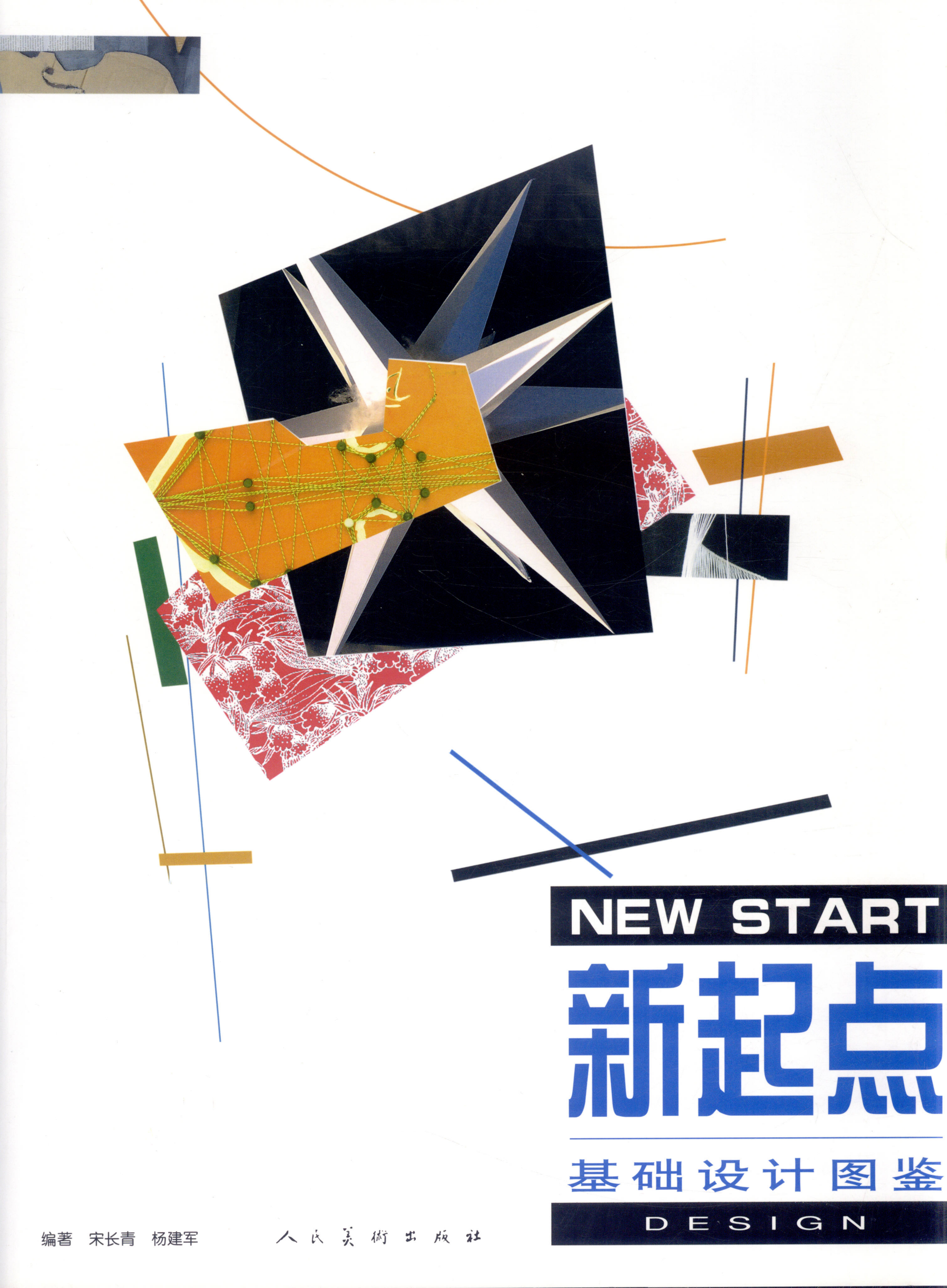

NEW START

新起点

基础设计图鉴

DESIGN

编著 宋长青 杨建军

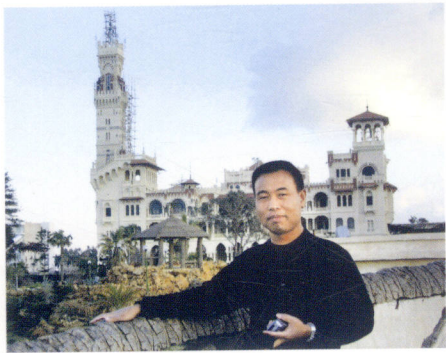
人民美术出版社

宋长青 1963年生于北京,1983年毕业于北京市工艺美术学校(现北京艺术设计学院)染织美术专业。1989年毕业于中央美术学院壁画系,获学士学位;1999年结业于中央美术学院研究生同等学历班,2001年获硕士学位。现任北方工业大学艺术学院副教授、艺术设计系副主任。

油画作品《欢度佳节》入选“走向新世纪——中国青年油画展”(1997年),并被中国台湾山美术馆收藏;油彩壁画作品《中国走进新时代》入选“首届全国壁画大展”(2004年),并获佳作奖,还入选“第十届全国美术作品展览”(2004年);装置作品《祝福短信天下传》入选“第二届北京国际美术双年展。”(2005年)。

