

gaodeng yuanyao sheji zhuanke fudao jiaocai

高等院校设计专业辅导教材

设计素描

S H E J I S U M I A O

刘 孟 编著

浙江人民美术出版社

第一章 设计素描的分析与刻画 3

第一节 设计素描的应用意义 3

第二节 设计素描应用的主要功能分析 7

第三节 艺术设计的基础素描教育应重视的几个方面 8

第二章 结构素描的分析与刻画 17

第一节 物象结构的规律特征 17

第二节 结构造型的观念要素 21

第三节 结构素描写生 27

第三章 设计素描的创意要素 42

第一节 形式的抽象因素 42

第二节 造型因素的抽象表现 44

第四章 结构素描及创意素描作品示例 48

高等院校设计专业学生辅导教材

设计素描

● 刘 孟 编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/刘孟编著. —杭州:浙江人民美术出版社, 2006.1

高等院校设计专业辅导教材

ISBN 7-5340-2100-6

I. 设... II. 刘... III. 素描—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第159014号

作者 刘 孟

责任编辑 水 明

责任校对 黄 静

装帧设计 水 明 李振鹏

作品提供 宋庆文 董 军 孙 颖 倪敏娜

牛晓航 王 慧 古 玮 林 景

刘 芳 赫 蓓 朱宾君 冯文博

曹新科 邱静梦 黄孙宜 肖锋刚

温 雅 蒋君涛 张立颖 郦欢毅

张智慧 胡伟荣 刘 渭 刘松营

刘 洋 郑 超 陈 蕾 郭 华

王阿慧 靳 瑾 陈丽艳 郑 军

设计素描

——高等院校设计专业辅导教材

出版:浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路347号)

经 销:全国各地新华书店

网 址: <http://mss.zjcb.com>

印 刷:杭州杭新印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 4

印 数: 0,001—3,120

版 次: 2006年1月第1版·第1次印刷

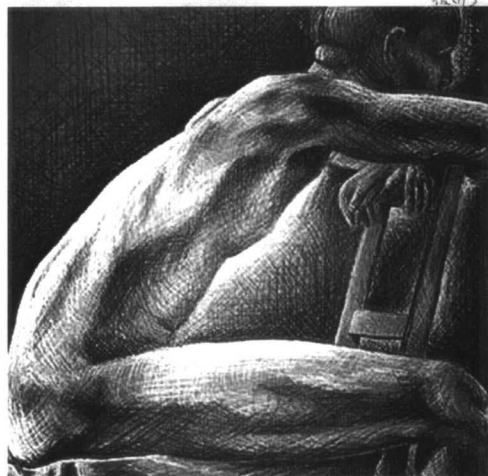
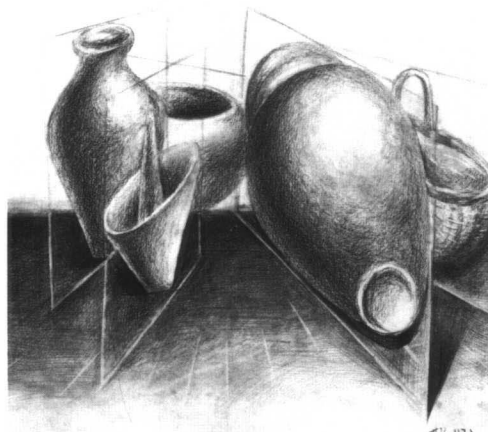
书 号: ISBN 7-5340-2100-6/J·1724

定 价: 17.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

设计素描

SHEJISUMIAO

第一章 设计素描的分析与刻画

第一节 设计素描的应用意义

素描是最为人熟知的造型艺术手段,几百年来又被广泛认为是诸多造型艺术的基础,即用手绘的方式将视觉所感受到的物象转换在二维平面上,此转换形象应该是有意义的结构实体、造型形象、艺术形象。换句话说,是在二维平面上表现三维的视觉自然。而传统的造型艺术主要反映在绘画、雕塑和建筑设计方面,故传统素描的造型思维、研究内容、表现技法均与绘画和雕塑的旨趣相近,同时素描亦被认为是绘画门类的一个科目。(见图001—004)

近代素描传统的训练思维是建立在焦点透视学、解剖学等科学理论法则

图001 头像 达·芬奇

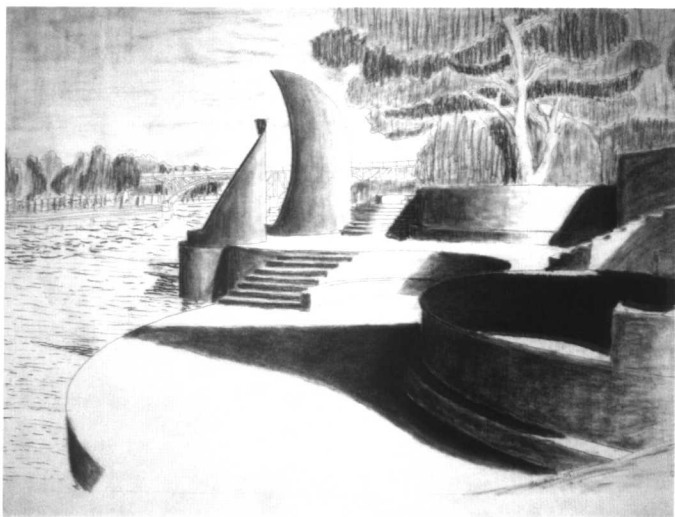

图002 风景 佚名

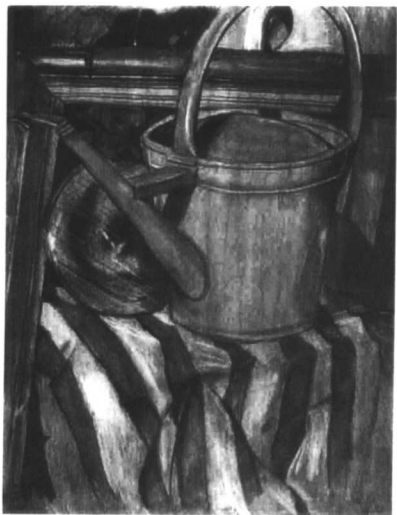

图003 静物 佚名

图004 风景 凡·高

上的,虽然大量传世的经典素描作品主要反映了绘画方面的成就,但从文艺复兴艺术大师达·芬奇传世的大量用于工程设计、解剖分析、科学研究的素描手稿来看,素描既是造型手段、科学分析和研究手段,又是设计和创造的手段。可见素描除了纯粹艺术欣赏之外,很早就具有应用功能。(见图007和图008)

设计是工业革命以来物质大规模生产和商业文化繁荣的产物,又是一门不断发展、分化、演变的新学科。我国的艺术设计教育最初产生于美术院校的工艺美术类专业及部分轻工业院系有关应用造型的专业。无论从教学传统还是对素描的认知等种种角度来看,目前国内绝大多数院校的艺术设计专业教学体系中依旧保留素描课程教学。设计不同于艺术,但同样进行造型活动,因此将素描训练作为培养学生的造型能力的必要过程目前仍旧普遍受到重视。传统素描教学积累非常深厚,它几乎解决了在平整的二维画面塑造三维视觉空间的所有技法和理论问题,绘画大师们的实践充分证明了这些。可以说传统素描的所有优势、法则和经验,不仅从事纯艺术创作的人要学习,从事设计工作的人也应该学习。

