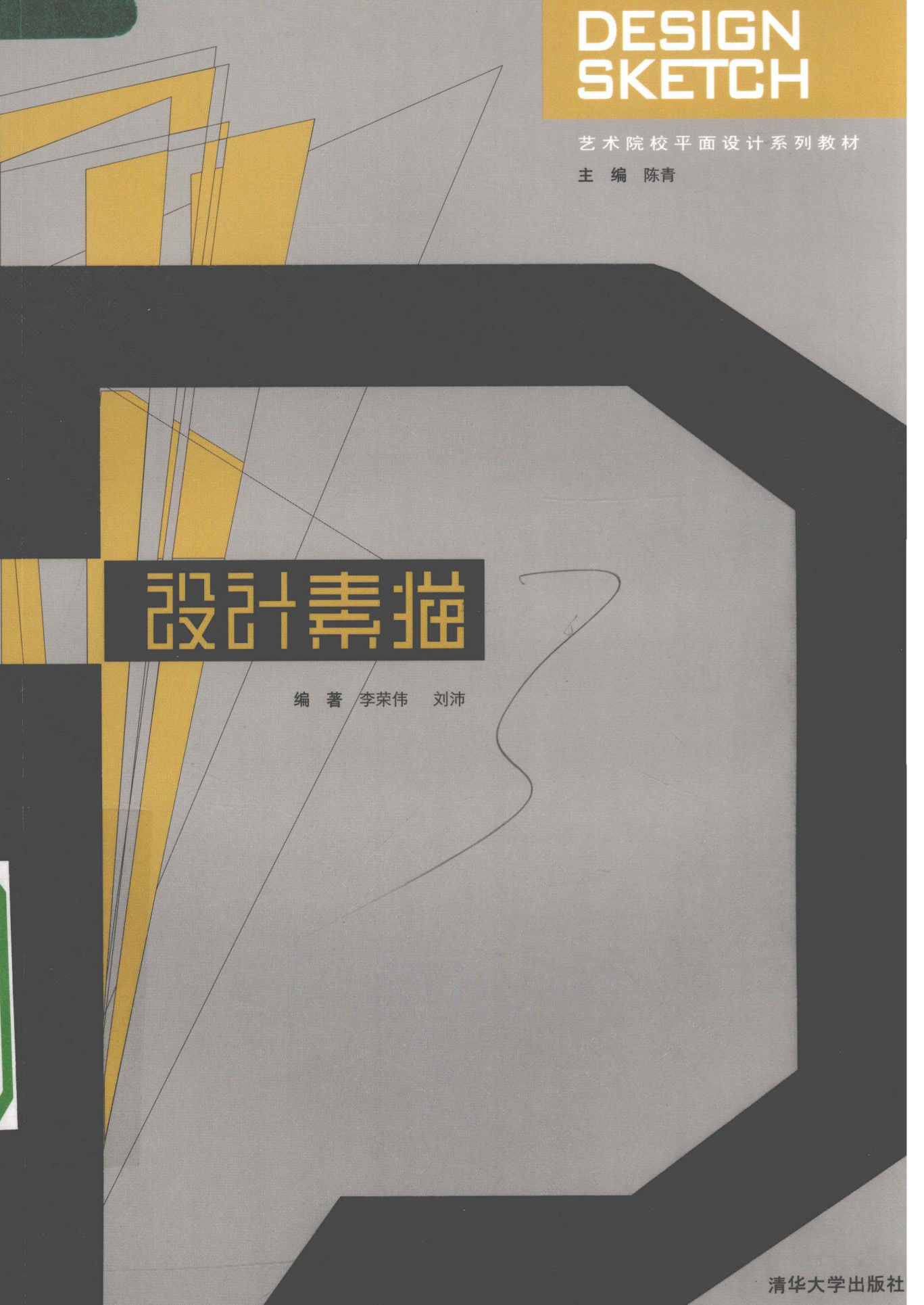

DESIGN
SKETCH

艺术院校平面设计系列教材

主 编 陈青

設計素描

编 著 李荣伟 刘沛

清华大学出版社

J214/201

2007

DESIGN SKETCH

艺术院校平面设计系列教材

主 编 陈青

设计素描

编 著 李荣伟 刘沛

清华大学出版社
北京

内容简介

设计素描作为平面设计的造型基础课,是艺术设计专业基础训练的重点课程之一。本教材针对平面设计专业的特点,在基础知识及理论知识的讲解上力求通俗易懂,涉及全面;在巩固造型能力的基础上强调理性认识与主观创造有效结合;并把基础训练有机地同专业设计教学联系起来,通过对物象各种形态从宏观到微观,多视觉、多层面的分析、研究,使学生掌握具象造型语言的表现规律,同时了解和学习诸多造型形式语言的表现规律。教材中选入了大量图例,汇集不同风格的大师经典作品、入手步骤、学生作业,丰富、直观,参考价值较高。本教材结合目前艺术院校设计专业基础课授课特点,满足四到五周教学时段的需求;每部分内容都有知识点总结,以三个主要教学环节作为重点展开,同时配有课后练习及教学建议,可以作为教师教学时的参考。由于编者均为一线教师,教材经过多年的教学实践,并在不断地整理和完善的基础上,借鉴国内外先进的教学理念,因此本书对于相关专业的教师教学及学生的课堂训练均有良好学习作用。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话: 010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/李荣伟,刘沛编著. —北京:清华大学出版社,2007.9

