

上册 设计素描

综合造型基础

ZONGHE ZAOXING JICHU

主 编 侯晓明 张大强

副主编 李建华 孙鹤瑜 段智毅

主 审 吴诗中

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

上册 设计素描

综合造型基础

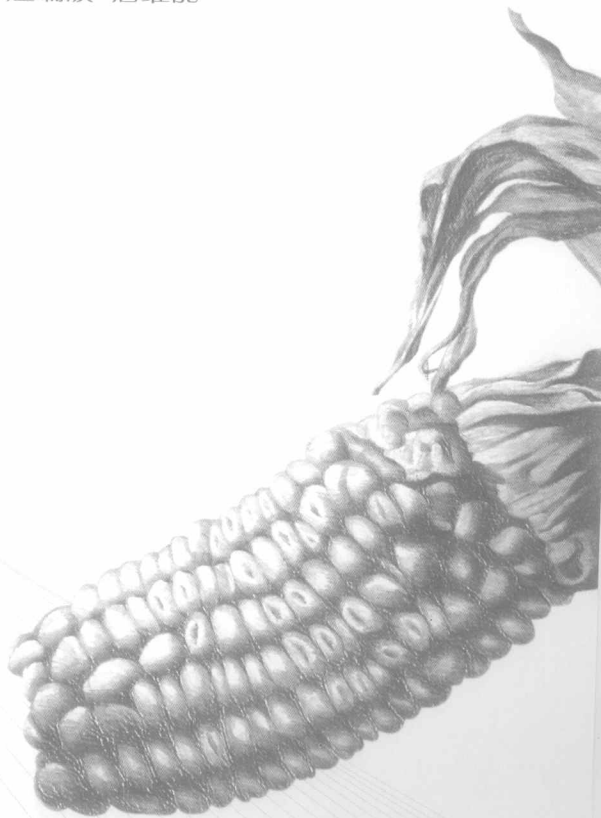
ZONGHE ZAOXING JICHU

主 编 侯晓明 张大强
副主编 李建华 孙鹤瑜 段智毅
参 编 赵瑞波 邹 洲 王 周 程 浩 李正红
主 审 吴诗中

编委会主任 侯晓明
编委会委员 张大强 孙鹤瑜 段智毅 马贵华 邹 洲 李建华
尹小兵 沈 凡 王 周 姚殷亚 赵瑞波 屠维能
戚国强

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP) 数据

综合造型基础.上册 / 侯晓明, 张大强主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2009.8
ISBN 978-7-303-10375-1

I. 综… II. ①侯…②张… III. 造型(艺术) — 高等学校 — 教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 117494 号

出版发行: 北京师范大学出版社 [www. bnup. com. cn](http://www.bnup.com.cn)
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 北京新丰印刷厂
经 销: 全国新华书店
开 本: 210 mm × 285 mm
印 张: 7.25
字 数: 162 千字
版 次: 2009 年 8 月第 1 版
印 次: 2009 年 8 月第 1 次印刷
定 价: 35.00 元

策划编辑: 周光明 责任编辑: 周光明
美术编辑: 李葆芬 装帧设计: 张同龙
责任校对: 李 菡 责任印制: 马鸿麟

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

前 言

综合造型基础设计素描、设计色彩是工业设计、艺术设计类各专业的基础必修课程。长期以来,设计课程的基础课训练都是以普通绘画的基础课程训练为主的,注重的是客观真实的常理性,而忽略主观真实的个性感受的现实意义。随着时代的发展,原有的基础课程教学逐渐显现了它的局限性:教材图例的老化、缺乏实用与特色、与实际结合不紧密、缺乏与设计的贴近,已不能满足设计课程的要求。基于上述情况,近年来,各设计学院都在积极探索设计基础教学的改革与创新。设计素描、设计色彩是用艺术与科学的方法来观察对象,认识和把握素描、色彩的规律,来再创造新的艺术设计形象,以理性为主导,结合情感表现来发现、探索、想象、创造性思维的训练。

