

第一章

概 述

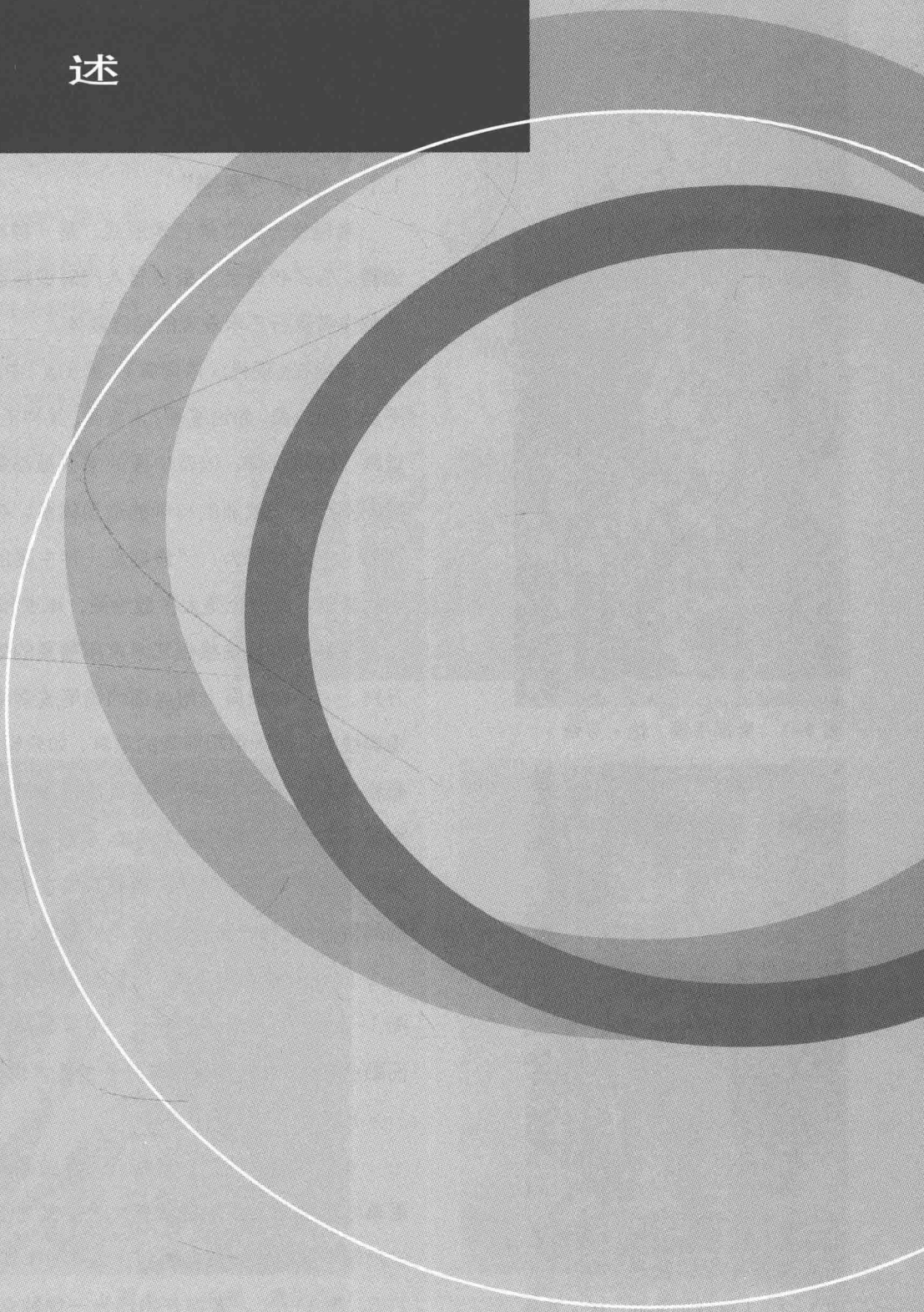

图 1-1 素描手稿 达·芬奇

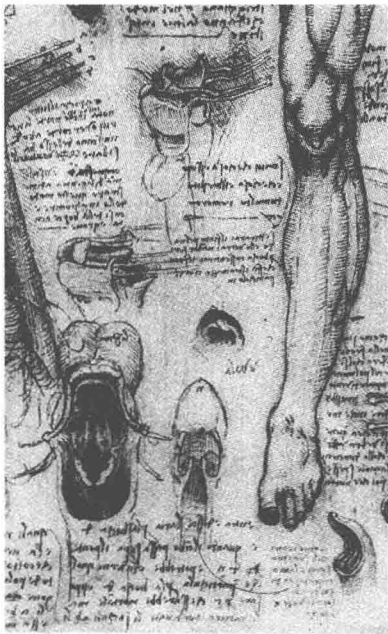

图 1-2 人体结构素描 达·芬奇

1.1 初识“素描”

素描作为独立的艺术形式，是一种将思维进行视觉化呈现的艺术语言。它不仅是艺术爱好者入门时锻炼造型能力的必要手段，也一直是创作者进行艺术表现的绝佳载体。

素描在《现代汉语词典》(第6版)中解释为：“单纯用线条的描写，不加色彩的画，如铅笔画、木炭画、某种毛笔画等。”从这个层面上来说，壁画、陶器纹样，以及中国的水墨画都属于素描的范畴。而狭义的素描则指产生于欧洲的科学的造型体系，在专业词典《美术术语与技法词典》中的解释为：“素描是一种主要的美术技法，也是所有绘画再现的基础，同时也是大多数绘画、雕塑和建筑的起始步骤。”

