

高等院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划教材
广东高校美术与设计教育专业委员会推荐教材

设计素描

主编 杨昌彦 湛素丹

合肥工业大学出版社

高等院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划教材
广东高校美术与设计教育专业委员会推荐教材

设计素描

主 编 杨昌彦 湛素丹

副主编 吕华斌 陈立新 李晓斌 孙慧慧

参 编 李 婵 梁亚广 陈一墨 张南岭

纪 叶 薛 鑫 李晓杰 梁 健

欧阳丽萍 刘莉莉 涂华林

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计素描/杨昌彦, 湛素丹主编. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2014.1
ISBN 978-7-5650-1684-4

I. ①设… II. ①杨… ②湛… III. ①素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第313825号

设计素描

主 编: 杨昌彦 湛素丹

责任编辑: 王 磊

技术编辑: 程玉平

书 名: 设计素描

出 版: 合肥工业大学出版社

地 址: 合肥市屯溪路193号

邮 编: 230009

网 址: www.hfutpress.com.cn

发 行: 全国新华书店

印 刷: 安徽联众印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7

字 数: 263千字

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年2月第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5650-1684-4

定 价: 45.00元

发行部电话: 0551-62903188

总序

在高等院校的艺术设计教育中，大家都在讨论如何培养学生的创新能力，这既是设计教学的根本理念，也是设计教学的实践方法，教材应该是这两者的集中体现。

本系列教材本着“致力探索性教学，培养创新设计人才”的理念，追踪国际艺术设计专业前沿，注重对学生全球视野与创新能力的培养，注重对学生专业技能和综合素质的培养；通过重构课程体系，改革教学方法，强化实践环节，优化评价体系，培养具有自主学习能力、社会就业能力和创新精神的艺术设计人才。

本系列教材结合艺术设计人才培养方案，强调应用型教育模式开展实践和创新教学，结合市场需求与人才培养做了大量的探索和研究。在专业方向的全面性和重点性、课程对应的精准度和宽泛性、作者选择的代表性和引领性、体例构建的合理性和创新性以及图文比例的统一性和多样性等各个层面都做了科学适度、详细周全的布置，堪称近年来高等院校艺术设计类教材建设的力作。

本系列教材不断探索的具有前瞻性的教学理念、教学内容、教学方法和教改思路，以教材的形式发挥示范和引领的作用。教材的内容具有时代感、突出创新性和可操作性，适应当今人才培养的要求，又与社会实际需要相结合，使教学成果获得广泛的应用和推广，为高等院校艺术设计类课程体系的改革发展做出贡献。

本系列教材的编著者均为广东省高校一直从事艺术设计专业教学的中青年骨干教师，他们充满活力，有很强的进取心和丰富的教学经验，自觉的超前意识和勇于探索的精神，积极参与学科建设和教学改革。他们针对目前我国高校艺术设计教育存在的问题，立足于设计教育教学的现状，从教学理念、内容、手段、方法等方面进行很有意义的尝试和探索，形成了本系列教材的以下特色：

1. 培养学生对造型基础形态和形式的综合理解能力，以及对材料的运用能力，激活基础训练过程中对视觉形态的观察和思考，摆脱固有形式法则的束缚，扩大设计过程中的创新表达和思维视角。有效提高学生的造型能力和激发艺术潜能。
2. 摒弃传统的知识灌输，将设计课题置于应用实践过程中，从而逐步掌握专业基础知识，解决学生专业技能的训练。在培养创新型设计专业人才的前提下，实施课题化教学过程，把讲授为主的“填鸭”教学转化为研究为主的互动教学；挖掘学生创造潜能，不仅构思阶段鼓励创造性，在学习方法、获得资源、组织资源、团队合作等方面都强调创造性，提高学生的创新意识、方法和能力。
3. 面对未来社会需要，强化基础知识与专业知识融会贯通。专业化学习的重点是如何将融通的基础知识运用于设计专业的跨界创新，让学生自主学习、独立思考、体验过程，使学生在解决问题的过程中学到知识与技能，并运用这些知识与技能从事开发性的设计工作。
4. 将设计专业教学与新技术、新媒体的综合开发和运用相结合，为艺术设计专业体系注入新鲜血液，探索各种新型材料、多种表现手法、多种媒体进行的多层次综合表现，探索新的组织形式和思考角度。
5. 将传统审美感觉与审美智性过程相结合，让学生从生活中发现美、感受美，从而强化美的直觉判断，提高审美

鉴赏力。尝试构筑开放性的艺术设计教学体系，加强造型要素与形式规律的延伸、渗透和交叉的训练，在认识造型规律的同时进行形态的情理分析、审美意趣和精神内涵的理解，意象思维和艺术感染的强化训练。

6. 教师在专业课程的教学中充分发挥设计的功能和媒介作用，体现人的心理情感和文化审美特征，尝试更丰富、更新颖的设计表现形式和方法，使专业设计教学能够快速适应未来急剧变化社会的复合型人才培养。帮助学生具备更为全面的综合素质，积极回应未来社会对于复合型人才的需要。注重学生的创新性思维 and 实际动手能力的培养，注重实践与理论的结合、传统与前沿的结合、课堂和社会的结合；培养学生从需求出发、而不是从专业出发，逐渐从应对设计人才培养转向开发设计人才的培养，从就业型人才培养转向创业型人才的培养。

