

第 1 章 认识设计素描

本章涉及设计素描的基本概念和对设计素描课内涵的认识,以及对设计素描形成的简述。另外,强调学习设计素描的任务与要求。目的是对设计素描这门课程要有一定程度的理性认识,从寻求塑造一个有意味的形象来展开观察能力训练、思维能力训练、表现能力训练及对美感的进一步认识。

1.1 设计素描与设计素描课的一般概念

1.1.1 为设计服务的素描

素描是一种视觉艺术样式,它以单色描绘对象为特征。素描又是训练艺术造型的手段,被称为造型的基础。设计素描是素描的分支,同样用单色描绘对象。设计素描用“设计”二字来表明其与设计相关,它本质上是一种为设计服务的素描,是设计的一个部分。设计素描肩负着激发设计构想的重任及把构想形象化的职责,它是思维与表现为一体的造型活动。设计素描渗透着设计者的情感,凝聚着设计者的智慧与审美趣味,同样,也是一种视觉艺术样式(图 1-1 至图 1-6)。设计素描既是训练设计造型的手段,也是设计造型的基础。

设计分立体设计与平面设计两大类。为设计服务的素描是围绕这两类设计而展开的。因而设计素描无论从外在还是从内在来看,描绘的对象都与设计有密切联系。最为明显的是表达产品构想的素描、建筑设计的草图,它们是设计过程中重要的部分,是将设计者头脑中的创造性构想化为形象的环节,由此它们又称为构想图。平面设计涉及的面相对广而大,由此为其服务的设计素描侧重于形象思维或用形象语言说话。为设计打造造型基础的设计素描,可以说是真正设计意义上的一部分。

无论平面设计还是立体设计,都有自身具体的形象,都涉及造型内容,都需要借助素描来研究探索。早期达·芬奇的许多器物的构想图,已经充分反映了素描在设计过程中的作用与价值。虽然现在用电脑特殊呈现手段为设计服务,但仍强调用手绘(素描)来与头脑中的构想紧密联结,因为电脑无法取代手的灵性。

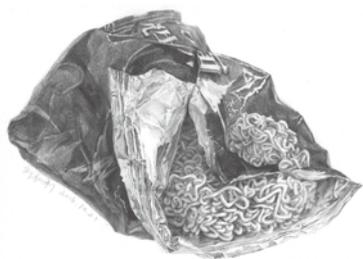

图 1-1 超写实素描

图 1-2 抽象素描

图 1-3 风景速写

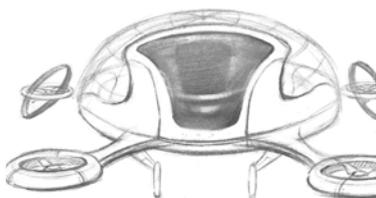

图 1-4 产品构思草图

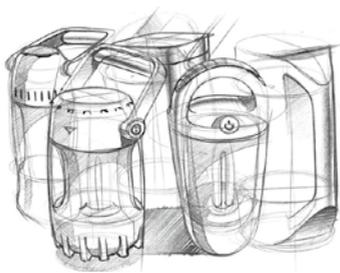

图 1-5 产品速写

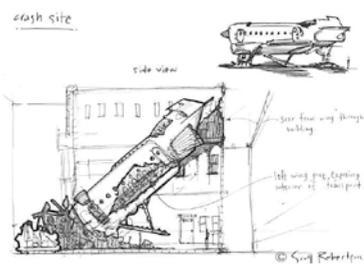

图 1-6 产品构想图

1.1.2 培养设计人才的课程

设计素描课是设计专业课程中的基础课，素描是造型的起步，所以谓之基础的基础。基础的深厚宽大与建筑的高大成正比，所以，基础好十分重要，设计素描是为设计人才打基础，因而要站在培养人的角度来把握。人的发展是建立在智慧之上的，智慧来自于知识与实践。设计素描包含设计素描知识和设计素描技术两个部分，知识是指导实践的，实践又是消化知识的，互相不能割裂。因而不能单一地训练素描技术或孤立地接收知识。设计素描课是开启人的大脑，让人变得聪明，真正去理解、把握造型的原理，提高造型能力的基础课程。

课堂是一个众人集体学习的场所，人多容易形成氛围。良好的学习氛围，要靠教师来组织，因此素描课是素描教学的设计。素描作为造型的思维活动与实践活动，活动过程中头脑开窍，就会有质的飞跃。如何来促使头脑开窍？有各种各样的方式，如作业发布、课题讨论是同学之间、同学与教师之间相互交流思想、探讨问题的集体形式，因其由不同的个体形成，这种互动容易碰撞出火花，悟出道理。设计素描课堂上强调用一部分时间动口，是激发同学动脑、张扬个性、营造竞争及相互学习气氛的方法。素描作业一般是由学生个人完成，属个体形式但又是在集体的场合中进行的。在做作业过程中，学生们会互相启发，也会互相排斥，巧妙设计的素描课题会让学生在强化动脑的氛围中变得更聪慧。

课程的内容设计必须从教学的认知、体验、创造三大环节着眼(图1-7至图1-15)。“认知”是指对视觉艺术设计素描的各种外在表现与内在联系的规律,以及人与艺术、生活与艺术的关系和方法、理论、概念的系统了解;“体验”是通过课题练习,在实践中去体会、感受、尝试、验证,然后去发现、认识视觉艺术在设计素描中的变化与规律;“创造”是指在教学中倡导创新,注重对学生创造力的培养,在课题设计中有意引导学生开放思想,敢于打破框框去探索。由此,在课堂上必然要有相应的上课形式、课程作业来保证认知、体验、创造的深度与质量。

