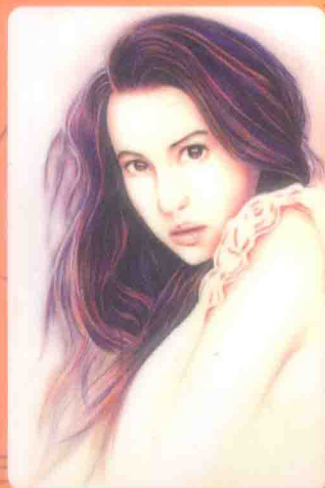

全国高等院校艺术设计规划教材

设计素描与色彩

赠送
电子课件

李 星 刘 博 刘宝成 姬芳芳 编著

清华大学出版社

全国高等院校艺术设计规

设计素描与色彩

李 星 刘 博 刘宝成 姬芳芳 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

设计素描色彩是现代艺术设计学科的前沿基础课。它融合感性、直觉,利用造型表现力表达设计创意及内涵。本书在论述中结合经典的设计作品对色彩原理进行诠释,具有代表性;同时也沿用了不少优秀的作品,使读者在色彩构成训练中有样可依,具有较强针对性。另外,本书在编写过程中非常注重与后续课程的衔接,使素描设计与色彩构成形成真正的设计艺术。

本书理论联系实际,内容深入浅出,例证丰富,涉及面广,可读性强,具有理论性和实践性,适合非素描设计专业人士或素描艺术爱好者阅读,也适合作为高等院校艺术专业的教材使用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

设计素描与色彩/李星等编著. —北京:清华大学出版社, 2016

(全国高等院校艺术设计规划教材)

ISBN 978-7-302-44435-0

I. ①设… II. ①李… III. ①素描技法—高等学校—教材 ②水粉画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第168492号

责任编辑:陈冬梅 李玉萍

封面设计:刘孝琼

责任校对:王 晖

责任印制:宋 林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 装 者:北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:190mm×260mm

印 张:10

字 数:231千字

版 次:2016年8月第1版

印 次:2016年8月第1次印刷

印 数:1~2000

定 价:39.00

产品编号:065155-01

素描作为艺术设计的基础，是步入设计专业领域的一个不可或缺的学习环节。长期以来，由于受传统美术观念的影响，艺术设计的素描一直在传统绘画素描的体系和方法上略作调整实施，设计的素描与专业无法衔接，以致产生了基础与专业严重脱节和错位的现象。现在多年来形成的素描观念正在解构和重组，出现了素描逐渐与设计专业吻合的局面。近年来，各出版社出版的关于设计素描的书已不下数十种，这为素描基础与设计专业的衔接积累了丰富的经验。为此，根据在设计专业素描中的实践和体会，借鉴同类书籍，编写了这本既有传统绘画素描的基本理念和方法，又结合色彩的书。

现代素描和传统素描有着诸多不同，而素描的工具也出现了多样化，如彩铅、钢笔、马克笔。本书从初学者的角度出发，通过讲解基础知识点与具体实例，全面介绍了设计素描与创意的性质和特点，通过图例，读者可以由浅入深地了解设计素描与创意。本书从基础素描的原理说起，围绕设计素描、创意思维和色彩进行了叙述。

全书共八章。第1章主要介绍设计素描的基础知识，使读者对素描和设计素描有一个大致的了解。第2章主要介绍素描的创意构成。第3章主要介绍设计素描的创意思维。从对创新的理解、分析、意象、联想、主观、客观和材质的不同表现等方面，分别进行阐述。第4章主要介绍素描形态构想的类别并利用图例分别进行了分析。第5章讲解设计素描在现代设计中的应用。第6章主要介绍素描的色彩基本原理，使得读者对色彩的构成有一个基本的概念。第7章大致讲解素描的色彩推移。第8章主要介绍素描的色彩对比和调和。

由于设计师水平有限，书中难免有疏漏和不妥之处，敬请业内专家、同行以及广大读者提出宝贵意见，以便今后不断改进。

编 者

第1章 设计素描的造型基础 1

1.1 现代艺术的由来与设计要素.....3	
1.1.1 现代艺术起源.....3	
1.1.2 现在艺术设计的要素.....5	
1.1.3 现代艺术设计的风格.....7	
1.1.4 现代艺术设计的基本构成.....9	
1.2 设计素描概论.....10	
1.2.1 不同概念的素描.....10	
1.2.2 构成素描造型的基本因素.....13	
1.3 设计素描的分析与表现.....14	
1.3.1 结构的分析与表现.....14	
1.3.2 空间的分析与表现.....18	
1.3.3 光影的分析与表现.....19	
1.3.4 材料的分析与表现.....20	
1.3.5 体量的分析与表现.....22	
1.4 综合案例：《岩间圣母》素描作品赏析.....24	
本章小结.....25	
教学检测.....25	

