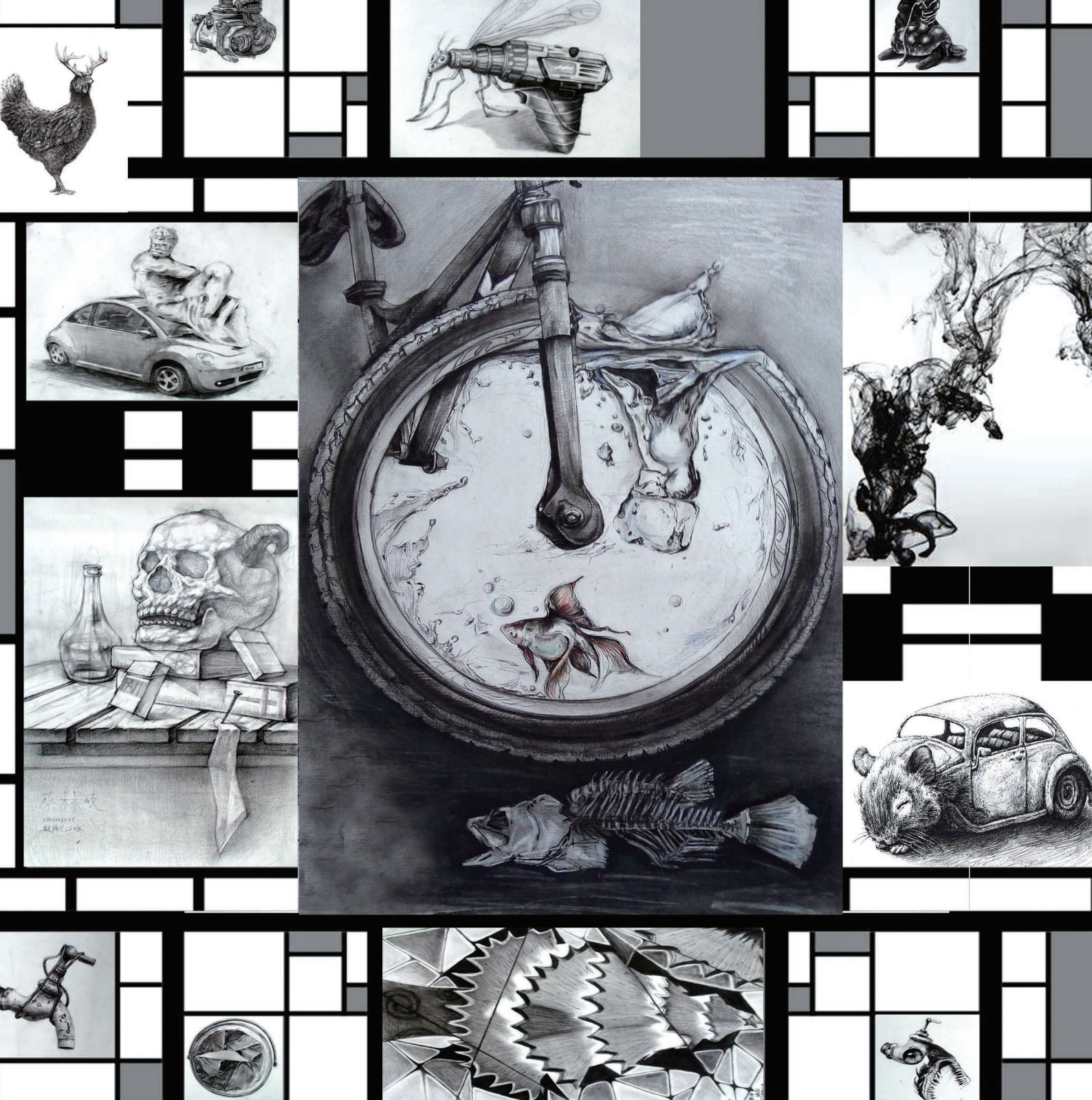

第 1 章 设计素描概述

学习目标: 通过学习,了解设计的含义、设计素描的含义以及设计素描教学的目的、意义、要求和方法,并对涉及的工具有所了解。同时对艺术设计素描的含义及应用有一个不断认识和理解的过程,为以后的专业学习奠定基础。

学习重点: 掌握设计素描的含义、目的和作用,进而熟练掌握其基本概念与发展趋势。

素描是一切造型艺术及设计的基础,素描实现了对线条、构成、节奏的本质刻画和底层研究。如果剥离一幅绘画和设计的外在形式与色彩涂层,就会浮现出所表现对象本质上的框架和结构,即一种真正表现作品内涵的素描美。当今是一个信息时代,造型艺术与设计无处不在,尤其是设计,其内涵和外延正在不断扩大,从生活用品到公共空间,从社会规划到整个宇宙空间的探索都离不开它。设计能使产品身价倍增,如果没有设计的概念和意识,产品应有的经济价值就得不到充分体现。可以说人类社会的发展始终与设计分不开,设计贯穿于整个人类社会的发展演变历程。素描是重要的设计基础要素,它直接影响人们从视觉到心灵的感受。目前,设计仍在不断地改变着人们的生活,为人们提供更加舒适的生活环境。

素描是训练造型能力和设计的最基本手段(图1-1~图1-11)。由于社会上从事绘画艺术和设计艺术人员的分工不同,他们对素描的训练重点也有所不同。绘画素描重点让人们通过欣赏作品发现美;设计素描一般不作为独立欣赏艺术品的形式出现,它更具有实用性和美观性,仅作为设计艺术的一部分或一个阶段性产物。在绘画素描的高级阶段,可以逐渐升华为独具欣赏价值的作品,使作品更简练或更精致,会以品位见长;而进入设计素描的深入创作阶段,越是精美的作品就越要体现其实用性。