但是如前所述,设计并非艺术而是应用,与其相适应的素描教学自然不能仅仅囿于绘画和雕塑的旨趣和目的,设计基础教育作为基础能力培养还要关注纯艺术绘画、雕塑等学科以外的问题。关于学习设计的学生在有限的课时内如何学习素描、学校应设置怎样的教学内容、教学和训练思维的价值趋向等问题多年来始终是热门话题。有趣的是就连“设计素描”一词都是在各个院校进行素描教学改革探索的现实中“约定俗成”的。由于设计教育本身呈快速发展以及学术多元化的状态,对于许多教学理念存在不同见解。目前各个院校、各个专业乃至各个专业教师的素描课程教学不尽相同,这些现象说明设计类专业素描基础教育同它的学科专业本身一样,既活跃又面临挑战。(见图005—006,图009—013)

图005 学生习作(美)

图006 学生习作(美)

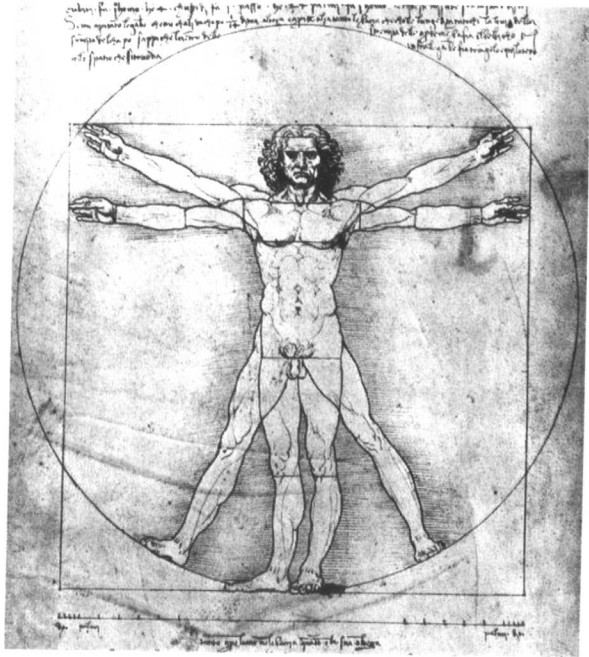

图007 人体 达·芬奇

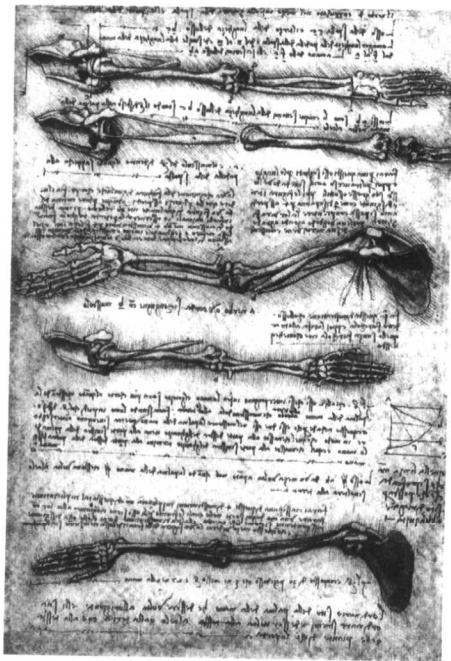

图008 手臂 达·芬奇

图 009 学生习作 (美)

