

张跃华 编著

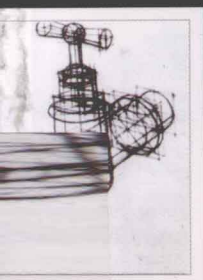
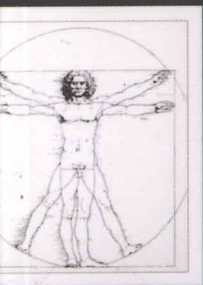
设计素描

Design Sketch

21世纪艺术与

设计规划教材

(高职高专)

<http://www.phei.com.cn>

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

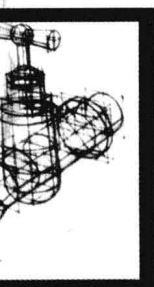
张跃华
编著

设计素描

Design Sketch

21世纪艺术与

设计规划教材

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书对设计素描教学做了深入的剖析与探讨,并提出了一些新的教学理念。本书力求通过设计素描教学由浅入深,从感性到理性的训练过程,内容科学、完整,简明扼要,形式丰富多彩,既有系统的基础理论,又有具体的图片实例,编排独特,观念新颖,视野开阔,适合专业教学和广大自学的读者使用。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 张跃华编著. —北京: 电子工业出版社, 2010.8

21世纪艺术与规划设计教材·高职高专

ISBN 978-7-121-11195-2

I. ① 设... II. ① 张... III. ① 素描—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ① J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第108423号

策划编辑: 章海涛

责任编辑: 章海涛

特约编辑: 李玉龙

印 刷: 北京画中华印刷有限公司

装 订:

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036

开 本: 889×1194 印张: 8 字数: 230千字

印 次: 2010年8月第1次印刷

印 数: 4 000册 定价: 29.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

编委会

顾问：林 木	四川大学艺术学院	教 授
	四川师范大学美术学院	院 长
策 划：钱 煜	曾 彬	
主 任：黄莓子	黄强苓	
副主任：郑晓东	刘 勇 杨露江 钱 煜 曾 彬	
委 员：黄莓子	成都理工大学传播科学与艺术学院	教 授
	成都理工大学广播影视学院	副院长
	成都理工大学广播影视学院艺术与动画系	主 任
刘 勇	四川美术学院	教 授
	四川音乐学院成都美术学院油画系	主 任
郑晓东	成都大学美术学院	教 授
	成都理工大学广播影视学院艺术与动画系	副主任
黄强苓	成都纺织高等专科学校艺术系	主 任 教 授
孙明明	贵州民族学院美术系	主 任 副教授
杨露江	成都纺织高等专科学校建筑工程系	主 任 副教授
余 江	成都艺术职业学院视觉传达系	主 任 副教授
张 雪	西华大学艺术学院	副教授
刘 畅	成都纺织高等专科学校艺术系	副主任
阳 川	成都纺织高等专科学校服美系	主 任 副教授
张跃华	成都纺织高等专科学校艺术系	副教授
钱 煜	成都艺术职业学院视觉传达系	讲 师
曾 彬	成都纺织高等专科学校艺术系	讲 师
徐世玉	成都纺织高等专科学校艺术系	讲 师
王鹏辉	成都理工大学广播影视学院艺术与动画系	讲 师
周 胜	成都大学美术学院	讲 师
王 亚	成都理工大学园林系	讲 师
杨流晓	广东亚视演艺学院	讲 师
夏道法	广东亚视演艺学院	讲 师
陈 勇	广东韶关学院	讲 师
阮劲梅	成都信息工程学院银杏酒店管理学院艺术设计系	讲 师
唐 闻	成都纺织高等专科学校	讲 师

前言

随着我国市场经济的繁荣和发展,社会对设计的需求不断增长,艺术设计更得到了社会广泛重视,设计相应进入各个领域,如工业设计、商品设计、服装设计、广告设计、室内设计等影响着人们的现代生活。为此,全国大专院校都增设了艺术设计专业,加大对艺术的基础教学优势通向设计的基石,怎样教学,如何教学?直接影响教学质量的是办学水平。因此,我们以多年的教学经验,编写出这本“设计素描”教材,以适应高职高专艺术类的专业使用。作为基础训练教材,充分考虑到学生的专业起点,重视学生的造型基础训练,从实际出发充分解决学生在素描造型中对结构、明暗、空间、构成、材料及方法的理解,通过系统的训练,培养学生观察方法审美品味和造型能力,为后面的专业课学习打下扎实的基础。

本教材力求通过由浅入深,从感性到理性,从共性到个性,从具体到抽象的训练过程,以达到最终的创新思维表现方法,演绎出更丰富的图像模式,完成从素描到设计的理念转换。教材内容科学完整,简明扼要,形式丰富多彩,既有系统的基础理论,又有具体的图片实例,编排独特,观念新颖,视野开阔,适合专业教学和广大自学成才的读者使用。

总之,设计素描教学是有很强的目的性,在教学中更加注重其本身训练过程,注重学生在此过程中的体验与提高。设计素描是为设计服务的基础课,是培养设计师形态空间的想象能力及表现能力,是通向设计的桥梁,是设计的基石。这就是设计素描教学的重要意义。

