

高等院校设计专业系列教材

设计素描

唐鼎华 编著

名校名师
设计新锐
让教育与设计接轨

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

设计素描 / 唐鼎华著. — 上海: 上海人民美术出版社,
2004.8

ISBN 7-5322-4090-8

I. ①设... II. 唐... III. 素描—技法(美术)—高
等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 075986 号

设计素描

——高等院校设计专业系列教材

著 者 唐鼎华

策 划 王 远

责任编辑 王 远

封面设计 曹田泉

版式设计 陈伟伟 刘 贺

技术编辑 陆尧春

出版发行 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号)

经 销 全国新华书店

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787 × 1020 1/16

印 张: 8.5

版 次: 2004 年 8 月第 1 版

印 次: 2004 年 8 月第 1 次

印 数: 0001-6100

书 号: ISBN 7-5322-4090-8/J · 3756

定 价: 28.00 元

序

叶平

江南大学副院长

设计素描的出现应该是在改革开放初期的 20 世纪 80 年代上半叶,这个时期正值中国现代设计教育思潮广泛兴起,最初采用的是“结构素描”一词,它的出现同影响甚大的“三大构成”一样对那个时期的传统教育观念和教学思想产生了强烈的震撼和冲击。历经 20 年的发展,设计素描作为设计教学中一门极其重要的基础课程已被普遍认同和设置。同时,经过广大教师辛勤的探索和实践,在课程内容和教学方法上得以不断创新,形成了许多不同的教学风格与特点。

唐鼎华老师从事设计素描课程的教学工作已有十几年,积累了丰富的经验。在此基础上,他提出集学习、观察、思考和动手为一体的素描教学新观念,将创造性思维融入造型训练之中,强调设计意识在素描教学中的重要性。我认为这也是素描这门悠久的造型基础课在现代设计教学中的必然转变。

《设计素描》一书向设计界同仁提出了一些不同的思考和观点。课程教学有其自身规律和范式,从课程目标到教学内容,从教学环节到课程评价,都存在相对不变的课程标准,但课程教学的不断变化和发展又是一条永恒的教学规律。但愿唐鼎华老师这本书会在倾听不同意见和建议后得到更好的完善,而更重要的是有益于大家在设计素描教学方面的交流和提高,同时也为广大学生们提供了一本值得选用的教学参考书。

2004 年 7 月于无锡

第一章 重新认识设计素描 P1- P14

- 第一节 设计素描的形成
- 第二节 设计素描是集观察、思维表现为一体的基础造型训练
- 第三节 设计素描要培养自身的造型意识
- 第四节 设计素描要有效地传达情感 / 综合练习

第二章 造型语言的研究 P15- P44

- 第一节 造型语言的构成
 - 造型内容
 - 造型的形式内容
- 第二节 造型语言的源起
 - 观察生活——静态与动态/宏观和微观
 - “主动性”与“运动性”/观察与默写
 - 体验生活——触摸/聆听/品尝、嗅闻
 - 继承、借鉴、创新 / 综合练习
- 第三节 视觉心理传达
 - 造型与眼睛
 - 造型语言与视觉心理
 - 对不同设计专业语言特点的了解/专题讨论

第三章 造型语言的训练 P45- P92

- 第一节 形态语言训练
 - 形态的重心
 - 外部轮廓与内容变化
 - 造型与形式
 - 形态对比与“调子”的组织法 / 综合练习
- 第二节 材质语言训练
 - 不同材质的生理感受
 - 材质对人的心理作用
 - 材质的对比与基调组织方法 / 综合练习
- 第三节 构图语言训练
 - 位置
 - 切割
 - 构图与被画对象
 - 错觉与心理——构图与透视/空间关系造成的心理感觉
 - 构图的重心造成的心理感觉
 - 构图与明暗关系 / 综合练习
- 第四节 明暗语言训练
 - 光与物象
 - 明暗与人的心理 / 综合练习
- 第五节 线语言训练
 - 多种形式的线
 - 线的质感和组织
 - 线的处理——疏密 / 透明性 / 横竖组织
 - 对象结构的表现
 - 传达情感 / 综合练习

