

普通高等院校 艺术设计 类应用与创新型
人才培养核心课程“十二五”规划示范教材

丛书主编◎吴 焜 李轶凡

创意素描

李轶凡◎主编

Creative sketch

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

014003616

J214-43

50

普通高等院校 艺术设计 类应用与创新
人才培养核心课程“十二五”规划示范教材

丛书主编◎吴 焜 李轶凡

创意素描

李轶凡◎主 编

吕 璇◎副主编

Creative sketch

北航

C1691469

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 提 要

所谓创意素描,就是在传统素描手段上表现出客观主体以外的审美和创作意识,将绘画素材和媒介进行多元化、综合化处理,着重将个人思维添赋在客观对象上。本课程要求创作者在绘画方法和形式上大胆变更,摆脱造型素描的束缚,激发创作者内心的艺术欲望和新颖的审美情趣,强化学生创造性思维能力的培养,创造出全新意义的虚拟真实。本书内容精练,解析全面,将教学与实际应用结合,具有针对性、实用性等特点,适合大学本科生使用。

图书在版编目(CIP)数据

创意素描/李轶凡 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2013.9
ISBN 978-7-5609-9252-5

I. 创… II. 李… III. 素描技法-高等学校-教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 169972 号

创意素描

李轶凡 主编

策划编辑:周小方
责任编辑:刘 亭
封面设计:刘 卉 李 嫒
责任校对:朱 霞
责任监印:张正林
出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)
武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)81321915
录 排:华中科技大学惠友文印中心
印 刷:湖北恒泰印务有限公司
开 本:880 mm×1230 mm 1/16
印 张:8.25
字 数:273 千字
版 次:2013 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
定 价:48.00 元

华中出版

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

普通高等院校 **艺术设计** 类应用与创新型
人才培养核心课程“十二五”规划示范教材

丛书主编简介

吴 焜 男，副教授，1968年生于北京，中国民主同盟盟员，现任教于汉口学院艺术设计学院。本科毕业于华中师范大学美术系，先后攻读中国美术学院和武汉大学研究生课程获硕士学位。在高校从事艺术设计专业教学10余年，独立及参与主持完成省级课题多项，在《南京艺术学院学报》（美术与设计版）等学术期刊发表论文10余篇，招贴《围歼》等多项设计作品参展并获奖。

丛书及本书主编简介

李轶凡 女，讲师，1979年7月出生于湖北省武汉市。2002年，华中师范大学美术系美术教育专业毕业，获文学学士学位。2006年，华中师范大学美术学院铜版画技法研究方向研究生毕业，获硕士学位，师从著名铜版画家魏谦教授。现任汉口学院艺术设计学院副院长。版画作品多次参加全国、省美术作品展并获奖。

Creative
Sketch

普通高等院校 艺术设计 类应用与创新型
人才培养核心课程“十二五”规划示范教材

编委会

主 编：吴 焜 李轶凡

副主编：曾 婧 夏起聪 刘光明 唐 宁

编 委：(排名不分先后)

李轶凡 刘贝利 刘光明 唐 宁 曾 婧

夏起聪 孙 婷 田 亮 王军平 苏 玲

方若涛 胡 靓 张小燕 彭 玮 罗 雪

初月明 张 翠 王 昆 信建英 索玉婵

李静姝 李 军 张 枏 洪 琼 张华丽

赵 宁 卢 哲 李晓丹 曹 英 罗 洁

刘春苗 易丽玲 康霁宇 应卫强 吕 璇

党的十八大报告明确提出，要扎实推进社会主义文化强国建设。在“十二五”期间，我国要大力推动文化产业的快速发展，使其成为国民经济的支柱性产业，增强我国文化的整体实力和国际竞争力。当前，我国经济正处于结构调整、产业升级的关键时期，在由劳动力密集型向知识密集型、智力密集型产业转型的过程中，技术创新、设计创新成为转型的重要利器。创意设计业是我国文化产业的重要组成部分，是我国文化产业的核心环节，肩负着我国由“制造大国”转变为“创造大国”的重任。创意设计业的发展既可有效推动我国电影、电视、广告、网络、出版、软件、通信、会展、建筑、服装、工艺、游戏等诸多产业领域的发展，又贯穿文化产品的整个生产过程，成为促进文化产业结构升级的重要引擎。