(艺术院校平面设计系列教材)

ISBN 978-7-302-15924-7

I. 设… II. ①李… ②刘… 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125736号

责任编辑:甘莉 宋丹青

责任校对:宋玉莲

责任印制:孟凡玉

出版发行:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社总机:010-62770175 邮购热线:010-62786544

投稿咨询:010-62772015 客户服务:010-62776969

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市春园印刷有限公司

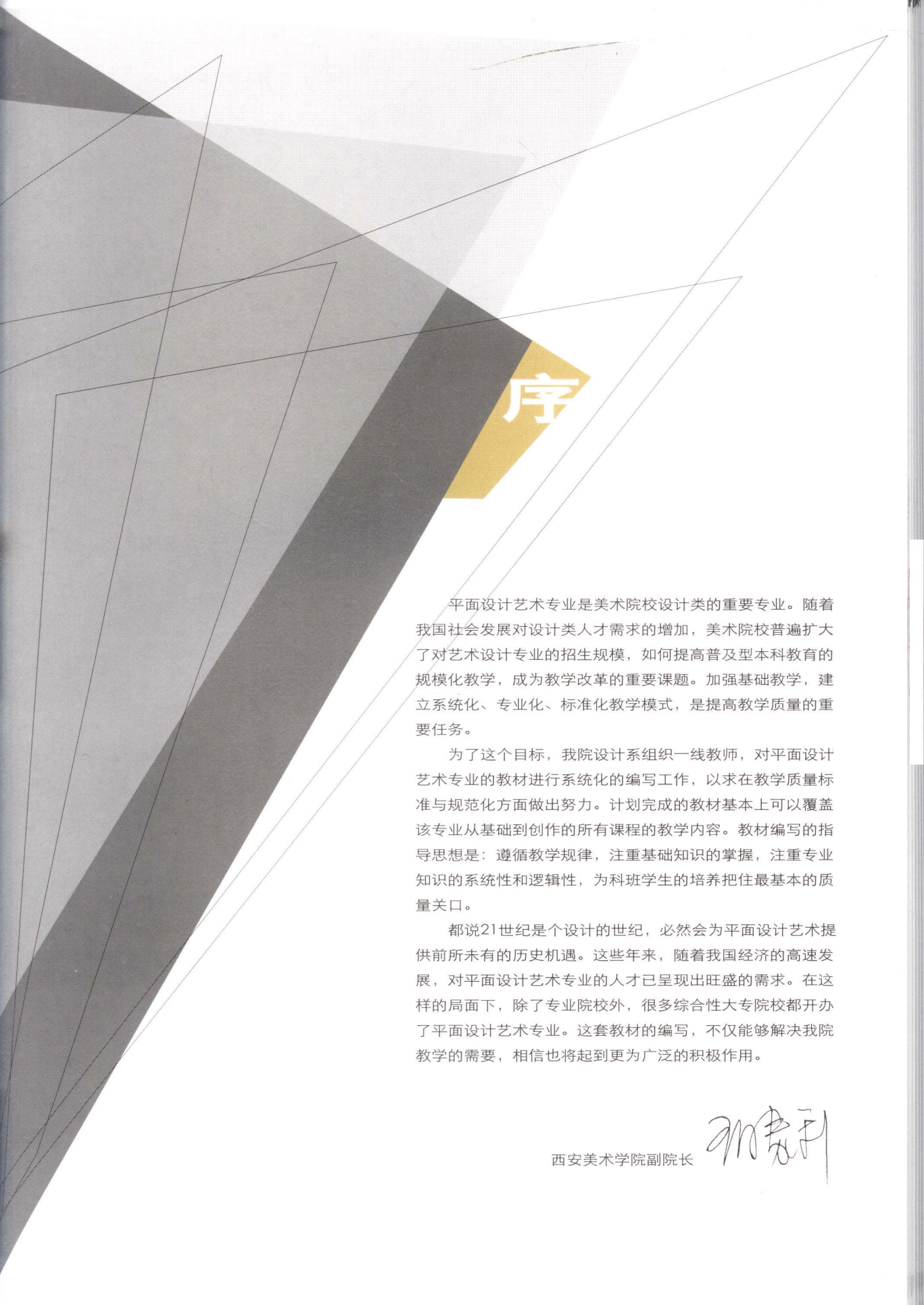
经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:5.75 字 数:136千字

版 次:2007年9月第1版 印 次:2007年9月第1次印刷

印 数:1~5000

定 价:40.00元

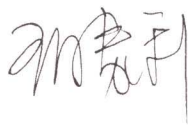
序

平面设计艺术专业是美术院校设计类的重要专业。随着我国社会发展对设计类人才需求的增加,美术院校普遍扩大了对艺术设计专业的招生规模,如何提高普及型本科教育的规模化教学,成为教学改革的重要课题。加强基础教学,建立系统化、专业化、标准化教学模式,是提高教学质量的重要任务。

