

设计素描之形式基础教学探索

——以环境艺术设计专业为例

丁金芳

三亚学院, 海南 三亚 572000

摘 要 : 在高校环境艺术设计专业中, 设计素描课程是基础教学中的必修课之一, 设计素描主要以培养学生的造型能力为主, 目标是提高学生的创作表现力以及创造力, 对学生的未来工作发展极为重要。本文基于设计素描概述, 探讨设计素描与艺术设计之间的关系, 之后阐述了环境设计专业设计素描相较于传统素描所具有的教学特点, 最后从教学动机与教学目标、教学方法和教学内容、教学反思与总结三个方面对设计素描中形式基础教学进行了探索与分析, 希望能够为后续的设计素描形式基础教学改革提供一些理论帮助和参考。

关 键 词 : 设计素描; 形式基础教学; 环境艺术设计; 教学路径

中图分类号 : G712

文献标识码 : A

文章编码 : 2022060085

The Exploration of Formal Basic Teaching of Design Sketch -- Taking Environmental Art Design Major as an Example

Ding Jinfang

Sanya University, Sanya, Hainan 572000

Abstract : In the college environmental art design major, design sketch course is one of the required courses in basic teaching, design sketch is mainly to cultivate students' modeling ability, the goal is to improve students' creative expression and creativity, is extremely important for students' future work development. Based on the overview of design sketch, this paper discusses the relationship between design sketch and art design, then expounds the teaching characteristics of design sketch for environmental design major compared with traditional sketch, and finally explores and analyzes the basic teaching of form in design sketch from three aspects: teaching motivation and teaching goal, teaching method and teaching content, teaching reflection and summary. It is hoped that it can provide some theoretical help and reference for the subsequent basic teaching reform of design sketch form.

Key words : design sketch; form-based teaching; environmental art design; teaching path

以往的素描教学中主要以审美表现和造型能力为主服务于绘画, 而设计素描和传统素描最大的区别则表现为人类的合目的性行为, 设计素描教学是为设计专业服务的。设计素描在传统素描的基础上传承了传统素描的绝对动手能力, 但设计素描更偏向主观, 它有主题思想, 侧重于创意、创造和变形, 拓展了传统素描的思维和表现, 它是根据人的意识需要去画的素描, 同时也在目标定位上超越了传统素描的设计。如今的素描教学不仅仅是基础性教学内容, 同时还带有明显的专业指向性。不同的基础素描教学会培养出不同的艺术设计师, 在设计素描形式基础教学刚刚建构时, 很多教师团队就对国内外的艺术学院、设计学院以及建筑学院进行了调研和分析。本文基于环境艺术设计专业, 针对设计素描形式基础教学进行分析和讨论。

一、设计素描概述

(一) 设计素描与传统绘画素描

传统绘画素描是设计素描的基础, 二者从本质上存在一定的内在联系。但是无论是学习方式、研究方法还是教学目标等方面都存在着较大的区别。传统绘画素描更重视静物形态的写实刻画, 多是对学生简单的技能和技术训练, 更注重造型能力, 传统

绘画素描相对而言是一个非常独立的体系。设计素描注重物象的内在构成与外观形式的整体感, 超越了传统素描的再现刻画, 达到了主动性的认识与创造, 体现了技术与艺术、科学与美学的统一。

(二) 设计素描特点

设计素描拥有很多特点, 比如逻辑性、多元性、主观性、表现性、创新性等等。设计素描是将素描放在设计的立场上进行表

现,这又需要建立在客观事物规律基础上进行构建,因此设计素描极其重视绘画者的逻辑性思维能力。学生在绘图的过程中需要了解点到、线、面、体一系列元素之间存在着密切的联系,并将其充分地表现和演绎出来,只有这样才能够创作出受广大艺术支持者欣赏的作品,促进素描的发展。

二、设计素描与艺术设计之间的关系

(一) 设计素描是艺术设计的基础

绘画性素描是设计素描的基础,设计素描是艺术设计类基础性课程,二者在定义内涵方面存在着极其密切的内在联系。初学者其主要表现手法为绘画性素描,而后期在创作艺术作品的过程中,设计者主要运用自己所学的设计知识对素描的对象进行艺术加工,其中包括空间透视图、立体空间、二维平面等等以及重复、切割、肌理、渐变等设计手法,这些效果都可以通过发挥素描的优势,将其生动形象地展现出来^[1]。

(二) 设计素描是提升艺术作品表现效果的关键

很多人认为艺术设计水平主要包括两个层次,一方面为设计创意思维水准,另一方面则是设计表现水准。设计创意思维水准的重点在于了解艺术作品加工创新的结构点,进一步丰富作品的情感内涵并表现出来。而设计表现水准的重点则在于展示作品后期的表现力,也就是对作品润色加工的能力。而要想培养这两方面的能力,则需要在教学中引导学生通过大量实践进行积累和提升。除此之外,学生要想成为一名优秀的环境艺术设计师,还应该拥有较高的反思和揣摩能力,能够有效地归纳和分析实践过程中出现的问题,积累足够的经验,只有在此基础上才能够有效提高自己的设计素描水平,充分展现艺术作品的深层次内涵和情感^[2]。