各种素描技法根据艺术家所需要的效果和所起的不同作用而千差万别。……在纸面上用尖细的铅笔或钢笔划线能产生轮廓相对分明的强调线条；而采用粗而软的笔具，如软铅笔、彩色笔（如蜡笔、粉笔、彩粉笔或炭条等）和采用水墨或水粉薄涂，就会产生块面效果。素描根据其艺术的功能可分为两类：有些素描独立成画，为完成的艺术作品；而另一些则有别于成品，也具有内在的艺术价值。这类素描包括一般的风格习作（如轮廓画、人体写生素描、石膏写生素描、临摹素描等）（图1-1），还有独立的速写（如草图、草稿、速写草图和习作等）（图1-2、图1-3）……素描还划分出一个第三类，即作为其他艺术作品的预备而融合在其中，因而失去其独立的艺术价值（如湿壁画底稿和粗样）（图1-4）。

在文艺复兴以前，素描只用于绘画制作的准备阶段，将线条与阴影摹绘到画布、木版或墙壁之上。文艺复兴时期，画家、雕刻家与建筑师笔下的这些线条与阴影开始被视作其创造力的体现而得到重视（图1-5、图1-6），素描开始作为一种独立的艺术表现形式得到人们的

承认。素描是英语“drawing”一词的中文译名,“drawing”则是意大利语 disegno 的对应概念。

“disegno”是意大利文艺复兴时期艺术理论中的一个核心概念,旨在强调和突出绘画、雕塑、建筑等造型艺术的理性特征和逻辑思维的特质。这一时期的艺术家瓦萨利(Vasari)就曾说,disegno是关于内在判断力的一种明白无误的表达和宣布。在草图上,一旦用最简洁的线条将所有的东西都沿着周边描绘而出,所得到的图形就称为轮廓图或外形图了。不管我们如何称呼这些图形,它们都是为绘画、雕塑或建筑服务的。

图 1-3 武士素描 达·芬奇

图 1-4 衣褶 素描练习

图 1-5 手 素描练习 达·芬奇

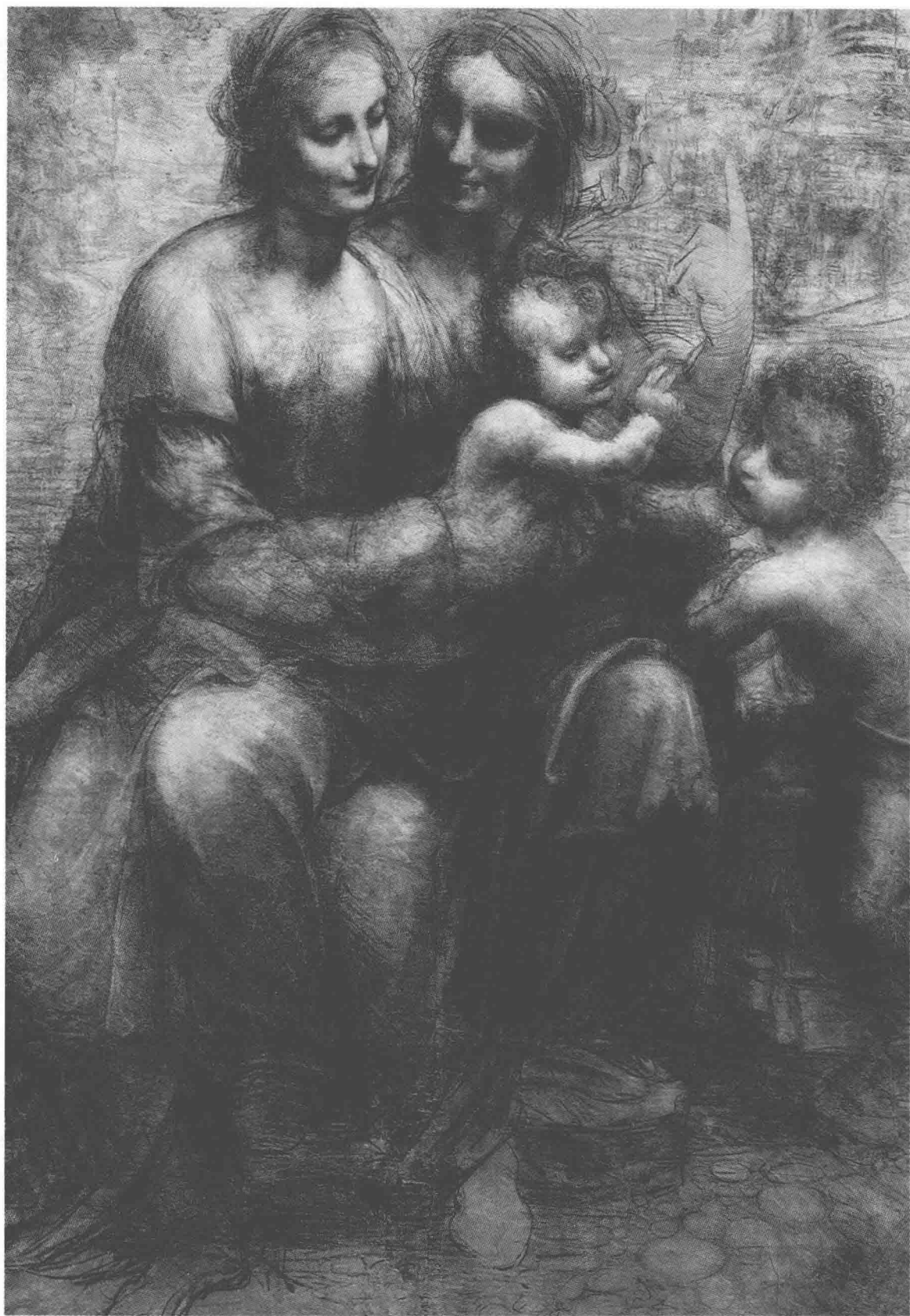

图 1-6 岩间圣母 素描手稿 达·芬奇

18 世纪以后,素描被认为是绘画、雕塑和建筑三者不可或缺的共同基础,被赋予了极高的价值。无论是画家还是实用艺术家,他们所接受的都是同一种素描教育。换言之,画家、雕塑家、建筑师和产品设计师必须从素描基础学起。在当时的艺术教育家和理论家看来,设计师就是在各种不同工具的帮助下,将纸面素描作品转变成各种不同的真实物品的创作者。

