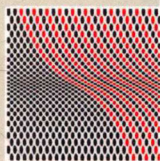
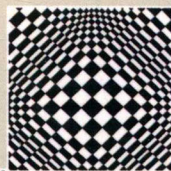




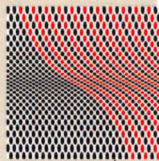
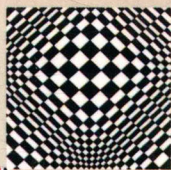
21 世纪精品规划教材系列



设计素描

SHE JI SUMIAO

主编◎祁昊 王劲松 谷洪波



延边大学出版社

21 世纪精品规划教材系列

设计素描

主 编 祁 昊 王劲松 谷洪波
副主编 袁小东 毛 宁 周旭丹

延边大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 祁昊, 王劲松, 谷洪波主编. — 延吉 :
延边大学出版社, 2015. 11

ISBN 978-7-5634-8965-7

I. ①设… II. ①祁… ②王… ③谷… III. ①素描技
法 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 276051 号

设计素描

主编:祁昊 王劲松 谷洪波

责任编辑:何方

封面设计:可可工作室

出版发行:延边大学出版社

社址:吉林省延吉市公园路 977 号

邮编:133002

网址:<http://www.ydcbs.com>

E-mail:ydcbs@ydcbs.com

电话:0433-2732435

传真:0433-2732434

发行部电话:0433-2732442

传真:0433-2733266

印刷:三河市德辉印务有限公司

开本:787×1092 毫米 1/16

印张:11.5

字数:290 千字

版次:2015 年 11 月第 1 版

印次:2016 年 1 月第 1 次

ISBN 978-7-5634-8965-7

定价:38.00 元

前言

设计素描是一种现代设计绘画表现形式,在各种设计过程中,由设计师收集形象资料,表现造型创意,是交流设计方案的语言和手段。设计素描也是现代设计绘画的训练基础,是培养设计师形象思维和表现能力的有效方法,是认识形态,创造形态的重要途径,因此,当代设计师应该掌握这门基本功。

本书从设计表现需求出发,全面介绍了设计素描的基本概念,训练要点,透视应用,画法过程以及通过作品点评的形式指出训练中应注意的事项,按照由简到繁,从易到难的原则安排训练内容,循序渐进,讲究实效,在画法介绍中,注重在分析对象的功能构造、材料、工艺等特征的前提下进行设计,强调画面形态的严谨性、推导性、传达性和艺术性的统一。本书在指导思想上突出知识的系统性和技法的实用性,即适合具有一定素描造型基础,初入艺术设计院校的学生学习使用,又可以供从事设计工作的设计师作为技法资料进行参考。

该书条理清楚,图文并茂,易于理解,除相应典型范围和步骤图外,还收集了二百余幅中外设计素描作品,内容以现代设计素描为主,新颖广泛,另外还有部分室内设计、展示设计、建筑设计等。在介绍设计素描的表现作品的同时,传达了现代设计信息,以供读者参考。

设计素描不仅是平面设计表现基础训练的理想方法,也对室内、展示、建筑设计的表现教学具有重要的参考价值。总之,设计素描是立体和空间艺术设计专业的必要训练科目。

本教材由吉林建筑大学祁昊、中航长沙设计研究院有限公司厦门分公司王劲松、中航长沙设计研究院有限公司厦门分公司谷洪波担任主编;吉林动画学院袁小东、吉林动画学院毛宁、吉林农业大学周旭丹担任副主编;具体编写分工如下:祁昊编写第四章、第五章、第六章;王劲松编写第二章第一节、第二节;谷洪波编写第二章第三节、第四节、第五节、第六节;袁小东编写第三章;毛宁编写第一章;周旭丹编写第七章;全书由祁昊完成大纲制定及统稿工作。

