

顾问 林家阳

环境艺术设计素描

中国美术学院推荐教材

商亚东 著

THE FIRST CHAPTER
CURRICULUM
SUMMARY

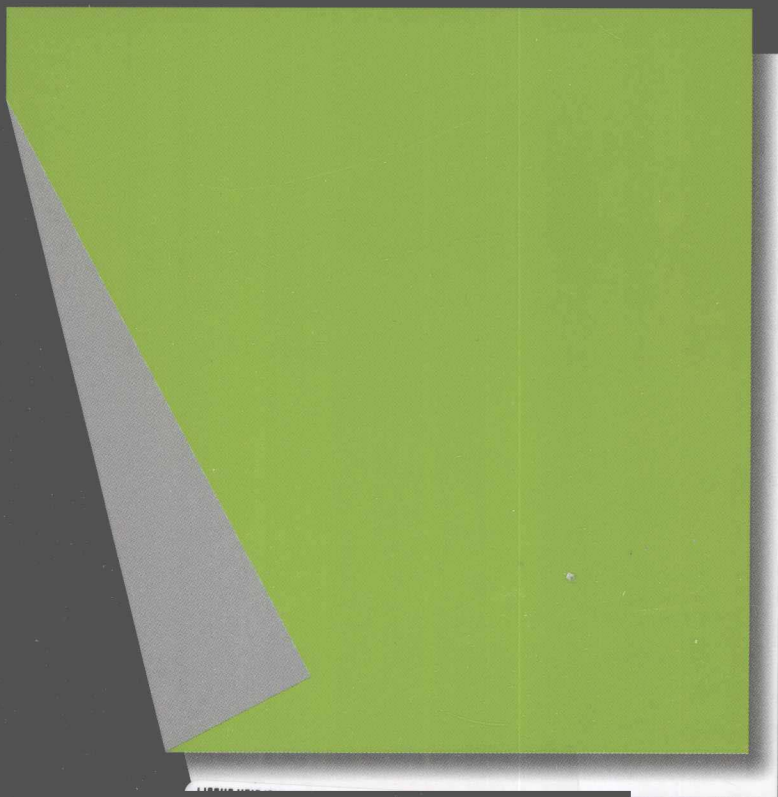
THE SECOND
CHAPTER
TEACHING
PROCESS

THE THIRD CHAPTER
SUBJECT
EXPATiation

THE FOURTH
CHAPTER
SKETCH
PRACTICE

THE FOURTH
CHAPTER
WORKS
APPRECIATION

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术设计素描 / 商亚东著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2010. 1

新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材
ISBN 978-7-5340-2663-8

I. 环… II. 商… III. 环境设计—素描—技法(美术)—
高等学校: 技术学校—教材 IV. TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第004914号

顾 问 林家阳
主 编 赵 燕 叶国丰

编审委员会名单: (按姓氏笔画排序)

丰明高	方东傅	王明道	王 敏	王文华	王振华	王效杰	冯顺军	叶 桦	申明远
刘境奇	向 东	孙超红	朱云岳	吴耀华	宋连凯	张 勇	张 鸿	李 克	李 欣
李文跃	杜 莉	芮顺淦	陈海涵	陈 新	陈民新	陈鸿俊	周保平	姚 强	柳国庆
胡成明	赵志君	夏克梁	徐 进	徐 江	许淑燕	顾明智	曹勇志	黄春波	彭 亮
焦合金	童铎彬	谢昌祥	虞建中	寥 军	潘 沁	戴 红			

作 者 商亚东
责任编辑 程 勤
装帧设计 程 勤
责任印制 陈柏荣

新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材

环境艺术设计素描

出 品 人 奚天鹰
出版发行 浙江人民美术出版社
社 址 杭州市体育场路347号
网 址 <http://mss.zjcb.com>
电 话 (0571) 85170300 邮编 310006
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州百通制版有限公司
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
开 本 889×1194 1/16
印 张 9.5
版 次 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-2663-8
定 价 38.00元

(如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

顾问 林家阳

环境艺术设计素描

商亚东 著

THE FIRST CHAPTER
CURRICULUM
SUMMARY

THE SECOND
CHAPTER
TEACHING
PROCESS

THE THIRD CHAPTER
SUBJECT
EXPATiation

THE FOURTH
CHAPTER
SKETCH
PRACTICE

THE FOURTH
CHAPTER
WORKS
APPRECIATION

中国美术学院推荐教材

浙江人民美术出版社

序言

早在2006年11月16日，国家教育部为了进一步落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》指示精神，发布了《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的16号文件，其核心内容涉及到了提高职业教育质量的重要性和紧迫性；强化职业道德，明确培养目标；以就业为导向，服务区域经济；大力推行工学结合，突出实践能力培养；校企合作，加强实训；加强课程建设的改革力度，增强学生的职业技术能力等等。文件所涉及到的问题既是高职教育存在的不足，也是今后高职教育发展的方向，为我们如何提高教学质量、做好教材建设提供了理论依据。

2009年6月，温家宝总理在国家科教领导小组会议上作了“百年大计，教育为本”的主题性讲话。他在报告中指出：国家要把职业教育放在重要的位置上，职业教育的根本目的是让人学会技能和本领，从而能够就业，能够生存，能够为社会服务。

