

高等院校视觉艺术设计丛书

编著/郭玉良 朱 丹

视觉设计素描

东南大学出版社

高等院校视觉艺术设计丛书

编著/郭玉良 朱 丹

视觉设计素描

东南大学出版社

内 容 提 要

素描是造型艺术的基础,一般传统意义上的素描主要是从结构、明暗等方面对学生进行再现性的造型表现方面的训练,而现代设计概念中的素描是在传统素描的基础上更多地从观察角度和表现形式等方面对学生进行变化性的造型表现训练,着重培养创新性的思维方式。

本书主要从设计素描的笔触、结构、光影、质感、平面、空间等六个方面,按从不同角度观察对象、用不同形式表现对象的思路,引导学生培养深层次的视觉经验,创造更新颖的视觉造型,促进思维方式的改变及表现技能的提高,为今后专业设计打好坚实的基础。本书的内容包括:(一)笔触:工具与技法;(二)结构:物体的结构、有机的结构、结构与物体的共时再现;(三)光影:光影和写实、光影的形状和黑白;(四)质感:真实的质感、模拟的质感、抽象的质感与质感综合;(五)平面:正负形、抽象的观察、平面意象;(六)空间:空间限定要素、空间的解构与重构。

本书以课题的形式组织编写,适合实际教学需求,图文并茂,操作性强,可作美术及设计等相关专业的教材,也可供广大美术爱好者参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

视觉设计素描 / 郭玉良, 朱丹编. — 南京: 东南大学出版社, 2006.2

ISBN 7-5641-0266-7

I. 视... II. ①郭... ②朱... III. 素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 008849 号

东南大学出版社出版发行
(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人: 宋增民

新华书店经销 江苏省南通市印刷总厂有限公司印刷

开本: 850mm×1168mm 1/16 印张: 9 字数: 300 千字

2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—3500 册 定价: 36.00 元

(凡因印装质量问题,可直接与读者服务部联系调换。电话: 025—83792328)

作者简介：

郭玉良

1972 年出生，1997 年毕业于南京艺术学院设计艺术系（现设计学院），现任三江学院策划系讲师。江苏省美学学会会员、江苏省工业设计学会会员，曾在《建筑》、《市场周刊》、《家具与室内装饰》等刊物发表多篇学术论文。

朱 丹

1974 年出生，1997 年毕业于南京艺术学院设计艺术系（现设计学院），现任东南大学建筑学院环境艺术系讲师。曾在《建筑》、《家具与室内装饰》等刊物发表学术论文，参与《室内设计师手册》、《室内建筑师辞典》等专著的编著。

序

顾永芝

造物和造神是人类实践活动的孪生兄弟。造物，实际上就是物质生产；造神，实质上就是精神生产。其产品无论是物还是神往往又反转过来挤兑着创造它们的人。于是，人和物、人和神就形成了种种不和谐的关系。例如，役物和役于物的矛盾，制神和制于神的冲突，在人类历史上一直绵延不绝。西方人早期针对神本思想提出了人本主张，以人性反对神性；中国人早期针对物本思想提出了人本主张，强调人贵于物。现代社会中的“神”早已超越了上帝、佛、真主、仙等等宗教偶像而演变为形而上之精神归属；现代社会中的“物”也早已超越了蔽体果腹等形而下之衣食而演变为对生活质量追求。人的物质生活和精神生活，人的感性欲望和精神追求，本应统一于以人为本之中，但强调精神理性和强调物质感性的两种思潮却又此起彼伏。哲学上的理性主义和感性主义，美学上的人文主义和科学主义，艺术学上的意识形态论、唯美主义和消费主义等等，就是其具体表现。

其实，物质和精神都是人缺一不可的，物质生产和精神生产、物质生活和精神生活、物质文明和精神文明都应该是高度统一的。尽管有时会产生不平衡现象，但永远不可有所偏废。作为科学发展观的以人为本，不仅强调一切以人为根本，既不是以物为本，也不是以神为本，而且致力于人物关系、人神关系的有机统一在以人为本中的实现。生态美学、科技美学等实用美学和设计艺术的兴起、繁盛，就是这一时代潮流的表征。

设计艺术是在现代工业的基础上，以宜人为主旨，对物质产品和精神产品的功能、结构、形态、人和物之间的关系以及材料工艺等方面进行全面的艺术构想和确定以及创造行为和价值实现的审美创造活动。它融艺术、科学、经济于一体，实现产品的功能美与形式美的统一，获得经济与文化、物质和精神的有机结合，从而使人类社会长期以来不断碰撞的人、物、神三者的错综关系在以人为本的科学发展观的基础上达到了和谐统一，设计艺术以及设计艺术教育也就自然地如火如荼地发展起来。

