

新世纪版/设计家丛书 ART&DESIGN SERIES

DESIGN SKETCH

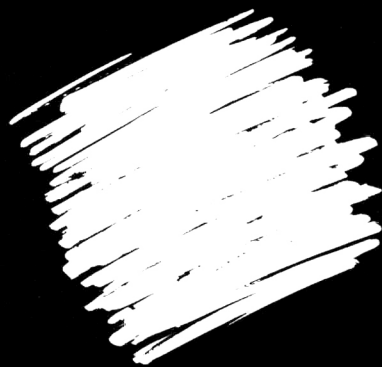
设计素描

骆玮 周岩 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

DESIGN SKETCH 设计素描

新世纪版/设计家丛书
ART&DESIGN SERIES

骆玮 周岩 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

ART & DESIGN SERIES

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/骆玮编著. —重庆: 西南师范大学出版社, 2010.9

ISBN 978-7-5621-5036-7

I. ①设… II. ①骆… III. ①素描—技法(美术)

IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第176784号

新世纪版·设计家丛书

设计素描 骆玮 周岩 编著

责任编辑: 王正端

整体设计: 汪泓 王正端

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

邮编: 400715

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

E-mail: xscbs@swu.edu.cn

电话: (023)68860895

传真: (023)68208984

经 销: 新华书店

排版制作: 北碚点划设计工作室

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7

字 数: 224千字

版 次: 2010年10月 第1版

印 次: 2010年10月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-5036-7

定 价: 39.50元

本书部分作品因无法联系作者, 客观上不能按照法律规定解决版权问题, 我社已将该部分作品的稿酬转存于重庆市版权保护中心, 请未收到稿酬的作者与其联系。

重庆市版权保护中心地址: 重庆江北区杨河一村78号10楼(400020) 电话(传真): (023)67708230

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023)68252471 市场营销部电话: (023)68868624 68253705 艺术分社电话: (023)68254353 选题策划中心电话: (023)68254

序

■
李

巍

21世纪是一个新的世纪。随着全球一体化、信息化、学习化社会的到来，人类已经清醒地认识到21世纪是“教育的世纪”“学习的世纪”，孩子和成人将成为终身教育、终身学习的主人公。

21世纪是世界范围内教育大发展的世纪，也是教育理念发生急剧的转变和变革的时代，教育的发展呈现出许多历史上任何时期都从未有过的新特点。

21世纪的三个显著的特点，用三个词表示就是：速度、变化、危机。与之相对的应该就是：学习、改变、创业。

面对新世纪的挑战，联合国教科文组织下的“二十一世纪教育委员会”在《学习：内在的财富》报告中指出，二十一世纪是知识经济时代，在知识经济时代人人应该建立终身学习的计划，每个人应该从四方面建立知识结构：

1. 学会学习；2. 学会做事；3. 学会做人；4. 学会共处。

21世纪是一个社会经济、科技和文化迅猛发展的新世纪，经济全球化和世界一体化已成为社会发展的趋势，其基本特征是科技、资讯、竞争与全球化，是一个科技挂帅，资讯优先的时代，将是人类社会竞争更趋激烈而前景又更令人神往的世纪。

设计是整个人类物质文明和精神文明的结晶，是一个国家科学和文化发展的重要标志，它不仅创造着今天，也规划着明天。

设计作为一种生产力，对推进一个国家或地区的经济发展有着重要的推动作用。正因为如此，设计也越来越受到世界各国的高度重视，成为社会进步与革新的重要组成部分，成为投资的重点，设计教育成为许多经济发达国家的基本国策，受到高度的重视。

设计教育是一项面向未来的事业，正面临着世纪转换带来的严峻挑战。

21世纪的艺术设计教育应该有新的培养目标、新的知识结构、新的教育方法、新的教育手段，以培养新型适应未来设计需求的人才。教师不应该是灌输知识、传授技能的教书匠，而应该是培养学生具有自我完善、自我教育能力的灵魂工程师。

知识经济中人力资源、人才素质是关键因素，因为人才是创造、传播、应用知识的源泉和载体，没有人才，没有知识的人是不可能有所作为的，可以说，谁拥有知识的优势，谁将拥有财富和资源。

未来的社会将是一个变化周期更短的，以信息流动、人才流动、资源流动为特征的更快的社会，它要求我们培养的人才具有更强的主动性与创造性。具有很好的可持续发展的素质，有创造性的品质和能力，已成对设计教育的挑战和新世纪设计人才培养的根本目标。

正是在这样的时代大背景中，在新的设计教育观念的激励下，《二十一世纪设计家丛书》在20世纪90年代中期孕育而生，开始为中国的现代设计教育贡献自己的一份力量，受到了社会各界的重视与认同，成为受人瞩目的著名的设计丛书与设计教材品牌。

Preface

历经13个年头的岁月，随着时代的进步与观念的变化，丛书为更好适应设计教育的需求而不断调整修订，并于2005年进行了全面的改版，更名为《新世纪版·设计家丛书》。

《新世纪版·设计家丛书》图书品牌鲜明的特色体现在如下几个方面：

1. 系统性、完整性：丛书整体架构设计合理，从现代设计教学实践出发，有良好的系统性、完整性，选择前后连贯循序渐进的知识板块，构建科学合理的学科知识体系。

2. 前瞻性、引导性：与时代发展同步，适应全球设计观念意识与设计教学模式的新变化。吸纳具有时代前瞻性、引导性的新的观念、新的思维、新的视角、新的技法、新的作品，为读者提供一个思考的线索，展示一个新的思维空间。

3. 应用性、适教性：适应新的教学需求，具有更良好的实用性与操作性，在观念意识、编写体例、内容选取、学习方法等方面强化了适教性。为学生留下必要的思维空间，能有效地引导学生主动地学习。

4. 示范性、启发性：丛书中的随文附图是书的整体不可分割的一部分，也是时代观念变化的形象载体，选择最新的更具时代特色与设计思潮变化的经典图例来佐证书中的观点，具有良好的示范性与启发性。

5. 可视性、精致性：丛书经过精心设计与精美印制，版式新颖别致极具时代感，有良好的视觉审美效果。尤其对丛书附图作品的印刷上精致细腻，形象清晰，从而使丛书在整体上有良好的视觉效果，并在开本装帧上也有所变化，使丛书面目更具风采。

这次丛书全面修订整合工作，根据我国高校设计教学的实际需要要对丛书的品种进行了整合完善外，重点是每本书内容的调整与更新，增补了具有当今设计文化内涵的新观念、新思维、新理论、新表现、新案例，强化了丛书的“适教性”，使培养的设计人才能更好的面向世界、面向未来、面向现代化，从而使丛书具有更好的前瞻性、引导性、鲜明的针对性和时代性。

