

中国美术学院视觉传达设计系指定教材

新概念中国美术学院校视觉设计教材

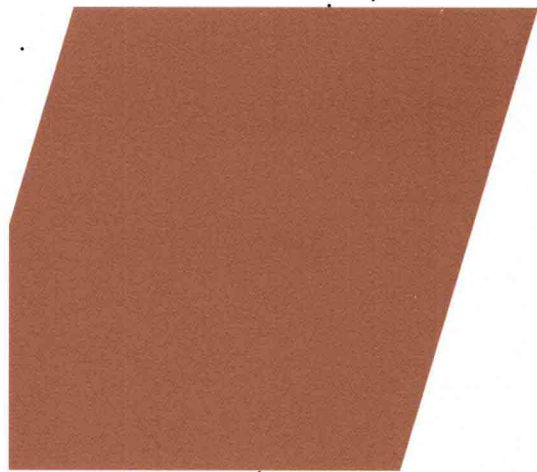
设计素描

教

程

陈志明 著

浙江人民美术出版社



THE FIRST CHAPTER
OVERVIEW

THE SECOND CHAPTER
**MOLD-MAKING OF
SYNTHETIC**

THE THIRD CHAPTER
**COMPOSITION OF
ABSTRACT IMAGE**

THE FOURTH CHAPTER
**IMAGERY
PERFORMANCE**

THE FIFTH CHAPTER
EXERCISE

图书在版编目(CIP)数据

设计素描教程/陈志明著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2008.1

新概念中国美术院校视觉设计教材

ISBN 978-7-5340-2474-0

I. 设... II. 陈... 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 205700 号

主 编 赵 燕
编 委 周小瓯 张建春 光 远 刘 孟 徐 迅 周 旭
王 荔 刘乙秀 连 放 卢少夫 韩 绪 杜晨鹰

作 者 陈志明
责任编辑 程 勤
装帧设计 程 勤
责任印制 陈柏荣

新概念中国美术院校视觉设计教材

设计素描教程

出 品 人 奚天鹰
出版发行 浙江人民美术出版社
社 址 杭州市体育场路 347 号
电 话 (0571) 85170300 邮编 310006
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州百通制版有限公司
印 刷 杭州杭新印务有限公司
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 9.5
版 次 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-2474-0
定 价 42.00 元

(如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

中国美术学院视觉传达设计系指定教材

新概念中国美术院校视觉设计教材

设计素描

教程

陈志明 著

THE FIRST CHAPTER
OVERVIEW

THE SECOND CHAPTER
MOLD-MAKING OF
SYNTHETIC

THE THIRD CHAPTER
COMPOSITION OF
ABSTRACT IMAGE

THE FOURTH CHAPTER
IMAGERY
PERFORMANCE

THE FIFTH CHAPTER
EXERCISE

浙江人民美术出版社

在艺术设计领域中，不论是在实践层面还是在理论层面，关于“新”与“旧”的命题，总是被人们特别关注的。追“新”，本身就是设计思维的“卖点”。在绝大多数的设计专业领域中，新产品的生成，几乎都是以追“新”为原动力的。设计创意中表现出来的“见异思迁”，更是她的重要特征。当“新”成为设计专业本身的背景常态时，在这样的文化状态中，作为设计专业的学生、从业者或者学者的思想意识很容易受到影响，这种影响力会潜移默化地使人们判断事物的价值观发生变化。最典型的案例其实就发生在我们自己身上。记得二十多年前，当我们还在大学学习以及毕业后的一段时间内，不知怎地就形成一种意识：那种对所有不新（旧的）事物的不屑，那种对“新”、对“现代”观念的憧憬，甚至达到狂热崇拜的地步；由此也转向对传统文化的怀疑，甚至隐含着抱怨和不敬之意，认为周遭的一切之所以不如人（外国），其陈腐应根源于传统文化；欲求中国之新昌盛，必要求“新”意，要“现代化”，其深层的意思，其实就是要“国际化”，要西方化。

