

高等工科院校设计类造型教材

编著 姚华 杜宝印 上海书店出版社

设计素描基础

主编 那泽民

高 等 工 科 院 校 设 计 类 造 型 教 材

设计素描基础

编著 姚 华 杜宝印

 上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描基础/姚华,杜宝印编著. 上海:上海书店出版社,2006.4

● 高等工科院校设计类造型教材

ISBN 7-80678-478-0

I. 设... II. ①姚... ②杜... III. 素描—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第007016号

设计素描基础

主 编 那泽民

编 著 姚 华 杜宝印

责任编辑 那泽民

整体设计 润 泽

技术编辑 张伟群 丁 多

出 版 上海世纪出版股份有限公司 上海书店出版社

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

经 销 全国各地书店

地 址 200001 上海福建中路193号

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

印 刷 上海美术印刷厂

版 次 2006年4月第1版第1次印刷

开 本 787×1092 mm 16开

印 张 4印张

印 数 1—4000

书 号 ISBN 7-80678-478-0/J·235

定 价 15.00元

目录

一、引言

001

二、关于设计素描（附作品）

001

三、设计素描的分阶段安排

004

四、教学内容

004

1、结构素描（目的、要求）

004

2、空间结构素描（目的、要求）

022

3、图式构成（目的、要求）

037

4、意象构成（目的、要求）

044

一、引言

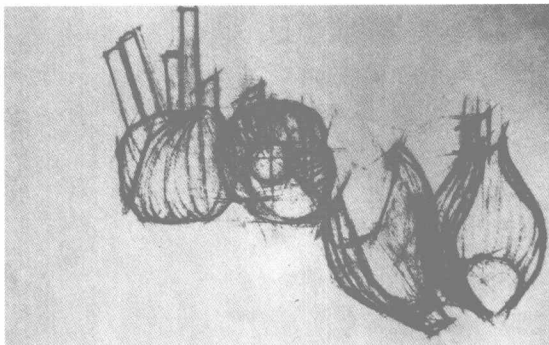
随着社会发展的加快,众多的设计艺术类院校(校)系,应运而生。进入新世纪以来,设计艺术教育、教学观念发生了巨大变化,设计基础教学跟不上时代的步伐。一个普遍的现象是担任基础教学的教师中不少人本身没有系统地接受过针对设计专业的基础学科教育,也是在摸索着边教边学,在教与学中不断地积累个人经验。如何使设计基础教学达到科学化、规范化、系统化,并找出设计基础素描教学最优化教学方式以适应现代设计需要,是我们共同面临的课题。对于工科院校的设计专业来说,则还有个精简化的问题。

我们都知道设计专业的三大基础课程为平面构成、色彩构成、立体构成。由于社会现状的限制和教学认识上的偏差,以往的素描基础课教学往往人为地割断了与三大基础课的衔接与传承。既没有考虑到设计教学的特殊性,又给学生进入设计角色造成了困难,而作为一切造型基础的素描教学也就失去了意义。如何使设计素描与设计基础合理的衔接就显得尤为重要,从这一点上来说设计素描可称为基础的基础,由于它必须符合、适应现代各设计门类所需的最基本普遍要求。要做到教学最终目的是让学生以最简洁的方式完成设计创意,就要求学生既要有创造意识和扎实的绘画基本功又要有敏锐的对事物的洞察力。对于设计艺术来说,设计方法固然十分重要,但从整个设计过程来看,设计思维和设计意识则更为重要。设计师是否善于思考,是否能从感性认识跨越到理性认识,是发现与解决问题的关键。设计思维包括形象思维、逻辑思维、系统思维、创造性思维。设计思维训练在设计教育中表现为培养和训练学生具有正确地思考问题和合理地解决问题的良好的思维习惯。而这种习惯是必须通过设计素描训练才能获得的。设计意识的不足同样源自于对设计素描的轻视。一名优秀设计师的设计意识来自其所具备的基本能力,如巧妙的构思能力、直觉的感受能力、创造能力、视觉信息的表达能力等等,而这一切也是通过素描训练才能得到的。

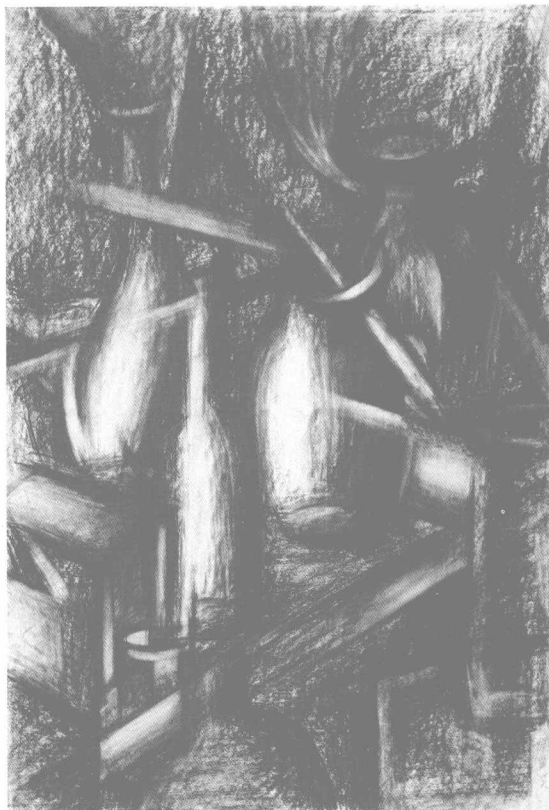
二、关于设计素描

设计这个概念所包括的计划、草图、构想、描绘等已经包含了素描的成分。也可以看出它是一个思维的过程,同时也是定“形”的过程,是具有明确目标的构思计划。由此断定素描与设计是密不可分的。

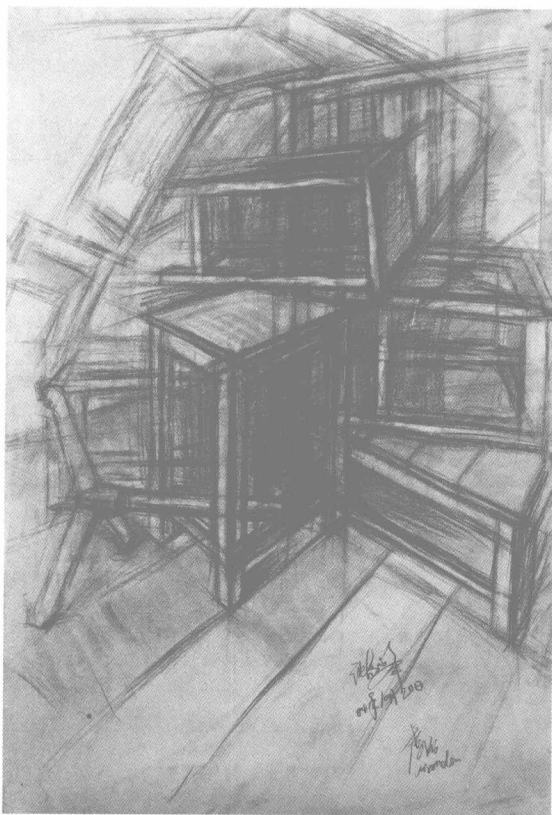
我们所称最早的设计素描,是80年代初从瑞士巴塞尔设计学校介绍到国内的,该方法着重于研究对象的形体结构,强调用线条刻画对象的

