

设计与创意素描

陈进文 周立新 主编

科学出版社

设计与创意素描

陈进文 周立新 主编

校级教改项目：创新性思维在艺术设计基础课中的研究及实践，2010(09)-2013(06)

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书是按照理论基础、设计的创意思维与手法、素描的创意思维与手法、图例等四大块来安排内容的,共分十章。第一章至第三章为理论部分,主要介绍传统素描与设计素描的区别与联系,以及当今社会对设计人才的需求,因此我们的课程也需要紧跟时代步伐,素描应以设计素描为主,而从传统素描到设计素描的改变最终是我们设计思维的改变;第四章至第六章介绍设计的创意思维形成及表达等问题;第七章至第九章重点介绍素描的创意思维准备及表现手法;第十章以图为例,作为对以上章节内容的辅导参考之用。

本书可作为高等院校艺术设计类、工业设计类专业本科生教材,也可以供相关美术人员及艺术爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

设计与创意素描/陈进文,周立新主编. —北京:科学出版社,2014.12
ISBN 978-7-03-042902-5

I. ①设… II. ①陈…②周… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第000454号

责任编辑:兰 鹏 张 凯 / 责任校对:蒋 萍

责任印制:霍 兵 / 封面设计:蓝正设计

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

http://www.sciencep.com

三河市骏志印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016年1月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2016年1月第一次印刷 印张:9 3/4

字数:231 000

定价:42.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

什么是素描？广义上的素描，指一切单色的绘画，起源于西洋造型能力的培养。狭义上的素描，专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。简而言之就是单色画，却又不尽然，毕竟素描涵盖与牵连的东西太多，解决的问题也太多。素描过程是同一时间要考虑许多问题的综合思维活动。当今美术院校各专业都把它作为基础课，虽然各专业的侧重点不同，油画重体积，调子、国画重线条，版画、设计重结构等，但素描的共性是差不多的。同时，素描作为独立的艺术种类，自有其独特的艺术价值。当然，专门的素描艺术家并不多，大都是兼职者，如诸位大师们寥寥几笔创作的草稿就已经价值不菲，你根本不用分是基础性强的速写还是独立的艺术品。这些即便看似寥寥几笔的素描作品，其后面的功力也非常了得，有时随便一条起伏弯曲的线条，体现的却是艺术家对形体、结构、特征、节奏、韵味、艺术史的深刻理解与掌握。

从20世纪50年代开始，国内美术院校的基础素描教学大致上沿袭了苏俄写实主义绘画传统，这有诸多历史原因。故对素描的理解是：由木炭、铅笔、钢笔等，以线条来画出物象明暗的单色画。单色水彩和单色油画也可以算作素描，中国传统的白描和水墨画也可以称为素描。通常说的素描多指铅笔画和炭笔画。素描是一切绘画的基础，是研究绘画艺术所必须经过的一个阶段。素描通常采用可于平面留下痕迹的方法：如炭笔、钢笔、画笔、墨水及纸张等。轮廓和线条是素描的一般称谓。素描具备自然律动感，不同的笔触营造出不同的线条及横切关系和节奏、主动与被动的周围环境、平面、体积、色调及质感。随着时代的发展，那个年代所追求的“唯一性”“正统性”被“社会功能性”取代。

人们的生活开始追求“个性化”“独特性”“艺术性”等，以能够展现个人品格为主。美术新专业正是在这种多元文化背景下建立起来的。这些新专业对基础教学的新要求就凸显出来了。

在这种背景下，设计素描课程应运而生，什么是设计？设计服务于大众，有很强的功能性、实用性；同时，为了达到商业目的，还要吸引大众，符合大众的审美，即符合普遍的审美规律，包括视觉传达的原理与规律、形式美法则、结构等。普遍的审美规律应在设计学习的基础阶段就开始强调，并在设计学习的整个阶段中贯穿始终。所以，设计基础阶段的训练还是离不开素描训练，但应注意培养学习视觉传达的原理与规律、形式美法则，同时以实际为目的，同客观世界相结合，注重发展发现、观察、感受、想象、创造、表达六个方面的能力，以及设计的造型表现能力和素质。

