

设计素描

DESIGN SKETCH

高等院校设计学精品课程规划教材

■ 乐建敏 主编

J214
152

主 编：乐建敏 014038110

副主编：王乾榕 刘 仲 高强勇 彭 洁

参 编：洪 英 曾 佳 陆小彪

院校设计学精品课程规划教材

DESIGN SKETCH

设计素描

江苏美术出版社

北航

C1723812

J214
152

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 乐建敏主编. — 南京: 江苏美术出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5344-6031-9

I. ①设… II. ①乐… III. ①素描技法 IV.

①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第119436号

出品人 周海歌

责任编辑 方立松

装帧设计 曲闵民

责任监印 賁 炜

书 名 设计素描

主 编 乐建敏

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏美术出版社(南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 南京溧水秦源印务有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 6.25

版 次 2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-6031-9

定 价 32.00元

前言

几乎所有开设艺术设计专业的高等院校均在进行设计素描的实践教学，各个高校因为生源基础、教学方针的差异在教学模式上均有不同的规划。

经过近几年设计素描实践教学的探索，我校艺术设计学院在设计素描教学实践中基本确立了几个主要板块：结构设计素描、精微素描、超现实构成表现素描和意象素描这几部分。这几部分训练各有侧重，其中结构设计素描、精微素描，重在训练造型能力，而超现实构成表现素描重点则是培养学生的思维能力，以及用具象形象来表现思想和创意的能力，意象素描的重点是训练以结构的、介于具象与抽象之间的形式来表现物象，这样的训练使教学具有连续性和阶段性。在近5年的教学实践中得到了院系师生的好评。

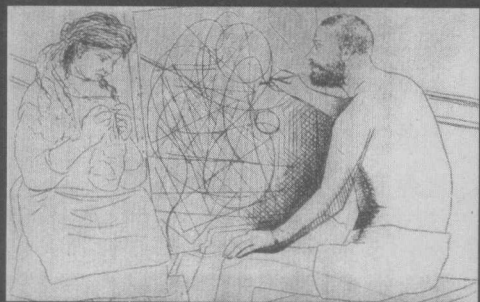
众所周知，形象思维能力、创意造型能力对设计专业学生非常重要。在基础课程中结合形象思维能力、创意造型能力的训练，将会使学生以后的专业学习和发展有一个良好的开端，对于后面的专业课程的学习起到不可估量的作用。

华中师范大学武汉传媒学院 乐建敏

2013年10月

目录

CONTENTS

前言

第1章 ■ 设计素描概述

- 1.1 为什么我们要学习设计素描? 2
- 1.2 设计素描的概念 2
- 1.3 设计素描与其他素描种类的联系与区别 2
- 1.4 设计素描的发展历史与国内外教学现状 6
- 1.5 设计素描的主要分类 9

作业 16

拓展阅读 16

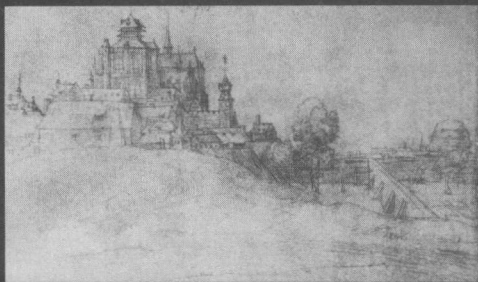
第2章 ■ 结构设计素描

- 2.1 结构设计素描的概念 20
- 2.2 结构设计素描的训练目的 20
- 2.3 结构设计素描的应用范畴 22
- 2.4 结构设计素描的主要表达方式 24

