

■ 高等教育艺术设计专业教材

设计素描

主编 王智

副主编 韩文涛

DESIGN SKETCH

中国轻工业出版社

高等教育艺术设计专业教材

设计素描

王 智 主 编

韩文涛 副主编

董占军 主 审

林宇峰 范子慧 参 编

 中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 王智主编. — 北京: 中国轻工业出版社, 2007.5

高等教育艺术设计专业教材

ISBN 978-7-5019-5857-3

I. 设… II. 王… 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 020831 号

高等教育艺术设计专业教材编写委员会名单

(按姓氏笔画排序)

王东辉	王向勒	王 智	王德滨	刘木森
石磷砬	安 秀	孙 明	李长春	张 伟
吕智强	陈新生	高 驰	徐福山	赵培生
黄海澄	韩文涛	赖健男	魏 嘉	

责任编辑:王 淳 孙 千

策划编辑:王 淳 责任终审:孟寿萱 封面设计:刘志刚

版式设计:韩文涛 责任校对:燕杰 责任监印:胡 兵

出版发行:中国轻工业出版社(北京东长安街6号,邮编:100740)

印 刷:河北省高碑店市鑫昊印刷有限责任公司

经 销:各地新华书店

版 次:2007年5月第1版第1次印刷

开 本:889 × 1194 1/16 印张:9

字 数:220千字

书 号:ISBN978-7-5019-5857-3/J.266 定价:25.00元

读者服务部邮购热线电话:010-65241695 85111729 传真:85111730

发行电话:010-85119845 65128898 传真:85113293

网 址:<http://www.chlip.com.cn>

Email:club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

51188J4X101ZBW

一个五岁的小男孩，看见面前的指南针不停地在动，但是，到了最后，总是指向同一个方向。他就感到很奇怪：为什么没有用手去碰它，它还是回到那个方向呢？这里边一定藏着许许多多的秘密，等待着我们去发现。

伟大的科学家爱因斯坦，就是从那个感觉奇怪的时刻开始，开启了探索之路的。

事物还是那个事物，但是却蕴涵着不同的角度与无尽的深度。哪怕是有一点好奇心觉醒了，都会唤醒人类精神的一切高贵禀赋与创造意识。

对于素描，大概也是应该如此。

众所周知，素描能够对学生的造型能力、空间感受能力进行训练与提升。但是，由于各种原因，如历史的原因、意识的问题，教育模式的问题、素描系统自身的问题等，曾一度使素描的“面”越来越“统一”、“一致”、“狭窄”，甚至连其中的“自我意识”、“好奇心”、“自我控制力”、“创造力”等这些往往是我们最珍贵和最重要的东西，都慢慢地在“似曾相识”的模仿中消磨殆尽，从而渐渐地让很多人想当然地认为，素描能够给予我们的好像仅仅如此而已。实际上，通过素描的引导性训练，每一个人都还可以从中“发现”、“汲取”出更多更多的“能量”，比如说形式表现、形态创造、空间与时间的超越、头脑训练等。而所有这些尝试，都将会为刚刚跨入大学校门的莘莘学子展现一个崭新的、神奇的素描世界，同时为其之后的设计提供真正有益的思路与技能。

另一方面，随着设计的深化，范围的扩展，对作为训练造型能力和为设计服务的基础性课程《设计素描》而言，其目的性与直接性的要求也在逐渐加强，比如说表现丰富性的要求，表现预想的深入性要求，设计程序的效率性要求，创意素质的要求，不同设计专业的特殊性要求等。现在，这些目的性很强、很直接的需求，如何在一轮课程、几十个课时内得到很好的解决，从而将长期以来已经养成的相对生硬、死板的模式，通过合理、科学的引导转到既定的轨道上来，并最终能够应对和适应“终端”——设计的多种明确的要求，显然是一个值得好好思考的问题。而所有这些，都是我们在这本书——《设计素描》中要告诉大家的。

通过多年造型基础教学、设计基础教学、专业设计的教学，由编者主讲的《设计素描》课程获选山东省普通高校的“精品课程”。现在，我们将积累的许多经验与有益的尝试，按照教学的规律在本书中一步一步地予以展现出来，从而使之具有以下几个主要的特色：第一，阶段性明确，严格按照艺术设计教学的规律，从最基本的基础理论开始，使同学们首先从观念上、方法上进行梳理和再认识，然后从同学们最熟悉的真实、客观的素描开始，一步一步，由浅入深，循序渐进，逐渐转变观念，剥离外在的表象，转化到深层的结构形态的表现，最后，进入到超越现实物象的主观形态的训练，在潜移默化的各种训练间，最终引导到目的点上来；第二，均衡兼顾传统素描、线性素描与创意素描等各部分内容，完整、具体；第三，图文并茂，所阐述的理论点与训练都有相应的范画、作业，予以详尽的阐释与说明，使同学们能够得到直观的认识；第四，叙述简明、扼要、直接、有效，可操作性强，并强化了与专业设计的结合。

参考教学时间为 72 课时。

当然，《设计素描》作为一门新开设的造型基础教学课程，由于起步较晚，许多方面还在发展与深入探讨之中，再加上还要兼顾各专业的不同需求，其中的一些尝试与总结不免存在诸多不足，因此请各位专家、同学多多见谅并提出宝贵意见，我们将非常感谢，并将进一步充实、完善本书的相关内容。另外，教材中引用的部分图片、习作，由于时间关系，无法一一标明和告知作者，在此特别说明并表示感谢。同时，向为本书审稿的董占军教授致以谢意。

编者

2006 年 8 月，于泉城

第一章

设计素描概述

- 第一节 什么是设计素描 (2)
- 第二节 设计素描的作用与特征 (7)
- 第三节 从素描到设计素描的发展过程与趋势 (13)
- 第四节 设计素描的材料与工具 (16)

