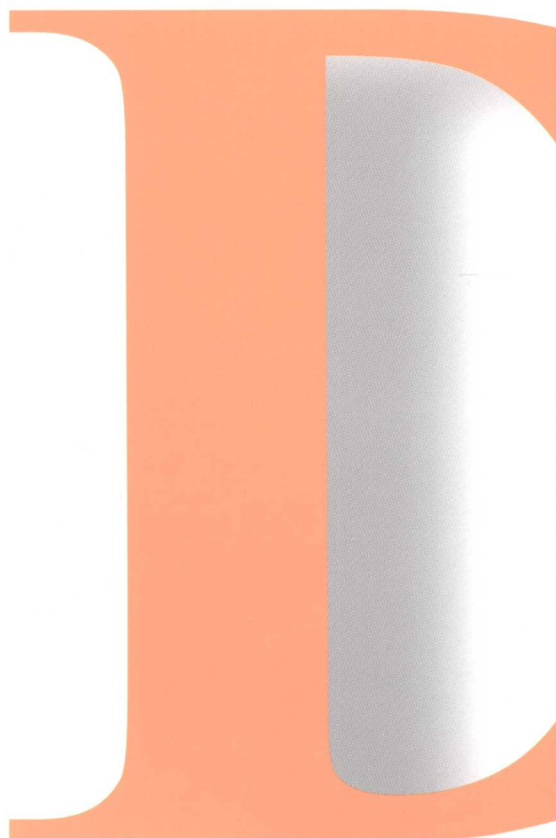

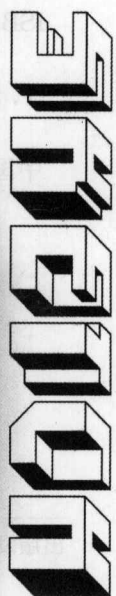
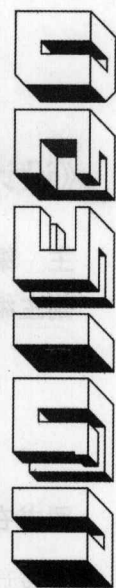
高等院校艺术设计专业系列教材

设计素描

◎主编 王宏伟 马勇

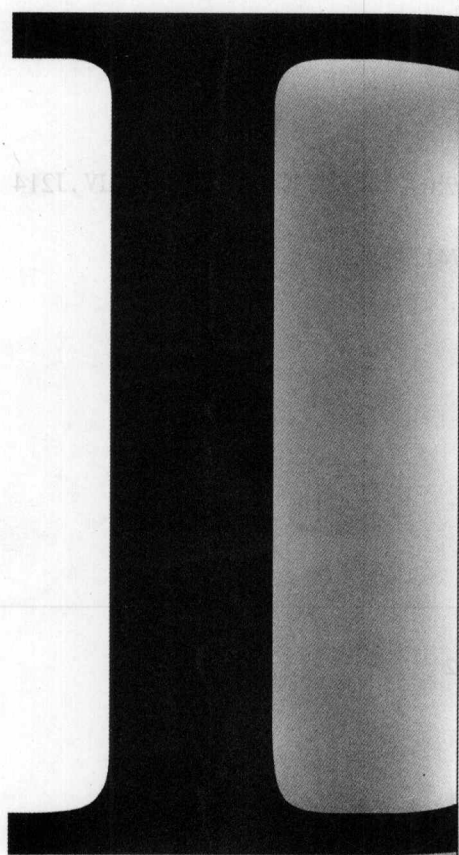
河南科学技术出版社
HENAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

设计素描

◎主编 王宏伟 马勇

高等院校艺术设计专业系列教材

河南科学技术出版社

·郑州·

《设计素描》编委名单

主 编 王宏伟 马 勇

副主编 付晓云 杨 冬

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/王宏伟、马勇主编. —郑州: 河南科学技术出版社, 2007.9
(高等院校艺术设计专业系列教材)

