

丛书主编 顾群业

高等教育“十二五”应用型规划教材 设计专业

创意素描

韩永刚 李志港 王荔 著

高等教育“十二五”应用型规划教材 设计专业
丛书主编 顾群业

创意素描

韩永刚 李志港 王荔 著

辽宁科学技术出版社

沈 阳

图书在版编目(CIP)数据

创意素描 / 韩永刚, 李志港, 王荔著. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5381-8576-8

I. ①创… II. ①韩… ②李… ③王… 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(2014)第104720号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁省印刷技术研究所

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 7.25

字 数: 120千字

印 数: 1 ~ 3000

出版时间: 2014年6月第1版

印刷时间: 2014年6月第1次印刷

责任编辑: 于天文

封面设计: 潘国文

责任校对: 栗 勇

书 号: ISBN 978-7-5381-8576-8

定 价: 38.00元

联系电话: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

E-mail: mozi4888@126.com

目 录

第1章 关于素描 / 11

1.1 什么是素描 / 11

- 1.1.1 概念 / 11
- 1.1.2 特点 / 12

1.2 发展历史及门类 / 17

- 1.2.1 最早的素描 / 17
- 1.2.2 文艺复兴时期的素描 / 18
- 1.2.3 包豪斯时期的素描教学 / 19

1.3 我们从素描中学到什么 / 20

- 1.3.1 观察能力 / 20
- 1.3.2 基础造型能力 / 23
- 1.3.3 朴素的审美能力 / 23

第2章 关于艺术设计 / 25

2.1 什么是艺术设计 / 25

- 2.1.1 设计和艺术设计 / 25
- 2.1.2 艺术设计的特点 / 26

2.2 发展历史及门类 / 30

- 2.2.1 现代设计历史概述 / 30
- 2.2.2 设计从政治垄断到百家争鸣 / 31

2.3 从业者的基本素质 / 33

- 2.3.1 艺术设计是思想者的天堂 / 33
- 2.3.2 设计师与艺术家 / 35

第3章 传统素描与艺术设计的关系 / 37

3.1 传统素描是所有艺术门类的基础 / 37

- 3.1.1 素描基础是设计的翅膀 / 37
- 3.1.2 艺术设计中素描的影子 / 38

3.2 艺术设计对素描的影响 / 40

- 3.2.1 包豪斯对基础教育的思考 / 40

- 3.2.2 现代素描在慢慢改变 / 42

3.3 素描教学需要华丽转身 / 44

- 3.3.1 传统素描教学因何成为众矢之的 / 44
- 3.3.2 素描教学要穷则思变 / 45

第4章 创意素描概述 / 47

4.1 创意素描与传统素描 / 47

4.2 创意素描的目的 / 48

4.3 创意素描教学要因专业而异 / 49

第5章 创作意图 / 51

5.1 创作冲动是必要的 / 51

- 5.1.1 激情让你充满动力 / 51
- 5.1.2 给自己一个理由 / 51

5.2 命题与非命题 / 52

5.3 创意日志让你终生受益 / 53

第6章 构思 / 55

6.1 这才是创作的核心 / 55

- 6.1.1 构思是有条件的思考 / 55
- 6.1.2 构思的标准 / 56

6.2 理解造型元素的内涵 / 57

- 6.2.1 点的认知 / 57
- 6.2.2 线的认知 / 60
- 6.2.3 面的认知 / 64
- 6.2.4 几何图形和有机图形 / 66
- 6.2.5 元素之间的搭配 / 67
- 6.2.6 造型元素的情感色彩 / 69

