

设计素描

Design Sketch

陈志明
著

设计素描是设计教育领域各类设计专业课程中的基础教育课程之一，是一种基础造型训练手段，也是设计艺术基础造型的一种研究方式。它是在传统的基础素描教学内容上，伴随着现代设计造型艺术的发展而形成的相对完整的基础课程教学体系，具有现代学科的新概念，是贴近现代造型艺术的基础造型学科。

设计素描
*Design
Sketch*

陈志明
著

图书在版编目 (C I P) 数据

设计素描 / 陈志明著. —— 杭州: 浙江人民美术出版社, 2017.7

全国高等艺术院校美术学科“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5340-5628-4

I. ①设… II. ①陈… 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019326号

作 者 陈志明
责任编辑 程 勤
装帧设计 杭州可士文化创意有限公司
责任校对 张金辉
责任印制 陈柏荣

全国高等艺术院校美术学科“十三五”规划教材
设计素描

出版发行 浙江人民美术出版社
地 址 杭州市体育场路347号
网 址 <http://mss.zjcb.com>
电 话 (0571) 85170300 邮编 310006
经 销 全国各地新华书店
制 版 浙江海虹彩色印务有限公司
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 8
字 数 30千字
版 次 2017年7月第1版 2017年7月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-5628-4
定 价 50.00元

(如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

CONTENTS / 目录

05	前言
07	课程设置
12	第一章 概述
13	第一节 设计与素描
16	第二节 设计素描
30	第二章 具象造型
31	第一节 基本造型因素
31	一、空间
35	二、形体
38	三、结构
44	四、线条
47	五、明暗
52	六、质感
55	七、比例
57	八、透视
60	第二节 表现形式
61	一、结构性具象素描
63	二、全因素具象素描
66	三、构成具象素描
70	四、超现实具象素描

76	第三章 抽象构成
77	第一节 点线面的构成
78	一、点的构成
79	二、线的构成
80	三、面的构成
81	第二节 黑白的构成
83	第三节 肌理的构成
83	一、肌理的形态特征
84	二、肌理的形态类型
84	三、肌理的组织形式
84	四、肌理的构成原则
84	五、肌理的制作
85	第四节 抽象表现
85	一、冷抽象表现
86	二、热抽象表现

第四章 意象表现

第一节 线条意象

94 一、何谓线条意象

94 二、线条的性质特征

96 三、线条是作者传情达意的工具

第二节 平面意象

98 一、新的视觉角度

100 二、局部形态

102 三、内部构造

第三节 黑白意象

107 一、黑白意象的表现

107 二、黑白意象的表达

第四节 意象构成

111 一、综合构成

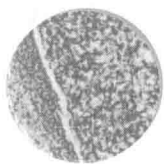
114 二、分解重构

第五节 形态构想

116 一、何谓形态构想

116 二、形态构想的表现形式

设计素描
*Design
Sketch*

陈志明
著

CONTENTS / 目录

05	前言
07	课程设置
12	第一章 概述
13	第一节 设计与素描
16	第二节 设计素描
30	第二章 具象造型
31	第一节 基本造型因素
31	一、空间
35	二、形体
38	三、结构
44	四、线条
47	五、明暗
52	六、质感
55	七、比例
57	八、透视
60	第二节 表现形式
61	一、结构性具象素描
63	二、全因素具象素描
66	三、构成具象素描
70	四、超现实具象素描

76	第三章 抽象构成
77	第一节 点线面的构成
78	一、点的构成
79	二、线的构成
80	三、面的构成
81	第二节 黑白的构成
83	第三节 肌理的构成
83	一、肌理的形态特征
84	二、肌理的形态类型
84	三、肌理的组织形式
84	四、肌理的构成原则
84	五、肌理的制作
85	第四节 抽象表现
85	一、冷抽象表现
86	二、热抽象表现

