

高等院校艺术设计类专业
案例式规划教材

设计素描

杨昌彦 王 方 丁松坚 主编
刘晓萌 湛素丹

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

高等院校艺术设计类专业
案例式规划教材

设计素描

■ 主 编 杨昌彦 王 方 丁松坚
 刘晓萌 湛素丹
■ 副主编 董 莹
■ 参 编 杨 希 李 敏

ART DESIGN

华中科技大学出版社
www.hustp.com

内 容 提 要

本书主要讲述设计素描的基本知识和训练技巧,主要内容有设计素描概述,设计素描的视觉要素:点、线、面,设计素描的表现,设计素描实训,设计素描专业作品欣赏等。

本书是高等院校艺术设计类专业案例式规划教材,内容丰富,全书采用详尽的文字和图片加以阐述,图文并茂,易学易懂,全书强调过程教学和案例式教学,具有较强的实用性、专业性和可操作性。

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 杨昌彦等主编. — 武汉:华中科技大学出版社, 2017.9

高等院校艺术设计类专业案例式规划教材

ISBN 978-7-5680-2695-6

I. ①设… II. ①杨… 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 (2017) 第 068084 号

设计素描

Sheji Sumiao

杨昌彦 王 方 丁松坚 主编
刘晓萌 湛素丹

策划编辑: 金 紫

责任编辑: 郑猿冰

封面设计: 原色设计

责任校对: 何 欢

责任监印: 朱 玢

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

录 排: 原色设计

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 880mm×1194mm 1/16

印 张: 6.5

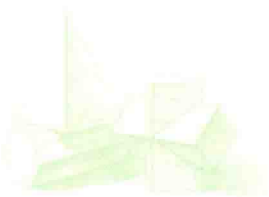
字 数: 141 千字

版 次: 2017 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 42.80 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

前言

Preface

设计素描是高校设计类专业的一门重要的专业基础课，特别是在现代高等教育中，设计素描课程对于艺术训练、设计创作越来越重要。有效地把握素描在专业学习中的地位，充分认识素描的本质及其在设计中的作用，将为以后的学习，尤其是设计专业的学习打好基础。学生们通过设计素描课程的学习，可以系统掌握设计素描必备的基础理论和应用技巧，提高审美素质及设计造型表达能力。

考虑到教材要适应应用型本科高校教育的人才培养目标及课程设置的总体要求，本书在内容上概括重点，突出专业性、实用性、实践性、审美能力以及想象创造力，并运用大量图片和详尽文字加以说明，结构上符合教学规律，突出了科学性和可操作性的特点。本书运用示范教学与过程教学相结合的方式，使学生能尽快明确学习目标，扎实掌握设计素描的知识和技能，顺利完成课程学习的总目标。

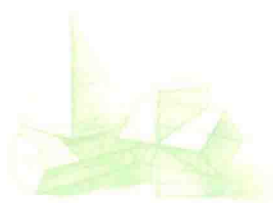
设计素描是现代视觉表现的重要语言之一，它有着自己独特的表现形式和视觉语言。作为一种艺术表现手段，设计素描以线条、形体、空间、光影、质感、量感等为造型元素。本书根据专业目标的方向，设计了一系列与各个专业相关的素描训练，加强专业素描的练习，在素描实践中融入设计理念，使素描不仅仅是重复一个简单的写生训练过程，更不是孤立于专业之外的训练，而是从基础练习顺利过渡到专业课程的训练手段。

为了编好本教材，编者在一年多的时间里查阅和借鉴了国内外大量的资料，吸收了国内外设计素描学科最新的理论成果和先进经验，结合教学特点和中外设计素描名作示范例证，使全书达到了高校教材的基本要求，并突出了自身特色。本书在编写过程中，得到了广东技术师范学院天河学院、广州美院附中、广东商学院华商学院和湖南省芷江师范学校的领导、艺术系同事们的大力支持和帮助，在此向他们表示深深的谢意！特别是谭明祥、李昀溪、靳继君、杨怀仕、宋祖荣、滕树湘、赵金秋、廖克斯、李小毛、周述贵、殷建华、胡启凤等老师给予了极大的帮助和支持，在此深表谢意！

由于本书编写时间仓促，以及编者学识和经验所限，书中难免有疏漏和不妥之处，恳请专家、同行及读者们批评指正。

编者

2017年5月

目录

Contents

第一章 设计素描概述 /1

第一节 传统素描与设计素描 /1

第二节 设计素描的概念 /4

第三节 学习设计素描的目的和要求 /5

第四节 设计素描的工具、材料与使用 /8

第五节 设计素描教学的方法 /9

第二章 设计素描的视觉要素——点、线、面 /15

第一节 点的特性及表现 /16

第二节 线的特性及表现 /17

第三节 面的特性及表现 /19

第三章 设计素描的表现 /23

第一节 设计素描的分类 /23

第二节 设计素描的方向训练 /25

第四章 设计素描实训 /39

第一节 设计素描专业实践训练 /39

第二节 设计素描专业能力训练 /44

第五章 设计素描专业作品欣赏 /53

第一节 大师作品 /54

第二节 教师作品 /63

第三节 学生作品 /84

第一章

设计素描概述

1

章节 导读

- 设计素描的概念
- 学习设计素描的目的要求
- 设计素描教学的方法

第一节

传统素描与设计素描

传统素描与设计素描同是艺术基础教学的重要组成部分。传统素描与设计素描表现方式的共通性，使我们认识到素描本身就是造型艺术，它具备一切造型艺术的共同点，也能艺术地、能动地表现自然，揭示自然的本质。虽然两种素描方式的表现方法及效果是各异的，但素描本身的绘画方式决定了两者的共通性表现。

