

艺术设计高考考生训练必备

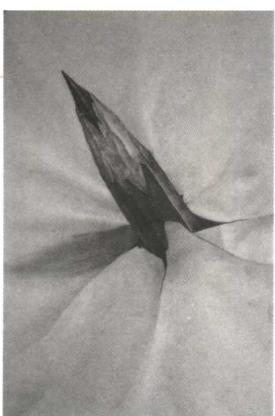
设计 素描

SHEJISUMIAO
JIAOXUERIJI

教学日记

王在辅 编著
河南美术出版社

1
2

3

设计 素描 教学日记

SHEJISUMIAO
JIAOXUERIJI

素描

教学
日记

王在辅 编著
河南美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

设计素描教学日记 / 王在辅主编. - 郑州: 河南美术出版社, 2005.8

ISBN 7-5401-1409-6

I . 设… II . 王… III . 素描 – 技法(美术) – 高等学校 – 入学考试 – 自学参考资料 IV . J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 082391 号

书 名 设计素描教学日记
编 著 王在辅
责任编辑 陈 宁
责任校对 敖敬华
装帧设计 陈 宁
出版发行 河南美术出版社
地 址 郑州市经五路 66 号
电 话 (0371) 65727637
传 真 (0371) 65737183
印 刷 郑州友联印刷有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 4
印 数 1-3000 册
版 次 2005 年 8 月第 1 版
印 次 2005 年 8 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-5401-1409-6/J · 1295
定 价 19.00 元

序

随着社会的飞速发展，基础绘画的语言也在进行着浅易莫测的变化，既而带来诸多艺术和思想的流派。

设计学科的建立，对现代意义上的艺术产生了极大的冲击，其主要表现的方面就在于对实用性和审美性的高度统一。

中央美术学院设计学院自创建以来，高考入学考试试题就与其它院校的同类专业考试内容拉开了距离，另开新面地走出了一条适合美院设计学院教学特点和培养人才的高考模式。这种思路的出现给现代中国的设计理论带来了新鲜的血液。

由于这是一条全新的思路，中央美院设计学院以及建筑学院在这方面的工作也是倍加投入，力求做到最好。

作者在自己几年来深入教学的实践过程中，总结了一些经验和学习方法，并将其以实际的方式展现出来。这种方式侧重地表现在对思路的总结和挑战上，而尽量地避免高考模式所带来的应试心理，从而摸索出一条“务实的路子”。

常言道，知己知彼，百战不殆。考生可以根据自己的实际情况有的放矢地选择。

这套教学日记的出版，也正说明了当代设计学科百家争鸣局面的出现，这是一个好事，必定能为众多的考生或是基础学员带来一些借鉴的可能。

最后，预祝本书能给读者带来一些帮助，也预祝中国设计基础教育有美好的明天。

中国教育传媒网总监：秦宣旺

艺术总监：岳学舟

2005年6月

引言

学生的作品最能体现一种教学方法的思想和特点，我看过了许多设计类的图书，也总结了很多思路，但最终还是迷惑，迷惑的不是我不知道什么是好，不是我不知道怎样去做。透过那些按课程分类的方法，我们可以感受到诸如牛毛的排列，这种方法，诚然是一种成熟，但成熟的背后，似乎总是埋藏着一种不成熟，这种不成熟所表现的方面也许可见一斑。太强的规矩性，往往给我们的思路以限定，这种限定并不可怕，但限定之后，怕是我们失去的就很多了。

我们学习设计素描，目的是很明确的。设计素描也是素描，不同的是，我们要考虑的是基本功的东西。基本功的重要性是勿庸置疑的，但更多的是我们将怎样建立在一个设计的眼光上。进行多角度的观察与研究、多层次的布局与拆卸，对我们了解物质内外规律和改变事物起到了首要的作用。光和影的应用有助于我们对体积、空间、质感的理解，调子上的韵律、节奏，物体的质感和肌理等都给人以强烈的感情。我们要做的，就是要去发现，发现那些已经存在的，但没有被多数人看到的东西。我们还要做的就是优化，一个平常的按钮，在人们的视线中，只是一个按钮，当在我们的画面上出现时，虽然也是一个按钮，但这个按钮，我们怎样赋予一种感情是尤为重要的。我们在努力地寻找着这种情况，等待着这种情况的出现。当这种情况出现时，我想，不管是我还是我附近的人们都会以一种“快乐”的心情来表达这种成功。我们期待着这种成功！

说到设计素描，不得不提的是何为设计素描。当然这样讲的目的，便是为了与常规素描的区别。常规素描勿庸置疑说的是较为常见的光影素描、结构素描等。我们必须清楚的一个概念是，设计素描也是素描。那么不同点，我想大致有几种。

①设计素描的目的较一般的写实素描来比，更则重要的突出其设计性和功能性。而常见的写实素描则注重的是画面本身的东西。

②较常规素描相比，设计素描有着更为强大的宽阔性和自由性。当然无论是光影还是结构或者诸多的技法都是常规素描中经常有的，但在设计素描中

也是不可忽视的。也就是说设计素描是建立在常规素描上的一种创意的表现。

③既然所谓设计素描，也就突出了其画面的设计性。而这种设计性往往表现在创意。当然除了创意以外，在基础的练习或考试中，较多突出表现的是学生对普通物体的理解和排列上、独特的思维上、新颖的视角上等等。