2010年8月

作者简介:

张跃华 男,副教授,四川省美术家协会会员;毕业于四川美术学院油画系,现执教于成都纺织高等专科学校;成都理工大学广播影视学院客座教授。作品(论文)曾多次参加省级以上展览,以及全国艺术类核心期刊发表。主要研究方向为艺术设计的基础课教学与探讨。

目 录

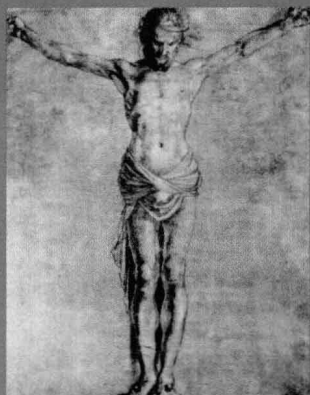
第1章 学习设计素描的意义	1
第2章 设计素描的概述	13
第一节 设计素描与素描的区别	14
一、观察方法不同	14
二、表现风格不同	16
三、使用功能不同	18
第二节 设计素描的基本性质	19
一、严谨性	23
二、科学性	24
三、艺术性	25
第三节 设计素描的基本特性	27
一、功能特性	27
二、造型特性	28
三、表现特性	32
第四节 设计素描的基本要求	37
一、点、线、面的分析	37
二、结构认识	40
第3章 设计素描的造型规律	45
第一节 结构形态造型要素	46
一、内部结构线	47
二、外部结构线	51
三、主结构线	52
四、次结构线	52
第二节 透视规律的运用	53
一、平行透视法	55
二、成角透视法	57
三、倾斜透视法	58
第4章 设计素描的表现形式	61
第一节 物体的明暗表现	62

目 录

第二节 物体的装饰表现	66
一、提炼与概括	70
二、节奏与韵律	72
三、夸张与变形	73
第三节 物体的材质表现	76
一、纸面拼贴	78
二、布面丙烯	79
三、综合材料	80
第四节 物体的解构与重组	81
第5章 设计素描的创形态	85
第一节 特写创意训练	88
第二节 联想创意训练	89
第三节 意象创意训练	91
第四节 个性创意训练	94
第6章 作品欣赏	97
第一节 大师作品	98
第二节 教师作品	105
第三节 学生作品	114
后 记	117

1

第1章 学习设计素描 的意义

素描是众多造型艺术的基础，同时又是一种具体的、艺术表现形式。《辞海》中对素描的定义：绘画的一种，主要以单色线条和块面来塑造物体的形象，如图1-1、图1-2和图1-3所示。素描具有单纯的特质，从形式上看，素描就是单色画。

图1-1 马家窑文化彩陶瓷（中国）

图1-2 传统装饰画永乐宫壁画

芥子园画传 中国传统白描

图1-3 中国传统白描

一般而言,用铅笔、木炭、炭精、毛笔、画笔、钢笔等工具表现出来的单一色彩的画面都称为素描。素描是以线条、块面、明暗为主要手段,表达物象的形体、结构、透视、动态、空间、质感和质量等多种关系,是造型艺术的基础。从美术发展的历史长河中涌现出来的艺术大师、著名画家、雕塑家和建筑师们无不重视并具备深厚的素描功底,他们的素描习作,速写稿往往都是高水准的素描佳作。例如,16世纪素描黄金时代的大师达·芬奇(图1-4)、拉斐尔(图1-5)、丢勒(图1-6)、米开朗琪罗(图1-7)等,均为后人留下了许多素描传世之作。

