

从入门到高手
From Student to Master

完美教学系列丛书

新思维 临摹

NEW THINKING

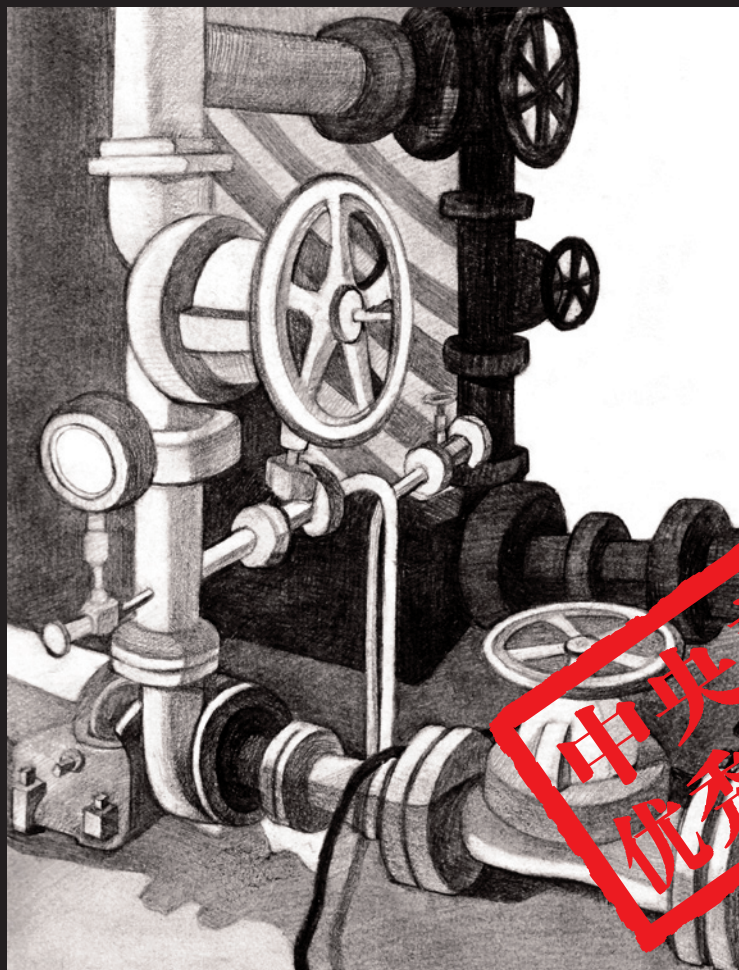
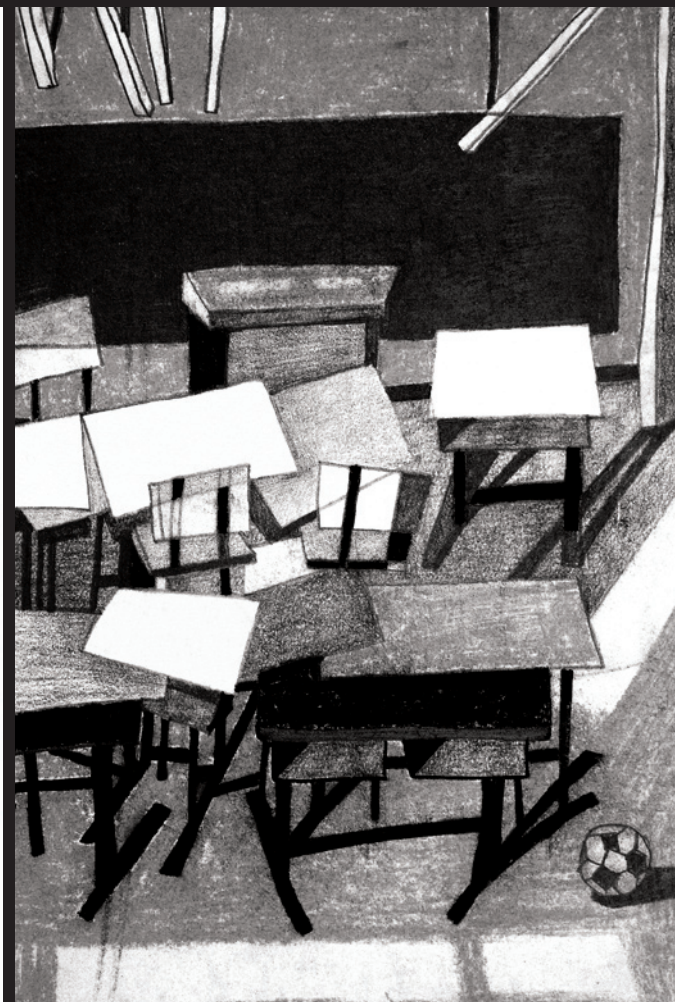
Design Sketch
Node Partition

林广远 李永 编著

吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

设计素描 节点分割

■ 编者的话

设计素描是艺术设计专业的基础课程，其主要任务是对客观形态构造特征进行设计与分析，发现客观事物的根本属性特征，通过设计素描的训练培养敏锐的观察力、思考力、创造能力以及分析与归纳能力。设计素描教学的质量将直接影响到设计类专业学生的专业发展，对其使用的教学方法和教学思路的研究具有十分重要的意义。

在中央美术学院等专业院校的高考设计科目中设计素描是必考的科目，提前了解设计素描考试的情况是取得一个好成绩的必要工作，现在说说考试中容易出现的问题：

有些考生在造型方面不能充分地利用考题中所给的元素，只是简单地把物体摆放在画面上，没有对物体的造型做主观处理。出现这方面的问题，主要还是基于传统的素描训练，导致考生只是被动地描绘现实中的形象，而我们的考试题目，使物体的造型具有巨大的可塑性，由考生来选择和处理。

设计素描注重思维方面的创意与想象，好创意的表达需要你用最快的绘画技术去表现，素描是一切艺术的基础，这就要求我们训练自己的写生能力与创意能力，所以在设计素描课程的安排上写实与创意穿插进行，这也是为什么一些好的设计院校将设计素描作为他们必考的内容，既可以考查学生的设计思维，又可以考查学生的造型能力，一箭双雕，所以设计素描的好坏是检阅一个设计类考生水平的重要依据。

笔者经过多年对该课程的教学与研究，认为现行的设计素描教学还存在一些有待解决的问题，必须进一步规范和完善。

设计素描是以设计概念为先导的设计形式。它是以设计思维为教学目的而进行的各种素描写生和素描创作，设计素描跨越了传统意义上的素描概念，不再仅仅是作为以绘画技艺与表现方法的训练，也不是为了艺术创作去写生或再现物体和收集生活素材，归纳起来主要有以下几点：

（1）打破传统思维定式的静物组合方式和常规的静物选择方式，在传统绘画中，我们习惯了一些物体的组合模式。例如传统的物体组合主要包括：关联性物体组合、体量类似物组合、高差异体量组合、质感差异组合等。为了打破这种组合，避免常规式的摆放方式，可以用悬挂、倒挂、累积、包扎等多种形式进行随机性摆放，让学生参与其中进行物体选择，同时融入自己的思维和观念，使原来的被动学习变成主动学习的互动方式，提高学习积极性和主动参与意识。

构图方面通常的问题是在一些高中美术班或考前班仍然沿用传统的教学模式，由于老师摆好了静物，组织好了构图，然后学生去写生，缺乏在构图方面的基本训练。因此，在应考中央美术学院等高等美术院校的素描考试中就缺乏自我组织画面的能力，缺少具有艺术性和原创性的构图方式，或者构图常常固定化，没有新意，永远是所谓的三角构图或“S”形构图，缺乏从生活中发现艺术性构图的能力，还有一类学生将各大院校高考指南上的高分试卷的构图作为模仿的对象，但这些构图往往已经过时。如果2008年在评卷中出现新颖的构图往往会引起判卷老师的注意，但是2009年出现模仿的、重复的构图，那些抄袭的考卷往往得不到高分。因此，无论设计还是绘画，创新性与独特性总是得分最高的，模仿与抄袭永远不能代替原创。

（2）学生尽可能尝试多种素描技法和不同工具，传统素描模式是用排线的方式画素描，但设计素描的方法不同于传统素描，它的表现手法是无穷的，包括涂、抹、擦、印、贴等。不同的手法会产生不同的视觉美感，不再拘泥于传统素描的像还是不像，在这方面可以结合设计素描的类型多做尝试性的探索。

黑白灰是设计素描中很重要的组成部分，它结合了设计与造型的特点，更讲究黑白灰的分布，讲究新颖有张力的构图，讲究黑白灰的面积，注重画面的

想法和内容，相比于其他的素描形式更注重画面的设计感。如果把画面中的黑白灰关系排列稳妥，那么画面就多了许多值得称道的闪光点，让阅卷老师给予更高的评价，因为安排画面需要一个清晰的大脑和缜密的思维。比如一个简单的生活场景，随意摆放的物品都可能成为一个好的设计素描题材，而刻画技法也是设计素描中的重要部分，仅仅有好的设计创意是不够的，因为设计素描是一门设计和素描相结合的学科，画面效果表现的不够到位也是不行的。

（3）对创意的理解是最容易引起争议的话题。如果不了解高等美术院校关于创意的要求，就很容易把创意理解成非现实的创作，自己凭空编撰出超现实的画面，故弄玄虚，但是有的考生则把注意力完全集中在奇怪的物象空间表达上，完全忽略了物象组合所起到的传达作用，这是错误的。另一个问题就是把创意理解为故事性的文字叙述，这更是哗众取宠的，创意可能会有非现实因素的表达，但是整体上还是要求画面的合理性，建立在物象表现基础上的联想与想象。好的设计作品都是以大的创意空间关系开始构思的，在现实空间中寻找新的创意点进行创作，运用所学习到的素描关系来实现自己的设计构思。重要的是要准确把握空间关系和造型的和谐性，在实现自己创意的同时又要保证画面的合理性。

（4）有的同学对设计素描一直抱着敬而远之的态度，把设计素描刻意画得很怪异、不伦不类，认为这样才算有创意的“设计”，其实不然，好的设计素描恰恰不一定是特别新颖，而是把一个普通的场景运用好的形式、好的构图表现出来，这才是设计素描真正的内涵，不要因为不理解而盲目地去画。设计应永远面向未来，立足“设计为人民服务”的发展战略，在素描设计教学中应该引进和借用未来风格抽象思维的艺术训练方式，探索设计领域表现的新空间，来培养学生的综合基本技能和先进的视觉审美观念为根本。

