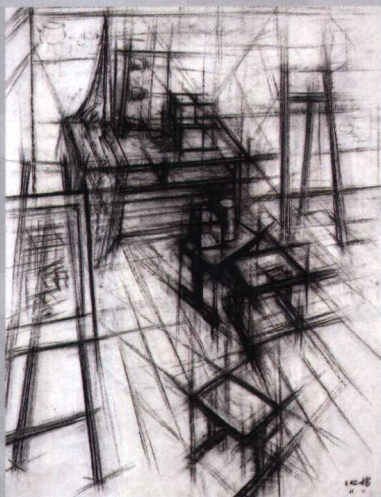
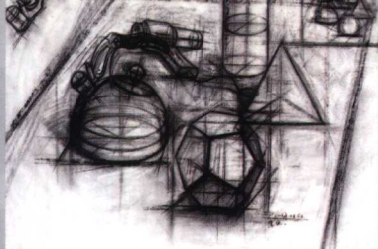
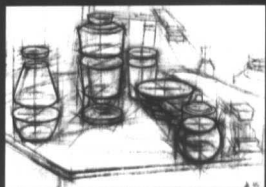
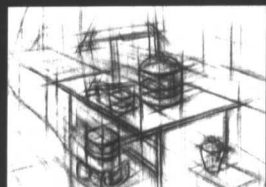
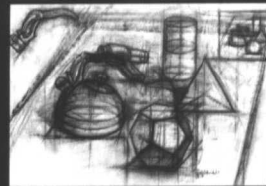

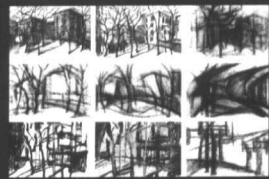
教 学 实 践 丛 书

体验设计 · 素描

编 著 周 刚
中国美术学院出版社

体验设计 · 素描

编 著 周 刚
中国美术学院出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

体验设计. 素描 / 周刚编著. —杭州: 中国美术学院出版社, 2004.2
(教学实践丛书)
ISBN 7-81083-296-4

I. 体... II. 周... III. 素描—技法 (美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第011999号

责任编辑: 孙丽英
封面设计: 罗小安
版式设计: 周 刚
责任出版: 葛炜光

教学实践丛书

体验设计·素描

周 刚 编著
中国美术学院出版社出版
(中国·杭州南山路218号 邮政编码: 310002)
全国新华书店经销
浙江广育报业印务有限公司印刷
杭州海洋电脑制版印刷有限公司制版
开本: 889mm × 1194mm 1/16
印张: 7.125
字数: 5千
2004年3月第1版 2004年3月第1次印刷
印数: 0001—3000
ISBN 7-81083-296-4/J·282
定价: 28.00元

作者近照

作者简介

周 刚 (Zhou Gang), 1961 年生于陕西, 祖籍山东

学历: 1982 年西安美术中专毕业

1988 年中国美术学院本科毕业, 获学士学位, 同年留校任教至今

1992 年中国美术学院油画研修班毕业

1998 年中国美术学院研究生毕业, 获硕士学位

1999 年中国美术学院水彩高级研修班毕业

任职: 中国美术学院副教授, 设计基础部主任, 硕士生导师

中国美术家协会水彩艺术委员会委员

浙江省水彩画家协会主席

浙江省美术家协会理事

浙江省环境艺术家协会秘书长

浙江省粉画家协会副主席

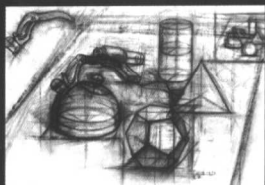
全国水彩画、粉画评委

著作: 《水彩技法》、《中国水彩名家技法》、《工艺美术》、《广告创意》、《素描表现技法》、《水彩画研究》、《建筑、环境专业水彩》

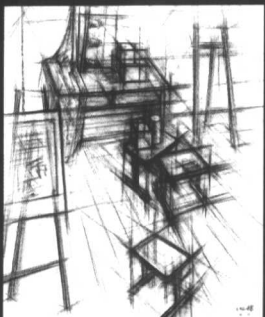
论文: 在《新美术》、《美术观察》、《亚洲艺术家》、《艺术界》、《水彩艺术》等刊物上发表二十多篇论文

作品: 在国内外数十家刊物上发表作品百余件, 并在美、日、韩、新加坡、印尼、马来西亚、台湾、香港等国家与地区及国内十多个城市举办个展或参展

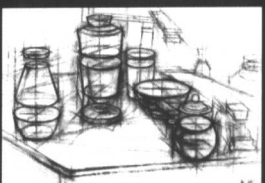
目 录

1 线性描绘

2 空间建构

3 空间悬体

4 从具象到抽象

关于设计基础

设计基础涵盖了四大方面的内容: 以观察能力、审美能力、造型能力与表现能力训练为主的设计造型基础; 以形态、功能、尺度、材料、工艺技术为主的设计基础; 以图案、装饰及中国传统文化为主的国学文化基础; 以设计史、设计基础理论为主的设计理论基础。

