

高职高专 Art Design 新思维设计系列教材

SKETCH & DESIGN

素描与设计

丛书主编 胡 诚 本书主编 胡 海



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

高职高专 Art Design 新思维设计系列教材

SKETCH& DESIGN 素描与设计

丛书主编 胡 诚 本书主编 胡 海



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容提要

本书是高职高专 Art Design 新思维设计系列教材之一。

本教材由浅入深,由承袭到创新,通过素描与设计的基本意义与关系、基础造型训练、素描与设计的表达、案例分析及鉴赏等内容,用大量图形实例去印证各种视觉感受与设计的关联,以此为线索希望把历史与现状、基础与创造、艺术与商业、传统文化与现代科技等相关问题给予展示,从而让学生知晓认知(体验)——感受(觉悟)——创造(设计)这样一个设计教学及思维过程。

本书适用于高职高专艺术设计专业学生,也可供各种社会艺术设计相关培训机构、艺术设计爱好者、美术爱好者参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

素描与设计 / 胡海主编. —北京:高等教育出版社,
2008.8

(Art Design 新思维设计系列教材)

ISBN 978-7-04-024662-9

I. 素… II. 胡… III. ①素描-技法(美术)-高等学
校:技术学校-教材②艺术-设计-高等学校:技术学
校-教材 IV. J214 J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 119846 号

策划编辑	梁存收	责任编辑	周素静	封面设计	盛楠 杨立新
责任绘图	朱静	版式设计	盛楠 王莹	责任校对	杨凤玲
责任印制	朱学忠				

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
总机 010-58581000

经销 蓝色畅想图书发行有限公司
印刷 北京佳信达艺术印刷有限公司

开本 787×1092 1/16
印张 8.5
字数 250 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版次 2008 年 8 月第 1 版
印次 2008 年 8 月第 1 次印刷
定价 22.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24662-00



编委名单

丛书编委名单

总主编：胡 诚
副总主编：刘昇辉 黄 彬 吴天麟 陈晓明 帅茨平
编 委：胡 海 潘寨民 王 莉 余周平 袁小华
刘小清 张智良 林 彬

本书编委名单

主 编：胡 海
副主编：周 睿 龚柏茂 张萍萍 熊金汇
编 委：周 洋 徐 萌 田子蕊 蔡 琛 徐 瑶 李仲熙

序言

目前,中国高等教育正在蓬勃发展,其中尤以高等职业教育中的艺术设计专业发展最为迅猛。面对这样的局面,如何把专业与市场岗位要求结合?如何采取先进的教学理念与成果来提高教学质量?职业院校毕业生如何适应市场?已成为职业教育的重要研究课题。

高职艺术设计专业是一种特色教育,说到底也是一种特色职业岗位教育,它培养的学生应该符合行业和职业岗位的应用型人才需求。如何开展教学?怎样设置课程、编写符合本专业特色的教材?是我们高职艺术设计教育工作的重点。

鉴于此,我们邀请部分职业院校艺术设计教育方面的专家、学者和一线教师进行探讨。大家一致认为高职艺术设计教学必须改革,决不能像过去那样概念、理论大灌输,要淡化传统艺术院校的美术技能(即单纯的技术和美术观念),而应注重职业实践操作教学,培养社会能力教学,提高创新思维教学以及适应职业岗位的教学。

高职艺术设计教育只有在教师、教学、课程、教材建设等方面真正适应职业岗位,对学生的知识结构和应用能力的要求,才能培养出契合社会市场需求的应用型人才。本丛书的编写根据职业教育的特点,力求集科学性、知识性、实用性于一体,观点明确,深入浅出,图文结合,注意各章节的连贯性和可操作性,充分突出职业教育实训教学的特点,基本达到高职艺术设计教育教学改革和调整的目标。

