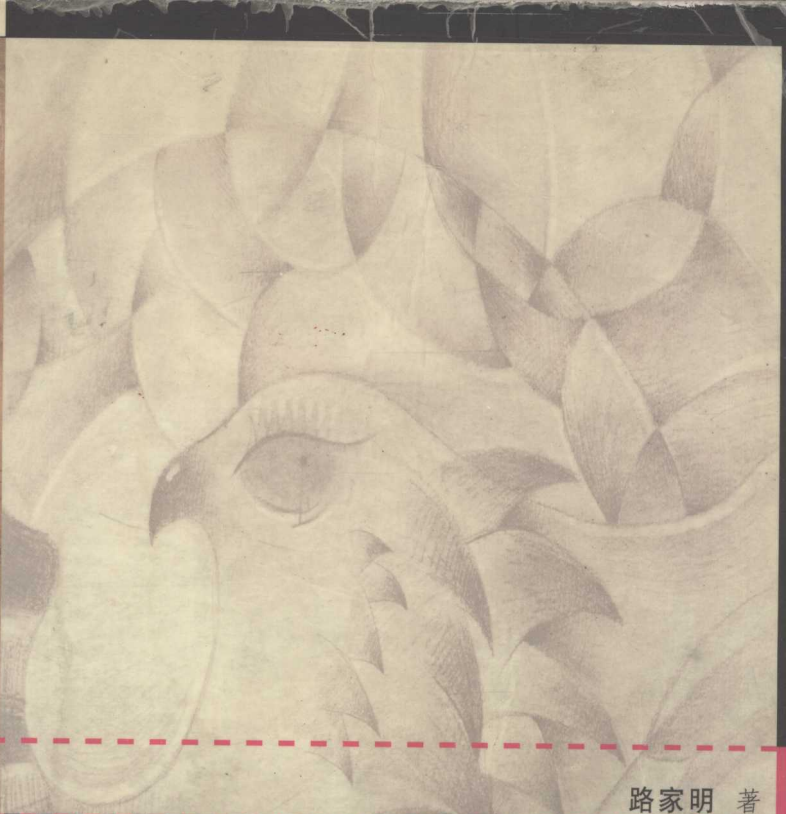
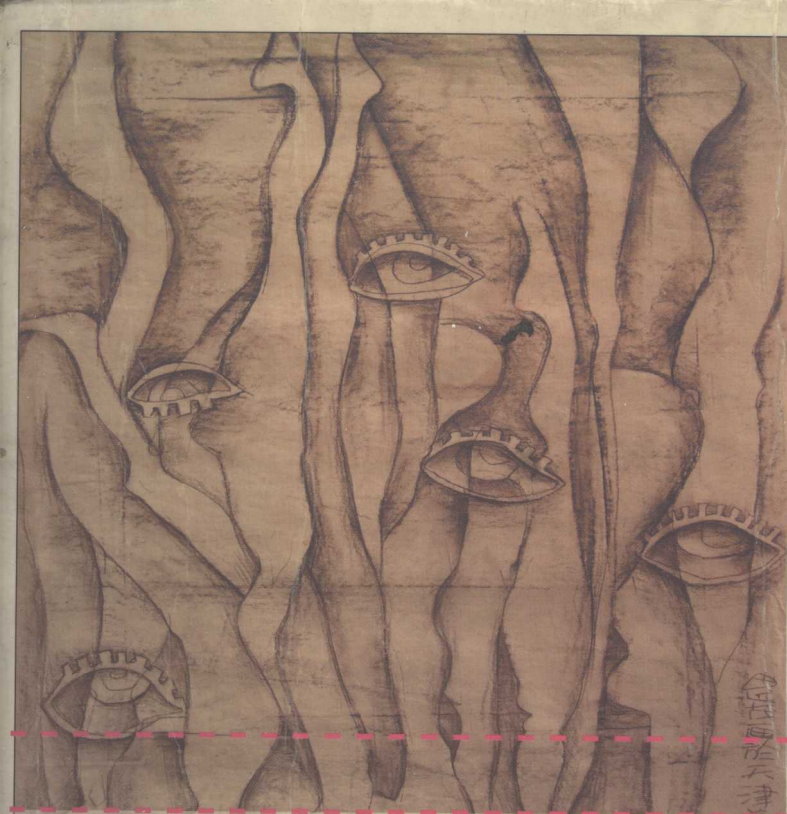

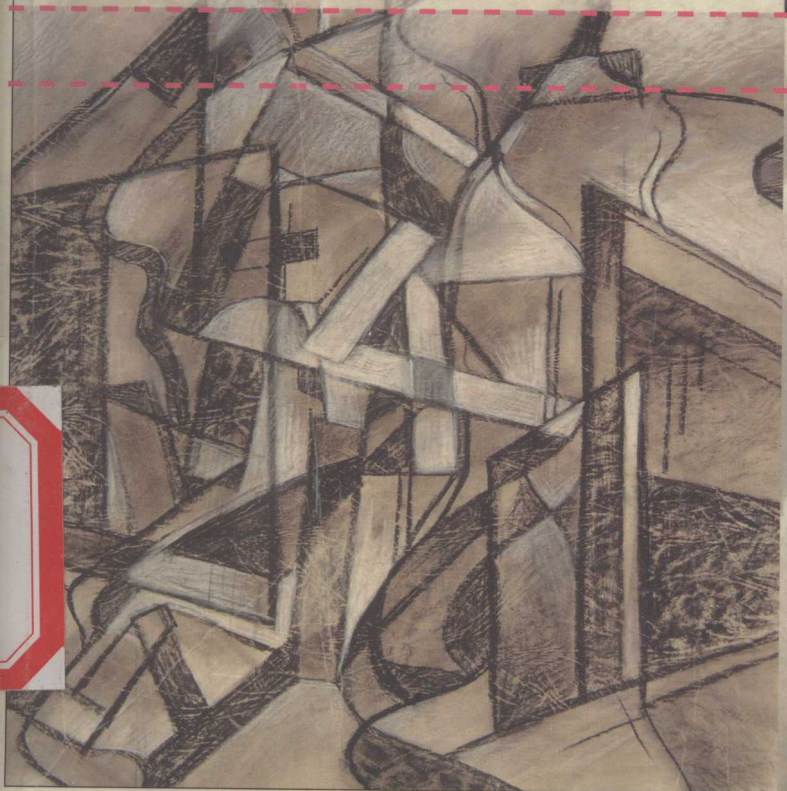

路家明 著

高等美术院校名师特色课教学●

素描与设计的转换

上海书店出版社

素描与设计的转换

著

路家明

上海书店出版社

图书在版编目(C I P)数据

素描与设计的转换 / 路家明著. - 上海: 上海书店出版社, 2005.5

(高等美术院校名师特色课教学)