这一时期,也出现了很多身兼多职的艺术家,他们是画家、雕塑家,同时也是设计家。达·芬奇(Davinci)、米开朗基罗(Michelangelo)等在造物设计中充分利用其杰出的造型艺术表现力和非凡的想象力,运用素描形式勾画出了大量的人体研究手稿(图 1-7 至图 1-11)、机械研究素描手稿和建筑草图,甚至还有飞行器等(图 1-12 至图 1-15),明确地表明了素描具有直观地以线条表现设计构思的作用,从这一层面体现了素描的设计本质。16 世纪的德国画家丢勒(Durer)利用素描研究雕塑和建筑设计,曾做过凯旋门、凯旋车的设计,并为德国农民革命设计过纪念碑(图 1-16 至图 1-18)。

素描一方面来自理性,一方面又从自然界的众多物体形式结构中汲取一般的规律,因为大自然物体的形状和结构完全是由其自身规律构成的,都是独具个性、无比卓越的。

——瓦萨里

图 1-7 人体素描 米开朗基罗

图 1-8 人像素描 达·芬奇

图 1-9 人体素描练习(1) 米开朗基罗

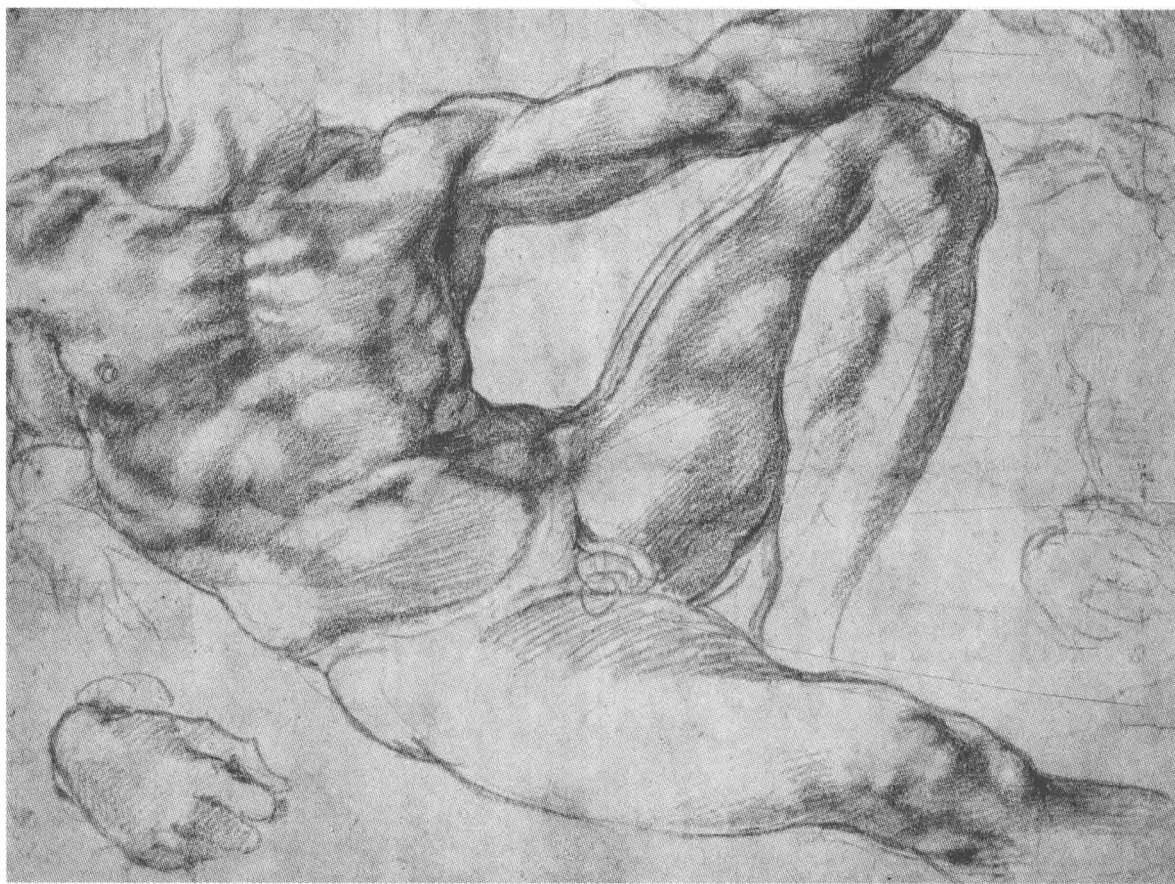

图 1-10 人体素描练习(2) 米开朗基罗

想学好素描，那你就得慢慢地描绘，而且要明白哪些光线和多少光线具有头等程度的亮度。阴影也十分重要，要分清哪些部分更暗一些，各个部分是怎样混成一片，它的比例大小如何。

