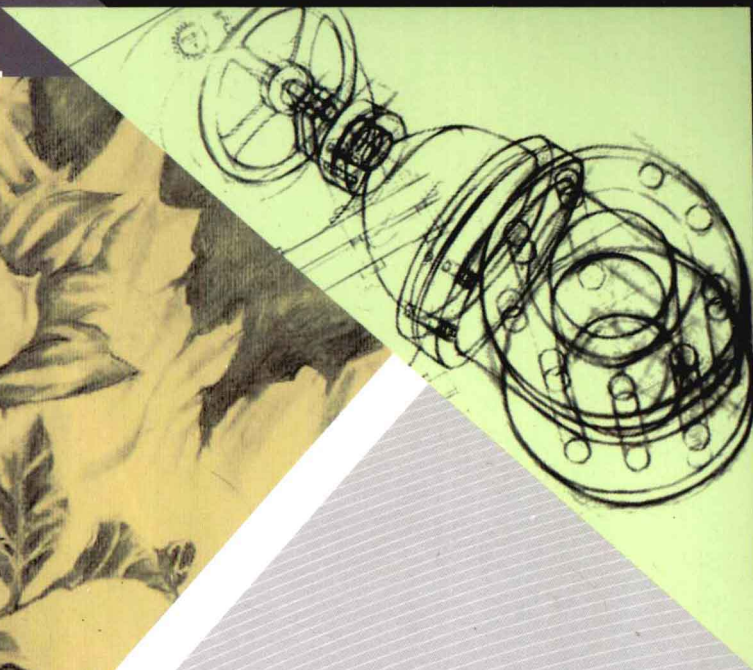

中国美术特色高中

美术基础规范教材

主 编/王泽旭 吴之越
编 著/王 昕 高丹杰

设计素描

Sketch Design

天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

中国美术特色高中美术基础规范教材

主 编/王泽旭 吴之越

设计素描

编 著/王 昕 高丹杰

 天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

设计素描教学是基于绘画基础教学与设计基础教学融为一体的新型教学形式，它们是一个相互借鉴、相互影响、相互渗透的过程，将创新机制贯穿于整个美术基础教育的过程和基础训练的每一个环节。引导学生发现和认识自身，为他们提供可以自由发挥想象力与创造力的最大空间。

全书共分 4 章，分别从素描的原本、眼中的造型、造型语言和情感表现这几个方面培养学生的观察能力（即发现事物客观存在的细微之处）和创意想象能力（即主观提炼的观察方法）。

本书既可作为美术特色学校高中的素描课程教材，也可作为广大美术爱好者的自学辅导书。

图书在版编目（CIP）数据

设计素描/王昕，高丹杰编著. —天津：天津大学出版社，2011.5

中国美术特色高中美术基础规范教材/王泽旭，吴之越主编

ISBN 978-7-5618-3920-1

I. ①设… II. ①王… ②高… III. ①素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 062719 号

出版发行 天津大学出版社

出 版 人 杨欢

地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内（邮编：300072）

电 话 发行部：022-27403647 邮购部：022-27402742

网 址 www.tjup.com

印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂

经 销 全国各地新华书店

开 本 185mm×260mm

印 张 8

字 数 140 千

版 次 2011 年 5 月第 1 版

印 次 2011 年 5 月第 1 次

定 价 24.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请向我社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

编 委 会

编写委员会主任 王泽旭 吴之越

编写委员会委员 (按姓氏笔画排序)

于艳灵 王 昕 王赤丹 王鸿雁 吕 璇

朱 霖 孙红丽 刘 岩 刘小超 刘世杰

严 林 吴京红 张 园 张 京 张 超

张天舒 张培立 陈 峥 赵兰芬 姚 巍

高丹杰 姬建民

丛 书 序

伴随着我国经济的迅猛发展，许多大学相继开办了美术或艺术设计学院，专业涉及绘画、雕塑、媒体、建筑、环艺、动漫、服装、印刷等，艺考人数逐年攀升。大部分学校除考绘画技法外，还增考创意设计，包括创意素描、创意色彩、创意速写、图形创意、动漫及设计基础等考试类型。目前，更有把绘画基础和创意设计相互融合考查的发展趋势。为了适应高考的变化，丛书编写团队在作了大量调研的基础上，充分尊重美术教学发展规律，从实际教学出发，全面整合了知识体系，力求做到“教”与“学”的统一，为美术特色高中提供了一套科学的、系统的、富有艺术感染力的专用教材。

“中国美术特色高中美术基础规范教材”共十一册，其中既有注重传统技法训练的《素描》（1~3册）、《色彩》（1~3册）、《新速写》，又有切合高考最新变化的《设计素描》、《设计色彩》、《图形创意》和《动漫设计》。

