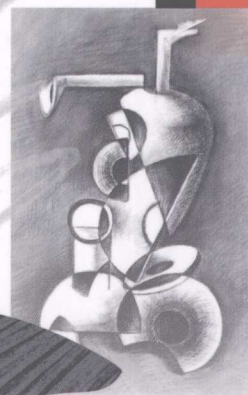

设计

合肥工业大学出版社

素描研究

S H E J I S U M I A O Y A N J I U

罗兴华 著

设计素描

素描研究

素描研究

高等院校艺术设计基础创新教育研究成果

设计素描研究

罗兴华 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描研究/罗兴华著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2008.1

ISBN 978-7-81093-712-2

I. 设... II. 罗... III. 素描—技法(美术)—研究 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 001918 号

设计素描研究

著 罗兴华

责任编辑 方立松

出版	合肥工业大学出版社	版次	2008年1月第1版
地址	合肥市屯溪路193号	印次	2008年1月第1次印刷
邮编	230009	开本	889×1194 1/16
电话	总编室:0551-2903038 发行部:0551-2903188	印张	8.5
网址	www.hfutpress.com.cn	字数	215千字
E-mail	press@hfutpress.com.cn	发行	全国新华书店
		印刷	中国科学技术大学印刷厂

ISBN 978-7-81093-712-2

定价: 28.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

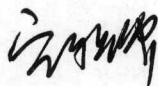
序

素描是学习绘画、雕塑以及设计艺术的造型基础，作为基础训练的必修课程，已广泛被业内人士认同。

设计素描的出现，由改革开放的初期 20 世纪 80 年代中国现代设计教育思潮兴起到今天，经历了 20 多年的改革与实践，逐渐发展为设计教学中的一门极其重要的基础课程。但课程教学的不断变化和发展，需要我们不断去改革，这是一条永恒的教学规律，因此，教学教改是一个永恒的课题。

罗兴华老师从事艺术与设计素描课程教学工作已有 20 多年，具有丰富的教学经验。《设计素描研究》一书反映了作者近几年来在设计素描教学实践中的指导思想，也可以说是对几年来的教学思考、探索、实践的一种比较直观的阐释。该书是作者在 2003 年获得广西教育“十五”规划课题，并于 2006 年结题的“艺术设计基础创新教育研究与实验”成果基础上撰写而成的。它突出的特点是从更加具有包容性的新高度来阐释不同的设计素描造型观念和表达方法，提出“艺术设计是一种创造性活动，创造性活动应该有创造性的思维为基础”的理论，将创造性思维融入造型训练之中，强调设计意识在素描教学中的重要性。并且将技能类课题提升到观念与手法比较的深层次理论高度来研究，立足点较高，具有前瞻性。在“互动性”新概念中实现开放的设计素描教学新理念及教学方法对传统思维模式的超越，建立了一个设计素描教学新构架。显然这在当前的艺术设计基础教学研究中具有重要建设性和实践意义。

《设计素描研究》一书向设计教育界同仁提出了一些不同的思考和观点。当然其中有不成熟之处，但更重要的是以此与大家在设计素描教学方面的交流和提高，同时也为广大学生们提供了一本值得选用的教材或教学参考书。

桂林电子科技大学设计系主任
中华人民共和国教育部高等学校工业
设计专业教学指导委员会委员

2007年8月于桂林

目 录

序

第一章

现代设计素描的概述

第一节 现代设计素描	001
第二节 现行教学中存在的问题	002

第二章

关于素描及类型

第一节 关于形与素描	006
第二节 全因素素描	007
第三节 透体性设计素描与结构素描	008
第四节 研究性素描	009
第五节 表现性素描	009

第三章

素描的基础知识和要素

第一节 三大面与黑、白、灰	010
第二节 五大调子	010
第三节 素描的空间	010
第四节 光与物	011
第五节 造型的要素	012
第六节 整体观察与造型秩序	014

第四章

关于素描的形式美因素

第一节 点线面的形式因素	016
第二节 构成的形式因素	016

第三节	多样与统一的形式因素	017
第四节	节奏与韵律的形式因素	017
第五节	提炼与概括的形式因素	018
第六节	夸张与变形的形式因素	018
第七节	道具选材因素	018

