

二十一世纪艺术设计基础精品课程规划教材

DESIGN SKETCH

设计素描

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

权干发 / 主编

杨剑君 李 鹏 范自力 蔡 权 / 编著

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16 位数字）发送短信至 106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至 10669588128。客服电话：010-58582300

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室 中国青年出版社

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

010-59521012

E-mail: cypaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目 (CIP) 数据

设计素描 / 权干发主编；杨剑君等 / 编著. -- 北京：中国青年出版社，2010.9

二十一世纪艺术设计基础精品课程规划教材

ISBN 978-7-5006-9522-6

I. ①设… II. ①权… ②杨… III. ①素描—技法—(美术)—高等学校—教材 IV.

① J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 173595 号

设计素描

权干发 / 主编 杨剑君 李鹏 范自力 蔡权 / 编著

出版发行： 中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：肖 辉 张 军 刘 洋

封面制作：王 蓉

印 刷：北京时尚印佳彩色印刷有限公司

开 本：787 x 1092 1/16

印 张：8

版 次：2010 年 10 月北京第 1 版

印 次：2010 年 10 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-9522-6

定 价：38.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

二十一世纪艺术设计基础精品课程规划教材

DESIGN SKETCH 设计素描

权干发 / 主编

杨剑君 李 鹏 范自力 蔡 权 / 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

序

设计素描是艺术设计专业造型基本功训练的课程，主要是面对平面艺术、环境艺术、新媒体艺术、视觉传达艺术等专业方向，好的教材还可以涉及工业设计、动画设计以及建筑设计等专业方向。

在我所接触的艺术设计专业学生中很多人热衷于设计软件的学习，不大在意基本功的学习，不再愿意用手描绘方式的训练。

艺术设计属于应用型专业，这就容易给人造成一些误解，以为应用型就是干活的、就是搞电脑操作的、是以动手为主的，这个误解起码在当今我国的艺术院校比较普遍。

我曾参访考察德国、美国的艺术设计学院，他们的教室更像绘画系的画室，放满画架和画板，如果学生需进行电脑操作，一般都是到开放的电脑教室工作。

形成鲜明对比的是我国艺术设计专业的教室普遍摆满了计算机，人手一台。不是说现在的人们不大会写字了吗？现在学艺术设计的人拿画笔的机会也在逐步减少，这个现象对于这个专业不是件好事。

“文化创意”理念近两年从国家的层面提出来了，应当引起艺术设计学科的重视。文化创意来自艺术家的大脑，而不是电脑。只有原创产品的充分发展，才能改变我国世界加工厂的状况。

人的大脑有多少创造的能力，恐怕连艺术家自己都不清楚，艺术设计教育主要的目的是开发学生视觉形象创造的潜能，千万不要寄希望于对设计软件的开发。

如果我们和国际艺术设计院校的育人观念取得一致，就要确立这样一个前提，首先培养的是艺术家，然后才是平面设计或环境设计家。艺术素养、艺术想象力、创造力的培养应当是艺术设计专业的主旨。

设计素描正是以培养学生正确的思维方法、观察方法、表现方法为目的，训练具有辩证思维的大脑，具有结构意识、整体意识的眼睛和能够充分表达艺术想象的手。

设计素描正是要求学生养成拿起画笔的习惯，学会随时将闪现的思想、灵感的火花用笔记录下来。

设计素描正是培养学生“徒手绘”的能力，通过画草图的方式向别人诠释自己独特的创作思想和意图。

画笔连着作者的心灵，其表达方式鲜活、生动、方便，这些都是电脑所不可替代的。

设计素描的主要任务是对学生造型能力的培养，是对学生造型创新能力的培养。

艺术设计专业的创新，是面对造型的创新。什么是造型？造型包含三个要素，即形体、空间、结构。如果对于造型不理解，脱离了造型去思考创新，就失去创造的本体。

所谓造型，就是把一张白纸想象成三维或二维空间，运用形体与结构的要素，建构视觉形象，以表达画者的意图。看来简单的几句话，要真正地成为自己的扎实基本功，是需要经过艰苦的学习和训练的。

这本教材从最简单的一个形开始，从最简单的一个元素开始，告诉你一个原

理、一个逻辑、一个规律、一个脉络，从而进行推演式的思考和想象，遵循由浅入深、由简到繁、循序渐进的教学思想，逐步具备造型能力，进而掌握造型的创新能力。

一般的艺术类教学，当一些问题实在解释不清楚的时候，教师经常说的一句话就是“凭感觉”；设计素描画不出来的时候，则要求学生“大胆”想象，这是对于造型道理不能解释的敷衍之辞。

素描是从西方传入我国的，对于造型有一套完整的道理和理论。将造型的原理讲授清楚，一直是一大难题。怎样看自然物象？大千世界的物象在视觉艺术家的眼睛里应当是一个什么样子？往往比较模糊。我们不少同学，上了两年学，看大自然的眼睛还是普通人的眼睛，对形体的观察、立体的观察、几何形体的认识物象等，都没有清晰的认知，完全在凭感觉画画。

这本教材的特点，就是系统地研究了兴起于西方19世纪末“现代主义美术”的基础造型理念。以塞尚、毕加索为代表的现代主义大师，从造型观念上提出了新的理论，塞尚将自然物象理解为最基本的几何形体这一观念的提出，以及毕加索立体主义“解构”与“重构”观念的提出，使造型艺术真正走出了几百年来单一写实的样式，为视觉艺术的创新，开拓出更为广阔的天地。

现代派艺术大师在追求一种新的探索和表现形式的同时，却为以后的工艺美术运动与设计思想提供了最原始的理论依据和思想指导，特别是有了莫里斯领导的工艺美术运动，以及以后不久成立的包豪斯学院，为设计开创了理论依据，建立了完整的设计系统。

读者可以从这本教材里看到那些看似深奥的西方现代造型观念，得到轻松、简单、明白的解释。可以说，这本教材基本的理论不是东拼西凑来的，它有一条清晰的脉络，它的源头来自于现代主义美术的造型理念。有了这个核心理论为基础，以后诸多的现代设计观念就都容易理解了。

