

超值赠送PPT

下载地址: www.tup.com.cn

设计素描

王忠恒○主编

李培远 李达 张军○副主编

素描与设计语言的
系统讲解和全方位
训练
贯穿全书的全方位
训练习题
众多艺术院校的倾
情加盟
设计与实践的完美
结合

清华大学出版社

设计素描

王忠恒○主编

李培远 李达 张军○副主编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书内容包括传统素描与现代设计、设计素描教学设计解析、素描与设计语言训练技法、素描创意表现训练技法、素描在设计中的广泛应用及优秀素描作品欣赏,可使读者真正感受到素描是一切造型艺术的基础,在设计中是任何手段都无可替代的。本书具有很高的学术价值和实用价值。

本书结合设计实践和专业实践,旨在培养具有现代设计意识的、动手能力强的实用型、技能型高级艺术设计人才。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/王忠恒主编. —北京:清华大学出版社,2011.10

ISBN 978-7-302-26847-5

I. ①设… II. ①王… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第187022号

责任编辑:杜长清

封面设计:刘超

版式设计:文森时代

责任校对:张兴旺

责任印制:杨艳

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市春园印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:8 字 数:185千字

版 次:2011年10月第1版 印 次:2011年10月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:29.80元

产品编号:043619-01

前言

Preface

本书内容基于辽宁省教育科学“十一五”规划课题“高职艺术教育素描教学改革与实践”研究项目编写,该课题荣获辽宁省教育厅颁发的“十一五规划课题优秀科研成果三等奖”。本书的主要特色是改变以往传统教学形式,以艺术设计课程制作过程中涉及的理论知识为依据,以素描语言为手段,让学生通过完成具体项目来构建相关理论知识,完成造型与设计实践。

素描是一切造型艺术的基础,是设计专业必修的专业基础课。设计素描的教学任务和目标是培养具有一定造型能力,并能以精练的素描语言——线条、图形来表达设计理念、创意思维的具备现代设计能力的高级艺术设计人才,其灵魂和核心是创意思维能力的培养,它侧重理性思维和设计的实用性,追求完美的图形效果和产品应用的功能。中央美术学院博士生导师周至禹教授说,“教育贵在独立之思考,自由之思想,审美之表达,创新之思维……要立足于大艺术、大设计、大基础”。纵观国外美术教育,纯美术的素描教学成果的最终作品都是综合艺术的表达。因此,只有打破传统的素描教学手段,紧密结合设计实践,才能真正实现设计素描语言的教学目标。

本书共分6章,内容包括传统素描与现代设计、设计素描教学设计解析、素描与设计语言训练技法、素描创意表现训练技法、素描在设计中的广泛应用和优秀素描作品欣赏。通过对素描与设计语言训练技法中全因素素描、结构素描、设计素描、风景写生、设计速写、设计草图、设计效果图、素描创意、换置法、异影法、幻觉法、联想法、延异法等设计语言的系统讲解和技法训练,使学生全面掌握设计语言。

作者相信,这一获得辽宁省教育科学“十一五”规划课题三等奖的科研成果必将得到更广泛的推广,并发挥其应有的作用。

在本书的编写过程中,得到众多企业、广告公司、装饰公司、行业专家和教育同仁的鼎力协作,同时也得到了辽宁美术职业学院、烟台职业学院、沈阳师范大学职业技术学院、沈阳职业技术学院、沈阳艺术幼儿师范学校、辽宁文化艺术职业大学、张军美术书法培训学校以及清华大学出版社的大力支持,在此表示感谢,并对李培远、李达、张军、刘杨、文庆忠老师和王宏、王樱诺、谭景文、黄静、郭颜龙、赵霞等同学一并表示感谢。

