

高校艺术研究论著丛刊

College Treatise Series in Art

弘扬求是精神，打造学术研究精品

提升创新能力，促进学术交流发展

设计素描能力的 培养与应用

*Sheji Sumiao Nengli De
Peiyang Yu Yingyong*

邹大力 著

中国书籍出版社
China Book Press

高校艺术研究论著丛刊
College Treatise Series in Art

弘扬求是精神，打造学术研究精品
提升创新能力，促进学术交流发展

设计素描能力的 培养与应用

*Sheji Sumiao Nengli De
Peiyang Yu Yingyong*

邹大力 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

设计素描能力的培养与应用/邹大力著. —北京:

中国书籍出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-5068-5306-4

I. ①设… II. ①邹… III. ①素描技法 IV.

①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 282588 号

设计素描能力的培养与应用

邹大力 著

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 成晓春

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 崔 蕾

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257140(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip. sina. com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 15.75

字 数 245 千字

版 次 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-5306-4

定 价 45.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

设计素描脱胎于传统的艺术素描,只是在与制造业相结合的进程中更多地体现了实用的因素。传统的“素描”具有“朴素地描写”之意,是所有绘画语言里最便捷有效地展示情感、传达创意的方式。脱胎于传统素描的设计素描以线的方式表现设计形式,以光影、黑白调子的方式表现设计形态,以平面和立体表现为手段反映设计意图,进而被应用到各类实际物象的设计当中。

1919年,为适应市场竞争对商品功用和外观设计的需求,人类历史上第一所里程碑式的设计学校——德国包豪斯设计学院成立,其设计教学理念影响至今。包豪斯从一开始就没有把绘画素描作为形象设计的奠基,而是将基础课程严谨地定性为“分析性绘画”“平面、立体、色彩的构成规律”“造型、空间、运动和透视研究”“材料、工艺的结合练习”等。包豪斯学院的深远影响力决定了传统绘画素描的地位在设计领域逐渐瓦解,也明确了“设计素描”的研究方向。

传统的绘画素描强调对客观物象的真实再现能力,而设计素描则是强调创新思维能力的训练和视觉表达能力的培养。设计素描从观察方式到表现方式都大大相异于绘画素描。因为设计素描作为提高造型技巧与图形、图像创意表达能力的途径,其目的在于通过对图形、图像的表达训练,提高学习者对视觉经验、视觉思维、视觉创意的理解与应用,同时提高学习者的设计思维能力与审美判断能力。在《设计素描能力的培养与应用》一书中,所谓设计素描能力的培养,不仅包括素描、构图、想象能力的培养,还包括敏感的观察能力、丰富的情感素养与准确的表现能力的培

养;而所谓设计素描能力的应用,不仅止步于一般的产品设计,而且还包括数字媒体设计等现代设计形式。

本书主要内容及章节安排如下:第一章为设计素描的理论分析;第二章为设计素描的造型基础;第三章为设计素描的思维运用;第四章为设计素描的表现;第五章为设计素描在各领域的运用。

本书力图做到以下几点:一是全面系统内容丰富,论述简明易懂;二是视角独特,本书强调在学习上通过“有的放矢”的知识应用,加强技能训练,突出设计者对于视觉创新思维与表现能力的应用;三是注重实践,本书应用大量的案例,并将其作为各能力点训练的示范,强调知识能力的实践应用;四是图例丰富,本书大量应用国内外经典的素描和设计素描作品,以图文并茂的方式,深入浅出地进行引导,无论在视觉感性与知性上都具有最为直接的价值。当然,这些目的能否实现,还需诸位读者的检验。