在编写过程中,我们按设计专业的要求重思维兴创意,把我们多年来教学的经验与社会实践经验与理论研究经过整理,综合吸收、借鉴国内外的新成果、新材料、新创意,力求融科学性、理论性、知识性、实用性为一体,有利于新课题、新观念、新手段的展开,内容深入浅出,图文并茂,可读性、可操作性强。

本教材上册设计素描的第一章、第七章,下册设计色彩的第一章、第七章、第八章由云南文化艺术职业学院的侯晓明、昆明学院的程浩编写;上册设计素描的第二章,下册设计色彩的第二章由云南文化艺术职业学院的赵瑞波编写;上册设计素描的第三章,下册设计色彩的第三章由昆明大学的段智毅、王周编写;上册设计素描的第四章、第五章,下册设计色彩的第四章、第五章由云南文化艺术职业学院的孙鹤瑜、云南艺术学院的邹洲编写;上册设计素描的第六章,下册设计色彩的第六章由云南师范大学的李建华、昆明学院的李正红编写。云南艺术学院的姚殷亚、王力强,云南师范大学商学院的马贵华以及云南文化艺术职业学院的杨龙提供和整理了部分自己和学生的作品,黄爱群提供了部分摄影资料,此次修订所用图片和部分文字为云南文化艺术职业学院的徐鹏、李奕瑾整理。此外,部分作品因时间关系未能及时确定作者,在此一并表示感谢!

本教材由北京师范大学艺术与传媒学院吴诗中教授主审。

由于编者经验、水平有限,不足和粗浅之处在所难免,希望通过教材的使用,同道者给予批评与纠正。

张 大 强

2009年5月16日

第一章 概论	(001)	第一节 结构分析与空间构成练习	(023)
第一节 设计素描的研究范畴	(002)	一、结构分析	(023)
第二节 设计素描的学习目的及意义	(004)	二、空间构成	(024)
第三节 设计素描的功能和造型要素	(005)	第二节 线性表现与平面意象练习	(028)
一、客观性	(006)	一、线性表现	(028)
二、本质性	(006)	二、平面意象	(030)
三、逻辑性	(007)	第三节 精细素描与异变素描练习	(032)
四、多样性	(008)	一、精细素描	(032)
五、创造性	(008)	二、异变素描	(032)
第二章 设计素描的基本原理	(011)	第四节 具象素描与转换联想练习	(035)
第一节 现代设计素描的分类	(011)	一、具象素描	(035)
一、光与影	(011)	二、转换联想	(037)
二、结构造型	(013)	第四章 大师作品赏析	(041)
三、空间建构	(014)	第五章 师生作品赏析	(065)
四、线性推敲	(014)	第六章 工具的性能及使用	(096)
五、平面表现	(016)	第一节 铅笔	(096)
六、解构表现	(017)	第二节 炭笔	(097)
七、意象联想	(018)	第三节 钢笔	(098)
第二节 现代设计素描的思维方式	(020)	第四节 综合材料	(102)
一、设计概念的建立	(020)	第五节 纸	(104)
二、设计思维的训练	(021)	第七章 课堂练习与作业安排	(106)
第三章 设计素描的表现形式及表现内容	(023)	评分标准：百分制	(107)

