



普通高等教育『十五』国家级规划教材

# 设计素描

林家阳 冯俊熙 著  
高等教育出版社

普通高等教育“十五”国家级规划教材

# 设计素描

林家阳 冯俊熙 著



高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/林家阳,冯俊熙著. —北京:高等教育出版社,2005.5

ISBN 7-04-016400-0

I. 设... II. ①林...②冯... 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 011117 号

策划编辑 赵洁                      责任编辑 周素静                      封面设计 林家阳 张志  
版式设计 陶海峰 王莹              责任校对 尤静                      责任印制 陈伟光

---

|      |                |      |   |
|------|----------------|------|---|
| 出版发行 | 高等教育出版社        | 购书热线 | 010-58581118  |
| 社址   | 北京市西城区德外大街4号   | 免费咨询 | 800-810-0598  |
| 邮政编码 | 100011         | 网址   | <a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>         |
| 总机   | 010-58581000   |      | <a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>         |
| 经销   | 北京蓝色畅想图书发行有限公司 | 网上订购 | <a href="http://www.landaco.com">http://www.landaco.com</a>       |
| 印刷   | 北京外文印刷厂        |      | <a href="http://www.landaco.com.cn">http://www.landaco.com.cn</a> |
| 开本   | 850×1168 1/16  | 版次   | 2005年5月第1版  |
| 印张   | 12             | 印次   | 2005年8月第3次印刷  |
| 字数   | 340 000        | 定价   | 30.60元  |

---

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 16400-00



### 内容简介

本书由留德学者林家阳教授主笔，是一部由设计师和画家共同著写的专业设计素描教材。本书以培养市场需要的创新设计师为目标，提出了搭建一个由视觉传播设计、工业设计、建筑与环境设计——即平面、立体、空间设计——融通的大平台。林教授主张设计素描应破除传统绘画教学的束缚，走自己专业的道路，并提出了怎样学好素描的三大学习方法，同时也设定了学习素描的四大过程。全书理论联系实际，提倡百家争鸣，由近400幅全新的插图组成，是一本观念新、资料全的素描教材，对目前各高校正在进行的基础课程改革将发挥促进作用。



### 林家阳

同济大学传播与艺术学院 院长 / 教授  
同济大学设计艺术研究中心 主任

1955年3月17日出生于浙江省温岭市  
1991—1997年就读于柏林艺术大学  
(UDK), 并获艺术设计硕士  
和大师生(Meisterschueler)  
学位

1997—2002年任江南大学设计学院院长  
2001年获江苏省教学成果一等奖,  
国家教学成果二等奖

2004年“设计基础教育创新研究和实践”  
获上海市教学成果一等奖  
“图形创意”获评教育部“国家精品  
课程”

1999年芬兰拉赫蒂国际招贴双年展评委  
2000年北京2008奥运会会徽设计大赛评委  
2001年第十届全国美展设计展评委

#### 主要著作

《图形创意》

《林家阳的设计视野——设计创新与教育》  
主编

《国际广告设计大师丛书》

《交点视觉设计丛书》



### 冯俊熙

上海市美术家协会会员

同济大学传播与艺术学院讲师

多幅作品入围国家级展览并入编画册

论文《动画专业美术基础探讨》收录  
《探索与创新》一书





林家阳画于柏林艺术大学(UDK)工作室(1996)





