

高职高专设计艺术类专业
理实一体化“十一五”规划教材

■ 主编 朱孝平

设计素描

中南大学出版社
WWW.CSUPRESS.COM.CN

设计素描

• 设计素描 •

设计素描

高职高专设计艺术类专业理实一体化"十一五"规划教材

主 编 朱孝平
副 主 编 王 栋 黄超 金德光
参编人员 袁 超 许敏 鲍 凤 邓清文 王宗元
邹莹虹 梁琦

中南大学出版社
WWW.CSUPRESS.COM.CN

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/朱孝平主编. —长沙:中南大学出版社,2009
高职高专艺术设计类专业理实一体化“十一五”规划教材
ISBN 978-7-81105-552-8

I. 设... II. 朱... 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(2009)第 123770 号

设计素描

朱孝平 主编

☐责任编辑 陈应征

☐责任印制 文桂武

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-88876770

传真:0731-88710482

☐印 装 湖南大学印刷厂

☐开 本 889×1194 1/16 ☐印张 9.75 ☐字数 302 千字

☐版 次 2009 年 8 月第 1 版 ☐2009 年 8 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-81105-552-8

☐定 价 35.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

总序

当前,我国的高职艺术设计教育正处于蓬勃发展阶段,也正处于总结经验、更新观念、锐意改革、形成具有中国特色的高职艺术设计教育体系的关键时期。高职艺术设计教育体系形成的关键在于工学结合人才培养模式的构建,人才培养模式的实现和教学质量的提高关键在于课程改革与创新,而课程改革的关键又在于教材的建设与创新。所以,相关的高职院校都十分重视艺术设计专业教材的建设。

目前的高职艺术设计类专业教材体系庞杂,品种繁多,其中虽有一些较高质量的教材。但冷静观之,也存在不少的问题:

一方面,艺术设计专业教材缺乏细分,高职教育与普通本科专业教材共用,抹杀了高职技能型教育与普通本科科学型教育的本质区别,艺术设计专业教材似乎成了“万能教材”。

另一方面,不少高职艺术设计类专业教材却又存在着明显的“四个脱节”:

一是教材体系与高职类型特征的脱节。高职教育的本质特征在于其职业性、实践性、开放性,工学结合是高职人才培养的根本途径,但在很多高职艺术设计专业教材中很难看到这种典型特征的充分体现。

二是理论教学内容与实践教学内容的脱节。高职艺术设计专业教材最初多由本科教材脱胎而来,基本上成为本科教材的压缩版,理论内容多而实践操作内容少。后来又由于对高职技能型人才培养特征的强调,很多实训教材纷纷面世,把某一门课程的理论教学内容与实践教学内容人为地割裂开来,造成了理论教学内容与实践教学内容的脱节,如此一来,势必形成一门课程有一本理论教材与一本实训教材共存的局面,这与高职教育强调“教、学、做合一”、理实一体化的教学理念是不相符的。

三是教材作者与专业行家的脱节。由于教材出版市场的竞争激烈,各种高职艺术设计专业教材编写人员的不足,有的教材作者本人并不是某门课程或这一设计领域的专家,有时出现一个作者编写多本教材的情况,这种非对口专家编写的教材质量是难以保证的。

四是教材建设与教学改革实际的脱节。目前,高职院校都在积极推进包括专业建设、课程建设、教学模式建设、人才培养模式建设与创新等在内的各项教学改革实践工作;与此同时,很多出版社也在积极组织高职艺术设计专业教材的编写与出版工作。但是,高职艺术设计专业教学改革成果和最新理念却并没有充分反映到教材编写、建设与出版中,这样的教材最终将失去其鲜活的生命力。

以上这些问题的出现,使教材建设与教学实际之间形成了相互脱节的“两张皮”,影响了高职院校的课程教学、课程改革以及人才培养工作的整体推进。

有鉴于此,2008年5月,中南大学出版社召开了一次由全国开设有艺术设计类专业的30多所具有代表性的高职院校的院长、系主任、骨干教师和来自企业的现场专家参加的“关于高职艺术设计类专业教材建设”的研讨会,会上大家一致商定共同编写一套全新的高职艺术设计类专业“理实一体化”教材。确定了教材编写与出版的宗旨——以教育部教高〔2006〕16号文为指南,编写和出版一套能反映高职教育类型特征,紧扣当前高职艺术设计教育教学改革实际,体现“教、学、做合一”教学理念的“理实一体化”专业教材,为各校的教学改革和人才培养工作服务。遵照这一宗旨,制定了高职艺术设计专业系列教材编写与出版计划,各个院校、各位专家依据教材编写分工,分头编制教材编写提纲,并经专家委员会审定后,投入紧张的编写工作。经过近一年时间的努力,本系列教材将陆续出

