

设计素描

编著 张立学 陈 伟 刘朝晖

21

世纪高职高专艺术设计专业教材

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY
FOR VOCATIONAL AND
TECHNICAL COLLEGES

丛书主编 徐勇民

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

丛书主编 徐勇民

设计素描

21 世纪高职高专艺术设计专业教材

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY
FOR VOCATIONAL AND
TECHNICAL COLLEGES

编 著 张立学 陈 伟 刘朝晖
参 编 祁 丽 周银祖 毛连鹏 杨进珉
王 晶 关 俊 刘文斌 黄 兵
李顺华 李建强

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

项目负责 张 浩
责任编辑
书籍设计 刘 丹
技术编辑 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

设计素描 / 张立学 陈伟 刘朝晖 编著

—武汉: 湖北美术出版社, 2006.7

(21 世纪高职高专艺术设计专业教材)

ISBN7-5394-1861-3

I. 设…

II. ①张…②陈…③刘…

III. 素描—技法(美术)—高等学校: 技术学校—教材

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 076581 号

设计素描 © 张立学 陈伟 刘朝晖 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号

湖北出版文化城 B 座

电 话: (027)87679520 87679521 87679522

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

H T T P: www.hbapress.com.cn

E - m a i l: fxg@hbapress.com.cn

制 版: 武汉市雅美图文设计有限公司

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7

印 数: 5000 册

版 次: 2006 年 8 月第 1 版

2006 年 8 月第 1 次印刷

I S B N 7-5394-1861-3/J · 1482

定 价: 28.00 元

《21 世纪高职高专艺术设计专业教材》

丛书编委会

主 编：徐勇民

委 员：(按姓氏笔画排列)

方湘侠	王金鼎	王代萍	邓学丰	向极鼎	李三汉	关俊良
刘家寿	刘晓敏	李友恭	李志武	孙建军	刘镜奇	余 勇
汪京元	杜卓选	陈天荣	何雄飞	张 勇	张小纲	李 跃
陈 新	张立学	赵 昱	金 波	贾银镯	熊 风	罗星源
周利群	杨 勇	罗 潘	段林杰	姚 强	高 卿	高 爽
袁公任	程志庆	舒湘鄂	彭 亮	曾维华	戴 荃	

参 编 院 校

湖北教育学院	邵阳师范高等专科学校
武汉职业技术学院	荆门职业技术学院
长江职业技术学院	黄冈职业技术学院
湖北工业大学商贸学院	鄂州大学
武汉科技大学中南分校	湖北职业技术学院
武汉商贸职业技术学院	襄樊职业技术学院
仙桃职业学院	深圳职业技术学院
湖北艺术职业技术学院	广东轻工职业技术学院
武汉商业服务学院	广东外语艺术职业技术学院
湖北大学知行学院	番禺职业技术学院
武汉工交职业技术学院	顺德职业技术学院
湖北轻工职业技术学院	温州大学美术与艺术学院
湖北城市建设职业技术学院	北京电子科技职业学院
湖北广播电视大学传媒艺术学院	长沙民政职业技术学院
咸宁职业技术学院	景德镇陶瓷学院

前言

近十年来,随着“中国制造”的各种品牌在全球的影响的来临,全国上千所高职高专的办学理念、办学特色和办学规模也随之与时俱进,呈现出蓬勃发展的态势。其中,艺术设计专业毕业生的市场适应性普遍加强,而且市场岗位的需求潜力也不断加大,就业形势看好,这已成为高等职业技术教育界的共识。在社会主义市场经济转型期的大背景下,明确高等职业技术教育的人才培养目标,不断探索办学特色,采用应用技术的最新成果提升教学质量,是高职高专艺术设计教育的当务之急。

高职高专艺术设计专业的教育特色就是职业岗位教育,其培养的学生必须符合市场相关行业及职业岗位对应用型人才的能力要求。如何有针对性地展开教学、设置课程及组织编写具有高职高专特色的艺术设计专业教材,是职业艺术设计教育工作的中心内容。

