



高等院校艺术设计精品教程

# YIXIANG SUMIAO

刘显波 编著



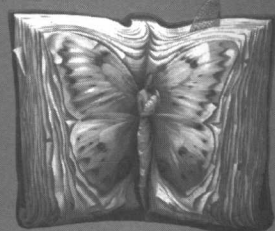
华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

高等院校艺术设计精品教程

# YIXIANG SUMIAO

刘显波 编著



## 意象素描

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

**图书在版编目(CIP)数据**

意象素描/刘显波 编著

武汉:华中科技大学出版社,2006年8月

ISBN 7-5609-3781-0

I. 意…

II. 刘…

III. 素描-技法(美术)-高等学校-教材

IV. J214

**意象素描**

**刘显波 编著**

策划编辑:王连弟

责任编辑:张志华

责任校对:朱霞

装帧设计:潘群

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录排:武汉正佳文化发展有限责任公司

印刷:湖北新华印务有限公司

开本:880×1230 1/16

印张:6.75

字数:165 000

版次:2006年8月第1版

印次:2006年8月第1次印刷

定价:27.00元

ISBN 7-5609-3781-0/J·41

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

## 高等院校艺术设计精品教程

## 编 委 会

顾 问 杨永善 清华大学  
丛书主编 陈汗青 武汉理工大学

编 委 (按姓氏笔画为序)

|     |        |     |          |
|-----|--------|-----|----------|
| 王心耀 | 江汉大学   | 范汉成 | 湖北美术学院   |
| 过伟敏 | 江南大学   | 赵 阳 | 中国美术学院   |
| 全 森 | 广州美术学院 | 徐人平 | 昆明理工大学   |
| 汤重熹 | 广州大学   | 殷正声 | 同济大学     |
| 李中扬 | 首都师范大学 | 涂 伟 | 江汉大学     |
| 何 方 | 武汉理工大学 | 曹金明 | 中南民族大学   |
| 何 辉 | 长沙理工大学 | 黄作林 | 重庆师范大学   |
| 辛艺华 | 华中师范大学 | 黄建军 | 华中科技大学   |
| 汪尚麟 | 武汉工程大学 | 鲁晓波 | 清华大学     |
| 张乃仁 | 北京理工大学 | 蔺宝钢 | 西安建筑科技大学 |
| 张瑞瑞 | 湖北工业大学 | 魏 嘉 | 山东轻工学院   |

中国经济的持续发展,促使社会对艺术设计需求持续增长,这直接导致了艺术设计教育的超速发展。据统计,现在全国已有1 000多所高校开设了艺术设计专业,每年的毕业生超过10万人。短短几年,艺术设计专业成为中国继计算机专业后的高等院校第二大专业。经历了数量的快速发展之后,艺术设计教育的质量问题成为全社会关注的焦点。

正如中国科学院院士、人文素质教育的倡导者、华中科技大学教授杨叔子所说:“百年大计,人才为本;人才大计,教育为本;教育大计,教师为本;教师大计,教学为本;教学大计,教材为本。”尽快完善学科建设,确立科学的、适应人才市场需求的教学体系,编写质量高、系统性强的规划教材,是提高艺术设计专业水平,使其适应社会需求的关键。华中科技大学出版社根据全国许多高等院校的要求,在精品课程建设的基础上,由国家精品课程相关负责人牵头,组织全国几十所高等院校艺术设计教育的著名专家及各校精品课程主讲教师,共同开发了“高等院校艺术设计精品教程”。专家们结合精品课程建设实践,深入研讨了艺术设计的教学理念,以及学生必须掌握的基础课与专业课的基本知识、基本技能,研究了大量已出版的艺术设计教材,就怎样形成体系完整、定位清晰、使用方便、质量上乘的艺术设计教材达成了以下共识。

1. 艺术设计教育首先应依据设计学科特点,采用科学的方法,优化知识结构,建构良好的、符合培养目标的教育体系,以便更好地向学生传授本学科基本的问题求解方法,并通过基本理论知识的传授,达到培养基本能力(含创新能力和技能)、基本素质的目的;注重培养学生的社会责任感,强化设计服务于社会、服务于人类的思想,从而造就适应学科和社会发展需要的高级设计人才。

