

M O D E R N D E S I G N S K E T C H

LIAONING FINE ARTS PRESS

Modern Design Sketch 现代设计素描

赵君超 著
辽宁美术出版社

S K E T C H

01100371008

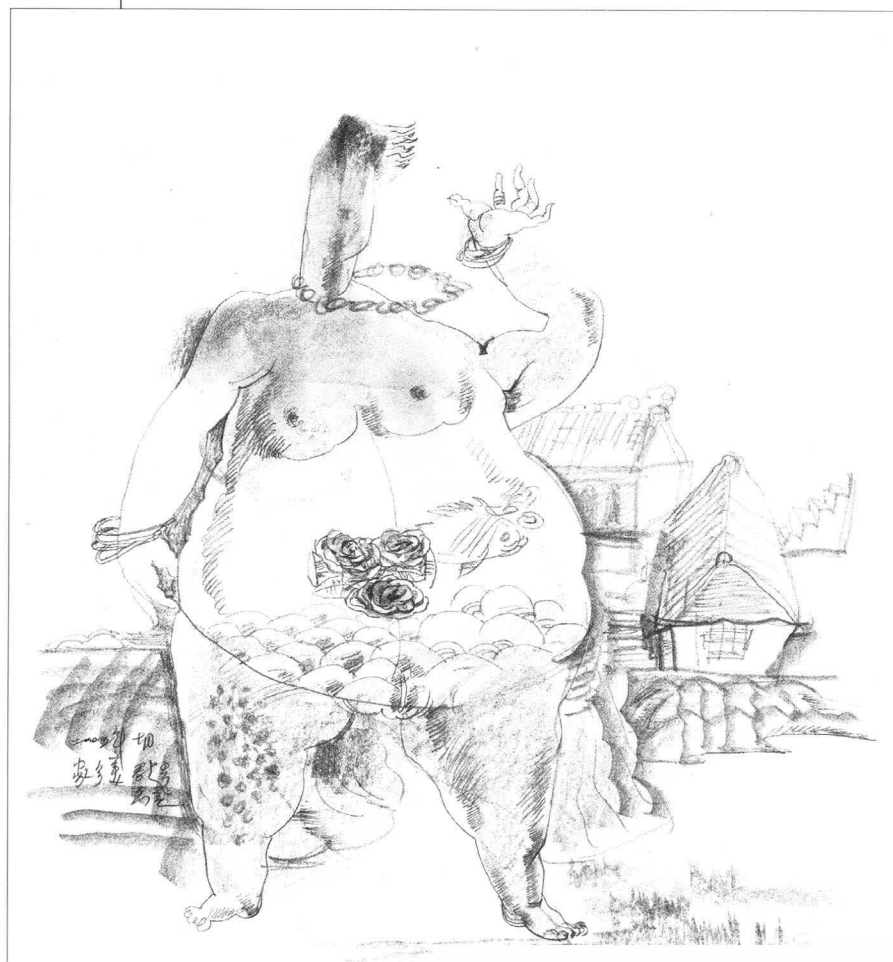
J214/229

2008

现代设计素描

赵君超/著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代设计素描/赵君超著. —沈阳: 辽宁美术出版社,
2008.1

ISBN 978-7-5314-4016-1

I. 现… II. 赵… III. 素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第202874号

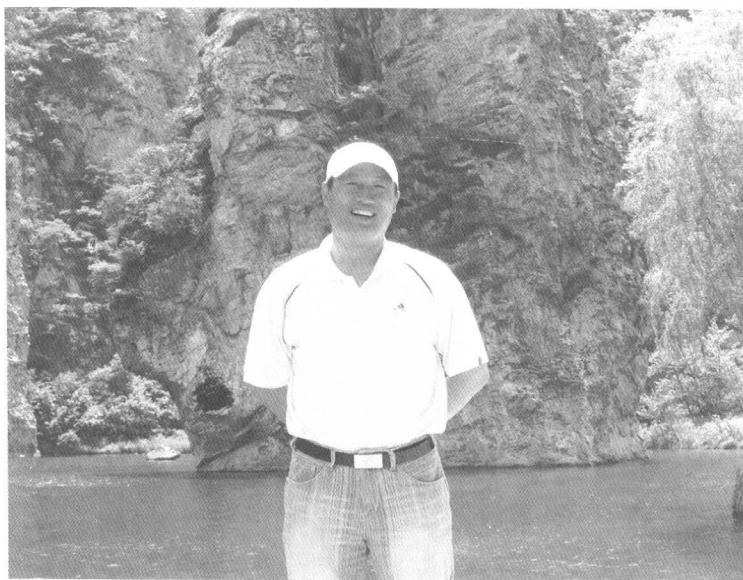
出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳市北陵印刷厂有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 8.5
字 数: 10千字
印 数: 1—2000
出版时间: 2008年1月第1版
印刷时间: 2008年1月第1次印刷
责任编辑: 申虹霓
封面设计: 唐笑非
版式设计: 唐笑非
责任校对: 张亚迪
ISBN 978-7-5314-4016-1

定 价: 28.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

赵君超简历

赵君超 1959年生于辽宁省阜新市。

中国美术家协会会员。

1984年毕业于鲁迅美术学院并留校任教。

2001年调入沈阳大学。曾任沈阳大学学术委员会成员；美术教育系主任、教授；硕士生导师。

现为沈阳航空航天大学艺术设计学院设计系文化产品工作室主任，硕士生导师、教授。

一、美术创作获奖情况

1. 2005年8月12日至8月21日由沈阳大学主办在北京中国美术馆隆重举办赵君超油画展。中央电视台2、3频道、《人民日报》、《中国文化报》、《中国艺术报》、《中国青年报》、《北京晚报》等十几家媒体转载展出盛况。