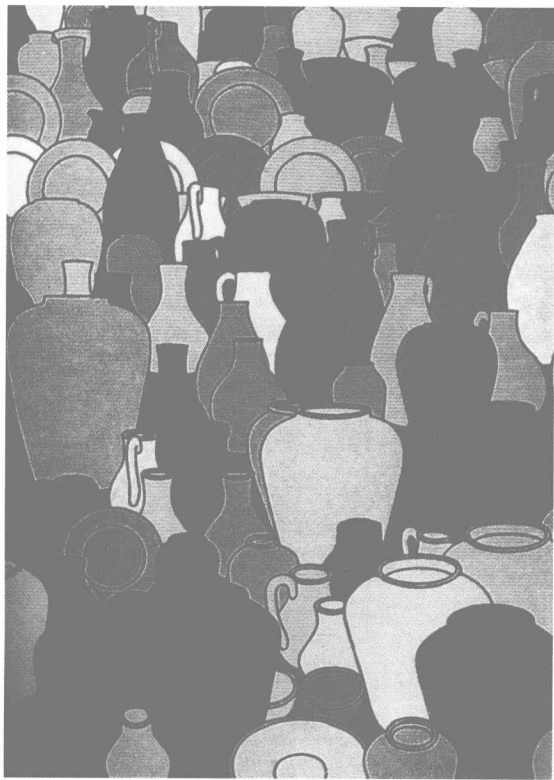
学生作品 瑞士 巴塞尔

学生作品 木炭 铅画纸

学生作品 木炭 铅画纸

《陶器》 考尔菲尔德

形体结构, 又称结构素描。一段时间以来, 国内的设计基础训练仅限于结构素描。随着一些新的素描概念的引入, 设计素描的内涵也发生了很大变化。

功能

设计素描作为一个比较新的表现方式, 它的部分理念、内涵其实回归了早已被我们遗忘的素描本质的东西, 德加曾说: “素描画的不是形体, 而是对形体的观察”, 在这里观察就是一种思维方式。尼库莱德斯说过: “素描是感受形式的手段而不是内容。”并强调素描是一种发现行为, 同样强调了思维、思考的重要性。与传统素描相比, 设计素描就是要避免重蹈传统素描“重再现轻表现、重技术轻思维”的覆辙。从广义上讲素描是一种认知方式, 是对自然的态度, 对物象的构造、机能、明暗等造型的一种特殊认知方式。

设计素描是用以区别传统素描而根据设计学科的特点发展起来的, 是以设计理念为基础, 从设计教育的整体概念出发, 围绕不同的造型要素门类、造形基本能力的培养而拟定、创立的, 是学生进入设计专业基础课程的铺垫, 如点、线、面是素描造型中的最基本概念元素, 在平面构成中又被称为“构成三要素”, 图形是设计的基本元素, 设计理念也是依靠图形、草图来表达的, 共同的基本出发点, 决定了它们的密不可分、相互交融的特质。它缩短了与专业设计(三大构成基础)的距离, 并与其接轨。设计素描作为设计专业的基础课是为启发、引导学生正式进入专业学习提供思想、意识、心理准备, 是一个帮助学生树立专业意识、进入设计思维模式的“洗脑”过程。

设计素描的造型思维是造型活动过程中的一种精神活动, 它是从感性认识活动开始的, 但必须超越感性认识、向理性认识转化。它是集观察、感受、分析、归纳、积累等认知方式, 是形象思维和逻辑思维同步进行的, 是一种以逻辑思维为基础, 形象思维为表现方式的思维活动, 强调学生在造型活动中思考在先, 训练学生思维的严谨性、有序性、推理性, 与传统素描造型方法注重感性表现相比, 设计素描更注重理性表达, 其注重的是从感性向理性的推导过程, 以感性为先导, 理性为指导原则, 并通过体验这一过程, 感受与理解客观新形态。

