

设计素描 >>>>

中央美术学院 设计专业高考辅导丛书

>>>> 傅爱臣 编著

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

Sheji Sumiao

中央美术学院
设计专业高考辅导丛书
设计素描

傅爱臣 编著

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

中央美术学院设计专业高考辅导丛书

丛书主编：傅爱臣

编委会：傅爱臣 秦 艺 白云泽 宋 扬

整体设计：白云泽

图书在版编目 (CIP) 数据

设计素描 / 傅爱臣编著. —沈阳：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 辽宁美术出版社，2009.9
（中央美术学院设计专业高考辅导丛书）
ISBN 978-7-5314-4419-0

I. 设… II. 傅… III. 素描-技法（美术）-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 160265 号

出 版 者：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
辽宁美术出版社

地 址：沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编：110001

发 行 者：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
辽宁美术出版社

印 刷 者：辽宁彩色图文印刷有限公司

开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：5.5

字 数：50 千字

出版时间：2009 年 11 月第 1 版

印刷时间：2009 年 11 月第 1 次印刷

封面设计：童迎强

版式设计：白云泽

责任编辑：童迎强

技术编辑：鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对：张亚迪

ISBN 978-7-5314-4419-0

定 价：28.00 元

邮购部电话：024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnpgc.com.cn>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话：024-23835227

前言

迄今为止，针对艺术专业的高考辅导丛书林林总总，形式各异，可以说，每一种辅导丛书都试图从各自不同的角度触探关于艺术高考的种种成功方法与捷径。本套丛书的独到之处，在于通过分析中央美术学院设计学院历届考题而明确考试要考查的目的，并依据于此设计出一套精彩、实用的应试方法。我们希望广大考生通过研究这套丛书，能够对艺术设计专业的素描、色彩、创意、立体、速写等考试内容有一个较为清晰的认识，继而在学习中进行更具有针对性的训练，最终在升学考试中受益。

综观中央美术学院设计学院近几年的素描考题及其变化走势，可以明确归纳出素描方向中要考查的是敏捷、开放的思维能力；娴熟、扎实的造型能力；生动、个性的表现能力等。简而言之，就是对学生综合素质的考查。本书针对具体目标，结合欣赏、分析高考优秀试卷，以章节的顺序展开思路，总结出一套透彻创作方法，而本书中所使用的大量图例就是沿用这种创作思路之后高考辅导班学生的实战作业，这些小作者们几乎都是在短时间内掌握了这种创作方法，然后如愿走进了各自锁定的理想院校的，这又从实践的角度论证了这种教学方法的可行性和有效性，因此，希望通过本套丛书的出版和推广，给更多的考生带来信心与希望。

目录

第一章 高考素描概述

8

1. 关于素描
2. 设计素描
3. 考试的变化
4. 针对素描考试的四个步骤

第二章 素描中的空间与构图

16

1. 画面分割的形式
2. 图与底的趣味
3. 特殊的透视

第三章 素描中的形式与美感

28

1. 形式元素——点、线、面
2. 明暗——黑、白、灰
 - 2-1 客观明暗（固有色、光影）
 - 2-2 主观明暗（主观配置、光线）
3. 对比关系
 - 3-1 大小对比
 - 3-2 虚实对比
 - 3-3 繁简对比
 - 3-4 质感对比
 - 3-5 动静对比
4. 形式秩序
 - 4-1 均衡、对称

