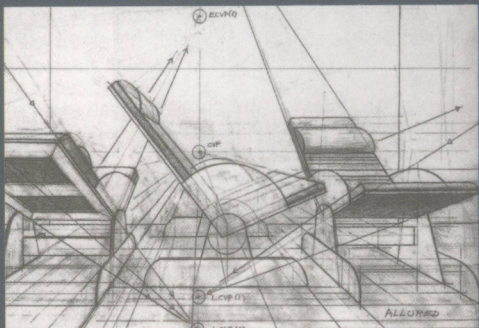

高等学校美术与设计专业教学丛书

丛书主编 蒋 烨 刘永健

现代DESIGN 设计素描技法

GAODENG XUEXIAO MEISHU YU SHEJI ZHUANYE JIAOXUE CONGSHU

主编 孟宪文 向云根 副主编 黄国和 石明祥 王志成

ART

湖南人民出版社

高等学校美术与设计专业教学丛书

现代设计素描技法

主 编：孟宪文 向云根

副主编：黄国和 石明祥 王志成

湖南人民出版社

图书在版编目(C I P)数据

现代设计素描技法 / 孟宪文、向云根主编. - 长沙: 湖南人民出版社, 2006. 6

(高等学校美术与设计专业教学丛书 / 蒋烨、刘永健主编)

ISBN 7-5438-4349-8

I. 现... II. ①孟... ②向... III. 设计素描-技法-高等学校-教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第061654号

现代设计素描技法

出 版 人: 李建国

总 策 划: 龙仕林 蒋 烨 刘永健

丛 书 主 编: 蒋 烨 刘永健

本 册 主 编: 孟宪文 向云根

本册副主编: 黄国和 石明祥 王志成

责 任 编 辑: 龙仕林 胡艳红

装 帧 设 计: 蒋 烨 岑湘荣

出 版 发 行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路3号

邮 编: 410005

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南新华精品印务有限公司

印 次: 2006年8月第1版第1次印刷

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 10

字 数: 225 000

印 数: 1-5000

书 号: ISBN 7-5438-4349-8/G · 1040

定 价: 48.00 元

高等学校美术与设计专业教学丛书编委会

顾 问：黄铁山 朱训德
主 编：蒋 烨 刘永健
副 主 编：洪 琪 坎 勒 段 辉 戴小蛮
编 委（以姓氏笔画为序）

文卫民	长沙理工大学	杨球旺	湖南科技学院
王幼凡	怀化学院	肖 晟	湖南工业大学
王锡忠	湘西美术学校	肖德荣	中南林业科技大学
邓云峰	湖南人文科技学院	陈 杰	中南林业科技大学
冯松涛	黄冈师范学院	陈 耕	湖南师范大学
田绍登	湖南文理学院	陈 新	长沙民政职业技术学院
龙健才	湘南学院	周海清	湖南科技职业学院
刘 俊	吉首大学	孟宪文	衡阳师范学院
刘文海	中南林业科技大学	郇海霞	湖南涉外经济学院
刘永健	湖南师范大学	柳 毅	上海应用技术学院
刘寿祥	湖北美术学院	洪 琪	湖南理工学院
刘佳俊	益阳职业技术学院	唐 浩	湖南工业大学
刘磊霞	怀化学院	夏鹏程	益阳电脑美术学校
吕文明	湖南城市学院	郭建国	湖南城市学院
许 彦	长沙学院	高 冬	清华大学
许砚梅	中南大学	彭桂秋	湖南工艺美术职业学院
何 辉	长沙理工大学	曾宪荣	湖南城市学院
坎 勒	中南大学	舒湘汉	吉首大学
张 雄	湖南工程学院	蒋 烨	中南大学
李 巍	邵阳学院	谢伦和	广州美术学院
杨乾明	广州大学		

《现代设计素描技法》编委会

主 编：孟宪文 向云根

副主编：黄国和 石明祥 王志成

编 委（以姓氏笔画为序）

王志成 衡阳师范学院

龙健才 湘南学院

石明祥 湖南文理学院

刘 俊 吉首大学

刘文海 中南林业科技大学

刘佳俊 益阳职业技术学院

向云根 吉首大学

何依航 衡阳师范学院

李 洁 长沙理工大学

杨球旺 湖南科技学院

李红丹 衡阳师范学院

孟宪文 衡阳师范学院

高 冬 清华大学

夏鹏程 益阳电脑美术学校

黄国和 衡阳师范学院

蒋 烨 中南大学

彭桂秋 湖南工业美术职业学院

谢伦和 广州美术学院

总序

湖南人民出版社经过精心策划,组织省内外一批高等学校的中青年骨干教师,编写了这套高等学校美术与设计类专业教学丛书。该丛书是高等学校美术专业(如美术学、艺术设计、工业造型等)及相关专业(如建筑学、城市规划、园林设计等)基础课与专业课教材。目前第一期开发的有十余种,正在和即将开发的有数十种之多。

由于我与该丛书的诸多作者有工作上的联系,他们盛情邀请我为该丛书写一个序,因此,对该丛书第一期开发的教材我有幸先睹为快。伴着浓浓的墨香,读过书稿之后,掩卷沉思,丛书的鲜明特色便在我脑海中清晰起来。

