

# 设计素描新题新解

主编 范川 编著 张斌

NEW

CASES

AND

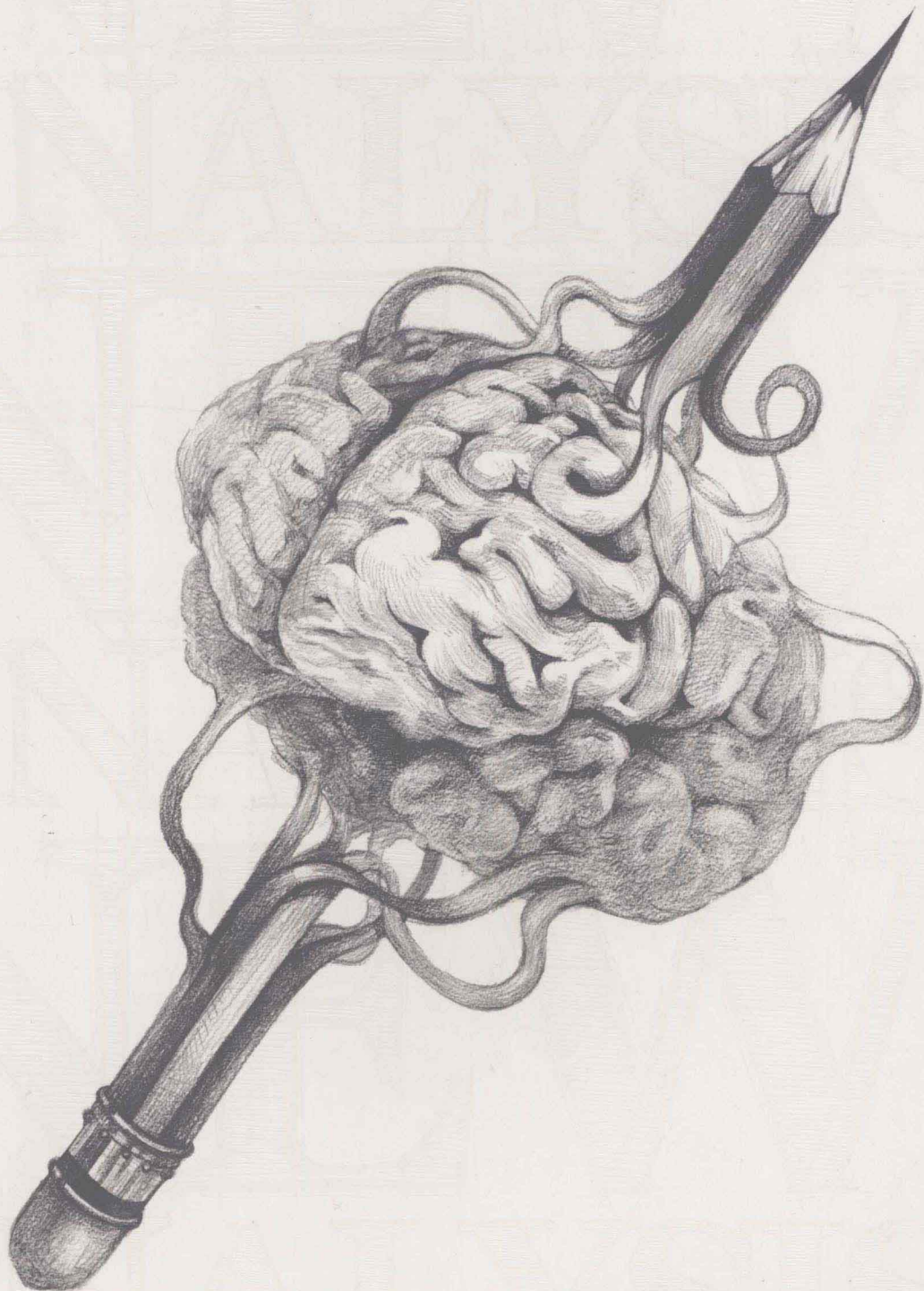
NEW

ANALYSIS

ON

SIGN

SKETCH

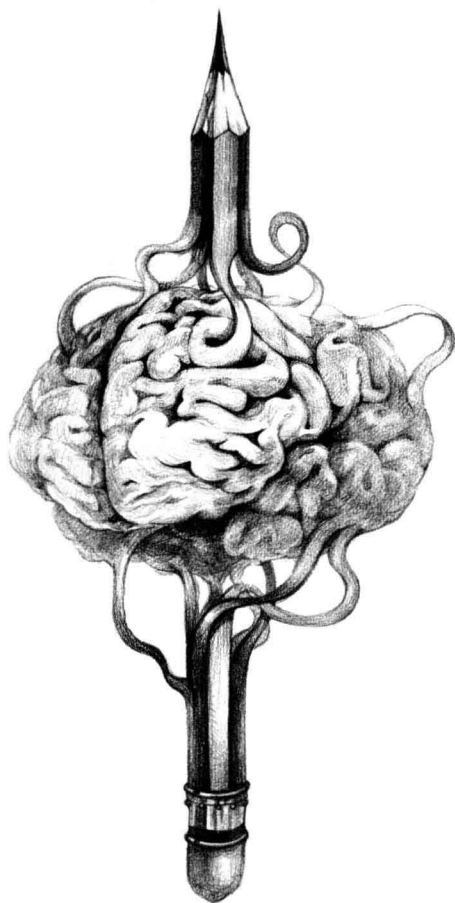


中国青年出版社  
CHINA YOUTH PRESS



中青雄狮

# 设计 素描



# 新题 新解

主编 范川 编著 张斌

**律师声明**

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

**侵权举报电话**

全国“扫黄打非”工作小组办公室  
 010-65233456 65212870  
 http://www.shdf.gov.cn  
 中国青年出版社  
 010-59521012  
 E-mail: cyplaw@cypmedia.com  
 MSN: cyp\_law@hotmail.com

**图书在版编目(CIP)数据**

设计素描新题新解 / 范川主编；张斌编著. —北京：中国青年出版社，2012.12  
 ISBN 978-7-5153-1170-8  
 I. ①设… II. ①范…①张… III. ①素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214  
 中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第253379号

**设计素描新题新解**

范川 / 主编 张斌 / 编著

出版发行： 中国青年出版社  
 地 址：北京市东四十二条21号  
 邮政编码：100708  
 电 话：(010) 59521188 / 59521189  
 传 真：(010) 59521111  
