

■ 高校应用设计专业重点课程教材

设计素描

快速表现

编著 | 戴云亭 邱赤炼

实践 | 训练 | 课程 | 指导

上海人民美术出版社

■ 高校应用设计专业重点课程教材

设计素描快速表现

编著 | 戴云亭 邱赤炼

上海人民美术出版社

高校应用设计专业重点课程教材

出品人: 李 新

主 编: 马新宇

执行主编: 戴云亭

编 委: 王彦发 朱国勤 陈 健

(按姓氏笔画为序)

徐亚非 徐善循 顾惠忠

彭才年

主 编 的 话

现代设计推动着创新思维和精密制造业的快速发展。高等教育的现代理念是实现设计专业教育现代化的基础,而中国艺术设计教育长期以来由于种种原因,要尽早在校完全实行艺术设计教育的现代化,仍须付出改革旧教育理念、教育模式和教学方法的阵痛。而实现教材的现代化,是其中重要并优先动作的一环。上海人民美术出版社敏锐地捕捉到艺术设计高等教育改革的信息,近些年率先出版多套现代艺术设计专著与教材,这次推出的《设计素描·快速表现》、《设计色彩·快速表现》、《设计基础》、《装饰面料设计》四个独立的单行本,既是对前期出版品种的丰富与提升,又吸纳了各学科领域最新的研究成果,知识结构具有现代感,理论论述准确而精要,分析透彻,深入浅出,并配有大量图例,形成了图文并茂、表述明了的专业时尚特征,是艺术设计院校理想的学习教材,也是广大设计人员及设计爱好者高层次的参考读物。

上海市高校教育高地“艺术设计”项目负责人
上海市教委公共艺术重点培育学科项目主持
上海市教委教学成果一等奖获得者
河南省教委艺术课程改革理论与实践项目负责人
亚洲艺术科学学会理事 中国会展经济研究会理事

马新宇 2006.7

图书在版编目(CIP)数据

设计素描快速表现 / 戴云亭, 邱赤炼著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2006.8
ISBN 7-5322-4646-9

I. ①设... II. ①戴... ②邱... III. 素描—技法(美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第072933号

设计素描快速表现

——高校应用设计专业重点课程教材

编 著: 戴云亭 邱赤炼

策 划: 邱孟瑜 潘志明

责任编辑: 邱孟瑜 潘志明

版面设计: 杨 旭 沁 炎 等

封面设计: 张 璿

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮购电话: 54044520)

印 刷: 上海市质胜印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16 7.5印张

版 次: 2006年8月第1版

印 次: 2006年8月第1次 印 数: 0001—4250

书 号: ISBN 7-5322-4646-9/G · 231

定 价: 35.00元

序

——清华大学美术学院艺术史论学部主任
教授 博士生导师 《装饰》杂志主编 张夫也

时代赋予设计以更为丰富的内涵和更加深刻的意义。从根本上来说，设计是服务于人的富含机智、意义和积极主动的努力。设计的终极目标是让我们的世界更加合理，让人类和所有的生灵进步和谐，促进人类生活方式的改良，优化人们的生活环境，进而将人们的生活带入极度合理与完善的境界。因此，设计作为创造新生活、推进社会时尚文化发展的重要手段，是愈来愈显示其强势的，而且具有无可替代的价值。

今天，在我们这个世界上，还没有哪一个国家和地区，在设计教育上有如此迅猛的发展和如此宏大的规模。伴随着高速发展的经济，中国设计事业进入了空前繁盛的阶段，对于一个人口最多的国家，对于一个有五千年辉煌灿烂文明史的国度，现代设计事业的大力发展，无疑将产生理想而实惠的效应。

上海人民美术出版社这套“高校应用设计专业重点课程、精品课程教材”的推出，正是为我国方兴未艾、强劲发展的设计教育事业，做出的积极回应。本系列教材不同于以往的设计基础教材的最大之处，在于它更加具有针对性和应用性，更注重设计实务的内容。为了改变以往教学中基础学习与高年级的设计实践相脱节的通病，本丛书旨在从入手阶段就从培养职业设计人的角度，让学生亲身体验设计实践的方法和形成过程，初步了解专业设计师的工作角色定位，设计思维方式、职业素质与前景等，尽早感受从学生到设计人的角色转换。