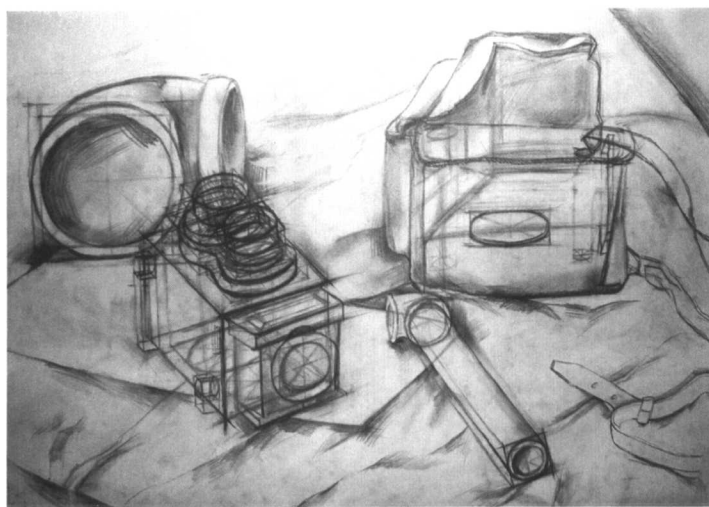

图 010 浙江理工大学艺术与设计学院 01 级学生作品

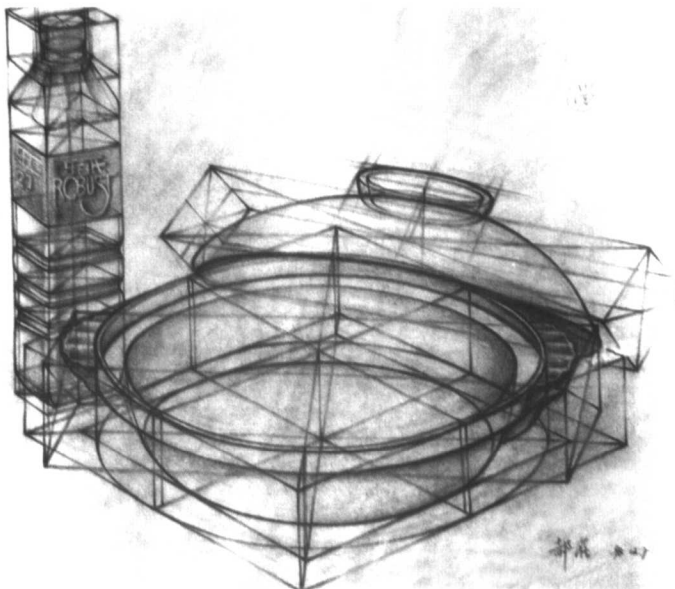

图 011 学生习作 郝蓓

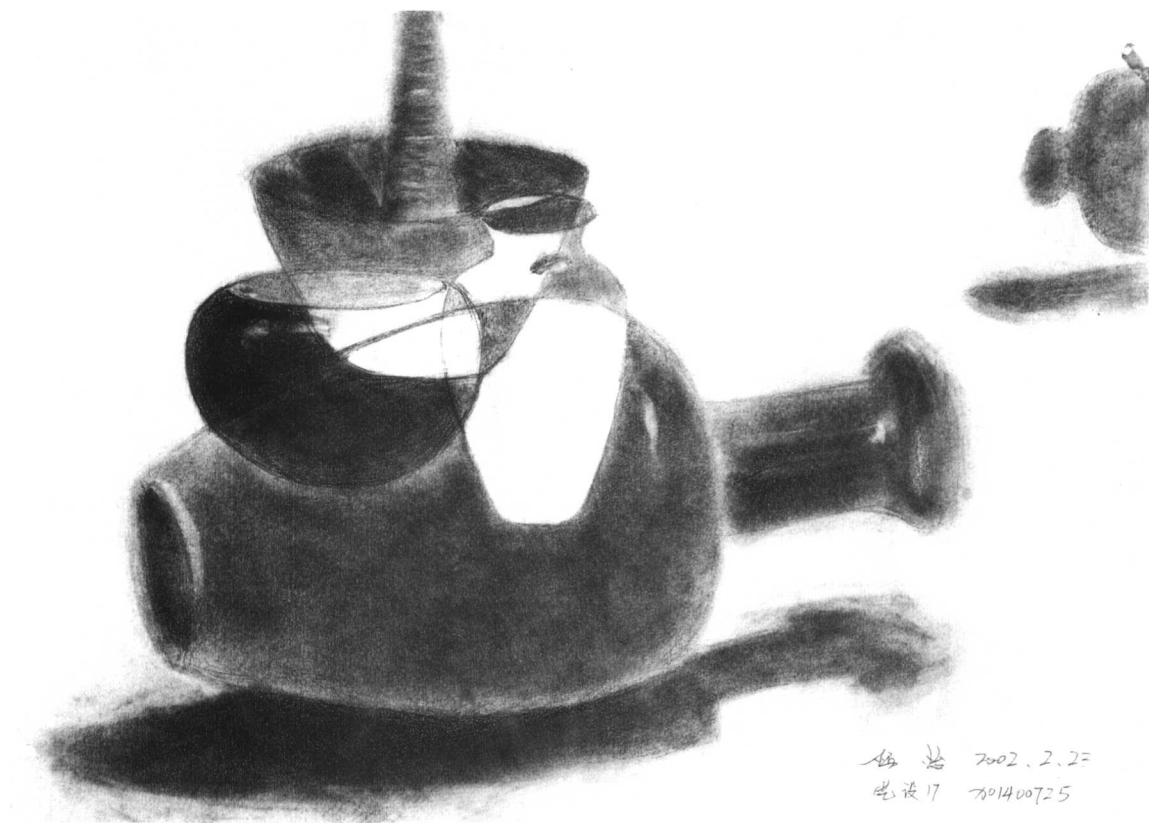

图012 组合静物写生的创意表达 杨怡

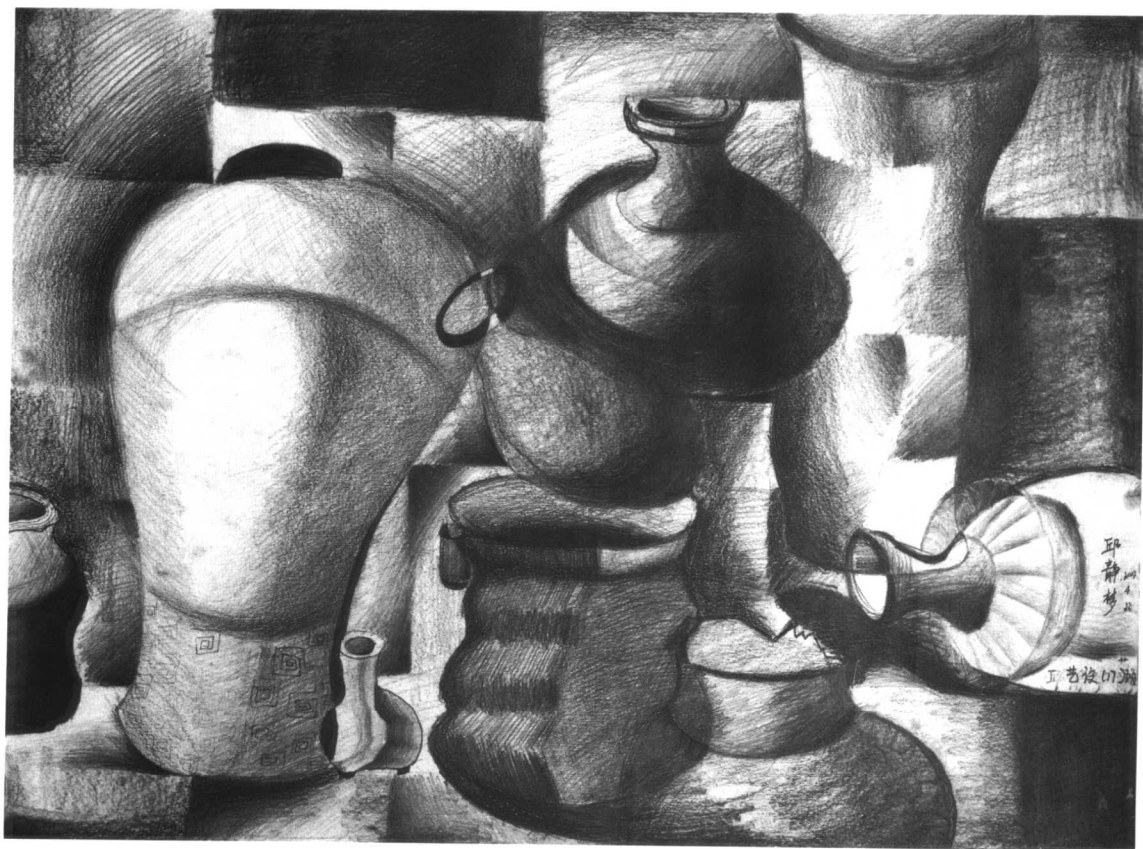

图013 组合静物写生的创意表达 邱静梦

第二节 设计素描应用的主要功能分析

如果以某种特征将一幅作品以“是绘画素描还是实用素描”的标准加以区分的话,这种特征与纯艺术和设计的区别是相近的。当其表现得丰富而感性时它呈现了艺术;当其表现了高度理性的魅力时它是设计。即便是纯艺术作品也有反映社会思想、艺术家个人情感的应用功能,而物质生产应用、工程实践应用是设计的主要功能。素描作为造型训练的主要手段在应用设计教育理念和目的方面与传统艺术教育的差异见于以下分析图解:

从以上分析可以看出,素描作为造型基础或作为技法理论体系,历来就具有“纯粹艺术语言表现”和“设计造型意图表达”两项旨意,不过是随应用的人的需求使之侧重点彼此消长。正像设计学科的形成包含了从美术体系中孕育分化的漫长过程一样,所谓设计素描还远远谈不上已形成了体系。设计素描除最终须具有像绘制草图和效果图那样的应用性质外,作为造型训练探索主要表现在两个方面:一为结构素描,是应用造型最基本的内容;二是创意造型,即突破囿于传统单一再现现实物象的观念,使之更好地与设计领域广泛的创意思维接轨。

图014 学生习作 宋庆文

第三节 艺术设计的基础素描教育应重视的几个方面

1. 传统写生素描是设计素描的基础

前文中提及,传统素描几乎解决了在平整的二维画面塑造三维视觉空间的所有技法和理论问题。通过训练培养学生的观察能力、分析能力、概括能力及刻画能力,同时对素描这种特殊的媒介所具有的形体、透视、光影、调子、结构、线条的技法语言概念有所掌握和认识,才可能使学生具备一定的造型能力。长期以来人们普遍认为,素描能力强造型能力也一定出色,而培养造型能力,除了反复画素描外别无他法,这种理念在今后依然是正确的。时下很流行“设计素描”、“结构素描”、“创意素描”等等,只能是针对艺术设计类专业素描教学内容的“补充”或探索性的延续。目前所谓设计素描还处在未定型的探索阶段,设计素描教学是根据设计学科需求来定位的,有其自身的研究内容和方向,它不能取代传统素描培养造型能力的过程。笔者认为艺术设计类专业教学的素描课程可由传统素描、设计素描前后两个阶段构成;前者更为重要,课时量应该更多。往往素描基础扎实的人对于设计素描理解迅速,掌握得也更为完整,从而能够得心应手地表达创意。(见图015,图017,图020)