总序

版,她将以全新面貌出现在高职高专艺术设计专业师生们面前。

本系列教材分专业基础、专业设计两大类,专业设计又细分为视觉传达设计、环境艺术设计、工业设计、服装设计、数字艺术设计等5个小类,共计约60种教材,计划分两期出版。首批30多种教材将在2009年7月前陆续推出,到2010年7月前出齐所有教材。

本系列教材的作者,均是来自我国高职院校中艺术设计教育教学改革第一线的“双师型”骨干教师,既有校内的教授,又有来自企业的专家,他们不仅具有丰富的教学与设计经验,而且对艺术设计教育中存在的诸多问题有着切实的体会和深入的思考,既充分保证了教材的实用性和可操作性,又使教材具有较高的艺术性。

本系列教材在编写和出版上,力求体现以下特点:

一是职业性。教材力求体现艺术设计职业的针对性、职业岗位的针对性、职业工作过程的针对性以及艺术设计高等职业教育的规律性,做到有的放矢而富有特质。

二是时代性。教材力求反映当今艺术与科技发展的最新动态,反映这一领域的最新设计与研究成果,汲取国内外同类教材的优点,做到兼收并蓄而自成体系。

三是创新性。教材力求体现高职教育“教、学、做合一”的最新理念,将工作过程与教学过程、理论教学内容与实践教学内容融为一体,将工学结合、理实一体化的典型特征贯穿于整个教材体系中,最大限度地满足教学的需要,做到理念领先而特色鲜明。

四是实践性。教材力求紧扣高职院校教学改革实际,反映改革的最新成果,推动课程建设与改革,促进教学质量与人才培养工作水平的提高,做到贴近现实而实用有效。

有中国特色的高职艺术设计专业教材体系的建设是一项艰巨而具挑战性的工作,她有赖于高职艺术设计教育界与设计界同仁们的共同努力。本系列教材的出版,为具有高职教育类型特征的高职艺术设计类专业教材体系的构建与创新作了一些探索性的工作,效果达到与否,我们不敢妄言。真诚期待各位同行专家的批评指正。

“取法乎上,得乎其中”,但愿我们的努力和探索能换来丰厚的回报,但愿本系列教材的出版能为我国高职艺术设计类专业教材体系的形成做一些添砖加瓦的工作,能为高职艺术设计课程建设与教学改革的推进起一些摇旗呐喊的作用。如此,则幸莫大焉!

陈鸿俊

2009年3月26日

前言

设计素描课程是一门培养设计师再现能力、表现能力和创造能力的极其重要的基础课程。本书作为高职高专艺术设计专业的设计素描教程,主旨是建立一个培养学生应用型技能的教育平台。

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分,近年来高职高专教育有很大发展。其中,艺术设计专业已成为我国高职高专教育中名列前茅的大专业,社会需求潜力也不断加大。面临大好的发展机遇,我们清醒地看到,目前高职高专艺术设计专业教育因办学历史短,缺乏历史积淀,教学理念、教师队伍建设、课程建设和教材建设等都存在着比较突出的问题。同时,社会经济发展也对高职高专人才培养提出了许多新的、更高的要求。作为处于高职高专艺术设计基础教学前沿阵地的我们,深深地感到目前各种教材虽多,却没有适用的高职教材,不是学科理论型的本科版,就是经验探索型的培训版,大多不适应当前国内高职高专艺术设计专业设计素描的教学。根据高职高专艺术设计专业学生现状,结合设计师岗位所赋予设计人才的能力要求和多年的教学探索经验,我们编写了这本高职高专艺术设计专业的教材《设计素描》。

本书以培养学生应用能力为目标,突出实训环节。通过一系列感性的、理性的、综合的和应用的实训项目课程安排,循序渐进地培养学生独立解决实际问题的能力,使其获得设计的能力。在整个课程设计中,将理论与技法、形象思维与抽象思维的训练有机结合,促使学生创造表现能力形成。

本书在组稿过程中,充分发挥了参编老师的专业特长,他们为完成教材研制任务付出了大量精力。本书第一、二章由王栋老师编写;第三、四章以及作品欣赏由朱孝平老师编写。本书在编写过程中得到了中南大学出版社的大力支持,在编辑、版式编排等方面得到了许多宝贵意见。特别感谢王宗元、袁超、鲍凤、许敏、邓清文、邹莹虹、王燕、王京京、曾少勇、张继荣、胡思勇、李园等老师的支持,他们为教材提供了优秀作品。感谢黄超老师、王栋老师和他的学生们为图片采集工作作出的努力。感谢王静晶、程薇、丁正芳、郑秋敏、王丹丹、陈秋贤、韩贵龙、赵鹏程、余文等同学为教材提供优秀习作;感谢王晓飞、闫亚君、田雅、丁正芳、贾罗利等同学在教材文字输入等方面的辛勤劳动。