4-2 重复、渐变

4-3 夸张、变形

第四章 素描中的联想与意境

60

1. 双重意象

2. 虚拟想象

3. 矛盾联想

第五章 素描中的塑造与表现

71

1. 结构、透视、空间

2. 肌理与质感

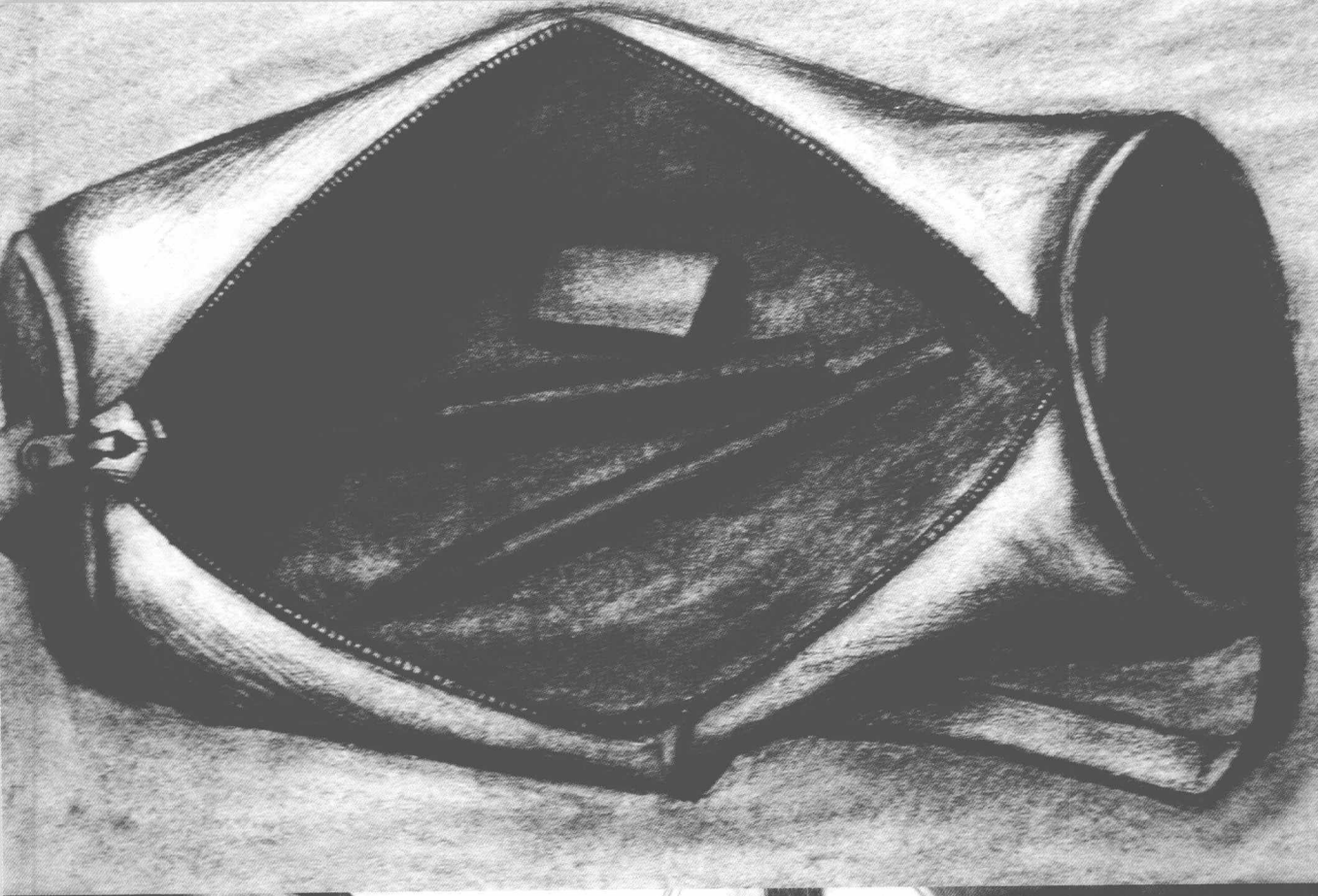
3. 语言与表现

第六章 历年真题解析

79

后记

88

第一章 高考素描概述

1. 关于素描

1998年版的中国大百科全书中，对“素描”的解释是“以线为主要描绘方式的单色画”，并进一步解释说“作为研究和再现物象的一种方式，素描是一切造型艺术的基础，同时是训练造型能力的基本手段”。

“素描画的不是形体，而是对形体的观察。”德加如是说。毋庸置疑，由于观察者的角度、经验、背景等存在客观的差异而导致素描形式的个性化。当代美国大学素描教学的《新素描——观念与技法》一书中认为，“素描是一种发现的行为。”由是，我们可以触摸到素描作为独立的艺术形式而存在的多样的可能性。

