

完美教学系列丛书

从入门到高手
From Student to Master

新思维 临摹

NEW THINKING

Design Sketch

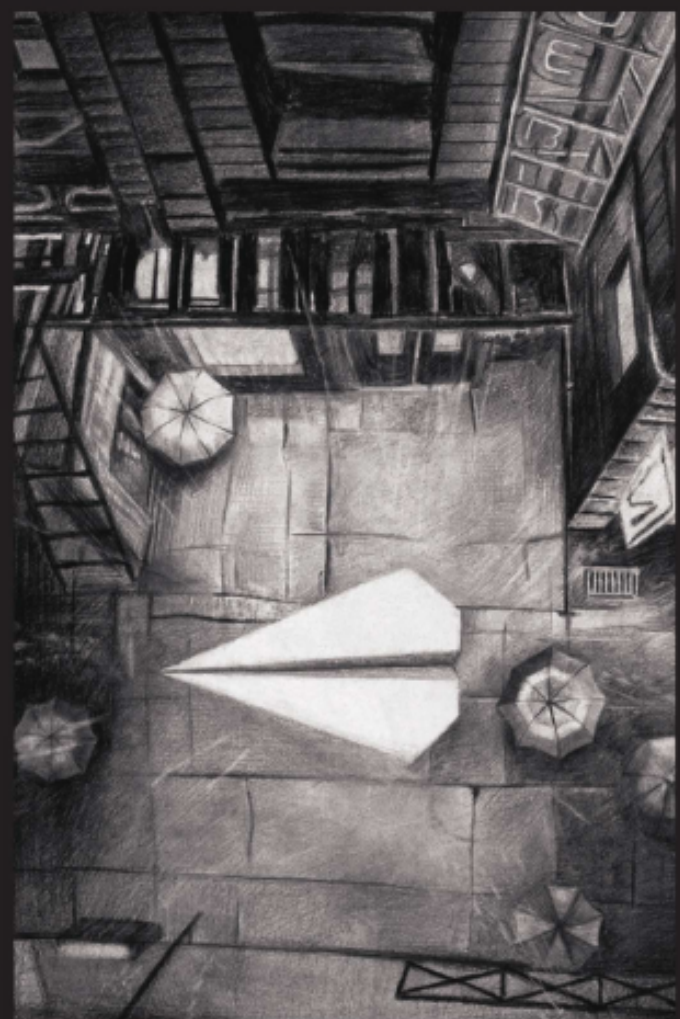
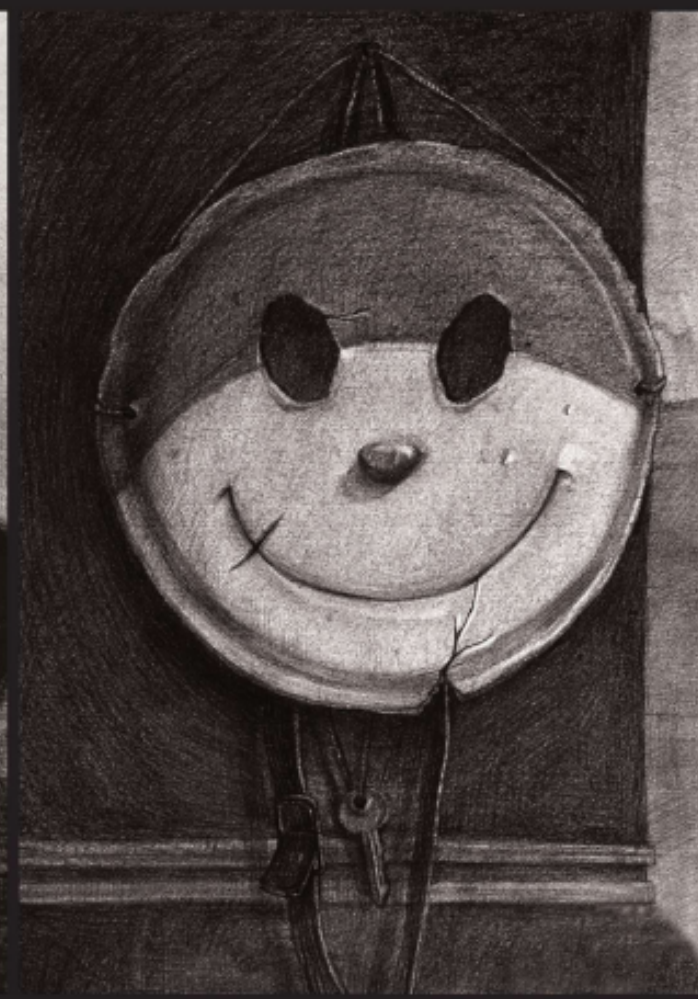
Exam Analysis

林广远 主编 李永 编著

吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

设计素描 考题解析 ①

全国高等院校
最新考试优秀作品分析

图书在版目录(CIP)数据

考题解析.上/林广远主编.-长春:吉林美术出版社,
2009.1

(新思维临摹.设计素描)

ISBN 978-7-5386-3026-8

I.考… II.林… III.素描-技法(美术) IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第192971号

新思维临摹 设计素描·考题解析 ①

出 版 人/ 石志刚

主 编/ 林广远

编 著/ 李 永

整体设计/ 林广远 袁晓刚

执行编辑/ 张 帅 曲 宁 刘 洋

李沛森 贺立满 于 林

责任编辑/ 鄂俊大 关 欣

技术编辑/ 赵岫山 郭秋来

出 版/ 吉林美术出版社

电 话/ 010-63106921 0431-86037810

社 址/ 长春市人民大街4646号

网 址/ www.jlmspress.com

发 行/ 吉林美术出版社图书经理部

电 话/ 010-63107921 0431-86037892

制 版/ 天一

印 刷/ 北京地大彩印厂

版 次/ 2009年6月第1版 第1次印刷

开 本/ 889×1194mm 1/8

印 张/ 3.5

印 数/ 1-15000册

书 号/ ISBN 978-7-5386-3026-8

定 价/ 19.80元

整体策划: 北京(林氏)新古流文化传媒

作者简介

博客/Lingy928.blog.163.com

林广远, 山东烟台人, 2003年考入中央美术学院, 在校期间获得多项年终汇报一等奖, 作品入选中央美术学院优秀学生作品集, 2006年创办北京尚古流文化传媒, 2007年毕业于中央美术学院并获学士学位, 毕业作品留校收藏获优秀毕业生三等奖。著有《高等教育艺术设计专业教学范例平面创意卷》等美术书籍。

作者简介

网址/www.xf-art.cn

李永, 1997年以素描·色彩成绩第一名考入清华大学美术学院, 同年开创北京先锋画室, 作品《围城》留校, 并编入《中央工艺美术学院十年作品精华集》, 2001年毕业于清华大学美术学院, 毕业至今一直从事美术教育及美术创作, 曾担任过清华大学美术学院美术高考培训项目主管等职务, 教学咨询热线: 010-86326991。近年来由天津人民美术出版社、吉林美术出版社、清华大学出版社出版美术著作几十部, 在社会上起到了一定的影响。现担任中国博华教育集团北京先锋美术学校校长, 每年有上百名学生考入清华美院、中央美院。

建议上架: 专业美术

■ 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学院关于创意的要求，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。

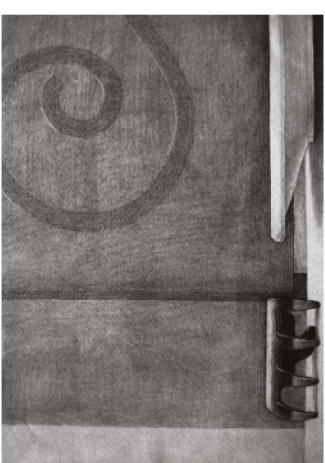
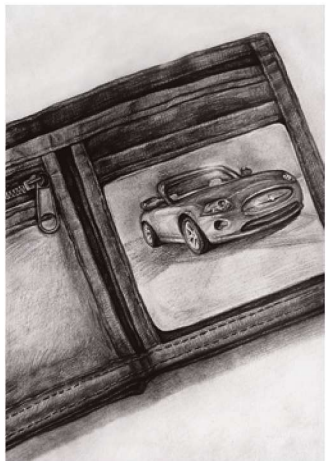
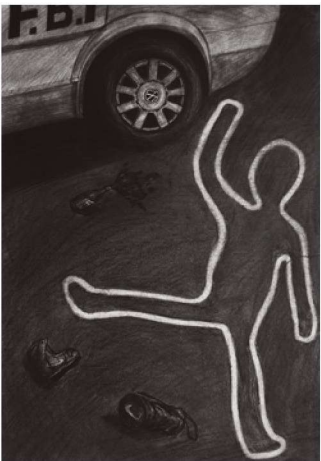
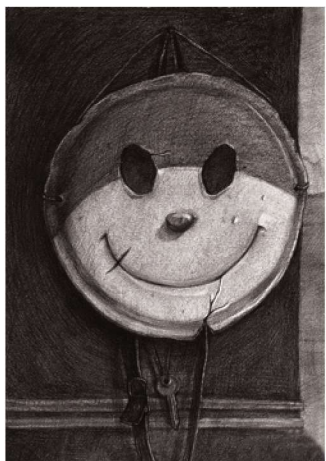
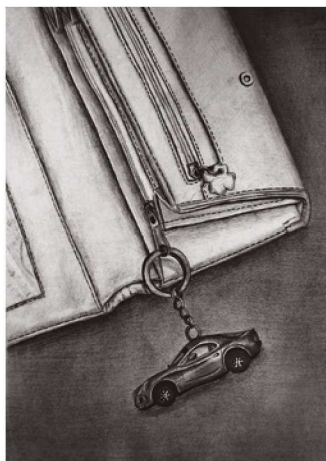
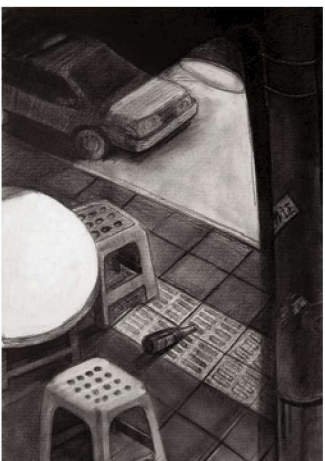
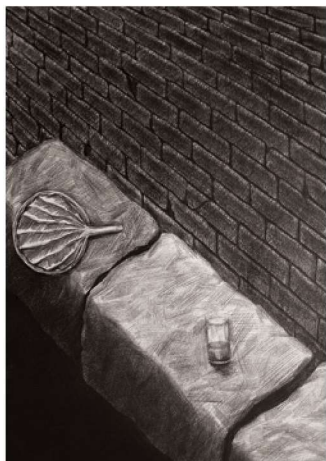
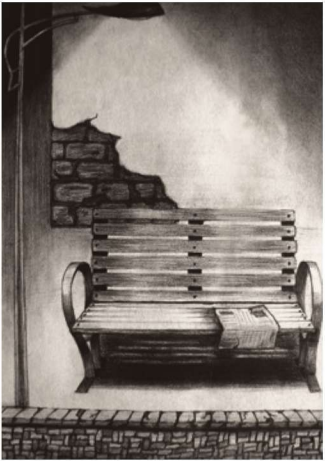
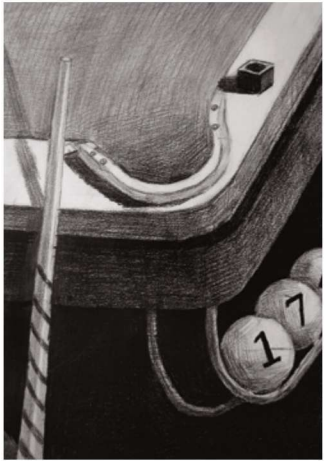
打破严格的透视法则和常规构图，施行这种教学方式是要让学生知道，透视的准确并不是衡量画面美的唯一标准。可以对画面物体进行扭曲、平面化和夸张化的形象处理，改变固定思维的审美标准，提高自己的艺术思维和审美能力。传统素描在构图上都有严格要求，而设计素描可以完全打破上下左右的画面平衡，在构图上以求满、求险、求空、求偏、求局部等形式格局为追求，这样，可以使画面在空间选择上获得出人意料自由度。