而作为应用设计领域的重点课程，所精选的教材内容尤其有助于学生对基础知识的学习，和今后在设计工作中获得正确指导，融会贯通地掌握应用。在关注新兴专业、材料应用，以及平面、多媒体电脑设计的实际操作的同时，其选题新颖，内容系统完整，语言畅达，举例鲜活，具备了良好的教材特质。本套教材突出了商业设计中广为应用的课程和基础内容，从基础的“三大构成”原理切入到应用设计的训练指导，让学生从基础课程的学习开始，就直接进入设计专业领域的课题训练，最大可能地避免盲区和误区。这在书中的每一章节内都有具体的课题安排与作业指导。

应该说，这套设计教材具有鲜明的专业性和时代性，是高校设计专业相当理想的教材。在结合国际同步教程，传授应用设计的实用知识之外，注重对基础概念的实际演练，教程中大量实践课程案例，有益于提高学生的创新思维和设计能力，帮助学生高质、便捷、迅速地掌握多种设计服务项目的能力。而这也正符合目前全国各大设计专业院校的教学与人才培养的宗旨。

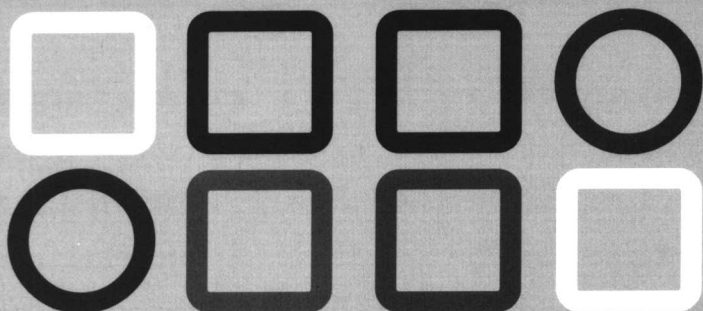
本书的参编单位有清华大学美术学院等。对广大设计专业人士和设计爱好者来说，本套应用设计教材也不失为上好的自学自修参考读物。相信它的问世，对促进我国设计教育的发展，对构建文明而和谐的社会能发挥积极的作用。我想，本系列教材亦将随着时间的推移而迅速显现出它的前瞻效应和社会价值。

