

艺术设计
ARTDESIGN

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

设计素描

SHEJI SUMIAO

编著 刘寅 罗小涛

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

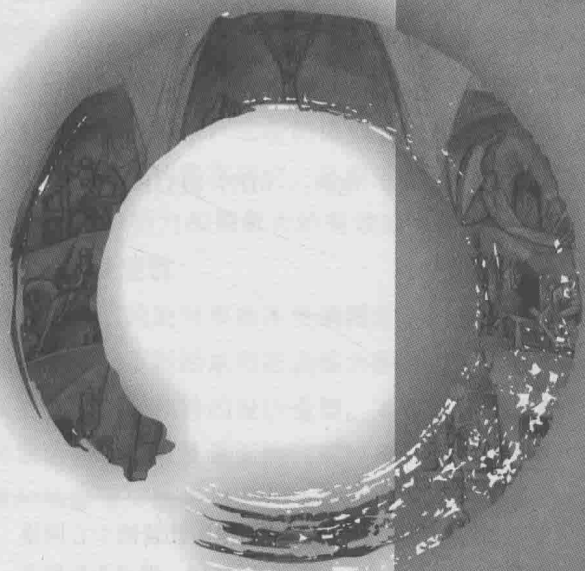
艺术设计
ARTDESIGN

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

设计素描

SHEJI SUMIAO

编著 刘寅 罗小涛

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

本书强调以案例笔记的课题形式对艺术造型形态语言进行多角度研究,注重课程单元之间的延续性、渐进性和交叉性。启发和引导学生理解形态语言是一个从造型—造形—造新的观察、提炼、概括和创造的思维过程,理解艺术与设计之间的关系、形态构成与创造之间的关系。帮助学生改变传统的观察和思维方式,注重对事物形态从外部到内部结构及空间形态的整体运动法则的理解,掌握具象与抽象的造型语言的表现规律,实现自然形态与人工形态的相互转化,创造独具特色的个性化的形态语言表达体系,最终为设计服务。

本书可供高等学校艺术设计专业师生使用,也可供同等学力教育及广大美术爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 刘寅, 罗小涛编著. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2016.9

高等院校艺术学门类“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5680-1657-5

I. ①设… II. ①刘… ②罗… III. ①素描技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 066295 号

设计素描

Sheji Sumiao

刘 寅 罗小涛 编著

策划编辑: 彭中军

责任编辑: 彭中军

封面设计: 抱 子

责任校对: 何 欢

责任监印: 朱 玢

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027) 81321913

录 排: 武汉正风天下文化发展有限公司

印 刷: 武汉科源印刷设计有限公司

开 本: 880 mm × 1 230 mm 1/16

印 张: 10.5

字 数: 324 千字

版 次: 2016 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 39.00 元

华中出版

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

SHEJI SUMIAO

绘画的构成应该从最初的写生发展而来，最初的写生总是带有随意的特征。写生有助于绘画平面的构图生成，最终形成绘画作品。

——约翰·伊顿

设计素描是为设计服务的，艺术设计教育的任务是培养设计师。在设计活动中，造型作为一种重要的设计要素，是不可替代的信息传递方式。素描作为研究形态的一种方式，是训练造型能力的一种最基本的手段。艺术设计类专业的素描，在延续这种基本造型能力的同时，更应该培养学生的创造性思维、独特的审美趣味、抽象的表达能力和意象的创造能力，引导学生利用素描的表现语言与方法来提高设计能力，增强学生在未来设计活动中的创造力，为艺术设计专业学习和发展打下坚实的造型基础。

艺术设计类基础课与专业课如何衔接和过渡，一直是艺术设计专业基础教学研究和探讨的问题。设计素描相对传统素描更注重理性分析和主观想象。设计素描是对除了色彩以外一切视觉语言基础的研究，注重对形态多角度观察、解析和想象能力的培养，能解决形态构成与创造之间的关系问题，是一个从造型—造形—造新的观察、提炼、概括和创造的思维过程。设计素描从感性认知到理性分析，掌握具象与抽象的造型语言的表现规律，实现自然形态与人工形态的相互转化，创造独具特色的造型艺术形态，形成个性化的形态语言表达体系，在造型上求得功能和情感上的认同，最终为设计服务。

为了强调设计素描的设计思维，本书的编写内容有以下几个特色。

1. 强调设计素描中物体形态语言的演化过程

植物、动物都是自然创造的形态，也是一种艺术形态。从最初的形态提炼出一个新的符号系统，再把它转变成“人化形态系统”，这就是形态语言的演化。对一个学习艺术设计的学生来说，从对形态的多角度分析提炼与发展来产生新的造型能力是十分重要的。本书提供了从自然物象到人工物象，从宏观到微观的形态研究，是突破常规视角，培养敏感的深层视觉经验，培养学生形态的观察力、分析力和想象力的有效途径。

2. 强调设计素描形态中抽象语言的表现性

抽象作为艺术创作过程中的手段，表达的是对事物本质的提炼。对自然形态抽象要素的提取与再构，是对形态元素的主动运用，不以抽象形态训练为最终目的，而是赋予抽象新的形式和语义，有助于创造语义丰富、形式独特的设计造型。本书通过不同形态的结构专题研究，结合形式美规律，对抽象语言本身以及画面的构成秩序、骨架结构、节奏韵律等进行新型的建构，强化理性思维和抽象语义的表现力，从自然形态出发挖掘并延伸，形成更为丰富的抽象语言体系。

3. 强调从传统到现代的审美价值的转换与创造性

形的构建就是美的构建。审美价值的转化实际上是由艺术语言和风格的突破来实现的。了解现代艺术的艺术流派、大师语言和典型的风格,解读他们的思想体系和创作方法,建立新的思维及观念,最终达到掌握和运用这些思维方式和创作方法进行设计创造的目的。本书选用了众多艺术设计大师的优秀作品,并从审美价值演变的角度结合社会背景进行审美形式的解读,注重艺术形式对设计创造的启发,提高学生的艺术修养,在创意造型过程中强化艺术个性以及审美的创造性。

