

高等职业教育“十一五”规划教材

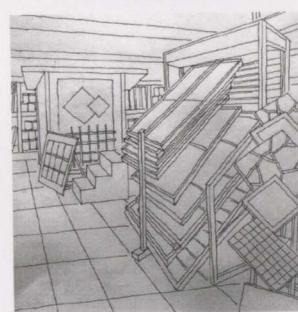
设计素描写生

陈伯群 陈艺峰 编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

高等职业教育“十一五”规划教材

静物 室内环境 建筑环境
写实性 装饰性 组合性 速写性 创意性

设计素描写生

陈伯群 陈艺峰 编著

机械工业出版社

本书最大的亮点是通过写实性、装饰性、组合性、速写性、创意性五种不同方式的设计素描写生训练，有效提高学生素描造型能力、设计能力和创造思维能力，使造型基础课教学训练与专业设计对接。本书内容分为两部分，第1部分为前两章，主要介绍设计素描写生的概念、表现方式、技法、透视、构图等基础知识；第2部分为后三章，系统介绍“五性”设计素描静物写生、室内环境写生、建筑环境写生的步骤方法。通过实物照片、范画步骤图与说明文字结合，使学生易学易懂。第2部分每章均附有相应的项目设计应用案例、学习小结、思考训练、作业点评、作品欣赏，具有理论与实训结合、技能与应用对接的鲜明特点。是编者20年教学实践经验的总结。

本书主要供高职高专院校室内设计、环境艺术设计、建筑装饰设计、建筑设计等专业使用，综合性本科院校相似专业亦可使用，也可作为相关专业人员自学参考书。

图书在版编目（CIP）数据

设计素描写生/陈伯群，陈艺峰编著. —北京：机械工业出版社，2009.3

高等职业教育“十一五”规划教材

ISBN 978-7-111-26263-3

I . 设... II . ①陈... ②陈... III . 素描—写生画—技法（美术）—高等学校：技术学校—教材 IV . J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 020215 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

策划编辑：李俊玲 责任编辑：李 鑫

责任印制：杨 曜

保定市中画美凯印刷有限公司印刷

2009 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm • 9.5 印张 • 208 千字

0 001—4 000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-26263-3

定价：19.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

销售服务热线电话：(010) 68326294

购书热线电话：(010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话：(010) 68354423

封面无防伪标均为盗版

序

PREFACE

近几年，我国高职高专艺术设计类专业发展迅猛，招生规模迅速扩大，已跃为第三大类热门专业。造型基础课教学改革如日中天，出版的教材种类繁多，其中不乏佳作。总体看来，普遍存在三大问题：一是部分教材基本沿用纯艺术专业写实素描、色彩的教学体系，与高职高专艺术设计类专业严重脱节，学生反映学了素描、色彩，到专业设计时用不上；二是取消设计素描、色彩写生，全力提高学生设计能力、创造思维能力，搞想象素描（色彩）、抽象素描（色彩）、构成素描（色彩）训练；三是想法很好，方向正确，但起点定得太高，脱离目前高职高专艺术设计类专业学生实际，无法实施。高职高专艺术设计类专业主要培养企业一线需要的技术人才，确切一点，是助理设计师一类技术人才。职业岗位（群）任职能力要求这类人才需有一定的设计创造意识，有较强的设计、造型表达能力。目前的状况是，学生来源面广，有艺术类，也有文、理科。艺术类学生入学前在中学或社会培训班受的是应试教育，学的是写实画法。内容上，素描不外乎是石膏像、人物头像、人物简单动态速写。色彩则是坛坛罐罐、碟盘水果之类，造型基础整体偏低。文理科学生更是一张白纸，一点基础都没有。在这种背景下，取消设计素描、色彩写生教学，搞纯粹的想象、抽象、构成创意素描、色彩训练，真是难为学生，就是想得出来也无法用“图样”呈现出来。

我从事高职高专艺术类专业造型基础课教学已近 20 个年头，从 1996 年秋起，我就根据高职艺术设计类专业特点，开始在自己所担任的班级的造型基础课教学中进行改革实践尝试，经过长期的实践探索，近两年我总结出“五性写生”教学方式，即写实性设计素描（色彩）写生、装饰性设计素描（色彩）写生、组合性设计素描（色彩）写生、速写性设计素描（色彩）写生、创意性设计素描（色彩）写生。“五性写生”的共性是以面对客观物象写生为载体，通过不同方式的写生训练，在提高学生造型能力的同时，有效提高设计能力和创造能力。这种通过写生训练提高设计意识和创造能力的方法更贴近高职艺术设计类专业的实际，也更易为学生所接受，更能激发学生的学习兴趣。经过两年的教学实践，教学效果十分明显，深受学生欢迎，使造型基础课教学训练与专业设计有效对接。

