

艾建钢 编著

SHEJI SUMIAO

设计素描

武汉理工大学出版社
Wuhan University of Technology Press

设计素描

艾建钢 编著

武汉理工大学出版社
Wuhan University of Technology Press

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 艾建钢编著. — 武汉: 武汉理工大学出版社, 2007.12

ISBN 978-7-5629-2623-8

I. 设…

II. 艾…

III. 素描 — 技法(美术) — 高等学校 — 教材

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 199981 号

出版者: 武汉理工大学出版社

(武汉市武昌珞狮路 122 号 邮编 430070)

印刷者: 武汉精一印刷有限公司

发行者: 各地新华书店

开 本: 880×1230 1/16

印 张: 7.25

字 数: 232 千字

版 次: 2007 年 12 月第 1 版

印 次: 2007 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1—2000 册

定 价: 28.50 元

(本书如有印装质量问题, 请向承印厂调换)

序

素描是造型艺术的基础,也是设计专业的基础。当前,社会发展很快,不断有新技术、新工艺被发明出来,使专业技术和设计概念不断拓展和更新。素描教学应根据专业方向和设计艺术特色,进行造型方面、结构方面、审美创新方面的培养和训练;设计教育从素描的第一课开始,针对学生的不同专业特点,有的放矢地培养其观察创新的自觉性,使学生在素描造型艺术,观念表达和创新意识上融会贯通,有效地提高教学质量,为专业设计打下良好的基础。

这里强调设计素描,不同于绘画素描。我们的学生能画出头像、石膏像、静物、风景,但不等于就能画好设计素描,设计素描重在“设计”,就是创新素描、想象素描、理解素描和观念素描。它可以不模仿对象、不写实、不受对象约束。在理性观念中更自由,在形式中更多样化,在思维上使用更多的是设计概念、联想概念,而不是以模仿为主。设计素描以设计为主,它非常讲个性,没有什么好与不好之分,只要有个性,就是好作品。因此,模仿、抄袭的教育模式既产生不了有特色的作品,也培养不出个性化的学生。而艺术的本质特征就是个性化。今后,老师应该不再问学生“是什么”,而是问“为什么”。我们应当培养学生的创造力,把这种创新意识融入到我们每一门课程中去。

造型、传达、创意是这本教材的中心。

一、造型训练: 1. 质感表现从深入理解物质的肌理入手,对于刚进入大学具有一定绘画基础的学生是很容易过渡和理解的。 2. 结构素描,从内在结构中分析物体的组织元素,进行型与形之间衔接关系的研究,提高学生看事物本质因素的能力。 3. 设计素描剖解,是更深入细致地对结构的理解和表现。剖解必须能够分解绘制出来,学生应具有这样的空间造型的想象能力。 4. 设计素描空间结构表现,是对大的空间环境结构关系的剖解和分析研究,从而提高透视空间的表现能力。

二、创意训练：1. 首先是在训练多角度平面化表现方面，要打破传统的一点透视概念，让空间变得自由而多维，活跃思维方式，通过多角度观察，进行想象表现。2. 形态创意中：分别由“形”的联想和“态”的联想两方面培养学生的创意能力。“形”的目的在于指定一个“形”赋予其中各种内容和主题，内容要丰富。“态”的训练目的则反之，“态”即设定概念、意识、情感，而用某一形象表现出来，传达出来，通过这一造型和所选择的对象来传达你的状“态”。3. 具象变抽象，是培养综合能力的训练。对具象进行抽象处理，是提高表现能力的重要手段，我们学生具备了创新意识以后，还应当有简练、概括的精湛技法，这样才能表现出好的作品。抽象不是乱画一通，它是反映作者感受和意识的一种形式语言。

总之，设计的素描教学是区别于绘画素描教学的。目前，这种转变和认识在一些院校还未完全实现，这是一个漫长的过程。素描虽然是一种最普通的图画形式，但它更是一种创新而独立的语言形式，是一种重新设计创造对象的媒介，是设计师表达自己思想的载体。现在，我们这种观念的转变，是从客观再现转向主观意识传达，从而进行创造性思维的升华。

内 容 简 介

本书从原理到艺术表现都做了分析与概括,学习内容分两部分:

一、造型训练: 1.质感表现,从深入理解物质的肌理入手,对于刚进入大学的学生来说(具有一定的绘画基础)将很容易过渡和理解。 2.结构素描,从内在结构中分析物体的组织元素,进行型与形之间衔接关系的分析研究。 3.设计素描结构剖解,是更深入细致地对结构的理解和表现。 4.设计素描空间结构表现,是对大的空间环境结构关系的剖解和分析研究,这里边对学生透视空间表现的把握能力有特别要求。