本系列教材的编写把握艺术设计教育厚基础、宽口径的原则，力求在保证科学性、理论性和知识性的前提下，以鲜明的设计观点以及丰富、翔实的资料和图例，将设计基础的理论知识与设计应用实践相结合，使课程内容与社会实际需要相结合，与当今人才培养的要求相适应，既符合课程自身要求，又具有前瞻性内容。这套系列教材可作为艺术设计、工业设计、环境设计、视觉传达设计、公共艺术设计、多媒体设计、广告学等专业的教材、教辅或设计理论研究、设计实践的参考书。对高等院校艺术设计专业师生教学提供有价值的参考，对我国艺术设计教育发展具有促进作用。

为创新型设计人才的培养，这套艺术设计教育系列规划教材值得期待！

广东高校美术与设计教育专业委员会

2014年1月21日

前言

设计素描是高校设计专业的一门重要的专业基础课，特别是在现代的高等教育中，设计素描课程对于艺术训练、设计创作越来越重要。有效地把握素描在专业学习中的地位，充分认识素描的本质及其在设计中的作用，为以后的学习，尤其是从事设计专业的学习打好基础。学生们通过设计素描课程的学习，可以系统掌握设计素描必备的基础理论和应用技巧，提高学生的审美素质及设计造型表达能力。近年来，设计素描教育有了很大发展，也有一些较优秀的设计素描书籍出版，但可供应用型本科高校教育所用的设计素描教材仍然缺乏。针对这一情况，同时考虑教材要适应高等本科应用型教育的人才培养目标及课程设置的总体要求，我们联合了广东十几所应用型本科院校，编写这本教材。本书在编写时力图在内容上概括重点，结构上使教材符合教学规律，突出科学性和可操作性的特点。在教材内容上，突出专业性、实用性、实践性和审美能力以及想象创造力，并运用大量的图片和详尽的文字加以说明，运用示范教学与过程教学相结合，使学生能尽快明确学习目标，扎实掌握设计素描的知识和技能，顺利完成课程学习总目标。

设计素描是现代视觉表现的重要语言之一，它有着自己独特的表现形式和视觉语言。作为一种艺术表现手段，以线条、形体、空间、光影、质感、量感等为造型元素，根据专业目标的方向，设计了一系列与各个专业相关的素描训练，加强专业素描的练习，在素描实践中融入设计理念，使素描不仅仅只是重复一个简单的写生训练过程，更不是孤立于专业之外的训练，让素描练习成为从基础练习顺利过渡到专业课程的训练。

为了编好本教材，在一年多的时间里，编者查阅和借鉴了国内外大量的资料，注意和吸收设计素描学科国内外最新理论成果和先进经验，结合教学特点和中外设计素描名作示范例证，使全书内容全部达到了高校教材编写的基本要求，并突出了自身的特色。本书在编写过程中，得到了广东技术师范学院天河学院和芷江师范的领导、艺术系同事们的大力支持和帮助，在此向他们表示深深的谢意！特别是胡思虎、王培林、靳继君、黄菲青、王永超、纪叶、刘晓萌、骆军卫、李林、窦艳、陈祖藩、孙宏、欧阳丽萍等老师给予了极大的热情帮助，在此深表谢意！另外，感谢杨怀仕、陈新、赵金秋等老师的大力支持和指导！

由于本书编写时间仓促，以及本人学识和经验所限，书中难免有疏漏和不妥之处，诚恳得到专家、同行及读者们的批评与指正。

编者

2013年12月

目录

第一章 概述

- 001 第一节 设计素描的概念
- 003 第二节 设计素描的工具材料与使用
- 004 第三节 设计素描教学的方法

第二章 设计素描的表现

- 007 第一节 设计素描的分类
- 008 第二节 设计素描的方向训练

第三章 设计素描实训

- 019 第一节 设计素描专业实践训练
- 022 第二节 设计素描专业能力训练

第四章 设计素描专业作品欣赏

第一章 概述

第一节 设计素描的概念

1. 素描基础简介

基础素描也称之为常规素描, 作为一门绘画艺术基础课, 以质感、明暗调子、空间感、虚实处理等方面为重点, 研究造型的基本规律, 画面以视觉艺术效果为主要目的。

基础素描作为一种素描形式, 它的雏形和胚胎早在文艺复兴时期就已大体形成, 于上个世纪初被引入我国, 发展至今基本遵循的规律, 可说已相对确立。(图1-1)

2. 设计素描

设计素描主要是指围绕设计艺术实践, 运用素描造型的规律和方法, 以准确、生动地传达、交流信息为目的, 而进行的一种造型艺术创造活动。它强调设计意识的重要性, 强调学习、观察、思考、想象、动手的统一性, 既是设计师表达设计思维、理念、创意的视觉艺术语言, 也是从事设计艺术工作的设计师必备的专业设计表现技能。(图1-2)

