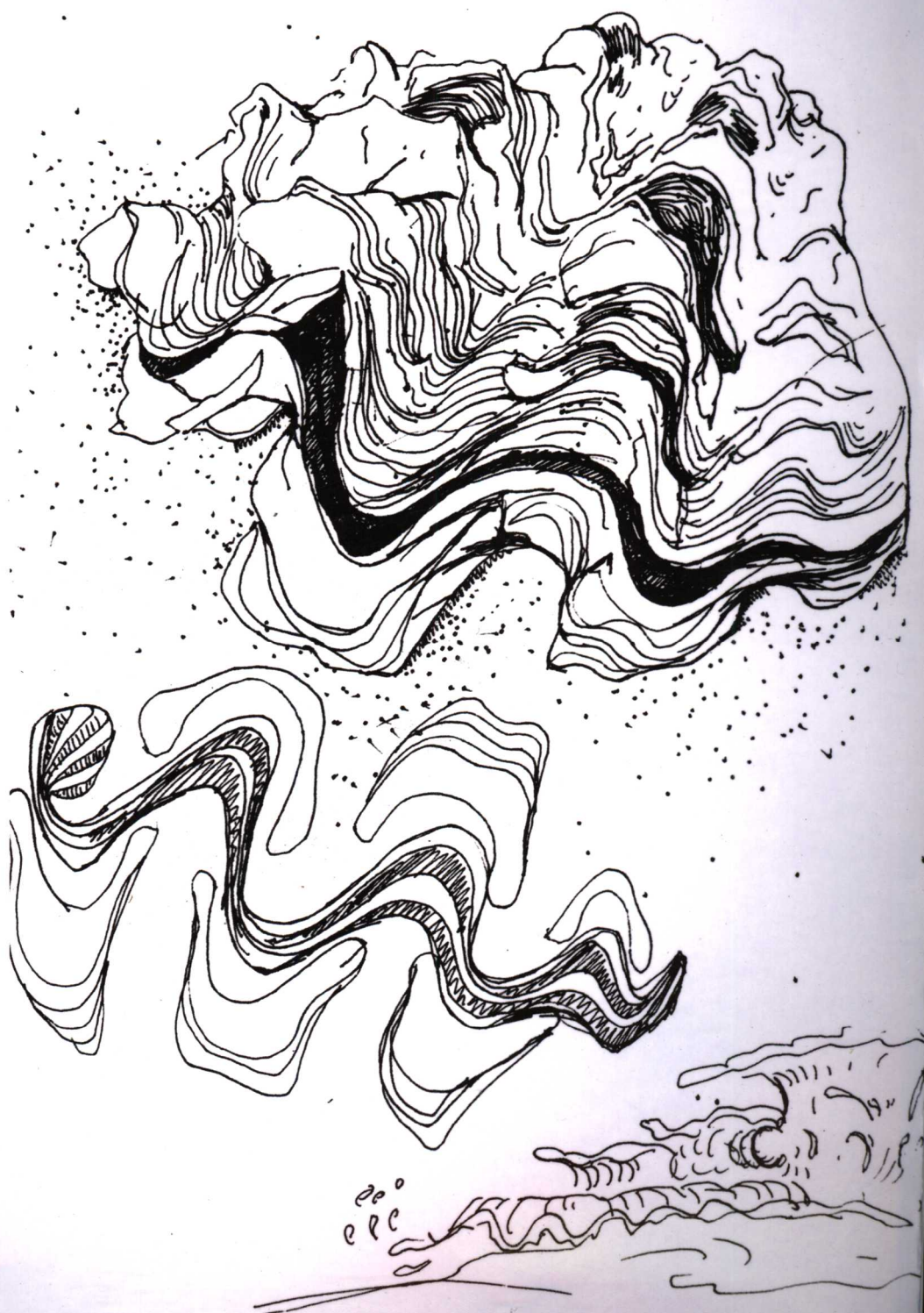

高校设计基础系列教材

设计素描

示范教程

广州美术学院 冯峰 尹杨平 编著

上海人民美术出版社

高校设计基础系列教材

设计 素描 示范教程

广州美术学院 冯峰 尹杨平 编著

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描示范教程/冯峰,尹杨平编著. —上海:上海人民美术出版社, 2007

(高校设计基础系列教材)