ISBN 978-7-5349-3619-7

I. 设… II. ①王…②马… 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137417号

出版发行: 河南科学技术出版社

地址: 郑州市经五路 66 号 邮编: 450002

电话: (0371) 65737028 65788613

网址: www.hnstp.cn

责任编辑: 董 涛

责任校对: 柯 姣

封面设计: 张 伟

版式设计: 张 伟

印 刷: 河南第一新华印刷厂

经 销: 全国新华书店

幅面尺寸: 185 mm × 260 mm 印张: 5.75 字数: 120 千字

版 次: 2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1—3 000

定 价: 15.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系。

前言

素描不需要依赖其本身的特点在自己的领域里求得生存，它没有局限性，它可以在视觉艺术的各个领域里随心所欲地进行渗透。从它出现迄今已经产生了无数伟大的作品。

设计素描作为设计艺术基础训练入门课程，已经成为当今艺术院校设计专业必修课程。正是由于设计素描概念的局限性，往往会误导我们不去了解和研究设计素描更为深层的涵义，从而片面地局限了它更为独立宽泛的意义，使得我们无法摆脱以往的认识，并限制了创造性思维的拓宽。拓宽创造性思维是我们学习设计素描最为直接的目的。虽然设计素描是为设计专业设置的，但先入为主的设计理念，必须建立在较高层面上，用新的视角重新理解和掌握自然物象转换的方式和方法，以求对平面、空间、光影、结构、体积、形态、质感等对比规律的认识和掌握。

我们都知道平面视觉艺术的研究，主要是围绕在平面结构和空间结构这两个问题上，平面结构的研究利于画面形式表现（通常我们所说的装饰性），而空间结构的研究则利于画面的时间表现。只有当这两种结构能真正符合视觉语言的完美结合时，作品的完整性才能体现出来。

视觉艺术的平面结构指的是经过压缩和提炼过的主题元素（点、线、面、体这些抽象元素），通过规律性的有机结合，运用动、静、大、小、重复、节奏、对比等，来完成平面和空间经营，以求达到美的形式。视觉艺术的空间结构营造，实际是建立在平面结构的基础上经营的，因为真正的空间结构的意义是利用画面虚实关系来实现的。综合东西方空间意识大致可分为五种：空气空间结构、有限空间结构、平面虚实空间结构、虚空间结构和实空间结构，这五种空间意识对画面都起着不同作用。空气空间结构能让画面处在一种“时间”氛围中，使得画面有某种强烈的场感（如夏加尔的作品）；有限空间结构处理能加强画面结构的紧凑感（塞尚作品最为明显）；平面虚实空间结构最能体现真正意义的形式美——即装饰性（柯利、米罗、霍

前

言

克尼代表这一观念); 虚空间结构和实空间结构是真正意义的抽象空间意识(中国画家理解的空间结构), 它的抽象意识体现在利用了真实与不真实的对比, 从而完成了从自然到画面视觉语言的转换。无论我们选择哪种平面结构或是空间结构都必须建立在立意先行的基础上, 因为立意是动态的、是感性的、是灵性的, 只有动人的立意才能传达人性魅力, 当然没有全面的技术同样也无法表达。正如哲人所讲: 深刻即表面, 一切近于哲学的思考唯有通过“表面”才能给予展示。

这本《设计素描》正是我们想帮助学生通过以新的视点拓宽对设计素描的认识, 来实现对设计素描艺术与技术的掌握。

王宏伟

2007年5月

目 录

第1章 素描与设计素描	001
1.1 素描的演变与发展	001
1.2 认识设计素描及其概念	008
1.3 设计素描与传统素描的区别	012
1.4 设计素描的基本特性	014
1.5 设计素描的形式分类	015
第2章 设计素描的分析与表现	032
2.1 造型要素的分析与表现	035
2.2 设计素描的逻辑分析与表现	054
第3章 设计素描与设计	066
3.1 设计与表达	069
3.2 艺术的实现	076
参考文献	083

第1章

素描与设计素描

本章要点

素描作为绘画最早的艺术形式，有它独特的艺术魅力，从出现至今已有无数伟大作品问世。本章从视觉艺术发展的角度，分析了素描的历史作用和它本身的价值，还有传统素描与设计素描互存、互对的关系以及设计素描的特点、作用。

