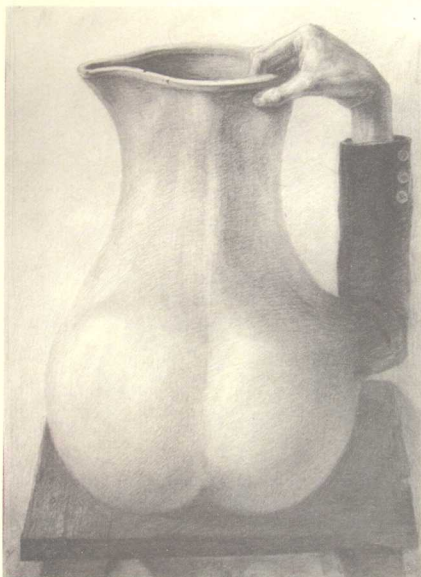
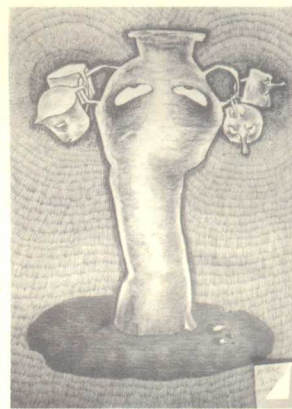

设计素描

主编 李呈让

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

设计素描

主编 李呈让

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

设计素描 / 李呈让主编. —广州: 暨南大学出版社, 2010. 8
ISBN 978-7-81135-304-4

I. ①设… II. ①李… III. ①素描—技法 (美术) IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 155915 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市天河星辰文化发展部照排中心

印 刷: 广东省农垦总局印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 13.625

字 数: 240 千

版 次: 2010 年 8 月第 1 版

印 次: 2010 年 8 月第 1 次

印 数: 1—2000 册

定 价: 39.80 元

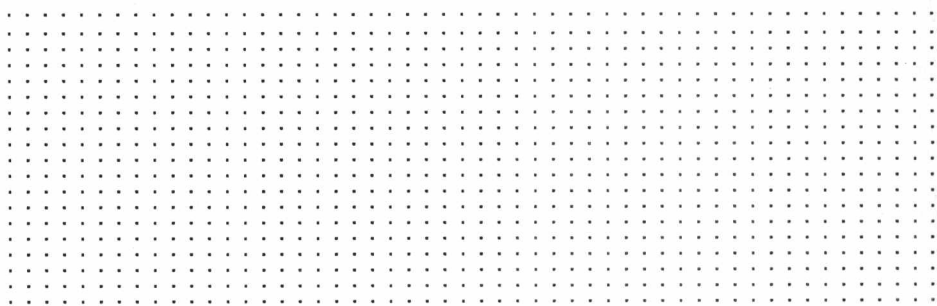

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

编写
人员

主编 李呈让

参编 钟立生 李慕君 庞 侃

前言

本书内容主要分为写实性素描、结构性素描、表现性素描以及创意性素描四个单元。第一、第二单元重点传承素描传统，突出体现具象描绘、物象结构与空间构想的思考能力，由钟立生老师、庞侃老师编写；第三单元主要谈及的是从表达方式催生的表现形式、视觉图式凸显的表达方法以及表现技法的开发，由李呈让老师编写；第四单元是创造性心智的挖掘与视觉意念传达，由李慕君老师、李呈让老师编写。

本书的写作特点大体可归纳如下：

首先，为使教材编写体现出当代意义，我们把立足点置于教研教改上，突破传统约束，抓住课程与教学的一些基本问题，而不是面面俱到。书中以一系列课题作为发展构成程式，以不同相关性主题作为线索并列其中，探索艺术设计基础的逻辑、思维、语言及形式。不求作为课程的具体教材而具有所谓的系统性、完整性，而是以着重于自身课题的方式为内容，构建起具有可操作性的知识模块。同时，也不受过多程序、严格进度、课时数量的限制，主要着眼于课题本体的实验性，在自由的结构中呈现学习、探索的研究价值。它追寻着如下目标并企望这些目标成为本书的特点，即趣味性、过程性、实验性。