德国人用设计和制造振兴了一个国家的经济；法国人和意大利人用时尚设计观念塑造了创新型国家的形象；日本人和韩国人也用他们的设计智慧实现了文化创意振兴国家经济的夙愿。同样，设计对于中国的国民经济发展也将起着非常重要的作用，只有重视设计，我们产品的自身价值才能得以提高，才能实现从“中国制造”到“中国创造”的根本性改变。

高职教育质量的优劣会直接影响国家基础产业的发展。在我国1200多所高职高专院校中，就有700余所开设了艺术设计类专业，它已成为继电子信息类、制造类后的大类型专业之一。可见其数量将会对全国市场的辐射起到非常重要的作用，但这些专业普遍都是近十年内创办的，办学历史短，严重缺乏教学经验，在教学理念、专业建设、课程设置、教材建设和师资队伍建设等方面都存在着很多明显的问题。这次出版的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》正是为了解决这些问题，弥补存在的不足。本系列教材由设计理论、设计基础、专业课程三大部分的六项内容组成，浙江人民美术出版社特别注重教材设计的特点：在内容方面，强调在应用型教学的基础上，用创造性教学的观念统领教材编写的全过程，并注意做到章、节、点各层次的可操作性和可执行性，淡化传统美术院校所讲究的“美术技能功底”，并建立了一个艺术类专业学生和非艺术类专业学生教学的共享平台，使教材在更大层面上得以应用和推广。

以下设计原则构成了本教材的三大特色：

1. 整体的原则——将理论基础、专业基础、专业课程统一到为市场培养有用的设计人才目标上来。理论将是对实践的总结；专业基础不仅为专业服务，同时也是为社会需求服务；专业课程应讲究时效作用而不是虚拟。教材内容还要讲究整体性、完整性和全面性。

2. 时效的原则——分析时代背景下的人文观和技术发展观。时代在发展，人们的生活观、欣赏观、消费观发生了很大的变化，因此要求我们未来的设计师应站在市场的角度进行观察，同时也在一个新的时间点上进行思考；21世纪是数字媒体时代，设计企业对高等职业设计人才的知识结构和技术含量提出了新的要求。编写教材时要用新观念拓展新教材，用市场的观念引导今天的高职艺术设计学生。

3. 能用的原则——重视工学结合，理论与实践结合，将知识融入课程，将课题与实际需求相结合，让学生在实训中积累知识。因此，要求每一本教材的编写老师首先是一个职业操作能手，同时他们又具备相当的专业理论水平。

为了确保本教材的权威性，浙江人民美术出版社组织了一批具有影响力的专家、教授、一线设计师和有实践经验的教师作为本系列教材的顾问和编写人员。我相信，以他们所具备的教学能力、对中国艺术设计教育的热爱和社会责任感，他们所编写的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》的出版将使我们实现对21世纪的中国高等职业教育的改革愿望。