是为序。

2006年初夏于北京松榆书斋

目录

第一章 什么是设计素描

第1节 绘画素描与设计素描的关系 8

第2节 设计素描的形成 14

第3节 设计素描的训练目的 20

第二章 设计素描的表现

第1节 线条的组织形式 26

第2节 光线与明暗 30

第3节 材料与肌理 34

第4节 空间构成与形体 38

第5节 结构素描（规律及表现） 42

第三章 设计素描的表现效果

第1节 比例关系 48

第2节 平衡因素 52

第3节 节奏感觉 56

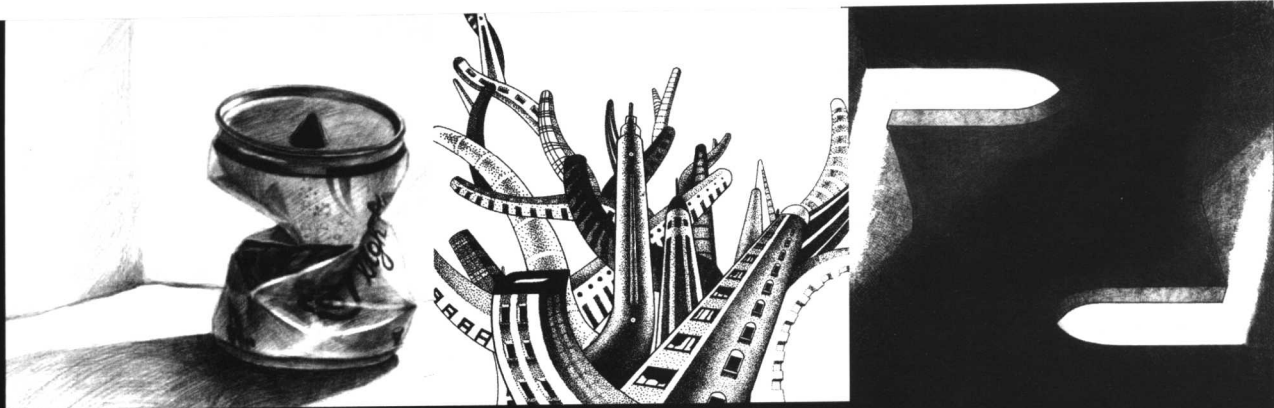
第4节 对比情趣 60

第5节 抽象与现实 64

第6节 联想与夸张 66

第7节 渐变与重复 68

第8节 意象造型 72

第四章 透视法与快速表现

第1节 透视原理 76

第2节 透视与空间造型 80

第3节 利用透视想象空间 82

第4节 快速表现中的透视运用 84

第五章 设计素描的表现技法

第1节 工具的运用 88

第2节 材质素描 90

第3节 肌理的应用 92

第4节 技术性素描 94

第六章 设计素描的实践训练

第1节 分割与组合的方法 98

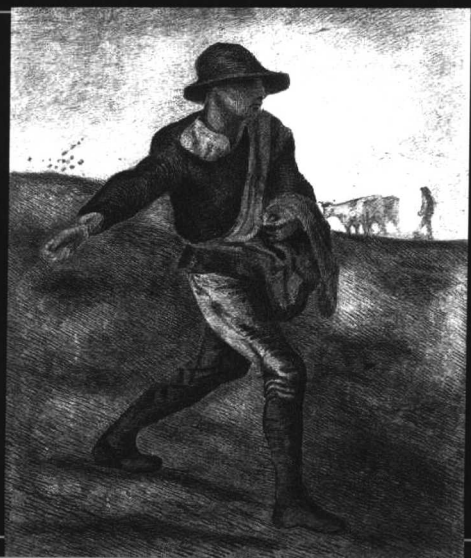
第2节 变形发展的方法 100

第3节 视觉体验
——课题练习中去发现经验 102

第4节 图形与想象
——自由发挥个性的机会 106

第5节 错觉与视觉
——视觉经验的培养 109

可以说,经过传统(程式)素描的学习后,事实上,对于一个设计学生来说,更多需要的是对于素描有重新的认识和理解,在表现的方法和形式上也应该有比较大的变化和突破。素描作为一种训练过程,目的是通过这种训练,学生能提高视觉敏感性,对于形式、节奏、造型、抽象意味营造,以及感觉的辨别能力有所发展,从而为个人风格以及专业设计能力的形成提供一个实践的基础。

真正意义上的设计素描是一个创造和提炼过程,而不是对于事物的简单临摹。目的在于提供素描学习方面的新方法、新技巧和创意思维,同时,还力求在较快的时间内来完成该方面的实际训练。只有对于事物各种各样的形态和细节作整体的分析,通过整合、解构、提炼、表现,才能真实地掌握设计素描并加以应用到实际的设计中去。

所以,在素描设计的训练过程中每画好一张,都应提出疑问:为什么要这样画?如果不这样画会是什么效果?等等。因为,任何对象的表达都没有绝对的标准,因此用不同的思考方法和亲身的感受去表现所看到的事物,也应该是截然不同的。

第一章 什么是设计素描

第1节 绘画素描与设计素描的关系

传统素描和设计素描二者的区别在于设计素描更着重于“以线体现结构”、“以面与块表现空间”、“以材料和技法的运用表现创意”。因此,设计素描从根本上讲是一个形体的再塑造和提炼的过程,而不是像传统的素描那样基于对事物的摹写及之后对各种细节的描绘。在整体形态表现方面,设计素描非常注重于整体的表现和相关细节的表现性描绘,在这一过程中让学习者不断地去体验和感受设计中的一些规律性内容,从而理解和掌握素描学习如何观察、提炼与表现,如何将形体分析成为富于画面空间想象的、有一定比例的细节和相互关联的整体形态。这就是设计素描需要学习的内容。而绘画素描更多地关注形态的阴影与体积、面与光的关系,通过明暗的关系获得形态。应该说绘画素描在表现方法上,阴影遮盖掉的细节和内容被忽视了,形体和思考设计过程变得不明确和支离破碎。所以,设计素描就其特性和本质来说,应该是在绘画素描基础上的提高和更接近真实的、有目的性和科学性地去表现对象。

同时,设计素描可以在快速训练学习以后,在较快的时间内完成对形体和造型的准确描绘,而且这是经过了思考分析和对事物解析以后的视觉的体验。只有通过整体的理解和表现事物的实质形态,才能通过笔下的线条、形态、肌理、技术的变化体现作者自己有思维意识的表现个性。绘画性素描的造型过程,通常是以感性为基础,与直觉性、形象性紧密结合的思维活动方式相伴而展开。与之相比较,设计素描的造型思维则更强调以逻辑思维为基础,形象思维包含在了逻辑思维之中。所以,在设计素描的造型表现中,特别强调思维的推理性、逻辑性和有序性。由设计素描而衍生出的结构素描就非常可以说明设计的理性表现内容。实际证明,这种符合设计需要的思维方式及造型思路,不仅能够使设计素描造型严谨、规范,而且还因这种思维与思路包容时间与空间、宏观与微观等因素,因而能大大拓宽其造型的表现力。事实上,我们无论绘画性素描还是设计素描的学习,思维过程都应该是从感性认识开始,逐渐向理性认识转化,同时都应遵循着感觉、分析、理解、综合、概括与表现这个基本认识规律过程的发展。