第五章

现代设计素描教学实践的新架构

第一节	主体性写真设计素描研究	020
第二节	写真创意性设计素描研究	028
第三节	速写与设计研究	032
第四节	透体性与体量结构设计素描研究	035

第六章

作品鉴赏

第一节	主体性写真设计素描	041
第二节	设置性设计素描	054
第三节	质感对比设计素描	060
第四节	现代设计素描——联想·添置性设计素描	072
第五节	同一物品多种形式表达研究	078
第六节	物体空间形态·局部	080
第七节	创意性设计素描	085
第八节	材质转换设计素描	102
第九节	质换设计素描	106
第十节	透体性结构素描	107
第十一节	结构素描	112
第十二节	切割·重构设计素描	116
第十三节	原创性设计素描	122

参考书

127

后 记

129

第一章 现代设计素描的概述

001

第一章 现代设计素描的概述

当今的设计素描，其概念已经不再局限于“设计”二字，更不再是纯艺术绘画造型中的“素描”了。应该说当今应用于艺术设计基础教育中的素描教学，是两者或更多方面知识的集合，形成你中有我、我中有你，同时存在一种设计意识与创新思维等多向性的状态；是一种时代教育发展的结果。

第一节 现代设计素描

素描，从14世纪以来，就一直被艺术家和艺术评论家所重视而成为美术院校和相关专业的基础课。从这一点来说，素描是艺术之母。但素描发展到今天的现代设计，从原先为纯艺术创作服务向更大范围扩展，其概念与内涵更丰富。

现代设计素描是设计学科（专业）的基础科学。研究基础科学可以帮助和完善我们对客观规律的认识，积累和充实对自然所掌握的数据库，为设计的发展提供扎实的基础。如果没有基础科学研究做后盾，设计的发展将会因缺乏源泉而枯竭。

撇开素描作为训练工具，现代设计素描是一种研究性与探索性的素描；是作画者对物象进行科学的构思、分析、整理、归纳，运用素描手段在平面上进行刻画、塑造、表达的一种设计过程。这一过程也是对设计的“新型”不断加深理解与认识的过程，对设计与构思的调整、推敲、塑造与优化的过程。

现代设计素描在表现方式问题上，重点强调设计意图，以设计意识为主导，分析、诠释图形的过程。在这一过程中不断地调整、完善、深入刻画所设计与表达的内容的同时，也重视物体形态的塑造。因为，它的思维目的性是以科学性和艺术性为设计前提，以合理化、人性化为宗旨。它不只是个表现过程，更是一种设计思维过程，是一种以形态要素为基本单位的综合作业。以观察为基础，以解题为手段，以表现为过程，以创造为目的，以形象思维和逻辑思维两方面培养、提高设计师的基本素质。其次，在二维的平面上塑造三维立体形态训练空间想象力和表现力，深化空间结构能力的培养。再次，它作为一种快速（相对绘画性素描）简便的表现手段形象地记录构思，并进行深入的研究与完善；同时，它还可以收集与积累设计素材，并作进一步发展去绘制设计方案和效果图。

现代设计是实用性与艺术性相结合，服务于人类社会的一门学科，在实用性和艺术性两者间，实用性摆在首位。它的实用性要求设计者具备扎实的造型能力，因此，写实性表现手法是现代设计素描的主要形式，也是必要的形式。

扎实的写实造型，不仅是指明暗法，还应该包括以线为主要造型的结构法及点线面结合等多种方法。现代设计素描的最终目的就是表达创造构思，因此，它的特征应该是以设计意识为核心的表现形式，以设计理念为基础、以创造思维为主导的思维方式。

第二节 现行教学中存在的问题

21世纪的社会信息化和经济市场化的特征，对我们的教育提出了强烈的变革要求，传统的维持性学习方式向创新学习转变。1998年2月14日，江泽民同志在北京参观电子工业部数字化产业最新成果小型展览会时指出：“创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力”。“一个没有创新能力的民族，难以屹立于世界先进民族之林”。从民族存亡的高度上来认识创新的意义。

