

指南针系列教材

高等职业技术学院

艺术设计类专用教材

辽宁美术出版社

设计素描

TEACHING MATERIALS FOR
ART & DESIGN
USED BY VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGES

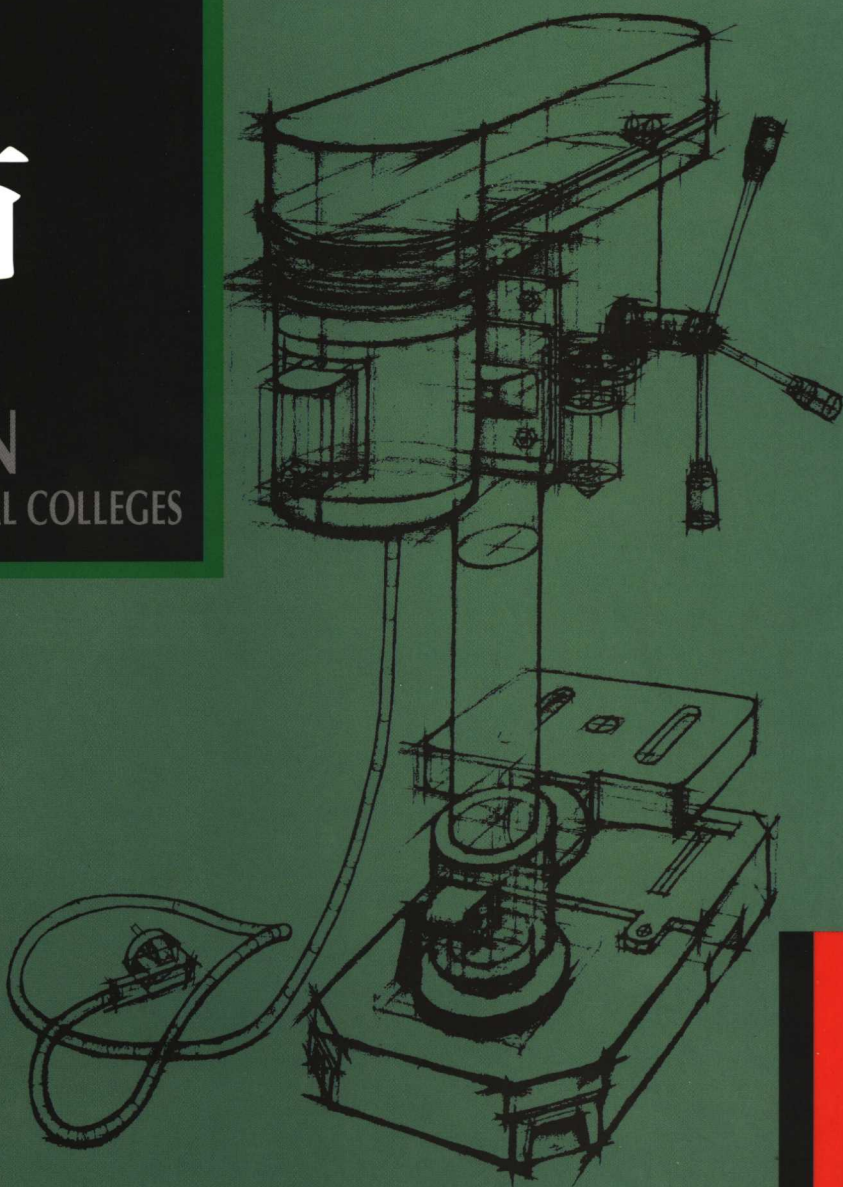
编 主

著 编

尹传荣
尹传荣
李岱松
赵文杰

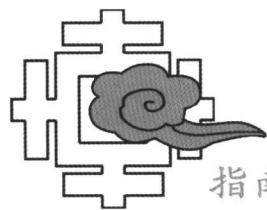
毕崇旭
吴英俊
褚学良

王 赛
张宏伟
安丽杰

联合编写院校

辽宁经济职业技术学院工艺美术分院
辽宁广播电视大学雄狮艺术学院
大连艺术职业学院
大连轻工学院职业技术学院工艺美术系
沈阳师范大学职业技术学院艺术设计系
辽宁广告职业技术学院
辽宁科技学院艺术系
辽阳职业技术学院美术系
辽东学院艺术与设计学院
营口职业技术学院艺术系
大连商务职业学院美术系
朝阳师范高等专科学校美术系
抚顺职业技术学院实用美术系
鞍山师范学院高等职业技术学院
阜新高等专科学校艺术系
辽宁美术职业学院
辽宁艺术职业学院美术系
沈阳职业技术学院

指南针系列教材

TEACHING MATERIALS FOR

ART & DESIGN

USED BY VOCATIONAL AND
TECHNICAL COLLEGES

高等职业技术学院·艺术设计类专用教材

主 编 尹传荣
编 著 尹传荣 毕崇旭 王 赛
李岱松 吴英俊 张宏伟
赵文杰 褚学良 安丽杰
辽 宁 美 术 出 版 社

设计 素描

高等职业技术学院·艺术设计类专用教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 李兴威 张东明 洪小冬 王易霓
总 编 审 李兴威 王 申 邓 濯 薛 莉

整体设计统筹 张东明
封面总体设计 杜 江
版式总体设计 苍晓东
印 制 总 监 洪小冬 鲁 浪 徐 杰

编辑工作委员会

主 任 邓 濯
副主任 王 申 薛 莉
委 员 申虹霓 王易霓 王 嵘 李 彤 刘志刚 彭伟哲
张广茂 光 辉 姚 蔚 金 明 孙 扬 侯维佳
罗 楠 苍晓东 肖建忠 童迎强 郭 丹 杨玉燕
宋柳楠 林 枫 李 赫 邵悍孝 肇 齐 关克荣
严 赫 刘巍巍 刘新泉 刘 时 张亚迪 方 伟
孙 红 鲁 浪 徐 杰 侯俊华 张佳讯 关 立
冯少瑜 张 明

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 尹传荣等编著. —沈阳: 辽宁美术出版社,
2005.8
ISBN 7-5314-3382-6

I. 设... II. 尹... III. 素描—技法(美术)—高
等学校: 技术学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 097811 号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
印 刷 者: 沈阳美程在线印刷有限公司
发 行 者: 辽宁美术出版社
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 5
字 数: 20千字
印 数: 3001—6000册
出版时间: 2005年8月第1版
印刷时间: 2006年2月第2次
责任编辑: 林 枫 王 申 邓 濯 薛 莉
版式设计: 林 枫
责任校对: 张亚迪 方 伟 孙 红
定 价: 20.00元

邮购部电话: 024-23414948
E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn
<http://www.lnpgc.com.cn>