林家阳

2009年11月于上海

目录

CATALOG

第一章 课程概述

一、教学目标

二、教学模式

三、教学的重点与难点

四、课程设置与课时分配

8/

9/

14/

15/

第二章 教学流程

一、教学流程图 /18

二、环境艺术设计素描的概述 /19

(一) 关于素描 /19

(二) 素描的分类 /20

(三) 设计素描 /24

(四) 环境艺术设计专业设计素描 的要求及主要功能 /28

第三章 课题详解

课题一、空间与结构 /39

课题二、素描写生中空间次序与结构关系 的表现方法及表现要求 /67

课题三、素描工具及表现技法 /70

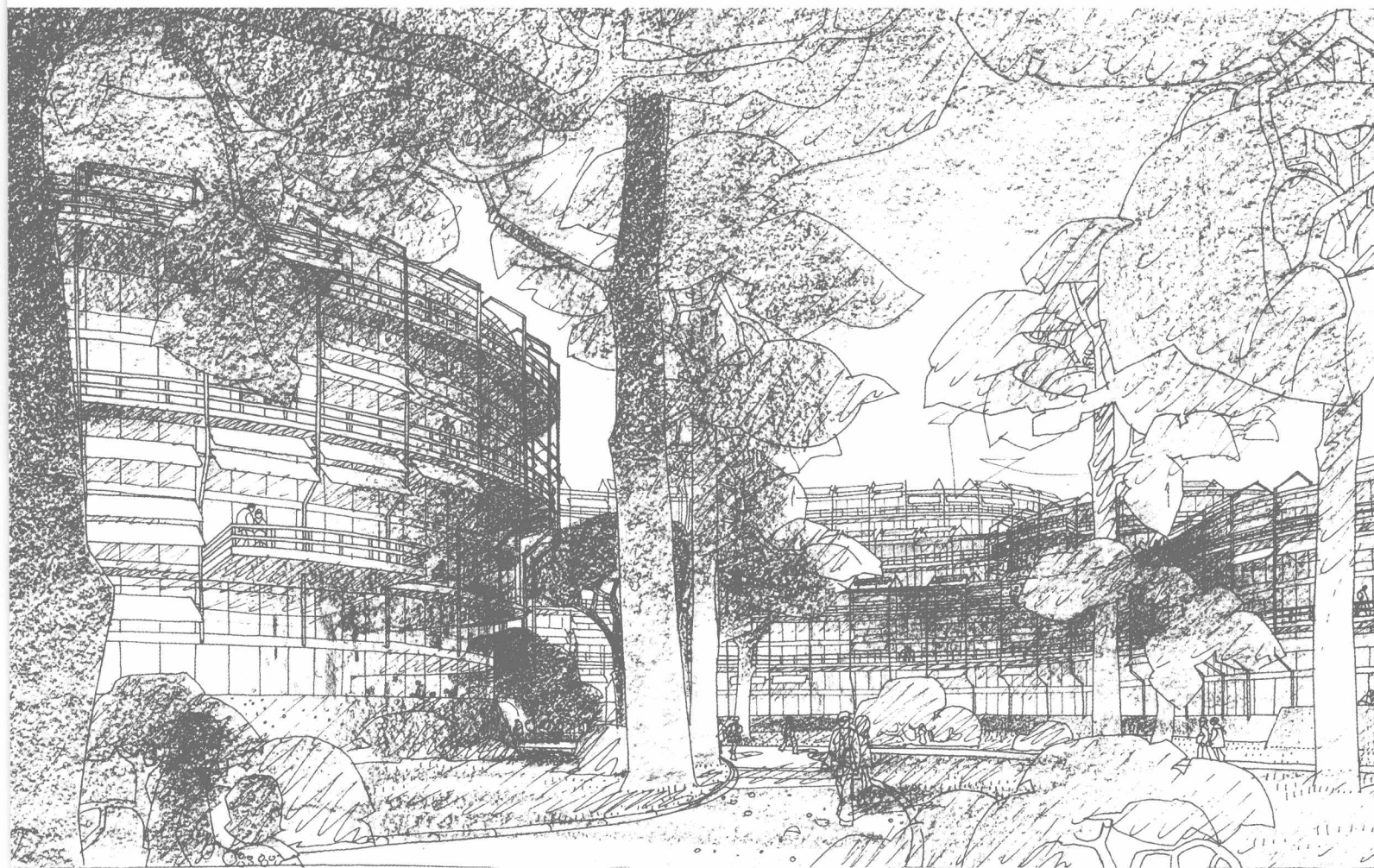
课题四、表现物体形态特征的相关 要素及写生步骤 /79

第四章 素描实训

一、单体家具写生步骤	/116
(一) 单体家具写生之一	/116
(二) 单体家具写生之二	/120
二、单体建筑写生步骤	/121
(一) 单体建筑写生之一	/121
(二) 单体建筑写生之二	/122
三、组合家具写生步骤	/123
(一) 组合家具写生之一	/123
(二) 组合家具写生之二	/124
四、组合建筑写生步骤	/125
(一) 组合建筑写生之一	/125
(二) 组合建筑写生之二	/126
五、室内场景写生步骤	/127
(一) 室内场景写生之一	/128
(二) 室内场景写生之二	/128
六、专业表现中的素描要素	/129
(一) 手绘效果图与设计素描的关系	/129
(二) 电脑效果图	/131
(三) 环境艺术设计速写与设计素描的关系	/132

第五章 作品赏析

参考书目	/151
谢辞	/151

课程概述

第一章

Chapter

1

CURRICULUM SUMMARY

第一章 课程概述

教学目的：了解素描的分类及与专业的关系，了解本课程的具体内容与教学的具体流程。

一、教学目标

知识目标：理解物体空间结构的造型规律及素描的构成要素。

能力目标：掌握素描的基本要素，把握好物体空间结构的素描表现技法。

素质目标：将素描概念、技法应用到实际的环境艺术设计中。

高等职业教育培养目标必须以社会职业岗位的实际需要为培养依据，专业基础课也不能自我封闭，同样要以专业的实际需求为培养依据。

素描是环境艺术设计专业重要的专业必修课，是一门强调理解和实践相结合的重要基础课。其培养目标是从专业实用的角度出发，使学生了解物体空间结构及素描表现的特点。本课程以室内外空间为对象，研究室内外空间的组成、结构以及素描表现方法等诸多问题，要求学生在写生中解决上述问题，建立起一定的专业概念，从而为以后的专业设计课打下基础。所以，本课程的培养目标是使学生具备艺术的、科学的观察方法及基本的造型表现能力，通过素描基础课，初步了解环境艺术设计专业的特点以及专业需求与方向，从而更好地学好专业课。

