

应用型高等教育
艺术设计类课程规划教材

设计素描

SHEJI
SUMIAO

主编 于璐

大连理工大学出版社

应用型高等教育
艺术设计类课程规划教材

设计素描

SHEJI
SUMIAO

主编 于璐
副主编 马创业
吕春凤

大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 于璐主编. —大连: 大连理工大学出版社, 2010. 9

应用型高等教育艺术设计类课程规划教材

ISBN 978-7-5611-5789-3

I. ①设… II. ①于… 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180809号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84708943 传真:0411-84701466

E-mail:dutp@dutp.cn URL:http://www.dutp.cn

大连理工印刷有限公司印刷

大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:210 mm × 285 mm 印张:7.25 字数:205 千字

印数:1~3000

2010年 9月第 1 版

2010年 9月第 1 次印刷

责任编辑:欧阳碧蕾

责任校对:张 玲

封面设计:张 莹

ISBN 978-7-5611-5789-3

定价:25.00 元

《设计素描》课程/课时安排

建议60课时（4课时×15周）

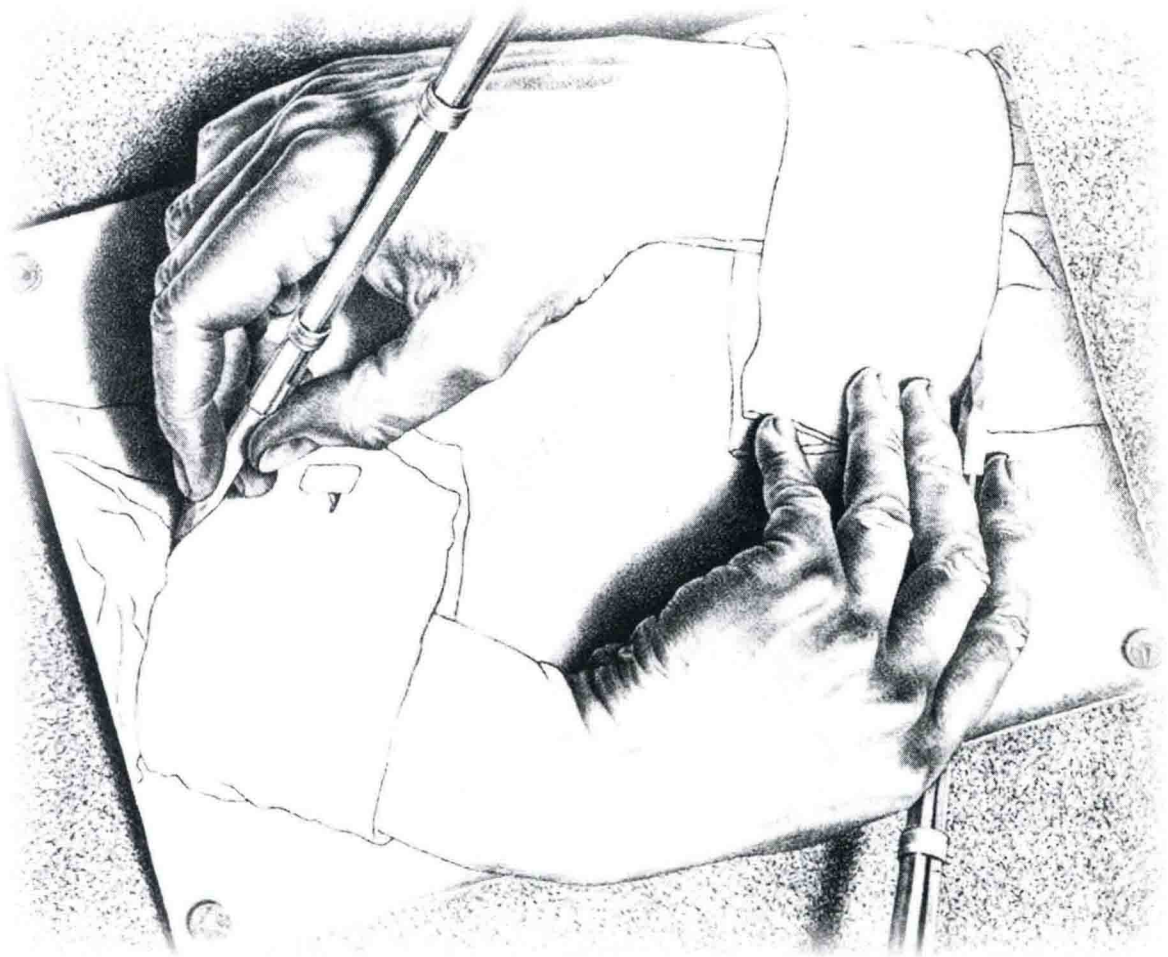
章节		课程内容	课时	
第一章	导 论	第一节 设计素描课程的基本内容	2	6
		第二节 设计素描课程的目的和意义	2	
		第三节 设计素描课程与其他课程的联系	2	
第二章	认识设计素描	第一节 设计素描概述	2	4
		第二节 设计素描的起源与发展	2	
第三章	理性思维的闪现——设计素描中的结构分析	第一节 结构分析法概述	4	16
		第二节 认识结构	4	
		第三节 结构分析法的语言	4	
		第四节 结构分析法的表现形式	4	
第四章	“师”法自然的表现——具象造型形态的表现	第一节 具象造型形态素描的概念	4	16
		第二节 具象造型形态的视觉语言	4	
		第三节 具象造型素描的表现类型	8	
第五章	天马行空的想象——创造性思维能力的培养	第一节 创新素质的培养	4	18
		第二节 创意形态的培养	4	
		第三节 超现实的想象	10	

