

设计素描

DRAWING FOR DESIGN

主编 柳涛 副主编 张丽 卢家华

普通高等院校艺术设计专业系列教材

中国建材工业出版社

设计素描

DRAWING FOR DESIGN

主 编：柳 涛

副主编：张 丽 卢家华

普通高等院校艺术设计专业系列教材

中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/柳涛主编. —北京: 中国建材工业出版社,
2008.1

(普通高等院校艺术设计专业系列教材)

ISBN 978-7-80227-207-1

I. 设… II. 柳… 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198579号

内容简介

本书是面向普通高等院校艺术设计专业基础教学的教材, 本教材注重对学生整体专业素质的培养, 强调设计素描在基础造型训练中的应用性研究, 通过由点到面、由分解到组合、由浅入深的课题训练拓展学生的设计表现思路和创新意识。教材通过构成形态的转换、表现语言的转换、从自然到抽象的转换、设计素描的空间创构等课题训练, 初步实现从素描到设计的思维表现转换, 并通过研究设计素描的结构表现、明暗表现、意象表现和综合材质表现, 帮助学生艺术、科学地思考造型规律, 掌握一定的艺术表现形式, 理解艺术与设计的关系。

本书可作为高等院校艺术设计等相关设计专业的教材, 也可供设计工作者参考, 还可供素描爱好者学习和使用。

设计素描

主 编 柳 涛

出版发行: 中国建材工业出版社

地 址: 北京市西城区车公庄大街6号

邮 编: 100044

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京印刷集团有限责任公司 印刷二厂

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 9.25

字 数: 230千字

版 次: 2008年1月第1版

印 次: 2008年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-80227-207-1

定 价: 32.00元

本社网址: www.jccbs.com.cn

本书如出现印装质量问题, 由我社发行部负责调换。联系电话: (010) 88386906

前言 | Preface

时代变迁,艺术不断变革与发展。随着历史的进程和社会的演变,艺术形式与表现不断地拓展,更加多元化。近年来,人们对视觉艺术探索的热情达到了前所未有的高度,借助于艺术实践使科技、生活、艺术相融共生,衍生出越来越多的新成果;从不同角度审视设计的价值和审美取向,并提出见仁见智的诸多看法。因此,美术基础学科中的素描教学也随着艺术设计的蓬勃发展和需要,由单一教学模式转换为视域宽泛的多维模式。

传统的素描教学模式存在着以具象绘画能力的培养为教学目的的固有程式,这种只注重如实再现的授课方式,使素描与设计之间在观念、目的和方法上产生很大的差异,以致严重影响和束缚了学生设计思维的发展。如何使素描成为设计造型的基础环节,如何用设计思维的方式和表现方法去思考和创造,如何把握设计的规律,使学生从单纯模仿中解脱出来,是设计基础教学必须研究、思考 and 解决的问题之一。

素描教学虽由来已久,但20世纪80年代以后,我国的教育观念发生了很大的变化。这是因为,伴随着我国改革开放与国民经济的发展,现代工业迅速发展,信息不断变革,传统的单一教育模式已经不适应社会发展的要求,教学模式由传统的知识传授方式逐渐转向重视能力和创造力的培养的新模式。在艺术设计教学中,设计素描作为大纲中的一门基础课程,已日益为高等院校艺术设计专业所重视,原因是设计素描不仅能够作为造型基础能力的训练平台,而且也是一种思维方式的综合训练。因此,对于研究设计基础教学的设计素描,无论是绘画工具的运用还是设计理念的形成,都不应该仅仅是单一的、概念的造型训练,而应该是

以造型为载体,大胆地、有创意的艺术实践。

目前,有关设计素描的教材很多,各有特点,各持己见,总之,都是对视觉造型规律的研究。本教材结合普通高等院校艺术设计专业的培养方案和教学大纲要求,从素描教学的实质出发,以丰富、灵活的设计素描形式语言的课题训练为教学手段,以从素描到设计语言的转换为教学目的,通过写生、创作,再到创意表现,训练学生对形态的知觉能力和感悟能力以及对造型要素的理解、把握和表现能力,避免了传统教学千人一面的弊端。本教材共分为五个部分,强调的是从设计素描的形式构成到空间构成再到表现形式的训练过程。这个过程是从对形态的多角度的分析、提炼而深入到对形式要素的把握和运用,再深入到对视觉要素的综合运用,整个过程注重培养思维的灵活性和艺术的敏感性,重视造型和审美能力的提高,并逐步把学生从“由技入道”带入到“由理入道”的创作思路中,为下一步的专业学习夯实基础。

一切艺术活动都离不开特定的文化环境,艺术作品应该具备特定的文化内涵,民族的亦是世界的。现今,传统与现代的结合、中西文化的珠联璧合已成为我国社会文化领域中的一个亮点,我国的艺术设计活动亦应如此。

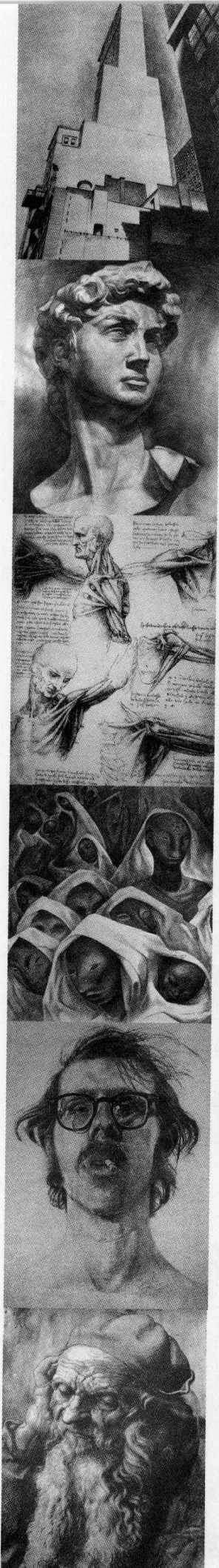
本书由柳涛担任主编,张丽、卢家华担任副主编。本书第一章由张丽编写,第二章由苏杰、张丽编写,第三章由卢家华、柳涛编写,第四章由柳涛、朱红梅编写。胡琳琳收集、整理了作品范例,并为本书提供了大量的图片资料。

