

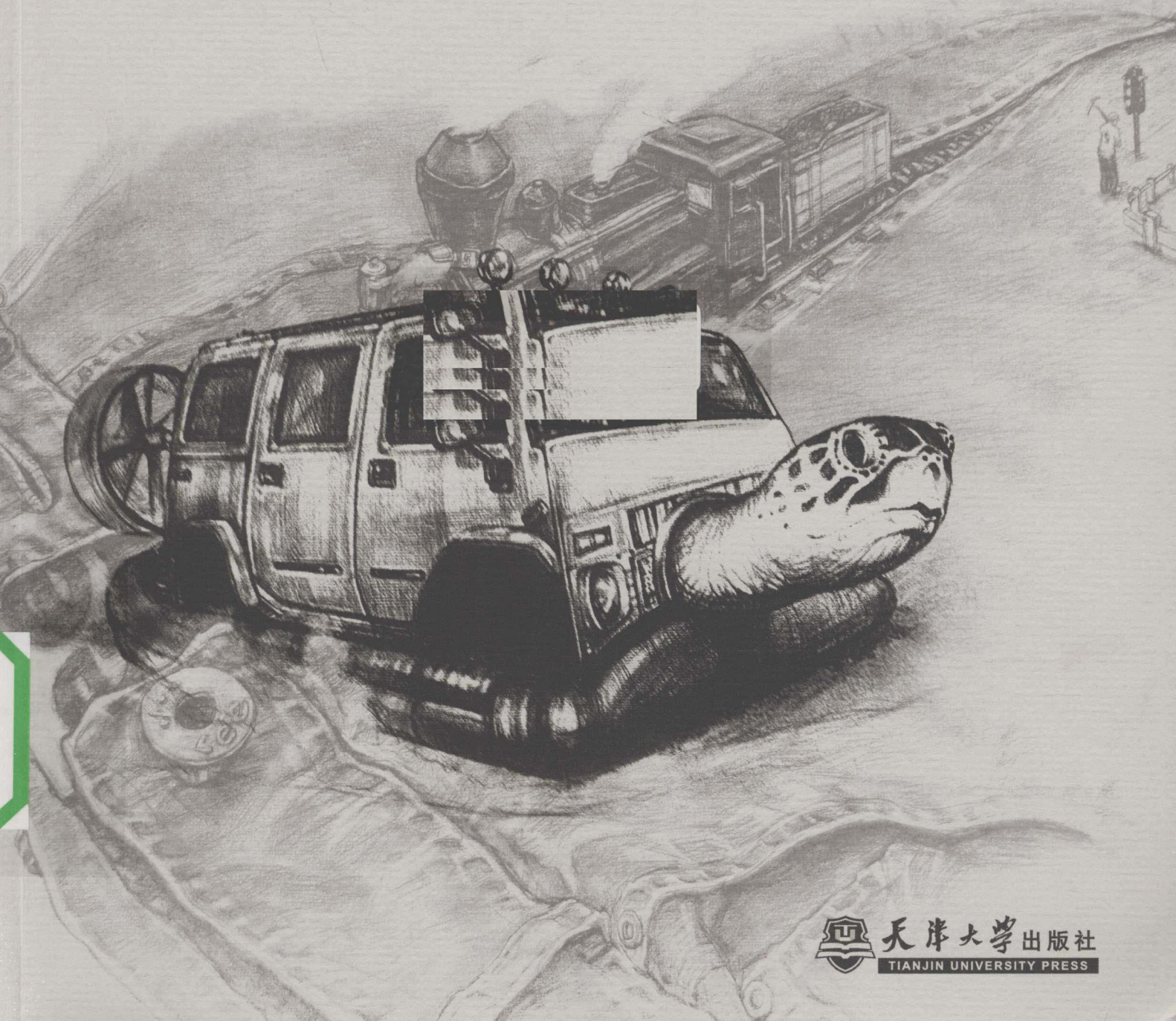
SHEJI SUMIAO

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

设计素描基础

sheji sumiao jichu

张路光 成红军 总主编
侯志江 张 浩 执行主编
梁绘影 董 健 编著

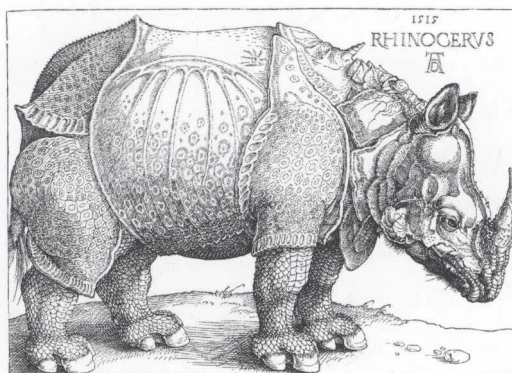

 天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

设计素描基础

张路光 成红军 总主编
侯志江 张 浩 执行主编
梁绘影 董 健 编著

天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

设计素描基础 / 张路光, 成红军主编; 梁绘影, 董健编著. — 天津:
天津大学出版社, 2010. 8
高等教育艺术类专业设计基础规划教材
ISBN 978-7-5618-3643-9

