

普通高等院校建筑与设计辅助教材

学习设计素描

编著 韩继强 陈立媛 郑 薇

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

普通高等院校建筑与设计辅助教材 学 习 设 计 素 描

编著 韩继强 陈立媛 郑 薇

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

图书在版编目（CIP）数据

学习设计素描 / 韩继强, 陈立媛, 郑薇编著. —上海:
同济大学出版社, 2010. 5
ISBN 978-7-5608-4283-7
I. ①学… II. ①韩… ②陈… ③郑… III. ①素描—技法
(美术)—高等学校—教材 IV. ①J214
中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第043437号

学习设计素描

编 著	韩继强 陈立媛 郑 薇
责任编辑	那泽民
责任校对	徐春莲
整体设计	润泽书坊
出 版	同济大学出版社
发 行	同济大学出版社
地 址	200092 上海四平路1239号
网 址	www.tongjipress.com.cn
经 销	全国各地新华书店
制版印刷	上海精英彩色印务有限公司
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 张	4
印 数	1—3 100
字 数	99 000
版 次	2010年5月第1版 2010年5月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5608-4283-7
定 价	20.00元

序 言

素描作为一门专业基础课,无论对于纯艺术专业还是设计专业的学生都有着十分重要的作用,它不仅是一种专业技能训练,更主要的是培养学生认识客观世界的能力、技巧和审美习惯。随着国内艺术设计教育的蓬勃发展,设计素描课程也日益为广大师生所重视。

目前国内设计素描教材繁多,侧重点各有不同,不同教材之间在一些基本观念上都各自认同。需要明确的是,首先设计素描是素描的一种,不是某个人、某个画派的发明创造。设计素描与素描之间是从属而非并列关系。其次,设计素描的目的是为学生成为设计师而非画家打下坚实的基础,但也不能忽略教学中对学生艺术性的培养。在内容上,设计素描有两种趋势皆不可取,一种是基本按照纯艺术专业的方式来培养,课程基本照搬从前的教学模式,内容繁杂、事无巨细,没有重点。另一种趋势是忽略基础的重要性,一味强调创意、设计。须知设计有无源之水,没有一定的基础训练和审美培养,难以成为合格的设计师。

本教材综合了以上两种趋势的优势与不足,宏观与微观并重,在夯实学生素描功底的基础之上,以大家熟知的艺术大师、名家作品为范例,深入浅出的分析设计素描的流派及其特点,力争开拓学生视野及思维,培养其独特的设计能力。

摘要

设计素描是高等学校艺术设计专业和相关设计专业的必修基础课程，是设计专业学生首先要面临的课程，其作用直接影响学生的基础知识，以及专业能力。但目前许多教材对于素描，设计素描的基本概念及其传承有很多不同的认识，使学生在产生困惑。

本教材首先清晰设计素描的概念，由浅入深，较全面地介绍了设计素描的种类及训练方法，并以经典大师作品为范例，使学生能从一个较高的视角来理解、感受设计素描，以培养学生的创新思维和创造能力为目的。

本书具体内容如下：

第一章设计素描概述：本章主要介绍设计素描基本知识，介绍设计素描的应用，设计素描与绘画素描的联系，传承及不同，使学生对设计色彩素描有一个基本清晰的认识。

第二章结构素描：本章主要从几何形体入手，由简入深，先规范学生的基础知识，掌握透视原理，训练学生造型能力。

第三章具象设计素描：本章在回顾素描的一些传统技法同时引导学生运用解构与重组等方法，大胆地对传统素描加以突破，以达到将创新运用于设计素描中的目的。

第四章创意设计素描：本章首先临摹一些具有代表性的大师素描作品，可以总结前一段的练习，在临摹的基础上对大师作品进行变革，达到找到自己个性与特点的目的。在此基础上从平面，抽象，材料等方面进行练习，从中找到自己的风格及学习方向。

第五章设计素描赏析：本章对学生优秀作品和国内外名家设计素描进行鉴赏和分析，目的在于开阔学生视野，提高其审美和鉴赏能力。

目 录

序 言

摘 要

第一章 设计素描概述	001
第一节 设计素描基本知识	001
一、什么是素描 二、设计素描的特征	
第二节 设计素描与绘画素描	003
一、设计素描的应用	
二、设计素描与绘画素描的关系	
第二章 结构素描	008
第一节 几何形体表现	008
一、透视基本知识 二、线条的运用	
第二节 静物表现	008
第三节 人物表现	008
一、人物头像表现 二、人物全身像表现	
第三章 具象设计素描	014
第一节 明暗表现	014
一、构图 二、光影 三、笔触	
第二节 解构与重组	016
一、解构 二、重组	
第四章 创意设计素描	020
第一节 表现设计素描	020
一、向大师学素描 二、经典素描再创作	
第二节 装饰设计素描	021
一、装饰设计素描的主要特征	
二、装饰设计素描的表现形式	
第三节 材料与肌理	024
一、材料的种类 二、肌理的表现	
第五章 设计素描赏析	027
第一节 设计素描基础写生	027
第二节 设计素描创作性练习	031

