

国家示范性高职高专艺术设计系列教材

设计素描

SHEJISUMIAO

刘祖伟 编著
江西美术出版社

国家示范性高职高专艺术设计系列教材

设计素描

SHEJISUMIAO

刘祖伟 编著

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 刘祖伟编著. — 南昌: 江西美术出版社, 2010.7

(国家示范性高职高专艺术设计系列教材)

ISBN 978-7-5480-0273-4

I. ①设… II. ①刘… III. ①素描-技法(美术)-高等学校:技术学校-教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 137262 号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可,不得
以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有,侵权必究

本书法律顾问:江西中戈律师事务所 张戈律师

书 名: 设计素描

编 著: 刘祖伟

主 编: 刘境奇

策 划: 刘 杨

责任编辑: 徐 政 李 佳

装帧设计: 同异文化传媒

出 版: 江西美术出版社

社 址: 南昌子市安路 66 号 邮编: 330025

网 址: www.jxfinearts.com

发 行: 全国新华书店

印 刷: 江西千叶彩印有限公司

版 次: 2010 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787×1092 1/16 印张: 9

ISBN: 978-7-5480-0273-4 定价: 45.00 元

赣版权登字-06-2010-91 版权所有,侵权必究

前言

素描作为训练造型基础的手段和培养艺术素养及审美观念的工具,其作用是毋庸置疑的,因为材料工具的简便与易操作性而被广泛引入各类美术院校的课堂,至今仍发挥着重要的作用。随着社会经济的飞速发展,伴之而来的艺术设计随之兴起,作为艺术设计类各专业的先导课程设计素描,承担着对设计艺术人才整体素养的培养。为适应当今急剧变化的社会生活,彰显求新创异的思维观念,改革传统素描教学模式的呼声似乎从来没有停止过,在各位一线教学同仁的不懈努力下,取得了丰硕的成果。然而,在设计素描的教学实践中,笔者也曾发现一种有趣的现象,凡提到传统素描必定打倒,全盘否定,一味求新求异求怪,好似只有这样才是真正地教设计素描,才是跟上了教学改革步伐。这种割裂传统与当代,把绘画性素描与设计类素描作非此即彼的二元对立的观点其实是违背艺术发展规律的,值得正视。我们知道,设计素描的发展是随着西方现代派艺术的兴起而逐渐脱胎于传统素描的,因此,就其造型的方法和审美内涵而言二者是一致的,就有可继承之处。正确的做法应该是:在培养创新思维观念的目标指引下,在继承传统的基础上,开拓新的素描实践领域。

为适应高等职业教育艺术设计专业人才培养目标的教學要求,本教材的编写立足于为学生提供“必需、够用”的理论知识,舍去大量的素描知识体系的学理性探究。在课程的安排与设置上,注重理论教学与实践并重、相互渗透的原则,将基础知识、专业知识合理地融入到模块化的专题项目训练中,在实践操作中理解理论知识,最终掌握理论知识,获得相应的专业技能。这种打破常规素描知识建构体系,熔理论知识与专业技能训练为一炉的模块化专题训练科目的设置,实为本书的一大看点。

此外,本书在专题科目的设置上,本着培养应用型专门人才的特点,求精不求全,不过多强调高深的理论知识,做到浅而实在,学以致用,在教与学的互动中可操作性强。本书共七章,除第一章为设计素描的一般理论知识,第七章为设计素描在艺术设计中的拓展外,其他五章为设计素描由易到难的进阶训练,包括以线为主造型方法的研究,新具象与局部写真的素描训练,装饰表现性素描训练,创新素描训练,材料肌理综合素描训练;由具象到意象再到抽象,由写生到创意,由形态到形式,由单项训练到综合训练,由素描到设计运用的进阶与融汇。整个过程注重培养学生思维的灵活性和艺术的敏感性,重视造型能力和审美能力的提高,为进一步的专业学习夯实基础。另外,在每个专题阶段依据不同的训练要求展开基础知识的讲解,课堂讨论题和课外练习实践题的布置与安排,重要知识点和小技巧的提示与链接等,也成为本书的特色之一。

