

素描基础技法的解析与实践应用

龙海令

肇庆市工业贸易学校

摘要：本文以中职学校《素描》课程为研究对象，阐述了该课程在美术、设计及相关专业中的重要性。介绍了课程概况，包括平面设计、室内设计和数字媒体三个专业对素描的不同侧重点。详细论述了教学内容与设计，涵盖素描理论、石膏几何体写生、静物写生和结构素描等，并采用多种教学方法激发学生学习兴趣和积极性。通过多维度教学策略加强《素描》基础课程，利用云课堂等方式形成教学闭环。强化学生写生创作，包括深入观察描绘对象和组织欣赏优秀作品。将美术考证内容融入课程，提高学生专业技能和考证通过率。采用案例教学法和实践教学法培养学生能力，实施个性化培养法，包括小组化规模控制和个性化教学计划。最后总结了《素描》课程通过多种教学实践提升教学质量和学生学习效果的重要性，并对未来教学提出展望。

关键词：素描；个性化教学；创作

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2025.03.044

引言

在中职教育中，美术课程的重要性日益凸显。其中，《素描》课程作为基础且关键的一环，对于培养学生的艺术素养和专业能力具有不可替代的作用。本文深入探讨了中职学校《素描》课程的多个方面，旨在总结成功经验，发现存在问题，为未来的教学改进提供参考与借鉴。

一、课程概览

《素描》课程无疑是步入美术殿堂的必由之径，因其训练范畴几乎涵盖了艺术的全部基础领域，故而成为中职教育中美术、设计及相关专业至关重要的基础课程。其旨在培育学生的审美意识、造型能力以及艺术表现力，为他们的艺术创作筑牢根基。

当下，我校主修《素描》课程的专业主要包括平面设计、室内设计和数字媒体三个方向。这三个专业的学生修习《素描》课程虽侧重点各异，但素描基础能力的培育均不可或缺。平面设计侧重于画面构成与质感呈现，以服务于二维视觉传达；室内设计聚焦于空间、比例和材质表现，以助力室内空间的规划与展示；数字媒体则更注重动态、人体结构和独特光影表现，为动画和数字角色创作添翼。《素描》课程为这些专业的后续发展提供了关键的视觉表达和创意启发基础，是提升学生专业素养与能力的核心课程。

二、教学内容与规划

（一）教学内容

1. 素描理论：引领学生领悟素描的概念，明晰学习素描的目的与要求，熟悉素描的工具材料及其运用。

2. 石膏几何体写生：石膏几何体色调单一且静止，这一特性有助于学生更优地观察研究形体。熟练掌握基本几何形体的形体特征、结构方式、透视与明暗关系以及写生方法，恰似手握一把认识、概括客观物象形体、结构的“钥匙”，也是培养素描造型能力的基石。

3. 静物写生：静物素描训练主要旨在锤炼学生的构图能力与造型能力。一方面，经由由简至繁的静物组合写生，学生能够把握构图规律，达成画面对象大小比例安排妥帖，视点高低恰到好处。另一方面，学生亦可自行布置静物进行作画，从中习得构图的基础知识，诸如统一和变化、对比和调和、对称和均衡、比例和节奏、静感和动感等，逐步掌控构图能力。

4. 结构素描：结构素描是以素描的形式来探究物体的结构规律，紧紧围绕探索、认识、表现和创建“结构”这一核心内容，钻研相关因素的描绘手段。学习结构素描是为了掌控并提升以素描为结构素描为方式的实用性素描造型能力，为今后工艺美术设计的构思、创意的表达，奠定坚实的造型根基。

（二）教学设计

运用多种教学方法：采用理论与实践相结合的教学方法，注重写生训练。通过教师示范、个别辅导、作品欣赏、作业讲评等方式，激发学生的学习兴趣 and 积极性。同时，鼓励学生进行自主探究和合作学习，培养他们的创新思维和团队协作能力。

（三）学生学习状况

中职学生大多具备一定的绘画基础，但素描技能的掌握程度各不相同。部分学生可能在入学前已经接触过素描，而部分学生则可能是从零开始。因此，教师在教学过程中需要关注学生的个体差异，因材施教。

（四）思政内容融入课堂

1. 素描课程的内容丰富多样，我们通过鉴赏国内外优秀的素描作品，引导学生了解不同文化背景下的艺术风格和审美观念，同时融入爱国主义教育，增强学生的民族自豪感和文化自信。此外，还可以结合时事热点和社会现象，引导学生关注社会问题，培养社会责任感和奉献精神。