6.3 空间和透视 / 70

- 6.3.1 空间 / 70
- 6.3.2 透视 / 72

6.3.3 空间与透视的综合运用 / 73

6.4 构建你的视觉秩序 / 75

6.4.1 分割你的画面 / 75

6.4.2 视觉引导 / 78

6.4.3 基础构图类型 / 79

第7章 创意的头脑风暴 / 81

7.1 艺术“实验室” / 81

7.1.1 任何想法都有价值 / 81

7.1.2 没有最好只有更好 / 82

7.2 创意素描需要创意思维 / 82

7.2.1 把被动寻找变成主动思考 / 82

7.2.2 思维也是可以学习的 / 84

7.3 他山之石可以攻玉 / 85

7.3.1 告别闭门造车 / 85

7.3.2 你的灵感需要外界的激发 / 86

第8章 草图绘制 / 87

8.1 草图不是负担 / 87

8.2 草图也很严肃 / 89

第9章 准备工作 / 93

9.1 绘画工具的选择 / 93

9.2 材料的世界 / 93

9.3 不拒绝外部资料 / 95

9.4 你自己才是最重要的材料 / 100

第10章 绘制阶段 / 101

10.1 从你最满意的创意开始 / 101

10.2 合理运用你的技法 / 103

10.3 制作的秘诀就是不放弃 / 104

第11章 最后的整合 / 105

11.1 保证创意的完整表达 / 105

11.2 取舍细节 / 106

11.2.1 整体概念 / 106

11.2.2 细节展现 / 107

11.3 让你的作品完整度更高 / 110

11.3.1 告别“差不多”先生 / 110

11.3.2 漂亮整洁的作品是对观众的尊重 / 111

参考文献 / 116

高等教育“十二五”应用型规划教材 设计专业
丛书主编 顾群业

创意素描

韩永刚 李志港 王荔 著

辽宁科学技术出版社

沈 阳

图书在版编目 (CIP) 数据

创意素描 / 韩永刚, 李志港, 王荔著. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5381-8576-8

I. ①创… II. ①韩… ②李… ③王… 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 (2014) 第104720号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁省印刷技术研究所

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 7.25

字 数: 120千字

印 数: 1 ~ 3000

出版时间: 2014年6月第1版

印刷时间: 2014年6月第1次印刷

责任编辑: 于天文

封面设计: 潘国文

责任校对: 栗 勇

书 号: ISBN 978-7-5381-8576-8

定 价: 38.00元

联系电话: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

E-mail: mozi4888@126.com

学术委员会主席：

潘鲁生 山东工艺美术学院 教授

学术委员会秘书长：

孙 磊 山东工艺美术学院 教授

学术委员会成员（按姓氏笔画排序）：

朱广宇 东南大学 副教授

李立新 南京艺术学院 教授

何 洁 清华大学美术学院 教授

杭 间 清华大学美术学院 教授

胡懿勋 上海大学美术学院 教授

倪建林 南京师范大学 教授

唐家路 山东工艺美术学院 教授

梁 玖 北京师范大学 教授

董占军 山东工艺美术学院 教授

潘鲁生 山东工艺美术学院 教授

丛书主编 顾群业

编委会成员：

韩 明 韩永刚 田金良 王 荔 王 强 李志港 丁 晗

设计基础课教学的当下思考

(代序)

顾群业 山东工艺美术学院数字艺术与传媒学院院长

2012年,教育部颁布实施了《普通高等学校本科专业目录(2012年)》,在新的学科目录下,由艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术八个专业支撑起来的设计学正式成为艺术学学科门类下的一级学科。在设计学教学中,设计基础课是设计教育的一个核心环节,是设计学学科课程的重要组成部分,对于学生创造意识的培养、专业素养及潜能的开发具有重要的指向意义。在中国设计教育规模急剧扩大、急需提高教学质量的背景下,设计基础课教学如何改革传统的由绘画教学延伸而来的素描、色彩以及三大构成为主,过分重视技法能力训练的基础课教学模式,寻找共通的设计教育的基础点,整合建立以创造能力培养为核心的设计基础课程,成为当下设计教育亟待解决的问题。

考察设计基础课程的内容演变,就会很清晰地看到它始终处于变化之中:从包豪斯学校之前的一般绘画基础与装饰基础到韦斯利·道的形式训练;从马克思·比尔的艺术基础到马尔多纳多的理论化倾向,直至取消基础课程。当代设计基础课程的内容,或借鉴多种门类艺术,或吸取多种学科理论,或运用多种文本与媒介,或拓展多种表现技法,更为多元多变。由于艺术设计及其赖以生存的科学技术、工业经济、生活形态、文化思潮的不断变化,使得艺术设计的要素与形态常常处于不断的大幅度的变化之中;也由于艺术设计教育的理念在不断变化,学习者的需求在持续发展,使得整个课程结构与设置处于不断地探索与实验之中,因此设计基础课程内容的取向也处于一个不断变化的运动之中。包豪斯设计基础课自伊顿在包豪斯首创以来,其内容不断演化,其课程被反复地实验,其内涵被一次次转译解读。