ISBN 7-80678-372-5

I.素... II.路... III.素描-技法(美术)-高等学校-教学参考资料 IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 034243 号

素描与设计的转换

著

路家明

责任编辑

那泽民

整体设计

润 泽

技术编辑

吴 放

出版发行

世纪出版集团 上海书店出版社

地 址

200001 上海福建中路 193 号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷

上海印刷十厂有限公司

开 本

889 × 1194mm 1/20

印 张

4.5

印 数

3000

版 次

2005 年 5 月第一版

印 次

2005 年 5 月第一次印刷

书 号

ISBN 7-80678-372-5/J · 194

定 价

35.00 元

001 引言

002 课题的意义

003 课程的设计

006 课题的转换

转换一：具象写实

转换二：结构解析

转换三：形态变异

转换四：抽象组合

转换五：联想创意

转换六：个性表现

转换七：材料拼贴

转换八：综合练习

069 互动的反馈

081 教学的启示

后记

引言

2000年由于我所在的天津美术学院设计艺术学院的成立,同时组建了跨专业学科的基础教学部。设计学院和基础部首先把教学改革重点放在了基础课教学上,确立了以学生为本,厚基础、宽口径,大力提倡改变传统的教学模式,对课程进行变革与创新。基础部的全体教师都做出了积极的努力,有针对性地进行教学的探索和研究。在这样的大背景之下,为我素描实验教学提供了充分条件和发展空间,并起到了重要的促进作用。

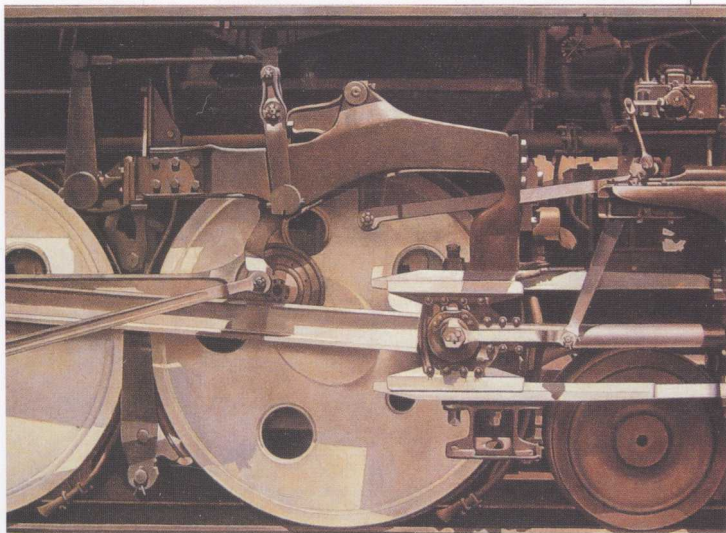
素描作为基础学科专业的研究,在艺术与设计领域,从20世纪初现代主义到当代的数字化后现代主义的发展,经历了吸收和消化及应用、创新的艺术实验。随着时代的发展与进步,在美术院校里,实验教学正形成一股势头,从而发生了根本的变化。培养学生创造力作为基础造型学科主要内容,已被旗帜鲜明地确立下来。至于如何培养,则需我们一起进行不懈的努力。

素描作为艺术与设计的基础,作为传统性的学科,有其相当的系统完整性与可比性,但仅仅满足于再现客观自然形态是远远不够的。意识的转变,观念的更新,视野的拓宽,当你重新睁开眼睛,翻转视角,去感受新鲜

的客观世界,一切都变得富于激情。由再现客观对象到表现客观对象,从具象发展到抽象,素描充当着载体与手段,最直接、最便捷地与大自然零距离地进行互动交流,通过自然得到反馈,充当艺术与设计的今日先锋。从当代文化体系的大背景出发,寻求素描教学的综合性、素质性、结构性,进而探求对于形态创造的新空间。在直觉的基础上,通过对自然形态的感悟,体验出创造的形式意味,从而发展到个性化的表现轨迹。

过去在艺术设计院校人们对设计专业的素描基础课持有一种偏见,认为是可有可无的课程,是任何专业教师都可教授的课程,对于素描课缺乏应有的重视和关注,片面地理解素描仅仅是艺术创作的需要,而忽略素描对于艺术设计专业所起的基础重要作用,这就是对于形态的探索 and 创造。

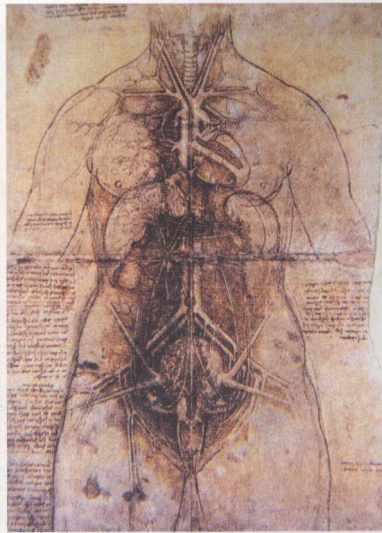
传统的素描课由于延续如实再现的授课模式,以至于产生一种误解,使学生对素描课产生质疑,认为素描对专业设计有多少实际用途?有多少必要联系?这直接影响学生对学习素描的热情和钻研的态度。毫无状态地面对客观形态进行写生研究,以表现自然对象为主要内容,并在此范围中研究各种相关技法,对创造主观形态,超越再现自然形态,表现主体精神,都相对缺乏贡献。对于观念、思想上的主动革命更缺乏大胆的反叛。从设计