作品点评 32

作业 33

拓展阅读 34

第3章 ■ 精微素描

3.1 精微素描的基本概念 38

3.2 精微素描的表达方式 39

作品点评 55

作业 56

拓展阅读 56

第4章 ■ 超现实构成素描

4.1 超现实构成素描教学的学习意义 60

4.2 表现题材和内容 61

4.3 创意思路 63

4.4 表现手法 64

作品点评 71

作业 71

拓展阅读 72

第5章 ■ 意象设计素描

5.1 意象设计素描的概念 74

5.2 意象设计素描的主要应用范畴 74

5.3 意象设计素描的主要表达方式 79

作品点评 90

作业 90

拓展阅读 91

结语 92

参考文献 94

第1章 设计素描概述

■ 学习目标

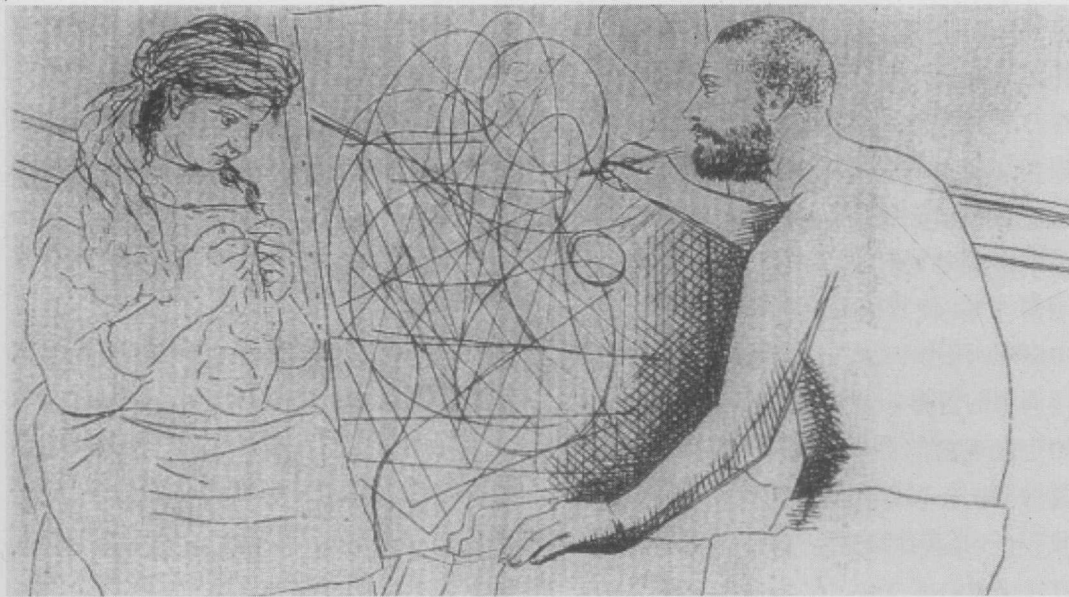
了解设计素描的概念、特点及历史发展进程。

■ 重难点

理解学习设计素描的意义。

■ 训练要求

熟练掌握设计素描的主要分类及每一种类别的主要知识点。

1.1 为什么我们要学习设计素描?

——超越模仿, 主动造型

现代设计的目的, 不仅是反映客观世界, 同时也表现了精神世界。我们学习设计素描, 其根本目的是为了“造型”, 即创造形象。造型是没有具象、抽象、意象之分的, 它不仅是对形象的摹写, 也不只是规律的抽象与写生变化, 而是我们通过设计素描的有关训练, 由高考前的写实造型训练向专业学习转换, 从而进入艺术与设计的学习状态。

你能表达什么, 关键在于你能看见什么。对于一个设计专业的学生来说, 仅仅满足于再现客观自然形态是远远不够的, 它要求: (1) 对形态的多角度分析提炼、发展, 从而产生新的造型的能力; (2) 对画面的构成秩序不仅要有“激情”, 还要有“理性”的分析能力; (3) 思维的灵活性、艺术的敏感性与造型审美能力的训练。通过针对性的练习, 做到: (1) 从以前的被动地描绘静物, 到主动选择把那些感兴趣的形体放到自己的画面中; (2) 从高考培训的只画物体本身, 而不考虑周围的空间到画面的空白处需要被重新设计; (3) 从熟悉的形体到打散重构后的新形象的惊喜; (4) 从单一的8B-2H的铅笔到综合材料的使用; (5) 从写实的场景到天马行空的“无厘头”画面等等。使我们最终掌握视觉艺术的基本原理, 跳出“规则”, 用全新的视觉去看待周围的世界; 从我们平时熟视无睹的事物中发现新的世界, 找到属于自己偏爱的某种“型”, 以至在未来的设计中找到“自我”——真实独特的形态。

1.2 设计素描的概念

设计素描包含两个概念: 一是设计, 英语叫Design, 源自拉丁语, 意为“指示”, 指按照人的意愿, 循规进行并完成事物的全过程。二是素描, 指以单色的线条或块面来塑造物体形象的绘画。它是造型艺术基本功之一, 以锻炼观察和表达物象的形体、结构、动态、明暗为目的。

设计素描是传统素描与设计艺术结合的产物, 是一门新兴的、作为设计专业的造型基础课程, 集研究、表现、创造为一体。它侧重理性思维和设计的实用性, 追求完美的图形效果和产品应用的功能, 发掘创新思维和潜能, 拓展艺术视野, 并通过实践进行积累, 它是过程而不是目的。

1.3 设计素描与其他素描种类的联系与区别

在目前的美术应试大环境下, 让刚刚迈入高校的大学生较快接受设计素描的概念, 有必要帮助他们将之前学习应试的绘画基础素描和设计素描、纯绘画专业素描与设计素描之间的联系与差别进行理清。

1.3.1 设计素描与绘画基础素描的联系与区别

绘画基础素描建立在造型基础之上, 以再现对象的空间明暗、立体结构为主要目的, 它的初步概念在文艺复兴时期已经形成, 在20世纪初引入我国后, 已形成一系列基本的规律形式, 在今天的高等学校美术专业的招生考试中, 绘画基础素