第二章

整体的观察方法

- 第一节 对客观形态的认识与理解 (32)
- 第二节 如何观察客观物象 (39)
- 第三节 整体观察方法的运用 (42)

第三章

透视原理与构图

- 第一节 透视 (50)
- 第二节 构图 (58)

第四章

客观形态的表现

- 第一节 光与客观形态 (65)
- 第二节 质与客观形态 (77)
- 第三节 客观形态的特写表现 (82)
- 第四节 客观形态的整体表现 (91)

第五章

结构形态的表现

- 第一节 结构形态的认识与理解 (95)
- 第二节 线在结构形态表现中的作用 (97)
- 第三节 结构形态的表现方法与步骤 (104)

第六章

主观形态的表现

- 第一节 主观意识的分析与理解 (110)
- 第二节 主观意识的基本表现 (111)
- 第三节 主观意识的创造性思维方法 (116)
- 第四节 主观形态的表现 (123)
- 第五节 设计素描无处不在 (135)
- 参考文献 (138)

第一章 设计素描概述

[教学目的与要求]

素描作为绘画造型艺术的基础,在设计教育中,一直是以传统的绘画性表现为主要的教学模式进行造型基础训练的。伴随着现代设计教育的发展,教学观念的不断更新,素描教学如何结合设计艺术学科特点,构建合理的教学内容与训练模式,培养造型基础扎实,创造能力强的设计人才,已经逐渐成为设计艺术教学普遍关注和研究的课题。正是在这种大背景下,“设计素描”合着现代设计艺术造型基础教学改革步伐,应运而生了。它的产生,为设计艺术专业的素描教学带来了新的观念和思维方式,注入了新的教学内容,不仅使长期以来沿袭纯绘画表现的素描教学模式得到很大改观,而且为设计的造型基础教学的革新带来了有益的探索。

设计素描是围绕设计的需要,从造型的思维、观察与表现等方面而展开的基础造型训练。训练的目的在于培养学生的观察方法,掌握造型的基本规律与方法,提高学生的设计意识、思维能力、审美水平和创新素质,为专业学习打下坚实的基础。

“手由心生”。具体行为的创新与转变不是表面、偶然和牵强的,而首先是从理论和观念的明确和改变开始的。设计素描不是凭空产生的,作为初次接触这一课程的设计类专业的大学生,在正式进入设计素描的具体的训练前,明了设计素描的概念、作用与特征等基本理论与知识,是理解和明晰设计素描的侧重点与自己学习所处的阶段,所必不可缺的具有指导意义的重要一步,也是自己在理论方面发挥主观能动性,依据设计艺术人才的培养目标,参考、借鉴、融合中外相关学科素描教学新的观念、内容与方法,针对设计艺术学科的特点进行一种新的自我探索与改革的基础性一课,因此要予以仔细地体会。

章前图(作者 徐立云)

第一节 什么是设计素描

要清楚、全面地界定设计素描的概念与范畴,就必须从素描以及它与设计之间的关系开始讲起。

一、素描

素描,通常是指以线条或明暗表现物体形象的单色绘画。对于每一个进入美术类或设计类大学学习的大学生来说,素描都是比较熟悉的,因为在这之前,每个学生首先接触的基础练习可能就是素描;同时,素描也是相关大学必考的科目之一,通过素描考试,能够相对科学和集中地考察出学生的造型能力。作为素描,其训练的主要目的,是通过观察和表现物象的形体、结构、动态、质感、明暗等关系,研究和掌握造型的基本规律与方法,为艺术创作打下坚实的造型基础,如图1-1所示。

二、设计与素描的关系

设计与素描是一种怎样的关系呢?

在此,首先仅以工业设计为例,从国际工业设计联合会(ICSID)对工业设计下的两次定义入手,来以点带面地剖析一下两者之间的供需关系:

1964年,布鲁塞尔,工业设计教育研讨会,“工业设计是一种创造性活动,旨在确定工业产品的外形质量。虽然外形质量也包括外观特征,但主要指同时考虑生产者和使用者利益的结构和功能的关系。这种关系把一个系统转变为均衡的整体。”

1980年,巴黎,第十一次年会,“就批量生产的工业产品而言,凭借训练、技术知识、经验及视觉感受而赋予材料、结构、构造、形态、色彩、表面加工以及装饰以新的品质和规格,叫做工业设计。根据当时的具体情况,工业设计师应在上述工业产品的全部侧面或其中几个方面进行工作,而且,当需要工业设计师对包装、宣传、展示、市场开发等问题的解决付出自己的技术知识和经验以及视觉评价能力时,这也属于工业设计的范畴。”如图1-2所示。

从以上的定义中,不难发现,在“从口红到机车”的广泛领域中,在人一自然—社会的有机系统中,工业设计对形态、结构、构造、色彩、材料、表面加工以及之间的整体综合、协调有序,都有较高的要求与需求;同时,作为工业设计等设计的本源内涵,还重在物质功能和社会人的感情精神以及人和物之间的相互作用,包括审美性的互动,而所有这些设计需要,实际上都可以在素描训练中或多或少地得到有益补充和协助,如图1-3所示。

图1-1 素描(作者 郑明明)

图1-2 产品设计(作者 王荔姣)

