

高等院校美术与设计类创新型“十二五”规划教材

艺术顾问 蒋啸镝

主编 蒋伟华 玉 荣

DESIGN SKETCH

设计素描

1118

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院出版社

014042047

J214-43
58

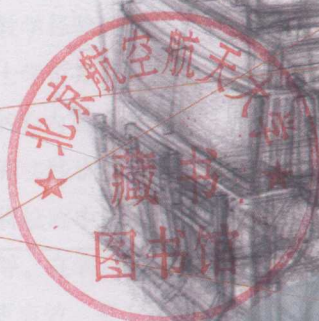
高等院校美术与设计类创新型“十二五”规划教材

艺术顾问 蒋啸镛

主 编 蒋伟华 玉 荣

副主编 陈 蕾 龚明婵 杨明彦

DESIGN SKETCH

哈尔滨工程大学出版社

北航

C1729482

设计素描

J214-43
58

内 容 提 要

本书引入了现代艺术与当代艺术的部分成果,着重以工具、材料与技法为先导,紧紧围绕现代设计基础各项能力训练安排教学内容,全书分为基础理论与实践训练两篇。在基础理论部分主要介绍了再现性素描、表现性素描和创意性素描;在实践训练部分主要介绍了铅笔与木炭类设计素描、钢笔设计素描、丙烯设计素描、新水墨设计素描、照片应用设计素描与技法性设计素描。相信这些工具、材料和技法的使用,将给设计素描带来全新的面貌。

本书既可作为高等院校艺术设计相关专业的教材,也可供广大艺术设计爱好者参考学习。

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/蒋伟华,玉荣主编. —哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2013.11

ISBN 978-7-5661-0710-7

I. ①设… II. ①蒋… ②玉… 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(2013)第284235号

策划编辑 徐 峰 李 慧

责任编辑 崔 岩

封面设计 广通文化

出版发行 哈尔滨工程大学出版社

地 址 哈尔滨市南岗区东大直街124号

邮 编 150001

发行电话 0451-82519328

传 真 0451-82519699

经 销 新华书店

印 刷 北京恒石彩印有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 8.5

字 数 256千字

版 次 2013年11月第1版

印 次 2013年11月第1次印刷

定 价 42.00元

<http://www.hrbeupress.com>

E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

对本书内容有任何疑问及建议,请与本书编委会联系。邮箱 designartbook@126.com

序

Preface

设计的根本在于创新。因而，在设计教学的各个环节中都应该培养学生的创新意识，提高其创新能力。设计专业基础课程是设计教学中首先学习的课程，尤其要注重创新能力的培养。由于其教学课时少、差异性大、效果不明显，因此基础课程的教学改革成为近年来不断讨论和研究的话题，各种新的思潮不断涌现。总的来说，都在围绕着更好地服务于设计，培养创新意识、个性意识，培养设计基础能力，提高学生的学习积极性等进行研究。譬如，有的提倡各基础课程之间的重新调整与整合，有的提倡使用新的教学内容、教学手法、教学模式。蒋伟华老师编写的这本《设计素描》基本上也是围绕着上述问题进行的，同时融入了自己新的思想。这是他十多年来设计素描教学经验的总结，也是多年来探索教学改革成果。另外，蒋伟华老师在中央美术学院攻读硕士学位期间积累的各种资料，以及对于设计素描教学的新的创见在本书的运用和体现，使得本书的内涵格外丰富，且具有很高的参考价值。

本书分为基础理论和实践训练两篇，着重以实践教学为先导，侧重于对设计素描的基础能力及创新能力的培养，将绘画中新的观念、材料、手法与技巧运用到设计素描的教学中，如丙烯、水墨、照片的运用等。在表现语言上，增加了表现性素描这一新的教学内容。这无疑创造了一种更新、更直接、更有效、更有趣的教学模式。

相信本书会给设计素描教学带来新的生机。

蒋伟华

湖南师范大学教授

前言

Foreword

由德国包豪斯学校创立的设计素描教学引入我国已经有四十多年的时间了，其间出版的设计素描教材不计其数，每位编者都在寻找有意义的切入点，以自己的认识与理解来安排教学内容，使教材的编写更为合理。在这么多的教材中，也有不少优秀教材，但我们为何还要大费周折，再编上一本呢？仔细想来，有以下几个原因：

其一，本书提倡将国内外现当代绘画艺术的优秀成果引入设计素描。当今最顶尖的设计都是对过去优秀文化艺术的传承与创新，这其中少不了对现当代绘画艺术的继承，而现当代绘画艺术与设计艺术有一个最大的特点就是“不断创新、突显自我”。因而，基础的设计素描教学也必须围绕现当代艺术的优秀成果而展开。

其二，本书提倡以技法与材料为先导来安排教学。通常来说，技法与材料的使用会使绘画变得匠气，但对于课时相对较少的设计素描训练来说，只要教师引导得当，技法与材料的使用可以给教学带来新的生机。它可以拓展学生的认识与思维，培养他们对材料与技法的创新意识，增加对材料的审美，培养个性意识，提高学习兴趣。