本套教材编写目的明确，针对性强，大部分作者是一线教师，不仅长期从事艺术教育工作，而且多年来坚持艺术创作，实践不辍。这些作者既是教育家，也是艺术家和设计师，他们的辛勤劳动使本套教材呈现出不同寻常的活力。

衷心感谢本套教材的作者和为本套教材顺利出版而付出努力的天津大学出版社的编辑，以及为本教材提供插图的工美附中师生。

谨以此套教材献给热爱美术的同学们……

中央工艺美术学院附中校长

2011年5月

前 言

2009年清华大学艺术设计的素描考试改革,从被动传统的头像写生到主动景物组合默写,与中央美术学院两个顶尖院校对选择设计人才标准的变革,影响着高中素描教学的方向。我们不得不去思考、研究在教学中素描的训练方法,本着努力培养学生观察能力、感受能力、思考能力、表达能力、创新能力、鉴赏能力等全面的综合素质而努力。

“设计素描教学”首先引导学生学会观察,如何将观察结果转到素描中去。“观察”其实质是一种思考的方式。它影响着我们对造型的观察、对造型的思考、对视觉信息的反应和处理的方式。学生在教学活动中借助手中的相机,我们把它称作“第二双眼”搜集生活中触动灵感的细节,使得我们对周边的事物变化反应更加敏锐。当然,我们称赞一幅设计素描画得好的时候,“好”的标准一定是基于立意、造型、构图、笔法等因素在作品中的完美结合。在教学中我们本着从素描的形态、意义的角度上把握到它的一些实质。作为培养学生视觉意识和视觉敏感性的一种手段,设计素描依然和过去一样有效。设计素描可以让学生在观察作画对象和记录作画对象时得到严格的训练。这其实是美术作品和艺术品设计过程的一个缩影。

“设计素描教学”教师在整个教学运作过程中与学生积极互动、共同发展,注重培养学生在由视到知,由看到画的过程中形成自主性和独立性,引导学生质疑、调查、探索,在实践中认识和反思。同时,创建引导学生主动参与教学环境,关注个体差异,因材施教。

“设计素描教学”是师生共同参与和探求知识的过程,它呈现的是原声的、动态的思维与实践的发生过程,而不是特定的知识体系的载体,它具有开放性和灵活性。课程目标不完全是设定的、不可变革的,而是可以不断调整的。关注每一层面的教育细节。

编 者

目 录

第一章 素描的原本	1	第三章 造型语言	31
(一) 素描教学的发现	2	课题一 平面化结构	31
(二) “素描”与“设计素描”	3	课题二 黑白灰处理	43
第二章 眼中的造型	5	课题三 光影的作用	55
课题一 观察视角	5	课题四 空间的延展	67
(一) 平视——平平淡淡的情趣	6	课题五 质感的语言	80
(二) 仰视——发现意外的美感	7	第四章 情感表现	98
(三) 俯视——纵观全局的把握	8	(一) 物的表情	99
课题二 深入观察	14	(二) 人的情感	101
(一) 微距观察——细节	15	(三) 情趣表达	102
(二) 肌理观察——复杂	20	参考文献	120
(三) 结构观察——立意	22		