理性地分析在设计领域中关于“新”“旧”界定所表现出来的现象，我们大致可以得到这样的印象：人们总是对自己所熟悉的事物认定为“不新”，无论它是原有的还是刚刚出炉，由于“不新”，进而转化为“旧意”；而对自己感到陌生的事物，不管它是否已经存在，只要自己没有见过，就易于认定为“新”。这种凭借个人主观感受而做出的判断，其实并没有真理可言，它完全是受评判人的视野和阅历局限的。可是，明白这样的道理，用了我们十多年的时间。当我们在东西方之间走动，参与国际间艺术事务的机会多起来之后，当我们在学术的平台与西方的思想者作了比较深入的沟通，西方文化中许多弊端在这个交往的过程中逐渐地显露之后，我们才开始逐渐把意识的关注点放置到比较客观的位置上，才觉得文化的事情原来是如此复杂，才比较清楚地意识到：那些“新”的原来只是陌生，而那些“旧”的原来蕴含着非常丰富的“新”的生机。

现实的情况往往是西边认为旧的，东边则以为新，只因中部隔着一条河。而在这条河上，缺的仅仅就是一座桥。于是，结论就大相径庭，其严重性不亚于瞎子摸象。“新”与“旧”，在更多的情况下是相对的，人们很难从绝对意义上对其加以定义。法国有一句古老的谚语：阳光底下，没有新鲜事。尽管这条谚语不是绝对的真理，但是，在我们的生活经历里面，世界上的事物及其变化规律之本质，难道不是更多地呈现出这样的情况吗？因此，我会本能地对在我眼前出现的所有关于“新”的事物或者冠以“现代”名义的东西非常敏感。

近日，应本套教材的编辑程勤和作者之一王焱先生约见，希望我为此系列丛书作序。在我的案前，摆出一叠关于视觉设计教材的书稿和十本一套书的书名以及一批作者名单。看到丛书的总名称：“新概念中国美术院校视觉设计教材”，心里本能地会对这“新概念”的命名存有疑问，这也是本文开篇的感触。除去出版者出于策略上的思考，对于“新概念”命名的存疑，就使我犹豫。因为，我首先很自然地要追问：所谓的“新概念”，究竟“新”在哪里？书稿未全，暂时无法通览。故而，难以得出具体的“新”的印象。让我如何作文？

然而，当我面对本系列丛书的作者名单时，我感受到一种“新”的气象，甚至有一种压力和局促之感：一色的年轻人！而且基本上我都认识。除了个别是原中央工艺美院毕业生之外，绝大多数是中国美术学院（原浙江美术学院）毕业的。其中好几位在近十年内或之前“不幸”被我教过。他们当年在课堂上的表现，如今依然历历在目。弹指一挥间，这些人竟然都已成为各自所在学校的骨干教师或者是学科带头人。我隐约地感到有点不可思议，就像一位老者对那些自己看着长大的年轻人的发达心怀困惑一般。他们代表着新一代的学者，肩负着发展的大任，未来应由他们来写书，他们带着新的思想。

对于他们来说，从学校毕业到现在，已经经过近十年，有些是十多年了。在过去的岁月里，正值我国改革开放进入辉煌的时期。对于从事设计专业的人来说，这是一个有大作为和大发展的时期。他们中的大部分人就是在这个时期内“下海”的冲浪者，他们或受雇于设计企业或直接创业，在商战前沿阵地的硝烟中出生入死，几轮冲杀，沉浮于市场的大浪中。此中的创伤之痛，收获之喜，没有人能比他们自己感受得更真切。关于设计教育方向的确立，设计教育的时间长短，他们是实践的一代，因此，他们是有发言权的。由他们回过头来总结那些年所受的教育、所经受的市场的检验，以及这些年他们自己作为教育者所获得的经验和教训，应该是有意义的。因此，我相信他们编撰这套教材，比我们这代、或者我们师长那代人来说，应该要有许多独具的新意。

在我国，设计学科在最近的几年里“爆炸性”地发展，造成了各个不同类型、不同方向和不同级别的设计院校出现整体性的危机：到处是攒动的学生、奇缺的师资和匮乏的教育指南性的文献；在这个时代里，原有的权威性的声音早被那些来自市场的叫卖声、高新科技的振动声、丧失方向的叫喊声、伪学术的喧嚣声以及层出不穷的各种思潮所湮没。仿佛是一个新的“百家争鸣”的时代到来，这时候如果多一些带有“正声”色彩以及大无畏高频率的年轻人的声音汇入，无疑是有积极意义的。