图1-1

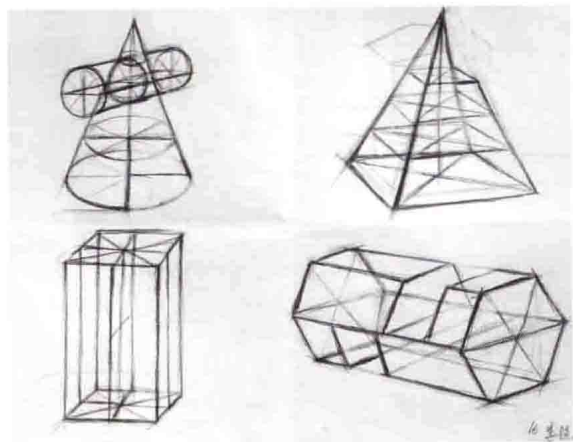

图1-2

设计素描是以设计概念为先导的素描造型形式, 是以艺术设计为教学目的而进行各种素描写生和素描创作的造型基础课程, 是传统素描教学模式与训练方法在现代设计教学中的必然转变, 是造型表现能力和创意思维能力的基本训练方法。这种新的系统训练的教学模式将以培养设计师的设计表现能力和创意思维能力为宗旨, 采取行之有效的学习程序和手段, 通过严谨有序、自觉、互动的学习, 使之具有严谨的视觉感受与观察能力(眼)(图1-3); 科学的逻辑思维与理解能力(脑); 熟练的视觉传达与表现能力(手)(图1-4); 丰富的形象思维与创新能力(心)。在学习的过程中, 所逐步掌握的设计素描的表现规律, 以及逐渐树立起来的创新意识与专业设计意识, 将为以后设计艺术的实际应用奠定扎实的造型基础。

3. 学习设计素描的目的和要求

素描作为绘画造型艺术的基础, 在设计教育中, 一直是以传统的绘画性表现为主要的教学模式进行造型基础训练的。伴随着现代设计教育的发展, 教学观念的不断更新, 素描教学如何结合设计艺术学科特点, 构建合理的教学内容与训练模式, 培养造型基础扎实、创造能力强的设计人才, 已经逐渐成为设计艺术教学普遍关注和研究的课题。正是在这种大背景下, “设计素描”随着现代设计艺术造型基础教学改革步伐, 应运而生了。它的产生, 为设计艺术专业的素

图1-3

图1-4

描教学带来了新的观念和思维方式及新的教学内容,不仅使长期以来沿袭纯绘画表现的素描教学模式得到很大改观,而且为设计的基础教学带来了有益的探索。

(1) 培养学生创造性的视觉表现和视觉审美能力

传统的素描能力培养是一种客观素描信息能力获取的培养,是一种简单的视觉分析和表达过程,主要表现视觉真实和图解真实,传达客观对象的比例、大小、色调、质感等信息。现代素描教学强调学生的主观理念和感情,作者是视觉语言的创造者,而不是造型语言的“直译”者。它要求学生超越视觉对象的表象信息传递,通过具象性、意象性、形变性和抽象性的重构,反映一种心理的、精神的现代审美意识,将主观与客观、理智与情感、功能与审美及科学与艺术有机地结合起来。素描并不是被动地描绘物象,而是积极地、主动地、深入地观察和体会所描绘的物象,在学习当中最大限度地激发学生的主动性和创造性,培养学生的个体艺术潜质,使学生在在学习过程中能够快速领悟所学的知识并在作品中体现出来。(图1-5)

(2) 培养学生良好的专业设计素描实践操作能力

在目前多种造型体系和多元审美判断共存的情况下,

在学生有一定造型能力的基础上,将学生与专业课题结合起来,营造一种专业与课题意识,摆脱传统素描冷漠、沉闷的训练模式和机械的操作状态。例如,将现代造型意识与环艺设计素描结合起来,构建一个“环艺现代意识造型”专题,通过此专题的学习,让学生既把握了“有物象的意象造型”、“非物象的意象造型”和“偶发意象造型”的原理,又学到了环艺的专业知识。

(3) 培养学生独立的判断力和完善的艺术人格

首先要引导学生突破传统的思维定势,对原有中学时期的造型观念产生质疑,突破如几何模型—石膏头像—半身人物的描摹教学模式,提高造型基础教学专业的针对性,让学生在专业造型的学习中养成独立的思考判断能力、分析能力、创造能力、艺术感受能力、独到的视觉观察能力和归纳、分解、转换、强化等视觉艺术的处理能力。另外,需要培养学生的艺术人格和独特的艺术生命体验,从不同时代的大师作品中吸取心灵的养分和处理作品的技巧(图1-6,蒙克),达到艺术家蒙克所期望的那种艺术人格境界,即“作品是作者心灵深处的情感,是他的快乐,他的忧患,他的灵魂,是他心底流淌的鲜血”的艺术生命境界。

设计素描是围绕设计的需要,从造型的思维、观察与表现等方面而展开的基础造型训练。训练的目的在于培养学生的观察方法,掌握造型的基本规律与方法,提高学生的设计意识、思维能力、审美水平和创新素质,为专业学习打下坚实的基础。

“手由心生”,具体行为的创新与转变不是表面、偶然和牵强的,而先是从理论和观念的明确和改变开始的。设计素描不是凭空产生的,作为初次接触这一课程的设计类专业的大学生,在正式进入设计素描的具体的训练前,明了设计素描的概念、作用与特征等基本理论与知识,是理解和明晰设计素描的侧重点与自己学习所处的阶段,所必不可缺的具有指导意义的重要一步,也是自己在理论方面发挥主观能动性,依据设计艺术人才的培养目标,参考、借鉴、融合中外相关学科素描教学新的观念、内容与方法,针对设计艺术学科的特点进行一种新的自我探索与改革的基础性一课,因此要予以仔细地体会。(图1-7)

第二节 设计素描的工具材料与使用

设计素描的工具、材料与传统明暗素描大致相同，同时也增加了一些新材料、新工具，极大地丰富了素描的表现手段。

素描常用的工具是铅笔、木炭铅笔、炭精条、木炭条、钢笔、毛笔、底纹笔(排刷)等。可以根据各人的喜爱和习惯以及绘画要求来选择使用。初学者应选择一些易于掌握的工具。常用的是铅笔和炭条，用较长的时间来熟悉它，根据它的特性，发挥它的长处，以加强画面艺术表现力和感染力。有一些初学者不从实际出发，一开始就用木炭条、炭精条来作画，因为不能熟练运用工具 and 了解它的性能，往往画面很黑、很脏、很乱，刻画的物象形体松散，不准确，这同时也影响了他们学习的兴趣，得不偿失。初学者最好选用铅笔和炭笔进行练习。(图1-8)

