

现代 设计素描表现

李安东 著

化学工业出版社

现代设计素描表现

李安东 著

化学工业出版社

· 北 京 ·

本书以素质教育的理念贯穿全书,突出设计素描的功能性和实用性,按照设计素描学习、训练的顺序剖析了结构素描、场景素描、肌理素描、表现形式的素描、图式素描、创意意念素描,介绍了对物体结构的组织、解构与重构,探讨了素描教学中的一些问题。

本书可供高等本科、专科院校工业设计、艺术设计专业选用,也可供设计教学、培训人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

现代设计素描表现/李安东著. —北京:化学工业出版社, 2008. 10

ISBN 978-7-122-02841-9

I. 现… II. 李… III. 素描-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第131234号

责任编辑:李玉晖

责任校对:宋 夏

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装:化学工业出版社印刷厂

787mm×1092mm 1/16 印张8 字数180千字 2008年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:19.80元

版权所有 违者必究

目录

绪论	001
第一章 设计素描概述	007
一、设计素描应用简况	008
二、设计素描的分类	014
三、工具、材料与技法知识	017
(一) 工具、材料	017
(二) 技法	018
第二章 设计素描表现	021
一、透视问题	023
二、表现形体结构	026
三、表现空间结构(场景素描)	034
四、表现肌理	045
五、表现形式	048
(一) 线性结构表现形式	048
(二) 平面化表现形式	050
(三) 明暗表现形式	054
(四) 综合手段表现形式	061
六、图式素描	071
七、意念和创意素描	074
第三章 物体结构的组织、解构与重构	081
一、画例分析	083
二、从写实向意象转变	087
三、抽象的原则和形式的意味	099