④独特的思维是建立在主体的深刻理解与联系上的。比如说“破碎的玻璃”这个题目，常规的思维只局限在常见的玻璃上，而更多的则可能要考虑到一种开和闭的矛盾关系上，这样以来，思维就宽泛多了。

这样以来，我们对物体的内部理解以及外部关系的考虑就成了首要的重点，善于观察生活中的细节，往往是优秀作品中所要体现的。

本书中的“4天”教学日记，并不仅仅只是4天，而是为了起到抛砖引玉的效果，让广大学生在准备美术高考应试的过程中进行针对性的系统训练，培养学生正确的设计意识，拓展学生的设计思路，帮助学生解决一些设计素描练习中出现的问题，从而使学生得到有益的帮助和提高。

目录

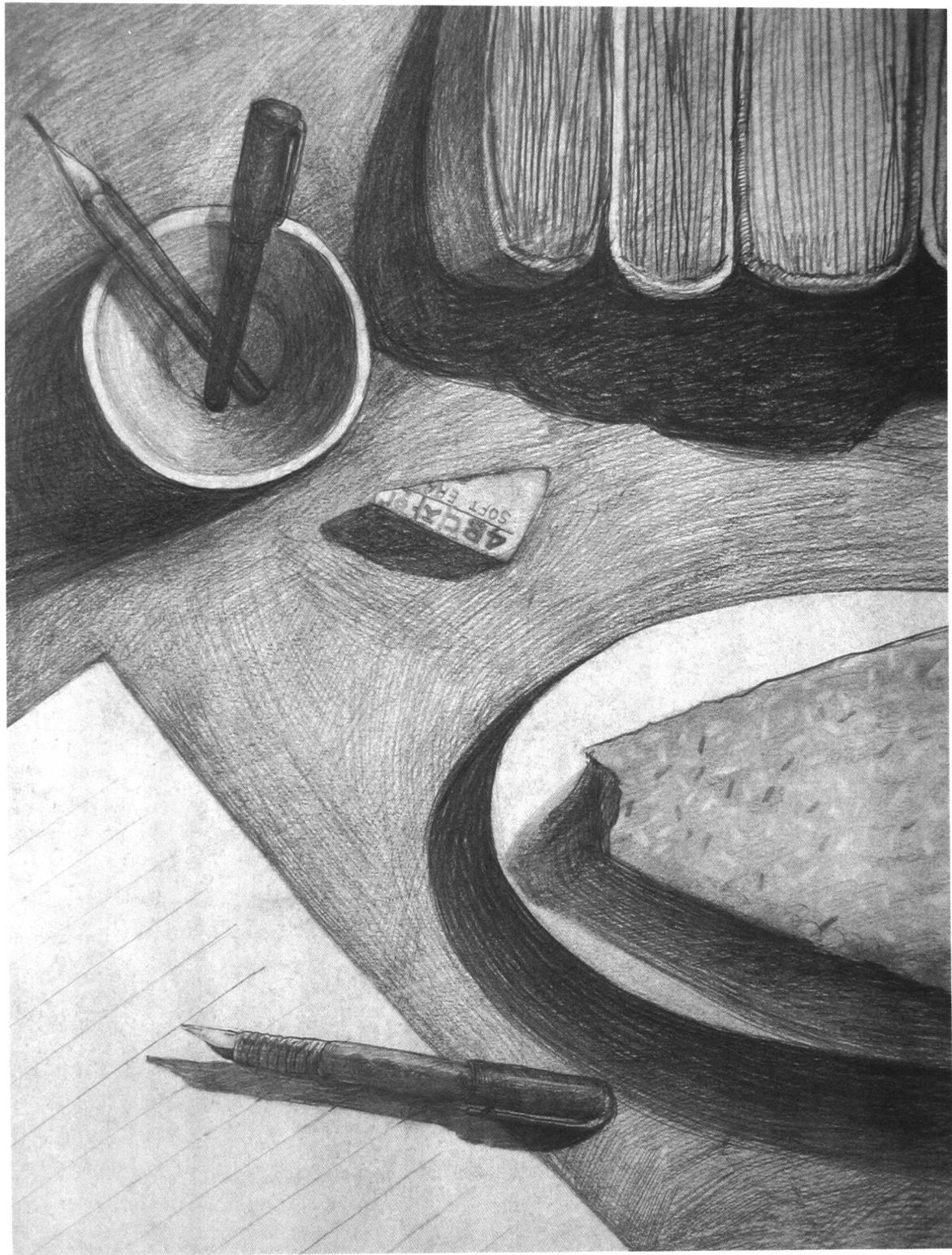
	第 1 天	第 2 天	第 3 天	第 4 天	
上 午	“方、圆、三角”的练习	“五个罐子，其中必须出现一个方形白色的”练习	“从常用学习工具中自选 3-7 件”构成画面	以“融、化”为题，自行组织画面	优秀考生试卷选登
	P1—P6	P13—P16	P25—P34	P41—P49	
下 午	以“一个水果和一张纸”为主体，完成一幅素描	“一杯茶，五本书”的练习	以“气、体”为题，自行组织画面	以“突破”为题，自行组织画面	
	P7—P12	P17—P24	P35—P40	P50—P55	
					P56—P58

