

全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

总主编
林家阳

设计素描

林家阳 编著

总主编
林家阳

全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

设计素描

林家阳 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

目录

contents

第一章 素描基础训练	010
第一课 基本概念.....	012
第一节 素描及其功能.....	013
第二节 工具和使用.....	014
第三节 基本形和点线面.....	016
第二课 素描的形和意.....	024
第一节 基本功——形，画什么像什么.....	025
第二节 基本素质——意，想什么画什么.....	030
第三节 元素想象——苹果创意.....	042
第二章 技能表现训练	046
第三课 线描素描.....	048
第一节 线描案例一——中国传统线描.....	049
第二节 线描案例二——西方大师作品.....	053
第三节 线描案例三——学生作品.....	060
第四课 线面素描.....	063
第一节 线面案例一——中西大师作品.....	064
第二节 线面案例二——学生作品.....	069
第五课 明暗素描.....	074
第一节 明暗案例一——大师作品.....	075
第二节 明暗案例二——学生作品.....	078
第六课 结构素描.....	080
第一节 结构案例一——大师作品.....	081
第二节 结构案例二——学生作品.....	085
第七课 速写和慢写.....	087
第一节 速写.....	089
第二节 慢写.....	097

第三章 实用训练	104
第八课 形式与美感	106
第九课 人体与结构	112
第十课 空间与透视	124
第一节 透视原理.....	125
第二节 常用的透视	127
第三节 透视图绘制.....	129
第十一课 草图与创意	131
第一节 素描在影视中的应用	132
第二节 素描在广告中的应用	134
第三节 素描在插画中的应用	138
第四节 素描在工业产品设计中的应用.....	139
第五节 素描在服装设计中的应用	142
第六节 素描在建筑设计中的应用	144
第七节 素描在动画设计中的应用	146
第四章 素描赏析	152
第十二课 大师素描	154
第一节 推介艺术家作品.....	155
第二节 其他素描大师作品	164
第十三课 学生作品	174
参考文献	183
专业网站链接	183
后记	184

总主编

林家阳

全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

设计素描

林家阳 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

设计素描 / 林家阳编著. — 北京 : 中国轻工业出版社, 2016.5

ISBN 978-7-5019-9701-5

I. ①设… II. ①林… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第078523号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李颖 毛旭林 责任终审: 劳国强 封面设计: 锋尚设计

版式设计: 锋尚设计 责任校对: 晋洁 责任监印: 马金路

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京君升印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2016年5月第1版第1次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 11.5

字数: 279千字

书号: ISBN 978-7-5019-9701-5 定价: 49.00 元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

140437J2X101ZBW

编审委员会

顾问委员会

尹定邦 广州白马公司董事顾问/广州美术学院教授

迈克尔·埃尔霍夫 (Michael Erlhoff)

德国科隆国际设计学院 (Kolen International School Of Design) 创始院长

官政能 台湾实践大学教授/副校长

林学明 广东集美组总裁

学术委员会

尹小兵	王英海	王效杰	王敏	付中承	申明远	刘宁	刘瑞武	孙敬忠	何晓佑
吴继新	吴翔	吴耀华	张来源	张美兰	李友友	李文跃	李克	杜莉	杜世禄
陈文龙	陈鸿俊	周利群	赵燕	赵志君	姚强	姜鸣	桂元龙	顾逊	夏万爽
徐江	徐南	徐征野	郭文志	黄春波	彭亮	廖军			