1. 传统素描

传统的素描教学主要目的是对对象造

型能力的准确再现，以客观物体的形体、明暗、结构、比例、体积、质感以及空间等特性为基础，如实地将物体客观地表达出来，重视技巧及技术方面的训练，培养学生脑、手、眼协调一致的能力，侧重于理性、严谨、客观的思维培养。学生可通过对现实对象的描绘，对物体的各部分结构的比例关系、体积起伏、明暗关系、量感、质感以及空间的虚实等进行反复推敲，将注意力主要集中在物体本身的真实再现上，侧重于掌握素描的技巧。但这样容易使学生素描的思维性、创造性被忽略（图 1-1、图 1-2）。

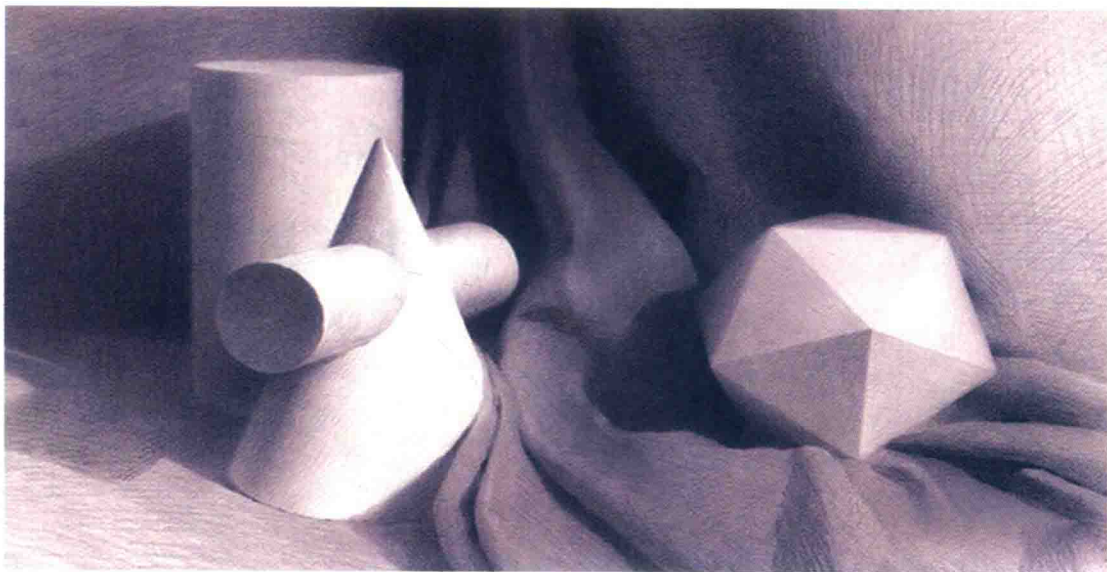

图 1-1 传统素描 1

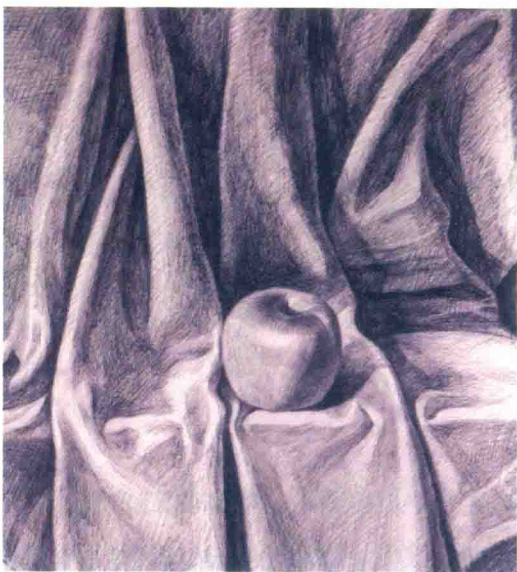

图 1-2 传统素描 2

2. 设计素描

现代设计素描教学在不断改进的过程中注入了新鲜的教学元素,现代设计素描教学不像传统教学那样以设计造型为目的,而是在于创造性思维能力的培养,使学生的主观能动性得到更好的发挥,培养学生利用构思能力将想象中的各式各样的物体形象化,并且以画面的形式记录下来,然后经过一系列的艺术处理与修改,在可被理解的情形下,进行创造性描绘。设计

素描教学的主要宗旨在于对学生在形体的认识、组织构造以及创想方面启发与引导,而不是天马行空、毫无根据地去构思空想。引导学生在观察分解的过程中,抛开传统抽象的明暗透视方法,将物体经过简单重组,并将新的理解思维倾注进来,而后通过平面展现出来。设计素描教学侧重于培养学生从主观角度对物象进行破坏及重组的能力,使学生洞察物体的敏感性得到提高,对物体的功能与形态重新认识。培养学生的联想能力与创造能力,使学生更加自由地对物体进行思维造型,让学生表达事物、观察物体的潜在能力得到提升(图 1-3、图 1-4)。