2. 艺术设计基础课教学要改变传统的美术教育模式,突出鲜明的设计观念,体现艺术设计专业特色,探索适应21世纪应用型、设计型人才需求的基础教育模式。

3. 艺术设计是一门实践性很强的学科,社会需要大批应用型设计人才,因此教材编写应力求以专业基础理论为主,突出实用性。

4. 艺术设计是创造性劳动,在教学方法上要通过案例式教学加以分析和启发,使学生了解设计程序和艺术设计的特殊性,从而掌握其规律,在设计中发挥创造精神。

5. 艺术设计是科学技术和文化艺术的结合，是转化为生产力的核心环节，是构成和谐社会不可缺少的组成部分。艺术设计的本质是创新、致用、致美。要引导学生在实训中掌握设计原则，培养创新设计思维。

6. “高等院校艺术设计精品教程”将依托华中科技大学出版社的优势，立体化开发各类配套电子出版物，包括电子教案、教学网站、配套习题集，以增强教材在教学中的实效，体现教学改革的需要，为高等院校精品课程建设服务。

令人欣慰的是，在上述思想指导下编写的部分教材已得到艺术设计教育专家的广泛认同，其中有的已被列为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。希望“高等院校艺术设计精品教程”在教学实践中得到不断的完善和充实，并在课程教学中发挥更好的作用。

国务院学位委员会艺术学科评议委员会委员

中国教育学会美术教育专业委员会主任

教育部艺术教育委员会常务委员

清华大学美术学院学位委员会主席

清华大学美术学院教授、博导

楊永善

2006年8月19日

意象素描是一个新概念，是一个具有一定的模糊性和交叉性的课程。说到模糊性和交叉性，是因为到目前为止对它尚缺少一个科学的、系统的界定。在我看来，意象素描与其他形式的素描最根本的区别就是它着重想象力、创造力的诱发和表达，是在传统素描的基础上，把素描的注意力全部集中在对个人的主观精神世界的表现上的训练。它是超越现实景象，表彰心中主观精神世界的体验传达，即对“观念造型”的张扬。它包含了以精神内涵为主的主观联想能力的表达，有其特有的即兴性、亲和性、记录性、构思性、创造性和实验性，对艺术设计专业学生设计潜能的开发是不可低估的，它的深层次的内涵对人的创造力的影响，将起到传统素描所不能起到的作用。

作为当代艺术设计学科中为了使设计专业学生的创意表现能力达到一定要求而开设的一门基本功训练课程的教材，本书的编写结合了笔者意象素描教学的实际经验，着力于适应教学的实际需要，按照概念界定、类型分析、意象思维的启发训练、表现技巧训练、学生课堂作业示例的顺序进行编排，并贯穿大量的经典作品及学生作业的示范与点评。在界定意象素描的范围类型的基础上，本书着重于意象思维的开发和意象构想的表达技能的训练，致力于诱发艺术设计人才的创意思维与造型表现力，提高学生的设计素质和审美素养，锻炼学生分析问题、解决问题的能力，使专业基础素描教学真正做到为专业设计的发展服务。

在大专院校开设的设计类专业课程安排上，已有越来越多的院校将意象素描单独开设为一门专业基础必修课，然而目前尚缺少对意象素描课程的理论建构。曾几何时，李中扬教授提议我做有关意象素描课题方面的研究，当时我尚未有任何沉重感。当张瑞瑞教授正式将本书的编写任务交给我，真正试图来架构它作为设计教学基础课程而应有的理论体系、从指导教学的角度来思考《意象素描》教材的编写时，我才发现这项工作在学界是如此的重要和亟待进行。作为一本教材，它的教学理论应系统而且全面，既能传授必要的理论知识又能切实可行地指导素描训练的每个环节，具有教学上的可操作性。对我来说，这项任务在我的教学生涯中意义重大且极具挑战性，既是对近年来的意象素描教学工作的总结，又启发我对它作全面的理论思考。

在本书编写过程中，我参考了部分学者的有关论著，得到了学校领导和同事们及社会同仁的大力支持，在此深表谢意。同时也要感谢我们的学生，是他们在课程的学习中努力丰富了本书中的学生习作的范例与讲解部分。书中还使用了一些其他作者的素描作品，大多署上了作者的姓名，但其中错误或疏漏之处在所难免，有待日后改正。所存在的付酬问题，一经核实，一定会按国家稿酬标准付酬，在此特向他们表示由衷的谢意。