1.1 素描的演变与发展

从绘画的表现形式来说，素描就是单色画。我们用毛笔、铅笔、钢笔、木炭条等工具画出来的黑白画，都可称为素描。由于素描工具的简单和它所具有的直接性，在表现过程中起着根基的作用，所以这门古老的艺术形式也常常被理解为最初的基础绘画形式，素描也因此被称为是一切绘画形式的基础。这是通常意义的素描概念，我们通过最早的祭坛画和古代东方绘画可以了解素描在其中的实际作用。

欧洲文艺复兴时期的画家最早确立了写实主义，为了真实地描绘对象、准确地塑造形体和表现空间，艺术家开始认识到自己的首要任务是让艺术和科学研究结合起来，研究人体的解剖结构和科学的透视法、明暗法，探讨各种造型艺术的技法理论。“温布里亚画派”的弗·西斯科（约1410—1492）在他的作品《基督的诞生》、《基督受洗》（图1.1、图1.2）中运用明快的颜色来处理空

间关系,同时明确有力的轮廓又使他的作品带有装饰意味。意大利文艺复兴“佛罗伦萨画派”画家乌切洛·安吉里科(1387—1455)的作品《圣告图的大天使》(图

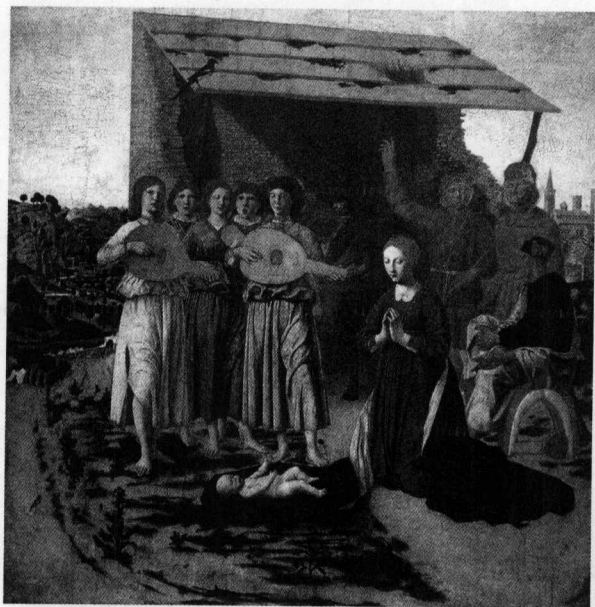

图1.1 基督的诞生(弗·西斯科)

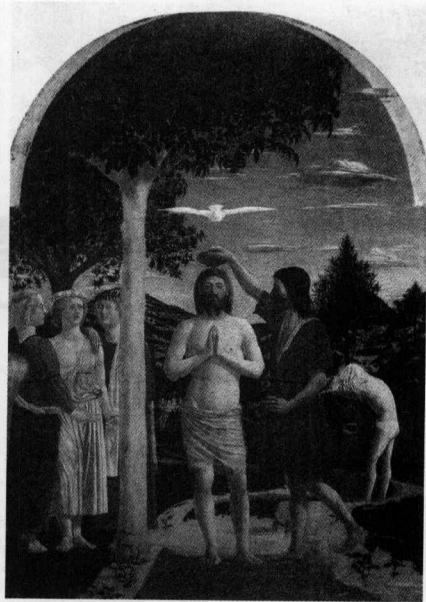

图1.2 基督受洗(弗·西斯科)

1.3) 将透视学、解剖学和光学原理运用到艺术创造中,塑造了真实的人物和真实的空间关系,艺术语言重明暗造型,构图追求对称、均衡、和谐。所以在传统西方绘画中色彩始终承载着塑造物象明暗关系的作用,西方艺术家们对光影效果如此着迷地描绘,说明了古典艺术对素描的依赖和崇敬(图1.4、图1.5)。古典的素描可以简单地概括为模仿的艺术,在二维的平面中描摹再现真实的三维空间中的对象,作为早期的图像表达方式,素描的这一功能引导着其在写实技法上的不断探索发现与进步,从而在文艺

图1.3 圣告图的大天使(安吉里科)