SCT 66

# 设计艺术基础课程教材

## 编审委员会

主任委员：林家阳 尹定邦 Gerhard Mathias 陈丹青 范迪安

委员：王敏 王雪青 李乐山 吴静芳 吴海燕 俞孔坚  
周至禹 宋建明 孙建军 张夫也 张奇开



# 出版说明

为加强高职高专教育的教材建设工作,2000年教育部高等教育司颁发了《关于加强高职高专教育教材建设的若干意见》(教高司[2000]19号),提出了“力争经过5年的努力,编写、出版500本左右高职高专教育规划教材”的目标,并将高职高专教育规划教材的建设工作分为两步实施:先用2至3年时间,在继承原有教材建设成果的基础上,充分汲取近年来高职高专院校在探索培养高等技术应用性专门人才和教材建设方面取得的成功经验,解决好高职高专教育教材的有无问题;然后,再用2至3年的时间,在实施《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》立项研究的基础上,推出一批特色鲜明的高质量的高职高专教育教材。根据这一精神,有关院校和出版社从2000年秋季开始,积极组织编写和出版了一批“教育部高职高专规划教材”。这些高职高专规划教材是依据1999年教育部组织制定的《高职高专教育基础课程教学基本要求》(草案)和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》(草案)编写的,随着这些教材的陆续出版,基本上解决了高职高专教材的有无问题;完成了教育部高职高专规划教材建设工作的第一步。

2002年教育部确定了普通高等教育“十五”国家级教材规划选题,将高职高专教育规划教材纳入其中。“十五”国家级规划教材的建设将以“实施精品战略,抓好重点规划”为指导方针,重点抓好公共基础课、专业基础课和专业主干课教材的建设,特别要注意选择一部分原来基础较好的优秀教材进行修订使其逐步形成精品教材;同时还要扩大教材品种,实现教材系列配套,并处理好教材的统一性与多样化、基本教材与辅助教材、文字教材与软件教材的关系,在此基础上形成特色鲜明、一纲多本、优化配套的高职高专教育教材体系。

普通高等教育“十五”国家级规划教材(高职高专教育)适用于高等职业学校、高等专科学校,成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院、继续教育学院和民办高校使用。

教育部高等教育司

2002年11月30日

# 前言

## FORE WORD

### 专家谈素描教学



自十五年前我刚开始在中国的教学生涯时,就等待着这样一本书的出现。而今这个愿望因林家阳教授的努力,终于可以实现了。此书的出版已经远远超越了它仅仅作为素描基础教材的意义。这本书成了许多人必备的书:无论你以何种方式从事艺术造型工作或者仅仅是对造型艺术感兴趣,这都是一本最基础的教学指南,对艺术设计院校的教师和学生而言是绝对必读的,无一例外。值得高兴的是,此书不仅仅注重艺术技巧和手工工艺的作用,而且将艺术性、自我个性与创造力结合起来,并以此引导你向更高的境界发展。我向林家阳教授致意,并祝愿对此书有兴趣的读者在教学、研究和日常工作中获得新的知识和激情。

德国卡塞尔艺术学院 Gerhard Mathias 教授



我首先祝贺林家阳先生设计素描教育专著的出版:艺术设计专业中的素描教学,一直是我们艺术教育中的软肋。客观总结以往经验,并结合我们中国的实际情况,总结出一套我们自己的素描教育系统是十分重要的,使之完善我们现有的艺术教育体系。从这一点出发,我认为林先生的论著是一场及时雨,其重要性也就不言而喻了。

在对外开放的浪潮中,我们引进了“结构素描”、“平面和立体构成”等新的基础训练教学法,既为我们提供了一个新的视角去看待物像,更重要的是打破了以往一成不变的素描观察和表现方法,使学生们在多样性中寻找自己独特的认知和表达方式。

今天,素描基础训练的概念已远远超越了以往的界限,素描是发掘学生文化潜质的必要手段。新的素描教学一定是多元的教育法,它将对未来我们的艺术教育提高素质、促进创新,产生深远的影响。

清华大学美术学院 教授



素描是造型艺术的基础之一,也是设计的基础之一,同时还是活的唯物论和辩证法。因此,美术与设计的各个界别均奉之为瑰宝,思想界更尊之为先进的思想方法和工作方法。

不过,列宾、凡高和毕加索没有相同的素描基础,齐白石、徐悲鸿和林风眠也不会有相同的素描基础。同样的道理,皮尔·卡丹用服装塑造人的形象,格罗佩斯用建筑塑造城市的形象,大卫·奥格威用广告传达信息,罗维用流线形推广产品,在他们之间自然不存在千篇一律的素描基础。