本系列教材因编写仓促,还存在着一些不足之处,希望能得到同行们的指正,以便今后修改完善。

中国高等职业技术教育研究会艺术设计协作委员会主任

江西职业美术教育艺术委员会主任

江西电脑美术设计协会副主任

江西旅游商贸职业学院教授

胡 诚

2008年6月1日

续表

序号	单 元	教 学 内 容	课 时
4	第三章 素描与设计的表达	第一节 素描与设计表现技法训练	24课时
		第二节 意象观的表达	36课时
		第三节 素描与设计意象的融合	12课时
		第四节 速写造型训练	24课时
5	第四章 作品赏析		

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

反盗版举报传真：(010) 82086060

E - mail: dd@hep. com. cn

通信地址：北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100120

购书请拨打电话：(010)58581118



目 录

导言 / 1

第一章 关于素描与设计 / 1

第一节 素描对设计的基本意义 / 2

第二节 素描与设计的关系 / 3

第二章 基础造型训练 / 7

第一节 还原真实 / 8

第二节 点、线、面的构想能力训练 / 29

第三节 构图布局 / 44

第三章 素描与设计的表达 / 55

第一节 素描与设计表现技法训练 / 56

第二节 意象观的表达 / 66

第三节 素描与设计意象的融合 / 81

第四节 速写造型训练 / 87

第四章 作品赏析 / 105

参考书目 / 122

第一章 关于素描与设计

导读：素描是一切造型艺术的基础，与设计有密切的关系，本章从素描对设计的基本意义以及素描与艺术设计的关系展开论述，并结合说明性图片，使学生明白素描学习的重要意义，明确素描和设计的概念以及它们之间的相互关系。

关键词：素描 设计 艺术设计

第一节 素描对设计的基本意义

素描是一切造型艺术的基础,也是任何美术专业的基础课,是培养造型能力、表现能力及创造能力的重要手段和途径。素描是研究和再现物象的一种方式,也是设计的基础,有效地把握素描在专业学习中的地位,充分认识素描的本质及其在设计中的作用,对设计专业的学习尤为重要。

素描最初是指绘画素材和草图,到了文艺复兴时期日益变得成熟,形成了一整套用单色描绘物象的程序与技巧。素描也成为了一种独立的绘画形式。设计一词是由英文(design)翻译而来的,有计划、规划、意图、图案等意思,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、图案等。把思想和意图表示成可见的内容,作为造型活动重要阶段的造型计划就称为设计。作为一名出色的设计者,要具备严谨的理性思维,也要具备艺术的敏感力与想象力。艺术设计包括许多专业,如视觉传达设计、环境艺术设计(图1-1)、工业产品设计(图1-2)等。不同的设计专业各有其特点,对素描的要求在教学中也均有不同的侧重。

如视觉传达设计专业的学生主要从事平面设计,因此在素描课中应突出对视觉基本能力的训练,这些能力有运用多种表现方法的能力,画面重新组织的能力等。设计作品如招贴设计、包装设计(图1-3)、书籍装帧设计、空间展示设计等。素描为这些艺术设计创造提供的是造型活动的根本素质,如对形态结构的把握、功能的认识,对形式美法则的敏感把握等。素描潜移默化地影响着人的设计创造潜能。观察事物方式的改变会引起思维方式以及设计方式的改变。素描也是设计草图(图1-4)的重要表现形式,从设计师的设计草图中我们可以看到,简单的几笔就可以将设计师的创意表现出来。设计者最初表现自己想法的首选方式就是素描,因为素描可以最直接地捕捉创意灵感。我们通过素描草图可以看出设计师对形态的敏锐观察与把握,也能看出其设计的审美取向。在设计创作中,设计素描是设计师搜集形象资料,传达设计创意,征求评价意见最便捷、最经济的表现手段之一。设计者也应该将素描手段作为吸收设计知识的一个重要途径。

