

中国高等职业院校艺术专业系列教材

设计素描

D e s i g n S k e t c h

汪大伟 著

上海人民美術出版社
Shanghai People's Fine Arts Publishing House

设计素描

Design Sketch

设计素描

中国美术学院出版社

中国高等职业院校
艺术专业系列教材

设计素描

汪大伟 著

上海人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

设计素描 / 汪大伟编著. - 上海: 上海人民美术出版社, 2007.6

(中国高等职业院校艺术专业系列教材)

ISBN 978-7-5322-5076-9

I. 设... II. 汪... 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 041693 号

中国高等职业院校艺术专业系列教材

设计素描

策 划: 李 新

著 者: 汪大伟

责任编辑: 王 远

封面设计: 曹田泉

版式设计: 项 珏 张旻蕾 郁晓岐

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

印 刷: 上海质胜印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 8 印张

版 次: 2007年6月第1版

印 次: 2007年6月第1次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5076-9

定 价: 24.00 元

目录

大师论素描 / 5

导言 / 7

第一章 空间与结构 / 12

第一节 空间—透视—比例 / 16

基础训练课题：几何体石膏模型写生 / 18

综合评述 / 19

十大美院造型基础教学精品范例 / 22

第二节 空间—结构—组合 / 26

基础训练课题一：工业产品静物写生 / 28

综合评述 / 29

基础训练课题二：植物写生 / 30

综合评述 / 31

十大美院造型基础教学精品范例 / 34

第三节 空间结构与表现 / 38

基础训练课题一：单体的组合分析 / 40

综合评述 / 41

基础训练课题二：多体的组合分析 / 42

综合评述 / 43

基础训练课题三：人体结构分析 / 44

综合评述 / 45

十大美院造型基础教学精品范例 / 50

第二章 光—色—肌理 / 54

第一节 光—色—透视 / 58

基础训练课题：七色的并置与组合 / 60

综合评述 / 60

十大美院造型基础教学精品范例/64

第二节 肌理—质感—组合/68

基础训练课题：肌理的组合/70

十大美院造型基础教学精品范例/74

第三节 空间质感与表现/78

基础训练课题：视觉调性训练/80

综合评述/81

十大美院造型基础教学精品范例/84

第三章 意象与表现/88

第一节 抽象—意象/92

基础训练课题一：数之比/94

综合评述/95

基础训练课题二：夹子的意象/96

综合评述/97

十大美院造型基础教学精品范例/98

第二节 节奏—对比/102

基础训练课题：音的变奏/104

综合评述/107

十大美院造型基础教学精品范例/110

第三节 创意与表现/114

基础训练课题：创意表现/116

综合评述/117

综合评述/118

综合评述/119

十大美院造型基础教学精品范例/124

后记/128

大师论素描

如果你是一个初学画者，想学好素描并取得成效，那么，你就要习惯慢慢地描画，而且要判断出哪些光线和多少光线具有头等程度的亮度；阴影也同样，要认清哪些比另一些更暗，它们如何相混成一片的，它们的大小比例如何，要相互加以比较；要认清轮廓线的来龙去脉，线条的弯转曲折，何处线条清晰，何处模糊，何处宽阔，何处纤细。最后，还要使你所画的阴影和光是统一在一起的，没有界线与边缘，就像烟雾一样。

——达·芬奇

素描是绘画、雕刻、建筑的最高点，素描是所有绘画种类的源泉和灵魂，是一切科学的根本。

——米开朗基罗

画素描，并不就是简单地描画出外形……除此以外，还包括有情、景和造型……怕冷不怕热，要描画得热烈些！

——安格尔

素描一方面来自理智，一方面又从无数的自然界物体的形式结构中获得普遍的见解。

——瓦萨里

绘画中的轮廓，如同雕塑中的一样，是一种理想和虚构的现象。它应当以自然而然的方法产生，在正确地布置重要部分的结果中出现。

——德拉克洛瓦

在米开朗基罗的素描中，可赞赏的不是线的本身，不是大胆的透视缩减和精研的解剖，而是这位巨人像雷鸣似的那种绝望的威力。

——罗丹

画出100幅类似头像——这是搜集；只有理解了需要如何去画这些头像——这才是学习。

——契斯恰夫

素描画的不是形体，而是对形体的观察。

——德加

有两种观察事物的方法：一种是简单地注视着它；而另一种却是专注地观察它。

——普桑

我现在力求把被画对象的最本质的东西尽可能显示得使其更富有表现力，而把普通一般的地方留在阴暗中……

——凡高

素描摆脱了表面的真实，才能取得表现的真实。

——马蒂斯

人体的各部分仿佛有的地方是树木的主干，有的地方是树枝，有的地方是花朵和果实……务必注意人体的结构，结构是实在的东西。首先要深刻地研究和了解内部有什么东西，它们是怎样生长的，要掌握人体的动势（方向、速度）的变化。

