

设计素描

DESIGN SKETCH

设计 | 素描

王健 著

河北出版传媒集团
河北美术出版社

设计素描

设计素描

设计素描

设计素描

设计素描

王 健 著

河北出版传媒集团
河北美术出版社

策 划: 张基春 田 忠
责任编辑: 甄玉丽 王 丰
封面设计: 李 沐
装帧设计: 皮 婧
责任校对: 杜丞轩

图书在版编目 (C I P) 数据

设计素描 / 王健 著. — 石家庄: 河北美术出版社, 2015.6
ISBN 978-7-5310-6381-0

I . ①设… II . ①王… III . ①素描技法—IV . ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 122335 号

书名: 设计素描

作者: 王 健 著

出版: 河北出版传媒集团 河北美术出版社

发行: 河北美术出版社

地址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮编: 050071

电话: 0311-87060677

网址: www.hebms.com

制版: 石家庄联创博美印刷有限公司

印刷: 石家庄联创博美印刷有限公司

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印张: 8.5

印数: 3000 册

版次: 2015 年 8 月第 1 版

印次: 2015 年 8 月第 1 次印刷

定价: 49.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

高等美术教育编辑室

欢迎各位老师与我们交流学界信息、沟通出版事宜。真诚地希望各位读者针对本书提出建议, 并将您目前的用书需求告知我们。

服务电话: 0311-85915007 0311-85915041

邮箱: yishushejibianjishi@126.com

前言

素描是一门古老而常青的艺术。它诞生于艺术活动之初，是人类艺术历史最年长的参与者和见证人。早在文艺复兴时期，素描就被冠以“艺术之父”的美名，成为各类造型艺术和实用美术的必修课程。长期以来，素描一直在艺术教学中扮演着引路者的角色，其教学形式也在多年的补充与修订中日臻成熟、稳定。然而，随着社会的进步，实用美术逐渐远离了艺术欣赏的范畴，并在社会生产的各个领域得到广泛的应用。现代艺术设计作为实用美术的一个重要分支应运而生。这就给传统的素描教学提出了诸多挑战——从对客观具体观世界的再现到设计中独具生命的“新形态”的创造；从对自然物象的剖析描摹到超越自然的形态构成；从二维的架上绘画到三维、多维，甚至是电子空间的设计——传统基础课中以绘画技巧为主的素描教学似乎已经无法完全解答这一系列来势汹涌又无法回避的问题。

针对这些问题，上世纪末有学者提出了“设计素描”这个全新的概念，主张将设计专业的素描课程与绘画专业分开进行。这种“分而治之”的方法确实为后来的艺术教学提供了新的思路。目前，设计素描已成为艺术设计教育中非常重要的基础课程，也是艺术设计类专业学生入学的第一门课程。它不仅要解决造型基础的问题，还要解决艺术设计创造力培养的问题，对艺术设计人才专业素质培养和专业潜能的训练都具有独特的作用。由于是入学的第一门课程，它能使學生形成固定的学习习惯和审美倾向，并影响到以后的专业学习。正因为这门课程在艺术设计教育中的特殊位置，所以研究设计素描教学的产生、发展、改革、现状、问题对中国艺术设计人才培养，以及整个艺术设计教育的发展都具有重要的意义。

基于此，就有了本书的产生。诚然，本书无法穷尽这一学科的知识疆域，但本人在书籍的撰写过程中时时提醒自己做到树立严谨的理论框架、阐述准确的专业知识，引导多元的思维方式，尽量做到科学地总结过去，系统地规范现在，开放地迎接未来，但疏漏在所难免，望广大读者和业界同仁指正，以便加以协整和提高。

王 健

2014年11月于长沙理工大学

目 录

第1章 关于设计素描 /1

1.1 素描的基本概念 /1

1.2 设计素描概述 /4

第2章 观察准备 /11

2.1 题材的选取 /11

2.2 透视表现 /20

2.3 工具运用 /24

第3章 构图与构成 /29

3.1 构图 /29

3.2 构成 /45

第4章 造型表现 /59

4.1 结构素描训练 /59

4.2 写实素描训练 /66

4.3 材质语言的认识与训练 /77

4.4 创意素描训练 /84

第5章 设计素描在设计中的运用 /105

5.1 视觉传达设计 /105

5.2 建筑与环艺设计 /107

5.3 产品造型设计 /113

5.4 时尚与服装设计 /117

5.5 数字与媒体影像设计 /126

参考文献 /129

第1章 关于设计素描

1.1 素描的基本概念

简单地说,单色的绘画即是素描。现在我们说的“素描”的概念来自西洋绘画(如图1-1-1、图1-1-2),一般是指用单一的材料在二维的介质上创造或体现三维空间或形态的一种艺术形式。