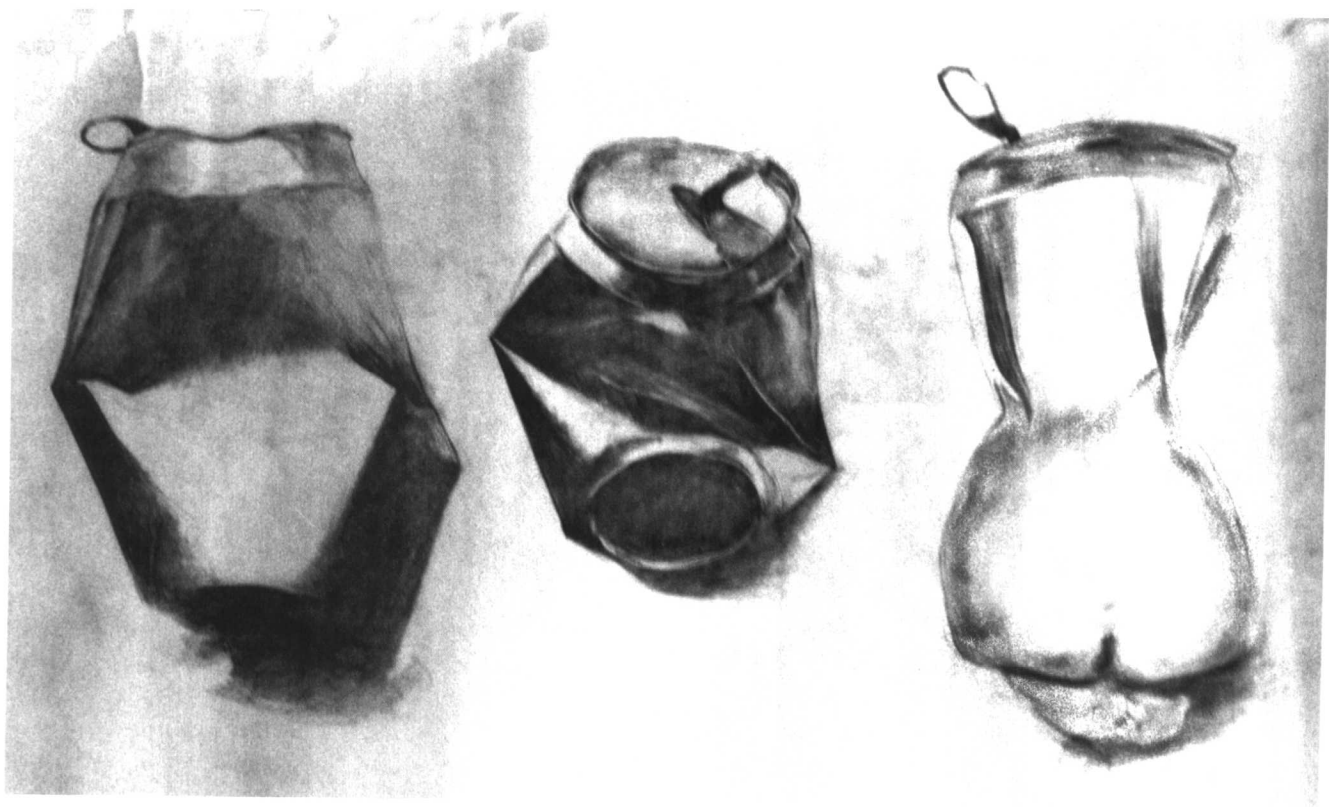

图015 从可乐罐到人体的形态变化 刘洋

图 016 三角 佚名

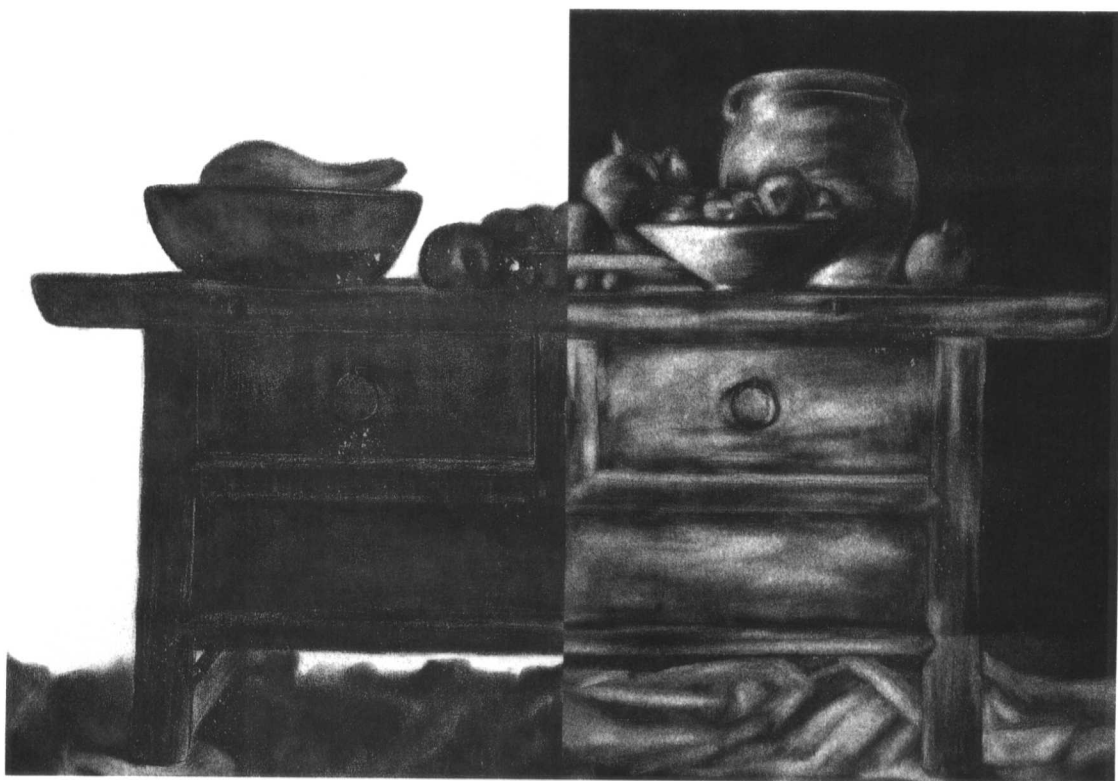

图 017 浙江理工大学艺术与设计学院 02 级学生作品

图 018 模特 佚名

图 019 学生习作 (美)