本书既可以作为高等院校艺术设计专业的专业教材,又可作为设计人员和喜欢设计素描朋友的自学用书。

由于时间仓促、水平有限,书中难免有疏漏和不足之处,希望广大读者多提宝贵意见。

王忠恒

目 录

CONTENTS

第 1 章 传统素描与现代设计

1.1 绘画素描教学与设计素描教学的区别及培养目标.....	2
1.1.1 绘画素描教学与设计素描教学的区别.....	2
1.1.2 设计素描教学的培养目标.....	2
1.2 美术基础素描教育向美术设计教育转化的重大意义	3
1.2.1 美术设计教育的国内外发展概况	3
1.2.2 美术基础素描教育向美术设计教育转化的重大意义	4
1.3 美术基础素描教学是实施设计教育的基本途径	5
1.3.1 美术基础素描教学是培养学生设计能力的基本手段	5
1.3.2 创造性思维和能力的培养是完成设计教育的基本 保证.....	7
思考与训练题.....	14

第 2 章 设计素描教学设计解析

2.1 一般意义上的素描解析	18
2.1.1 狭义上的素描	18
2.1.2 广义上的素描	18
2.2 具有现代意义的设计素描解析.....	19
2.2.1 为了设计的素描	19
2.2.2 打破模仿的素描	20
2.3 艺术设计素描教学基本方法解析	20
2.3.1 加强想象力与创造力的培养	20
2.3.2 开展专业设计评比、参加各级各类比赛	21
2.4 设计基础素描造型训练方法解析	21
2.4.1 正确的观察方法解析	21
2.4.2 整体与局部的表现方法解析	23
2.5 设计素描教学过程设计解析	26
2.5.1 设计素描的基本原则	26
2.5.2 设计素描、设计速写的训练过程及方法	27
思考与训练题.....	29

第 3 章 素描与设计语言训练技法

3.1 全因素素描训练	32
3.1.1 全因素素描的含义.....	32
3.1.2 全因素素描技法训练	32
3.2 结构素描训练.....	46
3.2.1 结构素描的含义	46

3.2.2 结构素描技法训练.....	47
3.3 设计素描训练.....	48
3.3.1 设计素描的含义.....	48
3.3.2 设计素描技法训练.....	49
3.4 风景写生训练.....	49
3.4.1 风景写生的含义.....	49
3.4.2 风景写生技法训练.....	50
3.5 设计速写、设计草图、设计效果图训练.....	51
3.5.1 设计速写、设计草图、设计效果图的含义.....	51
3.5.2 设计速写、设计草图、设计效果图技法训练.....	52
思考与训练题.....	54
作业.....	54

第4章 素描创意表现训练技法

4.1 换置法创意训练.....	56
4.1.1 换置法创意的含义.....	56
4.1.2 换置法创意训练.....	56
4.2 异影法创意训练.....	57
4.2.1 异影法创意的含义.....	57
4.2.2 异影法创意训练.....	58
4.3 幻觉法创意训练.....	59
4.3.1 幻觉法创意的含义.....	59
4.3.2 幻觉法创意训练.....	59
4.4 联想法创意训练.....	60
4.4.1 联想法创意的含义.....	60
4.4.2 联想法创意训练.....	60
4.5 延异法创意训练.....	61
4.5.1 延异法创意的含义.....	61
4.5.2 延异法创意训练.....	61
思考与训练题.....	62
作业.....	62

第5章 素描在设计中的广泛应用

5.1 素描在环境设计中的应用.....	64
5.2 素描在广告设计中的应用.....	69
5.3 素描在动漫设计中的应用.....	70
5.4 素描在服装设计中的应用.....	71
5.5 素描在产品中的应用.....	75

第6章 优秀素描作品欣赏

6.1 绘画素描作品欣赏.....	78
6.2 设计素描作品欣赏.....	97
6.3 风景速写作品欣赏.....	101
6.4 创意素描作品欣赏.....	114
6.5 大师作品欣赏.....	115
参考文献.....	120

第 1 章

传统素描与现代设计

本章内容

- ◎ 1.1 绘画素描教学与设计素描教学的区别及培养目标
- ◎ 1.2 美术基础素描教育向美术设计教育转化的重大意义
- ◎ 1.3 美术基础素描教学是实施设计教育的基本途径