具有优秀的作者队伍。丛书设有编委会和审定委员会,由省内外著名画家、设计家、教育家、出版家组成,具有权威性和公信力。丛书主编蒋烨、刘永健是我省乃至全国知名的中青年画家和艺术教育工作者,在当代中国画坛和艺术教育领域,具有忠厚淳朴的人格魅力和令人折服的艺术感染力。丛书各分册主编和编写者大都由省内外高等学校教学一线的中青年教授、副教授组成。他们大都来自全国著名的美术院校及其他高等学校的艺术院系,具有广泛的代表性。他们思想开放,精力充沛,功底扎实,技艺精湛,是一个专业和人文素养都很高的优秀群体。

具有全新的编写理念。在编写过程中,作者自始至终树立了两个与平时编写教材不同的理念:一是树立了全新的“教材”观。他们认为教材既不仅仅是知识体系的浓缩与再现,也不仅仅是学生被动接受的对象和内容,而是引导学生认识发展、生活学习、人格构建的一种范例,是教师与学生沟通的桥梁。教材质量的优劣,对学生学习美术与设计的兴趣、审美趣味、创新能力和个性品质存在着直接的影响。教材的编写,应力求向学生提供美术与设计学习的方法,展示丰富的具有审美价值的图像世界,提高他们的学习兴趣和欣赏水平。二是树立了全新的“系列教材”观。他们认为,现代的美术与设计类教材,有多种多样的呈现方式,例如教科书教材、视听教材、现实教材(将周围的自然环境和社会现实转化而成的教材)、电子教材等,因此,美术与设计教材绝不仅仅限于教科书。这也是这套丛书一直追求的一个目标。

具有上乘的书稿质量。丛书是在提取、整合现有相关教材、专著、画册、论文,以及教学改革成果的基础之上,针对新时期高等

学校美术与设计类专业的教学特点和要求编写而成的。旨在:力求体现我国美术与设计教育的培养目标,体现时代性、基础性和选择性,满足学生发展的需求;力求在教材中让学生能较广泛地接触中外优秀美术与设计作品,拓宽美术和设计视野,尊重世界多元文化,探索人文内涵,提高鉴别和判断能力;力求注重培养学生的独立精神,倡导自主学习、研究性学习和合作学习,引导学生主动探究艺术的本质、特性和文化内涵;力求引导学生逐步形成敏锐的洞察力和乐于探究的精神,鼓励想象、创造和勇于实践,用美术与设计及其他学科相联系的方法表达与交流自己的思想和情感,培养解决问题的能力;力求把握美术与设计专业学习的特点,提倡使用表现性评价、成长记录评价等质性评价的方式,强调培养学生自我评价的能力,帮助学生学会判断自己学习美术与设计的学习态度、方法与成果,确定自己的发展方向。

具有一流的装帧设计。为了充分发挥丛书本身的美育作用,丛书编写者与出版者一道,不论从内容的编排,还是到作品的遴选;无论从封面的设计,还是到版式的确立;无论从开本纸张的运用,还是到印刷厂家的安排,都力求达到一流水准,使丛书内容的美与形式的美有机结合起来,力争把全方位的美传达给广大读者。

美术与设计教育是人类重要的文化教育活动,是学校艺术教育的重要组成部分。唐代画论家张彦远曾有“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运”的著名论断,这充分表明古人早已认识到绘画对人的发展存在着很大影响。歌德在读到佳作时曾说过这样一句话:“精神有一个特征,就是对精神起到推动作用。”我企盼这套丛书的出版,能为实现我国高等学校美术与设计专业教育的培养目标产生积极的推动作用;能为构建我国高等学校美术与设计专业科学和完美的课程体系产生一定的影响。

朱乃伦
二〇〇六年夏月

序

设计素描是现代设计学科的基础课题，其研究者之众，著作之丰是空前的。教学实践中设计素描作为一个专门的基础课程，也已形成广泛的共识。

目前，设计素描的研究在不断地深入与拓展，这是现代艺术设计教育中课程建设之必需，且学科化的发展趋势日渐明显。我们编著的《现代设计素描技法》不满足于具体技法的介绍，而是着力为教学提供一个相对开放的思维空间，着重设计素质的培养。其主要内容包括设计素描的基础知识、结构素描、明暗素描、创意素描和作品欣赏。每部分相对成章，且互相联系，逻辑结构较严密。本书的编著始终注重大学本科教学的特点，艺术与技术结合，重在启发引导，激发教学主观能动性；学术视野相对开阔，既阐明了设计素描与绘画素描、艺术设计与纯艺术的相异，又寻求它们的相关，有利于拓宽教学思路；参编人员研读了大量

相关著作，吸收和借鉴了一些专家学者的最新成果，录用了丰实的成果性作品和部分大师的作品，做到了图文并茂。

本教材适合艺术设计的环境艺术、视觉传达、产品造型、服装设计、染织设计、多媒体设计等专业的设计素描教学，也可作为中国画、油画、水粉水彩画、版画乃至雕塑专业基础造型和创作构图教学的重要参考书，此外，艺术设计考生也能从中得到很大的启发。

书中的一些观点或评论难免有不妥之处，希望得到专家的斧正和使用者的批评指正。在编撰过程中，中南大学蒋烨先生、湖南人民出版社龙仕林先生予以了大力支持和热情指教，湖南衡阳师范学院美术系提供优质设备和丰实资料，黄国和、王志成老师全身心的投入等等，为本书在短时间内能得以顺利出版做出了不可多得的贡献。在此，一并深表谢意。