设计基础教育是在设计概念下的没有专业界定的设计初端教育, 其学术理念是开放式的、宽口径的、厚基础的; 其教学特点是多元的、多维的、多层的、链状的; 其教育理想的本质既不针对任何具体专业, 也过多强调设计用途, 旨在开发学习者的思维能力、创造能力、动手能力, 最终达到从构想到实践。设计基础训练促使有志于学习设计的学生从已有的习惯性的思维模式中解放出来, 从一个“自然人”的思考模式逐步转换为“设计人”的思考模式, 因此, 它是为打造优秀设计人才而开展的开拓性的前期教育。

周 刚

2003.12

关于设计素描

设计素描,是以设计概念为先导的素描造型形式,是以艺术设计为教学目的而进行的各种素描写生和素描创作的实践活动。

过去很长一个时期内,设计学科的素描教学沿用了造型学科的素描教学内容与教学方法。在教学中我们深切地感到以具象绘画能力的培养为目的的素描教学与以抽象形态和造物构想训练为目的的素描教学之间在观念、目的和方法上的断裂与矛盾所在。

如何使素描成为设计造物本质的训练,而非仅是作为绘画性的艺术表现训练,就成为设计造型教学与研究必须加以思考和解决的重要问题。近十多年来设计基础教育研究者与实践者们从设计实践的终端、设计教育的初端,以及在设计思考与创作中所遭遇的诸多问题中,积极探寻作为设计造型基础教育的素描训练的理念、目的、方法与意义。

比较一致的观点是:设计素描除了具象传统素描所要求的基本道理之外,更应有其作为设计视觉思维训练画法系统的独立语言:

1、设计素描训练是设计审美能力训练与培养的一个重要环节,是将设计提升到艺术层面的不可缺少的训练过程和学习手段。

2、设计素描是设计造型能力训练的重要组成部分,是设计师运用造型语言自由表达其设计理想与设计意念的基本能力。

3、设计素描训练应强调思考在先,强调对学生的逻辑、推理和判断能力的训练,使他们养成自觉地积极地探究所研究形态的最根本成因,创造性地运用明确的绘画方式、技艺及基本原理,以线性表现手法去理解有关形体与空间问题的习惯。

4、设计素描训练要求学生在作画前有一个明晰的作品概念,并将要描绘的对象进行一次意识上的“剥离”,将一个复杂的形象剥离、净化成一个单纯的形体,将一个多义、模糊的形象明确化并赋予其秩序感。

5、设计素描训练还应要求学生在作画过程中,将形象中种种微小的视觉变化展现在明确的形体之中,从而建立明确的实质性的形体与空间。

因此设计素描的训练目的是为了养成学生正确的观察方法,培养学生的观察能力、动手能力、模仿能力、对空间的认识能力、创造构想的发生、发展与逻辑思维能力、审美能力,并进而养成设计思维模式。

设计素描训练的意义在于通过素描训练,使学生用绘画语言自由表达设计构想,并通过素描及相关训练将设计提升到艺术的层面,同时将素描手段作为吸收设计知识的一个重要途径。

必须指出的是,设计素描是广义的针对学习设计者的造型基础训练,它的目的在于开发学生的思维、创造能力和实践动手能力,而不是将其狭义地理解为某种固定的绘画表现形式,更不是近些年来许多人认为的以线为主的画透对象看不见的结构部分的所谓设计素描。这一认识请读者务必明确,否则很可能使我们对设计素描的理解仅停留于表面。

设计素描教学阶段划分和教学目的、教学方法

线性描绘阶段

要求学生主要以明确、生动、富有表现力的线准确地塑造所描绘的对象。

这个阶段的素描训练,主要目的在于通过训练使学生获得良好的观察能力,准确地进行徒手描绘的能力,认识、分析与表达形体的能力。当然,线性描绘不是完全不用明暗,而是指相对于绘画造型素描,其对明暗的理解与表现不同。线性描绘运用明暗主要是为了增强对象的形、体与空间感受,增强作品的表现力。另外,对线的理解也不可简单化,线有受光线,背光线,有中锋线有侧锋线,有厚线有薄线也有类似面集合的线。对线的感受也是相对而言的。要以多维开放的思维方式来理解线。

准确地塑造对象是造型训练的基础,也是本教学单元的重要任务,在对要描绘的对象进行准确塑造的基础上,线性描绘还要通过对形体外部结构的观察与分析,理解物象内部结构及相互关系。在训练过程中要求学生具有三维立体造型的构想能力和灵活的组织、运用形体的能力。原因在于,作为设计师,三维的构形能力是其造物构想的基础。因此,在设计素描训练中,加强对学生在不同透视角度,不同空间中形体结构相应变化的规律的认识,提高他们分析、推理和表达的能力,引导他们摆脱和削减表面明暗等的素描表现习惯,而更注重构筑三维形体并在画面中组织整理形体关系。

在具体的绘画表现中,要求学生清晰、明确地把握物体的结构,准确地掌握物象的组合与形态、比例关系。为了使同学们更好地理解和控制物体的结构与形态的空间组合关系,在训练过程中可着意将物体在空间中的动势线或是作画时为了寻找对象在空间中的形体与占位时用的辅助线有选择地留下来,其目的是在强调对形体及空间关系控制能力的基础上,增加作品的表现力。在对画面中明暗、主次虚实的治疗上,更多地是通过线条的轻重、虚实、亮暗来获得。