图 1-7 学生自己摆放静物 1

图 1-8 学生自己摆放静物 2

图 1-9 课堂作业发布与讨论 1

图 1-10 课堂作业发布与讨论 2

图 1-11 课堂作业发布与讨论 3

图 1-12 课堂作业发布与讨论 4

图 1-13 课堂作业发布与讨论 5

图 1-14 室外观察自行车

图 1-15 课堂作业发布与讨论 6

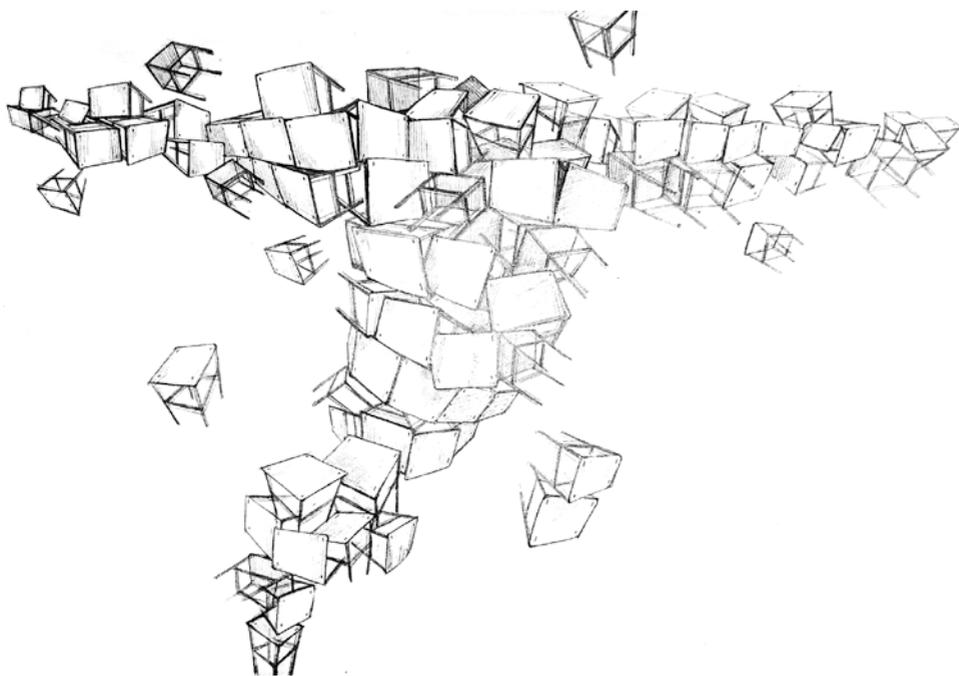

图 1-16 凳子 1

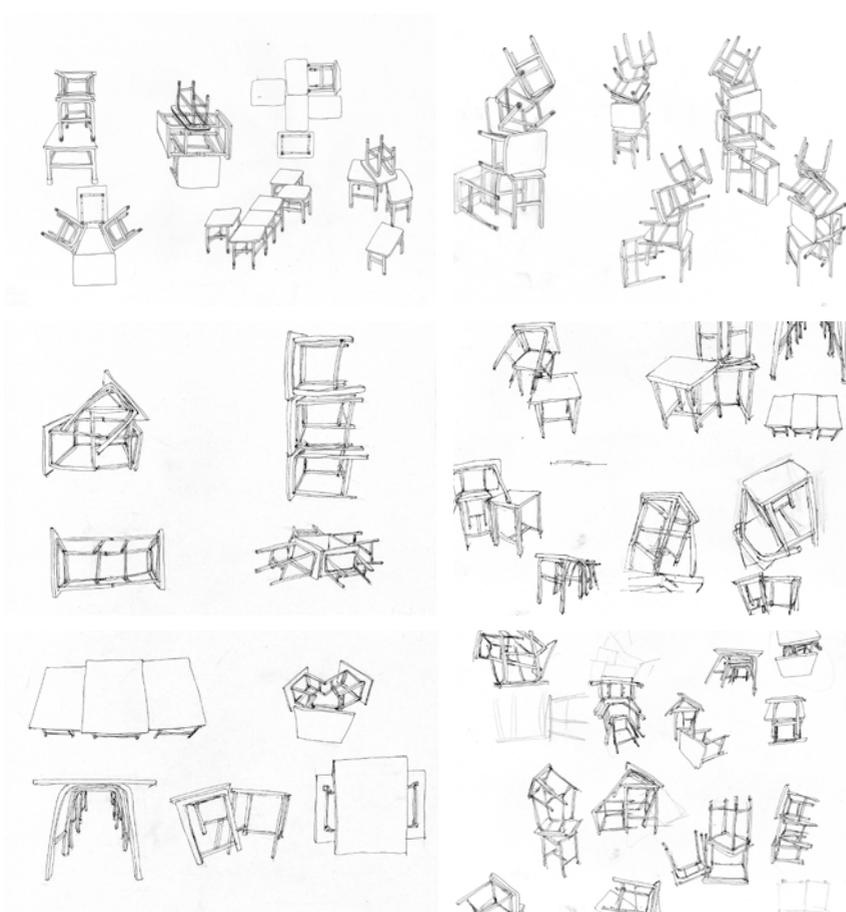

图 1-17 凳子 2

教案：凳子

凳子是生活中的用具，它由凳面、凳腿、凳脚几部分组成。凳面为“面形象”，凳腿为“线形象”，凳脚为“点形象”。让同学在教室像搭积木一样随意摆放凳子，然后再有意识地以“面”为主或以“线”为主，通过比较观察、感受不同的视觉效果。（图 1-16、图 1-17）

教案：手

手是人体的一部分，在生活中人少不了用手。在工作中、生活中，用手拿、抓、捏、摘，等等；在运动中，手姿变化无穷。但人们在使用手的过程中不会去注意手的变化，更不会去感受手的造型趣味。有意识地观察手的变化，会发现手的造型美感。手由手掌与手指组成，在观察过程中还可以更多地依据你的趣味或尝试手与手别样的相互穿插组织，并用不同的角度去观察，从而获取不同的趣味形象。（图 1-18）

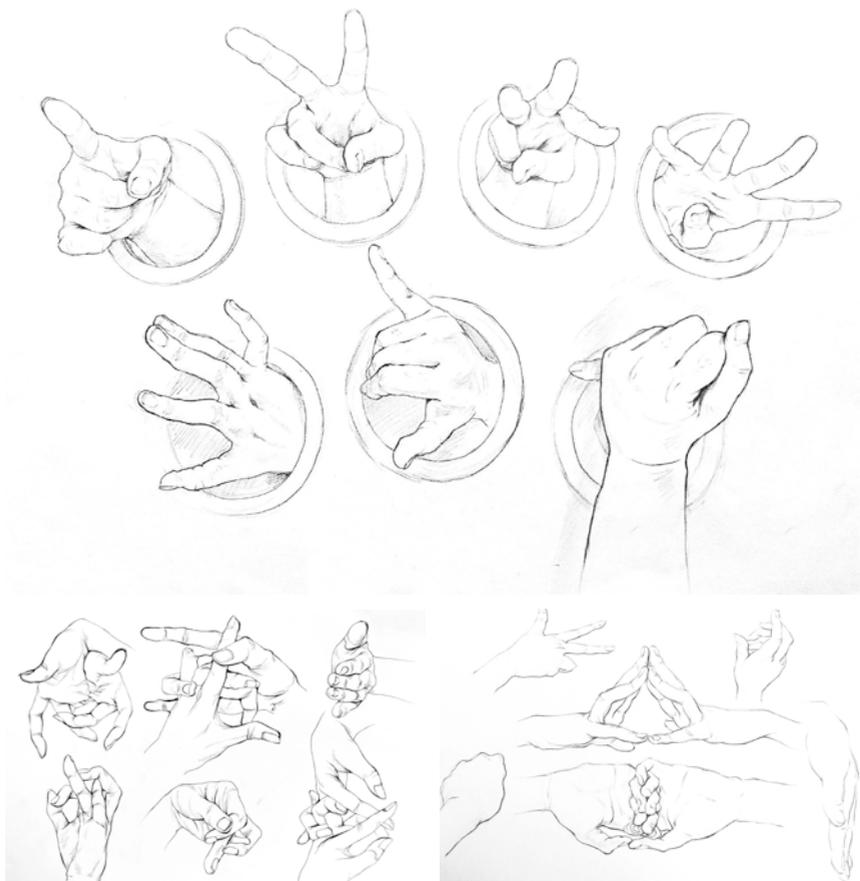

图 1-18 手的变化与组织练习

1.2 设计素描的形成与动态

1.2.1 素描的分化与职能演变

从设计素描形成与发展来看，它是素描职能的分化与演变。素描的前身就是那些用锐器、红土、兽血、炭棒表现在岩壁、兽皮等媒材上的简单的图像，这种单色造型样式从外表到精神都可称为素描，即朴素的描绘，它是最为原始的造型行为之一。原始人造型的目的是记录和传达信息，并成为素描最初的职能，其中也开始展示了对美的精神追求。随着人类社会的发展，素描的职能在变化、细化，并朝着不同方向拓展。

