

设计素描

主 编 陈相道

副主编 刘素琴 陈菽现 暴 巍

Design Sketch

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

设计素描

主 编 陈相道
副主编 刘素琴
陈菽现 暴 巍

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

Sheji Sumiao

内容提要

设计素描是设计学专业的最基础课程,也是设计实践的入门课程。本书作为艺术设计的基础教材,向学生介绍了设计素描的基本概念,使学生较为清楚的认识设计素描的意义与作用。书稿九个章节把设计素描的自然形态、具象形态、装饰形态、表现形态、意象形态、抽象形态、综合材质的概念、造型语言、表现形式分别加以阐释,使得学生在掌握的艺术原理基础上,进一步拓展他们的视野和想象力。

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 陈相道主编. -- 北京: 高等教育出版社, 2013.11
ISBN 978-7-04-038579-3

I. ①设… II. ①陈… III. ①素描技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第242129号

策划编辑 梁存收 责任编辑 杨小兰 封面设计 王凌波 版式设计 王凌波
责任校对 杨凤玲 责任印制 朱学忠

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街4号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	北京信彩瑞禾印刷厂	网上订购	http://www.landaco.com
开 本	787mm×960mm 1/16		http://www.landaco.com.cn
印 张	8.25	版 次	2013 年11月第1版
字 数	169千字	印 次	2013 年11月第1次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	24.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 38579-00