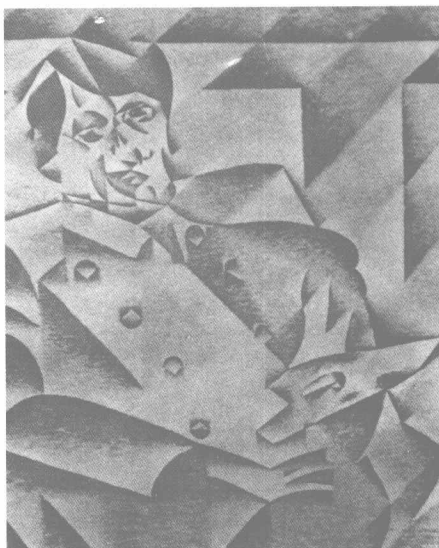
《风景》毕加索

《特尔托II》莱昂内尔·费宁格 麻布油画

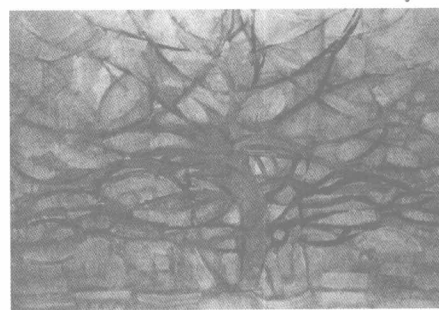
《静物》梅赞热 1917年

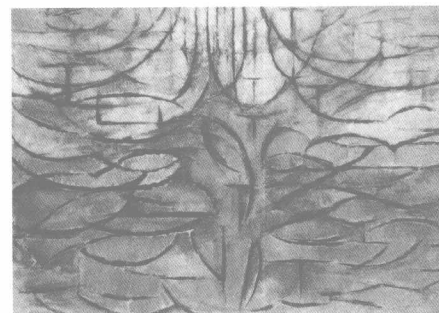
《毕加索像》胡安·格里斯

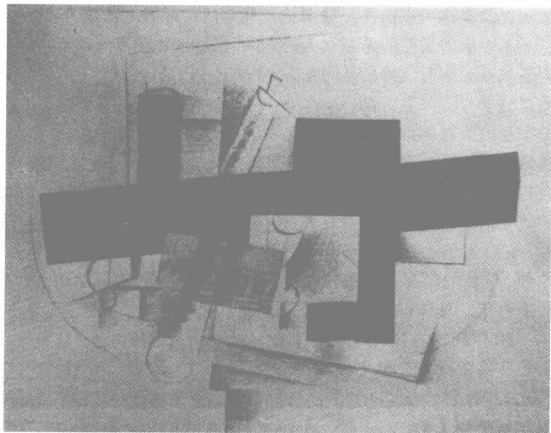
《树》蒙德里安

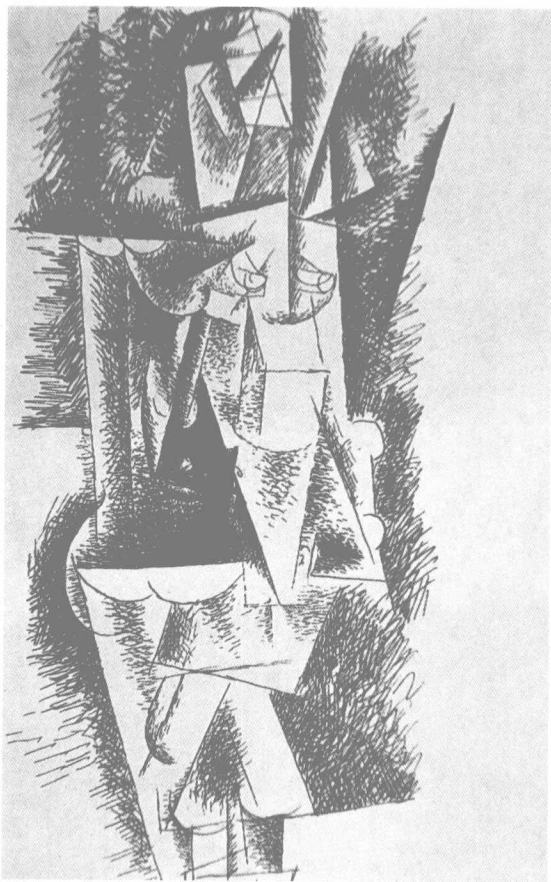
《树》蒙德里安

《树》蒙德里安

《单簧管》 布拉克 1913年

《站立的裸体》 毕加索 1911年

目的

设计素描的教学目的,不是重复技术训练,而是以启发、引导学生重视视觉思维训练,使学生通过绘画语言的训练,能够自由表达设计思维意识,同时增强图形意识和空间感。也就是说,帮助学生掌握正确的观察方法和思维方式,提高观察能力、动手能力和表达能力。即从一般性思维转化为创意性思维的培养,从“信息传授型”

的传统模式转向“能力培育型”的现代教育型模式的培养,它的核心是想像力和创造力的培养。设计素描不仅仅是表现客观物体外在形态的方式,也是一种训练设计思维的手段,是以客观形态为要素,以观察、分析、理解、表现为手段,以创造为目的而进行的综合训练。

三、设计素描的分阶段安排

设计素描是作为各个设计专业的共同基础课而存在的,对某个具体专业并没有明确的针对性、指向性。它是以不同角度、不同性质、不同层面的训练为内容分阶段、分层次安排的,力求让学生在自然规律和形式美规律探索中认识表现、创造的实质及设计的本质,建立符合设计需要的思维方式和多种表达的基本能力。

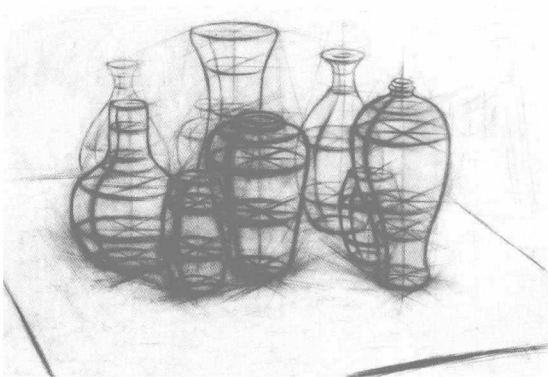
1. 结构素描
2. 空间结构素描
3. 图式构成
4. 意象构成

设计素描阶段性安排是本着由浅到深,从简到繁,从具象到抽象,不断深化为原则展开的,它以渐进、第次、深化的方式让学生认识设计思维的本质,产生设计意识。四个阶段相辅相成,一环扣一环,并围绕着素描的最基本要素,即点、线、面、空间比例,对比、统一、和谐等基本点来建立对素描的全面认识。它遵循的原则是从再现到表现,最后到创造,在心理和思想上建立与设计的联系与互通。

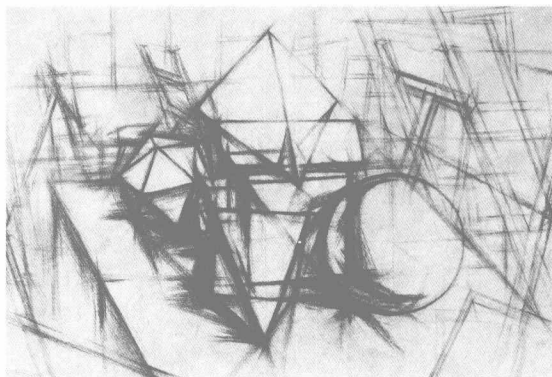
四、教学内容

1. 结构素描

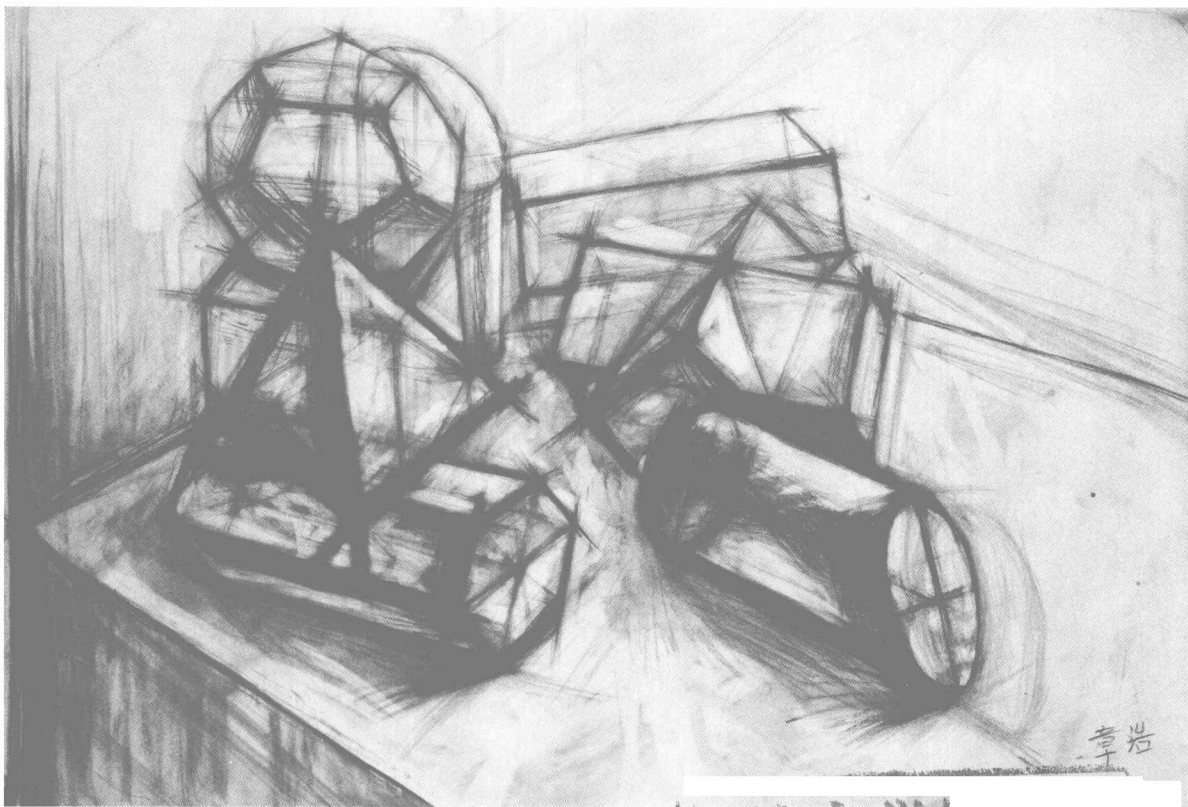
结构素描是最简洁、直接、有效的描绘方式来揭示客观物象所具有的本质特征,通过心、脑、手的灵活配合练习,训练学生准确的描绘能力,来达到使学生对客观事物整体结构的正确观察和准确把握。获得写生能力的第一步是要掌握在平面上表现空间中物体所具诸因素关系准确性的表达能力,就是将客观物象的本质信息通过手的描绘,完整准确地表达出来,它所依靠的是透视比例关系的正确性,并用线条的不同粗细、深浅、虚实变化来表现物象空间秩序的有序变化,这是结构素描训练的出发点,也是它