ISBN 978-7-5322-4970-1

I. 设... II. ①冯... ②尹... III. 素描—技法(美术)
—高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第079849号

高校设计基础系列教材

设计素描示范教程

编 著: 冯 峰 尹杨平

责任编辑: 姚宏翔

装帧设计: 尹杨平

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 7.5

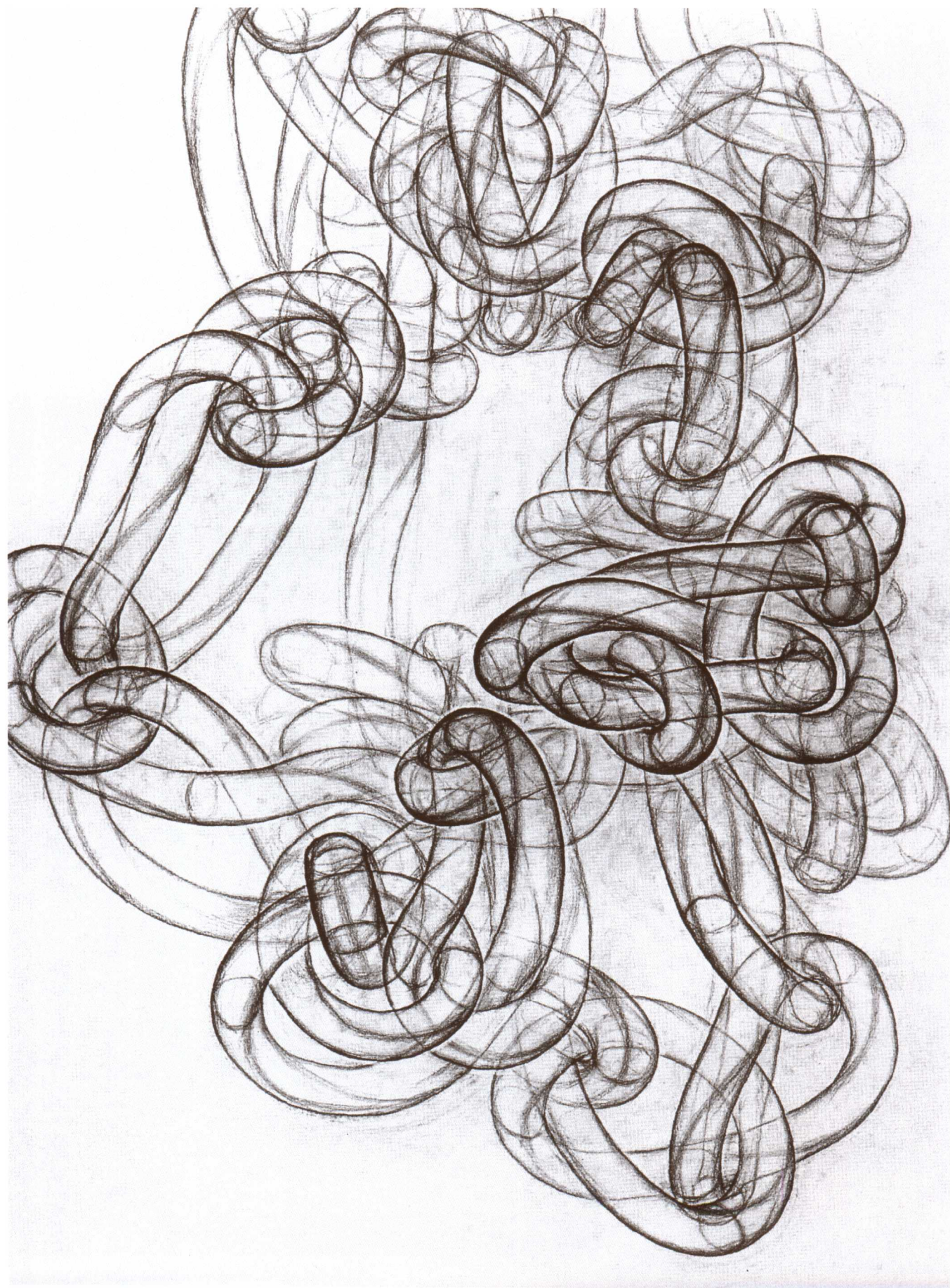
版 次: 2007年9月第1版

印 次: 2007年9月第1次

印 数: 0001—3250

书 号: ISBN 978-7-5322-4970-1

定 价: 25.00元

目 录

01	观察记录	1
	第一节	结构分析 6
	第二节	明暗研究 16
	第三节	肌理质感 26
	第四节	平面意象 33
	第五节	空间形态 43
02	思维表达	53
	第一节	有机造型 58
	第二节	局部描绘 69
	第三节	形象联想 78
	第四节	解构与重构 86
	第五节	图像日记 97
	后记	116

01

观察记录

“我们也画素描，但目的不是为了绘画。”这是我给学生上课时常讲的一句话，目的在于说明设计素描与绘画素描的不同。

在中国，艺术院校设立设计专业或设计系，时间并不算长，但却有着它极强的自身特点。从目前的各大院校设计学科的状况来看，它们有着一个不约而同的特点——大多是由原有的工艺美术学科蜕变而来。所以，在基础教学(尤其是绘画基础)上相当程度是沿用了原来绘画学科的教学程序和教学内容，即使是理工院校里的设计学科也不例外。因为，几乎所有担任绘画基础教学的老师都是来自于艺术院校的高材生及绘画能手。这就构成了目前国内设计学科绘画基础教学的一大特点。

随着中国改革开放的深入发展，设计这一学科也迅速地成长壮大起来，但基础教学这条与母体紧密相连的脐带却从来不曾被真正割断。它除了努力改变自身去适应设计教学的要求之外，还肩负着维系设计学科与艺术院校其他绘画专业之间关系这一艰巨而又复杂的任务。设计与绘画不同，所以我们在上基础课时，目的也应有所不同。

的确，在如何画好一张素描和如何设计一张椅子之间，也存在着一个不大不小的转折。

如何能让绘画基础课程为设计的本质奠定良好的基础?这是我们面临的一个根本问题。再现被描绘对象的存在状况是被动的。无论面对的对象是什么，描绘者总是精心推敲其对象各部分比例、明暗和体积的起伏转折、质感量感等等，并在画面上尽量显现自己高超的“技术”。在这样的观念指导下，描绘者一般都只是把注意力放在“再现对象本身”之上。这样无论描绘得多么深入，绘画者在画面关注的都是“被描绘物本身所存在的东西”。而设计素描更重视观察和思考过程，培养适应现代设计的审美眼光，从理论和实践方面去探讨客观对象的本质，并在此基础上引发富有创造性的形象思维和处理手法。如果在短短的几周课里，学生能尝试着去寻找某种学习的方法，或者得到一两次主动处理对象的经验，那会比画出一两幅精美而好看的素描，更让人感到欣慰。因此，一两张画的表面效果并不重要，关键在于观念和方法。