其三，本书的范画尽量采用国外大师、国内优秀画家的作品与部分优秀学生作品，既有分量又丰富，在排版与印刷上力求精美。

其四，本书紧紧围绕设计基础能力的提高安排教学内容，目的明确，手段多样化，容易产生良好的教学效果。另外，教材分为两大部分，前面的四章是基础理论部分，后面的第五章到第十章是实践训练部分。实践训练部分主要以材料命名，结构简单，直观清晰，在实际的教学中便于操作。

本书的主编有：南华大学设计艺术学院的蒋伟华老师，主要编写第一章、第三章、第七章，并负责最后的审定工作；南宁学院的玉荣老师，主要编写第四章、第九章。副主编有：南华大学设计艺术学院的陈蕾老师，主要编写第六章，并负责全部的统稿、调整工作；湖南工学院的龚明蝉老师，主要编写第八章、第十章；渭南师范学院的杨明彦老师，主要编写第二章、第五章。在近一年的编写工作中，还有其他人员参与了本书编写与出版工作，在此，向他们表示谢意。

教材中的范画由于时间原因未能一一查明作者，少数未能署名，在此对相关作者表示感谢。

由于编者水平有限，编写时间仓促，书中难免存在欠妥之处，敬请广大读者批评指正。

编者

目录 Contents

第一篇 基础理论

第一章 设计素描基础知识 001

- 第一节 设计素描概述 / 001
- 第二节 设计素描的能力训练 / 003
- 第三节 设计素描的语言训练 / 004
- 第四节 设计素描的材料 / 006

第二章 再现性素描 009

- 第一节 结构素描 / 009
- 第二节 明暗素描 / 020

第三章 表现性素描 029

- 第一节 表现性素描概述 / 029
- 第二节 表现性素描的训练方式 / 037

第四章 创意性素描 044

- 第一节 创意性素描概述 / 044
- 第二节 创意性素描的表达手法 / 046

第二篇 实践训练

第五章 铅笔与木炭类设计素描 053

- 第一节 铅笔、炭笔、彩铅等硬质画笔的特性与技法 / 053
- 第二节 木炭、色粉等软质画笔的特性与技法 / 063

第六章 钢笔设计素描 069

- 第一节 钢笔画的发展与大师钢笔画欣赏 / 069
- 第二节 钢笔设计素描的工具与材料及其特性 / 073
- 第三节 钢笔设计素描的造型手法 / 075

第七章 丙烯设计素描 089

- 第一节 丙烯设计素描的工具与材料 / 091
- 第二节 丙烯设计素描的作画技法 / 091

第八章 新水墨设计素描 101

- 第一节 新水墨艺术概述 / 101
- 第二节 新水墨设计素描的工具与材料 / 104
- 第三节 新水墨设计素描的作画技法 / 104

第九章 照片应用设计素描 114

- 第一节 照片应用设计素描概述 / 114
- 第二节 照片的获得、选取与处理 / 116
- 第三节 照片在设计素描中的应用及意义 / 116

第十章 技法性设计素描 121

- 第一节 绘画技法概述 / 121
- 第二节 技法性设计素描的各种技法 / 123

参考文献 130

第一篇 基础理论

第一章 设计素描基础知识

本章知识点

■ 设计素描的概念，设计素描与绘画素描的异同，设计素描的能力训练，设计素描的语言训练，设计素描中材料的运用及情感表达。

学习目标

■ 通过本章的学习，掌握设计素描的概念；了解设计素描与绘画素描的异同；掌握设计素描需要培养的能力，了解绘画材料在设计素描中的重要作用，以及不同材料的运用带给人们的独特审美感受，以便对素描的学习有一个初步的了解。

第一节 设计素描概述

一、设计素描的概念

“设计素描”从字面上看，是由“设计”与“素描”复合而成的，可以理解为“为设计服务的素描”“带有设计性质的素描”或者是“以素描形式所创作的设计”（图1-1）。因而，要弄清楚设计素描的实质，就不得不对“设计”与“素描”的含义进行探讨。

“设计”有动词与名词两种词性，做动词的设计，是指按照一定的目的，对事物进行规划、设想、研究与创造的活动与过程。它是一个动态过程，包含设计的形成、发展过程和思维、创造过程，其中也包含设计的方法论等问题。而设计作为名词，是指这种活动与过程的结果，亦即设计的物化形态。它是一个静态的结果，包含这一物化成果概念的、视觉的、结构的、实体的等构成要素，以及它们所蕴含的实用功