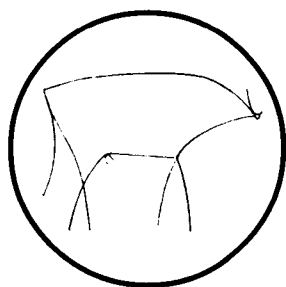
第四章 造型思维的训练 P93- P129

- 第一节 空间想像（逻辑推理式）在设计中的应用
 - 立方体的添加与抠挖
 - 轴线的作用
 - 建筑形象的空间想像 / 综合练习
- 第二节 意志幻想
 - 意志幻想在形象语言中的价值
 - 意志幻想在设计中的应用
 - 意志幻想与合情不合理 / 综合练习
- 第三节 逆向思维
 - 反生活规律
 - 逆向思维在设计中的应用 / 综合练习
- 第四节 联想
 - 联想的规律
 - 设计“联想形象”
 - 联想中的异化与突变 / 综合练习
- 第五节 幽默夸张变形
 - 投射
 - 错位
 - 加减法
 - 局部嫁接法
 - 幽默在设计中的应用 / 综合练习

目录

任何事物都是一个立体的、由里到外的东西，同时又与周围环境相联系、不断发展变化，设计素描也是如此。设计素描必定是为设计服务的素描，设计是创造性的活动，其中想像力的训练需由设计素描来担负。造型活动不仅仅只是动手，在电脑成为工具的今天，观察与动脑更为重要。

第一章 重新认识设计素描

第一章 重新认识设计素描

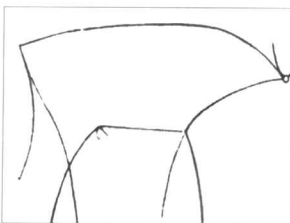
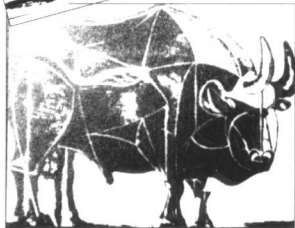
第一节 设计素描的形成

素描是一种用单色描绘物像的造型艺术样式。从我们的祖先用红土、兽血、锐器在石壁上涂抹、刻画某个生活中的物像开始,就有了“素描”,它也是原始绘画的雏形。随着时间的推移、社会的发展与科技文化的进步,绘画从一般的记录与表达,到“逼真”记录与细腻表达,再到主观反映与个性张扬,这些变化无法再用“素描”二字来涵盖。全世界不同地区的画家创造了种种不一样的画种、画派,也产生了各种绘画工具、绘画材料和绘画的样式,从其内在

到外表丰富而多彩,但是素描并未因此而消亡,只是转变了角色——“草图”。其性质是构思的记录、预想的表现以及绘画创作的前期准备。素描始终伴随绘画的发展而发展。19 世纪的绘画已发展到“立体派”、“超现实主义”、“构成主义”、“荷兰风格派”等抽象形式内容的表现,这样一种艺术风格取向对设计艺术的影响是深远的,它促进了设计素描的形成发展。