设计艺术通常是在实用和消费领域中按照审美的规律来创造与人类生存有着直接关系的空间，以满足人类生理和心理需要的学科。设计家的实践活动首先面临的是创造的问题，而不是再现的问题。

我们所说的“创造力”是一个认识和改变的过程，也是一种思想和行动的方式。从心理学的角度看，按照思维的探索方向，分为聚合思维和扩散思维。聚合思维指的是不断地联想过去的事物，并在这种联想过程中，找到可以预见的某种结论。扩散思维则是把过去的事物断开，但又在先前发生的事物的基础上导致不可预见的结论。所谓“创造性思维”是由上述两种思维类型所构成的。对于创造性课题，人们一般先借用以往的知识，运用聚合思维方式去解

决，然后，再运用扩散思维方式对少量异常课题进行反复研究，从而获得突破性的成果。这两种不同的思维方式互相关联、互相补充，使人的大脑获得最优秀的信息处理过程，创造出新的思维。从多元化思维的角度回顾过去的设计基础教学，我们不难发现整个教学体系过分地强调了聚合思维的发展和它的作用，而忽视了扩散思维的训练。

西方发达国家自进入20世纪以来，在教育观念上发生了很大的变化，现代工业的迅速发展、社会的信息变革，促使教育的基本结构也发生了变化：由原来的知识传授的传统模式转向着重培养学生的“能力”，着力挖掘已经被忽略的“创造力”。在全面发展的基础上，重视“能力”的培养。

同样，训练思维、挖掘能力这已成为设计基础教学的核心思想，同时，也是基础教学在设计教育中起到的根本作用。

设计艺术的范围之广泛，使得设计基础的教学同样涉及了广泛而令人深思的课题：从具象的客观再现到抽象的形态创造；从自然物体的空间、结构的认识到超越自然实际的“构成”，以及多方位、多角度观察和思考的可能性等等。

单元课程教案

课程名称	描绘1：观察记录	周数	5	学时		学分	
课程编号		课程类别	■ 设计基础课 □ 专业基础课 □ 专业主干课 □ 跨学科课程			■ 实验性课程 □ 毕业设计 □ 毕业论文 □ 其他	
课程性质	■ 专业必修课 □ 专业选修课						
教学目的与要求							
教学目的有二： 其一，（观察记录）培养学生以手绘的方式准确而清晰地记录事物以及生活细节的能力；当然，这里面也包括了对事物的观察和分析能力。 其二，（思维表达）借用手绘的方式与他人沟通，进而传达构思与设计思想。使得学生具备迅速、准确地记录对象和表达思路的基本技能。 《描绘1：观察记录》的重点在第一个部分。要求对事物有深入观察和分析能力，准确、清晰、快速地记录和挖掘对象。将原有绘画课程“素描”、“色彩”中的深度描绘能力的训练转移到以绘画作为一种语言，记录事物；进而成为表达思想的工具和手段。（主题：自然、昆虫、植物、机器、骨骼……） 这种技能有三个方面的训练： 1. 眼的训练：培养视觉的认识能力、辨别能力、判断能力以及接收信息的能力和对事物特征的把握能力。即培养学生的观察能力。 2. 手的训练：培养对技艺的掌握能力、适应能力以及对视觉信息的传达能力。即培养学生的操作能力。 3. 脑的训练：培养对事物的分析、理解和富于理智的认识能力，以及对未知领域的想象和创造能力。即培养学生的思辨能力。							
教学内容简介							
1. 课堂写生快题练习：单体与多体，转折与边缘，空间与线条，大体与细节，意象与角度。 2. 对生活 and 思想的记录（手绘笔记）。 3. 对于信息资料的记录与整理。 4. 手绘——作为一种交流和沟通的语言。							
教学方法、手段及课程对教具、仪器设备的要求				使用教材、参考书目			
本课程与之后的“思维表达”有相互的承接关系。 将单一的、被动的学习方式转化为合作交流、鼓励自主探索、个人操作实践等多样化的学习方式。教师在整个教学过程中与学生积极互动、共同发展、处理好知识传授与能力培养的关系，注重培养学生在由知到视，由看到画的过程中所形成的学习自主性和独立性，引导学生质疑、调查、探究、追问，在实践中认识和反思。关注个体差异、因材施教。引导学生利用已有的知识和经验，主动探索知识的发生和发展。 课堂讲授、多媒体讲座、随堂辅导、作业讲评。				《教育的目的》 《大便故事一箩筐》 《Eiko on stage》 《艺术与视知觉》 《设计素描——为了设计的造型训练》			

教学进程安排

第一周	星期一	多媒体讲课	第四周	星期一	多媒体讲课
	星期二	课堂写生		星期二	课堂写生
	星期三	自习		星期三	自习
	星期四	课堂写生		星期四	课堂写生
	星期五	课堂写生		星期五	课堂写生
第二周	星期一	多媒体讲课	第五周	星期一	多媒体讲课
	星期二	课堂写生		星期二	课堂写生
	星期三	自习		星期三	自习
	星期四	课堂写生		星期四	课堂写生
	星期五	课堂写生		星期五	课堂写生
第五周	星期一	多媒体讲课	第六周	星期一	
	星期二	课堂写生		星期二	
	星期三	自习		星期三	
	星期四	课堂写生		星期四	
	星期五	课堂写生		星期五	