能、审美价值与文化意义。现代设计是现代人对物质生活的一种追求与反映。

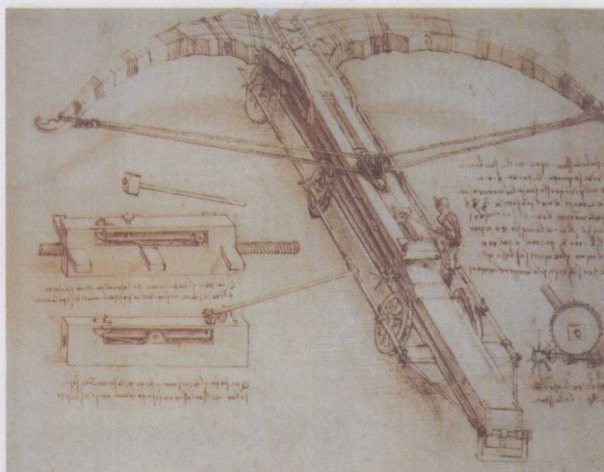

图1-1 《弓箭》 达·芬奇

“素描”一词是舶来品，由英文“drawing”翻译而来，最早是指以铅笔、粉笔等为工具，以线条来描绘物象的艺术。而随着素描在观念上的发展，它具

有了宽泛的内涵与外延，因而产生了广义的素描概念：“素描”是指一切用相对单纯的颜色所进行的视觉艺术形式。它是最基本的造型方式，是造型艺术的基础。

因而，“设计素描”是指以设计为目的，以素描为手段，根据设计艺术要求和素描造型规律而进行的单色造型艺术。它是一种服务于现代设计的造型艺术形式，是设计教育的基础，是设计学科中各个专业方向重要的学科基础课程之一。它是设计专业为培养现代设计的各项基本能力而开设的素描课，因而设计素描的目的不是绘画，而是设计。

二、设计素描与绘画素描的异同

“设计素描”不同于“绘画素描”，它们之间的差别主要在于目的与功能不同。设计素描的目的是设计，而其本身也可以是设计；但绘画素描的目的是绘画创作，其本身是绘画。

绘画素描就是传统素描，是为进行绘画创作或为创作收集素材或为提高造型基本能力而做的素描，主要使用铅笔以线条和明暗的方式如实地描绘客观事物（图1-2）。绘画素描的作画内容与画家的艺术创作有关，如果是一位人物画家，他可能经常观察与研究人物，用素描画人物的动态、表情；如果是写实风格的画家，那么他的素描语言以写实为主，追求逼真地描绘客观事物，是对物象的模仿与再现；如果是观念艺术家，那么他的素描以表达自己的观念为主。

图1-2 《从蒙马儒尔眺望阿尔》 凡·高

设计素描是为设计服务的素描或带有设计性的素描，它紧紧围绕设计能力的提高展开相关训练，一般着重于设计思维能力、创新能力、审美能力的提高。

另外，绘画素描课程主要对艺术类学生开设，训练的时间相对较长，其本身是目标也是手段。而设计素描课程主要对设计类学生开设，一般进行为期一年或半年的训练，其本身不是目标而是手段。

现代教育是“职业化”和“社会化”的教育，设计素描的目标就是培养“设计师”。因而，素描训练以将来从事的专业为目标，专业的差异决定了素描训练内容与形式的差异。譬如，设计素描就没有必要大量地画人头像与人体（除了服装设计专业与动漫专业以外），即使要画，也不需要像绘画素描那样要求对造型有严谨的叙述。但形式与内容的差异不是绝对的。图1-2是凡·高的素描《从蒙马儒尔眺望阿尔》，它就是为绘画创作服务的，是典型的绘画素描，但设计素描也可以画成这样，还可以把这张作品当成设计素描的范画，只是这样做的目的是提高设计所需要的再现能力、构成能力与审美能力，最终还是为设计服务。因而，设计素描也可能在某个时间段就是绘画素描，它们之间存在较大的共性。因此，设计素描与绘画素描在内容与形式上没有绝对的界限。

三、设计素描服务的设计门类

设计素描服务的设计门类有以下三种：

（1）空间设计。它是指综合社会与人并调和生活、提高生活环境质量的设计，主要有建筑设计、环境艺术设计、室内设计、园林设计、景观设计等。

（2）产品设计。它是指维系人与物并以生活必需的器具、工具、机器为目标与对象的设计，主要有工业设计、工艺品设计、服装设计、化妆品设计等。

（3）通信设计。它是指连接人与人、人与社会的思想、情感、资讯的设计，主要有视觉传达设计、展示设计、舞台设计、影视设计等。

四、设计素描教学的发展概况

1919年成立的德国魏玛市“公立包豪斯学校”是世界上第一所完全为发展现代设计教育而建立的学校，该校首次开创了设计素描教学；瑞士巴塞尔设计学校拟定的《设计素描基础教学大纲》，确立了“设计素描”这一词语的概念。

西方发达国家独立的设计专业，自20世纪30年代开始建立。在我国，艺术设计是一门非常年轻的学科，真正现代意义上的设计艺术的发展仅有二十多年的历史。

第二节 设计素描的能力训练

一、设计素描的目标——能力提高

设计素描教学的目的与意义即提高学生设计基础能力。

设计教育的培养目标是为了造就合格的设计人才,具有良好设计能力的专业人才。那么,要成为一名优秀的设计师应具备哪些能力呢?不同的设计专业所要求的能力又有怎样的侧重点?有哪些能力可以在素描训练中得到提高?譬如,室内设计师要设计某家的客厅,那他必须具有较强的空间与形体的感知能力、想象能力,对材质、肌理、光线、色彩等的驾驭能力,审美能力,创新能力,设计思想表达能力,以及其他相关能力;包装设计师要设计一种饮料的包装,那他需要对设计中形与色所传达的信息有准确的把握,要求醒目、新颖、定位准确;原画设计师要求对人物形象、场景特征等的风格有独特的把握。因而,不同专业对于学生的能力要求是不同的。