郭玉良、朱丹的《视觉设计素描》正是适应这一发展趋势应运而生的。

设计艺术的基础首推素描。素描本来既是绘画、雕塑等造型艺术的基础，又是一种独立的画种，源远流长，传统深厚，自成体系。但正如设计艺术是对传统造型艺术的创新而发展为新型的实用艺术一样，设计素描也是对传统绘画素描的创新发展，视觉设计素描则不仅更加突出了艺术设计中的视觉传达性，而且更加强调了艺术设计素描中的思维性、独创性。

郭玉良、朱丹是在高等学校任教多年的青年讲师，是极具现代理念和创新精神的艺术设计家，《视觉设计素描》虽是其首部著作，却特色鲜明，成绩显著。这主要表现在：

第一，独创性。艺术贵在独创，艺术设计、艺术设计著作、艺术设计教材的生命也在于创新。《视觉设计素描》的创新，首先摆脱了传统绘画素描“磨铅笔头”的训练方法，突破了传统明暗素描、结构素描的界限，超越了传统素描停留于摹仿对象的再现性，而诉之于新的理念，也就是“以空间认识能力与表现能力为核心”，把物象的外部形态、结构形态、

光影形态、质地形态等等结合起来，创造再现与表现、平面与立体、客体与主体相统一的视像造型。其次，特别强调创新思维。全书以培养、发展学生的创造能力贯穿始终，从观察角度、体验、思考到表现都着力于自主、独创、创新、多样化，在基本训练中突出设计思维，体验艺术创作过程，将基础训练与艺术创造统一起来，避免了传统素描训练中基础技法与艺术创作脱节的弊端。

第二，基础性。素描是造型的基础，素描教学既要注意基本功训练，又要循序渐进，夯实基础。《视觉设计素描》非常注重于此。全书从笔触开始，将工具与基本技法熔铸其中，再层层深入地阐述结构、光影、质感、平面、空间等基本知识和技法，并不断提出与之相应的课题，发挥学生的观察力、想像力、创造力和表达力，使知识、技法、创造和表达等均凝聚于素描的基本功之中。与此同时，这部教材对有绘画基础和缺乏绘画基础的学生都同样适用，他们都可从中建造设计艺术的基础。

第三，可行性。一部优秀的教材，尤其是艺术设计基础教材，除了独创性、基础性之外，还要具有可操作性，也就是可行性。《视觉设计素描》就是这样的一部教材。其理论阐述，简明扼要，明白晓畅，可接受性强，令人一目了然；其课题训练，既有针对性、基础性，又有启发性、实用性，便于操作；其作业示意图，均是同层次学生的相关作业，既非高不可攀的名家作品，又非等而下之的平庸之作，而且与相关知识、技法和创造一一对应，不仅使全书图文并茂，而且使教和学都能直观，直接感受，直接接受，对发展艺术创作和艺术接受中的直觉思维都很有裨益。

《视觉设计素描》是一部有新意、能适用、可操作的好教材，愿更多的设计专业选用，同时，愿两位年轻有为的作者有更多的新著问世。

2006年春节于三江学院

目 录

概述	/1
1 笔触	1-1 工具与技法 /8
2 结构	2-1 物体的结构 /16 2-2 有机的结构 /24 2-3 结构与物体的共时性再现 /36
3 光影	3-1 光影和写实 /46 3-2 光影的形状与黑白 /56
4 质感	4-1 真实的质感 /70 4-2 模拟的质感 /74 4-3 抽象的质感与质感综合 /84
5 平面	5-1 正负形 /94 5-2 抽象的观察 /98 5-3 平面意象 /104
6 空间	6-1 空间限定要素 /116 6-2 空间的解构与重构 /122
参考文献	/134
后记	/135

概述

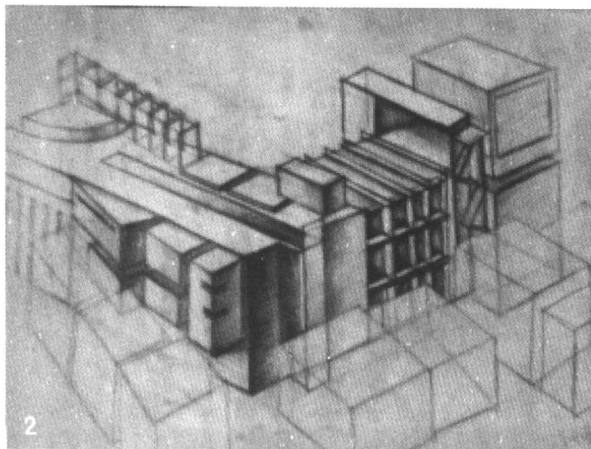
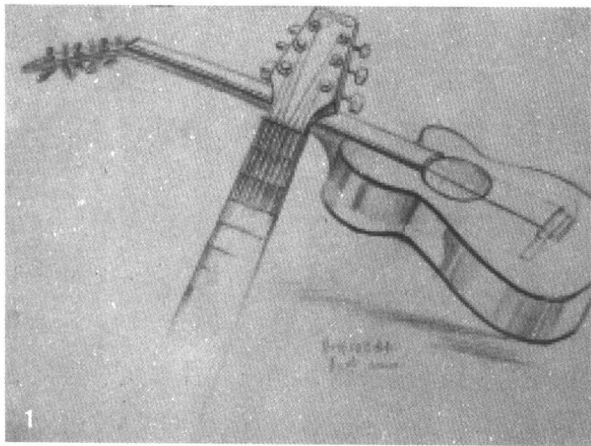
当今社会正经历着一场深刻的技术变革,随着电子通信和声像媒体的发展,人类已经进入了数字化社会。在这信息爆炸引发的社会面貌和人类观念大动荡、大改变的时代,人类有一种“失去控制”的强烈感觉,因而使意在创造秩序的“设计”上升到举足轻重的地位,它已经渗透到各行各业,影响着人们生活的方方面面,无论广告、产品、服装、室内装饰、建筑、环境、网页、影视等,设计的作用无处不在,并成为一种时尚,也成为一种要求。同时,在这种背景下,“设计”也努力地向“艺术”靠拢,成为科学与艺术之间的“边缘领域”。这种现状对我们的设计教育提出了更多值得思考的问题。