在实践应用中,通过素描的训练,除了能够为包括工业设计在内的设计提供造型能力、整体能力、色彩明度感、空间感、体量感、质感、肌理感、想象力、结构感等帮助之外,在设计实践中,素描还可以在多个阶段直接为设计提供帮助与服务。如在设计准备阶段,与速写结合的设计速写,可以记录委托方的资料或现实中相关资料;在设计构思阶段,可以通过快速描绘的设计草图,记录设计者本人的设计创意;在设计定案阶段,设计创意的概念性构想,同样需要包括素描表现形式在内的设计表现的展露,才能把设计创意真正界定下来,使之成为有效沟通设计师与客户之间的交流媒介。有时,这些工作会成为设计实践过程中关乎成败的重要环节,如图1-4所示。

因此,通过以上的分析,完全可以这样说,素描能够直接或潜在地为设计需要提供诸多的基础性与应用性的协助。

但同时,通过设计教学实践可以发现,相对而言,素描,特别是传统绘画性素描,由于过多的侧重明暗调子的写实表现与训练,导致了学生重技法,重模仿,而创造能力弱的现象,从而导致其训练的效果不能直接、完全地满足设计的需要。当然,作为设计,并非不需要运用明暗塑造形象的能力,只是在观念、意识、目的性、侧重点、独创性等方面,仍需要根据设计的具体要求进一步更新和改进而已。而所有这些尝试,都将会对素描的外在表现形式以及内在理念产生明确的补充与促进作用,如图1-5所示。

总之,无论是在设计学习过程中,还是在设计实践中,设计与素描都是密不可分的关系,一方面,素描能够为设计提供帮助,但同时又存在诸多不足;另一方面,通过设计,反过来又促进了素描,特别是传统绘画性素描的改变与发展。

三、设计素描

同设计始于必需一样,既然素描与设计关系密切,同时又需要在素描训练目的、重点、要求、步骤等方面进行新的充实与转变,那么自然而然地,设计素描就在这一变革的过程中产生了。什么是设计素描呢?

设计素描主要指围绕设计艺术实践,运用素描造型的规律和方法,以准确、生动地传达、交流信息为目的,而进行的一种造型艺术创造活动。它强调设计意识的重要性,强调学习、观察、思考、想象、动手的统一性,既是设计师表达设计思维、理念、创意的视觉艺术语言,也是从事设计艺术工作的设计师必备的专业设计表现技能,如图1-6所示。

设计素描是以设计概念为先导的素描造型形式,是以艺术设计为教学目的而进行的各种素描写生和素描创作的实践活动。

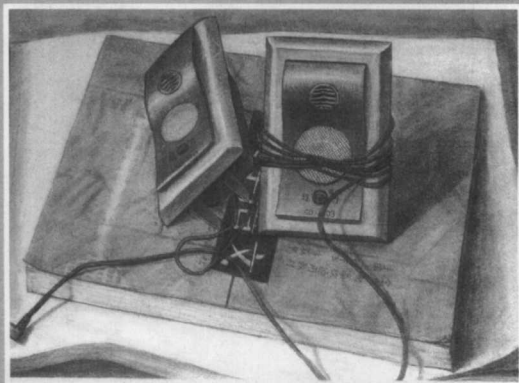

图1-3 素描在产品中的应用 (作者 李跃龙)

