

ART DESIGN SERIES

李 育
甘小华
编著

全国 高职高专 艺术设计专业教材

设计素描教程

西南师范大学出版社

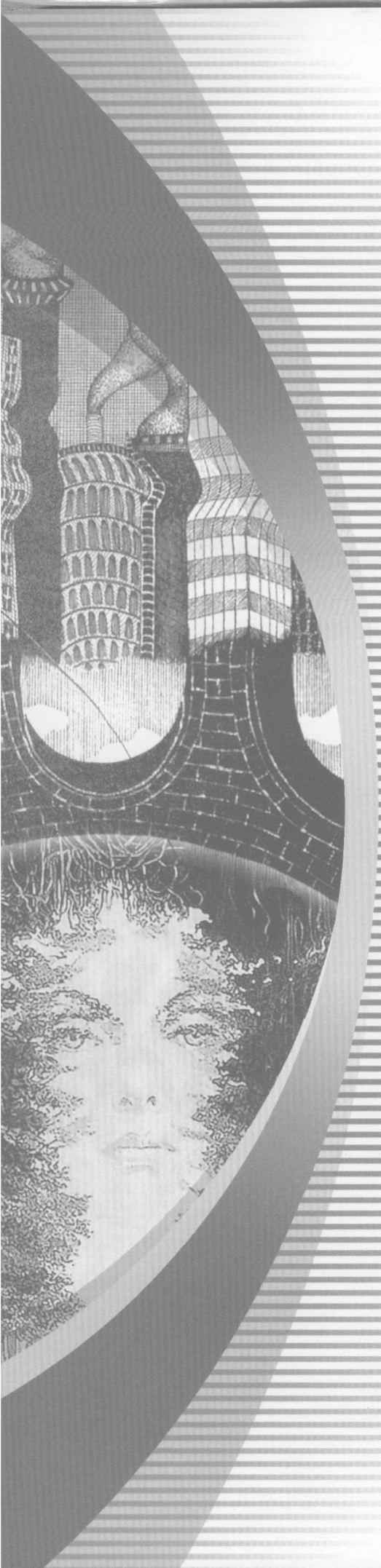
全国高职高专艺术设计专业教材

设计素描

李育甘小华 编著

教程

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描教程/李育 甘小华编著. —重庆: 西南师范大学出版社, 2006.9
高职高专艺术设计专业教程
ISBN 7-5621-3710-2

I. 设... II. ①李...②甘... III. 素描—技法(美术——
—高等学校: 技术学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第096467号

丛书策划: 李远毅 王正端

全国高职高专艺术设计专业教材

主编: 沈渝德

设计素描教程 李育 甘小华 编著

责任编辑: 刘 洋 王正端

整体设计: 王正端

版式设计: 陈 晗 丁 仪

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路1号 邮编: 400715

<http://www.xscbs.com.cn> E-mail: xscbs@swu.edu.cn

电话: (023)68860895 传真: (023)68208984

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特分色数码彩印有限公司

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 6

字 数: 192千字

版 次: 2006年9月 第1版

印 次: 2006年9月 第1次印刷

ISBN 7-5621-3710-2/J·390

定 价: 26.00元

本书部分作品因无法联系作者, 客观上不能按照法律规定解决版权问题, 我社已将该部分作品的稿酬转存于重庆市版权保护中心, 请未收到稿酬的作者与其联系。

重庆市版权保护中心地址: 重庆江北区杨河一村78号10楼(400020)

电话(传真): (023)67708230

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023)68252471

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

艺术教育第二编辑室电话: (023)68254107

全国高职高专艺术设计专业教材

编审委员会

全国高等教育艺术设计专业教材

学术顾问: 杜国城 全国高职高专教指委秘书长 教授

季 翔 徐州建筑学院 教授

黄 维 清华大学美术学院 教授

罗 力 四川美术学院 教授

郝大鹏 四川美术学院 教授

陈 航 西南大学美术学院 教授

李 巍 四川美术学院 教授

夏镜湖 四川美术学院 教授

杨仁敏 四川美术学院 教授

余 强 四川美术学院 教授

张 雪 北京航空航天大学新媒体艺术系 教授

主 编: 沈渝德 四川美术学院 教授

高职高专教育土建类专业教学指导委员会

建筑类专业指导分委员会副主任委员

编 委: 李 巍 四川美术学院 教授

夏镜湖 四川美术学院 教授

杨仁敏 四川美术学院 教授

沈渝德 四川美术学院 教授

刘 蔓 四川美术学院 教授

杨 敏 广州工业大学设计学院 副教授

邹艳红 四川教育学院 副教授

余 鲁 重庆三峡学院美术学院 副教授

文 红 重庆教育学院 副教授

罗晓容 重庆工商大学 副教授

胡 虹 重庆工商大学 副教授

进入21世纪,为适应经济全球化和信息化对高素质劳动者的需求,世界各国的职业教育进入了一个在调整中巩固、在改革中发展的时期。

职业教育是现代教育的重要组成部分,是工业化和生产社会化、现代化的重要支柱。近些年来,世界各国、国际组织、区域性机构都认识到发展职业教育对推动社会经济发展及促进就业增长的重要作用,把改革和发展职业教育作为面向21世纪教育和培训体系的重要组成部分。1987年联合国教科文组织在德国柏林召开了第一届国际技术和职业教育大会。1989年联合国教科文组织大会通过了《技术和职业教育公约》,制定了世界技术和职业教育发展的指导方针和政策。1999年联合国教科文组织在韩国汉城召开了第二届国际技术和职业教育大会,大会发表了对新世纪职业教育新的发展模式的看法,认为即将到来的21世纪是一个充满巨大机遇与严峻挑战的时代。新的发展模式将是以人为本,培养创业能力和自立能力,促进继续学习和独立学习。大会通过了《技术和职业教育与培训:21世纪展望——致联合国教科文组织总干事的建议书》,呼吁各国改革职业教育,以终生教育思想为指导进一步推动和发展职业教育,建立和完善职业教育与高一级教育相衔接的有效机制,建立开放的、灵活的和面向学习者的新型职业教育制度。大会在主题工作文件中以中国的谚语作为引语:“当风向改变时,有的人筑墙,有的人造风车”,认为职业教育在新时之风面前,不应消极地筑墙挡风,被动应付,而应积极主动地借助时代的风势,大造风车,抓住机遇,迎接挑战。

高等职业教育的培养目标是人才培养的总原则和总方向,是开展教育教学的基本依据。人才规格是培养目标的具体化,是组织教学的客观依据,是区别于其他教育类型的本质所在。

高等职业教育是高等教育的重要组成部分,属于高等教育的范畴。高职教育是自成体系的教育,在类型和层次上都有自己的特点,不同于普通高等教育。高等职业教育与普通高等教育的主要区别在于:各自的培养目标不同,侧重点不同。职业教育以培养实用型、技能型人才为目的,培养面向生产第一线所急需的技术、管理、服务人才。同样,高职人才也必须具备与高等教育相适应的基本知识、理论和技能,掌握相应的新知识、新技术和新工艺,并以较强的实践动手能力和分析、解决生产实际问题的能力区别于普通高等教育。

