

设计素描训练教程

training course of Design and Drawing

王海云 杨卫东 张秀丽 编 著

前 言

职业教育培养人才的模式定位在：“培养学生的上手能力，使学生掌握一定的技能，与企业需要的技术人才接轨，培养服务于社会的现代技能型人才。”在专业设计基础课的教学中，我试着以“任务驱动的模式”，让学生完成设计素描的学习任务，通过任务让学生掌握造型能力、形式审美、技法表现、设计前的思维创新、专业设计的素材积累、观察提炼等能力。所以任务的设置和欣赏的安排尤为重要。以任务为训练的过程是完成设计素描教学环节的重要过程。

因此，本书将设计素描的知识点分解开来，分别以不同的任务形式，设计成训练目标和课堂任务，在任务之后要求学生进行闯关训练，学生会依据任务，了解、探索、理解、掌握本课的知识点。

每个实训任务配有欣赏作品、图片及标注，在教师的赏析解释下，学生可以临摹或模仿再到创新，直到完成训练任务。

本书由七台河职业学院王海云、杨卫东、张秀丽共同编著，其中王海云编写了第一、二章，杨卫东编写了第三、四章，张秀丽编写了第五、六章。

本书旨在让学生进入角色，从而完成更多任务的探索，在课堂实践中可以根据不同学生的基础，安排不同的任务，随时调整教学难度。本书这些内容是在教学中积累的训练任务，整理成册，还有很多不成熟的地方，希望广大同仁提出宝贵意见。

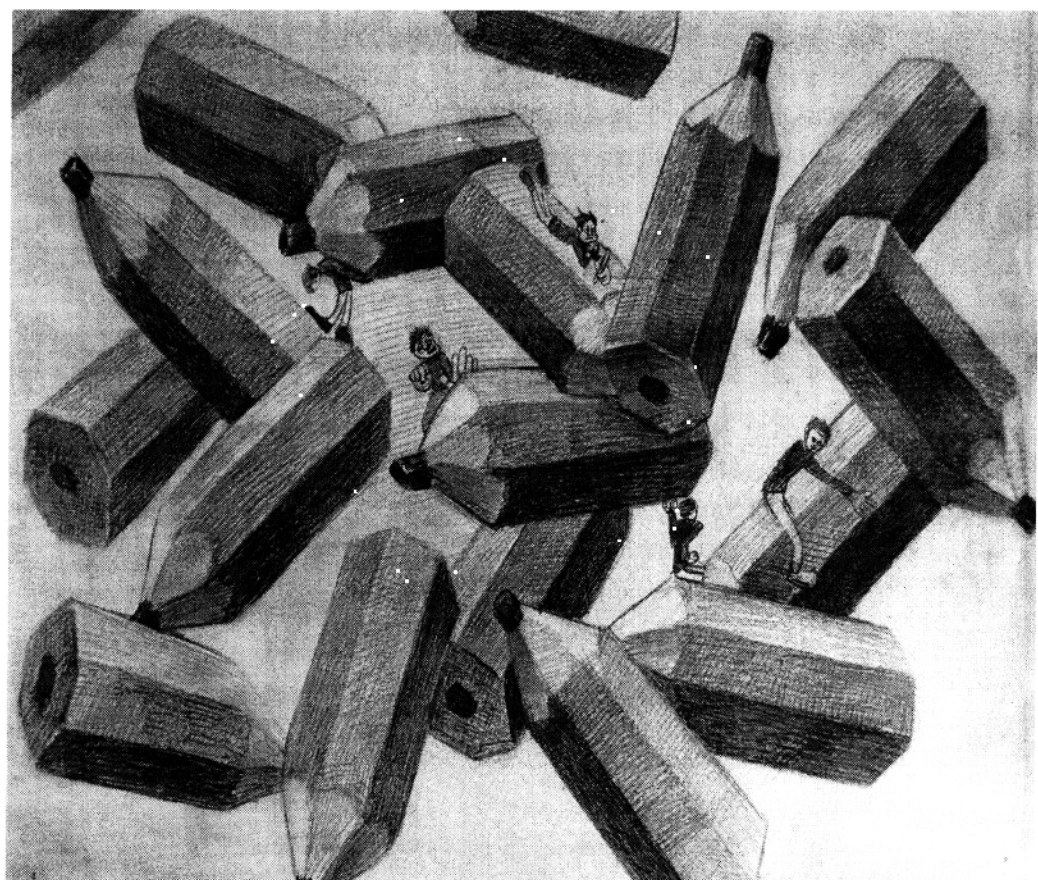
作 者

2009年3月

目 录

第一章 设计素描概念的理解.....	1
第二章 设计素描形式美感的体现.....	10
第三章 表现技法训练.....	50
第四章 造型形式的综合训练.....	74
第五章 以创造为目的的设计素描的训练	126
第六章 设计速写	151

