

设计素描

赵苏星 王莉 主编

江西高校出版社

图书在版编目(C I P)数据

设计素描/赵苏星,王莉主编. —南昌: 江西高校出版社, 2012. 7

ISBN 978 - 7 - 5493 - 0872 - 9

I. ①设... II. ①赵... ②王... III. ①素描技法 - 教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012) 第 176652 号

出版发行	江西高校出版社
社 址	江西省南昌市洪都北大道 96 号
邮 政 编 码	330046
总编室电话	(0791) 88504319
销 售 电 话	(0791) 88511423
网 址	www. juacp. com
印 刷	南昌市光华印刷有限责任公司
照 排	江西太元科技有限公司照排部
经 销	各地新华书店
开 本	787mm × 1092mm 1 / 16
印 张	8
字 数	150 千字
版 次	2012 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1 ~ 3000 册
书 号	ISBN 978 - 7 - 5493 - 0872 - 9
定 价	28.00 元

赣版权登字 - 07 - 2012 - 763

版权所有 侵权必究

二十一世纪普通高等教育规划教材(艺术设计类)

编审委员会名单

(按姓氏拼音排序)

蔡克中 曹 莉 陈 捷 陈 敏

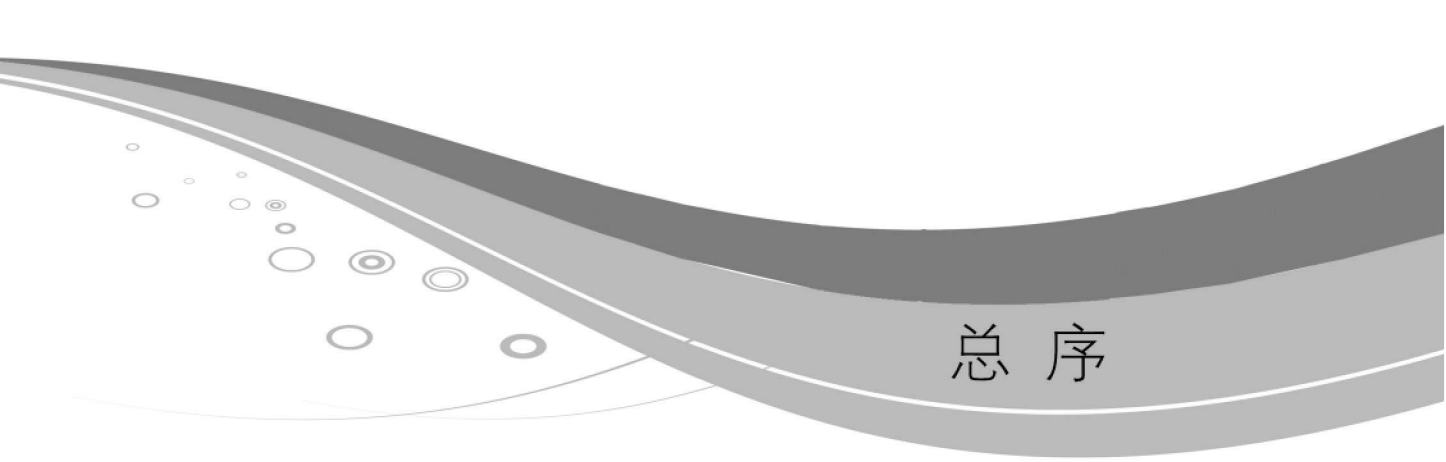
陈 彧 陈祖泽 戴晓敏 邓后平

邓 军 冯小辉 李 强 林 彬

凌小红 刘 彦 宋心果 孙秀芳

王 莉 肖大雄 徐 仞 杨 燕

曾传柯 赵苏星 祝国远 邹昌锋

总序

设计与社会经济的发展息息相关。对于整个国民经济的发展而言,设计具有很重要的影响力,它使产品的自身价值得到极大的提升,其附加值不可估量。

中国的现代设计教育经历了二十多年的发展,已取得一定的成绩。而设计与创新,成为当下艺术教育过程中所弘扬的主旋律,并被提升到社会经济发展的战略地位。这表明中国现代艺术设计教育事业已奠定了一定的基础,并预示着美好的前景!