我国本土创意设计要实现从低端的 OEM（代工生产）走向中端的 ODM（委托设计与制造）再进入高端的 OBM（自有品牌生产），实现“中国制造”向“中国创造”的转型，成为全球创意产业的加工基地，高素质专业人才是关键。当前，如何培育具备丰富想象力、充分创造力和一定科学文化水平的创意人才，已成为我国文化产业发展的当务之急。近几年来，艺术设计业虽然在我国得到较快发展，各类艺术设计专业在大部分高等院校中也纷纷设立，呈现出繁荣的景象，但与西方发达国家相比，我国在艺术设计教育方面还有很大差距。

为促进我国创意设计业的发展，应对当前我国艺术设计创新人才培养的需求，汉口学院（原华中师范大学汉口分校）联合江汉大学文理学院、中国地质大学江城学院等院校的活跃在艺术设计专业第一线的教师编写了“普通高等院校艺术设计类应用与创新型人才培养核心课程‘十二五’规划示范教材”，希望在艺术设计创新人才培养方面有所尝试。首批教材包括《创意素描》、《设计基础》、《设计色彩》、《陶艺》、《装饰基础》。

本套教材在坚持遵循中国传统基础教育与内涵的同时，注重借鉴国外先进国家科学的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，注重培养训练学生的设计创意和表现能力。未来我们还将联合更多院校、更广泛的专家学者和富有教学经验的精英教师进一步完善教材的内容，使本套教材能够更好地适应我国艺术设计专业人才培养的需要，为我国文化产业的发展储备好人才。由于时间仓促，书中不足之处恳请广大读者批评指正，以便将来修正与补充。

丛书编委会

2013 年 8 月

时常在素描课堂或者画展中和来自四面八方热爱绘画的朋友们交流互动，感慨素描真是能一直忠诚陪伴左右的朋友，素描技能的延续是让人能随心勾勒创意，暴露原始心灵的过程。

素描就是这么有趣，经由设计后的串联，许多灵感和创意，就这么不期而遇。

这不是一本教你怎么去画基础素描的书，而是教你思考怎么去创作一幅含有情绪、个性、写实创意的书。

素描是任何造型艺术的基础。人类艺术文明发展到近现代，素描的课题发生了转换，开始打破客观物体的形式特点以及变化规律，重新从不同的视觉角度和新颖的思维方式去思考客观物体。

从现代创造性素描的性质来看，创意形式的素描是视觉平面、工业造型、环境艺术及建筑设计等多种设计范畴基于人类生产和物质文化精神综合性的科学，它继承了传统素描的艺术精华，将传统同创新结合起来，成为相对独立的课程，这便是创意素描。

之所以在素描教材名称上冠以“创意”二字，就是为了区分创意素描相对于传统纯艺术素描的特殊性。这是强调“创意”的一门课程，更多地强调“创”、“创新”，那如何创新呢？创意素描课程要求学生大胆假设，勾出内心叛逆，将新型思维方式融入素描研究，学习批判，打破常理，通过设计符号、艺术信息媒介，借助素描朴素的语言形态，结合设计创意进行表现，摆脱纯粹素描基础造型的束缚，激发创作者内心的艺术欲望和新颖的审美情趣。在不颠覆传统素描规律的基础上，客观地用创新的眼光去分析素描的时代精神，重新从创意结构性、创意表现性、创意主题性三个方向进行整理，着重发掘创意素描的美学标准。

孩童时代的我们就会用涂鸦的方式表达内心的想法，这是与生俱来的能力，而要用专业的艺术方式思考和表现主观思想则必须通过专门的训练和指导。创意素描课程需要创作者将心理、情绪状态的意象跃然表现在画纸上，我们重视素描带给创作者和观者的感受，所以创意素描课程从思维和训练两方面进行深层次的探讨，理论结合实际，旨在引导学生对于创意素描的思考和指导作品形成，让学生能借助淳朴的素描，结合创意素描理念表达个人内心需要、宣泄压抑情感，以此作为基点提出更多创造性的方法，具备各种表现主题的能力，摆脱照相机式的描摹状态，让发散、逆向等创新思维贯穿学生自身的思维意识流中，让学生在绘制素描的同时也能进行设计思考和创造。