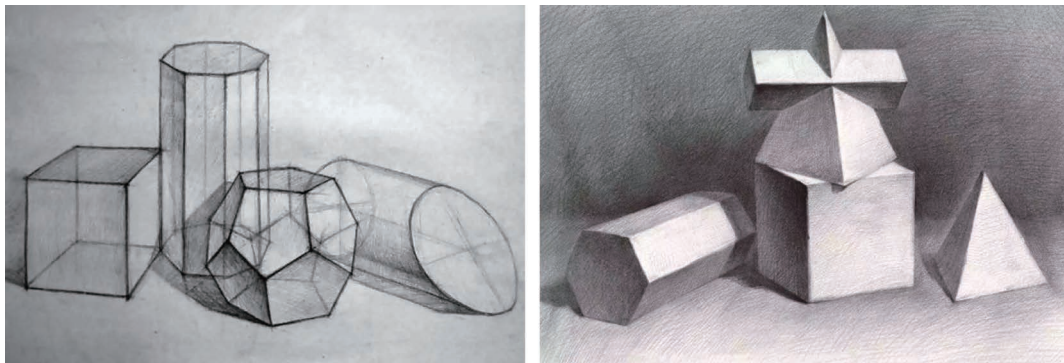

图 1-1 几何体基础素描

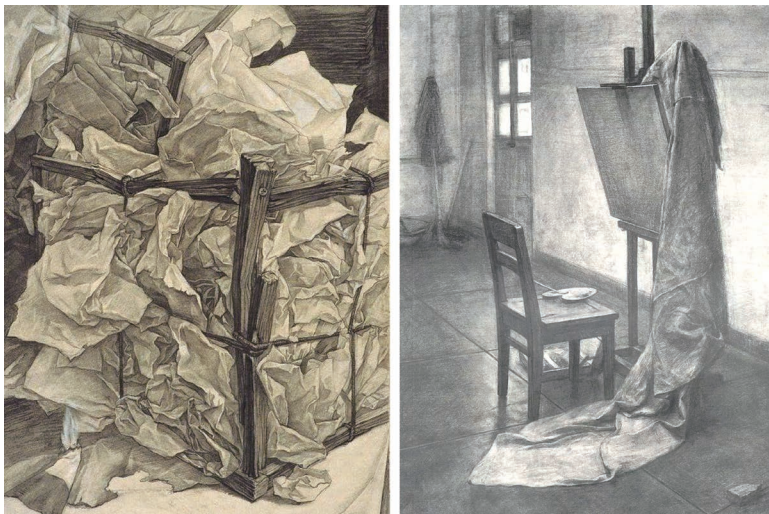

图 1-2 静物基础素描

图 1-3 素描作品（唐用力）

图 1-4 外国绘画大师素描作品（丢勒和安格尔）

图 1-5 服装设计素描（学生作业）

图 1-6 广告设计素描作业

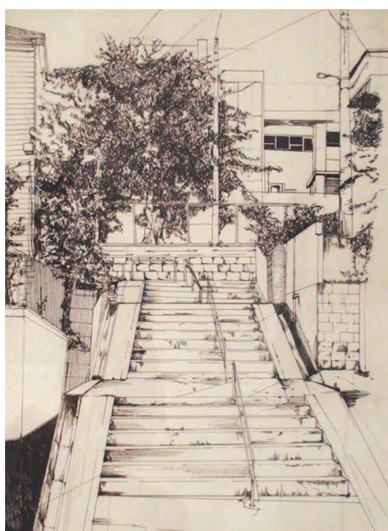

图 1-7 环境艺术设计素描作业

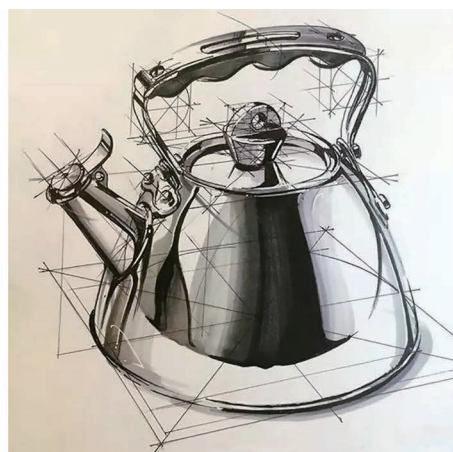
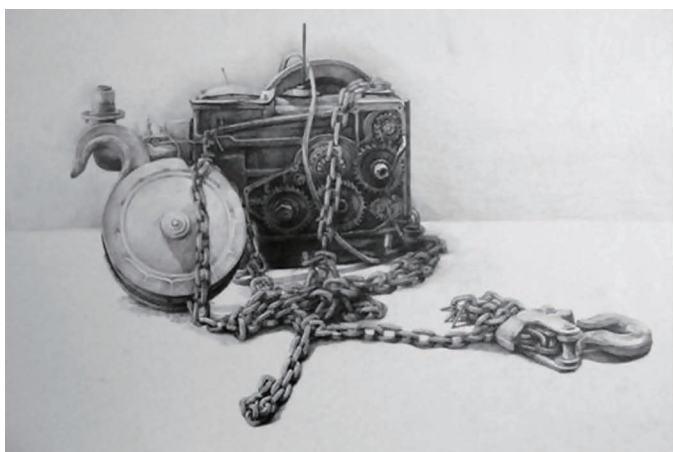

图 1-8 产品艺术设计素描作业

图 1-9 平面艺术设计素描作业

图 1-10 动漫设计线描作业

图 1-11 动漫设计素描作业

1.1 素描的概念

素描(sketch)一词最早出现在欧洲文艺复兴时期,它的概念非常宽泛。广义上的素描是指一切单色的绘画,是对造型能力的培养;狭义上的素描专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。从汉字字义解释,素是素雅、素净、朴素之意,描是描写、描画、描绘之意。综合起来,素描是一种正式的艺术创作,它以单色线条来表现直观世界中的事物,可表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式,也是艺术家观察、体验、感受和意念视觉化的一种特有的表达方式和技巧。它注重结构和形式,是一切造型艺术的基础,其特征是用线条和明暗关系等手段将形象直观化、视觉化(图1-12~图1-19)。

图 1-12 外国大师素描作品(达·芬奇)

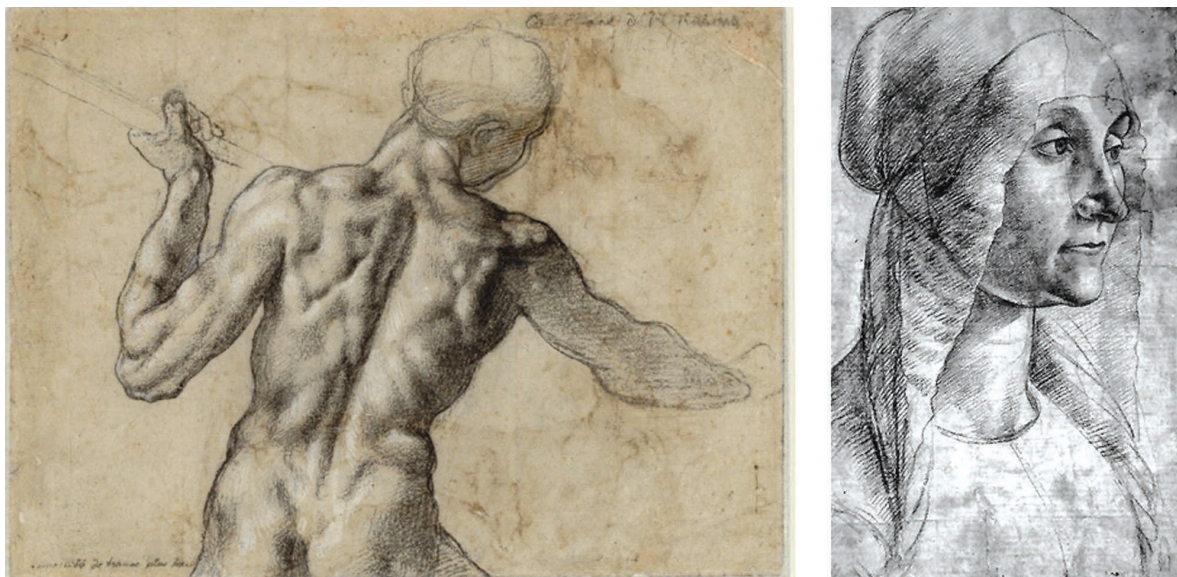

图 1-13 外国大师素描作品(米开朗琪罗)