课程作业及考核安排

要求学生在作业过程中把握思维链式（不是模式），它将贯穿整个课程的始终并以实践作范例为平台形成个人论证思考和形式语言推演实验。

1. 课堂快题写生：每周20~40张，尺寸不限，手法不限，工具不限。

课题：单体与多体，转折与边缘，空间与线条，大体与细节。

2. 绘画日记：一本（从上课的第一天到结束的一天，每天都要有内容）。

课题：抽象的和具象的

3. 图书馆资料的手绘记录：每周10张（A3或A4）

课题：我看到，我想到……

评价标准：观察能力+表达能力+构想能力+工作态度

任课教师签名：

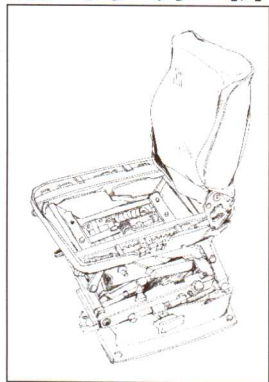
年 月 日

系（教研室）主任签名：

年 月 日

第一节

结构分析

结构是形的内在本质构造。特定的结构决定了特定的外形特征，所以结构不是感性的、直觉的；而主要是知解的、悟性的，并与视觉概念紧密相关的。

结构素描本身不是目的，它只是一种方法的训练，是获取视觉信息的良好手段。因此，重过程轻结果，重分析轻描绘。

1. 多角度的观察与研究

客观形体是处于三度空间的立体状态，要在一个固定的角度和视点获得其总体的、复杂多变的形体构造是很难的。为了对客观形体进行深入的研究了解，以便形成对该形体明晰而稳固的视觉概念，也为了发掘对象内在的本质和潜在的因素，有必要对形体进行反复的、多角度的、多方位的、多层次的、分析性的、研究性的描绘。

学生作业 课题：结构分析——袜子

学生作业 课题：
质感与表面的练习

作者以袜子为结构分析对象，通过观察其在不同状态、不同角度下的变化，来体现袜子在不同状态下所呈现出来的外貌及内在特质。

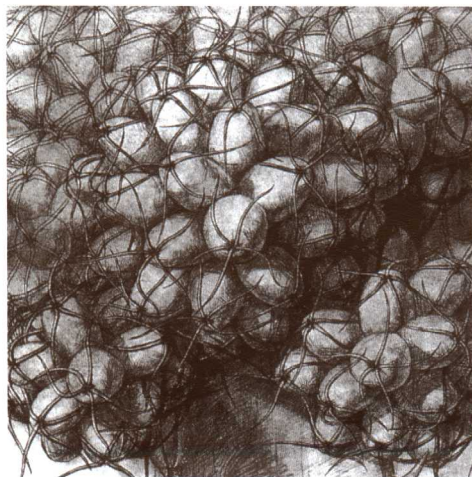
2. 多层面的剖析与拆卸

人在观察时，习惯于只看对象的外表，这是很自然的。但是，仅限于外表是很不够的。其实，很多物体的内部结构往往比外在的形式更具特征、更富本质。因此，在结构描绘中强调深入对象内部，进行剖析描绘和拆卸描绘，同时，强调洞察与理解，描绘时不仅要画看得见的，也要通过想象和理解去画那些看不见的部分。

我们把结构素描当作一种通过某种绘画媒介去探索和表现那些主题与物质结构有关的东西。同时，它也是一种组合过程。

结构分析引导我们在对整体物像的复杂关系进行简明的几何构造的剖析中，对形体转换的关键部分进行充分的观察和全面地了解。结构分析这种方法在对自然物体的描绘中尤为重要，它将引导我们对于物体构成模式的重重视，便于我们从更为本质的意义上去把握纷繁庞杂的物质世界。

结构分析有助于我们理解形体和空间之间的微妙关系。它将培养我们对物体内在的生长机制的自觉关注，同时，引导着我们对物体不同的结构特征作不同性质的观察，以达到从内到外的多层面的理解。在这种训练中所致力培养的对于自然的认知方式及其结构分析的观念，使我们从某一种确定的描绘过程中感受到了内在结构的世界。