高等职业教育以能力为本位,突出对学生的能力培养。这些能力包括收集和选择信息及知识的能力,在规划和决策中运用这些信息和知识的能力,解决问题的能力,实践能力,合作能力,适应能力等。国际21世纪教育委员会提出“四个学会”:学会求知、学会做事、学会共处和学会生存,作为现代教育的四个支柱。在第二届国际技术和职业教育大会中提出,21

世纪最重要的品质将是学会学习,德国联邦职业教育研究所前所长Herman Schmidt博士称之为独立学习的能力(independent learning)。培养能力,已成为职业教育界的共识。

高职高专艺术设计教育的课程特色是由其特定的人才培养教育目标和特殊的人才规格所决定的,课程是教育活动的核心,课程内容是构成系统的要素,集中反映了高职高专艺术设计教育的特性和功能,合理的课程设置是人才规格准确定位的基础。

本艺术设计系列教材编写的指导思想是从教学实际出发,以高职高专艺术设计教学大纲为基础,遵循艺术设计教学的基本规律,采用单元制教学的体例架构,使之能有效地用于实际的教学活动,力图能贴近培养目标、贴近教学实践、贴近学生需求,具有很强的应用价值。

本系列教材的教学内容以培养一线人才的岗位技能为宗旨,充分体现培养目标。在课程设计上,以职业活动的行为过程为导向,按照理论教学与实践并重、相互渗透的原则,将基础知识、专业知识合理地组合成一个专业技术知识体系。理论课教学内容根据培养应用型人才的特点,求精不求全,不过多强调高深的理论知识,做到浅而实在、学以致用。专业必修课门类覆盖了教学所属的所有专业,知识面广、综合性强,非常有利于培养“宽基础、复合型”的职业技术人才。

我们期望能构建一种科学合理的教学模式,一种新的教学思路,规范高职高专艺术设计的教学活动与教学行为,以便能有效地推动教学质量的提升,也便于有效的教学管理。我们同时也注意到艺术设计教学活动个性化的特点,教材在理论阐述、教学方法和组织方式、课堂作业布置等方面给任课教师预留了一定的灵动空间。

我们认为教师在教学过程中不再主要是知识的传授者、讲解者,而是指导者、咨询者;学生不再是被动地接受,而是主动地获取。这样才能有效地培养学生的自觉性和责任心。在教学手段上,应该综合运用演示法、互动法、讨论法、调查法、练习法、读书指导法、观摩法、实习实验法及现代化教学手段,体现个体化教学,使学生的积极性得到最大限度的调动,学生的独立思考能力、创新能力均得到全面的提高。

本系列教材根据目前国内高职高专艺术设计开设课程的需求,将分装潢设计、环艺设计、服装设计、设计基础及数码艺术设计等多个板块进行规划编写,分期分批、有计划地陆续出版。

本系列教材是为我国高职高专艺术设计专业的学生专门编写的,他们将是本世纪中国设计领域一支重要的队伍,是活跃在设计第一线的生力军,他们的成长直接关系到中国设计界的未来与发展。我们编辑这套教材,就是希望能在培养这支生力军的过程中,做些实实在在有成效的工作。

作为艺术设计高职高专教材建设的一种探索与尝试,这套教材中难免会有偏颇与不足,我们期望得到教育界的专家学者们的批评与指正,以期在教学实践中加以调整修改。

前言

从欧洲文艺复兴时期伟大艺术家达·芬奇的有关飞行器、运载器的设计素描手稿到上世纪初德国包豪斯设计学校的创立,再到瑞士巴塞尔设计学校对“设计素描”概念的确立,从传统绘画素描中分离出来的设计素描,经过欧洲工业化进程的洗礼已逐渐独立地发展、完善,形成了具有科学性、实用功能性和审美艺术性的新兴学科门类,具备了该学科基础教育训练的完整体系。我国现代设计教育的兴起是在改革开放初期的上世纪80年代初,中央工艺美术学院设立成为传统绘画教育与现代设计教育的分水岭。如今,物换星移20多年,历经无数教师、学者的探索与实践,设计素描课程作为设计专业教育中极其重要的基础训练得到了广泛的认同,并纷纷在各艺术院校设立。

20世纪的教育是知识教育,而21世纪的教育是创新教育,所以今天的教育应该是教会学生如何去创新,如何符合社会的需求。高等职业教育艺术设计专业的教学也是这样。我们的素描教学不但要培养学生的“手头工夫”和审美观念,更要培养学生的思维意识、设计意识和创新意识,使其综合素质得到全面提高,为今后进入设计领域成为实用性人才创造必要的条件。

艺术设计教育在我国尚处于起步阶段,人们对艺术设计教育的规律及特点还认识不足,以致长期以来,大多院校的教程还缺乏具有艺术专业特点的、科学的教育体系,从而导致一种复制教育。这些教程的针对性、目的性相对较弱,教师通过教学要达到什么目的,学生通过学习要掌握什么都未能搞清楚。因此,针对这些情况我们在本书的编写上尽力立足于高等职业教育的特定要求,将重点放在对学生创意思维和描绘能力与技法运用的训练上,尽可能缩短与设计专业课的距离,并结合高职艺术设计专业的特点、社会的需求,使之逐步形成设计教学体系中的一个有机部分。本书注重教学导向,让学生上第一堂素描课时就清楚地认识到和专业的实践关系。

本书将设计素描课程训练分为五个教学单元:设计素描概述、设计素描结构造型的训练、设计素描明暗造型的训练、设计素描抽象造型的训练、设计素描意象造型的训练。每个单元的课程训练均有教学目的、要求、重点、提示、小结、思考练习等几个部分。希望藉此拓展学生的视野和想象力,丰富他们的设计表现方法和训练他们对实际画面的描绘能力与设计表达能力。

本书的出版是我们在长期的教学实践中学习、思考、研究的初步成果,以这种贴近教学实践活动的构架来编写教材是一种探索性的尝试。尽管我们在编写时参阅了大量的相关资料,也吸取了不少好的经验,但由于时间仓促,加之个人学识经验有限,本书难免会有不足之处,望各位专家、朋友、读者不吝赐教,以供修订时改进。