总之，实践者能够从嘈杂的市场上暂时地静下来，拿起笔对学科的根本性问题进行思考，这不论对作者还是对事业本身都是有意义的。至于“新”与“旧”的争辩，在这个层面就显得不那么重要了，因为，更多的人期待着正确的声音。

宋建明

中国美术学院副院长、中国美术学院设计学院院长、著名色彩学者

不约而同，全国南北艺术设计教育界的仁人志士，在近几年中，都推出了以探索为目标的设计教育研究丛书，这种现象的出现意味深长，它象征着中国的设计教育终于到了开始尝试自主发言的时候。

改革开放二十余年，中国现代设计的发展之快是有目共睹的，这首先得益于市场经济的发展，经济模式的转化和由此而来的生活方式的巨变，直接催生了新设计的产生，但是，必须承认，中国的现代设计的发生又是仓促和特殊的，它不是在产业社会常规发展中成熟的产物。在引进与合资、时尚与本土、学习与创造等复杂的关系和现实中，隐藏着许多深刻的矛盾和问题，社会产生的设计问题同时也体现在设计教育上，近年因推行的扩大招生而形成的设计专业在全国各省市的“遍地开花”，究竟会产生怎样的结果，虽然现在还不好下结论，但不容忽视的是由于过快发展，教学的无序、师资的良莠不齐、教材的随意、方法的陈旧、招生的混乱等都导致了“泡沫教育”与“泡沫设计”的并存。设计产业必须由“创意设计教育”来推动，但是，我们无疑还做得很不够。

古希腊思想家普罗塔戈曾说：“头脑不是一个被填满的容器，而是一把需要被点燃的火把。”在经济全球化的时代，具有自主知识产权的设计比任何民族主义的“爱国”口号都来得重要，而“自主知识产权的设计”怎么产生？关键还在于我们的设计教育，作为一个培养设计人才的机构，设计专业的实践的特殊性，使得设计教育迥然有别于一般的艺术教育，法国启蒙哲学家卢梭强调传统工艺的教育目的是：通过手、眼、脑等合力和协调的劳动，使人的身体和心智得到发展，从而为社会培养出具有健全而朴素的人格的人。但在后工业社会，特别在互联网时代，通过设计介入生活方式的意义变得更为复杂，设计通过人造物与社会生活发生密切的联系，但设计已不是一般意义上的人造物，而是与社会形成一个系统，设计不仅是一件单纯的设计作品，而且是功能、地域方式、时尚、营销策略、售后服务等的综合。在这样的背景下，我们究竟能够给予学生什么？教育事业的前瞻性究竟应当为学生的未来做出怎样有远见的思考？

说到设计教育，专业界都会想到包豪斯，从上个世纪30年代开始，中国就有老一辈艺术家接受过它的影响，80年代开始，经由香港设计界传入的日本的所谓三大构成设计基础教育方法，实际上发端于包豪斯，然而最初的三大构成虽然便于设计教育形成规范化的体系，从而便于教学和学习，但它将设计教育的本质进行了机械理解，其局限也是显而易见的。现在回过头来看，中国设计近一百年的历史，对包豪斯始终都是曲解的历史，80年代大力介绍包豪斯的时候，我们又仅仅将它理解为一所现代设计学院，于是，功能主义便成为那时中国人宣扬设计之上的最好理由。

但包豪斯确实不是一所单纯的设计学院，因为它充满了理想。初创时期的包豪斯困难重重，但凭着格罗皮斯的努力，建成了一个相对好的餐厅，就足以留住那些日后在设计界灿若群星的教师和学生，因为在那里，大家可以自由谈理想，这理想是一种通过艺术来改造社会的理想，因此，包豪斯才能同时容纳伊顿、纳吉和康定斯基，才能异想天开地将形式大师和手工艺大师结合在一起，才能有日后纯艺术的可能，新设计的可能，形式主义的可能，功能主义的可能。所有的一切复杂性和争议，都源于“理想”，因为只有理想，才赋予包豪斯的创造力和种种可能！