本书适合艺术设计类应用型本科、高职高专、成人教育类设计素描课程的教材使用,还可作为专业培训、高考辅导以及艺术设计工作者的教学资料、参考资料使用。

作为艺术设计高职高专教材建设的一种探索与尝试,书中错误和不足之处在所难免,我们期待得到教育方面的专家学者的批评指正,望使用该教材的广大师生提出宝贵意见和建议,以期再版时修订。

编 者

特别说明

本书在编写过程中,由于时间紧,工作量大,无法及时与有关图片作者取得联系,再次表示歉意。欢迎图片作者及时与本书编著者或出版社联系,将按国家稿酬标准付酬。

目 录

第1章 设计素描在专业设计领域的应用	1
1.1 关于设计素描教学	1
1.2 设计素描的服务领域	2
第2章 设计素描概述	13
2.1 设计素描的含义	13
2.1 设计素描的特点	18
2.3 学习设计素描的意义	20
第3章 设计素描基本元素	23
3.1 工具与材料	23
3.2 线条	26
3.3 形体结构与比例	31
3.4 构图与形式感	33
3.5 明暗与空间	35
第4章 设计素描实训	39
4.1 结构性素描实训	39
4.2 表现性素描实训	48
4.3 创意性表现实训	88
附：作品欣赏	112
参考文献	148

第1章 设计素描在专业设计领域的应用

课程目的：通过本章学习，使学生了解设计素描的服务范围，明确学习方向。在理论讲解、图例分析、收集设计师的草图和体验设计师工作的过程中，使学生认识到设计素描与设计各专业之间的关系，设计素描所要解决的实际问题，从而树立信心和学习理念，为以后的设计素描和专业课程的学习打下良好的基础。

重点难点：本章的重点是分析设计素描的服务目的、服务对象和服务功能。难点在于学生必须从单一而习惯的素描模式里解放出来，开拓思维方式，理清设计素描学习思路，感受设计素描的精神实质。

建议学时：8学时。

1.1 关于设计素描教学

高等职业教育艺术设计专业素描教学有其自身的特点。第一，它的学制短，基础课教学时数受到限制，故而不能以本科设计素描的教学模式来设计教学，应少点研究性内容，重点解决实际性的操作问题。第二，从应用与工作过程出发，弄清工作过程中应具备哪些并能在设计素描教学中解决的能力，有针对性地设计教学项目，培养、提高相应能力（如画草图），做到合理、实用。第三，应结合专业课程学习的需要，有针对性地重点培养、提高相关技能（如画效果图）。第四，应遵循视觉艺术的普遍规律，重视视觉表现，合理有效地培养造型能力，重视想像力和创造力的训练，拓展创新思维。做到长期与短期相结合，以短期训练为主，要特别强化短期作业能力，培养“会观察、会记录、会记忆”的能力。

在设计素描教学中，应切实避免出现不分专业、不看能力、不问社会应用、一贯制地安排、设计针对性不强的教学内容、教学过程和教学方法。

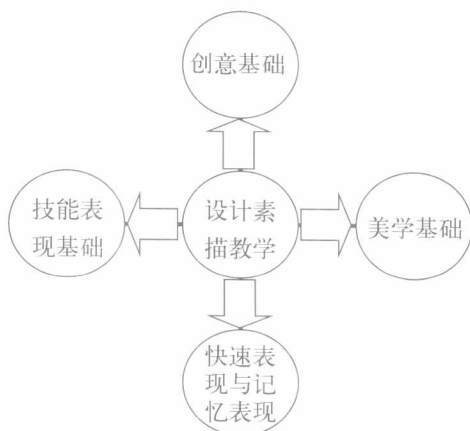

图1-1 设计素描教学目标

1.2 设计素描的服务领域

设计素描服务领域涵盖了平面、立体和空间三大领域,涉及视觉传播(如影视动画、平面广告等)、工业设计(如产品设计、服装设计等)、建筑与环境设计(如建筑设计、室内设计、园林设计等)。因此,我们在学习设计素描时,应结合自身专业,了解设计素描的服务对象和服务功能,重点学习,广为吸纳。(图1-2~图1-7)