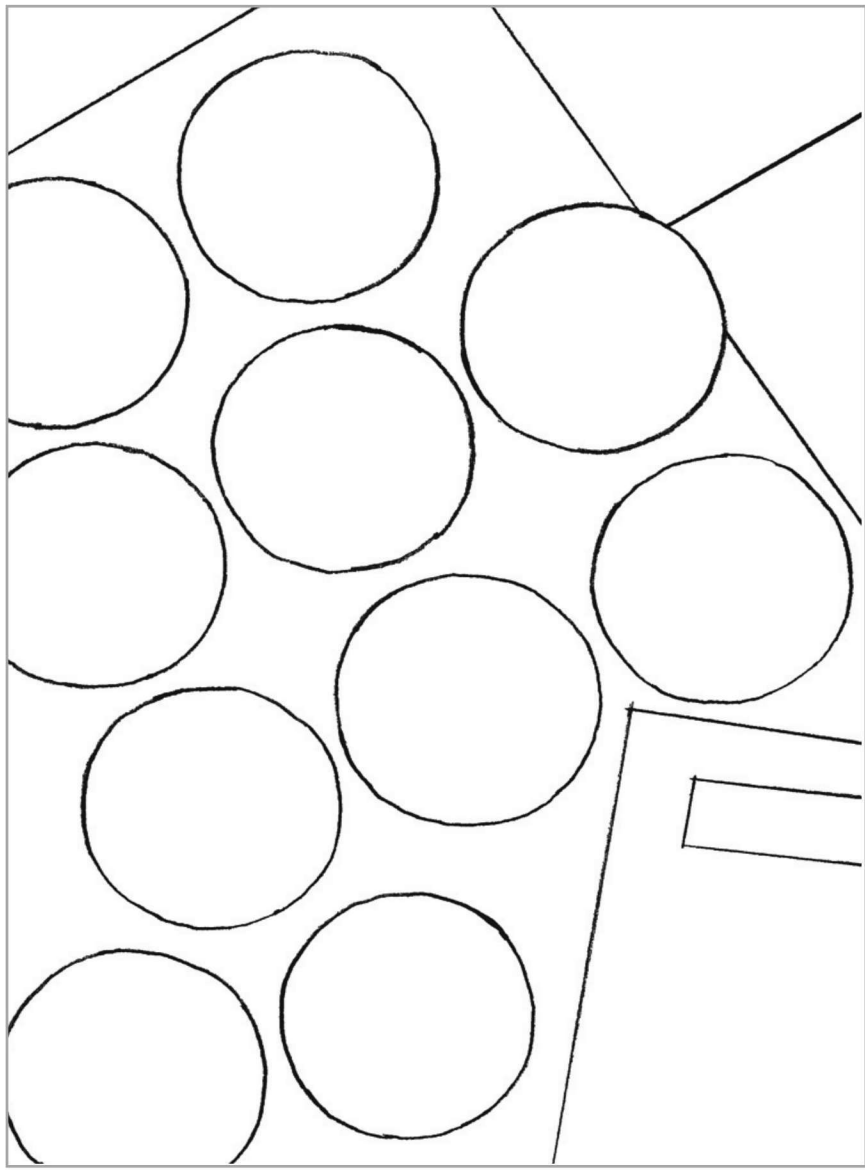
本书从设计实践需求出发，全面阐述了设计素描的基本概念、训练要点、透视应用、画法过程以及通过作品点评的形式指出训练中应注意的事项，按照由简到繁、从易到难的原则安排训练内容，循序渐进、讲究实效，在画法介绍中，注重分析对象的功能构造、材料、工艺等特征的前提下进行表现，强调画面形态的严谨性、推导性、传达性和艺术性的统一。本书在指导思想上突出知识的系统性和技法的实用性，适合具有一定素描造型基础的学生，该书条理清楚、图文并茂、易于理解，除相应典型范例和步骤图外，还收集数余幅中央美术学院的设计素描作品，但内容以考前必须掌握的物品为主，新颖广泛，涉及的物品丰富，看了本书之后你一定会在设计素描方面有长足的进步。

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，该学校以优异的教学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。