人类文明是历史积淀的结果。今天的发展同样要以传统为依托，才能有美好的明天。那么，如何看待当今的艺术设计基础教育呢？笔者认为，有必要了解当今艺术设计基础教育产生的背景。

首先，人类发展史告诉我们，设计已经有几千年的历史，人类祖先拥有生存需要的劳动工具，工具与设计之间，在发现工具、改进工具、创造工具当中，肯定少不了设计。这就说明了设计是一种智慧的体现。发展少不了设计。而绘画与设计的关系，从以上的例子可以看出，试图证明设计先于绘画或者绘画先于设计，显然是徒劳的，没有讨论的必要。但有一点可以肯定，从山洞里或岩壁上的一些简单的线条与象形符号来看，绘画作为一种象形文字或记事文字，是很明确的了。

从发展角度看，艺术设计教育规律决定了艺术设计教育必须不断地创新。

艺术设计教育是前瞻性的学科，其规律就是日新月异的发展。它不仅是一个技术学习和技术训练，更是一个设计理念的建立和创新能力培养的问题。

艺术设计需要新颖、需要超越、需要超凡脱俗，没有创新的设计就没有其生命力。作为设计教育，就不能固守原有的模式，以创新的本质特征去不断寻求一种先于社会生活的设计教育，引导与推动社会经济与文明的发展。然而，我国的艺术设计基础教育至今为此，大多还徘徊在上世纪80年代的教育模式里，仍在沿用或受到“苏式”的教育影响，以纯艺术的造型方法与训练模式来进行设计基础教学，其结果是，基础训练技能与思维形成一种定势，存在基本的思维和设计理念的差异，阻碍了学生设计创新性能力的发展。传统的教学形式过于单一化，力度过于集中和孤立，造型训练为纯艺术打基础，有功无过。然而用于艺术设计基础教学，则效果极微，关键是纯艺术性的基础训练，其结果未能与艺术设计专业从整体上达成一致，存在一定的距离，未能吻合。即学生在思维上形成定势，理不清其关系，难以把基础训练的知识与技能运用到设计实践中去，难以适应当今创新与创业精神显得非常重要的新时代。

针对人才市场的要求，艺术设计教育相应的对策就是培养具有创新思维、创新能力和创新技能及动手能力强的实际应用综合能力的人才。

艺术设计教育在我国虽有一个半世纪的发展历程，但生长土壤过于贫瘠及主客观等方面的因素，导致了其营养不良、发育缓慢。20世纪二三十年代，如陈之佛、龙惠琴、雷圭元、郑可、李有行、祝大年、沈福文等老一辈艺术家赴日本以及西方各国留学，回国后在我国高等美术院校开设艺术教育课程。到80年代各大专院校纷纷开办艺术设计专业如视觉传达、工业设计、装潢设计、环境艺术设计等，艺术设计教育迅速发展起来。应该说，对其基础教育方面的改革，长期以来，也有不少有识之士

发出“创新”呼声不绝于耳，然而由于缺乏创新意识的习惯势力的阻碍，使其呼声没有得到应有的重视，艺术设计基础教育仍没有多大的改观，教学形式与方法仍然呈现单一性。教学内容陈旧，人文素质薄弱，不注重创造力的培养，学生知识面窄，理论水平低，创新和设计实践能力不强、缺乏个性等状况，严重影响了艺术设计教育的质量。分析归纳起来，出现这种状况既有主观因素，也有客观因素。笔者认为主要有以下几个方面：

一是满足于现状，不思进取，安于传统的技术与教育模式，不愿意面对现实，回避矛盾的心理与现象严重阻碍着教学的改革步伐。

二是受前苏联以培养“专才”为目标的教育体系的影响，不注意设计专业与学科的特征，生搬硬套地承袭“苏式”教育模式，只顾技术性训练，导致学生知识结构不合理，限制了创造思维的发展。

