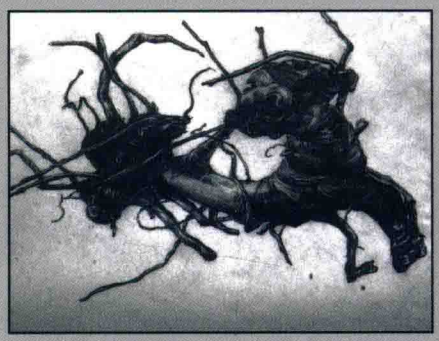
高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

设计素描

主编　王轩也　易单



華中科技大學出版社
http://www.hustp.com

高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

设计素描

主　编　王轩也　易　单
副主编　汪　姝　李　飞　周　璐
参　编　柳　薇　魏艳芝　安　静

Sheji Sumiao

J214
727

華中科技大學出版社
http://www.hustp.com
中国·武汉

内容简介

本书围绕艺术设计各专业的共性展开，主要内容包括设计素描概述、结构素描、全因素素描和想象素描等。本书强调设计素描与传统素描的异同。通过学习，培养学生的观察能力、思考能力、表现能力和创造能力。另外，结合学生的实际情况，在强调设计素描实用性的同时兼顾知识的交叉性、系统性和延展性，启发和引导学生自觉去理解设计素描的学习目的和意义，并逐步使学生具备设计师的基本素质，为今后的艺术设计打下坚实的基础。

图书在版编目（CIP）数据

设计素描 / 王轩也，易单主编. — 武汉 : 华中科技大学出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5609-9724-7

Ⅰ.①设… Ⅱ.①王… ②易… Ⅲ.①素描技法—教材 Ⅳ.①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 147231 号

设计素描 王轩也 易单 主编

策划编辑：袁 冲
责任编辑：胡凤娇
封面设计：龙文装帧
责任校对：曾 婷
责任监印：张正林
出版发行：华中科技大学出版社（中国·武汉）
武昌喻家山 邮编：430074 电话：（027）81321915
录 排：龙文装帧
印 刷：湖北新华印务有限公司
开 本：880 mm × 1 230 mm 1/16
印 张：6.5
字 数：200 千字
版 次：2014 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
定 价：42.00 元

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线：400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

目录

SHEJI SUMIAO

1 **第一章　设计素描概述**

第一节　关于素描　/2
第二节　关于设计素描　/5
第三节　课程目的与要求　/6

11 **第二章　结构素描**

第一节　关于结构　/12
第二节　关于肌理——“看”与局部微观　/23
第三节　关于解构　/32

41 **第三章　全因素素描**

第一节　全因素素描发展历史　/42
第二节　关于光影　/43
第三节　关于空间　/46
第四节　关于质感　/48

55 **第四章　想象素描**

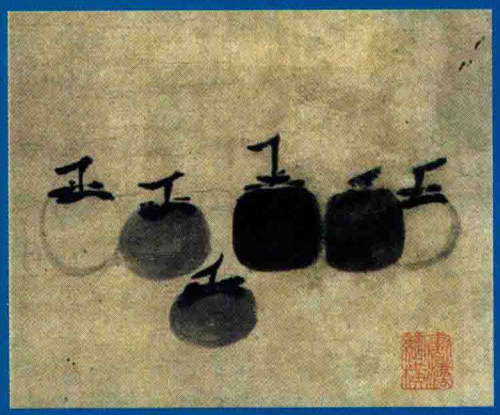
第一节　拟人素描　/56
第二节　自我镜像——五官重构　/73

98 **参考文献**

第一章

设计素描概述

SHEJI SUMIAO GAISHU



此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

第一节 关于素描

素描是一个古老的话题，可以从法国拉斯科的洞窟壁画一直聊到马塞尔·杜尚的小便池。关于素描的论述很多，不同的历史时期，不同的艺术流派，甚至不同的艺术家对素描的定义也都不同。艺术家虽然对素描的定义各不相同，但是他们对素描的重视却是一致的。

1. 作为独立艺术表现形式的素描

素描的表现工具简便，表现手法灵活多样，很少受时间和空间的限制，可以把艺术家的想象力和创造力最大限度地表现出来，如南宋牧溪的《六柿图》（见图 1–1）。艺术史上的经典素描作品数不胜数，热衷素描的艺术家更是不胜枚举。法国印象派大师埃德加·德加说："我不需要悼词或什么东西，只希望在我的墓上写一句话：他从内心里热爱素描。"其作品如图 1–2 所示，可见素描的独特魅力。