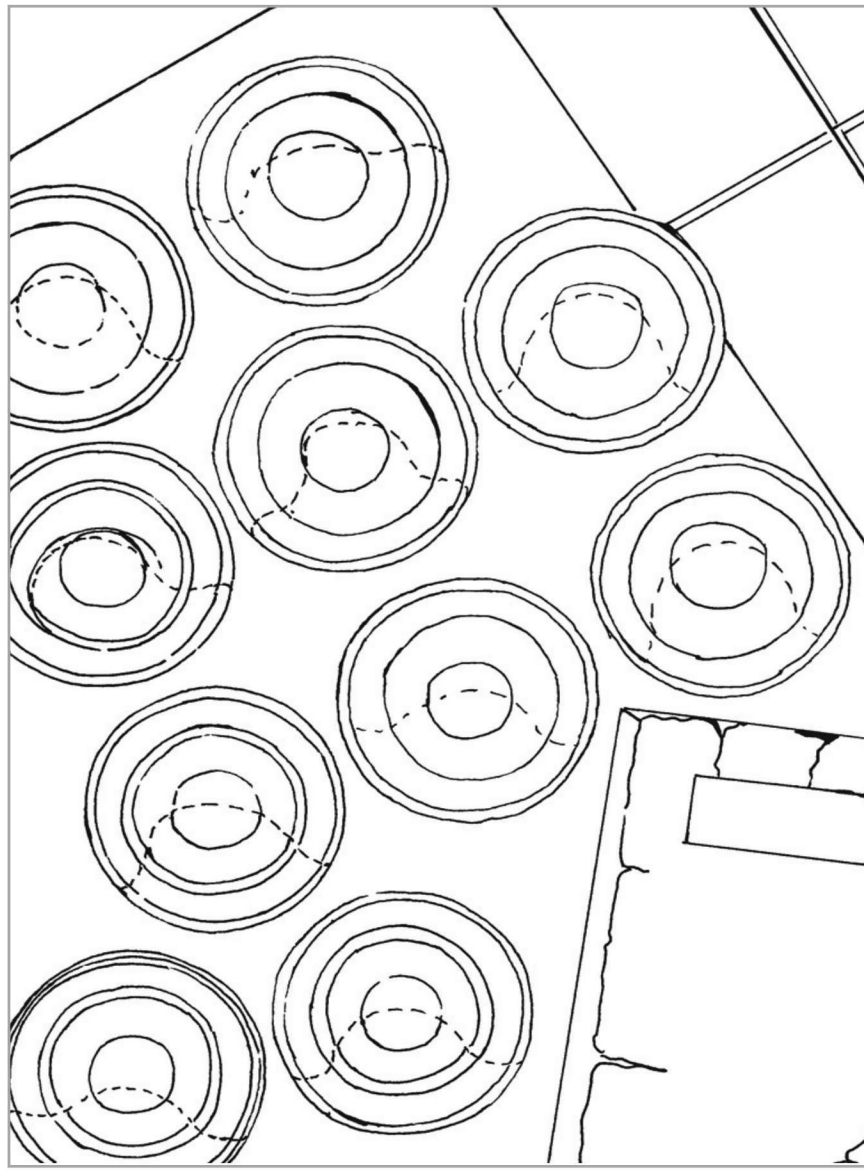

2008年6月于北京

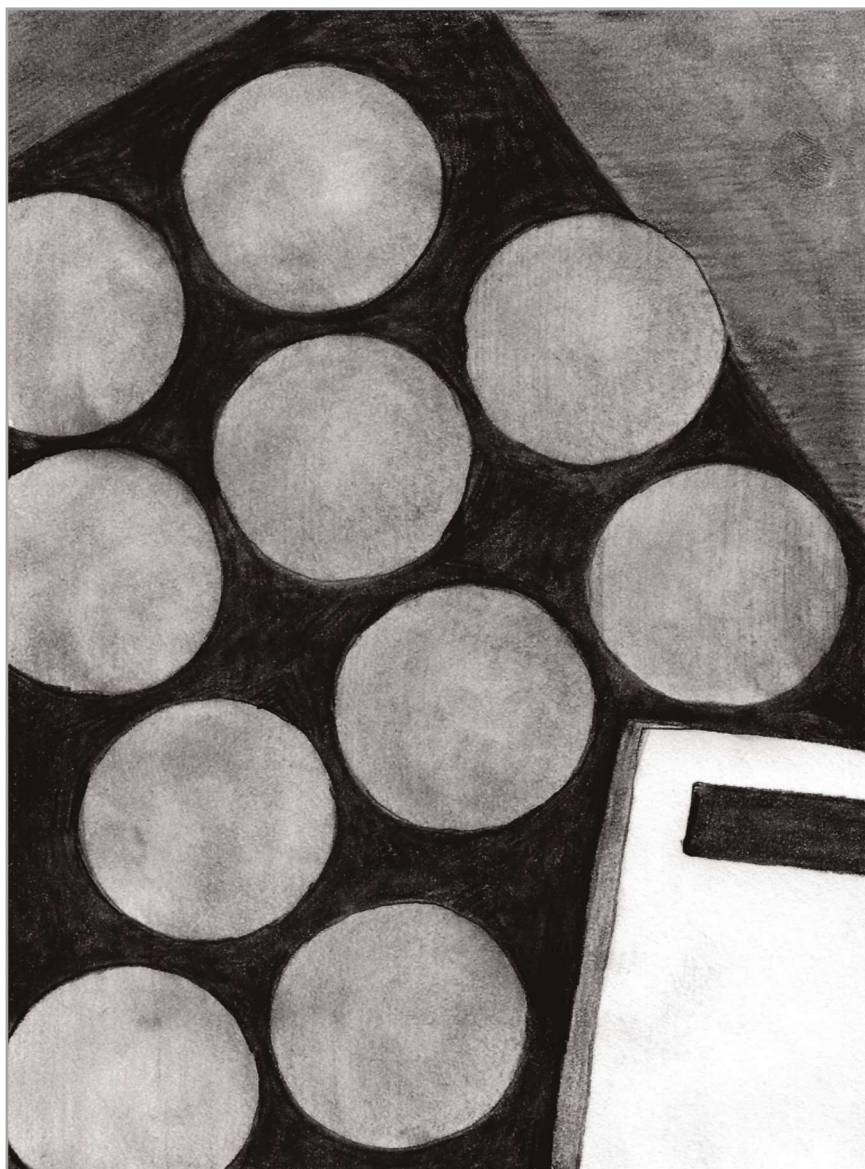

1. 作者大胆地选用了纯俯视的观察角度，主观设计了画面的构成、线对画面的分割，形式感很强，方形和圆形的对比强烈。

2. 明确形体的外轮廓，同时将其明暗交界线的位置设定，注意要画准每个形体的结构和透视，方圆的对比要加强节奏感。

3. 确定黑白灰的位置，加强层次对比，注意黑白灰在画面中的面积对比，这一步不要过于深入刻画局部，一切从整体着手。

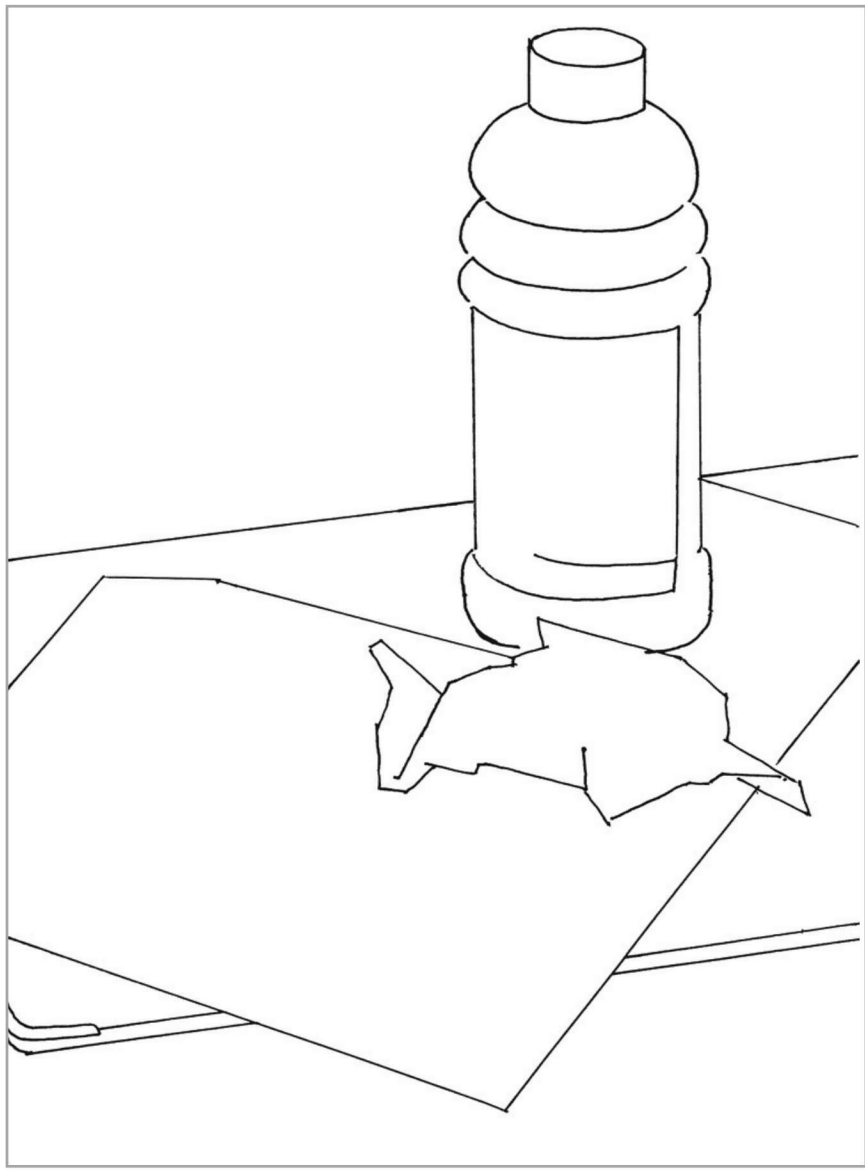

4. 深入刻画。书的裂纹和杯子里的阴影都要精细刻画，前实后虚，拉开空间层次。近景要比远景稍亮些，加强光感的过渡。

教师点评

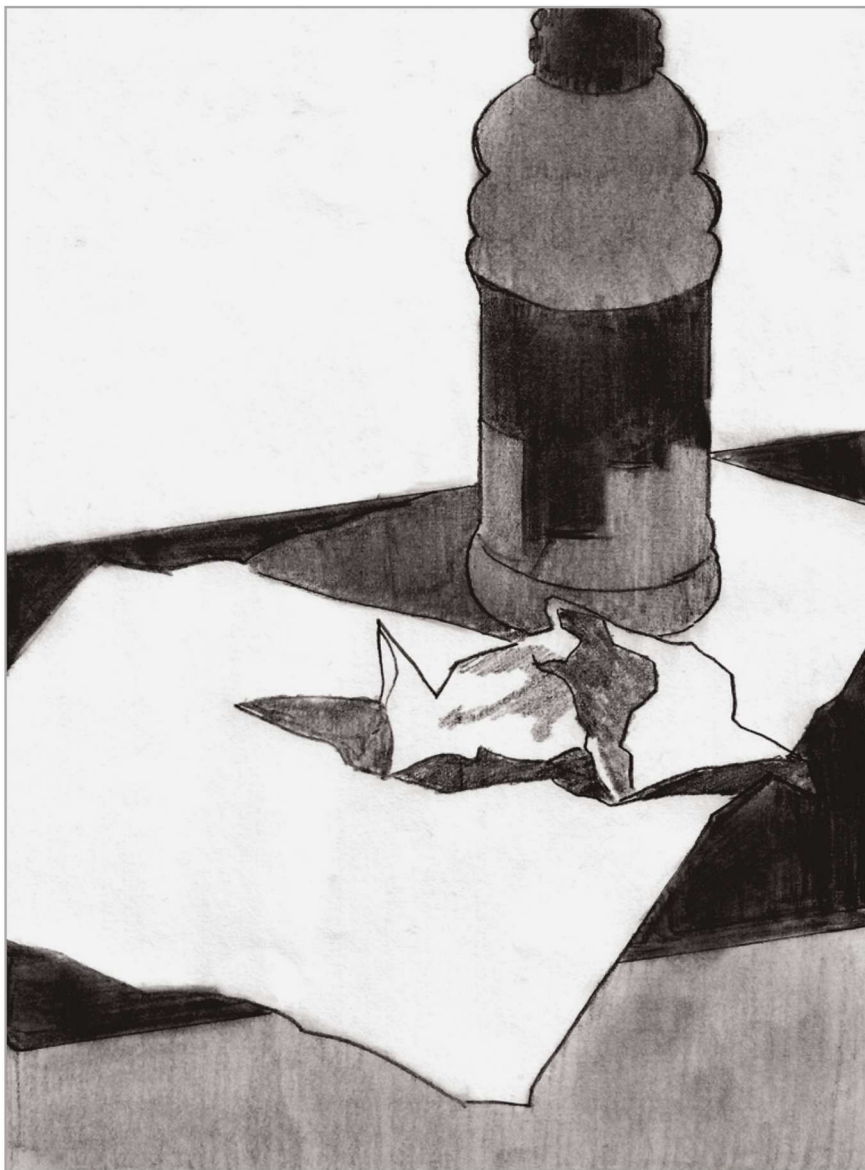
作者选定的观察视角是本幅作品的一大亮点，作者对于每个杯口都做了比较细致的刻画，各不相同，主次明确、错落有致，画面完整、形式感较强。几个圆形组合在一起有一定的韵律感，圆与方形形成对比的关系，画面中黑白灰的设计明确，布局合理。

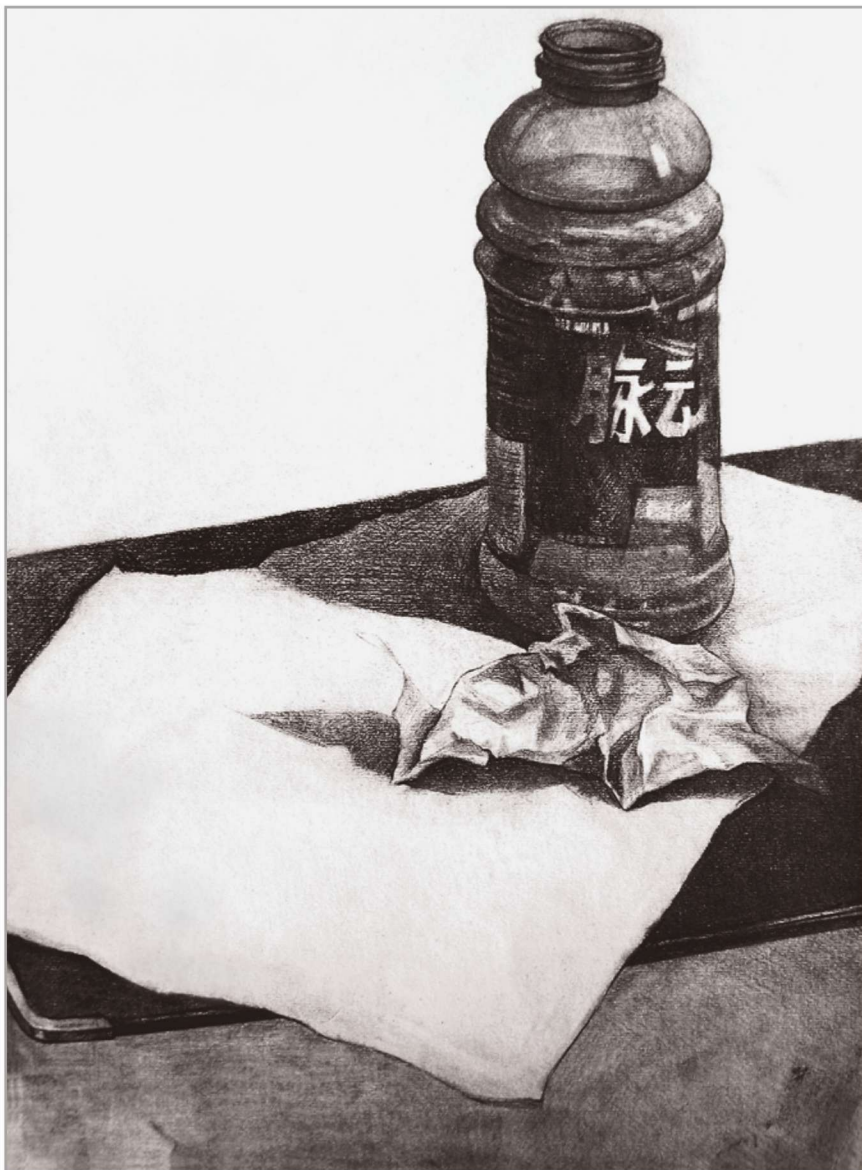
1. 用直线设定出画面大的构成关系，第一步主要设计画面的构图，体块间的组合要合理，同时物体造型的准确性也很重要。

