

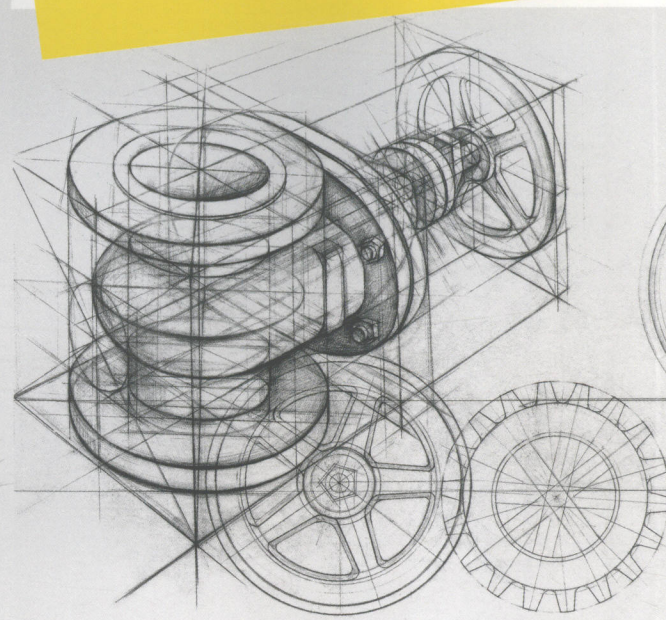
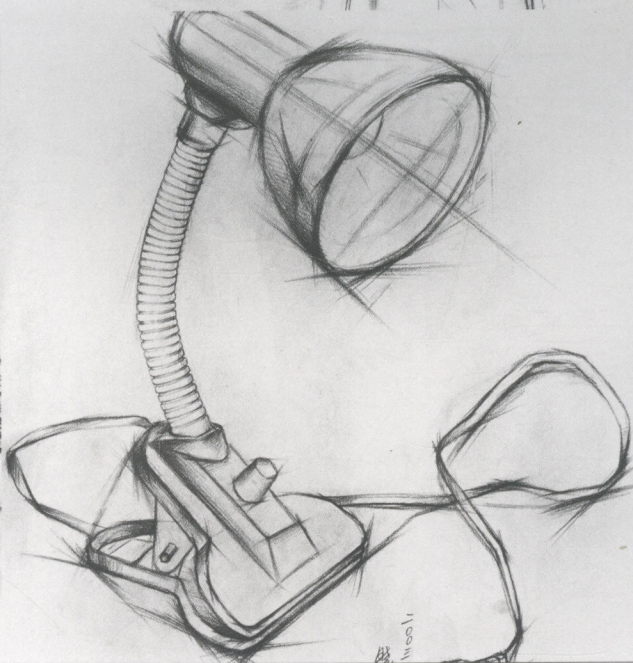
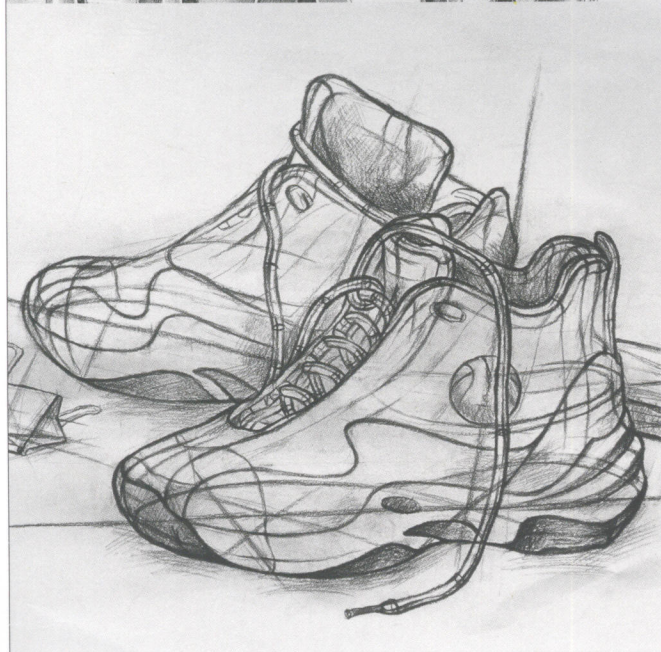
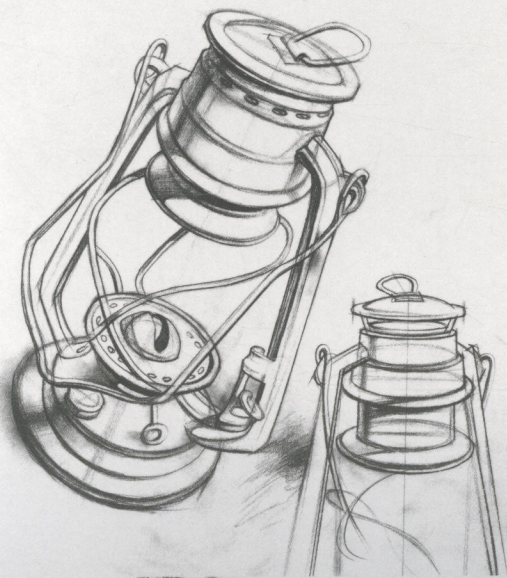
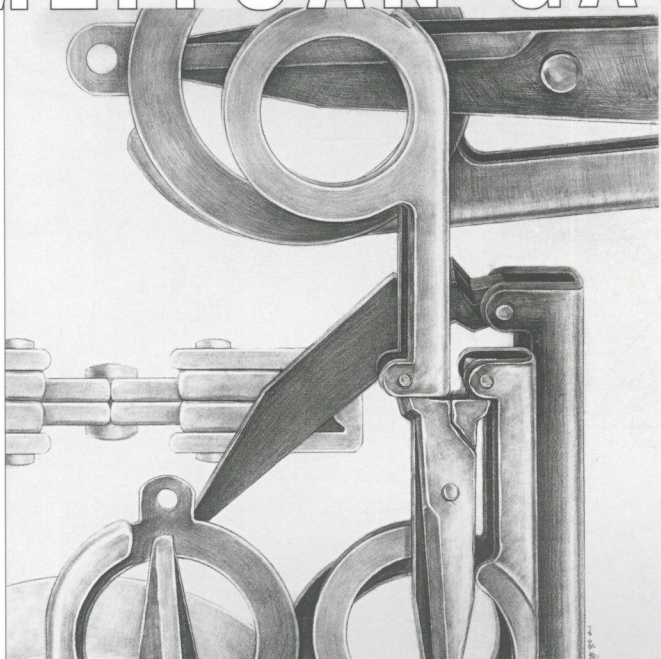
美院高考完全手册

MEIYUAN GAOKAO WANQUAN SHOUCHE

设计素描

虞光焰 编著

广西美术出版社

GUANGXI MEISHU CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 张杰著. — 南宁: 广西美术出版社,
2006.1

(美院高考完全手册)