“方、圆、三角”的练习。用“方、圆、三角”的基本形状构成画面的主要构架。也就是说，构成画面的主要元素是“方形、圆形和三角”。这样的练习有助于我们对画面的认识以及基本框架的理解。我们可以发现“方，圆，三角”几乎构成了所有的画面。基于此题目，我让学生们在作画之前每个人用1个小时的时间画出10~20个小的草图，然后从中挑出3~5个进行分析，分析草图中线与面的规律以及组合形势，最后从其中挑出一个较好的进行深入加工。我可以发现，其中较为好的构图，有不少是从来都没有见过的，这恰恰说明了一个问题：借鉴始终是有限的，按照一种思路走下去，解决一些问题才是最重要的。

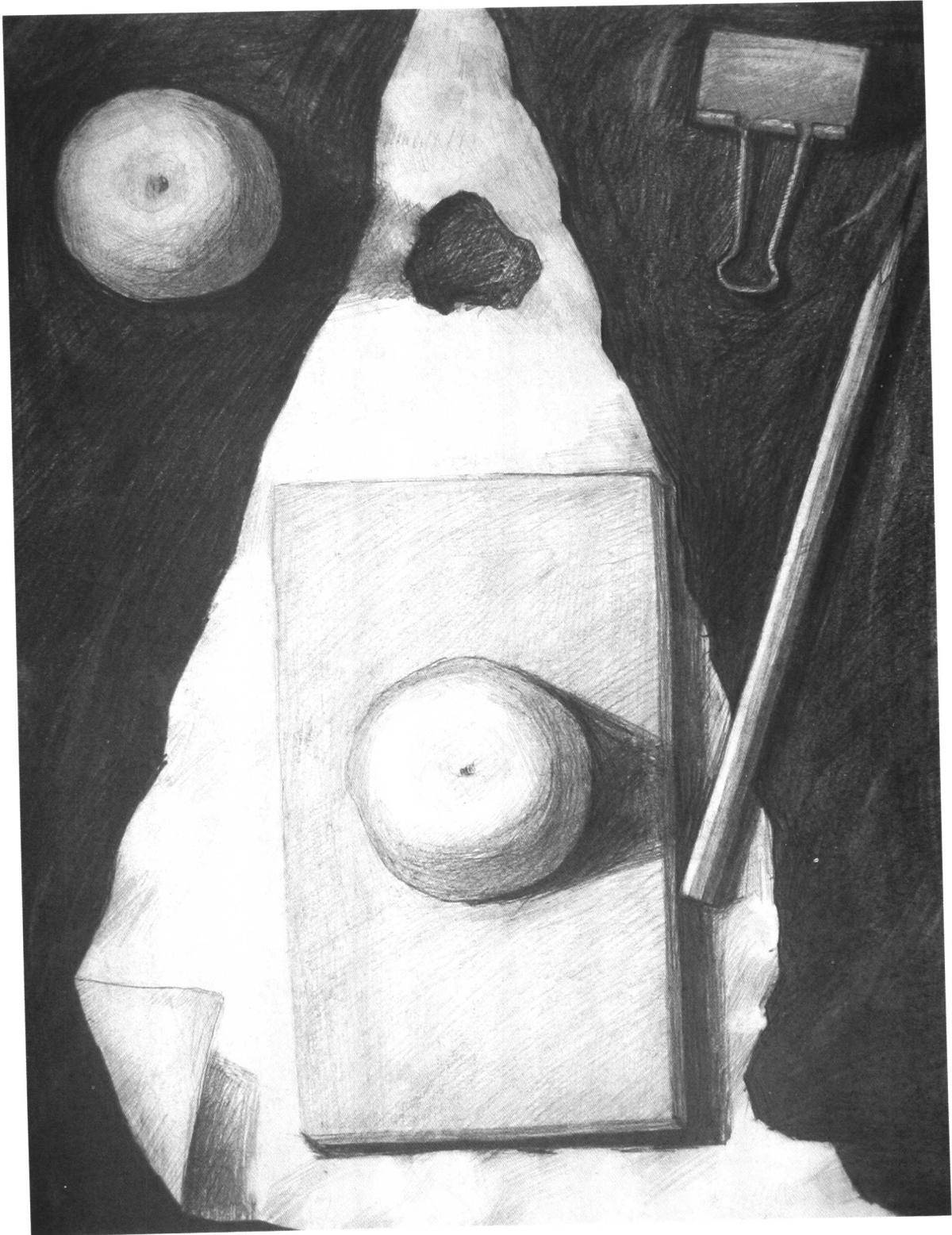

以“三个水果和一张纸”为主体，完成一幅素描。我们着重地突出了某些思路，比如说什么样的水果，什么样的纸张。不同的水果和纸张的选取，当然会形成不同的内容，既而出现不同的画面。当从水果中选择了苹果时，在画面上务必是以圆的概念出现的。当然了，也有一部分人把纸看成了一本书或是一本册子，这样都是可以的。设计素描，也是素描，除了一般概念上的素描外，当然是为设计服务的，这样以来，不同的视角以及较为独特的画面处理就显得尤其重要。