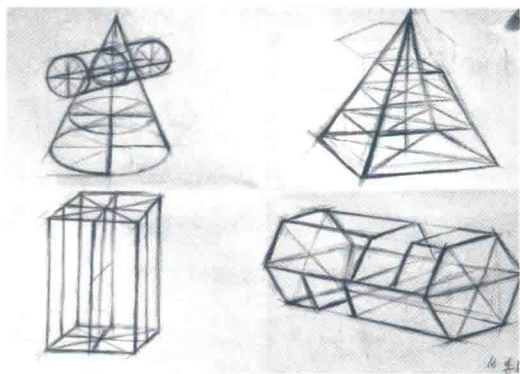

图 1-3 结构素描 1

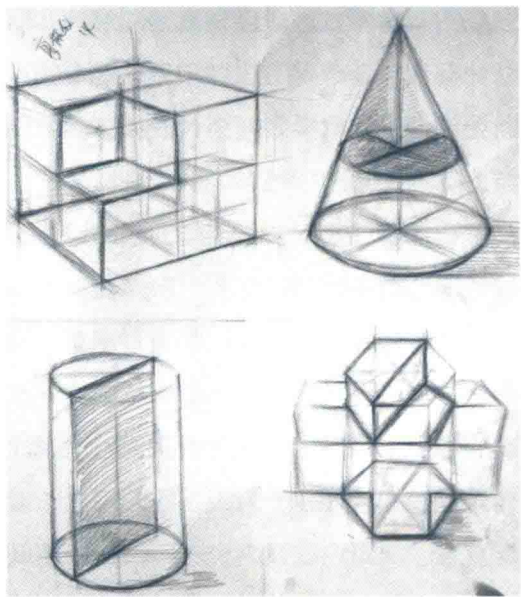

图 1-4 结构素描 2

3. 观念的变化

在传统素描教学中，所用的绘图对象较为单一，一般有景物、石膏像、几何石膏、人体像等。其教学重点是表现与再现物体与光影之间的细微变化和内在规律，对物体之间所存在的微妙关系进行深入挖掘与研究，注重在造型上物体的准确再现，注重纯粹的艺术性与审美性。传统素描主要是物象的内在精神性与艺术性的传达。

在设计素描教学中，身边的任何一个物体都能够成为绘画的对象，比如废弃物、铁桶、破碎的器皿、手套，也可是人物、植物、动物等等。学生可以根据自己的兴趣自由选择物体，通过对物体的真切感受，改变不同的观察方式，去洞察物体所具有的且容易被忽略的形象。通过与教师之间的交流探讨，进一步对物体的构图与造型进行处理。培养学生宏观的审视自然物体的眼光，重点培训学生对不同结构的认知能力和对自然光影的设计能力。培养学生对于自然形态内部结构的分析能力，关注

结构、造型对于设计上的启发。比如通过对西红柿、洋葱、白菜等剖面的观察，对呈现的自然形态进行分析，进而对物体由外到内的形态进行研究，对单元形态、被放大的微观图形进行分析，对比宏观景象，启发学生对于新形态的更为广阔的想象空间，唤起学生内心深处潜在的渴望与创造力（如图 1-5）。

在针对物体描绘的教学时，设计素描与传统素描所采用的方法存在差异。在传统教学课堂中，模特、景物的选择以及最终的画面提供都是以教师的审美为标准，学生对于画面的美感、色调只能被动接受。在观察方法上，设计素描教学采用的是以“我”为中心的主观意念，由传统的“让我看”转变成“我要看”。通过观察、思考对最终的表现物体造型进行设计。观察的另一个手段则是测量，在设计素描教学中，常常将观察、测量以及推理进行结合，在观察的全过程中充分运用透视原理，与

图 1-5 结构素描 3

只重视肉眼直观感觉的传统素描观察大有不同。同时,在设计素描教学中,学生可以按照自己的喜好对物体进行随意拆装、解析、变体,进行物体的再创造。为了培养学生的想象力与推测能力,长期作业的量大大减少,默写速写作业的量增多。老师只提供物体功能,让学生进行“凭空”设计,或者只给出在功能上相反的物体让学生进行反向设计等等,通过多种手段锻炼学生的创新思维。在教学过程中,学生可根据自己的审美观念去选择、挖掘题材,使学生的主观能动性得到充分发挥;通过现场观摩或者多媒体课件设计,让学生对设计的全过程有着更深的认识,鼓励学生独立自主学习,培养学生的审美观念及创新设计的思想意识。

第二节

设计素描的概念

1. 设计素描的产生

素描作为绘画造型艺术的基础,在设计教育中,一直是以传统的绘画性表现为

主要的教学模式进行造型基础训练的。伴随着现代设计教育的发展和教学观念的不断更新,素描教学如何结合设计艺术学科特点,构建合理的教学内容与训练模式,培养造型基础扎实、创造能力强的设计人才,已经逐渐成为设计艺术教学普遍关注和研究的课题。正是在这种大背景下,设计素描随着现代设计艺术造型基础教学改革步伐应运而生了。它的产生,为设计艺术专业的素描教学带来了新的观念、思维方式以及新的教学内容,不仅使长期以来沿袭纯绘画表现的素描教学模式得到很大改善,而且为设计的基础教学带来了有益的探索。1919年,包豪斯设计学院开创了设计素描教学,把设计素描引入设计领域(图1-6)。

2. 设计素描的概念

设计素描主要指围绕设计艺术实践,运用素描造型的规律和方法,以准确、生动地传达与交流信息为目的而进行的一种造型艺术创造活动。它强调设计意识的重要性,强调学习、观察、思考、想象、动手能力的统一性,既是设计师表达设计思

