

SERIES ON ART & DESIGN TEACHING INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING

高等院校艺术设计专业教学丛书

编著 胡专

设计素描

SERIES ON ART & DESIGN
TEACHING IN INSTITUTIONS OF
HIGHER LEARNING

高等院校艺术设计专业教学研究丛书

设计素描

编 著 | 胡专一

图书在版编目 (CIP) 数据

设计素描 / 胡专一编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2010.8

高等院校艺术设计专业教学研究丛书

ISBN 978-7-5356-3707-9

I. ①设… II. ①胡… III. ①素描 - 技法 (美术) - 高等学校 - 教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第096062号

SERIES ON ART & DESIGN
TEACHING IN INSTITUTIONS OF
HIGHER LEARNING

高等院校艺术设计专业教学研究丛书

设计素描

编 著: 胡专一

丛书策划: 何 辉 陈秋伟

责任编辑: 陈秋伟 莫宇红 文 波

责任校对: 谭 卉

装帧设计: 陈秋伟 文 波 谭冀俊

出版发行: 湖南美术出版社 (长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙市天涯彩印包装有限公司 (长沙市开福区文星桥1号)

开 本: 889X1194 1/16

印 张: 7

版 次: 2010年8月第1版

2010年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-3707-9

定 价: 42.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-85163588

总序

21世纪是信息时代,更是设计时代,设计伴随着社会文明和科学技术发展的步伐在现代社会中扮演着越来越重要的角色,设计水准也成为衡量一个国家和地区经济发展水平的重要标志。现代设计的功能性和超前性,充分地体现了科学与艺术相结合的时代特征,设计在满足人们的现实生活需求的同时,还引领着社会的文化发展潮流,满足着人们不断变化的精神需求。

新材料和新技术的不断涌现,设计学科知识结构的不断更新,教学方法的不断变化,使得设计学科总是处在一个动态的发展过程中。如何使我们的设计教育适应新的社会需求,如何把学生培养成为引导时代潮流的一代创新型设计人才,是高等院校设计教育必须面对的课题。

设计学科是一个实践性极强的学科门类,既需要系统理论的支撑,同时更需要实践的检验,设计教育的核心离不开明确的培养目标和科学的教学大纲,教育思想和教学方法的改革也是依靠课程来实现的。

本套丛书的编写立足于设计课程的创新,定位于“设计教学现场”,旨在构筑以教学现场为中心的中国特色、区域文化、国际视野及当代情境相结合的设计教育教学研究平台,力求把最新的、最前沿的,也许是不成熟的,但是预知是有价值的知识展现给我们的学生。编写中我们还注重从认知、体验、创新、评价等环节来组织学科课程内容,将设计基本原理的呈现、学习方法和路径的指引、理论对实践的指导相结合,落实到可操作性上;同时,我们还注重学生探究式学习方法的养成与教师的示范作用,在课程设计时适度地加入了一定的实验性课题,为学生进一步深入地运用设计进行科学研究奠定了

基础。教学不是简单的教与学,教师的作用应该是在学生思维停顿时,启发学生的思维。所以在本套丛书中我们加强了设计研讨、案例分析、设计评判等方面的内容,使内容更加贴近学生的实际,更容易为学生所接受,以利于在教学过程中调动学生的积极性与互动参与性。在教学中学生设计的结果固然重要,但是对于学习而言,设计的过程可能比结果更为重要,学生的创造性思维及设计能力只有在学习的过程中才能得以提高。

总而言之,编者在本套丛书的编写中力图在理论性上强调严谨的科学性和广泛的适用性,在实践性上强调通用性和技术的可操作性;课题安排既有适应学生职业发展需求的实践性课题练习,也有强调设计前瞻性的实验性课题训练。希望通过课程的学习能够提高学生提出问题、分析问题和解决问题的能力。