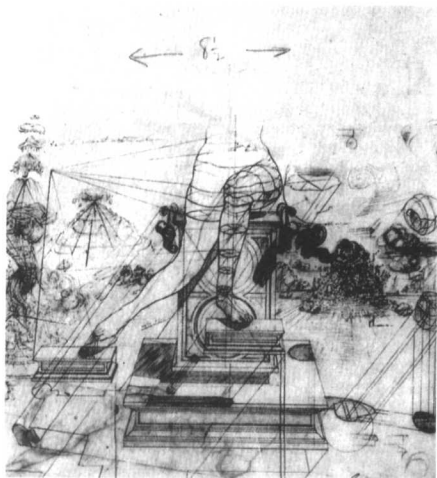

蒙德里安《树》

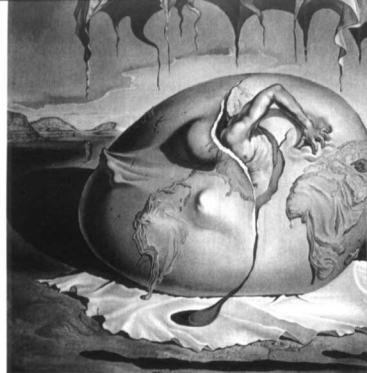

毕加索:“立体派”是处理形体的艺术,不是按照自然的形态,而是按画面自身的秩序进行组合。

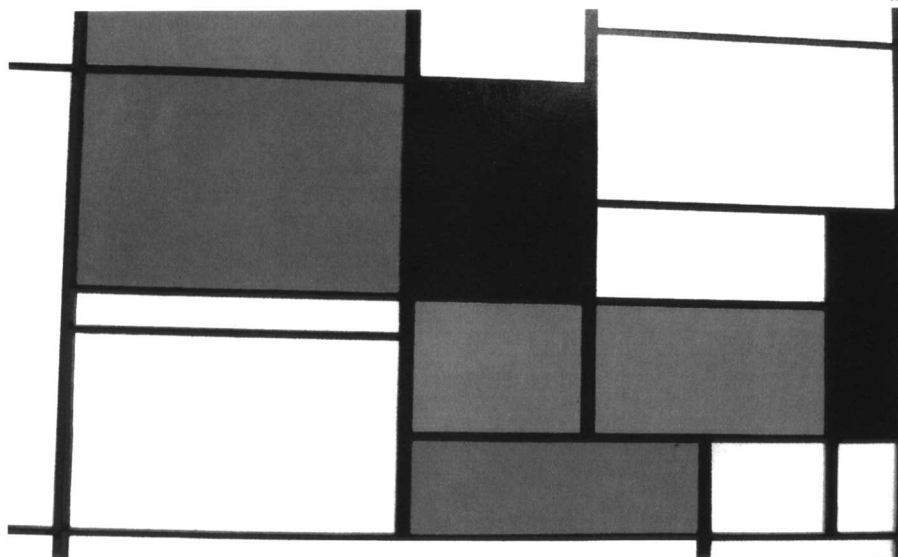
从毕加索的系列素描《牛》的变化中可以看到素描的变化方向及蕴涵在其中的设计意识。

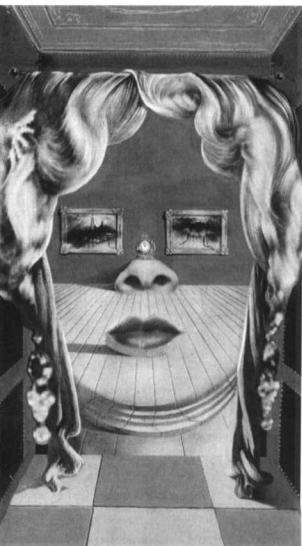
小知识：
画面内容的设计不是对生活的“模仿”，
而是依据作者对生活的不同感受和头脑
中不同的理念综合形成画面的形象处理。
所谓形式内容的设计是指：依据画面自
身构成因素与作者的构成理念相结合而
进行的一种艺术处理。

达利运用反规律手段组织画面内容，传达自己的思想。

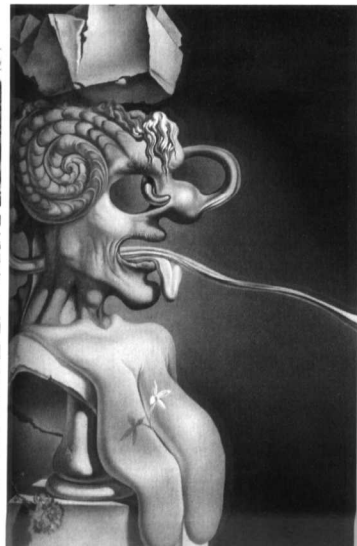
蒙德里安的《场景2号》是利用直线和横线的交叉来组织画面平衡的一种表现。它不是“模仿”生活而是由画家自己组织出画面形式，这就是设计。

