

中国高等院校美术·设计教材

THE CHINESE UNIVERSITY
ARTS & DESIGN TEACHING MATERIAL

设计素描教程

单德林 徐 卫 编著
孔六庆 张新权

辽宁美术出版社

设计素描教程

单德林 徐 卫 编著
孔六庆 张新权

TEACHING MATERIAL

LIAONING FINE ARTS PRESS 辽宁美术出版社

中国高等院校美术·设计教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 李兴威 张东明 洪小冬 王易霓

总 编 审 李兴威 张秀时 王 申
邓 濯 靳福堂 吕嘉惠

整体设计统筹 张东明
版式总体设计 苍晓东
印 制 总 监 洪小冬 鲁 浪 徐 杰

编辑工作委员会

主 任 王易霓
副主任 申虹霓 王 嵘 李 彤 刘志刚 彭伟哲
委 员 张广茂 光 辉 姚 蔚 金 明 孙 扬
侯维佳 罗 楠 苍晓东 肖建忠 童迎强
郭 丹 宋柳楠 林 枫 李 赫 邵悍孝
肇 齐 关克荣 严 赫 刘巍巍 刘新泉
刘 时 张亚迪 方 伟 孙 红 鲁 浪
徐 杰 薛 丽 侯俊华 张佳讯 关 立
冯少瑜 张 明

图书在版编目 (CIP) 数据

设计素描教程 / 单德林等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版
社, 2007.8
ISBN 978-7-5314-3832-8

I. 设… II. 单… III. 素描—技法 (美术)—教材
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 101738 号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001
印 刷 者: 辽宁省印刷技术研究所
发 行 者: 辽宁美术出版社
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 9
字 数: 50 千字
出版时间: 2007 年 8 月第 1 版
印刷时间: 2007 年 8 月第 1 次
责任编辑: 彭伟哲 邵悍孝
封面设计: 张东明
版式设计: 邵悍孝
责任校对: 张亚迪 方 伟 孙 红
ISBN 978-7-5314-3832-8
定 价: 37.80 元

邮购部电话: 024-23419474
E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn
http://www.lnpgc.com.cn

前言

PREFACE

我国高等艺术院校的发展已经走过了五十余年的风风雨雨。几十年来,我们在遵循以现实主义为主要导向的教学思路上,结合本民族的优秀传统文化传统,不断进行着艰辛的探索和不懈的努力,为社会培养了大量的优秀艺术人才。尤其是近些年来,我国的美术教育呈现出前所未有的良好发展态势,《21世纪中国高等教育教学改革系列教材》的编辑与出版也正是对这种发展态势的积极回应,同时也是传统美术教育的经验总结及对新时期下美术教学改革所做出的努力尝试。

传统的美术教育侧重对学生基本能力的培养,侧重于艺术技巧的磨炼,这无疑是合理的。但在当代艺术发展的新语境之下,我们的某些教学理念及教学内容正面临着挑战。现代主义艺术运动对传统艺术观念的挑战是巨大的,它深刻地影响着人们既有的思维方式和行为模式。面对急速变化的艺术世界,如何把美术教育纳入到作为完整文化形态的“大美术”背景中,我们的教学改革就显得尤为迫切了。实际上,作为视觉艺术教育,培养学生的价值判断能力,立足视觉感知经验的文化追溯和思考,应该成为当代语境下美术教育的基本立足点。

“一旦我们认识到创造性思维在任何一个认识领域都是知觉思维,艺术在普通教育的中心地位便变得十分明显了。”(鲁道夫·阿恩海姆《视觉思维》)美术教育是人类社会中一种极为重要的文化活动,它是直接指向创造性思维的。本系列教材编写的指导思想在于拓宽基本功教学的传统思路,使美术教育中的技能活动转入到更深层次的思维活动中,写作上既能体现传统教育的宝贵经验,又能对当代艺术发展中的新问题为学生提供富有价值的理论引导;注重对教学方法、教学理念的研究,力求建构完善的学科教育体系。可以说,这套系列教材也是我们近几年来教学研究的理论总结。参与这套教材编写的各位教师长期工作在教学第一线,是教学活动的身体力行者,他们的教育活动和艺术实践也正构成了本教材的写作灵魂。

我们希望这套教材的出版能得到社会各界人士的批评意见,这也就达到了我们抛砖引玉的目的,毕竟教学改革的工作需要我们所有关心艺术事业的人来共同完成。

感谢辽宁美术出版社的大力支持,没有他们,这套教材的面世是不可想象的。

万国华

指南针系列教材

21 世纪中国高等教育教学改革系列教材

学术审定委员会

主 任 何 洁 清华大学美术学院 副院长、教授

副主任 吕品晶 中央美术学院 教授
苏 丹 清华大学美术学院 教授
黄 俊 中国美术学院 教授
孙 明 鲁迅美术学院 教授
万国华 江西师范大学美术学院 教授

委 员 毛小龙 杨广生 罗 坚 何炳钦
宁 钢 刘勇勤 宋小敏 支 林
桑任新 张 兴 郜海金 刘继荣

目录

CONTENTS

概 述

第一章 关于设计素描

- 第一节 素描观念剖析: 基础素描与设计素描 08
- 第二节 设计素描的特点 10
- 第三节 设计素描的属性 12

第二章 基础造型的能力训练

- 第一节 观察方法的培养 17
- 第二节 构图 19
- 第三节 结构素描 21
- 第四节 明暗素描 24

第三章 形体造型的能力训练

- 第一节 结构形体的透视分析练习 28
- 第二节 形体线条变化分析练习 30
- 第三节 图形变化分析练习 34

第四章 形体构成及表现训练

- 第一节 形体构成研究 44
- 第二节 形体空间表现训练 53

第五章 创意造型的能力训练

- 第一节 点的扩展和延伸 57
- 第二节 线的扩展和延伸 59
- 第三节 面的扩展和延伸 67

第六章 意象图形表达和能力训练

- 第一节 简单命题练习 71
- 第二节 形象创造能力训练 74
- 第三节 设计能力辅助训练 79

概述

OUTLINE

设计素描作为现代设计教育的基础性学科,一直以来被很多高等艺术院校以及广大的教育工作者所讨论,目前设计素描正在被大家熟知和认可,因此我们必须有一种引导学生认识、理解设计素描的理论,这也是全面推进学生综合素质的提升以及创造力和设计意识的理论指导。在新时代里不断需求的设计人才领域,我们要着重培养学生设计意识和主观能动性,配合艺术设计专业培养更多的专业性人才。

在绘画这种被喻为第一艺术的表现形式产生以来,素描作为最简朴的表现形式,一直是从事艺术的工作者必须进行的基本造型训练。传统的素描是由主观和客观两方面构成的,主观是指主动观察,而客观则是客观存在于空间的形体,两者结合才能构成素描的统一性。而在设计意识开始出现的时候,绘画方式随着设计意识的出现开始走向多样化。比如,后印象主义以及表现主义的兴起,到抽象画派的分离和立体主义的产生,都和人类的审美趋势要求相吻合。以1919年德国包豪斯设计学院的成立为标志,设计素描开始作为一种独立的素描形式走上舞台,他们完全背弃了传统素描的规则,利用现代画派的理论作为设计素描的基础,强调人与自然生活状态,但是同时也不放弃基础训练和理论教学,其中以约翰尼斯·伊顿创造性地开设了“基础课程”最为引起震撼,他强调以解放和加强学生的想象力为目的,通过材质与肌理的作业练习和创造性的构图原则,把学生的个性和创造能力完整的释放出来。

