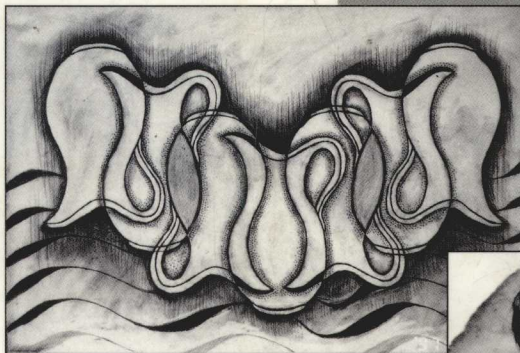

● 唐丽春 著

设计素描

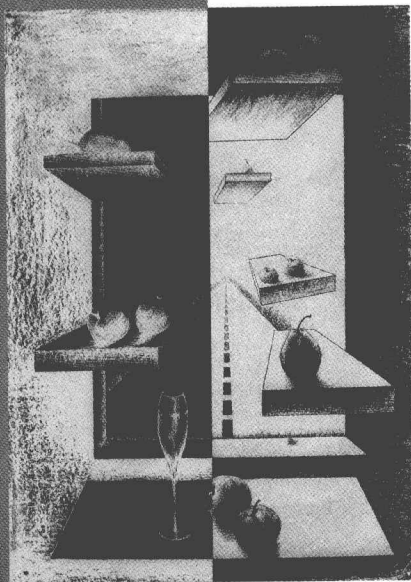

人民日报出版社

J I S U M I A O

设计素描

唐丽春 著

人民日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/唐丽春著 —北京:人民日报出版社:2000.6

ISBN 7-80153-290-2

I.设... II.唐... III.素描-技法(美术)-教材

IV.J214

中国版本图书馆(CIP)数据核字(2000)第 32828 号

设计素描

著 者:唐丽春

责任编辑:宋桂芳

装帧设计:郑秉宏

出 版 者:人民日报出版社(北京金
台西路2号,邮编:100733)

发 行 者:新华书店

印 刷 者:北京科技印刷厂

开 本:880×1230 1/24

印 张:5

印 数:2000

印 次:2000年6月 第1次印刷

书 号:ISBN 7-80153-290-2/G·169

定 价:23.00 元

前言

人们习惯于按部就班去做早已规定或计划好的事情时，认为这一切均是顺理成章的事。正如学习素描，是以明暗色调为主要表现形式，如实地刻画和再现被描绘物一样。素描是一切造型的基础。不少前辈与同行为素描教学总结了大量的方法和经验，并在遵循传统，继承传统和发扬传统的基础上，提出了许多新观点，值得我们学习和进一步发扬。

就设计的基础教学而言，不仅要训练学生的基本功底，更应重视创造性造型的思维方式的训练，启发与肯定个性化的独特观察角度和艺术表现形式。面对同样的被描绘物，不同的人会产生不同的视觉感受和心理意象。若强求一致，必将抹杀个性的观察和思维。每位作画者都有可能因经验与经历的不同对被描绘物的认识也不同，反映于画中的表现形式及侧重点也不尽相同，甚至同一位作画者因时间心境的变化，对被描绘物的感受和认识也同样会发生变化。它们极有可能孕育着创新的某些因素，萌生出独特的艺术想象，产生出独特的艺术表现途径，可谓意趣触发于偶然，境界创立于顷刻。

在课程的训练中，充分开发学生的创造潜能，掌握作为设计师基本素质和技能训练——设计素描的训练方法，养成“刨根问底”严谨学习习惯，培养敏锐的观察能力、准确的结构分析能力、描绘能力以及丰富的想象力和创造力。充分发挥主观感受引发构想形式的创造性造型于素描设计。培养直视物体结构，看透被描绘物，准确、理性地用结构线塑造型体、表现型体，通过线的各种变化体现出物的空间与体积的表现方