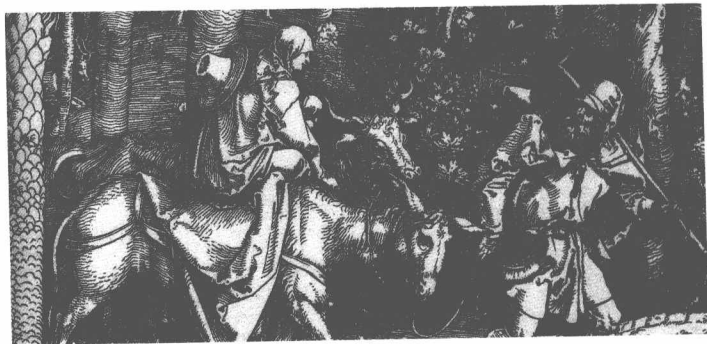
阿恩海姆也表达过：“一切知觉中都包含着思维，一切推理中都包含着直觉，一切观测中都包含着创造。”

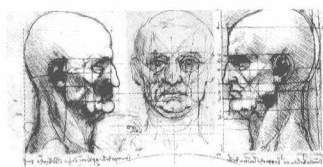
所以，我们可以把素描作为一种媒介，这种媒介集合思想与行动，发动我们的创造力。这里选择的图片，反映的正是素描独立的艺术个性，丰富的表现，让考生突破对素描的模式化理解。

❶ 唐代《八十七神仙卷》线描，代表了中国古代白描绘画的最高水平。

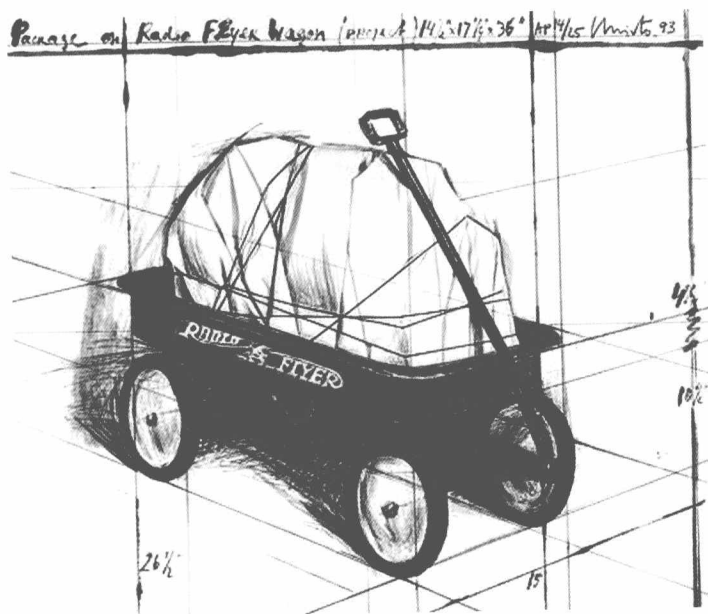
❷ 德国画家丢勒作为美术史上最伟大的版画家，他的作品对16世纪的艺术产生了深远的影响。

① 列奥纳多·达·芬奇的许多杰出的艺术作品和科学成就都以素描草图的形式流传下来。这些素描草图是列奥纳多对自己思想的图解。它们一方面承载着艺术大师创作的思维轨迹。另一方面也记载着他对于人类科学发展的梦想和贡献。

② 德加曾说：“观察自然会让我很快就觉得无聊，我并不想去临摹自然。”

③ 克劳德夫妇大胆的想象和实施的魄力让世人大开眼界。他们多年来创作众多“包裹艺术”和“大地艺术”，把桥梁、公共建筑物、海岸线包裹起来。形成让人既熟悉又陌生的地景景观。克劳德夫妇的作品都是“浩大工程”。在制作前期往往要绘制大量的素描草图。

