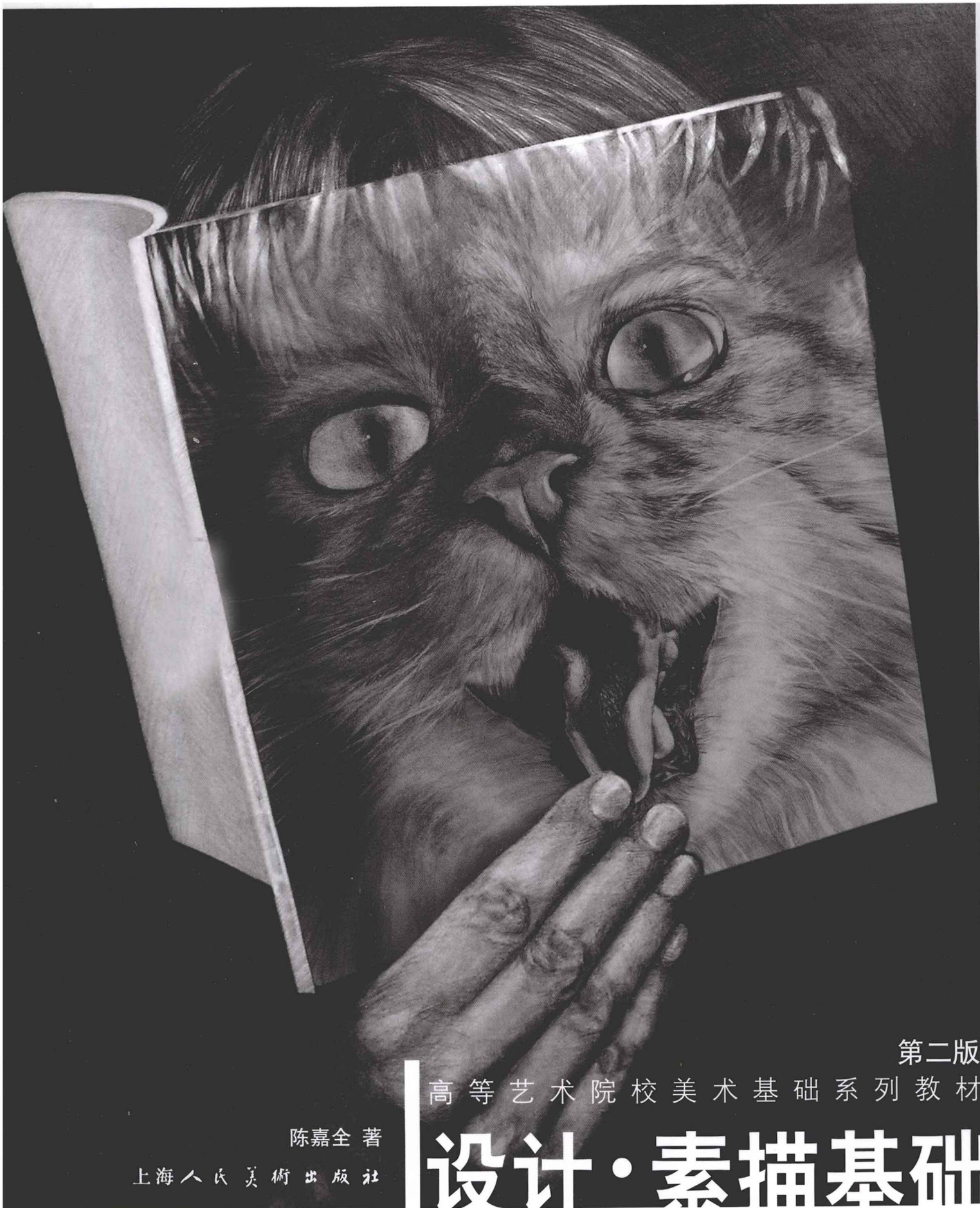

第二版

高等艺术院校美术基础系列教材

陈嘉全 著

上海人民美术出版社

设计·素描基础

图书在版编目 (CIP) 数据

设计·素描基础/陈嘉全著.—2版.—上海:上海人民美术出版社,2012.3

高等艺术院校美术基础系列教材

ISBN 978-7-5322-7807-7

I. ①设… II. ①陈… III. ①素描技法—高等学校—教材

IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第002307号

高等艺术院校美术基础系列教材

设计·素描基础 (第二版)