查尔斯·谢勒《滚动的力量》局部 1939年

勃拉克《小提琴和陶罐》1910年

达·芬奇《女性解剖图》1508年

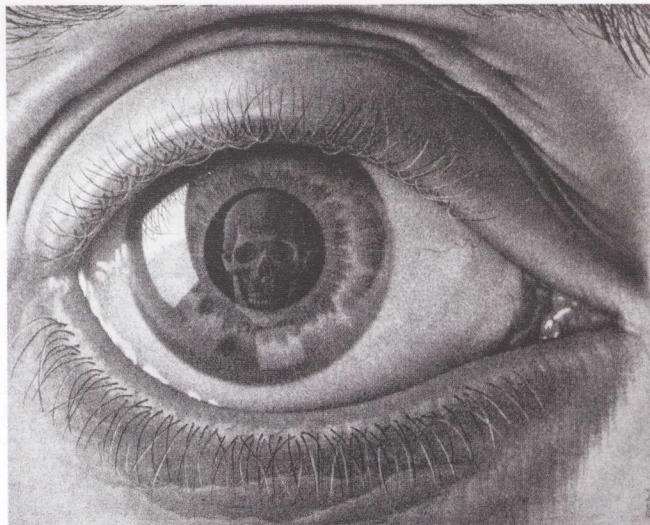
专业的角度分析,过去虽说在教学中对此有所关注和探讨,但相当长的一段时间内,明确这种观念和教学思想却滞留在一个模糊的范畴里,对于学生只是表面提出转变意识理念,创造个人风格,甚至只是表现内容上的置换,并没有从学生的思维模式、观察方法,去引导学生。对于如何“转变”、怎样“创造”,并没有坚定的具体可行的教学计划和方向,带来的结果是技能素描与艺术设计的脱节,或虽表面上形式变化,但没有从根本上体现素描是艺术设计的桥梁作用。由自然形态过渡到设计形态,这其中需要架起一座桥梁,面对自然的大千世界,使学生掌握正确的学习方法,打下严实的基础,培养出具有创造性思维意志品质,这桥梁的作用正是素描课所承担的教学任务。

课题的意义

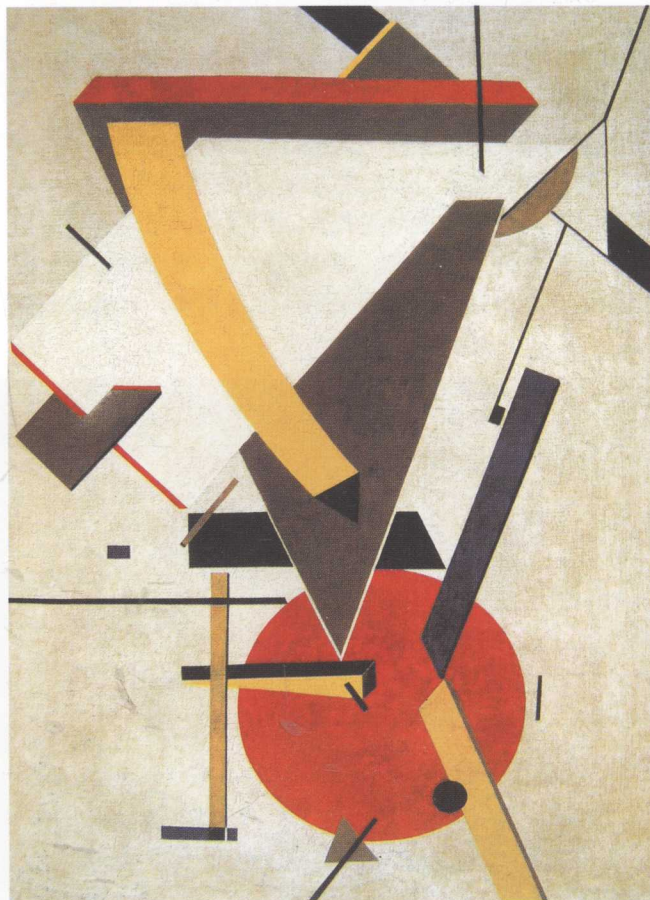
素描作为基础造型训练顾名思义是指艺术与设计专业研究与训练的基础性内容,是塔基性教学。对于基础造型的研究与训练是非常必要的,我们通常认为基础造型与造型的基础有着本质的区别,后者虽说也重要,必学不可,但它是指进入大学前准备阶段的教育,往往是初浅的教育内容,学生进入大学以后,作为基础造型的教育内容,不能延续学前的教育模式,继续研究最基本的所谓造型的基础,而应作为基础造型学科进行专业性的研究与教育,这就需要重新定位,站在一个新的平台;融入一个新的语境;进入一个新的状态,把焦点定在高深的专业水准进行专业性的研究与教育。素描作为基础造型的研究与教育并以课题的形式确定,它的意义包括如下几个方面的属性因素。

目的性:通过基础造型的研究与教育激活学生的艺术与设计才能,帮助学生有针对性地由造型训练向专业学习的转换,从而进入艺术与设计的学习状态,并教授学生掌握必须的基本技能以及基本原理,使脑的思维能力、眼的观察能力、手的表现能力得到综合发展。

思辨性:把对客观对象的感性认识通过对直觉的感受上升到理性的思维阶段,并进行分析、综合、判断和推理。所以说基础造型的教育与研究是由于自然世界给

埃舍尔《眼睛》1946年

瓦西里·康定斯基《作品8号》1923年

予我们的感受与反馈,而这种视觉传达的感受与反馈是通过思辨的方式来决定造型训练的最终效果。

审美性:通过各种有效的基础造型训练改变学生审美品位,增加必须的艺术修养并掌握各种形式美感法则及艺术规律,使学生擦亮眼睛对艺术与设计有一个清晰的认识,从审美角度审视艺术与设计,从文化角度感受艺术与设计,把对美的判断建立在具有综合教育基础之上。