教学专著:中央广播电视大学艺术设计专业美术基础课教材《素描写生》、《色彩写生》(2004年,中央广播电视大学出版社)。

杨建军 清华大学美术学院染织服装艺术设计系讲师。

1964年1月生于北京通州。

1981年9月考入北京市工艺美术学校(现北京艺术设计学院)染织美术专业,1985年7月毕业。

1995年9月考入中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)染织服装艺术设计系,师从常沙娜教授研究中国传统装饰图案,1998年1月毕业,获硕士学位并留校任教。

主要研究方向:装饰图案,手工印染。

主要讲授课程:传统图案,传统色彩,手工印染,花卉写生,基础图案,装饰技法等。

主要设计作品:人民大会堂118厅地毯设计,人民大会堂北京厅木雕、石雕墙饰设计,北京会议中心金漆木雕设计等。

主要出版著作:《植物图案》,《中国传统纹样摹绘精粹》(合著),《装饰图案设计进阶指导》,《装饰图案基础》,《清华大学美术学院学生基础训练作品集》(主编装饰图案部分),《中国敦煌历代装饰图案》(合著)等。

装帧设计 日 高
版 式 陈 洁

责任印制 丁宝秀
赵 丹

责任编辑

日 高

NEW START

新起点

DESIGN

基础设计图鉴

宋长青
杨建军
编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

基础设计图鉴 / 宋长青, 杨建军编著. — 北京: 人民
美术出版社, 2006.1

(新起点)

ISBN 7-102-03526-8

I. 基… II. ①宋… ②杨… III. 艺术—设计—图
集 IV. J06-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 151394 号

新起点：基础设计图鉴

出 版 人 民 美 术 出 版 社

(北京北总布胡同 32 号)

网 址 www.renmei.com.cn

责任编辑 日 高

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张 12

ISBN 7-102-03526-8

定价: 54.00 元

目录

序 5

I 设计素描 7

II 设计色彩 15

III 构成 23

IV 图案 47

V 设计专业简介 81

VI 工具材料 89

由于本书所选用的图片涉及的作者很多，我们目前无法和全部作者取得联系，望谅解。请这些未和我们取得联系的作者尽快与我们联系。联系电话：65244874 65122583

“要想成就一番事业，就必须从现在开始脚踏实地地做起来。”

序

作为具有一定的绘画造型能力但又初次接触设计专业的学生来讲，无疑这本《新起点：基础设计图鉴》将会带你步入一个艺术新天地。

设计和人的生活有着千丝万缕的密切关系，并将随着社会的发展而日益显出它的重要作用和艺术魅力来。所以，首先要让学生知道，生活是设计取之不尽的源泉，只有一个热爱生活 and 关注生活的人，才能创作出人们喜闻乐见的作品来。

进行设计教学需要首先了解和掌握三大构成的问题，即平面构成、色彩构成、立体构成。在艺术设计中，构成作为一种造型手法，和艺术绘画中的构图是一脉相承的。构成就是通过人的审美思考与灵活运用，组合成视觉造型中的各种有利因素的结果。

平面构成，简单地来解释，就是在只有长和宽两度空间的平面里，运用形式美的规律，对客观物象进行多种变化，重新组合，形成适合设计要求的全新画面。色彩构成，更多的是针对艺术设计来讲的一种造型概念。根据设计的目的、要求，运用其物理学与心理学的原理，将两种以上的色彩进行多种变化，重新组合。在色彩的基本原理上，绘画性色彩关系与设计性色彩关系是一致的。它们之间的区别只是绘画色彩强调表现空间意识，表现的是特定光源下的环境色

彩关系；而设计色彩则强调是主观的色彩关系，是经过概括提炼、不受环境光源及固有色影响的一种装饰性的色彩关系。

立体构成，顾名思义，就是把一客观物象长、宽、厚的各个因素，运用形式美的法则和方法组织在一起，形成一个崭新的立体形象。立体构成源于20世纪初西方绘画中的抽象绘画，这一绘画的新观念后来被德国包豪斯（德文意为“建筑之家”）设计学校选用为重要的教学方法之一，对后来世界建筑设计产生重大影响。反过来，包豪斯的教育纲领又对西方的艺术发展产生了不可估量的作用。

图案来源于生活中的客观物象，只要有人的存在，就会有图案的产生。所以，在基础设计的教学中，首先是从植物、动物、人物、风景等方面入手，从对客观物象自然形态的写生，到学习图案形态的转变规律和表现方法，是设计教学的主要内容。作为构图、造型和色彩这三大要素，同样也是设计教学中的重要课题，只是强调它的装饰性特点。

这里选用的插图作品，绝大部分是北方工业大学与清华大学美术学院的设计专业低年级的学生作业，有一小部分是中央美术学院附中的学生的作业，基本上代表了有一定绘画造型能力而又正在学习设计专业的学生水平，并能

起到设计教学图鉴的示范作用。

宋长青 1989 年毕业于中央美术学院壁画系，获学士学位，1999 年结业于中央美术学院研究生同等学历教师进修班，2001 年获硕士学位，现任北方工业大学艺术学院副教授，艺术设计系副主任。