(1) 成为最简便的形象语言样式和审美对象

当人类已拥有照相、摄像、电脑技术造型的今天，仍然没有丢弃素描。素描由于它制作快捷简便和形式上的单纯，以及能充分地表达情感和张扬艺术个性而成为人们喜爱的交流样式，它延续着传达的职能，同时又增加了审美的功能。

(2) 成为构思的载体、草图的样式

素描由于它的制作快捷、简便,成为使头脑中的构想迅速化为可视形象的手段和记录构想的方法。构想是大脑的活动,初起的构想会被后来的构想用来比较或推翻,记录构想的素描成为草图。纯绘画创作、艺术设计都有一个不断构思的过程,草图起着协助大脑进行反复推敲的作用,这也成为素描的职能。

(3) 成为造型研究的起步

素描因它的工具材料简单,制作也快捷简便,成为造型研究的载体和训练形式,进而成为造型教学的课程之一。

(4) 艺术设计的一部分

从产品设计到商品宣传设计都需要反复构思来产生最好的构想,来保证设计的成功。构想图——设计素描成为设计的一部分。

(5) 成为设计教学的基础

艺术设计属造型范畴,设计教学中的素描同样是研究训练造型载体与形式,只是方向是围绕设计展开的。设计是紧跟时代步伐的,又是社会经济发展的部分,相应的,设计素描的理念更注重创新,注重形象语言传达的特殊性研究。

在立体设计中,因造型要考虑到器物的使用与人际关系,情感和趣味就弱化或隐藏起来。由此立体设计中的设计有了不一样的灵魂。我们可以从各种素描描绘内容比较分析,不难看出那些产品构想图的功用重点,而那些寄托的情感内容就要去猜测了。(图 1-19 至图 1-26)

图 1-21 达·芬奇的自画像

图 1-19 欧洲早期的素描课堂

图 1-20 欧洲早期的产品构想图

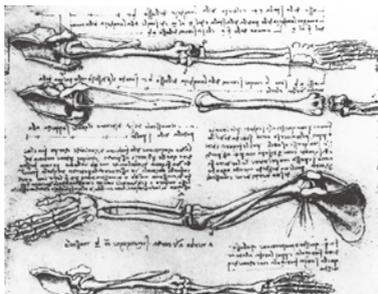

图 1-22 素描解剖图

图 1-23 风景素描写生

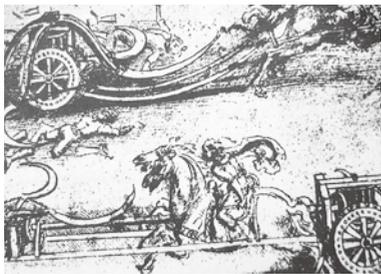

图 1-24 欧洲早期的产品构想图

图 1-25 静物素描

图 1-26 素描石膏像

1.2.2 设计素描教学的萌生

“设计素描”的称谓历史并不长，而设计素描教学却有一段时间了。它可能是从包豪斯设计学院开设具有设计意义的素描课开始的，当时虽然还没有“设计素描”的称谓，但素描的教学从理念到课程内容已进入设计素描领域，突破了以“模拟说”为理论核心的传统学院派素描的条条框框，充满了创新精神（图 1-27、图 1-28）。包豪斯灵魂人物伊顿把素描概括为：“除了对形态的形和明暗作正确写实描绘的传统外，那些能充分表现出作者意志的造型——管它是抽象还是具象的训练，都应归于素描的范围，凡能成为艺术基础的一切造型活动都可称为素描。”由此，包豪斯的扩散性素描涉及的面很广，有重形式分析的抽象素描训练，有重形体结构的结构素描训练，还有重主观臆想的想象素描训练，等等（图 1-29 至图 1-34）。那些相应的素描课题作业非常有意思，有对植物、产品的剖视，研究内外结构的关系，有探索线语言对情感的表达，还有分析传统造型的审美观，等等。另外，还有讨论、演讲等环节，把课堂气氛营造得很有意思。这种开放式的素描教学，为培养智慧型的设计人才打下了良好的基础，并对设计素描教学的发展产生了很大的影响。

图 1-27 包豪斯学校标识 1

●小知 识

1919 年包豪斯设计学院在德国建立。包豪斯设计学院是世界上第一所以设计教育为核心的高等学校。它的诞生背景为：欧洲工业革命后，市场的竞争促使了设计的发展，设计的作用受到了社会的重视，时代需要大量的设计师。

图 1-28 包豪斯学校标识 2

1.2.3 国内设计学科素描教学的现状

国内的设计素描教学是近四十年随着设计学科的发展而逐步形成的。起初因各种因素的影响，素描教学是沿用纯绘画那一套模式进行训练的。从石膏几何体到全身人像写生，耗时费力，换来的是“千篇一律”的造型