其次，书中选用的大量习作资料来自本院学生的课堂作业以及部分教师作品，有些是属于同一课题出于不同学生的课堂作业。在这里，有些作品是不成熟的，然而，我们看重的是学生在对待客观事物时态度上的转变，还有其意识观念形成过程中显现出来的对造型的认识。我们的目的是提供给大家一个在特定时间、空间范围

内群体思维所表现出来的造型现象，以便通过比较，在其之间发现有益的东西或问题。

(1) 对于学生，课题实训是动态的、活性化的，每个人都有自己的生活空间和行为方式，对事物的认识与理解各有不同。每个人根据自己的生活体验，感悟所遭遇的事与物，由此引发的问题是：每个人的感触和联想都有着很大的差异。但也由此而使得我们的艺术思维变得丰富多样，艺术品变得更为鲜活和生动。

(2) 对于教师，其教学观念的转变，课程的优化与实施，同样体现在课题实践与学生的动态发展之中。通过课题设计，课程的内容表现为一种过程性、开放性、动态性的存在。师生并肩面对同一课题，共同体验实训过程。学生通过一次完整的体验，领悟其中的含义，表现能力也会大幅度提高；教师通过设计课题，本质上不仅能体现其教学智慧，更可与学生在教与学的整体上得到进一步的提升。

(3) 对于学院，这一短暂课程对学生影响不一，可能有的同学作业与课题教学要求有一定的距离，有的甚至遇到麻烦无法完成，但他们向我们的教学提出了问题，即学院教学与学习者个人兴趣、专业发展之间的矛盾。那么，如何在教学中解决这些问题，是学院教学面临的新课题，将引起我们对学院教育和教学目的的重新思考。

再次，课程实施的“课题式”实验教学在于探索造型的各种可能性，它既不是传统意义上的素描研究，也不是纯粹理性意义上的构成研究，而是让学生从研究自然现象开始，在训练中学会归纳、重构和整合，使学生借助其过程体验造型艺术的本质规律，最终实现“寻找办法、学会学习”。

最后，需要说明的是：

(1) 针对不同的单元和对象，授课教师根据教学大纲动态设计精彩的课题，学生自行选择并必须修满相应的学分。

(2) 从严格的意义上讲，这是一本属于学生自己的书，因为它自始至终都贯穿着他们的怀疑、痛苦、思考、探求、振奋和抉择。他们在“有限”的时间、空间范围内开始了对“无限”的追逐和跨越……

编者

2010年8月

目 录 Contents

001

概 述

007

第一单元

写实性素描

057

第二单元

结构性素描

089

第三单元

表现性素描

159

第四单元

创意性素描

209

参考文献

210

后 记

概 述

一、素描、设计素描与设计基础

二、课题与教学——探索与实践

一、素描、设计素描与设计基础

素描本义为“朴素描绘”，“素”从字面上指单纯、直接和质朴、真实。“描”是指写、画、挥舞、临摹、写生的意思。素描在《不列颠百科全书》中定义为：“主要指以线条表现物体、人物、风景、象征符号、情感创意或构想的艺术形式。”这里面有两层意义，一是素描的表现手段；二是素描的表现方式。

我们也画素描，但目的是为了设计。“设计”一词在英文、法文、拉丁语中解释为计划、规划、草图、构想、预定、意图等。设计素描就是以“设计”意念为先导的造型基础教学，其目的是为艺术设计基础而进行的各种素描训练和创作、实验活动。

在过去很长的一段时间里，艺术设计学科的素描教学一直沿袭纯绘画素描的训练方法和内容。众所周知，传统的素描是为“纯艺术”的创作与表现服务的，所追求的是精神层面审美功能的艺术价值，其教学延续如实再现的授课模式，更加注重准确能力的训练和结构能力的分析训练。而设计素描侧重于表现其实用性功能的特征，主要是设计师表达创意、交流设计方案的重要手段和语言，就其艺术的审美功能与实用功能而言，这就是对于形态的探索和创造，从而弥补了传统素描教学中抽象的意图构想与视觉表达的造型研究之不足。二者相比较，其目的性明显不同，也体现了在教学理念、内容、方法等

