

《设计素描与色彩》课程标准

学 分：5.0

计划学时：88

执 笔 人：夏蓓蕾

审 订 人：肖友民

1. 前言

1.1 课程性质

《设计素描与色彩》是设计学专业最重要的基础课程。通过本课程学习，使学生能比较全面系统地了解围绕结构、明暗、速写、色彩四大板块，掌握设计素描与色彩表现技巧和步骤等的基本理论与方法。通过素描与色彩应用在观察、理解、想象、创造和表达等设计思维的过程中，为专业学习打下坚实基础。

1.2 设计思路

程设计总体思路为：素描→速写→色彩

具体分为以下三个阶段：

结构素描训练、精微素描训练、创意素描训练

建筑场景速写

色彩静物训练、色彩风景训练、大师作品赏析

本课程标准以就业为导向，根据环境艺术设计专业对学生美术基础专业技能的特殊要求，确定本课程的教学内容。前期精微素描的训练，到中期的速写训练，到后期的色彩风景训练。其最终的目标就是在较短时间内使学生美术基本功更上一个台阶，为徒手表现打下坚实的基础，使得美术基础变成一项专业技能，以满足设计行业对设计人员表达设计思维能力的需要，培养学生对空间的观察分析、造型、表现和创造的能力，满足学生职业生涯发展的需要。

2. 课程目标

2.1 总体目标

课程的总体教学目标就结合专业，对学生综合性应用能力的培养。通过对素描与色彩的理论、技法的讲解与实际绘画作品的剖析，使学生能基本认识和把握素描与色彩的基本原理和技法，主要培养学生的设计思维和设计手绘表达能力，突出的综合设计应用能力与技术运作能力，并达到高级职业技能等级水平证书的要求。

2.2 具体目标

2.2.1 知识目标

- (1) 熟知素描的历史轨迹以及现状；
- (2) 掌握基础素描的分类与造型表现手法；
- (3) 了解精细素描与创意素描的概念以及设计方法；
- (4) 掌握色彩的基础理论知识以及合理搭配色彩的方法。

2.2.2 能力目标

- (1) 提高观察力，把所看到的、理解的对象主观地进入练习中，开拓空间的思考能力；
- (2) 构图的更合理化，能熟练掌握课程中涉及的绘画工具，能灵活表达效果；
- (3) 具有强烈的色彩感，能合理化或创新搭配色彩关系；
- (4) 能独立完成素描与色彩的创作。

2.2.3 素质目标

培养学生独立、严谨的工作作风和团队意识，培养学生良好的职业道德，使学生就业走上设计工作岗位后，能较好地具备承担实际项目的表达能力，与设计团队一起创造高质量的空间环境。

2.2.4 思政目标：

- (1) 基本能力：作为现代的设计师必须具备想象、观察、认识、分析、判断、创造、综合和组织等多种能力；
- (2) 行动能力：行动能力包括表现能力、解析能力、判断能力、调整能力

以及使自身的素质能力得以有效发挥的综合能力；

(3) 创造能力：设计的过程就是创造的过程。不因循守旧，敢于标新立异，通过自身具备的素质和能力，完成新的创造。

3. 课程内容与要求

教学单元	教学任务	课程内容及教学要求	教学设计	参考学时
设计素描	结构素描	<p>(1) 知识内容及要求</p> <p>①了解设计素描基础概念知识和素描的发展史；</p> <p>②熟悉素描工具与绘画技巧</p> <p>③理解静物的形体结构、透视和明暗规律</p> <p>④掌握结构素描的造型能力</p> <p>(2) 技能内容及要求</p> <p>①能掌握素描基础概念及原理</p> <p>②会表现结构素描的构图、透视、比例和结构</p> <p>③具备表现结构素描的能力</p>	<p>教学情境： 设计素描从何而来，静物的结构有哪些几何体组成</p> <p>(2) 实践项目： 结构素描表现</p>	8
	明暗素描	<p>(1) 知识内容及要求：</p> <p>①掌握素描工具与技巧</p> <p>②掌握静物临摹、写生的方法</p> <p>③了解静物精细素描的基本知识</p> <p>④掌握静物精细素描的表现方法与要点</p> <p>(2) 技能内容及要求： 具备掌握静物精细素描的基本形体特征、结构方式、透视、质感和写生方法的能力。</p>	<p>(1) 教学情境： 精细素描和照片的区别</p> <p>(2) 实践项目： 分析形式美法则在设计种的应用</p>	16
	创意素描	<p>(1) 知识内容及要求：</p> <p>①掌握素描工具与技巧</p> <p>②掌握静物创作的方法</p> <p>③了解创意素描的基本知识</p> <p>④掌握创意素描素描的表现方法与要点</p> <p>(2) 技能内容及要求： 具备掌握创意素描的基本形体特征、结构方式、透视、质感和写</p>	<p>(1) 教学情境： 创意素描的创意思维</p> <p>(2) 实践项目： 创意素描的表现方法</p>	12