ISBN 7-80674-866-0

I. 设… II. 张… III. 素描—技法(美术)—高等
学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 000179 号

美院高考完全手册

设计素描

主 编: 张 杰

编 著: 庾光焰

图书策划: 钟艺兵

责任编辑: 林增雄

文字编辑: 梁秋芬

责任校对: 罗 茵 林 丽 陈宇虹

审 读: 林志茂

出 版 人: 伍先华

终 审: 黄宗湖

封面设计: 亚 兵

版式设计: 七 弟

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路 9 号

邮 编: 530022

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 广西民族印刷厂

版 次: 2006 年 5 月第 1 版

印 次: 2006 年 5 月第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 3.5

书 号: ISBN 7-80674-866-0/J · 577

定 价: 13.00 元

版权所有 翻印必究

美院高考完全手册

设计素描

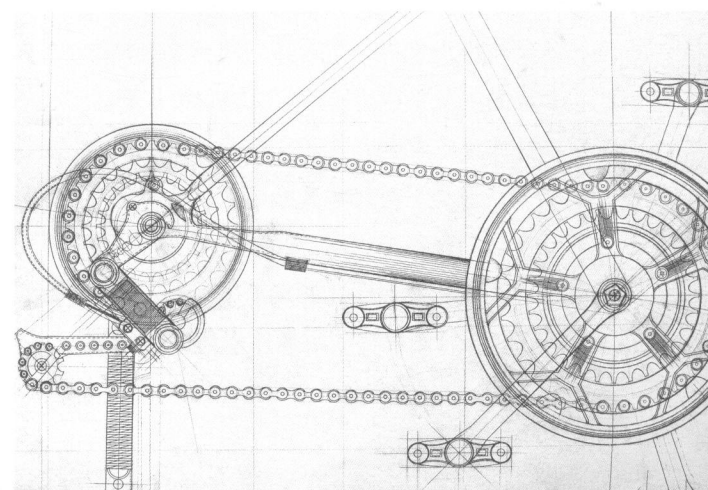
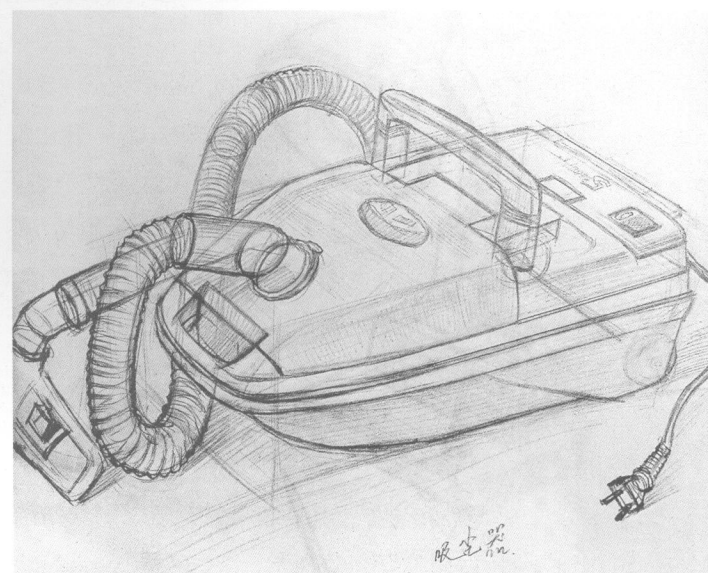
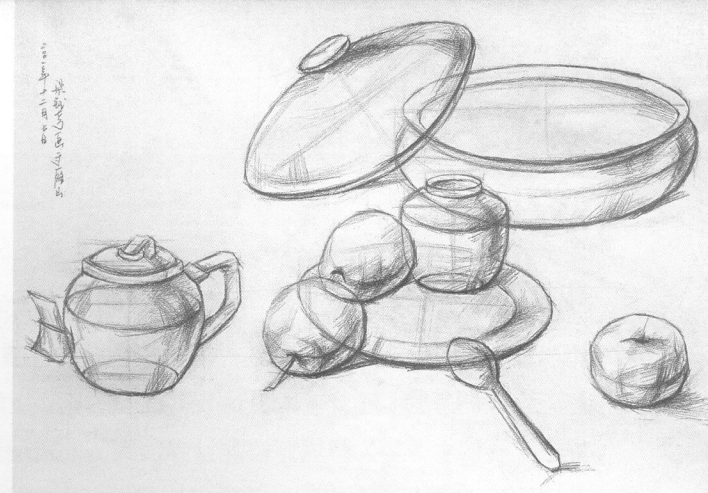
虞光焰 编著

广西美术出版社

目 录

- 04 一 关于设计素描
- 05 二 艺术学习的整体观
- 06 三 单个形体练习——体积营建感的体验和建立
- 08 四 组合形体练习——空间感和形状研究
- 10 五 线条表现和黑白团块的综合运用——强化艺术表现力
- 12 六 考试题点及分析
- 17 七 作品欣赏与分析

一 关于设计素描

素描作为造型艺术的基础,它要求学生通过对自然规律的分析研究,掌握由表及里的观察分析方法并建立与之相适应的造型表现手段,从而为专业学习打下良好的基础。随着艺术设计及其教学的迅猛发展,对设计类基础造型训练提出了新的要求,各种具有较强针对性的基础造型训练应运而生,设计素描便是专为设计类专业学生解决基础造型问题而设立的,与相关专业特点相适应的素描训练方式。

随着近些年高校招生规模的不断扩大,设计类学科报考人数急剧增加,如何使学生在解决初期造型问题的同时,在一定程度上结合设计专业的特点,以利于在进入高校后更快更好地与专业学习接轨和获得更为广泛的知识,而不仅是为了应对高考命题而去速成一些概念化和功利化的手法。如此才能为自己今后的专业提升创造更大的空间和可能,这也是同学们在接受整体艺术教育的初期阶段所必需的态度和方式。

设计素描相对于传统写实素描来说,更加侧重于对视觉思维活动的培养和训练。视觉思维是对视觉形式的感受、思考和表现的能力体现。基于设计专业特点,设计素描更加关注以下几方面的建构:

一、培养和建立设计思维——通过素描练习培养其作为设计师所必需的清楚的分析性和条理性以及创造性思考的能力。

二、丰富视觉机制——通过对现代艺术中各种视觉实验的研究,使学生普遍以准确为目的的单一视觉机制逐步向体验抽象形式转变,形成多样视觉机制,拓展和促进视觉思维能力和视觉表现力。

三、综合能力的提高——相对重视绘画技巧的传统写实造型能力而言,它更强调各种视觉思维的技巧和体验,是综合了多种形式研究和多门学科知识的综合能力。

我们学习设计素描往往是从某一具体问题的研究来展开的,比如体积、结构、光影、质感等,就一个专题的学习来看,学生们首先需要明确整个操作的目的性,对所学课程的阶段性和整体性作完整的了解,初涉素描学习的同学则更应加强相关概念和方法的掌握,以清楚的分析性和条理性对素描过程作出整体安排,并进而使其形成明确具体的学习态度和方法。本书所涉及的是从结构研究着手展开的设计素描练习。

结构作为素描的重要造型因素之一,存在于所有素描之中。一般所谓的结构素描基本上是把传统写实素描中关于形体结构研究这一部分独立出来并发展成一种完整的表现形式。选择结构研究作出发点对初学者是具有相当针对性的,初学者往往易于对物象表面形式产生兴趣,比如明暗、光影等,常常阻碍了对形式本质的观察和表现,而作为设计类专业的基础素描方法,目的在于为将来的设计态度和方法作好视觉基础准备,需要我们更多的想象去描绘尚不存在的形式,而非只是对眼前所见作描述表现。所以学习初始便应将形式本质研究作

为重点。另一方面,结构作为素描的重要造型因素,其实也是最为基础的概念和方法,是我们学习素描初期阶段必须理解和掌握的基本方法。此外,以结构形式研究为目的的结构素描方式同样也具备相对独立的艺术表现手段,其以线条运用结合黑白团块的表现方式在充满科学理性的同时也展现了简洁明了、单纯高雅的艺术情趣,对于学生丰富自己的艺术表现手段和提升艺术审美能力也起着相当重要的作用。