在本书的编写过程中我们有选择地参考了一些著作成果,也选编了一部分图片资料,在此真诚地向原作者致谢,同时也对大力支持和帮助我们的朋友和同仁表示衷心的感谢。

目录

教学导引 1

第一教学单元

设计素描概述 5

一、设计素描的基本概念及基本性质 6

(一) 设计素描的基本概念 6

(二) 设计素描的基本性质 7

二、设计素描的形成、发展及学习意义 7

(一) 设计素描的形成和发展 7

(二) 设计素描的学习意义 9

三、设计素描的基本特征及应用范围 9

(一) 思维方式的特征 10

(二) 造型表现的特点 11

(三) 设计素描的应用范围 12

四、设计素描的工具、材料及应用 12

单元教学导引 15

第二教学单元

设计素描结构造型的训练 16

一、结构的理解与分析 16

(一) 点、线、面分析 17

(二) 结与构的分析 18

(三) 结构形态造型的构成要素 20

二、透视与结构线的分析 22

(一) 透视 22

(二) 错视的基本规律 23

(三) 结构线 24

三、结构造型的表现要素 26

(一) 内结构线与外结构线 26

(二) 主结构线与次结构线 26

四、结构造型的表现方法 26

(一) 重线条弃光影 26

(二) 重构造弃色调 27

(三) 物体内形和外形同时表现 28

单元教学导引 28

第三教学单元

设计素描明暗造型的训练 29

一、明暗研究 29

(一) 光影规律 29

(二) 黑白关系 31

二、全因素明暗造型 31

(一) 体量感的表现 33

(二) 空间感的表现 34

(三) 质量感的表现 36

三、明暗造型的表现类型 38

(一) 一般写实表现 38

(二) 单纯写实表现 38

(三) 超级写实表现 38

四、明暗造型的表现方式 40

(一) 精确的外形与内形 40

(二) 从局部到整体的推移表现 40

单元教学导引 47

第四教学单元

设计素描抽象造型的训练 48

一、设计素描抽象构成的符号性 48

(一) 点的构成 49

(二) 线的构成 49

(三) 面的构成 50

二、设计素描抽象造型的构画特点 52

(一) 简化与抽离 52

(二) 离开自然形的图像重组 52

(三) 形式构成特性的集中表现 53

(四) 形的绝对再创造 55

三、设计素描抽象造型的训练方式 56

(一) 抽象创意训练 56

(二) 抽象描绘训练 56

单元教学导引 65

第五教学单元

设计素描意象造型的训练 66

一、有物象的意象造型 66

(一) 简化提炼 66

(二) 打散重构 67

(三) 概括变形 68

二、超现实的想象表现 70

(一) 对形的联想 70

(二) 对形的构想 74

(三) 反生活规律 76

三、意象造型的训练方式 80

(一) 对物象作平面意象的处理 80

(二) 对物象作模糊组合的想象处理 81

(三) 对物象作夸张、典型的处理 81

单元教学导引 87

主要参考文献 87

一、 教程基本内容设定

根据高职教育在类型和层次上的特点和以往设计素描教学的长期实践,本书在基本内容设定上,将设计素描教学内容进行了反复的筛选,力求在有限的教学空间中突出教学重点,达成高职艺术设计人才的培养目的。教学内容设定为五个教学单元。第一单元为设计素描概述。本单元以理论阐述为主,通过理论阐述,使学生了解设计素描的基本概念及基本性质,设计素描的形成与发展,设计素描基本特征及运用范围。第二单元为设计素描结构造型的训练。本单元讲述对物体结构的理解与分析,透视与结构线的分析,并要求学生认识掌握设计素描中结构造型的表现要素和表现方法。第三单元为设计素描明暗造型的训练。本单元阐述明暗研究,全因素明暗造型,明暗造型的表现类型,主要要求学生掌握明暗造型的表现方式。第四单元为设计素描抽象造型训练。通过对设计素描抽象构成符号点、线、面的构成特点的阐述,力求在抽象创意和抽象描绘的训练上,使学生的创造性思维能力得到提高。第五单元为设计素描意象造型训练。本单元是全书的重点,主要讲述物象的意象造型,超现实想象素描表现,意象造型的训练方式,尤其强调对学生的想象训练。最大限度地开发学生的创造性思维能力和艺术创造能力。

应用型人才的一个显著特征就是有很强的动手能力,但仅仅有很强的动手能力是不够的,还应该具备相应的动脑能力,二者兼备才能符合今后工作的需要。因此,在注重对学生动手能力的培养的前提下,注重对学生动脑能力的培养,也是教学基本内容的一个重要方面。这种动脑能力主要体现在创造性思维能力上,尤其是艺术的想象力上,它远比艺术技巧与方法更为重要。倡导与鼓励学生的创新思维,不停留在刻意模仿层面,而是大胆创新,敢于标新立异。为此,在五个教学段落中同时注入了一定的新思维、新观念、新方法,以期培养学生具备相应的创造性思维能力与艺术创造能力。

以上教学单元的设定,力求吻合学生的接受心理,理论讲述通俗易懂、由浅入深,遵循耐心、细致、详尽的原则,并配合大量的范画作进一步的说明讲解,使其更直观地让学生尽快认识其理论和掌握其技巧。同时尽可能地为学生提供相关资料。

二、教程预期达到的教学目标

本教程的总体教学目标是通过设计素描的形成与发展,设计素描基本特征及运用范围的讲述,扩展学生对设计素描的了解和丰富学生的想象力。通过对设计素描中物体结构的分析,透视与结构线的分析,并配合一定的结构造型的练习训练,让学生认识和掌握设计素描中结构造型的表现方法。通过对设计素描抽象造型训练和设计素描意象造型训练的讲述,加强学生的创意想象和抽象描绘的训练,让学生综合素质得到提高的同时,能熟练掌握设计素描的表现方法。

另外,通过对本教程的系统学习,首先让学生明白设计素描与写实素描的区别在于高度概括、夸张、变形性和更加理性的思维与创意。强调四个培养:培养视觉的敏锐反应,增强接收视觉信息的能力,即动眼能力;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,即富于心智的认识能力,即动脑能力;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,即创造意识,即动心能力;培养技能的熟练掌握,达到对视觉信息的有效表达,即富于技能的适应能力,即动手能力。

三、教程的基本体例架构

本教程的基本体例架构:一是结构分析能力的训练;二是准确描绘能力的训练;三是构想能力和想象能力的训练。它与其他设计素描教材的主要差别在于它突出教学的实用性与审美性,贴近教学实践、设计、规律以及学生学习心理。在依据规定的总学时的基础上,划分为几个由浅入深的相互联系的教学单元,提供一个科学合理的教学模式与运行方法。在每个教学单元中均有明确的教学目标、具体的教学要求、教师及学生应把握的重点、单元作业命题、教学过程注意事项提示、教学单元结束时小结要点、思考题及课余作业练习题等。根据教程要达到的总的培养目标及各教学单元目标拟定相关的作业命题,作业设置具有典型性和概括性,作业难度由低到高,使学生能通过几个教学单元的设计实践训练,掌握设计素描的作画方法。

四、教程实施的基本方式与手段

本教程实施的基本方式为任课教师讲授理论,优秀设计作品形象展示,基础作业和抽象、意象课题练习,教师总结讲评等。具体采用的基本方式与手段体现在四个方面:

一是传统的主流教学方式。即任课教师对课题理论的讲述与分析。这种教学方式虽然有其局限性,但是通过长期教学实践,被证明是方便、快捷而行之有效的办法,是一种不可忽视的教学方法,尤其对学生现代设计理念及原理的灌输有着重要的作用。与此同