2. 2004年8月油画创作《戏剧张飞》入选第十届全国

美术作品展。

3. 2004年7月油画创作《大将曲张飞》荣获振兴老工业基地迎接第十届全国美展辽宁省美术作品展金奖。

4. 2003年12月油画创作《大刀关羽》荣获辽宁中小幅美术精品展铜奖。

5. 2002年8月《设计素描》在沈阳市社会科学优秀学术成果评奖中被评为二等奖。

6. 2002年9月油画作品《追梦》荣获辽宁省第四届青年美展优秀奖。

二、出版专著、教材情况

1. 出版专著《赵君超油画》辽宁美术出版社 2005年5月

2. 出版专著《绘画步骤详解图例》辽宁美术出版社 2004年1月

3. 合著出版《创作素描》辽宁美术出版社 2002年3月

4. 出版教材《设计素描》辽宁美术出版社（再版7次）2003年7月

5. 出版专著《人物状态速写》辽宁美术出版社 2006年12月

6. 出版专著《心灵的释放·赵君超油画艺术》辽宁美术出版社 2007年9月

三、在部分画集发表的艺术作品

1. 2003年12月油画作品关羽造像《辽宁省美术精品展》画册；

2. 2003年1月油画作品戏曲人物之一至戏曲人物之六《中国美术家作品集》画册；

3. 2003年3月油画作品《戏剧张飞》在《中国油画》等12种国家级刊物上发表。

序言

2002年本人出版了一本《设计素描》，虽已再版多次，但还尚存缺陷，经过几年的教学实践探讨，对现代设计素描又有了新的认识，为此，这是重新出版此书的初衷。

在我国，设计领域已进入了自主品牌孕育诞生的年代，随着中国经济已融入了世界这个大家庭，西方发达国家也逐步适应了我们的经济发展规律。这使我们设计队伍和发展空间不断扩大，设计已拓展到了边缘学科。为人之师，备感任务的沉重。随着时代嬗变，人们的思维观念、艺术品位和人生价值、观念也在改变，在传道、授业当中渐渐地悟出了只有不断地吸纳“养分”，经常清除头脑中的尘埃，始终保持超前的设计意识，才能适应时代的脚步。

设计素描是以功能性为主的学科，它具有无限的内涵和外延。艺术与设计的完美结合是它的宗旨，本书重点强调思维意识、设计意识和创作意识的培养，运用素描形式去发现、去想象、去记录创作思维的符号。在编写的过程中，以设计思维为突破点，扩大设计素描的教学范围，顺应时代的潮流，为艺术设计与创作打下基础，把技法表现引入创作性的思维之中，采取逻辑思维和形象思维方式，使它更具有科学性和艺术性。

本书在作品选择方面范围较大，以创造性设计思维为主线展开，图文并茂，风格各异，收录了中西方素描作品，这些作品从一个侧面体现了设计素描的教学前景，更多地展示了现代设计素描探索者的足迹，也为将来的设计基础教学打下了基础。

第一章 设计素描的形成和基本特征/7

第一节 设计素描的概念/7

- 一、设计素描的语源/8
- 二、设计素描的表现形式/9
- 三、艺术设计的基础——素描/9
- 四、设计素描在艺术设计中的作用/10

第二节 设计素描与绘画性素描的侧重点/12

- 一、设计素描与绘画性素描的性质和表现方式的侧重/12
- 二、思维方式的目的性/13
- 三、形体表现和功能方面的侧重点/14

第三节 设计素描的表达步骤/16

- 一、设计思维的表达/16
- 二、设计语言的表达/17
- 三、设计创意的表达/17

第二章 设计与创新/18

第一节 设计素描的创作源泉/18

- 一、科学性与设计理念的结合/18
- 二、创新是艺术设计的生命/19

- 三、设计意识与创新性/19

第二节 设计素描的特征/20

- 一、设计符号的延续/20
- 二、设计理念的表述/21

第三章 设计素描的教学/23

第一节 设计素描的属性和教学内容/24

- 一、思维模式和表现能力的培养/26
- 二、图形的训练/27
- 三、创意形态的训练/29
- 四、图形组合与分割/30
- 五、物体具象描绘/31
- 六、描绘对象的选择/33

第二节 设计素描表现能力的培养/35

- 一、意象造型的训练/36
- 二、形状的联想/38
- 三、形体结构分析/40
- 四、在设计素描教学中经常出现的问题/43
- 五、设计素描的草图/44

第一章 设计素描的形成和基本特征

第一节 设计素描的概念

设计素描首先解决它的语义问题，“设计”本是英语，在日本曾经译为“图案”。设计的法语的DessIndessin（素描、图案）基本相同，在拉丁语中Desigmdre（动）desinum（名）是徽章、记号的意思，不过design被用在与艺术有关的事物起源16世纪的意大利，desegn之后被法语采用，以后才被英文运用。实际设计的本来意思是“通过符号把构思表示出来”形成视觉图像。

综上所述，设计素描是通过设计思维的符号，运用线条描绘出来，变成视觉艺术的一种完整形象。它是艺术的延伸，它源于游戏，源于劳动、智慧与创造，它是人类在发展过程中对美的追求写照。

