

高等院校艺术设计“十二五”规划教材

高等教育艺术设计精编教材

设计基础类

设计 素描

SHEJI
SUMIAO

刘 权 主 编
王 猛 副主编

清华大学出版社

013045056

J214-43
45

高等教育艺术设计精编教材

设计素描

刘 权 主 编
王 猛 副主编

J214-43
45

清华大学出版社
北 京

北航

C1651628

内 容 简 介

该教材本着理论与实践相结合、深入浅出的原则来编写。全书分为五章,第一章论述了设计素描的溯源、造型风格的类型以及设计素描的教学意义和作用;第二章论述了构图、透视、点线面、形式美法则、形体、结构等素描的视觉语言;第三章主要讲述素描的技法,涉及工具与材料、形体与光影、造型的概括与提炼、解构与重构、材料与肌理等实践知识;第四章论述设计素描与创意思维的关系;第五章主要分析了部分大师的作品与学生作业。

本书以丰富灵活的训练课题,启发和引导学生创造性地理解艺术与设计的关系,将“由技入道”和“由理入道”两种方式综合起来帮助学生艺术地感觉和科学地思考,从而使学生掌握具象与抽象的造型语言表现规律。同时,本书注意学生整体素质的培养,改变了传统的观察和思维方式,注重对事物特征和形态空间运动法则的理解。本书中编者提出了中国白描和水墨从广义上讲属于素描的理论,还对现代技术应用于素描实践、创意思维方法与素描实践相结合等内容进行了探讨,这也是本教材的创新点。

本书可以作为高等院校艺术设计相关专业学生的教材,也可以作为艺术设计相关从业人员或者爱好者的参考书。

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/刘权主编. —北京:清华大学出版社,2013.4

(高等教育艺术设计精编教材)

ISBN 978-7-302-31224-6

I. ①设… II. ①刘… III. ①素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第002221号

责任编辑:束传政 张龙卿

封面设计:徐日强

责任校对:袁芳

责任印制:杨艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 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

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795764

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210mm×285mm

印 张:7.5

字 数:205千字

版 次:2013年4月第1版

印 次:2013年4月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:47.00元

产品编号:045256-01

编 委 会

主 任：陈 林（安徽大学艺术学院院长、教授）

副主任：刘 权（安徽大学艺术学院副院长、副教授）

李服生（安徽大学艺术学院党委书记、副教授）

黄德俊（安徽大学艺术学院副院长、副教授）

吴玉红（安徽大学艺术学院教授）

谢 亮（安徽大学艺术学院设计系主任）

陈庆军（安徽大学艺术学院设计系副主任、副教授）

前言

20 世纪初,世界工业革命取得了突飞猛进的发展,在“现代主义”美术思潮和流派的影响下,西方诞生了真正意义上的现代设计教育。1919 年成立的包豪斯学院是现代设计教育的摇篮,包豪斯教学体系中的基础课程对现代设计素描产生了深远影响。自 20 世纪初两江师范学堂图画手工科的设立开始至改革开放初期,我国就有了设计教育的雏形,当时由于社会发展状况和观念等因素,我国的艺术设计教育还是以工艺美术教育的形式而存在,作为设计基础课程的“素描”与绘画专业课程“素描”内容并没有本质区别。20 世纪 80 年代中后期,随着经济的不断发展,艺术设计专业的教学内容也在不断地转变,从而对设计专业的素描教学提出了新的要求。在西方设计基础教育理论的影响下,通过设计专业的素描教学实践,“设计素描”的概念在设计教育界已得到认同。

本教材的编者有绘画实践经验,也有受过设计教育的背景,因此,本书融入了现代绘画与设计的理论知识,也体现了近年来编者的一些教学实践成果。全书分为五章,分别为:识、理、技、意、析,其中包括素描造型的风格类型、课程产生的背景、设计素描的专业语言和理论,以及创作实践经验等,涉及了史论、造型原理、材料与肌理、视觉思维等相关知识,充分体现了理论教学和实践应用教学相结合的原则。

