

21st CENTURY
实用规划教材

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

设计素描

衣国庆 史贤琴 文 健 主编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21 世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

设计素描

主 编 衣国庆 史贤琴 文 健
副主编 易晓浪 刘青华 黄 烨

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书内容包括认识设计素描、设计素描基础、设计素描的语言、设计素描的体验、设计素描的应用与草图速写和作品欣赏六部分,通过系统而全面地讲解设计素描的学习方法和学习方向,来培养和启发学生的创造性思维。本书内容注重理论与实际相结合,强调实用性。

本书可作为高等院校艺术设计等相关专业的教材,还可作为从事设计工作和业余爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/衣国庆,史贤琴,文健主编. —北京:北京大学出版社,2009.8

(21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材)

ISBN 978-7-301-15622-3

I. 设… II. ①衣…②史…③文… III. 素描—技法(美术)—高等学校—教材 IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 131660 号

书 名:设计素描

著作责任者:衣国庆 史贤琴 文 健 主编

责任编辑:孙 明

标准书号:ISBN 978-7-301-15622-3/J·0249

出 版 者:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址:<http://www.pup.cn> <http://www.pup6.com>

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电子邮箱:pup_6@163.com

印 刷 者:北京大学印刷厂

发 行 者:北京大学出版社

经 销 者:新华书店

787mm×1092mm 16 开本 8 印张 183 千字

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

定 价:24.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究

举报电话:010-62752024

电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

前 言

在现实生活中，有很多人误读了“素描被称为一切造型艺术的基础”这句话，一是夸大了素描的作用，因为古希腊人不画素描，古代中国人也不画素描，但同样诞生了伟大的艺术作品，所以素描未必是唯一的造型基础手段；二是看似素描被无限地重视，并成为进入艺术殿堂的门槛，但很多人却只是重视所谓的素描技法和描画，而没有真正地思考过素描。

素描作为造型基础课程，对绘画者模仿物象能力的训练是非常有效的，所以，从15世纪到19世纪，西方璀璨的造型艺术与素描联系非常密切，传统的全因素素描对于写实绘画来说是至关重要的。除此之外，素描教学还有许多值得思考和商榷的地方，如在印象派之后绘画风格走向多元，中国画特殊的造型观念，众多设计艺术门类的兴起，等等。如此丰富的艺术载体，单一的全因素造型思考模式是无法完成的。

设计素描概念的提出和探索是顺应艺术设计专业的需求，也是素描语言和造型观念的拓展。其概念与基本观点已经被普遍接受，但作为一门课程在具体的教学中却是各有侧重，呈现出多元的开放状态。当然这未必是坏事，艺术设计专业的特点就是讲求创新而不是依靠定律。

本书是编者教学实践的结果，并在北京大学出版社的大力支持下顺利完成编写。考虑到艺术设计专业的特殊性，本书并未侧重传统的技法，而是更加强调观念的更新，希望可以调动学习者的主动性和探索精神。因为只有具备这种精神，才能够把握设计素描的精髓。

本书是编者结合教学实践和探索的总结，编者试图将本书编得开放一些，力求深入浅出，希望能够引发读者更深入的探讨和思考。由于编者水平有限，书中难免存在不妥之处，恳请专家和读者给予批评和指正。

衣 国 庆

2009年4月于广州中山大学蒲园

目 录

第一章 认识设计素描	1
第一节 基础素描	2
第二节 设计素描概述	15
第二章 设计素描基础	20
第一节 近现代的素描艺术的启示	20
第二节 设计素描基础	28
第三章 设计素描的语言	39
第一节 点、线、面的运用	41
第二节 肌理	50
第四章 设计素描的体验	57
第一节 观察、记录与素材收集	58
第二节 思考、联想与思维发散	63
第三节 从艺术作品中寻找造型语言	70
第五章 设计素描的应用与草图速写	77
第一节 设计素描的应用	78
第二节 设计速写	87
第六章 作品欣赏	100
参考文献	122

第一章 认识设计素描

什么是设计素描目前还没有统一绝对的定义。学习者首先不要抱着下定义的态度来搞清楚这个问题，而要从各种角度全面地去认识问题，如从什么是素描、素描的发展和素描与设计的关系等，来建立一个大的知识框架。

素描在当前的教学中可以简单地分为基础素描和设计素描，但两者没有绝对的区别，只是侧重点的不同，这点在后面还要重点讲述。基础素描在文艺复兴时期就已经相对成熟，一直作为造型艺术的基础课程延续下来，也产生了许多优秀的作品，它的技法至今没有很大改变。而设计素描课程则是在 1919 年由德国包豪斯学校开创的，引入我国最早也要到 20 世纪 80~90 年代才真正在教学中普及。