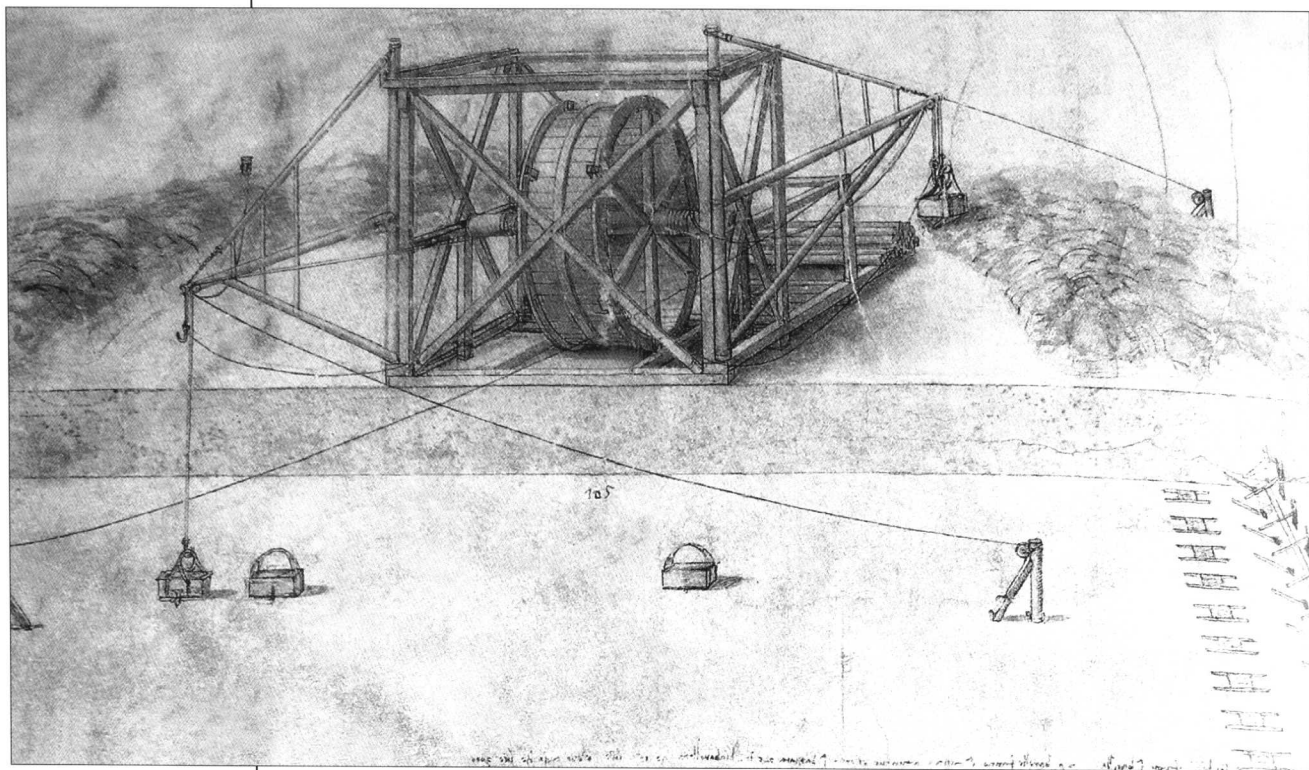
当今的社会，设计领域不断地发展则依赖于文明社会繁荣的经济，它给设计带来了契机，同时，也拓宽了设计领域，使它获得发展，丰富了表现手段。另外，在设计创作的实践中人性化的思考是艺术设计的要素，它体现了人与自然的关系。人性是从人的生理、心理、喜爱、生活习惯来考虑，其设计以理论为依据，功能性为基础，如同包豪斯的艺术设计主张“设计目的是人，而不是产品”，人是设计构思的主要因素，实际它指出了现代艺术设计的本质和发展

方向。

其中，图形合理化是现代艺术构思和艺术设计的前提。设计中，首先考虑创作的独特性和产品造型的合理性，这也是设计的首要任务和必备条件，它使视觉平面图形和主体造型趋于准确和完整。图形，是设计者创作思维的结果，它是艺术设计的基础，它存在于整个艺术设计的进程之中，是艺术设计、创作和素描表现手段的先决条件。

设计意识，是设计过程中思维理念的具体体现。设计素描的创作基于：设计意识和思维理念，是设计师在艺术实践和形象思维符号的结果在未来的发展中接受社会实践的检验。为此，思维理念是通过设计性素描在表述过程中不断调整再创作的过程，这种过程使设计者始终保持清醒的头脑和充沛的精力来完成设计，这不仅是过程的体验，也是艺术创作的基础。

设计与素描之间有一种相互依存的关系，是设计程序的一部分。作为基本功，设计性素描是专业基础课的一部分，在这一过程中重点培养和开发同学们的创造性和思维意识。设计思维是通过素描形式体现出来并存在这一范畴之中，设计源于思维理念并诞生于创作结果，同样，设计素描是记录这一理念的一种表现形式和手段。设计的历程是目的、要求、计划、制作、使用所形成的

达·芬奇

一个循环过程，设计素描是整个过程的一个环节，它记录了人们最初的思维理念和对图形的发展、深入、完善，使之不断成熟的过程。设计素描的表现过程是创造过程，也是对思维重新审视的过程和不断追求完美的过程。

一、设计素描的语源

（一）设计

设计一词在英文、法文、拉丁语系中解释不尽相同，大致译为设计涵盖立定计划、描绘草图、构想、预定、配合、计划、企划、意图等。上述几点解释笔者认为，制订计划或描绘草图与设计素描这一概念较为接近。制作一个图形或立体实物需要事先做好计划，随后运用其图形把某种构想表示出来，这种图形或立体实物所涵盖范围较广，也包括很多程序，这种形式和程序围绕着计划来展开，逐渐达到艺术创作要求和视

觉效果。

（二）素描

素描在汉语中解释为：单纯用线条描绘、临写物体的意思，在绘画领域被称之为造型艺术的基础，是通向其他艺术门类的桥梁。实际上，素描是一门独立的艺术，一般情况下依靠作者思维使这种描绘激情倾注到艺术表现之中去，并采取变形、夸张以及多样化的表现手法对形象给予必要的强调和丰富，这是素描的表现功能所在。

（三）设计素描

这一概念的形成是随人类历史发展而发展，是设计者设计意识的体现。它侧重理性思维和设计的实用性，追求完美的图形效果和产品应用功能。设计素描源于人脑的思维意识，是设计理念和联想符号的再现，是对自然物象的重新诠释，同时它又作用于思维意识，通过图形使之不断完善，达到设计目的。