本教材得以在短期内完成,是全体编写人员团结协作、热情奉献以及出版社各位编辑大力支持的结果。在此,对他们的辛勤劳动和真诚合作表示感谢。

本教材在编写中,尽管有着明确的目标和良好的追求,但由于水平有限,离既定目标和编写要求还有差距,错误和疏漏也在所难免,恳请读者批评指正。

目 录

第一章 设计素描的概述	(1)
第一节 设计素描的概念	(1)
第二节 设计素描与专业设计的关系	(3)
第三节 设计素描与绘画素描的区别	(6)
第二章 设计素描的造型基础	(10)
第一节 设计素描的工具、材料	(10)
第二节 设计素描的透视基础知识	(25)
第三节 设计素描的造型特征	(32)
第四节 设计素描的观察方法	(35)
第五节 设计素描的思维模式	(37)
第六节 设计素描的表现方式	(39)
第三章 设计素描的客观造型	(45)
第一节 自然形态的结构分析	(45)
第二节 表现型设计素描	(55)
第四章 设计素描的主观造型	(74)
第一节 物象的解构与重构	(74)
第二节 主观意象表现形式	(84)
第三节 主观抽象表现形式	(97)
第四节 主观装饰表现形式	(110)
第五章 创意形态造型	(129)
第一节 创新素质的培养	(129)

第二节 形态同构的异变表现	(137)
第三节 物质属性的异变表现	(144)
第四节 比例的异变表现	(148)
第六章 设计素描与专业设计	(149)
第一节 设计素描与平面设计	(149)
第二节 设计素描与环境艺术设计	(152)
第三节 设计素描与工业产品造型设计	(156)
第四节 设计素描与动漫设计	(160)
第五节 设计素描与服装设计	(166)
第七章 设计素描作品欣赏	(172)
参考文献	(178)

第一章 设计素描的概述

学习目标

了解设计素描的基本概念及其在艺术设计上的作用。

学习重点

掌握设计素描的表现方法和创作规律,明确学习目的和方向。

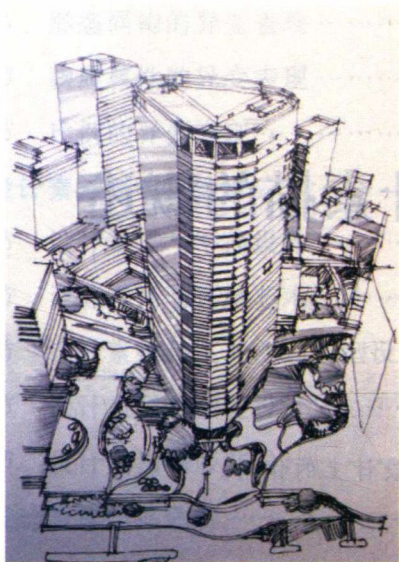
学习难点

设计素描与专业之间的联系状况。

第一节 设计素描的概念

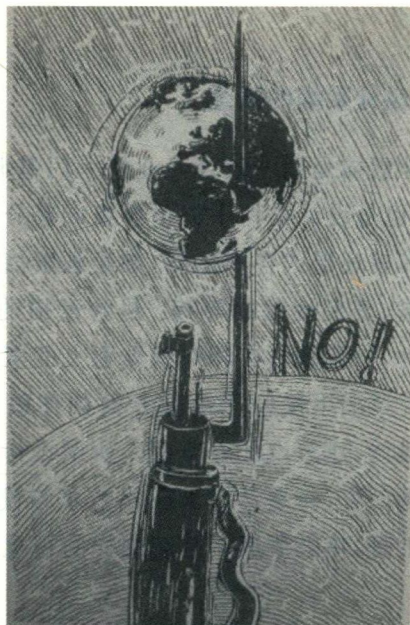
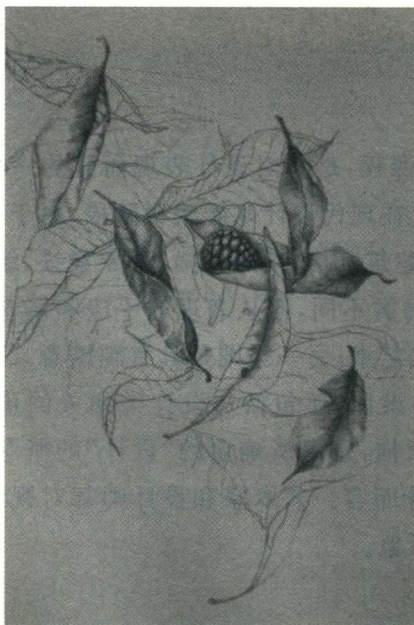
一、设计素描的概念