今天的素描不只是基础,而且是基因。不同的基因生长成不同的物种;不同基础的素描培养出不同的画家、雕塑家和设计师。中国高等设计教育中的素描课程,首先和国画、油画不一样;其次,产品、建筑、室内、广告互不一样;然后是一千所大学一千个样;再然后是十万个学生十万个样;最后又都是科学与艺术的完美结合。如果十万个学生学成一个样,中国设计的死期已到。因此,应该有最优秀的教师挺身而出,在这个战役中决战决胜。

广州美术学院 教授



我国各美术学院的基础素描教学长期以来的状况是：普遍地在素描课程的设置上根据其专业的需要形成体系。油画专业素描课程，往往除了人体解剖要求准确外，还主张空间地、立体地、明暗地、光感地塑造对象。中国人物画专业的素描课程内容则主张解剖准确同时很少变形地表现对象。版画和雕塑专业的素描教学也同样存在形式上有所不同地向其专业特点趋向的情况，而设计专业的素描却似乎缺乏特色。我国绝大多数本科与专科艺术设计专业的基础素描教学，均从石膏、静物开始到人物肖像及少量的人体作业，十分近似美术学院附中的素描教学课程设置。当然，上述的课程设置并非一无是处，只是缺乏其专业特色，忽视基础素描教学的合理性、可行性和承袭性。

欧洲各国艺术设计院校的基础素描教学十分重视构成训练课程，以德国包豪斯与法国塞尚式构成练习为基点进行素描训练，解决画面分割问题，点、线、面的形式研究问题。此类方法既能面对对象写生，又可结合想象中的图像作画，在写生与想象中寻找形式。这类素描带有部分画者的主观意识，有助于对学生想象力的培养。

上海师范大学 教授

徐战辉



从类型角度讲，我们认为一个学习设计基础的学生应该具备这样几种能力：第一是绘画能力，具备模仿并生动表现事物，用科学且艺术的眼光来描述和展现对象的能力。第二是构成造型的能力，可以将一个物品肢解再重构的能力。第三是对物的装饰能力，在整个造型文化之中，装饰显得尤为重要，中国设计界不能丢掉传统美学的精神。第四是材料的应用能力，在整个设计领域中都是造物的，而每一个领域的物都是与材料紧密联系的，在运用材料的过程中，探索材料与美的途径。第五是熟练地驾驭新技术的能力，新技术是现代设计必须依赖的手段。我们的教学也是围绕这五个方面进行的。

中国美术学院 教授

陈金华



当前，社会急速发展，新技术、新工艺层出不穷，促使专业领域和设计观念不断拓宽和更新。素描教学应根据专业方向和设计艺术特色，进行造型原理、结构法则、审美意识的研究和训练。素描教学的根本目的在于通过造型训练提高学生的艺术素质，开发其创造潜能，使素描教学的更大空间在学生的头脑中，针对学生的不同特点，有的放矢地调动其主观能动性，引导其学习的科学性，培养其创造的自觉性，使学生在素描造型艺术的技术、观念和规则三个层面上学会灵性地融会贯通，有效地提高教学质量，造就高素质的人才。

天津美术学院 教授

林家阳



设计素描是从绘画素描脱胎而来的，是设计创意的一种基础课程，是科学与艺术的有机结合，是具象与抽象、感性与理性的共同体验点。随着设计艺术教育的迅猛发展，设计素描在艺术院校作为一门设计基础必修课，为学生结合专业交流构思，自如地表现设计形态提供了一定的研究价值。

林家阳教授经过多年对设计素描潜心研究，积累了丰富的经验，并且把收集、观察、

思考的很多新理念、新思维融入到这本书中，建立了新的设计素描教学模式，为艺术院校设计素描的新观念提供了一个新的空间，体现了探索设计素描的创意思维形式。这本书可以说是林教授多年殚精竭虑的结晶，是设计院校设计教学和学生学习的很好的教材。

哈尔滨师范大学艺术学院 教授



素描对培养学生良好、敏锐、清晰的观察力以及分析能力十分重要。素描单纯的表现形式可以让学生在表达自己的感受、情感时更珍惜自己的视觉语言，更注重自己视觉语言的表现力。它也更容易反映出一个人的个性。素描让学生在心灵、眼睛、手三者之间开始构造联结的新方式。素描学习的过程也给予学生艺术创造的自信心。

