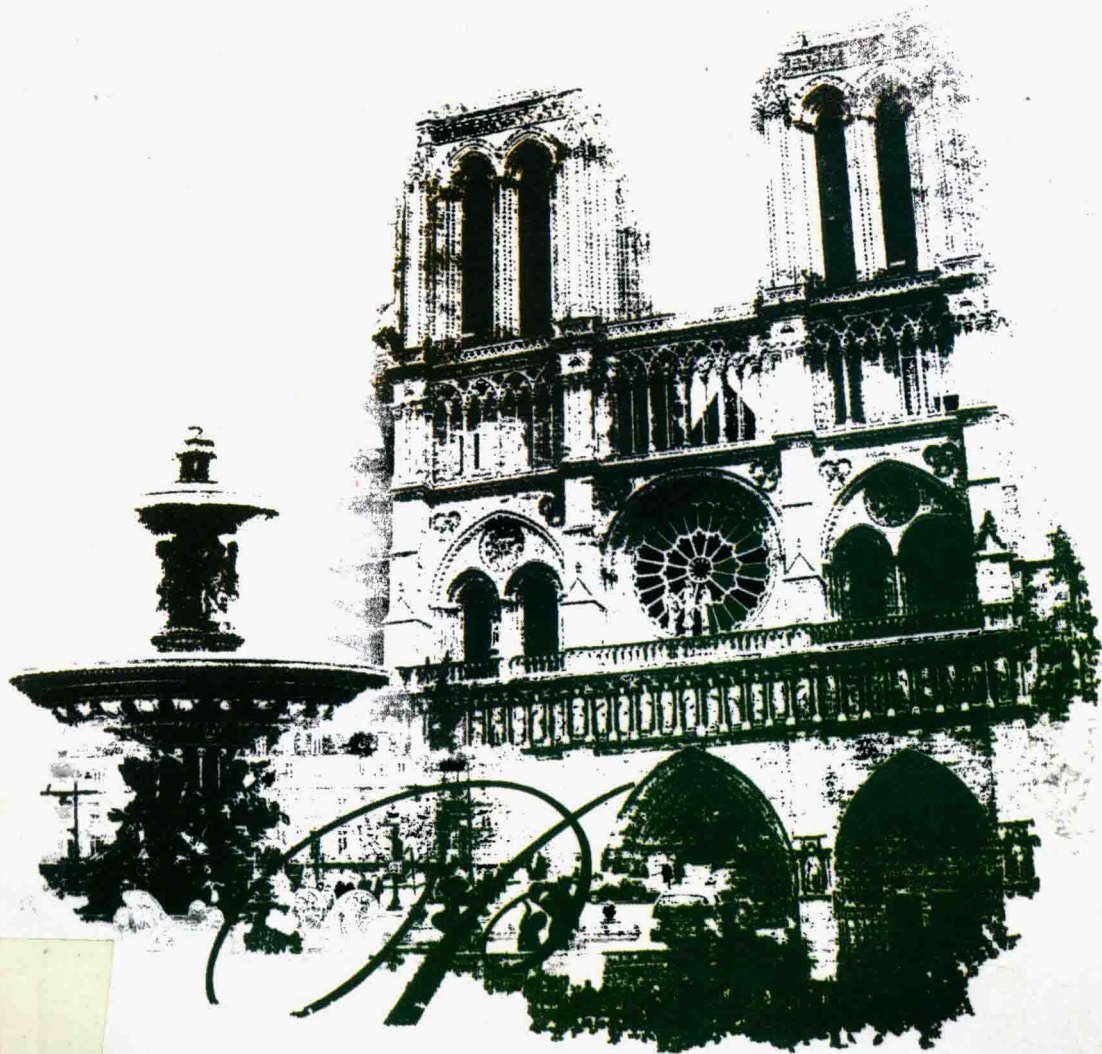

21世纪艺术设计专业“十二五”规划教材

设计素描

SHEJISUMIAO

主编/刘高瞻

NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

WWW.NENUP.COM

东北师范大学出版社

设计素描

SHEJI SUMIAO

刘高瞻 主编

东北师范大学出版社

长 春

作者名单

本书主编：刘高瞻

本书副主编：余德华 何欣 李西洋

丛书主编：王亚东

学术顾问：魏长增 张根柱

副主编：黄辉 肖爱华 余德华 李西洋

编者：陈晓艳 刘洋 王亚东 赵佳寅

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/刘高瞻主编. —长春：东北师范大学出版社，2011.8