❶ 美国建筑师弗兰克·盖里作为一流建筑大家，以设计具有奇特不规则曲线造型雕塑般外观的建筑而著称。

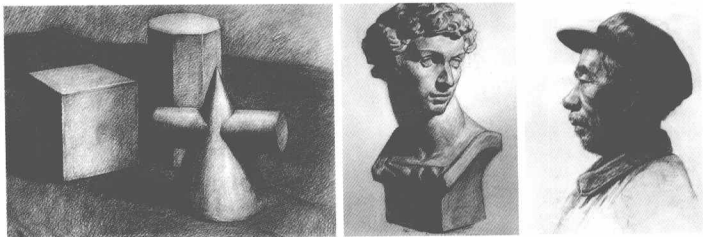

❷ “由生活入手进行创作从未阻碍自己。相反，我感到更加自由。我能掌握素描的记忆所不允许的主动权，希望自己的作品再现真实。但不是机械地再现。”——弗洛伊德

2. 设计素描

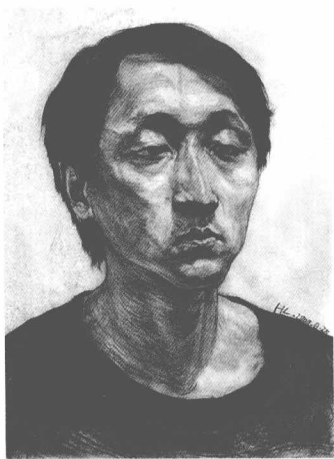
在形形色色的高考指南中，我们看到的大多是以人像写生作为素描训练的主要内容。这就不可避免的，会使广大考生对素描的认识单一化、模式化，这也是越来越多的设计院校逐渐地改变原有的素描考试模式的原因。我们将在本书中详细讨论“设计素描”更加全面的理解对象及其具体的观察描绘方式。本书在分析和讨论的基础上，帮助学生认识与熟悉这种素描表达方式，期望通过本书的学习和实际的演练，使每位准备参加高考的学生都有所收获。

① 石膏像、头像写生……几十年不变的考试题目给人时光停滞的感觉。同学的创造力在哪里体现？这样的考试模式肯定会制约对创造性人才的培养。

3. 考试的变化

传统的素描考试大多以人像写生或默写为主，其测试的目的是在考查考生的基本造型能力，通过写生的方式了解考生对形、体、质等诸要素的理解以及艺术表现能力。从思维

❶ 素描头像着重考查学生对人物比例、结构以及神态的把握能力。这种传统的训练，导致学生只能被动地照抄客观物象。

方式的角度来说，因为始终围绕一个焦点而呈聚合的态势。

而近些年，一些艺术院校，尤其是设计学院的素描考试已经在发生变化。在这些变化中，更倾向于对创造性思维的考查，强调绘画者的主动性、开放性。考生选择不同的物品自行组织、安排画面，显示出各自不同的想象力和创造力。因此尽管具有相同的主题，并且遵守基本的形式规律，但由于个性的不同、知识层面的不同、感受能力的差异，等等，呈现出创造性思维扩散、多样的趋势。