造型是设计的起点,造新是设计的目的,没有创造性思维的渗入,设计素描难以创造出具有独特形态功能美学的设计作品。

编者

2016年7月

第一章 设计素描概述

- 第一节 绘画素描与设计素描 /2
- 第二节 设计素描是一种创造性的思维方式 /3
- 第三节 设计素描教学的中外探索历史沿革 /5
- 第四节 设计素描的目的 /12
- 第五节 设计素描研究内容与方法 /12
- 第六节 设计素描的形式美感 /18

第二章 设计素描探究对象的物体形态语言

- 第一节 自然形态研究 /28
- 第二节 超常规认知方式的形态研究 /33

第三章 设计素描形态中的抽象语言及其表现

- 第一节 素描形式语境历史表现的新认知 /58
- 第二节 设计素描形态中形式分割的美学规律 /62
- 第三节 设计素描形态中的形式表现 /71

第四章 设计素描的教与学——案例笔记

- 第一节 物象雏形结构形态课题研究——石膏几何形体及静物组合 /82
- 第二节 多视点形态透视课题研究——以课桌椅、画册、文具及鸟标本等静物组合为对象 /92
- 第三节 物象解构与重构课题研究 /97
- 第四节 物象平面抽象立体派课题研究——以乐器、聚光灯、插线板为对象进行平面抽象归纳练习 /122

第五节 多个石膏像及人物新具象表现性课题研究 /126

133

第五章 设计素描优秀作品及设计形式语言赏析

第一节 代表人物设计素描优秀作品 /134

第二节 20 世纪西方高技派设计作品中的形式语言赏析 /154

159

参考文献

设计素描教程 第一章

1. 设计素描的基本概念 第一章

2. 设计素描的基本要素 第二章

3. 设计素描的基本方法 第三章

4. 设计素描的基本形式 第四章

5. 设计素描的基本表现 第五章

6. 设计素描的基本应用 第六章

设计素描教程 第二章

7. 设计素描的基本要素 第二章

8. 设计素描的基本方法 第三章

设计素描教程 第三章

9. 设计素描的基本要素 第三章

10. 设计素描的基本方法 第四章

11. 设计素描的基本形式 第五章

设计素描教程 第四章

12. 设计素描的基本要素 第四章

13. 设计素描的基本方法 第五章

14. 设计素描的基本形式 第六章

15. 设计素描的基本表现 第七章

16. 设计素描的基本应用 第八章

17. 设计素描的基本要素 第九章

18. 设计素描的基本方法 第十章

19. 设计素描的基本形式 第十一章

第一章

设计素描概述

SHEJI SUMIAO GAISHU

设计素描是造型艺术史上最基础的手段,是一种简洁、单纯、直接、有效的造型艺术表现形式,是依靠一定的情感或理念逐步深化的一种视觉演化的过程。设计素描一方面能构建起绘画者特有的造型思维方式,另一方面也形成了造型的基本素质和能力,包括观察、分析、判断、想象、创造及个人的审美感知等。

设计素描的观念并不是一成不变的。随着艺术史的发展和脉络的延伸,设计素描在概念、具体操作、艺术形式语言等方面都发生了相应的改变。设计素描从最初纯粹绘画技法的角色,发展成绘画语言表现的独立手段,其间的变化不仅得益于艺术发展各个时期出现的科学技术与美术技法的结合而产生的美术流派,而且它顺应美术史的脉络,时刻与时代发生关系,并在交接转化中不断拓展与更新。印象派之前,设计素描与解剖学、透视学联合,并成为一种接近科学的创作手段,它的终极指向在于“再现”对象,尤其是在古典主义和现实主义绘画中,设计素描在其中占主导和支配地位。自文艺复兴以来,大师都是在大量素描稿的基础上进行创作。到了19世纪浪漫主义出现之时,对设计素描是造型的基础这一传统说法,不同的流派和艺术家都从未有过质疑。印象派之后,设计素描逐渐从一种辅助性的造型工具转变为一种独立的绘画语言。这是设计素描探讨“表现”的开始。

至此,设计素描本身不再局限于传统范畴或者说不再指一般意义的绘画造型基本功,更不再仅限于苏联式光影写实素描的单一形式,而是要求放在时代的语境及全球化的背景中理解其意义,立足于其概念、身份及功能的时代转换等来重新分类和把握。

第一节

绘画素描与设计素描

绘画素描与设计素描同是艺术基础教学的重要组成部分。绘画素描作为一种素描形式,它的雏形和胚胎早在文艺复兴时期就已大体形成,于20世纪初被引入我国,自成一套完整的体系。而设计素描则相对年轻,虽说于1919年德国包豪斯学校开创了设计素描教学,但是被引入我国也到了20世纪八九十年代才真正开始运用到设计教学体系之中。两者在教育模式和理念上存在着巨大的区别。

绘画素描也称为传统素描,作为一门绘画艺术基础课,以质感、明暗调子、空间感、虚实处理等方面为重点,研究造型的基本规律,画面以“再现”的视觉艺术效果为主要目的。写实型教学模式曾作为素描教学的主流,培养了一批具有扎实的写实绘画能力的艺术家,但这种传统教育模式随着现代艺术及设计的发展,已经显现出它的狭隘性和不适应性:它使绘画艺术仅成了单纯的技术和技巧性传授,造成了基础课与专业课之间长期缺乏必要联系和相互内容的延展性,束缚了学生的想象力和创造力。单一的艺术表现方法会导致学生狭隘的艺术修养,会扼杀学生艺术的独创性才能,这不仅不适应绘画学科的发展,而且毫无创新可言,更不能适应艺术设计学科的要求。

设计素描是培养观看方式的基础,其基础的含义覆盖整个视觉领域——绘画、雕塑、建筑设计、视觉传达、环境艺术、产品设计等。它是一种现代设计的绘画表现形式,在现代设计过程中,是设计师收集形象资料,表现造型创意,交流设计方案的语言和手段。设计素描也是培养设计师形象思维和表现能力的有效方法,是认识形态、创新形态的重要途径。它从比例尺度、透视规律、三维空间观念以及形体的内部结构剖析等方面表现新的视觉传达与造型手法,训练绘制设计预想图的能力,是表达设计意图的一门专业基础课。它基本上适用于一切设计专业(如视觉传达、产品设计、造型、雕塑等)和艺术专业,是绘画向设计的转化,写实向创作转变的阶段,尤其对今