ISBN 978-7-5602-7279-5

I. ①设… II. ①刘… III. ①素描技法—高等职业教育—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第182202号

☐责任编辑：李燕

☐封面设计：艺和天下

☐责任校对：刘晓军

☐责任印制：张允豪

东北师范大学出版社发行

长春净月经济开发区金宝街118号(邮政编码：130117)

电话：0431—85687213

传真：0431—85691969

网址：<http://www.nenup.com>

电子函件：sdcbs@mail.jl.cn

东北师范大学出版社激光照排中心制版

北京振兴源印务有限公司印装

北京市通州区宋庄镇白庙开发区(邮政编码：101118)

2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷

幅面尺寸：185mm×260mm 印张：10.5 字数：197千

定价：46.00元

序

素描作为艺术学科的专业基础课程，主要培养学生的造型塑造能力、形象刻画能力和艺术观察能力，以纯粹质朴的艺术语言为艺术学科的学习和发展提供坚实的基础。随着相关学科的发展，素描的形式不断突破传统，以不断创新的形象诠释艺术的审美价值，适应新的学科需要，以独立的姿态成为艺术创作的主体，形成了自身独特的艺术语言。素描以造型创造能力和主题创作表现力为训练内容，建立在科学与艺术完美结合的理论基础之上，教学中注重实践与创新精神的培养，注重观察生活与艺术升华的能力训练，注重基础练习与主题创作的有机联系。

素描的实质是一种观察方式，因此，学习素描应“外师造化”，遵循自然的发展规律，深刻理解生活，理论与实践并重，技法与形式并举，以解决创作中的实际问题为目的，以宣泄创作热情为源泉，从而做到真正的“中得心源”。本教材从素描概念的外延意义以及形式发展等讲解入手，结合实际案例，解构素描教学中的重点和难点，帮助学生明确概念，提升认识，逐步掌握素描的创作技巧，深入理解素描艺术感染力的所在，提高学生的造型能力和审美水平，培养学生自主创新的学习习惯，引导学生逐步形成自己的创作理念、灵动的创作思维以及善于观察生活的习惯。

在教材的编写过程中，我们得到了广大同仁的支持与帮助，借鉴了多位前辈和学者的观点和作品，在此对本书编写的支持者和帮助者表示最衷心的感谢！由于时间仓促，加之编者的水平有限，教材之中难免会有不足和疏漏之处，希望广大读者提出宝贵的意见和建议。

编 者

2011年4月

目 录

第一章 绪 论

- 1.1 素描概述2
- 1.2 设计素描的实践意义12
- 1.3 设计素描教学的原则15
- 1.4 设计素描的基本原则18

第二章 关于设计素描

- 2.1 树立设计素描意识,明确教学目的26
- 2.2 教学环节的有机整合28
- 2.3 设计素描的专业实践与拓展训练30

第三章 设计素描的造型

- 3.1 设计素描造型之具象造型38
- 3.2 设计素描造型之表象造型44
- 3.3 设计素描造型之抽象造型44

第四章 设计素描的构成元素

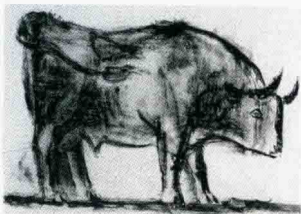
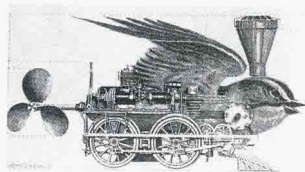
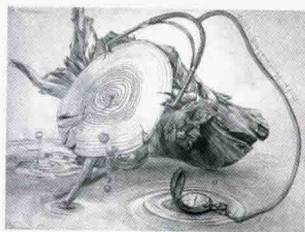
- 4.1 设计素描构成元素50
- 4.2 设计素描空间的表现方法61

