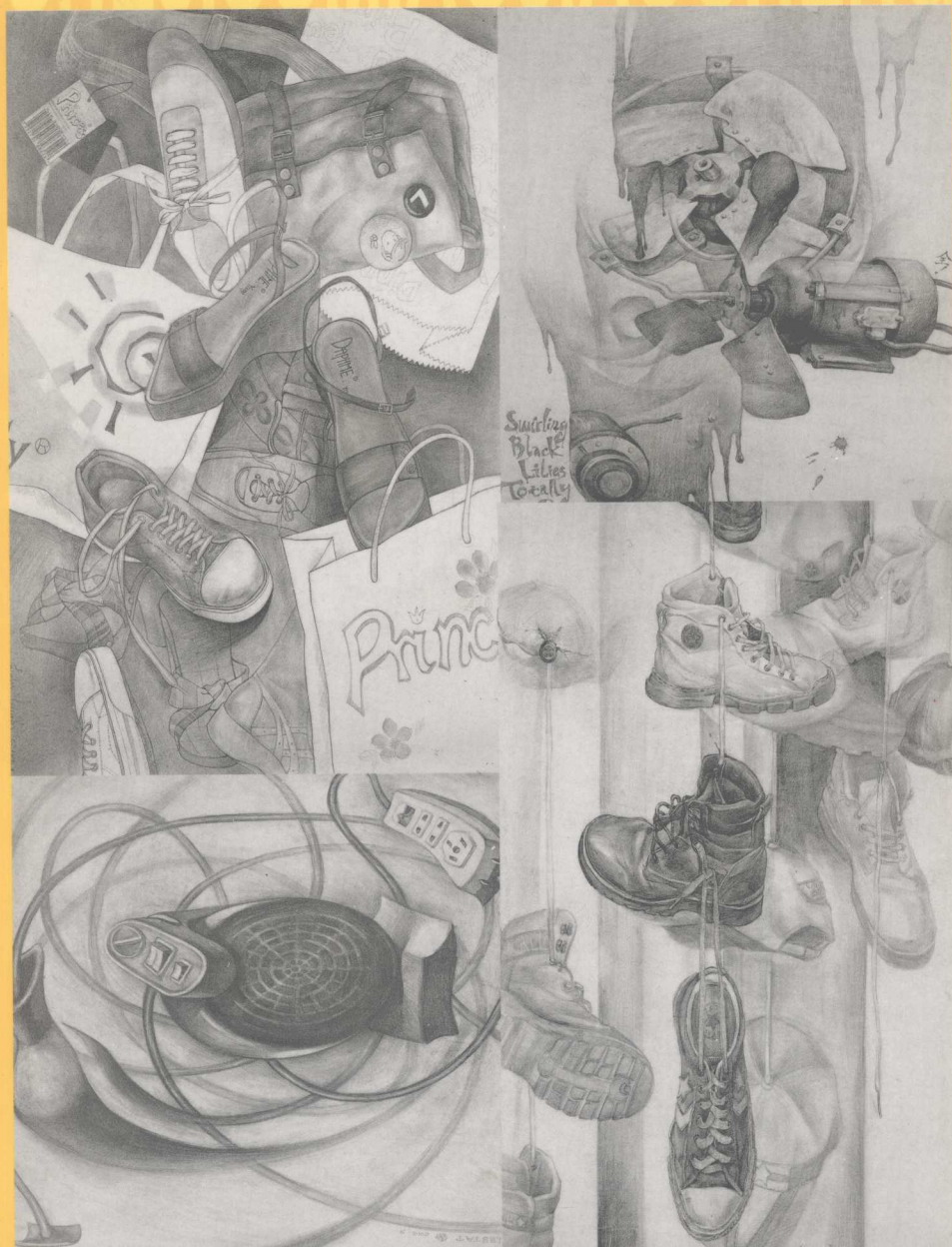

上海书画出版社

设计素描教程

黄建平 主编 董春欣 编著

上 海 书 画 出 版 社

J214
H844/2

设计素描教程

黄建平 主编 董春欣 编著

图书在版编目(CIP)数据

设计素描教程 / 黄建平主编. — 上海: 上海书画出版社, 2005. 6
ISBN 7-80725-109-3

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第051729号

编 委

黄建平 金国明 董春欣 章莉莉

策 划

金国明

责任编辑

封面设计 王 峰

技术编辑 杨关麟

设计素描教程

黄建平 主编

©上海书画出版社出版发行

地址: 上海市延安西路593号

邮编: 200050

网址: www.duoyunxuan-sh.com

E-mail: shcpsh@online.sh.cn

文高图文技术(上海)有限公司制版

上海精英制版印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

开本: 889×1194 1/16

印张: 5 印数: 5,001—8,000

2005年6月第1版 2006年9月第2次印刷

ISBN 7-80725-109-3/J·106

定价: 30.00元

序 一

设计专业的基础教育一直受人关注,现代设计教育曾引入了诸多国外学校的基础教育内容与模式。在这一过程中,许多有识之士在学术理论上不断探索,也出现了不少争议,并在强调基本功与创新上的问题上各执己见。实际上,到底什么重要或要强调什么并不是主要问题,而关键在于如何把握一个由浅至深、从感性到理性、从共性到个性、从模仿到创新的合理的系统训练过程。我们的设计教育还刚刚起步,怎样通过学习、吸收、消化他人之长来形成自己的教育特色是广大设计专业教师的职责。我们不仅要把学生培养成为有创造能力的设计师,而且要让学生掌握一定的设计技能,更重要的是要培养学生良好的设计创意能力,形成强烈的设计意识。所以一堂基础课的训练,其作用是有限的,平时我们应该自觉地形成一种培育设计意识的理念,全面提高学生的整体素质。所有这些都值得我们去思考的。

这套设计基础教程的特点是在于如何引导学生理性、逻辑地形成造型意识与色彩意识,通过具体的设计基础训练并结合设计应用,从具象到抽象再向意象过渡,从而唤起学生的创造性思维。如果说我们的基础训练与过去有什么不同,那就是过去注重造形基础的感性结果,而如今十分强调一个合理系统的过程,将目标训练与阶段性训练严密地统一起来,把自由的创造与相对的限定有机地统一起来,使学生迈向现代设计的未来。

黄建平

序 二

“设计”一词本身包含有“设想”与“计划”这两个层面的含义，前者强调创意，由一种想法而设定了某种目标；后者则偏重于为达成某项目标而展开的分析与解决问题的途径。现代设计涉及到我们日常生活的诸多领域：比如建筑设计、平面设计、工业产品设计、服装设计、广告设计等。

当长时期受写实主义绘画熏陶的学生第一次面对“设计”这个专业的时候不可避免的会经历一个过渡阶段——培养设计能力的素描绘画练习。在设计素描中所涉及的设计问题是以美术为中心展开的，借助素描绘画的相关形式帮助学生解决一系列在设计过程中可能遇到的问题。这一阶段的训练主要是为了帮助学生培养适用于设计的思维方式，为以后的专业训练提供帮助。所以设计素描是艺术设计教学首要的一步。