第一章 概 论

本章重点：

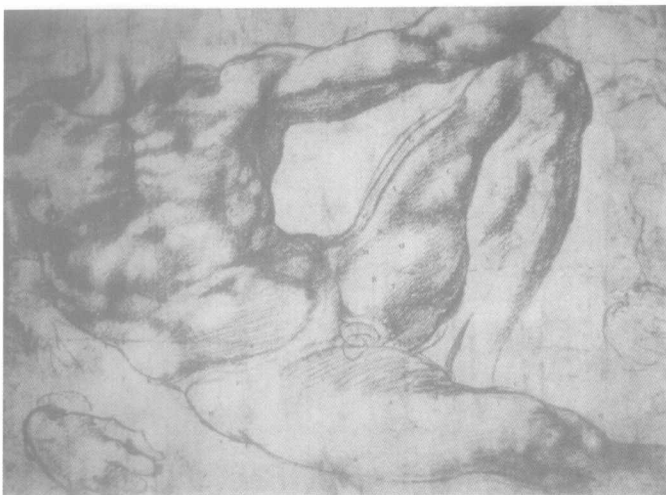
1. 设计素描的认知，主要讲解设计素描的产生与设计素描的原理以及设计素描研究、学习的范畴及学习设计素描的目的与意义。
2. 造型基础课是学生全面素养提高的基础。

设计长期以来以图案、工艺美术为主，很少涉及设计基础课程，基础课程主要以普通绘画——素描、色彩基础课程为主。设计素描是设计专业必开的一门基础课程，是针对平面设计、工业设计、环境艺术设计、建筑设计等设计专业而开设的一门重点基础课程。它在传统绘画的基础上越来越专业化、细化，将造型基础的训练与设计专业联系起来进行训练，成为相对独立的基础课程。

设计素描与传统绘画性素描有着内在的必然联系，又有别于传统普通基础绘画素描，它以客观对象的内在构成关系与外观形式的研究为对象，通过整合，满足设计艺术各个方面的表现和创意的基础要求，通过模仿，达到主动的认知与创造，并在此基础上将艺术表现形式与设计艺术有机地结合起来，完成科学与美学、技术与艺术的完美结合，它旨在开发学生的思维能力、创造能力和动手能力，最终达到从构思到实践的转化。设计素描就是为“实用美术”服务的，设计素描包括：形态的分析和对结构的理解、立体研究、材料分析、空间分析、意象研究、形式练习、表现和表示研究，以及美学范畴的研究等。通过基础

的训练，使学生从原有的学习思维习惯模式中得到转换，思考状态逐渐转变为设计的思考状态。

设计素描的教学是多元、多维、多层的，这种设计基础的教学是培育设计人才的开拓性的前期教育。设计就是把复杂的形态简单化之后再复杂。我们对形形色色的设计作品分解后，无非是用形与文字的组合，从这个逻辑角度上说，绘画也是图形的组合，而我们的设计素描就包含了这些符号。（图：素描-1-01）

素描-1-01

素描-1-02

第一节 设计素描的研究范畴

设计是我们的目的地，素描是我们的出发地，设计素描是我们由出发地到达目的地的必经之路。我们从设计的概念出发，找出设计与素描的结合点，进而为设计素描定位，确定设计素描研究的范畴。

设计素描是以设计概念为前提的素描造型形式，是以艺术设计为教学目的而进行的素描写生与素描创作的实践活动。设计素描除了有与传统素描一样的基本要求以外，还有其作为设计思维训练与绘画系统独立的语言。学习的整个过程是：物体写生——解析物体——抽象变体。理性的推理是有方法的，但方

法不是最终的目的，不应流于形式。重要的是认知与观察，是思维方式的改变。（图：素描-1-02、素描-1-03）

(1) 设计素描训练是设计审美能力培养的重要一环，是设计审美意识提高的一个不可缺少的训练环节。

(2) 设计素描是提高设计造型能力训练的重要部分，是提高设计能力及设计理念的基本能力和要求，它打破惯性思维，将看似没有联系的东西联系起来。

(3) 设计素描训练要求思考在先，在作画前有一个清晰的作品概念，将一个复杂的物体简单化，将多个物体通过设计组合，创造性地完成训练。要求学生在作画的过程中仔细观察，将捕捉到的细小的视觉变化体现在作品中，多练能帮助学生训练中逐步建立“设计”概念。