本教材是由刘权和王猛合作完成的。其中,刘权具体负责编写教材的第一章第一节、第二章、第四章第二节和第三节、第五章的一部分。王猛负责编写第一章第二节、第三章、第四章第一节、第五章的一部分。

近年来,设计素描教学呈现了日新月异、不断变化发展的局面,在教材编写过程中,难免有疏浅与不足之处,诚请同行专家不吝多提宝贵意见。

编者

2013 年 1 月

目 录

第一章 识

第一节 大师与素描	3
一、再现性素描	3
二、表现性素描	7
三、抽象性素描	10
四、中国传统中的白描、水墨画——广义上的素描	11
第二节 设计素描溯源	13
一、现代中西方素描与设计基础教学	13
二、设计素描概念初步得到认同	16
三、设计素描的作用与意义	18

第二章 理

第一节 构图与透视	23
一、构图	23
二、透视	24
第二节 点线面	26
一、点的特征	26
二、线的特征	27
三、面的特征	28
第三节 形式美法则	29
一、均衡	29
二、繁简	30
三、疏密	31
四、主次	32
第四节 形体与结构	33
一、形体	33
二、结构	35

设计素描猫

第三章 技

第一节 工具与材料	39
一、主要工具	39
二、纸张	42
三、辅助工具	42
第二节 形体与光影	42
第三节 造型的概括与提炼	46
一、提炼造型的素材来源	46
二、概括提炼造型的方法	46
第四节 解构与重构	51
一、重构的表现手法	51
二、提炼造型、解构重构的表现类型	54
第五节 材料与肌理	58
一、不同材料肌理的艺术特征	58
二、材料与肌理的表现手法	59
三、材料与肌理的训练方法	63
第六节 借鉴现代图像	67
一、生活中时尚设计元素的应用	67
二、摄影图像技术的应用	68
三、计算机图像技术的应用	68

第四章 意

第一节 设计素描与创意思维	73
一、创意思维的方式	73
二、设计素描的创意与表现方法	76
三、设计素描的五感创意表现	81
第二节 意向图式	82

第三节 抽象图式.....	86
一、自然界中的抽象因素	86
二、抽象形态的造型艺术	86
三、从客观物象到抽象	90
四、抽象创意练习	92

第五章 析

参考文献

第一章

识

第一节 大师与素描

素描——即“朴素描绘”之意。通常把以木炭条、炭精条、炭笔、铅笔、毛笔、钢笔等较为单纯的绘画工具及单一的颜色所制作的图形图像,称为素描。而广义的素描概念更为宽泛,中国画的白描、水墨画以及西方绘画系统中的钢笔画、铜版画、石版画虽然是独立的艺术门类,但其以单色材质造型的表现形式,也属于广义素描范畴。总之,素描是一种单色的平面艺术,通过形体、结构、比例、位置、运动、线条、明暗调子等造型因素的运用来分析、表现对象,从而达到特定的艺术目的。

素描是一切造型艺术的基础,对于造型艺术工作者,素描自始至终都在发挥着作用。素描还是一门独立的学科,是包括了解剖学、透视学、光学、立体投影法以及几何学相关原理的综合性技艺型学科。对于造型艺术家来说,素描是使艺术家的观察、感受和意念视觉化的一种特有的表达方式和技巧。而这种表达方式和技巧使艺术家认识生活中的各种自然形态成为可能,并创造性地掌握这些自然形态,最终转化为艺术形态。于此,我们可以认为素描有两种功能:从学习认识的角度观察,素描是研究描绘对象和积累专业知识的一种手段;从创作的角度观察,素描对于掌握了专业知识的画家来说,是实现创作意图的手段,即创造艺术形象的基础。

一、再现性素描

欧洲造型艺术的写实传统,是在古希腊哲学家亚里士多德的“艺术模拟自然”的理论基础上建立起来的。文艺复兴时期的艺术家们秉承科学、客观的精神,对人体的比例、运动、解剖、结构以及构图、空间、透视规律等作了深入、系统地研究,从而建立了再现性素描的古典标准:强调理性的表达,画面严谨,遵循透视学、解剖学的科学规律,以客观再现对象为目的。总之,它是在正常的视觉范围内来表现视觉形象,并以整体和谐的思想将对现实的物象纳入一个统一的形式框架中。

