

主编：滕学祥

现代
艺
术
设
计
专
业
教
材

设计基础

山东美术出版社

设

计

主编：滕学祥
编著：刘书声

现代
艺
术
设
计
专
业
教
材

山东美术出版社

基

计

图书在版编目 (CIP) 数据

设计基础 / 滕学祥著. — 济南: 山东美术出版社,
2004.9

现代艺术设计专业教材

ISBN 7-5330-1903-2

I. 设... II. 滕... III. 艺术—设计—教材
IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第087158号

出 版: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街1号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 6193019 6193028

制版印刷: 荣成市三星印刷有限公司

开 本: 889×1194 毫米 大16开 6.5印张

版 次: 2004年 8月第1版 2004年 8月第1次印刷

定 价: 39.80元

序

我们不知不觉地走进了一个信息化的、社会经济高速发展的新时代。

艺术设计已不再是可有可无的时髦词汇,艺术设计与社会文明、社会经济、居住环境以及人的生活方式从来没有像今天这样息息相关,艺术设计已经缠绕在每一个人的周围,伸手可得、挥之不去。

留意艺术设计的人越来越多,想学艺术设计的人像潮水般一波一波地涌向艺术院校,一时间,“艺术与科学”、“艺术与社会经济”、“艺术与设计”、“艺术=设计”、“艺术≠设计”等等变成了人们饭前茶后议论的话题,高谈阔论者甚众。姑且不论话题的浓淡深浅,只凭这般热闹,我们这些作为从事艺术设计的工作者就感觉到了欣慰与责任,于是,受压力的驱使,我们耗用半年多的时间,编写了这套艺术设计丛书。

本套书力求以新的视点、新的思考去揣摩传统艺术设计与现代艺术设计之间的血脉关系,追寻传统沿袭,呼喊创新立意,我们做的仅仅是举例、提示、引导,而不是深层次的探究;苦于能力与篇幅所限,不能对艺术设计的创作原理在宏观上展开研讨,只能把描述的重点指向艺术设计的表现形式与表现方法,力求扩展形式的内涵,丰富手法的处理,在个例中找创意,在全局中找规律;作品介绍分层次、分类别、分阶段,精选之中附有点评,选择作品的角度抛弃了偏见和个人的喜好,特别值得一提的是选用了新世纪以来国际上发表的一些最新的优秀作品,供受众欣赏。

正确把握艺术与设计的脉搏,探求理顺艺术与设计的模糊概念是我们努力奋斗的目标,社会在变,人的思维、观念、习俗在变,艺术设计的理念、形式、方法也将随之改变,但我们确信唯一不变的是创新,人的创造力。

愿本套书的出版能受益于受众。

青岛科技大学文学与艺术学院副院长 滕学祥

目 录

第一部分 素描

第一章 设计素描概述	2
一、设计素描的形成、功能和特点	2
二、设计素描应用透视知识	4
第二章 静物写生	6
一、结构素描画法	6
二、超级写实画法	10
第三章 自然写生	14
一、自然物体的结构素描——树木、山石、建筑	14
二、自然物体的组合素描	14
第四章 人物写生	19
一、人物、人体的结构素描	19
二、人体的动态素描	19
第五章 创意素描	33
一、质感的转换	33
二、形象的演变与合成	33
三、矛盾空间和错觉的运用	33

第二部分 色彩

第一章 绘画色彩与设计概述	43
一、绘画色彩与设计	43
二、色彩的认识与发展简述	44
三、色彩学习的方法论	52
1、以积极的发现态度感受色彩,保持儿童般的纯真	52
2、保持对色彩的“新鲜感觉”、“第一印象”,在对比中表现色彩的整体结构	52
3、向大师学色彩,在模仿中创造,注入色彩以感情和力量	53
第二章 具体作画的方法与步骤	53
一、在客观对象中提炼线和色的组合——有意味的形式	53
二、简化与构图——去伪存真的构图过程	54
三、技法的实施——构图的感性表现	55
第三章 静物写生	56
一、静物写生的要求	56
二、马蒂斯、塞尚与莫兰迪的静物画	56
第四章 风景写生	66
一、风景写生的要求	66
二、风景写生的方法、步骤和技法	67
①观察和体验	67
②选景和构图	67
③名家表现技法介绍:塞尚、凡高、郁特里罗点彩法	67
第五章 人物写生	87
一、人物写生的要求	87
二、表现技法介绍	87
①莫迪里阿尼的人物画	87
②马蒂斯人物画	87

第一部分

素描

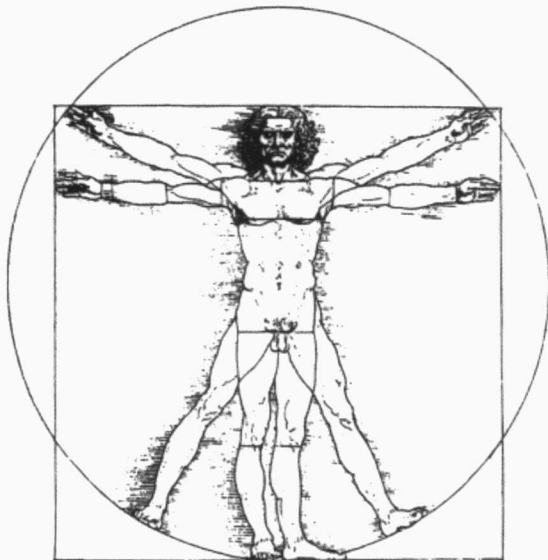
第一章 设计素描概述

一、设计素描的形成、功能和特点

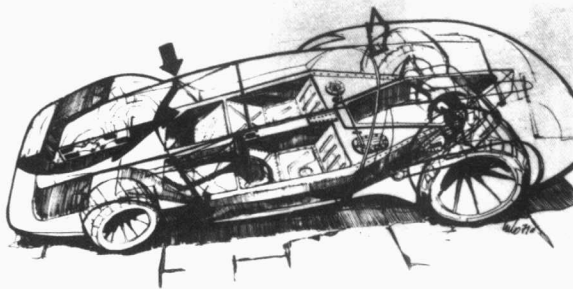
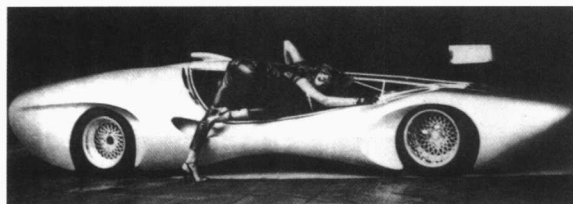
素描作为一切造型艺术的基础，广泛应用于初学画者、美术院校的造型基础课、画家的创作草图和作为素材搜集的速写、人物结构、动态、构图研究等。素描产生的年代已无从考证，但可以肯定的是，从远古开始就有着各种简单材料勾勒某些动物或表达某种愿望的图形。最早关于素描的记载见于法国 13 世纪的《图样之书》。作为系统的素描教学体系形成应始自文艺复兴时期的意大利美术学院，当时已经把素描作为一门学习美术的必修课纳入写生教学。经过长期的教学实践，形成了学院派素描教学体系，成为所有造型艺术的公共基础课。