我们要从两个方面认识设计素描：一是先从基础素描过渡；二是搞清楚什么是设计素描。如图 1.1 是文艺复兴时期达·芬奇用铅笔描绘的传统素描形式，注重对形象的描绘。图 1.2 是毕加索用自行车座和车把重新组合的“公牛的头”，是对造型的“重构”。毋庸置疑，达·芬奇的素描作品是基础素描，那么“公牛的头”是设计素描的理念吗？基础素描和设计素描的区别又在哪里？本章将通过两节的内容讲解，解决这些问题。

图 1.1 素描 达·芬奇

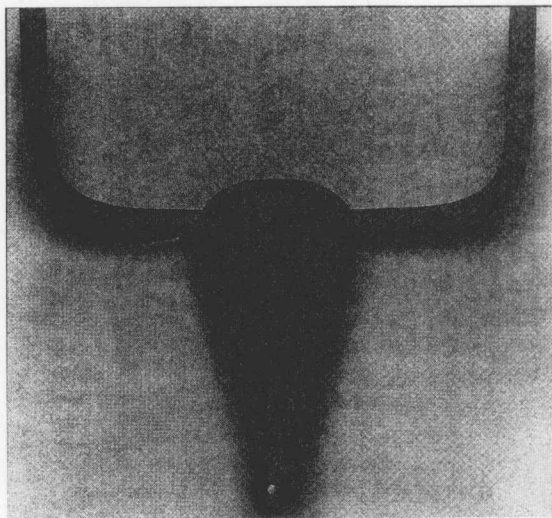

图 1.2 装置作品 毕加索

第一节 基础素描

基础素描作为美术学科的基础课，是美术基础教学的重要组成部分。基础素描以形体、质感、明暗调子、空间感、虚实处理等方面的训练为主，研究造型的基本规律。素描作品同时也是可独立欣赏的艺术形式。现在沿用的基础素描教学模式来源于国外，在新中国成立后的一定时期内沿用的是苏联的全因素素描教学模式，这种教学模式后来虽然有所变化，但却没有根本上的转变。

素描教学作为美术学科的基础，本就是舶来品，因为中国古代没有这种美术基础科目。但中国画里的白描与素描却有很多相通的地方，只是表现形式和侧重点不同罢了。

在学习基础素描中最大的误区就是重技法轻理论，认为素描基础就是把形体画像，表现好光影调子，等等。这样是学不好素描的，也无法打下好的设计基础。基础素描的学习是一个整体的框架体系，技法只是一种表现手段，最关键的还是要通过对造型的研究从而认识视觉语言然后取得语言的提高和突破。

一、什么是基础素描

要弄清楚什么是基础素描不是靠一个概念可以解释清楚的，下面通过几个问题来对其进行综合的表述。

(1) 从常规工具和画面效果来说素描的意思就是“素色描绘”，一般是指用木炭条、炭精条、铅笔、木炭笔、钢笔、毛笔等工具和单一的色彩在纸面上所作的绘画。以上所说的工具是常用的工具，还可以根据画面的需要和个人的喜好选择更多的工具。

(2) 从表现的侧重点来说基础素描是通过对外形、结构、质感、比例、明暗调子等造型因素进行描绘，达到对造型的准确摹写、造型规律的深入理解、构图光影的熟练表达、观察方法科学正确等教学目的。

(3) 新中国成立之初一直到20世纪90年代初期基本都是沿用的苏联学院派素描教学模式,即全因素素描教学模式。全因素素描是素描的一种造型模式,一般服务于写实油画,对透视和空间要求严格。在对形体的描绘中要把轮廓、结构、构图、空间、体积、明暗、调子、线条、质感、节奏等全部的造型因素调动起来(图1.3和图1.4),既要全面写实地表现形体本身,又要将形体与周围的关系正确地表现出来。要达到对造型的准确和深入的把握,就要求绘画者要有一定的素描功底。全因素素描在课堂学习中一般是通过长期练习来完成的。

(4) 短期素描与速写。全因素素描是很重要的素描训练手段,但并不是唯一的手段,长期的素描训练虽然可以培养写实能力和全面提高深入准确的描绘能力,但对观察和感觉的敏锐性及概括能力的训练来说全因素素描训练是远远不够的,还要通过一些短期素描和速写的方式来解决。