学完这本教材，你基本在理论上贴近了西方现代主义鼻祖塞尚；懂得了西方现代派的主要代表、最具创造精神的毕加索；懂得了“现代设计的摇篮”——包豪斯的基本设计思想。当你再看到这些大师及其作品的时候，会觉得亲切、相熟、相知，不会再感到陌生，不会再有距离感。

所谓现代设计，无论是思想上还是应用上都可以说是立体主义的升华表现。

曾经兴盛近一个世纪的西方现代主义美术，已渐行渐远，离我们而去，但是它是古典主义与当代艺术中重要的链条。不得不承认，我国对于这一段美术理念与艺术实践的研究尚显得肤浅，在我们的美术教学中大多还属于空缺，这本教材的作者在这方面做了深入的研究，如果能够起到一个衔接的话，对于艺术设计教学是一件好事。

董仲恂

首都师范大学美术学院

2010年7月18日

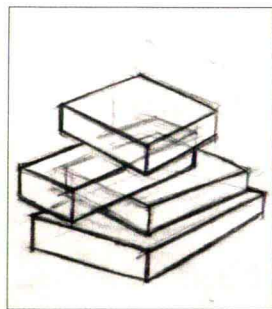
目 录

序

第1章

设计素描

1.1 素描的意义·····	8
1.2 设计素描概述·····	8
1.3 设计素描在中国·····	8
1.4 现代派艺术与设计素描·····	9
1.5 现代设计教育先驱——包豪斯·····	11
1.6 现代设计与设计素描·····	12
1.7 如何学习设计素描·····	13
教学实例·····	14
设计点评·····	15

第2章

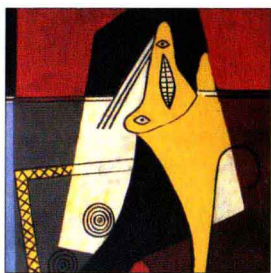
造型基本要素解析

2.1 形·····	18
2.1.1 形与形态·····	18
2.1.2 形的类型与特性·····	19
2.2 结构方式·····	20
2.2.1 结构方式的界定·····	20
2.2.2 结构方式的种类·····	21
1. 并置·····	21
2. 叠加·····	22
3. 穿插·····	22
4. 缠绕·····	24
2.3 空间·····	25
2.3.1 空间的意义·····	26
1. 二维空间·····	26
2. 三维空间·····	26
2.3.2 空间的表达形式·····	26
1. 透视空间·····	26
2. 阴影（黑白）空间·····	26
3. 组合空间·····	27
4. 想象空间（非现实空间）·····	28
教学实例·····	29
设计点评·····	32
课后练习·····	34

第3章

画面构成的形式法则

3.1 主次	38
3.1.1 大小对比	38
3.1.2 黑白对比	39
3.2 疏密	40
3.3 均衡	41
3.4 精简	42
3.5 呼应	43
3.5.1 形的呼应	43
3.5.2 色调的呼应	43
教学实例	44
设计点评	45
课后练习	46

第4章

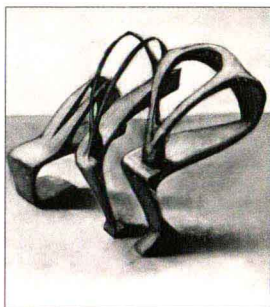
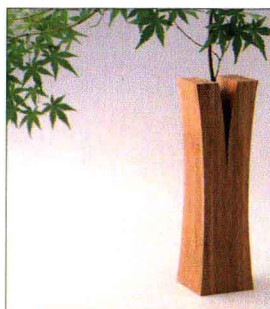
单个形的构想与创意

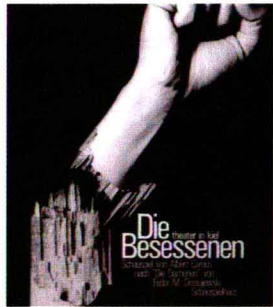
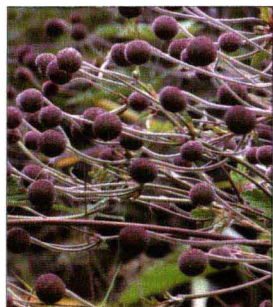
4.1 立体形的空间构想	48
4.1.1 挖切造型	48
4.1.2 弯曲造型	50
4.2 平面形的空间构想	51
4.2.1 剪切造型	51
4.2.2 折叠造型	51
4.2.3 弯曲造型	51
教学实例	52
设计点评	54
课后练习	61

第5章

形的组合与表达

5.1 形的组合	64
5.1.1 结构方式创意	65
5.1.2 客观物象的结构分析	65
5.1.3 结构、解构与重构	66
5.2 造型观念与应用	68
5.2.1 抽象表达—从观念到创意	69
1. 有主题创意	69
2. 无主题创意	70
5.2.2 意象表达—从情感到创意	72
1. 从物象到意象	73
2. 从抽象到意象	74
5.2.3 具象表达—从客观到创意	76
1. 自然物象的形体化	76
2. 自然物象的平面化	79
教学实例	80
设计点评	92
课后练习	98

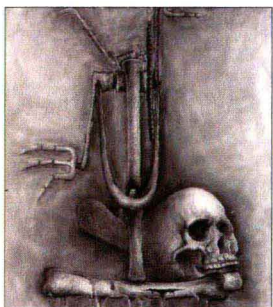
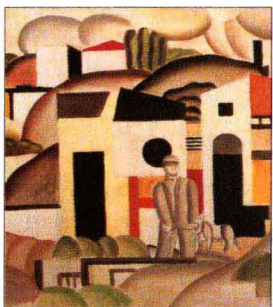
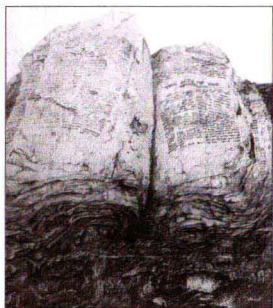