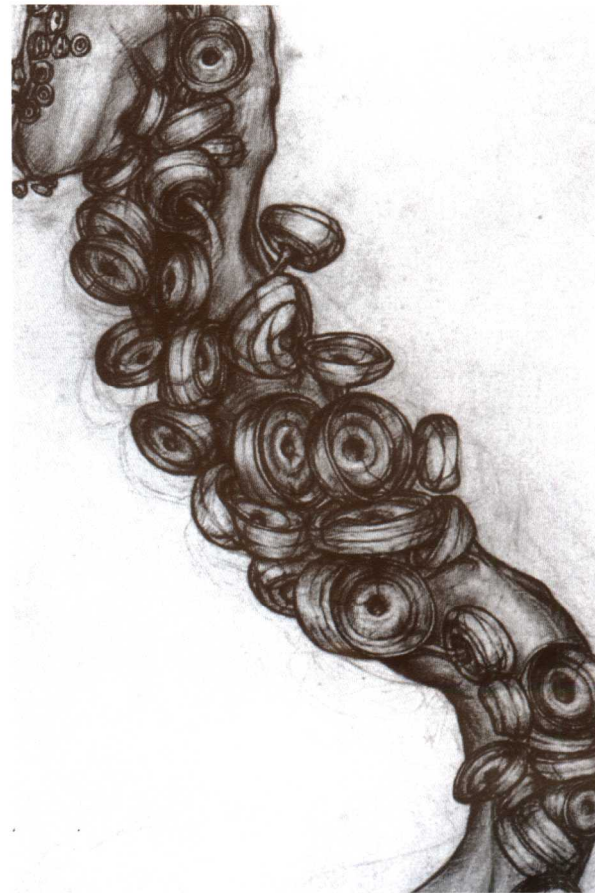

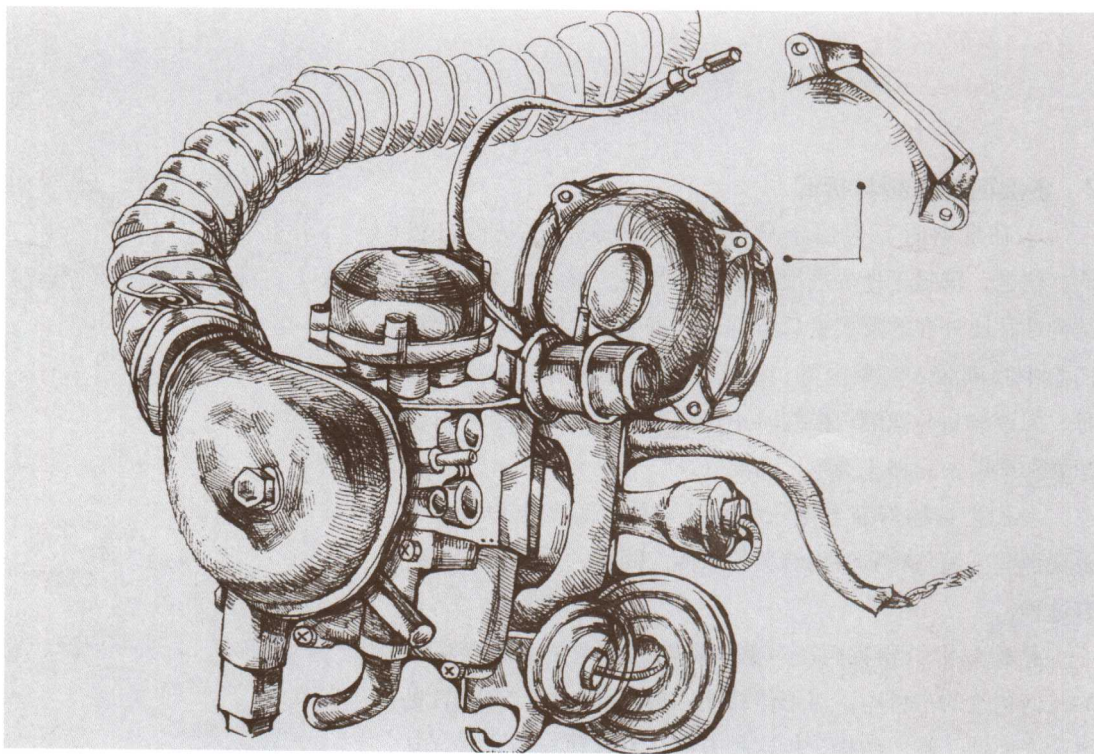
学生作业 课题：
自然形态的研究

学生作业 课题：结构分析——腿

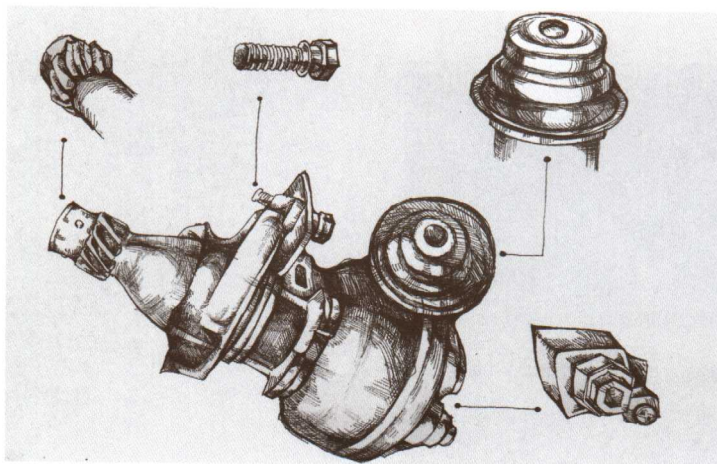
学生作业 课题：结构分析——生物描绘对象为章鱼

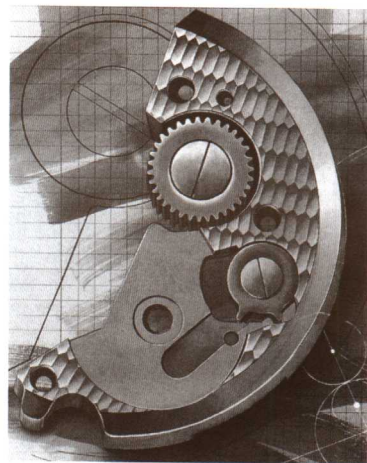

学生作业 课题：结构分析——机器零件

上课之前，我们挑选了一些废弃的机械零部件作为与观察记录这一课题的辅助教具。工业产品的部件结构与独特的构造关系，对学生描绘能力的训练无疑是一种获取视觉信息的良好手段。对不同形态的结构分析有助于我们理解形体和空间的微妙关系，它将培养我们对物体内在的组合方式进行自觉的关注，同时引导我们对物体不同的结构特征作不同层面的观察。从学生的作业中我们可以看到这种纯直观的视觉展示，简洁、清晰和准确。为了起到锻炼徒手描绘的作用，我们没有要求学生过度地渲染和夸张，只期待一种精确的表述，在无中生有和小题大做的诱惑来临之前，先保持严谨、克制的学习品格也不为过。