I. ①设… II. ①张… ②成… ③梁… ④董… III. ①素描—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核子(2010)第 152486 号

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

设计素描基础

总 主 编: 张路光 成红军

执行主编: 侯志江 张 浩

编 著: 梁绘影 董 健

策 划: 成红军 张路光

组稿编辑: 林 滨

责任编辑: 林 滨

装帧设计: 成功图文工作室

出版发行: 天津大学出版社

(天津市卫津路 92 号天津大学内 邮编: 300072 电话: 022-27403647)

出 版 人: 杨 欢

网 址: www.tjup.com

经 销: 全国新华书店

印 装: 天津市豪迈印务有限公司

开 本: 880×1230 毫米 1/16

印 张: 6

字 数: 190 千字

书 号: ISBN 978-7-5618-3643-9

版 次: 2010 年 8 月第 1 版

印 次: 2010 年 8 月第 1 次

定 价: 39.00 元

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社调换

引 言

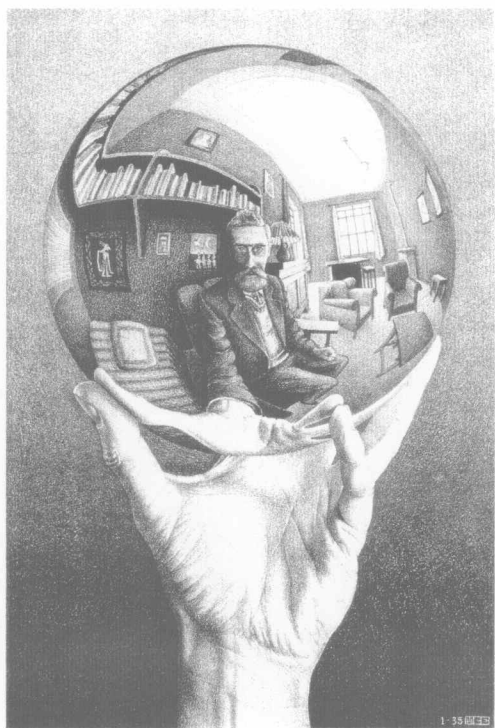
按教学的需要,本书共分成四个大的教学单元:设计素描、设计素描的造型语言、设计素描的思维语言、设计素描的审美语言。而设计素描的造型语言又包括结构造型和明暗造型两个部分,设计素描的思维语言包括抽象造型和意象造型两个部分。由此可以看出本书的后三个单元都是在围绕“设计素描”这一单元来进行的。“造型语言”单元更注重技巧的表现和学习;“思维语言”单元则更注重想法的表现和学习;“审美语言”单元注重的是欣赏和审美的学习与培养。

本教材的实施过程是一个讲练结合的互动过程,既不要教师一味的照本宣科,也不要让学生埋头死练。教学方法应该是多种多样、丰富多彩的,既应该有传统的主流课堂教学方式,又要有现代多媒体教学方法的运用,还要有多种形式的作业练习和讲评结合,从而构成“设计素描”立体的全方位的教学体系。

任课教师在使用本教材的过程中,可以根据所任专业课程的需要来弹性地安排“设计素描”的教学时间和授课时数。一般情况下,建议分两个学期来完成“设计素描”的全部教学和练习任务。只有通过大量的练习和反复实践,才能较好地完成“设计素描”的教学任务并达到教学目的,使学生把素描当成一种手段,能够在设计领域里游刃有余地运用在“设计素描”中学到的知识,从而满足设计专业基础造型的需要。

编者

2010 年

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

编写委员会

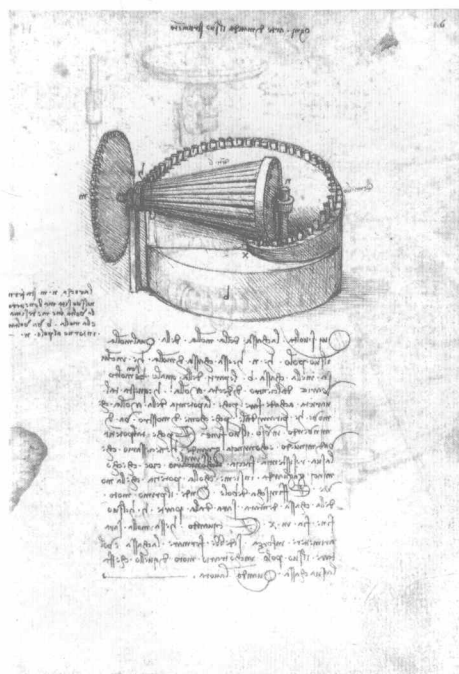
总主编 张路光 成红军

执行主编 侯志江 张浩

编委会主任 侯志江

编委(按姓氏笔画排序)