二、教学模式

第一阶段 认知：空间与结构→分析性小草图练习、实物单体写生

通过对单体家具、建筑的写生，认知物体自身的空间与结构关

系，包括物体自身结构之间的空间比例、透视变化规律等，掌握最基本的素描造型方法。

1. 理论讲解

2. 作品观摩分析

3. 空间与结构分析性小型素描练习，单体家具、建筑素描写生实训

(1) 空间与结构分析性小型素描（速写本一本，覆盖全课程，课程结束后上交）——对空间、结构概念的理解与表现。

(2) 不同透视角度的单体家具、单体建筑写生实训。

作业：A3复印纸二张，铅笔，12课时。

作业要点：通过对形体、结构、比例、透视的深入研究，完整地表现物体自身的空间与结构关系。

第二阶段 理解：物物之间→分析性小草图练习、实物组合写生

在单体写生的基础上，以物体组合为课题，研究物体与物体之间的空间次序、结构、比例、透视等变化规律，为准确、完整地表现空间场景打好基础。

1. 家具组合写生实训

2. 校园内实景写生实训

(1) 家具组合写生实训。

(2) 校园内建筑景观实景写生实训。

作业：A3复印纸二张，铅笔，16课时。

作业要点：形体、结构、比例、透视准确，空间与结构特征强烈，表现方法适当。

第三阶段 表现：完整空间环境→分析性小草图练习、大空间场景写生

对实际的完整空间进行表现，强调对“场景”氛围的渲染，强调个体与整体的和谐与统一。

1. 室内场景写生实训

2. 室外场景写生实训

(1) 室内场景写生。

(2) 室外场景写生。

作业：A3复印纸二张，铅笔，16课时。

作业要点：选景、构图适当，形体、结构、比例、透视准确，空间与结构特征强烈，表现方法适当。

第四阶段 应用：与专业链接→效果图初步

从审美原则及制图规范的角度，结合建筑、室内、景观效果图的表现内容以及相关技巧进行写生训练，明确专业的指向。

1. 室内场景写生实训

2. 建筑景观场景写生实训

(以效果图为范本进行写生实训。)

(1) 室内场景写生。

(2) 建筑景观场景写生。

作业：A3复印纸二张，铅笔，16课时。

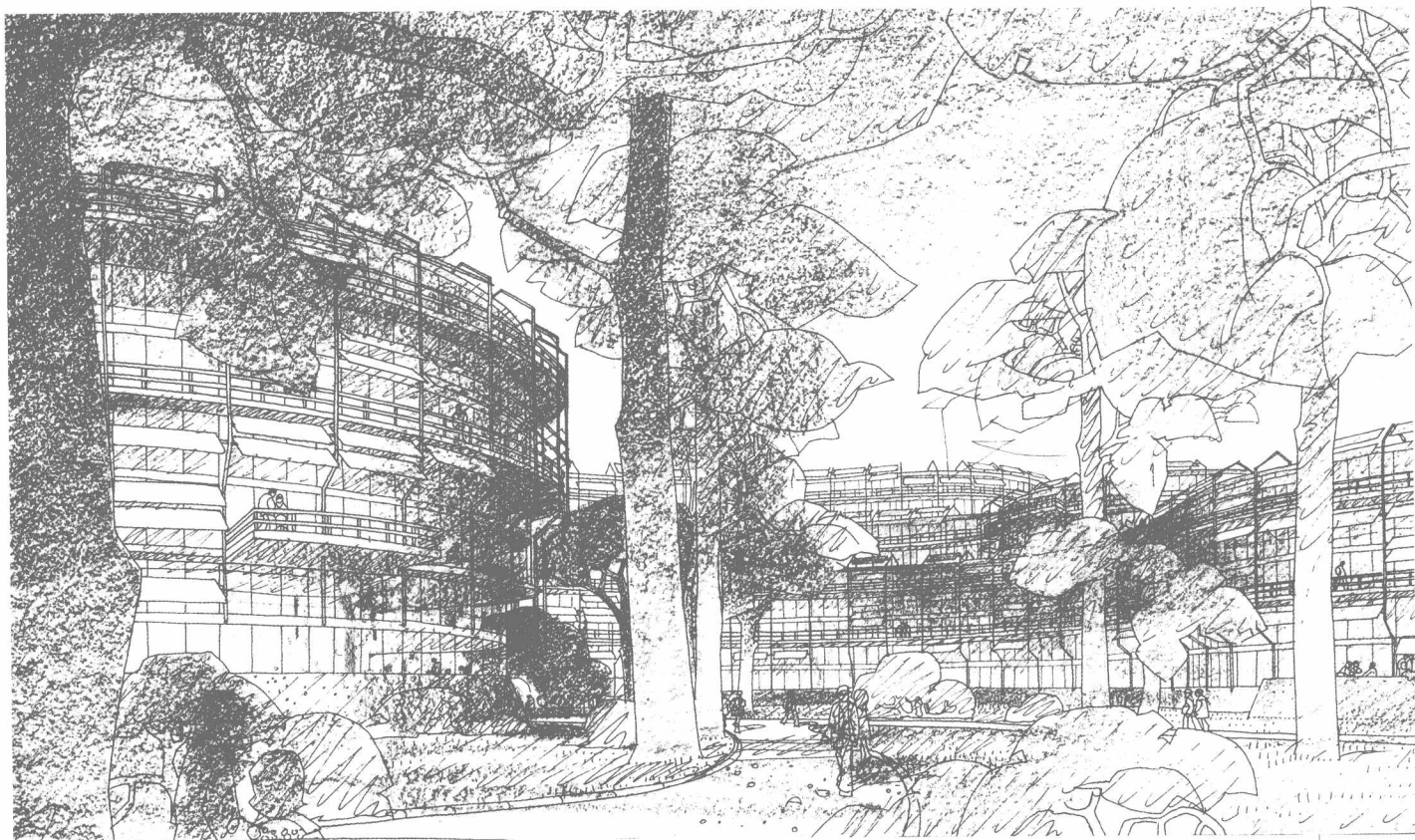
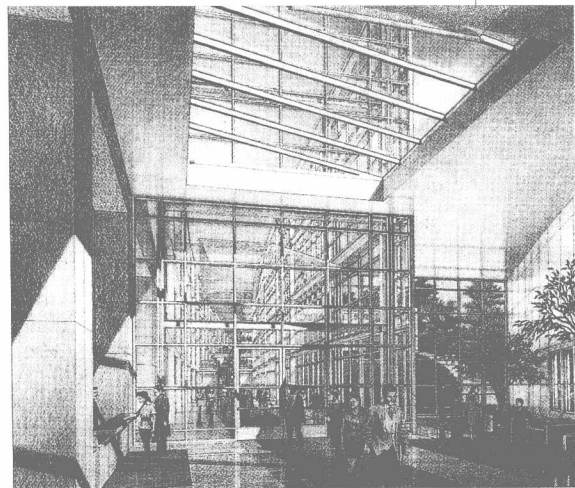
作业要点：选景、构图适当，形体、结构、比例、透视准确，空间与结构特征强烈，表现方法适当。