第一章 导 论	1
第一节 设计素描课程的基本内容	2
第二节 设计素描课程的目的和意义	2
第三节 设计素描课程与其他课程的联系	2
第二章 认识设计素描	3
第一节 设计素描概述	3
1. 设计素描的概念	3
2. 设计素描的特点	5
3. 绘画素描与设计素描的区别	7
第二节 设计素描的起源与发展	10
第三章 理性思维的闪现——设计素描中的结构分析	21
第一节 结构分析法概述	22
第二节 认识结构	24
1. 点、线、面	24
2. 空间	26
3. 结构类型	27
第三节 结构分析法的语言	31
1. 透视	32
2. 结构线	37
3. 透视与结构线的关系	39
第四节 结构分析法的表现形式	40
1. 抛弃光影的线条表现	40
2. 抛弃色调的构造解析	42
3. 透视效果的表现	42
4. 结构形态造型的基本画法	42

第四章 “师”法自然的表现——具象造型形态的表现	49
第一节 具象造型形态素描的概念	50
第二节 具象造型形态的视觉语言	52
1. 光线与明暗	52
2. 空间与立体感	53
3. 材质与肌理	54
第三节 具象造型素描的表现类型	61
1. 一般写实表现	61
2. 超级写实表现	62
3. 具象构成表现	63
第五章 天马行空的想象——创造性思维能力的培养	69
第一节 创新素质的培养	70
1. 创新思维的几种模式	70
2. 创形态造型的构想训练	73
第二节 创形态的培养	81
1. 创形态素描	81
2. 创形态设计	85
第三节 超现实的想象	93
1. 形的联想	96
2. 形的构想	98
3. 比例的失衡	99
4. 属性的转换	100

设计素描是一种现代设计的绘画表现形式,在设计活动中,是设计师收集形象资料、表现造型创意、交流设计方案的语言和手段。同时,设计素描也是现代设计绘画的基础,是培养设计师形象思维和表现能力的有效方法,是认识形态、创新形态的重要途径。

在现代艺术设计类专业的教学中,设计素描是前沿基础课程,它是造型表现能力和创意思维能力的基本训练方法,该课程的开展对其他后续课程的学习有着重要作用。它能够培养和训练学生的设计造型能力、绘画能力以及创新意识,进而提高学生创新设计的基本素质。本课程的学习,将使学生掌握设计素描的造型规律,提高其抽象思维能力、审美能力、创新能力,为以后的学习和设计工作打下良好的基础。

第一节 设计素描课程的基本内容

本教材根据新形势下高等教育艺术设计专业的现状,吸收了国内外优秀基础教材的成果,从设计基础入手进行了新的探索。教材以理论与应用相结合的教学方式,使用了数百幅优秀的设计素描作品,零距离地全面展现了现代设计素描教育的前沿景观,使教与学充分互动,彻底改变了传统的教学观念与教育模式。

本教材将设计素描教学成功地塑造成为教、学、练、创造于一体的完整的教学系统。在章节设计与主题安排上,操作性很强,由浅入深,环环紧扣,无论于教还是于学,都有着鲜明而独特的特点。

从课程的教学内容来看,主要是理论知识和综合应用两部分。其中,理论知识包括对设计素描的认识及设计素描中的结构分析等;综合应用包括具象造型形态的表现和创造性思维能力的培养等。

第二节 设计素描课程的目的和意义

设计素描课程作为艺术设计类专业的一门基础课,其开课的目的是双重的:首先,通过对传统素描与设计素描概念的对比分析,使学生在造型认识的基础上进一步树立感性和理性综合分析的全新的造型观念,掌握造型的基本规律和方法;其次,培养学生敏锐的观察能力、独特的空间思维能力、形象思维能力和创造性思维能力,提高学生的认识能力和审美能力,锻炼技能技巧,为下一步学习打好基础。