王冬炎 车晓光 成红军 吕林雪 朱丽 朱艳华 刘畅 刘克功
江山 纪学艳 杨晓钟 李红梅 吴民 张浩 张旗 张宇彤
张路光 赵焜 侯志江 秦少静 郭宏 黄劲龙 矫强 梁绘影
董健 景怀宇 谢崇桥 薄芙丽

目 录

第一章 设计素描▲1

第一节 设计素描的形成和发展▲2

第二节 认识和理解设计素描的概念和性质▲6

第三节 设计素描的特质▲17

第四节 设计素描的工具、材料及应用范围▲23

第二章 设计素描的造型语言▲25

第一节 结构素描▲26

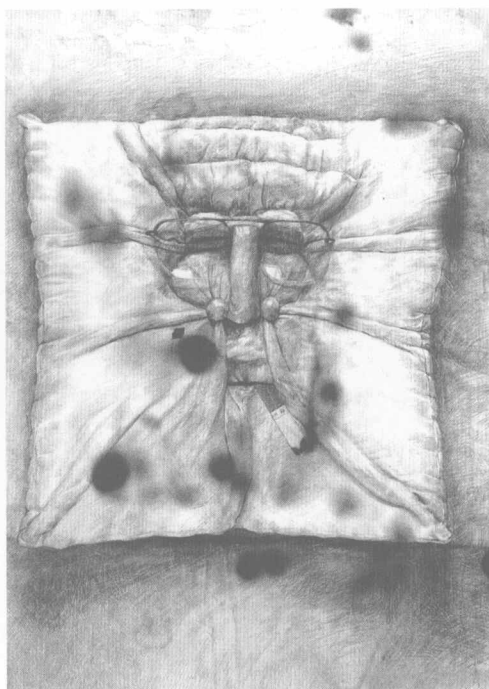
第二节 明暗素描▲35

第三章 设计素描的思维语言 ▲51

第一节 抽象思维造型语言 ▲52

第二节 意象思维造型语言 ▲62

第四章 设计素描审美语言的培养 ▲77

第一节 设计素描的形态 ▲78

第二节 设计素描的构图 ▲80

第三节 设计素描的材质 ▲82

第四节 设计素描的明暗 ▲84

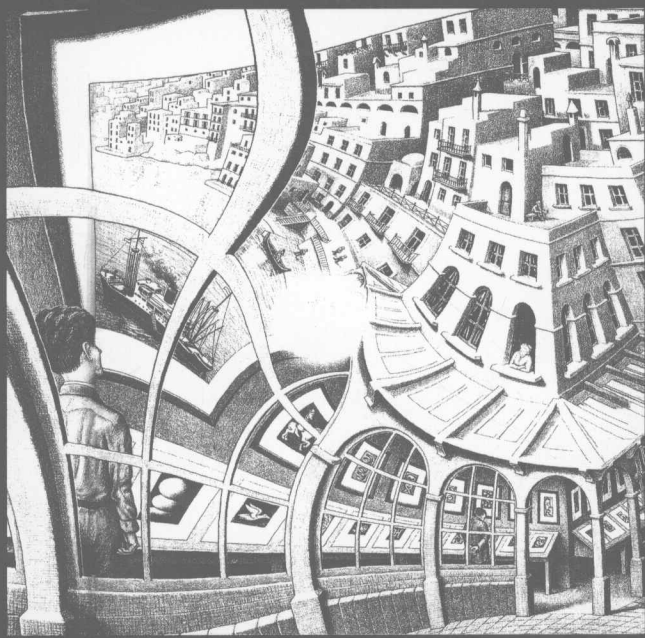
第五章 作品赏析 ▲85

参考文献 ▲90

第

设计素描

章

记录与表达发展到再现自然与生活以及展现人类的思想和个性等超越原始艺术实用前提的纯艺术阶段了,同时也产生了许许多多绘画艺术的门类以及数不胜数的绘画工具和材料。

素描因其工具材料的方便简单和易操作性而成为整个绘画领域的一门基础艺术学科,它自然而然地成为所有艺术家所必须要掌握的美术基础。(图 1.01—图 1.03)

第一章 设计素描

第一节 设计素描的形成和发展

素描不仅是绘画的基础,同时也是整个绘画领域中的一个艺术类别,素描和绘画的起源一样产生于人类的原始社会时期,它是在原始人类的劳动实践中产生的,是对生活的观察和记录,同时也是人类早期审美感受的体现。西班牙阿尔塔米拉洞窟、法国拉斯科岩洞的人物和动物岩画以及我国半坡、河姆渡的彩陶纹样都是人类最早的造型艺术的体现。但那个时期的人类绘画艺术应该是以实用为前提的。随着人类社会生产力的发展和科学文化的进步,绘画艺术也从一般的