2. 作为创作草图的素描

学过古典油画或者对美术史有一定研究的人都知道，要创作一幅古典油画需要做一系列的准备工作，这包括若干的草图、习作，准备充分之后才能画出完整的素描稿，要求有准确的结构、明暗和体积空间关系，并以此作为基础逐步"罩染"色彩，从而最终完成。

3. 作为研究手段的素描

素描也可作为研究手段，比如，文艺复兴时期的达·芬奇的手稿。我们发现，达·芬奇画的素描手稿不仅涵盖解剖学、植物学、地质学、机械学的内容，还有很多发明创造，很显然，这些素描的意义已经不仅仅是一幅绘画作品或者草图了，更多体现了创作者的研究手段和成果，如图 1–3 至图 1–5 所示。

4. 作为训练方法的素描

学院派把素描引入教学体系并非偶然，素描作为视觉艺术必须以形象为语言来揭示事物的本质。在这种理念的传承过程中，素描作为一种直接、有效、可操作的手段受到青睐，甚至逐渐形成了具有独特风格的学院派素描。

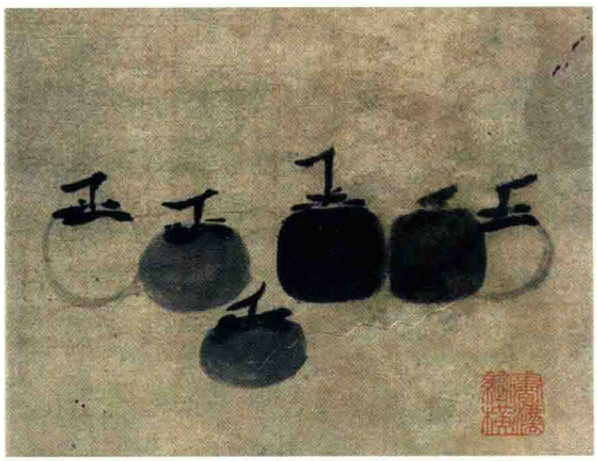


图 1–1 《六柿图》［南宋］牧溪

图 1–2 ［法］埃德加·德加的素描作品

图 1–3 《伊莎贝拉》 ［意大利］达·芬奇

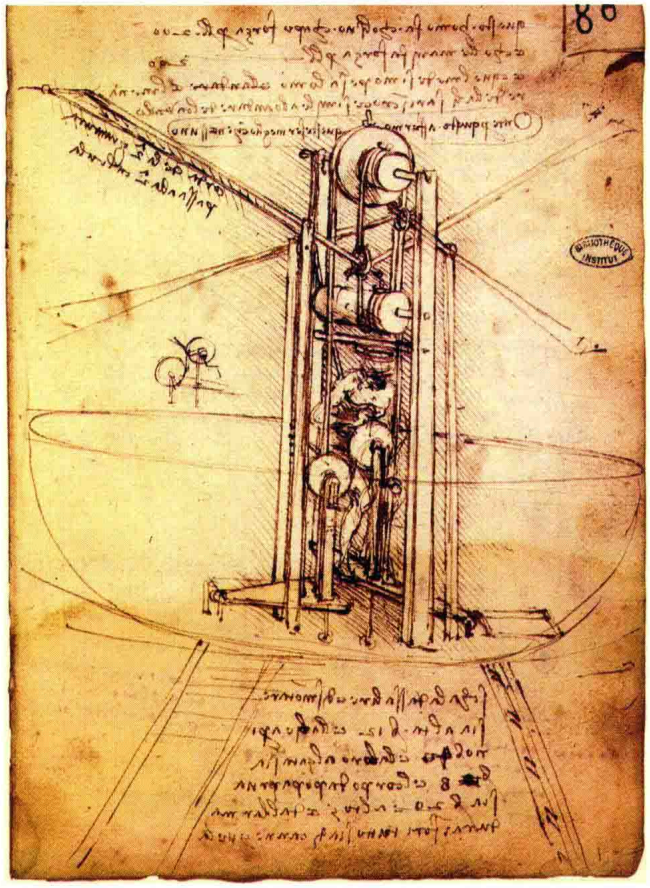


图 1–4 ［意大利］达·芬奇的手稿(一)

