

新版 高等院校设计专业系列教材

设计素描

唐鼎华 著

上海人民美術出版社

Shanghai People's Fine Arts Publishing House

唐鼎华 著 新版高等院校设计

设计素描

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 唐鼎华著. — 上海: 上海人民美术出版社,
2015.5
新版高等院校设计专业系列教材
ISBN 978-7-5322-9431-2

I. ①设… II. ①唐… 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(2015)第063265号

新版高等院校设计专业系列教材

设计素描

著 者: 唐鼎华

策 划: 黄 淳

责任编辑: 潘 毅

装帧设计: 张 静 毛 溪

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海市长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海海红印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 8.75印张

版 次: 2015年5月第1版

印 次: 2015年5月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-9431-2

定 价: 29.00元

目 录

- 第一节 何谓设计素描 / 8
- 第二节 设计素描的形成与发展 / 14
- 第三节 平面、立体设计与素描 / 20
- 第四节 设计素描的功能与要求 / 24
- 第五节 设计素描的教学目的与任务 / 28

第一章 对设计素描的把握

- 第一节 对造型的认识 / 34
- 第二节 眼睛与造型的关系 / 40
- 第三节 线造型与人对线的感受关系 / 44
- 附：线造型材料与技术 / 50
- 第四节 明暗造型与生活中的明暗关系 / 54
- 附：明暗素描的材料与技术介绍 / 64
- 第五节 画面与造型的关系 / 69

第二章 设计素描造型的基础知识

第一节 平面设计中的形象语言 / 78

第二节 形象思维从观察开始 / 90

第三节 形象语言的组织 / 96

第四节 形象语言中的创新意识 / 104

第三章 设计素描与平面设计接轨

第一节 立体设计对设计素描的要求 / 110

第二节 关心事物的机能关系 / 116

第三节 立体造型中的形式美 / 122

第四节 关心生活与设计素质 / 134

第四章 设计素描为立体设计服务

唐鼎华 著 新版高等院校设计

设计素描

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 唐鼎华著. — 上海: 上海人民美术出版社,
2015.5

新版高等院校设计专业系列教材

ISBN 978-7-5322-9431-2

I. ①设… II. ①唐… 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(2015)第063265号

新版高等院校设计专业系列教材

设计素描

著 者: 唐鼎华

策 划: 黄 淳

责任编辑: 潘 毅

装帧设计: 张 静 毛 溪

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海市长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海海红印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 8.75印张

版 次: 2015年5月第1版

印 次: 2015年5月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-9431-2

定 价: 29.00元

序

叶萍

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。经历近三十年的发展,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。

2015 年 4 月于无锡

目 录

- 第一节 何谓设计素描 / 8
- 第二节 设计素描的形成与发展 / 14
- 第三节 平面、立体设计与素描 / 20
- 第四节 设计素描的功能与要求 / 24
- 第五节 设计素描的教学目的与任务 / 28

第一章 对设计素描的把握

- 第一节 对造型的认识 / 34
- 第二节 眼睛与造型的关系 / 40
- 第三节 线造型与人对线的感受关系 / 44
- 附：线造型材料与技术 / 50
- 第四节 明暗造型与生活中的明暗关系 / 54
- 附：明暗素描的材料与技术介绍 / 64
- 第五节 画面与造型的关系 / 69

