

For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education

BASIC CURRICULUM

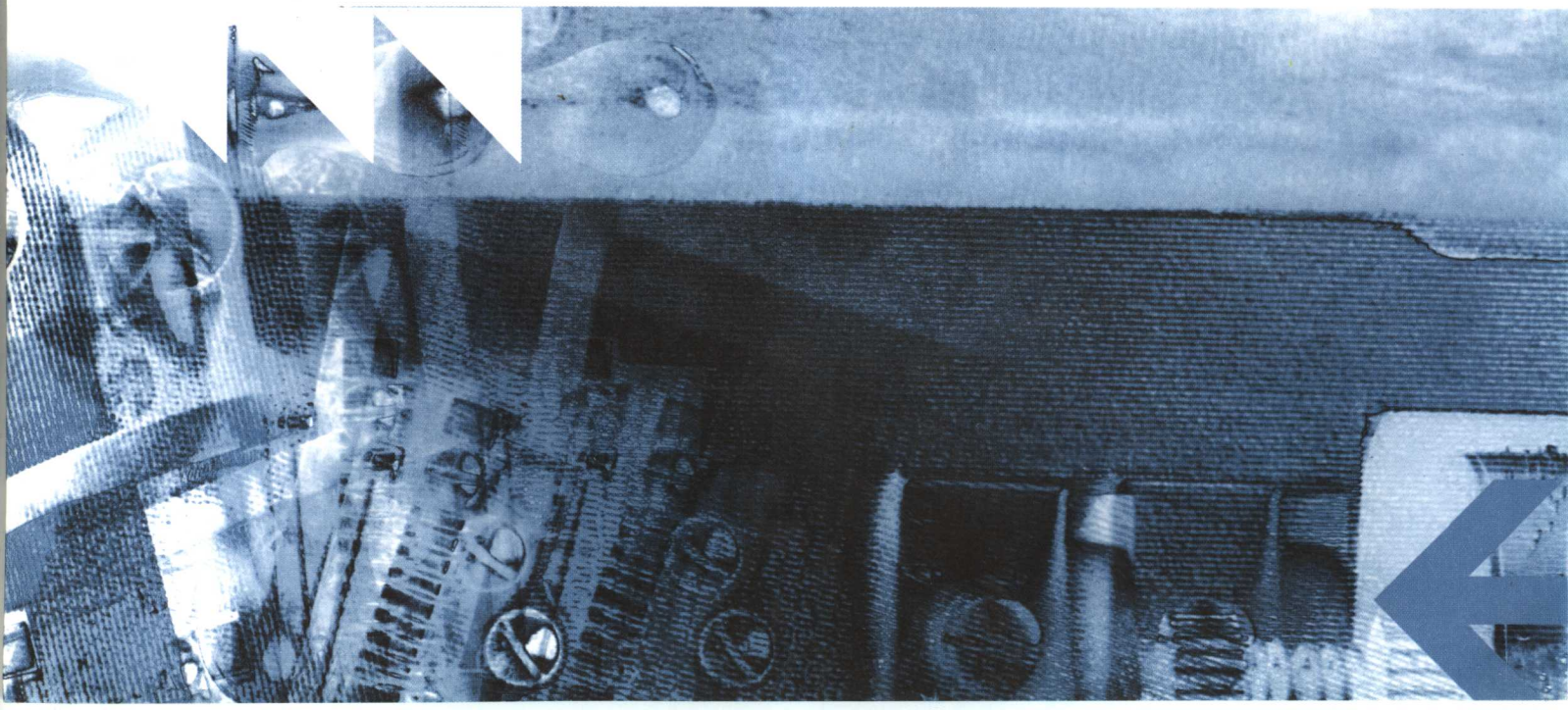
高职高专艺术类专业[基础学程]

设计素描

臧旭辉 编 著

凤凰出版传媒集团重点出版项目

凤凰出版传媒集团 ◆ 江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/臧旭辉编著. —南京:江苏美术出版社,
2007.8

高职高专艺术类专业基础学程

ISBN 978-7-5344-2420-5

I. 设… II. 臧… III. 素描-技法(美术)-高等学校:
技术学校-教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 124592 号

策划编辑 徐华华

责任编辑 徐华华

朱 婧

装帧设计 武 迪

封面设计 武 迪

审 读 王菡薇

责任校对 吕猛进

责任监印 贡 炜

书 名 设计素描

编 著 臧旭辉

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

制 版 南京水晶山制版有限公司

印 刷 扬中市印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 9

版 次 2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2420-5

定 价 28.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

江苏省高职研究会艺术类专业协作委员会教材编写委员会

主 任 吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
副主任 韩斌生 江南影视艺术职业学院副院长
陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
江 杉 扬州职业大学艺术系主任
成 员 艺术类专业协作委员会委员