设计素描课程的开展对现代设计教学有着重要的意义和作用,它与其他课程共同构建起较为完整的基础知识系统,在培养艺术设计类专业学生的视觉思维能力以及创造性思维能力方面有着不可估量的作用。学习设计素描课程基本知识,能够拓展学生的视野和想象力,丰富他们的设计表现手法、手段和设计语汇,增强他们的创意表达能力,最终达到“通过素描,认识自然,发现设计”的目的。

第三节 设计素描课程与其他课程的联系

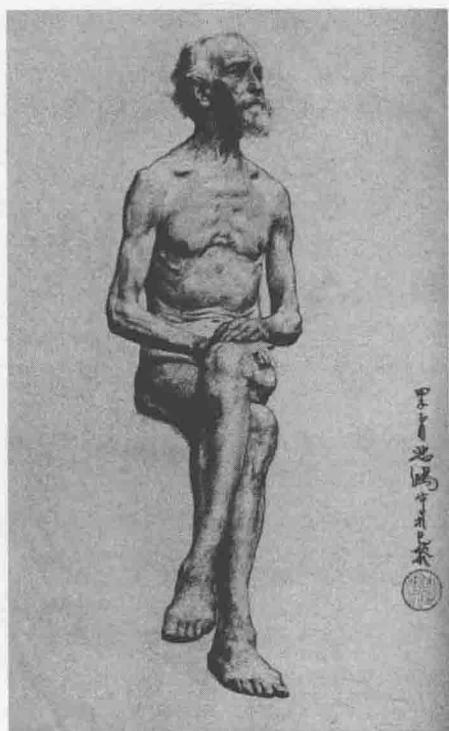
设计素描作为各艺术设计学科学习的基础,既是对造型能力的培养,又是对设计观念的确立,更是对艺术设计所特需的造型素质的培养。造型能力是学好艺术设计所需要的非常重要的基本能力之一,学生通过本课程的大量练习,将为以后专业设计课的学习打下良好的造型基础,培养自身的设计思维能力、观察能力、审美能力。

设计素描先修课程:素描造型基础、平面构成

设计素描后续课程:艺术设计类基础设计课程和专业设计课程

第一节 设计素描概述

设计素描是艺术设计类专业的基础课,是从素描造型基础走向设计的过渡课程,它秉承了传统绘画性素描的艺术精华,将传统素描的造型基础训练有机地同艺术设计结合起来,成为相对独立的基础课。如果说传统的绘画性素描是为“纯艺术”服务的,那么,设计素描就是为“艺术设计”服务的。

