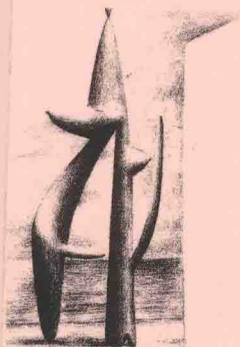
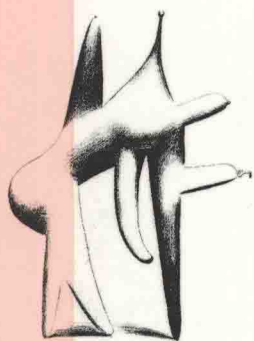

设计素描

Design
Sketch

！如何做——由对空间的探讨开始，加强视觉
逻辑思维的训练，逐步提升形式审美的能力
！附加值——课题训练与作品分析以及师生互
动环节，一问一答，再现了课堂教学的情境
！告诉你——“素描”不是完全在感觉下完
成的作品，它的完成是逐步展现你对形、结
构、空间这些基本造型元素的审美思维与意
象呈现，也是理性思维的结果

主编 权干发 王学 赵淑文
编著 蓝充 武小红 李培培

设计素描

主编 权干发、王学、赵淑文

编著 蓝充、武小红、李培培

11111111

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青社

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书参照原书由中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-50856028
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 权干发, 王学, 赵淑文主编; 蓝充, 武小红, 李培培编著.

— 北京: 中国青年出版社, 2016.4

中国高等院校“十三五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-4095-1

I. ①设… II. ①权… ②王… ③赵… ④蓝… ⑤武… ⑥李…

III. ①素描技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第042008号

中国高等院校“十三五”精品课程规划教材：设计素描

权干发 王学 赵淑文 主编

蓝充 武小红 李培培 编著

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电话：(010) 50856188 / 50856199

传真：(010) 50856111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：张 军

助理编辑：张君娜

书籍设计：彭 涛 吴艳峰

印刷：北京九天众诚印刷有限公司

开本：787×1092 1/16

印张：6.5

版次：2016年4月北京第1版

印次：2016年4月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-4095-1

定价：39.80元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系

电话：(010) 50856188 / 50856199

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.cypmedia.com

序言

设计素描是艺术设计专业造型基本功训练的课程，主要是面对视觉传达艺术、环境艺术、新媒体艺术等专业方向，好的教材还可以涉及工业设计、动画设计以及建筑设计等专业方向。

在我所接触的艺术设计专业学生中，很多人热衷于设计软件的学习，不大在意基本功的学习，不再愿意参与用手描绘方式的训练。

艺术设计属于应用型专业，这就容易给人造成一些误解，以为应用型就是干活的、就是搞电脑操作的、是以动手为主的，这个误解起码在当今我国的艺术院校比较普遍。

我曾参观考察德国、美国的艺术设计学院，他们的教室更像绘画系的画室，放满了画架和画板，如果学生需要进行电脑操作，一般都是到开放的电脑教室工作。

形成鲜明对比的是我国艺术设计专业的教室普遍摆满了计算机，人手一台。不是说现在的人们不大会写字了吗？现在学艺术设计的人拿画笔的机会也在逐步减少，这个现象对于这个专业不是件好事。

援引我在另一本书写的一段感想：“在德国的慕尼黑参观一个现代艺术博物馆时，给我印象最深的是设计作品与纯艺术作品同在一个展厅里展出。沙发、餐具、广告与架上绘画、雕塑是那样水乳交融的在一起，设计艺术作品的品位和感染力丝毫不亚于纯艺术作品……由此我感到，在西方是不分为艺术家和设计家的，无论是纯艺术家还是实用艺术家，首先都应当是艺术家。”

“文化创意”理念近几年从国家的层面提出来了，应当引起艺术设计学科的重视。文化创意来自艺术家的大脑，而不是电脑。只有原创产品的充分发展，才能改变我国世界加工工厂的状况。

