

设计素描

SHEJI SUMIAO

高等院校设计学精品课程规划教材

■ 江 波 著

江苏凤凰美术出版社

设计素描

SHEJI SUMIAO

高等院校设计学精品课程规划教材

江波 著

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计素描 / 江波著. -- 南京 : 江苏凤凰美术出版社, 2016.7

ISBN 978-7-5580-0747-7

I. ①设… II. ①江… III. ①素描技法 IV.

① J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 162363 号

责任编辑 方立松

陆鸿雁

装帧设计 曲闵民

责任监印 蒋 璟

书 名 设计素描

著 者 江 波

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 南京新华丰制版有限公司

印 刷 江苏省地质测绘院

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 7.5

版 次 2016年7月第1版 2016年7月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5580-0747-7

定 价 28.00元

营销部电话 025-68155637 营销部地址 南京市中央路165号

江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

(下载教学演示文档请登录www.jsmscbs.com.cn)

前言

造型艺术通常被划分为纯艺术和实用艺术两大类。纯艺术是精神性、欣赏性的，是艺术家以纯粹的感受和心理上的满足为条件，对客观现实进行再现和表现，通过描绘事物来反映思想情感，更多的是一种个人行为。实用美术则是将实用功能与审美意识相结合的艺术，其囊括了各类设计门类。在设计教育中设计素描就是各个设计艺术专业的基础课程内容。

作为艺术设计专业，在整体的教育体系中，各个课程之间的关系应该体现相互关联相互支撑的链状体系，所以各个专业课的前后顺序的递进关系的适合度非常重要。设计素描是设计专业基础课程的最前期内容，除了训练最基本的形态造型能力，还有着专业启示诱导以及专业设计前期思维训练的功能。设计专业的学生在进入高校前虽然都经历了考前素描学习，但是对素描课程内容并没有足够的认识，也没有较强的针对设计的专业训练。所以在基础课设计素描中将艺术表现形式的视觉造型语言与专业设计有机结合，有意识地强调专业要点、基本形式以及特性，使学生了解后可以加强设计素描学习的热情与积极性。

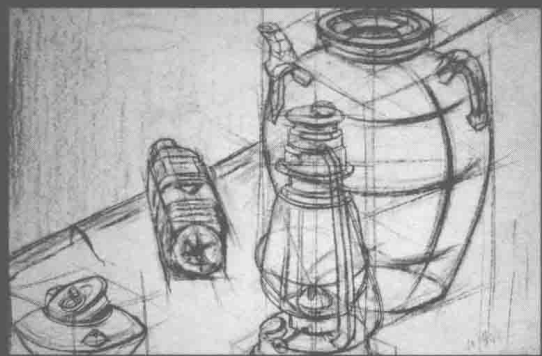
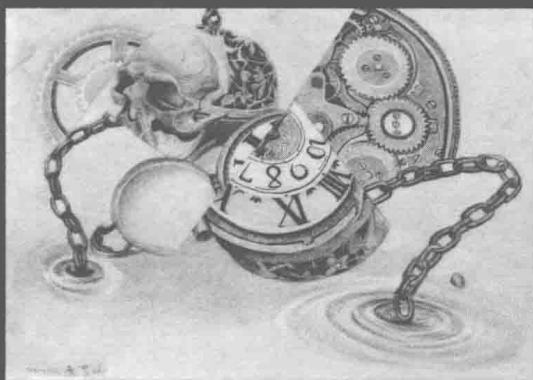
设计素描作为设计艺术基础造型的一种训练手段和方式，必定有其自身的特点特征。首先是具有客观性：设计素描必须遵守客观物象的本质特性，通过不断地研究客观形态而获得设计造型的技能。第二就是本质性：设计素描不仅要客观形态表面特征进行研究表达，还

要透过客观形态外部表面去挖掘客观物象的根本属性。第三是逻辑性：设计素描在技能训练中尤其注重形态与形态、形态与构造、形态与功能之间存在的逻辑关系。训练中只有通过逻辑的理解、分析，以及逻辑的推移、切换，才能够把握物体的本质特征。第四为多样性：设计素描除了研究物体的形态造型，还要关注与形态有密切关联的结构、空间、构成、材质、肌理等等因素。这些为设计素描研究表达提供了丰富的领域。第五是创造性：设计素描除了最为基本的造型能力训练，更为重要的是在研究客观物象的过程中，去重新构建、创造出新的视觉形式，达到一种创造性的能力。

本教材前半部分是“物体造型表达”的基础训练，主要是培养学生对客观物体内外部形态关系及物理特性的理解，深化学生的逻辑思维和对客观世界思考与认识的敏感性以及徒手表达能力，提高学生能将物象形态在二维平面上熟练准确地表达出三维构造能力。后半部分内容为“形态创意空间”阶段练习。通过前期大量的客观观察与表达的强化训练，达到一定的熟练程度后即可进入主观观察与表达的技能训练，即有针对性地结合客观的形态，通过形态的转换、联想、寓意等形式方法手段，运用科学逻辑思维原理进行创造性的创意表达能力的练习。

