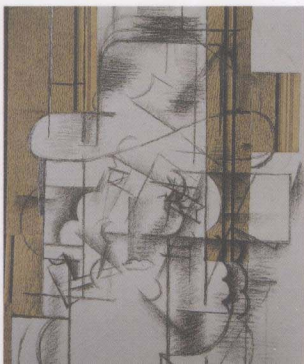
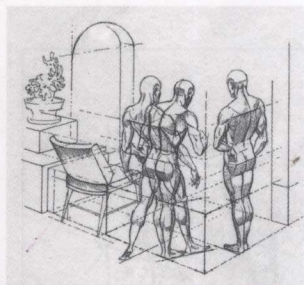
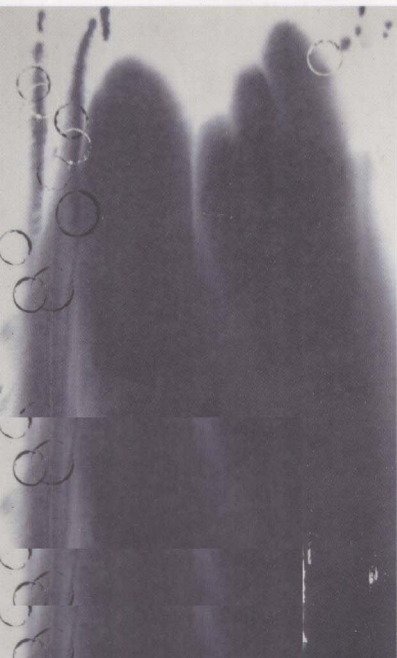
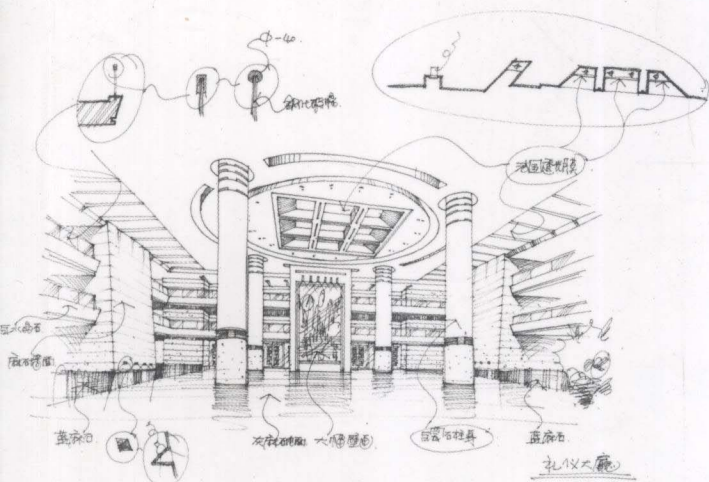

素描与设计

DESIGN

王春涛 王瑞波 编著

“十一五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

素描与设计

王春涛 王瑞波 编著

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁科学技术出版社
沈阳

图书在版编目(CIP)数据

素描与设计/王春涛,王瑞波编著. —沈阳:辽宁科学技术出版社, 2010.3

“十一五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

ISBN 978-7-5381-6281-3

I. ①素… II. ①王…②王… III. ①素描—技法(美术)—高等学校—教材②艺术—设计—高等学校—教材
IV. ①J214②J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第030122号

出版发行:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁科学技术出版社

(地址:沈阳市和平区十一纬路29号 邮编:110003)

印刷者:北京画中画印刷有限公司

经销者:各地新华书店

幅面尺寸:185mm×260mm

印 张:11.25

字 数:270千字

出版时间:2010年3月第1版

印刷时间:2010年3月第1次印刷

责任编辑:郑松昌

封面设计:吴 娜

版式设计:北京天成

责任校对:侯立萍

书 号:ISBN 978-7-5381-6281-3

定 价:28.00元

联系电话:024-23284376 010-88382455

邮购热线:024-23284502 010-88384660

E-mail:sdlk_book@163.com

http://www.book-age.com

本书网址:www.lnkj.cn/uri.sh/6281

“十一五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

编写委员会

主 任：陈志莹

副主任：高金锁 苗延荣 王艺湘 孙 明

编 委（按汉语拼音排列）：

安从工	陈志莹	高金锁	耿立新	侯 莹	李 军
芦红莉	罗来文	李凌恒	刘东文	刘 宇	刘 杨
苗延荣	孟祥斌	宋 达	孙 光	孙 皓	孙 明
史 墨	孙文涛	汤 洲	王春涛	王俊琪	吴向阳
吴祥忠	王艺湘	苑 军	许烨鸣	张新沂	周雅琴