2. 融入中华优秀传统文化的元素，如中国画的水墨技法、白描风格等。通过学习和实践这些传统技法，不仅可以提升学生的绘画水平，还能够增强他们对中华优秀传统文化的认同感和自豪感。

图1 传统文化元素作品

三、加强《素描》基础课程

为加强《素描》基础课程，采用了多维度的教学策略。课前，通过云课堂发布学习视频，让学生自主预习；课中，教师进行讲解并实时指导，及时解决学生的困惑和问题；课后，要求学生将作业拍照上交，由教师批改，以检验学生的学习成果并给予反馈。这种安排充分利用了线上线下的教学资源，形成了完整的教学闭环，有助于提高学生的素描技能和学习成效。

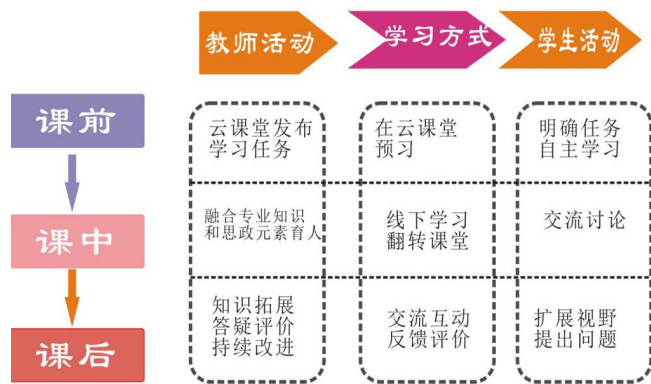

图2 《素描》课程教学流程

(一) 课前利用云课堂发布学习视频

在互联网时代，云课堂为教学提供了新的平台。教师在课前发布学习视频，让学生可以提前预习课程内容，了解素描的基本概念、技法和表现形式。这种方式有助于学生在课堂上更好地理解教师的讲解，提高学习效率。同时，学生可以根据自己的学习进度和需求，反复观看视频，加深对知识点的理解。

(二) 课中教师讲解与实时指导

课堂教学是素描课程的核心环节。教师通过详细的讲解，向学生传授素描的理论和技法要点。在学生

进行绘画实践的过程中，教师进行实时指导，及时纠正学生的错误，解答学生的疑问。这种互动式的教学方式能够让学生更好地掌握素描技巧，提高绘画水平。

(三) 课后作业拍照上交教师批改

课后作业是检验学生学习成果的重要方式。学生将作业拍照统一在云课堂上交，方便教师进行批改和评价。教师及时给出评语，指出学生作业中的优点和不足之处，为学生提供具体的改进建议。这种反馈机制有助于学生了解自己的学习情况，明确努力方向。

四、强化学生写生创作

(一) 深入观察与理解描绘对象

写生创作是素描课程的重要组成部分。在写生创作的过程中，学生需要深入观察和理解所描绘的对象，包括对象的形态、结构、比例、明暗等特征。通过仔细观察，学生能够更好地把握对象的本质，为绘画创作提供准确的素材。同时，深入观察也能够培养学生的观察力和专注力，提高学生的艺术感知力。

(二) 组织欣赏优秀素描作品

为了提高学生的绘画技巧和艺术感知力，教师可以组织学生欣赏优秀的素描作品。包括大师作品和学生优秀作品。欣赏大师作品可以让学生领略到素描艺术的魅力，学习大师的绘画技巧和表现手法。欣赏学生优秀作品则可以激发学生的学习动力和竞争意识，让学生在相互学习中不断提高自己的绘画水平。

五、把美术考证内容融入课程中

教师结合具体的教学实践案例将考证内容与素描课程相结合，以提升学生的专业技能和考证通过率，为学生的未来职业发展奠定坚实基础，这样有助于提高学生的学习积极性和专业水平。我们根据美术考证的要求和标准，调整教学内容和教学方法。例如，在教学中注重素描技法的训练和作品的规范性，让学生了解美术考证的评分标准和考试流程。

本校设计专业如室内设计和平面设计专业每个学期设置实训周，通过实训周对学生进行美术训练，以此提高学生的学习积极性和主动性，还能使学生在实践中更好地掌握素描技能和美术考证要求，实现教学与考证的有机结合。同时，我们在课程中组织学生参加模拟考试和作品点评，提高学生的应试能力。