素描的原本

课题时间：1 课时

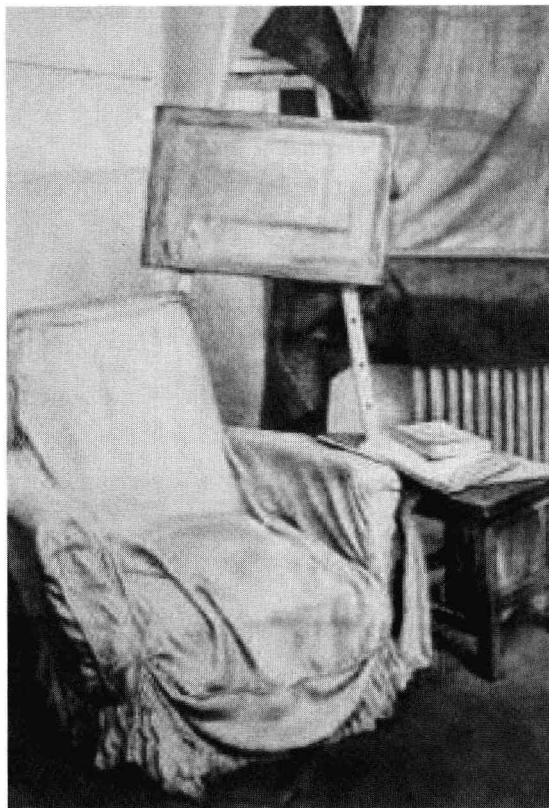
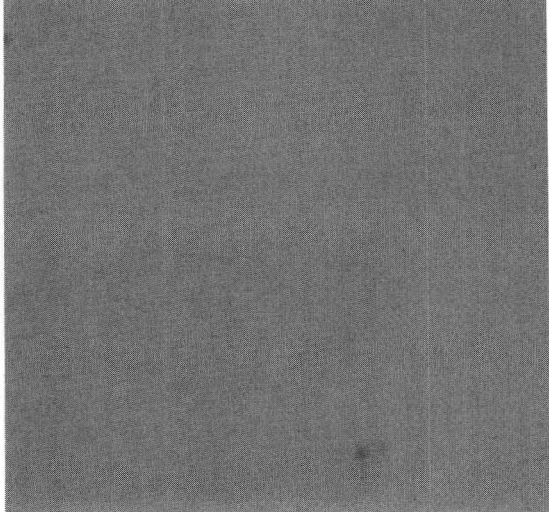
设计思想：素描作为造型的基础，在美术教学中处于十分重要的位置。因中央美术学院、清华大学美术学院两个顶尖院校对选择人才标准的变革，我们开始进行设计素描教学的尝试。通过简要的介绍，帮助学生了解素描的发展简史、素描与设计素描的区别与联系等，为接下来进行的课题探究作铺垫。

教学目标：使学生对“设计素描”这一概念有明确认识，同时了解设计素描与基础素描之间互补配合的关系，激发学生的兴趣、参与感和探究精神，积极主动地投入到设计素描的学习实践中。

教学重点：基础素描与设计素描的区别与联系。

教学难点：达到艺术设计目的的设计素描与高中阶段进行的设计素描教学的区别。

教学方法：采用教师导入课题、学生自主思考的方式，从课上例图的观摩中体会基础素描与设计素描的区别与联系。

(一) 素描教学的发现

(二) “素描”与“设计素描”

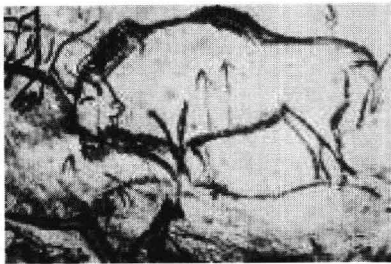

图 1-1 旧石器时代晚期洞窟中的野牛形象

图 1-2 公元前 5 世纪希腊瓶画人物

图 1-3 文艺复兴时期达·芬奇所画的女子肖像

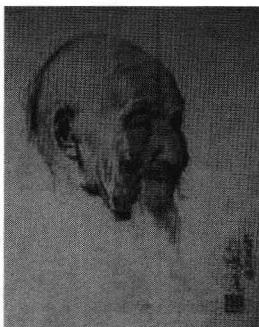

图 1-4 1927 年徐悲鸿所画的老人肖像

（一）素描教学的发现

素描是一种视觉艺术样式，它以单色描绘对象为特征。素描又是训练艺术造型的手段，被称为造型的基础。

迄今为止发现的人类最早的素描——阿尔塔米拉和拉斯科洞窟中的野牛形象（图 1-1），其准确的造型和逼真的表现，完全可以成为标准的科学标本图谱。古希腊瓶画上用精练和严谨的线条所描绘的人物，在形象的比例、结构与解剖等方面都达到了无可挑剔的境地（图 1-2）。素描作为绘画基础并形成研究系统由文艺复兴时期的意大利开始，艺术家们怀着“再现自然”的热情，使绘画技术脱离了原始草创时期而得到高度发展，最后达到“再现”（图 1-3）。在这个过程中，绘画认识得以深化，绘画技巧得以提高，绘画语言得以丰富。艺术教育进步为科学化、系统化的学院式研究，素描教学体系也日益完备。

20 世纪初，欧洲的美术教育进入中国，在专业课程设置中，特别强调作为重要基础的素描。中国近代美术教育的缔造者徐悲鸿先生在研究西方艺术精粹、掌握西方造型法则的基础上，结合了东方艺术的优良传统，奠定了我国素描教学的基础。他认为：“素描的基础，最根本的是在培养正确的观察、分析、综合对象并把它生动地表现出来的能力。”（图 1-4）

在中国的美术教育教学体系中，素描教学一直处于十分重要的位置。一方面，素描作为造型艺术的基础课程，重点在培养学生正确的观察方法、写实能力以及对物体形体、结构、比例、空间、明暗、体量的感受能力和表现能力；另一方面，素描作为一种独立的艺术样式，属于绘画范畴，具有独立的艺术审美价值。所以，在素描的基础教学中，如何培养学生正确的观察方法和表现能力，如何发挥学生的个性，培养学生的审美创造力成为核心问题。主动的创造性是艺术活动的最重要的因素之一。