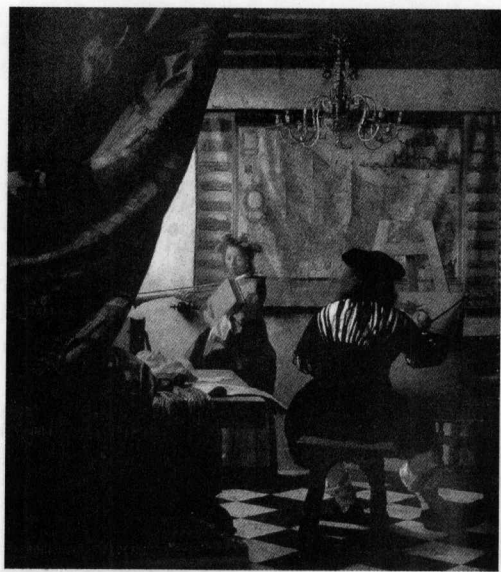

图1.4 绘画艺术的真谛(维米尔)

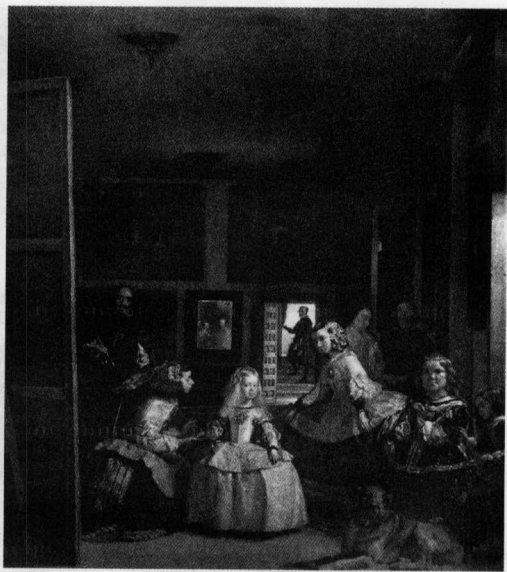

图1.5 宫娥(委拉斯贵支)

复兴时期实现了写实技法的全面成熟，古典素描走向了它的辉煌。

东方绘画虽不像西方绘画那样重视素描，但是在宋徽宗(1082—1135)的《红蓼白鹅图》(图1.6)和马远(约1170—1260)的《踏歌图》(图1.7)中却依稀体现出对明暗和线的描绘，中国传统线描和水墨的发展也正是中国古代素描的发展(图1.8、图1.9)。

在“新素描”没出现之前，虽然素描已经作为一种独立的绘画艺术形式存在，但传统素描普遍被认为是一切绘画的基础。德加在谈素描传统作用时曾经讲过：“绘画拒绝素描的体验，就意味着拒绝开始。”素描作为绘

图1.6 红蓼白鹅图(宋徽宗)

图1.7 踏歌图(局部)(马远)

图1.8 四季平安图

图1.9 墨竹图(文同)

画的开始实际上是对艺术创作最初的一种体验,最初这种体验,在艺术家意识里并没有把它作为独立的一门艺术来看待,而是把素描看作是认识对象最初的艺术形式。诸如丢勒(1471—1528,德国)的素描追求明确的结构关系,每一个细节都被他有条理地刻画了出来。这种追求形似、侧重分析的理性描绘方式,较早地走向了一种极端的艺术风格,使丢勒的艺术更多地融入了自主的态度和眼光(图1.10~图1.14)。罗丹说:“他的构图是精确的,富有逻辑性,他的人物是结实的,富有典型性,这就是他的素描如此有功力和他的色彩如此坚毅的原因。”

图1.10 复仇女神纳美西斯(丢勒)

图1.11 徽章与骷髅(丢勒)

图1.12 父亲的肖像(丢勒)

图1.13 手的习作(丢勒)

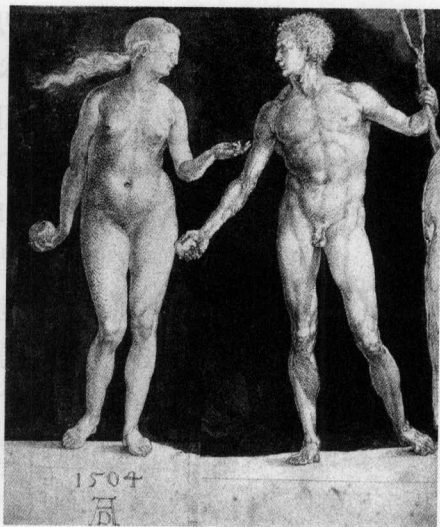

图1.14 亚当和夏娃(丢勒)