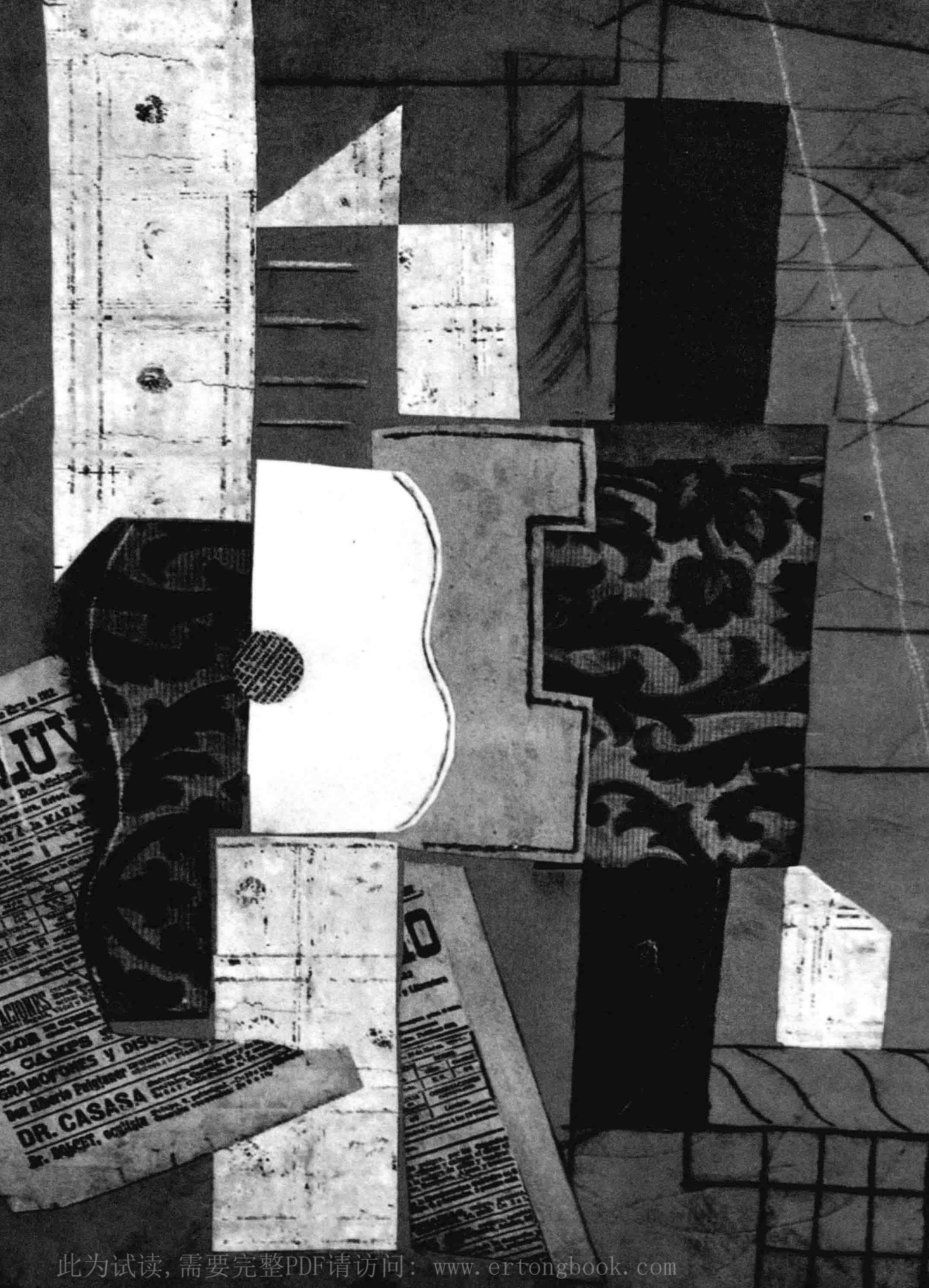
设计素描

主编

陈相道

副主编
刘素琴
陈菽现
暴巍

Design Sketch

前言

设计素描课程是艺术设计专业的重要课程，对于艺术设计专业的学生来讲，必须坚持严谨的素描训练。设计素描不仅要培养学生对事物的审美观念和表现技能，还要注重培养他们的思维意识、设计意识和创新意识，为他们今后进入设计领域并得到很好的发展创造必要条件，使他们成为适应社会发展需要的技术型、技能型和应用型人才。

从形态上讲，设计素描应培养学生从形态表象到内部结构、平面到主体、自然形态到抽象形态的分析能力，使学生掌握从形象思维向逻辑思维再向抽象思维转化的途径。

从思维上讲，在从常规世界到宏观世界再到微观世界的认识的过程中，必须把感性思维和理性思维结合起来。

从表现上讲，设计素描是训练学生从本质上认识形态、表现形态和创新形态的重要手段，能够使学生产生新的造型能力，使画面具有一定的秩序和韵律。

作为艺术设计的基础教材，本书首先向学生介绍了设计素描的基本概念及解析，比较它与传统素描的异同性，使学生较为清晰地认识设计素描的意义和作用。其次，书中用九个章节把设计素描的自然形态、结构形态、具象形态、装饰形态、表现形态、意象形态、抽象形态、综合材质的概念、造型语言、表现形式和方法分别加以阐述。再次，全书采用理论与实践相结合的教学方法，书中大量的实例图片都是学生的作业手稿，具有真实性和客观性，也如实反映出教与学之间相辅相成的互动关系，有助于学生较好地理解和掌握该学科。

总之，学生在掌握了基本艺术原理的基础上，既能拓宽他们的视野和想象空间，又能丰富他们的表现语言和表达能力。既能抛弃常规，又能独特表达。造型基础只有在艺术设计中不断地突破和升华，才能在艺术设计的道路上走得更远，永远充满活力和希望。

多年来，北京民族大学美术学院在陈相道院长的带领下，该院的造型基础课教师与同学们一同做了不懈的努力和探索，展现出了优异的教学成果，这些都凝聚着师生的心血。我衷心期望该院的师生继续努力，创作出更好的作品。