（二）“素描”与“设计素描”

什么是“设计素描”？

设计素描是传统素描与设计艺术的结合产物，它用“设计”二字来表明其与设计相关，它的性质是一种为设计服务的素描，是设计的一部分。设计素描肩负着为设计构想的重任及把构想形象化的职责，它是集思维与表现于一体的造型活动。设计素描既是训练设计造型的手段，也是设计造型的基础。

设计素描教学的启动应该从包豪斯设计学院具有设计意义的素描课开始，素描的教学从理念到课程内容已进入到设计领域，突破了学院派素描的约束，充满了创新精神。同时聘请当时颇具影响的艺术家克利、蒙克、康定斯基等来执教，他们的开放式素描教学对培养智慧型的设计人才打下了良好的基础，并对设计素描教学的发展产生了很大作用。（图 1-5 至图 1-7）

目前我们在高中阶段进行的设计素描教学，并不是要达到进行艺术设计的目的，而是在美术高考趋势变革的情况下，本着培养学生观察能力、感受能力、思考能力、表达能力、创新能力、鉴赏能力等全面的综合素质的原则，所进行的教学尝试。设计素描教学并非完全拒绝基础素描教学而另起炉灶，而是基础素描和设计素描教学的有机结合，为基础素描教学进行补充和配合。因此加深设计素描与基础素描的区别与联系的认识至关重要。

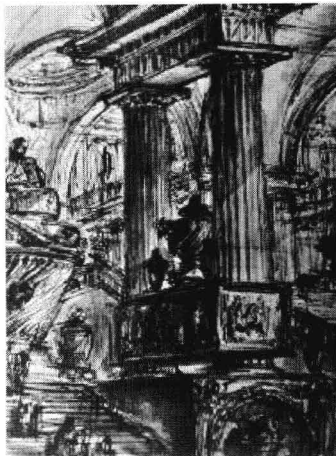

图 1-5 18 世纪欧洲建筑设计图

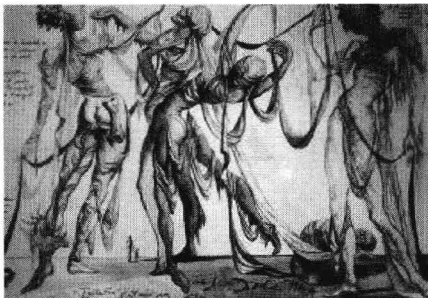

图 1-6 1944 年达利创作的戏剧服装设计图

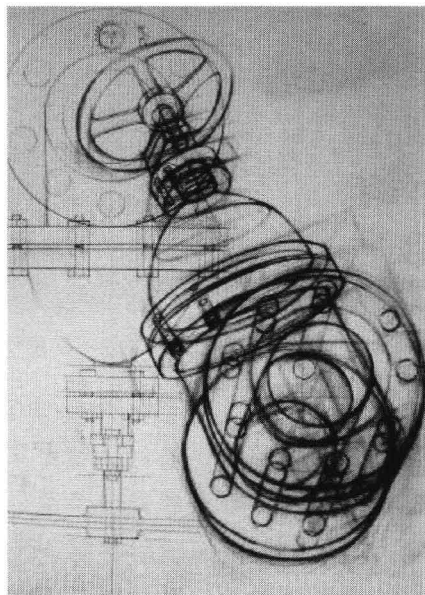

图 1-7 现代工业产品设计图

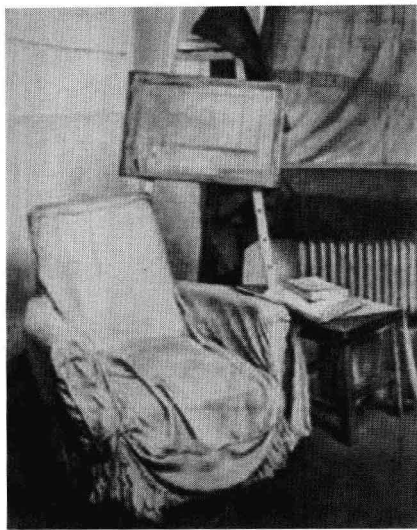

图 1-8 学生作品

图 1-9 学生作品

如图 1-8 和图 1-9 所示的同一题材的两幅学生作品，体现出了观察角度、构图方式和表现手法的不同，给学生自由的展示空间。

(1) 设计素描的目的和思维观念不同于基础素描那样单纯为了造型而造型，而主要是培养学生的创造性思维，更好地发挥其主观能动性。培养学生将头脑中形形色色的物体进行构思并形象化，记录于画面中，通过选择、添加、删略等艺术的修改与处理，让学生创造性地去描绘。