方面的不同价值取向。

如何使素描成为设计基础本质训练而非传统的造型基础素描教学，就成为设计教育研究的重要课题。近年来比较一致的观点是设计素描是在传统素描的基础上，更加注重以设计理念为先导的、探索独立造型语言的实训活动；不求画面的完整性，更加强调教学活动的实验性；追求“结果”，但更加注重“过程”。作为学科基础课程，在短暂的几周时间中，主要解决在造型上的观察方法、思维方法、表现方法等最为基本的问题。这些问题主要体现在以下三个方面的训练：

(1) “眼”的训练。要求尝试不同的观察方式，学会观察、感受对象，即培养学习者的观察能力，涉及“如何看”的问题。

(2) “脑”的训练。要求学习者学会对事物的理解认识和分析以及对画面精神的把握，即培养学习者的思辨能力，涉及“如何想”的问题。

(3) “手”的训练。要求学习者充分发挥素描语言的表现力以及对画面完整性和对形式语言的把控能力，即培养学习者的表现能力，涉及“如何画”的问题。

在这里，有必要指出，设计素描不是狭义理解的“去掉光影和明暗的结构线式的表达形式和观察方法”。从广义上讲，设计素描是仅针对设计基础的训练活动，是造型活动的另类表达手段以及表现方式，它的目的在于培养学习者观察、思维、动手能力。曾经有人对“设计素描”这个概念提出过质疑，今天看来，这的确是一个需要重新思考的

概念。

首先,视觉思维视角下,设计素描的“观察”需要用多元的态度对待事物,作为特殊的思考方式实质上是从常态到非常态(反常状态)的过程。设计素描的教学在本质上是通过“素描”认识“自然”、发现“设计”。

其次,在造型艺术视角下,设计素描不是对客观事物的再描绘,而是再造“新形态”、催生“新形式”的艺术。“思考”是造型活动的特殊认知方式,视知感觉不是对刺激事物的被动复制、图解与再现,而是积极的能动反映,利用不同观察方式、采用多种手段呈现客观现实,体现另类造型活动。

最后,“图式再造”是设计素描的主体特征。至此,何谓设计素描?简而言之,是处理各种表现语言关系的造型活动,这一活动就是从对象结构到画面结构的研究与探讨。过去,传统素描强调“记叙、叙述”或“具体再现”,是基于“似什么”、“像什么”的图式解读、看图解析。然而,当代设计素描作为视觉“符号”的新图式、新形态、新形式,其传达的显然是“新观念”、“新信息”和“新精神”。

关于设计基础,二十多年来内容不断变革完善,无论国内外,均无统一模式。国内各院校多数都在探索改革的途径与方向,从传统的工艺美术设计基础到当代的大设计概念,从技术、方法的训练到创造性思维的开发,可以说各具特色。比较一致的认识是从知识结构和课程衔接进行梳理,国内几大高等专业艺术院校将其普遍概括为两大体系:

第一,学科基础教学,包括造型基础课程(素描、色彩)和理论基础课程(设计学概论、设计史)。显然,这里的素描是为设计而进行的造型训练,加入“设计”是为了区别于过往传统素描的教学内容、方法以及教学模式,融入设计意识,不过多地追求对客观实体的再现,而着重于造型的表现性。通过设计性素描训练来提高学习者的设计创新能力,是学习者将来进行专业设计创意所必须掌握的一项重要基本功。

第二,专业基础教学,包括二维设计基础、三维设计基础、装饰基础和形态基础与体验设计等设计基础课程。

可见,设计基础是在设计意念引导下没有专业界定的初级教育,其教学理念是开放的、宽口径的、厚基础的,教学方式是多元化的、多维度的、链状式的。不过多强调其功利性,旨在培养学习者的观察能力、操作能力和创新能力。因此,它是为专业学习铺垫开拓性基础的前端教育形式。