图 1-29 结构素描草图

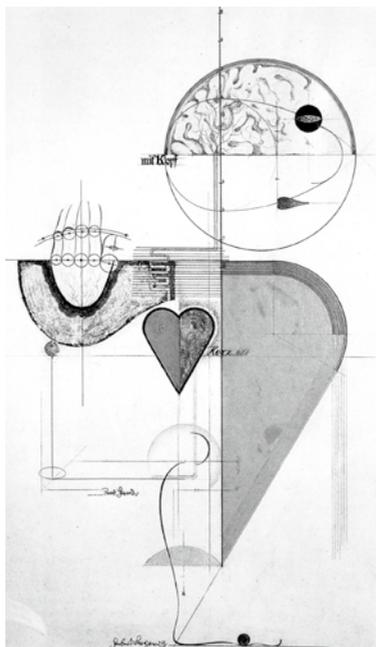

图 1-30 包豪斯素描 1

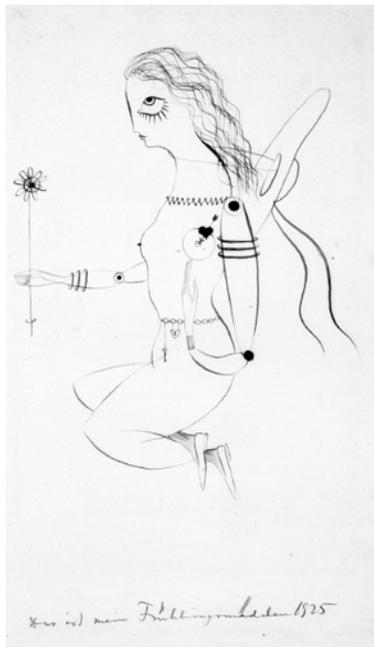

图 1-31 包豪斯素描 2

图 1-32 包豪斯摄影训练

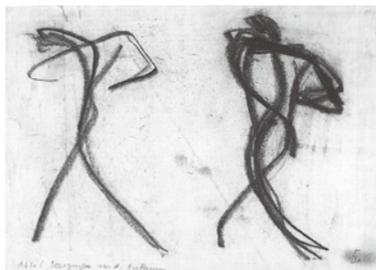

图 1-33 包豪斯训练作业 1

图 1-34 包豪斯训练作业 2

问题，无法与设计接轨，无法跟上设计快速发展的步伐。改革开放后，受外来的先进教学理念及创新意识的冲击，国内开始学习、思考素描教学改革，并引进了结构素描，素描教学开始有了变化。随着教学改革的不断深化，浓烈的改革气氛渲染着素描课堂，师生们带着满腔热情投入素描课程内容的改革之中，探索素描教学的各种新变化。通过数年的教学实践，不同的设计院校、不同的素描教师有了不同的收获，并用书的形式展示各自的成果，其中包括《新概念装饰素描》《新概念素描》《设计素描》《观察与思考》，等等，也有设计素描展。小型的设计素描课程作业展在学校层面非常热闹，尝试性画面新奇抢眼，也引起了争论，各自都有不同的理念，反映了精神上的自由及个性的张扬。时下的设计素描教学虽然有了崭新的面貌，但还只能说是在探索阶段，要建立一套完整的、完善的设计素描教学体系，还需不断努力。（图 1-35 至图 1-48）

●小常识

“结构素描”是由产品构想图派生出来的一种素描样式，是设计素描中为立体设计服务的，是直接为产品构想图服务的素描。其以线条、透明性、结构为外表特征，以器物写生、产品构想为内在特征。