达利作品

现代绘画作品

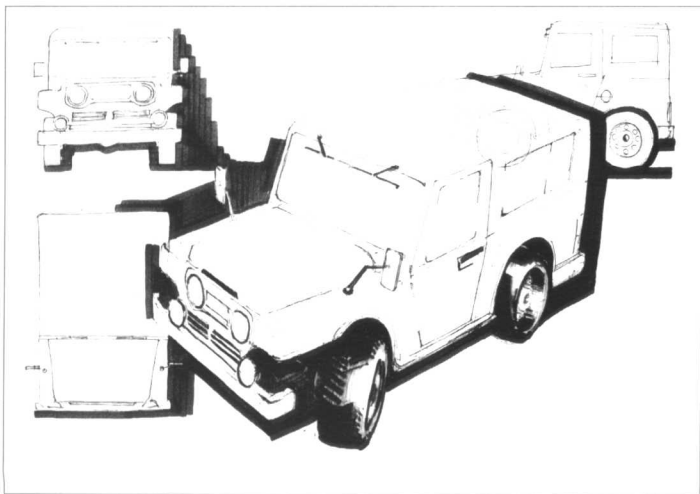
达利作品

人物创作草图

家具设计草图

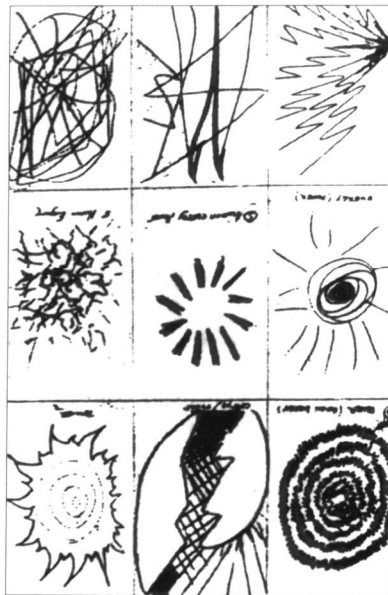

产品设计草图

小知识：

设计的产生与发展总是依赖于相应的物质与社会文化环境，设计素描同样如此。封建社会皇室贵族的奢侈生活促进了工艺设计的发展，那些建筑的图样、日用品的基本可以说是当时的设计素描。西方工业革命后，工业化生产方式导致了市场革命，商业竞争促使设计发展，设计的作用引起了社会的重视。1907年由进步的制造商和艺术家组织成立了设计联盟，从此真正的设计事业开始。第一次世界大战后，荷兰的“风格派”和德国的“包豪斯”两个著名的团体，在理论与技法上的探索对现代设计产生了深远的影响。

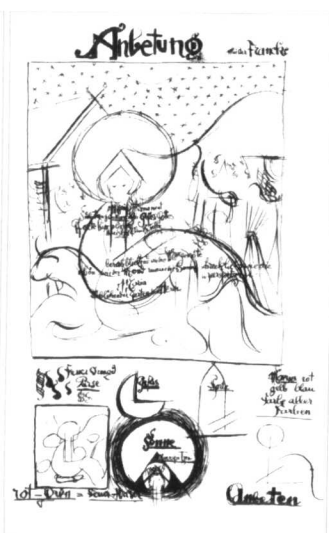
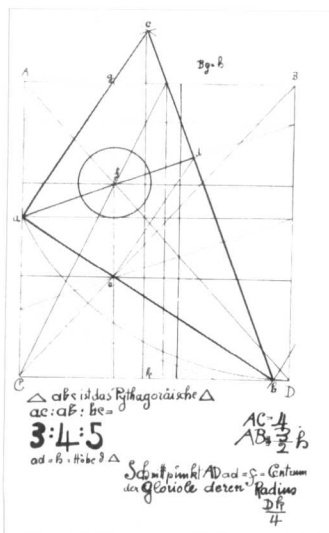
1919年，包豪斯设计学院的建立预示着为设计服务的设计素描教学的产生，观念、目的、素描的方法围绕着设计这片天地发展变化，突破了以“模拟说”为理论核心的学院派素描的条条框框，从此分流出了设计素描。

