

21SHIJI MEISHU JIAOYU CONGSHU

21世纪美术教育丛书
SHIJI MEISHU JIAOYU CONGSHU
教学版

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过

修订版

设计素描

SHEJI SUMIAO

全国高等学校美术
专业课程教材

袁献民 著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

浙江省高校精品课程建设项目

设计素描

SHEJI SUMIAO

(修订版)

教育部体卫司与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

袁献民 著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目 (CIP) 数据

设计素描 / 袁献民著. —2版. —重庆: 西南师

范大学出版社, 2012. 1

ISBN 978-7-5621-5656-7

I. ①设… II. ①袁… III. ①素描技法—教材 IV.

①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第003396号

设计素描 修订版/21世纪美术教育丛书

袁献民 著

责任编辑: 王玉菊

书籍设计: 周娟 钟琛

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

邮编: 400715

<http://www.xscbs.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆川外印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 10.875

字 数: 278千字

版 次: 2012年2月 第2版

印 次: 2012年2月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-5656-7

定 价: 29.00元

作者简介

袁献民 教授

浙江省高校精品课程建设项目《设计素描》课程负责人

嘉兴学院服装与艺术设计学院艺术设计系主任

1980年毕业于南京艺术学院油画专业，师从苏天赐教授

“八五”期间，组织“星期天画会”，并与同仁一起举办“星期天画展”、“徐州现代艺术展”，艺术活动及作品先后被编入吕澎著《中国现代美术史》、高名璐著《中国当代美术史》、张蕾著《绘画新潮》等著作

油画《藏堡》获“中国博雅油画大赛”优秀作品奖，并在纽约、多伦多、中国香港等国家和地区巡回展出

油画《晌》入选中国美协第十六届“新人新作展”，并获江苏省美术作品大赛银奖

油画《巷》入选“中国广州·首届九十年代艺术双年展”

油画《皖南幽巷》参加中央电视台主办的“欧亚大陆桥美术作品展”，并在北京、莫斯科、华沙、柏林、阿姆斯特丹等地巡回展出

.....

近年来出版专著：

《袁献民皖南古民居钢笔写生技法》

《笔画间无间隙的空心袁字体》

近年来设计作品获奖：

《OK/NO——伊拉克》系列海报 获韩国仁川国际设计大赛优秀作品奖

获第十届中国华东大奖艺术设计展海报类金奖

“服装与艺术设计学院标志”

获第十届中国华东大奖艺术设计展标志类铜奖

获CCTI国际商标标志双年奖优秀作品奖

《功到自来成》海报 2006年获中国首届公益海报设计大赛三等奖

《醉生如死》海报 2006年获中国首届公益海报设计大赛三等奖

《皖南古民居写生展》海报 获2005中国之星设计艺术大奖优秀作品奖

《面具艺术》海报 2007年获首届中国美术教师艺术作品年度奖优秀奖

《功到自来成》海报 2006年获第十届中国华东大奖艺术设计展海报类优秀奖

21世纪美术教育丛书(教学版)

编委会 Bianweihui

刘大为	中国美术家协会	常务副主席		
龙 瑞	中国国家画院	院 长	博导	
曾来德	中国国家画院教学部	主 任	一级美术师	
水天中	中国艺术研究院	研究员	博导	
陈绶祥	中国艺术研究院	研究员	博导	
陈 醉	中国艺术研究院	研究员	博导	
周安平	西南师范大学出版社	社 长	编审	
杨晓阳	西安美术学院	院 长	教授	博导
赵 健	广州美术学院	副院长	教授	
丁 宁	北京大学艺术学院	副院长	教授	博导
黄河清	浙江大学人文学院		教授	
黄宗贤	四川大学艺术学院	院 长	教授	博导
李福顺	首都师范大学美术学院	教 授	博导	
孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教授	
翁振新	福建师范大学美术学院	院 长	教授	博导
李豫闽	福建师范大学美术学院	副院长	教授	博导
林钰源	华南师范大学美术学院	院 长	教授	
肖 丰	华中师范大学美术学院	院 长	教授	
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教授	博导
朱训德	湖南师范大学美术学院	院 长	教授	
岳嵘琪	西北师范大学美术学院	院 长	教授	