描已成为其中重要的测试科目之一,它以明暗调子、质感、虚实处理或者比例尺度及形体的结构分析为训练重点。而设计素描则是1919年德国包豪斯设计学校开创的一种教学形式。在上个世纪90年代真正引入到我国的设计教学体系中,现已成为我国高等院校设计专业的一门重要的专业基础课程,它主要的教学目的是为学生在今后绘制设计构想图、表达设计意图等方面的能力培养奠定基础。

构图上,绘画基础素描讲究构图适中,单个对象要求以合适的位置出现在画面中,物体上下左右的范围也应留出适度的空间,讲究画面构图的完整性和独立性,讲究具象再现的可能性,强调体现作者的思想感情与审美主张。在表现的过程中,整体上需要强调虚实变化,如前面的物体或结构着重强化,后面的物体则虚化处理。绘画基础素描的重要任务之一就是分析明暗规律与理解结构。它要求画者以明暗层次为手段,充分地、生动地表达客观对象的体积感、质感、量感、空间氛围感以及某种程度的色感。绘画基础素描注重感性认识,强调外在形象的形体构造关系和精神面貌的体现,以及观察与表现的关系、整体与局部的关系、主体与客体的关系、感觉与理解的关系等。

而设计素描以锻炼学生设计基础表现能力为主要目的,在构图上,不需要过于讲究,能表现出对象的基本形态即可,构图更加关注其画面构成要素的合理性安排,能充分反映物象的本质属性与特征,在这个前提下,才考虑其画面的相对完整性,强调创造性的构造与表现物象,具有造型的多样化、视感的多属性、空间的多维度等特点。在表现的过程中,对于

虚实不需过分强调,显然,强调虚实对于全面透彻地分析对象或表现完整意图是不利的,设计素描写生对象的照明不需要用固定光源,用自然光或者多光源均可,

“光”不是设计素描的主要研究对象,表达和理解物体自身的结构本质才是设计素描的根本研究目的。

设计素描在训练过程中注重对客观素材与作者主观感受进行间接、概括、综合的反映,强调合理性,注重直接性与间接性相结合、个别性与概括性相结合。设计素描强调的是用理性的、逻辑的思维方法来观察、认识、分析物象。具体来讲,就是从不同角度来“看待”和剖析物象,即从不同视点和用“透明”的方法来观察物象的内外构造关系,特别是物象内部结构之间各部分的相互联系与组合关系。设计素描的训练过程能培养我们的观察能力、动手能力、模仿能力、创造构想的能力、发展与逻辑思维能力,从而养成设计思维模式,并让我们对所设计的产品具有草图创意的表现能力,从而为我们的设计专业学习打下基础。

1.3.2 设计素描与纯绘画素描之间的联系与区别

纯绘画专业素描与设计素描也是既有联系又有差别的两个不同体系,由于功能和目的不同,体现在教学中必然带来教学的理念、目的、内容、方法、价值取向、要求等方面的差异。纯绘画专业对于素描基础的要求是:对于画面所包含的精神层面的内容是主要的,强调一定的审美效果。因此不同的纯绘画专业对于绘画基础素描的要求也会不同,如国画专业对于素描的要求是以线性形态表现为训练要求,重点研究线条的浓淡虚实变化;而油

画专业则是以明暗调子素描及块面结构的训练为训练要求,目的都是为了培养一定的具象造型基本功和增强一定的审美能力,均带有一定的精神意义。而艺术设计专业的设计素描训练则强调功能适用性为第一位,精神层面当然也很重要,但是居其次。如环境艺术设计专业的设计素描练习应以结构、解析性为主,强调的是对空间造型能力的认识和把握;而服装设计专业的设计素描练习应突出平面性、装饰性,多一些线性特征,减弱明暗调子的作用,以强调其装饰性;广告设计专业的设计素描练习应在创意构想、超现实思维引导方面多做训练;工业设计专业则在结构设计素描、空间设计训练上多做安排。目前,各高校开设的专业又各不相同,美术学院里纯绘画专业和设计专业数量几乎参半,在一些综合性大学里,设计专业偏多一些,教师们大可根据各专业需要,进行调整式补充。

我们可以从以下几个方面对它们进行比较和分析:

(1) 他们的教学目的和重难点的不同

纯绘画素描在表现的过程中要求画面效果与对物象的视觉感受基本一致。过去的学院派素描教学过于注重素描的写生和基本功技法的训练,造成学生被动地描绘现实存在的对象,注重对象各部分的比例关系、明暗关系和体积的起伏转折、质感、量感、空间虚实等,把注意力过于集中在真实再现对象本身上。绘画学科如此,设计学科亦如此,训练过程中更多的是培养学生眼和手的协调性,即对自然事物的观察能力和在二维平面上表现三维空间的技法表现能力,而失去了素描的创造性、思想性的一面。过去的学院派绘画教学方法,在绘画学