用现代时尚的艺术语言与个人积累的文化积淀赋予作品情感、个性以及艺术性，让每个作品都具备实用性、独创性。而这，将比把学生聚在一起枯燥绘制素描静物来得更有意义。

本书详细介绍了创意素描的创新思维体系，通过研究型方式从结构、表现、主题三个角度解析创意素描概念，设置多项思维训练和主题素描训练，编者希望能借此创意素描课程打破传统艺术者思维僵化、形式单一的弊病，激发集体的创造力。

编者

2013年7月

◎ 第一章	创意素描概述	1
第一节	素描的概念	2
第二节	创意素描基本范畴	9
第三节	传统素描和创意素描对比	15
◎ 第二章	构建创意思维体系的研究	19
第一节	创意素描的创意概念	20
第二节	构筑创意性思维	23
第三节	创造性思维素描的创意思维阶段	27
第四节	创造性思维素描的思维方式	29
◎ 第三章	创意素描的语言表现研究	35
第一节	创意素描的线、面表现	36
第二节	创意素描的形态转换表现	41
第三节	创意素描的具象变换成抽象的表现	43
第四节	创意素描中肌理的表现	45
◎ 第四章	创意素描的表现形式	47
第一节	结构性研究型素描	48
第二节	表现性研究型素描	57
第三节	主题性研究型素描	69
◎ 第五章	创意素描的训练主题	83
第一节	以“静物”为主体的主题训练	84
第二节	以“人物”为主体的主题训练	86
第三节	以“风景”为主体的主题训练	89
第四节	以“建筑”为主体的主题训练	93
◎ 第六章	作品欣赏	99
◎ 第七章	结语	121
◎ 参考书目		124

第一章

创意素描概述

- 第一节 素描的概念
- 第二节 创意素描基本范畴
- 第三节 传统素描和创意素描对比

第一节 素描的概念

什么是素描？传统素描是绘画造型的基本手段，在现实中将客观物象作为对象进行观察，用绘画语言和艺术表现手法进行重塑，表现在媒介之上就是素描（见图 1-1-1）。在所有造型艺术中素描都是设计创造思维的语言媒介（见图 1-1-2）。

图 1-1-1

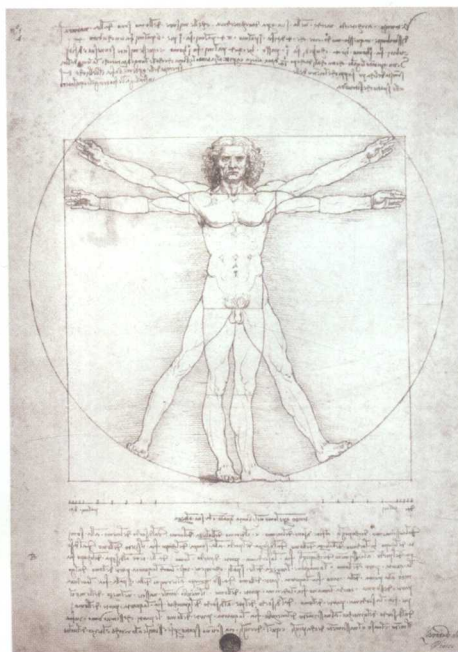

图 1-1-2

当代中国艺术类院校的素描课程中，素描被称为“造型艺术的基础”。人类从原始的生存到进行社会活动、娱乐、玩耍，逐渐用图像符号做记录（见图 1-1-3），这可能就是素描的雏形，随着人类文明发展到中世纪和近代，素描的形态开始讲求掌握艺术造型，开始研究客观物体的形式特点以及去认识物体变化规律，重新从高层次的视觉角度和思维方式去描绘和思考客观物体（见图 1-1-4、图 1-1-5）。