后的艺术设计专业课程起到基石作用（见图 1-1）。设计与绘画在造型上具有共同的形式研究问题，它利用形态与形态之间的关系，运用新的艺术表现手法，创造新的形式美感，通过新的艺术思维方式找到一条通往设计的创新之路。绘画与素描之间的共性如图 1-2 所示。

图 1-1 设计素描的基石作用

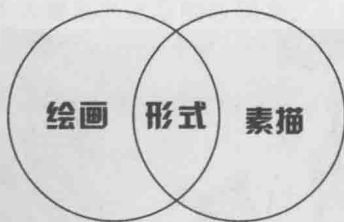

图 1-2 绘画与素描之间的共性

第二节

设计素描是一种创造性的思维方式

设计是创造出“新形态”的艺术，而不应是对客观事物的模拟和再现。设计素描正是通过突破传统概念上的属性和功能来实现视觉语言的转化。这样的转化是通过材料和表现形式的多元化得以完成的。它们正好与现当代形形色色的哲学和艺术观相契合。设计素描作为设计创作思维的一种模式，不仅运用素描形式，而且反映了设计者的独特的创作理念。它从不同角度、不同侧面去研究与表现，根据透视、解剖、材料分析，形成一个完整的图形或设计实体，把构思和艺术表现贯穿在一起，是一个科学理性的思维过程。

设计素描强调创造性思维的培养，注重结构的理解、形式的表现力。通过启发式的课题训练让学生从被动的对象描摹到主动地去找发现视觉语言的新组合，学会分析，运用综合信息去观察周围的实物，让学生重新变得感情丰富、敏锐，提升他们的想象力，视觉上的创造力，艺术审美的感受力，挖掘思维深度和形态的研究能力，在观察发现过程中获取形式语言。

使学生从被动地接受向主动地研究转变，转变固有的艺术审美模式和艺术思维方式，真正地进入具体专业的设计状态。如 19 世纪立体主义大师毕加索的作品《亚威农少女们》（见图 1-3）、《拿曼陀林的少女》（见图 1-4），在形态表现上运用了解析和重构的观察方法，画中人物的形体被破坏，利用各种几何化的平面进行自由组合，打乱了自然主义的全部原则，脸部不要求自然主义的写实，只是脸的符号和象征。毕加索用此画推翻了几个世纪以来的传统画法，从多角度多方位去表现对象，逐渐取代了三维的深度，注重物象的简练的形式因素，即结构的表现。这是从事物的内涵去认识 and 解析，而不再是从事物的视觉表象来描绘事物形象。而蒙德里安《灰色的

树》(见图 1-5)、《开花的苹果树》(见图 1-6),对树的再现和描绘逐渐过渡到注重画面的结构配置,各种形态的树枝、树干简化至碎面,甚至只剩垂直或水平线,它们相互交错。与毕加索不同,他不保留形态的主体特征,而是选择自己认为重要的某个局部不断整合,最后创造出与原型截然不同的抽象形态。虽然这种绝对抽象与原型大相径庭,但它却是由原型演变而来的,克服自然的表现又不违反自然本身的真实,原型是纷纭繁杂的自然形态,而后者则是明晰、冷静的水平线与垂直线组合的抽象作品。说明抽象素描就是“形的绝对再创造”。而设计师正是运用自己这种独特的思维方式和视觉语言,记录对事物的印象,表达对艺术的感受,捕捉自己的创意灵感。

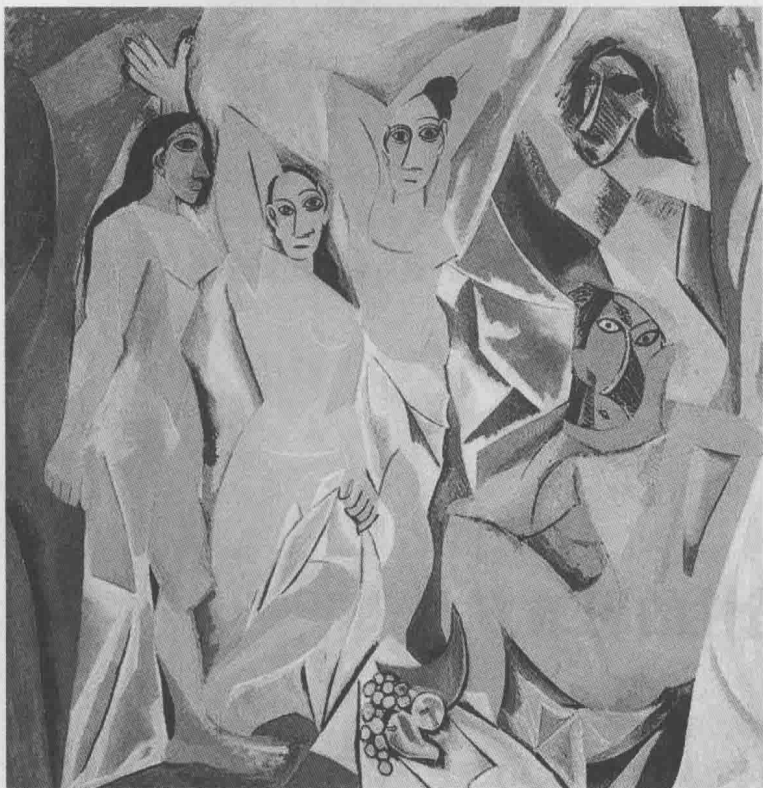

图 1-3 《亚威农少女们》(毕加索)

