

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

设计素描

SHEJI

SUMIAO

主 编 张国平 吴越滨 李红月

Design

北京工业大学出版社

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

设计素描

SHEJI

SUMIAO

主 编：张国平 吴越滨 李红月

北京工业大学出版社

内 容 简 介

本书是作者结合多年的设计实践和设计艺术教学经验,针对艺术设计专业学生编写的一部设计素描教材。它区别于传统基础素描教学的认识和思维方法,更贴近专业发展方向。通过对设计素描各要素的阐释,将再现素描的各种表现手法充分运用到体现创造性思维的设计性素描中来。它是产品设计、环境艺术设计、视觉传达设计、动漫设计、服装设计等众多设计专业学生在学习专业课程前要学习的重要专业基础课程。

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 张国平, 吴越滨, 李红月主编. -- 北京: 北京工业大学出版社, 2012.8

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5639-3206-1

I. ①设… II. ①张… ②吴… ③李… III. ①素描技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 186595 号

设计素描

主 编: 张国平 吴越滨 李红月

责任编辑: 杨 青

封面设计: 大燃图艺

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 100124)

010-67391722(传真) bgdcbs@sina.com

出 版 人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 北京高岭印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 9.5

字 数: 190 千字

版 次: 2012 年 8 月第 1 版

印 次: 2012 年 8 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5639-3206-1

定 价: 48.90 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题,请寄本社发行部调换 010-67391106)

总 序

本系列教材是根据高等艺术设计教育的客观规律,遵循国家对艺术设计学科专业的评价标准、培养目标等要求而组织编写的。

本系列教材注重思维的创新性与知识的应用性、针对性、时效性,适用于普通本科及高职高专院校艺术设计专业的在校学生。创造性思维是人类智能的扩展,是打破常规建立的循环,是超越常规的引导,是感性与理性交融的思考与实践。在艺术设计领域中,原创性是艺术价值的集中体现。倡导创造性思维教育虽然已有很长时间,但时至今日,还有很多院校的艺术设计专业教育仍然停留在传统的技法型教育上。本系列教材通过系统的逻辑思维、非逻辑思维、空间思维等训练,充分调动学生的思维能动性,激发出学生的创造力,为学生打开创意之门。艺术设计是艺术创造性和功能实用性的有机统一,本系列教材在培养学生创造性思维的同时,更加注重知识的实用性。时下,部分艺术设计教材或理论知识内容繁琐,与设计实践工作脱节,不能起到有效的指导作用;或教学理念与案例陈旧,不符合时代发展的要求。在本系列教材编写过程中,作者们秉承与时俱进的精神,采用了大量最新的实际设计案例,设置了切实可行的实操训练,努力将知识融入实践之中,搭建理论知识与设计实践的桥梁。

本系列教材吸收了先进的教学理念和教学模式,力求把当前艺术设计教学领域内最新、最优秀的成果传授给学生,希望能成为艺术设计专业教师和学生的良师益友,同时也诚挚欢迎广大同人批评指正。

前 言

素描是艺术设计专业学生观察客观事物、训练表达能力的基本方法和手段，同时也是艺术家、设计师设计构思和设计表达的有效工具。在进入专业训练的初级阶段，通过严格的素描训练能够快速的学习前人的经验，掌握他们的研究方法、表现手段和创作思路，通过纸和笔发掘思维深处的灵感源泉。

本书主要通过对设计与素描的关系、设计素描的思维方式、设计素描的表达方式等方面的阐释，引导学生完成从传统素描的再现性思维方式到设计素描的思维方式的转变，同时通过各阶段有目的性的训练强化对书中理论的实践转化。

本书是作者结合多年的设计实践和设计艺术教学经验，针对艺术设计专业学生编写的一部设计素描教材。它区别于传统基础素描教学的认识和思维方法，更贴近专业发展方向。通过对设计素描各要素的阐释，将再现素描的各种表现手法充分运用到体现创造性思维的设计性素描中来。它是产品设计、环境艺术设计、视觉传达设计、动漫设计、服装设计等众多在设计专业学生在学习专业课程前要学习的重要专业基础课程。

在本书前面的章节中，通过简短的文字和图片对传统写生性素描各要素做了简单的回顾，同时将设计与素描的关系进行了梳理，便于学生转变思维方式。立足于艺术设计各专业对素描教学的要求，通过深入浅出的文字描述和大量的优秀设计素描实践图片，逐步引导学生完成从传统素描到设计素描的跨越和转化。