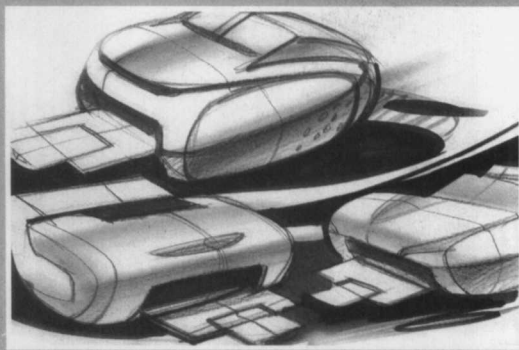

图1-4 素描在设计构思中的应用

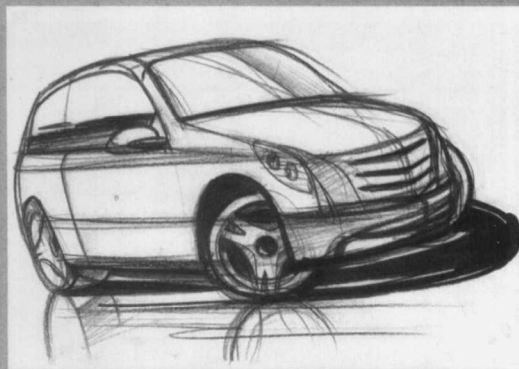

图1-5 设计对素描的新要求

图 1-6 设计素描

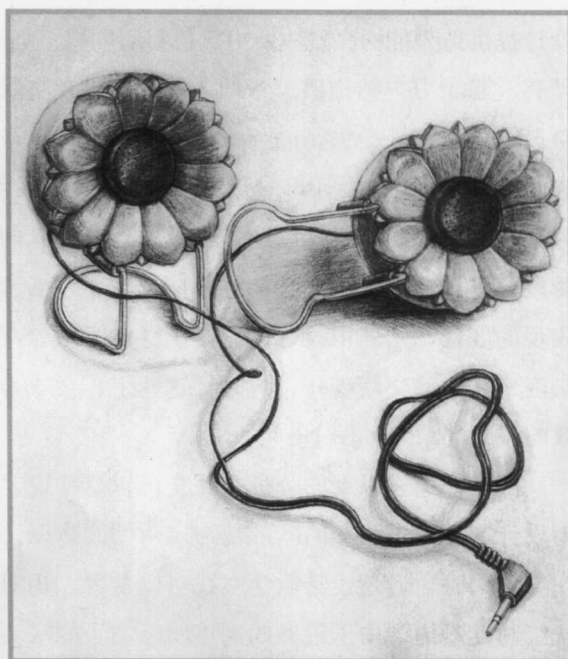

图 1-7 设计素描

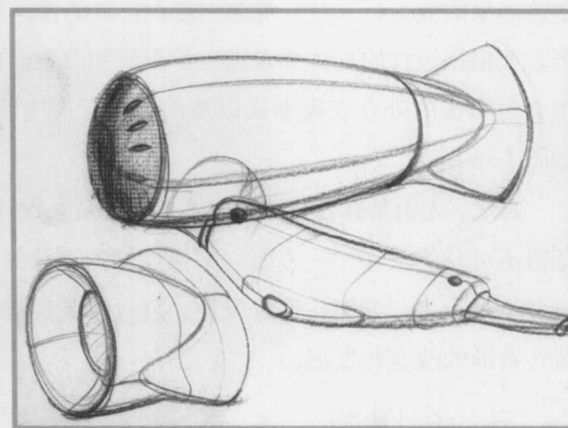

图 1-8 设计素描

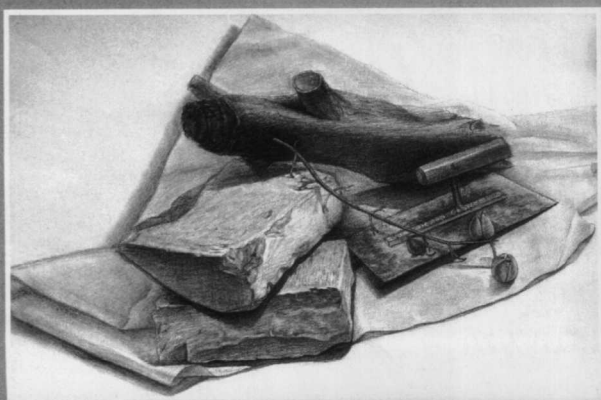

图 1-9 基本原理的共同性

图 1-10 设计素描的实用性 (作者 王玉梅)

设计素描作为现代设计艺术的造型基础课程,是传统素描教学模式与训练方法在现代设计教学中的必然转变,是造型表现能力和创意思维能力的基本训练方法。这种新的系统训练的教学模式将以培养设计师的设计表现能力和创意思维能力为宗旨,采取行之有效的学习程序和手段,通过严谨有序、自觉、互动的学习,使之具有严谨的视觉感受与观察能力(眼);科学的逻辑思维与理解能力(脑);熟练的视觉传达与表现能力(手);丰富的形象思维与创新能力(心),如图1-7所示。在学习的过程中,所逐步掌握的设计素描的表现规律,以及逐渐树立起来的创新意识与专业设计意识,将为以后设计艺术的实际应用奠定扎实的造型基础。

四、设计素描与普通绘画素描的异同点

由上述的素描、设计素描的一些基本概念可以看出,设计素描是以通常意义上的素描(绘画性素描)为基础脱胎出来的一个分支,是在借鉴融合绘画性素描艺术精华的基础上,结合现代设计艺术的特点逐渐形成的一门视觉造型艺术学科。它们之间关系密切,但应用性质与目的又是截然不同的,如图1-8所示。

(一) 共通点

设计素描是在绘画性素描的基础上派生的一种应用性素描表现方法,两者的基本要素如形体、结构、质感、透视、空间、光影和构图等原理都是基本相同的。如果认为设计素描就是将所有素描的基本理念与技能全部放弃掉,是极为错误的和不可取的,如图1-9所示。

(二) 不同点

1. 对物质和社会文化的依赖性不同

设计的产生与发展总是紧密依赖相应的物质与社会文化环境,设计素描同样如此,比如适应封建皇室贵族的奢侈生活,就会形成的工艺设计的设计素描等。而素描有时则可以适当游离于社会之外。

2. 服务对象不同

设计素描是为设计服务的,是设计师表达设计创意,交流设计方案的手段和语言,其实用性功能不言而喻。而绘画性素描是为“纯艺术”表现服务的,追求的是精神层面审美功能的欣赏价值,如图1-10所示。

3. 用途不同

作为传统素描,注重以扎实的造型能力塑造艺术的审美价值,很多

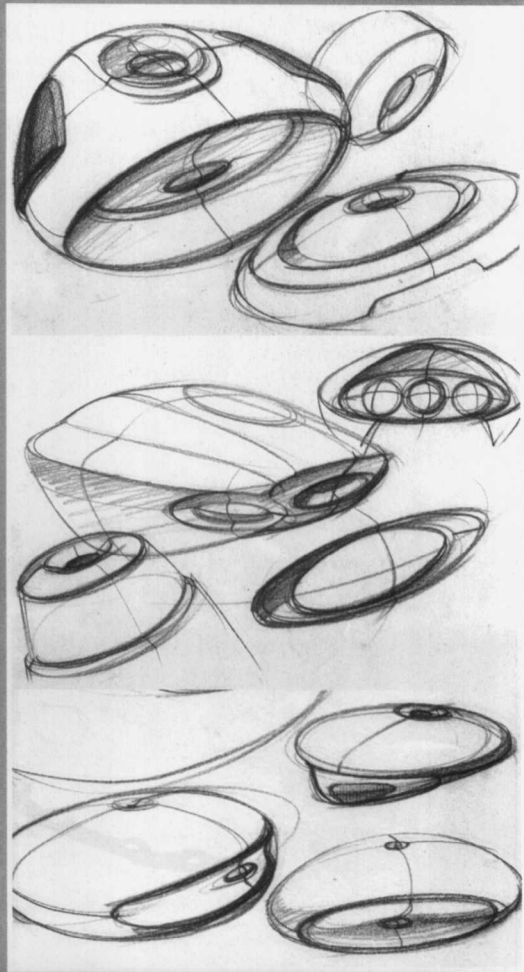

图1-11 设计草图

绘画素描本身就是一件艺术作品；而设计素描除了重视扎实的造型能力外，还更重视为设计服务的实际价值，它在具体设计活动中更多地趋向为一个实用的组成部分，因此，其明确的阶段应用性特点是比较明显的。举例来说，设计草图的绘制，从捕捉瞬间即逝的构想和充当设计师与企业家、工程师彼此沟通创意的“设计语言”出发，就可以选择以线的语言迅速而清晰地予以表达，即“快速表现”；同时考虑到理念性草图，主要是运用创造性思维，以推理、衍生的思考来进行构思量的扩大，它只是构想物的雏形，因此无须涉及过多细部的表现，只需多角度记录下一个个构思的闪光，从量中求质，以达到优选最佳方案的目的。而作为效果性预想图，则需根据目的与特性的不同来进行深入的表现了，如图1-11所示。