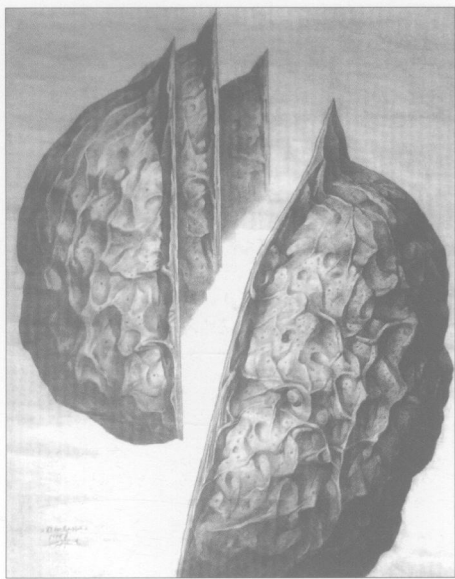

图1 黑桃壳的构成(刘曙光)

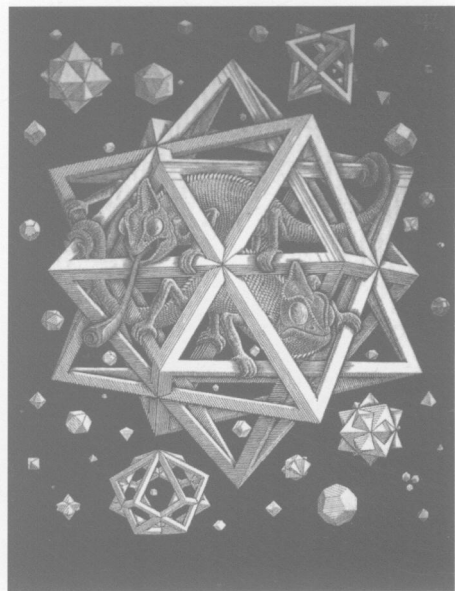

图2 星体(埃舍尔)

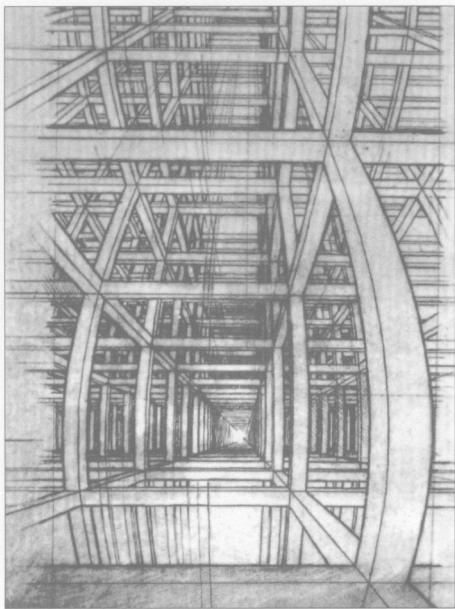

图3 立体结构空间分析(埃舍尔)

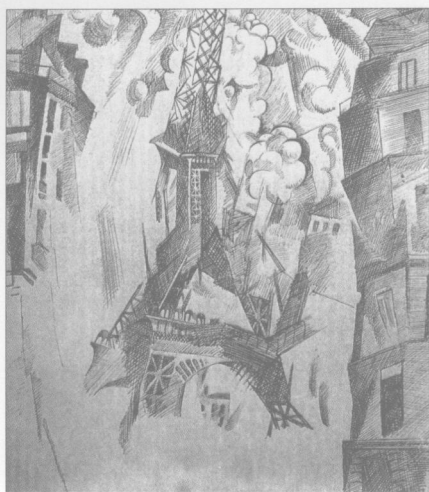

图4 (得劳内)

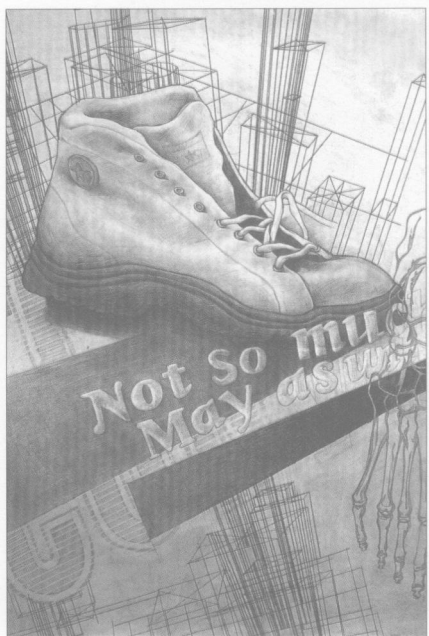

图5 (薛绍斐)

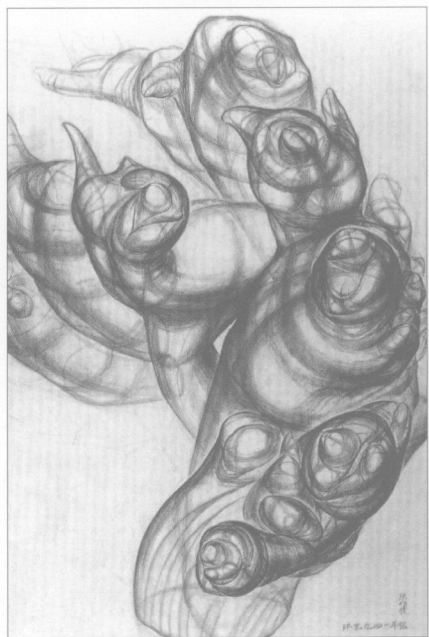

图6 (梁明睫)

时,在教学中教师应作一定的示范,针对刚进学校的学生对设计素描的不了解,思维还局限在传统的写实素描里的情况,作具体、直观的表现技法示范是非常必要的。

二是现代多媒体教学的手段。由于设计素描是一种视觉艺术,因而它在教学中自始至终离不开具体而直观的形象教学。为达到良好的教学效果,增强学生对设计素描原理的理解,使教学活动更加科学化、规范化、现代化,必须采用多媒体教学手段。特别是对国内外优秀的设计素描的作品进行范例分析评述时,更应充分发挥现代多媒体教学的作用。它更直观、更形象、更生动地将理论融于直观的作品之中。当然,应更进一步地对优秀范例作有针对性、重点性的分析讲解,以便让学生直观地理解其理论知识,掌握其设计方法技巧。

三是作业课题设定。它主要有结构、明暗造型的作业练习和抽象、意象造型的作业练习。这两部分练习都是训练学生动脑又动手的重要手段,是培养高职高专应用型人才实际设计能力的重要措施。学生通过任课教师的理论讲授和图像式教学所获得的理解与感悟,必须通过一定量的作业练习才能真正掌握其设计技法。而学生的思维能力的培养和心智的成长往往在作业练习过程中体现,教师应在教学中及时发现并以此作为作业命题设定、辅导及作业小结与交流的依据,适当地调整教学计划,步步深入、有效实施。只有这样才能发现问题、解决问题。

四是对学生练习进行评讲。通过教师讲评,学生参与讨论的形式,对练习作业提出优点、指出不足,对练习中出现的问题加以正确的引导和启发。从正面、大的方向,提出恰当的建议和解决的办法,推动学生进一步地思考与追求。