图 1-35 结构素描

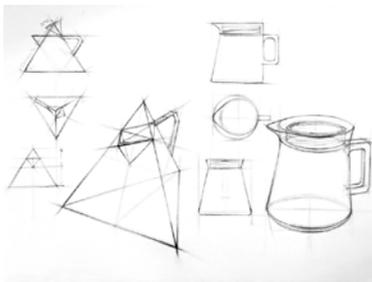

图 1-36 结构素描起步

图 1-37 手的组织与变化

图 1-38 半身人物素描

图 1-39 抽象素描

图 1-40 超写实素描

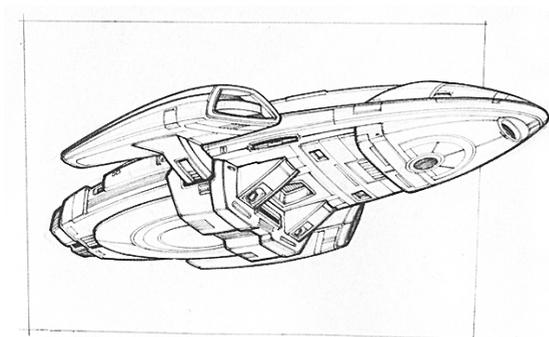

图 1-41 飞船构想图 1

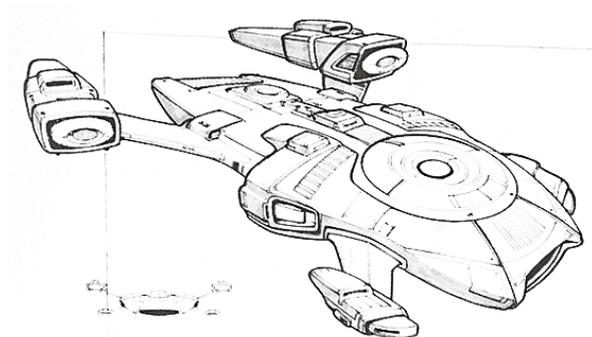

图 1-42 飞船构想图 2

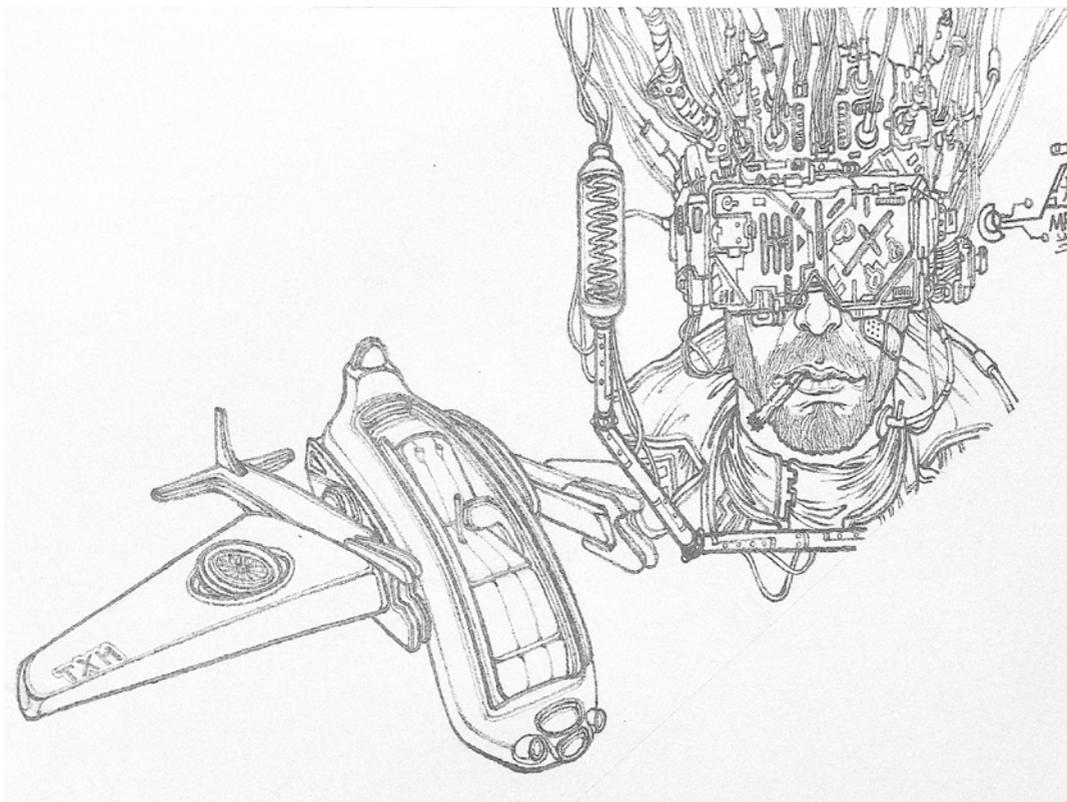

图 1-43 飞船构想图 3

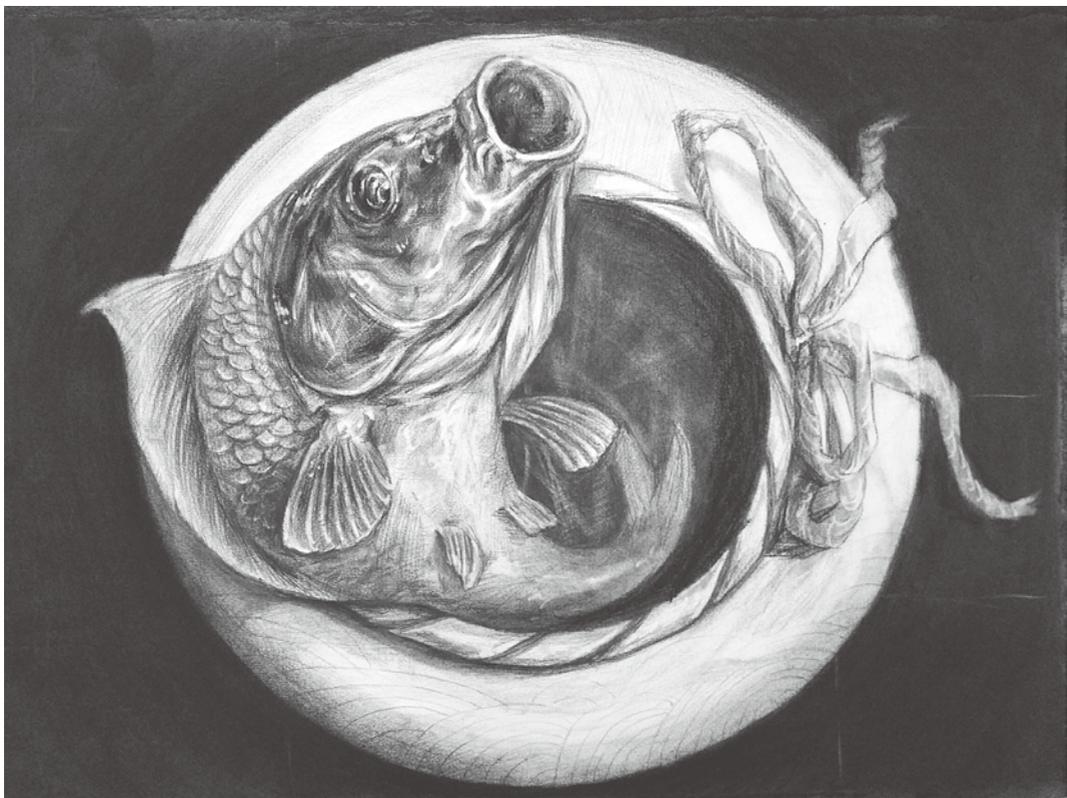

图 1-44 创意素描 1

图 1-45 创意素描 2

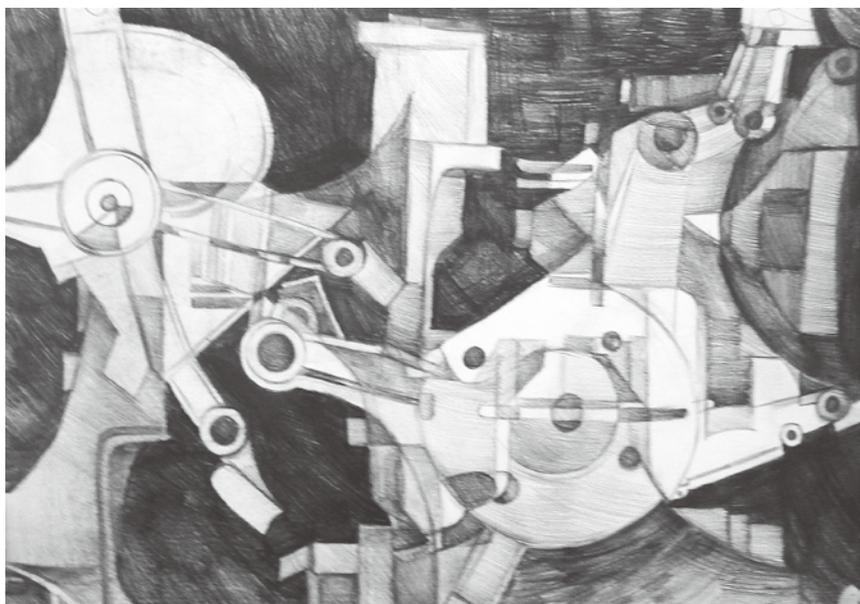

图 1-46 抽象素描

图 1-47 素描头像 1 (左)

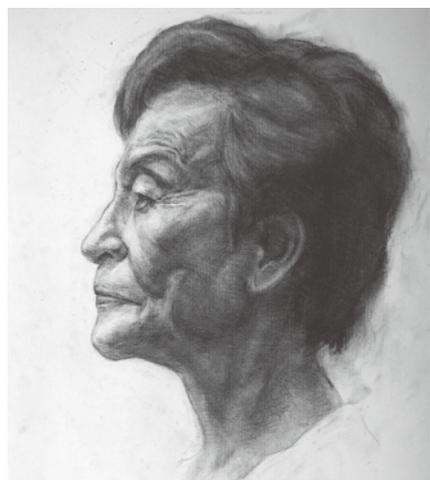

图 1-48 素描头像 2 (右)

