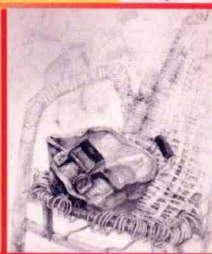
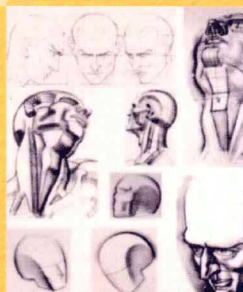

设计素描 I

SHEJI SUMIAO

焦海龙 王志 / 编著

西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

设计素描 I

焦海龙 王志 编著

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

设计素描. 1 / 焦海龙, 王志编著. —成都: 西南
交通大学出版社, 2010.8
ISBN 978-7-5643-0815-5

I. ①设… II. ①焦…②王… III. ①素描—技法
(美学)—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 162047 号

设计素描 I

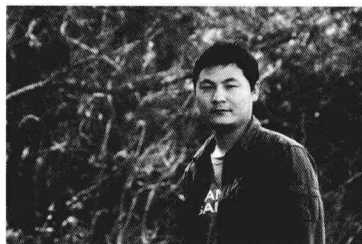
焦海龙 王志 编著

责任编辑	吴迪
封面设计	墨创文化
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮 编	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	四川省印刷制版中心有限公司
成品尺寸	210 mm×285 mm
印 张	10
字 数	206 千字
版 次	2010 年 8 月第 1 版
印 次	2010 年 8 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-0815-5
定 价	35.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

作者简介

毕业于四川师范大学美术学院中国画专业，现为成都信息工程学院银杏管理学院教师兼任艺术系教研室副主任，作品多次参加全国、省市展览并获奖，在国家核心期刊发表多篇论文。多幅作品被国内外私人收藏，《山水》被美国密苏里州立大学收藏。作为策展人之一策划全国首届山水画写生展览。主要作品参展情况：《后山涧影》参加四川省高校联展，《古镇》参加四川省美展，《青石板路》《古镇》参加四川省版画提名展，《西岭秋凉》在北京参加“人与自然和谐相处”全国书画大展，《晨露》参加四川省第三届青年美展，《初雪》参加在青岛举办的当代学院派油画邀请展，《土地》《后山涧影》参加四川省第四届新人新作展，《泉影》《浓荫》参加唐允明国画工作室联展，“山水写生”系列参加首届山水写生作品展览，《山水》参加由中国国家画院、中国艺术研究院、四川省文化厅、成都画院举办的“大爱无疆”全国书画名人特展，《喝茶去》参加第十一届全国美术作品展四川省美展，《画室系列》参加首届西南高校青年教师作品展览。

焦海龙

毕业于四川师范大学美术学院美术学油画专业，现为成都信息工程学院银杏酒店管理学院艺术系教师。“风景”系列被编入《色彩与表现》教材，“静物”组画参加王以时油画工作室联展（成都美术馆），《石榴熟了》获2008年度学院奖铜奖并编入画册，被成都美术馆收藏（成都美术馆），《时光》参加第五届四川省新人新作展（四川美术馆），《旅行》参加全国学院派青年油画展，《轻风……》参加第十一届全国美术作品展四川省美展。

王志

前言

艺术设计专业是当下美术院校最重要的专业门类之一。随着我国经济社会飞速发展,对设计类人才的需求量也随之增加,如何提高学生的专业水平,如何增强学生走向设计工作岗位的快速适应能力,是当下很多艺术类院校的老教师们一直探讨和研究的课题。设计素描课程虽然是艺术设计专业的基础课程,但作为学生进入高校之后的第一门专业课程,它所起到的作用和效果尤为重要,可以说,学生学习本门课程的效果直接影响学生专业学习的优劣。所以,如何使设计素描教学更有效地发挥作用也一直是大家探讨的话题,如何有效地提高学生潜在的艺术素质和创造能力,在设计素描中如何做出有效的训练已成为讨论的焦点。成都信息工程学院银杏酒店管理学院艺术设计系的素描基础教学在学院倡导教学改革的过程中,不但客观地总结了传统绘画素描和设计素描的异同及其对设计专业的影响,而且走出了以往只把设计素描当成结构素描的误区,大胆提出了设计素描的教学须紧密围绕艺术设计的专业方向和学院特色,改变了以往把动漫设计、工业设计、环境艺术设计、服装设计、视觉传达等专业方向的设计素描课程的实践内容大一统地、没有区分地进行安排,而是针对每一个设计方向安排不同的教学目的和教学内容。经过近几年的实践和总结,该教学改革是成功的,也是非常有必要的,学生的素描作品得到了众多专家和同行的肯定和赞同,这对他们其他专业课程的学习也起到了积极的作用。本套设计素描教材《设计素描Ⅰ》、《设计素描Ⅱ》严格按照基础课程和专业

方向紧密联系，不同专业方向设置不同的教学实践内容，由浅入深、循序渐进的原则进行编写。每一章节内容都囊括了每一个设计方向的内容，适合艺术设计专业的各个方向使用。这套教材的编写，解决了我院教学的需要，同时，也希望能为其他院校相关专业的教学提供一点参考。

本书的出版，首先要感谢成都信息工程学院银杏酒店管理学院和西南交通大学出版社领导的支持，同时，特别感谢万萱教授在本书的编写过程中对我们无微不至的关怀和鼓励，感谢各个班级的指导老师以及为本书提供作品照片的老师、同学们。本教材所教课程是在具体的教学实践中完成的，可以视为对实践的一种探索和尝试。由于能力有限，本书所提出的观点若有不足和浅薄之处，还望各位同仁批评指正。