4. 方法、过程、效果不同

绘画素描是由画者自身有感而发，不受任何限制的艺术创造活动；而设计活动是按具体的总体设计要求来展开的，因此设计素描的观察方法、思维方法、表现方法都必须围绕设计的要求展开，具有明确的造型意识、实用意识、功利意识。比如，在观察方法方面，绘画素描基本视点相对固定，而设计素描可以多视点、多方位地进行立体观察，还常与测量、分析、推理结合，以正确理解物象的结构特征，启发学生的空间想象力，是连贯的、动态的。再比如，在选择光源方面，绘画素描重在固定光源下的光影变化的表现，而设计素描，根据设计专业的特点可采取多光源，甚至将一切物体视作透明体，对物体细节和前后、左右、里外表现得淋漓尽致。在绘制程序方面，绘画素描强调从第一印象到整体到局部再回到整体去的作画步骤，而设计素描重在创意思维，根据设计需要可局部表现、可整体表现、可将不同形态的物体重新组合甚至分解，也可由一物象进行夸张变形或进行形的联想，开发新的形态创造。应该讲，观察、思维、表现是训练过程中不同性质的活动，又是相互联系的整体活动。或先有想法，然后再去观察，再去表现；或者先随意涂抹，再依

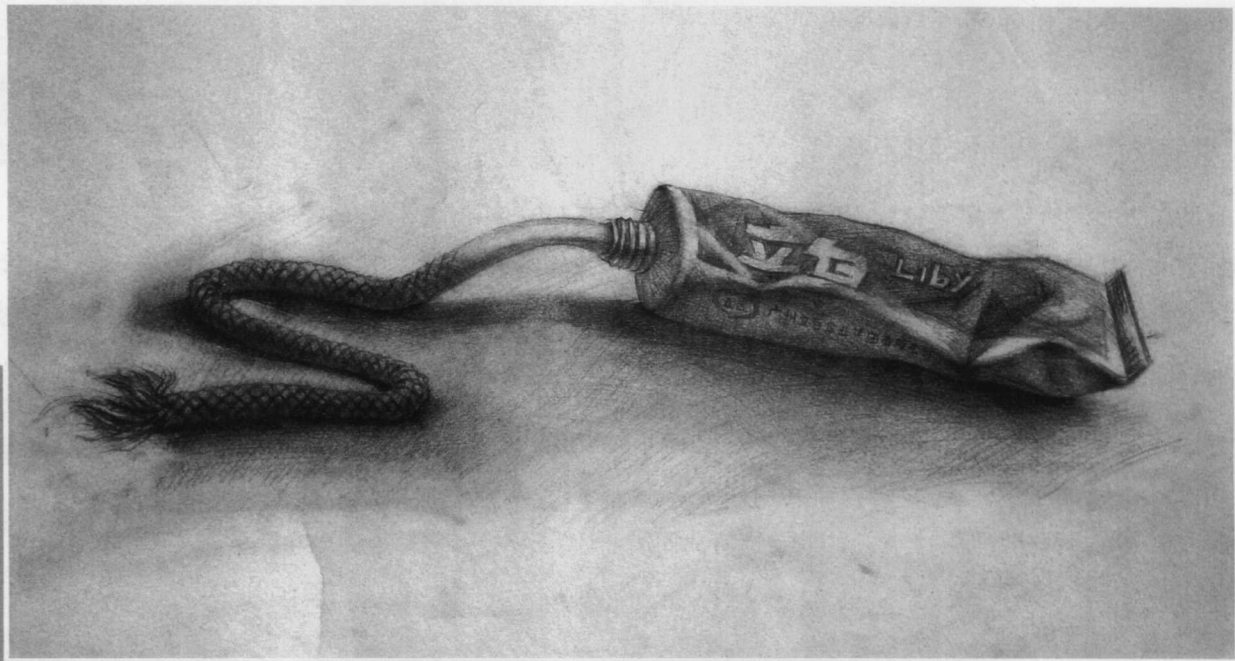

图1-12 超现实的画面（作者 潘鑫）

据相应效果进行思考、观察、联想。在画面效果方面,绘画素描主要以明暗和线条构成,达成由二维空间创造三维空间的艺术效果,而设计素描根据设计需要可以明暗或线条构成,也可无所不能地运用各种手段如划刻、拼贴等创造各种肌理效果,实现具象的、意象的、抽象的、不合情理的创造,以及不同属性物质和虚实空间的转换,甚至实现打破时空概念的画面效果等,如图1-12所示。

第二节 设计素描的作用与特征

一、设计素描的作用

入学前大多数同学所接受的传统性素描训练,受应试等因素的影响,过多地强调写实与逼真,训练方法也过于格式化、教条,致使学生不仅观察方法不尽正确,而且相对片面地违背了素描认识事物、表现事物的客观性规律,削弱了对视觉对象直观与敏感的发现、想象、创造能力;而同时,对于设计类院校的学生,开拓创新、敏锐、高效、灵活多变的表现方法又是非常需要的。在这种状况下,设计素描则为此提供了有效的解决方法,如图1-13所示。