信息时代及经济高速发展的今天,作为培养高层次设计人才的高等院校,其办学理念及人才培养模式的定位,要以市场需求为导向,要为社会经济服务,具体要落实到教学上。我们知道,教学质量的高低取决于“教”和“学”的互动:对教师而言是个人才华与敬业精神的体现;对学生来说,由其学习态度和悟性决定。艺术设计教育过程中,如何顺应社会的发展,如何确立完善的设计教学体系,如何完善学科建设,如何突出办学特色,如何提高教学质量等诸多问题,成为大家关注的重点,而教材是解决这些重点难题的关键载体。

目前国内的艺术设计类教材,可谓五花八门、丰富多彩,但仍不尽如人意,主要表现在:一是没有体现设计教育的本质特征,很多教材只停留在理论的说教上;二是没有把理论与实践有机地结合;三是缺乏时代前瞻性等。基于此,江西省职业教育学会艺术专业委员会组织江西省十几所高校,联合推选各艺术设计领域最优秀的教学与实践专业人才,本着“体现设计专业实用性要求,培养学生的动手制作能力及创意能力”的宗旨,注重实践性、新颖性、前瞻性,相互合作、共同参与、交叉评审,编撰出版了这套“二十一世纪普通高等教育规划教材(艺术设计类)”,涵盖平面、环艺、动漫、服装等多个艺术设计门类的专业课程,品种近 20 种,都将在近期陆续推出。

参与本套教材编撰工作的,大多是在各专业设计领域卓有成就、具有丰富教学经验的专家和学者,我相信这套充分体现了他们的专业知识、实践水平以及高度社会责任感的教材,一定能很好地适应我们的艺术设计专业教学,从而在真正意义上促进艺术设计教学的改革和发展。

江西省职业教育学会艺术专业委员会主任 刘彦

2012 年 6 月于南昌

目 录

基础理论篇

第一章 设计素描概述

- 第一节 素描与设计素描的概念
- 第二节 设计素描的目的与任务
- 第三节 设计素描的基本工具和材料

第二章 设计素描的类型

- 第一节 写实素描
- 第二节 线型素描
- 第三节 创意素描

训练方法篇

第一章 设计素描的形态语言

- 第一节 形态语言的基本元素
- 第二节 具象语言
- 第三节 抽象语言
- 第四节 意象语言

第二章 设计素描的表达方法

- 第一节 原形想象
- 第二节 投影变异
- 第三节 矛盾空间
- 第四节 元素替代
- 第五节 形态变异
- 第六节 异质同构
- 第七节 图底互换

第三章 材料肌理的运用

综合应用篇

第一章 设计素描在平面设计中的应用

第二章 设计素描在工业设计中的应用

第三章 设计素描在环境艺术设计中的应用

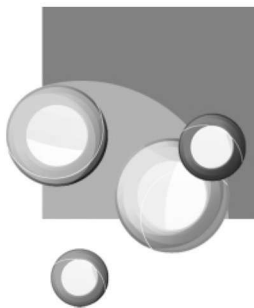
第四章 设计素描在服装设计中的应用

第五章 设计素描在动漫设计中的应用

后 记

基础理论篇

第一章 设计素描概述

第一节 素描与设计素描的概念

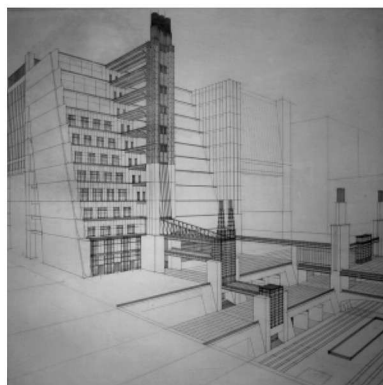
素描是以视觉观察为基础,平面绘画为手段,表达物象的形态、结构、明暗变化的一种造型样式。凡是单纯、质朴、概括、直接的单色绘画皆可称之为素描。素描是一切造型艺术的基础和来源,包含了一切造型艺术的根本规律。它既是造型技巧的基础训练手段,也是一门独立的艺术种类。

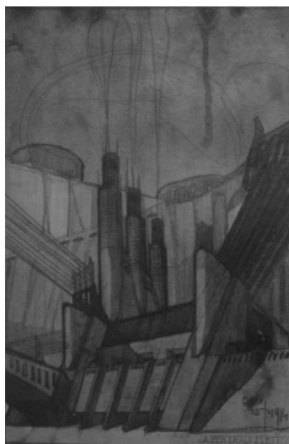
▲达·芬奇(意大利)