法，并对造形理性的思维和有构想的予以表现，拓展我们的描绘空间。通过发现诸多不同材质或从不寻常的角度看熟悉的物体，从内部看内在结构或骨架，从自然物象的透视、解剖到超越自然实际的构成等方式和方法的训练，培养敏锐的观察能力和感受能力。重要的是体验而不是模仿，强调的是思路而不是模式，重视的是过程而不是结果。这对于创造性思维活动起着积极的推动作用。不提倡教师给学生限制和标准，提倡充分发挥个人的主观能动性，在一种极轻松、自然、和谐的状态下去感受、体会被描绘物，通过自己的认识和感悟选择合适的表现形式。强调注重学习的过程，不墨守陈规，抛弃那种先入为主或离开实际观察的臆想，超越自然的实际外貌，寻求自然的本质。教师在教学中只起引导和把握大方向的作用，如：在对物体的分割与组合的训练中，要求学生针对提供的某一被描绘物予以先分割再组合，但至于该怎样分割，分割物体的哪一部分，需要学生自己进行选择与定位；如何对已分割物进行新形组织，整合出具有新的视觉感受的画面，要根据要求进行再发挥。比如：要求突出画面中的“点、线、面”的组合时，该如何安排构成画面的“点、线、面”，达到怎样的画面效果，全凭描绘者按个人的意志和审美意识而定。也就是说，教师给出大的框架，同学们根据自身的素质、体验及灵感去塑造、丰富和完善，在课程大的要求前提下去无限地发挥。世间万事万物均是有限的，唯有人的想象力和创造力是无限的。

课程的主要目标在于引导和启发学生的创造能力，并认识视觉艺术中的一切创造行为需要的基本原理，领悟各种不同韵律的和谐关系及提高表现这种效果的能力。让学生从单一的素描表现形式之中解脱出来，帮助他们发现自己的长处及个性的魅力，这对整个个性发展具有密切的

关系。在整个教学过程中，教师应避免因个人的喜好对习作武断地作出区别和判断，鼓励学生抓住瞬间即逝的想法，挖掘其内涵加以肯定和发挥，通过素描发现设计。

素描是设计艺术教育的基础。为了帮助学生尽早进入设计状态，将素描中的知识运用于专业设计，作为设计基础教学的设计素描，希望能从中予学生以启发，在素描与设计间起到桥梁的作用。因此，本书通过图文并茂的方式，力图尽力表述和完善在教学中积累的经验，旨在起到抛砖引玉的作用。

此书中的大部分插图均是笔者在教学中学生的课堂习作，虽然不能说它们很完美，但笔者认为瑕不掩瑜，有其可取之处。我由衷地感谢他(她)们提供的图例。同时向所有为本书撰写提供过帮助的领导、同事和朋友们表示深深的谢意！

出版社的领导和编辑同志在各方面给予热情的帮助和大力的支持，才使本书得以顺利出版，在此表示由衷的感谢！

此书是我第一本专著，作为不成熟的作者，在时间仓促下，难免有疏漏乃至错误之处，特诚恳希望同行与读者们批评指正。

唐丽春

2000年5月于海口

目 录

一、概述	1
二、结构素描	1
(一)几何体结构素描	2
1、单独几何体结构练习	3
(1)正方体	3
(2)圆柱体	4
2、几何体的组合训练	6
3、组合器皿与机械模型的表现	10
4、木质器械的表现	15
(二)自然物体结构素描	17
1、自然物体的结构分析	17
2、自然物结构的表现	22
(三)石膏像的结构素描	23
1、动物石膏像结构	23
2、人物石膏像结构	23
3、石膏人体结构	30
三、明暗素描的设计与表现	33
(一)明暗色调在素描设计中的应用	33
(二)素描与专业设计的衔接	42
(三)明暗关系在素描设计中的运用	43