限于作者学识水平和自身修养有限,在书中难免会出现一些不尽如人意的地方,敬请读者朋友给予批评和指正。

作者

2015年11月

目 录

第一章 设计素描的理论分析	1
第一节 设计、素描与设计素描	1
第二节 设计素描的起源与发展	10
第三节 设计素描与绘画素描、工业设计专业的关系 ..	13
第二章 设计素描的造型基础	17
第一节 设计素描的形式要素与语言	17
第二节 设计素描的构图形态与样式	32
第三节 设计素描的结构与透视	36
第四节 设计素描的明暗与肌理	46
第五节 设计素描的形式法则	52
第六节 设计素描的写生	81
第七节 设计素描的技能训练	91
第三章 设计素描的思维运用	95
第一节 设计素描的思维方法	95
第二节 设计素描的视觉思维训练	103
第三节 设计素描的思维培养	118
第四章 设计素描的表现	132
第一节 设计素描的表现工具及材料	132
第二节 设计素描的表现题材和类型	139

第三节	设计素描的表现风格	141
第四节	设计素描的表现形式	167
第五节	设计素描的表现形态	189
第五章	设计素描在各领域的运用	225
第一节	设计素描在视觉传达设计中的运用	225
第二节	设计素描在环境艺术设计中的运用	227
第三节	设计素描在产品造型设计中的运用	229
第四节	设计素描在动漫设计中的运用	231
第五节	设计素描在服装设计中的运用	233
第六节	设计素描在数字媒体设计中的运用	239
参考文献		242

第一章 设计素描的理论分析

设计素描作为现代设计艺术前沿基础课程,是造型表现能力和创意思维能力的基本训练方法。现代设计的绘画表现能力,是表达设计创意、收集设计素材、交流设计方案的手段和语言,是设计师必备的专业设计表现技能。本章针对设计素描与设计、素描的区别与联系,设计素描的起源与发展,设计素描与绘画素描、工业设计的关系等进行分析。

第一节 设计、素描与设计素描

一、设计

设计是指把一种计划、规划、设想或意图,用视觉的方式传达出来的活动,是逻辑思维与形象思维相结合的创造性活动。

设计艺术是按审美规律创造的、能够满足人类生理需要和心理需求的物质文化与精神文化的综合性应用学科。它是技术与艺术相结合的产物,是产品性能和生产技术的科学性与艺术审美规律的创造性的有机结合,是一种属于工艺技术与审美艺术高度融合的“技术美学”范畴的结合。

设计创造的目的与任务是设计各种符合不同功能要求,具有相应的结构造型、材料与色彩,并适合于生产加工、制造流程的具有实用功能和审美价值的产品。在这一过程中,设计师的设计实

实践活动不是对客观现存物象形态的图解与再现,而是运用联想与想象创造出未曾存在的、虚构的新形态,是一种从无到有的创造性活动。

现代设计的目标范围涉及人类生活的衣、食、住、行等方方面面。人类的日常生活无处不存在着设计的身影,各种事物都受着设计的影响,设计已渗透至人类生活的每一个领域。伴随着物质创造的不断丰富,人们的生活水平日益提高,大众的审美观念不断更新,对设计的需求与要求也随之越来越高。

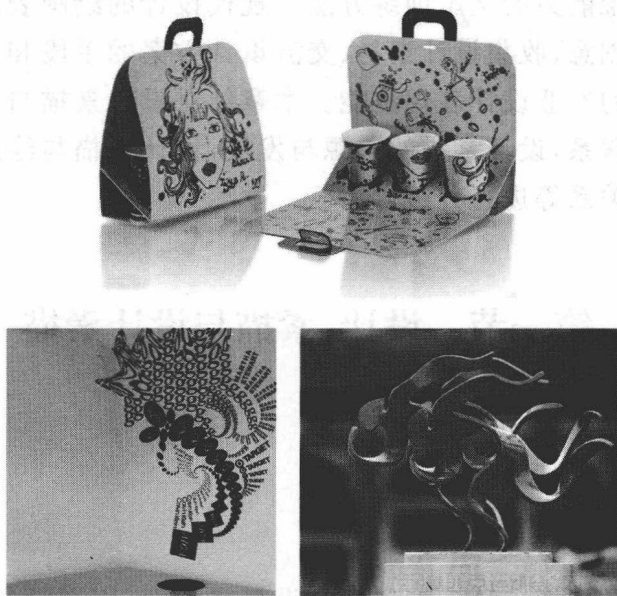

图 1-1 各种设计

随着时代的进步与历史的变迁,科学技术的高度发展给人类的物质与文化生活带来了日益深远的影响,尤其对艺术创造的影响更是巨大。从 20 世纪初现代主义发展到当代的数字化后现代主义,人类对宏观世界与微观世界的探索进入了一个崭新的层面,文化艺术的发展也从此进入了一个崭新的阶段。各种艺术门类之间的界限已被日益打破,各种形式的艺术创作与艺术设计相互利用、相互借鉴、相互渗透、相互兼容、相互依存,往往是你中有我,我中有你,息息相关,相辅相成。各种艺术种类与设计形式之

