

设计

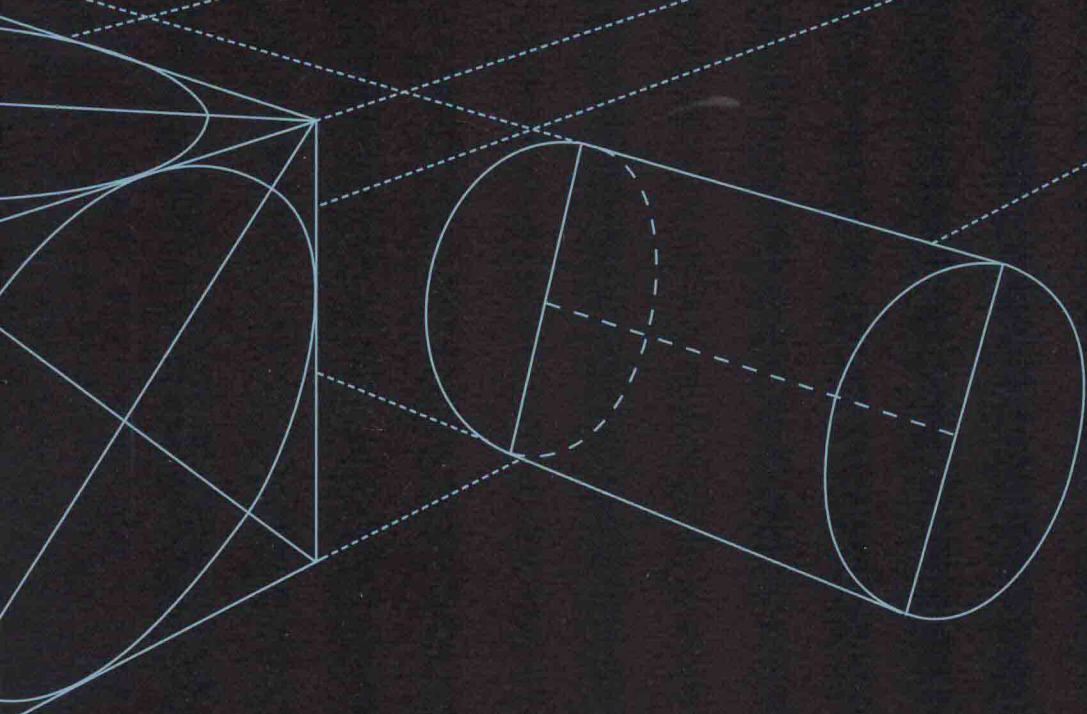
Design Sketch

素描

(第二版)

全国高等院校设计学学科
系列规划教材

席 涛 编著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

设计

Design Sketch

素描

(第二版)

全国高等院校设计学学科
系列规划教材

席 涛 编著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容提要

设计素描是设计学的一门基础课,也是现代设计教学发展的基础。本书以艺术设计基础教育为核心,讲述了艺术基础与基础素描技法,突出设计专业方向与学科特色。全书共分5章,深入浅出地介绍了设计素描的基本理论和系统的训练方法,内容包括:从传统素描说起、走进设计素描、平面设计创意素描、产品设计创意素描、环境艺术设计素描原理与技巧。书中突出了各专业设计素描的侧重点和各自训练方法的特征,大大增强了在设计素描教学中的可选择性和可针对性,并在最后附有范例。本书适合作为高等院校设计学学科相关专业的专业教材,同时也适合作为设计爱好者的自学教程。

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 席涛编著. —2版. —北京: 中国电力出版社, 2014.2
全国高等院校设计学学科系列规划教材
ISBN 978-7-5123-5259-9

I. ①设… II. ①席… III. ①素描技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第286005号

中国电力出版社出版发行
北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>
责任编辑: 王 倩
责任校对: 郝军燕 责任印制: 郭华清
书籍设计: 锋尚设计
北京盛通印刷股份有限公司·各地新华书店经售
2009年1月第1版·2014年2月第2版第4次印刷
889毫米×1194毫米·1/16·11印张·363千字
定价: 39.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换
版权专有 翻印必究

《全国高等院校设计学学科系列规划教材》编写工作委员会

名誉主任:

邵大箴

主任:

席跃良

委员:

马新宇 徐亚非 张展 李亮之 叶苹 万庆华 汤义勇 柯和根
张来源 刘国余 程宏 袁公任 席涛 王亚明 王烨 万轩
黄舒立 樊灵燕 徐文娟 王兰 戴慧萍 赵一恒 孙源 邱林
刘琪 李鸿明 费雯丽 戴竞宇

序

20世纪初,我国开始引进西方现代设计。现代意义上的设计是个大概念,它涵盖建筑、园林、广告、包装、服装、展示、产品、影像、多媒体等广泛的设计领域。虽然开始人们并没有使用“设计”或“艺术设计”这些术语,但是长期以来,设计的实践却一直在持续发展。