由于本套丛书所涵盖的课程门类较多,各门课程又有各自的学科特点,无疑会留下许多遗憾和不尽如人意之处,诚挚地希望各院校的教师和同学在使用过程中反馈宝贵的意见。

孙湘明、何辉

2010年7月

目 录

前 言 001

第一章 素描概述 002

- 第一节 素描的概念 003
- 第二节 素描与客观 006
- 第三节 素描与主观 008
- 第四节 素描与设计 010

第二章 具象素描 013

- 第一节 具象素描概述 014
- 第二节 物体结构写生 016
- 第三节 光与明暗的探究 027

第三章 变象素描 036

- 第一节 变象素描概述 037
- 第二节 形态的转变 044
- 第三节 材质的转换 057
- 第四节 幻象 063
- 第五节 明暗的缩减与反相 065
- 第六节 借助电脑软件 066

第四章 抽象素描 072

- 第一节 抽象素描概述 073
- 第二节 抽象的形态 076

第三节 抽象形态的意象	079
第四节 抽象形态的提取	083

参考文献	102
------	-----

后 记	103
-----	-----

前言

素描历来都是造型艺术家所必备的首要工具,也是学习造型艺术最基础和最重要的一步。

作为设计基础教学的专业技法必修课程,设计素描在我国高等艺术设计教育中还是一门年轻的学科,并处于发展的初期,其教学目的即本书著述的指导思想有以下三个方面:一是通过本课程的学习,培养学生对客观形态的观察和分析能力,以及用结构和明暗的“具象”手法,客观准确地描绘的能力;二是能运用发散性思维的思考方法,对客观形态加以主观“变象”地改变;三是能“抽象”地表现客观形态和主观构想。

本书所采用的是“三象”素描教学,即“具象”、“变象”和“抽象”,“象”就是视觉形象,“三象”就是从千变万化的视觉形象中提取和概括出的三种形态各异的视觉形象。过去的素描基础课偏重于具象素描的技巧训练,不注重思维训练,与专业设计之间有一道难以逾越的鸿沟,因此,要培养出具有创新能力的艺术设计人才,首先得培养他们对各种视觉形象的思维能力。形象思维是用直观形象解决问题的思维,也被称为“艺术思维”,它是作家、艺术家和艺术设计家在创作和设计过程中对大量表象进行高度分析、综合、抽象、概括并形成艺术形象的过程。形象思维与逻辑思维是两种基本的思维形态,过去人们曾把它们分别划归为不同的类别,认为科学家用概念来思考,而艺术家则用形象来思考,这是一种误解。其实形象思维并不仅仅属于艺术家,它也是科学家进行科学发现和创造的一种重要的思维形式。例如,物理学中所有的形象模型,像电力线、磁力线、原子结构的模型等,都是物理学家抽象思维和形象思维结合的产物。

培育对“变象”和“抽象”形象的理解和表现能力的

过程是思维主体运用已有的形象形成新形象的过程。形象思维并不满足于对已有形象的再现,更致力于追求对已有形象的加工而获得新的形象。所以,“变象”和“抽象”的形象使得物体的形象具有了创造性的优点。

设计基础素描的教学目的与学习其他造型艺术(如绘画和雕塑等)在很多方面都是相同的,基础内容也基本一致,因此,也可把本书称为“设计基础素描”、“造型基础素描”或“造型基础”。加入“基础”二字有三层含义:其一,为以后学习设计作基础的铺垫;其二,设计、绘画和雕塑本来都是孪生兄弟,都属于造型艺术,有着共同的基因,它们在产生与发展的过程中一直是相辅相成、相互借鉴、携手并进的;其三,本书所指的“设计”是代表各个门类的综合艺术设计,它包括视觉传达设计、环境艺术设计、工业造型设计、染织服装设计、陶艺与雕塑、多媒体动画设计、广告摄影等。设计是多样的,设计基础也应该是广博的,本书旨在探索一条适合于各类综合艺术设计基础的素描学习之路。

“基础”一词一是指建筑物的根脚,二是指事物发展的根本或起点,可见“基础”之重要。如果没有好的素描基础就急于求成、急功近利地去学习设计,那么在设计中会感到心有余而力不足,可谓欲速则不达。练好扎实的素描基本功,有一个好的起点,在以后的设计学习中会有厚积薄发、事半功倍之效。