		生方法的能力。		
速写	场景写生	<p>(1) 知识内容及要求:</p> <p>①了解建筑场景形体结构</p> <p>②掌握建筑场景质感表现</p> <p>③掌握建筑场景的写生技巧</p> <p>(2) 技能内容及要求:</p> <p>①具备掌握光影下建筑场景形体结构明暗关系、质感表现的技法和线条力度的把握的能力。</p>	<p>(1) 教学情境:</p> <p>建筑场景的空间形成</p> <p>(2) 实践项目:</p> <p>校内外建筑场景写生</p>	12
设计色彩	色彩基础	<p>(1) 知识内容及要求:</p> <p>①了解色彩基础概念及原理</p> <p>②掌握色彩基础理论</p> <p>③了解色彩的历史发展演变和中西画法的差异。</p> <p>(2) 技能内容及要求:</p> <p>①具备水彩工具的使用、水彩调色技巧的能力</p> <p>②具备掌握色彩绘画调色的能力。</p>	<p>(1) 教学情境:</p> <p>大家来看看家装中室内餐厅空间放什么题材的画品最合适?</p> <p>(2) 实践项目:</p> <p>水彩调色练习</p>	4
	色彩静物	<p>(1) 知识内容及要求:</p> <p>①了解色彩对象分析。掌握色彩固有色/环境色/光源色</p> <p>②掌握色彩静物写生要点与方法。</p> <p>③写生对象的分析方法</p> <p>(2) 技能内容及要求:</p> <p>①具备色彩静物写生能力</p> <p>②具备掌握静物水粉, 正确的观察方法和作画方法的能力。</p>	<p>(1) 教学情境:</p> <p>超写实色彩的魅力</p> <p>(2) 实践项目:</p> <p>色彩静物的超写实表现</p>	16
	色彩风景	<p>(1) 知识内容及要求:</p> <p>①了解色彩风景临摹或写生的基础知识</p> <p>②掌握色彩风景的表现方法和步骤</p> <p>③色彩对象分析</p> <p>(2) 技能内容及要求:</p> <p>①具备对画面视觉中心形成以及画面艺术处理的能力</p>	<p>(1) 教学情境:</p> <p>软装设计公司需要一些风景画, 大家可以自选题材进行创作, 然后有卖家进行挑选。</p> <p>(2) 实践项目:</p> <p>①色彩风景的笔触表现</p> <p>②室内场景表现</p> <p>③自然场景表现</p>	20
总计				88

4. 实施建议

4.1 教材选用和编写建议

4.1.1 教材选用。

(1) 优先选用高职高专国家规划教材。

①李昕昊.《素描》.辽宁美术出版社, 2020 出版;

②刘晓清、魏虹、马艳秋.《设计色彩》.清华大学出版社, 2022 出版;

③陈楠.《设计思维与方法》.中国青年出版社, 2018 出版。

(2) 根据本课程标准, 自主开发教材。

4.1.2 参考的教学资料

(1) 孙宜阳、洪雯、孙斌.《设计素描》.中国青年出版社, 2017 年 7 月;

(2) 黄喆.《色彩》.江苏大学出版社, 2020 年 7 月。

4.2 教学建议

(1)以任务驱动的动手实践为主线, 以工作任务为导向, 并借助实践项目贯穿链接各大知识和技能点安排教学;

(2)采用分组教学法实施各项任务, 分组时注意将不同类型的学生搭配成组, 努力培养学生团队合作精神;

(3)建设《设计素描与色彩》在线精品教学的平台, 利用互联网+评价与展示学生的学习成果, 将企业专家纳入教学平台, 校企共育人才;

(4)将国家职业资格考证(或专项技能证书)要求的相关内容融入课程教学内容。

4.3 教学考核评价建议

实行过程化考核, 要对学生平时课堂参与状况、作业完成情况、特别是实践教学中的表现等进行全面考核, 记入成绩, 并加大日常考核的比重。使考核不但是检验学习效果的手段, 而且还成为学生再学习与培养训练的组成部分。

具体考核评价建议如下:

成绩最终考核成绩=平时表现 20% + 平时成绩考核 80% ;

平时考核成绩=学习态度、出勤情况(10%)+课堂发言、提问和讨论情况(10%)
+线上学习(20%)+课内实训成绩(50%)+综合实训成绩(10%);

考勤（10%）：根据学生的出勤情况，迟到、早退、旷课和全勤。迟到、早退各扣1分，旷课扣2分，请假不扣分。最终由教师评定考勤成绩；

课堂发言、提问和讨论情况（10%）：发言的主动性及回答质量；

线上学习（20%）：课外平台上的学习及互动；

课内实训成绩（50%）：平时布置的作业能否独立、按时、高质量的完成；

综合实训成绩（10%）：最终的综合性创作与表现。

4.4 教学场地及设施要求

本课程主要在校内或周边开展教学活动，理论教学与实践操作在画室进行，具体教学设施及要求如下：

学习场地	设施要求	功能说明
画室	可容纳一个班 45 人以上学生进行教学，具有教具设施	理论教学 实践教学
校园附内	以小组为单位，进行校院场景写生	实践教学
温州附近地区	以小组为单位，进行区域特色主题创作	实践教学

4.5 其它说明

- （1）本标准由“环境艺术设计”专业课程组负责解释；
- （2）本标准由环境艺术设计专业教学指导委员论证通过执行；
- （3）本课程标准中学时为参考学时，具体执行可根据开课实际周数和节假日放假等情况做适当调整。