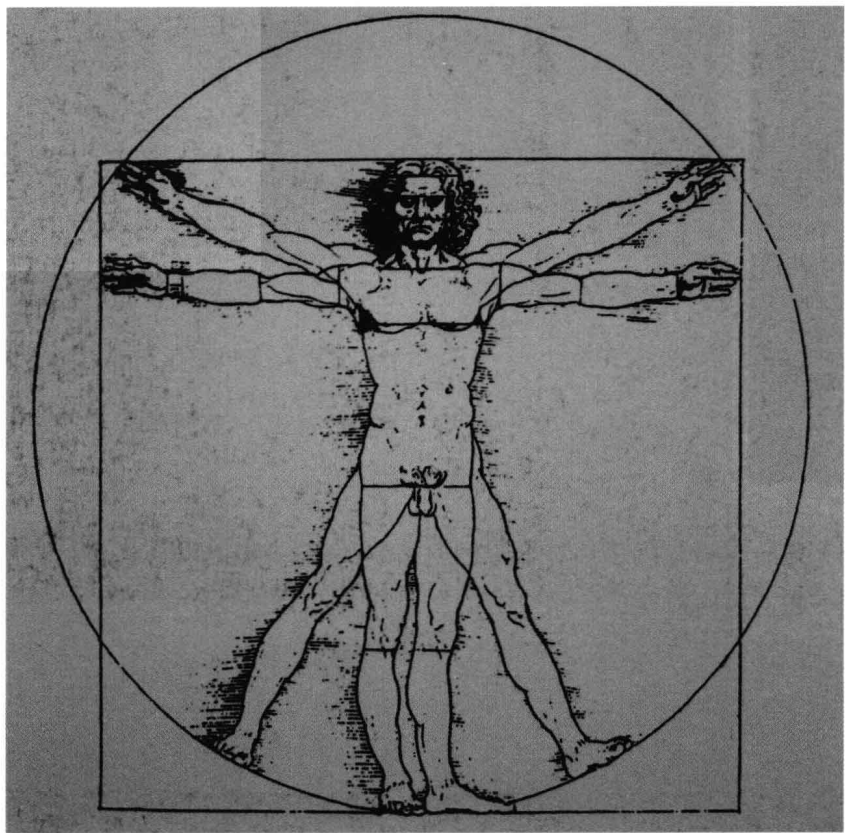

图1-4 维特鲁维亚人体图 达·芬奇作品

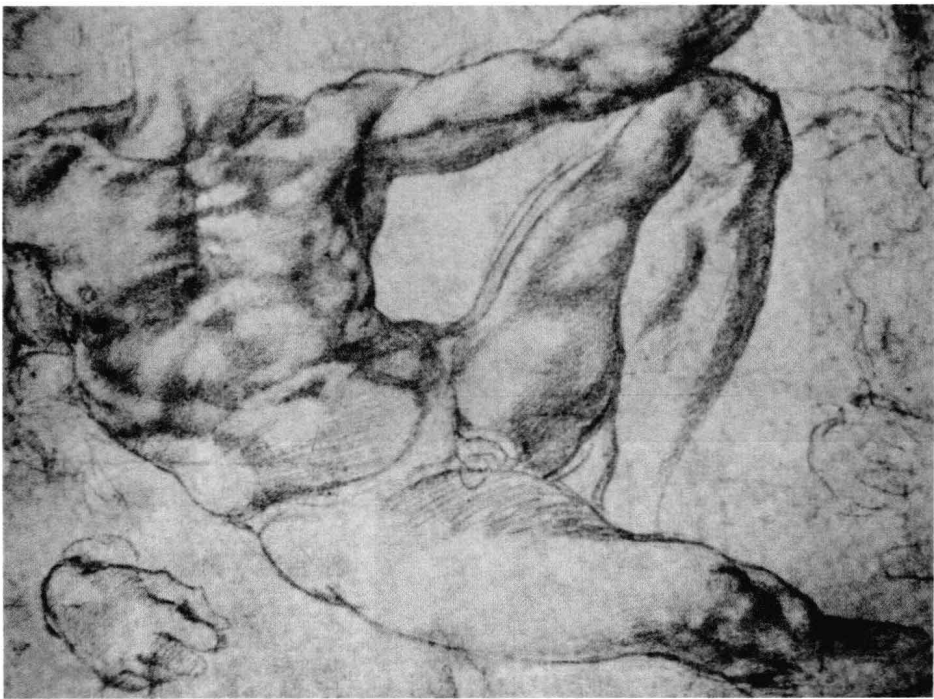

图1-5 拉斐尔作品

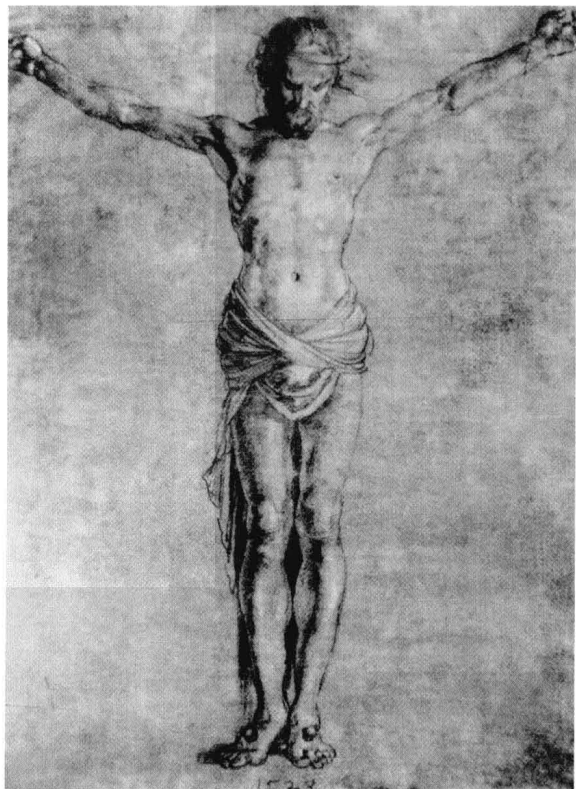

图1-6 丢勒作品

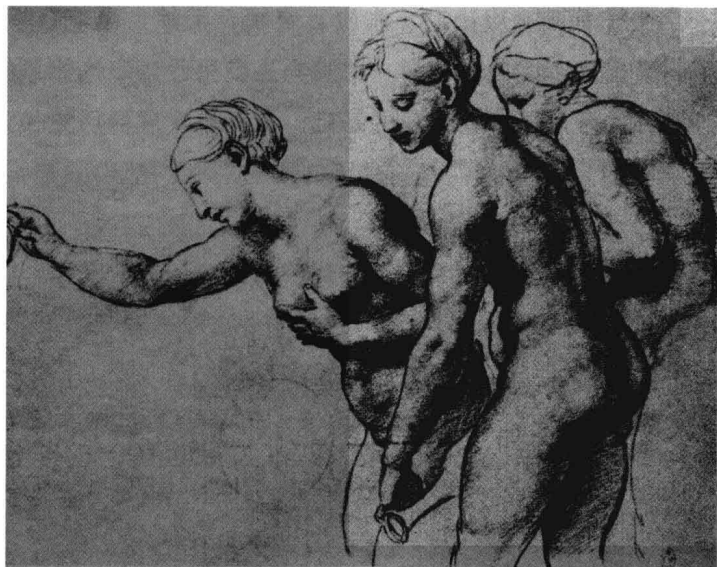

图1-7 米开朗琪罗作品