本书后半部分就设计素描的基本规律和教学方式与手段做了详细的分步骤讲授，使学生在每一个教学阶段都能得到有针对性的训练。

最后一章列出了几个教学课题，便于学生有针对性地完成教学习作。它们都是设计素描各表现手法的综合性运用课题，是设计素描的创造性表达环节。在学习中，可以结合前面的分析和讲解以及列出的优秀案例和国内外著名艺术家和设计师的素描作品引导学生完成这一综合课题的认知和表现。

本书在组稿和编写过程中，得到了很多老师和同行的支持与帮助。他们无私地将教学实践与教学成果提供出来，与编者分享探讨，在此一并表达我们的敬意与感谢。同时也感谢为本书提供作品的所有作者和同学。

由于时间仓促和编者能力有限，本书在各方面还存在一些缺点和不足，敬请广大同行提出宝贵的意见。

编 委 会

主 编：张国平 吴越滨 李红月

副主编：代洪涛 李宗源 王诗彦 胡伟飞

编 委：魏龙国 陈 杰 吴冷杰

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

目 录

第1章 素描与设计素描 /1

1.1 素描的概述 /1

1.2 设计与设计素描 /17

第2章 设计素描的语言与形式 /23

2.1 设计素描的基本视觉语言 /23

2.2 从视觉的心理体验到设计素描的表达 /46

2.3 有意味的形式 /58

2.4 设计素描在绘画语言上的拓展 /59

第3章 设计素描的表达方式与设计创意 /63

3.1 设计素描的表达方式 /63

3.2 设计创意素描绘画 /88

3.3 综合材料表现 /89

第4章 设计素描习作欣赏 /91

4.1 基础素描习作 /91

4.2 设计素描习作 /106

4.3 结构素描习作 /126

4.4 素描中的平面构成关系探索习作 /128

第5章 设计素描教学分阶段课题及要求 /140

5.1 课题一 /140

5.2 课题二 /140

5.3 课题三 /141

参考文献 /142

第1章 素描与设计素描

1.1 素描的概述

1.1.1 素描的概念

通俗地说,素描就是用单一颜色来描绘对象的一种绘画表现形式。一般而言,它不注重对色彩的表达,而只强调对物体结构、轮廓、空间关系、明暗节奏等因素的刻画和研究。作为一种绘画形式,它通常用单色或有限的几种颜色来完成绘画表现。在具体的物体刻画中,注重结构和明暗,并通过明暗关系在二维平面上表现出三维立体的艺术效果。更具体地说,素描是舍弃了对象的多种色彩关系,用比较单纯的颜色,通过线条和明暗色块去描绘对象的外形、比例、结构、体积、空间和质感,运用这些造型艺术的基本手段来综合表现空间形象的绘画形式(图1-1-1至图1-1-10)。