丛书约请的撰写人是国内多所高校身处设计教学第一线的具有高级职称的教师，有丰富的教学经验，长期的学术积累，严谨的治学精神。丛书的编审委员会委员都是国内有威望的资深教育家和设计教育家，对丛书的质量把关起到了很好的保证作用。

力求融科学性、理论性、前瞻性、知识性、实用性于一体，是丛书编写的指导思想，观点明确，深入浅出、图文结合，可读性、可操作性强，是理想的设计教材与自学丛书。

本丛书是为我国高等院校设计专业的学生和在职的年轻设计师编写的，他们将是新世纪中国艺术设计领域的主力军，是中国设计界的未来与希望。

新版丛书仍然奉献给新世纪的年轻的设计师和未来的设计师们！

丛书
编审
委员会
委员

主 编 李巍

王国伦	清华大学美术学院	教授
孙晴义	中国美术学院设计艺术学院	教授
樊文江	西安美术学院设计系	教授
孙 明	鲁迅美术学院视觉传达艺术设计系	教授
应梦燕	广州美术学院装潢艺术设计系	教授
宋乃庆	西南大学	教授
黄宗贤	四川大学艺术学院	教授
张 雪	北京航空航天大学新媒体艺术与设计学院	教授
辛敬林	青岛科技大学艺术学院	教授
马一平	四川美术学院	教授
李 巍	四川美术学院设计艺术学院	教授
夏镜湖	四川美术学院设计艺术学院	教授
杨仁敏	四川美术学院设计艺术学院	教授
罗 力	四川美术学院	教授
郝大鹏	四川美术学院	教授
尹 淮	重庆市建筑设计	高级建筑师

设计是不是要从素描开始?

这是一个极具争议的话题,设计类的莘莘学子怀揣振兴设计业的远大理想进入学校,头脑里开始预演握住鼠标,面对显示屏,执拗地与孤独和黑夜对抗的画面,使命达到一个前所未有的高度……这时再让他们握住铅笔,面对画板来学设计无疑是在挑衅他们叛逆的神经。“都用电脑做设计了,为什么还要用笔?”“真人都画过了,为什么还要画静物?”

是的,“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳。”被架上艺术奉为瑰宝的传统绘画素描基础若被生搬硬套到设计艺术中,将无异于“桔生淮北”。如果设计类的素描课程还在研究比例、明暗之类,那无疑是在扼杀未来设计大师们的宝贵青春,而设计教育行业要对此承担绝对责任。

事实上,无论国内还是国外,素描作为设计的基础课程还作为必修课存在着,而这并不是设计教育的一次集体失误。因为所谓设计能力的培养,不仅包括想象力、软件操作能力、版面经营能力的培养,还包括敏感的观察能力与审美能力、丰富的情感素养与准确的表现能力的培养。而素描,特别是针对设计专业开设的设计素描是培养这些能力直接有效的途径之一。同时,人与纸笔的亲切与默契也是电脑所无法替代的。

人类历史上第一所里程碑式的设计学校——包豪斯,从一开始就没有把绘画素描作为形象设计的奠基,而是将基础课程严谨地定性为“分析性绘画”“平面、立体、色彩的构成规律”“造型、空间、运动和透视研究”“材料、工艺的结合练习”等。包豪斯学院的深远影响力决定了传统绘画素描的地位在设计领域逐渐瓦解,也明确了“此类素描”的研究方向。今天,我们把“此类素描”称为“设计素描”。

传统的绘画素描强调对客观物象的真实再现能力,而设计素描则是强调创新思维能力的训练和视觉表达能力的培养。设计素描从观察方式到表现方式都大大相异于绘画素描。因为设计的基础要跟着设计的需要走。