杨建军 1995 年 9 月考入中央工艺美术学院（现清华大学美术学院）染织服装艺术设计系，师从常沙娜教授研究中国传统装饰图案，1998 年 1 月毕业，获硕士学位并留校任教，现为清华大学美术学院染织服装艺术设计系讲师。

宋长青与杨建军两位同仁，在他们的教学之余，编写了《新起点：基础设计图鉴》一书。他们选用了大量优秀的学生作业，并用简洁、生动的文字，非常准确和恰如其分地为学习者展现了一条进入艺术设计的必由之路。

崔欣建

2005 年 10 月

特别致射：

在本书中，

“设计素描”、“设计色彩”、“构成”

和“设计专业简介”这些内容中的许多学生作业，

由我的同事和朋友

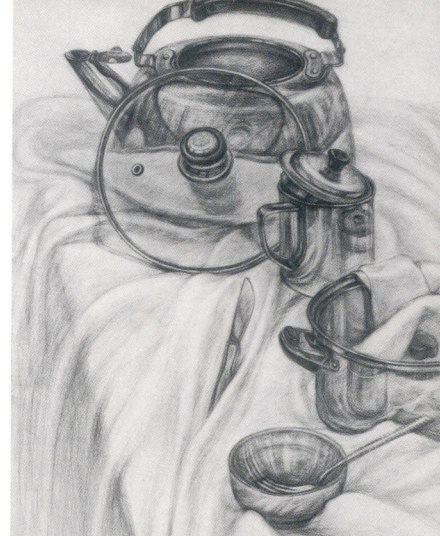
孙敬远、张利、黄春平、丁喻欣、王岩明、张杞峰、李沙

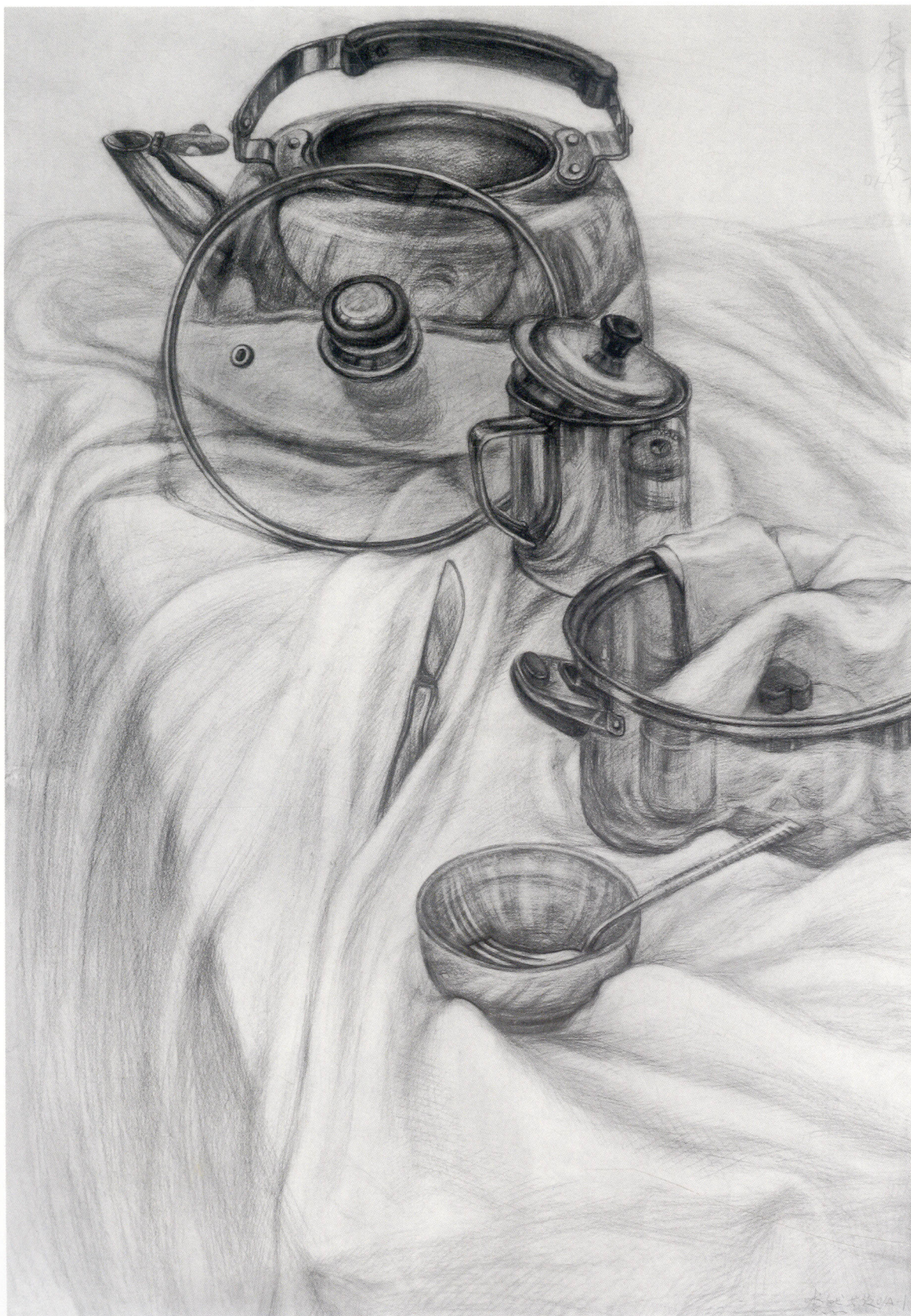
和武向军等提供。

在此谨向他们表示深的敬意和感谢。

宋长青

I 设计素描

一、对设计素描的认识

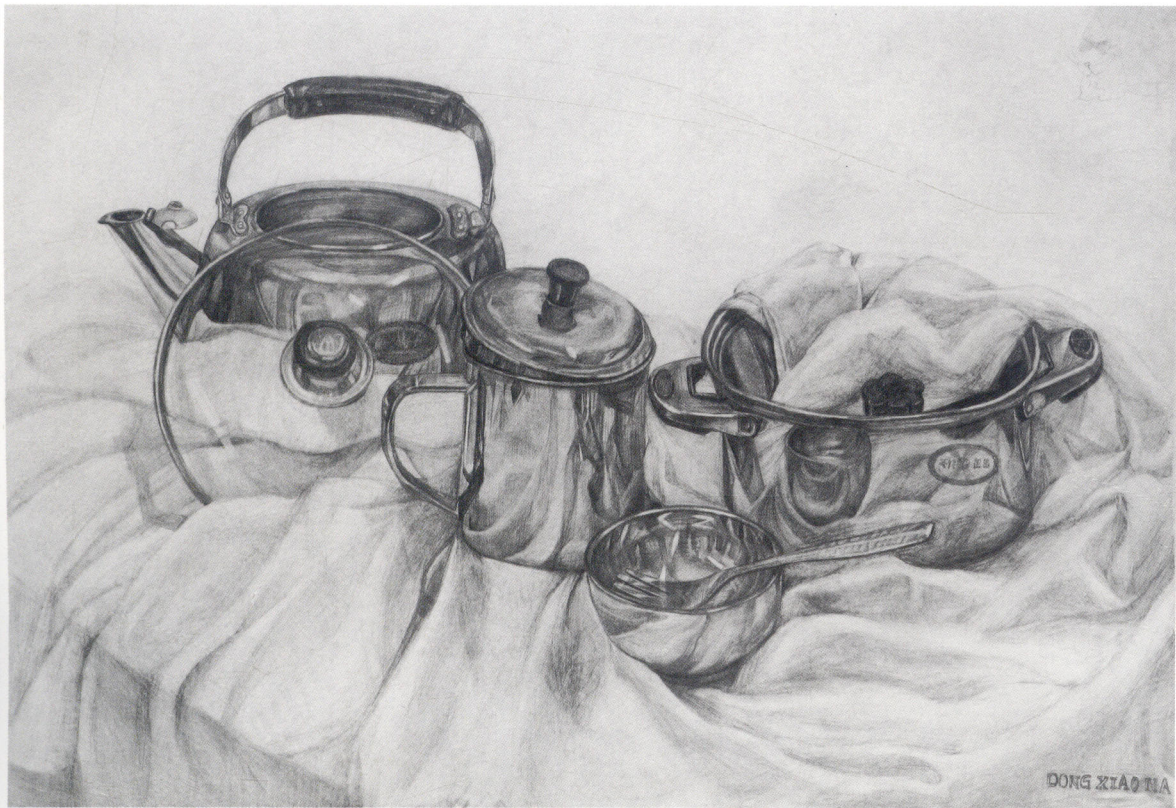