高职高专艺术类专业《四大学程》编写委员会

《基础学程》编写委员会

主 任 韩斌生 江南影视艺术职业学院副院长
副主任 钱志扬 南通职业大学艺术设计系主任
孙亚峰 徐州建筑职业技术学院系主任
成 员 胡国瑞 南京艺术学院副教授
周燕弟 连云港高等师范专科学校系书记、副主任
顾晓菁 江苏技术师范学院系主任
朱彧薇 江南影视艺术职业学院副主任
仇高驰 徐州教育学院系副主任
刘剑波 常州轻工职业技术学院教研室主任
黄 顺 苏州农业职业技术学院教研室主任
陈 鑫 硅湖职业技术学院系主任

《实训学程》编写委员会

主 任 陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
副主任 李安东 南京工业职业技术学院系副主任
顾明智 常州纺织服装职业技术学院系主任
成 员 王 波 钟山职业技术学院系主任
陆康源 江苏信息职业技术学院系主任
肖 斌 淮安信息职业技术学院教研室主任
许松宁 南通航运职业技术学院副主任
李 荣 泰州职业技术学院系主任助理
经 松 江苏农林职业技术学院教研室主任
吴 荣 常州机电职业技术学院教研室主任

《实验学程》编写委员会

主 任 吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
副主任 徐 南 无锡工艺职业技术学院系主任
尤景林 苏州广播电视大学系主任
成 员 吴建华 苏州工艺美术职业技术学院教务处长
史国富 无锡工艺职业技术学院系主任
李根芹 江阴职业技术学院系主任
李纪彬 明达职业技术学院系主任
王 伟 江苏经贸职业技术学院系主任
李京龙 南京特殊教育职业技术学院副主任
毕亦痴 苏州经贸职业技术学院副主任
朱瑞雪 扬州环境资源职业技术学院教师
张 晶 无锡职业技术学院教研室主任

《精品学程》编写委员会

主 任 江 杉 扬州职业大学艺术系主任
副主任 杨 扬 江苏省江海职业技术学院系主任
李 波 南通纺织职业技术学院系主任
成 员 张祖鹰 南京化工职业技术学院系主任
李 涵 苏州职业大学系主任
濮安国 苏州职业大学教授、中国明式家具研究所所长
陈维信 无锡南洋职业技术学院系主任
虞海良 无锡南洋职业技术学院副教授
王晓岗 无锡商业职业技术学院系副主任
荀 武 苏州托普信息职业技术学院副主任
姜冬莲 南通紫琅职业技术学院教研室主任
张 菲 南京交通职业技术学院教师

高职高专艺术类专业《四大学程》教材审定委员会

主任委员

邬烈炎 南京艺术学院设计学院副院长
吴继新 中国美术学院艺术设计职业技术学院院长
叶 辛 江南大学设计学院副院长
洪锡徐 苏州工艺美术职业技术学院视觉传达系系主任
刘境奇 广东轻工职业技术学院艺术设计学院院长
彭桂秋 湖南省工艺美术学院副院长
闫 浩 江西陶瓷工艺美术职业技术学院院长

审定委员会委员

(以姓氏笔划排序)

尤景林 苏州广播电视大学系主任
江 杉 扬州职业大学艺术系主任
吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
李安东 南京工业职业技术学院系副主任
李 波 南通纺织职业技术学院系主任
钱志扬 南通职业大学艺术设计系主任
徐 南 无锡工艺职业技术学院系主任

目录

序	001
绪论	002
课题一 准确描绘能力的训练	026
课题二 设计素描的要素	051
课题三 创形态造型的训练课题	078
子课题一 形态表象的研究	079
子课题二 联想创意研究	086
子课题三 形态结构解析研究	094
子课题四 自然形态、内部形态研究与形态单元分析	102
子课题五 形态解析与变异	107
子课题六 抽象形态与抽象组合研究	117
子课题七 形态与表现的研究	125
参考书目	139
作者简介	140

序

职业教育是我国现代化进程中培养高素质劳动技术人才的基础工程。夯实人才金字塔结构的基础,必须坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以学生为中心、以能力为本位的办学指导思想,进一步深化职业教育教学改革,真正办出职业教育的特色,提高职业教育的教学质量和办学效益,促进职业教育可持续健康协调地发展。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会在省教育厅高教处的指导下,依托省内高职专科院校一线教师的教学实践和教学经验,组织开发、编写了此套体现江苏特色,反映新知识、新技术、新工艺和新方法的高职高专艺术类专业“四大学程”。学程着力体现能力为本、任务驱动的指导思想,通过任务、活动和主题等多样化的表现形式,将知识点和职业能力实践融进课题训练中,改革教学方法和学生的学习方式,以此提高艺术类专业学生的创造能力和综合素质。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会和江苏美术出版社,经过三年多的研究和努力,在参编院校师生的积极配合下,“四大学程”第一批教材面世了。这是我省职业教育教材建设的新的探索和新的成果。“四大学程”已列入江苏“十一五”期间重点出版项目,是我省高职高专教材建设的新的增长点。希望该学程继续秉持实事求是、创新求精、面向未来的原则,省内各高职高专院校在使用好“四大学程”的教学实践中,进一步修订和完善本教程;同时,能够借鉴国外优秀职业教育专业课程和教材,吸纳全国高职高专院校教材编写的优点,不断优化内容,拓展体系,为加速培养适应我省经济社会发展需要的技术型、技能型人才,为建设江苏和全国的高职高专课程、培养高素质的技术人才做出贡献,为江苏的“富民强省”和“两个率先”服务。