具体来讲,设计素描主要能在以下几方面产生效果。

(一) 扩展表现范围

“一切皆可入画”。由于备考、教学方法等各种原因,我们的素描表现的范围慢慢地越来越局限到寥寥无几的一些内容上面来,以至于不能、不敢甚至不会表现一些东西,并不可避免地最终影响到学生思维的广度与深度。实际上,一般认为不能入画的一些对象,通过不同角度、不同侧面的表现与强化,均能成为甚至令你吃惊的画面,如图1-14所示。

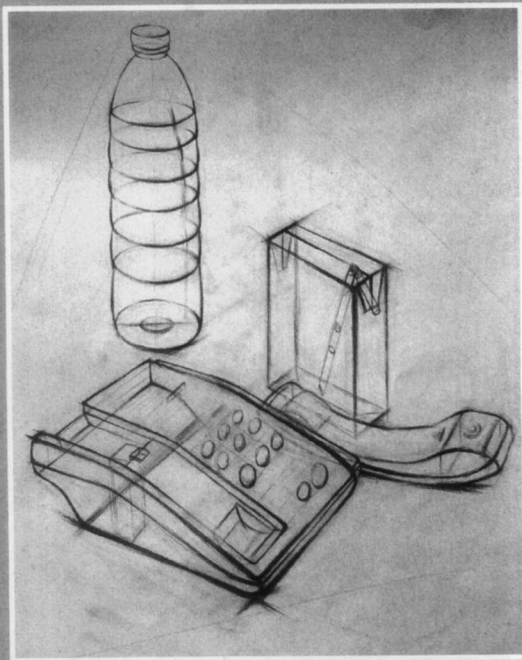

图1-13 设计素描的作用

图1-14 角落的表现、质感的表现

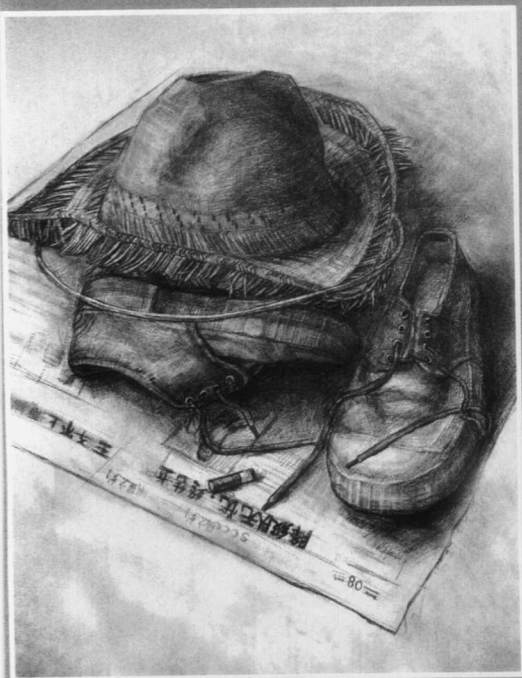

图 1-15 光的强化

（二）强化造型功能

凡是接受过美术教育的人，大都会以一种“思维定势”的观念来认定绘画性素描的造型功能，想当然地认为“它是一切造型艺术的基础”，认为其能够通过“锻炼观察和表达物象的形体、结构、动态、质感、量感以及明暗关系”而完全解决与设计有关的造型问题。

事实上，一件产品或一个展示方案的造型设计，除了基本的造型因素外，还要受到材料、工艺加工以及实用性与可实现性等多种因素的制约，需要更多造型功能的协助，才能真正顺利地设计或表现出一件优秀的设计。

就设计素描的造型功能而言，虽然不能直接起到“物化”（生产）产品的作用，但通过形、光、色、质、创意等造型语言以及造型功能的目的人性强化，能够更准确地促进和传达设计师的设计理念与构想，这也正是设计素描的造型功能所要达到的目的，如图 1-15 所示。

（三）拓展造型语言

造型语言又可以称为设计素描的“形式材料”，包括形（状）、光（明暗）、色（色彩）、质（质感、肌理）以及构图画框、笔触、线条等外在的表现形式。就像说话要用语言，写论文要用文字去表达一样，一幅好的设计素描作品也要需用丰富、翔实的语言才能打动甚至冲击人的视觉与情感，否则再好的思想也会毫无光辉。通过灵活、多方位、多层次、有意识的设计素描的拓展，无论静态的、动态的，宏观的、微观的，主动的、运动的观察，还是通过触摸、聆听、品尝、嗅闻、继承、借鉴、创新的体验，都可能使你与生活、与客观物象、与思想产生更近的、更互动的接触，并在形态语言（轮廓、结构、重心等）、材质语言（质感、肌理等）、构图语言（位置、切割、错视等）、线性语言（线条、线的处理、线的组织）及它们的相互组合中，对造型语言以及设计素描产生更深入、广泛的理解，如：

（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，是将设计提升到艺术层面不可或缺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，是设计师运用造型语言自由表达其设计理想与设计意念的基本能力。

（3）设计素描强调思考在先，强调对学生的逻辑、推理和判断能力的训练，使之养成自觉探究事物根本成因的习惯，从而创造性地运用造型方法、技能及基础原理，以新的表现手法去理解有关形体与空间。

（4）设计素描强调对画面内容的设计，这种设计不是对生活的简单

模仿,而是根据作者对生活的真切感受和头脑中的不同理念综合形成的画面的形象处理。所谓形式内容的设计,是指依据画面自身构成因素与作者的构成理念相结合而进行的一种艺术处理,如图1-16所示。