(4) 对设计素描而言，要有主动的创造性，

素描-1-03

满足多方面的设计要求和功能要求，创造更有审美价值的东西，多看、多接触好的艺术作品、理念，开阔眼界。

设计素描是广义的针对设计者的造型基础训练，目的在于开发学生的思维创造能力和动手能力，而不是为某种固定的绘画表现形式，不能流于表面形式。素描是一种思维方式、研究方式，是艺术观念形成的重要过程。在艺术创作和艺术设计过程中，通过形象思维或逻辑

思维的归纳、整理，运用素描形式来体现。

设计素描是应设计艺术的需要而相应产生的一种基础的素描训练方式，它不是简单地对物象进行照相式记录，而是积极研究其形体的构成因素，把它模糊的形象明确化、秩序化，进而表现明确的实质性形体与空间，最后归纳整理为有一定创造意义、设计意义的完整的设计素描。（图：素描-1-04、素描-1-05）

素描-1-05

素描-1-06

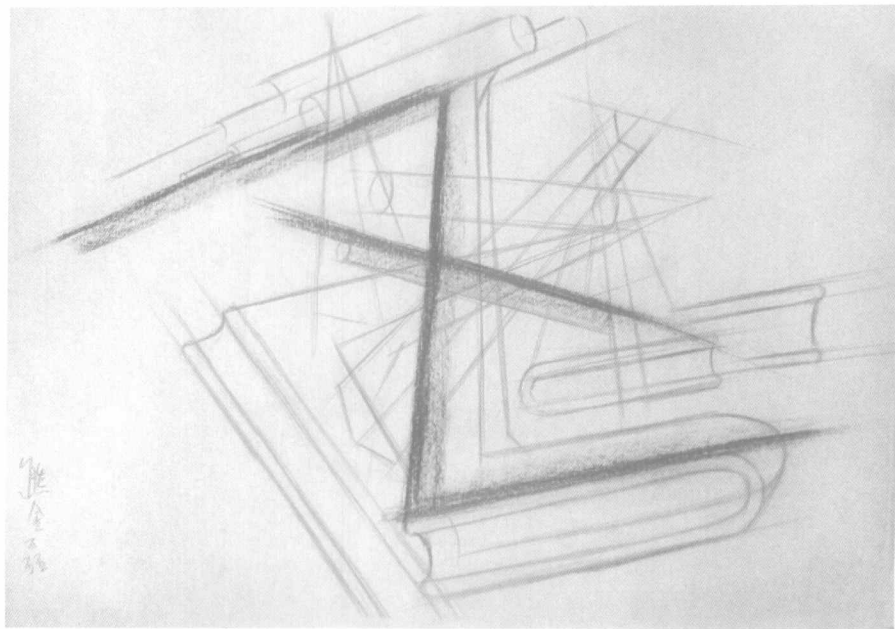
第二节 设计素描的学习 目的及意义

通过对设计素描的学习和研究,掌握设计素描的运用规律,培养对物体的观察能力和观察方法;培养对设计素描手绘能力的训练;模仿能力的训练;对空间变化的认识能力及对设计素描逻辑思维能力的训练;对设计素描的审美能力与整合能力的训练;抽象及设计的应用能力的训练。