人的大脑有多少创造的能力，恐怕连艺术家自己都不清楚，艺术设计教育主要的目的是开发学生视觉形象创造的潜能，千万不要寄希望于对设计软件的开发。

如果我们和国际艺术设计院校的育人观念取得一致，就要确立这样一个前提，首先培养的是艺术家，然后才是平面设计或环境设计家。艺术素养、艺术想象力、创造力的培养应当是艺术设计专业的主旨。

设计素描正是以培养学生正确的思维方法、观察方法、表现方法为目的，训练具有辩证思维的大脑，具有结构意识、整体意识的眼睛和能够充分表达艺术想象的手。

设计素描正是要求学生养成拿起画笔的习惯，学会随时将闪现的思想、灵感的火花用笔记录下来。

设计素描正是培养学生“徒手绘”的能力，通过画草图的方式向别人诠释自己独特的创作思想和意图。

画笔连着作者的心灵，其表达方式鲜活、生动、方便，这些都是电脑所不可替代的。

设计素描的主要任务是对学生造型能力的培养，是对学生造型创新能力的培养。

艺术设计专业的创新，是面对造型的创新。什么是造型？造型包含三个要素，即形体、空间、结构。如果对于造型不理解，脱离了造型去思考创新，就失去了创造的本体。

所谓造型，就是把一张白纸想象成三维或二维空间，运用形体与结构的要素，建构视觉形象，以表达画者的意图。看来简单的几句话，要真正地成为自己的扎实基本功，是需要经过艰苦的学习和训练的。

这本教材从最简单的一个形开始，从最简单的一个元素开始，告诉你一个原理、一个逻辑、一个规律、一个脉络，从而进行推演式的思考和想象，遵循由浅入深、由简到繁、循序渐进的教学思想，逐步具备造型能力，进而

掌握造型的创新能力。

设计素描的课堂教学首先遇到的问题,就是要有创意,面对写生台上的静物,不能照抄,不能照葫芦画瓢式的描摹。要变,怎么变成为难点。这本教材不会使你面对一把提琴,一个羊头骨而无所适从,不会使你的思维发生混乱。它带着你从1加1开始,最初的阶段你甚至会觉得太简单了,太容易了,当你跟着它慢慢前行的时候,你会不知不觉地发现你已经画出了充满想象力、构造复杂的作业。

越是科学的教学思路,基本构成元素往往是单纯的。

一般的艺术类教学,当一些问题实在解释不清楚的时候,教师经常说的一句话就是“凭感觉”。设计素描画不出来的时候,则要求学生“大胆”的想象,这是对于造型道理不能解释的敷衍之辞。

素描是从西方传入我国的,对于造型有一套完整的道理和理论。将造型的原理讲授清楚,一直是一大难题。怎样看自然物象?大千世界的物象在视觉艺术家的眼睛里应当是一个什么样子?往往比较模糊。我们不少同学,上了两年学,看大自然的眼睛还是普通人的眼睛,什么形体的观察、立体的观察、几何形体的认识物象,没有清晰的认知,完全在凭感觉画画。

这本教材的特点,就是系统地研究了兴起于西方19世纪末“现代主义美术”的基础造型理念。以塞尚、毕加索为代表的现代主义大师从造型观念上提出了新的理论,即塞尚的将自然物象理解为最基本的几何形体这一观念的提出,以及毕加索立体主义“解构”与“重构”观念的提出,使造型艺术真正走出了几百年来单一写实的样式,为视觉艺术的创新开拓出更为广阔的天地。

现代派艺术大师在追求一种新的探索和表现形式的同时,却为以后的工艺美术运动与设计思想提供了最原始的理论依据和思想指导,特别是有了莫里斯领导的工艺美术运动,以及以后不久成立的包豪斯学院,为设计开创了理论依据,建立了完整的设计系统。

读者可以从这本教材里看到,那些看似深奥的西方现代造型观念得到了轻松、简单、明白的解释。可以说,这本教材基本的理论不是东拼西凑来的,它有一条清晰的脉络,它的源头来自于现代主义美术的造型理念,有了这个核心理论为基础,以后诸多的现代设计观念就都容易理解了。

