



THE ART WORK COLLECTANEA OF THE
FOUNDATION DEPARTMENT OF DESIGN ART
CHINA ACADEMY OF FINE ARTS

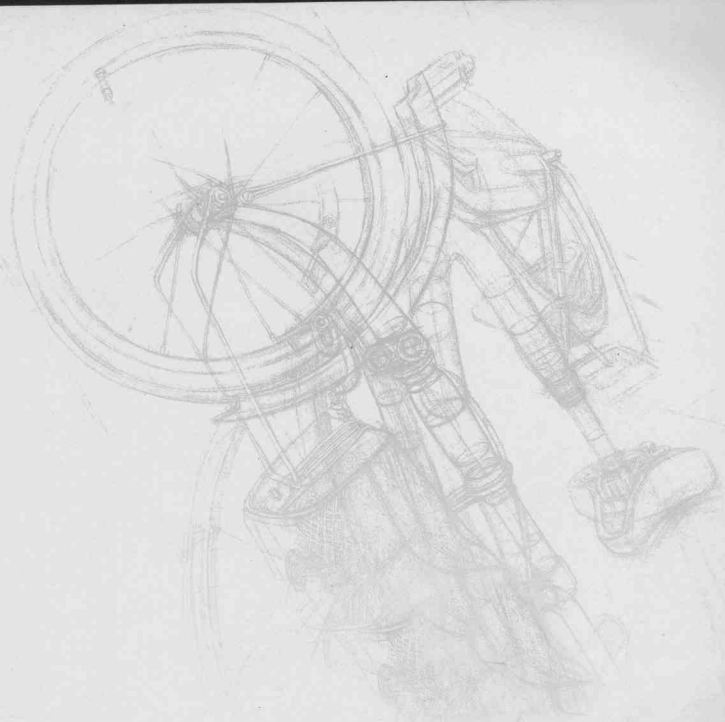
中国美术学院

设计基础部留校作品选

设计素描篇

浙江人民美术出版社





THE ART WORK COLLECTANEA OF
THE FOUNDATION DEPARTMENT OF
DESIGN ART CHINA ACADEMY OF
FINE ARTS

中国美术学院
设计基础部留校作品选

设计素描篇

主 编：周 刚
责任编辑：江健文
装帧设计：见 闻
责任印制：陈柏荣

图书在版编目(CIP)数据

中国美术学院设计基础部留校作品选. 设计素描篇/
周刚等编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2005. 7
(2006.1 重印)
ISBN 7-5340-1981-8

I. 中... II. 周... III. ①艺术—设计—作品集—
中国—现代②素描—作品集—中国—现代 IV. J121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 056988 号

中国美术学院设计基础部留校作品选·设计素描篇

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

<http://mss.zjcb.com>

制版: 杭州东印制版有限公司

印刷: 富阳美术印刷有限公司

版次: 2005 年 7 月第 1 版·第 1 次印刷

2006 年 1 月第 1 版·第 2 次印刷

开本: 787×1092 1/8

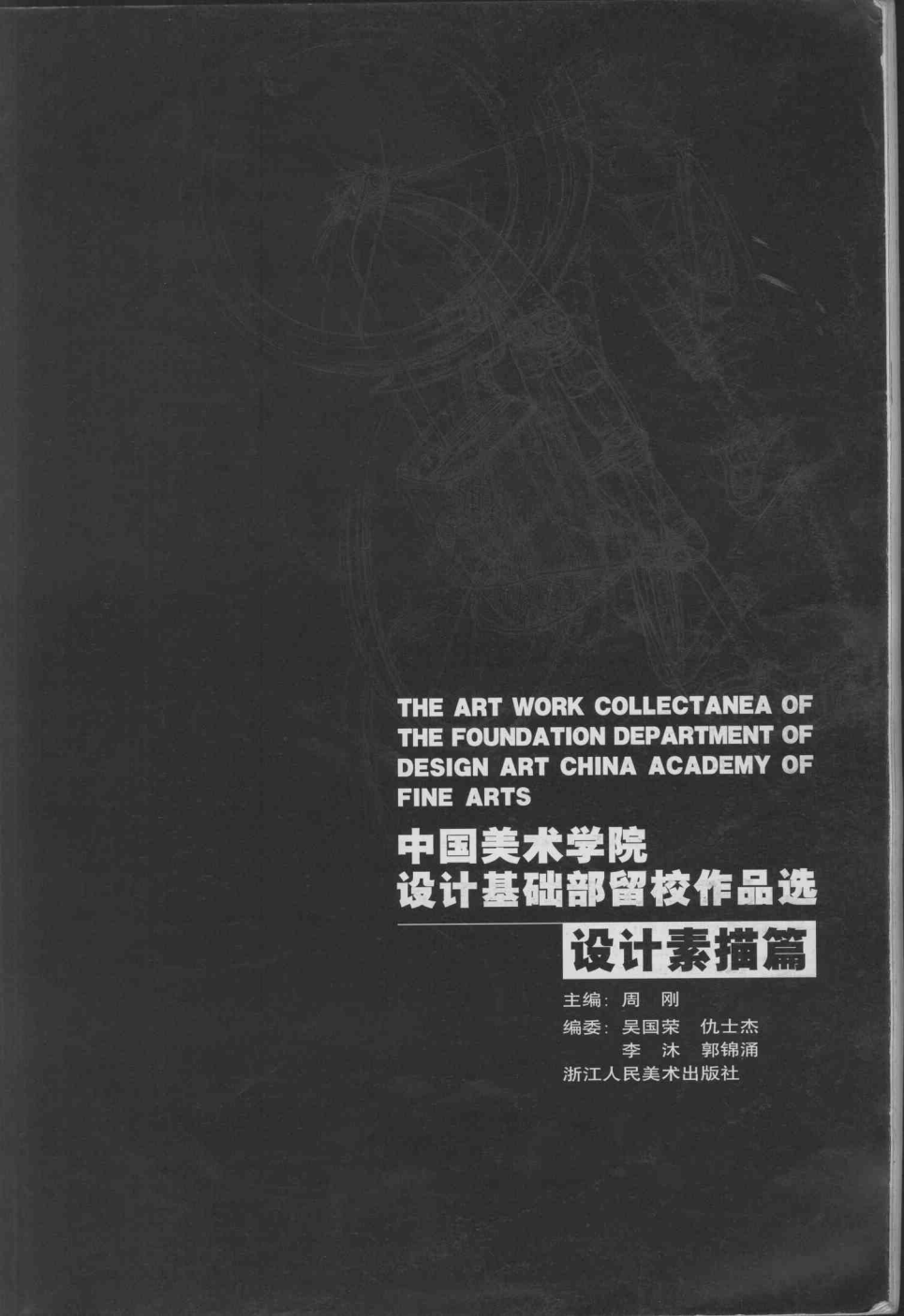
印张: 12.5

印数: 4,001—6,030

ISBN 7-5340-1981-8/J·1647

定价: 43.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。



THE ART WORK COLLECTANEA OF
THE FOUNDATION DEPARTMENT OF
DESIGN ART CHINA ACADEMY OF
FINE ARTS

**中国美术学院
设计基础部留校作品选**

设计素描篇

主编：周 刚

编委：吴国荣 仇士杰

李 沐 郭锦涌

浙江人民美术出版社



中国美术学院设计基础教学部 设计素描教学

一、背景

长期以来艺术设计被“图案”和“工艺美术”所代替,设计基础则主要源于绘画基础与工艺美术基础,这种与设计意义的名不副实,造成一种在设计理解和教学观念及方法上的定式的形成,影响了我国艺术设计的发展。随着改革开放的不断深入,我国的工业与信息产业得以迅速发展,这为艺术设计提供了新的发展空间,同时也对我国的艺术设计教育提出了新的问题,即要从根本上解决设计教育所遭遇的问题,这显然对当下设计的基础及基础教育提出了新的思考。从2002年开始,中国美术学院就提出了设立设计基础教学部的构想,拟建立一个专业基础的教学单位,研究和解决设计终端所遭遇和提出的问题的,研究和解决设计基础的理论学术问题。

