

首批国家示范性高职院校工学结合特色教材

设计素描

 广西美术出版社

陈伯群 陈艺峰 著

设计素描实训教程

SHEJI SUMIAO SHIXUN JIAOCHENG

图书在版编目(CIP)数据

设计素描实训教程 / 陈伯群, 陈艺峰著. — 南宁: 广西
美术出版社, 2010. 3

首批国家示范性高职院校工学结合特色教材

ISBN 978-7-80746-408-2

I. ①设… II. ①陈… ②陈… III. 素描—技法(美术)—
高等学校: 技术学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第041601号

主 编: 黄春波(教授、国家教学名师)

编 委: (按姓氏笔画排列)

王 欢	王剑菲	王 乐	王慧丽	韦剑华	韦景叶	史梅容	卢宗业	刘永福
刘 军	刘芬芬	全 泉	任 民	伍忠庆	农 家	许劭艺	阳梦祥	陈伯群
陈 良	陈 靖	陈潮勇	陈 聪	陈建荣	吴启益	陆声设	陆 丹	张克勤
杨 娟	杨 红	邱海东	罗锦华	孟远烘	周 剑	胡 海	南国栋	柒丽蓉
秦宴民	高 娟	高爱贤	黄炎冰	黄 芳	黄有迪	梁杰亮	梁华坚	梁建新
龚东庆	曹永智	符祥康	曾令秋	韩 颺	彭 颖	詹伟国	黎 卫	滕培积
潘文琼								

首批国家示范性高职院校工学结合特色教材

设计素描实训教程

SHEJI SUMIAO SHIXUN JIAOCHENG

本册著者: 陈伯群 陈艺峰

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

图书策划: 杨 诚 杨 勇

责任编辑: 陈先卓

校 对: 肖丽新 刘 倩

审 读: 陈宇虹

封面设计: 陈先卓

版式设计: 熊春华

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 广西民族印刷厂

版 次: 2010年7月第1版第1次印刷

开 本: 889 mm×1194 mm 1/16

印 张: 9

书 号: ISBN 978-7-80746-408-2/J·1197

定 价: 39.00元

版权所有 翻印必究

首批国家示范性高职院校工学结合特色教材

设计素描实训教程

陈伯群 陈艺峰 著

广西美术出版社

目 录

	序	
	■课程/课时安排	
第一部分	知识·理论	6
第一模块	概论	7
	■学习目的与要求	
	■学习方式与方法	
	一、设计素描的概念	
	二、设计素描的起源与发展	
	三、绘画素描与设计素描的区别	
	四、设计素描的性质、作用与应用	
	五、兴趣、勤奋、自信是学好设计素描的动力与保证	
	■学习小结	
	■思考训练	
第二模块	基础知识	12
	■学习目的与要求	
	■学习方式与方法	
	一、设计素描的类型	
	二、设计素描的表现语言	
	三、设计素描的表现技法	
	四、透视基本知识	
	五、构图基本知识	
	六、几何形体基本知识	
	七、人体结构基本知识	
	■学习小结	
	■思考训练	
第二部分	实训·应用	24
	■“五性写生”内容	
第一模块	设计素描静物实训与应用	27
	■学习目的与要求	
	■学习方式与方法	
	●概述	
	一、设计素描静物的实训与应用范例	
	二、写实性设计素描静物写生的步骤方法	
	三、装饰性设计素描静物写生的步骤方法	
	四、组合性设计素描静物写生的步骤方法	
	五、速写性设计素描静物写生的步骤方法	
	六、创意性设计素描静物写生的步骤方法	
	■作业点评	
	■作品欣赏	
	■学习小结	
	■思考训练	

