

高等院校艺术设计教育“十二五”规划教材

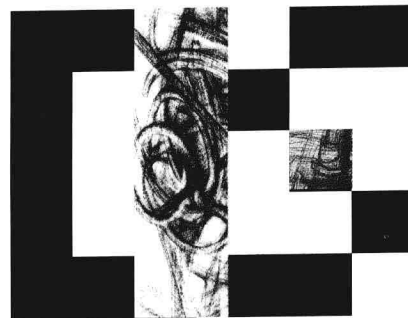
总主编 张夫也

陈来国 主编

设计素描

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

高等院校艺术设计教育
“十二五”规划教材

设计素描

陈来国 主编

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

常州大学图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/陈来国主编. —长沙:中南大学出版社,2011.8
ISBN 978-7-5487-0380-8

I. 设... II. 陈... III. 素描技法 - 高等学校 - 教材
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 175016 号

设计素描

主编 陈来国

☐责任编辑 陈应征

☐责任印制 周 颖

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-88876770

传真:0731-88710482

☐印 装 长沙利君漾印刷厂

☐开 本 889 × 1194 1/16 ☐印张 9.5 ☐字数 294 千字 ☐插页

☐版 次 2011 年 8 月第 1 版 ☐2011 年 8 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-5487-0380-8

☐定 价 38.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

总 序

人类的设计行为是人的本质力量的体现，它随着人的自身发展而发展，并显示为人的一种智慧和能力。这种力量是能动的、变化的，而且是在变化中不断发展、在发展中不断变化的。人的这种创造性行为是自觉的、有意识的，是一种机智的、积极的努力。它可以用任何语言进行阐释，用任何方法进行实践，同时，它又可以不断地进行修正和改良，以臻至真、至善、至美之境界，这就是我们所说的“设计艺术”——人类物质文明和精神文明的结晶。

设计是一种文化，饱含着人为的、主观的因素和人文思想意识。人类的文化，说到底就是设计的过程和积淀，因此，人类的文明就是设计的体现。同时，人类的文化孕育了新的设计，因而，设计也必须为人类文化服务，反映当代人类的观念和意志，反映人文情怀和人文主义精神。

作为人类为了实现某种特定的目的而进行的一项创造性活动，作为人类赖以生存和发展的最基本的行为，设计从它诞生之日起，即负有反映社会的物质文明和精神文化的多方面内涵的功能，并随着时代的进程和社会的演变，其内涵不断地扩展和丰富。设计渗透于人们的生活，显示着时代的物质生产和科学技术的水准，并在社会意识形态领域发生影响。它与社会的政治、经济、文化、艺术等方面有着千丝万缕的联系，从而成为一种文化现象，反映着文明的进程和状况。可以认为，从一个特定时代的设计发展状况就能够看出这一时代的文明程度。

今日之设计，是人类生活方式和生存观念的设计，而不是一种简单的造物活动。设计不仅是为了当下的人类生活，更重要的是为了人类的未来，为了人类更合理的生活和为此而拥有更和谐的环境……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，设计的终极目标就是让我们的世界更合情合理，让人类和所有的生灵以及自然环境之间的关系进一步和谐，不断促进人类生活方式的改良，优化人们的生活环境，进而将人们的生活状态带入极度合理与完善的境界。因此，设计作为创造人类新生活，推进社会时尚文化发展的重要手段，愈来愈显现出其强势的而且是无以替代的价值。

随着全球经济一体化的进程，我国经济也步入了一个高速发展时期。当下，在我们这个世界上，还没有哪一个国家和地区，在设计和设计教育上有如此迅猛的发展速度和这般宏大的发展规模，中国设计事业进入了空前繁盛的阶段。对于一个人口众多的国家，对于一个具有五千年辉煌文明史的国度，现代设计事业的大力发展，无疑将产生不可估量的效应。