图 1-1-1 达·芬奇素描1

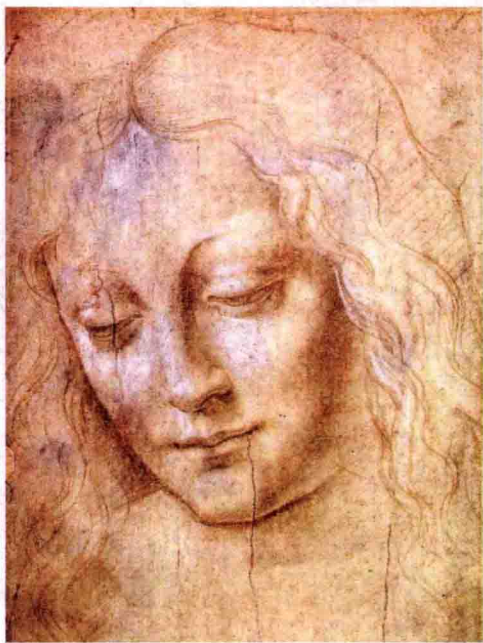

图 1-1-2 达·芬奇素描2

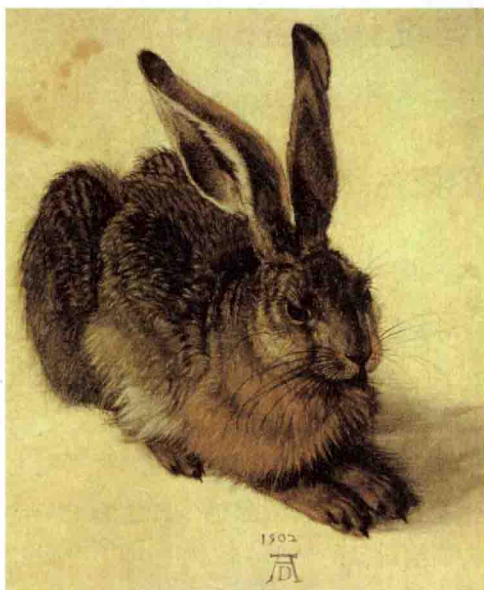

图 1-1-3 丢勒素描 1

图 1-1-4 丢勒素描 2

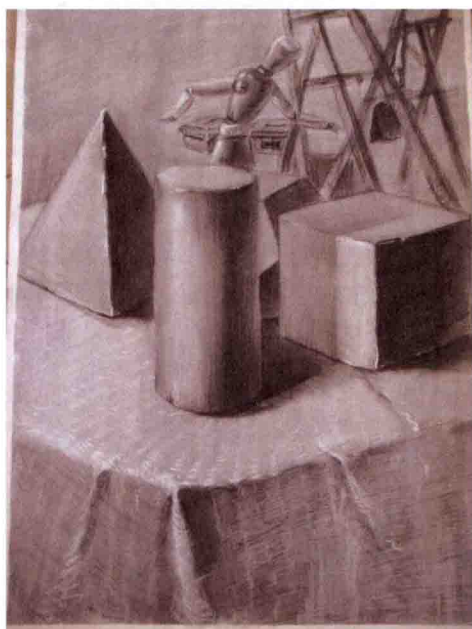

图 1-1-5 学生素描习作 常萌 指导教师 庄惟嘉 1

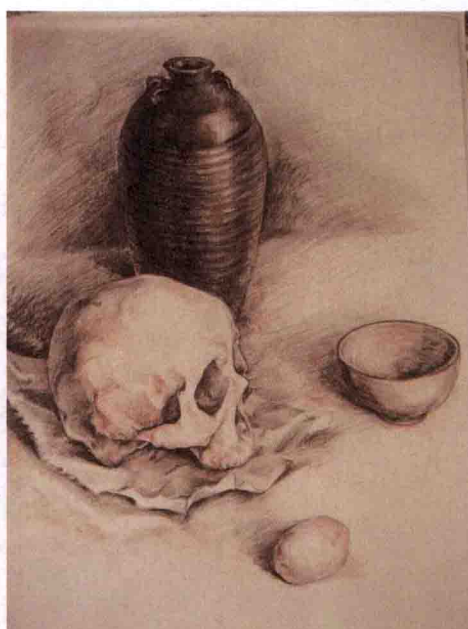

图 1-1-6 学生素描习作 郭玮 指导教师 庄惟嘉

图 1-1-7 学生素描习作 常萌 指导教师 庄惟嘉 2

图 1-1-8 学生习作 李吉亮 四川美术学院 纸本铅笔 半开

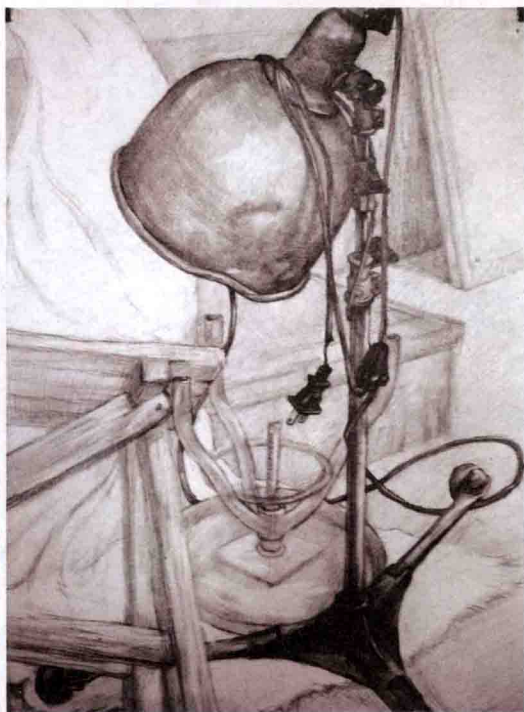

图 1-1-9 学生习作 中央美术学院 纸本铅笔 1

图 1-1-10 学生习作 中央美术学院 纸本铅笔 2

1.1.2 素描所使用的材料工具

常见的素描用笔是炭笔、铅笔，也有钢笔、水墨、蜡笔、碳粉等其他用笔或材料。素描所用纸张则以白色的素描纸和其他质地较为坚实的白色纸张为主，也有以有色纸或其他可供描绘的基材进行描绘的。随着艺术形式的发展和多种材料的使用，表现语言和使用工具及材料也越来越丰富多样。一般来说，凡是能够用于书写的工具都可以作为素描的材料和工具。

画笔：常见的素描通常是以铅笔、炭笔、炭条或其他各种黑色的绘画工具描绘的，利用黑白色彩层次表达物体的空间、质感、光线等画面要素，但也有用彩色笔（如棕色、红色、蓝色等）描绘的。某些艺术家用彩色作为基色，以黑色强调暗部，再以白粉提出亮部和高光，从而丰富了素描的表现形式。现代一些艺术家也采用其他多种材料，通过剪裁拼贴、肌理表现、打磨以及简单的雕琢等多种材料技法进行尝试，这在某种程度上也属于素描范畴。