第四章 意象表现

第一节 线条意象

94 一、何谓线条意象

94 二、线条的性质特征

96 三、线条是作者传情达意的工具

第二节 平面意象

98 一、新的视觉角度

100 二、局部形态

102 三、内部构造

第三节 黑白意象

107 一、黑白意象的表现

107 二、黑白意象的表达

第四节 意象构成

111 一、综合构成

114 二、分解重构

第五节 形态构想

116 一、何谓形态构想

116 二、形态构想的表现形式

前言

PREFACE /

在艺术教育领域，素描是一门基础性学科，这一基础性学科以造型能力的训练与培养为宗旨，具有完整的系统性与严谨的科学性。

设计素描是设计教育领域各类设计专业课程中的基础教育课程之一，是一种基础造型训练手段，也是设计艺术基础造型的一种研究方式。它是在传统的基础素描教学内容上，伴随着现代设计造型艺术的发展而形成的相对完整的基础课程教学体系，具有现代学科的新概念，是贴近现代造型艺术的基础造型学科。

现代设计素描是从传统的纯粹的绘画性素描中分化出来，并在传统的绘画素描基础上形成与完善起来的设计造型表现形式，其发展并扩充了传统素描的形式内容，是传统素描之造型因素和形式语言的拓展与延伸。它继承、吸收传统绘画素描的精髓，融汇了传统绘画素描的一系列造型概念与原则。传统素描的形象思维的方法、造型语言的表述方式、美学的基本理念及其基本的造型因

素与造型规律已经成为设计素描体系中的有机组成部分。因而，现代设计素描与传统绘画性素描有着内在的、密不可分的必然联系。另一方面，设计基础素描的发展与现代造型艺术和现代科学技术的发展紧密相连，其以现代技法为手段，注重各种新型材质材料的运用，是现代设计艺术和现代科学技术发展的产物与结果。与传统的绘画性素描形式的表象性、客观性、表现性、艺术性特征相比较，现代设计素描具有自身固有的内涵、特点与性质，体现出造型观念的多变性与造型手法的多样性，表现为具有求新求变的创新特点。这决定了设计素描必然摆脱传统造型观念的束缚与桎梏，而具有较强的主观性、创造性、实用性与科学性。

设计素描教学的作用与意义，是通过一系列严谨与科学的训练，使学生掌握基本的观察方法、分析方法和表现方法。培养学生眼、手、脑三者之间的协调能力与配合能力，达成观察能力、操作能力、思维能力的全面提升和综合

发展。所谓观察能力，即视觉的辨识能力、判断能力、接受能力与把握能力；所谓操作能力，即技能技巧的掌握能力、运用能力与表现能力；所谓思维能力，即对事物的分析与研究能力、理解与认知能力、想象与创造能力及理性的思辨过程和逻辑推理能力。其最终目标是，培养学生设计思维能力与设计表达能力，整体提升学生设计创造的意识。旨在培养学生今后从事这一行业必须具备的设计思维和设计能力。

因而，设计素描训练在教学中突出了对学生的表现力、想象力、创造力、审美性、逻辑性的训练，体现为纵向深入与横向并进的训练模式。即在循序渐进的整体训练过程中，从不同的角度，根据不同的目的与要求，以不同的方式抽取其中的各个并列的、独立的单元因素，分门别类逐一进行平行的单独训练。旨在加强学生对微观与宏观的感受判断与视觉体验，进而培养学生的形态创造能力及形式语言的表达能力。使学生在对客观形态进行深入研究的过程中，用创造性的设计思维探索造型因素的各种可能性；掌握直观感觉、理性分析、抽象思维的认识方式；培养富有创造性的形象造型思维；获取具有创新意识的设计造型的表现手法及设计造型的表达能力。