著 者: 陈嘉全

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

封面设计: 崔生国

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 9印张

版 次: 2012年3月第1版

印 次: 2012年3月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-7807-7

定 价: 28.00元

设计·素描基础（第二版）

第二版

高等艺术院校美术基础系列教材

陈嘉全 著

上海人民美术出版社

设计·素描基础

对于我们五六十年代的教育工作者来说，二十一世纪的新一代，个性张扬自我，敢于创新，是我们民族的希望，无论愿意不愿意，这是客观的规律，尤其是对我国艺术设计的发展，他们就是未来，为此当今设计教育更加任重而道远。

——陈嘉全

序

作为一种“语言”，设计素描可以用来表达和交流设计构思，是设计师创造性思维表达的最重要手段之一。即使在电脑三维建模和渲染能力如此之强的今天，它仍然发挥着无可取代的作用，看来在可预见的设计艺术领域之未来，设计素描仍是不可或缺的，而且我们会愈发感到它在设计教育中的重要性。仅仅就设计素描作为工具而言，它在表现和突显造型核心概念方面所具有的特点，也是其他工具和手段所不能替换和不具备的。正因如此，所有设计院校都把对“素描”的学习作为一门必修的重要课程，尤其近年来对设计素描更加关注。

对于设计师的培养和对于美术家的培养，在我看来应该有所侧重（即便有其相同之处）。从培养目的、目标到教学重点、手段、内容、要求和标准等各方面，二者是不同的。但遗憾的是，在很多“为设计”或“为美术”的教科书与书籍中，往往看不出有什么区别，没有了“设计”自身的特点。我想这样会容易使学生在学習过程中误读。

陈嘉全教授依靠他多年来在设计院校一线基础教学的研磨，以及对当今设计教育的思考，积累了丰富的实践经验，对于“为设计”如何“素描”，又应该如何学习训练及把握住“度”的方面，是非常精到的。在这本书里，“为设计”并不是句空话，书中（有理工科及艺术类的学生作品实例）可以看到行之有效的设计素描训练方式、方法、手段以及他的教学理念。

对于设计师来说，这里的另一个重要问题是，素描不应该仅仅是一种被动表达的工具和手段。对此，我原来也只是有所感觉，又似乎表达不出其背后更深层的涵义。看了陈嘉全教授编撰的这本书后，使原有感觉逐渐明晰了。在设计思维的创新过程中，素描能够帮助设计者真实呈现原有设计意图，同时促进设计师的积极思维，更有助于形成新的构思和创意，获取更完善的设计方案。这一点，可以说是一般站在设计之外的授课者不可能真正体会到的，自然也较难达到应用的教学目的。素描课程本身既是一门基础能力培养课程，也能够成为另一门好的“设计概论”课，至少可以通过这种潜移默化的教学方式，提早赋予学生“素描”的设计意识、创新思维的真谛。这是我认为本书的又一个特点。

江南大学设计学院的设计教育在国内是有一定优势的。究其原因，专业课程教学方面自然有其特色，而在诸如素描、色彩等“基础”课程的教学上，这种特点实在也功不可没。读者可以通过本书窥其一般。我读后也觉得受益匪浅，故此为序。

江建民

江南大学设计学院教授，前副院长、工业设计系主任

江南大学蒋震基金工业设计培训中心主任

中国工业设计协会理事

无锡工业设计协会理事长

2007年4月于江大设计学院教授工作室

前言

素描不只是属于绘画,在设计领域也因其不可替代的价值而备受关注,并且越来越引发人们对其意义和方法的探讨和研究。

素描课程对于设计教学的必要性是不言而喻的。但长期以来,设计素描教学一直是沿用绘画素描的教学方法。对此,备受质疑。质疑点主要在于,素描的功用不仅仅是技法和表现,更是一种观察与思考的载体。绘画素描的学习规律是由低级到高级的渐进过程,即由素描技法过渡到素描表现的过程,这是一个由量变到质变的过程,是学习绘画的必由之途。然而,对于设计素描教学来说,因为没有像绘画教学那样被体系化,所以在教学上无法达到“量”的要求,加之设计类学生基础绘画能力比较低,无法通过量的学习达到质的变化,只能停留在技法的程式化层面。因此,素描在设计教学中往往是事倍功半。