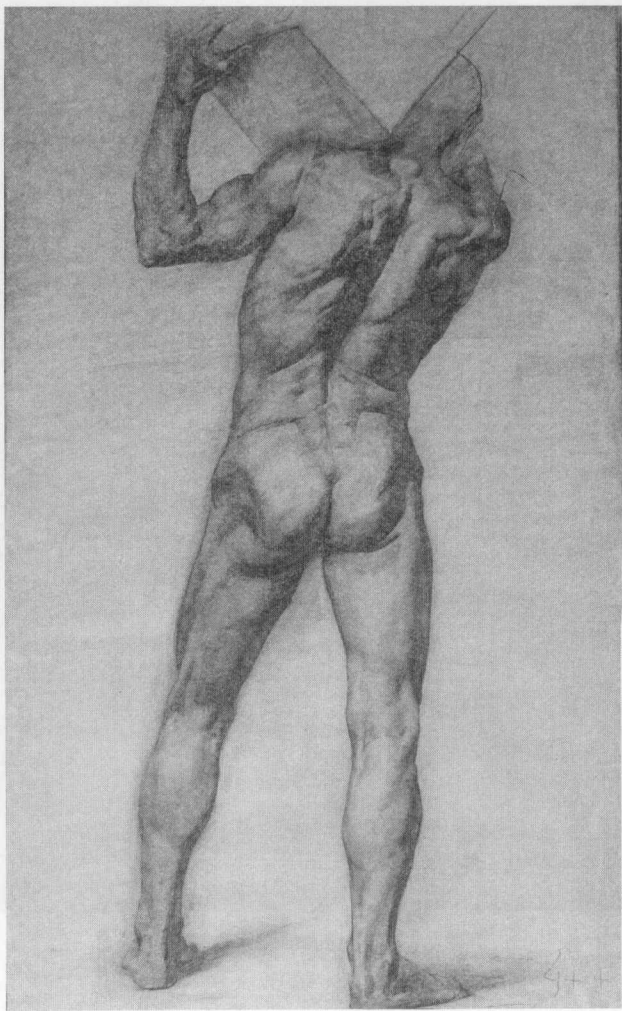

图1.3 素描 萨克洛夫

所谓短期素描就是要能在较短的时间内完成一幅素描作品，时间从几十分钟到数个小时不等。但时间短并不代表不完整，短期素描注重的是对形体的概括和生动的表达，对各种造型因素有侧重地表现，如在素描中注重外轮廓的表现(图 1.4)，注重光影的表现(图 1.5)，注重画面结构的表达，等等(图 1.6)。

图 1.4 素描 达·芬奇

图 1.5 素描 拉斐尔

图 1.6 素描 米勒

速写也是基础素描的表现形式之一，只是为了文字和口头表达的区分方便称之为速写，它是包含在素描范畴内的。素描和速写没有明显的界限区分，速写简单的理解就是快速、简单、概括地表现形体或者场景的一种素描形式。一幅速写的完成从几十秒到几十分钟不等，是快是慢要看画面本身的需要。

速写不仅可以培养敏锐的观察能力和画面的概括能力，还可以为创作收集大量素材和提高对形象的默写能力。好的速写本身就是一幅优秀的艺术作品。在平时的练习中速写一般分为创作绘画的草图速写(图 1.7)和为收集素材与练习绘画的写生速写(图 1.8)等。

图 1.7 素描 弗洛伊德

图 1.8 速写 衣国庆

图 1.9 速写 达·芬奇

图 1.10 白描 吴道子

(5) 东西方素描观念的差别。东西方文化的差异造成素描观念上存在着很大差异(图 1.9)。白描可以说是中国古代的素描形式(图 1.10), 在形式上, 白描更注重轮廓和线条的表达, 是一种高度概括和写意的造型, 而西方素描是一种写实造型, 注重物质形象体积、质感、结构和光影的真实再现(图 1.11)。

在现代素描教学和创作中我国主要是吸收了西方的素描教学方法和理念, 甚至是照搬一些西方的教学体系, 这样做是欠妥当的, 因为东西方素描观念的差别其实是来源于东西方文化的差别, 多元文化带动的多样化素描形式和观念才是我们追求的目标。

基础素描的概念也是很宽泛的, 但不管哪种素描形式都离不开对“造型”的研究。对素描的理解和技法的训练要互相兼顾, 切不可轻理论而重技法。

图 1.11 素描 列宾

二、基础素描学习需要注意的问题

基础素描的学习方法不是本书重点介绍的内容，但基础素描和设计素描本身有相通之处，首先是两者没有明显的区分界限，另外没有好的素描基础则很难画好设计素描，基础素描的学习是一个很系统的过程，不仅需要动手，更需要用心体会。