二、设计素描训练应培养的能力

1. 建立科学思维体系的能力

科学思维体系的能力包含对事物的认识、分析与理解能力,直觉思维、间接思维、逻辑思维、形象思维有机结合的能力。

在设计素描一系列严格的训练过程中,建立一个科学的思维体系,主要体现在对事物本质的认识、分析与理解能力上,在视觉信息的接收、处理上,在未知领域的想象、探索、研究能力上。在遵循规律的同时,又要打开思路,将发散思维与聚合思维结合,创造性地认识问题、思考问题、解决问题;将感性与理性有机结合,将直觉思维、间接思维、逻辑思维、形象思维有机结合,大胆地去创造。科学的思维体系为创新能力的培养提供了良好的思维方式。

2. 创新意识与能力

阿恩海姆曾说:“艺术的最终目的不是模拟和再现,而是要表现和创造。”在21世纪知识经济时代,新思想、新技术、新工艺不断诞生,设计尤其需要创新,设计的灵魂就是创新。因而,设计教育不再是单纯的知识型教育,而是多元化教育、创新教育,提高创新意识、培育创新思维模式,远比教会一大堆知识点重要,“授人以鱼,不如授之以渔”,创新能力的

培养才是设计教育的目的和责任。

创新意识与能力包含形态想象联想能力、个性意识与表达能力。

想象联想能力是发散性思维的重要表现方式,是创新能力的重要组成部分。在设计素描训练中,主要体现为对于形态的想象与联想。

个人在素描作品中体现出来的特立独行的绘画语言特征就是其个性,对个性的认识、培养与追求就是个性意识,在素描作品中对个人风格语言的表达能力是在设计素描中要培养的一种重要素质。这种能力是表现语言上的创新,同时也是创新能力的重要组成部分。

3. 审美规律的认识与表达能力

审美规律的认识与表达能力包含形式美的运用能力、材料美的把握能力。

“设计是科技与生活的调和剂,是内容与形式的完美体现,是对人类文化与情感的积淀。”因而,设计师要“有文化、懂生活、有情趣、会审美。”设计素描要培养学生的审美意识,对于美的规律要有较好的认识,能在素描及设计中运用美,体现美。美有现实美与艺术美之分,现实美主要体现为内容美,而艺术美主要体现为形式美,材料美是形式美的重要组成部分。

4. 客观事物的再现能力

客观事物的再现能力主要是指将眼睛看到的客观事物在画面中准确还原的描绘能力,包含了物体形体结构表现能力、空间的描绘想象能力、明暗光影规律的把握能力。客观事物的再现一般运用写实的绘画语言,作品以准确地表达客观事物的真实特征为基准,是一种客观表达(图1-3和图1-4)。

图1-3 《雨季》 明暗素描 学生作品 罗建甜

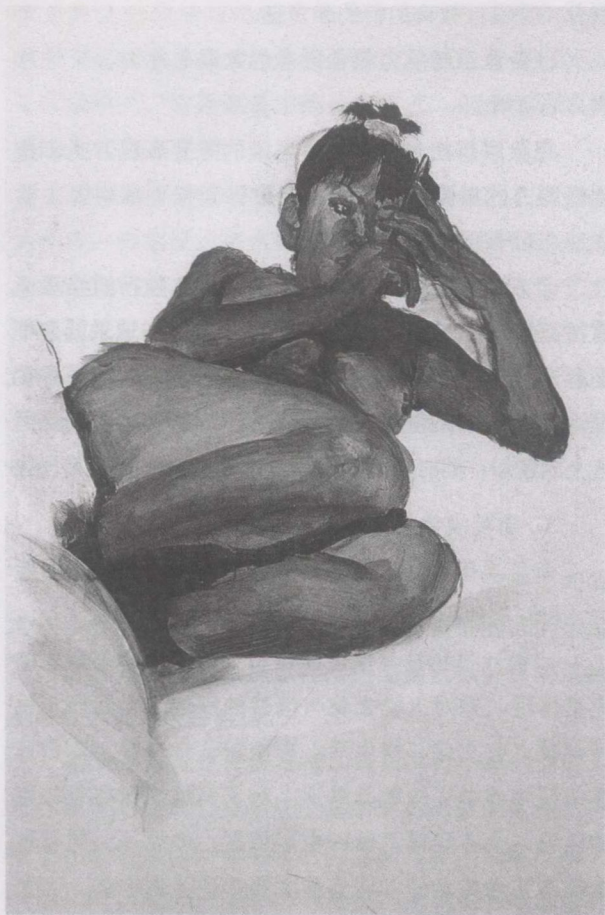

图1-4 《被窝里的女孩》 丙烯素描 刘小东

5. 自我的表现能力

自我的表现能力主要体现为主观表现能力、材料的选择与运用能力。

“再现”是对客观事物的如实描绘，而“表现”主要侧重于内心情感的表露，不管面对何种事物，作品着重表达艺术家的内心情感，是一种主观的自我表达。“表现”绘画方式主要来源于欧洲现代艺术流派“表现主义”“抽象表现主义”“新表现主义”等。素描作品具有了表现主义的基本特性，因此就有了“表现性”，其侧重于自我感觉与情绪的表现，忽视对描写对象的摹写，对现实进行扭曲和抽象化，不再停留在对暂时现象和偶然现象的记叙，而是展示其永恒的品质。鲜艳的颜色、扭曲的形式、绘画技巧上漫不经心、平面、缺乏透视、基于感觉而不基于理智，这些是表现主义的主要特征。设计素描同样需要自我主观表现，表现的绘画形式蕴含着重要的设计思想。