第二模块 设计素描室内环境实训与应用

56

■学习目的与要求

■学习方式与方法

●概述

一、设计素描在室内环境设计中的实训与应用范例

二、写实性设计素描室内环境写生的步骤方法

三、装饰性设计素描室内环境写生的步骤方法

四、组合性设计素描室内环境写生的步骤方法

五、速写性设计素描室内环境写生的步骤方法

六、创意性设计素描室内环境写生的步骤方法

■作业点评

■作品欣赏

■学习小结

■思考训练

第三模块 设计素描建筑环境实训与应用

84

■学习目的与要求

■学习方式与方法

●概述

一、设计素描在建筑环境设计中的实训与应用范例

二、写实性设计素描建筑环境写生的步骤方法

三、装饰性设计素描建筑环境写生的步骤方法

四、组合性设计素描建筑环境写生的步骤方法

五、速写性设计素描建筑环境写生的步骤方法

六、创意性设计素描建筑环境写生的步骤方法

■作业点评

■作品欣赏

■学习小结

■思考训练

第四模块 设计素描人物实训与应用

114

■学习目的与要求

■学习方式与方法

●概述

一、设计素描人物的实训与应用范例

二、写实性设计素描人物写生的步骤方法

三、装饰性设计素描人物写生的步骤方法

四、组合性设计素描人物写生的步骤方法

五、速写性设计素描人物写生的步骤方法

六、创意性设计素描人物写生的步骤方法

■作业点评

■作品欣赏

■学习小结

■思考训练

序

近几年,我国高职高专艺术设计类专业发展迅猛,招生规模迅速扩大,已跃为第三大类热门专业。造型基础课教学改革如日中天,出版的教材种类繁多,其中不乏佳作。总体看来,我认为存在的问题是部分教材基本沿用纯艺术专业写实素描和色彩的教学体系,与高职高专艺术设计类专业严重脱节。学生反映,一是学了素描、色彩,到专业设计时用不上;二是取消设计素描、色彩写生,全力提高学生设计能力、创造思维能力,进行想象素描(色彩)、抽象素描(色彩)、构成素描(色彩)训练;三是想法正确,但起点定得太高,脱离目前高职高专艺术设计类专业学生实际,无法实施。高职高专艺术设计类专业主要培养企业一线需要的技术人才,确切一点,是助理设计师一类技术人才。职业岗位任职能力要求这类人才需有一定的设计创造意识,有较强的设计、造型表达能力。目前的状况是,学生来源面广,有艺术类,也有文理科。艺术类学生入学前在中学或社会培训班受的是应试教育,学的是写实画法。内容上,素描不外乎是石膏像、人物头像、人物简单动态速写。色彩则是坛坛罐罐、碟盘水果之类,造型基础整体偏低。文理科学生更是一张白纸,一点基础都没有。在这种背景下,取消设计素描、色彩写生教学,搞纯粹的想象、抽象、构成创意素描、色彩训练,真是难为学生,就是想得出来也无法用“图样”呈现出来。

从1996年秋起,根据高职艺术设计类专业特点,我开始在造型基础课教学中进行改革实践尝试,先是结构素描、速写与归纳色彩写生。经过长期的实践探索,近两年,我总结出“五性写生”教学方式,即写实性设计素描(色彩)写生、装饰性设计素描(色彩)写生、组合性设计素描(色彩)写生、速写性设计素描(色彩)写生、创意性设计素描(色彩)写生。“五性写生”以写生为载体,通过多种方式,既提高了学生的素描、色彩造型能力,又培养了学生的设计意识和创造思维能力,教学效果明显,深受学生欢迎。

本教材的编著,是我多年教学实践的体会和经验总结,也吸收了部分教材的营养及部分专家学者的见解。由于水平所限,本教材难免存在不足之处。恳请专家、同仁、高职高专艺术设计类专业师生多批评多提意见,以便日后进一步修改提高。

《设计素描·速写》课程/课时安排

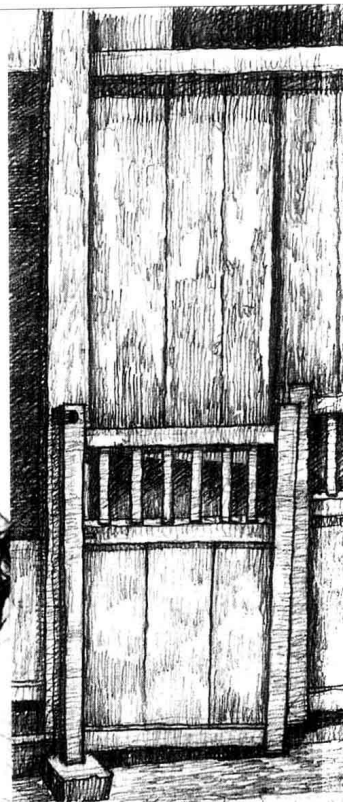
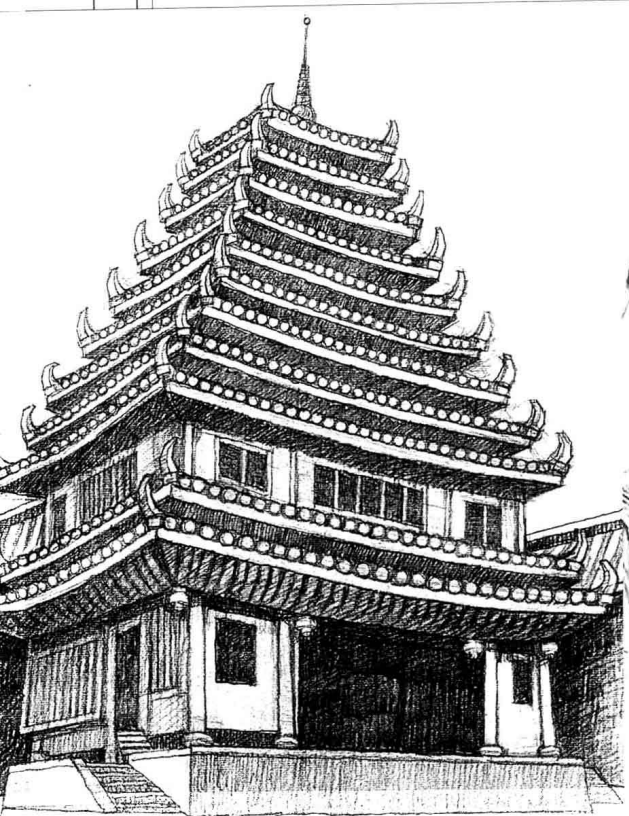
建议96课时（4课时×4天×6周）