编者

2006年8月

目 录

第一部分 认识设计素描

- 一、设计素描与素描 /2
- 二、设计素描与设计 /8
- 三、设计素描的发展与教学内容 /13

第二部分 结构素描

- 一、观察与构图 /18
- 二、透视、比例与空间 /25
- 三、形体结构分析与表现 /28

第三部分 明暗素描

- 一、物体的选择与组合 /37
- 二、光影 /42
- 三、写真描绘 /44
- 四、黑白 /50

第四部分 创意素描（一）

- 一、新具象造型 /55
- 二、联想化造型 /61
- 三、变异化造型 /66
- 四、虚构的空间造型 /70

第五部分 创意素描（二）

- 一、意向化造型 /76
- 二、装饰化造型 /81
- 三、抽象化造型 /86
- 四、综合材质表现 /91

第六部分 优秀作品欣赏

DESIGN

第一部分

认识设计素描

ART

设计素描是艺术创作和表达设计创意的一种绘画形式,体现设计者的设计思维、审美理念和艺术个性。设计素描与艺术设计关系紧密,是艺术设计中的一个重要环节,是设计程序的一部分,是艺术设计的基础。设计素描以素描的形式训练造型能力、培养想象力与创造力、表现设计构思,为设计服务。

一、设计素描与素描

(一) 素描的概念

“素描”是朴素描写的意思,是与色彩绘画相对的绘画的总称。素即素色,取朴素之意,也包含单色的意思。素描是借助单色线条或块面来塑造形象,对客观物象或想象中的物象的形体和结构

(图1-2) 勃吕盖尔作品

(图1-1) 米开朗基罗习作

特征作朴素表现的绘画形式。因此,凡是以铅笔、钢笔、木炭条、毛笔等绘画工具及单一颜色所作的图画都可以称之为素描。按照对这一概念的理解,中国画的白描、水墨画也可以归属于素描的范畴之内。

关于素描的概念,在中国许多古老的典籍中就有相关的文字记载,《论语》中就有“绘事后素,素以为绚”的描述,即彩绘是在素地,还包括在极简略的轮廓草图上进行的。从这一段文字记载我们可以认识到,素描作为一种手段为创作服务,借助于草图、正稿及资料性习作去实现创作意图。文艺复兴时期的大师创作,也是在拥有大量素描稿和丰富的形象资料基础上进行的,画家对创作中的人物形象、动态、衣纹细节、背景环境都作了详细的素描稿,再以素描稿为基础进行色彩塑造。

素描本身包含着绘画造型所具备的基本规律,是造型的基本功,是培养造型能力的基础。造型中的观念意识、形式美原则、表

现手法等都可以通过素描来进行训练。同时,素描作品又具有独立的审美价值,是独立的艺术形态、独立的画种。以素描形式进行创作的各种肖像画、风景画、文学作品插图、连环画、主题画等,都是绘画创作的一种形式。优秀的素描同其他绘画一样是人类造型艺术的组成部分。

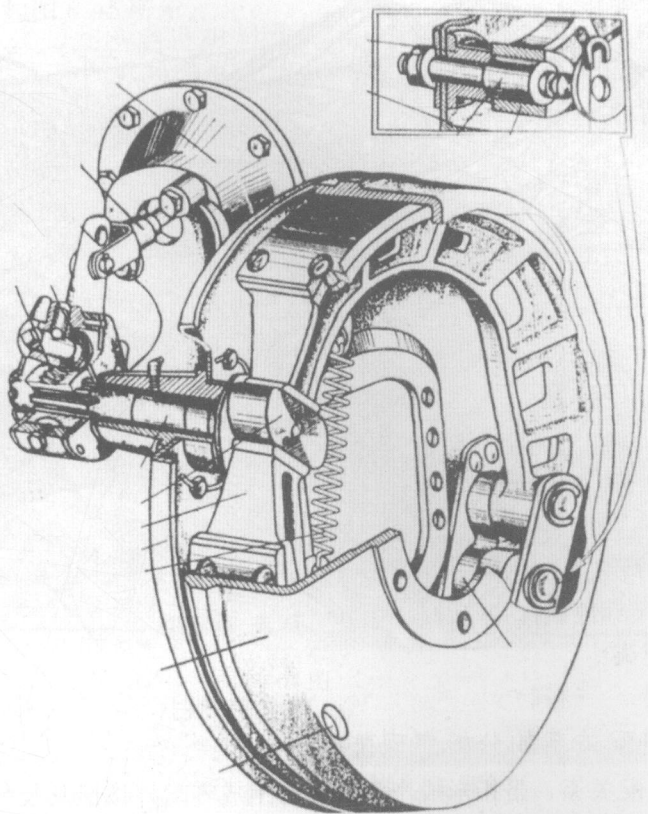
(二) 素描的分类

从素描的概念可以得知,素描的范畴很宽泛,从广义来讲,只要是单色的绘画都可以纳入素描的范畴。为了方便日常的素描学习、素描创作、作品欣赏与艺术交流,通常会对素描进行分类,不同的分类依据会分出不同的类型。

按素描表现的题材与内容进行分类,可分为以蔬菜、瓜果、器皿等为主要题材的静物素描,以户外的山水、花草、树木、房屋等为主要题材的风景素描,以飞禽、走兽、游鱼等为主要题材的