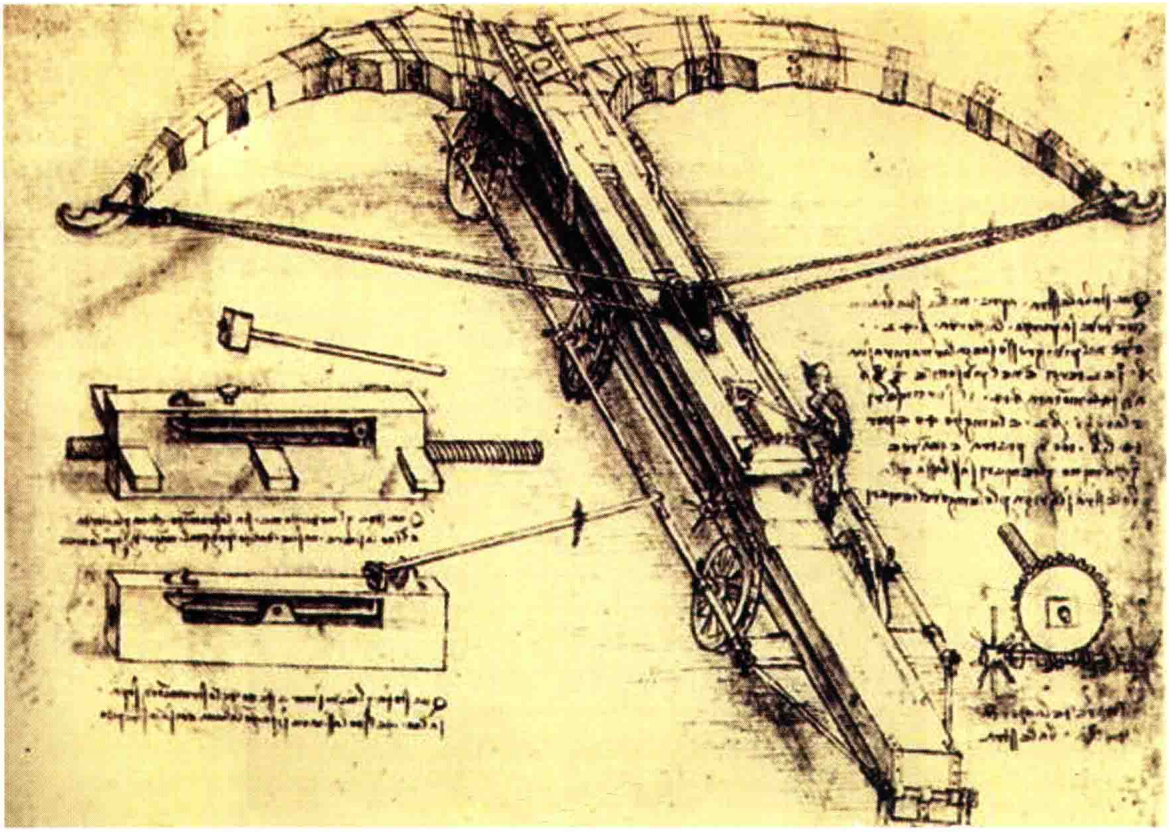


图 1–5 ［意大利］达·芬奇的手稿(二)

第二节
关于设计素描

设计素描，以比例尺度、透视规律、三维空间观念，以及形体的内部结构剖析等方面来表现新的视觉传达与造型手法，训练绘制设计预想图的能力，是一门表达设计意图的专业基础课。设计素描适用于一切立体设计专业（如产品设计、造型、雕塑等），以透视和结构剖析为手段，从客观事物的具象形态中再现形式美感。从图 1–6 至图 1–8 中我们不难看出传统设计素描对比例、尺度、透视等理性因素的重点强调。除此之外，设计素描还带有很强的目的性，即为设计服务。从这种角度讲，设计素描相对于绘画性素描有更强的指向性。