目录

CONTENTS

第1章·概 论 1

第2章·物体造型表达 5

2.1 几何分析 6

2.2 线条造型表达 8

2.2.1 石膏像单线速写 8

2.2.2 静物造型之线条表达 16

2.3 形体与空间表达 24

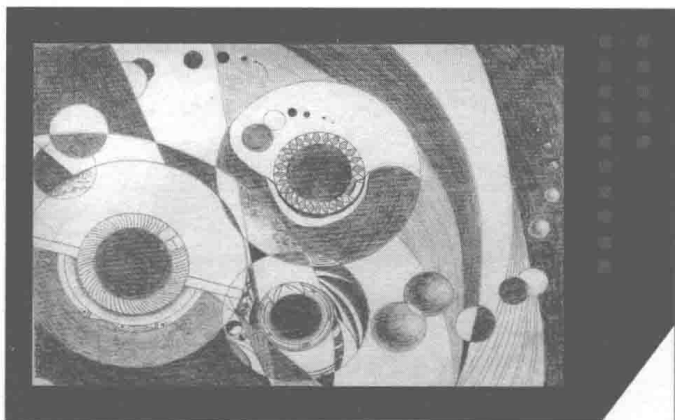
2.3.1 自然物的观察表达 24

2.3.2 明暗与肌理 27

2.3.3 局部观察表达 31

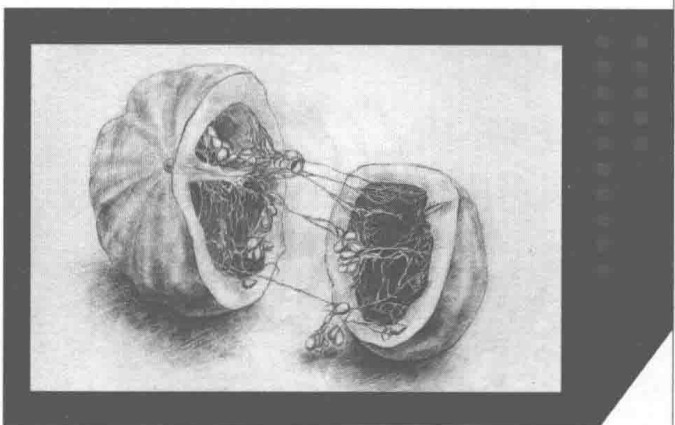
2.3.4 微观特征想象表达 35

2.3.5 形态空间表达 53

第3章 · 形态创意空间 62

- 3.1 形态转换表达 65
- 3.2 具象与抽象表达 69
- 3.3 重构与联想创意表达 78

第4章 · 作品欣赏图例 85

第1章 概 论

■ 学习目标

明确设计素描的目的、功能和作用。

■ 重难点

区别设计素描与纯艺素描的关系，了解设计素描的概念、目的、方法与形式。

■ 训练要求

设计素描的理念、概念以及最终达到目标的层面。

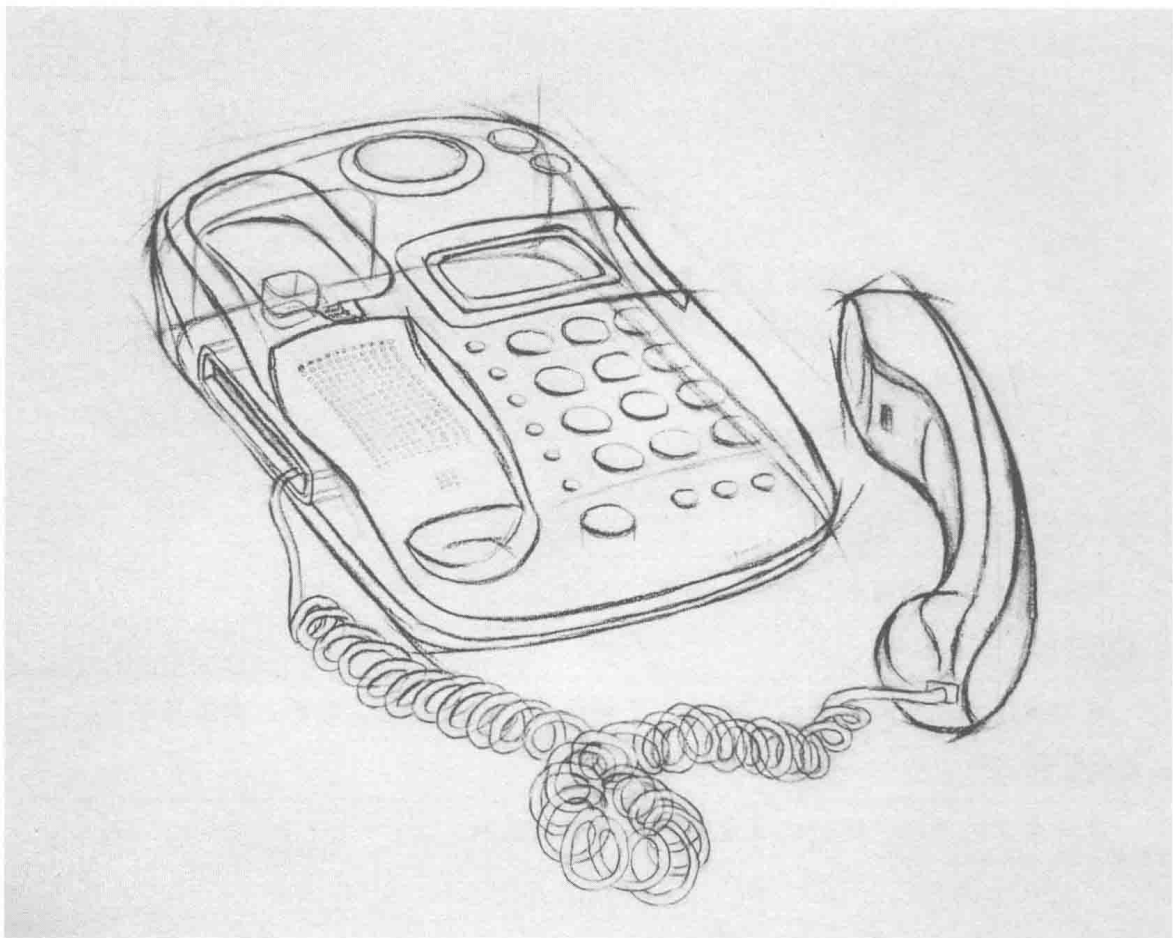

图1-1 学生作品

艺术造型是人类按照自然方式以及人类需求进行的复杂劳动，是一项需要长期训练才能形成的特长技能。艺术造型不只是塑造孤立静止的物体形态，更重要的是表现物体中各种形式的有机关系。