传统素描教学方法已远远不能适应现代设计发展的需要,因此,艺术设计教育的素描教学必须与时俱进,不断适应现代社会发展的需要。

1.1 绘画素描教学与设计素描教学的区别及培养目标

1.1.1 绘画素描教学与设计素描教学的区别

艺术设计教育的素描教学与纯绘画专业的素描教学是有区别的,这是因为,艺术设计教育培养的是具有一定设计理念和创意思维的应用型、实用型人才,而纯绘画的素描教学重点解决的是造型、质感、量感、艺术感和空间感的问题,其作品示例如图 1-1 所示。所以,单从培养目标上看,就必须解决素描的教学改革问题,而作为视觉艺术的艺术设计,则需要设计者具备一定的设计创意能力,而解决这一问题的关键就是设计者能将自己的设计理念用流畅的线条充分地表现出来,因此,艺术设计教育素描教学特色的体现,应是专业基础素描教学的不断改革和完善。

图 1-1 绘画素描示例
(作者:王忠恒)

1.1.2 设计素描教学的培养目标

艺术设计教育的素描教学目标是培养具有一定造型能力,并能以精练的素描语言——线条和图形来表达设计理念、创意思维的具备现代设计能力的高级艺术设计人才,其灵魂及核心是创意思维能力的培养。

现代科技的飞速发展改变着我们的生活,必然会对美术设计教育产生巨大的影响。例如,随着科学与艺术的不断发展,科学与艺术紧密结合的新型作品诞生了。20 世纪 80 年代,计算机,特别是网络在艺术设计中的运用,促使美术领域得以进一步扩展,艺术家之间的交流、作品的发表变得简单,并迅速地跨越了国界,艺术家们的梦想得到了实现。与此同时,艺术接受的方式也呈现出与科学相结合的多样化倾向,更具有参与性和体验性等。设计素描作为表达创意思维的有效手段,越来越离不开现代设计、现代生活,它将满足人类社会对物质生活和精神生活的不断追求。

1.2 美术基础素描教育向美术设计教育转化的重大意义

1.2.1 美术设计教育的国内外发展概况

纵观发达国家的美术教育模式，为了保持在设计上的优势，都在大力发展设计教育。美国、德国、法国、意大利、英国和日本都将教育投资的大部分用在青少年设计教育和培养动手能力上面，需要特别说明和引起我们重视的一个方面是：这些国家为了促进设计教育向更深层次发展，除了开设专业设计院校之外，已将中小学美术教育引入设计教育，这不能不说是一个具有重大现实意义和深远历史意义的创举和进步。它指出了美术教育发展中的一个根本的方向性问题，假如我国的美术教育不对此问题进行研究和探索的话，那么必将落后于时代，也就更谈不上适应设计教育的要求了。

我国美术教育的教学大纲明确规定，美术教育课是对学生进行“美育”的重要手段，其主要目的是向学生传授美术基础知识和基本内容。从美术的广义上来理解，它除了具有审美及陶冶情操的功能外，还有创造物质产品、直接为人们的实际生活服务的功能。也就是说，美术既有创造精神产品的功能，又有创造物质产品的功效，它既属于“上层建筑”，又属于社会生产力的科技领域。如大到建筑、环境设计，小到家具、装帧、装潢、服装、广告和包装设计等，都离不开美术设计教育，它是物质生产中必不可少的科学技术。无论是历史和现实的美术，都因其具有实用价值而存在和发展，新石器时代的彩陶（如图1-2所示）、商周的青铜器（如图1-3所示）、汉代的漆器（如图1-4所示）、清代瓷器（如图1-5所示）和近代纺织品（如图1-6所示）等都证明了这一点。在商品经济时代的今天，美术更因其实用性而成为人类社会不可缺少的重要组成部分，几乎没有哪件物品不存在美术设计，人类的物质文明少不了它。尽善尽美的设计是生产合格产品的最高原则。这说明美术基础教育的素描教学与美术设计教育是不可分割的一个整体，而纯欣赏性美术与之相比就显得微不足道了。所以，如果将设计教育的手段之一美术基础素描教育，仅仅理解为提高人们的审美情趣、陶冶情操是极为片面的，是消极而狭隘的美术教育观念。就目前而言，我国的美术基础素描教育体制尚无法满足培养高素质的劳动者和专业人才的需求，因此，基础美术素描教育最终要适应设计教育的根本要求，就必须为商品经济和科技现代化服务，必须在提高全民文化设计素质的同时为物质文明建设、创建和谐社会做出应有的贡献。这是美术教育自身发展的需要，也是当今社会对基础美术素描教育提出的必然要求。