(2) 设计素描从观察方法上采取以我为主的主观意念，提倡的观察方法是变基础素描的“让我看”为“我要看”。从不同的角度和光线来观察对象，并用不同的感受来表现它。学生可在教学活动中借助手中的相机作为辅助工具，搜集生活中的细节。所以设计素描是集观察、思考、表现于一体的造型设计活动。

(3) 设计素描尊重学生个人对设计素描学习的方法、素描语言的理解和素描的表述方式进行选择的自由。教师在教学中努力维护每一位学生的个性，提供平等的展示机会和充分的表现空间。设计素描教学建立于个性化与多元化相统一的框架，提倡生动的、感性的和人性化的素描活动。

(4) 设计素描的评判，没有统一的评价标准，标准是多元的。学生与教师的交流是一对一的、讨论式的和双向互动式的，对设计素描的理解不限定在传统的概念范围，提倡原创精神，激励具有创造性的主动思维和素描表达。

设计素描与基础素描虽然有一定的差异，但同属于素描基础课。无论是哪种素描，都应相互借鉴，相互补充，不断完善，形成完整的教学体系；同时，更要不断创新，不断发展。

眼中的造型

课题内容：观察视角

课题时间：8 课时

设计思想：素描作为“启发慧眼”的一种手段，首要的是对学生进行视觉经验的培养，在过程中展现了“看”的方法论，即多样的观察方法。通过学习，帮助学生辨别各种形式要素，培养敏锐的深层视觉经验，掌握能从普通和平常的事物中发现不同的、特殊的、异常的视觉形象的能力。

教学目标：培养学生多视角观察的习惯，积累视觉经验。比较、分析、理解平视、仰视、俯视的视角特点，并灵活运用这些视角。在创作画面时无论采取哪一视角，都应该找到角度的合理性。利用角度呈现物象的典型特征，提高全面、整体认识事物的能力和理性的分析能力。

教学重点：培养平视、仰视、俯视的多视角观察习惯，掌握它们的基本特征。

教学难点：采用平视、俯视和仰视视角一定要有理由，要找到角度的合理性。

教学方法：采用教师导入课题，学生自主思考的方式，从课题绘画中体会平视、仰视、俯视的画面形式。

教学方式：学生拍摄单一物象“鞋”的 20 张不同视角的画面，用这些画面分析平视、仰视、俯视的基本特征。以“鞋的姿态”为题完成八开画纸的观察训练。

课题一 观察视角

- (一) 平视——平平淡淡的情趣
- (二) 仰视——发现意外的美感
- (三) 俯视——纵观全局的把握

课题二 深入观察

- (一) 微距观察——细节
- (二) 肌理观察——复杂
- (三) 结构观察——立意

导入新课：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，这是北宋诗人苏轼在《题西林壁》诗中描写庐山变化多姿面貌的诗句，其喻意是，对事物观察视角的不同，我们得到的视觉美感也就不同。

图 2-1

图 2-2

图 2-3

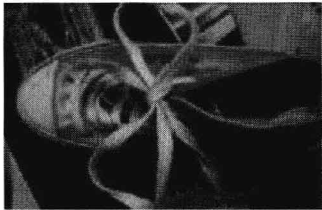

图 2-4

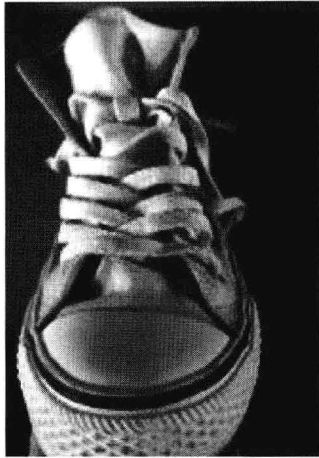

图 2-5

图 2-6

如图 2-1 至图 2-6 这组鞋的形态的拍摄，同一个物象因不同的角度、视平线、视距的变化而带给我们丰富的信息。把它们累积起来，我们可以从中更深层地认识、理解物象，成为我们创作的灵感。观察，其实就是用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能发现美。观察就是一种“有意的注意”，发现美的形态，感悟视觉节奏，注视独有的质感……平视、仰视、俯视是对物象观察方向、高度的变化。