素描通常定义为一切造型艺术的基础，素描又有纯艺素描与设计素描之区分，纯艺素描又因其画种（造型）内容的不同而有各自的表现形式、目的的要求。而设计素描是以艺术设计为教学目的而进行的各种素描写生和素描创作的实践活动，以设计概念为先导的素描造型形式。在很长一个时期，设计学科的素描教学沿用了纯艺造型学科的素描教学内容与教学方法，以具象绘画

能力的培养为目的的素描教学与以物象构成形态和造物构想训练为目的的设计素描教学之间，在观念、目的和方法上存在着这样或那样的不足与脱节。如何使素描成为设计造型本质的训练，而非仅是作为绘画性的艺术表现训练，就成为设计造型基础教学必须加以思考和解决的重要问题。进入新世纪以来，各高校艺术设计基础教育都在从设计实践的目的、过程、结果以及在设计思维与创作中所遇到的诸多问题中，积极探寻作为设计造型基础教育的素描训练的理念、形式、方法与目的。

设计素描除了传统具象素描所要求的基本原理、技能之外，更应有其作为设

计视觉思维训练画法的系统性,以及具有自己特征的面貌性。设计素描训练的目的意义在于通过素描训练,使学生用绘画语言自由表达设计构想,并通过素描的各种技能训练将设计实践提升到实用功能及艺术的层面,同时将素描手段作为增进设计知识、修养的一个重要途径。一者,设计素描是将设计提升到艺术层面的不可缺少的训练过程和学习手段,是设计审美能力训练与培养的一个重要环节。再者,设计素描是设计师运用造型语言自由表达其设计理想与设计创意的基本能力,是设计造型能力训练的重要组成部分。第三,设计素描训练应强调思考在先,强调对学生的

