

设计素描

DESIGN SKETCH

高等院校设计学精品课程规划教材

毛加农 毛潇然 编著

江苏凤凰美术出版社

设计素描

DESIGN SKETCH

高等院校设计学精品课程规划教材

■ 编著：毛加农
毛潇然

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 毛加农, 毛潇然编著. -- 南京: 江苏

凤凰美术出版社, 2015.8

ISBN 978-7-5344-9268-6

I. ①设… II. ①毛… ②毛… III. ①素描技法

IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第178389号

责任编辑 方立松

韩冰

装帧设计 曲闵民

责任监印 朱晓燕

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏凤凰美术出版社(南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 江苏省地质测绘院

开 本 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张 10

版 次 2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-9268-6

定 价 36.00元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

前言

艺术设计专业旨在培养未来的设计师。设计师的工作就是创造一个全新的实用的产品，创造时尚，甚至创造一种全新的服务行业。一个新设计的诞生，往往伴随着设计师艰辛的探索，这种探索常常与失败紧密相连。这就要求设计师具有超出普通常态的思维——灵感。设计师如何获取灵感？他们经常会去翻阅设计年鉴，从中寻找对他们所做的项目有所启发的“形式”。而艺术设计专业的基础课《设计素描》正是要从源头上来解决物体在简单的关系上怎样表现出丰富性和复杂性的问题，从而培养学生能够从简单物体上发现、创造新形象的能力。

在设计软件风行的今天，艺术设计专业的学生往往陷入有无必要继续沿用徒手素描训练的迷茫中。许多专业教师都努力在技术能力与视觉创新之间寻找平衡点，在这一过程中，设计师的基本功能有时会被忽略。

本课程主要围绕图像创新能力展开教学。具体到观察方法的改变、创新思维的运用、草图与设计程序的关系训练。课程借鉴了包豪斯基础训练方法和现代艺术设计教育家们所做的开创性工作成果和经验。

艺术设计是一门应用学科。人对待人造物（除资本追逐利益最大化外）都有一种喜新厌旧的天性，这也是当今设计产品千变万化、不断创新根源所在。因此，艺术设计专业基础课教学，不光要解决造型问题，更重要的是要培养学生的创新能力。

长期以来，综合院校艺术设计专业的新生在进校后的素描课中一直注重单一性再现直观视觉感的训练。重复着高考前的机械训练内容，特别强调画面的光影、肌理、质感效果，即传统绘画的“三大面、五大调”，却忽略了艺术设计专业强调个性的特点。

建平房和高楼大厦的基础绝对是不一样的。底下的基础是根据地上的建筑需要而定的，如果建座平房也打十八层楼房的地基，那就浪费了。同样的道理，齐白石也绝对没有受过光影素描的训练，也没有谁为了设计汽车去画人体素描。同样，艺术设计专业的造型基础与绘画专业的造型基础也绝对不一样。

因此，艺术设计专业需要怎样的素描基础，如何使学生进入设计素描的状态，掌握表达设计的想法的呈现方法、设计造型方法，就成为教学必须解决的问题。不同的艺术设计门类有不同的侧重点，平面设计主要侧重于图形记忆和想象信息传达；工业设计侧重产品结构体量和人机交互的表现；环境艺术设计则侧重于整体空间和功能的区分；服装设计侧重材料整体结构和形式的独创。由此可见，艺术设计专业的基础素描教学不仅仅局限于把你所见到的物体通过光影、肌理、质感等视觉语言表现出来。对艺术设计专业来讲是在有一定限制的条件下进行视觉语言的表达，即在有限的空间发挥无限的想象并要求准确快速且富有内涵，也就是设计界常说的“带着镣铐跳舞”。