艺术设计类专业造型基础课教学与艺术设计一样，是一种创造性的活动，不可能只有一种模式，应鼓励不同方式的改革探索。实践是检验真理的唯一标准，只要经过实践取得良好效果的，就是好的，百花齐放，殊途同归。“五性写生”虽是自己集 20 年高职高专艺术设计类专业造型基础课教学经验的总结，但毕竟是一家之见，肯定有许多不足之处，恳请专家、同仁赐教。

目 录

CONTENTS

序

第1部分 基础知识·理论

第1章 概论	2
1.1 设计素描写生的界定	2
1.2 设计素描写生与绘画素描写生、 传统白描的区别	3
1.3 设计素描写生的性质及定位	4
1.4 设计素描写生的作用及意义	4
1.5 兴趣、勤奋、自信是学好设计 素描写生的动力与保证	5
学习小结	6
思考训练	6
第2章 基础知识	7
2.1 设计素描的类型	7
2.2 设计素描的表现语言	12
2.3 设计素描的表现方式	13
2.4 设计素描的表现技法	18
2.5 透视基本知识	20
2.6 构图基本知识	23
2.7 几何形体基本常识	29
学习小结	31
思考训练	31

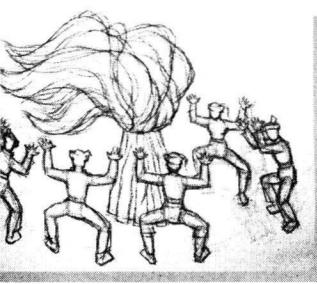
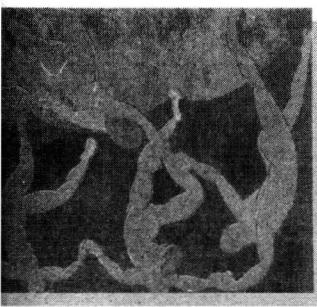
第2部分 写生实训·应用

第3章 设计素描静物写生	34
3.1 写实性设计素描静物写生 的步骤方法	34
3.2 装饰性设计素描静物写生 的步骤方法	41
3.3 组合性设计素描静物写生 的步骤方法	44
3.4 速写性设计素描静物写生 的步骤方法	46
3.5 创意性设计素描静物写生 的步骤方法	51
3.6 设计素描在家具设计中的应用	55
学习小结	56
思考训练	56
作业点评	56
作品欣赏	61
第4章 设计素描室内环境写生	64
4.1 写实性设计素描室内环境写生 的步骤方法	64
4.2 装饰性设计素描室内环境写 的步骤方法	71
4.3 组合性设计素描室内环境写生 的步骤方法	74
4.4 速写性设计素描室内环境写生 的步骤方法	76
4.5 创意性设计素描室内环境写生 的步骤方法	79
4.6 设计素描在室内设计中的应用	83
学习小结	88
思考训练	88
作业点评	88
作品欣赏	92

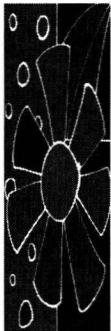
第5章 设计素描建筑环境写生	96
5.1 设计素描建筑环境局部写生	96
5.2 写实性设计素描建筑环境写生 的步骤方法	114
5.3 装饰性设计素描建筑环境写生 的步骤方法	120
5.4 组合性设计素描建筑环境写生 的步骤方法	123
5.5 速写性设计素描建筑环境写生 的步骤方法	125
5.6 创意性设计素描建筑环境写生 的步骤方法	129
5.7 设计素描在环境艺术设计中 的应用	133
学习小结	136
思考训练	136
作业点评	136
作品欣赏	140
附录 《设计素描写生》课程/ 课时安排	144
后记	145
参考文献	146

第1部分

基础知识·理论

第1章 概论

学习目的与要求

了解设计素描写生的概念、性质、作用和意义，把握设计素描写生、绘画素描写生、传统“白描”的特点和区别，明确兴趣、勤奋、自信与学习设计素描的关系，培养学习兴趣，养成勤奋态度，树立自信心。