高职高专艺术类专业
“四大学程”编写委员会
2007年5月20日

绪论

课题目标

设计素描是专业基础课程,本课程旨在让学生了解学习设计素描的意义与目的。重点是让学生了解绘画和设计的关系与设计素描教学的基本理念和要求。初步引导学生从绘画素描向设计素描观念的转变。

教学建议

教师选择一些优秀的中外素描、设计作品(幻灯、图片)让学生进行欣赏,激发学生的学习热情。

知识点

一、素描的发展历程

素描这种单色画形式是目前已知的人类最早运用的绘画方法之一。

追溯人类艺术史的轨迹,自远古始,素描就在人类造型艺术活动中以最基本的捕捉形象特征促进认知的形式出现了。旧石器时代原始人的洞窟壁画,在岩石上用素描描绘生动的动植物形象时,尽管也有颜色的运用,但基本上属于单色的范畴,属于人类最早试图在二维的平面(石壁)上再现出三维的立体物象的造型活动(图1)。这在雕刻、陶器纹样等当时的绘画中都能看出先人们在借助最简单的颜色,用点、线、面去表现彩色的、立体的客观世界的努力,而这些努力基本上均可称为广义的素描。这种行为本身,我们可以看成是人类最早的视觉文化的进步成果之一。

素描作为简洁明快地记录形象感受的绘画语言,以其单纯、凝练、本质的方式吸引着艺术家。早期的素描在绘画创作中多起辅助作用,后来由于它独特的美感,逐渐以一种独立的姿态展现于画坛。

艺术史中,在素描表现上闪烁着众多艺术家的智慧,在造型观念和表现形式上,也随着时代的发展而不断地丰富、演变。

古希腊罗马艺术是欧洲古典艺术的摇篮。它最早运用科学的理性观念将自然形象的形式美与理想之美相结合,创造了源于自然又高于自然的艺术,创造了欧洲艺术最早的辉煌。建立了“艺术模仿自然”观念的希腊人,借用真实的人物形象去塑造他们崇拜的自然。这一特征使艺术自古以来即具有强大的生命力。希腊和罗马画家发明了一种非同凡响的技巧——能够描绘人体的复杂结构,掌握身体各部位的比例关系和透视变形。古希腊初期的素描很重视轮廓线的表现力,线条准确、简练且流畅(图2)。

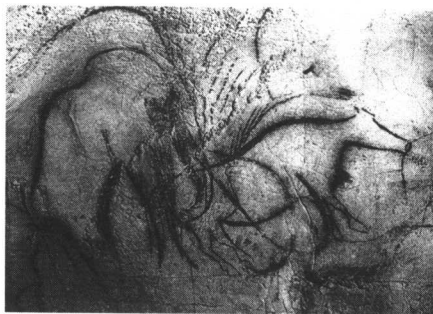

图1 原始洞窟壁画

图2 古希腊瓶画(1)

图2 古希腊瓶画(2)

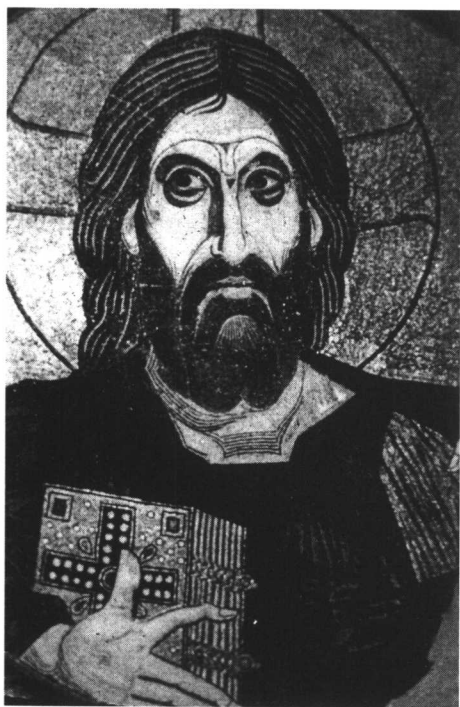

图3 欧洲中世纪圣像画

公元4世纪,随着基督教艺术的融入,在这之后的1000多年时间里,人体解剖学素描逐渐被更具象征性甚至是风格化的画作代替。人们开始注重内在精神的表达,而不只是形象的外表。素描造型进入程式化时代,画家开始强调形体的平面化装饰,从而形成了冷漠的定型化的模式;出现了哥特式和拜占庭的艺术形式,甚至出现了具有神秘主义、禁欲主义特点的绘画风格,素描趋于平面化、几何化、程式化(图3)。