设计最终是为生活服务的，要让人们接受并喜爱之，其所设计的物品必须具有新

颖、独特、创新的特性，这就要求我们设计人员必须时时地更新我们的思维方式。创意设计，是把再简单不过的东西或想法不断延伸出另一种表现方式。创意设计包括工业设计、建筑设计、包装设计、平面设计、服装设计、个人创意特区等内容。设计除了具备“初级设计”和“次设计”的因素外，还需要融入“与众不同的设计理念——创意”。正是基于此观点，我特地从另外一种角度来阐述设计的创意素描。创意素描，就是在传统素描手段上表现出客观主体以外的审美和创作意识，将绘画素材和媒介进行多元化、综合化处理，着重将个人思维添附在客观对象上，要求创作者在绘画方法和形式上大胆变更，摆脱造型素描的束缚，激发创作者内心的艺术欲望和新颖的审美情趣，强化学生创造性思维能力的培养，创造出全新意义的虚拟真实。结合学生的实际情况，在强调设计素描实用性的同时兼顾知识的交叉性、系统性和延展性，启发和引导学生自觉去理解设计素描的学习目的和意义，并逐步使学生具备设计师的基本素质，为今后的艺术设计打下坚实的基础。

本书是按照理论基础、设计的创意思维与手法、素描的创意思维与手法、图例等四大块来安排内容的，共分十章。第一章至第三章为理论部分，主要介绍传统素描与设计素描的区别与联系，以及当今社会对设计人才的需求，因此我们的课程也需要紧跟时代步伐，素描应以设计素描为主，而从传统素描到设计素描的改变最终是我们设计思维的改变；第四章至第六章介绍设计的创意思维形成及表达等问题；第七章至第九章重点介绍素描的创意思维准备及表现手法；第十章以图为例，作为对以上章节内容的辅导参考之用。

本书可作为高等院校艺术设计类、工业设计类专业本科生教材，也可以供相关美术人员及艺术爱好者使用。

本书由南昌大学教务处资助出版。另外，本书的完成，还要大力感谢中国矿业大学唐军老师、北京林业大学程亚鹏老师、南昌大学尹洪老师、卢杰老师、廖恬老师、金伟老师等的大力支持，在此深表感谢！

由于编者水平有限，书中如若有不足之处，敬请读者批评指正！

编者

2015年10月

目 录

第一篇 设计素描概论及其创意属性

第一章 设计与素描概论	6
第一节 设计与素描的课程概述	7
第二节 设计与素描总论	12
第二章 设计与素描的创意属性与特征	24
第一节 设计与素描的创意属性	25
第二节 设计与素描的创意特征	31
第三章 设计与素描的创意形成过程	36
第一节 艺术设计中的一般创意形成过程	37
第二节 设计与素描的创意形成过程	51
第三节 设计素描及其创意形式	54

第二篇 设计的创意思维与手法

第四章 设计的创意思维准备	72
第一节 设计思维培养	74
第二节 设计创意拓展	79
第五章 设计的创意手法归纳	83
第一节 写实性创新设计	84
第二节 结构创意设计	86
第三节 平面装饰创意设计	86
第四节 修辞手法创意设计	91
第五节 谐音创意设计	94
第六节 组合创意设计	98
第六章 荷兰埃舍尔创意图集锦	100

第三篇 素描的创意思维与手法

第七章 素描的创意思维准备	106
第一节 素描基础训练	107

第二节 素描创意拓展	117
第八章 素描的创意手法归纳	126
第一节 写实性创意素描	126
第二节 归纳创意素描	129
第三节 表现性创意素描	131
第四节 抽象性创意素描	133
第九章 素描的创意案例集锦	139
参考文献	149

第一篇

设计素描概论

及其创意属性

当今社会，艺术门类随着电子技术与信息网络的发展而快速发展着。电脑美术的高度发展，电脑在工业造型设计、广告设计、网页设计与制作、卡通和三维动画等领域的广泛应用，使设计和制作的过程大为缩短，质量和工作效率成倍提高。于是有人会产生设计专业无须学习素描和色彩、电脑可以取而代之的想法。设计专业是否仍需设置素描基础课呢？回答是十分肯定的。任何设计均需要收集和记录形象资料，表现设计意图，这就绝对离不开对自然对象的研究，而素描正是研究自然形态与人之视觉关系的第一步。