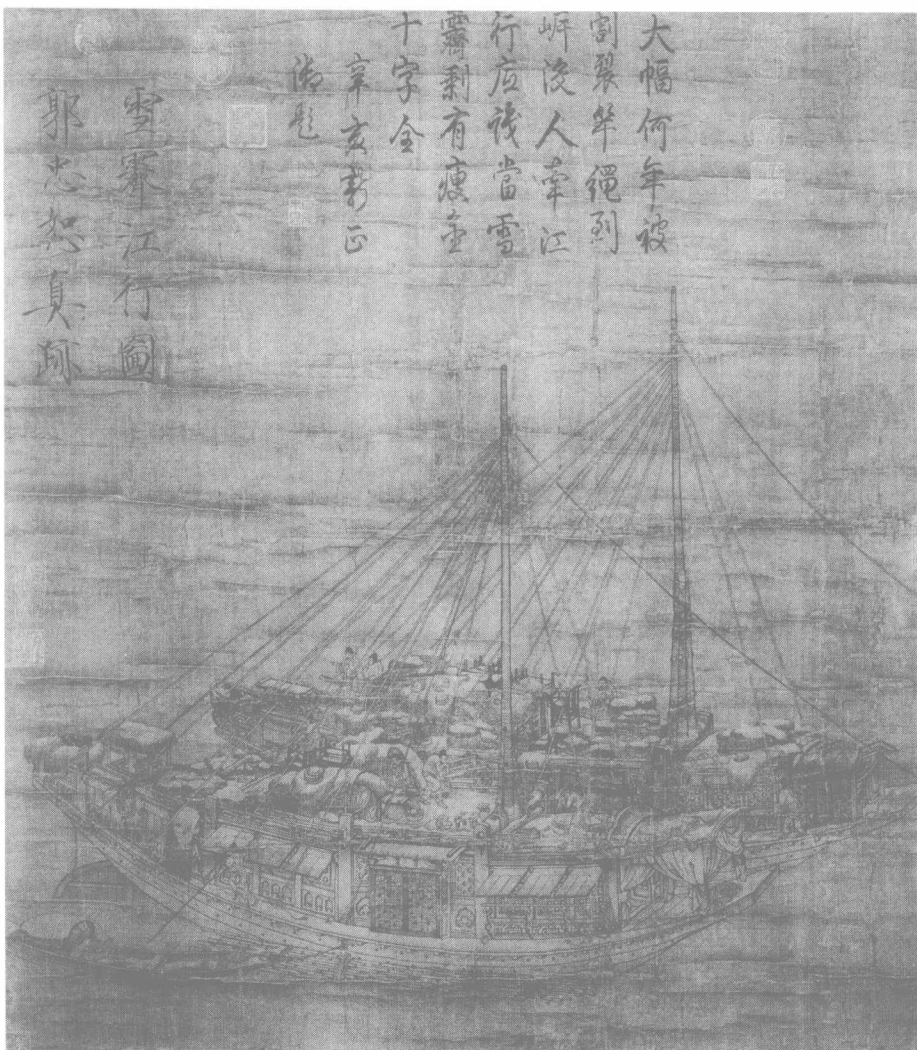

第四章 设计素描教学初探	104
一、思维方式对设计素描的影响	105
二、素描教学中的创意形象	111
三、艺术设计教育中的素描基础教学	117
参考文献	121
后记	122
作者简介	123

绪论

素描是初学视觉艺术者入门的第一个台阶，也是所有视觉艺术家一生要为之精益求精的造型手段。素描在传统美术领域中的地位很重要，西方传统画家在进行创作前几乎都要进行素描。如果把白描也纳入素描范围，中国也有“绘事后素”的悠久历史。素描的含义有狭义和广义之分，狭义的素描指某件作品的素描稿或单独的素描作品；广义的素描可指做某项工作的基本创意理念，如一件绘画作品的结构、色调、意念等（除色彩表达以外的内容）。设计专业的素描训练应该更加重视广义的素描概念。

随着时间的推移，尤其进入20世纪后，各种适应大工业生产的专业设计出现了。大工业生产的出现转变了人们的意识形态，因此造型的观念也发生了很大的改变。随着设计门类的日益丰富和扩展，“传统造型艺术之母”素描的目的和作用已经有了不小的变化。针对美术创作的素描，越来越不能满足设计专业的要求。“设计素描”这一新概念被从事现代设计教育的包豪斯学校的设计专家们提出。这个概念一出现就具有明确的针对性和目的性，即：它的一切知识都是为设计服务的。

素描通常解释为用单色描绘的造型形式。其实，素描是个原原本本的外来词，它主要通过两条途径传入中国：一是被早期的传教士直接从欧洲传过来，至少可以追溯到明朝末年；二是由早期中国留学生从欧洲和日本带回来。两条途径归根结底都出自欧洲，当然设计素描的传统也在欧洲。因为翻译的原因，我们普通艺术教育中的“素描”一词和它本来的意义还不完全相同。

以工业设计为代表的设计专业是随机器大工业生产的出现而逐渐建立的，在此（大约20世纪初）之前，西方历史上的美术与设计是不分家的，所谓美术家也可能同时具有设计师的身份，如我们熟悉的文艺复兴“三杰”中的达·芬奇、米开朗基罗就都设计过教堂，达·芬奇还设计了很多武器、飞行器等机械设备。这些设计已经比较成熟，他们的设计手稿基本上都是素描形式。

素描是造型艺术中最简洁的语言形式，和“三杰”基本上同一时期的画家和理论家兰西洛蒂、琴尼尼、瓦萨里等都曾不约而同地将素描放在了非常重要的位置上，可见素描在造型艺术中地位的重要性。

在传统西方学者眼里素描不只是一种简单的造型形式，也不仅仅是色彩画的附属品，而是艺术作品的“内质”，即便是油画里也有素描。素描是形成作品的一个因素，甚至是一件作品设计思路的载体，这一载体借助各种各样的工具去实现，这就是广义的素描。