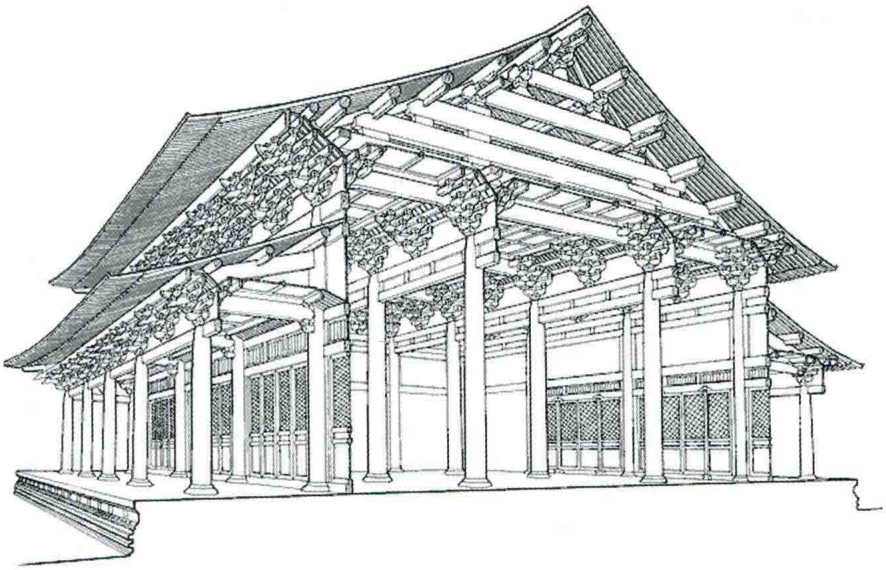


图 1–6　《营造法式》大木作殿堂结构示意图（一）

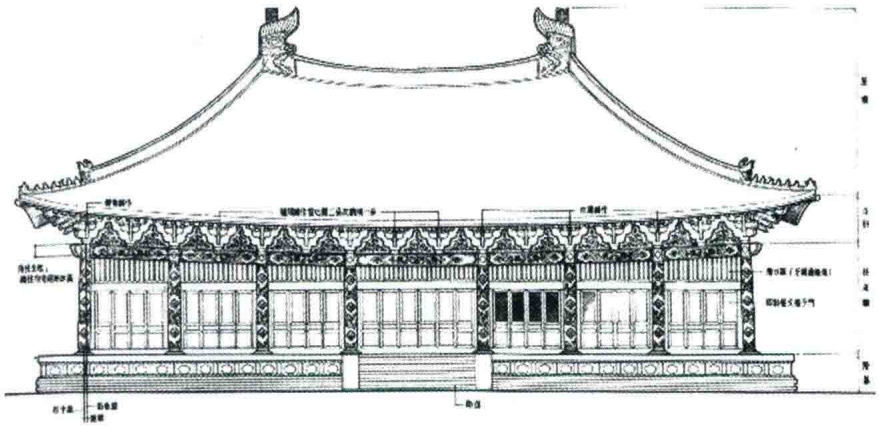


图 1–7　《营造法式》大木作殿堂结构示意图（二）

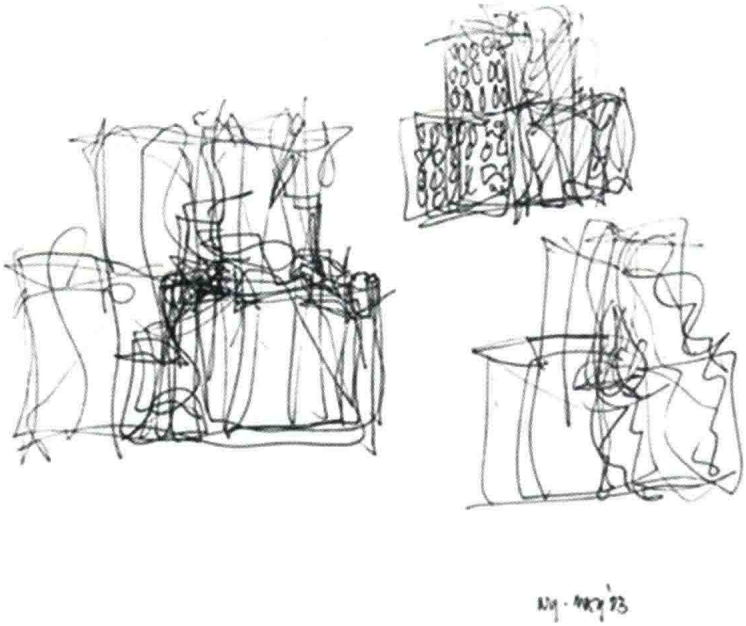


图 1–8 ［加拿大］弗兰克·盖里的速写作品

第三节
课程目的与要求

通过设计素描练习，使学生逐步掌握一定的观察方法、思维方法和表现方法。在练习过程中，教师不能一味地要求学生将表现对象刻画得多么真实具体和准确，而是要求学生在练习过程中学会科学有效的工作方法，逐渐从封闭的思维中解放出来，从而为以后的学习和设计做准备。