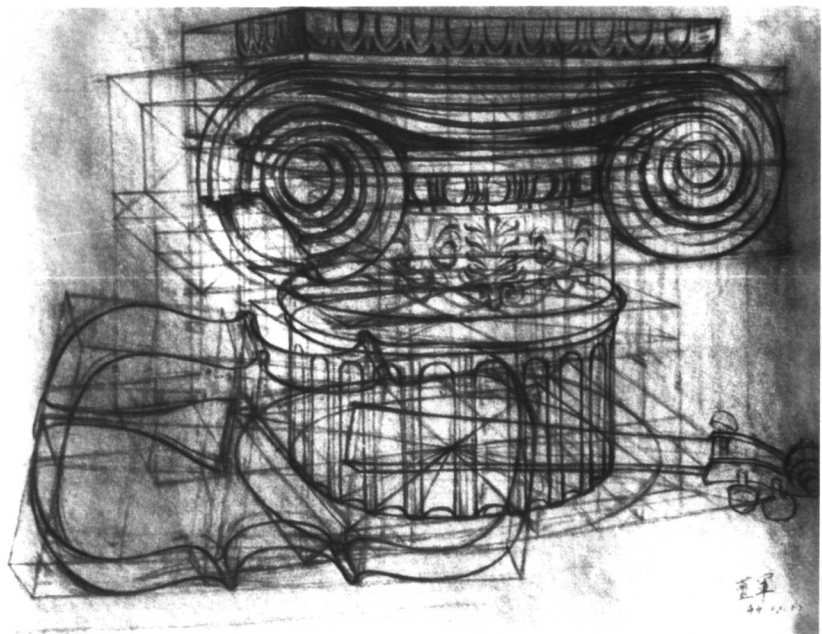

图 020 学生习作 董军

2. 培养理性的结构造型的分析手绘能力、素描媒质的创意表达能力

(1) 研究结构的素描 (见图 020)

有人把充分表现物象的空间、透视、解剖、光影等视觉效果,以艺术塑造手法在画面上还原视觉自然的素描称为“全因素素描”。在此无论这种说法合理与否,我们还是可以理解传统素描研究的是“还原视觉自然”,它的主要评价标准是画面是否呈现了令人信服的视觉自然,但这并非设计素描的目的。设计是靠工业工程来实现的,设计对象是生活资料、生产工具。设计素描不是要在画面上“还原视觉自然”,而是以素描的方式研究、设计、创造产品及客观物象的结构规律和有关因素。它虽然是以绘画媒介来分析、研究、表现结构,但目的不是在画画,而是为应用生产造型做“三维的图式”,即实际的

图 021 插图 西格·图迪尼

“应用造型”。(见图 021) 这种以分析物象的构造特征、规律及表现手法来研究结构的素描我们称之为“结构素描”或“设计素描”。一般情况下, 设计素描的重点描绘对象应该是石膏几何体、产品、工具(见图 022—029), 因为这些道具包含了物象构造最基本的内容和形体, 况且所谓产品设计、建筑设计的造型创意正是物象构造最基本规律的运用和变化。将石膏人像、人物形象作为结构分析、研究的对象目前也相当普遍。石膏人像、人物形象并非工业产品, 不是简单的几何形构造组合, 例如人物形象的任何剖面、任何视角的轮廓以及投影的形状都是独一无二的, 它们的不像工业产品普遍都具有构造轴心。结构包含形体、机能、运动、解剖等等复杂内涵, 直观地看结构式的人物素描是否对应用造型(如产品设计、环境设计)有意义还值得商榷。但许多专业人士认为, 以分析、研究的态度描绘人物的复杂形象, 有助于培养结构造型能力。(见图 030 和图 031)