(图 1-3) 巴伯罗·毕加索

(图 1-4) 机器结构剖析图

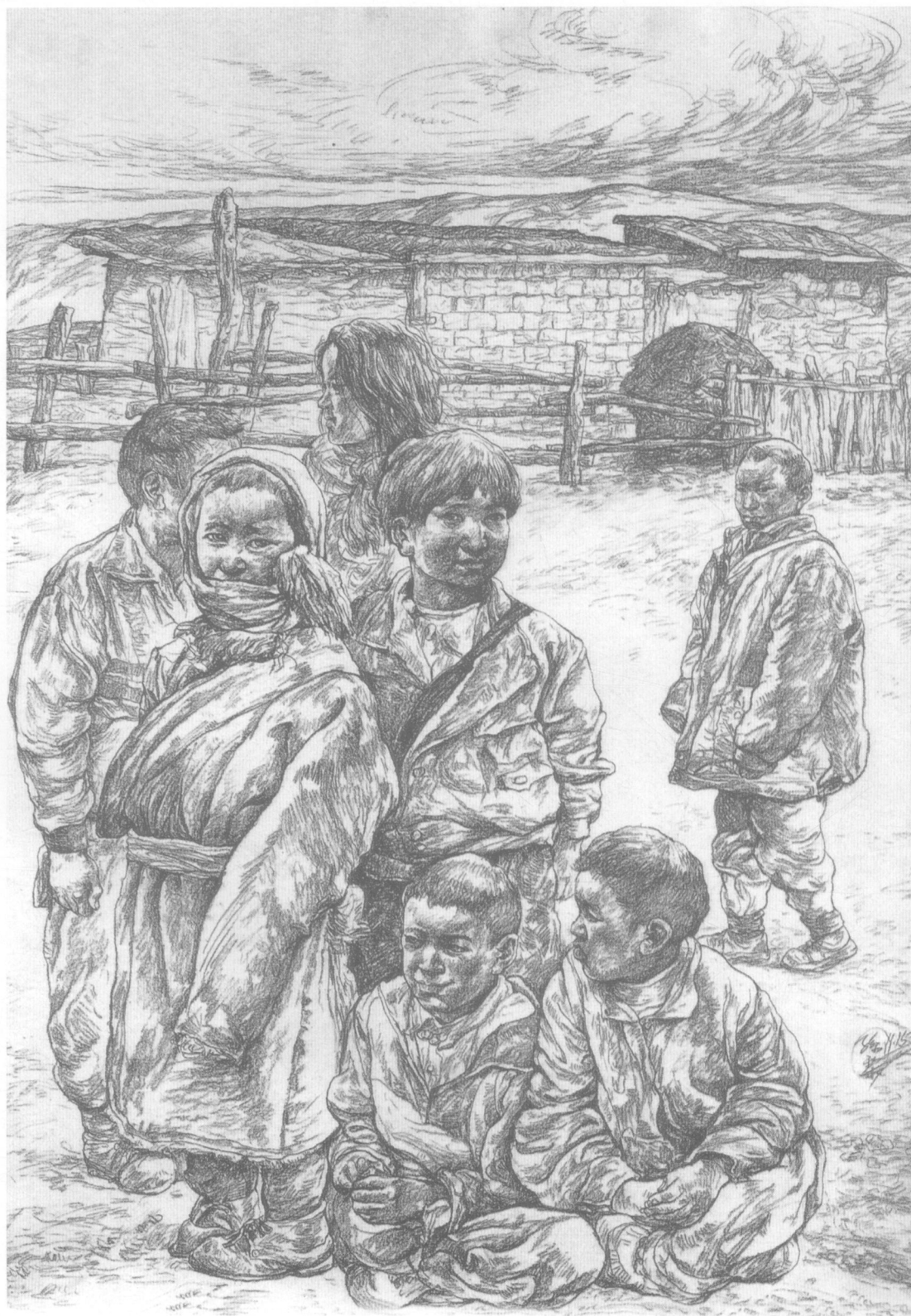
动物素描,以及以人物为主要题材的人物素描。

按素描使用的工具进行分类,可分为铅笔素描、钢笔素描、炭笔素描、粉笔素描等。

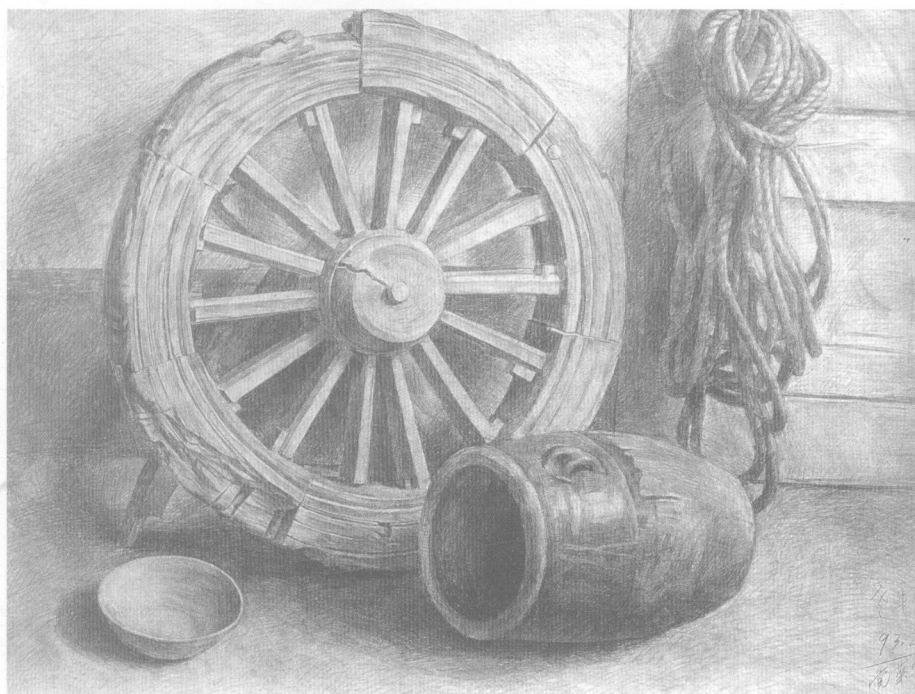
按素描的表现手法进行分类,可分为以研究和表现物象形体结构为中心,以线为主要表现手段的结构素描,以光影和明暗为主要表现手段的明暗素描,以及将上述两者有机结合,综合运用的线面结合的素描。