要互相进行比较。要分清轮廓的来龙去脉，线条的弯转曲折，哪些部分的线条清晰，哪些部分较为模糊，何处宽阔，何处纤细，最后你必须让所画的阴影和光获得统一。

——达·芬奇

图 1-11 达·芬奇自画像

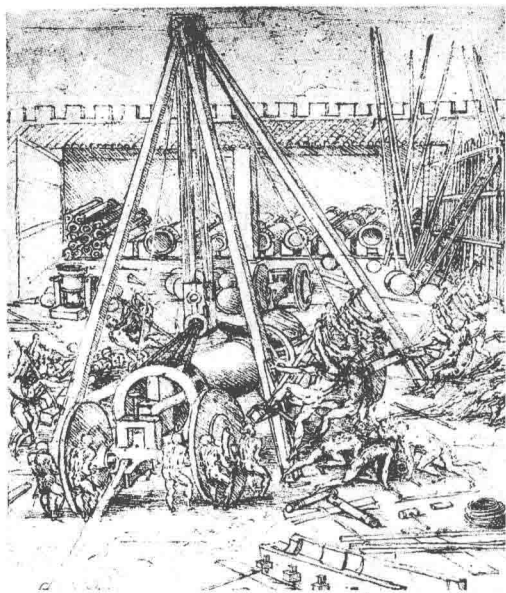

图 1-12 场景素描 达·芬奇

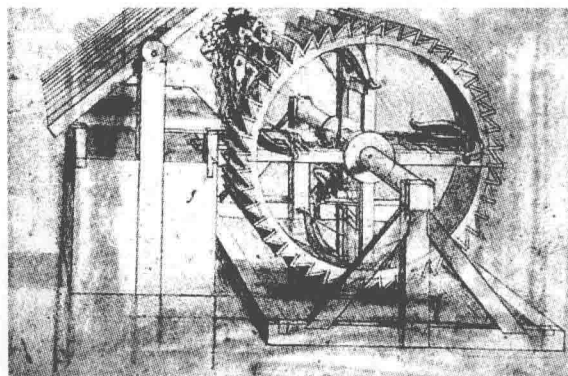
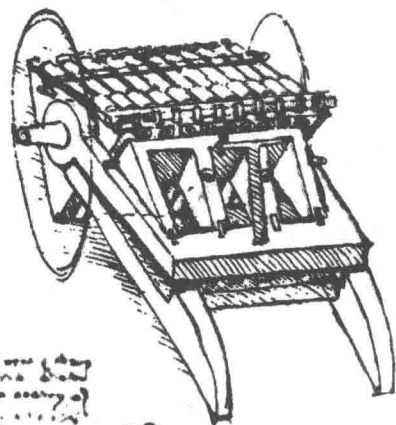

图 1-13 素描手稿(1) 达·芬奇

Machine designed to lift water from
the sea to the city of Milan
by means of a screw and a series of
wheels and gears.

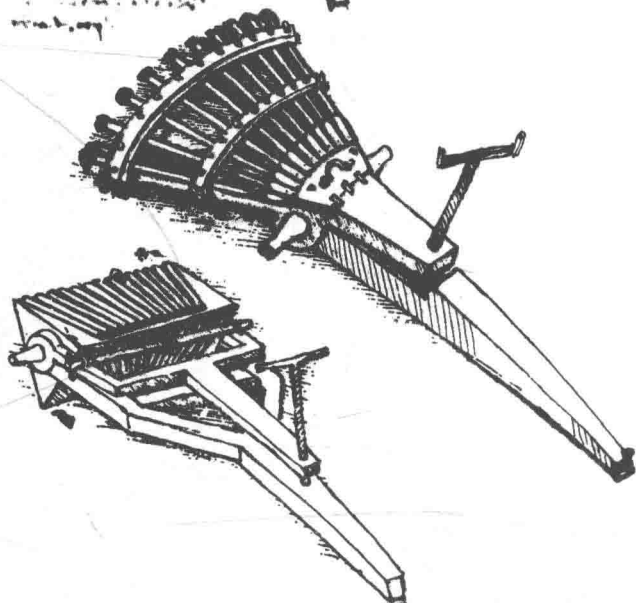

图 1-14 素描手稿(2) 达·芬奇

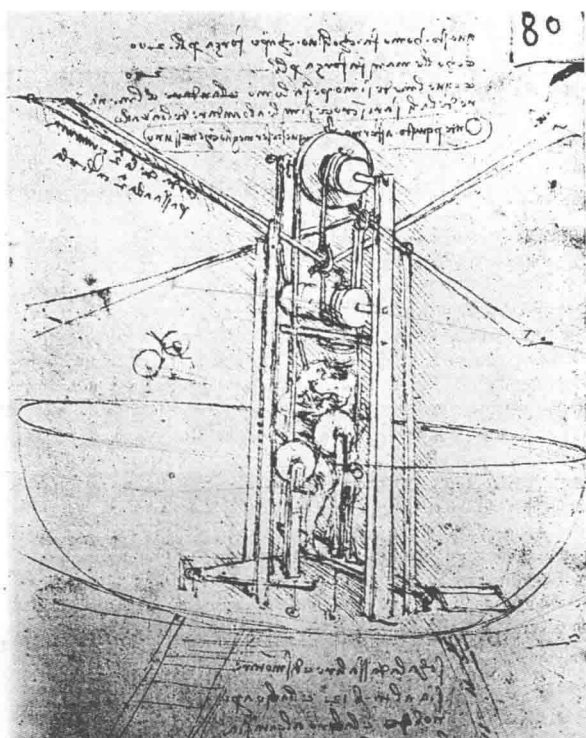

图 1-15 飞机设计素描手稿 达·芬奇

图 1-16 手部素描 丢勒

图 1-17 凯旋门素描 丢勒

随着时代的发展,在当代美术学院的教学过程中,素描早已不再是“disegno”的对应概念,人们开始学习建立在科学解剖学、透视学及明暗光影规律基础上的写实再现方式,以写生的方式进行全因素的表现,开始描绘真实对象的轮廓、比例与结构,描绘光影层次作用之下的体积感、空间感与质感(图1-19至图1-21)。

当代中国的素描教育以写实为根本,素描课的内容以写生为主,素描也被理解为用单色绘画再现客观对象,如有人指出:“造型课严格意义上包括‘形’和‘色’两个方面的训练。这里所指,系避开色彩因素,以单色在平面上用三度空间观念及其规律来塑造可见物形象,习惯称之为‘素描’课。”

这也反映了当时的学者对素描及素描课的认识。稍后人们又进一步从艺术表现力与形式的深度来认识和发展素描的概念,如认为:“素描是造型的基础,在造型活动中起着重要的作用。初学者通过素描用‘单色画画’的形式和过程获得对自然形态的明确、强烈的体验,并协调观察与表现的一致性,从而形成对造型要素的初步认识。素描又可以是一种艺术形式。人们籍此形式组成画面,寄托情感,表达思想,因此素描的艺术形式具有独立、鲜明的审美性质。”