三是受传统教育思想中消极因素的影响。如“传道、授业与解惑”，其教育主要以传授知识和技能为主，而所解之“惑”仍是已知的知识，换汤不换药，未能深入改革。

四是缺乏有关培养学生创造力方面的理论研究，没有理论指导的“创新”如同盲人摸象，没有系统化。

五是矫枉过正的不良倾向，使改革走了些弯路。如今时代呼唤创新教育，艺术设计教育出现了喜人景象，这都对创新教育起到了很大的推动作用。然而，在创新教育过程中，我们也看到一些矫枉过正的不良倾向。比如有的完全抛开传统，放弃了对基本知识、基本方法和严谨造型训练的传授而一味追求“新”或“奇”，貌似前卫，实则虚无，很是令人担心。当然，这只是创新过程中极个别现象。实际上，没有继承，哪有什么创新呢？

至于绘画性素描，是近几百年的事，绘画素描作为绘画艺术基础造型课，也为世人所公认，并且对当今的设计素描教育产生过一定的作用。但能否认定绘画素描作为设计的基础？就这个问题，我们可从绘画本身来回答。近百年来西洋绘画发生了巨大变化，从印象派开始，所谓的传统绘画素描随着绘画的改变而逐步解体，修拉的点彩、凡·高的旋笔、勃拉克的《葡萄牙人》、毕加索的《手风琴师》、马蒂斯的《红色画室》、康丁斯基的《绘画·秋》、蒙德里安的《开花的树》、马克的《马厩》等等，就是西方传统绘画素描解体的轨迹。这足以说明绘画素描不是唯一的基础。

再是，当人们还沉醉于传统的素描之中并坚持以绘画素描作为造型基础时，相当吃惊地发现：人类历史上第一所里程碑式的设计学校——包豪斯，在培养现代设计人才时，一开始就没有使用传统的绘画素描来作为他们的形象设计基础。当时的教师伊顿、克利、康丁斯基，均属现代派画家与造型理论家，他们强调严格的基础训练和理论灌输，还强调对自然与生活的敏感，以“自然的分析与研究”、“造型、空间、运动和透视研究”、“分析性绘画”、“平面、立体、色彩的构成规律”、“材料、工艺的结合练习”等为基础课程。这一教学模式影响深远，直至今日，包豪斯享誉全球。

回说本土文化艺术，中国画中的白描，用线造型，并讲究用笔用墨以及结构的准确表现。工笔画中勾线平涂用色等技法，其结构表现形式被演变为结构素描，运用于现代设计素描教学，同样产生了很好的效果。

以上所述，均为设计教育辉煌过去，从设计教育发展轨迹看，并没有一个固定不变的模式让后人去模仿。模仿前人本身就是一种倒退而没有发展的事。创新是设计的本质。常识告诉我们，建造平房、十层楼、上百层大楼的基脚绝对不一样。地下的基础要为地上的楼层建筑要求而建作。艺术设计基础要跟着设计学科的需要走，设计变了，设计基础就得跟着变，其造型基础也得变。课程建设与发展不应被传统的绘画素描以及其他优秀传统文化的观念所束缚，所有人类文化遗产中，只要是艺术、只要

是有益于设计的变革与发展,都可以拿过来用之。这就是艺术设计传统的精神所在。设计是艺术、科学、经济的结合。在结合中诞生、在结合中成长、在结合中发展,在结合中构建一种现代艺术设计基础教学新观念。