所以,未来的设计师们,设计的关键不在于是否使用专业又现代化的设备,而在于是否具有专业又现代化的头脑。我们还是要从素描开始,但目的不是绘画。

前言

第一章 设计素描概述

一、设计素描的定义和发展历程 002

1. 全因素素描与设计素描 002

2. 设计素描的发展历程 004

二、设计素描的分类与学习目的 006

1. 设计素描的分类 006

2. 设计素描的学习目的 014

三、设计素描的侧重 014

1. 观察方式 014

2. 表现方式 016

四、设计素描的教学价值 020

第二章 客观结构的捕捉与分析

一、透视的分析方式 023

1. 透视的定义 024

2. 透视的相关术语 024

3. 透视的分类 026

二、结构的分析方式 033

三、光影的表现方式 035

第三章 质感与情感的组合

一、视觉质感的表现 043

1. 质感的刻画 043

2. 笔的不同选择 052

3. 纸的不同选择 059

二、对质感的感知 060

1. 对质感的感知共性 060

2. 形象与质感的情绪表达 061

三、质感与情感的组合 063

1. 方法的选择 063

2. 质感的置换 065

3. 视觉通感 067

第四章 抽象、创意与表现

一、抽象与抽象手段 070

1. 点、线、面的衍生 070

2. 提纯形象 074

3. 解构形象 077

二、时空的虚构 083

第五章 优秀习作赏析

后记 105

主要参考文献 105

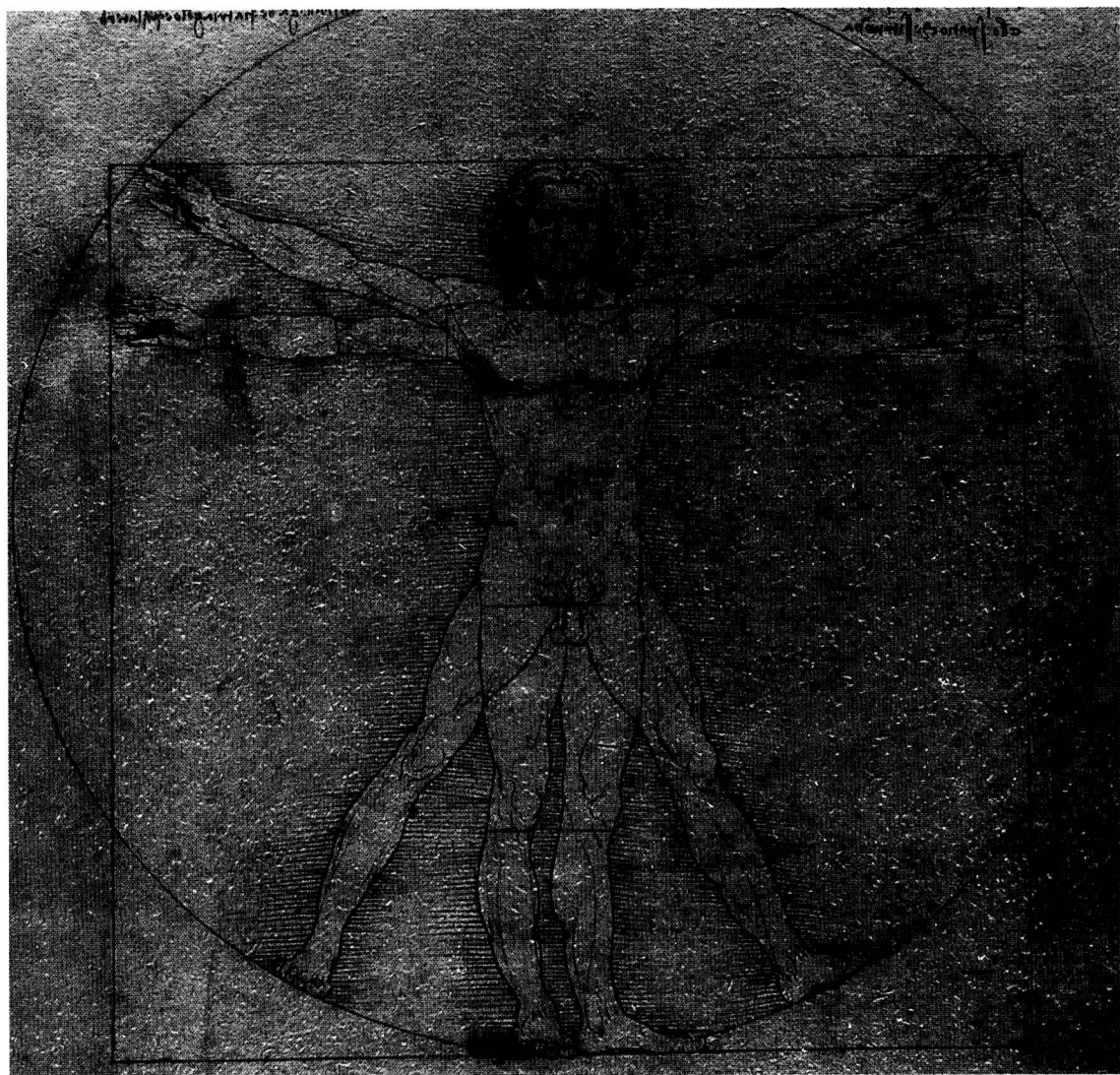
001

021

042

069

084

在对“设计素描”的理解上，倘若我们偏重于“设计”，在主观上认为“设计素描”应与“设计”类似，同属于一个创新的劳动过程，那就错了；倘若我们偏重于“素描”，认为“设计素描”是对物象的准确描绘，那我们又错了。这两种理解都是片面的，前者往往在开始时投入极大的兴趣和憧憬，而在进阶的学习过程中难耐枯燥；后者往往在学习中循规蹈矩地完成抄形过程，而在对创造力的练习中陷入迷惘。

“什么是设计素描？”

这不是“设计”+“素描”的概念总和，而是以“设计”为目的、“素描”为基础的“一个认识和改变的过程”。[参见乔治·普林斯顿 (George M.Prince)《创造力的实践》(《The practice of creativity》)转引自《交流》1982年第3期，38页]

一、设计素描的定义和发展历程

1. 全因素素描与设计素描

目前在中国的素描教学中，一般把素描分为两大类，即全因素素描（或称绘画素描）和设计素描。所有艺术类与设计类的学生都经历过基础素描的学习阶段。在基础阶段的学习中，我们接触到的大多是全因素素描。

设计素描是设计类学科的基础，与全因素素描有着密切的联系，同时也有着本质上的区别。为了能够更清晰地理解设计素描与全因素素描的不同概念，我们将在本章节中对两种素描概念做对照分析。

全因素素描，其中所谓的“全因素”就是指光、影和形体，以及我们时常提到的三大面、五调子等各种造型因素。作为绘画艺术基础的全因素素描是着重通过对体积、结构、质感、空间感、黑白关系的处理和单一的色彩来塑造三维客体的一种绘画方式，要求对透视学、体积感与光影规律有深入严谨的研究，对形体和空间有生动、准确、完整的艺术表现，并有着独立、鲜明的审美性质。绘画者常常可以通过绘画语言和表现技法的灵活运用而赋予画面

图1-1 全因素素描 列宾美院

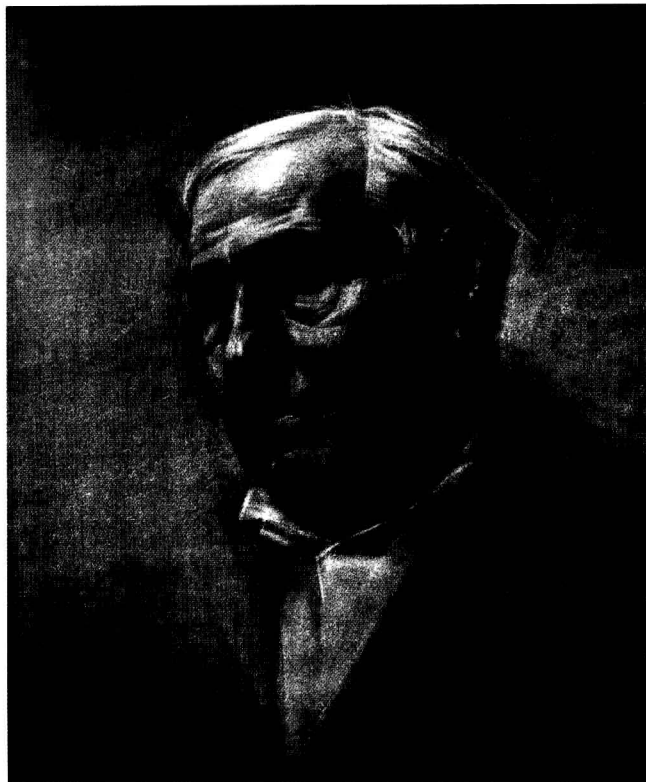

图1-2 全因素素描 列宾美院

以生命力和感召力。

设计素描是设计艺术的基础，是一门以全因素素描为基础，为培养创造性思维而开设的素描基础课程。不同于全因素素描中的严谨的写实诉求，设计素描更侧重于对所描绘的客体进行合理性的理解和表达。它旨在通过对客体的理解、表达的同时延展和开发创意思考能力，进而能够逐步提高独立绘制和完成设计预想图的能力。

全因素素描与设计素描在画面表现方式上也有很大的不同。

全因素素描要求画面层次丰富又完整，所以一幅全因素素描作品完成后往往可能成为独立的“作品”，而设计素描则更注重理解和表现过程。作为表达构想和设计意图的设计基础训练，设计素描是创造性思维学习的一部分，并不强求画面的完整性。设计素描既可以是对画面的整体经营，也可以是对局部的严谨刻画；既可以是对客体的写实描绘，也可以是对观念的抽象表达；既可以是对独立完整的绘画作品，也可以是体现构想的试验过程；既可以是对结构的严谨探索，也可以是情绪的华丽表现；既可以只满足视觉，也可以触及通感……