第一章 设计素描概念的理解

设计素描的概念

设计素描是设计专业学生的基础课程，设计造型的基础训练方式；是通过观察、思考、表现、想象、创造等方式来实践自己的艺术思维活动的素描形式；表现自由、训练方便，一直是设计专业学生喜欢的基础专业训练的重要形式。

使学生能够在研究、探索、创新中解决造型问题、形式问题、快速地进入基本的训练模式，掌握处理技巧和逐渐形成自己新的设计表现模式。

设计速写的概念

设计速写是专门用来训练开发思维，快速地记录需要表现的形像，将平时在生活中的积累，形成优秀的素材，应用于不同的寓意之中，表现生动的物象特征，深刻的思想内涵和突出的视觉效果的速写形式；设计速写可以作为设计素描的草稿和初步完成稿；也可以作为创意的草稿和构想训练。

设计素描训练的主要目的

设计素描训练的主要目的是解决造型问题；解决传达的目的；解决审美的感受。

主要作为设计的基础课程进行训练，是为传达设计（平面设计）、产品设计（服装设计、动画设计、网络设计）、环艺设计等专业设计打下良好的造型基础、创新思维和表现能力的训练。

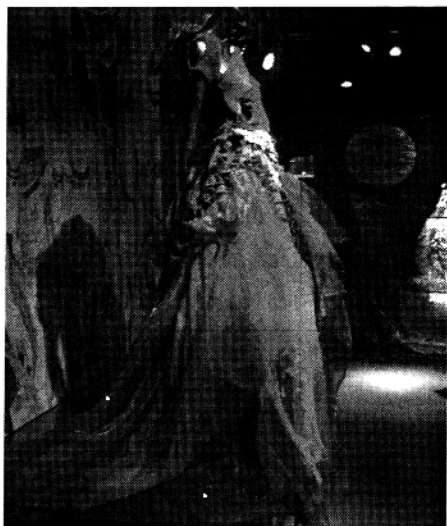

图 1-1 以产品服装为目的的设计

图1-2 以产品服装为目的的设计

由于设计素描训练的主要目的是不同的,设计素描训练的训练目的就可分为用来解决造型问题;用来解决传达的形式;用来解决审美的感受。这些能力都要通过不同的素描形式的训练来达到。