13世纪意大利文艺复兴运动给欧洲绘画注入了生机。艺术家们借助新兴的科学方法发展了“艺术模仿自然”的造型观念;其中,意大利文艺复兴时期的大师达·芬奇是世界上解剖人体的第一人,他了解了人的骨骼、肌肉、筋络的秘密。于是严谨合理、有血有肉、状态饱满的形象出现在达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔这些大师的笔下。达·芬奇把绘画的造型观念与表现方法推向了个崭新的阶段,他将物象结构与空间透视缩形现象与明暗规律和谐地统一起来,在素描中表现出空间深度和体积感(图4)。偏重理性思考的德国画家丢勒(图5)、德国画家荷尔拜因(图6),体现了严谨、简洁的风格,他们的素描造型不仅技巧上精到典雅、用笔考究,还十分重视人物性格的披露,表现出对人物内心世界的深刻的洞察力。

图4 《年轻女人》 达·芬奇(意大利)

图5 《老人》 丢勒(德国)

图6 《青年男子》 荷尔拜因(德国)

进入 17 世纪,欧洲素描的风格由严谨的线造型转向更为自由奔放的多样化形式,画法从单一面貌向更多的形式风格发展。天性浪漫的巴洛克画家鲁本斯、凡·代克不乏形象丰富、笔趣生动的素描作品(图 7)。这一时期的画家们努力地运用黑白灰色调去表现物象的光感、立体感和空间感,不断地完善着在二维平面上去反映三维结构的立体画法。当这种画法发展到荷兰画家伦勃朗时,才达到至美之境,他作品中的物象充分体现出光线变化的丰富性和强烈的体积感(图 8)。

绘画趣味影响着素描的发展,洛可可风格的焕然一新使唯美的追求成为时尚。18 世纪法国画家华托的素描技巧纯熟惊人,画面动态自然优美,具有特殊的魅力(图 9);而另一个画家布歇的画面形象轻浮靡丽,影响了一大批画家对浮靡之风的崇尚(图 10)。直到达维特、安格尔从古典艺术中吸取力量,才从浮华的风尚中振作起来。安格尔是新古典主义的代表画家,在素描领域也是颇具影响的巨匠。他竭力主张把绘画回归到朴素、适度和秩序上;他用铅笔表现严谨纯正的线造型、格律美;他笔下的人物经过高度概括的线条提炼,造型简洁,极富理性,显示出深邃的功力(图 11)。

图 7 《赫克力斯加冠》 鲁本斯(佛兰德斯)

图 8 《睡觉的女子》 伦勃朗(荷兰)

图9 《女子头像》 华托(法国)

不论是注重以线条为主的结构造型方法，还是注重以影调为主的明暗造型方法，素描艺术经历了漫长的实践，逐渐使造型方法与不断发展的科学成果相结合，而获得在二维平面上再现立体真实感的丰富表现力，其写实技巧已达完美之境。

1893年，在安格尔步入晚年之际，照相机诞生了，以再现现实、力尽其真为信条的画家们大为惶恐。有画家曾悲观地叹道：“从今日起，绘画算是死亡了。”但事实恰恰相反，照相术没有取代绘画，反而迫使画家们思考绘画的真正价值和出路。一些早就厌恶了那种对自然作毕肖乱真模仿的画家们，这时就更加果断地寻求新变法，寻找新的造型语言和表现手法。

图10 《女子背影》 布歇(法国)

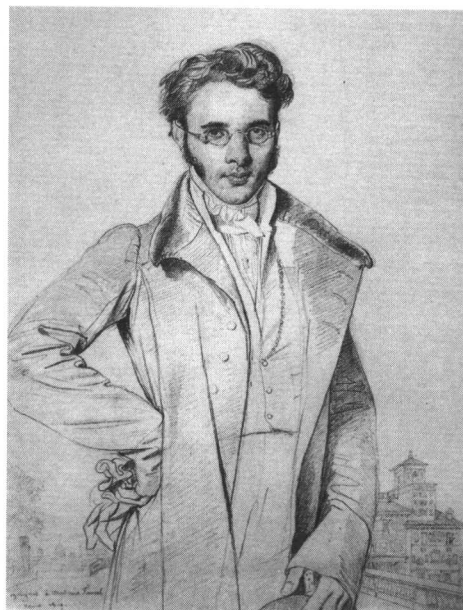

图11 《男青年》 安格尔(法国)

图 12 《骑马的男子》 德拉克洛瓦(法国)

德拉克洛瓦是新旧艺术之交的开拓性大师。他与安格尔的一场论战宣告了恪守古典主义观念的终结。他以激动的线条和夸张的形体,高扬绘画本身的形态美,而淡化画中附加的文学性与主题观念,他为后来的立志创新的画家们开辟了一条崭新的道路(图 12)。

19 世纪的法国,柯罗、米勒、杜米埃这些主张“生活就是美”的现实主义画家们,一反古典主义的“理想美”模式。他们各自面对现实生活中自己所钟爱的表现对象,默默地进行着探索。柯罗用微妙的影调去表现温情的风景;米勒用朴质雄厚的线条孜孜不倦地画着身边的农民;杜米埃则用类似漫画的素描方式,以笔为刃尖刻地剖析着社会的种种现象(图 13~ 图 15)。

图 13 《风景》 柯罗(法国)

图 14 《农夫休息》 米勒(法国)