成书之后，又觉得尚有许多问题不够成熟，有待探讨和进一步研究，愿本教材的出版能对广大师生的教学与研究起到抛砖引玉的作用，并热切希望专家与读者予以批评指正，以便在今后的修订中趋于成熟、完善。

刘星波

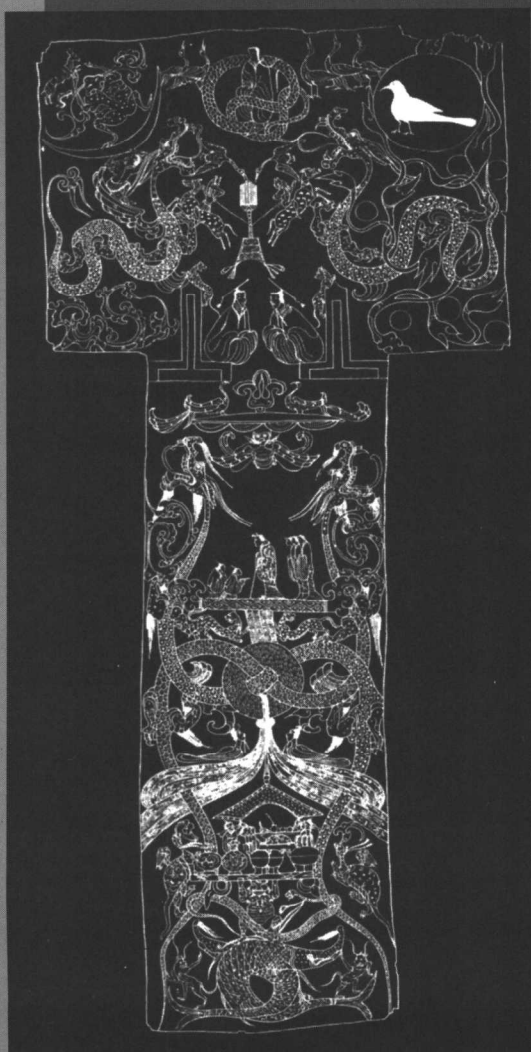
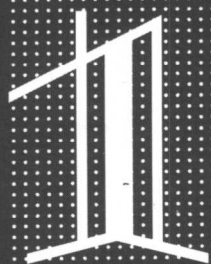
2006年6月

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>第一章 意象素描漫论</b>      | <b>1</b> |
| 第一节 意象素描的现实意义          | 2        |
| 第二节 中国意象造型的源流          | 4        |
| <b>第二章 意象素描的基本表达方式</b> | <b>2</b> |
| 第一节 具象意味的意象            | 8        |
| 第二节 抽象意味的意象            | 10       |
| 第三节 表现意味的意象            | 12       |
| 第四节 装饰意味的意象            | 14       |
| 第五节 构成意味的意象            | 18       |
| <b>第三章 意象素描的思维训练</b>   | <b>3</b> |
| 第一节 直觉表现               | 23       |
| 第二节 联想与幻象              | 38       |
| <b>第四章 意象素描的表现技巧</b>   | <b>4</b> |
| 第一节 设计素描基础元素的运用        | 52       |
| 第二节 意象素描各种表现能力的训练      | 63       |
| 第三节 画面整体把握能力的训练        | 74       |
| 第四节 工具材料的熟悉与利用         | 84       |
| <b>第五章 课程教学实例</b>      | <b>5</b> |
| 第一节 课堂练习实例             | 90       |
| 第二节 考试作业实例             | 95       |
| 附录 教学目标和课题安排           | 96       |
| 参考文献                   | 98       |



# 第一章 意象素描漫论

YIXIANG SUMIAO MANLUN



# 第一章 意象素描漫论

## 第一节 意象素描的现实意义

无论对哪一种造型艺术，素描都是最直接、最有效的基础训练手段，因此，素描被认为是造型艺术的基础。艺术设计是一种有目标的造型计划，对于艺术设计的造型训练，素描起着积极的作用。与绘画专业的素描训练相比，设计专业的素描训练在认识事物的角度和方法上有所不同，其造型理念和思维方式也存在一定的区别。在设计专业的素描教学中应该在思维层面上摆脱传统素描观及其训练思维的模式，打开学生的眼界，激活学生的创造性思维，从对对象的主动表现入手，培养学生的设计意识及分析问题、解决问题的能力，使素描教学真正做到为专业设计的发展服务，成为艺术设计专业真正的“基础”。