包豪斯的导师们给那个时代的年轻人指引了一条通往幸福的伟大之路。在理想的指引下求学，是一种可以看得

见未来并能造就未来的时刻，是自由的阳光照耀下的思想的黑土地。包豪斯那白色的如光芒般辐射的教学楼，是德国的理性与乌托邦般精神的象征。

重提包豪斯是有意义的，今天各位读者看到的这套书就是一种证明。近几年来，设计的技术化倾向的教育思维已经成为设计发展的阻碍，经济的高速发展不断刺激着社会的新的消费模式的产生，设计师疲于奔命或仅仅满足于客户的一般要求，中国的现代设计长时间内在低水平上重复，与之相应，现代设计教育也以培养市场需要的设计从业者为目标，致使高等设计教育沦为职业教育。有许多有识之士痛心疾首，感到中国设计离市场太近，缺乏理想，缺乏创意，已经使原本最有活力的中国设计停滞不前。因此，不约而同，大家起来重温包豪斯的理想主义年代，身体力行，结合本国设计教育的实际，开始自主发言。

“新概念”是本套视觉设计教材的主旨，我的理解，所谓“新概念”不是对设计教育的全面颠覆，而是针对约定俗成的分类，结合自己的教学心得，提出了新的见解。值得注意的是，虽然他们在专业分类上沿用既成的分类，但读这些书的前言，就会发现，每位年轻的作者已经改变了既成分类的本质，也就是说，他们用全新的诠释，改变了专业本来的性质。我原来担心在设计综合化的时代，这种在既成的分类下重编，很容易会吃力不讨好，但现在看来，这套书无疑已经取得了突破。《广告设计教程》《平面构成教程》《立体构成教程》《包装设计教程》《色彩构成教程》《VI设计教程》等册的教材结构是在每册依据内容的需要而具有鲜明的特色的同时，又遵守教材的基本规范，且具有严谨性，其单元内容分配又具有良好的操作性。

有人说过，设计永远是年轻人的事业。这不仅是指新设计的消费的主体永远是年轻人，更在于真正能敏锐把握生活，创造性地倡导新的生活方式的主体也非年轻人莫属。这套丛书的作者大都是中国美术学院毕业的在职教师，他们与中国的改革开放的年代同步成长，经历了设计教育观念转型的阵痛和思索，因此他们知道，真正的设计学习不只在学校教育之中，同时也在面对问题，如何找出解决之道的实践中。因此他们非常注重创造力和想像力的培养。他们知道，一个优秀的设计师首先是一个有教养的、有个性的消费者。

只有把设计教育的本质思考与人类对于“设计”的社会价值与文化价值思考的主题结合起来，将广阔的人文学科的内容带入设计教育学科，让设计师成为具有完善和健康的人格的人，才能创作出对人类今天及未来有益的设计。