包豪斯的领军人物伊顿认为：“除了对形态的形和明暗作正确写实描绘的传统外，那些能充

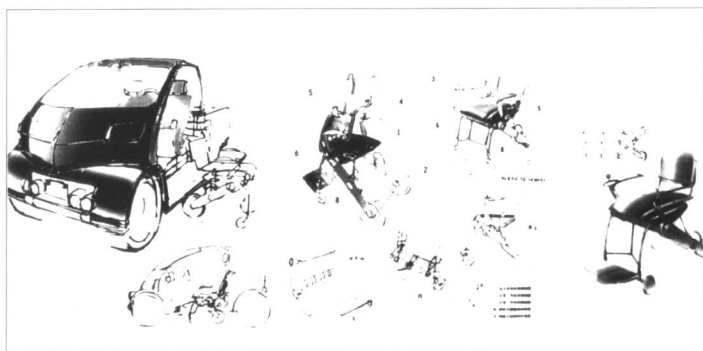
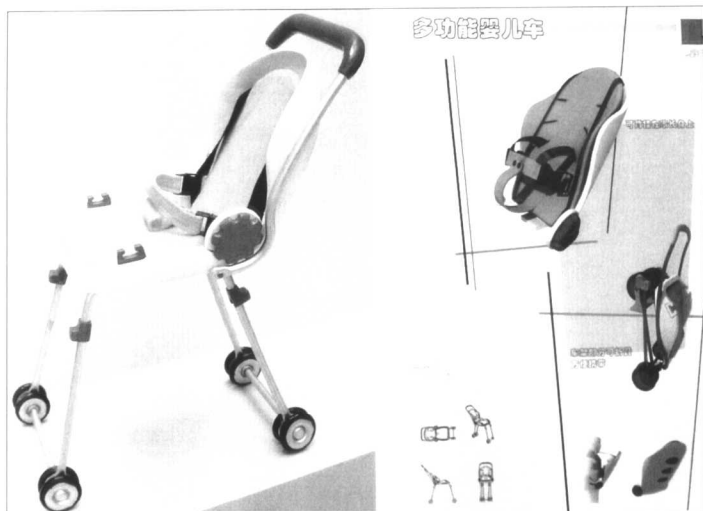
分表现出作者意志的造型——不管它是抽象还是具象训练，都应归于素描的范围，凡能成为艺术基

础的一切造型活动都可称为素描。”

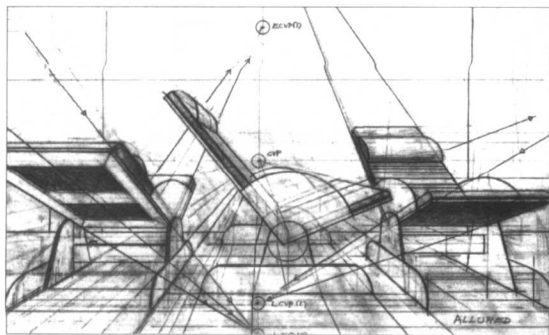
包豪斯设计素描作业

素描的“草图角色”并不是单一地为绘画服务，它可以为其他美术门类、艺术门类甚至生活中各种门类服务。如产品设计必须要有预想图——草图，从古代的青铜器到现代的家用电器，再到我们穿的球鞋、用的茶杯等，在它们产生之前都有设计家把产品的构想图样化，然后再进入制造的过程，草图是设计不可分割的部分。设计家为了使创造物更符合理想、更新颖，去吸引它的受众，在设计过程中就必须把头脑中各种各样的构想形象化，并记录在画面上，进行反复推敲，展开奇思妙想，通过比较、选择、修改，最终描绘出产品的预想图。因此，预想图是人类想像力的一种具体表现，是一种想像的绘画。人人都会想像，但具有丰富艺术性的想

产品预想图

像力不是与生俱来的。另外，形象思维中的想像力还需具体落实到画面，唯有通过训练才能真正提高想像能力。设计素描就是肩负想像力训练的素描。

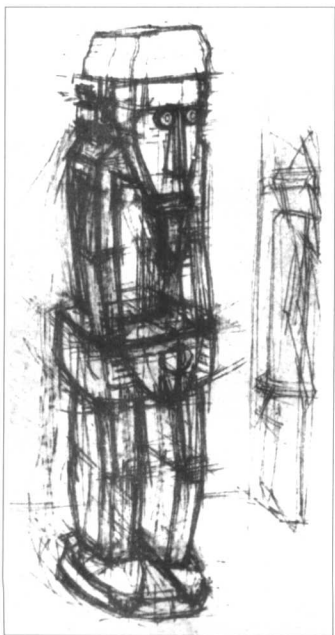
速写本上的产品构思

卡通草图

第二节 设计素描是集观察、思维表现为一体的基础造型训练

设计素描是围绕平面设计、立体设计所需的思维、观察与表现方法而展开的基础造型训练。观察、思维、表现是训练过程中不同性质的活动，又是互相联系的整体活动。或先有想法再去观察，然后去表现；或先有随意的涂抹，再依据涂抹的形象效果去思考，再去观察。观察是眼睛的活动，观察分观察生活和观察画面两个方向。