部分	章节	课程内容	课时	
第一部分 知识·理论	第一模块 概论	一、设计素描的概念 二、设计素描的起源与发展 三、绘画素描与设计素描的区别 四、设计素描的性质、作用与应用 五、兴趣、勤奋、自信是学好设计素描的动力与保证	理论： 4课时	
	第二模块 基础知识	一、设计素描的类型 二、设计素描的表现语言 三、设计素描的表现技法 四、透视基本知识 五、构图基本知识 六、几何形体基本知识 七、人体结构基本知识	理论： 4课时	
第二部分 实训·应用	第一模块 设计素描静物 实训与应用	一、设计素描静物的实训与应用范例 二、写实性设计素描静物写生的步骤方法 三、装饰性设计素描静物写生的步骤方法 四、组合性设计素描静物写生的步骤方法 五、速写性设计素描静物写生的步骤方法 六、创意性设计素描静物写生的步骤方法	理论： 4课时	训练： 26课时
	第二模块 设计素描室内环境 实训与应用	一、设计素描在室内设计中的实训与应用范例 二、写实性设计素描室内环境写生的步骤方法 三、装饰性设计素描室内环境写生的步骤方法 四、组合性设计素描室内环境写生的步骤方法 五、速写性设计素描室内环境写生的步骤方法 六、创意性设计素描室内环境写生的步骤方法	理论： 4课时	训练： 24课时
	第三模块 设计素描建筑环境 实训与应用	一、设计素描在建筑环境设计中的实训应用范例 二、写实性设计素描建筑环境写生的步骤方法 三、装饰性设计素描建筑环境写生的步骤方法 四、组合性设计素描建筑环境写生的步骤方法 五、速写性设计素描建筑环境写生的步骤方法 六、创意性设计素描建筑环境写生的步骤方法	理论： 4课时	训练： 26课时
	第四模块 设计素描人物 实训与应用	一、设计素描在服装设计中的实训与应用范例 二、写实性设计素描人物写生的步骤方法 三、装饰性设计素描人物写生的步骤方法 四、组合性设计素描人物写生的步骤方法 五、速写性设计素描人物写生的步骤方法 六、创意性设计素描人物写生的步骤方法	理论： 4课时	训练： 54课时

注：第一部分第一、二模块为各专业共同教学内容，室内设计、环境艺术设计、建筑设计等专业增加第二部分第一、二、三模块，服装设计、影视动画设计专业增加第二部分第四模块，各专业可根据专业特点和学生实际，在内容和课时安排上进行选择、调整。

第一部分 知识·理论

本部分概括介绍了设计素描的基础理论知识。有人说高职教育就是技能教育，不需要什么理论，这是一种片面的错误理解。高职教育不是不要理论，而是要删除学术型、研究型理论，加强应用性的理论。具有一定的理论支撑和较强的智力型技能，既是高职教育和本科教育的区别，也是高职教育与中职教育的分野。没有正确理论指导的实践是盲目的、片面的实践，要学好设计素描，掌握必要的基础理论知识是不可或缺的。

第一模块 概论

■学习目的与要求

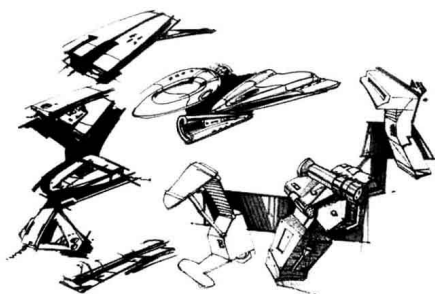
了解设计素描的概念、发展概况、性质、作用和应用,把握绘画素描与设计素描的区别,明确兴趣、勤奋、自信与学习设计素描的关系,培养学习兴趣,养成勤奋好学的态度,树立自信心。

■学习方式与方法

通过多媒体与范画作品赏析结合的理论讲授,掌握基本概念和相关理论,通过比较、分析和临摹来把握设计素描和绘画素描的特点。

一、设计素描的概念

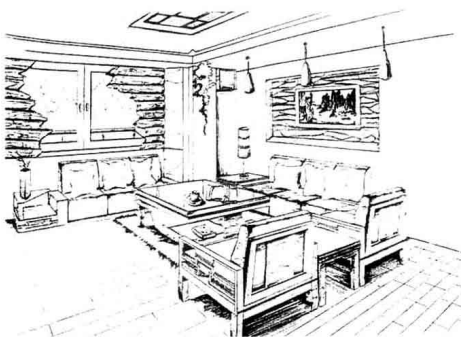
设计素描是指以设计艺术为目的来综合素描造型规律和设计艺术要求,是符合现代设计艺术发展需要的素描造型模式。它涉及视觉传播领域、工业设计领域、建筑与环境设计领域等。设计素描在专业设计与基础教学中占重要位置。在专业设计中,设计素描是设计师把产品创意构想图样化(设计草图)和描绘产品预想图(设计效果图)的一种表现形式,是设计师创意设计的体现。它侧重设计的实用性,来追求完美的图形效果和产品的应用功能,是一种想象的绘画。作为艺术设计基础教学之一的设计素描,要明显区别于绘画类专业,要有明确的设计意识,重在培养学生的想象和创造思维的能力。强调创意表现(想象、创新)、功能表现(传递信息、实用功能)、严谨表现(严谨、尺度)、快速与记忆表现(会观察、记录、记忆,短期素描、速写)。