004

设计素描研究

图 1.1 凡·高 1890年

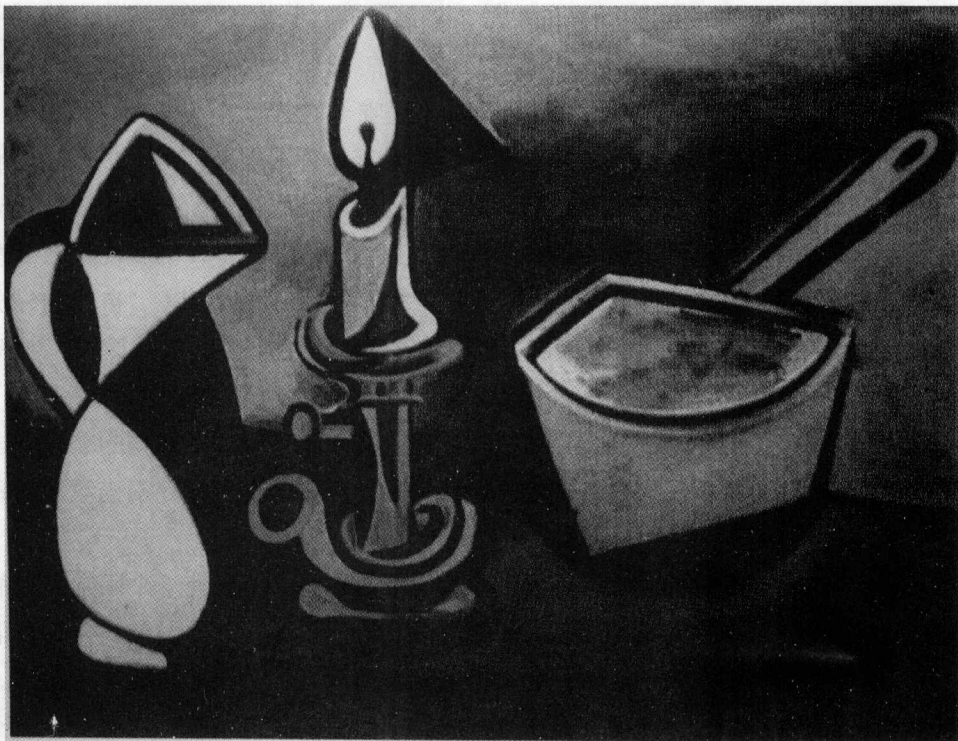

图 1.2 毕加索

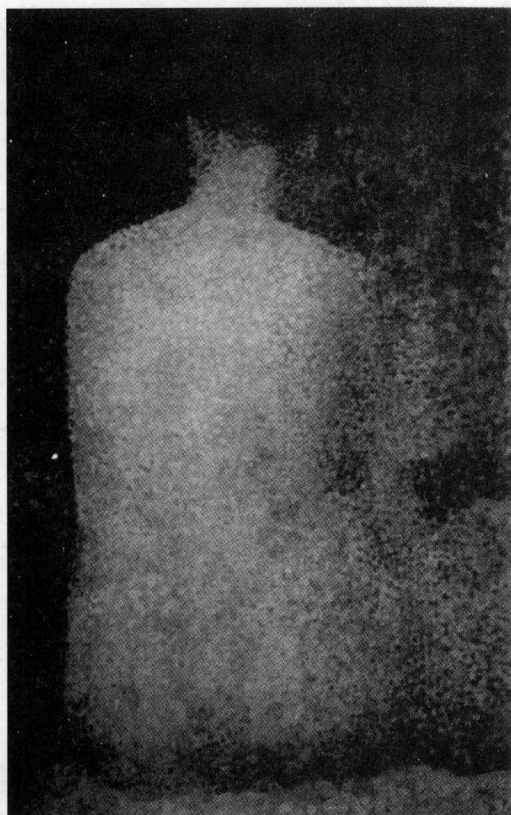

图 1.3 乔治·修拉

图 1.4 马蒂斯

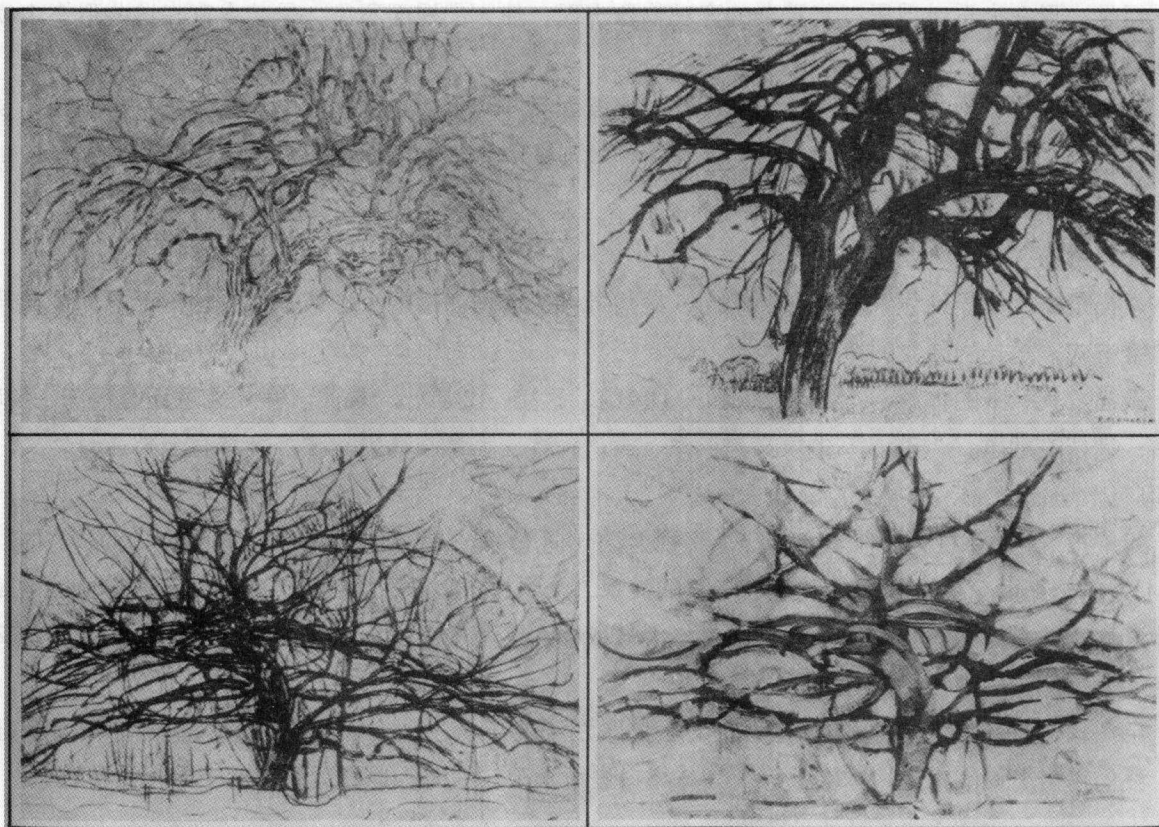

图 1.5 蒙德里安

第二章 关于素描及类型

第一节 关于形与素描

一、形

在视觉中,形就是视觉的对象,只要睁开眼睛,就有形的存在。在一般人的视觉中,形的概念是广义的、抽象的、笼统的甚至是模糊的。形是人们认识客观物象的一种本能的反映,它的形象随着人的视觉生理上的成熟而不断丰富。

但是,形在大千世界里以其繁杂的客观物象出现,使人们视而不见,是艺术家在这些形态中发现了形的秩序和规律,并使之因素化、个性化。