第一章 设计素描概述

第一节 设计素描基本知识

一、什么是素描

当第一次面对这个问题时, 答案似乎脱口而出: 铅笔画的就是素描。马上又觉得不够准确, 钢笔、马克笔画的就不是吗? 于是想起对素描的通常定义: 用单色来描绘物象。但以此为据, 黑白版画(图1-1)的画面特征也符合素描特征, 它也是工笔白描(图1-2), 水墨画(图1-3)也同理。现在被大量用来作设计素描范例的埃舍尔的作品(图1-4、图1-7、图1-8、图1-9、图1-10), 其实是铜版画。如果在彩色纸板上用炭笔画一幅作品(图1-5), 而高光处又用白色粉笔, 画面明显不是单色, 但除了“素描”无法给它以别的称谓。这个问题看似轻松, 实际很难给出具体的答案。《论语》中有“绘事后素, 素以为绚”之说, 是从素描作为草稿的角度来讲的。从字面理解“素描”即朴素的描绘, 这是相对于国画、油画等技法来讲的。之所以难以给“素描”准确下定义, 是因为我们往往只从一个方面出发, 因此很难全面。如果我们树立一种大素描的概念, 就会发现素描其实无所不包, 它不仅仅是一种练习的手段, 而且有时也是一个单独画种, 它运用的工具多种多样, 铅笔、钢笔、毛笔、炭笔皆可; 它的表现形式变化无穷, 可以具象, 也可以抽象; 可以简单, 也可以复杂; 它运用的材料五花八门, 素描纸、卡纸、宣纸、木板, 油彩, 以及各种可以利用的综合材料。只有站在这个高度, 我们对素描才会有一个更加全面而立体的认识。这时可以发现, 给素描一个准确的定义既难又没有实际意义。我们只需清楚, 素描范围很广, 它既是练习造型基础的手段, 又是一门独立的艺术形式, 而且随着时代的进程, 它还会增加更多的含义。

图1-1 比利时版画家麦绥莱勒的黑白版画, 其一生创作大量的黑白版画, 这张作品构图巧妙, 极具生活趣味

图1-2 工笔白描罗汉图, 以白纸为底, 墨线勾勒, 从材料上是国画, 而本质上就是一种素描

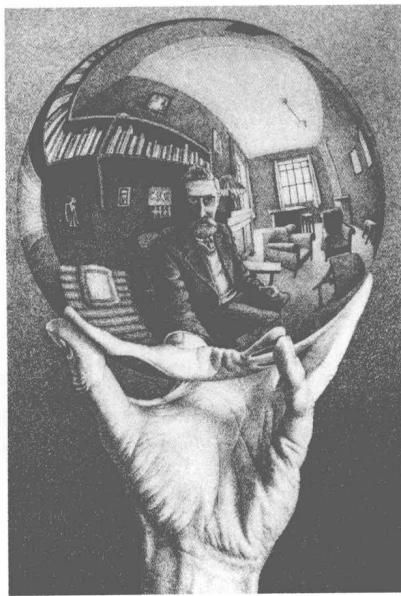

图1-4 瑞士版画家埃舍尔作品

图1-3 路伟的人物素描作品, 运用线描的表现方法来表现一种结构素描形式

二、设计素描的特征

从埃舍尔那现实幻境中我们可以看出设计素描的一些端倪。设计素描和素描不是并列而是从属关系。所谓设计素描即为设计服务的素描。根据不同的目的,素描展示一些不同的特点,现在的设计素描一般通常指为诸如工业造型、建筑设计、时装设计、动漫设计等服务的素描,因此它有一些独自的特征,如大量地运用线条,对透视的严格要求等,要在具体应用中区别对待。

