

21世纪中国高等美术院校
艺术设计教学经典

主编 宫六朝

设计素描

ZHONGGUO GAODENG MEISHU YUANXIAO YISHU SHEJI JIAOXUE JINGDIAN

工业造型艺术设计

陶艺设计

环境艺术设计

影视美术设计

设计素描

设计

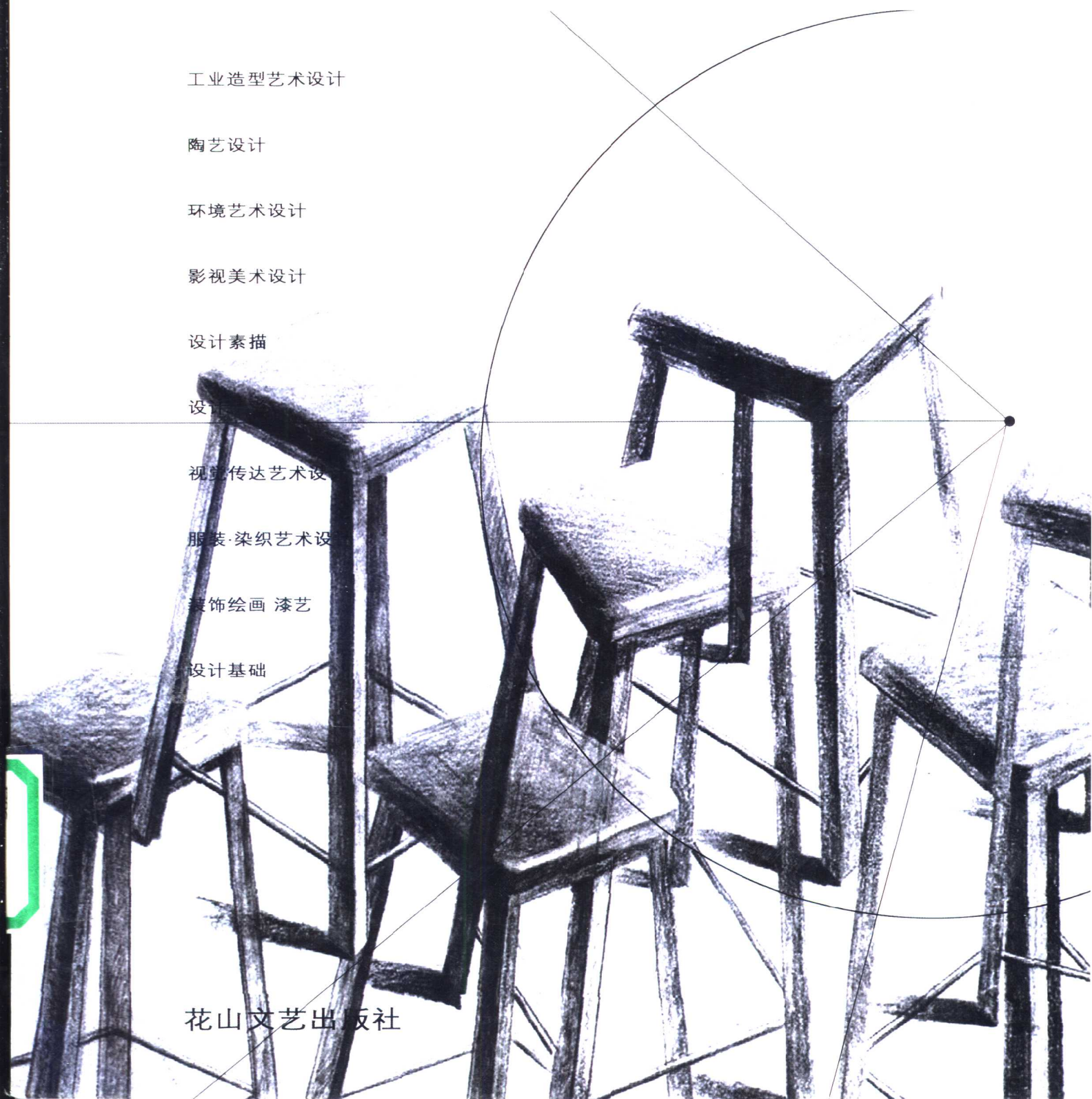
视觉传达艺术设计

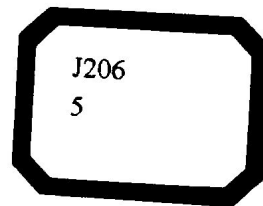
服装·染织艺术设计

装饰绘画 漆艺

设计基础

花山文艺出版社

21世纪中国高等美术院校 艺术设计教学经典 主编 宫六朝 设计素描

ZHONGGUO GAODENG MEISHU YUANXIAO YISHU SHEJI JIAOXUE JINGDIAN

北方工业大学图书馆

花山文艺出版社

总 策 划 / 王 静
主 编 / 宫六朝
责任编辑 / 杨怀武
封面设计 / 晓喻 怀武
内文设计 / 晓喻 张悦
责任校对 / 李桂香

编 委:

清华大学美术学院 / 刘巨德
中国美术学院 / 张浩 徐明慧
四川美术学院 / 谢鸣理
天津美术学院 / 郭振山
广州美术学院 / 陈涛
鲁迅美术学院 / 陈树中
西安美术学院 / 陈斌
湖北美术学院 / 罗潘
南京艺术学院 / 谢燕淞
北京电影学院 / 陈廖宇
江南大学设计学院 / 寻胜兰
上海理工大学设计学院 / 高龙

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 宫六朝主编. —石家庄: 花山文艺出版社, 2002

(名师点击·21世纪中国高等美术院校艺术设计教学经典)

ISBN 7-80673-140-7

I. 设... II. 宫... III. 素描—造型设计—作品集—中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 095015 号

名师点击
21世纪中国高等美术院校艺术设计教学经典
设计素描

出版发行: 花山文艺出版社

地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

网址: <http://www.hspul.com>

E-mail: hswycbs@heinfo.net

Tel: 0311-7042501 转

Fax: 0311-7815440

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 5.5

印 数: 1-5000

版 次: 2002 年 3 月第 1 版

印 次: 2002 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80673-140-7/J·016

定 价: 28.00 元

● 策划人语

艺术设计是将设计者的思维观念，通过设计的形式语言用图形的方式来展示的；今天，传媒的多样性和密集性，以使公众接受信息的方式发生了深刻的变化，在瞬息万变的生活中将获取的信息为我所用，人们越来越重视新感觉，依赖视觉。日新月异的艺术设计新潮，迫使艺术设计者必须不断探索，为社会服务，而综合的文化修养和超前意识则是设计者必备的素质。

在当今信息化、多元化的高科技时代，艺术设计已成为人类文明发展的重要组成部分，而中国的艺术设计教育正在面临着前所未有的机遇和挑战。随着时代的发展，继承了千百年传统手工艺的文化精髓，成为中华民族传统文化的宝贵财富，它不但需要进一步的保护和发扬光大，更要进一步跟上时代的步伐。世界先进国家的艺术设计教学思想，在高校的学术交流中不断为我所用，从而加快了我国科教体系与世界先进国家的接轨，并促进了诸多艺术设计新学科的诞生。与此同时，艺术设计的基础课训练，也打破了以往的单调模式，针对各专业的特点将设计素描、设计色彩等新的基础教学直接运用到现代化的艺术设计课程之中。在材料应用的工艺训练手段和创意思维以及制作、表现等方面，一种更宽泛，更合理的教育课程结构日趋完善。总之，新课程从基础训练到专业设计大大加强了课程系统之间的互动联系，使现代化的高等艺术设计教学如虎添翼。

本套丛书汇集了中国当代高等美术院校艺术设计学科精英教师的教学论文和专业设计成果作品，从一个侧面如实的反映了我国当今艺术设计院校的教学总体状况；多年来，关于教师如何教，教什么的问题，一直是美术院校艺术设计专业教学中的热点话题，随着当代美术的蓬勃发展和艺术设计教学改革的逐步深化，这一问题变的更加突出。相信该丛书能使各高校在彼此之间的学术交流中，相互切磋，共同探讨，希望在校就读的学生能更直接地了解和把握全国高等美术院校艺术设计专业的教学取向，领略各院校名师的个性化教学特色；同时也希望从事专业艺术设计工作者们能从中受到某种启迪，在美术教育总目标和大原则的框架中，不断提高我国高等美术院校艺术设计教育事业的整体水平，这也是我们编写本书的主要意图，也是大家的共同愿望。