在观察方法和构图表现上,设计素描更注重对一组物象从不同角度的观察,从而获得一个多维的综合性的形象概念。可对一组物象中某一单独的细部进行较为深入的研究,注重灵活地构图组画面物象,逐步培养学生根据对纸面的感受进行构图、组织的能力。

空间建构阶段

相对于前一个单元(线性描绘)重视对象布置、画面取形与空间对象而言,空间建构更强调对对象在大空间中的组织与空间秩序的建构。这一单元的训练,是将众多复杂的对象摆置在较大的空间环境中,要求同学有秩序地组织对象并逻辑地建构画面的空间关系。

这一时段主要要求同学完成以下任务。

1. 充分理解对象在不同空间关系与形态组织中的不同形质变化。一个物象,当它在不同的对象组合与不同的空间环境中时,它所充当的角色是完全不同的,因而,对它的理解及对它的表现也应是不同的。例如我们将前一个单元的一组物象摆在相对更大的空间环境中,这组物象的空间占位、空间结构、主次关系,甚至形态本身都将发生相应的变化。因此对形象的塑造和对画面的组织,都不可孤立地理解,应着力地具体地分析对象的空间角色及它们间的相互关系。

2. 秩序地组织与建构画面的空间关系是这个时段的重要任务。面对大空间中一组无次序的物象,要求学生逻辑地建构并建立画面中的新秩序。这个时段的难度在于正确分析和理解众多形象在空间中的相互关系。这样训练的的目的是为了使同学通过素描的手段认识与理解空间限定与空间构成的关系。

认识和理解空间限定,要求同学在两维的纸面上,秩序地建立三维的空间关系并能具体、生动、准确地表现物象在空间中的具体占位;画面除了具有显性的布局与构图之外,还具有隐性的画面骨格。空间构成是指物象与

物象之间在空间中的组合与搭配即画面的构成关系。

为正确建立与表现这种关系,作画与观察分析时,可以将空间中的物象假设秩序地建构在一个透明的玻璃箱内,这样便于同学理解与表达。

3. 空间建构

要求同学从空间的角度观察、理解、认识对象,还要求同学从空间的角度来表现对象,从空间的角度重新组织建立画面的主次关系与画面秩序。

设计基础具有其很强的本质指向,但并没有强调设计用途,而是从造型能力、造型要素、观察方法、思辨能力,对机能与造型原理的感觉与理解,对人自身的研究以及对研究方法的方法研究等方面的探求出发的,在这个过程中设计素描训练所应承担的责任除了作为造型训练这一基本要求外,还应通过对各种形态的分解与组合,认识和拓展形态在空间中的元素组合与构建并通过对形象的塑造与研究,创造出无限的三维形态。不难体会出,这种训练并不是单纯的从形态出发的造型观,而是通过我们认真的逻辑的分析与研究,从而抓住事物的本质。这也是我们在设计素描的训练过程中强调空间建构以及逻辑思维、推理与判断能力的意义所在。

空间悬体阶段

空间悬体更强调对同学的逻辑推理能力、判断能力的训练与培养。过去很长的一个时期内,由于我们沿习了造型学科素描的研习方法,过多地依赖对象,使得我们在离开对象之后的再造型困难重重,甚至无法着手。在绘画中解决此类问题的办法是加强默写训练。在设计中的问题比绘画中更大,也不是仅通过强调默写训练就可以解决问题。设计的过程是一个十分注重思辨和再创造的过程,它是通过造型手段来重新分解、组构、创造从而顺利表达其设计构想的过程,在这一过程中思辨与逻辑的推理判断能力显得十分重要,因为它必须在离开对象之后,逻辑地思辨出对象所有的本质要素,以此作为其重新组构和再创造的基本要素。

1. 空间悬体训练要求学生假设将对象从某个角度剖开并在空间中进行移位与旋转。移位和旋转后,对象在空间中的占位、形态、比例、形态间的相互关系等都发生了变化,作为这种训练结果的画面中就必然留下同学思考的痕迹及其表现的过程与途径。空间悬体的另一个训练目的是从透视的角度来探讨空间的知觉。物象通过“切割”与空间移位,首先是其透视发生了变化。在描绘这种透视变化中,可使同学认识到透视是画法系统中的一个重要部分,而且从透视角度来研究空间更符合现实生活中我们对空间的直接感受。

在空间悬体训练中对透视的研究,首先是对透视现象的直接感受及知觉认识,其次是对透视的分析、理解及对其原理的理性认识,再就是对运用透视原理成比例缩放和把握透视变形的训练。