为什么是“引进”呢?就设计领域之一的环境艺术设计而论,中国建筑设计史上,早在秦汉时期就形成了第一次高潮,秦始皇筑长城、修驰道、开灵渠、建阿房宫和骊山陵等。中国建筑到了汉代时期已发展成完整的体系,进一步营建了宫殿、苑囿,著名的长乐宫、未央宫、乐游苑、宜春苑等数不胜数。就城市规划而论,汉都长安城当时的面积大约是公元4世纪时罗马城面积的两倍半!中国古代建筑的成熟期是隋唐时代,从那时起,就已采用了图纸和模型相结合的建筑设计方法,工匠李春设计修建的赵州桥便是世界最早的石拱桥,反映了当时桥梁建筑的最高水平。唐代的宫殿建筑更是气势雄伟、富丽堂皇,唐都长安大明宫的遗址范围相当于北京故宫面积的三倍多,大明宫中的麟德殿面积是故宫太和殿的三倍。当时地处东瀛的日本国,曾派大批留学生来中国学习,飞鸟、奈良时代遗留下来的木结构建筑——奈良室生寺的五重塔就是见证。

然而,中国在相当长时间内把艺术设计仅仅局限在“工艺美术”、“工艺装饰”和“民间工艺”、“美工”这样一个范围内,甚至在“艺术”的眼光下,设计是一门“匠气”、“俗气”的“手艺”。直至中国改革开放后,现代艺术设计才提到日程上来。所以,始于20世纪初的所谓引进实为重归故里。20世纪80年代始,我国许多工科与艺术院校陆续创办了“工业设计”专业学科,20世纪90年代又纷纷更名为“艺术设计”专业,特别是进入21世纪以来,形势发生了根本性的变化,艺术设计迅速融入了全球信息化、网络化的轨道。

时至今日,艺术设计的表现形式变得更加丰富,涵盖也更加广泛。其自身不但越来越成熟,而且也逐渐成为商业文化、流行文化最具前瞻性的领域之一。在信息网络时代,多种媒体的信息传达更加迅速、频繁和大众化,而作为这些范畴所负载的艺术设计,也随之不断扩充、整合,其文化信息的推广不再是单纯的有关功能和作用的诠释或诉求,在一定程度上更是对于时尚语言与审美意义的需求,进一步促进了艺术表现形式更独特的表现力,满足“图文时代”的大众视觉需求。

为满足这种图文需求,满足高等艺术设计教学的需求,我们组织编写了这套规划教材。当然,目前艺术设计类教材种类繁多,但大量教材并不能切实地满足教学需要。这套教材有针对性地从课堂教学实际出发,在“厚基础、宽口径”的前提下,对设计原理与元素、结构与形式进行优化,对内容与方法进行整合,强调了技能性、应用性、针对性特点。

切望这套教材能得到同行与广大读者的批评、指正。

是为序。

中央美术学院教授、博士生导师

《美术研究》、《世界美术》主编

邵大伟

再版 前言

《全国高等院校艺术设计规划教材》自2008年8月首版以来已有5年多的时间,中国电力出版社先后出版了《设计素描》《设计色彩》《设计构成》《环境艺术设计效果图表现技法》《环境艺术设计概论》《室内设计原理》《设计透视》《展示设计》8种教材。几年来,每种教材印刷次数均在5、6次以上,发行量均达万余册。2013年,《实体模型制作与应用》等数种新书陆续出版,使这套规划教材的影响力越来越大,受到了全国各地艺术与设院校专业师生、图书馆或资料室,以及社会同仁的好评和青睐,选用量也日益增加。许多院校还将此套教材作为考研、专业考评、培训等方面的指定用书,与此同时,在毕业设计、论文撰写中,本套教材的许多内容也被多次转载、选用。根据各地院校、师生在教材选用中的实际情况反馈,以及为使本套教材的内容更新颖、更精炼、更适合教学实际需要,再版中作出了如下修订:

1.修改后将使知识结构更为科学、合理、完善,更适合“应用型设计专业”的教学使用。

2.全套教材除经典性、历史性、代表性强的插图难以变动外,对书中三分之二的图片和案例做了更新,所选图片与案例均是从国内外最新资料或各地院校师生优秀范作中选取的(所选作品、图片有署名的已标明作者,佚名者,因一时无法查找,在此致歉)。

3.本套教材各册文字理论的修订内容达三分之一左右,基本保持原书原貌,对理论晦涩、内容冗长、重复叙述、观念滞后之处,进行了删改、提炼、合并与凝练,同时各别册也在有关章节增加了一些新内容。

“设计学”一词是20世纪初从西方设计中引入的。虽然那时没有直接用“设计”的术语,但长期以来我国一直沿着实际意义上的“设计”。为适应现代设计的发展需要,20世纪80年代开始我国许多工科院校陆续创办了“工业设计”专业;1987年,中国工业设计协会成立;1998年教育部颁布了普通高校专业目录,把这门学科定名为“艺术设计学”,根据当时本科专业设置规范,各院校的工艺美术、工业设计专业又更名为“艺术设计”专业。21世纪以来,艺术设计不断细分,影视动漫专业、数字媒体等专业应运而生。2011年,国务院学位委员会公布“艺术”从“文学”中分离,提升为门类学科,2012年教育部重新颁布了新版本科专业目录,在“艺术”门类中设一级学科“设计学”,设计学学科下设:艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术设计、数字媒体艺术设计7个本科专业。一年来,各地院校根据新规范对学科专业设置进行了相应疏理。据此,“艺术设计”已难以囊括现有设计学所有专业,考虑到学科专业名称的统一性,本套教材再版更名为“全国高等院校设计学学科系列规划教材”,特此说明。