目录

01	论结构素描教学的重要意义 张旭晨 (清华大学美术学院)
	素描教学随笔
09	——艺术设计专业素描教学实验 陈立勋 (江南大学设计学院)
	设计学科与绘画学科基础教学的比较 冯峰 (广州美术学院艺术设计分院)
18	设计素描中的创作成分 钱嵘 (上海理工大学艺术设计学院)
26	略谈素描教学中的观察问题 唐鼎华 (江南大学设计学院)
30	对设计素描教学的几点要义的重申 刘长宜 (北京林业大学工学院艺术设计系)
35	素描造型中的设计意识 ——再谈设计类专业的素描教学 周刚 (中国美术学院)
39	设计素描教学谈 唐吉光 (上海出版印刷专科学校美术系)
48	为设计而素描 孙兵 (鲁迅美术学院工业设计系)
55	素描教学体验 刘斌 (清华大学美术学院)
64	我对设计素描的一些认识 许欲晓 张湧 (西安美术学院)
72	结构与实质 ——浅谈设计素描教学 赵广玉 (天津美术学院)
78	

论结构素描教学的重要意义

张旭晨 (清华大学美术学院)

结构素描的出现,绝非偶然。当代设计的发展与进步,给教育方法带来新的刺激与改革的倾向。传统已久的素描教育体系能否符合现代的设计教育要求,其内容能否适合设计的发展,这给设计界带来了一种新的教学问题。设计教育须重新审视素描教学,瑞士巴塞尔设计学校的设计基础教学大纲提出了这一新的课题,也就为现代设计基础教学的发展打下了一个基础。

结构素描简言之即:用线条来表现形态外部与内部结构的关系,是认识形态、理解形态、表现形态的手段之一。是产品预想图表现的基础。

结构素描同传统意义上的素描不同。人们往往认为结构素描是画结构,其实不然,文艺复兴时期是素描发展过程中的一个高峰,那时的素描大师们,可以把物体的结构画的相当严谨;他们对结构的认识完全不亚于现代的工业设计师。那么是否就可以把传统的素描同现代的结构素描相混淆呢?我们只要分析一下两种素描对结构进行研究所要达到的目的就能看出二者的不同之处。

首先,传统素描十分注重感性上的认识,也就是所谓的艺术“感染力”,作者在作画过程中几乎完全依靠对象个人的主观感受来为对象作画,画者的主观感受在这里起着决定性的作用。而结构素描则完全不同,它是感性与理性相结合的表现方式。这里,理性的推导较之传统素描更加重要。当然,结构素描中也必须有作者的主观感受,如:透视线角的角度、长度的比例等等还需要作者感受来完成。但是许多空间中的线、点,尤其是在实际中,它结构所遮挡的部分就必须通过理性的科学化的推导才能完成。这也正是结构素描与传统素描最显著的区别之处。

其次,传统素描对结构的注意,是为了更好地画素描,而结构素描本身的训练目的却是为了更深入地理解结构,前者的条件是后者的目的,好的传统素描基本功是画好结构素描的条件之一,因此可以看出结构素描与传统素描从基础到目的都是不同的。

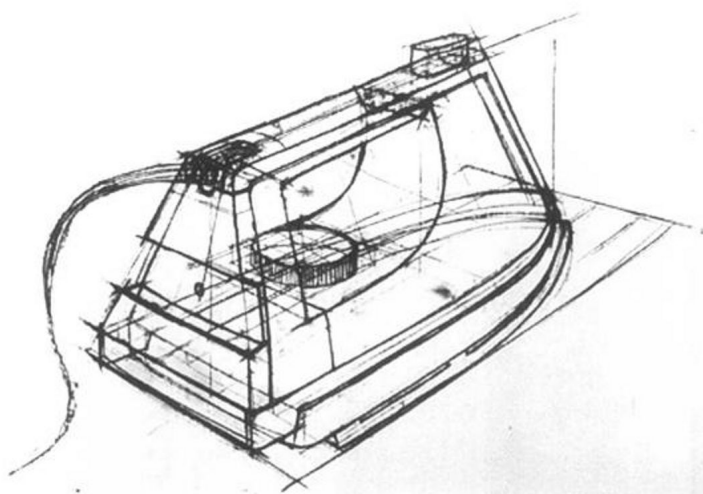
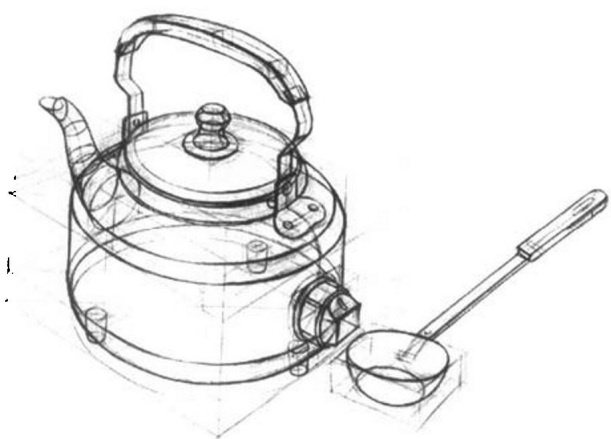
印象派大师德加曾说“素描画的不是形体,而是对形体的观察”。但是,我们平时所接触到的传统素描训练却把素描限定在使用的范畴中,用它来训练手、眼的配合。这种“实用”的偏重过多强调了素描的“画面”性质,从而使学生,尤其是对于设计接触不多的学生容易忽视素描的观察和认识上的意义。而结构素描正是在特定的观察方式中,以特定的对待自然的态度,特定的思维方式影响着学生。因此,新的观察、新的认识方式导致对于物体结构的新认识。

结构素描的观察方法和思维方式使学生更深刻地认识到了结构,自然的形式是由内部性质决定外部发展的,这就是结构的作用。传统素描对结构却没有给予充分的重视。传统素描也研究形体本身的解剖学,但这种研究的目的是看这种结构对表面的影响,它所关心的是如何再现表象,并不是着眼于通过对于结构的认识而启示出从未有过的东西。同时,传统素描并不是从整体把握物体,由于它的视点不动,即使它也试图表现空间,但他这种对物体形态与空间的认知只是从一个角度去了解和把握。

而结构素描的观察是对自然形式的本质——结构的有意识的观察。目的在于超越物体的表象而达到对物体内在结构的理解。当我们认识到物体的外在形式与内在结构的有机联系,自觉围绕物体四周的空间并观察它们的形状时,我们对物体的形式就有了进一步的感受,并因此产生出审美感应,直至导向整体情景的欣赏。因此,结构素描更加注重的是理性分析,这种对形的空间想象能力对一名工业设计师有很大的益处,它能去

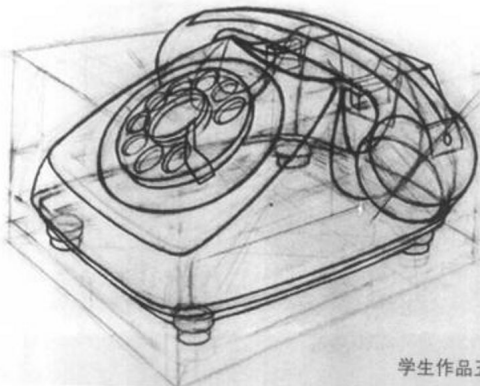
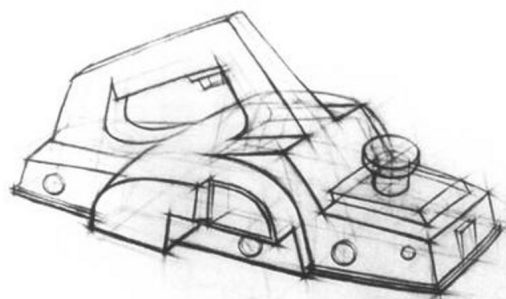
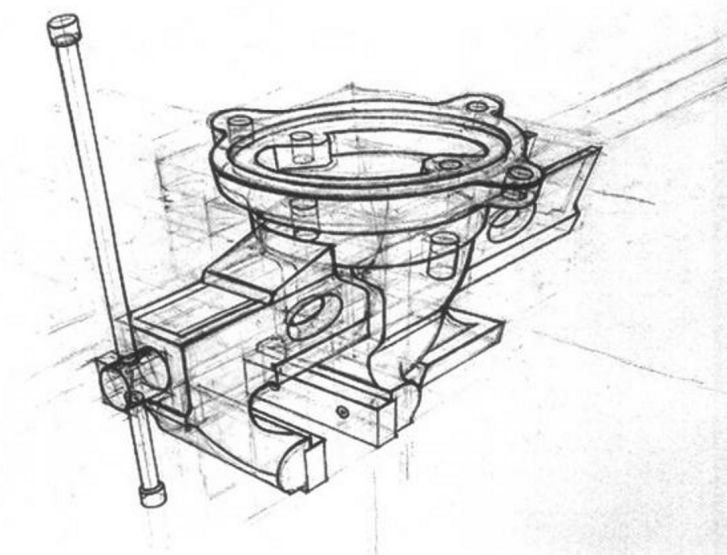
张旭晨, 1956年10月出生于天津; 1973年9月至1976年7月考入天津市工艺美术学校室内设计专业; 1976年7月至1981年9月毕业分配在天津市劝业商场从事橱窗、广告设计; 1981年9月1日至1985年7月考入中央工艺美术学院工业设计系; 1985年7月至2001年2月毕业并留中央工艺美术学院工业设计系任教; 2001年2月至今, 清华大学美术学院成人教育部任教; 中国工业设计协会会员。著有《产品设计表现技法》;《设计表达——产品设计的平面表达》教材。