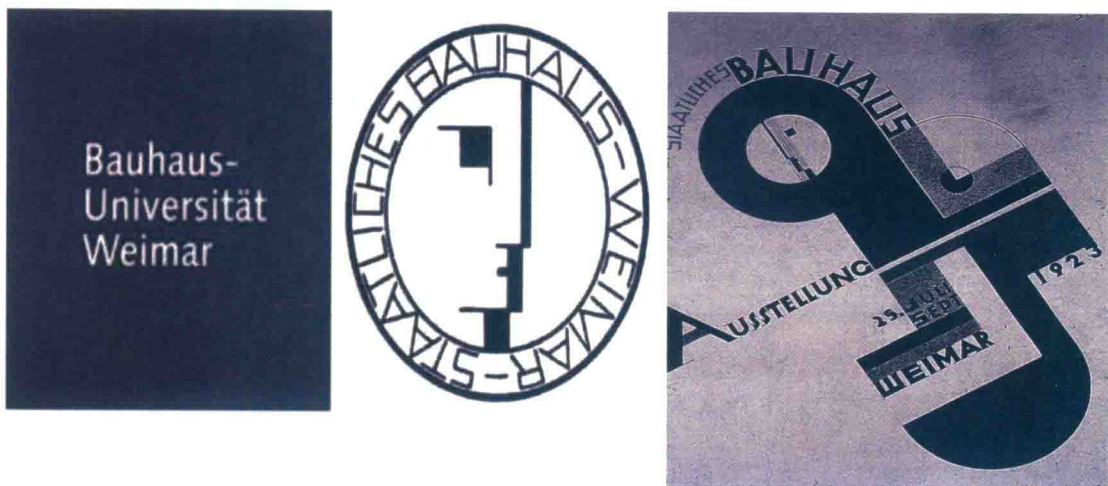

图1-6 包豪斯广告标志

维、理念、创意的视觉艺术语言,也是从事设计艺术工作的设计师必备的专业设计表现技能(图1-7)。

设计素描是以设计概念为先导的素描造型形式,以艺术设计为教学重点。设计素描作为现代设计艺术的造型基础课程,是传统素描教学模式与训练方法在现代设计教学中的必然转变,是造型表现能力和创意思维能力的基本训练方法。这种新的系统训练的教学模式将以培养设计师的设计表现能力和创新思维能力为宗旨,采取行之有效的学习程序和手段,通过严谨有序、自觉、互动的学习,使学生具备严谨的视觉感受与观察能力(眼)(图1-8)、科学的逻辑思维与理解能力(脑)、熟练的视觉传达与表现能力(手)(图1-9)以及丰富的形象思维与创新能力(心)。在学习的过程中,学生逐步掌握的设计素描的表现规律,以及逐渐树立起来的创新意识与专业设计意识,将为以后设计艺术

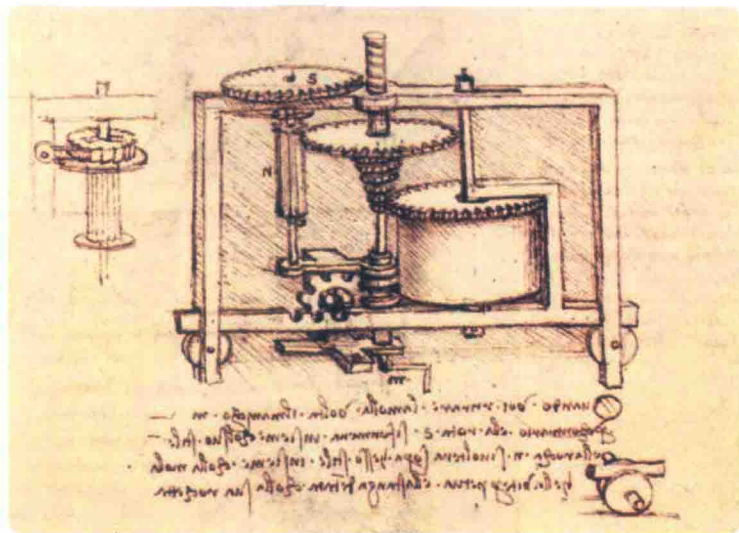

图 1-7 达芬奇设计手稿

的实际应用奠定扎实的造型基础。

第三节

学习设计素描的目的和要求

1. 培养学生创造性的视觉表现和视觉审美能力

传统的素描能力培养是一种客观素描信息能力获取的培养,是一种简单的视觉

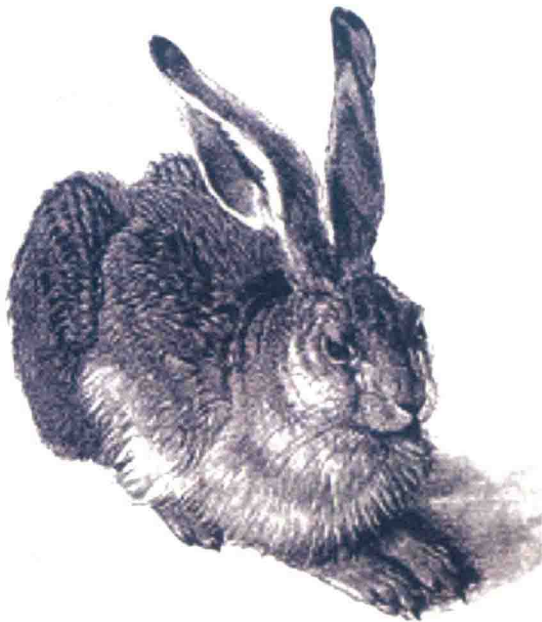

图 1-8 设计素描示例 1

图 1-9 设计素描示例 2

分析和表达过程,主要表现视觉真实和图解真实,传达客观对象的比例、大小、色调、质感等信息。现代素描教学强调学生的主观理念和情感,作者是视觉语言的创造者,而不是造型语言的“直译”者。它要求学生超越视觉对象的表象信息传递,通过具象性、意象性、形变性和抽象性的重构,反映一种心理的、精神的现代审美意识,将主观与客观、理智与情感、功能与审美及科学与艺术有机地结合起来。素描并不是被动地描绘物象,而是积极地、主动地、深入地观察和体会所描绘的物象,在学习当中最大限度地激发学生的主动性和创造性,培养学生的个体艺术潜质,使学生在学习过程中能够快速领悟所学的知识,并在作品中体现出来(图1-10)。

