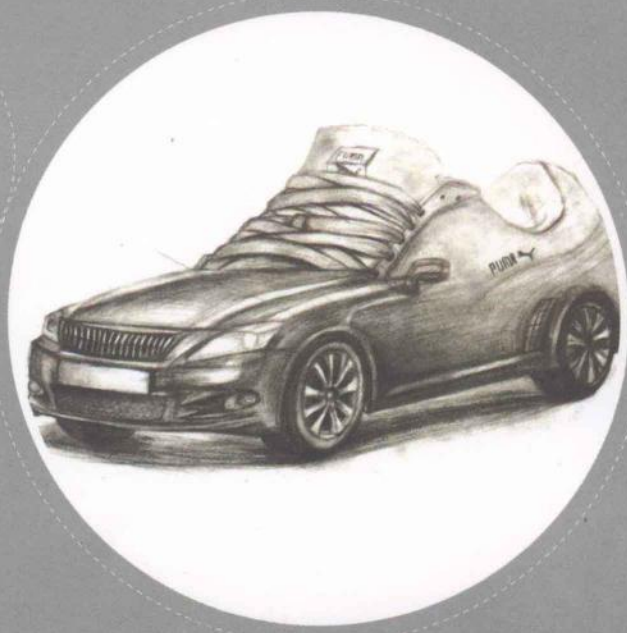
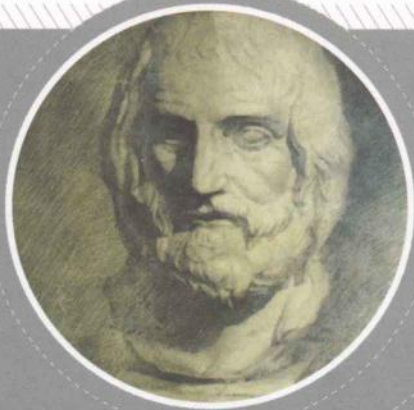

高等院校艺术设计“十二五”规划教材
GAODENG YUANXIAO YISHU SHEJI SHIERWU GUIHUA JIAOCAI

设计素描 项目化实训教程

DESIGN SKETCH PROJECT TRAINING COURSE

主编◎肖 斌

高等院校艺术设计“十二五”规划教材
GAODENG YUANXIAO YISHU SHEJI SHIERWU GUIHUA JIAOCAI

设计素描 项目化实训教程

DESIGN SKETCH PROJECT TRAINING COURSE

主编◎肖 斌

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>
中国·武汉

内容提要

本书将基础造型理论与素描实践融于一体,充分融合现代美术与设计教学理念,在强调素描教学应用性的基础上,以项目化实训教学的形式,突出培养艺术造型方面的“三大能力”,即再现能力、表现能力和创意能力,具有较强实用性、目的性和针对性。

本教材对我国现行的设计素描教材中的知识结构和课程体系进行了解构重组,构架出一套全新的项目化的设计素描教学体系。在教学方法上,教材改常见的“学科式明暗素描”课程内容体系为“素描再现能力”、“素描表现能力”和“素描创意能力”为项目的模块式体系,以突出培养读者的“素描造型三大能力”;在考核方式上,采用“造型技能项目考核+创作应用实践考核”的综合评价体系,以实际教学效果为第一评价指标,实现理论与实践的无缝衔接。

图书在版编目(CIP)数据

设计素描:项目化实训教程/肖斌主编.—武汉:华中科技大学出版社,2012.9

ISBN 978-7-5609-8096-6

I. ①设… II. ①肖… III. ①素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第132070号

设计素描:项目化实训教程

肖斌 主编

策划编辑:王京图

责任编辑:王京图

封面设计:侯建军

责任校对:黄 斌

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武汉喻家山 邮编:430074 电话:(027)81321915

录 排:北京纬图文化传媒有限公司

印 刷:北京领先印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:7.5

字 数:210千字

版 次:2012年9月第1版第1次印刷

定 价:39.20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

编 委 会

主 编：肖 斌

副主编：吴 军 邱 波 王维华

编 委：蔡敏成 陈惠贞 陈淑娟

肖斌，别号“倚柳斋主人”、“梳风堂主”，1966年生于淮安，硕士。现为教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会“十二五”规划教材学术委员会委员、江苏省高职高专艺术研究会会员、江苏省广告审查员等。致力于艺术教育学、美术学、设计艺术学、书法等方面研究。1992年