画纸或画布：传统的素描一般是以素描纸作为描绘的基材。现在的素描纸也不仅限于白色，而是有着多种颜色和丰富的表面肌理效果，从某种角度来说拓展了素描的表现效果。也有艺术家用木板、纺织物等平面作为素描的基材，使素描与其他绘画形式间的界限越来越模糊。

1.1.3 素描的作用

1. 作为造型训练的手段

素描是培养绘画、设计造型表现能力的有效手段。它主要用于学习视觉艺术的表现技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。艺术是表现事物的一种手段。无论是偏重纯精神表达的造型艺术，还是与社会生产联系更加紧密的设计艺术，它们的基础都是造型。艺术造型是人按照自然方式进行的复杂劳动，是一项需要长期训练才能形成的特殊技能。艺术造型不只是塑造孤立静止的物体形态，更重要的是表现物体中各种形式的有机关系。掌握艺术造型的方法，需要运用人的自然思维方式和操作方式，需要研究自然物体的形式特点并认识它的变化规律及条件。素描是解决这些造型问题的最佳途径，这在视觉艺术的造型实践中得到了充分的证明，因此，素描被视为视觉艺术造型训练的基础。总的来说，素描训练是一切视觉艺术造型的基础，它是这种专业学习过程中必须经历的一个阶段。

2. 作为思维创意的源泉

素描除了是艺术家对表现技能的训练手段外，还是艺术家在创作前期针对光影、构图和全幅之规模等要点所做的研究和探讨。它是一幅画创作的初步构图或造型推敲的过程。一幅出自风景画家的速写或素描通常是一幅小而快的记录，用来表现风景的光线效果，同时也是为了将来重新作画时的构想做准备。

在现代艺术和设计工作中，特别是在作品的创意阶段，很多艺术家和设计师往往采用素描的手段来斟酌和记录创意灵感和创作思路，这种素描形式又称为方案草图。素描这种快捷方便的表现手法为艺术家、设计师捕捉转瞬即逝的创作灵感提供了最为有效的途径。