从我国高等教育的发展趋势出发,教育的发展也对艺术设计教学提出了新的要求。高等艺术设计教育要求学生要面对社会发展的需求,即要具备有学科的专业技能和学科的专业高度,又要具有复合的、宽厚的专业基础。在此背景下,中国美术学院提出了基础教育的宽口径、厚基础的教学思路,实现本科的两段式教育,即以基础为核心的打通专业壁垒的设计基础教育和以专业为主的专业教育。2002年5月,中国美术学院成立了设计基础教学部。

二、学术思考和教学准备

现代意义上的设计,是现代生产力和生产关系条件下的产物。1964年在比利时布鲁塞尔召开的艺术设计国际会议讨论并采纳的艺术设计定义为:艺术设计是一种创造性的活动,旨在确定工业产品的形式属性。虽然形式属性也包括产品的外部特征,但更重要的是结构和功能的相关联系,它们将产品变成生产者和消费者的双方观点来看的统一整体。从表层看——设计对象、设计手段、设计效率发生了很大的变化;从深层看——设计思维、设计观念等方面更是发生了深刻变化。基于此,许多西方艺术设计学院采用了多样性、开放性和多元化的教学结构和具有前瞻性的教学理念,不给学生的专业走向作出定位,旨在培养学生的创造性能力、全面素养和面对未来的生存能力。

就中国美术学院设计基础部的属性来分析:

1. 它是专业基础的教学机构;
2. 它是基础教学的科研机构,它要确立自己的学术形态,要有深刻的课题研究和实践用教材;
3. 它是学生的管理单位,它也应是在今天复杂社会背景下疏导和解决学生复杂的心理问题的机构;
4. 它是面对设计专业的学生进行思维开发与创造性思维培养的机构;
5. 它是建立学生的学术思想与设计观念的重要机构。

自2000年12月起,学校组织各方力量就设计基础的定义、学术理念与目标进行了长时间的科学论证,组成了专门的团队,系统地梳理和整合现有设计基础资源,哪些是最基础的知识,哪些是主要知识,哪些是辅助知识,怎样建立基础概念群,即平面概念、立体概念、材料与造型概念、色彩概念、人文关怀概念、设计一体化概念等。

三、设计基础概念

设计基础是针对学习设计者所开设的基础教育课程,它在开发学习者的思维能力、创造能力、动手能力,最终达到从构想到实践的转化。设计基础训练促使有志于学习设计的学生从已有的习惯性的思维模式中解放出来,将“自然人”的思维状态逐步转变为设计人的思考状态。

设计基础涵盖了四大方面的内容,即以观察能力、审美能力、造型能力与表现能力训练为主的设计造型基础;以形态、功能、尺度、材料、工艺技术为主的设计基础;以图案、装饰与中国传统文化学习为主的国学文化基础;以设计史、设计基础理论和设计方法为主的设计理论基础。

设计基础教育是在设计概念下的没有专业界定的设计初端的教育,其教学是面向设计的基础教学,它的学术理念是开放式的、宽口径的、厚基础的,它的教学特点是多元的、多维的、多层的、链状的。所以强调设计基础是因为它的教育理想的本质既不对任何具体专业,也不过多强调设计用途,这种设计基础教育建设是打造优秀设计人才的开拓性的前期教育。

四、设计素描训练的目的与意义

就设计素描训练的目的而言有如下几个方面:观察方法的培养、动手能力训练、模仿能力的训练、对空间的认识能力与创造构思的发生、发展与逻辑思维能力的培养、审美能力与设计思维的培养等。

就设计素描的意义而言有如下几个方面:学生通过素描训练,能用绘画语言自由表达设计构想;通过素描及相关训练将设计提升到艺术的层面;同时,将素描手段作为吸收设计知识的一个重要途径。

五、设计素描教学的知识点与教学层面

设计素描,是以设计概念为先导的素描造型形式。它是以艺术设计为目的,从而进行各种素描写生和素描创作的实践活动。

过去很长一个时期,我们在设计类学科的素描教学中,沿用了造型类学科的教学内容与教学方法,但教学中我们难以解决两者在观念、目的和方法上的关系与裂隙,即以具象绘画能力为目的的具象绘画教学与以抽象形态和造物物构思训练为目的的教学之间的衔接与裂隙。

如何使素描成为设计造型本质的训练,而非仅是作为绘画性的艺术表现训练,就成为设计造型基础教学必须研究、思考与解决的重要问题。多年来设计基础教育的研究与实践者们从设计实践的终端与设计基础教育的初端,以及设计者在设计思考与设计创作中所遭遇的诸多问题中,积极探索设计造型基础教育的素描训练的理念、目的与意义。

作为素描训练了具有具象传统素描所要求的基本道理之外,更有其作为设计视觉思维训练教学与画法系统的独立语言,归纳起来主要有以下几方面:

1. 设计素描训练是设计审美能力训练与培养的一个重要环节,它是将设计提升到艺术层面的不可缺少的训练过程和学习手段。
2. 设计素描是设计造型能力训练的重要组成部分,它是设计师运用造型语言自由表达其设计思想与设计观念的基本能力要求。
3. 设计素描训练强调思考在先,强调对学生的推理和判断等逻辑思维能力的培养,自觉地积极探究所研究形态的最根本的成因,创造性地运用明确的训练方式、技艺及基本原理,以线性表现手法去理解有关形体与空间的内涵。
4. 设计素描训练要求学生在作画前有一个明晰的作品概念,并将要描绘的对象进行一次意识上的“剥离”,将一个复杂的形象剥离、净化成为一个单纯的形体,将一个多义、模糊的形象明确化并赋予其秩序感。
5. 设计素描训练要求学生在作画过程中,将对对象产生的种种微小的视觉变化展现在明确的形体之中,从而建立明确的实质性的形体与空间。

就教学的时段与知识点而言,设计素描训练主要分为以下几个时段进行:

1. 线性描绘:要求学生主要以明确、生动、富有表现力的线,准确地塑造所描绘的对象。

这个时段的素描训练,主要训练学生要具有良好的观察能力、准确地徒手描绘的能力,对结构的认识、分析与表达能力。当然,线性描绘不是说完全不用明暗,而是对明暗的理解与表现有所不同,线性描绘在应用明暗时主要是增强对象的形、体与空间感受,增强作品的表现力,对线的理解上也不可偏颇,线有受光线、背光线、有中轴线、侧射线,有厚线、薄线,也有类似而集合的线。对线的感受也是相对而言的,要以多维开放的思维方式来理线。

准确地塑造对象是造型训练的基础,也是本教学单元的重要任务。在对要描绘的对象进行准确塑造的基础上,线性描绘还要通过对形体外部结

构的观察与分析,理解物象的内部结构及相互关系。在训练过程中要求学生具有三维立体造型的构思能力和灵活的组织、运用形体的能力。作为设计师,三维的构思能力是其造物构思的基础。因此,在设计素描训练中,必须使学生加强对在不同透视角度、不同空间中形体结构会相应变化这种规律的认识,提高分析、推理和表达能力。摆脱和削减表面明暗等变化,构筑三维形体并在画面中组织整理形体关系。

在具体的绘画表现中,要求学生清晰明确地把握物体的结构,准确地掌握物象的组合与形态、比例关系。为了使同学们更好地理解和控制物体的结构与形态的空间组合关系,在训练过程中可着意将物体在空间中的动势线,或是作画时为了寻找对象在空间中的形体与占位时用的辅助线有选择地留下来,其目的是在强调对形体及空间关系控制能力的基础上,增加作品的表现力。在画面中明暗、主次、虚实处理,更多的是通过线条的轻重、虚实、亮暗来获得的。

在观察方法和构图表现上,设计素描更注重对一组物象进行不同角度的观察,从而获得一个多维的综合性的形象概念,并可对一组物象中某一单独的细部进行较为深入的研究,注重灵活地构图组画物象,逐步培养学生根据对纸面的感受进行构图、组织的能力。

2. 空间建构:相对前一个单元(线性描绘)的对象布置、画面取形与空间对象,空间建构更强调对对象在大空间中的组织与空间秩序的建构。这一单元的训练是将众多复杂的对象置在较大的空间环境中,要求同学有序地组织对象并逻辑地建构画面的空间关系。这一时段主要要求同学完成以下任务。

1) 充分理解对象在不同空间关系与形态组织中的不同形态变化。一个物象当它处在不同的对象组合与不同的空间环境中,所充当的角色也完全不同,因而,在对它的理解及对它的表现上也是不同的。如我们将前一个单元的一组物象摆在相对更大的空间环境中,这组物象的空间占位、空间结构、主次关系,甚至形态本身都发生了相应的变化,在对对象的塑造中和对画面的组织上,都不可以孤立地理解,而应着力具体地分析对象间的相互关系与空间角色。

2) 有秩序地组织与建构画面的空间关系是这个时段的重要任务。而面对大空间中一组无秩序的对象,要求学生逻辑地组织并建立画面中的新秩序。这个时段的难度在于如何正确分析与理解众多对象在空间中的相互关系。这样训练的目的在于使学生通过素描的手段,认识与理解空间限定与空间构成关系。

所谓空间限定,是要求同学在二维的纸面上,有秩序地建立三维的空间关系,并能具体、生动、准确地表现物象在空间中的具体占位。空间构成则是指画面除了具有显性的布局与构图之外,还具有隐性的画面品格、物象与物象之间的组合与搭配即画面的构成关系。

为正确建立与表现这种关系,在作画与观察分析时,可以将空间中的物象假设有秩序地建构在一个透明的玻璃箱内,这样便于同学们理解与表达。

3) 空间建构,就是从空间的角度观察、理解、认识对象,从空间的角度来表现对象,从空间的角度重新组织建立画面的主次关系与画面秩序。

设计素描具有其很强的本质指向,但并没有强调设计用途,而是从造型能力、造型要素、观察方法、思辨能力、对机能与造型原理的感受与理解,对人身自身的研究以及对研究方法的方法研究等方面的探求出发,在这个过程中设计素描训练所应承担的责任除了作为造型训练的基本要求外,还应通过对各种形态的分解与组合、认识与拓展形态在空间中的元素组合与构建,并通过对对象的塑造与识别,创造出无限的三维形态。不惟会产生,这种训练并不是单纯的从形态出发的一种造型训练,而是通过认真的逻辑的分析与研究,从而抓住事物的本质。这也是我们在设计素描的训练过程中,所强调的要具有空间建构以及推理与判断等逻辑思维能力的重要意义。

所在。

3. 空间思维:空间思维更强调对同学的逻辑推理能力、判断能力的训练与培养。过去很长的一个时期内,由于我们沿袭了造型类素描的研习方法,过多地依赖对象使得我们在离开对象之后,再造型时便困难重重,甚至无法着手。在绘画中解决这类问题的办法是加强默写训练,而在设计中这就可能会造成更大的问题,因为这不只只是通过强调默写训练就可以解决的。设计的过程是一个十分注重思辨和再创造的过程,它是通过造型手段来重新分解、重组、创造,从而顺利表达其设计构思的过程。在这一过程中思辨与逻辑的推理判断能力就显得十分重要,它必须在离开对象之后,通过思辨,找出对象所有的本质因素,以此成为其重新重组和再创造的基本要素。

设计基础是一门注重过程性训练与实践性很强的课程,所以它是素描训练中也应十分注重其学习过程性,注重学习的途径、学习的方法、学习的形式等。

1) 空间思维训练要求学生在空间中进行移位与旋转,这时对象在空间中的占位、形态、比例及形态间的相互关系等都发生了变化,画面中必然留下了同学们思考痕迹及其表现的过程与途径。空间思维的另一个训练目的是从透视的角度来探讨空间的知觉,通过对物象的“切割”与空间移位,其透视首先发生了变化,因此在描绘这种透视变化时,要使学生认识到透视是画法体系中的一个重要部分,而且从透视角度来研究空间更符合现实生活中我们对空间的直接感受。在空间思维训练中透视的研究主要有以下几个方面:首先是对透视现象的直接感受及知觉认识;其次是对透视的分析、理解及其对原理的理性认识;再就是对运用透视原理成比例缩放和把握透视变形的训练。