(三) 艺术设计对设计素描发展的影响

在新时代社会背景下,艺术设计的发展趋势良好,而且发展机会众多。如今正处于艺术设计百花齐放的阶段,艺术设计也在不断发展自身领域,在表达方式以及表现内容等方面都取得了极大的拓展。设计师们的创意性和前卫性更加明显,而设计素描也在这一过程中不断拓展和创新,无形之中影响着艺术设计的发展。艺术设计的发展同样也不断影响着设计素描的发展,二者相互促进,相辅相成^[3]。

三、环境艺术设计专业设计素描教学的特点

环境设计专业具有一定的特殊性,因此其设计素描教学也有着本专业的独特性。和传统素描相比,环境专业设计素描教学更注重理性和技巧,培养学生对技巧的掌握能力,而且更加重视学生的结构造型能力和事物空间的塑造能力。在教学过程中,教师应该更重视透视问题的解决,如果没有帮助学生深入了解有关透视的知识,那么学生在以后的专业学习中会非常吃力。透视可以作为一门独立的学科进行教学,但很多院校的透视学课程内容较为枯燥、学习目的不强,因此教学效果欠佳。而环境设计专业的设计素描教学则将透视素描和环境设计的相关知识充分融合在了

一起,从而为学生今后的专业课程学习打下坚实的基础^[4]。

四、设计素描中形式基础教学探索

(一) 教学动机与教学目标

在设计素描形式基础教学中,教师需要明确动机源于矛盾的存在,因此要想打造高效形式基础课程,则需要明确教学动机在教学开始之前。教师应该先思考三个问题的答案。第一,学生目前拥有什么?包括知识,技能,素养水平等等。第二,设计素描形式基础课程的教学目标是什么?第三,设计素描形式基础课程其内容的逻辑体系有何特点?经过分析和研究之后,教育者们发现设计素描形式基础教学中存在的最大矛盾在于空间设计中急需的分析以及合成的规划技巧,同时还包括学生知识结构较为匮乏之间的矛盾。那么在教学时,其主要的动机则是结合设计素描形式基础教学的架构,来解决遇到的矛盾和困难^[5]。

环境设计专业教学中设计素描形式基础教学的核心教学目标在于培养学生的创造能力、想象能力、感知能力、表现能力和观察能力等等。以培养学生的视觉经验为手段,为学生的理解赋予联想,使学生能够用独特的视角去感受每一个素描作品,为之后的创新设计和思维能力提升打下坚实的基础。设计素描形式基础教学的主要目标可以分为三个能力的培养。一方面是观察能力的培养,教师需要帮助学生观察的方法,激发学生观察事物的积极性和主动性,使学生能够掌握辨别各种形式要素的敏感性,从而有效提高学生的审美能力。另一方面则需要帮助学生掌握图示的技巧,图示指的就是纸面上的绘画,学生需要了解不同的表达方式,在其中找到最适合自己的表达方式,为解决实际任务来掌握具体的策略和方法,这就需要教师引导学生利用大量的绘图练习实现眼睛、手、心、脑的高效配合,这样才可以实现量变到质变的转变。除此之外还包括发展视觉形式以及储存的内生能力,学生需要通过观察、摹写、自觉重构和编码等等来整理自己得到的视觉语言^[6]。

(二) 教学方法与教学内容

首先是教学方法,在教学方法方面主要以系统性的作业训练、讲解和点评为主,教师可以组织学生通过速写本和图形日记来练习。设计素描课程体系则有不同的系列专题组成,在一个课题中通常包含多个专项内容,最终形成一个复杂且十分丰富的作业。每次课程开始时,教师可以通过一个简短的讲座帮助学生了解不同的表达方法并对视觉概念有一个简单的认知,同时还要解释每一个练习的要求以及目的。而学生在听教师讲解的同时,也要做好图画的笔记,并结合教师的特定要求进行后续的练习。速写本图形日记是设计素描教学之外的重要补充性练习,而且该练习具有以下几个特点,能够随身携带、随时记录、帮助学生养成良好的素描习惯,同时还能够对学生的知识学习起到巩固和拓展的作用^[7]。

其次则是教学内容,设计素描形式基础课程教学包括多个板块。第一部分,抽象观察,需要学习如何制作明暗面并在制作的过程中积累绘画的经验,提高对形式与结构的敏感性。教师需要引导学生用规定的绘画工具来制作明暗面,同时关注其中有关形