设计素描是艺术设计专业的一门基础课程,是针对设计表现而言的一种基础造型训练,也是设计学科中的重要组成部分。在现代设计基础教育阶段,由于专业的方向不同其表现形式各有差异,如绘画素描、建筑素描、动画素描、意象素描、结构素描、质感素描、表现性素描等等。尽管素描的种类不同,但从表现的手法和概念上,可规划为两类,一类是具有相对独立意义的素描艺术;另一类则是具有辅助意义的设计草图。设计草图不仅包括绘画方面创作稿的设计,还包括与设计类相关的草图方案。如工业设计、建筑设计等草图。所谓设计素描,这里所确定的“设计”的概念,并不针对于绘画而言,而是针对于现代艺术与设计而言。艺术家和设计师都对视觉元素进行计划处理,使之形成一个有规律的视觉形象。



二、设计素描的基本特点

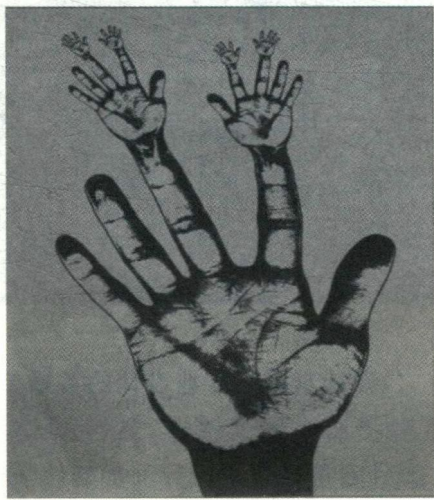
设计素描通过对想象力和创造力的培养和挖掘,从而可以提高对形体的感悟、理解、塑造与概括的能力。现代设计的目标,不仅仅是反映物质世界,更是创造物质世界,同时也表现了精神世界,因此在设计素描的训练过程中,运用所掌握的艺术表现技巧和艺术修养对所表现的物体重新解读,不断调整设计思维,用素描的形式来设计事物的不同形状,强化形态语言和形式意识,在此基础上强调想象力的发挥,并把基础训练同专业设计有机地结合起来。



三、设计素描的基本造型

设计素描其表现内容主要体现在客观形态的造型和主观形态的造型两个方面,客观形态是通过人对于自然物体的空间、比例、质感、明暗等认知,并从中寻找形态的启发和表现;而主观形态是通过人对事物形态观察后,并通过主观意识对物体的变化、虚实、归纳等想象的处理。在具体的训练过程中,结合形式构成的基本原理以及广泛自由的语言选择,如线条、平面、空间、光色、节奏、韵律等设计的形式语言,充分地体现出作者的创作意图的所表现的思想。

下左图是“来自意大利的问候”的文化广告,分别在四个人的舌头、鼻子、眼睛、耳朵上重重地涂上意大利的国旗色,我们可以从他们可爱轻松的表情中,感受到一种轻松和愉悦。



第二节 设计素描与专业设计的关系

一、设计素描与设计

当前艺术类院校其设计教育的规模逐年扩展,专业方向划分也比较细致,素描所涉及的功能和服务的对象已经非常广泛且深入了。一方面,设计素描的应用教学模式围绕各专业的特性区别于美术绘画专业的基础训练,这就要求教师在教学阶段分析不同的专业方向要有不同的侧重点,明确其教学目的和指向,并要求学生根据所学专业进行构思、创作,比如广告专业注重创意思维的训练,服装专业偏重时尚唯美的