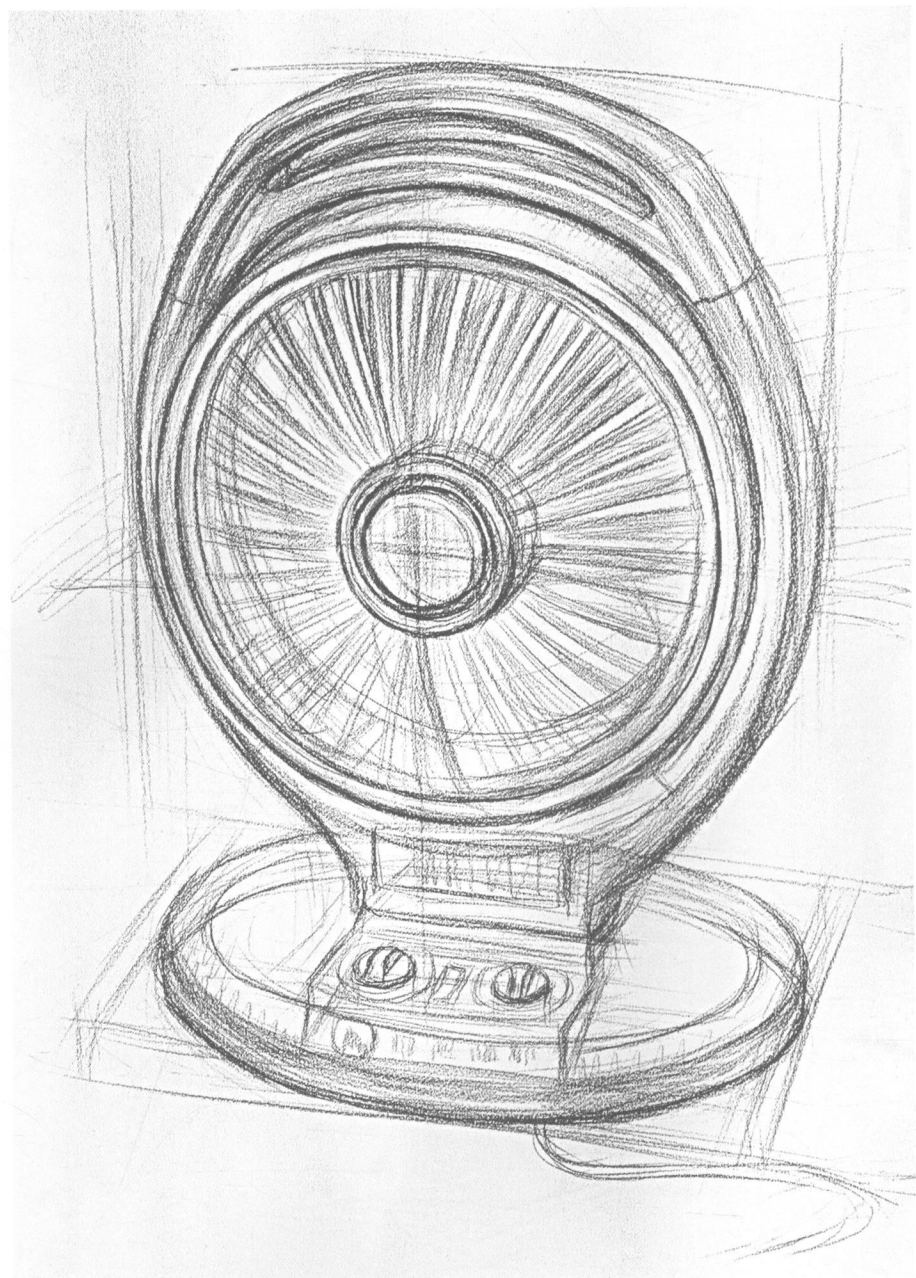

图1

二 艺术学习的整体观

艺术素质的培养和提升不是短期可造就的,它是关于认识及经验的长期积累过程。仅是把高考作为目标进行一些突击式训练以掌握一些取巧的方法是极不可取的,高考应是同学们接受整体艺术教育中重要的一个台阶,而绝非是终极目标。

从学院教育的现状看,相当部分的学生由于缺乏长期和专业针对性较强的

艺术启蒙教育,认识和表现能力的极度欠缺直接制约了他们对设计专业知识的学习和掌握,使知识吸收过程显得被动和缓慢,并导致了艺术信心的动摇,艺术创造力的培养和提升更是无从说起了。

学院设计教育的目的是为社会培养具有较高综合艺术素质和富有创造活力的设计师,它要求同学们在学习设计专业知识以前做好一定的专业基础准备,并善于将所学文化和艺术知识综合运用并贯穿于整个专业学习过程中,对艺术学习做整体、长期的安排和计划,这样才能帮助自己把握艺术成长道路上的各种契机,从而为个人的艺术之路奠定牢固的基石。