思维观念的突破,使得大量的学生在设计的道路上开创了新的设计格局,在表现形式上,还没有哪一个时代的设计像20世纪后这样丰富多彩,大量的材料被引用,设计素描逐渐发展成为不再是单一的学科,而是充满人情味和创造性的一门专业学科,是学生通向设计行业的必经之路。在各种各样的工业产品以及我们的生活里,设计依靠的是基本的造型原理,而素描作为一切造型的基础之根源,对它的训练和程度的深浅直接导致造型作品的质量。

在艺术设计专业相对开设较晚的中国,最近几年在设计素描上面的研究也逐渐越来越多。但是我们必须清醒地认识到,如今中国的设计于西方发达国家相比还是有较大差距的,比如设计作品的内涵空洞,空间感差,而且缺乏高度的想象力,那么导致这些的根源就是在素描基础的训练中,没有得到系统的训练和对设计素描概念的掌握。为此,众多的艺术院校开始把设计素描单独地分离出来,使之成为单独的一门训练课程。而本书就是为了更好的配合广大从事艺术设计的工作者们进行研究的理论教学文献,我们尽量遵循由浅入深,由理性到感性,求大同存小异的指导方针,编写中难免有不当之处,恳请在高校美术专业教学中的同行们批评指正。

第 7 章

关于设计素描

本章要点

- 基础素描与设计素描
- 设计素描的特点
- 设计素描的属性

设计素描是一种有别于传统素描的表现形式,它的产生跟时代的进步有着密切的关系,随着科学技术的不断发展,设计素描这个崭新的词语越来越被人们所熟悉。在全球经济工业化的今天,设计这门学科正在以超乎寻常的速度发展,所以,在我们由现实主义绘画走向设计的道路上,设计素描作为过渡时期内的基础学科,不仅能培养我们的设计概念,同时,在素描技巧上也能够找到新的突破口。

这是立体主义大师毕加索的一幅素描作品,我们可以看出在这幅品里,以往的传统素描元素已经显得薄弱了很多,更多的是线条的张力和合成空间的运用。

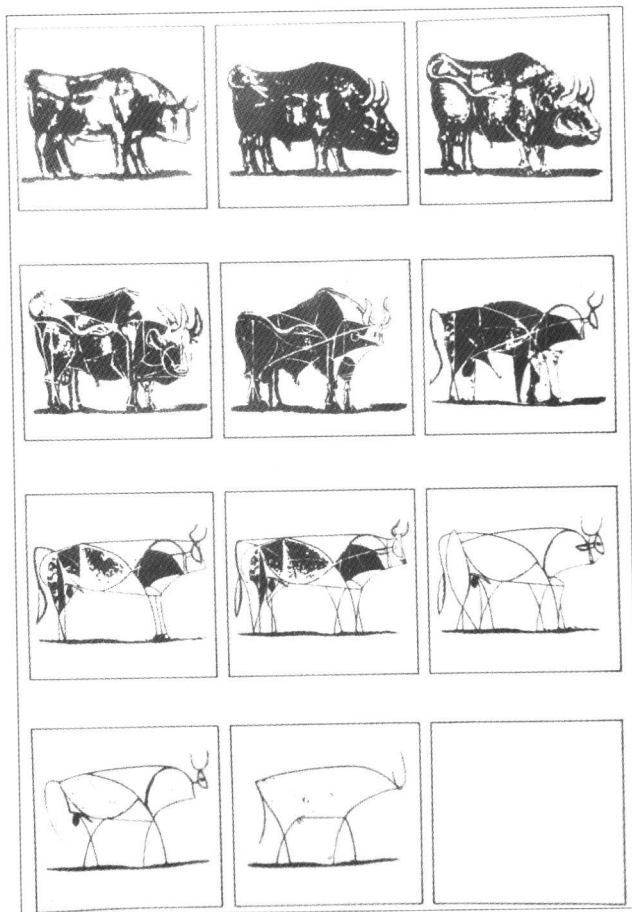
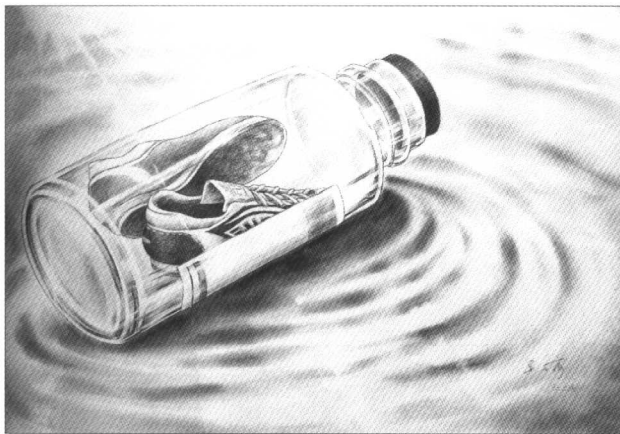

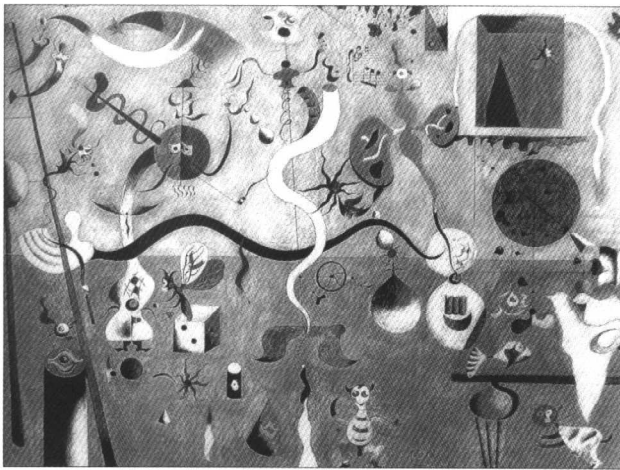
图 1-2 牛的变形 毕加索

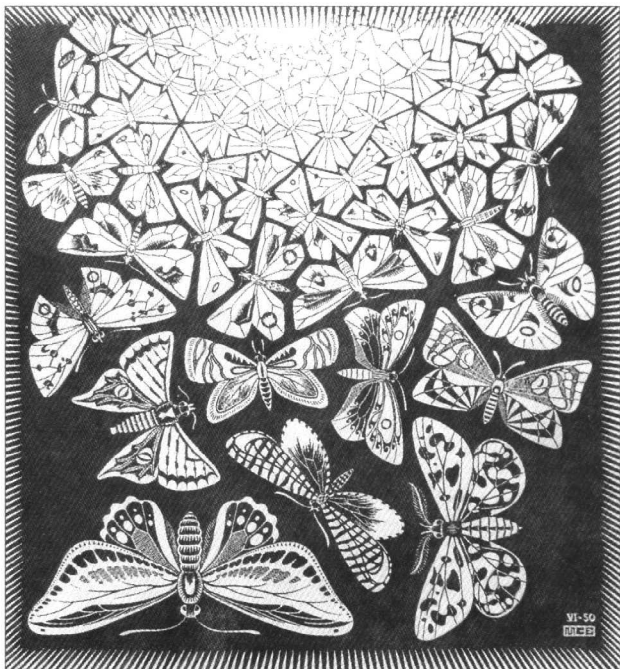
这作品是比较典型的设计素描,作者采用空间混合的手法,将两样不可能存在同一空间里的物体蕴涵在一个空间里。