经验性:基础造型训练必须通过形象的传导作用才具有更加感人的力量,在训练中既注重演变的过程,又要重视研究的深入程度和结果,只有通过视觉效果展示说明,方能充分体现教育的目的和主题,所以说基础造型训练不仅仅依靠思辨,还要培养学生通过实践所获得的知识与经验。

创造性:充分发挥学生的创造力是造型研究的最终

杜尚《喷泉》1917年

目的。这是在教育过程中始终贯串的唯一目的。教育的目的的不仅仅是任务或技术方面的训练,而是在于全面发展、充分发挥学生的个性才能,从而使学生对自然世界的可能前景的认识,在继承传统不断扬弃的基础上,更满怀激情地创造一个新的主观世界。

课程的设计

素描作为基础造型训练的内容包括:由自然形态向设计形态转换,由实用材料向表现材料转换。这种转换作为基础训练的手段与方式,在其演变发展和完善的进程中,不以如实再现为目的,而是从研究客观的自然形态入手,获取自然物象的本质特征,超越客观对象外在的表现形式,从而主动地认识和创造。几年来,我通过大量的教学实验,把素描的教学内容主要归纳为八个转换课题:

转换一:具象写实

转换二:结构解析

转换三:形态变异

转换四:抽象组合

转换五:联想创意

转换六:个性表现

转换七:材料拼贴

转换八:综合练习

转换一至转换四为第一阶段,转换五至转换八为第二阶段。总学时共八周,每周为一个转换课题。每个课题都是有重点的分解训练和理性的研究。课题的纵向是递进的,相互关联的,而且逐渐深化的。课题的横向发展为多元的素质化的智能化的,即“全因素”的。

在这里由素描所引发的对造型原本的思考及在特定范畴中对于素描的理解,如何通过概念性的阐述转换为可操作性的课题。从造型的角度,把相关的内容提取出来,加以选择、判断、分析,使之升华为理性认知,然后通过课题实践变为可实施性的作业,从而使学生完成艺术与设计的基础造型训练的整体演化过程。

几年来,我们经历了各种改革,作为艺术与设计教育,我认为仅仅形式机构上的表面调整是不够的,重要

的是课堂教学内容的潜在实质问题,如果不认真落实解决,任何意义的改革都没有实际意义。而课程改革又以教师知识结构能不能适应,这种机制又能不能充分发挥教师的个人潜能为基础。在进行教学的过程中,我们逐步发现自己与学生有着这样的迷茫,要想摆脱这种困惑,就必须从自己做起,使头脑清晰,态度明确。我自己带着这些问题重新认识、整理,为此我阅读有关论著,查阅大量资料,并写了具体翔实的备课笔记,使我对理性概念有了普遍意义的充分理解,如何把概念性课题设计转化为可操作实施的作业,是检验教学效果的关键。在研究过程中,我画了些课题作业,尝试着在其中完成这

图1 学生作业 课题:具象写实

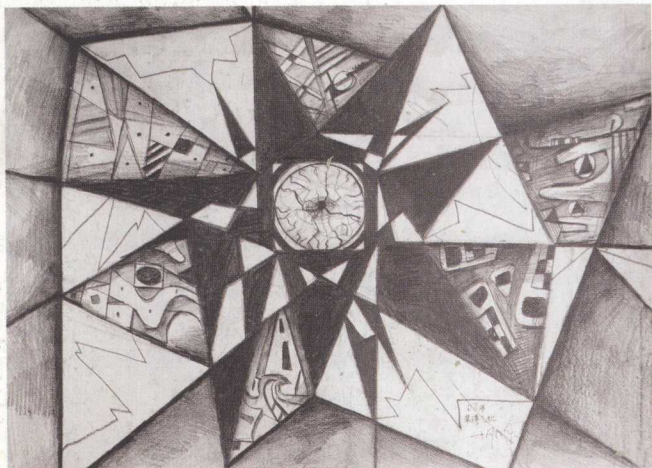

图2 学生作业 课题:抽象组合

些命题,同时在教学实践中完成这些课题内容。我在一年级设计专业的素描课中,以“素描与设计的转换”为课题,集中进行基础造型的个案教学。学生们都很用功,投入了全部精力,在原有的基础上大大地跨越了一步。

课题的设计是一个引发点,引导学生将其扩展和延伸。在作业的布置中对学生明确我的教学设计和要求,阐述课题的基本概念和内容,由教师设定规范性的各种具体条件,确定主题、性质及形式等要素。再由学生根据课题要求完成作业。学生通过课题作业练习,用自己的图式思维能力,避免程式化和概念化的表现方式,在观察、发现、分析过程中获得自己的视觉语言。每个作业

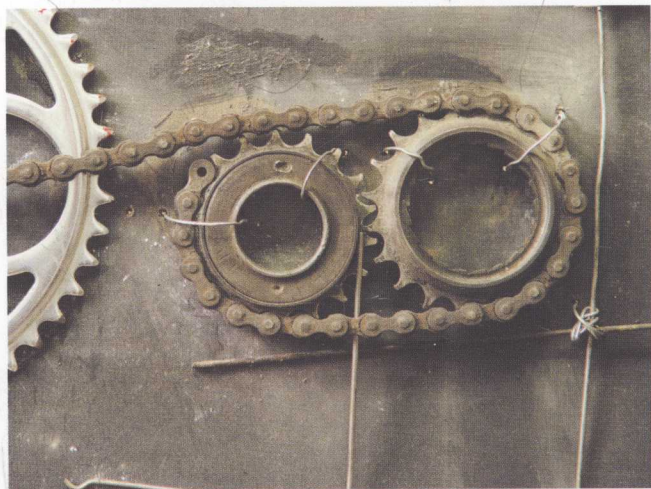

图3 学生作业《轮回》局部 课题:材料拼贴 自行车零件、铁丝、布上油彩

图4 学生作业 课题:形态变异

提供给学生也许是一个具体写生对象，也许是一个明确抽象概念，由学生自由选择，但必须体现规定的具体要求。表现的题材可以是人物、静物、景物，可以是植物，也可以自由命题表现对象。对于作业完成的态度不仅要用手完成，还要用心完成，对待学生作业首先要使学生明确，通过作业能有所收获就是最好的作业，必须投入地完成每一个课题作业，既要体现由知识转化为方法与具体效果的进程，又要体现习作生成、发展、深化的演

