

ART 国家示范性高等职业院校
艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

HEJI
SUMIAO

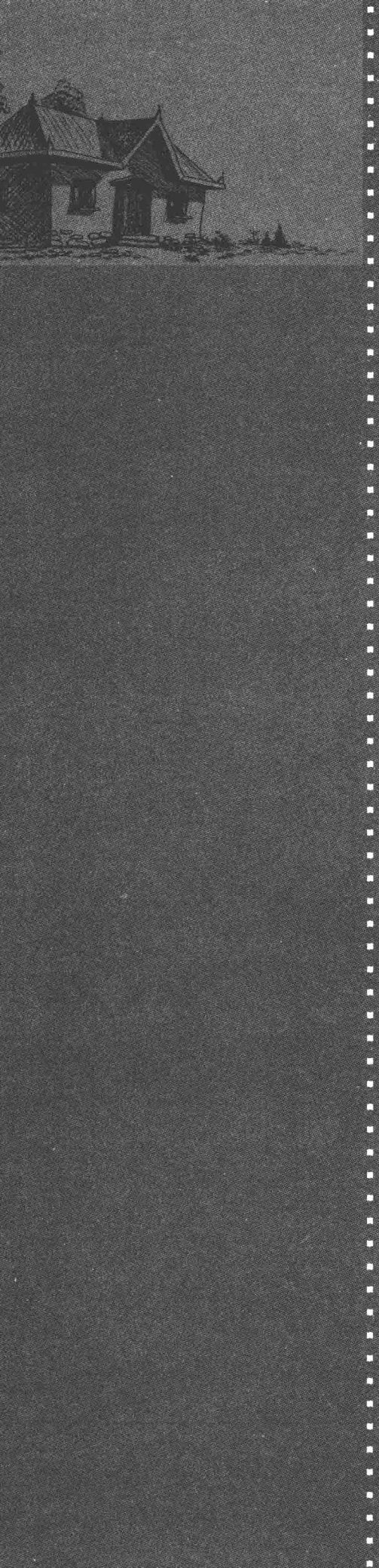
设计素描

主 编 刘俊生

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

ART 国家示范性高等职业院校
艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

设计素描

HEJI
SUMIAO

主 编	刘俊生	江 文	蒋玖荣
副主编	杨晓飞		
	李群英		
参 编	李翠萍	乔艺峰	龙 英
	胡祎琳	李 华	李 斌
	马献利		

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

本书由浅入深、循序渐进、步步深化,把概念简洁明了化,使之通俗易懂。本书图文并茂,以“先入行再得道”的方式讲解和分析,使原本抽象的图形元素和形式变得与我们没有了距离,且多了亲近感,强化了概念的实践意义,也激起了学生的自主积极性。此外,有一些训练方法是结合教学的需要来探索的,也是为了更好地帮助学生正确地理解意思、掌握方法,且简单、直接、有效、可操作性强,从而让学生觉得新颖,能够找到兴趣点。

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/刘俊生 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2011.6
ISBN 978-7-5609-7078-3

I. 设… II. 刘… III. 素描技法-高等职业教育-教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 090796 号

设计素描

刘俊生 主编

策划编辑:曾 光 彭中军

责任编辑:彭中军

封面设计:龙文装帧

责任校对:何 欢

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:武汉兴明图文信息有限公司

印 刷:湖北新华印务有限公司

开 本:880 mm×1230 mm 1/16

印 张:7

字 数:209 千字

版 次:2011 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:38.50 元

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

基于高职高专艺术设计传媒大类课程教学与教材开发的研究成果实践教材

编审委员会名单

■ 顾问 (排名不分先后)

王国川 教育部高职高专教指委协联办主任
夏万爽 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
江绍雄 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
陈 希 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
陈文龙 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
彭 亮 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
陈 新 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员

■ 总 序

姜大源 教育部职业技术教育中心研究所学术委员会秘书长

《中国职业技术教育》杂志主编

中国职业技术教育学会理事、教学工作委员会副主任、职教课程理论与开发研究会主任

■ 编审委员会 (排名不分先后)