2. 培养学生良好的专业设计素描实践操作能力

在目前多种造型体系和多元审美判断共存的情况下,在学生有一定造型能力的基础上,将学生与专业课题结合起来,营造一种专业与课题意识,摆脱传统素描冷漠、沉闷的训练模式和机械的操作状态。例如,将现代造型意识与环境艺术设计素描结合起来,构建一个“环艺现代意识造型”专题,通过此专题的学习,让学生既把握了“有物象的意象造型”“非物象的意象造型”和“偶发生意象造型”的原理,又学到了环境艺术的专业知识。

3. 培养学生独立的判断力和完善的人格

首先要引导学生突破传统的思维定势,对原有造型观念产生质疑,突破几何模型—石膏头像—半身人物的描摹教学模式,提高造型基础教学专业的针对性,让学生在专业造型的学习中养成独立的思考

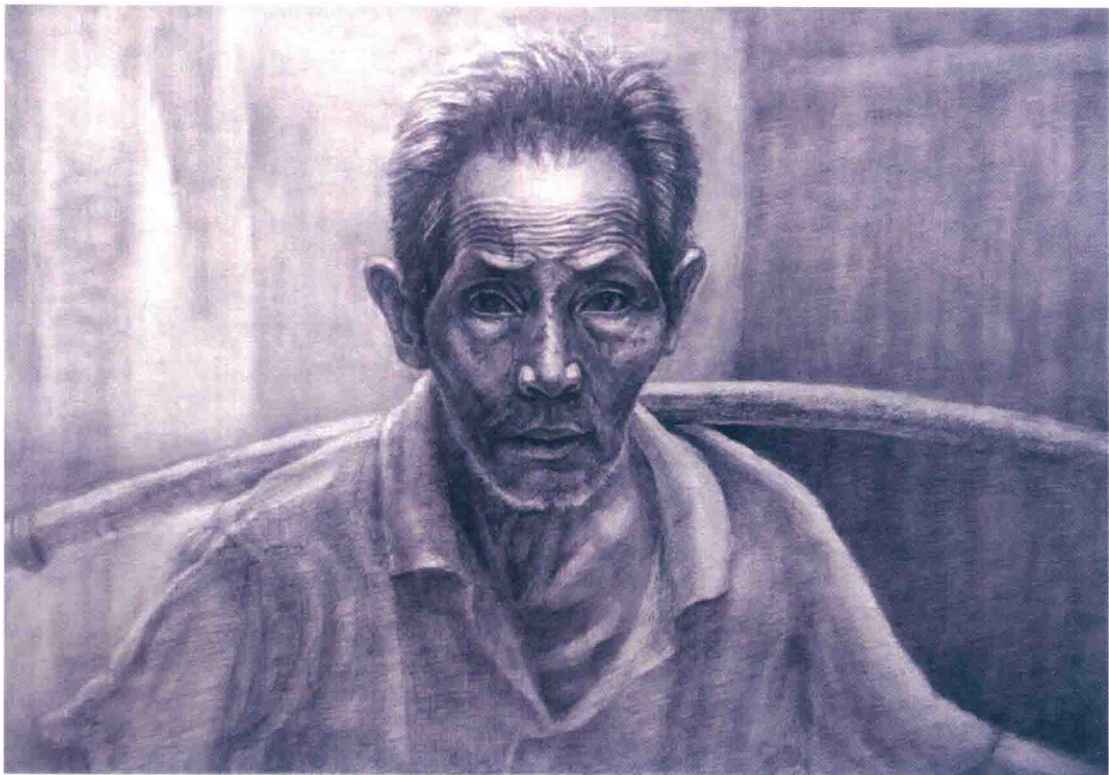

图1-10 杨爱军作品

图 1-11 蒙克作品

判断能力、分析能力、创造能力、艺术感受能力，独到的视觉观察能力和归纳、分解、转换、强化等视觉艺术的处理能力。另外，需要培养学生的艺术人格和独特的艺术生命体验，从不同时代的大师作品中吸取心灵的养分和处理作品的技巧，达到艺术家蒙克（图 1-11）所期望的那种艺术人格境界，即“作品是作者心灵深处的情感，是他的快乐，他的忧患，他的灵魂，是他心底流淌的鲜血。”

设计素描是围绕设计的需要，从造型的思维、观察与表现等方面而展开的基础造型训练。训练的目的在于培养学生的观察能力，掌握造型的基本规律与方法，提高学生的设计意识、思维能力、审美水平和创新素质，为专业学习打下坚实的基础。

手由心生。具体行为的创新与转变不是表面、偶然和牵强的，而是先从理论和观念的明确和改变开始的。设计素描不是凭空产生的。初次接触这一课程的学生，在正式进入设计素描具体训练之前，明确

设计素描的概念、作用与特征等基本理论与知识，理解和明晰设计素描的侧重点，是现阶段学习所必不可缺的具有指导意义的重要一步，也是在理论方面发挥主观能动性，依据设计艺术人才培养目标，参考、借鉴、融合中外相关学科素描教学新的观念、内容与方法，针对设计艺术学科特点进行新的自我探索与改革的基础性课程，因此要予以深刻的体会（图 1-12）。