图1-2 学生作品

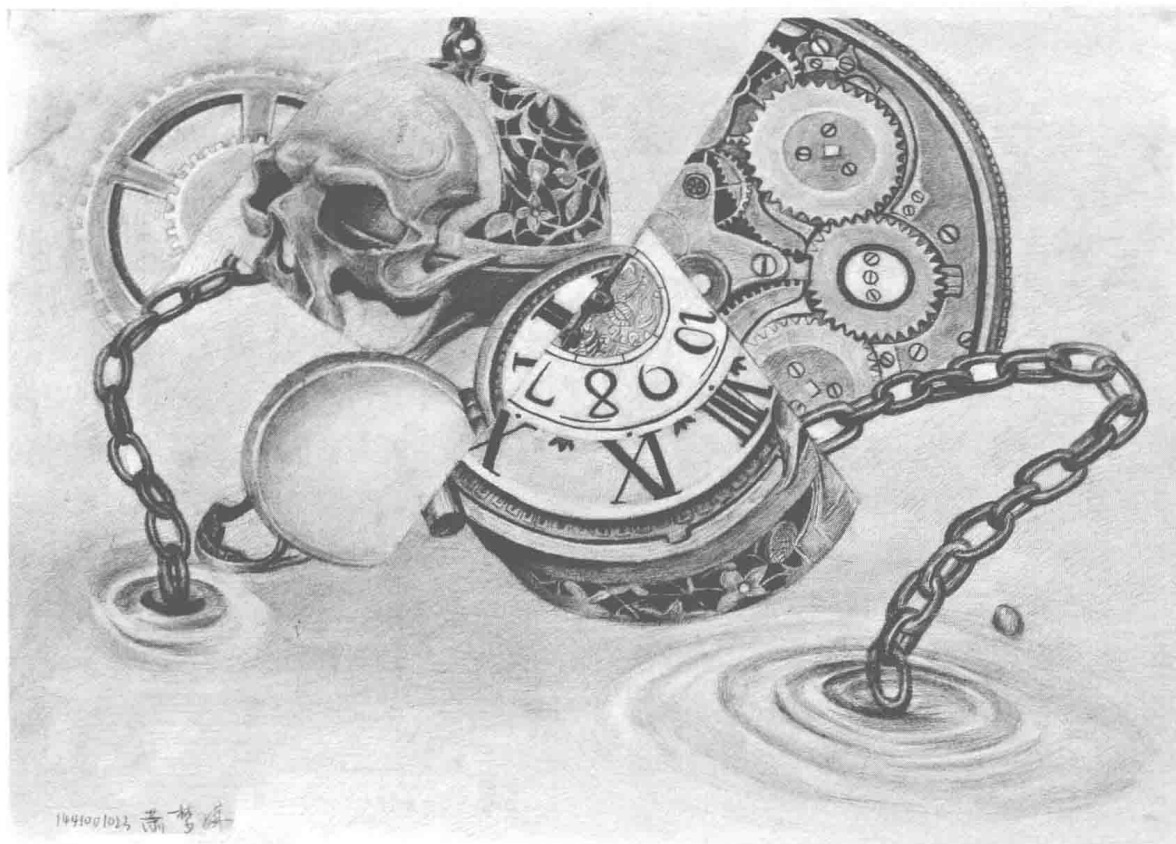

图1-3 萧梦婷作品

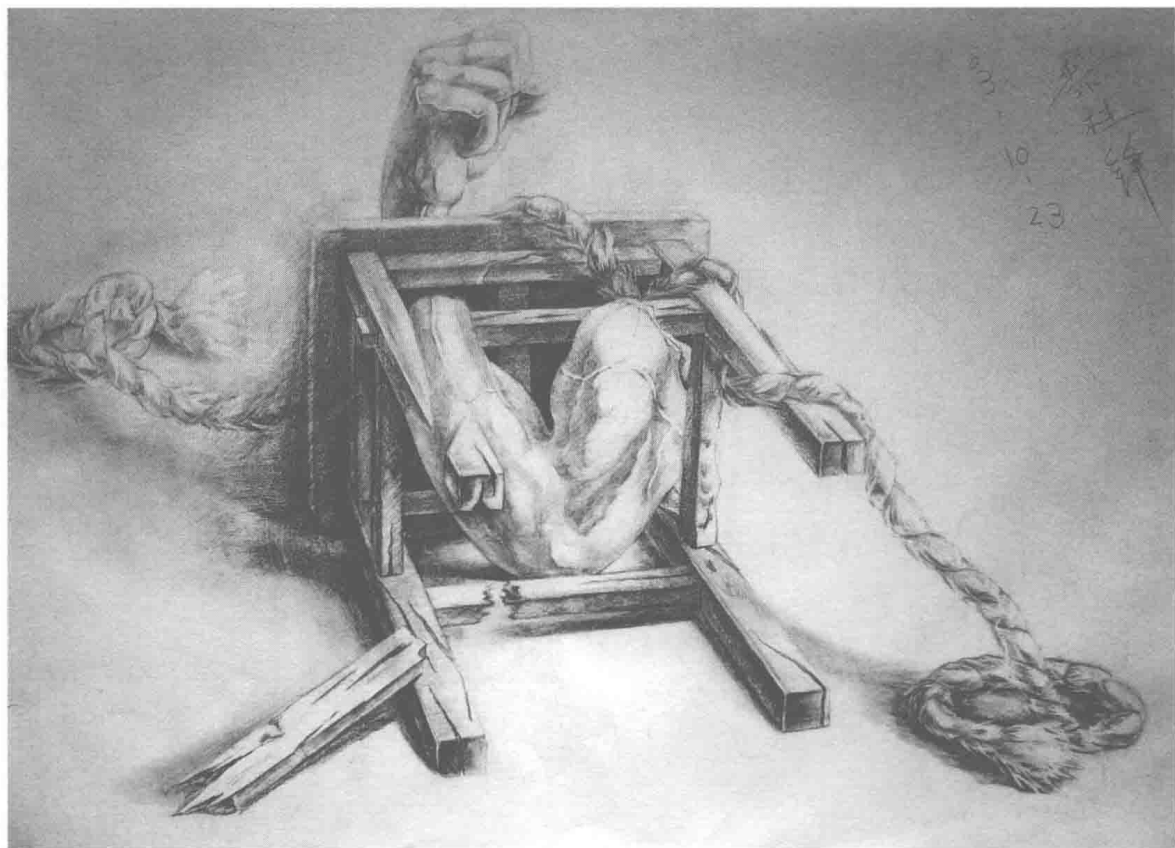

图1-4 黎桂峰作品

逻辑、推理和判断能力的训练，使学生养成自觉的积极的研究造型形态的最根本成因，创造性地运用明确的绘画方式、技艺及基本原理，去理解有关形体与空间问题的习惯。最后，设计素描训练要求学生在作画前有一个清晰的作品概念，将一个复杂的形象提炼、净化成一个单纯的形体，将一个多义、复杂和模糊的形象明确化并赋予其秩序感。将形象中种种微小的视觉变化展现在明确的形体之中，从而建立明确的实质性的形体与空间。总之，设计素描的训练目的是为了养成学生围绕专业而进行正确的观察方法，培养学生对物象形态的观察、动手、表达能力和对空间的认

识理解、创造构想、发展与逻辑思维以及审美能力，进而养成设计创造性思维模式。（图1-1 学生作品、图1-2 学生作品、图1-3 萧梦婷作品、图1-4 黎桂峰作品）