第6章

材料的情感语言

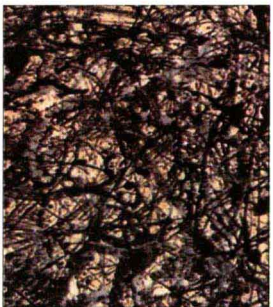
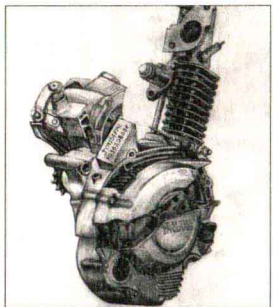
6.1 掌握材料	102
6.2 形式与目的	103
6.2.1 质感的表现	103
6.2.2 肌理的刻画	103
6.3 材料的个性表达	104
6.4 实验新材料	105
6.4.1 手绘表现的方式	105
6.4.2 剪贴表现的方式	105
6.4.3 直接用其他材料产生的肌理效果	106
6.4.4 复印、打印的方式	106
6.4.5 综合方式	106
教学实例	107
设计点评	109
课后练习	116

第7章

物象形式的联想与概念转换

7.1 局部置换法	119
7.2 时空转换法	120
7.3 二维与三维组合创意	121
教学实例	122
设计点评	124
课后练习	127

后记

第1章 设计素描

- 1.1 素描的意义
- 1.2 设计素描概述
- 1.3 设计素描在中国
- 1.4 现代派艺术与设计素描
- 1.5 现代设计教育先驱——包豪斯
- 1.6 现代设计与设计素描
- 1.7 如何学习设计素描

课题概述

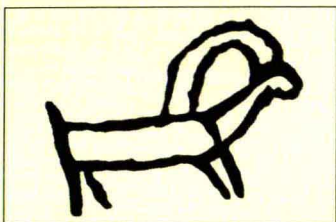
本章是对这门教材的概述性介绍，讲解了设计素描的概念、历史与发展，对现代派美术的发展以及100多年前包豪斯的整体教学思路进行了简要介绍。本章重在让大家了解造型的本质与素描造型的多样性及原创性。

教学目标

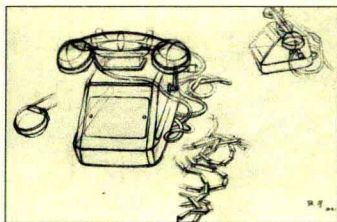
- 1. 了解什么是设计素描。
- 2. 了解设计素描与现代派美术、包豪斯之间的关系。
- 3. 了解设计素描在我国的发展状况。
- 4. 了解如何学习设计素描。

章节重点

设计素描的概念、历史与发展。

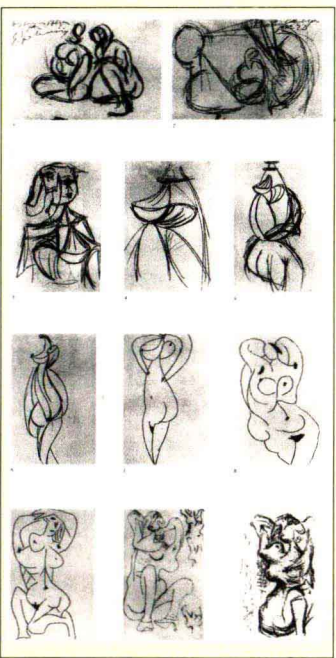
■ 图1

■ 图4

■ 图2

■ 图3

1.1 素描的意义

从人类开始用赤土、兽血、工具在石壁、陶罐上，刻画、涂抹他们认识的动物、人物起，就有了“素描”，这些可识别或不可识别的形象（图1），都是由一定的形构成的。人们从这些稚拙的形象中可以简单了解人类当时的思想活动状况。随着社会的发展以及科技的进步，人类逐渐掌握了再现客观真实形象的技术与本领，学会了在平面上表现具象的形象和“视觉真实”的空间（图2）。素描在这时已经由独立的画种逐渐转变为其他创作方法的基础，成为了艺术家研究艺术造型的一种必要的方式与手段，是去掉了一切华丽外衣，用最朴素的方式甚至是单色去研究形体、空间等的处理方式。19世纪后期，艺术家在客观形象里融入了更多的主观表现，这样创造出的视觉形象也激发了20世纪艺术与设计领域的大发展，素描甚至已经成为一种最直接的情感表现工具，设计师与艺术家们通过素描不断地研究、探索、创造出满足新时代人们审美需求的视觉形象（图3）。在这个过程中，有的素描就是一份设计草图，是艺术家或设计师思路和想法的艺术表现。

1.2 设计素描概述

设计素描根本上还是一种素描，是在平面上将人的所观、所思、所想经过一定的处理，运用某种形式、形象呈现给观众的一种造型方式。

- 图1 阴山岩画
- 图2 达·芬奇作品
- 图3 毕加索作品
- 图4 结构素描

素描是一切造型艺术的基础，设计素描是为艺术设计专业而开设的基础课程。但是设计素描并非对于静物、石膏像进行描摹的一种造型方式，而是要从中分析和掌握形体、空间及形体之间的相互关系等造型规律，并且能够灵活应用这些规律构造出富有创意的新形象，为将来进一步的发展打下坚实基础。

学习设计素描的过程应该是理性的、诚实的，不是简单地为了表现而追求形式的一种手段；而是为了掌握造型的规律与本质，培养对于形式美感的把握与控制，展现人的审美与思维。

设计素描既有独立的欣赏价值，也可以是一种设计思路、设计草图，其本意就有草图（Sketch）的意思。一副完整的设计素描包括单个形的锤炼、画面整体的构思创意、色调的布置，以及空间的探索。另外，为了进行创作而勾勒的小稿、构思图也都属于设计素描的范畴。

设计素描主要是为了培养学生敏锐的观察力与积极的表达意识，也就是眼、脑、手的协调，这也是一个设计师所应具备的基本造型能力。

1.3 设计素描在中国

设计素描是20世纪80年代初为中国高等艺术院校设计专业设立的一门相对于传统素描的基础课程。设计素描课程刚设立时，以广州美术学院王受之为代表引进了巴塞尔艺术学院的《设计素描》教材，这在全国掀起了一阵线立体透视素描法（又称结构素描）的教学风潮（图4），通过教学使学生能够运用形体方法去分析人造形态与自然形态，并运用形体与形体之间的结构来表达一种空间状态。在进入20世纪90年代以后，西方现