在设计素描训练的过程中，我们首先强调的是对事物造型结构的分析练习，这类练习我们往往称为“结构素描”。结构素描的训练是一种理性的练习，将为日后的室内效果图表现、产品造型结构表现提供帮助。

第二阶段的练习将通过对形体的演化，进行发散型思维的训练，使学生体会到表现形式的多样性与丰富性。形体多样化练习的意义在于培养一种分析问题的方法，可以开拓我们的设计思路，为我们设想的目标提供更多的解决途径。

在此基础上，我们进一步分析画面图形的组合关系、形式关系，以及图形与语义之间的关系，以素描绘画的形式探究艺术设计领域中某些深层次的问题。在逐步提升的阶段训练中培养学生的观察力、想像力、创作力以及表现能力。

在分析与练习中，我们将通过借鉴、分析现代绘画大师和设计大师的作品，使学生在素描绘画的过程中掌握一定的设计方法。同时，我们选用的范例大多是美术学院设计系大一学生的课堂作业，反映了学生对相关知识的理解状况。虽然在画面上还存在着这样或那样的问题，但这些质朴、稚嫩的作品却是学生们真挚情感的写照。期望我们的努力能在您前进的道路上提供帮助。

董春欣

第一章 基础练习

目 录

第一章 基础练习	1
1.造型基本功练习	1
2.结构素描练习	5
第二章 形体演化练习	14
1.现代绘画得到的启示	15
2.形体多样化练习	20
第三章 图形关系练习	31
1.“图”与“底”	31
2.几种基本的图形关系练习	34
(1)重复关系	34
(2)重叠关系	35
(3)透叠关系	38
3.打散、重构的练习	39
4.张力问题的探讨	48
第四章 图形语言练习	53
1. 图形语言符号	53
2. 图形命题练习	53
3. 画面语义练习	61
第五章 学生优秀作品选粹	68

第一章 基础练习

《艺术与视知觉》一书中提到,“每一次观看活动就是一次‘视觉判断’”。的确,在日常生活中,我们在“观看活动”的同时会做出相应的判断,比如:距离的远近、光线的明与暗……而在“视觉判断”的过程中,我们还可以判断出它们的空间位置、度量大小,甚至可以精确到类似仪器测量的程度。而这种“判断”的能力在绘画训练的一开始就被作为一种可以强化的技能而加以训练。

这里,我们首先从观察问题入手,通过事物间的空间关系、明度关系、不同的质地结构以及事物内在结构关系的分析与表现作为设计素描第一阶段的练习,来培养学生的观察能力、分析能力与表现能力。

1. 造型基本功练习

造型基础的练习要求我们掌握一定的素描技能,这些技能将为以后的设计与创意提供帮助。

通常,我们所讲的素描绘画基本功是指一种描摹能力。我们通过描绘光影在物体表面的层次效果来达到某种记录和再现的目的,使画面中的图形产生某种立体感、空间感。

(1) 整体性观察

由于素描去除了自然事物的色彩倾向,于是画面呈现出一种朴素的单色的明度变化关系。这就要求我们能用整体性的观察方式去系统地、全面地分析对象。比如在光线的照射下,一个石膏圆球表面的明暗关系会呈现出亮部、灰部、明暗交界线、暗部以及反光这五种调子。如果孤立的看反光,我们会觉得很亮,但是,当我们将灰部与反光拿出来做比较的话,很明显会发现灰部比反光亮很多。而作为一种经验,整体性的观察方式可以使我们在看对象的时候视线不会孤立的集中在某一点上,而是全面进行比照,加以分析。

图1a、图1b是学生的静物素描,作者以整体性的观察与比较,分析了对象的前后关系、明度关系以及不同质感的对比关系。在把握好大关系的同时,运用丰富的明暗调子进行塑造,使画面呈现出生动的空间感与丰富的质感。

当我们能养成用整体性的观察方式去分析事物时,我们对事物的了解就会更加全面,更加整体,这对我们的绘画表现是很有益处的。当我们注重画面的大关系,就会迫使自己对画面中各个组成部分进行相互参照和比较,不论细部画得如何生动都要服从整体关系,于是画面就会更加完整。