▲达·芬奇(意大利)

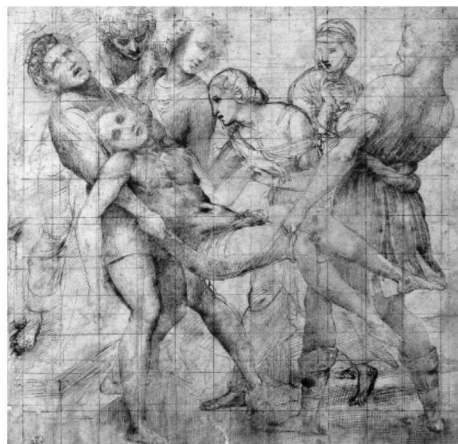
▲圣埃利亚(意大利)

▲圣埃利亚(意大利)

▲佚名

▲拉斐尔(意大利)

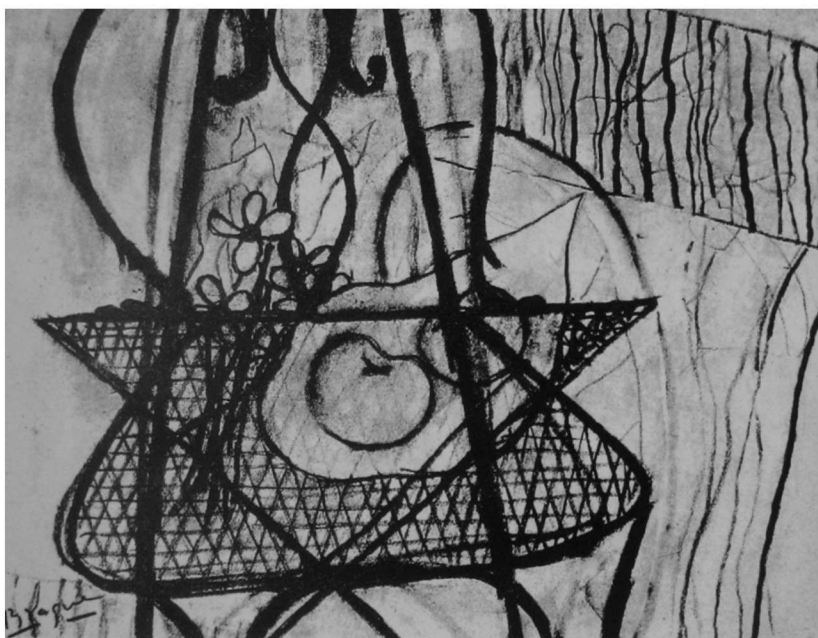
设计素描有别于传统的造型基础素描,它主要研究客观对象的内在构成关系与外观形式的整合感,从而超越模仿,达到主动性的认识与创造,并将艺术表现形式以及视觉造型语言与专业设计有机结合,体现了科学与美学、技术与艺术的完美统一。

▲赛特集团

▲赛特集团

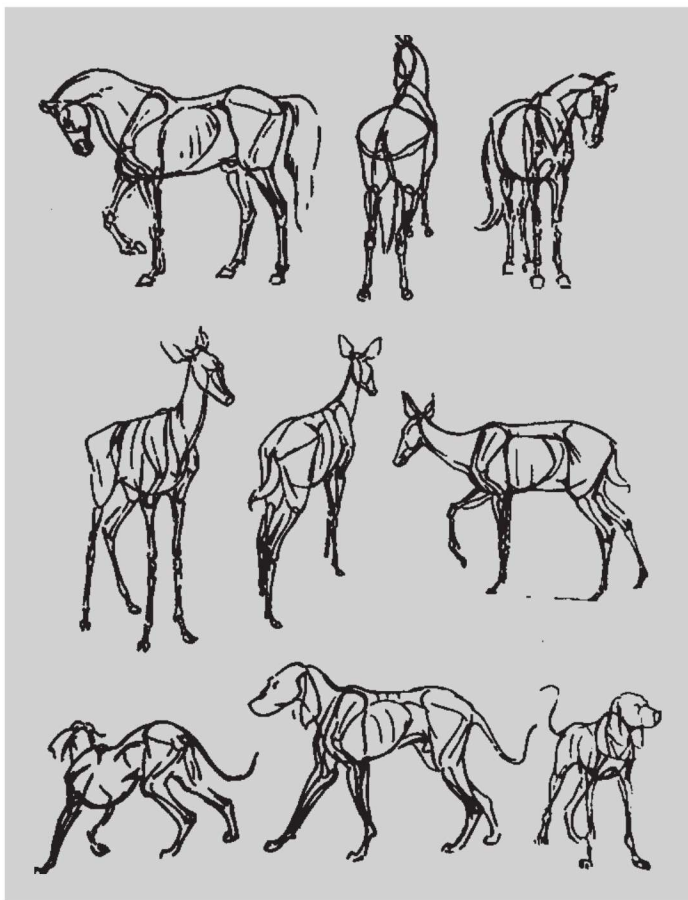
▲勃拉克(法国)