科依然有独特的存在价值和审美价值,在设计学科虽然不再完全适用但依然有不可割裂的延续性,并不是说完全是错误的,但是它们之间确实有着根本的区别。

设计素描教学的教学实践构架不同于纯绘画素描那么注重于客体的再现,教学的目的和重难点与艺术设计专业更为密切,即通过素描发现设计,形成一些符合专业性质的基础教学特点,在描绘表现物象的时候,以认识对象为基础途径,以帮助专业接轨为目的,既要培养造型能力,更重要的是通过素描认识自然,并以自然的各种特点为依据,通过对形体的主观的观察方位和不同性质的表现方法,拓宽学生的创造思维能力,培养敏锐的美感反应,通过强化设计意识、丰富造型语言和艺术想象力的训练,来提高对形体的想象力和造型艺术的综合设计的创造能力。

(2) 教学内容的不同

纯绘画专业素描的教学内容是围绕从静物写生、风景写生、半身像写生,全身像写生、人体写生的完整程序来操作的。在纯绘画学科这样完成内容规划是完全符合艺术教育规律的,但在设计学科领域这样学习却没有必要,如果也进行相同的练习,意味着偏离了教学目的,并且对于珍贵的学习时间来说,着实是一种浪费。因此,设计素描教学围绕设计专业的特点,可将基本教学内容定位于三大板块:结构分析训练部分、精微细节表现训练部分、创意能力训练。

在结构分析部分着重训练学生对空间形态、结构的思维能力,强化空间透视能力的把握,用三维的空间意识来表现物体

形态的构造以及形体与形体、形体与空间的复杂关系。在理论学习上要了解透视学的基本原理；在表现方法上完全重结构，弃明暗，运用线条穿透的手法表现四维空间，用粗细不同的线条表现形态体量性质；在表现内容上我们一般从静物组合开始综合表现，然后可适当添加不同材质的器皿组合，甚至是复杂的机械零件组合；通过对这些形体和空间的结构分析来培养学生对结构的掌握能力，从真实具体的形象中寻找概括抽象的规律。鼓励学生用一双结构的眼睛去看待生活中的一切物象，学生寝室的生活用品，高低床的构造，校园的场景，通过对秋天的落叶的结构描绘去研究自然物体的生长规律，注意每个细节的主次和前后关系，表现它的生长动态和节奏感，有的时候，我们可以将核桃、花生、木瓜等物体进行解剖，将其内部结构进行放大观察，表现它的内部细小的结构单位，或者采集它的外部形状的丰富变化，感受这些按照一定组合规律重复的构成形态所体现出来的抽象形态，将我们日常中再熟悉不过的物体的陌生因素挖掘出来进行强化表现，就像是从将具象和抽象之间打开一条通途。多做这样的课外作业练习，对培养学生拥有一双观察生活的眼睛和了解抽象的概念非常有好处。

精微细节表现训练与明暗素描有了很大的不同。同样采用明暗的手法来表现，但在观念、思维、形式上却是用一个全新的角度来诠释的，被赋予新的、多重的丰富表情与内涵。传统的素描教育在题材和表现上过于整体统一，注重按部就班的绘画步骤，在绘画形式上也严格按照比例准则和诸多统一的构图准则来进行。精微素

描作为传统的全因素素描的延续和发展，有其独特的艺术观点和思维角度，不同主要表现在两方面：一是传统素描过分注重绘画技法，对材质媒介与肌理的重视程度十分不够，而现代素描教学则充分运用各种媒材，例如通过不同的材料如各种类型的笔、不同颜料、照片、多次拼贴等大胆尝试新材料、新工具，并运用现代化的科技手段来进行素描艺术的新实验；二是传统素描的表现题材过于单一，表现道具如石膏体、蔬菜瓜果、陶器等多体现的审美情趣过于唯美，艺术形式流于千人一面。而现代素描则选择范围广泛，可以选择生活中的所有能表现的物象，它是超越普通审美的，因此，由于选择的范围更加宽泛，选择表现的对象变得更加有个性，精微素描不管从视觉语言上还是艺术形式上都给人一种耳目一新的感觉。

创意能力训练是现代素描教学中非常重要的一个环节。在传统教学中，素描仅仅是作为训练造型能力的基础，通常与创作设计课明确分离出来单独进行。而创意素描则以全新的观念描绘物象，其行为本身是一种复杂微妙的心理活动过程。这种笔随意走的新方式使得学生可以从多元化的视角来认识素描造型的内涵，提高兴趣，调动学习的积极性，能够主动地研究和探索造型和构成的多种可能性，开拓思路，传达独具个性的思想和理念，力求表现与众不同的画面形式。创意素描训练形式多样，主要包括物象联想练习、材料练习、意象练习、超现实主义构成表现练习等。在具体创作中可以采用打破时空、物理、肌理、常规比例等多种方法作为表现元素进行重构，它不按常规逻辑表现，而