目 录

第一章 概述	1
第二章 基础素描	3
第一节 静物写生	3
第二节 石膏像写生	6
第三节 人物头像写生	7
第四节 人物半身像素描	11
第五节 人体速写	20
第三章 视觉传达设计（平面设计艺术）的设计素描	31
第一节 平面设计素描中造型要素训练	31
第二节 肌理练习	52
第三节 设计素描中创意思维及其培养	54
第四节 设计素描在平面艺术设计中的应用	65
第四章 环境空间艺术设计的设计素描	69
第一节 透视空间练习	69
第二节 室内外空间写生训练	78
第五章 工业产品设计类的设计素描	92
第一节 透视分析与大的对称形体的切挖	95
第二节 单件产品形态的分析表现	99
第三节 局部构造与产品装配	103
第四节 产品的快速表现技法练习	108
第六章 动画素描	113
第一节 人物多角度短期作业和速写写生与默写训练	113

第二节	人体多角度短期素描和速写写生与默写训练·····	131
第三节	动物写生练习·····	137
第四节	动画角色设计与国外大师动画造型赏析·····	145
第七章	摄影专业的设计素描 ·····	159
第一节	构图要素·····	159
第二节	光影与明暗要素·····	164
第三节	肌理要素·····	167
第四节	创造性思维要素·····	168
参考文献 ·····		171
后记 ·····		172

第一章 概述

与欧美其他画家相比较,早在文艺复兴时期,意大利艺术巨匠达芬奇就用设计素描真实再现了以马为动力的战车(图1-1),后来他又以丰富的想象力用设计素描手法表现了最早人类飞行器的构想。从欧美设计艺术正规研究与教育开始的标志——1919年德国的包豪斯设计学校创立开始,西方走向现代设计的大繁荣,至今已有百年历史。与此对照,我国由于长期的封闭,在多年的计划经济体制下,物质产品贫乏,人们的温饱尚不能解决,自然也谈不上对设计与设计素描的研究。20世纪90年代末的全国高校扩招,带来了设计艺术学科史无前例的发展,据调研显示,全国综合性大学设计艺术学科98%的学生在学设计艺术。其中,天津市18所本科院校中就有12所院校开设了设计艺术专业,占全市本科院校总数的67%,近年备受关注的美术高考热足以说明问题。短暂的20年,使我国成为设计教育大国,但不是设计大国,靠自主创新设计赢得世界青睐的企业和人才依然是少数。设计素描作为设计艺术的重要基础性学科,目前还缺乏公认的知识体系,共识还未形成,对设计素描的本质特征、内容方法、表现语言、知识体系等研究,目前还处在探讨、借鉴的初步阶段,知识内容相对笼统,研究相对薄弱。设计素描的研究与目前全国院校设计艺术专业迅猛扩招带来的学科规模相比严重滞后,跟不上设计艺术发展的需要。由此可见,重视和加强对设计素描的研究将对21世纪设计艺术的创新发展有着重要意义(图1-2)。

设计是艺术、科学、经济的结合。当今设计的基础根据不同院校人才培养的不同定位而不同,包豪斯在培训第一批现代设计人才时,从没有使用过传统的绘画素描作为他们的形象设计基础,当然设计离不开一定的造型能力,搞设计的人不可能也没有必要具备与搞纯绘画的人一样的造型基础,不同的设计要求有不同的设计素描作为基础——应该成为共识,设计飞机、汽车、建筑、广告、动画的造型基础应该不一样,“厚基础、宽口径”的人才培养观关键的是“厚”什

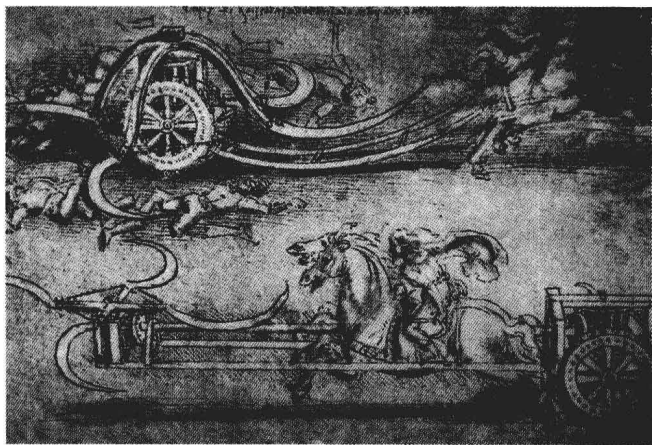

图1-1 战车设计 达·芬奇

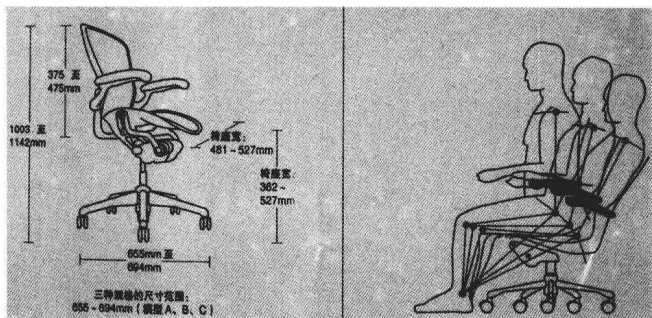

图1-2 办公坐椅素描(1996年) 维克(美国)