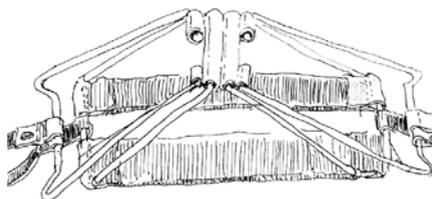
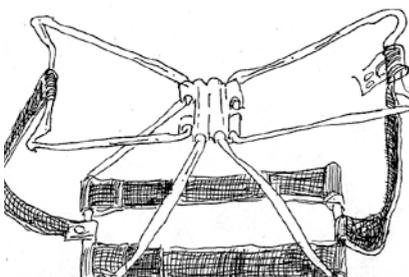
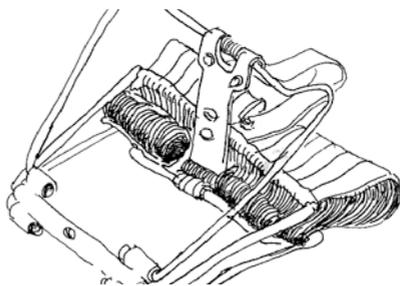
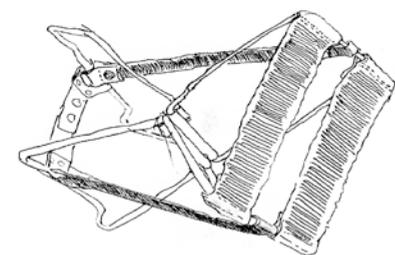
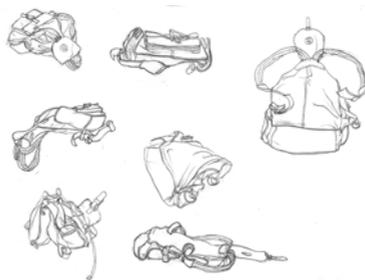
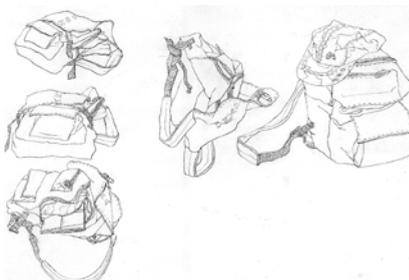
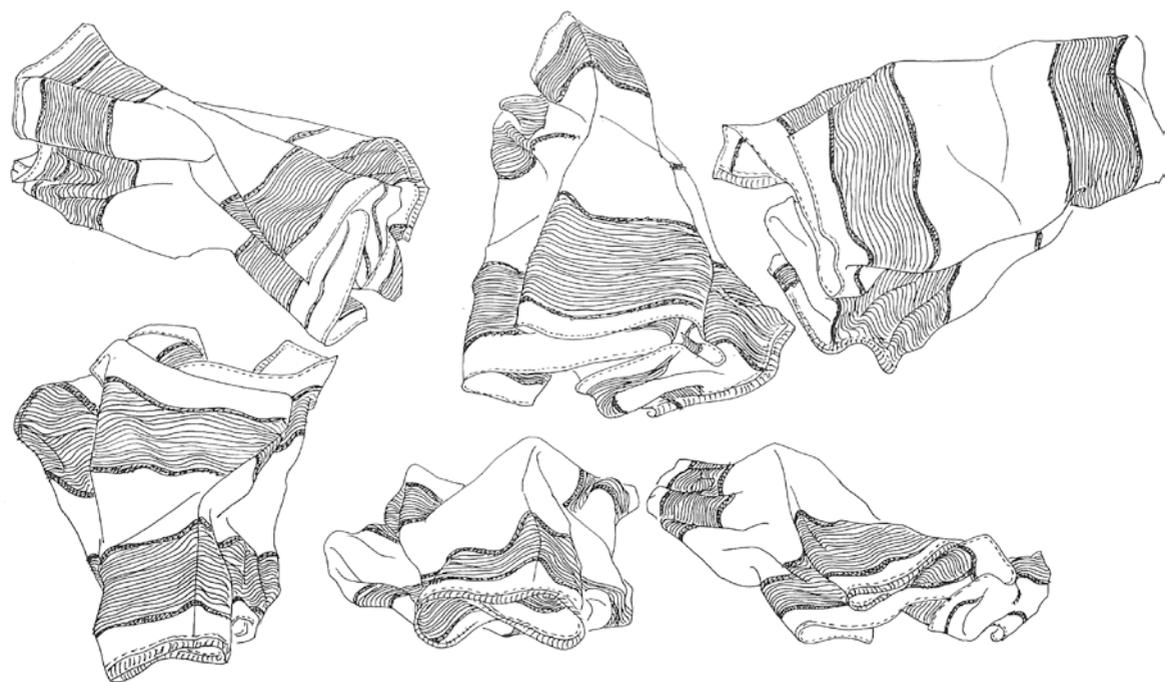
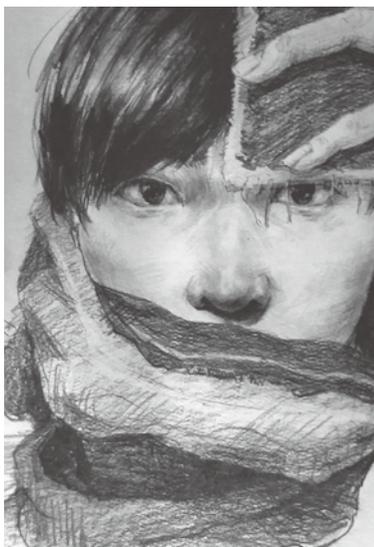

图 1-49 用不同视角观察同一事物的多变形象

教案：可动观察实验

所谓“可动观察”是指在写生过程中，对写生的对象（可以被双手摆动的、两个以上局部组成或软质地的），通过手的摆布，变化对象的姿态，呈现出不同的内容及局部与局部的组织关系和外形变化（图 1-49）。

教案：头巾与人脸的组织

头像遮挡训练。以往头像作为进校前针对高考训练的内容，大多以画准为主，如何给予它新的内容，须由老师进行启发，如用头巾或围巾来改变人物头部形象的视觉效果。改变可以来自生活，也可以高于生活，从而产生一个新鲜的头像。要求注意整体外形上的变化和被“切割”的脸型形成和谐关系。（图 1-50）

图 1-50 头巾与脸

1.2.4 “数码”技术为造型服务后对教学的思考

造型艺术的发展离不开科学技术的支撑，随着现代科技的日新月异，各种新颖工具、材料层出不穷，给造型艺术带来了更丰富的变化。随着数码技术向造型艺术领域的渗透，计算机成为造型的工具，它不可思议的超能力不仅给我们带来了兴奋也带来了思考。造型技术一般来说要通过一段时间的训练才能达到一定的高度，连涂一块平整的颜色也要练几天，而计算机在技术上却能轻而易举地达到，人们习惯地将其称为“电脑”。这种被称为“电脑”的工具“脑”中储存着各种造型技术，任凭使用者调度支配，谁拥有了它，谁就掌握了非凡的造型技术。可以说，现今大多设计作品都离不开电脑工具，那些奇妙的效果、特殊的处理都需要它来帮助完成。（图 1-51 至图 1-56）

但电脑不会给你艺术思维，要艺术地处理画面还要靠人脑。电脑的特殊性似乎在提醒我们：手可以休息了，就看大脑的厉害了。人的聪明智慧在计算机时代更加凸显了它的重要性，艺术设计又是智慧的表现，因此，如何强调动脑训练是设计素描教学必须思考的问题。作为设计素描课，它包含塑造技术训练，而且占相当的比例、相当的时间，因为塑造技术是造型的保证。现在电脑造型工具自身具有技术，那么是否可以缩短设计素描课中训练技术的比例与时间？动脑训练的比例、时间是否可以扩大并延长？与动脑一体化的草图、构想图是否可以成为设计素描综合训练的样式？掌握造型基本规律的基础知识，为消化基础知识、积累经验、储存形象的观察而进行的训练是否应该加强？具体对应动脑的课题与作业如何来设计？这些都需要在教学实践中不断探索。

图 1-52 对电脑的思考图

图 1-53 手绘图板素描

图 1-54 照片重新组合

图 1-55 宿舍里的电脑

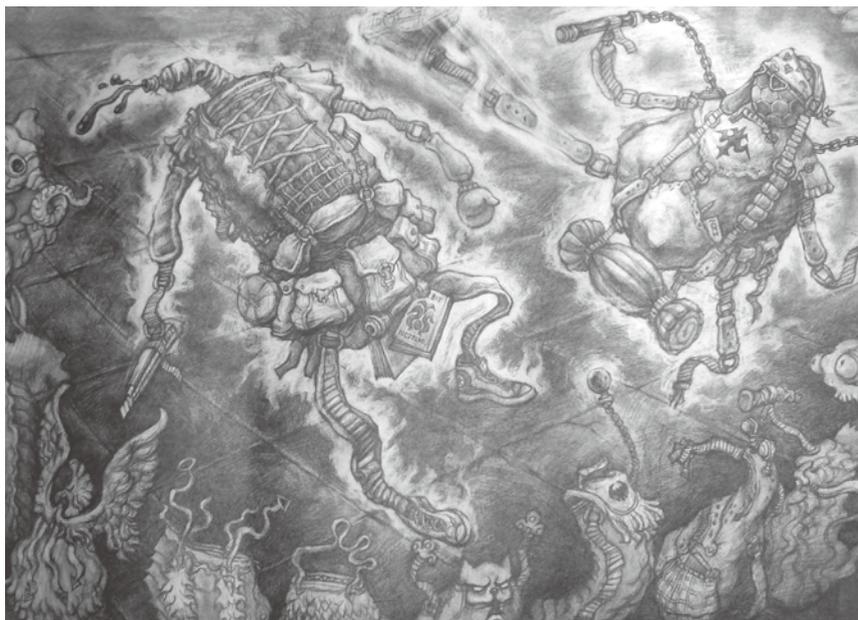

图 1-51 为动画专业服务的素描

图 1-56 创意构思

随着数码技术进一步为艺术设计服务,设计学科素描教学内容的变化是必然的。也可以说,科学技术的发展将推动设计学科的发展,以及为设计服务的设计素描课程内容更进一步地改革。