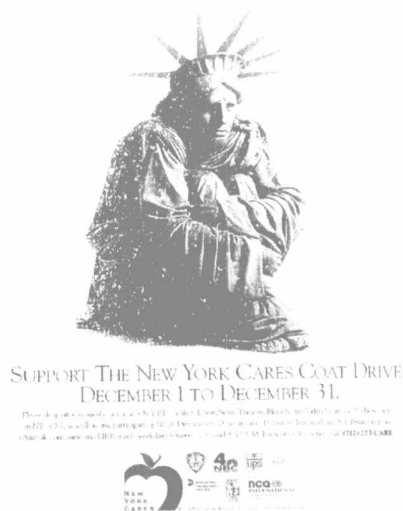

图1-2 广告 摘自《平面广告设计》王宗元等编著

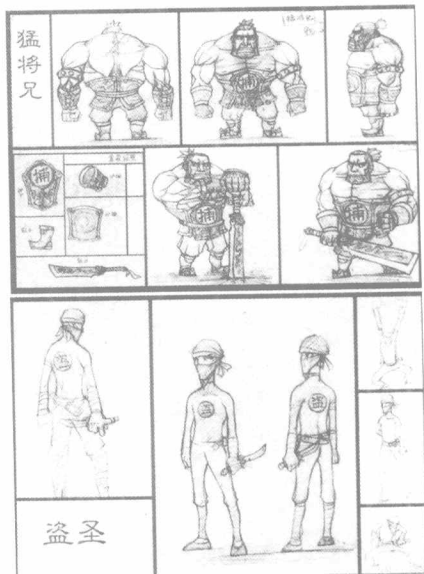

图1-3 动画短片角色设计
摘自《动画概论》朱明健等编著

图1-4 产品设计 摘自《SPOON》大卫·罗伯

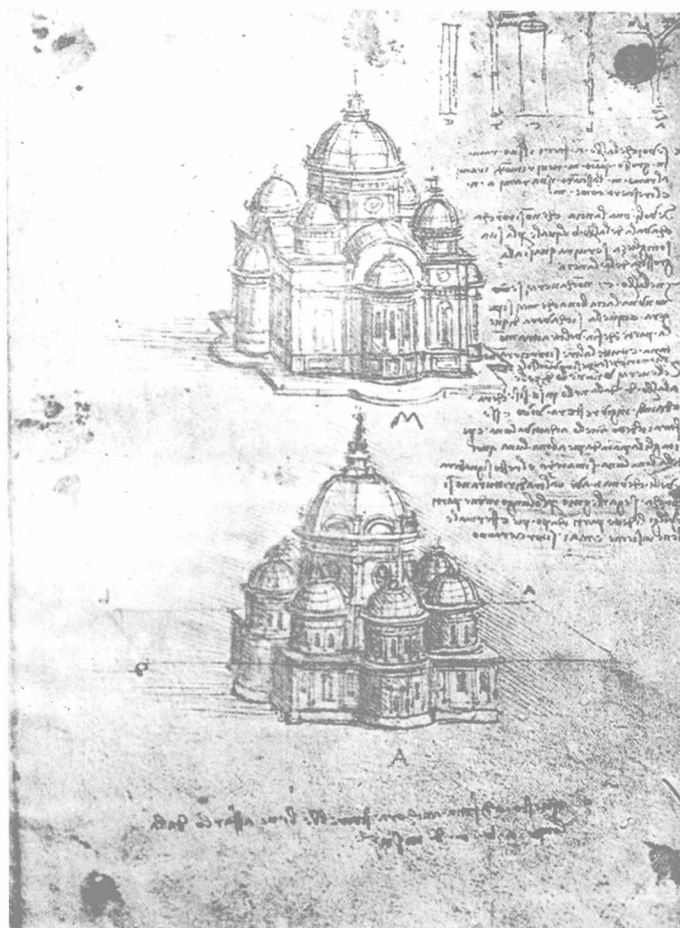

图1-5 建筑设计手稿 达·芬奇

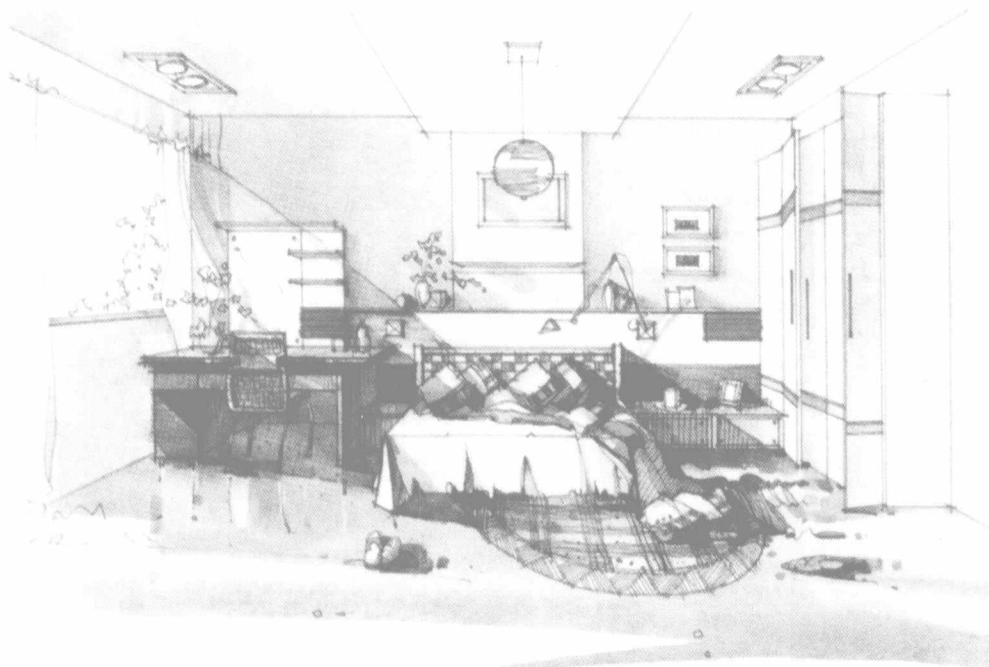

图1-6 室内设计效果图

摘自《环境空间设计基础》刘学文等编著

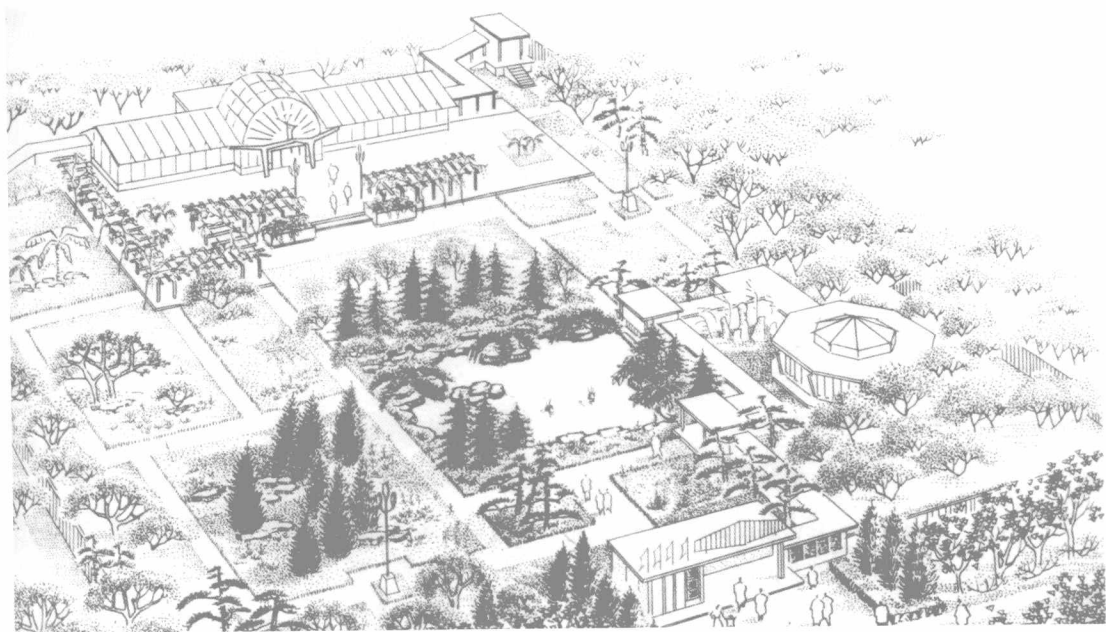

图1-7 园林设计效果图 摘自《中国园林建筑》

图1-8 动画原画设计草图

摘自《二维动画设计与制作》尚晓雷编著

1.2.1 设计素描在影视动画、平面广告中的应用

影视动画和平面广告等这一类设计就是用形象语言进行交流的典范。用形象语言进行交流有着悠久的历史，特别是在现代信息社会里，人们生活步伐和工作节奏加快，通过生动而简洁的形象发布信息，进行交流沟通，远比文字语言来得迅捷而亲切，人们越来越重视和依赖形象信息。因此，运用和设计生动的形象语言就成为设计师义不容辞的职责。如何把形象语言说得更加富于个性，更加生动，更加有感染力，必须经过训练和积累才有可能实现。通过设计素描的学习和对生活的关注（用速写记录生活），正是形象语言训练行之有效的途径。

在影视动画、平面广告的设计过程中，仅用文字表述是不可想像的，而用视觉形象来表达就轻松、便捷多了，因此，草图就以更加直观、生动的效果代替了文字脚本或分镜头文字说明。所谓草图，就是设计师最初设计意念的表达。绘制草图，除具有较强创意能力之外，还必须具有较丰富的生活积累、快速造型和想像默写能力。尽管现在电脑绘图已十分普遍，但它永远无法替代手工创作。从现在开始，我们就应该重视这些能力的训练。（图1-8、图1-9）