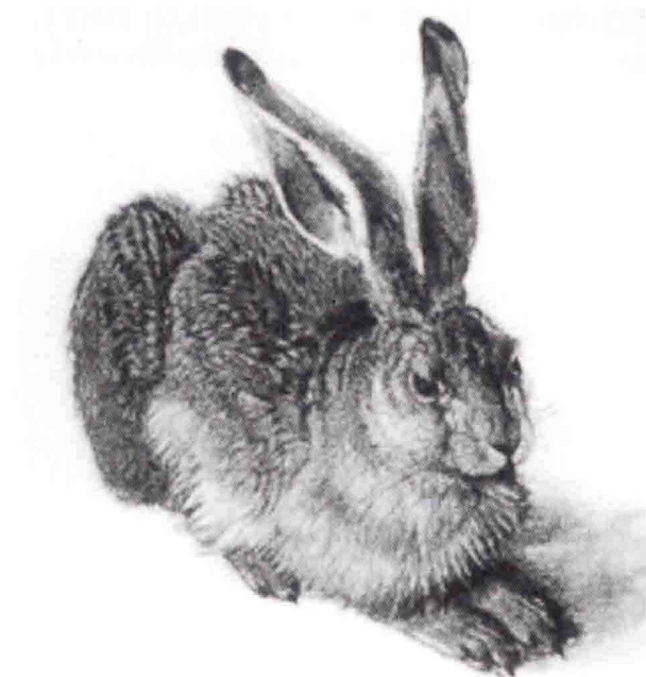

图1-5

图1-6

图1-7

图1-8

1. 铅笔

H类：H~6H为硬质类；B类：B~6B为软质类。

实际作画过程中，很少用H类铅笔，而多用B类铅笔。勾轮廓和加深色彩明暗，最深处和阴影部分使用B类铅笔为宜，H类铅笔作深入刻画细部和描绘受光面及固有色较淡的部分(实际上2H~6H一般很少用，因为它很容易划破纸张，本身颜色也非常浅)。铅笔作画的优点是易于修改，画错的部分可随时用橡皮或胶泥进行修正，以便于反复深入画面。

2. 炭笔

炭笔也分为软硬两种，市场上出售的112#为硬质，705#为软质。硬质炭笔宜刻画物体的细部，软质炭笔宜表现物体的深处及暗部。炭笔不如铅笔细腻柔和，质地松脆，画面黑白效果对比强烈，远视效果醒目。而铅笔远视效果柔和，有时还会有反光出现(因笔中含有铅

粉),影响画面效果。

3. 炭精条和木炭条

炭精条用炭粉加工制成,笔触比炭笔更粗,表现效果更强烈,附着力较强,可表现丰富的明暗层次。木炭条一般由柳条烧制而成,有粗有细,能表现柔和而丰富的变化,效果强烈,但附着力较差,作品完成后,应用定画液加以固定,以免画面炭粉抹掉,影响画面效果。

4. 钢笔

钢笔所画线条有粗、细之分。钢笔素描利用线条粗细、疏密、刚柔、急缓,组成不同层次来表现对象。一般钢笔(或圆珠笔)可画出流畅的线条,弯头钢笔则可画出粗犷的笔触和块面。平时,学生应经常用钢笔快速描绘生活中常见的场景和素材,锻炼准确、肯定、迅速表现对象的造型能力。

5. 毛笔

它包含底纹笔、水粉笔、油画笔、毛笔等,用这些工具所作的单色画被称为素描。特点是铺色调速度快,勾线有力,比其他工具用线条涂色调的素描更快健、迅速,可在短时间内达到较为深入的效果。

6. 橡皮

一般初学者都把橡皮作为修改画面的工具。其实,橡皮也是绘画工具,在恰当的地方可以代替钢笔,擦出的线条能补充画面的质地感、黑白反差,达到活跃画面的效果。擦的方法应根据需要采用提、拉、点等方法,避免弄脏画面、擦伤纸面。橡皮泥是一种粘力较强的工具,可以更深入地修改画面的任何部位,包括很深的部位。橡皮泥可以表现物体的强烈黑白效果、笔触感,也可表现物体的柔和质感、朦胧感,并且不会弄破、擦伤画面。广大美术爱好者和专业画家越来越喜爱用橡皮泥。

7. 干面包屑和砂纸

这两种工具,可以使画面过深的地方变浅,擦去画面多余的铅粉或炭粉,而不会显得过于突然。利用这两种工具,可以使画面产生点状、雪花状、条状、块状等效果,这些可爱的划痕,也是素描表现中的魅力所在。当然,素描纸张的选择也可以是多种多样的。一般而言,大家喜欢的都是白色的素描纸。画纸的选取应根据主题内容需要及素描工具的性能来决定,作画者的个性偏好也很重要。光滑的绘图纸、卡纸、粗糙的水彩纸、水粉纸、牛皮纸、包装纸,以及报纸、有色纸、新闻纸、布纹纸,甚至木板等,都可以用来进行素描表现。

8. 纸(图1-9)