新素描的出现,迫使我们不得不对素描重新理解与思考。因为新素描从某种意义上讲已经拓宽了素描以往的概念。虽然其仍含有绘画基础作用,但对于我们重新全面认识绘画的功能却有着不可忽略的意义。随着视觉艺术的发展,到了19世纪摄影艺术的出现和流行,素描最初的意义和作用开始变得模糊淡化,随后慢慢失去了它的作用。面对这种危机,安格尔、德加等一批艺术家重新对素描予以重视,随后塞尚、凡高、波纳尔、马蒂斯、毕加索、夏加尔、康定斯基、米罗、贾克梅迪、克利、莫兰迪等人把素描提升到一个与个体统一的新境界,后来由于霍克尼、塔彼埃斯、弗洛伊德、玛塔、拉桑斯基、柯拉菲克、阿波斯、杜布菲、尼提斯克、雷纳等现代艺术家的不断出现又使素描变得更为接近“元艺术”(一种接近艺术本身的样式),使得素描最初“体验”变为一门更为独立的、纯粹的艺术——我们可称为新素描。通过观察自然和表现自然,新素描更多地提供了一种思考和表现的手段。

新素描的独立和纯粹性表现不仅仅是在最初的体验。从绘画语言来分析,这种自由的黑白艺术形式所具有的意象因素和更为自由的语言表达方法,则更适宜表现当代艺术家对于生活的感受。我们都知道一切艺术的产生是通过技术载体和情与物之间契合来完成的。人与对象所产生的情的表达愿望,总是会借助某种技术方式作为载体来实现。可以讲素描这种黑白形式最接近不确定的意象表达。素描所具有的黑白语言也说明了这种艺术方式的简单和直接,从人们的心理惯性和它所特有的最为直接的简单基本的对话方法,还有不同线条、质感、粗细、动静之间所产生出的对比,以及线条相互敏感、亲密、独一性的关系,

使得素描最为接近自然(图1.15)。因此在打开通往表现的道路上起着先入角色,也正是因为这一特性使得素描显得独一无二,并具有“先于绘画”和“独立发展”两重性特点。

随着社会的发展,传统素描艺术方式方法已不能同步于时代,人类精神异化和物质的需求,要求艺术语言变得更为多元化,从中世纪神性表达,到文艺复兴人与神完美结合体,从理想的浪漫主义到现实人间生活的描述,从视觉印象光彩表现再回

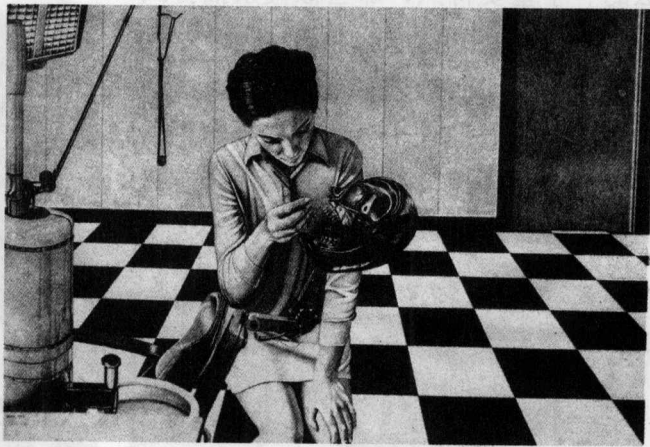

图1.15 史密斯素描作品

到新表现直至现代、后现代,无不反映了艺术面目的多变性。素描这门“先于绘画”古老绘画形式也带着不同的目的和作用时隐时现地在艺术的长河之中与时俱进。西方现代艺术在以新的目光审视传统绘画的同时,同样也在用素描传达着一种全新的艺术观念,如贾克梅蒂(1901—1966,瑞士)在他创作的大量作品中都带有立体派雕塑的几何抽象风格和空间感较强的特点,他的创作以逐步拉长的人物形象来表达虚无主义的绝望、恐惧和毁灭(图1.16)。立体主义的代表人物勃拉克(1882—1963)拒绝了传统绘画中对光和空气的表现与描绘,拒绝了三维空间透视,而创造了一种多维的浅透视,用许多相交的面(四边形、三角形、半圆形等)来表现物体。