第2章 素描的空间构成 27

2.1 图的互换.....29	
2.1.1 立体构成.....29	
2.1.2 空间造型的创造和发展.....29	
2.1.3 空间设计的内容分类.....30	
2.1.4 园林素描分析.....32	
2.2 平面虚幻.....46	
2.2.1 图形与背景的知觉规律.....46	
2.2.2 良好图形.....47	
2.2.3 空间形象.....47	
2.3 时空的混淆.....48	
2.3.1 空间与时间.....48	
2.3.2 空间与光影.....49	
2.4 多维意念空间的创造.....50	
2.5 综合案例：《列宾速写》素描作品赏析.....51	
本章小结.....52	
教学检测.....52	

第3章 设计素描的创意 55

3.1 设计素描的创意思维与源泉.....57	
3.1.1 设计素描的创意思维.....57	
3.1.2 设计素描的创意源泉.....60	
3.2 设计素描的创意题材与表达.....61	
3.2.1 设计素描的创意题材.....61	
3.2.2 设计素描的创意表达.....63	
3.3 综合案例：《独角兽》素描作品赏析.....64	
本章小结.....64	
教学检测.....65	

第4章 形体构想的分类 67

4.1 装饰化造型.....69	
4.1.1 装饰艺术设计的综合系统性.....69	
4.1.2 装饰艺术设计涉及范围广.....70	
4.2 抽象化造型.....72	
4.2.1 抽象艺术.....72	
4.2.2 具象与抽象.....75	
4.2.3 抽取的依据.....75	
4.2.4 抽取的方法.....76	
4.3 意象化造型.....77	
4.4 综合案例：毕加索的抽象素描作品赏析.....78	
本章小结.....79	
教学检测.....79	

第5章 设计素描在现代设计中的应用 81

5.1 设计素描在平面设计中的应用.....83	
5.1.1 培养快速的造型能力.....83	
5.1.2 打破传统素描的束缚.....84	
5.1.3 提高造型能力.....84	
5.1.4 积累的视觉元素.....85	
5.2 设计素描在工业设计中的应用.....85	
5.2.1 工业设计素描.....85	
5.2.2 设计速写.....86	
5.2.3 产品设计素描造型.....87	

5.2.4 结构素描	88
5.2.5 产品设计素描与绘画素描的区别	92
5.3 设计素描在服装设计中的应用	94
5.3.1 设计素描的服装学科	94
5.3.2 服装设计素描的阶段	95
5.4 设计素描在影视动漫设计中的应用	97
5.4.1 影视动漫素描	97
5.4.2 学习动漫素描	97
5.5 综合案例：婴儿车素描	99
本章小结	99
教学检测	100

第6章 色彩的基本原理 101

6.1 色彩产生的原理	103
6.1.1 光与色彩	103
6.1.2 颜色的分类	104
6.2 色彩的基本属性	105
6.2.1 有彩色和无彩色	105
6.2.2 色彩的三要素	106
6.3 色彩的表示体系	108
6.3.1 色彩的名称	109
6.3.2 牛顿色相环	115
6.3.3 色立体	115
6.3.4 混色系统	118
6.4 综合案例：《日出印象》作品赏析	119
本章小结	120
教学检测	121