素描与设计的联系自古有之，文艺复兴时期的艺术大师达·芬奇就有了飞行器、各种机械的设计素描及人体解剖的结构分析素描。人类首先从传统素描中把设计素描独立出来成为设计专业基础课的应该是从 1919 年德国包豪斯设计学校创立时起，包豪斯的艺术家们对传统的素描教程进行了重大改进，其教学体系构筑者之一约翰·伊顿就认为除了传统的写实素描外，那些能充分表现出作者意图的造型——不管它是抽象还是具象的，亦应归于素描范畴。伊顿几乎终其一生来创建素描新的教学观念，即设计素描的观念。最先引入中国的设计素描应为瑞士巴塞尔设计学校拟定的《设计素描基础教学大纲》。《大纲》将“素描”一词冠以“设计”二字确定了“设计素描”这一名词与概念。

西方发达国家独立的设计专业，自上世纪 30 年代开始建立，经过七八十年的发展，已逐渐形成了比较完善的设计学科和设计教育体系。我国艺术设计和设计素描的研究和教学是一门非常年轻的学科，仅有一二十年的历史。随着时代的发展，设计素描教学研究也在不断深入，众多专业院校素描教师和设计人士在此领域作了大量探索，作了不懈努力，并取得可喜的进步。

人体图 达·芬奇（意大利）

汽车的设计素描和汽车实样 柯拉尼

设计是一种有明确目标的造型活动,“设计素描”就是表现这一造型活动的素描。“设计素描写生”是为这一造型提供有关的认识、观察、表现和创造性思维、创新能力的训练课题,具有以下几方面功能和特点:

1.通过以写生为主的训练,对客观物象进行深入观察、分析、研究物体的内部构造关系,并以所掌握的透视方法再现这种关系,准确而形象地反映客观事物和主观想象中未来的设计意向和产品。我们为了达到分析、理解和表现形体结构的目的,对客观对象中的质感、光影的微妙变化以及固有色等诸多影响内在结构的因素有意忽略,侧重物体的比例尺度、内在结构、形体组合及透视关系的分析、研究,因而设计素描的过程是发挥主观能动作用,对视觉看不见的部分进行逻辑分析,以达到全方位理解和表现物象的目的,这也是训练眼、脑、手协调配合以提高综合表现的造型能力。

2.设计素描的工具简单、表现快捷,可以用于收集和记录设计素材,它可以概括地表现出对象物的外部造型特征和内在机能及结构,结合拍照、图纸、模型及文字说明,可以获得对象物全面、本质的形象信息,具有不可替代的实用价值。

3.训练和提高综合审美能力。在设计素描的训练中,通过对形态要素的分析、表现,还必须揭示对象物的审美特性,将其外形、构造、机能及其组合特性所产生的审美要素进行综合分析、理解与表现,长期积累就可以把握“美与机能的统一”这个设计准则的运用技巧,而这种能力正是设计师极为可贵的基本素质和发展潜能。

4.设计素描是设计效果图和方案图等不可缺少的基础训练。如何将设计意图通过直观的、全面的有效表述,而进一步研究、推敲、修改和完善,设计素描的训练起着至关重要的作用。这是一个创造力激发和深化的思考过程,是创造力培养的一个训练过程。

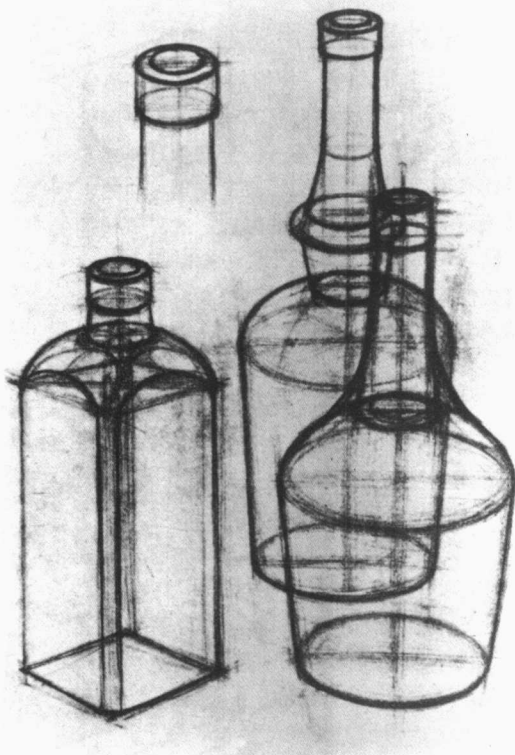
根据设计素描以上的功能可以说它具有如下特点:

①注重结构和机能:虽然传统的绘画素描也重视对结构和机能的理 解,但那是为再现真实外部视觉关系,而设计素描则把对于结构的理解和表现放在第一位,通常将不可见的内在结构作适度的表达。

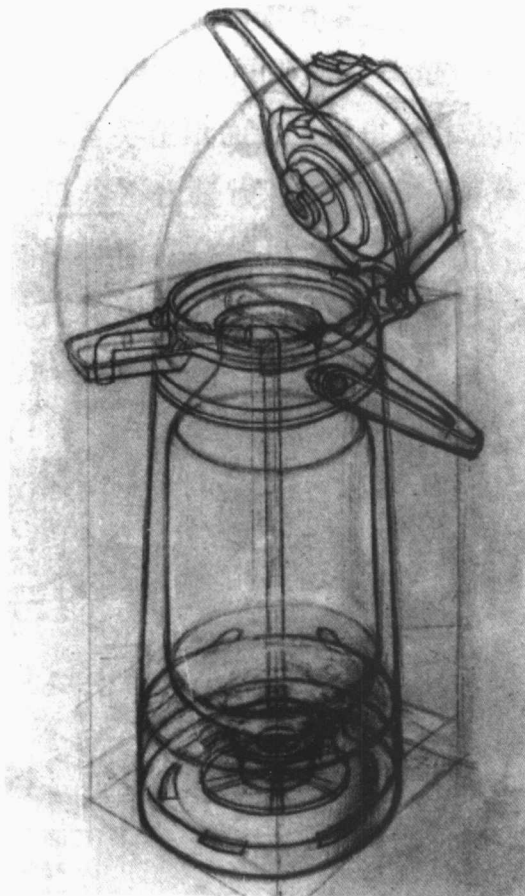
②设计的思考方法必须符合科学原理,设计素描的训练方法也必须反映科学的、合理的设计思维;同时在观察和表现时也必须遵循科学规律,比如透视的准确性和解析的合理性等。

③创造意识:在设计素描中不仅仅把再现客观物体作为目的,而是通过对物体的观察、研究、分析和综合,概括和提炼出某些装饰要素组织画面,或者把客观对象中某些具象因素作超现实组合创造某种视觉的冲击和联想,这些训练具有培养创造力,发挥想象力的重要作用。

社会和科技的不断发展,设计学科的专业设置正在发生变化,视觉传达、动画设计、服装设计、环境艺术、室内设计、工业设计等各专业都有明确的对素描造型基础的要求,在素描的课题设置、写生对象安排、方法各方面应更有针对性。如动画专业在人物和动物的形态和动态的研究方面,服装设计在人体比例、结构、动态诸方面,环境艺术在自然环境和人文环境的研究方面应该有所侧重……设计素描的特点也会更加多样和丰富。

实物素描

实物素描

二、设计素描应用透视知识

在日常生活中，我们的眼睛观察事物时，会发现同样大小形状的物体，由于所处的距离、位置、角度不一，会产生与原来实际状态不同的变化。透视原理就是在二维平面上研究三维立体造型的原理：透视法就是在眼睛与对象之间的一个假设透明平面上研究如何将看到的物象投影成形的方法，这样的透视我们叫作线透视或几何透视。