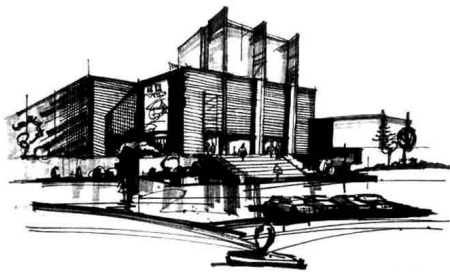
产品效果素描图

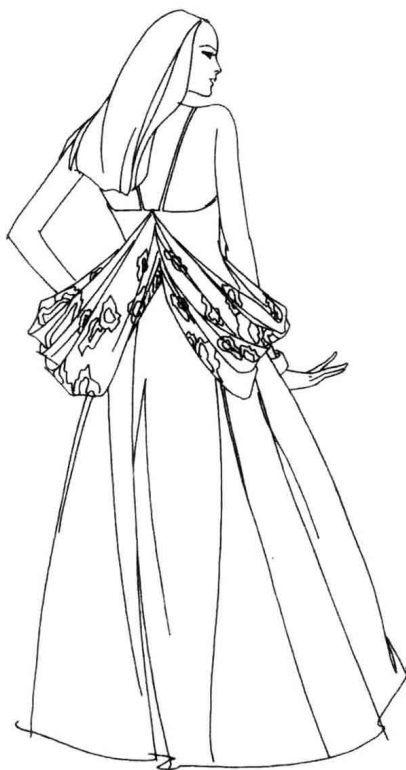
漫画

室内效果素描图 作者: 赖红柱

环艺效果素描图 作者: 卢静静

服装

二、设计素描的起源与发展

设计素描的起源可以追溯到距今五六千年前新石器时代的原始

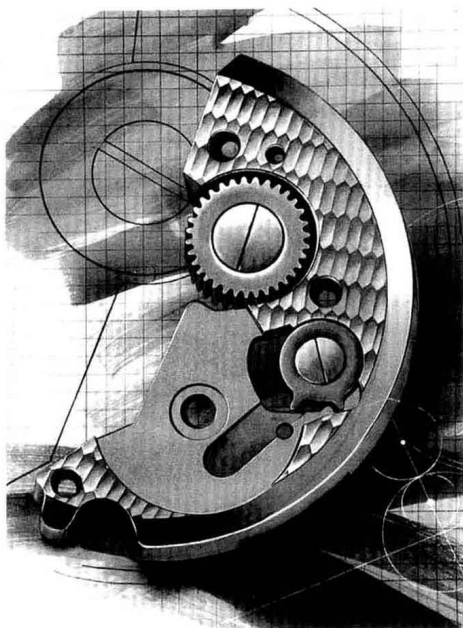
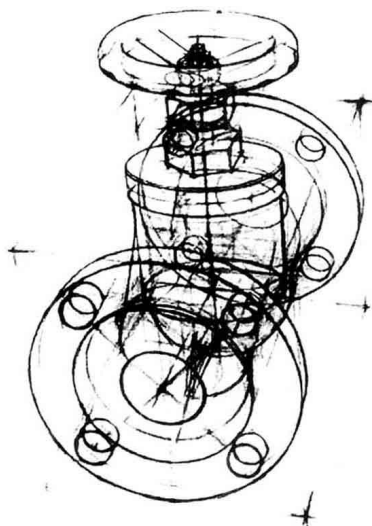
彩陶饰纹，如河姆渡文化的《猪纹陶盆》、仰韶文化的《人面鱼纹盆》、马家窑文化的《原始舞蹈纹彩陶盆》等。饰纹用黑、白、红、橙等色绘制，具有实用与审美功能。现代设计素描出现在十六世纪文艺复兴全盛时期，如达·芬奇设计绘制的《飞行器设计素描草图》、《割草机草图》等。20世纪现代艺术运动，促进了设计素描的形成与发展。将设计素描的理论、形式与功能从传统绘画素描中分离出来，并用于教学实践的是1919年建立的德国魏玛包豪斯建筑学校，该校对艺术教育观念和设计基础中的素描教学作了重大改革，反对以单纯再现的形式进行素描训练，强调主观意识下的形态创造，影响和推动了世界艺术教育的改革与发展。20世纪80年代设计素描引入我国，1985年上海人民美术出版社出版了瑞士巴塞尔设计学校基础教学大纲《设计素描》，90年代设计素描才真正开始深入艺术设计教学体系之中。开始称为“结构素描”、“意象素描”、“从素描走向设计”、“新概念素描”等。江南大学设计学院（原无锡轻工大学设计学院）以林家阳教授为代表的一批教师，从90年代中期开始对设计教育进行开拓性的改革实践探索，从教育观念到基础教学和招生考试，影响和推动了我国高校设计教育的改革与发展，直至21世纪，设计素描作为设计教学中一门极其重要的基础课程才被普遍认同和开设。历经20年的发展，经过广大教师、设计工作者的辛勤探索与实践，设计素描在课程内容和教学方法上得以不断创新，形成了许多不同的教学风格与特点。从整体上看，设计素描在我国高等设计教育中仍处于探索创新与发展的阶段。

阿喀琉斯和埃阿斯

割草机草图（局部） 作者：达·芬奇

三、绘画素描与设计素描的区别

明暗表现和结构表现不是绘画素描与设计素描区别的依据,其区别于造型功能、造型思维、造型方法和造型特点的不同。

1. 造型功能不同

绘画素描是艺术创作的一种载体,也是一件具有独立欣赏价值的艺术作品,属于纯艺术的性质。纯艺术是纯粹精神性与欣赏性的,具有审美认识、审美教育、审美娱乐的作用。设计素描是为设计艺术服务的,其造型功能受设计艺术本质特性的规范与约束,它通常不具有独立的审美价值,其造型的物质性与适用性一般排第一位;而精神性与审美性则排第二位。作为设计艺术基础之一的设计素描教学,必须适应职业岗位任职能力的需要,在培养学生素描造型能力的同时,应注重培养学生的想象能力、设计意识和创造性思维能力。