此幅作品体现了作者对物象结构深入细致的研究,被遮挡部分被一丝不苟描绘出来,这样可以加深我们对透视的理解和物象之间关系的表达。

此幅习作用笔强劲有力,富有节奏,表达了作者的印象和感受,粗重果断的线条增强了画面的力度。

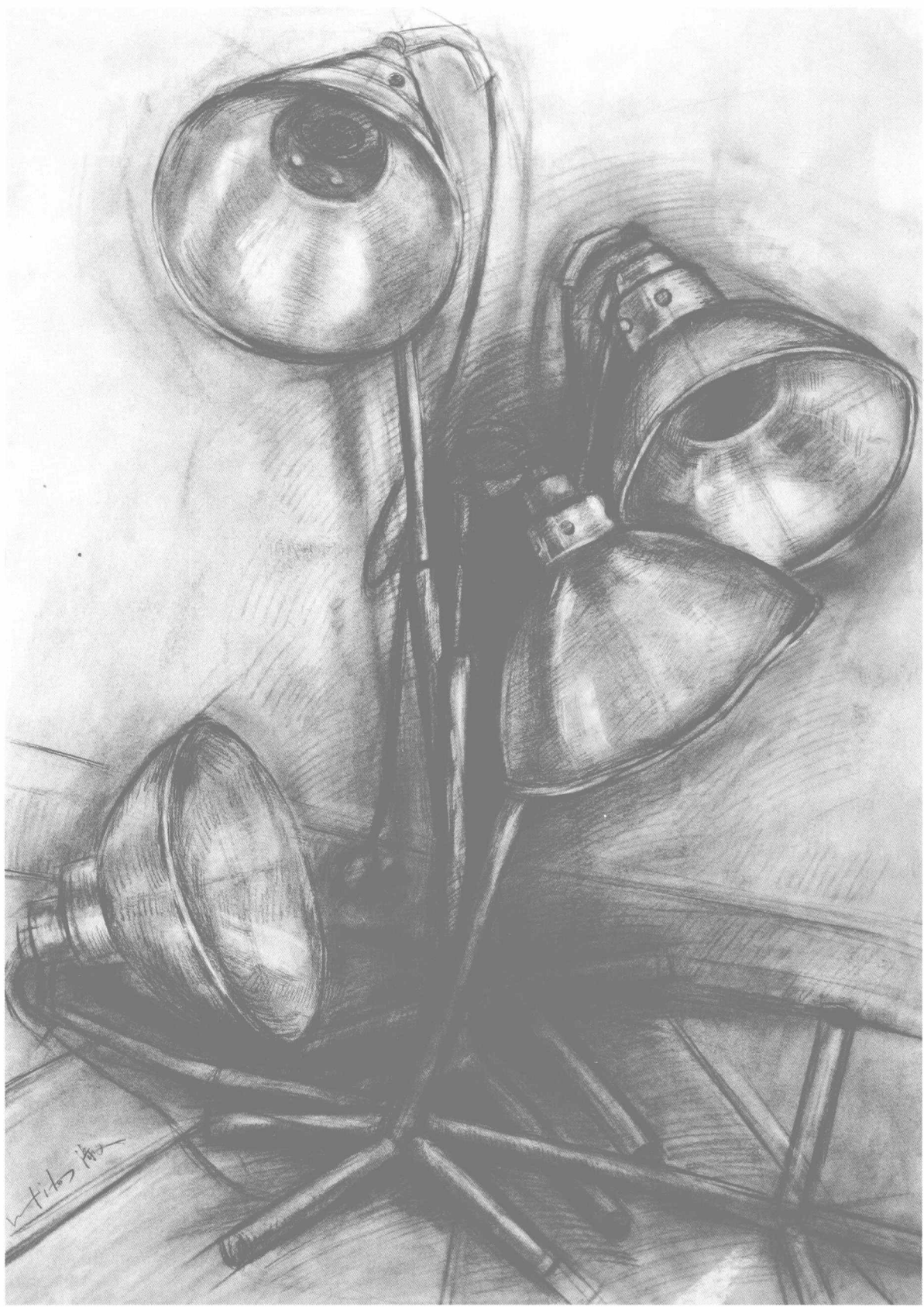

作品沉稳,厚重,得益于线条粗细变化的夸张,强调处理,体现出作者对结构、空间的深厚理解。

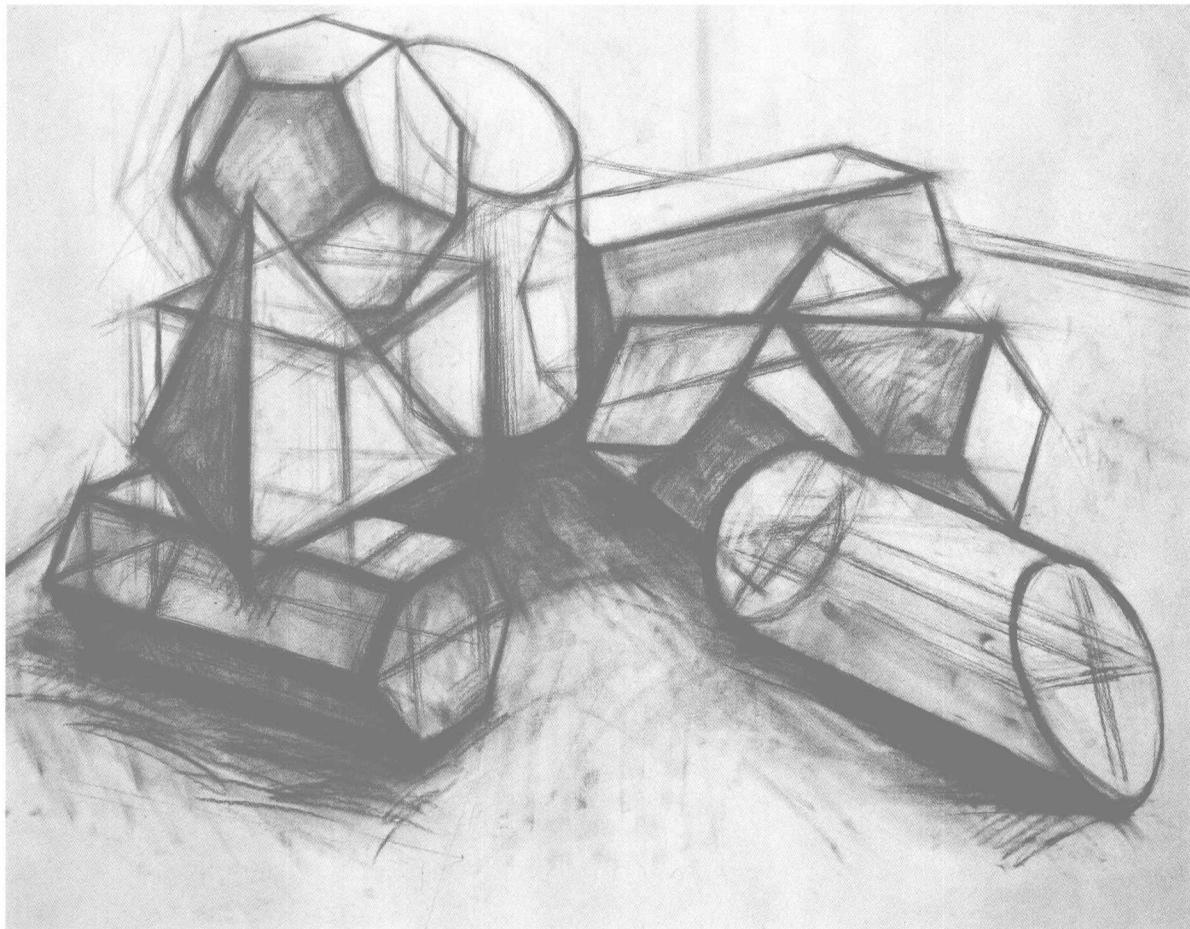
的训练目标。结构素描还要求描绘者通过外部特征认识物象内部结构本质,通过对外部形体结构的观察与分析,由表及里,理解并表现事物内部结构及相互关系。物象的本质特征是从具体的形体中提炼、概括出来的,结构素描要求对事物有一个多维的整体观念意识和理性理解,从理解与表现上都是作为一个整体来考虑的。对于被遮挡部分要变换视角和视点来观察、推导,采用透视法用比较虚的线条描绘出来。在描绘过程中需特别注意的是结构的连接点(转折