第7章 色彩的推移 123

7.1 色彩推移的概念	125
-------------------	-----

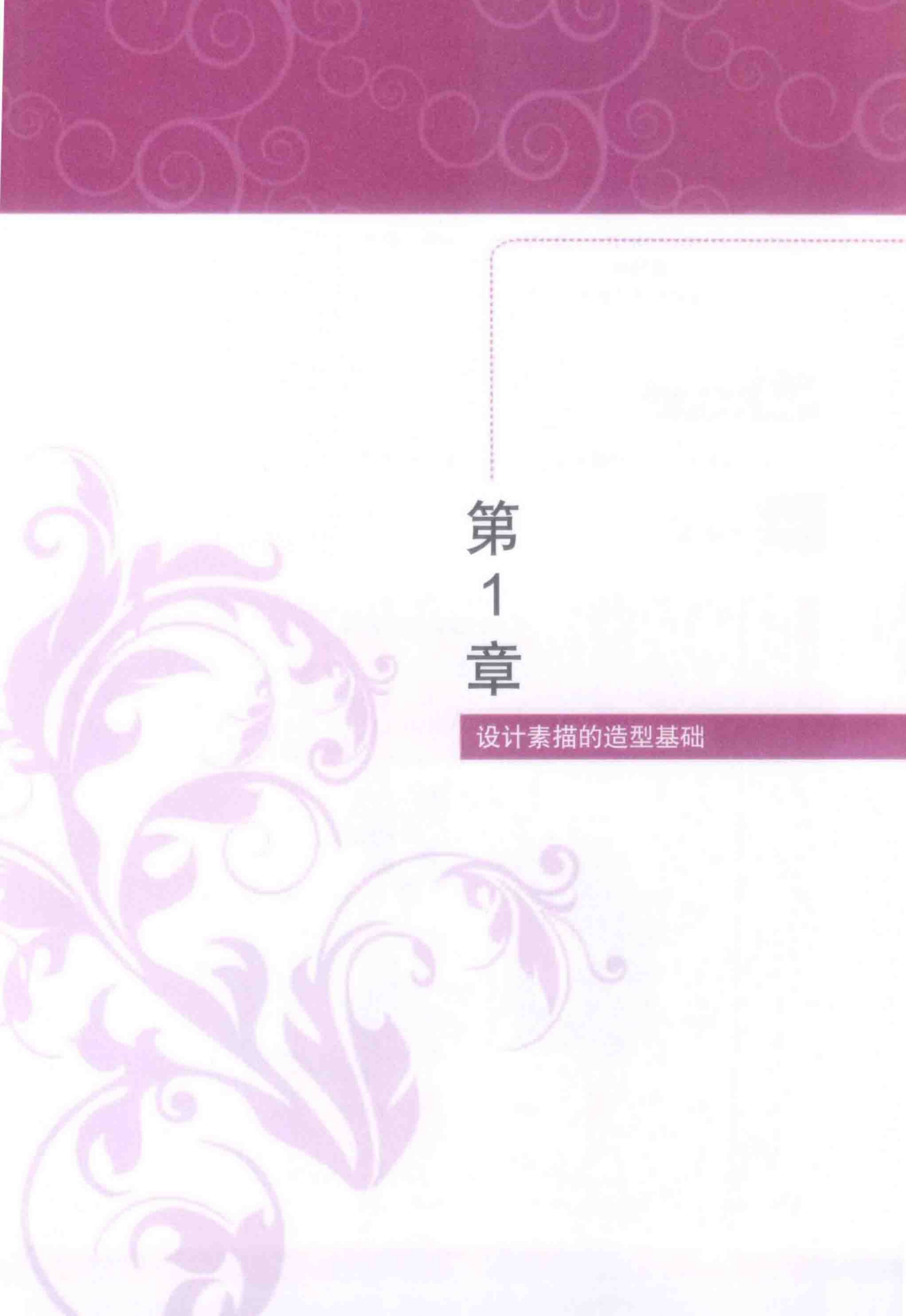
7.2 色彩推移的特点	129
7.2.1 明度推移	129
7.2.2 纯度推移	130
7.2.3 冷暖推移	131
7.2.4 综合推移	131
7.3 综合案例：鲁本斯素描画像	132
本章小结	133
教学检测	134

第8章 色彩的对比与调和 135

8.1 色彩的对比	137
8.1.1 明度对比	137
8.1.2 纯度对比	138
8.1.3 色相对比	140
8.1.4 冷暖对比	141
8.2 影响色彩对比的因素	143
8.2.1 面积对比	143
8.2.2 形态对比	143
8.2.3 位置对比	144
8.2.4 肌理对比	144
8.3 色彩的调和	145
8.3.1 类似调和	145
8.3.2 对比调和	146
8.4 综合案例：《狮子》素描画	148
本章小结	149
教学检测	149

教学检测答案 150

参考文献 152

第1章

设计素描的造型基础

学习目标

1. 了解现代艺术的起源。
2. 认识现代艺术设计的分类要素、风格和基本构成。
3. 了解设计素描的概念。
4. 掌握设计素描的分析与表现。

技能要点

研究性素描 表现性素描 空间分析 体量分析

案例导入

《几何体》结构素描

设计素描是一种现代设计的绘画表现形式，在工业设计过程中，是设计师收集形象资料，表现造型创意，交流设计方案的语言和手段。设计素描既是现代设计绘画的训练基础，也是培养设计师形象思维和表现能力的有效方法，亦是认识形态、创新形态的重要途径。如图1-1所示，设计师在进行创作时就很好地抓住了物体的结构造型。