图 1-2 新石器时代的彩陶

图 1-3 商周的青铜器

图 1-4 汉代的漆器

图 1-5 清代方瓶瓷器

图 1-6 近代纺织品

1.2.2 美术基础素描教育向美术设计教育转化的重大意义

历史发展到今天,随着商品经济向知识经济的转化,我们必然面对各种挑战,其中也包括设计的挑战,而接受挑战的唯一途径是大力发展设计教育。设计教育的发展除教育机构开设设计院校之外,在基础素描教育中进行设计教育是非常重要的一环。我国正在推进设计教育的进程,这为设计教育的发展提供了有利条件,而设计教育的全面兴起也应是美术基础素描教育适应设计教育的重大的、根本性的改革内容,它必将带来一场由美术基础素描教育向设计素描教育转化的设计革命。

工业革命的发展历史证明,产品的竞争归根结底是设计的竞争,而设计的竞争实际上又是设计教育的竞争。无数事实证明,越是发达的国家,设计教育的发展越快,设计水平也越高,其产品的竞争力也就越强,仅以蒸汽机车造型的发展为例(如图 1-7 和 1-8 所示),便可窥视设计水平的发展与创新。设计决定着产品的档次,决定着社会消费的方向;设计反映着一个国家的科技进步水平和成就,它在紧跟市场的同时又引导着市场,是工业发展的触角和灵魂;设计又是市场营销、传媒的重要组成部分,总之,设计验证着时代的发展和进步。因此,美术基础素描教育向美术设计教育转化具有重大的现实意义和深远的历史意义。

图 1-7 世界上第一台蒸汽机车造型

图 1-8 近代蒸汽机车造型

1.3 美术基础素描教学是实施设计教育的基本途径

1.3.1 美术基础素描教学是培养学生设计能力的基本手段

设计与制作过程是检验设计教育的有效方法。设计与制作是以脑和手为中心的艺术创造形式,即脑的设计能力与手的制作能力的集中体现。这就是美术设计教育所倡导的两种形式:一种是以绘图为主,将脑中的意象图案化,如图1-9所示;另一种是以制作为主,将事先设计的方案立体化、实用化,并不断使设计趋于完善,如图1-10所示。第一种形式,我们重在设计观念的培养、创造意识的开拓与求异思维的习惯养成上。如在基础图案教学中的各种纹样的设计和应用图案的标志设计,就是在一定的规矩中寻找自我设计意识的理念,发挥创造思维的作用,完成并设计出与众不同的新形象。它需要教育者有一定的教育思想和教育观念,通过引导,把学生作为一个完全行为人的潜在的创造因素诱发出来,经过长期的积累,养成一种设计所需要的特有思维品质。如果学生永远停留在一种抄袭模仿、照猫画虎、不开化的“匠人”状态,那就很难想象我们培养出来的人才能够承担起未来社会所赋予的重任。

图 1-9 图形化的服装效果图
(作者:魏秋菊)

图 1-10 立体化的服装设计

美术基础素描教育是培养学生设计能力的基本手段,如果将设计中的一些造型理念勾勒成草图看成是纸上谈兵阶段,那么设计中的制作则是看得见摸得着的实实在在的造型能力与设计教育的真实体现。因此,它是检验设计教育成果的最有效方法。

艺术设计专业和绘画类专业的基础素描课教学有何区别？答案可谓仁者见仁，智者见智。然而，正是这种差异，在某种程度上左右了基础素描的教学方向。这是一个思维和观念问题，不管是否统一，有一点是肯定的，那就是从素描基础训练的目的和意义来看，素描的重要地位是不可动摇的。