绎过程。这样更加详尽地反映出你对课题理解的深度。

当图式显现不再是具象的现实，我们才能看到纯粹的造型，从而追问赤裸裸的内在本质。具象、意象、抽象总是相互依存、相互转化、相互渗透，无论是精神上还是形式上。当杜尚把小便池当作一件艺术品进行展览，呈现给观众时，就使得素描与设计的转换得到超越与升华，赋予了新的思想和观念，并进入深层本质进行转换。它告诫人们不要画地为牢，要更加解放自我，为转换的造型训练提供新的更为丰富多元的发展方向。

图5 学生作业《人与猩猩》课题：联想创意

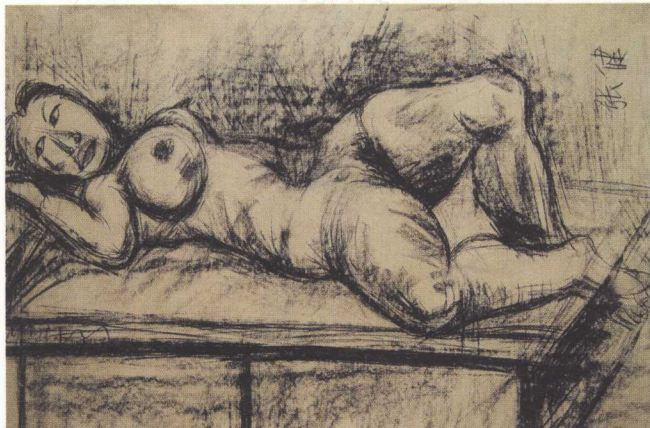

图6 学生作业 课题：个性表现

图7 学生作业 课题：结构解构

课题的转换

转换一：具象写实

课题诠释：

本阶段是学生的转型期，属于承上启下阶段，由于学生刚刚考上美院，仅仅掌握一些考前所学习的造型基础，即写实技能，而且知识结构严重失调且水平不一。为了尽快适应大学的教学要求，一要温故，关于基础造型所需要的最基本的知识与理论：如透视、比例、解剖等基本理论知识；二要知新，重新认识与掌握写实的造型能力和基础，形态的客观写实与具体描绘能力的训练。这个阶段的研究与训练是非常重要的内容，人们的视觉感知都必须由具体的形象进行传导，通过学生对自然形态的描绘，去点击心灵的感知，让内容与形式语言达到完美的统一，使学生产生理性认识。自然界中各种形象分布在我们的周围，不同的形象各有不同的面目，吸引了我们的视觉，成为形态研究的客观资源，以最精确的写实能力创造主观的造型世界，由具象显现抽象的画面构

图8 学生作业 课题：具象写实

图9 路家明《人物写生》2002年
具象写实课题的范本

图11 学生作业 课题：具象写实

这是以摩托车为写生对象，对其进行放在空间里的形体研究。在研究形体和空间关系时，要塑造物体的体积又要表现三度空间感。

成形式。

作为写实素描，应重点强调对客观形态的关注，对空间体积及外部肌理质感如实深入地刻画，强调对物体光影明暗调子的训练，强调黑白构成，形式规律及几何形的感觉，节奏与韵律感，在具象的客观物体中发现耐人寻味的东西。坚持四个基本原则：整体的原则，理解的原则，空间的原则，表现的原则。

教学要点：

- 1.对空间中形体结构的理解，树立形体与空间概念。
- 2.对于写实素描与几何原理的理解和应用，建构造型意识。
- 3.认真感受贴近对象，注意形态的比例、空间位置、体积、质感、结构和黑白处理。

教学要求：

- 1.用明暗造型法描绘三维立体空间和光影，培养学生使用明暗调子的能力。
- 2.训练学生准确表现客观物体，深入塑造描绘客观物

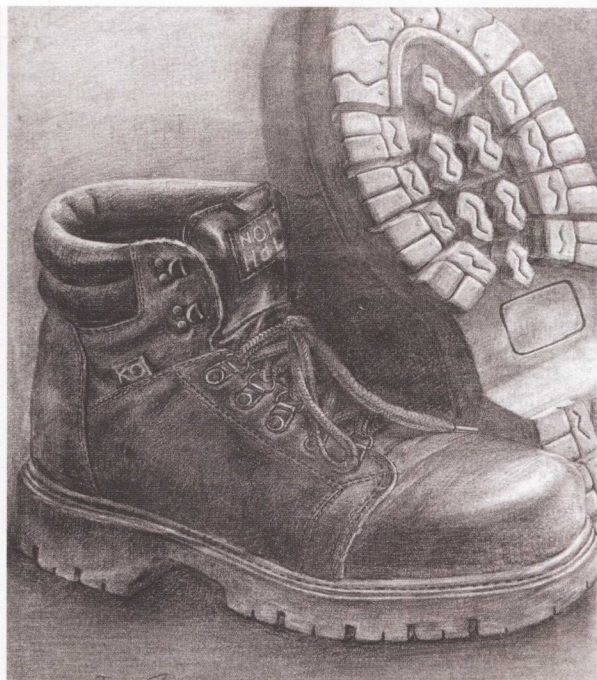

图10 学生作业 课题：具象写实

这是以鞋为命题的系列练习，运用明暗调子对物体质感的深入描绘，表面肌理的认真刻画，使形体产生更为“真实”的效果。

体的能力。

3.暗示学生在写实的基础上寻求有意味的形式。

教学手段：

这周课是新生入学的调整期。首先转变学生思维观念，以全新的视野，全新的感觉进入体验状态。

1.理论授课：(1)素描教学的新概念(2)素描与现代艺术设计(3)古今中外造型艺术比较(4)西方现代艺术、后现代艺术与当代艺术设计(5)对于造型意识的理解(6)形式构成规律法则