作者

2010年7月

目 录

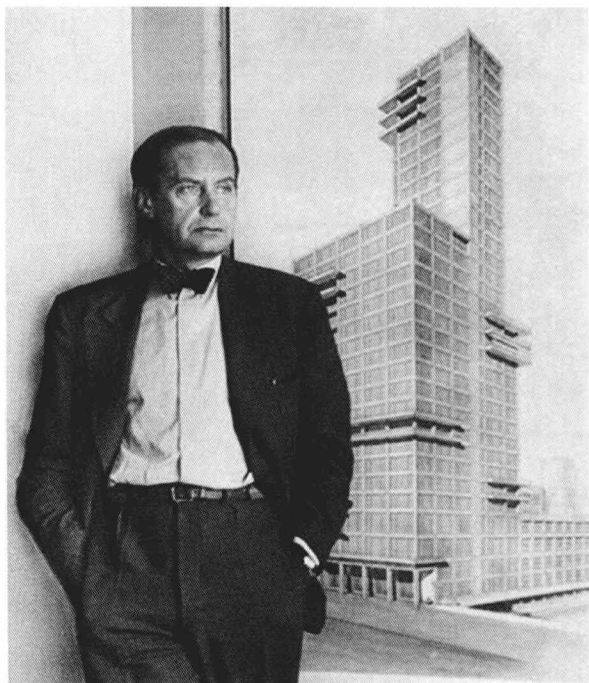
第一章 设计素描概述	1
一、设计素描的概念及设计素描的教学目的	4
二、正确认识设计素描与传统绘画素描	5
1. 设计素描与传统绘画素描的异同	5
2. 对传统绘画素描的学习借鉴	13
三、认识设计素描与艺术设计专业的关系	26
第二章 设计素描基础知识	31
一、比 例	31
1. 比例与形态的关系	31
2. 标准比例	31
3. 比例的变化	32
4. 明暗调子比例	33
5. 确定比例的方法	34
二、空间透视规律	34
1. 几何透视法	34
2. 视觉透视法	35
3. 焦点透视法	36
4. 遮挡掩映法	36
三、画面的构图规律	38
四、线描法	41
五、明暗法	46
六、绘画材料运用的重要性	48
第三章 结构素描	49
一、结构素描的概念及训练的目的	49
二、艺术设计专业不同专业方向在结构素描训练中的侧重点	50
三、结构素描的训练方法	51

1. 结构素描的观察方法	51
2. 结构素描的表现方法	51
四、优秀结构素描作品欣赏	54
第四章 全因素素描	85
一、全因素素描的概念及训练的目的	85
二、艺术设计专业不同专业方向在全因素素描训练中的侧重点	88
三、全因素素描的训练方法	93
1. 全因素素描的观察方法	93
2. 全因素素描的表现方法	93
四、全因素素描作画过程中应注意的问题	94
1. 调 子	94
2. 物象质感表现研究	98
3. 画面氛围格调的营造	102
五、全因素素描欣赏	107

