《设计与造型基础》本科课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	设计与造型基础
Design and Modeling basis
课程代码	2120135	课程学分	4
课程学时	64	理论学时	24	实践学时	40
开课学院	珠宝学院	适用专业与年级	产品设计（珠宝首饰设计）专业一年级
课程类别与性质	学科基础课程专业基础必修	考核方式	考查
选用教材	《设计素描基础》（增补版）王雪青［韩］郑美京著、ISBN 9787558620515 16、上海人民美术出版社、2021年6月第1版	是否为马工程教材	否
先修课程	无
课程简介	造型基础作为设计类专业一年级学生必修课，其目的是为了解决属于学生的基本造型能力中的观察方法、思维方法、表现方法等问题的培养，教会学生以“图”的形式把个人的感受记录下来，把自己的意图表现出来。本课程着眼于针对设计专业需求的特殊性——对于表现力的培养，力求在有限的课时中为学生打下对未来的学习更有用的造型表现基础，在一年级的基础学习中教会他们最基本的方法。同时在教学中加强对学生速写能力的要求，这一点是对一个未来要从事设计的学生十分重要的基础，是课程训练中的重要组成部分。本课程教学立足于从如何塑造一个未来设计师的需求来安排课程与练习，以达到对学生实际能力的培养与锻炼。希望通过这些练习，使学生能够真正掌握造型基础（素描）的观察方法与表现方法，以及素描作为一种表现工具与手段的基本语汇。从而达到面对一个对象、一种想法，能够选择恰当的工具与手法，将自己的所见、所想进行自如表现的最终目的。
选课建议与学习要求	此课程适合产品设计专业学生在一年级学习，而且学生应具有一定的素描造型能力。
大纲编写人		制/修订时间	2025.06
专业负责人		审定时间	
学院负责人	（签名）	批准时间	

二、课程目标与毕业要求

（一）课程目标

类型	序号	内容
知识目标	1	理解造型工具与表现手段的新概念，鼓励开发新工具探索新方法，通过材质表现的训练能很好地感受材质，并找到合适的工具与手段去表现对材料的感受。
技能目标	2	以“自然物”为观察与表现对象，训练学生面对所选对象知道选择什么工具、使用什么表现方法以及如何表现，鼓励敢画敢表达，培养具备表达个人情感的专业能力。
3	从对“人造物”的表现起步，进而研究形态与空间的关系问题。注重对物体形态准确性的刻画以及塑造能力的专业培训，在保持艺术感受的前提下具备一定的艺术处理能力。
4	引导学生通过多种自主学习形式加强速写能力专项训练，培养学生用新方式、新途径对生活进行图文并茂的表现能力。
5	组织学生以小组为单位开展调研寻找创作灵感和表现技法，完成自选主题的综合作品创作练习，并以项目汇报形式展示分工协作和个人作品，培养学生沟通管理和协作创新的能力。
素养目标(含课程思政目标)	6	以勤学多练的方式锤炼技能，通过贯穿课程始末的速写练习加强造型能力，逐步培养学生热爱所学专业及爱岗敬业的职业道德操守。

（二）课程支撑的毕业要求

LO1品德修养：拥护中国共产党的领导，坚定理想信念，自觉涵养和积极弘扬社会主义核心价值观，增强政治认同、厚植家国情怀、遵守法律法规、传承雷锋精神，践行“感恩、回报、爱心、责任”八字校训，积极服务他人、服务社会、诚信尽责、爱岗敬业。⑤爱岗敬业，热爱所学专业，勤学多练，锤炼技能。熟悉本专业相关的法律法规，在实习实践中自觉遵守职业规范，具备职业道德操守。
LO2专业能力：具有人文科学素养，具备从事某项工作或专业的理论知识、实践能力。①具有专业所需的人文科学素养。
LO4自主学习：能根据环境需要确定自己的学习目标，并主动地通过搜集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标。①能根据需要确定学习目标，并设计学习计划。
LO6协同创新：同群体保持良好的合作关系，做集体中的积极成员，善于自我管理和团队管理；善于从多个维度思考问题，利用自己的知识与实践来提出新设想。①在集体活动中能主动担任自己的角色，与其他成员密切合作，善于自我管理和团队管理，共同完成任务。

（三）毕业要求与课程目标的关系

毕业要求	指标点	支撑度	课程目标	对指标点的贡献度
LO1	⑤	**M**	以勤学多练的方式锤炼技能，通过贯穿课程始末的速写练习加强造型能力，逐步培养学生热爱所学专业及爱岗敬业的职业道德操守。	100％
LO2	①	**M**	理解造型工具与表现手段的新概念，鼓励开发新工具探索新方法，通过材质表现的训练能很好地感受材质，并找到合适的工具与手段去表现对材料的感受。	20％
以“自然物”为观察与表现对象，训练学生面对所选对象知道选择什么工具、使用什么表现方法以及如何表现，鼓励敢画敢表达，培养具备表达个人情感的的专业能力。	40％
从对“人造物”的表现起步，进而研究形态与空间的关系问题。注重对物体形态准确性的刻画以及塑造能力的专业培训，在保持艺术感受的前提下具备一定的艺术处理能力。	40％
LO4	①	**M**	引导学生通过多种自主学习形式加强速写能力专项训练，培养学生用新方式、新途径对生活进行图文并茂的表现能力。	100％
LO6	①	**M**	组织学生以小组为单位开展调研寻找创作灵感和表现技法，完成自选主题的综合作品创作练习，并以项目汇报形式展示分工协作和作品，培养学生沟通管理和协作创新的能力。	100％