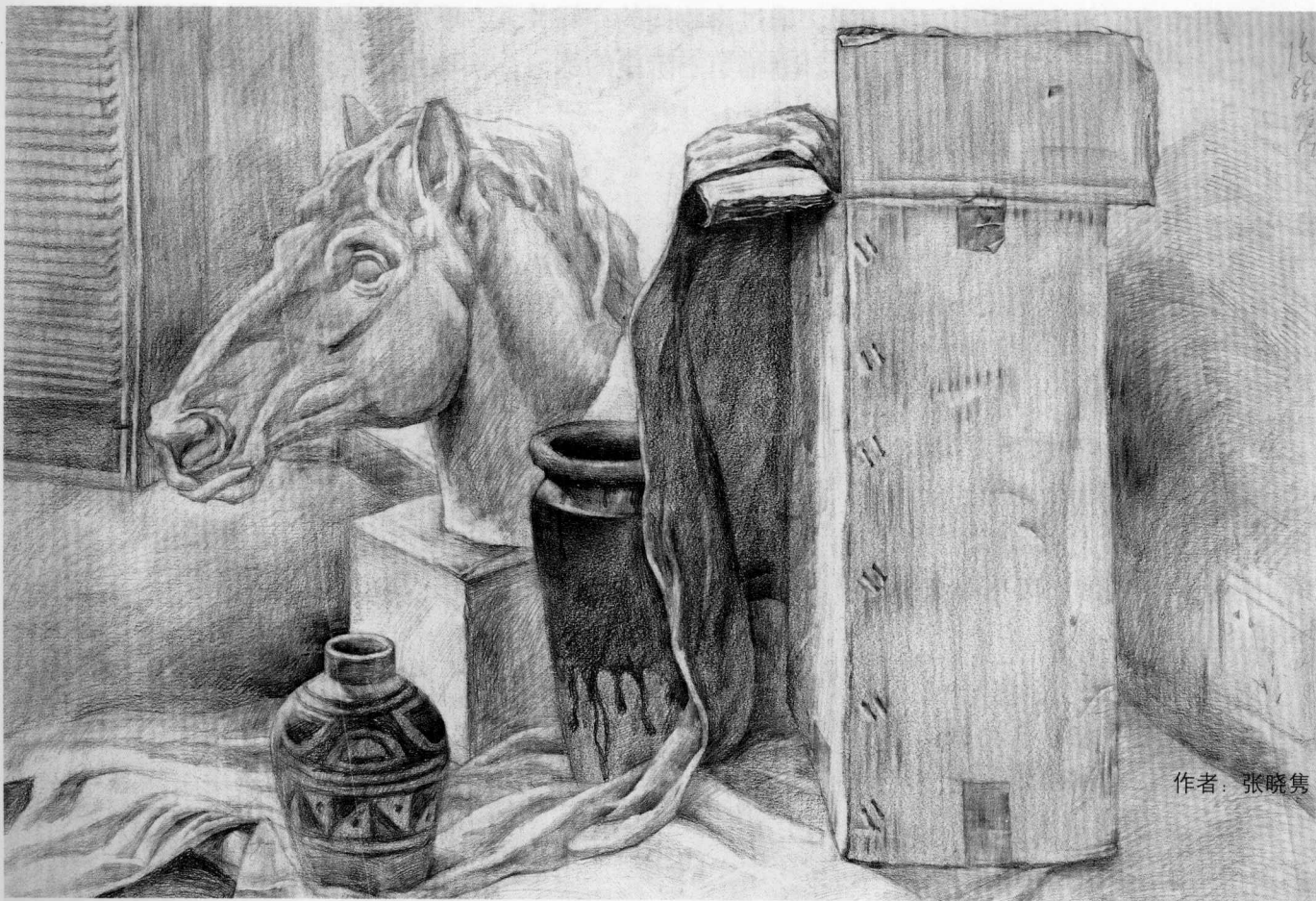

图 1b

作者: 张晓集

作者: 张晓集

(2)理解内在结构

画面所表现的形式直接反映了我们对于客观对象的理解程度。受过专业素描训练的人在画面中所表现的对象往往比没有的受过专业素描训练的人来得更加深刻,不但能准确把握对象的比例特征,而且能深入分析对象的内在结构关系。舒尔兹曾讲:“我们所能觉察到的是自己的经验之和。”由于观察过程中的侧重点不同,导致了概念理解上的差异,这种差异会直接影响画面的效果。

图2a、2b、2c、2d是学生的素描人体练习,由于掌握了相当的解剖知识,学生对于人物的肌肉、皮肤组织有了较为深入的理解。在这些画面中,光线的影响逐渐在减弱,取而代之的是对人物内在结构的分析表现。

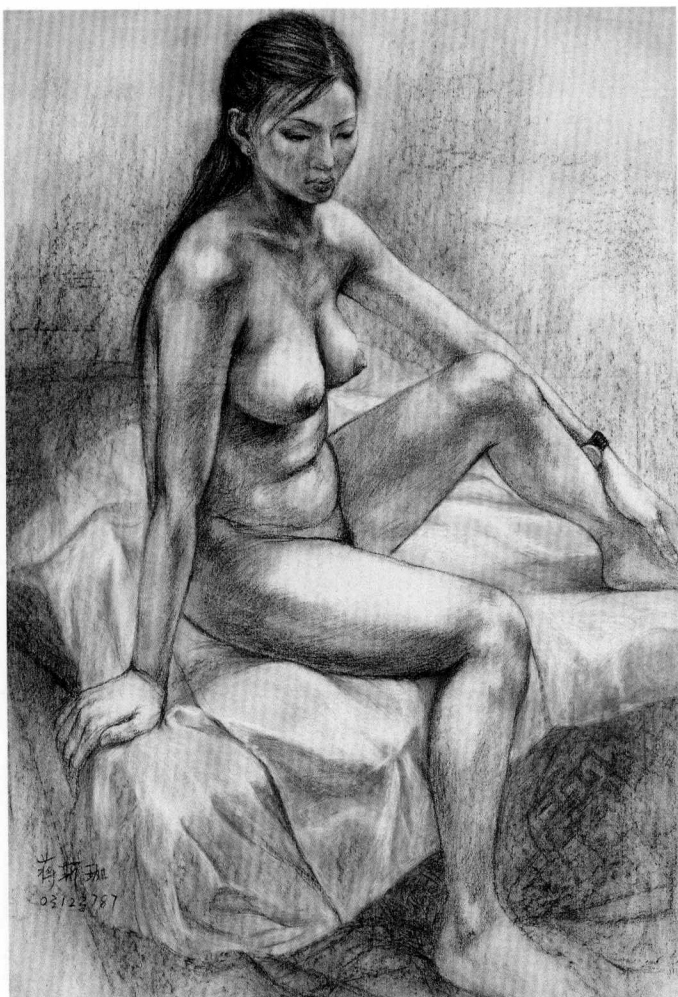
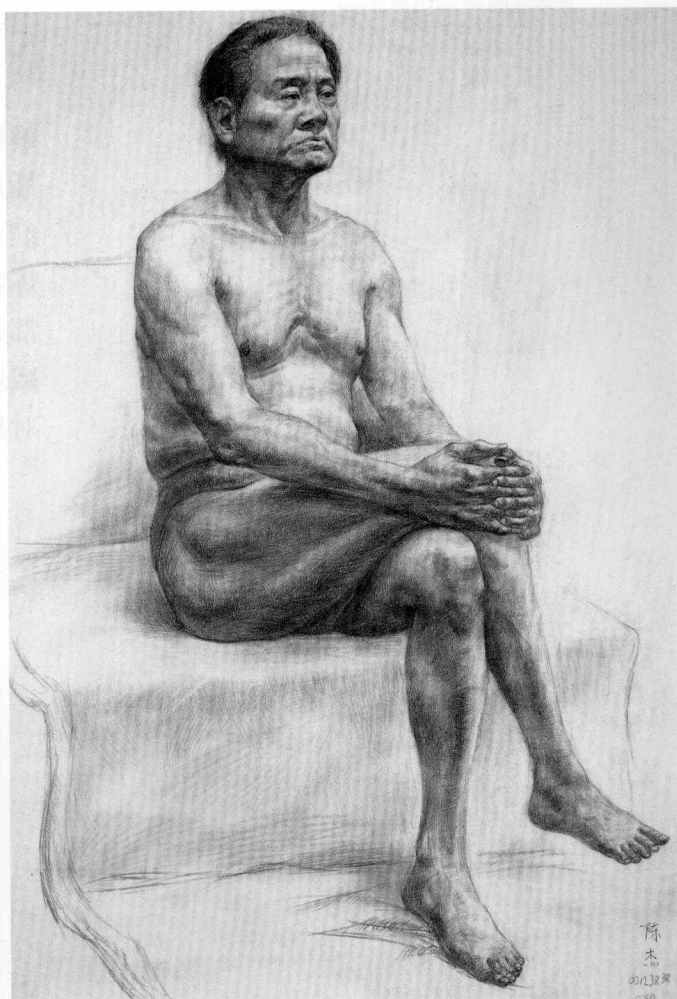