按素描的功能性质进行分类,可分为培养造型能力的基础素描,收集设计创作所需的场景、道具、人物资料及表现设计与创作构思所作的习作素描,以及以素描为主要表现形式,完整地表达作者设计与创造构思的创作素描。

按素描的最终目的进行分类,可分为为绘画创作服务的绘画素描与为艺术设计服务的设计素描。绘画素描的最终目的是为绘

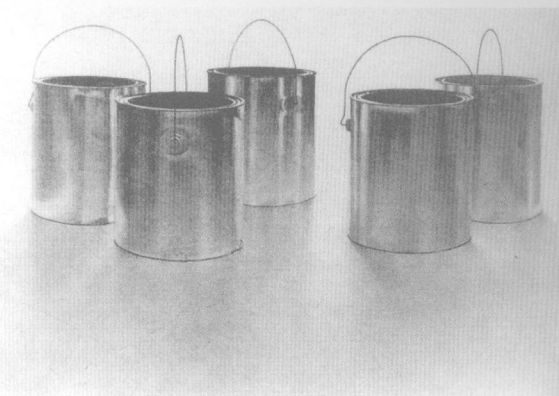

(图 1-5) 孙梨 藏娃

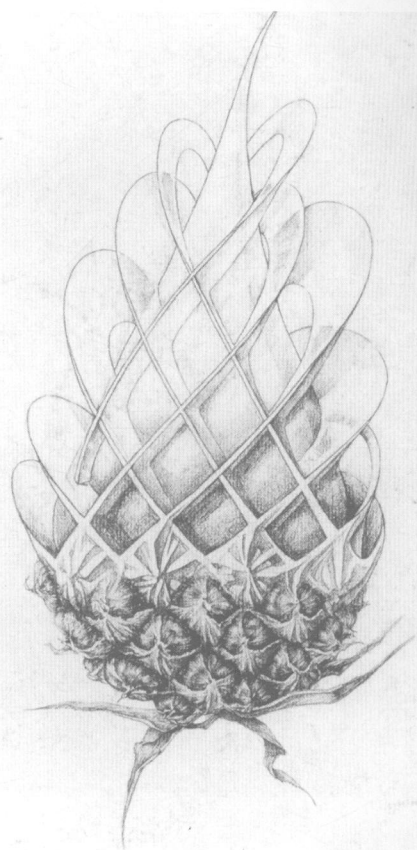

(图1-6) 王党荣

(图1-7) 国外钢笔画

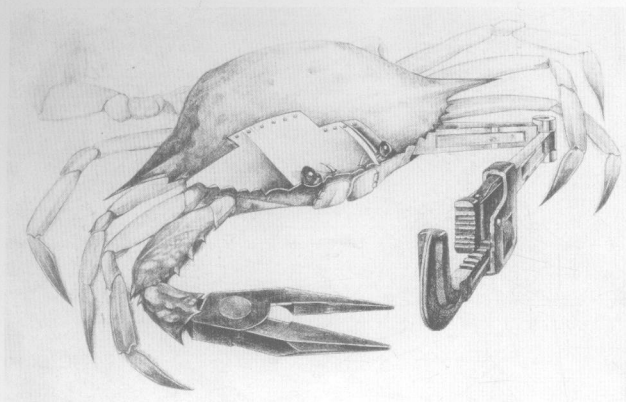

(图1-8) 有田明 五只颜料桶

(图1-9) 张强

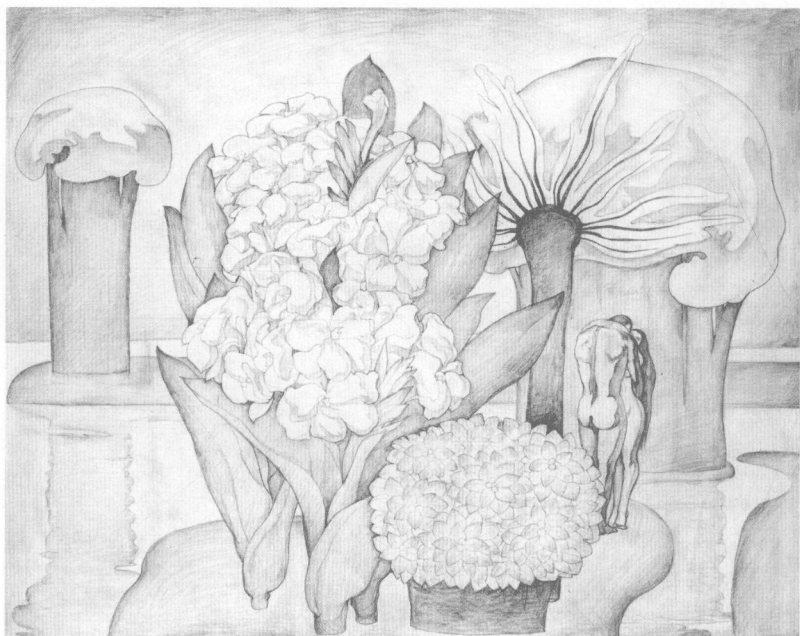
画创作服务的, 培养进行素描、油画、版画、中国画、年画等创作所需的造型能力、表现能力, 收集进行创作的各类素材, 表达创作者的创作意图和主观情感。而设计素描的最终目的是为艺术设计服务的, 培养进行设计创造所需的造型能力、表现能力、创造与想象能力, 收集进行设计创造的各类素材, 表现设计者的创意构思及设计预想图。