设计与绘画的根本区别在于目的。设计素描教学的目的不外乎以下诸点:观察与理解力的训练——以素描训练为媒介,提高观察事物的能力和养成解构性理解对象的习惯;表达力训练——通过训练,能够对所观察的事物或想象的概念进行准确的视觉表达;感知力培养——能够进行视觉化的思考、想象,通过形象认识事物的本质和内在精神。如果说设计素描是侧重于表达,那么,绘画素描则是侧重于表现。

也许,正是基于以上原因,“设计素描”的概念应运而生。通过一段时期的实践,使我们看到素描教学又有走向另一个极端的可能性——只注重形体表面,只能极端理性地驾驭几何形态的变化。

设计素描教学的具体做法,需要广大设计教育工作者共同探讨和实践。陈嘉全教授以其多年的一线教学经验,形成了独到的见解,为我们提供了有效的方法,并汇集各方优秀案例进行解析。此著是不可多得的教材和教参。

吴翔

上海东华大学服装与艺术设计学院工业艺术设计系主任

中国工业设计协会理事

上海工业设计协会理事

2007年3月18日于工作室

写在前面

当谈到理性与感性时，人们很自然就会联系到“感性认识是认识的初级阶段，理性认识是认识的高级阶段”；“感性认识是理性认识的基础，理性认识是感性认识的必然发展”；“感性认识阶段必须上升到理性认识阶段”等等这一系列的哲学论题。就认识事物的过程来看，认识必须经历多次反复最终形成无限发展。

作为20世纪新兴学科的艺术设计，其被认识的过程也是必然要经历这些阶段的。虽然今天它所涵盖的内容及形式已基本完善。但是，科学的思维方式和所谓的纯艺术思维方式之间的矛盾纠葛一直是如何较为正确认识艺术设计所面临的课题之一。人们通常孤立地看待逻辑思维和形象思维，认为前者过于理性，是哲学家的思考方式；而后者比较感性，是真正的艺术思考方式。这样很容易陷入所谓的纯感性的经验思考中去，并且始终把持着这种不科学的思维方式而津津乐道。甚至连某些相关教育工作者也只是流于表面地利用一些不甚清晰的经验或教条来传道授业，而很少在较深层次的或者在设计素描的授课过程中去探讨设计艺术在这一过程中的科学因素。毋庸置疑，这种做法是极其有害的，这种现状是令人担忧的。因此，本人旨在引起对设计思维如何以更科学面貌出现这一问题的关注。虽然我们将形象思维和逻辑思维相互界定，但是二者的统一性却不能被湮没在纯粹的对立性之中，设计者需要把握逻辑思维和形象思维的特性灵活运用。

对于感性与理性在艺术相关问题上的探讨由来已久，并且形成了多种不同的但都相对完善的理论和观点。认识是不断发展着的，对感性与理性的对立统一的进一步认识会更趋成熟。设计艺术作为一门较为年轻的艺术科学，也应该努力寻求其感性与理性的最佳契合方式。在通过对逻辑思维和形象思维的分析中，契合的可能性和有效性已初现端倪。艺术设计既具有严谨、理性的一面，又有轻松、活泼、感情丰富的一面，只有将理性和感性共同融会于其中，科学与艺术紧密的结合才会以独具特色的方式在艺术设计中体现出来。素描是一切造型艺术的基础。换言之，设计者应把握、应用好造型艺术中特有的语言表达方式，为我所用。一件设计作品的产生，不仅要获得其功能上的满足，同时要获得美感享受，这是人们在生活中的不断追求。