17世纪的荷兰画家伦勃朗（图1-8）是一位素描高手。19世纪的安格尔（图1-9和图1-10）、孟采尔（图1-11）等画家在素描风格上各独树一帜，风格别具。

图1-8 伦勃朗

图1-9 帕格尼尼肖像 安格尔（法国）作品

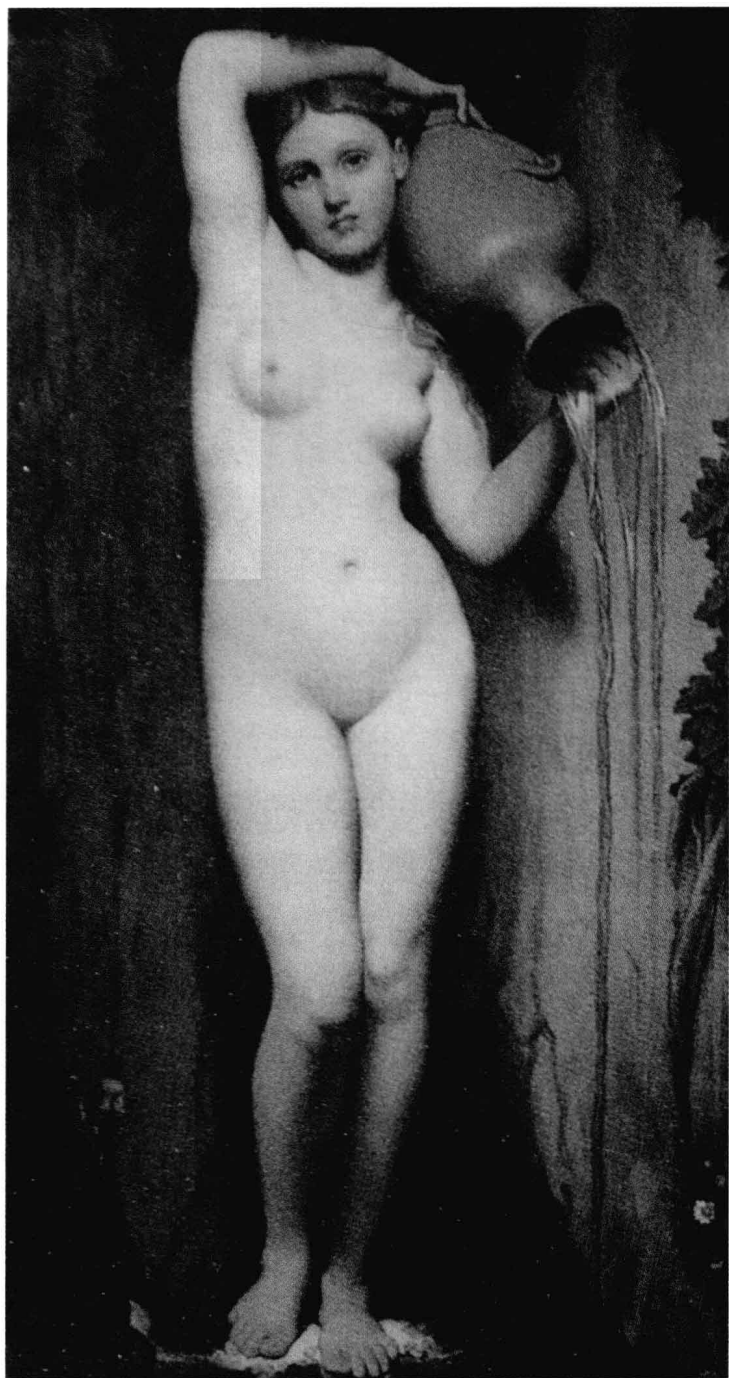

图1-10 安格尔（法国）作品

我国的老一辈著名画家徐悲鸿（图1-12和图1-13）、颜文梁（图1-14）、刘海粟（图1-15）等大师最早倡导把西方素描教学引入中国，促使国内各美术院校开设素描课程，为中国的素描艺术发展做出了杰出贡献。