总而言之，设计素描表现形式上不以再现客观自然表象形态为唯一和最终目的，而是提倡从自然出发，以认识自然为途径，以研究自然形态为切入点，在对客观形态表面结构特征进行分析研究的同时，通过自身的主观意识对自然形态进行深入的观察与体验，从而超越客观自然外部表层因素与外部存在形式，获取进入形态表象、洞察物体内在本质的观察与分析能力。在直觉的基础上，分析客观物象的内在构成关系及其与外观形式的统一与整合，发现并把握客观事物的根本属性特征，最终超越并摆脱对客观形态被动的单纯性的模仿与描述，达到对形态的主动性的认识与创造。这是一种对自然形态的创造性的认识与理解，是通过具象，认识自然，进入抽象，发现设计，从而由自然形态过渡到设计形态的探索与研究的过程。

同样的，设计素描不以形式本身的研究与表现为目的，而旨在探寻客观事物中的审美特质，强调审美主体与客体的结合，注重设计的审美作用与审美意趣，这一特点决定了设计素描必然摆脱传统造型观念的束缚与桎梏，能够从审美角度审视艺术与设计，将审美意识始终贯穿在整个创造活动之中，力求对造型形式变化的不断创新与不懈追求。

课程设置

COURSE OFFERED /

一、课程教学目的

本课程设置适用于高校艺术设计专业基础学科教学。在设计教育领域，设计素描是设计专业的基础性教学课程，设计素描训练是设计专业学习者接受系统的设计专业教育的基础训练之一。课程的目的是引导学生了解设计基础造型的理论，掌握设计基础造型能力，其教学内容涵盖了对具象造型、抽象造型、意象造型等多角度、全方位的深入研究与综合实践。这一基础性课程在教学中强调对学生的创意能力、表现能力、审美能力的全面培养，是培养学生在设计领域所必需的可持续发展潜能的关键教育。

本课程采用讲课与作业指导的形式。通过讲课使学生掌握设计素描的基本原理及基础理论知识，通过作业的练习培养学生对不同的媒介、材料、工具的运用技能，使学生的审美能力、造型能力和表现能力得到进一步的提高，从而为学生学习专业设计课程奠定基础。

二、课程教学要求

通过多媒体教学，以及网络教学的方式把理论和实践结合起来完成教学任务。使学生通过课程的学习，了解设计素描所包含的诸种视觉造型元素与形式表现语言，掌握设计素描的造型方式，提高设计的综合造型能力。

三、课程教学进程计划表

课程名称：平面构成

序号	授课日期	时数	课程内容	习题或实验	作业量
	第一周	20	第一章 概述 第一节 设计与素描 第二节 设计素描 第二章 具象造型 第一节 基本造型因素 第二节 表现形式	一、简述设计素描的概念与主要内容。 二、物体形体结构的分析与表现的练习。 三、客观物象的全因素造型表现的练习。	一、有关设计素描的短文一篇，1000字左右。 二、人工物体写生的实训作业，对开一幅。 三、自然物体写生的实训作业，对开一幅。
	第二周	20	第三章 抽象构成 第一节 点线面的构成 第二节 黑白的构成 第三节 肌理的构成 第四节 抽象表现	一、点线面构成的练习。 二、黑白配置的练习。 三、肌理组织的练习。 四、抽象表现的练习。	一、点的构成实训作业，十六开一幅。 二、线的构成实训作业，十六开一幅。 三、面的构成实训作业，十六开一幅。 四、黑白配置实训作业，十六开一幅。 五、肌理组织实训作业，十六开一幅。 六、抽象表现实训作业，十六开一幅。

	第三周	20	第四章 意象表现 第一节 线条意象 第二节 平面意象 第三节 黑白意象 第四节 意象构成 第五节 形态构想	一、线条意象表现的练习。 二、平面意象表现的练习。 三、黑白意象表现的练习。 四、意象构成表现的练习。 五、形态构想表现的练习。	一、线条意象实训作业,十六开一幅。 二、平面意象实训作业,十六开一幅。 三、黑白意象实训作业,十六开一幅。 四、意象构成实训作业,十六开一幅。 五、形态构想实训作业,十六开一幅。
总课时: 60 课时					