当然,由于历史的原因,对设计学科的立体研究还尚在逐步规范之中,特别是对于横跨自然科学与社会科学间的鸿沟,还有待于不断填平。在许多情况下,仍然需要加强对艺术与科学技术、与信息技术及其成果的研究,以此充实设计学学科专业,不断构建与完善学科目标。

本套教材的修订再版,仍然保持原套教材内容的广泛应用性、可选择性优势,深入浅出地介绍各专业课程的基本理论、系统的训练方法及目标要求。从教师教、学生学、专业性需求出发,依据学制、学时、岗位方向,遵循设计学的基本规律,关注学生就业中普遍出现的专业反串现象,加强应用型设计人才培养的特色内容。在本套教材再版及新增教材的加入后,将更多地接受全国各地艺术院校师生及社会广大读者的批评指正。

2013年12月于上海

前言

设计素描是设计学的一门基础课,是现代设计教学发展的基础。随着设计学的产业化发展,各种艺术表现形式也越来越多,设计学内容也随之不断地扩充和发展,在设计素描教学中需要不断完善自我,顺应设计教育的根本要求。

本书主体内容是对基础造型能力、观察能力和欣赏能力的训练,强调其“表现性”、“概念性”、“意向性”和“创造性”能力的培养。设计素描是大学一年级的必修课程,根据艺术类大学一年级的教学要求,本书着重编写了全因素素描、平面设计创意素描、产品设计创意素描及环境艺术设计素描的内容,全面地讲解设计素描的理念,引导学生全面而正确地了解和掌握这门课程,为日后的专业设计打下良好的基础。

设计素描教学中的一个重点就是如何进行空间构想与表现,本书内容注重对画面主观构成意识的训练,通过点、线、面等造型要素来进行画面分割、构成的训练,体现设计意识。其实全国许多美术院校早在20世纪80年代就在各个专业中大力进行教学改革,把设计艺术的基础训练嫁接到绘画等造型艺术专业中,在绘画专业中开设平面和色彩构成课程,以此培养学生的抽象思维和设计意识。此外,本书中还强调了设计素描中不同的表现方法和技巧,如明暗、虚实、肌理、画面分割等表现方法,在这一过程中训练学生发挥丰富的想象力,通过对生活中一些元素的挖掘进行提炼和加工,组成设计表现的要素。

作为一名从事艺术设计的专业人员,首先应具有一定的设计基础与素养。只有充分理解设计的构思内涵,准确把握结构的逻辑性、空间形体的严密性和尺度比例的合理性,方能有的放矢地进行设计表现。其次,必须具备一定的艺术修养和绘画基础。一个从业人员素描功底的深浅,将直接影响表现图的品位和质量。对室内外景物表现中的深入浅出、光影和质感的处理,都需仰仗一定的绘画功底。再次,必须娴熟地掌握设计素描的表现技巧。具备了一定的设计基础和相当的绘画基础,不等于就能创作出高质量的作品。因为设计素描的表现虽然同一般绘画是相通的,但也有许多自身特点。相对于纯绘画而言,设计素描更注重程式化的表现技法,更多地强调共性而非纯粹的个性表现,作画步骤也趋向理性化和公式化。

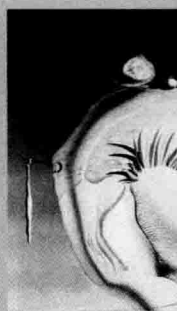
基于以上的观念,从我国高等艺术设计本科教学的需要出发,凝聚第一线教学的实践经验,总结课程改革的成果,我们编写了这本教材。本书共分五章,综合研究与系统讲述了设计素描表现技法的基本理论、表现基础与训练方法等课题。本书依据我国高等院校艺术设计相关专业教学大纲和教学计划的规范要求,坚持理论与实践相结合、目前与将来相结合的原则,以艺术设计类专业的应用性为特点,融艺术、技术、观念、探索于一体,突出艺术设计各专业的应用要求,具有结构完整新颖、内容丰富详实、系统性、示范性强、适用面广等特点。可作为各院校艺术设计专业本科教材。

全书在编写过程中,得到了上海交通大学、鲁迅美术学院、上海杉达学院及复旦大学视觉艺术学院等相关院校给予的关心;同时得到了中国电力出版社领导及编辑的热心帮助;还得到相关老师及同学的积极参与及提供的作品。对他们为本书所作的努力,在此一并致以由衷的感谢。