利用不同的纸张,可以表现不同的效果,增加素描表现的趣味性 & 表现力。在设计素描实际教学中,我们总是鼓励

学生进行许多尝试,鼓励他们用更多的新材料、新工具,去表现、丰富作画的手段。通过这种训练,学生的学习积极性空前高涨。当然,在新材料、新工具的尝试当中,学生也许会有一张或几张练习不太熟练,画面很糟糕,但不要气馁,仍要大胆前行。

图1-9

第三节 设计素描教学的方法

1. 利用现代化教学手段进行教学

设计素描教学可以借助现代化的教学手段进行。一些新的现代化的技术和设备的确给我们带来了方便,多媒体技术的发展给素描的教学增加了更多的选择。利用多媒体进行教学,可以展示大量的范作,系统地 将画面和理论知识传达给学生,甚至是一些教学活动的画面,非常简便、直观,这在以前的教学中是没有的。利用多媒体教学不仅可以节省大量时间,给学生带来大量的信息,开阔学生的眼界,而且也简化了教学环节,使学生有更多的时间进行练习。(图1-10、图1-11)

校园宽带网的运用给素描的教学提供了更大的空间,使教学具有了更大的灵活性。素描的教学计划、课题要求、训练安排及范作的资料等都可以发送到网上,使学生不再受课堂的局限。教学的地域性被打破了,交流的时空变得灵活起来,这给学习以相当大的自主性,使教与学产生了良性的互动态势。

2. 根据不同专业进行不同的素描训练

素描训练对于艺术设计每一个专业的学生来说都是重要的,但由于专业的不同,他们在艺术审美、形式表现上的差异也是存在的,因为他们最终的目标不只是画一些素描习作,而是要通过素描训练提高他们在专业学习方面的修养,

获得必要的理论和技能,打好造型基础,启发设计思维。所以,根据不同专业进行不同的素描训练,从课题研究、表现方法到训练的目的、要求以及侧重点,使他们进入必要的“专门”里面去,这是非常必要的。

根据专业的不同,设计不同的素描训练课题是素描教学进一步细化的结果,经过不断地摸索与实践证明,这是一种切实可行的教学方式。在这一框架内,学生的目标和思路更为明确,习作的针对性、自主性进一步加强,想象空间与表现空间也得到了充分的延伸。

3. 多种方法、多种思维、鼓励创新的教学

当学生面临一个新课题时,教师应鼓励学生大胆地发挥想象,寻找适当的形态组合画面,综合各方面的因素进行多种艺术语言、表现方法的尝试,并在尝试中所做的方案得以升华。要鼓励学生多方面、多角度的艺术思维,即使是同一个课题,也能产生许多不同的想法。艺术的灵魂在于创新,正处于学习阶段的学生,虽然有许多想法尚不成熟,但这并不是关键,关键在于教师正确的引导和启发。教师应鼓励学生研究和发现新的表现方法和语言,运用新的知识和元素进行创作,使创新的意识成为思维的惯性。(图1-12~图1-15)