第五章 设计素描的艺术语言

- 5.1 设计素描艺术语言68
- 5.2 设计素描艺术语言的特色71
- 5.3 设计素描艺术语言构成元素81

第六章 设计素描的表现形式

- 6.1 设计素描的表现形式92
- 6.2 设计素描表现的元素运用98

第七章 设计素描的思维创新

- 7.1 创新思维的动力110
- 7.2 设计素描的表现112

第八章 设计素描的材料技法

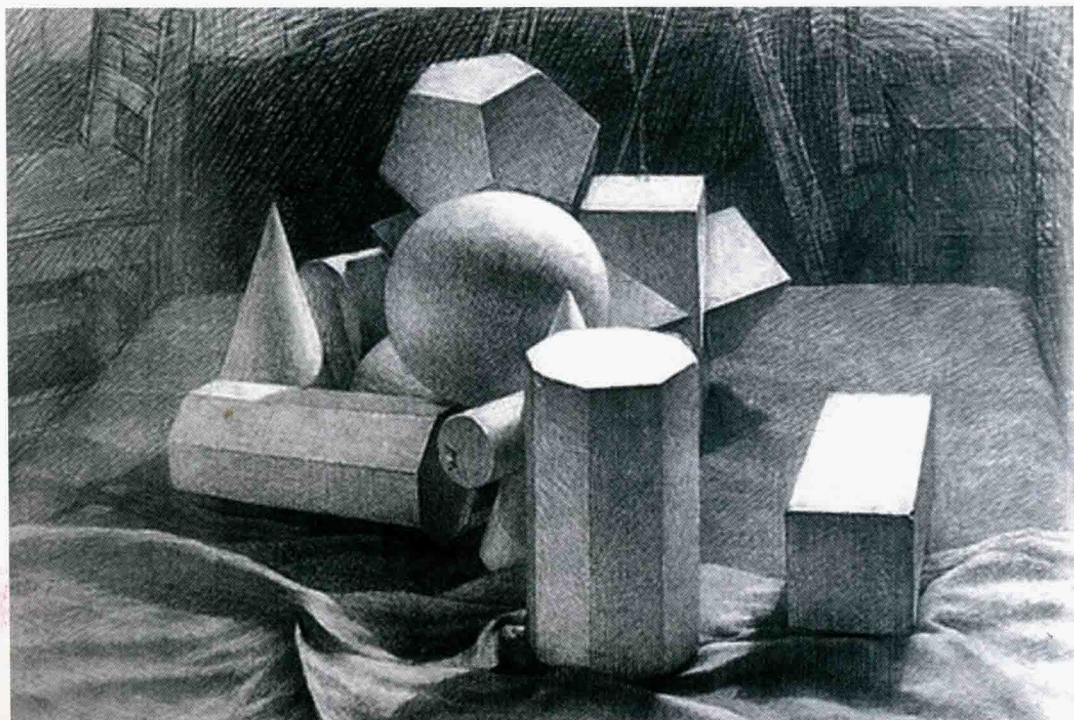
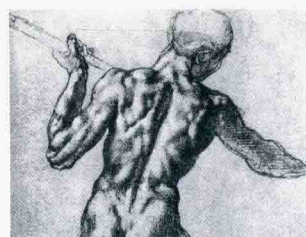
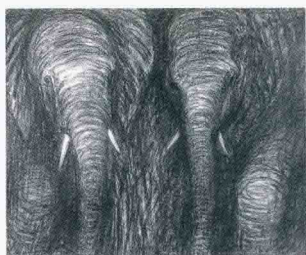
- 8.1 纸张120
- 8.2 干性材质120
- 8.3 湿性材质122
- 8.4 混合材质123

第九章 素描的解剖与透视

- 9.1 解剖学128
- 9.2 动态与透视138
- 9.3 透视知识146

第十章 设计素描教学方法及其他

- 10.1 设计素描教学方法152
- 10.2 观察方式的培养与画面表现效果154
- 10.3 与设计素描教学有关的一些事情158

第一章

绪 论

读史使人明智，读诗使人聪慧，演算使人精密，哲理使人深刻，伦理学使人有修养，逻辑修辞使人善辩。

——培 根

1.1 素描概述

1.1.1 素描及设计素描的概念

素描指在绘画艺术中相对色彩而言的单色绘画，文学上指简洁朴素，不加修饰和渲染的描写。素描是去除浮华的色彩与形式，以构成、节奏、曲线等纯粹的素材刻画对象的基本研究。绘画工具上主要以单色的工具进行作画，如用铅笔、钢笔、木炭条、炭精棒、毛笔等工具进行绘画。经历了漫长的艺术发展过程和艺术家的不断洗练，素描形成了自身独特的艺术语汇，有着丰富的风格样式和表现形式、方法流派并形成自成体系的理论系统（图1-1、图1-2）。