胡专一

2010年7月于湖南·长沙

第一章

素描概述

要点提示

○ 学习目的

了解素描的基本概念和素描在造型艺术上的运用情况。

○ 学习重点

对素描在客观和主观上的表现能力的研究。

○ 学习难点

对素描重要性的理解。

○ 参考课时

3课时

第一节

素描的概念

“素描”一词在《现代汉语词典》（第5版）中的解释是“单纯用线条描写、不加彩色的画”。在英文中“sketch”和“drawing”两个单词都有素描的含义，前一词指速写、略图和草图，后一词是指（勾勒的）图画与图样。从英文对“素描”一词的解释，以及国内外已经出版的一些素描画集来看，欧洲传统的素描表现形式大多是简洁的、以线为主的速写和草图，有些还加入了少量简单的色彩，用明暗手法作精细描绘的则较少。

通过运用素描的手法我们可以用一种独特的语言来理解、感受和表现现实的客观世界以及理想的主观世界。

素描在客观上可以表现物象的性质、构造、空间、位置、质地和色调等多种因素，在主观方面则可以表达人的思想与情感。在绘画和雕塑领域，素描可以作为习作或创作的草图（图1-1、图1-2），同时它自身也是一种独立的艺术形式，其简洁、单纯、精练和朴素的艺术语言，是其他艺术形式所不能替代的。在艺术设计领域，素描可用于设计草图和习作的描绘（图1-3至图1-7）。