专家委员会

丁勇	丁跃华	于会见	于晓芸	马玉锐	马昀	马牧群	丰春华	王文	王东辉
王有川	王安霞	王志勇	王贤章	王明道	王建国	王海燕	王继水	王继平	王清海
王景慧	王献文	王德聚	韦国	韦剑华	方四文	文红	尹传荣	尹春洁	邓军
邓凯	邓学峰	孔令科	叶国丰	叶柏风	田正	丛鹏	冯凯	邢燕	朱霖
乔璐	任学超	刘卫国	刘永业	刘永福	刘君政	刘国	刘彦	刘洪波	刘洵
刘爱青	刘爽	刘淑婷	刘鲁平	关金国	江广城	江文	许淑燕	汪梅	苏大椿
苏子东	杜玉平	杜军	李伟	李志红	李若梅	李茂虎	李欣	李波	李桂付
李娅	李爱红	李涵	李斌	李新天	李群英	杨功元	杨扬	杨帆	杨丽娟
杨建宏	肖卓萍	肖欣	时思	吴纪伟	岑志强	余莉	余克敏	谷高潮	冷建军
冷眉	宋志春	宋连凯	张丹丹	张立学	张苏中	张利	张现林	张建松	张勇
张航	张浩	张理晖	张鸿	张新武	陆天奕	陆立颖	陆君玖	陈广	陈子达
陈民新	陈庆奎	陈彧	陈艳麒	陈晓莉	陈铭	陈敬良	邵永红	林俐达	林勇
林涛	武建林	罗南林	罗润来	周向一	周勇	周海涛	周静伟	郑丽萍	郑祎峰
封美言	赵婧	赵瑞波	赵德全	胡国锋	胡明宝	胡美香	施荣华	闻建强	洪波
贺万里	耿强	莫钧	索昕煜	贾银镯	夏文秀	钱志扬	钱明学	徐伟雄	翁志承
栾清涛	高金康	郭弟强	唐廷强	黄远	黄健	黄穗民	黄耀成	曹永智	曹俊
脱忠伟	康强	章滇予	梁小民	梁萍	彭一清	彭芝娟	董干	蒋雍君	傅颖哲
童铎彬	曾强	谢群	雷珺麟	虞建中	路铠铭	路照林	鲍丽雯	蔡炳云	蔡恭亦
管学理	廖荣盛	漆小平	谭浩楠	颜传斌	潘祖平	薛华培	薛志雄	薛刚	戴丕昌
戴裕崴	戴巍	魏庆葆							

序一

PROLOG 1

中国的艺术设计教育起步于20世纪50年代，改革开放以后，特别是90年代进入一个高速发展的阶段。由于学科历史短，基础弱，艺术设计的教学方法与课程体系受苏联美术教育模式与欧美国家20世纪初形成的课程模式影响，导致了专业划分过细，过于偏重技术性训练，在培养学生的综合能力、创新能力等方面表现出突出的问题。

随着经济和文化的大发展，社会对于艺术设计专业人才的需求量越来越大，市场对艺术设计人才教育质量的要求也越来越高。为了应对这种变化，教育部将“艺术设计”由原来的二级学科调整为“设计学”一级学科，既体现了对设计教育的重视，也体现了把设计教育和国家经济的发展密切联系在一起。因此教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会也在这方面做了很多工作，其中重要的一项就是支持教材建设工作。此次由设计学类专业教指委副主任林家阳教授担纲的这套教材，在整合教学资源、结合人才培养方案，强调应用型教育教学模式、开展实践和创新教学，结合市场需求、创新人才培养模式等方面做了大量的研究和探索；从专业方向的全面性和重点性、课程对应的精准度和宽泛性、作者选择的代表性和引领性、体例构建的合理性和创新性、图文比例的统一性和多样性等各个层面都做了科学适度、详细周全的布置，可以说是近年来高等院校艺术设计专业教材建设的力作。

设计是一门实用艺术，检验设计教育的标准是培养出来的艺术设计专业人是否既具备深厚的艺术造诣，实践能力，同时又有优秀的艺术创造力和想象力，这也正是本套教材出版的目。我相信本套教材能对学生们奠定学科基础知识、确立专业发展方向、树立专业价值观念产生最深远的影响，帮助他们在以后的专业道路上走得更长远，为中国未来的设计教育和设计专业的发展注入正能量。

教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会主任

中央美术学院 教授/博导 谭平

2015年8月

序二

PROLOG 2

建设“美丽中国”“美丽乡村”的内涵不仅仅是美丽的房子、美丽的道路、美丽的桥梁、美丽的花园，更为重要的内涵应该是贴近我们衣食住行的方方面面。好比看博物馆绝不只是看博物馆的房子和景观，而最为重要的应该是其展示的内容让人受益，因此“美丽中国”的重要内涵正是我们设计学领域所涉及的重要内容。