从技巧上看，考入高校艺术设计专业的学生表现物象

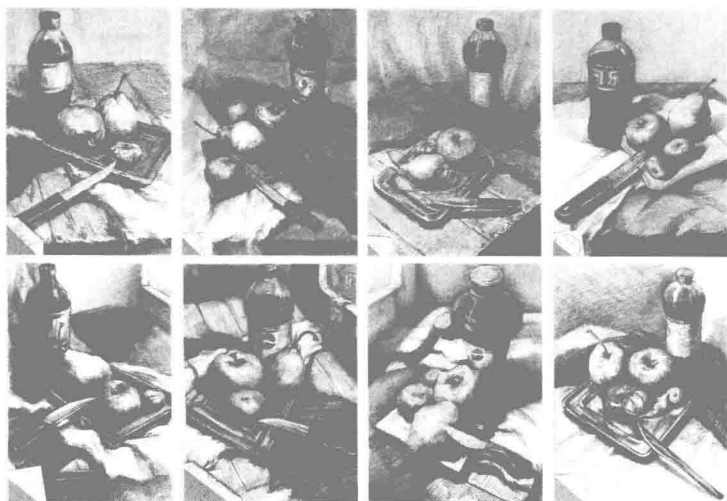

图0-1 入学考试作业

这是学生入学时的素描，从中可以看到同质化现象非常严重，构图、角度、明暗、节奏、技法几乎没有区别

的技术水平，足以应对“依葫芦画瓢”的造型训练。新生一年级的素描课，如果重复高考前的素描内容，学生均是轻车熟路、不用动脑，画得好与差自己都能知道，观者也百分之一百能辨识所画对象。西方绘画素描基础训练从静物开始，画面的构图实际都已确定好，学生只要方向稍作变化即可，作业构图基本跳不出三角形和井字形构图方式。

本书所列的训练课题和范例图不包含临摹性作品和文化意义上的评论。探讨的重点是设计造型的形成方法。旨在促进学生的视觉与技巧上的敏锐感、形式感以及手头的灵巧度的提高，使学生对设计过程有一个清晰的认识，同时能以此表现出个人天赋。训练课题设计有助于学生未来的专业学习，如平面设计、工业设计、展示设计、室内设计、环境艺术设计、服装设计等相关专业。

训练课题依据以下几个方面的内容进行，由难到易、循序渐进地进行线描。从个别作业获取的经验来培养准确性，或者对图形变化过程进行分析，把这一分析作为对设

计创造程序的解析，从而培养学生的综合创造能力。

一、设计素描观察的方法

从大量的美术高考资料中，我们可以了解到艺术设计专业新生在作品的构图上千人一面，缺乏独特而富有个性的视角。这种固定模式的考试作为一种考察能力的方法或许不错，但对于选拔未来从事创新设计工作的设计师来说却是非常糟糕的。设计师的眼光必须是独特的，只有这样才能适应产品设计市场的需求。

从各种考试一路走进大学的艺术设计专业新生，习惯了一些物体的固定组合模式，致使素描沦为单纯的技术性的手艺，继续绘画性素描技巧训练，实质是延续了高中教育思维单一化的模式，与艺术设计求新的创造性思维背道而驰。

因此，训练学生在敏锐观察的同时能够把握大的整体，注重宏观（人眼的世界）和微观（显微镜的世界）的发现，用各种角度或位置观察捕捉自我感兴趣的画面，进

图0-2 课堂实景
这种观察静物的姿势见过吗

图0-3 课堂写生
学生主动离开座位，以非常的视角去观察研究物体

图0-4 课堂写生
多角度观察就会发现与众不同的画面

而做分割、分解、透视和组合处理，以便整理或再现并有所发现，这就是设计专业基础训练的起点。在客观观察自然物体，探寻新鲜的形式时，必须打破习惯性的观察方法，不断地观察。并且由于自然呈现着难以捉摸的复杂形态，必须大胆决断，提取其单纯的形态并能迅速地感受到。

设计素描中运用全方位的观察方法，就会发现对象物体的多重视觉“性格”，过去视觉经验的物体会被赋予全

新的结构，并且能被证实是真实存在的。这种富于个性的观察和思考打破了传统素描的思维定式和套路，从多角度处理物体之间的相互关系，同时运用草图做多角度方案，有助于新思维的延展。教学中要关注每位学生造型能力的特点，启发他们以提高其想象力，强调每件作品的个性和原创性。

设计师的工作任务是创造一种新的物体形态，而不是对自然物体的再现和复制。改变观察方法并创造性地再现出来是设计素描学习的关键。

观察自然物体，培养提炼形式美的能力，和不依赖于外界的抽象构成能力一起，如同自行车的两只轮子构成了造型的基础。从复杂的自然物体提炼出形式美就是抽象，也可以说是不依赖于外界的抽象构成能力，这正是创造美的一种基本方法。