2. 这一步对于主体物的刻画要细致，为下一步黑白灰的设定做准备，褶皱的纸团要注意概括和提炼，注意造型不要太繁杂。

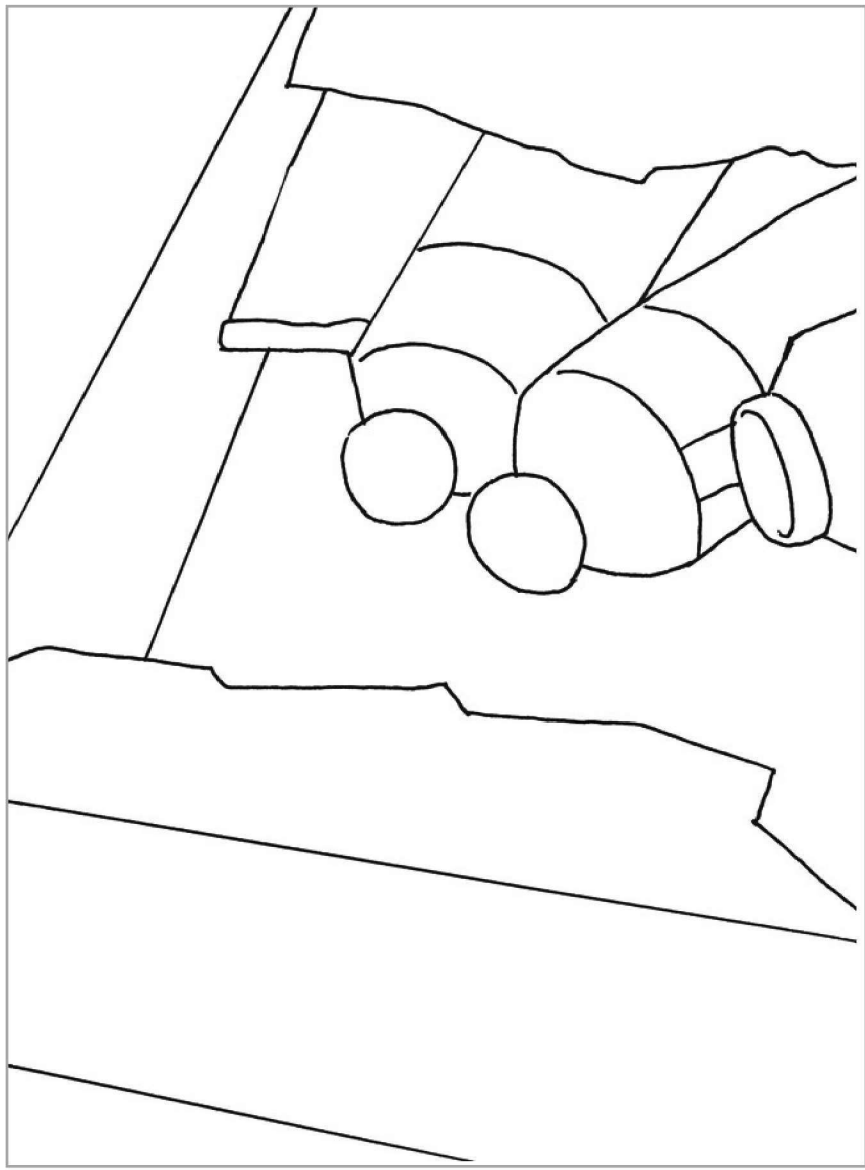
3. 这一步应该确定明暗关系，黑白灰对比要强烈，画面中调子的层次既要统一又不能重复，重点布置好画中黑色的位置。

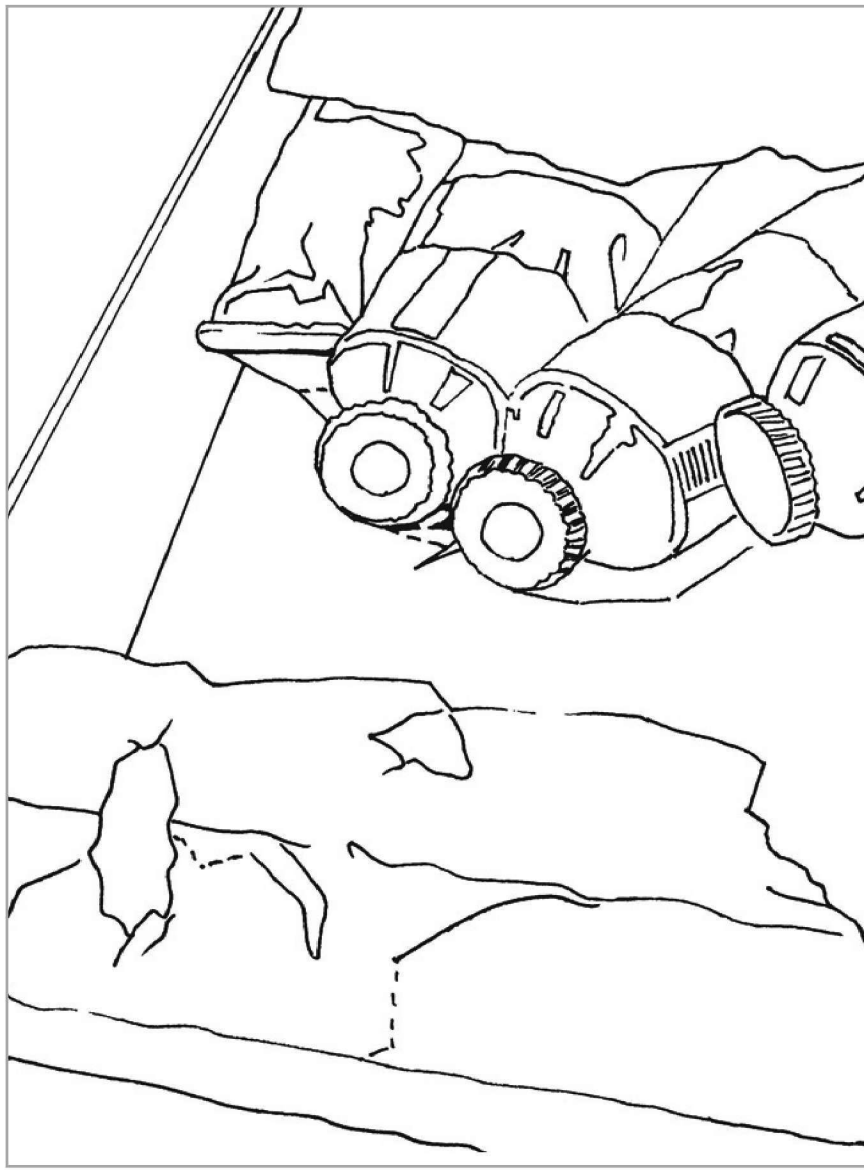
4. 深入刻画物体的细节，褶皱与平整的纸的对比，速写板、纸、瓶子质感的对比，始终确定以瓶子为画面的视觉中心。