 企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司  
 策划编辑：王海强  
 责任编辑：田 野 郑雪梅  
 书籍设计：六面体书籍设计 彭 涛 王玉平  
 印 刷：北京建宏印刷有限公司  
 开 本：787 x 1092 1/16  
 印 张：11  
 字 数：60000  
 版 次：2013年1月北京第1版  
 印 次：2013年5月第2次印刷  
 书 号：ISBN 978-7-5153-1170-8  
 定 价：66.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: www.lion-media.com.cn

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体

封面用字包括: 方正清刻本悦宋简体、方正准雅宋

# 序

上世纪八十年代中期上海人民美术出版社翻译出版了《设计素描》，这部由瑞士巴塞尔设计学校编写的基础教学大纲对于我国设计院校的素描教学产生了较大的影响。与传统的素描教学有所不同，该“大纲”更强调透视在认识形体以及表现形体中的重要意义，更强调通过几何形态由简至繁的认知与描绘的过程，更为理性也更富逻辑性。在弱化了对于光影、色调和质感等表面因素的描绘和依赖的同时，提高了初学者对于结构关系的理解和形体变化的认识，有效地避免了学生们陷入见黑画黑、见白描白的尴尬境地，加快了初学者学习的进程。

尽管其优势十分明显，但问题也依然存在，当理性和逻辑性被强化和彰显的同时，第一印象中的错觉，微妙的变化和生动的感受就有所削弱，艺术性也会随着个性化倾向的被抑制而降低。因此，在我们倡导理性认识的同时还应该有意识地培养和发现那些有趣和个性化的东西。其实，瑞士人在教材的后半程中选择了更多的自然物象，对于描绘的要求也更倾向于节奏、丰富感、表现性和生动的活力。