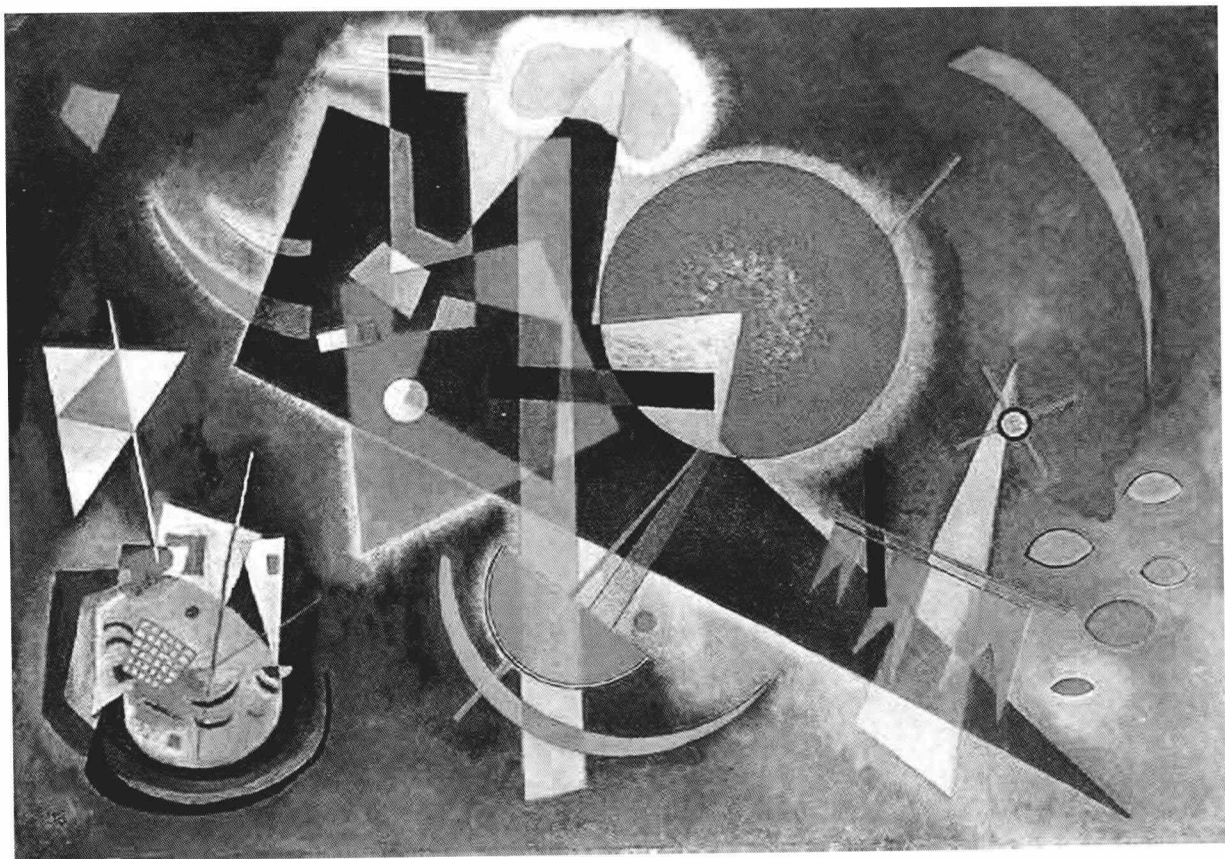
第一章 设计素描概述

中国高等院校的绘画专业与艺术设计专业在素描基础课的教学过程中,一直以来都以绘画艺术再现为准则进行造型基础训练。随着现代艺术设计教育的蓬勃发展,教学观念的不断更新,适应艺术设计学科需要的“设计素描”应运而生,艺术设计学科长久以来沿袭纯艺术表现的素描教学模式有了相当大的改观,为艺术设计学科的造型基础训练带来了新的生机和活力,使设计素描成为艺术设计学科真正重要的造型基础课程。