——布尔德尔

导言

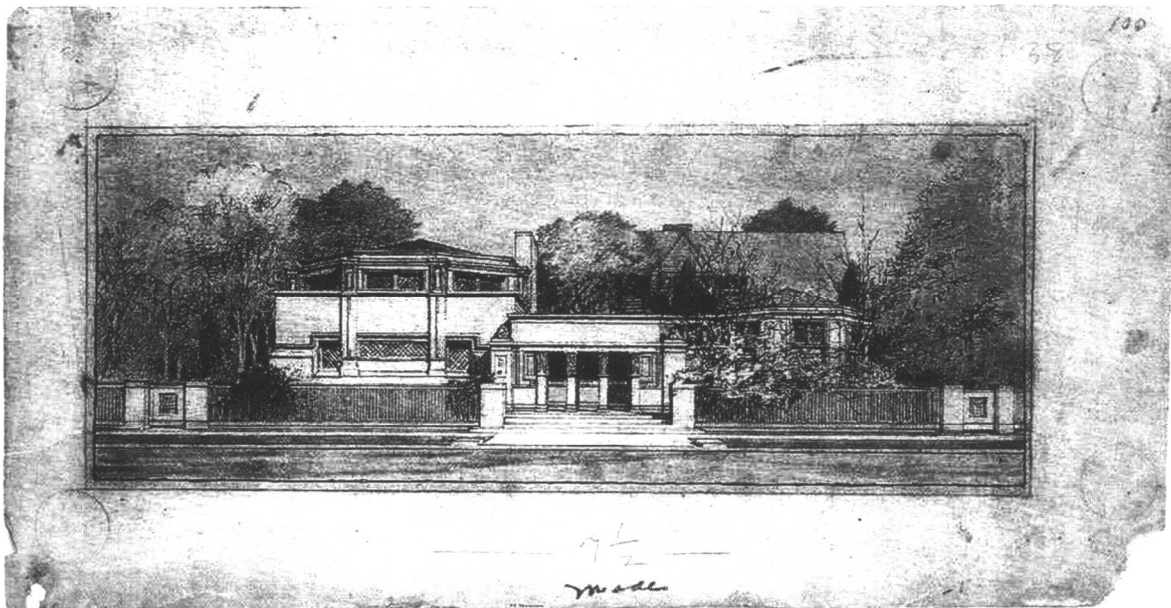
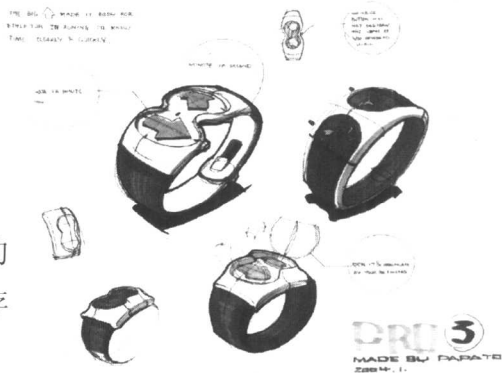
素描是一种艺术表现形式。