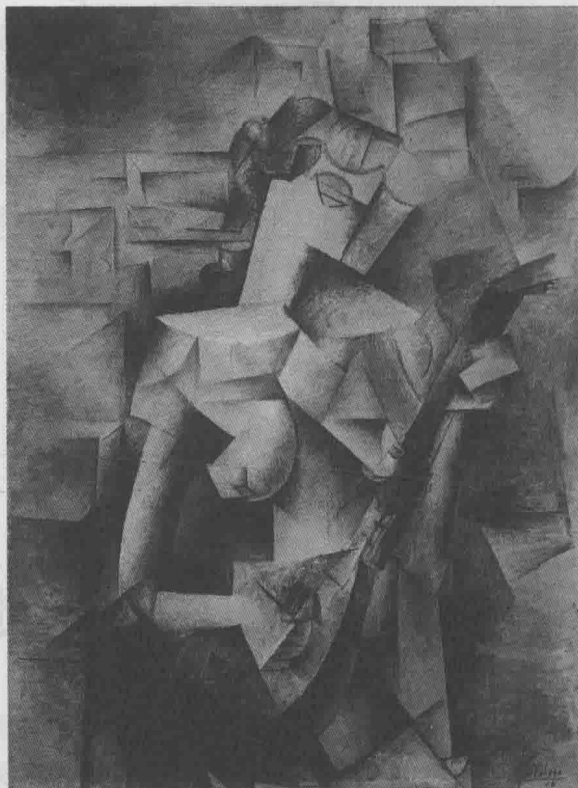

图 1-4 《拿曼陀林的少女》(毕加索)

图 1-5 《灰色的树》(蒙德里安)

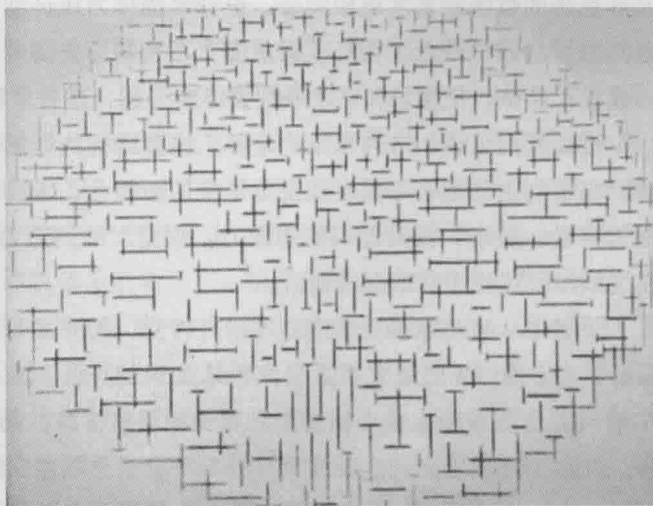

图 1-6 《开花的苹果树》(蒙德里安)

因此设计素描表现的对象不仅仅局限于课堂上的瓶瓶罐罐等静物形态,更应鼓励学生观察生活,亲近自然,在更广阔的世界中感受丰富的形态。在艺术的世界里,客观形态的完整性并不重要,重要的是不同的形态相遇、交错、重组后,形成一种全新的形态,它不是复制而是创造。

设计素描是观察方法的训练,在认知上不是描绘而是感受,是一个从感性逐渐走向理性认知的过程,遵循着感觉、分析、理解、综合与概括这个基本认识规律,包括从感觉、听觉、视觉、触觉、味觉和通觉各个角度对它的观察,将全立体的艺术感受挖掘出来。但它的造型思维以逻辑思维为基础,形象的思维被统摄在逻辑思维中。在造型表现中,特别强调思维的推理性、逻辑性和有序性。这种造型观念不仅能够使设计素描造型严谨、规范,而且因这种思维与思路包括时间与空间、宏观与微观等因素,因而能大大提高其造型的表现力。

面对同一件事物,不同的人因为不同的环境、经历和审美性总会有不同的审美体会与理解,在司空见惯的事物中找寻视觉规律和精神价值的部分,来建构视觉语言。而对象的形态在这个体验过程中,任由理性、联想、直觉、错觉、观念、情感……自由碰撞。这就是一个由强调写实形象过渡到抽象形态的过程,也是从感性走向理性的过程,这个过程能够激发创造性思维的产生。对物象从表象到内部结构再到形态演绎,会在最熟悉的问题上发现从未看见的东西,以前的视觉印象消失了,看到一个新的“视觉形态”。形状与姿态、联想与想象、部分与整体、对比与统一、抽象与具象,物质与精神,换一个角度再看,可能又是一个延伸与变异……这种过程是视觉的更是心理的。创造性思维要求不仅要观察它的外形、结构,而且要表现它的味道、质感、重量、生长过程,甚至还有感悟。学会全方位观察,从熟悉而平凡的事物中发现最本质的物性和不平凡的意义,创造自身的形态语境和审美系统。

第三节

设计素描教学的中外探索历史沿革

以绘画素描为造型基础的美术教育体系在中国经历了大半个世纪的发展。

20世纪以后,随着立体主义、象征主义、表现主义和超现实主义等西方现代艺术的发展,新的审美体系促进了西方素描及素描教学的转变。中国的改革开放,使得西方现代素描和素描教学深刻影响中国,中国的绘画素描同时也进行了改革和探索。在这样的大背景下,在艺术设计教育概念形成的过程中,通过借鉴国外经验和国内主要院系的教学实践与探索,中国的绘画素描逐步形成初步适合于中国艺术设计教育发展的素描教学方法,并且形成“设计素描”的概念。

西方发达国家独立的设计自20世纪30年代开始建立,而我国真正现代意义上的设计艺术的发展仅有二三十年的历史。

一、中国设计素描教学探索

我国的设计素描教学20世纪初受到意大利文艺复兴时期巴洛克风格和其后的法国古典学院派的影响,中华人民共和国成立后,国内美术教学的模式单方面接受苏联和19世纪俄罗斯美术教育家契斯恰柯夫的“三大面”“五大调”的设计素描教学体系,将设计素描教学定义为现实主义造型艺术的基础,忠实地描绘实际环境中所看到的具体

物象。因此形成了一种单一而狭窄的模式和审美意识,淡化了素描的艺术风格,强化了素描艺术的写实造型基础。

20 世纪 80 年代,外国现代艺术大量涌进,构成了中西文化和艺术的碰撞和交融。这个时候的艺术作品形式多样化,也具有了很强的表现力。体现为对空间——体——结构造型意识的探索。在设计基础教学领域,设计素描强化结构训练,如“形体结构”“解剖结构”“明暗结构”,认为万物都有结构,有的简单,有的复杂,一切物体的形状、体积、光影、虚实变化等,都是其结构形体的反映,结构才是设计素描的本质。光可变、调子可变,唯独结构形体本身始终不会变。设计素描就是通过对表象的观察、认识、理解,艺术地表现结构的本质,把表与里完美地统一起来。