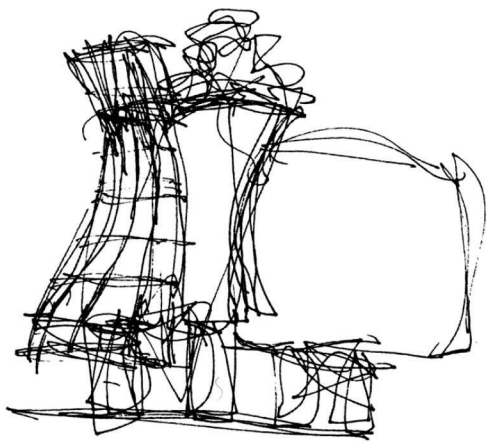
▲布雷沃(西班牙)

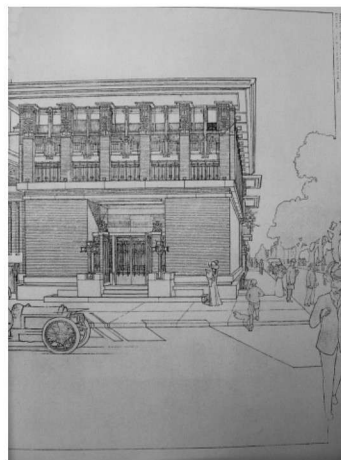
▲布雷沃(西班牙)

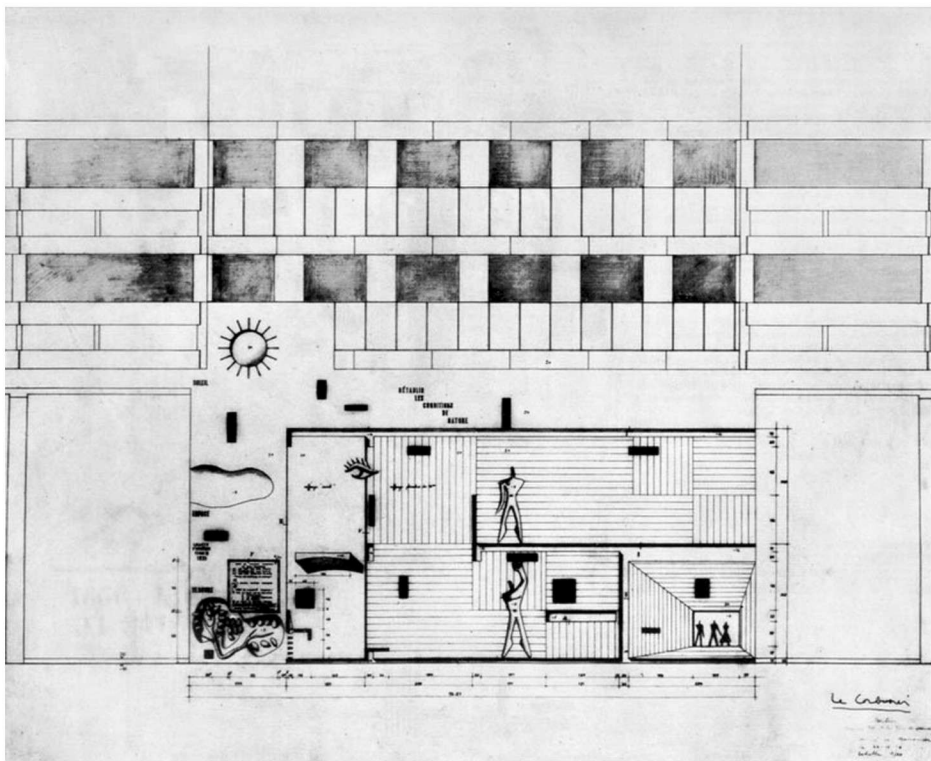
设计素描这一概念的形成是随着艺术历史的发展而发展的,是设计者设计意识的体现。它侧重于理性思维和设计的实用性,追求完美的图形效果和产品应用的功能。设计素描源于人脑的思维意识,是设计理念和联系符号的再现,是对自然物象的重新诠释。同时,它又作用于思维意识,通过图形使之不断完善,以达到设计的目的。