近年来设计类各院校的素描考试大多采用默写的形式，凸显了素描表现中理性认识、形象记忆、构图组合的因素和能力，这与《设计素描》的理念和宗旨比较近似，正因如此，该教材也获得了越来越多的关注和重视。从原则上讲今天的素描考试并没有规定具体的表现形式，偏于理解或强调感觉都可以受到认可并取

得好的成绩，学生们都能够展现出描述的能力、独特的观念和个人的情趣才是学校和老师希望和愿意看到的情景。

认识、学习和训练的切入点很多，传统素描的观察和描绘，设计素描的理解与表述以及各种类型的想象与表现都在不同的方向为我们打开了感知和传达的路径，也让我们看到了事物存在不同侧面。殊途同归，素描训练的目的在于提高我们的感受力和表现力，各种方法只要有效都可以使用，或许，我们应该做不同的时期、不同的阶段有针对性地选择和变幻不同方式，全面和富有成效地提高素描的表现力以及塑造形象的水平。

这本《设计素描新题新解》通过摄影选景、线描组织、理解结构和形体描绘等阶段的研究和演进，试图寻找素描默写表现的有效方法，强调在此过程中对于构图关系和画面结构的理解和应用。从学生的作业来看已经一定程度上达到和实现了教学的目的和初衷。

希望本书的出版能够对将要参加考试的同学有所帮助。

张歌明

(清华美院视觉传达系副教授 硕士研究生导师)

2012年7月20日

# 目录

## ■ 第一章

### 设计素描概述

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 一、定义 .....            | 6 |
| 二、题型分析 .....          | 6 |
| 1. 以日常静物为主的默写表现 ..... | 7 |
| 2. 氛围渲染和故事性的塑造 .....  | 7 |
| 3. 自主构图能力和质感表现 .....  | 8 |
| 三、出题趋势 .....          | 8 |
| 1. 向静物默写方面发展 .....    | 9 |
| 2. 不指定具体物体的范围命题 ..... | 9 |

## ■ 第二章

### 设计素描新解

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、概述 .....           | 10 |
| 二、设计素描训练要点 .....     | 11 |
| 1. 造型的生动 .....       | 11 |
| 2. 构图的生动 .....       | 12 |
| 3. 创意的生动 .....       | 13 |
| (1) 对于主体物选择的创意 ..... | 13 |
| (2) 对于画面故事性的创意 ..... | 15 |
| 4. 气氛的生动 .....       | 16 |
| 三、设计素描的训练步骤 .....    | 17 |

## ■ 第三章

### 摄影训练

|                  |    |
|------------------|----|
| 一、概述 .....       | 18 |
| 二、平面构成摄影训练 ..... | 18 |
| (1) 生活中的点 .....  | 18 |
| (2) 生活中的线 .....  | 19 |
| (3) 生活中的面 .....  | 20 |
| 三、质感肌理摄影训练 ..... | 21 |
| 四、生活一角摄影训练 ..... | 22 |
| 五、摄影资料参考 .....   | 25 |
| 1. 静物特写 .....    | 25 |
| 2. 气氛构图 .....    | 27 |

## ■ 第四章

### 线描训练

|               |    |
|---------------|----|
| 一、定义 .....    | 28 |
| 二、形式美法则 ..... | 30 |
| 三、训练方法 .....  | 31 |
| 1. 对比统一 ..... | 31 |
| (1) 原理 .....  | 31 |
| (2) 范例 .....  | 32 |
| 2. 韵律节奏 ..... | 34 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| (1) 原理 .....           | 34 |
| (2) 范例 .....           | 35 |
| 3. 对称平衡 .....          | 39 |
| (1) 原理 .....           | 39 |
| (2) 范例 .....           | 40 |
| 4. 联想意境 .....          | 42 |
| (1) 原理 .....           | 42 |
| (2) 范例 .....           | 43 |
| 四、实战练习 .....           | 46 |
| 1. 职业类习题 .....         | 46 |
| 2.《职业》线描作业欣赏 .....     | 48 |
| 3. 创意速写类作业欣赏 .....     | 56 |
| (1) 用球鞋表现运动 .....      | 56 |
| (2) 用太阳和树表现安全与危险 ..... | 56 |
| (3) 用文具表现勤奋与懒惰 .....   | 57 |
| (4) 用书包和书表现强大和弱小 ..... | 57 |