图1-9 广告及其素描草图 金特·凯泽

1.2.2 设计素描在产品设计、服装设计中的应用

与平面设计有所不同的是产品设计、服装设计等，它不仅仅是停留在纸面上的设计，它的目的是要成为一个立体的、能用的东西。所以，从造型的角度来说，要强调设计对象的形体结构的正确性、材质的准确性。作为为设计服务的设计素描训练，就必须围绕这些要求展开。除前面所说的草图外，还要训练画后续预想图和效果图的能力。

作为产品生产制造的形像依据的效果图，必须强调准确和严谨。它毕竟不同于一般的艺术作品，讲求虚构与夸张显然不合实际。要做到准确与严谨，必须学会对物象作立体结构分析，即结构性表现训练；学会表现物象的材质肌理，即质感训练；学会使用不同的工具表现，展示效果图生动的艺术魅力。(图1-10、图1-11)

图1-10 服装设计效果图 学生作品

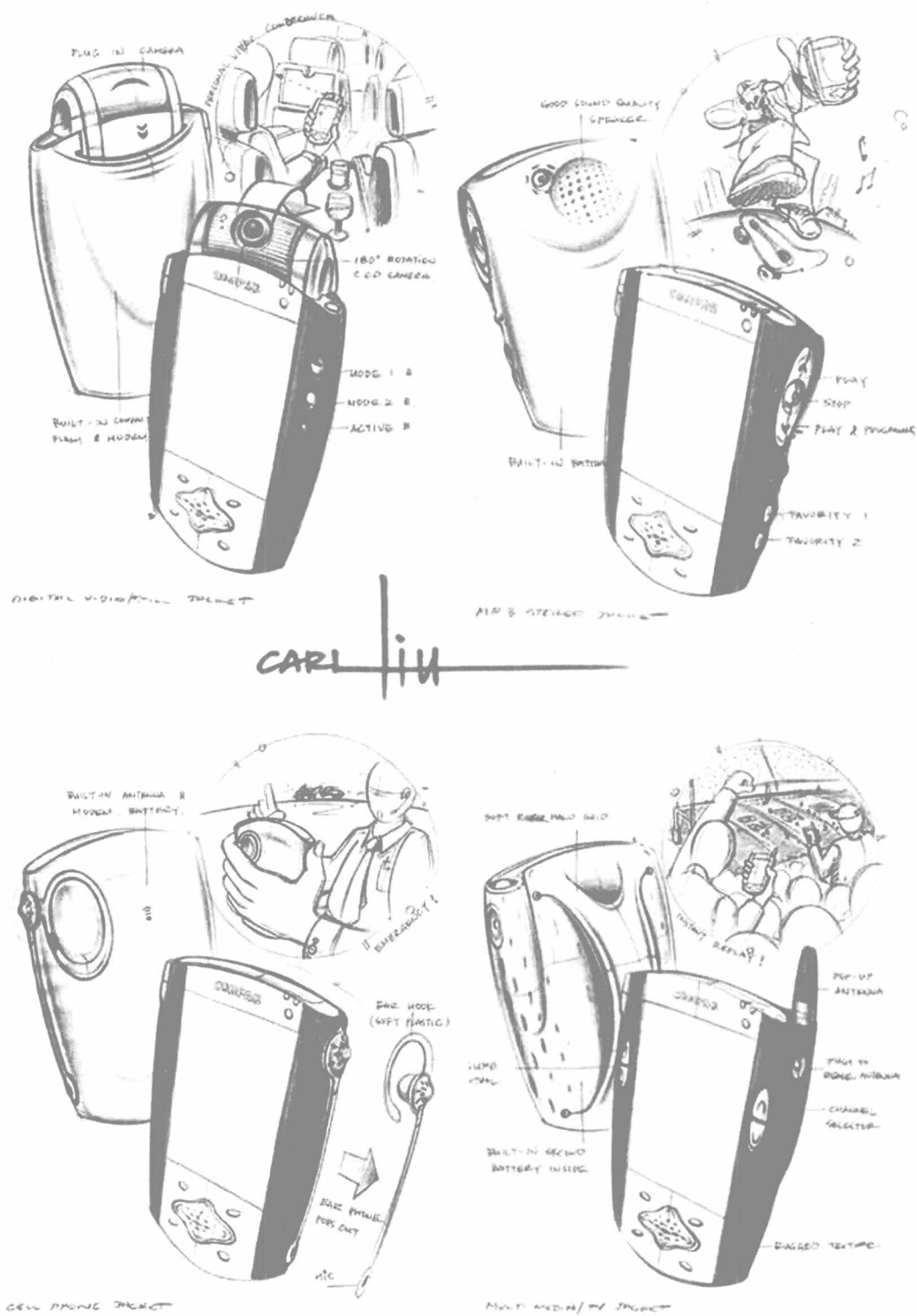

图1-11 产品设计效果图 刘传凯

1.2.3 设计素描在建筑、环境艺术、园林等设计中的应用

进行建筑、环境艺术、园林等设计,必须具备专门的空间结构想像能力,即创造物的形象占有空间的体量与位置的想像。因此,在理性思维方式下,以透视知识为基础,对物象的空间结构规律进行想像,就是从事这类专业设计人员在设计素描学习中重点训练的项目。

