

Design Basis Creative Sketch

通过创意素描的培养与训练，可以锻炼和提高学生的审美能力，改变艺术专业学生入学后对

绘画形式美的认知。本书从六个方面（自然形态的具象性，自然形态的平面性，自然形态的解构性，自然形态的意象性，自然形态的装饰性，自然形态自由创意性）循序渐进地分析创意素描的基本要素，

通过对创意素描的分类分析，让学生认识创意在艺术创作中的重要地位，通过系统的认知和训练，培养学生主动思考，主动判断，提高学生的分析能力、推理能力，在感性认知的基础上创作出具有独特语言表达的艺术作品，提高作品的艺术鉴赏层次。

陈希文 主 编 董 鹏 栗 微 著 辽宁美术出版社

设计基础 + 创意素描

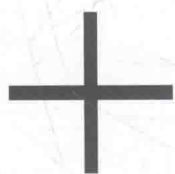

设计基础 + 创意素描

通过创意素描的培养与训练，可以锻炼和提高学生的审美能力，改变艺术专

业学生入学后对绘画形式美的认知。本书从六个方面（自然形态的具象性，自然形态的平面性，自然形态的解构性，自然形态的意象性，自然形态的装

饰性，自然形态自由创意性）循序渐进地分析创意素描的基本要素，通过对创意素描的分类分析，让学生认识创意在艺术创作中的重要地位，通过系统的认知和训练，培养学生主动思考，主动判断，提高学生的分析能力、推理能力，在感性认知的基础上创作出具有独特语言表达的艺术作品，提高作品的艺术鉴赏层次。

Design Basis Creative Sketch

陈希文 主 编 董 鹏 栗 微 著 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

设计基础：创意素描 / 陈希文主编；董鹏，栗微著.
— 沈阳：辽宁美术出版社，2016.7
ISBN 978-7-5314-6745-8

I. ① 设… II. ① 陈… III. ① 陈… ② 董… ③ 栗… IV. ① J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第182836号

出 版 者：辽宁美术出版社
地 址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001
发 行 者：辽宁美术出版社
印 刷 者：沈阳博雅润来印刷有限公司
开 本：889mm×1194mm 1/16
印 张：9
字 数：230千字
出版时间：2016年8月第1版
印刷时间：2016年8月第1次印刷
责任编辑：苍晓东
封面设计：范文南 彭伟哲
版式设计：苍晓东
责任校对：李 昂
ISBN 978-7-5314-6745-8
定 价：58.00元

邮购部电话：024-83833008

E-mail:lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话：024-23835227

目录 contents

序
前言

第一章 概述	009	第一节 正确认知创意素描 / 010
		第二节 现代艺术认知 / 010
		第三节 现代绘画的发展 / 011

第二章 自然形态具象性创意表达	012	第一节 研究和训练具象性创意表达的作用和目的 / 013
		第二节 自然形态具象性创意表达的方法及特点 / 013
		第三节 具象性创意表达教学重点及学生实践作品 / 018

第三章 自然形态平面性创意表达	031	第一节 研究平面性创意表达的作用和目的 / 032
		第二节 平面性创意表达方法及特点 / 032
		第三节 平面性创意表达教学重点及学生实践作品 / 035

第四章 自然形态解构性创意表达	048	第一节 研究解构性创意表达的作用和目的 / 049
		第二节 解构性的表达方法及特点 / 050
		第三节 解构性创意表达教学重点及学生实践作品 / 053