▲盖里(美国)

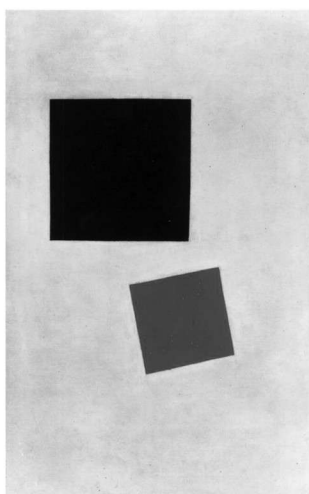
▲赖特(美国)

◀柯布西耶(法国)

▲久海罗夫(意大利)

▲马列维奇(俄国)

▲贾科梅蒂(瑞士)

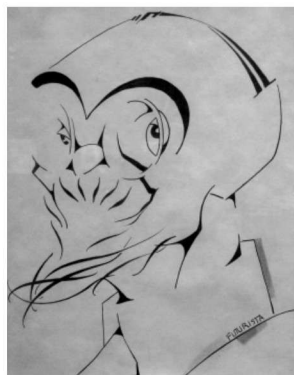
设计素描是服务于设计素描训练模式,是为设计提供简单、快捷信息的一种手段,是在传统素描基础上,运用设计的原理将艺术表现形式和专业设计理念有机地结合起来,进行创造性的描绘,来表现物体形象的一种造型活动。设计素描在工具、材料的使用,表现形式和观念上,都超越了传统素描,拓宽了传统素描的思路。设计素描秉承了传统素描的艺术精华,将基础造型训练同专业设计有机地联系起来,成为相对独立的基础设计门类。

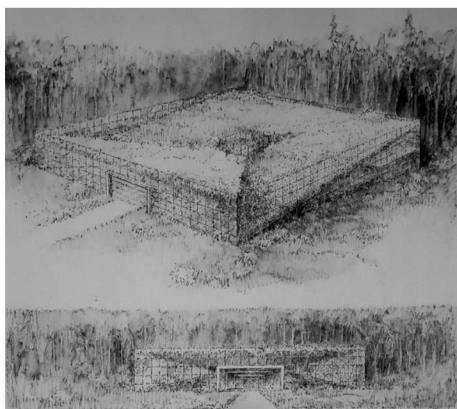
▲柯林思(德国)

▲弗洛伊德(英国)

▲格里涅阿尼(意大利)

▲赛特集团

▲珂勒惠支(德国)

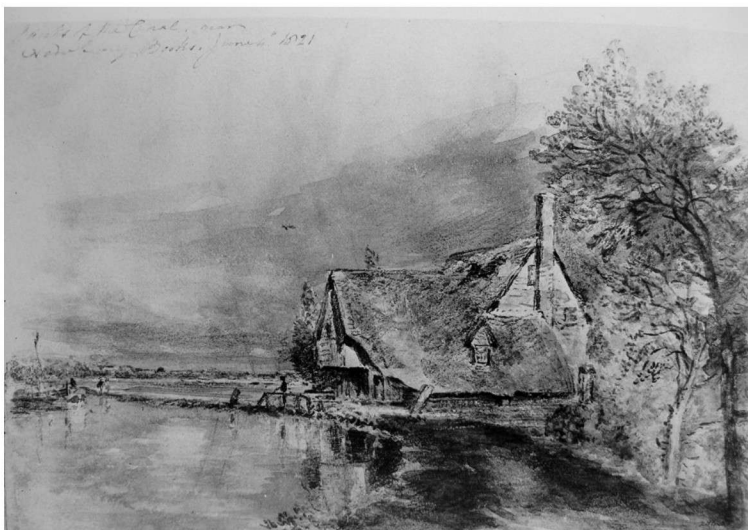

▲米开朗基罗(意大利)