在传统的素描慢速表现中,人体的素描表现是一种非常传统的学习途径,每个学习者都需要经过这样的过程。但是即使在这一过程中我们也可以有所变化地去找些其他的新的有意义的东西。这就是这幅画面给予我们的感受

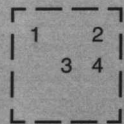
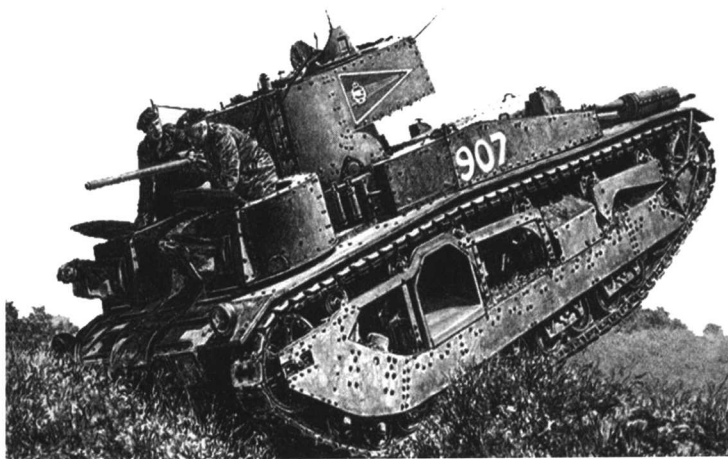

图1 黑白摄影作品对设计素描的影响。这是一件利用光线达到某种素描效果的非常精彩的作品，这种借助于光线的表现方法是我们传统素描中一贯使用的

图2 这是一幅传统的新派素描作品，描绘了二次世界大战战斗的场面，非常写实和逼真，我们可以把它视为一幅传统的素描作品

图3 合理利用明暗和光线在素描快速表达中是非常需要的，学生通过这种线条与明暗相结合的方法掌握一些素描技巧

图4 快速表现的人体素描作品，强调的是作品所表现的时间概念

所以，绘画性素描与设计素描既有明显的差别，但是二者又有相互的联系。在学习中我们一定要理解这一点。另外，还有必要了解整个绘画艺术与设计之间的相互关系，这就可以更清晰地来理解两者的不同之处。绘画的意义在于创新，而创新只有通过“个性化”才能够得以实现，重复的绘画是没有生命力的。我们回顾绘画发展史就会发现，无论中国还是西方的绘画创作，杰出的大师都曾经创造过极具个性化的作品，每一位巨匠的作品都具有自己的典型特征。尤其是现代派的画家，他们在创作时甚至可以完全不用考虑其作品的公众属性。在某种意义上说，他们的作品生命力体现在自己的个性化上，同时，通过作者对美的形式法则的特殊理解而存在于作品中。所以，一个伟大的画家，都会有自己独特的审美个性。这个性是必须把自己个人的主观意志潜能通过作品释放出来，并最大限度地表现出自我的感受和体验。

这方面我们知道荷兰画家梵·高无疑是最具典型的代表之一。梵·高在他生前极其艰苦的条件下所创造出的大量个性化作品从未卖掉过，就是因为他的作品极端“个性化”，以致不能被普通的人们所接受。现代绘画个性化的表现还体现在各种各样丰富的创新手法上。当今的世界正走向一个信息高度发达的社会，如何反映这一时代特征，是每一个前卫艺术家思考的问题。在西方艺术表现形式日趋复杂多样的今天，架上绘画似乎处于一种低迷的状态。前卫艺术家们为了表现具有个性的独创性，往往将一些不同种类的艺术样式相结合，以完成自己的艺术创作。这些光怪陆离的所谓“个性”的艺术品在现代艺术展中司空见惯，艺术家们完全不必考虑观众能否接受，而只表现自己的创新。那设计又是如何呢？

设计与绘画最大的区别在于前者对商品的依附性。设计作为商品，在为市场服务时必须具备“包装”价值与“使用”价值。要想赢得客户的信任与满意，最终实现设计的价值，就必须通过市场竞争的考验，设计的成功与否在于它能否通过美化产品而最终实现促销为目的。