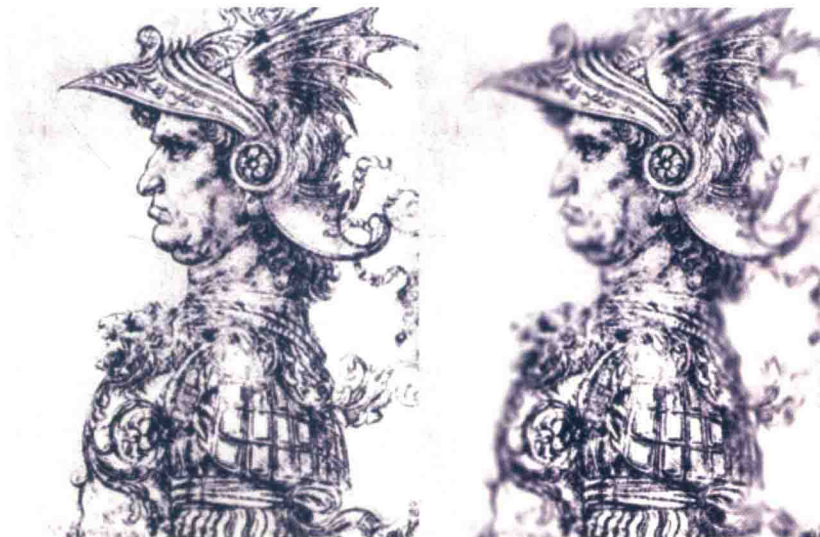

图 1-12 设计素描的创新

第四节

设计素描的工具、材料与使用

设计素描的工具、材料与传统明暗素描大致相同,但同时也增加了一些新材料、新工具,极大地丰富了素描的表现手段。

素描常用的工具是铅笔、木炭铅笔、炭精条、木炭条、钢笔、毛笔、底纹笔(排刷)等。学生可以根据个人的喜好、习惯以及绘画要求来选择使用。初学者应选择一些易于掌握的工具。常用的是铅笔和炭笔,要用较长的时间来熟悉它们,依据它们的特性,发挥它们的长处,以加强画面艺术表现力和感染力。有一些初学者不从实际出发,一开始就用木炭条、炭精条来作画,以为自己能熟练运用工具和了解它的性能,往往画面很黑、很脏、很乱,刻画的物象形体松散、不准确,这同时也影响了他们学习的兴趣,得不偿失,故初学者最好选用铅笔和炭笔进行练习(图1-13)。

图1-13 绘画铅笔

1. 铅笔

H类: H~6H为硬质类; B类: B~6B为软质类。

实际作画过程中,很少用H类铅笔,而多用B类铅笔。勾轮廓和加深大体明暗,最深处和阴影部分使用B类铅笔为宜,H类铅笔用作深入刻画细部,描绘受光面及固有色较淡的部分(实际上2H~6H类一般很少用,因为很容易划破纸张,本身颜色也非常浅)。铅笔作画的优点是易于修改,画错的部分可随时用橡皮或胶泥进行修理,以便于反复进行画面深入绘制。

2. 炭笔

炭笔也分为软质、硬质两种,市场上出售的112#为硬质,705#为软质。硬质炭笔宜刻画物体的细部,软质炭笔宜表现物体的深处及暗部。炭笔不如铅笔细腻柔和,且质地松脆,画面黑白效果对比强烈,远视效果醒目。而铅笔远视效果柔和,有时还会有反光出现(因笔中含有铅粉),影响画面效果。

3. 炭精条和木炭条

炭精条用炭粉加工制成,笔触比炭笔更粗,表现效果更强烈,附着力较强,不易表现丰富的明暗层次。木炭条一般由柳条烧制而成,有粗有细,能表现柔和而丰富的变化,效果强烈,但附着力较差,作品完成后,应用定画液加以固定,以免画面的炭粉被抹掉,影响画面效果。

4. 钢笔

钢笔所画线条有粗细之分。钢笔素描利用线条粗细、疏密、刚柔、急缓,组成不同层次来表现对象,一般钢笔(或圆珠笔)可画出流畅的线条,弯头钢笔则可

画出粗犷的笔触和块面。平时,学生应经常用钢笔快速描绘生活中常见的场景和素材,锻炼准确、迅速表现对象的造型能力。

5. 毛笔

画笔包含底纹笔、水粉笔、油画笔、毛笔等,用这些工具所作的单色画被称为素描。毛笔的特点是铺色速度快,勾线有力,比其他工具描线条涂色调的素描更迅速,可以短时间达到较为深入的效果。

6. 橡皮

一般初学者都把橡皮作为修改画面的工具。其实,橡皮也是绘画工具,在恰当的地方可以代替钢笔,擦出的线条能补充画面的质地感,形成黑白反差,达到活跃画面的效果。擦的方法应根据需要采用提、拉、点等方法,避免弄脏画面,擦伤纸面。橡皮泥是一种黏力较强的工具,可以更深入地修改画面的任何部位,包括很深的部位。橡皮泥可以表现物体强烈的黑白效果、笔触感,也可表现物体的柔和质感、朦胧感,且不会弄破、擦伤画面。广大美术爱好者和专业画家越来越喜欢使用橡皮泥。

7. 干面包屑和砂纸

这两种工具可以使画面过深的地方变浅,擦去画面多余的铅粉或炭粉,而不会显得过于突然。利用这两种工具,可以使画面产生点状、雪花状、条状、块状等效果,这些可爱的划痕,也是素描表现中的魅力所在。

8. 纸

素描纸张的选择也是多种多样的。一般而言,大家喜欢的都是白色的素描纸。画纸的选取应根据主题内容需要及素描工具的性能来决定,作画者的个性偏好也很

重要。光滑的绘图纸、卡纸,粗糙的水彩纸、水粉纸、牛皮纸、包装纸,以及报纸、有色纸、新闻纸、布纹纸,甚至木板等,都可以用来进行素描表现。

利用不同的纸张,可以表现不同的效果,增加素描表现的趣味性及表现力(图1-14)。在设计素描实际教学中,应鼓励学生进行尝试,鼓励他们用更多的新材料、新工具去表现,以丰富作画的手段。通过这种训练,学生的学习积极性会得到很大提高。当然,在新材料、新工具的尝试当中,学生也许会有一些练习不太熟练,画面很糟糕,但不要气馁,坚持练习即可看到成效。