图 2a

作者：蒋斯珈 图 2b

作者：陈杰

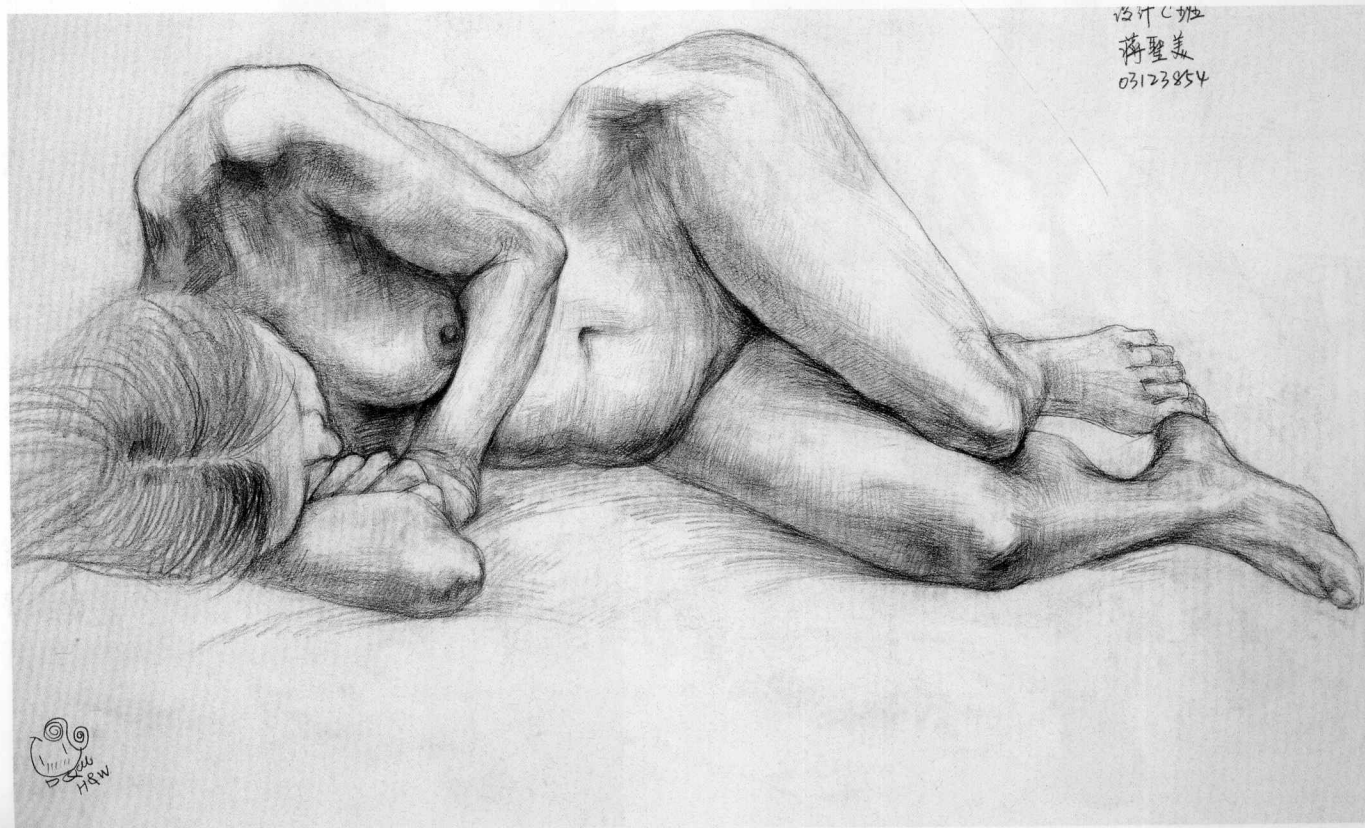

图 2c

作者：蒋圣美

(3)短期作业练习

当我们在对画面整体控制能力以及内在结构的理解能力都有一定提高时,可以在画长期作业的同时穿插进行一些短期作业的练习。这些练习有助于提高我们对人物的姿势、动态、结构、比例的综合把握,可以锻炼我们的观察和捕捉对象的整体能力。图3a、3b、3c、3d都是一些短期作业,由于绘画时间非常短,我们逐渐减弱了光影对形体的影响,而把更多的精力用于捕捉对象的特征结构与整体关系。