2. 造型思维不同

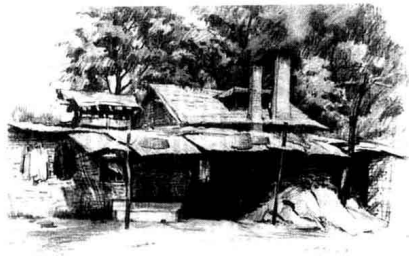
绘画素描是画家运用形象思维的方式,在深入观察和真实感受之后描绘出真实再现客观物象的审美形态,以满足内心的情感需求,是一种自发的创作行为,也是出自内心的“有感而发”。设计素描通常采用的是逻辑思维与形象思维的综合,以逻辑思维为基础,以形象思维为表现。设计素描是为设计服务的,是厂家和商家委托设计或宣传,以满足他人的要求。

3. 造型方法不同

绘画素描是从明暗出发,按切面刻画,真实再现客观物象在光线照射的特定氛围中的质感、量感、明暗、透视、立体感、空间感、形态结构等。要求准确、生动,强调感觉,强调个性表现。设计属于应用范畴,设计素描(设计草图、效果图)不仅是满足视觉需要,更要满足使用功能的需要。设计素描的

作者:周浩

作者:孙静

作者:王少伦

作者:刘小东

造型方法,其重在研究物体内部与外部形态特征的整合感,满足设计艺术各方面表现和创意的基础需要。重结构而不是重明暗,重主观设计和创意表达而不是重客观再现。除了准确、生动外,还讲究严谨、尺度,注重理性,强调适用性。

4. 造型特点不同

绘画素描造型更多体现人们的精神追求,强调的是表现性、客观性与直接性,写实、具象、客观再现是其造型的基本特点,准确、生动是其基本要求,形式感、个性语言是其追求的目标。设计素描是设计艺术的特性和实用功能的需要,其造型呈现多样化的特点,有写实的、再现的,也有创意的、表现的;有具象的、意象的,也有写生的、默写的、想象的或者是明暗的、线条的、线面结合的等。严谨、尺度是其基本要求,其实用性与审美性结合,创造性表现是其追求目标。

四、设计素描的性质、作用与应用

设计素描是艺术设计类专业一门重要的基础课程,主要承担职业岗位任职能力中的设计创意和设计表达能力。设计创意能力即创意思维、想象、创造设计意象的能力。设计表达能力则是将“创造设计意象”转化为具体可视的图样,这是衡量设计师设计水平高低的重要标志之一。设计素描教学指通过写实性、装饰性、组合性、速写性、创意性等多种写生实训,有效提高学生的造型、想象、设计意识和创造思维的能力,为今后的专业设计夯实基础。

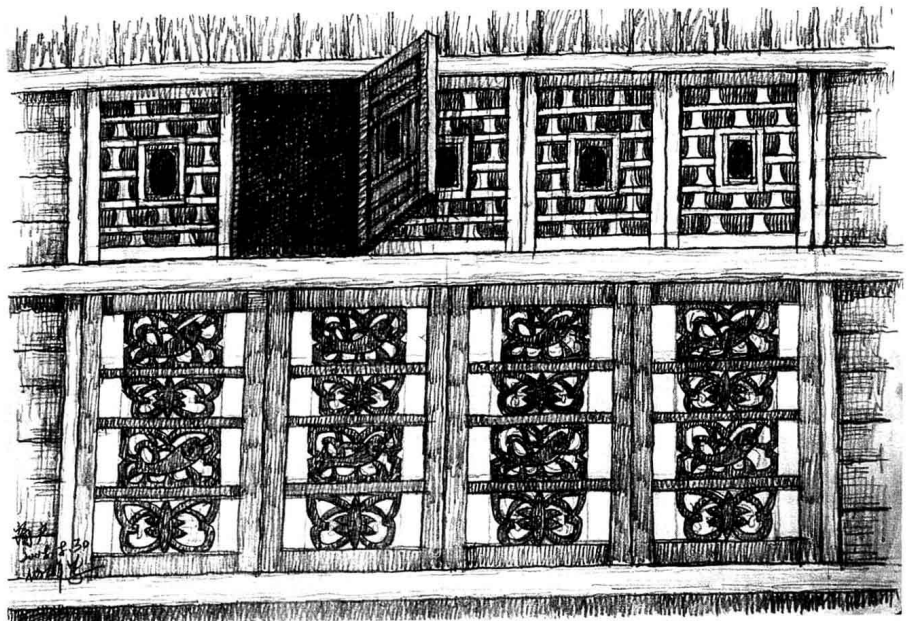
作为设计艺术基础的设计素描,涉及视觉传播设计、工业设计、建筑与环境设计三大类专业。

作者: 赖红柱

作者: 梁建荣

设计素描应根据不同的专业特点和发展需要,加强实训教学的针对性和实用性,在解决学生素描基本功的前提下,突出专业方向,制订实施不同的实训方案。视觉传播设计类专业,应突出对于视觉基本能力的训练,包括发现具有“视觉语言”的物体能力、运用多种表现方法的能力和画面重新组合的能力等;建筑与环境设计类专业应以结构、解析性为主,强调对空间造型能力的认识和把握;服装设计专业则应突出平面性与装饰性,以线条素描为主来减弱明暗调子的作用。

设计素描是设计艺术的重要组成部分,是设计师收集设计素材和激发设计灵感的重要手段,是设计师进行产品设计创意构想的记录(素描设计草图),是设计预想图的表现形式(素描设计效果图),是设计师必备的基本功。不管是在校的艺术设计类专业学生、教师或职业设计师,都应坚持练习,不断提高自己的设计、创造思维能力和表达能力。