清华大学美术学院教授、原副院长 王国伦

目 录

— 001	第一章 传统素描到设计素描的追梦
002	第一节 素描的概念及解析
007	第二节 设计素描的概念及目的
008	第三节 设计素描训练的要素及目标
009	第四节 形态的认识与理解
— 013	第二章 从大自然形态中探索艺术形态美
014	第一节 自然形态设计素描的概念及理解
017	第二节 自然形态设计素描的造型语言和表现方法
019	第三节 自然形态设计素描训练的步骤
021	第四节 自然形态设计素描优秀作品鉴赏
— 025	第三章 从组合形态中发现构成美
026	第一节 结构形态设计素描的内涵与价值
027	第二节 结构形态设计素描的造型语言
029	第三节 结构形态设计素描的表现方法
032	第四节 结构形态设计素描优秀作品鉴赏
— 035	第四章 从生活中寻求精神美
036	第一节 具象形态设计素描的内涵及特点
038	第二节 具象形态设计素描的造型语言
042	第三节 具象形态设计素描的表现形式与方法
044	第四节 具象形态设计素描优秀作品鉴赏
— 047	第五章 从变形中创造装饰美
048	第一节 装饰形态设计素描的概念
050	第二节 装饰形态设计素描的特征和形式美法则
053	第三节 装饰形态设计素描的表现形式与方法
056	第四节 装饰形态设计素描优秀作品鉴赏
— 059	第六章 从主观上创意展示表现美
060	第一节 表现形态设计素描的概念

	063	第二节	表现形态设计素描的造型语言及表现手段
	069	第三节	表现形态设计素描的表现方法
	070	第四节	表现形态设计素描优秀作品鉴赏
—	073	第七章	从形态的概括中求索意象美
	074	第一节	意象形态设计素描的概念
	077	第二节	意象形态设计素描的构成
	082	第三节	意象形态设计素描的表现形式与方法
	084	第四节	意象形态设计素描优秀作品鉴赏
—	087	第八章	从具象中挖掘抽象美
	088	第一节	抽象形态设计素描的概念
	091	第二节	抽象形态设计素描的造型语言
	095	第三节	抽象形态设计素描的构成原则 及表现形式与方法
	098	第四节	抽象形态设计素描优秀作品鉴赏
—	103	第九章	从材料中综合梦幻美
	104	第一节	综合材质设计素描的概念及解析
	106	第二节	材料与肌理
	111	第三节	综合材料设计素描的表现方法及语言特征
	115	第四节	综合材质设计素描优秀作品鉴赏
—	121		参考书目
—	122		后 记