早在20世纪初包豪斯魏玛时期,格罗皮乌斯(Walter Gropius)任校长期间,就提出“艺术与技术新统一”的崇高理想,肩负起了训练20世纪设计家和建筑师的神

格罗皮乌斯

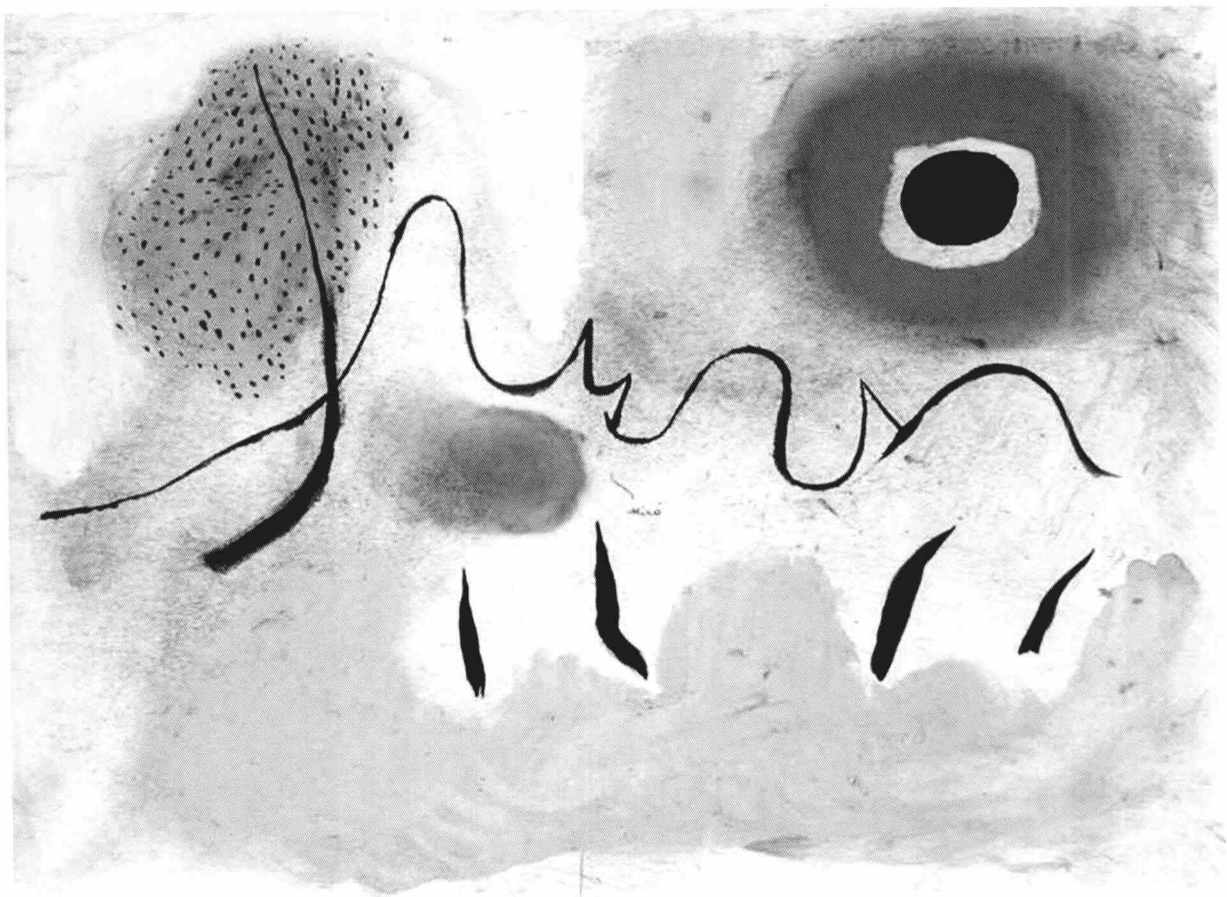

瓦西里·康定斯基作品 法国俄裔

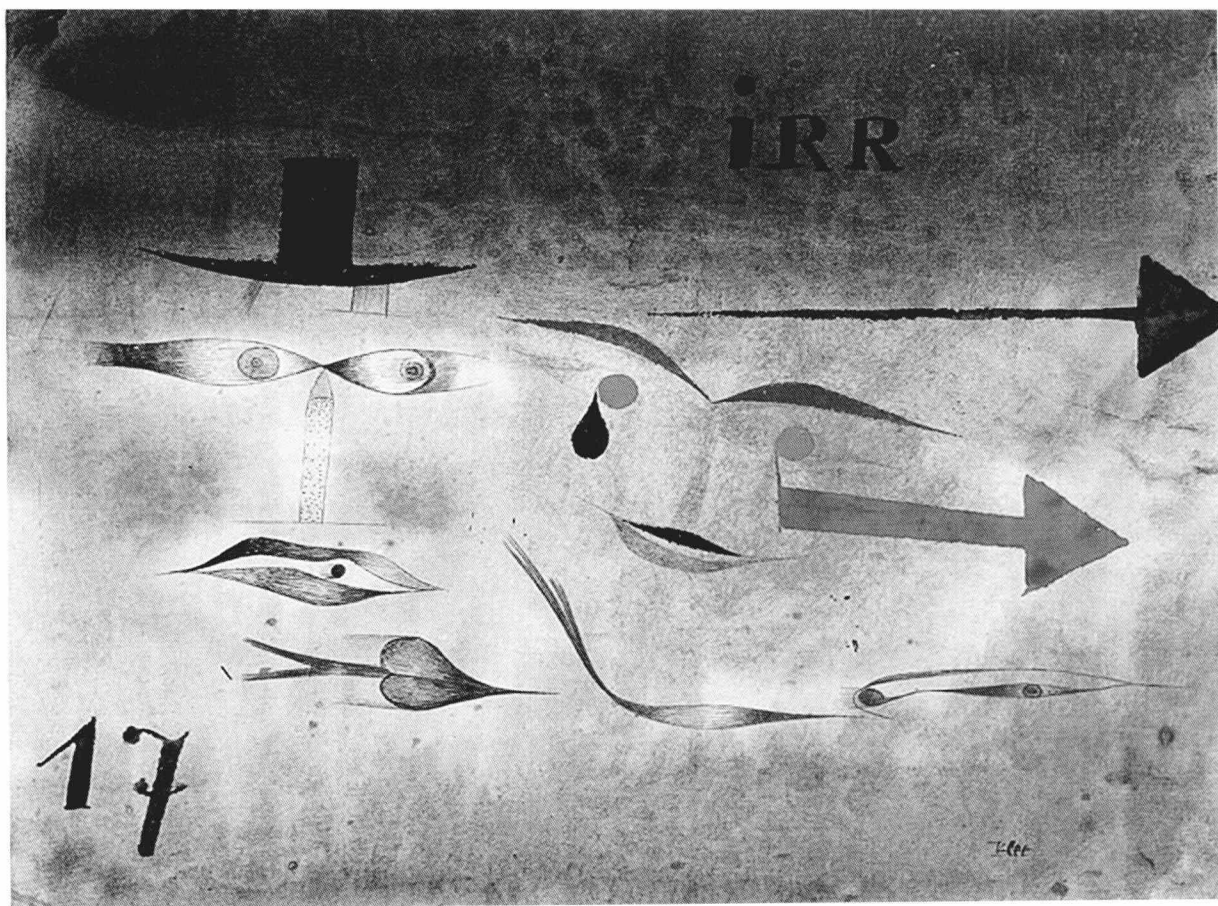
圣使命。他在教学上广纳贤才，聘任有一定思想和影响力的艺术家与技艺精湛的手工匠师授课，形成艺术教育与手工制作相结合的新型教育制度。包豪斯早期的一批基础课教师康定斯基、费宁格、蒙德里安、克利和伊顿等一批当时颇具影响力的艺术家在学校组织双轨制教学，目的是培养具有艺术修养和科学实用设计思想的综合人才。克利认为：“不应该模拟自然，而是遵循自然的发展规律和法则，法则造成自然，而不是单纯地再现自然的外表而已。”这种观念在越来越热的各种艺术思潮中曾一度长时间被人们淡忘，但在经历了近百年的历练后，我们真正认识设计、关注设计的时候，又再次发现了它的内在价值。这也提醒我们，设计素描作为艺术设计专业教学的基础课程所担负的重任，

因而，如何为培养复合型的设计创造人才打好造型及创造意识的基础成为大家关注的重点。

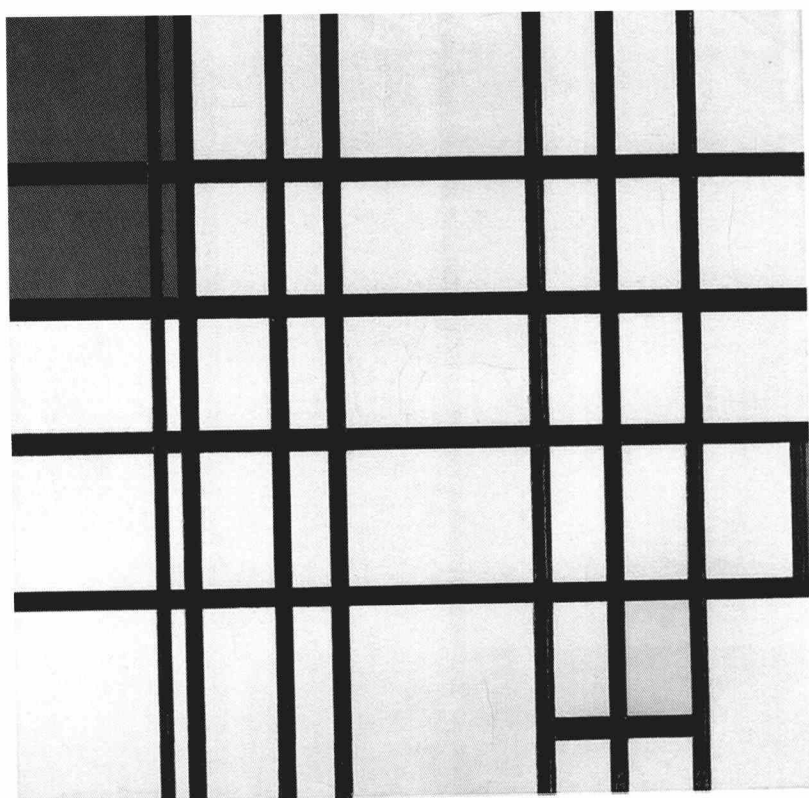
当代设计素描在高等艺术院校的重要地位早已被大家所认同，如何使设计素描教学更有效地发挥作用也一直是大家探讨的话题，如何有效地提高学生潜在的艺术素质和创造能力，在设计素描中如何做出有效的训练已成为焦点。设计素描的地位和作用对于每位学习设计的学生或设计师来说都是不容忽视的，它是记录设计师设计理念的一种表现形式和手段，也是整个设计过程的最为原始最易迸发灵感的一个环节。设计素描的表现过程也是创造的过程，是造就设计大师的前提和基础。