点)和形体间的连接方式。结构素描适当的明暗调子只是为了增强形体转折关系,画面的空间感和加强作品的感染力、表现力,要求学生避免面面俱到与微妙的明暗关系层次的深入刻画,摆脱非本质东西的吸引、束缚。

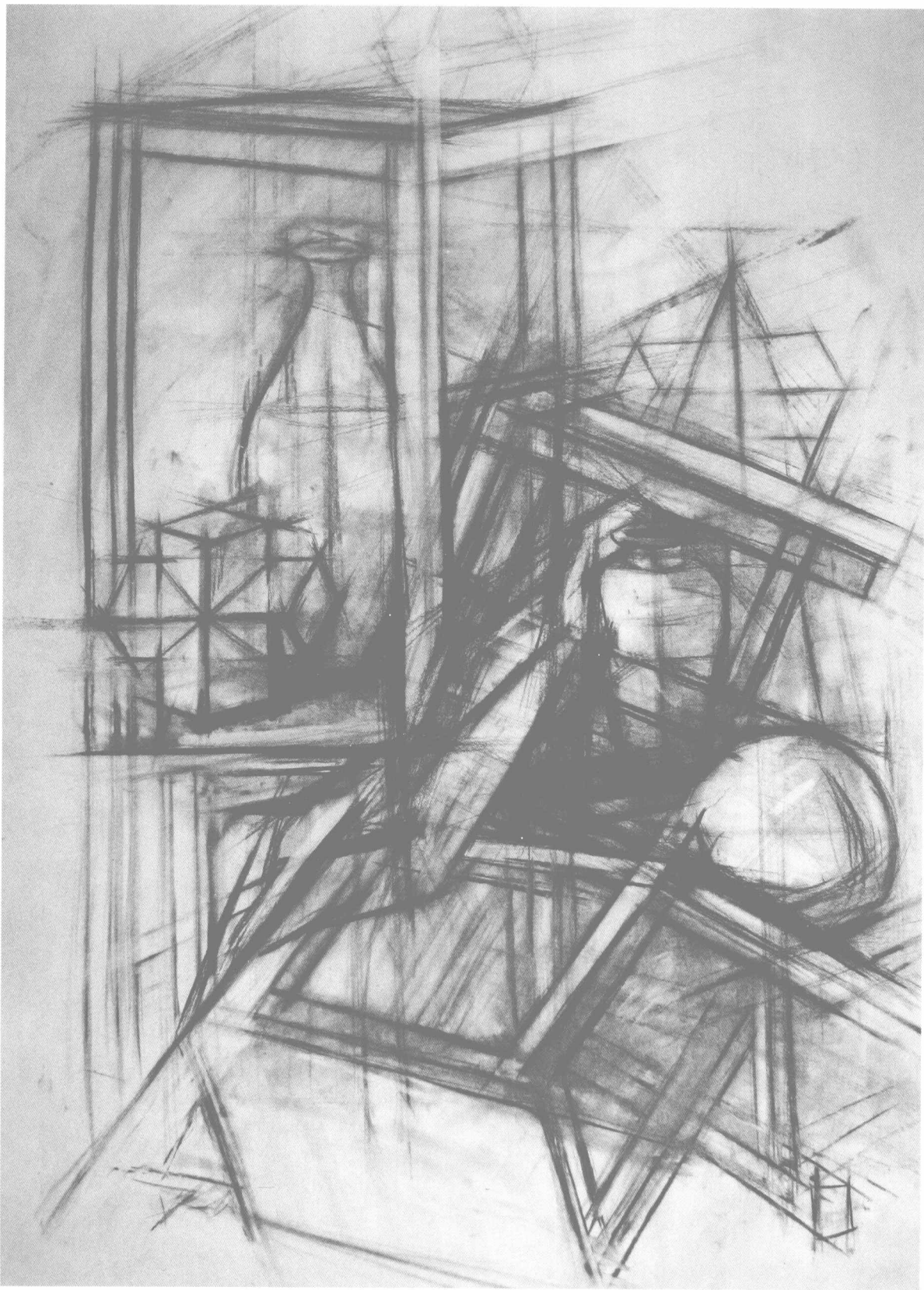
本单元是进入设计素描学习阶段的第一步,描绘对象以简单几何形体、静物组合为基本单位,这样可使学生从基本形态、基本结构入手来理解造型语言,加强和巩固素描的基本概念,如观察方法、构图方式、作画步骤等等。