此类设计草图与效果图表现同样重要。它要求我们必须具有快速表现与空间组织能力。在设计素描学习中应特别注重室内和室外的空间透视分析训练、空间表现训练,以及学习使用钢笔、马克笔等工具进行表现的能力。(图1-12~图1-18)

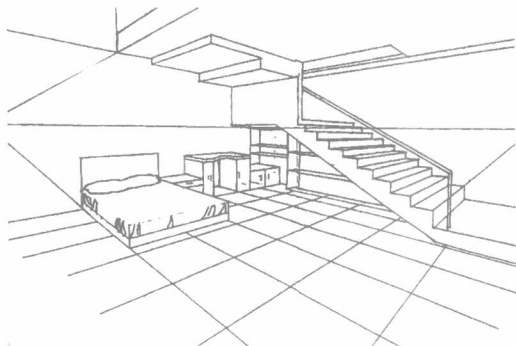

图1-12 室内空间透视分析 朱孝平

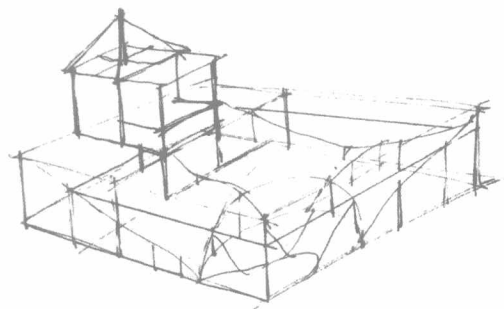

图1-13 空间结构想像
摘自《设计素描》 唐鼎华编著

图1-14 香港某俱乐部景观设计效果图 Sermboon Kwancharoen

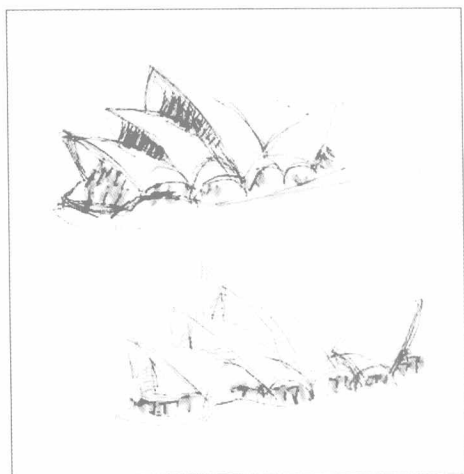

图1-15 悉尼歌剧院设计草图 约恩·乌松(丹麦)