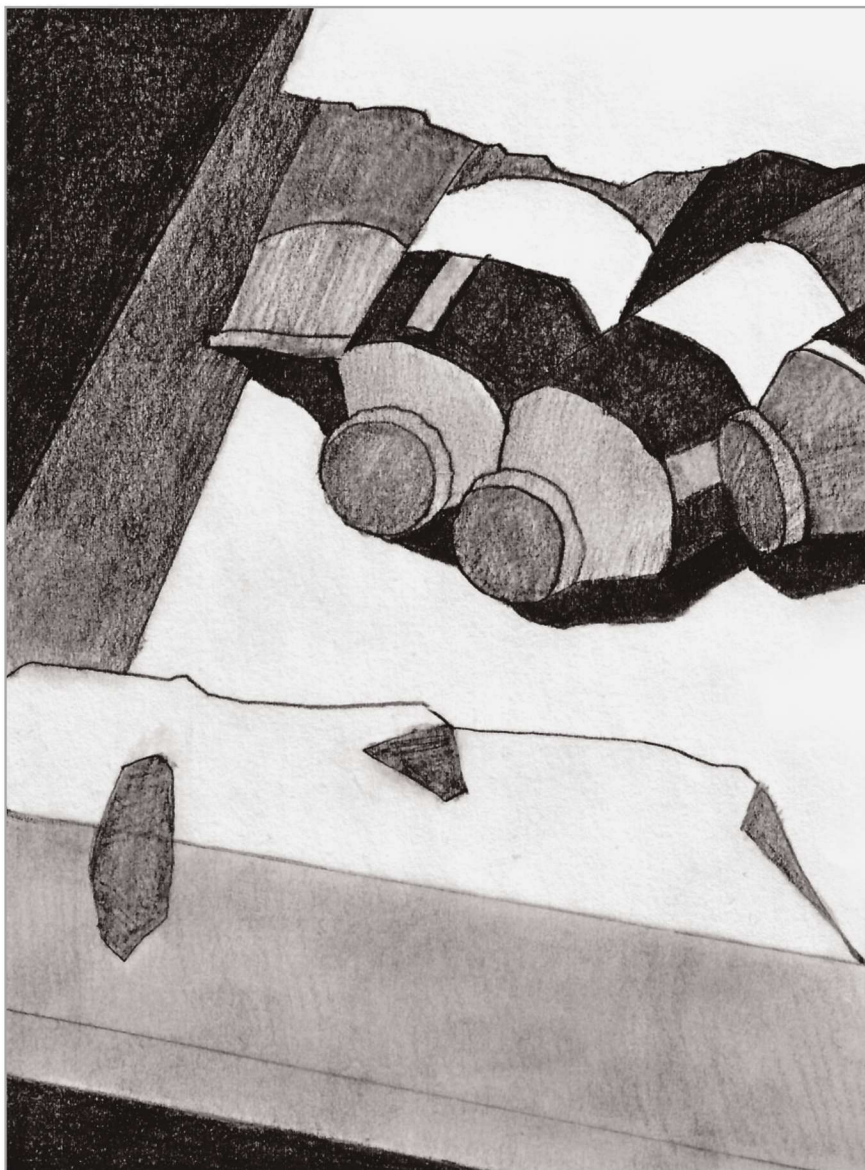
教师点评

1. 首先构图应选择比较独特的视角，用长线概括出物体的造型特点，生活中一些被我们忽视的美也是我们应该注意去发现的。

2. 深化物体的结构，找出物体上不同色块的形状，锡管上的细节要设定准确，用线分出明暗交界线，为下一步铺色做准备。

3. 设定好黑白灰的位置，铺设整体的明暗对比，注意画面黑白色块的分布与对比，这一步不要拘泥于细节，要着眼于整体效果。

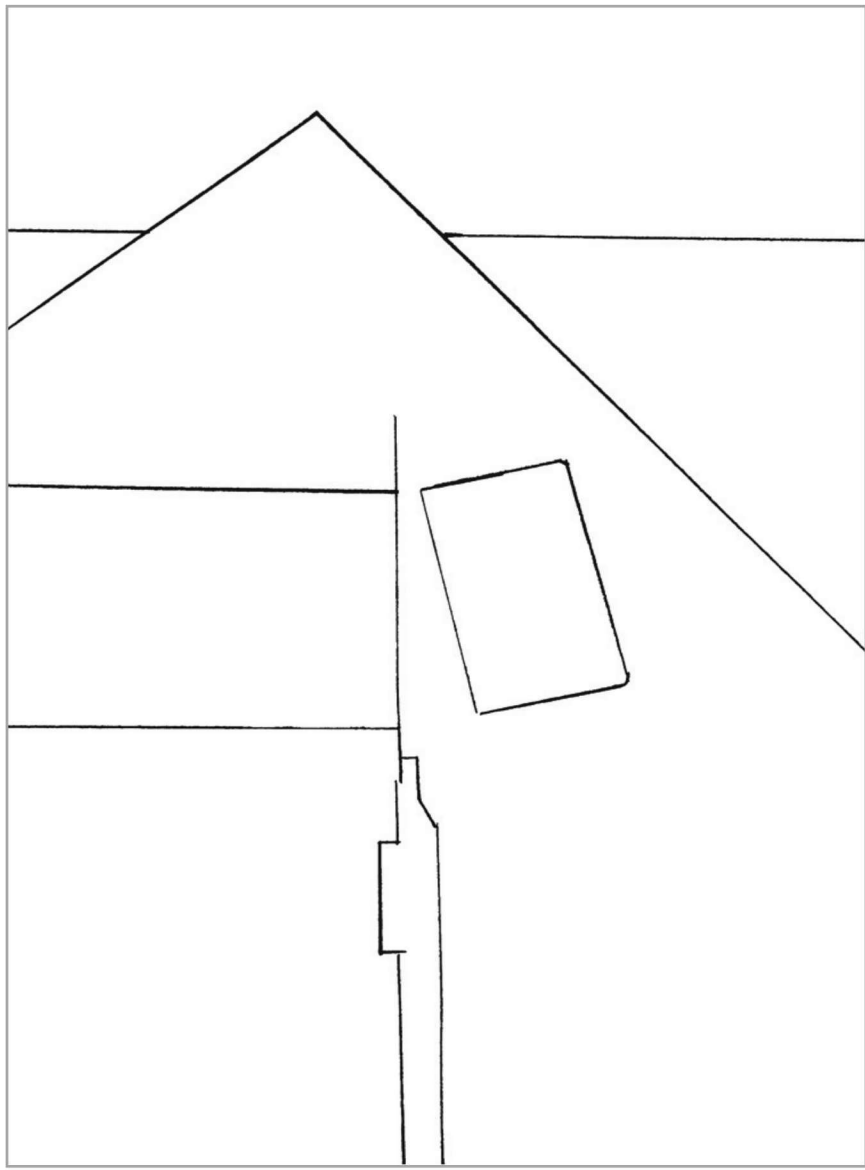

4. 深入刻画，主要塑造好锡管的质感、纸盒破碎的效果，注意前后的层次关系，在关注细节刻画的同时也要把握好整体感。

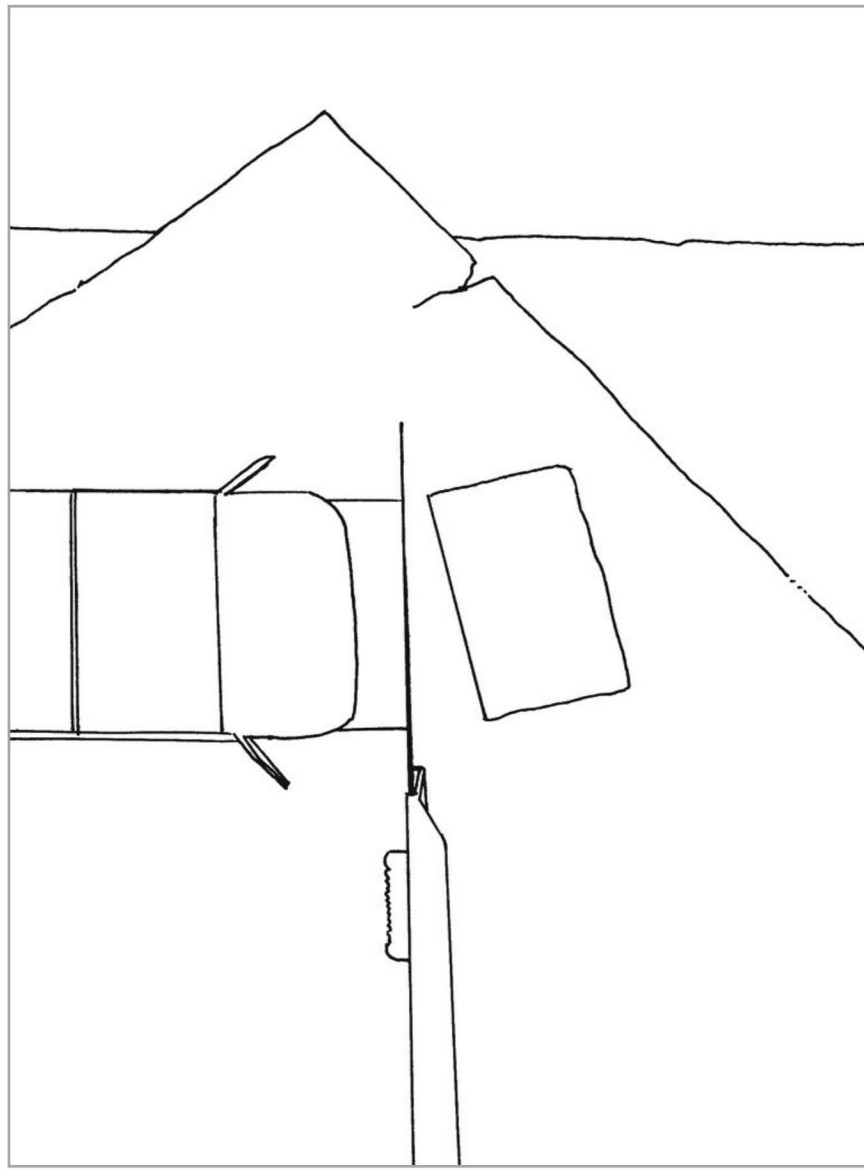

教师点评

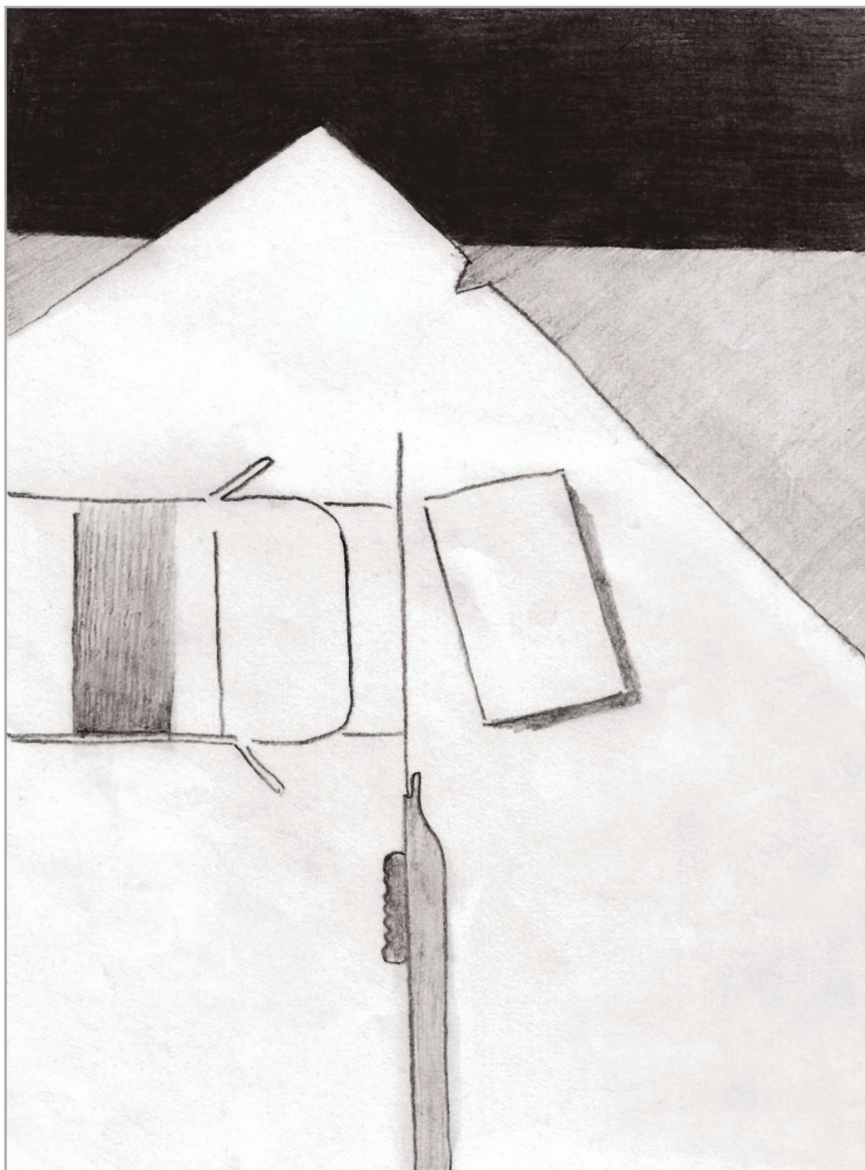
画面的构图完整、饱满。作者选择生活中常见的东西来组织画面，可见作者具有敏锐的洞察力，同时画面具有强烈的黑白灰对比，主体物的位置也是经过作者仔细斟酌的，有主观重组的痕迹，对物体质感的塑造可以画得更深入，画面效果会更完美。