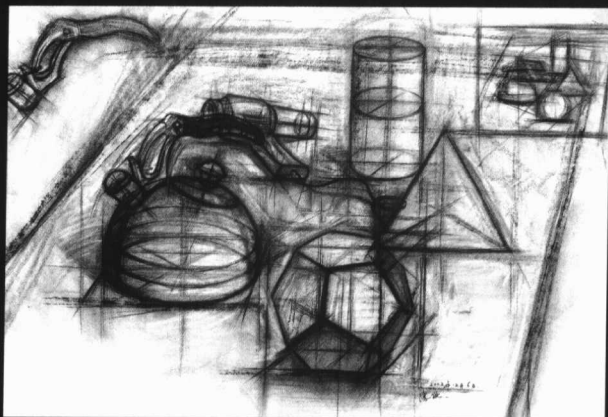
2. 空间悬体训练从思考方法上分析可以将其纳入垂直思考法,它是遵循逻辑的循序渐进的推理判断的形式来完成的,不适合任何的偶然性。与垂直思考法对应的是横向思考法,其思考所引发的是创意。但两者在思考过程中又是相辅相成的,不能相互取代。为了强调这两种思维相对完整的训练以及通过这种思维训练使学生打通或体验从具象到抽象的路径,在设计素描教学的第四单元中我们开设了从具象、意象到抽象的素描表现训练。

从具象到抽象阶段

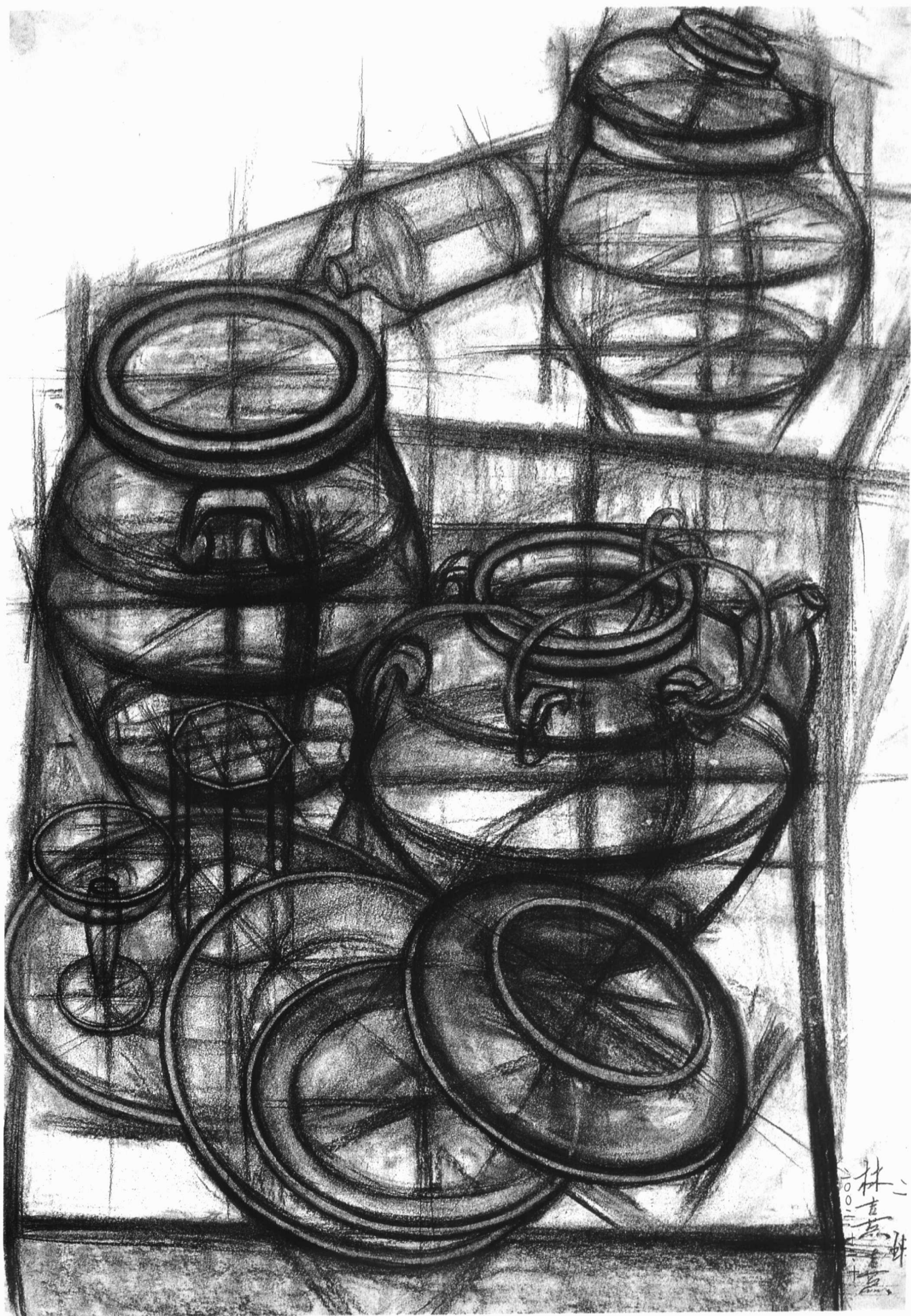
本单元主要是培养创造性构想的能力,并通过从具象到抽象的训练,通过从具象图像逐步地演变到抽象图形的路径,使同学初步涉及设计思维的模式,及方向性极为明确的从一点到另一点的理性思维模式与方向性极不明确的从一点到多点的感性思维模式。