（四）设计素描具有绘画性与设计性的不同属性

历史证明，有了人类便产生了设计，这种设计一般采用单色表现出来，是传达美的一种方式。它是人类意识符号的记录。不管是北京山顶洞人项颈上的饰品，还是后来古希腊的瓶画，都体现了原始艺术的质朴美，使原始的美学意识在生活中体现出来。到了意大利文艺复兴时期，一批科学家、艺术家、工程师设计创作过程中画了大量的草图、思维的图形以及功能性器械设计图，运用素描形式表现出来，就像伟大的数学家、艺术家达·芬奇设计的飞行器、运载工具等。这不仅是智慧的结晶，也体现了他的创作天才。设计创作的过程也是知识的积累不断充实的过程，我们在调整思维理念的同时要注意挖掘创造者的潜在能力，特别是作为思维表现手段的设计素描。当然，作为理性思维的一种形式，设计素描是人类不断向往美好生存环境的结果，它形成于人类的构想，存在于艺术实践之中。笔者认为，设计素描的形成是人类诞生、发展的一种必然，也是改变人们生活环境和质量的因素，设计是人类特有的、意义深远的具有人性化创作理念的一门学科。

二、设计素描的表现形式

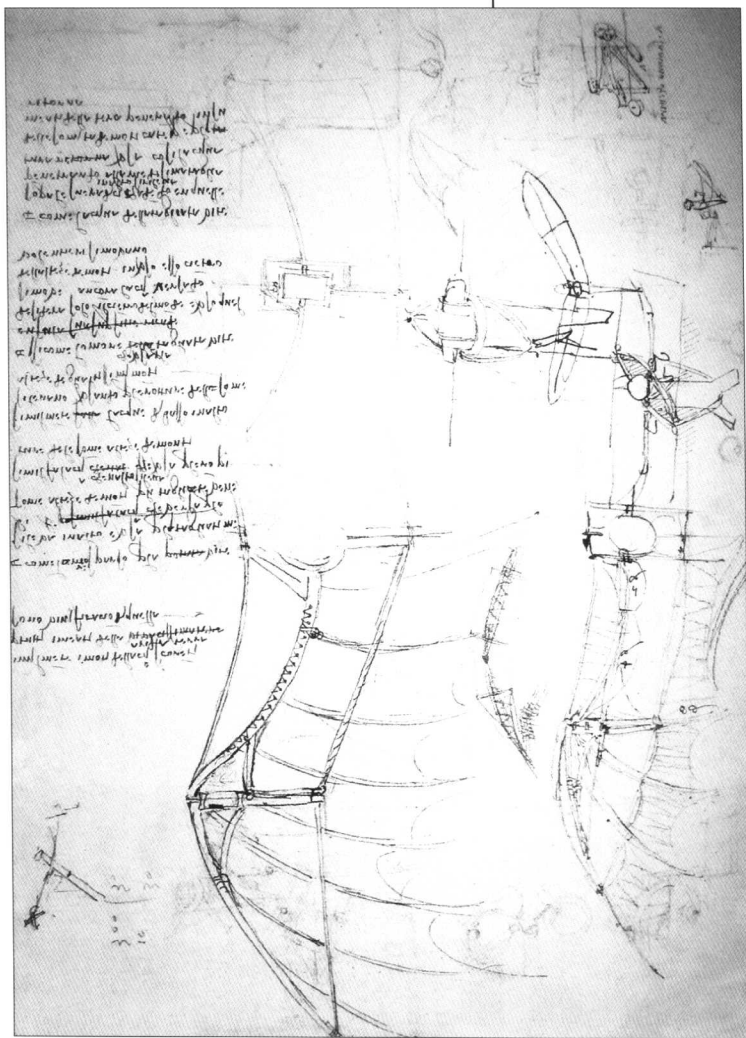
设计素描是艺术设计的一种表现形式。

设计素描是艺术设计的基础，是以目的性的表现技能为前提，是艺术创作和原创设计的一种表现形式，体现设计者的创作思维和艺术特性。设计素描思维的训练，设计意识的培养要遵循由简入繁、由单一到复杂的循序渐进原则。同学们进入高等院校，就不能重复考前的模拟对象为主的训练方式，在大学里给予的知识是全新的，是以启发性、创作性设计思维为主，使他们逐步形成的一种较为完整的思维理念和独特的艺术设计风格，把个人的艺术修养对设计产

品的理解、判断融入到设计素描的创作之中，更深刻地体现设计素描在艺术设计领域里的功能作用。

三、艺术设计的基础——素描

素描是造型艺术的基础，它除了作为基本功、技巧的培养和训练之外，更重要的是，素描是一种思维方式和研究方式，是艺术理念形成的重要过程。坦言之，在艺术创作和艺术设计过程中，都要通过形象思维或逻辑思维的归纳、整理，一般运用素描形式来体现。为

达·芬奇

此,现实生活中不管艺术的实践者、设计师、画家都要具有较高的素描艺术修养。生活中经常看到素描的存在,素描作为基础性的学科存在于设计领域之中。

有人说:设计素描是在绘画的基础上发展起来的;还有人说文艺复兴时期的艺术家、科学家、工程师已经有能力把他们所想的物体描绘出来,通过科学的规划,对物体的形态以逻辑思维方式进行设计草图或描绘构思的符号,它通过对思维理念的刻画调整,提供了理想的视觉图形,以进一步确认设计的科学性和艺术性;另一种说法,设计素描自从有了人类,通过劳动便开始了有意无意的图形设计创作,这种创作形式多以单色调为主,实则是设计艺术的开始。虽然说法不一,但有一点是共同的,都是通过素描形式来反映思维的结果。