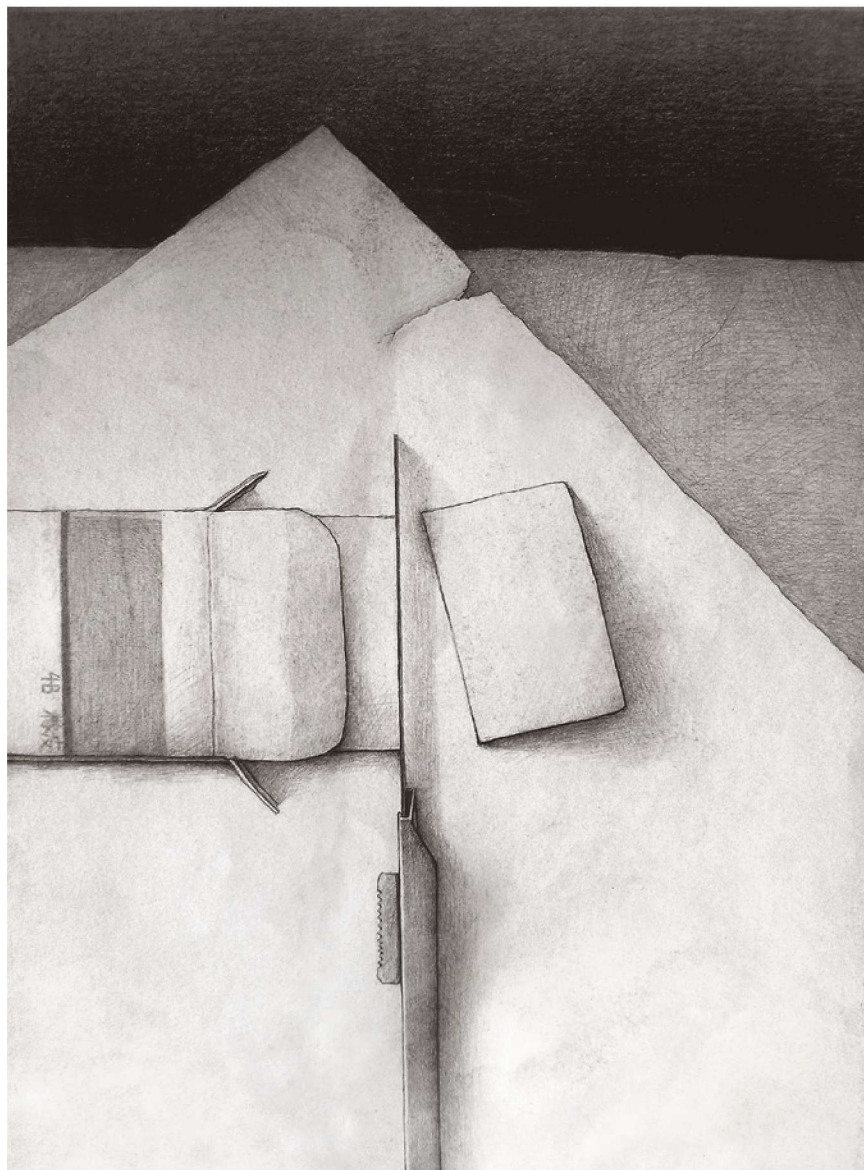
1. 选择俯视的角度，设计独特的构图，作者有意将画面二维化，露出一角的纸张、切开的橡皮都是画面构成的关键元素。

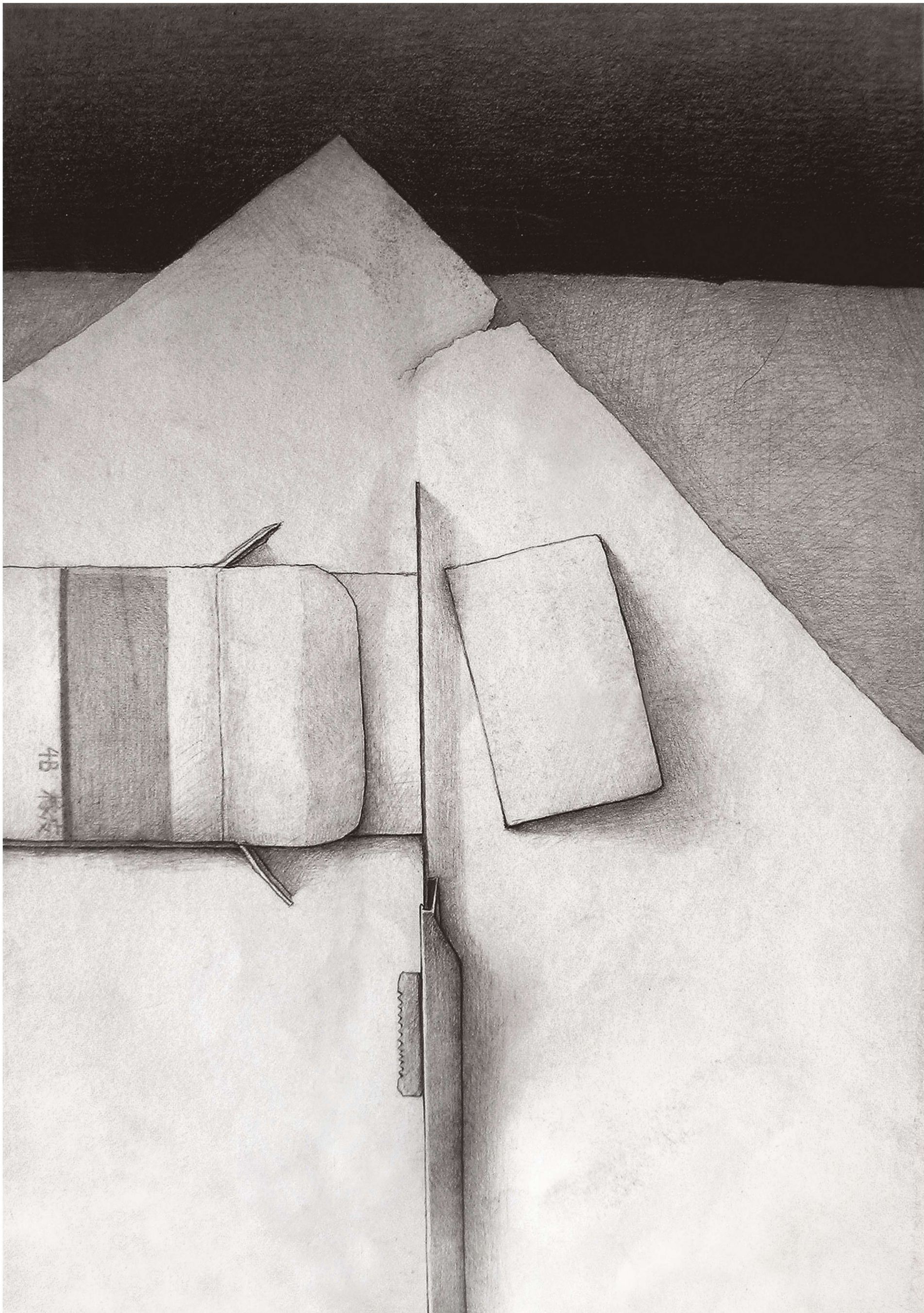
2. 这一步应细化物体的具体形态结构，将构图设计完整，注意画面的主观构成，协调画面的节点分割，使其达到力学均衡。

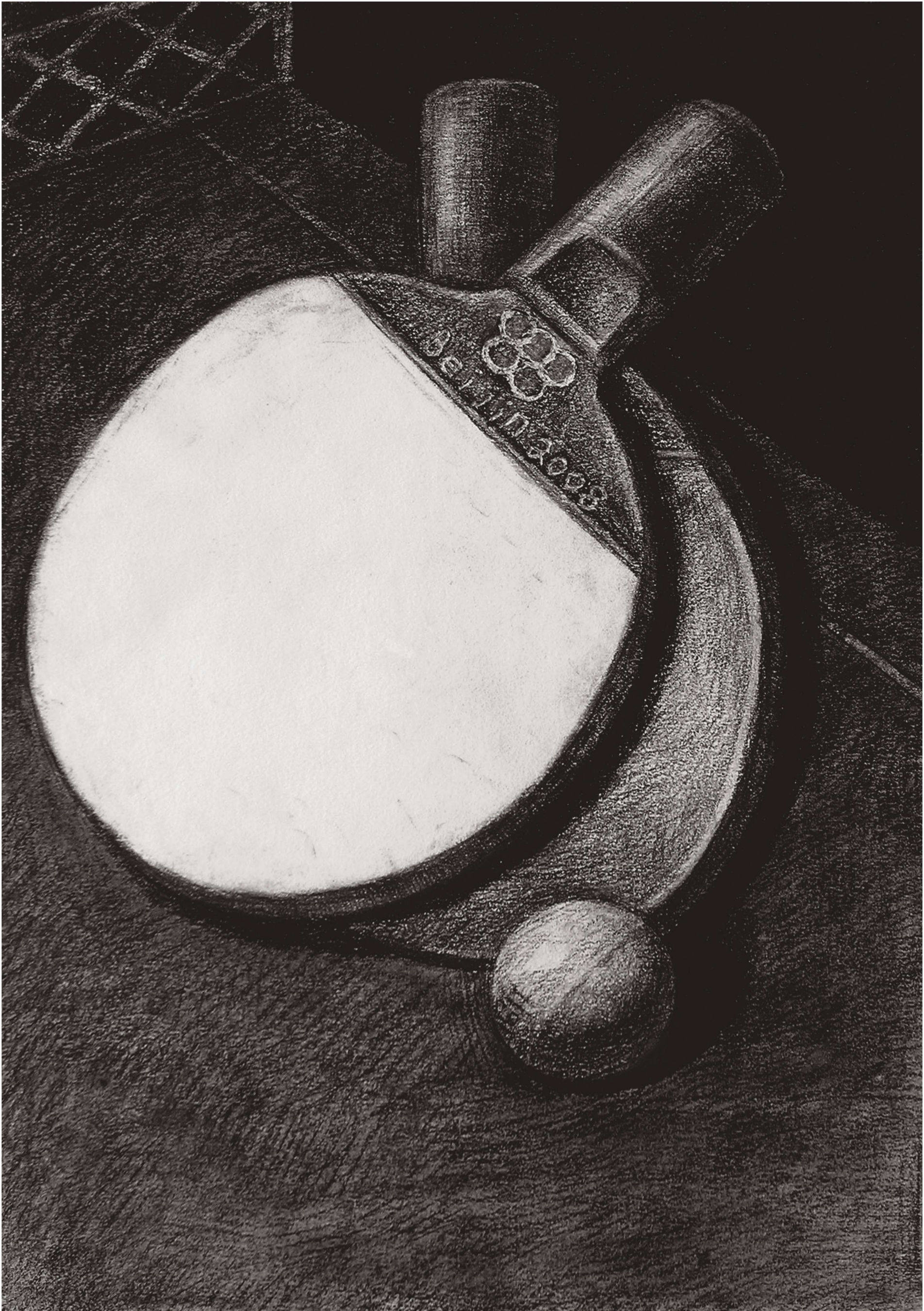
3. 确立明暗关系，大小块面的穿插要有节奏感，黑白灰要画得明确，同时刀子的造型要严谨，目的是为了丰富画面的细节。