形是客观物象在空间中存在状态的统称,形有其内在的构成规律和秩序。艺术家正是利用了这种规律和秩序创立了造型艺术的规律,使形在人们的视觉中产生新的意义。形也由此成为艺术家不可缺少的造型媒体。

二、素描

素描是一门关于认识和表现形的学问,是指导表达造型艺术的一种最基本的、辩证的、逻辑严密的思维方式,是一门独立的造型艺术。

素描,其字眼的本意,“素”的意思:①单纯、直接;②质朴、真实。字外之意还有精炼、纯粹、原始、最初的意思。“描”,它的表义是:写、画、挥舞、临摹、写生,弦外之音有全部占有之义,即整和广。

如果把“素”字视为静(词),“描”字视为动(词),那么就可以将“素”译(意)为深,“描”译(意)为广,把两个字合在一起就是纵和横的关系(难怪古人以“草图”和“粉本”来确定画的格局),有朴素真实的描绘,集广取精之意,即志广大诚取精。这两个字的组合既有唯物辩证法的关系,又有品格的风范。

用任何一种单颜色表现物体造型的绘画均称之为素描,它是一切造型艺术的基础。作为基础训练,我们常用简便的铅笔、木炭条等工具与材料进行学习。同时,也可运用其他工具相结合表达。