周绍斌	浙江师范大学美术学院	院 长	教授
巫 俊	安徽师范大学美术学院	院 长	教授
万国华	江西师范大学美术学院	院 长	教授
杨广生	江西师范大学美术学院	副院长	教授
韩显中	海南师范大学艺术学院	院 长	教授
马一平	川音成都美术学院	院 长	教授
汪晓曙	广州大学美术学院	院 长	教授
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教授
刘曙光	西南大学美术学院	副院长	教授
邱正伦	西南大学美术学院		教授
张小鹭	厦门大学艺术学院	副院长	教授
毛岱宗	山东艺术学院美术学院	院 长	教授
王家儒	海南大学美术系	主 任	教授

（以上排名不分先后）

丛书策划：宋乃庆 王 煤

修订组织：李远毅 郭昌瑜 周 松

出版者言

西南师范大学出版社出版的这套高等院校美术教育丛书已经有十多年了。
我们第一次推出这套丛书是在1993年。

当时，这套书第一批依靠的是西南师范大学美术学院的教师们，
随后，作者队伍扩大到全国各师范院校美术专业教师。

这套书一推出就是几十个品种。
这在当时的高校美术专业教材中是极少见的，
它几乎涵盖了当时高校美术专业的所有科目。
一出版，就获得了美术院校师生的广泛认可，纷纷选为教材。

因其独特的白色封面，
业界都亲切地称它为“白皮书”。

这套教材，迅速从重庆走向西南，从西南走向了全国。
教育部体卫艺司特组织专家审读，
肯定了这套书作为高校美术专业教材的价值。
作为出版者的我们，将业界的鼓励作为一种鞭策，
不断地组织作者修改，不断地跟踪学术前沿；
不断地扩大作者队伍，不断地延伸课程科目。
作者队伍也从师范院校扩展到了专业美术院校、综合大学。

这套书，每个品种都有着强大的生命力：
各个品种都反复再版，有的已达到二十来次了。
它的生命力来自何处？
来自我们可敬的作者。
作者们一直随教学需要潜心修改，有的甚至是完全重写。
作者们年年都有新思想，教学年年都有新体会。
而我们的教材，也年年都有新内容。
在国家教育部公布新的高校美术学专业课程方案后，
这套书迅速跟进，全面修订，全新再版！

我们的美术编辑是最辛苦、最勤劳的编辑，
同时，也自信我们是最有眼光的编辑。
编辑们和作者们一起，
把这套丛书打造成了一套全国通用的精品教材。
十几年过去了，我们从出版者的角度来为这套书写下些文字，
依然是在为它的生命力而歌唱。

我们不会忘记：
读者和作者永远是我们的上帝。
既然读者和作者选择了我们，
我们就一定加倍努力，以回报我们的读者和作者。
我们会一如既往地让这套丛书始终与时代同步、与教学同步，
让质量成为它永恒的生命。
为了保持这套教材在业界和读者心目中的美好记忆，
这套书改版后，封面颜色基调仍为白色，
一如既往的白色，一如既往的“白皮书”。

白者，
纯粹、洁净、高雅也。

总序

西南师范大学出版社的这套《21世纪美术教育丛书》，早在20世纪90年代初就已整体出版，包括《素描》《色彩》《中国美术史纲要》《雕塑》《中国山水画技法》《中国人物画技法》《设计基础》等30多个品种。这套丛书主要用作普通高校美术学专业的本科、专科教材，也可以作为自学、自考、网络教育的教材和教学参考书。

这套教材在出版后得到了全国各美术院校师生的广泛认可、高度评价，他们纷纷将其列为首选教材，十几年来一直如此。在出版界、美术界、教育界，大家多年来因其别致的白色封面而常常亲切地送给它一个鲜明的爱称——白皮书。现在在全国众多美术院校师生中，“白皮书”已不仅仅是特指这套美术教材，更传送着广大师生对这套教材的广泛赞誉。