文艺复兴时期,自奇马布埃开始到繁盛期,至少通过三代大师的努力达到了“真实地再现对象”的目的。伴随着文艺复兴运动的发展,素描逐渐趋向成熟。具体的标志有三个:首先,所使用的工具、材料更加多样化了,并且素描已经逐渐成为一种独立的绘画品种;其次,由于科学的发展,东方伊斯兰世界先进的医学解剖和经验科学成为催化剂,加上对建筑设计中空间透视的研究,画家们在广泛实践的基础上创立了科学艺术理论,推动了素描的发展;再次,伴随着最早的美术学院诞生,以画家师徒传承制的教学传艺方式,将素描基础训练作为对艺术学徒进行科学系统培养的训练手段。

文艺复兴时代的素描大师首推列奥多·达·芬奇(Leonardo Di Ser Piero Da Vinci)。达·芬奇留下的油画原作虽然只有十几幅,但却留下了数以千计的素描和手稿,从这些素描和手稿中我们能够感受到他高超的绘画技巧和充满智慧的创意。无论是早年的习作还是成熟时期创作的色粉画,无论是生气勃勃的人物研究还是那些异常严谨的解剖研究,达·芬奇创作的造型技巧精湛、简约和谐,体面转折微妙,均得助于其对明暗渐变律和解剖结构的精湛研究。达·芬奇笔下的人物形象是一种现实与理想化相结合的产物,生动而又崇高,散发着人文主义的时代精神气质。(图 1-1 ~ 图 1-5)

文艺复兴时代另一位伟大的素描巨匠是米开朗琪罗(Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni),不同于达·芬奇充满科学的精神和哲理的思考,米开朗琪罗的作品具有强烈的激情和个性,充满了悲壮的力量和冲突,作品的悲剧性是以宏伟壮丽的形式表现的,无论雕刻或绘画都具有狂飙般的力度。这一特点也体现在他的素描中,他的素描将结构和运动表达得淋漓尽致,画面中充满张力。

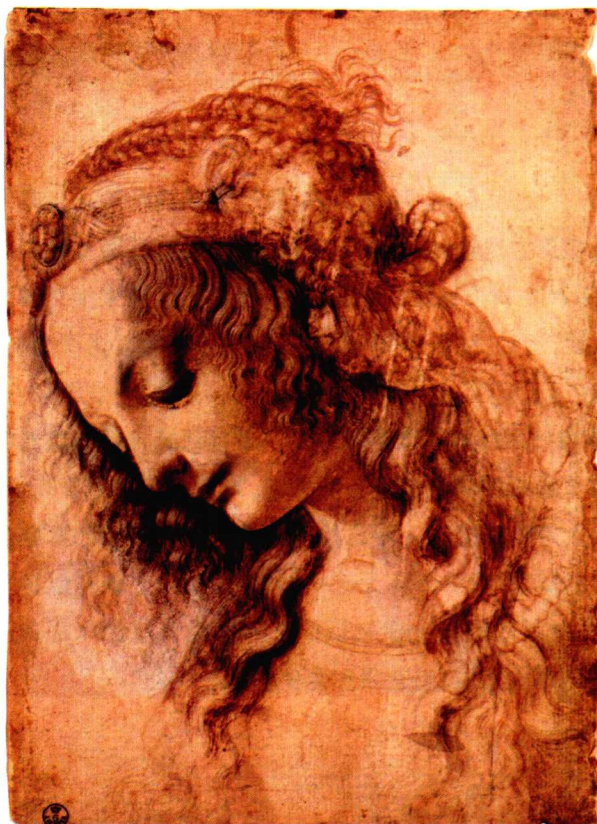

图1-1 达·芬奇素描手稿 (1)