素描与设计

么样的基础。当然这是目前没有一个统一答案的问题，正是如此，我们的思考与探索才有现实意义(图1-3~图1-6)。

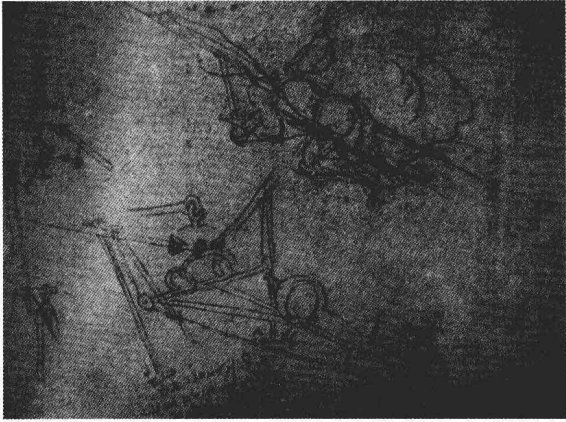

图1-3 飞行器设计 达·芬奇

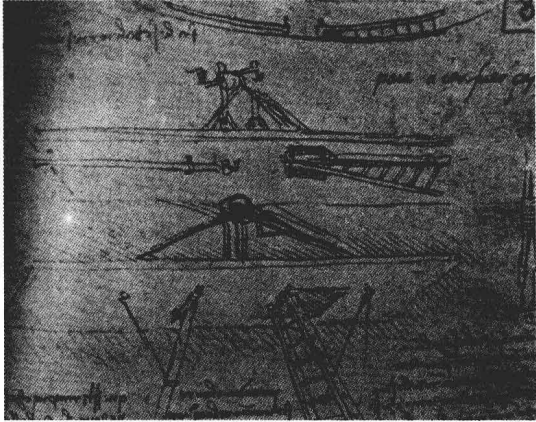

图1-4 飞行器设计草图 达·芬奇

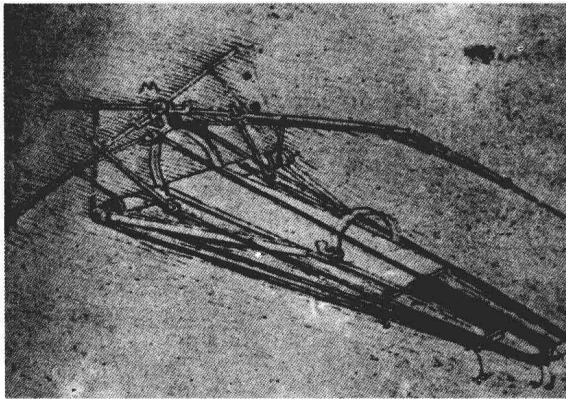

图1-5 飞行器素描 达·芬奇

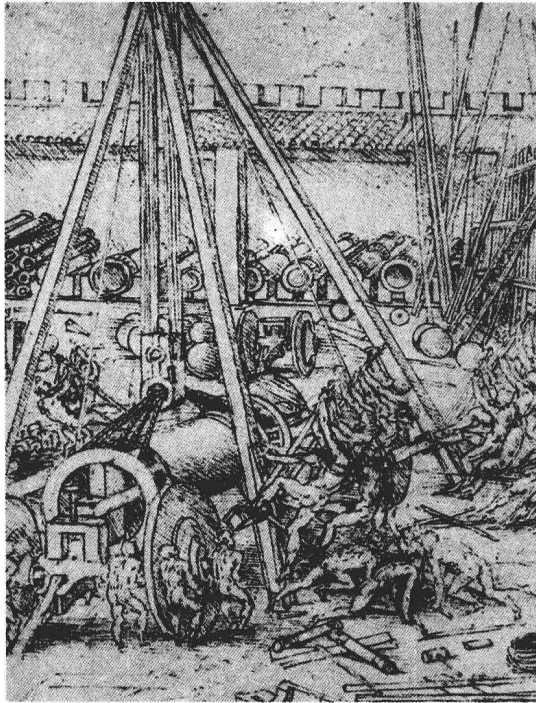

图1-6 大炮制造工程设计 达·芬奇

第二章 基础素描

造型艺术与设计艺术在西方的界限是模糊的,无论是画家、雕塑家还是设计家,都可以称为艺术家。文艺复兴时期的意大利画家达芬奇(1452—1519年),以科学探索作为学术研究的基础,已经成为西方近现代科学以及艺术发展的重要资源之一。他在物理、天文、建筑、工程、数学以及军事各方面的成就,都可以名列文艺复兴中最优秀的人物之中。他除了辉煌的绘画成就之外,也是杰出的设计家。他的飞行器、桥梁、装甲车以及大量的生活用品设计,无不展示了其作为天才的形象。同时其设计作品所洋溢的理性主义观念,也折射出科学主义的光芒。如果你看到劳特累克为咖啡馆设计的风靡一时的海报,你可曾想到他又是法国19世纪印象派最有影响的画家。从19世纪英国画家比亚兹来的插画设计中也很难在绘画与设计间分一条界限。

第一节 静物写生

所谓静物写生一般指在室内进行写生的室内用具,如文具、炊具、食品、艺术品、乐器等,景物组合要体现生活气息与某种情调,内容组合要有新意,不能盲目拼凑,要有中心、有变化、有对比,静物写生是艺术面向生活,学会表现生活、体现构图形式美感的第一步,摆静物能体现一个教师的绘画艺术水平,构图时要注意:饱满而不滞塞,活泼而不散乱,有主有次,远中近层次分明,疏密相间,黑白有序。表现技法有线条造型与全因素表现两种,线条造型着重表现形体的结构关系,明暗质感可以省略,不作为表现重点,画面体现线条理性分析、轻重虚实、刚柔相间的节奏美感。全因素素描是一种兼顾形体结构关系、空间关系、明暗质感关系的表现方法。

一、全因素静物素描作画步骤

(1) 构图。整体分析构图特点,确定构图因素(图2-1)。

(2) 基本形体刻画。准确画出透视与形体特征(图2-2)。

(3) 深入表现阶段。在立体刻画物体的体积感的同时,还要注意区分不同物体颜色的深浅变化与质感特征(如金属的坚硬、玻璃的透明、羽毛的蓬松、衬布的柔软),表现虚实空间关系(图2-3)。