学习方式与方法

通过范画作品赏析结合理论讲授，掌握基本概念和相关理论；通过比较、分析和临摹，把握设计素描写生、绘画素描写生、传统白描的特点。

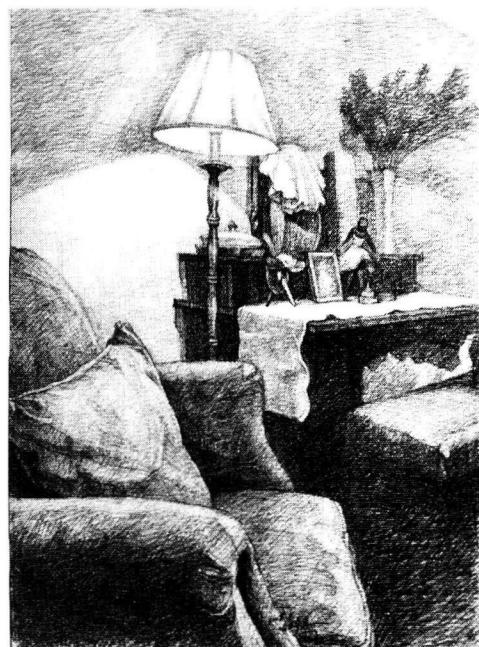
1.1 设计素描生的界定 >>

“设计素描”是改革开放以来艺术设计专业造型基础教学改革提出的一个新理念，在我国最早出现于1985年上海人民美术出版社出版的瑞士巴塞尔设计学校基础教学大纲《设计素描》一书中，目前还没有一个权威的明确定义。林家阳教授在《设计素描教学》一书中说：“绘画素描与设计素描都属于视觉艺术的表现范畴，也属于视觉艺术表现行为，其区别只在于服务目的、服务对象和服务功能的不同。”设计素描是为设计艺术服务的，带有明显的实用功能。

本书对设计素描写生的界定是：面对客观物象，带有明确设计、创意意识和目的的素描写生方式和作品。狭义上指带有设计、创意意识的结构素描写生，广义上也包括带有设计、创意意识的绘画素描写生。如果说绘画素描是纯艺术的基础，那么设计素描则是实用艺术的基础。设计素描写生是提高学生造型能力、设计能力和创造能力的有效载体。

1.2 设计素描写生与绘画素描写生、传统白描的区别 >>

绘画素描写生（也称明暗素描、调子素描、全因素素描写生）从研究客观物象的光影明暗变化规律入手，真实表现物体在具体光线、环境、透视关系中的形态、结构、立体感、空间感、质感、量感和色感。中国传统“白描”以纯线描的形式表现物体的轮廓与结构（指物象的生长规律），不讲明暗，不重立体感，不重形似，着眼点在于写神、写意，在于线描本身的形式美感。设计素描写生是根据设计专业需要，带有明显设计、创意意识和目的的基础造型训练方式，重在研究物体内部与外部形态特征的整合感，满足设计艺术各方面表现和创意的基础性需要。重结构而不是重明暗，重理解而不是重感觉，重主观设计、创意表现而不是重客观、真实再现，是设计素描写生与绘画素描写生的根本区别；既重形又重神，既重形式美感又重客观感受生发，这是设计素描写生与传统“白描”的不同之处（图 1-1）。