下面介绍四种实用的透视与图法：

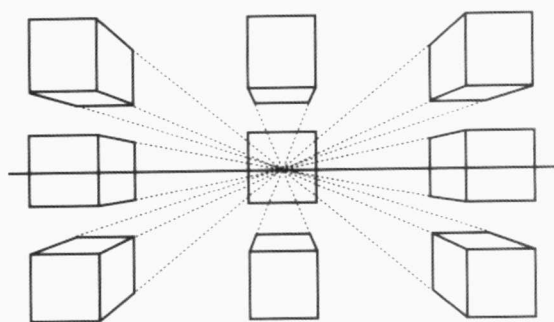
1. 平行透视：一个物体的底基线与画面或视平线平行，消失点只有一个，称之为平行透视。

2. 成角透视：一个物体的底基线与画面或视平线不平行，消失点有两个，称之为成角透视。

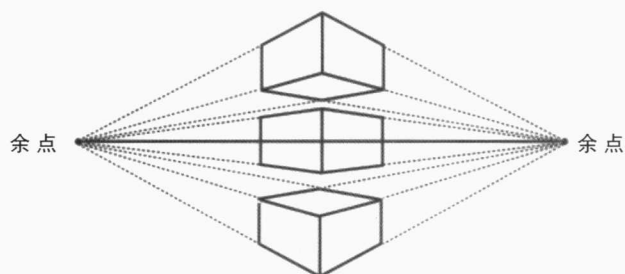
3. 倾斜透视：一个物体的底基线与画面、视平线和垂直线都不平行，称之为斜倾透视。消失点消失于天点、地点或视平线上，也称为三点透视。

4. 圆形透视：它是建立在方形透视基础之上的。特点是圆离视平线越近，圆形越扁，反之越圆；如同视平线重合，即成一条线。

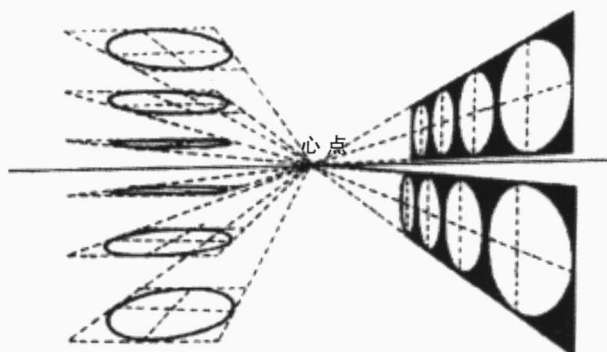
透视图法：图学中的透视图法精确度要求很高，其图法制作也是一个相当复杂的过程，是透视学解决的课题，这里我们需要一些简单有效的方法把透视原理应用于实际的素描，以检验我们的画面存在的透视问题或作为实际空间描写时的基准。

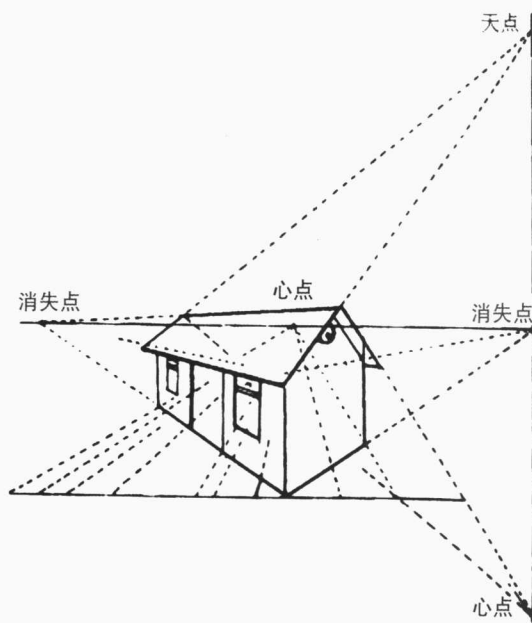
平行透视图

成角透视图

圆形透视图

倾斜透视图

①正方形与立方体

正方形在设计素描中有广泛的运用，是测定空间透视的基准，原因在于用正方形能把任何形态组合成透视图形。

正方形的分割：

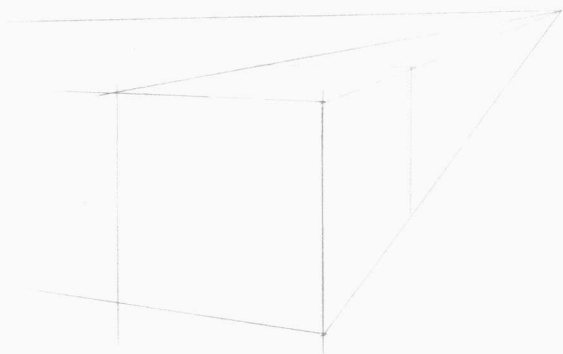
立方体的制作：任何一个物体，如果它能容纳于立方体之中，那么我们就把任何形态用正确的透视法表现出来。这种原理也适用于圆形的制作。在描绘立方体时，关键之处在于它的面的引长线必须消失于两个灭点。

②圆与圆柱、圆锥

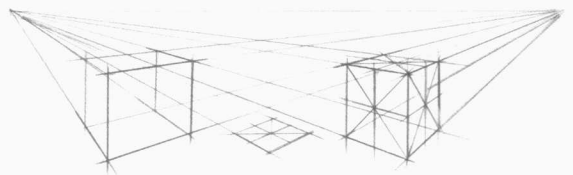
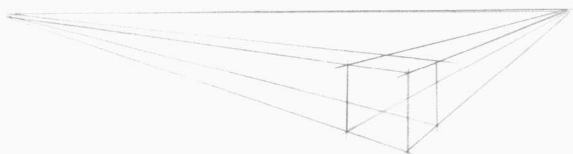
要画出圆与圆柱的透视圆时，先画出正方体及立方体的透视图，然后把这些图形进行分割。

圆形在透视下则成为椭圆，但是利用分割后的正方形就不难做出圆的透视图来。圆柱和圆锥也是这种方法做出来的。

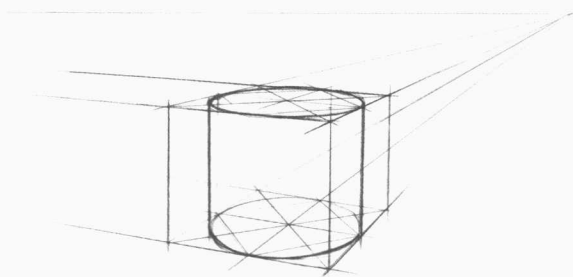
当我们把以上透视与作图方法深入理解并运用到十分自觉的程度，便为准确描绘三度空间中的物体打下了基础，为配合透视和作图的训练，可以作一些几何形单体的写生和默写练习：包括正方体的平行透视和成角透视图，圆柱体、圆锥体的各种透视图形等。