把素描作为造型艺术的基础训练，是因为运用单纯的表现技法，有利于帮助学生更好地认识分析客观物体的存在形式，以利于对造型规律的掌握。

素描本体是什么？

结构、透视、造型、肌理等实际上都不是素描的本体，这只不过是客观存在，是对象，是客观，都不是本体的东西。

素描本体是一整套观察、分析、思维方法和在这一基础上实现学生自身观点的表现方法。这些方法帮助你去正确理解、表现客观对象这才是素描本体的任务。

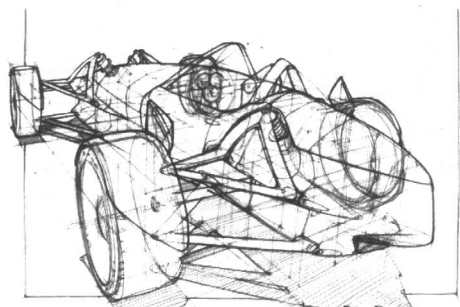
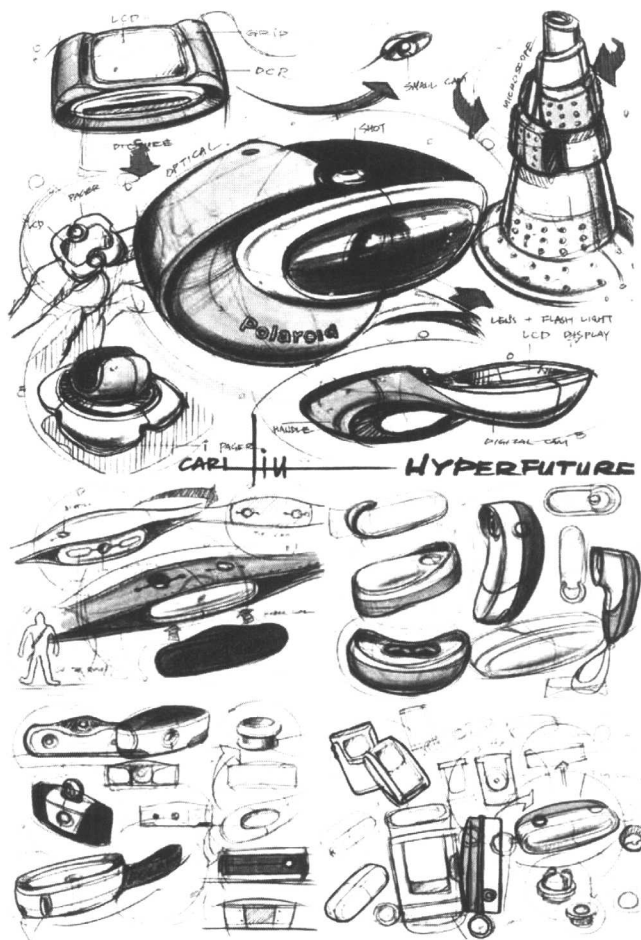
素描是与大师终身为伴的工具，帮他记录生活，帮他表现丰富多彩的世界，帮他创造自己的理想王国。

素描的三要素——

第一是分析理解:它就像一把手术刀,教会学生使用这个工具,用这个工具去分析客观自然,在分析客观自然的同时,去理解客观自然的规律。

第二个是发现:在分析解读客观对象的过程中你会发现一种美,这种美就是节奏。你还会发现这种节奏之间的微妙之处,通过节奏对比的跌宕起伏,你会发现原来物质里面还有这么微妙的东西。

第三是表现:在理解的程度上调动自己的主观能动性去表现它,当把发现的节奏再提升到表现的时候,这就需要运用专业语言的基本功了。用毛笔去表现这些节奏就是国画;用油彩去表现肌理、色彩等的节奏,就是油画;把这种节奏运用于雕塑等三维

任何物体都存在于三维空间中,有其体量,有其前后、上下、左右关系。这是观察事物的基本点。

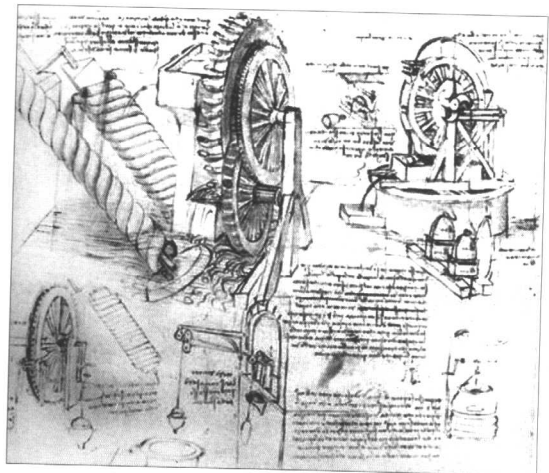
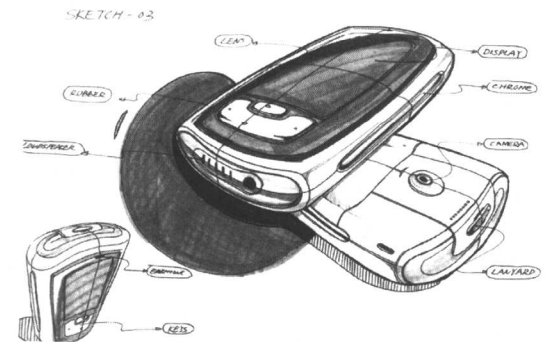
语言就是空间造型艺术了。