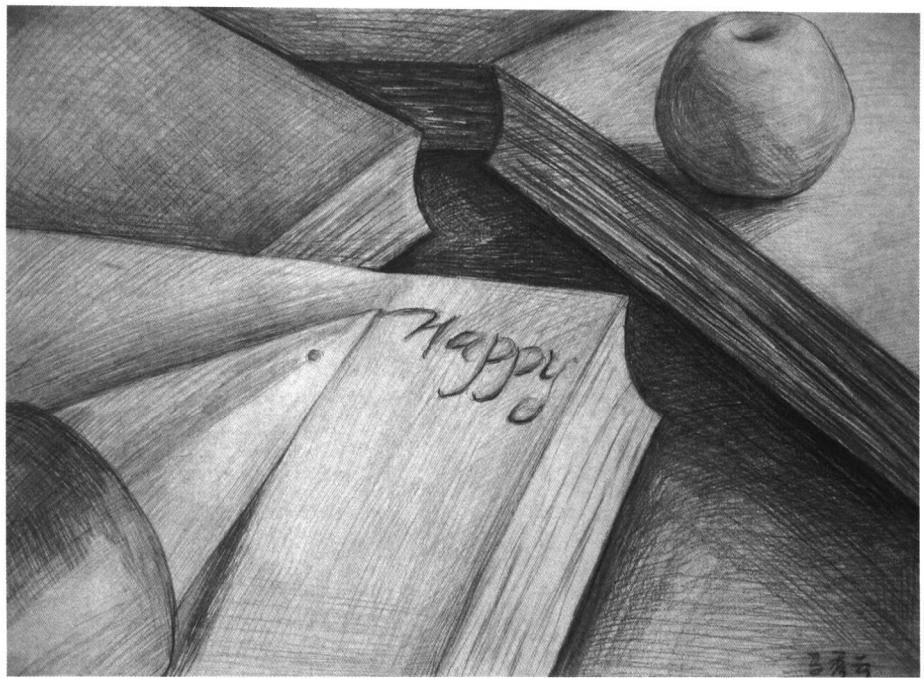
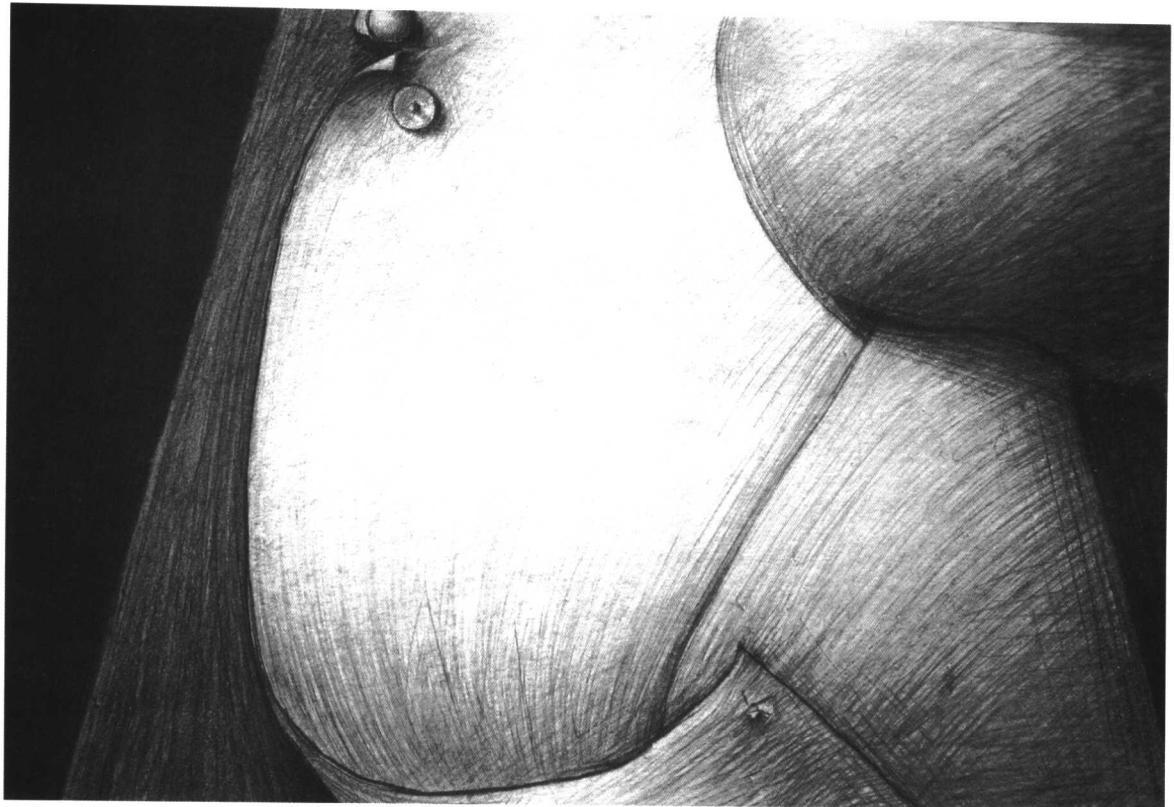
总有学生这样问我，什么样的构图才算是好的构图？什么样的刻画才算是精到？我就笑着对他说：你想想，如果一个人走在路上，望着夜空，这样的情景很可能是诗歌或是散文，如果这个人掉到河里去了，那就变成了小说或者戏剧了。那么你说的好坏也就是比较明显了，假如你和别人有着同样的基本功水平，那么好不好的标准也就成了这幅画面的情趣了。这跟学造型是一样的，不是非要让你把一个苹果长出翅膀来不可。