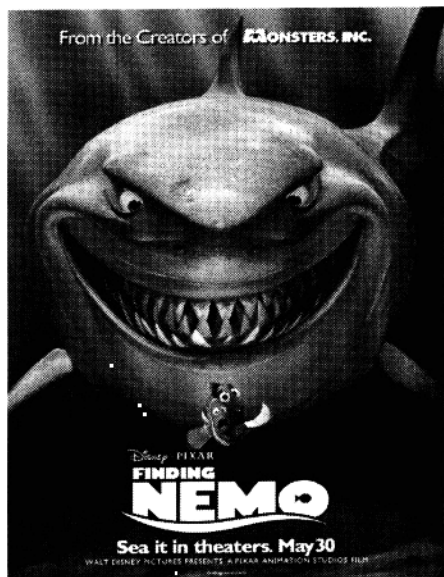

图1-3 以动漫设计为目的的素描训练

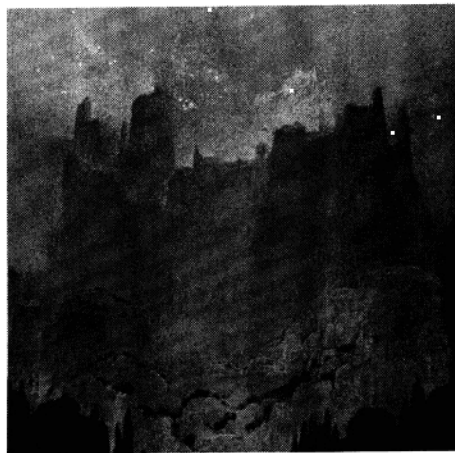

图1-4 以动漫场景设计为目的的素描训练

图1-5 以动漫为目的的素描训练

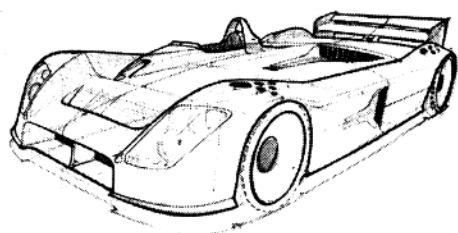

图1-6 以产品设计为目的的素描训练

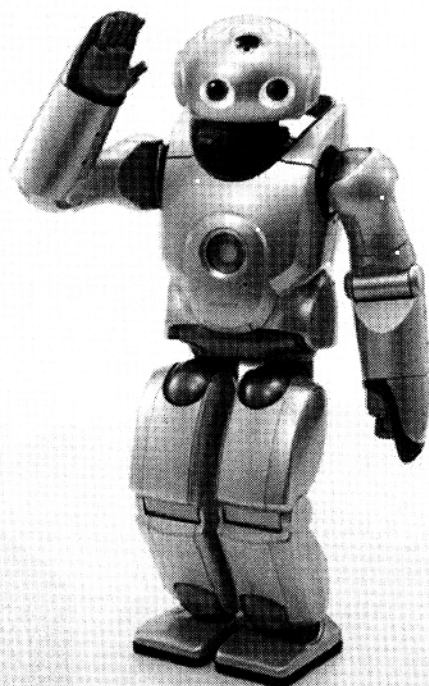

图1-7 以产品设计为目的的素描训练

传达设计的形式感,需要用素描的语言加以训练。

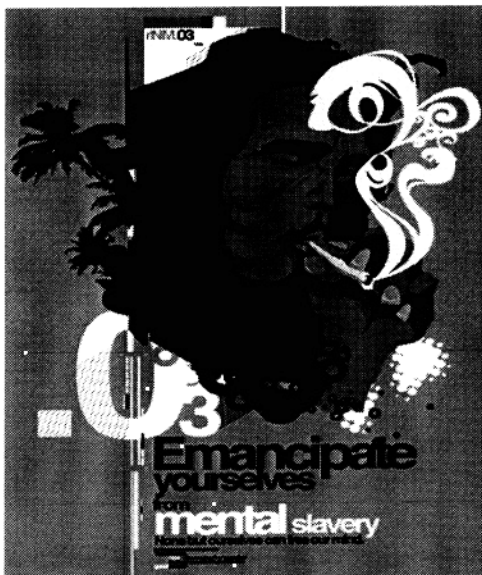

图1-8 以产品设计为目的的素描训练

素描的语言——空间感