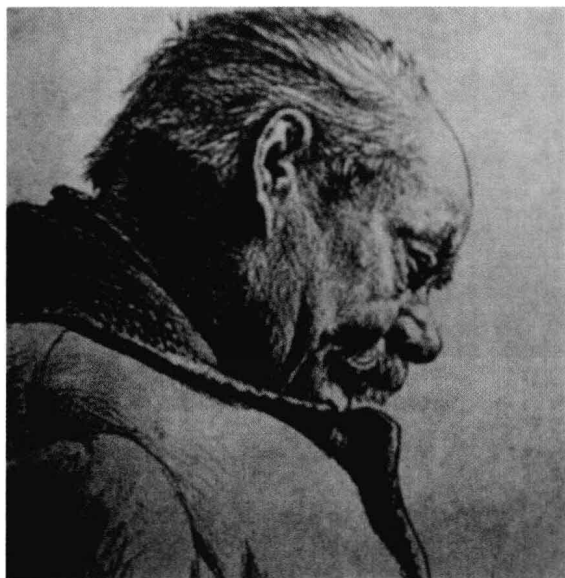

图1-11 门采儿

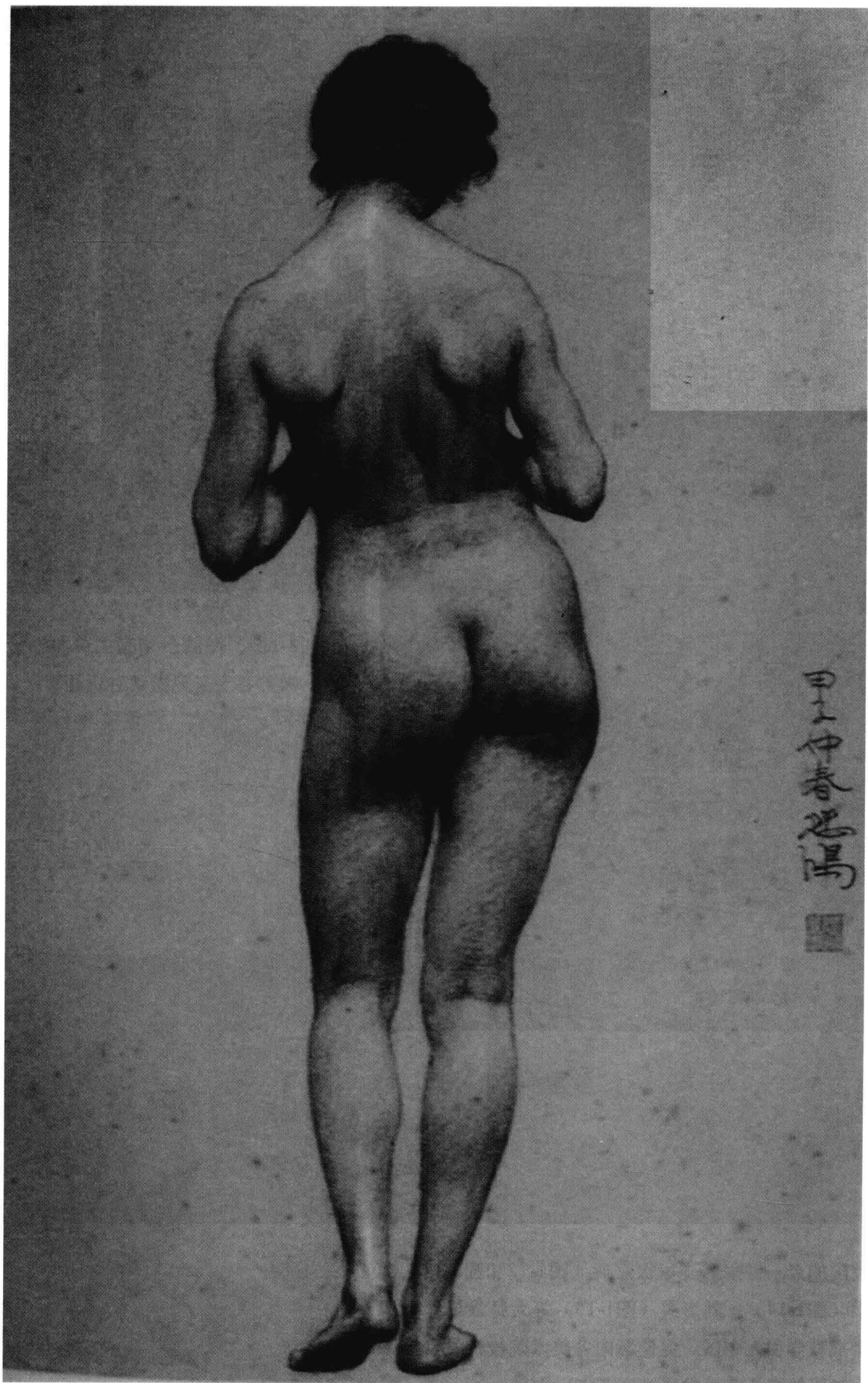

图1-12 素描 徐悲鸿作品

图1-13 徐悲鸿作品

图1-14 颜文梁作品

经过几十年来的教学研究和实践，我国各类艺术院校的素描教学日趋成熟，培养出了许多具有扎实素描功底的不同门类的艺术家。他们才华出众，成果斐然，惠及社会，正因为如此，素描被人们一直视为纯艺术的启蒙型技能，或是艺术设计相关专业的必修课程，是走向艺术创作和艺术设计成功之路的必由客栈。