第二章 设计素描造型的基础知识

第一节 平面设计中的形象语言 / 78

第二节 形象思维从观察开始 / 90

第三节 形象语言的组织 / 96

第四节 形象语言中的创新意识 / 104

第三章 设计素描与平面设计接轨

第一节 立体设计对设计素描的要求 / 110

第二节 关心事物的机能关系 / 116

第三节 立体造型中的形式美 / 122

第四节 关心生活与设计素质 / 134

第四章 设计素描为立体设计服务

第一章 对设计素描的把握

第一节 何谓设计素描

第二节 设计素描的形成与发展

第三节 平面、立体设计与素描

第四节 设计素描的功能与要求

第五节 设计素描的教学目的与任务

第一章 对设计素描的把握

第一节 何谓设计素描

一、丰富的素描语言

比较是认识事物、判断对象特性的一种方法。从书中所展示的数张素描图片来看，会有几种不同的感觉和感受：

1. 不同的表现对象对应不同的情感表现

描绘的对象有人物、有景物、有动物，那些被表现的人物、景物、动物，显露着作者的激情或隐含着作者的情感，而那些描绘人类创造出来的物象，表现出的则是作者的智慧。

2. 不同的功能要求不同的完整度

画面完整丰富的程度不同，有些细腻有些粗略，那些潦草不完整的可谓草图或草稿。

充满感情的纯绘画素描

传统素描

画家的素描作品

欧洲早期素描作品

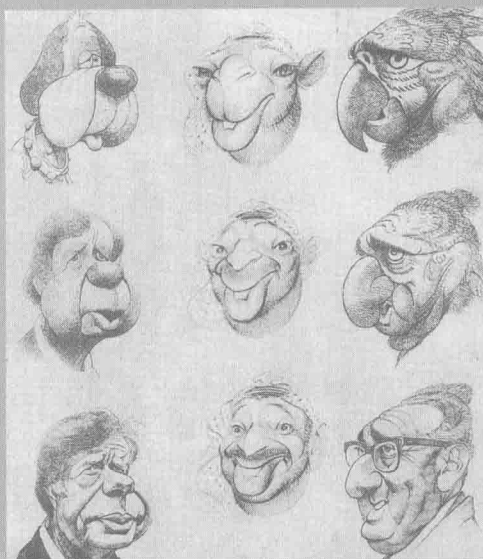
3. 不同的内容对应不同的视觉传达

内容不同,有的是最为熟悉的内容,有素描石膏像、静物、头像等。形象写实却很少有个性,似乎千篇一律,让人视觉上感到疲劳,心理上会十分厌倦。

有的是充满新鲜感的素描内容,有创意的一路,也有观察思考的一路,再有分析实验的一路等。那些画面横溢着人的想象能力,表现手段又多样化,造成视觉上的奇特刺激,也反映了一股探索的精神。

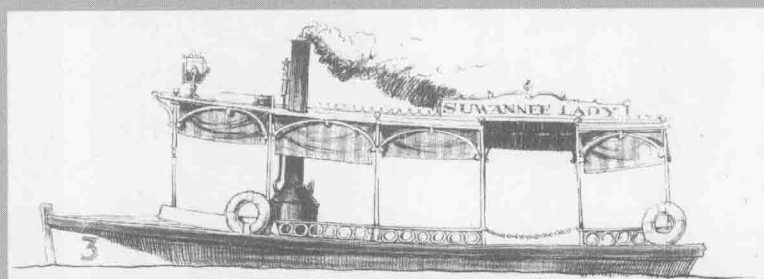
意识创新

为动漫设计的素描作品

为设计服务的结构素描

二、设计素描的类型

1. 设计预想图（结构素描）

在这些画中，有一类是为设计服务的素描，其中描绘器具、建筑等功能最为明确。这些画面中的形象，不是参照自然物象的描摹，而是从设计师头脑中想象出来的，是用素描的手段表现出来的新生事物的构想形象。它的目的是通过把将要变为客观实体的创造物事先展示出来进行推敲，为创造物达到理想的境界服务。它属事前的一种准备，是设计的范畴。

2. 创意素描

画面中的内容违反生活规律，充满荒诞的臆想，制作上吸收了现代绘画技巧，它们为平面设计服务。一般围绕宣传某一商品而展开丰富的想象，是商品广告的前期准备或前期训练。

3. 设计造型训练

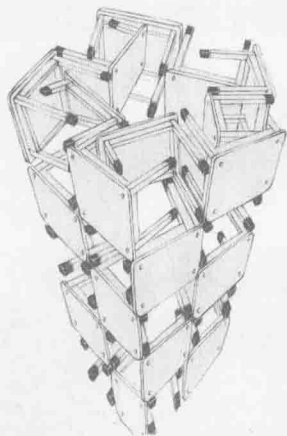
设计院校设计素描课程中的作业，它与纯绘画专业所训练的石膏、静物、头像等相比，训练、研究的方向大多围绕形象语言构成原理，有着明确的为设计服务的目的。

4. 设计速写

那些潦草、不完整的草图，是大脑构思的外在反映样式，其不追求技术上的深奥，只是快速地把头脑中的构想记录下来。它不仅用于纯绘画的前期准备，更适用于造型设计构思过程中的反复推敲。当头脑中的构想像火花一样不断闪现之时，需要快速地用笔转化为形象。因而，受时间的限制，笔下形象只能是粗略的。那些潦草不完整的形象因其数量多、内容又各异，因而为比较创造了条件，成为反复推敲的外在表现。又因其不完善成为不断激发新的构想的内在机制。草图就是构想，又是展示构想过程的样式，并成为设计素描中的一种样式。