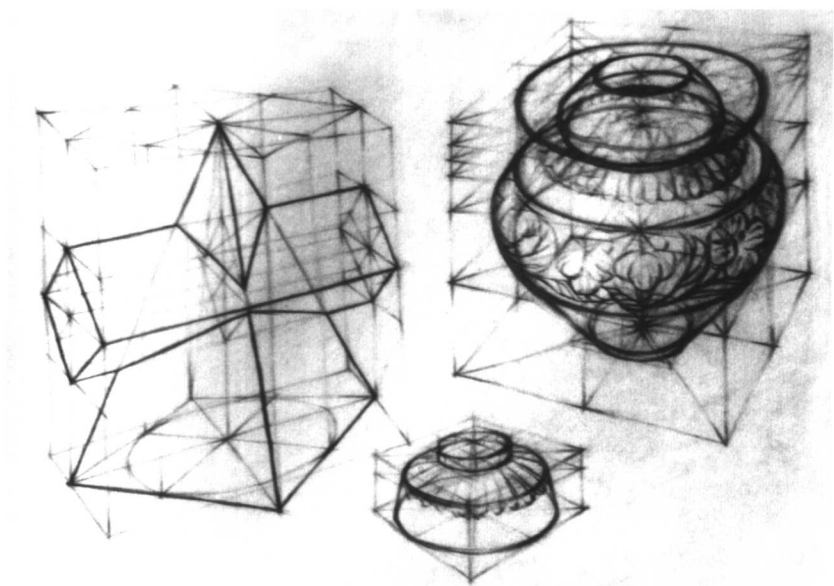

图 022 学生习作

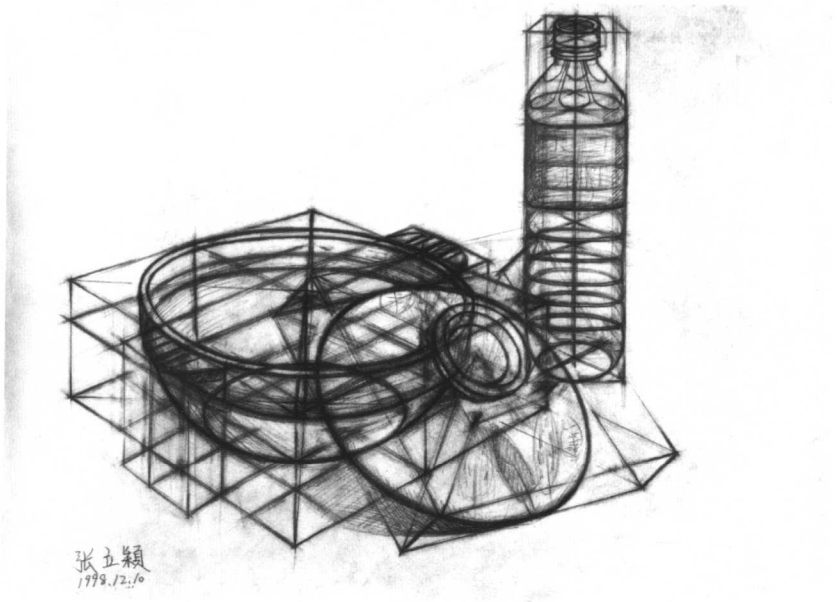

图 023 学生习作 张立颖

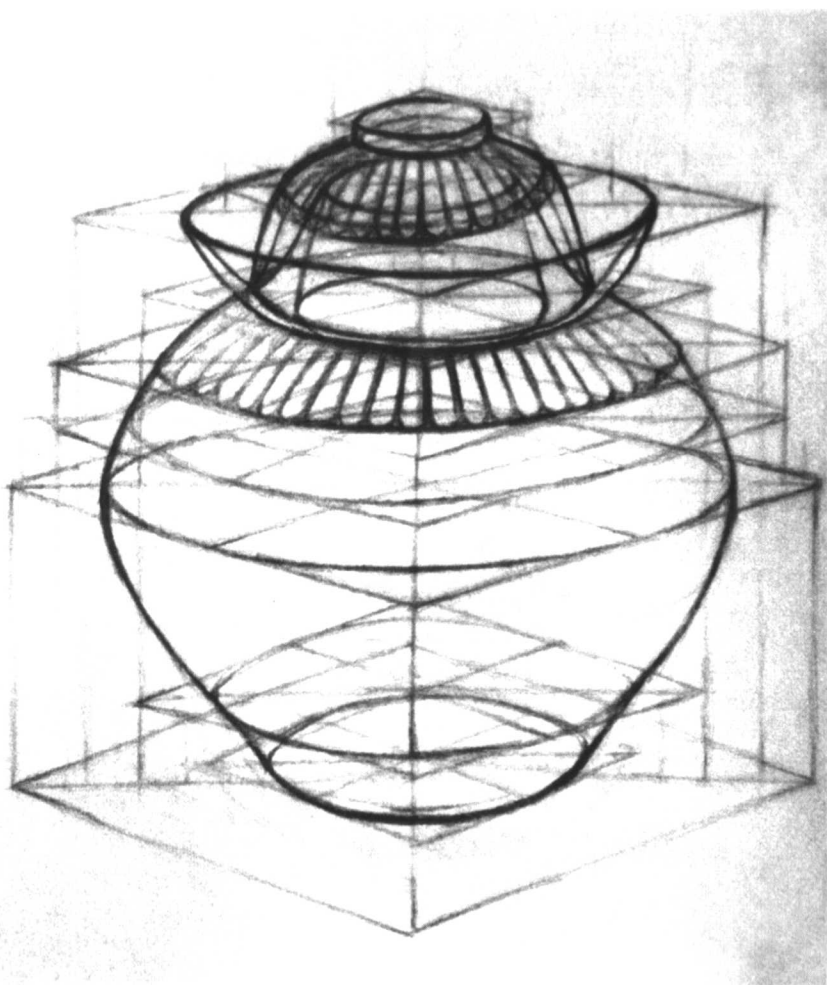

图 024 学生习作 冯文博

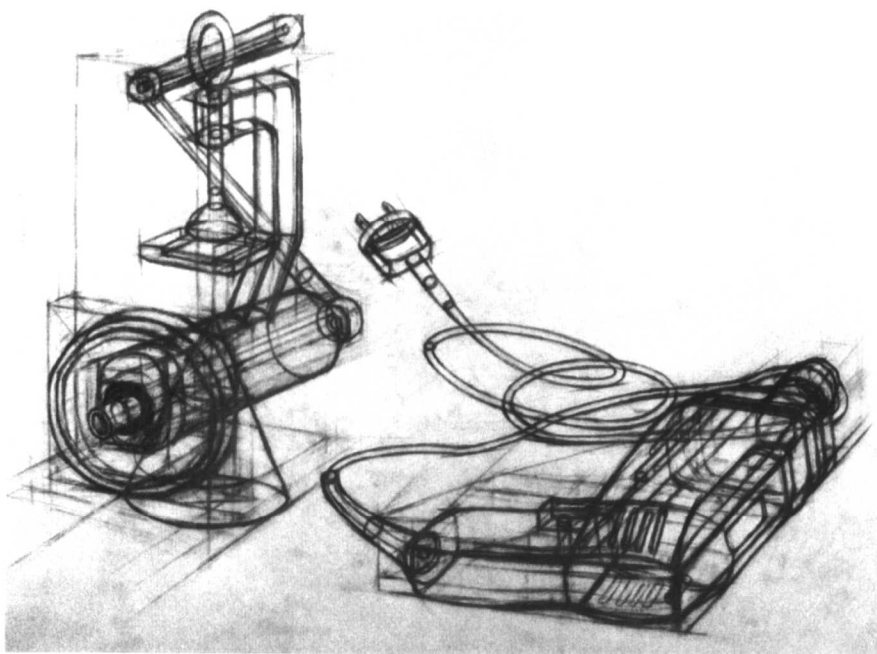

图 025 学生习作 宋庆文

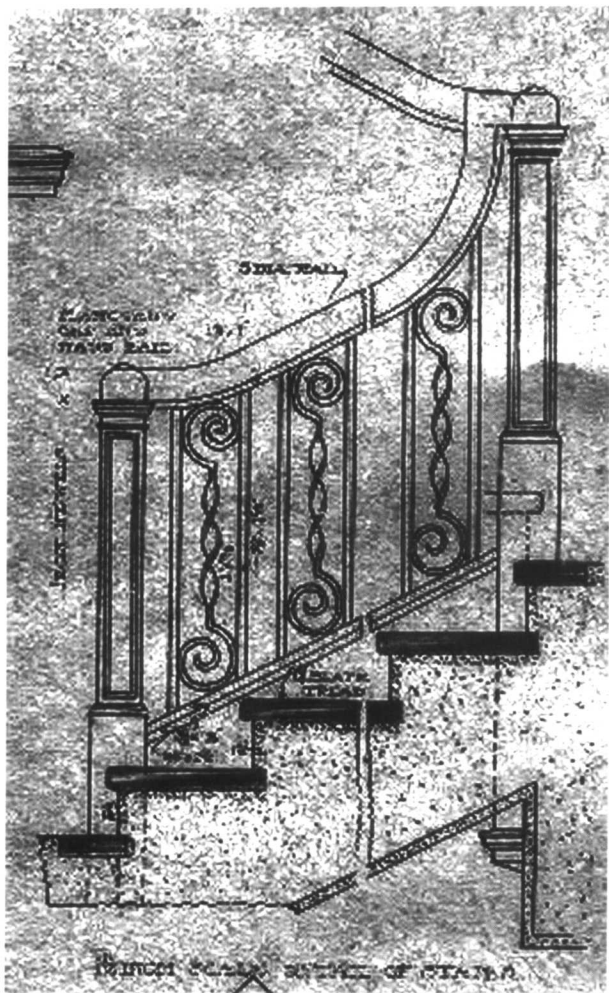

图 026 平面结构设计

研究结构形态的素描不能仅着眼于写生,对于各种应用图示都应关注。

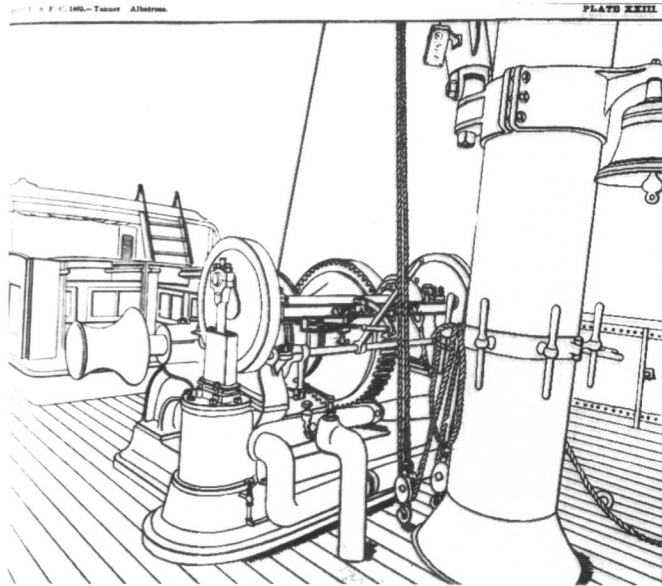

图 027 应用工作环境设计

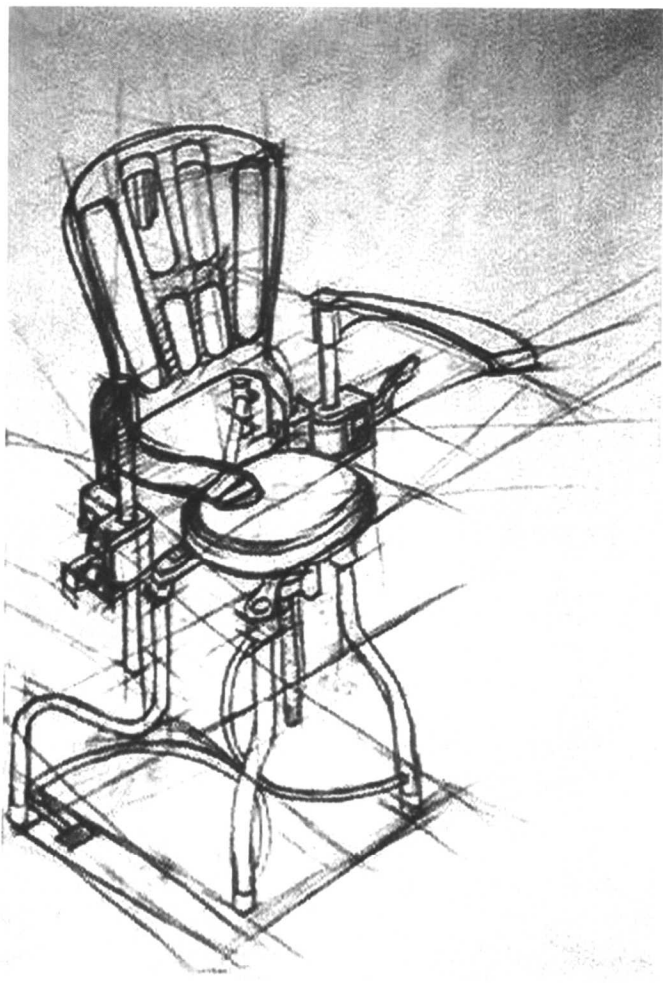