1、构图的变化·····	43
2、素描中的遐想·····	45
3、画面不同时空的组合·····	47
4、构图的特异效果·····	53
(1)对于破坏或残缺美的认识·····	55
(2)在共性中求个性·····	56
(3)素描对分割的运用·····	58
(4)空间层次的再运用·····	59
四、设计素描·····	62
(一)从破坏产生的构想·····	62
(二)素描的装饰性运用·····	65
(三)点、线、面的意象组织·····	69
1、点对形与色的控制作用·····	69
2、线的表现·····	71
(1)线的组织对画面的影响·····	71
(2)线在画中的表情·····	72
3、面的界定与种类·····	74
4、点、线、面的作用·····	76
(四)形体的分割与再组合·····	76
1、单元形的组合·····	76
2、分割的错位组合·····	80
3、图形的重复与透叠·····	82
4、整体形态的重复描绘·····	85

5、整体形与局部形的重复描绘	85
6、共享公共面在素描中的运用	88
五、设计素描的夸张与变形	90
(一)用坐标变形的素描	90
1、线的性质	90
2、间隔	90
3、组合的方式	90
(二)变形的意义	90
1、静物变形	91
2、人物表情的夸张、变形	91
(1)用明暗色调塑造形	92
(2)利用结构线进行造形	92
(3)具有装饰性的块面造形	92
(4)线面结合的造形	92
(5)表情的夸张造形	92
3、脸谱、动物的坐标变化	92

一、概述

设计素描是在素描的基础上对被描绘物原型或构图有所突破和选择，运用造型基础知识进行描绘的有别于明暗色调素描的素描表现形式，是从素描基础的严格训练到个人情感的移入，是在感性思维的基础上运用理性思维开拓新的造形、新的造形思考和塑造新的造型理念的创意教育。旨在强调易被描绘者忽略的自主性思维，避免过分地注重客体的再现，放弃观察和表现的多层次、多方位发展的可能性，使“模仿或复制”的绘画再现形式向“纯形式”或“有意味的形式”转化，从而在观察、理解、感受、判断、想象、审美等重要环节中开发自己的造型能力，按照美的规律创造独具生命的新的形体，是为了设计的素描。

二、结构素描

结构素描是设计素描的一部分，是在理解的基础上对形体的形成和空间位置明确、完整地表达，是从物体的结构着手，完全抛弃光影对物体明暗体积的影响，纯粹从结构出发，理性地客观地分析、理解、判断和剖析被画物体，并生动准确地用结构线塑造物体的造型。

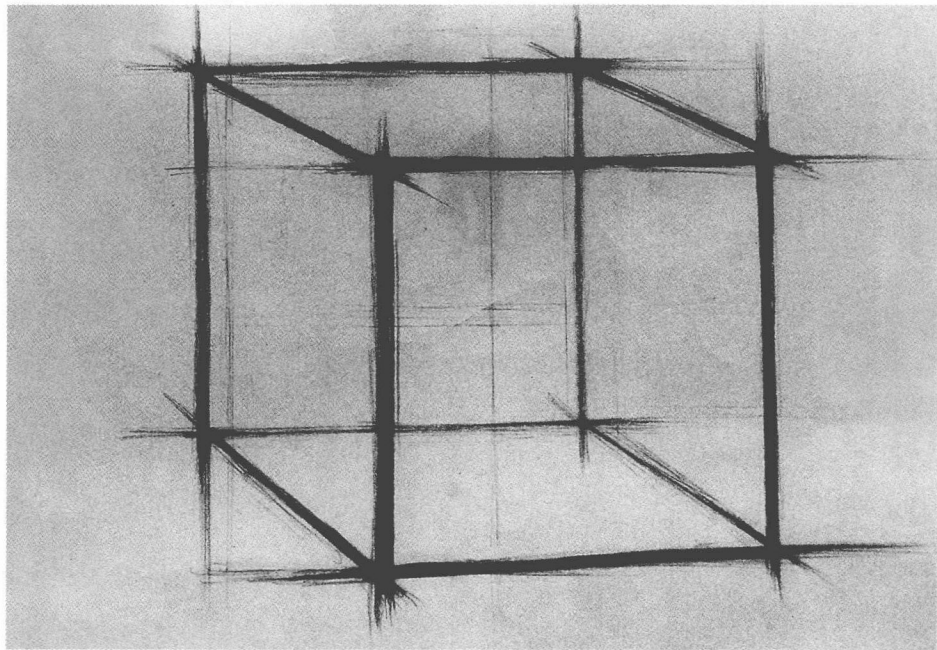
视觉是思维的一种最基本的工具或媒介，视觉感观获得的信息，需要理性去对它们梳理和澄清。结构素描即是将视觉感观获得的信息进行理性的分析和梳理。