图1-10

图1-11

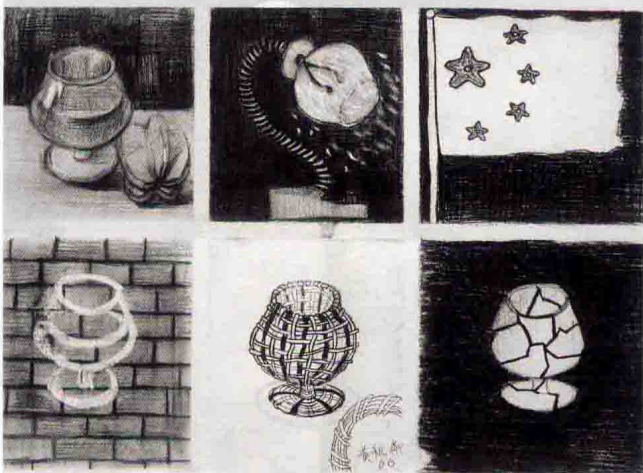

图1-12

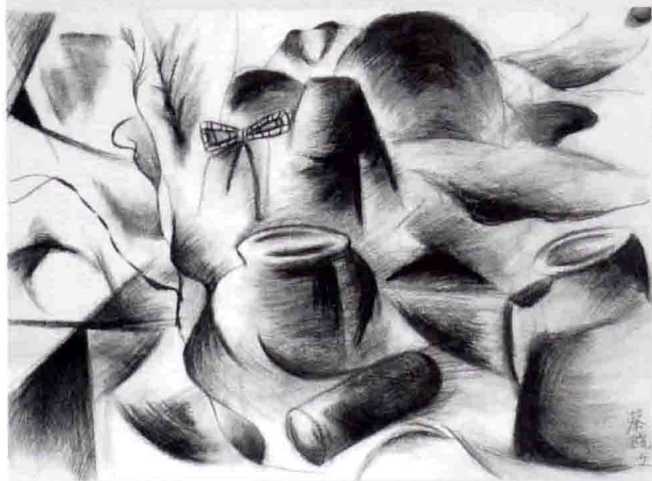

图1-13

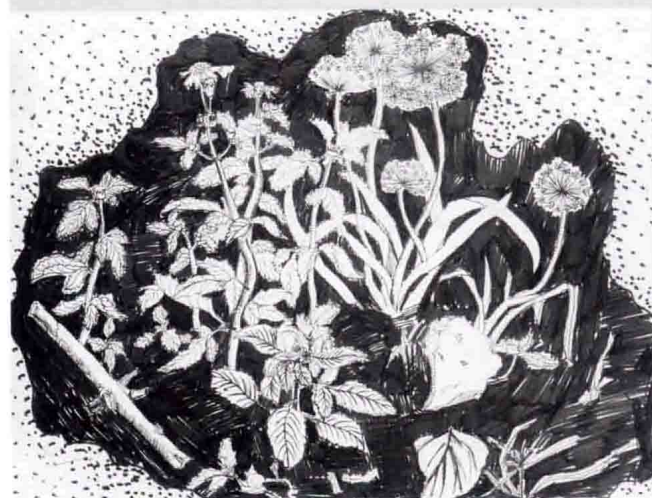

图1-15

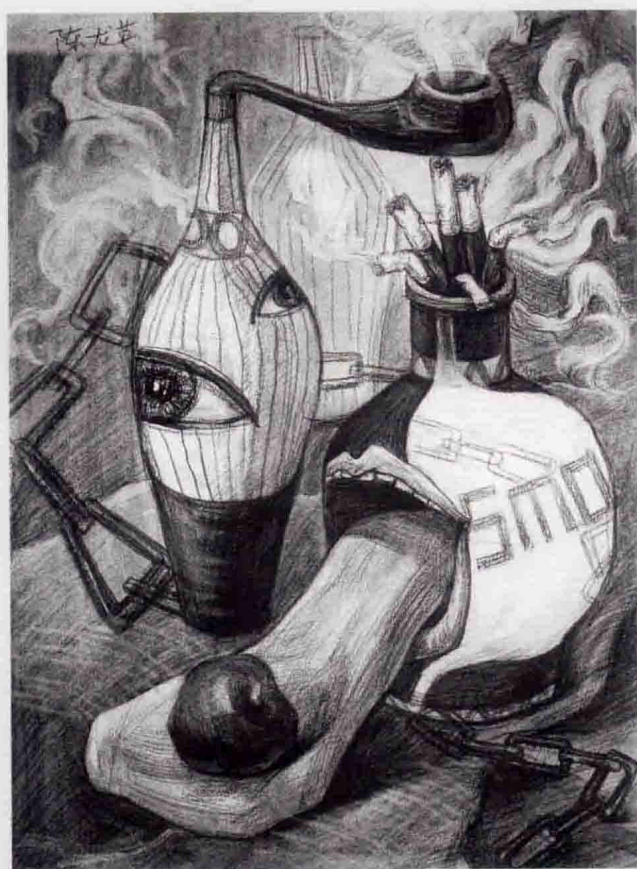

图1-14

第二章 设计素描的表现

第一节 设计素描的分类

设计素描是表达设计意图的一门专业基础课程,其特征体现在设计之中,设计师们通过设计素描收集素材资料,表达造型的创意,交流设计方案等。要了解设计素描,就要从形态分析、结构理解、立体空间研究、材料分析、形式练习、表现研究和美学创造等多个方面进行详细研究。因为专业方向、个人绘画风格有所不同,设计素描也产生了多种的表现方式,其具体的分类有结构设计素描、装饰设计素描、抽象设计素描。

1. 结构设计素描

结构,是物质的一种客观存在状态。与全因素素描相比,结构设计素描的着重点更加明确。让学生在二维的纸面上表现出三维空间,通过研究物体的结构、物体与空间的关系,全面深入地对物体进行清晰、科学的展示。结构设计素描要解决的问题就是把你所看到的最客观的物体的逻辑关系通过视觉语言表达出来。

结构素描其特点是以线为主要的手段、不施明暗、没有光影变化,强调突出被描绘对象的结构特征,以理解和表达物体自身的结构本质为目的。在高考培训当中一般作为最基本的素描教学方法,让学生理解静物的结构,从而更好地表现出物体的造型。然而结构设计素描,就是设计师们最常用的一种设计手稿表现方式,除了用于基础的、解决物体内里结构和空间透视之外,还添加了设计师们的一些想法。在工业产品设计、环境艺术设计这些三维空间专业里面,结构设计素描是最经常用到的一种手法。(图2-1)

2. 装饰设计素描

装饰是以丰富事物的艺术形象、扩大艺术表现力、加强审美效果为目的的一种艺术加工手法。装饰的手法用在设计素描上,主要是加强了客观物象的装饰美感。

装饰设计素描的主要形式是通过突出描绘对象的特征,有意地添加或减少描绘的力度,甚至可以脱离事物的表象,重新赋予其更具美感的花纹图案。这种设计素描方式在视觉传达专业上运用较为广泛。视觉传达是以“视觉”作为沟通和表现的方式,设计师可以利用各种视觉艺术效果和专业技巧来达成创作计划的目的。装饰设计素描能非常好地成为视觉传达的辅助工具。(图2-2)