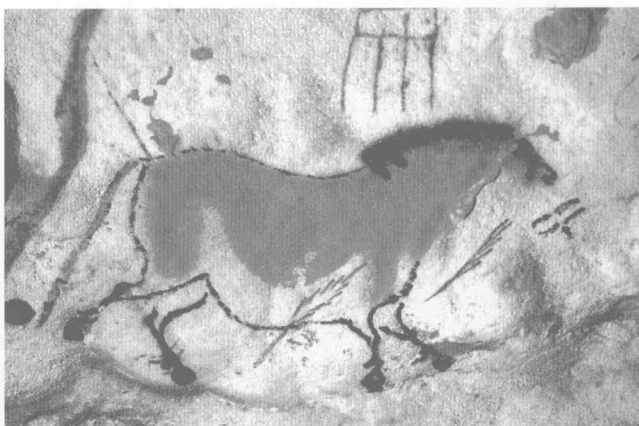

图 1.02 法国拉斯科洞窟壁画 野马

图 1.01 西班牙阿尔塔米拉洞窟岩画 野牛

图 1.03 中国史前原始彩陶纹样

素描和设计的结合最早应该起源于意大利的文艺复兴时期。当时的艺术大师达·芬奇是那个时代杰出的代表。他除了是著名的画家和医生外,更是当时著名的设计师。他的关于运载飞行器的素描设计稿和大量的设计素描手稿都成了素描和设计相结合的典范并且在素描发展史上有着重要的地位。1919年,德国包豪斯学校的创立则标志着设计素描在理论、形式和功能上已经从传统素描中分化出来,是设计素描理论体系的初步形成。随着欧洲工业化进程的发展,设计素描在工业化的生产领域中其理论和实践不断得到发展与完善。20世纪30年代欧洲国家开始出现独立的设计专业,并逐渐形成了较为完善的设计学科和设计教育体系。我国的艺术设计教育始于20世纪50年代,其标志是1956年成立的中央工艺美术学院。20世纪80年代中期,瑞士的巴塞尔设计学校拟订的《设计素描基础教学大纲》开始以“设计素描”这一名词概念建立了以工业设计为基础的设计素描理论。随着我国市场经济的发展,艺术设计课程在我国的高等艺术院校中普遍设立并得到了快速的发展。(图 1.04—图 1.13)

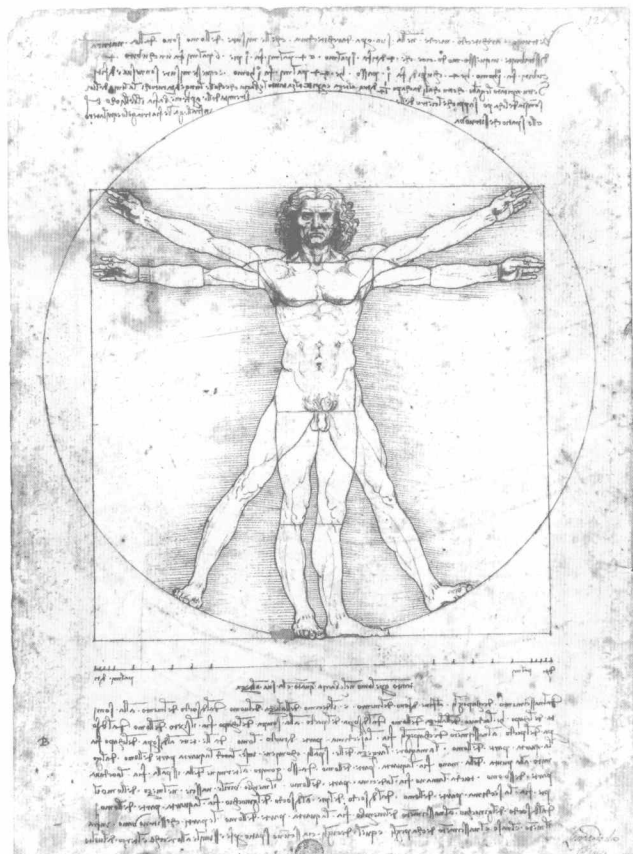

图 1.04 维特鲁维亚人体图(意大利 达·芬奇)

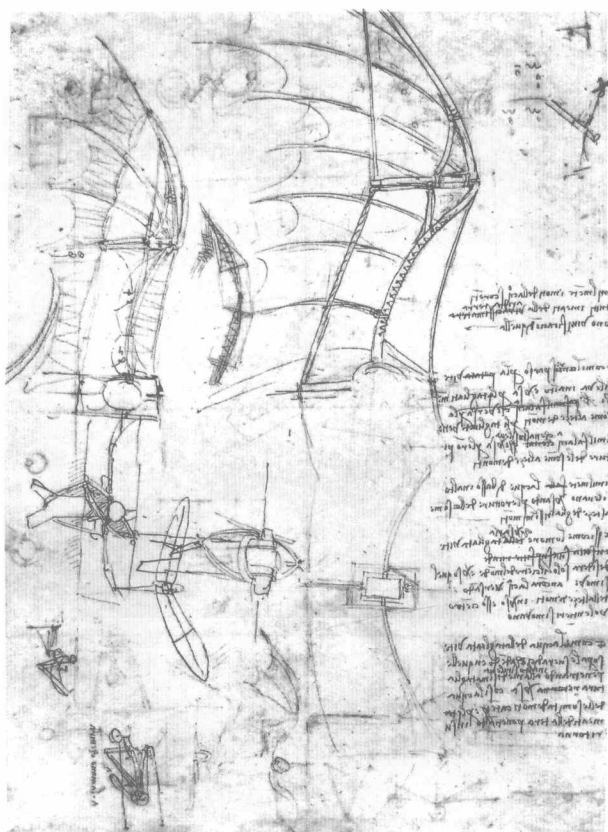

图 1.05 飞行器研究(意大利 达·芬奇)