进入21世纪后，这套教材又获得了更高的荣誉。这套教材经教育部体育卫生与艺术教育司组织全国美术界、教育界的知名专家学者进行认真细致的审读，得到了教育部体育卫生与艺术教育司及各位专家学者的充分肯定和高度评价，进一步肯定了这套教材作为全国高等学校美术专业课程教材的地位，并在全国范围内向更多的美术院校推广使用。

2005年，在经过教育部艺术教育委员会的最终审定后，教育部正式公布了《全国普通高等美术学（教师教育）本科专业课程指导方案》。西南师范大学出版社对此作出了积极的反应，马上组织专家学者对原有的教材进行全面修订，并着手新教材的编写，向全国推出了这套教学版的《21世纪美术教育丛书》。教学版的作者来自于清华大学美术学院、中国美术学院、四川美术学院、西南大学美术学院、南京师范大学美术学院、湖南师范大学美术学院、华南师范大学美术学院等全国几十所专业美术院校。这其中既有美术学院的院长、副院长，又有资深的美术专业教授、博士生导师，还有年富力强的中青年教学骨干、博士。他们大多身处教学一线，理论功底深厚，学术积淀厚重，教学经验丰富，从而使得这套教材具有很高的学术价值，很强的实用性，很明显的针对性。

这套教材有几个突出的特点：

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文，都着眼于面向21世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形式需要，本套教材设置的设计类科目就有不少，如《设计基础》《应用美术》《现代西方设计概论》《室内环境设计》等，这说明全书的策划者具有前瞻性的思想与意识。在撰文过程中，所

有的作者都力求融合新知识、新思路，使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的，或数次出访欧美的，他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者，在当今信息十分发达、很容易获取新知识的条件下，他们也都努力吸取西方文化中有益的东西，使自己的著作具有新的面孔。这些都是为了追赶世界潮流，与世界接轨，以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目，这套教材几乎都观照到了。从基础训练的素描、色彩、速写、设计，到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法、建筑，应有尽有。而每一种教材也都力求完整系统，以使读者对该教材首先把握住总体，在这个前提下，再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出，通俗易懂，可赏可读，已成为突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题，读者也不会觉得佶屈聱牙，难以卒读，而是朗朗上口，余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识，书中图文并茂，印刷精美，很富有吸引力。

当然，这套教材也同其他教材一样，并不是十全十美的，也存在一些不足，需要再版时改进。这套教材，已不仅仅是西南师范大学一家的事情，在某种意义上说，它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情，因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信，在参与编写单位的支持下，在撰稿专家的共同努力下，在整个美术界专家同仁的共同关怀下，这套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀，写了上述一些看法，是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术学院教授、博士生导师 李福顺

前言

就设计基础内容而言，20多年来，随着“设计”这个概念的不断外延，其基础内容也在不断变革、充实和完善之中，无论国内外，均无统一模式。国内各院校多数都在探索改革的内容与途径，从传统的工艺艺术设计基础到当代的大设计概念（艺术设计基础），从技术、方法的训练到思维开发和创造性思维定式的形成，随着行业生产方式的转型和信息时代声音的呼唤，设计基础内容分别在各艺术设计单位中发生着各种变革和实验性教学实践，可以说各具特色，共同繁荣。