表现性素描是最能在画面中加入材料的素描方式，而材料的运用是后现代艺术与当代艺术的重要特征，体现了绘画表达手法的开放性与时代性。材料的

运用要求学生具有独特的审美眼光，而素描训练可以提高学生对于材料选择与运用的能力。

素描能力训练中前三个是关于“脑”与“眼”的训练，而后两个是关于“手”的训练，这些基本能力在设计学科各个专业的教学中各有侧重。譬如，环艺设计专业可以侧重于前四项能力的训练，而视觉传达设计专业可以侧重于第一项至第三项和第五项的训练，教师在教学的课时分配中可以根据具体情况略有侧重。

第三节 设计素描的语言训练

一、设计素描的语言

绘画语言是指绘画中用来表达意思、交流思想情感的工具。语言有基本的分类，也有体现个人特色的具体风格。个人语言的完善、程式化，象征着风格的形成。架上绘画的最基本要素是造型语言、色彩语言、材料语言。造型语言可以指造型方面的各种表达方式，包括造型的写实、抽象、具象、意象、装饰、平面等特性。色彩语言将在今后的色彩课程中学习，材料语言在本章第四节中详细介绍。

为了使素描的各种能力得到提高，这里简单介绍了三种造型语言：再现性素描、表现性素描、创意性素描。这三种造型语言是结合设计素描的能力训练以及对各种语言特征的简单归纳而产生的。在后面的第二、三、四章中有详细的介绍。

二、设计素描语言训练的三种方式

1. 再现性素描

再现性素描是指将客观事物在画面中准确地还原或再现的素描造型语言（图1-5和图1-6）。再现性素描主要培养学生对物体形体结构的表現能力、空间的描绘想象能力、明暗光影规律的把握能力。再现性素描将在后面的第二章进行详细介绍。

2. 表现性素描

表现性素描是指将客观事物以主观表现的语言进行表达的素描造型方式（图1-7至图1-13）。表现性素描主要培养学生的自我表达能力、材料的运用能力、形式美认识与表达能力。表现性素描将在后面的第三章进行详细介绍。