- 图5 毕加索作品
- 图6 马蒂斯作品
- 图7 克利作品
- 图8 米罗作品

代派艺术在中国得到了全面的推广,这种造型与思维方法也深刻影响着设计素描的教学过程,如中国美术学院的王中义、许江合著的《从素描走向设计》一书作为一种新的教学思路在全国展开,影响甚大。设计素描经过三十年的发展历程,全国的艺术设计专业早已形成了一定的规模,但随着时代的发展与进步,素描教学也在寻求新的突破点,以适应新时代的要求。

未来的时代是中国的设计走向国门与世界接轨的时代,需要的是一种有创造性和极强适应性的设计,也就是要求设计师具备广泛的知识、合理解决问题的思维和精湛的技能等,这些在设计素描的教学过程中都已有所体现。

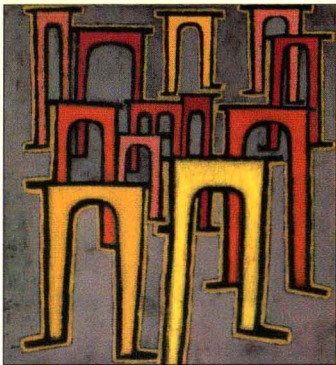
1.4 现代派艺术与设计素描

学习设计素描为什么要了解现代派艺术?诞生于19世纪末20世纪初的现代派艺术可以说是一场革命性的艺术运动,不仅影响了造型艺术的发展,而且也极大地影响了设计领域的活动(后面谈到的包豪斯就是一例)。

20世纪,造型艺术经历了比以往任何一个世纪都更具有革命性的历程,不仅艺术流派林立,而且艺术创作观念也一再更新。先后有野兽派、立体派、新造型、抽象艺术、至上主义、达达主义、表现主义、行动主义以及后现代艺术中的大地主义、装置艺术、行为艺术、波普艺术、影像艺术等。这一系列带有实验性的造型艺术流派挑战了传统造型艺术观念与样式,使得创作思路、造型形式一直到造型材料的运用几乎达到了无所不能的地步,造型语言得到不断的拓展与丰富,使得艺术的内涵与外延发生了很大的变化。

■ 图5

■ 图7

■ 图6

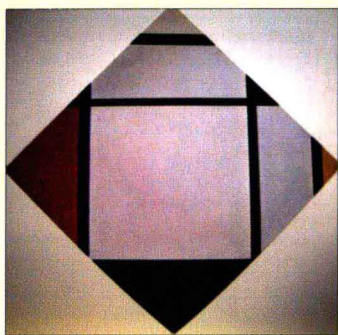

■ 图8

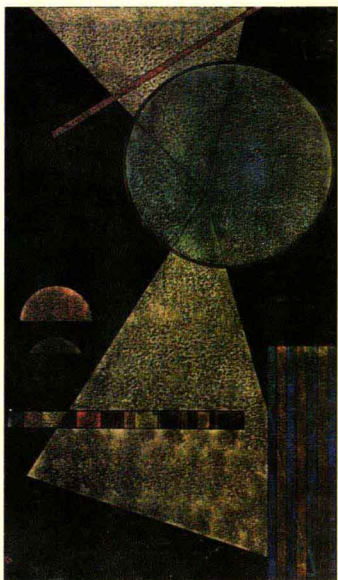
以毕加索、勃拉克为首的立体派对造型的观察方法与表现方法进行了全新的实践,创造了新的视觉语言。这种不再以再现客观现实为唯一表达方式的画面形式激励了无数艺术家去进行新的实践与尝试,开创了20世纪艺术领域的新局面(图5)。20世纪的现代艺术还具有很强的包容性,不仅能够打破传统,还积极吸收外来艺术(东方艺术)、民间艺术、原始艺术的造型样式,不断创作出新的视觉效果与表达方式,使造型艺术从传统的再现客观自然的方式中走出来,而开始关注画面本身的语言表达力(如:图形、色彩、线条)。当艺术创作从对自然的摹写中解放出来,走向以客观为参考的对造型本质的探索后,就揭开了艺术家运用造型元素的艺术想象力与创造力,艺术创作的

样式也相应呈现出了多元化的发展趋势。我们在观赏马蒂斯的作品时就会发现其平面化的造型和纯度很高的色彩使得画面极其单纯而高贵,线条精练的速写以及对剪纸色块的把玩,更是其对各种造型元素的高度概括与提炼,在平面上呈现的是艺术家内心深处的另一个情感世界(图6)。

当现代艺术不再将再现客观物象奉为神圣,而是专注于造型本身时,我们可以通过画面上的点、线、形、色以及它们之间的相互关系产生丰富的想象与联想。看看原始造型样式或者儿童画简洁大气的造型样式,就会发现这些图画正是凭借着对点、线、色的灵活变化与组合,创造了各种奇妙的造型。这种简化了一切繁琐因素的造型样式创作起来并不简单,正如英国评论家克莱夫·贝尔在《艺