五、教学部门如何实施本教程

由于本教程的编写是直接围绕和贴近教学实践活动而进行的,因此可直接有效地应用于设计教学活动之中。任课教师可以它为纲目,有效地展开形象、生动的教学活动,从而使教学活动有章可循,有案可查,纳入科学合理的管理教学系统的正轨中,有效地改变设计教学中无目标的、随意的、无序的教学行为。该教程对于教学管理部门来说,除了能提供一种科学合理的教学模式、一种新的教学思路外,还将有效地规范无序的教学活动与教学行为,有效地推动设计教学质量的提高,实施有效的教学管理。另外,还可以以教程为依据检查任课教师的教学质量及学生的学习进度,对设计素描这门课程的教学情况做出正确的评估。

因此,可以说本教程对科学有序的设计教学能起到一个良好的积极推动作用。

六、教程实施的总学时设定

本课程是基础课程教学,因而建议原则上安排在一年级上期或下期进行。可分两个阶段实施本教程。即结构、明暗造型设计素描和抽象、意象造型设计素描两部分。一年级上期着重对结构、明暗造型教学部分的训练。总课时为64学时。其中理论讲述为12学时,

占总学时的20%左右。设计练习为52学时,占总学时的80%左右。一年级下期主要针对抽象和意象设计素描进行训练。总课时为64学时。其中理论讲述为12学时,占总学时的20%左右。设计练习为52学时,占总学时的80%左右。

另外,课时数可根据学生专业和本教学部门的实际情况可适当增加减少。

七、任课教师把握的弹性空间

艺术设计教学与一般教学不同,它具有鲜明的个性和创造性,不同教师的设计教学活动必然会呈现出不同的个性化特色,因而不能完全受到条条框框的限制。因此,作为教学活动实施的教材必须预留一定的弹性空间,才有助于任课教师主动性和创见性的发挥。

本教程任课教师可以把握的弹性空间:第一,在专业学习需要和时间的安排上,教学的重点可放在结构、明暗造型设计部分;也可以放在抽象、意象造型素描部分,还可以放在两者相结合的部分。可根据学生专业需要灵活安排。如视觉传播设计专业教学可以侧重于观察、记忆和想象,重点在草图创意和表现创意上;环境艺术设计专业可以侧重于整体、细节和想象;工业造型专业可以侧重于结构和形式准确性。第二,在教学理论阐述过程中,不求全面深入,只求选择重点,简明扼要,易于把握。任课教师可以根据学生素质的高低,以本教程表述的基本理论为基础,在基本理论和观念的表述上作深浅适度的变化,融入任课教师自己的教学经验、独到的观点和见解,使设计教学活动不仅规范合理,而且充满生动活泼的个性化特色。第三,在教学方法和教学组织方式上,本教程未做任何具体的规定,给任课教师留下了绝对的自由度,因而任课教师应该综合运用多种教学经验和方法,灵活多变的教学组织方式,最大限度地调动学生的学习积极性与主动性,努力营造一种教与学的生龙活虎的气氛,引导学生主动地去获取,而不是被动地接纳。第四,在每个教学单元的作业安排上,除了安排必要的基础练习以外,还设定了与命题相关联的作业练习,另外拟定了直接的命题作业,为任课教师提供一个启发思考和选择的空间,便于任课教师根据本校专业设置的不同情况和学生素质的不同,选择最符合教学对象心理与有效的命题练习的教学,从而最大限度地发挥教师个人最佳的教学能力。

我们认为当代艺术设计教师在教学活动中,不应该仅仅是知识的传授者、讲解者,还应该是组织者、引导者。因此,任课教师根据自己的教学思维,采用符合培养目标的最恰当的教学方法和教学组织方式十分重要。在这一方面,我们尽力探索着、创造着、期待着。

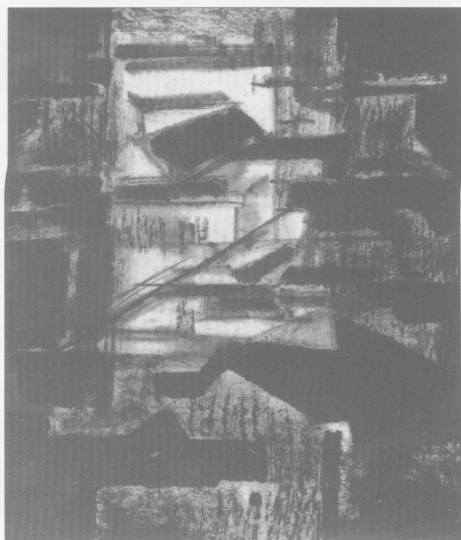

图7 (陈守义)

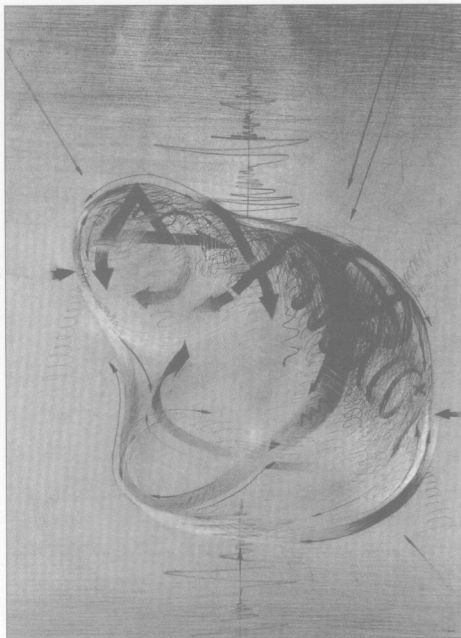

图8 (姚昆)

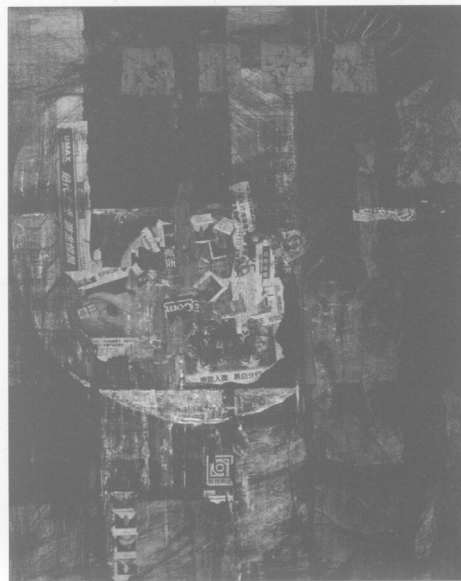

图9 时代 (贺国强)

设计素描概述

设计素描是一个历史范畴的概念,它与素描的起源和发展演变相关联,又与人们对它的认识相关联。如果说传统绘画性素描是为“纯艺术”服务的,那么设计素描就是为“实用美术”服务的。设计素描作为一种服务于现代设计的表现形式,正日益受到广泛的重视,已成为工业设计、环境艺术设计、平面设计及建筑设计等各类设计专业必修的重点基础课程。造型艺术中的设计素描与传统绘画素描虽在艺术规律方面有共同之处,但在功能和目的方面却有着显著的差异,具体体现在从表面的造型训练层面深入到内在的结构和本质的层面,以设计和艺术创作的方式来达到造型表现与设计创作的融合,使造型训练进一步体现设计的要求。从思维方式而言二者是客观形态的表现思维与主观形态的创造思维之间并存与发展的关系。我们的素描教学只有根据不同的专业特点与其他基础课相辅相成地进行,才能有效地与专业教学相适应,达到全面提高学生素质的目的。(图 1-1)