图 1-14 外国大师素描作品（达利）

图 1-15 外国大师素描作品（丢勒）

图 1-16 外国大师素描作品（毕加索）

图 1-17 西班牙著名画家纳兰霍的素描作品

图 1-18 写实素描作品

图 1-19 表现素描作品

1.2 设计的概念

在信息时代,设计无处不在,几乎涵盖了人类生活的方方面面,如平面设计、动漫设计、服装设计、包装设计、环境艺术设计、产品设计、计算机程序设计等,并起着重要的作用。在《现代汉语词典》里,设计被解释为“在正式做某项工作之前,根据一定的目的要求,预先制定方法、图样等”。张道一先生在1993年主编的《工业设计全书》中对设计(design)一词的解释源于意大利语 *disegno*,其基本含义是“为从事某项活动之前而构想的实施方案”,从狭义上讲是在制造一件具体的物品前所做的实施计划和方案,其最终结果是以某种符号(语言、文字、图样及模型等)表达出来。设计偏重于商业性质,是指设计师有目标、有计划地进行艺术性的创作活动,同时也是为构建有意义的秩序而付出的有意识的直觉上的努力。比如理解用户的期望、需要、动机,并理解业务、技术和行业上的需求和限制,设计师将这些表面的东西转化为对产品的规划(或者产品本身),使产品的形式、内容和功能变得有用、能用,令人向往,并且在经济和技术上可行。因此,设计要有明确的目标,也必须有多方面的知识、信息和能力的支撑才能完成(图1-20~图1-26)。

图 1-20 平面设计

图 1-21 产品设计

图 1-22 服装设计

图 1-23 动漫设计

图 1-24 广告设计

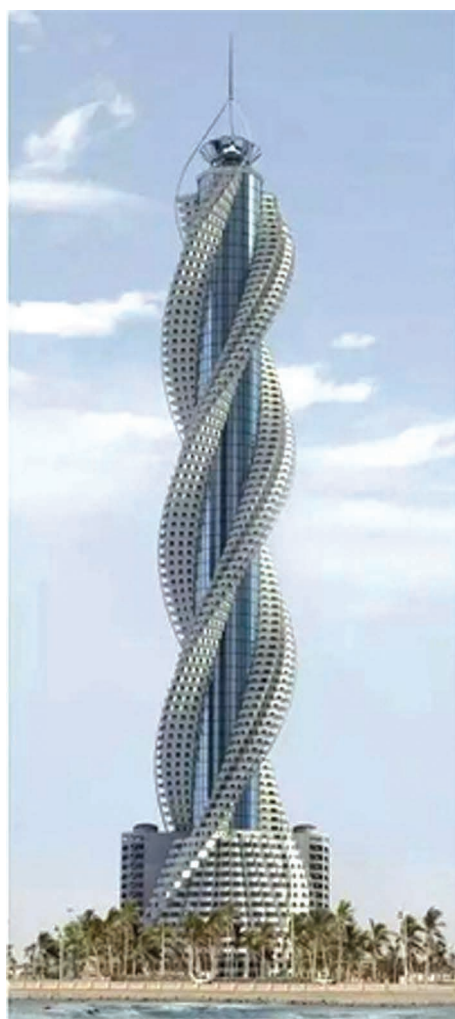

图 1-25 环境艺术设计

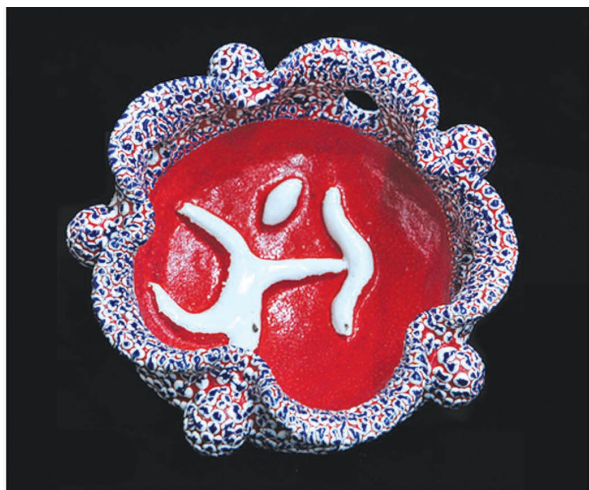
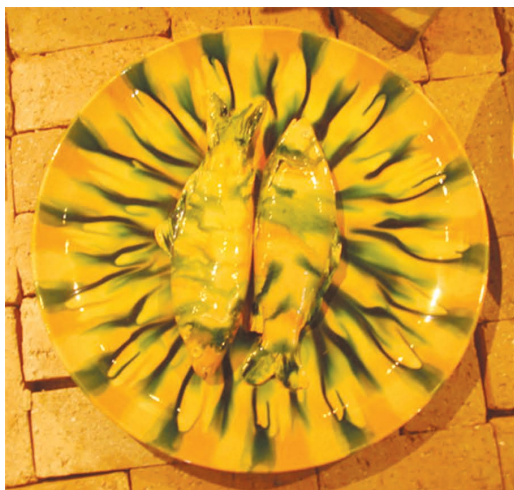

图 1-26 陶艺设计

1.3 设计素描的概念和思维

素描是一切造型艺术和设计的基础,设计素描有其自身的客观规律并与专业结合得比较密切,其思维也有特定的规律。

1.3.1 设计素描的概念

设计素描是现代设计的一种绘画表现形式,是艺术和科学结合的产物,是实用功能与审美功能并重的造型方法,也是创造能力和表现能力同步训练的有效途径。在设计活动中,它又是设计师收集形象资料、表现造型创意、交流设计方案的手段。设计素描也是现代设计的基础,是培养设计师形象思维和表现能力的有效方法,是认识形态、创新形态的重要途径,同时也是设计表述的语言(图 1-27 ~ 图 1-31)。

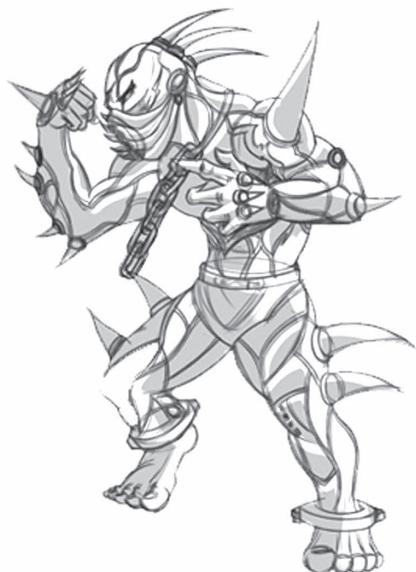

图 1-27 动漫艺术设计素描 (一)