艺术教育的首要职能是挖掘人的创造力。创造性思维为素描教学的深入研究提供了无限的探索空间。在艺术设计的基础素描训练中，不仅要增强学生的认识能力、造型能力、审美能力，还应该让设计意识在基础造型课程中确立起来，使设计类基础课从一开始就具有与传统绘画类基础课程不同的特征，有其针对性，明确其差异性和独特性。在设计专业素描教学中，要引导学生从特殊的审美角度关注客观物象的特征、动态、结构、比例、空间等自然客观因素，不断感受、体验物体的意象形态特征，超越和突破自然物象的固有模式，从对事物内在本质的表现和处理中，寻求新颖的视觉意象。在这一方面，意象素描教学显然有其不可替代的重要作用。

意象是我们通过对客观自然物象的认知所发生的一种心理现象，是客观物象与我们的情感意识交映所产生的心灵形象。意象可以主观化地表现在场和不在场的事物，还能保留对事物存在的不同情绪记忆，这种心灵的感知产物可以准确地感知客观对象。“意象”一词在《现代汉语辞典》中是指“文学艺术作品通过形象描写表现出

来的境界和情调”，在《世界美术鉴赏词典》中是指“情意与现实物象、景观的结合”。意象素描是设计者客观分析能力和主观感知能力的完美结合。客观分析能力，是指对自然物象的观察能力和理解能力；主观感知能力，是设计艺术家对自然物象的主观感受、体悟、理解与联想的能力。客观的写实性与主观的抽象性相结合才能够准确、深入地表达设计艺术家对自然物象的形态、结构和空间的表达关系，使它们在形式上更趋于情绪化、意境化、表现化。

在具体的教学过程中，意象素描的训练是直接建立在结构与明暗的素描训练和装饰意味的素描训练这两个基础之上的，既是对前几个阶段所培养造型表现能力和装饰造型创造能力的检验与运用，又是设计意识和审美素质的发挥。

意象素描训练的目的有两个。其一是培养学生采用写实、表现、抽象等不同的表现手法，创造出具有意象倾向和美感的视觉形式的的能力。对这种能力的训练，既可以借用写生对象启发学生思维，也可以没有写生对象，允许学生自由运用自然形态、人工形态或纯粹的点、线、面、体作为造型元素，在画面上进行任意的创作练习，目的和意义在于让学生去感受不同形态在人的视觉上和心理上所引起的感觉并积累经验，研究如何用具象、抽象、意象的形态组合，视觉化地表现出心理与情感、认识与感受以及概念与构想等意识形态，从而培养学生具有意象的视觉化表达能力，进而形成图形创意能力。其二是培养学生将存储于记忆与想象中的单独的、分散的、互不联系的形体素材，组织成为一个有机整体的能力。对这种能力的训练，要求学生在进行形体组合时充分考虑形体之间的因果关系、逻辑关系，注意形体之间的衔接与转换、位置与大小、形体组合的合理流畅、单个形体的自身特性。这种组合训练为艺术设计专业的平面图形创意和立体造型的设计等方面奠定了基础。

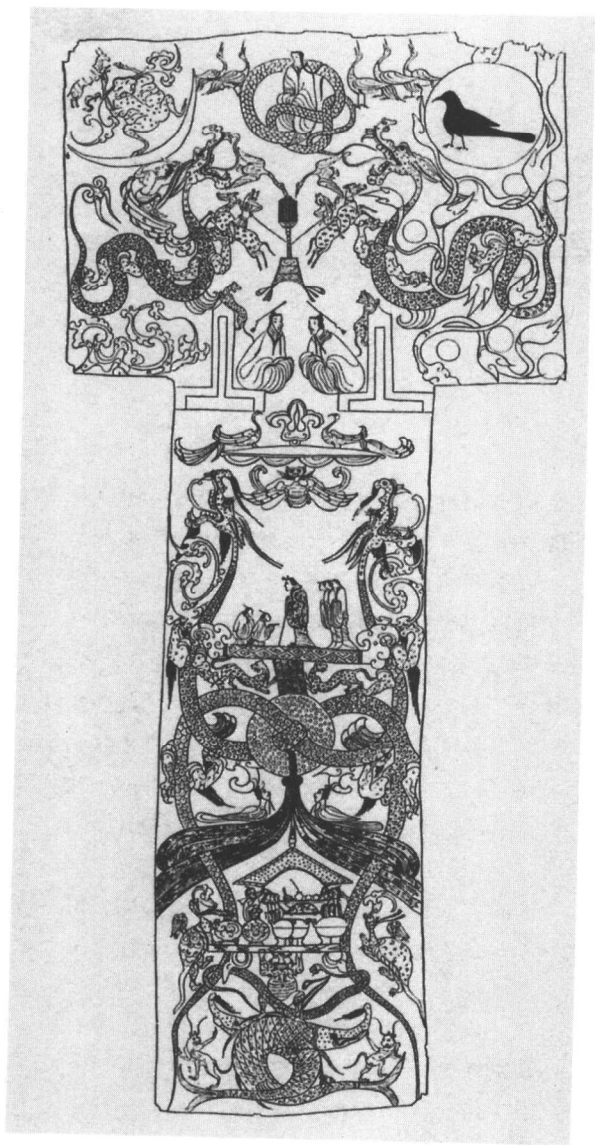
通过意象素描训练和创作，培养学生的创造性思维，增强艺术意识，完成素描教学从单纯的技能传授到观察力、想象力、创造性思维及创造力的培养。