在这里要明确提出，设计素描是针对学习设计者的造型基础训练，它的目的在于开发学生的思维、创造能力和实践动手能力，而不是将其狭义地理解为某种固定的绘画表现形式，也不仅仅是许多在教学中认为的是以线为主的表达对象看不见的结构部分的素描方法。这一认识务必明确，否则很可能不会对设计素描的理解仅停留于浅层的表面形式上。

第2章 物体造型表达

■ 学习目标

培养学生对客观物体内外部形态关系的理解，掌握物体的结构、组合的表达能力。

■ 重难点

在二维平面上进行物体三维空间的塑造表达。

■ 训练要求

用线条、明暗、透视等因素把物象的形态、空间、肌理准确进行表达。

2.1 几何分析

在设计素描造型基础课程训练中,对几何形体的造型练习是最初级的内容,它包括基本形体及透视学的常规训练。现实中一切复杂的物体都可以简化为最简单的基本几何形体,如正方体、圆柱体和圆球体等。所以,研究几何体造型中的结构、透视、空间、明暗等规律,具有普遍的指导意义。此阶段是在对象相对有规律而且相对比较简单的形态中寻找变化的训练课程,同时也是初步熟练和掌握写生的一般步骤与方法,提高抓形能力及表达能力,为下一步表现较复杂的物象打下基础。(图2.1-1、图2.1-2 蒲君君作品)