素描不是一个学习技法、技巧的过程，素描是开启心灵窗户的过程，是启发创造力的过程，是提高对视觉语言应用把握能力的过程。它不应该是枯燥的，不应该是单调的，也不应该是一成不变的。

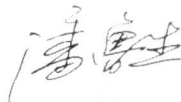
中央美术学院 教授



在我国，半个多世纪以来的美术教育唯一没变的恐怕就是素描教学了。直到今天，大多数高校的美术招生仍然以古典主义造型基础的素描来评价考生。经过多年的发展，传统意义上的素描教学逐渐形成了一定的“套路”，虽然也穿插着一些“结构素描”、“设计素描”之类的改革和尝试，但没有从根本上改变造型技能培养的模式。技能性训练是必要的，但对于设计艺术教育而言，创新才是灵魂，是活力之源。随着艺术教育的发展和观念的更新，素描教学应该从造型技能训练向创造性思维训练转化。鲁道夫·阿恩海姆在《艺术与视知觉》中指出，对原形进行复制，只能妨碍眼睛对艺术形象的理解，用这样的方法去创造艺术品，无异于艺术生命的自杀。由此看来，当今的素描教学应该更着重于培养学生的构想能力，表现能力和造型能力，以达到培养学生创新思维能力的效果。也就是说，传统意义上的素描强调对客观物象的真实再现能力，而素描教学改革的方向则是强调创新思维能力的训练和培养。

我们必须认识到“创新”是艺术的灵魂，如果基础方法错了，或许要误导一代人。林家阳教授提出“设计教育创新从素描的第一节课开始”的教学思路，其实质是以素描教学改革为突破口，开启设计艺术教育的创新之门，我们期待着这种教学方法能给设计艺术教育带来新的思考。

山东工艺美术学院 教授



创新是什么？创新是对传统的彻底反叛？创新是对传统形式的翻新？创新是将子虚乌有、莫名其妙呈献给观众？似乎都是，但都不是。为加强设计基础而设置素描教学，除了要解决基本的造型问题外，更重要的是协助设计解决好设计观念问题，让设计一开始就进入素描，从素描走向设计。有幸参加第六届全国设计基础教学高级研修班的学习，聆听和目睹了汉斯·希尔曼先生和林家阳先生对设计基础创新教育的谆谆教诲，对他们的



观点，本人倍加赞赏，它解决了长期困扰素描教学何去何从的观念问题，经过了一段时间的实践证明，设计素描创新教育是切实有效的，它已经取得和正在取得较好、突出的教学效果。“猴子不下树就永远变不成人！”设计基础教学不创新，我们培养的对象就僵死、刻板，无创造性，更无建树！

重庆工商大学设计学院 副教授

谭黎明



设计专业的学生从一开始就应当进入专业状态，就要求所训练的内容始终贯穿着目标思维及设计方法的培养，在基础教学中也应当如此，即设计基础教学的出发点，应当紧密结合专业设计的特点，社会的需求，开发学生的创新思维。一项设计应从何处寻找切入点，怎样富有创造性，用什么样的表现形式，这是一个严密设计的思维和创造过程。因此，基础课程中的训练方法、目的、指向就显得十分重要，也就是说打通设计思维方法的途径不仅在设计的专业课程中，实际上应贯穿在整个专业教育的过程中。虽然在这个过程中存在着不同的理解和训练方法，但是培养学生的创新设计思维是一个共同的目标。

杭州商学院 教授

陈建春



谈今天的素描教育，几乎所有关心本主题的人都会同意“素描的教学改革势在必行”。建立一套“新的符合于时代精神的教学体系”可以说是大家的共识，但难点是如何使这个改革更趋完善与合理？人们可以各持己见，各行其事。然而，我想关键应围绕着“素描课程的目的何在”这个论题。