因此,素描本身就具有设计的表现功能,在其“草图”中显示着设计的价值,即构想性和预见性。

其次,素描从一开始就是绘画、雕塑、建筑乃至产品设计的共同基础。早期在美术学院中,学习绘画、雕塑、建筑和装饰品设计都必须学习同样的素描课程。

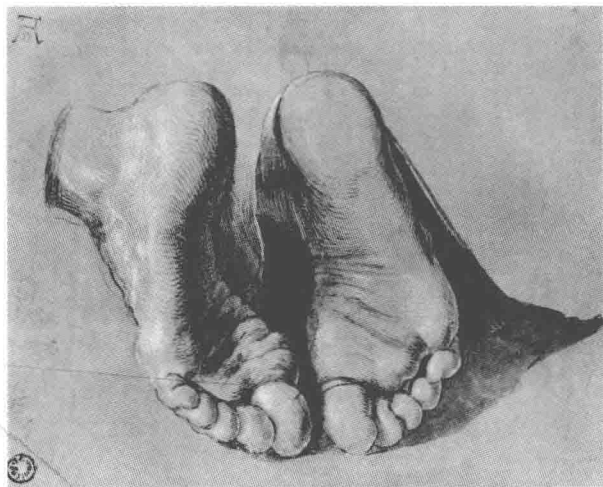

图 1-18 脚部素描 丢勒

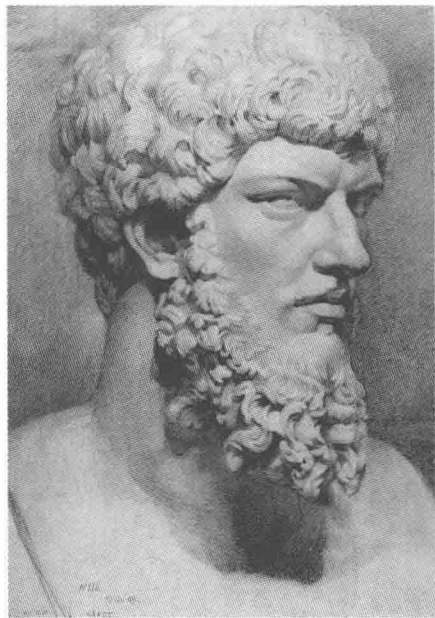

图 1-19 石膏像素描 列宾美术学院学生作品

图 1-20 户外写生 列宾美术学院学生作品

素描是绘画、雕塑、建筑的最高点，是一切艺术种类的源泉和灵魂。

——米开朗基罗

素描艺术要求画家勤奋、细心观察和深思熟虑，以便能对物体有明晰的概念。

重复的速写，一方面是锻炼手和加强形象的记忆，另一方面是使画家有可能随意想象出物体的形象，并用炭条、粉笔或红垂笔在纸上或画布上表现出来，只有反复练习方能生巧，使你的画笔更加流畅。