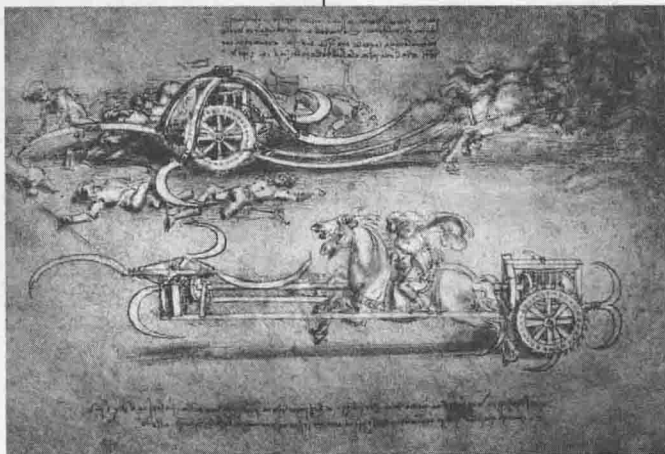

2-1-1 徐悲鸿——《老人体》

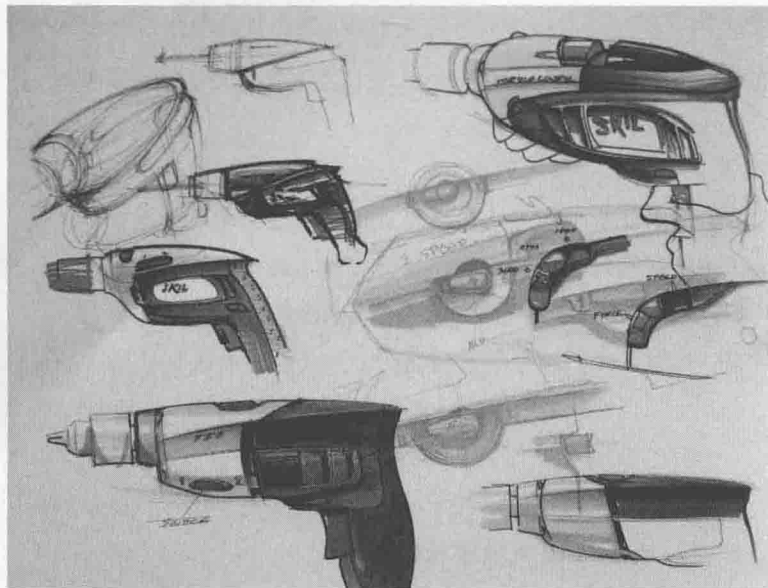
1. 设计素描的概念

素描,主要以单色线条和明暗来塑造物体形象,是造型艺术基本功之一,它以锻炼观察和表达物象的形体、结构、动态、质感、量感、明暗关系为目的,由此研究和掌握造型的基本规律。

设计素描,有别于传统的造型基础素描,主要研究客观对象的内在构成关系和外在形式的整合感,从而超越对现实的模仿,达到主动地认识与创造,并将艺术表现形式及视觉造型语言与专业设计有机结合,体现了科学技术与艺术的完美统一。设计素描的本质在于功能与审美的结合,最终服务于人类物质与精神的需要。因此,设计素描从纯粹绘画形式中分离出来,成为具有特定含义和指向性很强的一种设计基础训练方式。

2-1-2 达·芬奇——《战车设计图》

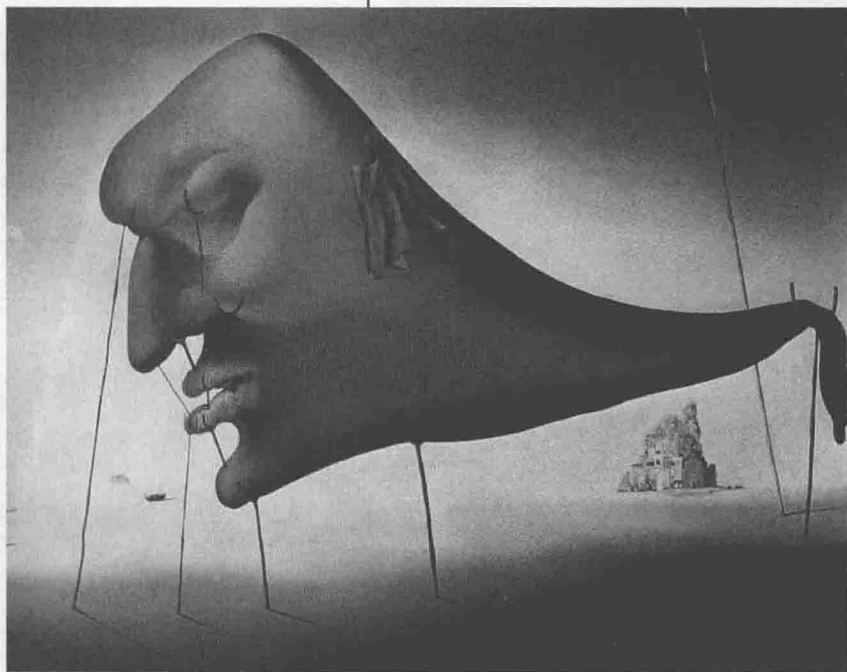

2-1-3 电动工具的造型设计

设计素描是一种现代设计的绘画表现形式，是为设计服务的。设计是创造性的活动，在工业设计过程中，是设计师收集形象资料、表现造型创意、交流设计方案的语言和手段，是设计师必备的专业设计表现技能。

设计素描也是现代绘画的训练基础，是培养画家或设计师形象思维和表现能力的有效方法，是认识形态、创新形态的重要途径。

设计素描应用领域极为广泛，包括：工业设计、平面设计、环境艺术以及服装设计、染织设计、书籍装帧设计、商业广告、包装装潢、装饰工艺设计、电脑动画、摄影、雕塑和建筑等。

2-1-4 达利——《睡意》

2. 设计素描的特点

设计素描在其发展和完善的进程中,不断地受到西方和我国传统美学观念的影响与渗透。在表现形式上,设计素描不以真实地再现自然为目的,而是从研究自然形态入手,获取客体的本质特征,然后超越客体的外在表现形式,达到主动性地认识与创造。设计素描的性质有别于其他素描,它作为设计艺术造型基础的一种训练手段和方式,有其自身的特点。