一般意义上，从创作构思到构图落幅，在画面中寻找比例关系和明暗层次所用的单色画稿子也被划归素描的范畴，设计师进行艺术创作前所绘制的创意草图，也被纳

图1-1 素描习作/达·芬奇

图1-2 素描习作/达·芬奇

入素描的范畴。可以说素描在绘画艺术的创作和设计师的设计中都起着重要的主导及辅助作用。艺术创作一般都是从素描开始的，传统的艺术家在构思创作主题时首先是用素描的形式来概括形体，铺设与架构创作思路，更不用说收集创作素材的阶段了。这种简便的创作手法和收集素材的方式保留了艺术家第一时间的创作思想和灵感。即便是在摄影摄像技术迅速发展的今天，艺术家依然延续了这种充满艺术情趣和彰显个人风格的创作手法（图1-3）。

今天，素描早已作为一个独立的画种被人们所熟知，有着自身独立的表現手段和艺术样式。不少年轻画家的素描作品时常与已故的艺术大师的作品同时出现在大型的拍卖会现场，在拍卖师的诱导声与落锤声中创造着新的拍卖纪录。严格的素描训练锤

图1-3 素描手稿

炼艺术家的基本造型能力与创作原动力，国内的艺术家如徐悲鸿、陈丹青等都曾把素描训练作为重要的手段，临摹了大量的经典画作。素描的表现中包含了绘画造型艺术的一切基本法则、规律和要素，也涵盖了造型的观念以及美学原则、造型的形式要素和各种艺术表现方法的实践和认知，因此素描作为造型艺术的基础被各大专院校所重视并作为重要的学科也就不难理解了（图1-4）。

设计素描主要以比例尺度、透视规律、三维空间观念以及形体的内部结构剖析等方面表现新的视觉传达与造型手法，训练绘制设计预想图的能力，是表达设计意图的一门专业基础课。它基本上适用于一切设计专业（如产品设计、造型、雕塑等），画面以透视和结构剖析的准确性从客观事物的具象形态中再现形式美感。

在实际的教学训练中，应注重设计素描与传统的绘画性素描内在的联系与差异，根据目的不同、价值取向不一而有所取舍，具体表现在：

（1）功能特点的差异

功能可以理解为作用与效能，也可以理解为目标和价值，具体在于素描即指素描的绘画训练的最终需要。素描沿袭着绘画的概念，通过试图再现对象的具体描绘来反映意识形态的创作，因此可以理解为素描的功能就体现在它的认识作用、教育作用和审美作用等方面。设计素描的功用即直指目标产品，为产品的造型、形式设计而服务，其价值取向在于精神与情感的熏陶或以其本质特性来体现它的价值作用。相比较而言，设计素描的功能性特点以更加强调其物质性与适用性为第一要素，而其精神内涵与审美内涵则处于从属地位。在教学中，设计素描的训练必须受适用功能的制约，正是由于这个因素，艺术设计专业所必需的素描训练才显示出它的真正价值和特色。

图1-4 素描习作/陈丹青

(2) 造型特点的差异

素描的造型特点,是指在造型活动或作画过程中独有的特征。不同专业的素描在训练中其功能价值的取向不同,就会相应地影响其造型特点等方面表现的差异。绘画性素描的特点表现在讲究画面构图的完整性和独立性,追求具象再现的可能性,以及强调体现作者的思想感情与审美主张。而设计素描的造型特点则在构图上更加关注其画面构成要素的合理性安排,能充分反映物象的本质属性与特征。

基于这个前提,才考虑其画面的相对完整性,强调创造性地构造与表现物象,具

有造型的多样化、视觉感受的多属性、空间的多维度、效果的中介性等特点。

(3) 思维特点的差异

思维作为人类特有的一种精神活动方式,反映在设计素描中有着其个性特点的不同表现。

在以绘画性为目的的素描训练中,一般运用的是形象思维,强调的是艺术的审美性,对生活进行直观感受和形象的再现。绘画性素描体现的是一种直观性与形象性有机结合的思维活动方式,其特性具体表现在形象思维对感性认识的全面依赖,并从审美的角度来关注客观物象,它是以感性为引导、理性为内容的形象思维。

设计素描则运用的是设计思维与形象思维相结合的方式,概言之即指在设计过程中对客观素材与感受进行间接、概括、综合的反映,强调的是科学合理性。由设计思维与形象思维组合成的设计素描思维,其特点主要体现在直接性与间接性的结合,个别性与概括性的结合,典型性与综合性的结合三个方面。