第一章 传统素描到设计素描的追梦

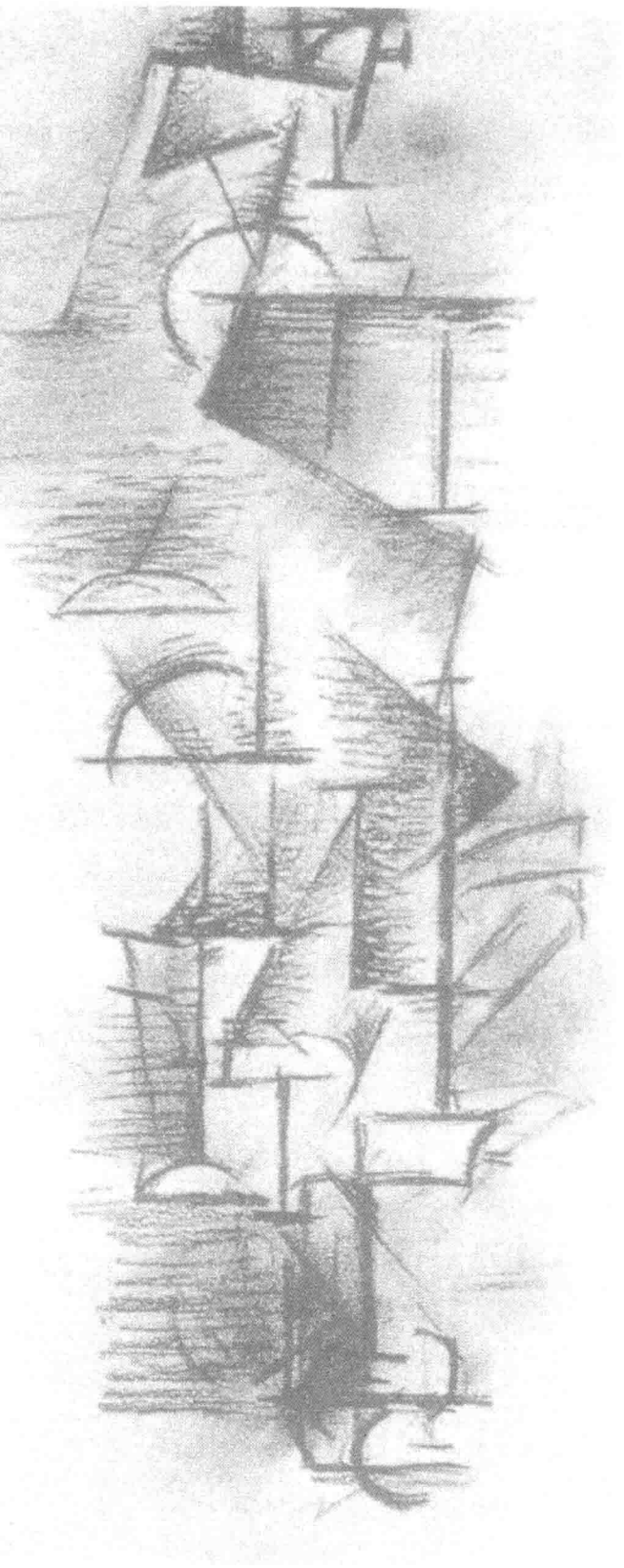
本章要点

素描的概念及解析

设计素描的概念及目的

设计素描训练的要素及目标

形态的认识与理解

第一节 素描的概念及解析

一、素描的概念

素描是从西方引进的画种，英语原名为“sketch”，其意一般指：为艺术创作、构思草创图稿而收集、整理的绘画。其相对完整的理论、方法在欧洲15世纪文艺复兴时期形成。19世纪之前的西方素描，大体上以单色为主，譬如黑色、土红色、深褐色等，或者辅以少许水分或淡彩渲染。素描与中国画运用墨色观念相似，都包含有素色或朴素的含义。

从绘画的材料形式及技法的角度来看，素描多以单色线条和块面光影来塑造物体形象，是对客观事物的形态和结构特征作朴素表现的绘画样式。素描本身包含着绘画造型所具备的基本规律，是造型艺术的基础和基本功之一，也是训练和培养学画者的造型能力和思维方式的必要手段。

现今人们对素描的理解已达成共识：素描是视觉艺术求学者的第一阶梯，是艺术英才培养的第一步。素描作为一种辅助方式为创作服务，即借助草图和构思，以及资料性习作的形式，去实现主体创作意图，它不仅能满足创作草图和构思之需，同时又是一种具有独立语言的艺术形式，也是一门造型艺术的科学，高水平的素描作品本身就独具艺术审美价值。因此，素描不但是创作者情感的一种表达方式，而且是攀登艺术高峰的基石和桥梁。

二、素描的形式语言及其发展

随着时代的发展，社会文明的进步，以及东西方文化的广泛交流与融合，素描的内涵正在不断扩大与丰富，人们对它的造型和形式语言的理解也更为深刻。

素描的造型有赖于其形式要素的发挥，素描的形式要素必须按照一定的造型目的和要求进行组合才能产生视觉效果。点、线、面是艺术造型的最基本要素，素描就是从点、线、面入手，训练初学者手、脑、眼三者协调统一的表达能力及形象思维和逻辑思维综合运用能力。点是最简洁的形，是构成线、面、体、形的最基本的元素；点的运动轨迹便形成了线，线是世界万物所含有的形态；线又可以构成面，面与面的组合构成体；线条密集排列交织还可以组成明暗调子。这就构成了素描的基本形态。

然而，为了表现一定的对象，反映一定的内容和思想情绪，表达人们视觉中的物象，必须将这些彼此孤立的形式要素按一定的规律加以组合，从而形成特定的表达方式，这就是素描语言。概要地说，素描语言包括物体的形态关系、体面关系、结构关系、明暗对比、比例

关系、透视关系等。在素描创作中，作画者遵循构图造型的法则，可以运用这些专用的语言，在二维平面上营造三维的立体形态，在静止的平面上表达各要素之间的延展与运动关系；可以利用素描的语言来表达物体在光照下的明暗变化，控制并归纳物体上的黑白灰的明度关系，从本质上把握物体内在的构成结构，使物体呈现出特定的空间关系，如空间透视关系、比例关系及虚实的表现关系等；此外还可以通过作画者对物象的主观认知与理解能力，融入个人的情感，从而创作出极具视觉冲击力的单色表达的画面——素描作品。