1.1.4 画家的创作草图

如图 1-1-11、图 1-1-12 所示为著名画家所创作的草图。

图 1-1-11 达·芬奇素描 3

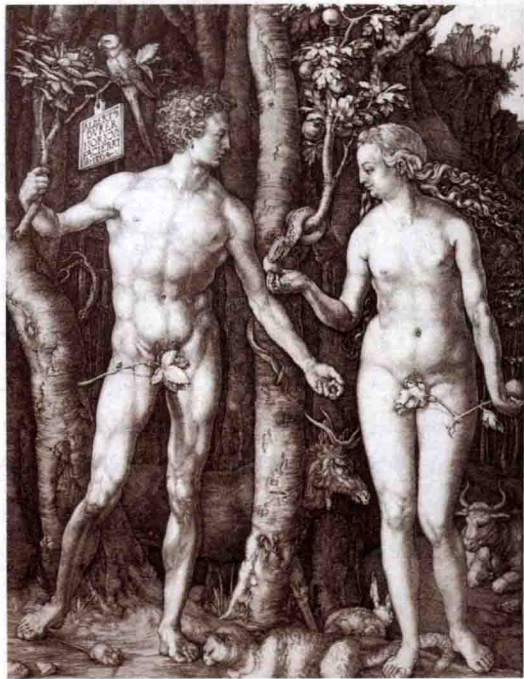

图 1-1-12 丢勒素描 3

1.1.5 建筑师的方案草图

如图 1-1-13 至图 1-1-16 所示为建筑师的方案草图。

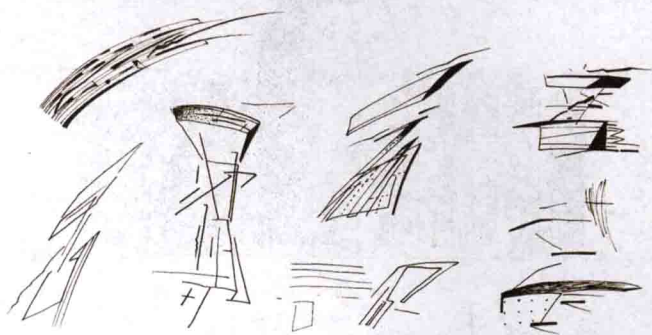