图 1-1-1 达·芬奇素描

图 1-1-2 丢勒素描

伴随着社会和科技的进步,素描也在发展中经历了从传统素描到设计素描的演变。传统素描与设计素描相比,更倾向于视觉艺术效果的呈现和审美价值的建构。而设计素描则是在创造、想象以及创新的基础上构建而成的,以客观事物为出发点,多角度、多方位观察客观事物,从而为创意积累各种素材,然后借助多种表现手法,将创意与设计融合。从基础训练的角度看,素描本身就是绘画与设计的共同基础,并且它的表达方式和工具可以多样化。铅笔(如图1-1-3、图1-1-4)、钢笔(如图1-1-5、图1-1-6)、彩色铅笔(如图1-1-7)、墨水(如图1-1-8)、马克笔

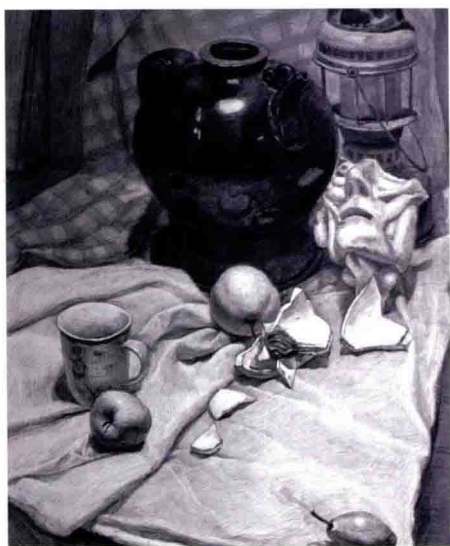

图 1-1-3 素描习作

(如图 1-1-9), 由此我们可以让同学们了解, 素描不仅是用铅笔排线条、画明暗, 它的材料和手法以及表现对象是很广泛的。

图 1-1-4 素描习作

图 1-1-5 素描习作

图 1-1-6 素描习作

图 1-1-7 彩色铅笔习作

图 1-1-8 水墨习作

图 1-1-9 马克笔习作

1.2 设计素描概述

设计素描课程的设置是素描基础学习的一种延续,也是素描与相关专业有机联系的一种衔接。因此设计素描既是艺术设计类课程的基础,又是造型能力和创意思维能力的基本训练方法。设计素描的表现能力,是表达设计创意、收集设计素材、交流设计方案的手段和语言,是设计师必备的专业设计表现技能。

设计素描是表现设计形态的素描。具体地说,设计素描是以单色线为造型语言,传达设计形态、构造及空间关系的一种表现形式;是以设计理念为先导,以分析空间关系、透视关系及事物内部的结构比例关系为侧重点,从多个角度、多个方位进行思考而开展的专业训练。

1.2.1 设计素描与传统素描的区别与联系

设计素描是传统素描的衍生产物,是随着艺术设计的发展而逐步从传统素描体系中脱离出来成为一门独立学科的。设计素描是传统素描教学和专业学习之间的重要环节,是从素描到设计的过渡,它与传统素描既相联系又相区别。

图 1-2-1 人物素描 安格尔

1. 目标的异同

传统素描是以再现为目的的绘画艺术形式,其核心理论是“模拟”和“再现”,是经作者对物象的观察、感悟,并融入个人情感而实现的对客观物象真实地再现,其最终的艺术形式是具象的艺术作品,其思维训练以形象思维为主导。如图 1-2-1 是一幅传统写实素描作品,形象生动自然。

设计素描虽然也重视客观物象的呈现,但设计素描在目标的追求上,更倾向于思维的再现,它不以表现物象的真实性为目的,而是强调思维严谨性与条理性的呈现,更加注重创造力和思维能力的培养(如图 1-2-2 至图 1-2-7)。