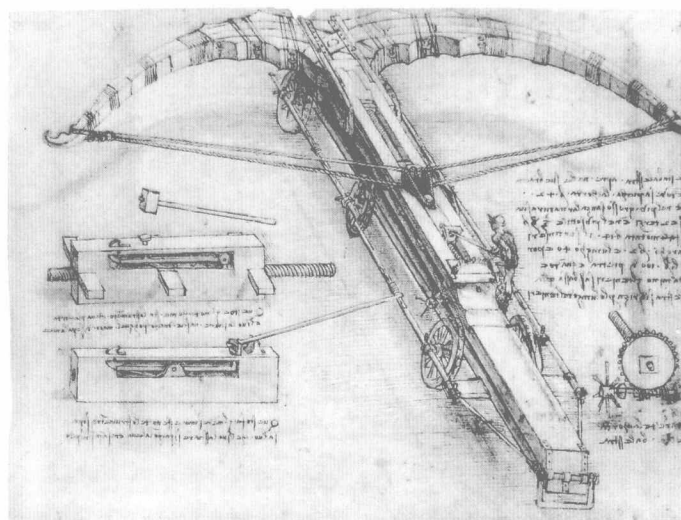

图 1.07 军用设备研究(意大利 达·芬奇)

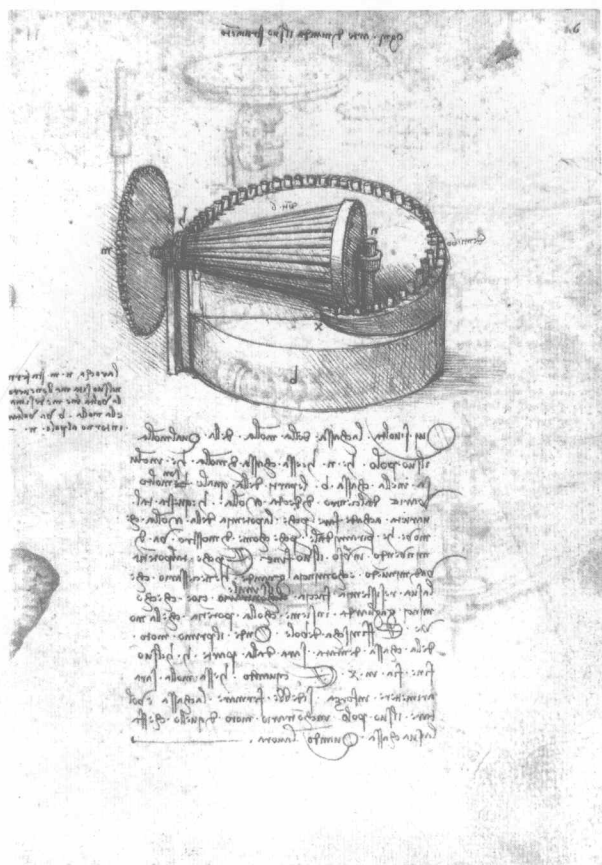

图 1.06 工程学和机械研究(意大利 达·芬奇)