在正式开始学习本课程之前，首先要求学生完成身份转变，即从美术高考的单一模式中解脱出来。以艺术史为线索，通过具体的艺术、设计作品赏析，打破常规的审美标准，重新构建审美体系。在本课程实践中，教师可以适当鼓励学生尝试一些不一样的观察方法。例如，鼓励学生调整视点和视角来体验宏观和微观的视觉差异，或者鼓励学生尝试一些不同的材料工具来体验画面效果，或者鼓励学生调整作画时间或调整画幅来体验感性和理性的差异。目的就是使学生逐渐放弃他们所熟悉的三个小时考试的套路，慢慢找到属于自己的作画感觉，并从中发现艺术的乐趣。学生优秀习作欣赏如图 1–9 至图 1–11 所示。因此，教师在教授本课程之初，应要求学生明确“好”和“坏”的标准是不存在的，要减轻心理负担，在反复的试错中所呈现出来的多样性才是本课程的闪光点。

作为教材，在内容设置中要考虑整体的逻辑性和可操作性，根据学生的实际情况，并结合教学经验，编者选择了一些较为典型的内容用来训练，注重培养学生的感性思维和理性思维的协调统一与循序渐进。

图 1-9　学生优秀习作(一)　余娇龙(学生)

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

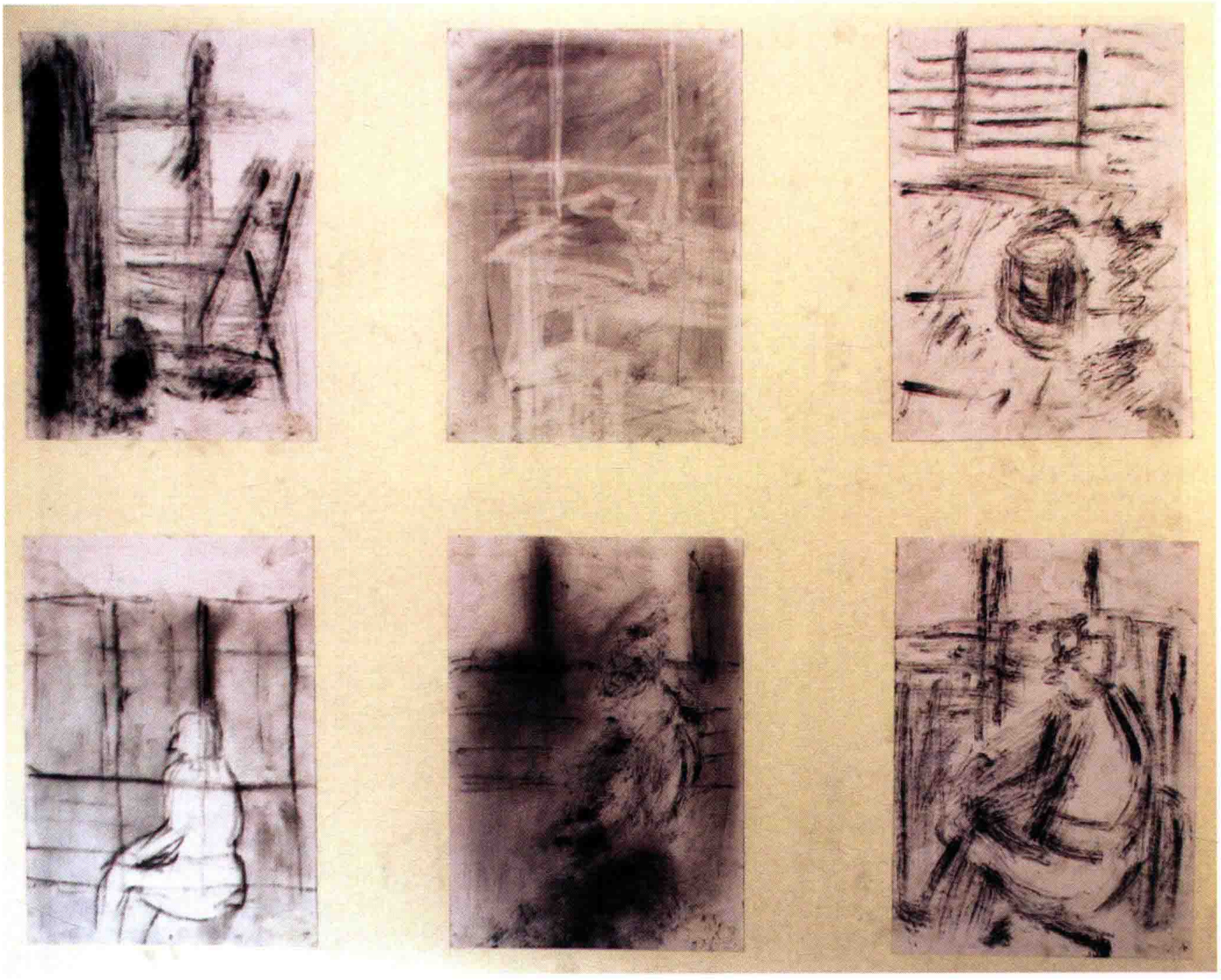


图 1-10　学生优秀习作(四)　李玺(学生)

图 1-11　学生优秀习作(五)　李雪霏(学生)

第二章

结构素描

JIEGOU SUMIAO

第一节 关于结构

对物体结构的分析应从物体的形态出发，以几何的观念分解、综合物体的结构，力求理解物体的基本状态，通过提炼与概括将具有复杂表面的物体简单化，将物体的造型归纳成各种简单的几何形体块，明确几何形体块之间的关系。同时，注重物体内在构成关系的分析与表现，深入物体内部并运用透视原理，对其内部进行分析。

1. 结构的定义与分类