希望和朋友、同行们共同探索一并走入设计艺术教育的阳光之路，无论是艺术家还是设计师……

作者 2007 年夏初于江南

谨以此书献给——培养教育我的老师们、热爱造型艺术的学生们！

感谢各兄弟院校师生的大力支持！

感谢江南大学设计学院老师的关心帮助！

感谢老师和朋友！

感谢江南大学设计学院学生！

感谢上海人民美术出版社！

感谢专家指导和同行们协助！

目录

第一章 基础知识 /10

I 绘 /17

II 简 /21

III 繁 /25

IV 杂 /29

V 默 /33

第二章 意象表现 /38

I 形 /39

II 质 /45

III 材 /51

第三章 抽象表达 /60

I 光 /61

II 色 /67

III 影 /73

第四章 创新意识 /80

I 挑战大师 /81

II 设计表达 /91

III 名家作品解析 /96

IV 兄弟院校设计素描作品 /121

后记 /143

第一章 基础知识

设计素描是艺术设计院校中的基础课程，这一环节可以说也是设计教学中的重要组成部分。设计素描不仅仅是以绘制效果图与设计草图为目的，更是通过对形态的线性描写，以及对形态关系和规律的分析，使在描绘形态中，透过现象找出形态的构成共性，提高创造表现新形态的能力。作为一门基础课程，无论是何种类型的素描，其表现形式和方式、方

法，只要有益于对自身专业设计的学习以及在设计过程中的应用，我们认为都可以称作为设计素描。

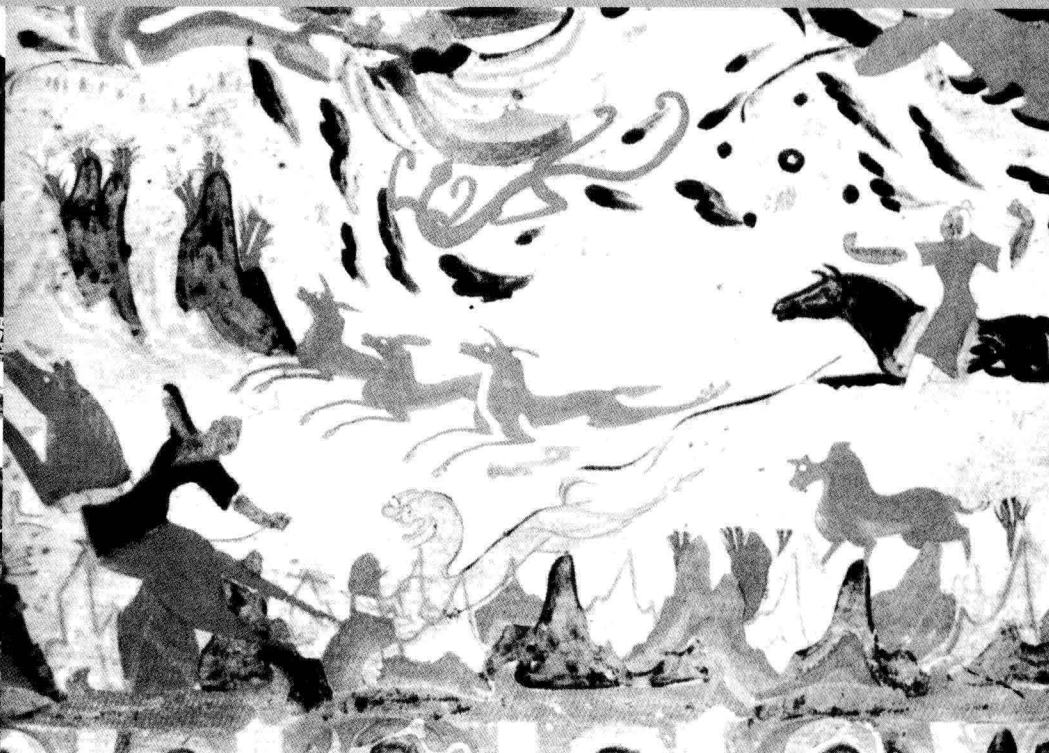
教学内容：以传统的绘画教学方式，通过绘——对传统绘画技巧与手法的学习；简——对简洁、单一物体的观察与表达；繁——对多样繁复物体的观察与表达；杂——对多形态、多质地物体组合关系的观察与表达；以及默——对物体的记