第一节 素描观念剖析: 基础素描与设计素描

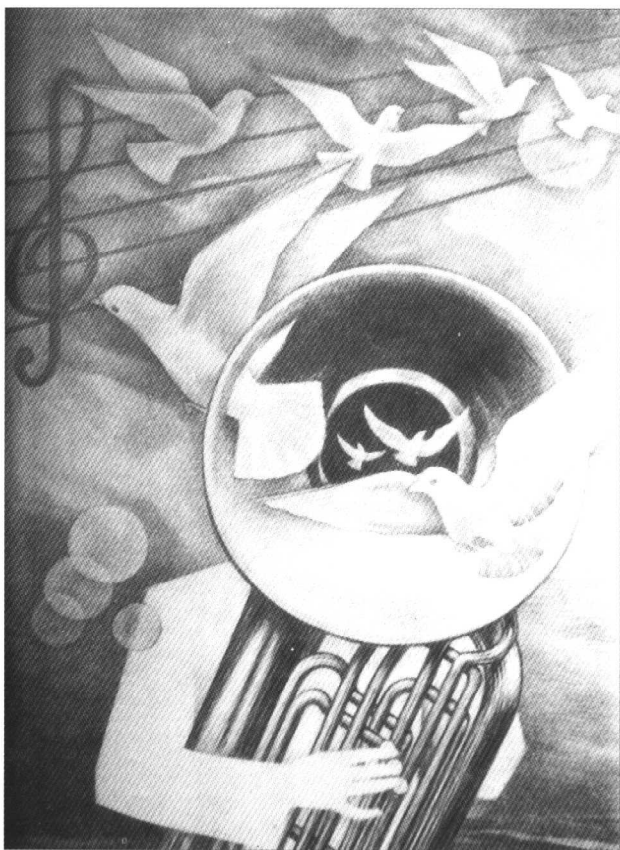
基础素描与设计素描同是艺术基础教学的重要组成部分。基础素描作为绘画艺术的基础课,以锻炼学生的脑、眼、手协调为出发点,强调画面的质感、明暗关系、空间感、虚实处理等;以研究造型、画面视觉效果为主要目的,引导学生能够理性的分析客观存在的世界。设计素描则以二维三维空间转换观念以及形体的内部结构剖析、内部结构关系和视觉重点等方面为重点,训练创造图形的能力,是表达设计意图的专业基础课,它基本上适用于相关设计专业(如艺术设计、工业设计、服装设计、陶艺设计等等)。设计素描,顾名思义,就是和设计有关的素描,它不仅是素描的一种延伸,也是对素描的一种创造性表达。

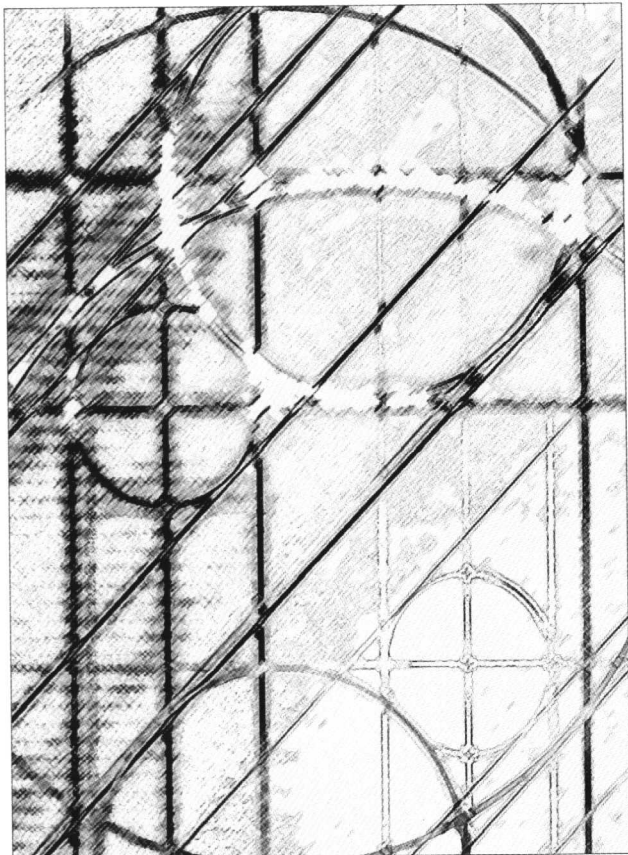
米罗是当代超现实主义大师,他的作品不仅有超级幻想的幽默要素,也具有我们常人想象不到的空间世界。而且生动活泼。

蝴蝶 埃舍尔

白鸽、铜号与人

空间 吴昊

这是一幅由线条组成的空间混合作品。作者采用了线条的直线性以及线条的运动性来构成三维与二维的交织空间。

异度空间 蒋坤

这是一幅比较震撼的作品。作者采用镂空的技巧,在传统素描上做了小小的修改和变动,使得这幅作品立刻蜕变成一张设计素描。采用真正的空间与虚幻空间合成,让人浮想联翩。

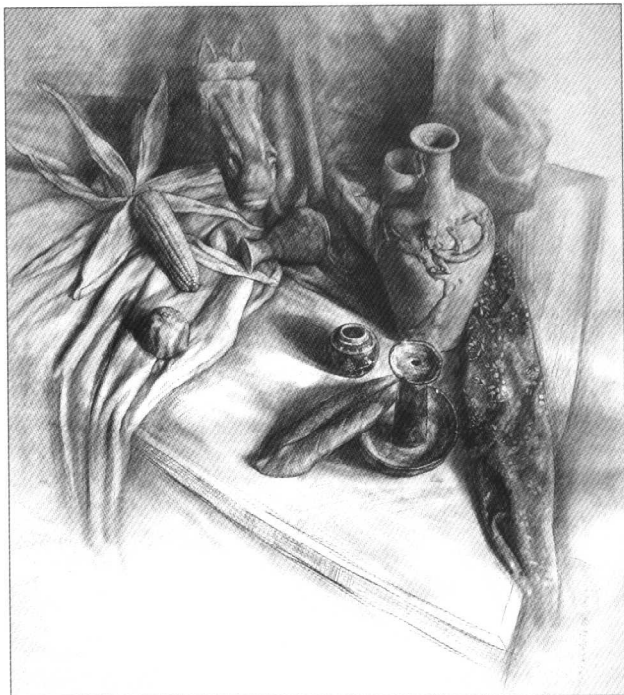
阿斯海姆说过:“一切知觉中都包含着思维,一切推理中都包含着直觉,一切观察中都包含着创造。”这说明了人的感知能力的重要性。面对着自然,人类从起源开始,就赋予着无穷的幻想。

视觉作为人类最基本的感官触觉,是认识这个世界的第一窗口。设计素描主要使学生理解视觉思维在感知的物质世界所起的作用,包括空间构想能力、二维三维空间秩序的解构重组的能力、创造性思维和感官创意能力。设计素描的是对形体的观察和重新创造,表现的形式、方法、手段取决于人类的思维,在表现对象时积极的选择是视觉的一种基本特征,是一种积极的理性活动的思维活动。一切知觉都包含着思维,一切推理都包含着直觉,一切观察都包含着创造。

静物 金晓明

这幅作品采用传统素描基本的描绘手法,物体内部结构以及物体的空间转折大,关系都比较的到位。

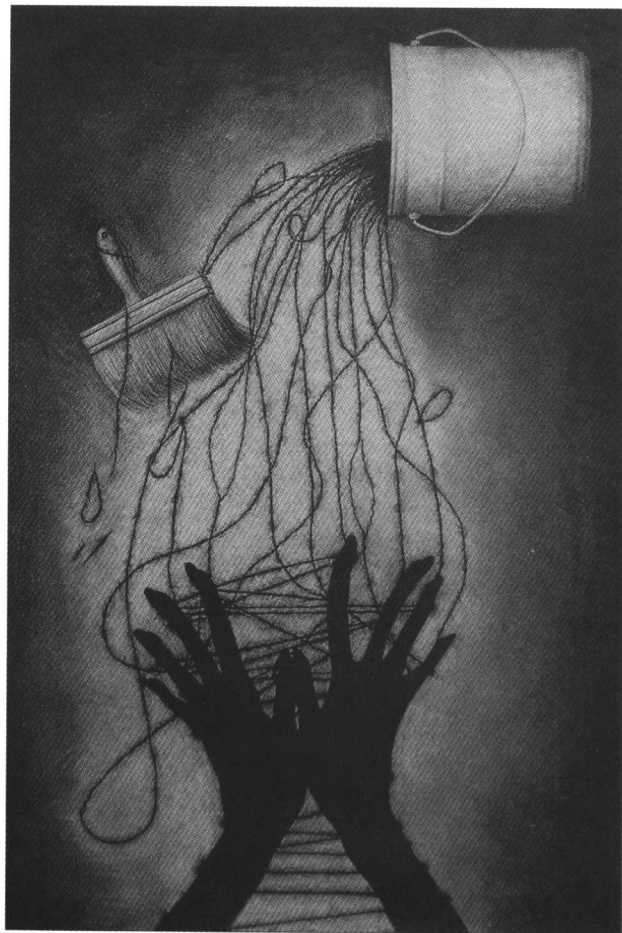
静物 金晓明

具象表现,包括空间以及物体的质感,仿佛看见了空气的流动。

静物 贾克梅蒂 (瑞士)