## ■ 第五章

### 设计素描训练

|                  |    |
|------------------|----|
| 一、重画训练 .....     | 58 |
| 二、命题创作 .....     | 66 |
| 作业训练一：质感练习 ..... | 66 |
| 作业训练二：节日 .....   | 68 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| (1) 中秋节 .....    | 68  |
| (2) 万圣节 .....    | 70  |
| (3) 儿童节 .....    | 72  |
| (4) 情人节 .....    | 73  |
| 作业训练三：衣食住行 ..... | 74  |
| (1) 衣 .....      | 74  |
| (2) 食 .....      | 86  |
| (3) 住 .....      | 94  |
| (4) 行 .....      | 100 |
| 作业训练四：鞋的创作 ..... | 107 |
| 作业训练五：生活角落 ..... | 112 |
| (1) 画室一角 .....   | 132 |
| (2) 其他一角 .....   | 152 |
| 作业训练六：那些花儿 ..... | 155 |
| 作业训练七：手与文具 ..... | 159 |

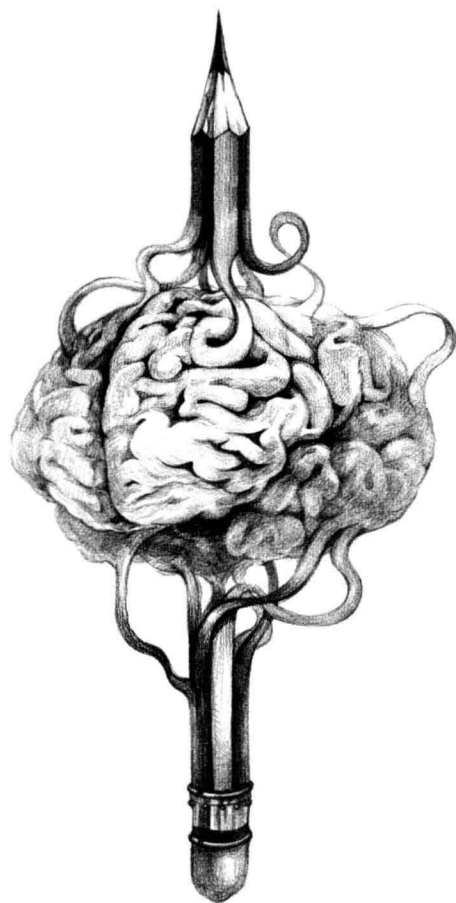
## ■ 第六章

### 设计素描真题题库

#### 后记

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 对张斌老师的访谈 .....         | 170 |
| 2011届沙头角中学学生代表感言 ..... | 172 |

# 设计 素描



# 新题 新解

主编 范川 编著 张斌

# 序

上世纪八十年代中期上海人民美术出版社翻译出版了《设计素描》，这部由瑞士巴塞尔设计学校编写的基础教学大纲对于我国设计院校的素描教学产生了较大的影响。与传统的素描教学有所不同，该“大纲”更强调透视在认识形体以及表现形体中的重要意义，更强调通过几何形态由简至繁的认知与描绘的过程，更为理性也更富逻辑性。在弱化了对于光影、色调和质感等表面因素的描绘和依赖的同时，提高了初学者对于结构关系的理解和形体变化的认识，有效地避免了学生们陷入见黑画黑、见白描白的尴尬境地，加快了初学者学习的进程。