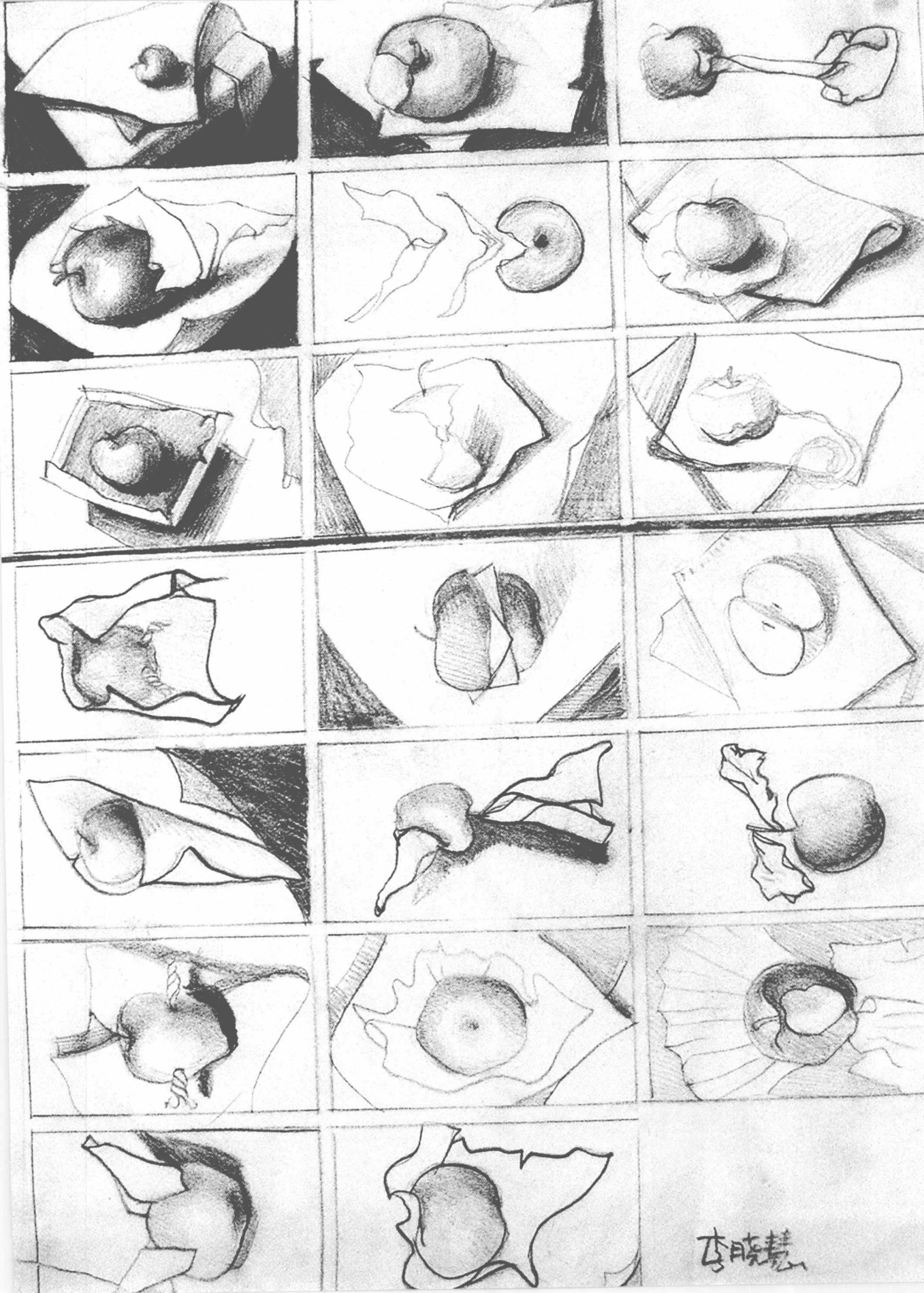
4. 针对素描考试的四个步骤

素描考试仅仅考查学生造型能力这一陈旧的观念已不能应对高校设计专业招收综合素质人才的要求。鉴于此，本书针对考查学生创造性思维的真实现状，设计出一套行之有效的快速提升设计素描能力的学习方法。本书的第二章到第五章，即创造性思维表现的四个层次，也可以是针对考试的四个步骤。它分别是：（1）空间与构图；（2）形式的美感；（3）联想与意境；（4）塑造的力量。另外本书重点分析了中央美术学院设计学院历年考试的素描试题，以期对准备应考的学生有所帮助。