掉不必要的图纸, 模型推敲, 节省时间, 同时也提高了设计师精练准确的速写表达能力。

现代心理学研究认为: 创造性思维结构是由两种思维类型所构成的, 这就是聚合思维和扩散思维。传统素描过分着重了聚合思维的发展, 即井井有条地趋向某一答案的思维方式。而设计活动强调趋向于离开某一中心同时朝几个方向分散寻求探索途径的扩散思维, 要求创造不存在的形态。结构素描不同于传统素描, 它所描绘的是物体并不存在的线, 并使学生从不同的方面, 如: 结构、材料、工艺、技术、造型、力的走势等方面去认识、分析对象。因此, 结构素描对创造新形态, 培养学生想像力和创造力均大有帮助。

另外, 结构的分析引导我们对整个物体的复杂关系进行简明的几何构造剖析, 对形体转换的关键部分进行充分的观察和全面的了解, 物体关节组织中所蕴涵着的是生命机制, 将极大地启迪我们对于造型本质的了解, 开发我们的潜能。

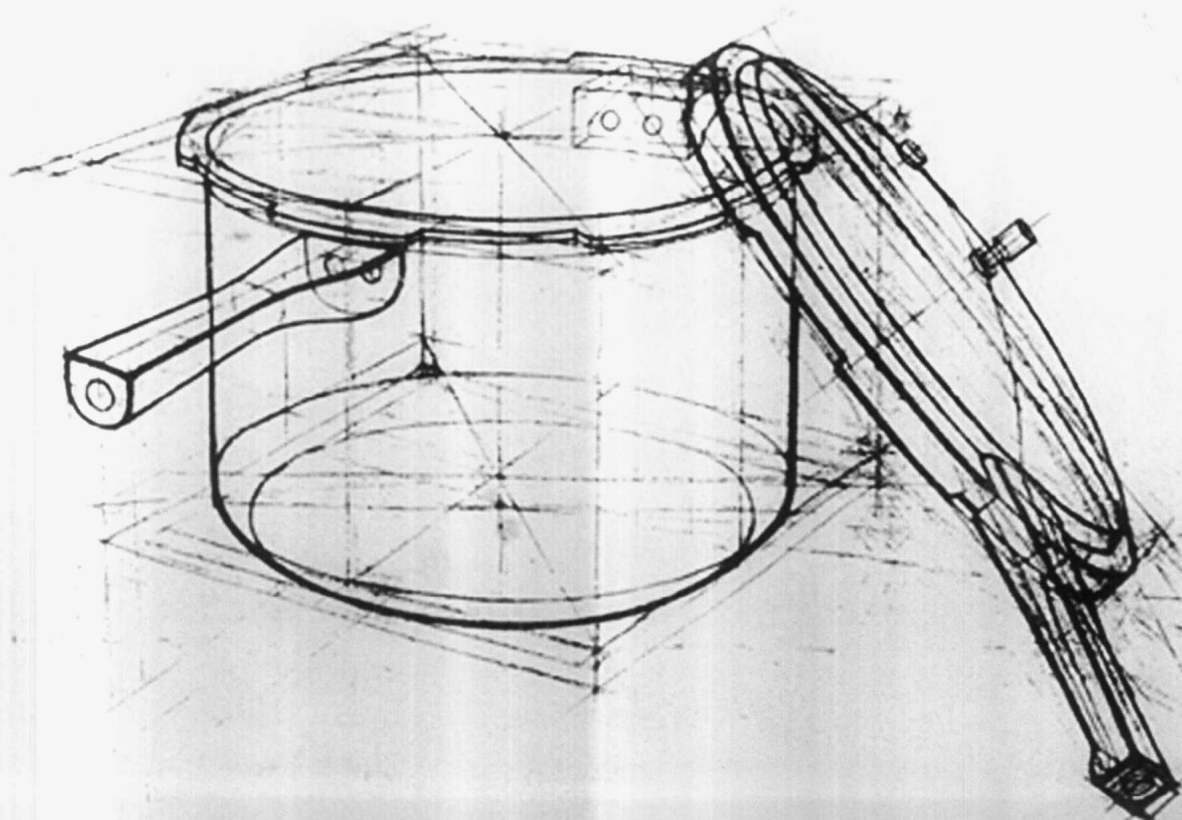
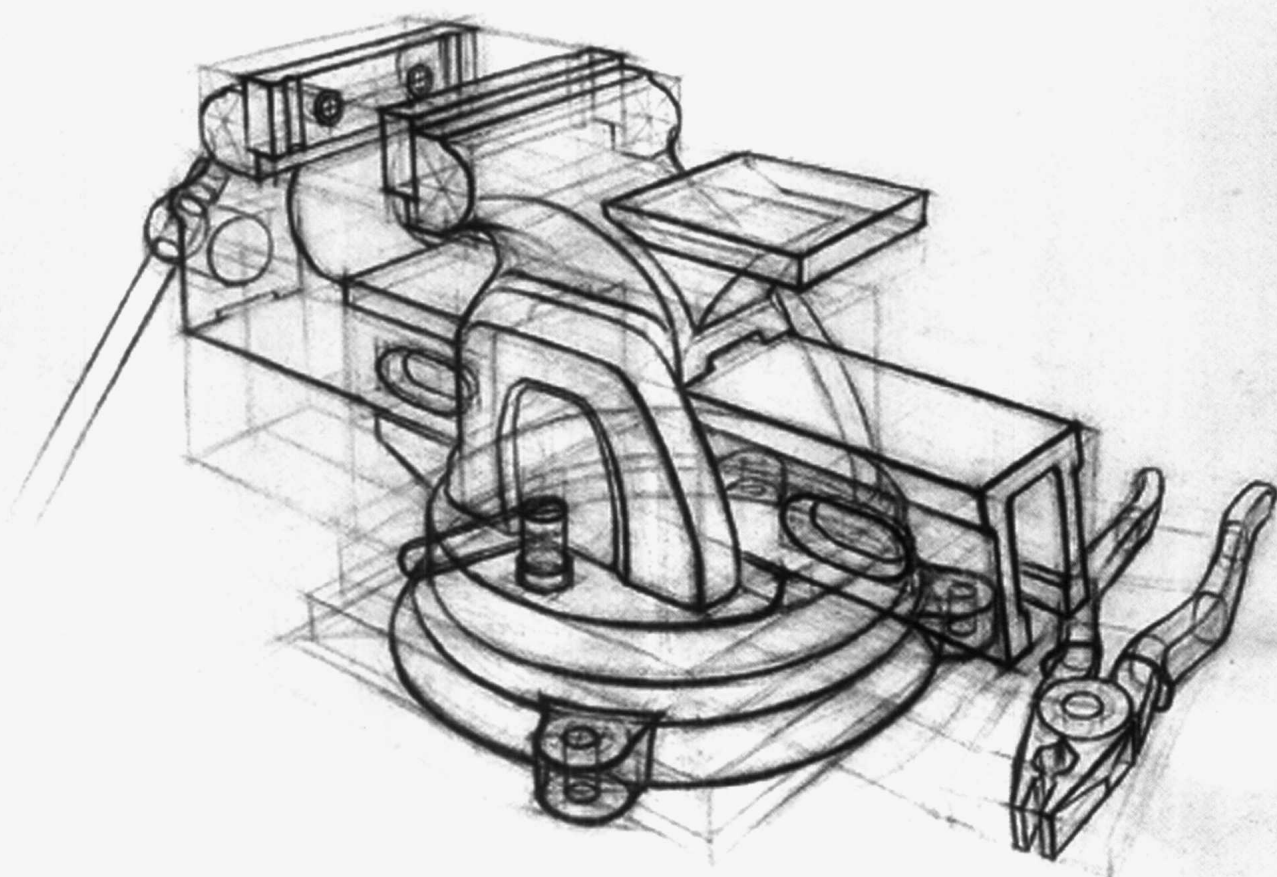