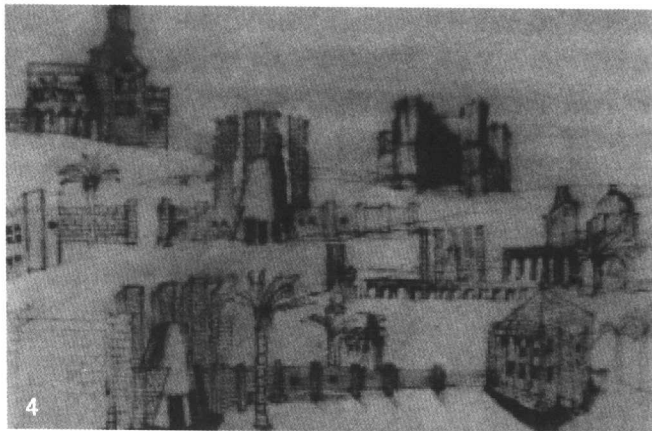
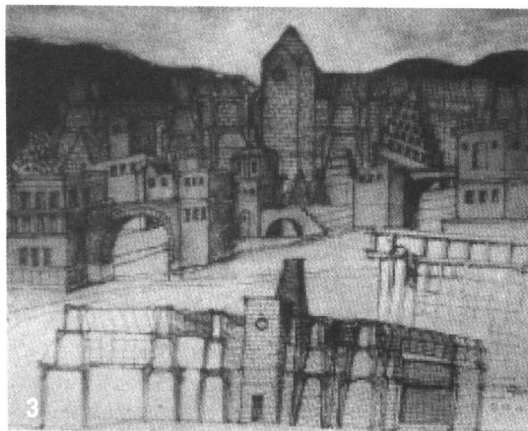
许多从美术(主要指绘画)专业分化出来的设计专业(起初为工艺美术)的教学也面临由此而带来的新课题——为引导社会生活的先瞻性设计教育重新定位,真正培养学生的创新思维,提高他们的设计能力。

现在,作为设计类专业课程体系的第一门基础课——素描,其教学都已引入了设计素描的概念,这一点,大家不再有疑义。但什么才是设计素描?它要解决什么问题?达到什么目标?如何教?如何学?其中还存在着许多不同的观点和困惑。有人曾把结构素描视为设计素描的全部,或是笼统地提出“联想”和“想象”的概念,还有些人全部否定传统绘画素描的教学等等,这些现象都表明了目前设计教学中的教学理念、方法、手段等无序和混乱的状态。因此,本书试图从纷繁复杂的理论和观念中整理出一套比较具有逻辑关系的方案来培养学生的设计意识、设计思维、设计表达及设计创造的能力。

1—2 学生作业

作者: 姜文婷(1)、李金蔓(2)

3 《城市记忆》，4 《集合住宅》草图，5 “集合住宅”