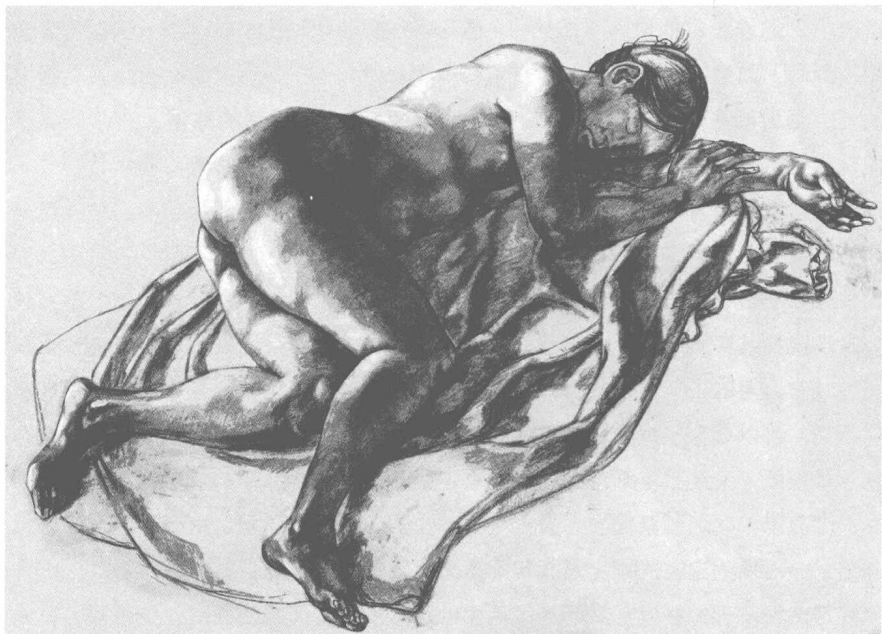

图1-5 韩继强素描人体
在有色卡纸上用砂纸轻轻打磨,增加其附着力,用炭笔描绘人体,以白色粉笔提亮高光

图1-7 瑞士版画家埃舍尔作品
其作品显示一种神秘的宇宙观,事物无始无终循环往复,埃舍尔一生创作了大量这种绘画样式

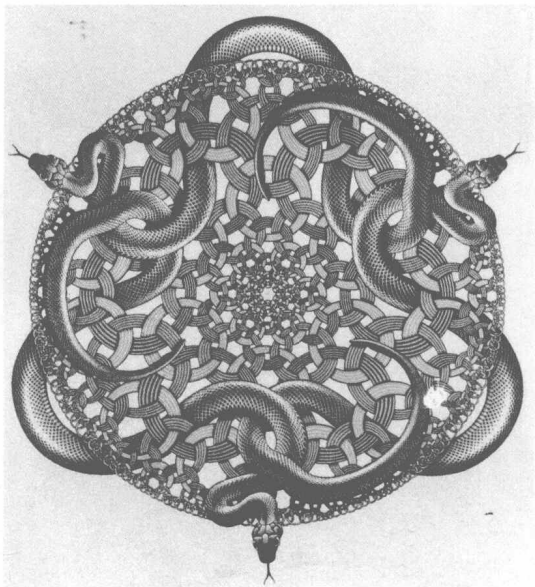

图1-8 瑞士版画家埃舍尔作品

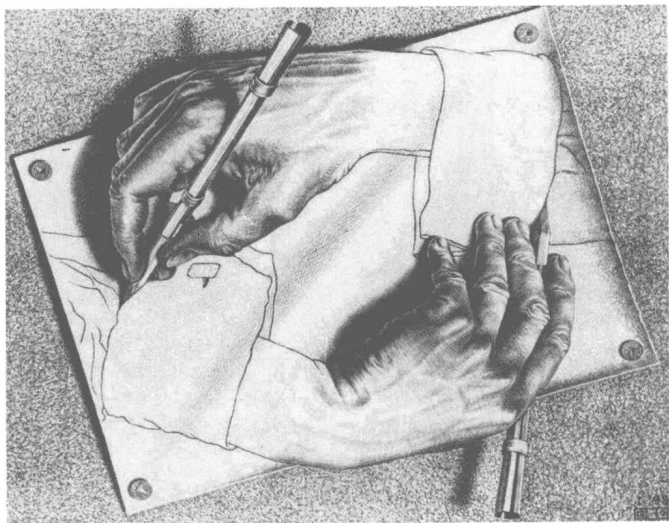

图1-9 瑞士版画家埃舍尔作品

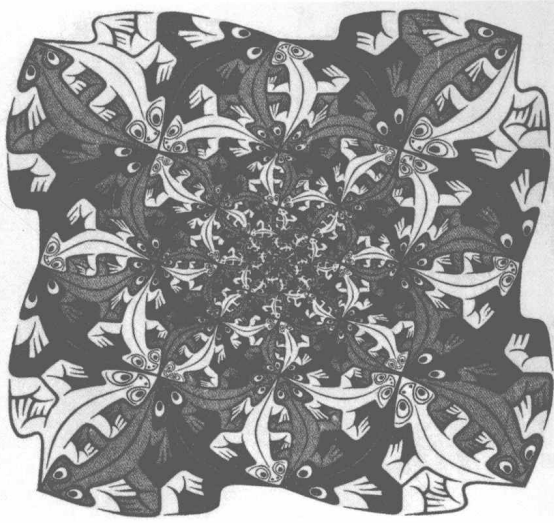

图1-10 瑞士版画家埃舍尔作品

第二节 设计素描与绘画素描

一、设计素描的应用

1. 工业造型。在严谨的透视基础上进行，线条不要过多。一般不要有过于表现的手法，只需清晰表明产品外部形态、内部结构即可（图1-6、图1-11、图1-12）。同时符合作者想象力的要求。

2. 建筑设计。注意透视的同时，在草稿效果图（图1-16），外观图（图1-13、图1-14、图1-15、图1-17）等不同阶段应有不同的表现手法，通常不用调子而以线为主的表现手法。但在绘画大师手中，建筑绘画同样有很强的艺术性，从平山郁夫的作品（图1-17）中可以看到冷静、简练的风格。而在英国画家荷加斯（图1-18）的作品中，也可以感受到狂放的笔触。

3. 时装设计。时装设计素描带有速写的性质，同时用笔触表达一种情绪，线条变化更为多样，但又符合人体结构（图1-19、图1-20、图1-21）。

4. 动漫设计。作为近几年非常热门的学科，动漫设计素描要求对人物结构、造型有充分掌握。同时要有空间、情节想象力（图1-22、图1-23、图1-24），并结合丰富笔触，在掌握传统光影、写实手法时一定要注意挖掘中国传统文化中的造型因素，并灵活运用其中。如（图1-25、图1-26、图1-27）就是借助传统京剧造型样式设计出独有的动漫形象。而《小小特警》（图1-28）的火柴人是作者观察生活提炼出的形象。因此动漫设计是对设计素描能力的一次全面检测。