4. 深入刻画物体的细节，丰富黑白灰层次，加强塑造主体物的微妙变化，橡皮、金属和纸张的质感给画面增添了真实性。

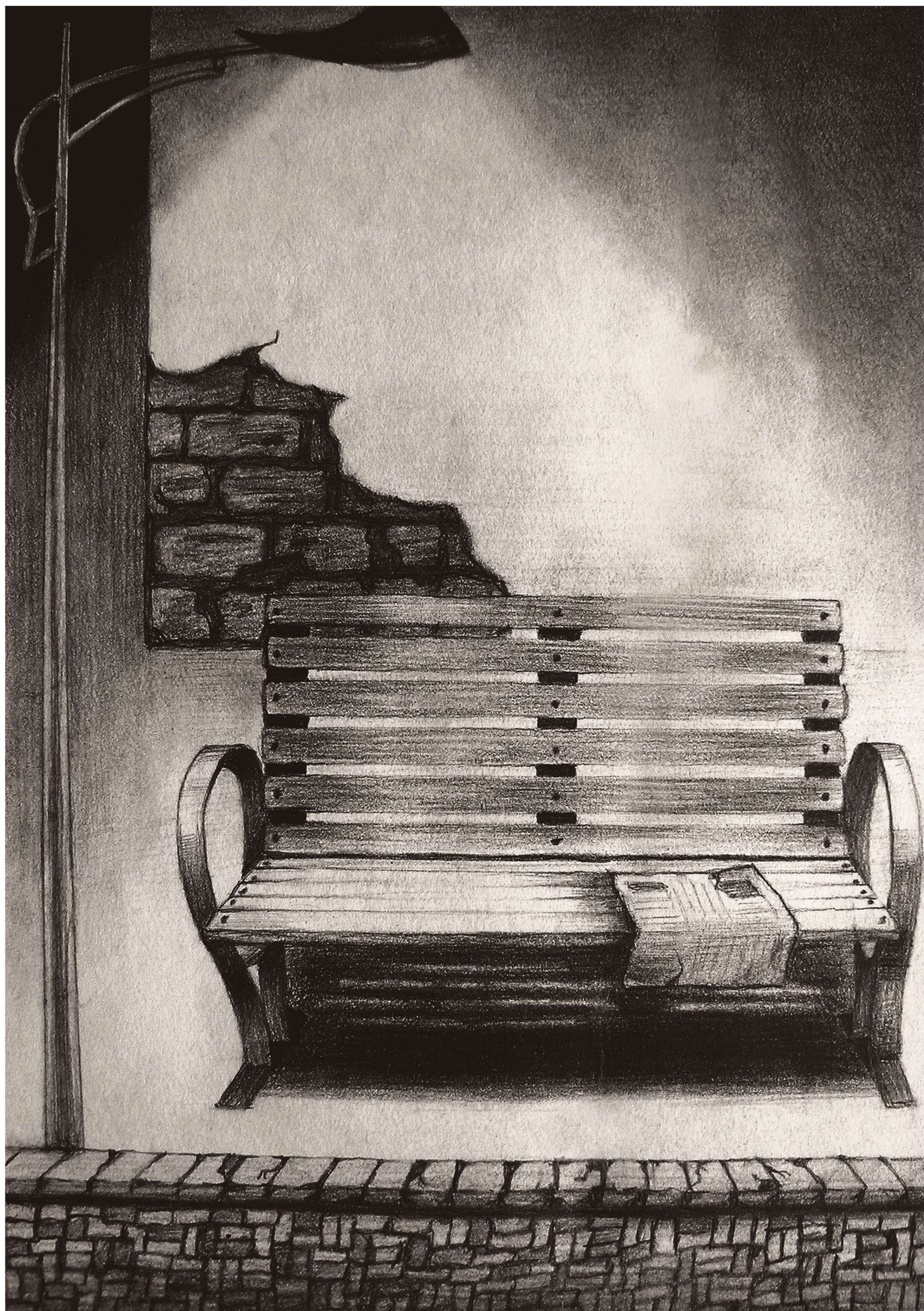

教师点评

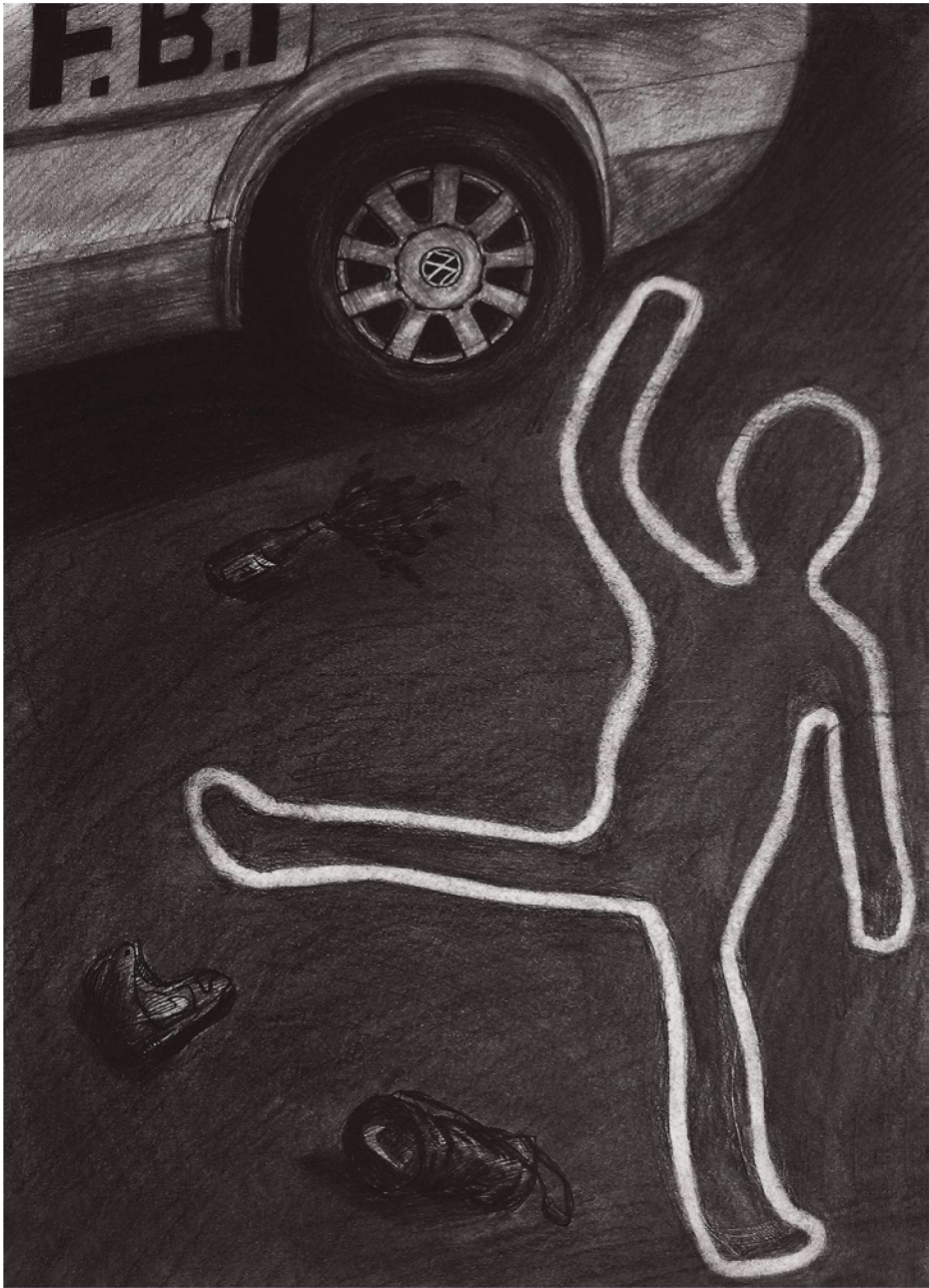

教师点评

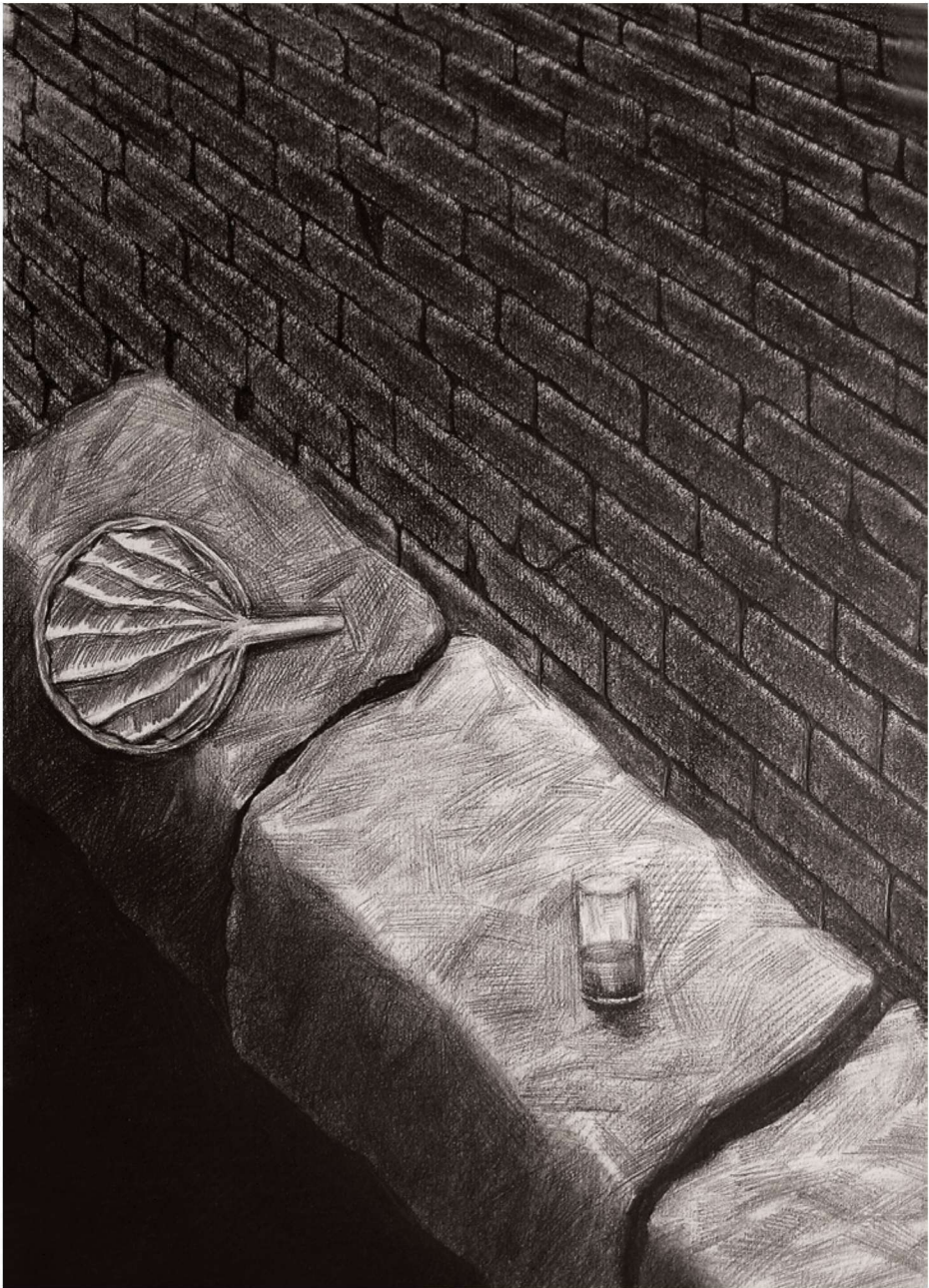
画面中球拍的亮面与背景形成强烈的黑白对比，主体物的刻画相当精细，乒乓球起到点的构成，画面中点线面的形式感较强，拍的圆与球桌的方也形成对比，使画面的效果更强烈，球拍柄上加入的图案使画面的细节丰富耐看，因此这是一幅不错的作品。

教师点评