间交汇融合的趋势日益显现,彼此的界限已变得非常模糊,甚至密不可分。面对一件件不同的作品,人们已经很难说出这是一件艺术作品还是设计作品。从某种意义来说,实际上已没有绝对的、真正意义上的艺术与设计之分,设计、艺术、生活已融为一体。

二、素描

(一)素描的含义

何谓素描?所谓素描其最初的含意是指为绘画创作而作的草图与素材。在《辞海》的定义中,素描是“以单色的线条和块面进行造型的绘画形式”。而在《中国大百科全书》中,其定义是:“……主要是指以线条表现物体、人物、风景、象征符号、情感创意或构想的艺术形式”。

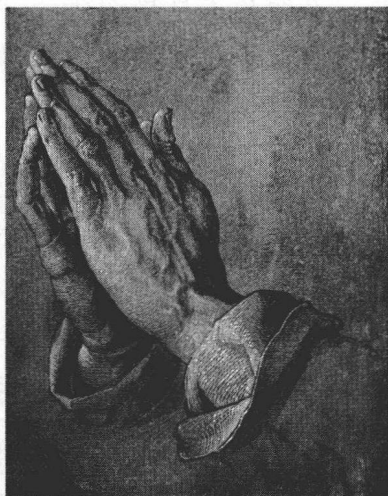

图 1-2 丢勒素描作品

素描既是一门造型艺术,同时又是具有独立审美价值的艺术表现形式。为了更好地理解和学习素描的表现形式,我们将其分为表现性素描和研究性素描,区分这两个概念有助于对素描知识的学习。

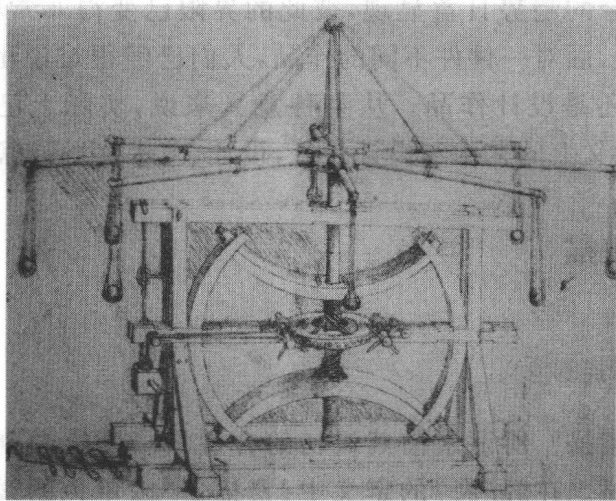

图 1-3 达·芬奇素描作品

表现性素描通常指在对对象的把握上更注重主观性,更强调画面形式感的表达,与研究性素描有着表达意义和表达方式的不同,通常意义中的像与不像并不是最重要的,而是不拘泥于具体形象的束缚,将客观对象赋予艺术家的情感,体现艺术家心灵精神追求的具有个人主观审美意义的内涵。

