

规划教材 精品教材 畅销教材
高等院校艺术设计专业丛书

设计素描作品范例

EXAMPLE OF DESIGN

SKETCH

黄作林 / 主编

李英武 娄国强 / 编著

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

规划教材 精品教材 畅销教材
高等院校艺术设计专业丛书

设计素描作品范例

EXAMPLE OF DESIGN

◀ S K E T C H ▶

黄作林 / 主编

李英武 娄国强 / 编著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描作品范例 / 李英武, 姜国强编著. —重庆:
重庆大学出版社, 2017.1

(高等院校艺术设计专业丛书)

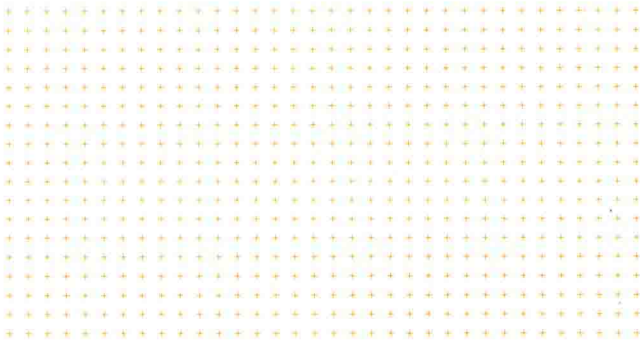
ISBN 978-7-5689-0258-8

I. ①设… II. ①李…②姜… 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(2016)第275087号

丛书主编 陈珽年 许 亮

丛书主审 李立新 杨为渝

设计素描作品范例

SHEJI SUMIAO ZUOPIN FANLI

高等院校艺术设计专业丛书

黄作林 主 编

李英武 姜国强 编 著

策划编辑: 周 晓

责任编辑: 周 晓 书籍设计: 汪 泳

责任校对: 秦巴达 责任印制: 赵 晟

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社 址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮 编: 401331

电 话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传 真: (023) 88617186 88617166

网 址: <http://www.cqup.com.cn>

邮 箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆长虹印务有限公司印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 5.75 字数: 200千

2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-0258-8 定价: 36.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

高等院校艺术设计专业丛书

编委会

罗 力 四川美术学院副院长、教授

郝大鹏 四川美术学院副院长、教授

赵 健 广州美术学院副院长、教授

何 洁 清华大学美术学院副院长、教授

马一平 四川音乐学院成都美术学院院长、教授

吴家骅 世界建筑导报总编、深圳大学教授

何晓佑 南京艺术学院副院长、教授

吴 翔 东华大学工业设计系主任、教授

陈小林 四川大学艺术学院设计系主任、教授

黄作林 重庆师范大学美术学院院长、教授

文 红 重庆第二师范学院美术系主任、教授

陈劲松 云南艺术学院设计学院院长、教授

田 军 贵州师范大学美术学院院长、教授

梁 善 肇庆学院美术学院院长、教授

张 晶 华东师范大学设计学院教授

出版说明

“高等院校艺术设计专业丛书”自2002年出版以来,受到全国艺术设计专业师生的广泛关注和好评,已经被全国100多所高校作为教材使用,在我国设计教育界产生了较大的影响。目前该套教材已累计销售近百万册,其中部分教材被评为“国家‘十一五’规划教材”“全国优秀畅销书”“省部级精品课教材”。然而,时代在进步,设计教育在发展,设计学科自身的专业性、前沿性要求教材必须要与时俱进。

鉴于此,为适应我国设计学科建设和设计教育改革的实际需要,本着打造精品教材的主旨进行修订工作,我们在秉承前版特点的基础上,特邀请四川美术学院、苏州大学、云南艺术学院、南京艺术学院、重庆工商大学、华东师范大学、广东工业大学、重庆师范大学等10多所高校的专业骨干教师联合对该套教材进行修订。此次主要修订了以下几方面内容:

1. 根据21世纪艺术设计教育的发展走向及就业趋势、课程设置等实际情况,对原教材的一些理论观点和框架进行了修订,新版教材吸收了近几年教学改革的最新成果,使之更具时代性。
2. 对原教材的体例进行了部分调整,涉及的内容和各章节比例是在前期广泛了解不同地区和不同院校教学大纲的基础上有的放矢地确定的,具有很好的普适性。新版教材以各门课程本科教育必须掌握的基本知识、基本技能为写作核心,同时考虑艺术教育的特点,为教师根据自己的实践经验和理论观点留有讲授空间。
3. 注意了美术向艺术设计的转换,凸显艺术设计的特点。
4. 新版教材选用的图例都是经典的和近几年现代设计的优秀作品,避免了一些教材中图例陈旧的问题。
5. 新版教材配备有电子课件,对教师的教学有很好的辅助作用,同时,电子课件中的一些素材也将对学生开阔眼界,更好地把握设计课程大有裨益。

尽管本套教材在修订中广泛吸纳了众多读者和专业教师的建议,但书中难免还存在疏漏和不足之处,欢迎广大读者批评指正。

高等院校艺术设计专业丛书编委会
2016年6月

前言

20世纪80年代初,我国将瑞士巴塞尔设计学校拟定的《设计素描基础教学大纲》,以“设计素描”的称谓介绍到设计学界,使我们初次接触到另类素描,同时也称为“新素描”。我们秉承了“古为今用,洋为中用”的思想,在吸取他人经验的前提下,不断探索设计素描的新观念、新思维和新创意。在继承和发扬设计素描的精髓中,重新诠释设计素描在现代设计艺术中的不同作用与各种表现形式。并从形式与结构、造型与表现、审美和创意的广度与深度上对设计素描的价值、作用、取向和路径,及其表现方式、表现语言、表现载体和训练手段等方面进行了大胆的尝试与探索,发现了设计素描多样性的训练手段与表现方式,因此,需在重新审视传统、关注当下、展望未来的视野下进行重构与衍生。

我们编著的《设计素描》教材出版10余年来,进行了4次改版,销售20余万册,得到了专家与同行的高度评价,并获得了第六届全国大学出版社优秀畅销书一等奖、重庆市优秀教学成果二等奖和重庆市级精品课程建设。为了顺应设计艺术教育的新观念、新诉求和新发展,总结多年来设计素描理论与实践教学成果,同时也为了配合《设计素描》教材,我们先后编著出版了设计素描辅助教材《素色心计》和《解析木雕》。目前,我们收集整理了重庆师范大学美术学院近年来学生优秀设计素描习作80余幅,按结构研究类、具象写实类、抽象表现类、材料实验类四个类别组织编写了这本《设计素描作品范例》,并对每幅作品进行了专家点评,以便广大读者更深入地理解和学习。

本书由黄作林主编,李英武、娄国强编著。本书在编著和出版中得到了胜基金和重庆大学出版社的鼎力支持,得到了许多同仁、师长和学子们给予的大力帮助,在此一并致谢。

黄作林
2016年10月

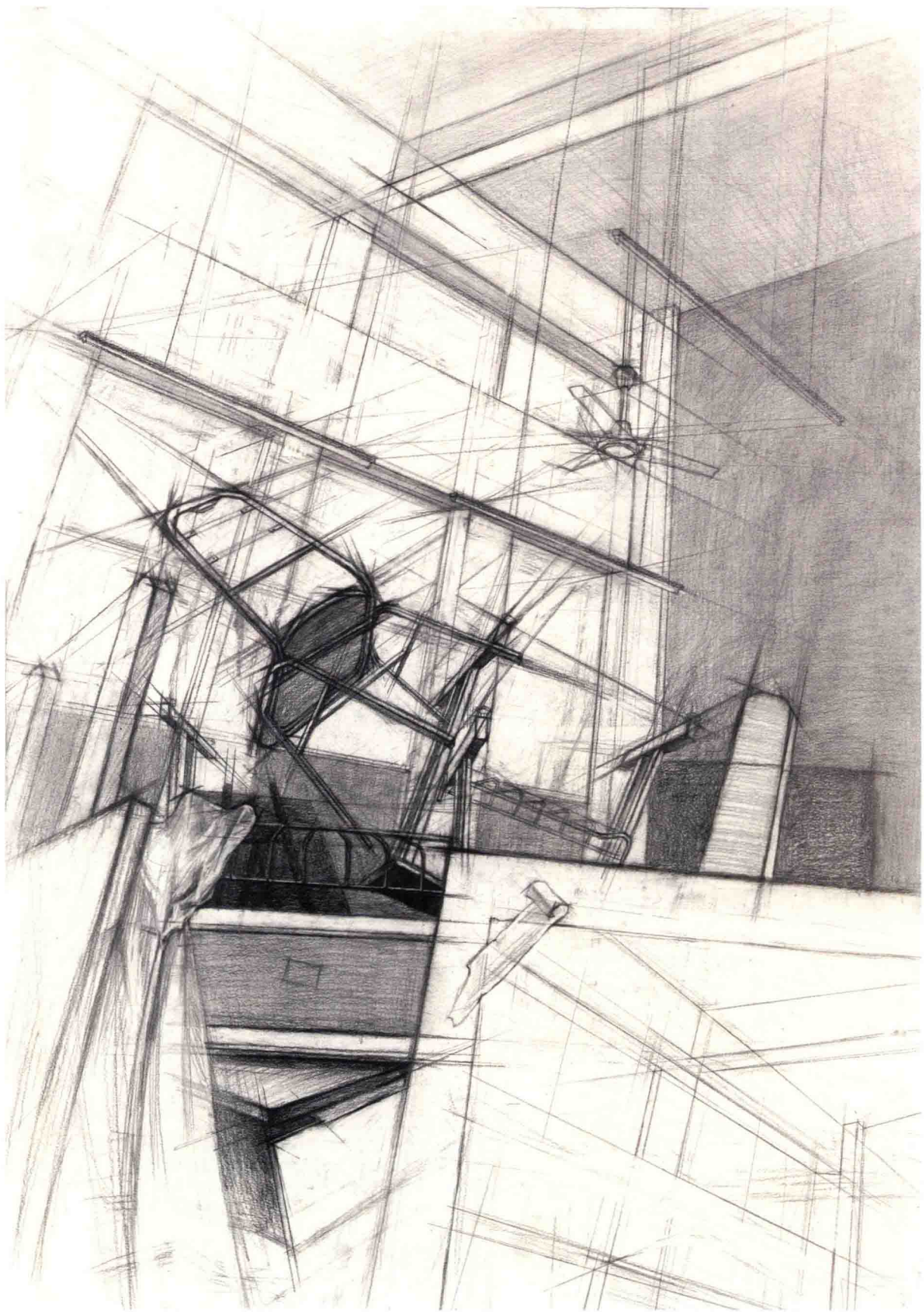

目 录

1 结构研究类作品范例	1
2 具象写实类作品范例	13
3 抽象表现类作品范例	58
4 材料实验类作品范例	66

1 结构研究类作品范例

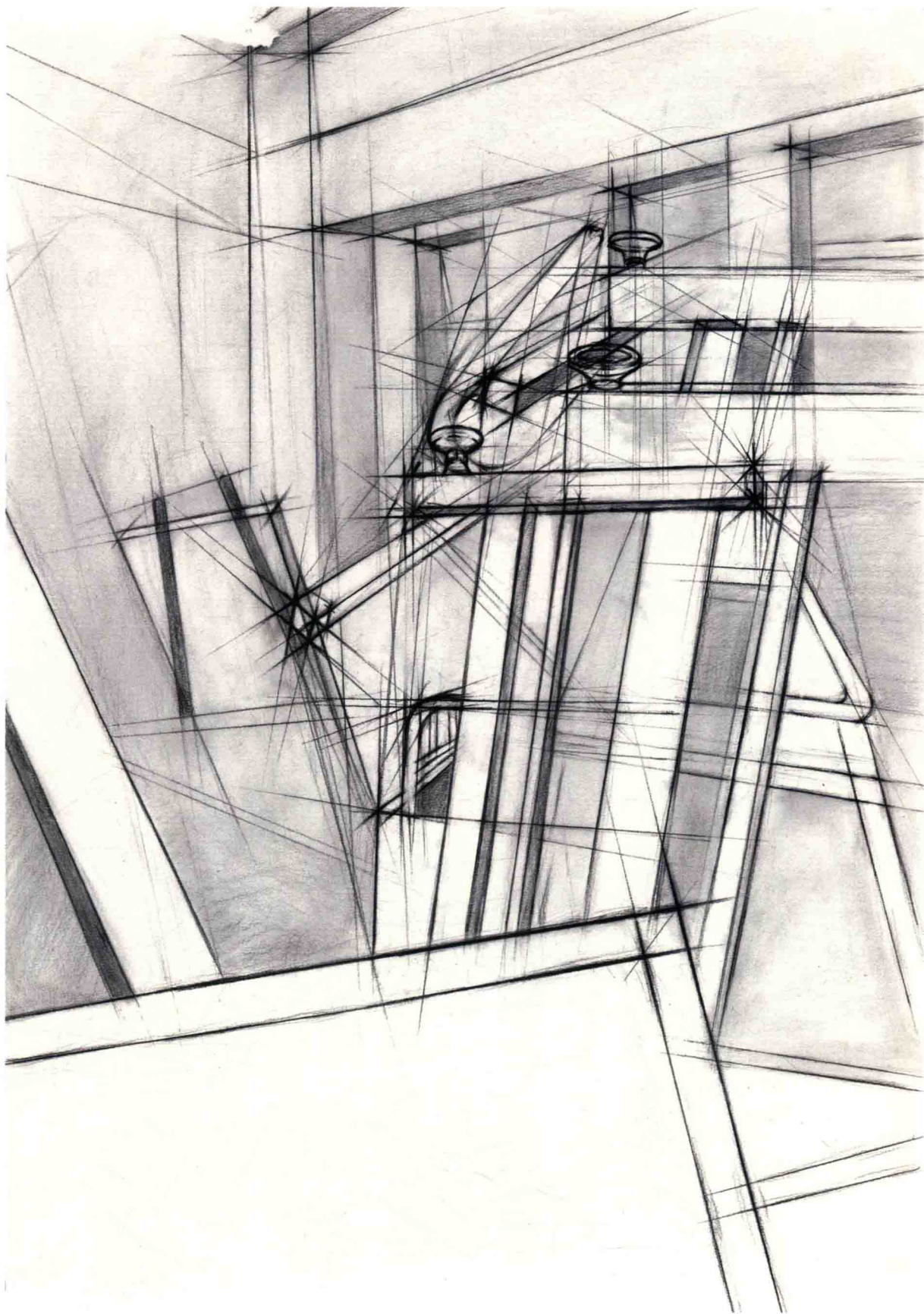
结构无处不在，之于宏观宇宙，之于微观世界，结构是构成各种形态的基本要素。结构存在于一切物体之中，天下之物都是以结构关系存在的，我们研究结构设计素描，主要是以物体内部的构造关系与外部特征之间的整合规律及其空间的关系作为对象。

聂子莎 79 cm × 54 cm 2016年

这幅作品主要是对室内的空间结构进行研究。通过对吊灯、画板、桌椅的结构空间关系的分析，将光影提炼和概括出来，以单纯的明暗造型手法，通过粗线与细线、精细的线和粗糙的线、单一的线和重复的线等不同类型的线条，表现了室内形态的比例、透视、结构与空间的构成关系，展现了空间的构成美感。

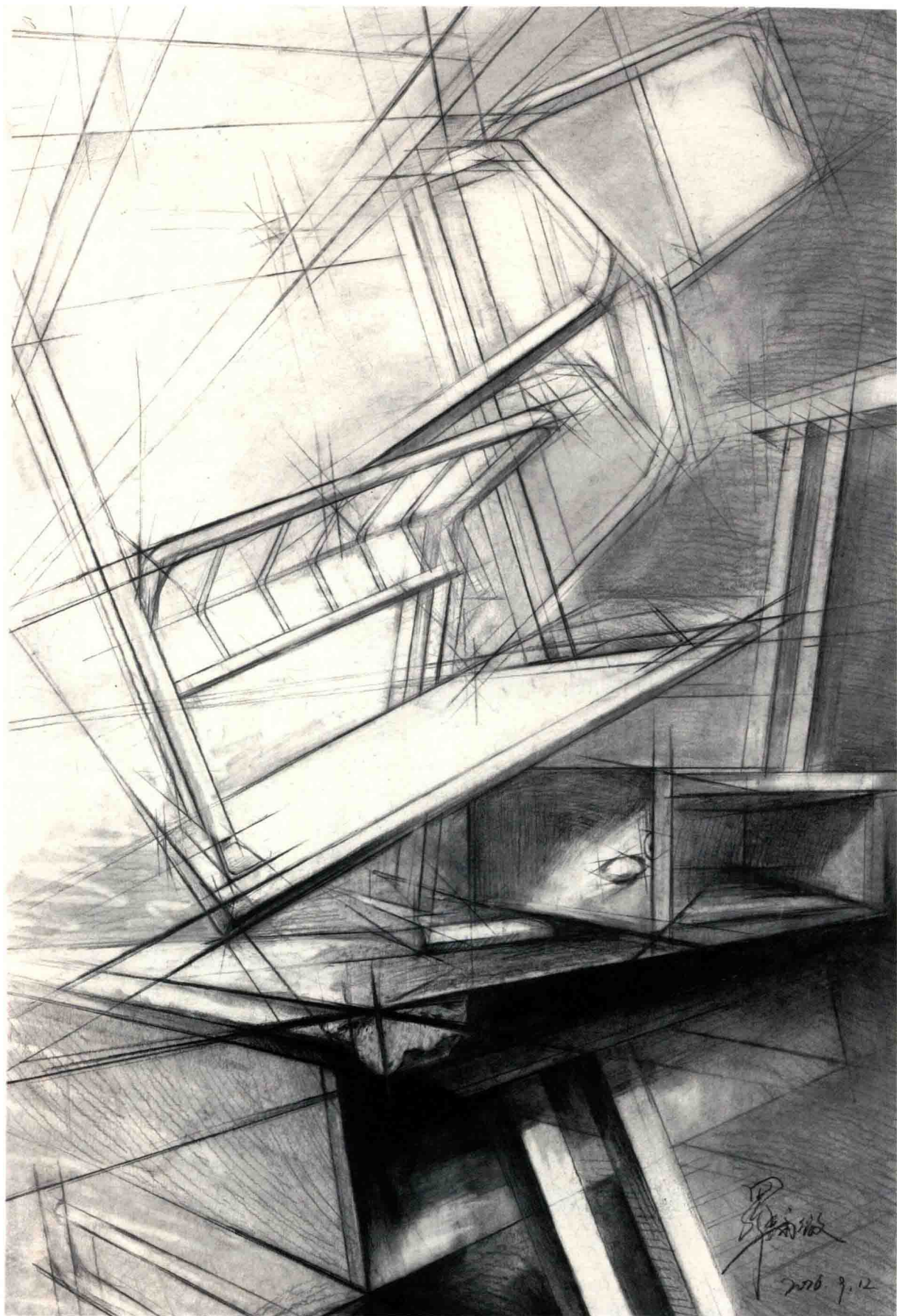
(点评：李英武)

宋航 79 cm × 54 cm 2016年

该作品结构把握准确，线条表现优美，强弱处理合理。

（点评：马健）

罗雨微 79 cm × 54 cm 2016年

该作品构图具有多样性的丰富表达，合理且不失变化，线面的处理轻松明快，恰到好处。

（点评：马健）

刘琳琪 109 cm × 79 cm 2016年

西方的传统写实素描与东方韵味的线描之间，我们找到了一种共同存在的可能性。

（点评：娄国强）

李馨 79 cm × 54 cm 2015年

该作品在构成形式上有自己独到的处理，这种一线式构图，完全靠画面物象的形与色来达到节奏与韵律的完美表达。刻画也比较深入，玻璃的质感表现得很透明。如果在金属、木塞等不同质量的物体上有一定的区别刻画就更好一些。

（点评：罗江玫）

曾路光 79 cm × 54 cm 2015年

该作品横向构图，以几何式的水平线、垂直线划分画面构图，视觉中心刚好位于画面的水平二分线上。造型突出、强烈，玻璃杯、瓶的刻画质感明显，造型结实，光影灵动，并在硬质的玻璃器皿背后叠加丝质柔软的窗纱，软硬对比得当，视觉达到舒适的调和感。

（点评：易志敏）

范彦卓 54 cm × 54 cm 2016年

作品以高调处理，其透明感恰到好处，在软和硬的碰撞中，刻画细腻，层次丰富，其构成形式有一定的张力，如果再强调一下明暗对比，画面效果会更完美。

（点评：罗江玫）

金凤 54 cm × 54 cm 2016年

该作品刻画非常细腻，甚至连物体上的灰尘都表达得那么到位；物象层次丰富，线条疏密有致，构成形式富有扩张力；在内容上似乎有剪不断、理还乱的情绪表达，不失为一张好的素描作品。

（点评：罗江玫）

李晓慧 79 cm × 54 cm 2016年

有意味的主体性创作练习，不仅体现于其造型的功力，更在于其对主体的理解和表达，该作品中的老旧自行车就隐含着作者对生活的理解。作者在写实中夹杂主观的理解，或细节的微妙处理，或概括的把握，尤其对于投影和背景墙面的处理，更像是流动的思绪，沉稳且浪漫，强化了画面的主题性和艺术的表达。

（点评：马健）

李东峰 79 cm × 54 cm 2016年

根据我们的视觉经验,对建筑、街景等环境的观察表现,往往是通过空间透视进行分析的。而这幅作品以威尼斯水巷为题,依据视觉所见的光影和明暗表现方式,从全方位入手,开展对物体的内部结构与外观形式之间有机联系的分析,并进行透视效果的表现。它保留了形态的色调与明暗关系,对物体内部的构成与空间关系进行表现和描述。作品既对物体外表色调进行了细致的表现,又透过外表去发现和表现了隐含在外表之下的内在关系。

(点评:李英武)