二、创意训练: 1.首先是多角度平面化表现方面,要打破传统的“一点透视”概念,倡导活跃的创新思维方式。 2.形态创意:分别由“形”的联想和“态”的联想两方面培养学生的创意能力,是“形态”创作思维的具体化训练。 3.具象变抽象,对具象进行抽象处理,是提高形式表现能力的重要手段。

本书除理论的叙述外还列举了大量的图例。

个人简介

姓 名:艾建钢

姓 别:男

籍 贯:江西

出生年月:1961年9月

1985年毕业于湖北美术学院

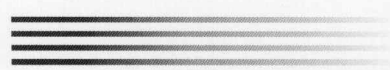
湖北省美术家协会会员

工作单位:湖北省黄石理工学院艺术学院

目 录

MU LU

序

造型训练部分

第一章 设计素描质感表现 /1

课题内容 /1

◆ 分析光线下的层次

◆ 表现工具

◆ 材质表现

课程计划 /1

课题要点 /2

第二章 设计素描结构表现 /19

课题内容 /19

◆ 结构素描的概念

◆ 结构素描的表现

课程计划 /19

课题要点 /20

第三章 设计素描结构剖解表现 /31

课题内容 /31

◆ 想象和逻辑思辨物体的本质结构

◆ 结构剖解和空间移位

◆ 表现形态关系与透视变化

课程计划 /31

课题要点 /32

第四章 设计素描空间结构表现 /39

课题内容 /39

◆ 空间环境体与体之间的结构组合

◆ 多维空间和反相透视

课程计划 /39

课题要点 /40

创意训练部分

第五章 多角度平面化表现 /53

课题内容 /53

- ◆ 平面化意识与形式
- ◆ 装饰性平面化表现
- ◆ 立体派的原理和表现

课程计划 /53

课题要点 /54

第六章 “形”的联想 /62

课题内容 /62

- ◆ 无“形”的形
- ◆ 形的联想
- ◆ 形的表达

课程计划 /62

课题要点 /63

第七章 “态”的联想 /78

课题内容 /78

- ◆ “态”的主观意识
- ◆ 选择与表达对象
- ◆ 表达语言形式要求

课程计划 /78

课题要点 /79

第八章 具象 - 意象 - 抽象 /88

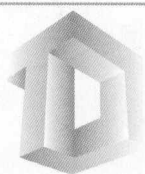
课题内容 /88

- ◆ 分析造型结构元素
- ◆ 运用类比和逻辑演变
- ◆ 传达意象

课程计划 /88

课题要点 /89

作品鉴赏 /103

课题内容

- ◆ 分析光线下的层次
- ◆ 表现工具
- ◆ 材质表现

课程计划

课题名称: 设计素描

- 课题内容:
1. 分析光作用下的微妙层次变化。
 2. 研究表现技法和工具的使用,探索使用不同工具时不同的表现效果。
 3. 材质的肌理效果、结构特点和表现手段。

- 课题对象:
1. 反光不透明物体(金属、皮鞋等)。
 2. 反光透明的玻璃器具。
 3. 不反光不透明的静物(布包、纸、笔类、木头等)。

教学目的:通过学习,进一步认识物体外貌特征,提高表现技法,为今后设计表现打下良好基础。

教学重点:准确入微地表现对象外貌肌理特点。

教学方式:进行长期作业,用分析、研究方式完成每一次作业。

教学要求:表现不同物体材质的肌理效果,细致入微,严谨,作业质量要高,切勿肤浅、粗糙。

- 作业:
1. 不锈钢与铁器、布包、静物一张。
 2. 木质物体、水果、纸类、玻璃一张。
 3. 旧物、铁皿、树枝和叶子一张。
 4. 皮鞋、塑料袋、羽毛球与拍子一张。

课题要点

世间物质都是以其表现外貌显现在人们的视野中,每一个都有自身特有的肌理特征,区别于其他物体,丰富多彩,千姿百态。能够准确、细致入微地表现出它的外貌肌理特点,是设计者必备的专业能力。不同的物体有不同的材质,用素描手段超级写实地表现对象,将对象淋漓尽致地画出来,是表现的一种写实技能。通过超级写实主义的质感素描,可以对认识物体的外貌特征有更深刻、深入的认知。过去,学生的习作训练多为短时间的作业,只讲究概括、取舍,对素描的认识比较肤浅,表现也较为粗糙,对造型表达不够深入和透彻。因此,要提高学生表现技能,学习超级写实,就显得尤为重要了。

超级写实可从以下三个方面学习:

一

分析光作用下的层次变化

关于光线:物体的表现与光有关,没有光我们什么也看不见,也就不能表现光照下的物体,因此首先要了解光,分析光照在对象上各式各样的深浅变化,这对明暗素描的训练是很重要的,通过深浅变化表现出客观存在。我们对空间形体明暗的表达,实质是对光与投影强弱的刻画。光是虚的,影是实的。通过对影子深浅的描绘,表现光的细微变化。所以对影的刻画尤其重要。

二

表现技法和工具的使用

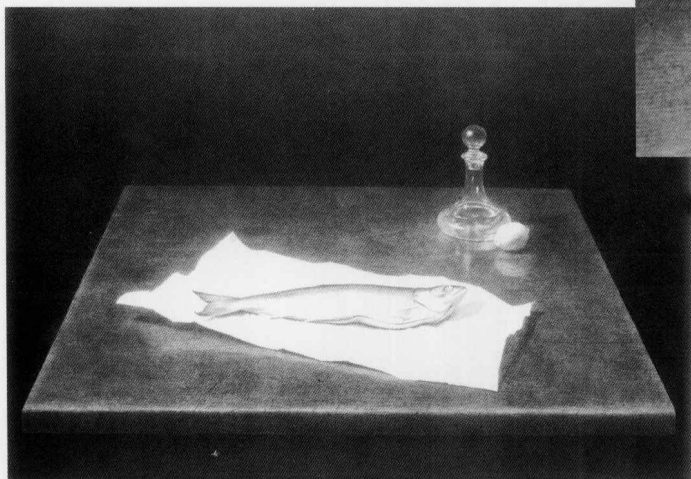
不同工具的使用会有不同的表现效果。要求运用多种艺术表现手段,锻炼和提高表现能力。分别进行表现玻璃器皿、金属布、质铜质与陶质、红砖、岩石、菜花和纸质、植物、土质和木质及老人的皱纹和胡须的质感。

三

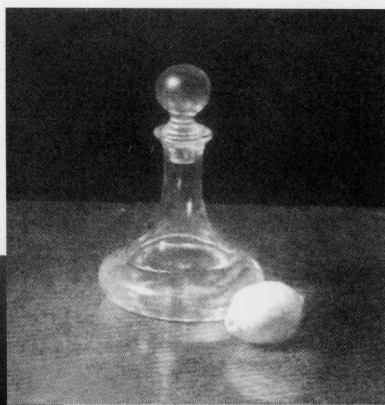
材质肌理结构组织特点和表现手段

通过表面现象,摸索出其变化规律,深耕细作地去表现对象。运用绘、划、点、擦、扫、磨、染、渲等手段进行表现。在表现过程中积累创作的经验。

一 分析光作用下的层次变化

三浦明范

画的空间,是一种幻觉空间,是明暗表现所要达到的目的,是在二维的平面纸上,画出三维的空间效果。这幅画虽然是深调子,却有很强的光感和空间感,准确地刻画出静物的细腻明暗调子。桌子的周边前实后虚,前亮后暗,鱼的刻画深入。整个空间的黑暗与“一块白”的静物产生强烈的对比,达到很好的立体空间效果。