（一）平视——平平淡淡的情趣

视线和观察物相齐平，也就是在同一个水平面上，这种角度接近人眼的习惯印象。平视构图的特点是透视效果好、物象不易产生变形。平视还给人以平等、庄重、平静、亲切的感觉。

图 2-7 所示的这幅《靴子和高跟鞋》是西班牙画家布雷沃创作的，平视的视角描述了朴实无华的两双鞋，并置在一起，突出了它们的外形特征，一只弯折的桶靴和一只躺倒的高跟鞋与另外的两只鞋的平和状态形成对比，对比中各显其自身形态美感。

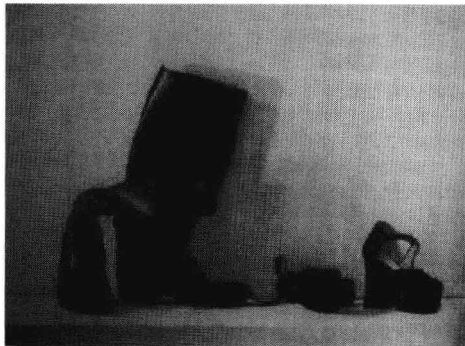

图 2-7 《靴子和高跟鞋》

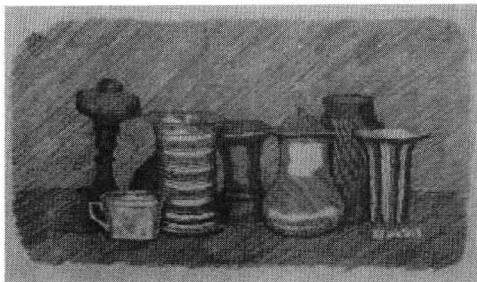

图 2-8 《有油灯的大静物》

图 2-8 是意大利画家莫兰迪的蚀刻画作品《有油灯的大静物》，他画的瓶子、水壶、罐、碗摆成一系列或挤成一堆，平稳的画面中简单近于几何体的清淡物体与灰蒙蒙的画面整体之间，隐藏着形与空间互动的默契，以及瞬间光影逗留的信息。图 2-9 是学生作品，打开的笔袋中层层叠叠的小物件营造出平视中的深度空间，黑白灰明暗对比关系使得画面层次分明，多而有序。图 2-10 是学生作品，不寻常的平视视角，仿佛追忆着幼年时的视线，充满生活的气息，平实而又有趣味。