在本书的编写过程中,山东师范大学邹光平教授给予了大力支持,并提出了宝贵意见,在此谨致谢忱。此外,本教材的编写参考了有关文献和资料,在此对有关作者表示感谢。

由于作者水平所限,书中不妥之处在所难免,殷切希望专家、同仁及广大读者提出宝贵意见。

柳 涛

2007年10月16日于泰山

目 录 | Contents

前 言.....	I
----------	---

第一章 设计素描概述.....	1
-----------------	---

第一节 素描的产生及发展.....	1
-------------------	---

第二节 设计素描的产生及发展.....	5
---------------------	---

第三节 设计素描与传统素描的异同	7
------------------------	---

第四节 学习设计素描的目的和意义	9
------------------------	---

第二章 从素描到设计的转换.....	13
--------------------	----

第一节 表现语言的转换.....	13
------------------	----

第二节 构成形态的转换.....	25
------------------	----

第三节 从自然到抽象的转换.....	34
--------------------	----

第三章 设计素描的空间创构..... 45

第一节 空间与透视..... 45

第二节 空间创构..... 52

第四章 设计素描的表现形式..... 62

第一节 设计素描的结构表现..... 62

第二节 设计素描的明暗表现..... 80

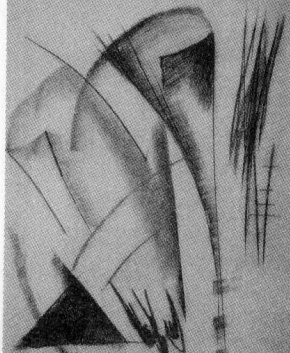
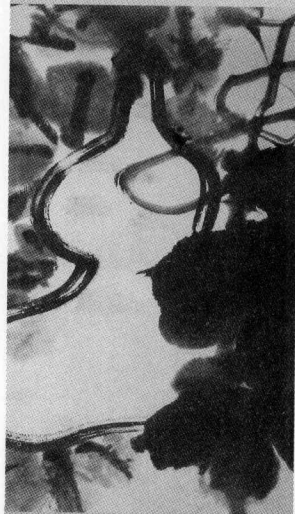
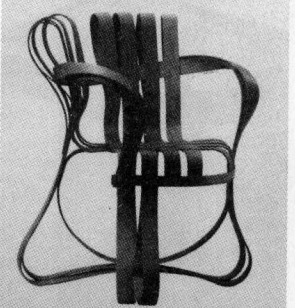
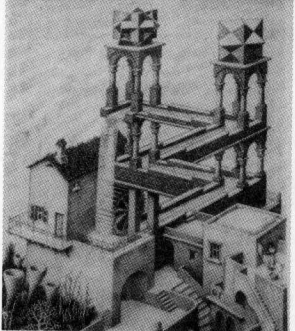
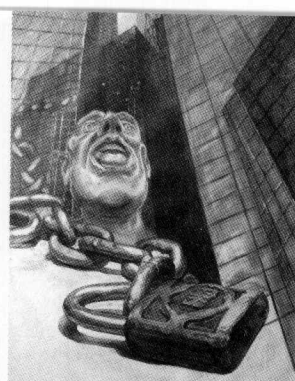
第三节 设计素描的意象表现..... 101

第四节 设计素描的综合材质表现 113

作品范例..... 127

参考文献..... 142

图片主要来源..... 142

第一章 设计素描概述

本章要点

- 素描和设计素描的概念 ----->-->-->
- 学习设计素描的重要性 ----->-->-->
- 学习设计素描的目的和意义 ----->-->-->

本章重点阐述设计素描的基本理论知识，通过设计素描产生、发展、演变的历史必然，以及与传统素描的异同关系，了解学习设计素描的目的和意义，使学生认识到学习设计素描的重要性。