2.明确本周教学目的和要求。

3.重点解读：安格尔、丢勒、达·芬奇等文艺复兴时期的素描作品。介绍超现实主义，又称照相写现实主义的作品与画家。

4.关键词：意识、写实、形式、塑造、明暗。

作业进程：

1.第一节课安排四课时进行头像写生(4开)，教师不作指导自由发挥。

2. 自由选择静物写生 (4开)。
3. 命题作业: “你的鞋、包、手套”的写实素描 (8开)。
4. 人物写生 (2开)。
5. 课题论文: 写实素描与创造力开发。
6. 作业材料: 铅笔、木炭铅笔、素描纸。

课题提示:

在写实的基础上对以前所掌握的准确性有个自然的过渡, 面对客观自然世界教授给学生对造型观念的重新理解和认识, 并能掌握各种基本素描表现的技法及深入塑造物象的能力, 以照相写实主义追求比照相机镜头更为逼真的效果, 对微观世界的精确描绘改变日常惯见的常态使人产生真实的错觉。这种形态的转换决不是如实

图 12 学生作业 课题: 具象写实

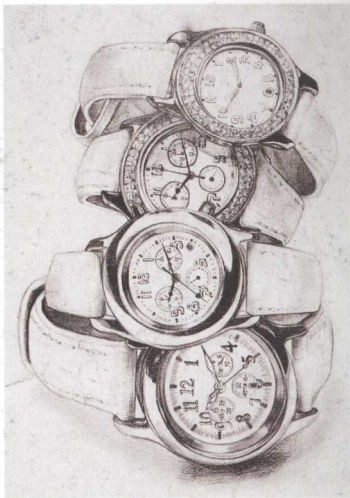

图 13 路家明《人体写生》
1996 年 具象写实课题的范本

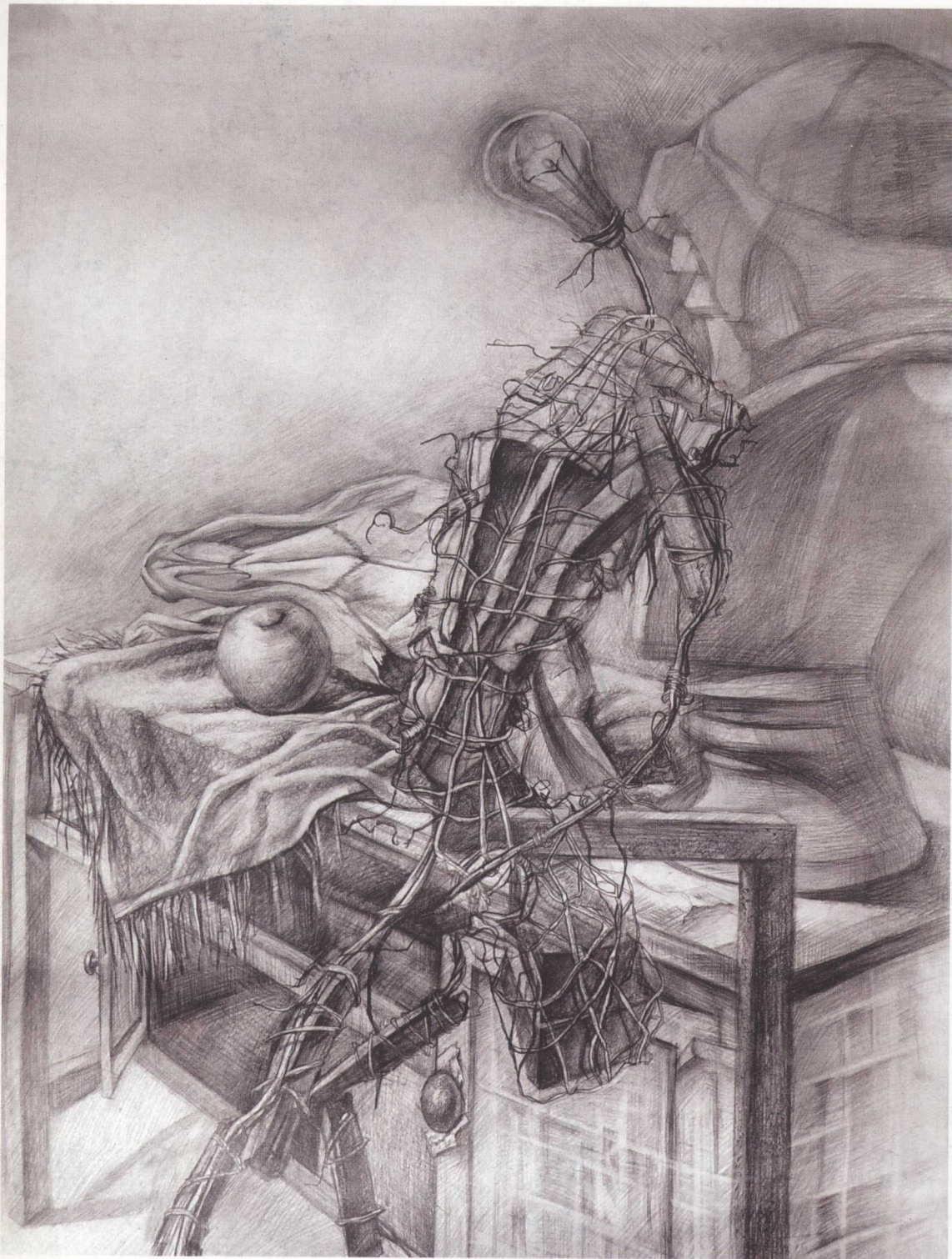

图14 学生作业 课题：具象写实
这是静物的组合练习，把不同质感
形体组合在同一空间，产生形体的
空间、明暗、结构、主次的关系。

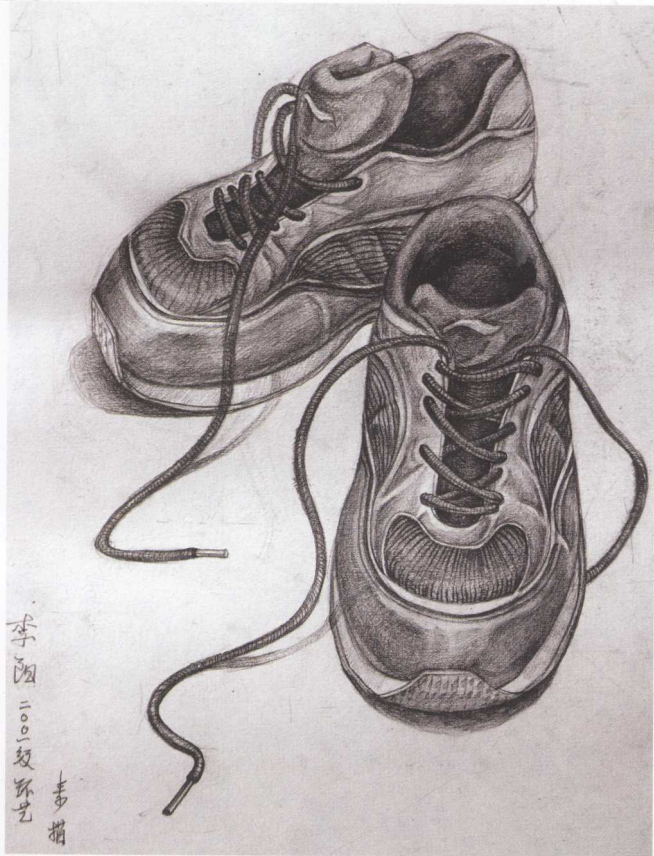

图 15

图 15 学生作业 课题：具象写实

这是以鞋命题的练习。对鞋主动的归纳、整理，使其产生一定秩序的“修饰感”。

图 16 学生作业 课题：具象写实

对易拉罐的写生练习中，认真观察体会形态由于受到外力作用产生的微妙变化，发现物体在组合中呈现的几何形的感觉。