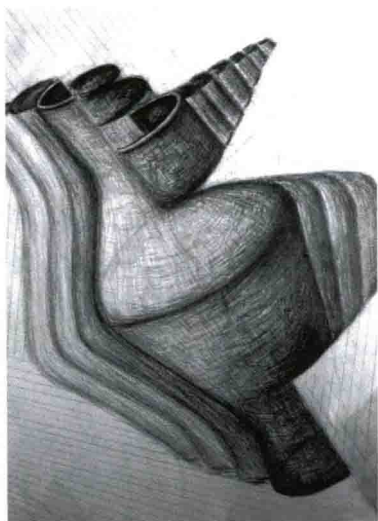

图 1-2-2 学生作品

图 1-2-3 学生作品

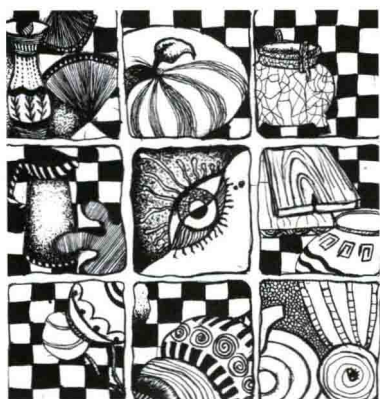

图 1-2-4 学生作品

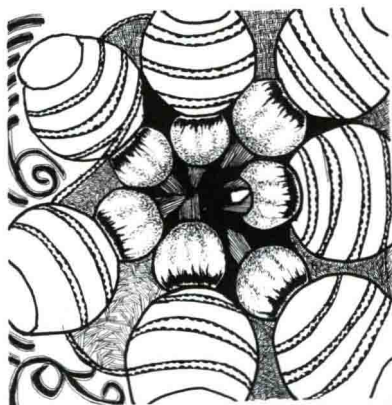

图 1-2-5 学生作品

图 1-2-6 学生作品

图 1-2-7 学生作品

2. 训练方法的异同

传统素描教学注重表现技法和表现技巧的语言训练,要求学生具备完整描绘一个客观物象的能力,而设计素描不仅要求学生具备表现客观物象的能力,同时

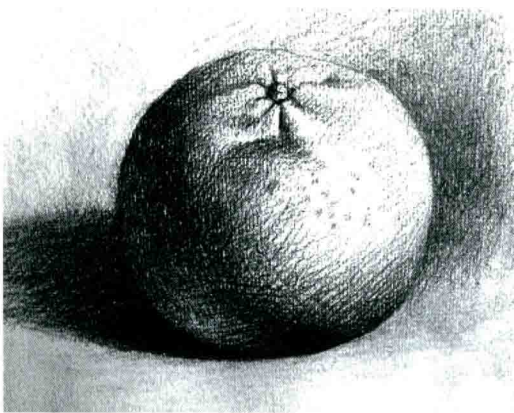

图 1-2-8 素描习作

注重培养学生抽象表现事物的能力,这表现在对学生从立体到平面、从建构到分解再到重构等能力的训练。如:同是橘子的写生,传统素描更注重橘子体积、质感等外观形态的表现(如图 1-2-8),而设计素描中橘子的写生,不仅仅只对橘子外部形态进行描绘,也需要学生去解构橘子的内部形态(如图 1-2-9),以及提取可表现橘子这个可指的符号,如横切面、表皮质感等等。