●小常识

构想图、基础知识消化、形象积累、观察训练都要动手,这种动手与纯描摹有质的区别。它是训练脑与手的统一,是培养人的智慧,而描摹则似照相机一般,仅用机械地照搬,最多也只是塑造功夫的练习。

“比较”是动脑过程中的一种表现。有意识地在训练中采用比较型作业,在被比较的对象中反映思考的动向,促使动脑时反复推敲,让大脑活跃起来,然后去感悟变化带来的收获并享受其中的愉悦。

1.3 围绕造型目的的设计素描教学

1.3.1 造型的三大目的

设计素描创作属艺术造型活动。艺术造型活动有三大目的:一是传达;二是给人美感;三是创造。明确了目的,教学才会有方向、才会有任务、才会有计划,才能去设计教学过程中的每一个环节。(图 1-57 至图 1-63)

(1) 传达目的

艺术造型的传达目的从古到今始终没变,平面造型活动实质是形象语言组织活动。用形象语言说话,说生动感人的话并非易事。为了达到目的,

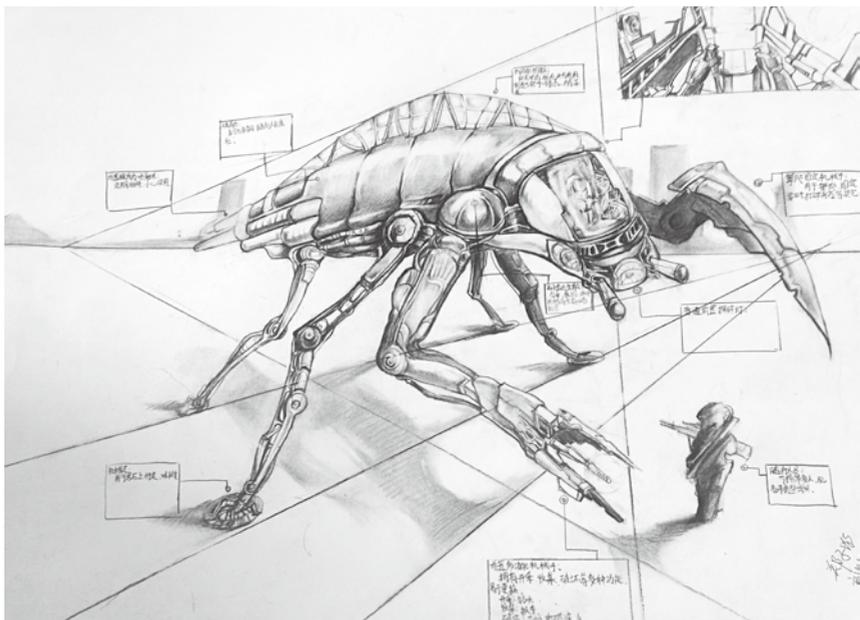

图 1-57 飞船构想

图 1-58 外星人 1

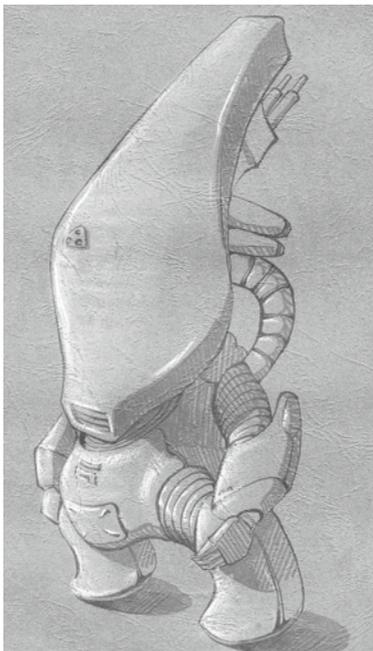

图 1-59 外星人 2

图 1-60 打碎的鸡蛋

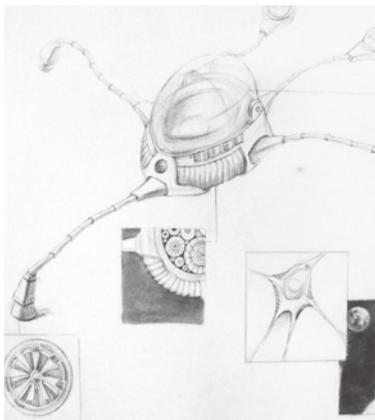

图 1-61 飞行器构想

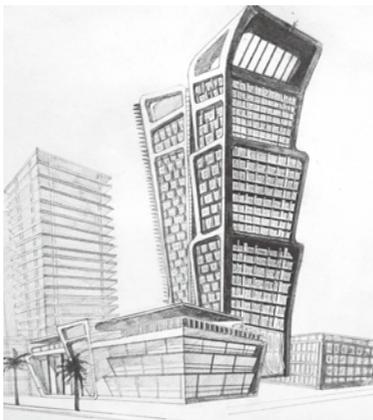

图 1-62 建筑素描

图 1-63 外星人 3

学会形象思维是首要任务，也就是在素描教学中要学会思考如何来变化形象，如何来组织形象，让形象说生动的话。立体造型中同样暗藏着不同的传达内涵。

(2) 美感目的

艺术造型给人美感的目从今到古也没变，爱美是人的天性，造型是造一个有美感的型。因此，在造型训练中对美的形成规律把握是素描教学的重要任务。但审美标准是随着社会的发展而变化的，美感又是个性化的，个性本是美感的一个内容，在教学过程中要注意个性的培养及对以往审美趣味的了解。

(3) 创造目的

艺术造型的创造目的从古到今同样没变,“创造”同样是人的天性。社会发展到今天,人类创造了很多精神财富和物质财富,为了生活更美好,我们还将不断地创造。设计专业就是一个学习创造的专业,为设计服务的设计素描课不是单一的塑造技术的训练,必然渗透创新意识,培养学生的创新精神及创新能力也是素描教学的任务。

1.3.2 造型的四大能力

造一个能说生动话的、给人美感的、充满创意的型,需要功力,即造型的观察能力、思维能力、表现能力、创新能力。设计素描教学就是以提高这四大能力为要求,通过相应的课题设计把握观察、思考、表现、创新之间的关系,通过学习、训练相应的方法真正提高造型能力。

