

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

设计素描

第二版

周至禹一编著

Art·Design 新思维设计系列教材

高等教育出版社

普通高等教育“十一五”
国家级规划教材

Sheji Sumiao

设计素描

Art·Design

新思维设计系列教材

第二版

周至禹 编著

高等教育出版社·北京

本教材强调以丰富灵活的训练课题,启发和引导学生创造性地理解艺术与设计的关系、绘画基础与设计基础的关系。将“由技入道”和“由理入道”的两种方式综合起来,帮助学生艺术地感觉和科学地思考,掌握具象与抽象的造型语言的表现规律。注重学生整体素质的培养,改变传统的观察和思维方式,注重对事物特征和形态空间运动法则的理解,注重知识的单纯性和综合性的传授,注重课程单元之间的连续性、渐进性、调节性、交叉性和系统性。

本书可供高等学校本、专科艺术设计专业师生使用,也可供同等学力教育及广大美术爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 周至禹编著. -- 2 版. -- 北京: 高等教育出版社, 2016.5
ISBN 978-7-04-044266-3

I. ①设… II. ①周… 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 (2015) 第 271412 号

策划编辑 邵小莉
责任校对 龚丽娜

责任编辑 邵小莉
责任印制 朱学忠

书籍设计 王 鹏

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印刷 北京信彩瑞禾印刷厂
开本 787mm×1092mm 1/16
印张 20.75

字数 500 千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>

版次 2006 年 11 月第 1 版
2016 年 5 月第 2 版
印次 2016 年 9 月第 2 次印刷
定价 54.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,
请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 44266-00

设计的基础应该是什么？这一直是设计教育工作者思考和讨论的焦点，而素描更是讨论焦点的首要内容。细想一下，乃是因为素描教学来源于传统艺术学院的基础教学，并且素描成为写实绘画的重要基本功。在西方，这一点从 20 世纪初期的德国包豪斯基础教学开始发生变化，而这种变化是社会经济形态的变革、工业生产发展的结果。这时的设计受到了现代艺术思潮的影响，在基础教学中展开了对抽象造型和语言本体的研究。

包豪斯成立近一百年过去了，从全球来看，随着社会经济和生产日新月异的发展，艺术与设计也发生了巨大变化。这是一个图像和景观泛滥的时代，与之对应的当代艺术与设计的基础教育思想也延伸与发展。对于当代艺术而言，艺术的形式多样繁杂，早已超越了架上绘画，作为传统写实训练基本功的素描，其重要性和意义也在发生变化。素描自然也要超越写实训练的目的，扩大训练的内容与方式，从而把素描训练导向真正的造型语言训练，来适应不同艺术表达和风格的绘画对基本功的要求，以及不同艺术表现方式所应有的观察与思考特征。对于设计而言，全球化背景下的中国设计尤应具有自己的特色，并形成丰富多元的设计文化。作为设计基础的素描教学有着自己的具体语境和培养目标，在这个基础上思考素描教学的定位，或可在众说纷纭之中，寻找到和而不同的基点，让素描教学的基本理念在实践中逐渐明晰起来，同时，在不同的育人目标下让素描教学指向更加明确，而使素描课题和教学方法更具有针对性。

对于设计来说，素描训练尤应摆脱传统写实训练的方式，把观察和研究外在事物作为素描训练的目的，以此建立人与事物、世界和现实的一种认识与表现关系。同时也有超越素描的其他方式逐渐补充进来，让基础训练变得丰富生动起来。这种转变意味着设计素描不再把技法看成是素描训练的目的，不再把素描看成是写实绘画的基础，不再把造型看成是写实形象的模拟与塑造，而是通过训练将素描看作是认知造型的种种路径和角度。并且素描的技巧范围也在扩大，超越传统素描技巧的概念，我们认识到，语言也是可以灵动选择的，这一点，也是设计本身的特点。

素描是训练我们观看的一种方式。精致的观看与深入的体察可以提升我们对形态的认识,从而进一步获取造型的创造性可能,例如线性的观察、明暗的观察、结构的观察、体量的观察等等都是对形态的不同切入,而不是风格的抉择和程式化的表现。通过深入地看,来获得一种体验与真知,而整体地看、概括地看、联系地看则是根本。在当代科技发展的基础之上,我们也在通过机械辅助我们的观看,增进我们肉眼体察的可能性。而我们观看对象的范围,也应当扩大和开放,将世界万物作为我们造型的素材进行研究,无论是人工的还是自然的形态,无论是微观的还是宏观的形态,都会给我们带来取之不尽的造型启示。

素描更是训练我们研究造型的一种手段。这种研究把观看与创造联系起来,从而将素描的造型认识从外物的塑造导向造型的创造,贯穿着从表象到结构,从具象到抽象,从常观到宏观与微观的认知过程,使学生能够透过客观事物的表层认知其内在本质的构造及运动。这一点,或将是设计素描教学的目标所在。如果说写实素描还在留恋着现实事物生动外表的话,而设计素描更应把结构作为重点,因为对于设计而言,其“造物”过程本身就常常是从无到有,无中生有。如果从“拟”形延伸到“造”型,则结构的认识是必不可少的,结构的认识是把握造型的关键。而对于绘画艺术的素描而言,主动的结构造型认知,可以进一步推进写实素描向表现性方向发展,而将明暗、肌理、质感、黑白看作是个性语言的主动性表现方式,从传统的模拟素描中解脱出来,从视觉的认知形态到心理的感受形象来最终完成审美精神的造型表达。所以,素描训练是眼、心、手合一的训练。

素描的训练也是设计思维的训练。从第一张作业开始,素描便不是被动的模拟,从画面的开本、布局、构图,到物象的选取、组织、取舍,都和设计意识相关联。而素描从写生到解析再到变体,从比例尺度、透视规律、三维空间观念到对画面形式、材料、形态的“解构”和“重构”,都强调了素描过程中的实验探索,从造型角度努力表达设计的意图,在形态分析的基础上探索语言表现的关系。从而将外在的模拟到主动的表现联系起来,提升了主动造型的能力。故而,在整个素描过程中,思维的特征体现出了解、感受、思考、质疑的要点,艺术感觉到科学思考的贯穿。感性思维和理性思维的穿插融合,其思维训练便应当是兼顾高度敏锐的直觉与缜密推导的分析两端,以此让学生在素描过程中透彻了解艺术设计的视觉思维、逻辑和形式。

基于此点,修订之后的《设计素描》力求素描范围的新颖性,研究的深入性,体例的连续性,内容的丰富性,教学上呈现单元的规定性、方式的针对性、过程的开放性、知识的系统性。力求将最高质量的图文呈现大家,并在此基础上进一步推进中国设计素描教学的改革。

造型基础课程以素描为基本手段，联系了形式构成语言甚至材料试验，其作业过程是一个过渡程序：从形态上讲，是从形态表象到内部结构，从立体到平面，再发展到立体的形态表现，从自然形态最终过渡到抽象形态；从思维上讲，是从常观世界发展到宏观世界与微观世界的认知，是从感性思维到理性思维的结合；从表现上讲，是从素描写生研究到多种手段的创作。

对一个学习设计的学生来说，对形态的多角度分析提炼与发展能够产生新的造型能力，同样，对形式要素（例如对比原理）的主动运用，对画面的构成秩序、骨架结构、节奏韵律的灵敏感觉也十分重要。在训练过程中应强调思维的灵活性、艺术的敏感性的养成，重视对造型审美力的培养，以及最为重要的，对学生自身创造力和独特经验的激发，最终使他们能够掌握视觉艺术的基本原理，又能够抛弃常规，脱离因袭，以真实独特的审美表达偏爱的形态，在未来的艺术设计世界里作出自己理智与情感的明确决断。

1

概述：素描与设计的定义 011

教学目标……018 >>> 教学内容……019 >>> 课题完成方式……020 >>> 教学方式……020

2

形态的表象研究 023

课题 ……029 >>> 要求……029 >>> 目的……030 >>> 教学问题 ……030 >>> 教学对话……038 >>> 学生作品……054

3

肌理与形态 063

课题 ……067 >>> 题材……067 >>> 要求……067 >>> 目的 ……067 >>> 提示……072 >>> 学生作品……080

4

形态的结构认识 085

课题……088 > > > 要求……088 > > > 目的……088 > > > 教
学问题……088 > > > 教学对话……106 > > > 学生作品……
110

5

自然形态的分析与设计 119

课题……122 > > > 要求……122 > > > 目的……122 > > > 教
学问题……128 > > > 教学对话……158 > > > 学生作品……
160

6

现实形态的研究 171

课题 1……173 > > > 要求……173 > > > 目的……173 > > >
教学问题……173 > > > 教学对话……179
课题 2……188 > > > 要求……188 > > > 目的……188 > >
> 教学问题……188 > > > 教学对话……192 > > > 辅助作
业……193 > > > 课上讨论……195
课题 3……195 > > > 要求……195 > > > 目的……195 > >
> 教学问题……197 > > > 教学游戏……198 > > > 教学对
话……200 > > > 学生作品……202

7

纯粹抽象形态研究 209

课题 ……212 > > > 要求……212 > > > 目的……212 > > > 教
学问题 ……215 > > > 教学对话……229 > > > 学生作品……
230

8

人工形态的研究 237

课题 1……241 > > > 要求……241 > > > 目的……242 > >
> 辅助作业……242 > > > 教学问题……243 > > > 教学对
话……249
课题 2……256 > > > 要求……256 > > > 目的……256 > >
> 教学问题……257 > > > 教学对话……259 > > > 学生作
品……260

9

形态与表现 285

课题 ……286 > > > 要求……286 > > > 目的……297 > > > 教
学问题 ……297 > > > 学生作品……314

最后的话 325

推荐学生参考书目 329

普通高等教育“十一五”
国家级规划教材

Sheji Sumiao

设计 素描

Art-Design

新思维设计系列教材

第二版

周至禹 编著

高等教育出版社·北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

设计的基础应该是什么？这一直是设计教育工作者思考和讨论的焦点，而素描更是讨论焦点的首要内容。细想一下，乃是因为素描教学来源于传统艺术学院的基础教学，并且素描成为写实绘画的重要基本功。在西方，这一点从 20 世纪初期的德国包豪斯基础教学开始发生变化，而这种变化是社会经济形态的变革、工业生产发展的结果。这时的设计受到了现代艺术思潮的影响，在基础教学中展开了对抽象造型和语言本体的研究。

包豪斯成立近一百年过去了，从全球来看，随着社会经济和生产日新月异的发展，艺术与设计也发生了巨大变化。这是一个图像和景观泛滥的时代，与之对应的当代艺术与设计的基础教育思想也延伸与发展。对于当代艺术而言，艺术的形式多样繁杂，早已超越了架上绘画，作为传统写实训练基本功的素描，其重要性和意义也在发生变化。素描自然也要超越写实训练的目的，扩大训练的内容与方式，从而把素描训练导向真正的造型语言训练，来适应不同艺术表达和风格的绘画对基本功的要求，以及不同艺术表现方式所应有的观察与思考特征。对于设计而言，全球化背景下的中国设计尤应具有自己的特色，并形成丰富多元的设计文化。作为设计基础的素描教学有着自己的具体语境和培养目标，在这个基础上思考素描教学的定位，或可在众说纷纭之中，寻找到和而不同的基点，让素描教学的基本理念在实践中逐渐明晰起来，同时，在不同的育人目标下让素描教学指向更加明确，而使素描课题和教学方法更具有针对性。

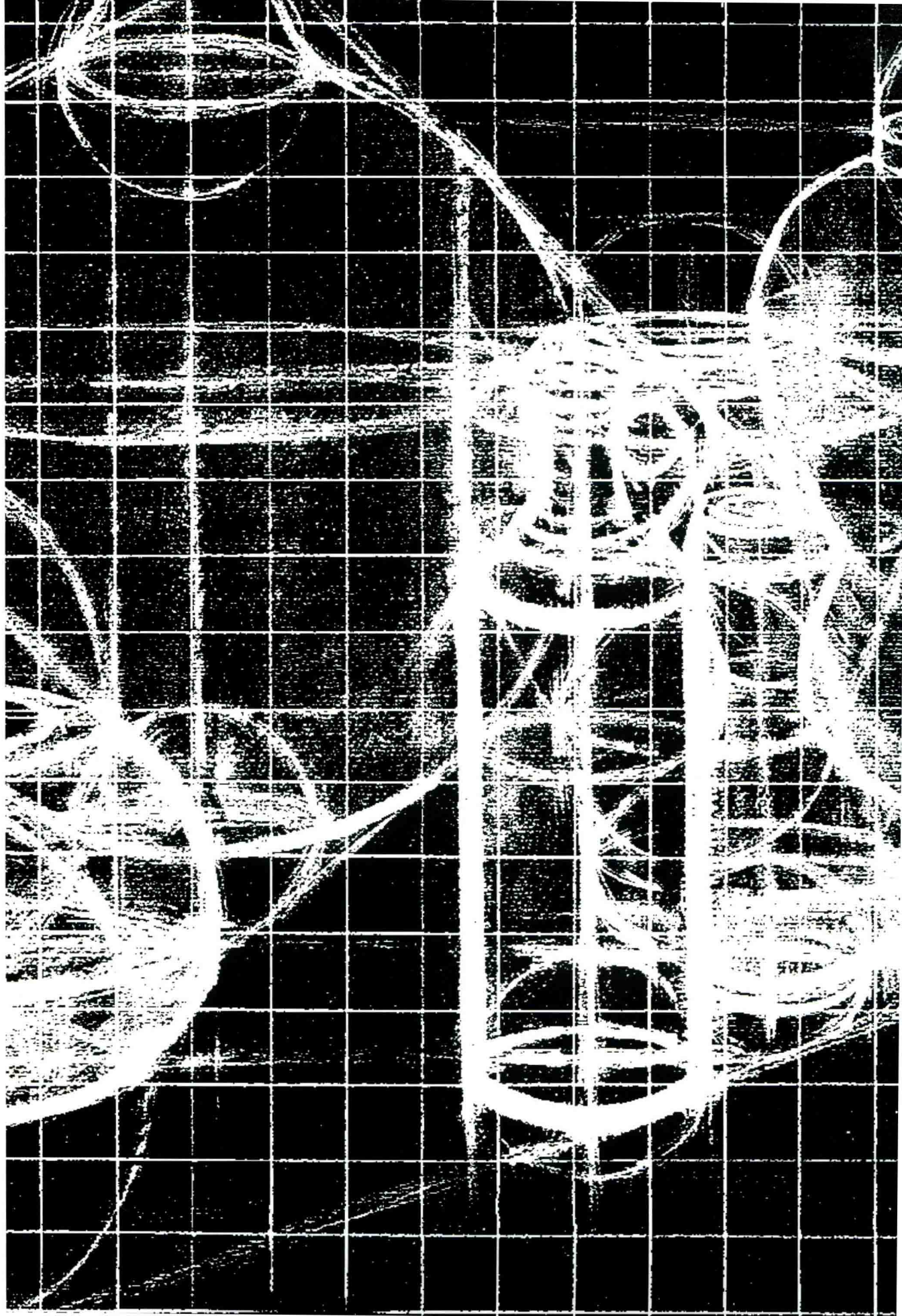
对于设计来说，素描训练尤应摆脱传统写实训练的方式，把观察和研究外在事物作为素描训练的目的，以此建立人与事物、世界和现实的一种认识与表现关系。同时也有超越素描的其他方式逐渐补充进来，让基础训练变得丰富生动起来。这种转变意味着设计素描不再把技法看成是素描训练的目的，不再把素描看成是写实绘画的基础，不再把造型看成是写实形象的模拟与塑造，而是通过训练将素描看作是认知造型的种种路径和角度。并且素描的技巧范围也在扩大，超越传统素描技巧的概念，我们认识到，语言也是可以灵动选择的，这一点，也是设计本身的特点。

素描是训练我们观看的一种方式。精致的观看与深入的体察可以提升我们对形态的认识,从而进一步获取造型的创造性可能,例如线性的观察、明暗的观察、结构的观察、体量的观察等等都是对形态的不同切入,而不是风格的抉择和程式化的表现。通过深入地看,来获得一种体验与真知,而整体地看、概括地看、联系地看则是根本。在当代科技发展的基础之上,我们也在通过机械辅助我们的观看,增进我们肉眼体察的可能性。而我们观看对象的范围,也应当扩大和开放,将世界万物作为我们造型的素材进行研究,无论是人工的还是自然的形态,无论是微观的还是宏观的形态,都会给我们带来取之不尽的造型启示。

素描更是训练我们研究造型的一种手段。这种研究把观看与创造联系起来,从而将素描的造型认识从外物的塑造导向造型的创造,贯穿着从表象到结构,从具象到抽象,从常观到宏观与微观的认知过程,使学生能够透过客观事物的表层认知其内在本质的构造及运动。这一点,或将是设计素描教学的目标所在。如果说写实素描还在留恋着现实事物生动外表的话,而设计素描更应把结构作为重点,因为对于设计而言,其“造物”过程本身就常常是从无到有,无中生有。如果从“拟”形延伸到“造”型,则结构的认识是必不可少的,结构的认识是把握造型的关键。而对于绘画艺术的素描而言,主动的结构造型认知,可以进一步推进写实素描向表现性方向发展,而将明暗、肌理、质感、黑白看作是个性语言的主动性表现方式,从传统的模拟素描中解脱出来,从视觉的认知形态到心理的感受形象来最终完成审美精神的造型表达。所以,素描训练是眼、心、手合一的训练。

素描的训练也是设计思维的训练。从第一张作业开始,素描便不是被动的模拟,从画面的开本、布局、构图,到物象的选取、组织、取舍,都和设计意识相关联。而素描从写生到解析再到变体,从比例尺度、透视规律、三维空间观念到对画面形式、材料、形态的“解构”和“重构”,都强调了素描过程中的实验探索,从造型角度努力表达设计的意图,在形态分析的基础上探索语言表现的关系。从而将外在的模拟到主动的表现联系起来,提升了主动造型的能力。故而,在整个素描过程中,思维的特征体现出了解、感受、思考、质疑的要点,艺术感觉到科学思考的贯穿。感性思维和理性思维的穿插融合,其思维训练便应当是兼顾高度敏锐的直觉与缜密推导的分析两端,以此让学生在素描过程中透彻了解艺术设计的视觉思维、逻辑和形式。

基于此点,修订之后的《设计素描》力求素描范围的新颖性,研究的深入性,体例的连续性,内容的丰富性,教学上呈现单元的规定性、方式的针对性、过程的开放性、知识的系统性。力求将最高质量的图文呈现大家,并在此基础上进一步推进中国设计素描教学的改革。

造型基础课程以素描为基本手段，联系了形式构成语言甚至材料试验，其作业过程是一个过渡程序：从形态上讲，是从形态表象到内部结构，从立体到平面，再发展到立体的形态表现，从自然形态最终过渡到抽象形态；从思维上讲，是从常观世界发展到宏观世界与微观世界的认知，是从感性思维到理性思维的结合；从表现上讲，是从素描写生研究到多种手段的创作。

对一个学习设计的学生来说，对形态的多角度分析提炼与发展能够产生新的造型能力，同样，对形式要素（例如对比原理）的主动运用，对画面的构成秩序、骨架结构、节奏韵律的灵敏感觉也十分重要。在训练过程中应强调思维的灵活性、艺术的敏感性的养成，重视对造型审美力的培养，以及最为重要的，对学生自身创造力和独特经验的激发，最终使他们能够掌握视觉艺术的基本原理，又能够抛弃常规，脱离因袭，以真实独特的审美表达偏爱的形态，在未来的艺术设计世界里作出自己理智与情感的明确决断。

1

概述：素描与设计的定义 011

教学目标……018 > > > 教学内容……019 > > > 课题完成方式……020 > > > 教学方式……020

2

形态的表象研究 023

课题 ……029 > > > 要求……029 > > > 目的……030 > > > 教学问题 ……030 > > > 教学对话……038 > > > 学生作品……054

3

肌理与形态 063

课题 ……067 > > > 题材……067 > > > 要求……067 > > > 目的 ……067 > > > 提示……072 > > > 学生作品……080

4

形态的结构认识 085

课题……088 > > > 要求……088 > > > 目的……088 > > > 教
学问题……088 > > > 教学对话……106 > > > 学生作品……
110

5

自然形态的分析与设计 119

课题……122 > > > 要求……122 > > > 目的……122 > > > 教
学问题……128 > > > 教学对话……158 > > > 学生作品……
160

6

现实形态的研究 171

课题 1……173 > > > 要求……173 > > > 目的……173 > > >
教学问题……173 > > > 教学对话……179
课题 2……188 > > > 要求……188 > > > 目的……188 > >
> 教学问题……188 > > > 教学对话……192 > > > 辅助作
业……193 > > > 课上讨论……195
课题 3……195 > > > 要求……195 > > > 目的……195 > >
> 教学问题……197 > > > 教学游戏……198 > > > 教学对
话……200 > > > 学生作品……202