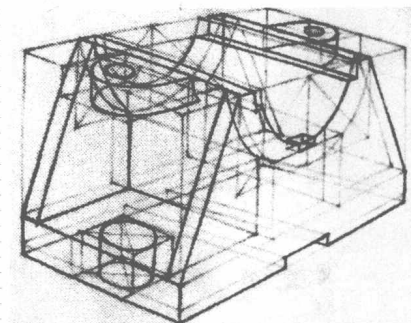

图1-6 工业造型，用笔不要有过多的艺术表现，清晰即可

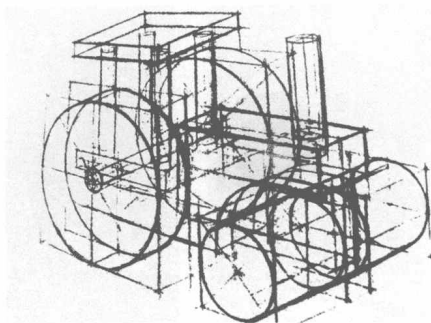

图1-11 工业造型

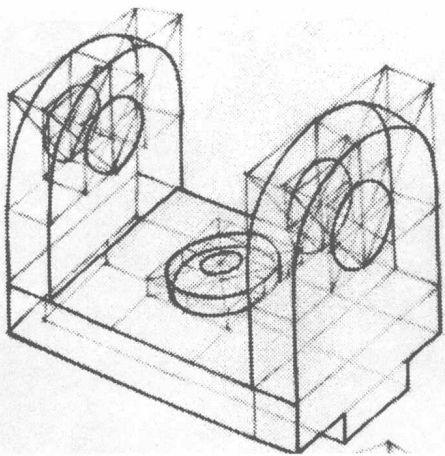

图1-12 工业造型

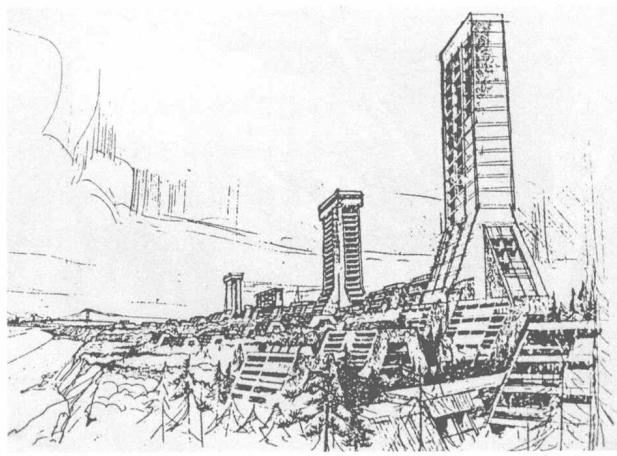

图1-15 建筑设计

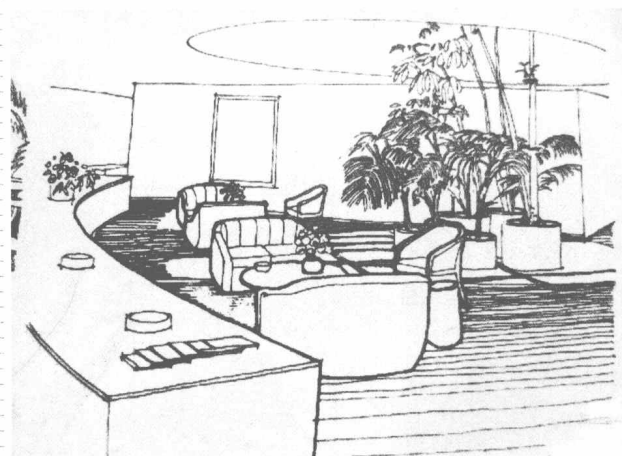

图1-16 建筑设计

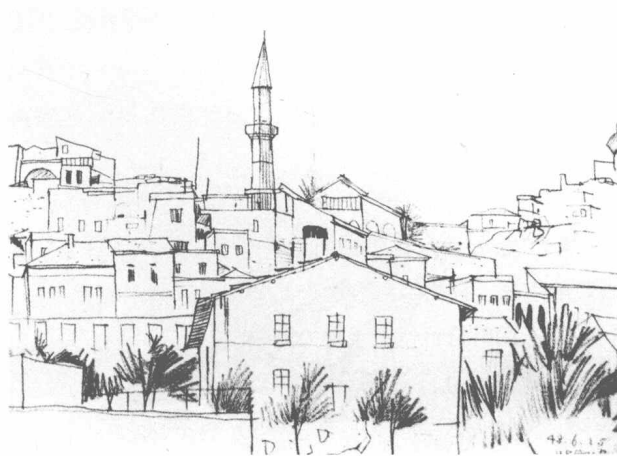

图1-17 日本画家平山郁夫作品

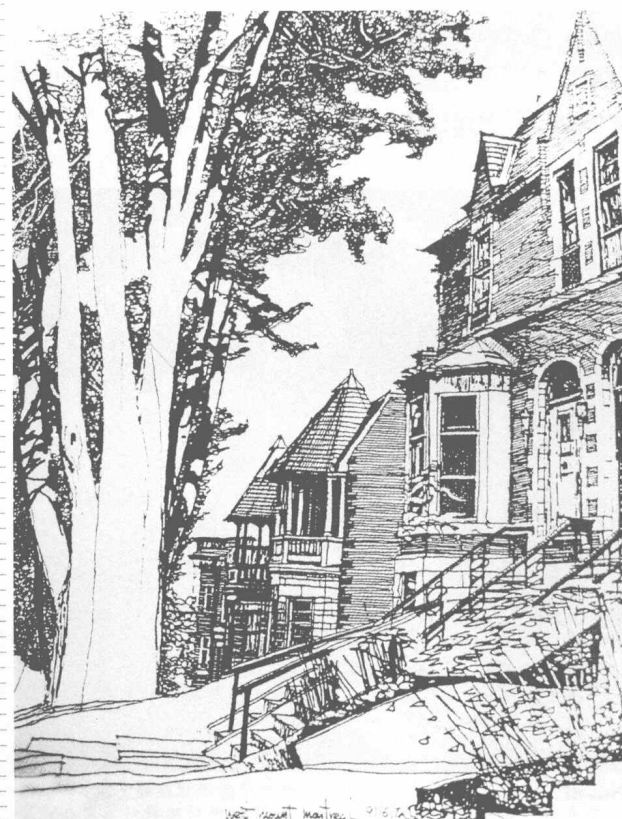

图1-13 建筑设计

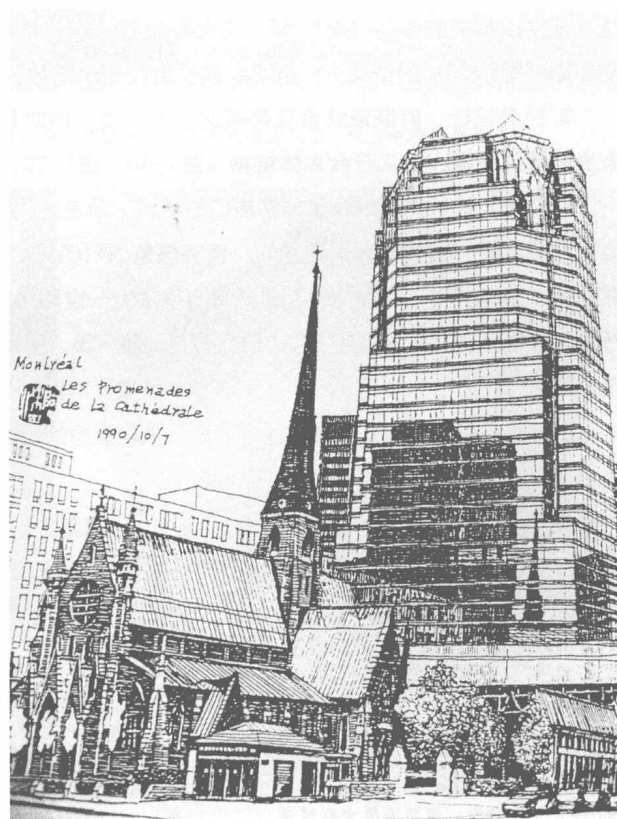

图1-14 建筑设计

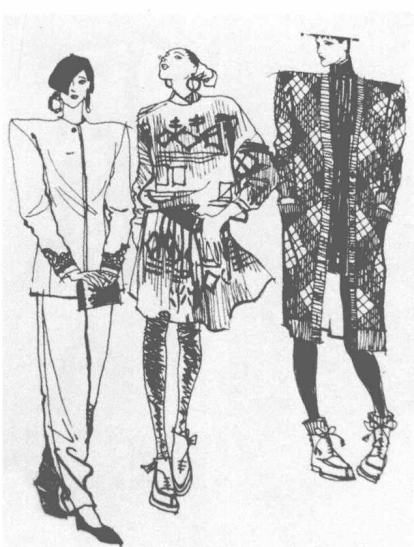

图1-19 时装设计,在熟练掌握人体结构基础上对头部和手等细节简化,重点用于表现服装的风格与样式

图1-20 时装设计,这种素描往往追求一种夸张的效果,用笔较为豪放