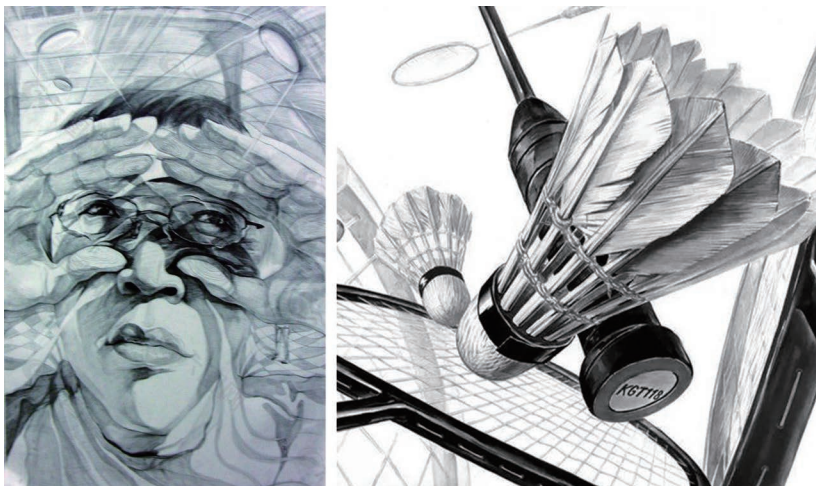

图 1-28 平面、广告艺术设计素描

图 1-29 服装艺术设计素描（一）

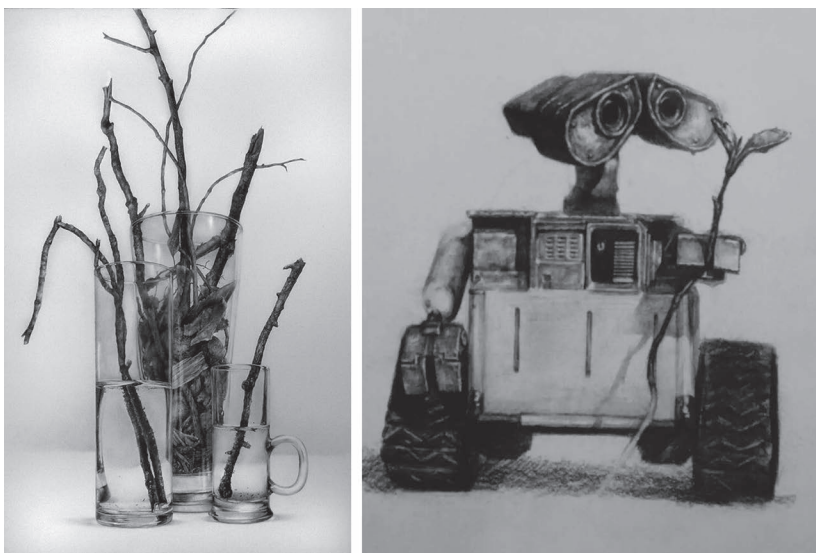

图 1-30 产品艺术设计素描（一）（学生作品）

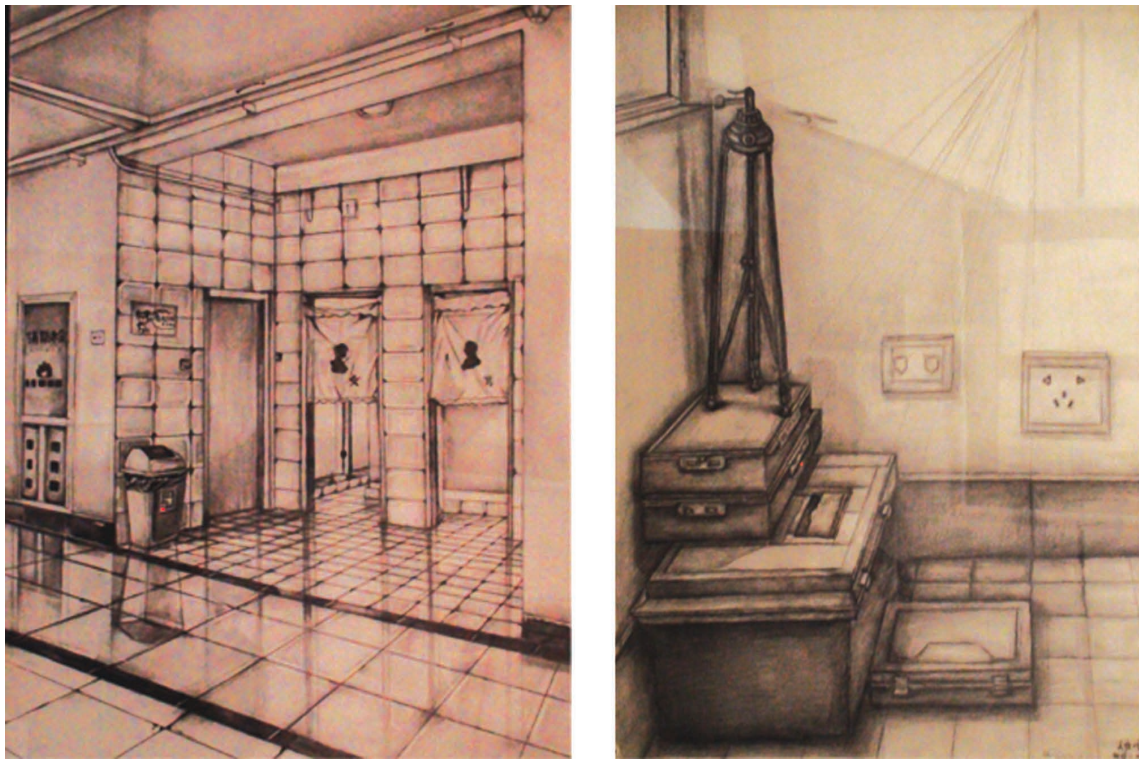

图 1-31 环境艺术设计素描 (一) (学生作品)

1.3.2 设计素描的思维

设计素描是传统素描在现代设计影响下形成的一种崭新的表现形式,它突出理性思维和设计的实用性,在思维方式上注重理性辨析,善于探索事物的本质内涵;在观察上突出感悟、理解,强调分析并表达个人对世界的独特看法;在表现上关注物体的生存状态与结构重现的合理性,追求完美的图形效果和产品应用功能;在形式上充分展现结构美、空间美和形式美。因此,设计素描课程要培养学生的创新性思维能力,帮助学生把创意和表现结合起来,为以后的学习和设计工作打下良好的基础。

总之,设计思维是以理性为基础,以创造性为核心,并综合多种思维方式的高效复合体。只有在这个基础上,才能完成显意识与潜意识的充分交融,促进思维渐进性与突发性的辩证统一,带动收敛、发散、逆向、灵感等多种思维的共同参与,体现设计思维的跳跃性、独创性、同构性和异构性等多重特性(图 1-32 ~ 图 1-36)。