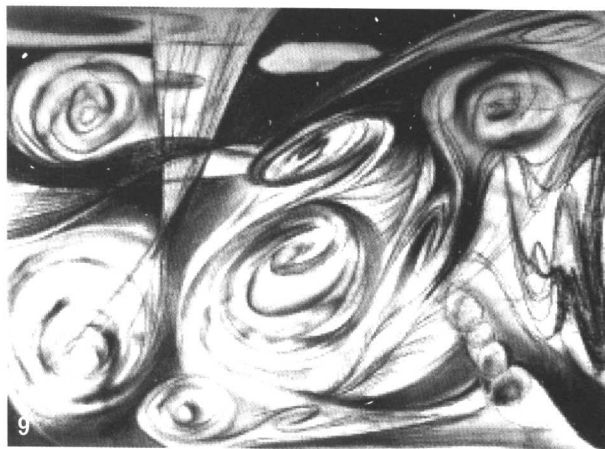
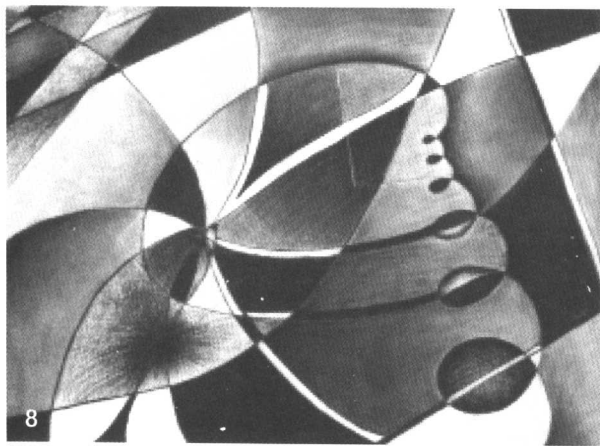
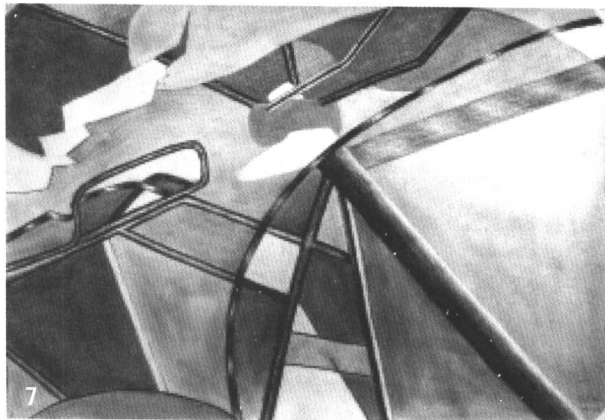
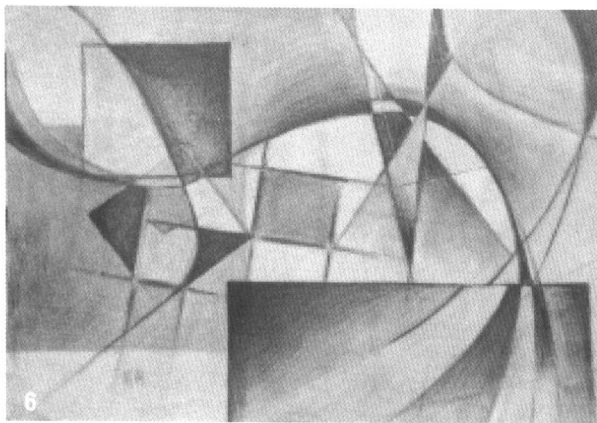
设计：罗西（意大利建筑师）

罗西的建筑设计手稿运用了现代抽象、简化、几何化和纯粹的手法对古罗马纪念性建筑进行追忆。这些手稿可以作为空间重组与拼贴的范围图。

设计（Design）一词的拉丁文原词 Disegno 原意就是指 Drawing（素描）。设计素描就是要解决造型问题，主要训练形态——以空间认识能力与表现能力为核心。这里的造型，不仅是物象外部形态的描绘，还包括物象的结构形态、光影形态、质地形态、平面轮廓的形态、空间构造的形态等；“再现”已经不是主要的目的，“像不像”也不是评判作品好坏的标准；也不只是画结构和作分析，还可以由具象到抽象，甚至是“无中生有”，通过观察、分析、联想、转换等创造出新的形象。这里，创造性是其本质特征，正如设计一样，从来就是要创造出本不存在的物象。

在本书中，我们并不否定传统绘画性素描的作用，它所要求的艺术性表现手法和相应的审美标准在设计素描中还是具有很高的价值，否则就不能达到很完美的境界，也会导致“眼高手低”的现象。毕竟即使在数字化的社会中，设计教育所要解决的不只是创意的问题，也包括灵活、自由的手头表达能力。

设计素描已属于设计教育课程体系的一个重要部分，通过它首先要帮助学生树立正确的设计观念，培养创新的设计思维，然后是培养学生基本造型的表现能力和创造能力。作为设计专业课程的第一门课，对其作用和意义的理解正确与否、掌握深入与否虽不能解决所有问题，却可以明确大的方向，为后续设计课程的教与学起到决定性的作用。需要指出的是，设计素描并不是指某一种具体的绘画形式，而是以培养创意思维为核心的设计教育课程体系的初始阶段，虽然其最终形式也是“画面”，但艺术性并不是它的主要目的。

6—9 学生作业

作者：周朋、孙贝妮、杨明兰等

本书之所以冠名为“视觉设计素描”，主要是考虑到以下几个方面。

一、设计素描所要解决的就是一个造型的问题，而无论是平面造型、立体造型、空间造型还是意念造型，也不管是抽象的还是具象的造型，在这里都是以画面的形式出现，都具有视觉的特征。