游离的线条效果与相对静止的空间产生强烈的对比。

郇贝妮素描作品

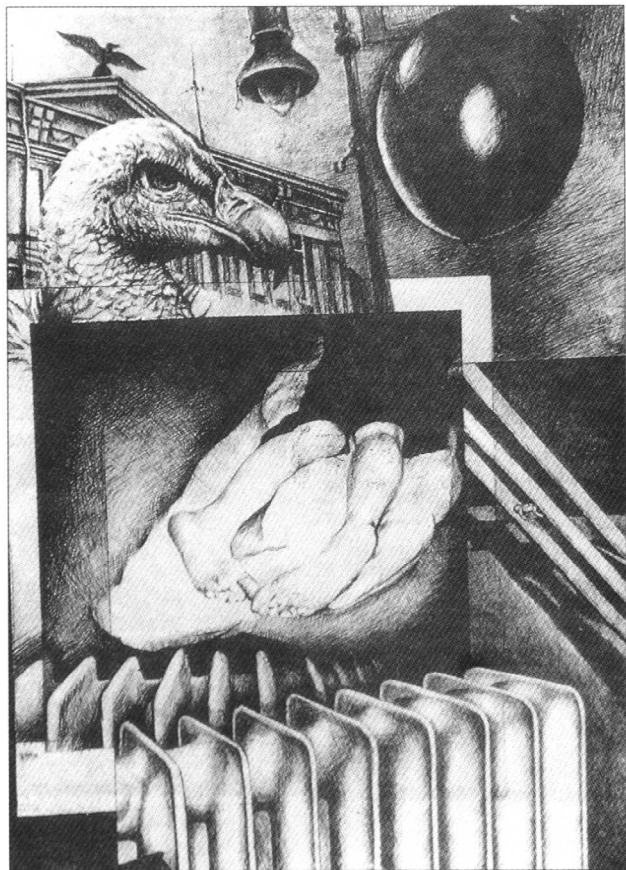
第二节 设计素描的特点

相对于传统素描来说,设计素描在表现具体思维造型空间上毫无规律可言,不再有具象的实体,而是通过相对抽象的表现形式来体现物体间联系和在我们心目中的组成概念。在技法上更为大胆和直接,采用大量构成的概念转换了物体原始面貌。物体的原始特性被消解后,在画面上产生的是人们主观意识的产物,表达了作画者对待物体产生的联想和构思,或许这样更接近于艺术创造的核心。而在创作过程中,与以往传统素描的观察方法完全背道而驰,不再有光影五大调子的概念,也没有虚实空间的变化,取而代之的是画面的视觉冲击性。

在中国美术界理解范围内,很长一段时间把设计素描简单的定义成“结构素描”。这是一种比较粗浅的概括,应该说“结构素描”是设计素描的一部分,但它不能代表设计素描所包含的所有内容。设计素描是从素描走向设计的一种很自然、也很必要的一种过渡训练,能够培养学生准确地表达自己的设计思维。

H·贝莱莫尔素描作品 (法国)

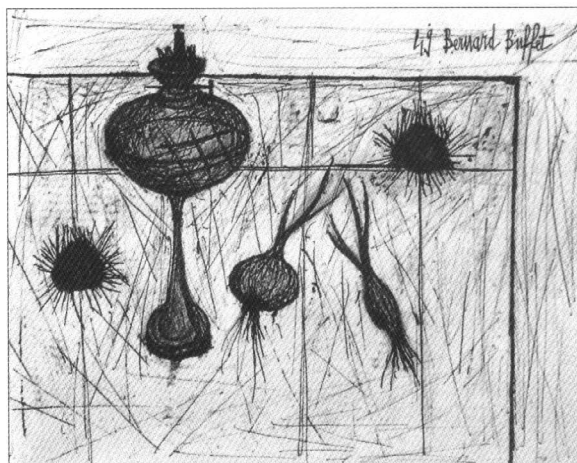
P·索基素描作品 (德国)

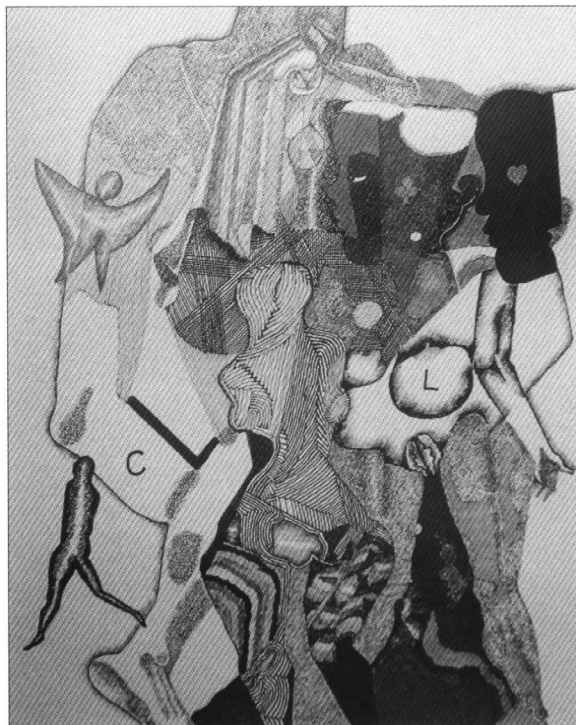
O·狄克斯素描作品 (德国)

建筑史学家吉迪恩在评价包豪斯时说：“只有明白了现代绘画所蕴涵的概念，才能真正了解包豪斯的作品。要是没有对新空间的感受，没有对质感和平面的新兴趣，就难以研究包豪斯。”包豪斯明确提出了“感知的教育”这个课题，他强调一切从零开始，用一种新的眼光来观察世界，着重培养一种对抽象形式的兴趣、新的时间和空间意识，以及对材料质感的敏感性。

这也是设计素描所要求的大概内容，就是让学生从以往传统素描的概念里解脱出来，把自己在画面上所表现的趣味性和思维性大胆的表现出来，培养描绘抽象和具象相结合的画面领悟能力，从顺向思维到无序的跳跃性思维表现都可以构成设计素描的内容，更好的为以后的艺术设计的形式感表现服务。

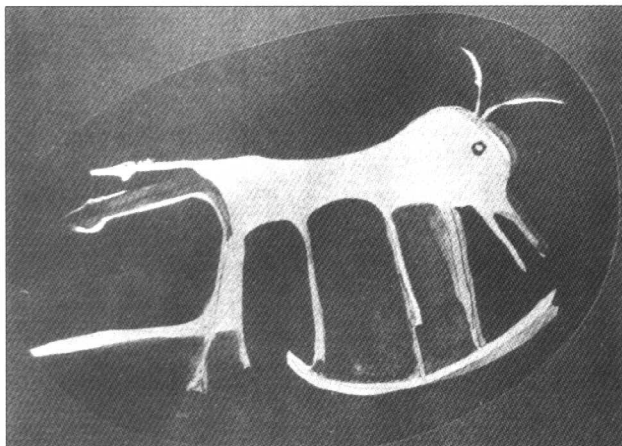
布菲素描作品 (法国)