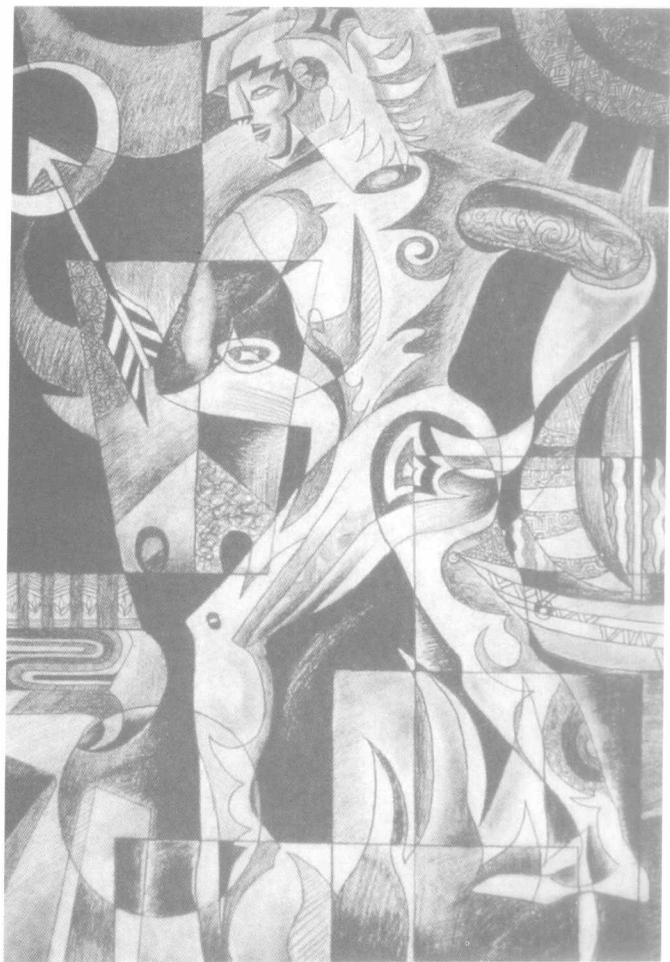
设计素描有别于普通的造型基础素描,它主要通过研究客观对象的内在构成关系与外观形式的整合,以满足设计艺术各方面的表现和创意的基础性需要,超越模仿,达到主动性的认知与创造。设计素描

与传统素描有着内在的必然联系,就设计素描的训练目的来说有以下几点:观察方法的培养、动手能力的训练、模仿能力的训练、认知能力的培养、逻辑能力的培养、整合能力的训练、审美能力与思维能力的培养,认识素描是作为吸收设计知识的一个重要手段。(图:素描-1-06、素描-1-07)

通过设计素描的训练,使学生能应用素描

素描-1-07

素描-1-08

的语言来表达设计思想，并通过学习和训练将学生的审美认识提高到一定的层面，在设计素描课程的学习中去学习、观察、体验，不断开发素描表现的可能性，以达到主动的认识与创造。我们画素描时，必须跟客观的物与事进行对话，在意义上互动与交流，不然，无论你的形式如何有创意，作品也没有什么意义。

第三节 设计素描的功能和造型要素

设计素描是设计艺术基础造型

的一种训练形式，有其自身的特点，它在传统绘画性素描的基础上继承精华，将造型基础训练与设计专业有机地结合起来，为艺术设计而服务，使设计素描更专业化。设计素描包括：造型分析、结构理解、立体研究、意象研究、形式训练表现等。（图：素描-1-08、素描-1-09、素描-1-10）

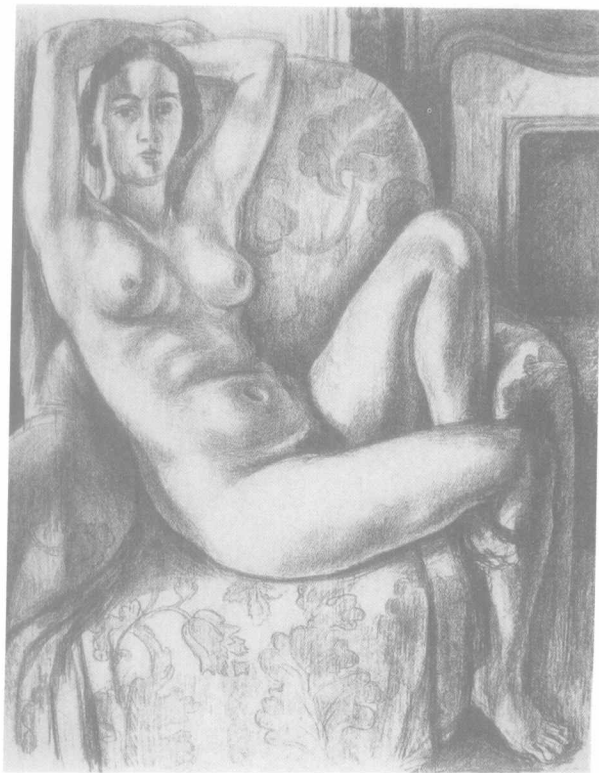
随着人类社会的进步和发展，以及科学技术的进步，人类在审美的要求上更进一步的提高，人类对物象描绘和物象的再现有了一定的认知和审美判断能力、创造能力，提高了认知整合能力，不再是简单的视觉判断，而是用整体、感性的观念将自然的复杂繁琐的现象整合、归纳、统一，强调比例、结构、形