这是传统素描（右）和一组抽象素描所表现的对比效果，通过对两者的视觉比较，我们可以感受到不但是构图上的变化痕迹，另外在明暗的关系处理上也是相互有所不同的，可以说这就是设计素描的表现形式与传统素描的区别所在

这几幅作品是利用传统明暗法表达的素描效果，在构图和形态的组织上具有一定的创意。因为，它不是传统意义上有规律的形式，而是在传统的基础上通过一种构成形式而作了分割与变异的效果，有着变化和重新设计的意图。

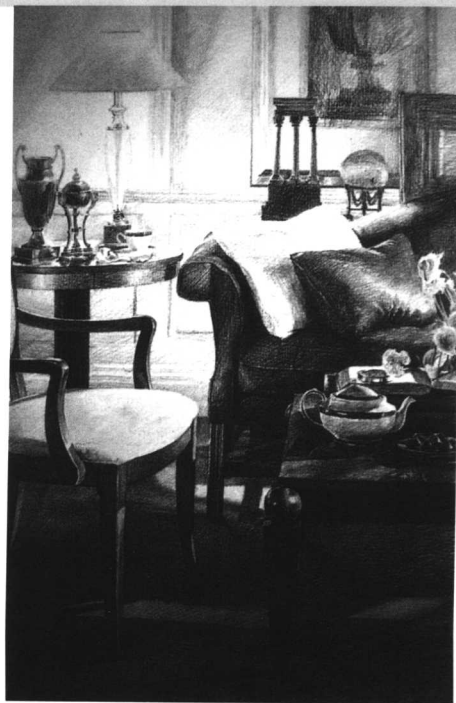
在我们的现实社会中几乎每一位设计师在为客户提供设计服务时，都会尽量去迎合和满足客户的需要。一方面设计师必须站在客户的角度去揣摩他们的心理，以使自己的设计方案得以通过；另一方面，客户对市场的把握了解可能远胜过设计师，设计师不得不服从客户提出的要求。在设计的过程中，设计师绞尽脑汁去思考、去解释自己的作品，也许自己认为很满意了，但最终的评判还是取决于客户对其设计能否通过。这就是设计与绘画创作的不同之处，它是需要通过大众的认可，设计才能实现价值。另外，这里有一种情形可以肯定，那就是被客户选中的未必就是“好作品”，而未通过的设计不一定是“坏作品”。我们常常可以碰到这样的情况，设计师为某一设计出了一组方案，对其中的某个方案很满意，而客户往往选中的却是设计师自认为“陪衬”的方案。最终的裁决权当然是客户。设计师因此有时只能屈从于他们的“上帝”，这就是市场和公众的普遍认可。设计对商品的依附性还体现在“市场”是设计的指挥棒。市场的强劲与疲软将直接影响设计行业的起伏。如1991年海湾战争爆发之初，欧洲主要工业化国家的生产过剩，消费匮乏，市场处于严重的经济萧条状态，生产停滞不前。荷兰的顿巴设计公司上门为一些厂家服务时得到的回答是：“经济不景气，我们暂时不需要设计，现有的设计就足够了。”

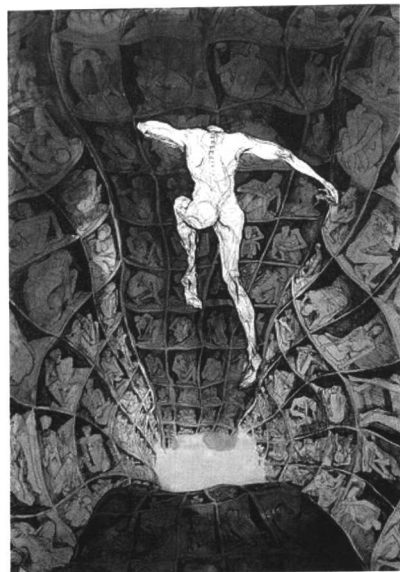
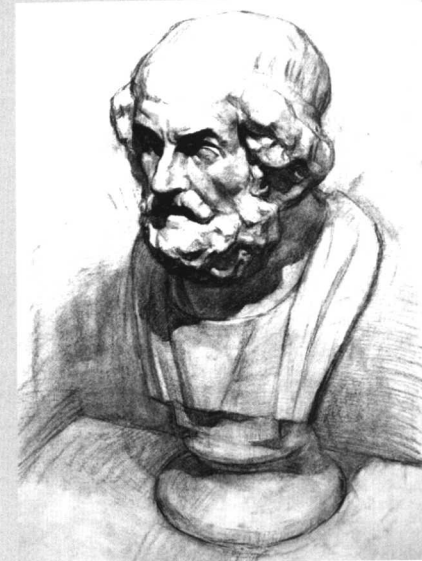