在国内艺术院校中,长期以来基础课教学被视为专业课程的附属课程,对于其重视程度远远不如专业设计课程。而国外同类型高校与国内同类院校相比,无论是在对基础教学概念的认定,还是基础教学的操作方式上,都与我们有着较大的差别。目前的基础课教学的缺陷主要反映为:课程内容是在一个封闭的系统中,详尽而密闭,学生缺乏自由发展的空间。课程内容重复而又呈割裂状态,如色彩内容分别在造型基础、图案、构成课程中进行训练,将写实色彩、抽象色彩、构成、装饰色彩分割展开,不利于学生形成具有联系性的知识结构。目标与课题偏重技能训练,在“全面”、“扎实”、“深入”、“完整”等表面化的概念遮掩下,缺失了创造性思维的培养。

素描教学长期以来与一般绘画教学内容毫无分别,在近年来改革中出现的结构素描,其实

是一种特殊的透视图式，而所谓的设计素描则是以超写实手法完成的意象同构图像，至于视觉认知与形式分析，及视觉的训练与心智的开发，仍然处于初始的探索阶段。色彩教学仍未改变长期以来的水粉写生的情景，它既缺乏对印象主义及之后的色彩表现方式与风格的认识，更没有色彩的象征与文脉符号的分析模型，仍未触及符合设计原理的分析与构成方法、表达方法，对课程的改造还只是停留在目标不明的“装饰色彩”层面。图案教学虽然与其他课程一样是从国外引进的产物，但是早已被当作一门高度成熟的传统课程，成为有中国特色的设计基础课程之一。虽然研究者们对图案概念的认识十分深刻，但是在教学中，图案变成了纹样，其通过装饰手法训练掌握形式美法则的愿望，在程式化的训练手法之下无情地呈现出刻板、老套、僵化的状况，花卉植物图案在各种构图中表现一种格律诗的效果，而有所变化的风景、人物、动物图案则是另一种倾向装饰绘画的自由诗式的表现。构成教学全面接受了日本式的训练课题，将包豪斯基础课程极富生命力的方式改变为简单的机械化的作业，将其对形式的感悟与创造性思维训练细化分割为一系列琐碎的几何计算与枯燥的手工操作。这些原本以培养感受及创造力为目的的课程，变成了扼杀创造能力的课程“机械”。

一般而言，目前国内绝大多数设计院校设计基础课程的教学内容，普遍由三类构成，即造型基础：素描、色彩、中国画等；设计基础：平面构成、色彩构成、立体构成、基础图案等；专业基础：字体设计、计算机基础、制图等。其中尤其以素描、色彩、图案、构成等课程最为普遍，构成了中国特色的设计基础课的基本内容。具体到每个学校又有不同的实现方式。在多元化的设计院校格局中，设计基础教育也是以多元的面貌呈现的，但是设计基础教育存在“共通性”是目前已经达成的共识。“共通性”体现在以下两个方面，从教学指向来说，培养学生的创新意识、创造能力以及对于形体结构元素的感受能力。从教学方式来说，素描、色彩、三大构成这三个概念就是以技法为特征的课程方式，忽视了观念的塑造，逐渐变成了固定的、封闭的教学模式。应该突破素描、色彩、三大构成的僵化模式，变为以开放的课题为主的教学方式，以课题整合技法训练。

随着中国高等教育向学术型、技能型两种教育模式的转变，设计学学科将不断走向成熟。未来的设计教育，是以培养基础厚、知识广、能力强、可交融的复合型人才为标准，是各类知识渗透综合、优势互补的综合体系。时代要求教师应不断改进、完善自身的教学理念，不断总结、反思自身的教学经验，不断研究、创新自身的教学思路。在这种背景下，我们组织青年教师在教学研讨的基础上出版这套教材，希望能对设计基础课的教学改革有所推动。