绘画也称造型艺术，而素描则是造型艺术的基础，是基本功。正如俄国美术教育家契斯恰科夫所说，“素描是一切造型艺术的基础”，它是学习视觉艺术的重要基础手段。素描教学的目的是为从事造型艺术的学生进行最根本的视觉训练和最基本的造型技能的训练，以培养学生的整体意识和视觉修养，而整体意识和视觉修养无论是对造型艺术，还是对艺术设计，都同等重要。

艺术设计专业把素描当作一门重要的造型基础课，其目的是要通过素描练习，积累对形式和规律的认识，提高掌握美术法则的能力。艺术设计专业的素描教学是一种讲究形式美、体现现代审美意识的造型基础教育，对于培养学生致力于对美的形式探索、掌握运用形式美的规律，从而引导学生的创作、设计意识和提高审美能力，是必不可少和至关重要的。艺术设计是一门实用艺术（如图 1-11 所示），涉及自然科学、社会科学和人文科学。正如尹定邦所说，“设计既不是纯艺术，也不是纯自然科学或社会科学，而是各种科学高度交叉的综合型科学。”设计的作用不同于纯美术的艺术作品（如图 1-12 所示），纯美术的艺术作品仅仅供人们欣赏，产生陶冶情操的精神作用，而设计要通过特定的技术手段，达到服务于现实生活的目的。因而，艺术设计是精神生活和物质生活的结合体，具有双重性。

图 1-11 具有实用价值的服装设计作品

图 1-12 具有欣赏、陶冶情操价值的绘画作品
(作者：邸立丰)

艺术设计专业的素描有别于绘画类专业的素描,因为艺术设计素描教学要求提高学生的造型技能,增进学生的艺术修养。良好的素描基础会使学习艺术设计的学生终身受益,是学生了解和掌握创造的方法与根本途径,为自由地进行视觉艺术设计与创作,逐步积淀创新思维和艺术设计本领打下坚实基础。

在美术基础训练与专业设计草图、效果图绘制结合上,学生只有自觉地、积极地研究对象形体中最根本的构成因素,创造性地运用明确的绘画方式和技巧,才会有所创造和作为,而不是“依葫芦画瓢”,追求逼真的再现图形,这从根本上转变了以往教学中纯技能传授的落后现象,使基础素描的学习和训练更接近艺术设计的需要。

必须承认,能够做到这一点的前提依然是培养学生仔细观察和准确表现事物的能力,这也是一名设计师必须具备的素质和能力。因此,美术基础素描教学是培养学生设计能力的基本手段。

1.3.2 创造性思维和创意能力的培养是完成设计教育的基本保证

对于一名从事艺术设计工作的设计者来说,没有个性的艺术作品是没有前途的。在教学中,如果学生的创造性思维始终被束缚在具象的客观事物上,那么很难体现其设计和审美能力。而在艺术设计基础教学中,想象力和创造力的培养是教育的中心。设计教育者的责任和义务是引导、启发学生的创造性思维。当前的艺术院校已不再是简单传授美术技能之地,而是新思维、新观念诞生和交流的场所。因此,如果艺术设计专业的基础教学还是按照传统的纯美术素描的方法来进行,那么注定要偏离各设计专业的要求,势必造成基础与专业脱钩,不能直接为艺术设计服务,阻碍艺术设计的发展。

1. 中西方教育理念的比较

西方发达国家自进入20世纪后,在教育观念上发生了很大变化。现代工业的迅猛发展、社会的信息变革,促使教育的基本结构也发生了变化。其中,最明显的是由原来的知识传授模式转向着重培养学生的能力,着重挖掘曾被忽略的创造力,在全面发展的基础上重视能力的培养。这是我们每一个从事艺术教育的人必须认真思考的大问题。近十几年来,国内的许多艺术院校、许多优秀教师十分清醒地认识并已经加入到教学改革的大潮中,特别是高职院校的素描教学在林家阳教授的设计素描教育理念的影响下有了较大进步,这让我们看到了艺术设计教育的曙光。