（一）几何体结构素描

通常在用传统素描画几何体石膏时，首先要做的第一件事就是构图，其次是用线条塑造型体，凭借感知的经验省略看不见的结构，通过所见部分的结构线来塑造被描绘对象的外型。与之相区别，结构素描是看透物体结构，将被描绘对象的所有结构用线一览无余地表现出来。这就要求作画者不能单凭感觉，要将物体看作玻璃似的透明体，绕过明暗、肌理、外光等给视觉带来的影响，理性地分析、理解它的每个结构、每条线，准确无误地传达它所有的结构信息。通过结构线条的粗细、轻重、深浅等对化，表现物体的空间感和体积感，培养准确的判断力和对结构敏锐的分析能力及表现能力。

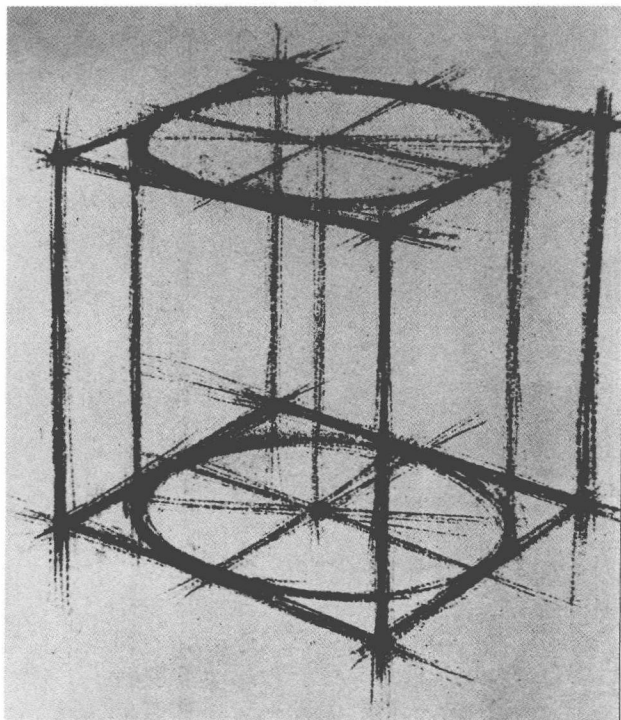
1、单独几何体结构练习

(1) **正方体** 正方体是最基本的几何体，也是初学者学习素描最早接触到的形体，它的每条边长相等，每块面积相等，且同一条边上的面互相垂直。在勾形时除了要考虑上述特征外，还应按照近高远矮，近宽远窄的透视规律来塑造型体。同时注意利用辅助线来帮助和检查造型的准确性，通过线条的粗细、深浅等变化增强画面的生动感和力度感，避免线条完全类同而毫无变化，使画面显得机械、单调和呆板，合理运用线条的虚实有利于表现物体空间与体积。(见图 1 - 1)。