为了这个目标,我院设计系组织一线教师,对平面设计艺术专业的教材进行系统化的编写工作,以求在教学质量标准与规范化方面做出努力。计划完成的教材基本上可以覆盖该专业从基础到创作的所有课程的教学内容。教材编写的指导思想是:遵循教学规律,注重基础知识的掌握,注重专业知识的系统性和逻辑性,为科班学生的培养把住最基本的质量关口。

都说21世纪是个设计的世纪,必然会为平面设计艺术提供前所未有的历史机遇。这些年来,随着我国经济的高速发展,对平面设计艺术专业的人才已呈现出旺盛的需求。在这样的局面下,除了专业院校外,很多综合性大院校都开办了平面设计艺术专业。这套教材的编写,不仅能够解决我院教学的需要,相信也将起到更为广泛的积极作用。

西安美术学院副院长

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

《艺术院校平面设计系列教材》编写委员会

主 任：王胜利 郭线庐 贺 丹

执行主任：彭 程 高晋民

主 编：陈 青

编 委：刘西莉 柯建军 黄向东 李荣伟 刘时燕 李路葵
史 纲 郭 杰 张 浩 王丽红 吴林桦 刘 沛
付 斌 高 民 刘晶晶 程甘霖 杨 博

目录

→ 前奏 P.1

基本概念
教学目的与要求
教学重点
文化背景
设计素描与设计的关系
小结

→ 启蒙 P.11

基础知识
设计素描的主要课题
设计素描的延展内容
训练方式
小结

→ 艺术 P.31

结构的分析与表现
明暗的质感表现
形态重组综合表现
小结

→ 技术 P.41

材料工具与表现方式
实例解析
小结

→ 欣赏 P.49

学生习作
优秀作品

→ 教学建议 P.77

→ 后记 P.79

→ 参考文献 P.80

前奏

01 → 基本概念 P.2

02 → 教学目的与要求 P.3

03 → 教学重点 P.4

04 → 文化背景 P.5

05 → 设计素描与设计的关系 P.7

06 → 小结 P.6

图1-01

达·芬奇

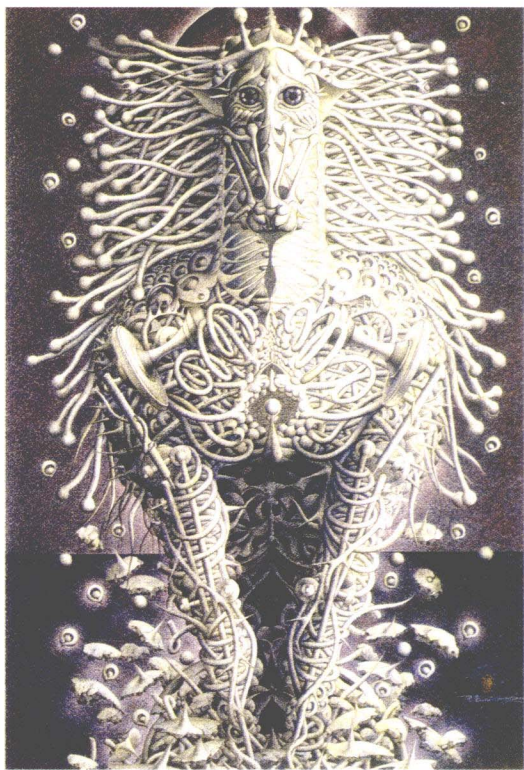

图1-02

陈龙

01 → 基本概念

素描是造型的基础，在造型活动中起着重要的作用。它最初专指绘画素材和草图（图1-01）；到了文艺复兴时期，经过艺术家们提炼和总结而日益成熟，形成了一整套用单色描绘物象的程式与技巧。这样，本有草图、预演等意思的素描也成为一种独立的绘画形式。初学者通过素描训练获得对自然形态明确、深入的感知，并协调观察与表现的一致性，从而形成对造型规律的初步认识。随着社会和艺术的发展，人们对素描的认识趋于多元化，素描的材料运用与表现形式日益丰富（图1-02）。素描是个人对于视觉信息最直接的反应和判断，并依靠一定的情感或理念而逐步深化的一种视觉演化的过程。素描一方面能构建起艺术家特有的造型思维方式，另一方面也形成了造型的基本素质和能力，包括观察、分析、判断、想象以及个人的审美反应等，指引着整个造型过程，随着造型能力的不断提高，使主观感受更为主动，从而迈入新的认识进程，潜移默化地开启着个人的内在素质和创造潜能。无疑，素描是造型基础训练的重要课题。

而设计素描，是在素描这样一个大前提下，有针对性的造型基础训练。它包含素描所共通的东西，而具有一定的专业倾向性。

“设计”一词的字面含义是在正式做某项工作之前，根据一定的目的要求，预先制定方法、图案等。而把思想的意图表示成可见的内容，作为造型活动重要阶段的造型计划就可称为设计。因为