玻璃器皿以灰色调为主,点缀一些高光。通透玻璃质感,层次表达上更加精确到位。

这张画是三种材质组成的一组静物,纸袋子明暗转折生硬,深浅反差大。

土豆固有色深一点,明暗对比不大,深浅过渡圆润,表面画得很精致,小芽都画出来了。

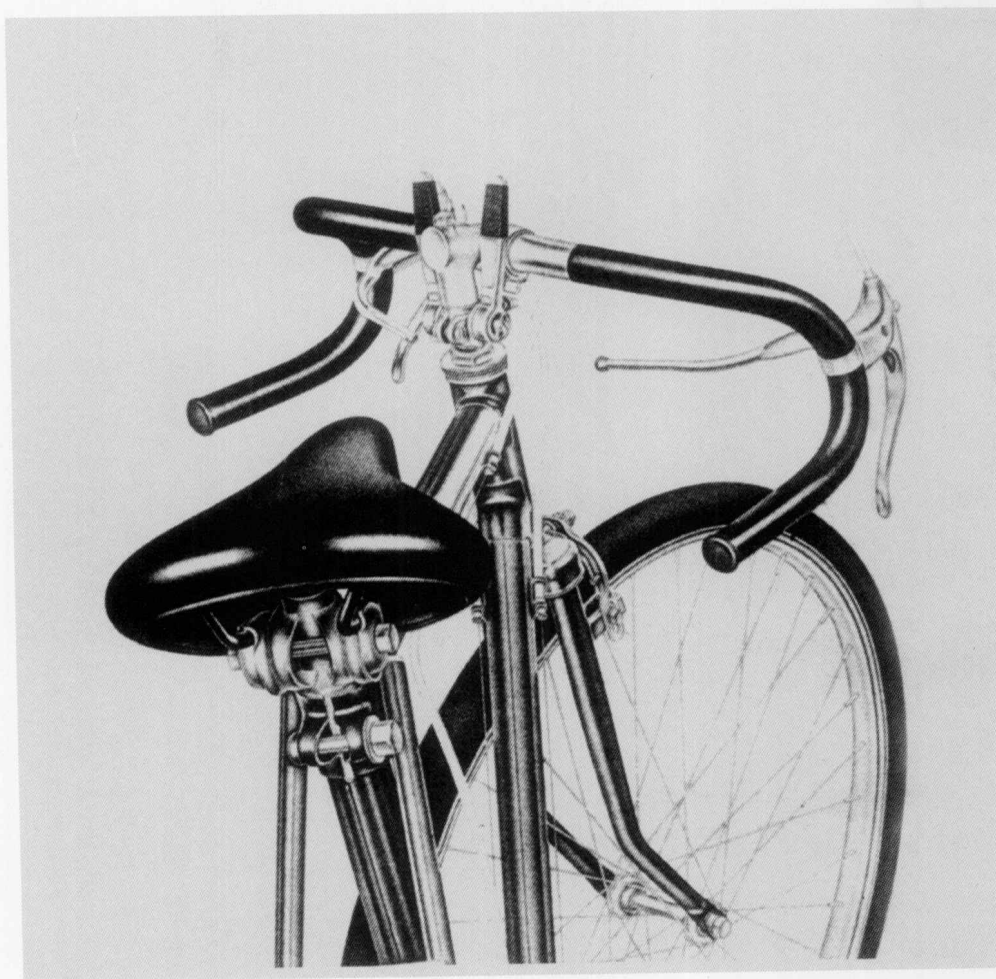
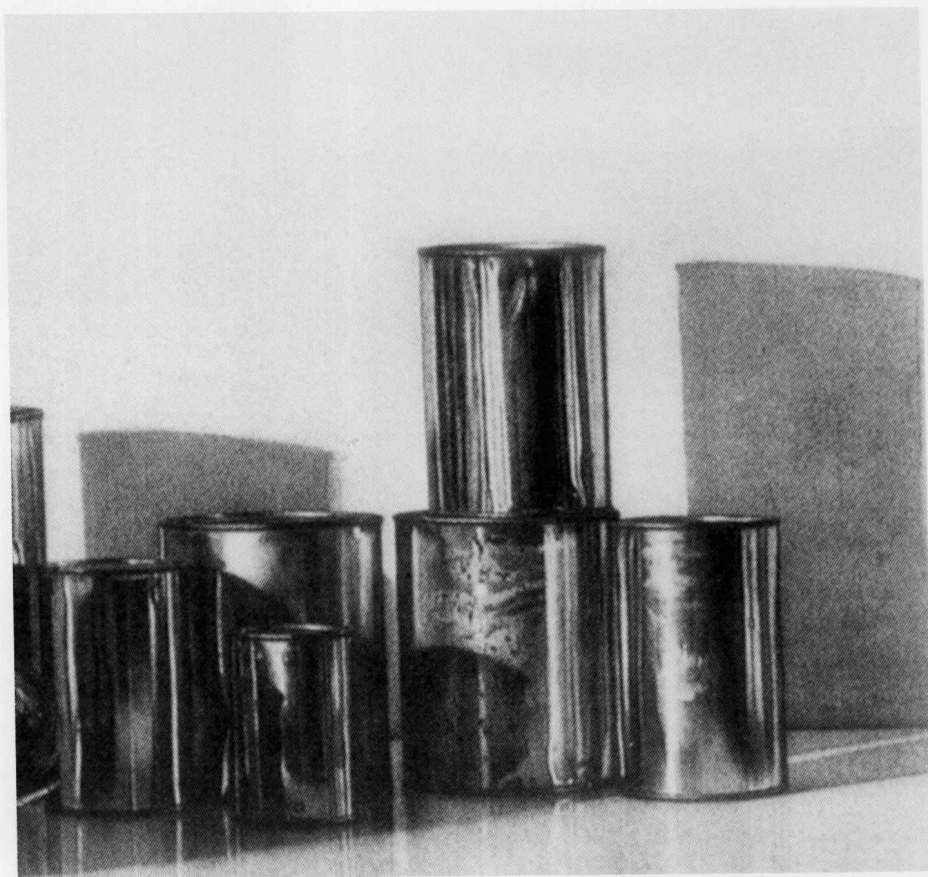
布雷沃