从广义上来说,所有以单色为主的绘画,通常可以被认为是素描。素描在《辞海》中的定义是:“绘画术语,主要以单色线条和块面来塑造物体的形象。它是造型艺术基本功之一,以锻炼观察和表达物象的形体、结构、动态、明暗关系为目的。通常以此为习作或创作起稿,也有用素描形式进行创作的。”有水平的素描画也具有独立的艺术价值。使用工具有铅笔、炭笔、钢笔和毛笔等。

人们对素描的认识也在随着时间的变化而改变。过去我们习惯把较长时间的单色写生称作素描,较短时间的单色写生称作速写。这显然是比较狭隘的,时间长短不应是确定素描的标准。现在人们已习惯于认为速写也是素描的重要组成部分。

以前我们把苏式体系素描称作“块面素描”或“明暗素描”,它是以明暗关系的变化、块面的转折来表现物体的形状、体积、质感、空间等,现在则称这种方式为“全因素素描”。

线描也是素描的一种,而且应该说是素描的最基本的表现手段之一。大多数绘画首先使用线来表现的。线描是通过线的各种变化来表现物体的形态。

结构素描不注重物体的明暗关系、光影变化和质感效果,它从研究物体的形态组织规律和观察三维空间中的状态入手,更多地关注于物体的结构组合、穿插关系和形体的构成。它忽略物体表面的东西,而去追求表现“内在”的“真实”。也有人把这类作品叫“设计素描”,其实并不准确。设计是一个宽泛的概念。结构素描对于工业产品类的设计确实有很大的帮助,尤其是对立体的物