图1、2 这一组作品看上去是较传统的快速表现，但你会发现局部的处理上运用了结构素描的技法痕迹，有意地把轮廓形加强并淡化明暗，并用线条的不规则排列来营造前后关系。这是经过对传统素描的理解以后再变化的构成设计的作品，其中设计的成分已经大大的加强，而传统性的素描意义在淡化。有的作品在增加其他的元素后就可以成为一幅独立的设计作品。这样的作品事实上就是为以后的专业设计打下基础

图3 下图中对室内环境的描绘效果，气氛营造非常真实

还有另一种情况是，当市场上某种产品在卖方市场状态，产品供不应求，厂家对“设计”也会不屑一顾。这些都可以看作与绘画艺术不同之处。所以，设计是“为人服务，而纯艺术是人服务我”。在此，我们还需要注重的是不仅强调内部特性结构，还要注意外部形象特征的比例、明暗、构图、画面的黑、白、灰的视觉效果、中心点以及焦点部位的刻画描绘等，表现出它们之间相互呼应的关系。事实上这就是我们讲的设计素描与绘画性素描的表现不同。设计素描的存在是设计的需要，也是我们在从事设计项目中非常重要的方面，我们不能通过一幅素描来展示给客户设计的信息，而需要通过一幅具有设计的素描或是结构性的速写来表现形态和与之相关的设计内容。同样，在展示的过程中，客户接受的时间有时是有限的，所以，一定需要通过快速的表达来实现与客户之间的沟通。

我们再来看看非常经典的传统素描石膏头像和人体的表达形式。可以肯定每个学习设计和艺术的人从开始基础学习时都对这样的作品达到的效果佩服不已，并且，以能够达到这样的水平为自己终身的目标，以至于陶醉于此不可自拔

课题思考

尝试着在传统的素描训练中，能否按照我们自己的想象和实际的内容相结合或相互借鉴的方法。如对人体的描绘，除了运用传统的写实描绘——素描中的三大调子和五大面的方法，是不是去除其中的某个面和调子，或者强调其中的某个方面的处理方法？可能视觉的效果和思维方法都会因此发生变化，从而为设计素描的形成奠定你的个性基础。当然，设计素描在这方面的训练也仅仅是一个方面，应该还有其他的因素。

第2节 设计素描的形成

设计素描,应该说与现代绘画艺术有着密切的关系。现代绘画流派的思维方法和创作过程是完全不能用传统的绘画表现方式去理解的。所以现代艺术家创作的作品与我们在设计领域创造的形象一样,同样也不能用传统的思维方式去理解。因此,设计素描的形成与现代绘画艺术的形成有直接的联系,反之,当代的设计对现代绘画的影响也是非常之大的,我们从许多的绘画作品中都可以看到设计的构成形态和色彩以及设计思想的影子。绘画作品已经非常广泛地吸收设计中例如夸张、变形、渐变、矛盾空间等形式。