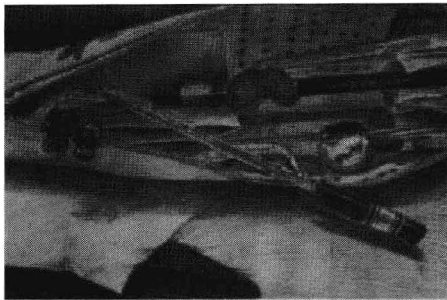

图 2-9 学生作品

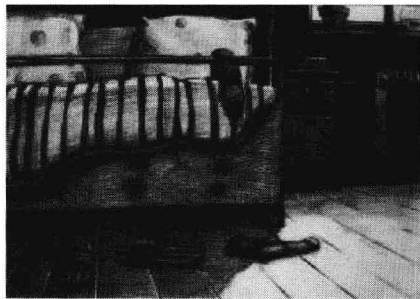

图 2-10 学生作品

（二）仰视——发现意外的美感

观察物在眼睛的上方，即眼睛向上看东西。观察的位置低于视平线，仰角的特点是，可使物象宏伟、高大，给人以敬仰、崇高之感，但是仰视给视线增加压力。

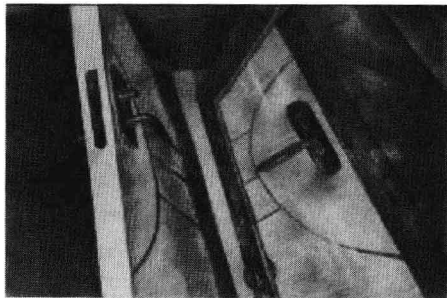

图 2-13 学生作品

图 2-11 学生作品

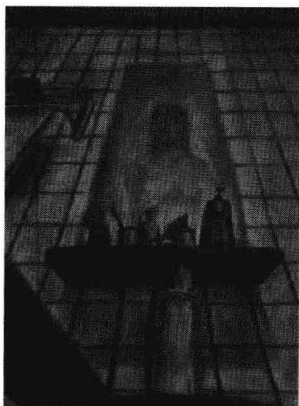

图 2-12 学生作品

图 2-11 是学生作品，特殊的仰视视角，物象的体积被夸大，给人以不稳定之感，画面构图极具视觉张力。

图 2-12 是学生作品，利用透视使得仰视的空间向上延展，与镜中朦胧的形象形成距离感，增添了几分神秘。

图 2-13 是学生作品，画面中的门以及镜中反射的门，简约的线与面的对比带给人抽象的美感，仰视的视角具有视觉的延伸感。

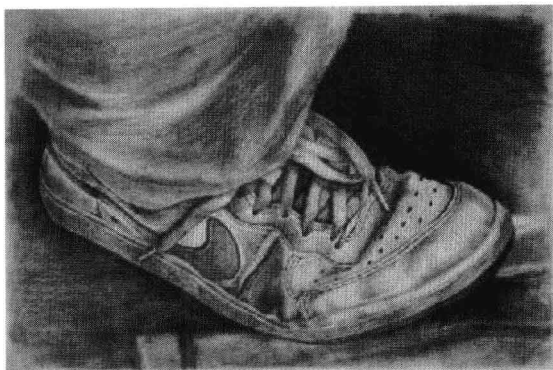

图 2-14

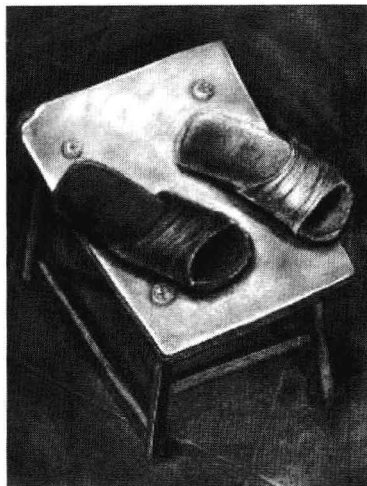

图 2-15

图 2-16

图 2-17

（三）俯视——纵观全局的把握

观察物在眼睛的下方，简言之就是眼睛向下看东西，即观察的位置高于物体，从上向下观察。其特点是视野开阔，景物全，可以纵观全局。俯视也具有速度感，开阔、居高临下之感，但是物体的立体感少，而增强了它的构成感。从这几张学生作品中我们可以看到，在俯视的视角下，表现出物象的细节最丰富、最全面，突出其显著特征。

在观察物象时，我们应该养成多视角观察的习惯，通过观察积累视觉经验。在创作画面的时候无论采取哪一种视角，一定要有理由，应该找到角度的合理性。利用角度呈现物象独特性，从而突出主体物象。