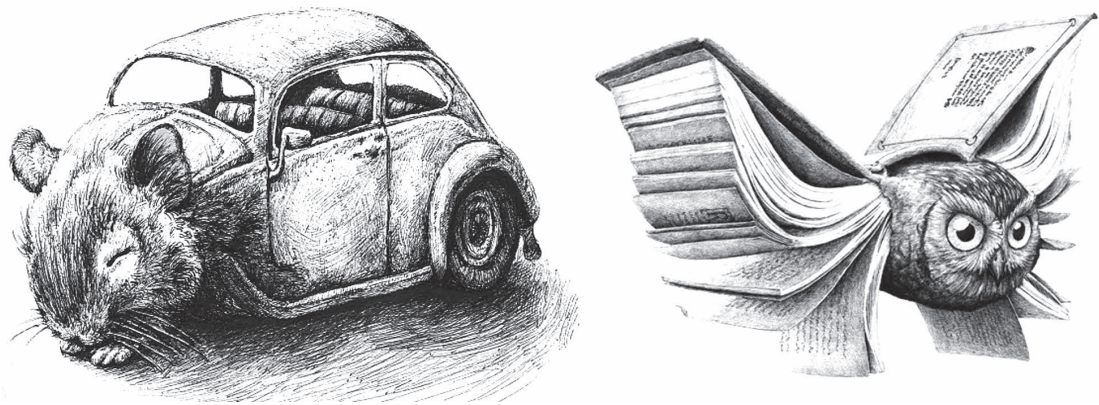

图 1-32 “替代”设计素描

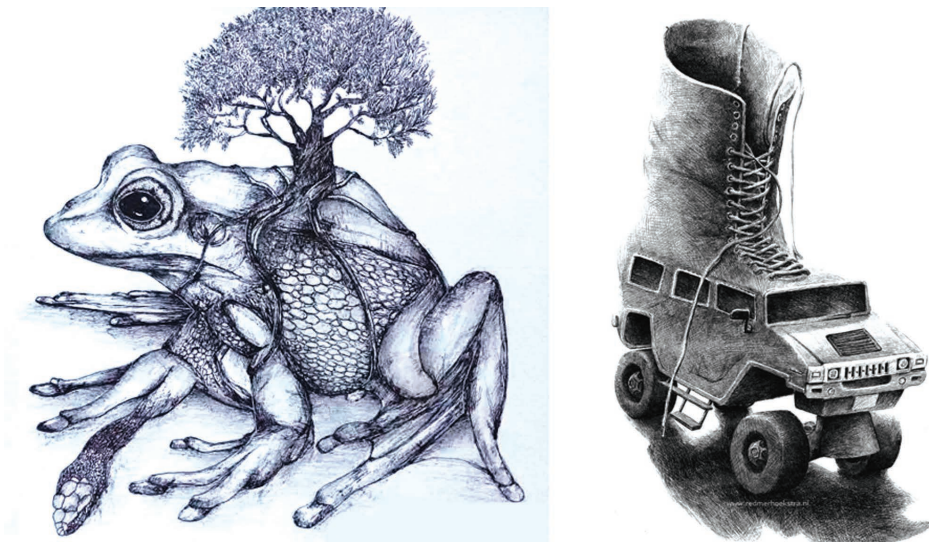

图 1-33 “嫁接”设计素描

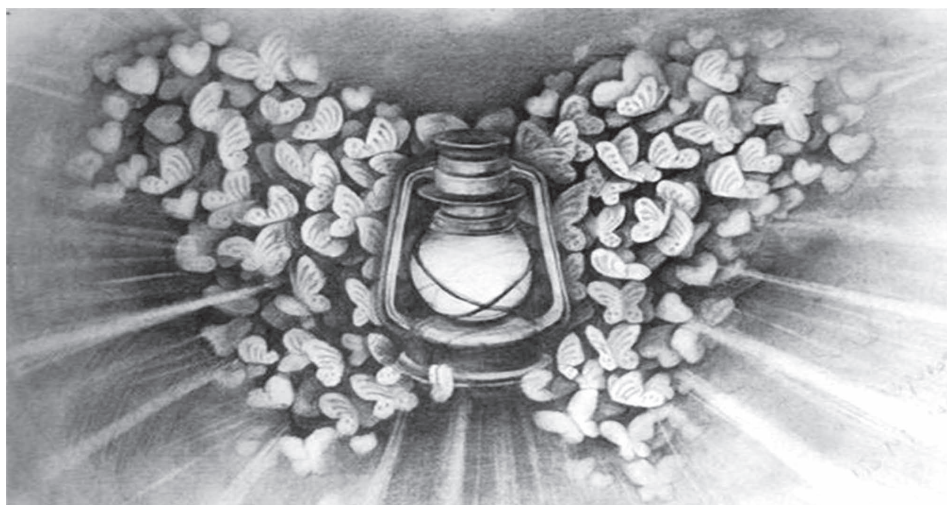

图 1-34 “重复”设计素描

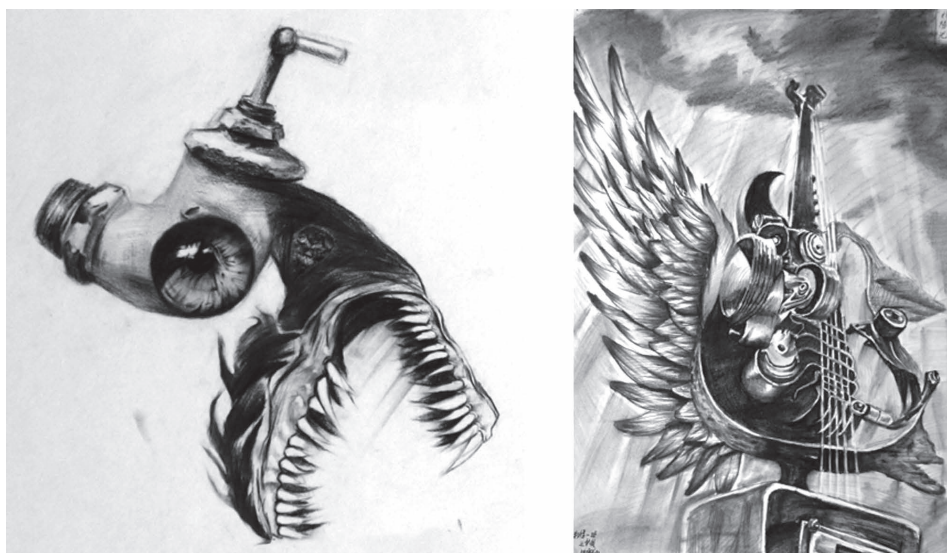

图 1-35 “拼置”设计素描

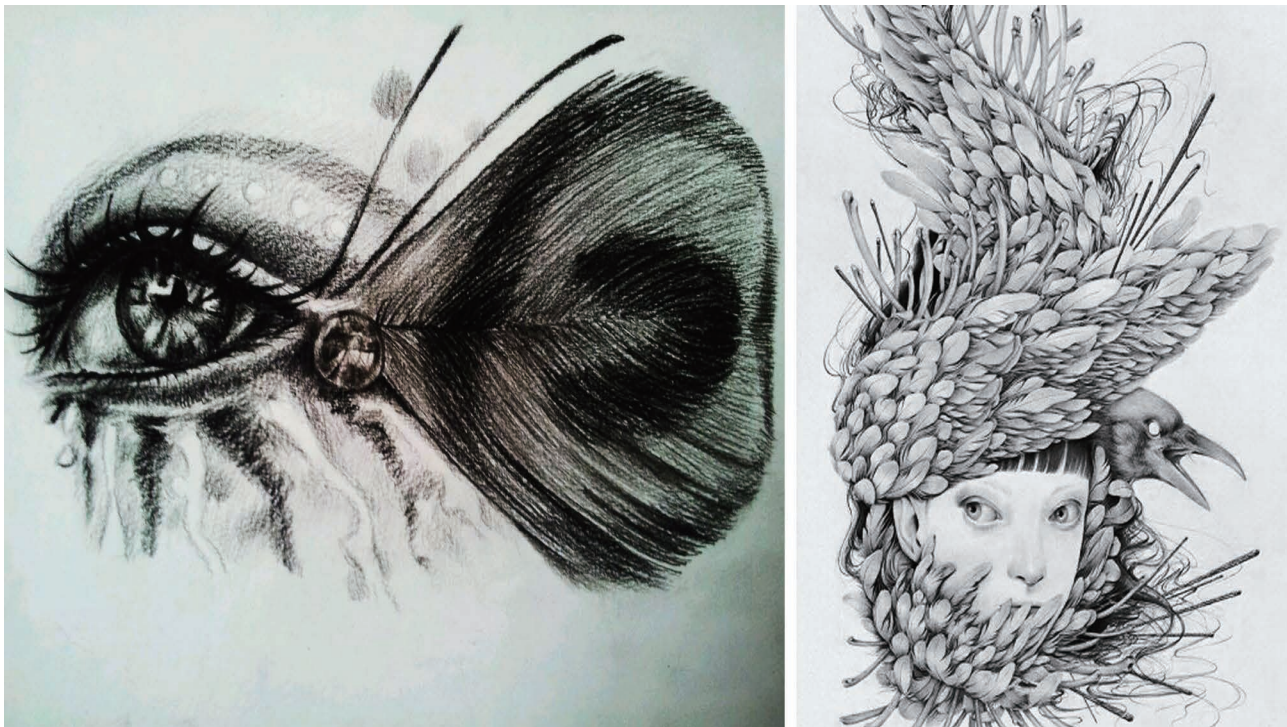

图 1-36 “填充”设计素描

1.4 设计素描教学的目的和意义

在信息时代,设计素描作为基础教育学科一直备受关注,现已成为各设计类院校学生必修的专业基础课之一。对设计素描教学的目的和意义的探讨也在不断地深入,以期培养出更多有设计创新意识的专业人士,并不断提升其设计水平。

1.4.1 设计素描教学的目的

设计素描作为艺术设计类专业的一门基础课,其教学目的如下。