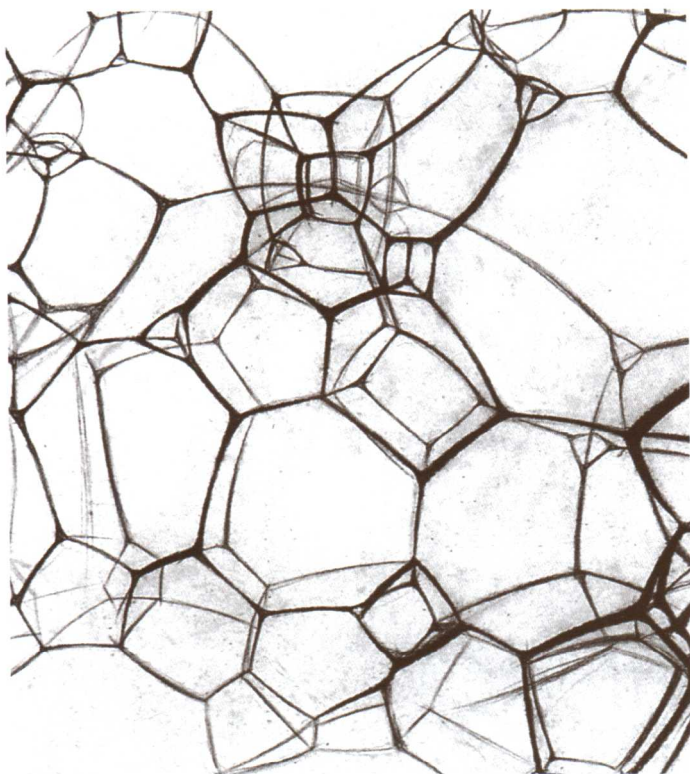

学生作业 课题：结构分析——机器零件

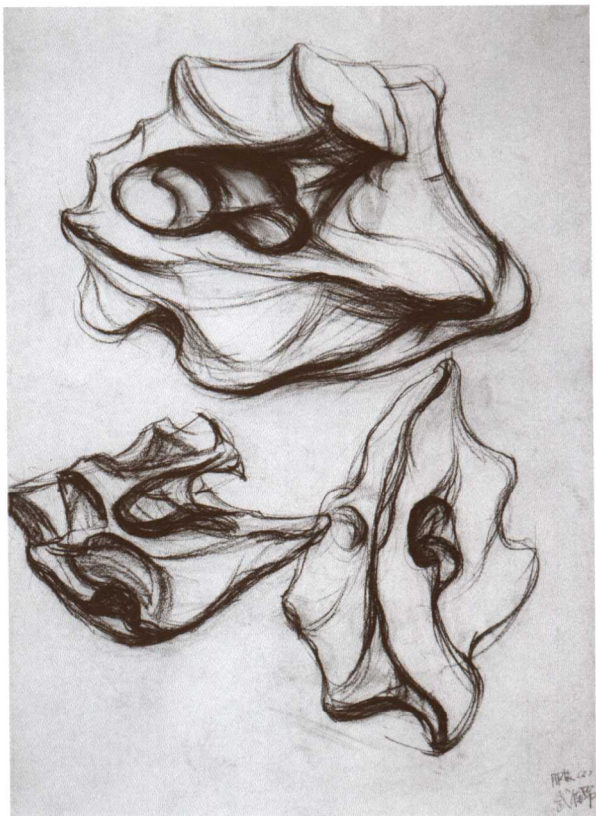

学生作业 课题：从具象到抽象——解构

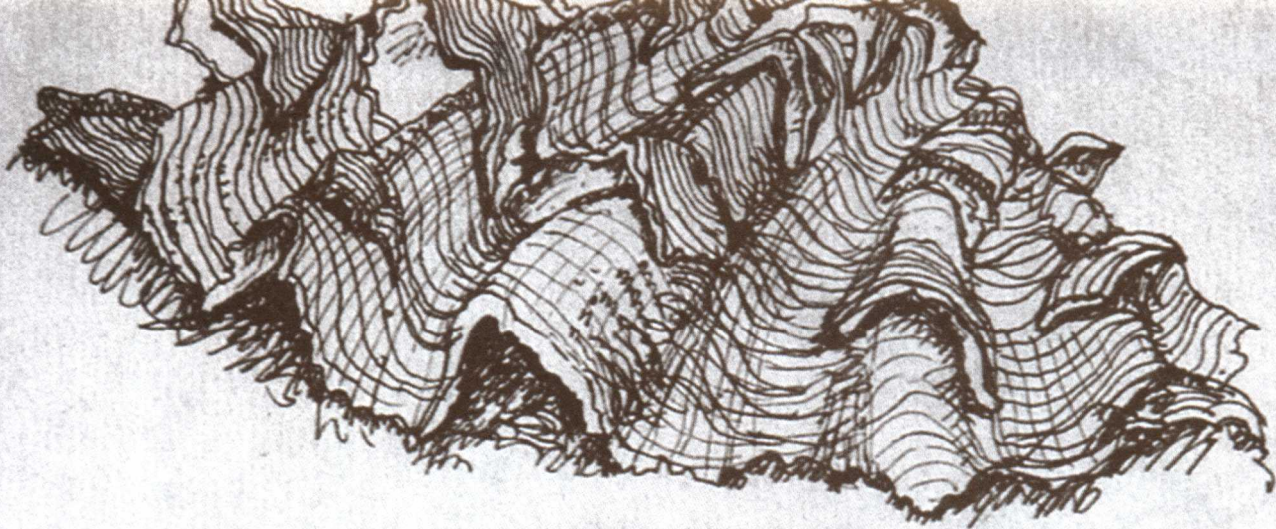
学生作业 课题：结构分析——描绘对象为肥皂泡

此时此刻，你在进行观看。无论看的对象是静物、室内一角还是人体模特，最终通过媒介（画笔）反映在画面的依然只是对象的局部或是静止状态下的设定图式，这些图式因个人目的明显性而产生视点、角度的差异。有的人看到的是对象形体结构的转承起合以及依附在这些几何形体结构上的光影色调的变化和过渡，它们总是安静地依附在不同角度的转折界面上，在不同形态连接之处暗示着这种形色关系的存在，于是我们会在自觉习画过程中进行记录（通过写生）。如果对使用绘画技巧语言敏锐的学生，会合理甚至是带有“说服力”地寻找形态内在的节奏（停顿、疏缓、流畅和连带）与韵律（对比的线与界面）的微妙变化，从而起到强化画面“作品性”的目的。