水粉画《有古玩的静物》入选淮阴·日本艺术展获优秀作品奖；1998年有12幅广告设计作品入选由江苏省政府新闻办主编的《改革开放在江苏》大型画册；2004年素描作品《马塞曲》选入《素描佳作摹本》；2006年主审《工业设计基础》一书；2007年指导学生创作的《醒酒玉露系列广告》分获第二届全国大学生广告艺术大赛江苏分赛区二等奖和全国赛区平面类作品优秀奖；2009年参编出版《商业摄影与实训》教材。发表专业论文几十篇。

二十多年的艺术创作和教学实践使肖斌深深地意识到，艺术创作中感性的必然回归与艺术教育中理性的深度引导应是一个艺术家或教育工作者雕琢至美的一种追求；惟其如此，传薪的过程方能实现不断升华并达到超越的临界点——因为，一份份朴素的坚守，必将积淀起属于自己的广袤和雄丽！

序

设计素描能力是设计师必备的基本造型能力，亦是设计艺术类专业必修的核心基础课程。有人说，现代设计师的工作主要靠的是计算机，因此，计算机设计应用能力才应该是现代设计师的核心能力。我们生活在数字化时代，计算机也确实能帮助我们解决很多问题，但计算机并不能包办一切。在艺术设计中，计算机设计图其实都是靠人脑完成的，人是设计的主体，而计算机对于人而言只不过是一个工具罢了。从这个意义上来讲，有些高校艺术设计类专业取消了以前曾属于必修课的计算机设计课程是可以理解的，因为艺术设计教学培养的不是计算机“操盘手”，而是以培养在特定造型技能的基础上，能够通过艺术思维和创意思维物化设计思想、展示艺术才华并具有一定专业理论知识、反映人生阅历、体现文化艺术涵养以及道德品质等诸方面综合发展的设计人才。因此，本教程在编写过程中，通过对设计艺术岗位需求的深入分析，充分结合行业特点以符合基于工作过程的系统化课程设计的思路要求，建立起以“再现素描”、“表现素描”和“创意素描”为核心能力的项目化训练体系。

设计素描课程通常是设计艺术类专业的基础课程，为使大家能顺利衔接和适应后续专业课程的学习以及最大限度地满足未来职业生涯的需要，实现可持续发展，本教程秉持与时俱进的创新精神，在强调针对性素描实训的同时，创造性地提出了“设计素描三大能力”说，即素描再现能力、素描表现能力和素描创意能力，探索出一条集“设计素描训练三大模块”——基础造型能力的加强模块、表达理解的提高模块、展示创造的应用模块——于一体的理论与实践一体化教学之路。

美国符号论美学家和文艺理论家苏珊·朗格认为，艺术是“人类情感的符号形式的创造”，她从这一美学命题出发，进而认为艺术创造应当是把握“表现‘生命的逻辑形式’”的特征，并自觉运用艺术直觉捕捉艺术形式与生命的逻辑形式之间的象征性关联，创造出与情感和生命的形式相统一的“有意味的形式”，客观地道出了艺术创作的规律。本训练教程在编写过程中遵循了这一规律，从根本上解决当下普遍存在的艺术设计类学生缺乏宽厚的造型设计基础的问题，结合分段式教学法，力求使初学者在经过各项目单元的学习训练后，实现快速进阶。

本教程在编写中始终坚持以读者为本的原则,对我国现行的设计素描教材中的知识结构和课程体系进行解构重组,构架出一套全新的项目化设计素描教学体系,其典型特征和创新之处在于:第一,具有明确的目的性和较强的应用性,其核心内容的组织充分体现了现代设计教学理念,强调素描教学手段的实用性和可操作性;第二,提出了“设计素描三大能力”的新概念,基本构建了“设计素描训练三大模块”的理论与实践一体化的教学体系;第三,通过每个课程项目的数个项目单元,每个子项目单元均设置了独具特色的课内训练内容和开放式的课外训练命题,形成了设计素描渐进式训练教学理念与方法,以方便读者的学习和提高。