西方艺术史中提出的淡彩素描是个很容易被我们忽略的概念。素描与色彩在造型活动中各司其职、相辅相成，在很多作品中素描与色彩是不可分割的。从设计角度来看，素描是设计思路具体化的简略形式，形式背后体现出的是设计意图，这个设计意图的完成式就是最后的作品。从设计家或画家反复推敲、实验的素描稿中很容易看出他们的创意思路。由于素描稿最接近原创理念，所以很多古典艺术大师都不保留初稿。米开朗基罗在完成作品后常毁弃素描稿，传说就是出于这样的原因。我国古代艺术创作中的“素描”稿也有“九朽一罢”的说法，这些记录着作者设计思路的草稿也极少能保存下来。

中国传统绘画中的白描即用毛笔作的线描。白描也用于古代的建筑制图或机械制图。素描的“素”就是“白”的意思，素描和白描在我们的教科书上都是指不着色的画，在意义上比欧洲传统素描概念所指的范围稍微狭隘一点，但是已经约定俗成。纯粹单色的素描画起来方便，可以排除色彩对视觉的干扰，使素描者专心研究造型上遇到的问题，但并不是说不能加色彩。从英语中描述素描的几个词——drawing、design、sketch、study（这几个词常在不同的语境中用来表示素描）来看都没有绝对禁用色彩的意思。

就设计素描而言，素描知识包括两个内容：一是素描理念，就是要学习渗透在经典作品中的造型理念（包括设计理念）；二是素描技法，包括作画的方法、程序和所使用

的工具材料。设计素描的针对性很强，根据各个设计专业的不同要求应有所侧重，如工业造型专业应侧重研究物体结构方面的问题；视觉、动画专业还应具有相当水平的绘画能力。

素描的技法和理论在欧洲经历了一个相当理性的发展阶段。文艺复兴时期的画家曾及时将解剖学、透视学上的研究成果引入其中。目前为止，西方素描在形式语言、素描理论甚至艺术表达观念上的体系都已经相当完善。我国传统的白描与素描所起的作用相似，但由于应用领域相对比较狭窄，工具难以驾驭，并且许多功能与素描重复，所以在很多艺术院校的基础教学中除在图案课中偶尔一用外，已基本被素描课取代。

第一章

设计素描概述

一、设计素描应用简况

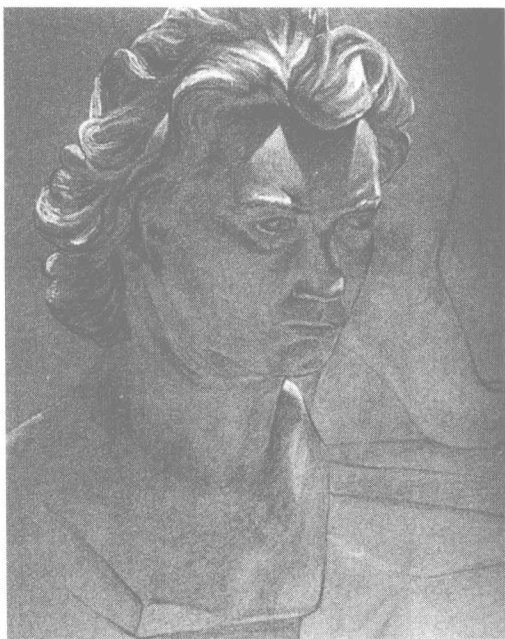
素描作品是描绘形体和空间的一种形式。素描除了是一种造型手段外，还体现着素描者的思维方式，即作画者心里怎么理解他所观察的物体，他就会怎么画。设计师同画家的思维方式还要受地域和民族、传统习惯的影响和制约，所以打开任何一本同时收有中、西方素描作品的书时，我们几乎可以轻松地辨别出哪些是国内作品，哪些是国外作品。

大部分设计作品和绘画作品都是为客户服务的，客户根据自己的要求选择不同设计师和艺术家的作品。设计师进行创作时远没有画家那么自由。画家的画可以是自娱性的，设计却必须在尽量节约成本和保留艺术性两者之间找到一个最佳的平衡点。很多时候前者是设计的制约性因素，所以设计师几乎不可能像画家那样进行创作。