万良保	吴 帆	黄立元	陈艳麒	许兴国	肖新华	杨志红	李胜林	裴 兵	张 程	吴 琰
葛玉珍	任雪玲	黄 达	殷 辛	廖运升	王 茜	廖婉华	张容容	张震甫	薛保华	余戡平
陈锦忠	张晓红	马金萍	乔艺峰	丁春娟	蒋尚文	龙 英	吴玉红	岳金莲	瞿思思	肖楚才
刘小艳	郝灵生	郑伟方	李翠玉	覃京燕	朱圳基	石晓岚	赵 璐	洪易娜	李 华	杨艳芳
李 璇	郑蓉蓉	梁 茜	邱 萌	李茂虎	潘春利	张歆旒	黄 亮	翁蕾蕾	刘雪花	朱岱力
熊 莎	欧阳丹	钱丹丹	高倬君	姜金泽	徐 斌	王兆熊	鲁 娟	余思慧	袁丽萍	盛国森
林 蛟	黄兵桥	肖友民	曾易平	白光泽	郭新宇	刘素平	李 征	许 磊	万晓梅	侯利阳
王 宏	秦红兰	胡 信	王唯茵	唐晓辉	刘媛媛	马丽芳	张远琰	李松励	金秋月	冯越峰
李琳琳	董 雪	王双科	潘 静	张成子	张丹丹	李 琰	胡成明	黄海宏	郑灵燕	杨 平
陈杨飞	王汝恒	李锦林	矫荣波	邓学峰	吴天中	邵爱民	王 慧	余 辉	杜 伟	王 佳
税明丽	陈 超	吴金柱	陈崇刚	杨 超	李 楠	陈春花	罗时武	武建林	刘 晔	陈旭彤
乔 璐	管学理	权凌枫	张 勇	冷先平	任康丽	严昶新	孙晓明	戚 彬	许增健	余学伟
陈绪春	姚 鹏	王翠萍	李 琳	刘 君	孙建军	孟祥云	徐 勤	李 兰	桂元龙	江敬艳
刘兴邦	陈峥强	朱 琴	王海燕	熊 勇	孙秀春	姚志奇	袁 铀	杨淑珍	李迎丹	黄 彦
谢 岚	肖机灵	韩云霞	刘 卷	刘 洪	董 萍	赵家富	常丽群	刘永福	姜淑媛	郑 楠
张春燕	史树秋	陈 杰	牛晓鹏	谷 莉	刘金刚	汲晓辉	刘立志	高 昕	刘 璞	杨晓飞
高 卿	陈志勤	江广城	钱明学	于 娜						

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

基于高职高专艺术设计传媒大类课程教学与教材开发的研究成果实践教材

组编院校(排名不分先后)

广州番禺职业技术学院
深圳职业技术学院
天津职业大学
广西机电职业技术学院
常州轻工职业技术学院
邢台职业技术学院
长江职业学院
上海工艺美术职业学院
山东科技职业学院
随州职业技术学院
大连艺术职业学院
潍坊职业学院
广州城市职业学院
武汉商业服务学院
甘肃林业职业技术学院
湖南科技职业学院
鄂州职业大学
武汉交通职业学院
石家庄东方美术职业学院
漳州职业技术学院
广东岭南职业技术学院
石家庄科技工程职业学院
湖北生物科技职业学院
重庆航天职业技术学院
江苏信息职业技术学院
湖南工业职业技术学院
无锡南洋职业技术学院
武汉软件工程职业学院
湖南民族职业学院
湖南环境生物职业技术学院
长春职业技术学院
石家庄职业技术学院
河北工业职业技术学院
广东建设职业技术学院
辽宁经济职业技术学院
武汉科技大学中南分校
武汉城市职业学院

湖南大众传媒职业技术学院
黄冈职业技术学院
无锡商业职业技术学院
南宁职业技术学院
广西建设职业技术学院
江汉艺术职业学院
淄博职业学院
温州职业技术学院
邯郸职业技术学院
湖南女子学院
广东文艺职业学院
宁波职业技术学院
潮汕职业技术学院
四川建筑职业技术学院
海口经济学院
威海职业学院
襄樊职业技术学院
武汉工业职业技术学院
南通纺织职业技术学院
四川国际标榜职业学院
陕西服装艺术职业学院
湖北生态工程职业技术学院
重庆工商职业学院
重庆工贸职业技术学院
宁夏职业技术学院
无锡工艺职业技术学院
云南经济管理职业学院
内蒙古商贸职业学院
十堰职业技术学院
青岛职业技术学院
湖北交通职业技术学院
绵阳职业技术学院
湖北职业技术学院
浙江同济科技职业学院
沈阳市于洪区职业教育中心
安徽现代信息工程职业学院
武汉民政职业学院

天津轻工职业技术学院
重庆城市管理职业学院
顺德职业技术学院
武汉职业技术学院
黑龙江建筑职业技术学院
乌鲁木齐职业大学
黑龙江省艺术设计协会
华中科技大学
湖南中医药大学
广西大学农学院
山东理工大学
湖北工业大学
重庆三峡学院美术学院
湖北经济学院
内蒙古农业大学
重庆工商大学设计艺术学院
石家庄学院
河北科技大学理工学院
江南大学
北京科技大学
襄樊学院
南阳理工学院
广西职业技术学院
三峡电力职业学院
唐山学院
苏州经贸职业技术学院
唐山工业职业技术学院
广东纺织职业技术学院
昆明冶金高等专科学校
江西财经大学
天津财经大学珠江学院
广东科技贸易职业学院
北京镇德职业学院
广东轻工职业技术学院
辽宁装备制造职业技术学院
湖北城市建设职业技术学院
黑龙江林业职业技术学院