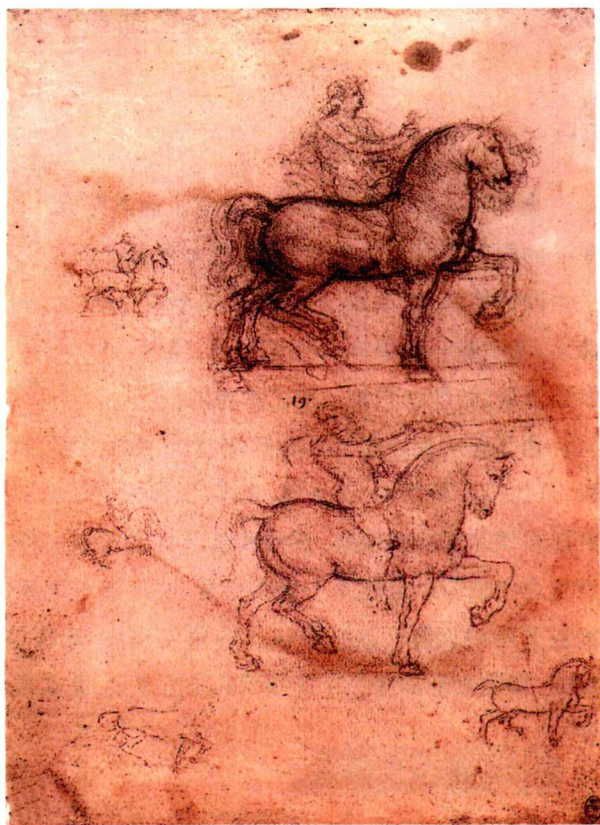

图1-2 达·芬奇素描手稿 (2)

图1-3 达·芬奇素描手稿 (3)

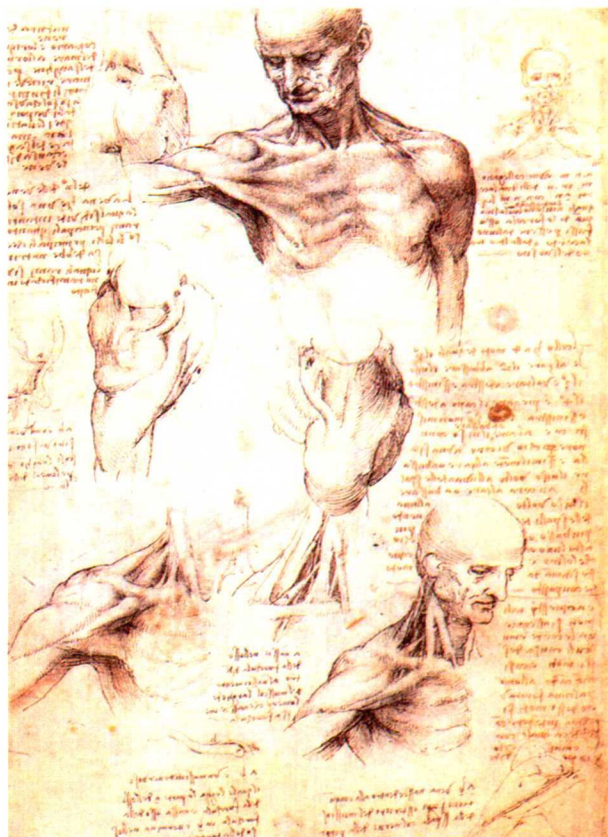
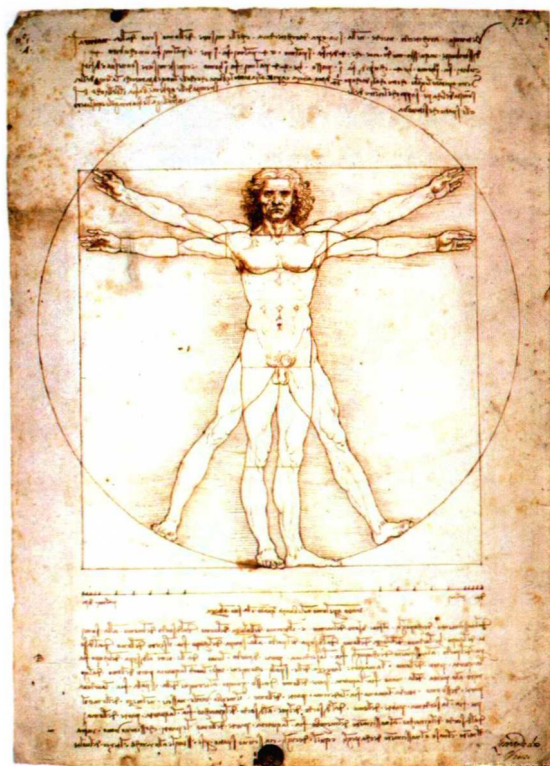