设计、绘画的目的和要求各不相同，因此创作理念大不相同，手段和内容也有一定的差别。由于

国外素描作品

国内素描作品

素描的服务对象不同，绘画性素描和设计素描的表现方式也不完全相同。但是，这些差别并非绝对，设计素描中的很多学习内容与传统绘画性素描也有很明显的共源性和相似之处，并常常可以相互借鉴。因为设计专业之间的差别，也不能将设计素描简单地概括为一个单一的形式，如把结构素描说成是设计素描就有失妥当，因为结构对于所有的造型艺术都是非常重要的。设计素描与各专业的设计理念紧紧联系，形式也是多样的，不同设计专业所进行的素描训练的形式和侧重点也是不同的。

电脑的出现部分地代替了手工绘制劳动，可以节省大量机械、重复的绘制时间，从而留出更充足的时间去创想构思。学习使用电脑创建草图、进行构思对于设计来说是极为必要的。就目前情况来看，电脑仍未完全摆脱机械性。相比人机交互活动的隔阂，手绘图方便快捷，可以直接锻炼初学者手、眼、脑协调一致地工作，其生动、个性的语言

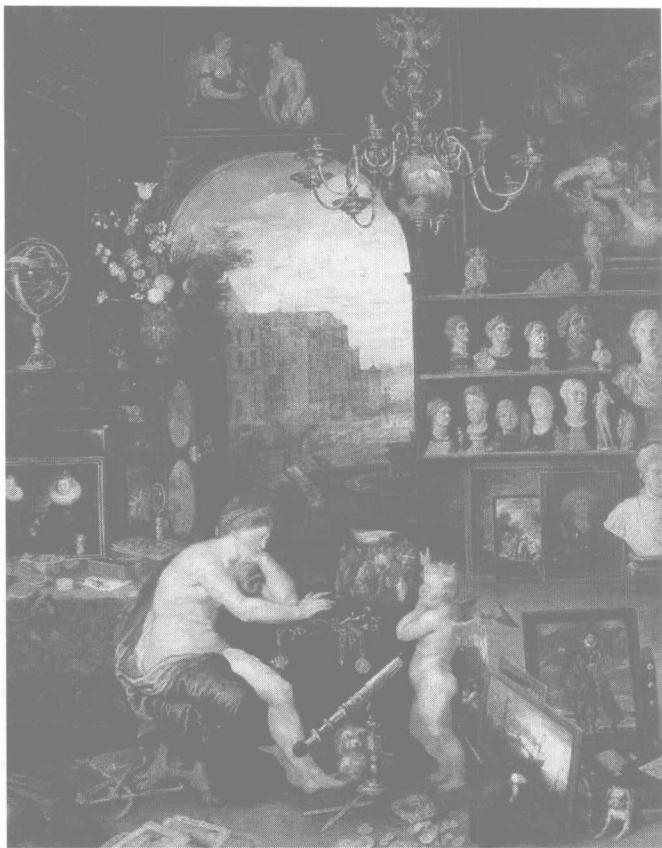
形式还是一种无法完全取代的学习造型的手段。

学习用电脑作图和手绘图同等重要，因此，学习设计素描应该掌握两套工具：一是双手，二是电脑。

欧洲艺术传统有一个从古典图形（图式）到有意识地运用科学方法分析物体、空间并加以科学表现的完整发展过程。以西方传统艺术家为例，几乎所有杰出的艺术家都对古希腊、古罗马等古典作品形式进行过深入研究，并深刻理解其中的内涵。