总序

SHEJI SUMIAO

ZONGXU

世界职业教育发展的经验和我国职业教育发展的历程都表明,职业教育是提高国家核心竞争力的要素。职业教育的这一重要作用,主要体现在两个方面。其一,职业教育承载着满足社会需求的重任,是培养为社会直接创造价值的高素质劳动者和专门人才的教育。职业教育既是经济发展的需要,又是促进就业的需要。其二,职业教育还承载着满足个性发展需求的重任,是促进青少年成才的教育。因此,职业教育既是保证教育公平的需要,又是教育协调发展的需要。

这意味着,职业教育不仅有自己的特定目标——满足社会经济发展的人才需求,以及与之相关的就业需求,而且有自己的特殊规律——促进不同智力群体的个性发展,以及与之相关的智力开发。

长期以来,由于我们对职业教育作为一种类型教育的规律缺乏深刻的认识,加之学校职业教育又占据绝对主体地位,因此职业教育与经济、与企业联系不紧,导致职业教育的办学未能冲破“供给驱动”的束缚;由于与职业实践结合不紧密,职业教育的教学也未能跳出学科体系的框架,所培养的职业人才,其职业技能的“专”、“深”不够,工作能力不强,与行业、企业的实际需求及我国经济发展的需要相距甚远。实际上,这也不利于个人通过职业这个载体实现自身所应有的职业生涯的发展。

因此,要遵循职业教育的规律,强调校企合作、工学结合,“在做中学”,“在学中做”,就必须进行教学改革。职业教育教学应遵循“行动导向”的教学原则,强调“为了行动而学习”、“通过行动来学习”和“行动就是学习”的教育理念,让学生在由实践情境构成的、以过程逻辑为中心的行动体系中获取过程性知识,去解决“怎么做”(经验)和“怎么做更好”(策略)的问题,而不是在由专业学科构成的、以架构逻辑为中心的学科体系中去追求陈述性知识,只解决“是什么”(事实、概念等)和“为什么”(原理、规律等)的问题。由此,作为教学改革核心的课程,就成为职业教育教学改革成功与否的关键。

当前,在学习和借鉴国内外职业教育课程改革成功经验的基础上,工作过程导向的课程开发思想已逐渐为职业教育战线所认同。所谓工作过程,是“在企业里为完成一件工作任务并获得工作成果而进行的一个完整的工作程序”,是一个综合的、时刻处于运动状态但结构相对固定的系统。与之相关的工作过程知识,是情境化的职业经验知识与普适化的系统科学知识的交集,它“不是关于单个事务和重复性质工作的知识,而是在企业内部关系中将不同的子工作予以连接的知识”。以工作过程逻辑展开的课程开发,其内容编排以典型的职业工作任务及实际的职业工作过程为参照系,按照完整行动所特有的“资讯、决策、计划、实施、检查、评价”结构,实现学科体系的解构与行动体系的重构,实现于变化的、具体的工作过程之中获取不变的思维过程和完整的工作训练,实现实体性技术、规范性技术通过过程

性技术的物化。

近年来,教育部在高等职业教育领域组织了我国职业教育史上最大的职业教育师资培训项目——中德职教师资培训项目和国家级骨干教师培训项目。这些骨干教师通过学习、了解,接受先进的教学理念和教学模式,结合中国的国情,开发了更适合中国国情、更具有中国特色的职业教育课程模式。

华中科技大学出版社结合我国正在探索的职业教育课程改革,邀请我国职业教育领域的专家、企业技术专家和企业人力资源专家,特别是国家示范校、接受过中德职教师资培训或国家级骨干教师培训的高职院校的骨干教师,为支持、推动这一课程开发应用于教学实践,进行了有意义的探索——相关教材的编写。

华中科技大学出版社的这一探索,有两个特点。

第一,课程设置针对专业所对应的职业领域,邀请相关企业的技术骨干、人力资源管理者及行业著名专家和院校骨干教师,通过访谈、问卷和研讨,提出职业工作岗位对技能型人才在技能、知识和素质方面的要求,结合目前中国高职教育的现状,共同分析、讨论课程设置存在的问题,通过科学合理的调整、增删,确定课程门类及其教学内容。

第二,教学模式针对高职教育对象的特点,积极探讨提高教学质量的有效途径,根据工作过程导向课程开发的实践,引入能够激发学习兴趣、贴近职业实践的工作任务,将项目教学作为提高教学质量、培养学生能力的主要教学方法,把适度够用的理论知识按照工作过程来梳理、编排,以促进符合职业教育规律的、新的教学模式的建立。

在此基础上,华中科技大学出版社组织出版了这套规划教材。我始终欣喜地关注着这套教材的规划、组织和编写。华中科技大学出版社敢于探索、积极创新的精神,应该大力提倡。我很乐意将这套教材介绍给读者,衷心希望这套教材能在相关课程的教学发挥积极作用,并得到读者的青睐。我也相信,这套教材在使用的过程中,通过教学实践的检验和实际问题的解决,不断得到改进、完善和提高。我希望,华中科技大学出版社能继续发扬探索、研究的作风,在建立具有中国特色的高等职业教育的课程体系的改革之中,作出更大的贡献。