保罗·克利作品 德国瑞士裔

保罗·克利作品 德国瑞士裔

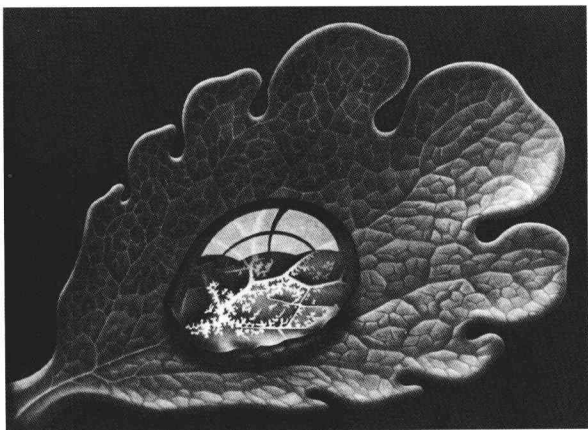
彼埃·蒙德里安作品 荷兰

一、设计素描的概念及设计素描的教学目的

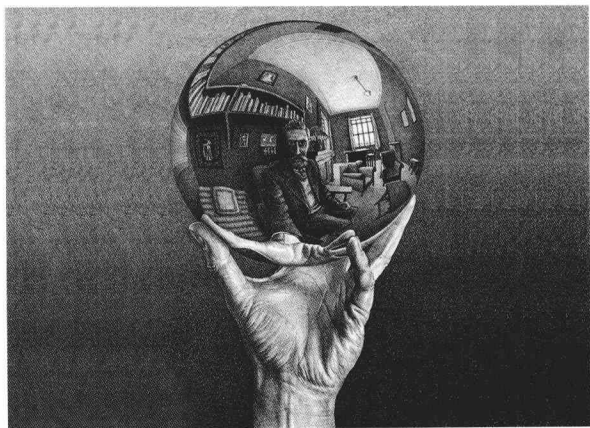
设计素描是设计教学中的一门重要课程,是培养我们造型能力和设计思维能力的基础。

设计素描是以设计概念为先导的造型形式。它是以设计为教学目的而进行的各种素描写生和素描创作。设计素描跨越了传统意义上的素描概念,不再仅

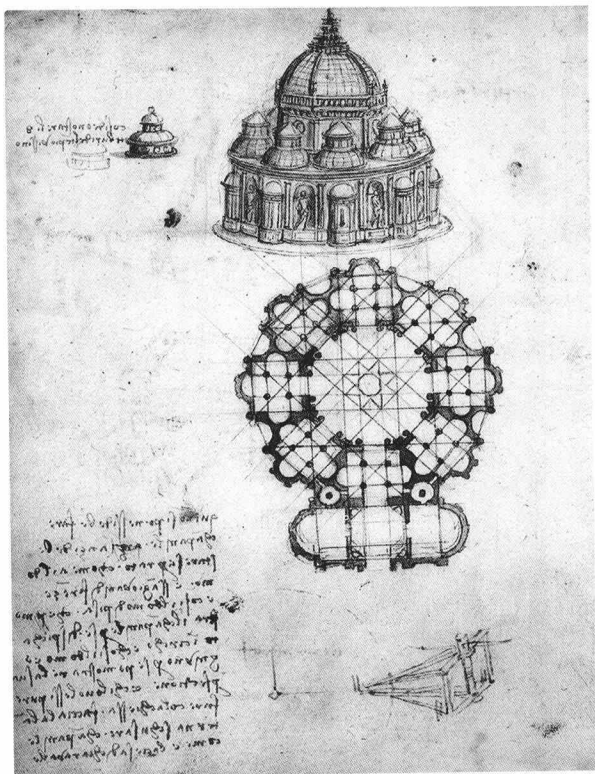
是作为以绘画技艺与表现方法为内容的训练,也不是为了艺术创作而写生或再现物体和收集生活素材,而是主动研究客观物象内在结构的构成关系及与物象外在形态的关系,脱离再现模仿,从而达到主动性的认识和创造。设计素描将艺术表现形式以及艺术表现形式的视觉造型语言与专业设计有机的结合,体现了科学与美学、技术与艺术的完美统一。马蒂斯说:“创造意味着表现你所具有的东西。任何真正创