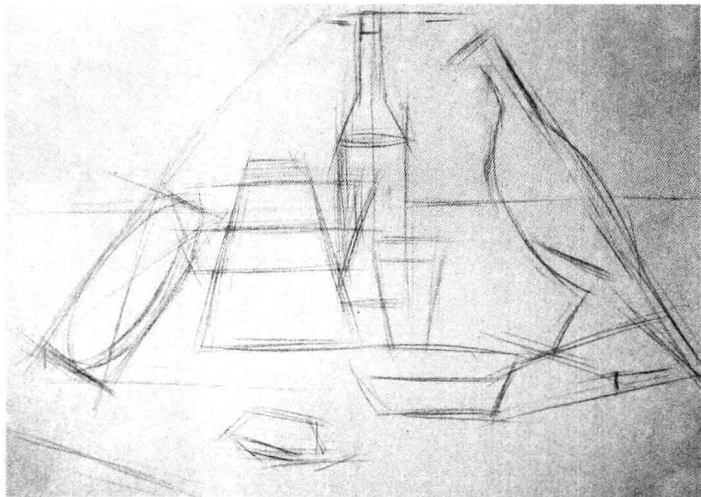

图2-1

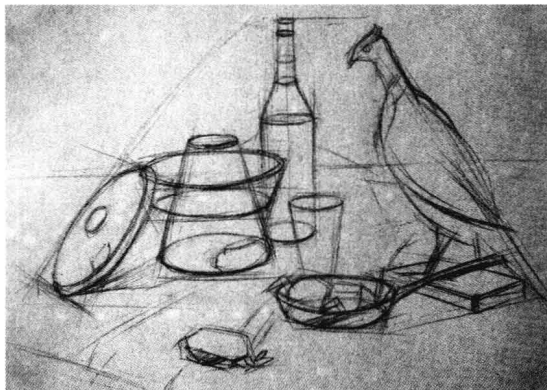

图2-2

图2-3

(4) 整理阶段。从大的效果出发做局部色调的调整，突出整体效果（图2-4）。

图2-4 静物素描 王春涛

二、练习目的与内容

(1) 目的：通过静物写生，掌握构图要素，提高表现物体质感、体积感、空间感与色彩感的能力。

(2) 内容：研究玻璃、金属、玩具、蔬菜、书本、水果等不同质感、不同颜色感的表现技法（图2-5～图2-8）。

图2-5 作者：曹志 指导教师：程鸣

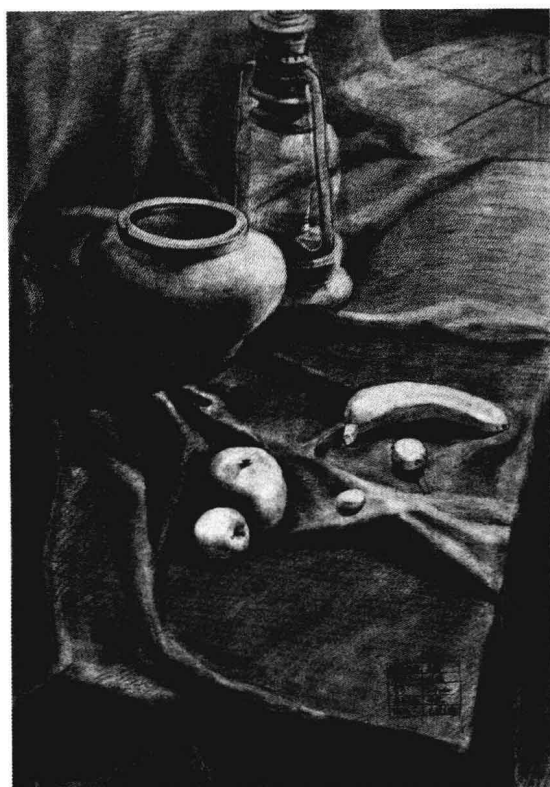

图2-6 作者：刘琪 指导教师：侯莹

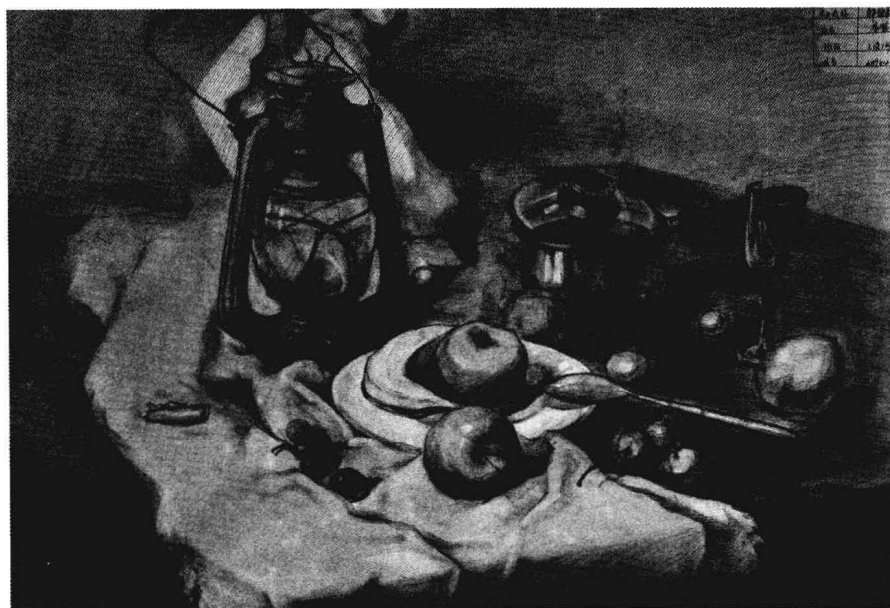

图2-7 作者：李芳 指导教师：郑丽萍

图2-8 静物素描 宫郡

第二节 石膏像写生