图 2-18 王肖文

图 2-18 中因对鞋的近距离平视观察而营造出特殊的纵深空间关系，赋予鞋动态的变化，增添了物象的生动性。

图 2-19 中弯折的靴子的形态美感利用俯视视角一览无余，皮革的质感表现也比较到位。

图 2-20 所示的鞋的动态给人慵懒的感觉，具有十分精彩的写实表达。

图 2-21 的选材比较独特，俯视构图总览各部分细节，刻画松紧有度，细微之处呈现虚实对比。

图 2-22 中夸大的鞋头处理，使鞋的造型神气十足，鞋带变化的曲线增添了几分灵动。

图 2-23 构图大方，质感也有很好的表达，细节的描写也是耐人寻味。

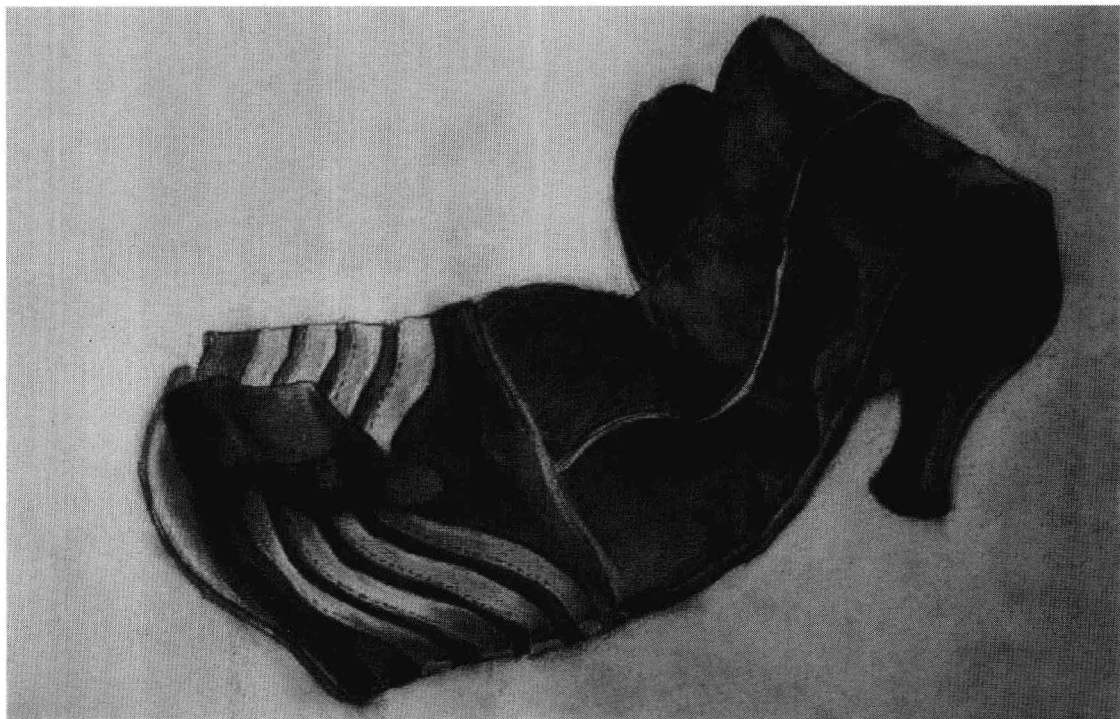

图 2-19 善良

图 2-20 崔戴祺

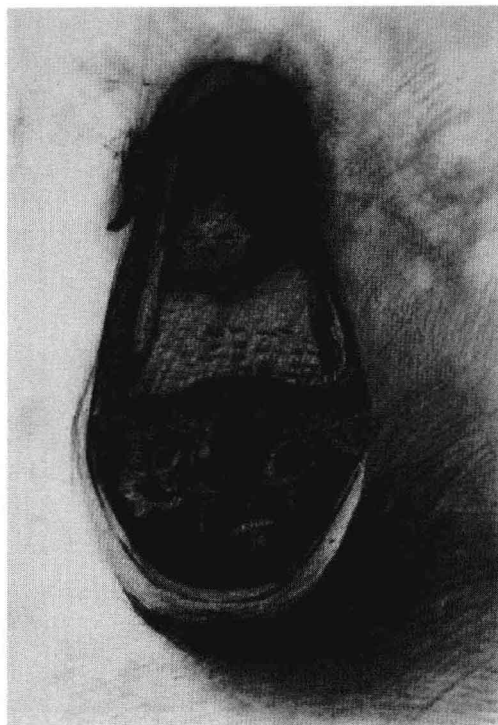

图 2-21 朱冷璇

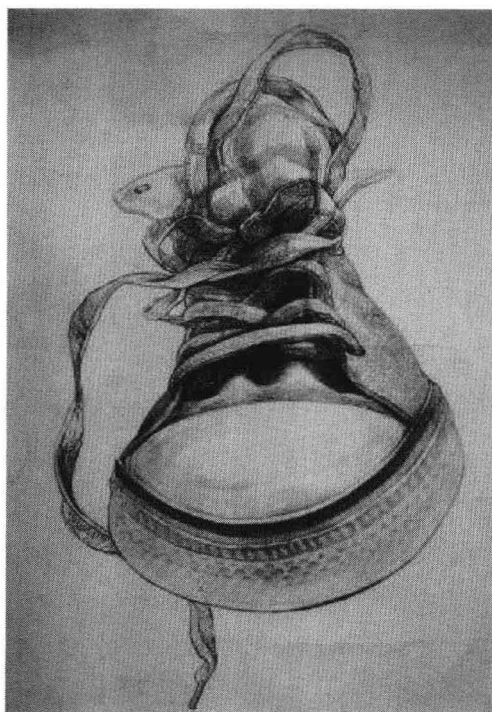

图 2-22 焦靖

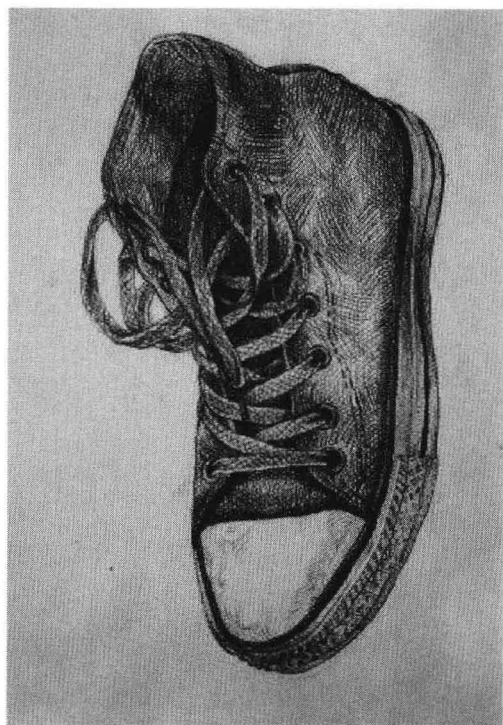

图 2-23 刘文靖