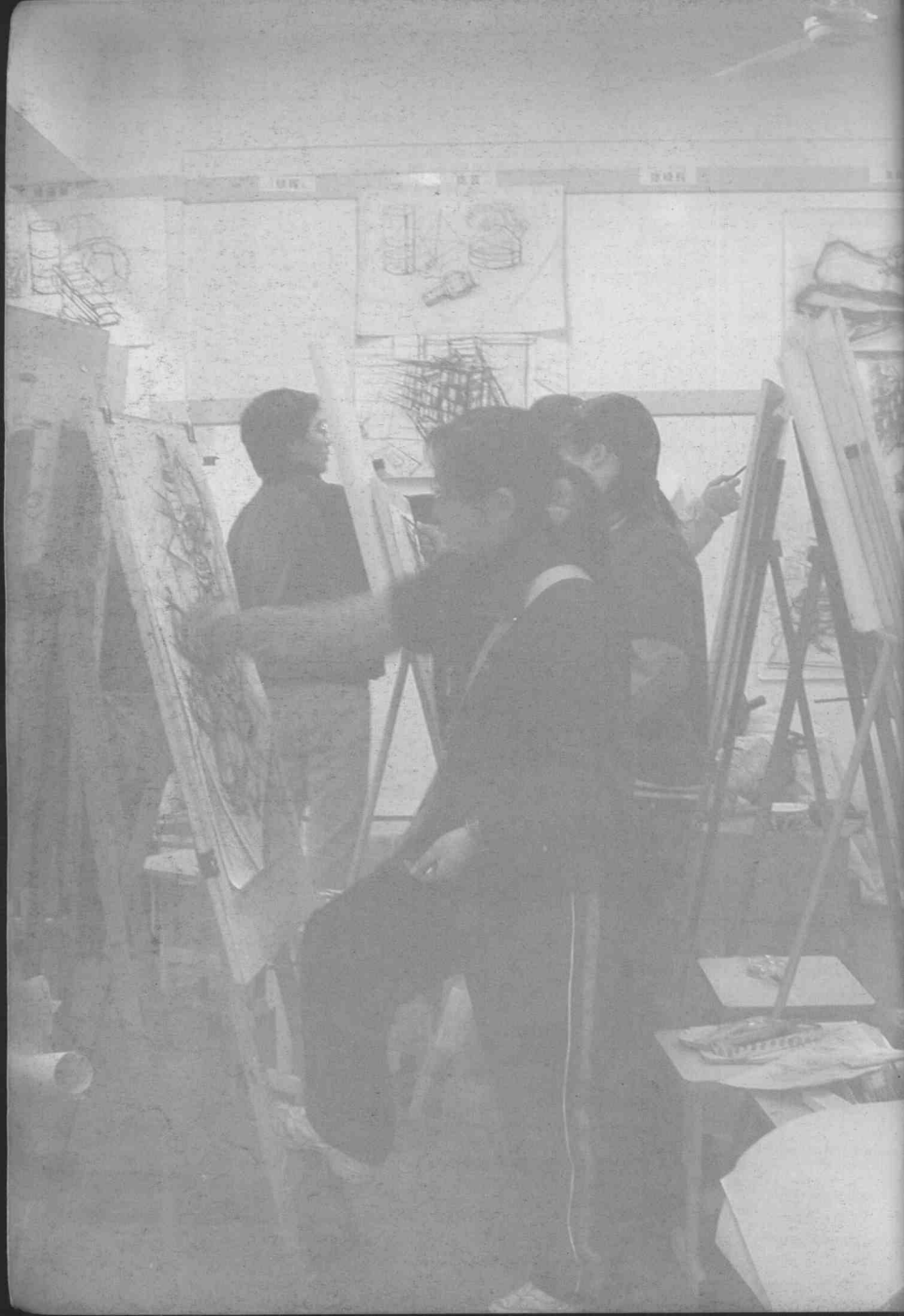
2) 空间思维训练从思考方法上分析可以将其归纳为垂直思考法,它的思考过程是遵循逻辑的循序渐进的推理判断的形式来完成的,不适合任何偶然性。与垂直思考法对应的是横向思考法,其思考所引发的可能是创意。但两者在思考过程中又是相辅相成的,不可相互取代。为了加强这两种思维相对完整的训练,以及通过这种思维训练使同学们打通或体验从具象到抽象的路径,在设计素描教学的第四单元中我们开设了从具象、意象到抽象的素描表现训练。

4. 从具象到抽象:本单元主要是培养学生的创造性构思的能力,并通过从具象到抽象的训练,通过从具象图像逐步演变成抽象图形的路径,使学生初步涉及设计思维的模式,即方向性极为明确的从一点到另一点的理性思维模式与方向性极为不明确的从一点到多点的感性思维模式。

创造性能力的培养是设计基础的根本出发点,创造性构思是设计的起源。设计的行为以及过程都是通过人的思维来实现的,这一过程一般而言又是抽象思维和形象思维有机结合的过程。总体而言,设计素描教学的全过程就是实践设计思维的过程,从具象到抽象的训练过程,就是通过直觉判断、类比推理、逻辑思考等模式来达到从具象到抽象的演变。

本单元的作业是要求学生自主地选择一组物象(人物、静物、风景),并分别用图像的形式合理地、逻辑地、有秩序地将其从具象演化为抽象。同学们可以用直觉判断的形式,通过形象自身所提供的信息激发出新的领悟;也可以用类比及推理的形式,从类比中获得大量相关信息,从而从事物到系统的转化;还可利用逻辑推理、判断和整合的形式,对物象进行理性的逻辑推理与整合,从而实现从常规到变革的转化。

设计素描是广义的针对学习设计者的造型基础训练,它的目的在于开发学生的思维创造能力和动手实践能力,而不是将其狭义地理解为某种固定的绘画表现形式,更不是近些年来许多人所认为的以线为主要的画透对象看不见的结构部分的那所谓设计素描。这一认识读诸者务必明确,否则很可能对设计素描的理解仅留于表面。



中国美术学院设计基础教学部

设计素描课程设计



专 业：艺术设计与工业设计 人 数：410 人
年 级：一年级（上学期） 课 时：6 周（120 学时）
课程设计：周 刚

关键词：●思考在先（学术型的素描教学是思考在先的）
●逻辑性（素描教学设题的逻辑性，学生学习、思考的逻辑性）
●设计概念、手绘能力、模仿能力、对空间的认知与塑造能力
●为设计而素描

素描教学的概念：

1. 感受、认识、分析、剥离、准确、生动、表达
2. 感想、计划、逻辑、构成

意 义：

1. 造型训练是一种视觉训练，它须以可视的形象来反映对象。因此，首先锻炼和培养学生的观察能力，只有看得正确，才能画得正确（观察能力）。
2. 充分发挥学生的徒手表达能力（手绘能力），强调对学生造型能力及造型思辨能力的训练（思辨能力）。
3. 在有限的教学时段内，强调为设计而素描的基本要求，实现造型训练在设计教育领域中的专业适应性。

教学目的：

1. 让学生认识物象在空间中的形体变化，形与形的关联及构成关系。
2. 改变物象在空间中的透视，训练学生对物象在空间中变化的想像力和学生的默写能力、记忆能力。
3. 学会从多角度、多方位和用不同方法观察对象并将其逻辑地、有序地组构在画面中。
4. 学会以一个设计师的观察方式和思维方法来逻辑地分析、剥离物象，并进行准确、生动地表达。

教学内容：

- 设计素描课分为三个教学单元
- 设计素描共有四项教学内容
- 1. 第一单元：线性描述 以线为主，强调对形、体、结构的准确、生动的表达。
- 2. 第二单元：空间建构 调整所表达对象的空间与主次关系，强调对空间变化的感受与表现，强调对物象的空间建构。
- 3. 第三单元：空间悬体 要求学生自主定位，尝试改变物象的透视及空间关系，强调对学生形态变化与空间造型、想像的训练。
- 4. 选定物象，要求学生逻辑地思考、推理、表达；以写实具象——意象——抽象的路径，有序地体验物象的变化与表现。