尽管其优势十分明显，但问题也依然存在，当理性和逻辑性被强化和彰显的同时，第一印象中的错觉，微妙的变化和生动的感受就有所削弱，艺术性也会随着个性化倾向的被抑制而降低。因此，在我们倡导理性认识的同时还应该有意识地培养和发现那些有趣和个性化的东西。其实，瑞士人在教材的后半程中选择了更多的自然物象，对于描绘的要求也更倾向于节奏、丰富感、表现性和生动的活力。

近年来设计类各院校的素描考试大多采用默写的形式，凸显了素描表现中理性认识、形象记忆、构图组合的因素和能力，这与《设计素描》的理念和宗旨比较近似，正因如此，该教材也获得了越来越多的关注和重视。从原则上讲今天的素描考试并没有规定具体的表现形式，偏于理解或强调感觉都可以受到认可并取

得好的成绩，学生们都能够展现出描述的能力、独特的观念和个人的情趣才是学校和老师希望和愿意看到的情景。

认识、学习和训练的切入点很多，传统素描的观察和描绘，设计素描的理解与表述以及各种类型的想象与表现都在不同的方向为我们打开了感知和传达的路径，也让我们看到了事物存在不同侧面。殊途同归，素描训练的目的是提高我们的感受力和表现力，各种方法只要有效都可以使用，或许，我们应该做不同的时期、不同的阶段有针对性地选择和变幻不同方式，全面和富有成效地提高素描的表现力以及塑造形象的水平。

这本《设计素描新题新解》通过摄影选景、线描组织、理解结构和形体描绘等阶段的研究和演进，试图寻找素描默写表现的有效方法，强调在此过程中对于构图关系和画面结构的理解和应用。从学生的作业来看已经一定程度上达到和实现了教学的目的和初衷。

希望本书的出版能够对将要参加考试的同学有所帮助。

张歌明

(清华美院视觉传达系副教授 硕士研究生导师)

2012年7月20日

# 目录

## ■ 第一章

### 设计素描概述

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 一、定义 .....            | 6 |
| 二、题型分析 .....          | 6 |
| 1. 以日常静物为主的默写表现 ..... | 7 |
| 2. 氛围渲染和故事性的塑造 .....  | 7 |
| 3. 自主构图能力和质感表现 .....  | 8 |
| 三、出题趋势 .....          | 8 |
| 1. 向静物默写方面发展 .....    | 9 |
| 2. 不指定具体物体的范围命题 ..... | 9 |

## ■ 第二章

### 设计素描新解

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、概述 .....           | 10 |
| 二、设计素描训练要点 .....     | 11 |
| 1. 造型的生动 .....       | 11 |
| 2. 构图的生动 .....       | 12 |
| 3. 创意的生动 .....       | 13 |
| (1) 对于主体物选择的创意 ..... | 13 |
| (2) 对于画面故事性的创意 ..... | 15 |
| 4. 气氛的生动 .....       | 16 |
| 三、设计素描的训练步骤 .....    | 17 |

## ■ 第三章

### 摄影训练

|                  |    |
|------------------|----|
| 一、概述 .....       | 18 |
| 二、平面构成摄影训练 ..... | 18 |
| (1) 生活中的点 .....  | 18 |
| (2) 生活中的线 .....  | 19 |
| (3) 生活中的面 .....  | 20 |
| 三、质感肌理摄影训练 ..... | 21 |
| 四、生活一角摄影训练 ..... | 22 |
| 五、摄影资料参考 .....   | 25 |
| 1. 静物特写 .....    | 25 |
| 2. 气氛构图 .....    | 27 |