品更加适合。但广义上的设计包括很多门类，如平面类突出地体现为是画面基本语素的构成。虽然把这类作品称作“设计素描”有些偏颇，但它作为素描中的一类，仍以独特的观察方法值得我们认真研究。这种方法对我国读者影响最大的是瑞士巴塞尔设计学校的素描教材。

我们在本书中讨论的素描学习称作设计素描，它是一个大的概念，不是某一种风格的称谓。其概念可以理解成：融合设计因素和培养创造性思维的、为专业设计而进行的素描造型基础训练。

二、从新的角度去画

设计素描不同于传统的绘画性素描。因此，我们要以更加宽阔的视野、以新的角度去观察，去表现，尽快进入到创造性的训练之中。更重要的是观念的变化，要不断地去挖掘新的潜力。这种练习从摆石膏像时就开始了。比如同样是画石膏像，但如把它放倒了画、包上纸，或者要求画两个石膏像在一张作业上，画面给人的感觉就全变了。这里要做的就是从最基本的写生开始，就融进新的方式和理念：一切从最初就开始了。

教师对学生的引导是换种思维，换个角度去思考：我们为什么要这样做？我们难道不能用的方法去做吗？艺术的发展就是在不断挖掘人的

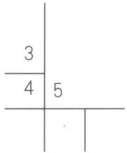
创造潜力，改变人们的视觉方式、思维方式。作为设计素描，它不同于纯绘画性素描的写生方法，它又不是各类专业的设计，因此要强调融合设计因素和培养创造性思维的方法。

对于设计素描概念的重新认识非常重要，因为人们的行为是在认识的基础上产生的。在此我们提出的观点是：素描不只是技术训练的手段，不只是技巧和技能，它是一种艺术形式，是一种思维方式、一种观察方法，它本身就有独特的审美价值。

我们应该从更加宽泛的文化背景上去看待艺术、看待素描，从中挖掘和展现自己的创造性的潜能，而不只把它看成是一种技术的训练手段。不能认为只要把素描画好了，就是打好了基础，就能搞好创作设计。当然，这绝不意味着可以忽略素描训练的重要性，素描作为基础课就是因为它很重要。我们从一开始就应该把它看成是一种创造性的劳动，就要形成一种态度，是融创造性和技术性于表现手段之中，把其看作是有价值的艺术创作活动，针对我们专业特点还要融进设计意识。

三、设计素描的工具

多数情况下，铅笔和炭笔被作为最常用的工具。铅笔以较软的为好，一般为2B、4B等，其实

- 3 袁微溪
- 4 曾莉斯
- 5 刘卫强

没有固定的标准。我们常把素描纸作为最基本的用纸。橡皮以较软的为好。有的人喜欢用可塑橡皮，它可以擦出特别的效果；也有人喜欢用馒头和面包。速写的工具更加随意，铅笔、炭笔、钢笔、圆珠笔等均可。

以上这些最基本的工具足以去画传统意义上的素描了。但正如前面谈到的，如果我们以更宽泛的眼光看待素描的话，对素描工具的认识就会有较大的改变。在此我们提出：多种多样的工具可以反映认识上、观念上的变化。我们可以用铅笔、炭笔、毛笔、钢笔、圆珠笔，还可以用水墨、水粉色、

水彩色、油画色；可以画在多种纸张上面，如牛皮纸、宣纸、画布、底纹纸、报纸、有色纸、多样的特种纸等。至于绘画的方法，可以画、可以用刀刮、用纸拼贴、可以做多种肌理效果。当然这些确实要到更高阶段才能达到，但是我们了解这些工具和方法是必要的。

1. 设计素描的写生训练

设计素描的学习过程可以说是从客观表现、主观表达到创造发挥的过程，当然这也是相对的。

(1) 同类质感物体客观再现 (图1—图2)

这组静物是以不锈钢器皿为主的同类质感的物体组合,而形状、结构、空间距离不同。由于在质感方面它们有相同的感受,因此更方便我们对静物的研究。要准确地、客观地、再现性地表现物体的结构关系、空间关系、构图安排等。你必须静下心来认真地反复比较,因为深入理性的分析是艺术创作中必不可少。塞尚的作品尤其为我们在探究物体内在真实方面做出了典范。西方画家有理性思考的背景,对物象的描绘从客观描绘到抽象表现一步步发展过来,因此诸多前卫艺术也正是建立在这样的历史激流之上的。

我们必须认真地做这样的练习,以客观理性的描绘去追求表达自己的感受。激情与想象是建立在理性和分析的广阔背景上的。

(2) 复杂静物深入刻画 (图3—图5)

这三组静物显示出不同的特点。在较传统的写生中,静物通常被摆放成一个有主有次的较完整的场面;而这些静物首先在摆放时就打破了传统习惯,多种不同物体的混放,看似混乱,其实为学生的自由选择提供了条件。

残破的工业器具中斑驳的锈迹、扭曲的造型,丰富而多变化;而陶俑古朴的造型很有绘画感且耐人寻味;花卉则更是经常表现的主题之一。实际上物体无论新旧各有其吸引人的地方,选择画什么本身就是一种艺术的观点、一种艺术观念。对于静物,大家都在画。在教学中,从摆静物开始就在展现我们的观点。比如物体的随意混放(当然这本身也是有选择的),没有中心、没有主次、散落一片,要求学生从中自由选择,重新组合成新画面,