在素描教学中,要将打基础和培养创造性思维两方面内容有机结合起来;在基础课教学中,要注入设计与创作的内涵,使基础和设计创作无法分离;在观察方法、创造意念、形式构成和表现手法等方面,不再是简单、被动、机械地再现图形,而是一种发现并富有想象的创造行为。正如法国画家德加所说,“描绘我们所看到的东西,这很好,但描绘出保留记忆中的东西就好得多,这是一种变化、幻想和记忆在其中结合起来的作品。这样,我们的记忆力和创造力才能从自然的束缚中解放出来!”创造力是认识与改变的过程,同时也是一种思想和行动的方式。

2. 大师艺术作品的创意表达

16世纪是文艺复兴的全盛时期,这一时期诞生了非常著名的“三杰”,即达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。达·芬奇是意大利文艺复兴时期最杰出的代表,既是伟大的画家,又是杰出的科学家,其绘画作品深沉而又充满智慧(如图1-13和图1-14所示);米开朗基罗是画家、雕塑家和建筑师,其作品结构严谨、动态丰富,饱含无穷力量(如图1-15和图1-16所示);拉斐尔的作品风格优雅柔美,其人像作品形神兼具,既单纯诚挚,又清新宁静(如图1-17和图1-18所示)。

图 1-13 达·芬奇的素描作品（一）

图 1-14 达·芬奇的素描作品（二）

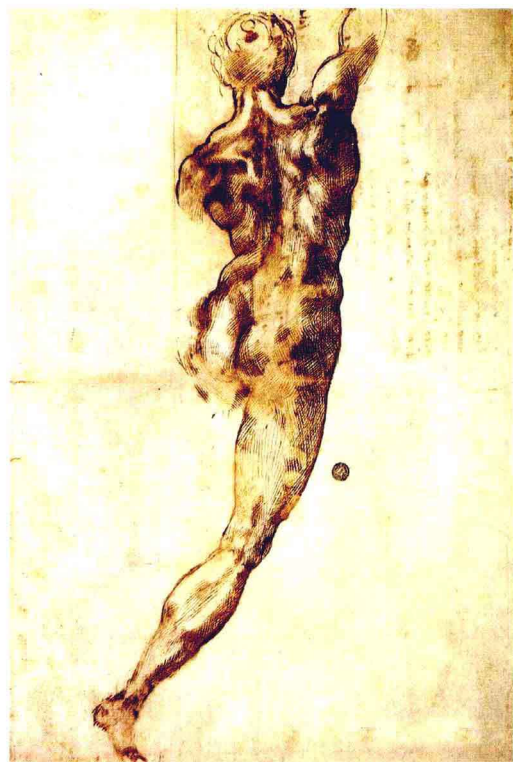

图 1-15 米开朗基罗的素描作品（一）

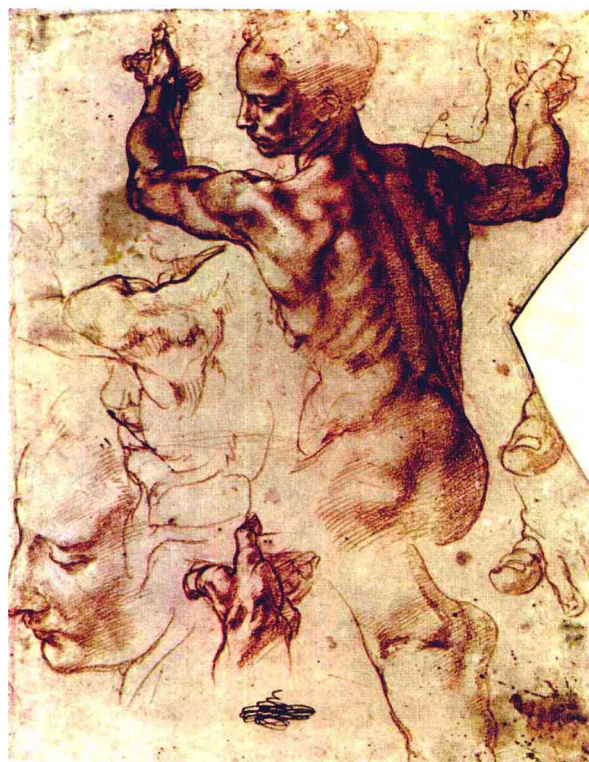