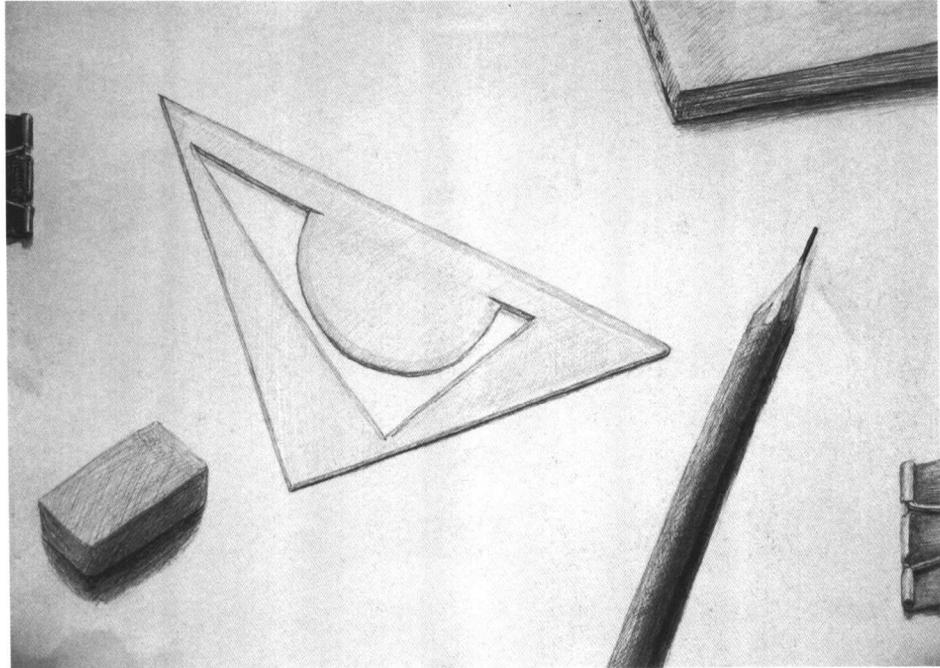
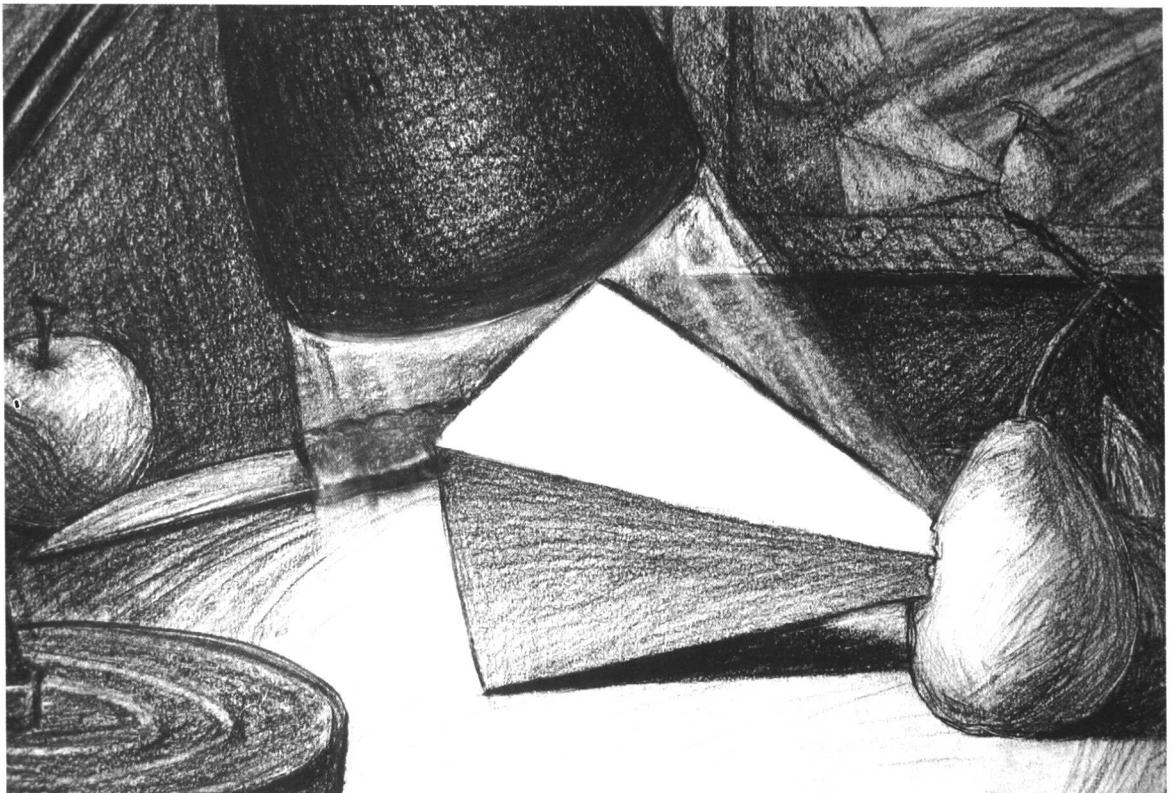