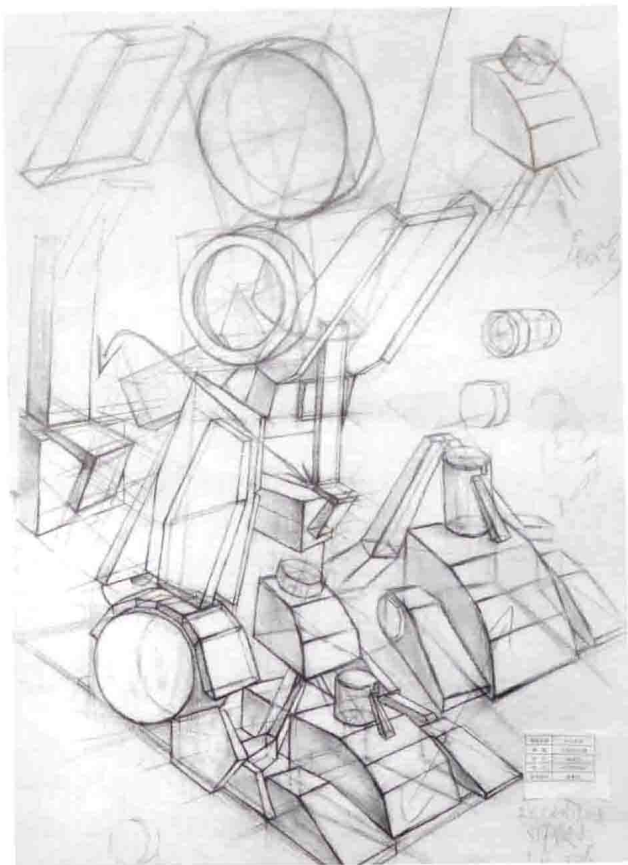

图2-1 广东商学院华商学院学生作品 邱俊杰

图2-2 广东商学院华商学院学生作品

3. 抽象设计素描

抽象设计素描来源于抽象艺术绘画。提起抽象艺术绘画我们就想起毕加索画的一系列光怪陆离的画面人物形象。抽象形象的提取往往是从具象事物里隐秘的形态或创作者情绪表现的结晶等等。

抽象设计素描是对形体的再创造,是对客观自然的解构与重组。点、线、面在抽象设计素描里面是基本的元素,设计师可以通过变化多端的点、线、面组合出具有美感的图式。抽象的元素,可以让画面变得耐人寻味,也可以让观众摒弃一切的条条框框,从另外一个陌生的角度重新审视被描绘的对象,从而挖掘自身的想象力和更高层面的欣赏能力。

在动画设计和平面设计中,抽象设计素描是较常用到的表现手法。(图2-3)

图2-3-1 吴冠中 中国

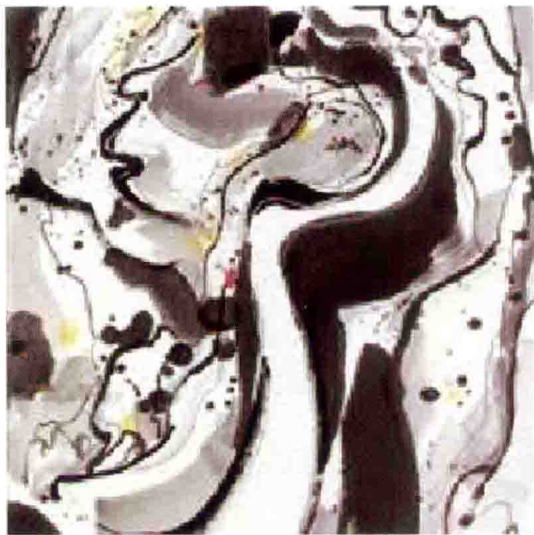

图2-3-2

第二节 设计素描的方向训练

21世纪的美术教育与之前的美术教育相比已经发生了巨大的变化,以往的传统素描的教育方法已经不能适应当下社会对美术教育的要求。素描于今天而言,不能再是单纯的技法研究,更多的是需要根据各个专业领域的不同的需求进行相应的设计素描训练,从而提高设计素描的实用性和实验性。

环境艺术专业(空间), (多媒体)动画专业,视觉传达专业,工业设计专业(三维造型思考能力)。

1. 工业设计中的设计素描的方向训练

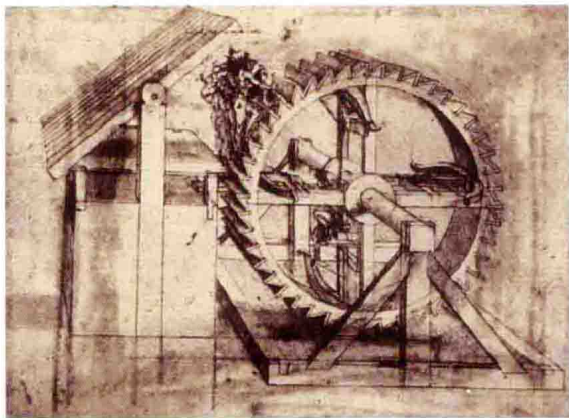

图2-4 达·芬奇 意大利

设计素描是工业设计专业训练中的重要环节。工业产品的设计除了讲究创意之外,还要考虑到产品的结构、体积、功能性等。设计素描可以让同学们排除各种调子、色彩的干扰,专注地研究观察对象的结构细节,从而很好地掌握产品的形体与结构。

达·芬奇生平画了大量的机械、建筑、人体结构等手稿,他通过设计素描的方式把自己的构思完整地记录下来,有一部分甚至制作成真正可以使用的工具。水下呼吸装置、拉动装置、发条传动装置、风速计……他将无数的奇思妙想的产品以设计素描的方式呈现在世人面前。我们可以从达·芬奇的草稿上得到启示,他几乎把设计素描当成是他的工作日志。(图2-5)

达·芬奇的素描手稿上有很多内容,除了有机机械构造的分析图之外,还有操作者如何拉动装置的图式,甚至在边角上有文字的记录说明,画面显得非常随意,但又能准确地表达设计者的创作意图。

用最简单、最准确的线条呈现出设计师的设计构想,就是工业产品设计方向的专业训练核心。工业设计中的设计素描,要具备功能性,同时要注意线条的表现力。(图2-6~图2-8)