就素描的目的而言，我个人认为“观察”与“表现”是大基础中要解决的主要问题。

所谓“观察”，即如何用自己的眼光去感受对象，而不仅仅是以千人一面的方式看事物。我们可以从人们在摄影时所采用的观察方法中得到启示：平视、俯视、仰视；正光、侧光、逆光；在取景时的整体、局部，近距、广角，宏观、微观……由此可见，观察方法也应该是多种多样的，这就是“个性”的训练，也是“启发慧眼”的过程与手段。

再谈“表现”，这涉及两个方面：一是对不同的工具的了解、对技巧的掌握。二是如何通过观察，选择合适的工具以及恰当的手法去达到自己的目的。当看到以往我们的学生都用同一种方法去观察与描绘甚至是去“复制”对象时，我们就不得不对我们教学的理念进行反思了。但是值得警惕的是，假如今天在“改革”的口号下，我们看到的是用另一种千篇一律的方法或得到的是另一种近似于同一的结果时，我们是不是也该敲响“时代的警钟”呢？素描的要求应该更宽泛、更全面。

中国美术学院 教授

王鹤



早在包豪斯时期，设计的素描教学就已经区别于绘画的素描教学，这种转变在中国经历了一个漫长而痛苦的过程，从目前一些院校的高考内容和设计专业的素描教学现状来看，这种转变还没有完成，这从一个侧面显现出中国设计教育改革的艰难与曲折。素描是一种“图画”，更是一种“图话”，是一种贯穿设计过程的语言，是一种设计思考的工具，是设计师表达自己思想和创意的载体。设计的素描教学应该从美的造型向提炼和驾驭形式语言转变；从客观再现物体向准确、有效地表达事物转变；从被动塑造向重新

认知、解构物象转变，在这一系列转变过程中向更高的境界——创造性思维升华。这是传统素描教学在现代设计教育中的一种转变，也是一种必然的选择。

江南大学设计学院 副教授



素描作为造型艺术的基础课程，到今天仍具有不可替代的作用。但是对如何设置这一门课，对这一门课程的培养目标和要求，各艺术院校都有各自的理解和标准，尤其是在设计学科如何开设素描课这个问题上，长期以来各高校都在不断地探索和总结。同济大学林家阳教授近年来在设计素描创新教育方面做出了卓有成效的研究。

设计学科的素描教学有别于纯绘画艺术的教学。设计学科的素描教学应该以现代设计学科体系和素描的基本知识结构为基点，以激发学生视觉思考和创造性思维，能为设计思维的表达、交流和实现提供良好的视觉媒介为目标。通过研究客观物象的结构规律、体积感、空间感和明暗变化关系，培养学生具有较强的审美能力，创造性的设计思维能力和丰富的造型能力。

上海交通大学 副教授



我们首先要感谢林家阳老师为我们搭建了一个设计基础教育的平台，让来自全国高校从事基础教学的老师在一起沟通、交流、学习，共商改变我国设计基础教育的陈旧面貌和状况。从这个意义上讲，第六届全国设计高级研修班暨基础课程教学班对于推进我国设计基础课程改革，是具有深刻意义的。

林家阳老师是中国设计教育改革的发起者之一，也是践行者。我听过林老师的课，林老师的敬业精神、严谨务实的作风使我深为感动。

写实造型作为一种语言方式，是必要的，但写实能力的训练不应该成为整个设计基础训练的全部，更不能成为衡量基础的标准。写实训练最大的缺陷是：沉溺于一种技术性，沉溺于一种被动的表象模仿，沉溺于一种思维停滞状态。既然设计是一项需要思维创造的活动，那么，关于思维创造的训练，以及怎样调动视觉元素去为某一种构想服务，就成了设计基础教育的核心。

武汉大学城市建设学院 副教授



中国的素描教学，自徐悲鸿先生以来，照搬欧洲古典主义学院教学体系，经历俄罗斯契斯恰柯夫素描教学，直到现在各大美术学院实行的写实素描，一百年来，几乎没有太大的改变，石膏、静物、人像、人体，诸如此类，写生而已。反映到绘画上，则是二维空间的写实和不大的变形。画家写实功力好，在巴黎、纽约，许多中国画家，凭着这一手“功夫”，赖以生存、养家糊口，这的确是有目共睹的成就。然而，这种素描教学的成就反映到建筑设计、环艺设计、服装设计、广告设计方面，却是另外一番不容乐观的情景。观念的陈旧和创造力的缺失，产生了大量的视觉垃圾，旧有的素描教学体系产生的后遗症，始终困扰着我们几乎所有的设计产业。