甲午年于山东工艺美术学院

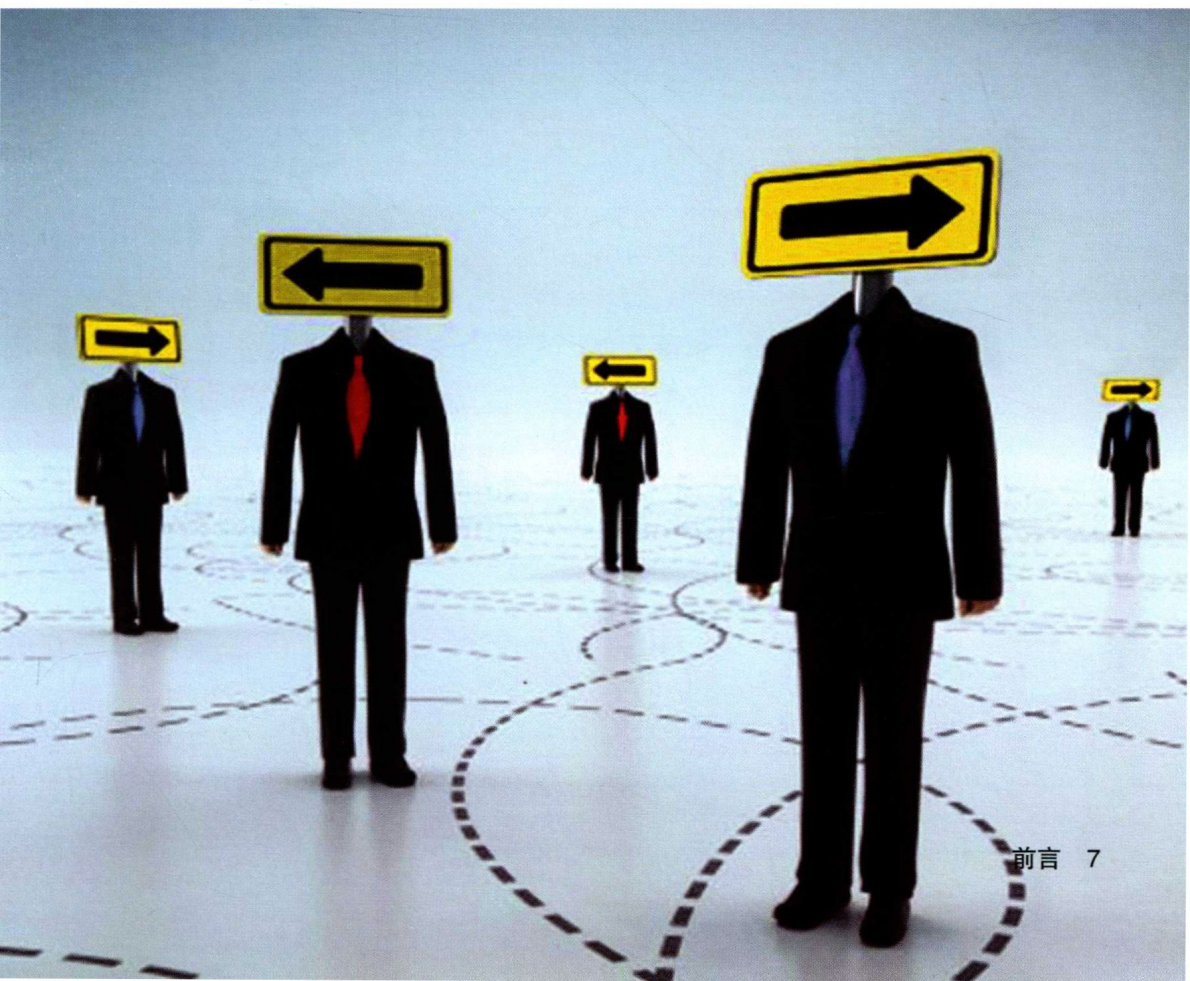
前言

素描是人类历史上最早出现的绘画形式，也是最古老的艺术语言。素描在现代的各个艺术门类中都有不同程度的应用，它是当代艺术产生与发展的一个基石。当代设计艺术的飞速发展的要求与滞后的素描教学的矛盾，往往让人对这个素描基础产生了怀疑，怀疑设计师的设计作品的产生是否真的有素描基础的功劳，进而使得人们对素描基础学习的必要性产生了怀疑。其实这样的怀疑是完全站不住脚的，艺术的最初表现形式就是素描，抛弃了这个基础，设计就成了空中楼阁毫无根基。当然这些怀疑的产生也有着一定的原因，传统的素描教学基本上覆盖了所有的艺术设计的素描基础学习，可是传统的素描基础教学完成后，对后来的艺术设计教学中起到的基础理论和实践的衔接作用没有了立竿见影的效果，这种现象特别是在以高科技技术手段和前卫的艺术意识为支撑的现代艺术设计高速发展的今天尤为突出。