应当提及，某种素描形式要素，如不同的线条、不同的几何平面本身，也可以产生纯形式感，引起不同的视觉效果。但重要的是，需要研究如何恰当地运用纯形式产生的视觉效果去表现一定的对象、反映一定内容与思想情绪。因此，素描形式语言的学习与研究对于建立现代设计思维是必不可少的环节。

20世纪初叶，德国包豪斯设计学院领军开创的结构素描形式，在现代设计思维的指导下，促使了设计素描的萌芽。结构素描成为一种思维探索的手段和理解创造的图像载体，可以说是传统绘画素描通往设计素描的关键路径。它是一种着重于研究物象形体结构本质规律的素描表达方式，这种表达方式强调了物体自身结构线条的变化及其相互之间的构成关系，体现出理性科学的设计思维，这就抓住了形态的血脉和筋络。因此，结构素描的出现反映了素描与设计结合的开端，丰富和拓展了传统素描的内涵，开创了素描创形的新思路，为设计素描的迅速发展披荆斩棘、铺平道路。

素描形式语言朝抽象化和结构化方向发展，推动着设计素描的形成与完善，赋予素描学习与创作以更深层次的意义。素描除了可以训练艺术工作者的基本技能和技巧之外，更主要的是通过素描创作能进行多种思维方式的训练，能将形象思维和逻辑思维有机地结合起来，形成综合性的艺术思维方式，同时它可拓展兼容顺向思维、逆向思维、多向思维、放射性思维，进而形成创意思维与创新思维。这种全新的艺术思维方式，是提高设计者主观想象力和创造力的必要条件，它有利于增强主体设计意识，促进艺术设计专业的素描教学和艺术设计者从传统绘画素描训练的思维模式走向设计素描的思维方式，从而有利于以创造力与想象力为核心的创意性设计思维的形成与建立。

三、从经典素描解读美术与设计的关系

“摹仿——再现、发现——表现”，描述了近现代整个美术发展的轨迹，而设计艺术与设计本来就是分不开的。

1. 古典主义

列奥纳多·达·芬奇《自画像》【图1-1】

文艺复兴时期的素描开创了素描的理性传统，以真诚的科学性去研究自然规律和造型规律。素描作品一般采用线面结合的方式，注重对结构的直觉表现。列奥纳多·达·芬奇的素描明暗关系简练概括，他擅长运用虚实变化的线条表达形象，尤其是曲线的运用，这是画家的主要表现特征。

拉斐尔《拉小提琴的阿波罗》【图1-2】

画家运用了优美而具生命力的曲线，简洁而凝练的光影明暗，充分体现了古典主义素描的特色。

安格尔《青年男子》【图1-3】

安格尔是学院派一位杰出的素描大师，他的人物素描以线造型，十分完美，可谓登峰造极。他善于运用相切的圆弧曲线，线条精练圆润、流畅柔美，具有典雅理性的古典主义造型风格。

2. 野兽派

亨利·马蒂斯《线描》【图1-4】

马蒂斯的作品强调主观情感，他认为“精确不等于真实”，“我追求的是表现”，力求作品能让受众获得“精神的安慰”，净化审美感情。画面造型特点：简而明，形象具有一定变形，注重平面感，轮廓线突出，且光影极具神韵。

3. 立体主义

帕勃洛·毕加索《站立的女人体》【图1-5】

△【图1-1】列奥纳多·达·芬奇《自画像》

△【图1-2】拉斐尔《拉小提琴的阿波罗》

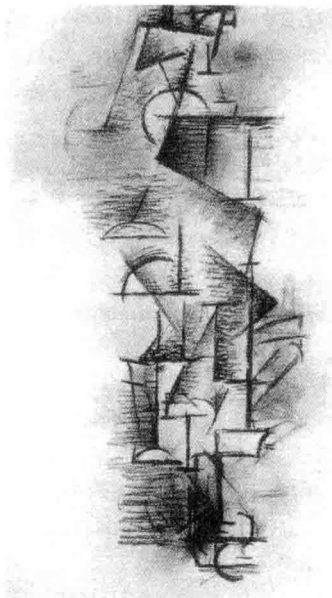

△【图1-3】安格尔《青年男子》

△【图1-4】亨利·马蒂斯《线描》

△【图1-5】帕勃洛·毕加索《站立的女人体》

立体主义是根据对心理的和视觉的几何形状的感受而进行空间物体的再现。毕加索立体主义的素描作品将客观物象分解、切割成不同的几何形体，再进行重构。其特点是：形体由多边形组合，采取多层次、多角度、多空间的构成方式。立体主义开辟了艺术造型的新境界。