图 029 工作椅设计

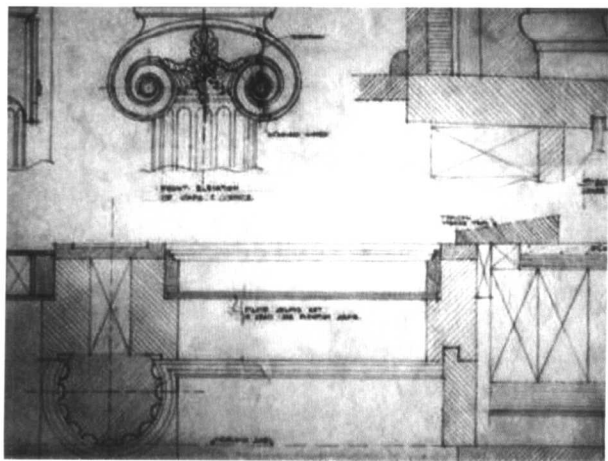

图 028 平面结构设计

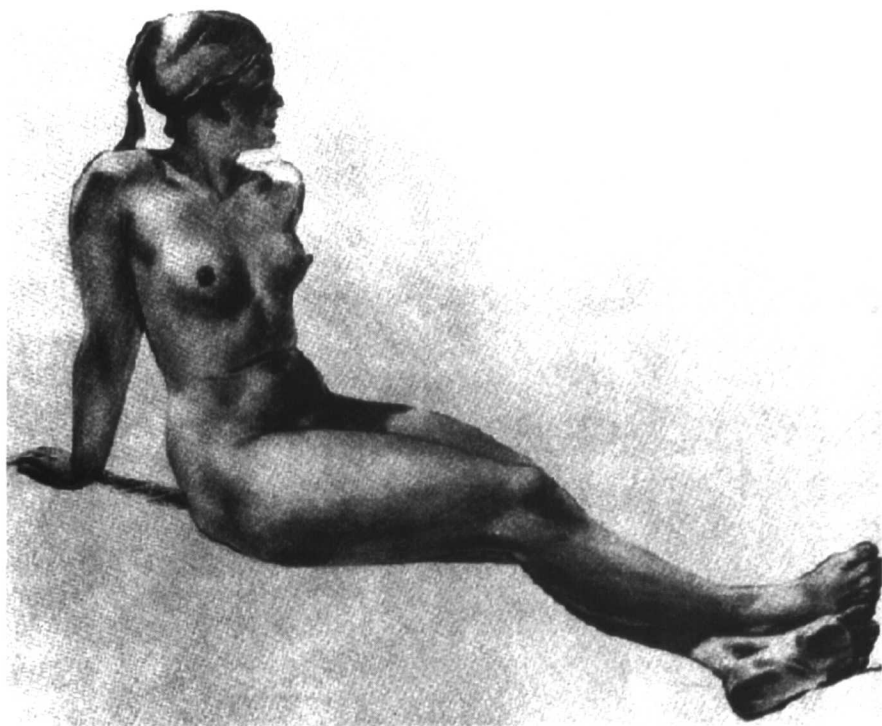

图 030 人体 杰伊涅克

图 031 轧钢厂工人速写 门采尔

(2) 运用素描媒质表现造型创意和意图模式的素描

目前各院校设计类素描课程大都含有“创意素描”的教学内容和方式,已远远超越了素描的传统内容。设计不是绘画,亦不是再现物象,新的重点是如何在素描教学过程中培养学生的创意造型能力。但是以设计的“创意”概念取代素描的创意表现或使后者向前者看齐都是不恰当的。首先,素描的目标是造型基础训练,过度偏离了这一使命就失去课程的基本目的;素描的创意表现应围绕着素描的媒质特性,即素描造型的特殊语言如线、面、空间、光影、调子等等,创意表现应主要反映在运用这些要素表达视觉感受等方面的内容。(见图 32-35)