图 1-1-3

图 1-1-4

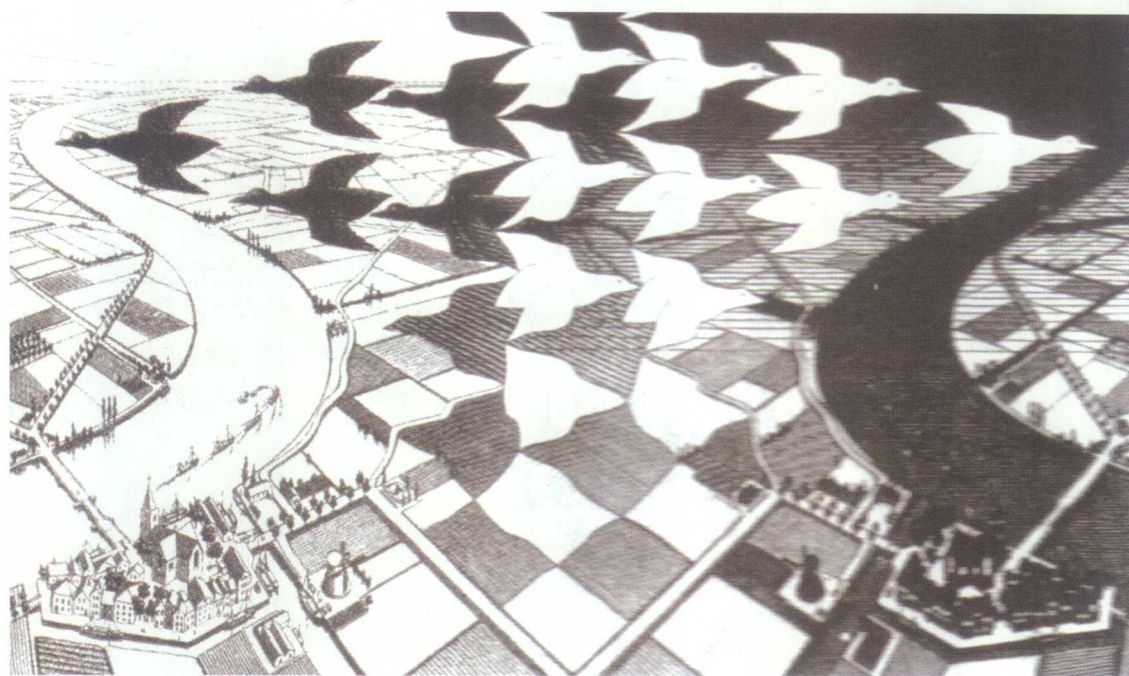

图 1-1-5

我国传统绘画理论“非彩为素，摹画为描”之说，就清晰地表达出了素描的特点。任何绘画艺术及其发展都是以素描作为基础和根源。在中国艺术文学创作中，鲁迅的《书信集：致曹白》中曾说道：木刻究竟是绘画，所以先要学好素描。由此可看到素描学习的重要作用，尤其是我们所学习的研究型创意素描，它将应用到设计行业各个领域，其训练目的在于培养创作者对对象从外到内深入透彻的认知、思维方式以及表现方式（见图 1-1-6、图 1-1-7）。

图 1-1-6

图 1-1-7

素描起源于对创作者西洋造型能力的训练，服务于创作者捕捉物象形态结构的意愿。表现形式一直为线条描写或者是单色、无彩的绘画，它相对于色彩描绘，更注重客观物体的结构构造（见图 1-1-8、图 1-1-9、图 1-1-10）、形体动态，讲究内在形式的组合构成与外在的艺术融合。