让我们给设计素描一个明确的定义吧！设计素描是指以观察方法、表现形式、表现手段、思维方式和方法等诸方面的能力培养为目的，以造型的创意思维和视觉语言的表达为核心的视觉传达基础实践。它是艺术设计基础知识、基本素质和技能的综合训练，是与全因素素描有着明显区别的艺术形式。

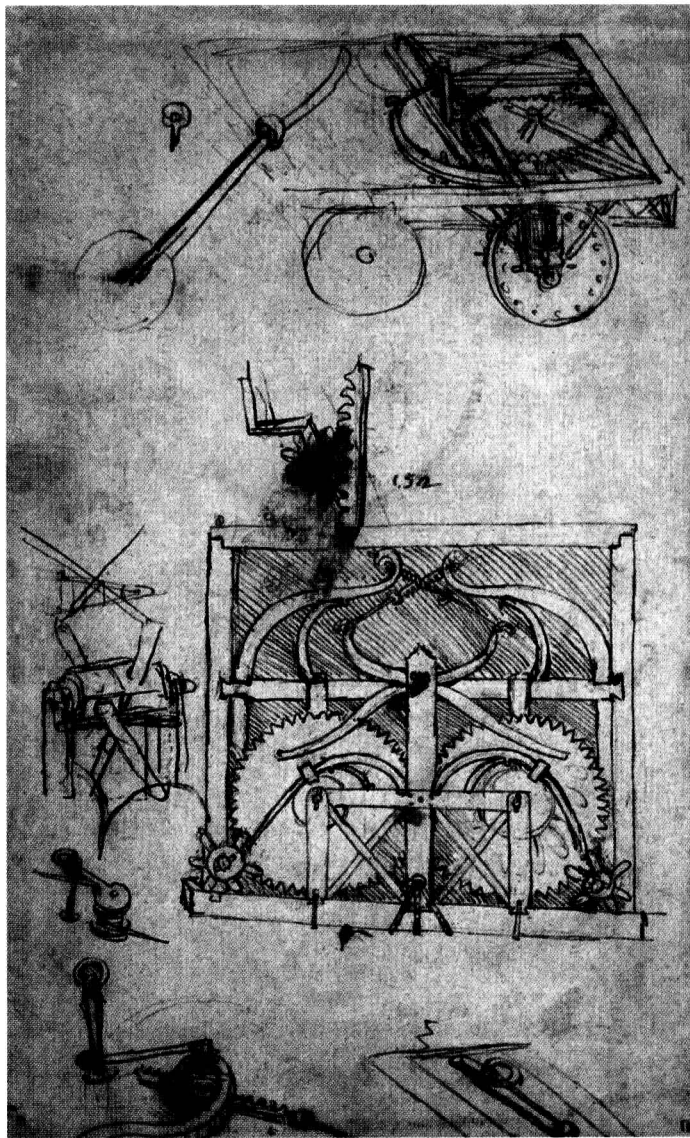

图1-3 设计素描锥形 达·芬奇手稿

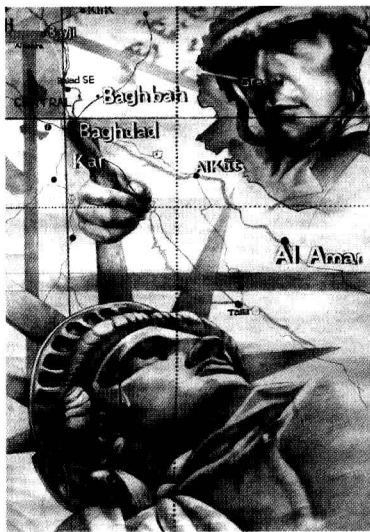

图1-4 设计素描 吕媛媛

图1-5 设计素描 贾音

2. 设计素描的发展历程

设计素描有着一个非常模糊的发展历程。艺术史与设计史上都不存在“设计素描”这样一个明确的提法。在现代设计真正诞生以前，设计素描的观念也只能被架空，但它也确实与绘画素描保持着天然又持久的联系。从绘画目的、表现方式等种种因素上去探究追述，我们可以把达·芬奇的《维特鲁威人》看做是设计素描的萌芽阶段。（见图1-6）

达·芬奇曾在1485年左右为《建筑十章》一书写过一部评论，《维特鲁威人》即是为此评论所作的插图。

此幅插图中的裸体男人展现出四臂四脚，观者任意组合其中双臂与双脚都能看到人体的完美比例与自然的协调。然而，显示人体的比例与协调并不是达·芬奇的全部意图。我们可以看到，在人体的关键部位有一些切线，这些切线是人体结构的分割线，它们是用来结合评论中的文字，说明人体结构的某些规律。

在画面上下两端的空白处，达·芬奇亲自写下了注解，这些文字是理解这幅画的关键，却常常在刊登时被裁切掉。他写道：“建筑师维特鲁威在他关于建筑的作品中谈到，人体的自然尺寸是按如下原则分配的：四指为一掌，四掌为一尺，六掌为一腕尺，腕尺为一人的身高。这种丈量方式可以用到建筑中去。假如你伸开双腿、抬高你的胳膊直到中指与你的头顶等高，你会发现，你张开的四肢以肚脐为中心，而你双腿间的空间会是一个等边三角形。一个人从发根到下巴颏的长度等于他身高的十分之一；从胸部顶端到头顶的距离是人身高的六分之一，从乳头到头顶的距离等于双肩的宽度，并且是人身高的四分之一；从肘到腋窝的长度是人身高的八分之一，从肘关节到手指尖的长度是人身高的五分之一。生殖器的起始点是人身体的中分点。从脚底板到膝盖下的距离与生殖器起始点

到膝盖下的距离相等，都是人身高的四分之一。从下巴颏到鼻子和从发根到眉毛的距离都与耳朵的长度相等，并且都是面部长度的三分之一……”

可以从画面中的切线与注解文字中解读出，达·芬奇对此插画的绘制目的并不是单纯表现人体艺术的自然唯美，他同时也在探究隐藏在皮肉之下的结构规律，并把这些规律图解化。除《维特鲁威人》之外，达·芬奇还绘制过大量此类对解剖与结构的研究性手稿，此类探索性的素描即为今日设计素描的雏形。

注重研究客体的形体结构、用线条来刻画对象形体，这种形式被正式强调为绘画目的的探索与改革，最初是出现在瑞士巴塞尔设计学校。当时的艺术设计教育界将此类素描命名为“结构素描”，以此来区分它与传统绘画素描的差异性，“结构素描”这一命名也被沿用至今。