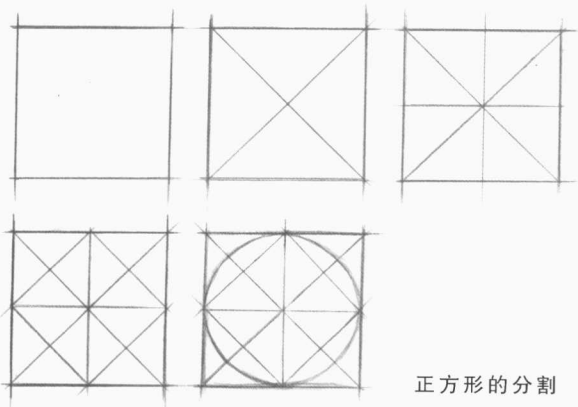
立方体

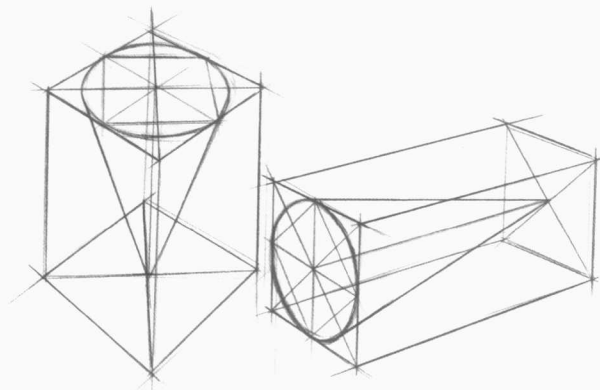
立方体的透视

圆柱体

正方形的分割

圆锥体

第二章 静物写生

一、结构素描画法：

静物写生的目的是通过写生训练，达到提高我们的整体观察能力和用分析、概括、归纳等手段以三维空间立体表现出物体的结构、体积和它们之间的组合关系的造型能力。主要以线条为表现特征，注重各类线条有效的结合：

轮廓线表现形体占有空间的位置和造型特征。

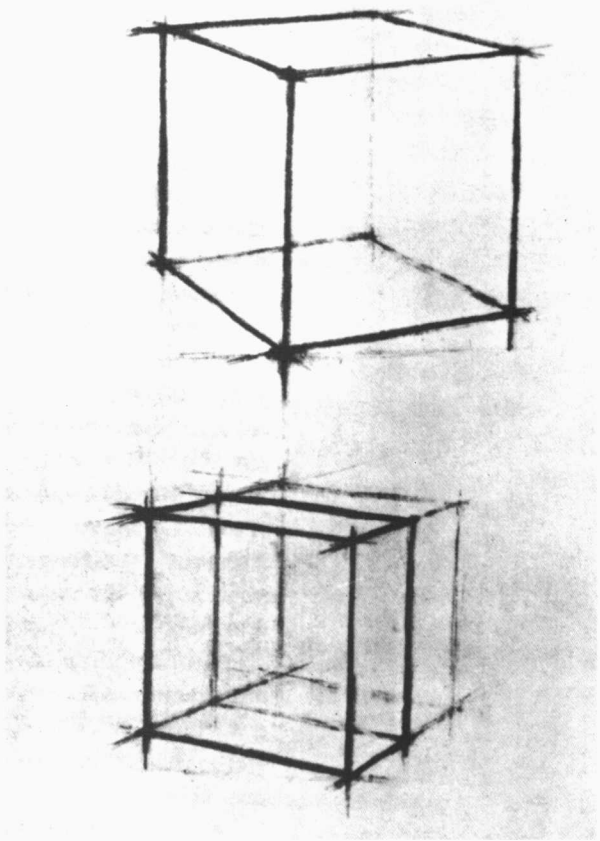
垂直线作为各类圆柱形、圆锥形的中轴线。

中轴线检查物体的重心和对称关系。

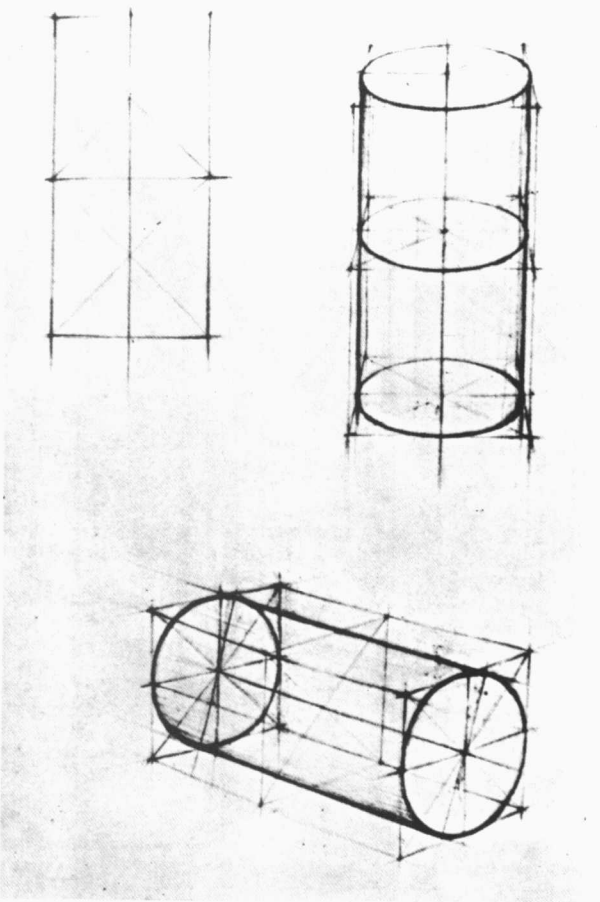
垂直线、水平线、斜线、节线等线条检查物体的比例、空间、动态及透视变化的关系是否正确，在起稿时用来确定物体的轮廓和画面的构图。

在重视线条的表现方法中，放弃了物体表面的色调和光影，从全方位入手，展开分析物体内部结构，也就是在观察一个不透明的物体时，可以视其为玻璃透明体，以清晰、明确的三维图像表现它的全部特征。

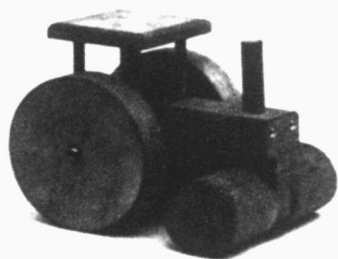
静物写生练习，一般应从石膏几何体开始，玻璃瓶类、水果、蔬菜、干果、陶器或金属器具、机械和工具类的由简入繁、由少至多地组合静物来进行，把表现结构和形体透视的准确放在首位，也要注意线条的主次、虚实的变化，画面应该保留轮廓起始时的线条，这样素描的整个过程一目了然，画面又显得生动。