是为序。

教育部职业技术教育中心研究所

学术委员会秘书长

《中国职业技术教育》杂志主编

中国职业技术教育学会理事

教学工作委员会副主任

职教课程理论与开发研究会主任

姜大源 研究员 教授

2010年6月6日

前言

SHEJI SUMIAO

QIANYAN

本书是针对高职高专艺术设计专业学生的教学要求,根据高职高专设计素描教学的现状并结合教学的探索经验编写的。编写本书的主要目的是探索设计素描的教学方法,交流训练心得,潜意识地为学生提供总的学习思路。在本书的编写过程中,编者力图“以点带面”来满足艺术设计类各专业的需求,将创意思维的概念、观点贯穿在各个环节中。在学习要求上,强调在理解中实践,在实践中加深理解,以达到最终能够满足艺术设计各专业教学要求的目的。

在本书编写过程中,得到了苏州工艺美术职业技术学院数字艺术系马华书记和吴建华主任的大力支持,参考了部分学者的有关论著,在此深表谢意。同时,也非常感谢环境艺术系的丁俊老师,工业设计系的章宇老师、范潇老师,视觉传达系的朱铨安老师及其学生。在此也感谢苏州农业职业技术学院环境艺术系的方宏智老师,河南焦作师范高等专科学校的马献利老师和濮阳市英语高中的鲍文涛老师。愿本书的出版能对广大师生的教学与研究起到一定的积极作用。

不妥之处敬请读者批评指正,以便在今后的修订中完善。

编 者

2011年6月

目录

SHEJI SUMIAO

MULU

1	项目一 绘画素描与设计素描	(1)
	任务一 绘画素描与设计素描的区别和联系	(3)
	任务二 设计素描的目的	(5)
	任务三 观察与思考	(5)
	任务四 写生训练和设计训练	(7)
	任务五 课程技能实践应用	(9)
2	项目二 应用要素的认识与理解	(11)
	任务六 形体结构	(13)
	任务七 立体造型	(16)
	任务八 透视的应用	(22)
	任务九 抽象形式要素的运用	(25)
	任务十 构图与空间	(34)
	任务十一 课程技能实践训练	(36)
3	项目三 客观形态的表现形式	(41)
	任务十二 线条表现	(43)
	任务十三 自然物态表现	(47)
	任务十四 材质与质感表现	(49)
	任务十五 装饰性表现	(53)
	任务十六 课程实践练习	(55)
4	项目四 主观意识的联想与创意	(57)
	任务十七 抽象元素的演变	(62)
	任务十八 观念造型——形象的结合与转换	(68)
	任务十九 解构与重构	(71)
	任务二十 意象组合	(72)
	任务二十一 图形创意	(74)
	任务二十二 课程实践练习	(78)
5	项目五 设计素描的应用	(81)
	任务二十三 设计素描强化思维意识	(83)
	任务二十四 设计素描对设计专业的作用	(84)
6	项目六 作品欣赏	(95)
	参考文献	(102)

项目一

绘画素描与设计素描.....

S^{HE}J^I
S^uMiao

教学目的

本项目主要介绍什么是绘画素描、什么是设计素描,以及两者的联系和区别。让学生从根本上认识传统素描的培养目的和设计素描的培养目的。让学生认识艺术设计专业的素描训练是始终围绕具体需要进行的。从对形体的观察到表现,掌握造型的基本规律与方法,以提高学生的设计意识、思维能力、审美水平和创新素质,以彻底改变学生在考前为应付考试而形成的绘画“招数”的依赖心理。

教学要求

设计素描是设计和素描相结合的产物,因此设计意识要贯穿于设计素描训练过程的始终,学生要把注意力集中在创造性的锻炼以培养实践能力上,而不要把侧重点放在技术与表面的表现力上。明确造型语言和设计语言,真正认识设计素描的目的是启发创造性思维,发挥个性,为将要学习的艺术设计打下科学基础。

项目重点

确定和明确绘画素描与设计素描的训练目的是本项目的重点。由于绘画素描和设计素描在训练形式上较为接近,加上学生对素描都有一个“统一模式”的认识,所以在不理解绘画素描和设计素描的区别之前,学生容易对刻画技术和表现产生盲目的追求与攀比,从而达不到设计素描的训练要求和目的。另外,学生在考入艺术院校之前的训练基本上都是以绘画素描的要求进行的,是以客观再现为目的的,所以容易造成延续的绘画习惯。纠正错误观点,明确目标是本项目的首要任务。