石膏像是静止不动的，是历代雕塑家的艺术精品的仿制，造型极其完美而又各具鲜明特点，一个地方的不准确都会破坏它的完美性。画好石膏像要严格遵循作画程序，既要有耐心还要有严谨的学风，对造型的准确有着很高的要求。必须认识整体与局部的关系，提高观察能力、理解能力，在把握整体造型能力的同时还要把握空间关系、色调层次、质感与细节精微刻画的硬功，从某种程度讲石膏像的造型基本功的高低决定以后人物、人体写生水平的高低。其表现技法形式有以线为主、线面结合、明暗为主多种形式（图2-9）。

图2-9 石膏胸像 王春涛

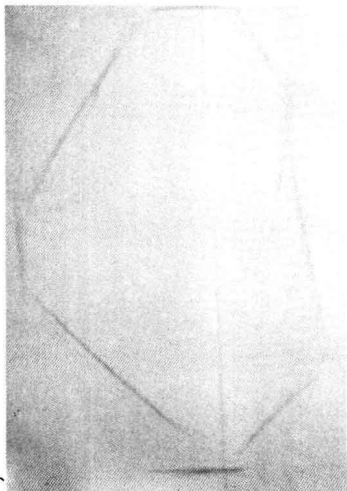

图2-10

一、石膏像作画步骤

(1) 构图。石膏像面部的朝向一方要比另一侧留有稍大空间，以避免堵塞感。其他同静物写生（图2-10）。

(2) 基本形体刻画。直线起形找出形体的主要趋势、整体比例关系及主要体面转折关系等。要用大的线条概括小的形体与细节。其次要有意识地确定主要结构骨点、端点的位置，对头部的颞线、眉弓、颧结节、下