设计专业素描训练的目的在于培养学生对造型的观察、认识能力,能用绘画语言自由地表达设计构想,提升动手能力、空间认识能力。以素描为媒介从不同的形态中探寻造型形式美的规律,对其结构、色彩、明暗、体积、肌理、空间等造型规律进一步认识,提高学生的审美能力与独立思考能力,由一般的思考转换为创造性思维,并应用自如地表现设计形态,为今后从事艺术设计奠定坚实的基础。

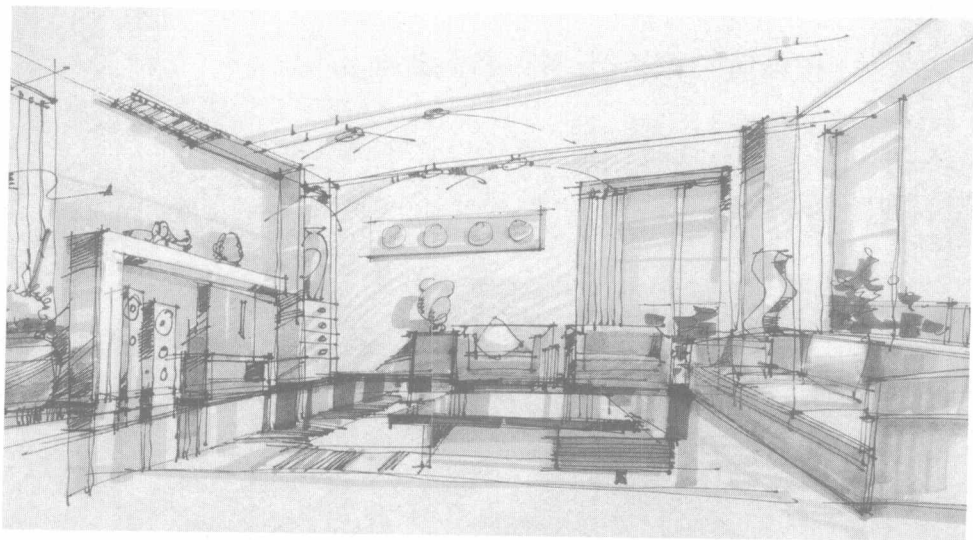


图1-1 手绘的环境艺术设计效果图

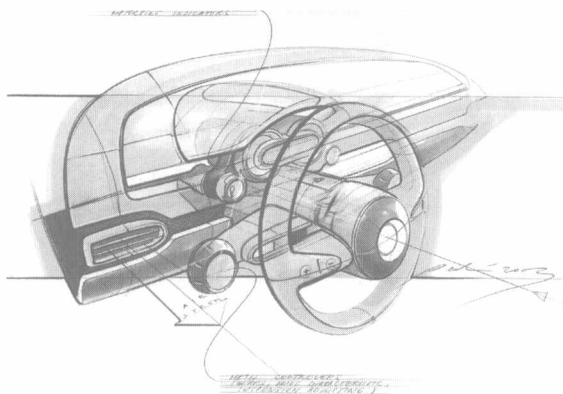


图 1-2 手绘的汽车设计效果图

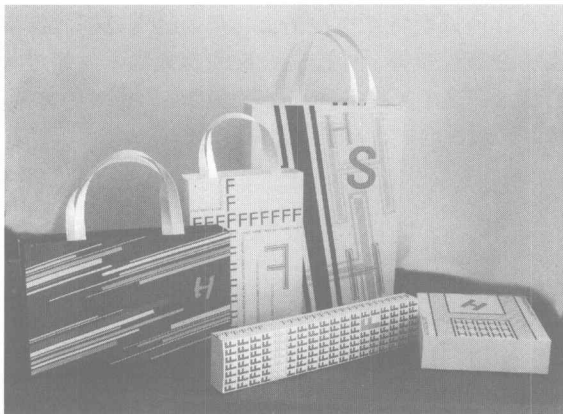


图 1-3 学生设计的系列包装成品

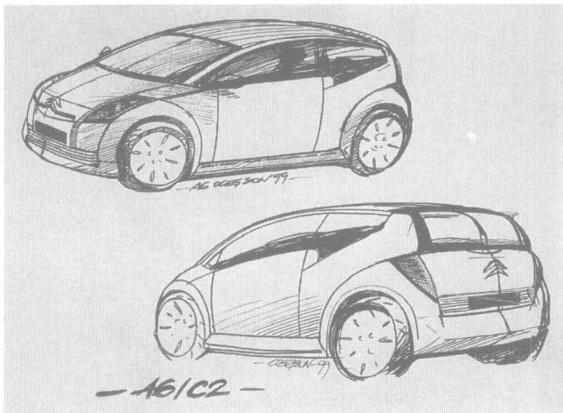


图 1-4 学生的设计草图

第二节 素描与设计的关系

素描与设计同是艺术专业学习的重要基础课程。素描(作为单色绘画形式)是一切绘画艺术的基础,并存在于与造型艺术相关的各个领域。而设计则以比例尺度、规律、三维空间观念以及形体的内部结构剖析等方面为重点,强调艺术规律应用的“直接性”,在黑白灰、点线面的纯形式上显示艺术的创作要求。设计基础课程的学习离不开素描的基础训练。在设计领域中素描形式往往被作为设计草稿或者设计辅助,甚至是设计师对脑中一闪而过的想法的直接记录。