然而，方兴未艾的中国现代设计，在大力发展的同时也出现了诸多问题和不良倾向。不尽如人意的设计，甚至是劣质的设计时有面世；背弃优秀的本土传统文化精神，盲目地追捧西方设计风格；拒绝简约、朴实和功能明确的设计，追求极度豪华、奢侈的装饰之风；忽视广大民众和弱势群体的需求，强调精英主义的设计；缺乏绿色设计理念和环境保护意识，破坏生态平衡，不利于可持续性发展的设计；丧失设计伦理和社会责任，极端商业主义的设计大行其道。在此情形下，我们的设计实践、设计教育和设计研究如何解决这些现实问题，如何摆正设计的发展方向，如何设计中国的未来，当是我们每一个设计教育和理论工作者关注和思考的问题，也是我们进行设计教育和研究的重要课题。

目前，在我国提倡构建和谐社会的背景之下，设计将发挥其独特的作用。“和谐”，作为

一个重要的哲学范畴，反映的是事物在其发展过程中所表现出来的协调、完整和合乎规律的存在状态。这种和谐的状态是时代进步和社会发展的重要标志。我们必须面对现实、面向未来，对我们和所有生灵存在的环境和生活方式，以及人、物、环境之间的关系，进行全方位的、立体的、综合性的设计，以期真正实现中国现代设计的人文化、伦理化、和谐化。

本套大型高等院校艺术设计教育“十一五”规划教材的隆重推出，反映了全国高校设计教育及其理论研究的面貌和水准，同时也折射出中国现代设计在研究和教育上积极探索的精神及其特质。我想，这是中南大学出版社为全国设计教育和研究界做出的积极努力和重大贡献，必将得到全国学界的认同和赞许。

本系列教材的作者，皆为我国高等院校中坚守在艺术设计教育教学第一线的骨干教师、专家和知名学者，既有丰富的艺术设计教育教学经验，又有较深的理论功底，更重要的是，他们对目前我国艺术设计教育教学中存在的问题和弊端有切实的体会和深入的思考，这使得本系列教材具有了极强的应用性和实在性。

本系列教材在编写和编排上，力求体现这样一些特色：一是具有创新性。反映高等艺术设计类专业人才的特点和知识经济时代对创新人才的要求，注重创新思维能力和动手实践能力的培养。二是具有相当的针对性。反映高等院校艺术设计类专业教学计划和课程教学大纲的基本要求，教材内容贴近艺术设计教育教学实际，有的放矢。三是具有较强的前瞻性。反映高等艺术设计教育、教材建设和世界科学技术的发展动态，反映这一领域的最新研究成果，汲取国内外同类教材的优点，做到兼收并蓄，自成体系。四是具有一定的启发性。较充分地反映了高等院校艺术设计类专业教学特点和基本规律，构架新颖，逻辑严密，符合学生学习和接受的思维规律，注重教材内容的思辨性和启发式、开放式的教学特色。五是具有相当的可读性。能够反映读者阅读的视觉生理及心理特点，注重教材编排的科学性和合理性，图文并茂，可视感强。

总之，本系列教材具有鲜明的专业性和时代性，是应用型高等院校艺术设计类专业十分理想的教材。对于广大设计专业人士和设计爱好者来说，亦不失为一套实用的参考读物。相信本系列教材的问世，对促进我国设计教育的发展和推进高等艺术设计教学的改革，对构建文明而和谐的社会将起到积极而重要的作用。

是为序。

2006年圣诞前夕于清华园

张夫也 博士 清华大学美术学院史论学部主任、教授、博士生导师
中国美术家协会理论委员会委员

前言

20世纪初,在德国包豪斯设计学校成立后,针对设计类基础教学提出了“设计素描”这一概念,随后相继影响了周边国家的设计艺术类教学。20世纪80年代设计素描进入中国的各大艺术院校,并替代了基础素描的教学地位,这是时代赋予设计素描更深的内涵和意义。

一直以来,作为基础素描教学的主要任务是绘画基础和画家主观意识的培养,其作品富有强烈的欣赏性。而设计素描则注重学生造型能力、理解分析能力和设计创意思维能力等方面的培养,其作品既具有实用性也具有欣赏性。其设计素描教学,从根本上来说是注重设计类专业前期的培养。党的十六次全国代表大会中明确提出了坚持教育与生产劳动和社会实践相结合的方针,这就要求教育特别是高校教育要注重技能型人才与实用型人才的培养。