席 涛

2008年3月于上海交大

目录

序

再版前言

前言

第一章

从传统素描说起

1

第一节 追本溯源——素描的本质

4

一、传统素描的基本含义 4

二、传统素描的造型规律 6

第二节 西方传统素描的发展脉络

15

一、西方传统素描的基本理念 16

二、西方传统素描的综合表现规律 19

第三节 中国素描艺术的回顾

22

一、中国传统素描的生成 23

二、西方素描传入之后的发展 25

第四节 现代素描的发展

28

一、塞尚与塞尚之后 28

二、现代素描的特征 32

三、当代具象 36

第二章

走进设计素描

41

第一节 设计素描是现代设计表现的基础

42

一、设计素描表现的基本原理 42

二、设计素描表现的时代特色 47

第二节 设计素描的形态规律

49

一、设计素描的透视规律 50

二、设计素描的结构造型规律 54

第三节 设计素描的训练方法

56

一、写生训练的方法 57

二、默写训练的方法 65

三、想象表现的训练方法 65

第四节 设计素描表现的工具体

67

一、铅笔 67

二、炭笔 68

三、钢笔和墨水 68

四、针管笔 68

五、在素描上画水彩画 69

本章思考与训练题 69

第三章

平面设计创意素描

71

第一节 平面设计素描的表现特征

72

一、平面设计素描的创意思维模式 72

二、平面设计素描的创意表现要素 75

第二节 平面设计素描形态表现的

训练 80

一、几何形态的训练 80

二、图形的创作表现 81

第三节 超写实形态表现

82

一、局部写真表现 82

二、外部形态表现 83

三、质感的表现 84

第四节 平面设计素描的创意表现

方法 86

一、对象的同构表现 87

二、意象形态的表现 87

三、形态的联想表现 89

本章思考与训练题 91

第四章

产品设计创意素描

93

第一节 产品设计的形态和空间表

现基础

94

一、产品设计素描的要素

94

二、产品设计造型的表现原理

95

第二节 产品设计表现

98

一、产品设计的结构基础

98

二、产品造型过程的分析

99

第三节 产品设计素描的创意表现

108

一、产品设计中的联想与变异

108

二、综合性材质表现

116

本章思考与训练题

119

第五章

环境艺术设计素描原理与技巧

121

第一节 环境艺术的形态与空间

分析表现

122

一、组合形态的分析表现

122

二、组合空间的分析表现

124

第二节 景观设计素描技巧

128

一、设计过程与绘画语言

128

二、快速透视

131

三、平面图、立面图和剖面图中的

景观配置快速表现

136

第三节 建筑设计素描表现技巧

141

一、建筑设计素描的构图

141

二、建筑设计表现性速写

143

第四节 草图研究

147

一、概念草图

147

二、概念图解

149

本章思考与训练题

152

附录

设计素描范例

153

参考文献

164

第一章 从传统素描说起

本章要点:传统素描不仅仅是纯美术的一个重要基础,它作为具体可见的技能训练并使我们理性地思考与表现事物,同时作为一种现代的视觉语言被当代艺术家所探索。现实主义风格和抽象主义风格的素描随着绘画艺术的面貌同步演化。尤其今天,素描很多时候以插图漫画、设计草图、设计效果图和医学记录图等方式出现,都展示了素描——这一古老手段的现代意义。素描不仅是绘画艺术的基础,亦对设计及其他媒介或方式的造型艺术“输出”给养。

素描最早可以上溯到人类早期的岩画,之后发展到表现主义画家的素描,再发展到当代许多以写实面貌出现的“后现代”倾向的素描。从古希腊、古罗马一直到文艺复兴以前的大约一千年是“基督教艺术”时期。那些介于抽象和具象之间的圣像画的基本特征,属于非再现类的艺术传统,其以非凡的想象力和“重现”技艺再造人间天国的形象样板,以禁欲和安抚为初衷来教化当时的民众。尽管它与当今我们所强调的“非再现”在内涵上不是一回事,但其厚重的材料及稚拙却虔诚的制作而阐发的某种崇高却是后世“再现”艺术所不具备的。

西方的造型艺术体系是“再现”的,是从16世纪文艺复兴时期开始,一直到印象主义的素描。为什么到印象主义为止呢?是因为印象主义的艺术目标跟文艺复兴时期发现自然以来建立的艺术传统并无二致。他们也想把自然画成我们看见的样子,他们跟保守派艺术家的争论在艺术目标方面少,在达到艺术目标的手段方面多。他们探索光的反射,实验粗放的笔法效果,目的是更完美地复制视觉印象。事实上,直到出现印象主义,才完全彻底地征服了自然,呈现在画家眼前的东西才样样可以作为绘画的母题,现实世界的各个方面才都成为值得艺术家研究的对象。

从印象主义后期及后印象主义开始,素描不再仅仅是记录客观现实,不再恪守“为油画雕塑做铺垫”为己任的教条——回到艺术的根本。后印象主义者罗杰·弗莱认为,印象派之后的西方现代艺术发展趋势可以用“表现性”来概括,这个“表现性”主要针对印象派而提出的,着眼于反印象主义。弗莱认为,后印象主义(表现主义)并不关心对光色印象的机械记录,他们对印象派的兴趣毋宁是源于印象派的发现有助于他们表现物象在

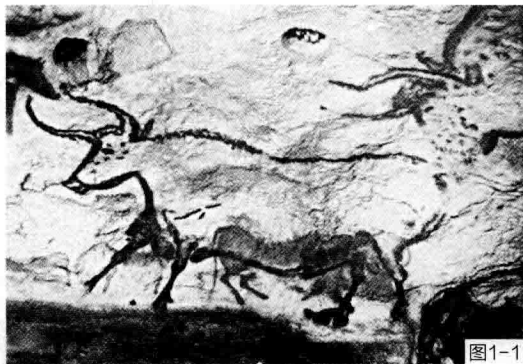

图1-1

图1-2

图1-1 拉斯考克斯洞穴岩画《公牛》

图1-2 克努姆赫特普墓室壁画《树上小鸟》

心中唤起的情感，他们对待自然的態度是完全独立的。可以说，素描从此具有了一件绘画所应该具有的所有审美属性和审美特征，素描中的形象反映客观的“记录性”之重要特征渐渐被降低，或者说，客观形象渐渐退到艺术家作品意图的幕后，而作为艺术，作为艺术家的“我”渐渐显现成为艺术现象的主角。即便是再现，也因某种“现代性”而与以往的写实素描有意味上的区别（图1-1～图1-7）。