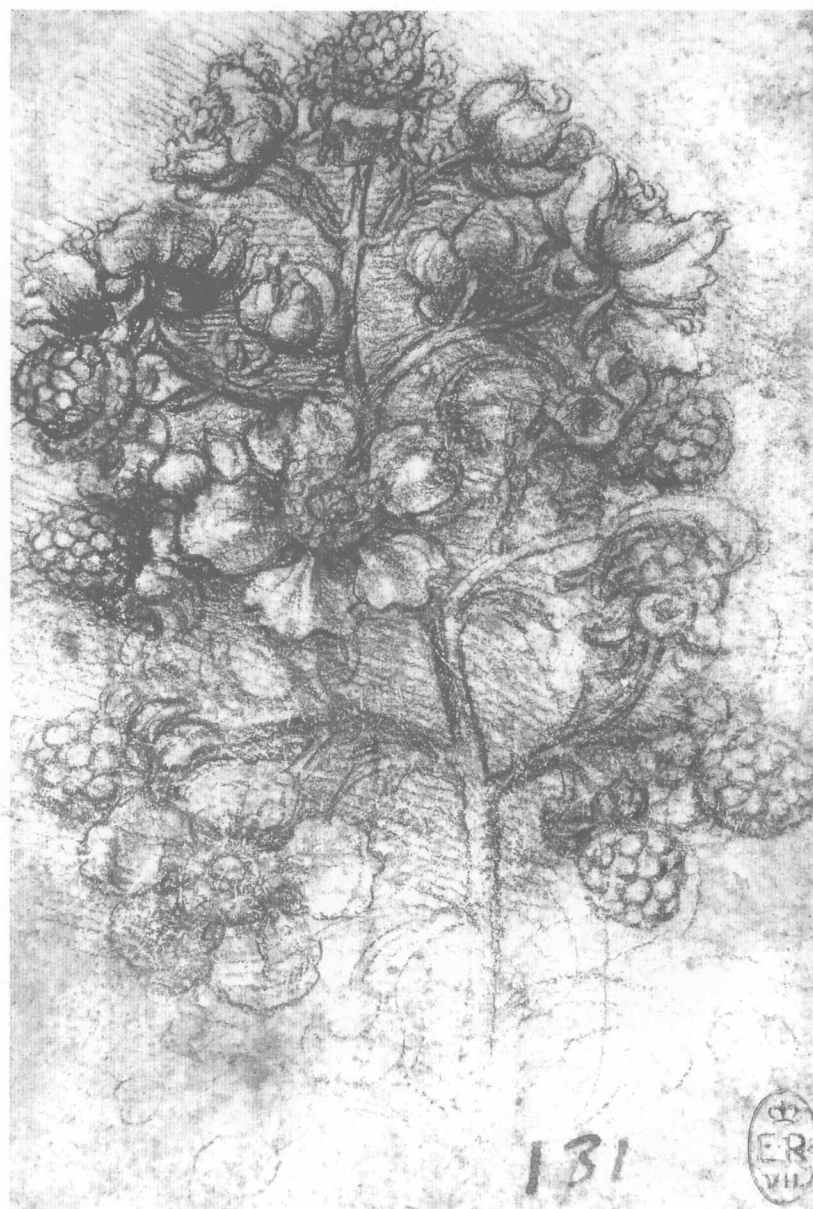

图 1.08 植物研究(意大利 达·芬奇)

图 1.09 包豪斯规章封面设计 学校公章(德国 施莱默)