我想这是丛书作者们的目的，也是我的希望，希望我的这篇写在前面的文章，能起到为他们正在参与进行的中国设计教育改革做吹鼓手的作用。

杭 间

清华大学美术学院教授、博士生导师、著名艺术学者

目录

CONTENTS

前言

/8

第一章 概述

第一节 设计与素描

第二节 设计素描

12/

14/

第二章 具象造型

第一节 基本造型因素

/22

- 一、空间
- 二、形体
- 三、结构
- 四、线条
- 五、明暗
- 六、质感
- 七、比例
- 八、透视

第二节 表现形式

/39

- 一、结构性具象素描
- 二、全因素具象素描
- 三、构成具象素描
- 四、超现实具象素描

第三章 抽象构成

第一节 点、线、面的构成

- 一、点的构成
- 二、线的构成
- 三、面的构成

第二节 黑白的构成

第三节 肌理的构成

- 一、肌理的形态特征
- 二、肌理的形态类型
- 三、肌理的组织形式
- 四、肌理的构成原则
- 五、肌理的制作

第四节 抽象表现

- 一、冷抽象表现
- 二、热抽象表现

63/

66/

68/

70/

第四章 意象表现

第一节 线条意象 /92

- 一、何谓线条意象
- 二、线条的性质特征
- 三、线条是作者传情达意的工具

第二节 平面意象 /95

- 一、新的视觉角度
- 二、局部形态
- 三、内部构造

第三节 黑白意象 /97

- 一、黑白意象的表现
- 二、黑白意象的表达

第四节 意象构成 /99

- 一、综合构成
- 二、分解重构

第五节 形态构想 /102

- 一、何谓形态构想
- 二、形态构想的表现形式

第五章 作业练习

第一节 结构分析 /126

- 一、内容
- 二、目的与要求
- 三、作业

第二节 全因素表现 /127

- 一、内容
- 二、目的与要求
- 三、作业

第三节 点、线、面构成 /128

- 一、内容
- 二、目的与要求
- 三、作业

第四节 黑白配置 /129

- 一、内容
- 二、目的与要求
- 三、作业

第五节 肌理组织 /130

- 一、内容
- 二、目的与要求
- 三、作业

第六节 意象构成 /131

- 一、内容
- 二、目的与要求
- 三、作业

第七节 形态构想 /132

- 一、内容
- 二、目的与要求
- 三、作业

后记 /150

参考书目 /151

前言

PREFACE

在艺术教育领域,素描是一门基础性学科,这一基础性学科是以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。

设计素描是设计教育领域各类设计专业课程中的基础教育课程之一,是一种基础造型训练手段,也是设计艺术基础造型的一种研究方式。它是在传统的基础素描教学内容上,伴随着现代设计造型艺术的发展而形成的相对完整的基础课程教学体系,具有现代学科的新概念,是贴近现代造型艺术的基础造型学科。

现代设计素描是从传统的纯粹的绘画性素描中分化出来的,并在传统的绘画素描基础上形成与完善起来的一种设计造型表现形式,其发展并扩充了传统素描的形式内容,是传统素描之造型因素和形式语言的拓展与延伸。它继承、吸收传统绘画素描的精髓,融会了传统绘画素描的一系列造型概念与原则。传统素描的形象思维的方法、造型语言的表述方式、美学的基本理念及其基本的造型因素与造型规律已经成为设计素描体系中的有机组成部分。因而,现代设计素描与传统绘画性素描有着内在的、密不可分的必然联系。另一方面,设计基础素描的发展与现代造型艺术和现代科学技术的发展紧密相联,其以现代技法为手段,注重各种新型材质材料的运用,是现代设计艺术和现代科学技术发展的产物与结果。与传统的绘画性素描形式的表象性、客观性、表现性、艺术性特征相比较,现代设计素描拥有其自身固有的内涵、特点与性质,体现出造型观念的多变性、与造型手法的多样性,表现为具有求新求变的创新特点。这决定了设计素描必然摆脱传统造型观念的束缚与桎梏,而具有较强的主观性、创造性、实用性与科学性。

设计素描教学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,达到观察能力、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。其最终目标是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,培养学生今后从事这一行业必须具备的设计思维和设计能力。

因而,设计素描训练在教学中突出了对学生的表现力、想象力、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,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,掌握从直观感觉到理性分析再到抽象思维的认识方式,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。

总而言之,设计素描在表现形式上不再再现客观自然表象形态为唯一和最终目的,而是提倡从自然出发,以认识自然为途径,以研究自然形态为切入点,在对客观形态表面结构特征进行分析研究的同时,通过自身的主观意识对自然形态进行深入的观察与体验,从而超越客观自然外部表层因素与外部存在形式,获取进入形态表象、洞察物体内在本质的观察与分析能力。在直觉的基础上,分析客观物象的内在构成关系及其与外观形式的统一与整合,发现并把握客观事物的根本属性特征,最终超越并摆脱对客观形态被动的单纯性的模仿与描述,达到对形态的主动性的认识与创造。这是一种对自然形态的创造性的认识与理解,是通过具象认识自然、进入抽象、发现设计,从而由自然形态过渡到设计形态的探索与研究的过程。