为学生们创造性的发挥和想象提供多种灵感的依据。这个阶段要求学生要认真深入地刻画。深入不一定是僵硬和面面俱到,而是客观理性地分析,是深入地研究进去。

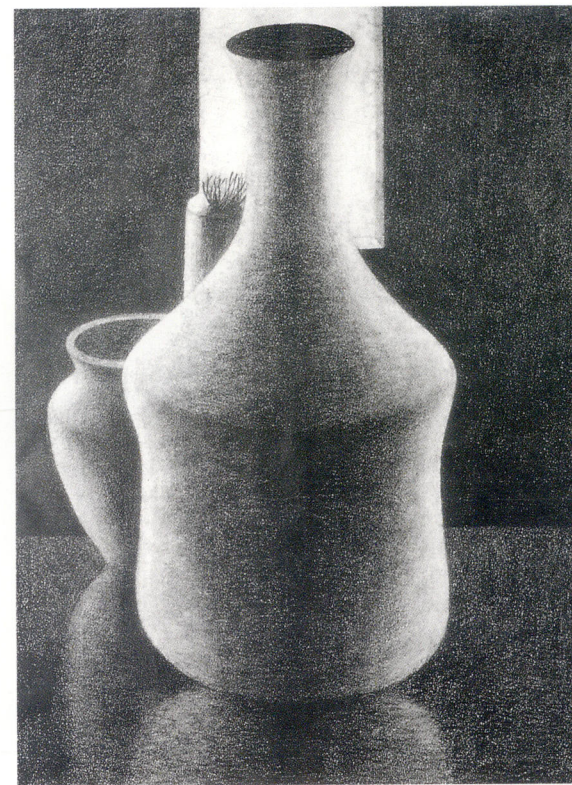
(3) 表现手段练习 (图6—图8)

有了较扎实的绘画基础,就能较客观地描绘对象。我们可以做些表现手法的练习,面对同一组静物,即使用相同的工具也要用不同的表现手法画出来。表现方法是无穷尽的,就是不断挖掘自己的潜能,就是要能主观地表达自己的感觉。

(4) 主观性描绘 (图9—图11)

这是一组玻璃器皿的静物写生。由于玻璃本身具有透明性,将许多器皿放在一起时,互相重叠,变化非常丰富。这些都是用于各种化学实验的器皿,许多造型很奇特,因此将这样一组玻璃器皿的静物从绘画角度来看很有意思,很有绘画感。这样丰富的组合给我们的创造性发挥提供了便利的前提。我们有了前面的绘画基础,现在我们需要更加提高一步了。我们在绘画中应该得到更多的乐趣、更大的自由、更丰富的想象,绘画基础不应成为阻碍我们情趣的障碍。

在这个阶段,在构图上要更加大胆地组合。你可以选择某几个物体的局部,可以重新安排物体的位置,可以加入超现实的想象。这些学生作品注重比较主观地表现玻璃的质感,注重和其他物体之间的对比关系;但学生彼此之间的认识还是差别很大的,作品之间当然也就有了不同的面貌。对于学生来说,现在就是要挖掘他们的潜力,让他们变得更加自信。你可能觉得自己画得不好,基础差,按照某一种观点去看是这样;但反过来看,这