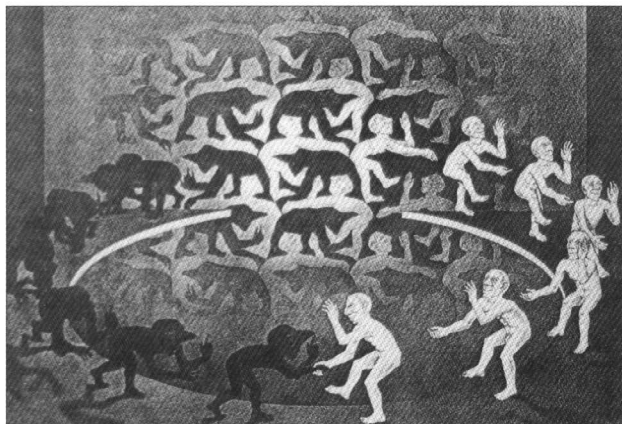
精致的排列

第三节 设计素描的属性

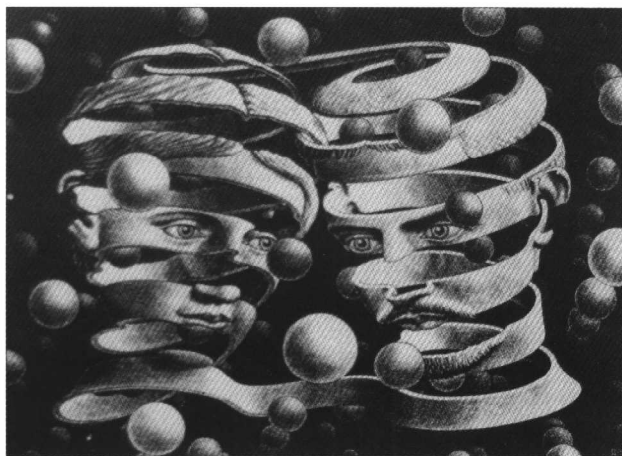
设计素描属于艺术设计的范畴,它是视觉传达的基础,也是素描不规则美的表现,利用素描的图形特性来达到设计的概念,使学生对设计有初步的理解和认识,有利于学生们在以后的设计专业课程里能够更好地驾驭自己的创造力和表现方法。

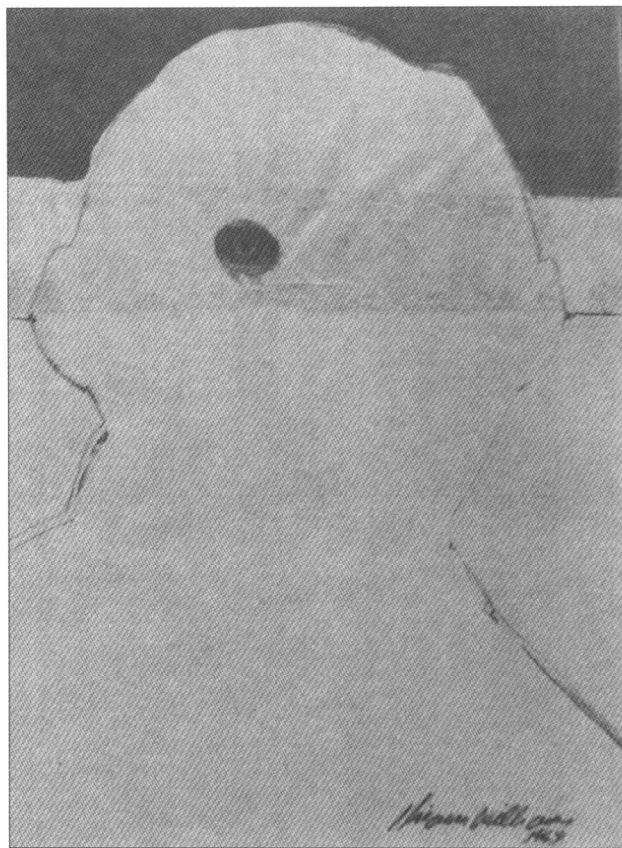
波兰骑手系列 威廉·沙弗 (薄涂和墨水)