二 表现技法和工具的使用

不同工具的使用会有不同的表现效果

明暗就是深浅调子,是由不同的色阶组成。各式各样的物质都有不同的色阶层次,通过轻重浓淡将空间关系表现出来。以各种材料混合或借用不同的工具表现出自然肌理的效果。

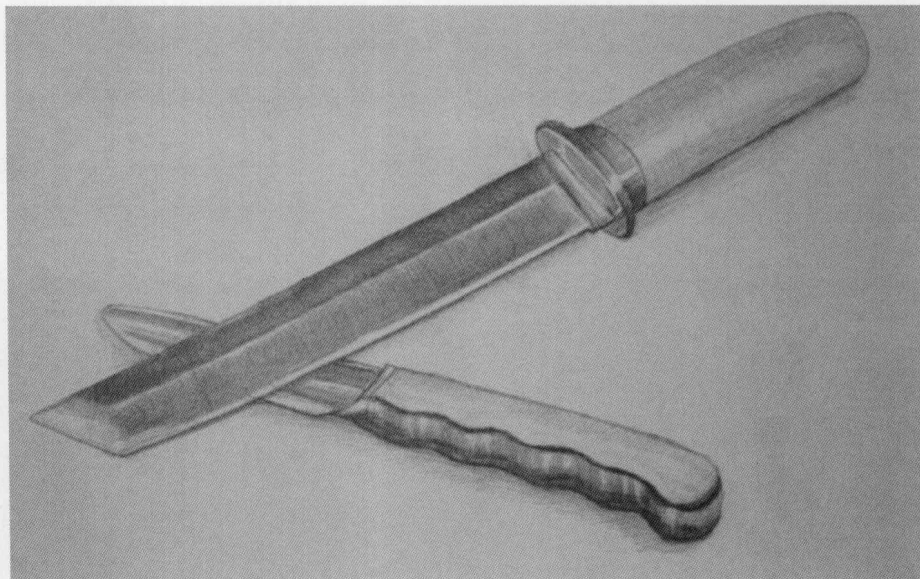
金属器皿画得深浅准确，观察很认真，过渡层次用擦笔擦拭，中间灰较深，暗部画出了层次变化，反光和高光比其他静物多，这点也正是不锈钢的特点。

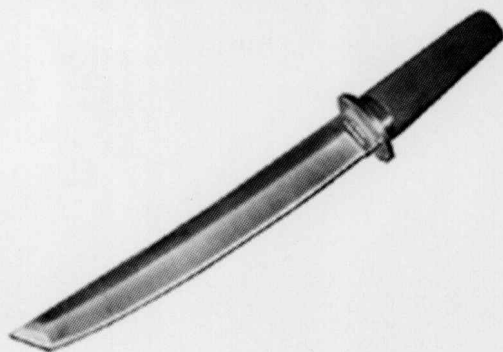
A·德沃科威兹(美国)

钢材质感表现

一般说来边沿比较硬和直,形状清晰,较实;高光对比强烈,层次变化丰富。

李松伟

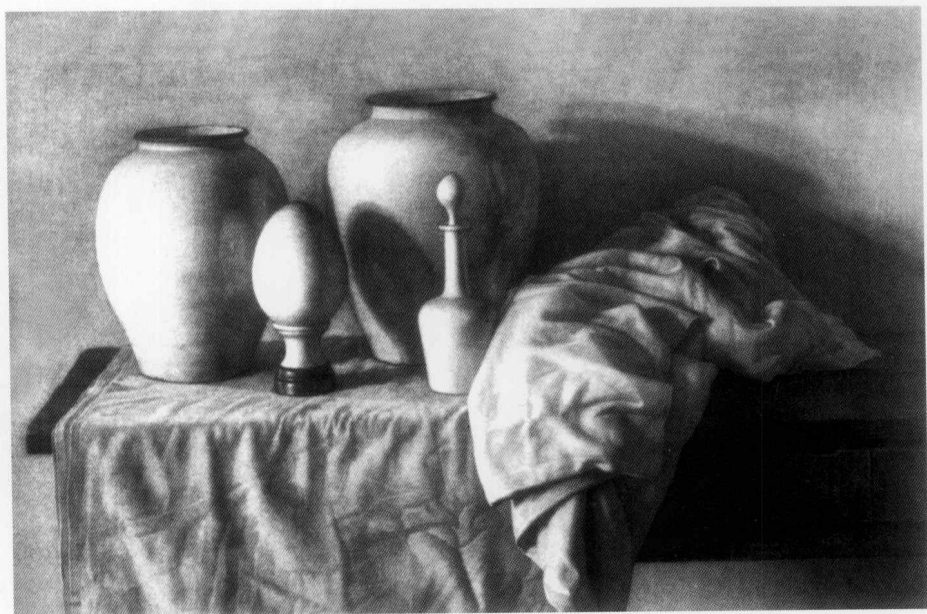
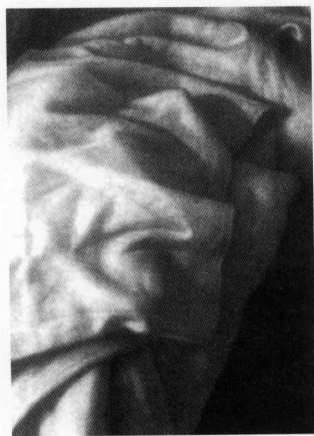
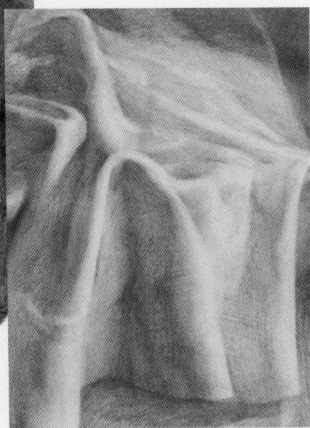
艾建钢