这三个方面在具体思维活动过程中并不是孤立的,而是相互关联,相互作用的辩证统一关系。

(4) 观察与表现方法的差异

无论是观察方法还是表现方法,都是从感性到理性的循序渐进的过程。从无法到有法,再从有法到无法的最高境界,是认识论的方法论。

绘画性素描与设计素描的观察方法和表现方法是既有联系又有区别的矛盾统一体。绘画性素描注重感性认识,强调外在形象的形体构造关系和精神面貌的体现,以及观察与表现的关系、整体与局部的关系、主体与客体的关系、感觉与理解的关系等。在表现方面,一般是以具象的明暗调子素描表现方法为主。

而设计素描则强调的是用理性的、逻辑的思维方法来观察、认识、分析物象。具体来讲,就是从不同角度来“看待”和剖析物象,即从不同视点和用“透明”的方法来观察物象的内外构造关系,特别是物象内部结构之间各部分的相互联系与组合关系(图1-5)。

(5) 教学内容与绘画题材的差异

设计素描的教学内容除包括绘画性素描的基本内容,如透视、形体结构、明暗、造型原理与规律等之外,更侧重于理性的认识与思考、逻辑的推理、抽象思维的训练与抽象的发现和表现以及设计思维和创造思维的培养。在素描题材上,绘画性素描主要是风景、人物、人体等,设计素描则多偏重于静物以及机械部件等带有明显工艺性的物体或者是组合,同时强调结构性的表现手法。

1.1.2 素描的起源与发展

从保存至今的原始岩画看来,使用素描形式进行作画似乎是人的天性,人类在憧憬膜拜绘画艺术的最初时期,就以丰富的想象力和细致的洞察力对生活、狩猎和劳动的场景进行描绘了。考古发现,世界上最早的绘画是距今约两万年的法国西南部比勒

图1-5 设计素描

高省多多涅附近捷斯柯的岩洞壁画和旧石器时代晚期绘制的西班牙北部阿尔塔米拉山的洞窟壁画，原始人类使用最简易的绘画材料生动地描绘了狩猎活动的场景和他们的猎物。西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画中的野牛姿态生动，充满动感的形态与粗砾画面效果充分彰显了原始的魅力，低头挺角冲击的野牛制造出狩猎场面紧张的气氛，使人屏气凝神。这幅世界上最古老的素描画作是使用燃烧鹿脂肪后的烟灰绘制而成，以朱红色的矿物颜料粉末上色，简单的着色使画面效果更加生动传神，令人神往（图1-6、图1-7）。

继史前时期的绘画之后，古埃及和古希腊的壁画最为引人注目，艺术家绘制了大量的宗教和政治题材的壁画，这些以线造型为主的壁画，具有浓厚的东方色彩，并有了立体表现演变的启示。在开罗美术馆陈列的古埃及画家的素描作品《狗》已具有相当的素描写实功夫。古希腊的瓶画中，也可以窥见当时古希腊艺术的素描水平。

我国长沙战国楚墓的帛画中，用黑白两色描绘了一位中年妇女，与蛇形、夔、凤等构成充满宗教神秘色彩的画面，可以看到我国早期的绘画艺术水平及对后来艺术的影响。我国的国画线描长期以单色形式发展演变，形成了独特的艺术语言和艺术形象，至今影响着现代艺术的发展。

素描发展最为强盛的时期当属文艺复兴时期，达·芬奇、米开朗基罗、丢勒、安格尔等艺术大师强化了素描的表现力，推进了素描艺术的发展进程。现代艺术的各个流派的形式风格也对素描的发展演变起到直接或间接的影响，如毕加索、马蒂斯、凡·

高、蒙德里安等艺术大师的杰作从根本上改变了素描艺术的表现形式乃至发展方向(图1-8)。

图1-6 原始岩画

图1-7 原始岩画

图1-8 素描习作/安格尔

设计素描的概念则是20世纪20年代由德国包豪斯学院所提出的为现代工业社会的生产生活服务的设计专业活动,主要解决物体的内部结构关系和外部造型形式美感的合理因素。经过一个多世纪的发展,设计学科与设计教育体系已经相对成熟和完善。在我国,设计学科还比较年轻,设计理念还在不断地自我更新和发展阶段,随着艺术与技术的结合越发紧密,设计素描的发展必然会得到重新认识,获得更大的表现空间。