素描-1-09

素描-1-10

素描-1-11

态、创意及各方面的协调性。

由于设计素描的性质有别于其他素描，它具有以下的特征：

一、客观性

以描绘和表现客观对象的视觉传达语言必须遵守客观对象的本质特征，真实地传达设计创意和艺术表现。

二、本质性

不是简单地对客观形态造型特征进行分析和把握，而是对客观形态的外部因素和内部构造因素都必须做深入的分析与理解，强调外光对形态的作用和内在的联系，注重光影和氛围所呈现的视觉造型效果，注意最后的艺术表现效果。（图：素描-1-11、素描-1-12）

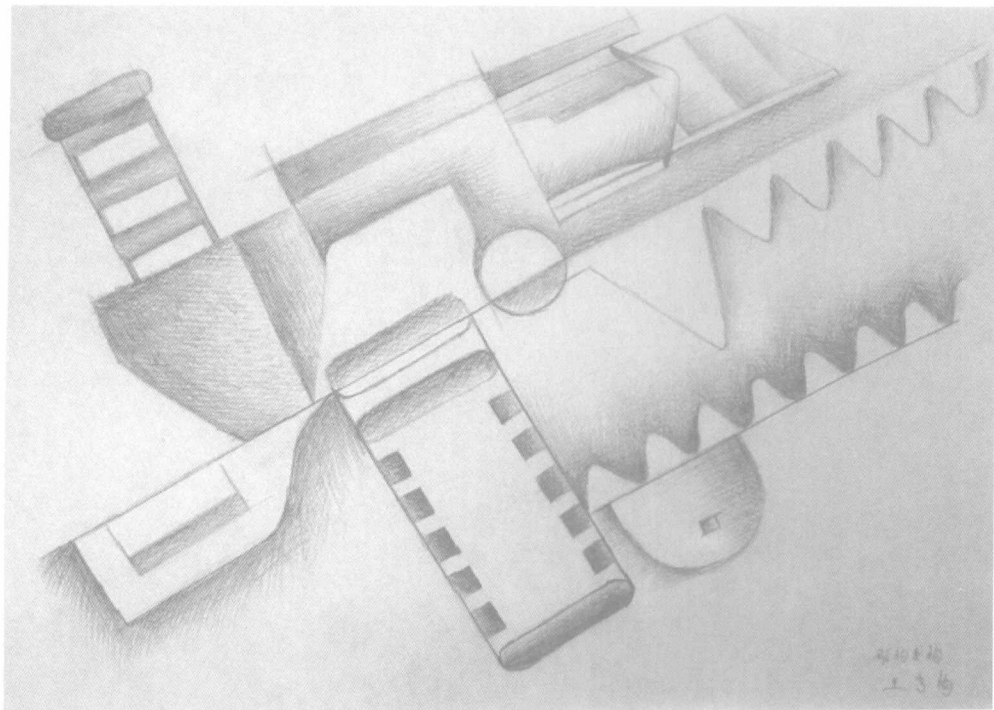

素描-1-12

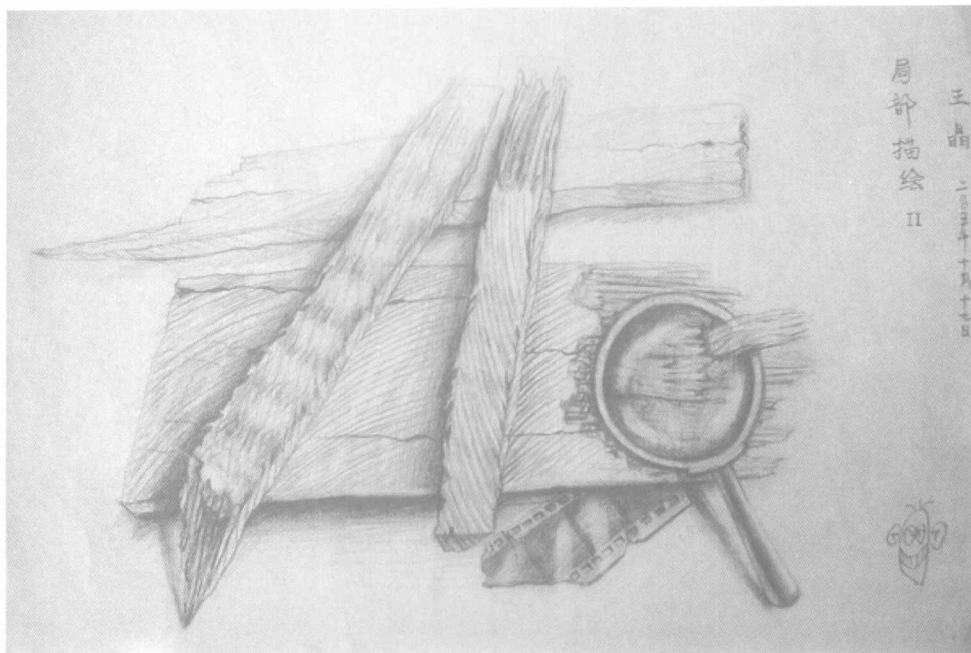
三、逻辑性

注意形态与构造之间，形态与功能之间的逻辑关系，以及逻辑推理、逻辑切换、逻辑的

发生和发展。进一步强化逻辑思维，帮助理解、分析、重构和演绎。（图：素描-1-13、素描-1-14）

素描-1-13

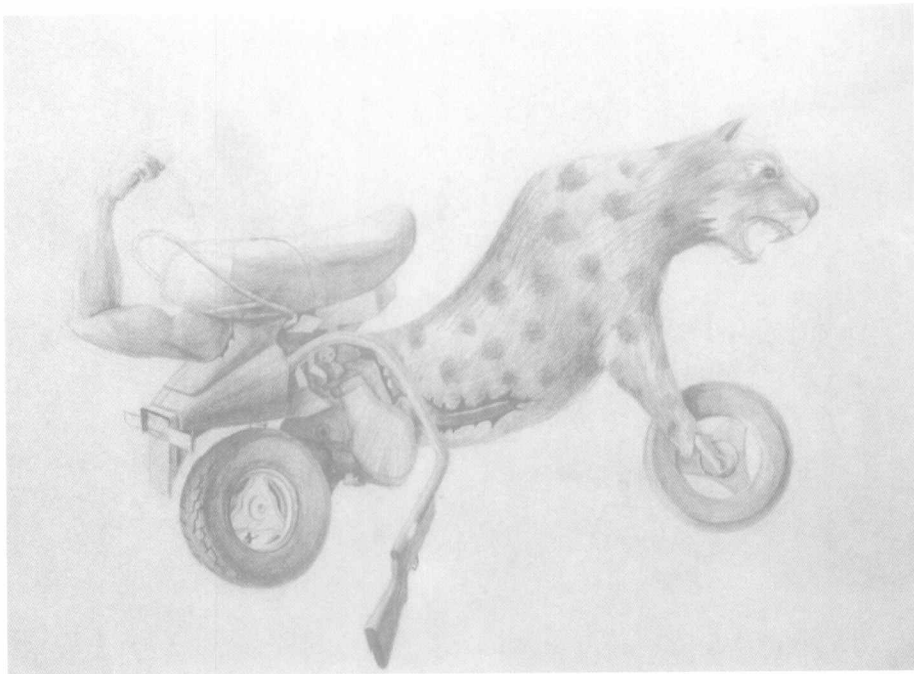
素描-1-14

素描-1-15

四、多样性

设计素描除了要研究物体的立体造型外，还要研究物体的结构、空间、构成、材质、肌理、媒介和技法，其表现形式多种多样，研究的范围也很广泛，设计的创意和表现有很大的空间。（图：素描-1-15、素描-1-16）

素描-1-16

五、创造性