二、创新视觉语言

创造是一种活动，是人类活动中最高级的形式。创造力是人们进行创造活动的一种特殊能力，是个体创造性的最好表征。创造力也是反映个体在解决任务中有效地对原有知识经验进行加工、组合，产生新设想，创造新事物的能力。发展创造性思维，培养创造性人才，是艺术设计教育亟待解决的问题。引导学生崇尚科学思想，提高他们各方面的素质是教师的职责。

设计师的创造力表现在对自然结构的独特感受和见解，设计师必须通过个人的想象开拓设计思路。想象力对设计起着至关重要的作用。设计专业素描课，不能局限于过去常规的视觉经验，要从已有的视觉经验中发现、发掘日常生活中不同的物体结构，促进学生观察、重新组织画面结构的创造性思维的发展。人眼的观察定式的打破和重

建直至形成开放式的观察思维即是创造力形成的过程。

艺术设计教学中创造型的教师要善于吸收最新教育科研成果，将其积极运用于教学中，逐渐形成自己的独特见解，进而发现行之有效的新教学方法，这样能更好地带动课堂气氛，使课堂消除原本的传统教育只重视基本点，不懂得发散思维、拓宽想象的教育弊端。鼓励标新立异是指引导学生在知识上、思想上标新立异，敢于有不同的见解，这是有利于培养学生创造力的教学方法。

在教学中应当关注学生创作的不同寻常的画面结构，发现其中的图形内涵，帮助学生扩大“战果”。要尊重学生与众不同的疑问和观点，为学生提供自由选择的机会，重塑图形结构的权利；注重学生抽象逻辑思维和具体形象思维的培养，鼓励首创性，允许学生在自由探索和实践提出自己独到的见解或看法。学生若只是在模仿范画中长大，那么就会失去创造的机会、条件和信心，而最终很可能成为平庸的、缺乏独立见解的人，被市场抛弃。

当学生把静物拆开来，东看看西看看，说他要研究一下时，当学生揪着一个问题打破沙锅问到底时，当学生一边观察静物，一边自言自语时，这些都是学生创造性火花的闪现的表现。培养学生的创造性是教育的重要目的。教师应该鼓励学生主动，帮助学生进行创造性活动。设计素描提出的就是这些问题，课程开设的目的也是让学生正视这些问题。

著名美学家鲁道夫·阿恩海姆在其《视觉思维——审美直觉心理学》中阐述道：“视觉乃是思维的一种最基本的工具……艺术乃是一种视觉形式，而视觉形式又是创造思维的主要媒介。”

