

《设计素描》课程标准

课程代码：18061520 建议课时数：160 学分：9

适用专业：室内设计、环境艺术设计

先修课程：无

后续课程：

一、前言

1. 课程的性质

该课程是江苏省五年制设计专业的一门专业平台课程，设计素描是艺术设计专业的必修课，是造型基础课的主干课之一。它是所有专业课程的造型和创新思维培养的开始。设计素描作为专业基础课程，从总体上来说解决理论、观念和创造力方面的问题，因此在进行课程设计时，我们所遵循的理念就是要对学生进行美学能力训练、技术层面的表现力训练以及想象力和创造力的提高，其中最为重要的是创新能力的培养。在课程设计中，建立以平面——立体——空间专业领域的设计素描大平台，从视觉、产品、环境等专业大视野考虑课程的基础性和广泛性。同时，重新定位素描教学的目标，坚持寓表现技能、美学素养于创造性思维教育之中的教学理念，跳出传统的绘画素描框架，进入设计素描状态，掌握设计、企业、生产所需要的造型要素。它涉及艺术设计的各个领域，并奠定了艺术设计专业的造型创意的坚实基础。

2. 设计思路

按照“以能力为本位，以职业实践为主线，以项目课程为主体的模块化专业课程体系”的总体设计要求，以工作任务模块为中心构建的工程项目课程体系。彻底打破学科课程的设计思路，紧紧围绕技能大赛的需要来选择和组织课程内容，突出工作任务与知识的联系，让学生在职业实践活动的基础上掌握知识，增强课程内容与职业岗位能力要求的相关性，提高学生的就业能力。以装饰行业需求引领课程项目工作任务，以课程项目工作任务选择课程技能模块，以课程技能模块确定课程知识内容。将素描的基本知识、基本规则、基本技能循序渐进融入各项目之间及项目之下各模块之中，并通过工作任务的分析与完成，全面而合理地覆盖服装装饰设计领域所涉及的理论知识与实践知识。

依据工作任务完成的需要、职业学校学生的学习特点和职业能力形成的规律，按照职业学校技能大赛项目的具体设计要求确定课程的知识、技能等内容。

（1）整合课程内容，构建以实践为主渠道的教学体系。本课程以“结构素描、精微素描和创意素描”为主要内容，以实践教学为主，课程内容体系构成一个包含“从平面到立体再到空间”的能力结构训练系统，设定课题总目标与子目标，并分别与相关专业与相关课程对应。

（2）运用“课题式教学模式”、设置动态化的课题方案，采用弹性、动态化的课题设置激发学生的主动性和创造性。以“课题”的方式重新整合与提取课程的知识体系与能力结构，以能力培养为主线，把知识传授、能力培养和素质教育融为一体。

（3）设置教学工作室，建立教学质量保障机制。在教学工作室中对设计素

描课程展开各种教学实验，并与教研、科研紧密联系，有利于教师不断将教研、科研成果，特别是最新研究成果应用于教学内容之中。促进教师和学生的积极性和主动性。

（4）以推动学科建设为目的，不断总结和完善教学内容更新的思路，不断学习其它先进的研究成果来丰富教学内容，使设计素描课程内容始终处于开放的、不断完善的良性状态。

（5）在教学工作室中，采取个别辅导、分组教学、交流研讨等多种手段，激发学生学习的主动性。让学生学会发现问题、研究问题，并能独立解决问题。不定期地举办小型研讨、课题讲座、作品展览等教学活动，努力营造一种开放式的多元化学术氛围。

二、课程目标

（一）能力目标：

（1）培养学生健康的审美观。

（2）提高学生的艺术修养和鉴赏能力。

（3）培养学生的探索意识，挖掘他们的艺术创新潜能。

（4）在绘画表现中采用与常规相悖的方法，大胆创新，重新组合安排画面，引发他们的创作能力，拓展思维空间，提高学生的独立创作设计能力。

（二）知识目标：

（1）以创意设计为核心，调整传统绘画教学模式，以适应现代设计的发展。

（2）在尊重学生艺术个性的前提下，以全新的思维方式 研究、理解、认识事物并赋予联想。

（3）通过本课程的教学、训练学生对构图、形体、结构、空间、色彩、光感、质感、量感等视知觉要素方面的敏感感受与把握。

（4）在写生训练中掌握技术性表现方法的基础上，积极培养学生创造精神的造型能力素质，在形象中寄托个人造型理想。

（5）通过写实素描、设计素描、意象素描内容的进行，解决学生在设计范围内的造型意图

（三）素质目标：

①思想素质：具有正确的人生观、价值观、世界观；

②道德素质：具有正确的道德认识，端正社会道德行为水平和良好的道德修养；爱岗敬业，诚实守信，服务社会；

③身体素质：各方面身体素质水平良好，为工作、生活、学习打下坚实的基础；

④心理素质：具有良好的心理素质，具有充分的适应力，能适度地控制情绪，能保持良好的人际关系。

三、课程内容和要求

序号	工作任务	知识点	训练或工作项目	教学要求	教学情境与教学设计	参考学时
----	------	-----	---------	------	-----------	------