任务一

绘画素描与设计素描的区别和联系 <<<

绘画素描是通过“再现”对象的具象描绘来反映意识形态的创作;而设计素描是“再造”,是通过计划和想象而进行的审美创造。绘画素描强调画面的整体性,要求大脑对客观对象进行判断、分析以达到对象与表现结果的一致。设计素描则强调将收集、存储的“局部”信息进行综合处理后组合成新的整体的造型活动。绘画素描着重于对所绘内容的表现效果,以传达对现实的感受,要求尽可能多地投入作者的情感因素和展示情怀;设计素描以绘画素描为基础利用其绘画规律并借助其表现手段来更好地表达和表现设计意图,着重对物形及设计思想的结合来使“观众”产生新的感受。设计素描的画面内容不是对生活的“模仿”而是依据作者对生活的不同感受和头脑中不同的理念综合形成的画面形象,是依据画面自身构成因素与作者的构成理念相结合而进行的一种艺术处理成果。设计素描要学习的内容很多,所有的学习与研究都是为将来的设计提供基本的方式、方法及制作手段的拓展来进行的。学生在进行创新创作时不要墨守成规,才能自由创作出新颖独特、美观的作品来。

在教学实践中发现,传统素描基础较为扎实的学生在进行设计创意训练时,能够较好地、生动地、艺术地表现设计意图;而素描基础不太扎实的学生就不能很有效地将自己的创意有效地表达出来,这就说明传统绘画素描的观察、分析客观物象的思维方法,手与脑的协调性上,对画面的控制能力和审美意识还是起着一定的作用。这就说明设计素描是在传统素描的基础上发展起来的,在观察方式、表现形式等方面,既对传统素描予以

继承,同时又有别于传统素描。设计素描侧重于全方位的观察,包括平面形观察、立体观察、横断面(剖面)观察及运动观察,并且强调从结构到材质,借助理性思维能力创造新造型的技能表达。传统素描提倡“看”,设计素描强调“用”。目的的不同造成了思维和表达方式上的差异。图 1-1 是学生的素描作业(作者:李明亮,指导教师:刘俊生),通过素描训练来培养学生对物象整体观察的能力。图 1-2 是一幅创意静物作品(作者:潘超文,指导教师:刘俊生),通过静物的模式把主观的设想加进画面来突出一种视觉效果以表现内心幻想的心理真实。图 1-3 是在不同的视角观察物体的转面图练习作品(作者:郑盼,指导教师:刘俊生),可展现出作者的造型能力。图 1-4 是说明素描在产品设计中的应用的作品(作者:朱京京,指导教师:刘俊生)。