前言

PREFACE

系统、科学、有效、实用的教科书是职业艺术院校的核心价值所在,是培养实用艺术人才和传授知识的有效载体。事实上,受传统的农业经济生产方式和师傅带徒弟的作坊式培养模式的影响,高等职业艺术院校的教材建设基础薄弱。有的院校对教材采取虚无的态度,仍沿袭师傅带徒弟“言传身教”的做法;也有的采取“拿来主义”的方式,将传统的本科艺术类教材的内容压缩后使用,也有的教师根据教学实践自编实用型教材。但教学实践使我们体会到,这些做法已经成为培养高素质职业艺术人才的障碍。高等职业艺术教育的飞速发展,呼唤着适应新型职业艺术教育发展的实用教材问世。

由辽宁经济职业技术学院工艺美术分院牵头、辽宁省十几所高等职业艺术院校共同编写的这套教材,正是在这样的背景下应运而生的一套体现全新高等职业艺术教育理念的教材。我们策划和编写本套系列教材的目的是保证实现高职艺术类教育的人才培养目标,在遵循艺术自身发展规律、满足人们审美需求的同时,提高艺术教育的水平和人才培养的质量。本系列教材第一批推出15本,其突出特点是:

首先,本套教材作者群是从全省各高等职业艺术院校遴选的资深老教师和有实践经验的年轻教师组成的编著队伍。他们有着深厚的艺术功底和丰富的教学经验,有着深厚的艺术教育内涵和底蕴。

其次,本套教材突出实用性,以提高学生就业能力的目标,将传授实用的、有效的知识和技能贯穿于所编写的各本教材中。每本教材力求突出岗位所需求的知识点、能力点、能力训练的步骤、典型案例(范画)、评价标准等,同时配有学习要点和作业题,既可课堂应用,也可用作学生自学的教材。

其三,本套教材注重了简洁性。在编撰过程中,本着打牢基础、实际应用的原则,以模块的方式,将诸多的相关知识进行整合,使学生在校期间即掌握就业最为有用的知识。

其四,本套教材突出了创新性。编写过程中对理论体系、组织结构和阐述方式方面均作了一些新的尝试。既秉承传统文化,又借鉴吸收了国外精华;既注重艺术性、装饰性,又重视科学性、实用性。内容上有一定的深度和广度,基础知识较为全面;内容编排适合高职教育规律,强调技能训练和能力培养,突出高职教育特点;注意调动学生的主体意识,启发创新思维,突出教学的针对性、实践性与可操作性;内容较新,吸收了国内外一些最新的成果,各家艺术流派尽显其中。

这是一个充满机遇与挑战、创新与发展、生机勃勃而魅力无限的伟大时代。“教育是人类永恒的社会现象”,而如何发展高等职业艺术教育更是一个崭新的课题。我们愿意请艺术设计教育界的同仁、精英加盟,共同探讨与开发实用艺术这个古老而新奇的领域,共创人类的艺术事业。谨以此套教材,献给那些正在思考的艺术家和发奋图强的莘莘学子,以求互勉,共进。

由于时间仓促,本套教材在编写过程中难免存在纰漏,有不当之处,请广大师生提出批评指正。

丁立群

2005年7月

指南针系列教材

高等职业院校·艺术设计类专用教材

学术审定委员会

主 任	何 洁	清华大学美术学院副院长、教授
副主任	吕品晶	中央美术学院 教授
	苏 丹	清华大学美术学院 教授
	仲星明	上海大学数码艺术学院 教授
	邬烈炎	南京艺术学院 教授
	黄 俊	中国美术学院 教授
	孙 明	鲁迅美术学院 教授

教材编写委员会

主 编 丁立义

策 划 丁立义

副主编	王 凯	赵志君	赵国斌	李友林
	尹春志	李立君	何靖泉	孟祥林
	刘兆声	李 军	王 伟	纪 婧
	于振丹	尹传荣	姜荣贵	谷长林
	宋志春	朱 霖	宋 辉	吴英俊
	王东辉	李艳杰	万 军	杨 海

目录

CONTENTS

概 述

第一章 设计素描概念的认知

- 第一节 从素描走向设计——设计素描的概念 09
- 第二节 为了设计的素描——设计素描的目的 14
- 第三节 创造没有文字的语言——设计素描的功能 18

第二章 设计素描思维方法的体验

- 第一节 造型的文法 22
- 第二节 过程的方法论 24
- 第三节 自然与观念的形式法则 29

第三章 设计素描造型能力的培养

- 第一节 物象结构——从关系到逻辑的能力培养 31
- 第二节 画面结构——从空间表现到画面构图能力的培养 37
- 第三节 形感——感悟形的魅力 43
- 第四节 质感——形、光、色、质的统感 47

第四章 设计素描创意能力的培养

- 第一节 从具象到抽象 56
- 第二节 从写实到变形 62
- 第三节 从想象到超现实 69

概述

OUTLINE

本教材的教学主题是：设计素描，即从素描到设计的思维方法、造型能力和创意能力的训练。

本教材的教学目标是：认知设计素描的理念；掌握设计素描的思维方法；培养设计素描视觉传达能力。

采用本教材的教师与学生，可按以下教学环节来完成教学任务：

1. 构想设计素描整体与局部的教学内容，掌握教学中需要传授的知识与能力，形成知识与能力的逻辑结构。

2. 本教材中的每一节，可视为一个课题。在教学中，对教学实践系列课题的设计，教师可依据知识的逻辑结构，转译成知识的认知结构，形成整体连贯的母、子课题。

3. 对课题的基本阐释：阐释课题的意义、范畴、作用等。

4. 课题研究的背景资料的提供：教师可提供给学生原汁原味的文字、图片等相关课题研究的资料，亦可由学生独立收集。

5. 师生互动的教学过程体验与研究：它是教学活动的展开过程。它是一个学生对概念、主题、能力的体验和研究过程。

6. 学生独立或者分组实践操作：学生物化认知、体验、实践的过程与结果。

7. 成果展示、作品讲解和课题研讨：这是教学过程中必需和极其重要的环节。在展示、交流和研讨过程中，拓展教学内涵，升华学生的感性认识。

本教材的编写者对教材使用的建议如下：本教材是以课题形式组织设计素描的知识技能体系，通过教师与学生双方互动或研究产生效应。教学时，教学双方要收集与研究大量资料，对课题中的要点要进行广泛的交流与讨论，对练习与作业要进行强化和体验，通过实践对其概念要有深刻感悟。