忆再现，通常从带有主观意识的表达等方面展开教学。

教学目的：通过对传统具象绘画的基础知识和表现手法的学习，来达到对绘画技巧与手法的熟练掌握，以及对最基本的审美意识的培养和训练。（也是给予学生对以往绘画基础知识全面的、有意义的总结及再提升）。同时，观察能力和理解能力也能得到训练和提高。

受伤的野牛 法国拉斯科岩窑
公元前 15000 年 - 前 10000 年

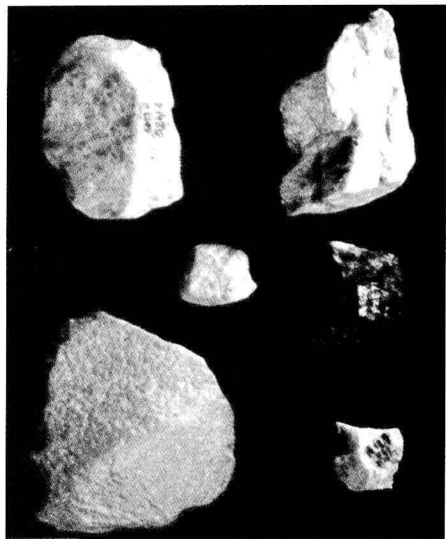

东王公（局部） 莫高窟 249 窟 西魏

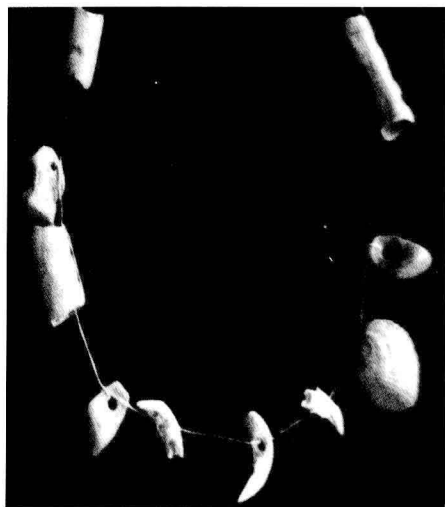
素描作为一种相对独立的艺术形式，早在文艺复兴时期，其胚胎和雏形就已大体形成，只是在上个世纪初才被引入我国。美术教育发展至今，需基本遵循的规律已确立，而设计院校中的素描基础课程训练模式也大同小异。虽说1919年德国包豪斯学院开创了设计素描教学，但是引入我国也是到了上个世纪80年代，90年代才真正开始深入设计教学体系之中。设计院校中的素描教学相对年轻，素描是人类特有的造型文化行为，也是艺术设计的重要表现形式之一，它也能最反映出造型艺术之本质特点。它不只是用来收集素材的工具、练习基本功的手段，更重要的是它所提出的一些概念。这些概念已在视觉艺术中引起很多次要的变革，并且产生了很多伟大的艺术家和艺术作品，这是素描对艺术史的贡献。素描艺术这门学科没有局限性，它渗透在视觉艺术的各个领域，并且产生重要的影响。素描本身就是一门艺术，而且涉及视觉有关的一切造型艺术都与它有着密不可分的关联。

艺术设计课程中的素描作为一门基础学科，用什么称谓，如“设计素描”、“结构素描”、“新概念素描”等等，并不重要，在学习和训练的过程中，只要是为了造型而进行创造着，无论是平面的、立体的，还是空间方面进行的对事物的观察与表现的训练，都是有益和可取的，重要的是要把握学习素描的本质。马尔库塞说过：“艺术的使命就是在所有主体性和客体性的领域内，去重新解放感性、想象和理性……只要不自由的社会仍然控制着人和自然，被压抑和扭曲的人和自然潜能只能以异在的形式表现出来。”

学好设计素描，不仅仅是技能的把握，它所包含的文化艺术之外延是非常宽厚的。让我们共同探索、研究、领会，充分发挥我们的头脑、双眼以及双手的能量，设计出美好的人类生活蓝图。