立体设计所需的空间想像能力

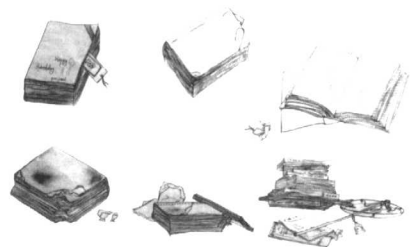

云的素描表现

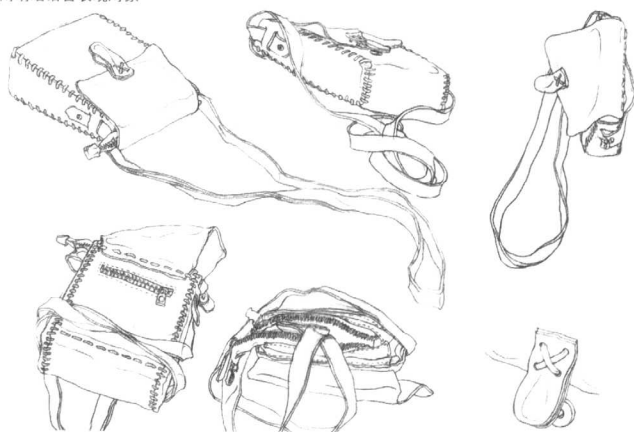
形象的表现也必须由眼睛来观察，再由大脑作出判断；形象的创造又必须有生活的积累，积累就要依靠观察，观察、思维、表现，你中有我，我中有你。虽然不可分割，但三者之间还是有相对的独立性，观察有观察的方法，思维有思维的方法，表现有表现的方法，在训练的过程中需分阶段专门进行。而在不同的阶段，三者仍然是联系在一起的，只是各有侧重。

用明暗语言表现对象

运用“时间观察法”观察一本书的变化

运动观察记录

剖视

速写本上的构思

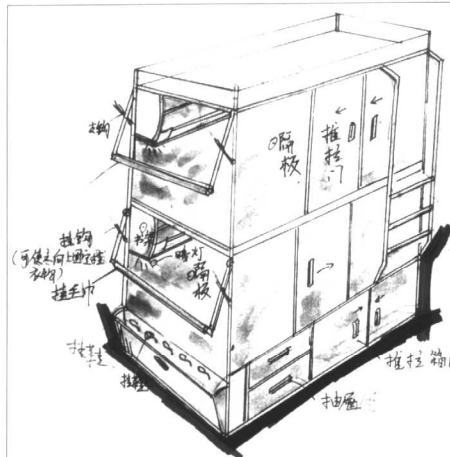
第三节 设计素描要培养自身的造型意识

设计素描从绘画素描脱胎而来,它与绘画有着密切联系,但它们的性质是有区别的。

首先我们从绘画艺术与设计艺术的创作过程进行比较,绘画是由画家自身有感而发,不受任何限制的艺术创作活动,而设计师是按某个产品、某个商品制造、宣传的总体设计要求进行的。设计目的是为促销商品以及制造新的产品服务,它成为商业设计的一部分,具有商业的属性。另外针对设计的不同对象还有特定要求与方向,所以是受限制的创作。因而为设计服务的设计素描,其目的、方向必然受其影响,其思维方法、表现方法、观察方法也必然围绕设计的要求而展开,形成了自身的造型意识、实用意识、功利意识。