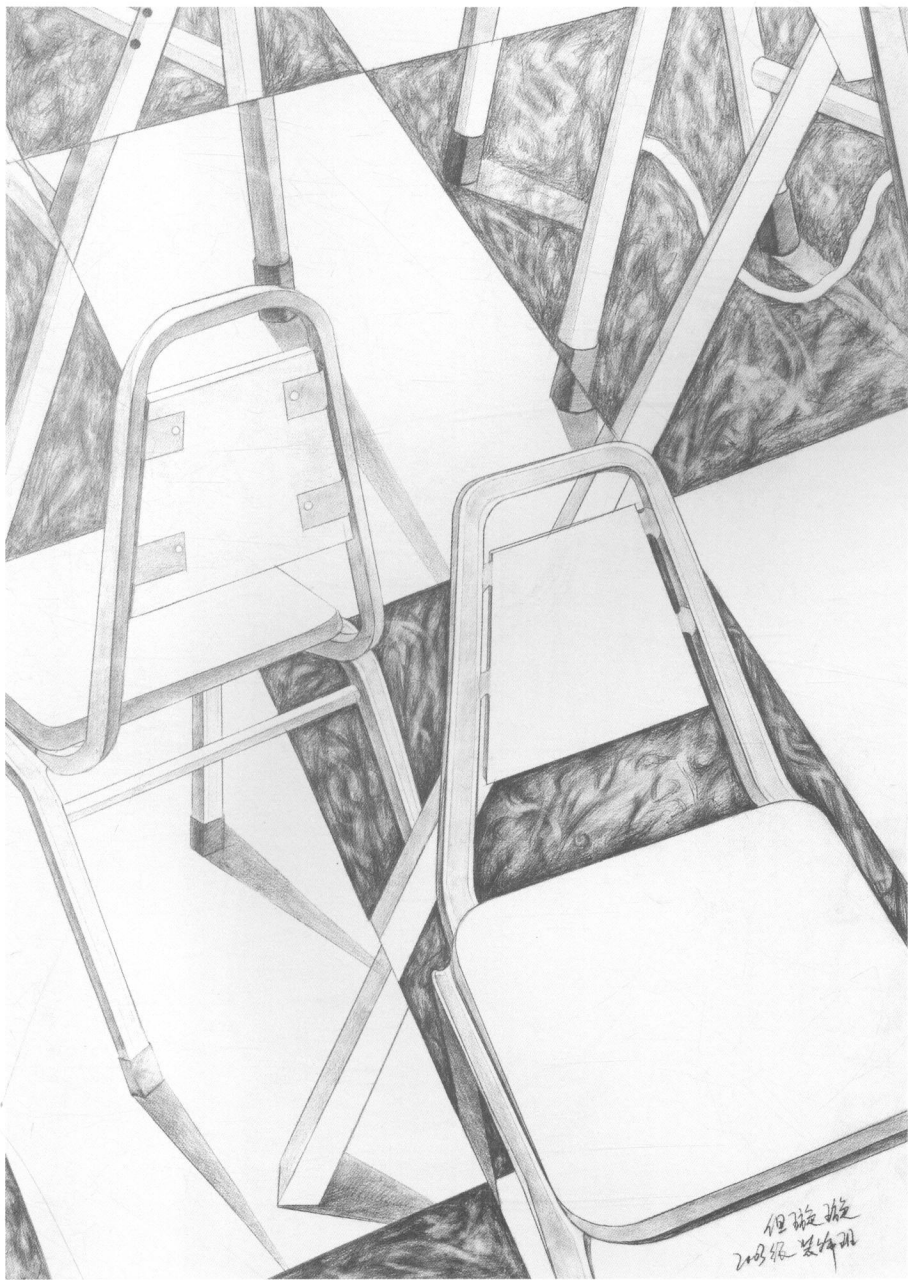

图2

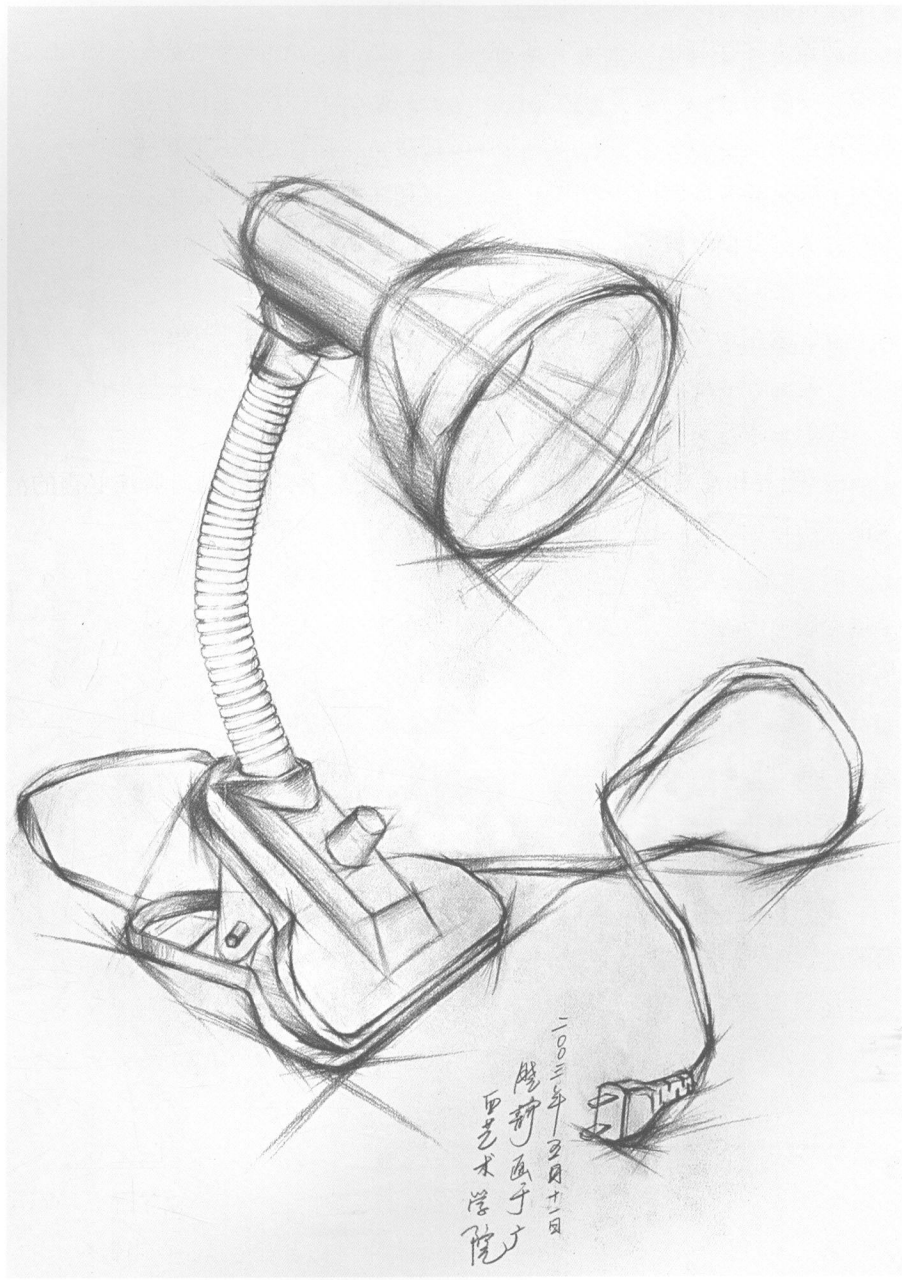

图3

三 单个形体练习——体积 营建感的体验和建立

单个形体练习的目的在于把握体积的营建感并体会和建立关于体积的整体构建方式。首先需要明确的是,无论我们面对如何复杂的形体,一定是先确立出对象大的体积几何关系,然后在这个大的基础形体里通过对体积的叠加或削减,运用参照线不断调整局部比例并最终取得对象复杂的体积关系。在实践中就需要我们重点观察并认识体积的构筑方式,并在这一基础上使我们的描绘过程与体积的构筑方式尽量保持一致,从而取得对体积营建感的体验。对体积的认识和构建应遵循先感性后理性的思维过程,体积的叠加或削减并不是绝对的,它往往是同时出现并结合运用,重要的是建立并适应由大到小、由表及里的整体构建方式。

结构素描在某种程度上是一种线条图,在这里我们更关注多种造型因素中关于体积结构的感受和描述,因此最初应抛开明暗光影、质感重量等外在表面因素的影响,始终将注意力集中于体积结构本质的分析和表现。这也是结构素描采用线条表现作为主要表现手法的原因所在。初始时线条往往较轻而显得迟钝,但随着你对物体形式结构的深入研究,线条会愈发肯定自信并逐步地开始具有表现力,关于线条表现我们会在后面有所阐述。