项目一	石膏几何体结构素描。	素描语言、透视、比例、构图。	1. 单个石膏几何体结构 2. 组合石膏几何体结构	研究物体内部的构造关系，研究内部构造与外部特征之间的整合规律，研究形体结构与空间结构之间的关系，研究内在结构与外部的造型特征。学会在二维平面上表现三维物体在空间中所具结构与形体之间的关系。	观察几何体道具，结合教师分析讲解，理解绘制。	20
项目二	石膏几何体明暗素描	三大面五大调光影	1. 单个石膏几何体明暗 2. 组合石膏几何体明暗	研究物体光影关系，研究光影规律，研究形体结构与光影之间的关系，研究内在结构与光影特征。学会塑造体积。	通过教师讲解、示范，学生实践，教师评价来掌握知识点。	20
项目三	静物结构素描	物体内部的构造、外部特征。	1. 水果蔬菜结构素描 2. 瓶罐结构素描 3. 静物组合结构素描	研究物体内部的构造关系，研究内部构造与外部特征之间的整合规律，研究形体结构与空间结构之间的关系，研究内在结构与外部的造型特征。学会在二维平面上表现三维物体在空间中所具结构与形体之间的关系。	利用道具、范画的写生临摹，并在此基础上学生自主拓展延伸	20
项目四	静物明暗素描	光影规律与结构的关系	1. 水果蔬菜明暗素描 2. 瓶罐明暗素描 3. 静物组合明暗素描	研究物体光影关系，研究光影规律，研究形体结构与光影之间的关系，研究内在结构与光影特征。学会塑造体积、表现质感。	利用实物道具进行分析，并在此基础上拓展延伸，以教师为主导的教学情境	20

项目五	具象设计素描的表现类型及表现语汇	设计造型语汇和表现能力。	1. 具象设计素描	以设计的表示与表现为目的，培养设计意识，通过对具象形式及视觉要素的领悟与理解，掌握必要的设计造型语汇和表现能力。	构建师生合作、生生合作的教学情境	14
项目六	装饰设计素描	对自然物象进行概括、取舍、归纳、组合的方式方法	1. 装饰设计素描	理解装饰设计的艺术语言和表现形式，运用装饰性的概括手法进行有规律的重构和创造，掌握对自然物象进行概括、取舍、归纳、组合的方式方法，使表现形式具有浓厚的设计意识、创新理念和形式美感。	利用道具、范画的写生临摹，并在此基础上学生自主拓展延伸	14
项目七	表现设计素描	理解表现设计素描的特点，造型的扭曲和夸张，色彩的强烈和主观，有很强的视觉冲击力。	1. 表现设计素描	理解表现设计素描的特点，造型的扭曲和夸张，色彩的强烈和主观，有很强的视觉冲击力。学会在绘画中透露某种感情和体验，传达艺术家的“内在信息”。运用强烈的色彩、粗犷的线条和形状来表现一种特定的情绪特征。	利用道具、范画的写生临摹，并在此基础上学生自主拓展延伸	14
项目八	抽象设计素描	用抽象理论和原理去认识自然和发现设计	1. 抽象设计素描	学会运用抽象理论和原理去认识自然和发现设计，从具象认识的相反角度寻找存在于现实物象以外的本质特征，接受视觉的不同信息，转变我们对常态的观察方法，形成分析、洞察、理解的心智思维能力，	利用道具、范画的写生临摹，并在此基础上学生自主拓展延伸	14

				培训应用和开发想像的动能性，探索未知领域里的形式构成与设计相关的抽象艺术形式。		
项目九	意象设计素描	通过联想、寓意的素描样式去表现某个主题	1. 意象设计素描	理解意象的概念与特点，学会通过联想、寓意的素描样式去表现某个主题。结合客观写实性与主观抽象性，准确、深入地表达对自然物象的形态、结构和空间。把握体悟自然，追求物象与情意的结合、物我同一、情景交融。	利用道具、范画的写生临摹，并在此基础上学生自主拓展延伸	12
项目十	实验设计素描	认识和发挥各种材质媒介的物理特性和审美价值	1. 实验设计素描	充分认识和发挥各种材质媒介的物理特性和审美价值，有创造性地发现、选择、运用不同的材质媒介去实验设计和构架不同题材内容的画面。进行不同材质媒介的实验，充分体现出作品的内涵与作品的表现形式在审美观念上的统一。	利用道具、范画的写生临摹，并在此基础上学生自主拓展延伸	12