而在素描艺术领域中,设计可以说是一种“美感的提炼和创意”,它对于写实素描的物象进行作者主观的表达,运用点、线、面等抽象元素及设计形式美法则去丰富和提炼画面的视觉传达力度和艺术性。在艺术形态的创作中,可以说素描与设计既有内在的联系又有着明显差别。我们将从以下几个方面来认识素描与设计的关系。

一、形态创造的功能特点

绘画素描属于艺术表现范畴,它是通过对对象的具象描绘来反映意识形态的创作(图1-5)。

因此,绘画素描表现的形态具有一定的参照特性。而设计素描是以单色线为造型语言,传达设计形态、



图 1-5 作品以写实的素描明暗关系对生活中的人物进行具象描绘

构造及空间关系的一种现代绘画表现形式，有时所表现的是为现实生活需要所预想的具有实用、审美价值的功能形态（图 1-6、图 1-7）。

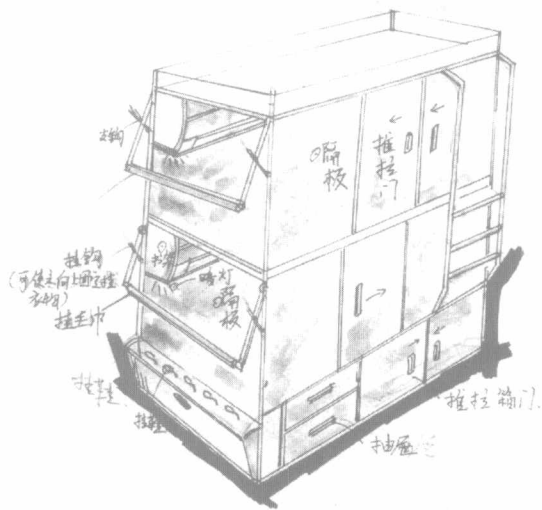


图 1-6 作品为一张产品造型设计的黑白设计草图，通过设计师的构想以简单的单色线勾勒出为生活需要所预想的用品造型

二、画面表达的思维特点

思维特点在这里主要从形象思维与设计思维来看，形象思维是指对生活进行直观感受和形象的再现。在绘画中体现的是一种直观性与形象性有机结合的思维活动方式。而设计思维是指在设计过程中对客观素材与感受进行间接、概括、综合的反映，强调的是科学合理性。素描一般运用的是形象思维，强调的是艺术的审美特性（图 1-8）。而设计则运用的是设计思维与形象思维相结合的方式（图 1-9）。