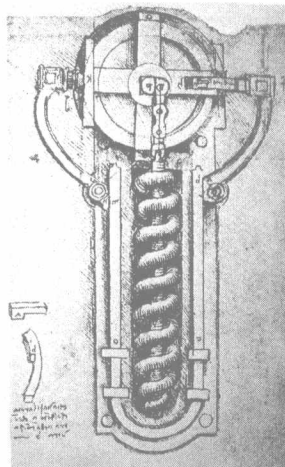
18世纪欧洲画家鲁本斯留下了几张表现画室场景的油画。图中表现的画室深处，倚墙放着一长排柜子，柜子里陈列着大量的石膏像，那些石膏像就是那时艺术家用来研究古典作品形式和图式的模型。虽然国内艺术院校开设的素描课上也能见到这些雕像，但是情况不大相同，最明显的不同是：欧洲人学习古典雕像时，不仅仅学习雕像的表现技法，还要通过雕像研究古典美的比例与形式（比如黄金分割比例），这种学习行为也许是以潜在的方式进行的，不一定由教师占用课堂时间大讲古典图式。他们从幼儿教育开始就与中国有所不同，到稍高年级后，对这些古典作品往往能够做到自然的心领神会。而在中国学生眼里那些雕像极有可能只是一尊可触摸的人样石头而已，不但不会考虑比例、形式在美学上的意义，甚至还会认为它并不美。如果条件允许，应该在学习设计素描的过程中研究一下有关西方艺术中的古典比例、图式。

数字比例在西方艺术传统中是个很重要的概念，从古希腊的毕达哥拉斯学派以数理

画室 鲁本斯

描述宇宙实体的外在形式开始，对艺术进行“数量化”分析的传统也开始了。在设计方面，数字理念对设计的影响十分深远。尤其“黄金分割”比例发现后，经过几代艺术家的实践，已经成为艺术创作的标准，广泛地渗入建筑设计、平面设计、绘画、雕塑等设计与美术领域。近代设计理论在很大程度上可以说是关于数字理念应用于设计的理论，精确的“数”的思维方式、量化的创作理念对西方设计风格的影响是极为深刻的。如在书籍装帧方面，设计家罗尔·罗塞利奥归纳出的“九段划分法”，方·德·格拉夫根据“九段划分法”发展了“蛇瓜划分法”。建筑设计方面，勒·科布歇把人体比例进行黄金分割用于建筑学，被称为模数设计体系的理论。在勒·科布歇发明模数之后，欧洲各国设计师纷纷运用这一设计理念，并加以改进以适应设计领域的不同专业要求，最终产生了网格设计理论。西方人遵循“数字理念”导致了以理性的数理为基础的形式法则，其设计总体特征是重视比例和秩序，逻辑性强，思路清晰。相对而言，中国传统的艺术审美观念比较“自由松散”，感性成分较多。

机械设计手稿 锁 达·芬奇（意大利）

无论西方的数字比例是否也适用于我们的审美心理，在素描学习中掌握黄金分割等“数量化”知识，无疑对帮助初学者建立精确的设计理念，培养理性的思维方式是有益的。

设计素描是随着工业的发展兴起的，在此之前有设计行为，但没有专门的设计素描，当时的设计师和画家、雕塑家基本上是合二为一的，设计基础和美术基础没有太大差别。从文艺复兴大师们的素描中还能看到那种混沌初开的状况，如达·芬奇的一些机械设计草图在现在看来也是很好的设计素描。随着设计、美术专业的分化，它们各自的基础学习内容也有了不小的变化。用设计的眼光可以这样说：传统绘画性素描是研究和设计画面效果、推敲形体结构的“设计”；设计素描是当前设计领域不断扩大，观念日渐丰富的现状的产物。

同绘画性素描与绘画创作的关系一样，设计素描的研究水平将直接关系到设计的水平。无论在表现语言还是在表现内容方面，设计素描的概念还会发生革命性的变化。可以从以下几点去把握设计素描的概念与功能。

（1）设计素描是设计专业的入门课程，是初学设计者由普通造型思维向设计思维转变的一个有效途径，是正确认识物体结构与空间结构的有效手段。设计素描解决的第一个问题是造型理念问题，即通过用素描手段分析物体与空间存在的合理性与偶然性，当然在此基础上素描者还可以提出自己对物体的新的修正方案。

（2）通过简洁、实效的手段研究实物与经典作品，体会经典创意理念、学习认识美