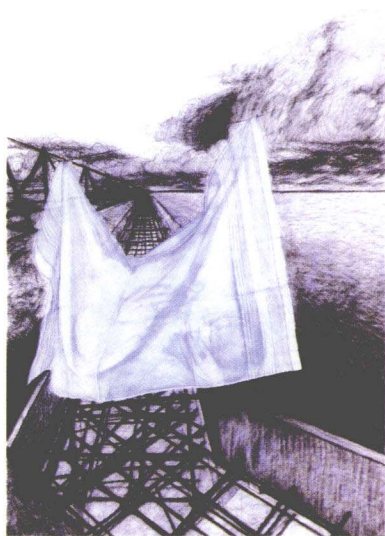

图1-03

里纳·佛明茨

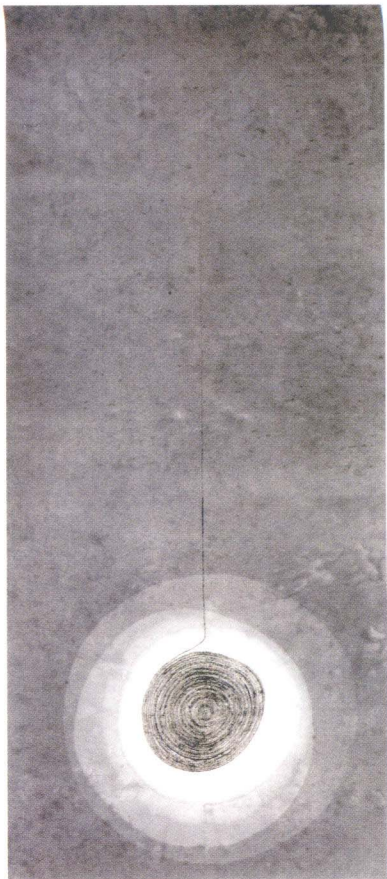

图1-04

罗睿琳

对于一位设计者来说,今后的实践活动首先面临的是创造的课题,要创造出非现成性的“新形态”的艺术,而不是对客观现象的图解和再现。而沿袭以往单一的教学模式,易导入被动地描摹真实物象的方式,显然有碍于创造性思维的培养。设计素描是从设计教育的整体性质出发,使基础训练与相关专业紧密结合,体现了素描艺术的可塑性与多元化的趋势(图1-03、图1-04)。

02 → 教学目的与要求

(1) 教学目的

设计素描是以研究自然物象为前提,通过相关环节的训练,对物象各种形态,从宏观、微观,多视角、多层面进行分析与表现,超越表面的描摹,强化其形态语言的形式意识,对画面形式要素如结构、对比、秩序、节奏、韵律和图形主动关注。使学生认识形态与功能的潜在关系及形态特征与材质特性,培养学生对形态的解析与重组的综合表现能力,即对形态的理性认识与主观创造,并把基础训练同专业设计有机地联系起来。启发引导学生理解艺术与设计的关 系,培养学生艺术的感觉和科学的思考,在掌握具象造型语言表现规律的同时了解和学习诸多造型形式语言的表现规律。

(2) 教学要求

1) 首先应具有一定造型基本功,对素描有一定的实践经验,具备分析、洞察和理解事物本质的能力,能够结合课题的要求,提高对画面整体结构、体积、秩序、节奏等的把握能力。

2) 应具有敏锐的观察能力,增强接受视觉信息的敏感性,强调对物体材质特性,如质感、肌理以及明暗等视觉因素的认识并掌握一定的表现技巧。

3) 改变惯性的思维方式,以研究自然物象为契机,通过素描过程的演变,创造出具有深层意义的造型形式,充分达到对自然物象多元的、多层次的认识。

4) 提高综合艺术素养及鉴赏能力,包括:对西方古典大师素描技法的学习;对现代设计影响深远的西方现代艺术的了解与学习;对中国传统造型风格与艺术技法的了解与学习;对当代前沿素描表现形式的关注与了解。

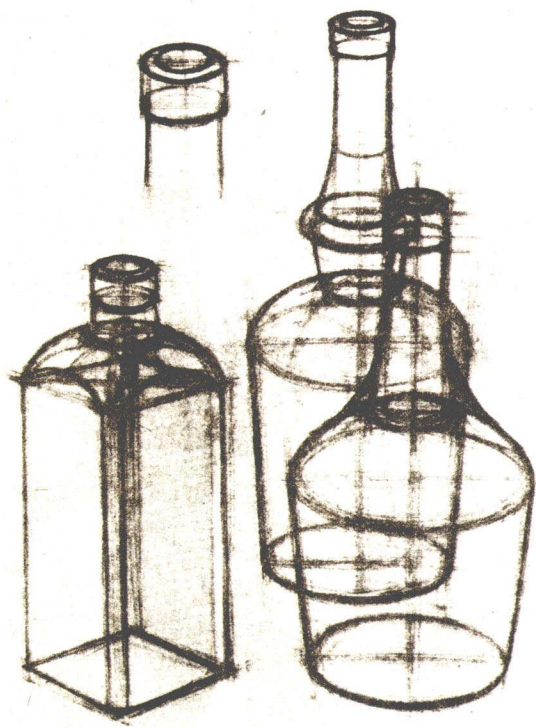

图1-05

巴塞尔设计学校习作

图1-06

关矢

03 → 教学重点

(1) 结构分析与表现能力训练

结构分析与表现能力即观察和理解事物本质的能力。它强调对物体的结构框架及透视比例关系的准确把握。通过分析、理解,达到对物象内在结构的理解,获得对其结构性质的完整认识和整体把握,从而达到对形体结构的深刻体验。为进一步地解析与重组综合表现奠定基础(图1-05)。