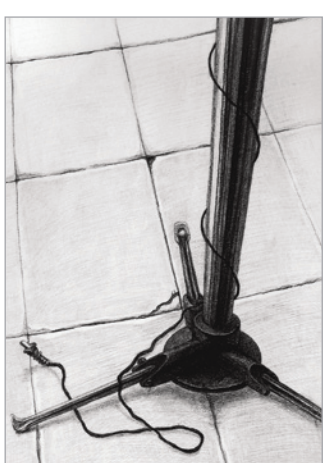
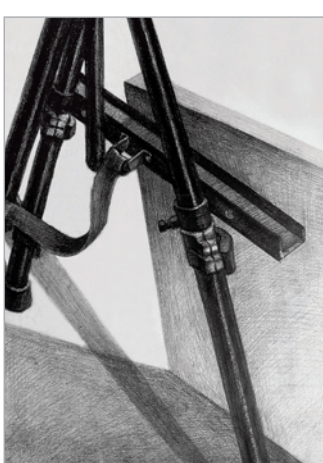
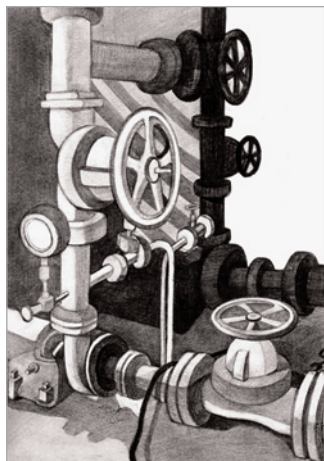
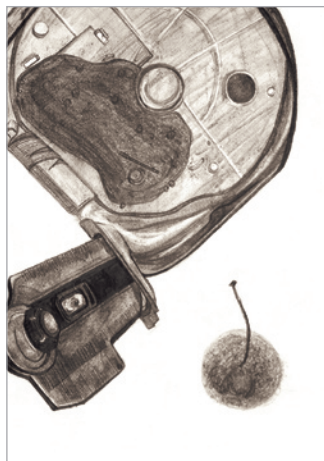
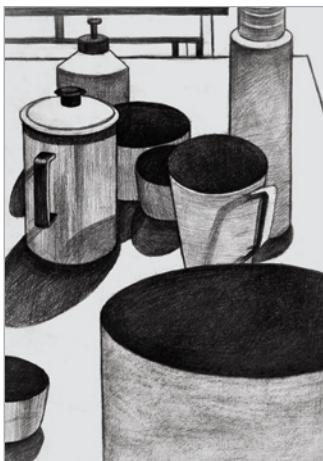
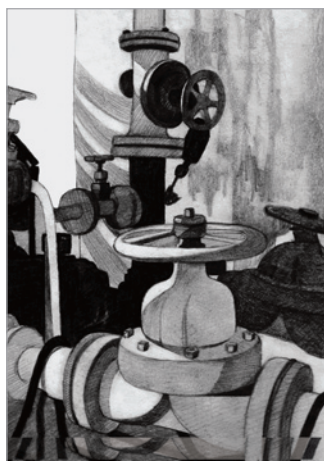
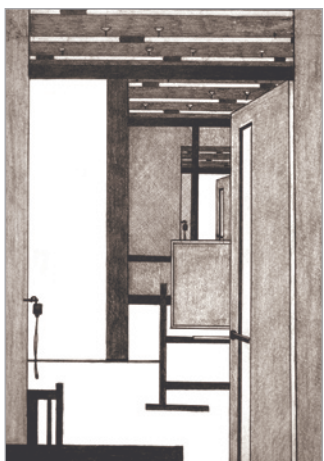
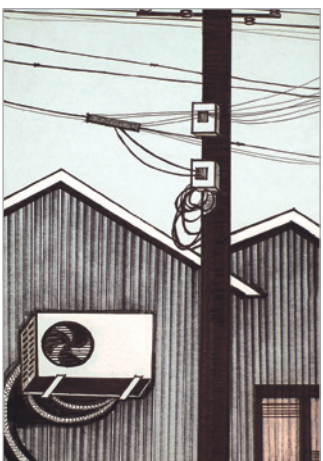
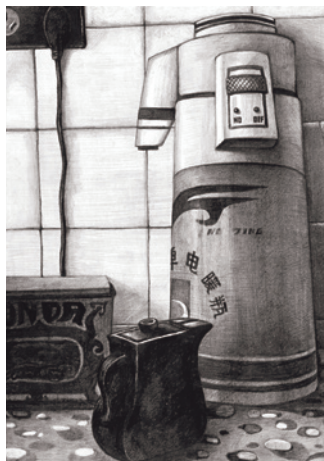
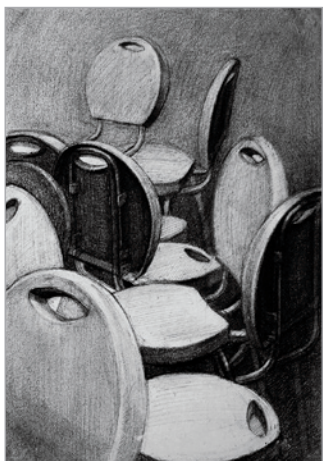
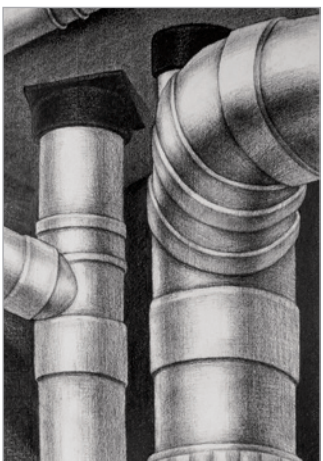
打破严格的透视法则和常规构图，施行这种教学方式是为了让学生知道，透视的准确并不是衡量画面美的唯一标准。可以对画面物体进行扭曲、平面化和夸张化的形象处理，改变固定思维的审美标准，提高自己的艺术思维和审美能力。传统素描在构图上都有严格要求，而设计素描可以完全打破上下左右的画面平衡，在构图上以求满、求险、求空、求偏、求局部等形式格局为追求，这样，可以使画面在空间选择上获得出人意料自由度。

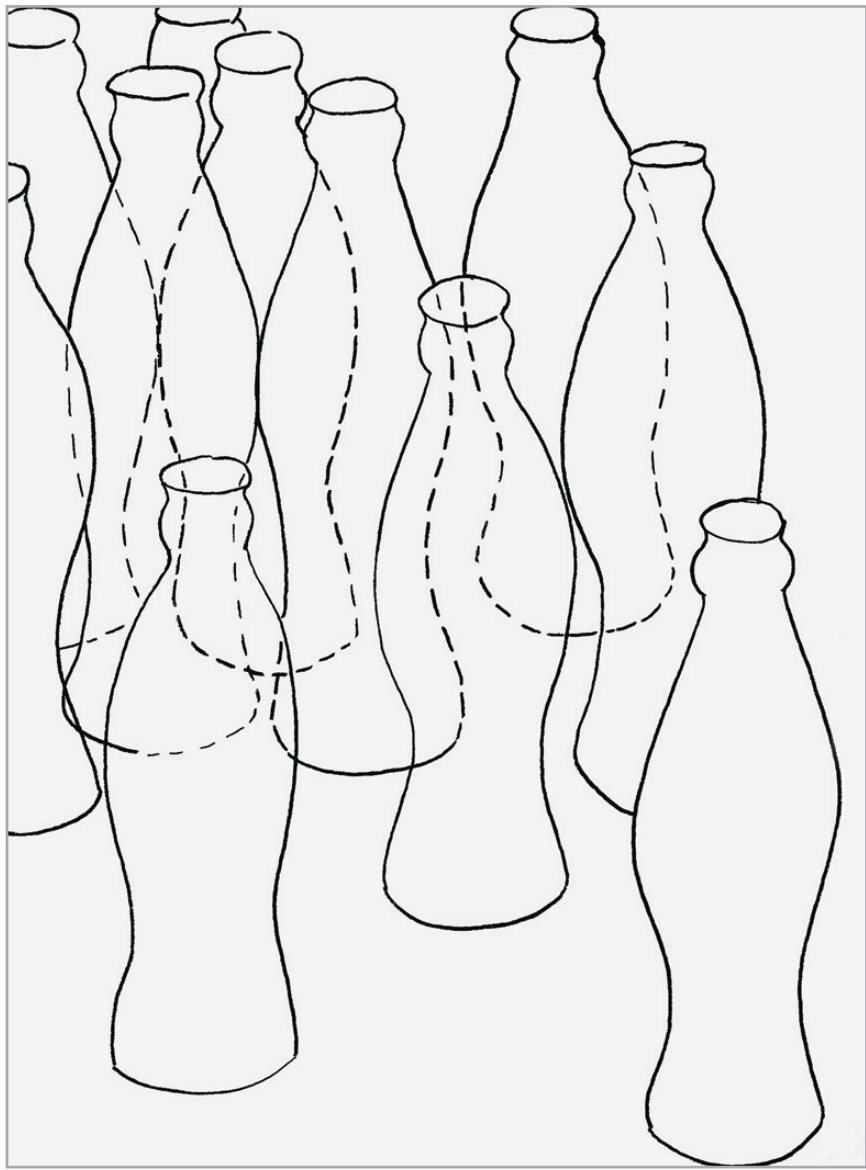
本书从设计实践需求出发，全面阐述了设计素描的基本概念、训练要点、透视应用、画法过程以及通过作品点评的形式指出训练中应注意的事项，按照由简到繁、从易到难的原则安排训练内容，循序渐进、讲究实效，在画法介绍中，注重分析对象的功能构造、材料、工艺等特征的前提下进行表现，强调画面形态的严谨性、推导性、传达性和艺术性的统一。本书在指导思想上突出知识的系统性和技法的实用性，适合具有一定素描造型基础的学生，该书条理清楚、图文并茂、易于理解，除相应典型范例和步骤图外，还收集数余幅中央美术学院的设计素描作品，但内容以考前必须掌握的物品为主，新颖广泛，涉及的物品丰富，看了本书之后你一定会在设计素描方面有长足的进步。

本书供稿来自中国博华教育集团北京先锋艺术学校，该学校前身是北京李永美术工作室&先锋画室，成立于1997年，办学历史悠久，近年来与博华教育集团合资成立北京最大、最权威的机构，该学校以优异的成绩为中央美术学院、清华大学美术学院等北京各大高校输送了上千名优秀学生。书中收录着许多历年的优秀考卷，讲解细致，可以使考生更加合理、有目的性地进行创意速写的学习。