二、课题与教学

——探索与实践

设计素描作为设计学科基础造型的研究,本质上是由“自然形态”向“设计形态”的转换。这种转换不以如实再现为目的,实质上是“面对对象”——“思考”——“再创造”的过程。因此,关于设计素描的基础教学,除了涉及传统素描因素外,就是关于造型语言的研究问题。

我们通过以下四个方面把设计素描的课

程内容转化为可操作的课题,并以探索造型语言、培养学生创新思维能力为目标确定教学模式。课题作为设计素描教学实施的主要方式,处于课程的核心地位。没有课题,设计素描教学就没有了用以传达信息意义的符号价值。课题的设计主要有利于学习者在课程中注重“过程”与“结果”关系的体验。

第一,在教学内容方面,课程体系整合、优化以及动态调整,采用大基础内容模块与课题设计相结合的教学内容。

课程内容分成四个大模块,第一模块为设计素描的初步。初学者对于课程和教学是陌生的,此模块旨在改变学生原有的“考生素描”模式,通过了解和尝试不同的工具与表现方法,帮助学生解决“如何看”的观察方式问题。模块设计一到两个“概念性”课题,改变“考生”的传统习惯,通过引导,使其掌握多种观察方式,为下一阶段表现提供更多的可能性。第二模块为形、体、空间等结构的表現。要求在第一单元的基础上完成两到三个“解释性”课题,对自然对象的形体特征以及空间的结构与透视尝试各种表现的可能性。第三模块为造型语言的开发以及整体画面的处理。完成三到四个“研究性”课题,引导学生注意画面的构图、形态语言的构成等形式法则。第四模块为个性追求的“创意性”综合表现。完成三到四个“探索性”课题,充分挖掘素描语言的表现力及其有意图的“再创造”实验,即意象表达。

在课题设计时,所有相关知识内容的课程诉求都被拆解为教学的目标、要求、方法、

技能与效果,都包含了每一个具体的细节与展开细节,课题体现了“教什么”和“怎么教”的两大问题,在一种开放的状态中探索无限可能的实验手段。

因此,将课程内容转化、设计为课题,是课程形态得以呈现的本体方式,是教学实施的具体手段和路径。多年来,我们针对不同专业方向设计大量课题,学习者通过实验完成艺术与设计的基础造型训练的整体演化过程。

第二,在教学方法方面,引入以“创新性课题”为主的教学方法,把“以技法为主”的传统方法改变为“基于任务或项目”的“课题式”教学方法。

“课题式”教学方法,其课程内容表现为一种过程性、开放性、实验性的存在。同时,在学科知识之间实现的课题设计,其资源、线索是多元、多维、多样化的,它可能是某一理念或一组实验性概念,也可能是一些词汇、一种方法、一个特定主题及题材等知识点。课题的生成和完成方式是宽口径、无限的,可以由教师提出的限定性的多种具体条件,也可以是由教师设计出主题、性质、方式等要素后,由学生再次设计并完成具体作业。具体方法如分解/要素提取方法,综合/横向选择方法,发散/多元展开方法,聚合/交叉融合方法,同一课题由不同的手法完成等等。

教师作为课题的当然设计者,对课题设计尤其是设计方法的研究,是课程取得成功的重要步骤,对其有效性的掌握,既是学习国外课程经验的关键,也是体现教师教学智

慧的评价标准之一。通过课题,展示教师如何教、学生如何学的生动过程和具体方法。

第三,在教学重点方面,首先,对于学生,要转变观念,学会“学习”。其次,对于教师,主要在于设计好“动态”课题和探索“典型”案例。最后,课题问题体现为对作业的设计上。