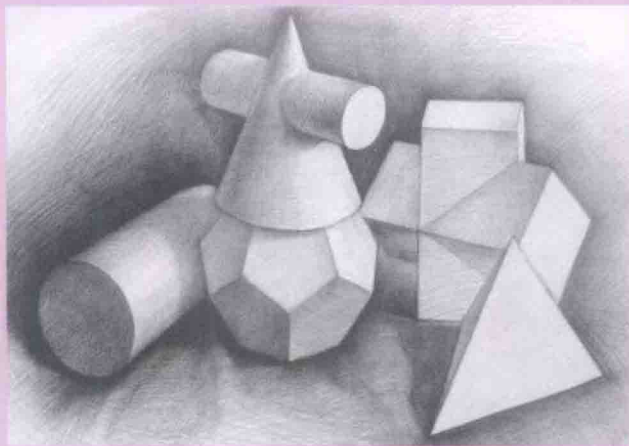

图1-1 《几何体》结构素描

分析：

如图1-1所示，这是一幅结构素描作品。画面由特点鲜明的立体图形构成，使人可以清楚地看到各个立体图形的结构特点，同时将图形的立体感表现了出来。

1.1 现代艺术的由来与设计要素

1.1.1 现代艺术起源

关于艺术的起源问题一直被学术界称为“斯芬克斯之谜”，这主要是因为人们对人类早期的历史和艺术方面的资料所知甚少。尽管如此，历史上的许多学者还是在这一领域进行了不懈的探索和努力，从不同的角度提出了各种关于艺术起源的学说。这些学说从不同的角度揭示了人类艺术发生的某些条件和根据，对学习艺术和进行艺术教育有着重要的价值。这些关于艺术起源的学说虽然涉及人类艺术的方方面面，但关于美术起源问题的论述仍然是这些学说的重要方面。以下就来简要介绍、评析历史上几种主要的关于人类艺术(美术)起源的学说。

1. 模仿说

模仿说是一种关于艺术起源问题的最古老的理论，始自古希腊哲学家。此种学说认为，模仿是人类固有的天性和本能，艺术起源于人类对自然的模仿。在古希腊哲学家看来，所有艺术都是模仿的产物，无论是美术还是艺术尽皆如此。亚里士多德认为：“艺术模仿的对象是实实在在的现实世界，艺术不仅反映事物的外观形态，而且反映事物的内在规律和本质，艺术创作靠模仿能力，而模仿能力是人从孩提时就有的天性和本能。”继古希腊哲学家之后，文艺复兴时期的达·芬奇、法国启蒙思想家狄德罗、俄国作家车尔尼雪夫斯基等人都不程度地继承和发展了这一学说。这种理论直到19世纪末仍具有极大的影响。

拓展阅读

狄德罗，毕业于巴黎大学文科专业，毕业后在巴黎从事著述，并从事百科全书的编辑出版。他的热忱和顽强使其成为百科全书派的领袖。除为百科全书写的大量词条外，还著有《对自然的解释》、《达朗贝和狄德罗的谈话》、《关于物质和运动的原理》等著作。

车尔尼雪夫斯基，俄国杰出的革命民主主义者，伟大的无产阶级革命作家，一生为真理而奔走呼号的战斗者。他除了写有著名长篇小说《怎么办？》以外，还著有许多有关社会、自然和文艺理论的论文。

今天，用模仿说作为艺术起源的动力的美学家已经为数不多了，因为事实上有很多现象，如人类的史前洞穴壁画是很难用模仿的冲动进行解释的。但模仿说仍有其一定的价值，其揭示了人类一种比较原始的心理倾向，这种倾向与艺术是相通的。一方面，对客观事物的模仿也是人类的一种对事物的把握方式，它使人从中看到自己的智慧和能力，从而引起心理上的快乐和满足；另一方面，不管原始人由于何原因创作和制作了原始艺术，这些原始艺术本身(如史前洞穴壁画上的动物轮廓)无疑是由模仿得来的。也就是说，模仿即使不成为动因，至少也是一种必不可少的手段。正因为史前造型艺术都基于模仿，我们才能认识到这些形象所模仿的原型是什么动物。从今天所发现的原始艺术作品中也不难看出，模仿是大部分

原始艺术创作和制作的主要方法。而其他方法,如表现和象征的方法也都是从模仿之中发展演变而来。如图1-2所示,模仿明星所绘制的一幅素描画像,黑白色呈现出清晰的人物轮廓。

图1-2 人物素描

2. 游戏说

游戏说认为艺术起源于游戏,是包括美术在内的艺术发生理论中较有影响的一种理论。其代表人物是德国著名美学家席勒和英国学者斯宾塞,人们也因此把游戏说称为“席勒—斯宾塞理论”。席勒在《美育书简》中,通过对游戏和审美自由之间关系的比较研究,首先提出了艺术起源于游戏的观点,认为艺术是一种以创造形式外观为目的的审美自由的游戏。

“自由”是艺术活动的精髓,不受任何功利目的的限制,只有在一种精神游戏中才能彻底摆脱实用和功利的束缚,从而获得真正的自由。

游戏说还认为,人的审美活动和游戏一样,是一种过剩精力的使用。剩余精力是人们进行艺术这种精神游戏的动力。人是高等动物,无须以全部精力去从事维持和延续生命的物质活动,因此有过剩的精力,这些过剩精力体现在自由的模仿活动中就有了游戏与艺术活动。斯宾塞和席勒一样,也认为游戏是过剩精力的发泄,它虽然没有什么直接的实用价值,却有助于游戏者的器官练习,因而具有生物学意义,有益于个体和整个民族的生存。