开创于1919年的德国包豪斯艺术学院也继而为设计素描的最终形成推波助澜，它最先提出了将技术与艺术相结合的教学宗旨，成为20世纪欧洲最激进的艺术流派之一。与之前传统的艺术教育不同，包豪斯艺术学院更注重新技术、新材料以及新工艺的开发和应用。在这样的教学宗旨引导下，素描的绘制工具与绘画意图被大范围延展开来，设计素描终于迎来蓬勃发展的契机，其观念被包豪斯学院条理化并包装一新，我们对设计素描的认识才渐渐清晰。

这一观念在20世纪90年代开始深入到各国的设计艺术教学体系中，随后逐步地被重视并得到更广泛的应用。人们约定俗成地把此类更能为艺术设计教育服务的素描形式称为设计素描，其教学的基本思路也开始渐渐完善，教学的重点被放在透视规律、二维、三维空间观念以及形体的内部结构解剖和质感、情感的表达技巧上，强调通过对已知形体的理解来延展和开发对未知形体的合理想象及对预想图的绘制能力。

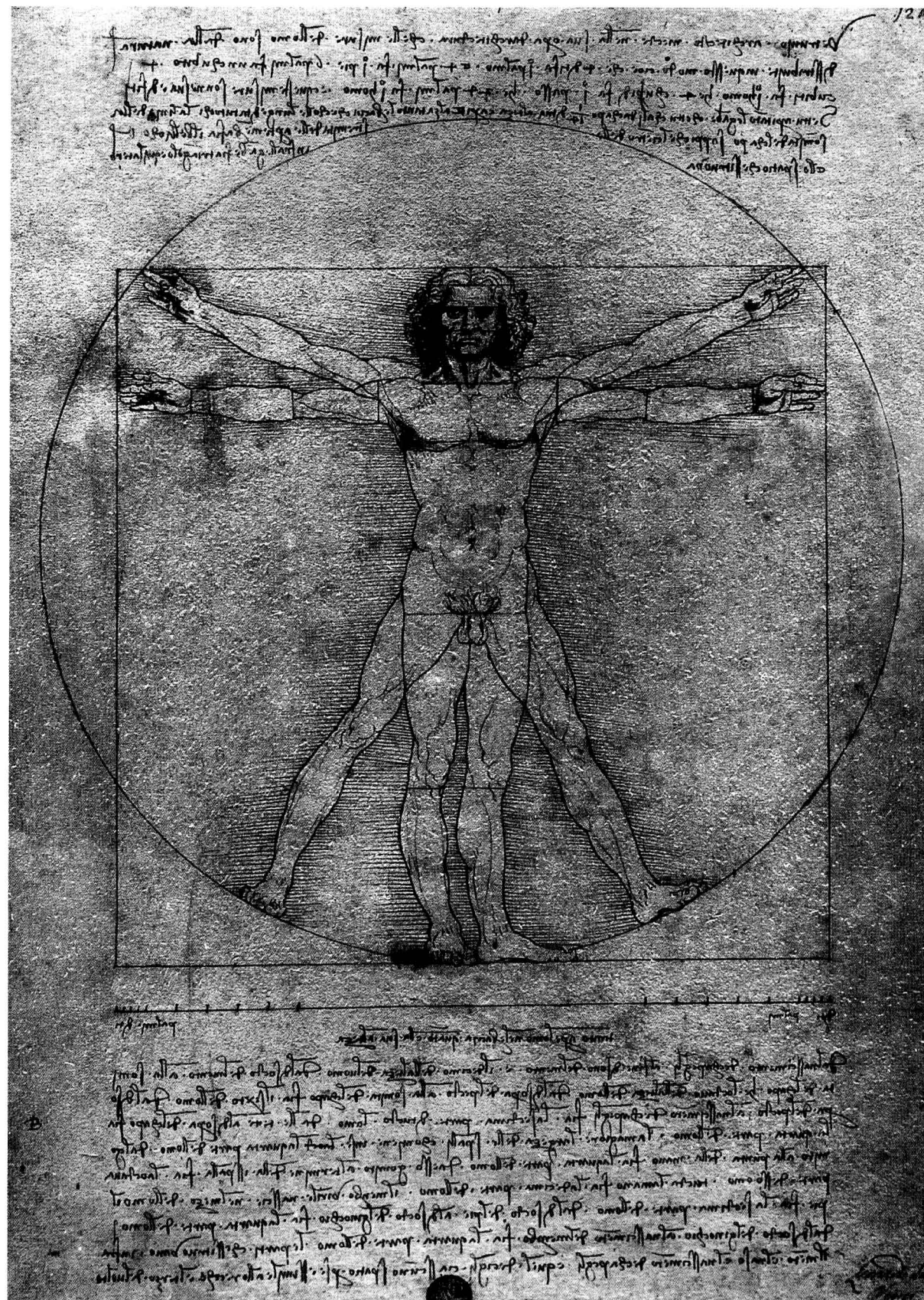

图1-6 维特鲁威人 达·芬奇

二、设计素描的分类与学习目的

从熟知的全因素素描向设计素描过渡需要多个阶段性的练习，在各个阶段性练习中有着不同的训练重点。旨在逐步培养对创造力的挖掘与表现能力。这些训练重点既是一个进阶的系统，同时也自成体系。在本小节中将以这些体系作为依据来对设计素描的分类作概括，并明确学习设计素描的目的。

1. 设计素描的分类

设计素描有多种分类方式，仅从设计素描中“设计体验”的含量来分，大致可分为三大类，即结构素描、超写实素描和创意素描。

(1) 结构素描

结构是指物体内部的构成框架以及构成关系，是形体内部支撑与联系的依据。绘画中对客体结构关系的表现主要是通过从“面”到“体”的塑造，从分面开始对客体进行结构概括。

结构素描就是严谨地从客体可视部分的分面开始观察，利用透视及空间原理等方面的理论来探究客体不可视部分存在的合理性，以此来准确体现客体内部的支撑与联系关系，是设计素描中结构性的集中体现。（见图1-7至图1-10）