学生作品五幅

综上所述, 结构素描练习有很强的目的性。我们知道一件工业产品的设计过程, 是一个从无到有的创造过程, 是复杂的思考与表现过程。设计师既要使设计出的产品满足人们的使用功能, 还要满足人们的审美功能: 既要结构合理便于生产, 又要美观舒适。只单方面的考虑问题、解决问题是不能满足人们需求的。这就要求设计师除了具备较强的知识结构外, 还必须具备进行三维的造型思考、想象的能力, 这种能力的培养只凭借“写生”表现训练是难以达到的。为尽快培养、锻炼设计师的上述能力, 结构素描的训练可算是最理想的方法之一了, 它的优越性在于形、结构、技术、材料等综合的训练, 更深一层的是对形态构成的内在因素的认识, 培养学生从形态出发来观察、认识、理解、表现形态的好习惯, 最终达到创造表现新形态的能力。

结构素描, 更加注重其本身训练的这一过程, 注重作者在此过程中的体验与提高; 而传统素描的那种追求画面效果与情感的表现则不是结构素描的最终目的。

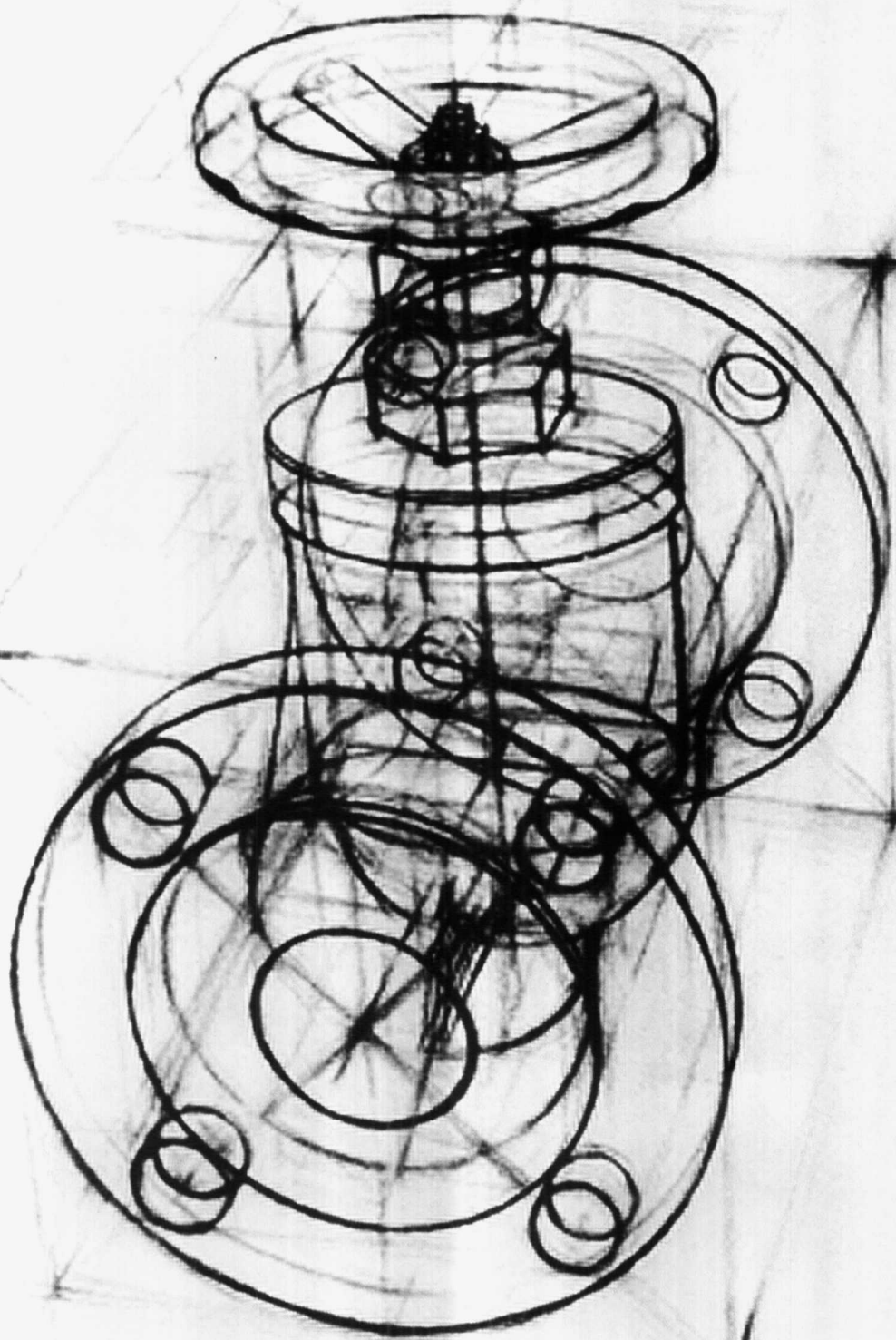
总之, 结构素描是为设计服务的基础课, 是培养设计师形态空间的想象能力及表现能力。养成观察、认识、理解、表现形态的好习惯; 结构素描才是通向设计的桥梁, 这是结构素描教学的重要意义所在。