观察、思考、表现、创新既是造型过程中四种不同性质的活动,又是相互联系的整体活动。大脑的活动是脑中不同内容进行碰撞、搅拌,然后产生新的内容的活动。人脑中储存的内容不是天生就有,而是靠后天不断地吸收积累。人的眼睛是吸收积累的工具,因而一般来说,观察在先思考在后,但随着积累的增多也会先有思考后有观察或观察思考交替进行。动手做观察记录、思考记录,其实是脑、眼、手一体化的反映。表现从外表看是动手行为,但实际是大脑操纵着手,眼睛又审视着手的表现,同样是一个有机的整体,你中有我,我中有你。创新是动脑、动手的延伸,是创新思维的外化,是张扬个性的表现,仍然是手、脑、眼一体的行为。但四种能力在训练过程中需分阶段进行,而不同的阶段仍是相互联系在一起的,只是各有侧重。

(1) 观察能力

观察对于造型来说是区别于一般的看,是感受事物变化、认识事物内在与外表联系的活动,是带着专业的有色眼镜进行造型的前期准备。观察要有方法,才能看到事物变化的各种奥妙及事物的内在在其外表的反映。造型设计者进行观察时要有造型知识,这样才能拥有专业眼光。

(2) 思维能力

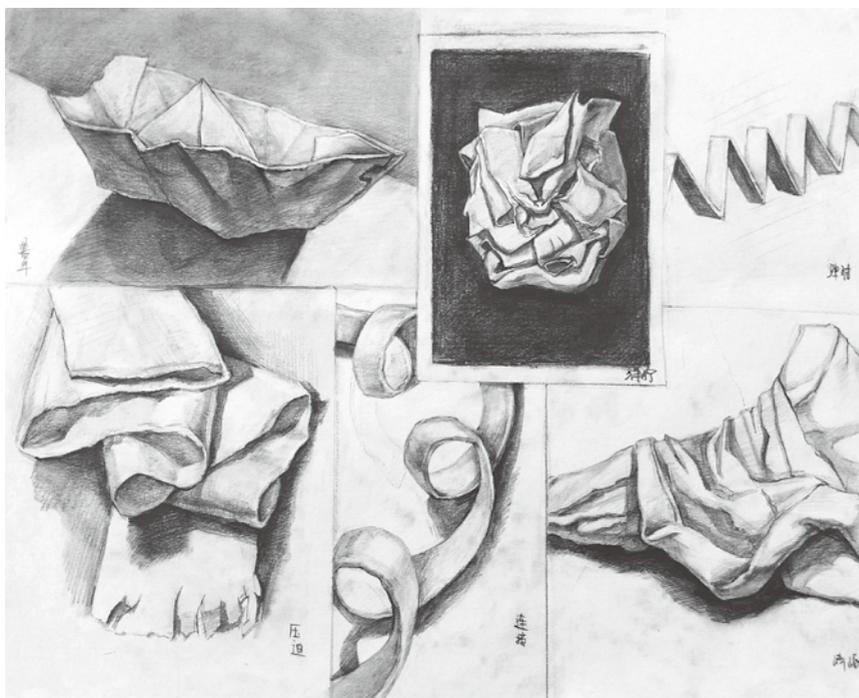
思维是人的大脑活动,不同的思维活动反映着人的聪明智慧及思维能力。在造型过程中,大脑消化、整理由眼睛接收的信息,又用储备的知识去构想形象,然后去指挥手进行表现。如何思维将决定造型的走向及深度,是产生生动形象的关键。尤其是当下电脑成为造型工具后,要求更高的思维能力去驾驭它。因此,学习不同的思维方法,结合动手表现进行思维活动训练提高思维能力,是设计素描教学中的重中之重。

(3) 表现能力

表现是动手行为。造型艺术的动手有塑造技术与艺术处理两个层次，塑造是指通过技术把形象塑造出来，设计素描范围内的塑造技术有明暗素描技术、线描技术、速写技术。艺术处理是指如何来塑造形象，即如何让形象产生感觉——语言、情感，产生美感、趣味，产生新意，它是构建在塑造技术之上的，又是和技术紧密相连的。

(4) 创新能力

创新对造型艺术来说是思维、动手的升华。创造一个新东西，首先要有创新的精神，然后有创新的构想，再到创新的行为，直至创造物的产生。设计素描课主要培养创新精神并进行创新思维训练，从而形成创新能量的储备。

教案：纸团

纸的形态变化观察训练。首先，随意扭捏一张 A4 纸，感受外形与内轮廓的变化，然后进一步体会几何形与随意形的趣味。

说画一张纸，学生开始有些迷惑，为了在画之前提高学生的兴趣，有意讲了俄罗斯画家列宾让谢洛夫画一团纸的故事。由此让学生知道眼前的一张纸是可以变化的对象，通过动手变成各种形态，并通过不同的观察角度来感觉对象的变化趣味。(图 1-64)

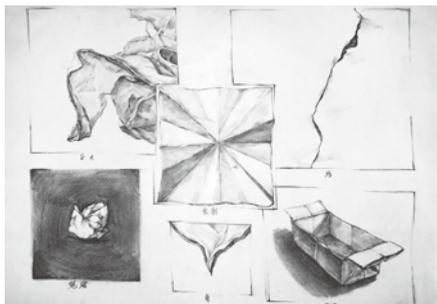
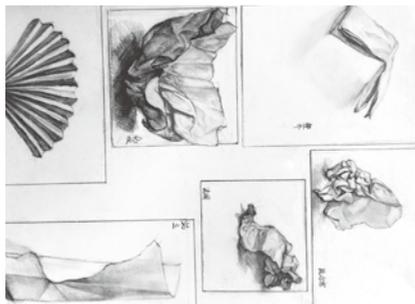
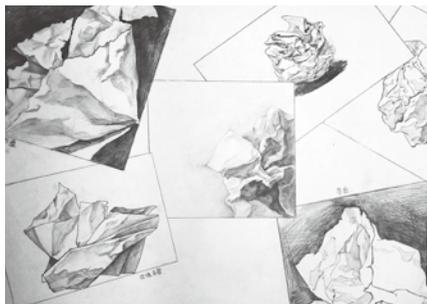

图 1-64 纸的形态变化

教案：书包

拟人化(或拟动物化)练习。以书包为拟动物化的观察对象,通过自己导演让书包沿着你的拟人或拟动物思路进行形态上的变化,在书包的各局部投射动物表情、动态,然后进行组织,在表现过程中适度夸张让平凡的形象变得生动起来,由此来培养人的主观能动性。(图 1-65)

图 1-65 书包

●经验提示

作为设计素描课的教学任务有轻重之分，以往偏重技术，而今侧重思维；还有先后之分，一般基础知识消化为先，语言架构、创新探索为后。设计素描要围绕教学目的展开教学课题设计，要有方向、有要求、有计划地去完成教学任务，只有这样，才能真正达到目的。从设计素描开始培养学生的观察能力、思维能力、表现能力、创新能力是真正为后续课程打基础，为培养设计人才打基础。

●课堂讨论题

1. 谈谈你对设计素描的认识。
2. 电脑成为工具后如何看待手上功夫？