要解决这个素描教学滞后性的问题，不是固守传统，更不是取缔素描基础教学，而是要审时度势地结合现代艺术设计思想对传统的素描教学进行针对性的改革，使之适合当今艺术设计发展的需要，由此“创意素描”便应运而生，本书就尝试着解决传统素描与现代艺术设计的这个矛盾，记录了创意素描的创作流程和创作思路，至于迈出的这一步能不能缓解此矛盾，愿以此抛砖引玉，引起大家对这个客观存在问题展开更广泛的探讨与研究。

本书适合在学习设计之初需要用素描打基础的初学者进行素描学习之用，本书采用创意素描的创作流程为线索进行讲解，从创意开始到最后完成创意，对一个完整的过程进行了详细的描述。本书开篇也对素描和设计的关系进行了讨论，方便让大家更好地认识和理解创意素描。创意素描在思考方式上借鉴了艺术设计的思维方法，在绘制

上采用了传统素描技法，以求完成素描和设计之间的完美过渡，也祝愿本书读者能够在此基础上真正走上设计之路，并能坚定地走下去。

目 录

第1章 关于素描 / 11

1.1 什么是素描 / 11

- 1.1.1 概念 / 11
- 1.1.2 特点 / 12

1.2 发展历史及门类 / 17

- 1.2.1 最早的素描 / 17
- 1.2.2 文艺复兴时期的素描 / 18
- 1.2.3 包豪斯时期的素描教学 / 19

1.3 我们从素描中学到什么 / 20

- 1.3.1 观察能力 / 20
- 1.3.2 基础造型能力 / 23
- 1.3.3 朴素的审美能力 / 23

第2章 关于艺术设计 / 25

2.1 什么是艺术设计 / 25

- 2.1.1 设计和艺术设计 / 25
- 2.1.2 艺术设计的特点 / 26

2.2 发展历史及门类 / 30

- 2.2.1 现代设计历史概述 / 30
- 2.2.2 设计从政治垄断到百家争鸣 / 31

2.3 从业者的基本素质 / 33

- 2.3.1 艺术设计是思想者的天堂 / 33
- 2.3.2 设计师与艺术家 / 35

第3章 传统素描与艺术设计的关系 / 37

3.1 传统素描是所有艺术门类的基础 / 37

- 3.1.1 素描基础是设计的翅膀 / 37
- 3.1.2 艺术设计中素描的影子 / 38

3.2 艺术设计对素描的影响 / 40

- 3.2.1 包豪斯对基础教育的思考 / 40

- 3.2.2 现代素描在慢慢改变 / 42

3.3 素描教学需要华丽转身 / 44

- 3.3.1 传统素描教学因何成为众矢之的 / 44
- 3.3.2 素描教学要穷则思变 / 45

第4章 创意素描概述 / 47

4.1 创意素描与传统素描 / 47

4.2 创意素描的目的 / 48

4.3 创意素描教学要因专业而异 / 49

第5章 创作意图 / 51

5.1 创作冲动是必要的 / 51

- 5.1.1 激情让你充满动力 / 51
- 5.1.2 给自己一个理由 / 51

5.2 命题与非命题 / 52

5.3 创意日志让你终生受益 / 53

第6章 构思 / 55

6.1 这才是创作的核心 / 55

- 6.1.1 构思是有条件的思考 / 55
- 6.1.2 构思的标准 / 56

6.2 理解造型元素的内涵 / 57

- 6.2.1 点的认知 / 57
- 6.2.2 线的认知 / 60
- 6.2.3 面的认知 / 64
- 6.2.4 几何图形和有机图形 / 66
- 6.2.5 元素之间的搭配 / 67
- 6.2.6 造型元素的情感色彩 / 69