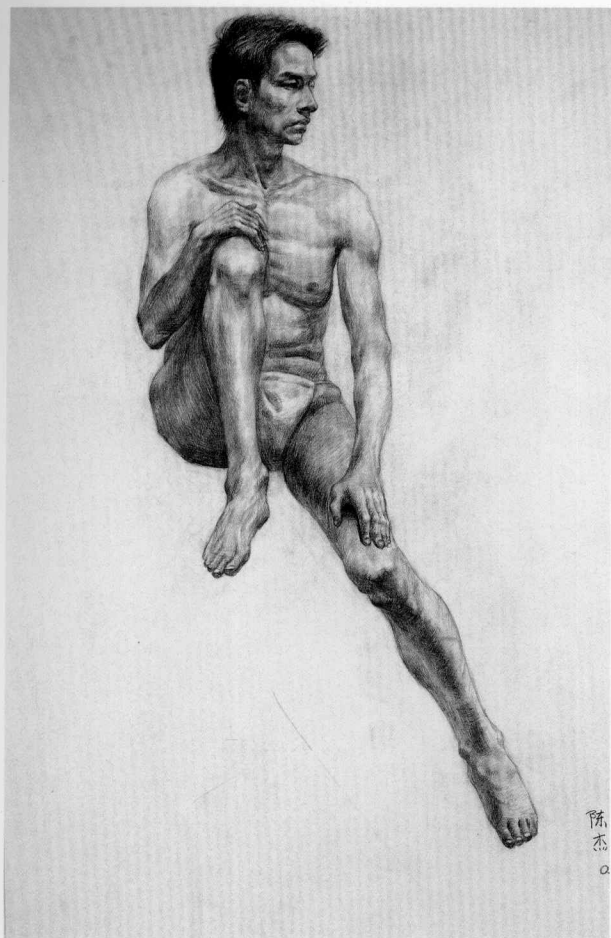

图 2d

作者: 陈杰

图 3a

作者: 董春欣

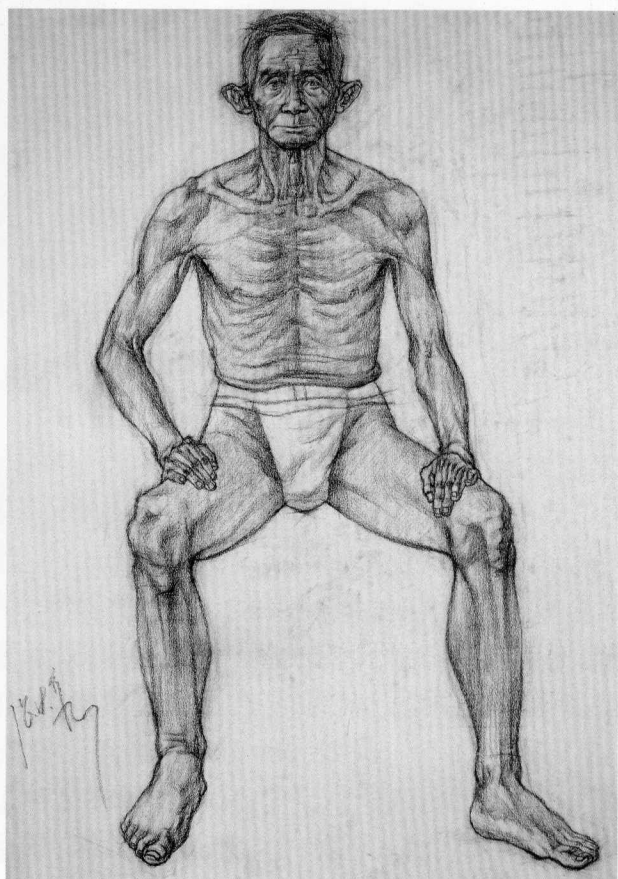

图 3b

作者: 张晓隼

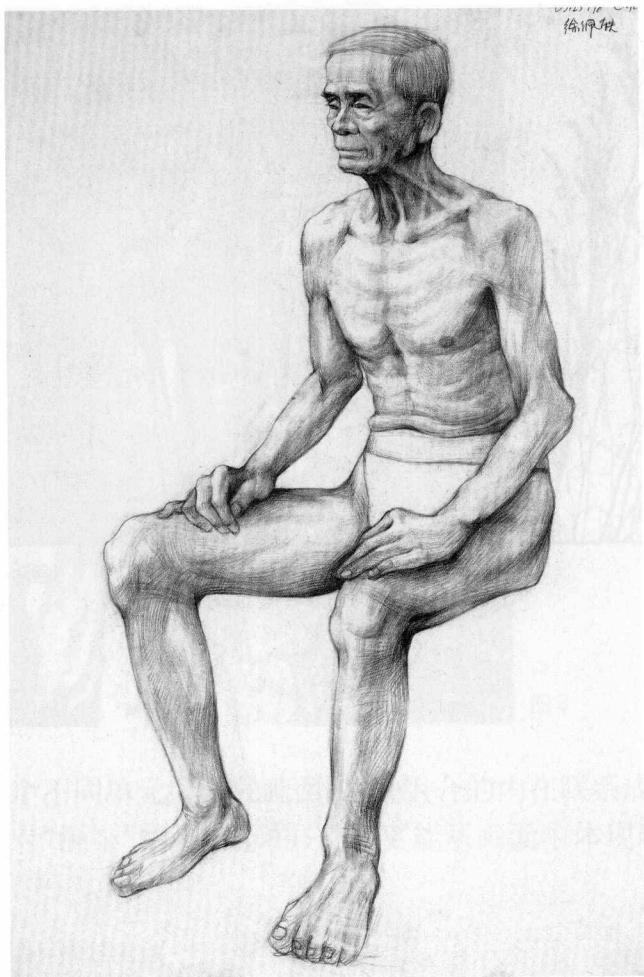

图 3c

作者：徐佩轶

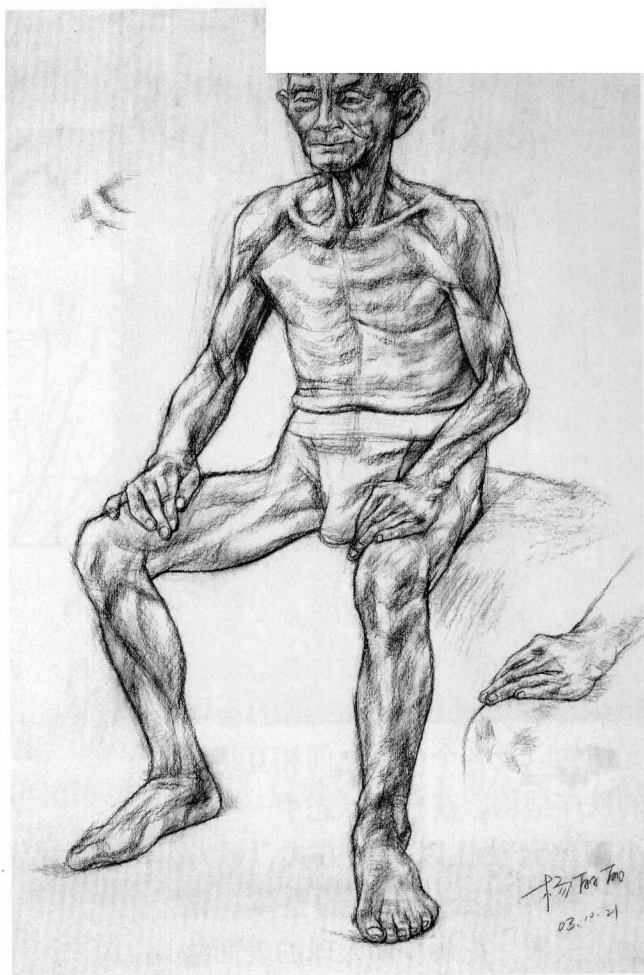

图 3d

作者：杨丽丽

2. 结构素描练习

结构素描是一种理性的素描绘画形式,由于专业侧重面的不同,我们可以分析事物间相互组合的结构关系,也可以分析事物内在的结构关系,还可以分析事物表面的肌理结构关系。

结构素描的练习可以为产品造型设计效果图以及室内外设计效果图提供帮助,如图4中用线勾勒的室内效果图。

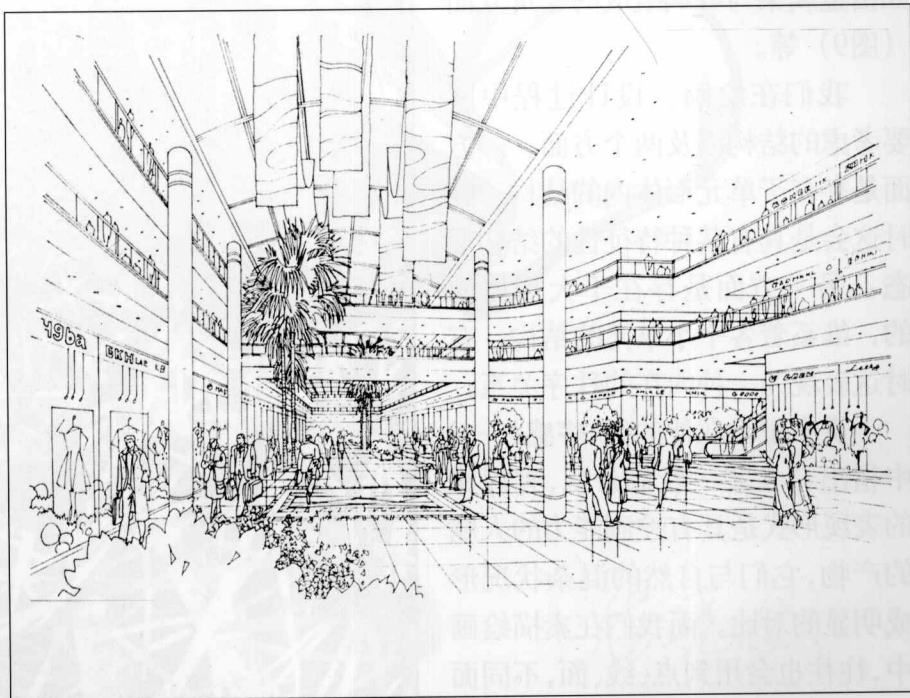

图 4

(1)对结构的观察

在进行结构素描训练之前,我们首先有必要了解事物本身的结构特性。

图5、图6是两种草本植物的生长结构,图7是仙人球表面针刺的排列结构,图8是树皮表面结构。在观察中我们会发现,所展现的形态不但有单元形体结构,还有复合有机排列结构。某些简单的形体单元会按照某种有机的秩序结构组合成大的整体。比如在仙人球表面呈圆形发散状排列展开的针刺,宝石花叶瓣向心排列的组合形式等等。