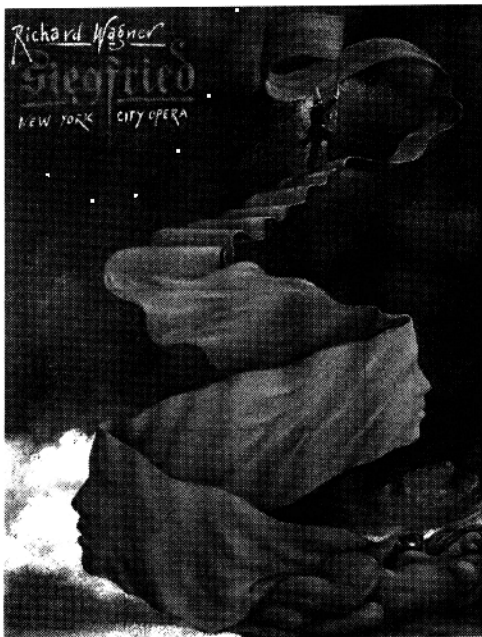

图1-9 以传达设计为目的的素描训练

素描的语言——质感

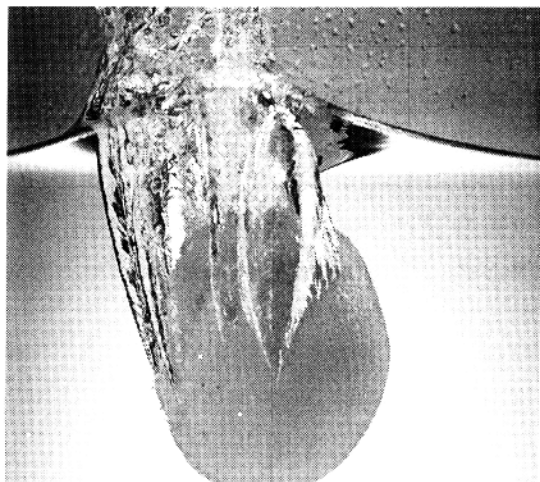

图 1-10 以产品设计为目的的素描训练

素描的语言——空间质感

图 1-11 以产品设计为目的的素描训练

设计大师对作为基础课的素描的理解

包豪斯的素描教学老师伊顿曾说过：“设计素描可以理解为：除了对形态的形和明暗作正确的写实描绘的传统外，那些能充分表现出作者意图的造型，不管它是抽象的训练还是具象的训练都应该归属于素描的范畴，凡能成为艺术基础的一切造型都可能称为素描。”经过对伊顿关于素描的解读，我们可以对设计素描有更多的探索和研究。可以把造型、表现、传达、创造作为我们训练任务的出发点来学习。