1874年产生的印象主义是揭开西方现代绘画序幕的重要流派。传统的形式渐渐地被打破,印象主义画家以一种非常自由多变的线条和影调取代了依靠形体边缘暗示体积的轮廓线素描方法。在这些画家中德加是最有建树的素描大师,很少有人像他那样执著不懈地在素描中寻找完美的语言。他利用刚发明的照相机协助捕捉形体瞬间运动的变化(图 16)。重理性的画家修拉,创造了基于色彩分割又作用于观众的眼睛重新组合的色彩调配法,被称为新印象主义(图 17)。他的素描运用很独特的“点彩”画法,完全抛弃了轮廓线,用纯粹的点组成黑白灰的调子,去表现很坚实简约的形体,并创造出蒙眬深沉的空间气氛。

图 15 《律师》 杜米埃(法国)

图 16 《系鞋带的舞者》 德加(法国)

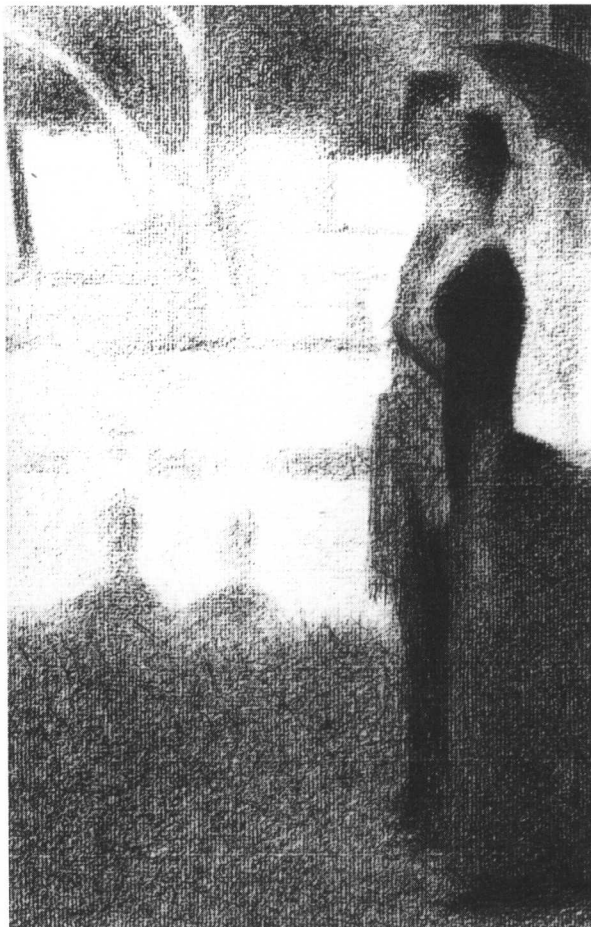

图 17 《一对夫妇》 修拉(法国)

后期印象派的大师们以其卓越的才华和强烈的个性，给之后的现代诸流派的画家们以不可低估的影响。高更主张综合主义，他不断地运用绘画和音乐的类似性，把色彩和线条当成抽象表现的形式。他完全把注意力集中于造型上了。他用于造型表现上的线条已经不再说明对物体的影响，而是为了加强造型表现上的装饰性(图 18)。凡·高对绘画充满了激情，他用颤抖的点线去表现他心目中的形态，抒发着他颠狂不安的情绪(图 19)。塞尚出于尊重传统，想使印象主义具有永恒的性质，经过长期的思考、研究，他摒弃了印象主义注重感觉而牺牲结构的画法，主张坚实地表现形体。他将现实中的物体归纳凝结成锥体、圆柱体和球体等几何形体。他的这一探索成果影响了后辈的诸多画家，使之被誉为现代主义绘画的先驱(图 20)。

图 18 《大溪地女人》 高更(法国)

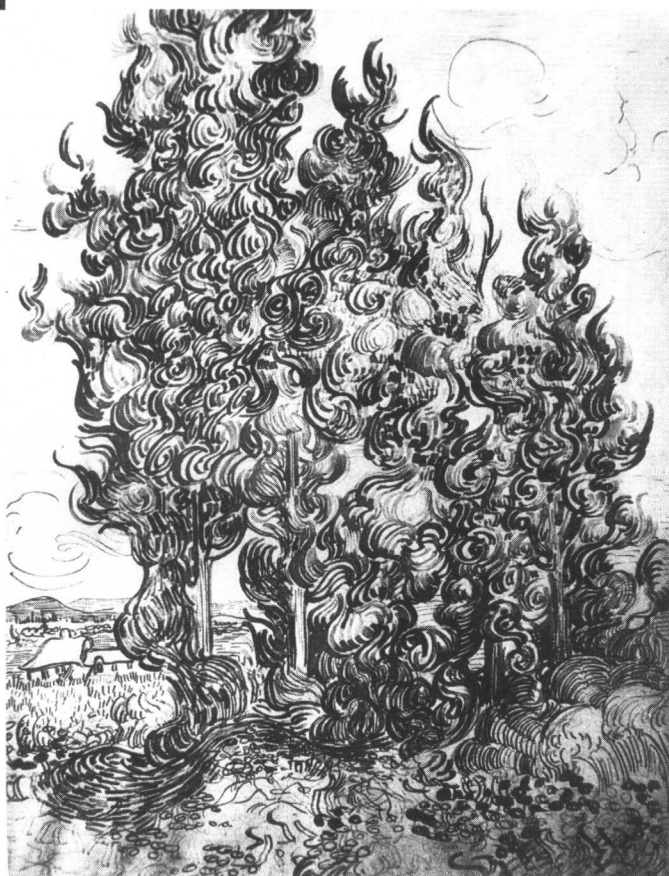

图 19 《柏树》 凡·高(荷兰)