在艺术设计学科教学上,20 世纪 80 年代,南京艺术学院冯健亲编著的《素描》详尽地讲解了三部分的内容:“形体结构”“解剖结构”“明暗结构”。这应该是最早的对设计素描的尝试。另外江南大学以全新的观念进行基础设计和专业设计的教学,注意培养学生的创造性思维能力和动手能力,开创了江南大学设计教学的新篇章,并影响兄弟院校,在很大程度上推动了整个中国工业设计教育的发展。近年来,在设计素描教学中培养创造性思维的教学实验越来越多,陈立勋主编的《新概念素描——艺术设计基础》主张从新具象素描、超现实想象素描、形的创造、形的构想、不合比例的创造等方面培养学生的创造性思维。尹传荣主编的《设计素描》主张将创意能力的培养从三个角度——从具象到抽象、从写实到变形、从想象到超现实展开。单德林等编著的《设计素描》主张通过解构与重构性素描、联想与意象性素描对学生进行创造能力的培养。另外,中国美术学院的王中义老师在设计素描教学体系中提出设计素描教学的目的是通过素描,认识自然,发现设计,主张“素描是一种发现行为”,提倡对自然的研究,以认识自然为途径,以协调专业为目的来完成设计的基本素质与能力的构建。中央美术学院周至禹老师的设计素描则是通过对自然形态、人工形态、抽象形态的多种分析,从不同的角度发现形态的表现可能,用理性的方式去寻找秩序,建构多种形态关系。

纵观这些教材和课程体系的探索,总体来说设计素描已从普遍认为的基础训练转向一种艺术语言的表达方式,不再单纯作为一种技能的写实训,而是表达思想与情感的媒介和手段。设计素描教学改革的重点一是强调设计素描的创造性思维的训练,培养个性化的形态表达,建构设计素描与设计专业课之间的衔接,尤其在造型基础课程中,把对形态的观察、研究、分析、创造通过系列推进的作业过程加以深化;二是把思维方式的训练和造型能力的提高作为未来设计的重要基础。只有这样才能培养出在设计专业发展和设计人才培养方面做出贡献。

二、德国的包豪斯

西方发达国家的院校 20 世纪 30 年代就已开设了设计专业,至今已经历了将近一个世纪的探索、研究与发展历程。首度将设计素描的理论形成文字是德国包豪斯的创立和瑞士巴塞尔设计学校拟定的《设计素描基础教学大纲》。《设计素描基础教学大纲》在素描一词前加“设计”两字,确立了“设计素描”这一名词概念。

1919 年,包豪斯提出的艺术与技术创新统一的办学思想,是现代设计的基础教学理念。这一教学理念注重学生的想象能力与创新能力,注重艺术的理性教学模式,使科学技术与艺术想象相结合,形成了独特的设计素描新观念,使感性走向理性、从形象思维走向逻辑思维。

设计专业的设计素描教学应该协调专业性、促进专业的发展,以启发创造性思维、发展能力、提高审美为核心。包豪斯设计基础教育的基本模式,奠定了设计教育的结构与基础,现在很多艺术院校的基础课程都是包豪斯创造或是与其有关的。它包含了一种特定的设计理念、设计方法,以及与其相应的教学手段。基础课程中的结构包括平面和立体结构研究等几个方面,这些都是独立的、系统课程。其基本构架是:平面分析、立体分析、材料与工具分析、名画分析、肌理材料分析、色彩分析以及相关的基础训练等。其中,伊顿是创建设计基础的第一人,通过分析绘画找出视觉规律,对自然物体的形式、色彩、不同材料的质感进行实际探讨,追求“未知”与“内在和谐”,培养学生对自然事物的特殊敏感性。康定斯基是现代抽象艺术的奠基人,他的教学完全从抽象的色彩与形体的理论研究开始,运用音乐的韵律性,强调一个要素与另一个要素的关系,以及与整体的关系,追求色

彩与形式的和谐。探讨直觉表现和有意的抽象形式之间的关系,然后逐步把这些抽象的内容与具体的设计联系起来,使学生掌握色彩与形态的理论,并能够得心应手地运用到设计当中去。克利的教学主要是对自然现象的分析,对造型、空间、运动和透视的研究,以及对古代名画的分析。课程强调不同艺术之间的关系,尤其是音乐和绘画的关系,将听觉艺术与视觉艺术完美结合,探索感觉和创造性之间的关系。抽象元素点、线、面的形态都被赋予心理学内容和象征的意义,同时强调各种形态之间的依存和融会贯通关系。约瑟夫·艾尔伯斯是包豪斯培养的第一批升任青年大师的学生,其思想对伊顿、康定斯基和莫霍利-纳吉的遗产都有所继承,强调对材料本质的把握和对其表现力的深度挖掘,以及对各种可能性的探索。伊顿分析弗兰克大师画的《三博士来拜》如图1-7所示。

图 1-7 伊顿分析弗兰克大师画的《三博士来拜》,发表于《乌托邦》,1921年

从伊顿、康定斯基、克利、约瑟夫·艾尔伯斯等艺术家所设置的课程内容可以看出,包豪斯的基础体系既注重科学理性思维,又重视视觉与创造力之间的关系。他们不限于纯粹无对象的研究设计,而时常把抽象研究同具体事物的抽象化体现结合起来。在教学方式上注重用启发的方式培养创造能力。把平面、立体结合的研究,材料的研究,色彩的研究独立起来,通过一定的课题训练,引导学生对形体和材质进行感受,以培养学生独立的艺术感受和艺术表现能力。由此可见,包豪斯的基础课程是对基本形体和色彩的分析 and 体验,培养学生构成、节奏和韵律等美学意识,为以后的设计学习建立美学基础。这种基础课程是跨越纯艺术和设计的重要课程(见图1-8至图1-13)。