素描的语言纷繁复杂，风格流派多样，表现技法各异，用途各不相同，类别划分也多种多样，但它总是离不开对客观和主观世界的视觉表达。

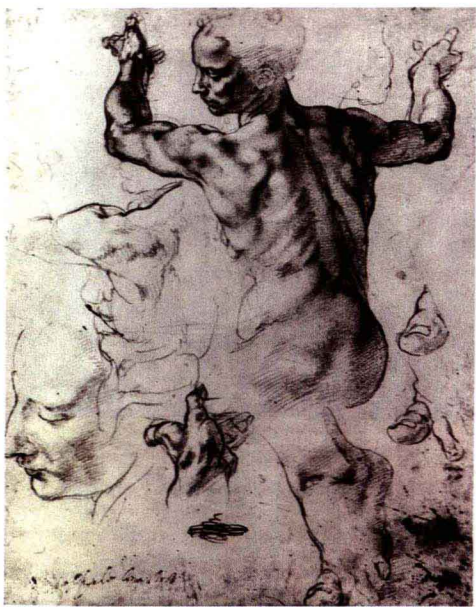

图1-1 利比亚巫女习作_米开朗琪罗（意大利）

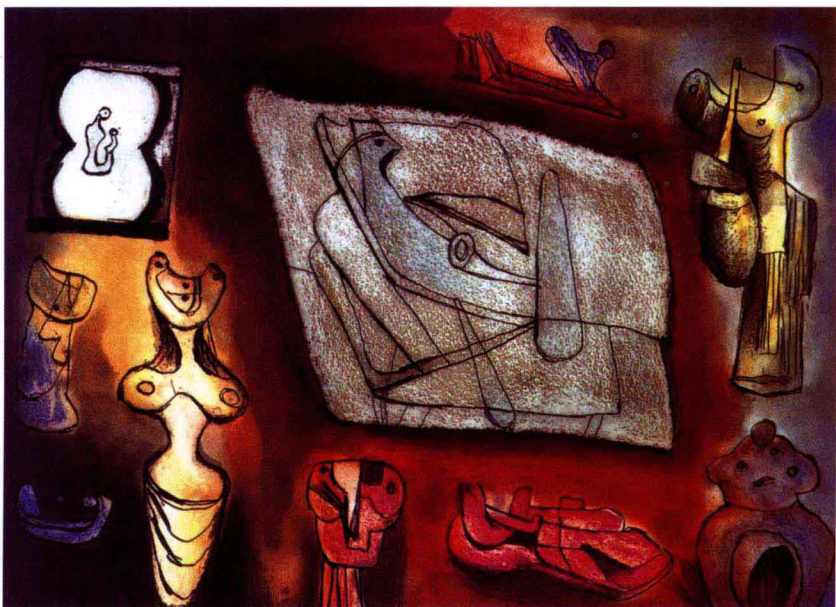

图1-2 雕塑草稿7号_亨利·摩尔（英国）

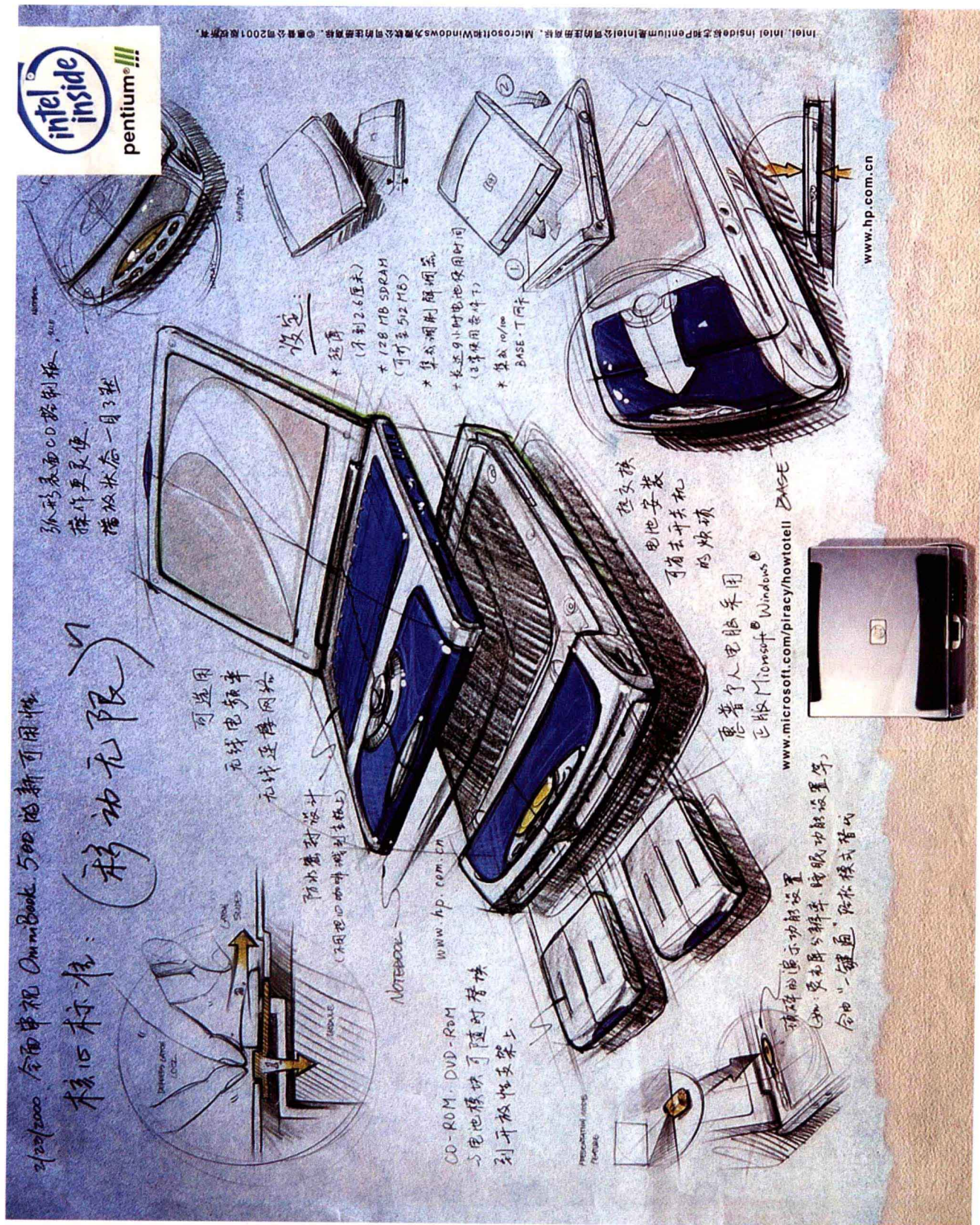

图1-3 惠普笔记本电脑设计草图

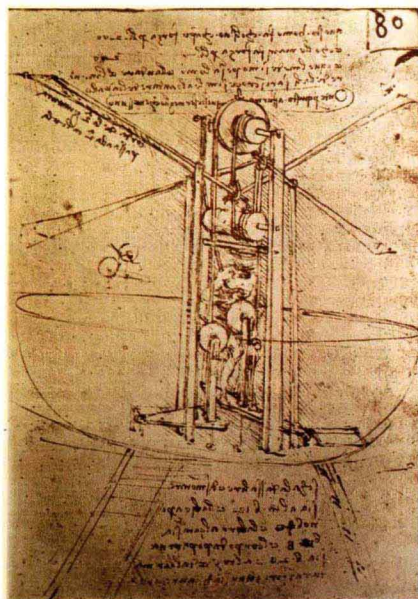

图1-4 飞行器手稿_达·芬奇(意大利)