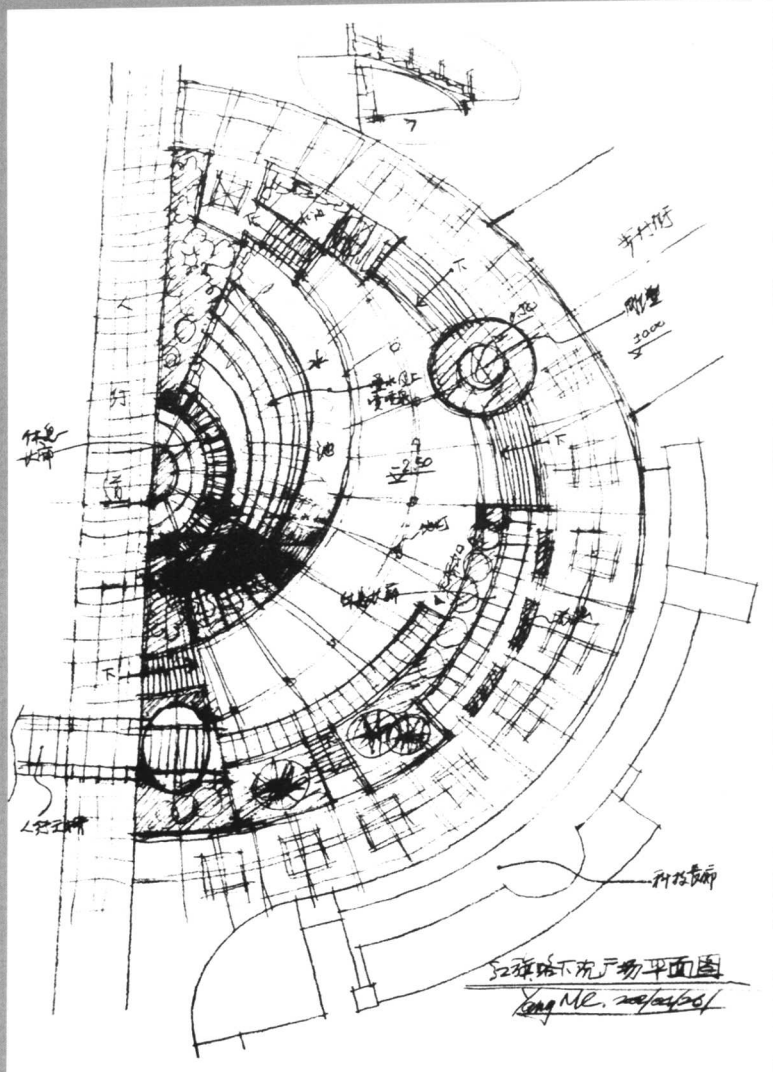
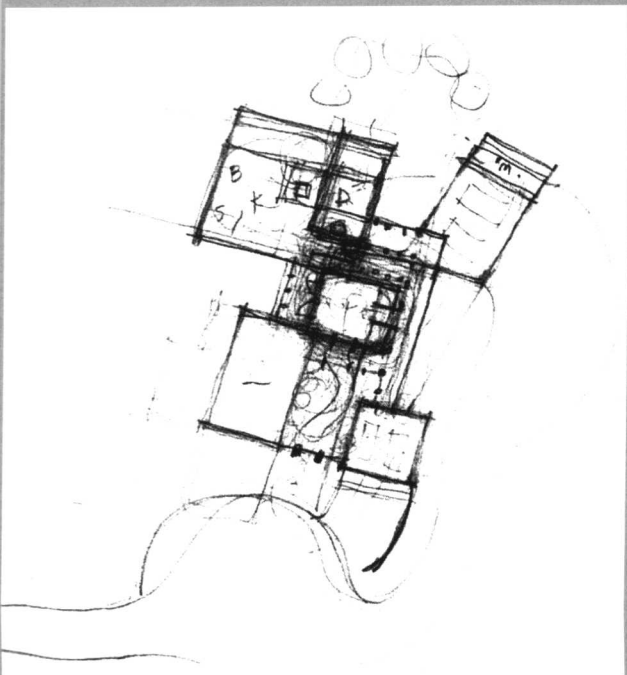
设计素描在我们实践的设计运用中有着非常重要的作用。从广义上讲是审美能力、思维能力、表现能力、创造能力的创造性综合运用过程;从狭义上讲是培养学生在学习设计之前的基础素描中,有关设计语言表达能力过程,这种设计语言存在于设计素描的教学中,包括意象造型、构图、图形联想、形体结构、空间联想、肌理表达等诸多要素的重新组合,而不再仅仅是一般性的素描学习内容。