(2) 明暗的质感分析与表现能力训练

此训练旨在增强接受视觉信息的敏感性,强调对物体材质特性,包括质感、肌理、明暗、光感等视觉因素的认识,深入地体验自然物象的生命状态和特性,并极致地表达对形态外表的深刻理解和局部细致入微的观察,同时也强调对画面的整体设计(图1-06)。

(3) 解析重组综合表现能力训练

此训练强调打破单一视角观察物象的局限,重新组合确立画面结构;超越空间体积固定不动的局限,利用对比、和谐统一的规律,逐步建立画面的结构关系。探索把各种形态结合起来的画面秩序,及各种形态相互间的吸引力。关注对形态关系的节奏、韵律,对画面黑白、大小、高低、曲直、强弱等造型对比因素的主动运用。强调画面的图形意识与审美意向,鼓励表现具有创造性的新形式,充分达到对自然物象多元的、多层面的认识(图1-07)。

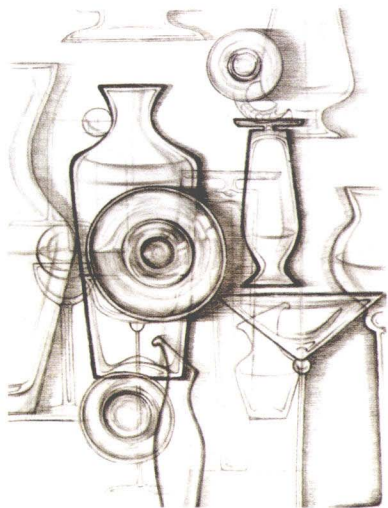

图1-07

张莉

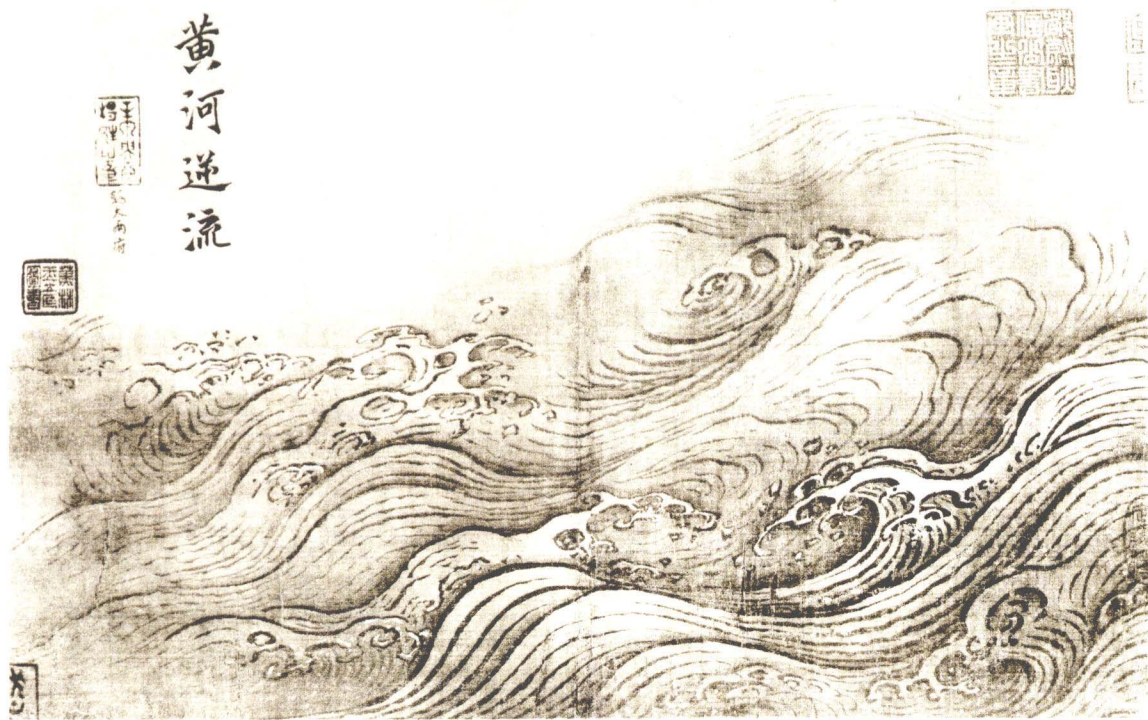

图1-08

马远

04 → 文化背景

图1-09

顾恺之

随着中国社会主义市场经济的发展,平面设计等设计类专业有着较大的市场需求,尤其在当今国际经济一体化的大气候下,既要赶上世界先进水平又要立足于本土,这些对于中国高等院校设计教育理念提出了新的挑战与思索。在吸收外来先进教育理念的同时,如何从中国文化中吸收养分,融入到基础课教学当中,也是需要进一步深入研究思考的重要课题。素描这一概念虽然是由西方传来的,但并非中国就没有属于“素描”的绘画形式。中国古代把用单线勾勒形象称之为“白描”或“粉本”等,从其本质和功能来看,都应属于素描的范畴。中国线描也同样在发展过程中形成了独特的表现形式(图1-08),从单纯的游丝描到后来的十八描、发展到皴、擦、点、染的各种手法,出现了如顾恺之(图1-09)、吴道子、李公麟、陈洪绶、任伯年等不同时期的“素描”大师,他们精湛的艺术技巧、高度概括的表现手法,不但是我们民族的骄傲,其作品也成为世界素描艺术的瑰宝。因此,对素描应有一个宏观的认识。