五、兴趣、勤奋、自信是学好设计素描的动力与保证

每年给学生上设计素描课,总有学生问我:“老师,我没有学过画画”,“我的绘画基础很差”,“能学好设计素描吗?”我说:“关键看你自己,看你是否有兴趣、勤奋与自信。”兴趣是一种心态或情绪,勤奋是一种态度,自信是一种判断。设计素描是艺术设计的基础,艺术设计是一门科学与艺术、技术与情感结合的新兴边缘学科,带有很强的主观情感因素。要学好设计素描,必须对其有浓厚的兴趣、勤奋的态度和坚定的自信心。

兴趣是最好的老师。孔子在《论语》中指出:“知之者不如好

之者,好之者不如乐之者。”意思是说:对于学识,懂得它的人不如喜欢它的人,喜欢它的人不如醉心于它、以它为乐的人。著名画家陈丹青在《退步集》一书中谈到许多忠实于艺术的青年学子时说:“那位孩子这也不学,那也不学,偏要学画画,为什么呢?原因就是 he 喜欢。”兴趣是一个人从事某一活动的内在动力。

勤奋是最佳的途径。有一副著名的对联,“书山有路勤为径,艺海无涯苦作舟”。创造逆光山水画的中国画一代宗师李可染先生曾说:“我不是天才,我是苦学派。”他有一方印“天道酬勤”,道出了勤奋与成就的真谛。几分辛劳,几分收获,勤奋是取得成功的必然途径。

自信是最根本的保证。石涛《画语录》中道:“我之为我,自有我在,古之须眉不能生在我之面目,古之肺腑不能安入我之腹肠。我自发我之肺腑,揭我之须眉。纵有时触着某家,是某家就我也,非我故为某家也。天然授之也,我于古何师而不化之有?”因此学习艺术要有很强的自信心,要相信自己,相信自己的直觉,用自己的眼睛去观察,用自己的情感去感受,用自己的头脑去思考,用自己的方式去表现。自信是一个人能持之以恒,取得最后成功的根本保证。

兴趣、勤奋、自信是相辅相成的。有了兴趣,就会自觉地勤奋学习,勤奋学习自然有进步,有了进步就会增强自信。反过来,一个人有了自信,相信自己能学好,就会更喜欢自己从事的活动,就会更加勤奋努力。兴趣、勤奋、自信是事业获得成功的三个重要因素,这已为古今中外无数艺术家、设计师的成功案例所证实。意大利文艺复兴三大巨匠达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔,

后期印象派大家塞尚、凡·高、高更,现代野兽派领袖马蒂斯,立体派大师毕加索,抽象派创始人康定斯基,设计大师岗特·兰堡、福田敏雄、贝聿铭,中国近现代著名画家齐白石、徐悲鸿、林风眠、刘海粟、吴冠中,设计家梁思成、韩美林、靳埭强、林家阳等,哪一个不是爱艺术如生命?“衣带渐宽终不悔”,“我之为我,自有我在”。结论:兴趣、勤奋、自信是学好设计素描的内在动力、最佳途径和根本保证。

■学习小结

“设计素描”是艺术设计专业教学改革中提出的新理念,绘画素描与设计素描都属于视觉艺术范畴,其区别只在于服务目的、服务对象和服务功能的不同。设计素描与绘画素描既有联系又有区别。设计素描是艺术设计类专业的一门重要基础课程,主要承担职业岗位(群)任职能力的设计创意和设计表达能力,是培养学生造型能力、想象能力、设计意识和创造思维能力的有效载体,对学生专业设计和职业发展有重要作用,也是专业教师、设计师探索设计的表现形式,深入生活与自然,收集设计素材,激发设计灵感的便利手段。兴趣、勤奋、自信是学生学好设计素描的内在动力、最佳途径和根本保证。

■思考训练

1. 什么是设计素描?设计素描与绘画素描有什么区别?设计素描有何作用?

2. 学习设计素描的目的是什么?兴趣、勤奋、自信与学习设计素描有什么关系?

第二模块 基础知识

■学习目的与要求

通过本模块的学习,要求学生了解设计素描的基本理论知识,重点把握明暗表现、线条表现、线与明暗结合表现三种主要表现技法,掌握透视图、几何形体、人体结构的基本常识。

■学习方式与方法

通过多媒体、范画作品结合理论讲解,了解设计素描的基础知识,通过临摹作品、实训学习,把握明暗表现、线条表现、明暗结合表现三种设计素描主要表现的技法。

一、设计素描的类型

(一) 按造型特点分

1. 具象设计素描(图1-1)

具象设计素描是以客观物象形态、结构为依据,而进行研究、分析、表现的素描造型手段。其特点是真实再现客观物象的良好视觉效果,并将一般视觉常态中难以发现的形象和结构细节,以具象的写实方式集中强调地表现出来,对物象的质感、肌理等作细致精微的刻画,类似照相机的特写技巧。

2. 抽象设计素描(图1-2)

抽象设计素描为非客观描写素描。从自然物象中抽离出来的东西,是无法在自然中找到相对应的物象,是“形的绝对再创造”。其特点是无具体的形态和结构特征,也是无主题存在的形式构成特点,二维空间的平面性,也没有真实的三度空间的构成形式。

3. 意象设计素描(图1-3)

意象设计素描是介于“具象”设计素描和“抽象”设计素描之间的一种素描造型手法。其造型特点是“似与不似之间”。它是作者以主观情感去感受客观物象,用心与物象交流,进入情景交融、物我两

图1-1 菜花 作者:布霍沃(西班牙)