希望这本教材的出版对正在学习设计素描的学生和正在从事设计素描教学工作的同行们,以及关心、爱好设计素描研究的朋友们能有所帮助。由于时间仓促,加之个人学识经验有限,谬误与不足之处在所难免,敬请读者与专家们批评指正,以供修订时改进。

刘祖伟
2010年4月

《设计素描》课程/课时安排(108 课时)

章 节		课 程 内 容	课 时
上篇 ——设计之道	第一章 设计素描概述	一、设计素描的有关要求	4
		二、设计素描的造型元素	
		三、设计素描的表现工具和材料	
中篇 ——设计之技	第二章 以线为主的造型 方法素描训练	一、结构素描训练	20
		综合训练	
		二、速写训练	
		综合训练	
	第三章 新具象素描训练	一、具象素描	20
		二、新具象素描	
		三、光影与明暗	
		四、新具象素描和局部写实的表现方式	
		综合训练	
	第四章 装饰表现性素描训练	一、装饰表现性素描的特征分析	20
		二、装饰表现性素描的形式表现规律	
		三、装饰表现性素描的艺术表现手法	
		综合训练	
	第五章 创新素描训练	一、结构创意的二维平面转换	20
		二、多种造型方式的创意类型	
		三、反生活常理的创意表现	
		综合训练	
	第六章 材料肌理综合表现 素描训练	一、材料与肌理的体验	20
		二、肌理的各种表现方法	
		三、材料与肌理在设计素描中的综合应用	
		综合训练	
下篇 ——设计之器	第七章 设计素描在设计 中的拓展应用	一、设计素描在广告、海报、标志设计中的应用	4
		二、设计素描在插画、漫画设计中的应用	
		三、设计素描在服装设计中的应用	
		四、设计素描在产品设计中的应用	

1

2

2 ■

- 2 ■

12 ■

- 12 ■

21 ■

- 21 ■

25

26

29 ■

- 30 ■

- 31 ■

2. 打破现实时空观念的空间处理	66 ■
3. 形体内部的简化与添加	67 ■
4. 微观观察与超现实表现	67 ■
综合训练	68 ■

第五章 创新素描训练 → 72

一、结构创意的二维平面转换	74 ■
1. 形状的提取与概括	76 ■
2. 形状的结构方式	76 ■
3. 结构方式与创意	78 ■
二、多种造型方式的创意类型	79 ■
1. 简化与归纳	79 ■
2. 解体重构与异质同构	80 ■
3. 夸张与变形	81 ■
4. 偶发式造型与构成性抽象造型	82 ■
三、反生活常理的创意表现	84 ■
1. 矛盾空间	84 ■
2. 不合理的比例创意	85 ■
3. 时空的混淆	86 ■
综合训练	87 ■

第六章 材料肌理综合表现素描训练 → 92

一、材料与肌理的体验	92 ■
二、肌理的各种表现方法	96 ■
1. 描绘法	96 ■
2. 拓印法	97 ■
3. 熏灸法	97 ■
4. 流彩法	98 ■

5. 喷洒法	99 ■
6. 渲染法	100 ■
7. 拼贴法	101 ■
8. 刮擦法	102 ■
9. 复印法	103 ■
10. 折皱法	104 ■
三、材料与肌理在设计素描中的综合应用	105 ■
综合训练	108 ■

下篇——设计之器

117

第七章 设计素描在设计中的拓展应用 → → → → → → → → → → → → 118

一、设计素描在广告、海报、标志设计中的应用	119 ■
二、设计素描在插图、漫画设计中的应用	124 ■
三、设计素描在服装设计中的应用	129 ■
四、设计素描在产品设计中的应用	132 ■