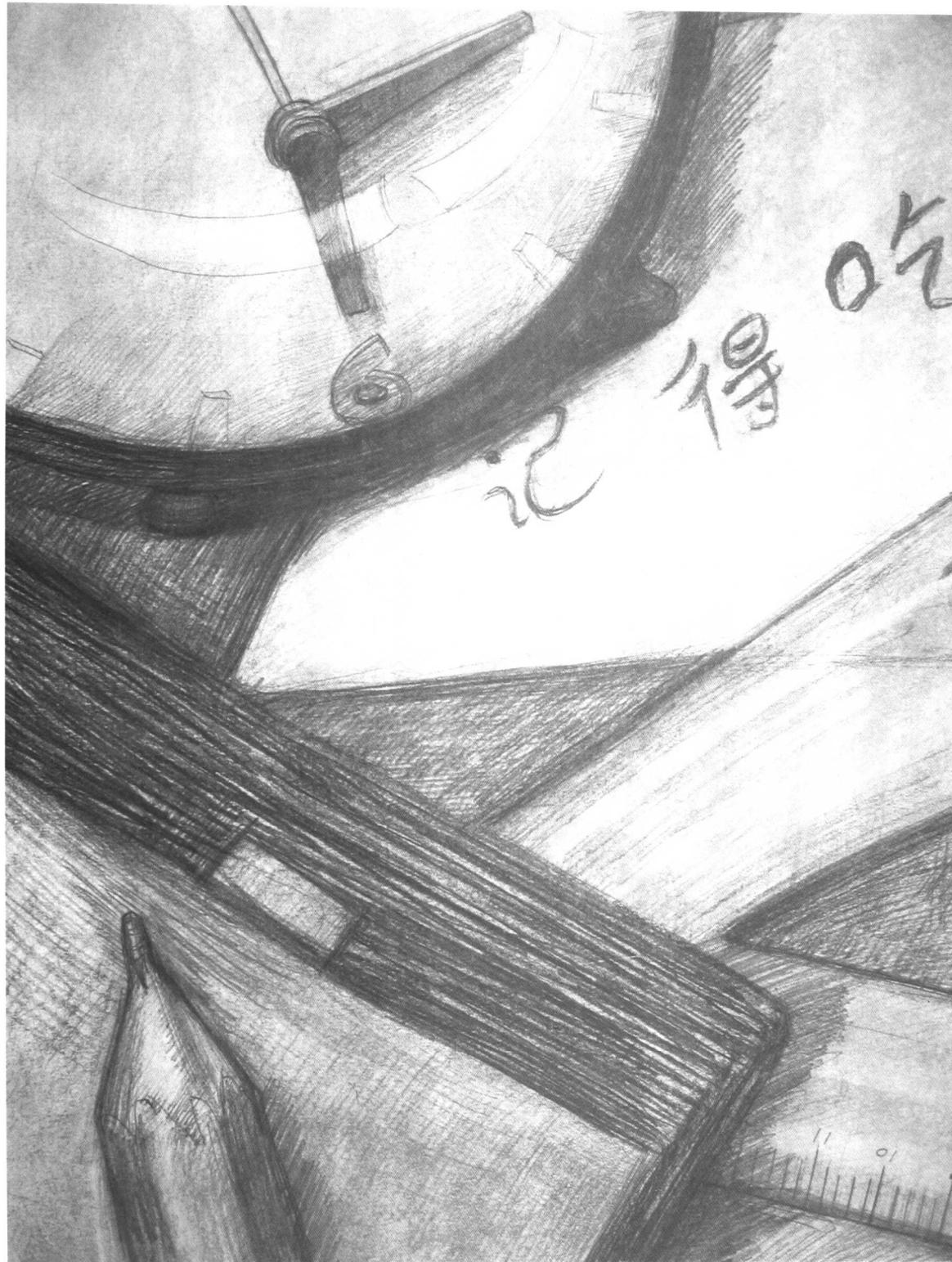
点评：大胆的画面切割与精到的表现手法是该作品的一大优点。而画面中橡皮的位置和细心的刻画则起到了点睛的效果。