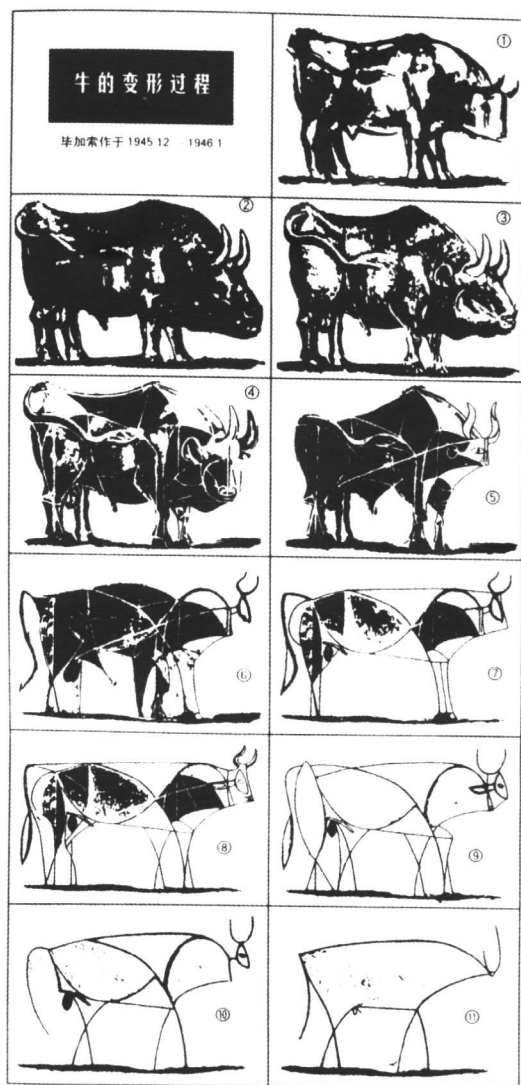

图 牛的变形过程 毕加索

举例如下：如图，是毕加索的作品《牛的变形过程》。毕加索通过11幅作品，展示了画家对牛简化变形的思维过程。这个过程是一个模糊绘画与设计的界限过程。而其过程本身就是设计。我们学设计素描，并不是为了画几幅像样的素描，而是要全方位、多层次、广角度对人、事及其艺术进行研究，结果是重要的，过程与方法同样是重要的。设计素描会告诉你设计需要的全部。毕加索的这些作品是我们学习设计素描的典范。

参编本教材的教师及撰写的章节是：第一章：尹传荣；第二章：第一节，尹传荣，第二节、第三节，张宏伟；第三章：第一节、第二节，吴英俊、赵文杰、褚学良，第三节，尹传荣、安丽杰，第四节，毕崇旭；第四章：第一节，王赛，第二节，李岱松，第三节，王赛。个别章节的教学案例由下列学校及教师提供：日本京都市立艺术大学漆工专业，辽东学院艺术与设计学院专业基础部毕崇旭，阜新高等专科学校艺术系吴英俊、赵文杰、褚学良，辽宁广播电视大学雄狮艺术学院王赛，沈阳师范大学美术职业技术学院李岱松。

编 者

第 1 章

设计素描概念 的认知

本章要点

- 设计素描的概念
- 设计素描的目的
- 设计素描的功能

设计素描的面孔,我们并不陌生,但它并不是你的朋友,我们应该像交朋友一样接近它,了解它。与设计素描相关的概念,有的我们知道理性定义,却没有深刻的感悟;有的我们有一定程度的感受,却没有深刻的理性认识。我们要在课题研究中,去对基本概念进行认知、反思和感悟。

知识是由概念连成的系统结构网络。对概念内涵与外延的把握,不能仅限于文字的表达,要有个体认知的观念。观念就是概念的网络,设计不能没有观念。

我们应该在一定高度的坐标点上搜索概念网,任何一个概念都是一个坐标原点,它的纵向轴与横向轴都集结着相关的概念。让我们打破常规,进入新的设计素描概念圈。

第一节 从素描走向设计——设计素描的概念

设计是我们的目的地,素描是我们的出发地,设计素描是我们由出发地到达目的地的必经之路。我们从设计的概念出发,找出设计与素描的结合点,进而为设计素描定位,确定设计素描研究的范畴。

一、感知设计

1. 概念解析

设计是设想与计划的意思。从广义上讲,人的思想与行为都离不开设计。从狭义上说,设计是创造的预想

方案。设计的英文是Design,原义与艺术形态有关。一般来说,“设计是设计家有目的地进行艺术性创造活动。通过创意、策划、制作的各个不同的环节,创作出可供实施的方案或产品样式,具有积极的社会应用价值”。

2. 研习导引

(1) 到图书馆、商场及各消费场所,搜集各种各样的设计资料,然后分门别类转译成黑白图片:

① 设计表达资料:设计平面制图、设计效果图、设计草图;

② 设计种类资料:产品广告、包装、VI、建筑、室内设计等等。将所搜集来的设计资料,按照上述类别进行筛选后,通过复印机或黑白摄影处理成黑白图形,粘贴在四开纸上。

(2) 通过学生分组的形式,对黑白图片进行对比,综合研究,形成共识:

① 对图片构成元素的认知:图形与文字,线条与色块。

② 对图形表现手法的认知:具象与抽象,写实与变形,现实与超现实。

③ 对图片元素构成的认知:把图形与文字看成符号。

解剖一至两个设计作品,从版式或构图角度感悟一点“章法”的利害。

解读该设计作品所传达的信息。它的主题与观念是什么。由此可见,设计是信息传达的一种设想、计划方案(图1-1~图1-5)。

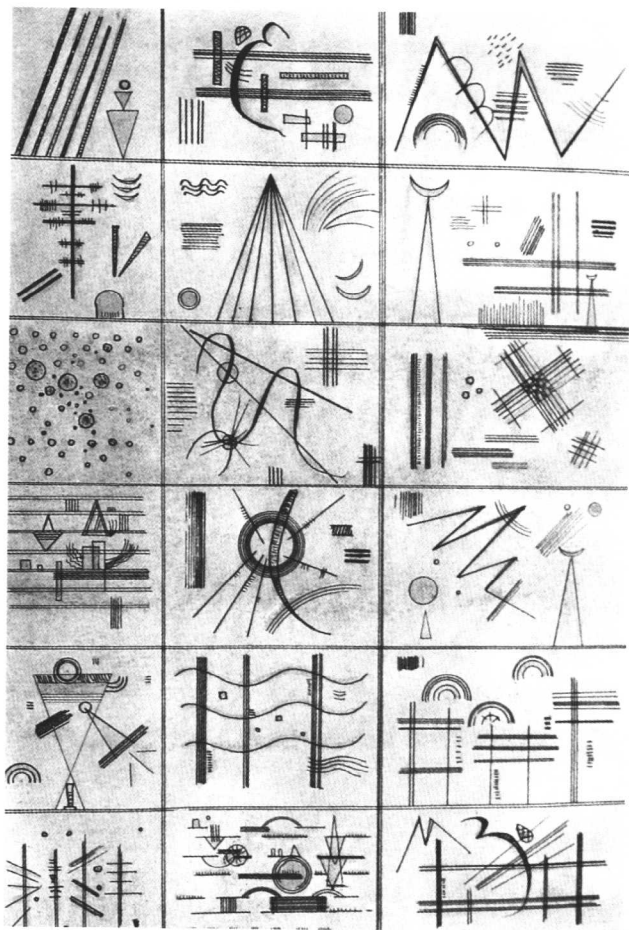

图 1-1 小小图像 康定斯基

设计有一个诀窍，就是把复杂的形态简单化之后再复杂化。我们对形形色色的设计作品分解后，无非是用形与文字的组合。从这个逻辑角度上说，绘画也是图形的组合，尤其在抽象派绘画作品中，更是在玩味图形组合的游戏。康定斯基在绘画的道路上走向抽象，成为抽象派画家之一。他对点、线、面有颇深的论述，使我们看到了设计的基本元素，而我们的设计素描就包含了这些符号。

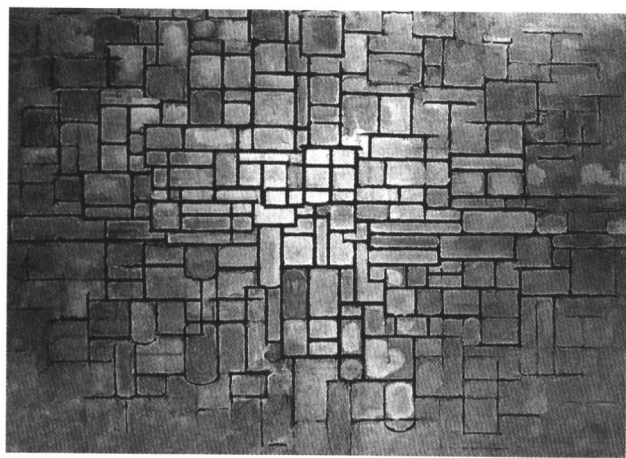

图 1-2 线与色的构图 蒙德里安

蒙德里安也是一位抽象派绘画大师。他比康定斯基抽象得更彻底，他用横竖两根线支撑画面。我们可以说，他是在设计比例。这一点恰恰是我们画素描起稿时确定物象比例的技巧。

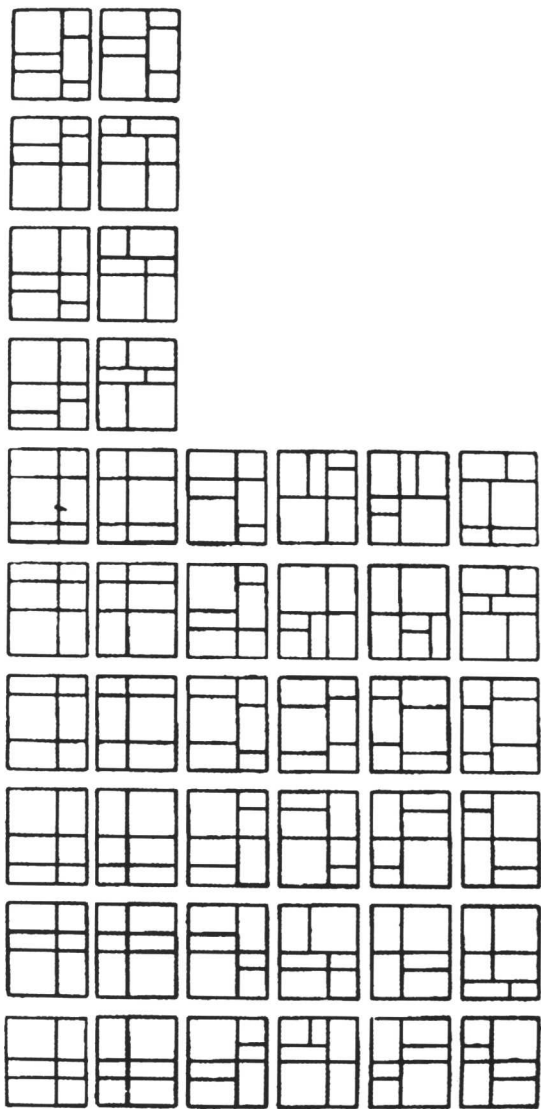

图 1-3 用模数的方法分割，推导出24种变换方式 柯布西埃

著名建筑设计家柯布西埃在一个平面上运用模数的方法进行分割，推导出24种变换方式。这同蒙德里安的“分割”是一个逻辑。无论是平面设计，还是空间设计的版式，都可以在这里找到答案，同时这也成为绘画构图的内核。

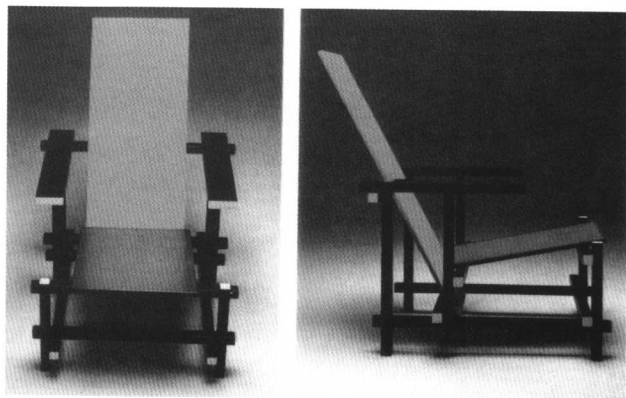

图 1-4 红蓝椅子 里特维特

我们抛开这件设计作品的功能不谈，它的形式就是蒙德里安的线条与色块的组合。同一种元素无孔不入。

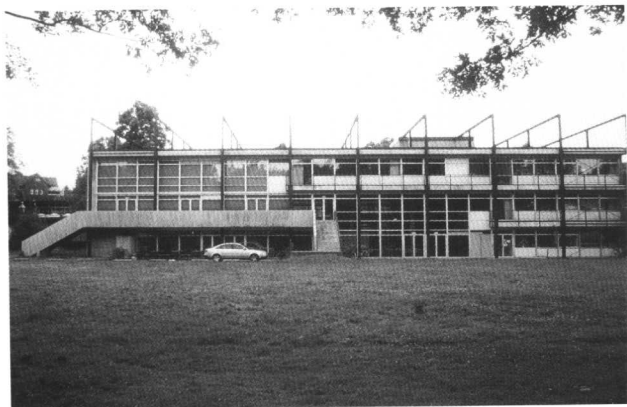

图 1-5 卡塞尔美术学院
建筑的外立面不也是这种分割的影子吗?