后记

134

推荐学生参考书目

135

参考书目

136

第一章 设计素描概述

设计素描的有关要求→设计素描的造型元素→设计素描的表现工具和材料

第一章 设计素描概述

【1】课题规划与目标:通过本章节的学习,使学生了解素描有关知识,能够正确看待设计素描与普通素描之间的联系与区别,明确设计素描所要解决的任务和目标,掌握素描造型的相关原理、审美因素和工具材料的有关内容以及熟悉这门课程教与学的流程与形式等。

【2】课时安排:4 课时 (+ 课余训练时间)

【3】课题作业:1. 简述通过设计素描的学习,我们应达到哪些能力目标和要求。

2. 设计素描的造型元素有哪些? 并简单描述这些造型元素及其之间的联系。

3. 选择几种不同的绘画工具和材料,尝试对同一组静物或风景进行作画,体会不同工具材料的表现效果。

4. 选择一组静物,用平面的方法表现,重点放在描绘虚实空间的关系上,即把正负形放在平等的地位上对待。

一、设计素描的有关要求

1. 素描与设计素描

“素描”是西方传来的术语,原词来自法文 dessin 和 dessein,是设计的意思,从词条的来源上可以看出:素描与设计有着密切的联系。可以说素描是设计过程的先导部分,是设计构思物化为现实造型的实现途径。一个好的构思历经草图阶段的反复推敲、演变,逐步完善,最后被确定下来,成为设计的一部分,这一复杂现象既体现了思维的创造过程,也是一种视觉形式的必然反映。我们现在所说的“素描”,是根据绘画的特征和中华民族的文化传统及汉语的词义翻译而来,成为绘画中特定的名词。

石器时代的洞穴岩画 / 一匹马与三头牛

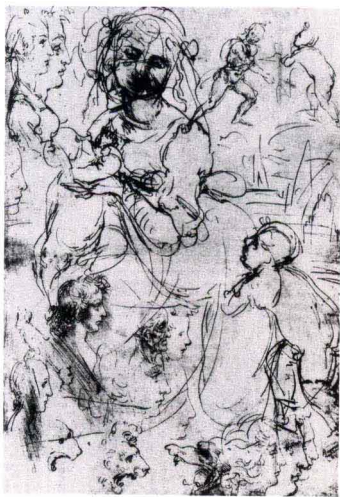
斜卧的男子 / 贝卡富米

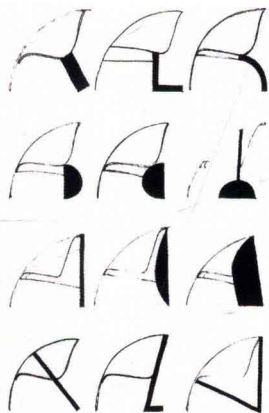
裹头巾的男子 / 乌切诺

素描从广义上讲是相对色彩画而言的。一般指的是单纯、朴素的单色画,主要借助于单色的线条和明暗来表现造型,对物体的形态、结构和特征作朴素表现的一种视觉形式。它对造型除色彩以外的形态比例、解剖结构、透视空间、明暗调子、质感、量感、姿态运动、神情气质等造型因素和艺术表现法则作全面的研究,是培养造型技巧、审美能力和创新思维的一种简便易行的有效手段,是一切造型艺术的基础语言,同时它还是一门具有独立审美价值的艺术形式。狭义地讲,素描就是单色画,有时它也指绘画的素材和草图。