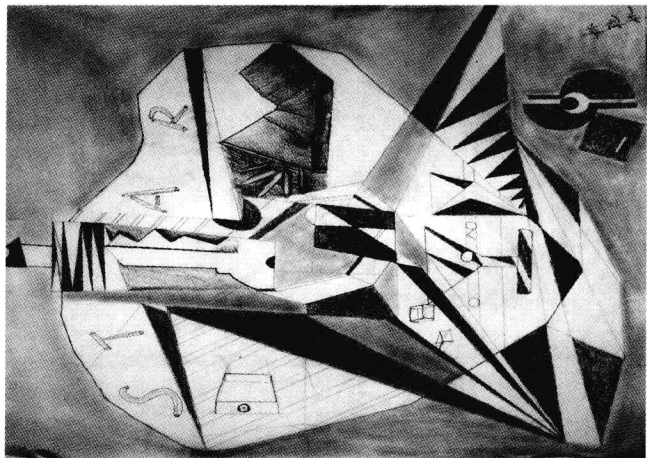
本书作为浙江省高校精品课程建设项目的配套教材，是经过课程教学改革实践和多年实验性教学研究积累而形成的整套课程体系和课题“套餐”。为了应对当下“物质丰富+人口过剩+信息过剩=感觉麻木”这一前所未有的挑战，以及满足生产方式转型后的行业岗位人才实际需求的能力，课程设计了具有当代艺术视觉，以突出创造性发散思维能力为主导的系列训练课题，提供了大量的课题应用实训实践资料和素材。另外，本教材提供的资源95%以上具有原创性，或许这些可以成为本课程教材的特色。

本书内容分为“结构素描技法”、“超常视觉的开发”和“构想能力的训练”三个模块。如果说“结构素描技法”部分主要突出一种空间思考能力的话，那么，“超常视觉的开发”主要体现一种视觉能力的开发，而“构想能力的训练”或许可以说是一种创造性心智的开发与视觉表现。

这三个模块，作为一种专业基础能力，对于应用型本科院校的艺术设计专业都非常重要。问题是不能教条，因而所有课题的设计都要围绕着模块所突出的基础能力的提升，都需要设计一种“台阶”。现在有些本专业教材中的教学环节设计，从文字的表述上提炼再提炼，结果，学生通过认真研读后还是不知道如何下手。笔者力求避免这种情形。书中加大了分析和叙述的分量，并纳入了大量的习作资料，有些是属于同一课题出于不同作者的作业，以便在其之间通过比较，发现有益的东西或问题。

第一章“概述”部分有四个小节，因为题目很大，涵盖相当广，所以采用了提纲式的撰写方法，每一条都可以引申出很多话题，以便于教师讲课时的有效发挥和读者的思维展开。其中第三节“具有设计性的素描——创造性方法的培养”中部分内容是从广州美术学院赵健教授著的《新概念装饰素描》中汲取。

第二章“结构素描技法”部分，采取以理性推导为主导的方法，突出空间思考能力与表现（这一点对于转变美术生由于长期处于概观性直觉思维而形成的浮泛惯性，从而潜心专注问题很奏效），在深入研究对象结构的基础上，以正立方体为基准，透过透明的平面来表现三维空间的物体，往往先推敲出三视图，再据此推导出立体空间，并深入探究和表现。课题训练强化“过程”而非“结果”，强调复述和改变视角条件下的重塑。有些课题将分析与表现的过程用分解图的形式展示出来，对于学生“上台阶”很重要，因为视觉造型的问题用文字语言很难讲透，而一看图就明白了。

第三章“超常视觉的开发”部分，因为强调“视觉能力的开发”，所以把如何使对象“陌生化”放在突出的位置。在当下信息过剩的时代，艺术设计产业化及设计教育大众化的背景下，具备非凡的视觉开发能力来用活照片，具有十分重要的意义和实用价值；“自行车的局部描绘与重组”小节，视觉能力与构成能力兼备，突出独具慧眼的截取与重构机智，将叙述性内容转化为视觉形式关系，以及部分与整体关系的普遍协调能力。本章中“单体具象形的局部描绘与表现”与“不同时空逻辑物体的组合规律”的提法、概念及分析是从广州美术学院赵健教授著的《新概念装饰素描》中汲取，其中“不同时空方位示意图”与用来分析说明“简洁与简单”原理的“钥匙图”等也来源于该书，并又重新绘制的。

第四章“构想能力的训练”部分，在研究现代艺术原理及表现方法的基础上，突出从直觉感受和具象研究中拓展思维，提取有价值的形式因素和图形意象，意在为发散型创造性思维与表现打下基础。其中，“形态语言”小节的部分训练方法借鉴了贝蒂·爱德华教授著的《像艺术家一样思考》中的方法（书中已注明）。