学完这本教材,你基本在理论上贴近了西方现代主义鼻祖塞尚,懂得了西方现代派的主要代表、最具创造精神毕加索,懂得了“现代设计的摇篮”——包豪斯的基本设计思想。当你再看到这些大师或作品的时候,会觉得亲切、相熟、相知,不会再感到陌生,不会再有距离感。

所谓现代设计,无论是思想上还是应用上都可以说是立体主义的升华表现。

曾经兴盛近一个世纪的西方现代主义美术已渐行渐远,离我们而去,但是它是古典主义与当代艺术中重要的链条。不得不承认,我国对于这一段美术理念与艺术实践的研究尚显得肤浅,在我们的美术教学中大多还属于空缺,这本教材的作者在这方面做了深入的研究,如果能够起到一个衔接的话,对于艺术设计教学是一件好事。

序言

设计素描是上世纪八十年代我国增设艺术设计专业而设立的一门基础课程。课程的目标是锻炼和训练学生从基础造型逐步走向具备艺术设计的专业思维上来。因此,由最初的“绘画性素描”走向“设计性素描”这个过程将成为必然。对物象的形体、空间等因素成为设计素描的主要训练方式,有意与绘画性素描拉开距离。在设计素描中强调理性的、创意性的成分在训练过程中逐步展开。从整个专业发展来看,设计素描是一个阶段性的训练过程,是在基础训练与专业目标之间搭建的一座桥梁,这使得学生从高考阶段的应试能力尽快转换到艺术设计专业的思维训练上来。这个过程需要教师从设计专业的高度上把握学生的基础训练方向,而不仅仅是画几张静物画作业而已。

本书由对空间的探讨开始,重在加强学生视觉逻辑思维的训练,逐步提升学生形式审美的能力。从一个形体开始,结合一个结构展开了一个空间的想象,这个想象不是随意的胡思乱想,而是遵循视觉发展的逻辑,使形体开始变得真实而有张力。本书以具体的课题为训练节点,一共分为五个部分,五个课题的侧重点不同,强调的主题有所变化,但是,这几个章节始终有一条主线贯穿其中,那就是形体意识与空间意识的培养,强调的是画面的构成形式与整体视觉效果。本书注重培养学生的主观能动性与多样化的创作理念,以适应专业能力的培养的需要。

本书作者权干发老师是河北大学艺术学院的专业教师,在设计专业和绘画专业任教。近年来,他勤奋上进,负笈京华,通过不断进修与教学实践精进不止。作者的整体思路源于西方现代艺术阶段的造型原理,综合了现代艺术大师造型的观念与创作思路,紧紧抓住造型基本元素与基本原理,拓展学生的多样可能性。

权干发老师编写的这一教材图书紧贴教学实际,从具体教学实践中提炼而来。其中专门设置了课题训练与作品分析以及师生互动环节,一问一答,再现了课堂教学的情境,使读者能够直观地感受到教学的现场性。因此,本书的出版将有益于读者在设计素描教与学方面的交流与提高。

刘宗超

河北大学艺术学院院长

contents

Chapter

1

概述

1.1 素描	8	1.5 现代设计教育先驱——包豪斯	14
1.2 设计素描	10	1.6 现代设计与设计素描	15
1.3 设计素描在中国	10	1.7 如何学习设计素描	15
1.4 现代派美术与设计素描	11		

Chapter

2

视觉空间的 创想

2.1 什么叫视觉空间	16	2.3 有限与无限	26
2.1.1 空间的概念	16	教学训练一	27
2.1.2 视觉空间	17	教学训练二	29
2.2 视觉空间的产生	18	教学训练三	32
2.2.1 透视	18	教学训练四	34
2.2.2 形体的空间构想	20	师生互动	36
2.2.3 空间的架构	21	作业点评	37
2.2.4 空间的形式	23		

Chapter

3

微观形态的 表达

3.1 微观形态的“真”	42	教学训练一	46
3.2 “象”与“真”的误解	43	教学训练二	48
3.3 触觉感与凹凸感	45	师生互动	50
		作业点评	51