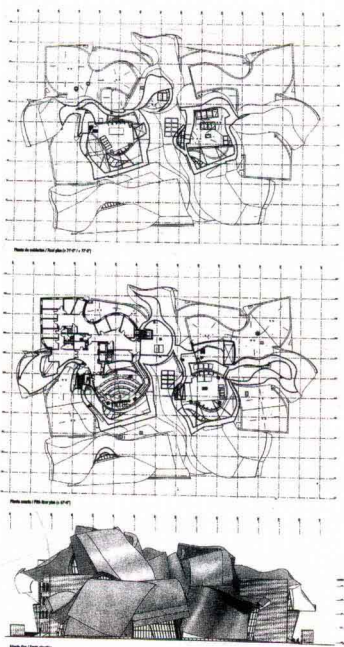
草图:在构思艺术作品或设计作品前期初步画出的示意图,不要求很精确。

为创作而做的记录性草图 / 达·芬奇

椅子设计草图 / 霍格尔·斯切勒

草图 / 西班牙古根海姆美术馆 / 从平面到立体的形态研究 / 弗兰克·盖里

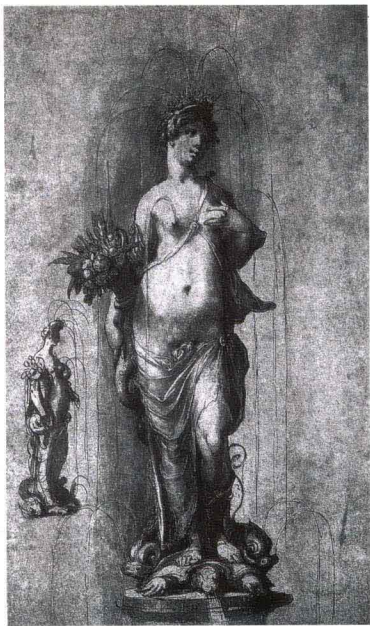

草图 / 鹦鹉习作 / 彼得·布尔

设计素描就其性质来说是为设计服务的素描,是设计活动的一部分,它是素描发展的一个分支。相对绘画性素描而言,设计素描要受到设计活动的制约和提示,它肩负着把设计构思形象化的职责,是集思维与表现为一体的创造性造型活动。设计素描渗透着设计者的情感,凝聚着设计者的智慧与审美趣味,同样是一种视觉艺术形式。

设计素描教学应该是从上世纪初德国包豪斯设计学院具有设计意义的素描课开始的。其素描教学无论从教学理念还是课程内容都已进入了设计领域,突破了学院派以再现对象为核心的教学理念和条条框框,充满了创新精神,当时在学院担任教师的许多人物都是 20 世纪现代派艺术的前驱,如米罗、克利、康定斯基等人。因此,素描教学得以打破传统的束缚,取得了开创性的成果。

现代艺术教育,无论是绘画性素描教学,还是设计类素描教学,都强调对学生观察力、创造力的培养。在绘画性的素描教学中,已非过去传统的写实素描所能涵盖,它同样需要各种风格流