是按照逆向思维方式组合,因此往往会得到许多意想不到的效果。

(3) 教学方法的不同

设计素描在教学方法上也会和纯绘画素描有很大的不同,不再是老师确定下来模特的动态或者布置物品、学生表现对象的状况,而是学生可以根据自己的不同的兴趣着眼点去挖掘题材,发挥能动性,自己给自己摆静物,或者教师摆出一些变化性强的静物让学生自由组合和发挥,这样表现出来的每一张画面的主题和风格都具有强烈的个性及审美取向;不再是技术性训练与技能传授,而是一种活泼的参与,突出教学互动,师生之间更多的是一种思想的传递和交流。并且随着教学的深入,穿插介绍和多从抽象的角度分析优秀的视觉作品,其目的在于提高审美眼光,提高鉴赏能力;在创作过程中教师可以适当引导,顺着学生的意想动机进行启发,因此教师对学生才能的挖掘应该是在创造性思维上下工夫,拓展学生在形态造型上的新探索,触动并激活学生的创造意识神经,为今后的设计引发诸多创新的可能性打好基础。

在大部分院校里,教授设计素描课程的老师均是学习纯绘画专业出身,这对课程的教学来说未尝不是一件好事,但是,在具体的教学方法上,教师要注意摆脱纯绘画素描观以及训练思维的束缚,打开学生的眼界,激活学生的思路。采取多元化的方法去开拓更多的表现领域,将再现对象变成主动地去创造,为今后的现代素描教学拓展更为广阔的空间。

像有些高校的基础教研室在设计素描的教学中不主张进行细化,而是分成几

大模块,平均分配课时进行课题训练,这样做的好处是学生的知识面会合理加宽,得到更多的信息量,边缘交叉明显,对学生的全方位发展很有必要。有些高校会根据专业特性在大的框架下细化为“平面设计素描”“工业设计素描”“建筑设计素描”“环境设计素描”“装饰设计素描,及“服装设计素描”等素描形式,围绕不同专业制定不同的素描训练计划,删去与专业联系不紧密的内容,适当扩充与专业紧密联系的内容,突出其设计专业方向,其目的都是为了让学生在较短的时间内了解与专业相关的内容,在此基础上了解宽范围的内容,这也未尝不是一种值得赞许的尝试。

1.4 设计素描的发展历史与国内外教学现状

1.4.1 设计素描的发展溯源

素描的历史,可以追溯到古代岩洞的岩画,人类早期简洁朴素的描绘正是对自然界的真实感受(图1-1,图1-2)。素描以正式身份出现在美术学院的画室是在16世纪的意大利,其目的是在二维的平面上创造三维的形态。著名的素描大师有“文艺复兴三杰”:米开朗基罗(图1-3)、达·芬奇(图1-4)、拉菲尔(图1-5)。17世纪新古典主义时期安格尔的素描也是古典主义造型的典范,近乎完美地诠释了“优美”一词(图1-6)。20世纪初,西方现代艺术运动风起云涌,从马蒂斯强调主观情调的简洁素描到毕加索的分析重构素描,均开辟了造型的新境界。(图1-7,图1-8)