## 第二节 中国意象造型的源流

在中华文化的初始阶段，我们的先辈即以自己在生存经验中积累起来的对世界尚不成熟的认识为基础，加上奇崛的想象和瑰丽的夸张，在内心构造出世界存在的理论模式。初祖之孕育发生、天人之间的交流、宇宙潜在神秘力量的牵引，种种奇异的创造性想象的聚合，不仅形成了中华文化发展的永恒母体，也为中华艺术品格中的意象化倾向奠定了基石。在天人合一的意识体系中，奇特的天地构想与神人的形象既来源于现实，又不同于现实，夸张、变形、宏大、奇伟的世界图景中所蕴藏的哲理性与美感，正是后世中国艺术不居物累、偏重表达心灵体验的审美意向的发生点。（图1-1）

南北朝时期的刘勰在《文心雕龙·神思》篇中第一个提出“意象”的概念：“独造之匠，窥意象而运斤。”意思是说有独特技能的木匠，洞悉所要达到的目的意象再挥舞工具进行制作。《文心雕龙·物色》中又说：“物色之动，心亦摇下焉。情以物迁，辞以情发。”此说法正说明了各种感官互通作用产生“移觉”，引发出感觉联想、自由想象和意象，意象即由心理积淀而生发出来。此后，书、画、诗文理论普遍使用意象之说，推动意象意识不断由低级向高级、向深度和广度发展，构成了独特的美学意识体系。意象美学意识，逐渐发展成为整个中华民族的美学意识，它渗透到所有艺术门类，如书法、绘画、雕塑、文学、音乐等，形成了庞大而贯通的意象艺术体系。（图1-2）

在中国传统绘画理论中，有“圣人立象以尽意”之说，就说明了物象与情意的结合、物我同一、情景交融的审美思想，所以，意象素描在理论概念上相似于中国传统的意象艺术。它与西方传统的写实艺术有较大区别。西方传统写实艺术在素描中注重立体效果的表达，以明暗和



……图1-1 (西汉)马王堆出土的人物升天帛画

形体结构来表现物体，表现手法理性而具象，科学而实在，形象完美而逼真。而中国的传统意象艺术在素描造型中是以抽象手法塑造某种意境的表达方式，追求某种精神境界。它主张“立意为象”、“随象写意”和“以象尽意”，在审美取向上认为“论画以形似，见与儿童邻”，追求似与不似之间的意象造型，特别强调自由情感的表达，在把握体悟自然的基础上表达主观对客观的认识和感悟，传达艺术家的情感与理念。

“作画当以不似之似为真似”，这是黄宾虹在《黄宾虹画语录》中对中国画意象艺术的确切概括。与抽象论者的见解相反，意象的“不似”，指的不是抽象，而是具象的形，“似”指的又不是具象的形、而是内在的神。形可以不似，而神必须似，构成一个不似之追认的以形写神、神形兼备的完整的意象。中国绘画不是对客观物象的模拟，客观物象经过主观思想“迁想妙得”的幻化后，已属意中之象，虚幻之象并不虚无，表现有限的局部，却追求无穷的境界。它不是被动地受客体制约，而是主动地去制约客体；它不是单纯的对客体的记忆和模仿，而是在内形式和外形式上具有比写生更为强烈的主观表现性意义，一切形象都可以由意象来创造出更理想的意境。