一、素描是培养设计家心智的必要途径

我们知道，设计师的实践活动主要是创造具有独特生命的“新形态”，是对自然的认识，对形体、空间、结构、质感等审美性质的领悟和创造，而不是对客观实物的图解和再现。因此，一位设计师的成功与否更为显著地表现在他内在的空间想象力、思维创造力及对造型构思的表达能力方面。没有这种基本素质，就没有空间立体的想象和创造，也就谈不上设计。素描是造型的基础，它通过用单色作画的形式和过程，对自然形态加以描绘，对个人造型意念进行研究性表达，它具有独立鲜明的审美性质。通过素描学习和训练，可以培养人的观察方法、思维方式，形成较强的空间意识和分析想象能力，乃至审美反映的整个造型认识和思维创造能力，培养眼、手、心、脑四方面能力的相互默契：即“培养视觉的敏锐反应，增强接受视觉信息的能力——敏锐的感受能力（眼）；培养分析、洞悉、理解的心智思维，形成对事物特征的深刻把握——富有理智的认识能力（脑）；培养应用和开发想象的能动性，形成对未知领域的自觉探求——创造意识（心）；培养技能的熟练掌握，达到对于视觉信息的有效表达——富于技能的适应能力（手）”。对于一个未经过造型训练的人来说，就无法通过写生——形象的观察、记忆、加工，使眼与手的操作达到整个作画行为系统的协调。这种通过眼睛如实地来反映客观物象，并以分析的科学的眼光去认识事物恰恰是一个普通人所不能做到的；只有通过基本造型能力的训练——素描训练，才能使其进一步学会将这些认识与表现的技巧发展为创造性的绘画表现。所以说，素描的学习能为工艺、建筑、雕塑、绘画、实用美术等多种样式、多种形态的创造奠定牢固的基础，是培养设计家心智思维的必要途径。

二、学习素描，认识自然，发现设计

学习素描一方面可以形成特定的基本造型能力，另一方面主要是培养全方位、多角度地观察自然物象的造型特征及内部构造、穿插和组合的能力；从对自然物象的透视、结构、机理、质感的分析、描绘和感受，我们认识到各种形态所蕴含的视觉要素及其形式，不仅可以作为造型中的形象得到实际的应用，而且促使我们自觉关注自然形态结构、机能或形态关系和意象，寻求更多的启示，得到创造联想和设计。对于自然形态研究的实际应用，设计师或者通过写实的方法对自然加以描绘，或者将自然以变形解构、单纯化为设计素材，或者从中发现许多有关机能和构造的实例以作为范型加以利用等。就如我们较为熟知的建筑物，由富勒设计的蒙特利尔世界博览会美国馆，一看就像一颗生长在广阔平原上的硕大的“仙人球”。我们不能说美国馆与仙人球之间有必然的因果关系，但对自然生长形态的潜在感受必然会影响我们的创造活动和造型设计。我们可以说这是对自然生态、秩序的另一种语言表达方式，也正是这种独特的语言使其成为一种新的内容和形式。再看仙人球那长满针刺的粗糙的质感与给我们的厚重的感受，这难道不是对素描质感、明暗、肌理的描绘所给予的设计启示吗？在日常生活中我们常看到的、运用于工艺器皿、服装面料、装饰绘画上的动物、花卉图案等，无不明显地告诉我们，这些经概括、归纳或变形后的图案均来自于生活，来自于自然。

三、素描是实现设计的必要手段

我们说设计活动是一种创造“新形态”的过程，而“新形态”的产生前奏必然是一段想象与构思的过程。构思的表达可以是语言或文字，也可以是图画。对于作家来说，他的想象设计是用写的形式来表达的；而对于设计师来说，他想象设计的是一个具有较强空间的实体，最好的表达形式当然是将它形象地描绘出来，这就要通过绘画手段来加以表现。素描主要的表现方式有慢写、默写与速写。慢写一般是指较长时间地面对自然物象进行深入的描绘，将其质感、明暗、空间等表达得淋漓尽致。在广告设计领域中，从视觉传达和商业的角度出发，对形象和构造、机能、材质、色调作精细的描绘，以达到精密与逼真的效果，有利于对产品质量进行表达和宣传，这往往要用精密逼真的写实表现，就更离不开深厚扎实的素描写实功底。当然，在现代科技发达的信息时代；设计者更多的可采用实物扫描等手段来达到，但此类的商业广告在设计时同样需要一个构思的过程。要让思维中的构成形式较快地勾画出来，让人一目了然，通常仍需采用素描的速写形式，这也是最快速、简捷而具有说服力和表现力的形式。素描可以用不同的工具材料来简洁迅速地概括出自然物象和创造意象，因此，不管是何类设计艺术都需要也必须采取速写的表达形式来描绘作者的构思形象。著名建筑设计家贝聿铭在接受美国国家艺廊车厢设计的委托后，从华盛顿到纽约的飞机上，在一个信封的背面，用红笔勾勒出当时的构思。可见速写对一个设计师是何等的重要。还有很多的工业造型设计师、服装设计师、建筑设计师等，也都习惯性地用几根简练

概括的线条来表达他的设计意图和独特的造型特征，或者结合马克笔、彩色笔或水彩等，熟练地表达他的设计意图的总体效果。速写不仅可以用来表达构思意象，同时还可以直接作为一种设计形式。我们可以从国外的很多优秀的招贴广告中发现，许多招贴海报正是采用速写或漫画的形式来表达滑稽或讽刺意味的，这样做不仅受到大多数人的喜爱，也使得招贴广告起到较大的宣传教育作用。因此，不管哪种素描表达形式，都在设计领域中起到较大的作用；无论是谁，要想成为一名出色的设计师，就必须学好素描，掌握各种表现技法并且在实践中加以灵活运用。