拓展阅读

约翰·克里斯托弗·弗里德里希·冯·席勒,通常被称为弗里德里希·席勒。德国18世纪著名诗人、哲学家、历史学家、剧作家和美学家,德国启蒙文学的代表人物之一。席勒是德国文学史上著名的“狂飙突进运动”的代表人物,被公认为德国文学史上地位仅次于歌德的伟大作家。

游戏说强调了游戏冲动、审美自由与人性完善之间的重要联系,对于我们理解艺术在审美方面的发生具有重要价值。既揭示了艺术发生的生物学和心理学方面的某些必要条件,如

剩余精力是艺术活动的重要条件,艺术的娱乐性和审美性等;也揭示了精神上的自由是艺术创造的核心,对我们理解艺术本质富有启发意义。但它把艺术看成是脱离社会实践的绝对自由的纯娱乐性活动,且偏重从生物学的意义上来看待艺术的起因,过分强调了艺术与功利的对立,有绝对化和片面性的弊病。

如图1-3所示为游戏枪支素描模型,强调了艺术是发生在以剩余精力为动力的精神上的游戏,认为是一种脱离社会实践的活动,不受任何功利目的限制,只有彻底摆脱实用和功利的束缚,才能获得真正的自由。

图1-3 游戏枪支素描模型

1.1.2 现在艺术设计的要素

现代艺术设计发展过程中的任何运动或流派都源于一定历史时期的设计思潮。而影响设计思潮的因素又是复杂多样的,包括工业化进程、经济、科学、哲学、美学、心理学等方面。本教材在编写过程中,力求结合西方现代艺术设计史的发展脉络,充分发掘各种因素在现代艺术设计发展过程中的作用,以揭示出艺术设计的发展规律和走势。本书力求通过丰富而翔实的图片资料,深入浅出地概述现代艺术设计思潮从孕育、发展到成熟的全过程;力争使教材的结构合理,线索清晰,语言简洁,具有可读性;使读者在全面了解西方现代设计理念、思潮,认识现代艺术设计语汇和风格的多样性与多面性的基础上借鉴历史,以在今后的设计实践中得出正确的判断和定位,指导设计,创造未来。

现代社会人类更加注重自身的需求,反映在具体生活中,就是人类对自己的衣、食、住、行等各个领域的用品和环境都提出了更高的要求,希望能更好地满足自己的生理和心理需求。即要求以人为本,利用先进的技术和各种物质材料,融入人们自己的思想情感,使产品由里到外,通过其结构、形态、材质、色彩等内外因素表达出人们的哲学、道德、审美和生态等观念,反映出时代特色,同时改变人类的生活方式,引领人类的审美情趣。

1. 素质培养

这里所说的“素质”,可以理解为构成人品的基本因素,是我们的基本世界观,是基本的行为准则在我们思想中的沉淀和行动上的表现。它影响着我们在与他人、与社会、与自然接触时所采取的态度和方式。而现代设计所涉及的范畴包括人、自然和社会,所以,一名设计师要想设计出好的作品来,其自身就必须具有较高的素质。首先,要有积极健康的世界观,要热爱自然、热爱人类。唯其如此,他才能设计出人们喜闻乐见的作品,让人们感受到

世界的美好,生活的美好,激起人们对生活和工作的热情,共创一个美好的明天。其次,要有高度的社会责任感和社会伦理道德。设计师不同于纯艺术家只是抒发个人感情,设计师的设计不仅是个人行为,更是社会行为,会产生社会后果。如果一个设计师为多赚钱而降低设计品位和设计质量,就可能会影响社会风气,造成经济损失和安全隐患,甚至影响子孙后代的生存条件。这样一来,就要求设计师在设计时要向受用者传达出高尚的思想文化、健康的审美趣味;要从实用、经济和生态的角度出发,减少物资和资金浪费,减少污染,维护自然资源的延续和发展。

知识链接

教师在传授专业知识时,应注意学生的素质教育,在对某些作品进行评论介绍或在传授一些设计理念时,应进行正确引导。同时学校在进行课程设置时,可增设一些有关法律、标准之类的课程,尤其是与设计相关的专利法、合同法、商标法、广告法、规划法、环境保护法和标准化规定等,以增强学生的法律意识和公共安全意识,规范行为,避免对他人和社会造成伤害,使设计更好地为社会服务。

2. 知识构建

现代设计处理的是人与自然和社会之间的关系,设计师要想设计出好作品,必须具有各方面的基础知识、专业知识以及其他相关知识。作为艺术设计,其与艺术有着密切的血缘关系,因此作为未来的艺术设计师,就必须掌握有关艺术与设计的知识和技能,包括造型基础技能、专业设计技能和与设计相关的理论知识。