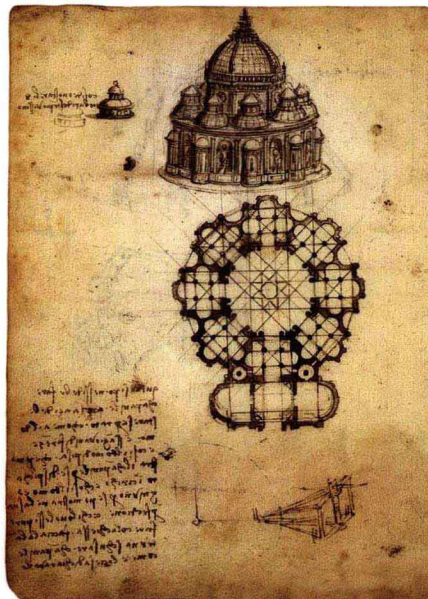

图1-5 哈默手稿_达·芬奇(意大利)

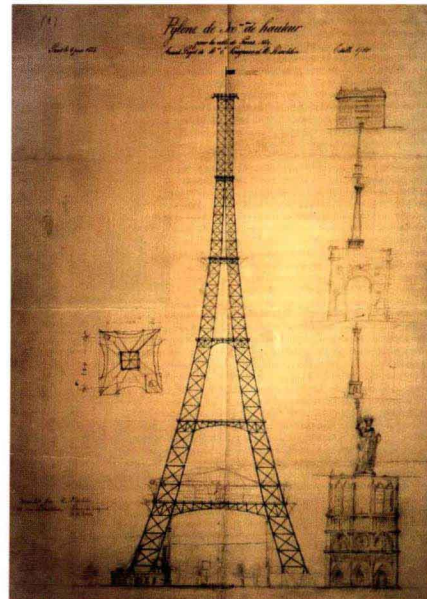

图1-6 建筑设计草图

图1-7 景观设计稿

第二节

素描与客观

无论是绘画领域还是设计领域,是写实手法还是写意手法,是再现方式还是表现方式,是强调观念还是注重形式,是“具象”、“变象”还是“抽象”,客观世界都是艺术设计与创作灵感永恒的源泉,素描也是画家和设计

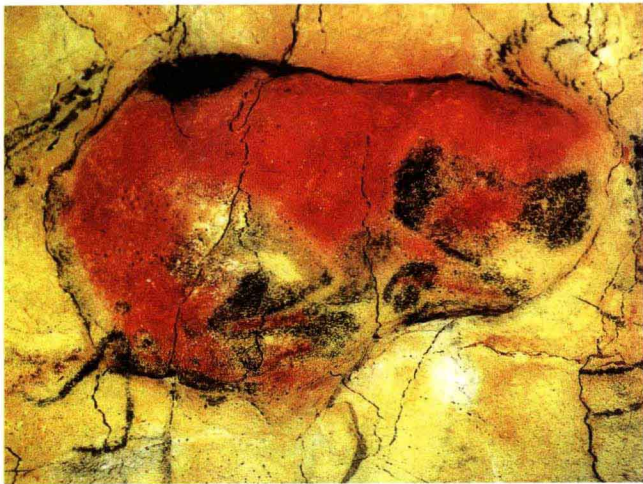

图1-8 阿尔塔米拉洞窟壁画——受伤的野牛_旧石器时代(西班牙)