因此在素描表现阶段要充分考虑专业表现语言的自身特色,当所发现的美能够运用专业语言表现出来时,素描作为造型艺术基础与造型艺术专业就天衣无缝地结合在一起了。

把造型基础训练方法应用于设计专业,并把这样的表现形式也作为设计专业基础课,是因为设计艺术除了同样需要造型能力外,还需要训练学生形而上的抽象思维能力。

感性与理性相结合的设计能力,而这方面的训练是设计素描的重点。也是不同于造型基础训练课程的区别点。因此,设计素描重在对接理性的理解、分析。

从三维空间的形式,到透视规律,物体结构等的分析、理解、掌握。通过一系列的理解、分析、课程练习训练,从而培养学生形而上的抽象思维能力,理性与感性相结合的设计表现能力。

透视是视觉现象，我们就是运用这一视觉现象在平面上再现一个三维空间。

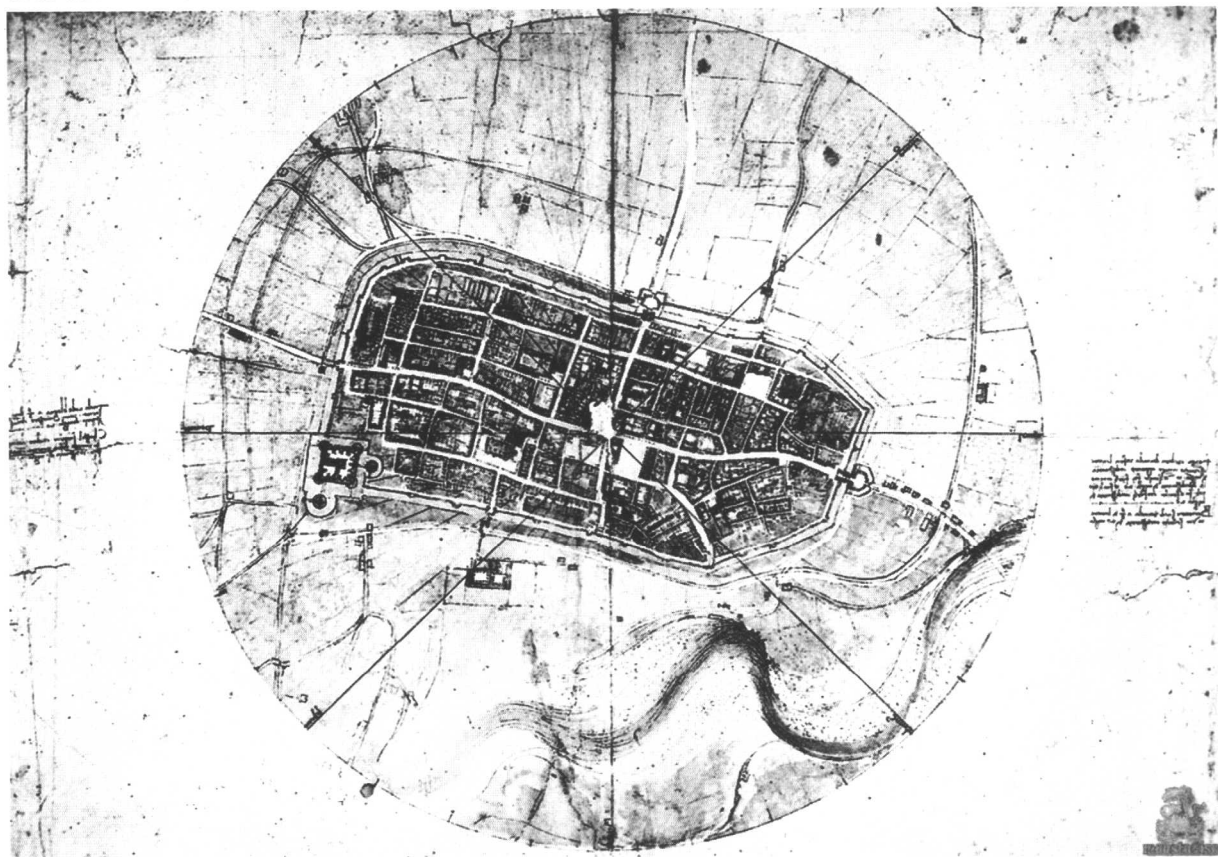

设计素描应首先解决造型问题。不但要掌握物体的结构而且要了解物体空间存在的形式，即物体的空间结构。其次，通过对物体结构的分析和理解过程，培养学生讲思辨、讲方法论的理性式独立思考的习惯。再就是整个教学过程中，要注重深入浅出地启发和鼓励学生的创造性。这三方面是设计素描教学中要解决的关键问题。

设计素描写生是一种从分解元素到形式构成的分析验证过程，也是对客观物体图式演绎性的表现。

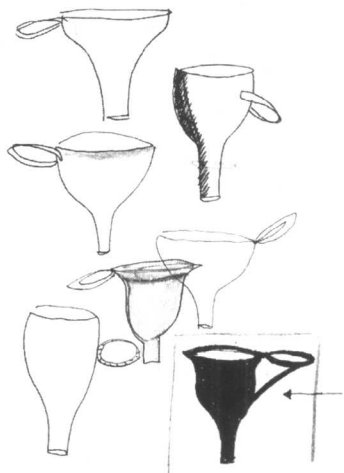