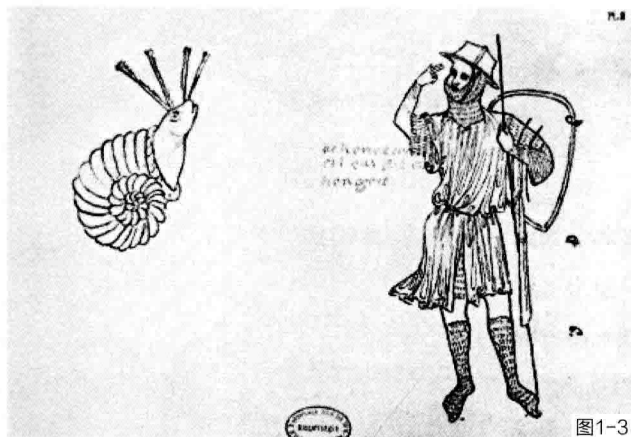

图1-3

图1-4

图1-5

图1-3 维拉尔德·奥内库尔，《蜗牛和匈牙利士兵》
（13世纪）

图1-4 蒂齐亚诺·韦切利奥·提香，《拿提琴的小爱神》，钢笔和黑色粉笔

图1-5 莱奥纳多·达·芬奇，《圣母子、圣安娜与圣约翰》，纸面素描

图1-6 文森特·凡·高（1853-1890，荷兰），《晚祷》，铅笔、墨水淡彩

图1-7 帕布洛·毕加索（1881-1937，西班牙）作品

图1-6

图1-7

第一节 追本溯源——素描的本质

当我们面对一幅架上绘画作品时（包括摄影作品、影像，以及其他媒体的美术作品，区别只是藏于它们之间的“素描本质”更为隐蔽和综合一些），通常的情况下，仅仅从绘画本身的具体感受来说，去除画面的色彩、由笔意或笔触阐发的意味、有趣的细节刻画、文学化或反文学化的情节，深读画面的结构、黑白关系安排、形象之间的线条组织等，笔触和色彩“掩盖”的支撑总是有不可逾越的、极其重要的“本质”。只是有的作品强调这种表里关系，有的则刻意隐蔽。潜藏在表面效果背后的秩序，或是说被作者“设计的”秩序，是传达画面信息与美感的根本。这里所说的“支撑”和“秩序”，就是素描的本质。

一、传统素描的基本含义

（一）广义的素描

“所谓素描主要是指以线条表现物体、人物、风景、象征符号、情感、创意或构想的艺术形式。”《不列颠百科全书》中对素描的定义主要说明了线条将对象加以视觉化的过程就是素描的最大特征。人类早期的绘画就是以线条的形式呈现事物，无论是原始社会时期、古埃及，还是古希腊及近现代中许许多多被称为素描的图画，都是以线条作为构成形象的最基本的造型要素。

《不列颠百科全书》就素描的目的和范畴作了如下进一步的论述：素描大体上来说，是大型创作之前的草稿或草图，但广义上讲，素描的概念相当广泛。在纸、布、羊皮纸、木头、石头、金属及陶器等物质材料上，用铁笔、铅笔、毛笔、钢笔、木炭、针、凿子等工具以线条画出的东西，都是广义上的素描，甚至拿一根木棒在沙滩上画线，在玻璃上划出图形，也是素描。有些素描是用彩笔或颜料来完成的，这种用色彩作为辅助性手段来加强素描的效果也是可以的。

另外，从题材来看，素描这个词最早是在文艺复兴时期出现的，指艺术家在创作构思的过程中，用来探讨作品的规模、内容与造型的视觉化草图或草稿。早期的视觉艺术，常常不是独立的具有单纯的审美价值，而是服务于宗教、科学、建筑与制造业的。素描的作用常常是用来探讨自然的规律，或是作为一种发明之视觉化的手段，它们大多是画家为完成一些教堂内的绘画或雕塑所作的草图或草稿。这些作为草图或草稿的素描在表现方法上也是相当广泛的，因此，在没有产生系统的绘画形式之前，可以说这个时期的素描具有创意和设计的特点。现代被视为独立画种的素描且不用说，就连设计的概念草图也是以素描为原型的。达·芬奇大量的素描习作和草稿就是最典型的例子。在这些作为草图和草稿的素描作品中，我们可以看到艺术家如何以