图 20 《玩牌的男人》 塞尚(法国)

20 世纪初同时出现的野兽派和表现派,以强烈的扭曲夸张的造型和奔放的色彩,最先吹响了现代艺术的号角。他们极力强调形、色或构图的表现力,破坏具体的形象,或者变形,或者使之支离破碎,而使绘画抽象性的因素得到了充分的发展、强化和扩张。野兽派的创始人马蒂斯,不仅以善于运用色彩而超群出众,在素描肖像领域的探索和突破也成就非凡。他以最简练的方法来表现自己,把自己的线描作品作为情感最直接最纯粹的表达,而简化的表现手段保证了这一宗旨的实现(图 21)。

20 世纪最伟大的巨匠毕加索,受塞尚的造型理论启发,和勃拉克一起创立了立体主义。他们从打散形体出发,然后武断地重新组织这些成分,以创造一种能够独立存在的“绘画的实体”的作品(图 22)。才华横溢、聪明绝顶的毕加索把绘画作为纯粹图式,随心所欲地变来变去。自此,“肖似”这个绘画传统的基本点被彻底打破……

图 21 《裸女》 马蒂斯(法国)

图 22 《母与子》 毕加索(西班牙)(1)

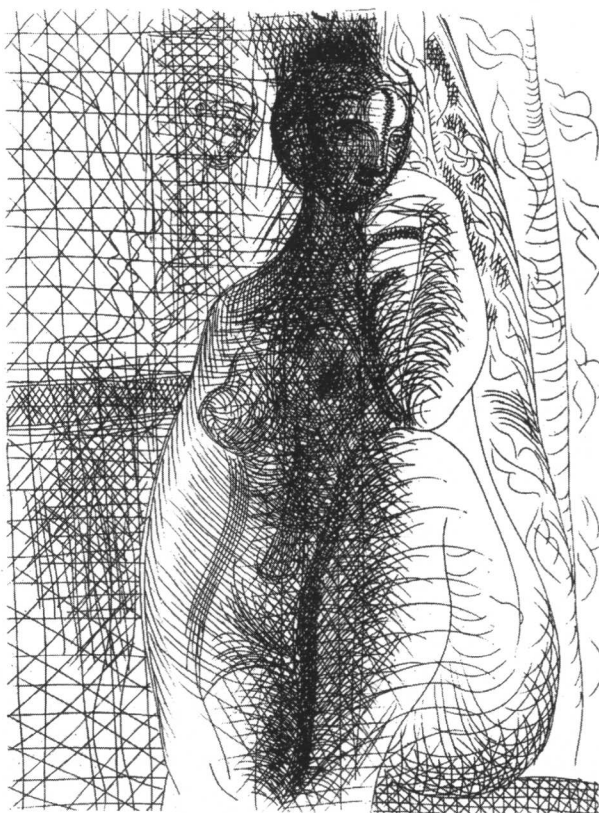

图 22 《曲腿裸女》 毕加索(西班牙)(2)

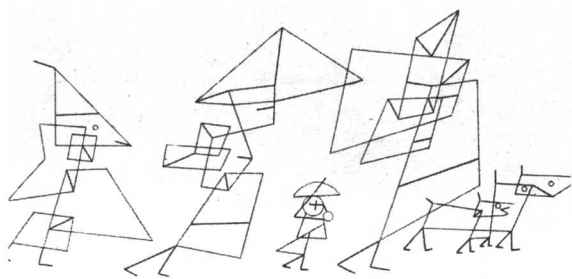

图 23 《一家人散步》 克利(瑞士)

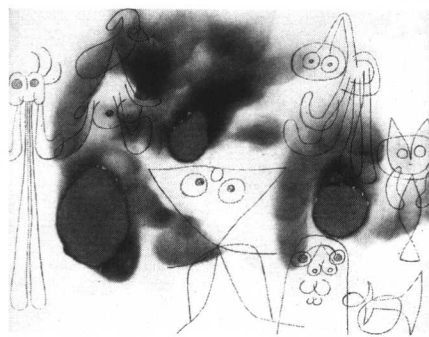

图 24 《燃烧的人》 米罗(西班牙)

图 25 《裸女》 德库宁(德国)

超现实主义的画家们运用“心理自动化”的无意识创作思想来激发自己的想象力,克利以天真烂漫孩提似的想象、神秘而稚拙的线条,创造出了具象和抽象巧妙结合的梦幻世界(图 23);米罗在他所冥想的天地中,描绘出了具有象征意义的奇异怪诞的有机生物形态(图 24)。至此,现代艺术家们终于将自然对象演变成成为抽象的符号。