同样的,设计素描不以对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。

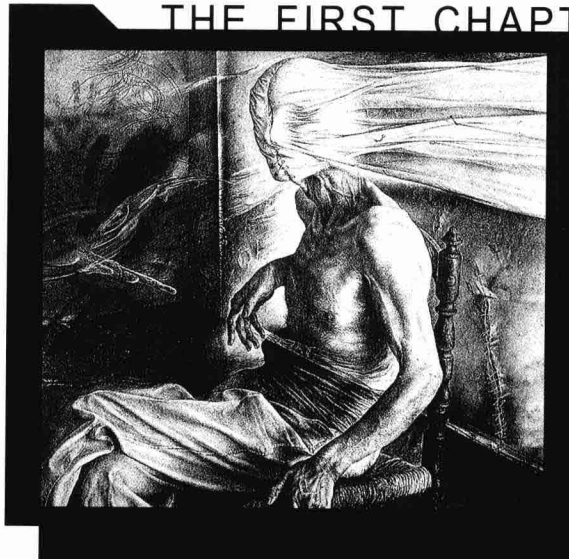
课程安排

进度	教学形式	教学内容	作业
第一阶段	课堂理论讲解; 作品观摩与分析	具象造型的基本造型因素; 具象造型的表现形式	结构性具象素描的表现; 全因素具象素描的表现; 构成具象素描的表现; 超现实具象素描的表现
第二阶段	课堂理论讲解; 作品观摩与分析	点、线、面的抽象构成方式; 黑、白、灰的抽象构成方式; 肌理的抽象构成; 抽象的表现形式	点、线、面的构成; 黑、白、灰的构成; 肌理的构成; 抽象造型表现
第三阶段	课堂理论讲解; 作品观摩与分析	线条意象表现方式; 平面意象表现方式; 黑白意象表现方式; 意象构成的形式; 形态构想形式	线条意象表现; 平面意象表现; 黑白意象表现; 意象的构成; 形态的构想



第1章

THE FIRST CHAPTER



OVERVIEW

概述

第一章 概述



丢勒作品

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。素描是“以单色的线条和块面进行造型的绘画形式”。(《辞海》)“……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”。(《中国大百科全书》)

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。



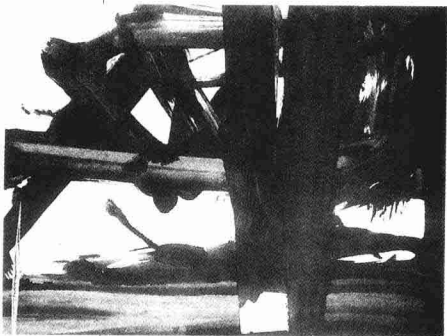
纳尔霍作品

传统绘画素描以客观物象的形体、空间、结构、质感、量感、明暗、色泽为主要研究对象和表现内容，体现对客观自然的观察、分析、体验、认识与表现。其主要特征是表象性、客观性、表现性和艺术性。现代设计素描是以传统绘画素描为基础，融会传统绘画素描的概念与原则，运用形式构成因素与构成规律，以现代技法为手段，自主地表现客观物象的形态，体现为形态的再创造，强调主观性、创造性、实用性与科学性。

第一节 设计与素描

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。

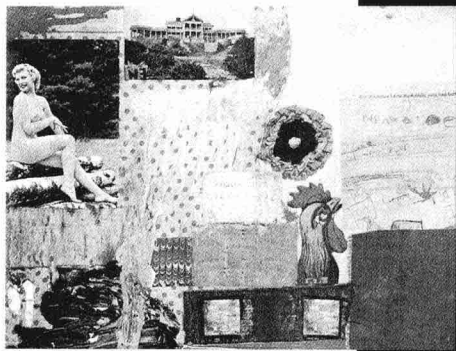


弗兰兹·克兰作品

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,设计家的设计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,从而对设计的需求与要求也随之越来越高。

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的。从20世纪初现代主义发展到当代的数字化后现代主义,当代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。从某种意义上来说,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。作为艺术与设计造型基础的素描,其功能变得日益强大,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,