二、设计素描提倡多方位、多维度的“观察”对象，其本身就是一种视觉思维方式的表现形式，是对视觉信息的反应和处理，表现的就是画者的观察和思考，而且是一种积极的创造性的视知觉表现手段。谈到思维方式的问题，我们都知道，设计本来就是为了创造一个原来并不存在的事物，而不是对已有事物的图解或再现。因此，首先是要打破原有的固定因果式思维方法，需要扩散性的视觉思维（由一点到多点的因果推导和探求），得到同因异果的多个不同方案，再进行聚合性思维的整合和优化，创造出全新的视觉造型形态。扩散性思维和聚合性思维两种思维方式都是必需的，都属于设计创意思维方式的两个部分，而且往往是反复交替进行演变的过程，相对于设计教育而言，扩散性思维在设计方案的发想阶段显得更为重要。

就内容而言,本书将素描涉及的笔触、结构、光影、质感、平面、空间等六个方面按由简到繁的顺序分章节论述,本着从不同角度、用不同的形式来观察对象、表现对象的思路,引导学生培养深层次的视觉经验,创造更为新颖的视觉造型,促进思维方式的改变及表现技能的提高,为今后专业设计开好头,铺好路,打好坚实的造型基础。

(一) 笔触:主要是对工具表现效果的研究,属于基本技能的训练,也要考虑与表现对象的性质相符。

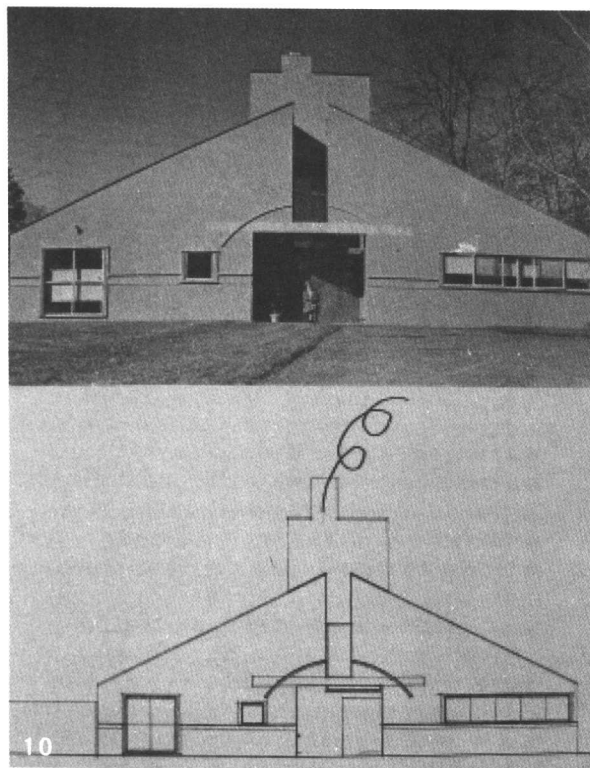
(二) 结构:是对于形体构造的研究,从本质上去理解对象,进而探寻结构重组、构建新的形体的可能性。在对结构的观察方式上,引入了一种特殊的观察方式,即从固定点观察到多点观察,从而更为完整和全面地了解物体。

(三) 光影:对光影这一传统设计要素的研究,也是把由“光”产生的“影”作为一种单独要素进行研究,由此产生了对黑白关系、黑白节律的形式研究。

(四) 质感:对材料质地的认识、表现、抽象、联想,着重对肌理的感知与表现。

(五) 平面:以平面化的视角,抽象的观察方法,联想的方式,创造丰富的平面图形。其中着重加强了对平面构成要素形状的研究,探索正负图形的互动关系。

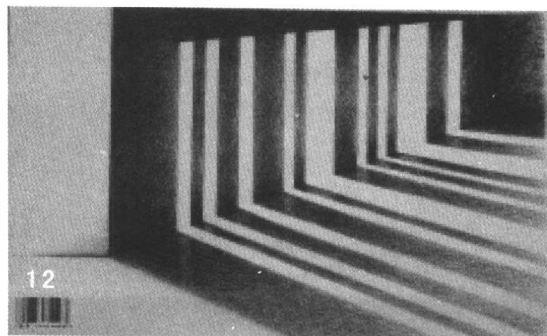
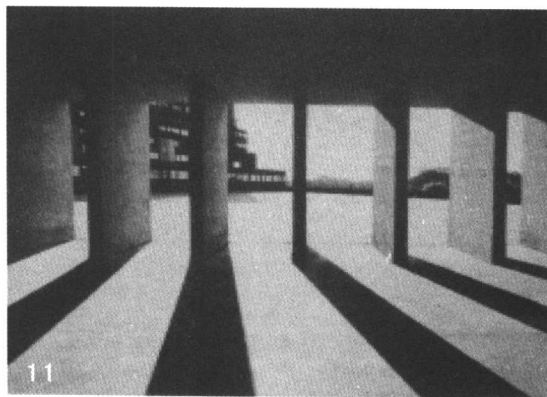
(六) 空间:利用一定形式的空间限定要素构建空间,通过对空间限定要素的解构、重组等手法,训练学生对空间的创造能力。此外,通过联想和转换的手法,寻找不同物象的关联点,创造具有超现实主义的意象空间造型。