(5) 设计素描训练要求学生在作画前,有一个清晰的概念并将要描绘的对象进行一次意识上的“剥离”,将一个复杂的形象归纳、净化成一个单纯的形体,将一个多义、模糊的形象明确化,并赋予新的秩序感和内涵。

(6) 设计素描训练还要求学生在作画过程中,将形象中种种微小的视觉变化展现在明确的形体中,从而建立明确的实质性的形体和空间。

(四) 增强造型技能

造型技能的转化与提升主要可以体现在两方面:观察与理解方法及整体控制的造型技能。

黄名芊先生认为,“设计教育中素描、色彩画是由西方传入的课程。近半个世纪以来,它为培养学生应物象形,表现物象色彩关系提高审美能力发挥过积极作用,但未摆脱‘再现’的范畴。……因而设计基础课中素描、色彩基本上以‘再现’物象为主要崇尚。这种概念有其可怕的负面效应——丧失灵性,这已从教学实践中得到证实。理想的基础课教学应与设计专业教育融为一体,在训练学生对物象的观察能力、表现能力、记忆能力、审美能力的同时,开发他们的灵性。即在面对物体物象感应表达的同时,强调其精神(心理物象)的感应表达。从而在心、物感知的融合中,即培养学生应物象形的表现能力又使其个性创意能力得到大的提高。而这种能力,正是未来设计师的中枢能力,在当今高科技迅速发展的时代尤为重要。”绘画性素描与设计素描都是在二维的平面上表现三维空间的立体形象。但是绘画性素描主要侧重于对客观物象的观察理解能力和手的再现能力的表现,强调认识与表现的辩证关系。这种注重造型基本技能的训练,具有相当的基础作用和广泛性。因为,对于一个未经过造型训练的智力结构,必须通过写生即形象的观察、记忆、加工、眼与手的表现来达到整个作画行为系统的协调,而这恰恰是一个普通人所不具备的能力。因此,人们才普遍地认为它是从事美术工作及艺术家进行造型表现和发展才能的必备的造型基础。然而,造型的技能不能单纯理解为技法、技巧,还应包括造型的审美与创造力。由于以往的素描造型技能训练,过分强调了技术因素的表现,以再现的准确性和作画行为的协调性为基准,因此,这就造成了在自然物象与完成的作品之间缺少一种审美能力和创造能力的投入,走向了被动的表现或者玩弄技巧的形式主义极端。

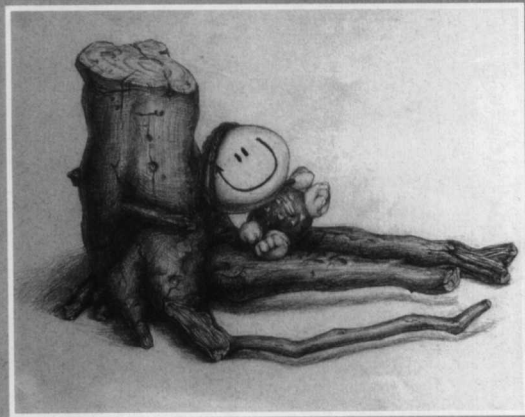

图1-16 语言的强化

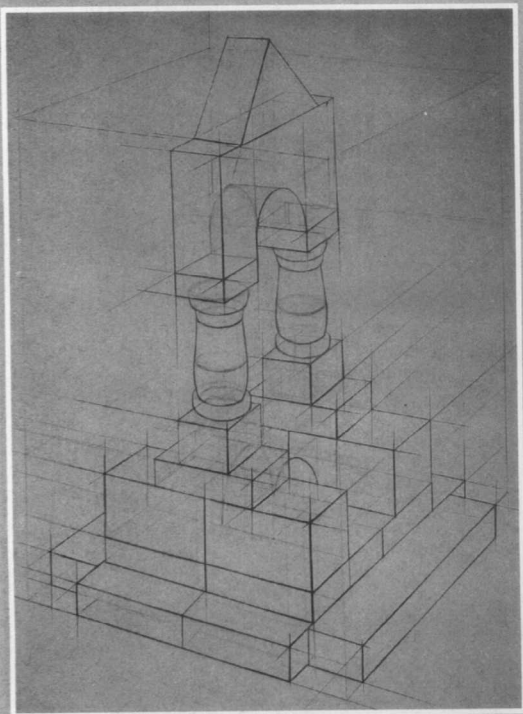

图 1-17 建筑形态积木表现

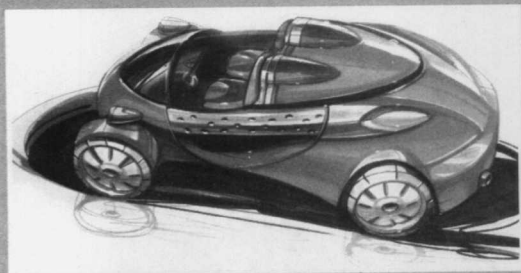

图 1-19 马克笔绘制

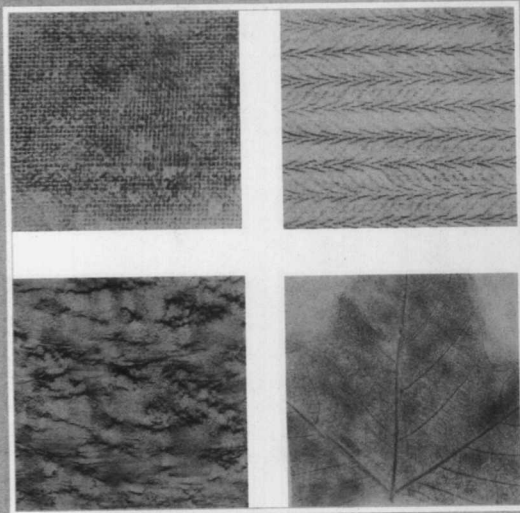

图 1-20 肌理拓印

而设计素描的技能训练是技法、技巧、审美与创造的综合,强调主观(理解的)能动性的表现。从而在表现过程中,使人的创造性和个性得到充分的发挥和释放。如图1-17所示,采用“透明画法”,按透视原理“推导”地表现出物象形体的外、内部构造关系的《建筑形态积木组合表现》等。