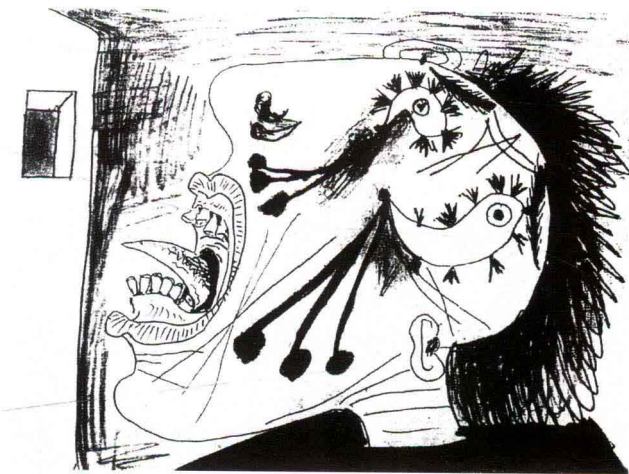
喷泉的构想图 / 高特泽斯

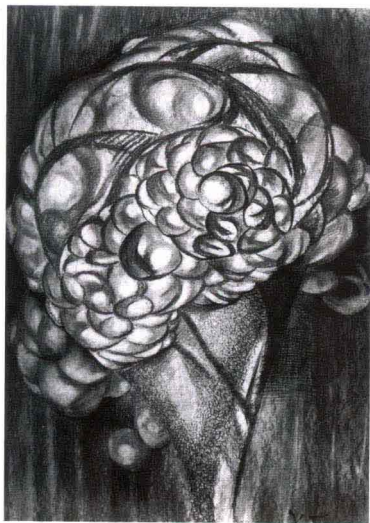
双边协议 / 抽象形态 / 康定斯基

平面构成的抽象绘画 / 克兰

现代派素描 / 哭泣的脸 / 毕加索

结构画法的设计素描 / 菜花 / 匡扶

抽象绘画 / 点与线的交响曲 / 森诺博格

派和探索实验,同样需要创造力的培养。因此,在设计素描教学的领域中,不应该无休止地扩大所谓设计素描的外延,让它承载本属于专业领域的教学任务,比如,因为有图形创意课程的存在,那么在设计素描教学中应该与之拉开距离,专注于素描本体的研究与训练,对视觉造型元素有计划地安排,形成符合需要的视觉形态,处理视觉符号和造型元素的能力应该得以突出的训练。其实把素描划分为绘画素描和设计素描也仅是从功能的角度出发。一般来说,绘画素描除了作为训练造型能力的基础意义之外,同时还具有独立的审美价值,带有强烈的审美特征。设计素描更多的是承担设计作品前期的构思和把构思意象转化为视觉形象的工具作用,也就是常说的画草图。当然,许多设计大师的手稿和草图本身就具有很强的艺术性,这也恰好证明了素描作为一个有机整体的内在统一性。因此在素描学习过程中,绝不能孤立地看待绘画素描与设计素描,割裂二者内在的有机联系。

雕塑 / 丘比特和赛克 / 卡诺瓦·安东尼奥

这件雕塑的焦点由他们交臂相拥以及爱的凝视集结而成。平滑的身体和动人的四肢在天真无邪的表情里浮现出年轻的热情,散发出饰雕琢和盘绕回旋之美,是形式和追求完美的典型,是新古典主义观念中的一个范例

2. 设计素描的教学目标和任务

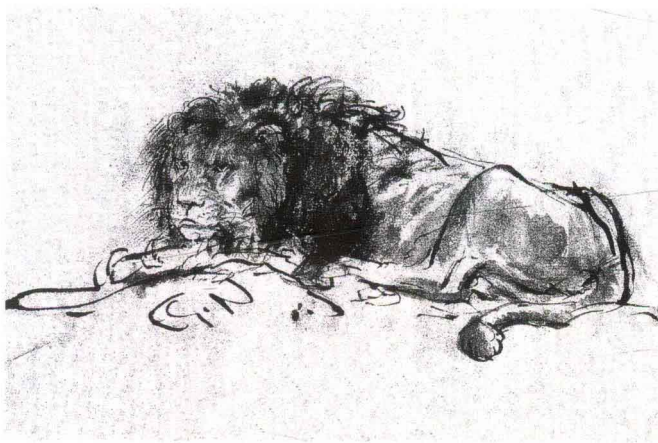
设计素描创作属于艺术造型的范畴,是客观物象在人脑中的一种能动反映,通过观察、思维、表现一系列创造活动,而获得具有审美意义的艺术形象的过程,它不仅仅是反映物质世界,更是创造物质世界,同时还表现了精神世界。因此,在教学实践中着力培养学生的观察能力、思维能力、表现能力、创新能力和审美能力便成为设计素描教学的目标。在当代物质产品极度丰富,推陈出新的速度迅速加快的现实环境下,作为影响社会生活方方面面的设计首当其冲地成为创新的需要。那么,为设计服务的设计素描课就不是单一地塑造,技能的训练必然渗透创新意识,培养学生的创新精神和创新能力是素描教学的首要任务。