创造性能力的培养是设计基础的根本出发点。创造性构想是设计的起源,设计的行为以及其过程都是通过人的思维来实现的,这一过程一般而言又是抽象思维和形象思维有机结合的过程。从总体而言,设计素描教学的全过程就是实践设计思维的过程,是从具象到抽象的训练过程,主要通过直觉判断、类比推理、逻辑思考等模式来达到从具象到抽象的演变。

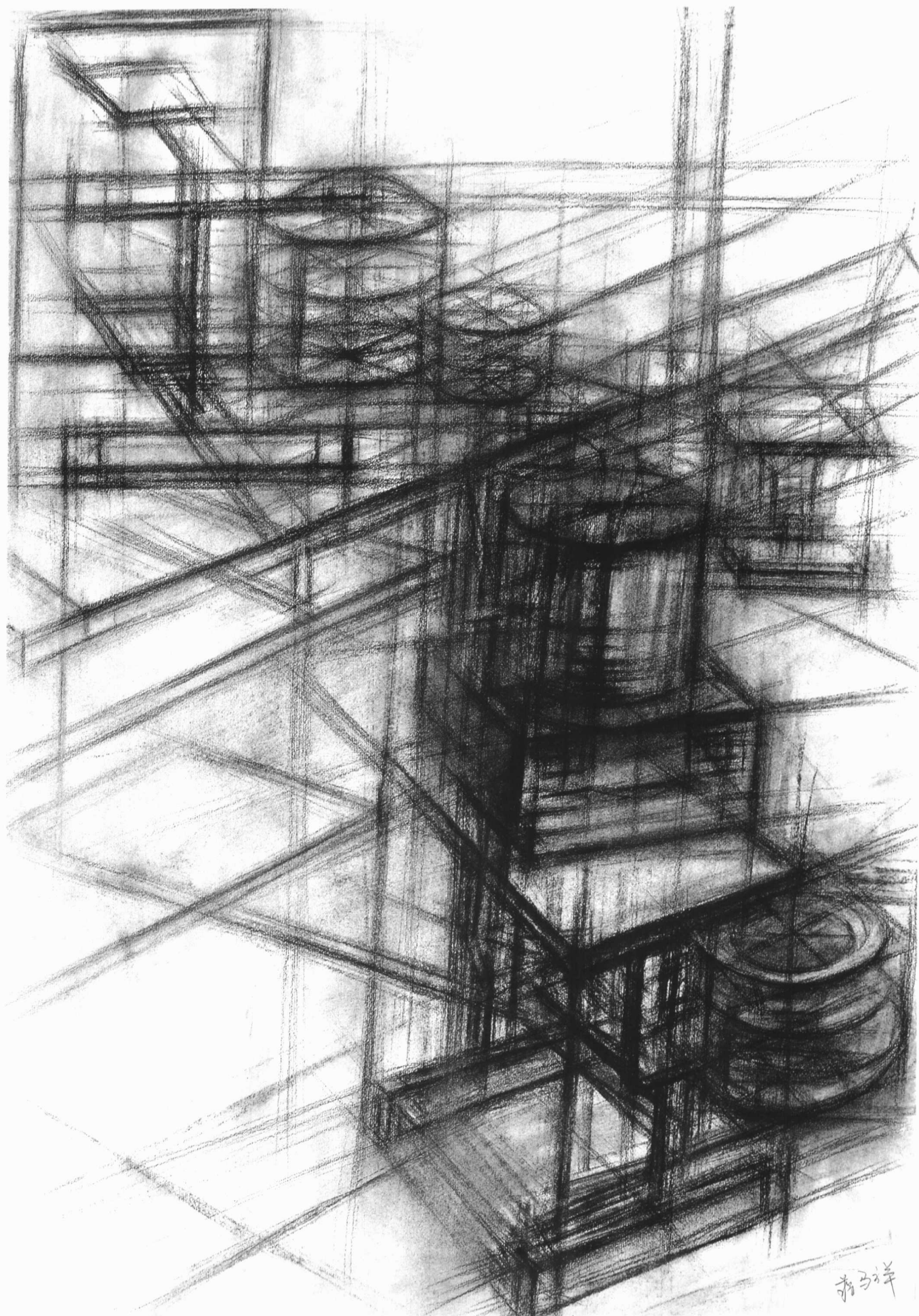
本单元的作业是要求同学自主地选择一组物象(人物、静物、风景)并将其合理地、逻辑地、次序地分别用图像的形式从具象演化为抽象。同学们可以用直觉判断的形式,通过形象自身所提供的信息激发新的领悟;也可以用类比及推理的形式,从类比中获得大量相关信息,从而达到从事物到系统的过程;还可用逻辑推理、判断、整合的形式,对物象进行理性的逻辑推理与整合,从而实现从常规到变革的过程。