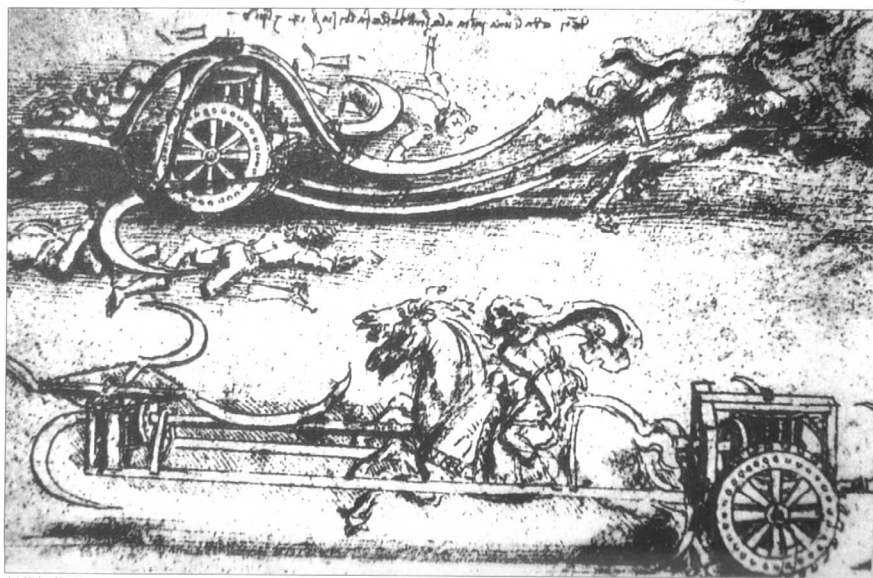
作品分析:大画家达·芬奇的《蒙娜丽莎》与他设计的割草机草图,明显是两种不同性质的画面,前者是画家通过塑造蒙娜丽莎流露了自己的情感色彩,同时又展示出自己的审美趣味及艺术的技巧;而后者是画家研究割草机的功能、结构、外形,目的是创造一个有用的东西。

速写本上的构思

小知识:

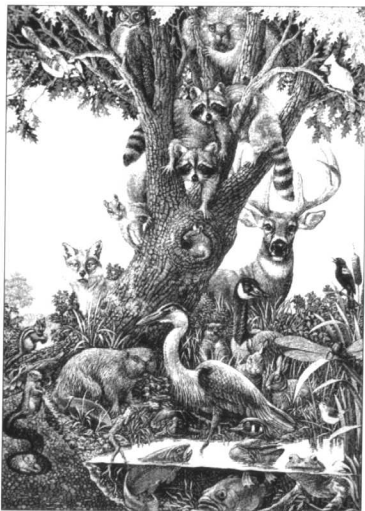
不同的设计专业,不同的设计对象,创新理念会有所不同。平面设计涉及的面广而内容丰富,创新可以从内容的组织、工具材料的尝试、画面的处理等方面展开。立体设计主要从自身的形体结构、材料、装饰变化着手,因此还应有具体的创新手法、创新意识。