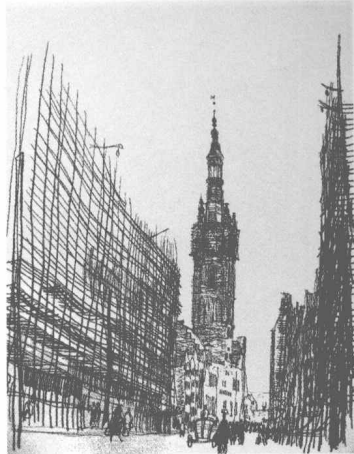

图1-18 英国画家荷加斯作品

图1-21 时装设计

图1-22 动漫设计

图1-23 动漫设计

图1-24 动漫设计

图1-25 动漫设计,要尽可能的从中国传统文化中汲取造型精华,使之区别于其他已较为成功的国外动漫设计形象

图1-26 动漫设计

图1-27 动漫设计

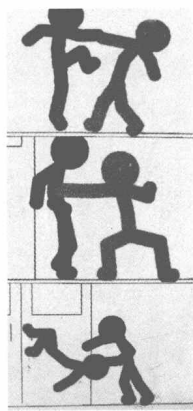

图1-28 动漫设计,将人物抽象为火柴人形象,动作清晰,形象深刻

二、设计素描与绘画素描的关系

二者在某些基础要求上是一样的,如结构、人体、光影等。但在不同目的时会有不同侧重。绘画素描较侧重与抒情与表现,有时作为草稿(图1-29、图1-31、图1-33),有时作为单独的作品(图1-35)设计素描侧重理性的再现,故带有研究性质,是实用与艺术的结合。如在工业造型中,设计素描强调透明性、底面相通、零件组合等(图1-36)。二者就像一枚硬币的两面很难将其十分严格地区分,它们彼此相互影响,相互渗透。当达·芬奇在画《带头盔的人》(图1-37)与机械草图(图1-38、图1-39)时,他不会想是用绘画素描画人,还是用设计素描画草图。因此,素描是一种技能,是一种造型手段。