在平面展示中,设计素描在创作中描绘可视的形象,这种可视的形象对于其他造型艺术活动或设计艺术来说都是初级的、常识性的,因为我们谈设计的基础是设计素描的属性和特征,设计素描作为这种设计基础特征具体反映在素描造型的活动之中,使作者掌握最基本的观察方法、分析方法和表现方法,熟悉创作工具材料和表现技法,了解物体的形态,熟练地运用形象思维和逻辑思维的方式从容地刻画物体。

另外,在设计素描的造型活动中,设计思维的实践有其内在的联系,这种联系是为了适应艺术专业的创作需要必不可少的,不可分割的。同时,通过素描艺术的造型活动可以增加和提高作者的专业设计知识和专业造型能力。因为在设计素描的实践过程中,准确地造型并运用科学的、严格的推理和逻辑分析方法才有可能达到构思的效果,对所表现物体的质感、色彩、表面的肌理通过单色的描绘更有效地反映物体本身的特性。

创意的造型是从专业设计角度来

规范设计素描的,它源于立体思维和科学思维,在大脑的灵感作用下转变成理性形象认识,并逐步形成了科学化的图像特征。为此,一切视觉艺术产品、工业产品、生活用品一般源于设计素描的“造型设计”,这种基础造型具有不确定因素,可变的,一旦确定下来,它的作用是巨大的,决定今后艺术设计的未来。同样,设计素描水平的高低也影响艺术设计的品位。所以,高起点思维观念是我们今后设计素描教学努力的方向和奋斗的目标,在整个艺术设计乃至创作过程中,设计素描是一个环节,它关系到转变思维观念的问题。在当今世界经济发展中,设计意识的理念已深入人心。设计素描是培养设计人才的起始点,也是设计类教学的重要基础之一。

四、设计素描在艺术设计中的作用

(一) 艺术设计

它一般是通过人们的思维构想利用素描形式表现出来的,变成现实中的图式和造型。换句话说:对于理想的设计,是设计者聪明才智的展示。同样,也是人的智慧以及社会实践中知识积累的结果。艺术设计离不开社会活动,设计的构思源于社会实践,而设计的产品又接受社会实践的检验,来验证艺术设计的实用价值,包括:设计内容、选择课题、列出计划、起草可行性报告,其中市场调查和市场预测是艺术设计和创作的根本。艺术设计与创作的完整过程包括:分析问题、提出概念、设计构思、解决问题、设计展开、优化方案、深入设计、模型制作、设计制图、编制报告、设计展示、综合评价等。这是艺术设计与创作的完整过程。

(二) 设计素描与艺术设计的关系

设计素描是艺术设计基础性学科,因为,它具有艺术探索性和设计的推理性,是艺术设计的基石。在艺术设计初

级阶段,一般以素描的表现形式出现,它不仅担负设计的使命,还承担着设计的责任。对所构想的对象是否符合科学性,必须通过理性分析加以论证。设计素描作为设计的第一步,至关重要,是成功与否的关键。从设计的角度来讲,设计素描的表现特征是一种思维活动的表现,这种活动的表现是通过素描的形式来完成的,并对思维活动中产生的物象运用线条进行规划、设计、定位和表现的前提下,对其物象的自述形态进行塑造,建立起一幅较为完整的设计素描造型。它通过对构想对象的分析,理性的归纳,综合的概括,使之符合造型规律,并对物象的内外结构,空间立体,通过透视关系加以分解、调整,使之趋于科学性和艺术性。设计素描在塑造过程中会根据不同的对象不同的物体来塑造。其中包括二维平面到三维立体、空间透视等,这些可通过素描丰富的表现技巧来完成。

设计素描是以设计造型为目的,运用造型技法根据艺术设计构想来表现画面。它从孕育、构思到刻画成型始终围绕着艺术设计的结果来进行的。以培养创作性的思维为出发点。

而艺术设计是以设计目的为表现特征,是以创造为宗旨的,它是根据构想物的创造来展开的,既符合生产加工制造流程,又要根据市场的实际需求来提供设计目标。它注重艺术设计的实用性和艺术性。在设计与创作的实践中,根据设计素描设计的图形,通过反复论证进行检验。同时,艺术设计追求是设计的结果。这种结果一方面包括视觉冲击效果,也包括艺术内涵和人文因素,还存在空间与环境的良好组合。这些都体现了艺术设计的本质。

设计素描与艺术设计是相辅相成的,不可分割的,它们是艺术设计与创造的一部分,起着承上启下的作用。

(三) 设计素描在艺术设计中的作用

在视觉传播和产品设计领域,离不开市场开发的市场调研的基本规则,设计素描在创作过程中是开发智力和艺术实践,促进创作的延续性。为此,设计素描在设计之初就起到重要的作用。当然,艺术设计创作是复杂的运作过程,每一环节出现问题,将对整个创作造成影响,可以证明,设计的第一步就肩负着一定的责任。设计素描也是如此,艺术设计需要设计素描,因为它是延续设计思维的手段,展示设计意识的形式,是完善构思的一种方法,是艺术设计的基础并通过它达到设计的目的。它不仅是简单地记录设计师的思维符号,而是具有广泛的功能,对于描绘的物体凝聚着作者的思维观念和艺术本质,使之倾泻到艺术表现之中去。运用具有节奏的、粗犷的、紧张和流畅的线条表现物体,反映设计理念,为设计创作打下良好的基础,使设计素描在艺术创新中起到链接作用,同时又丰富了素描艺术的表现语言。