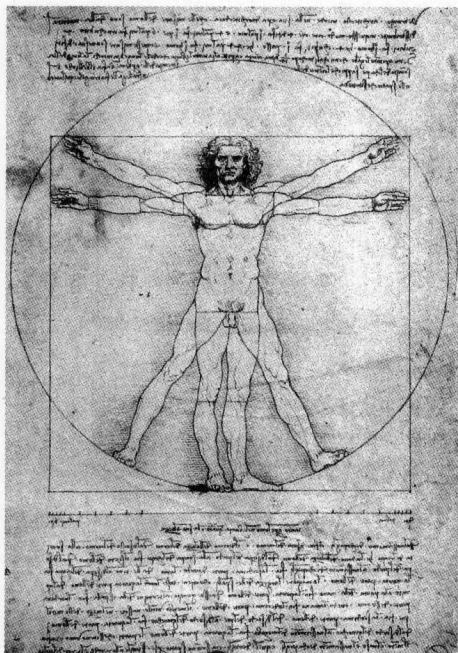
第一节 素描的产生及发展

一、素描的概念

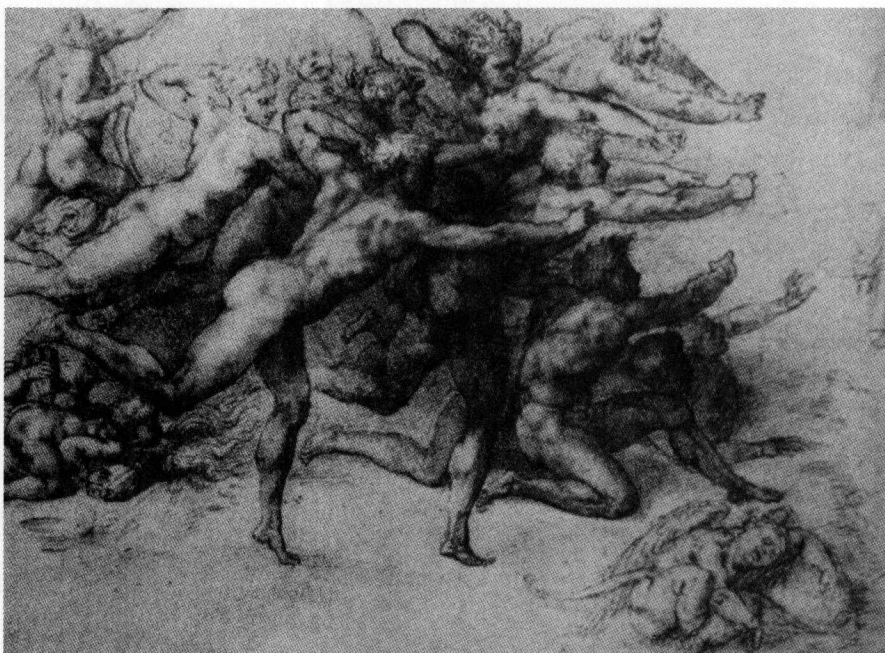
素描是一种单色绘画形式，泛指单色徒手绘画，是指用单色描绘物象的造型的表现形式。素描一词源于西方绘画术语，在英文中为“sketch”，意思是“为艺术创作、构思所作的草图的收集、整理的绘画”。《辞海》对素描的解释是：“绘画术语。主要以单色线条和块面来塑造物体的形象。它是造型艺术的基本功之一，以锻炼观察和表达物象的形体、结构、动态、明暗关系为目的，通常以此习作或创作起稿，也有用素描形式进行创作的。高水平的素描画，具有独立的艺术价值。使用的工具有铅笔、木炭、钢笔或毛笔等”。由此可见，素描记录着艺术家的创作思考和构思，以及对作品的经营与设计。素描除了作为绘画基本功、技巧的训练之外，更是一种思维方式的训练。素描训练是艺术家艺术观念和设计观念形成的重要过程。正如米开朗基罗所说：“素描是绘画、雕刻、建筑艺术的最高点；素描是所有绘画种类的渊源和灵魂，是一切科学的根本。”（图1-1～图1-3）

● 图1-1 素描习作 拉菲尔

● 图 1-2 人体比例标准图 达·芬奇

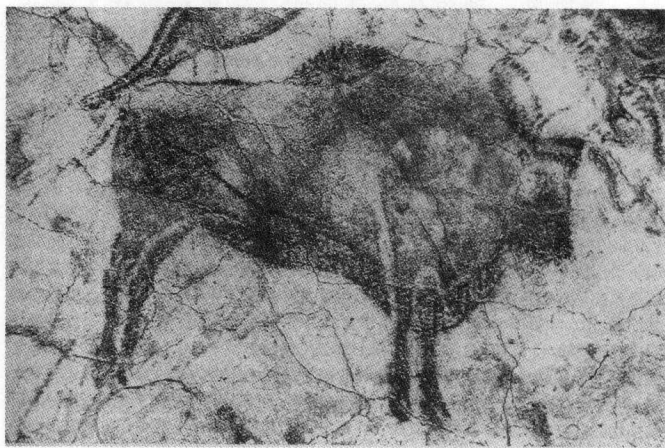

● 图 1-3 壁画习作 米开朗基罗

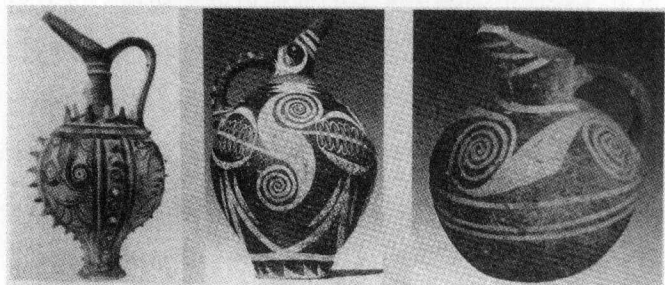
二、素描的产生和发展

素描的产生和发展与人类的生活密切相关，素描作为绘画的一种表现形式，在人类早期就已经出现。我们从人类祖先在岩洞上、陶土器皿上记录的一些事件或图案中，可以看到素描的雏形，但作为造型艺术基础的素描是随着绘画的进一步发展才独立出来的。通过对经典素描的解读，我们可以看到素描的发展轨迹以及素描在发展过程中所呈现出的风格迥异的形式特征。无论是从中世纪到文艺复兴时期，还是从俄罗斯巡回画派到 20 世纪的现代派，素描的发展无不承载着时代的气息（图 1-4 ~ 图 1-9）。

真正意义上的素描教学起源于文艺复兴时期的意大利美术学院，它的产生摆脱了以前小作坊式教学的弊端，将素描教学带入一种严谨、规范的教学层面，产生了一批优秀的艺术家和艺术作品。随着绘画的进一步发展，各种绘画流派相继产生，素描在表现形式上同样也发生了很大的变化。19 世纪以后，“立体主义”、“超现实主义”、“构成主义”、“荷兰风格画派”等抽象艺术形态的产生，对素描的表现形式产生了很