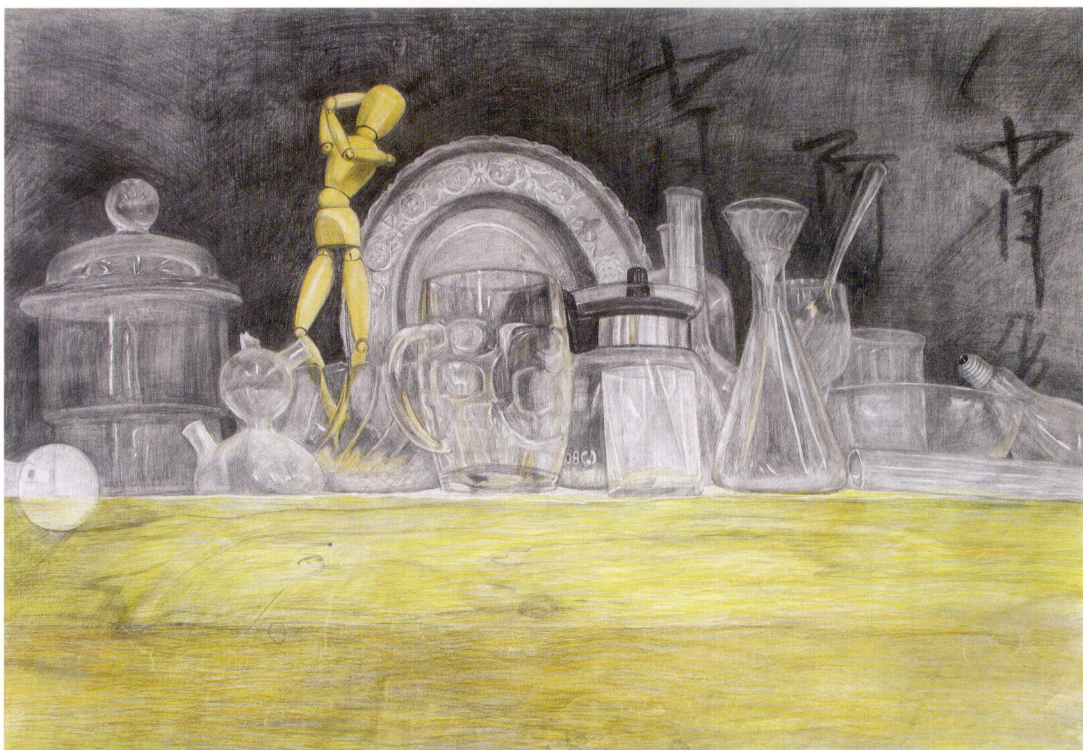
样的观点一定是正确的吗？对于艺术的不同认识也正是推动艺术发展的动力之一。

(5) 设计素描 (图12—图17)

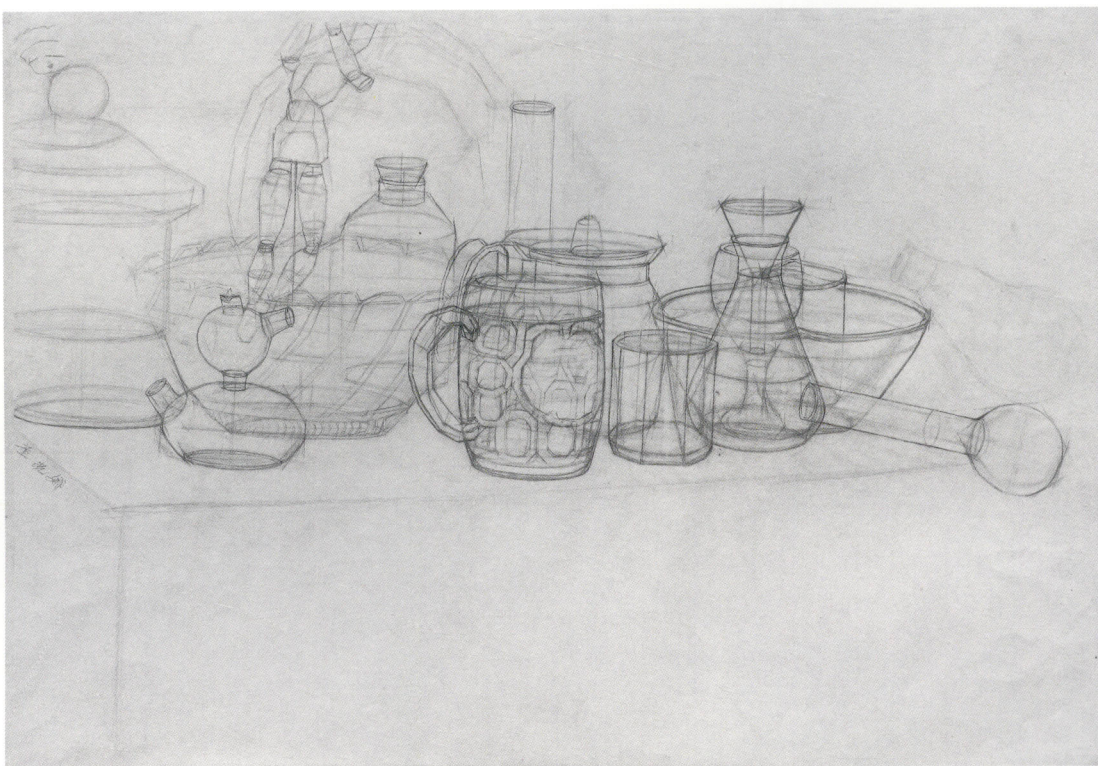
这组作业一般称作“结构素描”，和前面一组以玻璃器皿为主的作业相比，虽然所表现的对象相同，但在此更加关注深入地了解物体的结构、穿插、转折关系。“结构素描”让我们忽略物体表面的东西，而去追求表现“内在”的、“想象”的“真实”。同样是一组这样要求的作业，我们还是能够看到学生们对此的不同感受。