在整个教学建设中,教师队伍建设、课程建设、教材建设只有真正适应职业岗位对学生的知识结构与应用能力的要求,才能培养出社会急需的应用型人才。高等职业技术教育以应用能力培养为核心,彻底改变过去以知识和概念灌输为主的理论教育模式,推行的是注重实际操作能力的教育模式,理论知识够用即可。具体而言,高等职业技术教育必须具有课题模块化教学、能力培养过程教学、职业岗位实训教学三大特点。

高职高专艺术设计教育突出实训教学,旨在培养企业一线的应用型设计人才,以能够独立解决企业实际问题、动手能力强为培养目标,强调将体现设计意图的工程图纸加工转化为产品的基本操作能力。在工作现场进行专业教学指导,在强调动手能力的同时,又注重开发学生的创造性思维能力,惟有如此,学生才能在今后的职业道路上具备可持续发展的前途。因此,配套的教材建设必须以实训教学为基础,充分展现出实训教育的全过程。

鉴于此,我们邀请了北京、上海、深圳、湖北、湖南、广东和浙江等省市在高职高专艺术设计教育方面有特色、有规模的院校,以优质的教学课程为依托,以有实践经验的优秀骨干教师为核心,经过两年多的讨论、编写、修改、编辑出版了《21世纪高职高专艺术设计专业教材》。该教材涵盖了艺术设计学科各专业课程,强调学生实际应用能力的双向培养,注重体现实际应用能力的培养过程,具有较强的针对性和实用性,其出版必将会对我国职业技术教育起到积极作用。

在教材出版之际,我们感谢湖北省教育厅和湖北美术学院徐勇民院长的大力支持!感谢各院校的专家教授的辛勤指导!感谢参加教材编写的一线教师孜孜不倦的劳作,使本教材实际体现了当代中国特色的艺术设计职业教育的发展水平。

本套教材在编写过程中难免存在一些问题,有不当之处,恳请广大师生与专家提出宝贵意见,以便我们再版时更正。

《21世纪高职高专艺术设计专业教材》编委会

目 录

第 1 章 素描概述	6
第 2 章 素描基本元素训练	12
2.1 材料与工具	12
2.2 线条	17
2.3 明暗与空间	20
2.4 透视基础	23
2.5 盲画轮廓	26
2.6 负形训练	28
第 3 章 基本形态写生训练	30
3.1 几何形体训练	30
3.2 团块结构训练	36
3.3 棒接结构训练	41
3.4 人物写生训练	44
3.5 风景写生训练	64
3.6 肌理形态训练	70
第 4 章 设计素描语言训练	72
4.1 超级写实训练	72
4.2 有机形态训练	77
4.3 抽象形态训练	86
4.4 意象形态训练	93
4.5 综合材料训练	101
第 5 章 设计素描在艺术设计中的综合应用	104
5.1 平面设计	104
5.2 环境艺术设计	105
5.3 工业造型设计	107
5.4 服装设计	109
5.5 动画设计	110

第1章 素描概述

学习目的

了解设计素描的概念涵义及在设计造型的意义,了解素描的历史,探求其发展规律及在专业中的应用。

学习提示

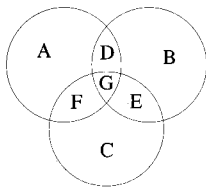
1. 重视对素描基本规律的学习,多阅读相关书籍。
2. 强调造型训练中创造力和想像力的培养。
3. 探求与各专业特色相结合的造型训练模式。

素描是造型艺术的重要基础,它是设计艺术从自然形态中获取图形信息最直接、最有效的训练手段。素描作为设计造型基础教学的重要组成部分,首先要解决学生在素描造型中对结构、明暗、空间、构成、材料及方法的了解。通过系统的写生训练,培养学生观察方法,审美品位和造型技术。但传统的素描教学模式大多局限于对自然形态的客观再现。而作为 21 世纪纪数字化视觉图像时代的设计艺术基础教学,在掌握熟练造型技巧的同时,如何培养学生的创新思维、创造能力是时代对设计艺术的要求。其实 20 世纪初的包豪斯教学模式就为我们做了一些有益的探索。对我们如何引导学生完成从“自然形”到“设计形”转变,如何去创新,提供了很多启示。从服务设计造型出发,我们的训练内容除了丰富的自然形态训练外,更多的考虑到与当代工商业多元文化发展的应用相结合,训练学生对物体本质结构的了解与设计理念的积累。