## ■ 第四章

### 线描训练

|               |    |
|---------------|----|
| 一、定义 .....    | 28 |
| 二、形式美法则 ..... | 30 |
| 三、训练方法 .....  | 31 |
| 1. 对比统一 ..... | 31 |
| (1) 原理 .....  | 31 |
| (2) 范例 .....  | 32 |
| 2. 韵律节奏 ..... | 34 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| (1) 原理 .....           | 34 |
| (2) 范例 .....           | 35 |
| 3. 对称平衡 .....          | 39 |
| (1) 原理 .....           | 39 |
| (2) 范例 .....           | 40 |
| 4. 联想意境 .....          | 42 |
| (1) 原理 .....           | 42 |
| (2) 范例 .....           | 43 |
| 四、实战练习 .....           | 46 |
| 1. 职业类习题 .....         | 46 |
| 2.《职业》线描作业欣赏 .....     | 48 |
| 3. 创意速写类作业欣赏 .....     | 56 |
| (1) 用球鞋表现运动 .....      | 56 |
| (2) 用太阳和树表现安全与危险 ..... | 56 |
| (3) 用文具表现勤奋与懒惰 .....   | 57 |
| (4) 用书包和书表现强大和弱小 ..... | 57 |

## ■ 第五章

### 设计素描训练

|                  |    |
|------------------|----|
| 一、重画训练 .....     | 58 |
| 二、命题创作 .....     | 66 |
| 作业训练一：质感练习 ..... | 66 |
| 作业训练二：节日 .....   | 68 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| (1) 中秋节 .....    | 68  |
| (2) 万圣节 .....    | 70  |
| (3) 儿童节 .....    | 72  |
| (4) 情人节 .....    | 73  |
| 作业训练三：衣食住行 ..... | 74  |
| (1) 衣 .....      | 74  |
| (2) 食 .....      | 86  |
| (3) 住 .....      | 94  |
| (4) 行 .....      | 100 |
| 作业训练四：鞋的创作 ..... | 107 |
| 作业训练五：生活角落 ..... | 112 |
| (1) 画室一角 .....   | 132 |
| (2) 其他一角 .....   | 152 |
| 作业训练六：那些花儿 ..... | 155 |
| 作业训练七：手与文具 ..... | 159 |

## ■ 第六章

### 设计素描真题题库

#### 后记

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 对张斌老师的访谈 .....         | 170 |
| 2011届沙头角中学学生代表感言 ..... | 172 |

# 设计素描概述

## 一、定义

设计素描，百度百科给出的解释是“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，是表达设计意图的一门专业基础课，它基本上适用于一切立体设计专业（如产品设计、造型、雕塑等），其画面以透视和结构剖析的准确性为基础从客观事物的具象形态中再现形式美感。”但在这里，既然是针对高考的书，我们主要讨论的是设计素描跟传统写实素描的联系和区别。因为，自从清华美院在 2009 年采纳设计素描和设计色彩来取代以往的传统写实素描和色彩以后，素描和色彩的应试训练又有了新的课题和挑战。

## 二、题型分析

设计说明  
埃舍尔名作：《互相素描的手》

目前，三所重点设计艺术学院——清华大学美术学院、中央美术学院、江南大学艺术设计学院，其素描考试形式均为设计素描。在知名院校的影响下，



众多艺术设计院校竞相模仿和学习，其场面不亚于之前在设计基础考试中对清华美院的图案装饰考试科目的借鉴。

清华美院 2011 年设计素描考题是《扶手椅上的衣服》，2012 年考题是《中秋节》。

中央美院 2011 年设计素描考题为《餐桌一角》，2012 年考题为《记忆中的中国地图》。

江南大学 2012 年设计素描考题为《教室一角》。

## 1. 以日常静物为主的默写表现

考题中有时会规定具体静物,有时会限定必须使用静物进行创作。而静物往往又是日常生活中可以见到的物体,如之前考过的一些静物:玫瑰花、电话机、书本、扶手椅、衣服等。这就要求考生不光能够记住并默写出日常生活物品,同时还要能够找出日常生活物品最有代表性的一个角度,使其特点最大化。关于考生应练习的日常物品,在以后的章节中会有相应的总结。