综观发达国家的教育理念,进入20世纪后已发生了巨大的变化。如对现代设计教育影响深远的包豪斯,奠定了设计教育的结构基础,首创了“基础课”教学结构,把平面和立体结构的研究、材料的研究、色彩的研究三个方面形成了一个独立的课题,而在此之前是没有系统的基础课设置的,它的基本构架是:素描—结构素描—平面分析—立体分析—材料分析—色彩分析以及相关的

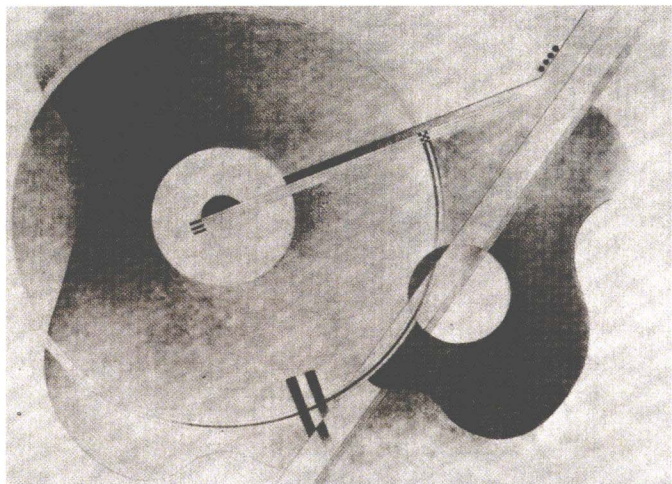

图1-10

包豪斯作品

基础训练。同时，从他们所开设的理论课程来看，也重视对艺术史论、哲学与美学等人文方面的学习，即：设计理论、设计史、艺术史、市场学、心理学、工程学、机电学、哲学与美学等。

包豪斯提倡通过教育改革，使艺术与手工艺得到良好、和谐的结合，强调工艺、技术与艺术的和谐统一。通过艺术训练，使学生的视觉敏感性达到一个理性的水平，对于材料、结构、肌理、色彩有一个科学的、技术的理解，而不仅仅是艺术家的个人见解。我们所熟悉的表现主义大师克利、康定斯基、蒙克等先后曾在包豪斯任教，他们对完善教育体系起到了积极促进作用。

第一个创建设计基础课的人是伊顿，他的课程中有两个方面特别突出：一是强调对于色彩、材料、肌理的深入理解，对平面与立体形式的探讨与了解；二是通过对于绘画的分析，找出视觉的规律来，特别是韵律和结构这两个方面的规律（图1-10），使学生对于自然事物有一种特殊的敏感性。在他的素描教学中，也有针对特定材料真实表达的内容（图1-11）。康定斯基也是一个非常杰出的理论家，从美术到物理学，都有很深的造诣，他对基础课的贡献主要体现在：分析绘画（图1-12），对色彩与形体进行理论研究。他的教学是从完全抽象的色彩与形体的理论研究开始，然后逐步把这些抽象的内容与具体设计联系起来，通过教学方式逐步的引导，并能够得心应手地运用在设计当中。克利更加强不同艺术之间的关系，重视感觉与创造性之间的关系，绘画与音乐的对比关系。他对于点、线与形态都赋予心理内容与象征意义（图1-13），同时强调各种形态之间的依存和融会贯通关系。既注重以科学为研究前提，更加强调人的精神因素（图1-14）。正是他们的追求与实践，使包豪斯的基础体系更加成熟。最重要的是在注重科学理性思维的同时，也非常重视感觉与创造力之间的关系。不止于纯粹无对象的研究造型形式，而时常把抽象研究同具象事物抽象化体现结合起来（图1-15），他们的作品既富现代感又依稀展现出欧洲传统的古风。康定斯基在倡导国际艺术性