作者认为,从学生开始学习基础专业课程时就应该针对专业方向进行科学训练,让学生在实践中体现设计思维,从专业素描的学习中初步进行所学专业设计思维的启发,从而引导学生向设计专业人才的角色转换。在此基础上,以现代设计思维、多元教学方式,集勤学习、勤思考、勤动手于一体的教学理念融入基础课程的训练中,以拓展学生的设计意识在设计素描教学环节中的意义与作用,就是基础素描向设计素描教学的角色转换与定位。

本书是根据艺术设计类专业特点和技能型人才培养的要求来编写的。编写本书的目的有两个,一是落实应用型高等院校艺术设计类专业人才培养方案与要求精神,二是基于作者多年教学经验的感悟。故本书的编写是从设计素描的理论教学与实训实践的目的和要求出发,紧密结合艺术设计类专业特点,阐述设计素描概述、设计素描的语言结构、设计素描的表现形式、设计素描的应用、设计素描作品欣赏等五个方面的内容。且以直观的方式阐述设计素描训练对应用型高等院校艺术设计类专业学生学习的重要性与基础作用,以调动学生对设计素描的学习兴趣,为培养学生的实践动手能力和设计创新能力奠定扎实的基础,从而引导学生在表现技能和创新意识上由基础训练到专业学习的过渡,借此拓展学生的视野和想象力,丰富其设计表现方法和训练他们对实际画面的描绘能力与设计表达能力。

本书汇集了作者和同仁多年在教学研究工作过程中的优秀作品和成果。在编写过程中得到了湖南工艺美术学院袁海明,东北电力大学李卫华,广西艺术学院李丹、王小璐、徐保亮,钦州学院杨广明等老师的鼎力帮助,他们为本书图片的处理、文字的编辑做了大量的工作。在出版过程中还得到了中南大学出版社的大力支持,在编辑、版式编排等方面给予了许多宝贵意见。在此一并予以致谢。

特别说明,因编写时间较为仓促,书中难免出现错误和疏漏,我们期待教育战线的专家学者批评指正,也希望使用本教材的广大师生提出宝贵的意见与建议,以期再版时修订。

陈来国
2011年5月

目 录

第一章 设计素描概述/1

- 1.1 设计素描的基本概念/3
- 1.2 设计素描的特点/3
- 1.3 学习设计素描的意义/6
- 1.4 学习设计素描的方法与要领/7

第二章 设计素描的语言结构/11

- 2.1 设计素描的表现工具/12
- 2.2 设计素描的表现元素/13
- 2.3 设计素描的造型语言/19
- 2.4 设计素描的基本表现方法/25

第三章 设计素描的表现形式/27

- 3.1 设计素描表现形式概述/28
- 3.2 结构设计素描/28
- 3.3 具象设计素描/34
- 3.4 装饰设计素描/46
- 3.5 表现性设计素描/65
- 3.6 抽象设计素描/72
- 3.7 意象设计素描/85

第四章 设计素描的应用/89

- 4.1 设计素描应用概述/90
- 4.2 设计素描在专业领域中的作用与意义/90
- 4.3 设计素描在装饰艺术设计中的应用/91
- 4.4 设计素描在视觉传达设计专业中的应用/92
- 4.5 设计素描在动漫设计专业中的应用/93
- 4.6 设计素描在服装设计专业中的应用/94
- 4.7 设计素描在工业设计专业中的应用/95
- 4.8 设计素描在环境艺术设计专业中的应用/96

第五章 设计素描作品欣赏/97

- 5.1 结构类作品欣赏/98
- 5.2 调子类作品欣赏/106
- 5.3 抽象类作品欣赏/132

第一章 设计素描概述

设计素描是在传统素描的基础上发展起来的。20世纪初,德国包豪斯对传统素描进行改革而提出的这一概念,随后影响了周边国家设计类专业教学。20世纪80年代,随着中国的改革开放,美术教育事业的不断发展,设计素描在不断的完善中形成了既有实用性与欣赏性也有客观性与多样性的视觉造型语言特色,体现出了科学与美学、技术与艺术的有机统一。因此,设计素描被广泛地运用到了装饰设计、视觉设计、动漫设计、环境设计、服装设计、平面设计等专业领域,且成为各设计专业基础的必修课程。它作为现代设计的一种造型表现形式,是以单色线条或色块为视觉造型语言表现设计意识形态为目的的造型艺术。其表现形式可以是二维空间,也可以是三维空间;可写实,也可抽象;可表现也可装饰。