通过反复循环式的练习，你会对作业的“基本过程”进行熟练地掌握，“画完”与“画不完”的概念在习画者的脑海里产生了某种根深蒂固的决断意识，与此同时你甚至会通过参阅更多的杰出艺术家的作品来对画面效果进行调整和补充，以产生“局面”。一切似乎挥洒自如并且显得有备而来。这，像是在参加标准化考试，而不像是在学习。

学生作业 课题：结构分析——石头

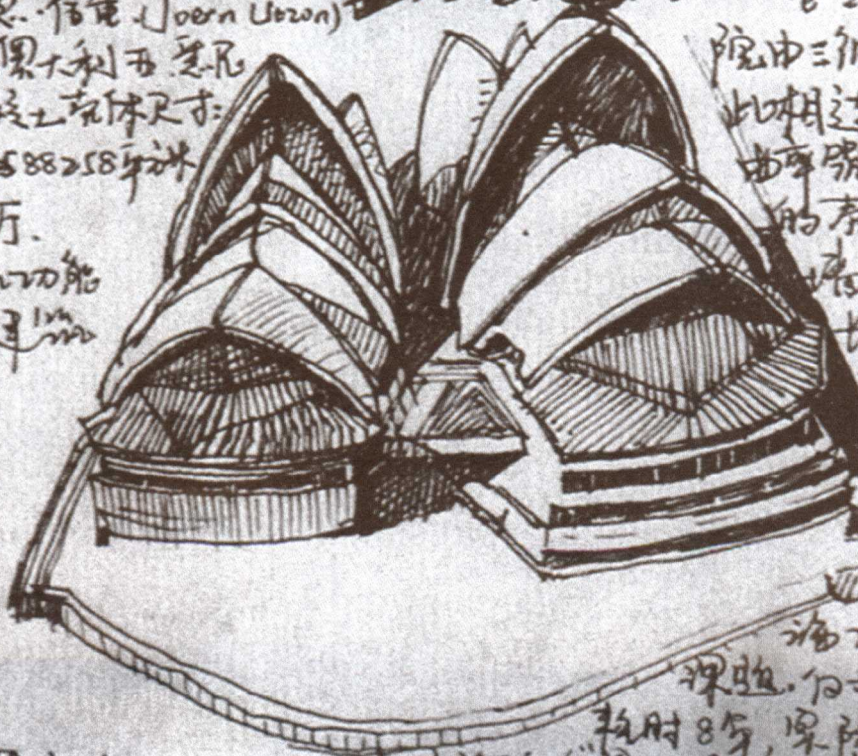

学生作业 课题：结构分析——贝壳

悉尼歌剧院

设计者：约恩·伍伦 (Jørn Utzon)
 建造地：澳大利亚悉尼
 结构：混凝土壳体尺寸：
 总面积：88258平方米
 类型：音乐厅
 特点：有机功能主义建筑

它是澳大利亚的著名象征。歌剧院由三组巨大的壳片构成基本样式。此相适的壳片源自同一个灵感，由此简化了相互各层层的复杂问题。壳片下是音乐厅，三层的塔楼在万和所会厅下用的长的通道。塔内是主要的公共区域。音乐厅的功能性书楼。对于设计者在内部时，用玻璃板，如最亭存的红歌者了育明四研究。伍伦为西设计壳片果过于简化，设计中遇到复杂而用明壳片的结构。伍伦研究和设计壳片的结构历时8年，实际建造达1.2年。