第五章 自然形态抽象性创意表达

060

第一节 研究抽象性创意表达的作用和目的 / 061

第二节 抽象性创意表达的方法及特点 / 061

第三节 抽象性创意表达教学重点及学生实践作品 / 064

第六章 自然形态装饰性 创意表达

072

第一节 研究装饰性的作用和目的 / 073

第二节 装饰性的表达方法及特点 / 074

第三节 装饰性创意表达教学重点及学生实践作品 / 075

第七章 自然形态意象性创意表达

096

第一节 研究意象性创意表达的作用和目的 / 097

第二节 意象性创意表达方法及特点 / 097

第三节 意象性创意表达教学重点及学生实践作品 / 100

第八章 自然形态自由创意性创意表达

122

第一节 研究自由创意性创意表达的作用和目的 / 123

第二节 自由创意性创意表达方法及特点 / 123

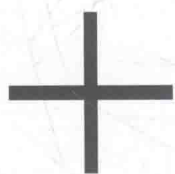
第三节 自由创意性创意表达教学重点及学生实践作品 / 126

设计基础 + 创意素描

通过创意素描的培养与训练，可以锻炼和提高学生的审美能力，改变艺术专

业学生入学后对绘画形式美的认知。本书从六个方面（自然形态的具象性，自然形态的平面性，自然形态的解构性，自然形态的意象性，自然形态的装

饰性，自然形态自由创意性）循序渐进地分析创意素描的基本要素，通过对创意素描的分类分析，让学生认识创意在艺术创作中的重要地位，通过系统的认知和训练，培养学生主动思考，主动判断，提高学生的分析能力、推理能力，在感性认知的基础上创作出具有独特语言表达的艺术作品，提高作品的艺术鉴赏层次。

Design Basis Creative Sketch

陈希文 主 编 董 鹏 栗 微 著 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

设计基础：创意素描 / 陈希文主编；董鹏，栗微著.

— 沈阳：辽宁美术出版社，2016.7

ISBN 978-7-5314-6745-8

I. ①设… II. ①陈… III. ①陈… ②董… ③栗… IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第182836号

出 版 者：辽宁美术出版社

地 址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001

发 行 者：辽宁美术出版社

印 刷 者：沈阳博雅润来印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：9

字 数：230千字

出版时间：2016年8月第1版

印刷时间：2016年8月第1次印刷

责任编辑：苍晓东

封面设计：范文南 彭伟哲

版式设计：苍晓东

责任校对：李 昂

ISBN 978-7-5314-6745-8

定 价：58.00元

邮购部电话：024-83833008

E-mail:lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话：024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院院长	鲁晓波
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	苏 丹
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	孙 明
广州美术学院副院长	赵 健
天津美术学院副院长	郭振山

《理性造型创意素描》编委会成员

缪肖俊 孙虎鸣 赵晓明 吴春利 雷雨霖 黄 千

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	张 月
中国美术学院设计学院副院长	周 刚
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
清华大学美术学院视觉传达设计系主任	赵 健
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘 楠

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆 王 雷 王 磊 王 妍 王志明 王英海
王郁新 王宪玲 刘 丹 刘文华 刘文清 孙权富
朱 方 朱建成 闫启文 吴学峰 吴越滨 张 博
张 辉 张克非 张宏雁 张连生 张建设 李 伟
李 梅 李月秋 李昀蹊 杨建生 杨俊峰 杨浩峰
杨雪梅 汪义候 肖友民 邹少林 单德林 周 旭
周永红 周伟国 金 凯 段 辉 洪 琪 贺万里
唐 建 唐朝辉 徐景福 郭建南 顾韵芬 高贵平
黄倍初 龚 刚 曾易平 曾祥远 焦 健 程亚明
韩高路 雷 光 廖 刚 薛文凯

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华 马功伟 支 林 文增著 毛小龙 王 雨
王元建 王玉峰 王玉新 王同兴 王守平 王宝成
王俊德 王群山 付颜平 宁 钢 田绍登 石自东
任 戡 伊小雷 关 东 关 卓 刘 明 刘 俊
刘 敖 刘文斌 刘立宇 刘宏伟 刘志宏 刘勇勤
刘继荣 刘福臣 吕金龙 孙嘉英 庄桂森 曲 哲
朱训德 闫英林 闭理书 齐伟民 何平静 何炳钦
余海棠 吴继辉 吴雅君 吴耀华 宋小敏 张 力
张 兴 张作斌 张建春 李 一 李 娇 李 禹
李光安 李国庆 李裕杰 李超德 杨 帆 杨 君
杨 杰 杨子勋 杨广生 杨天明 杨国平 杨球旺
沈 雷 肖 艳 肖 勇 陈相道 陈 旭 陈 琦
陈文国 陈文捷 陈民新 陈丽华 陈顺安 陈凌广
周景雷 周雅铭 孟宪文 季嘉龙 宗明明 林 刚
林 森 罗 坚 罗起联 范 扬 范迎春 邹海霞
郑大弓 柳 玉 洪复旦 祝重华 胡元佳 赵 婷
贺 祎 郜海金 钟建明 容 州 徐 雷 徐永斌
桑任新 耿 聪 郭建国 崔笑声 戚 峰 梁立民
阎学武 黄有柱 曾子杰 曾爱君 曾维华 曾景祥
程显峰 舒湘汉 董传芳 董 赤 覃林毅 鲁恒心
缪肖俊