要有创造的信心。每个人所学知识和生活经历各不相同，总有你能想到、观察到，而别人无法看到的東西。

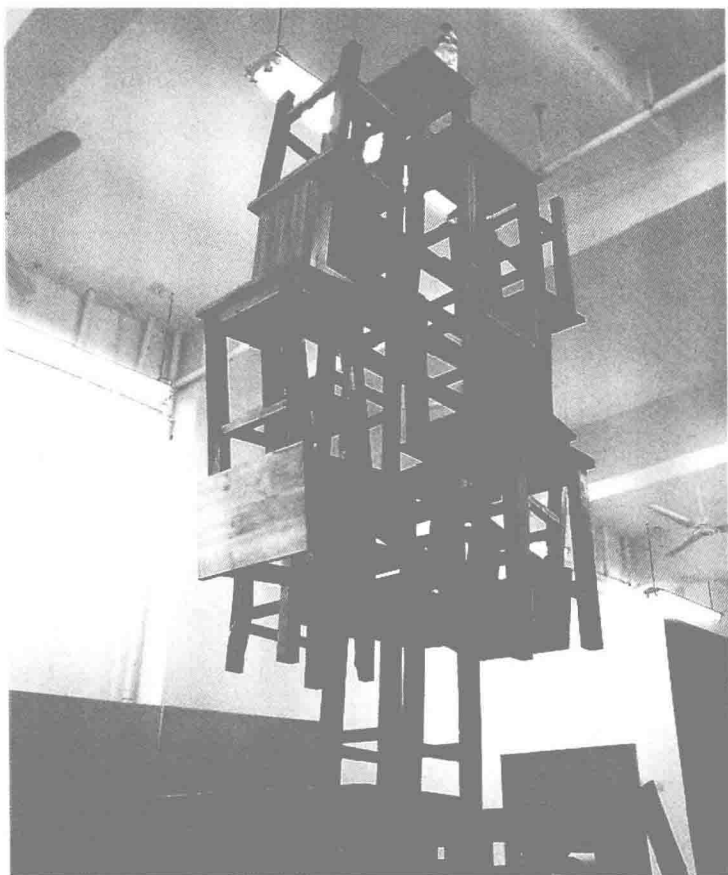

图0-5 课堂游戏
这是学生摆的“结构”，换个角度看“静物”

运用草图记录你的灵感。这是最有效的一个方法。在你和其他人讨论之前，先记录下你的灵感，只是记录，不予评价。人们形容灵感的时候总是用“火花”这样的词，因为灵感稍纵即逝，一旦失去，很难再现当时的思路。定期回顾你的灵感记录会带给你一种快感和自信，你会逐渐了解自己为什么会产生某个灵感，它产生的途径是怎样的，慢慢地你就会开始有意识地总结这些思维模式，有意识地去运用这些模式到形式表达中去解决问题。人与人的思维模式各不相同，找到自己的模式就意味着你可以主动地去运用，也可以知道自己思路的缺陷，从而不断改进。

只有发现问题，才能去解决问题。发现问题的时机

往往是在自己初次尝试某些事情的时候。用草图记录下问题，这些就是可能需要改进的地方，做得多了，就会慢慢知道其中哪些是可行的改进，哪些已经是“最优策略”了。

当你从不同方面表达同一个物体结构时，注意自己所画的结构，哪些部分是不变的，哪些部分又是经常变化的。那些不变的部分，就是你以后创新所用的“建筑模块”，需要的时候，把各个领域内的“建筑模块”组合起来，就能得到新的想法，再对经常变化的区域进行修正，使之能够应用于实践。