图1-31 忻东旺素描,素描在起稿时要尽量抓住人物比例特征,神态也要兼顾

图1-32 忻东旺油画,有了起稿阶段充分的人物分析后,再上颜色就比较容易了

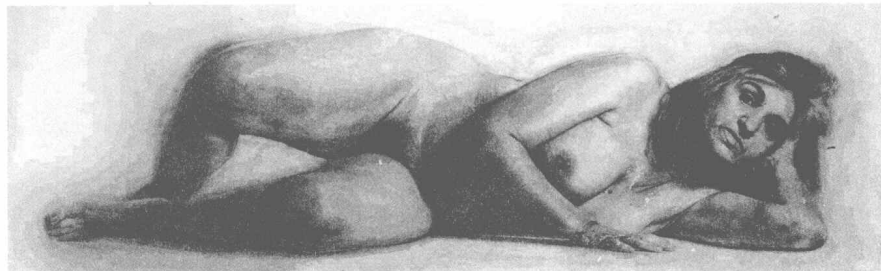

图1-35 人体素描

图1-29 法国画家雷诺阿素描作品，在浅灰纸上用炭笔勾勒人物，造型严谨而不失轻松

图1-30 法国画家雷诺色彩作品，与他的素描一脉相承，强调大的块面同时兼顾细节，如头发的层次感

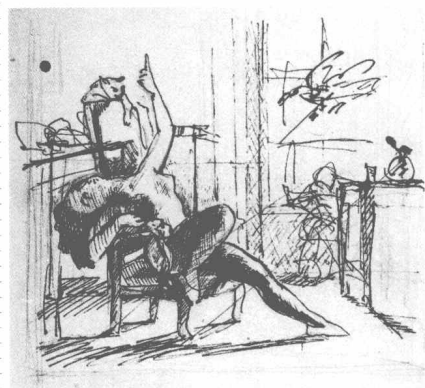

图1-33 法国画家巴尔蒂斯素描草稿，可以看出人物姿态经过多次分析最后定稿

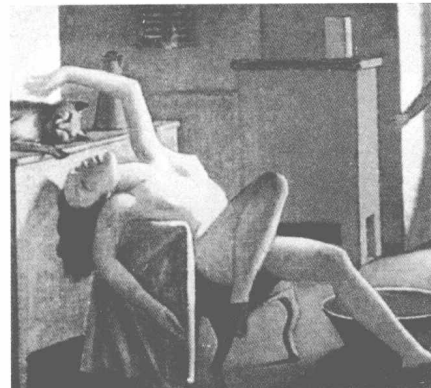

图1-34 法国画家巴尔蒂斯油画，在完成稿中，手臂经过调整，换成更为舒适的姿态

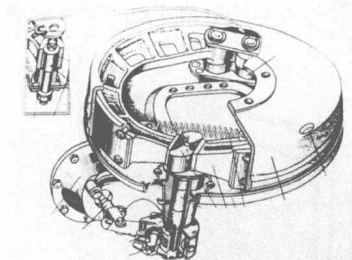

图1-36 工业造型

图1-37 意大利画家达·芬奇素描《带头盔的人》

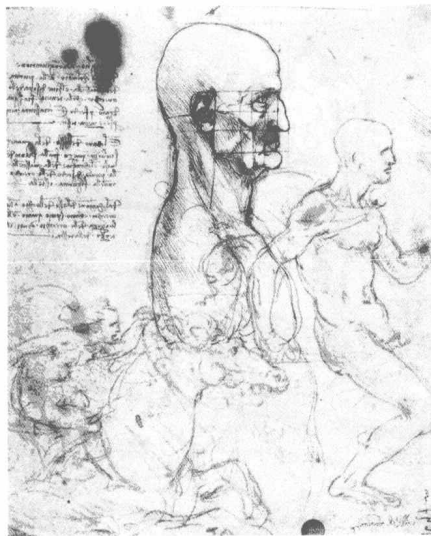

图1-38 意大利画家达·芬奇的人体解剖草图，文艺复兴时期画家为了能了解人体结构，甚至亲自解剖尸体，其敬业精神是后人难以企及的

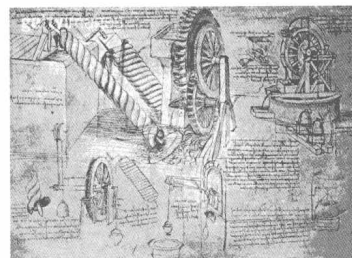

图1-39 意大利画家达·芬奇机械草图，作为一代艺术巨匠，达芬奇还是科学家，发明家，建筑师等，广泛涉猎各个学科有助于创作

第二章 结构素描

第一节 几何形体表现

一、透视基本知识

1. 方体的透视，即按照近大远小的原理进行。
2. 柱体的透视，是在方体透视的基础上完成。
3. 组合形体的透视（图2-1、图2-2）。

二、线条的运用

1. 炭笔、毛笔多种工具应用。
2. 虚线、实线的交替运用（图2-7、图2-8）。

第二节 静物表现

1. 由几何形体组合而成的静物（图2-3）。
2. 静物表现（图2-4、图2-5、图2-6）。注意底部关系透视要一致。

第三节 人物表现

一、人物头像表现

人物五官结构要了解基本特征：三庭五眼和面部几个主要的骨骼特征。对于颧骨，了解其特征即可，在具体表现过程中不要过多纠缠于明暗调子，否则会越画越黑，并破坏面部整体。画家席勒在他的作品（图2-9、图2-10）中用硬朗、简洁又富于弹性的笔触表现头部，颧骨一带而过。对五官刻画要注意其