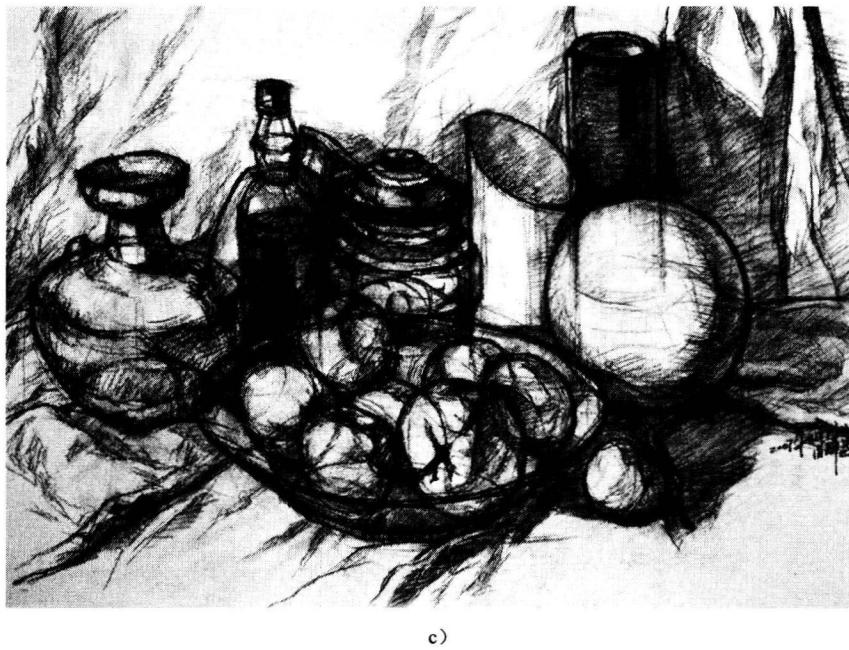
a)

b)

图 1-1

a) 绘画素描 b) 传统“白描”

c)

图 1-1 (续)

c) 设计素描

1.3 设计素描写生的性质及定位 ➤➤

设计素描写生是艺术设计类专业一门重要的造型基础课程，主要承担职业岗位（群）任职能力分解表中的设计表达能力。高职高专艺术设计类专业主要是培养企业一线应用型设计、管理技术人才，这类人才要求有一定的造型创意能力和较强的造型表现能力。造型创意能力是对物象观察、感受、思维、想象形成设计意象；造型表达能力则是将这种“设计意象”转为具体可视的“图样”，这是衡量设计人员水平高低的重要标准之一。设计素描写生就是培养这两种能力的重要课程之一。

1.4 设计素描写生的作用及意义 ➤➤

素描造型能力是造型艺术的基础，也是艺术设计的基础。设计素描写生，以面对客观物象写生为载体，通过写实性、装饰性、组合性、速写性、创意性等多种方式的写生训练，在提高学生素描造型能力的同时，有效提高学生的审美能力、思维能力、想象能力、设计能力和创造能力，使造型基础课教学训练与专业设计教学有效对接，为学生学习专业设计及日后职业发展夯实基础。

素描与艺术设计、美术创作有密切的联系。艺术设计草图、效果图快速表现、绘画创作草图大多以素描(含速写)形式完成；许多设计大师、大艺术家探索艺术表现形式，也喜欢用素描(含速写)来进行。达·芬奇说过：“自然事物无穷无尽，我们应当依靠自然，而不应抄袭那些也是向自然学习的画家”，“画家若以他人的画为准绳，就只能画出平凡的作品，要是他愿意向自然学习，就可以获得优异的成绩”，艺术设计亦然。自然是艺术的母亲，也是艺术设计取之不尽、用之不竭的源泉。设计素描(特别是速写)是设计师、艺术家深入生活、自然，从生活、自然中发现美，收集设计、创作素材，激发设计、创作热情和灵感的最为便利的手段之一，不管是在校的艺术学生、老师还是职业设计师、艺术家，都不应轻易放弃。

1.5 兴趣、勤奋、自信是学好设计 素描写生的动力与保证 ➤➤

学生上造型基础课，总会问：“老师，我没有学过画画”、“我的绘画基础很差”，“能学好设计素描吗？”其实，关键看自己，看自己是否有兴趣、勤奋和自信。兴趣是一种心态或情绪，勤奋是一种态度，自信是一种判断。设计素描是艺术设计的基础，艺术设计是一门科学与艺术、技术与情感结合的新兴边缘学科，带有很强的主观情感因素。要学好设计素描，必须对其有浓厚的兴趣、勤奋的态度和高度的自信。

兴趣是最好的老师。孔子在《论语》中指出：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”意思是说：对于学识(含艺术)，懂得它的人不如喜欢它的人，喜欢它的人不如醉心于它、以它为乐的人。著名画家陈丹青在《退步集》一书中谈到许多忠实于艺术的青年学子的动因时说：“那位孩子这也不学，那也不学，偏要学画画，为什么呢，就是他喜欢。”兴趣是一个人从事某一活动的内在动力。

勤奋是最佳的途径。有一副著名对联：“书山有路勤为径，艺海无涯苦做舟。”创造逆光山水画的中国画一代宗师李可染先生说过：“我不是天才，我是苦学派。”他治有一方印：“天道酬勤”，道出了勤奋与成就