第一,通过对传统素描与设计素描概念的对比分析,帮助学生在造型认识的基础上进一步树立感性和理性综合分析的全新造型观念,掌握造型的基本规律和方法。

第二,培养学生敏锐的观察能力、独特的空间思维能力、形象思维能力和创造性思维能力,提高学生的认识能力和审美能力,锻炼技能技巧,为下一步学习打好基础。

要使学生实现从客观到主观、从具象到抽象、从感性到理性的有机融合和灵活变通。首先要利用朴素的手段表达创作设计意图,其中包括物象的表现与记录、设计形象与搜集素材;其次要以素描手段锻炼学生写实与意象并存的造型能力,通过训练达到艺术感受与修养的提升,为艺术设计相关专业的学习打下基础,以培养优秀的设计艺术人才为最终目的(图 1-37 ~ 图 1-41)。

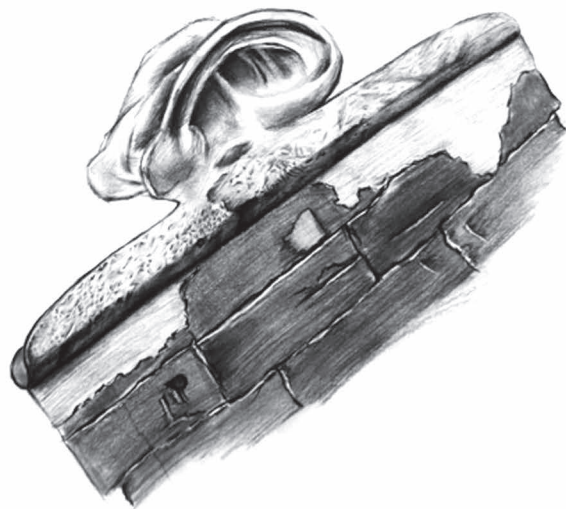

图 1-37 夹子的创意设计素描（一）

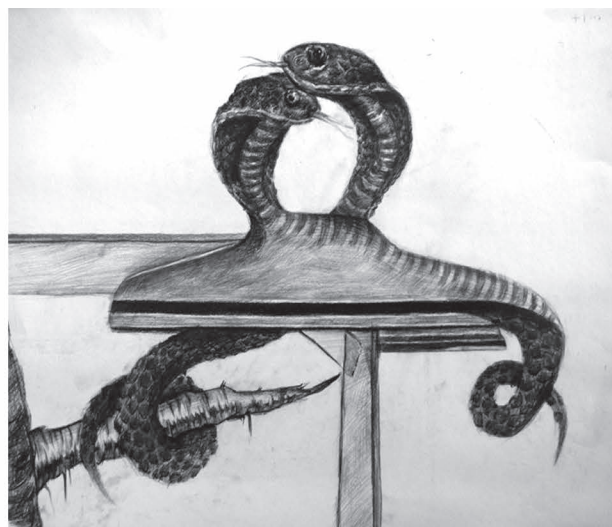
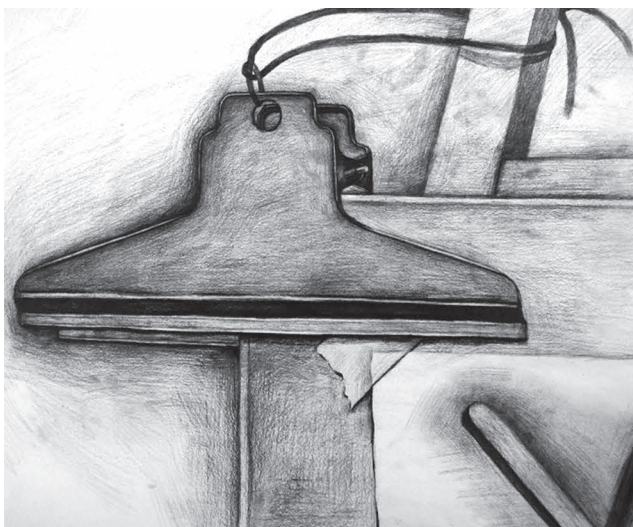