三、实验内容与要求

（一）各实验项目的基本信息

序号	实验项目名称	实验类型	学时分配
理论	实践	小计
1	工具与材料	④综合型	8	8	16
2	观察与表现	④综合型	4	12	16
3	形态与空间	④综合型	4	12	16
4	综合表现	④综合型	8	8	16
实验类型：①演示型 ②验证型 ③设计型 ④综合型

（二）各实验项目教学目标、内容与要求

实验1：工具与材料
实验目标：理解造型工具与表现手段的新概念，鼓励开发新工具探索新方法，通过材质表现的训练能很好地感受材质，并找到合适的工具与手段去表现对材料的感受。教学要求：1.通过理论课的教学给予学生一个工具与表现手段的新概念，通过对工具的新解，促使他们去发现新的表现方法，开发新的工具，探索新的可能性。继而，通过对生活的细心观察与感受，使用不同的工具与手段去记录与表现不同物质、不同肌理、不同纹理与组织。在生活中选择自己感兴趣的材质，选择一些适合于表现这种材质的工具与手段进行各种不同表现手法的尝试。2.强调速写与素描训练平行，作为重要的辅助练习贯穿于课程的始末，鼓励学生通过多种自主学习形式持续速写的素质训练，培养学生用新方式、新途径对生活进行图文并茂的表现能力。同时以勤学多练的方式锤炼技能，逐步培养学生热爱所学专业及爱岗敬业的职业道德操守。评价标准：1.理解和灵活运用造型基础新观念2.表现手法多样化和创作工具恰当 3.作品新颖有创意和艺术效果俱佳 4.自主学习目标明确并能勤学多练
实验2：观察与表现
实验目标：以“自然物”为观察与表现对象，训练学生面对所选对象知道选择什么工具、使用什么表现方法以及如何表现，鼓励敢画敢表达，培养具备表达个人情感的的专业能力。教学要求：1.这个阶段以水果、蔬菜等“自然物”为观察与表现对象，希望在设计素描造型的初级阶段首先能鼓励学生敢画，敢于表达，不至于一开始就被“形的严谨”所束缚。在这种有利于“形似”的过程中，积极鼓励学生注重对象特征的体现，主张个人情感的表达2.在写生的时候引导学生以开放的姿态去观察，用自己独特的方式去构图。注重对形态及材质的表现，锻炼能根据不同对象的特征选择合适的工具与表现手段。评价标准：1.表现手法多样和创作工具恰当2.作品感受力强和艺术效果俱佳 3.构图独特有趣和画面均衡协调 4.勤学多练和自主学习方法多样
实验3：形态与空间
实验目标：从对“人造物”的表现起步，进而研究形态与空间的关系问题。注重对物体形态准确性的刻画以及塑造能力的专业培训，在保持艺术感受的前提下具备一定的艺术处理能力。教学要求：1.对具有不同形态和空间结构的“人造物”进行写生训练，锻炼从观察、取舍到表现的能力，要求仔细观察对象、了解对象的基本特征以及大的形态、比例、透视、体积、空间等诸多关系。在进行写生的过程中，结合一定的技术含量方面的要求，力图在准确地描绘对象的基础上，使学生能根据自己的感受，有目的地分析并处理好画面的构图、主次、轻重、虚实、明暗等多方面的关系问题。在严谨把握形态尺度的同时，注意培养学生的艺术感受与艺术处理能力。2.这个阶段的学习从对“人造物”的表现起步，进而研究形态与空间的关系问题。要求对画面做出合理的安排，注意画面主体与空间的关系，注重研究画面的组织结构、黑白灰布局、面积与空间等诸多影响到画面结果的要素关系。评价标准：1.观察表现方式和画面构图独到2.造型严谨结构准确兼具艺术感 3.画面主体与空间关系明确协调 4.勤学多练和自主学习方法多样
实验4：综合表现
实验目标：培养和训练学生以协作创新的形式根据设计实践领域中不同专业的需求，进行相应的造型表现方法及手段的较深化探索与研究，以达到对学生实际能力的培养与锻炼。教学要求：引导学生在前阶段学习与积累的基础上，结合设计类学生学习的素描的最终目的——在设计实践中应对不同的专业需求进行相应的表现方法及手段，对不同对象的表现尝试新的突破，有一些个性化的表达，真正从他们所关注的对象、主题出发，在作业中注入带有每个人个性，尤其是具有个人的艺术表现欲望的东西，激活一点学生的创造性思维。他们必须对所选对象有表现上的激情与冲动，并将这种激情贯穿其中。鼓励学生使用不太熟悉和不太常规的工具去表现、甚至改变习惯的工作方式和表现手段，尝试突破固有的方法和观念，呈现有一定想象空间和创造性画面的东西，以求得更多的可能性。评价标准：1.自然物与人造物自然融入主题创作2.造型语言与表现手法契合主题思想3.工具材料运用与造型表现关联紧密4.作品美观能体现想象空间和创造性5.团队成员勤学多思沟通管理协作佳

（三）各实验项目对课程目标的支撑关系

课程目标实验项目名称	1	2	3	4	5	6
工具与材料	√			√		√
观察与表现	√	√		√		√
形态与空间	√		√	√		√
综合表现	√	√	√	√	√	√

四、课程思政教学设计

序号	实验项目名称	教学思政设计	课程目标支撑点
1	综合表现	以勤学多练的方式锤炼技能，通过贯穿课程始末的速写练习加强造型能力，逐步培养学生热爱所学专业及爱岗敬业的职业道德操守。	LO1⑤

 |

五、课程考核

总评构成	占比	考核方式	课程目标	合计
1	2	3	4	5	6
X1	20％	作品	60			20		20	100
X2	20％	作品	20	60		10		10	100
X3	20％	作品	20		60	10		10	100
X4	40％	综合作品	10	10	10	10	50	10	100

六、其他需要说明的问题

无