的真谛。几分辛劳，几分收获，勤奋是取得成功的必然途径。

自信是最根本的保证。石涛《画语录》中道：“我之为我，自有我在，古之须眉不能生在我之面目，古之肺腑不能安入我之腹肠。我自发我之肺腑，揭我之须眉。纵有时触着某家，是某家就我也，非我故为某家也。天然授之也，我于古何师而不化之有？”这是何等的自信。学习艺术要很强的自信心，要相信自己，相信自己的直觉，用自己的眼睛去观察，用自己的情感去感受，用自己的头脑去思考，用自己的方式去表现。自信是一个人能持之以恒，取得最后成功的根本保证。

兴趣、勤奋、自信是互为作用、相辅相成的。有了兴趣，就会自觉地勤奋学习，勤奋学习自然有进步，有了进步就会增强自信。反过来，一个人有了自信，相信自己能学好，就会更喜欢自己从事的活动，就会更加勤奋努力。兴趣、勤奋、自信是事业获得成功的三个重要因素，这已为古今中外无数艺术家、设计师的成功案例所证实。意大利文艺复兴三大巨匠达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔，印象主义代表画家莫奈、雷诺阿、德加，后期印象派大家塞尚、凡高、高更，现代野兽派领袖马蒂斯、立体派大师毕加索、抽象派创始人康定斯基，中国近现代著名画家齐白石、徐悲鸿、林风眠、刘海粟、吴冠中，设计家梁思成、庞薰琹、韩美林等，都是爱艺术如生命。“衣带渐宽终不悔”，“我之为我，自有我在。”因此，兴趣、勤奋、自信是学好设计素描生的内在动力、最佳途径和根本保证。

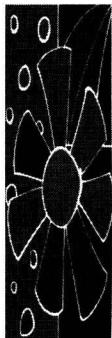
学习小结

“设计素描”是艺术设计专业教学改革中提出的新理念，绘画素描与设计素描都属于视觉艺术范畴，其区别只在于服务目的、服务对象和服务功能的不同。设计素描写生与绘画素描写生、传统“白描”既有联系，又有区别。设计素描是艺术设计类专业一门不可或缺的重要基础课程，主要承担职业岗位（群）任职能力的设计表达能力，是培养学生造型能力、设计能力、创造能力及与此相关能力的有效载体，对学生专业设计和职业发展有重要作用，也是专业教师、设计师、艺术家探索艺术形式，深入生活、自然，收集素材、激发灵感的便利手段。兴趣、勤奋、自信是学生学好设计素描的内在动力、最佳途径和根本保证。

思考训练

1. 什么是设计素描写生？设计素描写生与绘画素描写生、中国传统“白描”有什么区别？
2. 学习设计素描生的目的是什么？兴趣、勤奋、自信与学习设计素描有什么关系？

第2章 基础知识

学习目的与要求

通过本章的学习，要求学生了解设计素描的基本理论知识，重点把握写实性、装饰性、组合性、速写性、创意性设计素描写生方式的特点、要求，掌握明暗表现、线条表现、线与明暗结合表现三种主要表现技法，掌握透视、构图的基本常识。

学习方式与方法

理论学习，通过范画作品结合理论讲授，了解设计素描的基础知识；实训学习，通过临摹作品，把握“五性”设计素描写生的不同特点。

2.1 设计素描的类型 ➤➤

2.1.1 按造型特点分 |||

1. 具象设计素描

具象设计素描是以客观物象形态、结构为依据而进行研究、分析、表现的素描造型手段。其特点是：真实再现客观物象的良好视觉效果，并将一般视觉常态中难以发现的形象、结构细节，以具象的写实方式集中强调地表现出来，对物象的质感、肌理等作细致精微地刻画，类似照相机的特写技巧（图 2-1）。