设计素描作为一种造型艺术的表达形式在各设计类学校应运而生,并代替了传统素描的作用与意义,是因为它具有以下几个基本特征:一是注重研究对象的形体结构与功能;二是设计意识既要符合客观需要,又能体现物象本质,在构造形态与形态的关系,形态与功能的关系等方面必须反映客观存在的合理性;三是设计素描的表达形式多样,具有创造性特点。由此可见,设计素描在表达形式上已不再像传统素描那样再现自然界的某一对象或以表达画家主观意识为中心,而是以实用性为研究目的,将自然物象的本质特征作客体的外在表达。因此,设计素描在表达形式上相对传统素描而言,是以素描形式把自己的构思通过绘画工具在画纸上表达出来,形成一幅完整的具有设计意识的作品,给人以想像的空间和强烈的形式美感(图1-1)。

综上所述,在设计素描的教学中,我们应注重学生逻辑思维能力、设计创作能力、视觉语言表现能力的培养,为以后设计专业课的学习打下良好的基础。

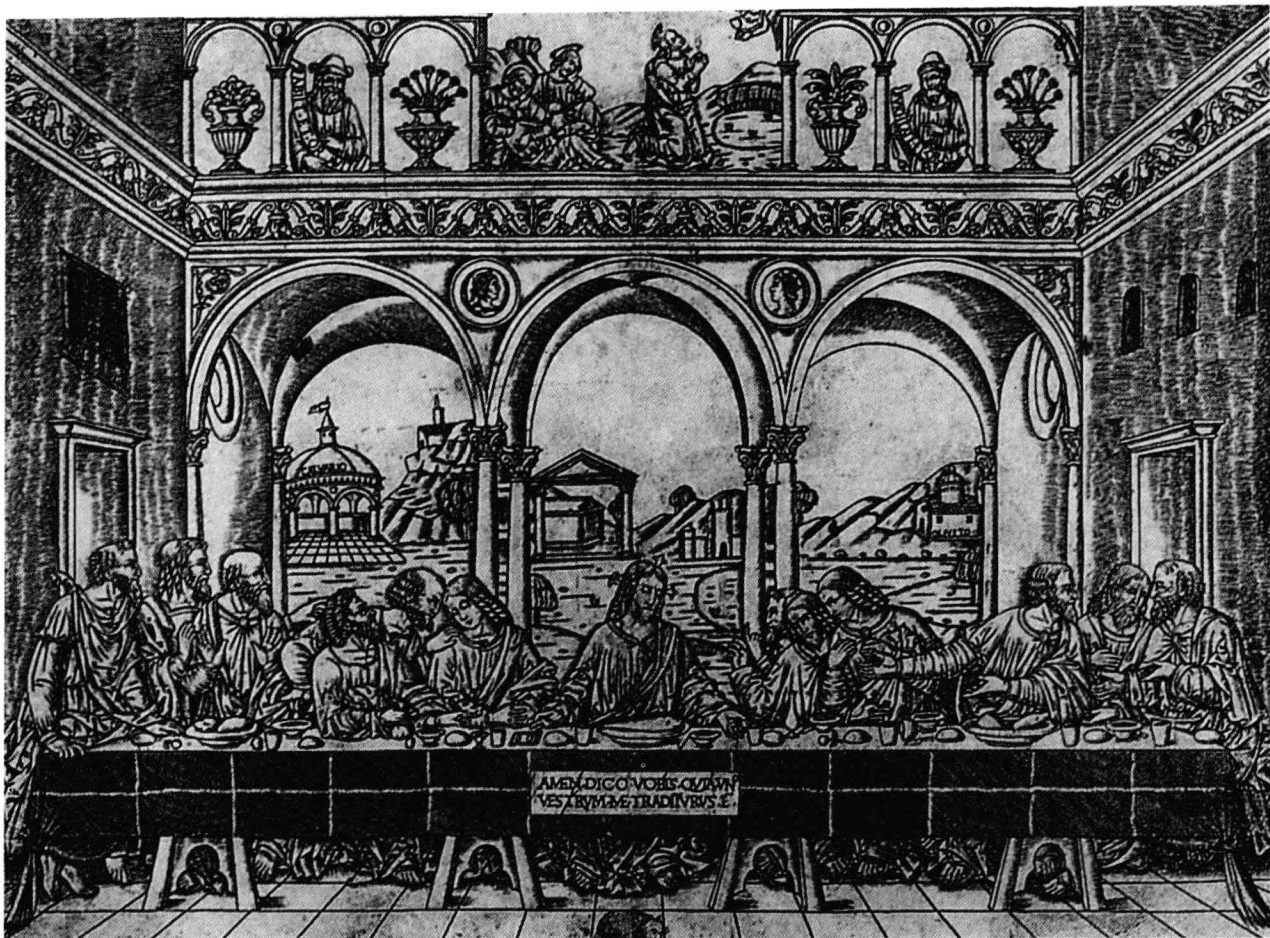

图1-1 《最后的晚餐》（意大利）达·芬奇 临摹列奥纳多作品 1498

1.1 设计素描的基本概念

设计素描是一种单色视觉艺术语言的表现形式，是以设计为出发点，以实用性、创造性为主要研究目的的一种造型手段。它是将素描与设计意识相结合，侧重于理性分析，培养学生的设计能力和创造能力的基础学科。其特点具有无限的表现空间和外延以服务于设计专业。实训目的是重点启发和培养学生的创造性和创新思维意识以及对物体的分析能力、解决问题的能力。

1.2 设计素描的特点

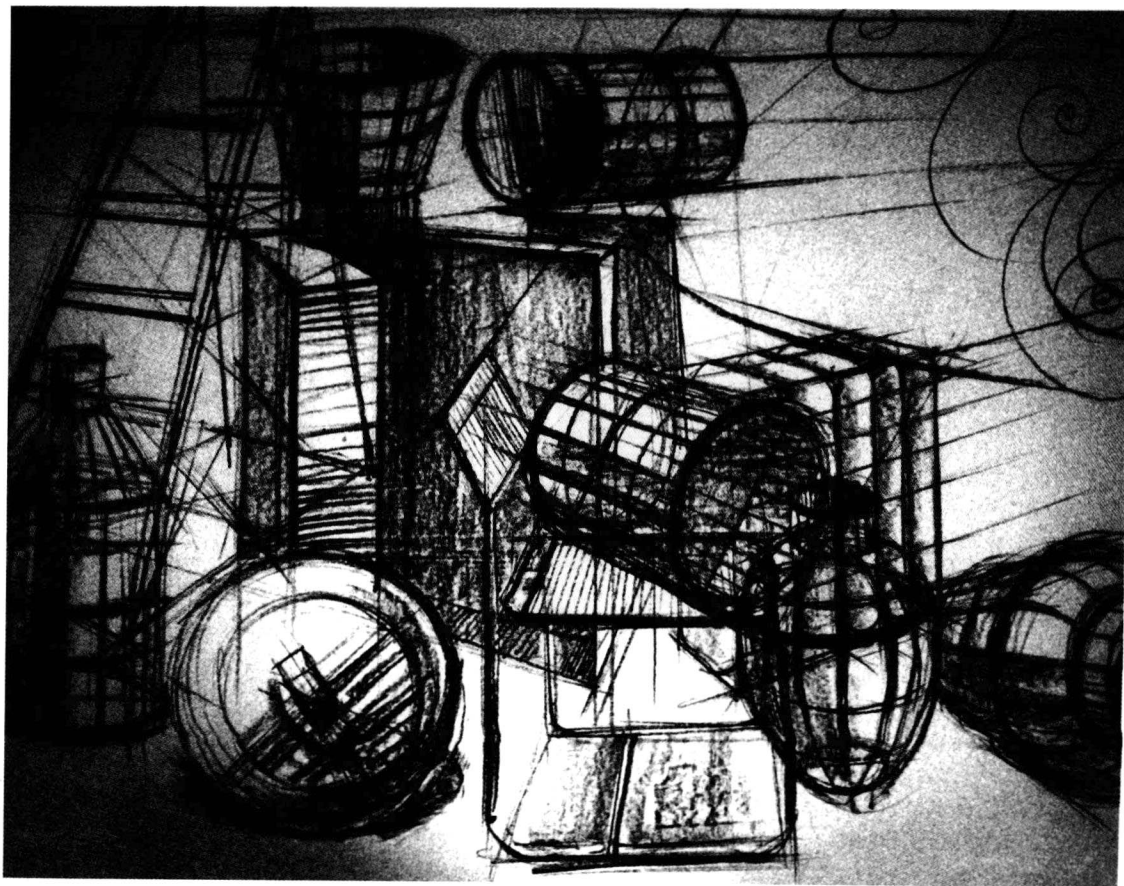
设计素描作为以视觉造型语言表现设计意识形态为目的的造型表现形式，其目的与功能有别于传统素描。从素描表现的角度来分析，它们之间存在着差异。