图 1-14 绘画用纸

第五节

设计素描教学的方法

1. 利用现代化教学手段进行教学

设计素描教学可以借助现代化的教学手段进行。一些现代化的技术和设备的确

给我们带来了方便,多媒体技术的发展给素描教学提供了更多选择。利用多媒体进行教学,可以展示大量的范作,甚至是一些教学活动的画面,系统地将画面和理论知识传达给学生,非常简便、直观,这在以前的教学中是没有的。利用多媒体教学不仅可以节省大量时间,给学生带来大量的信息,开阔学生的眼界,而且也简化了教学环节,使学生有更多的时间进行练习(图1-15、图1-16)。

校园宽带网的运用给素描教学提供了更大的空间,使教学具有了更大的灵活性。素描的教学计划、课题要求、训练安排及范作资料等都可以发送到网上,使学生不再受课堂的局限。教学的地域性被打破了,交流的时空变得灵活起来,这给学生以很大的自主性,使教与学产生了良性的互动态势。

2. 根据不同专业进行不同的素描训练

素描训练对于艺术设计每一个专业的学生来说都是重要的,但同时,不同专业的学生在艺术审美、形式表现上也存在差异。素描训练的最终目标不只是画一些素

图1-15 多媒体教学1

图1-16 多媒体教学2

描习作,而是要通过素描训练提高学生在专业学习方面的修养,获得必要的理论和技能,打好造型基础,启发设计思维。所以,从课题研究、表现方法到训练的目的、要求以及侧重点,根据不同专业进行不同的素描训练,使学生进入到必要的“专门”里面去,是非常必要的。

根据专业的不同设计不同的素描训练课题,是素描教学进一步细化的结果,实践证明这是一种切实可行的教学方式。在这一框架内,学生的目标和思路更为明确,习作的针对性、自主性进一步加强,想象空间与表现空间也得到了充分的延伸。

3. 多种方法、多种思维、鼓励创新的教学

当学生面临一个新课题时,教师应鼓励学生大胆地发挥想象,寻找适当的形态组合画面,综合各方面的因素进行多种艺术语言、表现方法的尝试,并在尝试中所做的方案得以升华。要鼓励学生多方面、

多角度的艺术思维,即使是同一个课题,也能产生许多不同的想法。艺术的灵魂在于创新,正处于学习阶段的学生,虽然有许多想法尚不成熟,但这并不是关键,关键在于教师正确地引导和启发。教师应鼓励学生研究和发现新的表现方法和语言,运用新的知识和元素进行创作,使创新意识成为思维的常客(图1-17~图1-20)。