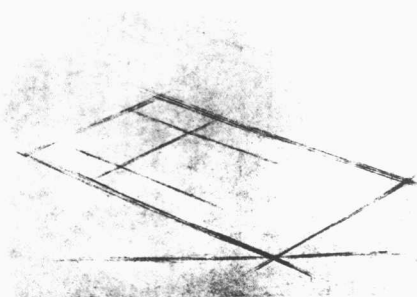
立方体

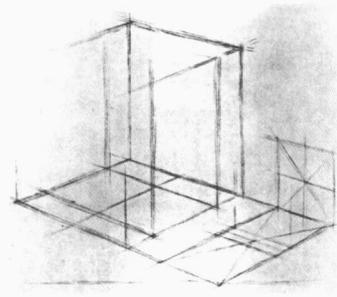
圆柱体

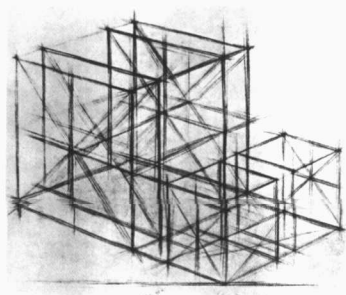
实物图

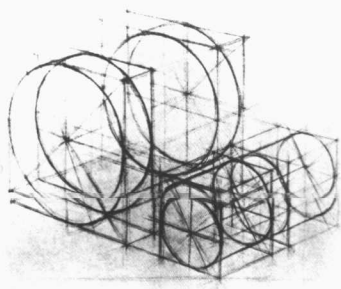
写生步骤 ①

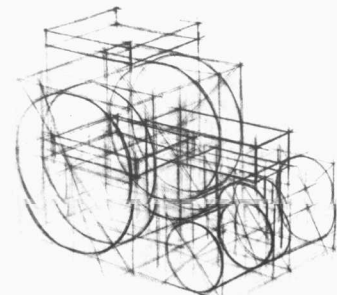
写生步骤 ②

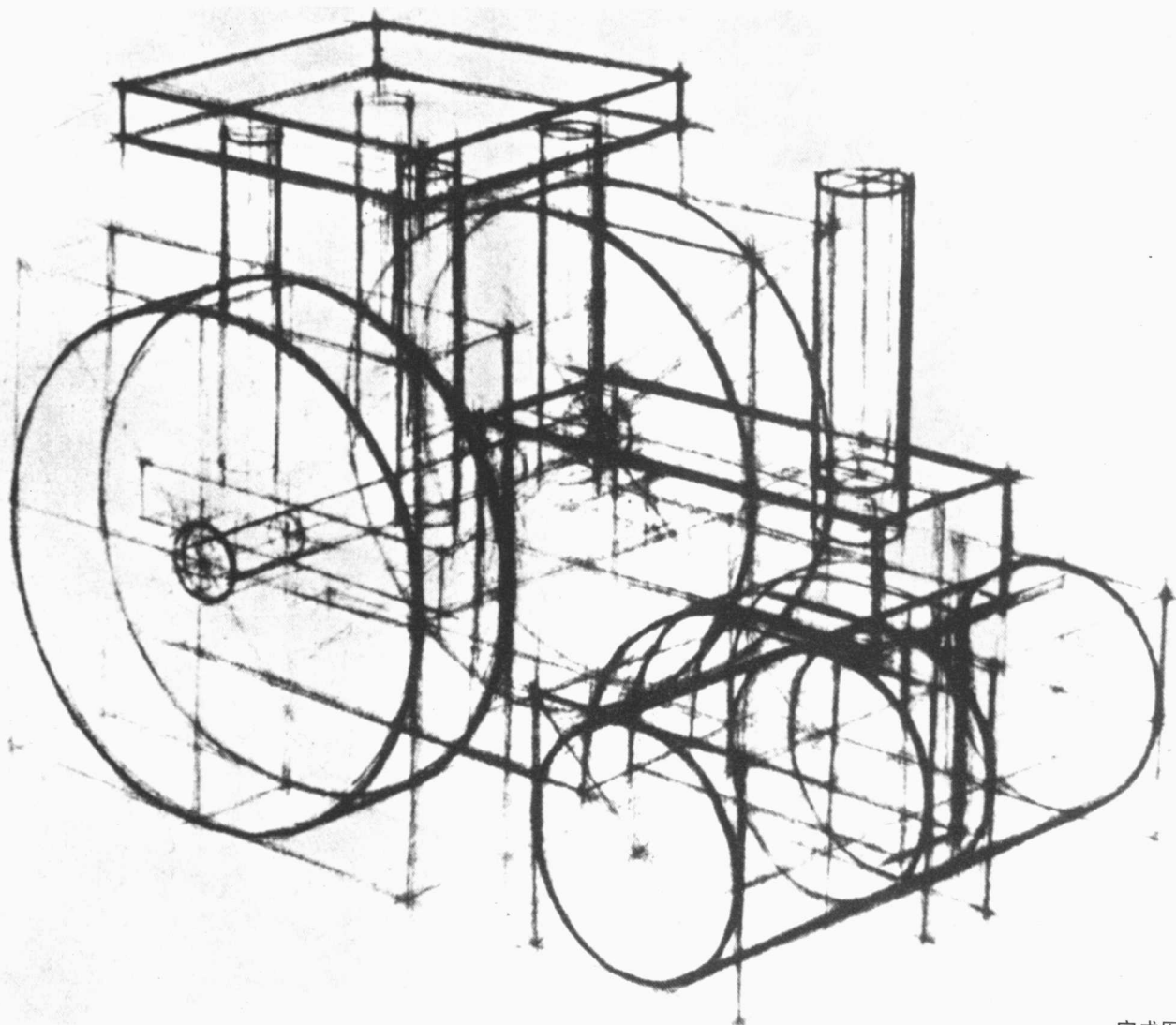
写生步骤 ③