图1-8

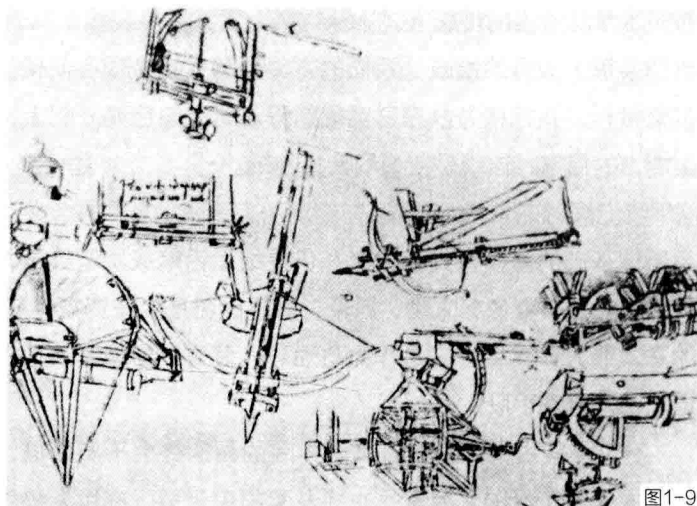

图1-9

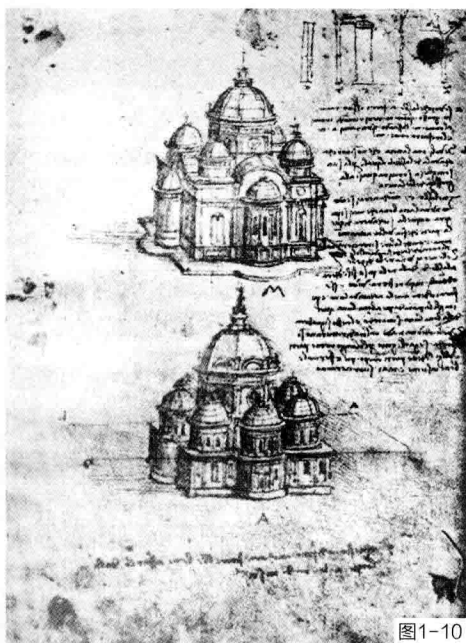

图1-10

图1-8 弗拉·巴尔托罗米奥,《坐像膝部衣饰素描习作》,黑色粉笔

图1-9 莱奥纳多·达·芬奇,投石机设计的素描草图

图1-10 莱奥纳多·达·芬奇,建筑设计草稿

科学的态度对自然物态、人体解剖、植物的图示进行客观的分析。而那些建筑、机械与飞行器的设计草图则说明了艺术家是如何将科学技术与艺术想象结合起来的(如图1-8~图1-10)。

随着时代的发展,素描日益被视为一种独特的绘画体验,而不仅仅是初期的草图。每一个时代的艺术家在复兴前代风格的同时,都会发掘出素描艺术的新功能。一些现代艺术家利用素描形式创造了富有表现力的艺术空间分割效果,或是借此建立纷繁多样的空间关系。还有一些艺术家把素描作为对未来艺术空间组成结构的探索方式。当然也有许多艺术家仍然将素描看做是创作作品的基本程序或是单纯地利用黑白两色对自然形象进行描绘而已。每位艺术家的观念不同,因此也呈现了形式多样的素描。

中国人对素描的认识,其概念也比较广泛。古人讲的“非彩为素,摹画为描”的“素描”就是与彩绘相对而言的,即除了色彩以外的所有单色画均可称之为素描。

以上对素描所作的各种定义和解释,大体上说明了以下含义。

(1) 素描是诗人们将观察、感受和意念视觉化的一种特有的表达方式与技巧。它意味着可以用任何媒介做出一些定型的视觉形象。

(2) 素描是指将绘画元素减到最适宜控制的程度,并能以迅速及直接的方式进行的形象表现,是视觉化表达最快捷的途径之一,因此,它总是不完整的,以线为主的表达方式和作画的随意性就说明了这一特点。

(3) 素描是与彩绘相对的一种概念。如果说彩绘注意外在的装饰和加工,素描则倾向于揭示形象的内涵和构造的规律,因此有人认为素描的功能主要是在于形式上的追求。

(二) 狭义的素描

狭义上讲,素描通常是单色的,在二维空间上制作生动的、恒定的、与对象相像的形象(图1-11)。我们通常所讨论或实践的素描作品,多是

被美术学院沿用的传统方式。从材料上看,多是在纸上以干性材料(铅笔、炭精条等)进行的绘画。素描的方便性和直接性很容易使作画者放弃选择其他材料,并把精力放在对对象的深入研究与精确表现上,以此获得的造型能力的提高,这就是所谓的素描基础。

我们探讨的素描,至少应该包括以下两个方面的含义:其一,就是作为所谓基础的素描,其基本形态仍是纸上铅笔或炭笔绘画,题材仍沿袭传统的静物、石膏像、人物、风景,其目的仍是为使素描者获得“写形状物”的基本能力;其二,它是作为与油彩、装置、影像等其他媒介材料并列的造型艺术表现手段。

不仅那些古今中外出自美术学院的画家终生不离素描,就连以其他表现形式闻名于世的艺术家,也多从素描中受益,在以素描为主要表现手法的绘画中“反哺”其艺术。日本著名电影导演黑泽明就常以素描的方式画剧情或气氛草图,作家雨果创作了许多具有素描特质的绘画等。

素描教学有以下几个基本方向。

第一,通过对素描有规律性的技艺训练,发现并解放学生的创造力乃至艺术天赋。他们自身的表现和将感受形成具体经验的过程将通过作品和记录成果对传统的素描方式进行了延续。学生和教师同作为实践的主体,将因此获得逐渐超越传统,并以创造性的作品丰富和延续传统的能力。