造型基础技能是以训练设计师的形态——空间认识能力与表现能力为核心,为培养设计师的设计意识、设计思维以及设计表达与设计创造能力奠定基础。设计专业的学生在学习“素描设计”课程时,要培养自己通过观察、分析和联想创造新的形象的能力。在色彩造型实践中,除了要练习色彩的写实,还要练习色彩的设计,使设计出的色彩更加适应人在不同情况下的视觉要求,达到设计的目的。而设计速写造型的训练可以使学生快速简洁地记录和表达出自己的构思,是自始至终不可或缺的重要技能。通常造型中的造型构成包括平面、色彩、立体三大构成,以及光、动和综合构成。三大构成可以培养和训练设计师在平面、色彩和立体方面的逻辑思维与形象思维能力,其他的光、动、综合构成有助于设计师利用新的设计造型语言与手段,开创设计新境界。

对于专业设计技能的培养,学生们应针对不同的专业采取不同的侧重,如视觉传达设计师的专业技能主要在于设计、选择最佳视觉符号以充分准确地传达所需传达的信息。产品设计师的专业技能主要是决定产品的材料、结构、形态、色彩和表面装饰等;环境设计师的专业技能则主要是决定一定空间内环境各要素的位置、形状、色彩、材料、结构等。对于视觉传达设计师即平面设计师,应注重视知觉及传播学;产品设计师即工业设计师应侧重于人体工程学和感性工学;环境艺术设计师可侧重于美学和生态学。但科目的区分只是相对的,更多的是涉及许多交叉和共同学科的培养,如美学、伦理学、哲学、社会学、心理学、文化学等;材料学、技术学、行为学等对工业设计和环境设计比较实用;图像学和符号学对于平面设计师很重要,但在环境设计中也有广泛的应用。

想一想

在培养各专业人才时,要精心安排好课程设置,使学生得到合理的知识结构,从而为以后的发展奠定坚实的基础。

3. 能力训练

一个好的设计师必须具备敏锐的感受能力、分析能力、创造能力、审美鉴赏能力、表达与沟通能力以及市场预测能力。其中创造能力最为重要,因为设计的本质就是创造,从而设计出前所未有的作品。创造能力也可以说是想象、预见和提出见解的能力。而学生们想要培养出自己的想象力和创造力,就必须培养自由的思维方式、自由的课堂气氛、自由的学习方式,注重学习过程,培养自己的多向思维,尊重他人的设计构想,鼓励自己进行奇思异想。正如美国现代心理学家阿瑞体所认为的,任何人的创造都是从不合逻辑开始的,因而不要輕易地否定一些不合逻辑的东西。当人的灵感还未进入创造实施阶段时,不要用常规的眼光和标准来看待和衡量它们,因为创造本身就是创新,意味着一种过去没有的东西的出现。当创造的灵感经过逻辑的整理最终达到超越逻辑的新领域时,即从现实不合常理的意料之外达到人们乐意接受并在情理之中时,创造便完成和实现了。如在视觉艺术设计学习中,可以通过利用错视和矛盾空间造型方法培养学生标新立异的视觉艺术思维能力。这就要求学生在理性思考中具有趣味性、个性和标新立异的特征。为此,在平时具体的学习过程中,学生要大胆解放思想,敢于向传统的模式挑战,充分认识到任何一种理论和规律都不是一成不变的,以形成良好的开放性的思维习惯。对于新创意、新想法要积极与实践。在作业制作中,可采取集体讨论和相互评论的方式,帮助学生分析找出设计构思中的利弊,以达到集思广益、拓展思路的效果。

1.1.3 现代艺术设计的风格

现代艺术设计已呈多元化发展趋势,多种风格与流派并存。但对传统的继承与发展仍是现代设计师面临的一个亟待解决的焦点问题。艺术设计史的学习是有效地学习和认识了解传统的重要途径。艺术设计风格的形成,是不同的时代思潮和地区特点,通过创作构思和表现,逐渐发展成具有代表性的艺术设计形式。一种典型风格的形式,不仅和当地的人文因素和自然条件密切相关,而且具有创作中的构思和造型的特点。形成风格的外在和内在因素。风格虽然表现于形式,但风格具有艺术、文化、社会发展等深刻的内涵;从这一深层含义来说,风格又不停留或等同于形式。

现代艺术设计的风格主要分为传统风格、现代风格及混合型风格等。

(1) 传统风格

传统风格艺术设计往往包含极其深刻的社会文化内涵和社会心理积淀,遵循“行”“神”“意”。含蓄而隽永的中国传统艺术设计不注重西方式的轮廓清晰、比例精准的直白与平实。中国的传统艺术更多的是传达一种形神兼备的美的意境,讲求情景交融的美的意境的延伸,在审美情趣上形成特有的自由、无限的空间意识,构成中国韵味的艺术精神世界。