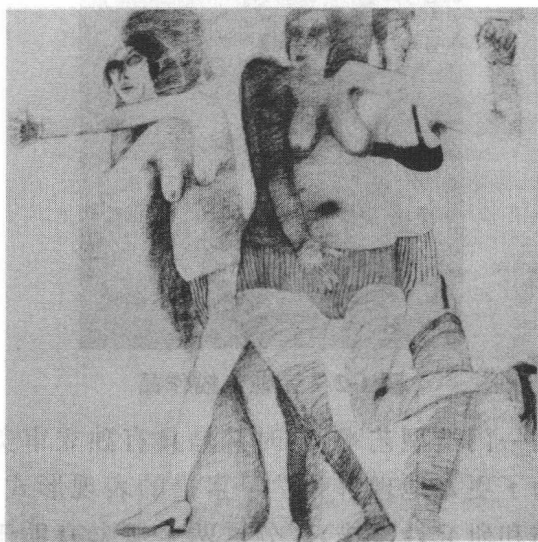

图 1-4 阿道夫·罗纳德素描作品

研究性素描通常是指强化学生对素描规律的认识,起到提升综合能力和锻炼“手、眼、心”合一的作用;同时,也对客观物体形体的构造、体积、形态有一个正确的认识,并能熟练地表现各客观对象。但在这里必须强调的是,不能把以上两种划分形式绝对化,表现性素描和研究性素描没有一个严格的界定,它是通过长期研究和学习总结出来的经验和规律,不同于数学公式那样有着严格的自然定律。其实,在艺术创作的过程中,艺术家在对物象的表现中已经通过基本构造、体积形态、表现形式传达了内心的情绪,情感和表现意识已经融入到了作品中。我们在赏析艺术作品时,也不必把概念、原理强加到画面上进行解析,这种划分完全是为了认识上的方便,为了在教学过程中能引导学生对这两方面有所侧重和把握。

(二)素描在设计领域的意义

在艺术教育领域,素描是一门基础性学科,是一种基础造型训练手段,是造型艺术的基础,包括作为绘画造型艺术中造型基础的传统绘画素描以及作为设计造型艺术中造型基础的现代设计素描。这一基础性学科以基础造型能力的训练与培养为宗旨,具有完整的系统性与严谨的科学性。

素描作为艺术与设计造型的基础,其功能随着时代的进步与历史的变迁日益变得强大,其内涵也随之变得日益广泛。其线性的延伸与面上的扩展已变得无法逆转,呈现为一种多元化与开放性的态势。

1919年包豪斯设计艺术学院的创建,康定斯基、克利等艺术大师的参与,标志着现代设计与现代艺术的高度结合与相融。当代各种美学思想、艺术流派、教育观点、科技理论、哲学思潮风起云涌、争奇斗艳,对设计艺术教育的发展产生了深远的影响,给设计艺术教育的发展提供了无限的契机,设计艺术教育从此跨上了一个新的台阶,开始了新的里程。由此,设计基础素描教学也不可避免地被赋予了新的含义,充满创造性的设计基础教学与富有

想象力的设计艺术实验从此有机地结合、贯通在了一起。作为设计专业的造型基础学科——设计素描从此应运而生。

三、设计素描

(一)设计素描的含义

设计素描的当代内涵就是表现设计形态的素描。具体地说,所谓设计素描,是以单色线为造型语言,传达设计形态、构造及空间关系的一种表现形式。设计素描作为造型表达的一种形式,其第一位应该满足客观对象的物质性和实用性;第二位应该满足设计的创新性、适应性;第三位应该满足消费市场的审美性、精神性。

1. 泛指的设计素描

泛指的设计素描是指反映设计意图的造型表现和研究。在设计专业教学中,设计素描是一种基础平面和立体的表现训练,通过训练获得的能力,要服务于设计意图的表达。由于表达熟练程度的加强,在其过程中,又可以启发设计灵感,所以在表达和设计构思之间它们是互动关系。其作用就是在某种程度上反映设计的意图。不同的设计专业,根据各自不同的需要研究和应用特有的表现方法。

2. 特指的设计素描

工业设计专业研究和涉及的对象重点是以几何形态为基础发展而成的应用形态,即产品形态。设计素描为了表现好这种具有较强规律性的形态,运用了透视学、几何学的原理和有关知识,在透视原理的基础上,以线的表现形式,借助于辅助线的分析和推理,将立体形态的内在和外在的造型及结构关系表现出来;并通过这样的分析和表现,达到了对各种复杂多变的形态及其规律的理解,进一步将这种理解在主观设计形态上得到应用,实现了为主观设计形态的表现服务的目的。除工业设计专业之外,凡是