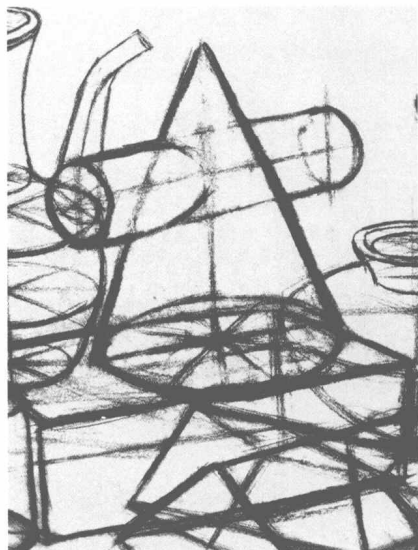

图2-7 静物表现，炭笔的运用有助于形成豪放、大气的风格

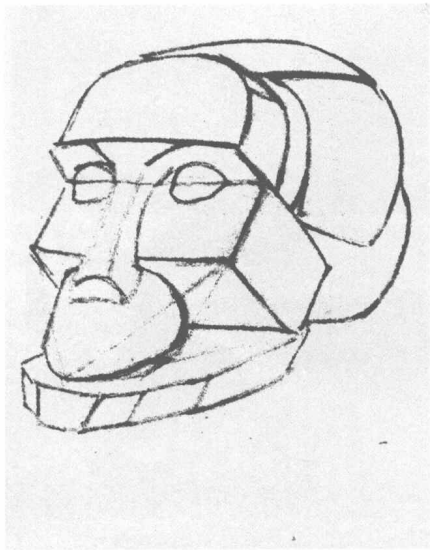

图2-8 人物头像表现，将头部分为几个大的块面，无论面部千差万别，其结构不变

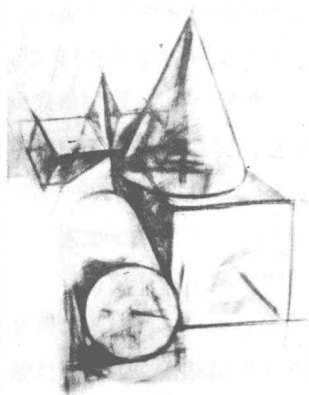

图2-1 几何形体素描, 用笔粗重, 以研究形体间透视关系为主, 橡皮作为白色笔运用同样重要

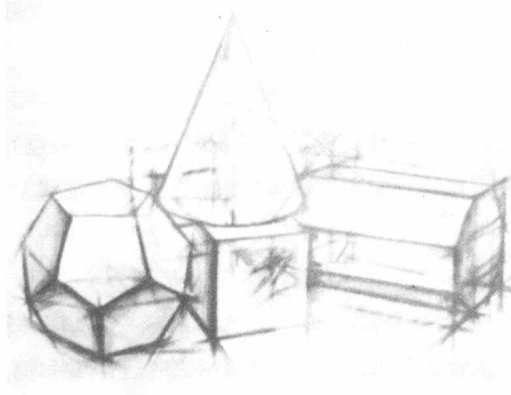

图2-2 几何形体素描

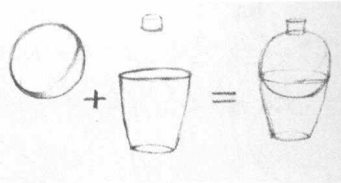

图2-3 几何形体组合而成的静物, 将静物器皿等理解为由几何形体组合而成, 有助于形体分析

图2-4 静物表现

图2-5 静物表现, 将石膏像亚历山大倒置, 这种并不常见的角度往往会激发绘画者的兴趣, 并能很好地训练透视技巧

图2-6 静物表现, 衣服的空间转折也要重点刻画, 表现一定的厚重感

图2-9 奥地利画家席勒作品, 将骨骼清晰地展现出来, 尤其是颧骨、颞骨、下颌骨的形体与位置

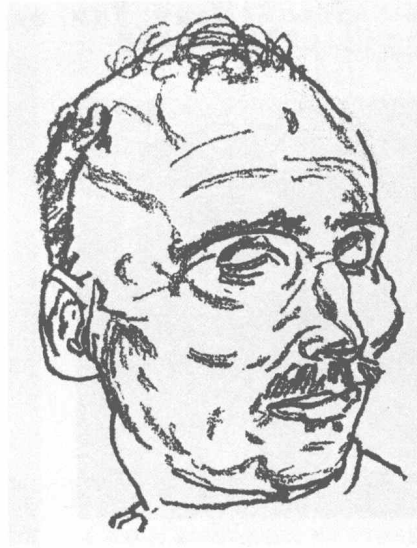

图2-10 奥地利画家席勒作品

特征,同时要注意几个关键点,如眼睑的厚度、耳廓的形态、唇线的轻重等,都是有一定规律可循的。在掌握了基本知识后,具体表现上可以形式多样,可以像梵·高(图2-11)用质朴的手法,也可以简单如马蒂斯(图2-13),只剩下珍贵的几条线。或用水墨表现(图2-12)也同样精彩。对人物素描知识的掌握程度直接影响创作,如忻东旺的头像素描稿(图2-14)与其油画(图2-15)可称得上完美的结合。