20 世纪四五十年代兴起的抽象表现主义画家们宣称:画家的任务是释放他所选中的媒介中潜藏的内在生命力,以此来创造一个前所未有的表现“整个自我”的最终形象。他们的作品以狂放的线条,随心所欲地涂抹出形象。由于德库宁、杜尚以及杜布菲、培根等大师的努力,绘画最终得以挣脱现实本身,获得自由的发展(图 25~图 27)。

抽象主义的画家们把自然的形体粉碎在自我的空间里,用象征性的符号暗示着形象在其独特空间中的特征与位置,是艺术家内心世界形象化的反映。形形色色的素描,以其形形色色的光点,展示着素描艺术的魅力。

历史长河的千回百转,西方画坛现代诸流派的蜂拥而起,素描的表现形形色色、五花八门,在 20 世纪形成了百花齐放、多元共存的局面。各个流派、每个画家都在画坛上各自显示着自己的存在价值,艺术家的鲜明个性和绘画的永恒魅力使素描艺术日益繁盛。

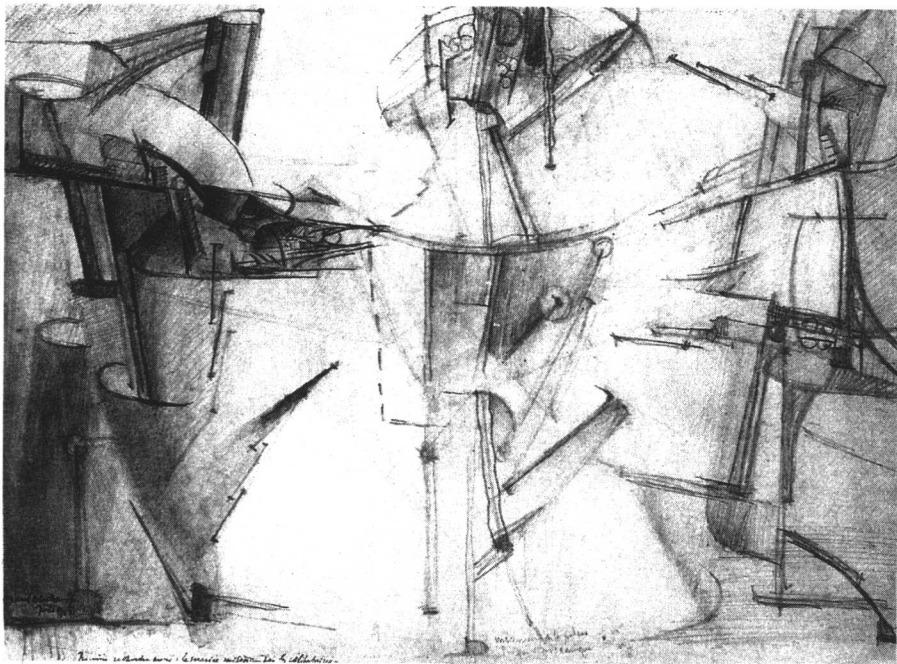

图 26 《单身汉和裸女》 杜尚(法国)

图 27 《林布尔像》 杜布菲(法国)

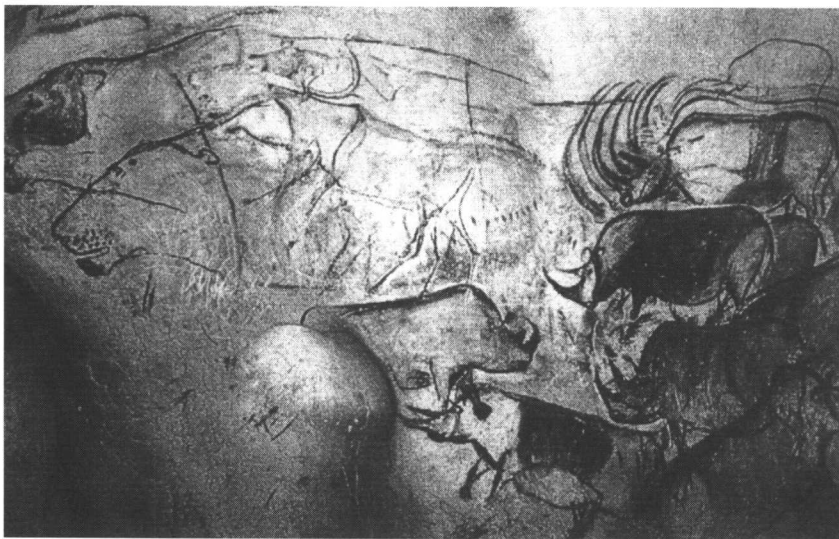

图 28 原始洞窟壁画

二、什么是素描

素描开始于观察,视觉艺术的表现起源于素描。目前发现的人类最早的画是 1 万~2 万年前阿尔塔米拉洞窟岩壁上的栩栩如生的动物画(图 28)。可见史前素描早于文字,其发展的成熟导致了象形文字的出现,尽管最早的象形文字也只不过是一种物体画(图 29)。素描贯穿于各个民族的不同历史时期——有时用自然主义表现风格,有时又用抽象符号。