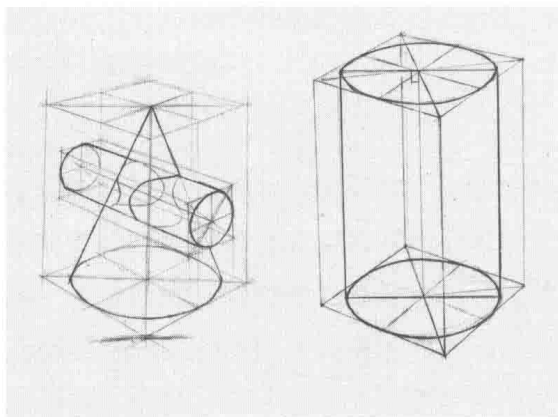

图2.1-1

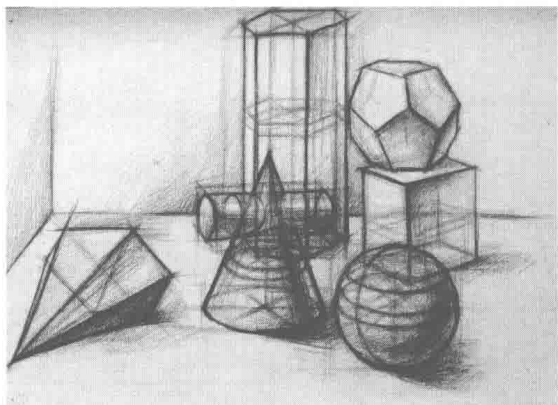

图2.1-2 蒲君君作品

在几何形体写生练习中,为了清晰地把握物体的形体结构,其具体步骤为首先要整体地观察对象,分析对象的结构特征,注意其长、宽、深三度空间的透视变化。用简略概括的线条,确定所描绘的对象的基本形状、比例、位置、起点线、边线、轮廓线及其各个面的透视变化关系,把物体看得见和看不见的部分画出来。可以把物体看成是透明的,画出物体中处于空间深度里看不见的造型轮廓线、形态结构线。注意整体进行比较、分析,判断出正确轮廓线、结构线的位置,直至塑造出更具体准确的体型特征。为了使同学们更好地理解 and 掌握物体的结构与形态的空间组合关系,在训练过程中可有意将物体在空间中的结构线、动态线或是作画时为了寻找对象在空间中的形体所利用的辅助线有选择地留下来,其目的是强调形体及空间关系,使画面具有设计性的绘画感,增加作品的表现力与感染力。

准确地塑造对象是造型训练的基本要求,在训练过程中要求学生具有三维立体造型的构形能力和灵活的组织、运用形体的能力。三维的构形能力是造物构想的基础,在具体的绘画表现中要求学生清晰、明确地把握物体的结构,准确地掌握物象的形态、比例与组合关系。依据对象的形体结构与空间透视关系,运用轻重、粗细、虚实的不同线条表现出各物体的形态。在表达过程中主要的轮廓线处理要用重、粗、实的线条,次要的、看不见的物体轮廓线要用轻、细、虚的线条,力求使画面主次分明、结构清晰、结实有力、淳朴自然,使画面富有韵律和节奏感的艺术性。

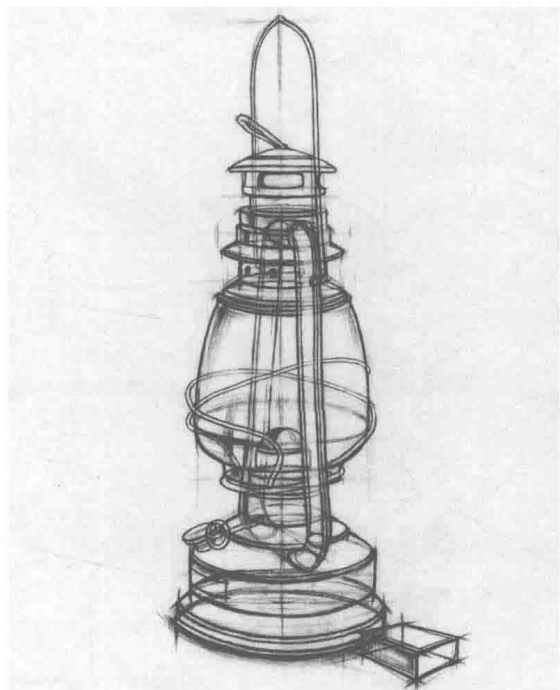

图2.1-3 李岚作品

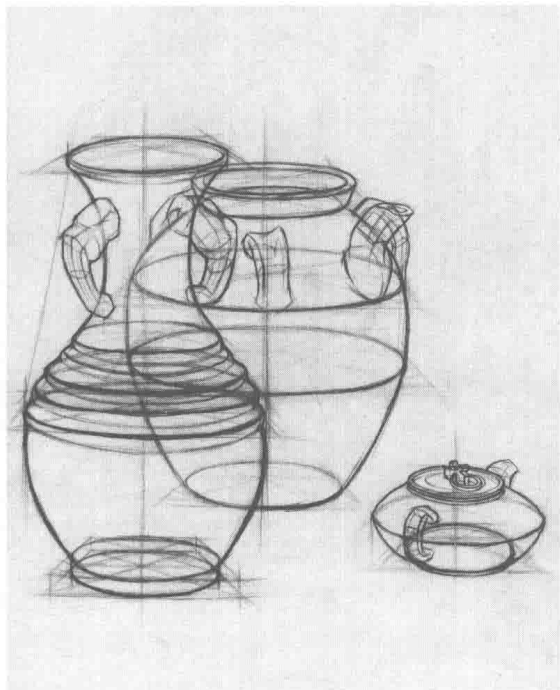

图2.1-4 冷嘉倩作品

此阶段的素描训练遵循从感性到理性再到感性及从整体到局部再到整体的不断循环反复的方法。无论是在练习进行中还是接近完成，结构线都可以保留，以便作为深入刻画的标记。其他辅助线也可以保留，有利于“比较”和深入刻画，也有助

于加强画面层次感和设计意味。要注意此阶段尽可能不用明暗调子来表现空间，要通过线条的轻重来表现空间的前后透视关系而获得空间的立体效果。（图 2.1-3 李岚作品、图 2.1-4 冷嘉倩作品）