二、理解素描

1. 概念解析

素描,我们从学画时起,就知道它是学画的基础。即便是它的概念,我们也能说出一二。诸如“素描是一切单色画的统称”;是“运用线条及色调表现物象”;素描“既是造型的基础训练手段,又是独立的画种”等等。今天我们要对素描的概念进行反思,从中找出它更宽泛的含义。

素描是造型艺术的基础。它除了作为基本功、技巧的培养和训练之外,更重要的是一种思维方式、研究方式,是艺术观念形成的重要过程。换言之,在艺术创作和艺术设计过程中,都要通过形象思维或逻辑思维的归纳、整理,一般运用素描形式来体现。为此,现实生活中,不管艺术的实践怎样,设计师、画家都要具有较高的素描艺术素养。生活中经常看到素描的存在,素描作为基础性的学科存在于设计领域之中。

赵君超在他的《设计素描》一书中说过,通常意义上的素描,是指全因素素描,即〔苏〕契斯恰柯夫的素描教学体系。从 20 世纪 60 年代开始,结构素描的观念开始萌芽。

第一种结构素描,是以研究物体结构的本质规律为基本出发点,以人体为例,它包括描绘骨骼、肌肉体积和运动中的综合关系。但它的主要“形态”还是以〔苏〕契氏与欧洲古典素描为传统样式整合而来,并运用线条、明暗、调子加以表现,而“真实性”和模仿性是其主要特点。

第二种结构素描,是流行于专业人士的口头语中,即结构素描不采用光影,它依靠线条的变化表现形象。

第三种结构素描,即主要采用素描中最朴素的语言元素——线条。用线条的手法,根据物体内外在的结构规律和构造方式进行描绘,运用图解的具象化,经常性的再现样式。在此基础上,伴随着艺术设计教育的兴起,

素描再次拓宽它的内涵,承担起设计基础造型、创意的重任,设计素描成为素描的一个新的范畴。

2. 研习导引

(1) 经典素描的解读

① 阅读和收集大师素描作品

安格尔的素描:安格尔是古典主义最后一位也是最杰出的一位素描大师。他的人物素描登峰造极,几乎达到完美。马蒂斯的素描:马蒂斯是野兽派的画家代表。他的素描作品强调主观情调,其造型简单且有变形。毕加索的素描:毕加索是立体画派的代表人物。他的素描作品将客观物象进行分解后重构,开辟造型新的境界。蒙德里安的素描:蒙德里安是抽象画派的代表。绘画在他那里抽象到了极点,绘画与设计在他那里开始结合。

② 分别对上述四位大师的素描语言符号进行萃取

安格尔:相切的圆弧线浅

马蒂斯:具有内在驱动的随意曲线

毕加索:多边形

蒙德里安:方形

下面让我们解读吉姆·戴斯的四幅经典素描作品(图 1-6~图 1-9)。

图 1-6

图 1-7

图 1-9

图 1-6~图 1-9 吉姆·戴思素描作品四幅

运用四种不同手法的这四件素描作品，出自一人之手。吉姆·戴思说：“我要使作品活起来。”理解素描，先把这句话体味一下。每一个画家都有属于自己的一种形式，然而画家们又在设法摆脱这种形式，不去研究素描，就是要千方百计去寻找、发现、创造这种千差万别的形式。运动与变化是生命的标志，他的作品形式不断变化，正是他素描作品生命力所在。

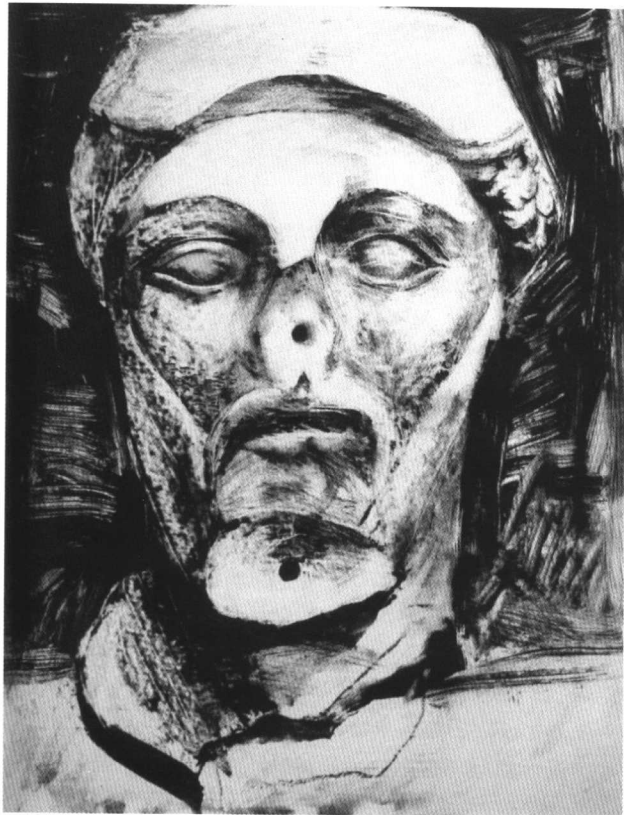

图 1-8

(2) 素描外延的分析

在经典素描的解读中，我们可以看到素描的形式因素的运动轨迹，我们再从素描的相关形式来分析一下，素描又有一个更广阔的发展空间。

请同学按照下列提示，找出相关的作品进行比较，并讨论它们之间的联系与区别。

①素描与速写：素描与速写仅仅在快慢上有差别吗？素描的内涵更全面，而速写的表现更单纯。

②素描与白描：有人把素描与白描的不同点放在线条与色调上去考察，这不是问题的关键。“素”与“白”才是它们的差别的症结所在。素描在于素的细腻与深刻，白描在于白的“无”中生“有”。

③素描与草图：草图是素描的精髓。学了素描不会画草图等于白学。

④素描与摄影：请在写实性这一点加以比较。

⑤素描与制图：制图不是素描吗？我们不认为制图就没有艺术性。

⑥素描与雕塑：问题不在于它们之间的差异，而在于它们之间的联系。这里的比较，不必过于理性，也不要给予定论，见解越多越新鲜越好。

(3) 素描意义的解析

这里有两个值得思考的问题，要讨论深刻一些。

①自然形态与物语：就其基础训练来讲，素描必须从研究自然形态开始。谁把素描写生看成可有可无，谁就要受到艺术的处罚。大自然不是“上帝”吗？它的和谐，没有哪一个艺术家能与之比拟。它所传达的物语，是人类永远也翻译不完的。科学家与艺术家乃至思想家所能做的只是一个角度或一个层面的见闻罢了。当你全面解释她的时候，那只能是一种理论，而这种理论往往违反现实的逻辑。我们画素描，必须跟客观的物与事进行对话，在意义上互动与交流，不然，我们的作品就没有什么意义，无论你的创意形式如何。