6.3 空间和透视 / 70

- 6.3.1 空间 / 70
- 6.3.2 透视 / 72

6.3.3 空间与透视的综合运用 / 73

6.4 构建你的视觉秩序 / 75

6.4.1 分割你的画面 / 75

6.4.2 视觉引导 / 78

6.4.3 基础构图类型 / 79

第7章 创意的头脑风暴 / 81

7.1 艺术“实验室” / 81

7.1.1 任何想法都有价值 / 81

7.1.2 没有最好只有更好 / 82

7.2 创意素描需要创意思维 / 82

7.2.1 把被动寻找变成主动思考 / 82

7.2.2 思维也是可以学习的 / 84

7.3 他山之石可以攻玉 / 85

7.3.1 告别闭门造车 / 85

7.3.2 你的灵感需要外界的激发 / 86

第8章 草图绘制 / 87

8.1 草图不是负担 / 87

8.2 草图也很严肃 / 89

第9章 准备工作 / 93

9.1 绘画工具的选择 / 93

9.2 材料的世界 / 93

9.3 不拒绝外部资料 / 95

9.4 你自己才是最重要的材料 / 100

第10章 绘制阶段 / 101

10.1 从你最满意的创意开始 / 101

10.2 合理运用你的技法 / 103

10.3 制作的秘诀就是不放弃 / 104

第11章 最后的整合 / 105

11.1 保证创意的完整表达 / 105

11.2 取舍细节 / 106

11.2.1 整体概念 / 106

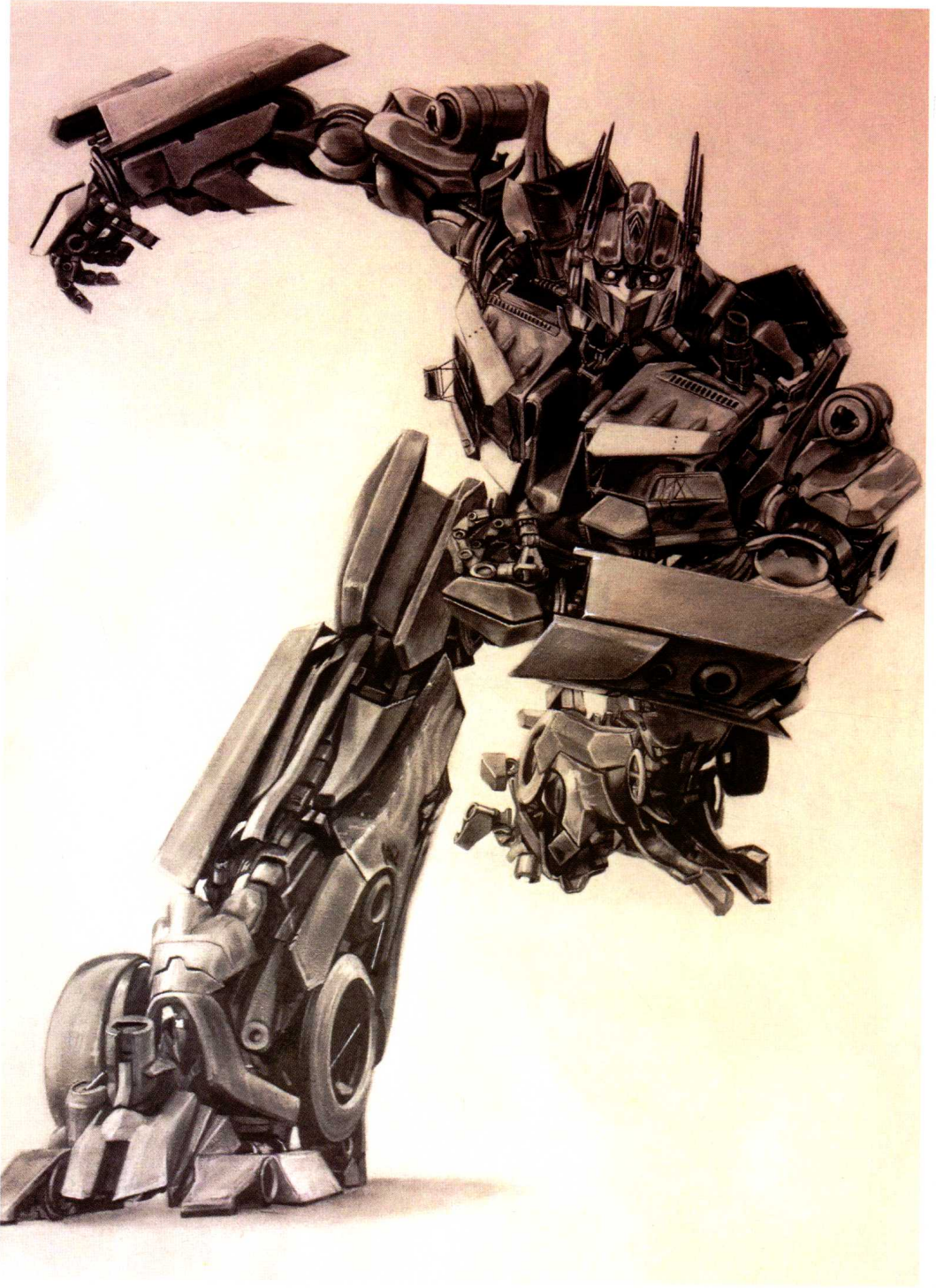
11.2.2 细节展现 / 107

11.3 让你的作品完整度更高 / 110

11.3.1 告别“差不多”先生 / 110

11.3.2 漂亮整洁的作品是对观众的尊重 / 111

参考文献 / 116

第1章 关于素描

1.1 什么是素描

图1-1 文艺复兴时期素描手稿

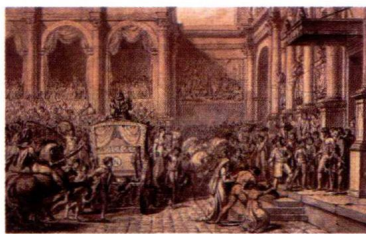

图1-2 文艺复兴时期素描手稿
文艺复兴时期很多手稿为艺术家油画的素描草图，虽为草图但其精致程度还是很有素描的精神的。

图1-3 文艺复兴时期素描手稿