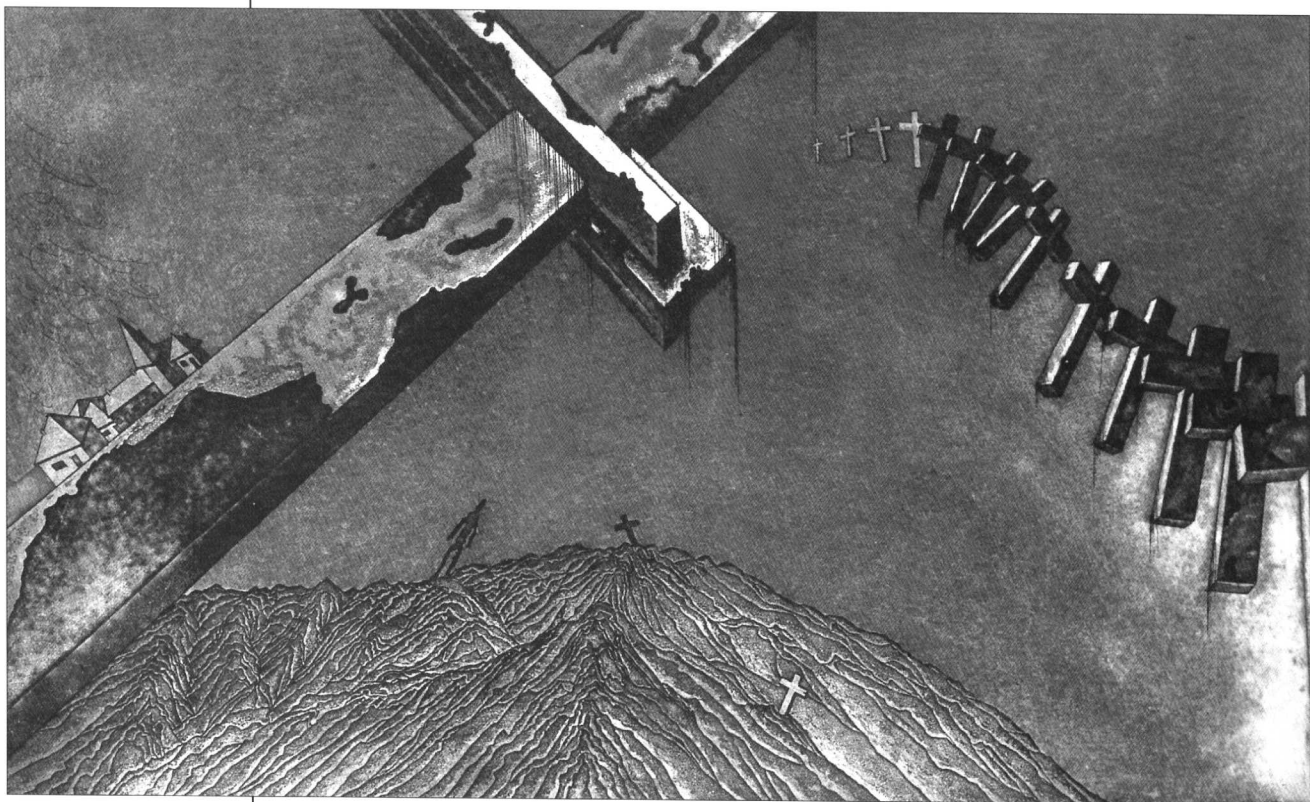

图1 韦哲强

第二节 设计素描与绘画性素描的侧重点

一、设计素描与绘画性素描的性质和表现方式的侧重

(一) 绘画性素描

它通过对物体的形态表现和刻画，继而形成一件艺术作品，是经过对客体的观察、感悟、理解并融入个人情感的一种表现形式；同时，它也是一种亲近细腻的艺术。朴素的描绘，准确生动而又概括，并深刻地反映对象，它把思维与观念凝结起来，在多数情况下，依靠变形、夸张给予对象必要的强调和丰富。素描又是一门独立的艺术，是画家情感自由宣泄的一种手段(图1、图2)。

(二) 设计素描

设计素描是通过设计者对所设计的对象进行科学的构思、分析、整理、归纳，并通过素描手段在平面纸上对物体进行刻画、塑造、表现的一种设计过程。是设计师在创作过程中思维符号体现的结果，是人们设计、创造精神产品和物质产品过程中的表现形式，是与人们生活息息相关的一门学科，是对思维的表现和对结果再创作的过程；也是对设计的“新型”不断加深理解认知的过程；对构思的结果重新审视、调整、推敲和再塑造的过程。

设计素描的纸上设计局限于整体的设计过程，因为它尚属整体运筹的一个环节。当然，设计素描也是属于独立的艺术，它运用线条等手段，所设计的视觉形象和技法的展示，无不体现其独特的艺术语言，所采用神奇般的线条向人们展示艺术功能，以优雅、恬静、跳跃

性的线条描绘物体、塑造物体、刻画物体，同时它又是思维的宠儿，如同十月怀胎孕育的结果，一旦落地便是一个新生命。为此，设计素描是人们智慧的反映，是设计者创造思维的写照，也是艺术设计者心灵的独白（图3、图4）。

（三）绘画素描与设计素描表现方式的侧重点

它们之间存在着反映对象性质的倾向性，绘画性素描的目的在于表达个人的情感，以及个人对世界看法的独特性。其目的在于通过个人对形状图式的解析，并使之具有其共性，这是思维和情感表达的一种方式，注重创作激情，直抒胸臆，以个人的学术主张和艺术个性来证明它的艺术魅力。

而设计素描是以设计意识为主导，是解析、诠释图形的过程。以表现设计者意图为重点，不断地调整、完善、深入刻画创作内容为特征，它不仅记录创作思维的过程，还根据设计构思来调整创作方式。而它的思维目的性，是以科学性和艺术性为创作前提，合理化、人性化为宗旨。当然，设计素描要想突出个性和艺术特征，就要扩大这一事物与另一事物的差别；同类或相似物体的形状、结构、材料功能等因素的差别，当然，差别的过程往往是突出个性调整作品的过程。设计素描为了在视觉传播或立体造型领域里突出它的鲜明个性，还需寻找突破点，以其创新意识和全新观念组织教学，逐步形成完整的设计素描教学构想，以适应未来的教学需求。