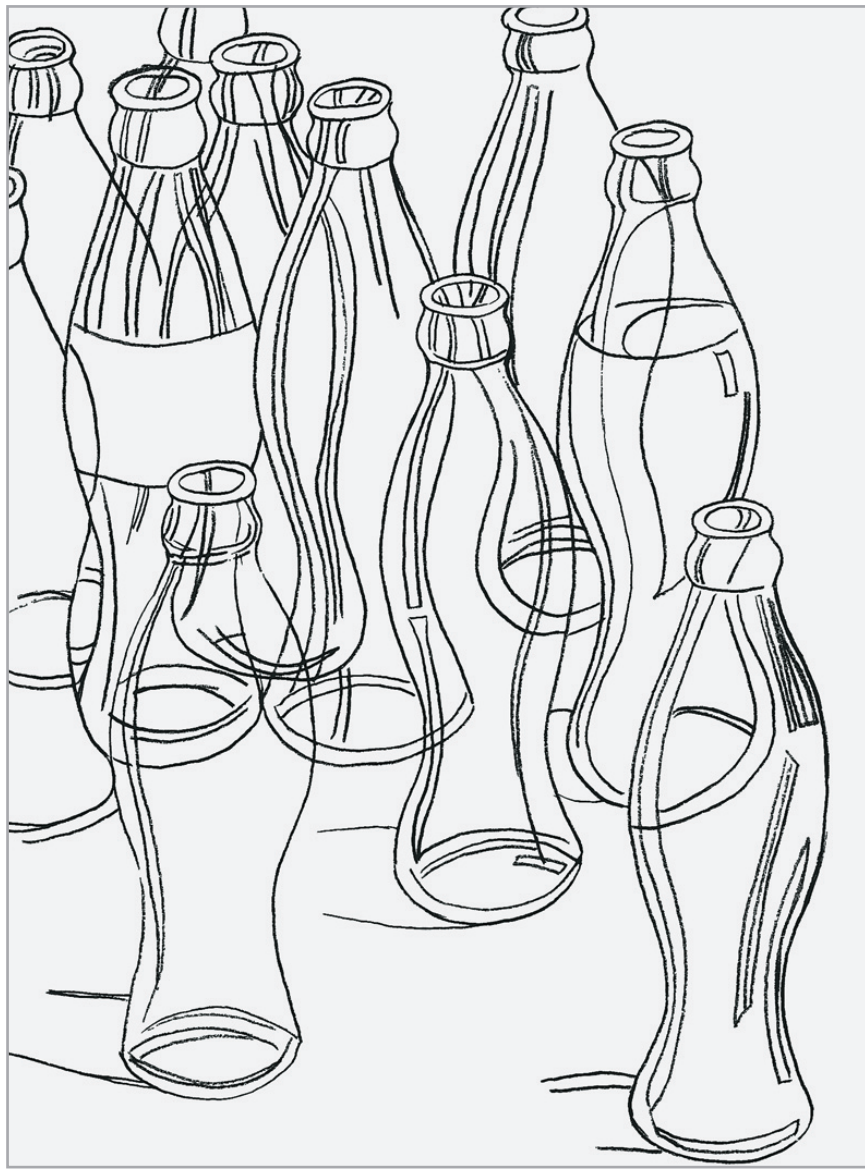

2008年6月于北京

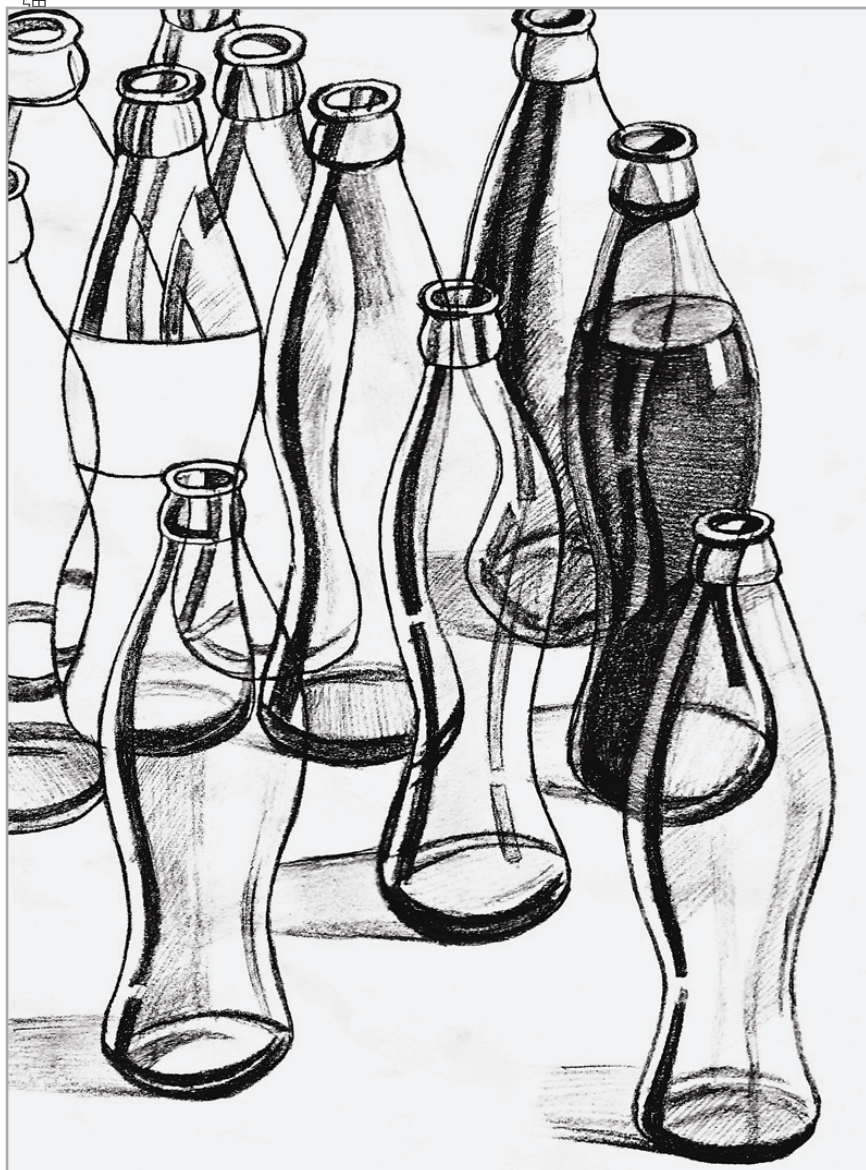

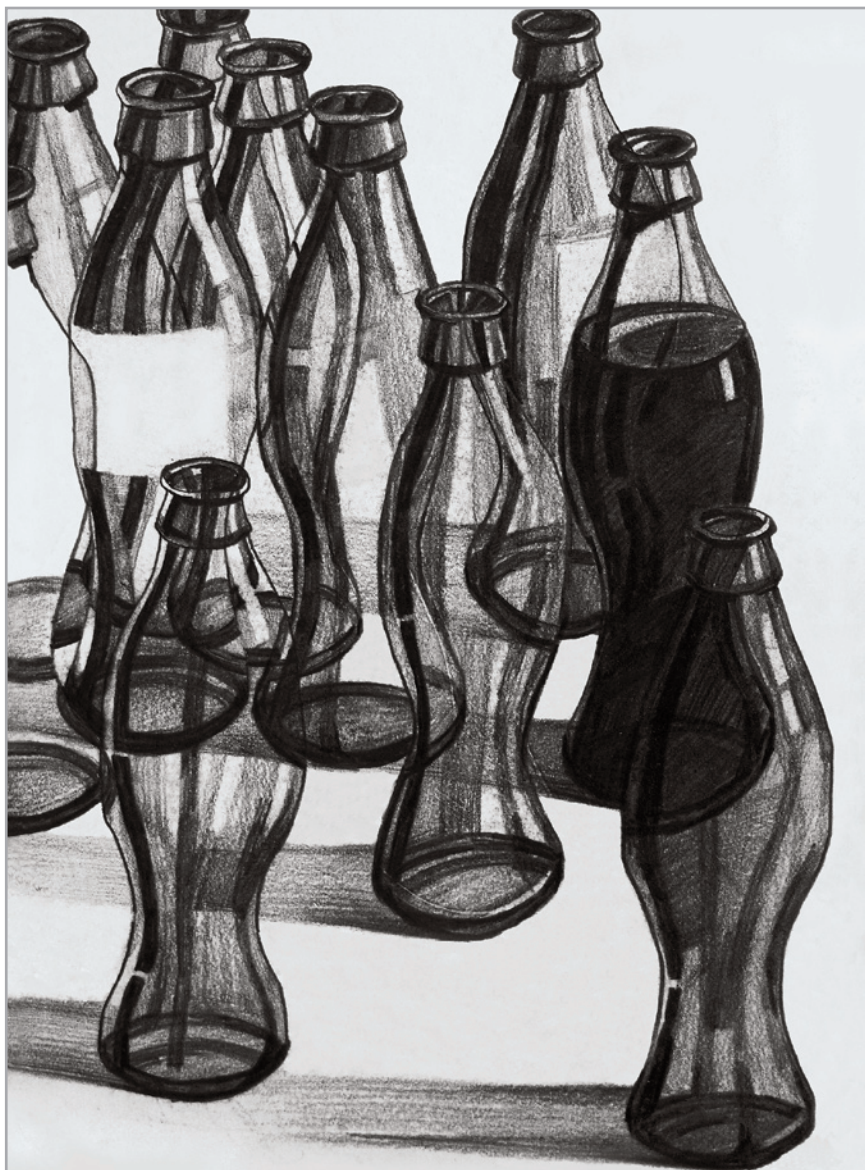
1. 用可乐瓶子来组织画面本来就有一种形式美感，用其唯美的外形来构图，注意形与形的透叠关系，用线要流畅，构成感要强。

2. 细致地勾出瓶口、高光、明暗交界线的位置以及投影的形状，注意线与线的交错，线要有取舍，注意疏密空间，不要混淆。

3. 玻璃的质感要突出，首先把最重的颜色画上去，留出高光，黑白灰做明确，这一步是分黑白灰的阶段，从最重的色块入手。

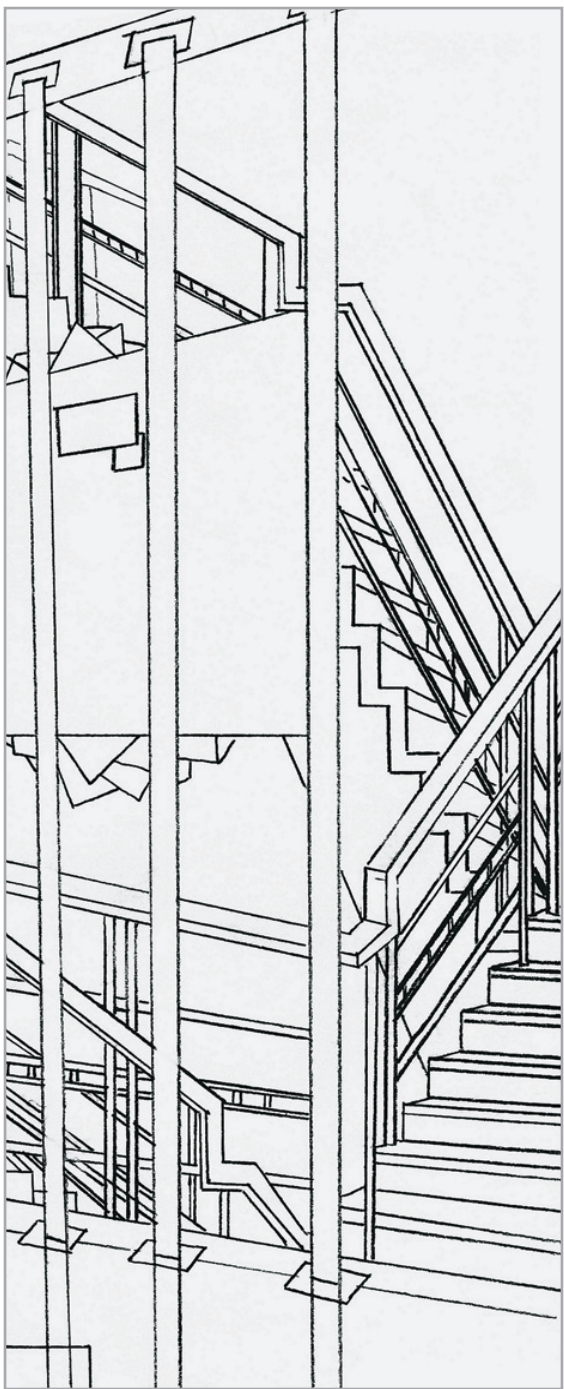
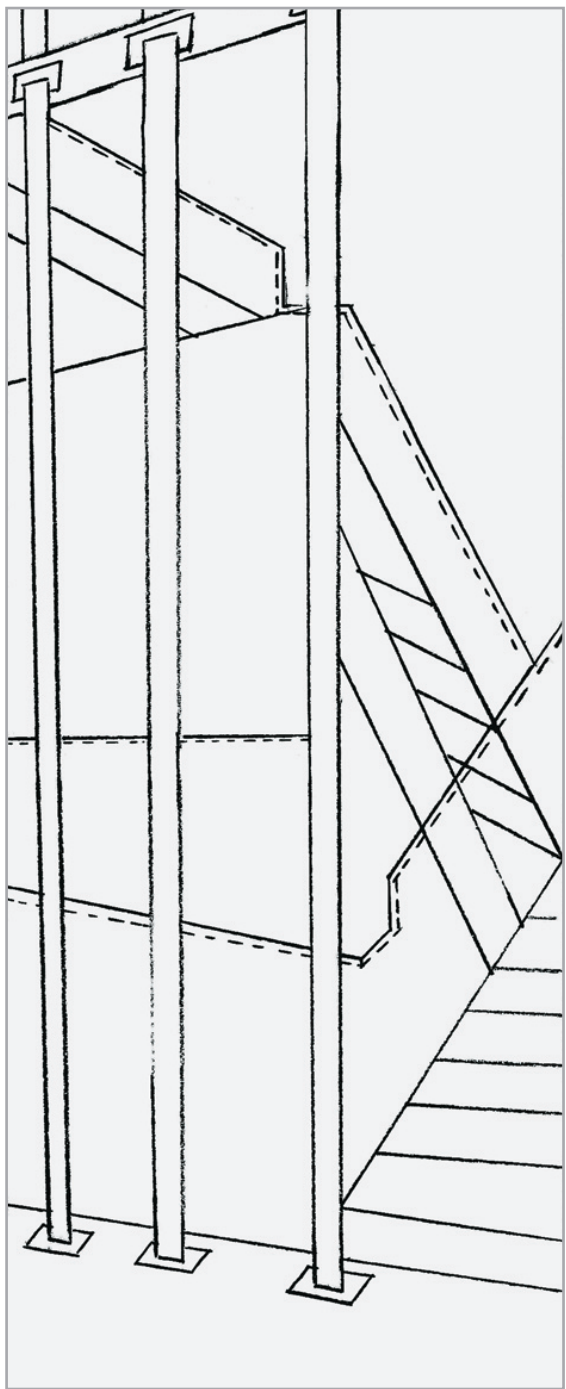