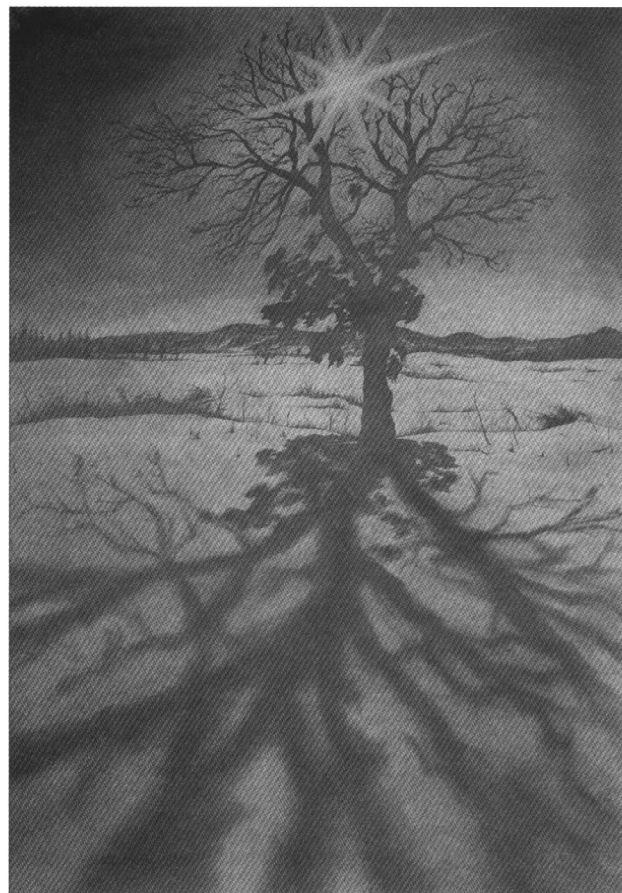
不期而遇 埃舍尔

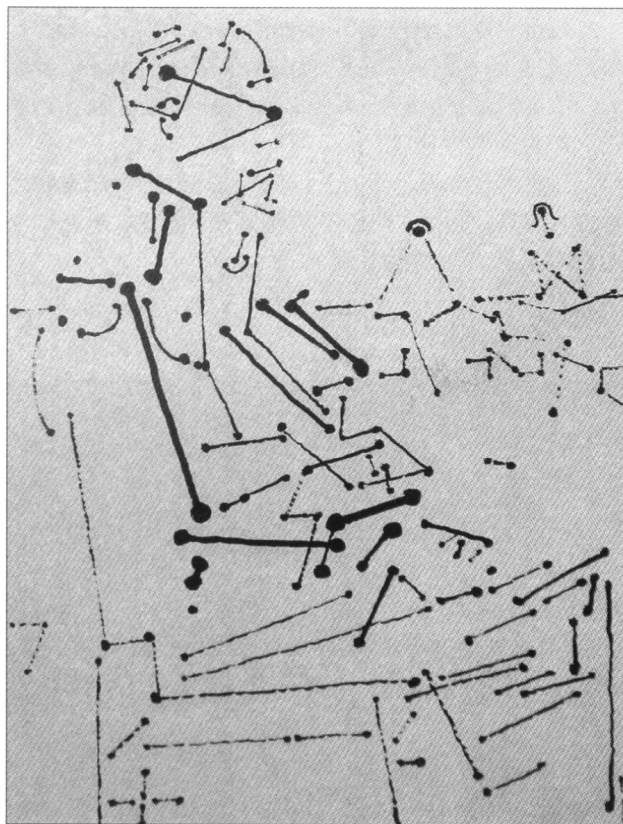

婚姻的联结 埃舍尔

眼系列 赫拉姆·威廉斯

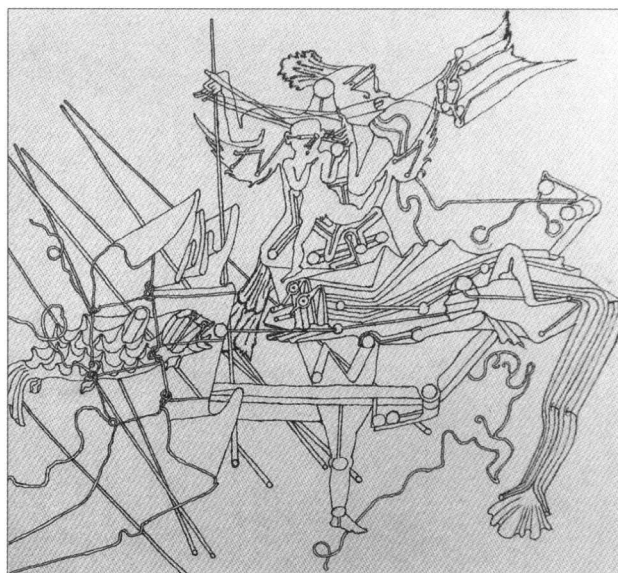

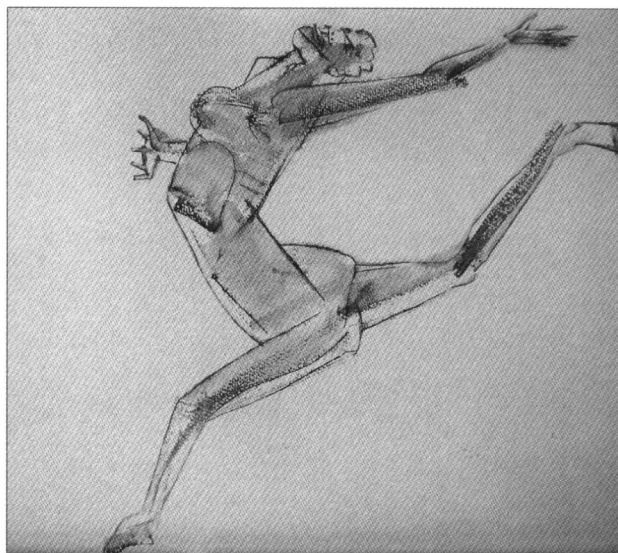
点线组合，暗示出形象的意味

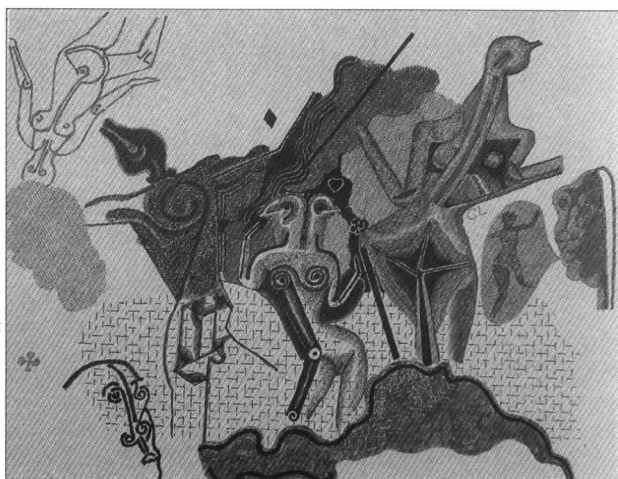
另一种表达长短线的组合，表达形与空间的关系

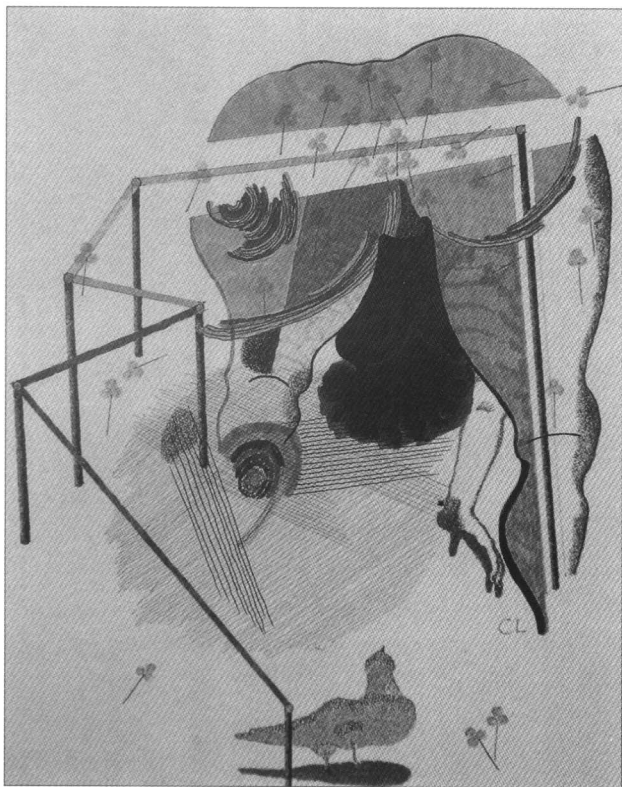
台球的联想 曹力