三、画面构思的造型特点

素描的造型特点主要是再现对象的具体形象，讲究画面构图的完整性和独立性，强调作品艺术效果和整体感觉的表达，重视画面表现结果（图 1-10）。而设计的造型特点在构图上，更为强调画面构成要素的合理性安排，并能充分反映物象的本质属性与特征。在这个前提下，再去考虑画面的相对完整性，强调创造性地构造与表现物象。

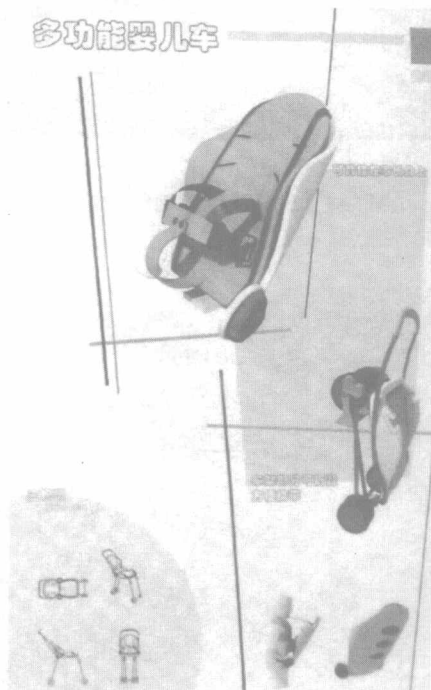
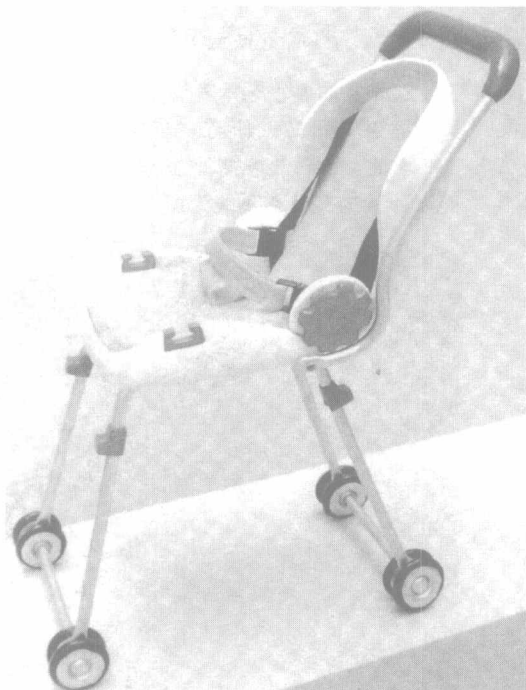