(1) 客观性

设计素描必须遵守客观对象的本质特性,研究客观形态,从而获得设计造型表现手段,开发造型思维的创新意识,学会领悟美并真实地传达设计创意和艺术表现,使主客观在真实的基础上,建立起完整的发现对象和表现对象的视觉传达交流体系。

(2) 本质性

设计素描不仅要对客观形态表面构造特征进行分析与把握,而且还要通过客观形态外部因素,发现客观事物的根本属性。设计素描的训练,能够培养敏锐的观察力、思考力以及分析与提炼、归纳能力。

(3) 逻辑性

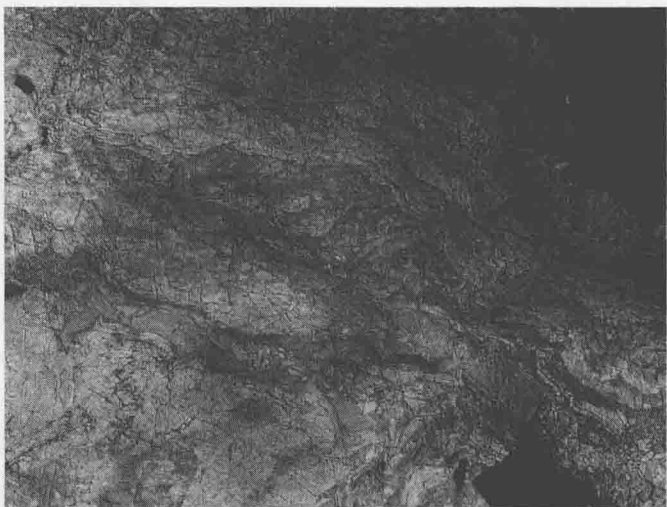
这是设计素描最为重要的一个特点。形态与形态之间、形态与构造之间、形态与功能之间都存在逻辑关系。设计素描必须把握逻辑的推移、逻辑的切换、逻辑的发生和发展,进一步强化思维的辩证过程,进而理解事物、分析事物,对事物表面特征进行重构和演绎。

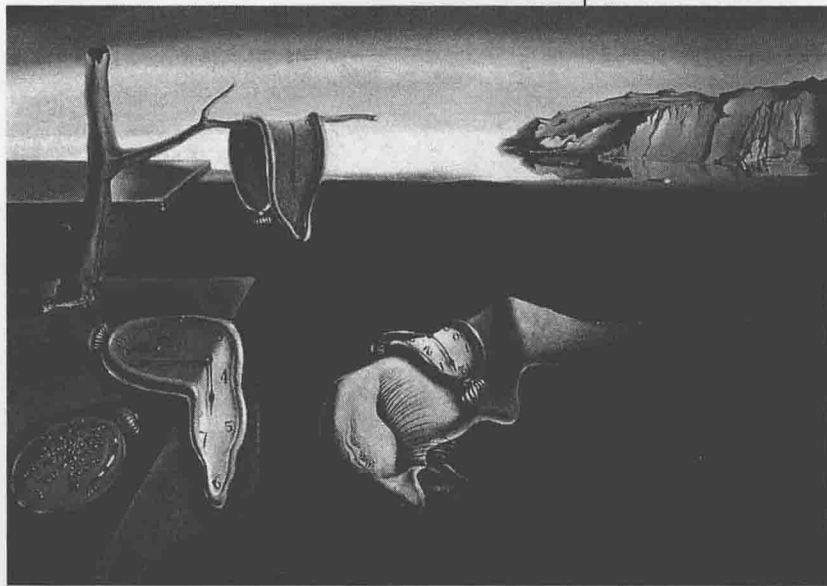
2-1-5 着力于刻画物象的形体特征、表现形体与空间关系的素描。

(4) 多样性

设计素描不仅研究形态的立体造型，还拓展到对形态的表现，如结构、空间、构成、材质、肌理、媒介和技法等。在表现形式上丰富多样：有形态结构与空间分析；有具象写实的超客观再现；也有从装饰到抽象或意象的主观表现。因此，设计素描研究和探寻的范围极为广泛，为艺术设计的创意和表现空间开拓了丰富的领域。