写实技法与抽象标志的对比使画面有一种矛盾感，散落的物体刻画得细致入微，体现出作者较强的写实技能功底，画面效果新颖，还有故事情节。

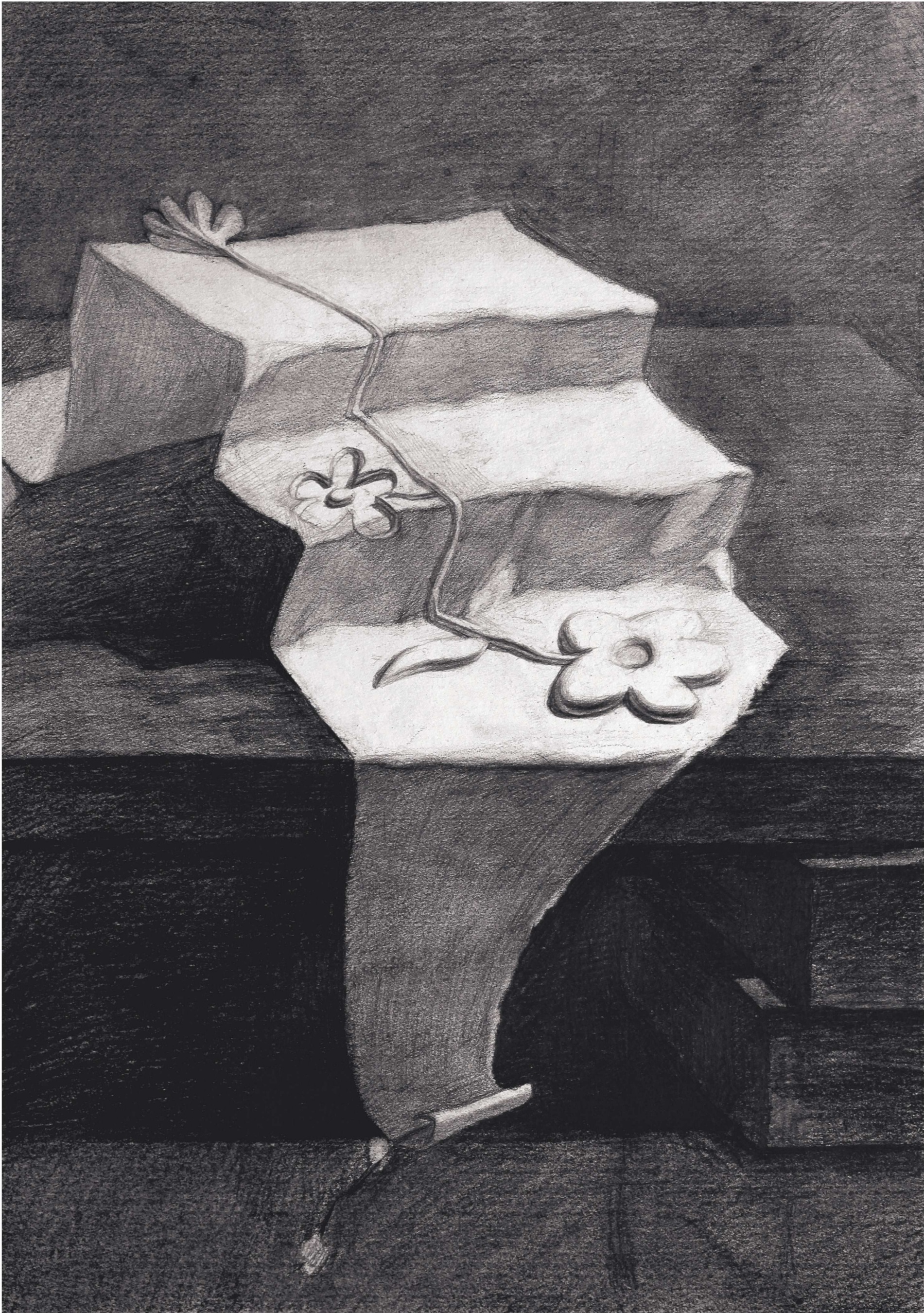

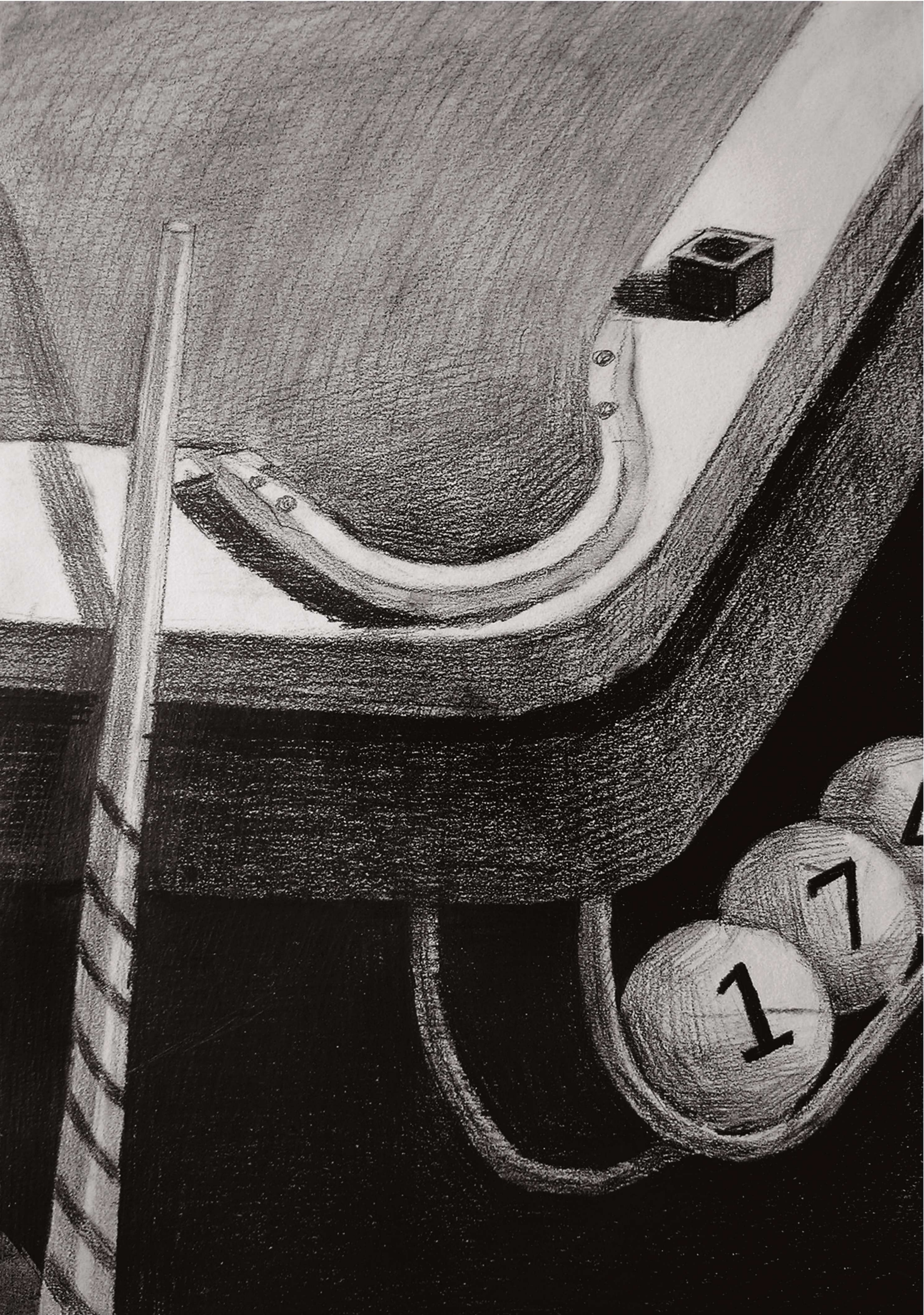
画面中的这面墙显然是这幅画的视觉中心，斑驳的质感被作者表现得淋漓尽致，其他物体塑造结实，黑白灰三大色块的处理到位，视觉冲击力强烈。

教师点评

貌似随意的画面，却是作者精心去经营的，看得出作者对构图的把握能力不错。大部分物体的不完整性使各个物体不显得孤立，物品的摆放和黑白灰的设定是作者的高明之处，重色的水管、白色的盒子、灰色的地板形成的对比，层层推进，黑白灰分明。

教师点评