本书运用了大量的图片，除少量地引用国外大师的作品外，主要来源于自己的课稿和嘉兴学院以及徐州工程学院艺术设计专业部分学生在笔者教学中的课程作业。因迁徙等原因，未能将作业和作者姓名一一记下，在此表示歉意。同时，也向本书中所有被引图片的作者表示由衷的感谢，并欢迎各位同仁赐教。

袁献民

2009.8于嘉兴学院

第一章 概述

..... 001

第一节 素描是一种发现行为——学习设计素描的目的 001

第二节 陌生化/另眼旁观——创造新形式的价值 002

第三节 具有设计性的素描——创造性方法的培养 003

第四节 格式塔/动观的体验——视觉组织的规律 004

第二章 结构素描技法

..... 006

第一节 概述 006

一、传统写生素描的练习目的、内容、特点与方法简述 ... 007

二、结构素描的练习目的、内容、特点与方法简述 008

三、结构素描练习概要与忌讳的问题 009

第二节 结构素描技法 010

一、三视图与立体空间结构、透视原理及其表现 010

二、以正立方体为基准的结构分析与表现 015

三、石膏几何形体的结构分析与表现 019

四、立方体与圆柱体的系统组合分析与表现 026

五、同心圆系统的组合与表现 033

六、纪念性中心广场建筑及景观的结构分析与表现 040

第三章 超常视觉的开发

..... 046

CONTENTS

sheji sumiao

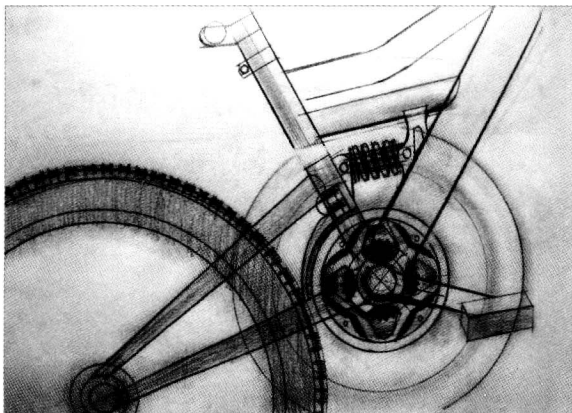
第一节 概述	046
第二节 单体具象形的局部描绘与表现	049
一、陌生化的处理	049
二、画框截取对象——“笼子”与“窗口”	053
三、视觉分布与调和	059
四、单体画面陌生化的再组合	067
第三节 不同时空逻辑物体的组合规律	078
一、用不同时空概念构成画面	081
二、不同时空方位组合的表达与应用	083
三、不同时空方位组合的表达与要点	084
四、对“生动性”的再认识	085
五、“具象形”在不同时空关系组合练习中的性质和作用	086
第四节 自行车的局部描绘与重组	087
一、自行车的局部描绘	088
二、多图组合与重构	089
三、练习方法与要求	091

第四章 构想能力的训练

..... 100

第一节 形态语言	100
一、情感外化的直觉素描	100
二、依靠直觉画肖像	105
三、情境感应而生发的形态语言	109
第二节 现代艺术与图形意象	110

一、概述	110
二、现代艺术的抽象	111
三、多面体的平面结构与图形意象	112
第三节 图形意象（一）——静物组合的写生及意象构成系列	115
一、线稿的绘制	117
二、系列创意推演与变体	118
三、意象构成（正稿）	122
第四节 图形意象（二）——自行车的写生及意象构成系列	127
一、在具有可识别性层面上展开的意象构成	128
二、从对象语境的抽象层面上展开的意象构成	144
主要参考文献	157
后记	158

第一章 概述

第一节 素描是一种发现行为 ——学习设计素描的目的

通过素描,认识自然,发现设计。素描是一种发现行为。从视觉思维的角度去认识设计素描,要求用多极的眼光看待事物。对于具有设计性的素描,“观察”其实是一种思考方式。要培养对事物的好奇心,学会另眼旁观:常态——非常态。