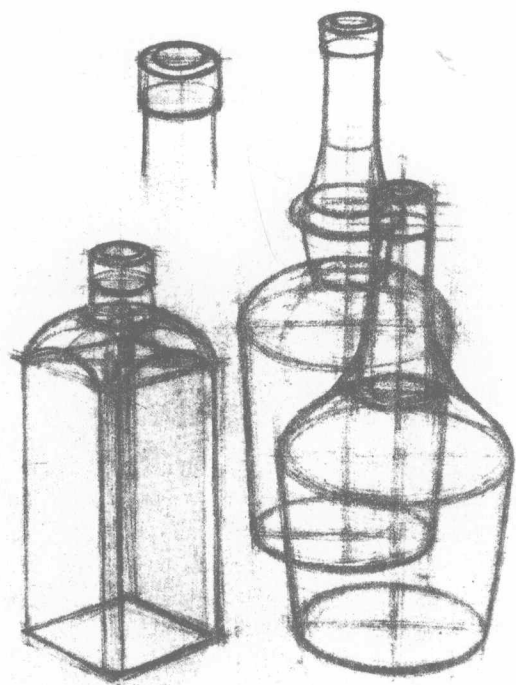

图 1.10 瑞士巴塞尔设计学校素描习作

图 1.11 中央工艺美术学院标识

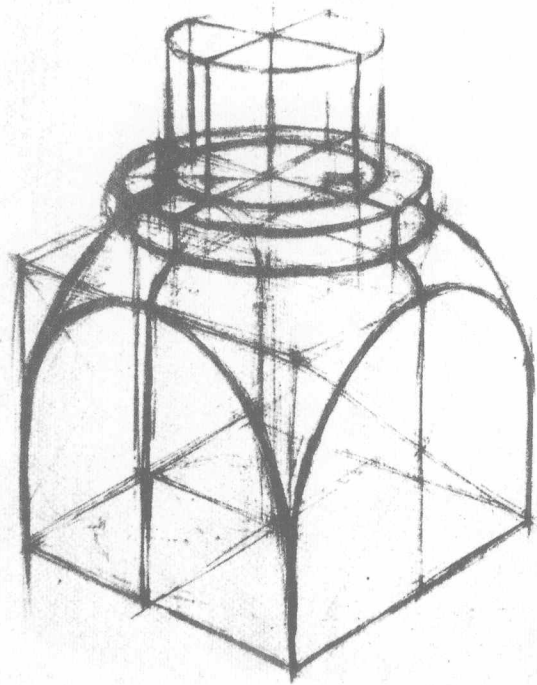

图 1.12 瑞士巴塞尔设计学校素描习作

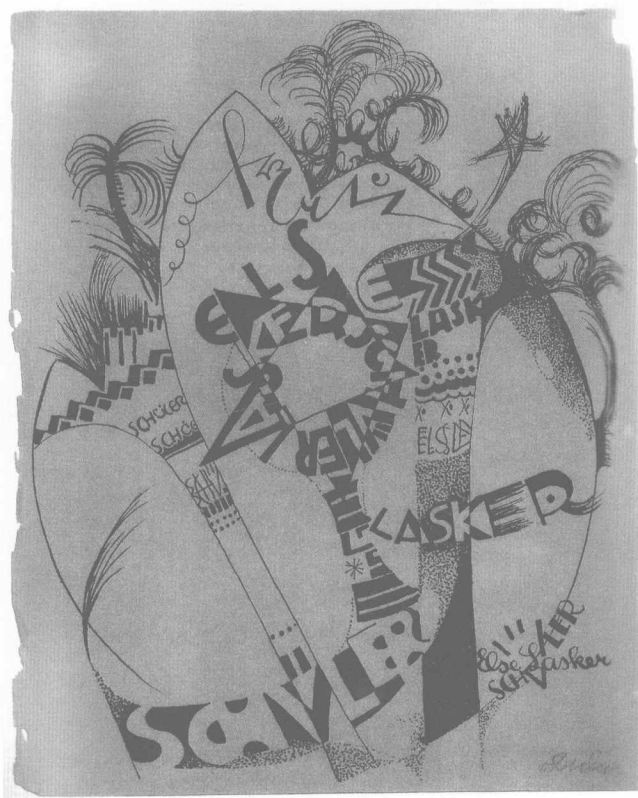

图 1.13 包豪斯朗诵会海报设计(德国 弗里德·迪克尔)

第二节 认识和理解设计素描的概念和性质

设计素描包含设计和素描两层含义。“素描”是指单色的徒手画,是用线条和体块造型的绘画形式。它采用线条和明暗体块等造型手段以单色的绘画形式来塑造形象的形体、结构、动作、光影等关系,它是绘画艺术的基本功。素描所涵盖的范围比较广泛,除了传统意义上的西洋素描外,我国的水墨画、白描以及当代多种形式的单色手绘插画、设计图等其实都属于素描的广义范畴。“设计”是把某种计划、规划、设想和解决问题的方法,通过视觉语言传达出来的过程。“设计”不属于纯艺术的范畴,它包含有社会、经济、技术、生产、消费、材料等因素,注重社会经济性并且具有很强的实用性。这里所说的所谓“设计素描”是素描和设计两者的结合体,它是以设计为目的,以素描为手段,根据素描造型的规律和艺术设计的要求创造的单色造型艺术。它是艺术和科学相结合,形象思维和理性思维相结合,审美与实用相结合的独立的艺术体系,是从纯绘画中分离出来的,既独立又有很强目的性的艺术设计基础训练手段。所以说,设计素描是实用美术的基础,也是设计专业的一门必修课程。(图 1.14—图 1.28)

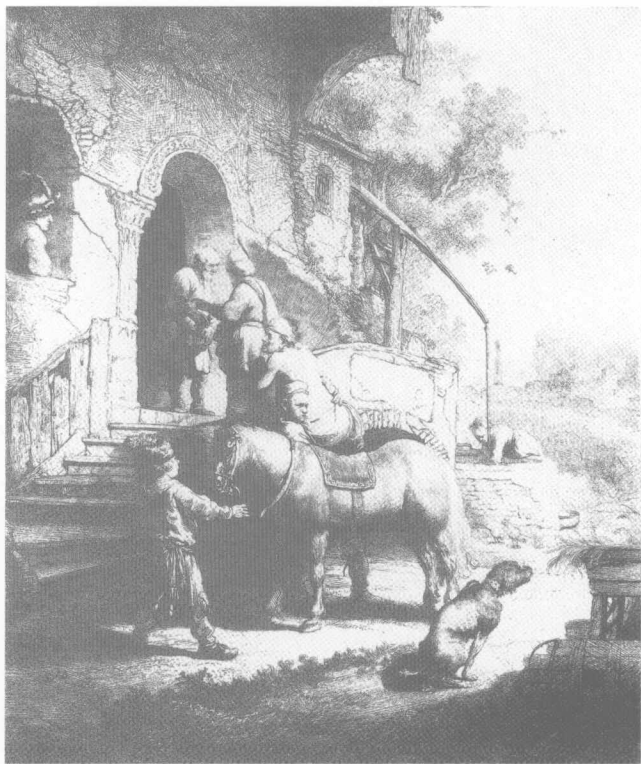

图 1.14 传统意义上的西洋素描(荷兰 伦勃朗)

图 1.15 传统意义上的西洋素描树林(俄国 希什金)

图 1.16 传统意义上的西洋素描(意大利 达·芬奇)

图 1.17 水墨画游鱼(王雪涛)

图 1.18 水墨画戒台秋声(李岗)