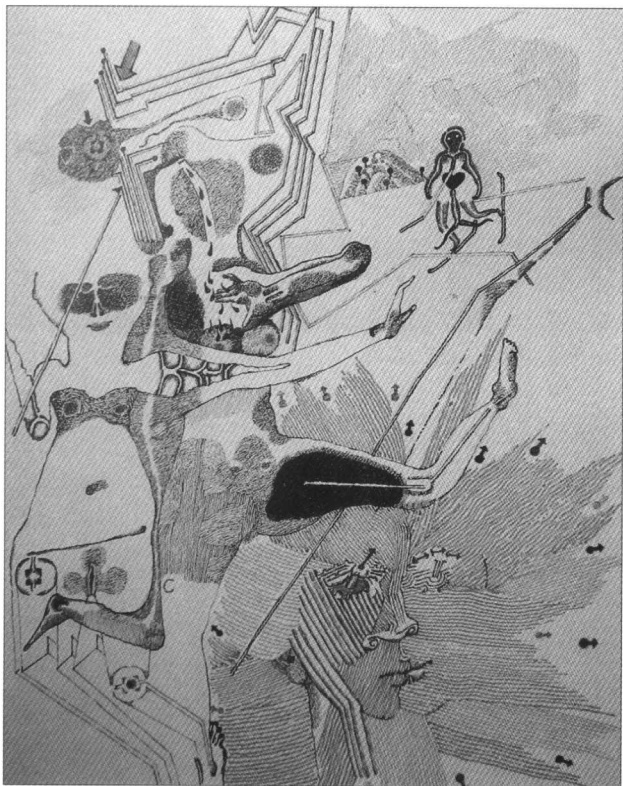
黑人舞姿 曹力

符号游戏 曹力

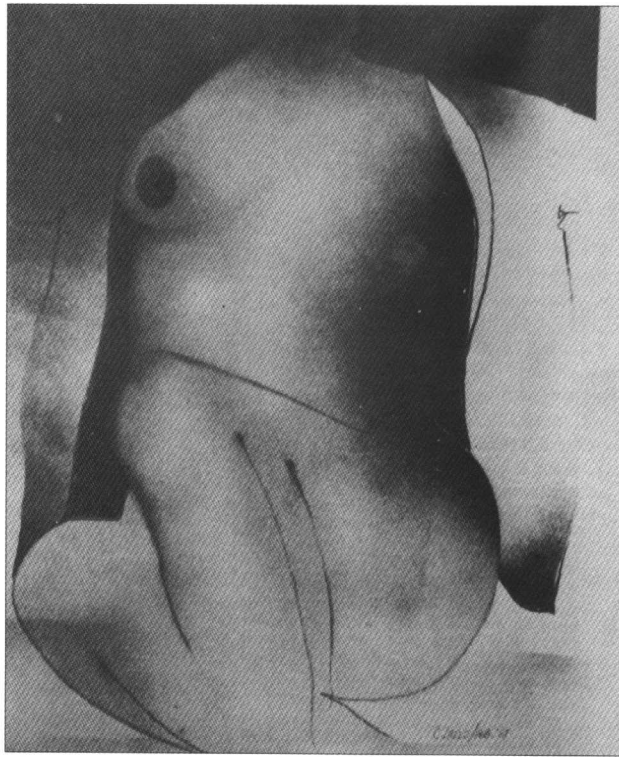
温和的恶作剧 曹力

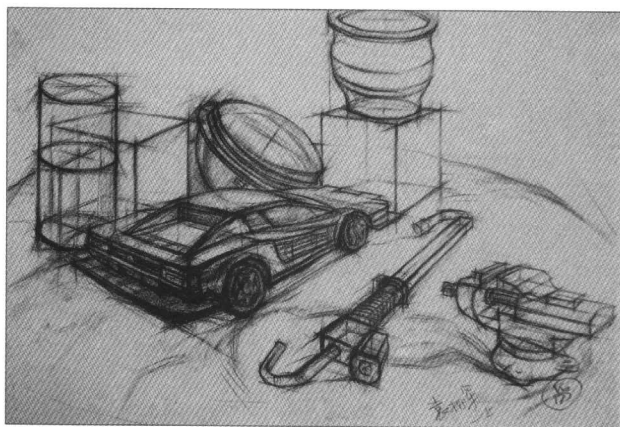
潜意识的扩散 曹力

包豪斯校长格鲁皮乌斯曾指出，艺术是教不会的。但是通过设计素描的训练，可以锻炼学生的思维拓展能力，可以在设计意识上得到很大的提高，并在设计艺术上，产生某些可能性。

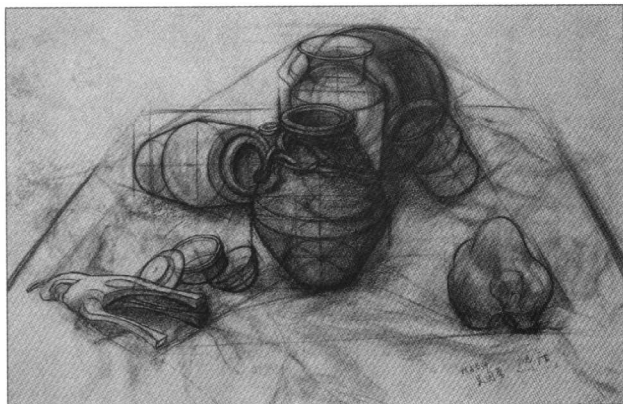
学生们在学习的过程中，可以通过设计素描里的自由发挥训练，感受图像创造的快乐性，也可以学习严密的计划研究，达到视觉效果上的深入。