图1-15 刘海粟作品

设计素描是在素描基础上逐渐发展起来的，是设计与素描的结合，是素描的一个方面，与素描有许多相同之处，也有许多不同之点，素描包含了设计素描，但又不能与设计素描相提并论。21世纪以来，经济的繁荣随着现代设计的崛起，设计已具有了社会学、自然科学与艺术学综合交叉的深刻内涵。设计素描无论作为一门学科或一项产业技能，都具备了较高的社会实用价值。为此，在传统素描的背景下，用“设计”一词作为强调性前缀是为了区别于纯艺术形态；素描具有欣赏价值，如图1-16、图1-17所示；设计素描更具有实用价值如图1-18、图1-19、图1-20所示。素描是造型艺术的基础；而设计素描是艺术设计的基础，它弥补了素描的不足，是学习专业课的基石。

图1-16 尼古拉·费欣（俄国）作品

图1-17 尼古拉·费欣（俄国）作品

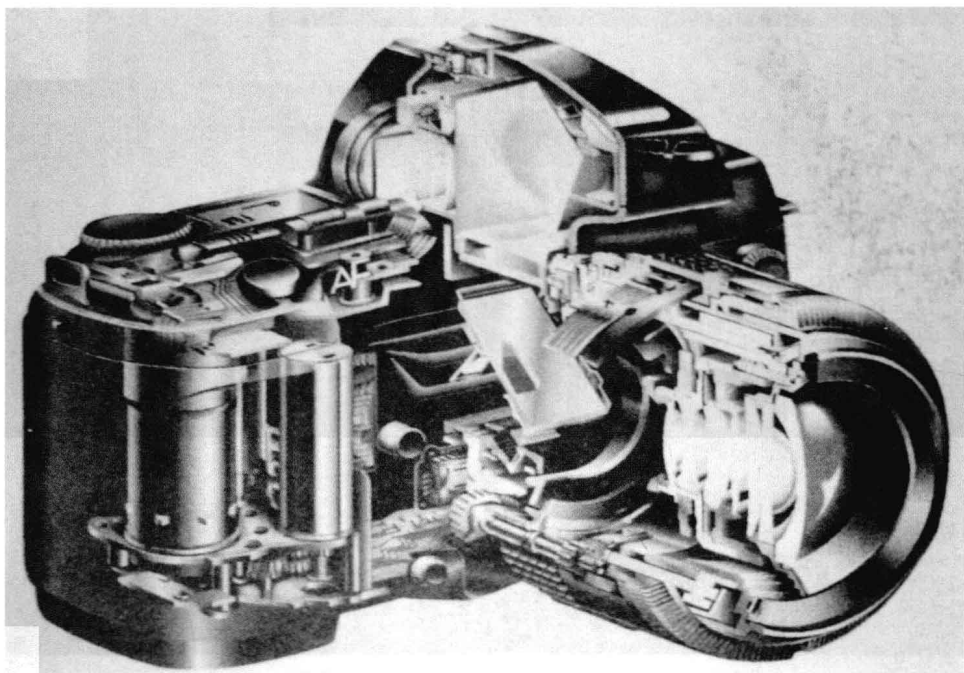

图1-18 产品设计剖视图

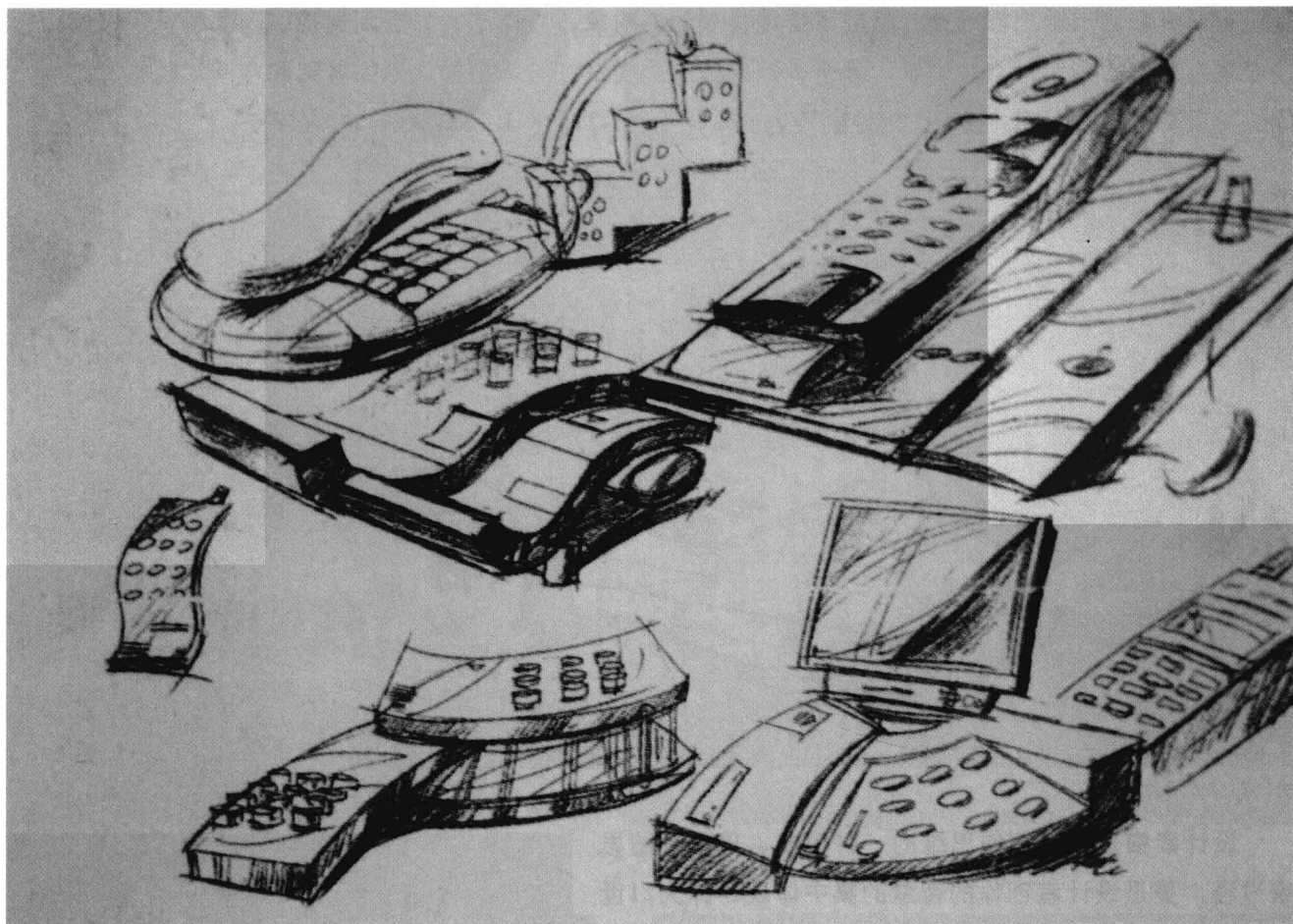