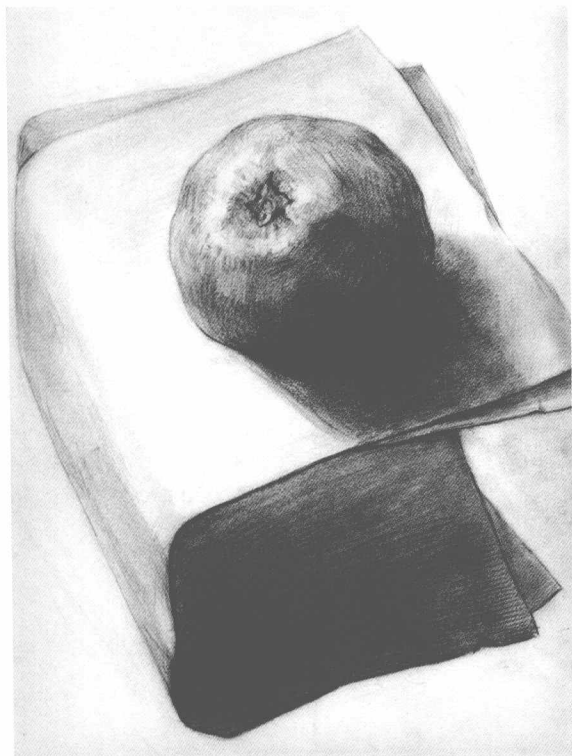

❷ 这是一幅比较优秀的作业。掰开的橘瓣与展开的纸张形态构成了如花绽放的意象。可以看出学生全面的艺术素质和较高的审美情趣。

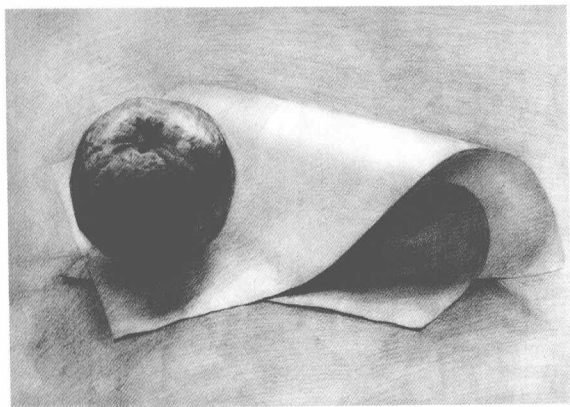
❸ 给每位学生提供一张纸、一个苹果。要求学生利用已有的东西自己组合画面，体现构图能力、想象能力和写实能力。