4. 抽象主义

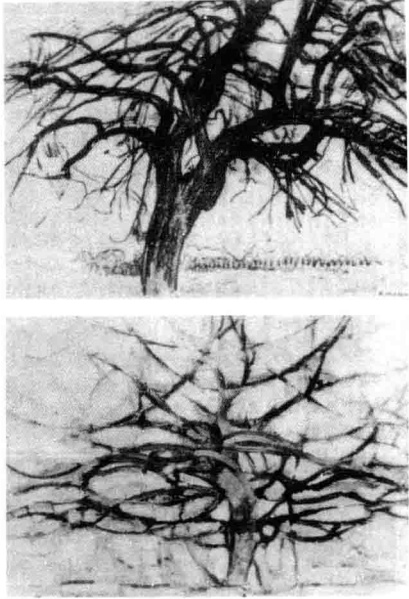
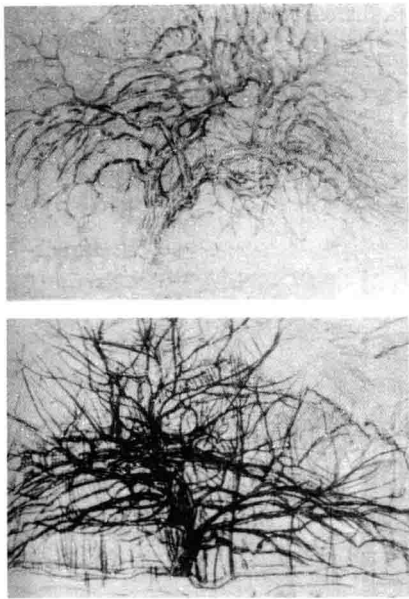
彼埃特·蒙德里安《苹果树》《红黄蓝的构图》【图1-6】【图1-7】

抽象主义受立体主义的启发，彼埃特·蒙德里安超越主题，最终获得一种以基本视觉关系之美为基础的简朴的个人风格，将绘画简化为四元素——线条、形状、色彩和空间。他的作品多呈方形，将形象高度概括、抽象、符号化、平面化。抽象主义将绘画与设计有机结合，对现代设计产生了广泛的影响。

上述对绘画流派作品的分析解读，可以使明确地认识到：从古典主义素描到野兽派素描，再到立体派素描和抽象派素描，明显地展现出绘画从写实到表现的发展进程，揭示了作品形象由具象到抽象的演变过程，折射出主体艺术思维方式转换的脉络，在我们面前展示出一条从绘画素描到设计素描的艺术发展的必然轨迹，同时也充分反映了艺术表达方式的多样化和进步性的鲜明特征。

当下，“现代设计艺术”与“现代（纯）艺术”除功能上有所区分之外，许多方面呈现融合的趋势。现代设计艺术源于现代艺术，西方著名美术史论家贡布里希认为“二十世纪所有的美术运动均对设计产生过影响”^①，它们相辅相成，互动互补，相得益彰，因此，很多设计理论家称它们之间存在着“血浓于水”的密切关系。

① 王中义、许江编著，《从素描走向设计》，浙江美术学院出版社，1992年。

四、素描技法与艺术设计基础的关系

从素描的功能来看,素描作为草图的功能与表达方式,是任何时期任何造型艺术所必需的技能。如欧洲文艺复兴时期,意大利画家列奥纳多·达·芬奇的素描作品十分丰富,其中不乏有为建筑、城防、劳动用具、飞行器等而设计的草图。众所周知,艺术设计的构想与实施需要借助草图即素描的方式来表达,而以设计为目的素描更具主观性,更理性化的,它是按照一定的目的性和方向性来表达的一种符号式的素描方式,所以设计素描的表现方式包含更多的抽象语言。此外,它更强调实用性和功能性,以及社会性、人性化和时代感,而且还要考虑制作材料的性能限制。