我认为，对旧有的素描教学体系而言，怀疑就是进步的开始。怎样搞好我们的设计素描教学，此乃设计教育的核心所在。林家阳先生敏感地意识到了这个问题，在他的新书出版之际，我当然乐于以我的一点声音，为之摇旗呐喊！

中国传媒大学 副教授



图 0.1 “感知素描”第二期“移动创意”营讲评(2004.7)

## 认识时代 认识素描

曾有一位素描课的教师向我滔滔不绝地抱怨了当时的素描教学条件。我问他,您需要什么?他说,缺石膏、人体、静物、画板、画架和天光,没有这些就无法保证素描教学的质量!当我了解了他的整个想法之后,我向他谈了我的看法:

一、21世纪的教育和20世纪之前的教育已经发生了很大的变化,技术的发展,使人们的观念产生了革命。素描教师今天要解决的核心问题不再是重复照相机的工作,而是去研究技术不能解决的问题,也就是说模仿的时代已经过去。

二、素描是一门艺术,而不是单纯的技术,艺术提倡创造,重复和拷贝不是艺术,这个世纪的要求和上一个世纪应该不同,今天和昨天应该不同,我和你应该不同,艺术应该弘扬个性。社会需要艺术,因为艺术家、设计师创造了不同的美,丰富了我们的生活,改变了人们的思维,推动了科学家的创新思维的进步。

接下来,我和这位教师沟通思想,并进行了具体的教学探讨,做了详细的课程安排。看看2004年的高考指南和新出版的部分素描教材,仍然保留着传统素描教学的旧规,而我庆幸正是有了那一次谈话使我从此对此课程产生了较大的兴趣,也正是这个开端,使此《设计素描》教材有了和大家见面的可能性(图0.1—0.3)。

我并不认为入学之前的素描基础对我们的设计教学有多大的作用,重要的是我们需要重新唤醒这些学生儿童时期的天性,学会用最简单的工具去捕捉和表现丰富的思维。因此,在我们的素描课程中,训练想象力比基本功更重要。我们将学生的学习成本降到了最低,工具是普通的铅笔、毛笔、水笔



图 0.2 林家阳

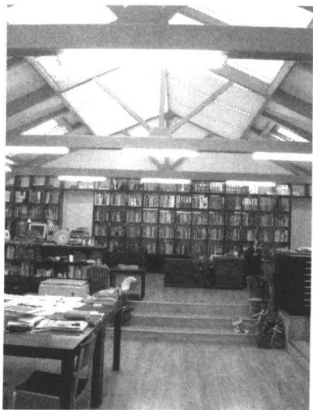


图 0.3 上海市林家阳视觉原创设计大师工作室一角

加上80克A4纸,写生的对象是学生自己找的生活用品或机器零部件,而在挖掘学生的思维方面我们是花大精力去策划的。在120个课时中的23个作业中,考试成绩占了30%,教学过程占70%(其中快题占20%),并强调四个重视:重结果更重过程,重技能美学更重想象思维,重专业方向引导更重宽口径的平台教育,重视视觉表达能力更重快速的思维反应。

我分别在江南大学和同济大学教授过素描课(这两个学校的学生具有一定的代表性:前者进校前具备较高的专业水平,后者具备较深的文化底蕴)。我要求我的学生习惯在A4纸上画画,这不是为了求其成本低,而是我们到了设计企业,基本上都是用A4的纸在工作,作为设计师来讲,要习惯就地取材。再说,利用A3或A4的纸,简单表现你的创意思想,足矣。