4.1 塞尚的名言	56	教学训练三	63
4.2 形体化	57	师生互动	64
教学训练一	59	作业点评	65
教学训练二	61		

5.1 结构	69	教学训练二：瓶罐的解构与重构（立体）	74
5.2 解构与重构是一种思维训练	69	教学训练三：瓶罐的解构与重构（平面）	76
5.3 解构与重构是一种创造性训练	69	师生互动	78
教学训练一：自行车的解构与重构	73	作业点评	79

6.1 材料本身的视觉意义	87	教学训练二	94
6.2 材料的形式与目的	89	师生互动	96
教学训练一	93	作业点评	97

设计素描

主编 权干发、王学、赵淑文

编著 蓝充、武小红、李培培

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青社

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书参照原书由中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-50856028
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 权干发, 王学, 赵淑文主编; 蓝充, 武小红, 李培培编著.

— 北京: 中国青年出版社, 2016.4

中国高等院校“十三五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-4095-1

I. ①设… II. ①权… ②王… ③赵… ④蓝… ⑤武… ⑥李…

III. ①素描技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第042008号

中国高等院校“十三五”精品课程规划教材：设计素描

权干发 王学 赵淑文 主编

蓝充 武小红 李培培 编著

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电话：(010) 50856188 / 50856199

传真：(010) 50856111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：张军

助理编辑：张君娜

书籍设计：彭涛 吴艳峰

印刷：北京九天众诚印刷有限公司

开本：787×1092 1/16

印张：6.5

版次：2016年4月北京第1版

印次：2016年4月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-4095-1

定价：39.80元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系

电话：(010) 50856188 / 50856199

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.cypmedia.com

序言

设计素描是艺术设计专业造型基本功训练的课程，主要是面对视觉传达艺术、环境艺术、新媒体艺术等专业方向，好的教材还可以涉及工业设计、动画设计以及建筑设计等专业方向。

在我所接触的艺术设计专业学生中，很多人热衷于设计软件的学习，不大在意基本功的学习，不再愿意参与用手描绘方式的训练。

艺术设计属于应用型专业，这就容易给人造成一些误解，以为应用型就是干活的、就是搞电脑操作的、是以动手为主的，这个误解起码在当今我国的艺术院校比较普遍。

我曾参访考察德国、美国的艺术设计学院，他们的教室更像绘画系的画室，放满了画架和画板，如果学生需要进行电脑操作，一般都是到开放的电脑教室工作。

形成鲜明对比的是我国艺术设计专业的教室普遍摆满了计算机，人手一台。不是说现在的人们不大会写字了吗？现在学艺术设计的人拿画笔的机会也在逐步减少，这个现象对于这个专业不是件好事。

援引我在另一本书写的一段感想：“在德国的慕尼黑参观一个现代艺术博物馆时，给我印象最深的是设计作品与纯艺术作品同在一个展厅里展出。沙发、餐具、广告与架上绘画、雕塑是那样水乳交融的在一起，设计艺术作品的品位和感染力丝毫不亚于纯艺术作品……由此我感到，在西方是不分为艺术家和设计家的，无论是纯艺术家还是实用艺术家，首先都应当是艺术家。”

“文化创意”理念近几年从国家的层面提出来了，应当引起艺术设计学科的重视。文化创意来自艺术家的头脑，而不是电脑。只有原创产品的充分发展，才能改变我国世界加工工厂的状况。

人的大脑有多少创造的能力，恐怕连艺术家自己都不清楚，艺术设计教育主要的目的是开发学生视觉形象创造的潜能，千万不要寄希望于对设计软件的开发。

如果我们和国际艺术设计院校的育人观念取得一致，就要确立这样一个前提，首先培养的是艺术家，然后才是平面设计或环境设计家。艺术素养、艺术想象力、创造力的培养应当是艺术设计专业的主旨。