10 文丘里为母亲设计的住宅,其设计手稿为一些简单平面形状如长方形、三角形、半圆形的集合

11 罗西建筑的光影效果

12 学生光影设计作业

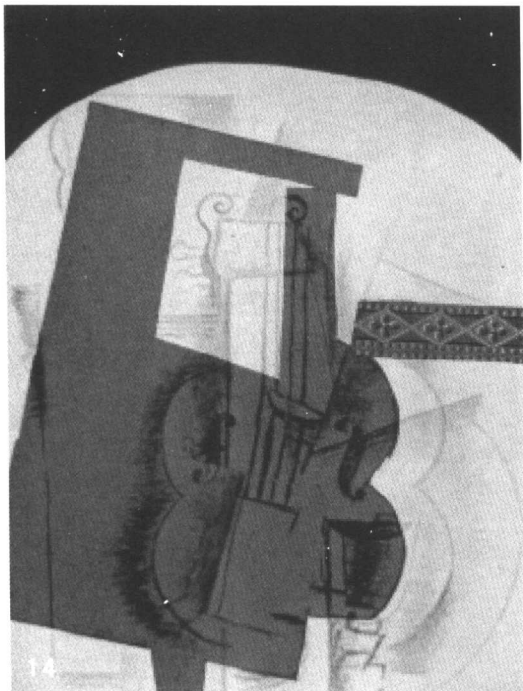
上述几方面共同构建了一个有机的整体,又具有一定的独立性,便于教学实践中的组织与实施。既呈现层级递进的关系又符合规律性和具有明确的目的性,是对思维方式、观察角度、表现内容、表现手法的全方面的造型训练。本书作者研究了20世纪以来的现代艺术与现代设计的关系,借鉴现代艺术的构成方法与形式研究的内容设计了相关的课题,在教学实践中提倡在把握系统训练的基础上,进行创造性课题的尝试和探索;在教学组织实施上融入参与性、创造性,对不同专业、不同学生,在课题设计的要求上有所偏重。平面也可以是静止的,也可以是动态的;空间中既可关注正的形体(围合物的形态),也可关注负的形体(被围合的空间)。在整个教学过程中,尤其强调想象和创造,因为所有设计作品最终都必须面对具有差异性和变化性的消费者(购买者、欣赏者、拥有者、收藏者等)。再者,由于现代社会生产和科技的发展,人际关系、价值判断、审美观念、思维空间、时空观念等都已经产生了巨大的变化,所以更需要多样化的、新颖的表现形式和手段,也要与相关学科作横向的联系,如哲学、文学、历史、地理、心理学、艺术学等等。本书作者希望以此进一步丰富和完善大的设计素描的结构系统。

13 勃拉克的现代绘画,平面构成的范图

在设计素描的教与学中,我们应该认识到思维过程的重要性。虽然最终的结果表现为具体的画面,但凝聚在画面之后的思维过程对于教学而言更为重要。因而,在这种思维过程重于结果的前提下,速写作为快捷、方便的表现手段和记录手段在设计素描的教程中具有重要的作用。它可以快速记录下学生的片段的构思,方便学生与教师进行沟通、进行方案的推敲。

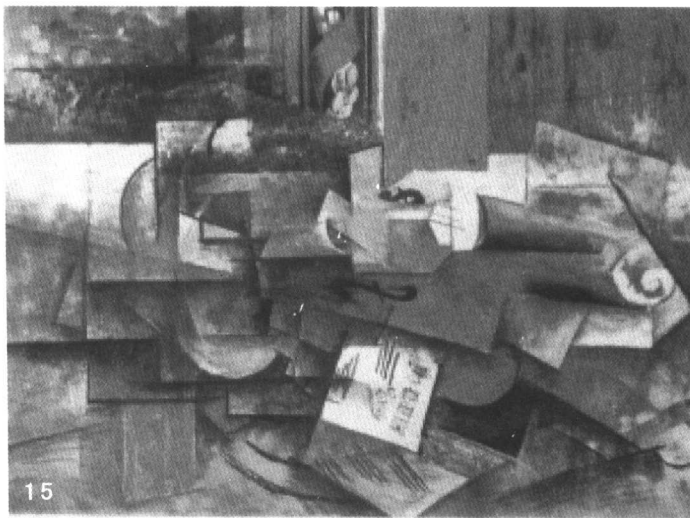
本书以课题的形式组织编写,力求适应实际教学需要,突出其可操作性,是多年来设计素描教学探索和实践的总结。本书的教学内容不只是针对设计领域的造型训练,也可作为纯美术(绘画)领域的教学参考。