二、思维方式的目的性

（一）设计素描以逻辑思维为基础，形象思维为表现形式

逻辑思维是理性的业绩，是科学思维的标志。设计素描在表现对象过程中有时需要数据分析、运算与推理，并运用透视、剖析等手段通过视觉形象表现出来，对形体的结构构造，它们之间穿

插关系，外在结构的造型特征都需要理性的、符合逻辑关系地去表现。其外在形象特征具有表面化，并直接给视觉带来冲击，为此所设计的产品不仅具有可行性、科学性，又要符合艺术设计规律和审美价值。一件造型独特体现设计理念的素描作品也是一幅具有审美价值的艺术作品，由设计理念以及逻辑性的表达，从形象思维的二维设计到三维立体的塑造，这一过程的训练实质也提升了同学们的设计水平。同时，审美能力、思维能力、表现能力、创造能力也得到了提高。

图2 韦哲强

设计素描是以逻辑思维作基础, 形象思维为主导的表现形式, 所创作的内容意在合理性、个性化的表现风格。当今世界上不乏优秀的艺术设计作品。例如可口可乐的标志、悉尼歌剧院、空军一号座机, 其造型和形状特征, 风格的多样化和艺术处理都离不开社会的进步和经济的繁荣。它是艺术设计和逻辑思维、形象思维完美结合的典范。理性的设计+艺术形式的表现=完美的艺术设计。

(二) 思维方式的侧重

设计素描与传统素描在思维方式上各有侧重。绘画性素描属艺术造型范畴, 是一种精神活动, 具有独立的艺术价值和审美价值。它注重由感性到理性升华过程, 强调对形体外在形态的刻画和塑造, 来表达物体内在的形状和画面形式的语言, 体现个人的艺术风格和创作理念。它一般通过形象思维, 对客观世界的观察和收集创作素材到塑造艺术形象的过程。这一过程通过感性到理性的思维, 在创作性形象思维中带有逻辑思维因素。相比较, 设计素描, 它从理性出发, 是科学性与艺术形象表现的综合体, 其结果强调思维的严谨性、条理性, 从自然物象的解剖透视到超越自然的构成, 使其思维特性更加注重逻辑因素。从造型训练、注重客体再现到独具设计生命“新型”的创造。从画面的律动关系分析到图形结构内外关系的表现都体现了设计素描思维方式的特殊性。

三、形体表现和功能方面的侧重点

培养和挖掘人们的素描表现欲望是艺术教学的重要环节, 而形体的表现是通过对形体本身的感悟、理解来提升对形体的塑造与概括能力。它包含两方面, 其一, 形体基本构成内外结构的连带关系的理解。其二, 运用自己所掌握的艺术表现技巧和艺术修养对所表现的物体重新解读, 不断调整设计思维, 在设计素描表现中要更充分、更合理, 具有设计价值。优秀的素描作品它含有独立的审美价值, 它作为研究和表现物象的一种方式, 在创作中具有独立的审美因素, 应该说, 培养艺术创作能力, 必须具备坚实的造型基础。它好似舞蹈和音乐艺术一样, 基本功越扎实, 艺术表演的能力就越强, 所以, 绘画素描的造型能力与其他艺术表现功能是一致的, 它具备了表现功能和审美功能, 通过画面体现作者情感, 陶冶人们个性, 发挥