2-1-6、2-1-7 大自然中的材质与肌理丰富多样，它们都是我们表现的对象。

2-1-8 达利——《永恒的记忆》

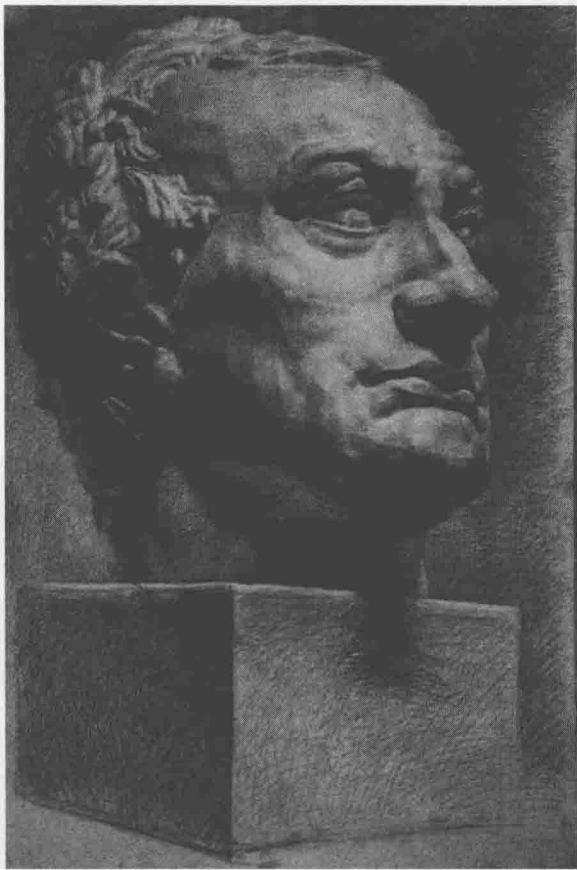
(5) 创造性

设计素描具有开拓性，它不以形式本身和最终结果为目的，而意在使学生在积极探索客观世界的过程中，去发现、寻找存在于客观事物中的审美特质，激发创造性思维，捕捉灵感，创造出新颖而别致的视觉形式，进行视觉化的表达和交流。它要求学生在在学习过程中逐步形成独特的、人性化的设计理念。

3. 绘画素描与设计素描的区别

绘画素描主要以单色线条和明暗来塑造物体形象，以训练观察和表达物象的形体结构、基本动态、质量感和明暗关系为目的，研究和掌握造型的基本规律。

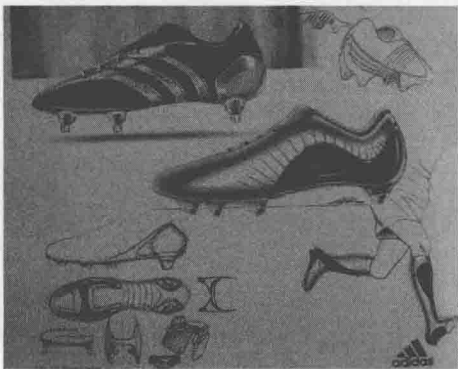
设计素描从传统绘画素描中脱离出来，它与绘画有着内在的联系，但它主要是以设计活动为目的，根据素描造型规律和设计艺术所需的结构、空间、创意等表现而完成的单色绘画，是设计专业的造型基础。它们在性质、研究方式和训练目的等方面各有侧重。

2-1-9 加塔梅拉塔头像

2-1-10 王式廓——《血衣》素描稿

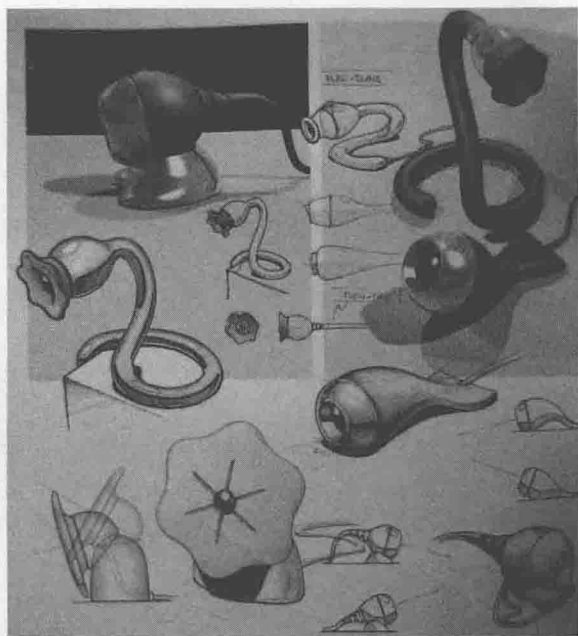
2-1-11 运动鞋手绘效果图

在造型功能上，绘画性素描追求的是富有感染力的、生动的艺术造型，以陶冶情操的纯艺术作品发挥其造型功能。设计素描则是在符合结构、工艺、材料、技术等设计要素的前提下，运用草图、效果图、爆炸分解图来传达设计师的理念和构想，以设计适合人们生活需要的实用产品为目的来发挥其造型功能。

在造型思维上, 绘画性素描以感性为基础, 与直觉性、形象性紧密结合, 表现艺术形象。设计素描则以逻辑思维为基础, 将形象思维统一在逻辑思维之中, 拓宽设计作品的表现力。