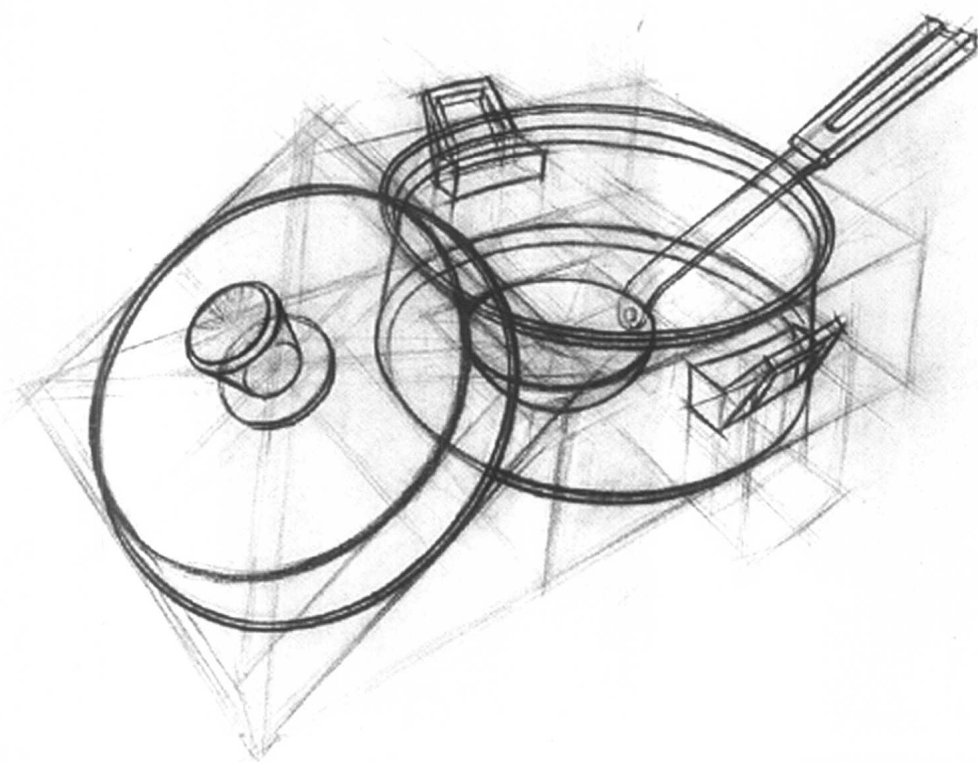
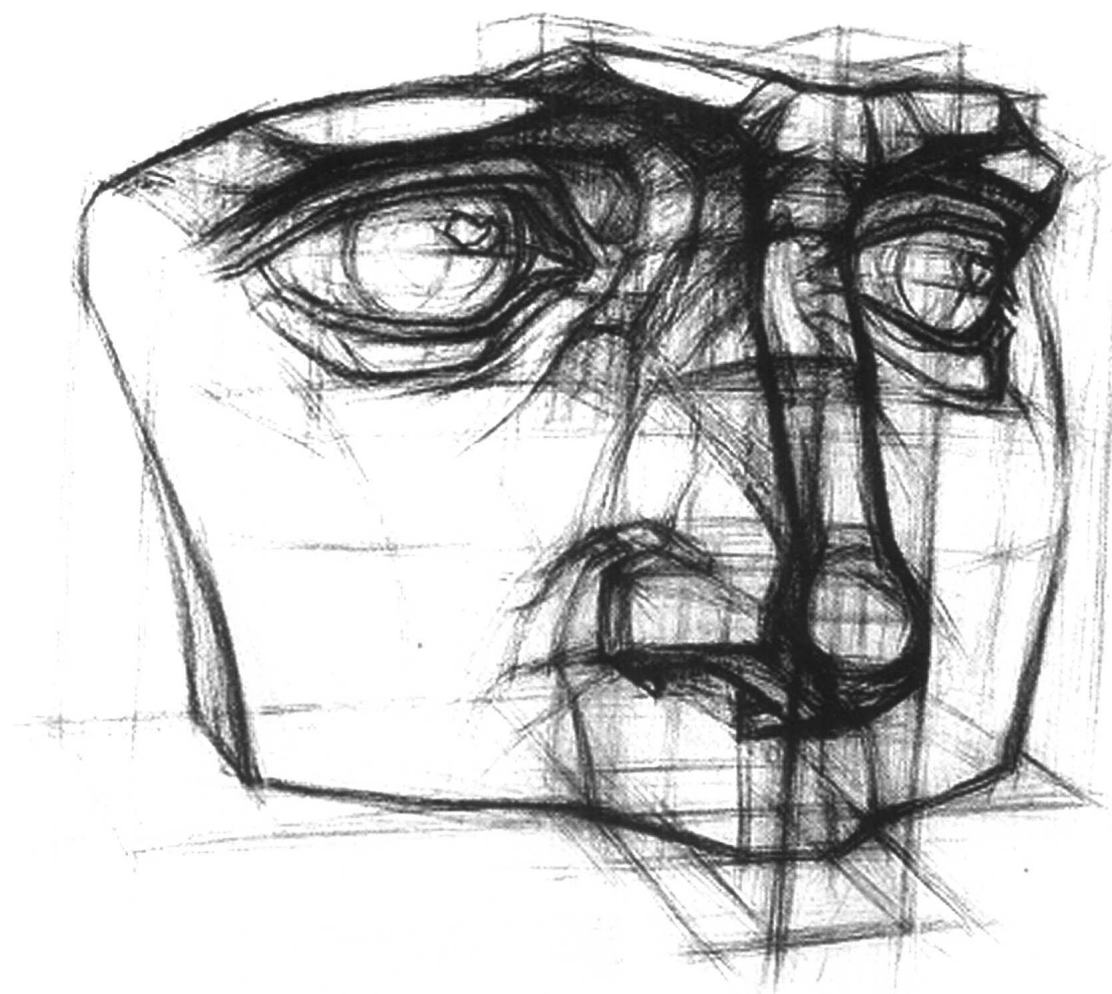

学生作品二幅

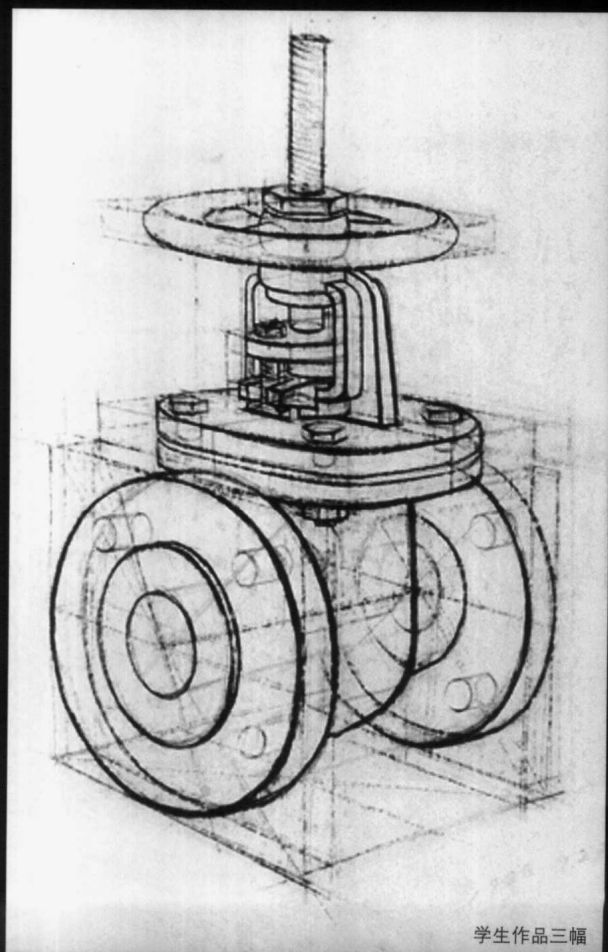
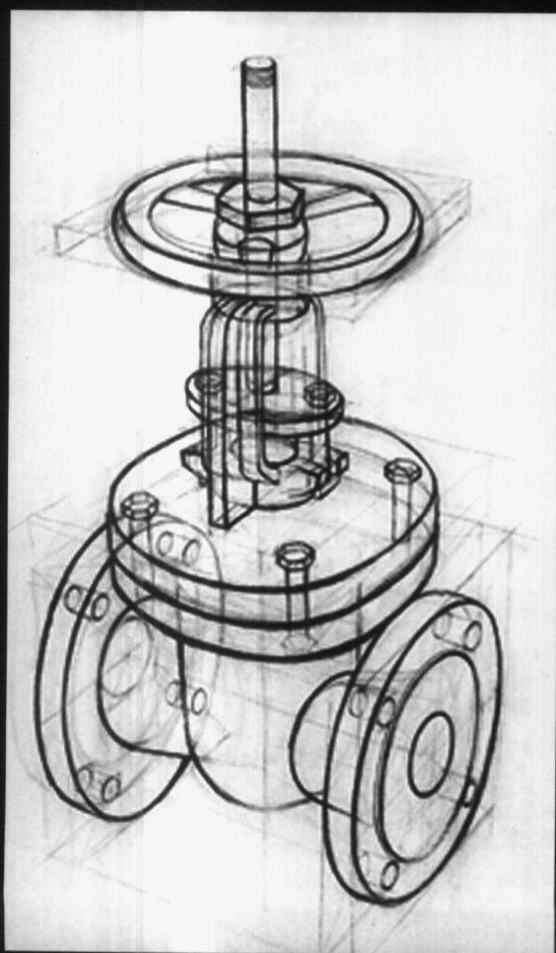
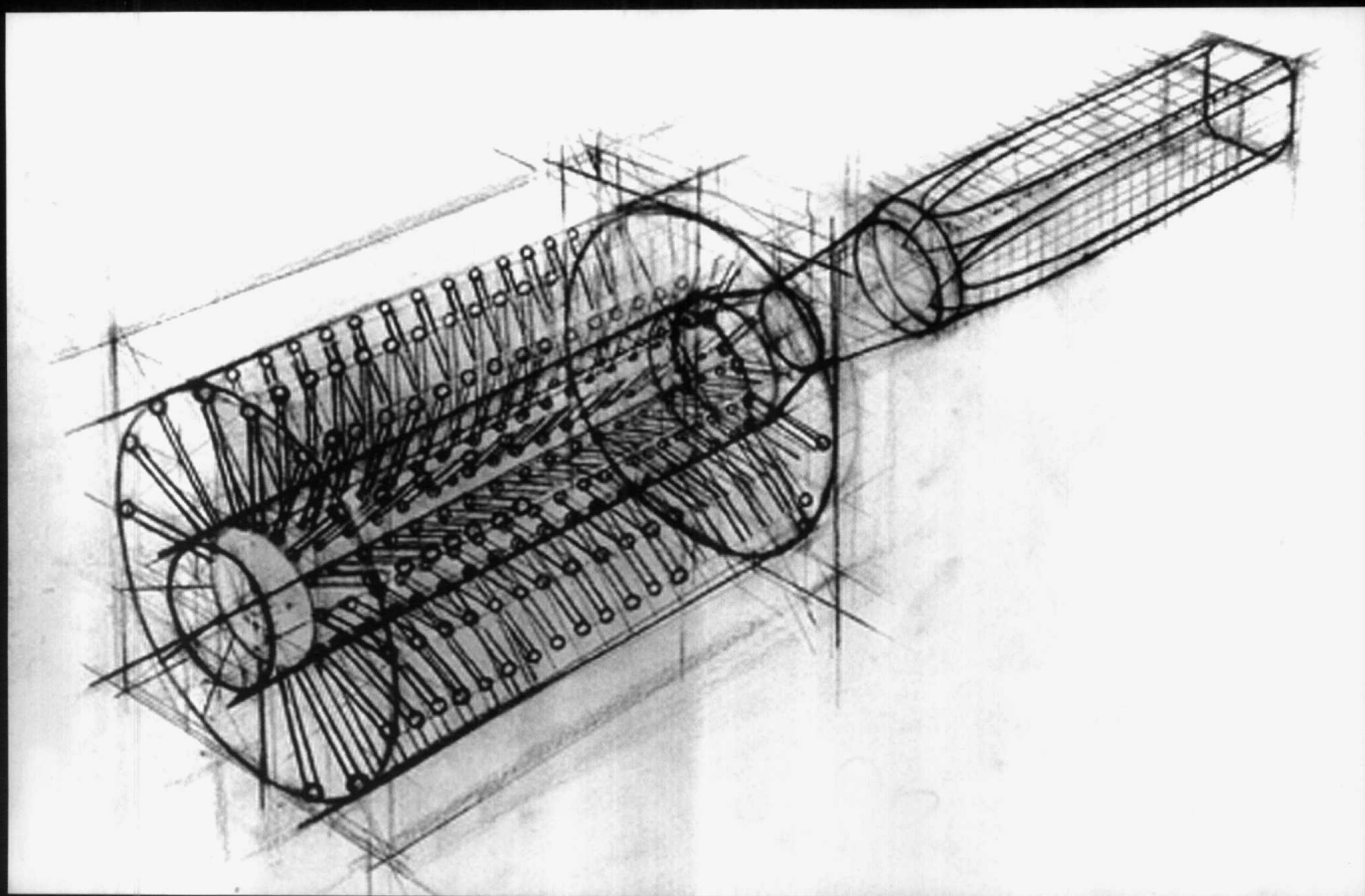