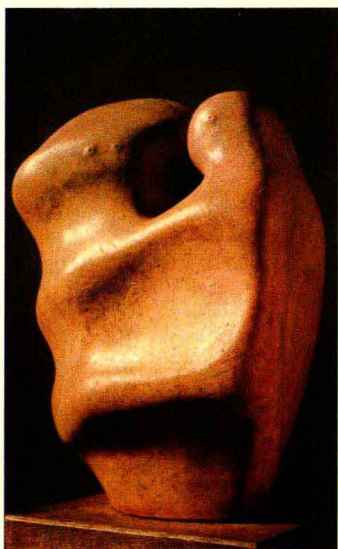
■ 图9

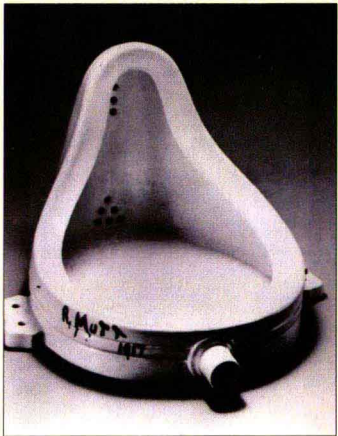
■ 图10

■ 图11

■ 图12

■ 图13

术》中谈到的：“简化并不是简单，也不是在筛选一种简单的意味和情趣，而是一种制造艺术符号的过程，这种符号不是无生命的阿拉伯数字，而是活动的形式，是艺术家将自己丰富的见识和情感化为血液，然后再从笔端流出来，从而塑造出光辉的艺术形象。”瑞士出生的克利和西班牙出生的米罗就为我们呈现了这样一种艺术范式。他们在探索自然造物产生的过程中，让形象通过绘画获得新生（图7、图8）。

冷抽象派与热抽象派的艺术家蒙德里安与康定斯基都超越了现实，用点、线、面重新在平面上构成了新的

- 图9 康定斯基作品
- 图10 蒙德里安作品
- 图11 亨利·摩尔雕塑作品 1
- 图12 亨利·摩尔雕塑作品 2
- 图13 杜尚作品

“形象”，完全摒弃了对人、物、行为或事件的叙述性表述，显示的是这些形象、色彩之间的和谐、统一，是动态活动的均衡，是形与色的张力，创造出的是种普遍性的美（或者称之为真实）（图9、图10）。阿恩海姆在《艺术与视知觉》中论述到形式主义时说：“艺术的使命是运用形象去显示出这些多样化的现象中所存在的秩序，因此只有当一个人把握秩序的能力得到发展时他才有能力发现自然中的秩序。”在理性中寻求秩序的理念使这位艺术家在形式的创造中达到了新的“和谐”与“真实”。

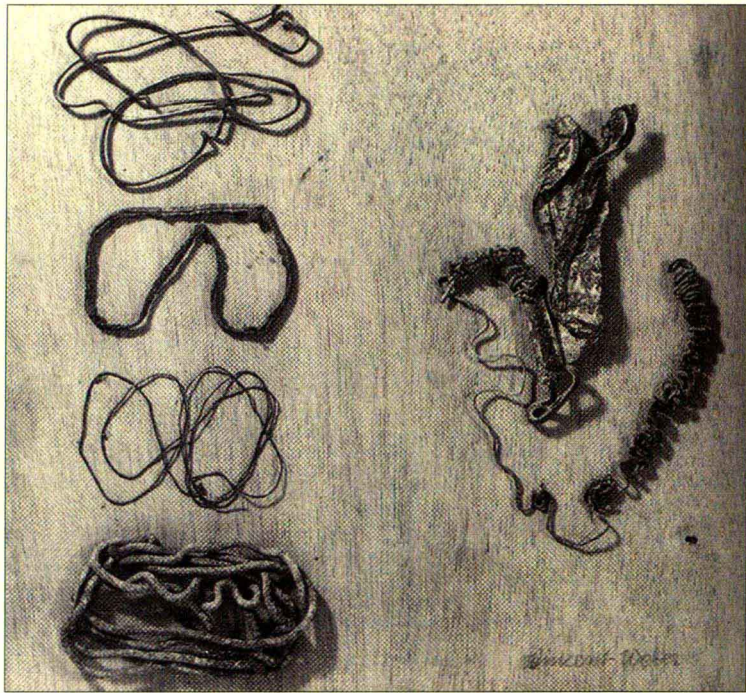
抽象艺术与现实的自然形象相对立，但这并不是对现实的一种逃避，而是对自然甚至生命本质的探索，甚至是对生活的意义、生命的意义的一种探讨与思考。当英国雕塑家摩尔的艺术作品诞生时，观赏者从有机形体组合的新形象中感到了内心的震撼。这一尊尊矗立于地面的雕塑并不是现实中的任何一个形象，但是激发了人们对生命更深入的思考（图11、图12）。正如亨利·摩尔所言：“由于艺术作品的目的不是为了复制自然的表象，因此它并不是对生活的一种逃避——而是对现实的一种渗透。”

工业社会产生了现代艺术。而20世纪70年代的后工业化社会则是后现代艺术产生的时代背景。后现代艺术可以说是对现代艺术的反叛，是消除个性、走向平民生活的一种艺术创作观念。

当艺术家杜尚在小便池上签好自己的名字于画廊展出的时候（图13），就是对艺术创作进行宣告：我们生活的时代变了，艺术不再像宗教般神圣，不再是少数人操控的一种游戏，我们的生活到处充满了艺术，谁都可以利用生活中的物件进行艺术创作，正所谓“没有人是艺术家，也没有人不是艺术家”。

■ 图14

■ 图15

□ 图14~图15 为包豪斯教学资料 选自伊顿教学的学生习作

1.5 现代设计教育先驱——包豪斯

“包豪斯”是1919年在德国魏玛成立的一所工艺美术学校的名称。该校创办人及首任校长格罗皮乌斯在学校成立之初就决心要进行艺术教育改革，因此聘请了一系列现代派艺术家担任该校的“形式大师”来讲授基础课程。其中著名的“形式大师”有伊顿、克利、康定斯基、施莱默、施赖尔、穆希等，这也正应了格罗皮乌斯最初“艺术与技术”相统一的想法。这些“形式大师”将自己的教学理念与艺术实践相结合，形成了各种风格迥异的现代艺术流派，对20世纪的绘画、设计、建筑等都产生了很大影响。包豪斯的成立标志着现代设计的诞生，对世界现代设计的发展产生了深远的影响。虽然已经过去了90多年，如今人们所处的政治、经济、文

化环境也已经大大改变，但是，在遍布世界各地的艺术院校里，包豪斯的教育方法仍然影响着当代的艺术设计教学。

包豪斯对设计教育的最大贡献是其基础课的开设，基础课最先由伊顿创立，是所有学生的必修课。伊顿提倡“从干中学”，在理论研究的基础上，通过实践来体会形式、色彩、材料和质感，并把上述要素结合起来