## 2. 氛围渲染和故事性的塑造

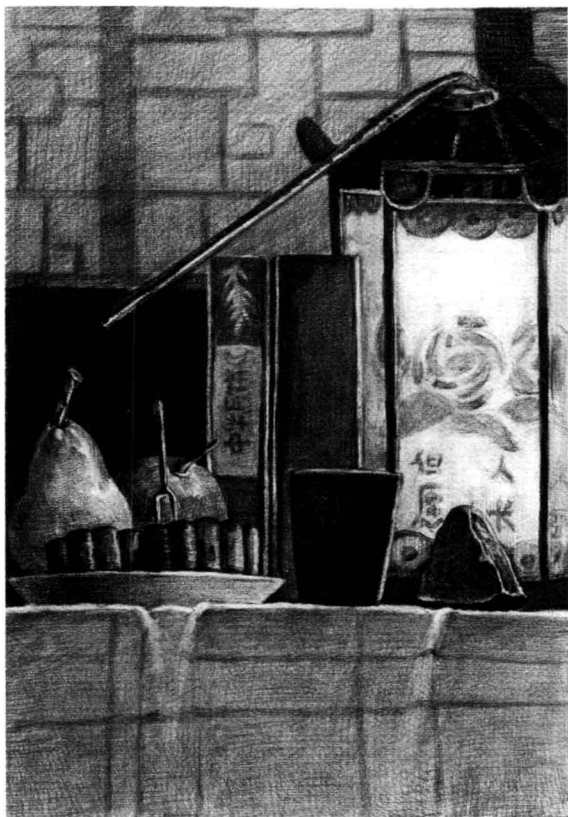
这一点在 2012 年各院校的考题中尤其能够体现,《中秋节》要求不仅要画出节日里的物体,同时还要表现出浓厚的节日氛围;《记忆中的中国地图》这道题目也不仅仅是对于地图的描绘刻画,需要将地图放置在相对有意义的环境中。另外诸如《教室一角》、《厨房一角》等题目亦是如此,这就要求考生通过光影、构图以及特定的代表物品,塑造出应时应景的画面。

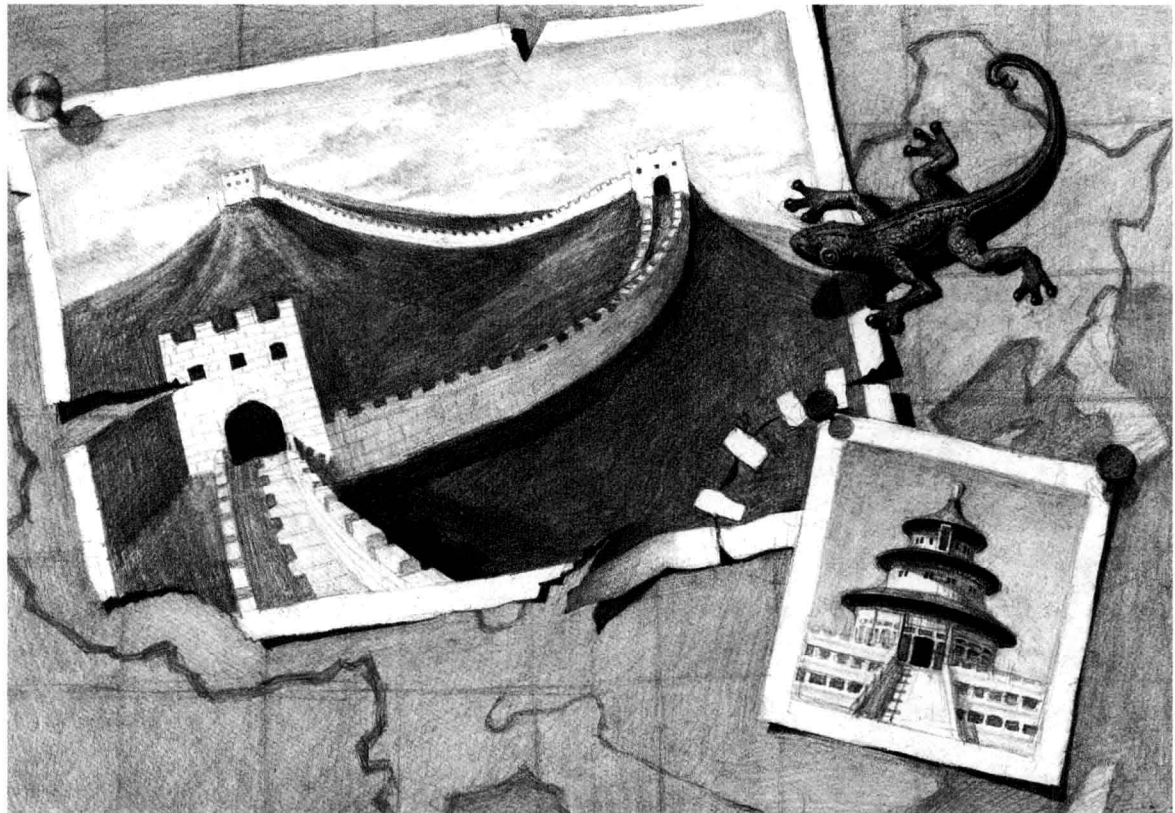
设计说明(下左图)