课题设计规划要求具有典型性、实验性、过程性、趣味性和动态性。其一,课题可以为横跨专业课程的,在相当时期内的专业方向综合性内容,它反映了学科与专业的典型。其二,课题可以为课程范畴内的某个专题内容或主题单元,由一组相关性知识点构成。或者针对不同单元和对象,教师根据教学大纲设计精彩的动态课题,学习者自行选择。其三,课题可以是一个单独的作业方式,它呈现为动态发展训练的具体题材、项目来源、素材、手法、技法等。

第四,在教学目标方面,首先,使学习者切身体会到更多的选择空间和更大的选择自由,让他们可以真正选择适合自己的学习方式。真正做到将“要我学什么”转化为“我要学什么”。其次,调动教师的积极性,并对学生的创造性思维以及开放性的设计观念产生实际的影响。最后,“创新性课题”作为课程及教学实施的主要方式,实实在在融合、解决了“教什么”和“怎么教”的这两个问题。

课题是教学中的一个有效引发点,引导学习者将其扩散和延伸。每个课题提供给学

习者的是具体的写生对象或明确的抽象概念,表现的题材可以是人物、景物、静物,也可以是自由命题表现对象。由学习者自由选择,但必须体现规定的课题要求,体现习作生成、发展、深化的演绎过程,详尽反映出自己对课题理解的深度。

当图式及画面形式不再是具象的现实时,我们就看到了赤裸裸的造型本质,发现了设计素描的本质。不论是内容还是形式上,具象、抽象以及意象都是相互转化、相互渗透、相互依存的。因此,课题即为“开放式”的实验,经由学习者展开,发现各种不同的视觉现象,培养深层次的视觉经验。从而达到对视觉语言形式的理解,积累经验。实验的最终目的是能够在日后的设计过程中自觉地运用这些图式要素。

经验表明,通过“课题式”实验教学,可以剖析设计素描在设计基础中的造型语言、形式语言的转换以及从现象到本质的演变过程。同时,也可以通过对教学系统中的主体“学习者思维”的深层挖掘,探视设计基础教学在当代设计教育中,如何处理“教与学、课题与课程、主体与客体”的和谐关系。

作为一门基础课程,针对艺术设计专业的实验性“课题式”教学还在继续,有关造型“形式语言”的内涵概念、人文特征、训练程式及授课方式等还有待深入实践。其效果如何在今后的设计实践中得以呈现,才是重中之重。信息时代在快速发展变化着,教育的理念、内容与方法同样也是。

第一单元

写 实 性 素 描

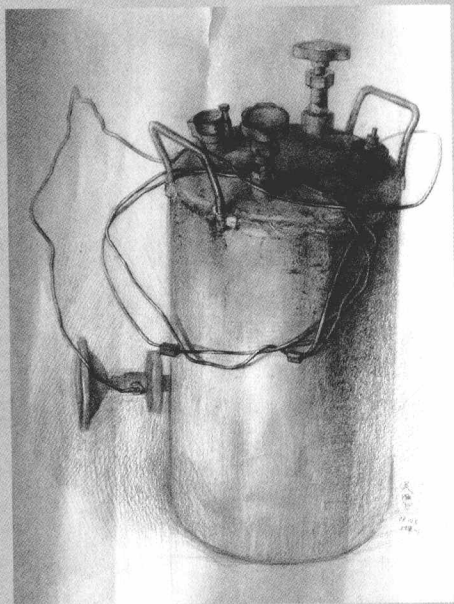
内容概述

一、写实元素与造型

二、写实思维与表现

[本单元学习重点]

培养艺术的观察方法，了解造型的基本规律，掌握写实的造型语言。

内容概述

(一) 含义

写实,就其词义和字面的基本含义而言是“真实地描绘事物”。但在艺术中,它存在多种指向性:静态的写实指艺术中某种塑造的方式;动态的写实是指某些艺术的展示过程;观念的写实专指某种特定的意识状态;形式手法的写实则指不同艺术类型所采用的物质材料。设计素描中的“写实性”指的是素描的一种类型,同时也指一种描绘方法。