2-1-13 绘画性素描与设计素描的目的不同, 决定了不同的造型表现形式。

2-1-12 摄像头的造型设计

在造型方法上, 绘画性素描以训练扎实的形象再现能力为宗旨, 强调认识与表现的辩证关系。设计素描则主要研究立体造型的形态表现规律, 启发并掌握对心理物象的视觉表达能力。

在造型特点上, 绘画性素描以写实为重点, 注重强烈的感性认识、形象的深入研究和准确的表现, 材料以铅笔、炭笔、毛笔为主。设计素描则不仅要求掌握物象的造型表现, 而且更注重创造性物象构造的表现, 造型形式多样, 材料应用广泛。

2-1-14 达利——《内战的预兆》

设计素描教学的提出,并非完全拒绝已有素描教学的有益经验而另起炉灶,实际上是对传统绘画素描教学的延续。它要求除基础造型技能训练之外,着重培养学生设计意识和创新意识。通过具体课程创意形态造型训练,使学生从各种创造性的思维规律中演化出具有可操作性的创新方法,提高创造能力。

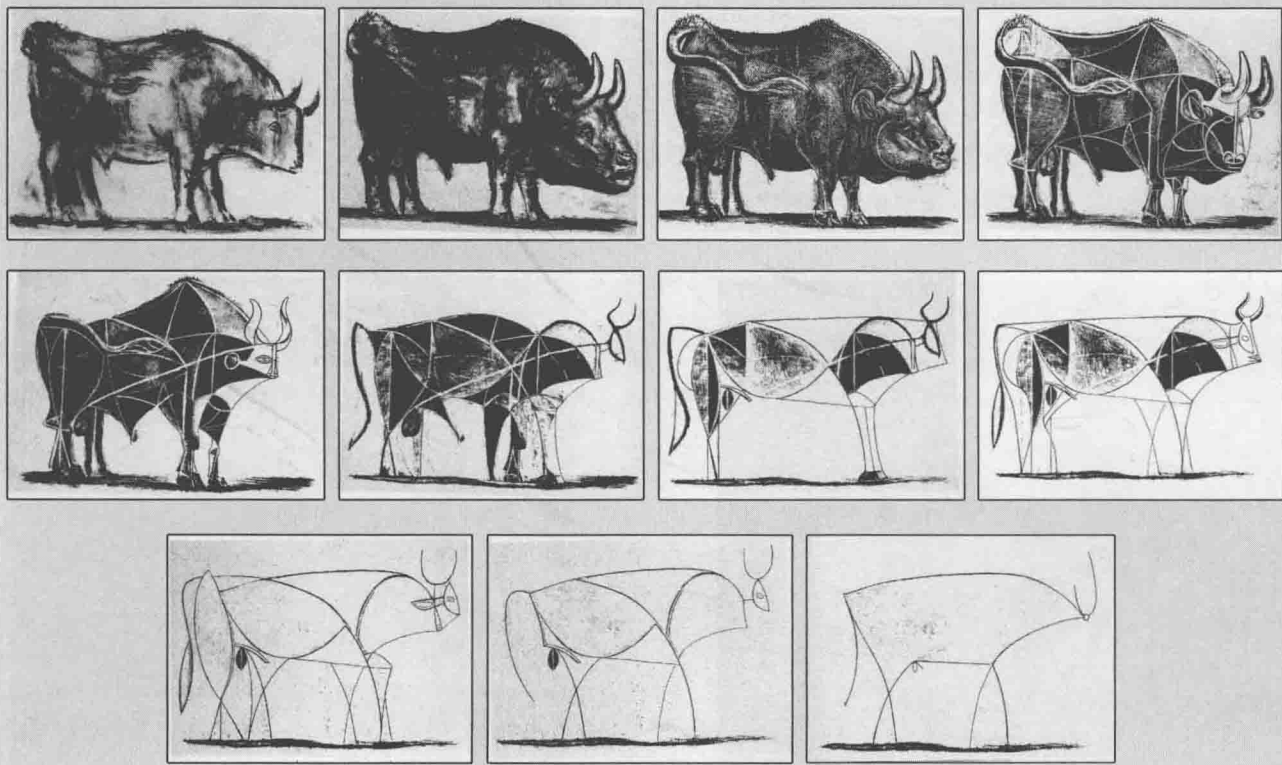
2-1-16 毕加索——《Portrait of Wilhelm Uhde》

2-1-15 冷军——《蒙娜丽莎——关于微笑的设计》

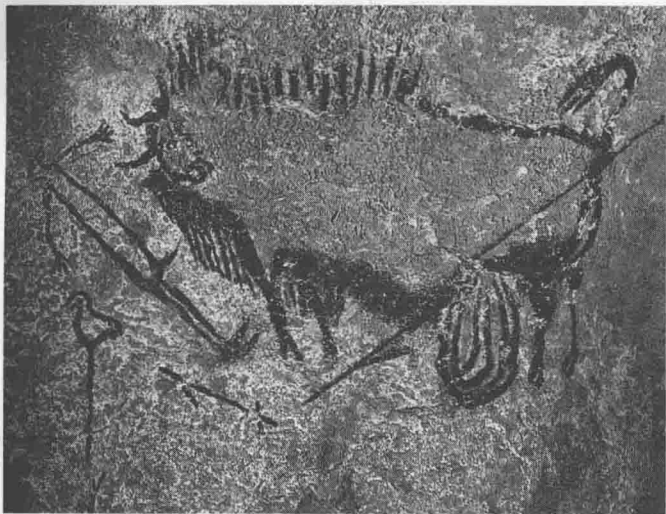
毕加索是立体主义的开山鼻祖,他常常从另一个角度观察事物,同一个题材,他可以画一百次而从不重复。别人认为是终点的地方,他却作为起点。这幅画是他抽象减法的作画过程,从不同视觉面的同时性表现,到内部结构的几何图形处理,随着关系的分析变得清晰有致,图形也显得愈加简括,整个过程就是认真探索思路的全景式画面。

2-1-17 毕加索——《牛》

第二节 设计素描的起源与发展

设计素描,是随着现代设计思潮的发展而形成的,它是设计活动和设计意识相结合的产物,是在人类生存和发展的过程中产生的与生活密切相关的一种艺术形式。

2-2-1 拉斯科洞窟壁画

随着历史的演进,世界艺术也发生了翻天覆地的变化,古埃及美术活动的发生发展、起源于爱琴文明的古希腊文明等像一颗颗璀璨的明珠在世界艺术史上闪耀着耀眼的光辉。及至欧洲中世纪,虽然此时期的艺术是宗教艺术,为宗教而服务,但它在艺术上取得的成就也是灿烂的,这一时期的绘画艺术呈现为非写实的、平面化的风格,并开始成为新的欧洲美术传统。这种非写实性的美术传统也为后来美术的大发展奠定了基础。