意象素描应该把中国传统的意象美学意识应用于素描上。它有着独特的表现力和艺术魅力，它的艺术追求也另辟蹊径：既表现客观，还要表现主观，师造化更要得心源，写形更要传神，写实更要写意；既描绘客观对象，又抒发表对客观对象的真切感受；既具备客观对象的真实和典型，又表现作者自己的个性和风格。意象素描注重“以形写神”。所谓“神”，就是客观对象的精神面貌、性格特征。在形和神矛盾着的对立两个方面，神为主要的，是起着主导作用的方面。中国肖像画不叫写形、写貌，而称传神、写真、写心，就是这个道理。谢赫提出的“气韵生动”是“六法”中最重要的一法，它包含了其他五法的表现物质，

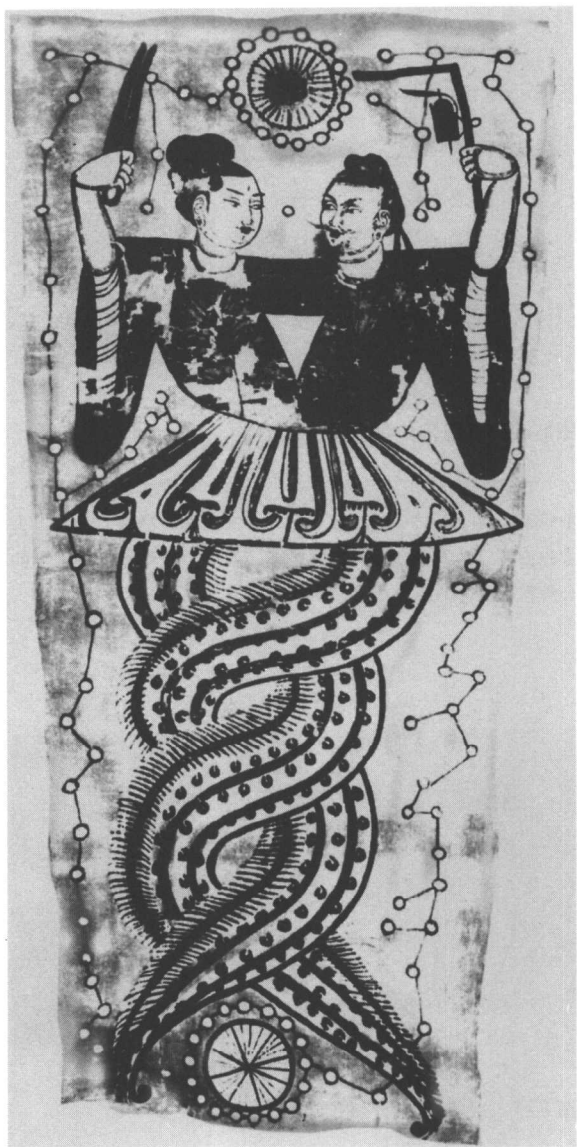


图1-2 《女娲伏羲交尾图》·····

画中男女人首蛇身，他们上身相拥，下身相交，男执矩，女执规，既是生产工具，又是社会秩序的象征。太阳、月亮、星辰罗布，白云缭绕，这是神话传说中人类始祖的形象。所有神的原型都是人自身，以人自身作为联想的基础，中途更换不符合意愿的部分，这种现象在人类早期文化中是极其普遍的。