如图1-4所示为传统风格艺术设计作品,外形样式类似于电影胶片样式,表现力比较简洁。

(2) 现代风格

现代风格艺术设计是现代审美情趣和社会经济文化取向的综合体现，是高新技术与文化艺术的高度融合，也是传统风格艺术设计的创新与超越。现代风格设计要立于长足发展的不败之地，就要在吸纳传统风格艺术设计文化因素的基础上不断创新，要探求现代风格设计的发展，延续古典韵味美，以创新的思路彰显古典与现代的完美结合。

如图1-5所示是静音电子钟表，现代风格的艺术设计在表现形式、材质的选择上更是多样化。

(3) 混合型风格

传统风格与现代风格始终是一个有机整体，是由动至静、由静至动的不断双向运动的过程。在现代风格艺术设计中要做好与传统风格艺术设计的有机融合，才能使其不断创新与发展。传统风格传达美的意蕴，现代风格凸显视觉冲击。两者的有机契合，不仅是传统风格传承的需要，也是现代艺术设计提升品位的精神需求。

如图1-6所示的礼服艺术设计，是综合传统风格、现代风格的艺术设计形式，旗袍的身形融合晚礼服大摆拖尾，具有创造性和流行性，在展现物体上使用多种表现手法展现多元化的物品。

图1-4 传统风格

图1-5 现代风格

图1-6 混合型风格

1.1.4 现代艺术设计的基本构成

现代艺术设计由三大基本构成：平面构成、色彩构成、立体构成。细分的现代艺术专业课程有平面设计专业、环境艺术设计专业、公共艺术设计专业、工业设计专业产品设计专业等。

本节主要介绍现代艺术设计的三大基本构成。

(1) 平面构成

平面，是相对于我们生存的三度空间而言的二维空间概念。平面构成是在正常的三维空间里，更多地强调在二维空间中进行美的视觉表现与视觉享受。其是关于二维空间中设计规律和设计方法的理论课程，在纯粹的美学评赏和视觉心理的角度找寻组成平面视觉美的各种可能性和可行性。同时，包含着如何进行平面设计的思维行进及平面设计的可行性。在这样的二维空间里进行的艺术设计及造型艺术，就是平面设计。

平面构成是研究形态组合和构成规律的基础设计课程，是一种理性化的设计基础模式，注重培养设计的思维方式和想法构思的表达能力及创造能力。平面构成可以抛开具体事物形态的拘束，以最简单、单纯的视觉元素为基本形态，以图形自身的变化组合形式和视觉元素及构成的基本规律组成平面的结构关系，从而达到设计意图和作者真情感的流露。

(2) 色彩构成

将两个以上的色彩按照一定的次序和形式法则，按照色彩的匹配原则构筑要素间的和谐关系，根据不同的目的性、要素间的和谐关系，进行分解及重新组合、搭配，从而创造出理想的美的色彩关系和形态的组合形式。这种对色彩的创造过程及结果，称为色彩构成。“构成”是创造的过程，其本质是从无到有的创造。“构成”作为设计教育的造型基础，强调创造方法论，突出设计思维，既是现代造型设计的流通语言，也是视觉传达艺术重要的创作手法。因此，也称为“形态构成”。

色彩构成的原则是：将创造色彩关系的各种因素，以纯粹的形式加以分析和研究，相当于美学上的纯粹性原理。色彩构成是在探索规律的进程中采用的一种手段，不等于创造的结果。色彩构成的目的是培养受教育者视觉艺术形式的创造性思维方式，提高色彩的审美意识，掌握灵活地运用色彩美的规律，最终达到富有个性化的创造色彩美。

色彩构成是一个比较系统和完整的认识色彩的理论，它将复杂的视觉表面现象还原成基本要素，通过探讨色彩物理、生理和心理等特征，运用对比、调和、统一等手段，达到色彩完美组合的目的，创造美的色彩表现效果，是现代艺术设计的基础学科。

(3) 立体构成

立体构成是按照形式美的原理创造出富有个性和审美价值的立体空间形态的学科，也是利用形式美的园林艺术设计出既有个性又符合审美标准的形态的学科。

立体构成所创造的形态具有特殊的厚重感和分量感，其真实性和展示性更是二维空间所不能及的，通过三维造型，人们可以清楚地观察和欣赏到作品的造型原理以及所创造出的三维空间形态，享受立体造型带来的审美情趣。