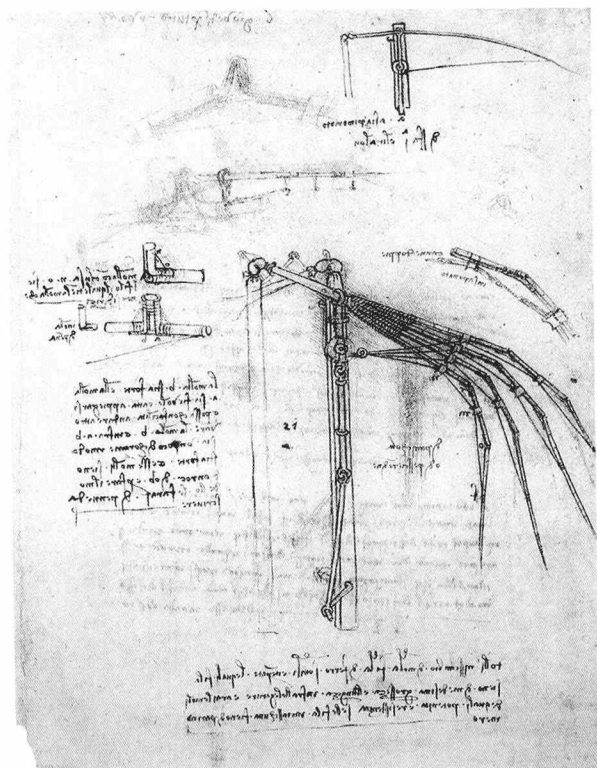
埃舍尔作品 版画 荷兰

埃舍尔作品 版画 荷兰

达·芬奇手稿 意大利

达·芬奇手稿 意大利

亨利·马蒂斯在轮椅上剪纸创作

造性的努力都是人类灵魂深处完成的。”设计性素描是思维表现的手段，以培养创造性的思维为出发点，在调整思维理念的同时要注意挖掘创造者潜在的能力，所以说专业基础在一定程度上决定了我们的设计表现能力。

设计素描的教学目的是培养准确的描绘能力、结构的分析能力、塑造能力；培养眼（观察）、脑（理解）、手（表现）的协调能力；通过素描认识自然，发现自然中鲜活的视觉因素；逐步掌握准确表达设计意图的方法与对设计构想、设计意象进行直观形象表达的能力。

简言之，设计素描的教学目的是针对艺术设计专业的需要，培养学生的理性思维、创新意识与审美意识，提高学生的观察、分析、认识及表现能力。因此，设计素描的教学各环节的设计都应与设计相关

《蓝色的裸女IV》亨利·马蒂斯 纸 树胶水彩彩色剪纸 法国

联，反映设计的基本属性，成为设计的有效手段。

二、正确认识设计素描与传统绘画素描

1. 设计素描与传统绘画素描的异同

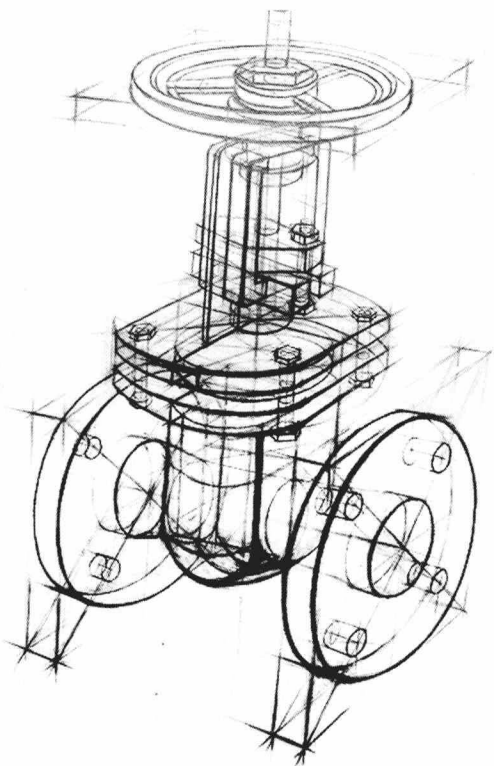
设计素描与传统绘画素描既有内在的联系又有着明显差别，其根本区别在于价值取向不一，具体表现如下：

（1）功用特点的异同

绘画的概念是“通过对物象的描绘来表达作者审美感受的艺术形式”，主要通过物象本质特性来体现它的价值作用取向，进而达到精神与情感的熏陶。那么传统绘画素描的作用就体现在它的认知、表达和审美作用等方面。相比较而言，设计素描的功效性即精神内涵与

《心花》 绘画表现性素描 徐钟偶 中国

《机械零件》 设计素描结构素描 佚名 中国

审美内涵则处于从属地位，它强调物质性与使用性为设计素描功效性的第一要素。在素描教学中，设计素描训练必须受使用功能的制约，而正是由于这个因素，艺术设计专业所必需的设计素描训练才显示出它自身的价值和特点。