西侯度文化的打制石器 原始社会

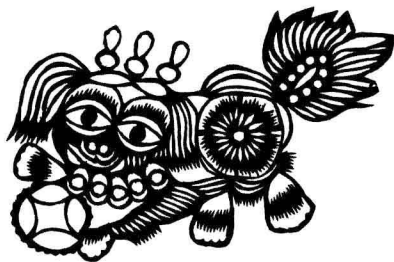
北京山顶洞人的装饰品 原始社会

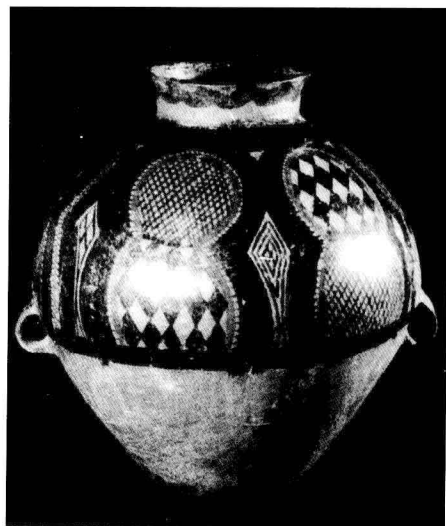
旋涡纹尖底瓶 马家窑类型 原始社会

狮子 山东高密

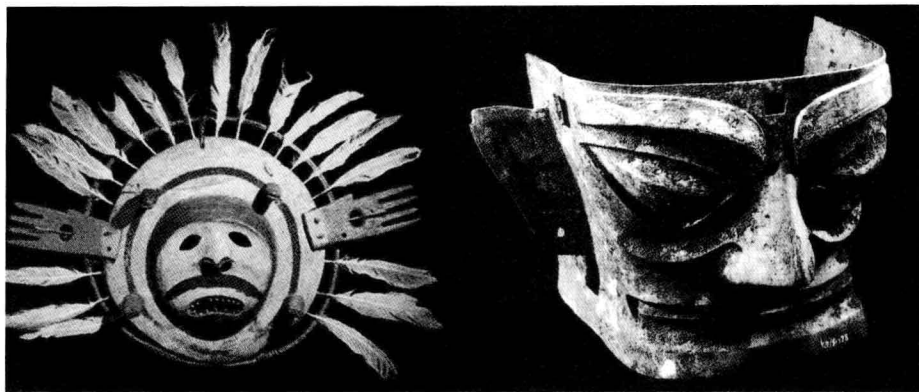

狮子 山西

斜方格纹陶器 半山类型 原始社会

印地安人面具 原始社会（左）
青铜人面具 约商末周初（右）

中国藏族宗教仪式
主持者“丘僧”服装（左）
青铜人像 约商末周初（右）

《金刚般若波罗蜜经》中的扉页木刻
唐咸通九年（公元868年）刊印

彩色棕榈树皮画 巴布亚新几内亚

青铜人像 约商末周初（左）

印地安人彩塑 原始社会（右）

印地安人彩塑 原始社会（左）

菩萨立像 盛唐（右）