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书出版以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材编委会

」

目录 contents

序
前言

第一章 概述 009

- 第一节 正确认知创意素描 / 010
- 第二节 现代艺术认知 / 010
- 第三节 现代绘画的发展 / 011

第二章 自然形态具象性创意表达 012

- 第一节 研究和训练具象性创意表达的作用和目的 / 013
- 第二节 自然形态具象性创意表达的方法及特点 / 013
- 第三节 具象性创意表达教学重点及学生实践作品 / 018

第三章 自然形态平面性创意表达 031

- 第一节 研究平面性创意表达的作用和目的 / 032
- 第二节 平面性创意表达方法及特点 / 032
- 第三节 平面性创意表达教学重点及学生实践作品 / 035

第四章 自然形态解构性创意表达 048

- 第一节 研究解构性创意表达的作用和目的 / 049
- 第二节 解构性的表达方法及特点 / 050
- 第三节 解构性创意表达教学重点及学生实践作品 / 053

第五章 自然形态抽象性创意表达

060

第一节 研究抽象性创意表达的作用和目的 / 061

第二节 抽象性创意表达的方法及特点 / 061

第三节 抽象性创意表达教学重点及学生实践作品 / 064

第六章 自然形态装饰性 创意表达

072

第一节 研究装饰性的作用和目的 / 073

第二节 装饰性的表达方法及特点 / 074

第三节 装饰性创意表达教学重点及学生实践作品 / 075

第七章 自然形态意象性创意表达

096

第一节 研究意象性创意表达的作用和目的 / 097

第二节 意象性创意表达方法及特点 / 097

第三节 意象性创意表达教学重点及学生实践作品 / 100

第八章 自然形态自由创意性创意表达

122

第一节 研究自由创意性创意表达的作用和目的 / 123

第二节 自由创意性创意表达方法及特点 / 123

第三节 自由创意性创意表达教学重点及学生实践作品 / 126

前言 >>

通过创意素描的培养与训练，可以锻炼和提高学生的审美能力，改变艺术专业学生入学后对绘画形式美的认知。通过大量的图片资料了解和学习西方美术发展的历程及现代美术的产生与发展。随着科技的日趋完善及科学理论的不断更新，人们对绘画艺术的定义也随之不断改变。摄影术的出现颠覆了传统写实记录性绘画的存在意义。物理学、数学、心理学的介入开启了现代绘画艺术的大门。人们对视觉艺术提出了更高的追求和标准，这是我们现今每一位从事绘画专业的人士必须了解和认知的前提。

本书从六个方面（自然形态的具象性，自然形态的平面性，自然形态的解构性，自然形态的意象性，自然形态的装饰性，自然形态自由创意性）循序渐进地分析创意素描的基本要素，通过对创意素描的分类分析，让学生认识创意在艺术创作中的重要地位，通过系统的认知和训练，培养学生主动思考，主动判断，提高学生的分析能力、推理能力，在感性认知的基础上创作出具有独特语言表达的艺术作品，提高作品的艺术鉴赏层次。此书适合作为美术专业基础教材，也可作为相关教学人员的参考用书。

理性造型——创意素描作为现代艺术高校必修基础课程，势必需要一本专业系统的教学材料。本书以现代美术发展演变为主线，通过艺术表达、理性创意进行分类，借鉴国外先进教学理念及方法，经辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪中国普通高等院校美术艺术设计专业规划教材》。本书编辑章节思路清晰明确、视角独特，并配以大量学生优秀课程实践作品，图文并茂，让读者能够在作品赏析的同时直观形象地了解创意素描的各种表现风格。