3. 创意性素描

创意性素描是指运用创造性思维表达创意图像的素描造型方式(图1-14)。创意性素描主要训练学生

的创造性思维能力,培养创新意识。创意性素描将在后面的第四章进行详细介绍。

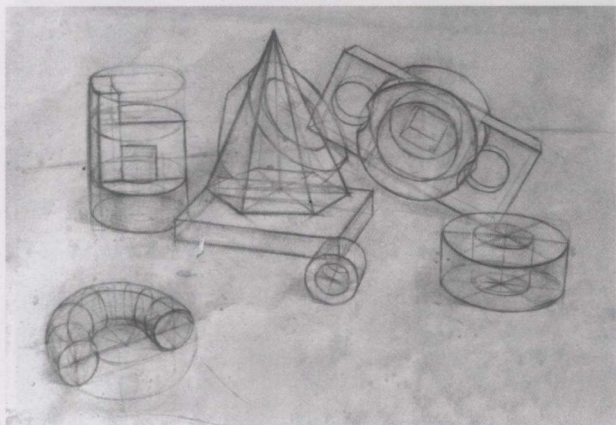

图1-5 几何体结构素描 学生作品 郑芬

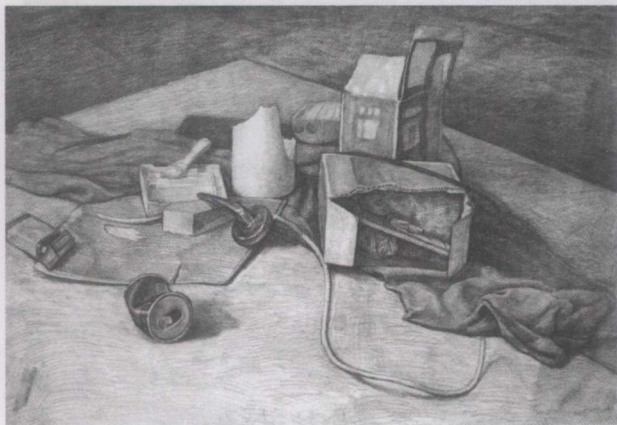

图1-6 静物明暗素描 学生作品 于德凤

图1-7 表现性素描

图1-8 《荷塘》 表现性素描 学生作品 辛颖

图1-9 《狗》 委拉斯科

图1-10 《狗》 委拉斯科

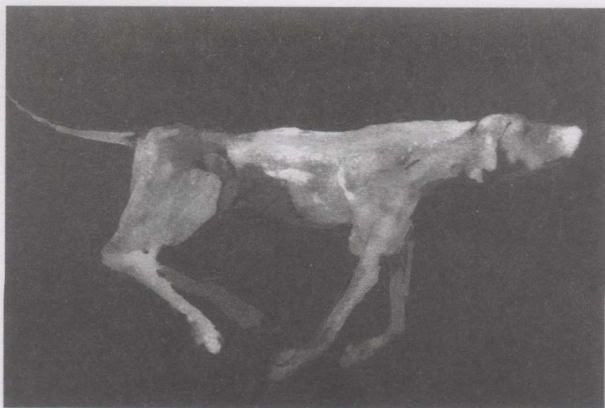

图1-11 《狗》 委拉斯科

图1-12 《狗》 委拉斯科

图1-13 《狗》 委拉斯科

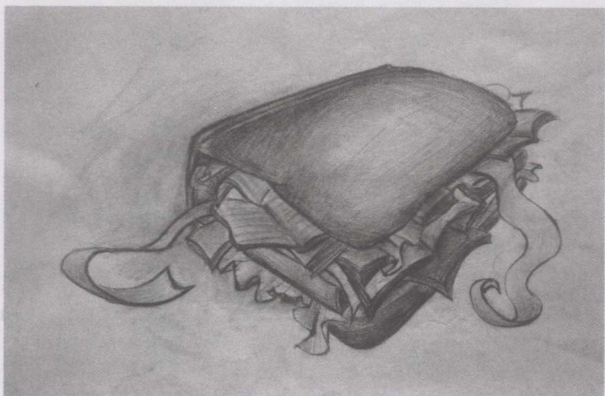

图1-14 《汉堡包》 创意素描 学生作品 胡昂

第四节 设计素描的材料

一、材料在当代绘画艺术中的发展状况

西方现代艺术的发展,由20世纪初的“现代主义”到20世纪中叶的“后现代主义”再到今天的“当代艺术”,在新的社会形势及哲学与美学思潮的推动下,画家们以开放的态度,不断地反对传统,将传统绘画形式元素进行分解与建构,对以往视觉效果进行大胆突破,极力追求艺术的个性,拓宽了艺术的内涵与外延。在绘画媒介与材料的探索和发展上,画家们也在寻找新的个性化的材料来组建自己的画面。一系列新的媒介与材料不断涌现,如在绘画中可以使用文字、图片、沙子、麻布袋、石灰、胶、金属、木材、碎玻璃、布、绳子、花、树叶、丝网等现成物品,也可以使用油漆、丙烯、墨、沥青等材料,可以说一切有利于画面的现实材料都可以运用到作品中,而且大部分是多种材料的综合运用。材料给艺术家们的创作带来了新的生机,因此涌现出一系列的绘画大师,有美国的抽象表现主义大师波洛克,意大利画家阿尔贝托·布里,西班牙画家塔皮埃斯、安东尼·克拉夫,德国艺术家安塞姆·基弗等。绘画材料的广泛性、综合性使绘画逐渐向“大美术”发展,跨越了画种的界限,创造了丰富的绘画语言(图1-15至图1-17)。

二、绘画材料在当代绘画艺术中的情感表达

绘画材料的使用对于艺术创作的作用是不可估量的。当代艺术家对于材料的追求已经形成了一种自觉。材料的使用可以丰富画面的肌理与质感,增强画面的对比,激发艺术家的灵感与创造力,增强画面的

图1-15 油画 赵无极

趣味性，因此产生了画面材料造型语言的独特审美，成为画面审美的新内容。

图1-16 《云丝》 综合材料 安娜·布尔尼

图1-17 《土、棕、白与4》 画布、熟黏土、粉笔 塔皮埃斯

材料的使用可以强化画面的质感与真实感，给人以情感的暗示。

材料在作品中的运用是耐人寻味的，不同的材料产生了不同的画面效果，有柔软、坚硬、透明、浑浊、厚重、光洁、粗糙等质感的差别，这是只靠手的描绘所不能达到的，具有真正现成物品的真实感与可触摸感。不同材料还能产生不同的情感联想，有的材料坚硬从而具有刚健、坚实、冷漠之感，有的材料柔软从而具有柔和、温暖、舒适之感，有的材料粗糙从而具有朴实、厚实、粗犷之感，有的材料细腻光洁从而具有精致、高贵、轻快之感。有些特殊材料还能产生有生命与无生命、新颖与古老、舒畅与恶心、轻盈与笨重、鲜活与老旧，以及恐怖、压抑、喜悦、悲伤、欢畅、苦闷、冷酷、无奈、沧桑等更复杂的情感暗示。材料的情感暗示作用对于画家的情感表达是大有裨益的，它是艺术家情感与观念表达的凭借。材料的运用是适应当代社会的视觉要求与思想深度而进行的自由创作（图1-18至图1-20）。