布质感表现

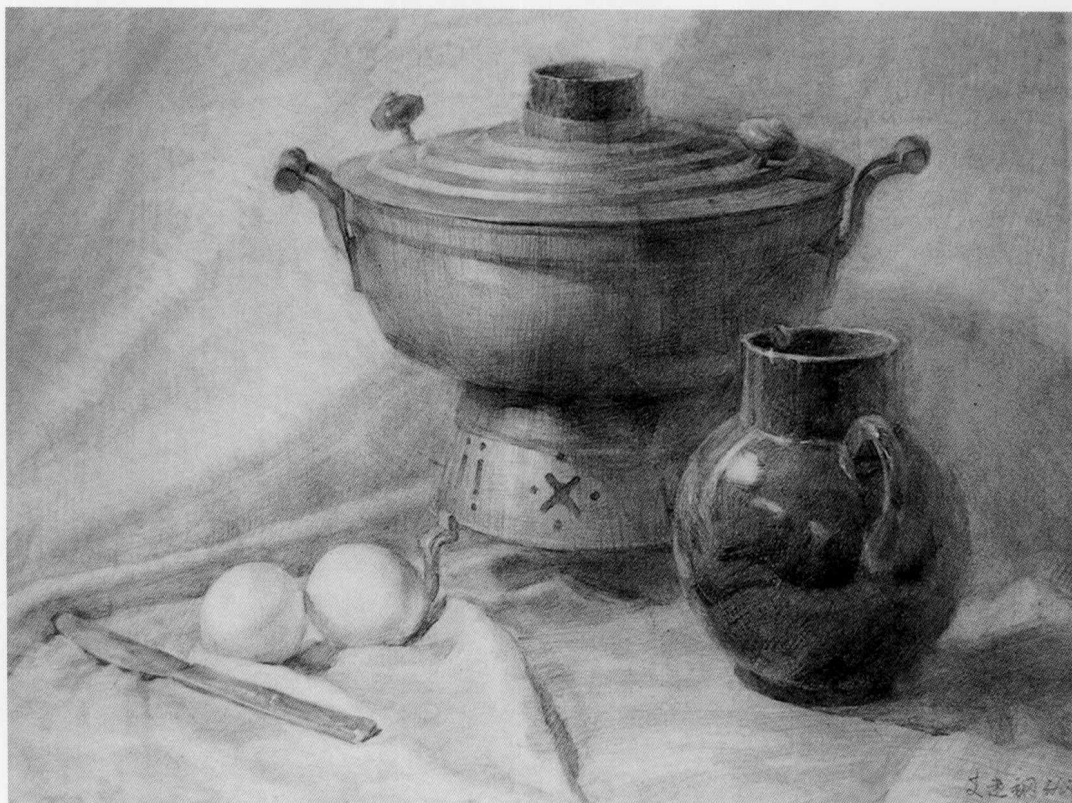
布匹的形状特点是多曲线,少直线。对空间形体明暗的表达,首先要分析光照强弱的逐渐变化效果,运用不同的深浅变化表现出结构层次关系,通过对影子深浅的表现反映光的细微变化。有些地方还可用擦笔擦拭,特别要注意,中间灰的过渡的好坏,能直接影响布匹的体积效果。布质高光,虽然没有金属强烈,但它们依然存在,因为不明显而往往被忽略,从而被大面积画成一片平白,显得空虚。亮部这种似是而非的明暗也是很难表现的,需要细心观察。另一方面,要注意整体,在明暗层次多,结构复杂的地方,深深浅浅容易画“花”,应注意前后调整整体的对比关系。