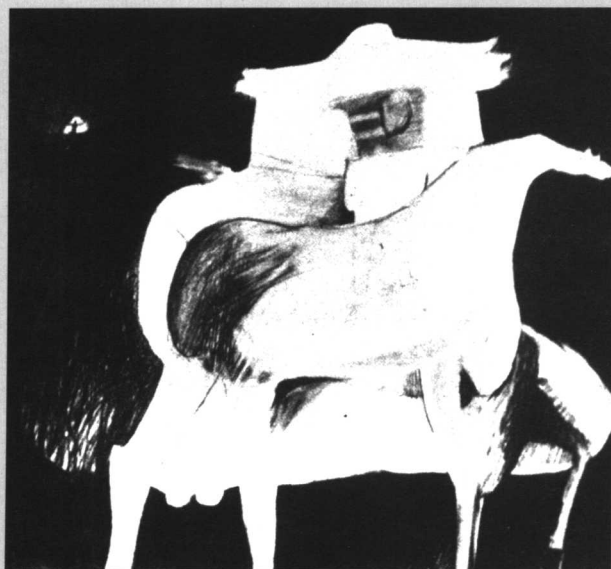
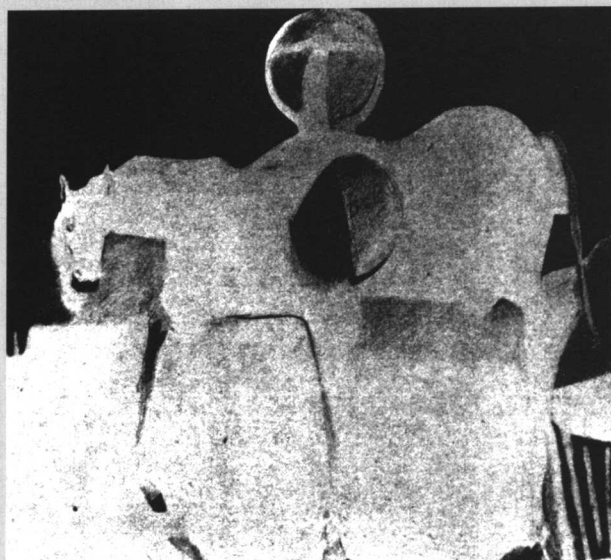
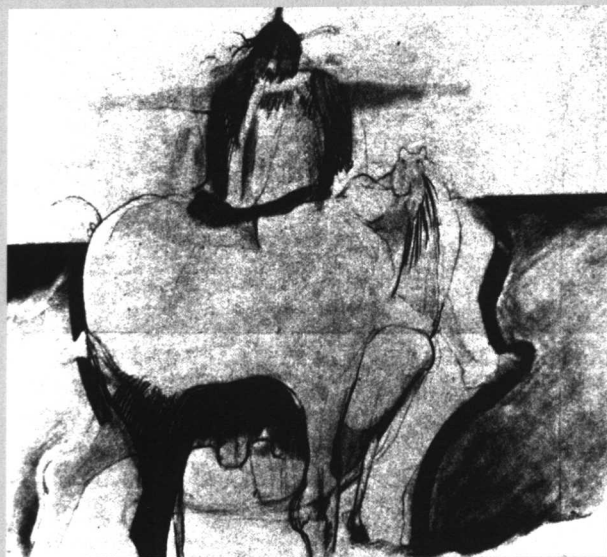
设计素描学习首先应从增强感性认识做起,开拓艺术视野,从大量的视觉传播设计、产品设计、空间设计案例入手,让学生更广泛地了解、掌握设计领域各个学科相互渗透以及变化的规律,了解设计因素在素描教学中的价值所在,学习设计素描的目的和用途,以及在今后的设计中应该如何结合基础性的课程学习内容。另外,要在设计素描思维程式的表现环节中,把产品结构、环境结构、视觉图像结构、空间结构等尽可能地置于客观的环境中进行联想、分析,在分析表现结构时,应学会认真地“整理”不同表现对象的结构特征,使之符合客观规律,再经过艺术创造性的修饰,塑造成一个富有创意性的视觉图形。

这是一幅比较随意的徒手描绘的速写作品,从中已经可以感受到不经意的创意思维的发散过程,在真实描绘过程中有意识地对部分的形态作设计方面的思考,这就是我们设计素描需要学生学习和掌握的内容之一。

这组快速表现作业是利用线条来描绘空间环境效果。在具有一定设计意义的设计素描作品中我们可以感受到，没有明暗的真实描绘关系同样也可以有创意地表现效果，同时，应该说这样的表现效果更具有实际使用的意义。因为，快速表达是我们在设计思想形成过程中常用的手段，也正是在这基础上形成了独特的设计素描快速表现方法

《波兰骑手系列》，这是美国佛罗里达大学学生的素描作业。通过对同一主题的描绘和表达，但其形式和表现的方法有所变化。国外的艺术设计学校对于绘画作品中的设计思维的表达非常重视。因为，这是灵感和创意的源泉

美国北卡罗来那州的西卡罗来纳大学和佛罗里达大学在20世纪90年代以前就已经开始设计素描的教学实践。除了在教学方面开始尝试设计素描的训练之外，该艺术设计系的教授里德(William lidh)同时也开展设计素描教材的编写工作。把在教学中得到的实验性的经验和体验推广到更多的国家和地区，其目的和意义可想而知，即设计素描在我们实践的设计运用中有着非常重要的作用。