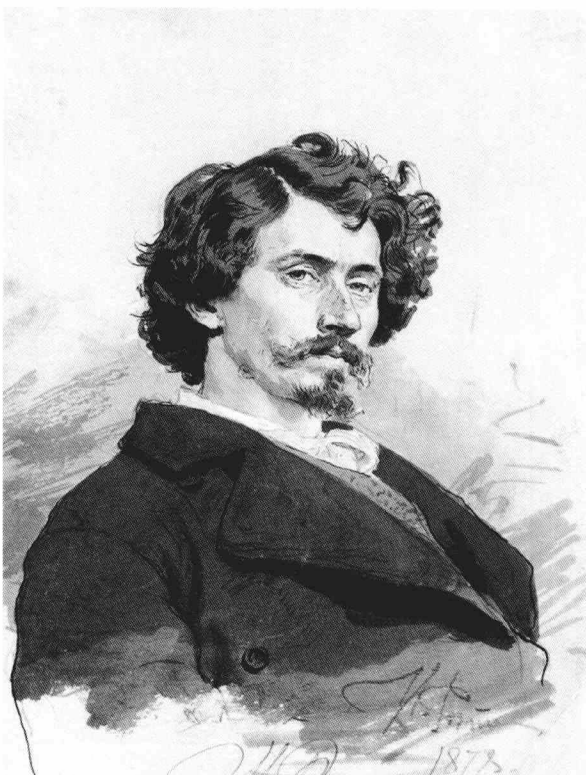
(2) 造型特点的异同

造型特点指的是造型活动或作画过程中表现出来的独有视觉的特征。由于不同专业的素描在教学中功能价值的取向不同，相应地带来了其造型特点方面的差异。绘画性素描的特点表现在：讲究画面构图的完整性和独立性；具象再现的可能性，强调体现作者的思想感情与审美主张；体现作者本人的个性表达。而设计素描的造型特点是：在充分反映物象的本质属性与特征这个前提下，才考虑其画面的相对完整性和表现性，进而强调创造性地构造与表现物象，具有造型严谨、空间的多维度表现、视觉效果的多形式表现、快速与记忆的表现效果的中介性等特点。

(3) 思维方式的异同

思维是人类特有的一种精神活动方式，在绘画性的素描中一般运用的是形象思维，强调的是艺术的审美性。所谓形象思维，概言之就是对生活进行直观感受和形象的再现。在传统绘画素描中体现的是一种直观性与形象性有机结合的思维活动方式。其特性具体表现在形象思维对感性认识的全面依赖，并从审美的角度来关注客观物象，它是以感性为引导、理性为内容的形象思维。

而设计素描则运用的是设计思维与形象思维相结合的方式。所谓设计思维，概言之就是指在设计过程中对客观素材与感受进行间接、概括、综合的反映，强调的

《肖像》 列宾 俄罗斯

是科学合理性。由设计思维与形象思维组合成的设计素描思维特点主要体现在：直接性与间接性的结合、个别性与概括性的结合、典型性与综合性的结合三个方面。这三个方面在具体思维活动过程中并不是孤立的，而是相互关联、相互作用的辩证统一关系。

（4）训练方法和内容的异同

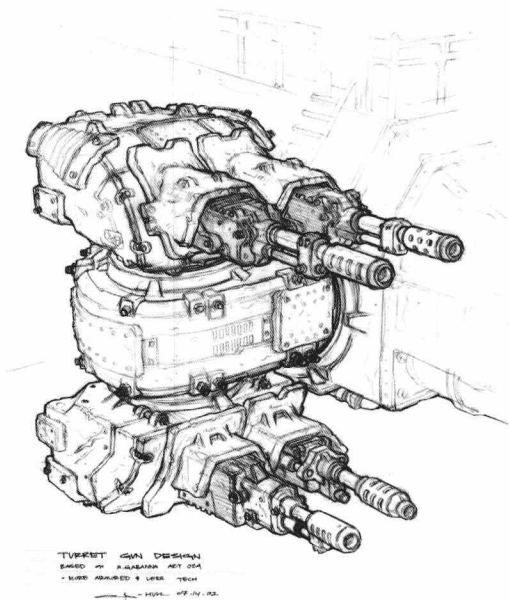
无论是观察方法还是表现方法，都是从感性到理性的循序渐进的过程。从无法到有法，再从有法到无法的最高境界。

传统绘画性素描与设计素描的观察方法和表现方法是既有联系又有区别的矛盾统一体。传统绘画性素描注重感性认识，强调外在形象的形体构造关系和精神面貌的体现，以及观察与表现的关系、整体与局部的关系、主体与客体的关系、感觉与理解的关系等。在表现方面，一般是以具象的明暗调子素描表现或抽象表现的方法为主。