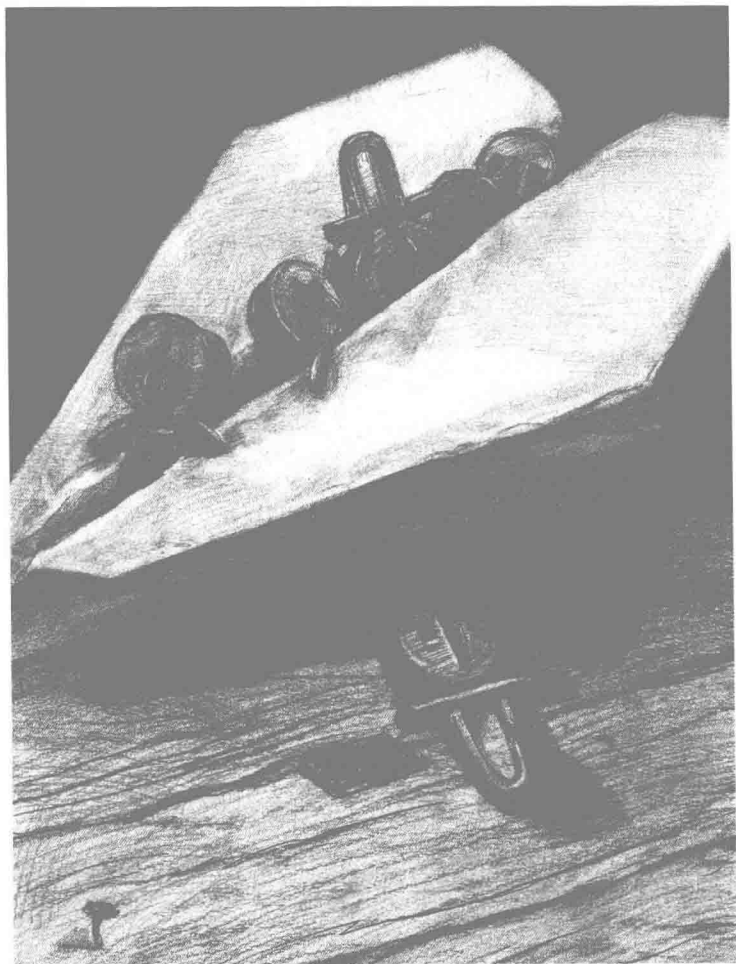

图0-6 想象素描 毛潇然

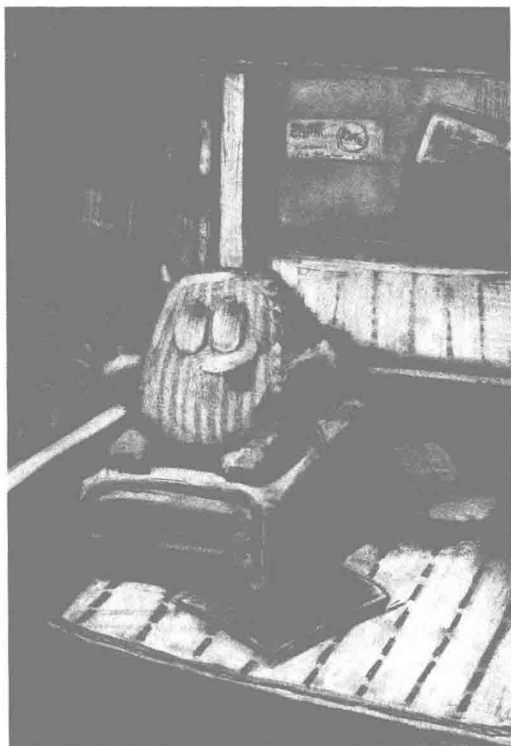

图0-7 创意素描 毛潇然

图0-8 写生静物 毛潇然

素描静物的摆放设计同样有多种方式，构图可以是平常视角也可以想象

从属于视觉造型艺术的设计专业，观察方法的改变就是创造力培养的第一步。当下艺术设计专业新生，从幼儿园到高中都“享受”着一种有标准答案的教育，不是错就是对，这种“一清二白”的解决问题的方式，不仅反映在课程学习上，而且影响了日常生活的方方面面。对青少年的强迫式教育手段和无处不在的监管，无不阻碍着青少年的每一种发展的可能性。新生刚开学时就出现了连续旷课几次的学生，班干部第一反应是报告给年级辅导员，而不是了解同学为什么旷课进而帮助同学解决困难。处理问题时上交矛盾，思维简单可见一斑。

艺术设计专业新生对待作业提问最多的是“做的对不对”，对作业“质量”的关注远远高于对作业训练“目标”的关注，最大的希望是老师有明确的范画，然后依葫芦画

瓢，期待得到一个高分。由此在造型训练过程中，出现大量同质化的视觉语言表达形式。

德加曾说过：“素描画的不是形体，而是对形体的观察。”素描是作者对造型的观察、思考，对视觉信息的处理方式。观察其实质是一种思考方式，是对自然物象的结构、机能、比例、明暗等造型现象的特殊认识方式。当然，西方一百年前建立的素描教学体系，是作为绘画的基础，而不是为设计服务的。这种方法有助于培养学生机械的手头功夫和基本的审美观念，记录的是忠实写照的实物，从而满足自己的需要。

作为造型训练的素描课在艺术设计专业的教学中，首先培养的应当是与众不同的创新视觉表达语言。未来的设计师是创造性的工作角色，进行的是创造根本不存在的“新形态”的艺术实践，他们必须运用想象进行工作。想象和创造力对于设计师工作的成败起着决定性作用。

三、草图的运用

草图的目的是将脑子里立体的想法呈现在纸上，从技巧上看草图类似于绘画中的速写，在设计程序中有着极其重要的作用。一个设计方案的构想，是从草图开始其视觉旅程的，其中的修改、完善都必须运用到草图的表达方式。在基础素描课中草图为观察物体的多种视觉结果提供了尝试解决问题的办法，为创造性的思维提供了视觉化的快速表达手段。

强调多角度观察，创造性思维，运用草图记录就是开始指导学生进入设计程序。草图多了自然而然的会有助于思维的拓展，与众不同的画面结构就随时都会产生。设计实践证明草图是能够与客户第一时间交流的最佳手段。草图是设计师思考的工具，是贯穿设计过程的语言表达形式。