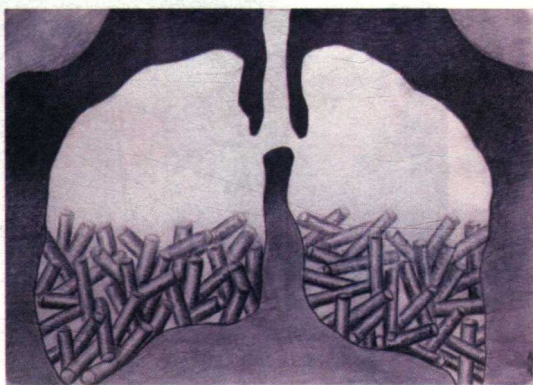
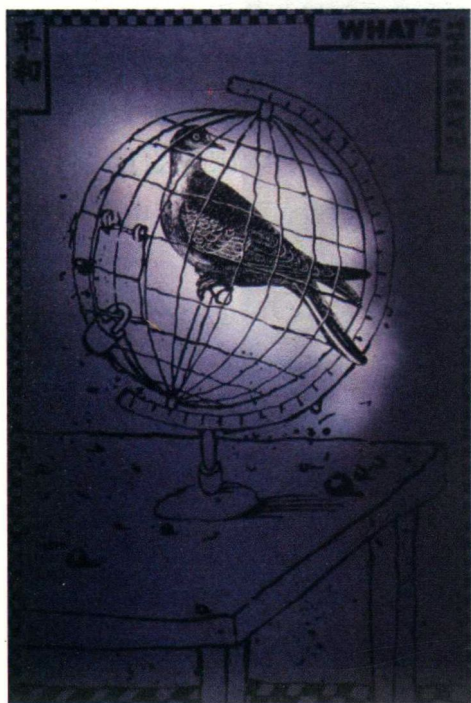
表现,平面设计专业关注点、线、面及图形的构成练习,环艺专业强调自然风景和建筑空间的实体再现,动画专业侧重动态变化规律的研究等。在这里我们将设计素描作为设计专业的入门课程,与各专业有机的结合紧密的联系。



二、设计素描与专业设计的关系

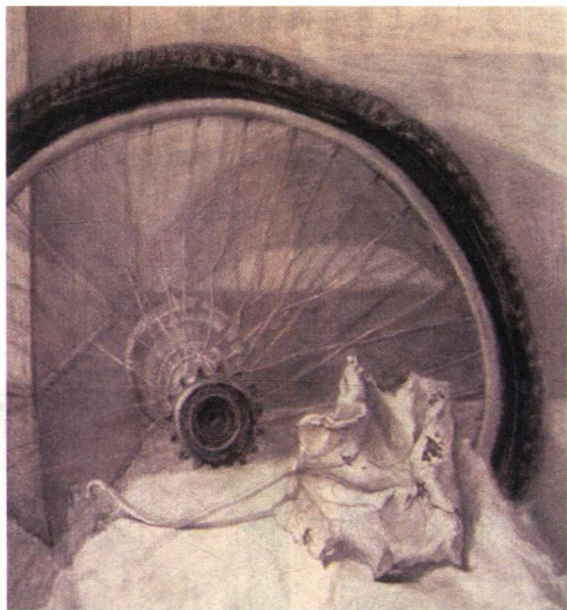
设计素描是艺术设计的基础性学科,它具有艺术探索性和设计的推理性,是艺术设计专业的基石。在艺术设计初级阶段,一般是以素描的表现形式出现,它不仅担负着设计的使命,还承担着设计责任。对所构想的对象是否符合科学性,必须通过理性分析加以论证。设计素描作为设计专业的第一步,至关重要,是成功与否的关键。从设计的角度来讲,设计素描的表现特征是一种思维活动的表现,这种活动的表现是通过素描的形式来完成的。在对思维活动中产生的物象运用线条进行规划、设计、定位和表现的前提下,对其物象的自述形态进行塑造,建立起一幅较为完整的设计素描造型。并对物象的结构、空间,通过透视关系加以分解、调整,使之趋于科学性和艺术性。

设计素描是以设计造型为目的,运用造型技法根据艺术设计构想来表现画面。它从孕育、构思到刻画成型始终围绕着艺术设计的结果来进行的。以培养创作性的思维为出发点。



三、设计素描在设计专业中的作用

艺术设计专业的范围很广,它是集设计、艺术、科技、材料等多方面所综合出来的一门边缘学科,一件好的艺术设计要具备鲜明的时代性、优秀的创意构思、优良的制作水平。设计师在构思设计作品之前,首先是以草图的形式把头脑中的想法表现出来,再逐步地刻画细致,这就需要设计者具备较强的设计素描功底,将设计的内容与市场结合起来,从而体现出设计者的创作价值。如果艺术设计缺乏手绘功底,设计者就会陷入“肚里有货倒不出”的尴尬,所以说艺术设计需要设计素描,因为它是延续设计思维的手段,是展示设计意识的形式,是完善构思的一种方法,也是结合了作者的表现方式和内心情感。设计素描在实训中,既锻炼了手绘工夫、眼睛的观察能力、又能在脑海中积累大量的设计素材,使之倾泻到艺术创作之中去。