作为设计师,必须有远见,他应唤醒别人而不是被别人唤醒。逻辑思维的方向诱导(按机械的程序行事)埋没了人们的创造性意识;人们把大量的精力浪费在不观察的盲目思考和不思考的盲目观察上,其中很少是必要的;先入为主的“前观念”,像一只无形的手,预设了空间范围,对创造性的发现形成了障碍。

反常状态(非常态)对于创造性思维具有特殊的价值。两种思维方式如下:

聚合思维——对所观察和感知的对象存在着一种能够积极建构统一秩序和整体有机组合的视觉思维,倾向“完型”的补充和配合。特征:不断联系过去的事物,在先前事物基础上导致可预见的结论。扩散思维——趋向于离开某一中心,同时向几个方向扩散,寻求探索的途径。特征:与过去的事物发生一系列断裂,在前基础上导致不可预见的结论。

过去的教学体系过分强调聚合思维的训练,而忽略了扩散思维的训练。设计素描不是那种通过对现实事物的描绘来反映意识形态的纯艺术创作,而是创造本不存在的“新形态”的艺术(创造新的形式)。想象力、创造力(对于设计家工作的成败起着显著的作用)是一种思想与行动相结合的方式,是一个认识和改变的过程。观察是一种思考方式,对造型现象的一种特殊认识方式。视知觉不

▲ 杜尚作品:《走下楼梯的裸体,第二号》,布上油画,费城艺术博物馆藏品。

▲ 毕加索作品:中图《坐着的浴者》、下图《母与子》,摘自联合国教科文组织《信使》杂志1981年2月号。

▲ 毕加索作品：上图《有帷幕的裸体像》、中图《坐着的女人》、下图《有头颅骨的静物》。本页图摘自联合国教科文组织《信使》杂志1981年2月号。

是对刺激物的被动复制，而是一种积极的理性活动、能动的反映；不是客观现实的图解和再现，而是创造本不存在的新形态。用多极的眼光看世界，通过对客观事物多种性质的观察，引申出不同性质的改造活动。

第二节 陌生化/另眼旁观 ——创造新形式的价值

“图式创造”的必要性在于什么？“新形态有什么用”？

过去强调“叙述”，基于“像什么”，其作为图解（看图说话）；然而，作为视觉传达来说，不仅是解读，而且是直觉渗透。除信息外，很重要的是心理感受，一种视知觉的愉悦和满足感；不仅在于其使用价值，更在于其带给人的新感觉、传达的一种新精神。

（美）苏珊·桑塔格认为：物质丰富+人口过剩（+信息过剩）=感觉麻木 [注：苏珊·桑塔格是用文字表述这一观点，为便于理解，作者采用了上述公式。其中“（+信息过剩）”是笔者加的，以表达当下的状态。] 视而不见，充耳不闻，何以传播？何以穿透？设计需要唤起人们的感受。因而，她倡导：一切加上“ ”出现——另有别解。于是各种当代艺术现象如戏谑、解构、泼皮等纷纷出现，并流行起来。

艺术不是图解，有时不需要“懂”，甚至不需要“识别”，但需要“感动”。具有模糊性、多义性往往是当代艺术作品的重要特征，因为艺术需要互动，而人的意识又不能容忍“模糊”和“歧义”，所以，这就是互动的“由头”。

在西方，城市环境中抽象雕塑很多，并非每一个人都能看懂（当然，有些不需要看懂），却始终能够唤起人们的新感觉、创新意识，它在无声地提示和唤起人们：面对短暂和崭新的一天，不能再墨守成规。艺术设计应该能够带给人们全新的生机。设计是一种投资行为，讲究“投入与产出”比。然而，在当下社会，信息过剩，令人目不暇接、头昏目眩，浩瀚的广告商品大面积地被淹没。设计师面临严峻的挑战，如何跳出来，卓尔不群？