物体以三维的形式存在于空间中，写生物体从简单的几何形到复杂但有规律可寻的工业产品，“无序”的自然植物，是帮助学生理解三维空间的物体存在形式。同时教会学生如何把复杂的物体简单化，把简单的原理图式化，举一反三地进行创造性练习。

改变视点，有时会产生平面效果，但改变不了三维客观存在的本质，只是视角变动后产生了维度的变化，造成了错觉。但人们常常巧妙运用这一错觉来说明功能上的作用。此例为俯瞰的城市规划图案。

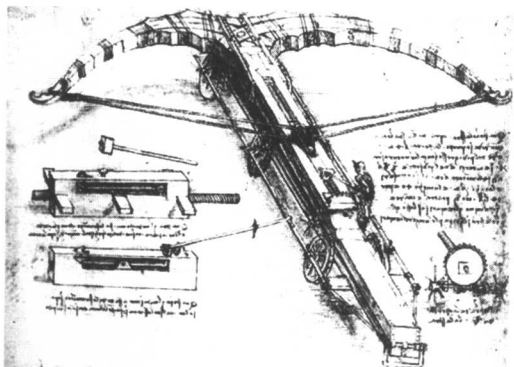

在教学过程中重理性分析,可能初次涉及的学生会不习惯,因此在教学过程中要重视案例分析,提高学生理性分析的兴趣,教会学生不仅仅用眼,更应该用脑和心去画画。

设计素描作为设计专业基础课,不但为专业学习在造型能力,思维模式方面打下基础。更重要的是从专业设计方法论方面进行了一定的探讨和教学实践。在专业基础与专业学习间建立了沟通的桥梁,起到自然过渡作用,以免专业基础与专业学习脱节。

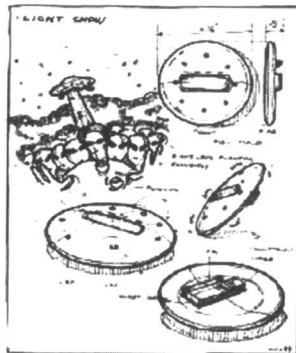
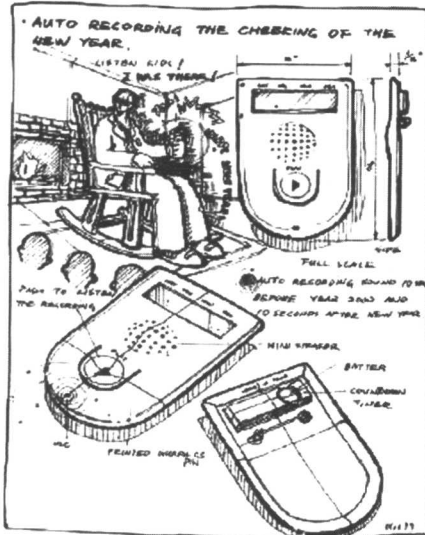
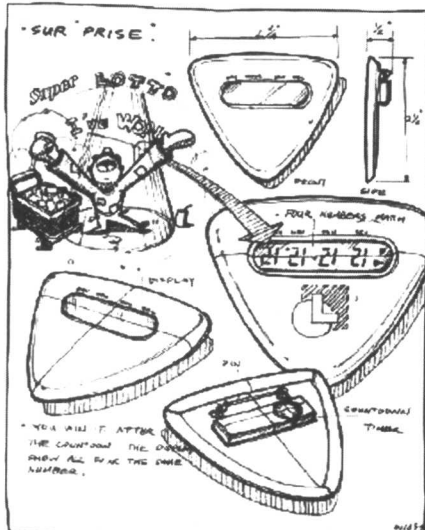
基本形态的变化可以产生不同的审美意象。