要学好基础素描需注意的问题如下。

1. 工具

工具的多样性。画素描，不要把工具局限在铅笔和炭笔中，应该多尝试，多体会，为表达画面而多去尝试运用新的工具，而不是被工具限制了表现手法。只要可以在纸张和平面媒介中留下痕迹的工具都可以使用。

2. 观察

树立正确的观察方法。我们感受世界和认识世界都是从观察形状开始的，所谓观察，并不是“看”，观察是有目的有思考的看，不管是面对一个静物还是面对一堆静物，不管是面对风景还是面对人物，既要看到形体的重点，又要看到形体表面后的本质，还要看到形体之间的内在联系，最重要的是把看到的东西反馈到大脑，进行思考。不仅要看到形体本身，还要看到形体或形体与形体之间存在的美的元素。

3. 构图

注重画面的构成关系而不仅仅是罗列构图。在学习构图的时候容易进入一个误区,那就是把构图理解成物体在画面中的摆放,只注重若干形体组成的轮廓(如三角形构图),而不注重形体的轮廓、黑白、厚度、力度等诸多因素形成的画面构成,画面构成是画面形式美的重要组成部分。

在构图中还要勇于打破常规,另辟蹊径,根据需要进行灵活地运用构图知识。

4. 光影

在描绘光影时,要注意光影的前后深浅变化和虚实变化,更重要的是要把光影的黑白和形状考虑进整个画面结构中,根据画面的需要进行调整,而不是仅仅描绘光影本身,看到什么画什么。

5. 结构

结构是对基本几何形体的穿插组合形成的结合体。结构分为形体结构和画面结构。在画素描的时候,不能为画结构而画结构,也就是说不能只是表面模仿,对形体结构要理解透彻,能够透过表面看到内里,也就是训练三维空间的想象能力。对于画面的结构,要注意画面上所有元素的穿插和组合关系,整体把握,不要被表面的线条所迷惑,更不可孤立地去看待结构形体。

可以单独地画一些形体结构的练习,把物体想象成透明体,根据想象把物体前后内外表现出来,训练对三维空间的想象和把握能力。

6. 质感

质感是视觉或触觉对不同物象的特质的感觉。在造型艺术中把对不同形体用不同技巧所表现把握的真实感称为质感,如画玻璃有光泽,画树皮很粗糙,等等。对于质感的把握不要停留在表面的模仿,不要以画得像实物为目的,当然画得像是前提,是技法训练的基础,但不是唯一目的。对质感的表达还要深入下去,也就是要发掘材质的形式美感,对形体的材质要进行归纳和提炼,而不仅仅是模仿。

以上就是基础素描学习中需要注意的问题,但任何理论都不可能全面地把所有的问题说透彻,基础素描毕竟是造型艺术。许多知识要在实践中体会,要靠实践去发掘人对形体思维和判断的潜能,对造型的研究也是无限制的,是我们人的眼、手、脑和情感意识相互结合和协调的综合行为。

图 1.12 素描 杨振坤

图 1.12 从表现角度来说这幅作品是比较常规和常见的，比较稳定的三角构图，整体感觉好。特别值得称道的是对形体理解透彻，画面一气呵成非常生动，虽然省略了一些细节的刻画，但大的光影关系明确，节奏感强。