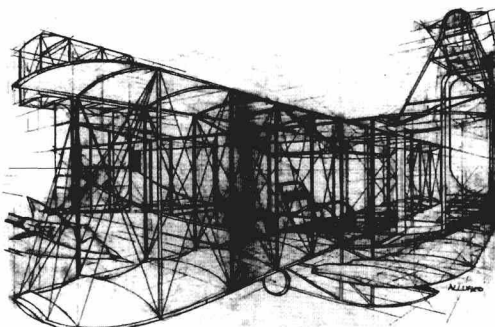
而设计素描则强调的是用理性的、逻辑

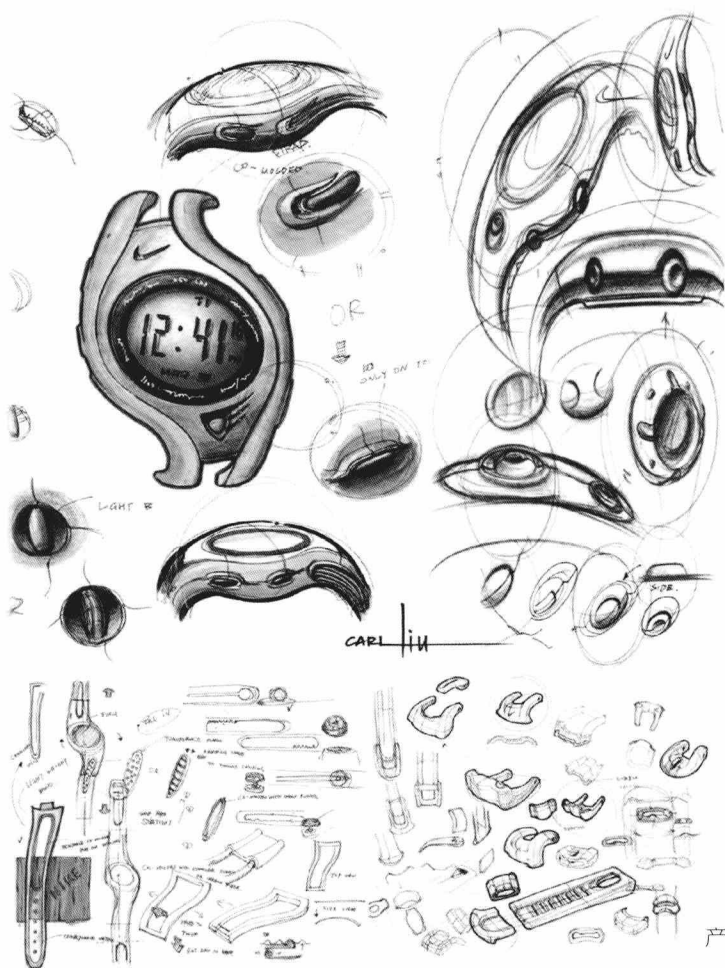
魔兽世界原画

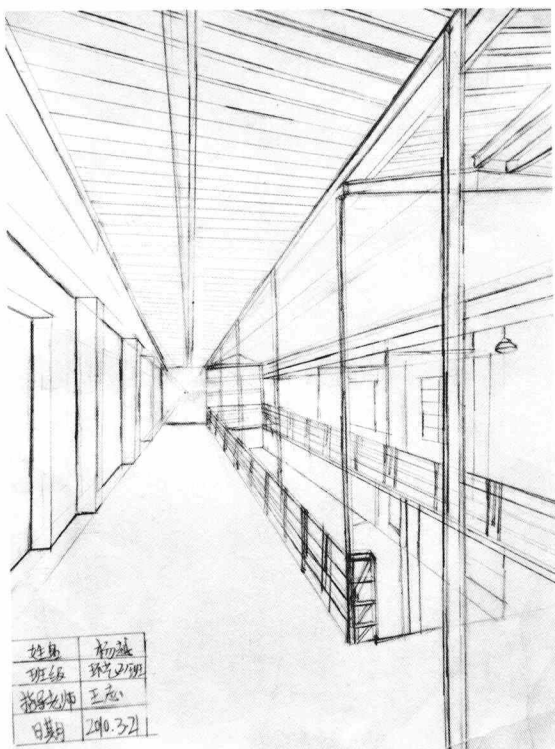
黑客帝国原画

结构素描 佚名

产品设计效果图 佚名

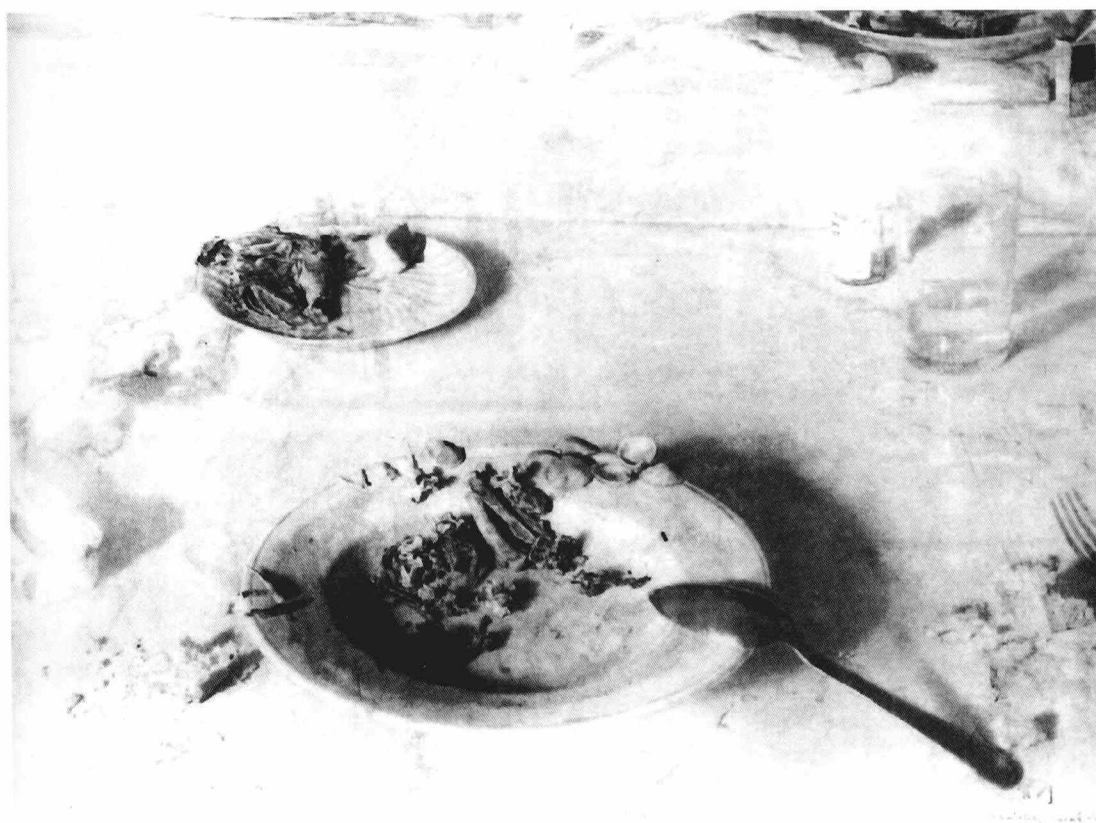
《建筑结构素描》 杨越 中国

《幽静——家居物事系列》 司徒立 中国

《蒙马儒尔的橄榄树》 梵高 荷兰

《剩下的食物》 安东尼奥·洛佩斯 西班牙