总之，设计意念的视觉化是以其完整而有序的工作程序完成的。设计师设计意念的过程不是凭空想象的，尽管在设计中可以运用各种现代化表现技法和手段，但设计师要获得实际需要的感性素材和视觉化的绘画表现技巧，并以自然和具象为依据发展造型感觉和经验时，唯有素描的训练可以胜任。可见，我们不能忽视素描在设计中必不可少的作用。

设计素描（也称为结构素描），主要是以比例尺度、透视规律、三维空间观念及形体的内部结构剖析等方面为重点，训练绘制设计预想图。它是表达设计意图的一门专业基础课。设计素描主要是培养对线条、形体、空间感的把握能力，在产品设计的草图绘制阶段，首先要将设计意图纸面化，这是设计的起步阶段，也是决定设计最终能否变成产品的关键步骤；这就需要有较好的手绘功底，所以，设计素描的学习对产品设计专业是相当重要的。

设计素描在观察方法、思维方式、表现形式、立体观念和细节刻画等方面有自己特殊的要求，所以，要打好手绘基础、培养立体观念、增强设计意图纸面化的能力，设计素描是必须认真学习的基础课程。

1. 设计素描中的观察方法

设计素描是以塑造客观物象为目的的造型艺术，是在二维的纸上塑造三维的形体。设计素描的观察方法可以理解为“看”，“看”是要求画者整体地、比较地、有联系地观察对象的特征和本质。在刚开始学习素描的时候，老师就要求“眼睛要比手快”，也就是说在还没有落笔之前就应当通过观察，分析作画对象的特征。这是作画的第一步，也是直接影响画面效果的重要一步。所谓“看”，就是仔细地有目的地对作画对象进行审视、感受、想象与思考，要学会整体观察。观察的同时要确立这样一种观念——凡是呈现在眼前的物体都是立体的，并占有一定的空间，是具有体量感的；其次，凡是所表现的物体都具有大小、高低、宽窄、深浅等比例关系。观察时，要对物体作全面的比较，并进行分析，来判断它们相互之间的比例关系，从而加深对物体结构的理解。观察对象时，要从大处着眼，整体地观察，简化对象的细节。整体观察是设计素描必须遵循的原则，除了整体观察外，设计素描还要注重立体的观察方法。设计素描的立体观察是多视点、多角度、多方位的观察方法，不仅仅停留在看的层面上，还应加上作画者个人的分析理解。作画对象的位置不一定是固定的，这种观察方法是全方位的立体观察方法，有利于更正确地理解和分析作画对象内部构造特点。单凭主观想象也许很难理解物体的结构，所以要借助不定点的观察方式。

在产品设计的过程中有趣的问题和成功的方案的灵感往往都来源于接触生活和细心观察身边的事物。看似平常的形体，却可以被优秀的产品设计师看在眼里、记在心里，并成为所设计产品的构成元素，所以对于产品设计而言，敏锐的观察力是必不可少的。而在产品设计的构思阶段，要对大脑中形成的产品原始造型纸面化，比如突起、圆角或是凹槽，就要用设计素描训练积累的形体表现手段来表现。设计素描是产品设计初始阶段很重要的手段，就像学习写字要先从学习笔画开始，“横平竖直”之后才会“行云流水”一样。产品造型是建立在人与物的基础上，追求功能与审美和谐的造型设计，产品设计就是在艺术造物的范畴内的产品造型设计，对造型的理解，最直观的方法就是“看”，所以就应当通过学习设计素描的观察方法，运用“观察—思考—积累—应用”的步骤来进行产品设计。

2. 设计素描中的思维方式

除了作画对象的特征之外，作画者的主观感受也是画面效果的重要组成部分。不同于简单的情景描摹，设计素描从构筑第一条基准线开始，就需要充分展开发散式的理性思维。设计素描通过分析、理解、推理的过程将作画对象的固有特征与作画者对作画对象的理解和谐地表现在画面中，设计素描以表达设计意图为最终目的，重点放在理解作画对象的结构方面。