图1-18 油画作品 张新权

图1-19 菅原健彦作品 岩彩、水墨

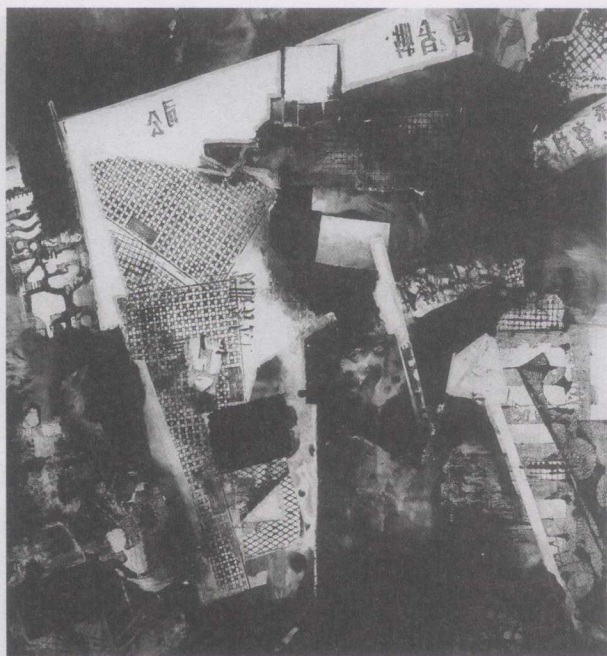

图1-20 《迷离错置的空间》 宣纸、水墨 刘子建

三、设计素描中材料的运用

在设计素描中，这些材料同样可以根据具体画面的需要进行运用，可以突破传统素描对于材料的限

制，进入“大素描”的范畴。除了使用铅笔、炭笔以外，还可以使用墨汁、丙烯、水粉、油彩、钢笔等其他工具与材料，甚至可以使用照片等现成物品进行粘贴。在作画基面方面，除了使用纸张以外，还可以使用布面、木板、宣纸、绢、有色纸等。有些材料对于某一特定的语言训练的练习有着独特的优势，相比其他材料可能更加自然、轻松或者有着独特的效果。本书在表现性素描中则强调材料的运用，除了主要使用丙烯作画之外，还可以加入其他现成物品，如报纸、布、网等材料。在创意性素描中可以使用现成照片拼贴，还可以使用钢笔、圆珠笔等进行描绘。

四、设计素描中材料运用的意义

设计素描中材料的运用具有重要意义，它可以提高学生对于材料的直接感受，增加学生探索材料的兴趣，培养学生的材料意识，以及对于材料的审美；它是当代优秀的艺术成果在基础教育中的体现与传承，是设计素描教育体现时代性的需要，是当代设计对于当代艺术的借鉴。

本章小结

本章讲述了设计素描的概念及其与绘画素描的异同，着重讲解了设计素描的能力训练与语言训练，强调了材料在设计素描中的运用。

思考与练习

1. 什么是绘画语言？绘画语言如何体现个性？
2. 创作石膏几何体结构写生素描作品一幅（4开），表现手法不限。

第二章 再现性素描

本章知识点

- 结构素描的结构分析与表现，结构素描中的透视关系，明暗素描中的明暗变化规律与表现，明暗素描中的体量、空间、材质表现。

学习目标

- 通过本章的学习，锻炼对结构素描的分析能力、表现能力，掌握结构素描中的透视与变化，了解明暗素描中的明暗变化规律与表现，提高在注重物象体量、空间、材质等要素的前提下的实践创作能力，培养对素描对象进行结构分析、明暗表现的能力，以及在独到细致观察的视角下对所绘对象的审美表达和艺术再现能力。

再现性素描是指将客观事物以还原或再现的造型语言进行表达的素描造型方式。本章主要讲述的结构素描与明暗素描都是客观事物在画面中的还原与再现，结构素描是对物体空间结构的再现。

第一节 结构素描

一、结构素描的概念与特点

1. 结构素描的概念

结构素描是指着重研究与表达物体结构特征的素描形式。结构素描中的结构是指物体的形体组成或物体各部分之间的搭配、连接组合方式。

结构素描中的结构分为两类：

(1) 形体结构：是指物体表面大的块面的组合结构、体量结构。如立方体是由六个大小相等的正方形彼此垂直围合的形体。

(2) 解剖结构：是指物体内部各部分的搭配、排列结构。如凳子的腿与凳面连接在一起的榫卯结构；如苹果由果皮、果肉、果核组成。

2. 结构素描的特点

结构素描的特点：以线条为主要表现手段，忽视明暗与光影，而强调突出物象的结构特征，是以理解和表达物体自身的结构本质为目的，利用透视原理的观察方式直观地表现描绘对象。这种表现方法相对比较理性，可以忽视对象的光影、质感、体量和明暗等外在因素。

结构素描是1919年由德国包豪斯学校开创的基础教学方式，其在20世纪90年代被普遍引入到我国艺术学院素描的教学体系之中（图2-1）。

二、结构素描的结构分析

对于结构的分析与理解及细致观察等是描绘表现对象的前提。自然物、人造物等物象极尽变化之妙，物象既包含骨架的结构性质，又包含积量的结构性质，那么对于结构的类型等因素分析就显得尤为重要。