图0.5 林家阳作品 1976 上大学前我在工厂兼职做设计工作。我曾做过统计、出纳、会计和宣传干事。当时我们厂的电动工具产品出口到非洲,领导知道我喜欢画画,于是让我负责产品包装设计工作。从那个时候开始,我就爱上了设计。我当时绘画基本功不错,自以为以后会是一个很好的设计师。“会画画就会设计,设计者就是能画画者”,在很长一个时期里,人们就是用这样一种通俗的观念来理解画画和设计之间的关系,包括我自己刚到德国时还是这样想的。但是随着留学时间的推延,我动摇了自己的这种观点。我自认为基本功不错,可是德国老师第一节就将了我一军。面对马蒂亚斯和兰堡教授布置的创意作业我无能为力,而周围的德国同学却很快地动起笔来。几根线条,很简单的草图就表达清楚了一个创意。这使我意识到,我们必须重新来认识“素描功夫”,特别是以前老师一味教我们的黑白明暗素描。在兰堡教授的第一节课里,老师出的练习题是《X脑袋》,表现一个简单而符号化的脑袋,让你用抽象线条来表现一个人的不同个性。德国学生很善于理性地分析,准确地表现,但是我却一片迷惘。因为单一的人像,石膏像,静物,让我们只能盲目和服从,通常是一个石膏像,至少画了一个星期,甚至是两个星期。速写的训练机会极少,更谈不上大家今天普遍接受的想象训练。我们那时就这样简单地接受这种西方百年前就开始的被国内美术学院视为经典的传统绘画基础教育方式。我渐渐开始反思。当年和我接受了相同教育



图0.8 林家阳作品 1986



图0.4 林家阳作品 1979

的同学,他们也面临着同样的实际的问题。因为他们进入设计企业后,很难适应快节奏的工作方式。客户最为苛刻的就是时间,甚至有了创意后直接找实物拍摄处理就行了。如今社会背景不一样了,技术进步了,为什么我们的教育方法还不随之改变呢?我在德国的课堂里第一次怀疑自己所学到的一切。20世纪90年代初的中国,我们的课堂就那么几张桌子,没有计算机,车间实验室少得可怜,而人家有各种各样的车间实验室、影像实验室、暗房、摄影棚、陶瓷车间、金工车间、木工车间,还有印刷车间,可以说是应有尽有。所以,他们的学生既有快速表现的能力,又有广泛采用各种技术手段来表现的可能性。所以,当时我立刻就放弃了短期进修的想法,改变了自己的学习性质,重新做一名学生,重新从素描开始学习,要用设计思想来重新武装自己。

我给学生们展示了我在读大学前后的素描作品(图0.4—0.8),这些作品的时间跨度比较大。非洲人是我1976年开始素描学习后不久的作品;大卫是我1979年刚入大学时的作业;另外三张是我大学毕业后80年代的作品。我刚进大学时,我的老师认为凭我的“功夫”应该去考绘画专业,但我还是喜欢设计。



图0.6 林家阳作品 1985



图0.7 林家阳作品 1979

有人曾批评我:“你是吃饱了肚子,只记得吃的第三个馒头,忘记了第一个馒头



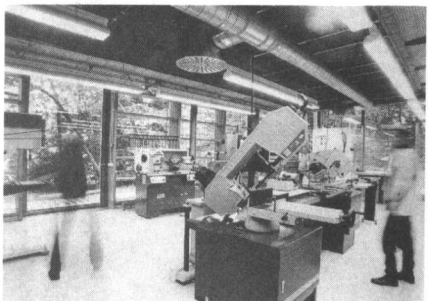
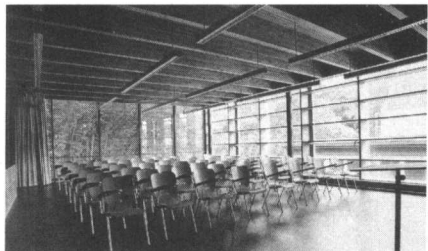
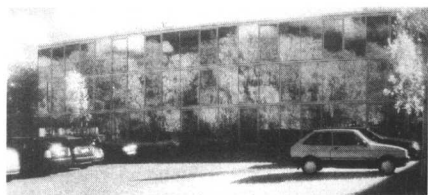