设计素描的目的并不只是在技巧上如何再现物体的形象，更重要的是要正确地观察和理解作画对象的造型特征，把握物象的本质结构，这是一个理性思维过程，它强调的是对作画对象本质特征的洞察能力和分析能力。米开朗基罗曾说过：“艺术家用脑，而不是用手去画。”理解事物就要通过分析找到更为本质的内涵。比如“碗”，简而言之就是盛装的器皿，解决盛装的问题，所以“碗”也可以理解为盛装的方式。运用在设计素描过程中学习到的思维方式，对于“碗”的理解就不应再局限于表面现象。在产品设计过程中，对设计的客体要思考外在形式与本质的关联。我们生活中的产品之所以有多种多样的外在形式，是因为设计者对产品本质的理解存在差异。观察到事物的本质，也就找到了思维的发散点。对设计对象的认识越原始、越本质，可以思考的范围就越广，产生好设计的可能性就越大。

3. 设计素描的表现形式

设计素描主要采用简练、明了、准确的线条表达形体结构，尽量避免运用明暗手段。线条要求准确并且符合透视规律，要求线条的走向或深浅变化可以表现形体转折关系，因此设计素描对比例尺度的要求很严格。为了适应以线条为主要表现形式来进行造型，设计素描写生对象的照明不用打灯光，多用自然光、漫射光，或者采用多光源的光照，表达和理解物体自身的结构本质就是目的。设计素描的专业性决定了它以理解、剖析结构为最终目的，简洁、明了的线条是它通常采用的主要表现手段。任何造型元素都是有感情色彩的，在学习产品设计的过程中，产品的体积感、质感、量感、空间氛围感及某种程度的色感是设计中要着重考虑的要素。如果除去色彩、材质、灯光效果，运用不同感情色彩的线条同样可以明确地表现出产品的特征。比如，纤细的

线条中间穿插有节奏变化的点可以表现高反光的材质；均匀的细线条可以表现比较细腻的材质；有硬度的线条可以表现明暗交接线或是暗部的阴影特征，等等。

设计素描这种用线条表达形体结构的表现形式，非常适合产品设计快速准确地表现产品结构及其特征。这种表现方法舍弃了环境对物体的影响，运用线条表达的形体结构更为直观。产品设计同样要求严谨，对尺寸的要求比较严格，通过绘制结构素描，在构思阶段所产生的造型的结构问题就可以显现出来，便于造型结构的完善与改进。

4. 设计素描的立体观念和细节刻画

设计素描画面上的空间实际上是对三维空间的平面重现。设计素描要求作画者具备很强的三维空间想象能力。关于三维空间的想象和把握，在很大程度上并不取决于作者表面的感受，而是决定于思维的推理。设计素描要求把客观对象想象成透明体，要把作画对象内在的结构表达出来，旨在训练对三维空间的想象力和把握能力。清晰的三维概念有利于更好地表达设计意图，产品设计中运用设计素描及其他手段表达对产品的最初设计意图，其目的是创造产品造型，所以具备丰富的空间想象力是很有必要的。良好的三维空间想象能力，有助于更好地把握形体之间的比例位置关系，并且准确地表达设计者的设计意图。产品设计草图绘制时想象作画对象是透明体，可以更好地把握外部形态与内部结构之间的关系。设计素描要表现作画对象的结构关系，说明形体各个部分的转折关系，以及形体与形体之间的相互关联。同时在最能说明问题的部分要注意细节的刻画，比如明暗转折处、结构转折处，某些细节表现和细节的刻画不会影响产品的整体效果却可以起到强调和充实整体的作用。在产品设计当中，整体的风格要统一，但要不失细节，这样才不会显得呆板。在产品的设计过程中可以运用细节的刻画设计产品的造型。优秀的产品设计能够打动消费者，不仅仅是因为拥有时尚个性的形态，精致的细节同样是产品的动人之处，一个精致的圆倒角或是一条精致的曲线都能够体现产品的品质，传达设计者的良苦用心。

设计素描是学习产品设计的基础。产品必须通过一定的造型而得以明确化、具体化、实体化。通过对设计素描观察方法、思维方式、表现形式、立体观念和细节刻画方法的学习，在产品设计的过程中可以通过“观察—分析—理解—再现”的步骤将设计意图纸面化，经过修改确定最终的设计方案。在整个设计过程中，设计方案的确立决定整个设计的成败。设计素描不仅仅是一种表现手段，同时它还还为产品设计提供了一种“回归本质，整体考虑”的思维模式。