● 图 1-4 野牛 西班牙阿尔泰米拉洞窟壁画

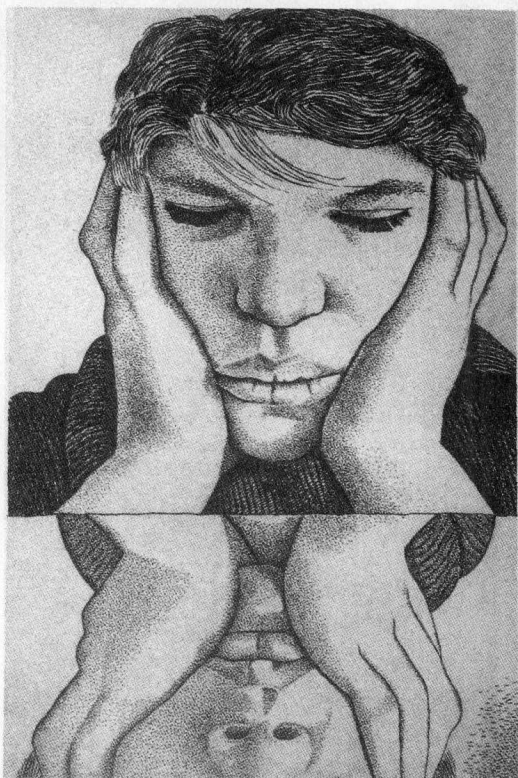
● 图 1-5 克利特艺术中心的陶器装饰

● 图1-6 肖像 丢勒

● 图1-7 恶魔的头像 汉斯·巴尔东格

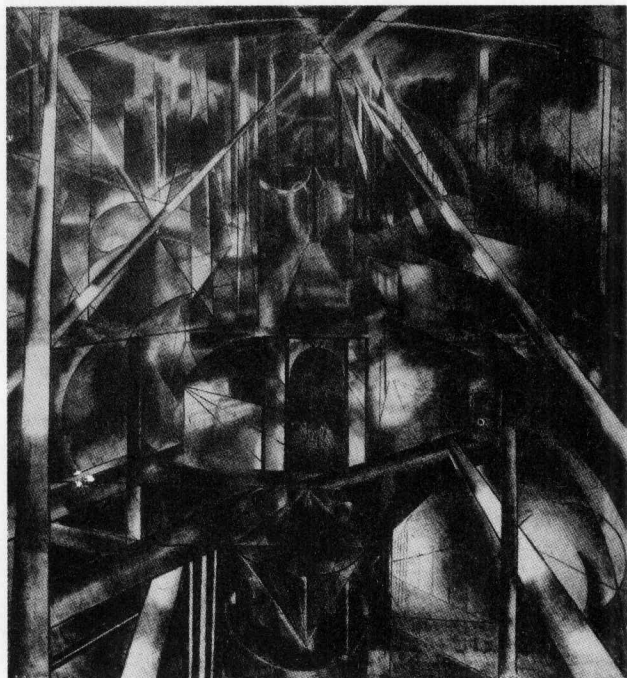
● 图1-8 沉思 弗洛伊德

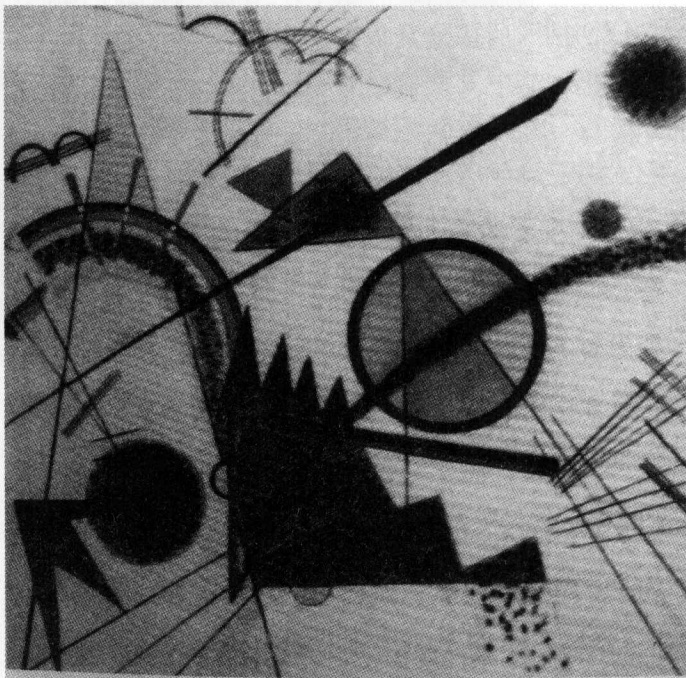
● 图1-9 死之梦习作1号 德博拉·A.罗克曼

大的影响，新风格的形成摆脱了素描单一表达的僵局，使素描的目的不再是仅仅满足造型的需要，它从一种单一的表现形式和语言发展为多种表现形式和语言，从单一的记录与表达到精细的刻画与传达，从逼真的再现到创造性的表现或创意的表象、意象、抽象等，大大拓宽了素描的表现范畴，给素描的发展带来了新的生机和活力（图1-10、图1-11）。在我国，20世纪20年代后期，大批留学生回国，西方艺术以前所未

有的规模输入国内，素描经历了由全因素素描到设计素描的转变。现在，素描的范畴越来越广，其表现形式已远远超出了素描自身的含义，它包括运用各种媒介工具所创造的更为广泛的单色作品，如中国的白描以及各种形式的版画，技法表现性绘画以及为工业设计、视觉传达设计、建筑环境设计等所绘制的设计构思草图等，日趋丰富与多元化。

● 图1-10 布鲁克林的桥 斯太拉（美国）

● 图1-11 圆之舞 康定斯基（俄国）

第二节 设计素描的产生及发展

一、设计素描的概念

设计素描的出现绝非偶然,是当代设计发展与进步的结果。“设计”一词在《现代汉语词典》中的解释是:“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、图样等。”因此,设计涵盖设想、计划、草图、结构、构想等层面。设计素描秉承了传统素描的艺术精华,将造型基础训练同专业设计联系起来,是设计家有目的地进行艺术性创作活动的综合体现,是成就一名出色的设计师和艺术家的综合起点。它记录着设计家设计的全过程,通过创意、策划、制作、构想等各个环节进行创作,构想出可供实施的方案或产品式样,具有积极的社会应用价值。

设计素描从概念上界定了它的表现范畴是为设计服务的。它是以“设计”为前提的基础训练和实践体系,是艺术设计专业重要的造型能力与思维方式互为融通的训练课程。

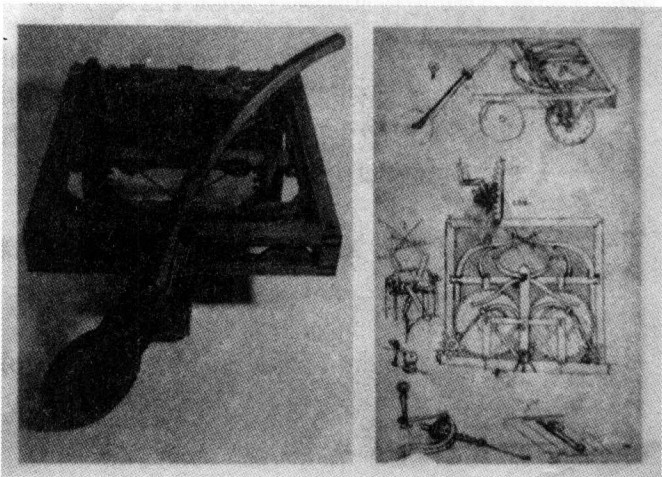
二、设计素描的产生和发展

设计素描的产生是商品化发展的需要,是随着艺术的发展而产生并从绘画艺术领域中独立出来的。在此之前,由于人们长期的对绘画大师的崇敬和对设计师的冷漠,致使素描的研究被纳入纯绘画艺术的领域,虽然曾诞生了许多具有设计意味的绘画作品,但未形成主流。随着商品经济的不断发展,人们对产品的需求以及审美的不断提高,使设计行业不断壮大起来,设计素描正是伴随着应用型设计技术的需要而产生的一种基础性训练方式,是设计者设计意识、设计思想的集中体现。工业革命的兴起,为设计创造了新的技术环境,设计意识因其侧重理性思维、追求实用性、