结构既是一种观念形态，又是物质的一种运动状态。结是结合的意思，构是构造的意思，合起来理解就是意识形态世界与物质世界的结合构造。因此，结构在意识形态世界和物质世界得到了广泛应用。在素描范畴里，结构指的是形体的内部构筑方式及形体的空间存在形式，决定了形态的外部造型特征。在素描的诸多造型因素中，结构是最有制约力与表现力的造型要素之一，是不受外部客观因素影响而独立存在的造型因素，它本质地、客观地决定着物体形体的造型特征。在造型表现中，事物本身的结构组织就是一种形式美。

当我们在观察物体的时候，排除自然光影、肌理与明暗的干扰，剔除了这些非形态本质的因素，物体的形态仍然存在，其立体结构仍然不变。传统的素描将这些因素都混杂在一起，容易引起表象的描摹。德国文艺复兴大师阿尔布雷特·丢勒曾经说过："任何人除非进行过大量研究，全面充实自己的头脑，否则他注定不可能凭空想象，制作出美丽的图形。"如图 2–1 至图 2–3 所示，我们从达·芬奇的手稿里就能看出他对物体结构的深入研究，可以看到达·芬奇用类似观察日记的方式，摒弃了自然光影、肌理与明暗，对形体构造的秩序进行了详尽的探索。这种作画方式不同于我们所习惯的对景写生，类似草图和日记，有利于我们日常的观察和积累。

除此之外，在对结构秩序的探索中，现代绘画之父保罗·塞尚探索以一种永恒不变的形式去表现自然。他寻求在画面上建立一种坚固的构架，把自然物象剖析为圆柱体、球体、圆锥体和几何体块，剥离无关紧要的细节，借助物体的轮廓结构以基本的形态关系重新安排各种物象之间的关系。如果说印象派画家的作品是将轮廓线变得模糊的话，而保罗·塞尚则是重新恢复或者说是重新建立起轮廓线。他是以客观观察去研究自然，并更进一步抽离事物的本质，而不是照抄自然，在画面中把自然物象的内在构造及其之间的相互关系表现出来。他十分注重表现物象的结实感和画面的深度感，如图 2–4 所示。为此，他完全摒弃了由布鲁内莱斯基引入绘画领域的线性透视法，使物象的体量感在绘画中重新占有统治地位。这种体量感不是靠线条表现出来的，而是靠创作者自由组合的色块表现出来的。为此，保罗·塞尚被称为印象主义的坚实派。