1.1.3 设计素描的教学任务

设计素描作为一门基础的设计学科,是造型艺术的主要表现形式之一,主要训练学生的造型能力、艺术表现能力以及审美能力和形象思维能力。作为艺术设计学科的基础,设计素描在教学实践中作为形象思维能力训练与掌握物体内在构成规律的课程而存在,其目的在于通过设计素描课程的开设和教学的实施使学生能够掌握素描的基本技巧和技法,了解物体的内部结构关系与外在形式的构成关系,并逐渐运用于设计实践之中(图1-9)。

在设计素描教学中需要完成的主要任务有以下几点:

- ① 提高学生对物象形体关系的认识,解决对物体形状、体积和结构的表現能力。

图1-9 素描习作/丢勒

② 提高学生对物体空间关系的认识, 解决对物体空间的表现能力和想象力。

③ 提高学生对物体质感和量感的认识, 解决对物体质感和量感的表现能力与驾驭能力。

④ 在素描教学过程中需完成的基础训练, 如石膏几何体组合、石膏人像结构、变态形体设计、速写等课程训练。

在设计创作的实践过程中应根据目标需要及其特点选择训练的方法, 应自觉培养独立地感觉、思考和创新的能力, 应发挥思维的形象能动性, 充分发挥思维的潜能和创新精神 (图 1-10)。

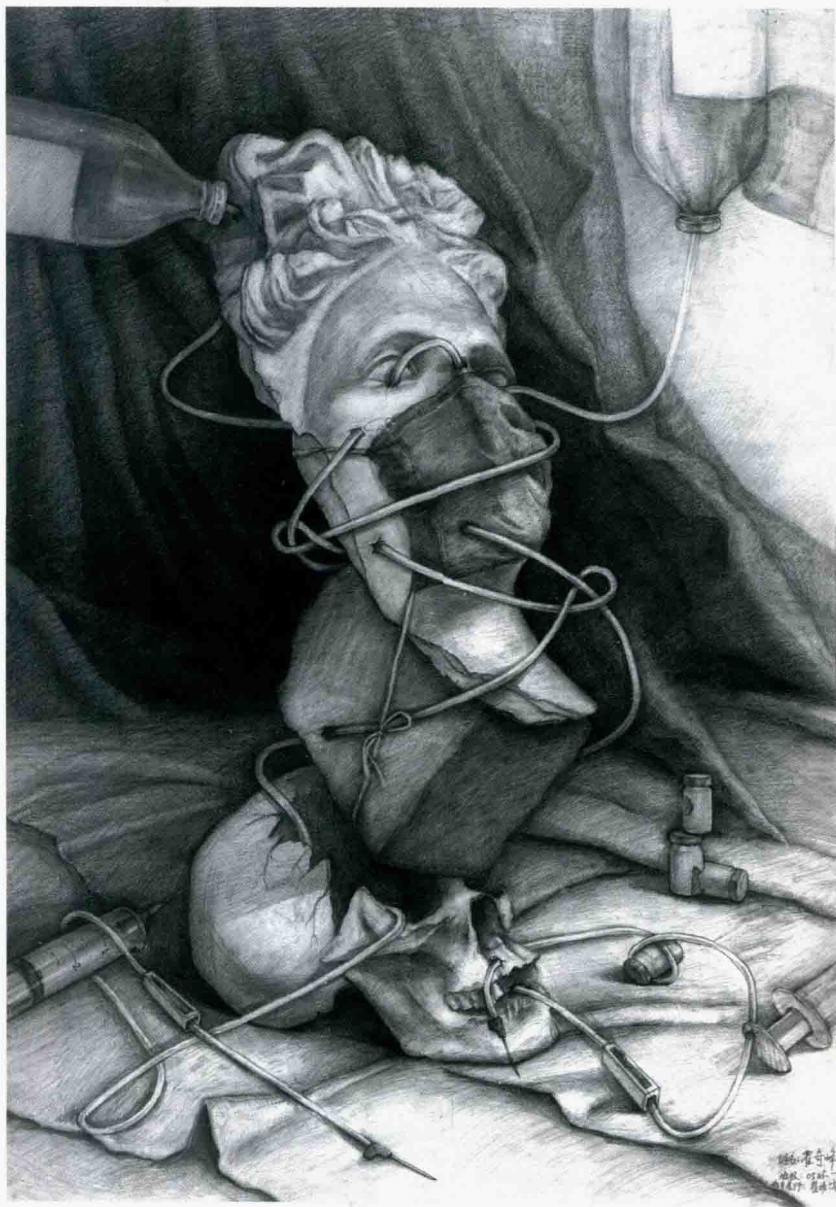

图 1-10 静物素描/霍奇峰