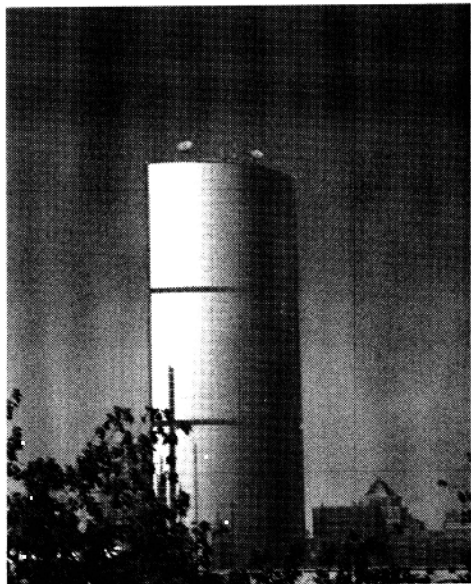

图 1-12 以建筑设计为目的的素描训练

图 1-13 以建筑装饰设计为目的的素描训练

图1-14 以环艺设计为目的的素描训练

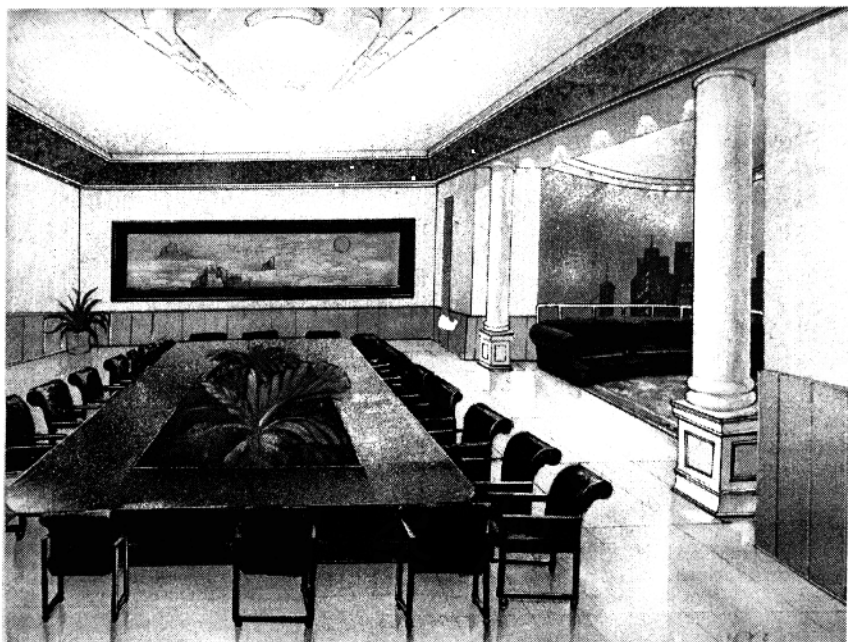
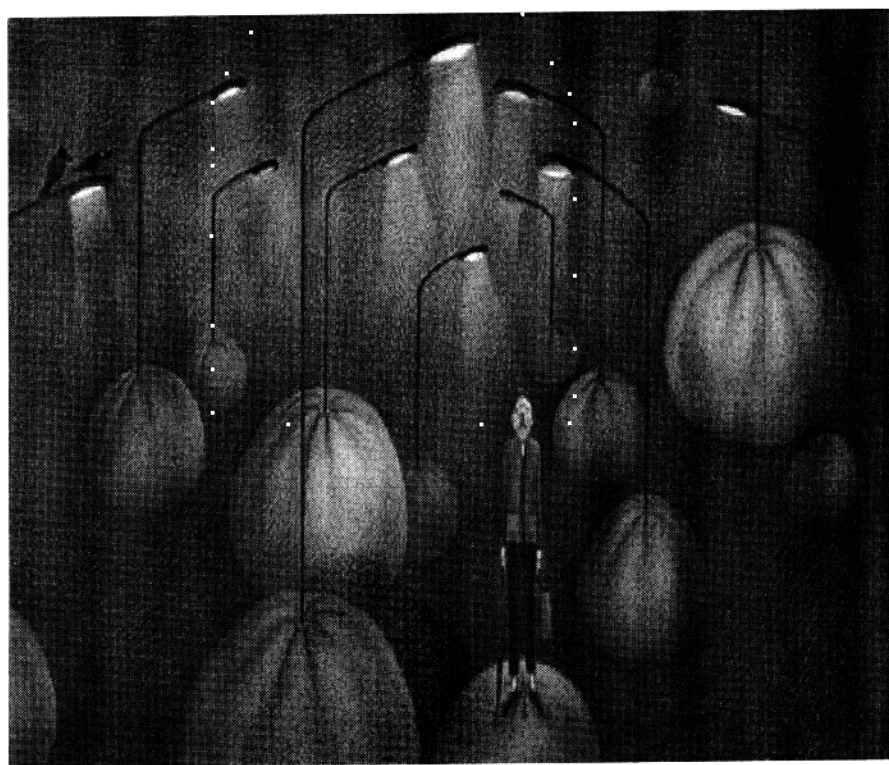