课题环节：

感受、理解、分析、想像、计划、推理、徒手表现

作业要求：

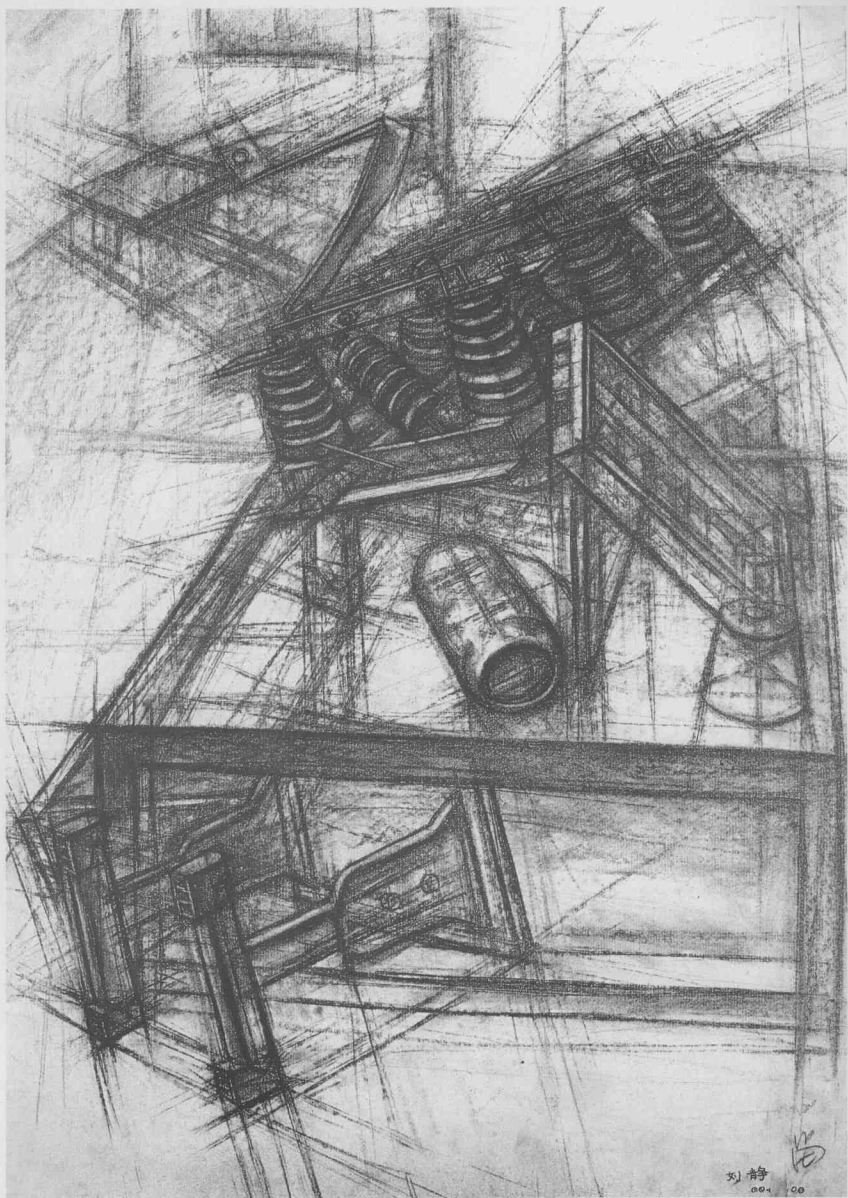
1. 第一单元：对开纸 4 幅
2. 第二单元：对开纸 4 幅
3. 第三单元：对开纸 2 幅
4. 课外作业：“变形练习” 16 开纸 16 幅