图 1-1 学生素描作品

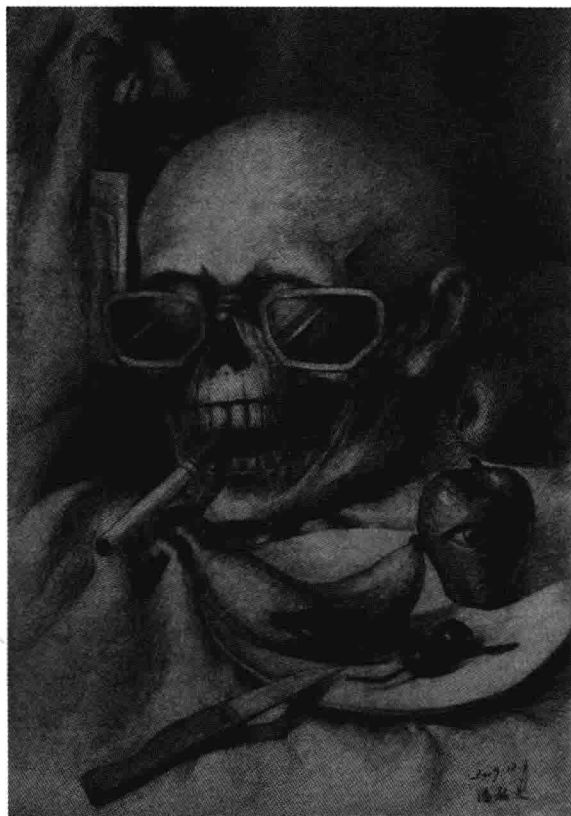

图 1-2 创意静物作品

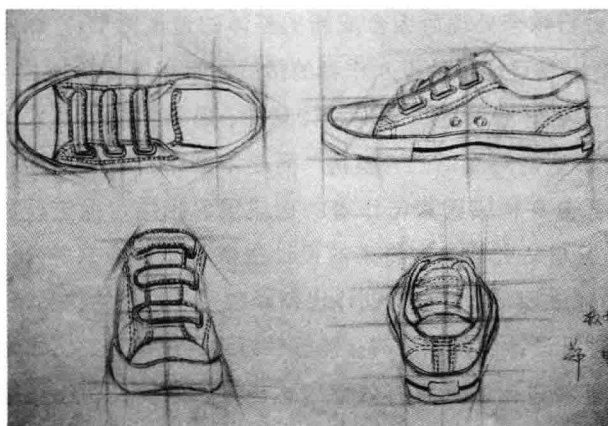

图 1-3 转面图练习作品

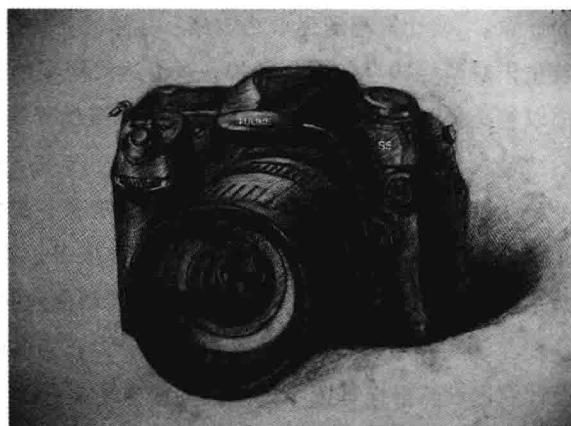

图 1-4 素描在产品设计中的应用的作品

任务二

设计素描的目的 <<<

首先,设计素描的教学应该把重点放在设计思维能力的培养上,设计是一项有具体目标无既定结果的造型工作,涉及多种能力与知识的运用。设计素描的训练作用主要是培养学生对形态的审美能力和创新的能力,通过对素材和资料诸要素进行提炼、分析进行再组合与设计,创造出“第二自然物”,从而激发设计创造和创新的灵感,将形象思维与逻辑思维、动态思维与静态思维、习惯思维与创新思维结合起来强化培养创造能力。再则,设计素描的训练要使学生能体会不同的造型因素在作品中的运用,以加强学生的认知和思维能力;锻炼学生敏锐的观察能力及全方位把握对象的能力及学习造型规律。在设计素描的训练后,学生不仅要掌握制作作品的手段及习惯、技巧,更重要的是要养成创新新产品、新形象、新形式的思维习惯,并把这种思维习惯变为一种思维定式、思维能力,只有这样才能进行艺术创造活动。

任务三

观察与思考 <<<

德加说,素描画的不是形体,而是对形体的观察。这里的“观察”就传统艺术来讲是一种“分辨差异”。但对于设计艺术范畴来讲是“发现、分解和提炼”。例如,观察一辆自行车,就要将车把、车架、轮盘、车座、脚踏等进行分解,然后研究其组装的结合方式。再就是将其不同部位概括提炼成不同的形状,以形体的认知来感觉我们看到的一切,并通过发现形式形态,分解组合结构并提炼概括以获得敏锐的捕捉能力和感知能力。

“看”是一种行为,而观察是一种思考,设计素描要求的观察是深入地剖析。剖析的过程就是思考的过程,在思考中将隐蔽的、含蓄的、若隐若现的形体结构明白无误地显现出来。不能浮光掠影式的被动“抄摹”。并且将这种观察思考方式逐步演化成为一种不自觉的潜意识。观察有对生活的观察和对画面的观察,生活是形象语言的源泉,画面是形象具体反映的场所,形象的创造必须有生活的积累,这就要求学生不仅要在生活中注意

观察与专业有关的事物,同时也要在画面上进行努力的学习和掌握表现的方法。另外,有很多学生由于没有真正理解观察的含义和正确的观察方法,长期处于懵懂状态,即使作画也是看一眼画十笔的“编造”,例如,画布纹、石膏像的头发时很多学生在“编”。没有真正去通过观察把形体的结构关系和环境关系搞清楚就进行描摹,这是非常有害的,不利于对形体认识的提高和进步,更谈不上创造。就专业表现上来说观察方法的训练很多,主要有如下几种方法。

(1) 形体结构观察训练。这要求对物体从不同的角度进行观察以体会和分析其不同局部形体的结合方式,让学生掌握和养成剖析物体结构的习惯,以便在描绘过程中能够准确和有效地表现物体。

(2) 光影分析观察训练。它通过光对物体形成的附着规律来分析光影对物体本质形体的影响,以克服光、影、形“一概而论”的错误观察,要认识光影和形体的相互作用的关系,光影影响形体视觉形象的变化规律与光影和形体形成的可利用因素的延伸形象。

(3) 感觉训练。感觉训练是一种体验,通过对非视化的声音、味道、温度、重量等转化为具有形象的语言形式去积累和增强造型的能力,也可以将可视的形象转换为一种感受去体验其抽象的形象语言以丰富自己的设计手段。例如,感受将铁的坚硬和布的柔软并形象地传达出来以增强对形的感知能力。感觉训练虽然不是通过视觉形式来进行的一种训练方式,但是这种训练手段可以大大提高学生的创新思维能力和培养学生对传统物象的异化能力,进而使学生进入创造的高级阶段。