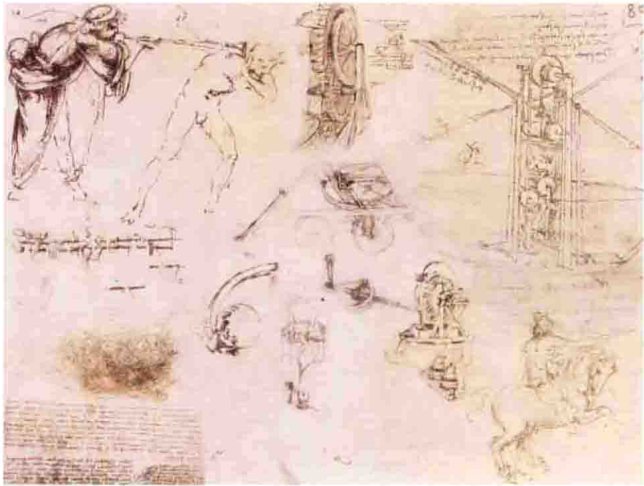

图2-5 达·芬奇 意大利

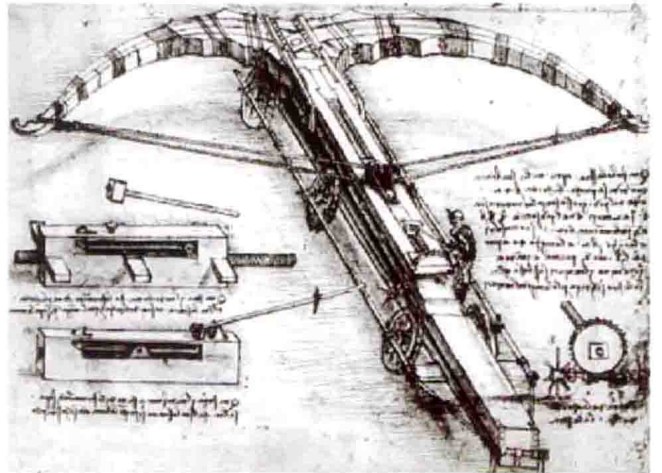

图2-6 达·芬奇 意大利

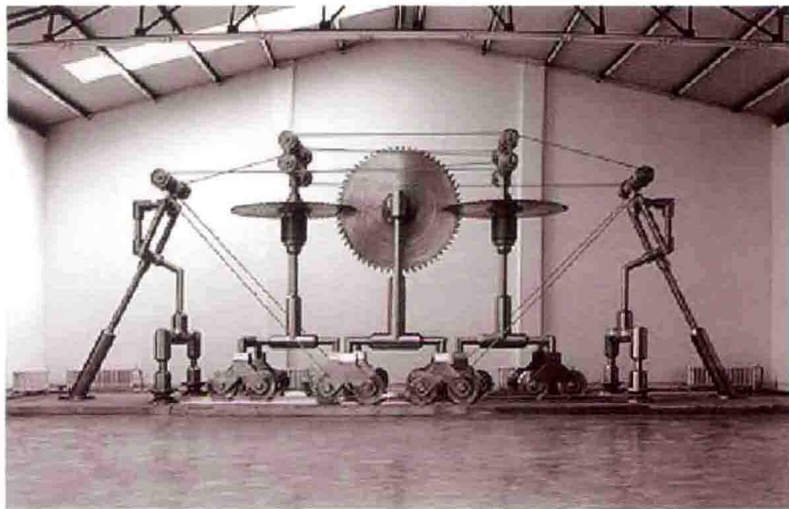

图2-7 《被锯的锯》王鲁炎装置

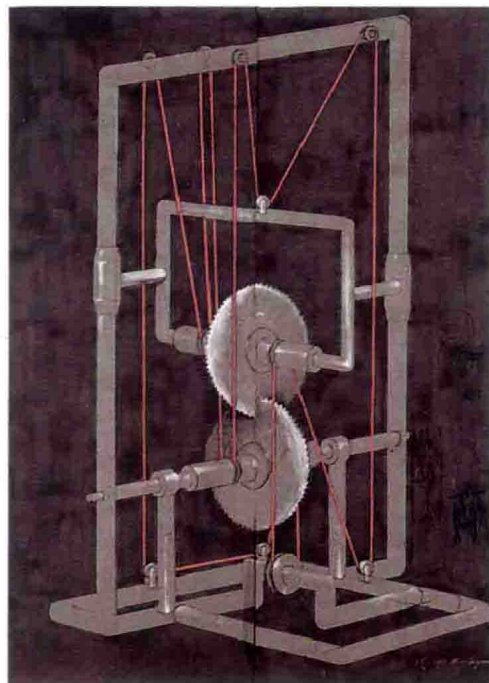

图2-8 《被锯的锯》创作草图 王鲁炎

工业设计/设计素描课程安排

章节/课时	教学目的	节	课程内容
第一章（12 课时）	针对工业设计的专业特点，解决造型能力问题，拓宽学生的艺术视野	1	了解学习设计素描的目的，理清设计素描和工业设计的关系
		2	点、线、面的表现练习
		3	着重分析和观察静物的结构、体积，并在画面上进行归纳
		4	向大师学习
第二章（12 课时）	学会多角度的形象思维方法和艺术表现手段	1	基本型的分析和构成
2		单个物体线描表现	
3		多个物体线描表现	
第三章（12 课时）		1	基本型的组合练习
第四章（12 课时）		2	材质的表现
		1	解构物体，分析物体内部结构，并对其进行刻画
第五章（12 课时）		2	细节刻画，处理画面空间感
		1	形体重组
		2	创意造型
第六章（12 课时）		3	作业互评
	1	采集生活素材，并对此进行分析、重组	
	2	综合练习，作业点评	