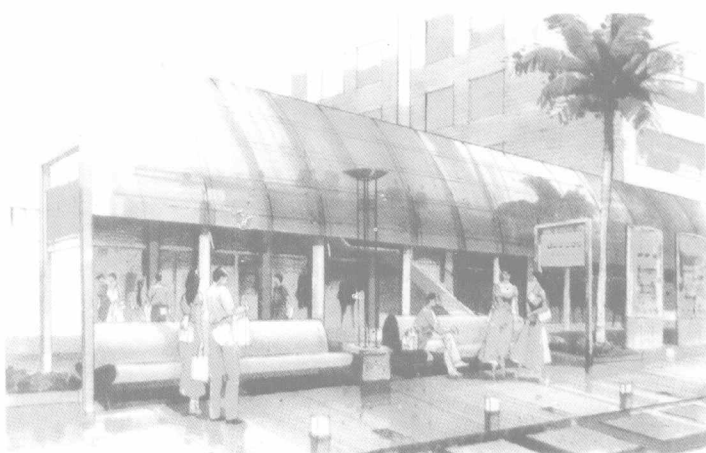

图1-16 马克笔表现效果图
摘自《环境空间设计基础》刘学文等编著

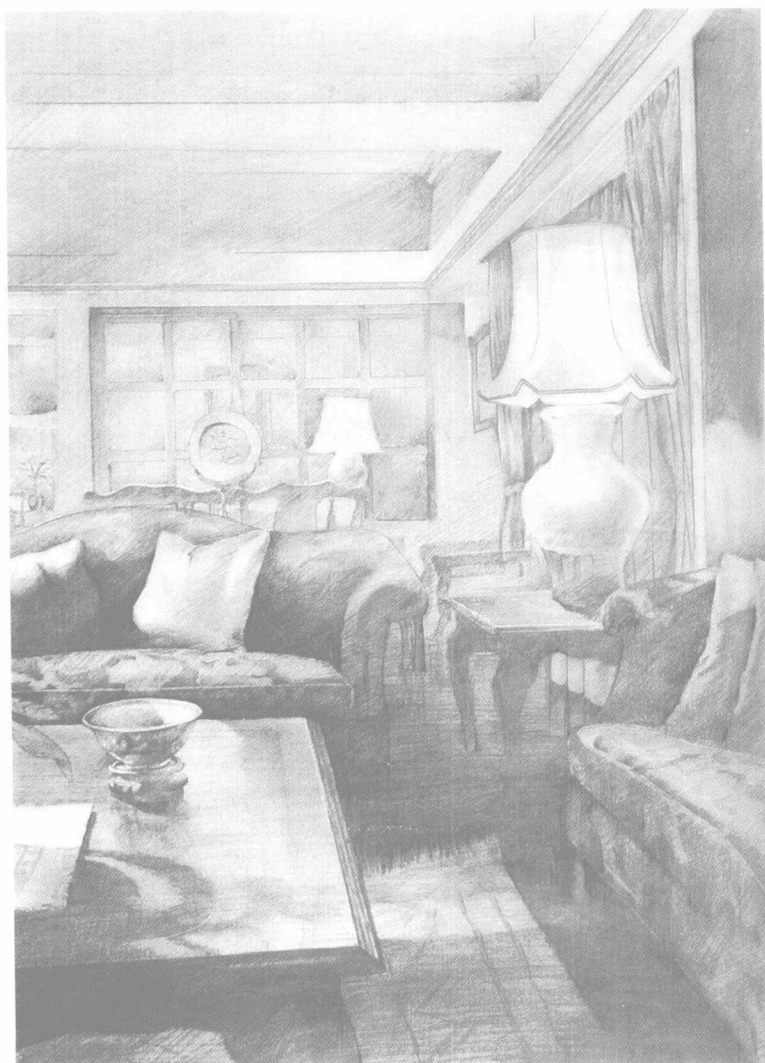

图1-17 铅笔表现效果图
摘自《环境空间设计基础》刘学文等编著

图1-18 钢笔建筑速写 王栋

小结

通过本章的学习，学生了解自己所学的设计专业在学习设计素描的过程中的侧重点，了解在平时的训练中，应开阔思维，放弃以前教条、死板的素描方法，重新以一种善于发现的眼光来观察世界，以新的角度、新的思维方式去观察事物，养成勤于观察、勤于动手、勤于思考的习惯。

提示：此时速写本应该随时随地伴随你了。开始练习的时候可能会不适应，但你要坚持。通过一段时间的训练，你会惊奇地发现你的眼睛变了，思考方式变了，你所表现出的东西也与以前大不相同了，此时你一定要坚持，相信不久你就会像蚕出壳一样自由飞翔。（图1-19～图1-31）

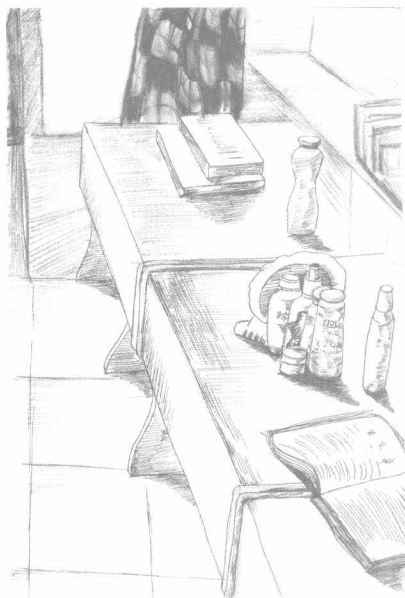

图1-19 学生作业 时潇潇

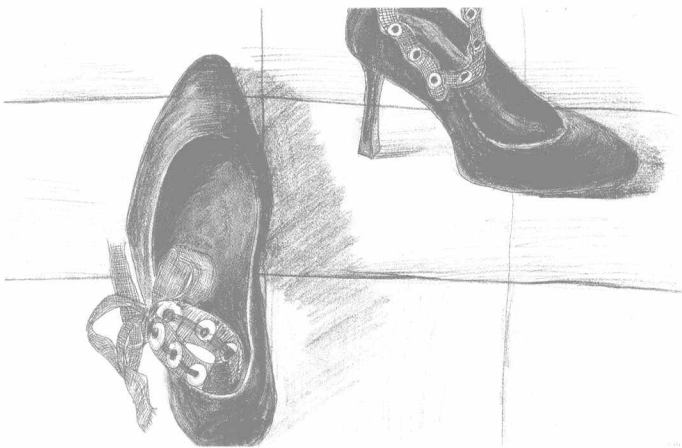

图1-20 学生作业 时潇潇