艺术设计的基本概念对于学生来说是较抽象的文字，比较枯燥。而现代艺术设计是将艺术运用于日常生活中，使人们的生活更美，更有质量。

如图1-7所示为现代艺术设计中的生活场景(桌子一角的物品素描)，用描绘局部的手法

表现生活当中的景物。它不同于平时生活中所漠视的景色，而是经过设计加工后所呈现出来的，带给人一种别样的感受。

如图1-8所示的服饰素描，在视角上采用一些不同于平时的角度，所以在观测时的感受也有所不同。通过表现俯视视角的景物来表达作者的创作意图。

图1-7 桌子一角素描

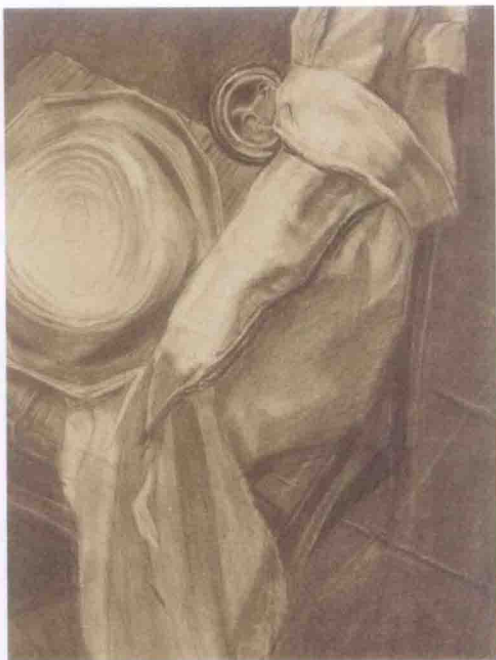

图1-8 服饰素描

1.2 设计素描概论

传统素描基础较为扎实的学生在进行设计创意训练时，能够较好地、生动地、艺术地表现设计意图；而素描基础不太扎实的学生则不能很有效地将自己的创意有效地表达出来，这就说明在传统绘画素描的观察、分析客观物象的思维方法，手与脑的协调性上，对画面的控制能力和审美意识还存在一定的作用。在观察方式、表现形式等方面，既对传统素描予以继承，同时又区别于传统素描。设计素描侧重于全方位的观察，包括平面观察、立体观察、横断面(剖面)观察以及运动观察，并且强调从结构到材质，借助理性思维能力创造新造型。传统素描提倡“看”，设计素描强调“用”。目的不同，思维和表达方式上也有所不同。

1.2.1 不同概念的素描

素描是一个相当宽泛的概念。从素描的定义来讲，素描既是一门造型基础学科，又是一种艺术表现形式。前者为研究性素描，后者为表现性素描，也就是我们通常所说的习作与创作。在素描学习中，必须明确这二者之间的区别。

1. 研究性素描

关于造型基础能力的训练，通常有明确的课题对象和作业要求，通过对于课题对象细致的观察、描写，提高认知与表现能力。因此，朴素地、如实地描写对象的本质形态特征是作业的基本原则。

如图1-9所示的人像素描，设计师在创作之前，要仔细观察、研究人物的面部表情，如脸部皱纹、眼神、衣服的褶皱样式等，这样才能更加真实地描绘出来。

2. 表现性素描

通常是在研究性素描的基础上的训练，相对侧重于表现方面的探索，目的不同要求自然不同。

如图1-10所示的泪痕作品，作者侧重描绘人物流出眼泪的瞬间。对人物进行局部描绘，只突出眼部细节，眼的轮廓、睫毛、眼球、眼泪都被突出表现出来。并对于人物流泪时眼泪的流出方向做细微描绘，从而更好地表现出作品主题，此即为表现性素描的侧重点。

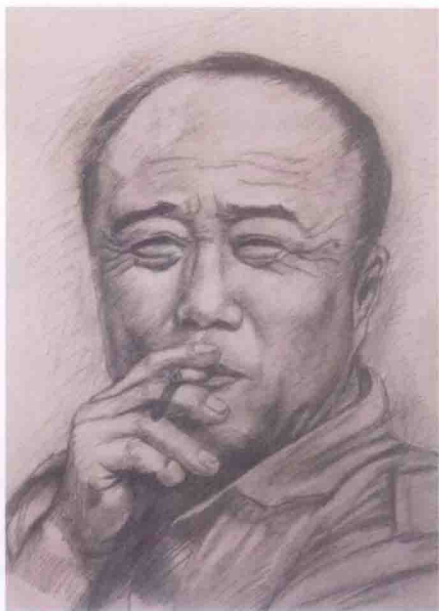

图1-9 研究性素描作品

图1-10 泪痕素描作品

知识链接

素描作为一种视觉语言所传达的信息，从内容类别来讲可分为两类：生理视觉所捕捉的信息与心理视觉所捕捉的信息。对于这两类信息的命名，有称其为客观素描与主观素描的，然而这种划分很难应用在具体的作品分析上。可以说，所有作品都不同程度地包含着主观意识与个人情感的介入。倘若在承认主观意识、情感介入的前提下进行命名，或许将其称为印象素描与意象素描更确切。