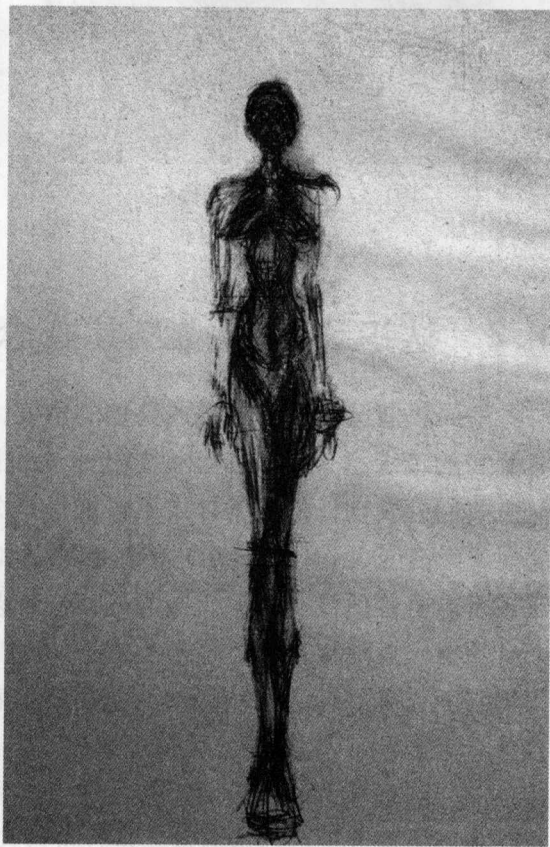

图1.16 行走人(贾克梅蒂)

他从多个视点同时观察被表现的物体,从而使其后面、侧面等多个面能同时展现在观众面前(图1.17)。快速的运笔是德·库宁(1904—1997,荷兰)表现手法的一个重要特点,那些似鞭索抽打式的线条,一会儿粗、一会儿细,时而模糊、时而隐约,迂回行进,忽隐忽现,灵活多变。画中似乎有一个个不规则的生物形态在互相冲撞、渗透,形成一个有机的空间(图1.18)。

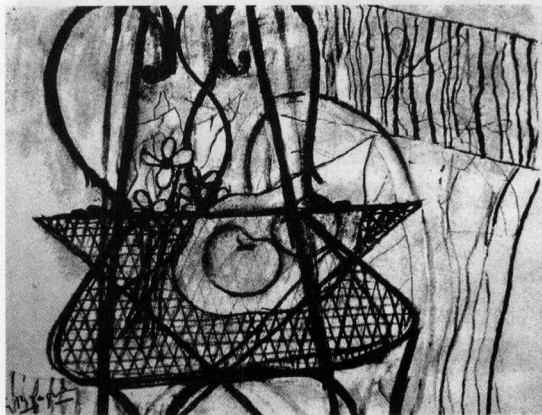

图1.17 勃拉克素描作品

图1.18 德·库宁素描作品

1.2 认识设计素描及其概念

前面我们已经从绘画发展整体的角度,重新审视了素描这一古老画种,了解到它的传统意义以及它在视觉艺术史中所扮演的角色和它独立的艺术价值。从中我们会发现任何艺术样式不可能是永久不变的,它会随着文化和科技的发展而不断演变,这种演变从它的实际意义和价值来讲,其本身特点与时间有关,与艺术本身价值没有关系。因为任何一种艺术风格,无论它产生在任何时代都会有媚俗、高雅和艺术、非艺术之分。我们不能简单地把时尚或是否具有新意,作为判断作品好坏的唯一标准,重要的是看其作品是否符合更高层面的艺术语言,看是否具有“意味”。从这一点来看,一种新艺术样式产生是与时代发展有关系的,与好坏和新旧没有直接的联系。所以我们判断其作品好与坏,必须建立在其作品是否符合艺术语言、是否符合艺术规律之上的(图1.19~图1.24)。