追求完美的图形效果及产品的应用功能而逐渐受到人们的重视,设计素描则作为一门独立的学科逐渐从传统绘画中独立出来(图1-12~图1-16)。

20世纪20年代,现代著名设计教育家和建筑师格罗皮乌斯在德国魏玛建立了世界上第一座现代设计学校——包豪斯造型艺术学院。包豪斯造型艺术学院的成立成为传统素描教学与现代教学的分水岭,其领军人物有保尔·克利、康定斯基、约翰·伊顿等,其教学宗旨是“艺术与技术——新统一”,打破了纯艺术与实用艺术的界限,他们认为“艺术家与工艺技师之间在根本上没有任何区别”。尤其是瑞士人约翰·伊顿,几乎终其一生来实现自己的教学主张,在教学上改革创新,首次把“设计”一词运用到课程的名称中,使艺术家的才能与设计真正结合起来,并且超越单纯的艺术性的创造构想。

设计的产生和发展是社会文明发展到一定程度、物质生活水平达到一定的高度、人们的审美水平不断提高的必然结果。在我国,艺术设计教育是在20世纪80年代中期飞速发展起来的,它的产生和发展依存于我国的社会文化背景,是我国现实发展的需要,是社会进步的必然。

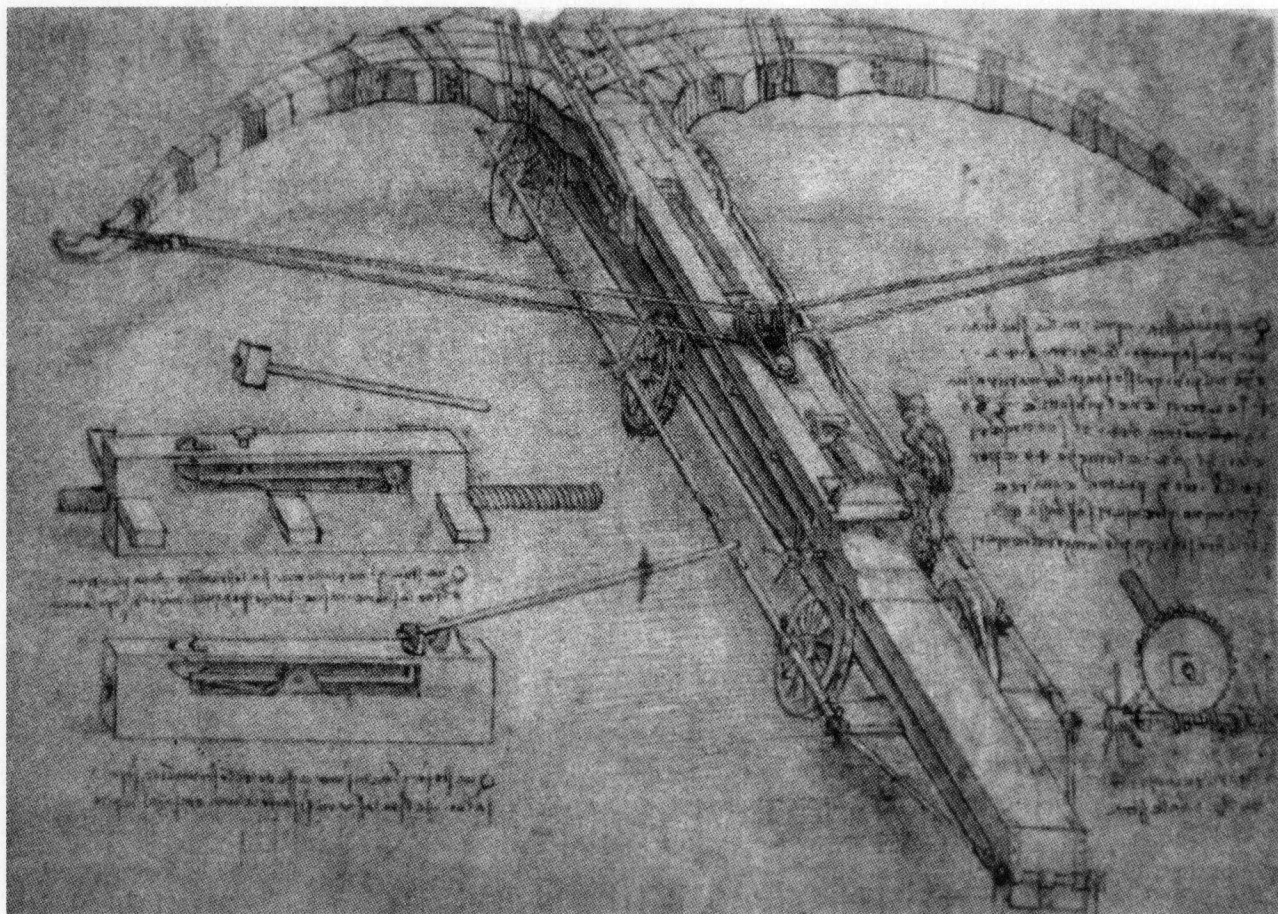