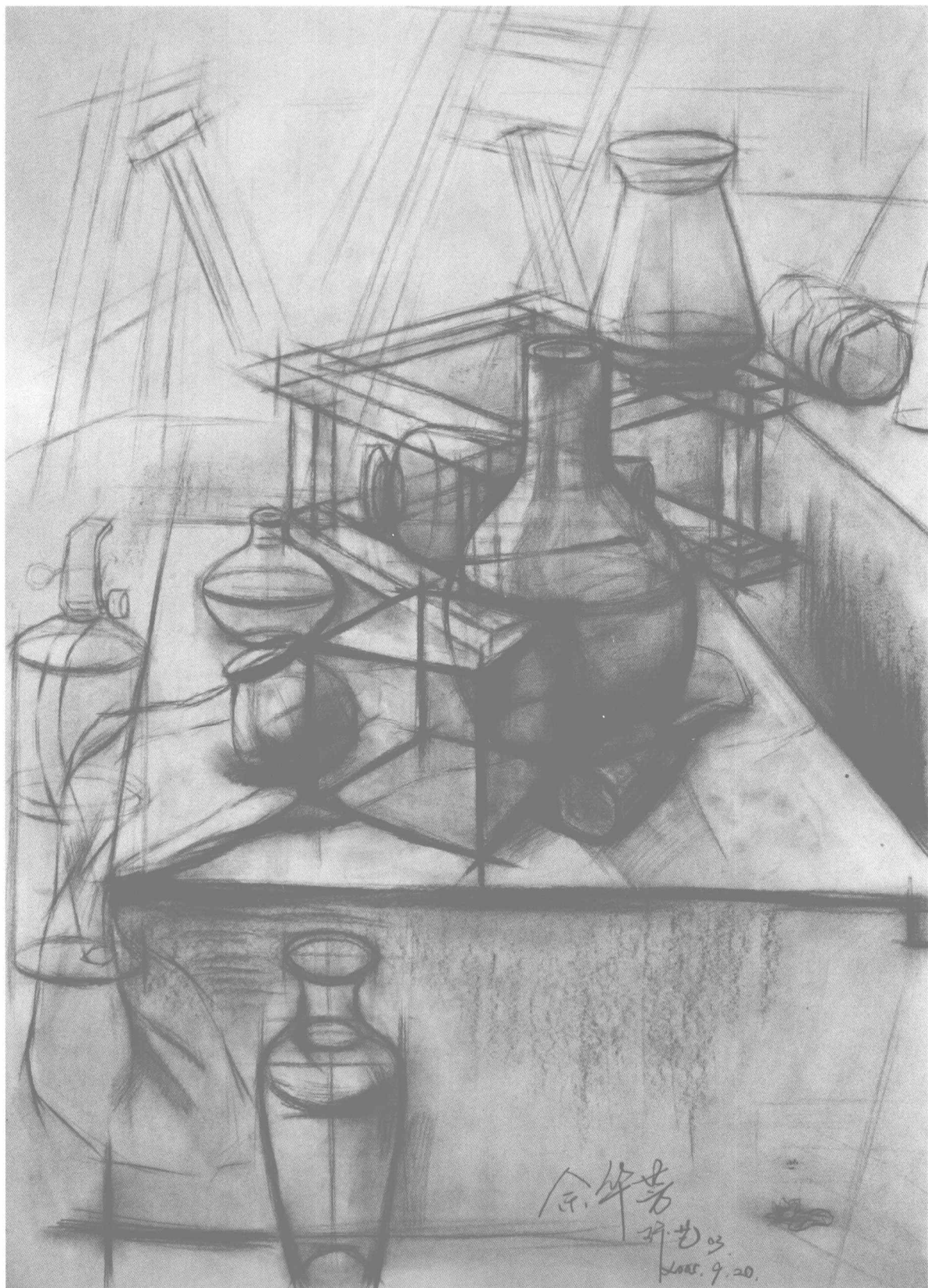
为了表现金属质感，作者适当增加了明暗的描绘，对质感的表达是设计领域中不容忽视的视觉传达语言，线条的性质及表现风格也反映出了物体的质感。