图 1-38 夹子的创意设计素描（二）

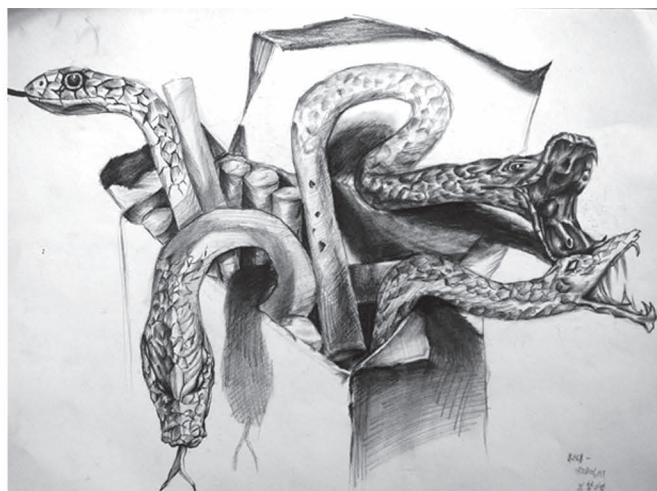

图 1-39 粉笔的创意设计素描

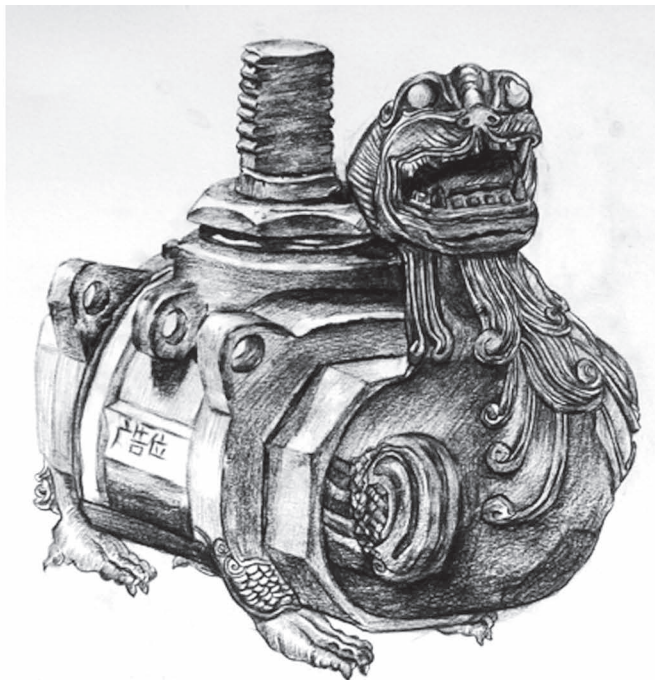
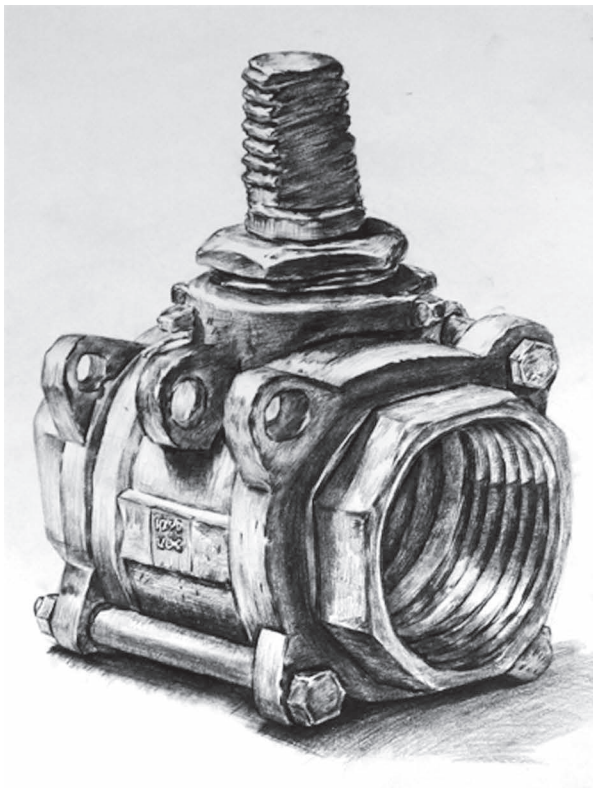

图 1-40 水管的创意设计素描

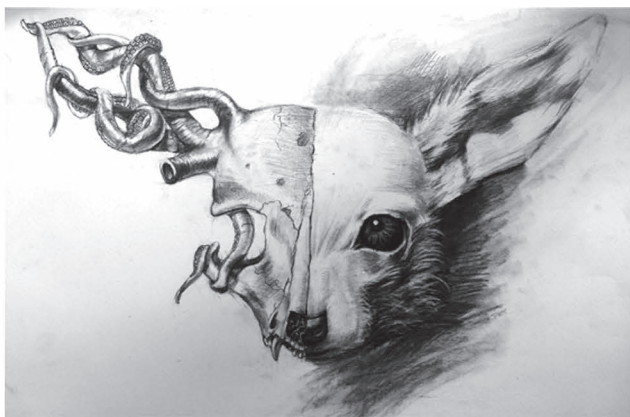

图 1-41 动物头的创意设计素描

1.4.2 设计素描教学的意义

设计素描是用素描来表达设计构思,其课程的开展对现代设计教学有着重要的意义和作用,与其他课程共同构建起较为完整的基础知识系统,在培养艺术设计类专业学生的视觉思维能力以及创造性思维能力方面有着不可估量的作用。设计素描是服务于设计素描训练模式,是为设计提供信息的手段,通过这种技能可以训练学生的综合表现能力,因为设计素描要求学生通过对物体的观察、分析、理解,把物质形态表达出来;可以训练学生的形态审美能力,因为学生在研究形态构成时,必须不断地探索形态构成美的特征,进行美的表现;可以培养学生的创造能力,因为设计素描是将设计构想表现出来,并通过意向构成内容激发学生的创造力,使其将形象思维与逻辑思维有机地结合起来;也可以培养学生的快速表现能力,因为设计素描是将设计构思在平面

上进行三维的表现和结构的分解,能较全面地反映设计、传达信息,可作为以后完成效果图或模型的基础。因此,设计素描课程不仅能使学生较系统地学习基本知识,而且能够拓展学生的视野和想象力,丰富他们的设计表现手法、手段和设计语汇,提高学生的创意表达能力,最终达到通过素描手法认识自然、提升设计水平的目的(图1-42~图1-46)。

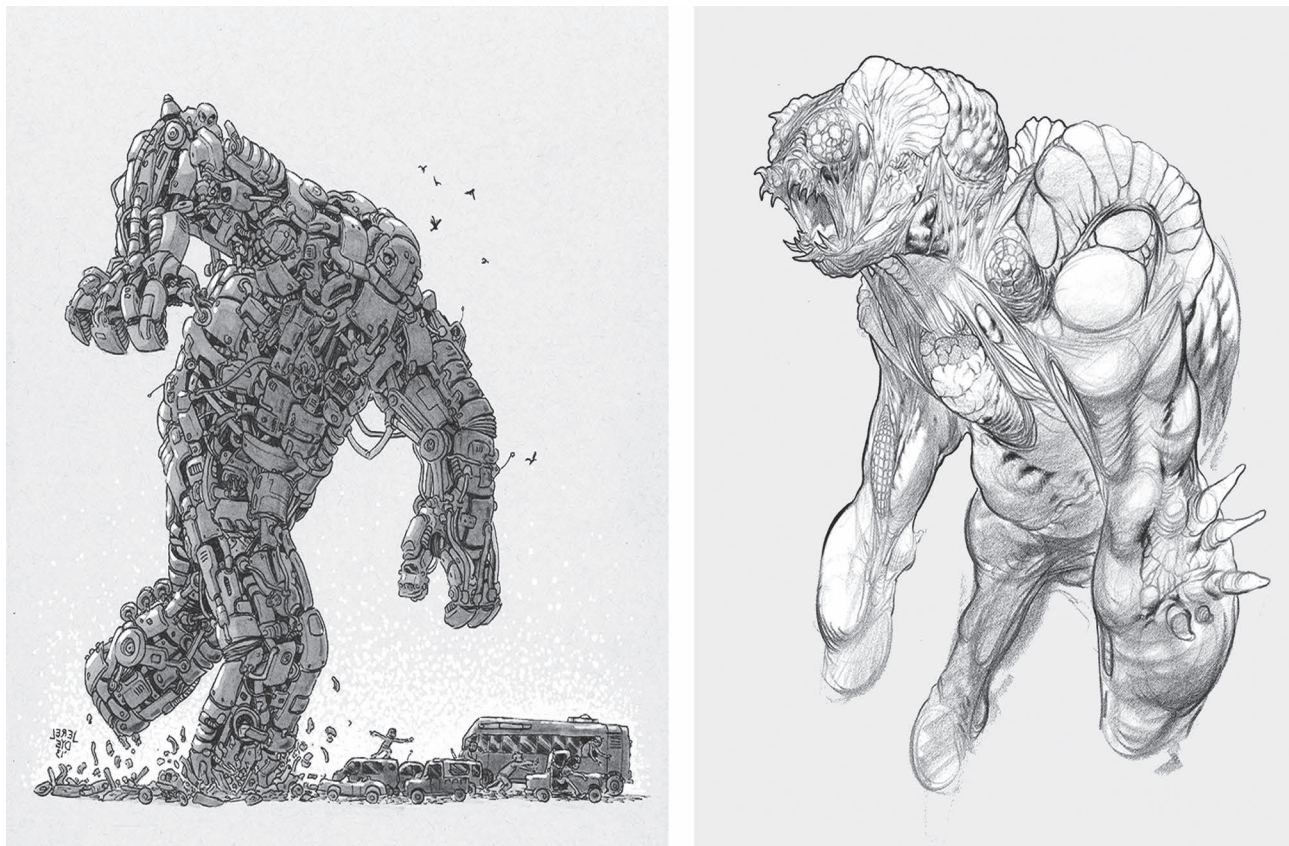

图 1-42 动漫艺术设计素描(二)