第一章 设计与素描概论

设计艺术学是一门将艺术科学与技术相互融合具有多学科表现特征的艺术类学科，艺术（art）与设计（design）合起来构成艺术设计，它既追求艺术的形式美感也强调科学的核心内容及技术的工艺特征，艺术设计范围宽广，内容丰富，是与人类生存和发展息息相关的文化艺术形态。现代人的衣食住行用等各个方面都离不开艺术设计，同时艺术设计也在影响和改变着人们的精神生活方式和物质生活品味。艺术设计的分类有工业产品设计、平面设计、动画艺术设计、环境艺术设计和服装设计等。设计的英文是 design，而法语中的 dessin 就是素描图案的意思，可见设计与素描语源相同。随着科技的进步和发展，电子技术和信息网络取得了长足的发展，谈及设计，往往会联想到电脑美术。的确，电脑美术的出现和运用，在工业造型设计，广告设计，网页设计与制作、卡通和三维动画等领域得到了广泛运用，但是任何设计均需要记录和收集形象资料，表现设计意图，这就绝对离不开对自然对象的研究。而素描则正是研究自然形态与人之视觉关系的第一步。

我们知道，设计师的实践活动主要是创造具有独特生命的“新形态”，而这种“新形态”是通过对自然的认识，对形体、空间、结构、质感等特征的审美性质的领悟和创造的结果，而不是对客观实物的图解和再现。因此，一位设计师的成功与否更为显著地表现在他内在的空间想象力、思维创造力及对造型构思的表达能力方面。没有这种基本素质，就没有空间立体的想象和创造，也就谈不上设计。而素描是造型的基础，通过用单色作画的形式和过程，对自然形态加以描绘，对个人造型意念进行研究性表达，因此具有独立鲜明的审美性质。通过素描学习和训练，可以培养人的观察方法，思维方式，形成较强的空间意识和分析想象能力，乃至审美反映的整个造型认识和思维创造能力，培养眼、手、心、脑四方面能力的相互默契：培养视觉的敏锐反应，增强接受视觉信息的能力——敏锐的感受能力（眼）；培养分析、洞悉、理解的心智思维，形成对事物特征的深刻把握——富有理智的认识能力（脑）；培养应用和开发想象的能动性，形成对未知领域的自觉探求——创造意识（心）；培养技能的熟练掌握，达到对于视觉信息的有效表达——富有技能的适应能力。对于一个未经过造型训练的人来说，就无法通过写生——形象的观察、记忆、加工，使眼与手的操作达到整个作画行为系统的协调。这种通过眼睛如实地来反映客观物象，并以分析的科学的眼光去认识事物恰恰是一个普通人所不能做到的。只有通过基本造型能力的训练——素描训练，才能使其进一步学会将这些认识与表现的技巧发展为创造性的绘画表现。拿一幅石膏几何形体的结构素描习作来说。虽然只是不多的几组骨架结构线，实际上已解决了形体的实在体量和空间位置，反映了画者对自然形态中的几何体的动态、比例、空间、透视、穿插模式和构造等空间性质的观察和剖析；同时又是画者视觉因素的提取、归

纳、综合、组织及形式构成能力的训练。因此通过这样类似的练习将极大地帮助我们建立完整的空间观念和对造型本质由内而外的全面理解，帮助我们对形体特征的整体想象和把握，从而开发我们的创造、设计潜能。所以说，素描的学习为工艺、建筑、雕塑、绘画、实用美术等多种样式、多种形态的创造奠定牢固的基础，是培养设计家心智思维的必要途径。

第一节 设计与素描的课程概述

设计素描是一种现代设计的重要艺术表现形式，是在二维平面中表现三维立体与空间造型的基本方法，设计素描是以功能性为主的艺术基础学科，它具有丰富的艺术内涵和外延。艺术和设计，创意和技巧，是设计与素描的学习内容。总之，本节重点强调设计和素描的基本概念，要求学生能够了解包括素描在内的艺术设计发展之路，真正领会和认知设计与素描的有关概念，要求学生能够运用素描的形式去发现，去想象，去创造，为学习创作和设计打下坚实的基础，把技法引入创造性的思维之中，增强素描设计的科学性和艺术性。

一、设计课程概述

(一) 课程介绍

设计是一门独立的艺术学科，它的研究内容和服务对象有别于传统的艺术门类。同时艺术设计也是一门综合性极强的学科，它涉及社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面的因素，其审美标准也随着诸多因素的变化而改变。设计是一种构想或计划，以及把这种构想或计划通过一定的审美观念和表现手法使其视觉化、形象化的创作过程。也就是把设计师的想法具体化，把没有的变成有的。它的目的在于消除不符合人类使用的因素，从而满足人类生存发展直接需求的实用性功能。

设计是以表达创意意图为目的，以创意为核心，以创造性思维方式研究、理解并赋予联想的过程；是拓展视觉经验的过程；是引发学生的创造力，拓展思维空间的过程，从而实现基础教学到设计教学的思维转变。创意设计的作用是培养学生的设计思维、设计创意、拓展创造力和想象力等能力，丰富设计表现方法、手段和设计语言，为增强创意表达能力开辟一个广阔的空间。现代艺术设计基础教学，应随时代的发展不断拓展；要具有现代个性的教育理念；纲领实验研究性、创造性；激发学生的创造性思维，强化艺术设计素质教育，并要求一致的基础训练学习后对本质的认同。设计课程一方面延续了包豪斯“感知的教育”这个原则，试图建立一个与现代设计概念和方法相一致的视知觉基础；另一方面以视觉思维的整体为线索，发展了一套集成式的和结构有序的独特训练方法。