让·克莱尔在考察素描的原义时曾说:素描就是意图。“一开始可能是一个不十分明确的计划,但很快就变成了一项理智的、目标明确的、有条不紊的工作。这是一系列混淆与分解,分解与合成,选择与集中的筛选过程。”于是,他又得出结论:“素描的目的在于建立一种理性主义。”^① 理性主义在这里应理解为一种理性的思维方式。鉴于理性的创造性思维更是主导、贯穿整个设计行为的,所以,素描创作和艺术设计创作的视觉传达,从思维方式的应用上看,二者存在共性。

正因为如此,国内学者提出的“通过素描,认识自然,发现设计”的宗旨,完全符合素描技法对艺术设计起着基础性作用的实际情况。把素描列为艺术设计专业基础课始于包豪斯设计学院,1920年由时任该校教员、色彩学专家约翰·伊顿创立,并纳入现代艺术设计教

^① 靳尚谊主编,《新观念素描——现代西方素描鉴赏与研究》,天津美术出版社,1996年,p123。

育的基本构架之中。此后，便广为流传，也为我国所接受。

通过上文阐述，我们明确了素描的概念及其外延，可为学习设计素描后续章节提供理性的认识基础和必要的思想准备。

第二节 设计素描的概念及目的

一、设计的概念

广义地说，设计是设想与计划的意思。这里所讨论的设计，是指设计工作者有目的、有计划、有方案地进行与社会需要接轨的艺术设计。实用设计的创作过程，一般情况下，它是在社会调研的基础上根据社会的需要而进行的一种创意活动。设计家为提出创意、创造或发明而进行的构思、策划、制定方案和优选方案，而后再根据社会科技水平或艺术设计者的技能，同时考虑原材料性能的情况下，进行实施、制作，其中各阶段各环节的方案规划和制作过程等，都应理解为设计的范畴。

设计在日常生活与生产中应用广泛，所有的人工形态，均由人设计而成，如工业产品、环境艺术、房屋建筑、室内外的装饰、人们的服饰、生活用品等都需要设计。除物质形态外，人类精神形态方面也需要设计，如企业形象、行为规范、文化设施……无一不涉及设计这项活动。可以说，设计伴随人类文明的进步而成长。

一般认为，设计艺术是在实用和消费领域中，按照审美规律创造与人类生存有着直接关系的条件和环境，来满足人类生理和心理需要的学科。

然而，设计素描中的设计概念，还要限定在视觉方式的范畴内，即它指的是把一种计划、规划、设想、问题解决的方法，通过视觉的方式传达出来的活动过程。设计的核心内容包括三个方面：① 计划、构思的形成；② 视觉传达方式，即把计划、构思、设想、解决问题的方式利用视觉的方式传达出来；③ 计划通过传达之后的具体应用。^① 因此，设计素描则只包含前两个方面的设计内容。

二、设计素描的概念与理解

设计素描是为满足设计的需要应运而生的一种基础性的素描训练方式。概括地说，它是

^① 王受之著，《世界现代设计史》，新世纪出版社，2001年，p7。

为设计的素描，是高校设计专业的基础训练必修课程之一。设计素描不仅可以作为训练学生从本质上认识形态、表现形态、创新形态的重要手段，更是培养学生从形象思维向逻辑思维再向抽象思维转化的基本途径。

我国于20世纪80年代初期开设了艺术设计专业，与其他国家相比较晚。德、美、日等国在1919年至1950年前后，与其经济发展同步，相继进行设计教育体系的改革，建立了比较完整的现代设计教育的基本框架。从目前各国的设计教育体系来看，无论变化和差异多大，都具有相对统一的基本结构，在基础课程的设置中都十分重视设计素描，其框架大致包括：结构素描、设计速写、平面分析、立体分析、色彩理论与实践、材料分析等课程。