图 1.19 水墨画 荷(林风眠)

图 1.21 花卉白描

图 1.20 山水白描

图 1.22 木版年画 天官赐福(山东潍县)

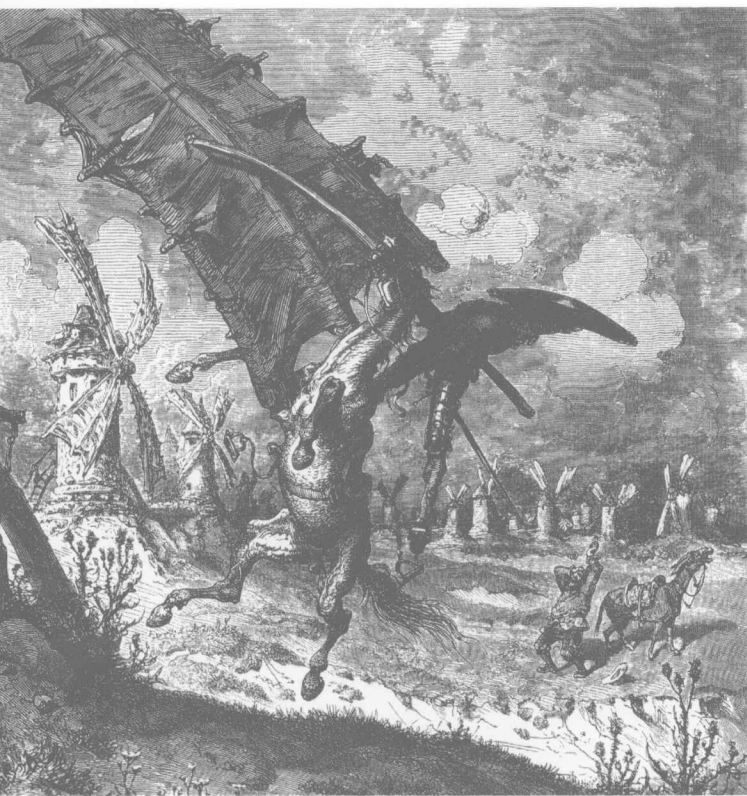

图 1.23 《堂吉诃德》插图(法国 多雷)

图 1.25 插画角色设计(日本 寺田克也)

图 1.24 插画角色设计(日本 寺田克也)

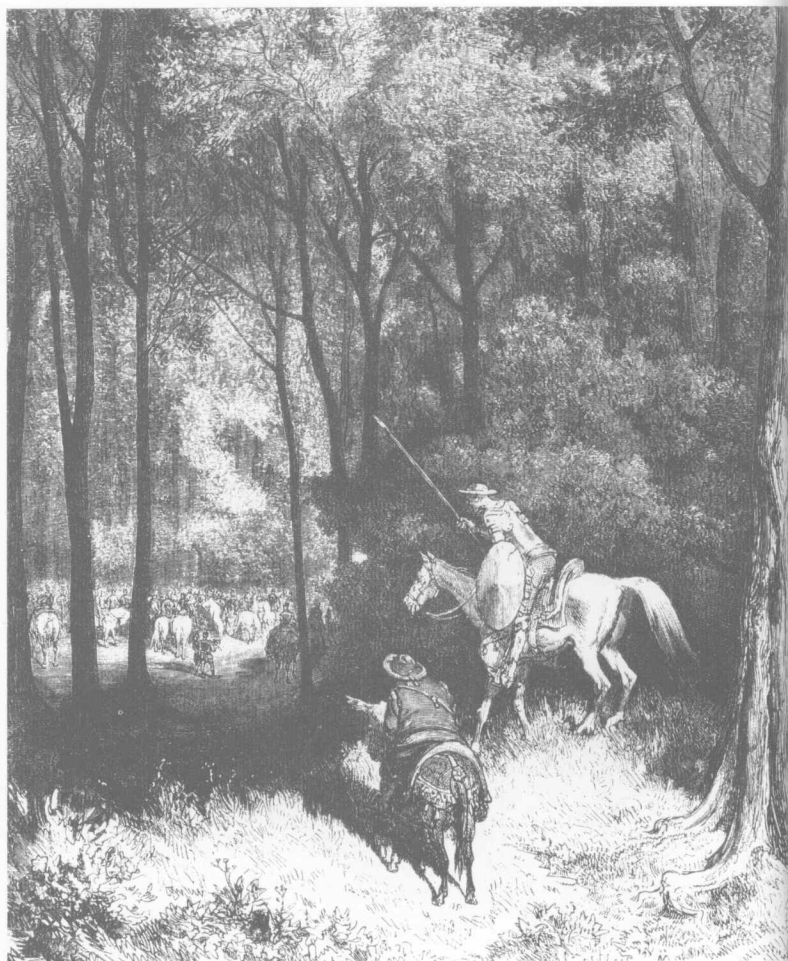

图 1.26 《堂吉诃德》插图(法国 多雷)