4. 进一步深入刻画，完善瓶子的质感和细节，黑白对比继续加强，丰富黑白灰的层次关系，已经基本上是一幅完整的画面。

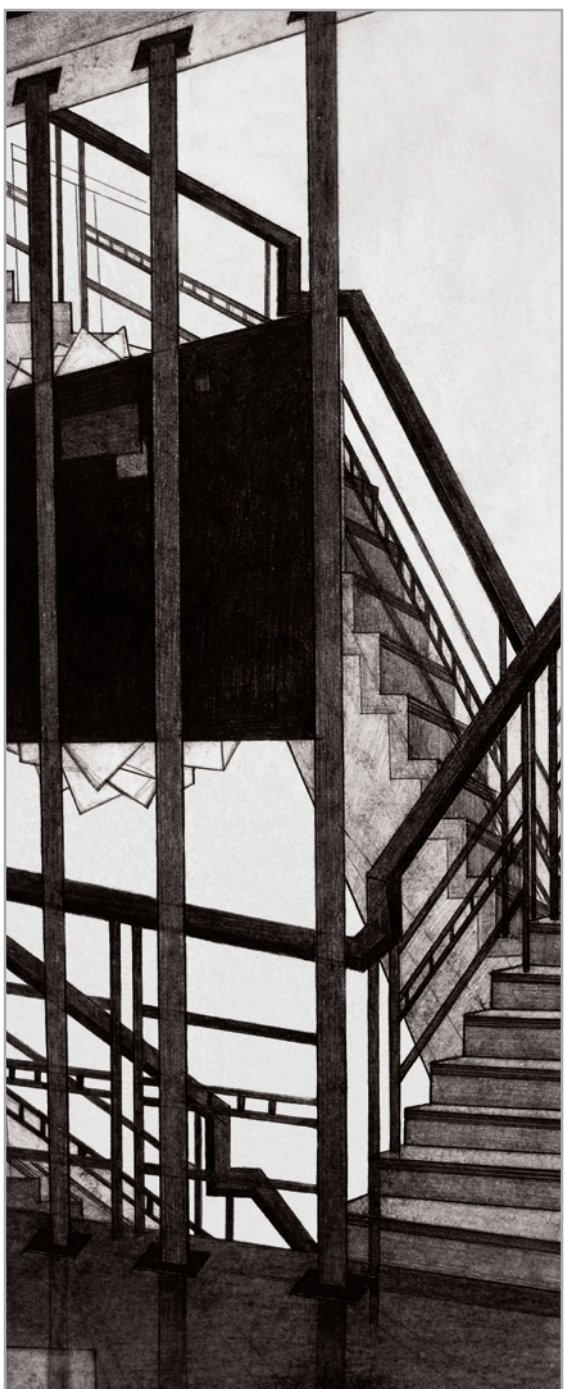
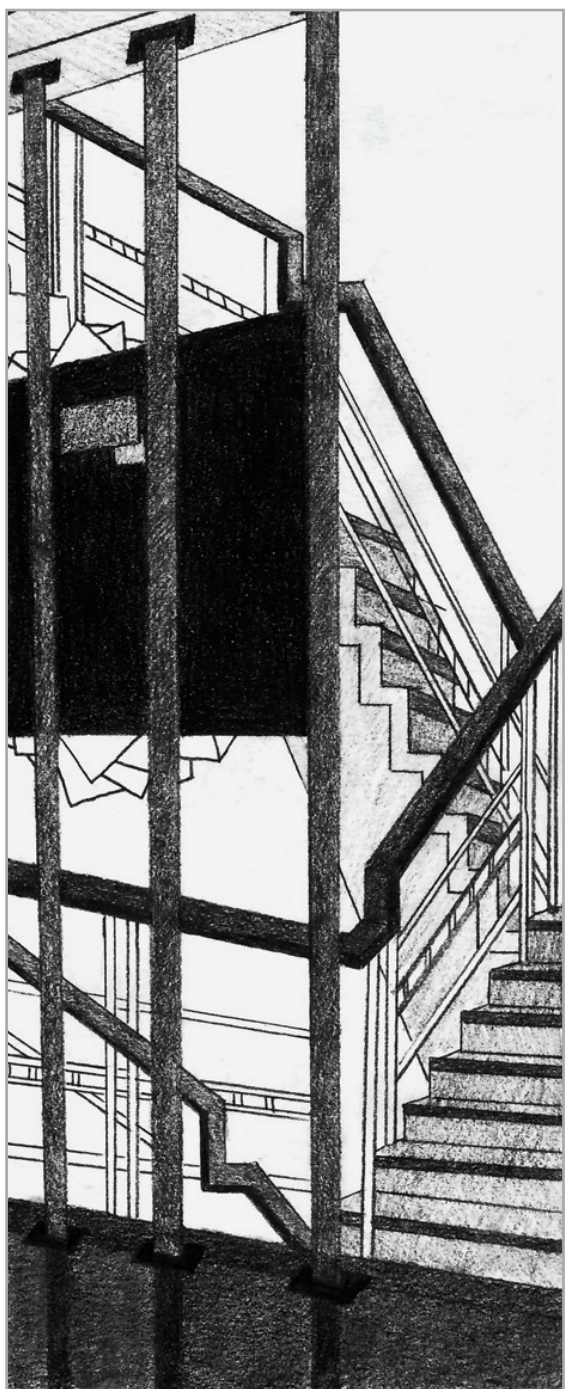
教师点评

作者选择形体比例优美的玻璃瓶，整幅画除了应有的写实技法之外，更多的是追求黑白灰和点线面的平面构成。画面中装可乐的瓶子是作者有意安排的，丰富黑白灰的层次感，可乐瓶外轮廓线的相互交织、叠加及疏密的调整都是点、线、面构成的体现。

1. 选择走廊的拐角，简约而不简单，构图就很吸引人，用几条主线来构成画面主要的动势走向，虚实线结合明确主体物的位置。

2. 细化形体，丰富画面，细节要强化，画面中的楼梯要有很强的空间对比，线的疏密对比也要把握好节奏感。

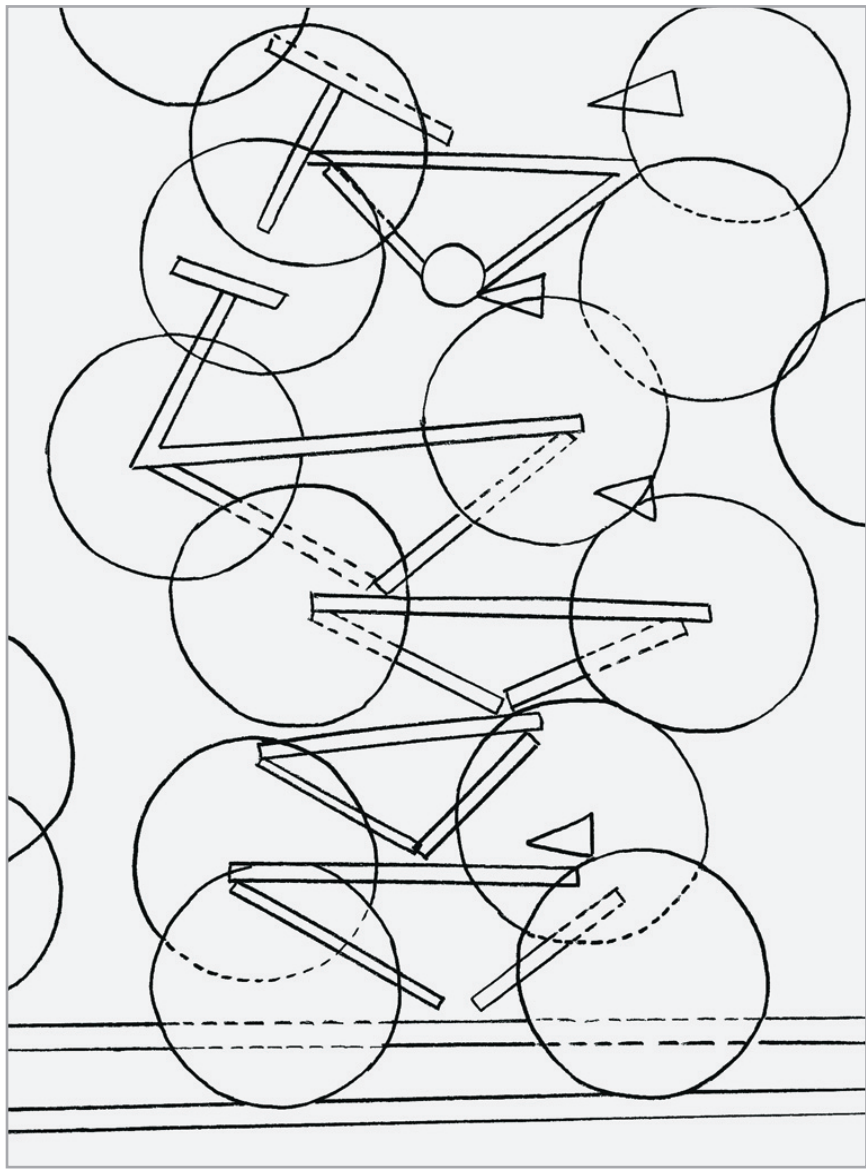
3. 确立好完善的黑白灰位置，一定要注意层次感，黑白对比要强烈，其中也要注意块面与点、线的构成变化，点、线、面层次进一步明确。