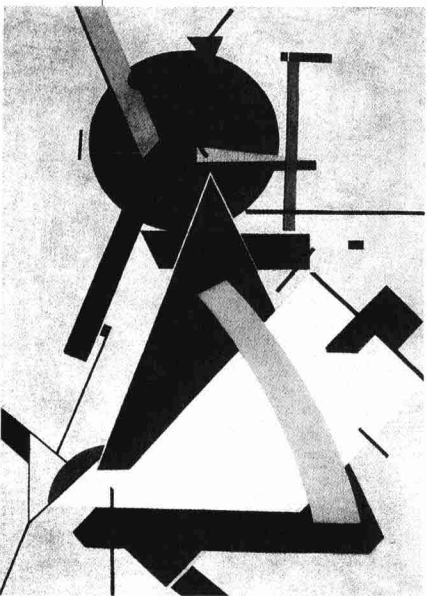
劳森伯格作品



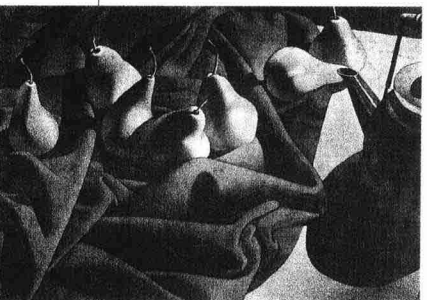
杜尚作品



达利作品



康定斯基作品



伯里克作品

设计艺术教育从此跨上了一个新的台阶,开始了新的里程。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。

第二节 设计素描

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,培养学生们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。

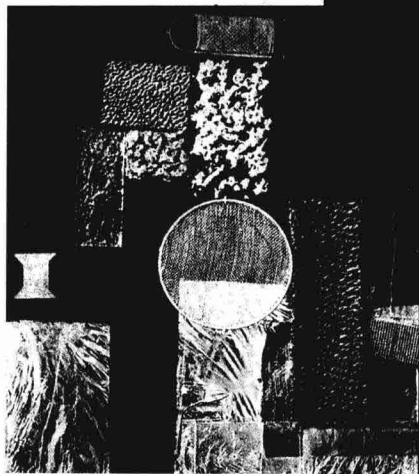
设计素描在训练过程中侧重对逻辑思维的训练,强调思维的严谨性、条理性,体现一定的科学性,在思维表现过程中注重理性分析与逻辑推理。注重思维的过程,通过逻辑的推理、逻辑的切换、逻辑的发生与发展,把握形态与形态之间、形态与构造之间、形态与功能之间的逻辑关系,达到深入分析事物、深刻理解事物的目的。

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。

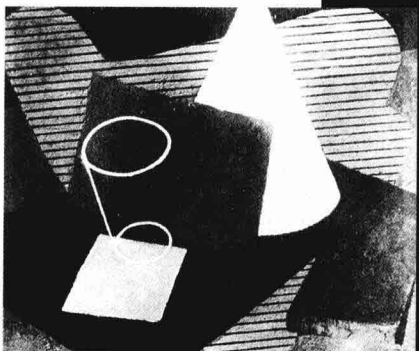
设计素描训练的表现对象的选择极为广泛,包括各种各样的自然形态与人工形态。在表现媒介和表现技法的选择与运用上更是不拘一格,可以尝试使用与探索各种不同的工具、材料及各种表现技法。

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。

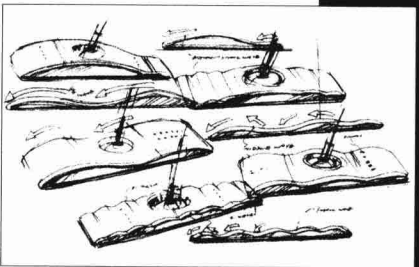
设计素描作为设计创作的初始阶段,作为设计创作的草图或设计构思的图示,是设计创造活动的基础,是整个设计艺术创造中的一个有机组成部分,是设计创造不可或缺的一个环节。它能够有效地、直观地体现设计创作的轨迹与过程,将设计家对作品的构想、创意进行初始化、视觉化,是设计艺术家展示设计意识与设计思维的一种视觉载体与表现媒介。它在整个设计中充当着桥梁与纽带的角色,起着形象地体现设计者的创作思维、表达设计师的设计理念、传达设计者的设计创意、展示



里泊瑞作品



斯蒂林费德作品



清水吉治作品



保罗·拉索作品