第二,在素描教学和研究中,把素描的多种面貌和可能性展示给大家,并在此基础上通过素描深化和对艺术的认识,找寻出通往艺术家的道路。

第三,通过素描实践,使学生更有能力选择且从事好自己的职业——素描是一种训练方式。

二、传统素描的造型规律

这里我们所要讨论的是狭义上的素描——全因素明暗素描的造型规律。它的特点是表现以光为条件形成的物象的外部特征——光与影、体量感、材质感、空间感、色彩感。因此,它的基本要素包括形与体的空间关系、结构关系、比例关系、明暗关系,还有画面的整体协调关系。

(一) 空间关系

“形”是平面的,如正方形、圆形、三角形等。

“体”是具有上下、左右、前后等的立体空间,如立方体、圆柱体等。

首先是平面的,然后才是空间的。所以在直观上人们首先注意到的是物体的形状、位置和大小,这是构成画面的首要因素,虚实变化则是之后的事。对于空间的处理,现在多采用结构的方法,而不是虚实处理,这会使画面看上去丰满且有力度。

《羊头骨的静物》(图1-12)描绘了自然的客观物象,其形体多是复杂而琐碎的。初学画者往往容易陷入细节描绘,从而导致学习效果事倍功半。

图1-11

图1-11 席涛,《大卫》,铅笔整开素描纸,1990

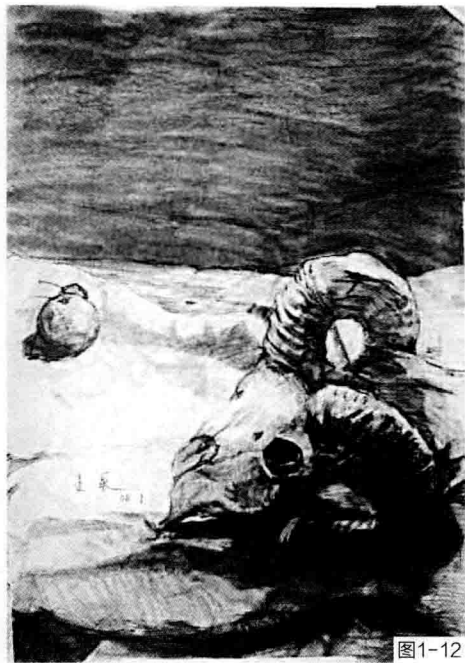

图1-12

图1-12 王展,《羊头骨的静物》,学生素描,铅笔、半开素描纸

图1-13 伦勃朗,《人体习作》,棕色纸面钢笔、毛笔及褐色淡彩

图1-14 亨利·马蒂斯,《画家和他的模特》,印度墨水

图1-13

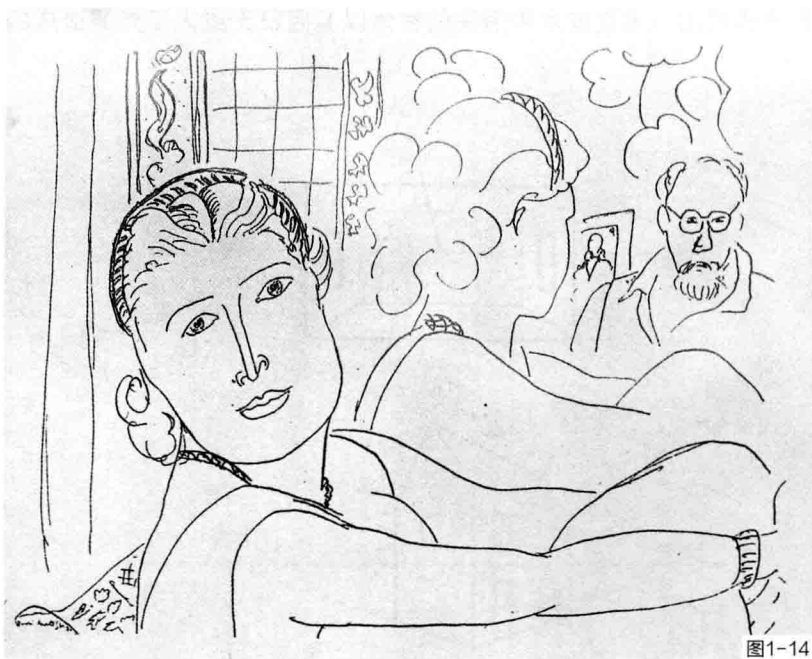

图1-14

因而,这就需要我们能够在繁复的细节中时刻提醒自己观察整体,概括提炼出大的形体关系,捉住物象的本质特征进行描绘。现代派艺术家克利曾说:“大自然能够在一切里面浪费,艺术家必须极端的节约。大自然多嘴多舌,甚至胡说八道,艺术家要会沉默寡言。”概括提炼是使物象的形单纯化,直抓物象本质特征,简化是为了更有利于识别形象,而不是给识别增加难度。