四、实施建议

（一）教学建议

1、教学模式与方法：

在教学过程中，树立正确的高职高专学生培养理念，以多样、趣味的教学方法，有针对性地采取任务驱动、项目导向、教学做一体化、课堂与实习地点一体化等行动导向的教学模式，充分发挥学生在学习过程中的主体作用。

根据课程内容和学生特点，在教学过程中灵活运用案例分析、分组讨论、角色扮演、启发引导等教学方法，引导学生积极思考、乐于实践，提高教、学效果。

2、学习方式：

采取自主探究式、研讨式等学习方式，学生由被动学习逐步向主动学习转变，

由老师教转变为我能学,由师生间的单向性活动转变为双向性互动、多边性互动,增大了课堂信息量,学生积极主动学习,小组合作、乐于探究,他们发扬团队精神,团队之间互相竞争、优势互补,并培养学生动手、动脑、动口的能力,培养创新意识。

（二）教学评价

1、设置环节艺术系室内设计专业专家委员会,聘请本行业装饰企业经理、企业知名的一线设计师,邀请兄弟院校教学主任参与本专业人才培养方案的审核,能定期开展审核建议的工作会议,并有相关的会议签到及会议记录等原始资料。

2、设置课程管理委员会,由专业负责人牵头,专业骨干教师及聘请的实训技师组成管理团队。具体职责为:

1) 把握行业动态,负责课程的整体建设、,使课程建设具有可持续发展的潜力;

2) 根据职业岗位具体技能需求不断调整课程内容;

3) 进行学习情境、学习任务内容的调整与更新,保持课程教学的先进性;

4) 负责采集编辑工程影像资料,制作收集教学案例、绘制案例图纸;

5) 建立完善与本课程有关的教学资源库;

6) 负责课程协调,进行课程教学过程的组织与实施;

7) 负责课程实施过程的监督,进行教学质量的评价与反馈。

3、校内督导和教务处负责督促和指导教师更好的完成教学任务

学校与系科建立完善的监督体系会对良好的教学氛围营造、优秀教学效果的取得起到很好的保障作用,但最重要的是要能为老师们做好榜样与指导的作用。

（三）教学基本条件

1、画室一个。内含:画架画板道具桌椅若干套。

2、电脑、多媒体投影仪一套。

（四）教材选用与编写

目前本课程采用的教材为高等教育出版社出版的《设计素描》,该书能够较好的对设计进行素描介绍,并对书中展示的作品进行深入的点评,分析具有针对性,能指出其存在问题,阐明优缺点,但不足之处在于图片印刷的像素不够大,所以书中的图片细节包括具体尺寸、设计说明文字等有些不是很清晰,建议该书如能附有教学光盘或能将授课内容转化为数字化资源则教学效果更好。针对这种情况我们根据学生的实际情况提出了校本教材编写的要求,具体细节如下:

1、教材编写要求

- 1) 教材应体现指导作用，避免写成资料作用的倾向；
- 2) 紧紧围绕设定的学习情境、具体的项目任务形成内容主线，再适当扩展相关内容；
- 3) 编写的教材具有系统性、实用性、延续性、拓展性等特点，格式统一，以项目教学为主。

2、数字化资源共享建设

- 1) 采集、编辑教学实物资料、陈列样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；
- 2) 学校积极开发网络电子资源库，达到校园内有线、无线全覆盖，提供良好的服务平台，让师生可以方便有效的利用先进的网络教学资源；
- 3) 开发与课程对应实际工作岗位需求相结合的教学资源，与企业开展校企合作，通过数字化资源共享建设合作平台，真正体现工学结合和社会服务功能。

3、实训指导书

- 1) 对于校外实训要聘请行业企业专家参与学校实训指导书的制定与审核工作；
- 2) 对于校内实训要制定严格的规章制度和实训手册，参与实训人员认真做好记载工作；

（五）课程资源的开发与利用

- 1、教学录像带：可根据学校自身特点，自制教学录像带，可生动形象地向学生介绍立体造型的基本知识等。
- 2、自制多媒体辅助教学课件：可利用多媒体和计算机技术将设计素描课程中的难点制作成多媒体课件，形象直观地展现在学生面前，从而减轻了教和学的难度，提高了教学效率和质量。
- 3、充分利用已有的教学资源，选用符合教学要求的制图多媒体课件、录像、资料文献等以提高教学效率和质量。
- 4、以大赛为平台，提升学生的设计创作能力，在大赛中锻炼学生的应用能力，检验学生的专业水平，拓宽视野。

制定人 苏州建设交通 张劲松
2014/4/8