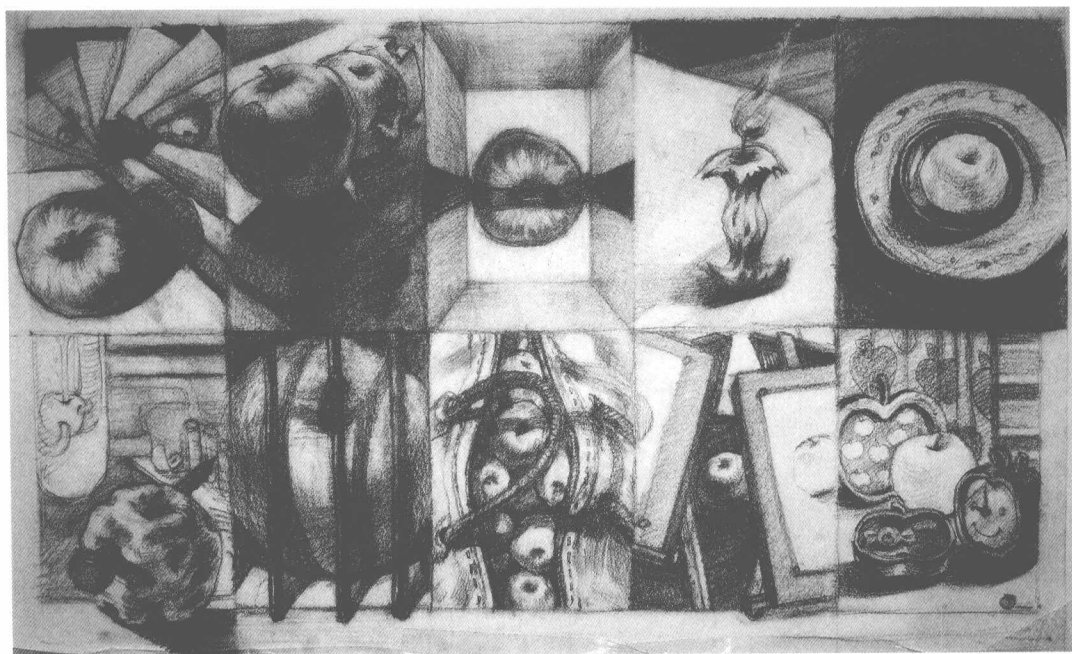
李曉慧

● 画幅的形状也是画面构成的组成部分，这里折纸的方形轮廓和画幅的形状相对应，使画面得以协调。而虚拟的存在给人留下想象的空间。

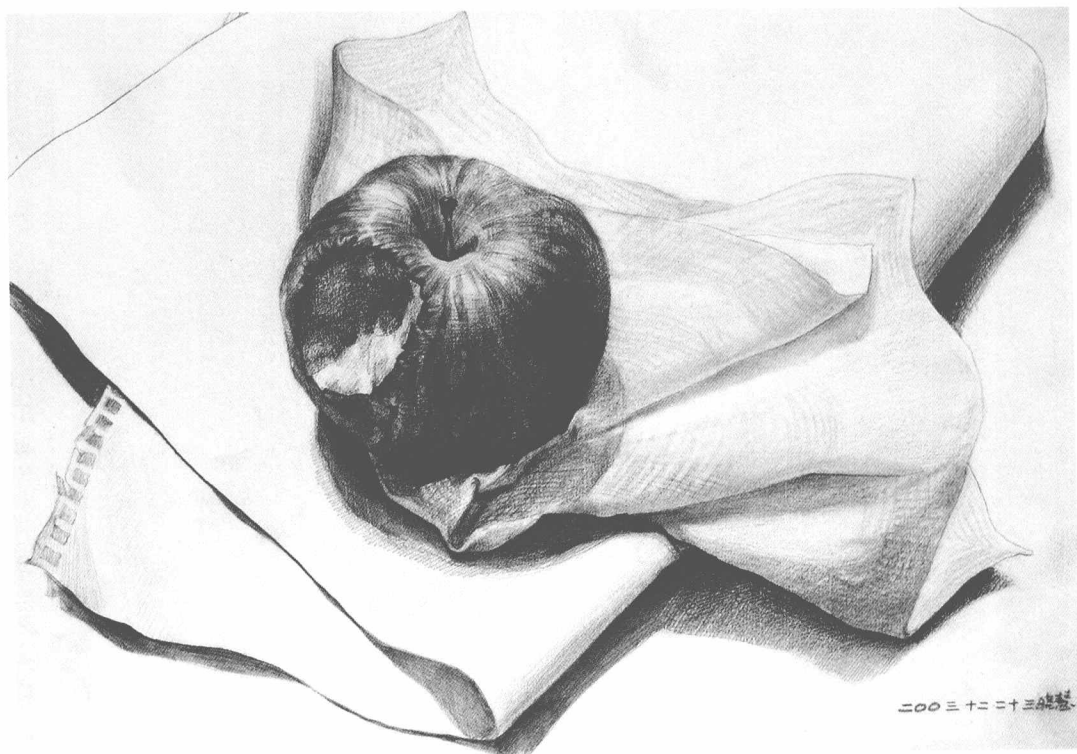

● 弯曲的纸的形态与苹果的形态相呼应。

① 关于苹果的联想。

② 画面中描绘对象——纸的边缘线、折叠线都与长方形的画幅构成一种关系，共同烘托出主体物——圆形的苹果。

第二章 素描中的空间与构图

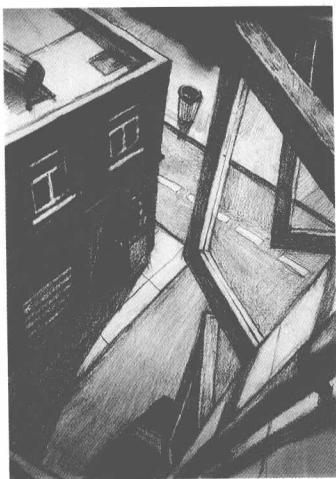
相对来说，在高考大多数人像写生或者默写的考题中构图是比较简单的，然而在设计素描中一旦要求考生自行组织物品和画面，能否进行合理有趣的构图便是考查的重中之重。通常，一幅作品的构图能反映出创作者的情感和审美趣味。构图不仅要求把对象安排得当，还涉及画面空间安排与构成趣味。

1. 画面分割的形式

在以往我们以素描为媒介所进行的练习中，大多是对静物或者人物的写生，而中央美术学院设计学院几年来的考试都采取默写的方式，其目的是考查考生是否有主动创造的意识。如果考生对画面的空间与构图有主观的表现，无疑在同类考卷中能够胜出一筹。

构成可以简单的这样理解，它是从物象的形态中提炼出的点、线、面或者圆形、方形、三角形等的基本形式以审美的意识进行的一种组织。它最为重要的特点是创作者的主观、理性的表现。

在设计素描中，画面的内容不再是客观、被动的对自然的模拟，而是按照创作者的审美要求进行的主动创造。因此，画面中的对象或者场景因为不常见而具有奇异的、充满联想的视觉冲击力，也就是常说的“陌生感”，而画面也因此呈现出超现实的意味。

① 由建筑物的边缘线、街道和突出的窗框构成了这幅以线为元素的画面。各种形式的线组织在一起，既有变化，同时又显示出彼此间的关联。譬如，与建筑物侧立面的线相平行的窗框，与建筑物相对称的最大的一组窗框，街道的边缘与建筑物的屋顶线条相平行，等等，都显示出创作者利用线元素构成画面的匠心。

② 特写的构图充满画面，巧妙地利用画箱、画板等方形分割画面，与调色板形成对比关系。