设计素描正是以培养学生正确的思维方法、观察方法、表现方法为目的，训练具有辩证思维的大脑，具有结构意识、整体意识的眼睛和能够充分表达艺术想象的手。

设计素描正是要求学生养成拿起画笔的习惯，学会随时将闪现的思想、灵感的火花用笔记录下来。

设计素描正是培养学生“徒手绘”的能力，通过画草图的方式向别人诠释自己独特的创作思想和意图。

画笔连着作者的心灵，其表达方式鲜活、生动、方便，这些都是电脑所不可替代的。

设计素描的主要任务是对学生造型能力的培养，是对学生造型创新能力的培养。

艺术设计专业的创新，是面对造型的创新。什么是造型？造型包含三个要素，即形体、空间、结构。如果对于造型不理解，脱离了造型去思考创新，就失去了创造的本体。

所谓造型，就是把一张白纸想象成三维或二维空间，运用形体与结构的要素，建构视觉形象，以表达画者的意图。看来简单的几句话，要真正地成为自己的扎实基本功，是需要经过艰苦的学习和训练的。

这本教材从最简单的一个形开始，从最简单的一个元素开始，告诉你一个原理、一个逻辑、一个规律、一个脉络，从而进行推演式的思考和想象，遵循由浅入深、由简到繁、循序渐进的教学思想，逐步具备造型能力，进而

掌握造型的创新能力。

设计素描的课堂教学首先遇到的问题,就是要有创意,面对写生台上的静物,不能照抄,不能照葫芦画瓢式的描摹。要变,怎么变成为难点。这本教材不会使你面对一把提琴,一个羊头骨而无所适从,不会使你的思维发生混乱。它带着你从1加1开始,最初的阶段你甚至会觉得太简单了,太容易了,当你跟着它慢慢前行的时候,你会不知不觉地发现你已经画出了充满想象力、构造复杂的作业。

越是科学的教学思路,基本构成元素往往是单纯的。

一般的艺术类教学,当一些问题实在解释不清楚的时候,教师经常说的一句话就是“凭感觉”。设计素描画不出来的时候,则要求学生“大胆”的想象,这是对于造型道理不能解释的敷衍之辞。

素描是从西方传入我国的,对于造型有一套完整的道理和理论。将造型的原理讲授清楚,一直是一大难题。怎样看自然物象?大千世界的物象在视觉艺术家的眼睛里应当是一个什么样子?往往比较模糊。我们不少同学,上了两年学,看大自然的眼睛还是普通人的眼睛,什么形体的观察、立体的观察、几何形体的认识物象,没有清晰的认知,完全在凭感觉画画。

这本教材的特点,就是系统地研究了兴起于西方19世纪末“现代主义美术”的基础造型理念。以塞尚、毕加索为代表的现代主义大师从造型观念上提出了新的理论,即塞尚的将自然物象理解为最基本的几何形体这一观念的提出,以及毕加索立体主义“解构”与“重构”观念的提出,使造型艺术真正走出了几百年来单一写实的样式,为视觉艺术的创新开拓出更为广阔的天地。

现代派艺术大师在追求一种新的探索和表现形式的同时,却为以后的工艺美术运动与设计思想提供了最原始的理论依据和思想指导,特别是有了莫里斯领导的工艺美术运动,以及以后不久成立的包豪斯学院,为设计开创了理论依据,建立了完整的设计系统。

读者可以从这本教材里看到,那些看似深奥的西方现代造型观念得到了轻松、简单、明白的解释。可以说,这本教材基本的理论不是东拼西凑来的,它有一条清晰的脉络,它的源头来自于现代主义美术的造型理念,有了这个核心理论为基础,以后诸多的现代设计观念就都容易理解了。

学完这本教材,你基本在理论上贴近了西方现代主义鼻祖塞尚,懂得了西方现代派的主要代表、最具创造精神毕加索,懂得了“现代设计的摇篮”——包豪斯的基本设计思想。当你再看到这些大师或作品的时候,会觉得亲切、相熟、相知,不会再感到陌生,不会再有距离感。