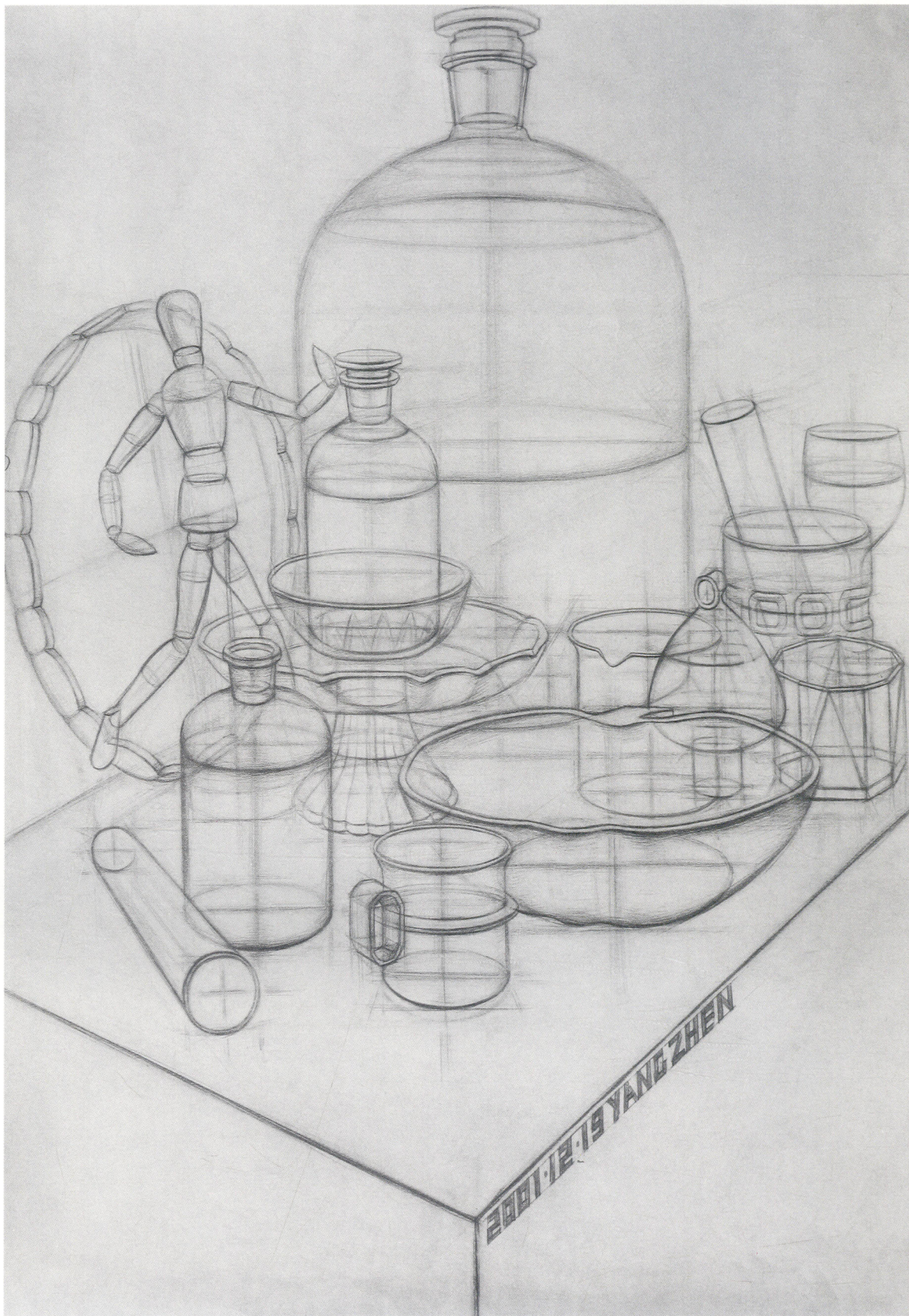
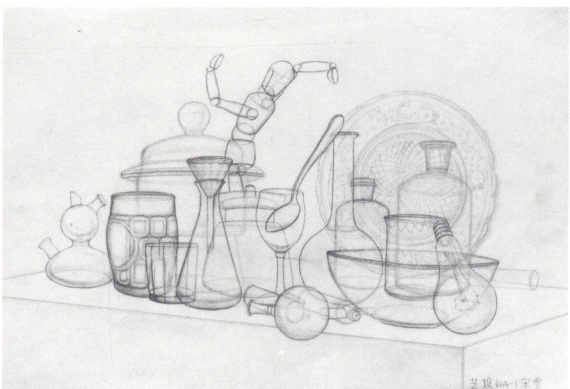
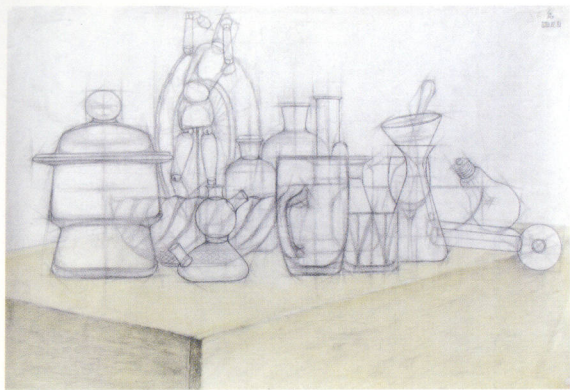
“结构素描”是在一定的素描基础上进行的一种训练方式。它培养我们进行三维造型思考能力和造型组织能力，研究物体基本构成在视点移动下显现出来的变化规律。这种素描对于今后的产品设计和各种立体造型的设计大有好处。

设计素描的练习在能够比较客观地对物象深入描绘之后，最终要达到的是主观的表达，构成新的画面。画面可能与所画物体的组合差别极大，也可能很接近，这之间有着无限多的可能性，但无论如何，新的画面构成，都是主观意念的产物，都是有意识的构成，都是创造性的表现，都含有设计意识，都在表达一定的主题。

9 白国风
10 陈楠

13	
14	
15	17
16	

- 13 乐衍
- 14 李金香
- 15 吕佳
- 16 宋雪
- 17 杨振