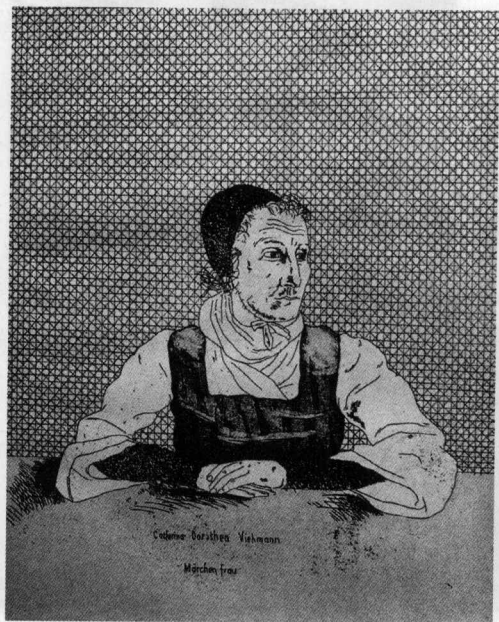

图1.19 肖像(霍克尼)

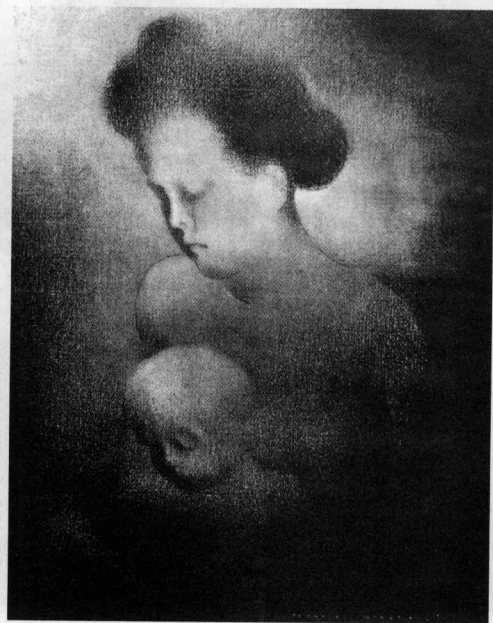

图1.20 安格兰德素描作品

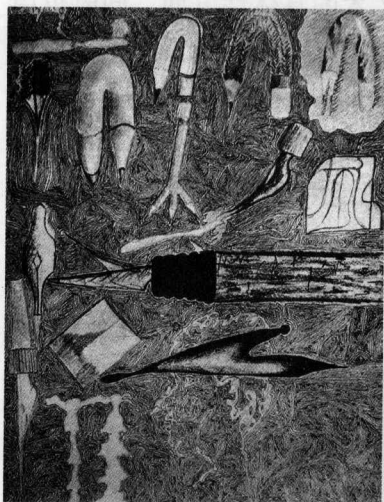

图1.21 萨马斯素描作品

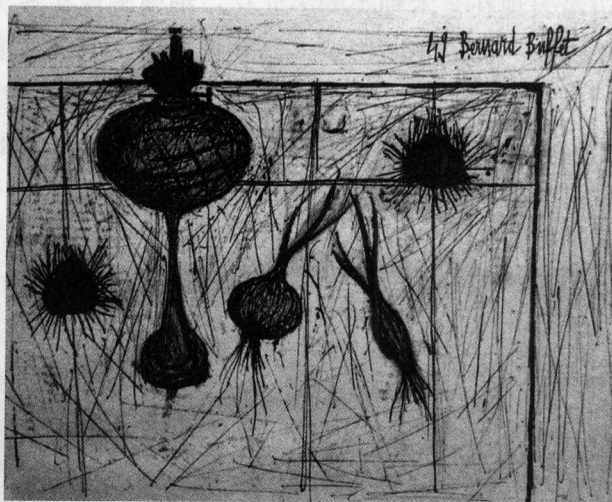

图1.22 布菲素描作品

图1.23 沃曼素描作品

图1.24 沃曼素描作品

现在视觉艺术的多元化随着其他领域的不断渗透，变得更加边缘和细微：边缘表现在艺术种类的多元化；细微表现在各类艺术的具体性方面。同时也由于文化之间的不断影响，当今世界文化空间又变得越来越小、越来越近似，我们处在这个狭小的文化空间超市中已经很难超越。