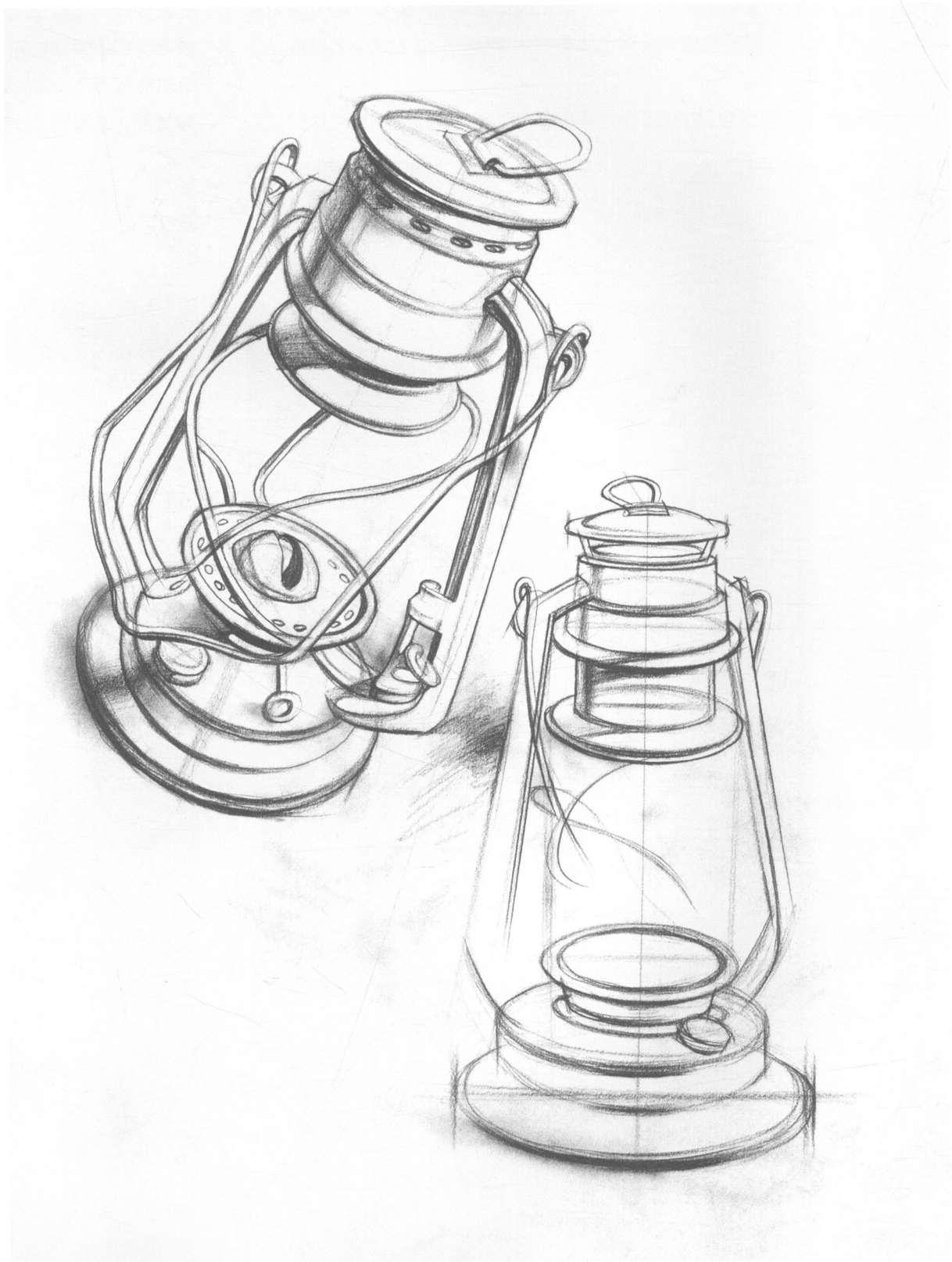

图4

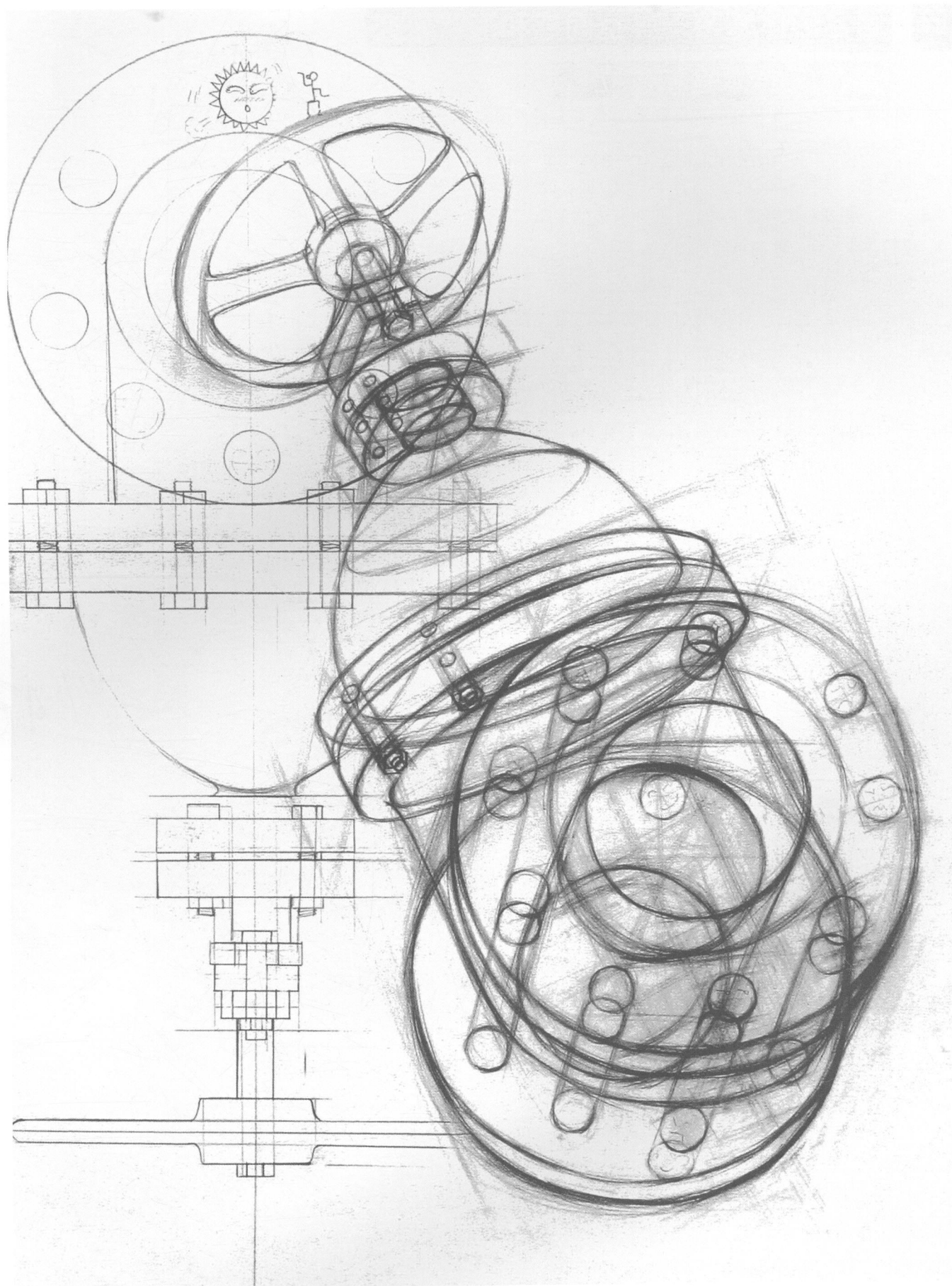

图 5

四 组合形体练习——空间感和形状研究

空间深度作为一个重要的视觉要素,始终是素描表现的一个重要部分。学习和掌握如何在二维平面上展示空间深度的方法是我们素描表现的重要环节。空间深度的展示包含了多种方面:透视现象、形状差异、图底关系、明度对比等都能为我们提供有效的手段,在组合形体练习中,我们会涉及到一些简单的透视原理及其运用。另外,对形状中正负形关系的研究也会成为我们关注的新问题。

需指出的是,对任何原理的认识和学习都应建立在我们感性认识的基础之上,不应因为对透视原理的过分依赖和遵从而忽视或破坏我们的感性认识,透视原理的运用只是使感性认识在理性的梳理和引导下逐步趋于正确的一种手段。

在前面的练习中,同学们或许已经感受到了透视现象的存在并作了较感性的描绘,在组合形体练习中,由于物体数量逐步地增加,透视现象会显得较为复杂,这就需要我们提高对空间透视变化的整体把握能力。由于同学们在初学阶段易陷入对细节的观察和描绘而忽略整体形象的透视变化,所以理解掌握一定的透视原理并运用于对直观描绘所进行的检验和修正是十分必要的。初学阶段就学习复杂的透视原理反而无益,需要掌握的仅是透视原理中的一些基本概念,如视点、视平线、消失点,较为重要的是,认识并理解视平线在画面中的高低位置决定了物体的不同透视成形以及视平线上下物体形状的透视变化和联系。

对形状的感知是一切造型活动的基础。由于图形和背景空间相互关系的变化,产生了正形和负形两种情形。一般来说我们把被描绘对象的形体图形称为正形,而把画面中正形以外的背景空间称为负形。初学者往往由于对正形的积极关注而常常忽视或者根本没有意识到负形的存在,这就使得对形状的感知和表现显得单一和片面。我们研究形状就必须把正形和负形结合起来,并把负形表现作为构建完整画面不可或缺的重要组成部分来积极关注,不断从正负形两方面来调整所描绘的对象,从而达到准确表现对象结构形式的目的。

形状的分析 and 调整是构建整体完整的画面构架的基础。在具体实践中,我们应以准确表现不同物体及相互间的形体比例为基础,同时依据自我直觉在画面中主动安排对象位置以取得画面构架形式。一方面需要我们仔细思考物体在画面中的不同定位而形成的正负形关系,通过对这些平面图形进行分析调整,从而把握利用基本形式因素来组成画面构架的契机,取得整体构建的形式经验。另一方面则应在对画面形式构成的不断调整、修正中获得对图形的审美经验,以逐步提高对形状的敏锐和把握能力,为视觉设计做好感知基础。

图6

图7

五 线条表现和黑白团块的综合运用

——强化艺术表现力

设计素描中的结构表现注重对对象的形体结构的理解,强调用线条来表现形体结构。线的艺术造型语言是极其简朴的,是我们表现客观对象时的一种艺术概括形式。在结构表现过程中,如果我们仅是局限于将结构形式准确再现而忽视线条的艺术表现力,那么素描将会变得机械乏味而显得苍白无力。设计素描不仅是研究结构形式的一种方法,它更是一种具有高度表现力的独立素描艺术样式。所以我们在研究结构的同时,要以一种艺术表现的态度来作画,使设计素描的功能性和艺术性得到很好的结合。

结构表现中线条类型主要分为轮廓线、结构线、辅助线。轮廓线是表现对象外在形体边缘的线,它是相对易于观察的线条,客观对象由于形体转折、起伏关系的不同而影响到线条的曲直轻重变化,或平滑柔和富于弹性,或棱角犀利富于力度。充分认识和善于利用轮廓线的丰富性和多样性,可以使我们较好地表现形体的空间属性,并对质感和量感做出初步的描述。结构线则是为了分析对象内部潜在结构而有意识组织的,它是推理和想象的虚拟线条,并不存在于物体表面,它对于深入研究形体内部结构以及对形体的空间想象和逻辑推理

有着重要意义。辅助线的运用则是帮助我们把握和确立大的形体框架,建立比较系统和对称关系等准确表现对象形体的一种手段。在描绘过程中,不同功能线条的运用基于我们对形体认识的不同变化,重点则在于认识和拓展线条的丰富性并和对象特征很好地结合起来,体验和比较线条强弱变化、曲直对比、机械与随意等种种变化所形成的节奏韵律及所表达的不同情绪。总之,应根据我们对对象造型特征的主观认识,充分运用多种富于表现力的线条组合,在准确表现形体结构的基础上提高对线条艺术表现力的认识和运用能力,最终形成简洁生动而不失丰富变化的线条表现手法。

线与黑白团块的综合运用是结构表现的一种强化手段。对于丰富画面视觉因素、增强视觉表现力来说不失为一种十分有益的实践。它是在用线条充分表现对象形体结构的基础上,通过对自然立体形象进行高度概括和简化,运用黑白色块进行深入表现的一种艺术处理。在客观表现上,面的表现形式强化了结构的转折关系,强化了形体的体感和量感表现。从而在视觉表现上更为直观和具说服力。在主观表现上,黑白团块的运用十分有利于我们将对象复杂的形式因素用十分明确的方式整合于单纯统一的画面结构秩序中,使学生逐渐由对对象结构的关注进步为对画面结构的研究,从而提高其主观控制画面的能力,并通过此过程逐步体验和感悟到抽象构图和抽象形式的运用,单一的视觉机制也开始逐步转变和丰富起来。