线性描述 / 9

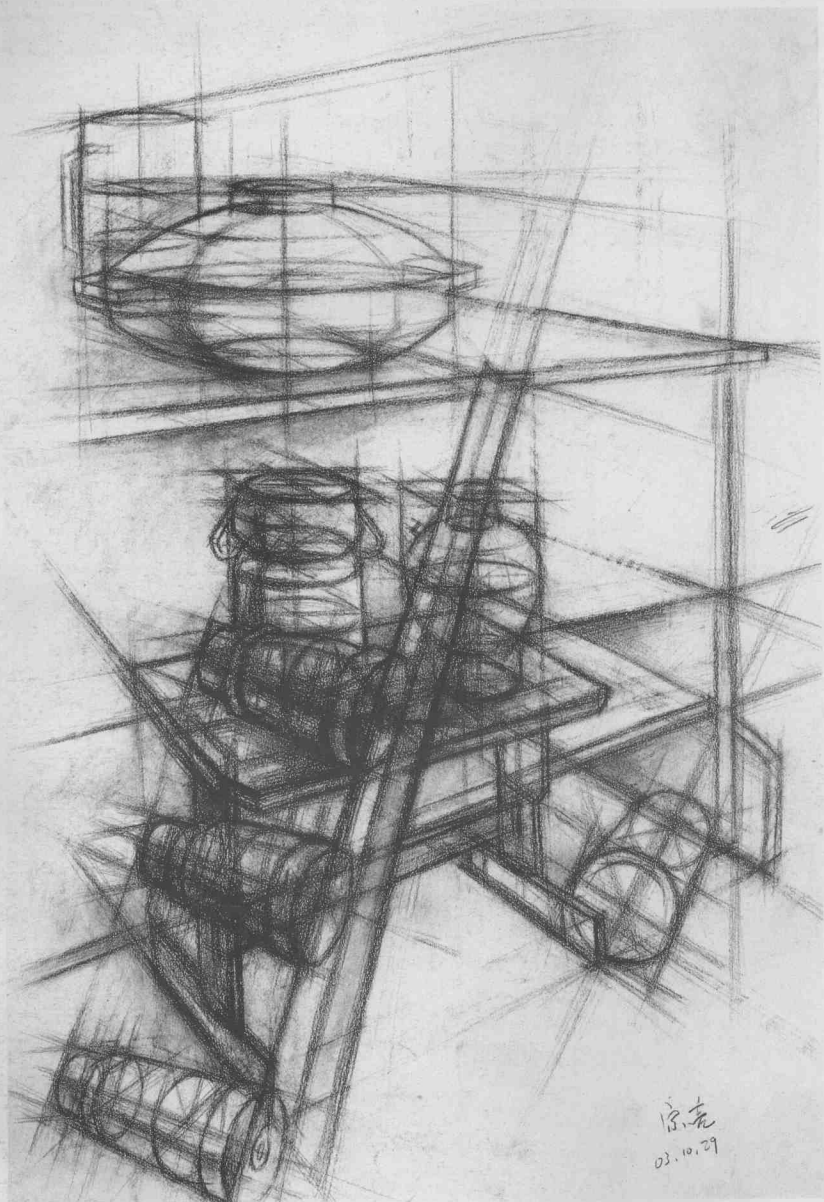
空间建构 / 36

空间悬体 / 62

从具象到抽象到意象 / 75

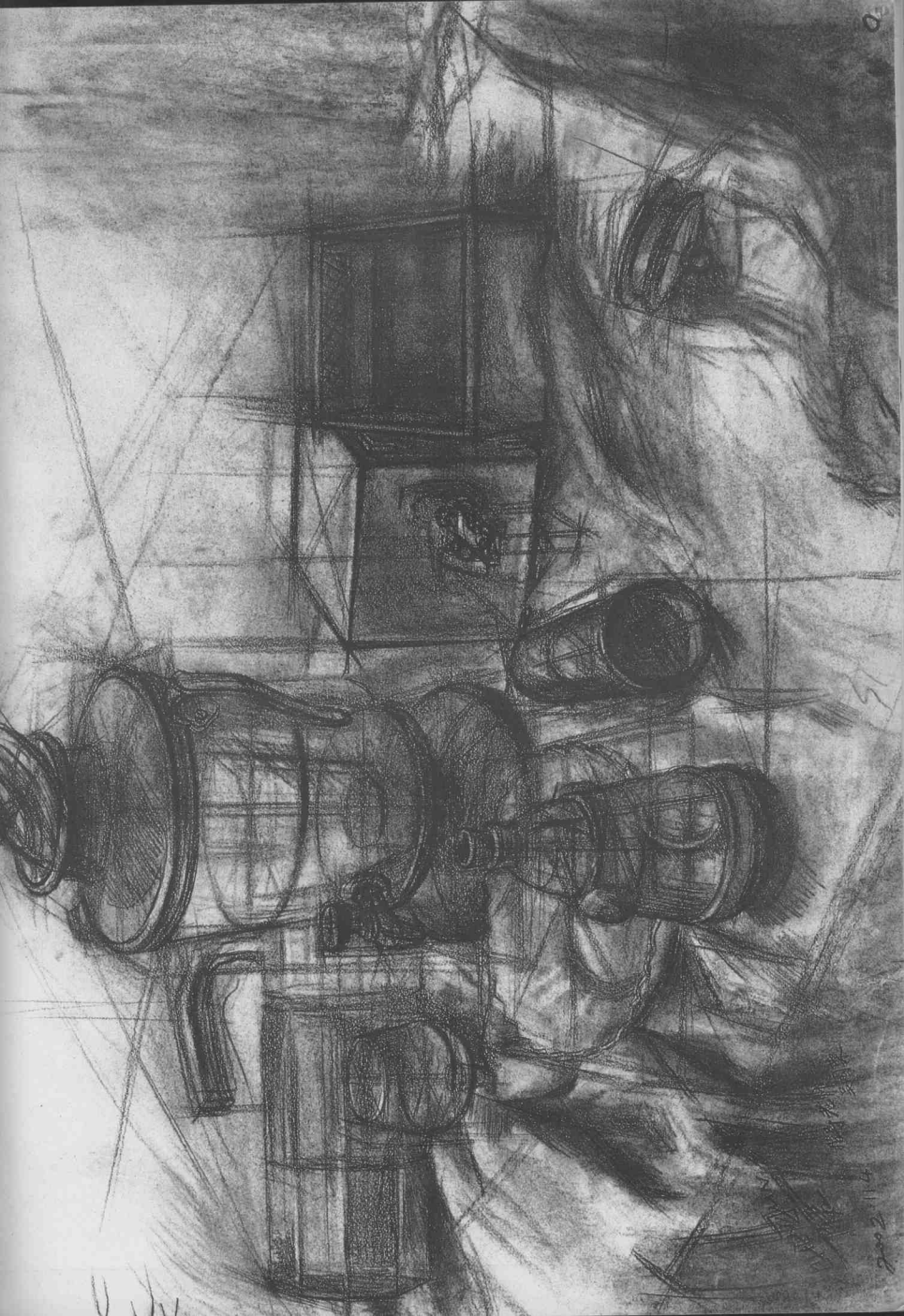