涉及表达严谨的、较规律的立体形态的专业,都可以运用本书所述设计素描的方法进行表现。

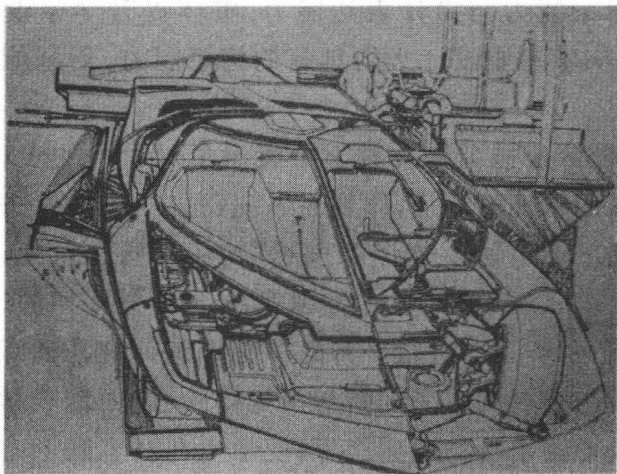

图 1-5 西特·米德素描作品

(二)设计素描的学习

在设计教育领域,设计素描是一门独立存在的基础性学科,是各类设计专业的基础教育课程之一,是设计艺术基础造型的一种研究手段与训练方式。

设计素描教学是设计专业教育的初端教学,是适合设计专业人才培养要求、与专业教学相衔接的设计造型基础训练课程。设计素描训练是设计专业学习者接受系统的设计专业教育的一个重要的环节,是为今后的设计艺术创作之路奠定的第一块基石。

设计素描教学的作用与意义,是通过一系列严谨与科学的训练,使学生掌握基本的观察方法、分析方法和表现方法,培养学生眼、手、脑三者之间的协调能力与配合能力,使其得到观察能力、操作能力、思维能力的全面提升和综合发展。所谓观察能力,即视觉的辨识能力、判断能力、接受能力与把握能力;所谓操作能力,即技能技巧的掌握能力、运用能力与表现能力;所谓思维能力,即对事物的分析与研究能力、理解与认知能力、想象与

创造能力及理性的思辩过程和逻辑推理能力。其最终目的是促使学生掌握直观感觉、理性分析、抽象思维的认识方式,培养学生的设计思维能力与设计表达能力,整体提升学生设计创造的意识,开发从事专业设计必须具有的构想能力、创意能力与表现能力。

因而,设计素描训练在教学中突出了对学生的表现力、创造力、审美性、逻辑性的训练,体现为纵向深入与横向并进的训练模式。即在循序渐进的整体训练过程中,从不同的角度,根据不同的目的与要求,以不同的方式抽取其中的各个并列的、独立的单元因素,分门别类逐一进行平行的单独训练。这种训练旨在加强学生对微观与宏观的感受判断与视觉体验,进而培养学生的形态创造能力及形式语言的表达能力,使学生在对客观形态进行深入研究的过程中,用创造性的设计思维探索造型因素的各种可能性,培养富有创造性的形象造型思维,获取具有创新意识的设计造型的表现手法及设计造型的表达能力。

设计素描在训练过程中侧重对逻辑思维的训练,强调思维的严谨性、条理性,体现一定的科学性,在思维表现过程中注重理性分析与逻辑推理。注重思维的过程,通过逻辑的推理、逻辑的切换、逻辑的发生与发展,把握形态与形态之间、形态与构造之间、形态与功能之间的逻辑关系,达到深入分析事物、深刻理解事物的目的。

设计素描通过各种有效的训练增强学生的艺术修养与文化素质,启迪学生的设计审美意趣,提升学生的设计审美品位,培养学生的设计审美能力。

设计素描训练的表现对象的选择极为广泛,包括各种各样的自然形态与人工形态。在表现媒介和表现技法的选择与运用上更是不拘一格,可以尝试使用与探索各种不同的工具、材料及各种表现技法。