传统素描中的空间处理多是通过结构、透视、叠加等方法来完成的。

1. 结构产生空间

图1-13中,伦勃朗的画看起来富有固体性空间感,画中的线表现对象(人物及人物衣饰等)的结构。在图1-14马蒂斯的作品中,轮廓线已变成了独立的线条,整个结构看起来显得极其松散,甚至好像是由一片片空白的纸面构成的。从总体上看起来,这样的画就好像是平铺在地面上的蜘蛛网络,它的三度空间性已经被减少到了不能再减少的程度。古代的艺术大师所希望的是把对物质的坚固性和清晰可辨性凸显出来,而现代派艺术大师却希望尽量减少事物的物质性并把事物的立体感减至最低程度,我们从现代艺术中见到的形象并不是再现物理现实的形象,而是人通过主观处理在现实中概括提炼出来的形象。这种由人创造出来的非物质的轻飘飘的形象,不是为了突出自身,而是为了突出它们所处的那个平面,这就是结构对空间的影响。

2. 透视产生空间

1413年,意大利著名画家、雕塑家菲利普·布鲁内莱斯基(1377—1446)演绎了线形透视法在绘画中的使用,透视法才真正作为一个较为稳定的理论体系得以确立。自此,艺术家们第一次令人信服地再现了空间,

描绘了现实。第一部为人所知的对透视法的叙述出现在莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂（1404—1472）所著的《绘画论》中。阿尔伯蒂将这本书的题词献给了布鲁内莱斯基。如同“透视法”一词的拉丁词源“看穿、看透”所示，透视法让当时的观察者想象自己正在透过一扇窗户观看这真实的世界。它是从文艺复兴时期以来，用二维画面表现三维空间最广为沿用的方法。这主要是因为透视法逼真地模拟了我们所看到的世界，当物体后退时，它们的尺寸也随之缩减，线也逐渐聚集，所有的事物将最终汇集在地平线上。眼睛平视前方所看到的水平线，就是透视中的地平线，术语“视平线”。视平线对透视而言至关重要，因为无论是高于还是低于水平线，所有角度的水平线最终都会消失在视平线上，同时，所有与视平线等高的线，无论其与视平线呈何种角度，它们都会与视平线上保持水平。

地平线上有一些特殊的点，我们称之为灭点，与之平行的线都会消失在这一点。其中最重要的是中心灭点，它在水平面的位置正对着观察者的眼睛，和水平面成直角的线都会为中心灭点上消失。绘画时，确定视平线是极为重要的，因为它可以帮助我们估测消失线的角度，视线之上的水平线会向下消失，而视线之下的则向上消失。

如果墙面和人平行或成直角，那么就存在一个单一的灭点，与观察者平行的墙面，随着与观察者距离的拉大，它的尺寸也随之变小，这就是平行透视（图1-15 I）。与观察者成角度的墙面，逐渐消失于水平线上的两个灭点（图1-15 II）。如果假想的视点比较高，视平线也相应较高，那么画面也会相应发生变化（图1-15 III）。

透视完全取决于观察者与被描绘物体之间的位置关系，这点与其他投影系统不同，也是透视法的理论基础。如果观察者移动了位置，那么画面也相应地发生变化。透视理论是一种极具综合性的理论，涵盖了诸如斜面透视图、垂直或水平消失的物体以及因日光或人工光源造成的不同

图1-15 I. 平行透视（单一的灭点）；II. 成角透视（两个灭点）；III. 两个灭点和视高平线

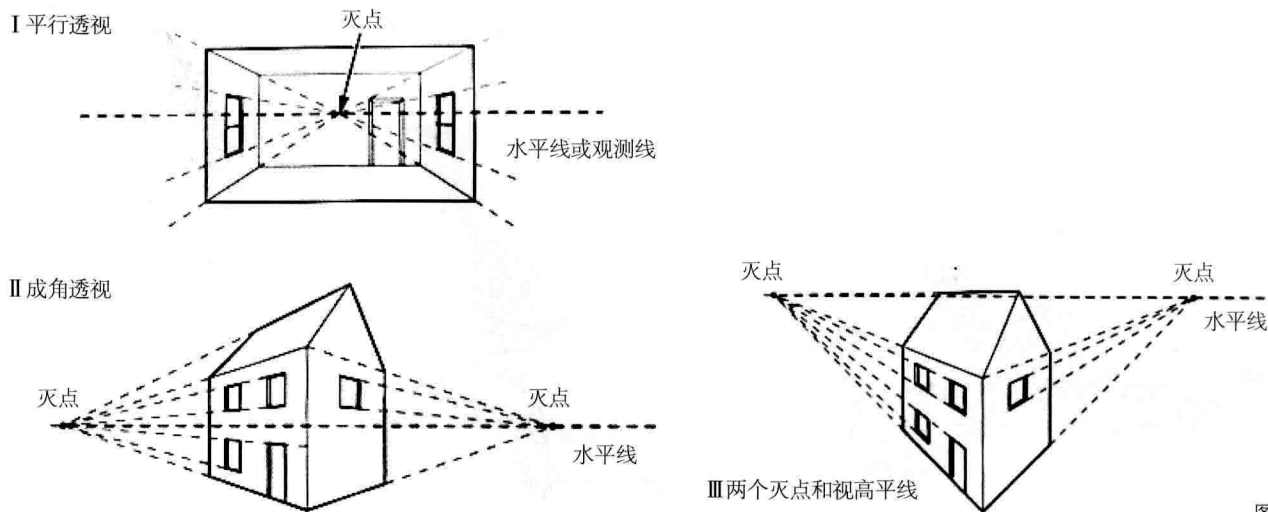

图1-15