三、教学的重点与难点

素描既是造型的剖析过程,也是造型的表现过程。即我们可以通过素描训练来探究物体造型的构成要素与变化规律,同时,我们也可以利用素描的技巧,表达对事物的审美感受。

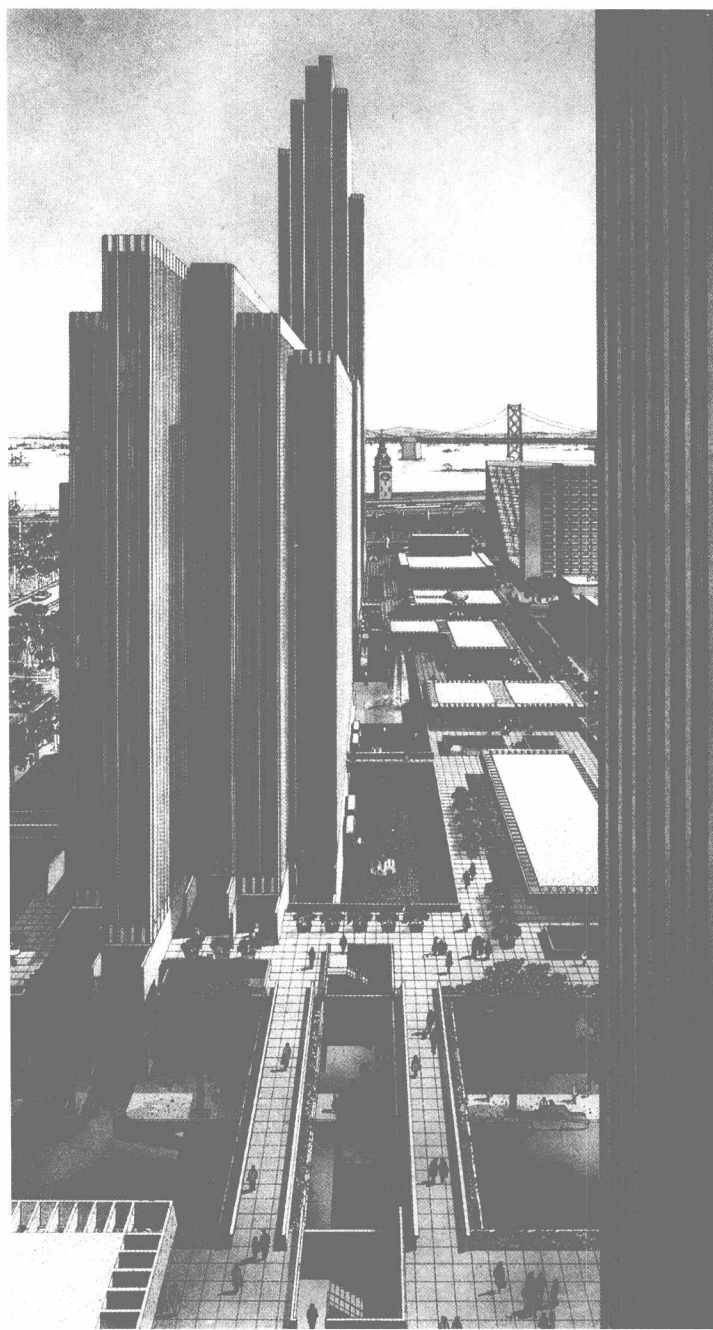
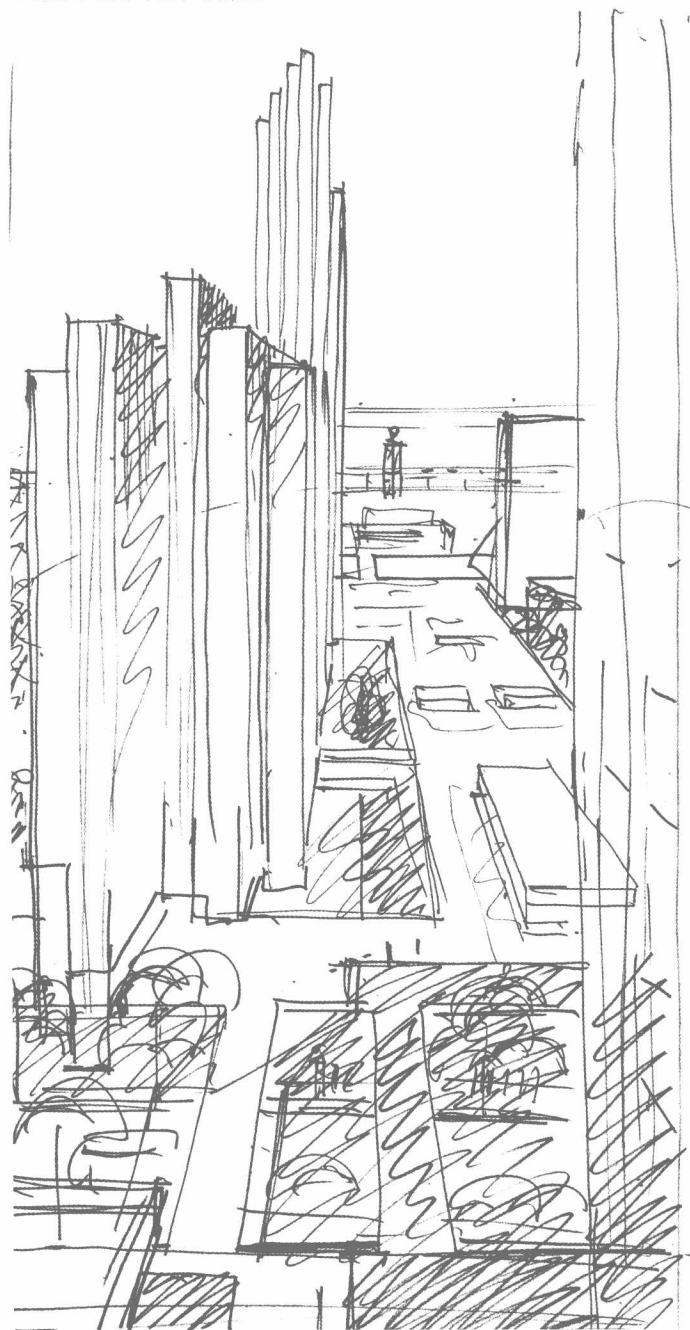
(一) 设计素描的教学重点