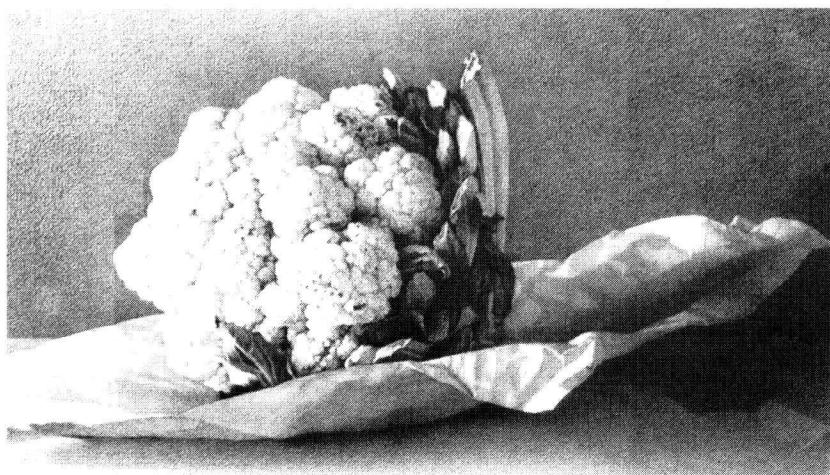

图 2-1 具象设计素描——菜花 布霍沃（西班牙）

2. 抽象设计素描

抽象设计素描与具象设计素描相悖，为非客观描写素描，是从自然物象中抽离出来的东西，是无法在自然中找到相对应的物象，是“形的绝对再创造”。其特点是：无具体的形态、结构特征，无主题存在的形式构成特点（形式之外的主题联想除外），二维空间的平面性，没有真实的三度空间的构成形式（图 2-2）。

3. 意象设计素描

意象设计素描是介于“具象”设计素描和“抽象”设计素描之间的一种素描造型手法，其造型特点是“似与不似之间”。它是作者以主观情感去感受客观物象，用心与物象交流，进入情景交融、物我两忘的境界，升华为意象。

具象素描注重物象“形象”的表现，抽象素描着重物象结构元素的表达，而意象素描则是主观与客观、情与景的交融，与中国传统美学“天人合一”理论不谋而合，其特点是随象写意，形随神变，以形达意（图 2-3）。

图 2-2 抽象设计素描——舞蹈家与海 塞伐里尼（意大利）

图 2-3 意象设计素描——惊喜若呆

2.1.2 按表现手法分

1. 明暗设计素描

明暗设计素描与绘画素描除了在“服务目的、服务对象、服务功能的不同”外，在表现方式、技法上没有太大区别。绘画素描偏感性、真实地描绘对象，注重艺术家个人风格的表现；明暗设计素描借助绘画素描的明暗表现手法，表现物象在光线照射下的形态、结构、构成形式、立体感、质量感等，但这些表现是经过主观处理，为设计、创意服务的，带有更多的理性成分。

2. 结构设计素描

结构设计素描是一种重在表现物体内部的结构关系，表现物体内部结构与外部特征之间的整合关系，研究物体形体结构与空间结构之间的关系和规律的素描形式。其特点是：在观察阶段从感性认识进入理性结构分析，从内到外，从分析到综合，从研究到表现，一开始就画出物象的形态结构。空间处理不是靠明暗、虚实表现，而是从形体透视角度全面地把握，即物象各部位基本形体在空间中的位置、所处的透视角度及前后远近关系。结构设计素描以线条为主要表现手段，明暗只起辅助作用，可以只画看得见的部分，也可以把看得见和看不见的部分都画出来。

2.1.3 按表现内容分

设计素描按表现内容分，有静物设计素描、人物设计素描、动物设计素描、室内环境设计素描、建筑环境设计素描等。从艺术设计专业特点需要出发，本书重点介绍静物、室内环境、建筑环境详见第3~5章内容。

2.1.4 按工具材料分

设计素描按工具材料分，有铅笔设计素描、炭画铅笔设计素描、炭精条设计素描、钢笔设计素描、毛笔设计素描、水粉设计素描、水彩设计素描、水墨设计素描等。根据设计专业特点，选择铅笔、炭画铅笔（含炭精条）、钢笔、水粉、水彩（含水墨）做简要介绍，为避

免重复，相关工具材料结合介绍，不另设专栏。

1. 铅笔设计素描

铅笔用石墨做成，分软硬两种类型。H~6H 属硬性铅笔，数字愈大愈硬、愈淡；B~8B 属软性铅笔，数字愈大愈软、愈黑；HB 为中性铅笔。设计素描一般多为中、短期素描，有 HB~8B 足够了。国产铅笔目前以“上海·中华绘画铅笔”质量较好。由于它的笔触比较纤细，黑白对比适中，便于做较深入细致的刻画，加上较容易掌握和修改，是设计素描写生最常用的工具材料。线条、明暗的轻重既与铅笔的硬软型号有关，又与用笔的力度有关，力度运用得当，软铅笔也可画出浅淡的线条与明暗。画法严谨细腻的，笔头削得尖细一些；画法粗犷的，笔头可留粗一些。把软铅笔头削成扁形，可画出小块宽状线。线条的组织运用是铅笔素描美感重要的构成元素及作者风格的个性符号，值得认真探讨。