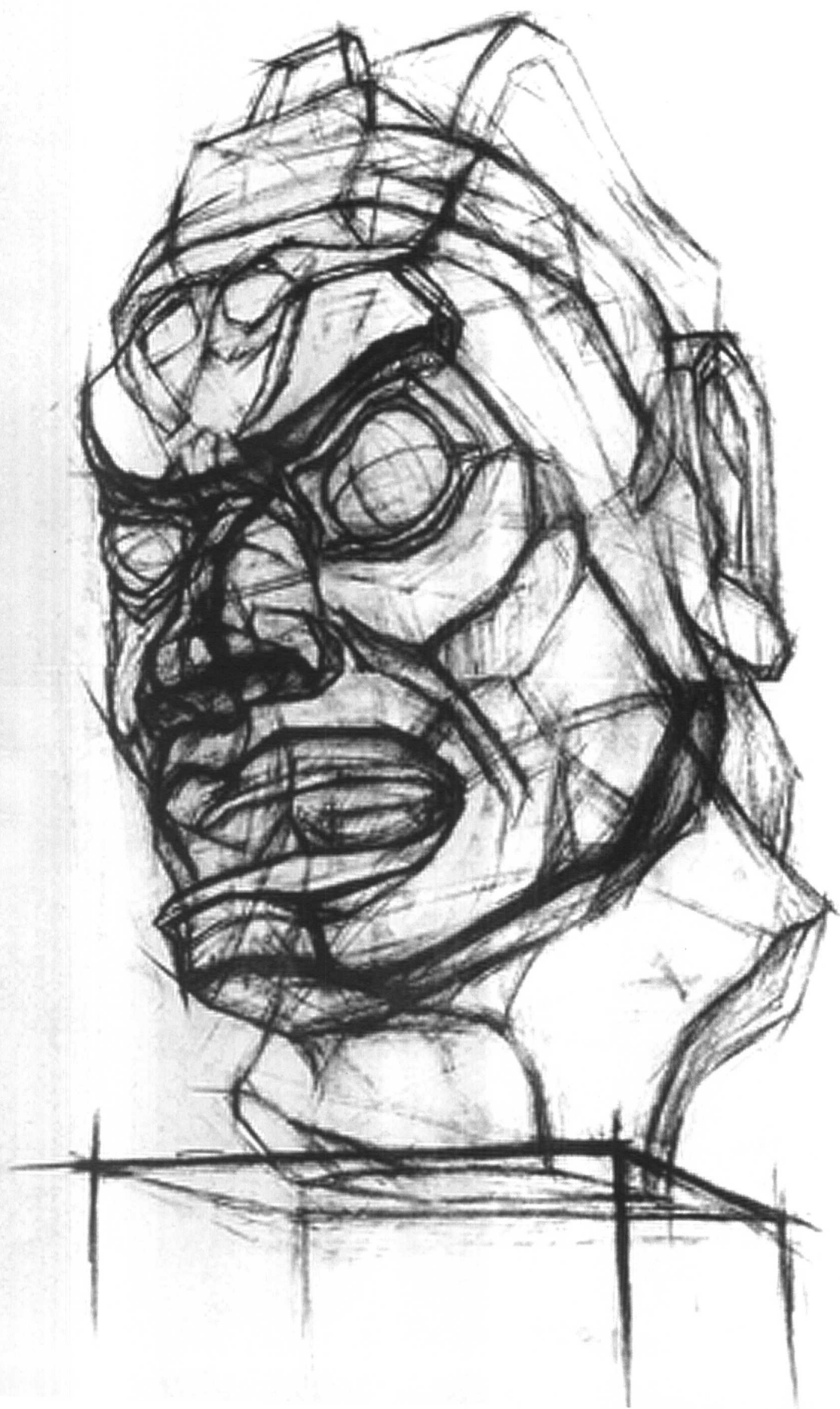
学生作品

学生作品二幅

学生作品

素描教学随笔

——艺术设计专业素描教学实验

陈立勋(江南大学设计学院)

素描教学在我国的艺术设计专业中被视为重要的基础课程,与色彩课程一样,素描课程已成为设计专业内的重要艺术课程(除美术史论外)。长期以来,设计专业内部的每一次教学改革,几乎都免不了要惊动基础学科,这一现象至少从两个方面说明设计专业素描课程的重要性与特殊性。其一,发轫于资本主义工业革命设计学科,虽已自成体系,但仍割不断与一切古典与现代造型艺术(二维与三维)的脐带,它与艺术审美活动有着千丝万缕的联系,设计观念的变更,必然涉及到艺术思潮观念的变更;其二,设计专业内的素描课程已不单纯是一个技能问题,还肩负着艺术教育的一部分职责,任何僵化的训练以及放任自流的教学都会对学员确立较为辩证灵活的设计思维有着重要影响。