同时，物体的结构又可分为自然形态的结构和人工形态的结构。就每个物体而言，结构又可分为外部结构和内部结构。学生在素描学习中，对事物外部结构的研究大大增进了他们客观地理解形体与空间、个体与主体之间的关系，从而使学生在感性思维的基础上多了理性观察；学生对事物内部结构的分析则大大提高了他们对空间组织的构建能力。本节以研究人工形态的结构为主。

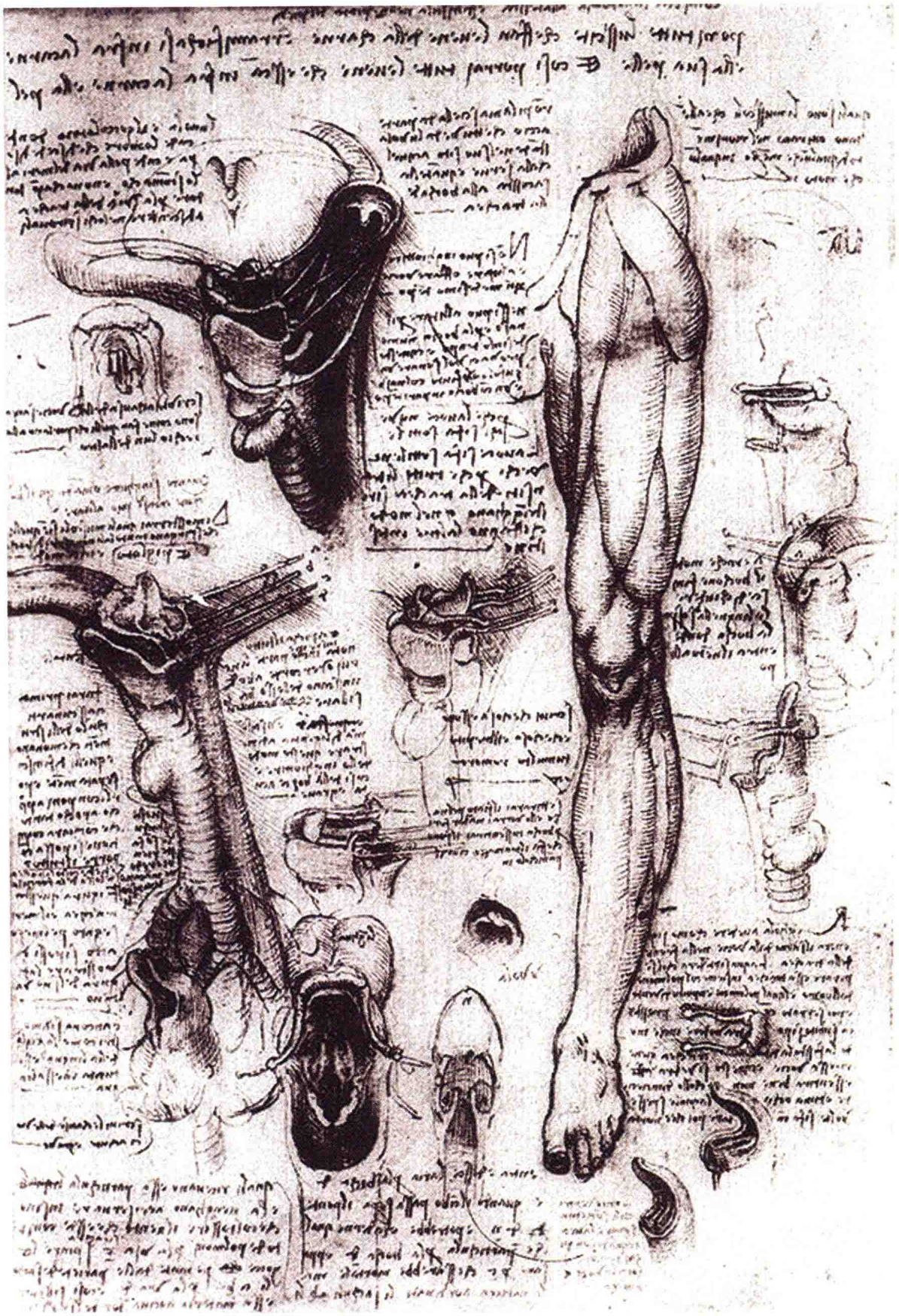


图 2–1 ［意大利］达·芬奇的手稿(三)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com