4. 线、面对比继续加强，画面的整体效果要给人很强的吸引力，特别是错综复杂的线的变化，深入刻画局部的层次变化。

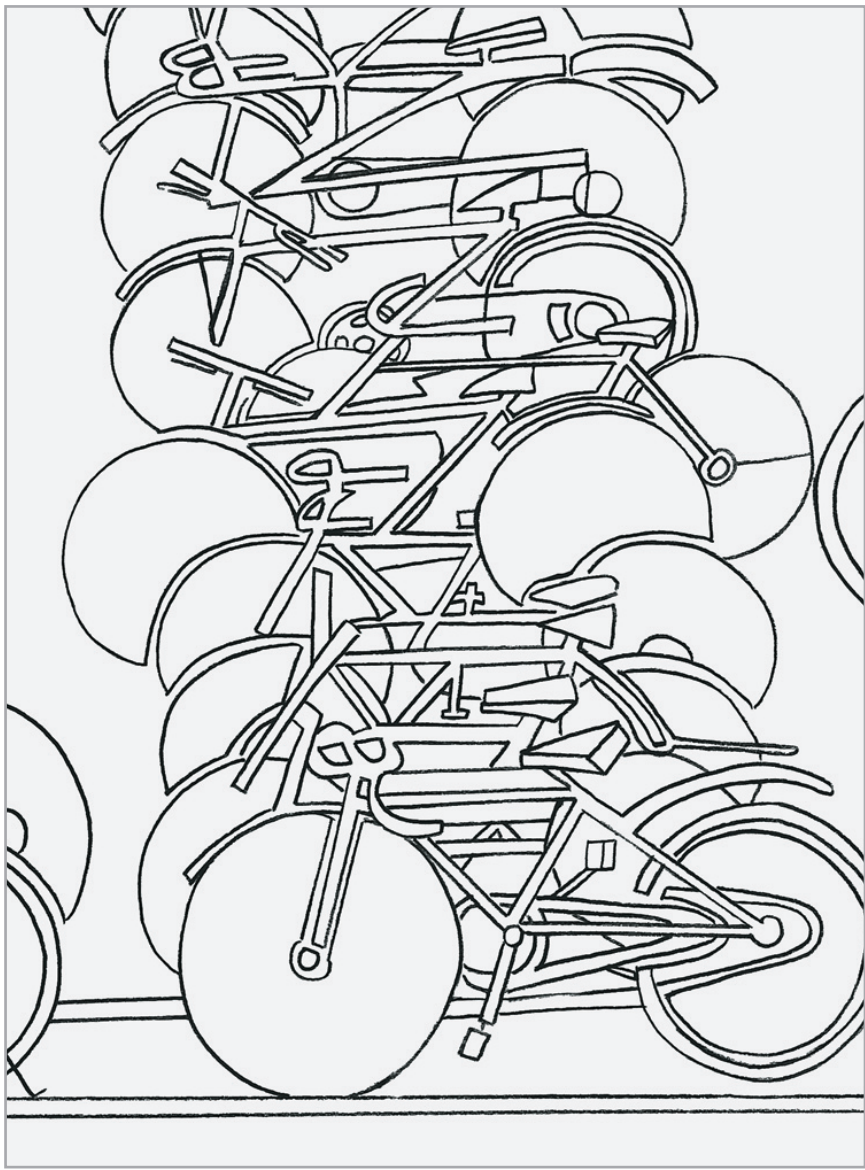

教师点评

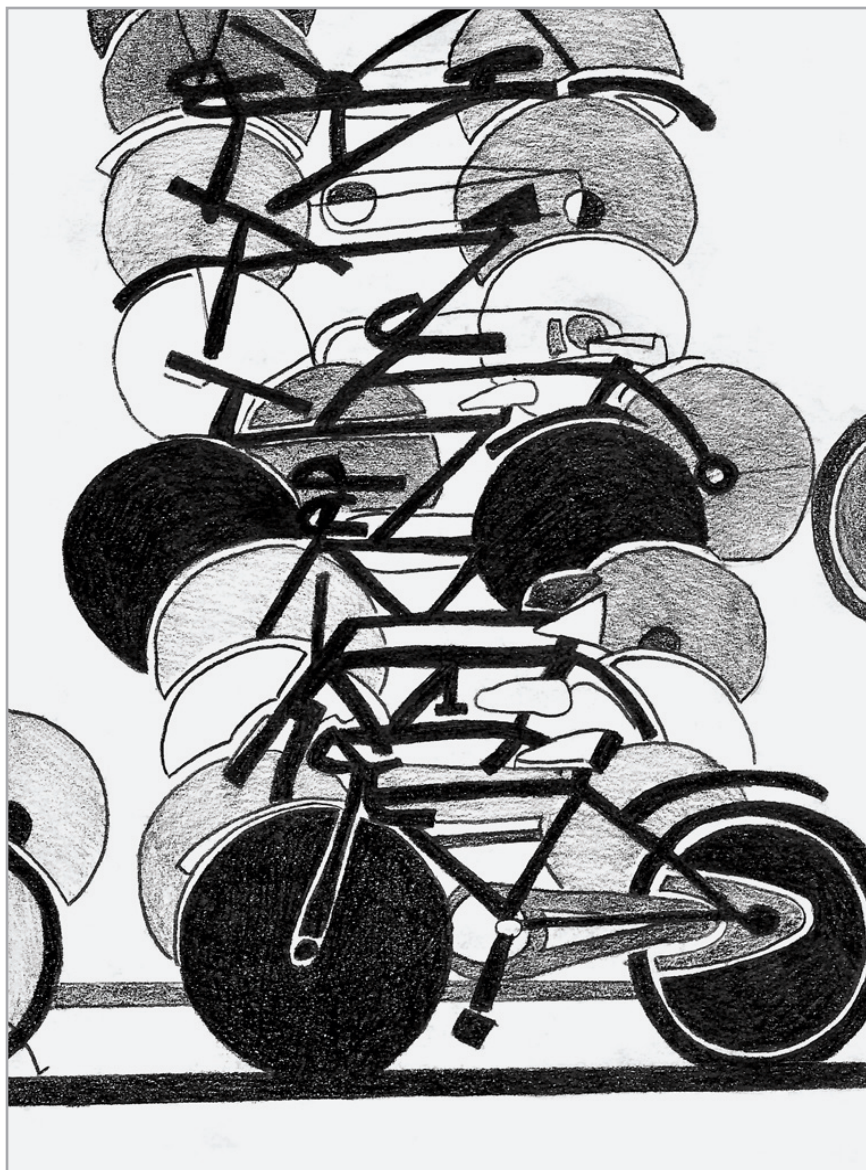
选择楼梯的拐角来做主题承载物，一个极为平常的拐角在作者的精心组织安排下，楼梯、栏杆、台阶都是绝好的画面构成元素，黑白灰的位置也是作者苦心经营的，黑白灰的色调有层次、有对比，处理得很理性，栏杆选用线的表现极具构成感，也有很强的节奏感。左下角的光影可以说是画面的点睛之笔，不失为一幅造型严谨、创意新颖的好作品。