(五) 丰满造型效果

观察方法、理解方法与思路的不同,会直接反映到造型过程的目的性与控制能力上,从而形成独特的造型技能与画面效果。

绘画性素描的造型特点是以写实为主,注重强烈的感性认识和形象的深入研究与手的准确表现,工具以铅笔、炭笔、炭精条、钢笔、毛笔为主。

设计素描的造型特点,是不仅要掌握表现物象的造型语言,同时,还注重创造性地构造物象与表现物象。因而其造型形式是多样化的,有写实再现的,也有创意表现的,有具象、意象、抽象的表现,有写生、临摹、想象的表现,也有线描的、明暗的或精细刻画的,如图1-18所示。设计素描的表现工具有时可以“不择手段”,除常用的工具外,还可以根据需要采用直尺、界尺、三角板、曲线板、各种型板等作图工具,运用不同明度单色的马克笔去作图,如图1-19所示;甚至可以运用诸如拓印、喷绘、拼贴创造各种肌理效果等多种手段进行辅助表现,以适应设计不同目的与效果的需要,如图1-20所示。

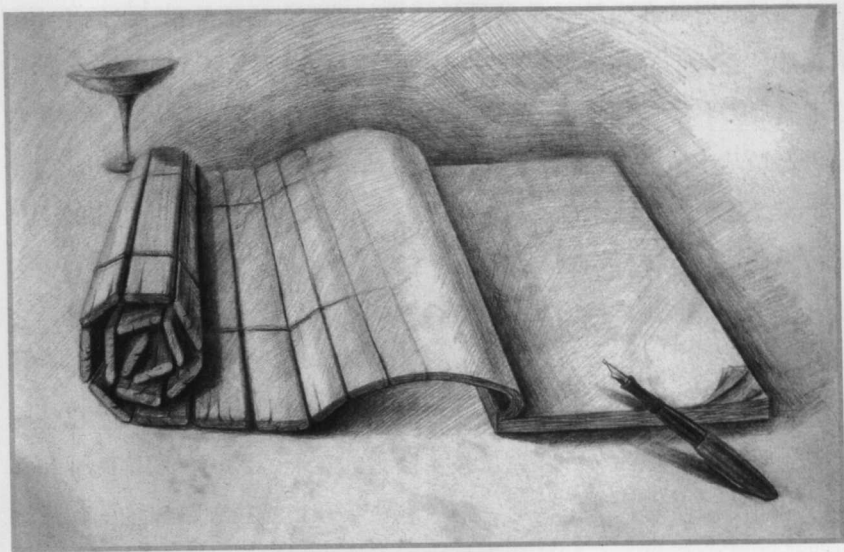

图 1-18 意象表现(作者 张壮)

（六）丰富造型思维

可以想象,通过范围、技能、方法、效果的拓展,对习惯性定势思维的影响、冲击将会是显而易见的。而这也正是设计素描最需要的。

无论是绘画性素描还是设计素描,造型思维的过程都是从感性开始,逐渐向理性认识转化延伸,遵循着感觉、分析、理解、综合与概括这个基本认识规律,但是由于两者的造型功能不同,表现在造型的思维方式方面也就存在着一定的差异。

绘画性素描,通常是以感性为基础,并将这种强烈的感官认识同直觉性、形象性紧密结合,并贯穿在整个艺术表现或创作过程之中,从而创作出传神的感人的艺术形象。

设计素描则肩负着想象力训练的重任,比如作为“草图角色”的草图。在设计中,草图是人类想象力的一种具体表现,是一种想象的绘画,每个人都会想象,但具有丰富艺术性的想象力不是与生俱来的,另外,形象思维中的想象力还是需要具体落实到画面,从而将零碎的、丰富的、杂乱的、超越时空的和无条件限制的想象迅速而系统地记录下来,通过借助一个或多个视觉草图的明确落实与再想象,通过评定、综合、比较、激发、联想等延展你的设计。

想象是多向的、多方位的,同时设计素描的造型思维方式也是以逻辑思维为基础,将形象思维统一在逻辑思维之中的。因此,设计素描的造型表现特别强调造型思维的认识、分析、推理、判断、有序等的逻辑性。在把握形态表现之间的外部逻辑关系的同时,还注意形态与构造之间的内在逻辑关系。通过逻辑的推理,强化造型思维的辩证过程,帮助分析理解客观物象进而去正确地表现物象。事实表明,这种符合设计需要的思维方式,不仅能够使设计素描所表现的物体造型严谨、规范,而且,还因这种思维与思路包容时间与空间、宏观与微观等因素,因而能大大拓宽其造型的表现力,如图1-21所示。

（七）提升创新素质

创新的素质是一名合格设计师最基本和至关重要的素质。

创新素质,包括丰富的想象力和熟练、新颖的表达能力,如图1-22所示。创意形态造型的构想训练,即是从创造性思维方法中演化出的具有可操作性的创造法则,对于提高创新素质与能力具有重要的作用。

创新是源于对感知把握到原形潜在变异的洞悉,而“造型”,从本质上来讲,是对物象构成要素中比较突出部分的一种抽象关系的确定,经

图1-21 空间想象

图1-22 表现的创新 (作者 高晓菲)

图1-23 创新表现