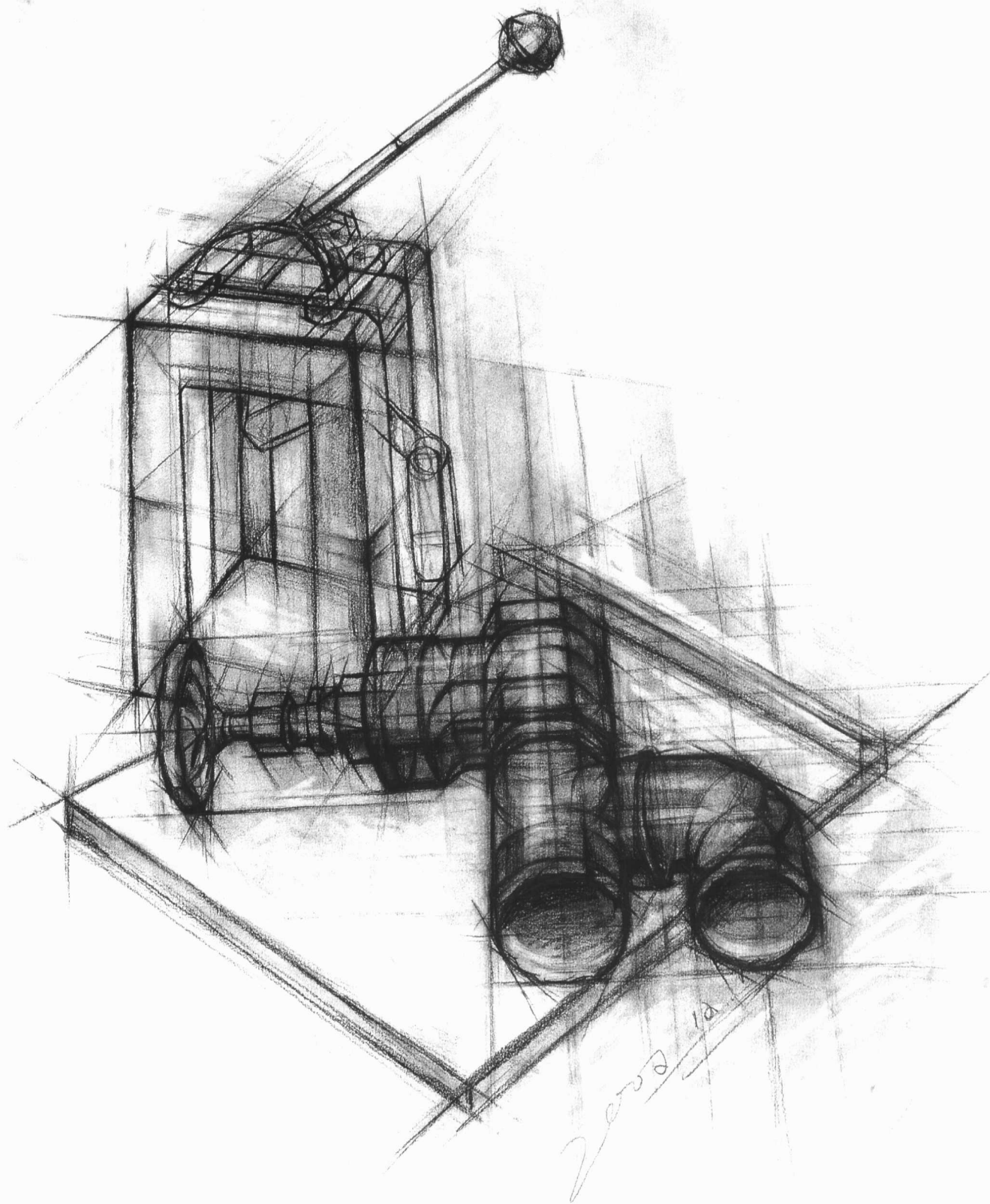

线性描绘