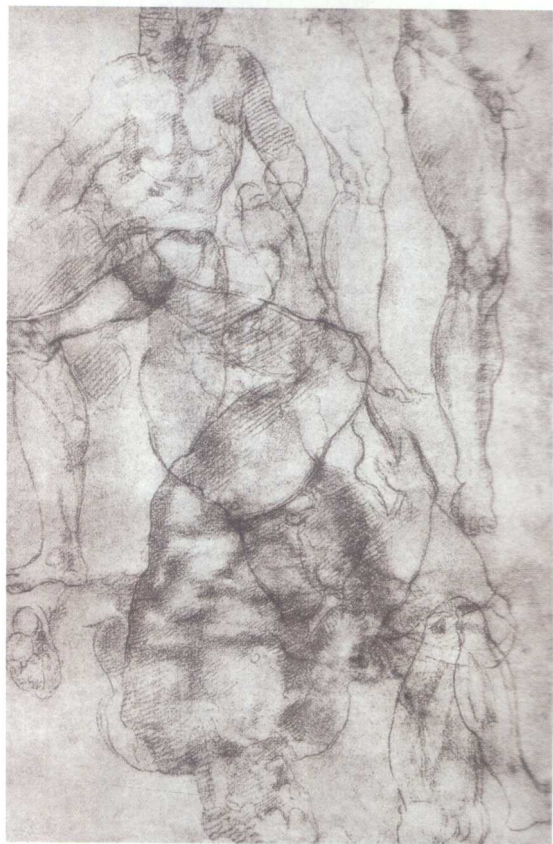

图 1-1-8

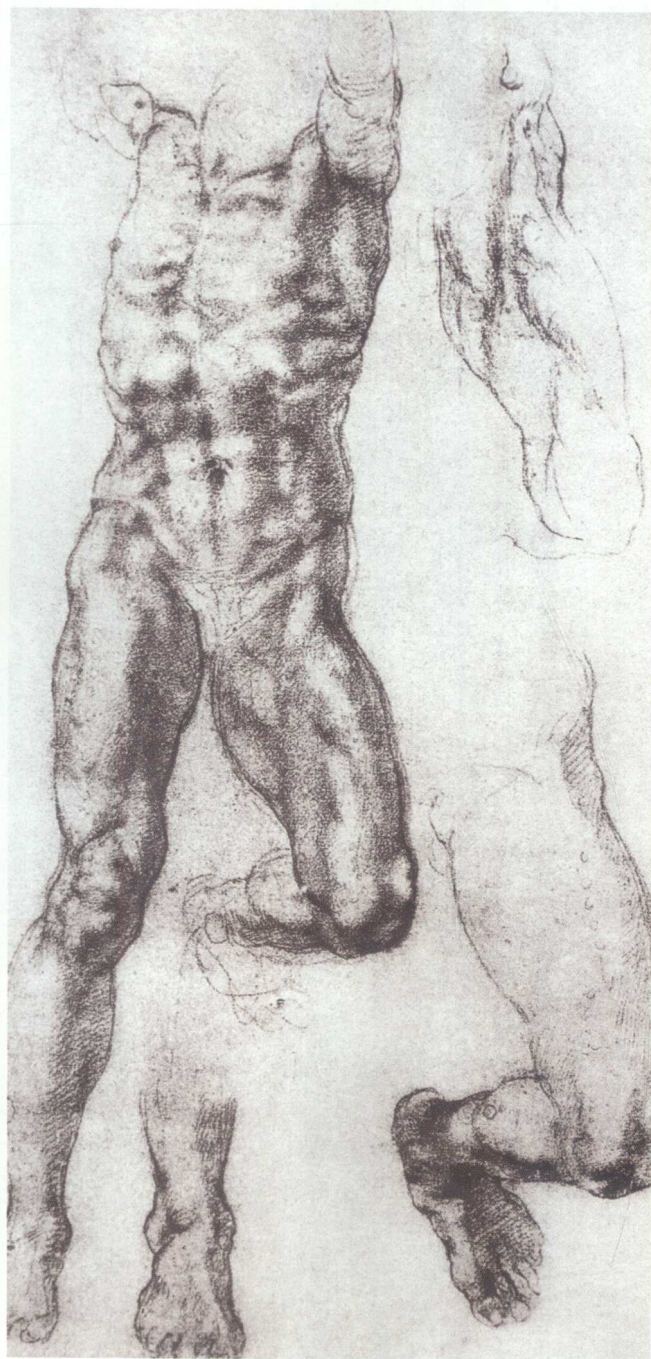

图 1-1-9

图 1-1-10

我国台湾地区著名画家王秀雄就素描艺术提出，素描艺术中，可以把素描分为五类。其一，素描训练是培养绘画者客观正确的观察力和描绘能力，充分运用我们的眼、脑、手，忠实地将对象描出来，这是素描最基础的能力训练；二是创作者因某些客观事物，自身情绪有所波动与感悟，将当时所见所感迅速记录下来；三是将心理、情绪状态的意象记录下来，这是想象力在形式上的绘画呈现以及对抽象思考能力的锻炼；四是绘制作品前，对作品构图及各部分细节的探讨和描绘；最后，可以说素描本身就是完整的艺术表现媒体（见图 1-1-11、图 1-1-12、图 1-1-13）。

图 1-1-11

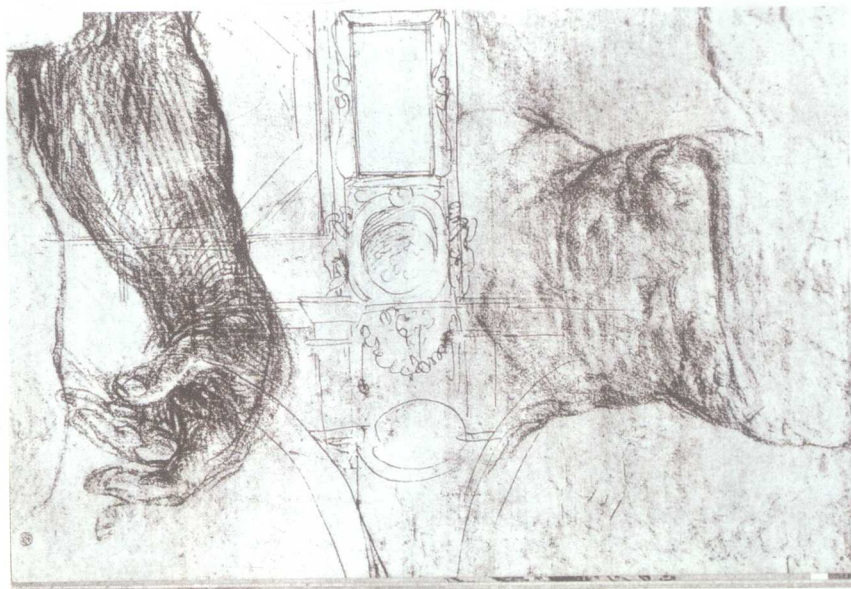

图 1-1-12

图 1-1-13