这里展现在我们眼前的有单元结构以及各个单元之间相互组合的秩序结构。在自然状态中一些细小的单元往往以某种方式(秩序性)排列组合成较大的整体,诸如:玉米、花朵、仙人球的表面结构,以及我们头发的旋涡状生长结构等。而通过某种秩序组合将小单元构成大的整体的形式同样也被广泛运用在我们生活的各个方面:例如由金属架与玻璃组成的建筑立面(图9)等。

我们在绘画、设计过程中所要考虑的结构涉及两个方面。一方面是存在于单元形体内的结构,有时这会是具有某种特征性的结构形态;另一方面是存在于大形体内的,维系着各个小单元的结构,有时这表现为一种内在的秩序关系。

贡布里希在他的《秩序感》一书中指出:“大家一般都公认,有规律的表现形式是具有控制能力的人脑的产物,它们与自然的混杂状况形成明显的对比。”而我们在素描绘画中,往往也会用到点、线、面,不同面积,不同层次构成系列单元,再由各

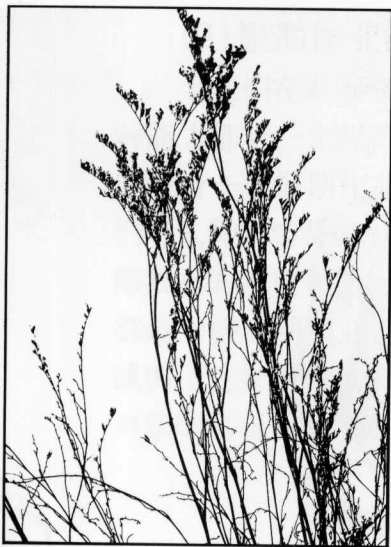

图 5

图 6

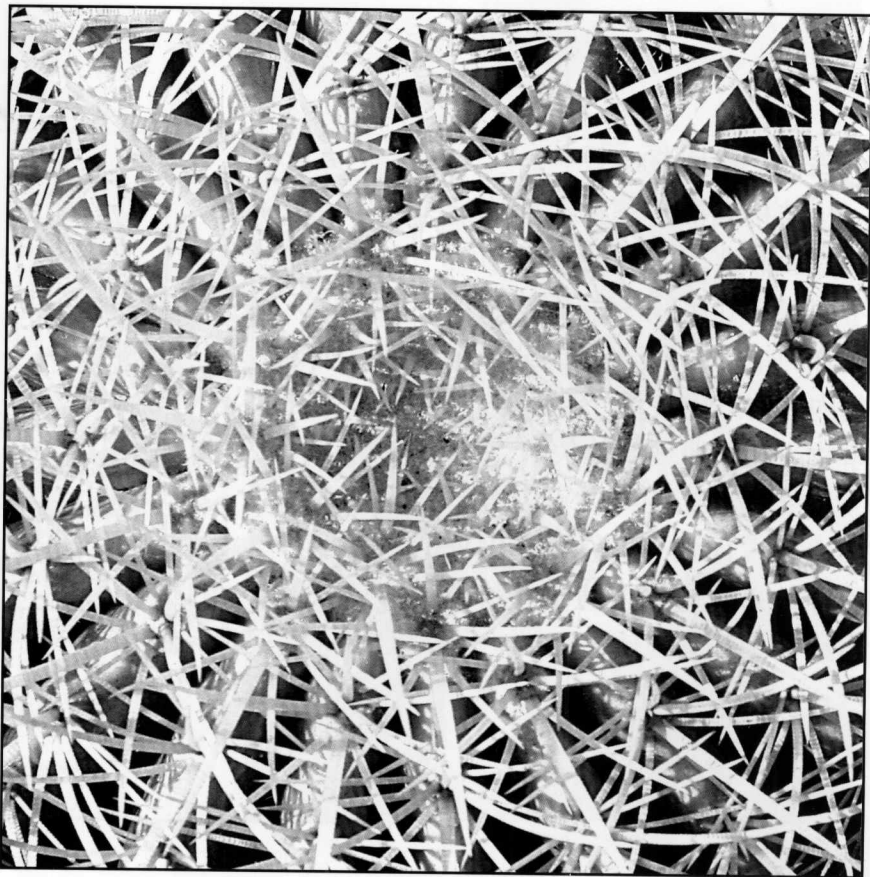

图 7

图 8

图 9