素描最能表述器物的结构和功能的构成。

原画的手绘稿是极具表现力的素描作品。

第一章 空间与结构

空间是一切实体存在的形式。

——费尔巴哈

素描学习活动中有三个要素，即绘画的动作和技巧，对形式的感知和处理，以及画法系统。

形式是视觉思维操作的对象或素材，绘画提供了视觉思维操作的手段，而画法系统则是视觉思维操作的环境。

我们在绘画、设计或者一些最平常的视觉思维活动中，无论是记录一个眼前所见的对象，还是描述一个想象中的形象，必

近大远小、参差不齐，我们就生活在这样一种透视现象中。

然涉及对空间结构的感知和处理、形象的外在表达，以及绘画的肢体动作三个方面的同时运作。三个方面以某种特别的合作方式来完成特定的任务，而对空间结构的感知无疑是其中的重要一环。

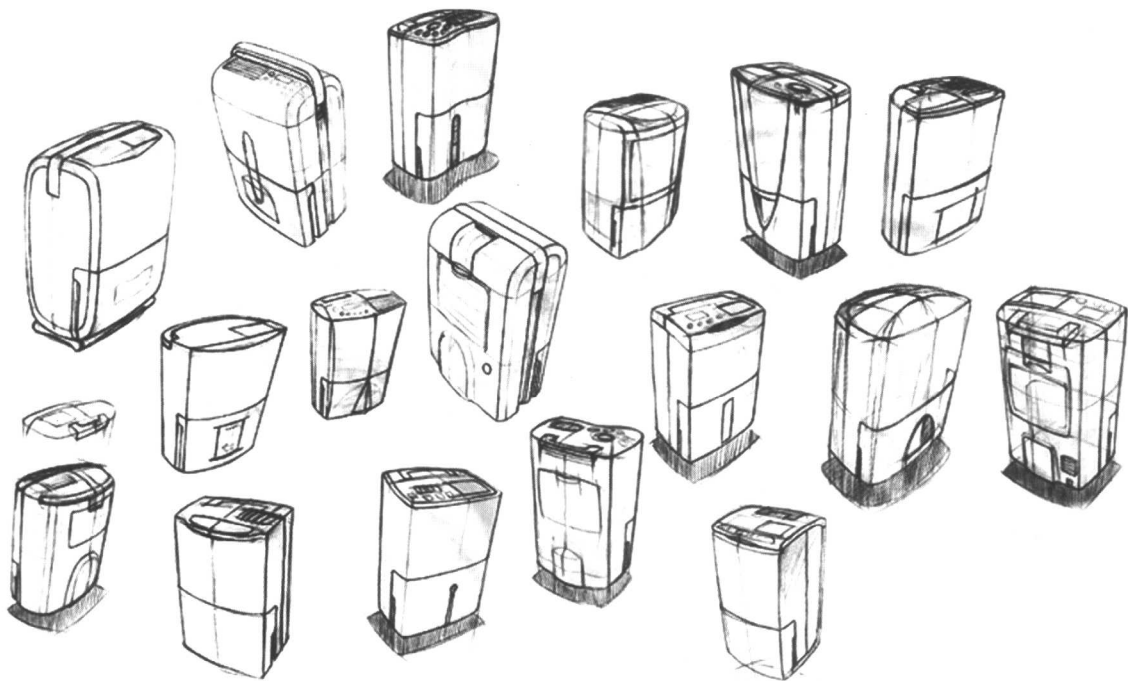
空间形式有二维、三维之分。

维度空间最早源于数学概念研究，数学家们想使度量能规范化、严格化、整体化、普适化，所以定义了一维、二维、三维、四维空间与其他多维空间。