设计素描除了是设计专业造型基础训练课程、设计艺术教育的基础学科这一基本属性之外,就其本身而言,它既是一种设计

创作的草图或设计构思的图示,也可作为设计创作的素材。同时,一件完整的设计素描作品也能够成为独立的设计作品。

设计素描作为设计创作的初始阶段,作为设计创作的草图或设计构思的图示,是设计创造活动的基础,是整个设计艺术创造中的一个有机组成部分,是设计创造不可或缺的一个环节。它能够有效地、直观地体现设计创作的轨迹与过程,将设计家对作品的构想、创意进行初始化、视觉化,是设计艺术家展示设计意识与设计思维的一种视觉载体与表现媒介。它在整个设计中充当着桥梁与纽带的角色,起着形象地体现设计者的创作思维、表达设计师的设计理念、传达设计者的设计创意、展示设计者的设计意图与设计目的的积极作用。

设计素描同时又是一种以设计概念为先导、以设计造型为目的的、独立完整的设计样式,是极具表现力的现代设计艺术的表现形式。在设计创造活动中,设计素描是一种在设计创作中传达设计意图、展示设计形态的造型手段和表现形式,它能够完整地表现一件设计艺术作品。设计素描是一种极其有效的视觉形象传达手段。设计素描也可以被当作素材与构成因素运用于设计作品的创作,直接进入设计领域。

设计素描是伴随着现代设计的发展而形成的相对完整的设计素描造型体系,与设计造型艺术的发展紧密相连。作为从传统的纯粹的绘画性素描中分化出来,并在传统的绘画素描基础上发展与完善起来的设计造型表现形式,设计素描是传统素描的表现形式和造型语言的拓展与延伸,因而它与传统绘画性素描有着内在的必然联系。传统素描的一系列造型因素与造型规律、形象思维的方法、造型语言的表述方式、美学的基本理念已经成为设计素描体系中的有机组成部分。另一方面,相对于设计艺术创作的多元化与丰富性,设计素描的研究内容更加广泛地涉及了诸多的表现形式语言与视觉造型因素,与传统的绘画素描相比,更加关注视觉艺术的语言与形式的研究与探索,因而具有其自身固有的内涵、特点与性质。

设计素描从对客观的如实再现到超越自然的数理构成,进入主观体验的视觉体现,实现了从具象的客观形象到非具象的抽象构成的升华。抽象构成强调抽象对造型研究的作用,注重对抽象的构成因素及构成规律的研究,它是一种运用绘画的方式描绘非具象的抽象形象的设计基础形式。

同时,设计素描不以形式本身的研究与表现为目的,而旨在探寻客观事物中的审美特质,强调审美主体与客体的结合,注重设计的审美作用与审美意趣。这一特点决定了设计素描必然摆脱传统造型观念的束缚与桎梏,能够从审美角度审视艺术与设计,将审美意识始终贯穿在整个创造活动之中,力求对造型形式变化的不断创新与不懈追求。

第二节 设计素描的起源与发展

素描是人类历史上最早出现的绘画形式,也是最古老的艺术语言。最早的素描作品可以追溯到原始社会早期,具有代表性的绘画作品是法国的拉斯科洞穴壁画(图 1-6)和西班牙的阿尔塔米拉洞穴壁画。

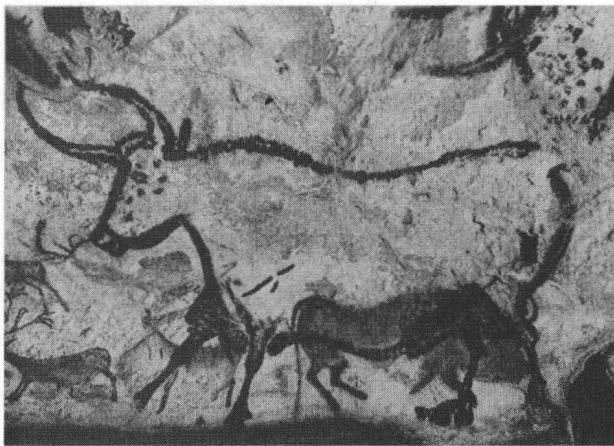

图 1-6 拉斯科洞穴壁画