（图14、图15）。这些基础课虽然首先由伊顿发起，但是大部分时间里是由克利与康定斯基来讲授的。他们开设的色彩与图形课都是当时的必修课程，在包豪斯解散后，他们分别将这些理论整理了出来，康定斯基出版了《康定斯基论点、线、面》，而克利则出版了《教学草图集》。他们在教学中鼓励学生依照几何形状的秩序来创作，在落笔之前，要先感受和体验这些形状，还要求学生进行构图设计，去发掘各种不同图形各自的特点。他们深信每种图形都具有丰富的潜意义，所以他们希望学生去感受将这些图形组合起来的意义。通过这种方式，使学生敏锐地感受造型的“内在潜力”，从而更好地利用平面与立体的视觉形象，来传达精神诉求。

包豪斯的教学方式开创了现代设计教育的先河，摆脱了传统意义上的基础教学模式，从造型的视觉语言及造型本身出发，为现代设计的基础课增强了韧性、活力，激发了学生的多元想象力，为设计专业的基础课教学提供了很好的思路。

阅读书籍

【美】H.H.阿纳森著. 西方现代艺术史. 邹德依、巴竹师等译. 天津: 天津人民美术出版社. 2006

【德】瓦尔特·赫斯著. 欧洲现代画派画论. 宗白华译. 桂林: 广西师范大学出版社. 2001

【法】皮埃尔·卡巴纳著. 杜尚访谈录. 王瑞芸译. 桂林: 广西师范大学出版社. 2001

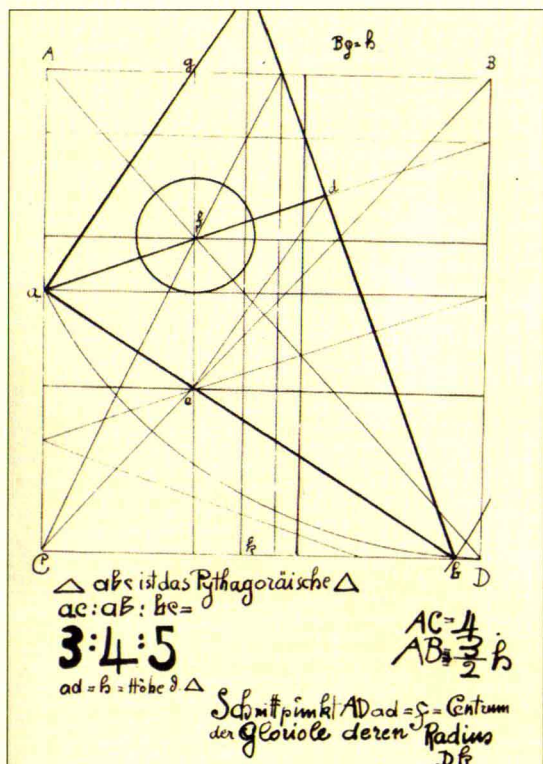

图16

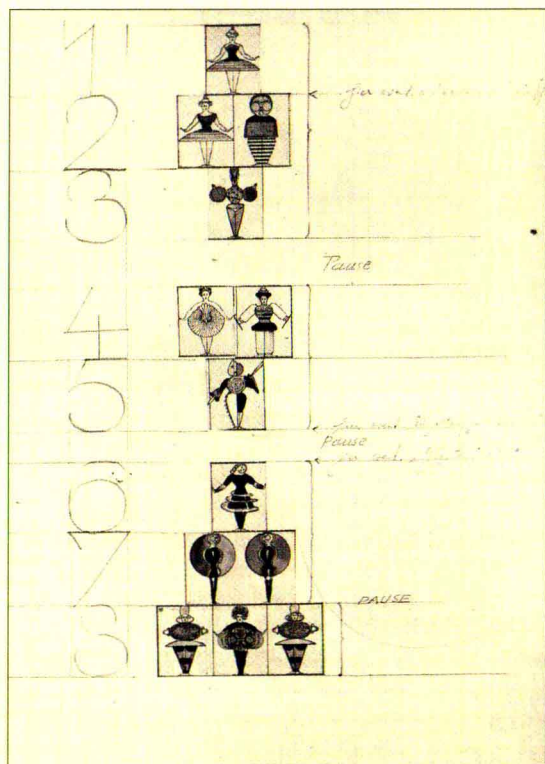

图17

□ 图16 包豪斯教学资料1

□ 图17 包豪斯教学资料2

1.6 现代设计与设计素描

随着科技与经济的发展,现代设计已经深入到了人们生活的方方面面,人们的衣、食、住、行都离不开设计。服装设计不仅可以使人学会如何打扮得更漂亮,还可以学会如何打扮出个性和品味;吃饭时使用的器皿、餐桌都需要精心的设计,满足不同的需求;居民楼、办公楼、商业大楼、停车场等建筑的兴建没有设计图就不能开工;汽车、摩托车、自行车等交通工具包括现在的动车组都是经过从零部件开始到整体的设计安装才投入使用的。在我们的生活中,现代设计已经无处不在。但我们的生活到底与设计素描有什么关系呢?