图 1-16 米开朗基罗的素描作品（二）

图 1-17 拉斐尔的素描作品（一）

图 1-18 拉斐尔的素描作品（二）

17、18 世纪是欧洲绘画的多元时期，出现了许多著名画家，如鲁本斯、伦勃朗等，他们的作品各具特色。鲁本斯的素描多为油画草图，线条表现充满活力，注重纸张的肌理效果（如图 1-19 和图 1-20 所示）；伦勃朗的作品用笔潇洒豪迈、线条奔放、构思深刻而独特，画作体裁广泛，他擅长肖像画、风景画、风俗画、宗教画和历史画等，其作品多采取强烈的明暗对比画法，用光线塑造形体，画面层次丰富，富有戏剧性（如图 1-21 和图 -22 所示）。

图 1-19 鲁本斯的素描作品（一）

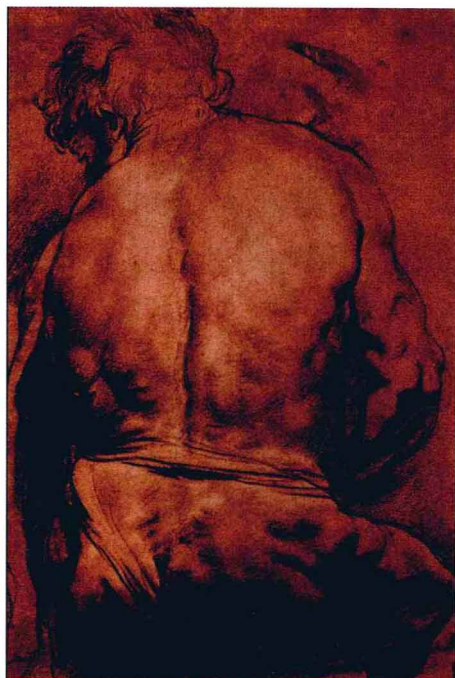

图 1-20 鲁本斯的素描作品（二）

图 1-21 伦勃朗的素描作品

图 1-22 伦勃朗的油画作品

19 世纪，以法国为中心的艺术运动是继古希腊和意大利文艺复兴之后的第三次艺术运动，出现了梵高、门采尔、罗丹、安格尔等一大批优秀艺术家，他们的作品各具特色，如图 1-23 ~ 图 1-28 所示。这一时期是从传统艺术走向现代艺术的过渡阶段和分水岭。

图 1-23 梵高的素描作品（一）

图 1-24 梵高的素描作品（二）

图 1-25 门采尔的素描作品（一）

图 1-26 门采尔的素描作品（二）

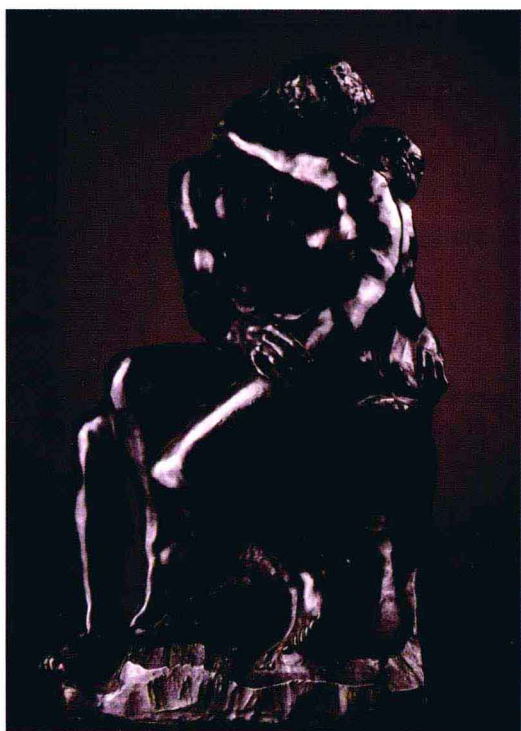

图 1-27 罗丹的雕塑作品

图 1-28 安格尔的素描作品