第二节 全因素素描

全因素素描也称为传统素描或光影素描,采用明暗法来塑造物体形体空间。这种素描需要依靠空气透视的原理(近实远虚)表现形体在空间中的诸种因素。主要特征是在固定的光源下以明暗调子来控制形体的结构关系、透视关系和空间关系,这种素描适合长时间研究和表现形体细腻的造型关系,而且强调一种光影的气氛。(图2.1)

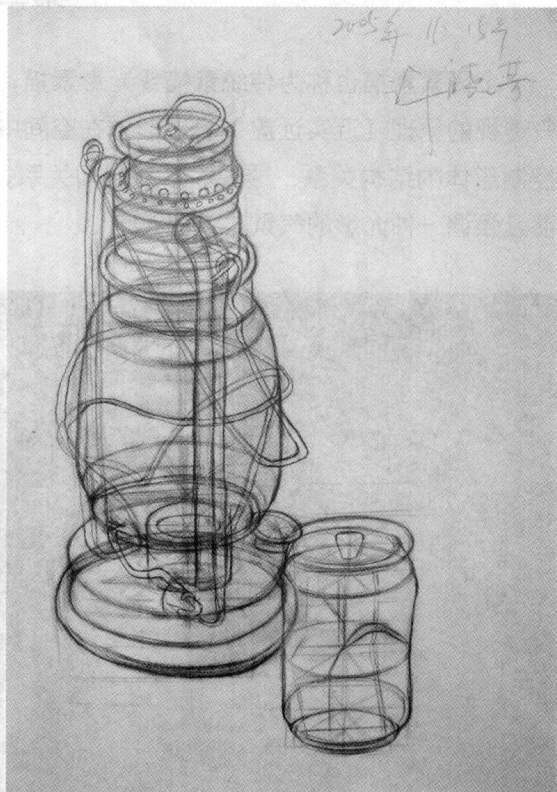

图 2.1 全因素绘画

全因素素描在绘画艺术创作方面起到了重要的作用。同时,也影响和推动着现代设计素描的产生与发展。然而,由于全因素素描在训练时通常是长期作业,其方法已经不切合设计学科基础教学的要求,为此,我们将它作为教学实践的一种借鉴与参考。

第三节 透体性设计素描与结构素描

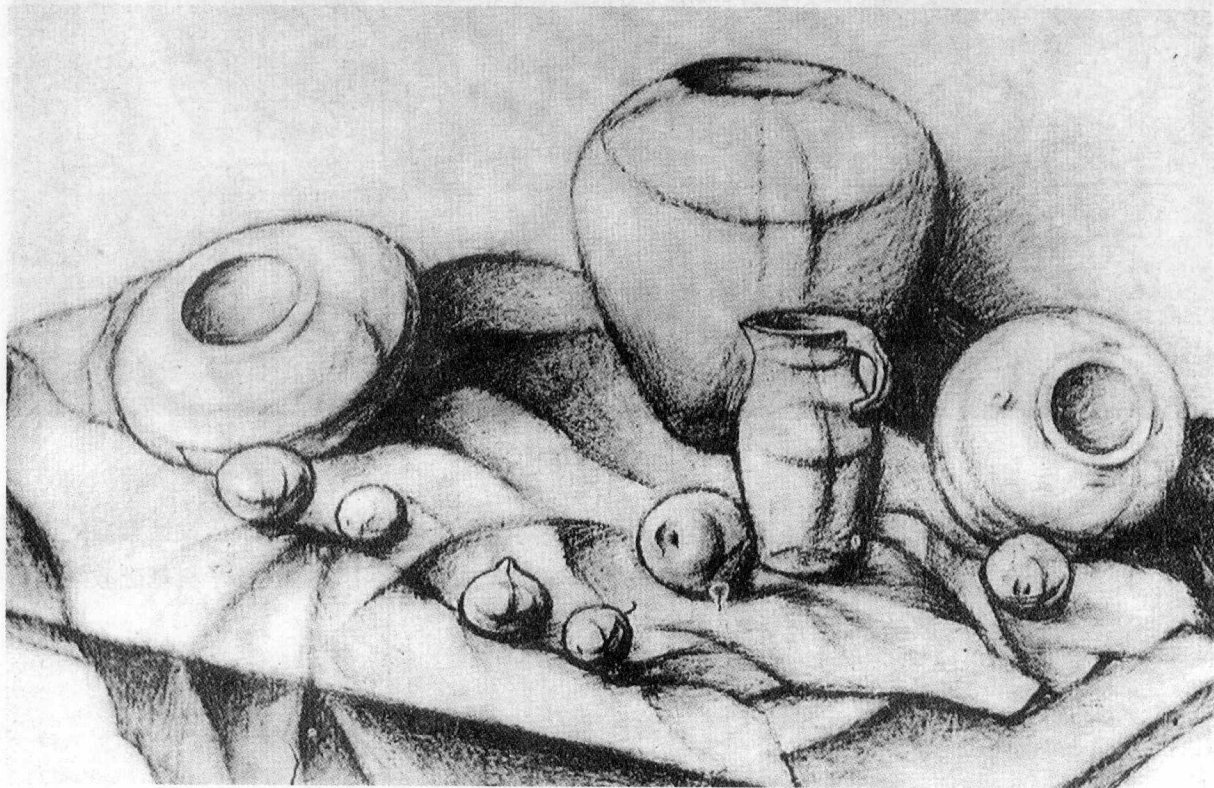
结构素描表现形式有两种：一是以线为特征的透体性结构素描，多半以结构线来表现形体的穿插及构成关系，称之为透体性设计素描；二是以研究和表现形体结构为宗旨，以结构为主略加一些明暗的结构素描。结构素描依靠形体透视的原理，尽可能排除或减少光影因素，以达到形体自身结构的纯粹实体效果。（图2.2、2.3）