图1-1

马 约公元前15000—前10000年
洞帘壁画 Lascaux, France

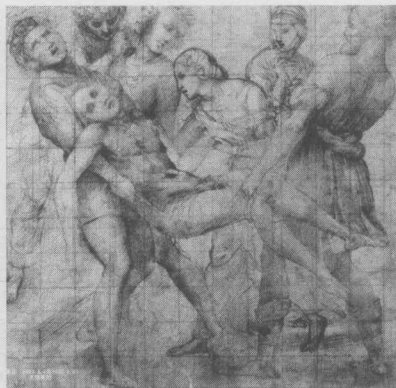

图1-5 拉斐尔素描作品

图1-2 古埃及《死亡之书》插图

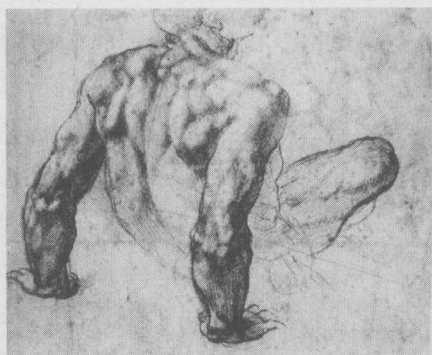

图1-3

米开朗基罗的素描，以人物“健美”著称，即使女性的身体也刻画得肌肉健壮。

图1-6 安格尔素描作品

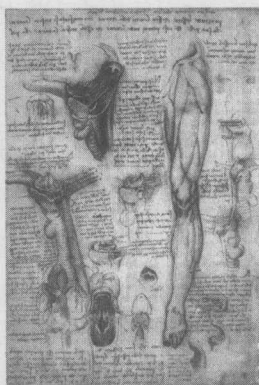

图1-4

达·芬奇《喉头和腿部》1510年
达·芬奇素描用完美的结构和透视
“征服真实”。

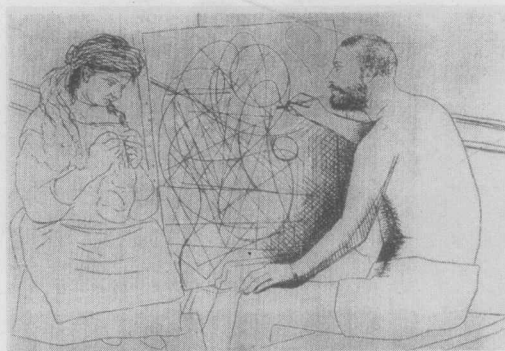

图1-7

画家和他的模特儿，1927年，蚀刻画，毕加索作，19.4×28cm，为巴尔扎克《不知名的杰作》书作的插图，出版者 Ambroise Volland 1931

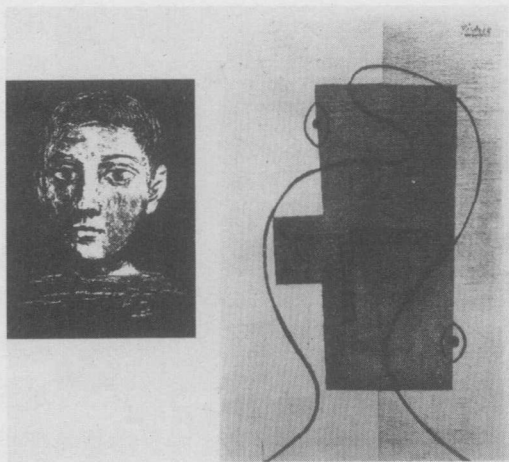

图1-8

毕加索 小孩头像, 1945年, 石板画, 29×23cm

而素描与设计的正式结合,可以说是从蒙德里安的素描开始,作为抽象绘画的代表,素描在蒙德里安的作品里抽象到了极致。(图1-9)

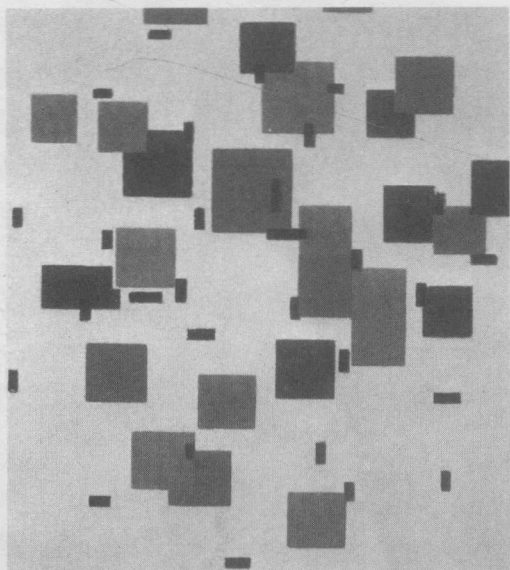

图1-9 蒙德里安作品

1.4.2 今天国外素描教学现状

今天的国外素描教学大部分以工作室的形式进行学习,具体的教学安排和国

内一样遵循着由简入繁、由易到难的教学规律进行,学生作业的画幅由小到大进行机动地要求,训练的时间由短到长依次增加课时量。在训练中以长期为主,短期为辅,长期素描与短期速写相结合。

速写作为短期练习,每学期须完成一定数量,安排在晚上自习课时间,由学生自发组织进行短时间模特写生。在博物馆临摹大师经典素描也是工作室每学期必须要求的作业内容。因此,我们不难看到很多博物馆内有大量的学生在进行临摹训练。

1.4.3 中国设计素描发展及现状

一直以来,素描教学是我国设计专业基础课程中的重要部分,不管从清末民初的课程结构中看还是新中国建立后的工艺美术专业基础课程设置中了解,素描课程的位置均相当突出。新中国成立后受苏联影响,长期写实素描训练是各大高校素描课程的主要的教学方法。“素描是一切造型艺术的基础”,这一观念一直持续到上世纪80年代初。直到1982年召开的“全国工艺美术教学座谈会”上,才就各专业设计课程的设置、教学等问题进行了探讨,认为传统的素描教学法已经不能适应设计专业的发展,也不适应多元艺术创造基础的需要。在这样的背景下,伴随国外课程的引进,出现了“结构素描”“设计素描”等课程的探索,设计素描教学开始成为了各大艺术院校的不断探索与发展的课题。由此来看,我国设计素描教育的历史也仅仅30年,其研究和发展尚处于初级阶段。

1985年,瑞士巴塞尔设计学校基础教学大纲中的素描教材《设计素描》由

上海人民美术出版社出版。该教材内容除了强调结构素描画法,同时还强调视觉语言的发展与设计意识的培养。2002年中央美术学院的周至禹编著的《艺海扬帆》一书比较全面地介绍了设计素描教学的基本思路,培养从自然形态中获取形态符号的能力,从而超越表面的临摹,达到主动认识与创造,并把基础训练有机地同专业设计联系起来。