● 图1-12

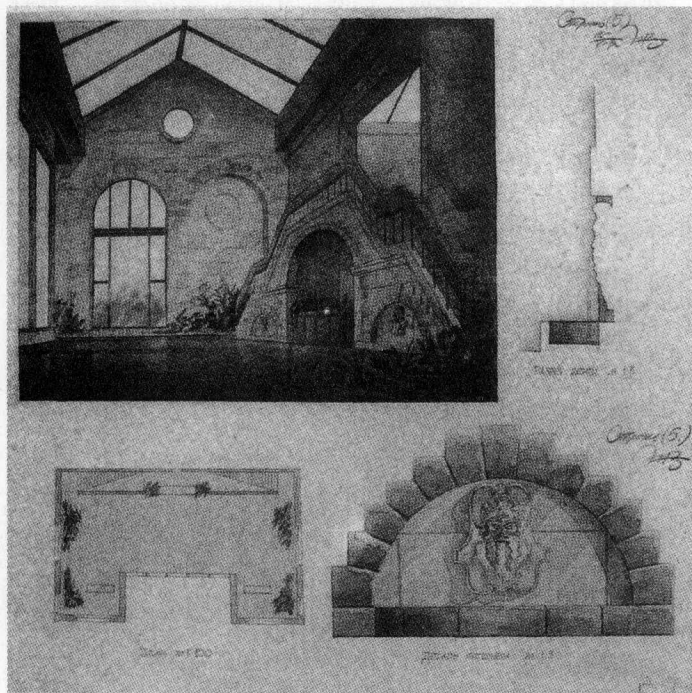
● 图1-13

图1-12 根据草图制作的原自动机械模型 达·芬奇

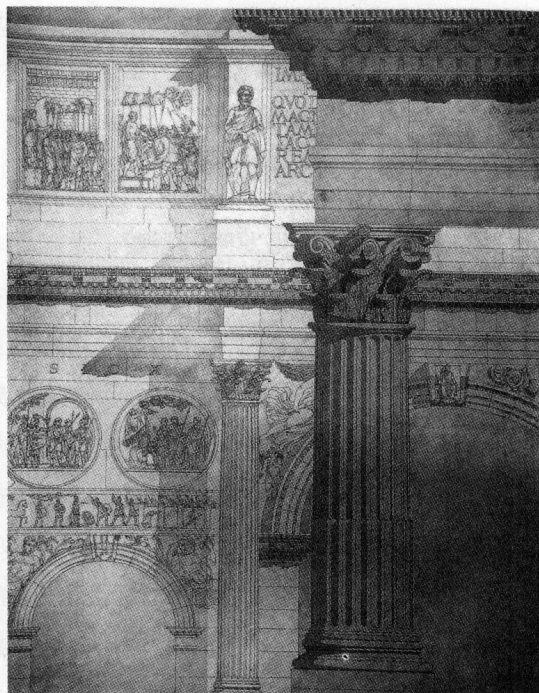
图1-13 自动机械设计草图 达·芬奇

● 图1-14 巨大弩箭设计图 达·芬奇

● 图1-15 鲜花店设计图 安德里阿诺娃 (俄罗斯)

● 图1-16 纪念碑建筑正面 阿夫特·聂依兹夫

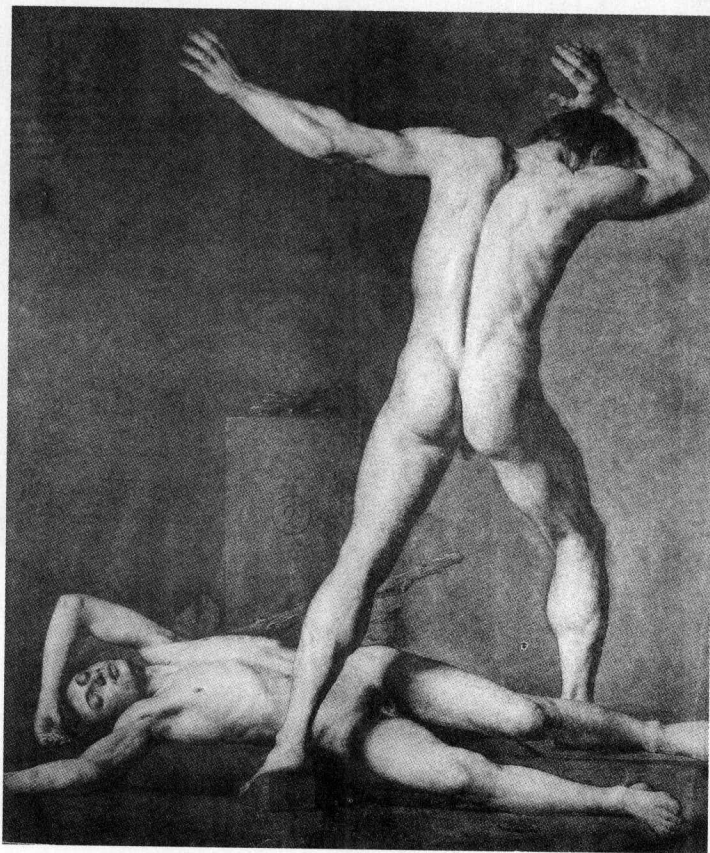
第三节 设计素描与传统

素描的异同

绘画与设计都属于造型艺术,在造型艺术中,造型要素、特征以及基本规律有诸多相似之处,具体表现为形象思维方法、造型语言、美学观念等的基本一致性。因此,就产生的起始动机而言,素描和设计素描并无二致。我们把达·芬奇的素描和设计草图进行比较后发现,达·芬奇的素描与设计素描都注重研究自然物象,注重对形态的分析,注重对物象的结构表达以及形式美感的研究。他曾经用设计草图记录了许多发明,而这些都是建立在对现实物象的分析研究之