→图 2.2 透体性结构素描

学生：许晓芳 导师：罗兴华

↓图 2.3 结构素描

第四节 研究性素描

研究性素描主要是指学院式素描,即学生在课堂上根据导师拟定的课题所做的素描作业。这种素描往往是带有明确的研究目的,带有尝试性与探索性,旨在对客观物象进行单因素训练。事实上,对研究性素描并没有明确的界定,有时艺术家带有某种学术目的,表现客观物象的素描也叫研究性素描。在此明确提出来,就是想让同学们有一个明确的概念,便于学习,少走弯路。

第五节 表现性素描

此种素描是指那种个性及艺术性很强的素描,往往受艺术家主观因素和感性因素所支配。表现性素描初学者不宜去刻意追求,因为表现性素描这种形式艺术的个性化强,在形式和风格上,虽然距离设计因素与要求较远,但又是设计师艺术修养方面必备的一种知识。因此,我们有必要认识和了解表现性素描。

图 2.4 亨利·摩尔《一排睡眠者》

第三章 素描的基础知识和要素

第一节 三大面与黑、白、灰

这里我们提到“三大面与黑、白、灰”，是绘画艺术的基础知识。

我们知道如果把形体归方的话总共有六个面，三大面是指人与物体在呈任何一种角度时，其眼睛只能看到该六面体的三个面，我们可以手拿一方形物体（因为圆的不明显）在眼前上下、左右移动，你就会发现这一点，因为这是受人的眼睛视角（视域）所决定的。

黑、白、灰

物体在光照下呈三种状态，即背光、迎光、顺光。背光为黑，迎光为白，顺光为灰，这就是黑、白、灰的由来，以后艺术家将黑、白、灰视为一种基本的造型元素，应用于工艺图案的构成和绘画之中，尤其在版面中更视其为艺术的灵魂。

第二节 五大调子

五大调是全因素素描中的一种明暗法关系，指物体在光照下所呈现的一种光影规律。这是形体自身透视规律之外的又一种能表现形体立体感的造型规律。也就是说任何物体在光照下都产生五种基本的调子。以球体为例，在光源的集中照射下，球体呈现出高光点、灰面、明暗交界线、反光面、投影等五个调子。

第三节 素描的空间

素描的空间有三种：

（1）两度空间

两度空间也叫二维空间，是指物体平面的长和宽，即平面。

两度空间多半在现代派绘画及平面设计中采用，有时也用于浮雕之中。