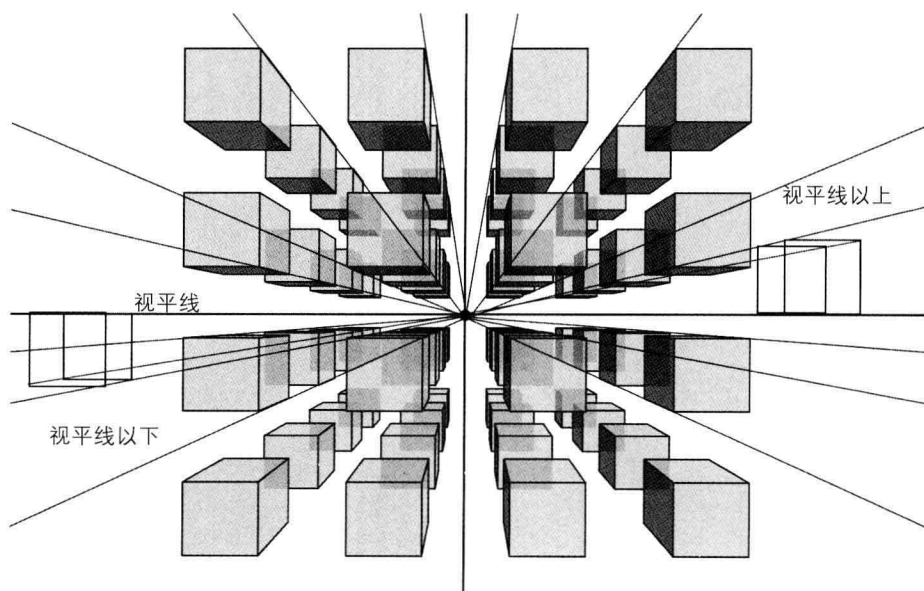
阿喀琉斯和埃阿斯掷骰子 希腊化时代

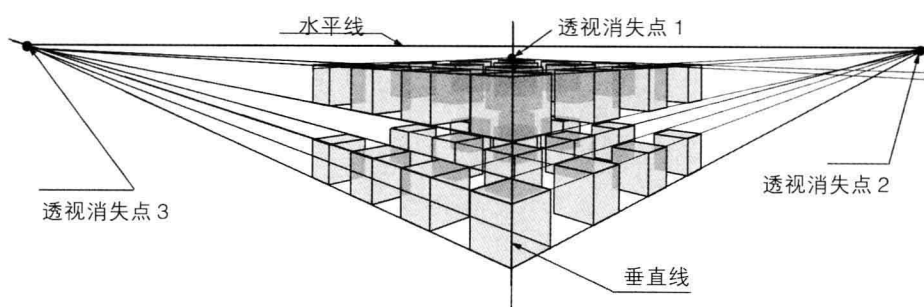
猪纹陶钵 新石器时代早期

完整的具象素描练习的深化,并不等同于传统训练方法的重复,同时加入更为科学的表现方式进行练习,才是行之有效的。

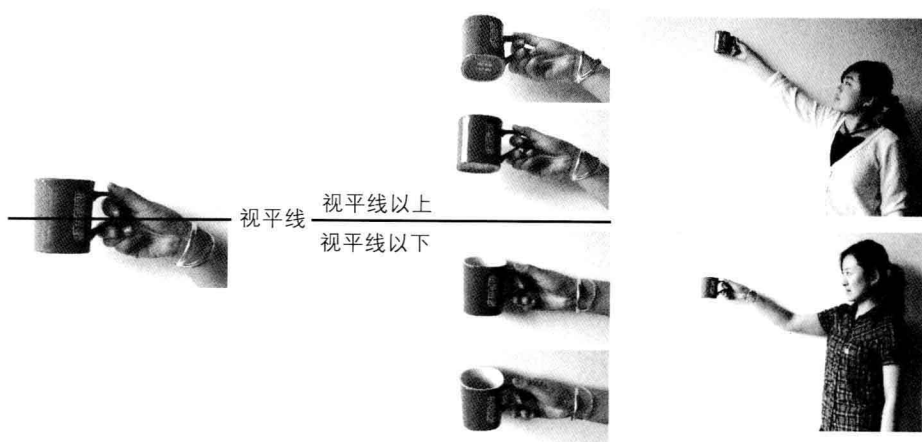
为了达到素描练习的目的,在这一章节里的素描教学重点,基本以技巧性或者叫表现形式为主。采取以传统训练为主的一整套办法,独具匠心并且扬长补短,舍去一些对于当今设计学习来说无关紧要的部分。旨在要求素描学习者学会使用这种方式表现物体的手段,而不加其他因素,目的是让学生尽快地抓住事物的本质而不是表面现象,并且能够完整地表现出来,这一点前人的经验已经证明,是为学生打下良好造型基础的好方法。