作为基础训练教材,我们充分

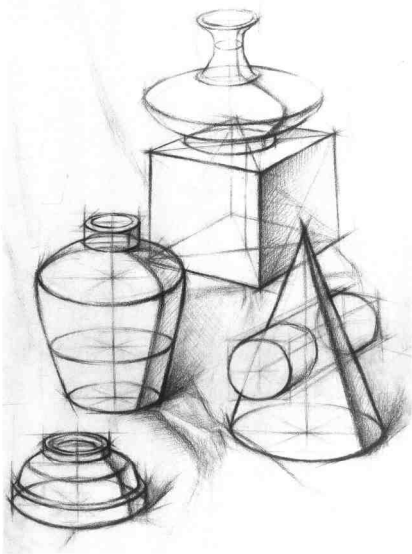
地考虑了学生的专业起点,重视学生的造型基础训练课题。根据学生的基础,我们只能由具象出发,再从素描基本元素认识入手去发现形式和形体的审美价值。克服我们对物体的认识“概念”,再把这些要素融入一个新的语境,提炼出新的图像,就是一种创造。

我们从自然形态的研究训练入手,提取其结构核质,重新选择与审视寻找抽象的元素与形式。我们注重意象形态训练,通过“真实”的启发与联想,解构与重组把意识幻象为“真实”,以期表达某种新的“真实”产生一种新的图式,传达全新的信息。在训练中,我们要求与自然形态通过深情的视觉触摸、体悟出其蕴含的节奏、韵律和激情力度,克服时空和“形”的束缚更大胆自由的来表现个性,创造一种游离于自然世界的抽象语境,个性也是信息物质。同时,设计造型离不开材料肌理的研究,一定形式的图形,我们通过不同的材质与肌理的组合与拼贴,它本身是一种思维的转换。不同的材质传达的是不同的“文化”信息,把自然形态

- A 基本元素技能知识
- B 基本形态写生技能
- C 素描语言表现能力
- D 造型模仿能力
- E 造型表现能力
- F 造型创新能力
- G 设计造型综合运用能力

图 1-1-1

转化设计元素,使我们熟悉的物象概念定式得到全新的诠释,它产生的视觉冲击力会大大丰富图象的语境内涵,更拓展了形象的表现空间和图形语言。从训练中可以读出,本教材力求通过由浅入深,从感性到理性,从共性到个性,从具象到抽象来完成从模仿到创新的思维过程和表现方法,演绎出更丰富的图式和多元化的表现形式,达到由素描到设计的理念转换更好的为专业教学服务。(图2-1-1~图2-1-16)