图 1-7 多功能婴儿车的产品设计预想图



图 1-8 作品为丢勒的《母亲肖像》，画面运用了形象思维描述出年迈多病的老母亲形象



图 1-10 人物素描作品，画面具象地表现了人物的形态特征

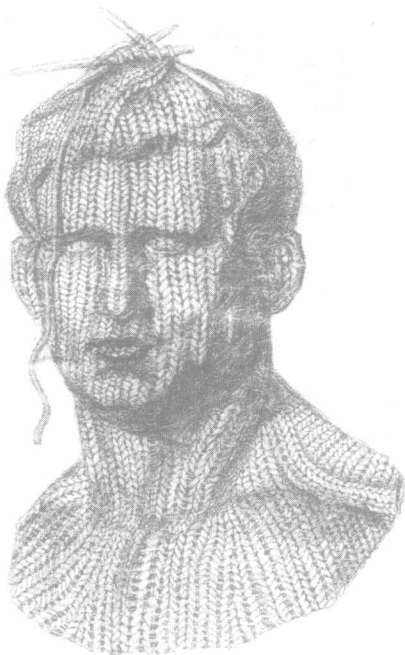


图 1-9 作品运用了形象思维与设计思维两种思维方式去创作画面的独特形象，具有较强的设计感

四、观察方法与构图安排

素描与设计的观察方法和表现方法是既有联系又有区别的矛盾统一体。素描注重感性认识，强调形象的外在形体构造关系和精神面貌的体现，以及观察与表现的关系、整体与局部的关系、主体与客体的关系、感觉与理解的关系等。在表现方面，一般是以具象的明暗调子塑造物体的形象。而设计则强调的是用理性的、逻辑的思维方法来观察、认识、分析物象。素描与设计除了都必须遵循整体观察的原则外，设计还更加注重立体的观察方法。设计的立体观察方法为多视点、多角度、多方位的观察（图 1-11），而素描的立体观察指观察时注意对象是占有一定空间的立体物，其视点是固定的，对象的位置也是固定的。在画面构图方面，设计的构图没有素描那么讲究。它首先要考虑的是分析理解对象的结构关系，对统一均衡等形式法则多考虑一些，而对虚实、疏密不需要过分强调。而素描却要强调对象在空间里的虚实与疏密关系，如在几个形体组合时，既要考虑物体的大小、高低、长短、方圆、轮廓的变化，还要考虑物体的形状、线条、明暗色彩以及质感等关系。

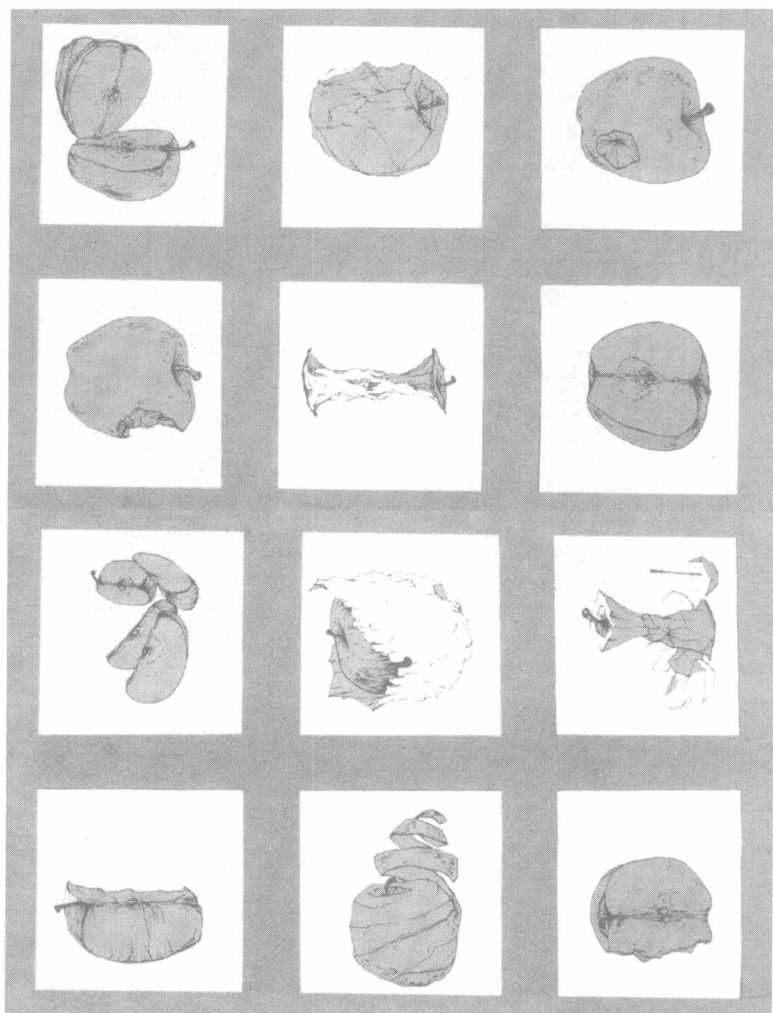


图 1-11 对设计元素“苹果”从多角度、方位观察表现

小结

认识素描的本质及其在设计中的作用，并掌握素描与设计的关系。

练习

1. 素描与设计的基本概念是什么？
2. 学习素描对设计有什么意义？
3. 分析素描与设计的关系？

第二章 基础造型训练

导读：了解具象素描和结构素描的历史，通过具象素描与结构素描两个切入点来谈素描与设计的关系，并让学生理解和学习，学会用绘画的语言还原现实中的事物在空间中的存在。使学生改变以往在绘画中的错误观察方法和对物体的理解方式。