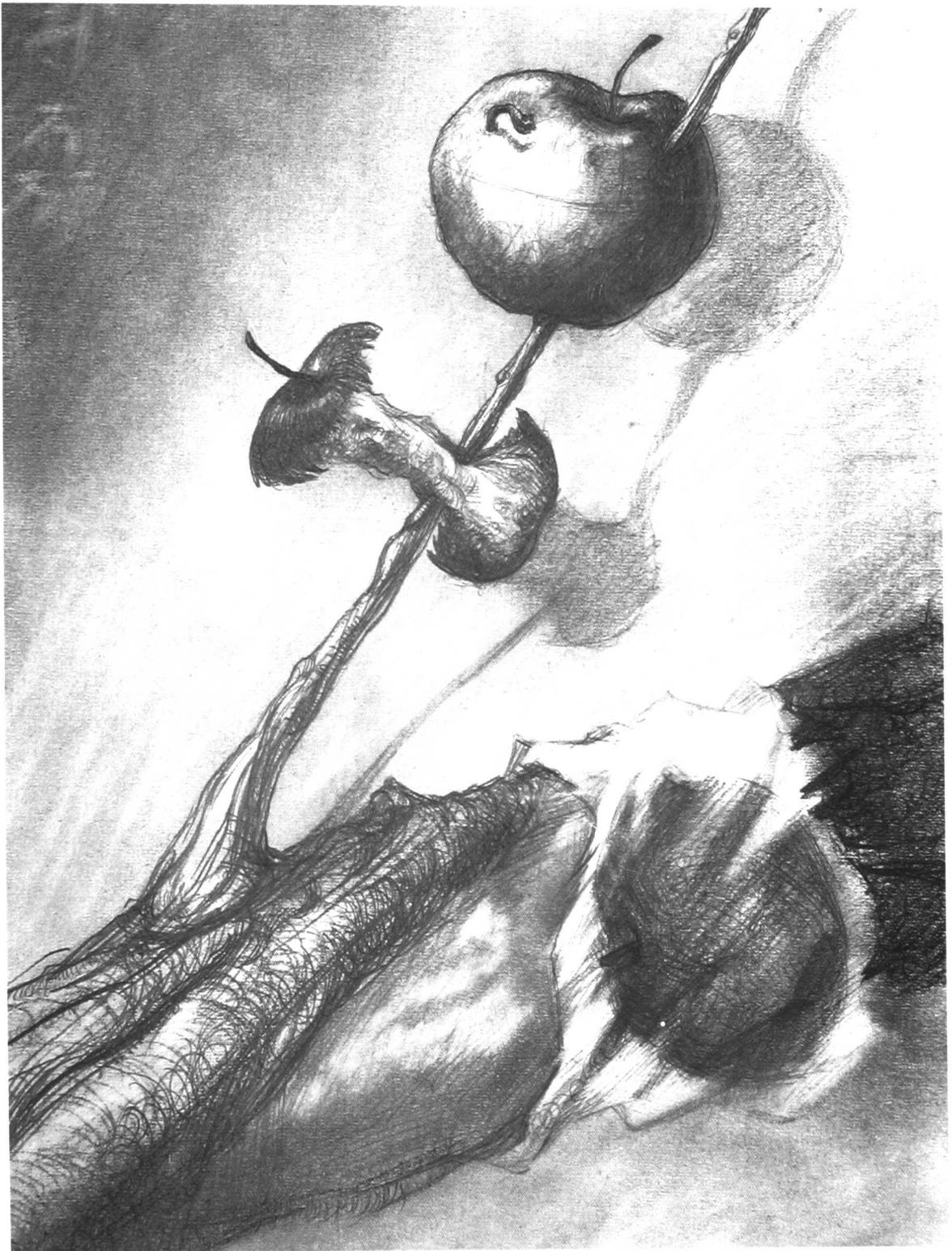
点评：大胆的黑白冲击使画面变得响亮有力。
三角形的纸张上被挖去的一块显示出作者较为
主动处理画面的能力。