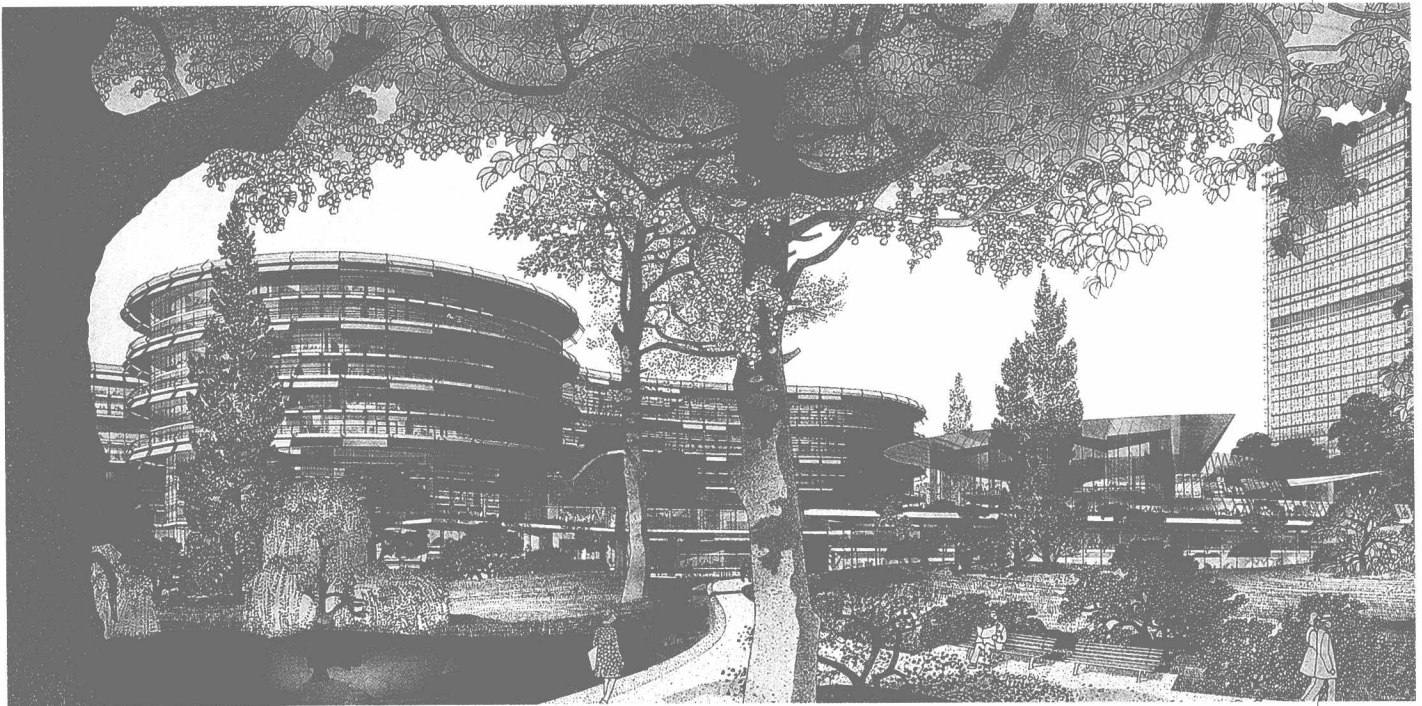
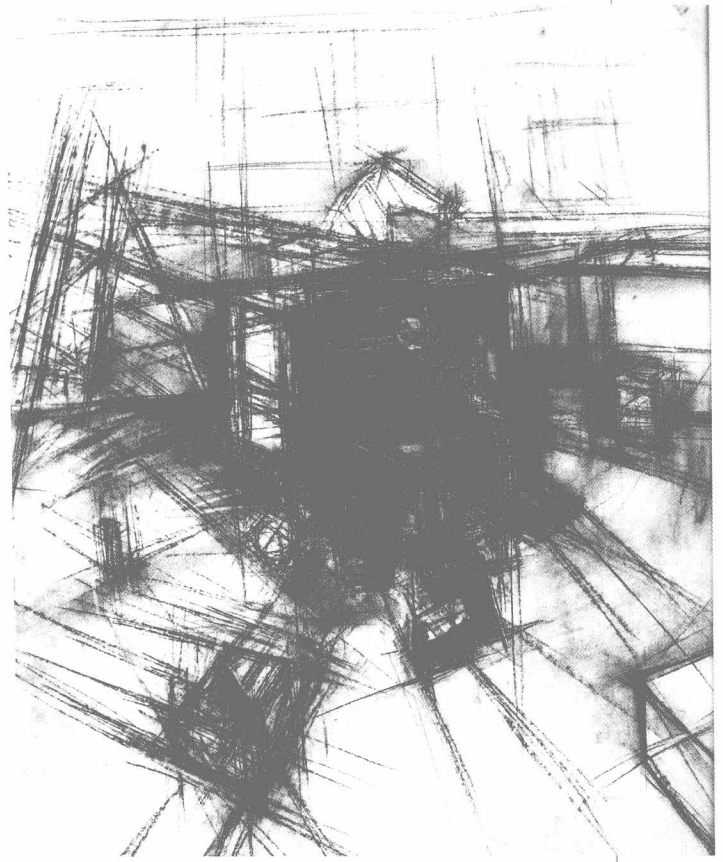
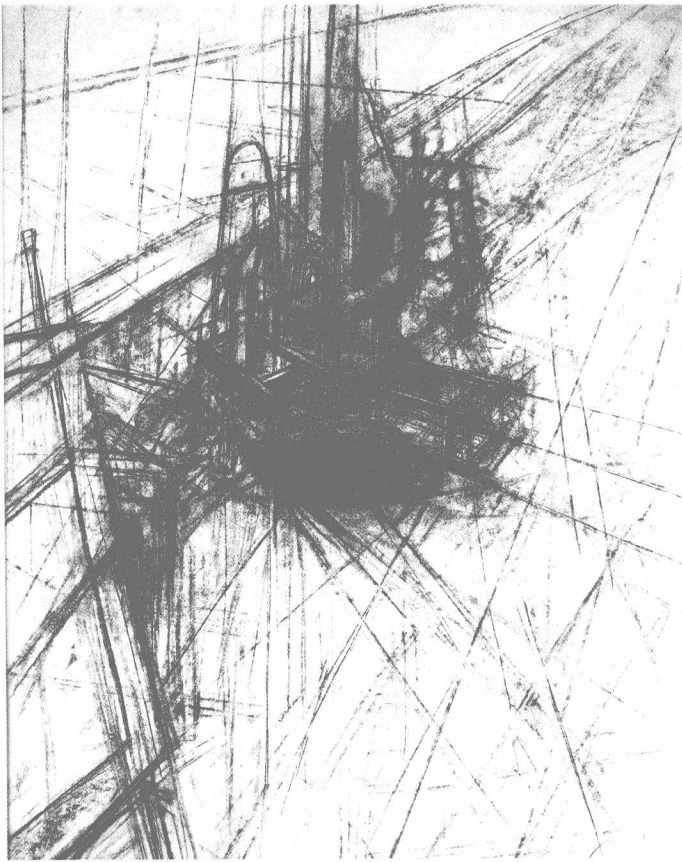
除了对素描造型规律、要素构成、表现技法的探究外,更重要的是强调设计素描课与专业课之间的逻辑关系,设计素描在设计中的功能、作用等。要明确设计素描的服务指向,应始终站在专业设计课的角度理解设计素描基础课。