上,和对结构空间的造型把握之中的。

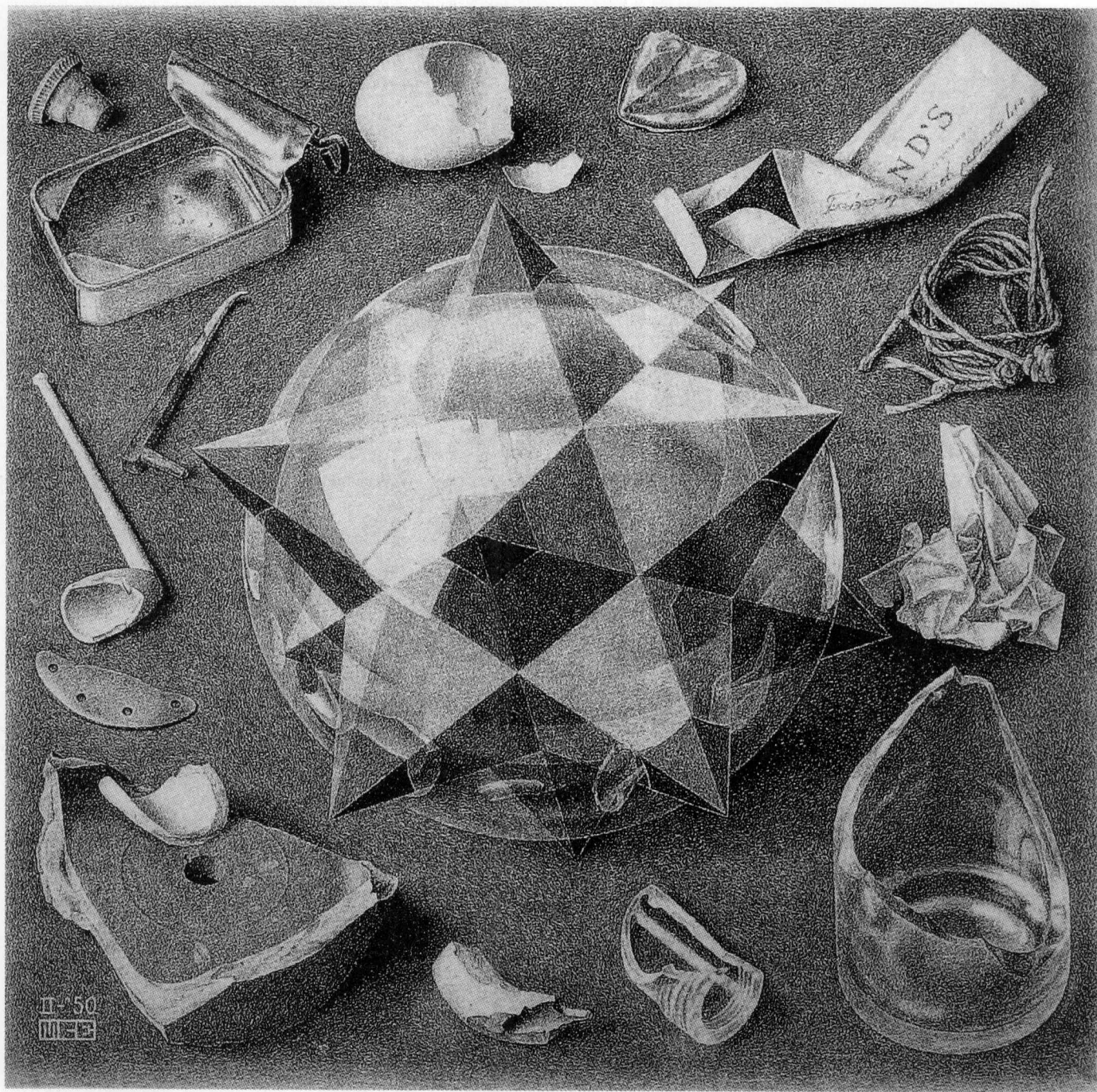
但在表现目的上,素描和设计素描又有很大的不同。前者是绘画艺术的再现或表现,后者是对造型、空间、材质、结构以及形态、形式等视觉要素的研究。研究这些要素的目的并不是逼真地再现,而是运用它们给人带来的视觉感受来创造新的形象。与传统素描相比,设计素描更注重形态构成因素和视觉传达所带来的图形感受,就形象而言,设计素描更加明确化、秩序化、抽象化、风格化、人性化。除此之外,与传统素描最本质的区别应该是设计素描的设计构想,这种构想来源于人脑的设计思维意识和设计理念,这种思维符号又大多来源于客观世界。艺术家通过设计构思使形象更加完善,设计出具有设计意味的图形符号,达到设计的目的。绘画素描则作为绘画的基础训练,是再现基础上的创造(图1-17~图1-19)。