通过将《美术基础》考证内容融入每学期一周的实训课专业训练，学生的素描技能和考证能力得到了显著提高。学生在《美术基础》考证中的通过率也有了明显提升，为学生的未来职业发展提供了有力的支持。同时，学生的学习积极性和主动性也得到了增强，课堂教学效果得到了显著改善。以下是这几年参加《美术基础》的数据可以看到效果：

时间	报考人数	通过率	B证	C证	D证	E证	未达到等级条件
2021年	330人	43%	2人	0人	9人	132人	187人
2022年	214人	49%	2人	16人	17人	69人	110人
2023年	233人	77%	5人	34人	51人	90人	53人
2024年	30人	86.6%	0人	3人	7人	16人	4人

图3 学生《美术基础》考证数据

在教学实践过程中,也存在一些问题需要进一步反思和改进。例如,如何更好地平衡考证要求与学生的个性发展;如何提高学生的自主学习能力和创新能力;如何加强与企业的合作,提高学生的实践能力等。这些问题都需要在今后的教学中不断探索和解决。

六、案例教学法

在案例教学中我们根据教学目标和内容选择合适的案例,并向学生介绍案例的背景和相关信息,然后组织学生进行案例分析和讨论,引导学生从不同角度对案例进行分析,提出自己的观点和见解。教师对学生的讨论进行总结和评价,指出案例中的关键问题和解决方法。最后,要求学生根据案例的启示进行素描创作,将所学知识运用到实践中。

在案例教学法中,我们通过分析优秀的素描作品案例,学生可以直观地看到不同技法的运用效果,从而加深对知识点的记忆。在选择案例时,我们注重案例的典型性、多样性和启发性。典型性案例能够代表某一特定的素描技法或表现形式,让学生通过分析案例掌握该技法的核心要点。多样性案例可以涵盖不同风格、不同题材的素描作品,拓宽学生的视野和思维方式。启发性案例则能够激发学生的创造力和想象力,引导学生在案例的基础上进行创新和拓展。在运用案例时,我们采用多种方式,如案例分析、案例讨论、案例模仿等。通过这些方式,让学生深入理解案例的内涵和价值,提高学生的素描水平。

总之案例教学法培养了学生的分析问题和解决问题的能力,让学生在面对具体的案例时,运用所学知识进行分析和判断,提出解决方案,这一过程能够锻炼学生的思维能力和实践能力,也使得学生的素描技法得到明显的提高。

七、实践教学法

实践教学是素描课程的重要环节,它能够让学生将理论知识转化为实际的绘画能力。教师组织学生参加素描写生、设计竞赛等实践活动,让学生在实践中提高自己的素描水平和设计能力。例如:学校组织学生参与每学期举行的技能竞赛活动和艺术文化节竞赛活动,让学生积极参与《素描》项目,安排指导老师辅导学生参加竞赛,根据活动规则进行绘画创作,极大提高学生的素描能力,实践能够培养学生的团队合作精神和创新意识,提高学生的综合素质。

图4 校艺术文化节学生《素描写生》优秀作品

八、实施个性化培养法

(一) 小组化规模控制

实施小组化规模控制,开展小组化教学和导师制教学。将学生分成小组,每个小组由一名导师负责指导。导师可以根据学生的个性特点和学习需求,制定个性化的教学计划,为学生提供针对性的指导和帮助。小组化教学可以促进学生之间的交流与合作,培养学生的团队合作精神。

(二) 个性化教学计划

根据学生的兴趣爱好和专业发展方向,制定个性化的教学计划。对于有不同需求的学生,可以提供不同难度和类型的素描作业和实践项目。例如,对于有绘画基础的学生,可以提供更高难度的素描创作任务;对于对设计感兴趣的学生,可以引导他们将素描与设计相结合,进行创意素描的创作。

结语

《素描》课程是培养学生艺术素养和专业能力的重要基础课程。通过加强基础课程、强化写生创作能力、融入美术考证内容、开展案例教学、实践教学以及实施个性化培养等典型案例的实践,能够有效提升素描课程的教学质量和学生的学习效果。《素描》作为艺术教育的基石,我们通过多样化教学手段和强化基础与创作能力,结合美术考证及个性化培养,显著提升教学质量与学生学习成效。在未来的教学中,我们应不断探索创新的教学方法和模式,结合现代教育技术和教学理念,为培养更多优秀的专业人才做出贡献。

参考文献

- [1] 周东博.素描基础教程[M].安徽美术出版社,2014.
- [2] 蔡亮等.素描基础技法[M].浙江美术学院出版社,1988.