任何事物都包括内容和形式两个方面,视觉艺术亦如此,但作为以视觉方式来审视的艺术,人们必须借助其形式去理解内容,写实的内容依赖于形式的表达。因此,形式的写实与否则是界定“写实性”的重要依据。

写实性素描已有悠久的历史,人类的史前绘画是对自然的“模仿”,而且几乎可以将其界定为素描,因为它们均是用简单的工具和朴素的形式刻画的,这种“模仿”以写实为主要特征。之后的各个历史阶段,虽然不同地区、不同民族在“模仿”的思想观念和表现形式上有所不同,但是,在以写实方式“模仿”物象外在特征这一点上却是相同的,并且也是一脉相承的。

古希腊,艺术对人的“模仿”所达到的程度使后人难以企及,亚里士多德建立的“模仿说”在此后欧洲的艺术中雄霸了两千多年;文艺复兴时期的艺术,“模仿”则达到了空前的高度,这一时期,艺术已成为一门科学;遵循这一传统,古典主义、现实主义

等流派继往开来,将写实之风发扬光大,直到19世纪末20世纪初,才被现代主义艺术所动摇,但20世纪超级写实主义的诞生,也向人们昭示了写实艺术仍有着深厚的社会基础,而且已经渗透到了包含素描在内的各种艺术类型之中。西方如此,东方亦然,只是思想观念和表现形式有所不同罢了。

写实有以下几种类型及特点。

描绘手段上可分为:线条(以轮廓显像为特点)、明暗(以立体显像为特点)、照相(以逼真显像为特点)等。

风格流派上可分为:古典主义(以和谐典雅为特点)、现实主义(以客观再现为特点)、超级写实主义(以逼真酷似为特点)等。

思想观念上可分为:具象(以塑造真实为特点)、意象(以意念真实为特点)、物象(以实物替代为特点)等。

(二) 意义

以“模仿”为主要特征的写实性素描,在16世纪末欧洲美术学院建立后,形成了一套行之有效的教学体系,肩负着几百年来各类美术人才的培养,并结出了丰硕的成果,从而得到了大家的肯定。尽管其存在一定的局限,但在纯艺术领域人才培养的模式上,仍然没有一套能够取而代之的做法。

写实性素描在设计素描教学中的意义主要体现在以下两点:第一,写实起着杠杆原理中“支点”的作用。一方面,“支点”体现“写实”,构筑起绘画性素描和设计性素描各自的基础;另一方面,“支点”应放在素

描杠杆的哪个位置上。显然,设计素描教学中的写实性素描,其“支点”应该向“分析性”倾斜,在探讨和实践中,把对物象的“分析”导向能够演化为具多种可能性的扩散性思维的训练上,而非像绘画性素描那样导向“构筑”具体形象的聚合性思维的训练。第二,写实体现造型训练中承上启下的作用。对艺术设计的本科生来说,一定的“写实”能力是必不可少的。高等院校扩招导致的“艺考热”和画室催生的“速成品”,使新生素质良莠不齐,这就要求高等院校对大一新生进行必要的造型基础训练。“承上”指加强与巩固原有的基础,“启下”指在储备并消化知识的基础上,突破陈规与局限,向“表现性”、“创意性”素描过渡,最终为不同专业的设计方向奠定基础。

一、写实元素与造型

设计素描涉及很多造型元素,如形体、结构、明暗、肌理、材料等概念术语。研究和分析这些造型元素,不仅对写实性素描造型能力的提高具有重要作用,而且对结构性素描、表现性素描、创意性素描的实践和操作也具有一定的指导意义。

(一) 造型元素

1. 形体与结构

形体包含形状与结构,是物体或图形由外部的面或线条组合所呈现出来的外表。形体与结构是互相依存,紧密结合的。形有多种多样的存在形式,其一是形体空间的外部

形象,即除了物体空间和方向等性质之外的外部形象;其二是二维空间中呈现出来的、由线构成的长与宽的面;其三是三维空间中呈现出来的由物体的体积构成的面。

在素描术语中,形是指具有形状大小的边界内容特征;形体指形态的空间体积特征;构造是指形体内容之间的有机联系;而体积一般指物体所占空间的大小,造型训练中常提到的体积感,指的是由平面图像上所塑造的物体所呈现出来的、让人产生一种三维空间的错觉感。素描中的形象则指富有精神内容和表情的形体。