设计素描的引入成为新的设计基础教学的起点,促使各大设计院校对其课程内容进行探索,形成了诸如“表现性素描”“解构与重构性素描”“联想与意象素描”等形式,这些都可以说是设计素描的范畴。其目的都是为了训练和培养的观察、分析、理解认识和创造表现能力,以及视觉思维和创造性思维能力等。

1.5 设计素描的主要分类

设计素描作为设计基础课程,其目的是解决基本的造型能力,目前来说,设计素描教学出现了很多新名词,不下20余种。如结构素描、解构素描、创意素描、意象素描、抽象素描、超现实素描等,从其表现的风格与手法来看,都趋于“近似”,所以为了方便教学,本书将按照功能和目的将设计素描大致归纳为以下几种类型:结构性设计素描、写实性设计素描、超现实设计素描、意象素描。本教材的编写也是基于这四种方式,具体内容我们将在后面的章节中详细分析,这里仅作一个简单的分类介绍。

1.5.1 结构设计素描

以比例尺度、透视规律、三维空间观念以及形体的内部结构剖析作为重点,训练绘制设计预想图的能力,是表达设计意图的重要基础,它基本上适用于一切立体设计专业,画面以透视和结构剖析的准确性为主要目的。

列奥纳多·达·芬奇的设计手稿可以说是较早的以设计为目的的结构素描。(图1-10)

1.5.2 精微素描

这里的精微素描区别于传统写实的具象造型素描,是以现实形态为依据而进行的一种研究、分析、表现的素描造型手段。它是以设计的表示和表现为目的,培养设计意识,通过对具象形式及视觉要素的领悟与理解,掌握必要的设计造型语汇和表现能力。即以精确的写实能力创造主观的精神世界,由具象显现抽象的画面构成形式。如强化物象表面的肌理而带给人特殊的视觉感受或者因观察角度的变化使得熟悉的物象具有了新的真实的错觉。这种形态的转换或表象绝不是真实的客观复制,而是具有视觉强度的、主动鲜明的表现。(图1-11至图1-13)

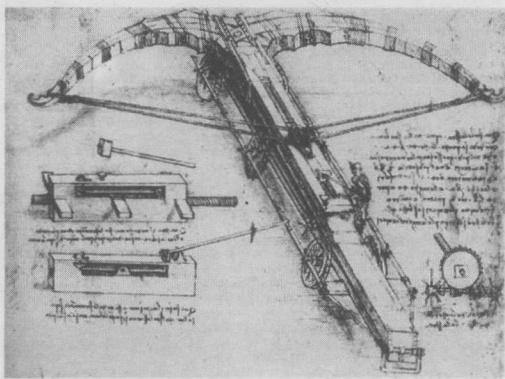

图1-10 达芬奇作品

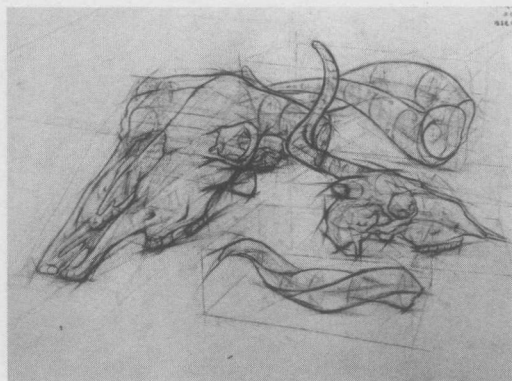

图1-11 牛头
传媒学院学生作品 指导教师：高强勇

图1-12 西班牙 布雷沃作品

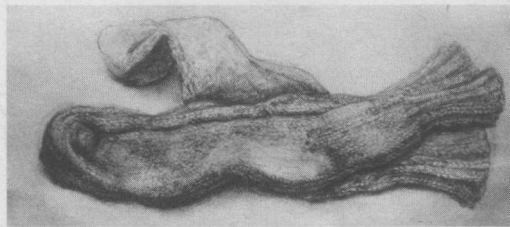

图1-13 袜子
传媒学院学生作品 指导教师：刘仲

1.5.3 超现实构成素描

弗洛伊德以梦的解释开创了精神分析的新时代，受其影响，在1922年前后产生了超现实主义这个对整个欧美影响巨大的现代画派。超现实主义画家强

调梦幻与现实的统一才是绝对的真实。超现实构成素描的目的在于诱发潜在意识，超越现实与虚幻之间的界限，把隐藏在物象深处的含义表达出来。其目的是开拓思维想象力，培养设计观念，赋予图形独特的意味与内涵。（图1-14，图1-15）

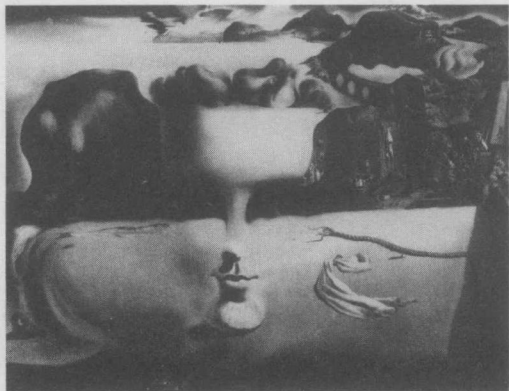

图1-14
达里 面部幻影和水果盘 1938年 画布油画，114.2×143.7cm Wambwecstth Atheneum, Hardord,Connecriu