2. 炭画铅笔（或炭精条）设计素描

炭画铅笔、炭精条是用炭粉压缩加工而成，附着力强，质地比铅笔松脆，比铅笔黑，无反光，作画黑白对比强烈，表现力丰富，有较强的视觉冲击力。炭画铅笔削成圆尖形便于画出各种不同轻重浓淡的线条，适宜画以线条表现为主的设计素描；削成斜、扁形便于铺设明暗调子。将削下的炭画铅笔、炭精条粉末用水调和，用毛笔或水彩画笔调粉末水铺画、渲染物体较大面积的暗部或背景，可得柔的不同明暗调子，干后用炭画铅笔或炭精条画上线条衔接，效果很好。炭画铅笔使用方法与铅笔相似，只是没有软硬不同型号，就一种黑色。炭精条成小方条形，有黑、深棕、墨绿等色，无软硬之分。炭精条因较粗，不宜画小画和精细的素描。这两种笔，初学者不容易掌握好，有一些铅笔画经验后使用较好。国产炭画铅笔、炭精条，目前以“上海·中华炭画铅笔”、“上海·三星绘画用炭精条”质量较好。

3. 钢笔设计素描

“钢笔”在这里是一个广义称谓，包括书写水笔、工艺笔、针管笔、塑料管装水笔等。按其画出的线条效果可分为两类：一类是线条均匀，无粗细变化的，如书写水笔、针管笔、塑料管装水笔等；另一类是线条可粗细变化的，如工艺笔等。钢笔素描的最大特点是线条清晰明显，干后

不会退掉，不怕摸、压，速写本可两面作画，不脏画面，便于长时间保存，印制效果好。因钢笔线条不能擦改，所以要有一定造型能力才能使用好。初习钢笔素描可用铅笔起好大体线稿再用钢笔作画，有一些经验后也可用钢笔直接作画。钢笔设计素描无论是结构素描还是明暗素描，均用线条完成，有如铜版画，适宜画速写或不太大幅的素描。作画时注意线条的粗细、轻重、曲直、疏密对比，注意线条的排列和组织运用。

4. 水粉设计素描

水粉设计素描指用黑、白两色相调或用单色水粉颜料与白、黑两色相调绘制而成的单色水粉画。“单色”一般用明度较重的颜色，如赭石、熟褐、群青、翠绿、深绿等。水粉设计素描可用水粉颜料直接起稿，作画步骤方法与水粉画相同，主要是把握好画面各物体的明暗对比关系及水粉画的特点、性能。水粉设计素描有两种表现形式：一种像绘画色彩画法，表现物象在光照下丰富的明暗变化，颜色不用调匀，明暗层次不受数量的限制；另一种像归纳色彩画法，对物象丰富的明暗变化进行归纳，明暗层次数量有一定的限制，颜色要调匀，填色要匀净。水粉设计素描对后面的设计色彩写生（多用水粉）有紧密联系及作用。

5. 水彩（或水墨）设计素描

水彩（或水墨）设计素描指用单色水彩颜料或国画墨汁调水绘制的素描。单色水彩一般用黑色或明度较重的颜色，如熟褐、墨绿等。水彩（或水墨）设计素描是运用调水量的多少和纸的干湿程度来表现对象的形体结构、明暗、调子等。水彩颜料或墨是透明颜料，没有覆盖力，只能重色压浅色，浅色压不了重色。其作画步骤、方法与水彩画、水墨画相似。先用铅笔起稿，起稿要较具体，外轮廓、大结构、明暗交界线要一一画出，线条不宜太重，用HB~2B铅笔较适宜。着画时一般可从重色或灰明度物体开始，从暗部开始，逐步到灰、亮。着色不要一次过重，要留有余地，以便加强，白色、亮色部位留出不画。画笔用水彩笔加大、中、小几支加健白云笔即可。水彩、水墨素描比水粉素描难度大，因其没有覆盖力，画错了