——桑德·拉尔特

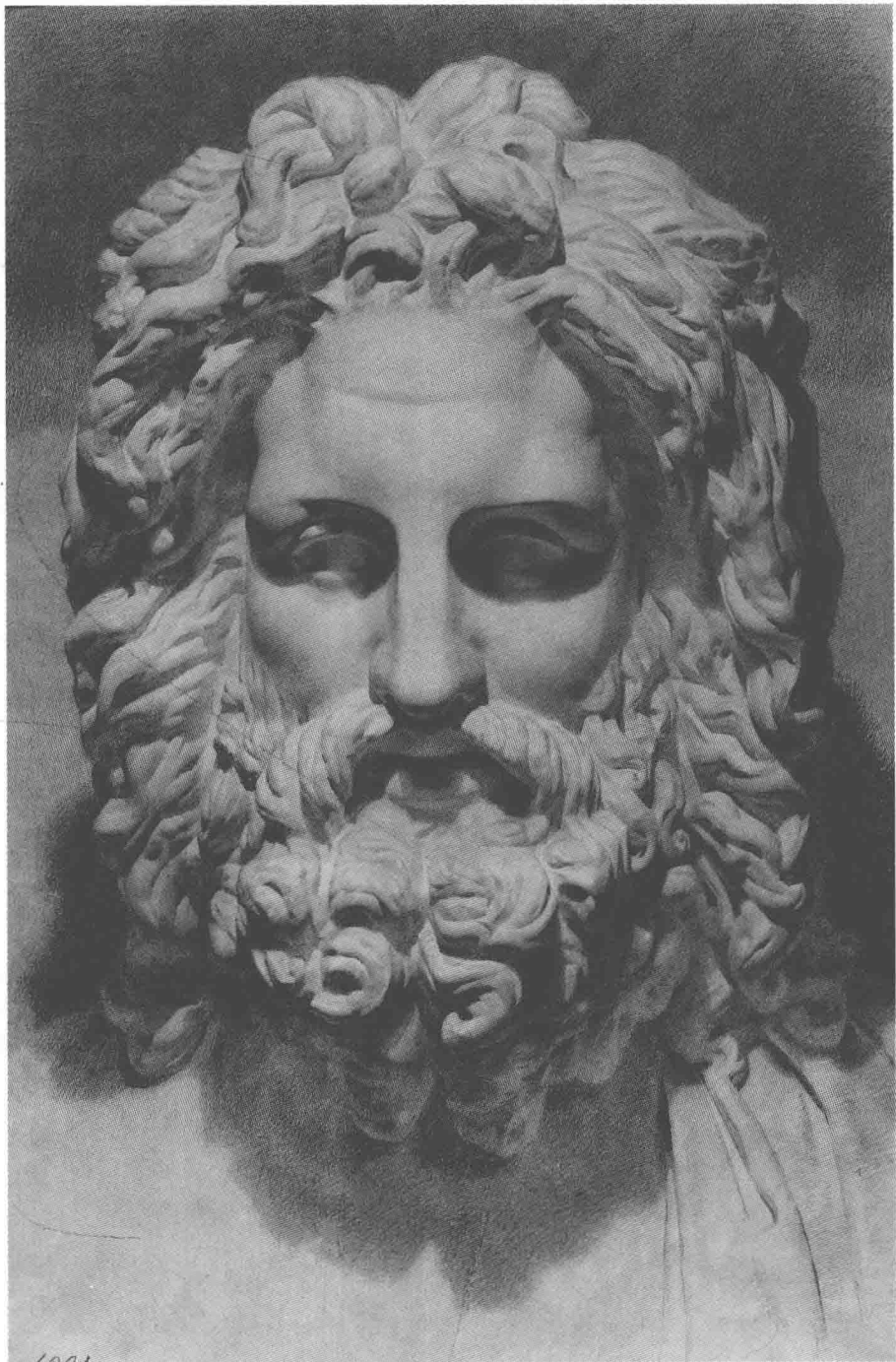

图 1-21 石膏像素描 列宾美术学院学生作品

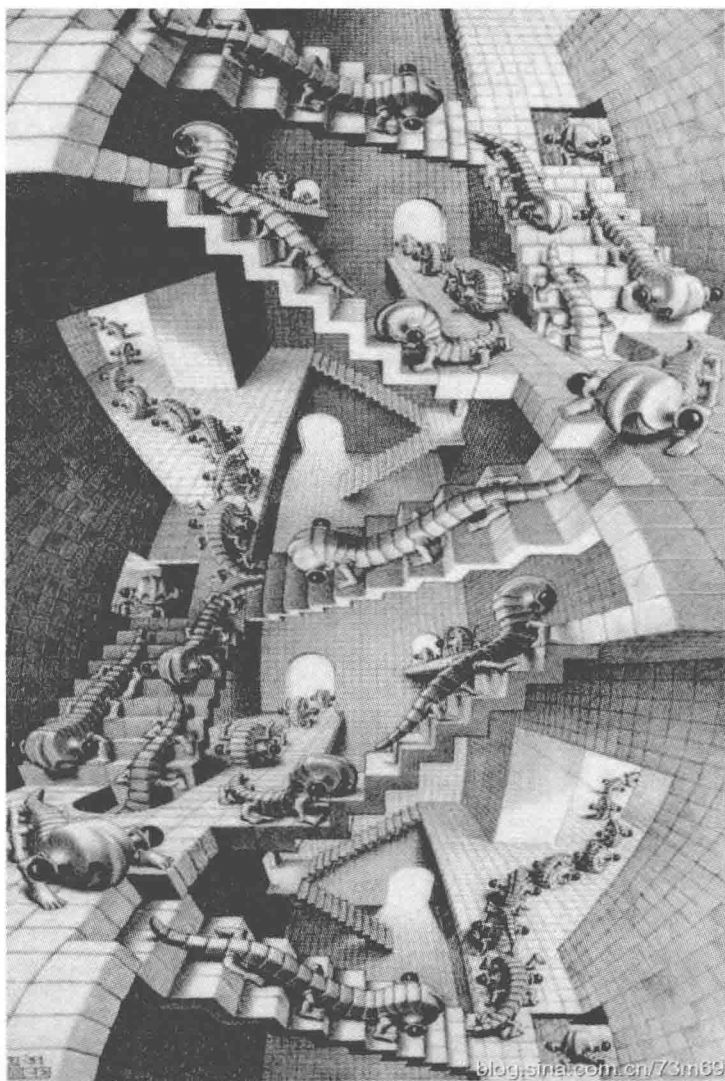

图 1-22 矛盾空间(1) 埃舍尔

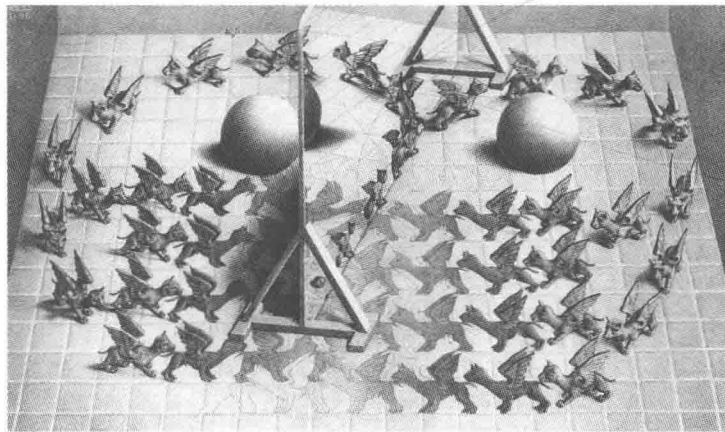

图 1-23 矛盾空间(2) 埃舍尔

1.2 什么是设计素描

既然学院派素描教学在文艺复兴以后就已经包含了设计表现的基础,那么为什么后来又出现了“设计素描”的概念?这是因为现代的人类造物活动是在现代工业背景下的创造性活动,和过去以手工作坊为主的手工艺有着本质的区别。

1919 年成立的德国包豪斯设计学院致力于工业背景下的设计教育,寻求“艺术与技术新统一”,在实践中促使适合于现代设计发展的教学体系与造型表现形式形成。在中国这种适应现代设计教育模式的教学实践也已开始,“设计素描”概念的提出,正是表明了对素描课程功能和训练方法转型的强调,是现代设计与造型基础训练方法相结合的产物。

设计素描是素描走向设计的过渡,它是以透视规律、比例尺度、三维空间观念,以及形体的内部结构剖析等方面为重点,以设计概念为先导,以设计为目的而进行的造型形式,学习设计素描课程可以培养学生的空间想象能力与表现能力,并学会表达设计意图。如矛盾空间的表现(图 1-22 至图 1-24)、物体的想象(图 1-25)、空间的组合(图 1-26)、多角度合成(图 1-27),以及物体的同构(图 1-28)等。

设计素描跨越了传统意义上的素描概念,不再仅仅是追求绘画的技艺和表现方法,而更是将设计构想图像化。设计素描是为设计专业服务的,它在思维方法、观察方法、表现目的、表现形式等方面有着明显的特点。