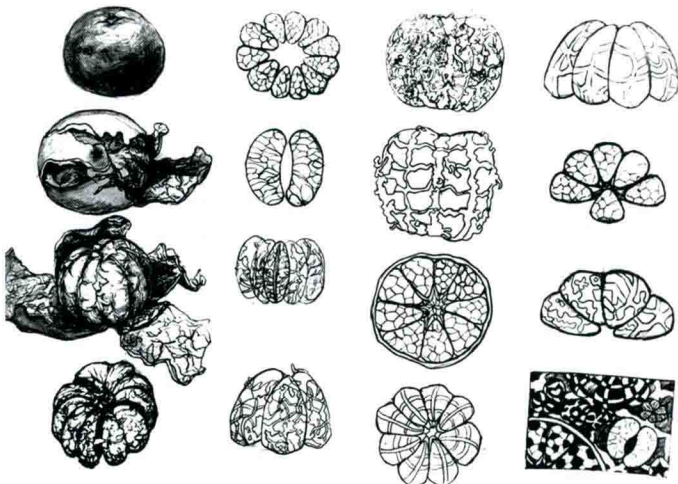

图 1-2-9 橘子剖面训练

因此,在传统素描的训练中,主要是训练学生表达客观物象的能力。而设计素描更注重培养学生的思维能力以及表达思维的方式和方法。

3. 教学模式的异同

传统素描的写生,多以石膏像、人物、风景等为写生对象,在师傅带徒弟的教学模式下,沿用教师讲解、做示范、讲评、考试的方式,这一教学模式满足不了训练学生思维和动手能力的需求。因此,在设计素描的教学过程中,教师应注重启发、引导式教学,不仅仅是授学生以“鱼”的教学模式,更应该注重授学生以“渔”的教学模式,关注学生在整个作画过程中的思维等活动的体验,以开发学生的潜力和思维为主,实践的过程比最终的画面效果更重要。

4. 学会运用

学习的目的是为了灵活的运用,设计素描是从素描基本训练到具体设计活动的一个过渡。因此设计素描课程担负着素描与相关设计专业相衔接的任务,目的在于帮助学生将知识灵活运用于各项设计实践中去。这个阶段的学习不仅是对原有素描基础的一个巩固,同时也是一个知识扩充的阶段。

1.2.2 设计素描与设计

设计素描是运用简洁纯粹的艺术语言表达设计意图的方式,设计是把某种设想、计划、规划通过视觉的形式传达出来的活动过程。因此设计素描与设计之间是有很重要的联系的,设计素描训练是学生对空间、形体、艺术语言等视觉传达形式认知、了解、掌握的过程,它直接关系到学生们在以后的设计活动中的逻辑性和表达力。其次,在设计初始阶段设计构思往往是以素描的形式表达,或以草图的形式呈现,它便于修改、改进和完善。

随着设计范围的不断扩大,设计专业学科的细划,设计领域对设计素描的要求也随之扩大和深入,也对设计素描的教学提出了更多的要求,这就要求教师在教学阶段分析不同专业方向的需求选择侧重点,明确其教学目的和指向。如平面设计专业重点关注点、线、面及图形的构成训练(如图1-2-10、图1-2-11),服装专业偏重于人体比例结构(如图1-2-12),环艺专业强调对自然环境和建筑空间的再现(如图1-2-13、图1-2-14),动画专业侧重人物、场景动态变化规律的研究(如图1-2-15、图1-2-16)等。我们把设计素描作为设计专业的入门课程,同时与各专业有机地结合。