1. 分析不同圆形与三角形之间的穿插，用节点勾出各部分的动势，使画面具有构成感，同时也要斟酌自行车支架的疏密变化。

2. 深入细节，车座、车架、车轮之间有点、线、面的对比和配合，自行车的轮廓有节奏感，强化疏密，构成就会有深度。

3. 形体不同黑白关系就不同，车轮分别用黑白灰三种颜色搭配，可见作者对面的考究，车架用黑线表现，强调线的构成。

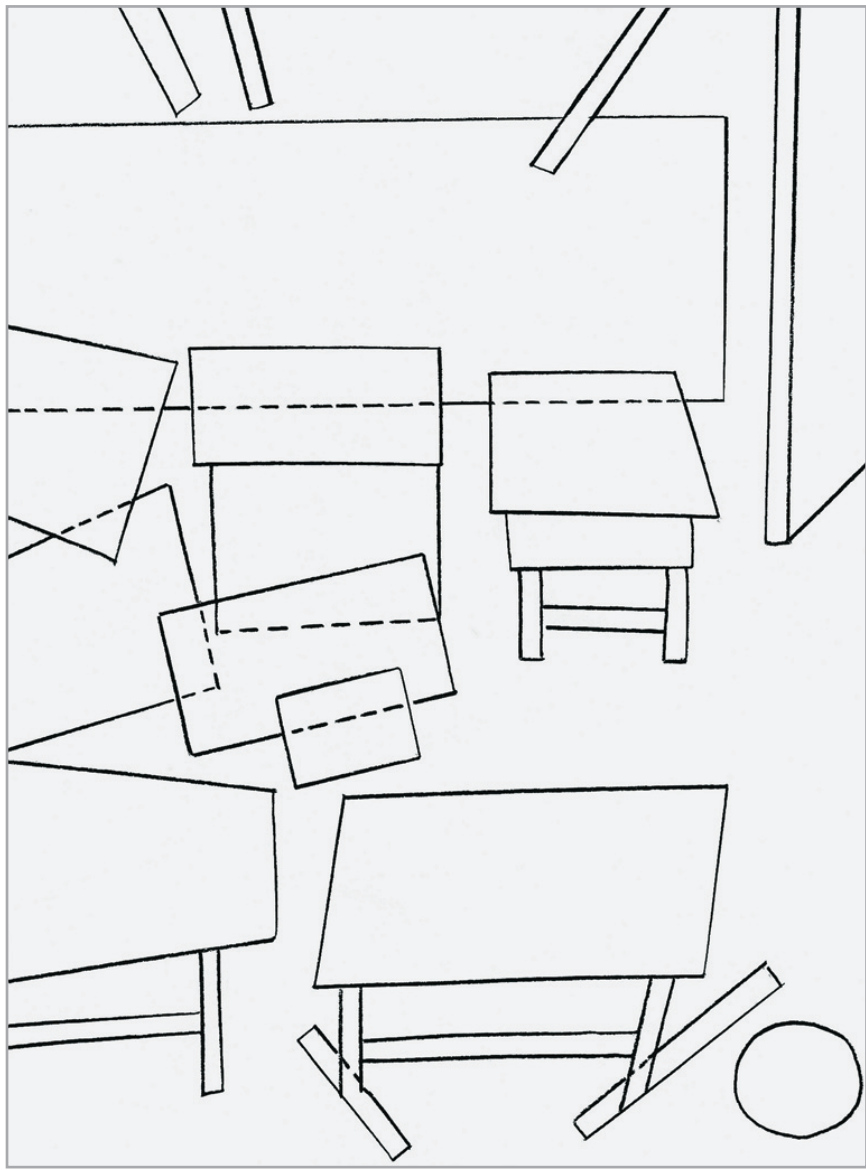

4. 画面中加强了灰的层次，同时车座、车蹬、车链等地方的细节都有所加强，深入强化点、线、面的构成，使画面看上去完整。

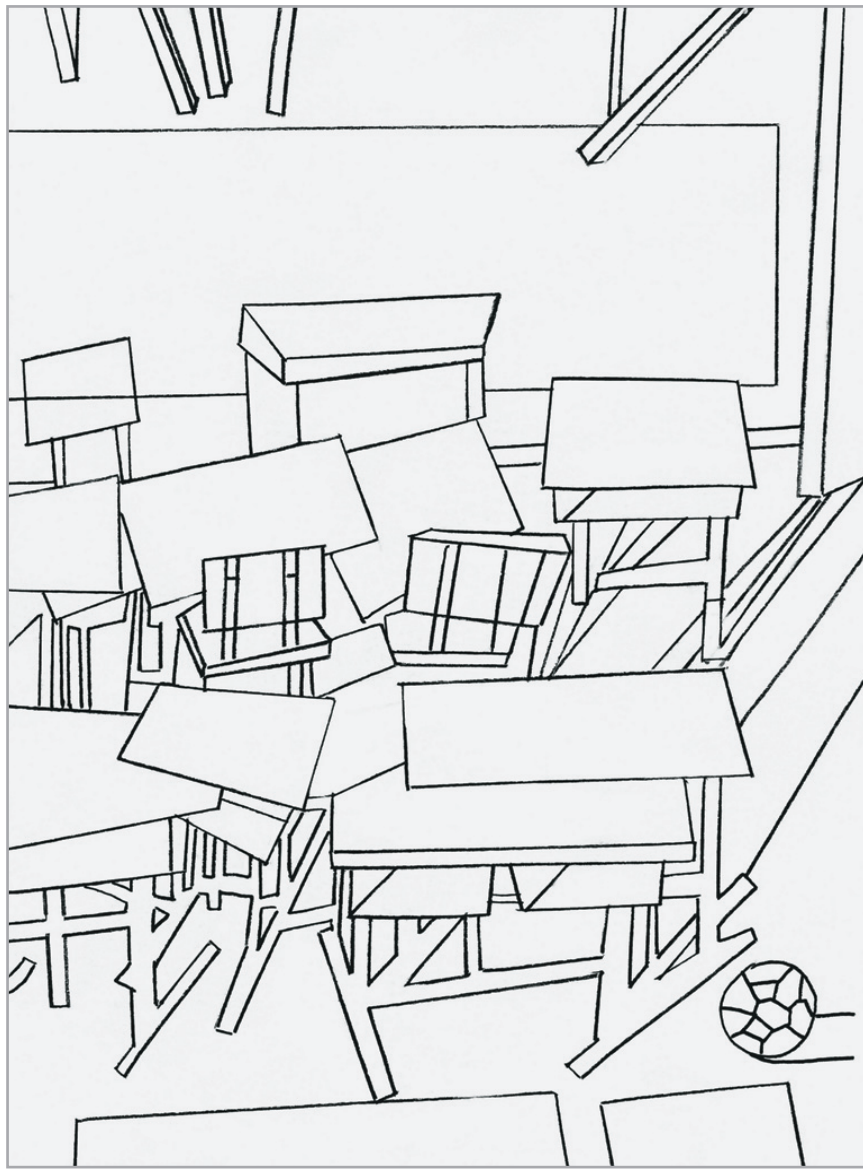

教师点评

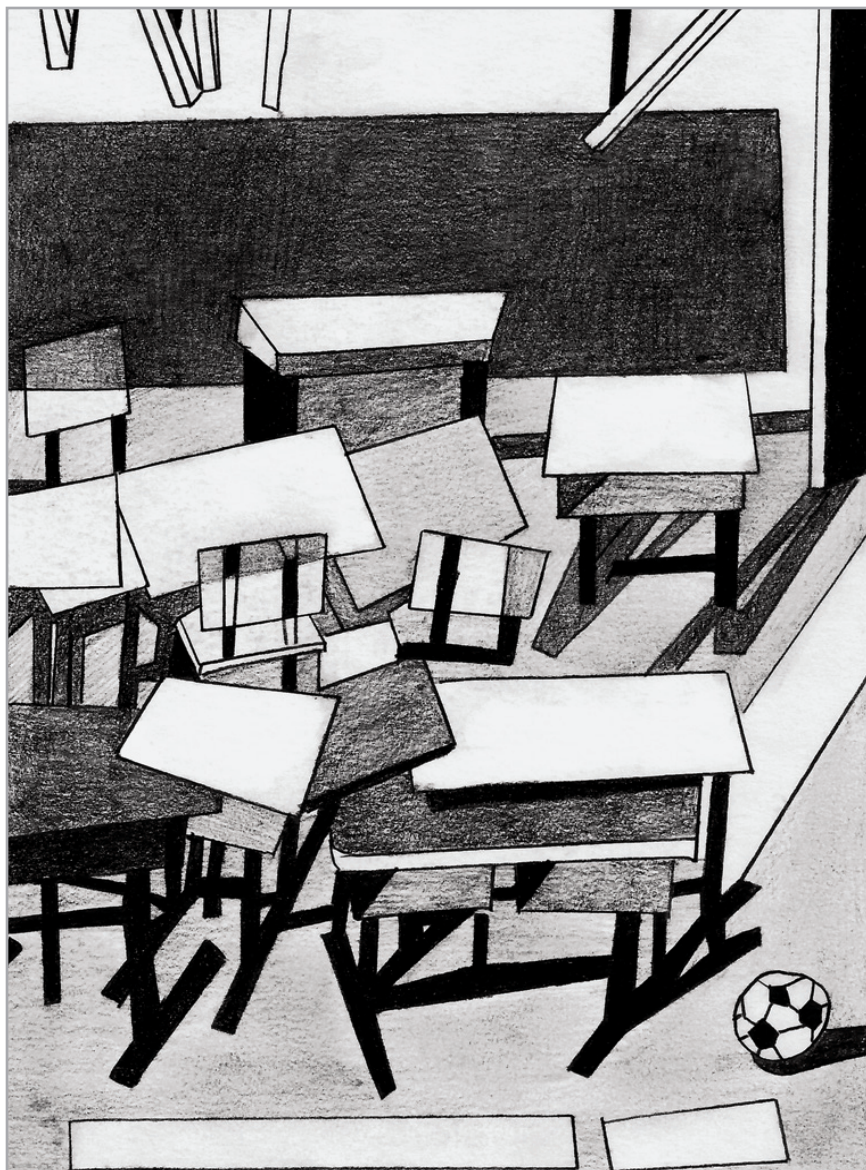
这幅作品构图很有趣味，几辆破自行车有了新的生命，作者通过对车轮黑白灰层次的排列，以及由三角车架为主的线性语言的交织和叠加形成了疏密有节奏的线性构成，加上画面中个别由车轴表现的点，组成了一幅以点、线、面构成为主的设计素描。

1. 选取日常教室的一个场景作为切入点，抽象地将其概括为几何形态，利用方与圆的对比，经营出画面的主次构成关系。

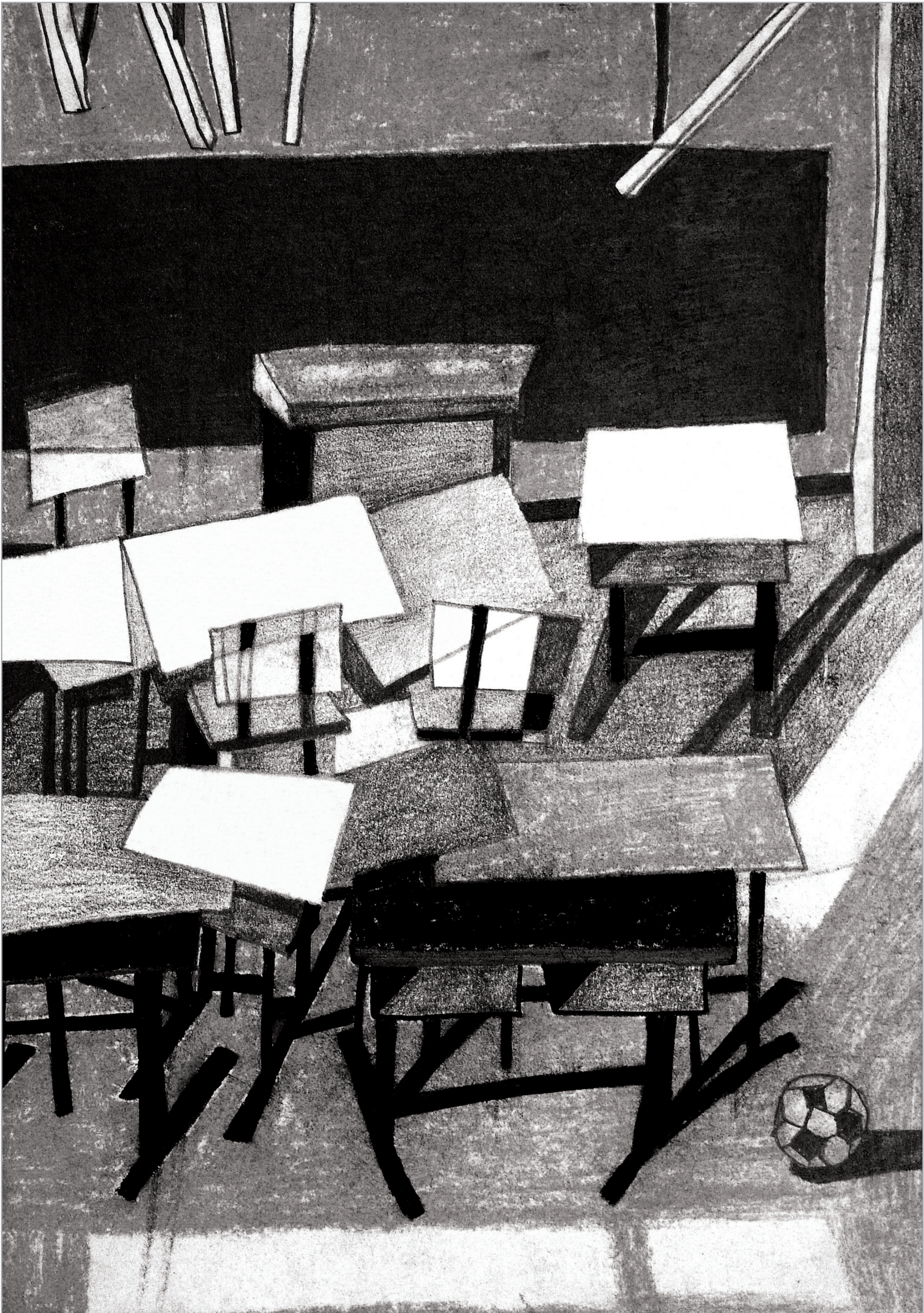
2. 将各物体细化，桌子和椅子的腿都画上，要注意到疏密的关系，有规划地取舍，控制画面节奏，将视觉中心调整到画面中部。