图 1-24 矛盾空间(3) 埃舍尔

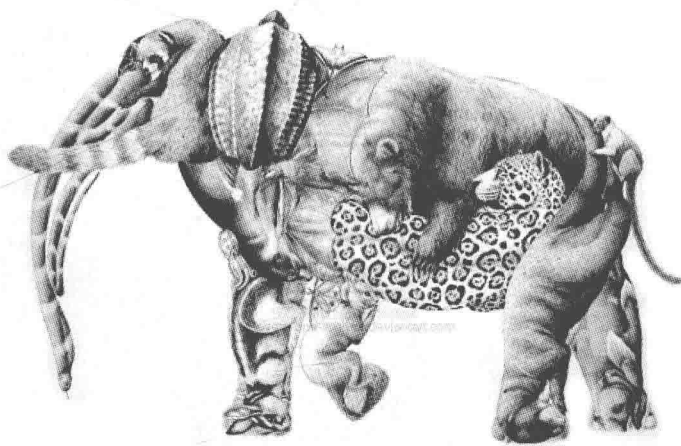

图 1-25 设计素描练习(1)

图 1-26 设计素描练习(2)

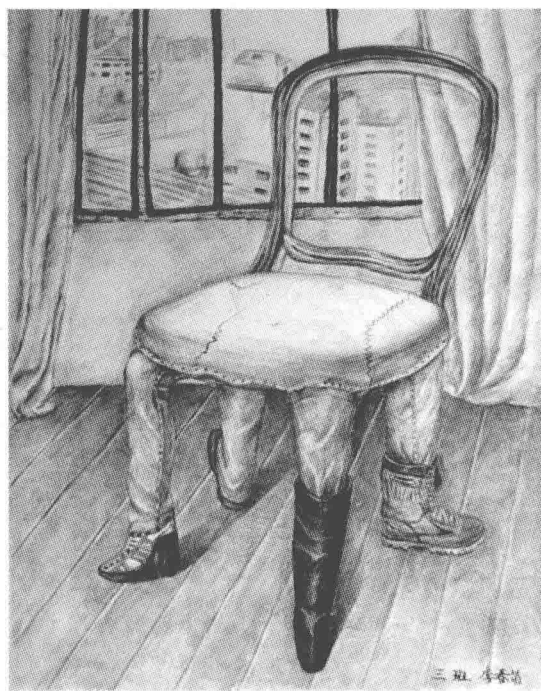

图 1-27 设计素描练习(3)

图 1-28 设计素描练习(4)

因此,设计素描的主要特点是将物体的结构和形体有机地结合起来,通过角度、透视、比例、物体空间变化,将物象看得见与看不见的部分进行逻辑分析,将多种复杂的形体归纳在单纯的立方体中进行剖析和理解,并有选择性地表现。

形体表现是通过对形的感悟、理解来提升塑造与概括能力的。它包含两方面:其一,对形体基本构成内外结构的连带关系的理解;其二,运用自己所掌握的艺术表现技巧和艺术修养对所表现的物体予以重新解读,不断调整设计思维。在设计素描表现中更充分、更合理,更具有设计价值。

总而言之,设计素描具有以下几方面的属性。首先,功能性。设计素描造型功能具有独特性。它要求设计者在构思时注重“过程”的制作和表现,结合了设计成品的社会功能、实用功能和设计理念,以全新的视角审视设计理念是否科学与实用。其次,设计素描是艺术创作的一部分,其第一要素是适用性和实用性功能,因此其造型功能具有科学性和实用性,它存在于人们生活的每一个方面,是社会发展的真实写照。此外,设计素描所追求的目的是科学幻想与艺术创作的结合(图 1-29 至图 1-33),科学在于幻想,没有幻想社会就不会进步,创造力就会枯竭。