● 图1-17 双人体 利托钦柯

● 图1-18 石膏写生 柳涛

● 图1-19 秩序与混乱 埃舍尔

第四节 学习设计素描的

目的和意义

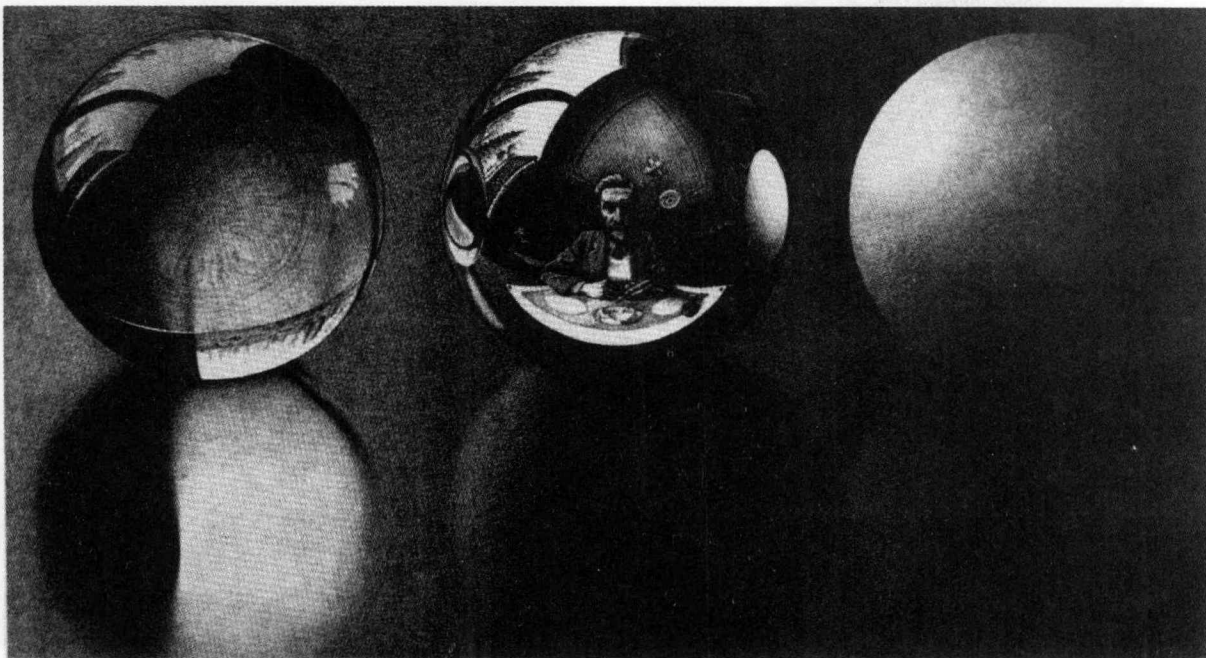
一、学习的目的

设计的目的是创造出新产品以及促销产品,具有一定的商业属性。而为设计服务的设计素描,其目的和方法必然受设计的影响,从观察、思维到表现都围绕设计的要求展开。尤其是商品化高度发展的今天,无论是产品包装设计、广告设计、工业造型设计还是建筑环境设计都面临着激烈的竞争。在这种环境下,培养创新意识以及新的设计理念已成为学习设计素描的侧重点。学习设计素描的主要目的可以归纳为以下几个方面:

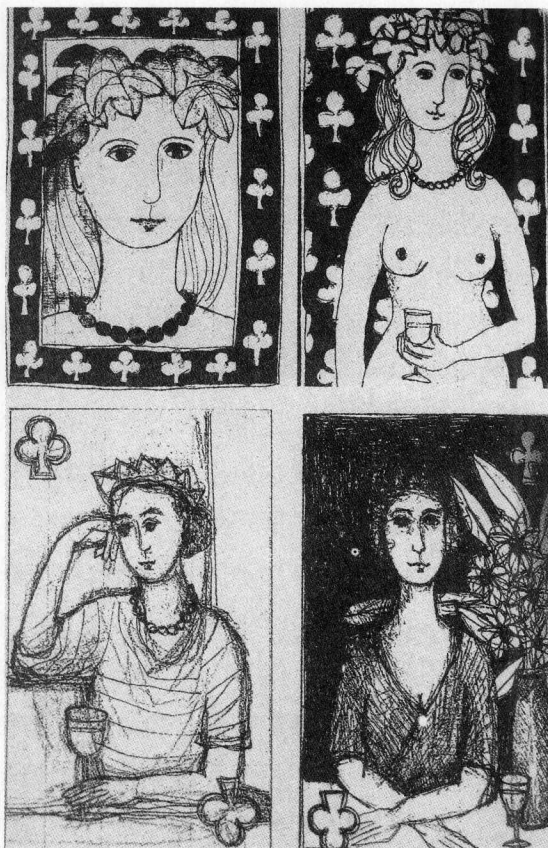
首先是培养具有设计思维的造型观和审美观。设计素描的造型思维以逻辑思维为基础、形象思维为表现,思维方式具有严谨性、有序性和情理性的特点。

这是一个从表象取舍到意象推断再到主观表达的思维过程,这种思维模式不仅能提高设计素描的表现力,而且能有力地拓展素描造型语言。设计素描的训练过程是由客观到主观,由自然到超自然,由现实到超越现实的创造过程,由此可见,培养设计审美意识和思维方式应是学习设计素描的首要目的。

其次是通过设计素描培养图形创意思维。图形是设计传达的重要手段,是没有文字的语言,设计素描中强化图形语言表达,运用图形去说话是设计素描表现的目的之一。图形表达是设计素描训练的主要构成元素,是以素描的形式展开创意思维的重要手段。图形的创意来源于人们与众不同的认识角度,是超出人的想象但又在情理之中的思维方式。在现实生活中,无论是几何图形还是创意图形,都源自生活的感受,因此,图形的好坏直接影响设计素描的创作效果。追求合理的图形但与现实相悖,在矛盾中形成画面的视觉中心,可以引发人们的好奇心,进一步引发人们的思考。在设计素描中,注重形体的功能性、适用性与创新性是决定设计是否新颖和成功的关键所在(图1-20~图1-24)。

● 图1-20 错乱空间 埃舍尔

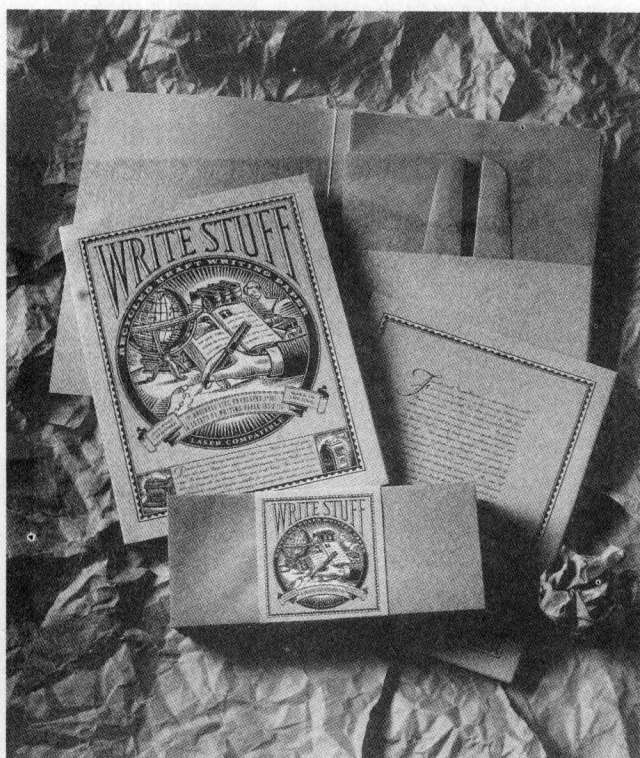
● 图1-21 设计草图 伊恩·基德

● 图1-22 包豪斯海报 (1923年) 施密特

● 图1-23 包豪斯校刊封面 (1928年) 拜耶

● 图1-24 产品包装设计