

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

总主编 张小纲

设计素描

主 编 张 良

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

设计素描

张 良 主 编

上海交通大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 张良主编. — 上海: 上海交通大学出版社, 2011

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-313-07465-2

I. ①设… II. ①张… III. ①素描技法—高等·教育—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第142344号

设计素描

张 良 主编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

上海瑞时印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 8 字数: 171千字

2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

ISBN 978-7-313-07465-2/J 定价: 42.80元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 021-51098199-807

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

设计素描

编写委员会

主 编	张 良		
副主编	陈家鹏	班建伟	王亚洲
	马文霆	王雅君	

总序 PROLOG

多年来,在艺术设计教育领域,围绕其基础教学的讨论和探索从没有停止过,艺术设计基础课到底应该教什么?如何教?这个基础对相关专业学习应起到怎样的实质性的支撑作用?成为大家热议的话题。也正是由于这样的讨论多了,实践多了,大家的看法和观点也越来越趋于一致。

之所以称之为设计基础,它一定有别于一般的绘画基础,有着明确的服务于专业设计的基本特点,这就要求我们在教与学的过程中,要避免基础学习与专业学习脱节的现象。同时,设计的·属性也决定了设计教育应主要培养服务于一线的专业设计人才,培养企业一线需要的创意、设计的实现者。因此,艺术设计类专业教学必须以培养和提高个人创造力,包括创意能力、表现能力和实现能力作为育人的核心,并将这一指导思想也贯彻于设计基础教学的全过程。即在强化学生造型能力、表现能力等基础能力训练的同时,注重对学生个人创造力、创意能力的培养。

上海交通大学出版社组织了艺术设计类专业的专家、骨干教师和设计新锐共同编写的这套艺术设计类专业基础课程“十二五”规划教材,旨在将最新的教育教学改革成果奉献给大家,和大家分享,以求共同进步。

整套教材编写的指导思想十分明确,凸显以学生为中心的育人理念,突出知识的传承与创新,强调教学目标与训练过程、方法、手段的一致性。更可贵的是,整套教材从框架构思到内容编排,从案例选择到栏目设计,无一不是教学改革、探索创新的具体呈现,而显示出其实践意义。各本教材的重点十分突出,不是传统知识的照搬,而是系统梳理之后的优化,不是个人教学经验的堆砌,而是各院校改革实践的共同的结晶,更显示出其学术价值。将设计基础课程中的重点、难点实行“项目化管理”,使每一个训练目标都十分明确,训练方法也特别有针对性,成为这套教材的另一“亮点”,显示出其实用性强、可操作性强的特点。

艺术设计基础教学既是一种基础能力的体验教育,也应该是一种创新思维的激发教育,这一阶段教学质量的优劣关系到学生们的可持续发展,甚至能够影响到我们这些未来设计师的整个·生涯,因而必须得到更大范围的重视。

张小纲

设计素描是一门以实训练习为主、培养学生敏锐的视觉观察能力和熟练的造型技能技巧的课程,以提高学生综合艺术素质、增强学生对画面形式语言的把握以及培养他们“先入为主”的创造性表达能力为主要任务。要提高学生们的艺术素质、视觉观察能力以及造型技巧,则需要在必训练习中有一套好的指导方法。一套适合的指导方法,将使设计素描教学活动事半功倍。随着近年来各高校艺术设计学院的设计素描课时量都在不同程度的削减,尤其是艺术设计学院的设计素描课时量都在56~60课时之间,在这么短的时间内要达到设计素描的教学目标,对教师们的教学方法和学生的学习效率提出了更大的挑战。本书的编写就是基于教学课时缩短、而教学任务却不断增加的情况下,根据多年的教学实践和经验,经反复研究和讨论,凝聚大家之力而得出的教学成果。本书具备以下几个特色和亮点:

一、以实训课题为主导

本书的写作就是从实训课堂里的教学情况所总结出的经验,坚持以实训课题为主导,着重强调实训课的重要性,并且针对不同的教学内容和课题设定不同的实训方法和练习。本书从第二章至第四章为实训课题,共十个小节,每一小节都是一个具体的教学课题,分别为构图、表现手法、线条、结构、图案排列、空间、细节塑造、材料、形态以及创意想象,十个课题,这些课题都将从不同的角度去探讨设计素描造型的各个方面,读者可以根据课时安排和自己专业的特点和需要选择要实训的课题进行训练。

二、采用对比研究和多视角的训练方法

在对一个课题进行教学时,为了更好地突出该课题的重要性以及更加深入地去研究和探讨,本书将运用对比或多视角的方法,使教学内容更明确,更能让学生们理解和接受。如在第二章第一节中,为了讲解构图的样式,怎样去认识和确立一种构图的形式感,在实训方法中就引入一种对比的手法,让学生们在一张四开纸上分成九个格子,在每个格子中根据同一组对象进行不同的构图,从而就有了九个视角不同、形式各异的构图,而这些小构图所具备的不同的形式感,将使画者更能体会到关于构图形式感的内容和含义。

本书中每个实训课题都有一种具体而又富有成效的教学方法,从而使设计素描课堂中的教学更加丰富而有趣,这种趣味性教学也在很大程度上激发了学生们学习的主动性和积极性。

由于时间仓促,个人的学识和教学经验有限,故疏漏和不足之处,恳请各位读者和专家指正。

张 良

2011年4月

内容提要

设计素描是一门以实训练习为主、培养学生敏锐的视觉观察能力和熟练的造型技能技巧的课程,以达到对视觉形式语言和信息的有效表达,提高综合艺术素质、对形式感的把握以及思考在先的创造性表达能力。

本书共分五章,其中第一章和第五章为设计素描的导读和延展,从第二章至第四章都作为实训课题,以强调本书以实训课题为主导的特点。

设计素描作为向设计专业学习过渡的一个造型基础课程,无论在训练中获得的造型能力、形式表现能力及创新意识和方法都将在设计活动中发挥着重要作用。

作者介绍

张 良

毕业于中国美术学院版画系 先后获学士和硕士学位

作品参加的主要展览有:

2008年 第三届全国青年美术作品展

2009年 第十二届浙江省美术作品展并获银奖

2011年 第五届广东省版画作品展荣获“优秀版画作品奖”

作品《我们需要的是什么》系列之三被浙江美术馆收藏

作品《沉浮时代系列》入编第三届《中国大学生美术作品年鉴》并获银奖

AUTHOR INTRODUCTION

CONTENT DESCRIPTION

目录

CONTENTS

第一章 为设计服务的造型训练	1
第一节 走出传统造型的局限	1
第二节 设计素描的训练目标	11
第三节 设计素描的时代发展	18
第二章 画面形式感的探索	23
第一节 构图的形式	23
第二节 表现手法的样式	31
第三章 设计素描的造型要素及方向	39
第一节 学会勾线——线性素描的研究	39
第二节 形体的再认识——结构性素描的规律	49
第三节 图案与排列——装饰类素描的效果	55
第四节 空间的想象——环艺类素描的方向	64
第五节 微观的细节塑造——超写实素描的视点	75
第六节 材质的延伸——材料、肌理的应用	83
第四章 创意的开发与引导	93
第一节 形态的想象	93
第二节 超常规视觉的开发	100
第五章 由素描走向设计	109
第一节 先入为主之道	109
第二节 设计素描在设计中的应用	112

第一章

为设计服务的造型训练

第一节 走出传统造型的局限

课程目标 通过研究传统造型素描训练和设计素描训练的特点和区别，强调设计素描快速表达、形式整体与理性分析的能力，以及设计素描对创意、想象的诉求。在数字化图像时代，思考设计素描该怎么为设计服务。

问题讨论 两种素描训练方式各自有何侧重点？设计素描的训练目标是什么？

建议课时 3个课时。

一、传统造型素描的着眼点

1. 素描的定义、来源及发展

素描在汉语中的解释为：单纯用线条，描绘临写物体。在绘画领域或称之为造型艺术的基础，是通向其他艺术门类的桥梁。素描通常是指用一种单色或少量色彩绘画材料描绘生活事物的绘画方式。素描（Drawing）和速写（Sketch）都属于素描的范畴。

实际上，素描是一门独立的艺术，通过人的思维将对物体描绘的激情倾注到艺术表现之中去，并采取变形、夸张以及多样化的表现手法对形象给予必要的强调和丰富。

素描作为一种最基础的绘画方式，在人类社会的形成初期就已经出现。如旧石器时代的人们

就已经懂得用单色绘画的方式来记录所见，笔触简练、色彩单纯的岩画就是素描的最初形式（图1-1）。

图1-1 石器时代的原始岩画——山林野兽

“素描”这一词汇来源于法文dessin和dessein,有设计的意思。人类早期的装饰绘画图案样式都以单色的素描形式呈现(图1-2)。

素描作为独立的绘画形式起源于14世纪的欧洲,完善于15世纪文艺复兴时期。文艺复兴时期的先驱们崇尚自然与科学精神,对于绘画的科学研究也空前活跃,透视理论逐渐完善,解剖学也开始兴起,出现了大批的研究性素描作品,这些作品专注于对象的结构、透视、明暗表现,尤其是在文艺复兴三杰:列奥纳多·达·芬奇(图1-3、图1-4)、米开朗基罗、拉斐尔(图1-5、图1-6)笔下,精致洗练的素描作品展现出无穷的表现力,

图1-2 古希腊的瓶画——两个对弈的战士

大师作品欣赏

图1-3: 达·芬奇这张作品运用炭笔画于浅棕色牛皮纸上,高光部位加了一些白色色粉来强调。达·芬奇在绘画中运用圆球体受光变化的原理,首创“明暗渐进法”,就是由亮部到暗部渐变的过渡,像烟雾一般。

达·芬奇擅长于以炭笔和色粉两种工具交替使用来绘画,他的素描往往形象饱满,光线柔和,立体感极强。画面上好像被蒙上一层薄雾,圣母子、圣安娜和小约翰就在这种雾一般的环境中相对地微笑着。加上画家选用的是浅棕色牛皮纸,因而炭笔所形成的朦胧感,又有一种宛如画中人物置身于月光下的气氛。

图1-3 《圣母子、圣安娜和小约翰》/列奥纳多·达·芬奇

而且在各种造型艺术种类中的地位与作用被推崇到了无与伦比的高度。

如达·芬奇认为素描本身是一种科学，是一切造型艺术的基础，可以锻炼造型技巧和培养正确的观察方法及表现方法。随着艺术学院的兴起和画家们的绘画实践，逐渐确立了素描作为一切艺术的基础的地位，形成了“素描基础论”的概念。素描作为各种创作的基点和前奏，被艺术学院广泛应用，逐渐发展成熟以及被系统化。到了19世纪末以及20世纪，随着印象派、立体主义、解构主义、达达主义等艺术潮流的兴起，艺术已经不再拘泥于单纯的写实再现目的和表现形式，素描的训练和创作也更加自由，内容也不再仅仅包括线条的描绘、光影、调子结构等，更重要的是通过这样的方式去表达创作者的情感与观念。

图1-5 《头像与手的习作》/拉斐尔

图1-4 *La Belle Ferronnière*/列奥纳多·达·芬奇

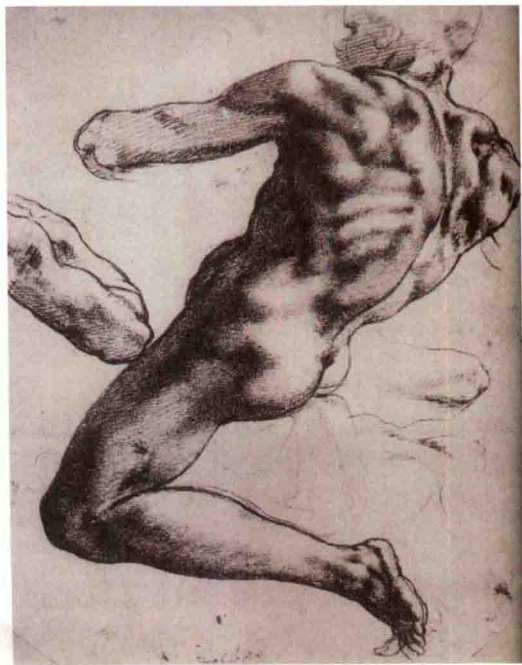

图1-6 《人体习作》/米开朗基罗

大师作品欣赏

图1-7：拉奥孔大理石群雕，高约184厘米，是希腊化时期的雕塑名作。阿格桑德罗斯等创作于约公元前一世纪，现收藏于罗马梵帝冈美术馆。作品呈金字塔型，稳定而富于变化，三个人物的动作、姿态和表情相互呼应，层次分明，充分体现了扭曲和美的协调，显示了当时的艺术家们非凡的构图想象力。作品中人物刻画非常逼真，表现了雕塑家对人体解剖学的精通和对自然的精确观察以及纯熟的艺术表现力和雕塑技巧，被誉为是古希腊最著名、最经典的雕塑杰作之一。

2. 传统造型素描的训练目的

首先，我们这里所指的“传统造型素描”主要是“学院派素描”。学院派素描最早应该追溯到“文艺复兴的三杰”，列奥纳多·达·芬奇的素描具有极高的艺术水平，被尊为素描艺术的典范，他用素描的形式记录的绘画札记中阐述了他

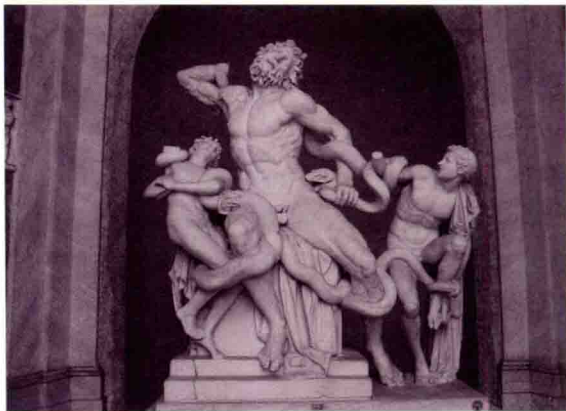

图1-7 《拉奥孔》/阿格桑德罗斯

大师作品欣赏

图1-8：汉斯·荷尔拜因（Hans Holbein, 1497~1543年）作为德国文艺复兴时期美术领域主要代表，荷尔拜因一生的主要成就是描绘肖像，他在继承丢勒奠定的现实主义的基础上更加深刻地理解和描绘人物性格的复杂性和精神气质的特殊性。他的肖像画写实功力极深，细腻逼真，质感和空间感都给观众留下深刻的印象。

从这幅《索斯韦尔骑士》中，可以看出荷尔拜因的素描作品极为出色，线条简约完美，尽管几乎不涂明暗，但却能充分表现体积和质感，在线条的运用上极富个人特色。

图1-8 《索斯韦尔骑士》/荷尔拜因

关于美术教育的构想。米开朗基罗认为素描功夫的深浅直接影响到画家的成败，他说：“素描是绘画、雕刻、建筑的最高点，素描是所有绘画种类中的源泉和灵魂，是一切科学的根本。”之后的文艺著作中不仅把素描作为训练基础和草图，更是把素描提高到艺术样式的地位。随着这些理论探索的深入，绘画逐渐成为系统的科学理论，这为美术学院的诞生以及将素描作为美术学院基础训练课程准备了条件（图1-9）。

所以，作为美术学院基础训练课程的传统造型素描，其训练目的有以下4点：①素描基础训练首先是培养和发展学生的观察方法和观察能力。作为绘画艺术的入门和基础训练，素描对于观察方法的引导和训练至关重要。通过这种素描训练，可培养专业的观察方法和观察能力，如对透视的认识和应用，以及对整体和细节辩证关系的认识。②通过素描基础训练，我们能具备一定的造型基础能力和绘画能力。这是美术学院绘画基础所强调的重点。这种造型“基本功”可轻松地再现绘画者所观察到的客观世界，以及将所要创作的形象在纸面上呈现出来。③通过素描的基础训练，

图1-9 《俯伏的裸女》/罗丹

大师作品欣赏

图1-10：奥古斯特·罗丹（Auguste Rodin, 1840~1917年），法国著名雕塑家。罗丹的雕塑是由传统向现代的过渡，他继承了由古希腊到米开朗基罗的传统，但又以现代的审美观念和开拓创新精神实现了雕塑史上大的突破。他不像米开朗基罗那样，以雄健、完美、理想化的人体征服观众，而是内在深沉，以一种悲剧力量和情感力量打动读者，他的雕塑在语言和精神两方面表现出相当的丰富性，作品所体现出的思想和精神魅力，永远带给人以深沉的美，启迪着人们不停地思考。

罗丹的速写极富个人特色，轻松流畅的细细单线，寥寥数笔即把人物的动态表情生动地勾勒了出来，然而用淡淡的水彩色轻轻地涂抹，有一种朦朦胧胧的飘动。他在画速写时，一般让模特儿自由走动，伸展肢体，然后再抓住瞬间的永恒。

图1-10 《女人体》/罗丹

提高了艺术审美能力和艺术鉴赏能力。在素描的练习中,我们逐渐就会对构图、线条(图1-9)以及形状的美等产生认识,这是绘画审美的基础,继而将这种审美发散到其他事物上,如雕刻、建筑、服装的美(图1-10)。④通过素描基础训练,可逐步具备一定的创作能力和创意思象能力,

更重要的是,素描是一种思维方式和研究方式,是艺术理念形成的重要过程。在素描训练中,训练者将会被要求对事物或物体进行一定的艺术表现和情感传达,这是创意素描的部分,也是素描与创作发生联系的纽带(图1-11至图1-17)。

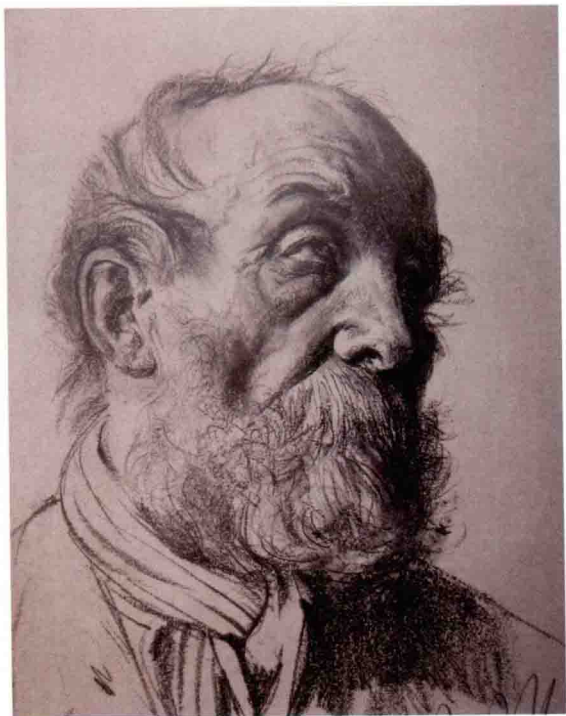

图1-11 《老人头像》/门采尔

图1-13 《女子肖像》/安格尔

图1-12 《舞女》/德加

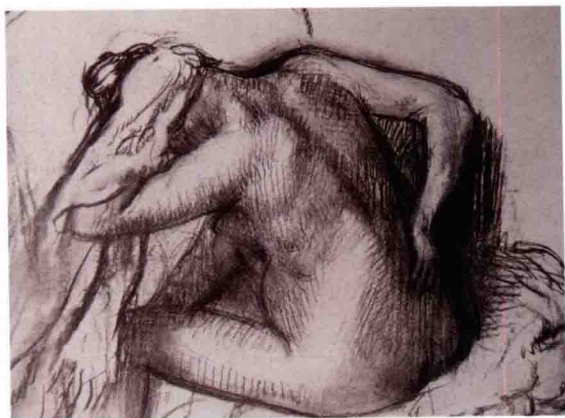

图1-14 《浴女》/德加

图1-15 《克里斯琴·贝拉尔》/弗洛伊德

图1-16 《男子肖像》/贾科梅蒂

大师作品欣赏

图1-17: 安格尔 (Jean-Auguste Dominique Ingres, 1780~1867年), 法国画家。作为19世纪新古典主义的代表, 他善于把握古典艺术的造型美, 把这种古典美融化在自然之中。他从古典美中得到一种简练而单纯的风格, 始终以温克尔曼的“静穆的伟大, 崇高的单纯”作为自己的原则。他的绘画吸收了15世纪意大利绘画、古希腊陶器装饰绘画等遗风, 画法工致, 重视线条造型, 尤其擅长肖像画。在具体技巧上, “务求线条干净和造型平整”, 因而差不多每一幅画都力求做到构图严谨、色彩单纯、形象典雅, 这些特点尤其突出地体现在他的一系列表现人体美的绘画作品中, 如《泉》、《大宫女》、《瓦平松的浴女》、《土耳其浴室》等。

图1-17 《男子肖像》/安格尔

二、此素描与彼素描

1. 关于设计素描

设计素描教学的提出,并非完全拒绝已有素描教学的有益经验而另起炉灶,而是传统造型基础素描在设计基础学科中的延伸。设计素描是设计学科的基础课程,是针对设计表现而言的基础造型训练,它以设计专业方向为先导,以设计造型为目的,运用造型技法根据艺术设计构想来表现画面(图1-18)。

现代的设计教育理论的提出和发展要明显晚于绘画艺术教育理论的进程,正如16世纪末的意大利波伦亚美术学院的建立,开创了艺术教育的先河,1919年德国魏玛国立包豪斯学院的出现,打开了现代艺术教育的新局面。在其纲领性文件《包豪斯宣言》中提出:“人类的审美情趣是随着科技与时代的发展而变化着的。”包豪斯针对工业革命以来“技术与艺术相对立”这一状况,提出“艺术与技术的统一”,探索新的审美体系,以适应和优化机器化生产方式,要求学生既有艺术修养,又懂得技术知识,满足人的生活实用需要,能够灵活使用新材料、新工艺创作出造型简洁、构图严谨的现代设计作品。包豪斯教师约翰内斯·伊顿(Johannes Itten,1888~1967年)主创了设计的三大基础教育课程,包括观察课——自然与材料的研究;绘画课——几何研究、结构练习、制图、模型制作;构成课——体积、色彩研究与设计。

而“设计素描”这一名称和概念最早见于20世纪初瑞士巴塞尔设计学校拟定的《设计素描教学大纲》中,它提出了许多同样重要并相互关联的课题,包括素描、色彩、形态,材料与工具、形式练习、美学与概念等(图1-19至

图1-23)。大纲提出的“设计素描”和“结构素描”的概念,为我国的设计基础教育带来了广泛影响。我国现代设计的发展至今仅有20多年的历史,设计素描则还是一门很年轻的学科,有关其学术探讨和理论体系则尚未定型,仍处在一个亟待开发和研究的探索阶段。

2. 设计素描与传统造型基础素描的区别

设计素描与传统造型基础素描作为艺术学院(美术学院)的基础素描教学,在向传统艺术的借鉴以及大的审美导向上有着异曲同工的效应,而具体到画面关系上,如构图、整体与局部的关系、形式构成以及绘画语言、材料表现上,都

图1-18 《罗马人》/奥斯卡·斯莱德

大师作品欣赏

图1-19至图1-22：蒙德里安是几何抽象画派的先驱，与德士堡等组织“风格派”，提倡自己的艺术“新造型主义”。认为艺术应根本脱离自然的外在形式，以表现抽象精神为目的，追求人与神统一的绝对境界，即今日我们熟知的“纯粹抽象”。蒙德里安早年画过写实的人物和风景，后来逐渐把树木的形态简化成水平与垂直线的纯粹抽象构成，从内省的深刻观感与洞察里，创造普遍的现象秩序与均衡之美。他崇拜直线美，主张透过直角可以静观万物内部的安宁。这4张作品即是蒙德里安对物象的抽象表现形式的提炼过程。

图1-19 《开花的苹果树之一》/蒙德里安

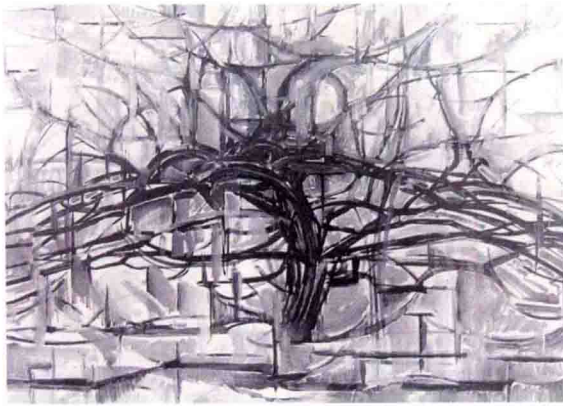

图1-21 《开花的苹果树之三》/蒙德里安

图1-20 《开花的苹果树之二》/蒙德里安

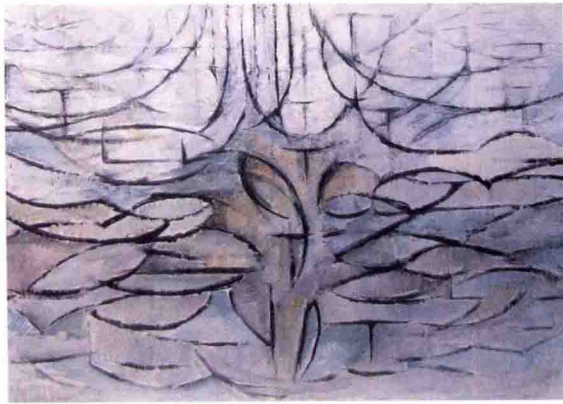

图1-22 《开花的苹果树之四》/蒙德里安