一切艺术教育(包括设计教育),都应该有助于人的全面发展,有助于开发人的创造潜能。马尔库塞说过:“艺术的使命就是让人去感受世界,重新解放感性、想象和理性……只要不自由的社会仍然控制着人和自然,被压抑和扭曲的人和自然潜能,就只能以异在的形式表现出来。”“艺术不能直接变更世界,但它可以为变更那些可能变更世界的男人和女人的内聚力做贡献……”艺术教育的目的是通过创造性的程序使人们更具有创造性。”马氏的论断,相信目前的绝大多数人不会再有异议,但对于在基础训练中是否需要渗透创造意识,却是仁者见仁、智者见智。笔者认为,如果把舞蹈作为比喻,那么,学会走路是必需的;学会各种舞蹈程式也是必要的;自由表达个性和情感更是必不可少的。一位成功的舞蹈家,不会缺少其中的任何一项。目前,我们基础教学不是缺少前面两项,而是缺少最后一项。最后,辩论的焦点必然落在了何谓基本功这一点上。譬如,按照美术学院的标准,要画好一张人体油画,没有五年的功夫很难过关。那么,如果设计专业学生都要把人体画好再学专业,势必影响其他学业的完成。因此,笔者认为设计专业的学员只要基本具备造型能力即可,没有必要也不可能达到精于掌握复杂造型这一衡量美院学生的标准。同时,要把“基础”一词的内涵扩大,一切设计专业所需的艺术知识都应该视为“基础”,包括美术史、美术艺术欣赏、艺术创作等。

如果把素描基础课分为两部分来理解,并能贯彻到实践中去,也许有助于梳理清我们的思路:我们可以把造型的自然再现,归类为“理性素描”。因为,要在二维平面上表现三维空间与物体,没有冷静的运用科学方法的能力,是很难做到的,特别是透视、明暗层次、物体质感等;我们可以把非自然再现的素描归类为“感性素描”。创作这类素描时,就不能用像不像、对不对作为指导思想与评价标准,它强调的是作者根据自己对题材的理解,采用各自不同的方式,主观地表达自己看到、想到的事物。当然,这两者之间的界限,并非绝对地明晰。在理性表现真实对象时,作者也需要艺术性地对母题进行处理,如题材的选择、构图的安排等;而进行艺术思维时,也没有完全放弃形象思维。它说明相互之间还是有渗透,有交融,所不同的是主观参与程度的多与少。我们并非一概反对真实描摹对象,在学习的初始,我们不会放弃严格的手与脑的配合训练,必然要求学员基本达到能够随手把看到的或想到的事物用线把简略的明暗表现出来。此外,为了避免学员在真实事物面前产生依赖思想,并把这种真实再现的技巧错认作艺术表现的全部,我们有必要补充包括美术史、美术欣赏课程在内的多种艺术课程的学习,有必要补充强调个性表现与主观创造的课程。使学员

陈立勋,1982年考入无锡轻工业学院造型美术系(现为江南大学设计学院);1986年毕业留校任教,现为该校副教授、江苏省美术家协会会员、江苏水彩画研究会理事。出版有《新概念素描——艺术设计基础》。

既了解古典艺术家们的作品，也要了解现代艺术家的作品；既了解西方的艺术作品，也了解东方的艺术作品。最后，能融会贯通所学过的知识，随心所欲地表达出自己想要表达的思想与情感。道理很简单，设计与艺术唇齿相依，水乳难分。

鉴于以上种种考虑，笔者积累了多年教学方面的思考与经验，两年前出版了《新概念素描——艺术设计基础》。下面，我简要地把该书的章节和我最近的思考与实践向大家汇报与交流。

教师的职责在于激发学生的创作热情，发现及发挥自己尚不自知的创造潜能，在了解了学生们具有一定的造型能力的情况下，把学生的注意力从真实表现对象吸引到画面的本身。也就是说，可以任意地把自然物质形象有序、有意识地组织到画面中去，必要时可以根据需要改变对象的形体和色彩。其次，更多地关注如何表现对象，包括采用什么表现手段、表现工具更为合适，使学生牢固地树立起这样一种观念：怎么画比画什么更重要。这样，学生即便在背离对象的情况下，也能自如、自信地根据记忆与一定数量的视觉资料创作出具有个性与感染力的作品。

一、在题材选择上，鼓励学员自己去寻找合适的表现对象，包括一般人觉得很丑的静物，如果自己觉得题材太平常，还可以自己组合、自己拼接制作静物，静物的要求是：既要有明显的形态特点，又要有明显的材质对比（见图1、2）。

二、在全体学生画同一组静物的背景下，要求学员用各种方法表现对象，并力求相互之间拉开距离。引导学生从多个方面进行训练：①线的表现（图3、4），②形态的表现（图5、6），③空间的表现（图7、8），明暗（图9、10），结构（图11、12），纹理（图13、14）；④在“现代造型意识”一章中，引导学员对自然物象进行简化、重构、变形的画面处理（见图15、16）；在“素描创造思维的培养”一章中，鼓励学生在以下几个方面展开训练与实验：①不合理比例的创造（图17、18），②不同物质属性的转换（图19、20），③改变空间的实体与虚体（图21），④时空的混淆（图22、23、24）。