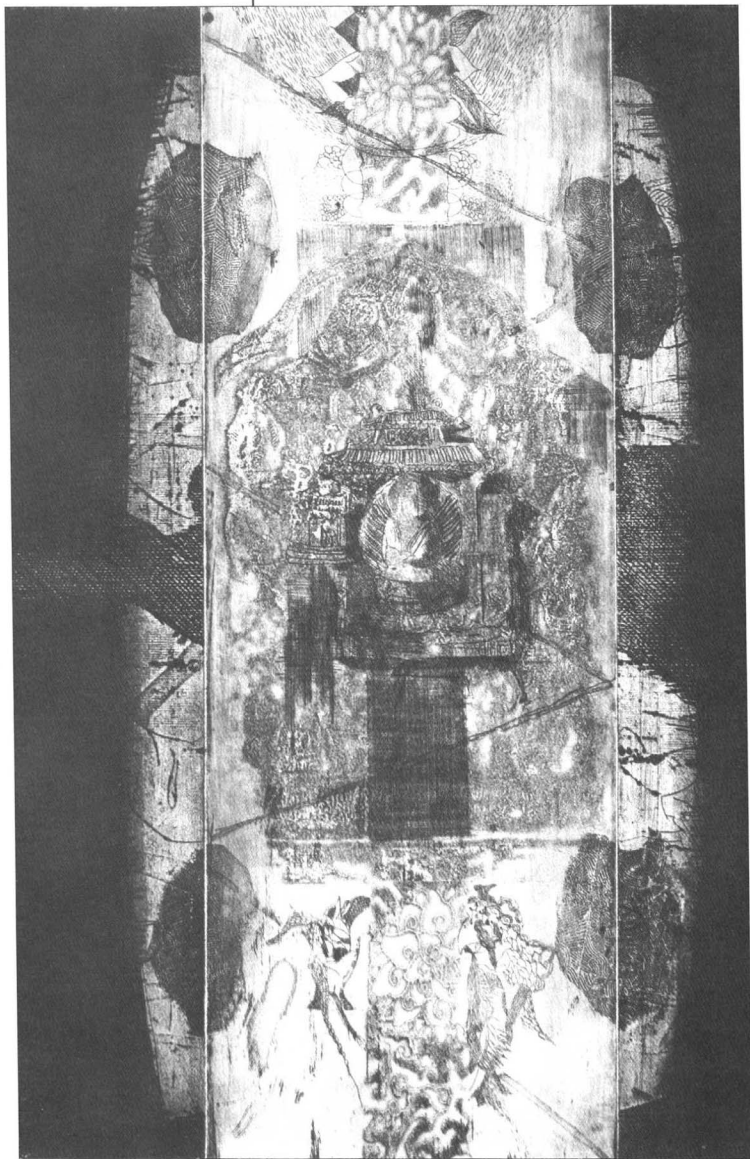

图3 李秋实

图4 李松

造型功能的作用。

其一，设计素描具有艺术制作成分，它结合产品的社会功能、实用功能和设计理念的表达来证明设计素描造型功能的独特性。它要求设计者在构思之初注重“过程”的制作和表现，以全新的视角，重新审视设计理念是否科学与实用，设计的过程是不断推翻与再创作的过程，也是更新设计理念的过程。

其二，设计素描是艺术设计和创作的一部分，其造型功能具有科学性和实用性，它存在于人们生活的每一角落，是社会发展的真实写照，它又局限于艺术设计制作过程来制约设计意识和思维理念的自然流露。所以，表现的适用性和实用功能是第一的，审美欣赏是第二的、从属的。

其三，科学在于幻想，没有幻想，

社会就不会进步；没有幻想，创造力这棵绿树就会枯竭。科学的幻想与艺术创作的结合不仅加快了时代的步伐，也给人们带来了精神面貌的改观。人们生活在艺术与科学创造的氛围里，逐步回归到人与自然更高的境界之中，这就是设计素描带给人们的想象空间，也是设计素描追求的目的所在。

绘画艺术以其审美功能和美学意识给人以启迪，使心灵得以陶冶，起到净化人们灵魂的作用。同样，它和设计素描都是人类社会发展的必然结果，它们分别体现物质文化、精神文化的两大主流，它标志着人们生活会更美好，从物质生活到精神生活会有质的改变，如果缺少了它们，人们的创造力和想象力就会丧失，使社会停滞不前，甚至后退。

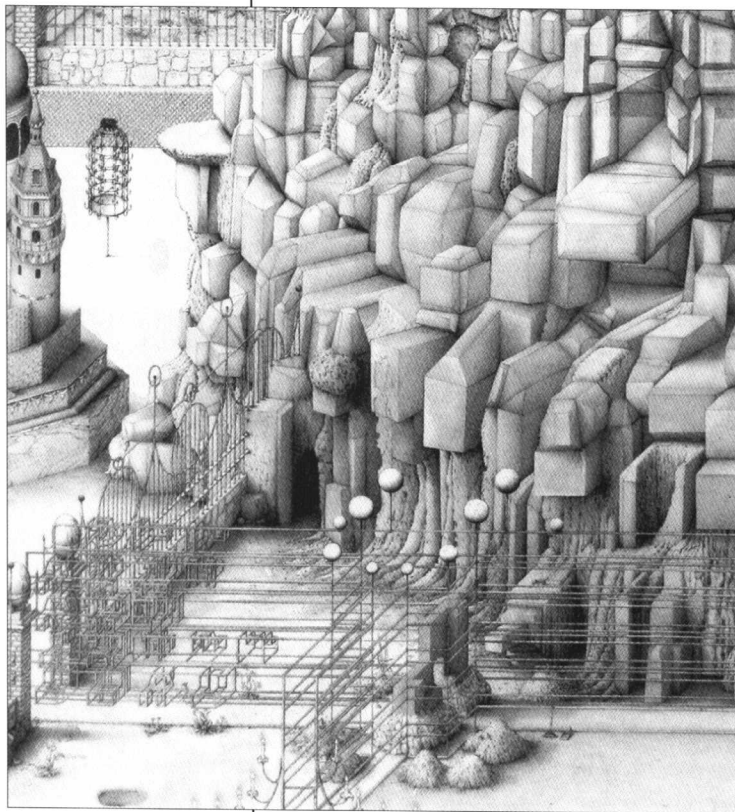

图5

图6 李秋实

第三节 设计素描的表达步骤

事物的发展是按照循序渐进的过程，设计素描也不例外。我们强调设计素描的方法、步骤是提出一个能够顺利完成设计的基本内容，并根据这一基础方法进行艺术构思、创作，设计者按照设计过程的每一阶段，找出解决问题的办法，使设计在不断深入的过程中逐步趋于完善。同时，设计者在遵循这一表达步骤，其目的在于使设计表现更加尽善尽美，而且，还符合设计的艺术规律。设计素描的表达步骤分三个阶段。

一、设计思维的表达

是指艺术构思的设计理念通过素描形式反映出来。也是设计者情感、智慧的自然流露，它把思维空间里那些原始的素材加以修饰，来体现设计师的设计意图。以全新的设计形态展示出来，是智慧的结晶，也是知识的积累和艺术修养的综合体现。在实践中把这些技巧，丰富的知识和超前、创新意识灵活地运用到设计之中去，是设计思维表达的需要，也是艺术的创新所在。

艺术设计作为积累性的学科，设计理念和知识需要不断地丰富，不断充实的过程。另外，从表达方面，它的表达构思方式和风格是多样化的，它可以运用素描、速写、默写、符号等诸形式来完成。还可以用文字描写、素描构成的图形，尽可能地运用一切科学原理使造型手段通过线条的节奏、韵律、结构、形体来塑造。绘画性素描与设计素描基本原理是相通的，它们思维表达的方式各有侧重，它体现了绘画风格的多样性，表现形式的个性化，它是创造力和想象力的结果。为此，表达方式中只有从个性理念出发，在实践中不断地形成独特的表达方式，才能使我们设计风格更加鲜明，创造出耳目一新的艺术作品（图5）。