式的抽象性内容。第二部分，形式趣味，目标是培养学生对形式和形式制作过程的认知水平，并让学生在提高认知水平的同时寻找形式趣味，比如旋转、融合、延展、偏移、变形等。这一过程需要教师引导学生从上次练习作品为起点来创作有意义的图像，并明确线条、形状和明暗之间的关系。第三部分则是投影描述，教师需要引导学生练习如何表达结构素描，懂得如何制作正投影图片，体会其中正负形的空间趣味。第四部分需要让学生寻找趣味性和统一性的视觉元素，在这一过程中感受正负图形转换过程中的视觉体验。第五部分和第六部分为结构部分，这一部分支持内容主要为帮助学生掌握形体透视的基本技巧和透视结构的相关知识。学生需要合理布局和组织画面整体，明确不同的物质结构、形体结构和空间结构的内容，从而达到传递视觉信息的目标。第七部分、第八部分为光影方面的知识，分别为光影视觉和光影透视。学生需要在学习光影知识的同时，积累更多绘画经验，提升自己的光影视觉敏感性，掌握光影透视的基本规律和光影透视的基本制作方法。第九部分、第十部分为空间方面的知识，包括空间体验和空间转换。教师需要引导学生探讨透视的角度、空间形态与空间关系，同时研究空间的体量感以及空间几何结构关系。在学习的最后，学生需要重新构建新的空间能力，并使用适合自己的图示语言。充分运用想象力将空间限定要素进行变形，利用自己的语言重新组织构成相应的空间^[8]。

（三）教学反思与总结

首先教师需要认识到学生之间有个体差异，因此在设计教学活动时应该充分考虑到不同学生的个性特点，针对性进行备课。教师需要针对练习内容，知识结构和教学评价等进行科学合理的分层，保证内容的多样性和知识结构的梯度性。这样才能够帮助

学生打造完善的知识体系框架。其次，结合环境设计专业的特点，教师需要将空间设计作为主要方向。教师应该在教学时融合空间信息，将其作为基因植入形式基础课程教学中，比如将视觉维度、形态维度以及认知维度等多个领域的内容融入其中。教师在教学中同时还要思考如何妥当地将社会维度、功能维度和时间维度融合于设计素描形式基础教学的设计思维阶段^[9]。

在经过教学实践之后，教师需要积累足够的教学经验。针对视觉基础课程教学，很多学生觉得短平快的课程好玩又有意思，而且打破了学生对素描的传统认知。这种有梯度、有差异的教学效果更加明显，进一步开阔了学生的眼界，形成了良好的学习习惯。教师需要打破传统的素描教学认知局限，积极培养学生的设计表达能力和设计思维能力，在有限的时间内，针对学生的具体问题具体分析。基于系统性的视角思考如何设计课程内容，提高课程体系内容的逻辑性和适应性^[10]。

结束语：

综上所述，设计素描形式基础教学与环境设计专业之间有着非常紧密的联系。简而言之，设计素描形式基础是环境艺术设计教学必须经过的步骤，二者既存在相互依赖的关系，也存在相互促进的关系，不能独立存在，一旦分离，则无法保证艺术的完整性，对学生的未来发展极为不利。作为艺术设计的根本所在，设计素描对设计者的创造性培养有着不可替代的重要作用，同时环境艺术设计本身的发展也同样会对设计素描的发展产生巨大的推动作用。这就需要教师结合设计素描形式基础教学的特点以及环境设计专业教学的要求，不断创新教学形式，提高教学质量。

参考文献：

- [1] 罗婷,徐伟.设计素描之形式基础教学探索——以环境艺术设计专业为例[J].装饰,2019(12):81-83.
- [2] 王琼,金诗曼,张宁.知行合一(上)——设计素描 苏州大学建筑学院基础教学平台造型基础课程探索与实践[J].室内设计与装修,2019(07):134-137.
- [3] 王宏楠.浅谈艺术设计素描课程基础教学改革[J].现代职业教育,2019(16):226-227.
- [4] 刘薇.设计素描课程改革实践初探——艺术设计专业造型基础课程群教学改革系列(一)[J].教育现代化,2018,5(49):117-120.
- [5] 李洋.以学生为中心的《设计素描》——浙江财经大学东方学院设计基础教学探索[J].学周刊,2018(14):183-186.
- [6] 张园园.艺术设计素描课程基础教学改革探索[J].山西农经,2017(08):85.
- [7] 曾广春,陈晶晶,门超.包装设计素描课程改革初探——基于高职包装策划与设计专业基础课程教学的视角[J].南宁职业技术学院学报,2016,21(05):75-78.
- [8] 梁逸鹏.艺院校设计素描基础教学之我见[J].科教文汇(中旬刊),2016(02):101-102.
- [9] 王康健,张莹.基于高职包装设计专业学生设计素描零基础教学的探索[J].美术教育研究,2015(24):131.
- [10] 潘吉成.在设计素描基础教学中对创意训练的思考与运用[J].天津美术学院学报,2013(03):89-91.