(图 1-10) 孔祥辉

(图 1-11) 花卉写生与变形
摘自《图案设计教学》 陈楠著

(图 1-12) 孙梨 静静的开放 (单色创作稿)

(三) 设计素描与绘画素描

在素描的分类中,把设计素描与绘画素描并列,它们之间相互关联,有很多共同点和交叉处,都以素描为表现形式训练造型能力,收集各类素材,但它们之间各有侧重,各有特色。

1. 绘画素描与设计素描的比较

绘画素描的最终目的在于表现主题思想,反映创作者的个人情感。为达到这一目的,在观察思考及作画过程中,以形象思维为主导,以感性表达为主要特征,强调对形体外在形态的刻画和塑造来表达内在的形状和画面的形式语言,体现个人的艺术风格和创作理念。同时,绘画素描又是一门独立艺术,是画家情感自由宣泄的一种手段。设计素描的最终目的在于表现设计者的设计构思和设计预想图,因此,在思维方式上是以逻辑思维为主导,以理性表现为主要特征,它从理性出发,是科学性与艺术形象表现的综合体,强调思维的严谨性和条理性。

绘画素描都以客观物象为原形进行表现,在忠于原形的基础上用形式美的原则来组织画面。在多数情况下,通过朴素的描绘,准确生动而又概括地反映对象,同时,依靠变形与夸张给予对象必要的强调和丰富。设计素描是通过对所要表现或设计的对象进行科学的构思、分析、整理和归纳,再对物体进行刻画与塑造表现的一种过程,它以

(图1-13) 金特·凯泽 爵士音乐节招贴

现实中的形象作为“参照物”，通过合理的想象进行“创造”，所创造出来的新的形象是科学性与艺术性的统一体，就像飞机是以飞鸟作为参照形象创造出来的一样。在对思维的表现与创作过程中，对新的形象会有不断加深的理解和深入的认识，新的形体在这一过程中不断地得到改进、发展，最后得以完善。

2. 设计素描的特征

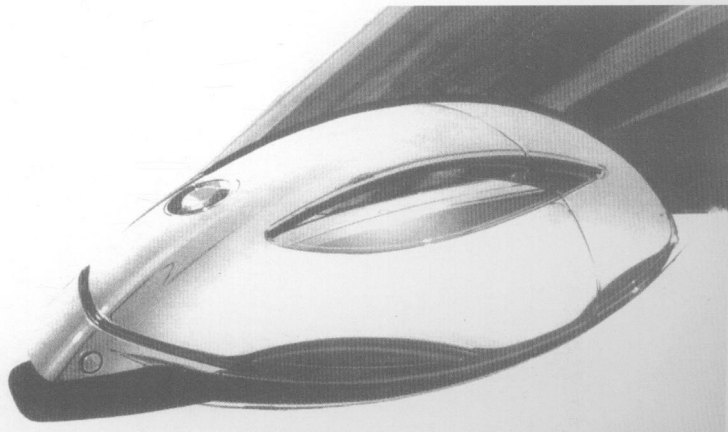
设计素描因为它与设计的紧密关系，使得它在作为一种绘画形式的同时，具有了很多设计的属性与特征。

首先，它具有一定的科学性与实用性。设计素描为一些实际的设计项目服务，而这些项目必须具有科学的严谨性。例如，表现产品设计、包装设计、室内设计等，必须表现出科学合理的内在结构，准确的透视关系。同时，还要考虑到生产与应用过程中的便利、节约、使用的方便等。例如，科学合理的包装结构既便于携带，又便于开合，还有利于保护内部物品。另外，简洁的结构还便于大批量生产，节约成本。设计素描在进行表现时，应充分考虑上面这些因素，做到科学、合理、适用。

其次，它具有很强的创造性。设计素描作为艺术设计整体中的一个环节，创造性必不可少，在设计活动中，设计者是根据特定的条件与要求进行设计构思的。造型上注重独创性，如设计师金特·凯泽设计的爵士音乐节招贴，将树干与乐器的形进行了巧妙的结合；功能上注重人性化，如可进行屈伸调节的台灯可以根据需要改变位置与空间形态；材料与制作工艺上注重个性化，如用植物的根、茎、叶等原生材料设计的包装。设计本身就是一种创造活动，设计素描在表现设计构思时，应充分发挥创造性思维能力，表现出新颖、独特、具有创新意识的形态。

再次，它具有便捷性与说明性。设计素描的工具与材料非常简便，易于准备和操作，一支钢笔一张白纸就可以随时记录设计创作的灵感、生活中的设计素材，快速表现设计构思。设计素描也便于修改，不断地改进与完善。而绘画素描相对耗时过长，对作画的时间、地点有较高的要求。同时，设计构想图、草图、效