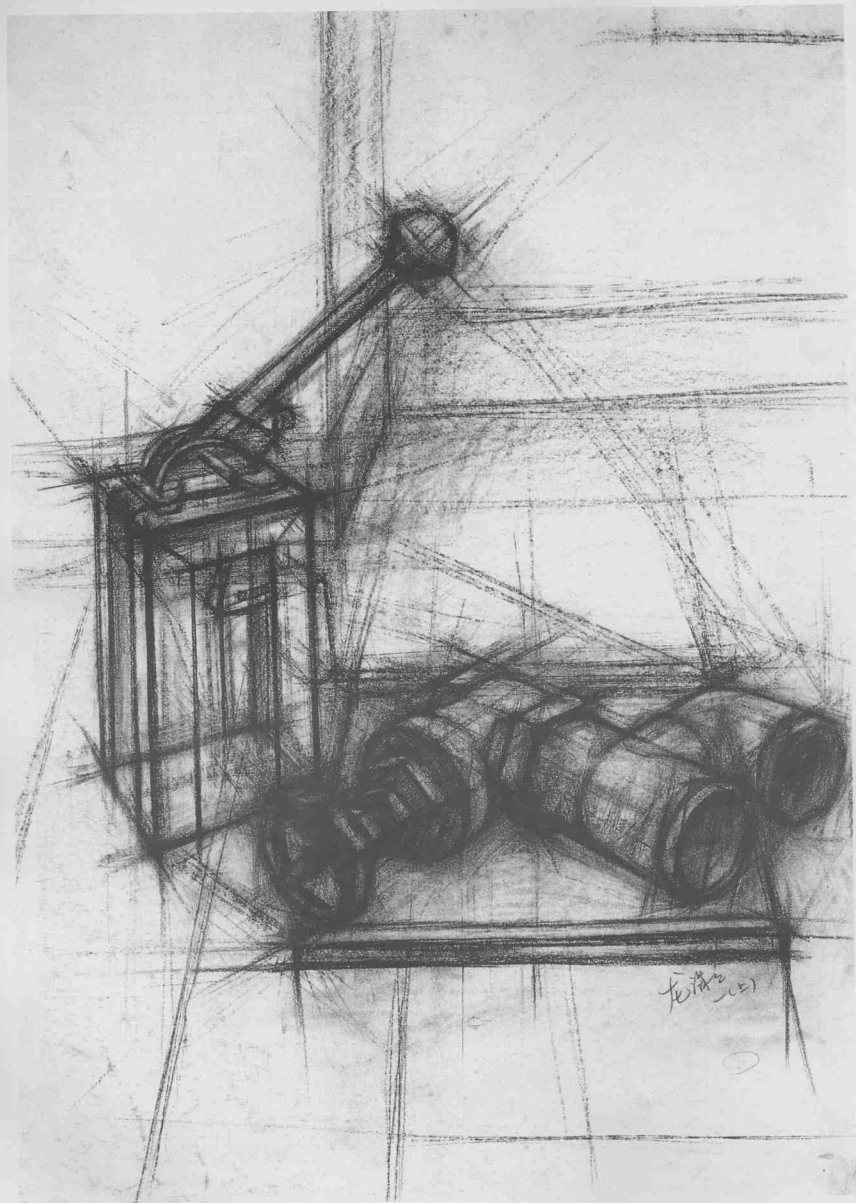
作者：刘 静



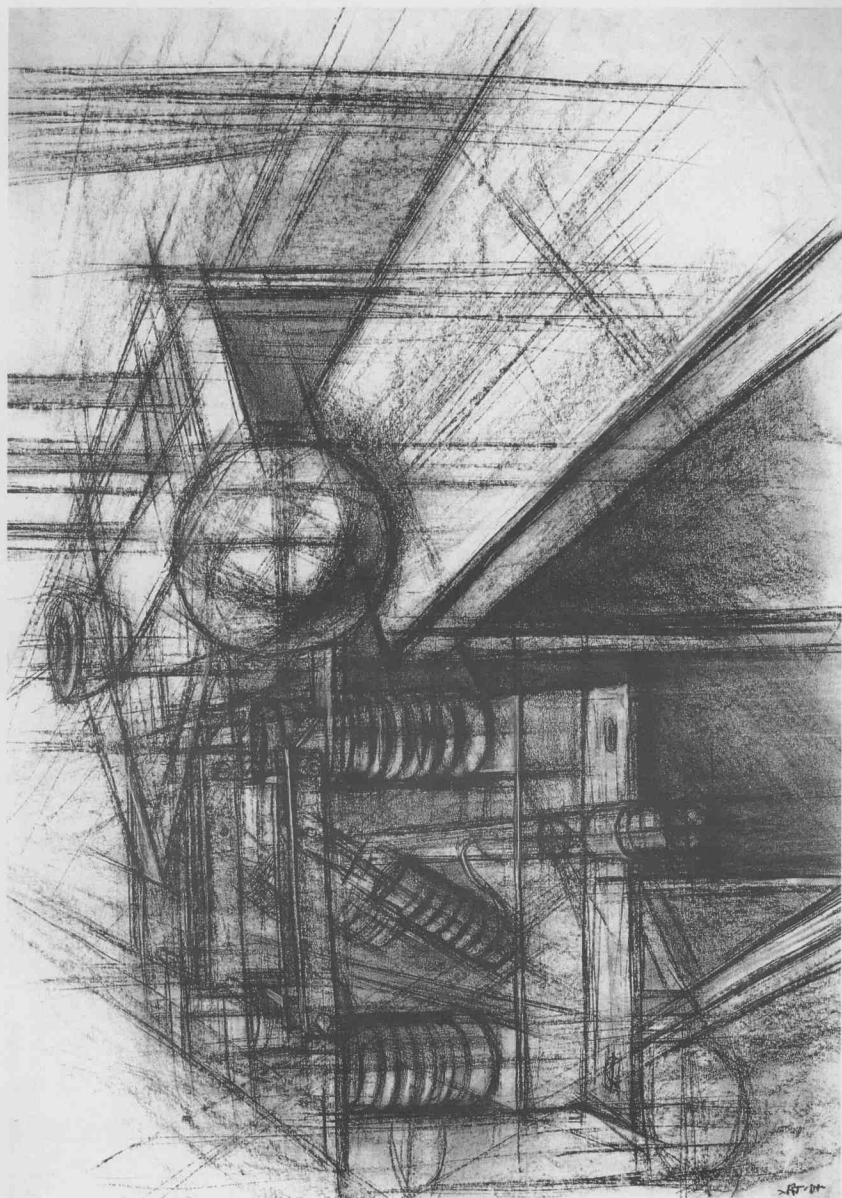
宋亮
03.10.09

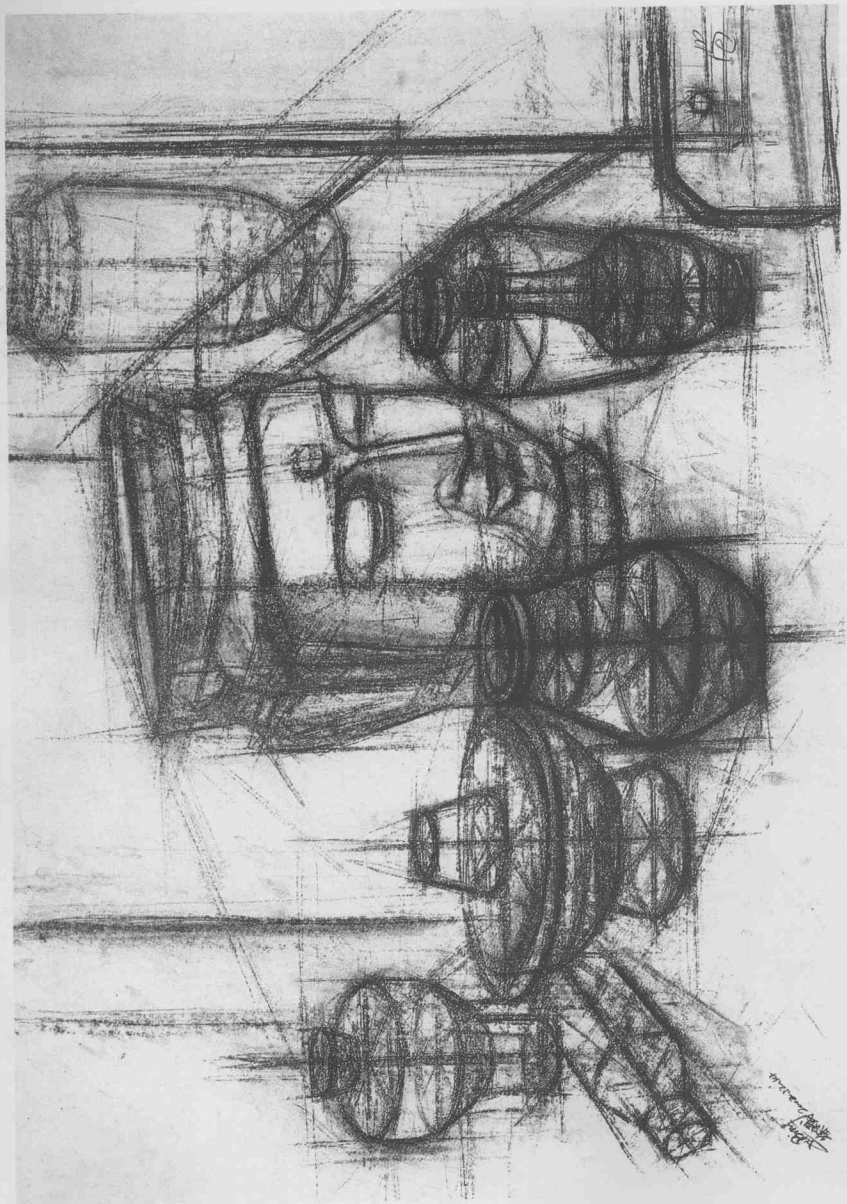