②艺术形式与视觉语言：从广义上说，凡是经过我们画出来的形态都是艺术形态，艺术形态有特殊的语言，即便是写生素描，也是有别于物语的视觉语言。语言是思维的物质外壳，符号又是语言的媒介，学素描，是从对物写生开始，那么到哪儿结束呢？我们不能抛开符号来回答这个问题。抽象派把绘画形态演绎到符号的程度，设计便运用了这样的符号，计算机把符号转化成数字，便有了电脑设计。

三、认知“设计素描”

1. 概念解析

我们在认知“设计”与理解“素描”的基础上，再感知“设计素描”，就更容易掌握设计素描概念的内涵。说是感知，是因为设计素描对于我们来说，仅仅是一个开始。

设计素描这一概念的形成是随着艺术历史发展而发展的，它是设计者设计意识的体现。它侧重理性思维和设计的实用性，追求完美的图形效果和产品应用的功能。设计素描源于人脑的思维意识，是设计理念和联系符号的再现，是对自然物象的重新诠释。同时，它又作用于思维意识，通过图形使之不断完善，达到设计目的（摘自《设计素描》，赵君超著）。

设计素描是应设计艺术的需要而相应产生的一种基础的素描训练方式。它不是简单地对物象进行照相式的记录，而是积极研究其形体的构成因素，把它模糊的形象明确化、秩序化，进而表现明确的实质性形体与空间。

现代设计的教学是通过素描的学习来作为进入设计的基础步骤。我们认为需达到以下目的：

①学生体会不同的造型因素在作品中的运用，加强

学生的综合理解和全面思维能力。

②锻炼学生对空间中形态、结构的思维能力。

③锻炼学生敏锐的观察能力及全方位的把握对象的能力。

④锻炼学生纯粹的空间透视状态及造型规律，使学生能循序渐进地进入到以后的各项设计课程。

（以上摘自《设计素描课题教程》叶建新、张国珍、吴琴著）

设计素描的基本概念很难用以往的传统理论来理解或解释，还如我们前面讲的，对设计素描的研究必须进行跨学科的综合性研究。因此，我们的思路是将“素描”与“设计”综合起来考虑它的概念。所谓设计素描，是指作画者以设计艺术为目的，根据素描造型规律和设计艺术要求所创造的单色的形象绘画。值得提出的是，这种设计素描反映在专业设计或生产领域中同反映在教学的基础训练领域中，其设计艺术要求与素描造型规律的运用是有侧重的。就教学而言，无疑对素描造型规律的掌握与素描造型能力的训练是主要的（摘自《设计素描教学》谢芳著）。

2. 研习导引

(1) 结构、质感和创意的整合

设计素描：应当运用结构，能通过形、光、质、色的媒介，创造意境，传达信息。

结构素描：以自然物象的结构为出发点，提炼物象的结构模式，发现物象的结构逻辑，创造属于自己的形式结构。

质感素描：自然物象与艺术物象都有其表现的物质载体。材料质地的感观效果，借助于形、光、色而表达出来，可通过技法表现物化物象质感，我们不仅应掌握表现方法，重要的是要体现物象表现肌理给人们的视觉感受。

创意素描：当我们把物与图都能变成符号的话，创意就比较好理解。我们写文章讲话都要表达意义，设计素描是通过物象的组合传情达意。一个物体从不同的角度、不同光线观看时，它给我们的感觉不一样，不同物体的组合也会让我们有不同的反应。创意素描是在用图形说话。

学生可以通过查资料、分组讨论的方式对设计素描的特点与功能进行再认识。

(2) 达·芬奇素描与设计素描欣赏临摹（图1-10～图1-12）

达·芬奇是意大利文艺复兴时期杰出的艺术家、科学家。他具有超越时代的综合才能，他对人类的卓越贡献，来自于他对事物的综合性思维的才能。他的素描表现绘画题材和设计题材，都是一样的精湛。传说中，有

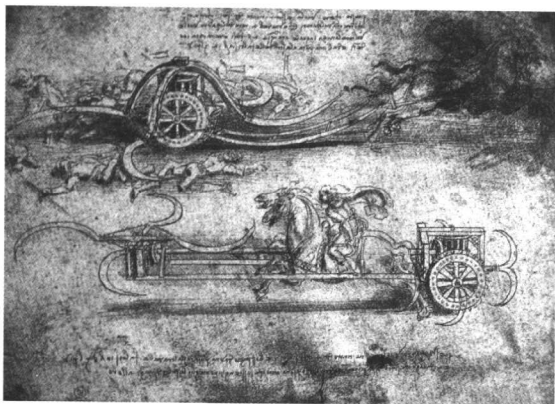

图 1-10

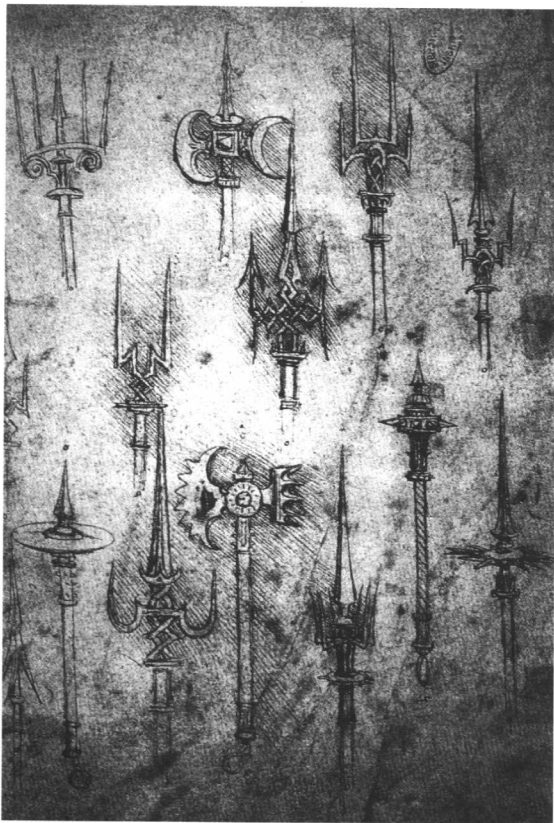

图 1-11

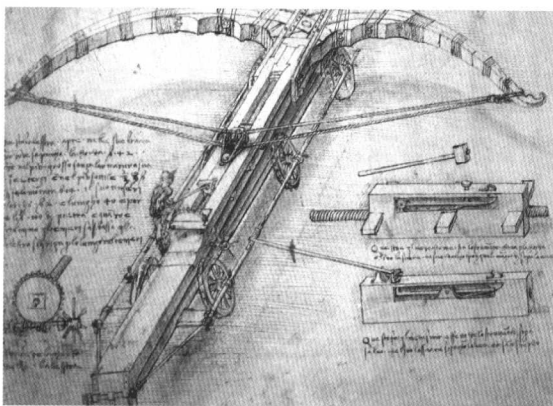

图 1-12

图 1-10~图 1-12 达·芬奇设计素描三幅

达·芬奇是文艺复兴时期的综合性人才，他是画家，又是设计师。他的设计素描凝结了他素描的精华。临摹他的设计素描，可以感受审美与功能的相关性。这里选择的三幅作品有以下几个特点：(1) 选择平行透视角度。(2) 以物体轮廓为表现基础。轮廓线直曲分明，曲线有强烈的节奏感与韵律感。(3) 侧面与背景用直式排线涂成色调分出明暗，效果简练生动。