骨架结构的特征在于它的关节组织及其各个支干的运动，形体结构的特征在于它的“结构线”运动，类似于此类分析都超越了自然物体的表象，体现了观察剖析的穿透性和概括性。例如，描绘一台木工刨机的结构素描，对骨架结构的分析将有助于我们更清楚地认识物象整体关系中各部分的组成关系，从而可

以更精确地将力量方向、尺寸比例、牵引运动及空间要素等内容表现在画面之中(图2-2)。

图2-1 《大卫头像》 铅笔 杨明彦

当画一组瓶子的时候,首先应分析瓶子的构成关系,设定其重点的结构表现部分。如图2-3所示,画出一条中轴线,如图中 AB 线,便于对比其他各部分的对称关系、体壁厚度等关系; C 、 D 处的水平圆形结构线是瓶子积量变化中“结构线”的重要部分,决定了体积的比例和形状特征; E 处施加少量的明暗部分,交代瓶子的体积转接关系。经过分析即可准确地设定出形体的几何构架,揭示出形体实在的积量,这时才得以确立哪些结构变化部位用相应的结构线确立形体造型的构成关系。

当描绘一个具有交接组织的复杂物象时,分析其整体结构关系,具备细致审视物象的审视能力是尤为重要的,这将引导初学者对表现对象的动态、比例、透视、组织模式等基本性质产生表现的自觉。对结构的分析可使初学者在整体关系的基础上,明确各部分组织的几何构造及其特征,通过物象构造的各种关系使对象的主要功能、形体组成、材质重量等特征得以针对性的表现。

图2-4是切割机结构素描作业,图中的支撑架、动力马达、切割刀及其各类组件的主要结构都展现在画面之中,如 AB 线是支撑架一部分结构的转折处为实

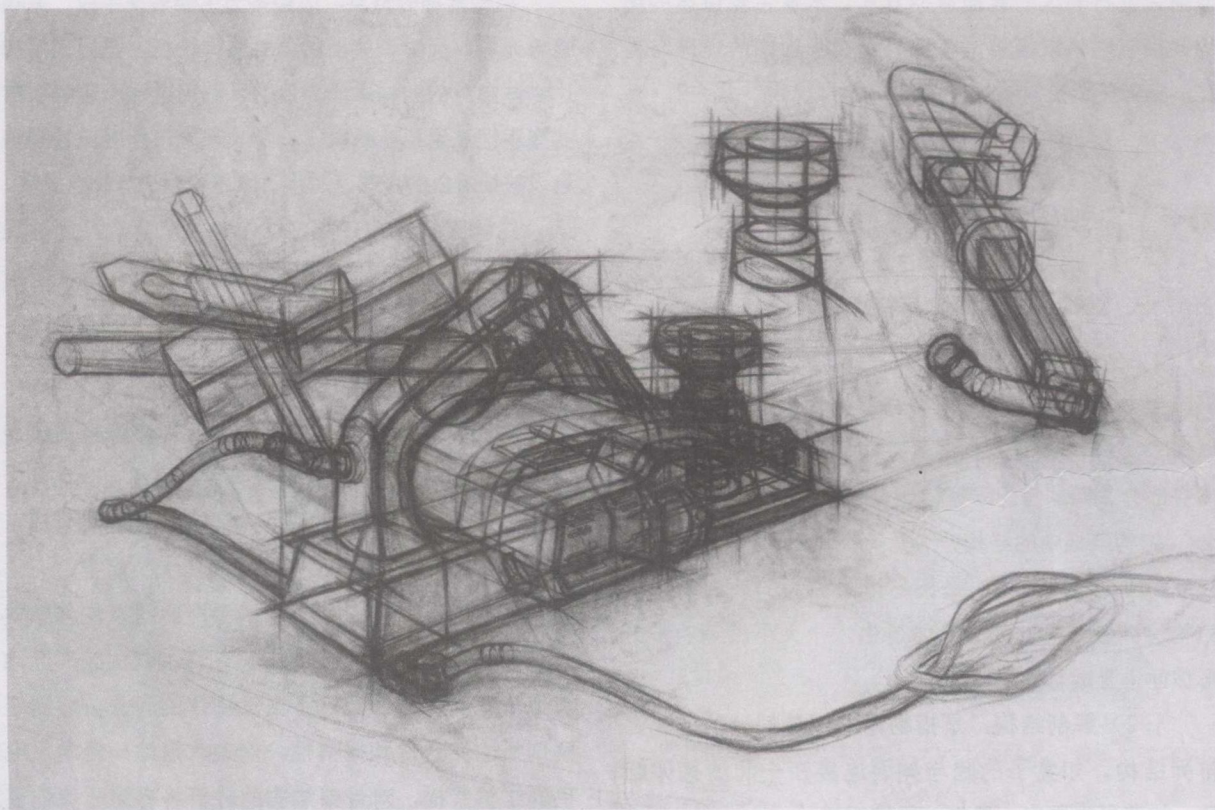

图2-2 《木工刨与车锁》 结构素描 学生作品 汪菲