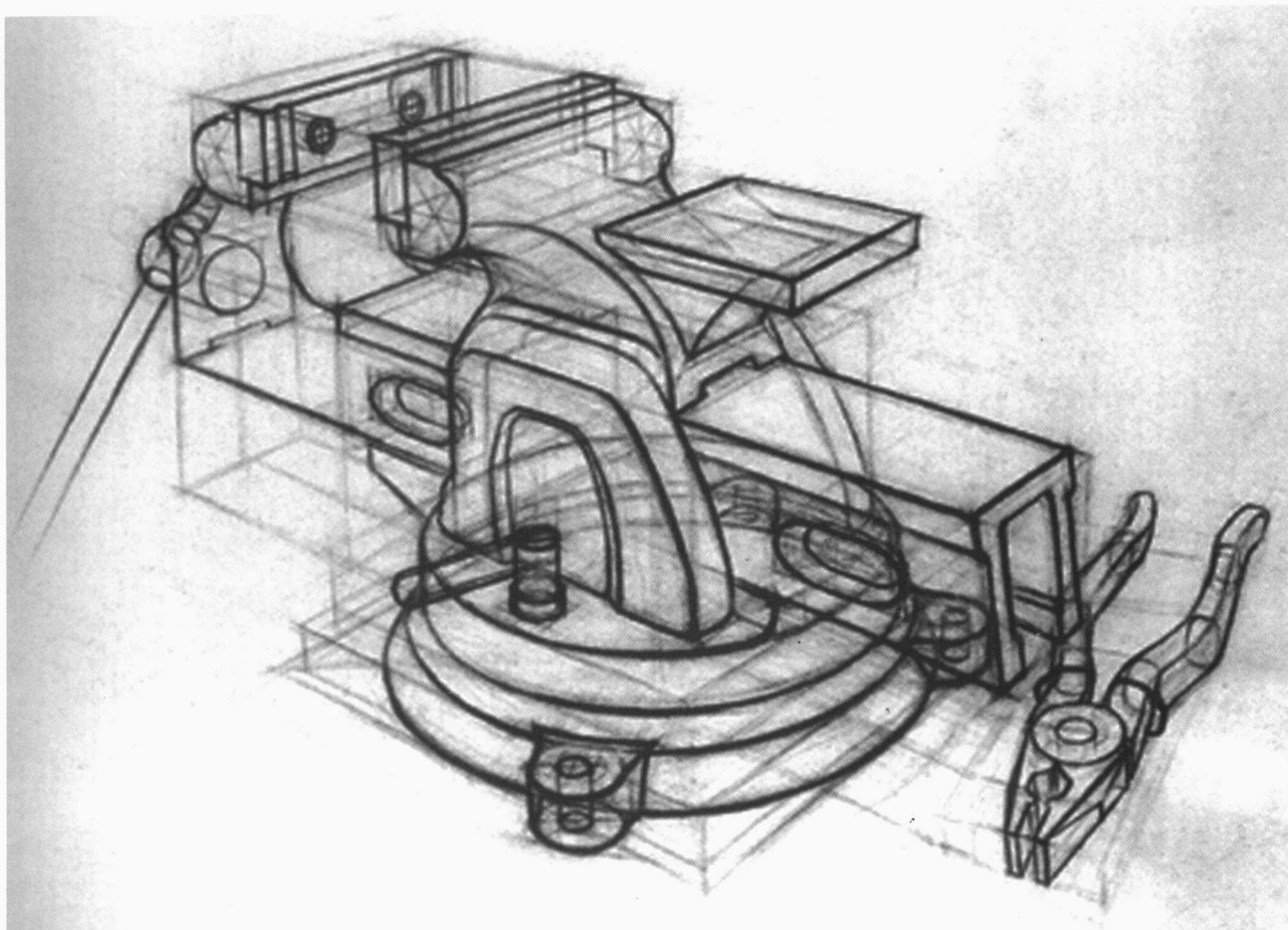
写生步骤 ④

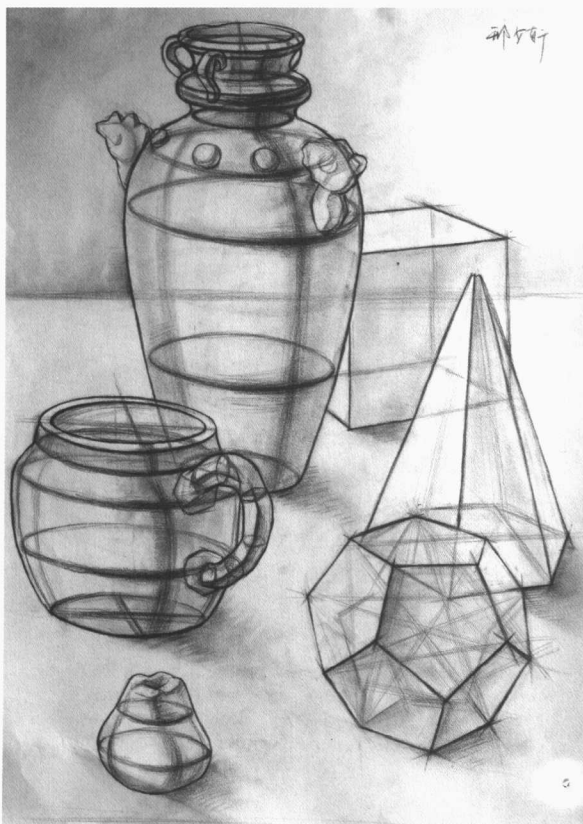
写生步骤 ⑤

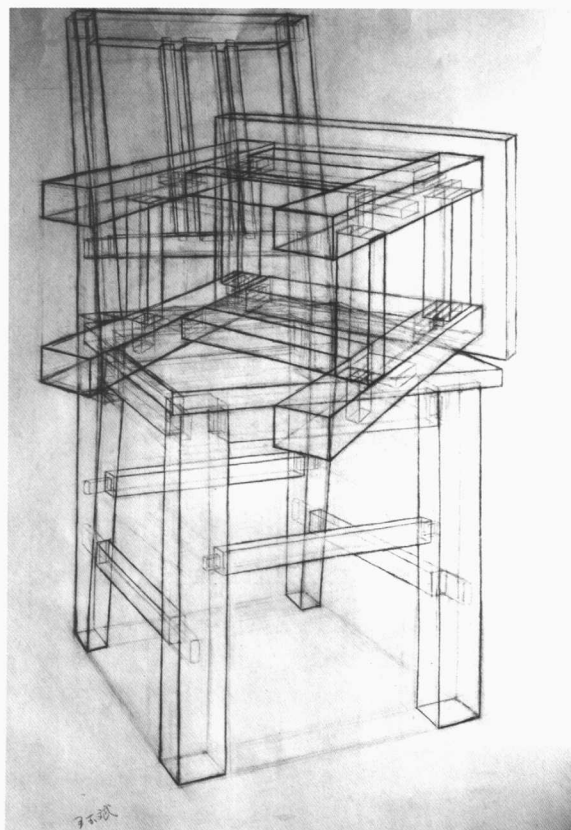
完成图

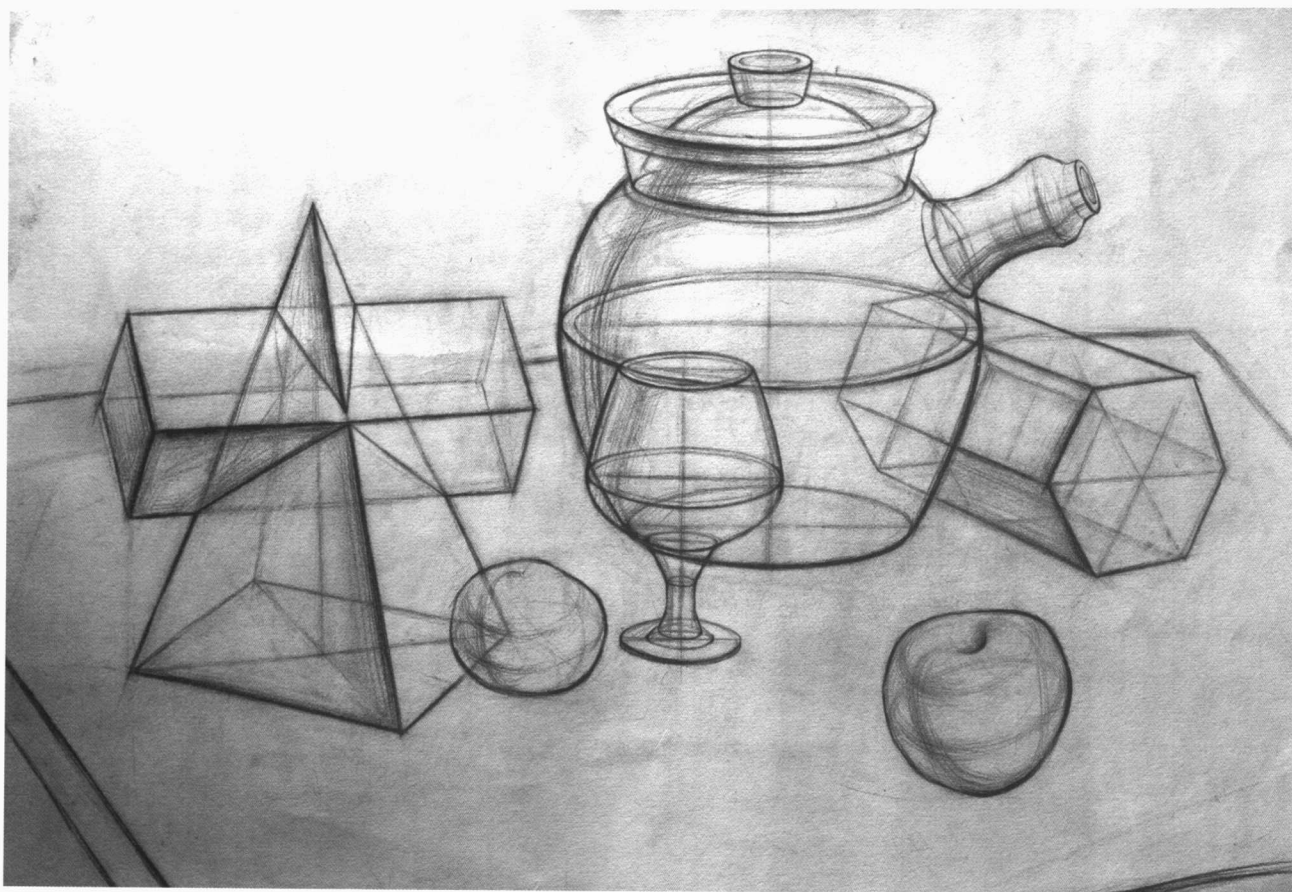
结构素描

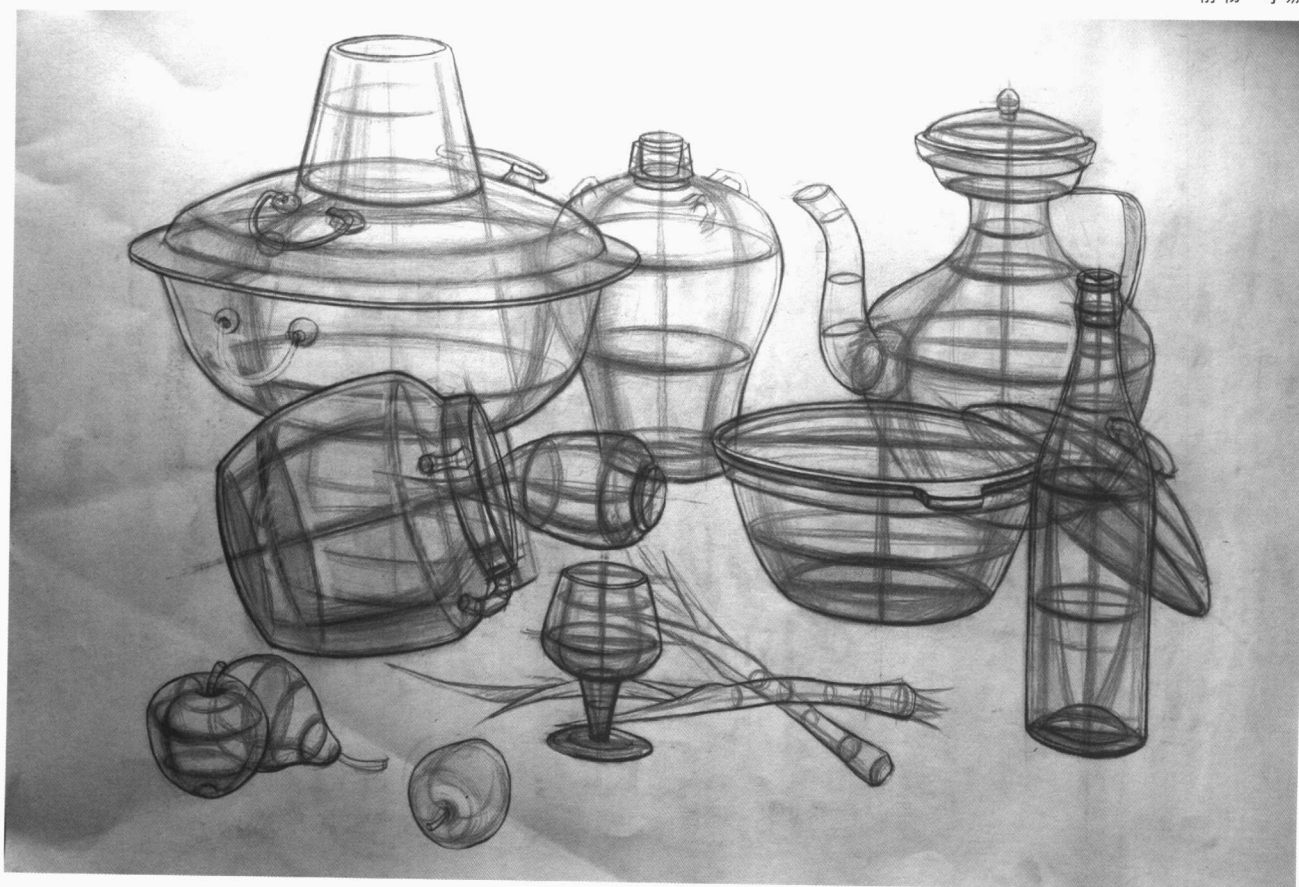
静物 邢少轩

静物 王玉斌

静物 李娜

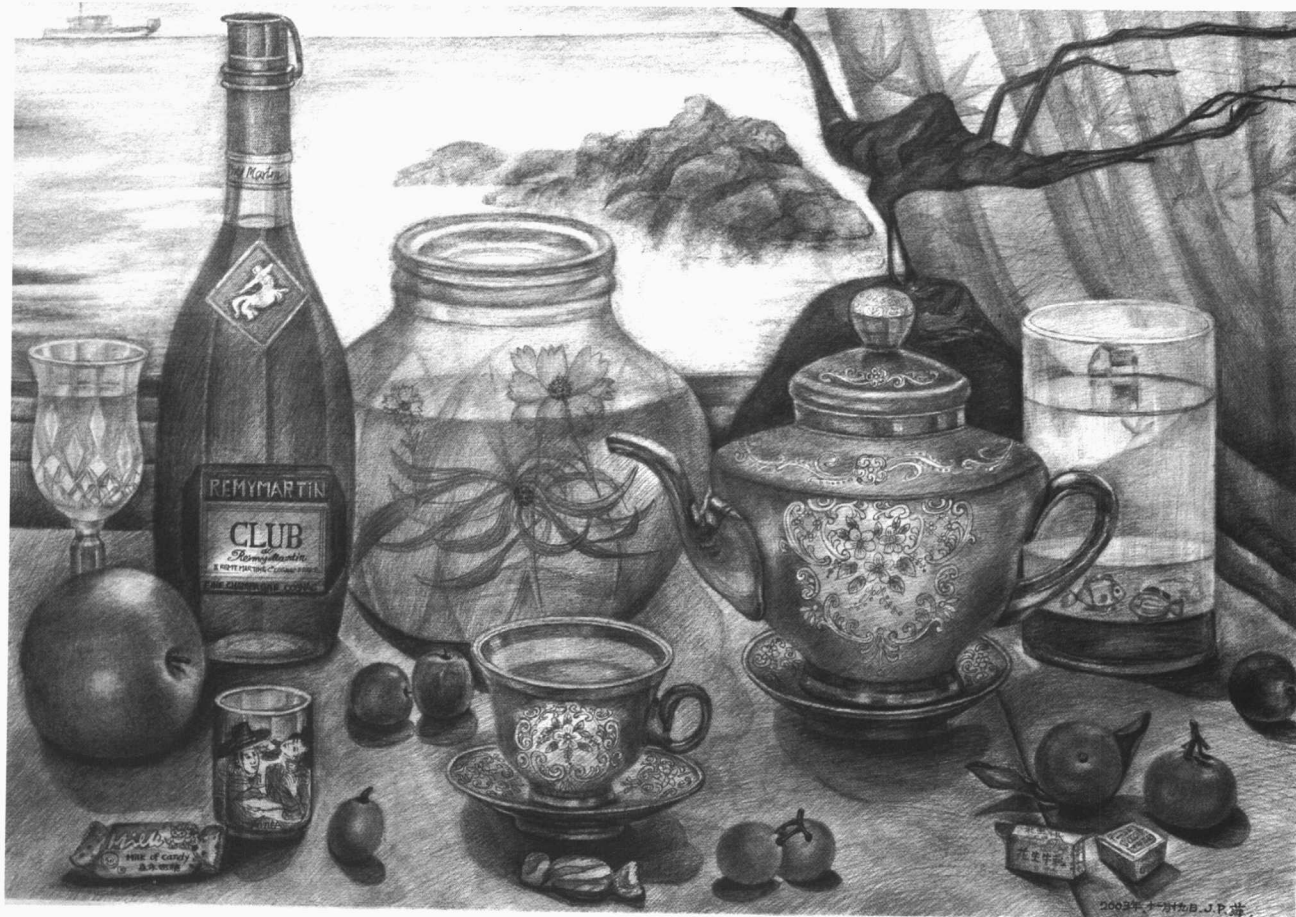