图 1-8 约瑟夫·艾尔伯斯在课堂上

图 1-9 表现主义舞蹈大师奥斯卡·施莱默的芭蕾舞剧,1925年

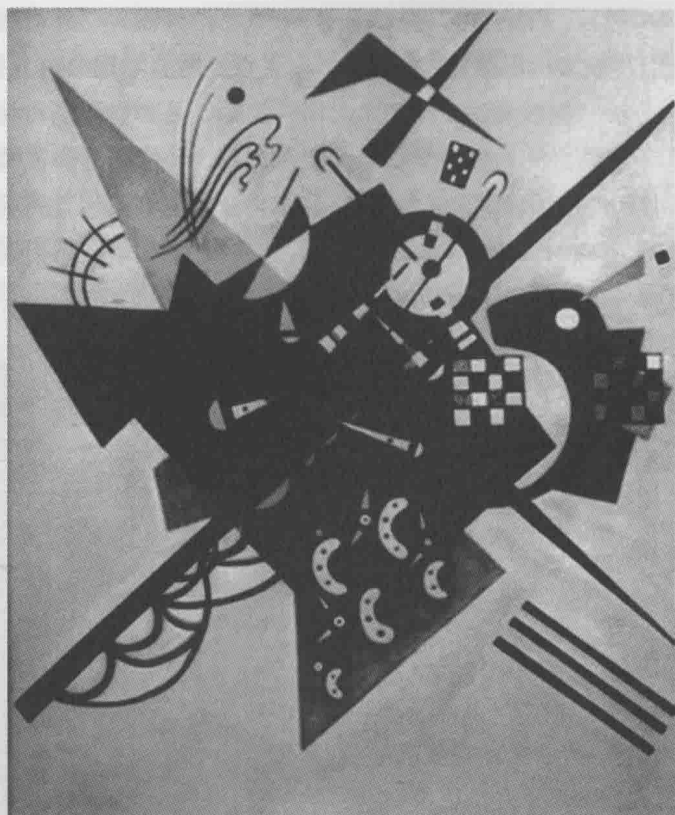

图 1-10 《白色之上 II》(康定斯基), 1923 年

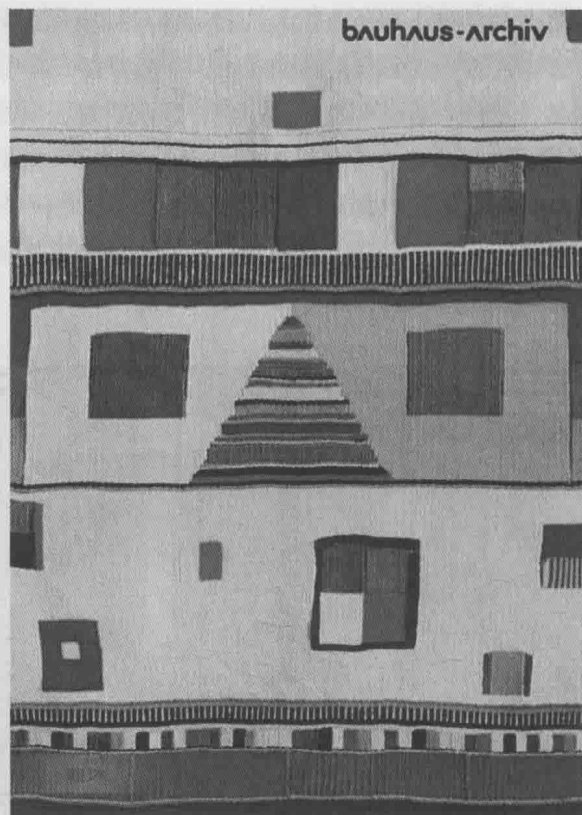

图 1-11 挂毯设计

图 1-12 巴塞罗那椅(密斯·凡·德罗)

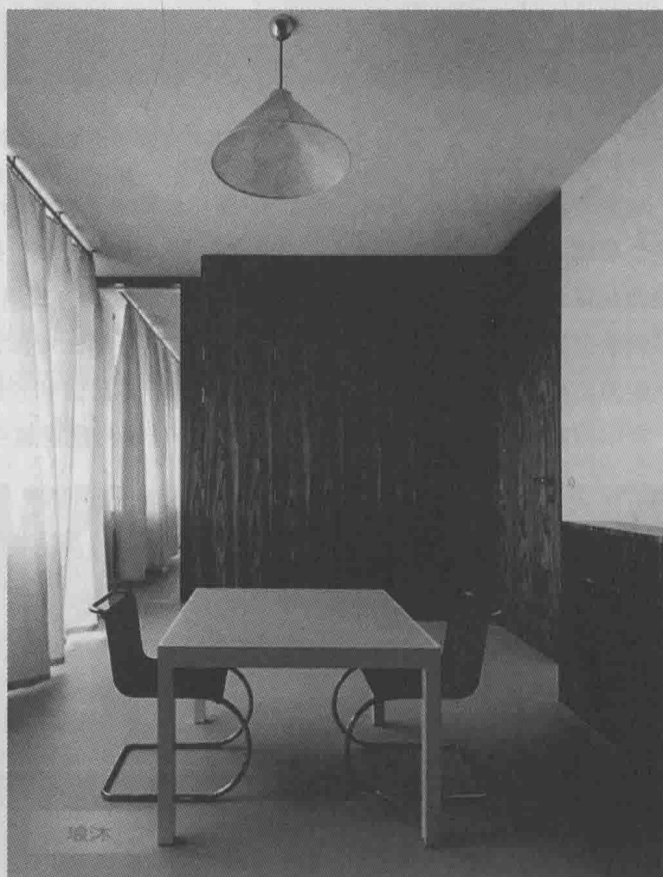

图 1-13 钢管椅(密斯·凡·德罗), 1927 年

三、瑞士巴塞尔设计学校的《设计素描》

继包豪斯之后,瑞士巴塞尔设计学校也将设计素描的理论、形式及功能从绘画性素描中划分出来,创建了艺术设计专业比较完整的课程体系。

1985年由上海人民美术出版社出版的瑞士巴塞尔设计学校基础教学大纲中的素描教材《设计素描》,至今仍是一本经典的设计素描教材。它的课程内容除了更为彻底的结构素描画法外,也强调视觉语言的发现与设计意识的培养。教材指出,素描过程是一种训练,通过这样的训练,视觉敏感性、形式、节奏和抽象的感觉上的区别能力都得到了发展。又指出,素描从根本上来讲是一个提炼的过程,而不是照片似的摹写或细节的拼舍,素描的目的不在于追求干巴巴的完美无缺,只要作品是生动的,令人信服的,小的毛病是可以容许的,素描是要发展出个人绘画风格特征及表现手法。在教学内容安排上,从物体素描到博物馆素描再到自然素描,前两者是具有个性的表现服从于结构,那是从自然中提炼的,而自然素描则要面对创造性地提炼加工的问题,认为自如性、表现的潜力、对素描的深化以及有个性的表现等,就是素描过程的基础(见图1-14至图1-21)。