图1-15 以环艺设计为目的的素描训练

第二章 设计素描形式美感的体现

形式的目的是为了追求不同的心理感受,不同的审美需求在设计素描的训练中是作者不断探索的目标之一。

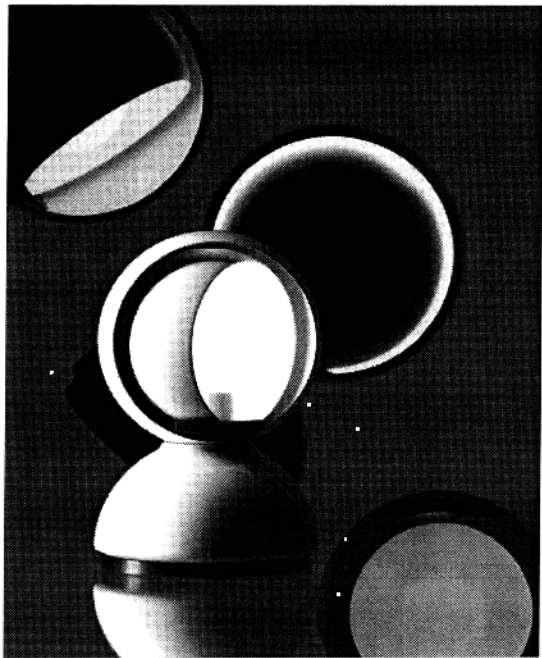

图2-1 节奏

形式美感在设计素描中,要作为重要的内容去加强训练,除要求在教学过程中不断地培养学生的造型能力以外,还要培养学生的美感,视觉心理感受,传达效果和创新思维的能力。

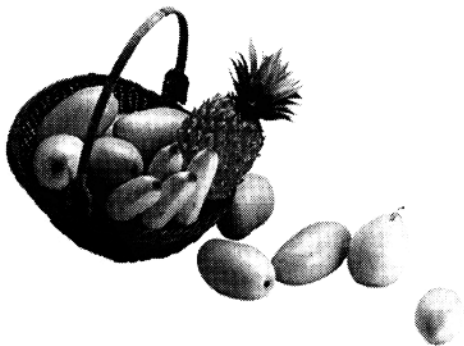

图2-2 节奏

随着科技的发展，人们对于美的追求越来越趋向于个性、独特性和创新性，设计素描是最基本的造型训练课程之一，审美和造型成为一种手段和目的。

设计素描中的形式美感在这里体现为节奏、韵律、有序、无序、对称比例、对比、渐变、变化统一等丰富的画面效果；在生活中要学会搜集、用自己审美的眼光发现丰富多变的形式。

图2-3 无序

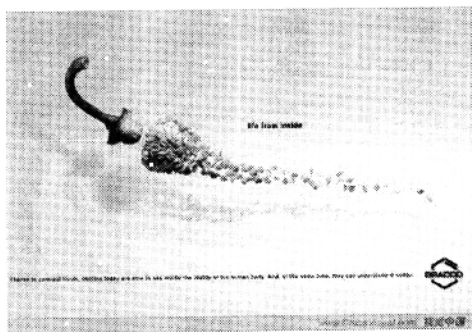

图2-4 有序

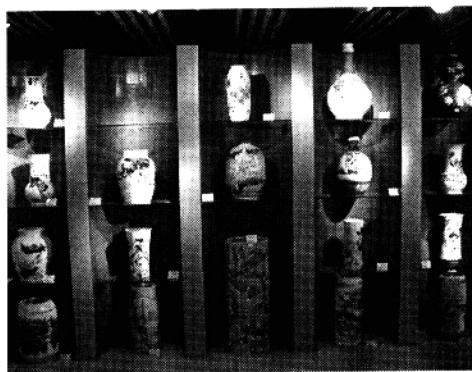

图2-5 有序

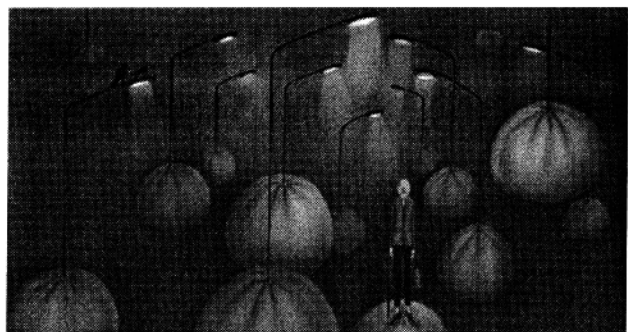

图2-6 渐变

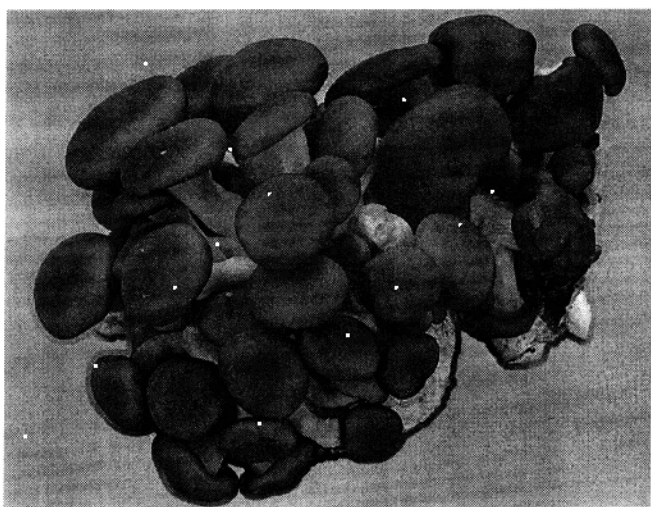

图2-7 韵律

图2-8 分割

图2-9 分割

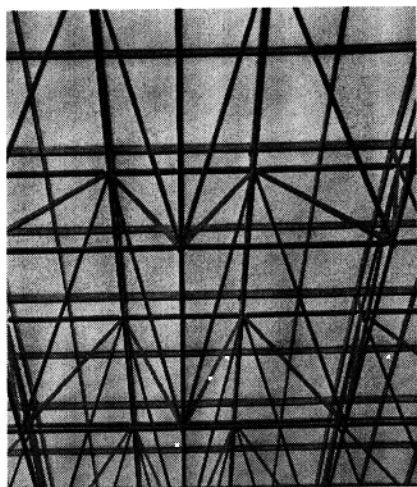

图2-10 分割

图2-11 对称

图2-12 集中