静物 邢少轩

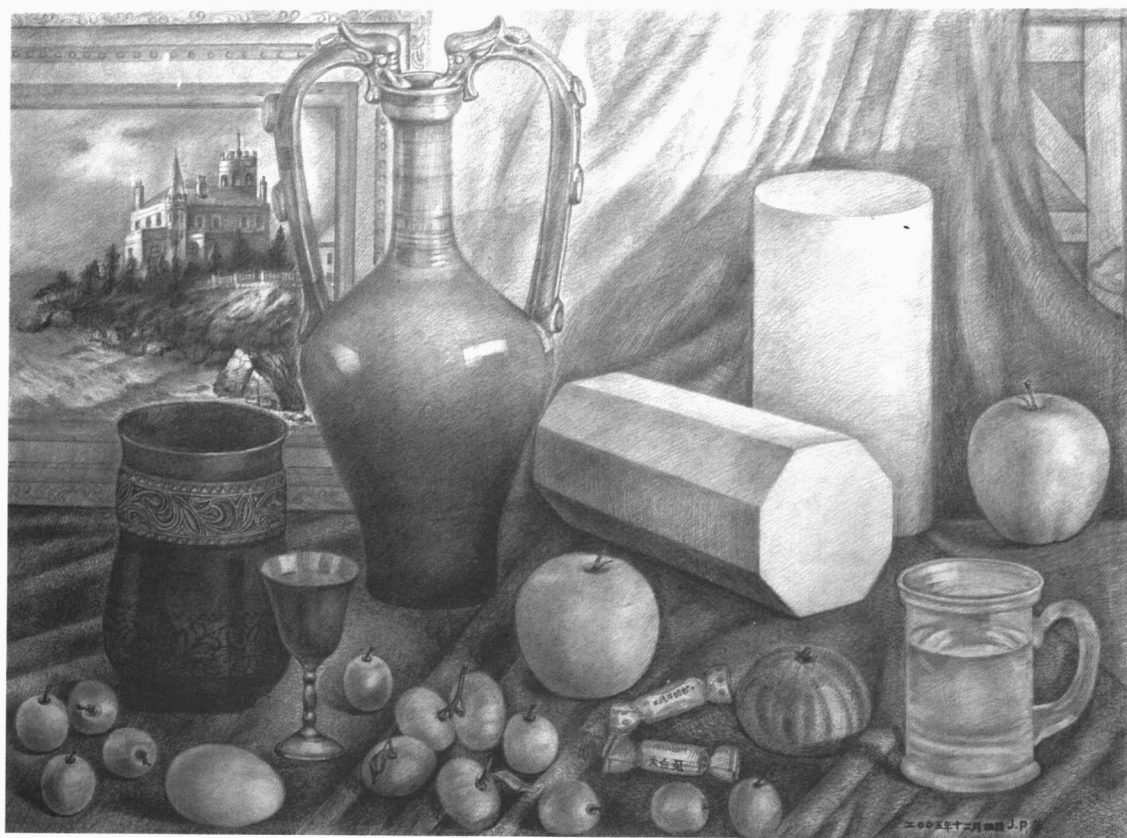
二、超级写实画法

超级写实画法——也称逼真画法，或照相写实画法，这种素描画法是现代绘画的一个流派，也是现代视觉传达表现的特殊和重要的基础训练内容，主要是用精到细密的手法表现出物体的细节，这种细节的表现深入程度决定了画面的成败。可以用实物写生方式，也可采用摄影等素材组合画面。通常采用具有很强的物质感和丰富肌理效果的物体来描绘，如各类旧衣服、旧的日常用品，或者有着各种金属质感的自行车和机动车，或者画比真人放大若干倍的肖像等。