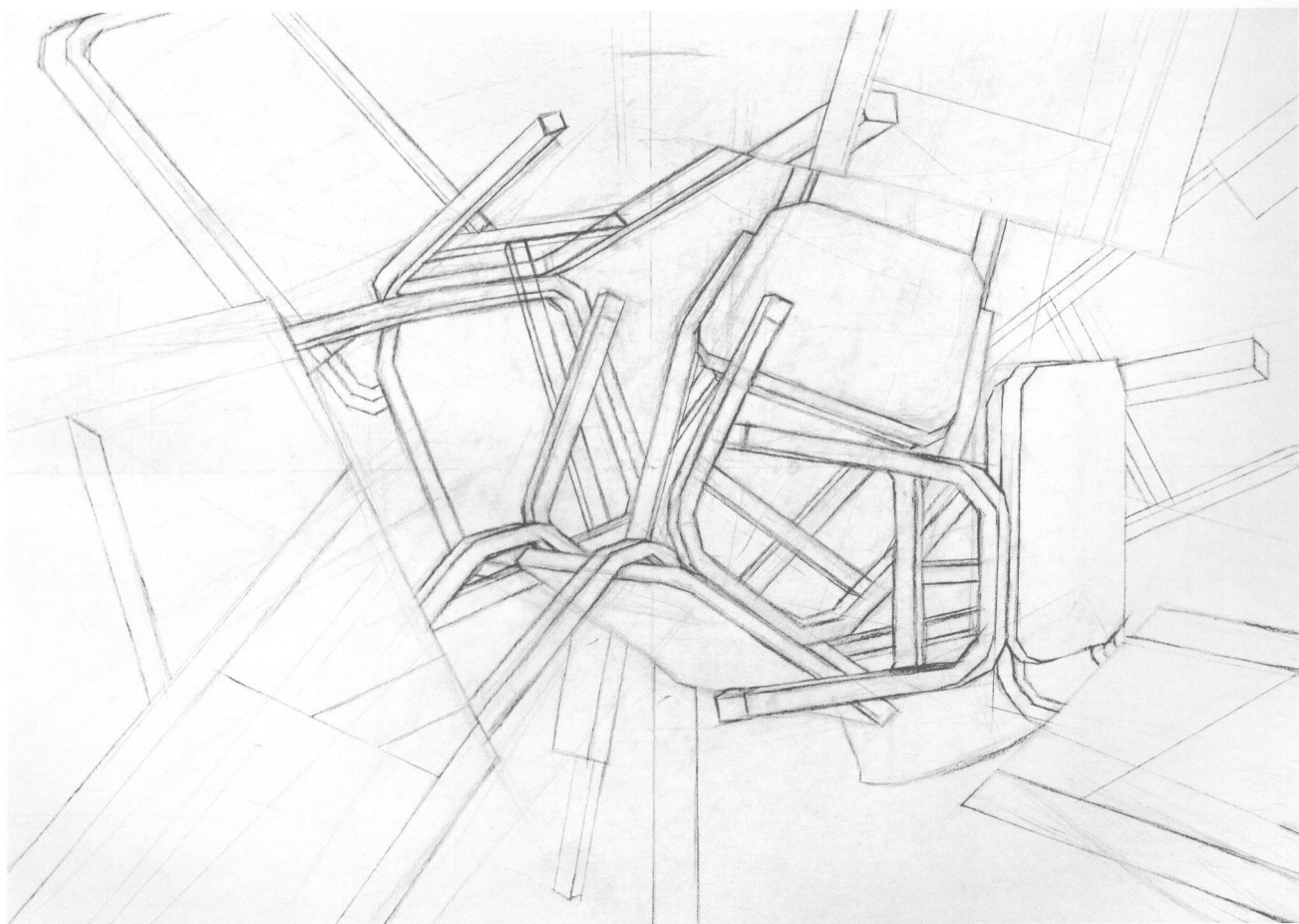

图8

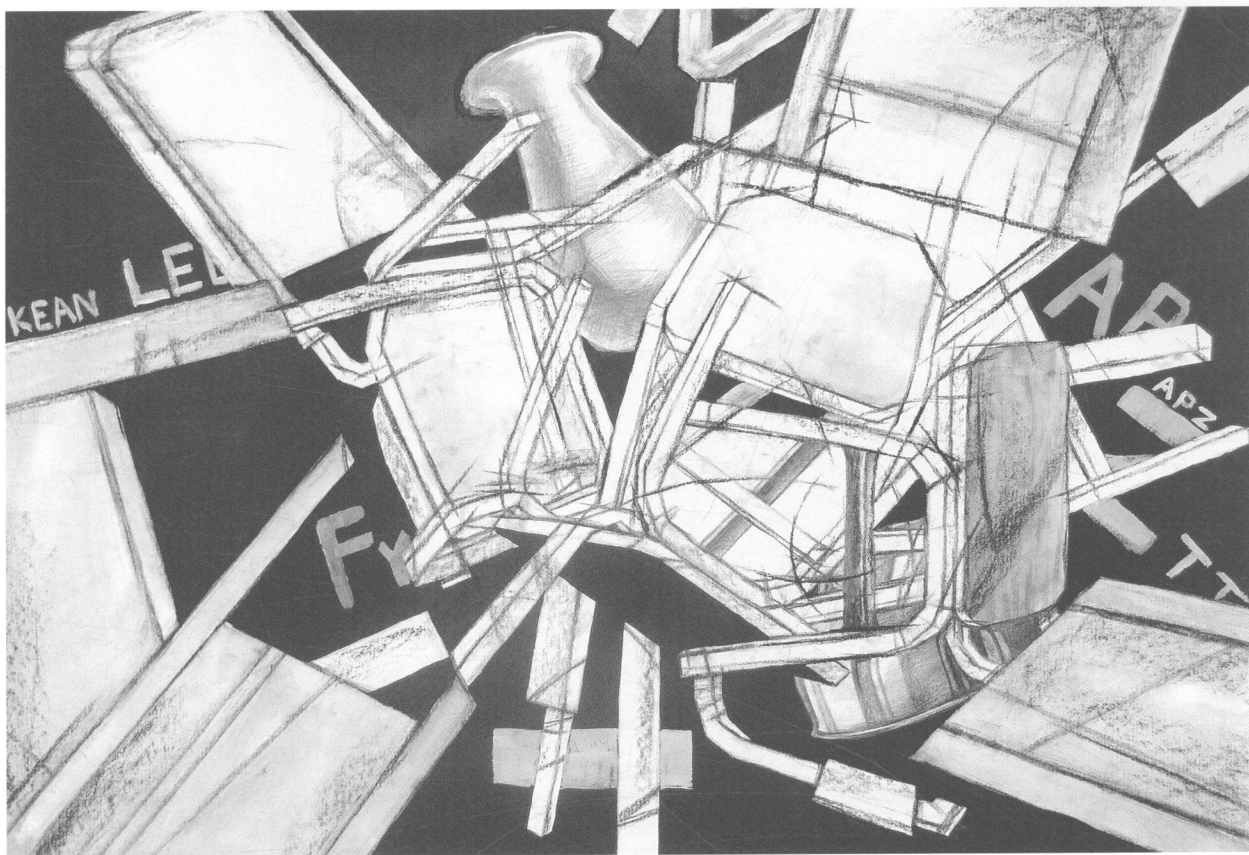

图9

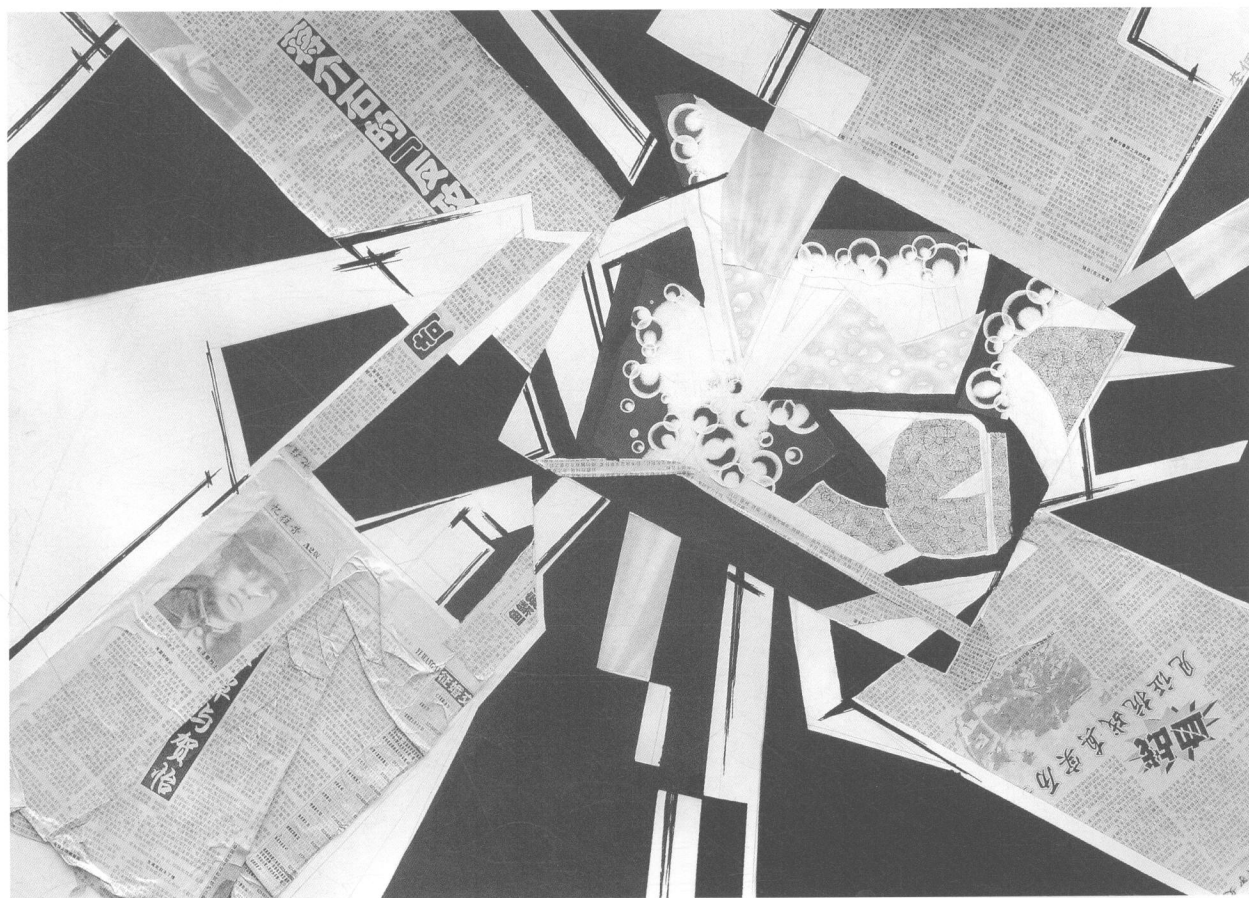

图10

图8—图10 是一组关于椅子结构表现的连续过程,体现了由对对象结构的关注进步为对画面结构研究的渐进过程,各个阶段明确的目的和任务构成了一个逐层递进、连续统一的教学过程,呈现出清楚的分析性和条理性。

通过以上几方面的练习,我们建立起了将对象体积结构加以确认并运用视觉语言进行描述的方法,并从完全客观的单纯描述状态逐步进入到具有一定设计意识的艺术表现状态,从而为以后深入的设计素描学习做好了阶段性准备。