第三节 设计素描与绘画素描的区别

一、设计素描与绘画素描的性质

绘画素描主要是以培养人们的观察能力和塑造能力为目的,把尊重客观物象作为训练的前提。绘画素描并不是对客观物象的简单模仿,它还需要画者在尊重客观物象的基础上注入自己的情感,强调自己的主观个性。绘画素描是在客观物象之中表达画者对客观物象的不同理解,在对客观物象感性认识的前提下,注重画家的感觉和感悟。

设计素描则是把理性、分析、综合、创造作为研究的主要内容。在设计素描的教

学中,客观物象只是作为一个参照,画者可以随心所欲地添加、削减,可以根据创作的需要大胆地改变,使此物变成彼物。“如果我们勇于改变事物的自然态,如果我们敏于捕捉新的意向,我们将会不断地发现事物新的生命。”设计素描重点关注的是画者的创造思维能力,画者可以大胆地发挥想象、大胆地进行创造,在想象的空间中自由地穿梭。但这种创造又并非天马行空、任意想象,而是要尊重艺术法则,这和绘画素描一样,都有一定的法定可循。如果背离艺术法则,人们就不会接受和喜欢的。



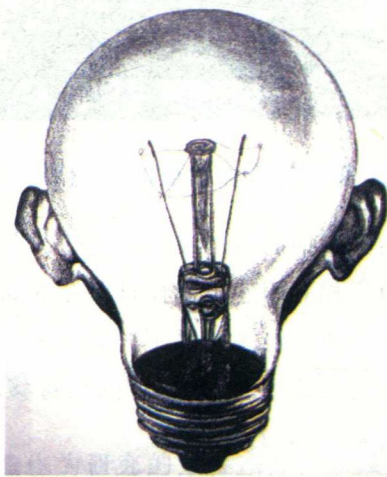
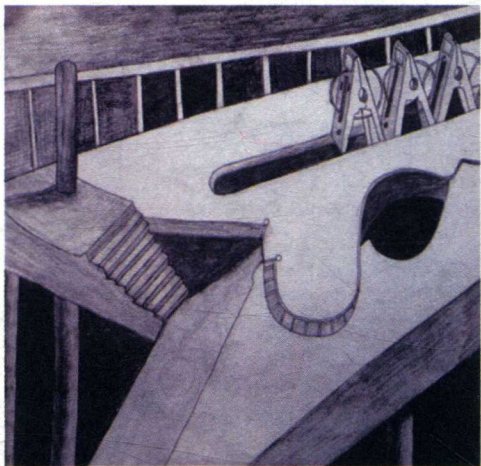
二、设计素描与绘画素描的表现形式