当今艺术院校各个专业对素描教学要求大同小异,逐步细化素描功能和表现形式,从审美、功能、结构、形态、内容等方面来实现传统素描及高校素描课程的授课目的——在二维的纸面上创造三维立体形态。将造型规律、画面表现、绘画习惯等传授学生,但仅仅作为一种技法来传授,不断强调的是“调子”、“感觉”,并没有系统客观地用科学创新的眼光去分析素描的时代精神,并没有着重发掘创意素描的一个重要美学标准就是需要创作富有情感和真实感的艺术作品。在现代和后现代艺术革命的推动下,素描艺术的概念已经与传统的写实性素描艺术概念大相径庭,并有逐渐占据美术大潮流统治地位的趋势。(见图 1-1-14)

图 1-1-14

以往的素描教学造型意识主要是具象的自然再现，造型方法是具体的、准确的、立体的“物”的表现。而现代造型方法则多以“人为主体的物为客体”，并且对“物”开始主观的解构、重组。中世纪以来的学院派写实性绘画传统，也慢慢转变为具有现代意义的创意写实风格（见图 1-1-15）。

图 1-1-15

第二节 创意素描基本范畴

从现代绘画史发展过程看,现代绘画艺术在图像和艺术媒体综合的国际大环境下,创意是信息化视觉艺术的必然条件。而创意为何?对传统的叛逆,对常规常理的破坏,对对象的再创造等,都是突破单纯再现物体的传统素描的创意方式。(见图 1-2-1)