设计素描是现代艺术设计专业的基础造型课程,重在培养和训练学习者的设计造型能力、徒手绘制能力以及创新意识,是表达设计创意、收集设计素材、交流设计方案的基本技巧和表现语言,也是设计师必备的专业基本功和整个设计活动的基础。设计素描是运用素描来表达设计构思的,随着现代设计的普及应用,作为设计的草图,设计素描逐渐形成自己独立的体系。

▲莫兰迪(意大利)

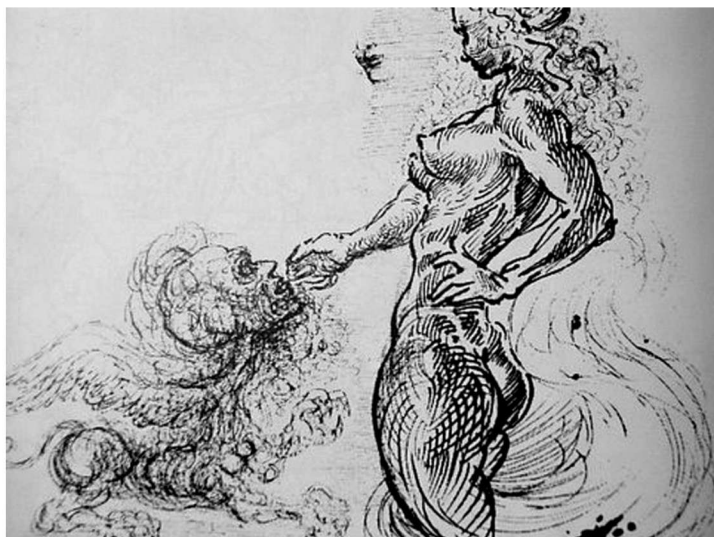

◀毕加索(西班牙)

设计素描是以设计活动为目的,沿用素描造型规律和设计艺术所需的结构、空间、创意等表现而完成的单色绘画。它主要指艺术家在创作过程中探索创作规律,表现内容与形式的视觉化草图或草稿。将造型艺术形式作为探讨技术的手段,并注重意念的发现与功能的匹配的造型行为,是设计的萌芽。换句话说,设计素描就是设计的前奏,是设计真正开始前的准备。

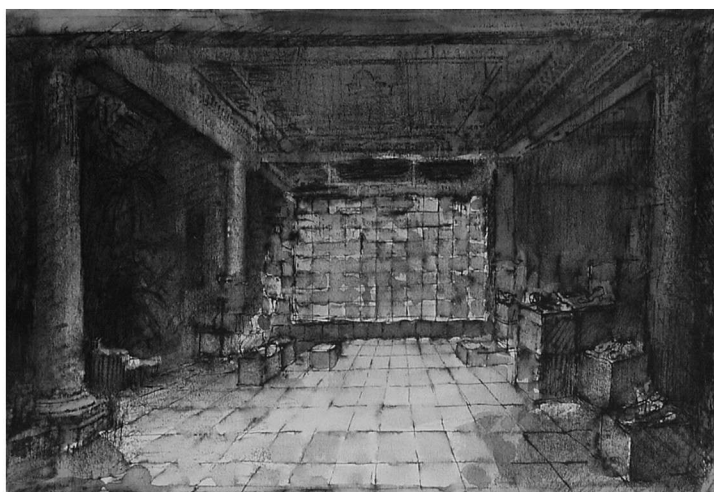
▲ 达利(西班牙)

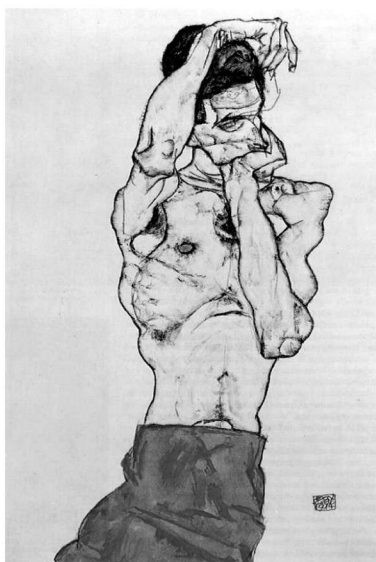
▲ 达利(西班牙)