课后练习

学时：理论 + 多媒体课件 4 课时，课堂练习 16 课时 + 课余时间。

作业：以各种石膏几何体、静物进行组合练习，完成作业量 4 张（4 开素描纸）。

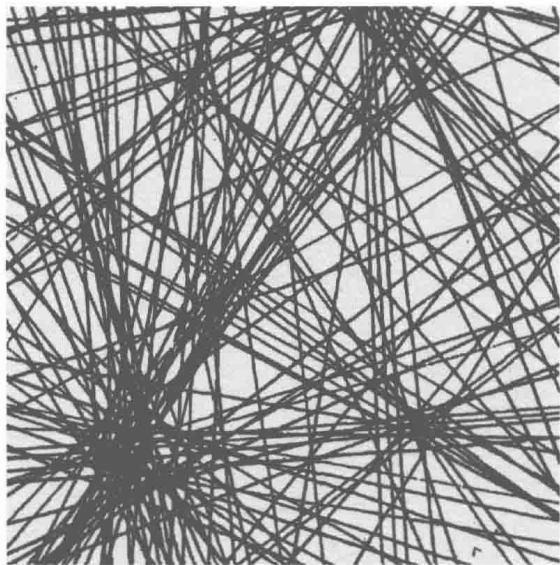

图2.2-1 直线条

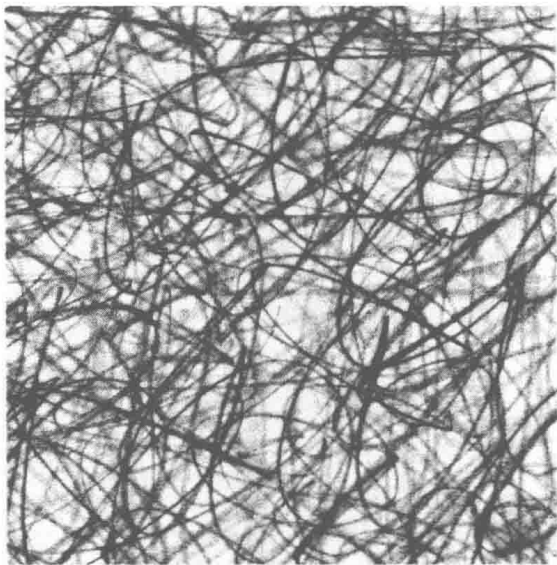

图2.2-2 曲线条

2.2 线条造型表达

线条是自然物质存在与艺术家进行艺术表达之间的一种艺术概括形式，是造型艺术家与视觉形式之间最本质的语言要素。其实自然中并不存在纯粹的线条，它是存在于物质的实际和艺术家对于它的探索之间，是艺术家对物质的一种高度的概括的形式、方法与手段。线条的表达具有极强的表情因素，根据人的心理与视觉的通联感来体现为：细线给人一种敏感、速度、锋利的感觉，而粗线则给人以力量、坚实的感觉；直线单纯、直接而男性化，曲线则优美、柔弱而女性化。机械排列的线条给人以极强的秩序感和工业化感觉，情感冷静；而随意性的无秩序的曲线条，则有复杂的情感与较浓的人情味，也能使人想起自然的有机形态。线条是最具人性的因素，也是最基本的造型表达语言。（图 2.2-1 直线条、图 2.2-2 曲线条）

我们在练习中，按线条表现物象的功

能，可以分为轮廓线与结构线。轮廓线：这是物象本身易于观察的线，是表现形体最主要实在的线。它是在物体体面转折的方向和观察者的视线相平行时形成的。在现实物体中，由于体面的转折有平滑柔和的线，有棱角犀利、转折分明的线，这就形成了轮廓线的丰富性与多样性。结构线：描绘物象运动方向，表示物象的形体结构、物象之间关系所构成的线。有些线在对象本身是不一定存在的，主要是为了结构分析而有意画出来的，是想象与推理的产物。它可以帮助我们更深刻地分析和认识形体及形体空间的关系。（图 2.2-3 席勒作品、图 2.2-4 周星羽作品）

2.2.1 石膏像单线速写

在设计素描前期的练习中，以单纯的线条对物体进行速写表达，是锻炼学生造型能力有效的训练方法，尤其是用钢笔直接速写，既具有很大的挑战性又有良好的

图2.2-3 席勒作品

收效。单线条的素描要求学生排除许多繁杂的因素，主要以明确、生动、富有表现力的线准确地塑造所要描绘的对象。以快、狠、准为主要练习任务，以掌握最为基本的而又极其重要的徒手造型表达能力。