达·芬奇画蛋的故事。观他的素描形式，真有蛋的元素。他的画面以弧线为基本元素，组合成S线，形成了强烈的节奏感与韵律感。他的许多设计素描同样堪称杰作。

教学建议：

本课题的教学，学生要大量地收集相关资料，在讨论中，适当地临摹与整理，并粘贴到两开大的纸上，集中展览一次。教师引导学生欣赏与讨论，会大大增加本课题的含量。

第二节 为了设计的素描——设计素描的目的

有人说 21 世纪是信息时代，有人说 21 世纪是设计的时代。信息的传递，依靠的是设计。而设计素描又是怎样与信息相关联的呢？我们选择了设计素描中三个关键词：造型、创意、传达。解析设计素描的功能，如果说设计素描是为传达视觉信息服务的，那么造型应该解决信息载体的问题，而创意则应该解决信息的编码问题，我们把文章做在“苹果”身上。

一、造型——从模仿到造型

型：意为模型、类型、原型，含义较狭隘。

形：意为图形、形态、形象，含义较宽泛。

造：指创造、建造，强调其主观性和过程性。

造型：指在画面上主动地创造形态。这是绘画最基本的形式，也是一个画家最基本的能力。

(摘自《形态繁衍》，胡明哲著)

设计素描造型问题要点：

(1) 造型功能

首先，设计素描作为工艺美术整体的一个部分或某个层次的事物，其造型功能不能具有设计艺术的本质特性或者说要受到这一本质特征的规范与约束，因而造型中的功能性、适用性一般是第一的、基本的；精神性、审美性则是第二的、从属的。

其次，它作为设计艺术的造型基础之一，“工艺设计

所需要的素描造型基础,是很明确的作为一种手段,作为从事设计所必须的一种基础能力而存在”。因此,其造型功能一般不能起完成“物化”(生产)产品的作用及它通常也不具有独立的审美价值,而只能起中介的过程、手段或“效果图”的作用。

(2) 造型思维

它作为设计艺术整体的一部分或某个层次物,通常采用的是设计思维与形象思维的综合。这种综合性思维的方法虽然也要借助一定的形象思维因素,但它是以逻辑思维为基础,形象思维为表现的,形象思维是被统摄在逻辑思维之中的思维活动方式。所以,在设计素描的造型活动中,特别强调思维的严谨性、有序性与情理性,并构成了以“表象取舍——意象推断——主要解明”为造型思维的模式或特定的造型思路。事实表明,这种符合设计原理又被实践证实有效的思维方式及特定的造型思路,不仅能提高设计素描造型的表现力,而且还用这种思维与思路包容空间与时间、客观与微观、传统与现代及流行等因素,因而又能扩展其造型的表现力。再进一步地说,设计素描的造型训练注重“从具象的客体再现到独具生命的‘新形’创造;从自然物象的透视、解剖到超越自然实际的构成;从素描基础的严格训练到个人(综合)情感的移入;从画面律动关系的分析到图形结构生动合理……而这些是目前所谓‘绘画素描’教育所无能为力的”。

(3) 造型方法

“设计素描的造型方法旨在通过素描造型,感受与理解客观自然、发现与认识构成设计、训练与开发创新意识等。”“它更为注重理性的作用,它‘更多的是凭推导作图,而不是对实物的感觉比较’来造型。它或者利用矛盾的‘错误’将两个或三个形象‘推导’地构成,或去采用‘透明画法’来‘推导’地表现形体的内部构造关系,而且宁愿呆板,不因求生动而交待不清。此种相似的艺术性不‘高’的技法,在工艺技术造型基础训练中具有重要价值。”

(4) 造型特点

造型多样化。有写实的、再现的,也有创意的、表现的,或者是具象的、意象的、抽象的,或者是写生的、默写的、想象的,或者是线描的、明暗的、拼贴的、喷绘的等等。

关于苹果的造型实验:

用轮廓线的思维形式去完成苹果的造型,尽量避免采用调子造型。轮廓线交织后,自然会产生点、线、面的形式感,同时,物象也有了实感。参看图1-13~1-16,各种不同形式的造型会给我们对型的概念以深刻和广泛的理解。

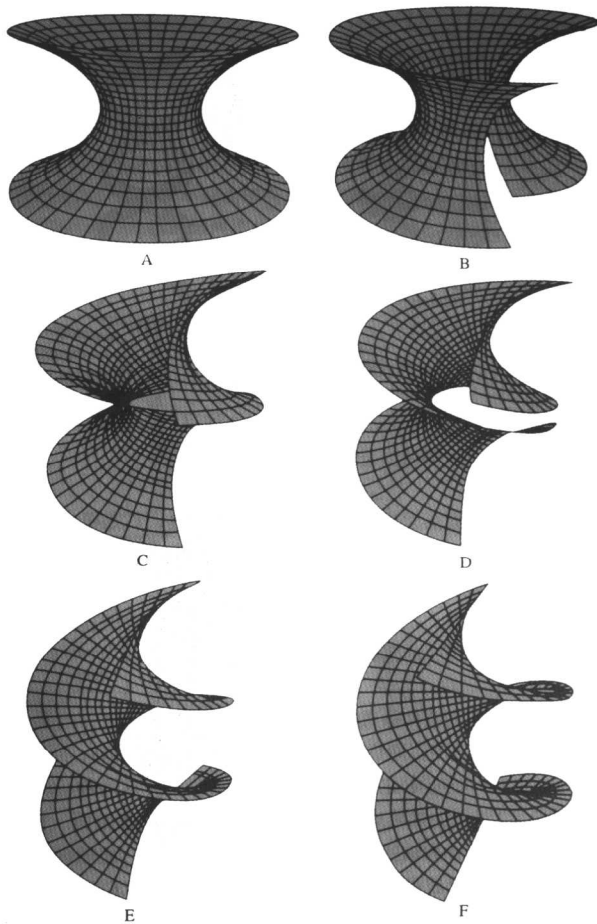

图1-13 《怪怪宇宙》的插图:悬链曲面等轴变形,成为螺旋面

这个图怎么能跟设计素描相联系呢?简直就是一张示意图!不错。正是这种示意图说明了设计素描的特殊性。设计素描造型对结构的要求不同于传统素描。它的结构要求准确、细致,具有理性。图中曲面网格的疏密说明面在空间中方向变化:垂直视线的面,网格疏朗;平行视线的面,网格密集。画素描时,要求用线、用调子随之变化。它的原理适用于一切曲面的物体。