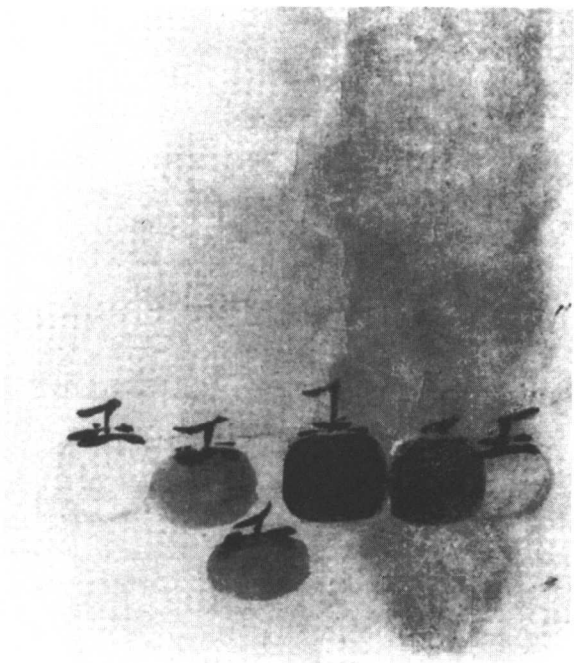


图1-3 (南宋) 牧溪《六柿图》

这幅《六柿图》构图简略，以水平线和同心圆的方式，把日常生活里的柿子用浓淡墨呈现，非常富有禅意。画幅上方空白占了二分之一，这种空灵的虚，其实就是作者表现深邃的心灵宇宙实体，给人众多的想象空间。



图1-4 (清) 龚贤《山水册》

明末清初“金陵八家”之一的画家龚贤，远宗米芾，使点的形式丰富充分，山水树木的千变万化，都归于各自统一的符号秩序，构成了一种远山与近树既浑然一体又层次分明，既古朴深厚而又活跃跳动的意象。

正是我国传统绘画突出的美学准则。“气韵生动”不仅是对中国画的要求，也是对意象素描的要求。就意象素描创作的全过程来看，作者在“自然形象”的基础上，通过人的感知进而能动地反映于人的主观意识领域，并在形象思维过程中，运用联想、视觉想象，从而产生不同的审美兴趣和表现空间。（图1-3~图1-5）



图1-5 (宋) 梁楷《泼墨仙人图》

逸笔草草泼洒，水墨酣畅淋漓，画成仙人身上的宽袖阔袍，又以细笔简括地勾出五官神态，仙人蹒跚的颠狂醉态意象极为生动。

## 第二章 意象素描的 基本表达方式

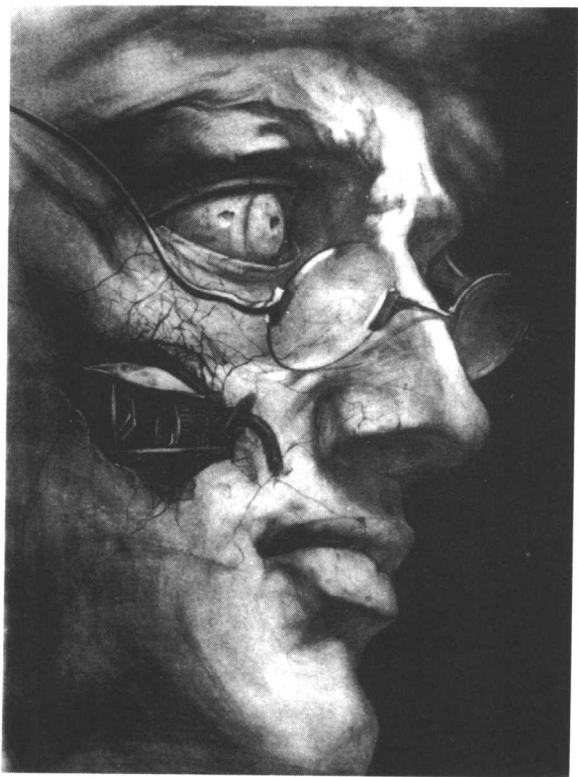
YIXIANG SUMIAO DE  
JIBEN BIAODA FANGSHI



## 第二章 意象素描的基本表达方式

意象素描作品虽然与现实世界有着某种潜在的联系,但是更主要的是艺术家把从现实世界中获得的形象进行了主观化、情感化的处理,突破了我们经验世界中的物理定律,运用夸张、变形、重组,或者突出结构特点、改变客观物象的比例以及打破经验性的时空概念等手法,创造出一些只有在艺术世界中才能存在的图像。

意象素描的基本特征是“观念造型”。这种不依靠肉眼而依靠心灵观察的造型,已摆脱了传统绘画中“再现造型”的观念。即使它表达的是写实的物象,但这物象也是经过观念处理后的表现。正如马蒂斯所说:“准确的描绘不等于真实”。意象造型,目的不再是再现自然,而是表现自然(尽管这种表现也可能是写实的),是对观念的替代物进行表现,并通过夸张、简化、变形、分解、重组等手法最终达到自我表现的目的。意象素描,有其特有的即兴性、亲和性、记录性、构思性、创造性和实验性。