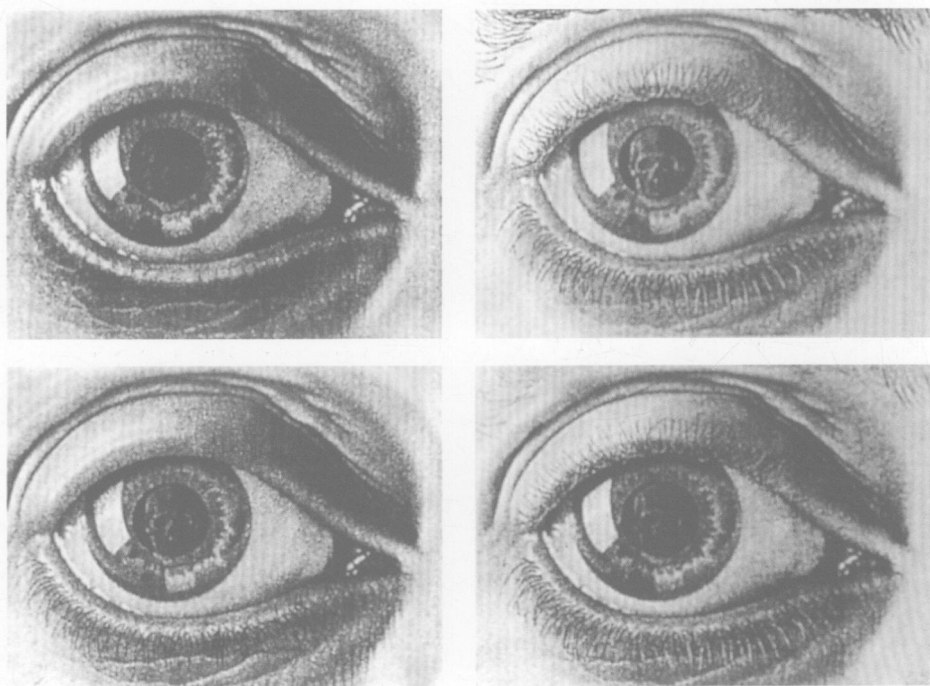

图 1-1 眼睛 (埃舍尔)

一、设计素描的基本概念及基本性质

(一) 设计素描的基本概念

要诠释设计素描的基本概念须进行跨学科的综合认识。先分别从“设计”与“素描”两个词的理论含义来看：“设计”据《设计词典》(北京理工大学出版社)中的解释为“把某种计划、规划、设想和解决问题的方法,通过视觉语言传达出来的过程。”从此概念中不难看出“设计”不属于纯艺术领域的词汇,而是一个带有社会、经济、生产、技术、材料、消费等因素,注重社会经济性、实用功能性的现代语汇。现代设计是艺术与科学相结合,理性思维与形象思维相结合,实用与审美相结合的独立体系。“素描”据《中国大百科全书》的注释为“素描是单色的徒手画;素描是用线条和块面进行造型的绘画形式;素描主要是以线条表现物体、人物、风景、象征符号、情感创意或构想的艺术形式。”就广义而言,素描是单色绘画形式,以单色线条和块面来塑造物体的形象,根据物象形态的特征细致描绘和表达物象的形体、结构、动作和明暗关系,是造型艺术的基本功。它包括了中国的水墨画、白描及单色的设计图等,不同程度地体现了艺术家对物象的思考、理解和体会,也可以说是一种广义的“设计”。我们这里讲的设计素描应该将上述的“设计”与“素描”综合起来以确定它的概念。所谓设计素描,就是以设计为目的,以素描为手段,根据素描造型规律和设计艺术要求创造的单色造型艺术。设计素描是一种侧重于实用功能与审美意识结合的艺术表现形式,是从纯绘画形式中分离出来的一种独立的、目的性很强的设计基础训练方式。

通常,纯艺术与实用艺术是存在于造型艺术中的两大体系。纯艺术是艺术家以各自的内心感受和情绪为基础,以造型艺术的表现形式对客观物象进行描绘和表现,是艺术家个人心灵的反映和体现;实用艺术则是将实用功能与审美意识相结合,直接服务于社会经济的表现。可以这样认为:传统绘画素描是纯艺术的基础,设计素描是实用艺术的基础。(图1-2、1-3)

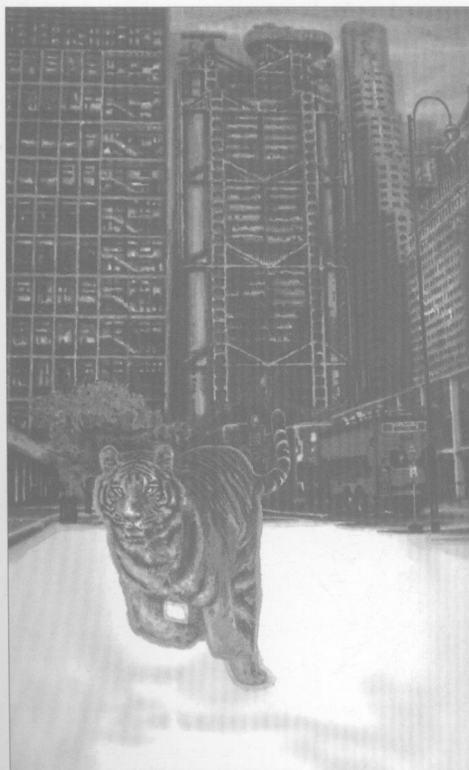

图1-2 迷迭(南溪)

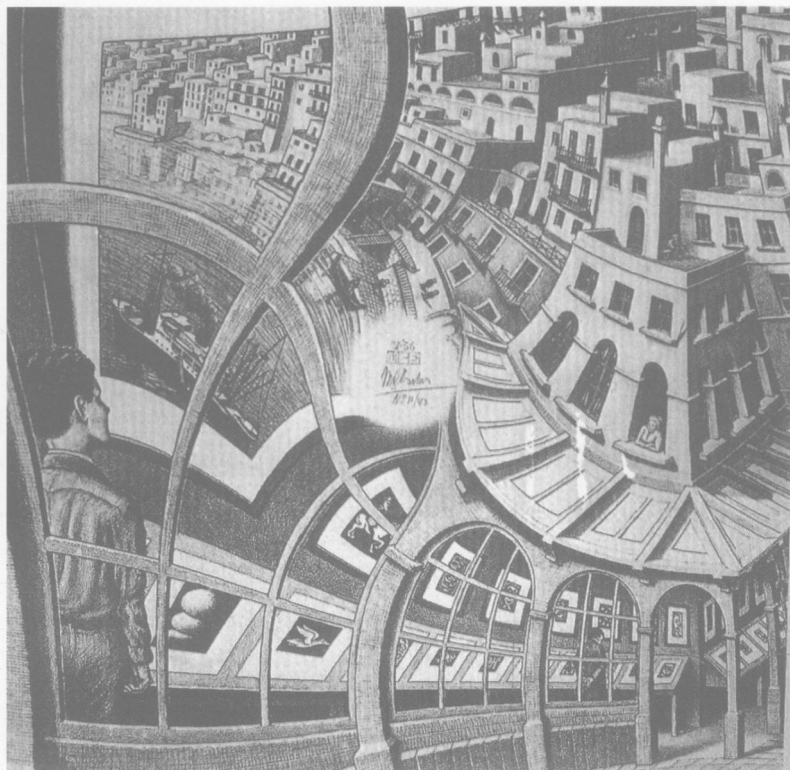

图1-3 画廊(埃舍尔)