正确的观察方式是进行艺术创作活动首要的任务,也直接决定了艺术水平的高低和进步的程度,能够让创作者迅速进入绘画的状态和明了地进行表达与思考。不正确的观察方式或常态的观察方式会导致低级、平庸的现象,不利于进步与提高,而且相对片面地违背了认识事物、表现事物的客观规律,削弱了对视觉对象直观与敏感的发现、想象、创造能力。图 1-5 是对物体观察的分析:第一个杯子完全是概念式的,是存在于人的头脑中的对现实物体的概念形象;第二个杯子是知觉和概念形象合并形成的,既有观察也受固有概念形象的影响;第三个杯子是完全通过观察并不受概念形象的影响完成的,显然是符合审美规则的。图 1-6 是心情练习作品。学生通过对心情的图像再现来体验感受,不仅积累观察获取的造型形象,而且通过感受把看不见的转化为形象来提高设计能力。

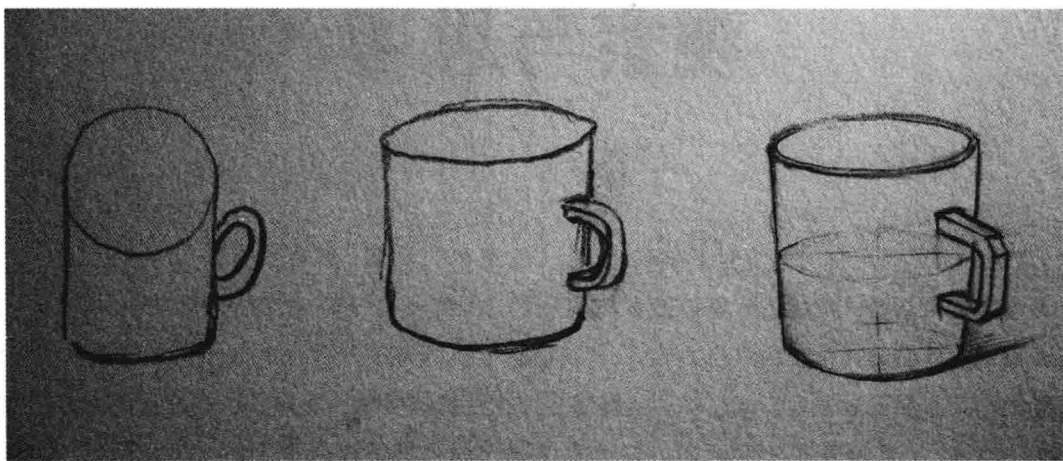

图 1-5 对物体观察的分析

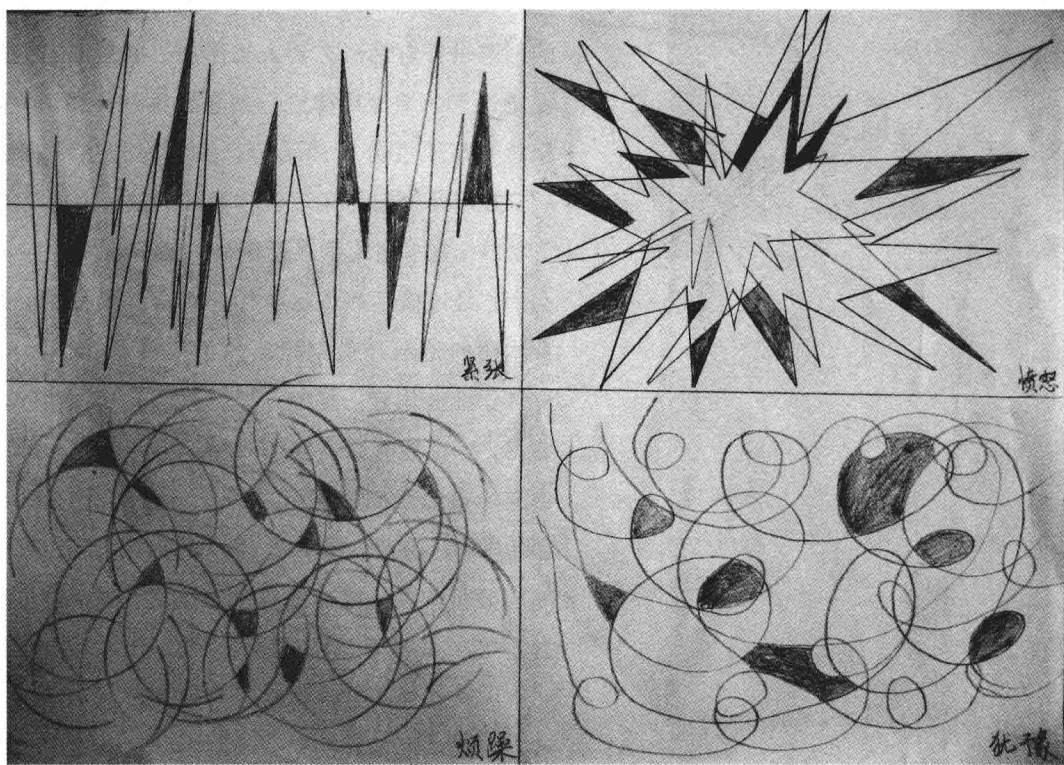

图 1-6 心情练习作品

任务四

写生训练和设计训练 <<<

设计素描的训练也是需要写生的，但其写生训练的目的和要求是不同于绘画素描写生练习的。一是要培养学生的整体意识，不要“管中窥豹”，并且要强化透视、比例、解剖等基础理论知识在具象写实中的作用。学生通过对自然形态的描绘，去“点击”心灵的感知，并让内容与形式语言达到完美的统一，从而产生理性认识。对客观资源的描绘创造主观的造型世界，由具象显现抽象的画面构成形式。