总体来说,瑞士巴塞尔设计学校设计素描理论基础是建立在工业设计方面的立体结构造型,主要解决的是物体内部结构关系与外部造型形式上的联系和合理因素,用不同的线去表现物体的固有关系。严格地说,这时候的设计素描还没有涉及设计造型艺术中的具象与抽象构成及具象与抽象在造型规律中的内在联系,也没有形成对客观形态的表现——意向构成、结构重组、形态转换、材质媒介等多方位、多角度的研究。长久以来过于依赖苏联式单一的素描造型基础训练,教材《设计素描》的教学方法转换角度,清晰易懂,文字简明扼要,插图翔实。按照从服从到表现的原则进行,从表象到内部结构培养准确性,对结构和变化程序进行分析,把这分析作为对设计创造的了解,从而培养学生的综合能力。教材中这样写道:大纲提出了许多同样重要并相互关联的课题,其科目包括素描、色彩、立体研究、材料与工具、形式练习、美学及概念等,所有这些科目旨在促进学生的视觉与技巧上的敏锐感、形式感,手头的灵巧,使对设计程序有一个清晰的认识,同时能就此表现出学生的个人天赋。

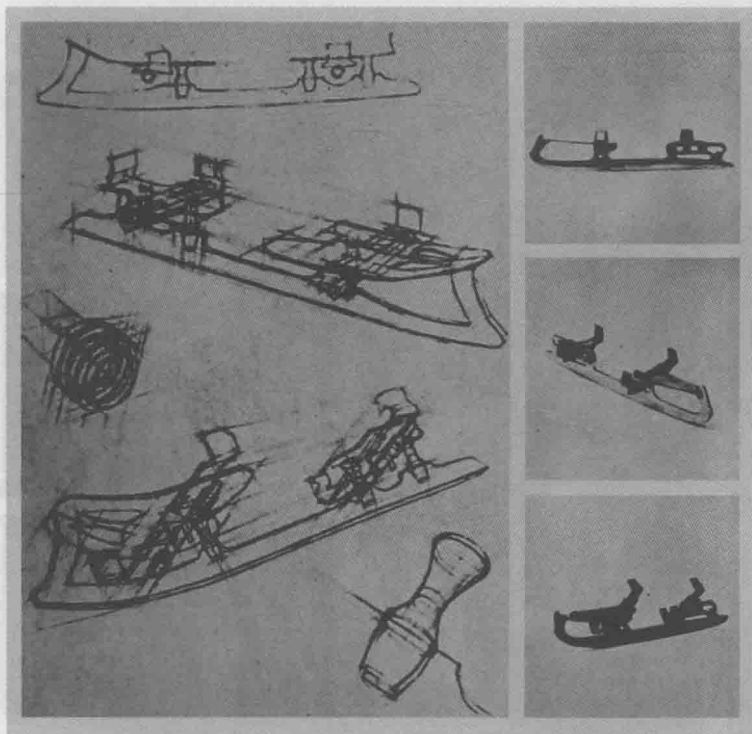

图 1-14 物体素描一

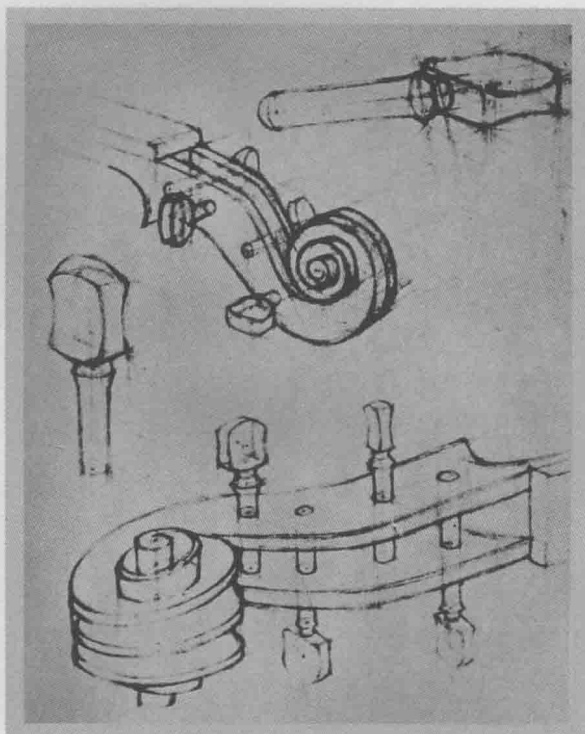

图 1-15 物体素描二

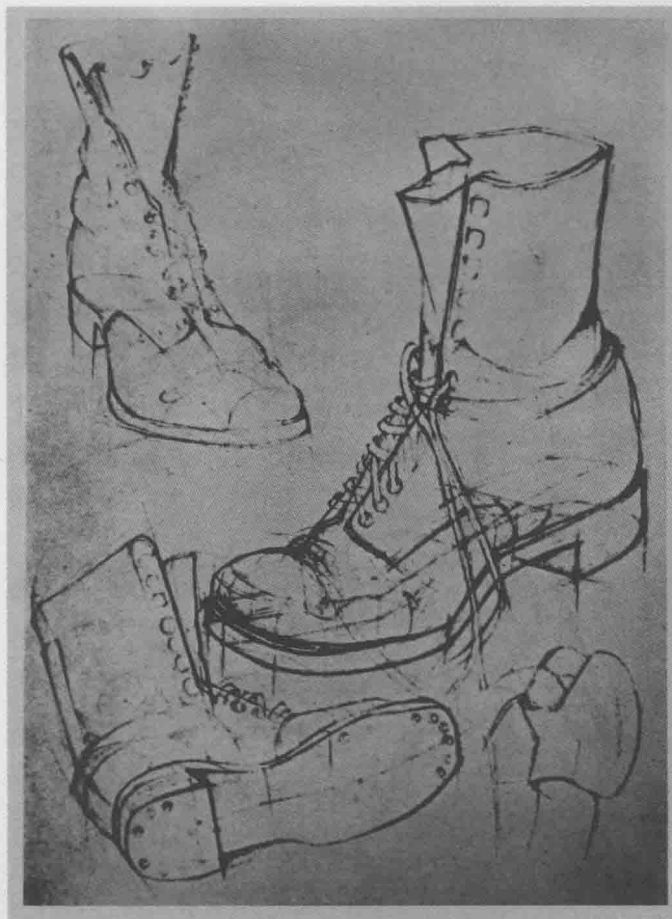

图 1-16 物体素描三

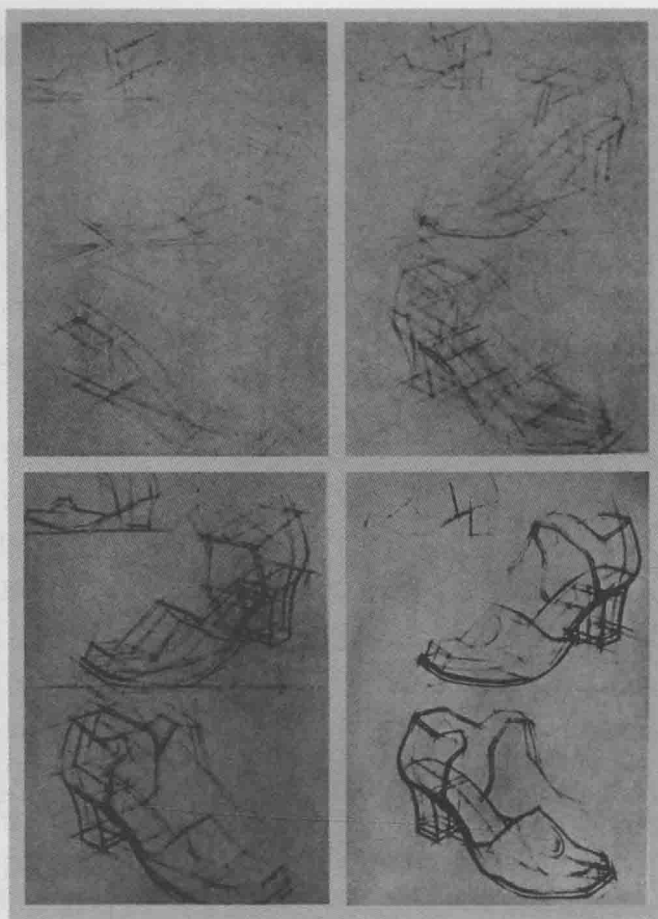

图 1-17 物体素描四

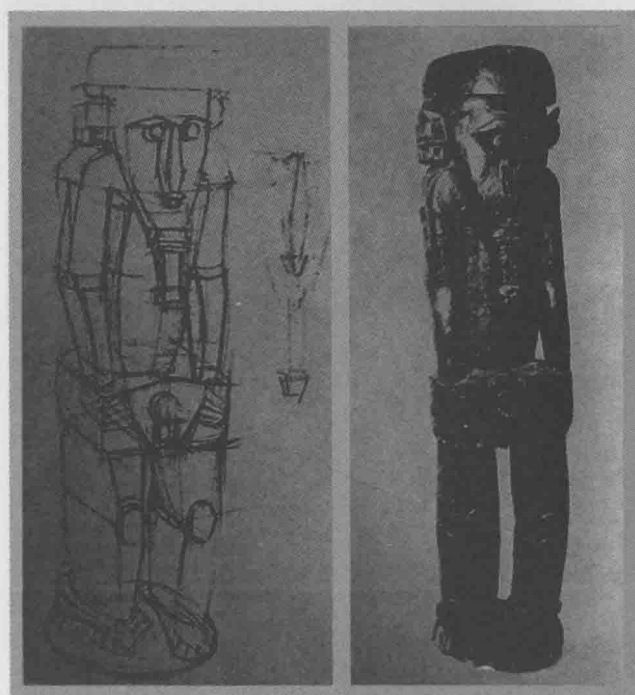

图 1-18 博物馆素描一

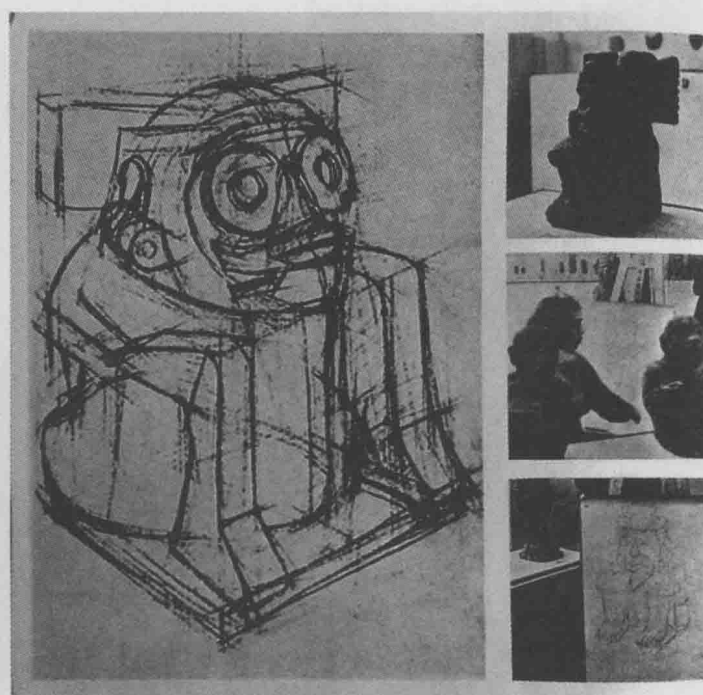

图 1-19 博物馆素描二