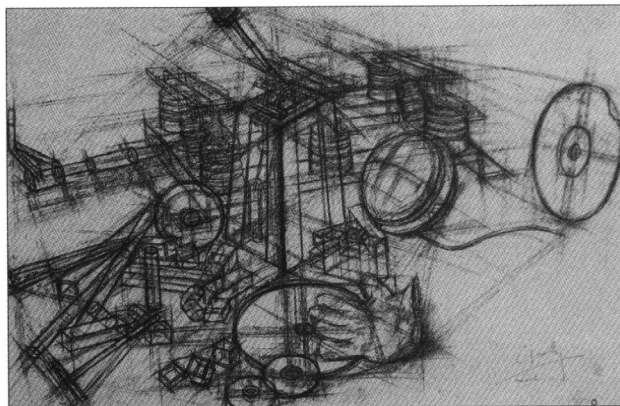
人体表现（喷漆、拼贴和石墨） 拉索

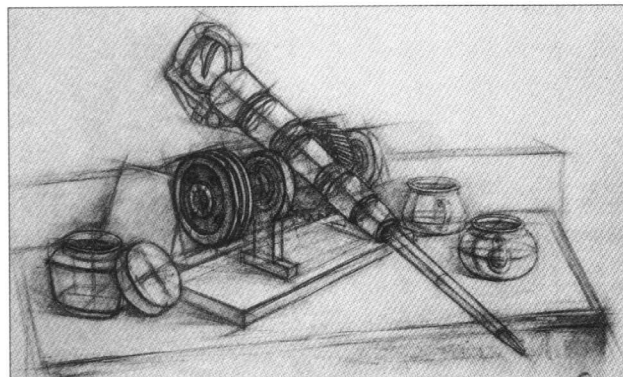
学生作品 袁柳军

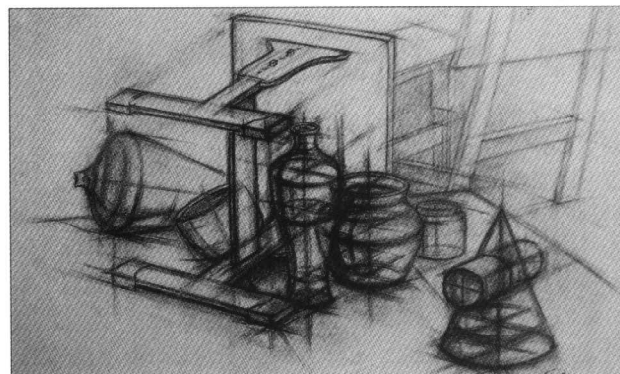
学生作品 沈洁

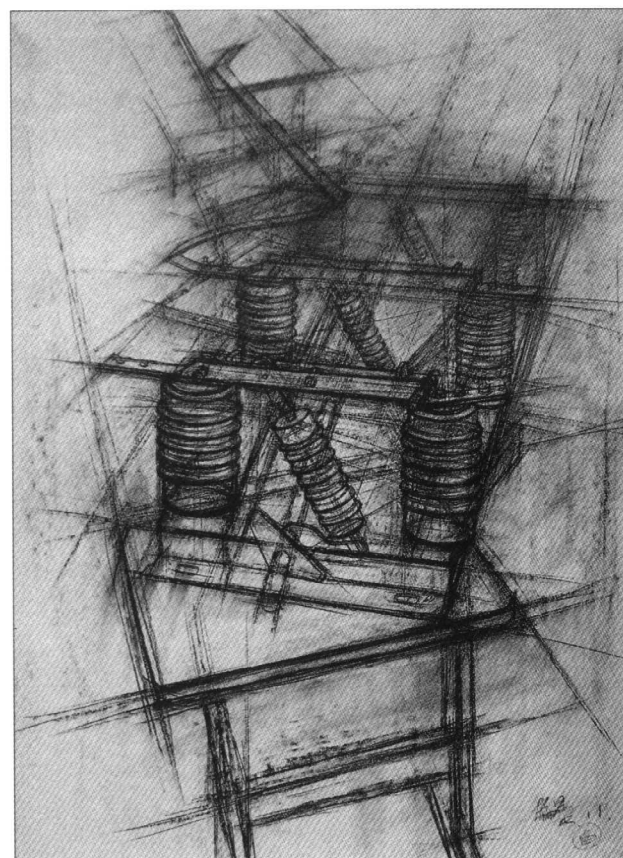
学生作品 程瑜

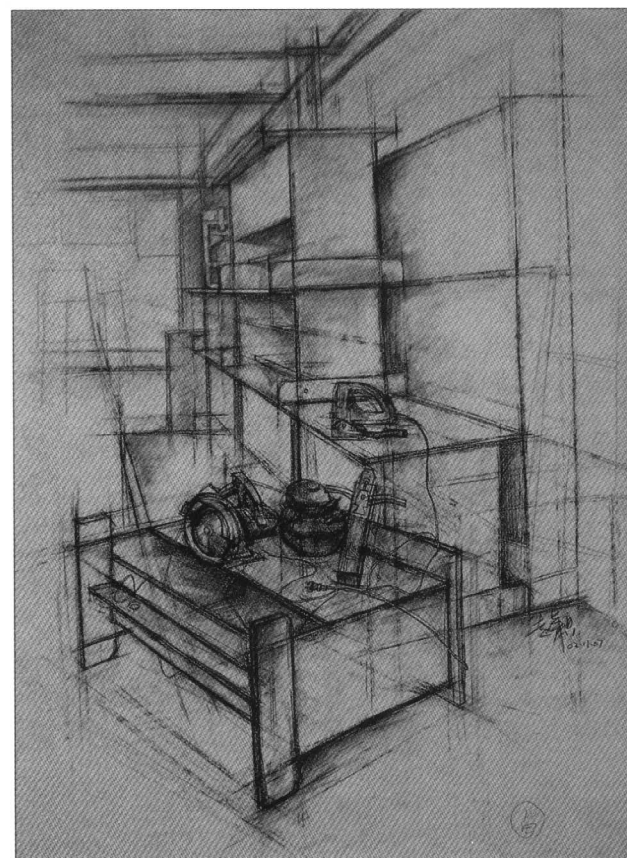
学生作品 蓝天

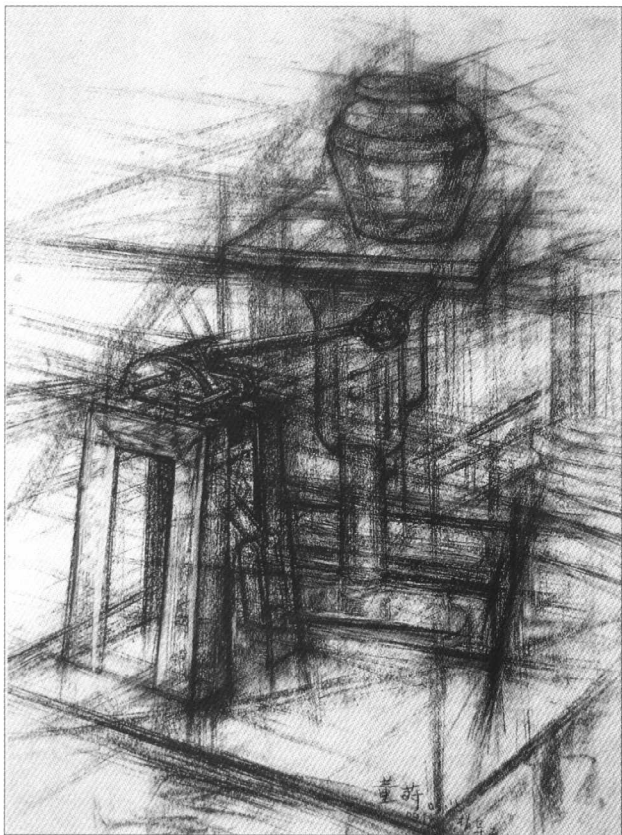
学生作品 陈海韵

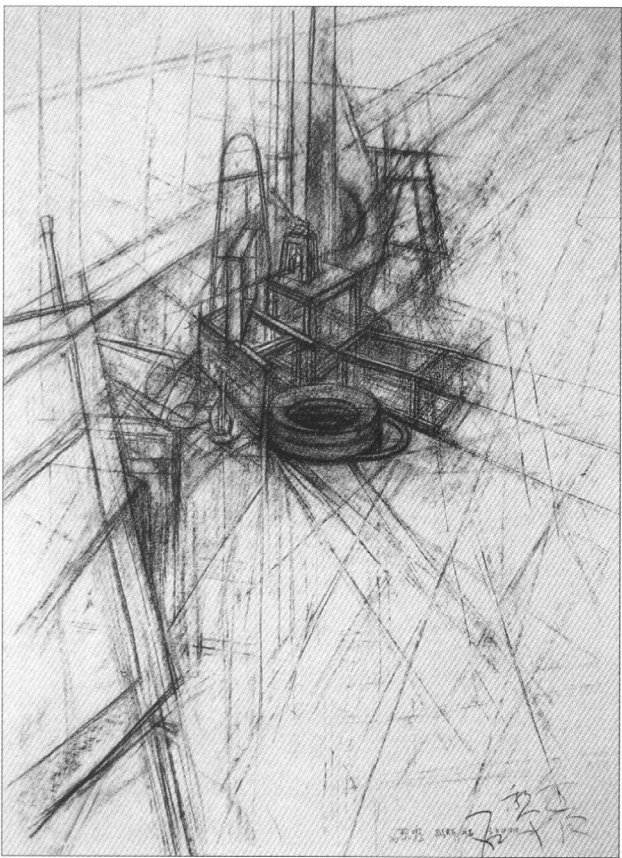
学生作品 高赫男

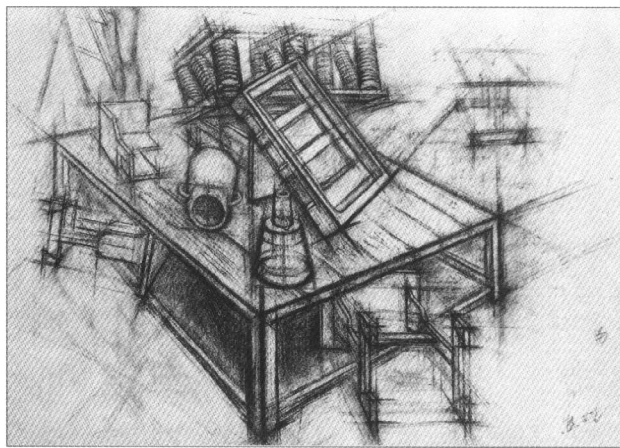
学生作品 赵颖

学生作品 董蔚

学生作品 石黎霞

学生作品 熊子莹

这是一组非常不错的设计专业学生的作品，整体上以结构素描的表现手法为主，追求线条的平整性以及内在结构性，光线投影已经不再是支配画面的语言了。

一、教学目的

理解设计素描的概念以及设计素描的意义，并且配以大师或者是成型作品进行讲解，让学生在是对设计素描与传统素描不同的认识上产生理智的分析，并且能比较明晰地阐述设计素描的发展历程，明确设计素描的属性。

二、授课计划与内容

周一：设计素描基本理论讲解、设计素描的目的、功能以及基本造型要素。

周二：引导学生发表对传统表现素描与结构素描不同的见解，讲授大师作品。

周三：从造型以及空间上引导学生基本的设计素描的概念，讲授大师作品（多媒体教室）。

周四：要求学生进行基本实践，并且要求学生自己具备初步的识别设计素描的能力。

周五：最后讲解，为下周进行训练做好前期准备，讲解大师成熟作品。

三、作业安排

准确描述设计素描的内容以及挑选若干设计素描作品，并且要求能够叙述出作品的特点。

四、作业要求

认真仔细，要求具备对设计素描的新鲜和热爱，并且能够明确辨别什么是设计素描。