图1-4 达·芬奇素描手稿 (4)

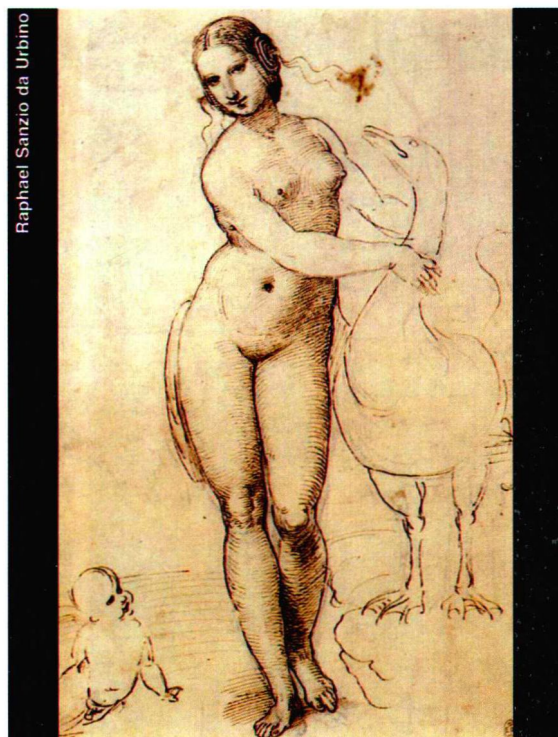

↑ 图1-5 达·芬奇素描手稿 (5)

拉斐尔 (Raphael) 也是一位名副其实的素描大师,作品中的人物有着柔和、圆润、饱满、调和之美。他留下的素描习作强调用线,手法灵活,刻画精微,人物既有理想化的修饰,又尊重客观自然;既注重塑造的体量感,又有达·芬奇式的优美,并具有刚中带柔的艺术特点。(图 1-6 和图 1-7)

↑ 图1-6 拉斐尔人体习作

↑ 图1-7 拉斐尔 《丽达与鹅》

从文艺复兴到 19 世纪,欧洲的素描基本秉承“再现对象”的理念,没有太大的变化,造型方法主要是基于解剖、透视和光学知识,以线为主,配合适当的明暗层次。素描的主要作用是为艺术家收集素材、绘制草图和正式创作奠定基础。这一时期出现了一大批优秀素描作品和以素描为独立表现形式的优秀画家,其中的代表人物有德国的丢勒 (Albrecht Dürer) (图 1-8 ~ 图 1-10)、霍尔拜因 (Holbein) (图 1-11),法国的安格尔 (Jean-Auguste Dominique Ingres) (图 1-12) 等。

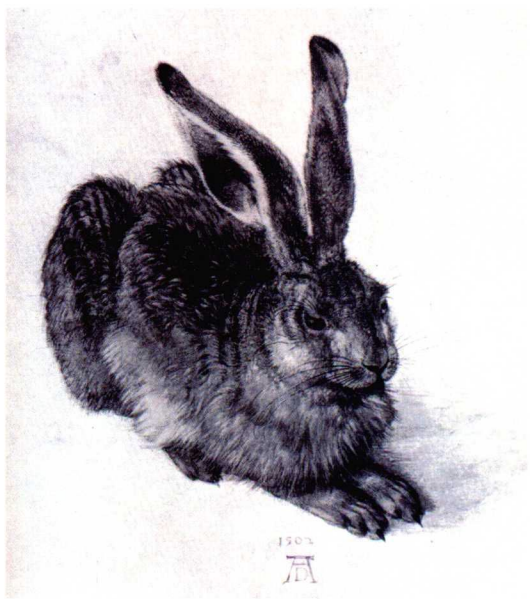

图1-8 丢勒素描习作 (1)