图 1-1-2 静物结构素描 周静

训练学生的画面构图、空间透视和线条表达形体结构综合运用能力。

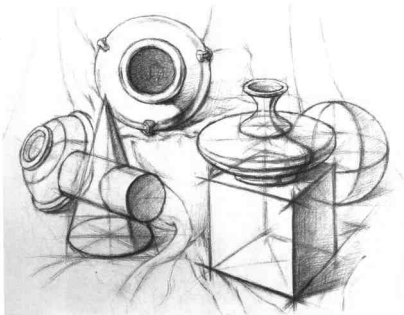

图 1-1-3 静物结构素描 张耀凤

图 1-1-4 超写实素描电器箱的结构 胡冰
训练学生对工业产品造型深入观察。

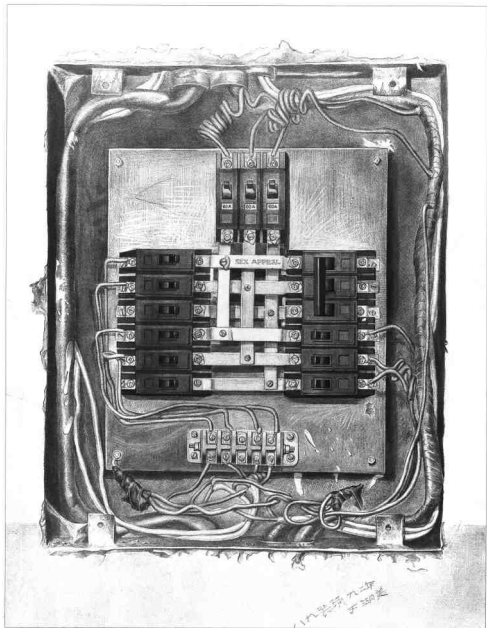

图 1-1-5

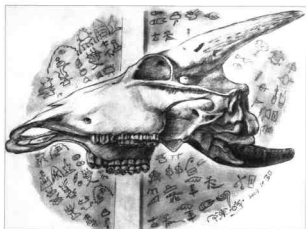

图 1-1-6

1998.10 张立学

图 1-1-7 肖像素描 张立学

N. F.

图 1-1-8 尼古拉·费欣（俄国）

图 1-1-9 佛洛伊德（英国）

图 1-1-10

图 1-1-11

图 1-1-12 头像 毕加索 (西班牙)

图 1-1-13

图 1-1-14 半身像 埃贡·席勒 (奥地利)

课后思考与练习

1. 设计素描与绘画素描的区别之处及设计素描的艺术特征是什么?
2. 用绘画的线条和设计的线条各画三个苹果和一只杯子。

图 1-1-15 综合材料 布拉克(法国)

图 1-1-16

第2章 素描基本元素训练

学习目的

了解材料与工具的性能并能有效使用。

学习提示

1. 掌握各种工具的性能及使用方法。
2. 注意学习了解不同材料之间的不同表现效果。

2.1 材料与工具

现、当代艺术的发展,使素描的概念更加多元化。从理论上讲,任何单色画都可以称之为素描,任何可以留下痕迹的工具都可以成为素描的工具。我们画素描时所做的是在各种工具、各种技法中找到最适合于表现的材料。在这里仅就学习素描时所用的常规素描工具进行简要介绍。

1. 笔

画素描的笔品种很多,铅笔、炭笔、木炭条、炭精棒、钢笔等都是素描画的常用工具。

铅笔,通常可以分为硬性(H型)和软性(B型)。软质铅笔从B到6B依次变软,硬质铅笔从H到6H依次变硬,HB型为硬软度适中型。素描用铅笔的常用型号介于2H-6B之间。铅笔较容易控制而且便于修改擦拭,能够画出非常丰

图 2-1-1

富的灰色层次。所以铅笔是绘画初学者学习素描的理想工具。(图 2-1-1)

炭笔也是素描的常用工具。炭笔一般有软性、中性、硬性三种软硬层次。炭笔的颗粒较粗,因此比较适合在质地略厚一点、韧性较好的纸上作画。

木炭条质地松脆,可以通过皱擦等方法画出较为柔和丰富的色调,适合较大画幅的素描。木炭条

所画痕迹附着力差,容易脱落,要与定画液配合使用。

钢笔是我们熟悉的书写工具,同时也是非常适合于画素描的绘画工具。(图 2-1-2)