二维空间又称“二度空间”，是仅有宽度和长度的对象所显示的一个平面空间形式。

三维空间又称“三度空间”，指的是具有长度、宽度和高度的客观世界所显示的立体空间形式。尺度与比例，是空间构成形式的重要因素。

在三维空间中，等量比例如正方体、球体，没有方向感，但有严谨、完整的感觉；不等量的比例如长方形、椭圆形，具

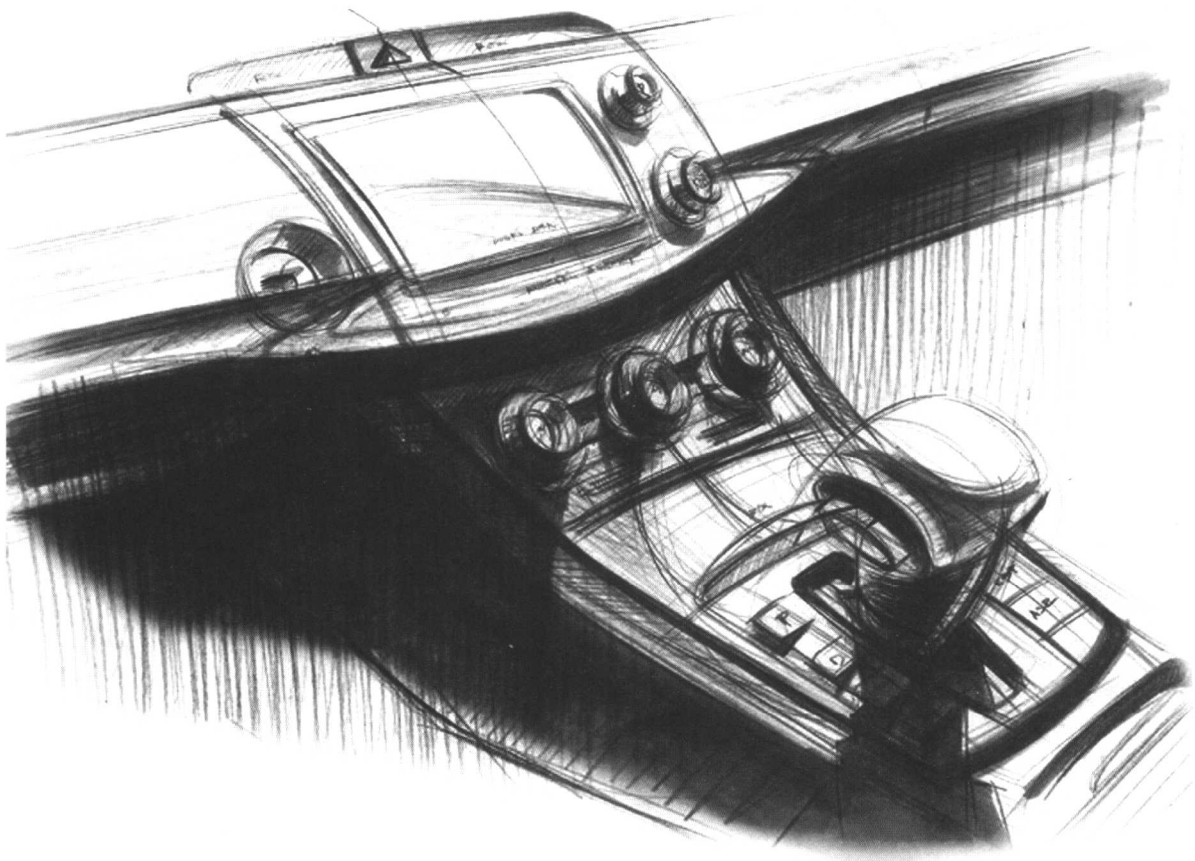
任何一种物体都能用六面立方体来概括表现。

有方向感，比较活泼，富有变化的效果。在尺度上应协调好绝对尺度和相对尺度的关系，任何形体都是由不同的线、面、体所组成的。在造型艺术中，侧重于表现物体的立体形状及各物体之间的空间距离。

人们通常是以这两种空间形式来认识、解释客观世界的存在形式。一切所见的物体、物象都可以用二、三维的形式来描绘和解释。

二维空间的艺术——摄影、绘画等是平面的。为了真实地再现客观世界的景象，就需要在二度空间的平面上造成三度空间的幻觉，比如用光线、色彩造成不同的色调，运用各种色调表现出物体多面的结构形式，以及各种透视效果等。

