

手绘表现技法在设计教学中的改革与初探

Reform and the First Exploration of Hand-paint Performing Techniques in Design Education

杨吟兵 Yang Yinbing

手绘表现技法课程是艺术院校的基础课程，重在培养学生掌握手绘表现技能、准确快速地表达自己的创意设计能力。长期以来，该课程得到了设计院校的重视，并且也取得了较好的发展。但是，随着科技的进步、社会的发展，该课程也面临着某些无法回避的困惑和问题。

一、手绘表现技法课程在高校教育里的现状

手绘表现技法它本身不是单纯的绘画，在教学中不应该只是单纯的技能训练，而是一门综合了创新和审美的综合性课程。在艺术院校里手绘技法课程涉及到很多的专业，如园林景观、工业造型、服装设计、动画设计等等，但是由于多方面的原因，手绘技法课程受到了前所未有的挑战，文章将从以下几个方面来探讨：

1. 现代科技对手绘表现技法的冲击

随着科技的进步、经济的发展，各行各业在技术应用等方面发生着重大的变化，尤其是电脑的问世，不仅改变了人们的生活习惯也改变了许多的观念意识。各高校纷纷利用计算机来从事设计教学活动，设计专业大多数学生也开始轻视手绘，重视电脑，从而出现了传统的手绘设计逐渐为电脑设计所替代的趋势。

电脑设计与手绘设计的冲突在某些情境下可以看作是现代与传统的冲突，有些情境下又表现为观念与语言的冲突。电脑效果图比手绘更加具有清晰度、仿真性和精细度，而且任何复杂的图形通过电脑操作就能轻而易举地处理，在设计过程中还可以不断地进行修改，可以大量复制，这些优点都对学生产生了极强的吸引力。学生进校后把主要精力放在了电脑的学习和操作上，过去需要用手完成的设计工作逐渐由电脑来完成，电脑效果图成为设计表现的主要手段，手绘表现技法的重要性在师生的思想中不同程度地受到了质疑和动摇，也造成了高校培养出来的毕业生动手绘画的能力普遍欠缺，其尴尬境地显而易见。

#1

2. 学生绘画基础的相对薄弱

随着国内高等教育前所未有的快速发展，招生规模逐年扩大。很多艺术类考生往往是通过短期的突击训练便幸运地跨入艺术高校的大门。由此造成学生绘画基础不够扎实，这在一定程度上影响了学生手绘技法的表现能力，同时也影响了手绘表现技法课程的教学效果。

二、手绘表现技法课程教学的改革初探

作者在授课的过程中，基于对教学工作和对学生的责任感，与诸多业界同仁进行了探讨和认真的总结，对手绘表现技法课程教学进行了改良尝试，在教学形式、课程安排等内容上提出了一些新的观点，主要从以下内容进行改革初探：

1. 提高学生的综合素质和社会竞争力

高校教育的终极目的是使学生真正获得解决实际问题的能力，为社会输入人才。传统的手绘表现技法课程侧重于单纯的技能训练，解决的主要是技法的表现问题，如练就娴熟的线条，把握准确的透视等等。而随着市场需求的不断变化，新形势要求学生在设计表达上并不主要是高技巧，而是高素养、高眼界、高审美情趣等综合素质。因此，除了培养学生准确的读图、作图能力以及控制画面的能力外，要善于在教学中调动学生运用已有知识，通过整合来参与创作，这应贯穿于手绘表现技法课程学习的始终。

2. 教学形式与教学方法的改革

教学是一个过程，是教师教和学生学的共同活动，同时也是创造力培养的过程，设计教学的核心就是要培养学生的创造性思维和创造性能力。

由于市场需求的变化发展，手绘表现技法肩负的表现功用事实上已经有部分被分担，人们开始更关注将手绘表现和电脑制图相结合的绘制方法，这种方法非常便于近距离的视觉沟通，也便于完善和修改，充分体现了手绘表现与电脑制图相结合在设计交流中的优势。