小知识：设计一词译自英语 Design，其中文含义包括设计、计划、草图、素描、结构、构想、样本等。

tips

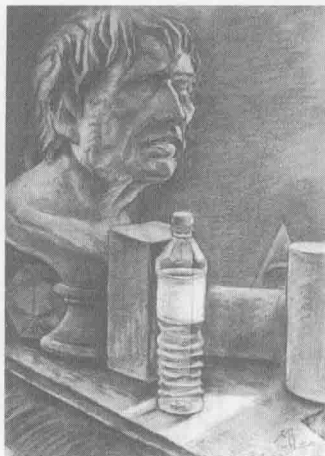
江南大学设计学院 设计素描作业

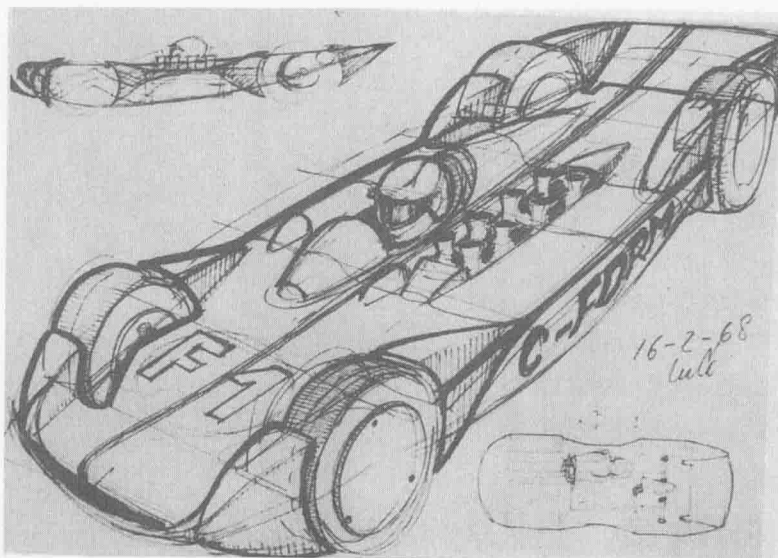
静物素描

静物素描

石膏与静物组合素描

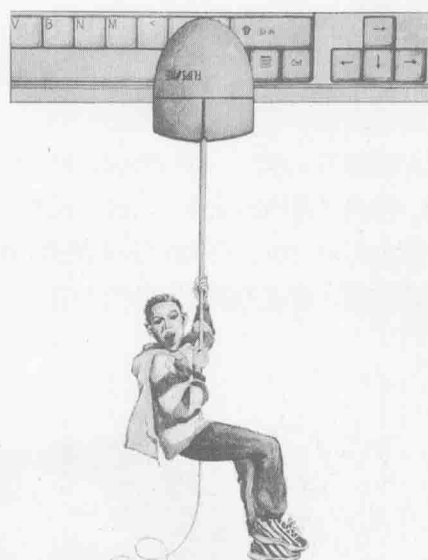
汽车构想草图

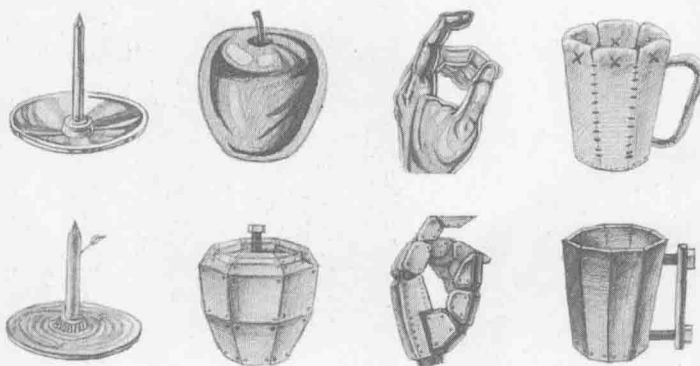
围绕材质变化训练的作业

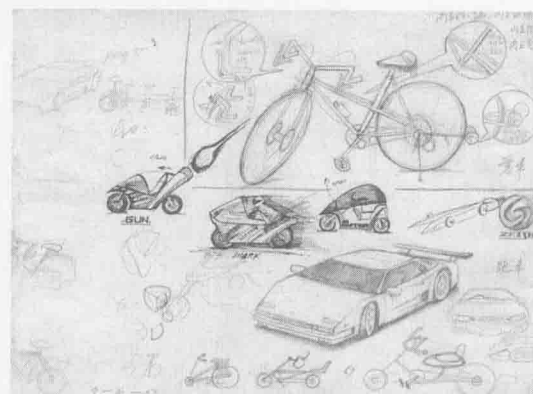
速写本上的构想草图

为平面设计服务的想象素描

速写构想草图

速写构想草图

三、素描与设计素描的区别

1. 情感表达的程度不同

设计素描脱胎于素描,属素描的一个分支。设计素描与素描相同,都是用单色表现对象为特征的。但是设计素描与素描之间的不同点又在哪儿?

再看那些纯绘画类的素描画面,从人物形象的塑造到外在的线条笔触,都反映出画家对生活的感受,对具体对象的感受及画家个人感情色彩的渗透。所谓艺术是一种情感的样式、是画家与观众进行情感交流的样式。

相比较,设计素描中表现创造物一类的画面情感色彩就不明显,仅能从形状的刚柔紧松的节奏变化中感受设计师情感的投射。而在为商品宣传服务的平面设计类设计素描中,同样可以看到设计师对生活的感受及情感色彩的渗透。因为设计是人为的设计,平面设计的各种样式都是商品与人连接的桥梁,只是在情感交流的背后有着明确的推销目的。

2. 创作的动机不同

把这些素描作品放到纯绘画的创作过程与设计创作的过程中来进行比较,纯绘画是画家从生活中感受到生动、感人的事情,从内心有感而发,是一种自发的创作行为,是“我”要画;而设计是由厂家、商家委托设计师为产品宣传进行设计,是“他人”要我设计(其中包含着他人的要求)。由此造成要求不相同、创作思路不相同、表现方法不相同,因而也影响了为它们服务的素描,那些为设计服务的素描从素描中自然而然地分离出来,形成了素描的分支——设计素描。

通过比较分析,目的在于看清设计素描与纯绘画素描的不同,更好地把握住设计素描为设计服务的本质。