### 第一节 具象意味的意象

所谓具象意味的意象素描,简单地说,就是指作画者有意打破作画对象的原貌(如结构形态与明暗形态的关系等),以适应主观情意与意象造型的需要而变形的造型活动;再深入点说,这种造型即是指作画者在主观情意的作用下创造的“新形”与作画对象的“原形”处于一种既区别又联系或“似与不似”之间的关系。这种造型的表现很灵活,它既可“似”的因素多些,也可“不似”的因素多些;它既可是作画者自己的立意创作,也可是在他人作品上再立意、再创作或改画,等等。总之,它可视具体的意象造型情况而定。

具象意象素描作品所表现的原型来自于现实世界,因此观众在观看的时候可以很清楚地了解作者要表现的内容,就连那些没有经过欣赏训练的观众也可以看得懂。它们在物体神态、气氛渲染、质感或空间的暗示上都显得很真实,仿佛我们可以走进画面。在

图2-1 学生习作《大卫》

大卫戴上精美别致的金丝边水晶眼镜,脸颊上的破洞中透出其高科技的内部结构。这样的组合给人一种视觉的新意,使原本的文艺复兴时期的经典作品顿生现代的感觉。



这里艺术家追求的就是“真实”。在这种意象素描的创作中，逼真的“不真”，就是画面美感与新奇感的生成之所。我们可以构想种种“真实的梦幻”，带来启示性、引导性、趣味性，仿佛触手可及，仿佛那么熟悉，实际上就是心灵中的影子。（图2-1～图2-6）



图2-2 学生习作

用具象的表达方式对石膏模型进行重新塑造，使之描绘与原景完全不同的新的主题，设定的空间假象，将看似完整实则支离破碎的石膏人形显现出来，表达了作者的新意念。

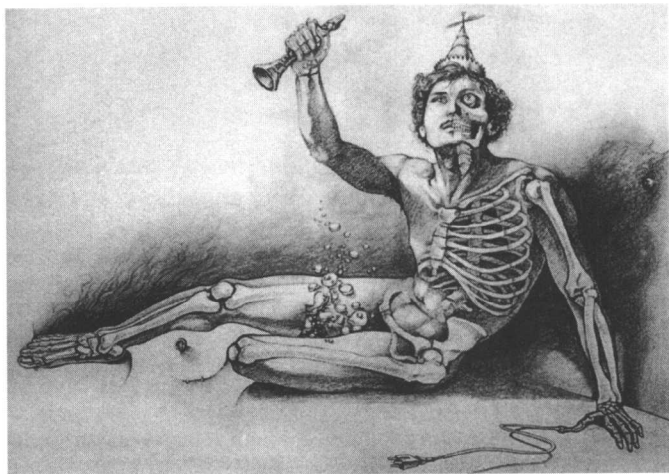


图2-3 塞安黑马克(美)《仿德加作品》

在德加原图的基础上，作者发挥想象力，画出了骨骼结构，并增添了一些小道具及飘动的气体和水珠，使画面与原画显示出了异同对比又具有意象联想的表达。

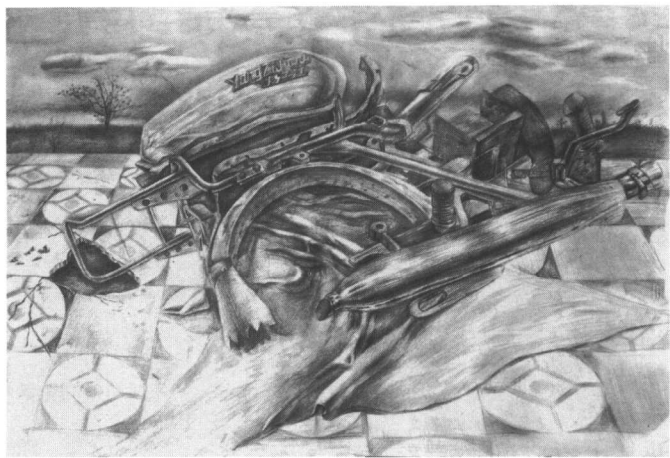


图2-4 学生习作

将现实中的一辆破碎的摩托车的零部件置于非现实的空间景色中，衬托以一张似飞毯般的衬布，产生了一种特殊的视觉效果，使人不知这描绘的是现实中的场景还是梦幻中的景象。