设计素描是近年来出现的为设计专业开设的课程，它的出现标志着传统素描从新传统素描再次进入一个新“物质”时代。也正是由于21世纪“物质至上”

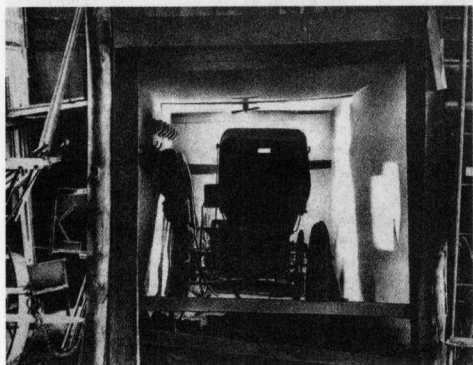

图1.25 西勒素描作品

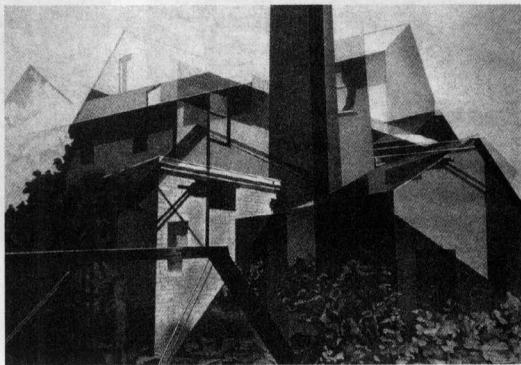

图1.26 西勒素描作品

思想观念的影响,这一时代物质产品极大丰富了人们的精神享受,也是设计最蓬勃发展的时代。我们时刻能感受到在生产、生活、娱乐中,设计无处不在(图1.25~图1.27)。

设计素描教学,在美术设计教育中,一直是以纯艺术再现为原则进行造型基础训练。随着现代设计教育的发展,教学观念的不断更新,适应设计艺术学科需要的“设计素描”应运而生,使艺术设计学科长期以来沿袭纯艺术表现的素描教学模式得到很大的改观,为设计艺术学科的造型基础训练带来了勃勃生机,成为设计艺术学科重要的造型基础课程。设计素描是在借鉴融合传统绘画素描艺术精华的基础上,结合现代设计艺术学

图1.27 裴米克素描作品

科的特点形成的视觉造型艺术学科。设计素描与纯绘画素描的表现目的有着很大的区别,简言之,设计素描是为设计服务的,是设计师表达设计创意、交流设计方案的手段和语言,其实用性和功能性是不言而喻的。

在我们进入设计素描这门课程学习之前,必须要对设计素描其真正的含义进行正确地认识。我们不能仅仅从以往的经验中或某些知识中来简单地理解设计素描,而是要把设计素描作为一门独立的、赋予新意的知识来掌握。通过培养这种新的观念和认识使我们从一个新的视点来看待其他艺术,从而拓宽视野,举一反三,建立具有真正意义的设计艺术素描理念。

从字面上讲设计素描是指专为设计专业而设定的基础素描,它是为培养设计理念、创造性思维所必须掌握的设计基础课程。我们不反对这种一般认识,因为设计素描有它的实际意义,设计素描常规训练也正是为了解决设计过程中需要解决的诸如设计结构、装饰性、物体重构、意向表现、材质媒介综合等问题,这是从事设计专业人才必须掌握的基本技能。但是我们纵观视觉艺术发展史,从历史发展和整体概念的角度来看,所有与视觉艺术有关的基本“技能”只能解决应用过程中的部分问题,而不能把“艺术”提升到真正意义的艺术高度。曾任教于包豪斯的约翰·依顿在《造型与形式构成》一书中讲:“我们改造自然的科学研究与技术必须同内省的东方精神文化取得平衡。”这说明了艺术