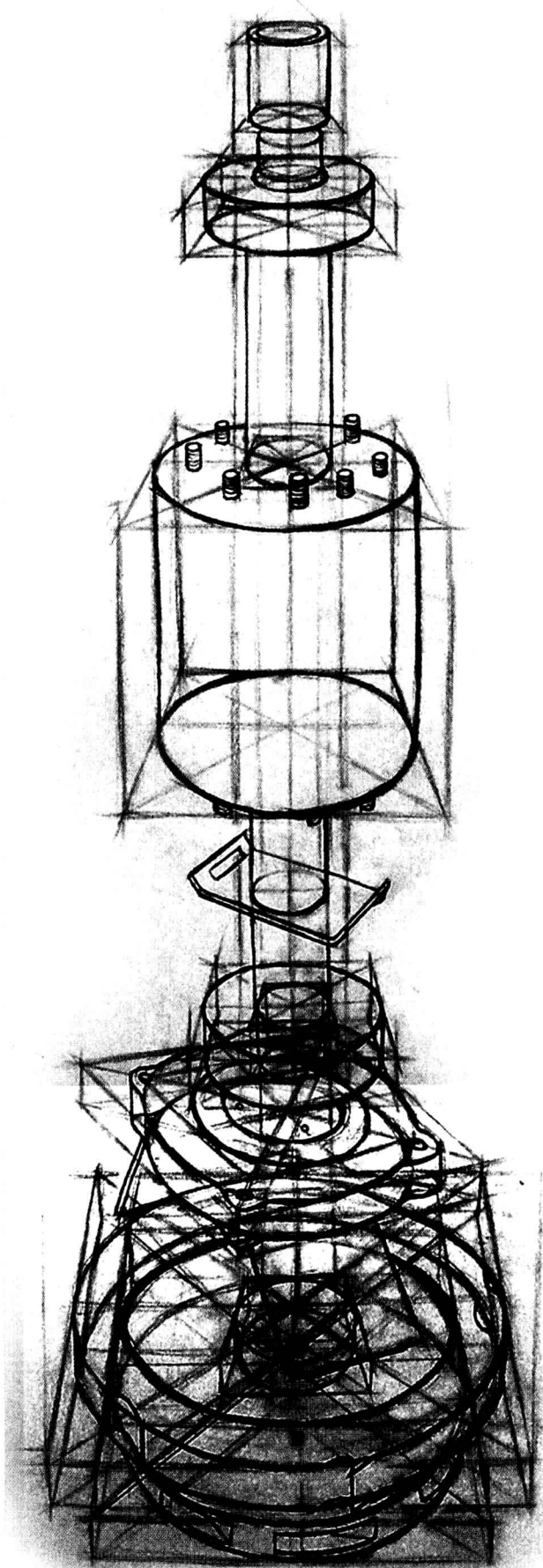

图1-7 结构素描 邓天宇

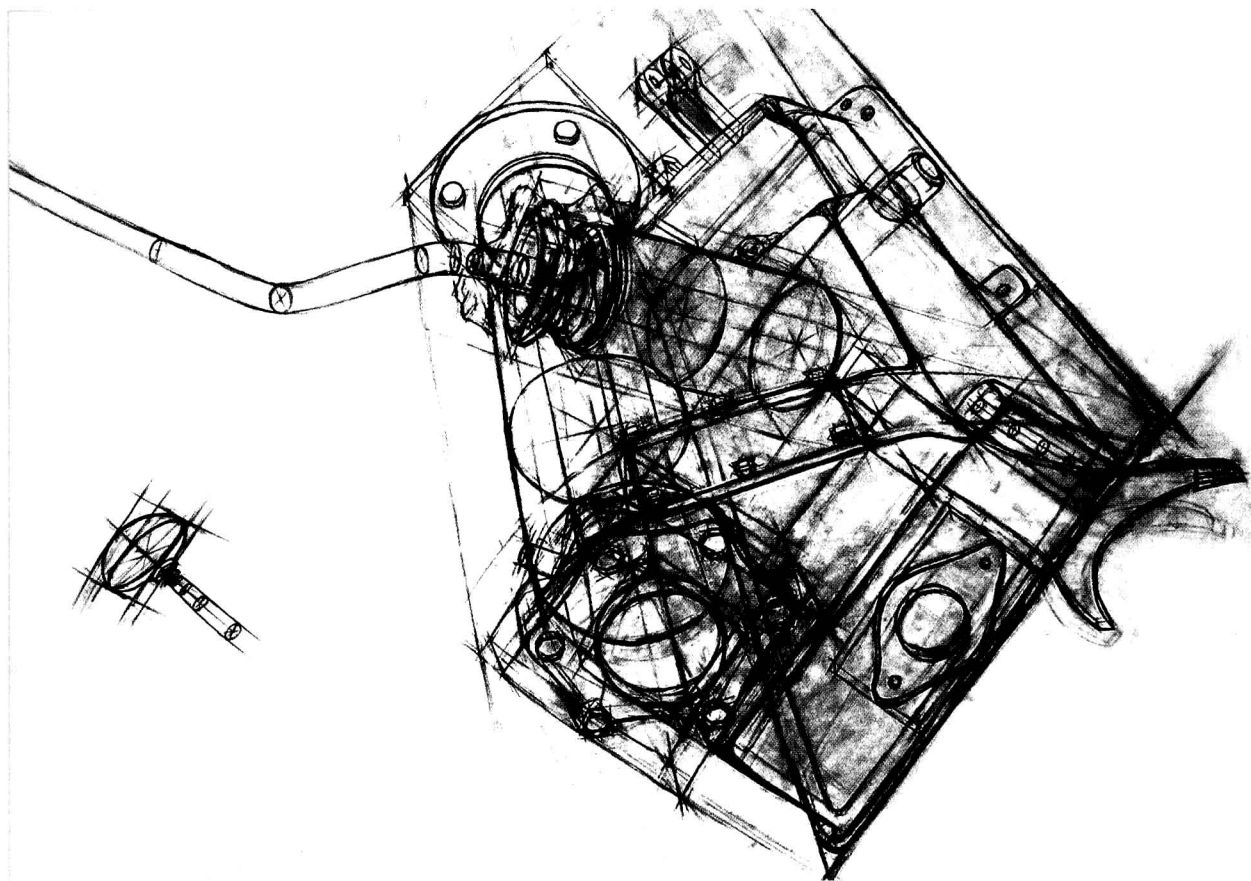

图1-8 结构素描 武婷

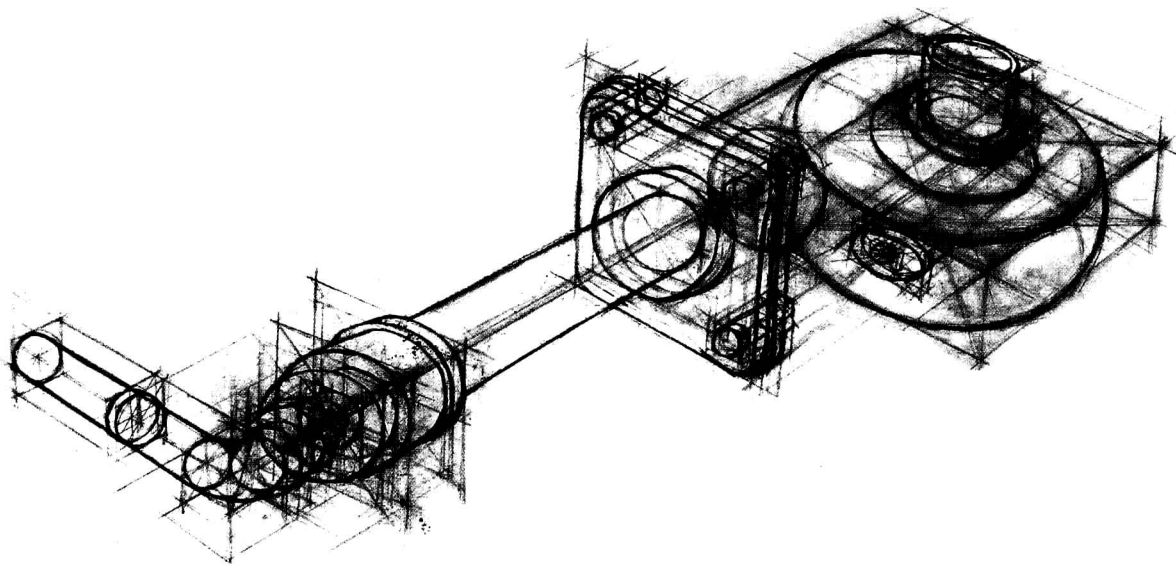

图1-9 结构素描 王彦琦

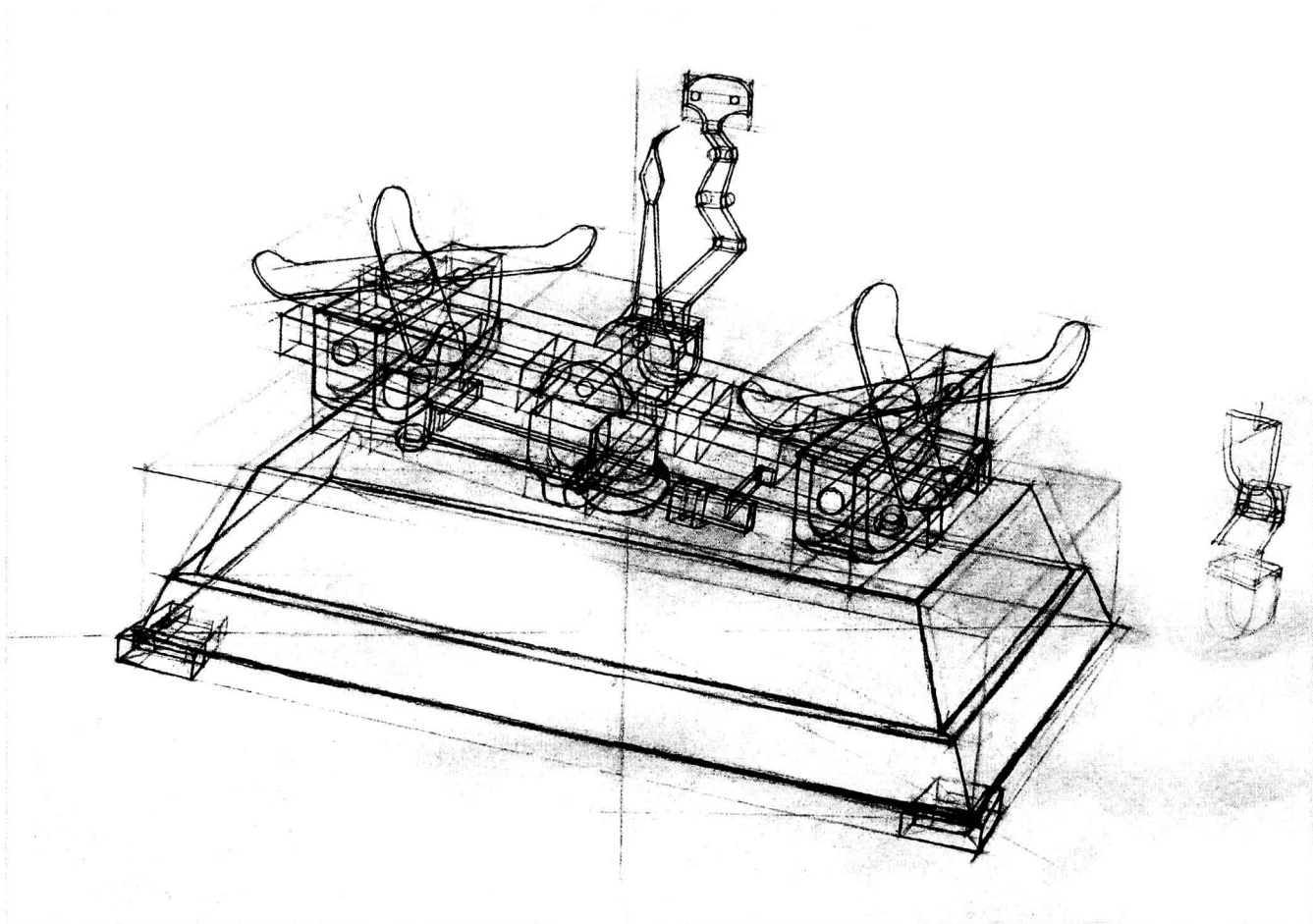

图1-10 结构素描 谢浩

(2) 超写实素描

超写实素描是指以极为细腻的刻画方式表现客体质感和肌理的素描形式，画面追求的是一种非常逼真的视觉效果。超写实素描的突出特征是不采用普通素描中的“排线”来塑造体积，而是以细致入微或质感逼真的笔触来强调客体质感，画面以干净、整洁、细腻为话语特征来制造强烈的视觉冲击，是一种极致的素描形式。

超写实素描的训练目的是从微观的角度出发训练观察方法和表现技能，要求对客体（或客体的局部）进行深入细致的刻画，尽可能地表现其所有的视觉特征，是设计素描中细节性的集中体现。（见图1-11至图1-16）