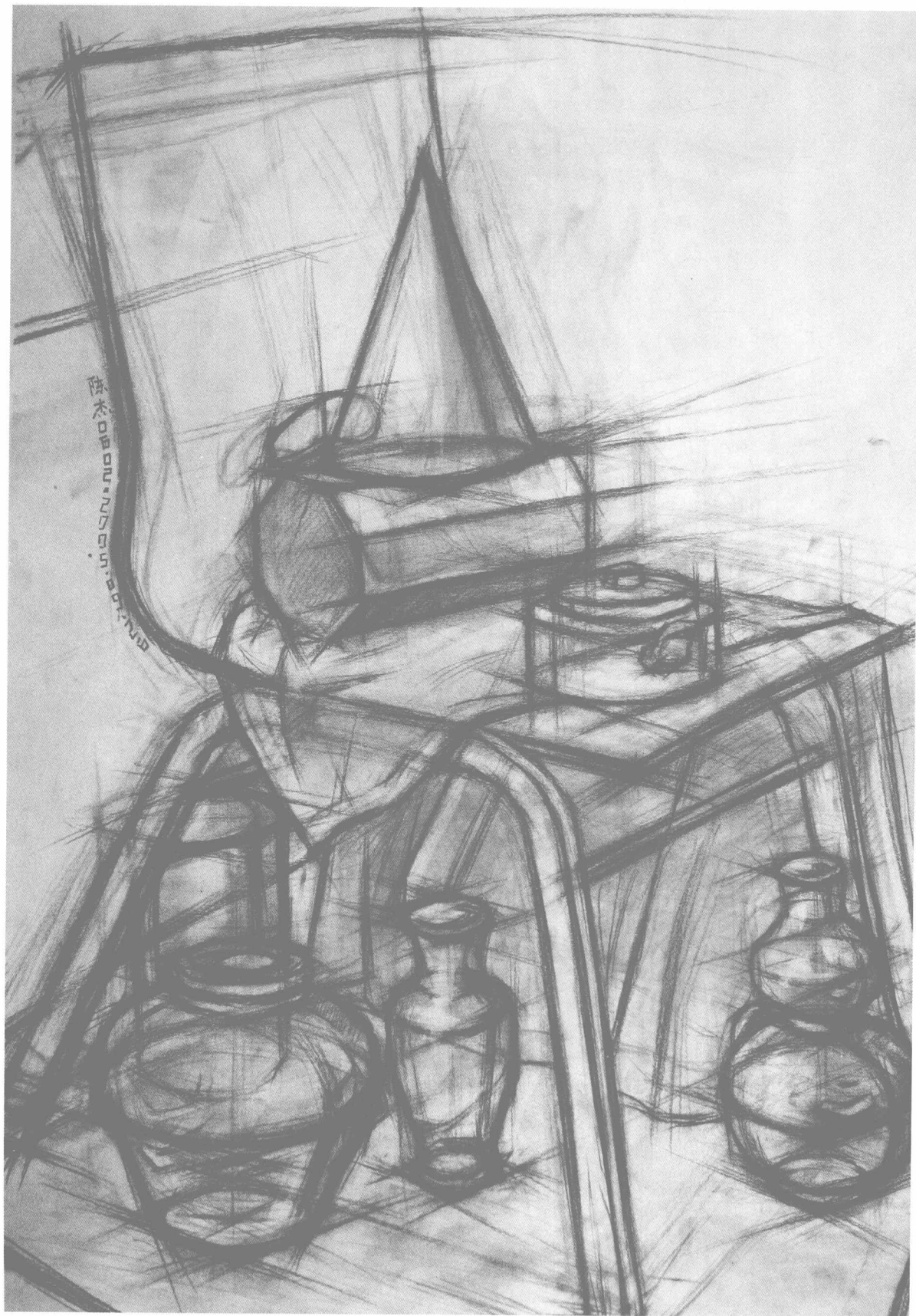
结构素描 学生作品 木炭 铅画纸

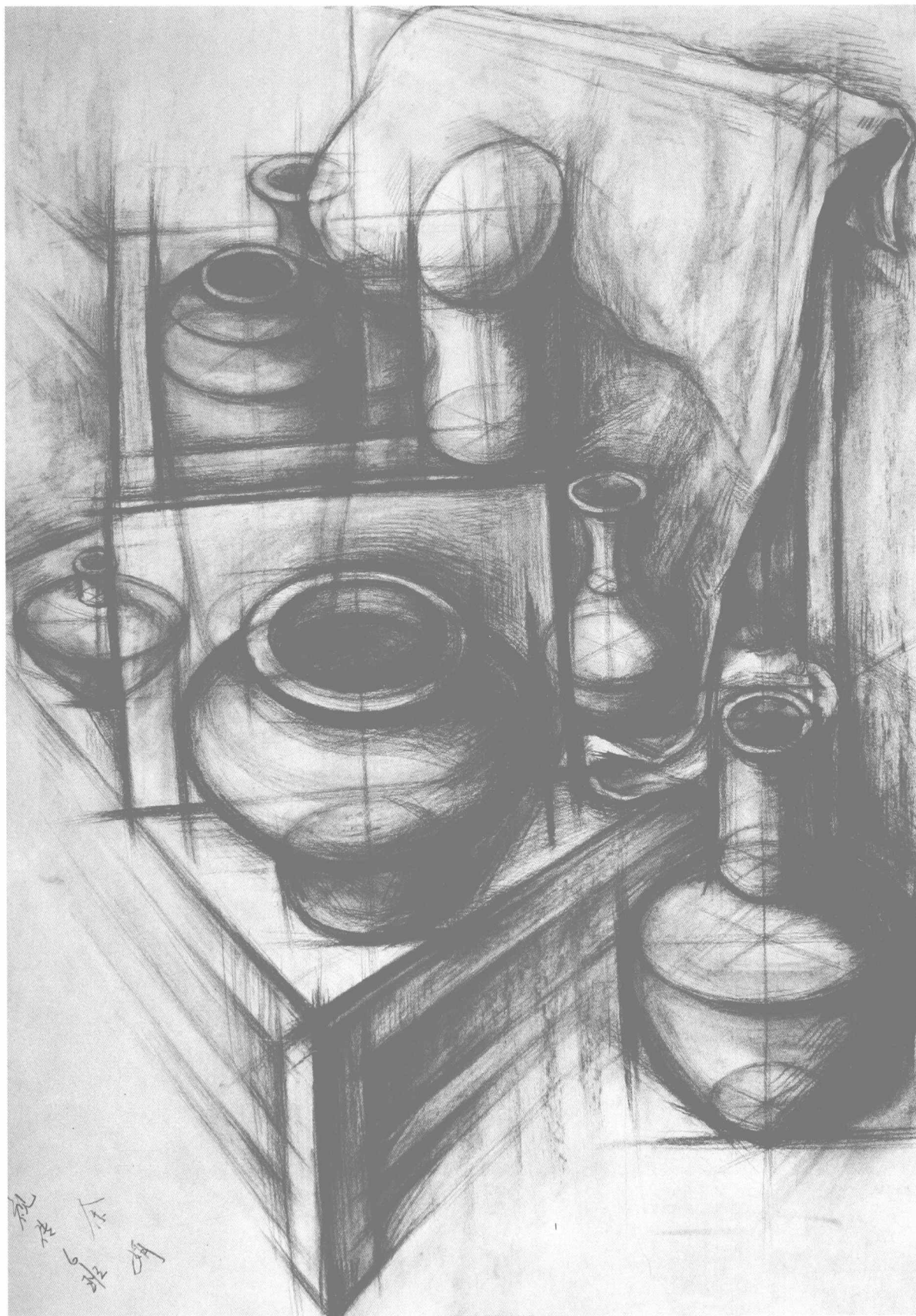
烘托画面繁乱而有序的气氛是作者的主旨,此作品不仅仅停留在对形体的研习上,而更多是通过关注形体间的相互关系来表达作者对物象的独特感受,画面富有绘画性和感染力。