图3

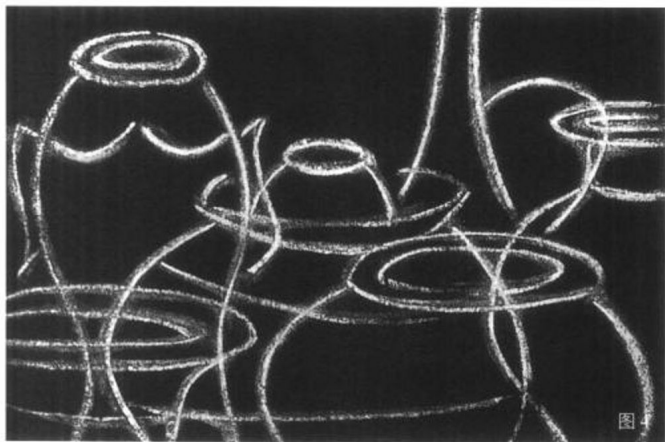

图4

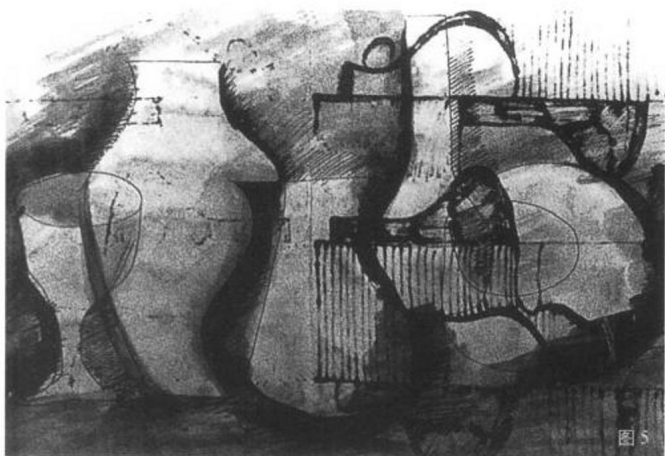

图5

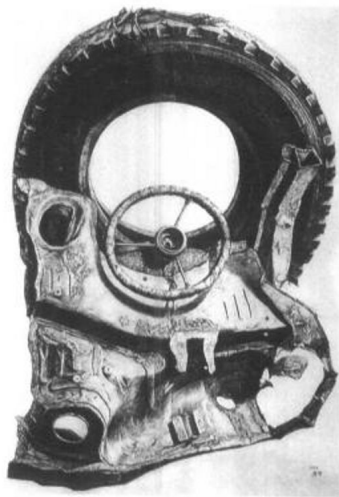

图1

图2

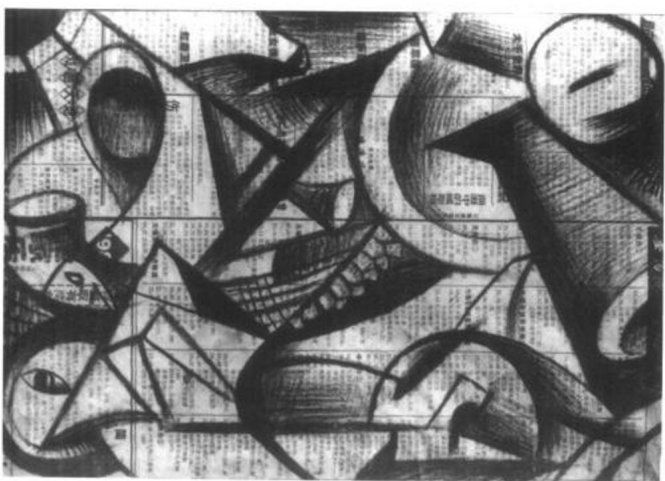

图6

图 7

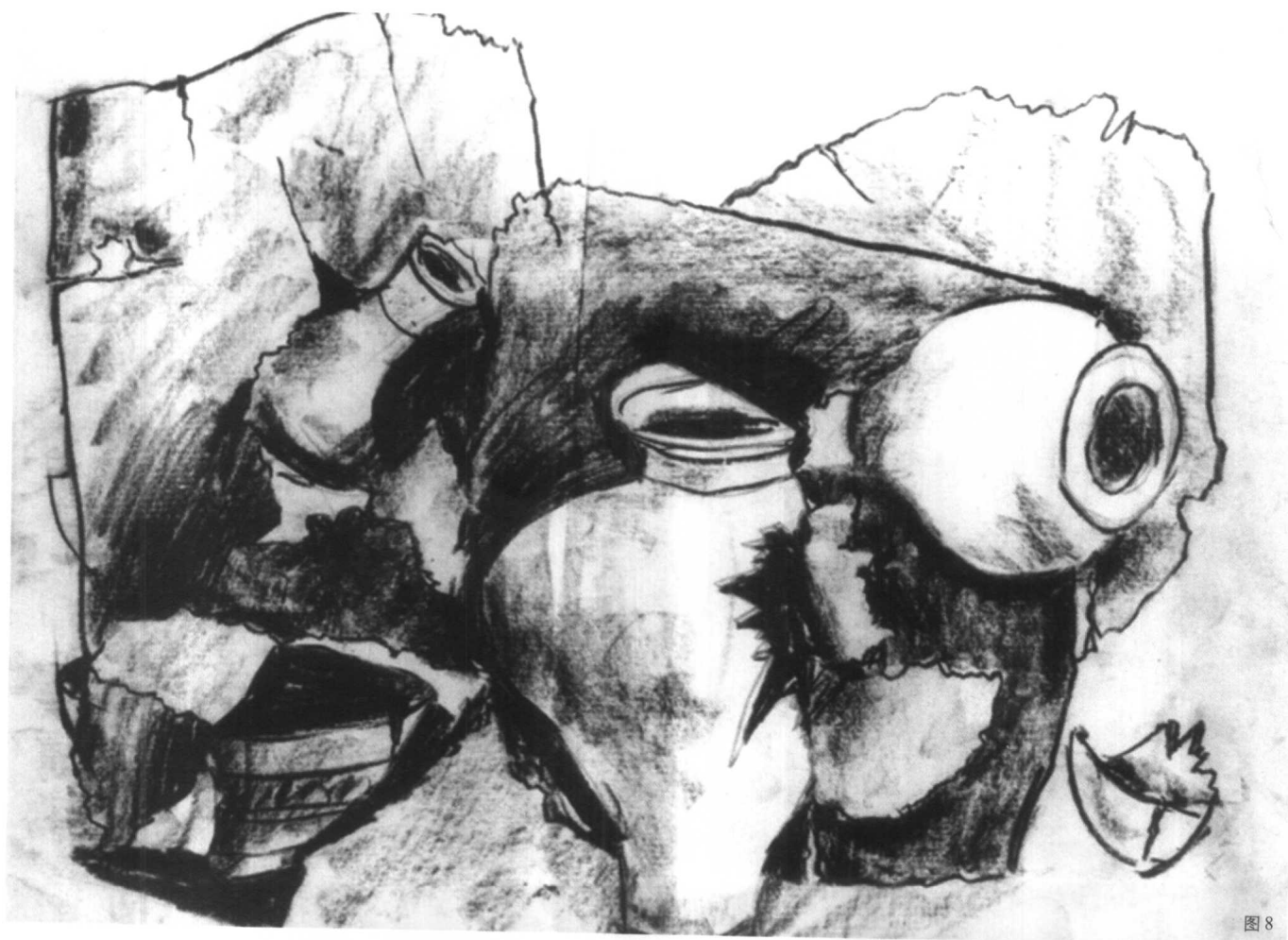

图 8

图 9

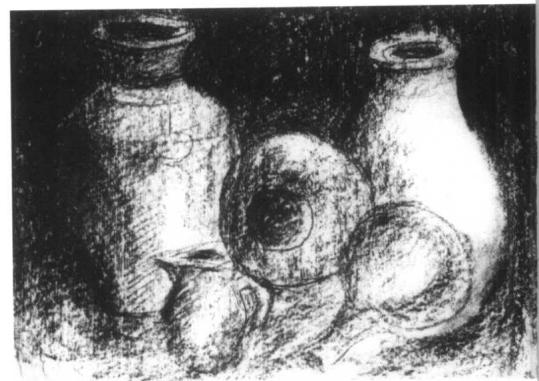

图 10

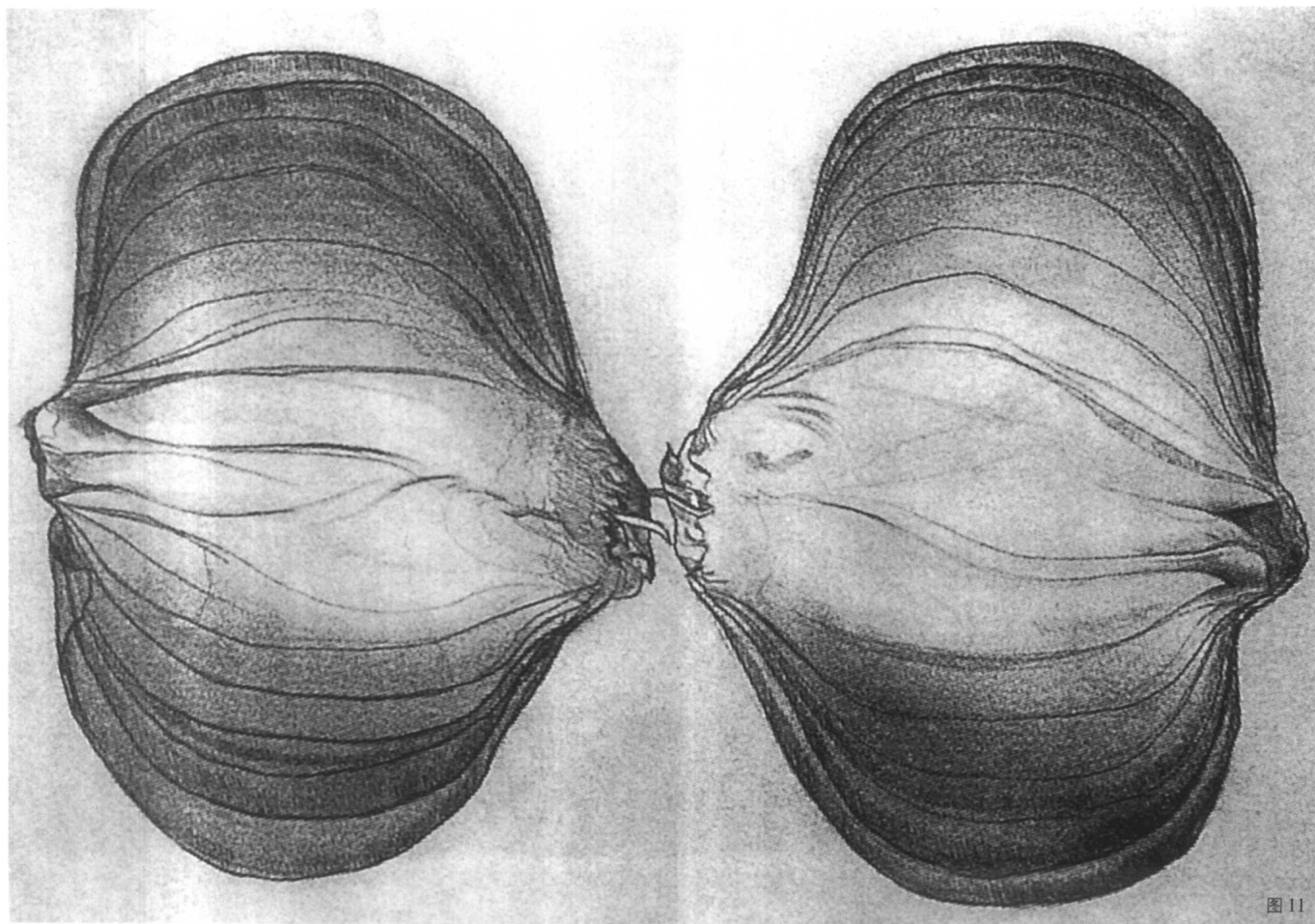

图 11