办好一所学校，培养有用的设计人才，造就出政府和人民满意的设计师取决于三方面的因素，其一是我们要有好的老师，有丰富经历的、有阅历的、理论和实践并举的、有责任心的老师。只有老师有用，才能培养有用的学生；其二是有一批好的学生，有崇高志向和远大理想，具有知识基础，更需要毅力和决心的学子；其三是连接两者纽带的，具有知识性和实践性的课程和教材。课程是学生获取知识能力的宝库，而教材既是课程教学的“魔杖”，也是理论和实践教学的“词典”。“魔杖”即通过得当的方法传授知识，让获得知识的学生产生无穷的智慧和灵感，使学生成为文化创意产业的使者。这就要求教材本身具有创新意识。本套教材包括设计理论、设计基础、视觉设计、产品设计、环境艺术、工艺美术、数字媒体和动画设计八个方面的50本系列教材，在坚持各自专业的基础上做了不同程度的探索和创新。我们也希望在有限的纸质媒体基础上做好知识的扩充和延伸，通过教材案例、欣赏、参考书目和网站资料等起到一部专业设计“词典”的作用。

为了打造本套教材一流的品质，我们还邀请了国内外大师级的学者顾问团队、国内具有影响力的学术专家团队和国内具有代表性的各类院校领导和骨干教师组成的编委团队。他们中有很多人已经为本系列教材的诞生提出了很多具有建设性的意见，并给予了很方面的指导。我相信以他们所具有的国际教育视野以及他们对中国设计教育的责任感，这套教材将为培养中国未来的设计师，并为打造“美丽中国”奠定一个良好的基础。

教育部职业院校艺术设计类专业教学指导委员会主任

同济大学 教授 / 博导 林家阳

2015年6月

前言

FOREWORD

美术学院的老师常说的一句话是：“素描是一切造型的基础”，包括造型的基础，色彩的基础，美学表现的基础……然而对于设计专业来说，素描既是形象再现能力的体现，更是视觉创意思维捕捉能力的训练，即在实施工作之前对设计方案的一种表述形式，有助于后期工作内容的展开。从这个意义来说，今天设计院系的素描教学必须要一改传统的素描教学方法——即对着静物画，对着人像画，对着石膏画，对着风景画临摹。这套几百年之前西方的写实绘画训练，对于今天市场的需求来说几乎是格格不入了。它不仅与设计关系不大，其教学方法也严重桎梏了年轻学子们想象力的发挥。

如何把包括素描课程在内的基础课调整至常规的教学轨道上来，以适应设计企业对于毕业生的需求，正是本教材设计思想中需要体现的。

本教材围绕设计市场的需求，从素描基础训练、技能表达训练、实用训练以及素描赏析几个章节编写了基本概念、素描的形和意、不同的素描呈现方法以及形式与美感、人体与结构、空间与透视、设计与素描。最后，从赏析的角度，呈现大师作品和中国学生留学前后的素描画作，以此反应不同教育制度下的教育情况，供大家学习、分析和参考。

教育需要尊重社会文化发展历史，我国的美术教育较西方发达国家来说还很年轻，设计专业素描的教学历史则更短。因此，我们要有耐心进行缓步改革。但不能忽略的是，市场经济是十分残酷的，国际间的竞争也毫无商量之余地。如何培养有用的人才，在于我们要有合乎大势的指导思想，且有行之有效的教学计划与适合教学需求的教材，所以改革是必须的。

最后，希望此教材能够成为设计专业最为实用的好教材，能够得到更多教师和学生们的喜爱。

同济大学 林家阳

2016.01.27.