每个人的草图都带有个人的气质，同样的线条、造型所呈现的线条张力、感情是不同的。美的线条可以让学生的创意兴致得到激发并形成良好的循环直至出现好的设计结构。

设计师让不可能变成可能的过程是通过草图方式将最初的不确定的转瞬即逝的设计灵感记录下来的过程。在这个过程中，发现问题、解决问题是基础素描教学中一个重要环节。

对于缺乏想象和创造能力的学生，利用设计徒手草图的训练——图形思维的设计方式，将能有效地提高其创造性思维能力。实践证明，国内外的许多优秀设计师和设计大家均精于此道，出色的图形思维亦是他们的成功之道。

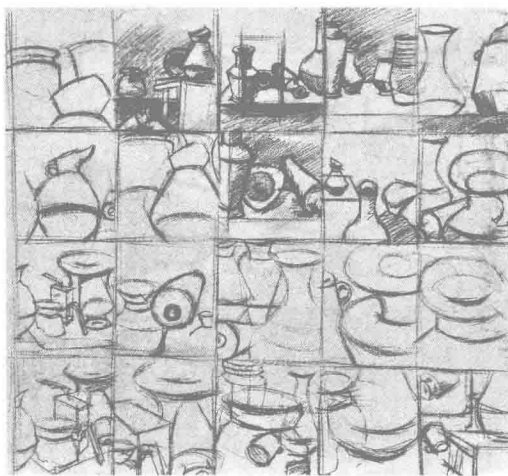

图0-9 写生前草图

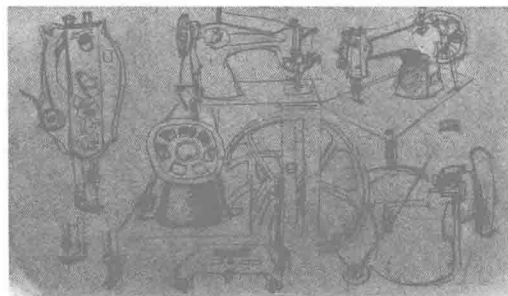

图0-10 写生前草图

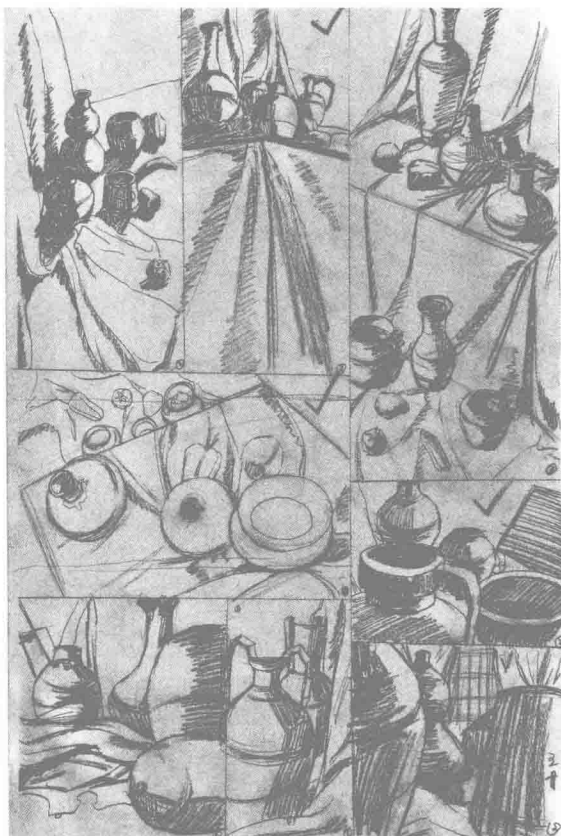

图0-11 写生前草图 王丹

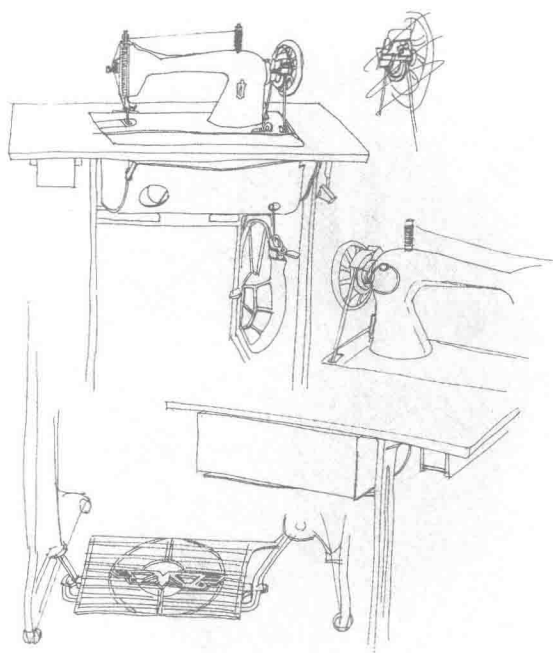

图0-12 写生前草图

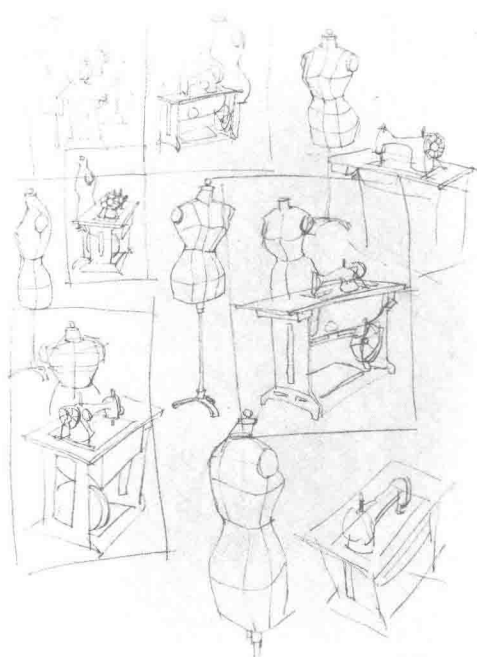