14 《吉它》

作者：勃拉克

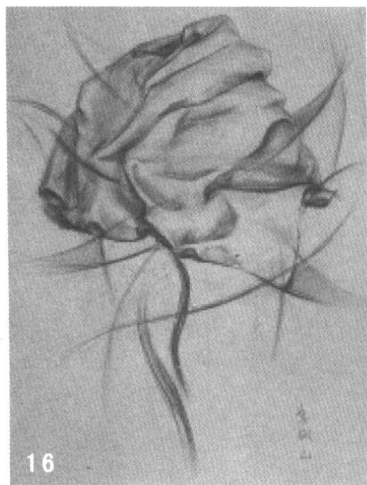
利用了拼贴的绘画技法。

15 《小提琴“朱丽叶伊娃”》

作者：毕加索

图中使用多视角和拼贴的方法，是综合立体主义的代表作。

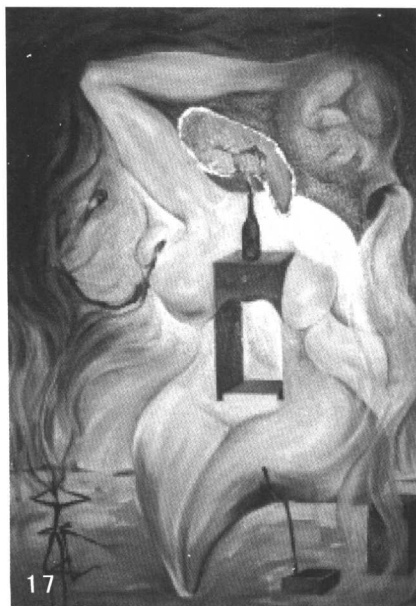

16 学生作业

作者：朱诚云

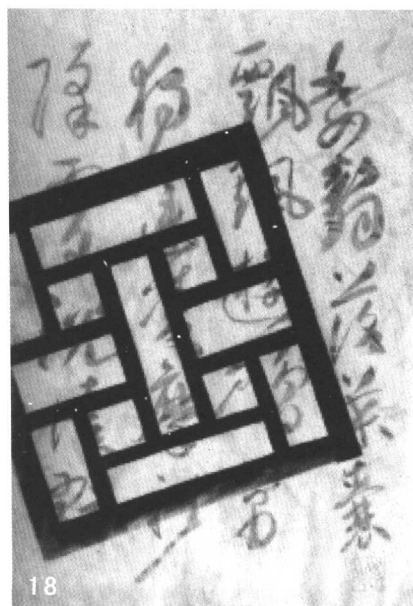
17 学生作业

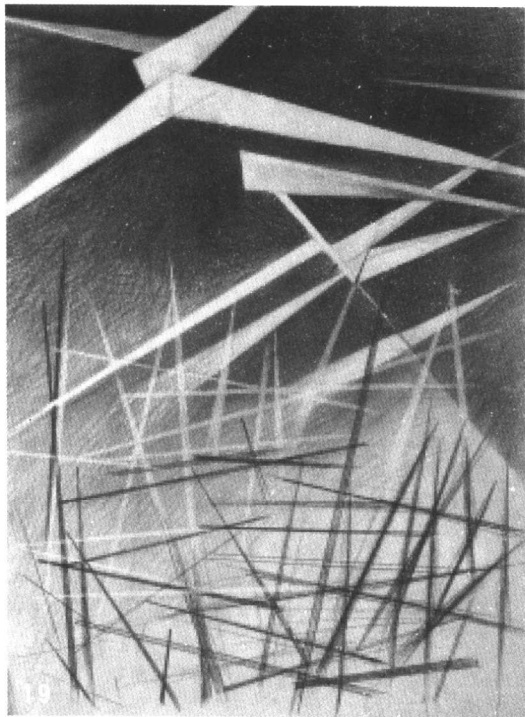
作者：王映

18 学生作业

作者：洪丽华

19 学生作业
涂揉法和排线
法的综合利用

1 笔触

1-1 工具与技法

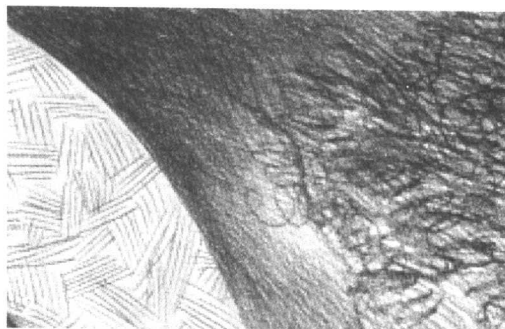
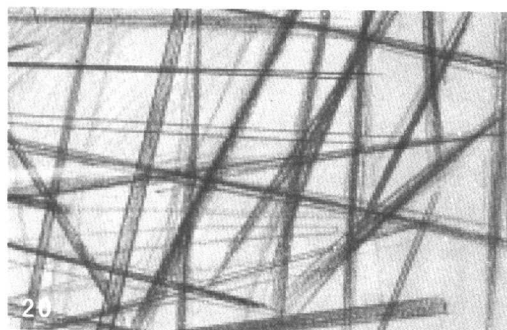
素描既是绘画的一种形式，也是造型艺术的一种基础。从字面上看，“素”即单色，“描”为描摹、描绘之意，故素描的主要特点为：用单色作画。其结果就是运用单色媒介在画面上留下各种不同的痕迹，我们将这种痕迹称为“笔触”；从本质上看，素描是人们在画纸上有意识地组织各种笔触来表达对物体明暗、形状、结构、空间等要素的理解。因此，本书将素描的最基本单位“笔触”作为研究的最初的课题。