图1-9 人面鱼纹彩陶盆(西安半坡出土)_新石器时代

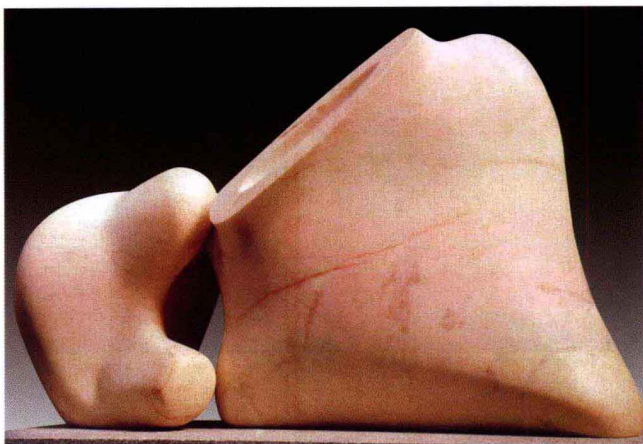

图1-10 母与子_亨利·摩尔(英国)

师认识客观、研究客观、表现客观的重要方式与手段。

我们的祖先早在原始社会就把客观形象描绘在了自然界的洞窟和彩陶上(图1-8、图1-9)。被称为现代雕塑家典范的亨利·摩尔(Henry Spencer Moore),其雕塑造型有些已接近抽象(图1-10),但他说:“在我的雕塑中,素材并不来自对某一个别对象的观察和记忆,而是来自我平时所积累的对各种自然形式的知识。”“观察自然是艺术家生活中的一部分,它可以扩大艺术家对形式的认识,使他的作品永远保持新鲜感,免于公式化并且可以培养灵感。”

客观的素描中,我们常用的形式是素描写生(图1-11)。写生的目的,一是它能培养对客观世界的感知与感受能力,我们每个人都会有这样的体会:在电视中所观看的体育比赛和歌舞晚会,或在图片中看到的建筑与自然风光等,与亲临赛场、会场、景点的感受大相径

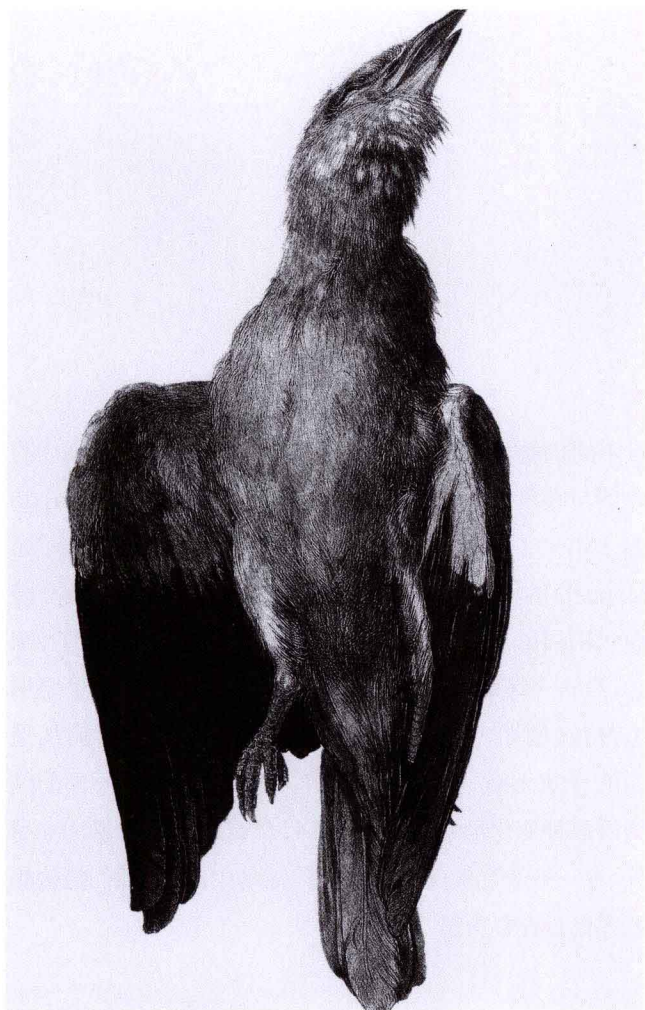

图1-11 写生习作_丢勒(德国)