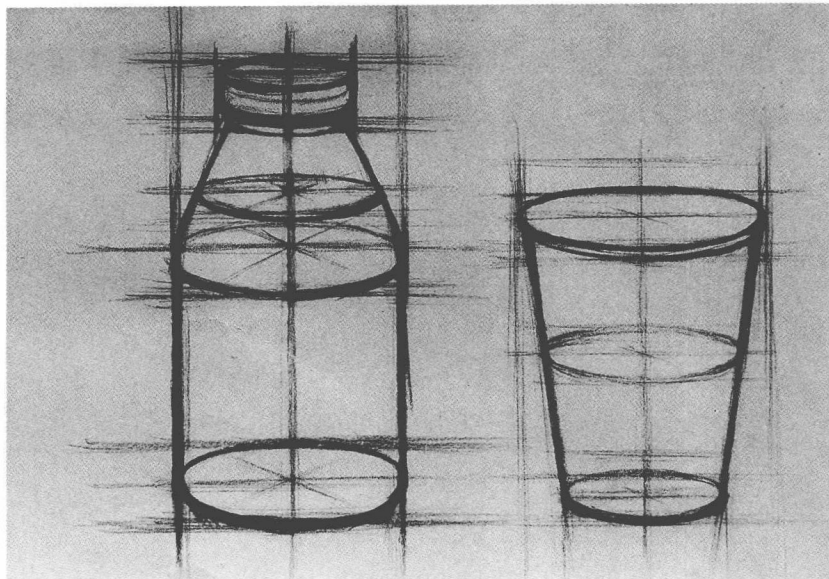

图(1 - 1)

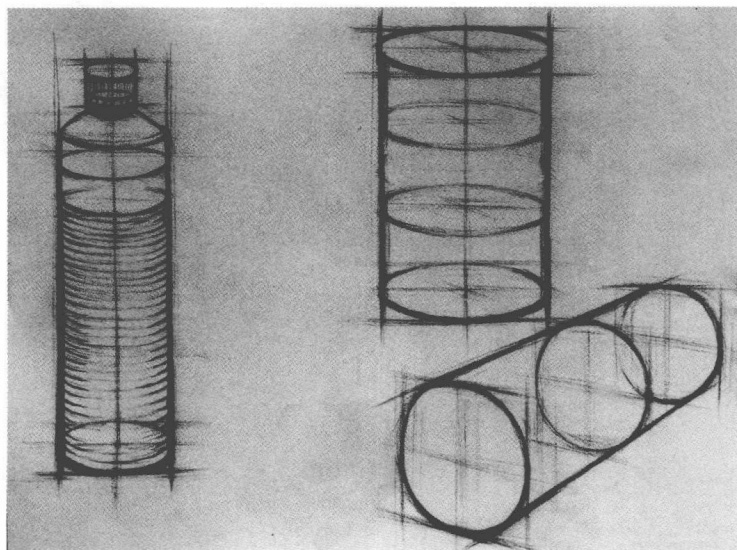
(2) **圆柱体** 有了画正方体的练习，为表现类似的物体打下了基础。圆柱体是在立方体的基础上切出来的，反过来，立方体又能检查圆柱体尺度的准确性(见图1-2)，圆柱体顶面与底面面积相等，用两条垂直直线相连顶部与底部的两个椭圆，就获得了圆柱体。运用于生活中的实用品可口可乐纸杯是在圆柱体的基础上稍作变化，缩小底部圆形面积，将顶部与底部用两条直线相连，构成了上宽下窄的圆柱形(见图1-3)。矿泉水瓶在拉长圆柱体的同时，在顶部作了较大的变化处理，分离出了瓶身，瓶颈，瓶口与瓶盖。它们的构成方式与柱体相同，区别于各部分的连线在长、短倾斜度等作了变化(见图1-4)。

图(1-2)

图(1-3)

图(1-4)