图0-15 写生前草图 万君怡

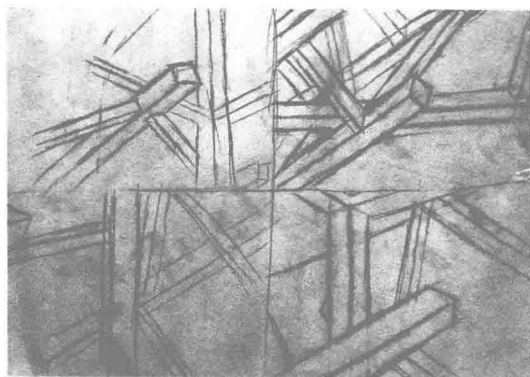

图0-13 草图

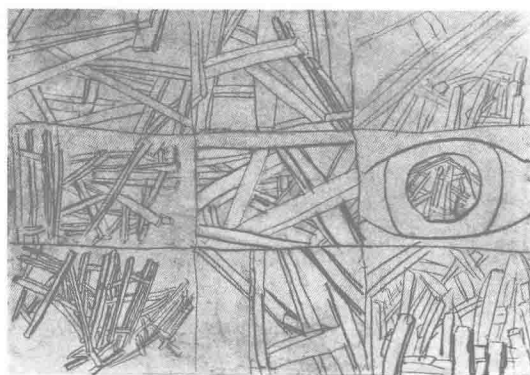

图0-14 研究性草图

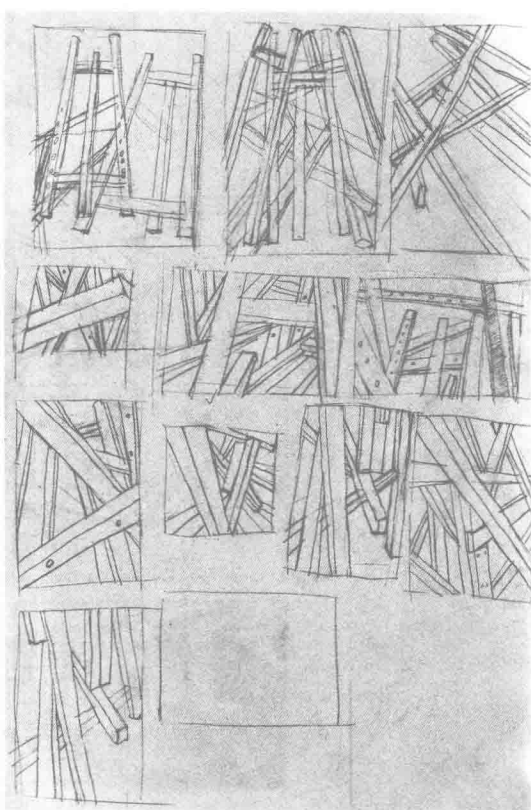

图0-16 研究性草图

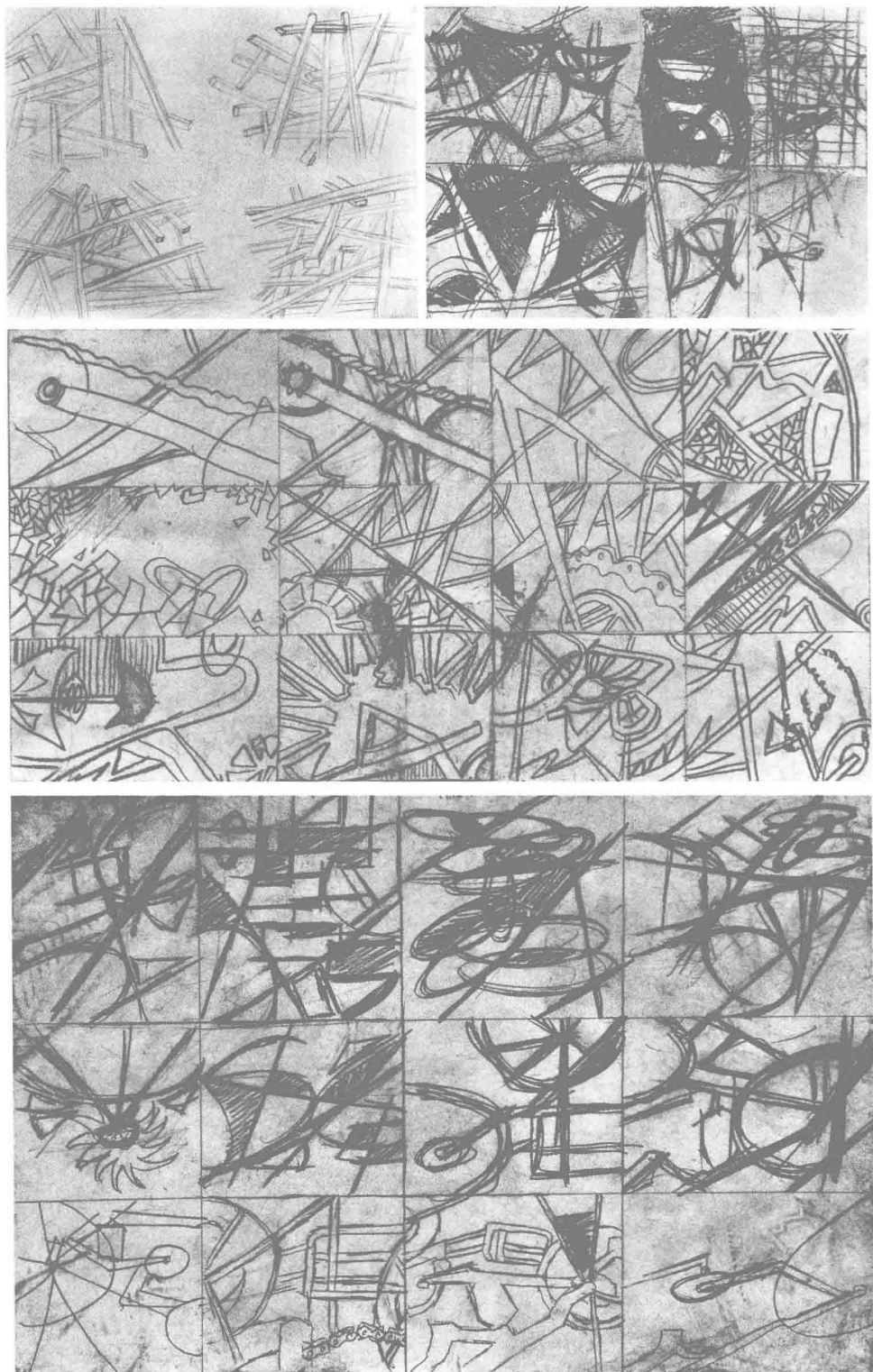

图0-17 研究性草图 陈越