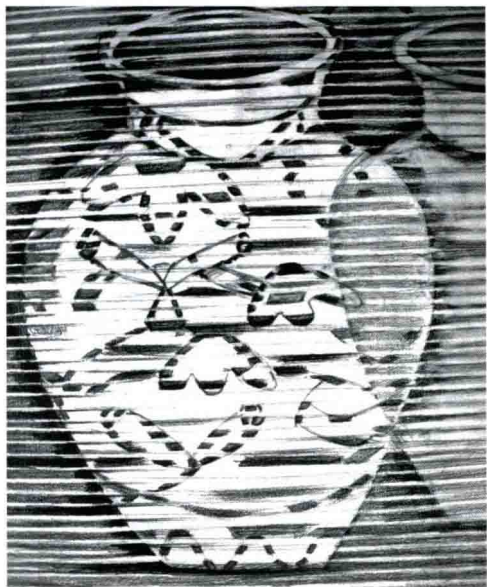

图 1-2-10 学生作品

图 1-2-11 学生作品

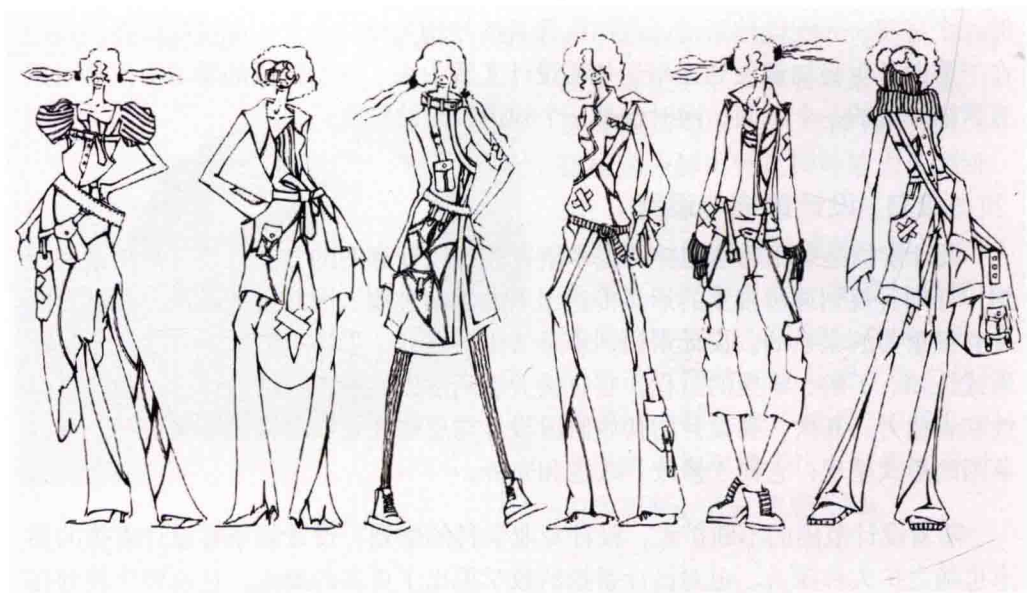

图 1-2-12 服装设计手稿

图 1-2-13 室内设计手稿

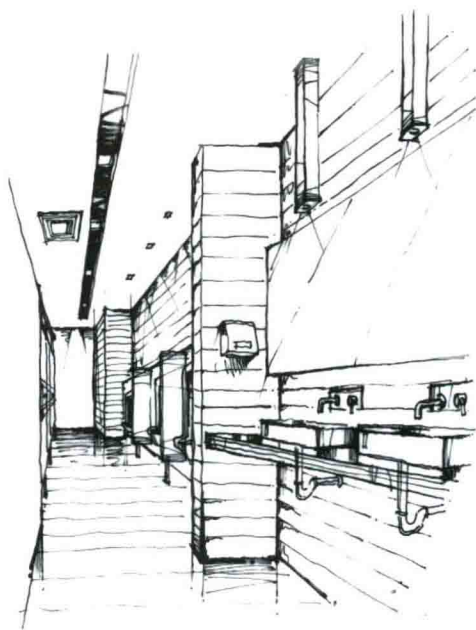

图 1-2-14 室内设计手稿

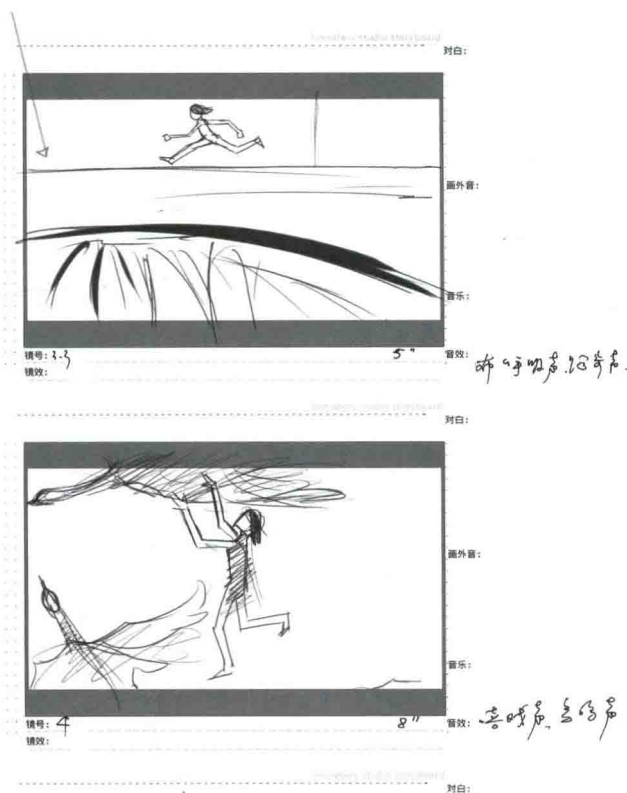

图 1-2-15 动画分镜设计

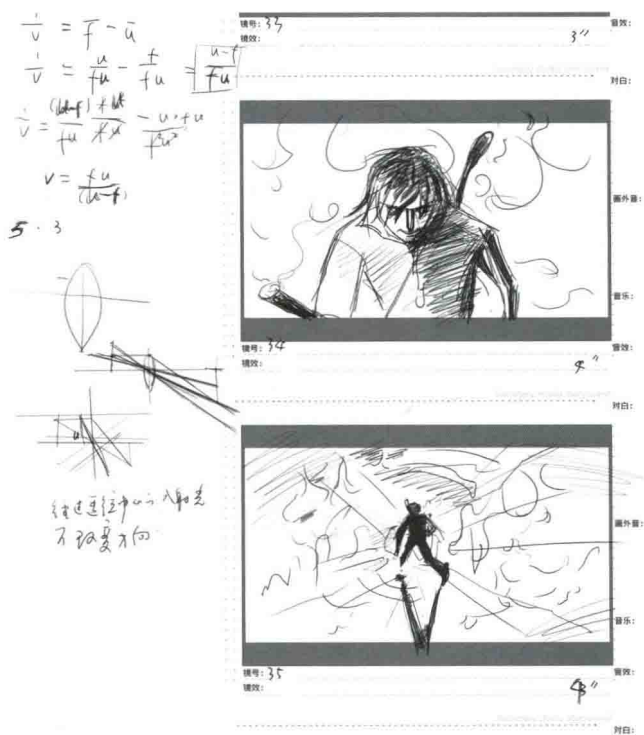

图 1-2-16 动画分镜设计

1.2.3 设计素描的教学目的与任务

设计素描的教学目的与任务，从本书所涵盖的内容来讲，主要有两个。

1. 学习观察

许多学生在进入大学之前所接受的素描训练多以应试为目的，一看到画纸和对象，习惯性的动作便是拿出铅笔定位置、打轮廓，进行描绘，对他们来说这就类似于一种程序。大学阶段设计素描的学习，就是要求学生摒弃这种惯性的程序，学会从你每天看到的对象中去发现不一样的东西，来开发和表现它们。本书的第二章——观察准备，即是基于这样的考虑从题材的选取（发现题材、提取题材、结合题材）、透视的表现、工具的运用三方面对此做了一个归纳和总结。设计素描的教学中老师引导学生学会观察是很重要的，观察不仅仅是看，还要求学生懂得观察的方法，学会一些分析问题和归纳知识的能力。

2. 学习表达