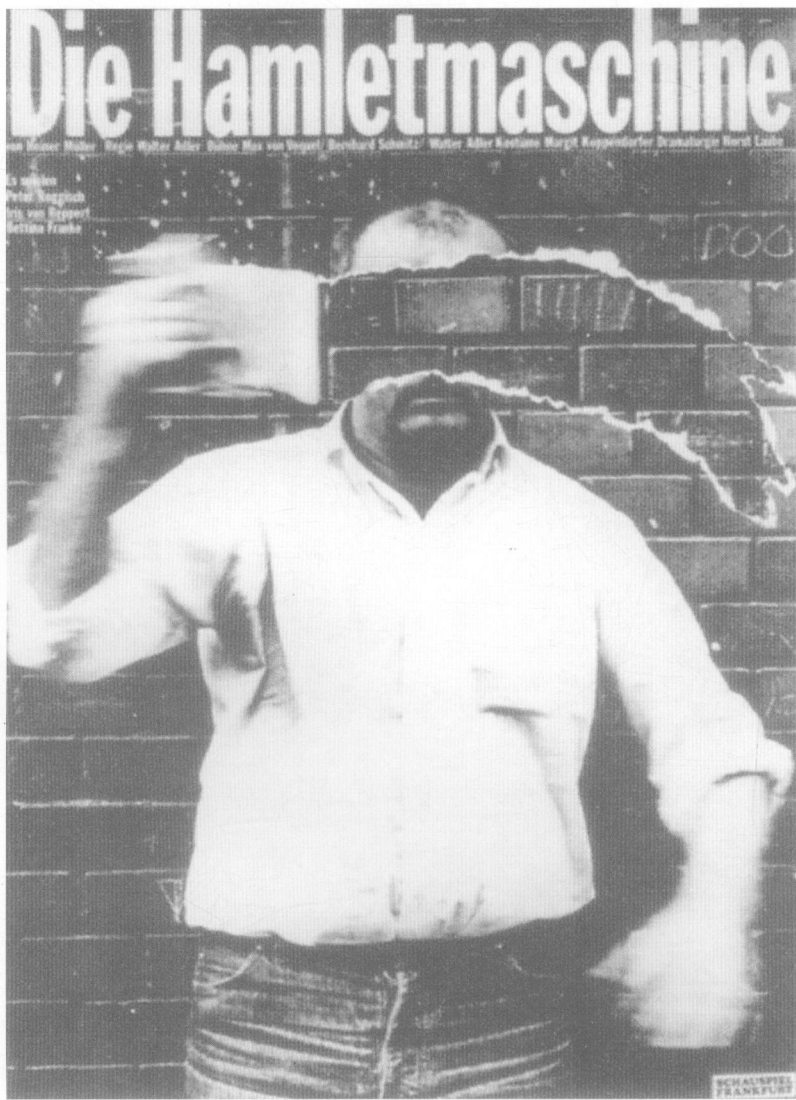
(图1-14) 清水吉治(日本)熨斗

果图等应该具有良好的说明性,向观者传递设计的形态、构造、功能、使用特点等具体信息,可以通过不同视角的表现来体现形体在不同角度的形态,还可以通过透叠的表现,说明物体的内部结构以及各部分的组合关系。

设计素描还具有较强的审美性,按照美的原则去造型、去设计。设计素描服务的对象群体相当广泛,因而,其审美特征应该符合大众审美心态,如合理的比例关系、漂亮的材质肌理、宜人的形态和明暗对比关系等。而绘画素描可以表达个人的审美理念,传达个人的审美情感。