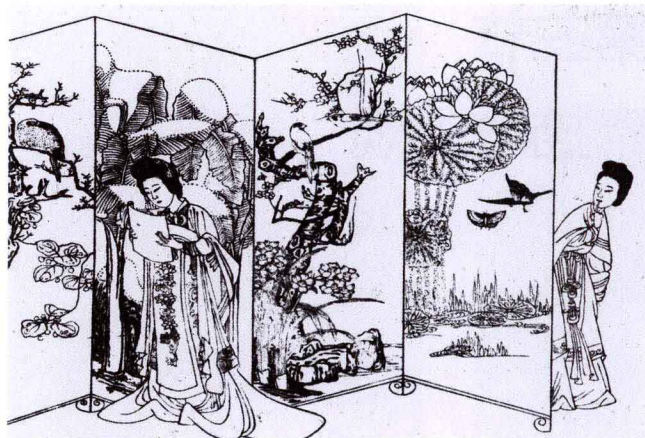

图1-12 《西厢记》插图_陈洪绶(明代)

以作为一门独特的艺术形式存在，其生动性与现场感具有引人入胜的艺术魅力；四是可用于设计与其他造型艺术的基础训练阶段。本书第二章“具象素描”就是以客观形态为主要研究对象的素描写生训练课程，它能培养我们对客观形态的观察能力、画面的组织能力和动手描绘能力。另一种客观的素描形式是用于图解的素描，如连环画和书籍插图中的形象（图1-12）。它们不是写生，不是对客观现实的记录，而是通过素描这一视觉形象来传递信息，把书中的语言文字转变为素描的形象来表达客观存在。

通过素描形式对客观世界深入细致地分析与研究，把文字的语言转换为素描的语言并能从中吸取设计与创作的灵感，是作为一名设计师和造型艺术家的必备素质，也是一门必修的基本课程。

庭；二是它是为设计与创作搜集素材的重要手段，也是从客观原始素材中提取造型元素的重要途径；三是它可

第三节

素描与主观

无论是素描、设计还是创作,都不会是照相式的再现客观形态,它或多或少都会带上艺术家们主观思维的烙印,在一些设计中偶尔还会融入“客户”的主观构想。

由于艺术家“才有庸俊、气有刚柔,学有深浅、习有雅郑,并情性所铄、陶染所凝”而具有丰富多样的个性差异,以至艺术家“各师成心,其异如面”(刘勰《文心雕龙》),这也是审美意识与科学认识的区别所在。不同的科学家对于同一对象的研究,只要他们所得的结果符合客观实际,那么彼此就会是基本一致的。造型艺术则不同,艺术家们对于同一对象、同一主题的表现往往是形式多样和百花齐放的,从素描图例中不同画家

对手的描绘就可见一斑:埃贡·席勒(Egon Schiele)的激情与骚动(图1-13)、列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci)的精致与柔和(图1-14)、门采尔(Adolf von Menzel)的粗犷与洒脱(图1-15)、亨利·摩尔的浑圆与缠绵(图1-16)、丢勒(Albrecht Dürer)的理性与严谨(图1-17)……在设计中,设计师们对同一主题的设计更是形态各异,例如古希腊普通的陶瓶(图1-18),设计师从造型的样式上赋予了不同的比例、不同的曲线、不同的结构等多种变化形式,形态优雅而秀美,使人目不暇接。另外,在一些著名的建筑设计征稿活动中,设计师们的构想之多更是异彩纷呈。

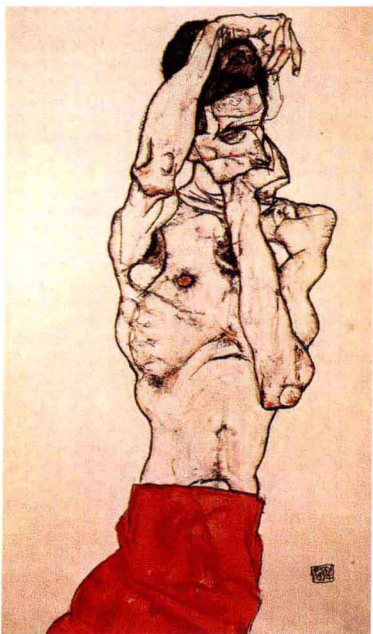

图1-13 围着红色腰布的男模特_席勒(奥地利)