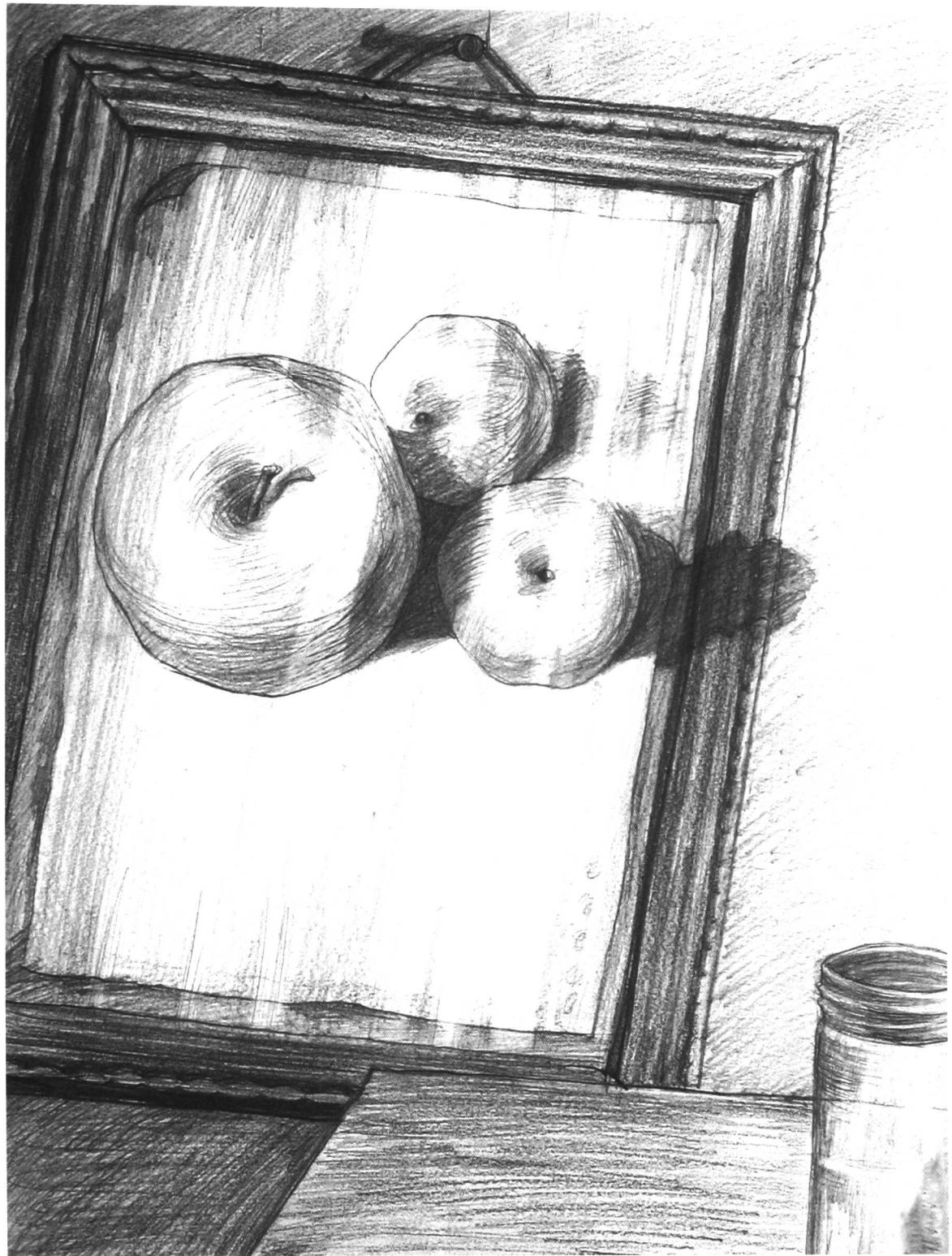

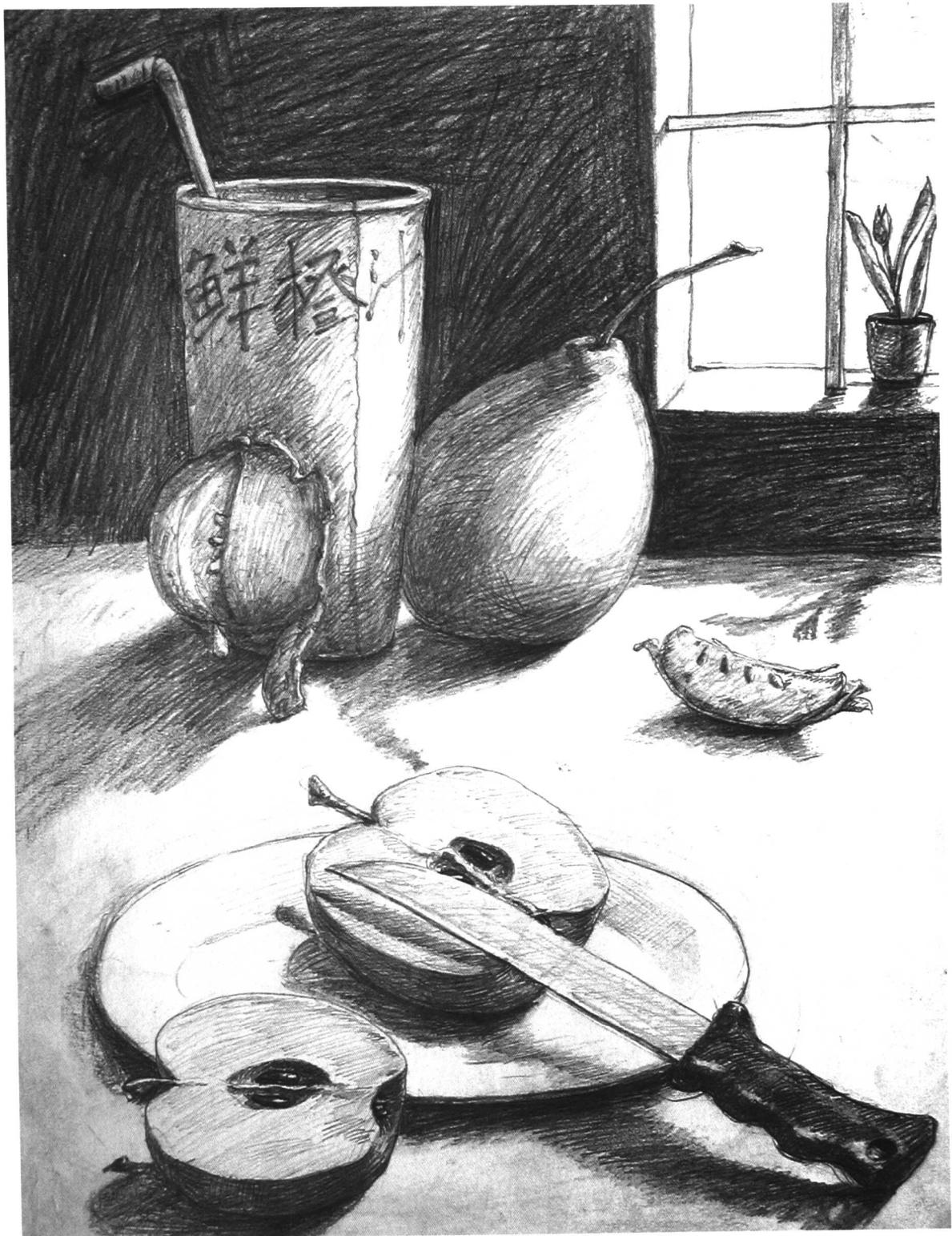

|点评：主观的处理使此作品极具表现力和视觉冲击力。

| 点评：构思巧妙，立意新颖。

点评：作者的聪明之处是显而易见的。当你思路清晰功夫到家，一切都变得游刃有余了。