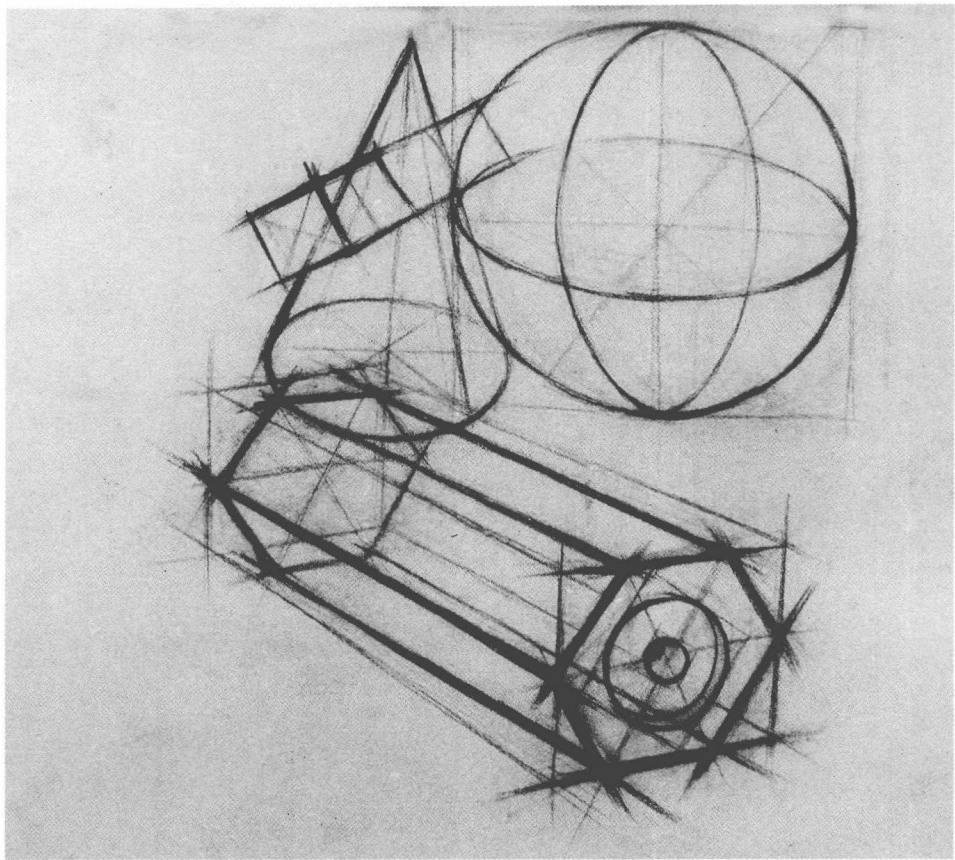

图 (1-5a)

2、几何体的组合训练

单独一个几何体模型容易表现其结构，要表现一组几何体模型的结构就复杂得多，需要描绘者多层次、多方位观察与准确判断，将传统素描知识的虚实关系、空间关系运用于结构线的表现。图1-5a虽然形体间结构线互相透

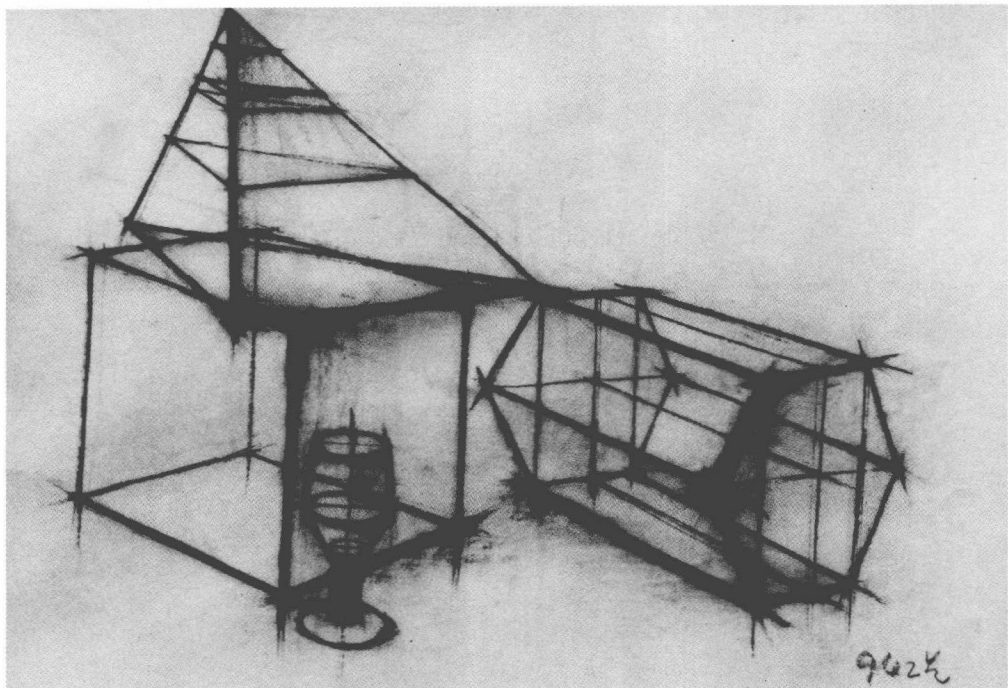

图 (1-5b)