笔触的效果取决于两个方面，一方面依赖于我们所使用的工具和纸张的特点，另一方面则依赖于我们的描绘技法，即如何使用这些工具。排线法也许是最为人们所熟悉的技法，但并非唯一的素描技法。本章的练习为使用各种不同的媒介进行笔触的自由实验，从而获得不同的视觉体验，同时在练习中不断积累经验，了解各种不同工具与技法的优点和弱点，最终能在绘画过程中按绘画者的需要而灵活运用合适的技法与工具。当进行实验时，要注意不同的工具、纸张及技法所产生的不同效果，注意明暗等级的区分和明暗渐变的制作，让各种明暗面自然交叠，形成复杂的图形关系。

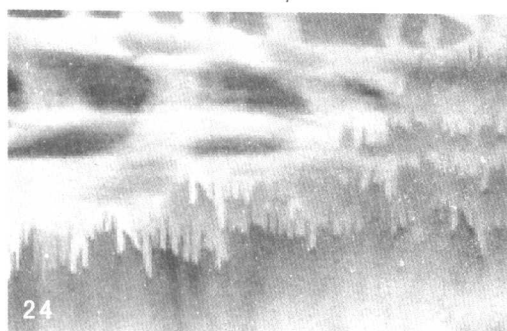
你可以使用铅笔、炭笔、毛笔、钢笔、单色彩铅、马克笔等工具，尝试使用素描纸、有色纸、宣纸等不同的纸张。除书中提供的排线法、涂抹法、遮盖法、渲染法、涂揉法、擦除法等，你还可创造出自己的特殊技法。最终，你将利用你的最初“涂鸦”经验组织出第一幅画面。

参考课题：

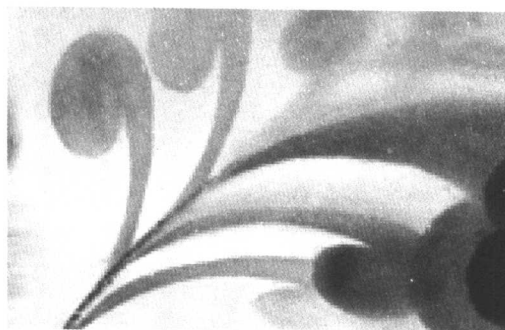
选择不同的工具与纸张进行笔触制作的实验，至少产生4—5种明暗等级和从明到暗的渐变，同时在描绘过程中要注意多种描绘方法的使用和画面上形状与线条的组织。

20—23
排线法

24 渲染法
25 涂揉法

26—27
遮盖法

28
擦除法

29 学生作业《解读毕加索》

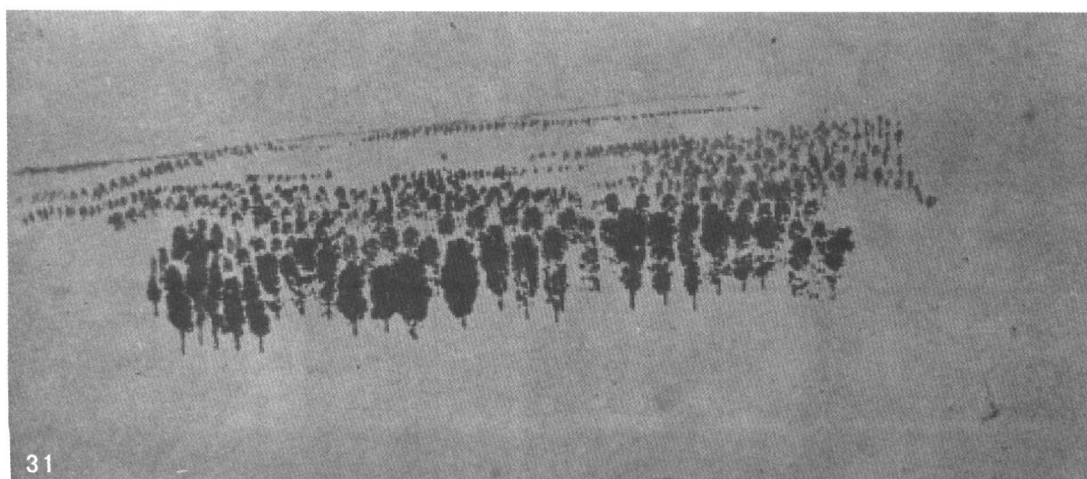
作者：钱瑜皎

作者利用水粉笔的块状笔触产生力度感。

30 学生作业《涂鸦》

本图使用线描、手指涂抹、橡皮擦除等多种技法。

31《全景的风景画》

约翰·佛瑞塞
钢笔、淡墨。