图 17 学生作业 课题：具象写实

图 18 学生作业 课题：具象写实

以动物标本为写生对象，对鹰的有力度概括，产生向上倾斜的动势，背景处的空白，使正形与负形之间产生了形态变化。

图 16

图 17

图 18

客观复制,我们面对真实的物象进行写生与通常所说的不完全相同,应当具有视觉强度主动鲜明的表现。绝对意义的真实是不存在的,画面真实与生活真实永远保持距离,所谓照片式的描写,根本谈不上真实与不真实而是借题发挥,“真实”其实是另外一个层面上的概念。

对自然物象巨细无遗的逼真描绘把写实发展到一种极致,使视觉形象产生强烈的照相幻象,甚至通过照片模仿,再根据自然的人和物,及场景或自己制作后的实物进行描绘再创作,这种极端性的写实绘画特点,画面光滑,不露痕,取消画面的笔法,彻底放弃激情的即兴表现,它的真正目的要表现什么,不是画家所要追求的,而是透过具象背后抽象的思想,使绘画转化为纯主观意念的产物,在形式上则致力于把设计的构成因素带入画面,使画面产生强烈的秩序感。

对于自然物象的具象造型训练已经不是我们所认为的传统写实范畴。随着21世纪哲学和文化的发展变化,在经历了自然再现之后,以其当下的人文观及审美心理的反应。使它不断进行扩展与延伸,集中反映对于空间与形态的创造中通过赋予具象背后所蕴含的抽象观念,反映在具象表面所渗透的内在抽象形式。其中由于文化态度的不一样,也呈现出不同的视觉图式。

图19 学生作业 课题:具象写实

图20 学生作业 课题:具象写实

这是景物组合的空间透视研究。焦点透视不可否认有它的局限,但它为再现客观的三度空间提供了一整套科学的依据,作为传统的透视理论,是认识自然物象的一种观察视角,有它存在的必然道理,作为刚刚入学的学生不但必须学习,还要变成一种表现语言。