二、人物全身像表现

人物全身比例早在文艺复兴之时已有大师归纳完毕(图2-16),但在具体绘制时会发现人物非常复杂,对复杂的对象要概括成几点,

1. 人体有多个结构组成,但基本结构为头、颈、胸、腰、臀、四肢。

图2-14 忻东旺的头像素描稿,以板刷、油画颜料为材料,自己独特用笔方法形成鲜明的艺术风格

图2-15 忻东旺的油画头像,能与素描稿紧密的结合在一起,其人物特征已在起稿阶段完全展现出来

图2-11 荷兰画家凡·高的海员头像,是凡·高一贯的线条方法碎而不乱,有其特色又保持了很好的整体感

图2-12 水墨陕北老农像,运用中国传统水墨特色将老农民面部沧桑感淋漓尽致地表现出来

图2-13 法国画家马蒂斯作品,以极为简洁的线条表现了丰富的艺术内容

2. 男女特征, 男性躯干为倒梯形, 女性躯干为正梯形。

3. 人体骨骼有206块, 全部记下对于学医者有用, 对于从艺者并无实际意义, 只需掌握最重要骨骼如锁骨、肩胛骨等(图2-17、图2-18)即可。

4. 对于人物练习刚开始是短期速写(图2-19、图2-21), 然后是静态分析(图2-20、图2-23), 最后是掌握动态中的人, 即让模特不停地做拖地板的动作, 练习者在五分钟内快速描绘这一动作(图2-22), 如国画中的大写意一气呵成, 不可复制。手脚(图2-24、图2-25)是无法回避的重点与难点, 在练习中要多投入精力, 方法与前面要求相同。对人体掌握之后, 着衣人物相对比较好掌握, 即通过衣物来表现人物的结构(图2-26~图2-32)。

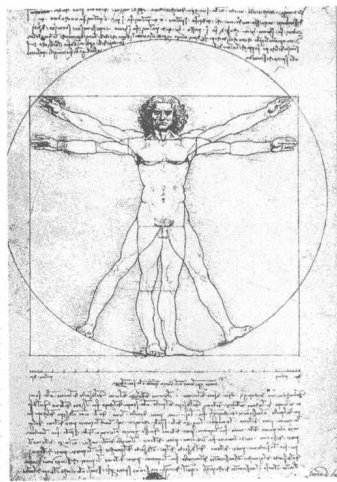

图2-16 人物全身比例, 文艺复兴大师将人体自身比例艺术化的加以归纳, 成为后人绘制人体的重要参考

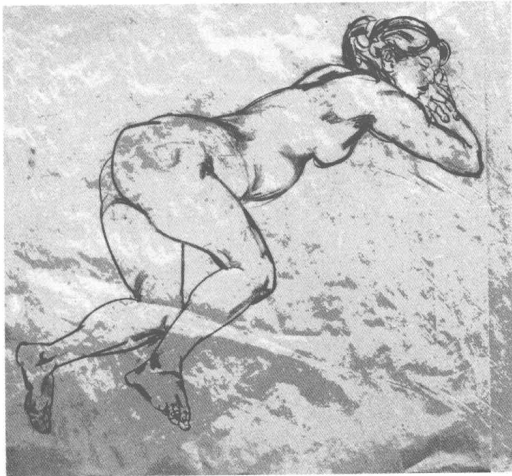

图2-21 韩继强素描人体, 由脚部开始起稿, 注意臀、腰、胸不同的角度变化, 腿部作为重点刻画

图2-19 韩继强素描人体, 以木炭在牛皮纸上快速画出。注意轮廓线的实线和膝盖的虚线

图2-22 韩继强素描人体, 短期素描, 一气呵成, 不再更改, 追求速度感和写意性

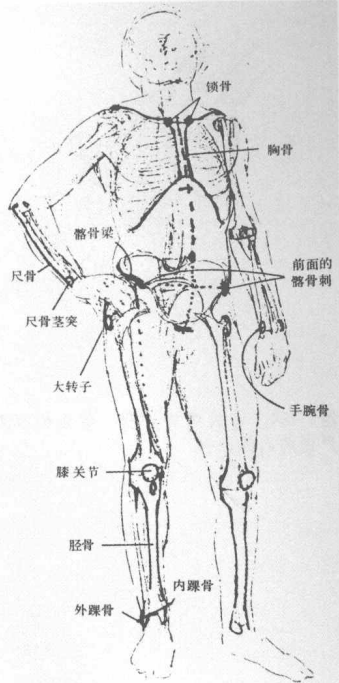

图2-17 人体主要骨骼, 对于骨骼的理解一定要在体积的基础之上, 人体可以分为几个主要体块。即头、颈、胸、腰、臀、四肢。骨骼既支撑这几个体块的主体, 又将其有效的连接在一起。面对众多的骨骼大多含在皮肤之内, 对几个重要的关键点一定要掌握, 如锁骨、尺骨茎突等

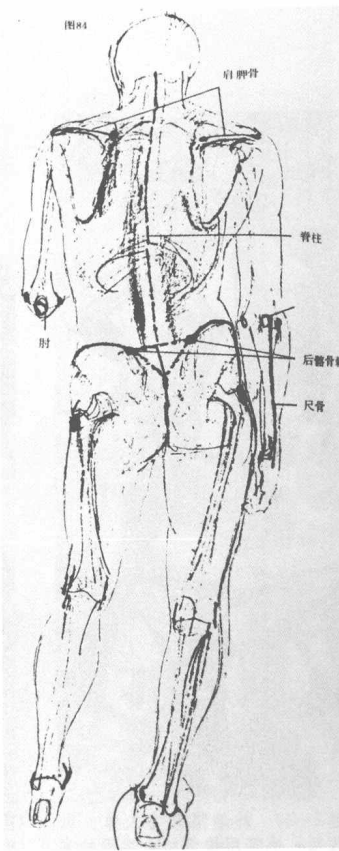

图2-18 人体主要骨骼, 背部骨骼要注意肩胛骨、肘部