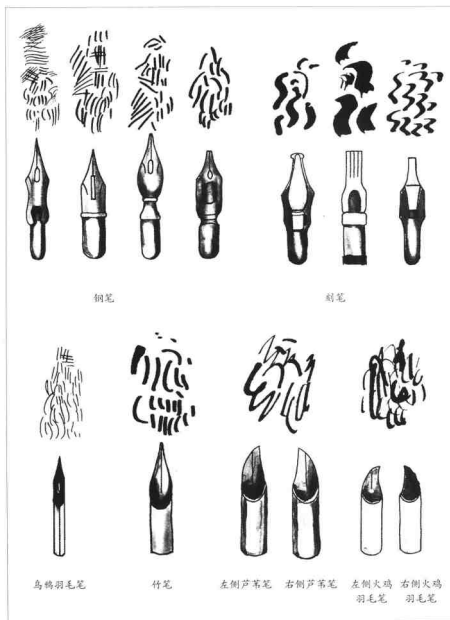

图 2-1-2

素描用笔除了上述的几种, 原珠笔、毛笔、蜡笔、马克笔、特种铅笔、色粉笔等工具都可以作为画素描的工具。各种不同的工具所画出不同的肌理痕迹, 能较好地丰富素描的艺术语言, 我们应该在工具和材料上多做探索与尝试。(图 2-1-3~图 2-1-6)

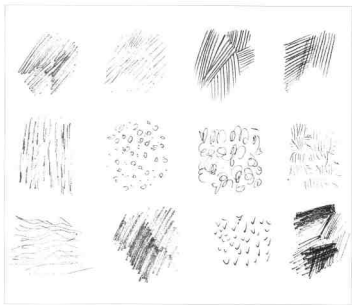

图 2-1-3 笔触训练

图 2-1-4 手部的造型训练 列宾美术学院学生作品(俄国)

强调运用多种绘画材料进行造型表现, 试验各种表现效果, 提高学生对绘画材料的综合运用能力。

色卡纸、白色水粉、水墨、硬精笔、毛笔

图2-1-5 凡高自画像 凡高
线条简练,用笔生动,富有激情
白卡纸、墨汁、芦苇笔

图2-1-6 肖像 尼古拉·费欣
结构线与明暗面相结合,表达的形象
生动有力
色卡纸、棕色碳精条

图 2-1-7 铁壶 黄和军
素描纸、铅笔

图 2-1-8 玻璃瓶 黄和军
素描纸、铅笔、橡皮

图 2-1-9 水屋头像 陈伟
宣纸、水墨、毛笔

2. 纸张

画纸的种类的很多。素描的常用纸有素描纸、水粉纸、卡纸、牛皮纸等。

素描纸是画素描的专用纸品，品种多样。素描纸的纸质坚实，适宜反复擦改，纸面平整并有细小均匀的纹路，使用铅笔、炭粉作画具有良好的附着力。在选择画纸时还应注意将纸质与画笔的质地联系起来考虑，如用炭笔作画，以质地坚实、表面有一定肌理纹路的纸为首选。用木炭条作画，则宜选择表面较粗糙，对炭粉具有良好附着力的纸。

另外，各种纸张都有各自的特点。我们如果能充分利用这些特点，可以用它们画出各类很有风格的素描作品。除了纸张，木板、玻璃、金属板等材料也可以用来画素描，它们特有的质感可以为作品添色不少。（图 2-1-7~图 2-1-9）

3. 橡皮

素描用橡皮大致可分为绘画橡皮和可塑橡皮两类。现在市场上有很多不同软硬的素描专用橡皮出售。它能整体彻底清洁画面，也可以将其削成一个尖角，对画面局部

提亮大有帮助。

可塑橡皮是一种绘画专用软性橡皮，能够随意揉捏，可以较容易地修改画面色调层次。可塑橡皮对素描色调的修改可以做到轻松自如，具有其他工具不可替代的作用。（图 2-1-10）

4. 定画液

为了让完成的素描作品能够保存较长时间，使画面上的铅粉炭屑不易脱落，可以用定画液对素描作品进行喷涂，保持原有的画面效果。

市场上有已配制好的素描专用定画液出售，但价格较贵。定画液也可以自制，方法是以一定浓度的白乳胶加水稀释（或者用松香与酒精相溶），然后装入喷雾器里均匀地喷洒在画面上。反复喷涂几次，即能达到较好的定画效果。

课后思考与练习

1. 探求不同的绘画工具和笔触对表现内容形式的重要性。
2. 各种笔触、线条练习。
3. 纸张性能与工具结合训练。

图 2-1-10