六 考试题点及分析

试题一：静物写生

内容：任意摆放的锅、饭盒、水壶、水果等静物

要求：选取十件以上静物进行自由组合，要求构图均衡、完整，形体比例、结构透视准确，细节充分，采用线条表现为主的描绘方式。半开画幅。

时间：4小时

图11 试卷A

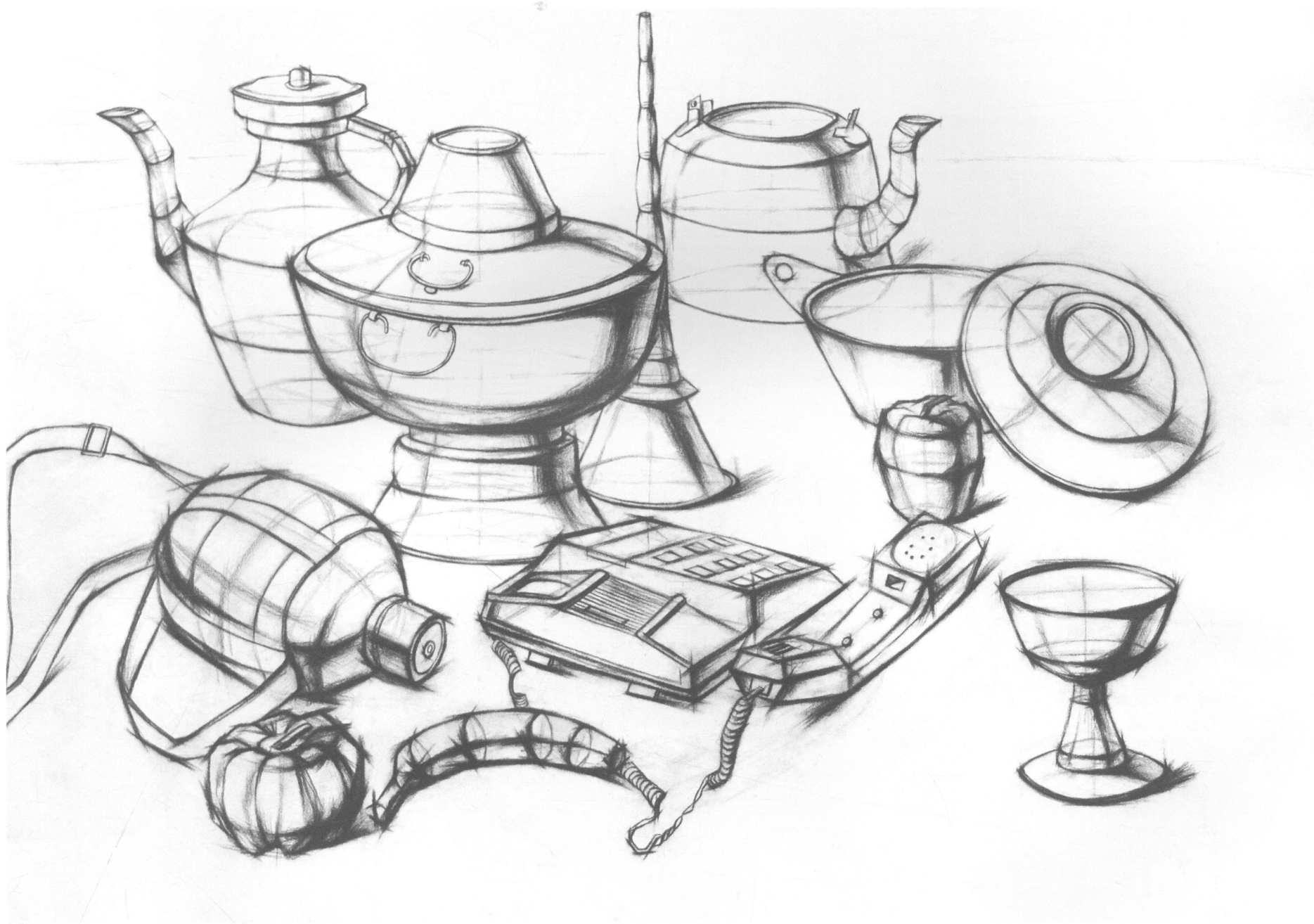

图 12 试卷B

图 11、图 12 这两份试卷构图上基本没有大问题，试卷B整体感稍好，画面下方相对密集的静物安排有利于整体空间感处理。试卷A对单体静物的处理过于平均，缺乏主次对比，略显得平淡，两幅画面整体透视空间基本准确，在局部形体透视，特别是圆的透视成形需加强准确性，线条组合运用及变化体现了一定的表现力。