图1-9 丢勒素描习作 (2)

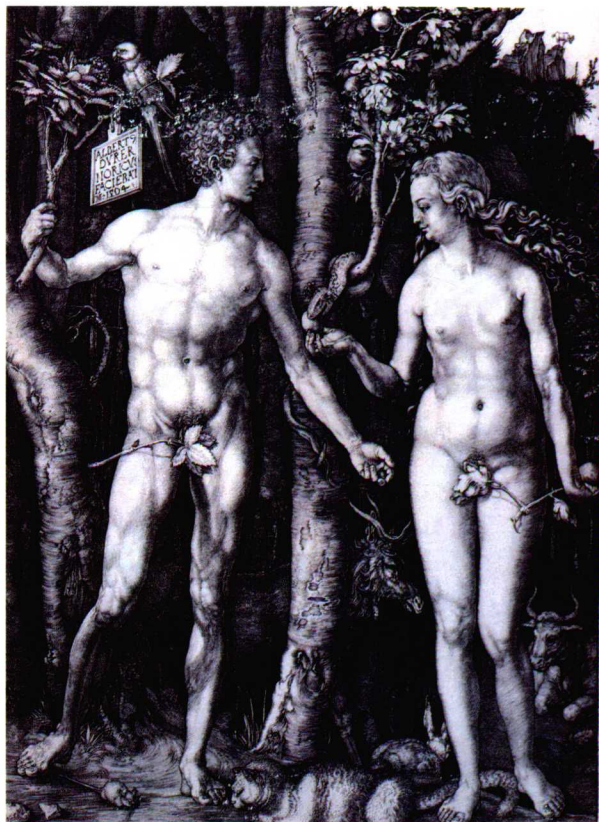

图1-10 丢勒 《亚当与夏娃》

图1-11 霍尔拜因 《妇人肖像》

图1-12 安格尔 《查尔斯古肖像》

二、表现性素描

在早期的蛮族艺术、中世纪的哥特艺术,包括文艺复兴中的鲍茨、勃鲁盖尔等画家的作品中都可以看到变形、夸张的形象以及充满幻想的画面效果,流露出强烈的表现性倾向。美术史中界定的表现主义绘画是20世纪初期起源于北欧的艺术潮流,纵贯整个20世纪,主要流行于德国,在北美、西欧也有广泛影响。表现主义绘画强调表现艺术家的主观感情和自我感受,造型上往往对客观形态进行夸张、变形处理。表现主义绘画艺术家认为主观是唯一真实的,否定现实世界的客观性,反对艺术的目的性。影响表现主义艺术家的理论源头主要有:主观唯心主义哲学、精神分析学说和神秘主义学说。

表现性素描范畴不仅仅局限于表现主义绘画作品,凡重主观表现,对物象进行变形、夸张处理,或使得画面具有象征、幻想等非现实特点的素描都可视为表现性素描。表现性素描的重点是艺术家的情感体验与表达。素描艺术的再现具有多样性,表现性素描的源头还是再现性素描,严格来讲,表现性素描仍然是众多再现性素描的一种表现形式的外延。再现性素描遵循透视学、解剖学的科学规律、光影的变化性,可以把客观物象以三维空间形式呈现在画面中。在艺术多元化的今天,以现实主义方式来再现客观物象在很多情况下是需要的,特别是在学习造型能力的阶段,但这毕竟不是艺术创作的最终目的。现当代艺术的多元化,使得艺术家们毕生追求的目标就是创新、追求个性和情感的表达。艺术家在创作时会自觉或不自觉地带各自的感情,这种感情是受多方因素影响的组合体,它包含社会生活、文化心理以及作品制作过程中的各种情绪活动——即面对所描绘对象给艺术家带来的有差别的被动心理反应。如此种种因素都会直接影响艺术家的体验和表达,尽管不留痕迹但又直接反映在作品之中。因此,认知表现性素描有助于理解如何培养人们的创造力和进行艺术思维训练的方式方法,有助于理解