在本单元主要是以石膏像为对象，采用钢笔工具在 A4 文印纸上进行以线条为主的写生表达。石膏像写生相对于静物或风景写生，有更为严谨的造型要求，因此学生在严谨的形态练习中，可以得到严格的造型训练。这里强调用 A4 文印纸是因为方便获取，它是在办公室、设计室中必备的纸张，随手都可以得到。以速写的形式也是基于在短时间内可以迅速抓住物体特征，在有限的时间内达到最高的训练效率。通常，画一张素描需要几天时间，而速写一个上午可以画几张。当然，一开始学生会有很大压力与挑战，我们采取因材施教的教学方法，相对于部分基础较差的同学，

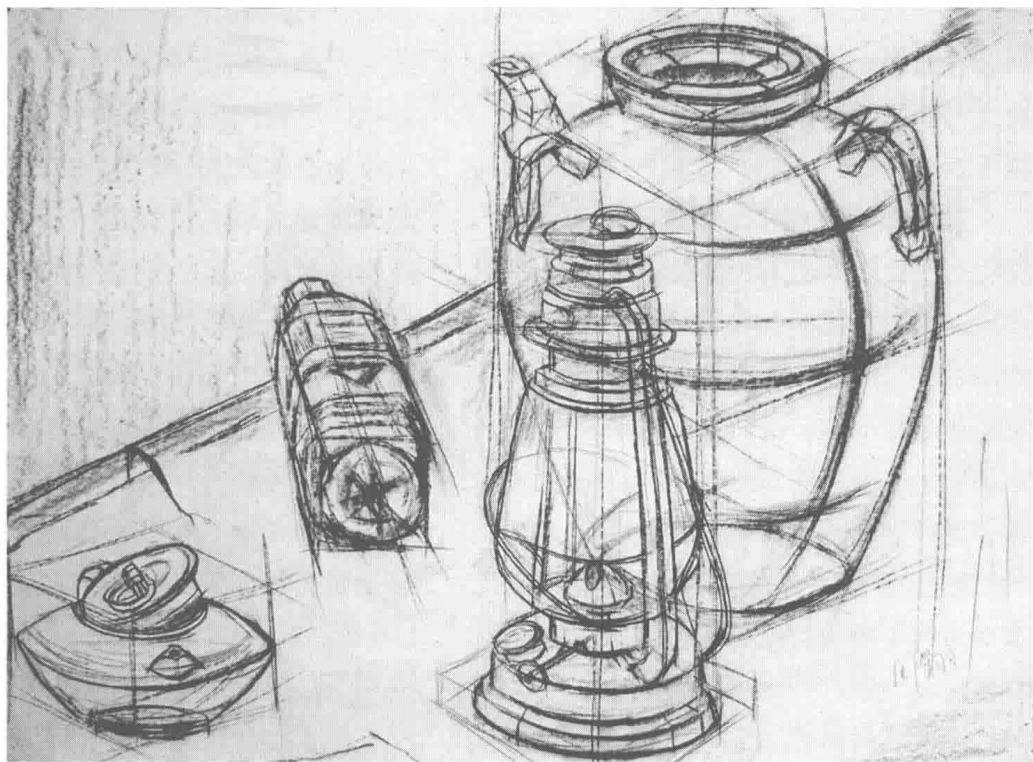

图2.2-4 周星羽作品

图2.2-5 江波作品

图2.2-6 江波作品

可以指导他们运用中国传统绘画的临摹方法进行,从摹画到临画循序渐进,练习到一定程度有一定感觉后,再面对实物进行直接写生练习表达。(图2.2-5 江波作品、图2.2-6 江波作品)

这个单元的素描训练,主要目的在于通过训练使学生获得良好的观察能力,准确地进行徒手描绘,以对物体对象全面的理解来表达形体。在这里要忽略明暗,一定运用纯粹的线条进行描绘。所谓尽可能不用明暗,是指相对于纯艺绘画的造型素描,尽可能弃掉或弱化明暗的表现。当然对于形体结构、转折的地方可略施线条,主要是为了增强对象的形、体的空间与转折表达,增强作品的表现力。这里对线的理解也不可简单化,线有受光线、背光线,有中锋线、侧锋线,有厚线、薄线,也有

类似面集合的线。对线的感受也是相对而言的,要向中国传统绘画学习线的表现形式与内涵,要以多维开放的思维方式来理解线。中国的传统绘画中,大量作品是以线条造型的线空间艺术。如敦煌壁画、永乐宫壁画、朝天仙仗图、八十七神仙图、清明上河图、民间传统木刻和年画等,充分反映了线条形式所营造的丰富表现力和特有的美感,表现了中国绘画“尽精微,致广大”造型观,对线条的表现运用达到了炉火纯青的境界。因而我们应多向传统学习,从大量中国传统绘画线描艺术中吸取能量,加深对线条的内涵修养的认识。(图2.2-7 八十七神仙图、图2.2-8 江波作品、图2.2-9 江波作品)

在具体的练习表现中,要求学生清晰、明确地把握物体的结构,准确地掌握物象