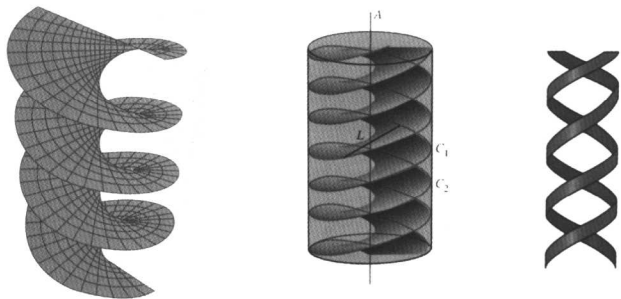

图1-14 《怪怪宇宙》的插图:

①螺旋面,可用于设计旋转楼梯;

②螺旋面的生成;

③双螺旋由抽象的螺旋面示意图联想到具象物体曲面的空间运动,从中我们能悟出曲面物体的造型原理。

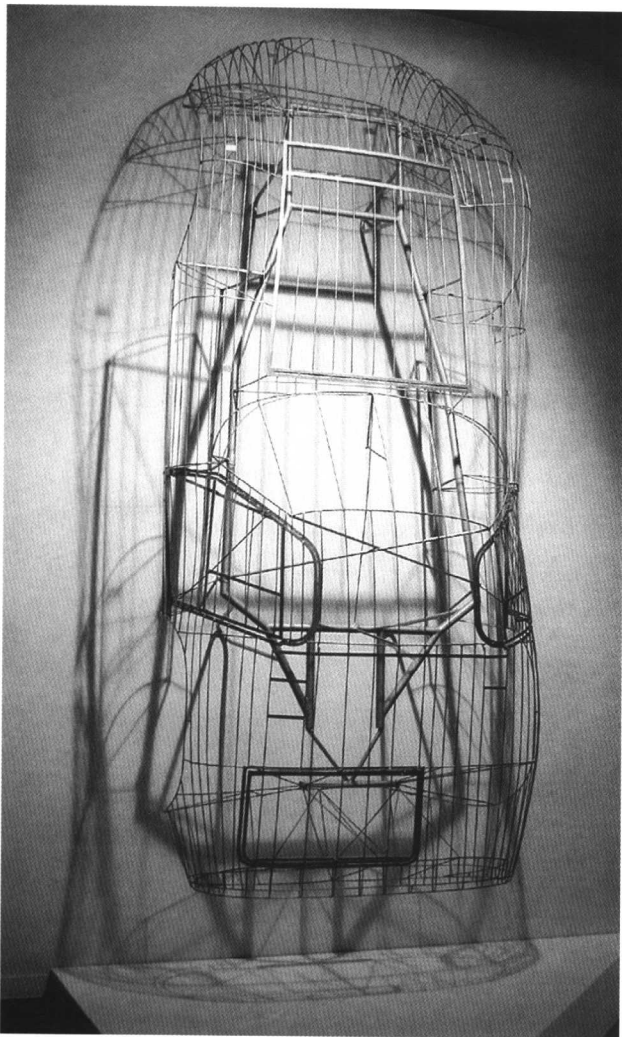

图 1-15 这是 Maserati 为制造赛车而制作的钢丝车模型，取名“怪物”。学设计素描，画一画这通透的形体，更富有理性的味道，不妨看看透明的玻璃器物，有同样的功效。

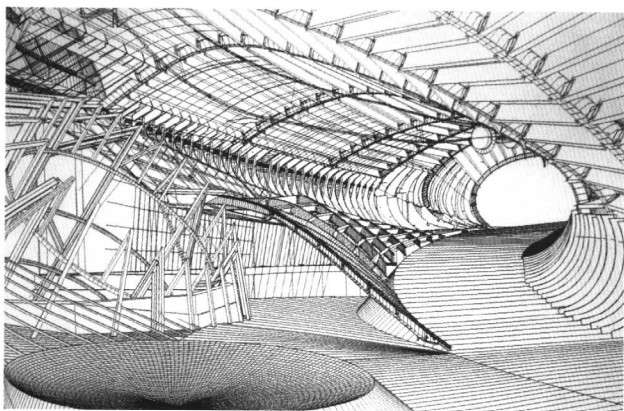

图 1-16 《青年视觉》插图

这是一张电脑作出来的室内结构图。改变你的观念吧！画设计素描的型别有洞天。

二、创意——从写生到创意

1. 创意

“意”可以是意念、意义、意象、意境，“创”是创造和创新。创意并不神秘，它是在用视觉语言表达一定的主题。换言之，它在用形说话。由于形的语言不确定性而使得创意令人费解，但是，形与形的组合所表达的意义越趋于准确，其创意越加鲜明和深刻。

2. 写生

通常的写生，是对自然造型的模仿，而设计素描的写生，是研究自然造物的规律、研究自然造物的意义、研究“物语”的内容与形式。人的精神理念形成和发展，离不开自然和社会，以及万事万物的规律和逻辑。写生，既要向自然学习，又要体验自然，感悟必然，达到超然。

3. 从写生到创意

写生是基础，是一个不可忽视的环节。创意是目的，创意是检验写生是否奏效的试金石。写生和创意密不可分。写生不可无“意”，创意不可无“基”。从现在开始，你应该主动观察、研究周围的视觉世界。图书馆是你的起点，在里面查阅资料、寻找灵感时，要记住：艺术家的创意和风格更是会受到其他年代作品的影响。因此，你可以巧妙地利用别人的作品，形成自己崭新的视角，但不要一味地模仿别人。意是设计的灵魂。意通过设计传达。创意要在素描写生中不断感悟，感悟物语，学会画语。

图 1-17、图 1-18 告诉我们，瓶子的概念和瓶子的形体对应变化的关系。写生瓶子形体，就是要剖析瓶子的形体，抽取瓶子的形体元素，然后以新的理念构建新的瓶子形象。

图 1-17 酒瓶的变形 选自蔡涛著的《胡思乱想》

创意是以客观形体为基础，通过重新组成或演化生成超现实的意象。图中瓶子的变化就是例证。