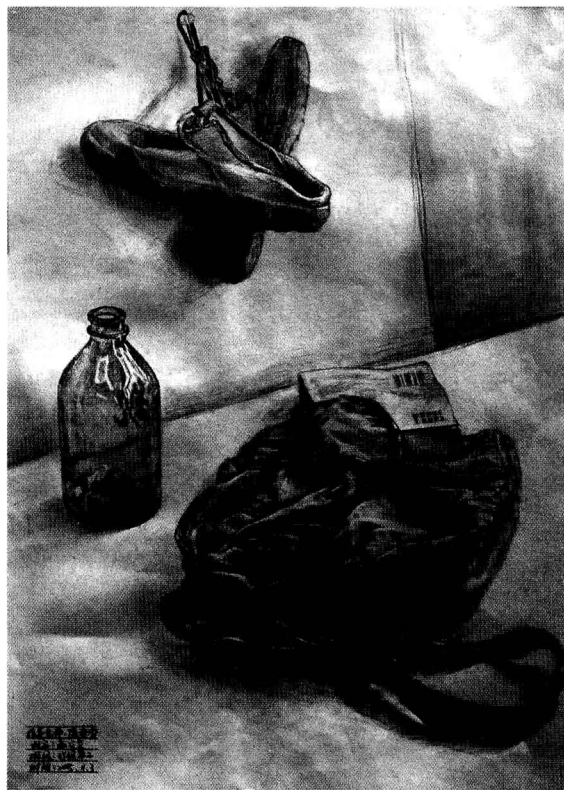

图1-11 超写实素描 孟文文

图1-12 超写实素描 江玲

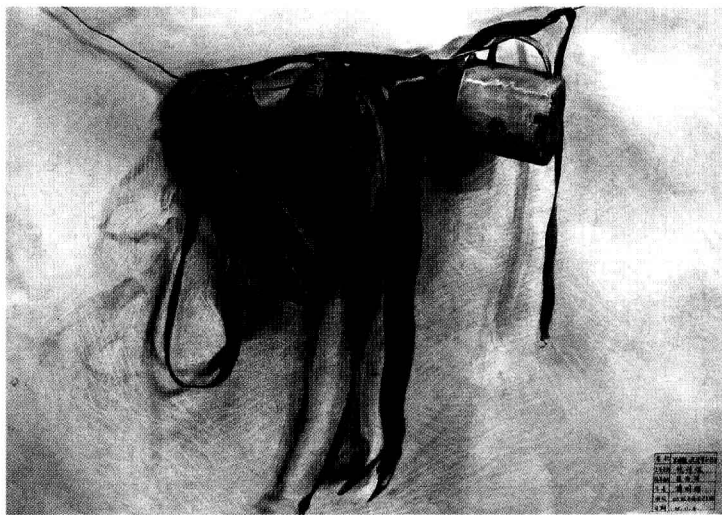

图1-13 超写实素描 胡明辉

图1-14 超写实素描 李丽

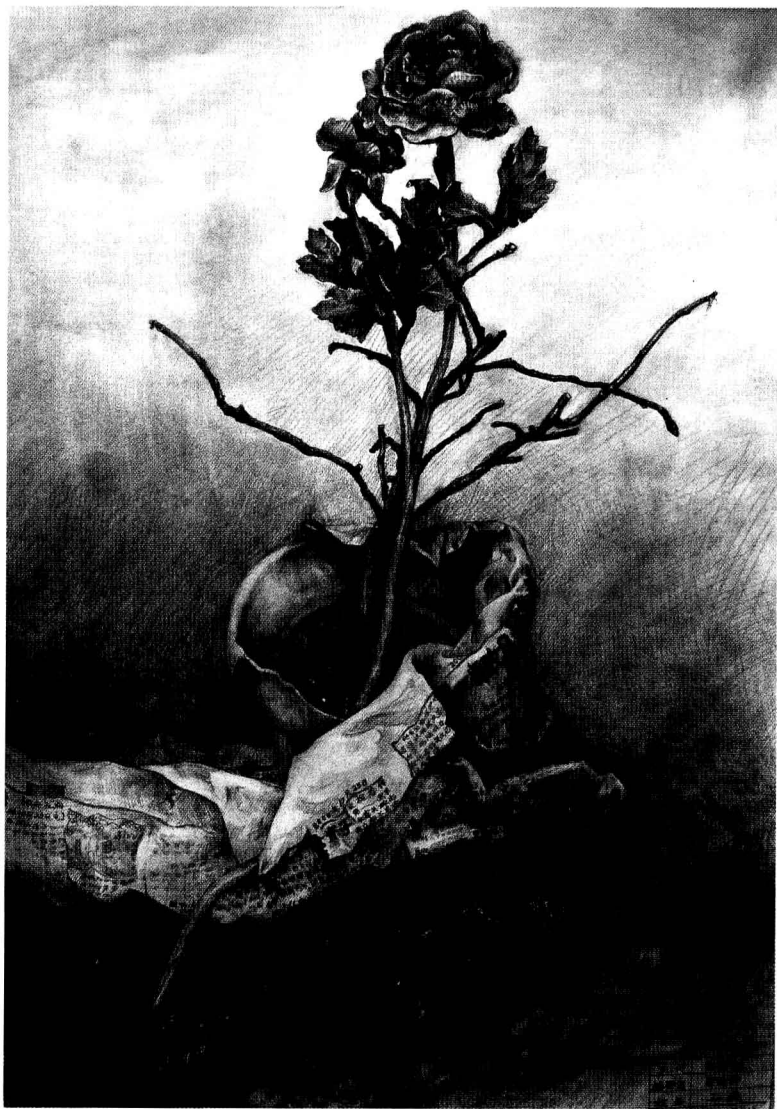

图1-15 超写实素描 王燕

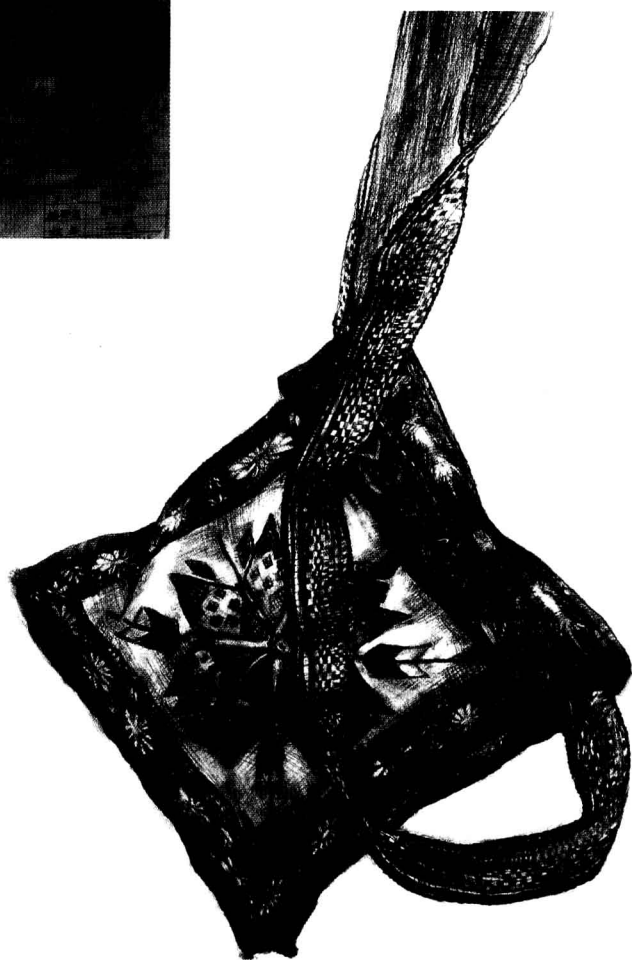

图1-16 超写实素描 王娟