审美、观察、思维、表现、创新是造型过程中五种不同性质的

活动,但同时又是相互联系的整体活动。在造型过程中通过观察和思维的积极活动,形成取舍和归纳,通过手、脑、眼的协调配合,方能把心中的意象转化为生动的创新艺术形象,这个过程都离不开审美观念的支撑与指导。因此,这五种能力是一个有机的整体,但在训练过程中,需分阶段进行,而不同的阶段既相互联系又有所侧重。

审美作为艺术教育的重要内容贯穿教学活动的始终,我们在具体的实践中经常会遇到这样的说法,如“这幅画好不好看”,“这件作品美不美观”,这实际就牵涉到审美活动,它出镜的频率是很高的。因此,我们在设计素描课中必须重视审美能力的培养,提高艺术修养和鉴赏水平,树立正确的审美观念,发展艺术美评价的能力,这既是艺术教育的普遍要求,同时也是未来设计生涯的现实需要。

观察在造型过程中区别于一般地看,必须具备专业的眼光和敏锐的判断。艺术的观察首先从审美的观点出发,不仅对客观的形状、色彩、空间、质感、强度等要素要形成整体性的知觉,而且要善于体会形象的意蕴,发现审美价值。观察的方法必须从整体出发,视括全局,形成一个特定的整体印象,然后在此基础上进一步明察秋毫,由表及里,从现象到本质,寻求形象的内涵,权衡艺术的美感。从整体到局部,再从局

动物速写 / 伦勃朗

二维平面结构创意 / 作品3号 / 蒙德里安

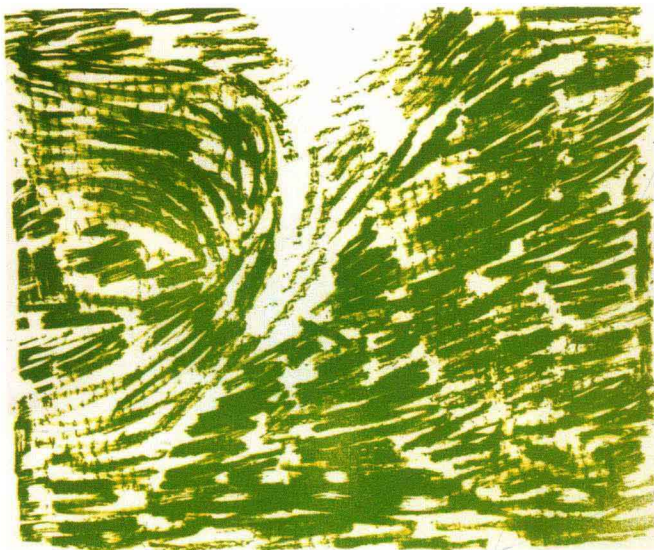

演艺场的乐师们 / 德穆里

部到整体,通过比较分析,综合统一,就可以全面认识形象的实质,找到自己所要表现的一切。

思维是人脑活动的产物,是人类区别于其他动物的主要标志,大脑的思维活动在造型过程中起着十分重要的作用,大脑消化、整理眼睛观察接收到的信息,又动用储备的知识去构思形象,然后指挥手去表现。如何思维将决定造型的方式和深度,是创造艺术形象的关键。

表现也可称作造型能力的培

笔触的运用 / 佚名

养。研究造型规律是设计素描的核心问题，再完美地构想最终都要落实为纸面上的具体形象才有意义。造型的表现主要从塑造技术和艺术处理两个层面来展开，塑造即通过一定形式手段来完成造型，包括明暗素描、结构素描、速写等。艺术处理是指塑造形象过程中充分调动造型要素，诸如结构、线条、明暗、节

风景写生 / 费宁格

奏、空间等进行符合构思意象方向发展的合理安排和组合排列，最终让形象产生美感、产生新意，它是构筑在塑造技术之上，同时又和技术手段紧密相连的。

点在造型中的应用 / 佩德森