试题二：静物写生

内容：一组衣架

要求：用写实手法主观组合对象，建立构图完整、具有一定创意的画面视觉效果。半开画幅。

时间：6小时

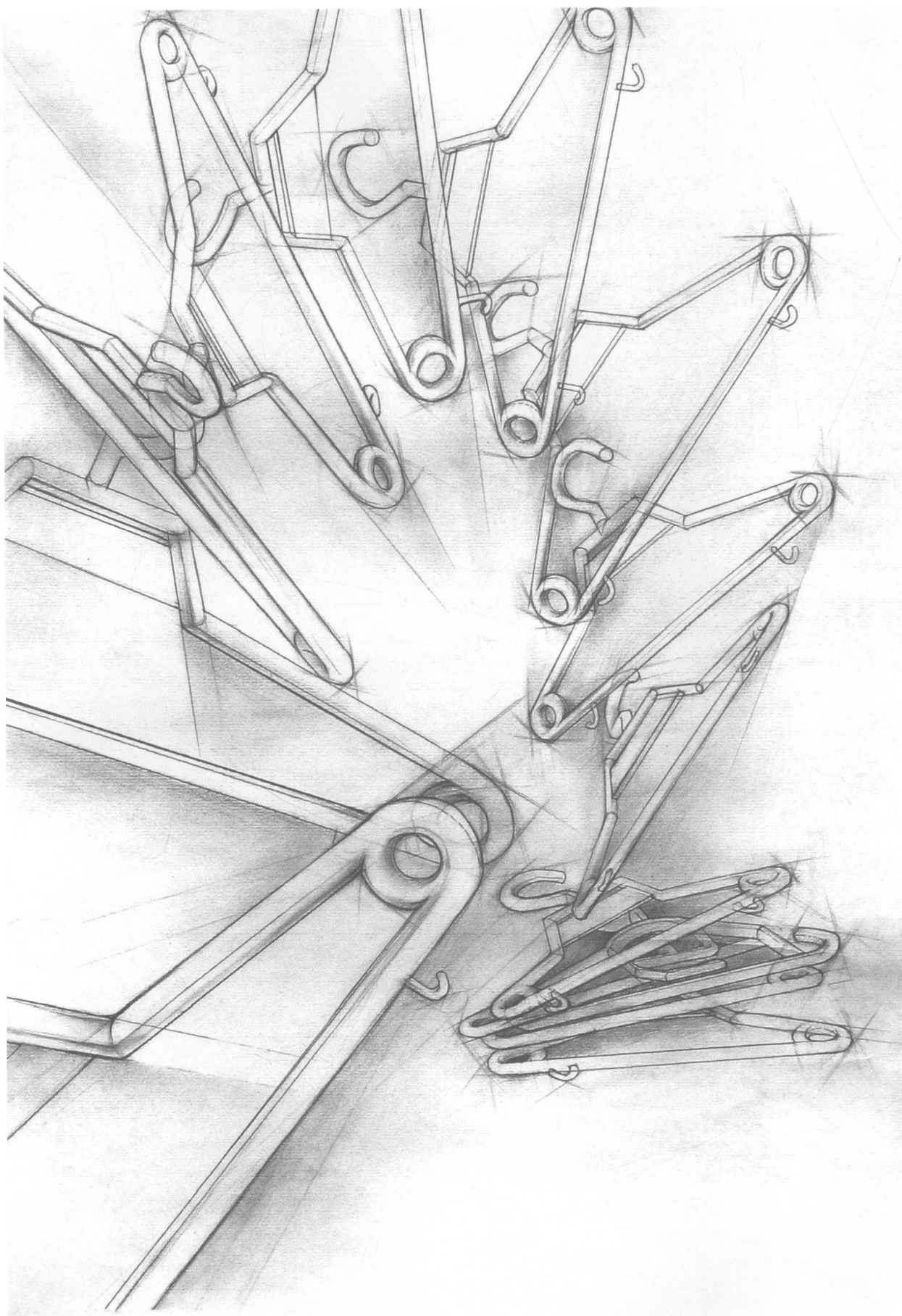

图13 试卷A

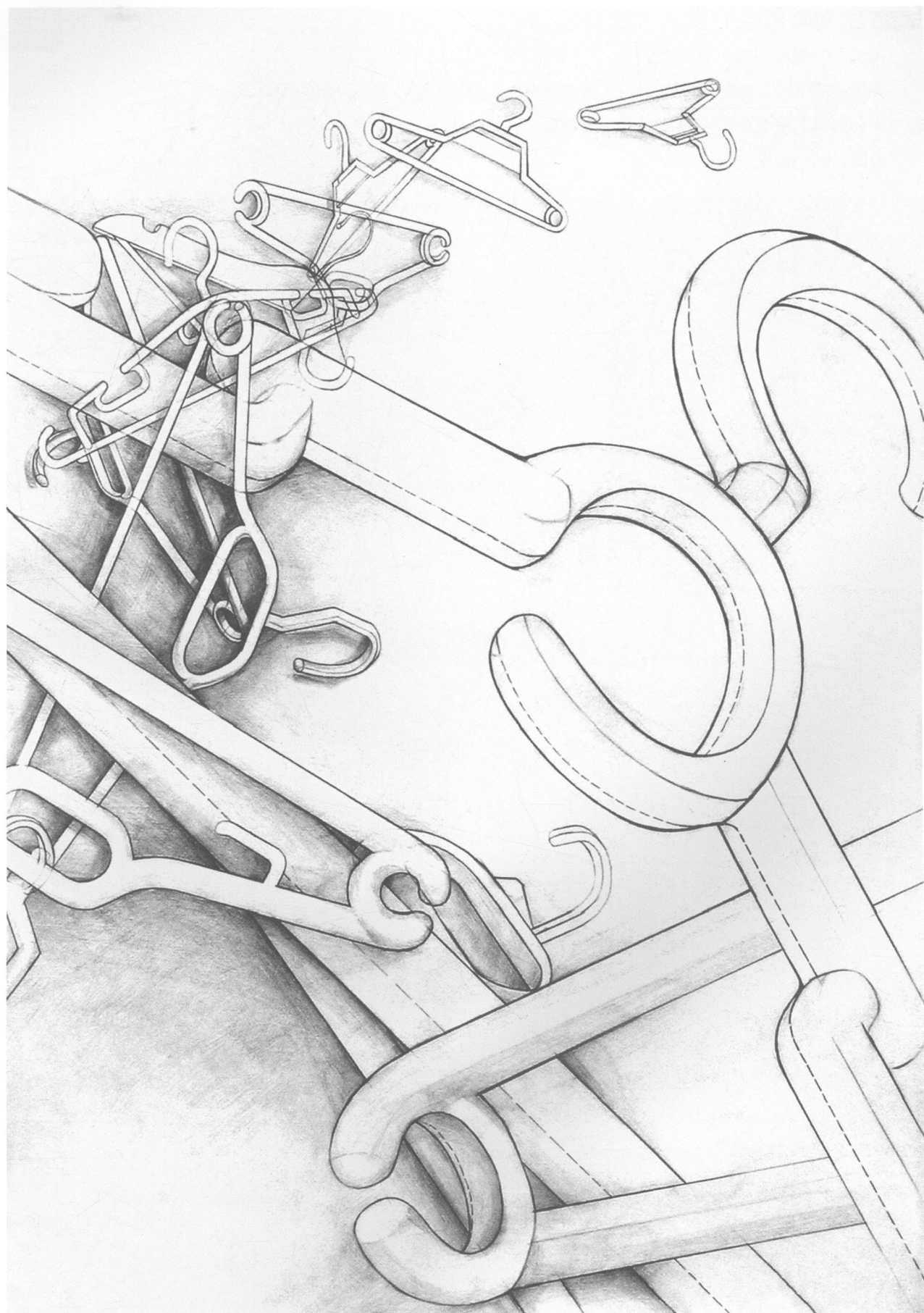

图14 试卷B

图13、图14 这两份试卷均很好地体现了试题要求,试卷A较强的疏密对比和放射状方向的组织方式,体现出了明确的运动感。线条运用上相当有特点,借助直尺工具制作的机械线条和随意手绘的转角线形成强烈对比,肯定而富于变化,灰色的巧妙运用更是强化了运动的主题表现。试卷B则大胆运用了主观改变和控制形体大小的方式,积极地创造出了具有较强视觉冲击力的画面效果,虽然线条运用稍显机械,但整体组织的成功使其并无大碍于画面效果的表现。