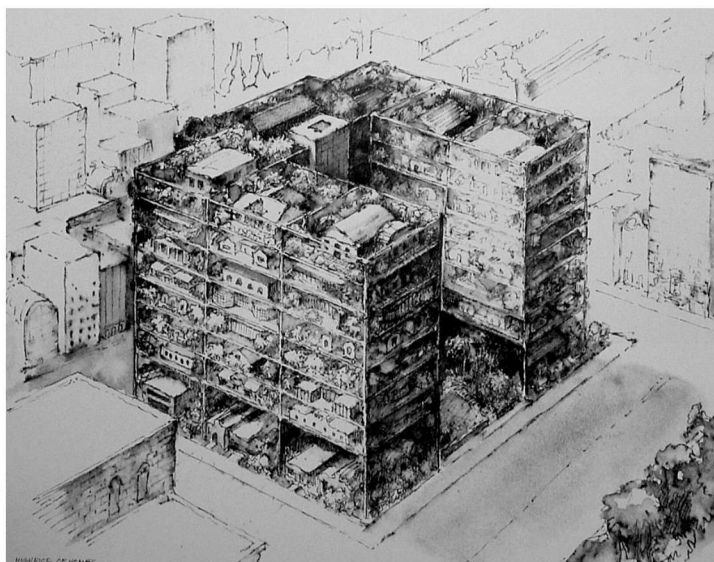
▲ 席勒(奥地利)

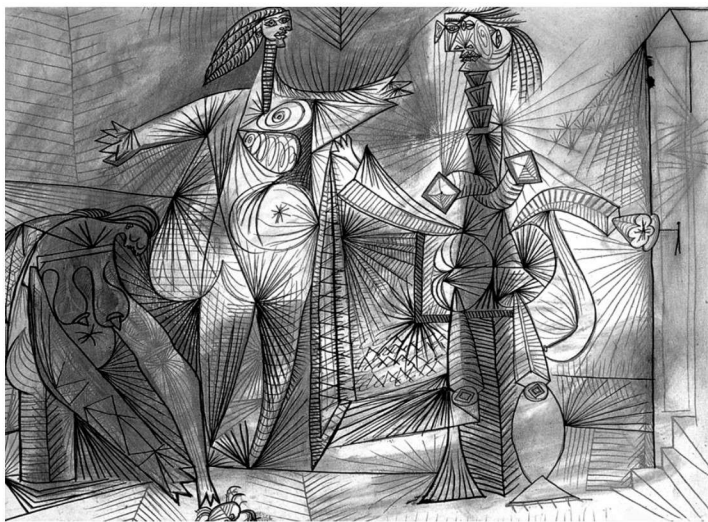
▲ 赛特集团

▲ 席勒(奥地利)

▲ 赛特集团

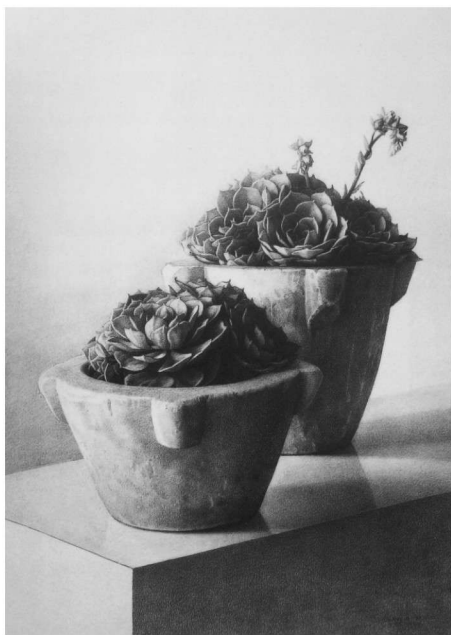
▲毕加索(西班牙)

▲阿利卡(以色列)

设计素描是通过素描这种特有的表现手法,把物象或者作者的想象简洁地表达出来。对于设计者而言,设计素描是受一定条件约束的视觉语言表达形式,即在有限的空间内发挥丰富的想象,以表达无限的创意。这种表现形式要求准确、快速,并富有内涵。

设计素描能够培养学习者从不同的角度去观察、表现物象的能力。通过设计素描的训练,既可激发学习者的创意思维,帮其寻找创作灵感,又可以即时地展开设计工作(直接地向他人表达个人的想法,快速地将灵感一现的瞬间记录下来等),从而更好地为现代设计服务。