首先，传统素描与设计素描在思维方式上不同。传统素描初学者大都侧重解决在二维空间的画面上表现三维空间的视觉效果，通过培养学生的观察能力、分析能力、基础造型能力、概括能力及刻画物体的能力，使学生了解物体结构、透视、光影、色调、线

图1-2 德国卡塞尔大学学生习作

对结构的理解可以从最简单的方体、柱体、球体等形体入手。复杂的形体可以理解为是由多个简单形体的拼接与穿插组合而成。这种方法有助于我们在混乱的透视结构中理解与验证透视的合理性。

条等绘画语言。而设计素描的教学目的是根据不同设计专业的要求来定位，注重设计思维的启发与培养。它不是传统素描的训练方式，而是在传统素描的造型规律和表现技法的基础上进一步学习设计素描视觉造型元素。其次，传统素描与设计素描在表现方式上不同。传统素描主要研究的是客观物体在光线作用下呈现出的明暗规律和形体特征，绘画者注重追求对客观物体的空间感、质感和体积感的表现。而设计素描表现的目的是从设计专业的角度切入，更多的是理性地思考其设计作品的美观与实用的功能。在实训过程中，着重培养学生设计意识和创造性思维。其表现方法是多元的，一切方法皆为之所用，根据专业需要来选择表现，

可以是平面的、装饰的、抽象的、夸张的，也可以是超级写实的。再次，传统素描与设计素描表现的功能目的上不同。传统素描主要是培养学生正确的观察方法与造型能力，为绘画创作收集资料，为绘画创作准备草稿或草图。而设计素描的功能性对设计专业课程起到承上启下和设计草图的作用，它具有很强的视觉造型的形式美感，具有较强的实用性，是为实用美术服务。最后，传统素描与设计素描在观察方法和表现形式上不同。虽然二者都强调整体的观察方法，都是以单色塑造形体，但在传统素描训练过程中，强调的是焦点透视的运用，作画者在不改变位置的条件下，对所表达的物象进行认真的观察与表现对象。而在设计素描训练过程中，主要研究焦点透视或散点透视规律、研究二维平面或三维空间造型，主要研究对象中强调形体的内部结构和外部形态的剖析理解与概括的能力培养，强调设计者理性思维的训练与设计运用的功能性。传统素描注重对物象视觉形态的表达，注重艺术感染力的表现(图1-2、图1-3)。而设计素描注重对物象形体结构的研究，强调以点、线、面来表达作者的创意设计，注重作者想像力的表现。

图1-3 《格尔尼卡》(西班牙)毕加索 1937

1.3 学习设计素描的意义

1. 设计素描是学生通往设计专业领域的桥梁

在以往的设计专业教学过程中,学习设计的学生往往首先进行严格的传统绘画性素描造型训练,虽然基础造型能力都很好,但是普遍缺乏设计意识,往往素描课程与设计课程连接不上,或者不能更好的连接,起不到承上启下的作用。而设计素描是以传统素描为起点,打破传统素描对物写生的方式,以培养学生设计意识和创新能力为目的的一门课程,所以设计素描能更好地与设计课程相衔接,是设计类专业一门重要的基础课程。