图 1-1-13 亭 阿尔多·罗西

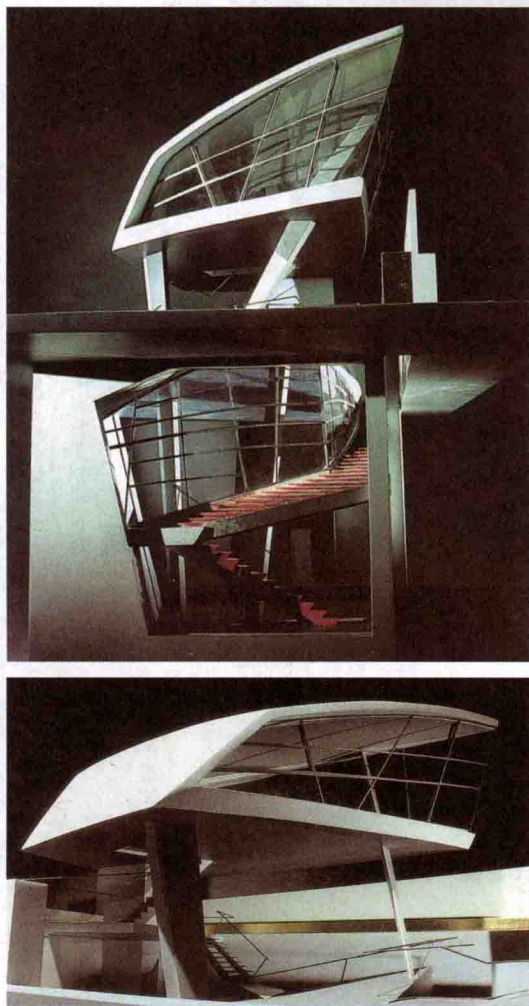

图 1-1-14 旋转展厅设计

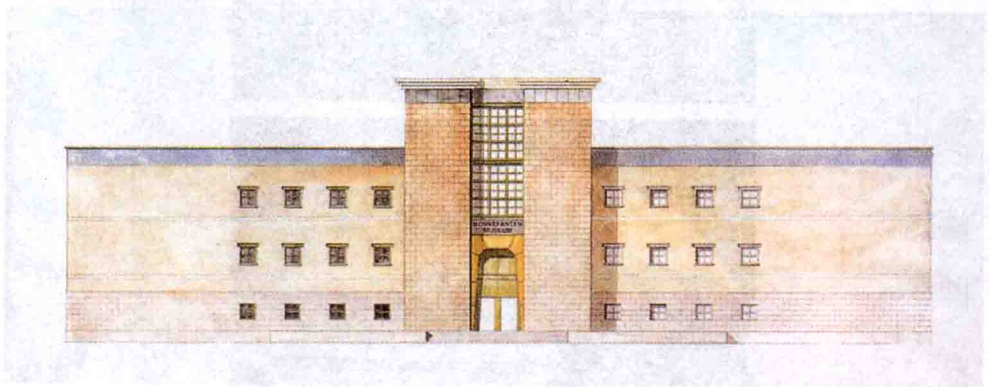
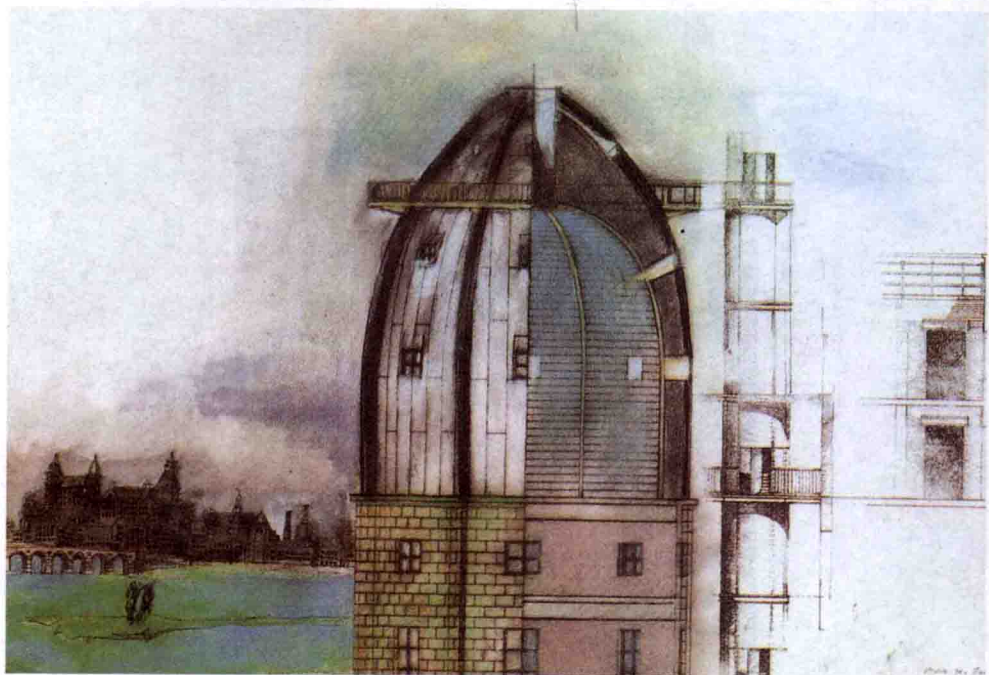
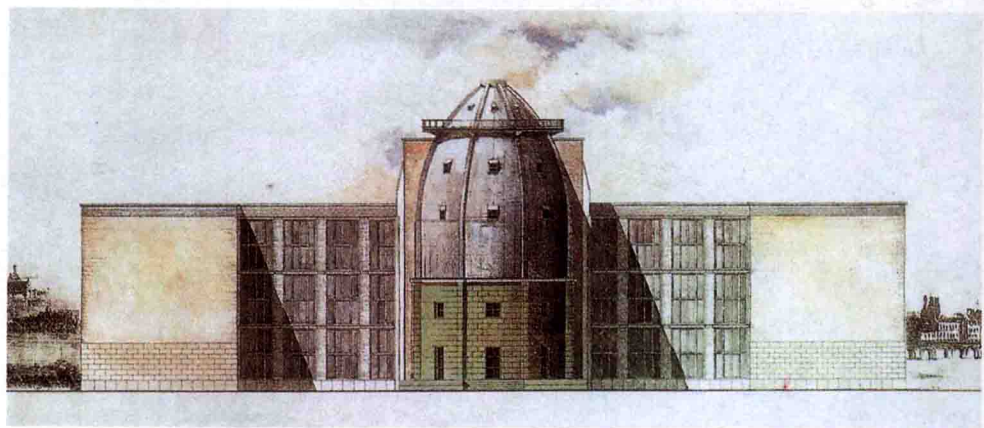