(二) 教学目的

训练学生掌握一定的设计创作能力、对事物的认知和创新能力；通过对事物的分

析理解,深入观察研究,培养学生的创新创造意识;通过学习掌握一定的创造设计技巧,增强学生的设计灵感和设计能力,从而引导学生创作出全新的设计作品,提升设计的整体水平,真正体验设计带给我们的快乐和享受。

(三) 教学方法

(1) 课堂讲授、示范与具体辅导相结合,配以多媒体、画册及作品欣赏,介绍中外美术现状,分析学生作业。

(2) 根据学生不同的特点,有针对性地进行作品讲评,对一些重要问题进行研讨。

(3) 同学之间进行交流、相互观摩、展示课后作业。

(四) 教学内容

(1) 强调对设计的基本概念和基本技巧的理解,通过基本设计能力的培养,让学生认识到设计的本质。内容主要包括:简要概述中外设计理论的发展历程,特别是新工业时代以后近百年历史过程中设计理论的革新;介绍设计对生活和社会的意义和作用,了解设计所蕴含的美感和精神层面的享受。

(2) 强调设计的细节,从设计的灵感到成型,每一步都是设计必不可少的重要环节,介绍设计的具体方法和步骤,研究从灵感到创意,到绘图再到成型这其中的一些细节问题,介绍近代、现代设计手法的变化,理解和掌握设计的精髓。

(3) 强调对设计构思的理解和对设计步骤的优化,以及通过对空间、素材的协调,从而产生更多的创意和设计;关注新的设计方法和发展趋势。

(五) 教学要求

构思巧妙,创意新颖,设计实用,具有较强的艺术性,能够真正表现出设计带给我们的艺术美感和使用价值,掌握事物形体的形态、结构和空间的关系,掌握设计的方式和方法,熟练运用所学的设计方法,不断优化设计流程,不断发掘设计潜质,通过不断探索,提高综合设计能力,使得设计作品符合现代社会的需求和艺术欣赏价值。

(六) 知识加油站

设计是使人们的观察、感受和意念视觉化的一种特有的表达方式和技巧,它意味着可以使用任何媒介在一个可以绘画的表面上做一些定型的视觉形象来表达内容。设计是绘画的元素约减到最适宜控制并能以迅速与直接的方式进行的形象表现,是视觉化表达最快捷的途径之一。现代设计的产生与理论上的完善,使现代设计自成体系,成为艺术和科学的门类,尽管在设计中存在着艺术的因素,但这种因素已改变了它原来的性质,它是属于与科学技术、功能相结合后的“技术美学”的范畴。从设计的观点出发,如果将素描训练引入其造型训练之中,它应该是结合设计教育的整体特征,利用其中原理部分来指导和参与的综合性工作,如功能意思、实用性、系统意思、结构意思、视觉传达的原理与规律、形式法则等。它的着眼点不是绘画的技巧和表现的风格,而是以培养设计师的实际需要为目的,并注重在基本训练中

发展观察与表现的多层次、多方位的可能性，从而在观察、感受、想象、创造、审美判断等重要环节中开发切合设计的造型表现的基本能力和素质。故此，设计课程是以视觉思维训练为目的、以视觉思维的整体性作为出发点、以现代艺术实践作为教学的源泉，打破了一般训练分门别类，以及先基础后综合、先简单后复杂、先技能后运用的单一教学方法，特别是现代设计态度和方法相适应的问题提出了一种可能性的课程。设计素描强调整体性、科学性、研究性的一面，又要注意其表现性、生动性、完整性的一面，是设计创意表达的重要手段之一。