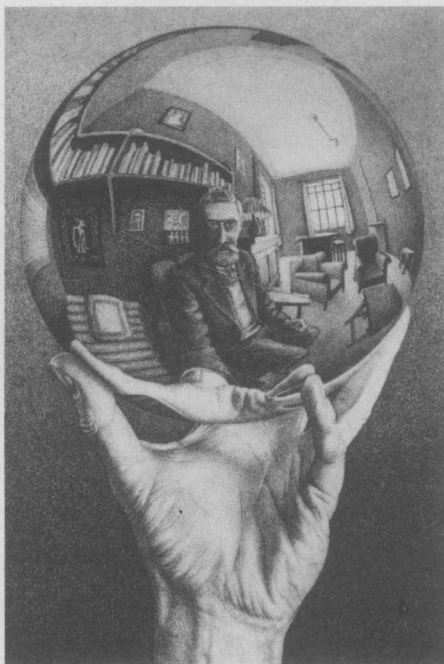

图1-15 埃舍尔作品

1.5.4 意象素描

最难界定的设计素描形式便是意象素描了,“意象”这个词,就跟“爱”这个词一样,很难用标准的解释去概括。我们可以说这个或那个具有某种“意象”,却不能说什么是“意象”。中国古代《易传》中“圣人立象以尽意”:一是认为书(文字)不能尽言,言不能尽意,而象可以尽意;二是暗示了形象思维——“象”式思维优于概念思维。所谓“意象”,简单说来,可以说就是主观的“意”和客观的“象”的结合,也就是融入人思想感情的“物象”,是赋有某种特殊含义和意味的具体形象。(图1-16至图1-20)

意象,英文名翻译为image,有极为相似、生动的描绘等意思。英国的克莱

夫·贝尔的《艺术》一书中将除了内容以外的打动人视觉的东西,称为“有意味的形式”,他的理论被称为现代派艺术理论的柱石。

据此来看意象设计素描,可理解为:设计艺术语言中以主观的情感去感受对象,通过联想、寓意表达某种情绪或情感的素描表现形式为意象素描。它包括抽象意味的意象、具象意味的意象、装饰意味的意象等。

设计素描从它的概念的提出到发展的年数来说,它相对年轻,在今天的高等院校的设计教学中它已成为一门必修课程。作为一种艺术造型基础的素描,它能传达出作者对自然生活的感知能力和捕捉能力,我们可以把它看成是每一位设计师从事艺术设计活动的起点。事实上它确实是学生进行独立创作的雏形活动,设计素描除了作为造型能力训练的一种方式,一般不是作为独立的艺术作品出现的,但它却是表达设计创意,收集设计素材,交流设计方案的良好手段和语言,是设计师必备的专业设计表现技能之一。设计素描就是以设计概念为先导的素描造型形式,是以艺术设计为目的而进行的各种素描写生和素描创作的实践活动,它必须注重锻炼学生的独立发现问题的能力,对物象的微观表现能力,因为它是以设计为最终目的而进行的素描基础训练。

还处于形成与发展阶段的设计素描,许多理论与实践中的问题还需要在实践中不断探索并检验总结。我们需要给予此项教学研究以一种宽松的学术氛围,鼓励尝试多样性的教学手段、不同的

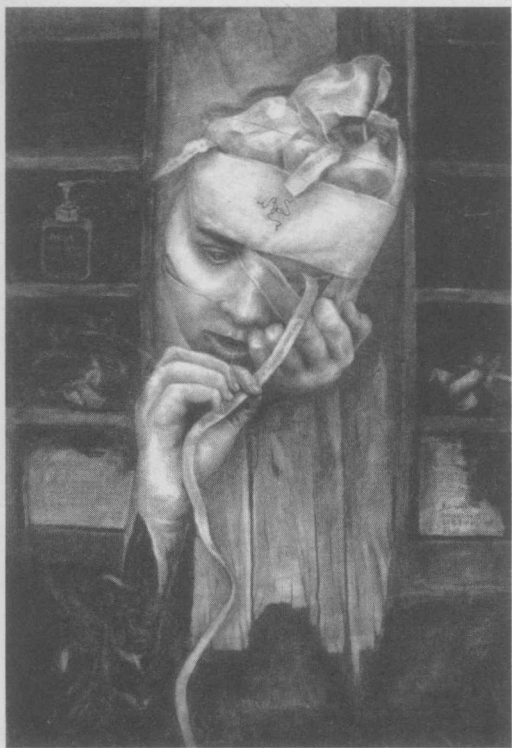

图1-16 意象素描 传媒学院学生作品
指导教师:彭洁