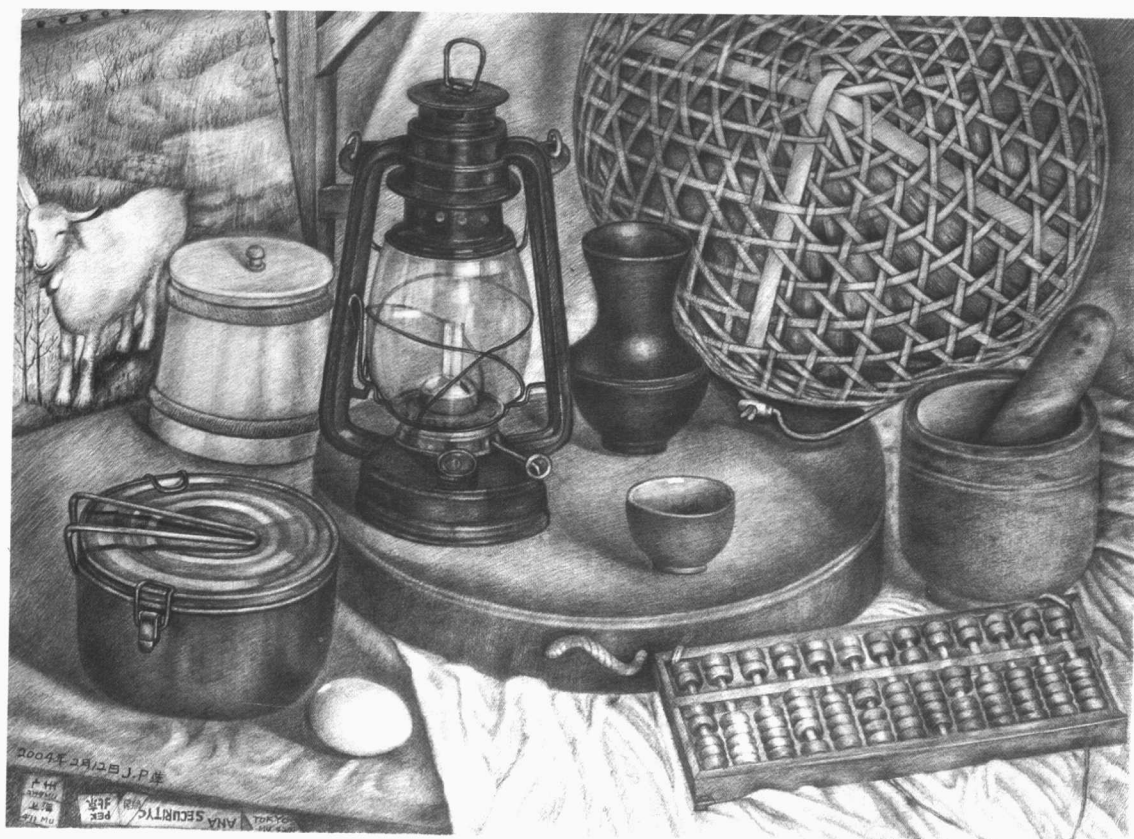
实物写生采取先用单线严谨的勾勒出轮廓的办法，然后从上至下、从左至右局部完成画面。如采用摄影素材，可用在照片上打小方格图标的方法，在画面上按倍数放大，仔细打出方格，标出序号，然后自上而下，自左至右描出细节的轮廓，再以此顺序逐格完成画面。这是一种需要极大耐心才能完成的素描，它和结构素描互为补充，是一个强调表现技巧的过程，是研究物体表象特征的过程，是一种超越常规的近距离观察、放大观察与精描细刻相结合的具象素描。

静物 姜萍

静物 姜萍

静物 姜萍

静物 周正华

静物 任婷