然而，在传统的手绘表现课程教学中，往往是只传授单纯手绘技法的各种表现知识，在电脑课程的教学中也只单纯讲述电脑软件及应用，目前两门课程在教学中有承接性，但是缺乏融合性。在实际运用中学生们都根据自己的喜好和社会工作的需要侧重于手绘表现或电脑制图中的某一项，没有考虑到二者的有机结合。也有部分学生因绘画基础薄弱等“先天不足”而厌倦手绘技法的

学习，或因为对电脑软件不够敏感而放弃对电脑制图的使用，学生综合素质的培养面临市场的挑战。

针对传统的教学方式不太适应目前教学的情况，在实际的教学中需要把两个课程进行协调，在手绘表现技法教学中融入电脑软件的课程，改变讲授手绘表现与讲授电脑制图互不干涉的两门课的现状，把两种不同的绘制工具、不同的技法训练融入到一块儿，两者应取长补短，相辅相成。这样既可以节约教学时间，提高学习效率，同时也提高了学生的综合表现素质和修养，从而更好地适应社会对设计人才的需要，增强就业竞争力。

3. 课程安排与教学内容的改革

在以往的手绘表现技法教学中，课程时间安排相对较短，教学内容相对单纯，对美术基础较弱的学生来说，因压力太大往往望而却步，因此最好是对手绘表现技法课程进行合理的调改。

一方面，在实际的教学中，可以考虑压缩原有的手绘表现和电脑制图的单独学习时间，适当增加手绘与电脑制图相结合的综合表现技法的学习；另一方面，在教学中注意针对学生的兴趣爱好，因材施教，应根据不同的学校、不同的学生，采取更合适的教学方法。如部分学校可以把周学时调整为学期制，可以进行快题考试，以训练学生综合的快速表现技法，让学生树立时间概念，抓大放小，短时间集中精力将潜能发挥出来，有效提高综合表现的速度和训练量。这样不仅见效快，而且轻松有趣，能充分调动学生的积极性和主动性。

传统的手绘表现是一种技法，电脑表现同样也是一种技法，只是两者所采用的手段不同。传统的手绘表现与现代电脑制图相结合是表现技法多元化发展的必然趋势，但手绘表现与电脑制图毕竟是两种思维和行为方式，在实际运用时可以采用不同阶段优先选用不同表现的方法，然后再进行不同手法的灵活组合，两方面应该并重，形成互动、互补的正确关系，使设计艺术手段也更加丰富与完善。

当然，教学中要使学生能够熟练地掌握两种表现方式的结合并不是件容易的事情。教学上要倡导互动式教育，不拘于传统的教学模式，充分调动学生的积极性，可以鼓励学生举办个人手绘表现与电脑制图相结合的综合表现技法展览，也可以参加校内外一些专业比赛等活动，以激发和增强学生学习设计表达的积极性和自信心，从而提高学生的专业能力和综合素质，为将来更好地适应社会发展做一个很好的铺垫。

在高校的教育中，课程的实用性尤为重要，我们既要尊重规律，又要勇于创新。手绘表现与电脑制图相结合所表现的设计图界于绘画与电脑

#2

设计之间，学生既可将手绘稿中的流畅、自然的线条和电脑中无穷的色彩相结合，也可以把电脑稿中的准确、精密、但略显呆板的线条和富于灵性、激情的手绘表现相结合，形成一种新颖的、独特的表现语言，并以此新颖的教学方式激发学生的学习兴趣，锻炼学生的设计能力和审美水平。

显然，手绘表现技法课程的改革能适时将传统课程学习只重技法调整为对学生综合专业设计素质的培养、多维人才的培养，形成适应市场需求的人才培养模式。随着教学改革的深入，与时俱进地对课程进行有机的调整，才能真正体现高等艺术设计教育的特点，改革传统的手绘表现技法的教学，必将使这一课程更加具有实际性、应用性，在当代社会中也势必成为设计领域中重要的表现形式之一。

当代美术家

#1 天湖 油画 刘曙光
#2 孕 油画 张琼