所谓现代设计,无论是思想上还是应用上都可以说是立体主义的升华表现。

曾经兴盛近一个世纪的西方现代主义美术已渐行渐远,离我们而去,但是它是古典主义与当代艺术中重要的链条。不得不承认,我国对于这一段美术理念与艺术实践的研究尚显得肤浅,在我们的美术教学中大多还属于空缺,这本教材的作者在这方面做了深入的研究,如果能够起到一个衔接的话,对于艺术设计教学是一件好事。

序言

设计素描是上世纪八十年代我国增设艺术设计专业而设立的一门基础课程。课程的目标是锻炼和训练学生从基础造型逐步走向具备艺术设计的专业思维上来。因此，由最初的“绘画性素描”走向“设计性素描”这个过程将成为必然。对物象的形体、空间等因素成为设计素描的主要训练方式，有意与绘画性素描拉开距离。在设计素描中强调理性的、创意性的成分在训练过程中逐步展开。从整个专业发展来看，设计素描是一个阶段性的训练过程，是在基础训练与专业目标之间搭建的一座桥梁，这使得学生从高考阶段的应试能力尽快转换到艺术设计专业的思维训练上来。这个过程需要教师从设计专业的高度上把握学生的基础训练方向，而不仅仅是画几张静物画作业而已。

本书由对空间的探讨开始，重在加强学生视觉逻辑思维的训练，逐步提升学生形式审美的能力。从一个形体开始，结合一个结构展开了一个空间的想象，这个想象不是随意的胡思乱想，而是遵循视觉发展的逻辑，使形体开始变得真实而有张力。本书以具体的课题为训练节点，一共分为五个部分，五个课题的侧重点不同，强调的主题有所变化，但是，这几个章节始终有一条主线贯穿其中，那就是形体意识与空间意识的培养，强调的是画面的构成形式与整体视觉效果。本书注重培养学生的主观能动性与多样化的创作理念，以适应专业能力的培养的需要。

本书作者权干发老师是河北大学艺术学院的专业教师，在设计专业和绘画专业任教。近年来，他勤奋上进，负笈京华，通过不断进修与教学实践精进不止。作者的整体思路源于西方现代艺术阶段的造型原理，综合了现代艺术大师造型的观念与创作思路，紧紧抓住造型基本元素与基本原理，拓展学生的多样可能性。

权干发老师编写的这一教材图书紧贴教学实际，从具体教学实践中提炼而来。其中专门设置了课题训练与作品分析以及师生互动环节，一问一答，再现了课堂教学的情境，使读者能够直观地感受到教学的现场性。因此，本书的出版将有益于读者在设计素描教与学方面的交流与提高。

刘宗超

河北大学艺术学院院长

contents

Chapter

1

概述

1.1 素描	8	1.5 现代设计教育先驱——包豪斯	14
1.2 设计素描	10	1.6 现代设计与设计素描	15
1.3 设计素描在中国	10	1.7 如何学习设计素描	15
1.4 现代派美术与设计素描	11		

Chapter

2

视觉空间的 创想

2.1 为什么叫视觉空间	16	2.3 有限与无限	26
2.1.1 空间的概念	16	教学训练一	27
2.1.2 视觉空间	17	教学训练二	29
2.2 视觉空间的产生	18	教学训练三	32
2.2.1 透视	18	教学训练四	34
2.2.2 形体的空间构想	20	师生互动	36
2.2.3 空间的架构	21	作业点评	37
2.2.4 空间的形式	23		

Chapter

3

微观形态的 表达

3.1 微观形态的“真”	42	教学训练一	46
3.2 “象”与“真”的误解	43	教学训练二	48
3.3 触觉感与凹凸感	45	师生互动	50
		作业点评	51

形体的抽象
转换

4.1 塞尚的名言	56	教学训练三	63
4.2 形体化	57	师生互动	64
教学训练一	59	作业点评	65
教学训练二	61		

解构与重构
思维

5.1 结构	69	教学训练二：瓶罐的解构与重构（立体）	74
5.2 解构与重构是一种思维训练	69	教学训练三：瓶罐的解构与重构（平面）	76
5.3 解构与重构是一种创造性训练	69	师生互动	78
教学训练一：自行车的解构与重构	73	作业点评	79