编者

2015年7月20日

第一章 概述

— 本章重点 >>

- 一、正确认知创意素描
- 二、现代绘画艺术认知
- 三、现代绘画的发展

— 学习目标 >>

通过理性认知重新思考绘画方向和绘画目标。

— 建议学时 >>

4学时

第一章 概述

第一节 正确认知创意素描

真理并不仅存在于科学，正如艺术并不仅来自于激情。尊崇理性是现代艺术的特点，理性并不损害艺术的纯洁与真实，理性使人站在更高的基点获取艺术的魅力。

传统基础的绘画教学模式和教学理念讲究的是自然形态的写实性与科学性。进入专业的美术创作领域以后，其主观性、理性分析、内心表达等是训练并提高学生艺术创作艺术性层次的必要手段。

素描是一切造型艺术的基础，创意素描是素描教学进一步提高的课程。顾名思义，创意素描从字面理解可以分为创意和素描两个概念。

创意的定义：简单理解就是创造或创新的意思。意识通过理性的判断、分析、综合、比较，进行推理、计算等对现有的程度进行重新的变革，使之朝着更好的方向发展。理性认知是创新的基础，理性认知是认知的高级阶段，与感性认知相对。理性认知包括概念、判断、推理三种形式，其特点是概括性和间接性。在感性认知的基础上，把所获得的感觉材料，经过思考、分析，进行整理和再造，形成一个认知的飞跃，由感性认知到理性认知。它是认知的深化，是抽象思维。真实往往是理性的（或超越理性的），而理性不一定是真实的。理性的前提是感性。创意是一种通过创新思维意识，进一步挖掘和激活资源组合方式，进而提升资源价值的方法。

素描的定义：素描是一门独立完善的艺术门类。是一种以朴素的表达方式描绘客观事物的艺术技法，

通常以单色的形式描绘和塑造形体。

综上所述，将其合二为一，创意素描就是在通过我们的理性思维对感性认知进一步深化、分析、判断、综合、推理的前提下，通过单色的表达形式描绘和塑造客观事物的一种方法。创意素描研究是素描绘画的一个提高，并非初级阶段的感性描摹，而是通过思考、研究、推理、判断等一些深加工的成果。

辩证唯物主义认为主观和客观是对立统一的，主观能动地反映客观，并对客观事物的发展起促进或阻碍作用。

1.客观形态：指在意识之外，不依赖主观意识而存在的客观事物形态、客观规律。

2.主观形态：指人的意识、精神形态，所谓主观就是以观察者（参与者）为主，被观察的事物的性质和规律随观察者的意愿不同而不同。

艺术创作的本体即为客观形态，由于其自身存在于自然之中，故书中称之为自然形态。艺术创作的最终目的并非自然形态的单纯复制或描摹，需要主观意识能动地反映自然形态，使其具有更高的审美标准和艺术内涵。

本书将自然形态作为绘画创作中的本体事物进行分析、总结、创新。循序渐进、由简入繁地对其进行理性分析，通过理性的方式将其表达出来。从具象到平面，从结构到意象，从装饰到全理性创作，一系列的训练让学生了解创意表达在艺术创作中的方法及特点。不同的创意表达方式适合表达什么样的艺术作品，通过大量历届优秀学生作品举例分析。

第二节 现代艺术认知

现代艺术的发展从某种意义上来说是坎坷的，迫于无奈的一种必然趋势。19世纪初摄影术诞生并日趋成熟，迫使绘画必须发掘一条全新的道路才能生存。

从现代绘画之父塞尚的作品中可以看出他追求的艺术形态是一种摄影术所不能达到的，非写实记录性的主观理性的对客观事物的艺术表达形式。塞尚注重的是色彩视觉的真实性，塞尚在他讲述自己绘画作品时提出“色彩丰富到一定程度，形也就成了”。这是