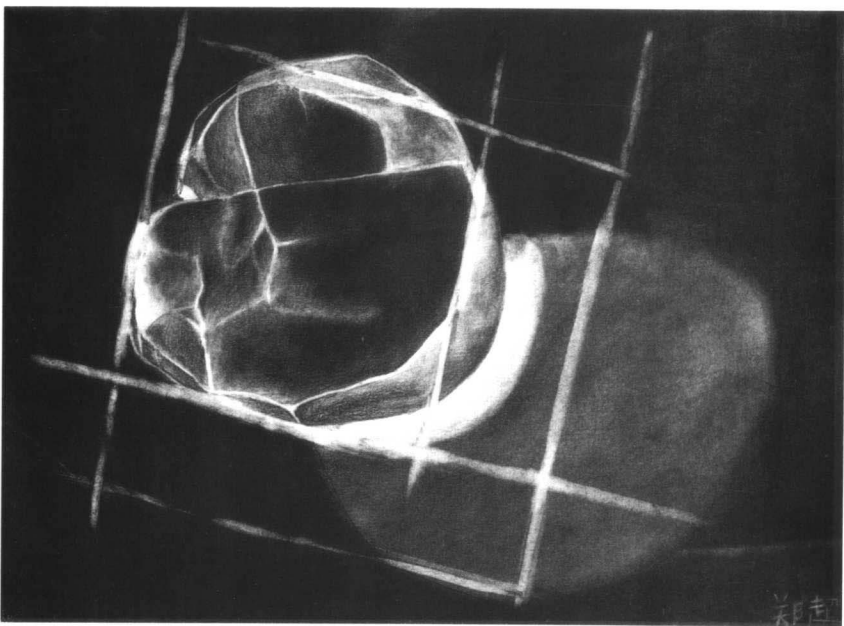

图 032 学生习作 郑超

此幅作业是“一块石头”系列之一,作者以一块石头为表现对象作了多幅写生的创意表达。

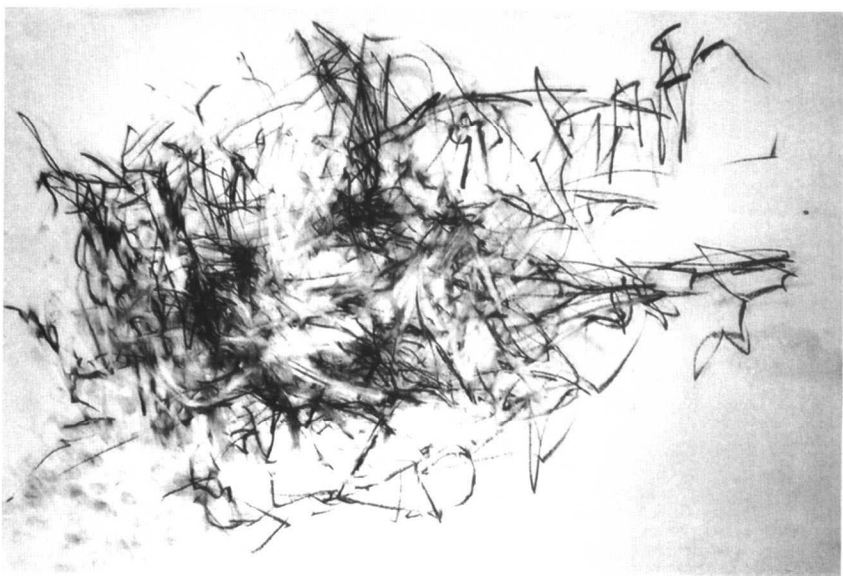

图 033 无题 理查德·拉泽勒

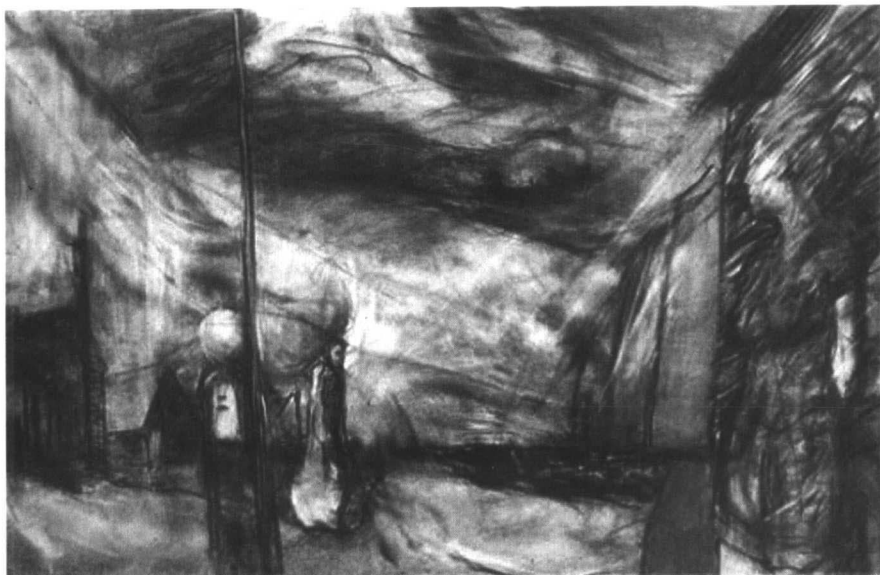

图 034 学生习作(美)

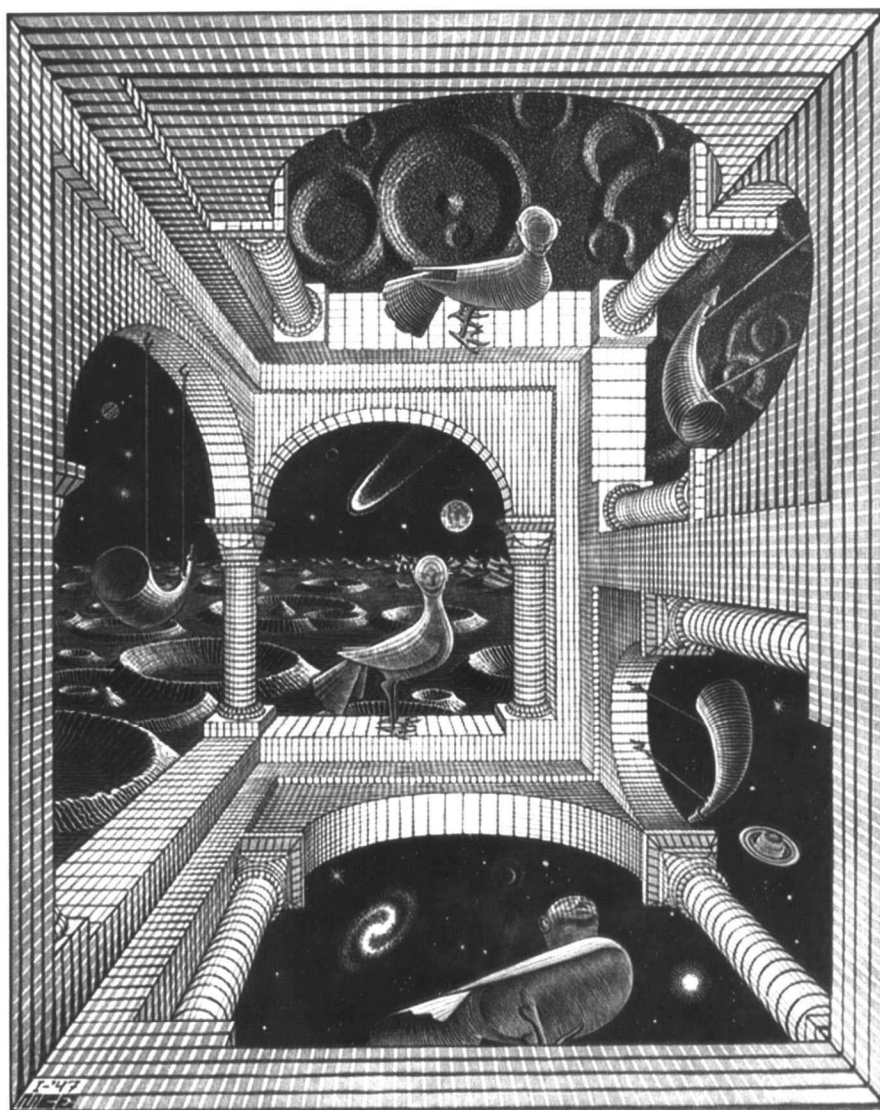

图 035 图形变化设计 杰里·布雷通斯

这是著名的图形变化大师的作品。除了造型语言运用了具象的形式外，在空间处理手法上以抽象的形式表现了构图、透视、正负、引力等矛盾关系。