作者: 宋 亮



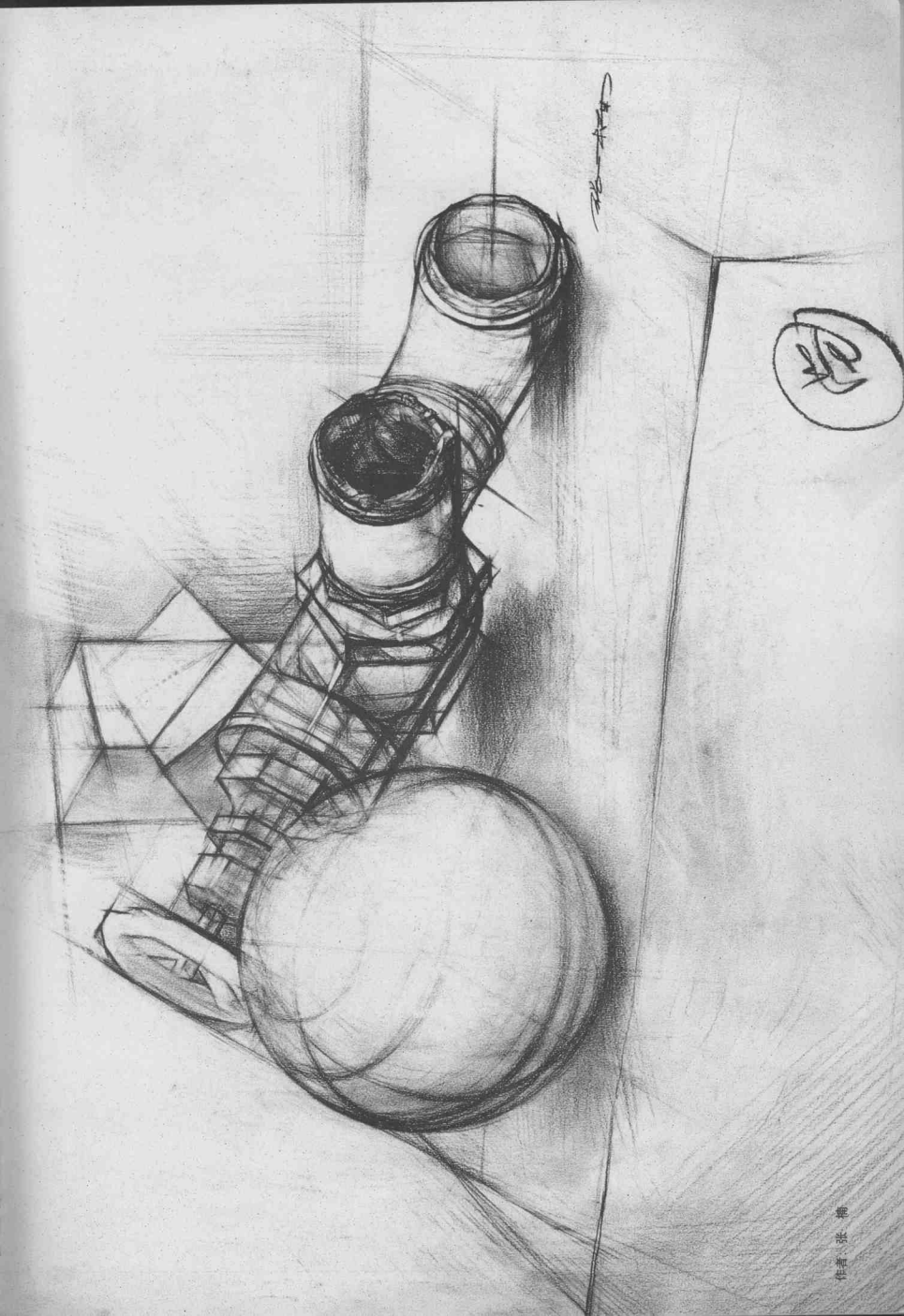


作者：龙涓涓



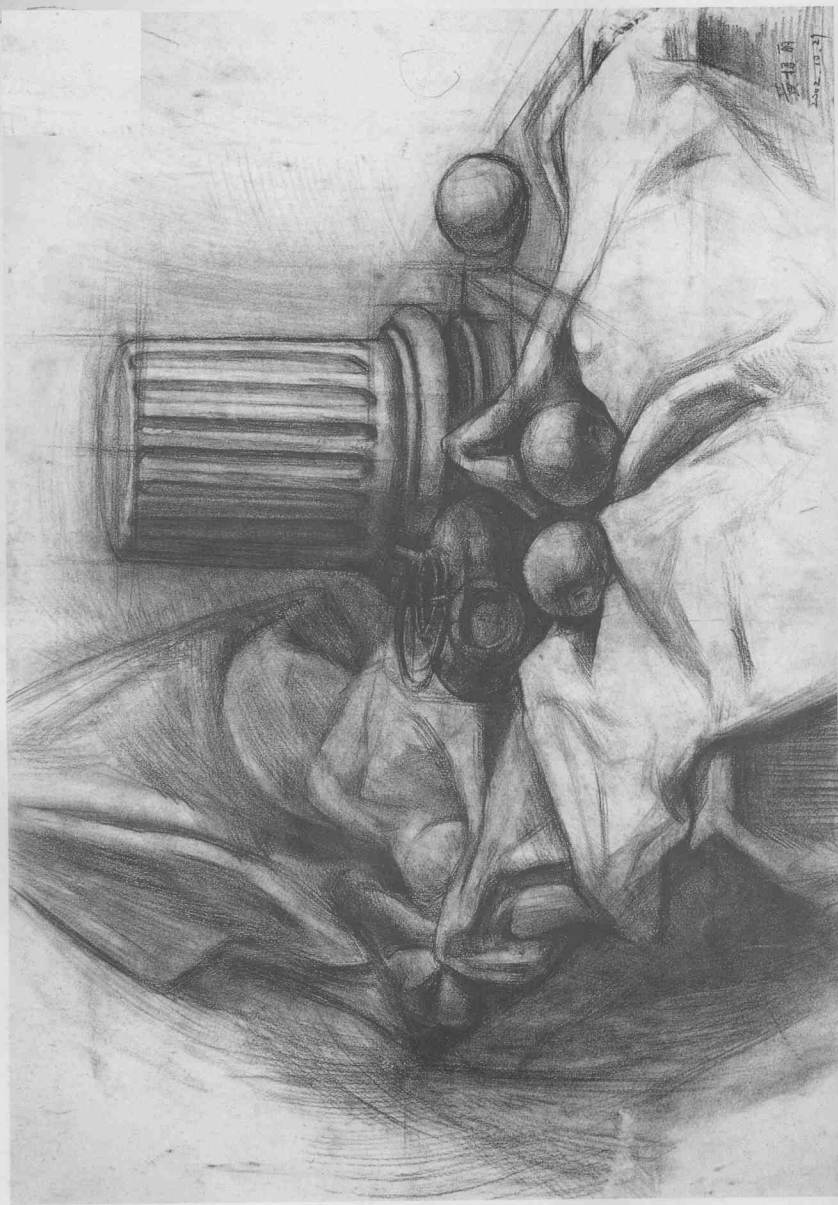


作者：徐斌



Chen





作者：黄绍丽