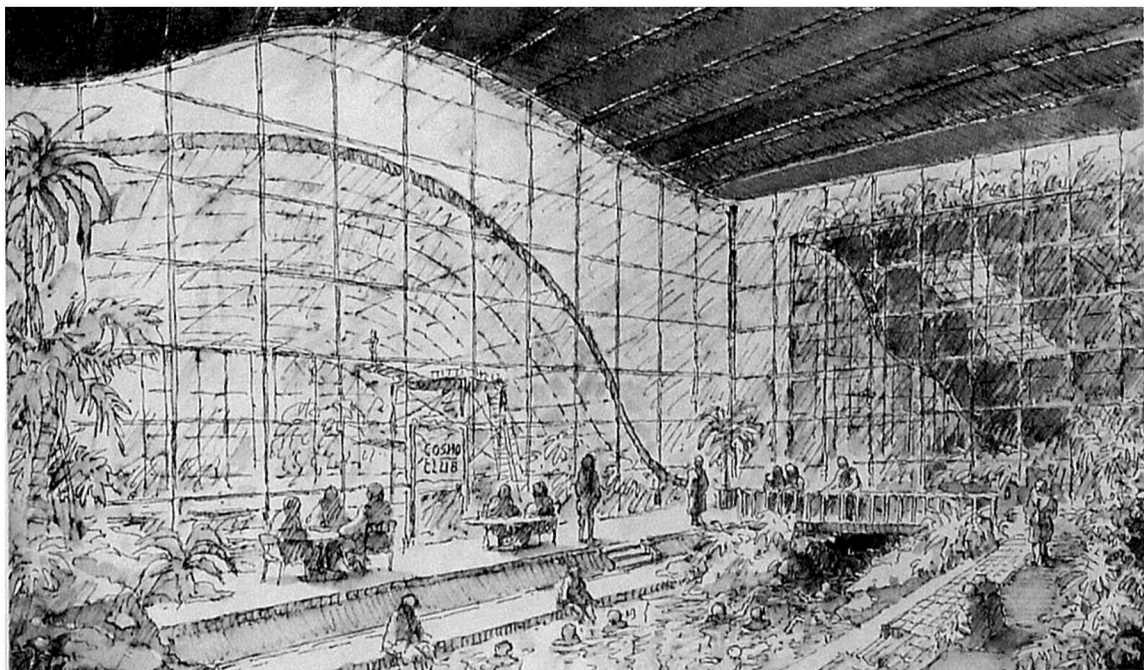
▲布雷沃(西班牙)

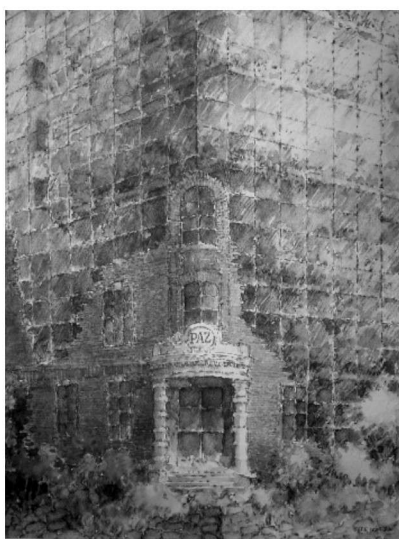
▲柯林思(德国)

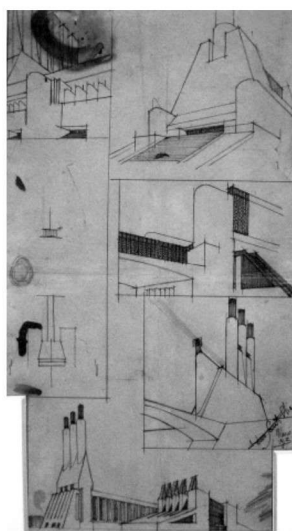
▲柯林思(德国)

▲ 赛特集团

▲ 赛特集团

▲ 圣埃利亚(意大利)

▲ 圣埃利亚(意大利)

第二节 设计素描的目的与任务

设计素描的教学目的是通过眼睛的正确观察、手上功夫的勤奋练习、大脑思维的创意想象这三方面综合系统的科学训练,来培养学生的基本造型能力、深厚的审美能力和独特的设计创造能力。

◀ 赛特集团