图1-14 手的习作_达·芬奇(意大利)

图1-15 《轧铁工厂》习作_门采尔(德国)

图1-16 手的习作_亨利·摩尔(英国)

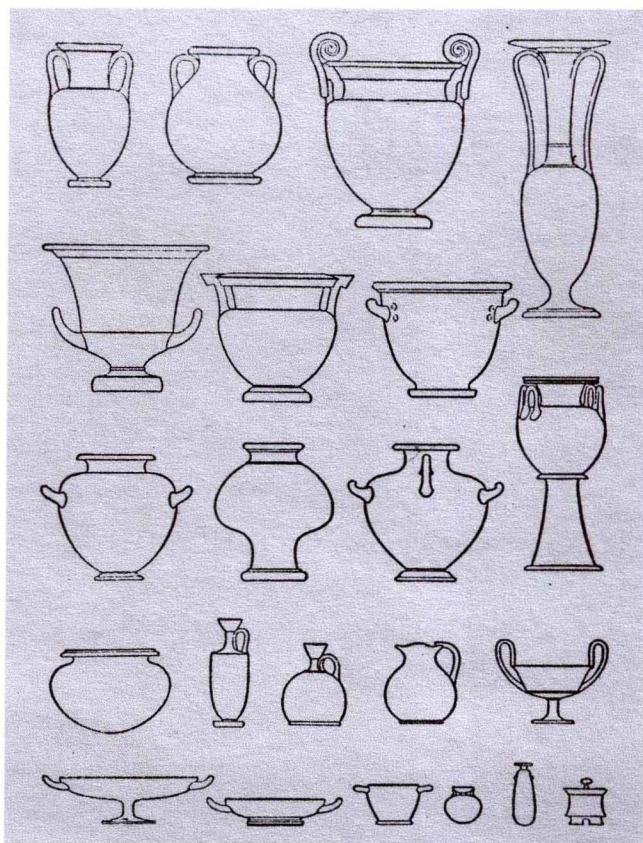

图1-18 古希腊陶瓶

图1-17 手的习作_丢勒(德国)

第四节

素描与设计

素描可分为纯艺术而作和为设计而作。为纯艺术而作素描时,艺术家们在表达主观感受时可以不考虑观赏者的感受,凡·高(Vincent Van Gogh)曾说过“真正的画家是受心灵指导的,他们的心灵、他们的头脑并不是画笔的奴隶,而是画笔听从心灵和头脑的指挥”[欧文·斯通(Irving Stone)著《渴望生活》]。凡·高生前绘制了

图1-19 向日葵_凡·高(荷兰)

一千多幅画,但仅售出过一幅,这说明他并不是为观者而画的,而是为“心灵”所作,他以扭曲跃动的线条,表达出自身躁动与狂热的情感(图1-19)。

为设计而作素描时则不同,如商业设计的第一步是要了解用户的期望、需要与动机,并了解技术和行业上的需求和限制;第二步是将这些所知道的东西转化为对产品的规划(或者产品本身),使得产品变得美观、有用、能用、好用,并且在经济和技术上可行,这也是设计的意义和基本要求所在。现代设计教育的先驱——包豪斯(Bauhaus)倡导的设计思想是:设计的目的不是产品而是人。

“设计”一词译自英文单词“design”,是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程,它还含有计划、构思、制图和图案之意。设计在中国古代用的是“法式”一词,含有造型、规格、法度之意。

人类通过劳动改造世界、创造文明、创造物质财富和精神财富,而最基础、最主要的创造活动是造物。设计便是造物活动预先的计划蓝图,我们可以把任何造物活动的计划技术和计划过程理解为设计。

为设计而作的素描,主要是为商品经济中的产品在进行施工或投产前所准备的蓝图,如工业造型设计手稿(图1-20)、建筑设计稿(图1-21)、现代的服装设计稿(图1-22)以及达·芬奇所作的工业产品设计手稿(图1-23)等。