设计素描不是以形式的本身为目的，而是在研究的过程中去发现、寻找、感知和领悟其中的审美特质，激发灵感，创造更新颖的视觉形式。（图：素描-1-17、素描-1-18）

设计素描是一门独立的

素描-1-17

艺术，一般情况下依靠作者思维使这种描绘激情倾注到艺术表现之中，并采取变形、夸张以及多样化的表现手法对形象给予必要的强调和丰富，这是设计素描的表现功能所在。
(图：素描-1-19)

素描-1-18

素描-1-19

本章小结：

本章就设计素描的概念、学习意义、功能和造型要素、研究范畴进行了基本的阐述。设计素描作为一门新兴的学科，应加以进一步地学习和研究。

第二章 设计素描的基本原理

本章重点：

熟练掌握设计素描的美学规律及原理。

本章难点：

素描的情感表现——理论与实践相结合。

素描-2-01

源，也是一切明暗产生之本。如果没有光源，就没有视觉形象，物体就不能将它的形状和质地传给知觉。光在物理学上是一种客观存在的物质，是一种运动不息的能量，是人类生存环境的一个要素。一般物体本身是不发光的，要看到物体必须先有光或光源，光照在物体上或自发光的物体进入视觉范围传入大脑，大脑产生兴奋。在光照之下，物体对光有反射、透视、折射等现象，它

素描-2-02

第一节 现代设计素描的分类

一、光与影 (图：素描-2-01、素描-2-

02、素描-2-03、素描-2-04)

光和影都由光产生。没有光和影，任何物质都不能被察觉。光是一切视觉形象产生之