颌斜线所形成头部正侧分界线要充分重视,并与轮廓线内外同时联系进行造型,要反复比较各点、线之间在垂直、水平、倾斜、高低、内外关系的微妙变化,抓准点的位置。再次要理解头部五官在透视、比例、动势、在视平线高低所形成的变化规律。对形体结构如没有理解光凭感觉画画是无法处理上述复杂形体的各种关系(图2-11)。

(3) 深入表现阶段。石膏像的素描刻画要表现出坚硬结实、富有雕塑感的形体内容,而不可把形体画的软弱无力,应有“宁方勿圆”的认识和要求,应从明暗对比最强、色调最重的部位画起,逐步加强明暗对比,画好暗部是表现立体感的关键环节,任何小的暗部都是由明暗交接线、反光、与投影构成,暗部要体现其中形体的转折变化,认识明暗是体现形体结构的,明暗关系是相对的,画明暗就是画关系,在各个局部整体和谐进行中使形体内容逐渐充实(图2-12)。

(4) 整理阶段。素描不是简单地把各个画好的局部相加就是一幅好的作品,艺术不是科学,整理完成就是对石膏像本身及空间背景从大的效果出发做局部色调的调整,要不断地从远距离看大效果,发现从局部出发观察所产生的“灰”“花”“黑”“腻”“平”等现象,及时纠正突出整体效果(图2-13)。

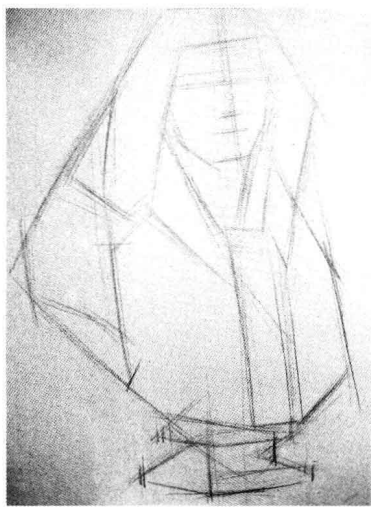

图2-11

图2-12

图2-13 石膏像写生 王春涛

二、练习目的与内容

(1) 目的:通过石膏像写生,了解人物历史背景、性格特征,培养“整体——局部——整体”的作画步骤。提高造型的结构观念、立体观念、整体观念。

(2) 内容:常见石膏头像、胸像练习。石膏像练习宜采用灯光形式,便于色调层次的区分。

第三节 人物头像写生(作画步骤同石膏头像)

人的形象最为生动完美,又富于动态、表情和个性特点的变化。画好人物形象相对困难,需要较强的观察力、理解力和较高的素描技巧。

(1) 比例。画家和艺术人体解剖学家通过对人的观察和研究,概括出人的头部比例为“三庭五眼”。早在文艺复兴时期意大利艺术巨匠达芬奇就对人的面部与全身的比例做了深入研究,并总结了很多宝贵数据,这有利于我们对个性特点的鉴别和认识。在素描实践中,要学会运用一般的比例规律,提高观察分析能力,而不应把一般规律当做教条套用。

(2) 五官。首先要对五官的结构、体面、比例、透视知识进行了解与掌握,在写生中要注意区别人与人之间的五官特征、头形的差别,抓住个性并使之强化,古人形容眉眼有丹凤眼、金鱼眼、柳叶眉、八字眉等,形容鼻嘴有鹰钩鼻、朝天鼻、樱桃嘴等,形容头形有“八格”,以田、由、国、用、目、甲、风、申八字比喻八种头部基本形,这都是对人物特征的归纳提炼,值得研究与重视(图2-14)。