二是写生练习时要重点强调对客观形态的关注，针对性的要求要对空间体积及肌理质感，黑白灰形成的节奏韵律感等形式有所体会。这种写生训练是放弃激情的即兴表现，是将感性的冲动转化为理性的编织，透过具象形象抽取主观意念的产物，致力于把设计的构成因素组织到画面中，使画面产生强烈的秩序感。写生与设计训练不是创作一个或多个物象，而是通过造型语言对客观和主观的形象组合来传达某种意图与他人进行情感交流。

图 1-7 学生课堂作业

在对自然物象的具象造型进行训练后,要对客观物体的形态进行自然形态到人工形态、抽象形态的转化,结合视觉语言的造型规律进行创意思维设计练习,以期达到直接感受与理性分析的结合,使客观与主观有机联系在一起,并以此为起点实现对物象的再造,并体验发现线条、形状、结构、图式等画面因素,使客观物象空间变为画面空间,经过概括提炼从中寻求有意义的形式,达到从对物象本质的暗示升华到意象的抽象境界。图 1-7 是学生的课堂作业(作者:杨阳,指导教师:刘俊生),通过写生练习,学生能够认识整体观察、空间处理、形体比例及黑白灰的布局之间的相互关系。图 1-8 是局部分析刻画作品(作者:唐明,指导教师:章宇),学生通过对物象的局部分析刻画来强调结构的准确性,提高对结构的认知能力。图 1-9 与图 1-10 是实物照片和由实物照片转化成的图案,通过对普通的物象观察转化成具有大小、疏密、聚散等形式美感的作品来锻炼学生概括、提炼的能力。

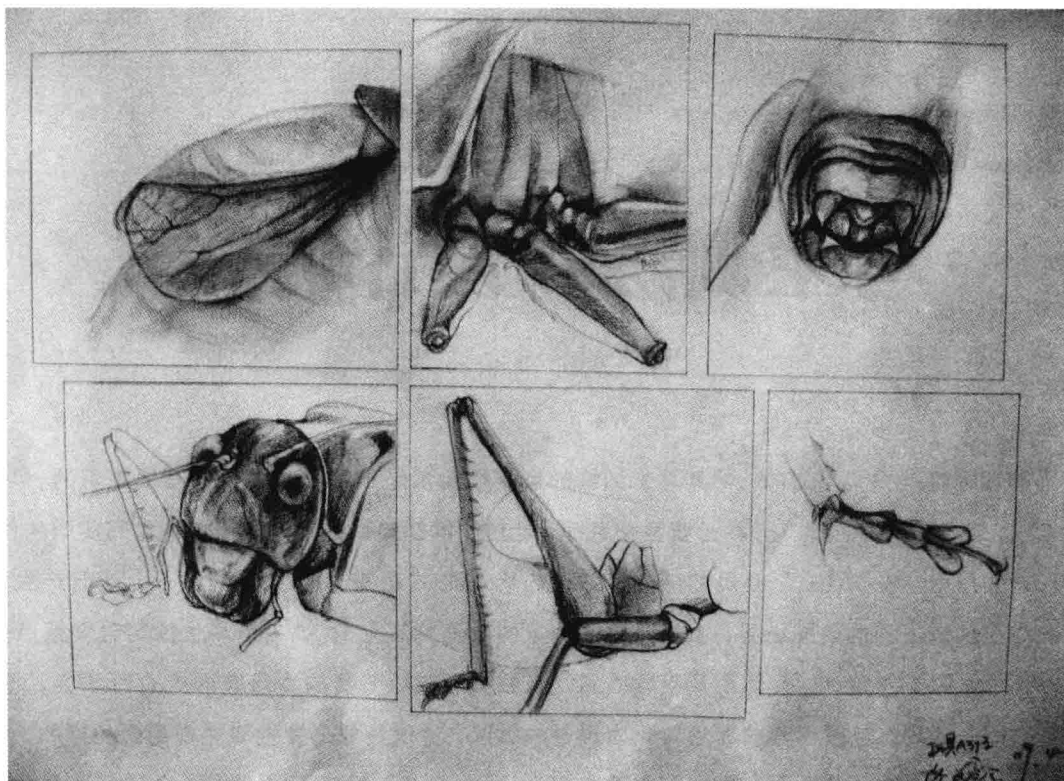

图 1-8 局部分析作品