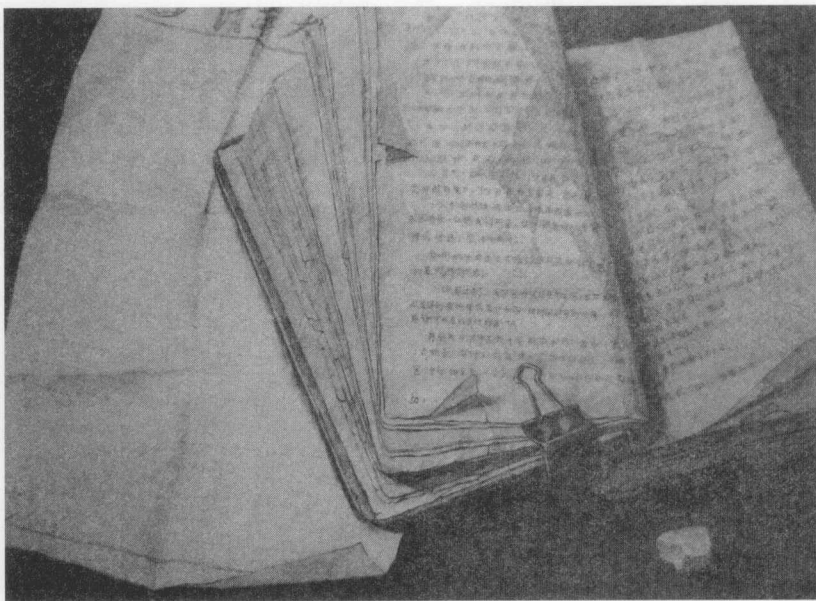

图 1.13 素描 赵希

图 1.14 素描 贺乐展

图 1.13 和图 1.14 都是注重细节的描绘,但没有仅仅流连于细节,而是注重画面诸多元素形成的形式美感,使细节很好地融合到整个画面中。

图 1.15 素描 米勒

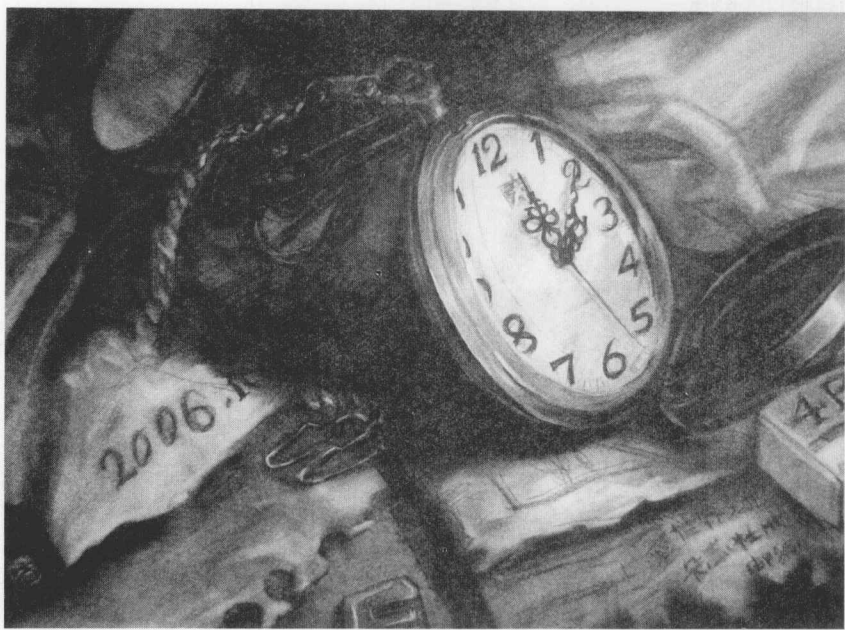

图 1.16 素描 陆林志

图 1.15 和图 1.16 同样都是关注光影明暗的表达，但图 1.15 米勒的作品却更加强化光影效果而削弱形体的厚度，并且减弱细节的刻画而强调整体的氛围；图 1.16 虽然在整体画面的气氛上弱一些，但精细的刻画和巧妙的编排却让画面充满装饰美感。

图 1.17 素描 吴兆铭

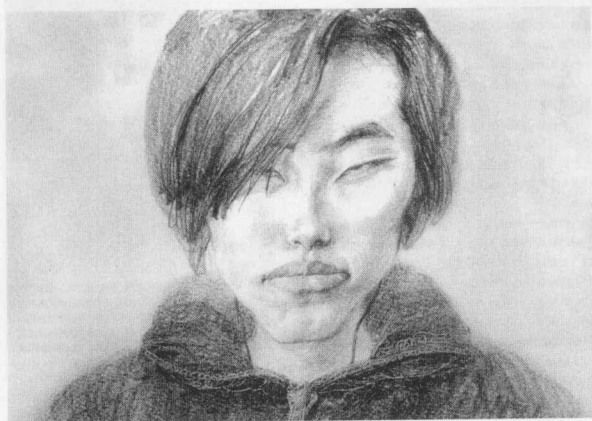

图 1.18 素描 于小东

图 1.17 和图 1.18 是两幅人物肖像素描作品,而且都刻画得比较细致生动,但图 1.17 作品更加强调光感的表达,将受光部分用“飞白”的形式表现出来,加大了背光部分和受光部分的对比,强化了空间感。图 1.18 则淡化面部光影的刻画,发掘五官形体的生动性,强化了面部表情,使人物更加耐人寻味。