由前面的内容我们知道了设计素描是一门基础课程,它可以是培

养设计思维、实践设计语言的方法,也可以是对问题的分析、对研究的记录(图16),还可以培养设计师的观察力与表现力。一个产品的设计都要经过造型的思考、构思到效果图的绘制以及到材质的设计使用等过程(图17、图18),有些产品还得考虑人的因素,如人机工程学,还有的需要考虑动力学等因素,经过几十张甚至几百张图纸的酝酿才能完成最后的设计。这些图纸、效果图其实都是设计素描的作品(图19~图21)。

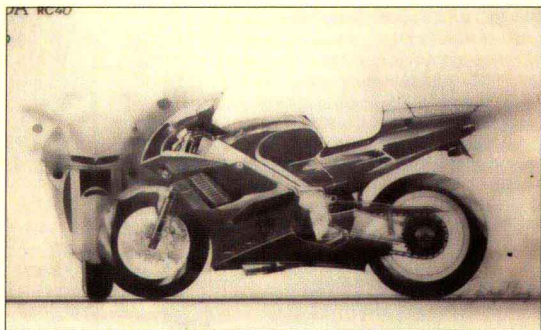
现在科技越来越发达,设计界对电脑的使用越来越多、要求也越来越高,使得很多初学设计的人员认为学会几款电脑软件的操作就学会了设计。电脑只是设计工作的辅助工具,无论软件功能多么强大、应用范围多么广泛,它永远只是一个工具,虽然可以在设计的过程中使某些流程的效率提高,但是电脑永远不可能代替人

类进行完整的设计,真正的设计是人类智慧的产物,尤其是那些在图纸上或速写本上完成的设计构思、构想,都是电脑软件无法实现的。

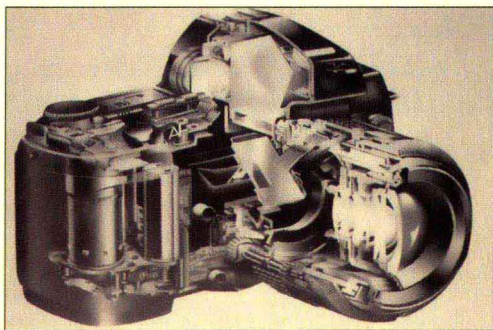
从包豪斯开始的现代设计教学就已经认识到设计素描对于培养学生造型综合能力的重要性,所以到今天我们也还是要认真对待而不应轻视。

背景知识链接

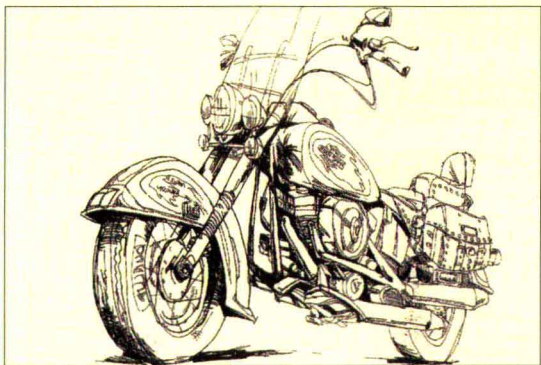
“包豪斯”是德文Bauhaus的音译,原是1919年在德国魏玛成立的一所工艺美术学校的名称。该校创办人及首任校长是著名的现代主义建筑大师格罗皮乌斯;德国另一位现代主义建筑大师密斯·凡·德罗曾任“包豪斯”第三任校长。该校于1925年搬到德绍,又于1933年迁至柏林,同年遭纳粹法西斯查封而被迫解散。虽然“包豪斯”存世仅14年,但其发展出的理论与学说却对整个世界产生了广泛而深远的影响。

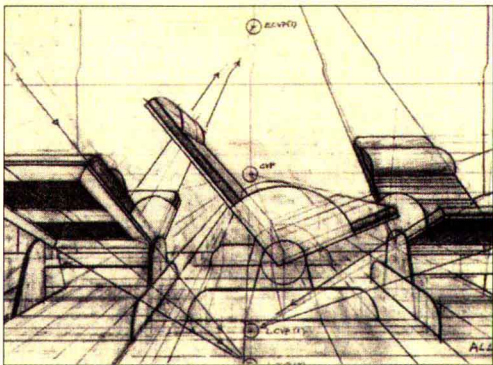
■ 图18

■ 图20

■ 图19

■ 图21

- 图18 现代设计效果图
- 图19 现代设计草图
- 图20 产品设计剖视图
- 图21 速写本上的产品构思

1.7 如何学习设计素描

设计素描是要培养一个人看待事物的能力（观察的能力与观察角度）、完成工作的能力（表达能力与过程控制）以及创意的思维线索（想象力与创造力）。

从狭义的角度讲，设计素描就是素描，研究的是在二维平面上运用一定的形体或形（在教材中二者统称为图形）来表达三维或二维的空间状态。通过对设计素描的学习，首先就要对图形以及图形通过一定秩序组合（结构）以后所产生的空间视觉意义有敏锐的感受力。

通过对这门课的学习与训练应该要做到以下几点：

第一、对造型媒介、造型工具的熟练掌握。

第二、具备独特的观察能力。要研究自然并发现美，将自然中的发现和领悟转化到艺术创造之中，按照一定的

审美标准和设计要求进行组织。

第三、具备审美能力与鉴别能力。我们要研究前人给我们留下的艺术财富，但是不能一味地去追随这些传统。学习时要能够分析、借鉴并打破原有的程式，结合当代审美趣味进行艺术再加工。

第四、视觉思维的提高。造型艺术最终要落实在视觉形象上，所以对视觉思维的开发与训练对于掌握造型的本质是必须的阶段。对视觉思维的训练就是要能够脱离客观自然，对造型艺术的要素、语言进行抽象的思考，这也是现代艺术的一大趋势。这就要求对现代造型艺术的各种理论进行研讨与阅读来获得全面的思考。

第五、结合新的媒介与技术，体现时代特点，不断开发新的视觉形象。

第六、全方位提升视觉感受力，包括对影像、多媒体印刷媒体、表演等的了解与研究。

阅读书籍

〔英〕弗兰克·惠特福德著，包豪斯林鹤译，北京：生活·读书·新知三联书店，2001

〔俄〕瓦西里·康定斯基著，康定斯基论点、线、面，罗世平 魏大海 辛丽译，北京：中国人民大学出版社，2003

教学实例

中国的设计素描教育虽然经过了三十年的历程，但是对具体的教学手法还是需要不断进行探索与革新。

从“素描”走向“设计”

