

非艺术类专业速写课程教学探析

——以武汉工程大学工业设计专业为例

阚广滨, 吴涛

武汉工程大学艺术设计学院 湖北武汉

【摘要】速写是一门专业性较强的课程,要求学生有一定的美术功底;对于非艺术专业的学生,要学好速写这门课,需要老师精心引导和自己勤奋训练。

【关键词】非艺术类专业;工业设计;速写;教学

【收稿日期】2026年1月4日

【出刊日期】2026年2月5日

【DOI】10.12208/j.ssr.20260050

An exploration of sketching course teaching for non-art majors—taking industrial design at Wuhan university of technology as an example

Guangbin Kan, Tao Wu

School of Art and Design, Wuhan University of Technology, Wuhan, Hubei

【Abstract】 Sketching is a highly specialized course, requiring students to have a certain level of artistic skill. For students from non-art majors, mastering sketching requires careful guidance from teachers and diligent practice from themselves.

【Keywords】 Non-art majors; Industrial design; Sketching; Teaching

有些综合院校的非艺术类的专业也开设美术基础课程,比如武汉工程大学的工业设计专业,生源是招生部门按照理科的一本分数线投档录取的,学生没有任何美术基础。随着学校本科生培养方案的调整,压缩了一些美术基础课的教学学时,删减了以前的素描、色彩两门课程,直接更改为速写,要学好这门课,达到教学目标,对于学生和教师都是一个不小的挑战。

1 速写课开设的意义

速写指的是在相对比较短暂的时间内,通过对现实中的人物、静物或场景进行表现或记录的过程,是美术基础训练的一个重要的实践环节;对于有基础的同学来讲,速写可以记录某一特定时刻对对象的感受,并且为后期专业课积累素材,所以速写也是观察生活、提升审美的有效手段^[1]。

1.1 培养学生整体观察能力

每个人观察事物的方式不一样,通常情况下,人们习惯盯着局部用“点射”式的目光来进行,在脑海中

形成印象,有点“管中窥豹”的感觉,但艺术需要一个整体的观察,有时需要“眯着眼睛”找感觉,去体会整体的感受。学习速写就是要从整体出发,由整体到局部,再回到整体,比如面对摆放的一组形态各异的陶制器皿,先观察它们最外围的边缘连线形成一个怎样的形态,例如是三角形或五边形,哪些聚在一块哪些比较疏散,这是“整体”,再对比着看各个陶器的形体特征、高矮胖瘦、结构特点、位置关系、黑白灰关系等等,这是“局部”,最后看看它们之间的联系,又回到了“整体”。通过整体观察的训练,同学们会练就敏锐的感知能力和捕捉能力^[2]。

1.2 训练学生的基本造型能力

速写的初级阶段是训练同学们的基本造型能力,要求同学们根据自己的观察,把对象在自己脑海中的整体印象表达出来。这个阶段主要是一个再现的过程,看到啥就画啥,以绘画的基本理论为指导,将对象的外在特征及相互关系记录在画面,虽然也考虑到对象的

作者简介: 阚广滨(1976-)男,江西九江人,武汉工程大学艺术设计学院讲师,研究方向:中国画、视觉语言及设计应用;吴涛(1978-)男,湖北天门人,武汉工程大学艺术设计学院副教授,研究方向:油画、当代艺术。

形体结构和画面美感的处理,但本质上还是处于一个被动状态,学生对对象的分析和思考的深度还不够,没有揭示对象的本质联系。

1.3 引导学生创造性思维的形成

速写终究归于画面,既然是画面就必须追求美感,画面的美感来源于两个方面,一是自然物象的客观之美,画者通过对对象的捕捉、选择与取舍,将这种美记录在画面;二是同学们的主观创造之美,同学们通过自己的思考,从客观对象的表象进行分析、总结、提炼,以自己个性化的语言表达出来的形态,得到一种“得意忘形”之美。这个过程其实就是创造性思维的形成,是速写课教学想达到的一个更高的目标。

2 速写课教学现状

2.1 非艺术类学生的特点

(1) 自我约束力强

工业设计专业的学生都是从普通高考达到一本线招录的学生,文化基础比较扎实,在高中期间是一步一个脚印地努力,才在高考中取得录取资格的。相对于艺术生,他们的自我约束力较强,学习态度端正,对于课程的学习具备了良好的习惯。