教师在教学的过程中会碰到一种学生，想法很多、创意很好，但是完成创意的能力很弱，这其实是表达能力不足的一种表现。表达能力不足是因为什么呢？缺乏语言。就如同小孩学讲话，语汇不够，再深的表达他就做不到了，设计素描的学习也如同小孩学语一样，需要不断学习更丰富的表达语汇和方式。设计素描中构图、构成的学习，会帮助学生体验和理解在一个画面中点、线、面的配置，构图的差异所传达的不同的意味与意图。造型表现中不同表现手法的训练过程，引导学生体验不一样的表现手法带来的视觉观感，并为将来的设计活动积累丰富的视觉素材，这是设计素描教学过程最重要的目的之一，也是培养一位设计师最重要的过程之一。

第2章 观察准备

2.1 题材的选取

题材，即你要表现的主体。题材的选取，即你要选择怎样的主体作为你要表现的对象。这看似是一道选择题，其实是一道阅读题，选择的多样要求你有一定的备选资源，这些备选资源从何而来，是平时的留心观察和不断积累。

2.1.1 学会发现题材

意大利画家莫兰迪毕生的创作都围绕着他屋子中那一堆堆的小瓶子、小罐子，而正是用这些小瓶子、小罐子，莫兰迪为我们营造了一个宁静幽远的世界（如图2-1-1、图2-1-2）。齐白石老先生笔下随处可见的小虫、小虾（如图2-1-3）生动而可人，那些用细小的线条勾勒出小触角，似乎能深入到我们的内心深处，抚平那份躁动与不安。他们都有一个共同点，选择的是我们司空见惯的事物，而我们在观察中往往会忽略许多珍贵而司空见惯的事物，打开你的眼睛和思维去发现它们：桌前窗边的小植物、禾田稻谷的几何形状、楼梯的序列感……渐渐你会发现许多事物并非你熟见的模样，如图2-1-4至图2-1-7是学生们从身边着手，发现采集到的素材。

图 2-1-1 静物 莫兰迪