艾建钢

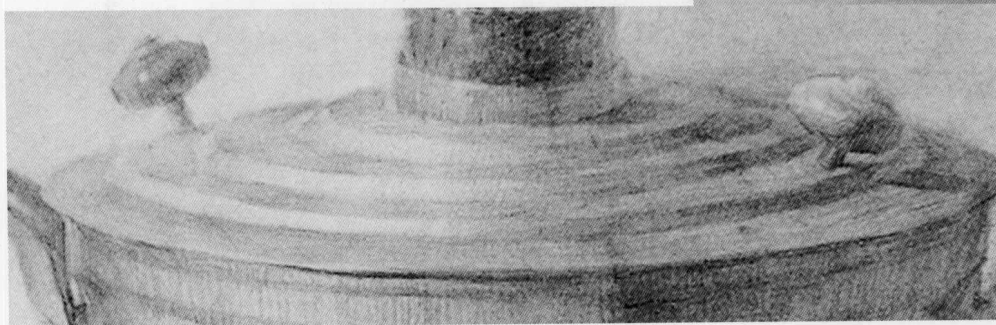
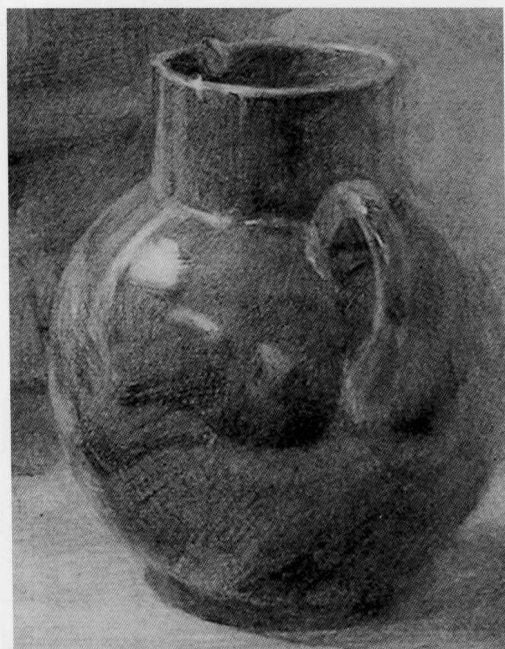

布雷沃

艾建钢

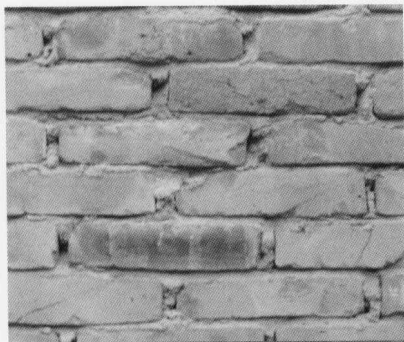
火锅的盖子有梯形结构,在光线变化、结构变化、层次变化、虚实变化几个方面各有不同。同是亮部,各部位都有各式各样变化(明暗过渡都不同),应注意观察。表现时在用笔上要光滑坚硬一些。

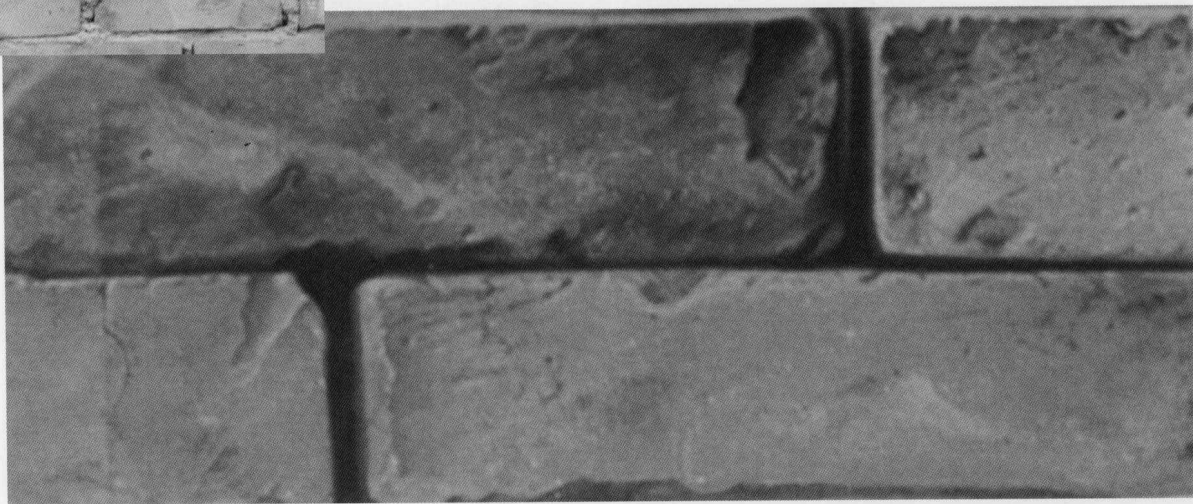
深釉陶瓷,要在深暗层次里刻画出亮光、暗部及反光。关系复杂多变时,要注意暗部表现得深一些。可用擦笔擦拭出釉质感觉。