图 1-1-15 阿尔多·罗西 博物馆新建筑 1

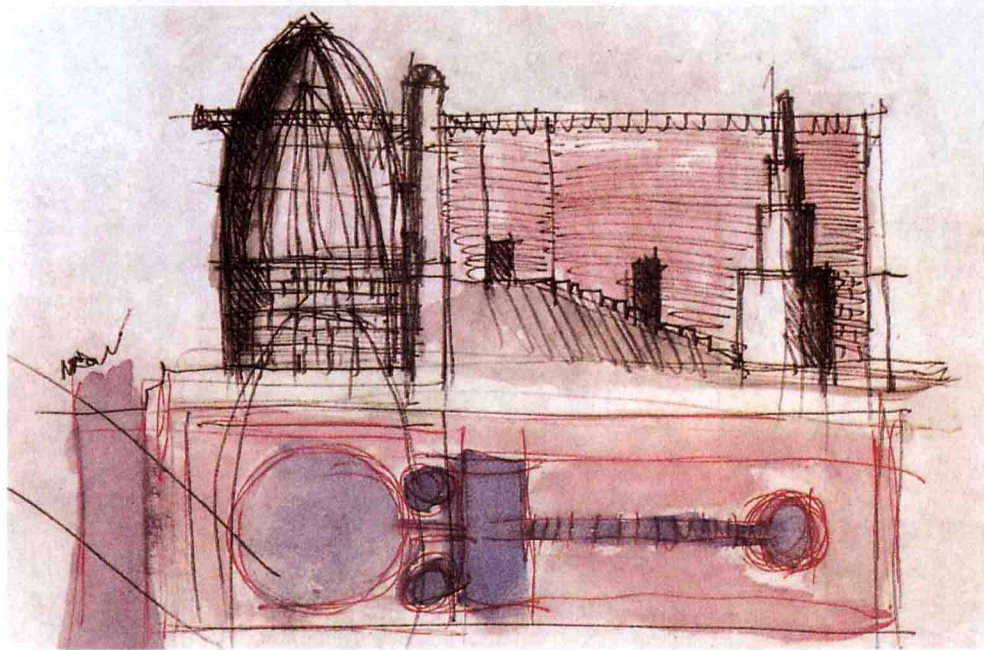
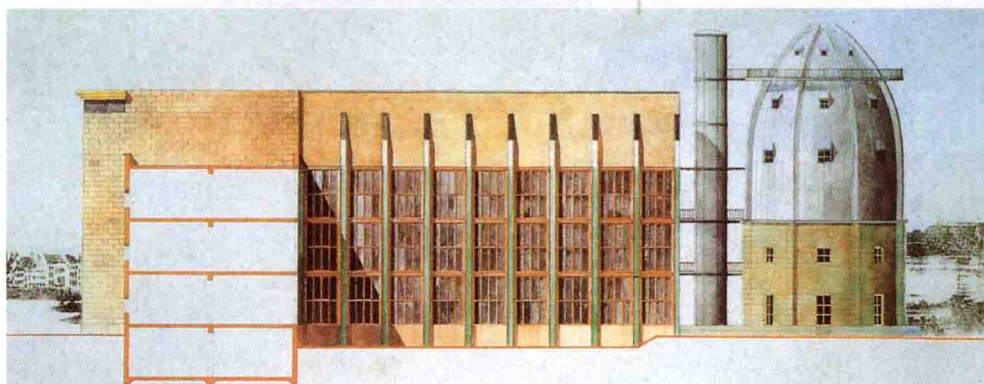
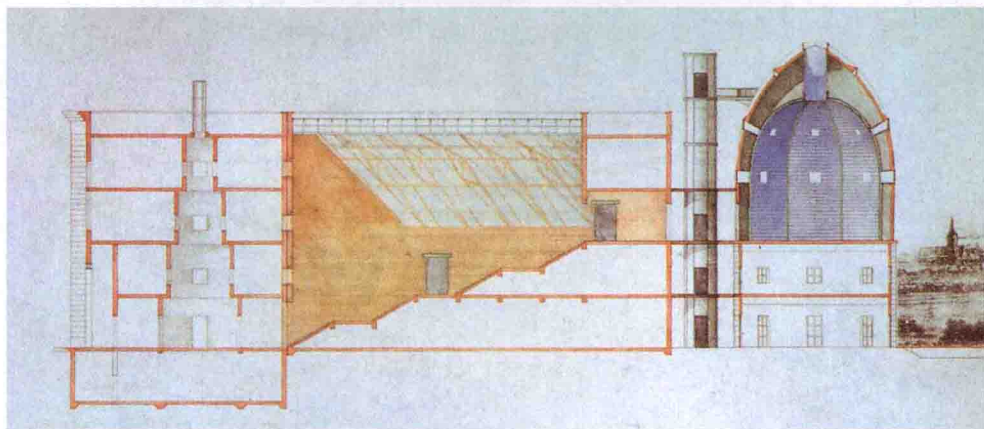

图 1-1-16 阿尔多·罗西 博物馆新建筑 2