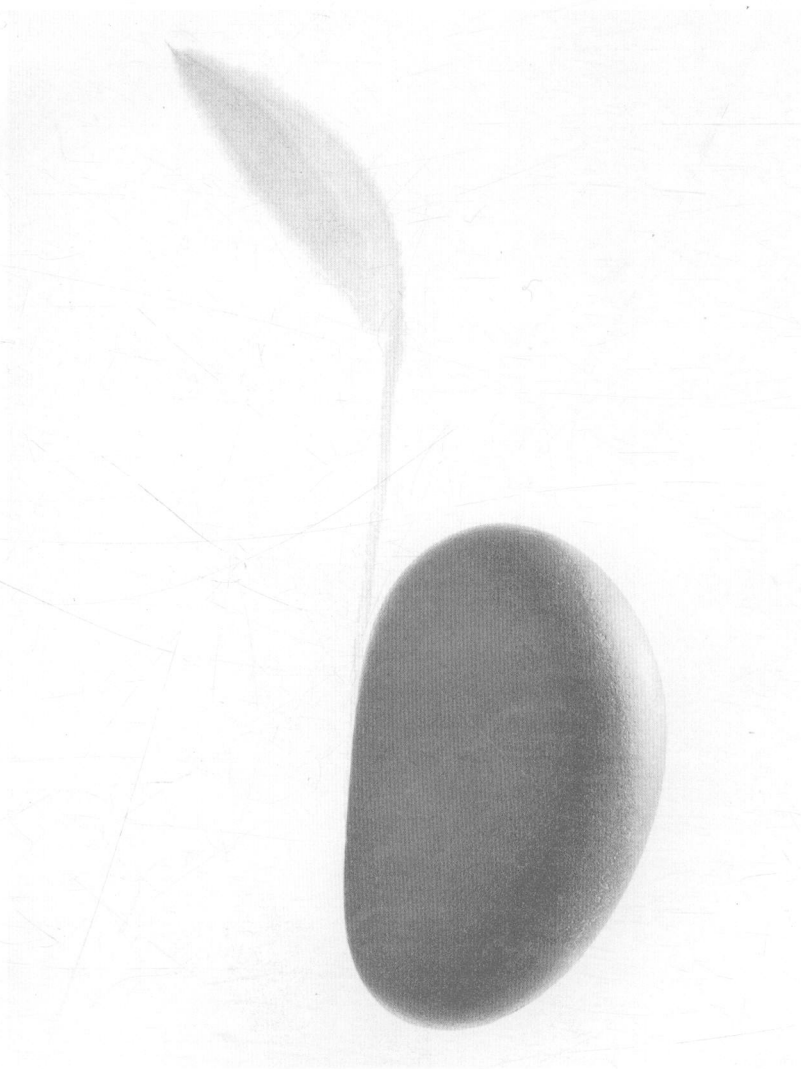
(图 1-15) 冈特兰堡

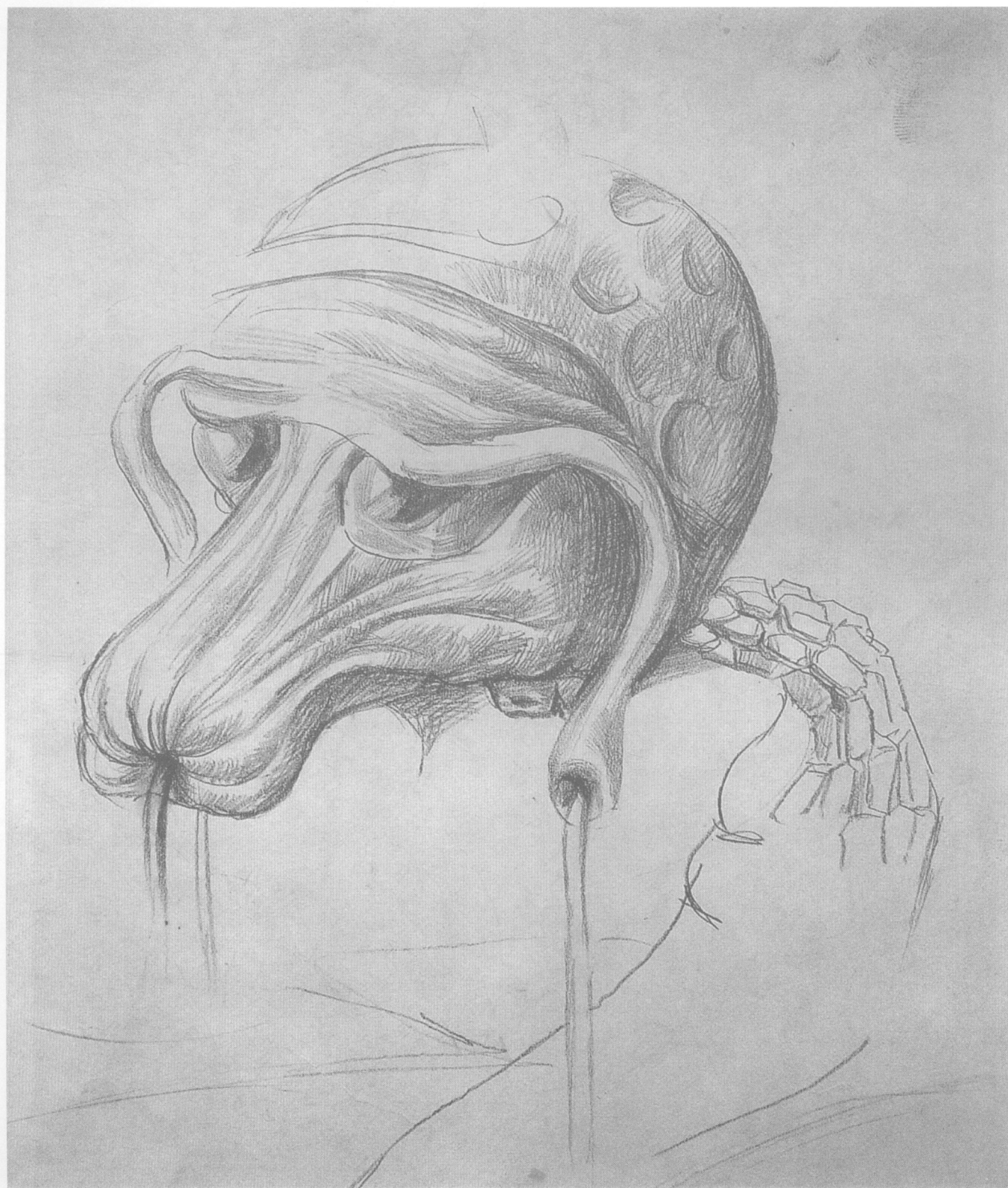

二、设计素描与设计

设计的英文名称 design 与素描的法语名称 dessin 语源是相同的,设计与素描之间存在某种内在的联系,即设计家最初的设计构想往往是以素描的形式来表达,以便于修改、改进和完善。素描作为一种有效的视觉形象传播的手段,是表达设计创意的一种理想的和必需的“语言工具”。能否熟练的掌握并运用这一“语言工具”,

(图 1-16) 靳埭强 招贴中的创意图形

(图 1-17)
佚名