图 0.9 德国 FHW 车间实验室



图 0.10 德国学生素描作品

偏失，希望更多的人理解、认同和接受。

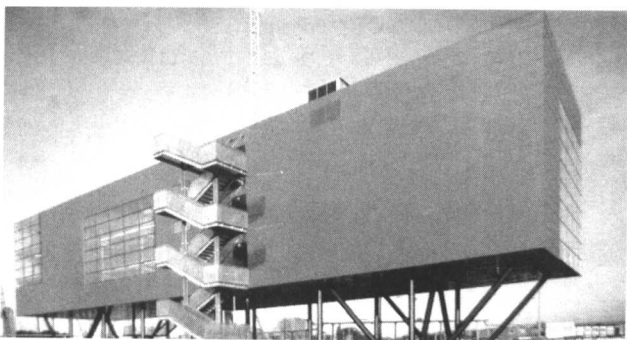


图 0.11 Info Box 柏林博物馆

和第二个馒头的作⽤，”这句话听起来有道理。因为我有了第一个馒头，有这样的基本功，我才可能在后来的新的教学体系学习中有了一点成果。换位思考，如果我一开始在学习技能、表现和培养美学素质的同时，就注重短期快速的训练，提高快速的想象反应能力，培养自己创造性思维能力，那我就⽤像现在这样从头开始学习，不是更好吗？我今天评论传统的素描教学，并不是要对它进⾏全盘否定。基本功是素描教学中的必要部分，但是如果把它作为教学的全部，让它成为一种主导，从而导致一种复制教育、拷贝教育，那就违背了艺术教育的社会责任。大凡设计院校的学生都经过了这样几个阶段：有条件的孩子们都上过少年宫美术班、青少年宫美术班，没有条件的也大多数经历过高考复习班的学习，直到进大学后的第一门课还是重复素描课程内容。有些学生上了一学期，有些学生上了两个学期，有些学校素描课开到了第三学期甚至是第四学期。在整个学习过程中，学生接触的多半是石膏、人物、静物……老师们重视知识的传授，但缺乏观念的革新倡导，也就是把前人、名家、名作，把绘画史上一些经典的东西介绍给大家，学生通过示范、临摹、写生，进⾏无条件的接受学习。大部分老师都在讲透视、讲比例、讲明暗、讲笔触、讲艺术效果，很少有老师提醒学生，学这些东西干什么，素描和你的专业学习有什么关系，和将来从事的社会服务性⼯作又有什么关系（图 0.9—0.11）。目前一些教科书里存在着以下几种问题：

首先，这些教科书带有过重的历史痕迹。从古典主义、印象派，到现代主义绘画等等，大部分以介绍流派和名家为主，而忽略了艺术创新的由来和发展，仅仅全面地展示历史而已，把设计专业和艺术专业的素描，同一而论。我以为此类知识应该让学生自学为主而不应该让描摹之类的东西占⽤太多的教材篇幅和课堂时间。在 21 世纪提倡教学以启发创新思维为背景的前提下，这些各流派和名家的资料可以让学生到“字典”里去查，到图书馆去阅读，不必在教材中重复性罗列一番，更不能按照作者自己的喜好断章取义地摘取一些东西，耽误学生在这方面的系统学习；其次，作为高校的素描教材，普遍存在内容单一，不够全面的问题。这些教材的针对性、目的性相对较弱，老师通过教学以后要达到什么目的，学生通过学习以后要知道什么，都未能讲清楚。

针对这些情形，我们在素描教学阶段着重强调了以下五个要点，本书也是围绕着这五个要点展开的，试图以此来矫正传统教学的一些

第一，从目标和目的出发进⾏素描教学，重教学导向。在前⾔部分，收集了 2004 年 4 月份在同济大学举办的“基础课程教学研讨会”中若干老师的讲话，着重讲述了为什么要学习素描这个问题。这个目的是建立在当今社会经济和科学技术高速发展的背景下的，是建立在国家教育部提倡基础平台教育的基础上的。我们的教育目的是要搭建一个含视觉传播设计、工业设计、建筑与环境设计多个学科领域，即从平面、立体到空间，涵盖三大设计学科，近二十个专业方向的