叠错综复杂，但因其准确的结构以及合理的用线，对画面中形体复杂的前后虚实关系并不产生影响，并且对于所描绘模型的结构能明确、完整的表现。图1-5b 描绘的方法上并无错误，由于忽略了画面的整体因素，使每一物体相对独立，物与物之间缺少相互的联系。单看每一个石膏体，无论是在画法上，还是线条的处理上，可以说无可厚非，但就画面整体而言，虚实关系的处理不足，因此空间感显得弱些，说得玄一点就是对宏观的调整较欠缺，但物体的分量感和体积感表现得较为理想。

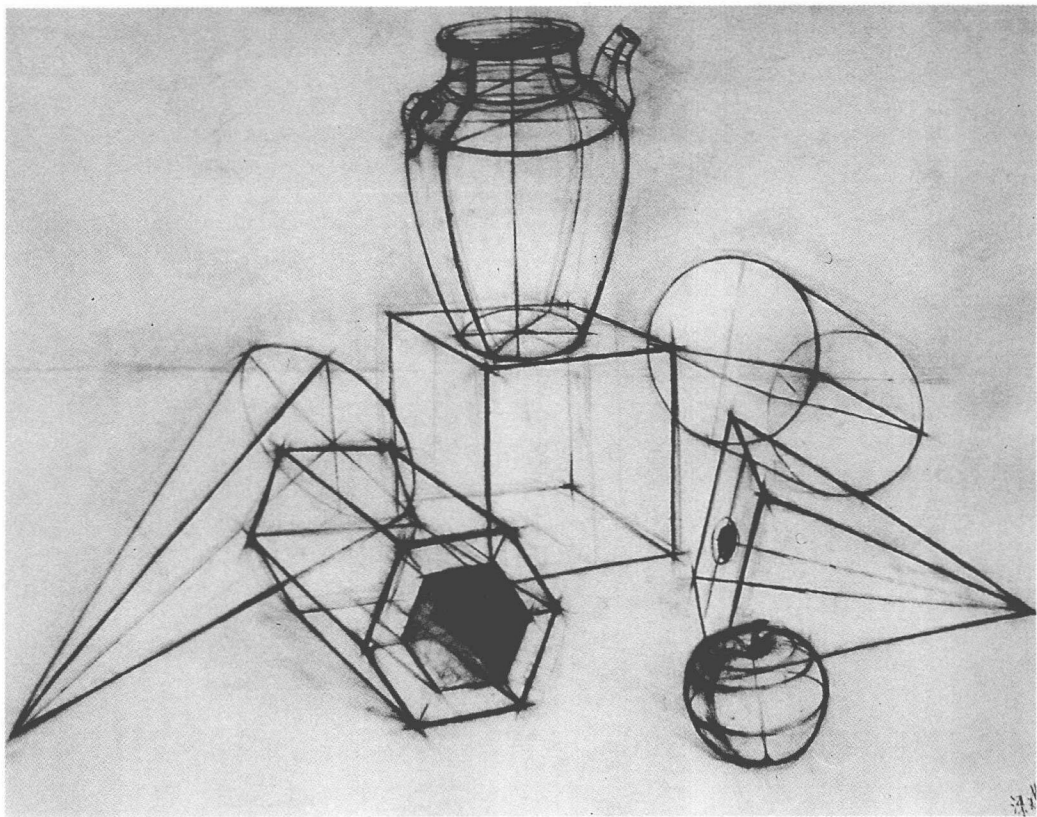

图 (1-5c)