图 1-4 (鲁服)

(二) 设计素描的基本性质

设计素描的基本性质可以归纳为以下三个属性:

1. 适应性

设计素描是一种服务于社会经济的艺术造型表现形式,是适应于设计艺术专业所需要的造型基础要求而开展的造型活动,它必须依照客观对象的本质特征,在客观真实的基础上以素描为造型手段真实地传达设计创意和艺术表现。因为在设计素描中准确的造型是用科学、严密、逻辑的作画方式来获取的。要求作画者对客观物象的外部表层因素和内部构造因素作深入的分析与理解,强调多样性、科学性、工艺性。

2. 审美性

设计素描不以遵照客观事物而造型为终极目标,它是一种审美、创造美的活动。虽然设计素描具有一般绘画艺术的审美特点,但它又是一个对技术、科学、消费、时尚等功用性的特殊审美与创造过程。它要求作画者在表现客观物象的过程中去发现、寻找、领悟其中的美的特征,创造出新颖、富有审美效果的视觉形式。设计素描的这一性质决定了学生通过设计素描课程的造型活动,不但培养和提高了审美感受力,丰富了审美经验,体现他们的审美理想与审美创造力,还能通过功用性、技术性审美体验来美化自身形象,美化生活。(图 1-4)

3. 基础性

设计素描与其他的造型艺术活动一样,都是在平面上创造直接可视、形象具体的单色绘画的造型活动,它们都是最初步、最基础的。设计素描这一基本性质决定了这样的素描造型活动,其目的是让学生掌握、运用这种造型艺术的基本思维和造型特点;学习基本的观察方法、分析方法和表现方法;熟悉这种造型艺术形式的工具、材料与技法,以利于更好地为现代设计理念服务。

二、设计素描的形成、发展及学习意义

(一) 设计素描的形成和发展

作为最早的造型艺术基础形式,素描的起源可追溯到旧石器时代晚期。我们的祖先进入母系氏族后,原始文化的萌动使他们开始用红土、兽血、锐器等在物体上、石壁上涂抹刻画粗犷的象形文字与线条、色块,记录自然现象,动植物和自己的生活、信仰及崇拜,开始原始的造型艺术的创造。从我国的半坡文化、河姆渡文化陶器的纹样、图案和西班牙阿尔塔木拉洞窟、法国拉斯科岩洞的壁画中各种粗犷动感的人物、动物形象,无不体现出原始素描的无穷魅力。从素描的起源来看,它是在劳动实践中产生的,因为早期人类的物质生活简单,生存环境恶劣,它首先是实用性的,是一种对生活的观察与记录,随着人类生产生活技能的提高,带有审美性的造型艺术才开始出现。在实用性素描为先,审美性素描在后的历史发展过程中,实用型素描却逐渐让位于后来居上的审美型、艺术型的素描。物换星移,随着社会生产力的发展和科学文化的进步,造型艺术也从一般的记录与表达发展到准

确、细腻地再现自然与生活,再到反映主观愿望、思想、个性的张扬。同时,造型艺术由单一的素描形式发展为全世界不同地域的艺术家创造的各种不同的艺术种类、派别,产生了多种多样的造型工具、材料和手法,形成了丰富多彩的造型艺术形式。但素描始终存在,并逐渐成为各种艺术表现形式的基础,其性质转变为构思的记录、预想的草图以及各种造型艺术形式的创作前期准备,并伴随着绘画艺术的发展而发展。(图1-5、1-6)

素描与设计的联系开始于欧洲的意大利文艺复兴。艺术大师达·芬奇不仅在绘画领域取得了辉煌的成就,还在造物设计中充分利用其杰出的造型艺术表现力和非凡的想象力,勾画出大量的设计素描手稿,其中最令人瞩目的是他有关飞行器、运载器的设计,这是一个经典的设计范例,也是一幅很具典型意义的设计素描作品,它开创了素描与设计相结合、素描与设计密切联系的先河,在设计素描的发展史上有着极其重要的地位。1919年德国包豪斯学校的创立则标志着设计素描从理论、形式和功能上从传统素描中分划出来,是设计素描理论体系的初步形成。随着欧洲工业化进程的发展,设计素描在工业化的生产领域中其理论与实践不断得到发展与完善。上世纪30年代欧洲国家开始出现独立的设计专业,并逐渐形成了较为完善的设计学科和设计教育体系。在我国,艺术设计教育始于上世纪50年代,以1956年中央工艺美术学院成立为标志,但设计素描教育与纯美术素描教育真正的分野应是上个世纪80年代中期,瑞士巴塞尔设计学校拟订的《设计素描基础教学大纲》开始以“设计素描”这一名词概念建立了以工业设计为基础的设计素描理论,并为我国设计界所接受。随着改革开放和市场经济的发展,我国艺术设计教育体系初步形成并得到快速发展,设计素描基础便作为一门年轻的学科在我国高等院校开始设立。(图1-7、1-8)

图1-5 一匹马与三头牛(绘于拉斯科穴顶,旧石器时代)