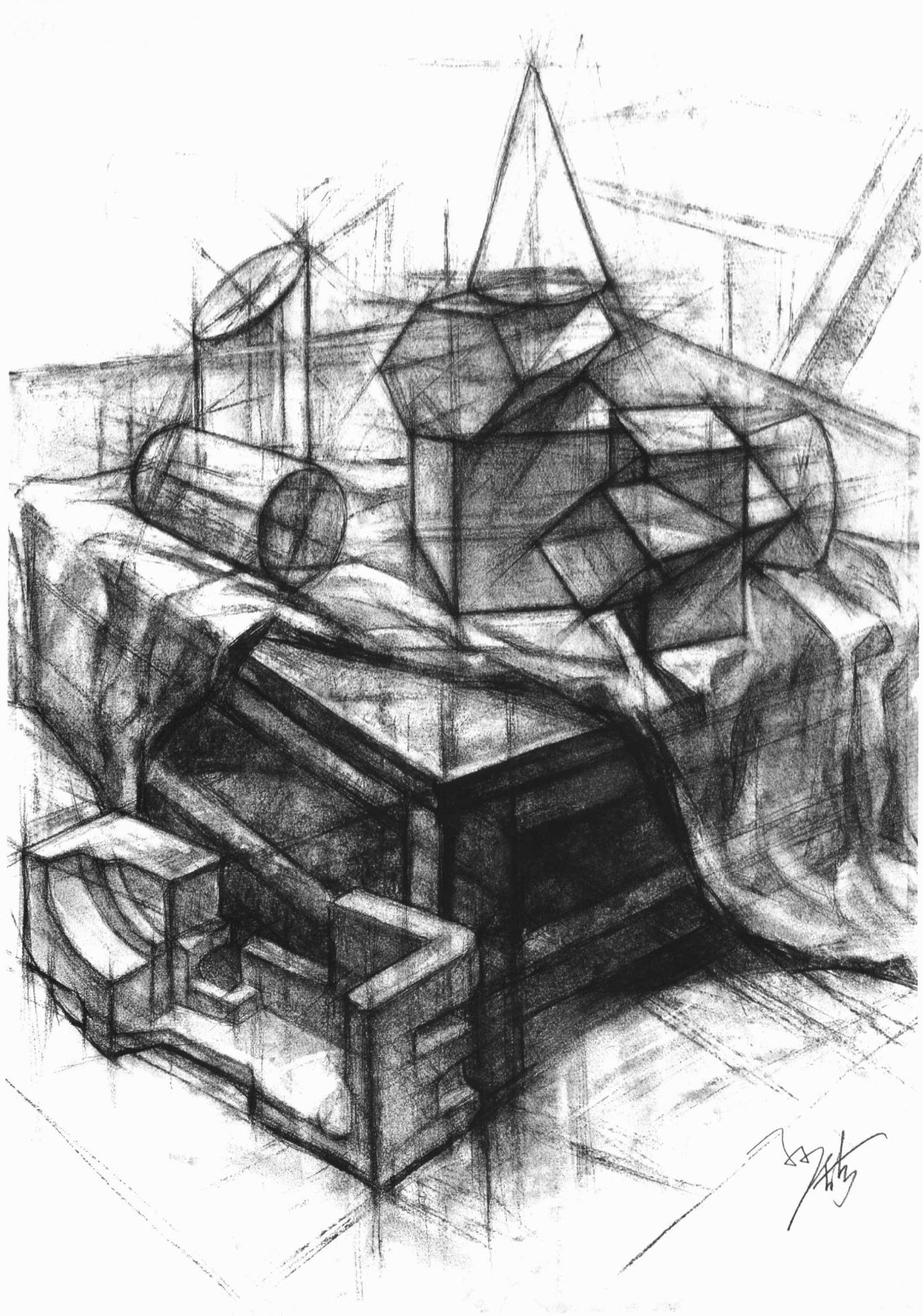

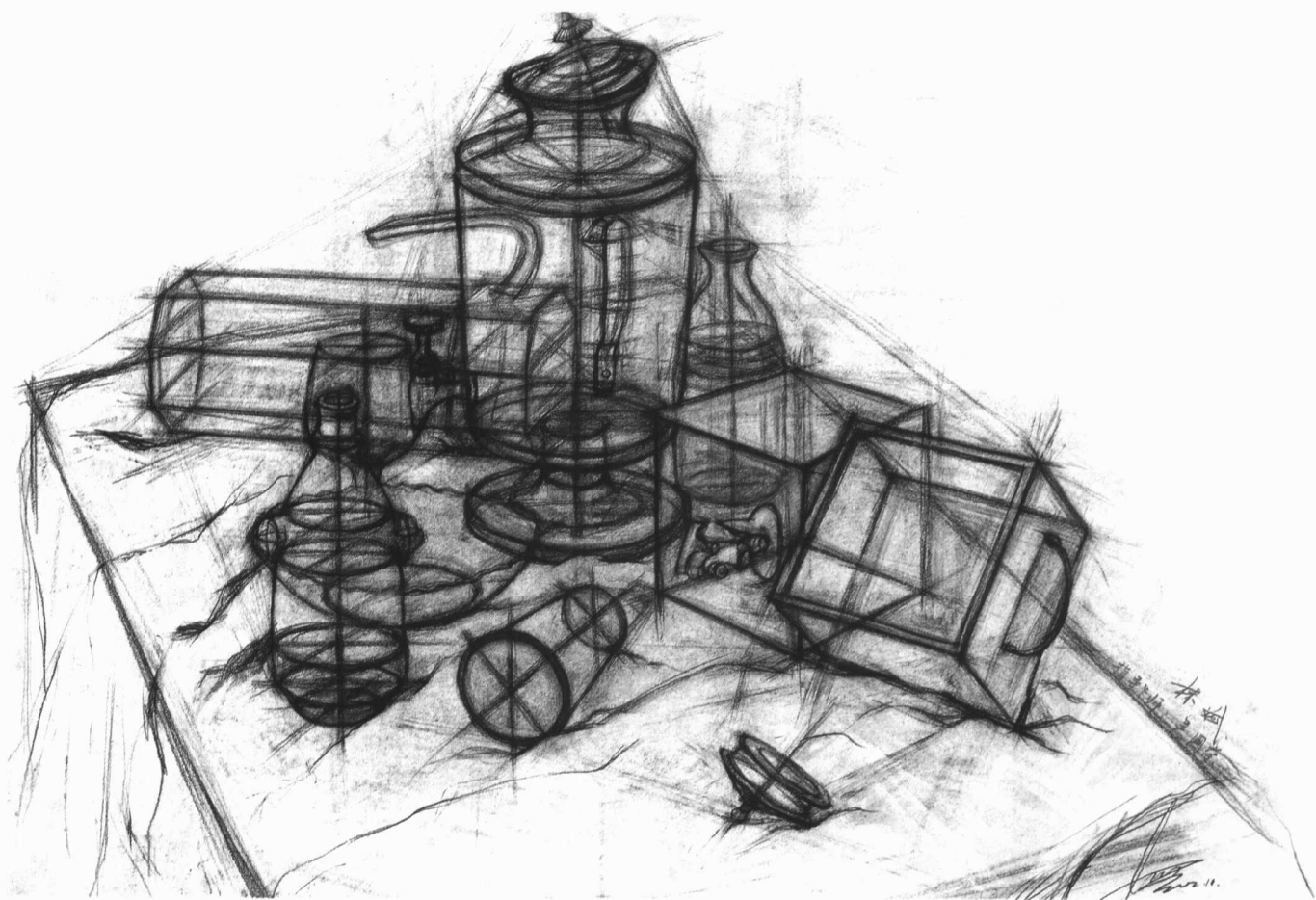