材料的视觉
语言

6.1 材料本身的视觉意义	87	教学训练二	94
6.2 材料的形式与目的	89	师生互动	96
教学训练一	93	作业点评	97

课题重点词语: 素描、设计素描

课题难点训练: 现代派美术

课题阐述概念: 素描、设计素描

课题训练目标: 了解什么是设计素描; 设计素描与现代派美术、包豪斯之间的关系; 设计素描在我国的发展状况; 如何学习设计素描。

1.1 素描

素描,是西方的语汇,进入中国也就一百年左右时间,但是对我们的造型艺术的影响已经颇深。

二十世纪中叶,随着素描在中国的全面推广,“苏派素描”在中国教学地位正式确立,迄今为止,中国的高等院校基本都采用从几何体到静物到石膏像到人体这样的教学模式进行写实主义训练。这种模式在教学上易于操控,却容易使全国的素描教学样式走向单一化发展的道路,而且还容易抹杀学生的创造性思维与个性。

素描在西方文艺复兴时期已经有了明确的概念,即是用单色去表现物体的形体、空间、比例、质感、量感等因素的造型活动,是一切造型艺术的基础。所以这个时期的素描主要是艺术家在创作之前用来研究各种物象的实际的形体、空间等关系的手段,主要是以具象写实的手法进行的。

一百多年前,西方现代派美术由重写实开始走向重画面本身,开始研究画面的空间、形、黑白灰色调等自身的表达力与造型语言的多样化,为视觉艺术的发展增添了许多新的经验。

素描的本义是为了探索造型规律、研究造型语言、表达艺术思想而进行的一项艺术活动。因此,素描既可以成为独立欣赏的作品,也可以作为基础训练或者表达思想而进行的前期草稿。

狭义的素描是指使用单色进行的基础训练,是以画静物、人像等为主的训练,主要研究和表达的是物体的形体、空间、体积、质感、量感、光线等因素。从西方文艺复兴时期各位绘画大师的手稿开始,素描这一名词也逐渐形成并流传到今天。

广义的素描是指凡是用单色在平面上进行的刻、写、画等活动,并且表达了一定的思想的活动都可以算作素描的范畴。基于此,素描可以说是以一种朴素的方式,一种简单的语言形式,表达着自我的情感与认识世界的方法,是将情感以形式化方式呈现的一种手段。因此从人类早期开始用赤土、兽血、尖锐器皿在石壁上、陶罐上刻画、涂抹的生活中的某些物象起就有了“素描”,这些刻画或涂抹出来或可识别或不可识别的形象总是由一定的形来完成的,从这些稚拙的形象中可以简单了解到当时人类的思想活动情况。随着时间的推移,社会的发展以及科技的进步,人类逐渐掌握了再现客观真实的技术与本领,学会了能够让人在平面上看到一个具象的形象和“视觉

真实”空间的方法。素描在这时已经由独立的画种开始转向了其他创作的幕后,成了艺术家研究形象内容的一种必要的方式与手段,因为它去掉了一切华丽的外衣,用最朴素的方式甚至是单色去专门研究形体、空间等的处理方式。十九世纪末期,艺术家在客观形象里融入了更多的个性思维情绪而产生的视觉形象也激发了二十世纪的艺术与设计领域的大发展,素描甚至已经成为一种最直接的情绪发泄工具,设计师与艺术家通过素描这种手段去不断地探索、研究、创造出满足新时代人们审美需求的视觉形象。在这个过程中,有的素描直接就是一副“草图”,是艺术家或设计师的一个思路、想法或情绪所致,然后通过一定的形象表达出来。

◆ 蒙古岩画

◆ 拉斯科洞窟壁画

◆ 达·芬奇 (Leonardo da Vinci) 素描《戴头盔的战士》

◆ 安格尔 (Jean Auguste Dominique Ingres) 素描《霍松维勒伯爵夫人像》

◆ 毕加索 (Picasso) 素描《女肖像》

◆ 莫迪利阿尼 (Franco Modigliani) 素描《女像柱》