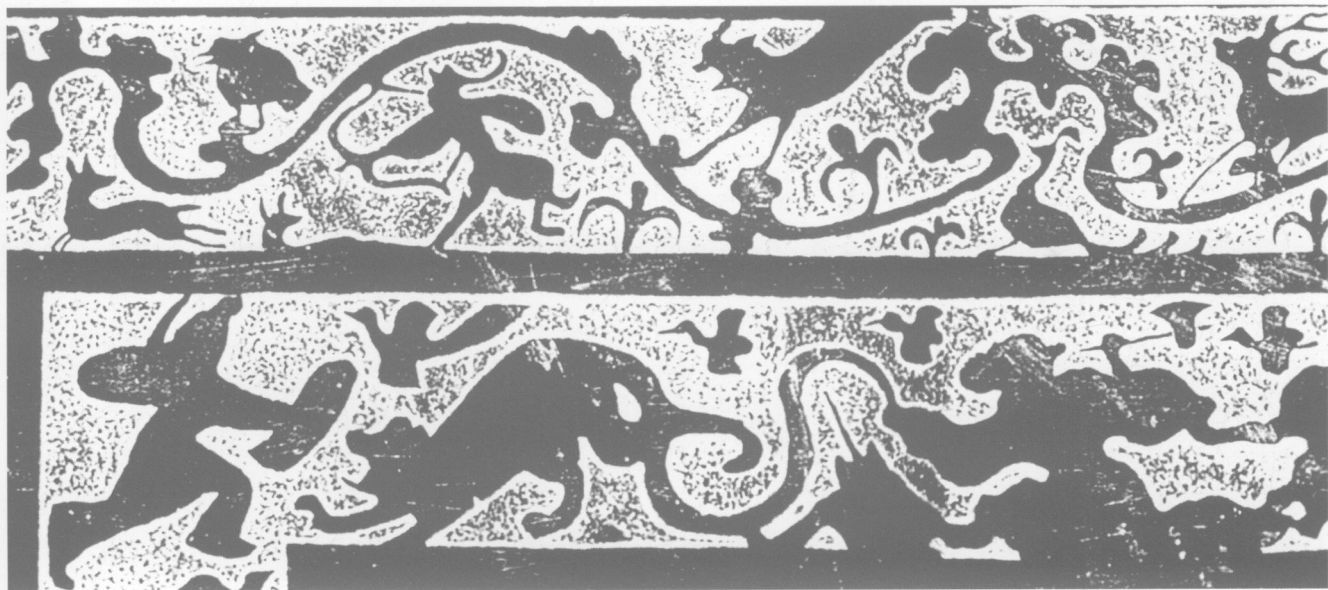

图1-6 刻有神话题材的画像石

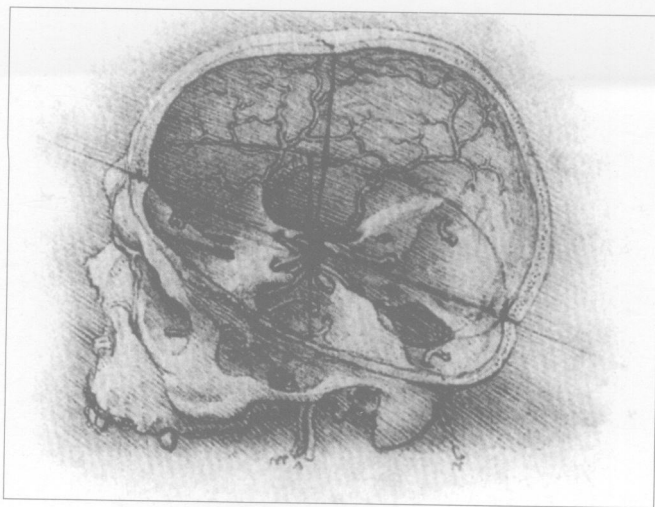

图 1-7 头颅解剖素描 (达·芬奇)

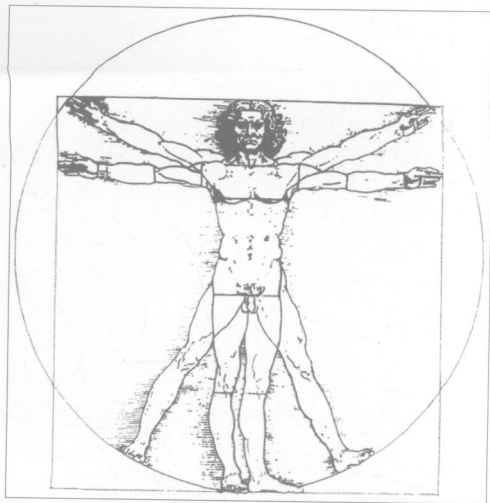

图 1-8 维特鲁维亚人体图 (达·芬奇)

(二) 设计素描的学习意义

通过设计素描的基础训练、学习可使学生掌握正确的观察方法、分析方法和表现方法。能够熟练地表现现实中的各种形态和现实中没有但产生于表现者思想中的各种形态,为设计艺术的构想表现奠定扎实的基础。

观察方法和分析方法的训练目的是培养学生视觉观察能力和理解判断能力,增强学生接受视觉信息的敏感性和对事物特征的把握能力,培养学生对物象的分析、

观察、理解、判断与抽象思维能力,使学生能敏锐地把握住各种造型因素,形成透过事物的表面,探索事物内部关系的思维习惯。培养学生应用、开发和创造的能力,形成对未知领域不断探索的思辨能力。通过设计素描的操作训练,培养学生熟练的技能技巧,适应对视觉形式语言和主观分析判断信息的有效表达。最后是通过学习培养学生对美感的正确把握,即不断提高综合的艺术素质。(图 1-9)

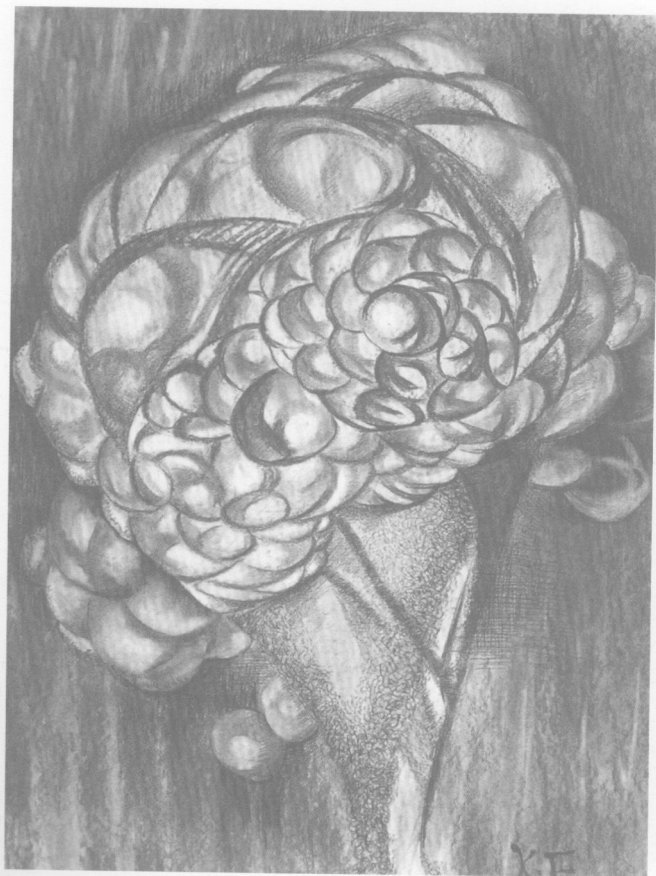

图 1-9 花菜 (匡扶)

三、设计素描的基本特征及应用范围

传统绘画的素描训练强调在特定的光线和角度下的形态描绘,是一种特定环境下的真实再现,而设计素描则不受光线和角度限制,可根据需要将客观形态任意组织在画面中,根据物象的特征和结构规律,在透视规律的指导下重点表现物象的可见和不可见的外部特征和内在结构规律。从传统绘画素描中分离出来的设计素描在其发展和完善的进程中不断受到西方传统美学观和世界工业化进程的影响、渗透,逐渐形成了完美、独立的体系,形成了自己独特的基本特征。概括起来主要体现在以下两个方面。(图 1-10)