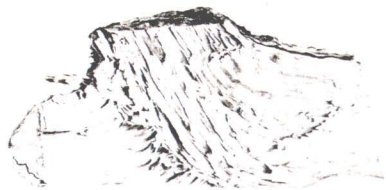

图1-11

包豪斯作品

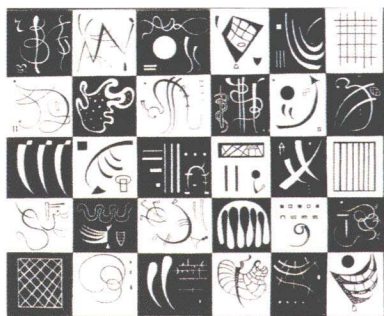

图1-12

康定斯基

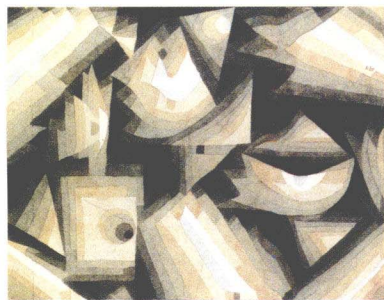

图1-13

克利

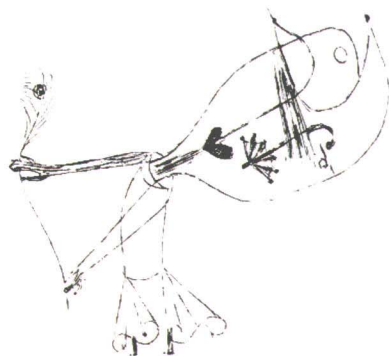

图1-14

克利

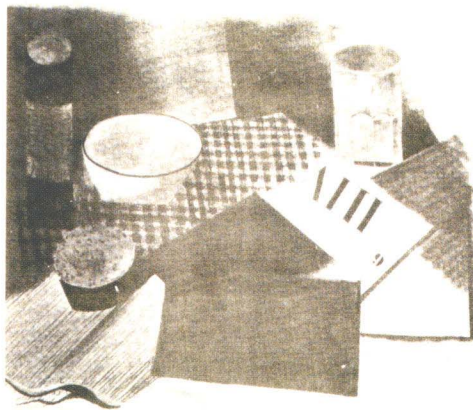

图1-15

包豪斯作品

图1-16

达·芬奇

图1-17

达·芬奇

质的艺术学时客观地指出：“创造出纯欧洲的艺术学理论的确是件趣事，然而绝不能说这就十全十美了。地理条件或其他外界条件，并非重要，而诸民族的内在内容的差别，才是艺术领域中起决定作用的东西。”

05 → 设计素描与设计的关系

现代设计是一门涉猎广泛的科学，它涉及自然科学和社会科学等多个领域，包括物理学、生理学、美学、材料学、工艺学、人体工程学、价值工程学以及经济、管理、市场、营销、广告、环保等方面的广阔知识。它与强调依存于画家个性的美术不大相同，它是要创造出本不存在的新形态艺术。然而为了实现它，必须发现并选择与功能和构造相吻合的形态，选用合适的材料，决定加工的方法。衡量设计的基本条件为“合理性、经济性、审美性、独创性”这四个方面。可见，作为一位出色的设计师不但要具备科学严谨的理性思维，更要有艺术的敏感力与想象力。

我们从达·芬奇对植物结构进行的研究中不难看出他对艺术的科学态度（图1-16）。他通过观察、研究鸟类来设计飞行器（图1-17），这种把对自然的科学研究和艺术原则结合起来的思想，一直影响着现代的艺术与设计教育。

从现代设计师设计作品的草图中也不难发现，寥寥数笔的线

图1-18

弗兰克·盖里

图1-19

亨利·摩尔

条(图1-18),往往是捕捉灵感最直接的方式,也是设计师思维最活跃时期的创意雏形。创作初期往往是通过若干草图样稿寻找最佳的设计方案(图1-19),因而素描也是设计者最初实现自己想法的首选方式,是设计师想象力和创造力最直接的体现,从中可以看出设计师对形态的敏锐观察与把握,以及他的审美取向。

作为设计专业造型基础训练,旨在培养学生对造型的观察认识能力及对素描语汇表现技能的较熟练掌握与运用。从宏观、微观,多视角、多层面的分析与表现中,对形态特征、构成原理及材质特性,都要进行较深入的研究。在设计艺术领域中,很多设计作品并非平面性的,而是实物的,如商品包装(图1-20)、书籍装帧等,环境的,流动的,如广告、展示空间设计(图1-21、图1-22),设计素描为这些艺术设计创造提供的是造型活动的基本素质,如对于形态结构与功能的认识、对形体与空间的认识以及对图形节奏、韵律的敏感把握。它潜移默化地影响着个人的创造潜能,也是个人对于视觉信息反应和处理最基本的方式。“观察”方式的改变,同时也带出了思维方式以及认识方式的改变。对形态特征、构成原理及材质特性,都要进行较深入的研究。以素描为媒介启发学生从不同形态中探寻造型形式美的规律,对其结构、明暗、体积、质感、空间等造型规律进一步认识;培养学生审美能力与独立思考的能力,由一般性思维转换为创意性思维(图1-23),可为今后艺术设计奠定必要的基础。

图1-20

商业摄影

图1-21

展示空间

06 → 小结

(1) 知识点总结

- 1) 素描与设计素描。
- 2) 设计素描课堂训练的重点内容。
- 3) 设计素描产生的文化背景。
- 4) 设计素描的教学目的与要求。
- 5) 设计素描与设计之间的关系与作用。

(2) 思考练习题

- 1) 素描的基本概念是什么？传统绘画有哪些属于素描的范畴？
- 2) 包豪斯的设计教育“基础课”教学结构是什么？
- 3) 在包豪斯任基础课教学的有哪几位主要代表人物？他们对基础课的贡献主要体现在哪些方面？
- 4) 与一般的造型基础训练相比较，设计素描有哪些特点？