(2) 接受新知识快

学习是对一个相对陌生的事物从初步的接触、了解,到后续的认知、熟练,进一步能灵活运用,一环扣一环,循序渐进。在这个过程中,工业设计专业的学生因为文化基础相对扎实,他们的学习和理解能力相对于艺术类学生来说更占优势,接受新知识更快。

2.2 速写课教学面临的困难

(1) 学生无美术基础

速写属于一门绘画类的实践课程,要求学生有较好的美术功底。即使是艺术类的学生,经历过系统的绘画训练,学速写也不是那么简单;速写是对客观对象在整体观察的前提下,快速的进行构图,以线描形式或者线面结合的形式表现对象的形与结构,以及物体之间的主次虚实关系,画面要求构图合理、形体特征鲜明、结构与透视准确;没有相对娴熟的造型能力,是有相当的难度的。工业设计专业的学生入学前基本未接触美术训练,一开始就接触速写这门课程毫无疑问心里没有一点底。

(2) 课程受重视的程度不够

武汉工程大学是一所以工科为主的综合类院校,不象专门的美术院校那么重视艺术类学科,工业设计作为艺术设计学院下面的一个专业,按照理科的类别招生,处境比较尴尬。在艺术设计学院本科生培养方案修订之后,大刀阔斧的削减了各个专业的美术基础课

程,学院的教学定位是培养设计人才,重视设计课忽视基础课的理由看似很有道理,但学生没有经过系统的美术基础训练,即使有了成熟的设计方案也只能停留在“望而却步”的状态。

工业设计专业的学生多数觉得大学要学速写课纯属“意外”,毫不夸张的讲,他们相当一部分人对艺术类课程是排斥的,所以学习速写课程的积极性不高。

(3) 教学目标不够明确

当前的速写课教学虽然提倡理论与实践并重,要求学生掌握课程的基本的理论、方法,实践方面更是投入了大部分的时间,但主要是训练绘画技能,即通常所说的动手能力。从培养人才的角度来讲,我们不是培养专业画家,而是培养具备一定艺术素养的复合型的工业设计师。通过速写这门课的教学与实践,是要让学生在掌握相关技能的基础上,不断的开拓思维,提升创新能力。

(4) 课程学时不足

武汉工程大学最近的本科生培养方案实施以来,工业设计专业的美术基础课由原来的96学时(设计素描、设计色彩各48学时)锐减到32学时,换成了速写课,对于本身就没有接受过美术基础训练的学生来讲,想学好该课程,尤其是掌握课程的实践技能,其难度是可想而知的。

3 速写课的教学创新

3.1 转变教学理念

常规的速写教学着重培养学生的造型能力,技能的训练是重头戏,观察能力和思维能力往往被忽略。由于工业设计专业的学生零基础现状,重视训练技能的理由显得更加充分;整体观察能力的培养仅仅停留在表象,没有深入去分析和提炼各物象之间的相互关系的规律,思维能力没有得到合理和有效的开发。今后的速写教学,需从观察方式和思维方法两个维度加强训练,挖掘和归纳物象构成的规律,以能说明问题的画面语言表达自己的感受。

3.2 精选训练题材

工业设计专业的学生本身对速写课的学习积极性不高,在实践训练时应考虑他们的感受,选择他们熟悉的对象为训练题材,比如自己的手机、书包、眼镜、钥匙等等,由简入繁、循序渐进,缓解同学们的抵触心理。在教学过程中以鼓励为主,帮助他们树立学习的信心,逐渐消除心中的顾虑。

3.3 优化教学方案

要在相对短暂的教学时间内实现教学目标,必须

科学合理地规划教学方案,提升教学效率,将有限的时间充分利用。速写课的教学主要包括三个方面,即理论讲授、教师示范和学生练习。

(1) 模块化教学

带着问题做事情是最高效的,速写课教学需要解决的问题是教会学生观察、思考、归纳、提炼和表达,简而言之就是“看”、“想”和“做”三个步骤,模块化教学就是按照三个步骤逐个解决问题。“看”就是观察,从整体出发,观察物象的整体态势,寻找个体之间的特点和相互联系;“想”就是透过表象思考本质,发现物象之间的规律,同时,思考以何种语言方式能贴切的表达这种规律;“做”是最后一步,执行所见所思,将自己的感受一一实现。三个模块分别解决不同的问题,既可以独立运行,也可以相互渗透,是提升速写教学效果的有效途径。