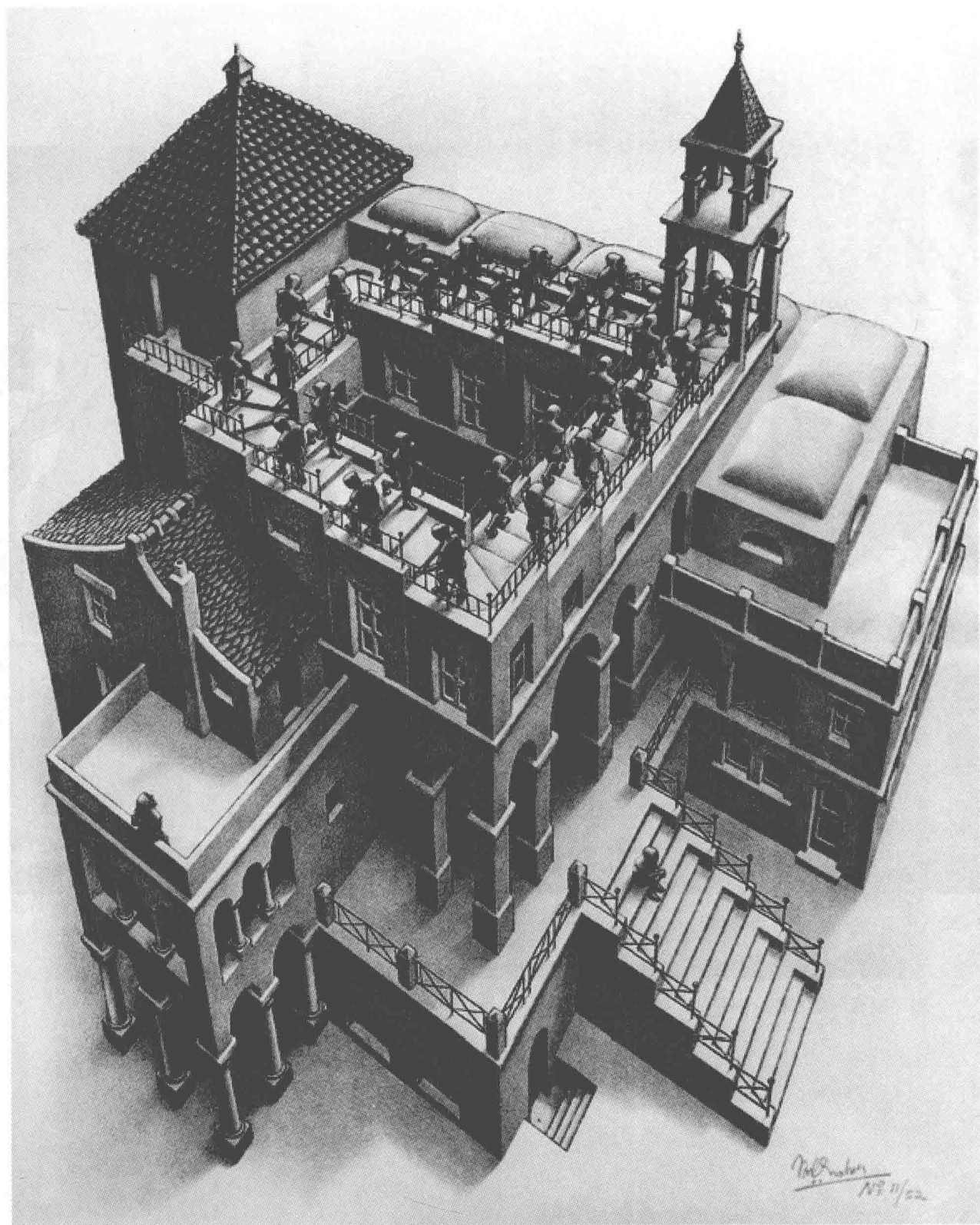

图 1-29 矛盾空间 (4) 埃舍尔

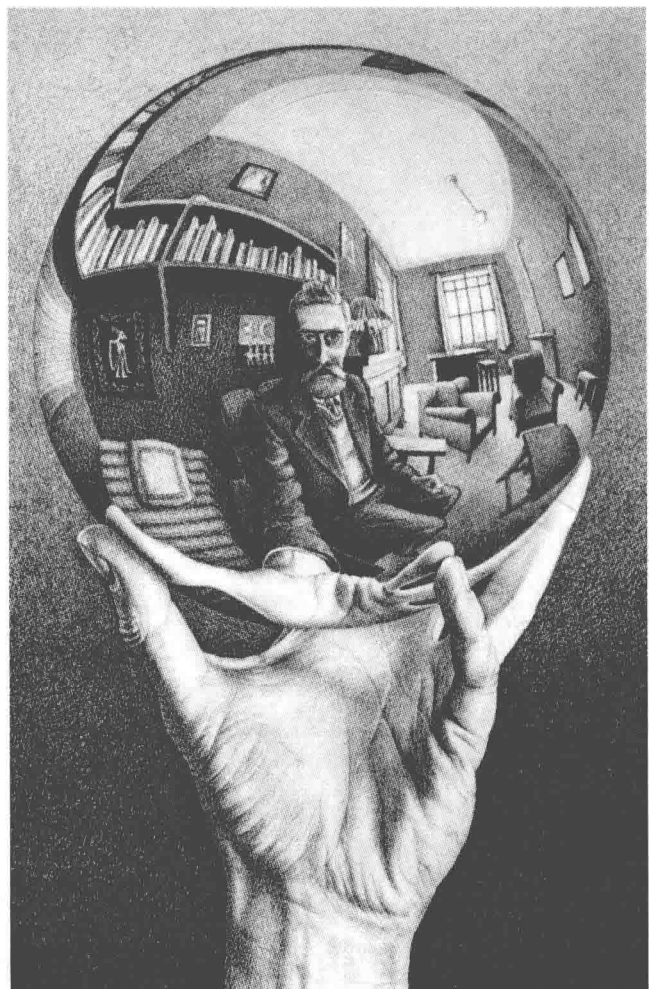

图 1-30 矛盾空间(5) 埃舍尔

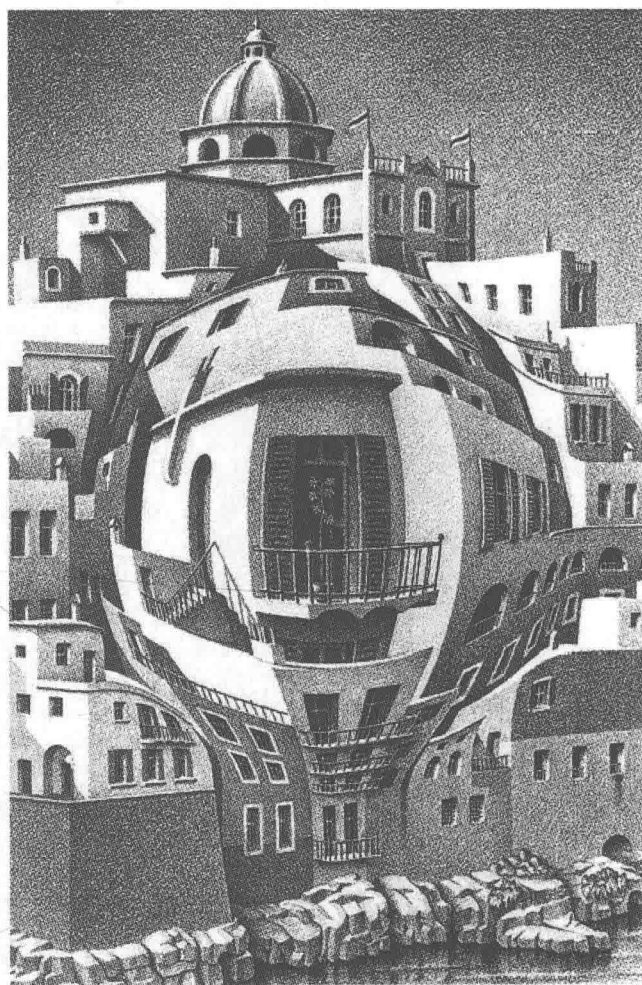

图 1-31 矛盾空间(6) 埃舍尔