清华美院 2012 年素描及色彩真题《中秋节》

设计说明(下右图)

清华美院 2011 年素描及色彩真题《扶手椅上的衣服》





#### 设计说明

中央美院 2012 年素描真题《记忆中的中国地图》

### 3. 自主构图能力和质感表现

例如清华美院 2011 年的考题《扶手椅上的衣服》，这道题目看似简单明了，其实有很多素描中的难点。首先，对于质感的把握。扶手椅的硬材质可以有木头、不锈钢等；而衣服的材质可以根据不同的衣服有很大变化，如毛衣、衬衣、羽绒服等，通过选择特定的衣服和椅子亦可以表达一定的主题；其次，利用角度、物体的组织安排可以更充分地表现主体物，这也考查了学生的构图基本功，以及对于画面形式美的判断能力。

综上所述，美术高考中的设计素描考试有以上三个特点。在后面的章节中，我们会通过全面的教学方法来讨论如何进行考试准备。

## 三、出题趋势

考试的命题方向会随着各大院校招生需求及考查重点的变化而发生改变。对于设计素描，我们不应该仅仅关注日常的静物，而应该能提前预见到一些有可能发生的改变，从而使我们的学习更有侧重点。



## 1. 向静物默写方面发展

到目前为止，考查的题目多为近景或中景的以静物为主的题材，但也不排除会有以场景或景物为主体进行表现的题目。由于要避免题目中物体的重复，更新题目中可用的室内日常静物会日益捉襟见肘，所以不排除考试题目增加室外环境的可能性。

设计说明

清华美院 2011 年素描及色彩真题《扶手椅上的衣服》两幅

## 2. 不指定具体物体的范围命题

以往的题目都规定了考试中需要出现的具体物体，如清华美院 2010 年的题目，其中规定了“玫瑰、手机、书、镜子”四个主体物。而近年来的考试题目给考生的发挥空间越来越大，多数是规定了范围而并没有指定物体，如《记忆中的中国地图》这道题目，考生可以将地图的载体多样化，如地球仪、纸质地图、电子地图等等，也可以考虑地图呈现的不同状态，如破损的地图、粘合的地图、拼图等等。如何选择主体物则是考生在考虑清楚自己画面的主基调后的事情。

# 设计素描新解

## 一、概述

设计素描的创作训练与传统素描的训练是有区别的，这主要是两者所要达到的目标不同使然。传统素描侧重于学生对于物体质感和细节的刻画，所以训练手法大多比较严谨和扎实。而设计素描的训练更多的是为了启发学生多进行思考，以创新和变化为第一要素。所以在训练设计素描时我们要注意到许多新的问题，不仅要设计素描如基础素描般严谨、真实地表现出来，同时还要使其生动化。笔者将设计素描的训练要点通过四个“生动”归纳为强调造型的生动、强调构图的生动、强调创意的生动、强调气氛的生动。

套用央美一位评卷老师的话来说：“设计素描虽然是设计的，但其根本立足点还是素描，尤其以静物为表现对象则就更需要基本的造型表现力。”所以设计素描的立足根本还是要处理好造型，塑造造型要准确，表现结构要清晰明晰。但在此基础上，还应注意要适当夸大表现对象的特点，释放形体的独特个性，使之富有张力。