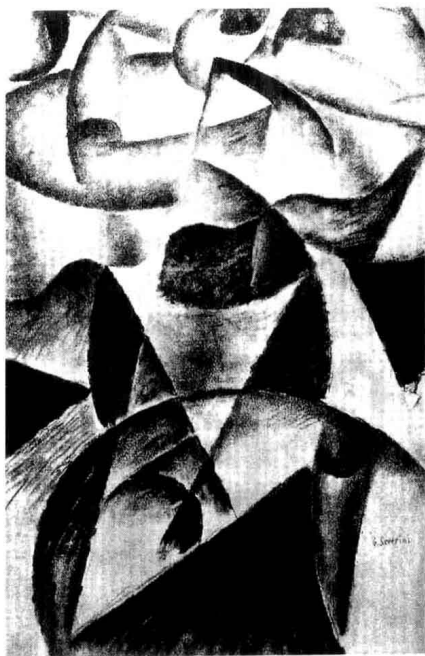

图1-2 舞蹈家与海 作者:塞伐里尼(意大利)

图1-3 惊喜若呆 作者:孙宜生

忘的境界，其升华为意象。

具象素描注重物象形象的表现，抽象素描着重物象结构元素的表达，而意象素描则是主观与客观、情与景的交融，与中国传统美学“天人合一”理论不谋而合。其特点是随象写意，形随神变，以形达意。

（二）按表现手法分

1. 明暗设计素描（图1-4）

明暗设计素描与绘画素描除了服务目的、服务对象、服务功能的不同外，在表现方式、技法上没有太大区别。绘画素描偏感性，真实地描绘对象，注重艺术家个人风格的表现。明暗设计素描借助绘画素描的明暗表现手法，表现物象在光线照射下的形态、结构、立体感、质量感和构成形式等，但这些表现是经过主观处理，为设计、创意服务的，带有更多的理性成分。

2. 结构设计素描（图1-5）

结构设计素描重在表现物体内部的结构关系，及物体内部结构与外部特征之间的整合关系，是研究物体形体结构与空间结构之间的关系和规律的素描形式。其特点是：在观察阶段从感性认识进入理性结构分析，从内到外，从分析到综合，从研究到表现，一开始就画出物象的形态结构。空间处理不是靠明暗、虚实的表现，而是从形体透视角度全面地把握，即物象各部位基本形体在空间中的位置、所处的透视角度及前后远近关系。结构设计素描可以用线条表现，也可以用线条与明暗结合表现。

（三）按表现内容分（图1-6至1-10）

有静物设计素描、人物设计素描、动物设计素描、室内环境设计素描、建筑环境设计素描等。从艺术设计专业特点出发，本教材重点介绍静物、人物、建筑环境和室内

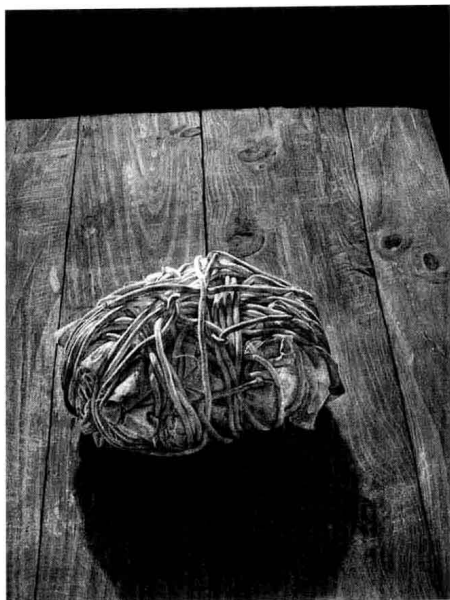

图1-4

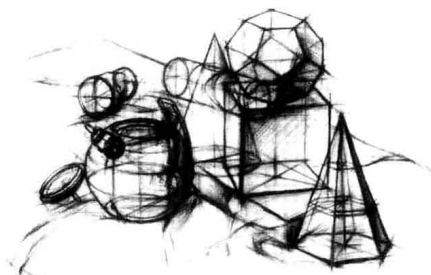

图1-5

图1-6

图1-7

图1-8

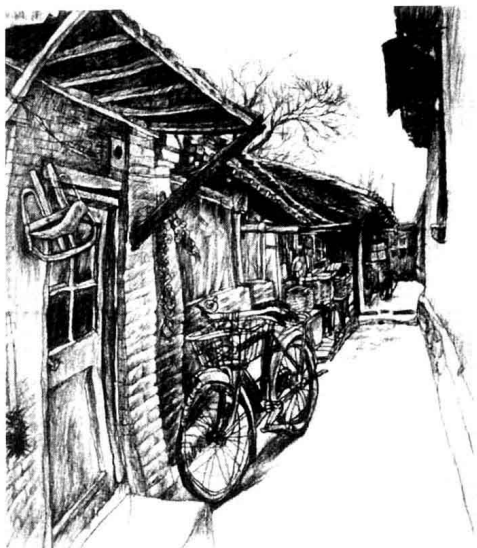

图1-9

图1-10

环境的设计素描。

(四) 按工具材料分

有铅笔设计素描、炭画铅笔设计素描、炭精条设计素描、钢笔设计素描、毛笔设计素描,还有水粉、水彩、水墨设计素描等。根据设计专业特点,选择铅笔、炭画铅笔(含炭精条)、钢笔、水粉、水彩(含水墨)来做简要介绍。

1. 铅笔设计素描(图1-11)