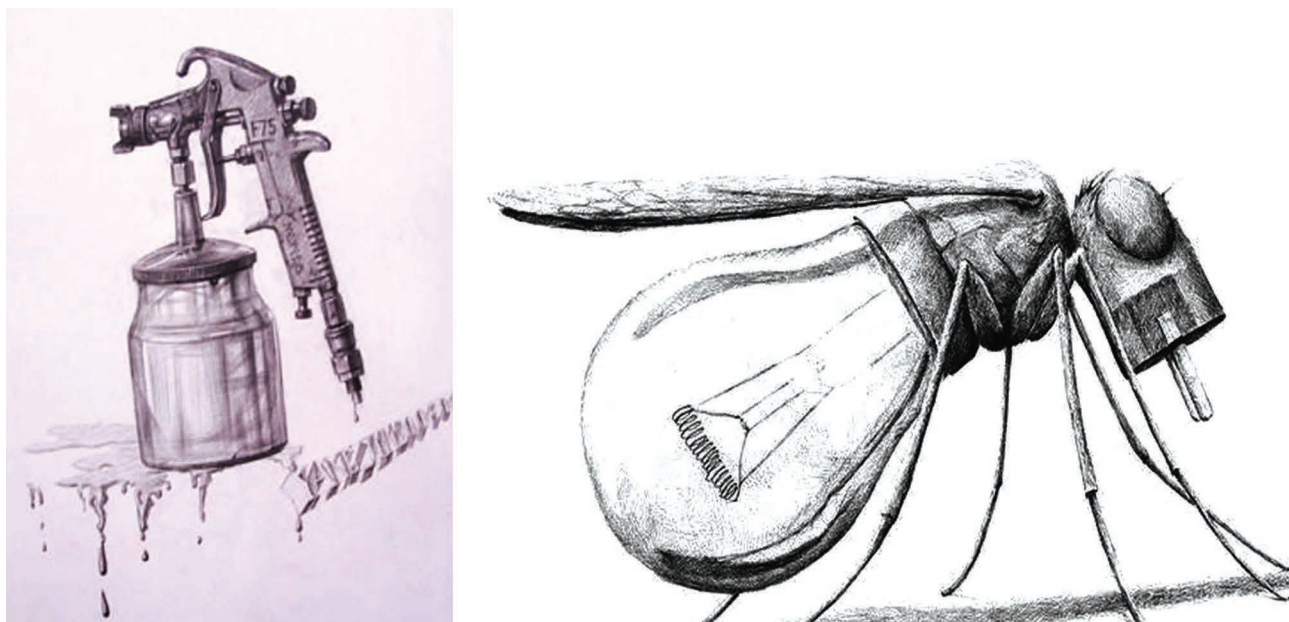

图 1-43 产品艺术设计素描(二)

图 1-44 服装艺术设计素描 (二)

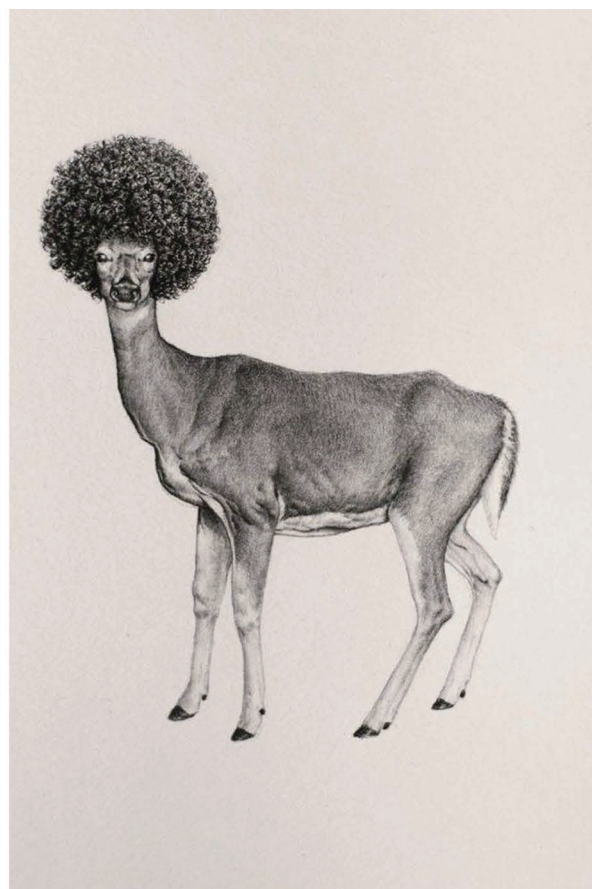
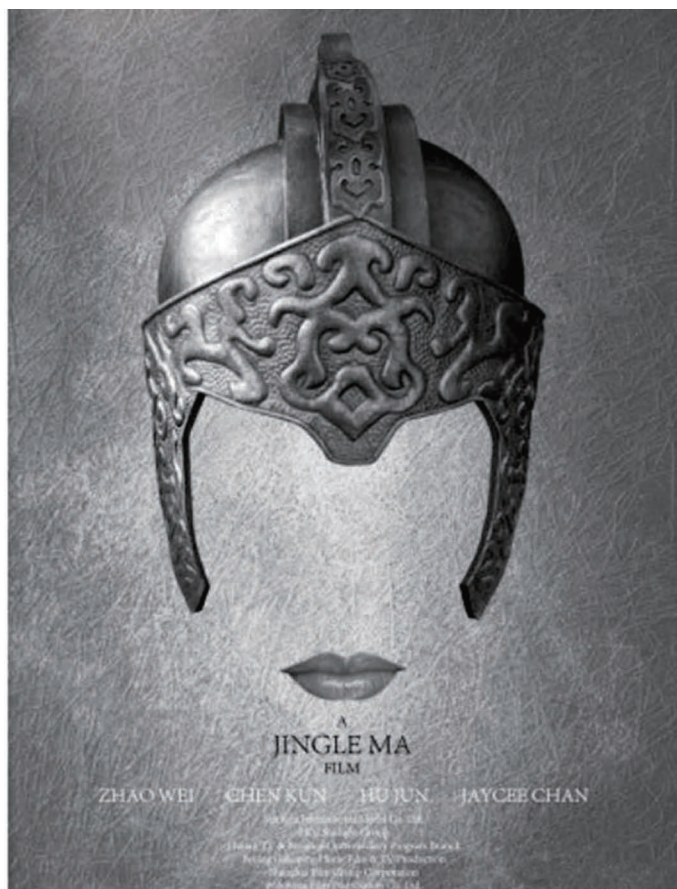

图 1-45 平面艺术设计素描