关键词：形体 结构 透视 空间 线条
点 线 面 构图

真的再现。还原物体本质所在空间的真实存在。

第一节 还原真实

素描一向被认为是艺术造型基础训练的根本,从一般意义上来说画者往往是从物体上得到感受,也就是物体传达给画者信息,然后画者通过铅笔和其他的单色来表现。素描不仅仅是眼睛与脑、脑与手的协调配合,更是每一个画家的想法和观察结果的表达。素描的研究对象主要是造型、空间和图形,通过单色材料对物体的形态、材质、明暗、空间、肌理、结构、线条等进行逼

一、具象素描

具象素描,也称之为全因素素描,作为一门绘画艺术基础课,以质感、明暗调子、空间感、虚实处理等方面为重点,研究造型的基本规律,画面以视觉艺术效果为主要目的。具象素描作为一种素描形式,它的雏形早在文艺复兴时期就已大体形成,于20世纪初被引入我国,发展至今可说已相对确立起自己独立的教学方式。俄罗斯的素描体系在世界素描史上占有重要的地位(图2-1至图2-3)。

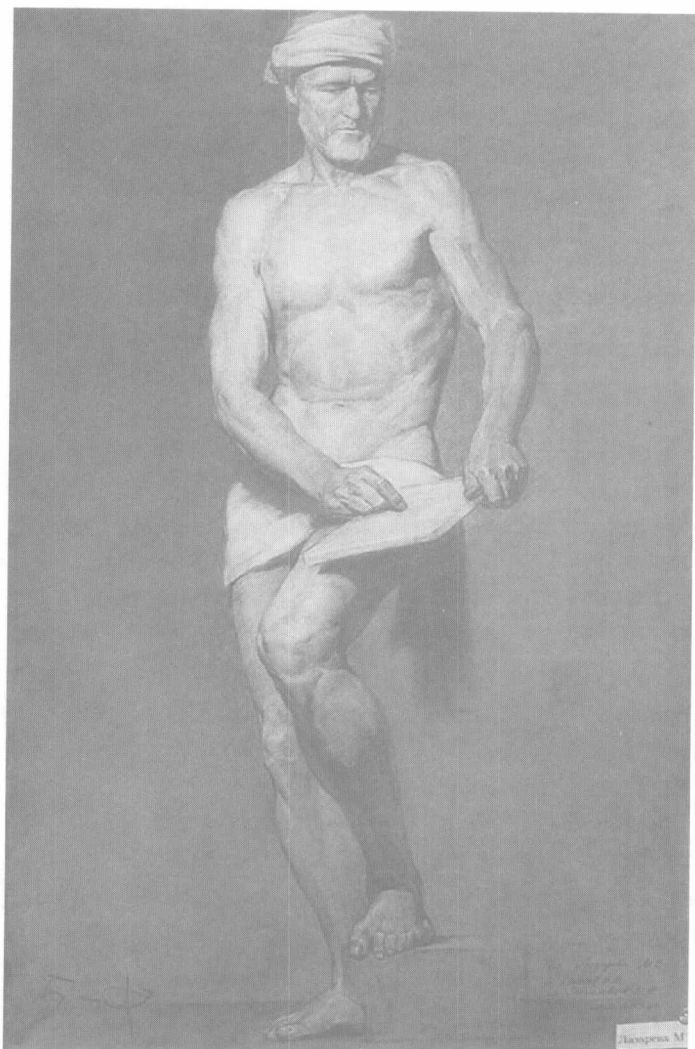


图2-1 圣彼得堡列宾美术学院优秀作品