二、素描课程概述

（一）课程介绍

习画者大都始于素描，因为素描是造型基础，可以使画者或设计师们能够具备准确的描绘能力、分析和表现能力，以及构想创作的能力。可是如果仅将答案停留于此，就似乎将素描的作用描述得功利化了，过于“实用”了。素描在各自的专业课程里被要求作为基础或说基本功底，其实就是一种基本素质的具体体现，它更大的意义在于为诸多艺术创作提供隐性作用，是一种从容的态度和方式。它可以是绘画性的，却不只是绘画性的，这也许就是艺术实践有必要继续素描训练的原因之一。我们所说的素描源于15~16世纪意大利文艺复兴时期，其最初意义是指草图，同时也是艺术家入门的课业。16~17世纪，意大利的卡拉奇兄弟创办了第一所美术学校，素描被确立为学院造型艺术教育的基础课程。在此后的发展过程中，素描在不同的国家、地域，不同的历史时期形成了种种学派与风格。我国的艺术院校素描教学最初是由李叔同先生从日本引进在浙江两级师范学堂实施的，他在任教期间率先开设了西洋素描课，其后留学于法国的徐悲鸿先生将欧洲的现实主义学院素描体系介绍到中国，并将其作为未来艺术家的基本功，为中国近现代美术教育奠定了坚实的基础。20世纪50年代，新中国大批美术家赴苏联留学并相继回国执教，使俄罗斯契斯恰柯夫素描教学体系成为中国美术院校素描教学的主流。尽管它也对艺术多元化的发展带来了不利因素，但我们不能否认这一素描教学体系对中国美术教育发展所作出的不可磨灭的贡献。

（二）教学目的

训练学生掌握一定的描绘能力和构图组织能力，对结构的理解能力及把握结构和空间关系的能力。通过对事物景象的深入观察和研究，培养学生的艺术审美素质、正确和准确地表现形象的造型方法，体验学生的视觉经验和心理感受之间的关系，激发学生的想象力，从而引导学生创作出全新的画面和感觉，提升学生的素描造型整体水平，使学生体验到艺术带给人的心理感受和视觉美感。

（三）教学方法

（1）课堂讲授、示范与具体辅导相结合，配以多媒体、画册及作品欣赏，介绍中外美术现状，分析学生作业。

- (2) 根据学生不同的特点, 有针对性地进行作品讲评, 对一些重要问题进行研讨。
- (3) 同学之间进行交流, 相互观摩、展示课后作业。

(四) 教学内容

(1) 强调对素描的基本元素和因素的理解, 通过基本造型能力的培养, 认识艺术表现的本质。内容主要包括: 简要概述素描艺术的发展历程, 特别是文艺复兴以来的古典艺术, 研究透视和空间的关系问题; 介绍点、线、面的作用和意义, 研究中国绘画与东方艺术中空间的表现方法; 介绍近代、现代艺术, 通过工具、材料和表现手段的变化, 理解艺术的发展轨迹。

(2) 强调描绘的深入和细节, 从立意到画面组织均带有一定的情节性。内容主要包括: 介绍古典素描的具体方法, 研究从题材到描绘方法等细节问题; 介绍新古典主义或艺术中复古风潮的观念和方法, 关注新的动态和发展趋向。

(3) 强调对结构的理解, 对形体的提炼和概括, 以及通过形体在空间中的角度和方位的变化, 体验视觉经验与心里感觉之间的关系。内容主要包括: 介绍结构素描的表现理念和意义, 研究结构与框架、结构与空间的表现关系; 介绍新的造型理念, 强调素描表现的艺术性。

(4) 强调画面思想性, 除了知觉的表现外, 要充分发挥想象力, 创造全新的画面和感觉, 采取有题目的写生和主题创作的方式。内容主要包括: 介绍素描艺术的多种表现技法, 分析它们的观念表现; 介绍象征意义的作品, 分析作品的理念、主题和形象及表现方法之间的关系。

(五) 教学要求

构图完整, 结构严谨, 形象生动自然; 准确深入地表现形体的形态、结构、透视、空间、质感等关系, 掌握造型规律, 熟练地运用写实素描造型方法, 提高驾驭画面能力, 启发材料应用, 加强主观意象表达训练, 强调对形象感受力的表达; 感性与理性相结合, 探索与试验相结合, 使学生掌握正确的观察方法和因材质不同而使用不同的表现技法; 提高综合造型能力, 使画面具有时代感和艺术感染力。

(六) 知识加油站

素描是所有单色绘画的总称。它既是造型艺术基础训练的一种手段, 又是一种绘画形式。它的特点是用单色作画。素描是造型艺术的表现手段之一, 主要着眼于物象的形体塑造。所谓造型艺术, 在绘画层面上是指直观的视觉感受, 是运用造型规律中各种变化的线、面。明暗和色彩的冷暖色度对比、协调手法、表现物体的形体、质感和空间关系, 反映画家认识事物的内心感受。线、面、明暗方法的应用是素描训练中塑造形体的手段。

改革开放以来, 大量现代艺术思潮涌入, 使素描教学的单一模式得以改变, 但随之而来的急功近利、投机取巧也使基础教学受到了很大冲击。虽然素描教学在中国近代有了长足进步, 可至今尚未形成贯通古今、融汇中西、独具特色的完整体系。