学生作业 课题：结构分析——橘子

中景

你觉得灵感是什么？

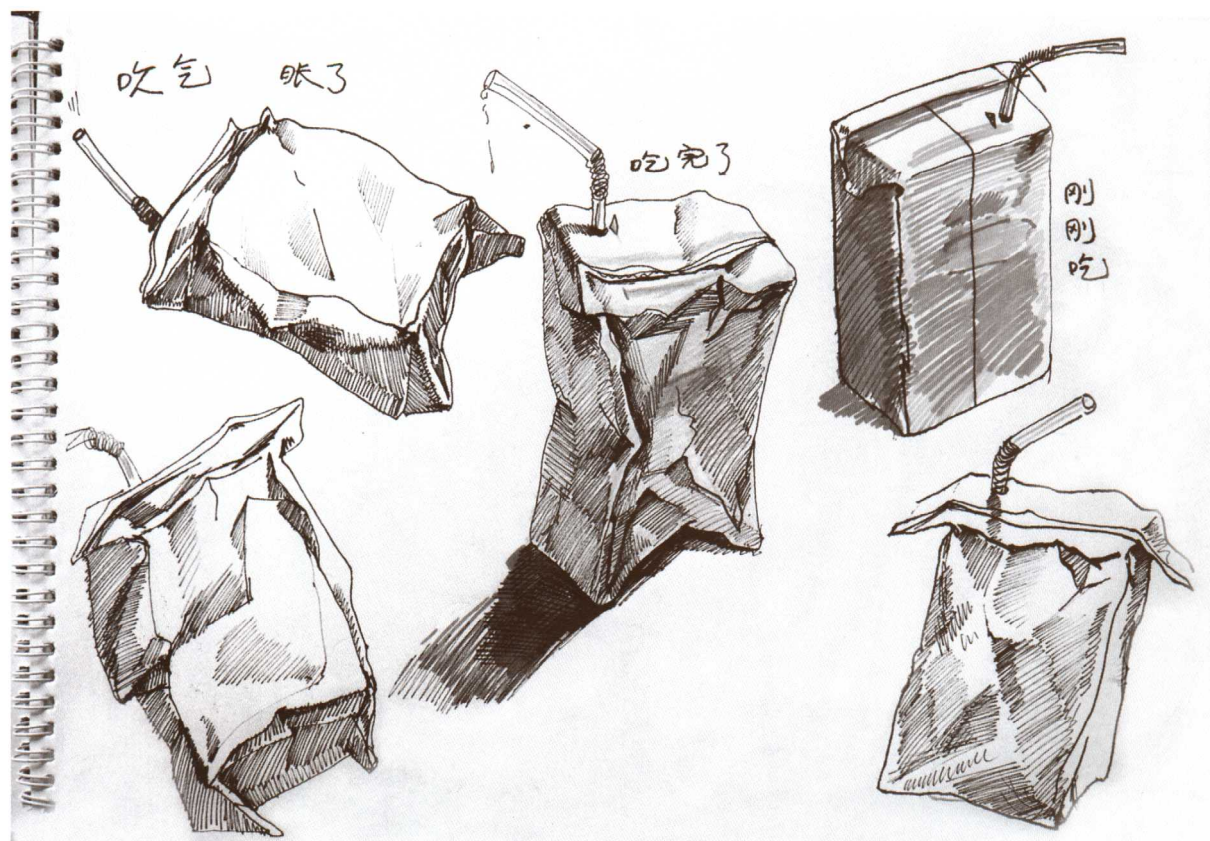
自己感兴趣或是不感兴趣的，极小的事物。它可以让你的想法瞬间延伸、再延伸，是由身边的小事情，细微的东西激发出来的，让人兴奋的东西。

你对作业的“完整度”、“精细度”和“漂亮”怎么理解？

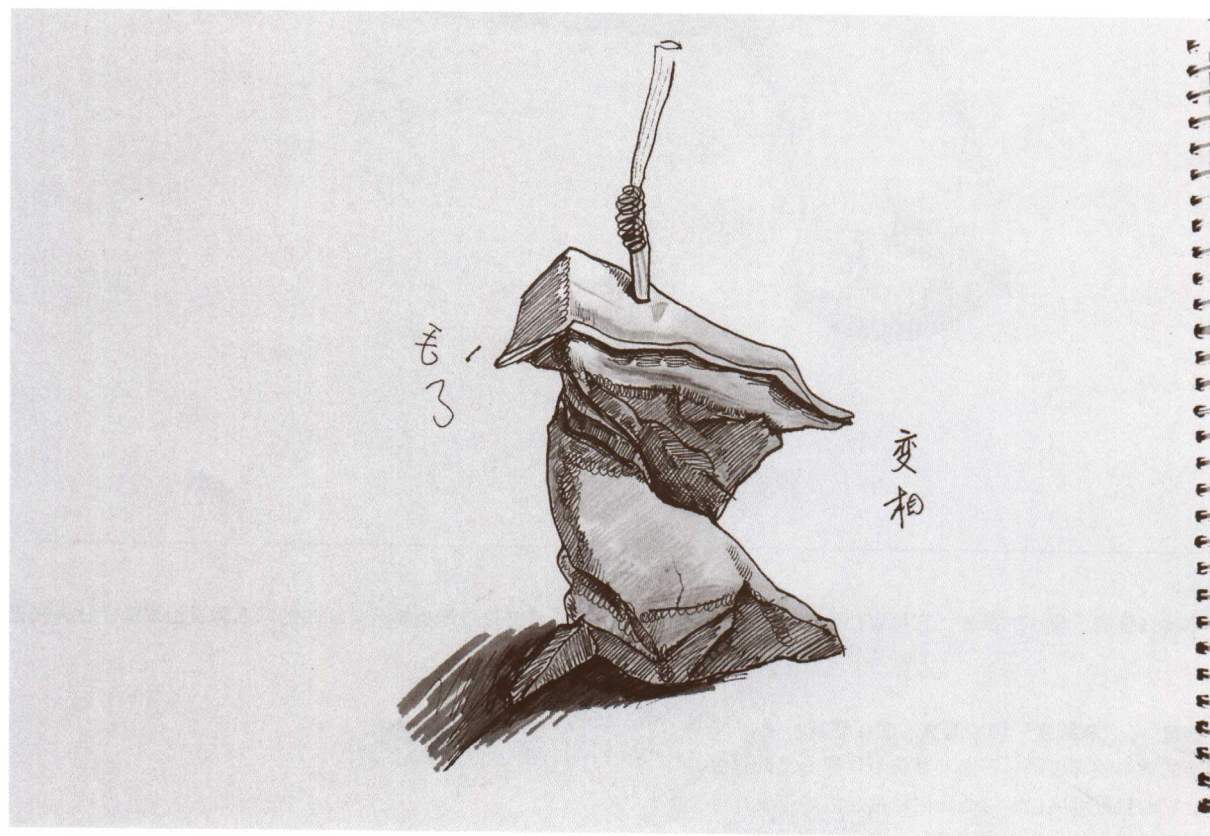
觉得达到自己想要的效果就可以了，不必非要达到尽善尽美的程度。

做足某一部分，让它能更好地突出，让画面对比度永远地存在。

做完的效果达到了自己想要的，表现得很充分，穿插的东西很巧妙。

学生作业 课题：结构分析——饮料盒

学生作业 课题：结构分析——饮料盒