课时 安排

72 课时

章节	课程内容	课时	
第一章 素描基础训练 (10课时)	第一课 基本概念	4	10
	第二课 素描的形和意	6	
第二章 技能表现训练 (30课时)	第三课 线描素描	6	30
	第四课 线面素描	6	
	第五课 明暗素描	6	
	第六课 结构素描	6	
	第七课 速写与慢写	6	
第三章 实用训练 (24课时)	第八课 形式与美感	6	24
	第九课 人体与结构	6	
	第十课 空间与透视	6	
	第十一课 草图与创意	6	
第四章 素描赏析 (8课时)	第十二课 大师素描	4	8
	第十三课 学生作品	4	

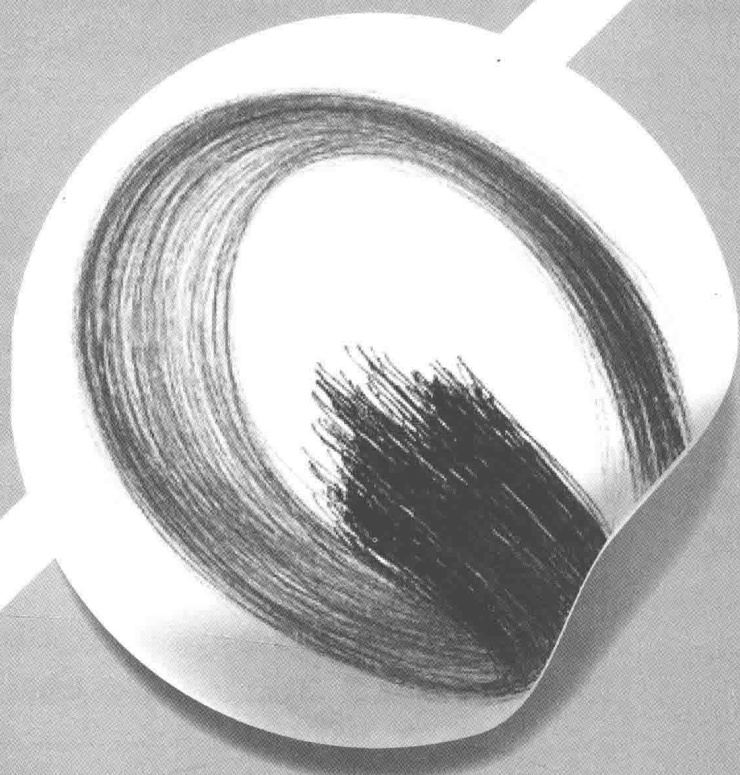
第一章 素描基础训练	010
第一课 基本概念.....	012
第一节 素描及其功能.....	013
第二节 工具和使用.....	014
第三节 基本形和点线面.....	016
第二课 素描的形和意.....	024
第一节 基本功——形，画什么像什么.....	025
第二节 基本素质——意，想什么画什么.....	030
第三节 元素想象——苹果创意.....	042
第二章 技能表现训练	046
第三课 线描素描.....	048
第一节 线描案例一——中国传统线描.....	049
第二节 线描案例二——西方大师作品.....	053
第三节 线描案例三——学生作品.....	060
第四课 线面素描.....	063
第一节 线面案例一——中西大师作品.....	064
第二节 线面案例二——学生作品.....	069
第五课 明暗素描.....	074
第一节 明暗案例一——大师作品.....	075
第二节 明暗案例二——学生作品.....	078
第六课 结构素描.....	080
第一节 结构案例一——大师作品.....	081
第二节 结构案例二——学生作品.....	085
第七课 速写和慢写.....	087
第一节 速写.....	089
第二节 慢写.....	097

第三章 实用训练	104
第八课 形式与美感	106
第九课 人体与结构	112
第十课 空间与透视	124
第一节 透视原理.....	125
第二节 常用的透视	127
第三节 透视图绘制.....	129
第十一课 草图与创意	131
第一节 素描在影视中的应用	132
第二节 素描在广告中的应用	134
第三节 素描在插画中的应用	138
第四节 素描在工业产品设计中的应用.....	139
第五节 素描在服装设计中的应用	142
第六节 素描在建筑设计中的应用	144
第七节 素描在动画设计中的应用	146
第四章 素描赏析	152
第十二课 大师素描	154
第一节 推介艺术家作品.....	155
第二节 其他素描大师作品	164
第十三课 学生作品	174
参考文献	183
专业网站链接	183
后记	184