四、考核与评分

平时到课率与学习的态度以及课外作业占50%,完成作业的数量、质量以及展览效果占50%。

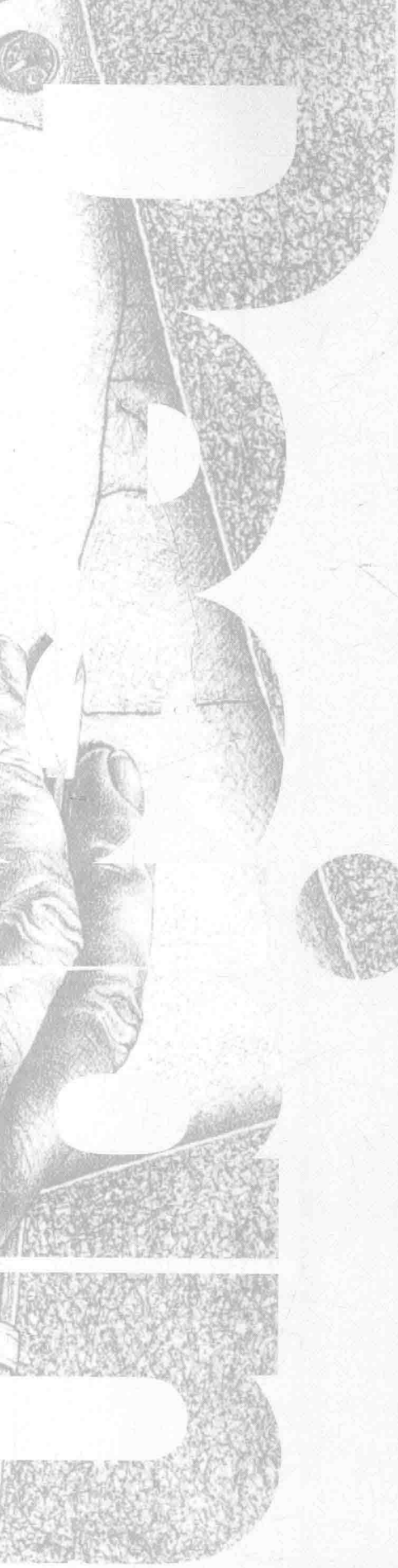
集体评分制:由系主任、教研室主任、任课教师等,原则上不少于3~5人组成评分小组,由任课教师介绍学生的学习情况,教师集体评议,确定学生成绩。

五、教学参考资料

1.《设计素描》 周至禹著, 高等教育出版社, 2016

2.《思维与设计》 周至禹著, 北京大学出版社, 2016

Overview
概述

1

第一章 概述

Overview /

何谓素描？所谓素描其最初的含意是指为绘画创作而作的草图与素材。素描是“以单色的线条和块面进行造型的绘画形式”（《辞海》），“……主要是指以线条表现物体、人物、风景、象征符号、情感创意或构想的艺术形式。”（《中国大百科全书》）

在艺术教育领域，素描是一门基础性学科，是一种基础造型训练手段，是造型艺术的基础，包括作为绘画造型艺术造型基础的传统绘画素描，以及作

为设计造型艺术造型基础的现代设计素描。这一基础性学科以基础造型能力的训练与培养为宗旨，具有完整的系统性与严谨的科学性。

传统绘画素描以客观物象的形体、空间、结构、质感、量感、明暗、色泽为主要研究对象和表现内容，体现对客观自然的观察、分析、体验、认识与表现。其主要特征是表象性、客观性、表现性、艺术性。现代设计素描是以传统绘画素描为基础，融汇传统绘画素描的概念与原则，运用形式构成因素与构成规律，以现代技法为手段，自主地表现客观物象形态，体现为形态的再创造。强调主观性、创造性、实用性与科学性。