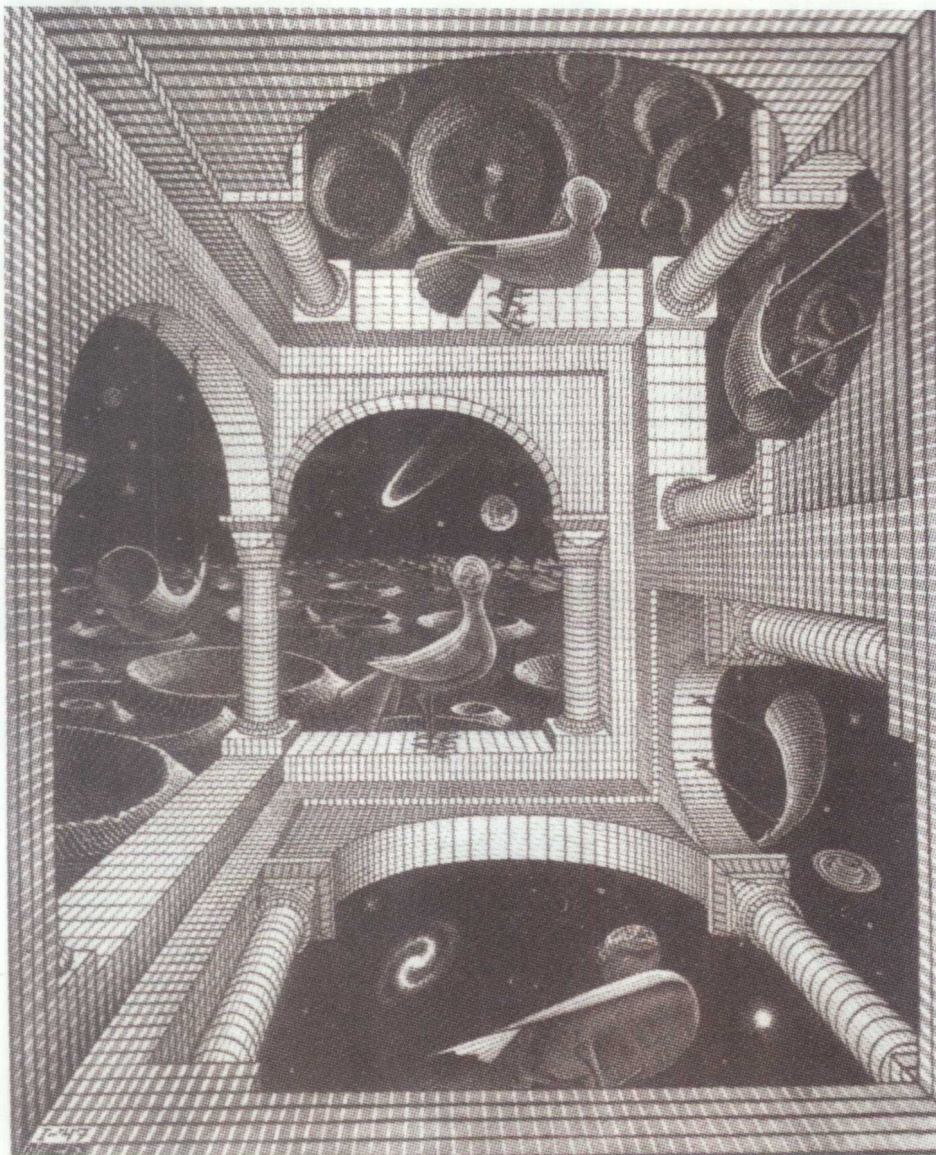

图 1-2-1

对于创意素描,我们可以理解为,在传统素描基础上添加新颖想法和创造性思维,强调主观设计,利用素描手段表现出客观主体以外的审美和创作意识,并将装饰素材、绘画图案进行艺术处理。而其中,可以对绘画思维里可取之处进行借鉴和重组,也可以将传统绘画材料媒介转换成另外一种新型媒介,甚至用肌理性材质替代原本常用的常规材质,使绘画材料和媒介多元化、综合化呈现,更重要的是需要把个人感情色彩添赋在客观对象上,加注生活的情趣和人类思维意识。(见图 1-2-2、图 1-2-3)