3. 将黑白灰的色块设定好大小，点、线、面的对比要加强，整个画面要给人以力度美，大小黑白灰的块面使画面更加丰富。

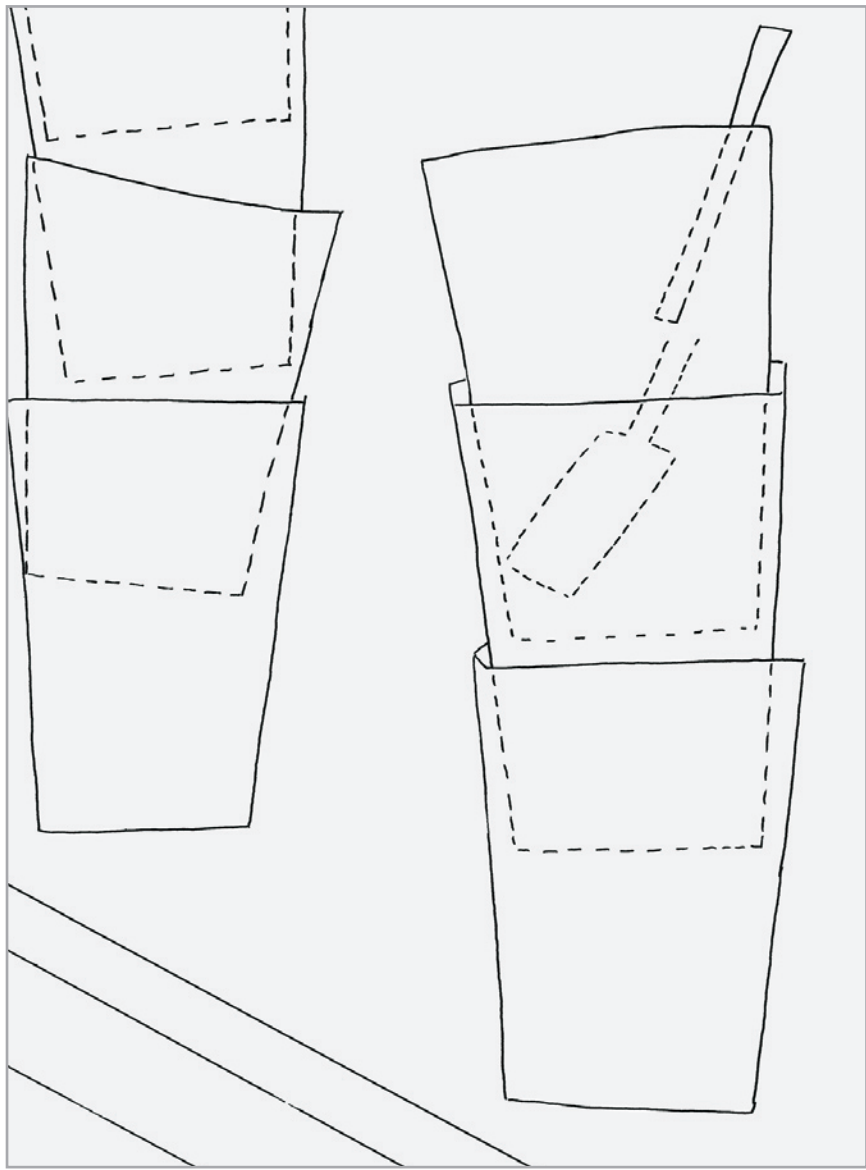

4. 细节要继续刻画，强调光感，丰富灰面的层次，突出课间那种活泼、自然的状态，画面故事性强，让人回想起读书的往事。

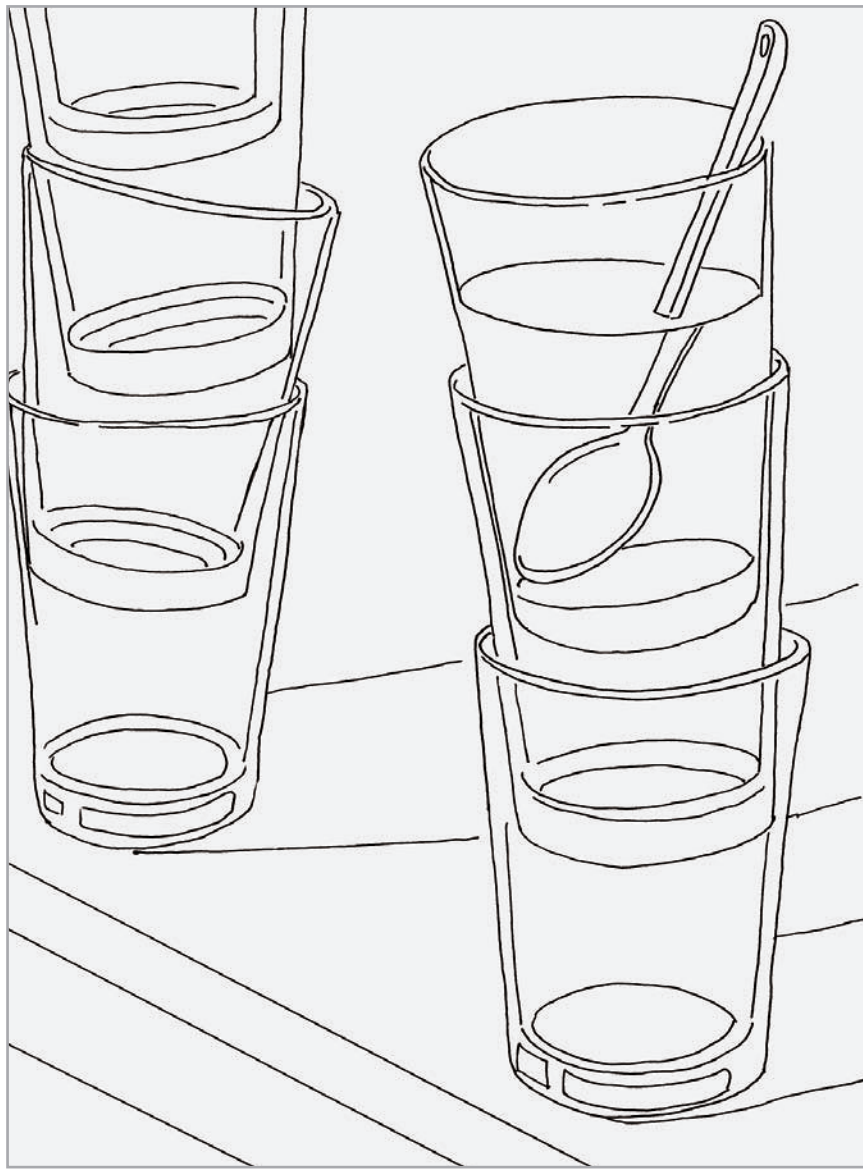

教师点评

一个不起眼的教室场景在作者的眼里却成为极佳的创作素材，课桌的桌腿以及桌腿的投影叠加在一起形成了主线的分割，与桌面及远处黑板的组合形成面的交错，再加上近处的足球形成的点，构成了一幅很抽象的画面，点、线、面的层次清晰明确。