素描造型训练的目的,就是要通过研究表现物象体积,了解并掌握物体自身的立体构造规律和构成这些立体的各个不同方向、不同角度的转折面,最终用素描造型的基本要素表现出来。所谓造型,离不开形体的要素。

形体与结构紧密联系,互为一体。造型基础训练格外重视对其进行研究,写实性素描也不例外,虽然在表现手段上赋予了光线、明暗、调子等因素,但结构的概念始终引领其他因素为塑造形象服务,毕竟没有准确的结构表现就难以达到真正意义上的物象“写实”。

总之,造型基础训练不能表面地模仿形体,必须通过对物体结构的理解和掌握,才能获得真正意义的表现。写实性素描应该反映正确的结构本质,同时也应该表现出具体物象的形体特征。

这里,涉及有关“结构”的论述主要是

从宏观角度进行的,有关“结构”的其他方面,在第二单元的“结构性”素描中会有更为详尽的展开。

2. 轮廓与比例

物象的轮廓是由物象的体积空间、特质所决定的。轮廓与形体结构是一致的,是从属于整个体积的一部分。在素描中,轮廓不仅表现物体的外形,而且要具体地体现它的结构特征。物体轮廓有内外之分,只有将其结合起来表现,才能准确地反映物体的结构,说明和解决问题。

探索轮廓的准确性,主要得通过大量的素描写生实践。物象明暗变化的表现和细节的刻画,都应围绕着轮廓的明确性、正确性来进行。轮廓应该是素描探索形体结构特征的结果。

比例指物体一部分跟另一部分的量或尺寸方面的关系。比例是形式法则之一,包含比例、比率、分割等语意。主要指物体整体与局部、局部与局部、局部与整体以及上下、左右之间的比值关系。比例在视觉艺术中,开始常应用在绘画、雕塑中指代人体比例的术语,也用于建筑等方面的比例关系,同时也适用于绘画中景与物之间的尺度评价。实际上,凡是涉及物象的量与度的判断,都离不开比例的应用,设计作品同样如此。

在素描造型训练中,比例通常用于衡量一个形体跟另一个形体,或一个物体与多个物体之间的大小、多少、前后、高低、方圆、凹凸的正确比相等关系。达·芬奇认为比例是“艺术之母和女王”,写实性素描正是借助准

确地“模拟”物体各部分的比例关系,从而形象地还原客观世界的“真实”,在保持客观世界各物象的大小、前后、左右比例真实的同时,将视觉中的客观世界转换为艺术世界。

3. 透视与空间

透视,指用线条或色彩在平面上表现立体空间的一种方法。其基本原理是由眼睛的视觉作用所形成的物理现象,它和照相机摄影的道理相类似,是自然现象在人的视觉中的反映,是客观存在的一种视觉现象。

透视学之于写实性素描的造型训练,其意义和作用体现在能在平面的上准确地表现出存在于三维空间的人和景,使观者对平面的图形产生立体感和有深度的空间感,即“幻觉真实”。

作为写实性素描的造型训练,应以“焦点透视”为核心,以培养严谨的造型能力;而针对设计艺术各专业(除环境设计)的造型训练,建议以“散点透视”为核心,以培养灵活的应变能力。

空间,指物质存在的一种客观形式,由长度、宽度和高度表现出来,是物质存在的伸张性和广延性的表现。造型艺术也被称为空间艺术,其依据有两个方面:其一,从观照方式看,人们以视觉感受与审视空间为特征;其二,与听觉、想象、时间型艺术相比,造型艺术作品存在于一定的空间之中。

空间的表现形式主要有二维平面空间、三维立体空间、四维运动空间、散点并置空间等。

写实性素描的造型训练,要求掌握在二