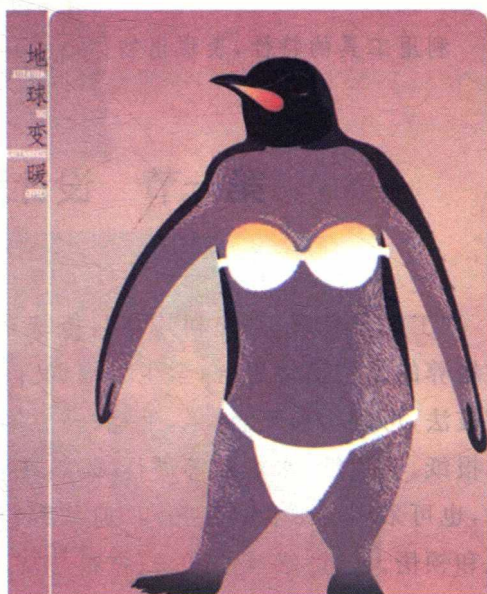
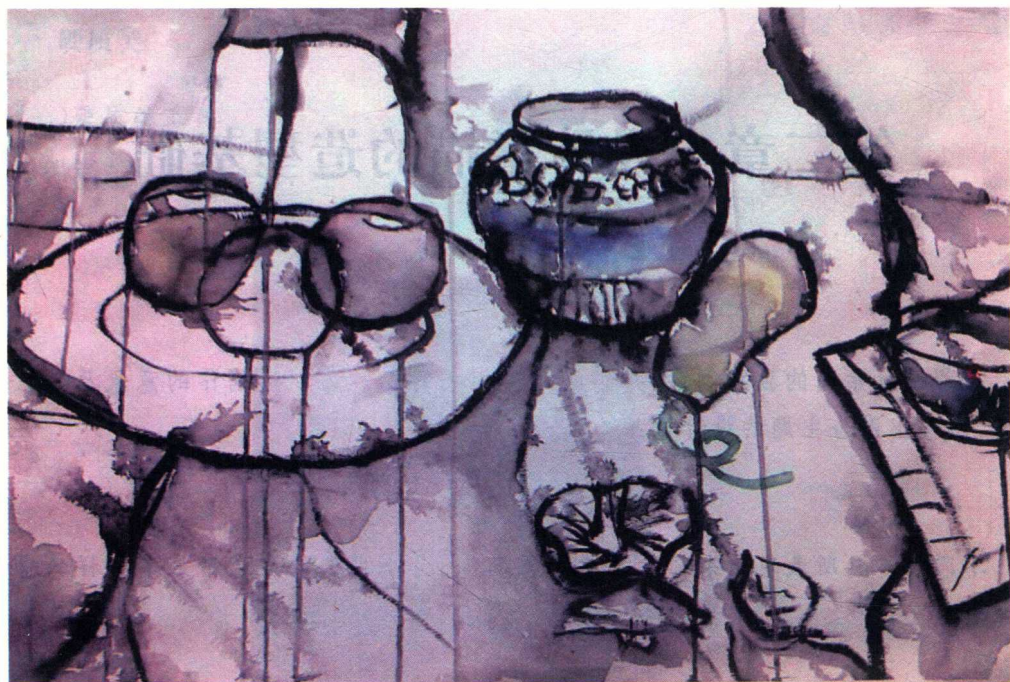
传统绘画素描的目的在于表达个人的情感,以及个人对世界看法的独特性,其观察物体的角度相对固定。而设计素描是以设计为主导,是解析、诠释图形的过程,其观察物体的方式与绘画素描不同,它是多视点、多角度、多方位的进行观察。在写生过程中对象的位置不需固定,可以相对移动,是全方位的立体观察,有利于更正确地理解和分析其内部构造特点。

设计素描的表达目的是强调设计意图,它的构图方式也有别于绘画素描,在构图

形式上,绘画素描注重客观的唯美性,而设计素描则强调主观的创意性。

设计素描是艺术设计专业中最重要的基础课程之一。我们认为设计素描应该在整体、全面的视觉观察基础之上,引发人们对观念的思考,激发设计思维,并培养人们对物象进行理性的视觉表现和完整性的设计再造能力。设计素描的主要教学目的应该是在全部的训练过程中,培养正确的,全面的观察能力与方法,启发设计思维与创意,从而丰富视觉造型的表现手段。在课程学习中实现眼、脑、手真正的多层次综合协调训练,培养出“心到手收”想什么就能画什么的专业设计人才。在设计素描课程的教学中,应该逐步引导学生从不同方面养成设计素描的观察方法,并在今后的专业生涯中形成职业化的,自发的观察习惯与方法。





第二章 设计素描的造型基础

学习目标

了解设计素描的独特创意,并能够运用相关的工具体现出创作的意象及其象征意义,制作出贴合主题的设计作品。

学习重点

不同的工具所表现出来的效果各不相同,也会给我们的视觉带来不一样的感受和联想。

学习难点

利用工具的特性,表现出物体的质感和空间的效果。

第一节 设计素描的工具、材料

“工欲善其事,必先利其器”,传统素描离不开制作工具的限制,而设计素描注重培养的是创造性思维,学生可根据自己对画面的理解,选择不同的绘画材料和表现技法,可利用铅笔、钢笔、毛笔、马克笔、油画棒等工具,结合不同的纸张,如宣纸、白报纸、毛边纸、水彩纸等进行练习,在表现技巧和方法上,可借鉴传统素描技巧方法,也可采用揉纸、水印、拓印、剪刻等特殊的表现技法,表现自己对设计语言的认识和领悟。设计素描的工具、材料与技法关系密切,因此对其工具材料的性能与相关的技法应有所了解和掌握,以为每幅素描选取适当的工具和材料,尽可能知晓与发现各种素描工具材料的可能性和局限性,并把技法知识与视觉美学的特性结合起来。

这一节着重介绍了素描常用的工具,并在介绍工具的同时介绍该工具如何与材料结合进行表现。

一、硬质类

(一) 硬质类工具

1. 铅笔



2. 彩色铅笔