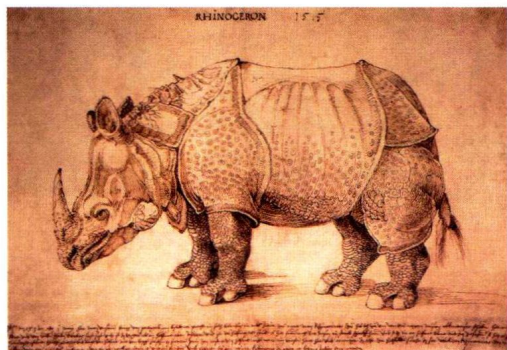

图1-4 文艺复兴时期丢勒素描

1.1.1 概念

素描的基本概念普通而又严肃，大凡讲解素描方面的书籍都有涉及。我们当前理解的“概念”一词是指反映对象的本质属性的思维形式。人类在认识过程中，从感性认识上升到理性认识，把所感知的事物的共同本质特点抽象出来，加以概括，就成为概念，所以一提到概念一定要严肃地对待，因为一旦在概念上出了问题那么所有的问题也就偏离了方向。

那么关于素描这个概念我们应该有一个正确的认识，素描源于西方，隶属于欧洲绘画，因此关于素描的解释也应尊重和参照西方的见解，在《不列颠百科全书》中素描是这样描述的：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。在这个概念里素描的手段就是线条，线条是最原始也最具有魅力的一个绘画手段，在绘画的原始阶段线条是唯一的表现手段，这个在全世界的不同地区的古老的壁画中可以得到印证，不论是人物还是动植物都是以简练的线条来勾勒的。如今在很多国家的素描教学里把以线条为表现手段的速写也归为是素描学习的一部分，这样看来是非常正确的划分。

事物都是向前发展的，素描的概念随着素描的发展

图1-5 文艺复兴时期达·芬奇手稿图中手的表现空间感极强。营造出很好的视觉效果，对明暗调子的理解十分透彻。

开始发生了变化，特别是到了文艺复兴时期素描成为了一门有独立的审美价值的视觉艺术，素描的表现手法已经不再拘泥于线条，艺术家为了在二维空间里表达三维空间的视觉假象，对空间和透视有了更完善的表达手段，引入了明暗调子，更好地表现物体自然的视觉属性，这时候的素描就成了描绘物体的轮廓、体积、结构、空间、光线、质感等基本造型要素的绘画方法。对素描这样的认知一直延续到艺术发展的今天（图1-1~图1-11）。

1.1.2 特点

形体关系

传统素描在视觉效果上比较偏写实，比较忠于事物的客观存在，所以在造型上注重客观事物的“外形”和“内形”的统一表现（图1-10、图1-11）。

图1-6 文艺复兴时期丢勒《母亲肖像》

图1-7 文艺复兴时期丢勒素描这双手的质感给人留下深刻的印象。

12 创意素描