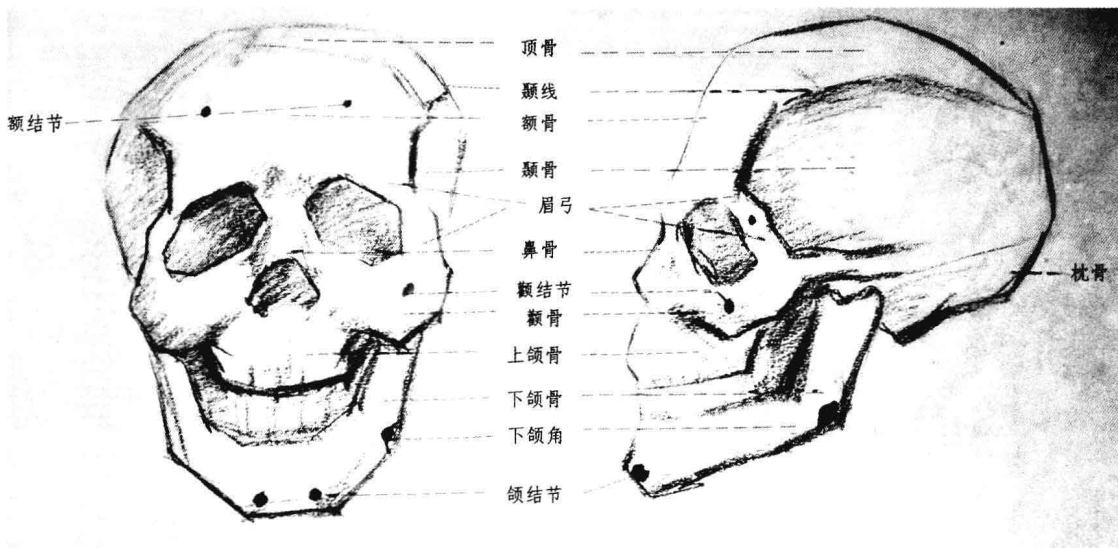

图2-14 头骨结构示意图

(3) 透视。在头像写生中作画视点的高低及不同的作画角度会产生不同的透视现象,认识仰视、俯视、平视的头像透视规律对画准形体至关重要(图2-15~图2-19)。

图2-15 视平线在头像之上的透视关系
(成角透视俯视)

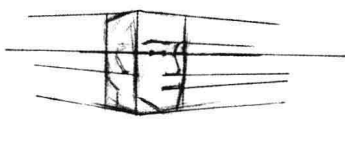
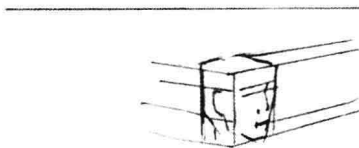

图2-16 视平线在头像中部的透视关系
(成角透视平视)

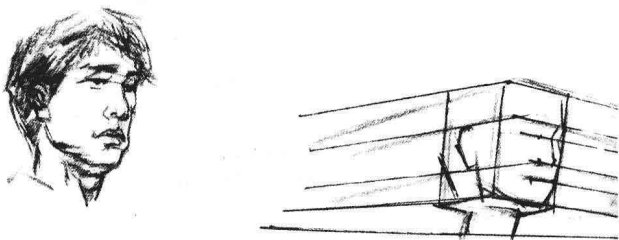

图2-17 视平线在头像之下的透视关系(成角透视仰视)

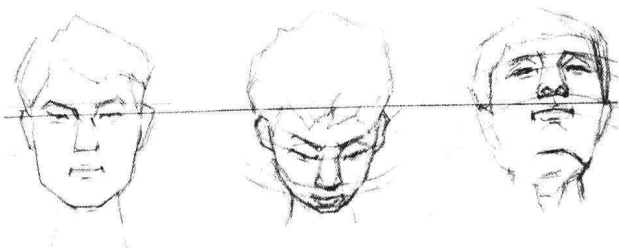

图2-18 平行透视状态下, 视平线在头像中部、上部、下部的透视关系

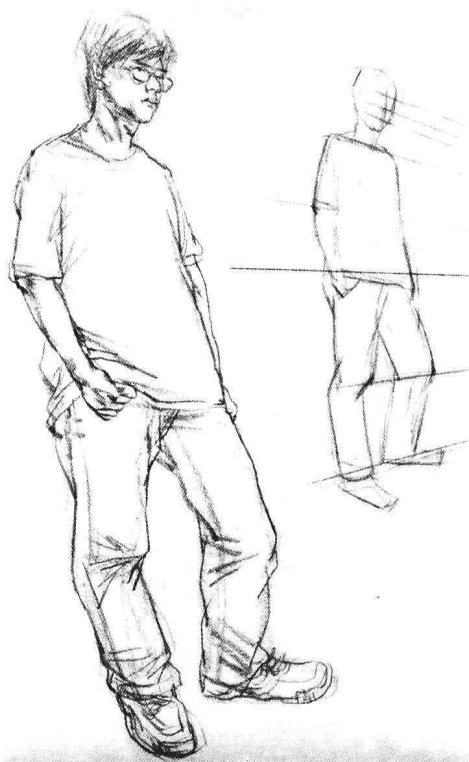

图2-19 视平线的高低对人体透视变化的影响

(4) 神态。不同的人物形象自然有不同的神态区别, 在头像习作中, 人的神态是通过对形象结构特征的刻画来体现的, 要追求形神兼备的表现境界(图2-20~图2-37)。