1. 杯子的组合很吸引人的视觉，特别是彼此叠加的外形具有设计的美感，用简单的几何形分割画面，要注意前后透叠的关系。

2. 进一步明确整幅画的节点位置分割，调整各个杯子之间的形状比例，要注意勺子、几个杯口、杯底圆弧和桌面的透视变化。

3. 大的黑白灰要设定准确，要注意玻璃质感的明度，不能画得过重，表现高光的部分要刻意预留出来，以方便后续丰富画面。

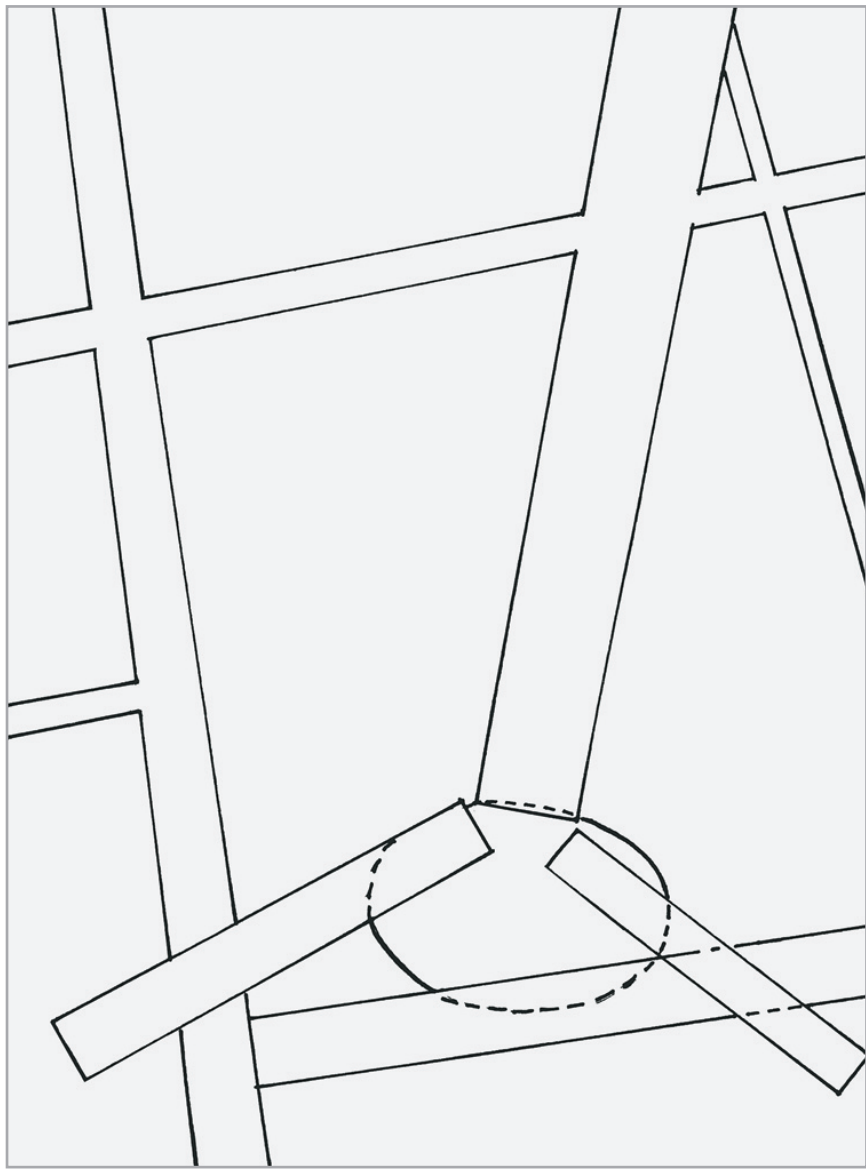

4. 深入刻画细节，要注意质感的处理，还有杯子间的前后虚实关系，不能混淆，投影的变化也要明确，重点体现构成的法则。

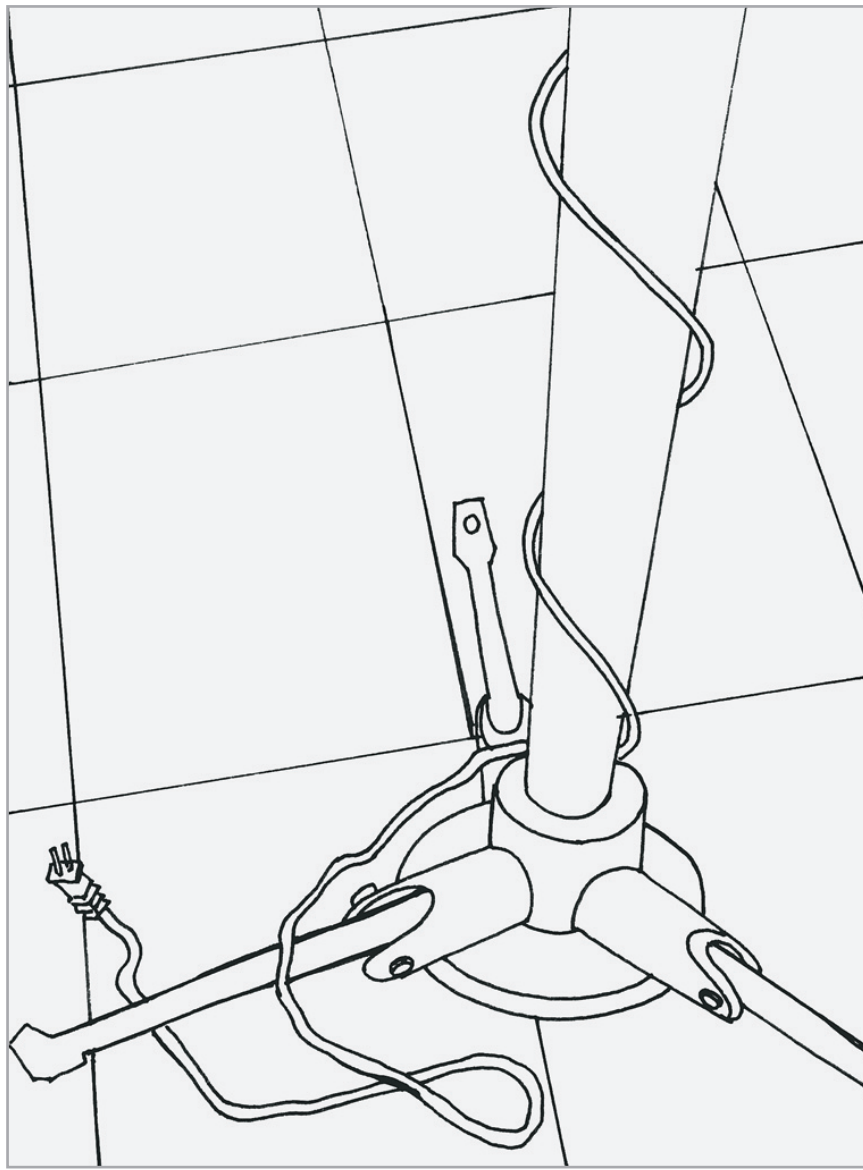

教师点评

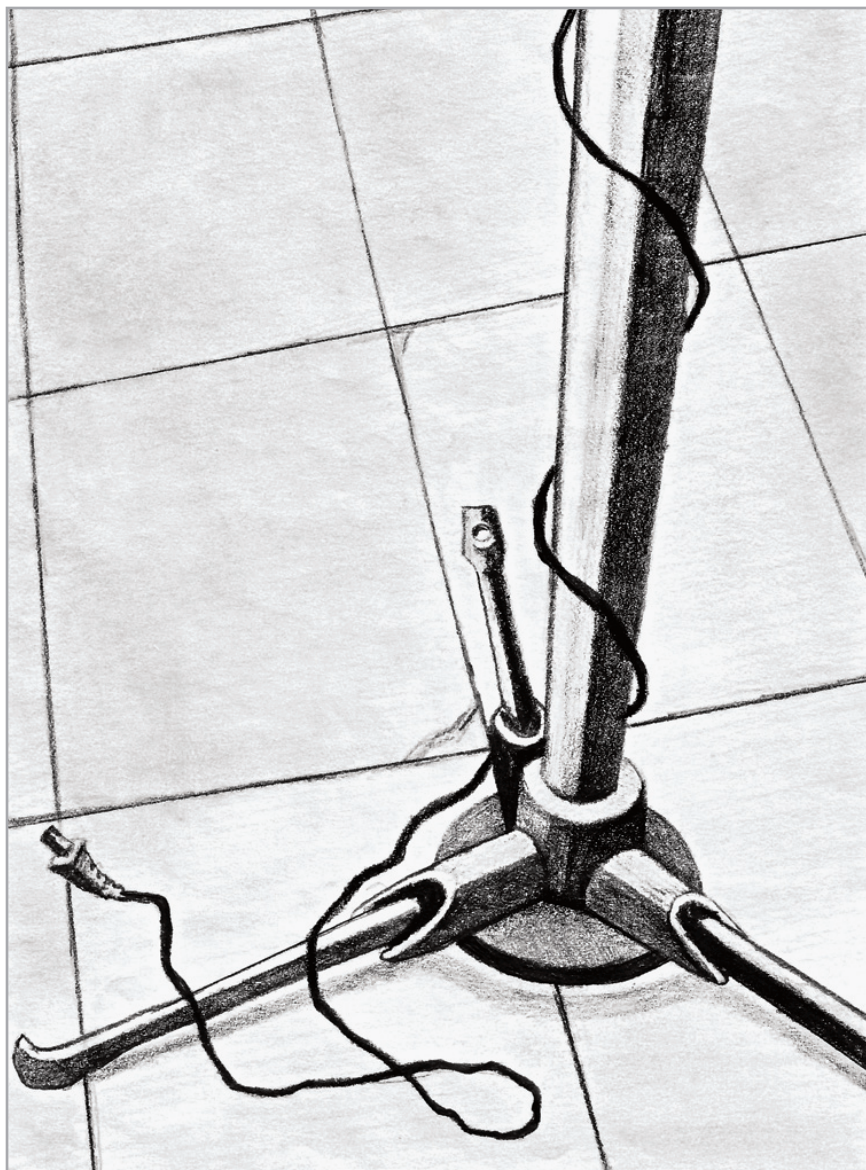
一个玻璃杯很单调，多个重叠的玻璃杯就会构成漂亮的画面，并且高低错落很有节奏感，两组杯子形成了一种上下呼应的关系，玻璃的质感刻画到位，加上玻璃杯中勺子的透视变化使画面更加精彩，下侧的重色桌角既丰富了空间层次又稳定了画面。

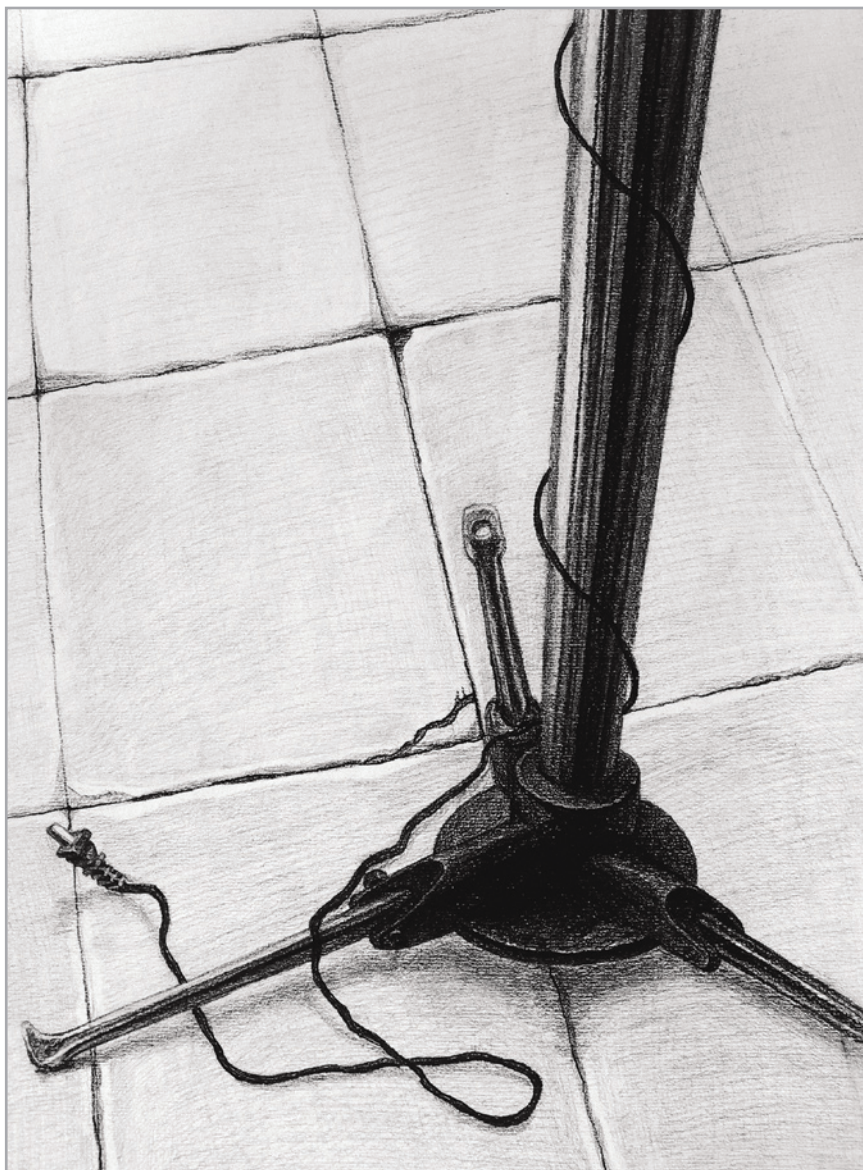
1. 画室中写生灯的底座是很漂亮的形体，恰好与地面的方地砖形成一种分割关系，概括好方与圆的关系，形成线 and 面的对比。

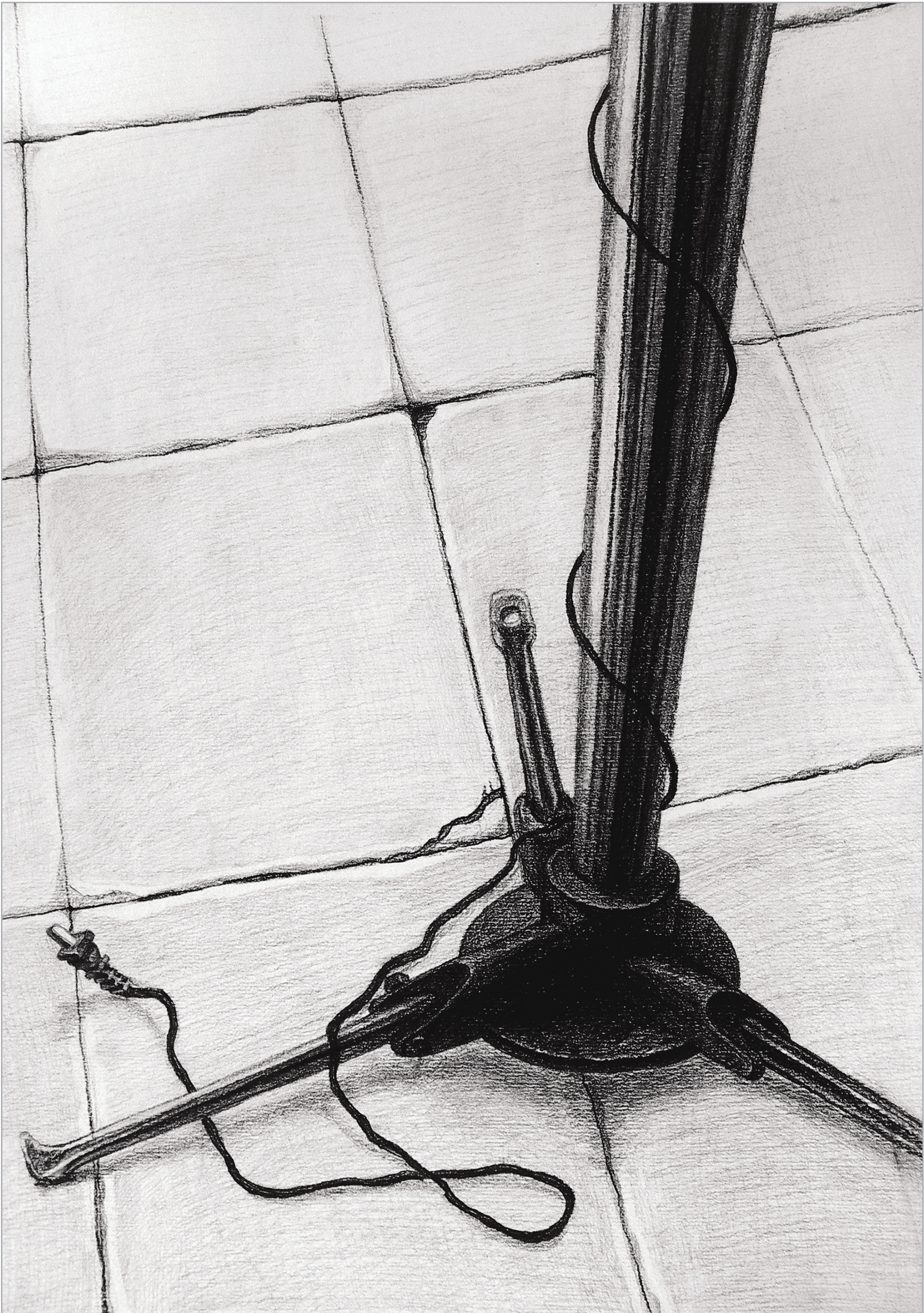
2. 构图适合《空间》的命题，将画面的细节确定下来，包括电线走向、地板裂缝等，目的是加强画面的节奏感和形式感。

3. 明确画面黑白灰的位置，强调底座的重色，与地板的亮色形成鲜明的对比，同时底座上各部分也应加以细化，强化黑白灰。

4. 金属的质感刻画重点应注意层次的分明和高光的处理，加强色块的明度对比，用笔要细腻，铅笔排线的方向要依据形体结构。

教师点评

这是一幅典型运用点、线、面构成的作品，作者通过支架形成了三条大的主线撑起整个画面，地缝形成了次要的线分割，还有电线形成的曲线更丰富了线的层次感，地面分割成几个小块，地面的裂缝及插头等都是点的元素，黑白对比强烈，画面效果醒目。

教师点评

画面气氛很好，作者选用自行车作为创作素材，车轮有着很强的冲击力，构图比较巧妙，用圆的物体和方的纸张形成对比，轮胎的粗线与车辐条的细线相互穿插，疏密与节奏感掌握得不错，加上作者用色粉等绘画技法使画面的观赏性加强。

教师点评

手套的“形态”很好，说明作者很善于发现生活的细节，色块之间有层次感，冷暖色设计得很漂亮，而且对色块的形状也做了仔细的斟酌，画面的立体感很强，物体的阴影起到衬托主体的作用，作者可以在手套的质感表现上继续加强，以丰富画面。

教师点评

这幅作品以桌、椅为元素去设计画面的构图，充分地把节点分割画面的设计观念发挥到极致，看似对实景的再现，其实是升华，作品融合了作者主观的设计思想，主次分明，黑白灰的布局不仅体现出被刻画物体的体量感，而且加强了空间的延展性。