实际学习中，应该主动地多了解环境艺术设计专业的相关信息，用掌握的专业信息来辅助我们的素描训练，使我们的素描训练更贴近专业、更具有实效功能。

环境艺术设计草图、效果图

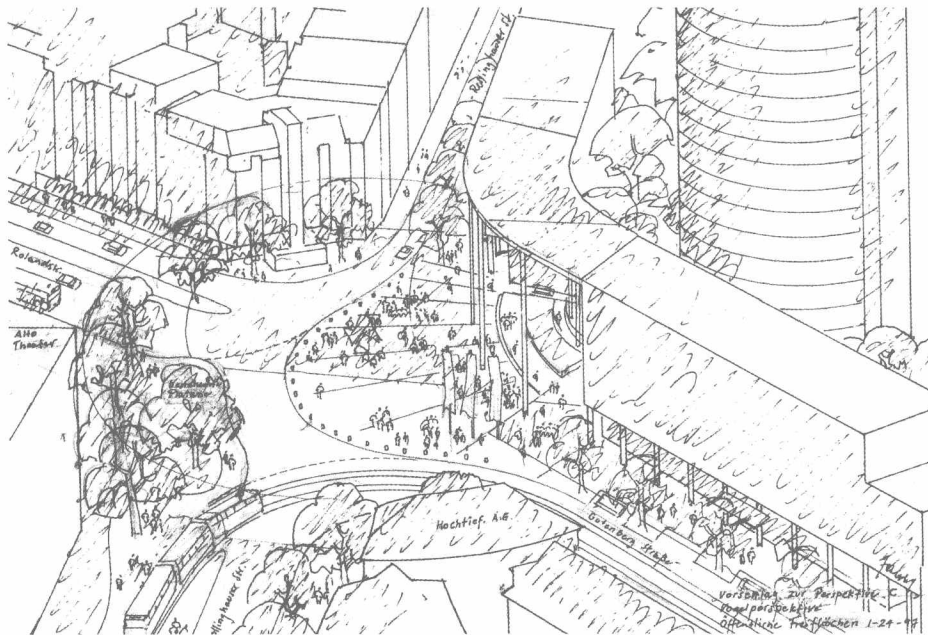
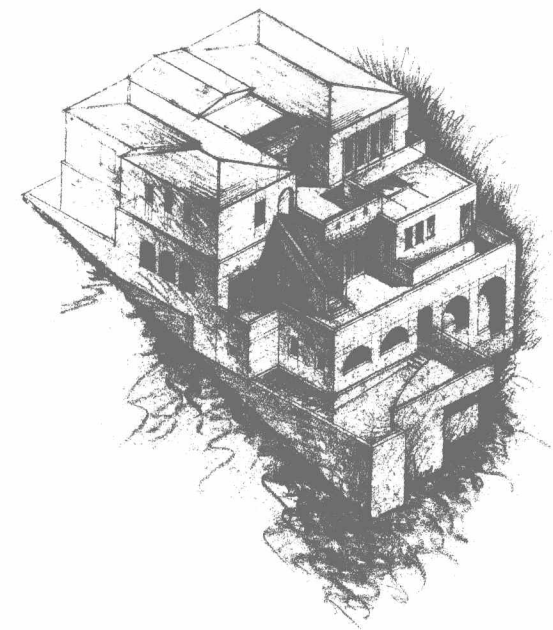

(二) 设计素描的教学难点

教学难点通常体现在对物体透视规律的认识与把握上,素描作业经常出现的问题大多是透视问题,而透视又恰恰是环境艺术设计的重要基础内容之一,效果图即透视图,从称谓上就能体会其在专业设计中的重要程度。如果可以用数字来量化透视的重要性的话,那么可以说,透视在环境艺术设计的设计素描训练中,应该占到整个学习内容的90%以上,并且贯穿训练的始终。所以,对透视的理解和应用在这里既是难点,又是学习内容的重中之重。

环境艺术设计的设计素描,涉及的表现内容多为建筑、建筑内外环境、家具、植物等,多数物体的基本形态为“几何形”,与绘画素描的内容如肖像、人体等“自然形”相比,在透视的理解和运用上还是比较容易掌控的,关键是在主观意识上要引起重视。

另外,在对物体的比例与结构关系等造型要素的认识、理解与表现上,也会经常出现问题,所以这些也是设计素描训练中要重点关注的地方。

四、课程设置与课时分配

	教学内容	教学形式	作业要求
第一阶段	形成对环境艺术设计素描概念的基本认识,了解设计素描与专业之间的有机联系与逻辑关系,掌握基本的空间与结构知识及基本表现技法。	1.理论讲解。 2.作品观摩分析。 3.空间与结构分析性小型素描练习,单体家具、建筑单体素描写生实训。	1.空间与结构分析性小型素描(速写本一本,覆盖全课程,课程结束后上交)。对空间、结构概念的理解与表现。 2.不同透视角度的单体家具、单体建筑写生实训,A3复印纸二张,12课时。 作业要点:通过对形体、结构、比例、透视的深入研究,完整地表现物体自身的空间与结构关系。
第二阶段	掌握物物之间的空间与结构的表現方法。	1.家具组合写生实训。 2.校园内实景写生实训。	1.家具组合写生实训。 2.校园内建筑景观实景写生实训。 A3复印纸二张、铅笔,16课时。 作业要点:形体、结构、比例、透视准确,空间与结构特征强烈,表现方法适当。
第三阶段	完整的空间表现——场景。	1.室内场景写生实训。 2.室外场景写生实训。	1.室内场景写生。A3复印纸一张,铅笔,8课时。 2.室外场景写生。A3复印纸一张,铅笔,8课时。 作业要点:选景、构图适当,形体、结构、比例、透视准确,空间与结构特征强烈,表现方法适当。
第四阶段	与专业链接——引进效果图的概念,强调素描的应用功能。	1.室内场景写生实训。 2.建筑景观场景写生实训。 (以效果图为范本进行写生实训。)	1.室内场景写生。A3复印纸一张,铅笔,8课时。 2.建筑景观场景写生。A3复印纸一张,铅笔,8课时。 作业要点:选景、构图适当,形体、结构、比例、透视准确,空间与结构特征强烈,表现方法适当。