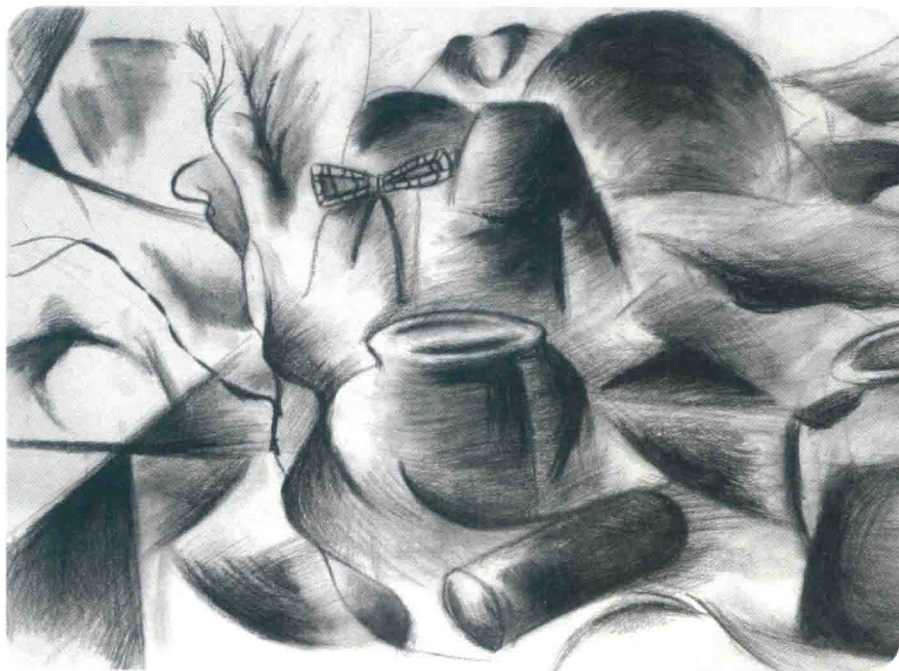

图1-17 学生练习1

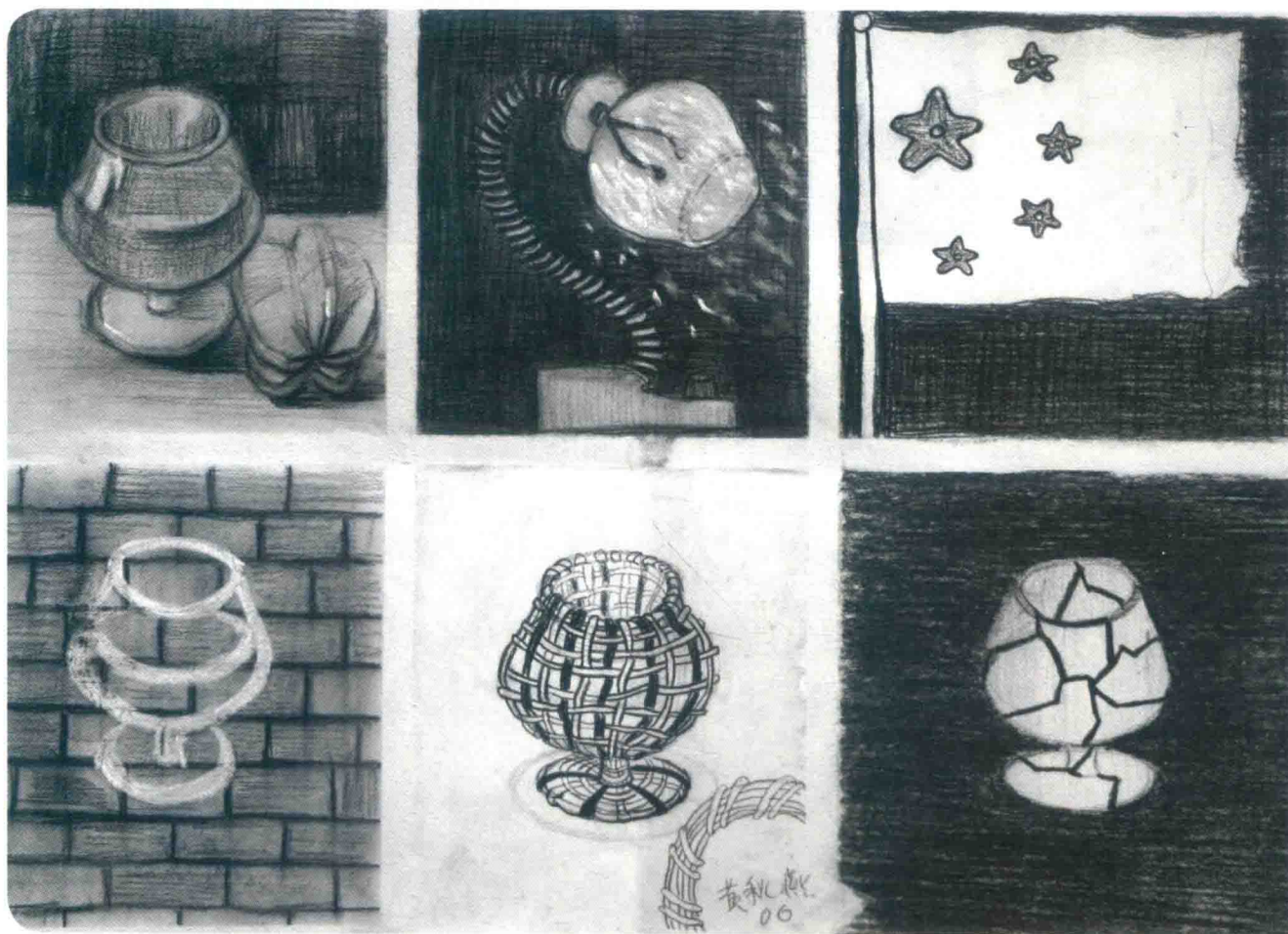

图1-18 学生练习2

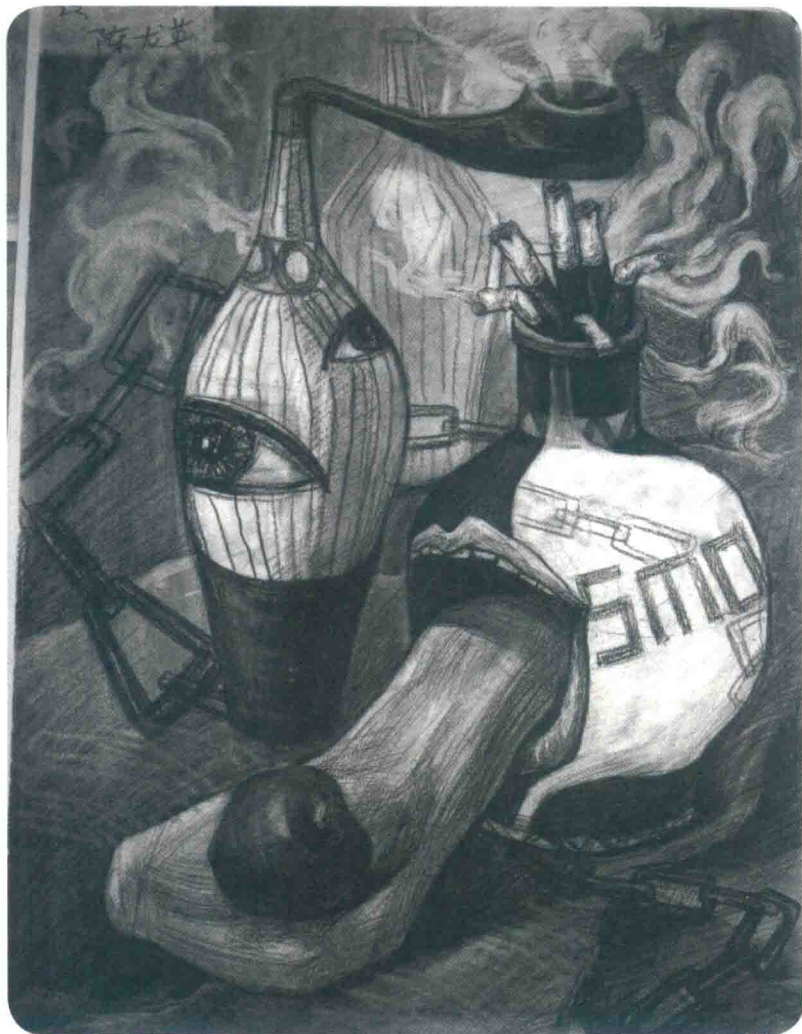

图 1-19 学生练习 3

图 1-20 学生练习 4