个性情感体验与表达是造型艺术的真正目的。而围绕造型艺术训练的核心目标理应是创造力的培养。

综观东西方美术史中的绘画艺术,正是大师们独特的艺术思维以及个性化的作品面貌,从而开创了各种新的艺术风格。毕加索说过:“人不应当把大自然已经完满造成的东西再制造一次。人不应该只是模仿事物,而必须透进它们里头去,并必须使自己成为物。比起模仿自然来,我情愿和自然处于和谐一致中。”表现性素描强调个性化的表现,侧重于艺术思维的传达,侧重于艺术家内在的个体情感体验与表达。它是艺术家对客观事物的内心体验和主观艺术思维活动的结果。

奥地利画家席勒(Egon Leo Adolf Schiele)(图1-13和图1-14)的素描具有强烈的表现性,他的作品受尼采和弗洛伊德心理学的启迪,此外还受瑞士霍德勒的影响。席勒的作品表现了那个时代人们的心理和情感,在他的作品中人和物都处在惊恐不安状态,所描绘的人物和景物也都不是静态的,无论是什么样的形态都喻示了生的欲望和死的威胁,这种可怕的阴影始终笼罩着他的作品。席勒素描中的人物形体瘦长,画面中的线条冷峻、刚毅,席勒的素描非常强调形象清晰的外轮廓,通过对人的表情和形体结构的变形、夸张来表现强烈的情绪,笔下描绘的人物具有神经质的情绪。

↑ 图1-13 席勒素描习作(1)

↑ 图1-14 席勒素描习作(2)

英国当代画家弗洛伊德 (Lucian Freud) 的作品 (图 1-15 ~ 图 1-17) 有着西方经典素描的所有因素: 解剖、空间、形体等, 然而他的作品又明显是畸形而病态的, 具有强烈的表现性。面对弗洛伊德的素描, 你能明显感受到他绘制时的强烈力量, 扭曲的笔触、狂放而松散的线条互相缠绕——这种极具个性的绘制形式使他的作品充满了表现性, 畅快淋漓地宣泄着个人情感。

图1-15 弗洛伊德素描习作 (1)

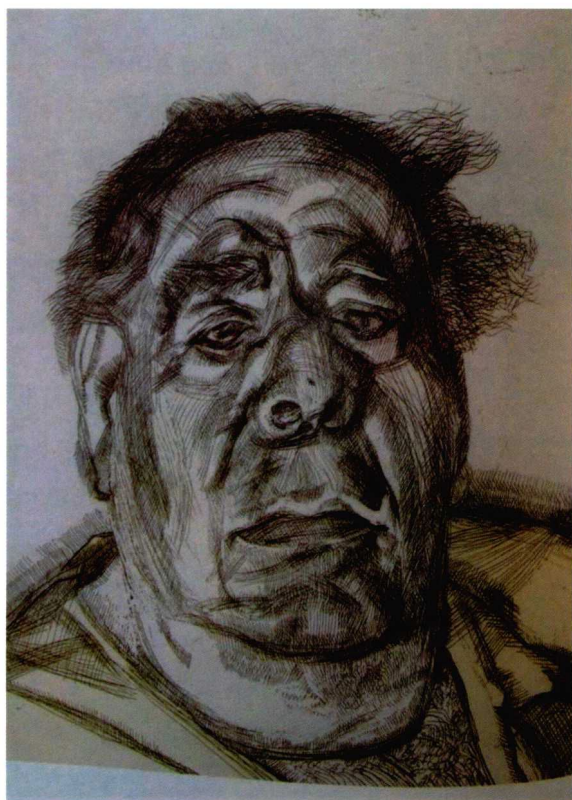

图1-16 弗洛伊德素描习作 (2)

图1-17 弗洛伊德素描习作 (3)