第一章

素描基础训练

课时安排

10

课时

第一课 基本概念

第一节 素描及其功能

第二节 工具和使用

第三节 基本形和点线面

第二课 素描的形和意

第一节 基本功——形，画什么像什么

第二节 基本素质——意，想什么画什么

第三节 元素想象——苹果创意

课程要求

- (1) 课程内容: 首课的主要任务, 是让同学们了解为什么要学习素描? 对于设计专业的学生来说, 不仅要了解美术学院的学生怎么学素描, 更要懂得作为设计学院的学生应该怎么学习素描。因为服务对象不同, 工作性质不同, 素描的学习内容和表现方法自然也不同。本课涉及学习观念、工具条件和基本的形式语言。
- (2) 训练目的: 通过老师介绍和自己对本课程的理解, 明确学习方向和学习方法。
- (3) 知识点: 美术学和设计学关于“素描”的基本概念。
- (4) 重点难点: 除了观念上的把握, 学习内容的了解, 首课中, 教师要引导学生多看, 通过老师课前准备的 PPT, 向学生介绍绘画语境和设计语境下不同的素描表达方式。
- (5) 作业要求: 围绕培养目标和课程教学目的, 老师可安排同学们根据相类似的以下问题做一些理论型的文字思考题。

①为什么要学习素描? 绘画类学生 and 设计类学生各自学习的重点有什么不同?

②如何在有限的课时中, 学习并能熟练地掌握素描的学习技巧? 哪些学习方法对自己最为有效? 请制定一个课外素描学习计划。

第一节 素描及其功能

尹定邦先生在阐述本科设计学和职业教育艺术设计两种类型、六门主要基础课的功能时讲得很清楚：文字课——解决信息传播；图形课——解决设计思维方法问题；构成课——用抽象语言说话；图案课——提高视觉化的国学修养和中国式的美学素养；素描课和色彩课——提高形象模仿力和思维的捕捉能力。

素描课程解决两个问题，一是形象的再现——模仿力；二是形象的思维表现——是一种从无到有的创造力。“素描是一切造型的基础”，在设计学六门主要课程中排在了第一位。从教学意义上来说，它也应该是举足轻重的。

在广告、产品、环艺、服装、动画等行业，许多公司的老板认为高校的毕业生不实用。其实，我们的教学都输在了第一课。传统的素描课把学生的学习节奏变慢了，把本来一个设计基础课程放在了和油画、雕塑专业等同的位置上。设计类的毕业生们进入设计公司后，首要的任务是画创意图，而创意图的功底便是素描。经过院校漫长的传统石膏、人像、静物慢写训练的学生们，无论从速度或创意上，都无法胜任。根据这种情况，我们必须找到问题的症结，并施以有效的教学方法。其实，设计公司要的是速度和创新能力，我们必须适应这种需求。据此，可以采取以下两种切实可行的方法。

1. 提倡快题和默写

二十年前，由于大家对设计的领悟不够，素描课时多达 200 节。随着教学改革推进，有些大学将素描课压缩到了 64~96 课时，长时间的石膏和头像训练不复存在。有些改革比较前卫的学校，把原来传统西方绘画素描的长期训练改变为以速写、快题为主的短期训练。作业形式或为将摄影图像转换为以线条、线面为主要表现形式的速写，或以生活道具、场景为表现对象的快题，同时摒弃因模仿导致呆板的写生课，注重默写能力的培养。

2. 重现再现和表现

模仿性的学生写生训练和默写训练，大约占去课时的 50%，另一半的时间应该结合项目需求进行创意训练：类似如“超薄液晶显示屏的推广”广告创意草图表现、“高能量儿童玩具电池推广”广告创意草图表现等，通过实际创意草图的表达，提高学生的表现力和创造力。

素描课程的价值，在于对设计师思维视觉化表达能力的培养，同时也可间接地转换为创造性生产力。这样的素描训练就和市场需求贴近了。设计基础是大学第一学期的课程，而素描又是设计基础的首课，因此，随着教学观念的改变，这门课将对大学四年的学习起到一种导航的作用，真正体现出设计基础本身的价值及其与专业课程的关系。