割草机草图

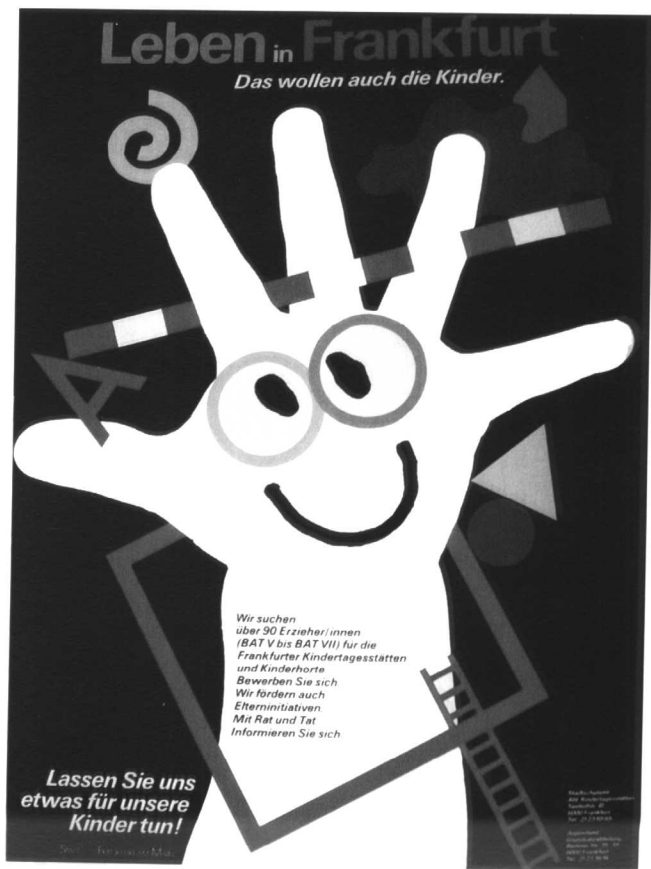

金特铎泽用布料塑造手的特殊形象

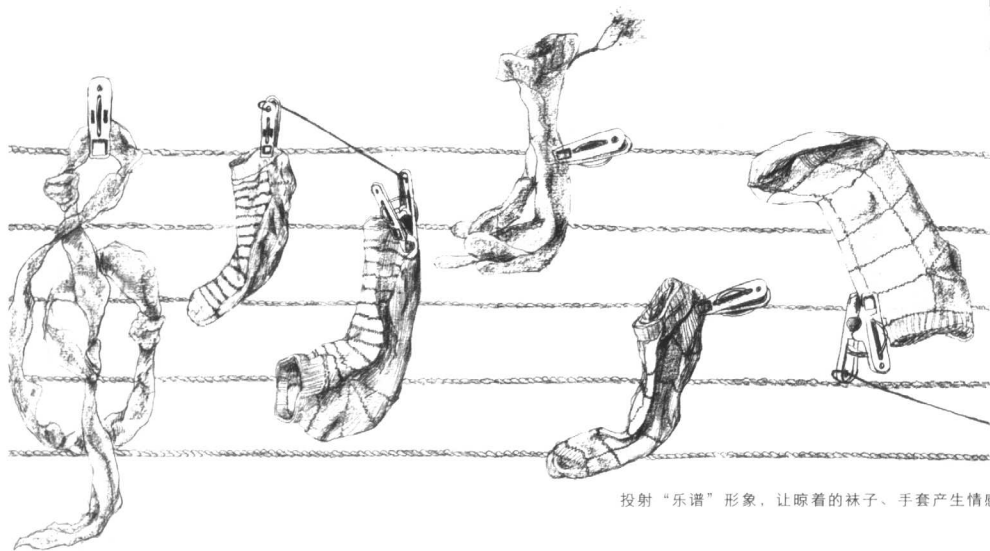

贾柯梅蒂的素描作品

在高度商品化的今天，商业竞争越来越激烈。商品包装设计、广告设计、商品造型设计是创新和吸引人们视觉注意的重要内容，引起了人们的高度重视，创新与抢眼成为设计的重点，创新的意识也自然融合到设计素描之中。作为为设计服务的设计素描训练，应把融入创新意识的造型训练作为另一个特点。

用拟人化的手段吸引人的注意力

投射“乐谱”形象，让晾着的袜子、手套产生情感。

第四节 设计素描要有效地传达情感

任何设计都是为人服务的，人是需要情感交流的动物，设计艺术就是一种情感交流的样式。那些设计的产品不仅是被使用的关系，也是人的伙伴；那些平面的设计更似生活中的一扇门，各种物象从中走近观众进行情感的交流。设计作品的交流方式，可以用歌唱和音乐作比喻，歌唱是一种直接而明确的传达情感内容

的方式，音乐是一种让人意会的间接传达感情的方式。所谓“歌唱”，就是用各种具象的内容，包括形式内容组织出来的形象语言。所谓“音乐”就是用一种抽象的形态组织让人产生感觉的形象。如生活中的优雅的小轿车，除了告诉人它是交通工具外，还奏出了它的“柔情”，让人赏心悦目。再如那些优秀广

告、招贴似乎就是你的朋友，面对着你说着动人的话。设计作品要表现情感色彩，首先设计者自身的情感要真，才能把打动人的感情糅合到设计中去；其次是对营造情感的各种材料、艺术处理的方法的把握，只有这样才能组织出生动的情感形象。在设计作品中，感情色彩如何调配，如何涂抹，都应该从设计素描开始。