立方体透视图 1

立方体透视图 2

素描写生中的五大调子分别为：

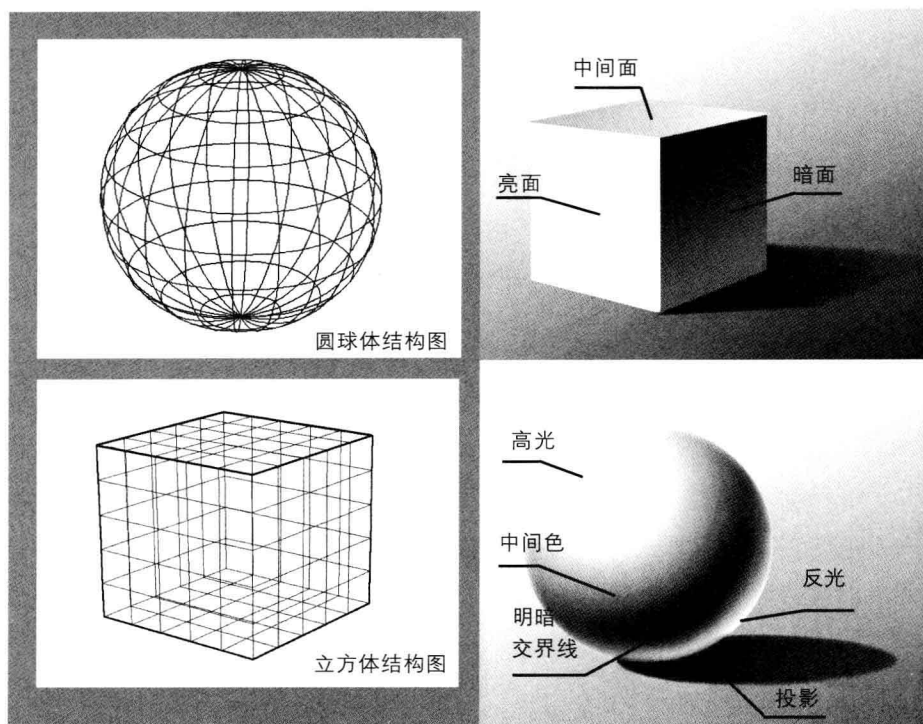
1. 受光面（亮面）：是物体受光线 90 度直射的地方，这部分受光最大，调子淡，亮部的受光焦点叫“高光”，一般只有光滑的物体才能出现。

2. 中间色（灰面）：是物体受光侧射的部分，是明暗交界线的过渡地带，色阶接近，层次丰富。

3. 明暗交界线：由于它受到环境光的影响，但又受不到主要光源的照射，因此对比强烈，调子最深。

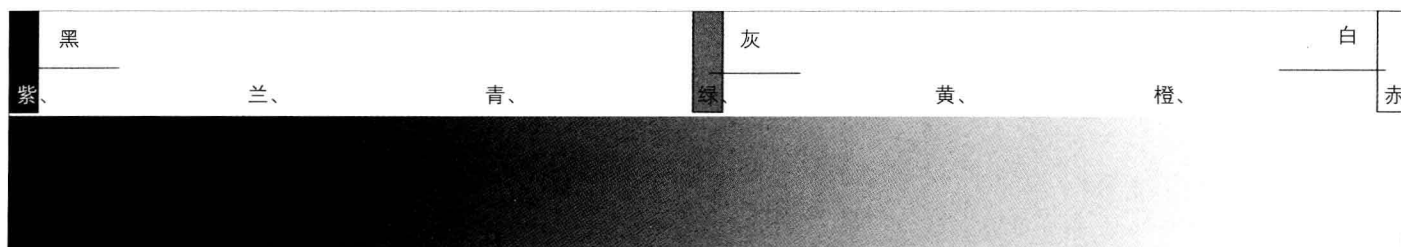
4. 反光：暗部由于受周围物体的反射作用，会产生反光。反光作为暗部的一部分，一般要比亮部最深的中间色还要深些。

5. 投影：就是物体本身的影子部分。它跟随物体作为一个大的色块出现，也算五调子之一。在描绘时一般也同物体一样，边沿近处清楚，远处模糊。这是传统素描写生教学中的实践总结，是在素描学习中的观察方法及表现对象的理论依据。

三个大面：亮面、暗面、中间面

五个调子：高光、中间色、明暗交界线、反光、投影

色光谱转换为黑、白、灰渐变视图