(2) 启迪式指导

常规的速写教学主要训练学生的观察能力和表现技能,学生通过画面构图、形体塑造、透视与结构关系以及画面的疏密关系呈现自己的感受;这种单一的追求造型技法的教学模式只会导致学生作业基本相同的结果。启迪式指导是以启发为主,充分调动学生的主导性,鼓励学生在表现对象时不拘泥于常规的对形与结构的表达,引导学生观察与分析、展开联想、提炼元素,以自己独特的绘画语言,创造出新的形象^[3]。比如画静物速写,可以建议学生从对象的主要特征出发,将具象的形弱化,用概括的抽象造型,并赋予点线面等绘画语言,把对象画成有构成美感的画面,既能凸显对象的主要风貌,又有自身个性化的造型语言,与常规手法相比会让人眼前一亮,这种主观的带有个人想法的处理手法是审美能力的延伸,对学生创造性思维的形成尤为重要。

启迪式指导打破老师摆什么学生就画什么的机械般的模式,学生成为教学活动的主导者,在表达的过程中融入自己的思考,画面更具有深度和温度。虽然参照物相同,但是每个同学对对象的解读和表达的方式不一样,每个人呈现出来的画面都有自己独特的理解和画面语言,他们的作业必将百花齐放,课程教学效果将谱写新篇。

(3) 专题性训练

由于速写课程学时偏短,每一堂课的时间显得更加珍贵,需合理充分的利用,做到课前有规划、教学有效果、训练有目标;速写属于技能型课程,实践特别重要,而且需要有针对性的进行,专题训练是一个行之有效的途径。

一是造型能力的训练。速写是将三维空间中的具体的形态表达成二维的视觉图形,初期主要解决的问题是造型能力,需要对对象整体观察,考虑画面布局、物体形状特征、结构关系、画面空间关系以及节奏感,把自己对对象的直观感受快速的表达在画纸上面。在这个阶段,着重考虑形与比例、结构与透视、画面的黑白灰关系,以写实为主的手法来表现对象。

二是联想思维的训练。对于工业设计专业的学生来讲,今后有工业产品设计、仿真设计等专业课程,造型能力训练只是前期的准备,联想思维的训练与开发是核心。学生在已经掌握的知识的基础上,从事物的表象进行非逻辑性的判断与分析,总结规律,然后进行大胆联想,创造出新的视觉形象^[4]。例如以二维码为原形,进行相似联想,可以画出梳子、琴键、百叶窗等不同形象的造型。

三是绘画语言的训练。绘画语言是指画面上呈现出来的各种视觉元素,不同的元素特性给人带来不同的视觉感受,好比一篇文章里面的字词句,同样是汉字,有的能作千军万马之势,有的可写心旷神怡之情。绘画语言主要有点、线、面等元素,以线为例,线分曲直,直线简洁明快、干净利索,给人一种肯定、刚劲、充满力量的感受;曲线波澜起伏、轻松自由,带给受众是温柔恬静、轻盈活泼之美^[5]。不同的工具及不同的造型手法也能给人带来不同的视觉感受,需要在训练时多加尝试,表达出不一样的美感。

4 结语

速写作为一门美术类的基础课,它是所有绘画或设计专业课的重要阶梯,为绘画或设计构思的展示提供准备。同时,速写为同学们创造性思维的形成提供契机,对艺术的多样化和个性化的发展具有重要意义。

参考文献

- [1] 贾永林、谷高潮.画家谈速写[M],中国民俗摄影艺术出版社,2014-1.
- [2] 董垂恂.新概念素描与造型语言解析[M],北京理工大学出版社,2004-5.
- [3] 阚广滨.广告设计专业素描课的教学模式探讨[J],中国电力教育,2013(6).
- [4] 杨立岗.中国梦呼唤人的创造性思维[J],艺术教育,2013(9).
- [5] 郑泓.设计素描[M],中国纺织出版社,2011-7.

版权声明: ©2026 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS