

中国美术院校新设计系列教材

设计·素描

(新一版)

陈嘉全 著

上海人民美術出版社

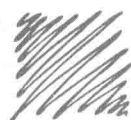

中国美术院校新设计系列教材

设计·素描

(新一版)

陈嘉全 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计·素描 (新一版) / 陈嘉全 著. — 上海: 上海人民
美术出版社, 2017.1

中国美术院校新设计系列教材

ISBN 978-7-5586-0051-7

I. ①设... II. ①陈... 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205872号

中国美术院校新设计系列教材

设计·素描 (新一版)

主 编: 邬烈炎

执行主编: 王 峰

著 者: 陈嘉全

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙 铭

版式设计: 徐晓莉

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美術出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 11印张

版 次: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0051-7

定 价: 28.00元

目录

序 _3

前言 _7

写在前面 _8

教学进程安排 _10

01

第一章 基础知识 _11

一 绘 _19

二 简 _23

三 繁 _27

四 杂 _31

五 默 _35

02

第二章 意象表现 _41

一 形 _43

二 质 _51

三 材 _57

03

第三章 抽象表达 _65

- 一 光 _67
- 二 色 _73
- 三 影 _79

04

第四章 创新意识 _85

- 一 挑战大师 _86
- 二 设计表达 _95
- 三 名师作品解析 _101
- 四 名家作品欣赏 _128
- 五 兄弟院校设计素描作品欣赏 _141

后记 _173

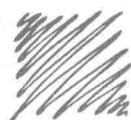
附录: 课程教学安排 _174

中国美术院校新设计系列教材

设计·素描

(新一版)

陈嘉全 著

上海人民美術出版社

序

作为一种“语言”，设计素描可以用来表达和交流设计构思，是设计师创造性思维表达的重要手段之一。即使在电脑三维建模和渲染能力如此之强的今天，它仍然发挥着无可取代的作用，看来在可预见的设计艺术领域之未来，设计素描是不可或缺的，而且我们会越发感到它在设计教育中的重要性。仅仅就设计素描作为工具而言，它在表现和凸显造型核心概念方面所具有的特点，也是其他工具和手段所不能替换和不具备的。正因如此，所有设计院校都把对“素描”的学习作为一门必修的重要课程，尤其近年来对设计素描更加关注。

对于设计师的培养和对于美术家的培养，在我看来应该有所侧重（即便有其相同之处）。从培养目的、目标到教学重点、手段、内容、要求和标准等各方面，二者是不同的。但遗憾的是，在很多“为设计”或“为美术”的教科书与书籍中，往往看不出有什么区别，没有了“设计”自身的特点。我想这样会容易使学生在学习过程中产生误读。

陈嘉全教授依靠他多年来在设计院校一线基础教学的研磨，以及对当今设计教育的思考，积累了丰富的实践经验，对于“为设计”如何“素描”，又应该如何学习训练及把握住“度”的方面，是非常精到的。在这本书里，“为设计”并不是句空话，书中（有理工科及艺术类的学生作品实例）可以看到行之有效的素描训练方式、方法、手段以及他的教学理念。

对于设计师来说，这里的另一个重要问题是，素描不应该仅仅是一种被动表达的工具和手段。对此，我原来也只是有所感觉，又似乎表达不出其背后更深层的含义。我看了陈嘉全教授编撰的这本书后，原有感觉逐渐明晰了。在设计思维的创新过程中，素描能够帮助设计者真实呈现原有设计意图，同时促进设计师的积极思维，更有助于形成新的构思和创意，获取更完善的设计方案。这一点，可以说是一般站在设计之外的授课者不可能真正体会到的，自然也较难达到应用的教学目的。素描课程本身既是一门基础能力培养课程，也能够成为另一门好的“设计概论”课，至少可以通过这种潜移默化的教学方式，提早赋予学生“素描”的设计意识、创新思维的真谛。这是我认为本书的又一个特点。

江南大学设计学院的设计教育在国内是有一定优势的。究其原因，专业课程教学方面自然有其特色，而在诸如素描、色彩等“基础”课程的教学上，这种特点实在也功不可没。读者可以通过本书窥其一斑。我读后也觉得受益匪浅，故此为序。

江建民

江南大学设计学院教授，前副院长、工业设计系主任

江南大学蒋震基金工业设计培训中心主任

中国工业设计协会理事

无锡工业设计协会理事长

目录

序 _3

前言 _7

写在前面 _8

教学进程安排 _10

01

第一章 基础知识 _11

一 绘 _19

二 简 _23

三 繁 _27

四 杂 _31

五 默 _35

02

第二章 意象表现 _41

一 形 _43

二 质 _51

三 材 _57

03

第三章 抽象表达 _65

- 一 光 _67
- 二 色 _73
- 三 影 _79

04

第四章 创新意识 _85

- 一 挑战大师 _86
- 二 设计表达 _95
- 三 名师作品解析 _101
- 四 名家作品欣赏 _128
- 五 兄弟院校设计素描作品欣赏 _141

后记 _173

附录: 课程教学安排 _174

前言

素描不只是属于绘画,在设计领域也因其不可替代的价值而备受关注,并且越来越引发人们对其意义和方法的探讨和研究。

素描课程对于设计教学的必要性是不言而喻的。但长期以来,设计素描教学一直是沿用绘画素描的教学方法。此点备受质疑。质疑点主要在于,素描的功用不仅仅是技法和表现,更是一种观察与思考的载体。绘画素描的学习规律是由低级到高级的渐进过程,即由素描技法过渡到素描表现的过程,这是一个由量变到质变的过程,是学习绘画的必由之途。然而,对于设计素描教学来说,因为没有像绘画教学那样被体系化,所以在教学上无法达到“量”的要求,加之设计类学生基础绘画能力比较低,无法通过量的学习达到质的变化,只能停留在技法的程式化层面。因此,素描在设计教学中往往是事倍功半。

设计与绘画的根本区别在于目的。设计素描教学的目的不外乎以下诸点:观察与理解力的训练——以素描训练为媒介,提高观察事物的能力和养成解构性理解对象的习惯;表达力训练——通过训练,能够对所观察的事物或想象的概念进行准确的视觉表达;感知力培养——能够进行视觉化的思考、想象,通过形象认识事物的本质和内在精神。如果说设计素描是侧重于表达,那么,绘画素描则是侧重于表现。

也许,正是基于以上原因,“设计素描”的概念应运而生。通过一段时期的实践,使我们看到素描教学又有走向另一个极端的可能性——只注重形体表面,只能极端理性地驾驭几何形态的变化。

设计素描教学的具体做法,需要广大设计教育工作者共同探讨和实践。陈嘉全教授以其多年的一线教学经验,形成了独到的见解,为我们提供了有效的方法,并汇集各方优秀案例进行解析。此著是不可多得的教材和教参。

吴翔

上海东华大学服装与艺术设计学院

工业艺术设计系主任

中国工业设计协会理事

上海工业设计协会理事

写在前面

当谈到理性与感性时,人们很自然就会联系到“感性认识是认识的初级阶段,理性认识是认识的高级阶段”“感性认识是理性认识的基础,理性认识是感性认识的必然发展”“感性认识阶段必须上升到理性认识阶段”等一系列的哲学论题。就认识事物的过程来看,认识必须经历多次反复最终形成无限发展。

作为20世纪新兴学科的艺术设计,其被认识的过程也是必然要经历这些阶段的。虽然今天它所涵盖的内容及形式已基本完善,但是,科学的思维方式和所谓的纯艺术思维方式之间的矛盾纠葛一直是如何正确认识艺术设计所面临的课题之一。人们通常孤立地看待逻辑

思维和形象思维,认为前者过于理性,是哲学家的思考方式;而后者比较感性,是真正的艺术思考方式。这样很容易陷入所谓的纯感性的经验思考中去,并且始终把持着这种不科学的思维方式而津津乐道。甚至连某些相关教育工作者也只是流于表面地利用一些不甚清晰的经验或教条来传道授业,而很少在较深层次或者在设计素描的授课过程中去探讨设计艺术在这一过程中的科学因素。毋庸置疑,这种做法是极其有害的,这种现状是令人担忧的。因此,本人旨在引起对设计思维如何以更科学面貌出现这一问题的关注。虽然我们将形象思维和逻辑思维相互界定,但是二者的统一性却不能被湮没在纯粹的对立性之中,设计者需要把握逻

当下的学生更是个性张扬自我,敢于创新的一代,是我们民族的希望,他们将是我国艺术设计的未来,为此设计教育之路任重而道远。

——陈嘉全

辑思维和形象思维的特性并灵活运用。

对于感性与理性在艺术相关问题上的探讨由来已久，并且形成了多种不同的但都相对完善的理论和观点。认识是不断发展着的，对感性与理性的对立统一的进一步认识会更趋成熟。设计艺术作为一门较为年轻的艺术科学，也应该努力寻求其感性与理性的最佳契合方式。在通过对逻辑思维和形象思维的分析中，契合的可能性和有效性已初现端倪。艺术设计既具有严谨、理性的一面，又有轻松、活泼、感情丰富的一面，只有将理性和感性共同融会于其中，科学与艺术那种紧密的结合才会以独具特色的方式在艺术设计中体现出来。素

描是一切造型艺术的基础。换言之，设计者应把握、应用好造型艺术中特有的语言表达方式，为我所用。一件设计作品的产生，不仅要获得其功能上的满足，同时还要使人们获得美感享受，这是人们在生活中的不断追求。

2016年我国政府工作报告中首次提及了“工匠精神”，结合艺术设计教育，本人对此的理解是，我们要致力于培养“哲匠”人才，即像哲人般思考，如工匠般劳作的设计师。希望和朋友、同行们共同探索，一并走上设计艺术教育的阳光之路，无论是艺术家还是设计师……

陈嘉全 2016年春于止园艺术工作室

教学进程安排

课程介绍

设计素描是艺术设计院校中的基础课程,这一环节可以说也是设计教学中的重要组成部分。设计素描不仅仅是以绘制效果图与设计草图为目的,更是要通过对形态的线性描写,以及对形态关系和规律的分析,使在描绘形态中,透过现象找出形态的构成共性,提高创造表现新形态的能力。作为一门基础课程,无论是何种类型的素描,其表现形式和方式、方法,只要有益于自身专业设计的学习以及在设计过程中的应用,我们认为都可以称作为设计素描。

教学内容

以传统的绘画教学方式,通过绘——对传统绘画技巧与手法的学习;简——对简洁、单一物体的观察与表达;繁——对多样繁复物体的观察与表达;杂——对多形态、多质地物体组合关系的观察与表达;默——对物体的记忆再现,通常从带有主观意识的表达等方面展开教学。

教学目的

通过对传统具象绘画的基础知识和表现手法的学习,来达到对绘画技巧与手法的熟练掌握,以及对最基本的审美意识的培养和训练(也是给予学生对以往绘画基础知识全面的、有意义的总结及再提升)。同时,观察能力和理解能力也能得到训练和提高。

01

第一章 基础知识

05

01

02

03

04

- 01 狮子/山东高密
- 02 狮子/山西
- 03 《东王公》(局部)/
莫高窟249窟/西魏
- 04 《受伤的野牛》/法国
拉斯科岩窑/公元前
15000年-前10000年
- 05 漩涡纹尖底瓶/
马家窑类型/原始社会