个不同单元组合成画面。这种组合的内在联系成为画面的结构形式。这里,绘画的过程不但体现了人脑对“混杂”的自然形的分析,更能从画面中体现观察者的理解与掌控能力。

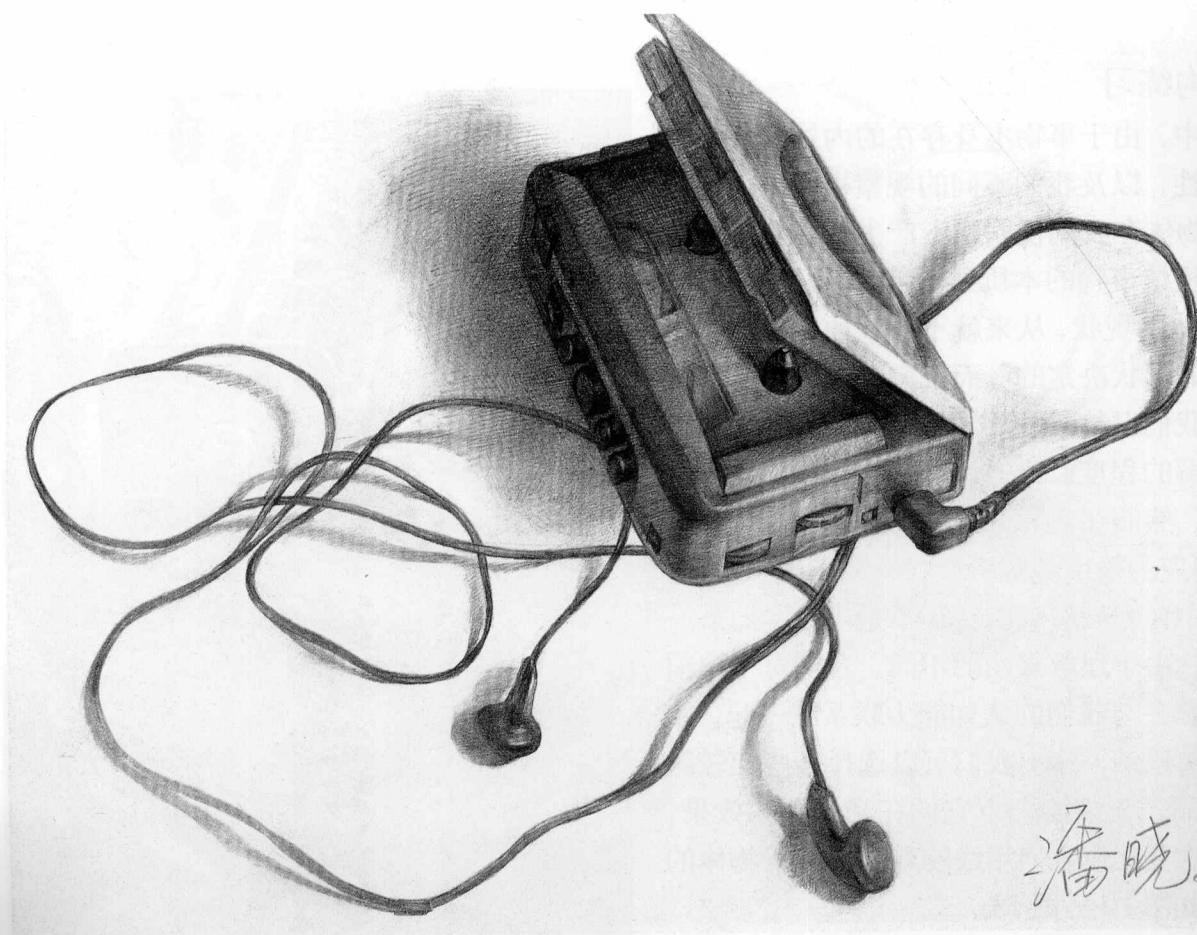

图 10

作者: 潘晓敏

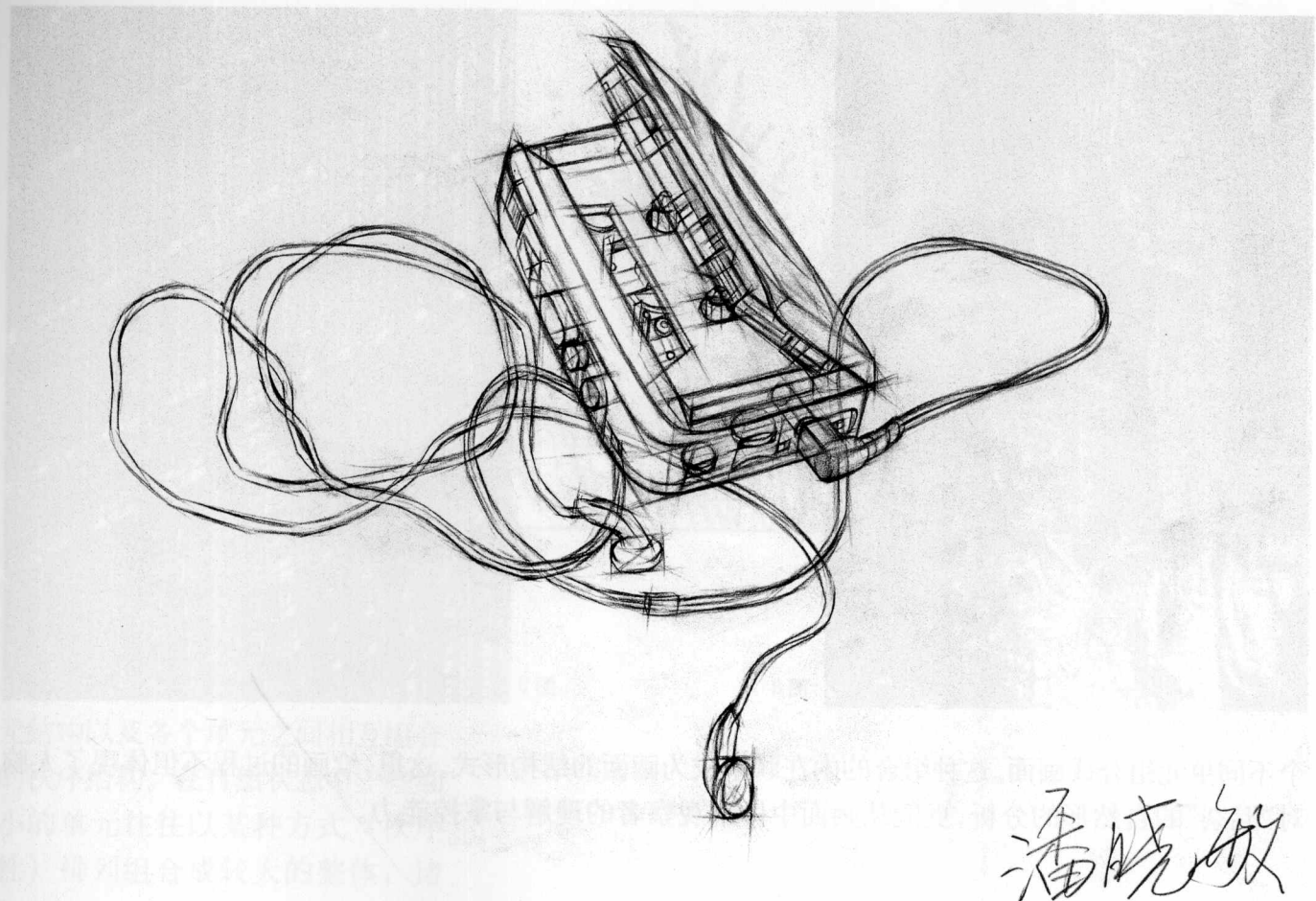

图 11

作者：潘晓敏

(2) 结构练习

在观察中，由于事物本身存在的内外构造形态特征的多样性，以及我们不同的观察视角，加之光线的影响，物体在我们视网膜上产生的影像往往并不能完全反映该事物的本质结构特性。阿恩海姆指出，“一个物体的现状，从来就不是单独由这个物体落在眼睛上的形状决定的”。而我们对事物的认知一方面体现了我们以往经验的总和，另一方面反映了我们观察理解的程度。比方讲：眼睛是看不见一个球的背面的，然而在实际知觉中，这个隐藏在背部的半球面，理应与前半部圆形形状同属于一个整体。在实际生活中，我们看到的往往不是半球，而是一个完整的球。由于理解层面的不同，我们对于眼前对象的观察总会与我们的认知能力联系在一起。