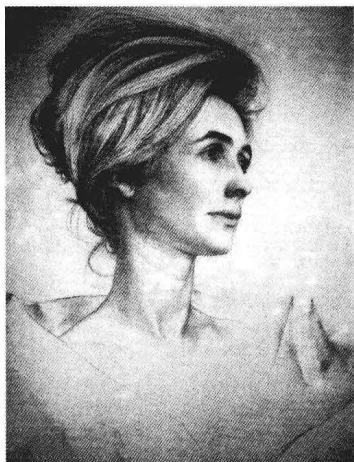

图2-20 西班牙素描

图2-21 费欣 俄国

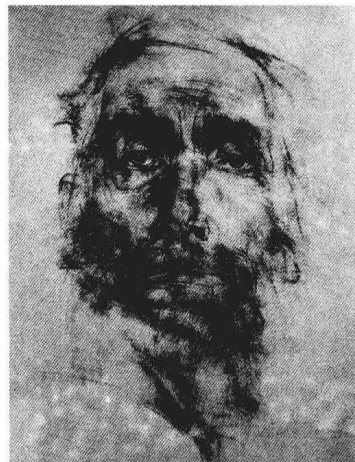

图2-22 费欣 俄国

图2-23 考夫曼 法国

图2-24 头像写生 王春涛

图2-25 头像写生 王春涛

图2-26 头像写生 王春涛

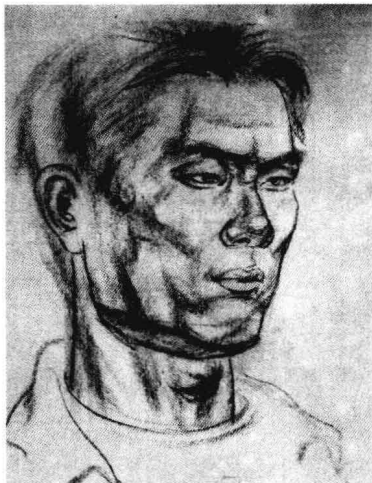

图2-27 结构分析素描 王春涛

图2-28 头像写生 王春涛

图2-29 头像写生 王春涛

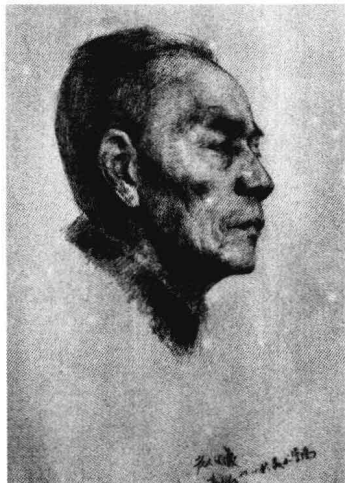

图2-30 头像写生 王春涛

图2-31 头像写生 王春涛

图2-32 头像写生 鲁本斯(法国)

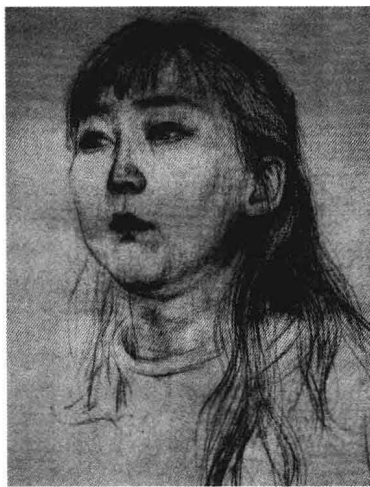

图2-33 头像写生 王春涛

图2-34 头像写生 王春涛

图2-35 头像写生 王春涛

图2-36 头像写生 王春涛

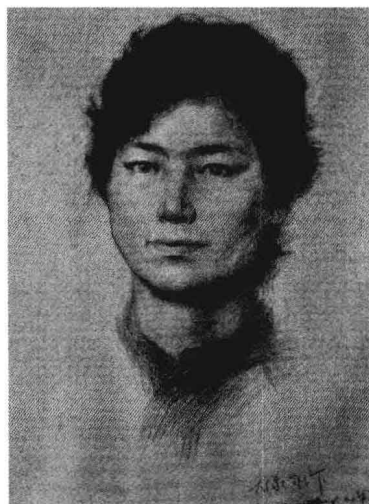

图2-37 头像写生 王春涛

第四节 人物半身像素描

表现头、颈、躯干、双臂及手的素描一般称为半身像素描,半身像素描的动态要精心设计,模特服装不宜过于宽大肥厚,以使其内在形体结构造型明显,可根据人物特点设计一定的情节如弹琴、看书、打电话等动态,根据情节还可安排一定的背景和环境。光线设计要以突出人物面部和手的形象为原则(图2-38~图2-41)。