图21 学生作业 课题:具象写实

图22 学生作业 课题:具象写实

图23 学生作业 课题:具象写实

以表为内容的自选静物练习。在课题训练中渗透形式的意味,只不过相对于抽象而言选择的是间接的体现。

图24 学生作业 课题:具象写实

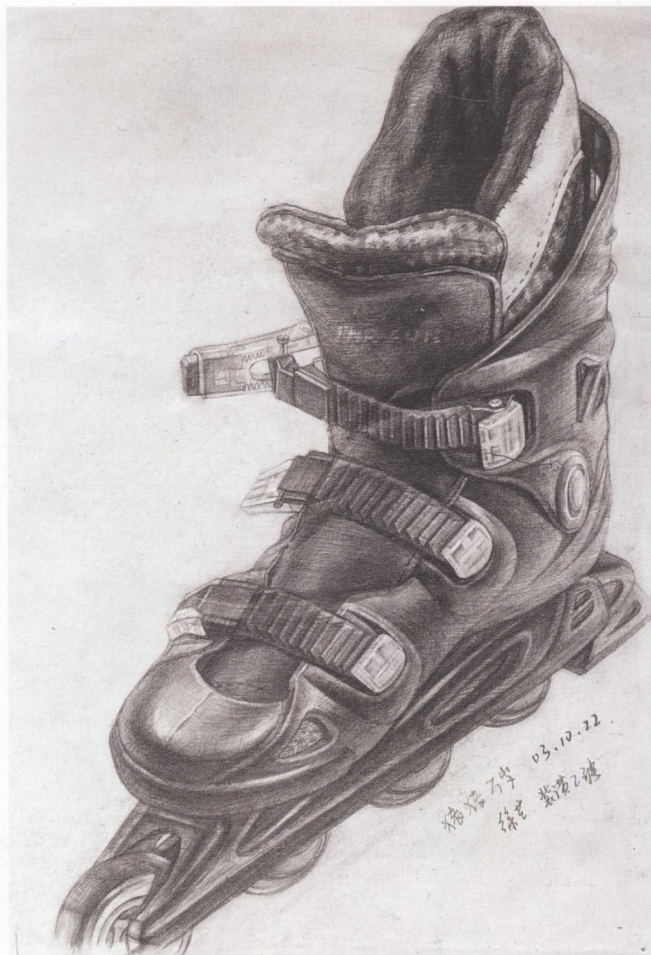

图19

图20

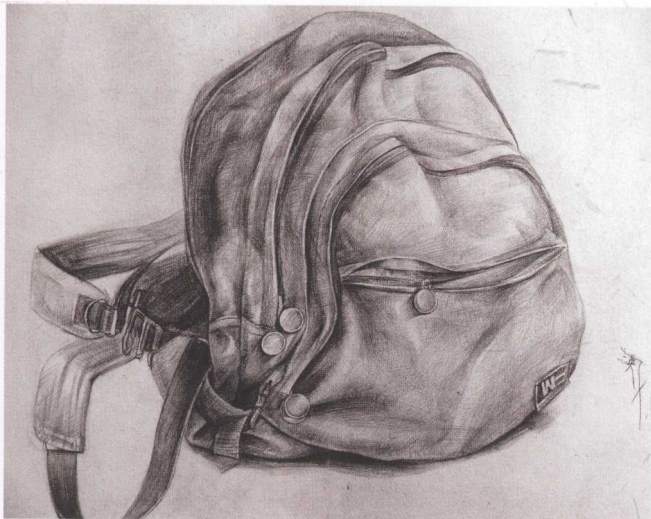

图 21

图 22

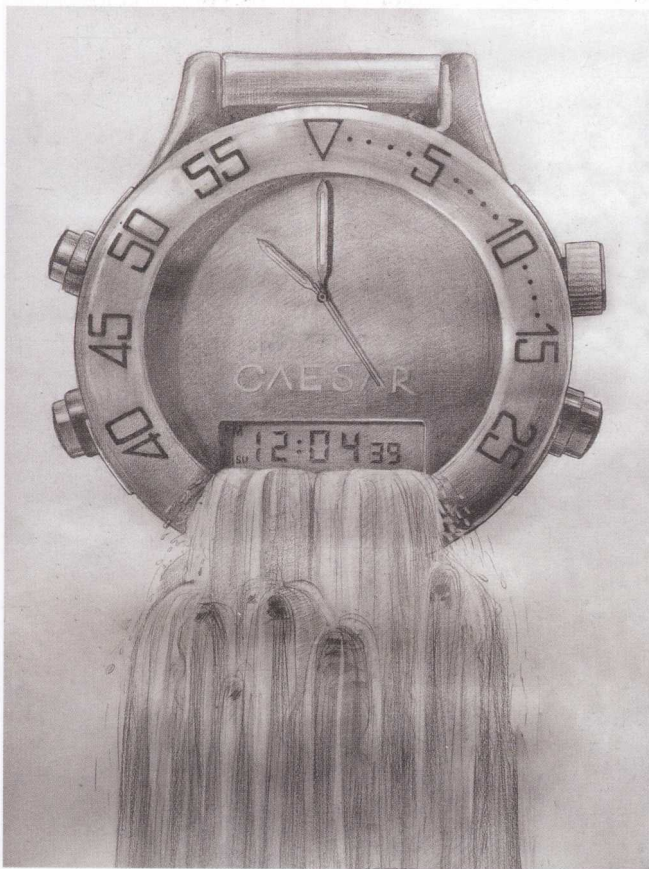

图 23

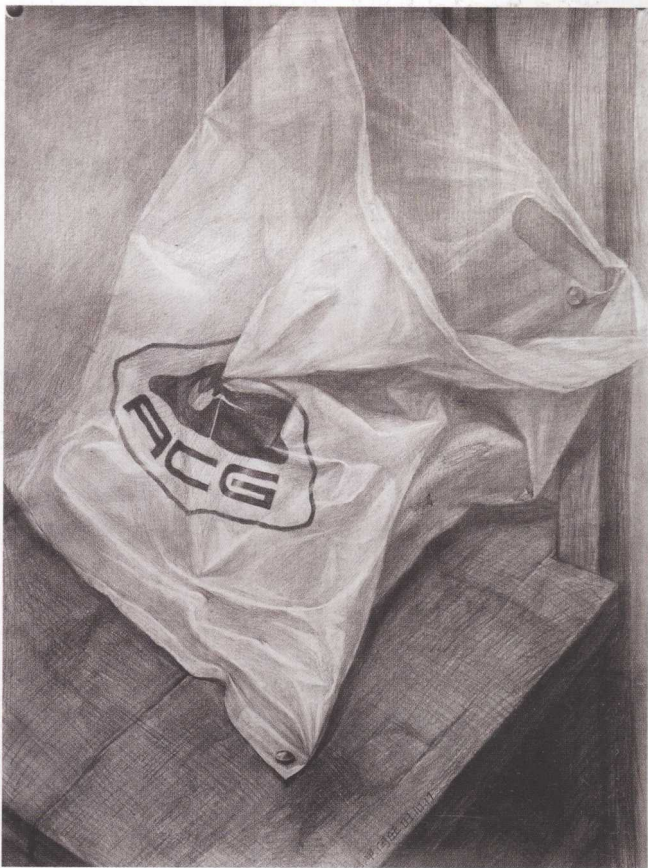

图 24