图1-19 现代设计

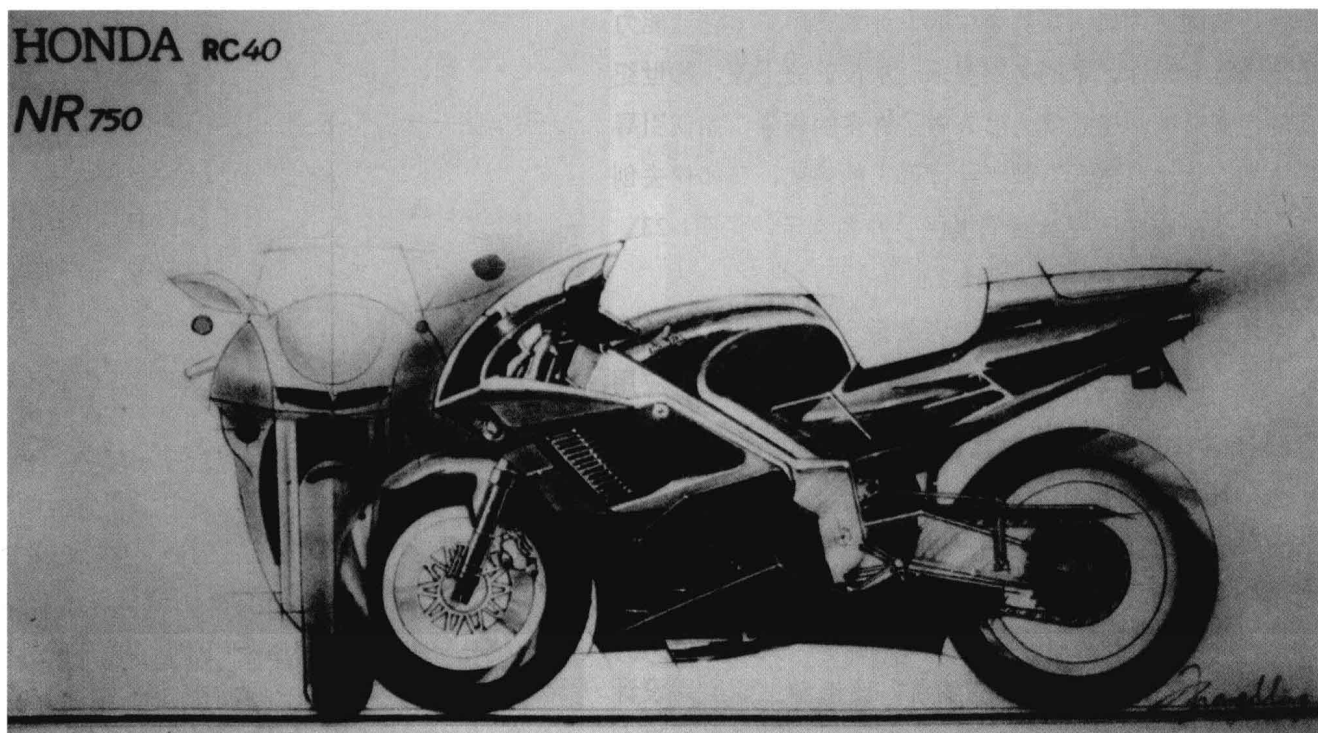

图1-20 现代设计效果图

设计素描是相对明暗素描而言的。设计素描以结构线为主要表现形式，同时也重视明暗关系。虽然明暗素描也重视结构线条关系，但它的重要性明显低于结构素描。完整地理解设计素描是认真地、精心

地进行研究和恰当地把握分寸,直截了当地将表达的对象、立体结构、空间透视、内部构造等以解析手段表现出来,根据对对象的理解、分析、运用解剖的尝试,牢牢把握住形体骨架和空间,结构和节点之间的关系,把对象完整、正确、理性的表达出来,见图1-21和图1-22实例。

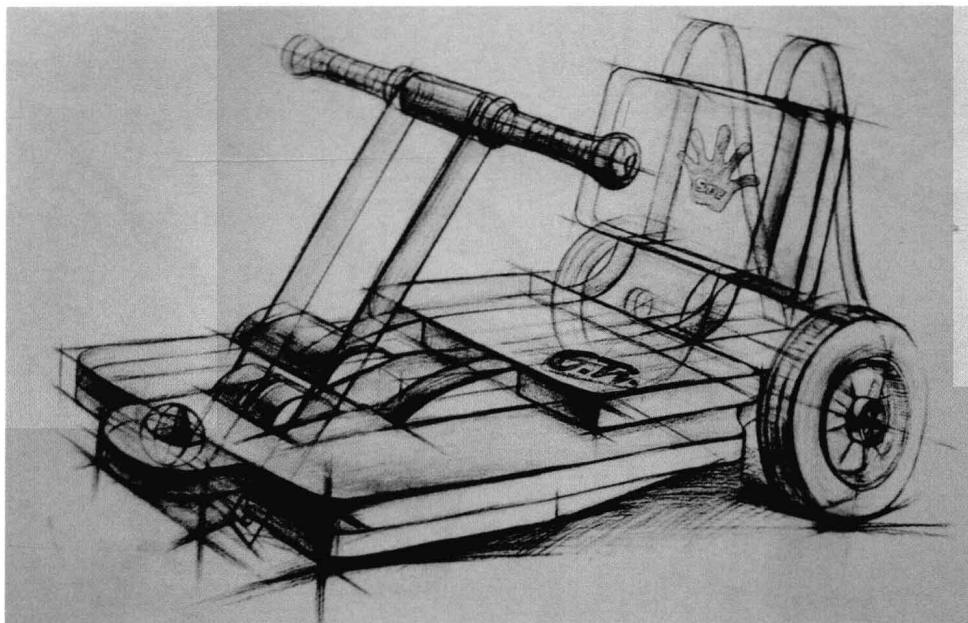

图1-21 苏川作品

设计素描是设计创作思维的一种模式,是理性的思维过程,更是设计者创作的智慧的集中体现。作为21世纪数字化,视觉图像时代的设计素描教学,在掌握熟练造型技巧的同时,如何培养学生们的设计创意思维、创造能力是当今社会设计艺术的必然要求。从设计史上看,20世纪初的包豪斯教学模式就为后人做了许多的探索,如何引导学生完成从“自然形”到“设计形”的转变,又如何去创新,包豪斯教学已经给我们提供了许多启示,见图1-23、图1-24、图1-25、图1-26、图1-27。

因此,设计素描的训练内容除了丰富的自然形态外,更多的应考虑到与当代工商业多元文化发展的应用相结合,训练学生对物体本质结构的了解与设计理念的积累,让学生在课程教学中从表面到深入、从感性到理性、从共性到个性、从具象到抽象来完成;从模仿到创新的思维过程和表现方法,创造出更丰富多元化的表达手段,完成由素描到设计理念的转变。强调对思维意识,设计意识和创新意识的培养,要求学生能运用设计素描的形式去发现、去想象、去记录创作思维的符号;

要求学生能以设计思维为突破点,扩大设计素描的符号范围,运用逻辑思维和形象思维相结合的方式,增强设计素描的科学性和艺术性,为设计创造奠定基础,为学生以后的专业学习打下扎实的基础。

图1-22 造型印象效果图(素描) 清水吉治(日本)作品