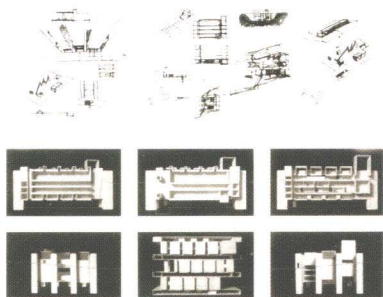

图1-22

设计草图

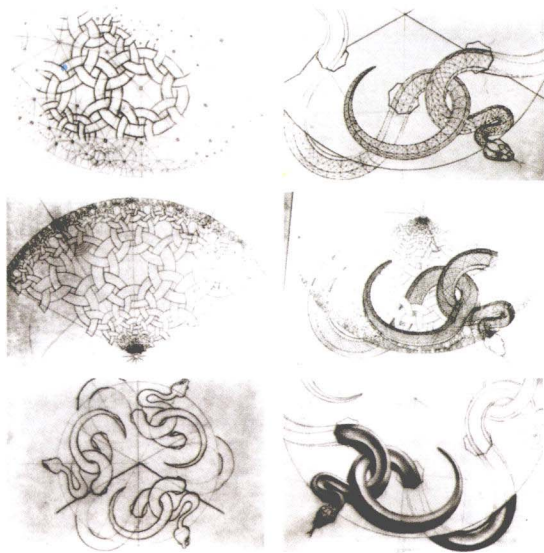
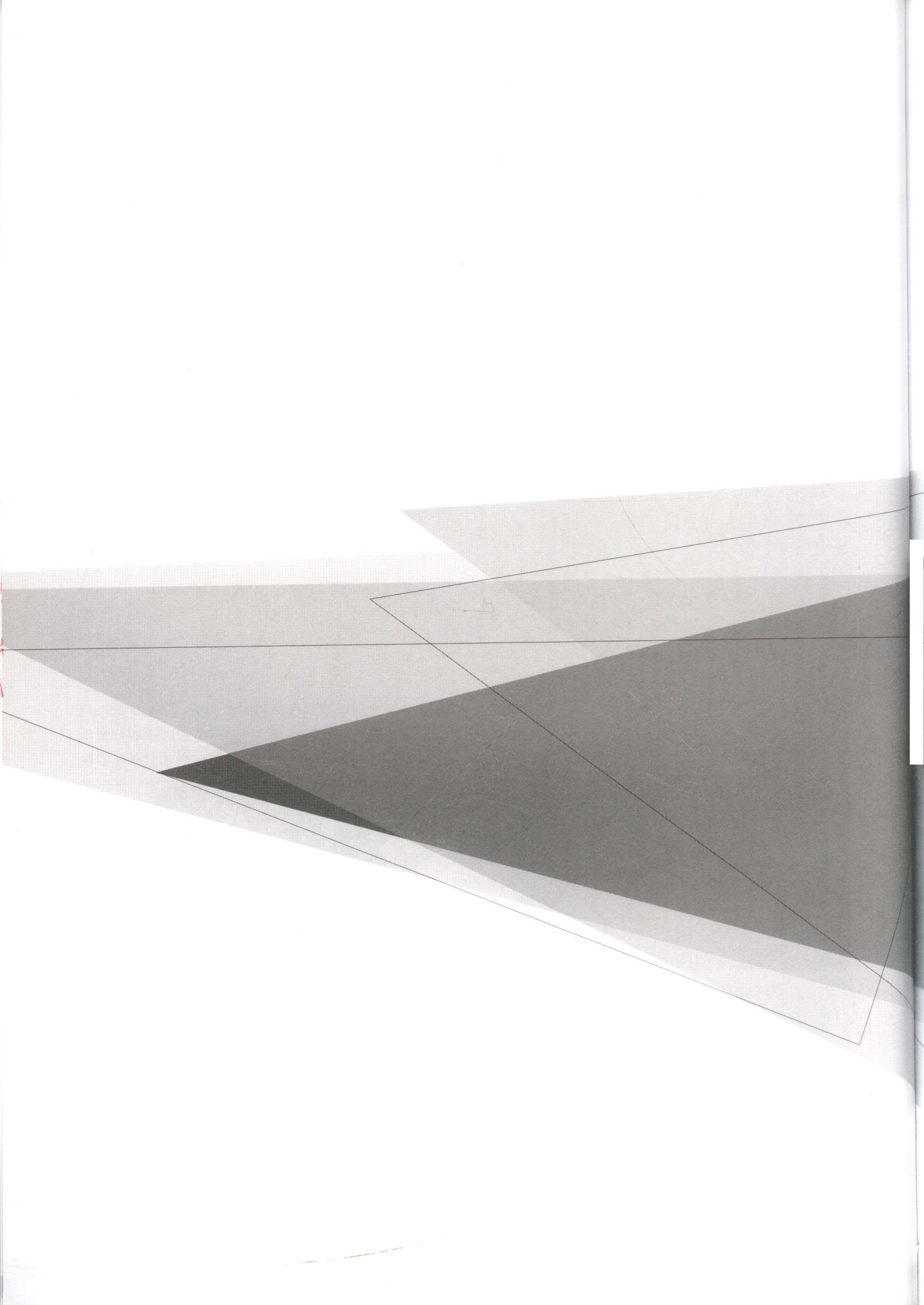

图1-23

埃舍尔

启蒙

01 → 基础知识 P.12

02 → 设计素描的主要课题 P.18

03 → 设计素描的延展内容 P.25

04 → 训练方式 P.29

05 → 小结 P.29