铅笔分软硬两种类型,H至6H属硬性铅笔,数字越大越硬、越淡;B至8B属软性铅笔,数字越大越软、越黑;HB为中性铅笔。

2. 炭画铅笔(或炭精条)设计素描(图1-12)

炭画铅笔只有黑色一种型号,附着力强,质地比铅笔松脆,比铅笔黑,无反光,作画黑白对比强烈,表现力丰富。炭精条呈小方条形,有黑、深棕、墨绿等色,无软硬之分。

3. 钢笔设计素描(图1-13)

“钢笔”在这里是一个称谓,其包括书写水笔、工艺笔、针管笔、塑料管水性笔等。

4. 水粉设计素描(图1-14)

水粉设计素描指用黑、白两色相调或用单色水粉颜料与黑、白两色相调绘制而成的单色水粉画。

5. 水彩(或水墨)设计素描(图1-15)

指用单色水彩颜料或国画墨汁调水绘制的素描。

二、设计素描的表现语言

素描的表现技法尽管多种多样,但作为造型的基本语言,最根本的就是线条与明暗,特别是线条,因为明暗也是用线条排列或涂抹出来的。

(一) 线的表现语言

1. 线的形式语言(图2-1)

线的形式语言可分为直线与

图1-11 作者:安格尔(法)

图1-12

图1-13

图1-14

图1-15

曲线两大类。直线有竖直线、横直线、斜直线等，曲线有弧线、圆线、S线、自由式线等。直线明确肯定，曲线柔软优美。

2. 线的造型语言（图2-2）

线的造型语言就是线本身给人的艺术感觉。在描绘线条时，会产生粗细、深浅、长短、曲直等不同造型样式的线条，会产生快慢、轻重、松紧、虚实、刚柔等不同艺术的效果感觉。

中国传统绘画艺术对线的艺术语言运用得相当丰富，先辈艺术家在长期的艺术实践中，总结出铁线描、钉头鼠尾描、兰叶描、高云游丝描等18描，并总结了中、侧、藏、露共4种笔锋和皴、擦、点、染、抑、扬、顿、挫等不同的用笔方法，形成线条的巧与拙、刚与柔、毛与光、虚与实、清晰与模糊、严谨与粗犷等不同的艺术感觉。正确把握线条的艺术表现语言，才能达到更好的艺术效果。

（二）明暗的表现语言

明暗是素描造型的另一种基本语言。明暗现象的产生有两大要素，一是物体因本身结构的原因，在固定光线照射下受光量不同，而产生明暗变化；二是因物体本身固有色明度的不同而产生亮、灰、暗的明暗对比关系。明暗造型适宜立体地表现光线照射下物象的形体结构、空间关系、色调氛围、质感和量感等，使画面形象更加具体，有较强的视觉艺术效果。它对广告、装潢设计的具象写实画法，和对艺术设计类专业电脑效果图设计的深入渲染是有参考、借鉴价值的。

三、设计素描的表现技法

（一）明暗表现技法（图3-1）

传统明暗素描把真实再现客观物象作为目标，全因表现物象在光

线照射下所呈现的光影明暗变化、形态结构、立体感、空间感、质感和量感。明暗表现的设计素描，与传统明暗素描最大的区别是服务对象、目的和功能不同，其带有明显的设计和创造意识。

1. 工具与材料

明暗素描工具大致有铅笔、炭笔、炭精条、木炭条、擦笔、擦布、橡皮、小刀、白色粉笔等。作画纸张的选择也很重要，水粉、水彩纸能处理出特殊的肌理效果。新闻纸、宣纸、毛边纸，适用于炭笔、炭精条、木炭条绘制短期的明暗作业。彩色卡纸适用于炭笔与白色粉笔制作。

2. 用笔

用笔有中锋、侧锋、逆锋等，排线有竖排、横排、斜排、网格排（单重或多重）。排线后可以采取用手指擦、用纸巾擦、用橡皮擦、用刀刮或擦后再加线等手法来表现黑、白、灰明暗调子。

（二）线条表现技法（图3-2）

以线条为表现语言的素描在中西美术史上源远流长。原始洞窟壁画、岩画、彩陶画、古埃及墓室壁画、先秦帛画、晋代轴画、唐代工笔画、明清白描等，构成了丰富多彩的线造型的素描博物馆，让我们对线造型设计素描有了更深了解。

以线条表现的设计素描，把对象做平光处理，侧重研究表现物象的形态结构，把握透视变化，既可只画物象看得到的部分，也可画物象看不到的部分。只画物象看得见的部分以线条造型来设计素描并非客观物象结构解剖的图谱、主观分析的记录，而是从客观物象的整体观察感受、具体形态、结构、组合形式的分析，进行归纳、概括与提炼，从中有所发现、有所创意，进行具有个性的艺术表现。线

图2-1

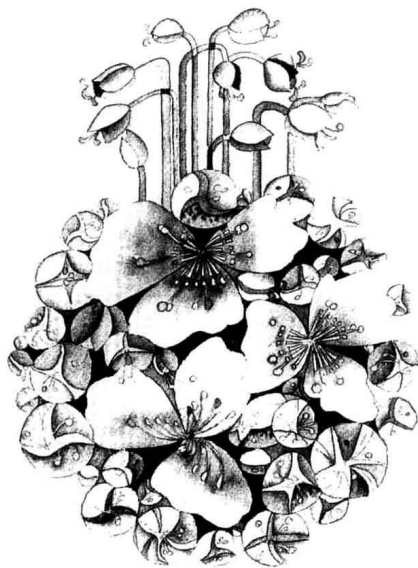

图2-2

图3-1