在第一阶段练习中，我们可以选择某些比较熟悉的生活物品，先描绘一下它们在光影下的效果，再把明度层次变化削弱，用线的勾勒来分析物体的自然结构，如图 10—图 13。

图 12

作者：徐挺

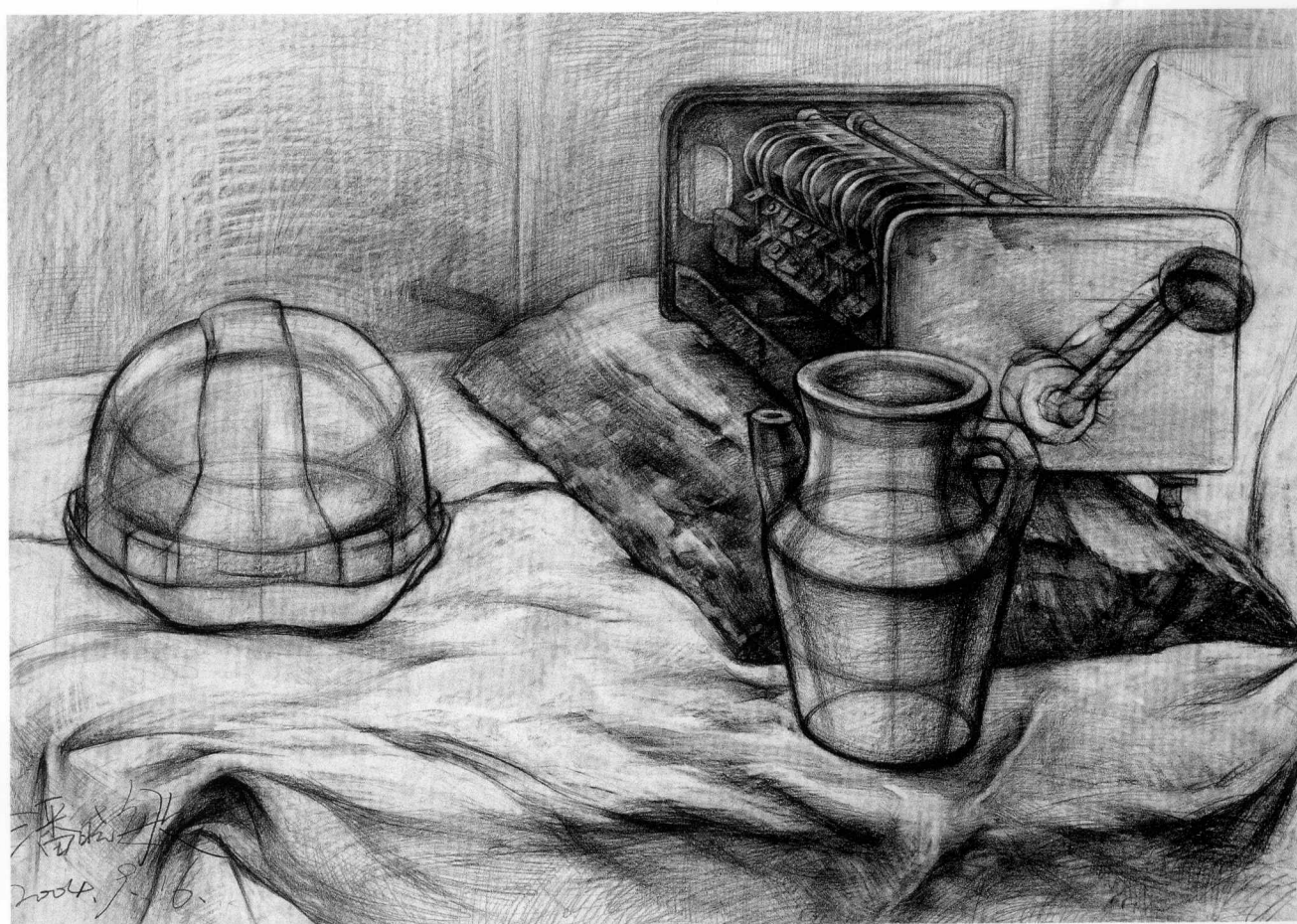

图 13

作者：潘晓敏

图 14

作者：黄伟华

在练习中,我们一方面分析对象的内在结构,同时还要分析事物表面的肌理结构,比如木头的纹理,纺织品的褶皱、金属的质感等。

在这里,光线、投影不再成为支配画面的主体,画面的空间感和虚实效果已经不作为绘画重点,而我们的注意力主要集中在对物体内外结构的分析与描绘当中。

图 15a
作者: 董春欣

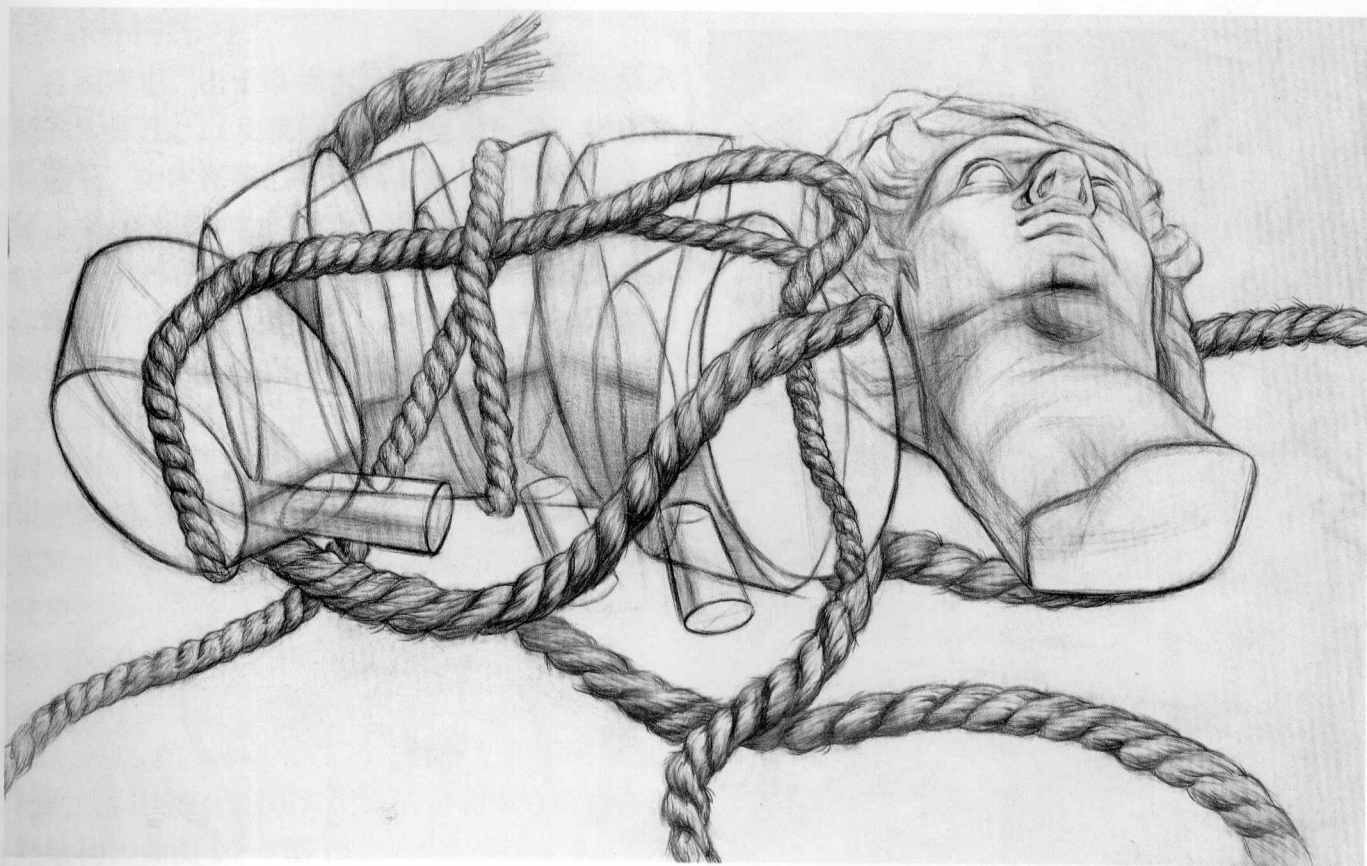

图 15b
作者: 罗啸宇

图 15c

作者：薛绍斐