图1-4 《灌木围建的篱墙》(荷兰)梵·高 1884

2. 设计素描是以提高学生的创造能力和表现能力为目的

创新是设计的灵魂,创造力是设计专业发展的主要动力。随着社会的高速发展,设计意识不断的更新,创新和创造力成为了设计专业的主要组成部分,设计素描也是以此为训练目的,对学生的创造力和表现能力的发挥提供了一个重要平台。

3. 设计素描在设计中起到设计草图的作用

设计素描可表达作者的构思、设计理念,或者利用设计素描来表达作者的多种设计方案。它是设计作品的雏形。

1.4 学习设计素描的方法与要领

1.4.1 学习设计素描的方法有临摹、写生和创作

1. 临摹

临摹是设计素描的直接途径,是解决用线、用点、构图以及画面层次虚实处理的有效方法。临摹时应尊重范画。临摹要做到理解与把握画面所表现的技法,为以后的写生、设计与创作打好基础。

2. 写生

写生是设计素描中必不可少的环节。写生包括直接对着客观对象写生和默写写生两种。在写生过程中,要注意对所描绘的对象做相应的取舍,表现时要认真观察对象,抓住对象的本质特征,找出所表现物象有规律性的东西,多余的、没用的要大胆舍去。提炼、概括是写生常用的手段。

3. 创作

创作是经过临摹、写生后进入的创作阶段。一个人的全面修养的深浅,能从其作品中直接体现出来。所以作为一名艺术设计工作者,我们要了解和吸收所有与艺术创作有关的姊妹艺术的精华,长期训练自己设计素描表现的基本功,为以后从事设计创作打好坚实的基础。

1.4.2 学习设计素描的要领有眼的训练、手的训练和思维的训练

1. 眼的训练

图1-5 《纯化轮廓》 姜雅静

素描训练过程中对眼的训练是至关重要的,训练观察力是绘画训练过程中重要目的之一。所有的作品都是作者观察的结果,只有观察得深刻细致,才能理解与掌握对象内部结构关系与物象的本质特征,才能将作品刻画得深刻细致。在对物象进行整体观察的基础上,要有目的地取舍,突出结构关系,把一个普通的形体塑造出新鲜的、有创意的视觉图形,运用不一样的视点变化表现出不同的设计方案。实训中,通过对物象的观察训练,培养学生的个性感受和多元化的思维,为设计素描的学习创造一个宽广的视野。

2. 手的训练

即训练学生的动手能力。要求学生有一定传统绘画基础,有一定动手操作能力。了解素描常用的各种工具性能,如不同型号的铅笔、炭笔、中性笔、马克笔及纸的特点与性能,将各种表现技法熟练掌握并灵活运用到设计素描之中,如点、线、面设计元素的组织与创造,擦染、拓印等肌理表现方法。

3. 思维的训练

设计素描的思维训练,也是艺术创作的构思训练。艺术构思是一幅作品的灵魂,是作者的设计理念或者思想情感、智慧的结晶,也是作者的知识积累和艺术修养的体现。所以思维的训练对设计素描的作用非常重要。

思维训练一般来说分为三种:顺向思维、逆向思维、无序性思维。

(1) 顺向思维

顺向思维是人们按照事物发展的规律进行推理判断、想像,最后获得一个思维结果。在设计素描训练过程中,学生可以借鉴模仿优秀作品,根据艺术发展的规律,使思维理念逐步成熟并走向创新。

(2) 逆向思维

逆向思维这种思维方式往往与常规不同,它是运用相反的思路去寻找新的方法,去分析问题、解决问题,与顺向思维相悖而行。如,焦点透视近大远小,运用逆向思维,在作品中反透视作画可近小远大(图1-4)。又如,空气透视一般为近浓远淡,而在作品中反思维方式处理可作近淡远浓(图1-5)。作画反向而为,往往会收到意外效果。逆向思维反映出作者独到的见解,给人以耳目一新的感觉。

(3) 无序性思维

无序性思维是一种无秩序的不规范的思维方式,它打破了习惯性思维模式,借助灵感、幻想等手段进行创新(图1-6)。

图1-6 《四季·冬》（意大利）居塞佩·阿奇穆博德