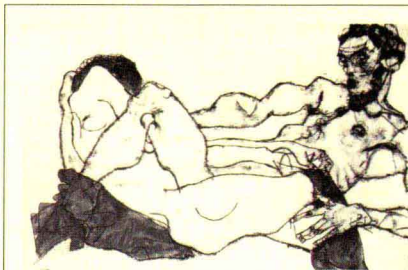
“素描”引入中国已有百年的历史，但由于“苏派素描”在中国教学地位的确立，迄今为止，中国的高等院校基本都是以几何体→静物→石膏像→人体这样的教学模式来进行写实主义的训练。这种模式在教学上易于操控，但是使全国的素描样式走上了单一化发展的道路，而且还容易抹杀学生的创造性思维。

1. 在西方文艺复兴时期，素描已经有了明确的概念，即用单色去表现物体的形体、空间、比例、质感、量感等，是一切造型艺术的基础。所以这个时期的素描主要被艺术家用来在创作之前研究各种物象的解剖、构图和表现，主要是以写实手法进行的（图22）。

2. 一百多年前的西方现代派美术开始由注重写实走向画面本身，开始研究画面的空间、形、黑白灰色调等自身的表达力与造型语言的多样化，为视觉艺术的发展增添了许多新的经验。而相反，中国对西方现代派美术的研究一直比较薄弱，总把他们的造型放在“抽象”的范围内，总是拿客观具象来作比较，把西方美术当做看不懂的画来看待，有时甚至一笑了之。其实看不懂是由于我们自身缺乏对造型的真正理解，总认为造型就只能是写实的。如果我们想将素描中对空间、形体的表达提炼出来，就需要深入研究画面内空间的状态并提高在不同空间状态下的视觉表达力（图23~图25）。

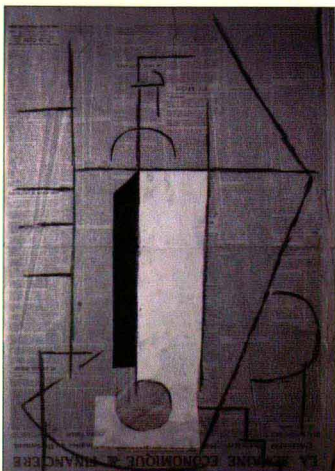
■ 图22

■ 图23

■ 图24

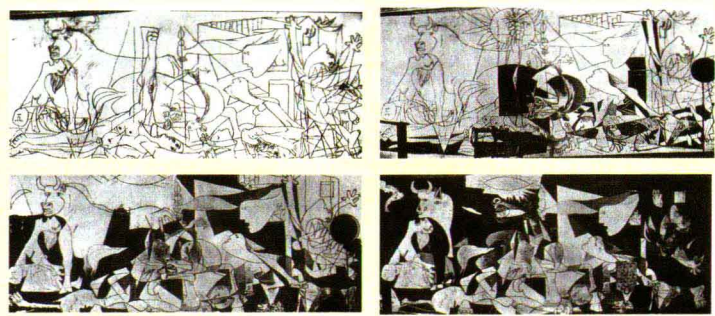
■ 图25

- 图22 荷尔拜因素描作品
- 图23 席勒素描作品
- 图24 勃拉克素描作品
- 图25 毕加索素描作品

设计点评

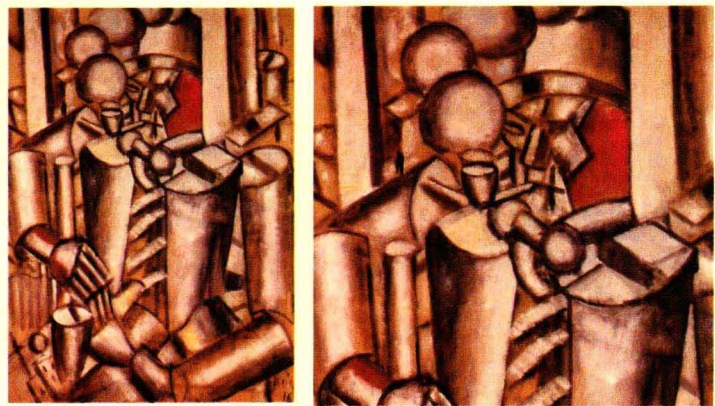
现在我们了解了设计素描的概念、发展以及设计素描与现代艺术、现代设计的关系等，对设计素描有了大概的了解，下面就来看一些具体的设计素描作品。

图26 这是著名现代派艺术家毕加索为作品《格尔尼卡》而绘制的素描设计稿。在图中许多经过加工的形象交织在一起，有牛的形象、女人的形象，还有痛苦的人脸等。从素描设计稿中可以看到作者对作品进行了多次反复的设计与绘制，直到满意为止。这就是一种素描的态度。整幅画采用类似于平面拼贴的方式来设置，用的不是客观再现形象的方式，而是用经过作者设计提炼后得到的形象组合而成的。

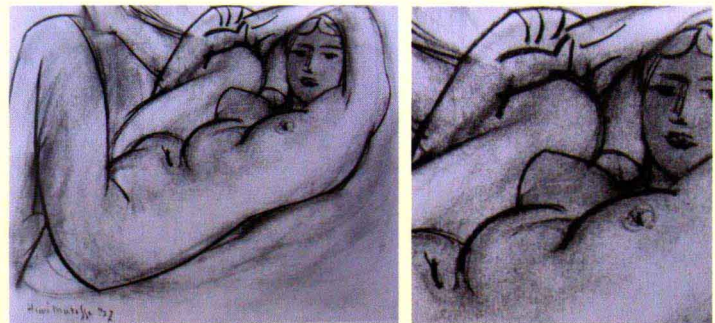
■ 图26

图27 这是立体派画家莱热的作品，他在当时曾被戏称为“管道画家”，因为他的作品中主要以圆柱体为造型元素，将人物的各个部分都用圆柱体的形式来呈现，使画面产生新的视觉效果。当然这种呈现需要建立在一种形体的观念之上，是将物象形体化的一种表现，注重的是形体与整体画面的构成关系。

■ 图27

图28 这是马蒂斯的一张素描人体作品，画面中的人体形象没有完全按照客观形象去进行写生，体现了作者对造型的全新理解与思考。

■ 图28

- 图26 毕加索素描作品
- 图27 莱热作品
- 图28 马蒂斯素描作品