三维空间是构成素描虚幻空间的主要原因，也是造成体量感

在立方体的造型上强调些投影，可以增加造型的力度和现代感，特别适合工业造型素描作品。

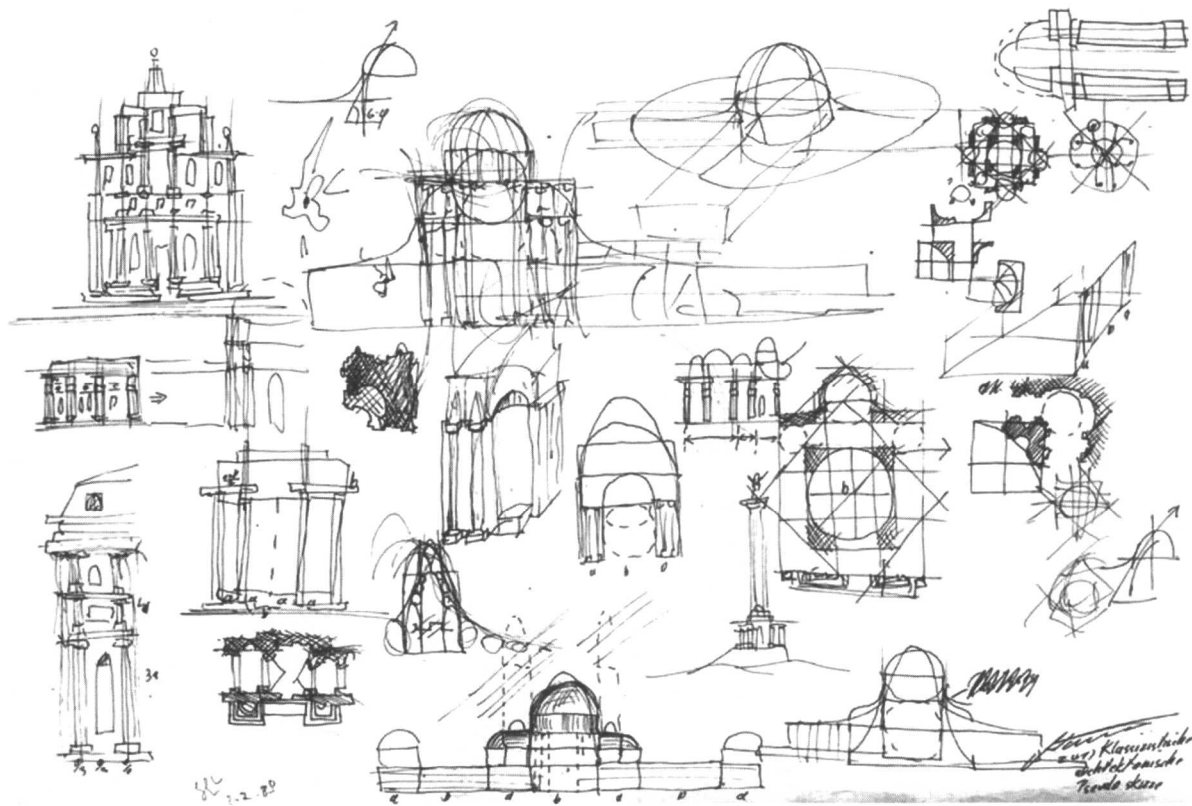
的重要因素，体积的旋转及连绵不断的起伏构成各种不同的形体变化。艺术的处理手法是表达个人思想感情和完成画面效果的主要手段。

任何物体都有自身的生长规律与生长结构，但这些结构又存在于三维空间中，占据着自身的空间位置。

这些位置间相互构成了上下、前后、左右的关系，这样的关系构成了空间结构。准确、恰当地表述这样的关系就成为设计素描的造型训练。

如果讲造型艺术的基础训练是从物体结构去理解空间的话，设计素描则是从空间角度去体现物体结构。前者实，以物体自身结构为关注点；后者虚，以物体结构的空间关系为关注点。

同样为结构素描，不同的切入口、不同的关注点，也呈现了不同专业对基础训练的不同要求。

我们在草稿纸上用线勾画的不是建筑本体，而是建筑结构之间的空间关系。这些方、圆之形的组合是建筑的空间存在形式。