素描作为一种造型艺术形式,从远古时候我们的祖先在山洞石壁上涂抹、刻画开始就已经有了,它是原始绘画的雏形。从人类这些最早的以实用为目的的艺术创作遗迹中,可以看到劳动创造艺术的意义和艺术与人们生活的密切关系。这个时期称为史前时期,此时期艺术产生于劳动,同时艺术又推动了劳动生产。

2-2-2 古埃及,《捕禽图》,出自底比斯尼巴姆墓,新王国时期作品,画面写实,画法细腻、逼真,结合了图案化的处理,画面既有平面装饰效果,又具有一定的生动性。

2-2-3 古希腊,《阿喀琉斯与埃阿斯下棋》,古希腊时期的瓶画作品充满着生活的情趣,以人为中心,致力于对人性的赞美,这种精神也是整个希腊文明的基本价值取向。

2-2-4 中世纪,《查丁尼大帝和他的侍从》,中世纪被描述成一个黑暗的时代,然而它依然有着辉煌的艺术成就,那就是教堂艺术,有着浓浓的宗教情感。

中世纪近一个世纪的人性束缚造就了欧洲的文艺复兴时代,这是一个伟大的时期。意大利新一代的文人将古希腊、古罗马的古典文化视为理想之物,并把复兴古希腊、古罗马文化作为自己的光荣使命。此时期人和现实世界受到关注,由此产生的人文主义思想,成为对抗中世纪宗教神权观念的有力武器。这种新的思想和精神在美术领域中获得了最光辉的体现。最著名的艺术家当属文艺复兴三杰——达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。

2-2-6 洛可可艺术,弗朗索瓦·布歇——《维纳斯的凯旋》,精致甜美、奢华糜烂、雍容华贵为其主要艺术特色。

2-2-7 印象主义,莫奈——《日出·印象》,强调自然界的光和色,把光与色的变化作为绘画表现的主流。

2-2-5 达·芬奇——《圣母子与圣安妮》草稿

随着美术大发展的行进,17世纪的巴洛克艺术、荷兰美术,18世纪产生于法国的洛可可艺术、罗马的新古典主义,19世纪的浪漫主义、现实主义、印象主义相继登上艺术历史舞台,它们从不同的角度和层面丰富着艺术世界。