素描是指用单色线条把现实的观察或想象中的物体形象描绘在纸或其他底子的媒介物上,形成一种用来交流的视觉语言,是画家对感觉和经历的最直接的形象表达。要介绍素描这门艺术,我们应当先给素描一词下个定义,然后再来介绍它的种类和功用。简单地说,素描是用铅笔或钢笔等单色工具在物体表面通过线条来表现物象的一种艺术,是一种朴素的描写。素描基本上可归纳为三种形式——描述性素描、意象性素描以及象征性素描。

描述性素描多采用写实方法,强调对物象的深入观察和客观表达。达·芬奇的习作《披布的研究》(图 30)就显示了观察的细微性和表现的真实性。通过运用炭笔、白色,成功地塑造了披布的形象,写实能力达到了可以和照片相媲美的程度。

图 30 《披布的研究》 达·芬奇(意大利)

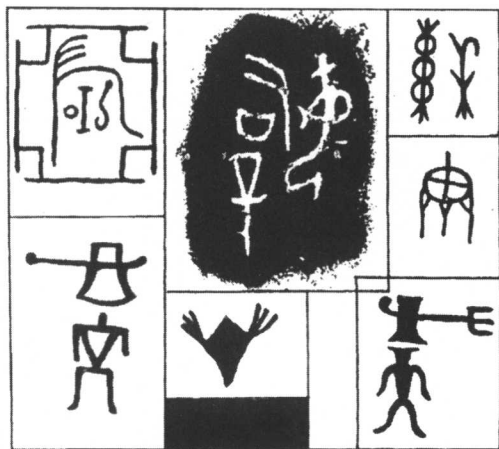

图 29 象形文字(1)

图 29 象形文字(2)

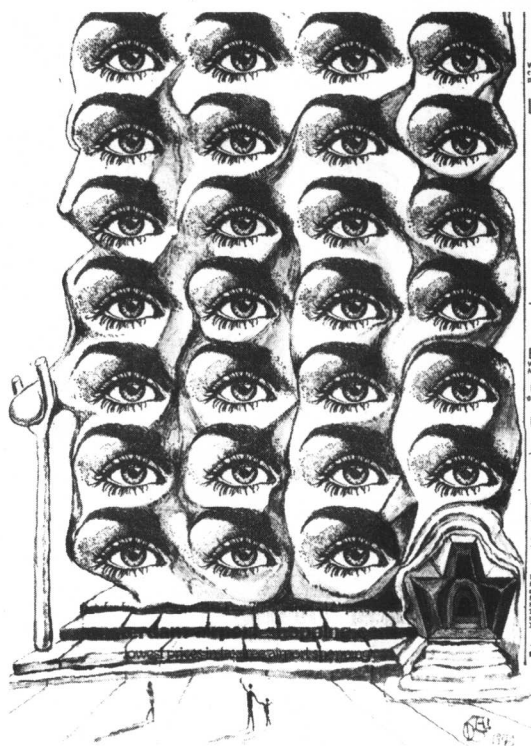

图 31 《建筑工厂》 达利(西班牙)

意象性素描是通过想象画出心中的物象,这种行为方式叫意象表达。西班牙画家达利的作品就是意象表达的代表。他在《建筑工厂》(图 31)的草图中,用现实的形象进行意象性地表达,其手法是在作品中加入人的潜意识的梦幻因素。素描也可以是抽象性的,美国画家菲·克莱因喜用怪异表现法,他用抽象的形象给人一种恍惚如梦般的感觉(图 32)。从图中很难看出形象具体象征着什么,如果有的话,也是一种精神上的;这些线条和形状表现力强,好像要翱翔到另外一个时空中去。

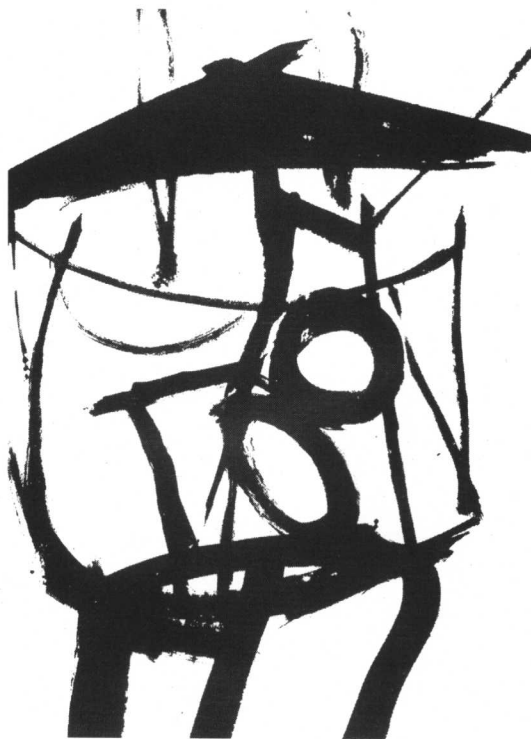

图 32 《无题》 菲·克莱因(美国)