们使人们产生明暗感觉是由于发光体的照射而产生的。

物体明暗的程度与光源的强弱成正比，与距离的长短成反比。不同的光源具有不同的明度，同一物体距离光源近时明亮，距离光源远时暗淡。光和影，再加上透视的表现构成绘画艺术的主要特征。

从最亮到最暗的各种表现效果，是我们对过去素描的研究中发现的每一件作品中都存在的各种各样的明暗关系。实际上，艺术家们对明暗关系的选择并非完全受自然规则的控制，同时还受到他们个人视野的影响。达·芬奇说过：“有边界的东西比没有边界的东西难画得多。影子具有某种边界，谁忽视它，他的作品便缺少浮雕的感觉。这浮雕的感觉是绘画中最重要的元素，是绘画的灵魂。素描则是自由的，虽然你可以见到无数脸型，但它们一个与一个不同，有的鼻子长，有的鼻子短。因此画家可以自由发挥，有创作自由的地方，就没有规矩。”

用明暗的手段表现物体能产生强烈的视觉效果。在造型设计中明暗关系因有众多的作用如表现形体的体积、刻画表面特性和质感、表示或限定空间、节奏、韵律、情调的描绘和表现等而被

素描-2-03

素描-2-04

广泛地应用着。作为设计基础的素描，其光影研究的训练应着重强调对物体形态的把握，对体积感、空间感的理解，对表面质感的表现。其黑白调子的训练应着重于强调色调的韵律感、节奏感、情绪感的表现，借此训练和练习引导和培养学生掌握在画面中黑、白、灰布局变化的技能，体验和掌握明暗与光影无限变化的特性，并将这种特性转化并演变为具有深度的感受力和表现力。