三

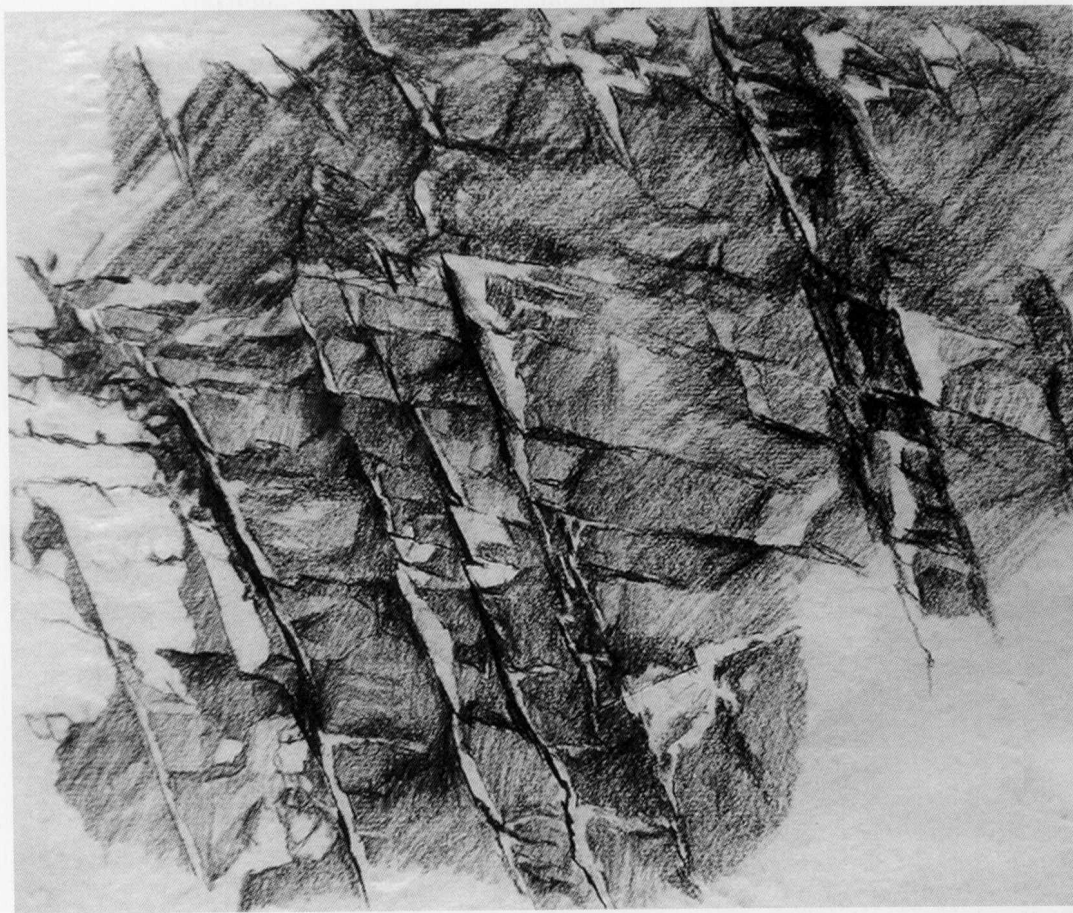
材质肌理结构组织特点和表现手段

红砖质感肌理的表面,变化复杂,层次微妙。

块状结构,边沿分明。应笔调粗犷,转折生硬。

艾建钢

岩石质感表现,有这样几个特点:形状硬直、多变,高低起伏,明暗呈现块状结构,边沿分明。应笔调粗犷,转折生硬。

菜花和纸质感表现

菜花要注意到个体和整体的把握。纸张要注意到“块”和薄的结构效果。