设计素描有别于传统绘画素描，它是从形体结构入手，控制形体的本质特征，把形体的特性明朗化、本质化、秩序化与空间展示化而形成的一种具有符号性的素描表达方式。这种表达方式是综合了传统及现代的素描表现理念，从研究万物本质特征出发的一种为设计服务的基础造型方式。它既有设计草图的意味，也有设计创新的精髓；既富有强烈的主观色彩，又具备一定的目的性、倾向性与抽象性。

从传统绘画素描到设计素描，关键在于思维方式的转化。传统素描教学模式是以形象思维为中心，以模仿再现客观现实为目标，而设计素描的教学则必须突出逻辑思维来引导形象思维。设计素描要解决如何从具象到抽象，如何从感性认识转化到理性认识这个根本问题。使设计者由客观为主的认识方式上升到以主观为主的认识方式，这是一个认识的升华和飞跃的过程。因此，设计者的实践活动首先面临的任务是对客观形态的改造与创新，而不是对客观真实的图解和再现。这也就是说，它不是过去那种通过对现存事物的描绘来反映意识形态的纯艺术创作，而是创造本不存在的“新形态”的艺术。所以，设计素描创作必须利用内在想象并根据这种想象进行创造性的工作。

第三节 设计素描训练的要素及目标

根据设计素描的性质和目的，提出从传统素描转到设计素描训练的要素和培养目标如下：

一、要坚持循序渐进的原则，首先培养学生认识能力，尤其是辨认形态、表现形态的能力，培养学生从认识自然形态入手逐步深刻地认识人工形态以及具象形态、结构形态、意象形态、抽象形态等，进而能较好地表现各种形态。

二、培养学生敏锐的观察能力，在认识形态的基础上，通过不同形式的作品训练，培养

学生多角度、多视点、多方位、多层次地观察形态、分析形态和表现形态的造型能力。

三、教师要通过用于不同形态、不同空间作品训练的道具摆设和布置,提高学生的思维反应能力,使学生在结构思维、空间思维和多向思维方面得到锻炼,能够建立形态与形态之间的关联,并提高对其分析判断的能力,进而发展联想思维、想象思维及创意思维。

四、在训练中要发挥学生的主观能动作用,能自觉地决定画面的取舍,在复杂的形态中能进行高度的概括和提炼,努力使自己具备“抽筋取骨”的思维和技巧,以及有目的有方向的创新能力。

“素描是一种发现的行为”^①。设计素描的训练,要从设计教育的整体观念出发,围绕视觉形态的发现及研究,以不同角度、不同性质、不同层面的观察为起点,提倡开展扩散性、开放性的思维训练,让学生多方位接触自然、接触社会,多角度思考作品造型和空间理性形态,以期达到具有符合设计需要的思维方式和各种基本能力的设计人才培养目标。

第四节 形态的认识与理解

一、形态的概念及分类

“形态”一词可应用于不同的领域,泛指“事物的存在方式和表现形式”。从表现形式来考察,世界万物都具有一定的形象,千姿百态;同时,又处于一定的状态。状态表明了事物自身独立存在的方式,而这种方式又在不断地发生变化。事物的状态也是多种多样的,可以概括为物质状态、意识状态和心理状态等几大类。于是,我们把构成大千世界中事和物的各种形象和状态统称为“形态”。无论是素描,还是设计中所涉及的图形、符号、形象、形状、造型等,无一不属于形态的范畴。

艺术设计基础中所论的形态,可以从不同的角度进行分类,而且各个分类还会相互交叉,如某种形态既可属于这一分类,又可属于那一分类。从对客体认知的阶段来划分,形态通常分为两大类:概念形态与现实形态。概念形态是指非视觉的或未被直接感知的形态(含客观并不存在的、相对于现实形态的幻觉形态),当它以图形的形式出现时,就表现为可感知的形态。对于概念形态,我们将侧重研究其中的抽象形态,因非实体故可称之为纯粹的形态(纯形态)。例如,各种几何图形便是纯形态,它们既属抽象形态,也属概念形态。

现实形态是客观实际存在的可感知的形态,它又可分为自然形态和人工形态(或称“人

^① 当代美国大学新素描教学的台湾版《新素描——观念与技法》(Graham)译本,引自《从素描走向设计》王中义,许江,中国美术学院出版社,2002年。