那个年代摄影术还只停留在黑白影像的前提下做出的最明智的选择。印象派的诞生标志着现代艺术在科技的力量下不得已选择的一种方向。正如现代艺术提出的一句经典语录：“画什么不重要，重要的是如何去画。”直到现在仍然是我们教学中时刻要提出和解决的问题。随后出现的毕加索的立体派在绘画形式中融入了物理学“场”的理论。“场”的理论被誉为“宇宙法则”。在毕加索的作品中，他将描绘的物体打碎重构，在二维空间中创造一种只有三维空间才能拥有的独特视角。打破了传统写实绘画的透视与光影概念。这种绘画形式被描述为将事物还原成“立方体”，立体派因而得名。随着立体派对绘画的影响，另外一位不得不提的世界上第一位抽象主义画家康定斯基，被誉为抽象派代表人。他将立体主义进一步完善和总结，建立了抽象艺术的理论基础。在绘画形式中提出了以“点、线、面”为基础的抽象艺术理论。抽象是与具象相对而言的，也可称之为非具象，这样也许更容易被理解。其艺术特征是缺乏具体的描绘，用主观情绪的思维方式去表达绘画作品。其内容可以是与具体事物有关系的，甚至可以是没有任何联系的，其联系方式只有作者本身才能体会得到。他的作品给人的感觉是更加符号化、情绪化，他的作品给人的是一种和谐的韵律美、整体美。抽象的绘画也很难用具象的语言进行描述表达，更多的是观者的一种

情绪的共鸣。蒙德里安这位风格派代表更是对非具象形态做了更大胆的归纳和总结，将所有绘画元素归纳为横纵两种线条和简单的纯色色块，以表现抽象精神为目的，追求人与精神的绝对统一，他追求的是一种普遍现象和规律，一种秩序与均衡，是一种纯粹抽象的艺术理念。20世纪心理学的发展和介入为艺术创作注入了新的生命和灵感。其中奥地利心理学家弗洛伊德的精神分析心理学和美国心理学家华生的行为心理学分别造就了两大艺术流派。即超现实主义和行为主义。其中的“超现实”“超理智”的梦境、幻觉的绘画表达最大限度地去发掘人类内心的潜意识形态。行为主义主张心理学的研究不应局限于无形的意识形态，而应该去研究从人类意识中折射出来的看得见、摸得着的客观事物，即人的行为。由奥地利及德国的心理学家创立的格式塔理论，强调经验和行为的整体性。通俗地说是知觉的最终结果，是我们在无意识准备前提下没有引入思考的现象学状态时的知觉。格式塔这个术语起始于对视觉领域的研究，格式塔方法具体应用到美学中，将视觉的研究与对艺术的形式研究相结合，视觉成为对事物整体把握的感觉能力。成为视觉艺术的理论基础。当然格式塔心理学的发展方向并非局限于视觉领域，其范围包含了人类所有的感觉系统。这一切都为现代绘画的发展道路指引了明确的目标和方向。

第三节 现代绘画的发展

这些现代绘画的代表人物替我们摸索出了一条崭新的艺术道路，随着工业科技的不断进步和对绘画艺术提出的新一轮的要求，实用艺术的地位在一步步地发展提高，甚至有赶超传统绘画形式的节奏。变革、适应是我们新一代艺术人才培养的基础，时代在变化，绘画艺术提出的要求也越来越多，越来越具体，我们未来要走的路也更加清晰明了。前人的总结给我们提供了最好的学习借鉴方法，我们要掌握的是研究绘画的方法论，而并非形式上的追捧与盲从。要想学好学精一门专业，最重要的就是掌握一个正确的

学习方法，并找到一条正确的前行路线。而这一点往往是被很多人忽视的。这也正是现在很多学生在学习过程中感觉茫然的主要原因。

很多绘画专业的学生讨厌学习美术史之类的文化课程，其主要原因是不能够主动地去思考问题、探索问题，进而解决问题。拿来主义成为传统教育的一种惯性思维。死记硬背的应试模式磨灭了学生主动思考问题、解决问题的求学方式。对于现代艺术的发展，笔者也不敢做过多的评价论述，只是在其中找寻一些值得我们借鉴的代表性人物及艺术派别，浅析现代绘画教学的发展方向和方法。

第一章

自然形态具象性创意表达

— 本章重点 >>
— 本章重点 >>
自然形态具象性创意表达的方法及特点。

— 学习目标 >>
我们在培养和训练具象性创意表达是在写
实绘画的基础上加入理性创作成分，形成
一种有别于记录性绘画和基础培养的新的
训练模式。

— 建议学时 >>
12学时