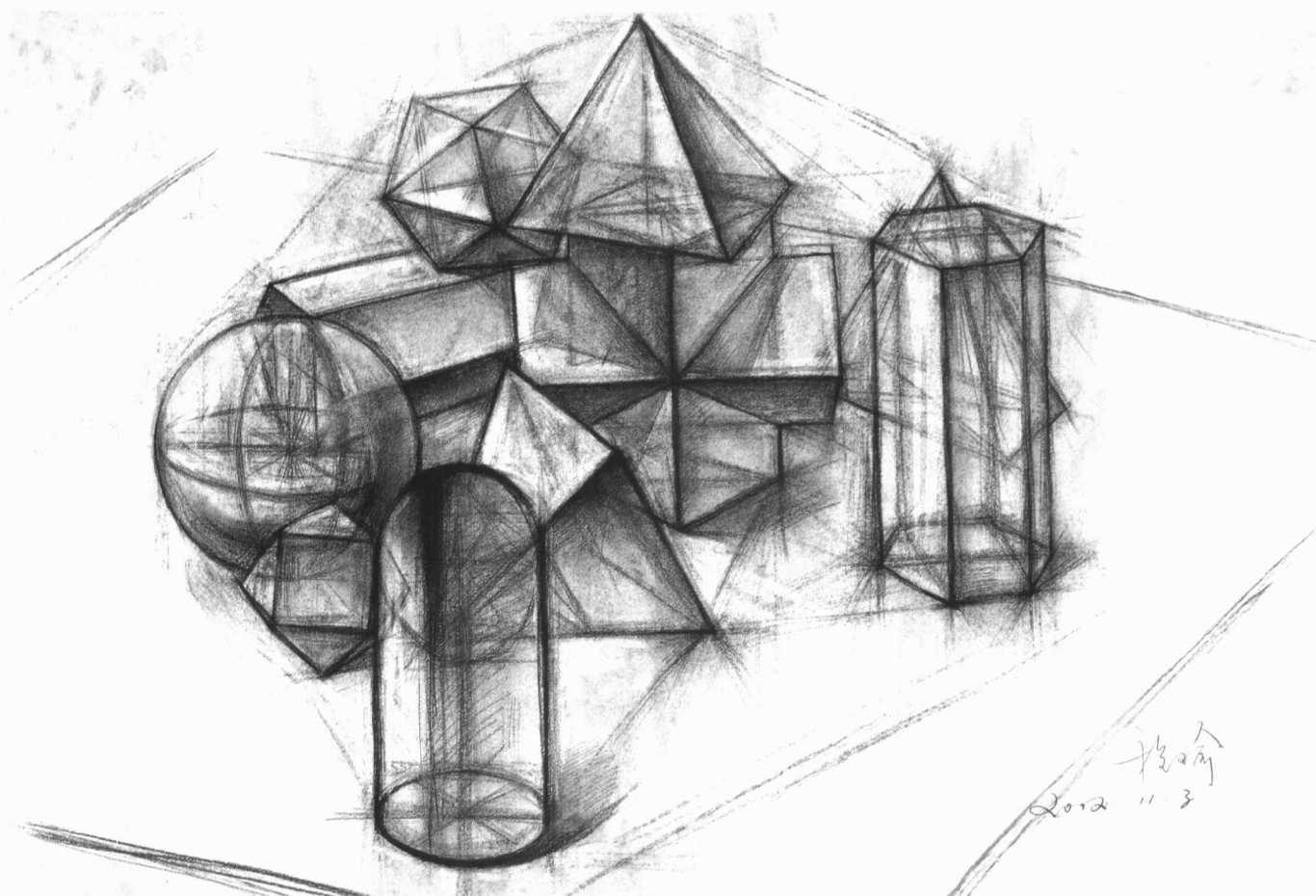

XO

中国美术学院 林 斌

中国美术学院 程 瑜