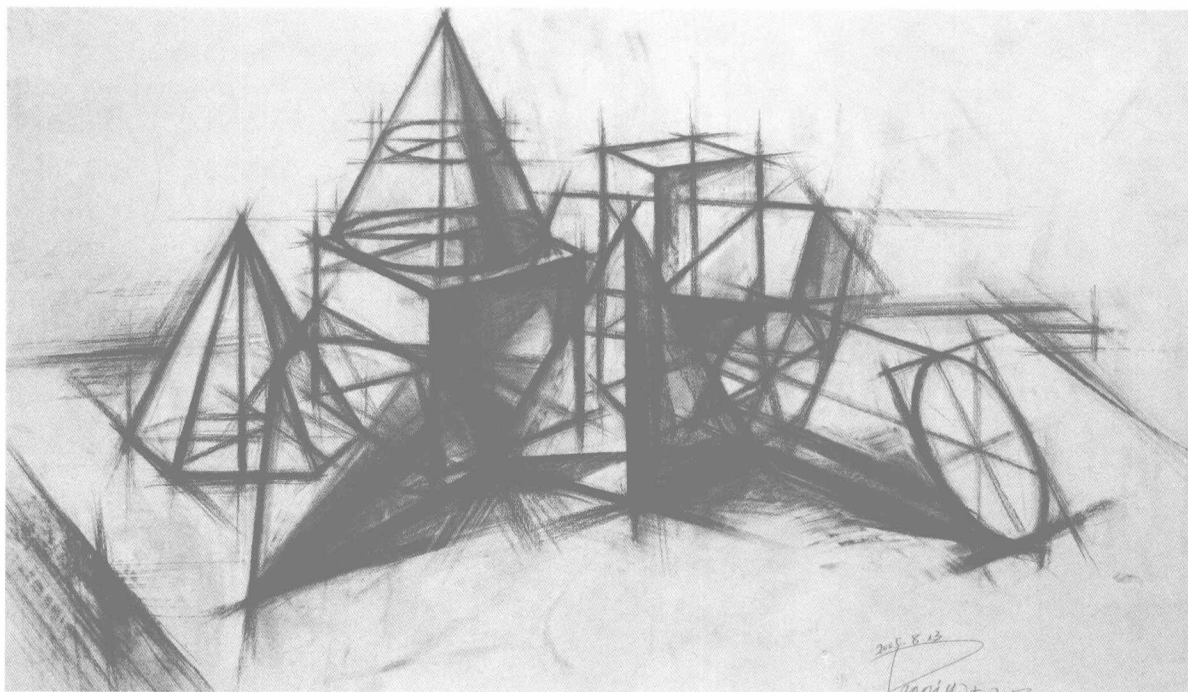
在繁乱中求有序，作者对全局掌控运用自如，线条的浓淡变化都服从于画面中心的表达。

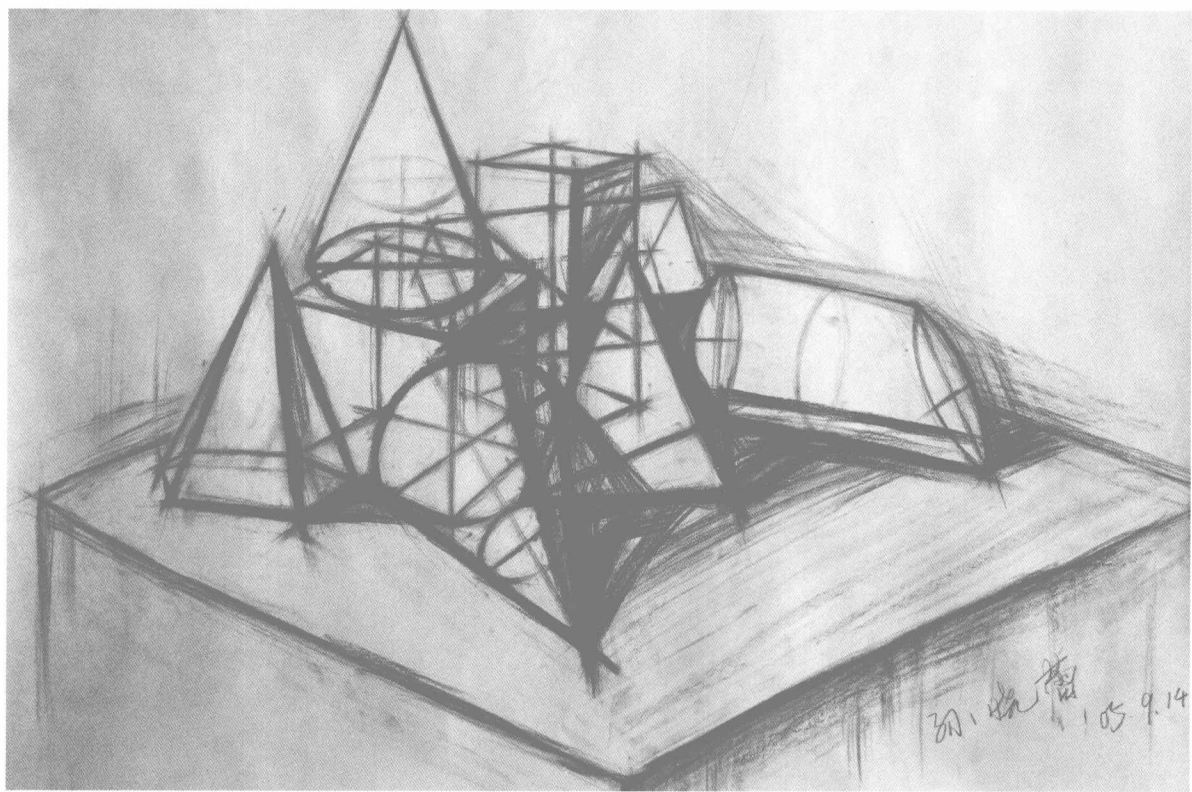
一丝不苟、严谨、用笔稚拙，极具张力的构图使作品具有冲击力和绘画性。

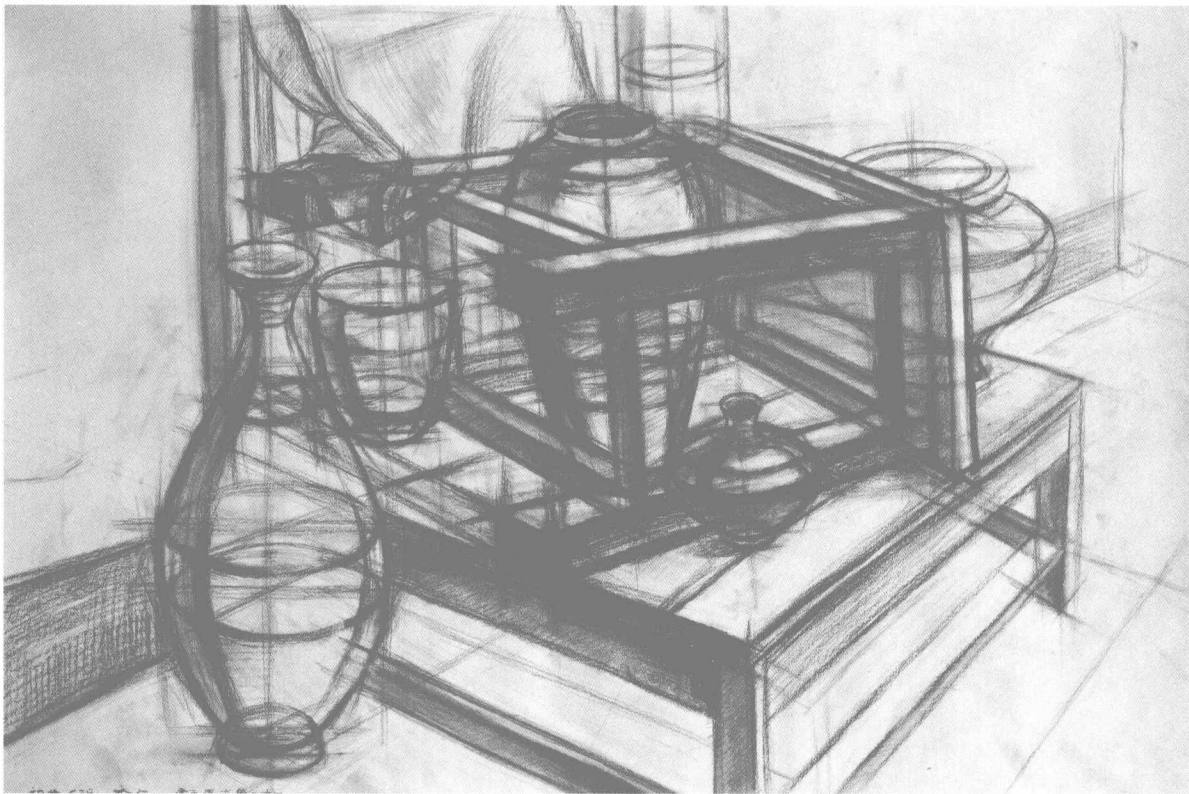
形体的厚重和严谨是此幅作品的最大特点。

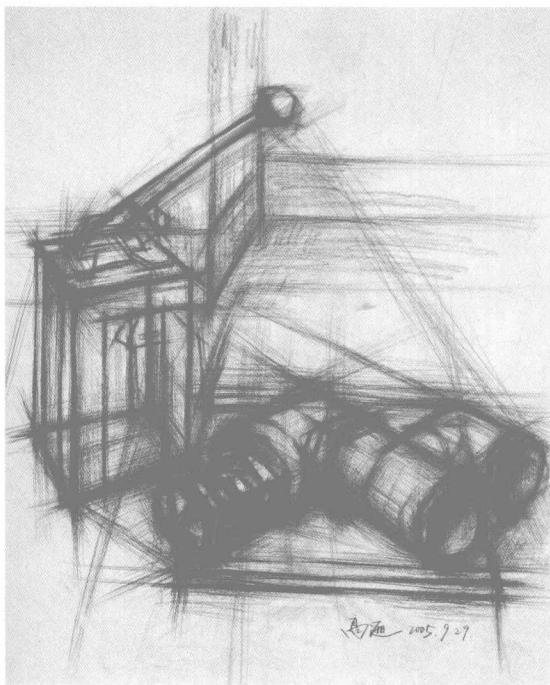
结构素描 学生作品 木炭 铅画纸

结构素描 学生作品 木炭 铅画纸

结构素描 学生作品 木炭 铅画纸

这是一幅非常成熟的结构素描习作，对机械的结构理解、金属质感的表现都恰到好处。

课题 结构素描

目的：对素描建立新的初步认识，提高绘画、描绘技能，能够做到准确自如地表达个人感受，培养学生具备整体观察、结构分析能力的专业素质，为以后的教学阶段打好基础。

要求：通过对简单的几何形体、静物的描绘，采用线条的不同变化，以最简洁的手法表达空间感、形体的前后主次关系。对形体的透视、形体内部、外部结构相关性有本质的认识。强调透视、形的精确度表现，强调空间深度的夸张表现。重视画面的整体布局，围绕画面的主次关系来主动进行取、舍、概括，通过强调整体与局部有序的节奏、韵律、层次变化来把握、增强画面的生动性与感染力。