《设计素描项目化训练教程》一书不仅适应各高校艺术设计类专业的造型与设计基础教学,对初入设计行业的专业人员而言,也不失为一本实用性极强的基础训练用书。

本教程的文字部分由肖斌主笔撰稿。吴军、邱波、王维华、蔡敏成、陈惠贞、陈淑娟等为本教程的编写提供了许多宝贵意见及资料支持,并具体参与了本教程的编写工作。

限于时间及编者能力,教材中引用的作品未能与各位作者一一取得联系,且很多作品没能查证到原作者,出于谨慎之考虑,很多作品没有标注原作者。编者在此对教材中署名作品的作者深表谢意,并向未署名作品的作者表示诚挚的歉意。

在本书编写过程中,编者得到了江苏淮安信息职业技术学院领导及同仁的大力支持,在此深表感谢。王康健先生、陈琳琳女士、崔祖菁博士、陈大利博士、边学斌先生以及北京纬图文化传媒有限公司的李玲玲女士,都为本教程的编写与顺利出版做了不少工作。

华中科技大学出版社法律分社(北京)社长王京图先生审阅了本书,提出了翔实的修改意见。在此,深表谢意。

由于作者水平有限加之时间紧迫,书中难免有疏漏或不当之处,敬请有关专家、学者及读者批评指正。

目录 CONTENTS

1

项目一 再现素描

- 一、再现素描的概念 2
- 二、再现素描的学习内容与训练方法 4

8

任务一 构图与形式

- 一、构图形式与原则 8
- 二、构图方法训练 11
- 三、构图形式美感训练 14

16

任务二 透视与比例

- 一、造型设计中的“硬伤”——透视问题 16
- 二、透视基本原理及透视训练 16
- 三、比例对比法在透视训练中的应用 22

27

任务三 形准与神似

- 一、形准——再现素描的“能力达标”训练 27
- 二、再现能力的标准 29

32

任务四 调子与效果

- 一、光源、结构与明暗关系 32
- 二、素描作品中的“律动”——调子训练 33
- 三、画面调整与效果处理训练 37

39

项目二 表现素描

一、由“再现”到“表现”——素描能力的新拐点 40

二、表现素描的学习内容与训练方法 40

44

任务一 空间表现

一、虚实处理与空间表达训练 44

二、意象切割与空间表现训练 48

三、透气感——表现素描之大美 50

52

任务二 结构表现

一、理性认识与感性表现 52

二、结构解析与表现技法训练 52

56

任务三 线性表现

一、古典素描的线性表达与速写训练 56

二、中国传统美术的线描与线描慢写训练 61

三、设计应用中的线性构形与设计草图训练 69

77

项目三 创意素描

一、素描教学理念的革新 78

二、创意素描的学习内容与训练方法 78

81

任务一 异想天开的联想

一、类似联想法训练 81

二、接近联想法训练 86

三、因果联想法训练 91

四、对比联想法训练 93

95

任务二 无中生有的想象

一、造型对象解构重组的想象训练 95

二、单一物象的想象延伸造型训练 102

三、多重物象的想象同构造型训练 103

104

任务三 “我形我塑”的创意

一、发散思维与意象发散造型训练 104

二、逆向思维与抽象造型训练 106

三、悖论思维与矛盾世界的塑造训练 111

项目 (一)

再现素描

(基础造型能力的表达与加强模块)

SHIJI SUMIAO XIANGMIUHUO SHIXUN JIAOCHENG

一、再现素描的概念

所谓再现素描,就是将所见的绘画对象以明暗素描的形式如实地再现出来。这对造型艺术创作人员来说是最基础的训练方法和手段,更是“设计素描三大能力”体系中——再现素描能力、表现素描能力和创意素描能力——的首要能力,而设计素描又是设计艺术的基础。因而,再现素描就是艺术设计基础中的基础。再现素描

要求以写实的态度,准确地描绘出绘画对象的形态特征、结构关系、肌理状况以及光影效果;还要结合自己的造型表达力,力求表达出画面的质感、透气感、虚实感、空间感以及构图的美感等。精美的再现素描能充分地展现出绘画者的艺术素养水平,使画面融入绘画者的审美理解和个性特征,甚至巧妙地突出画作的内涵和主题性。

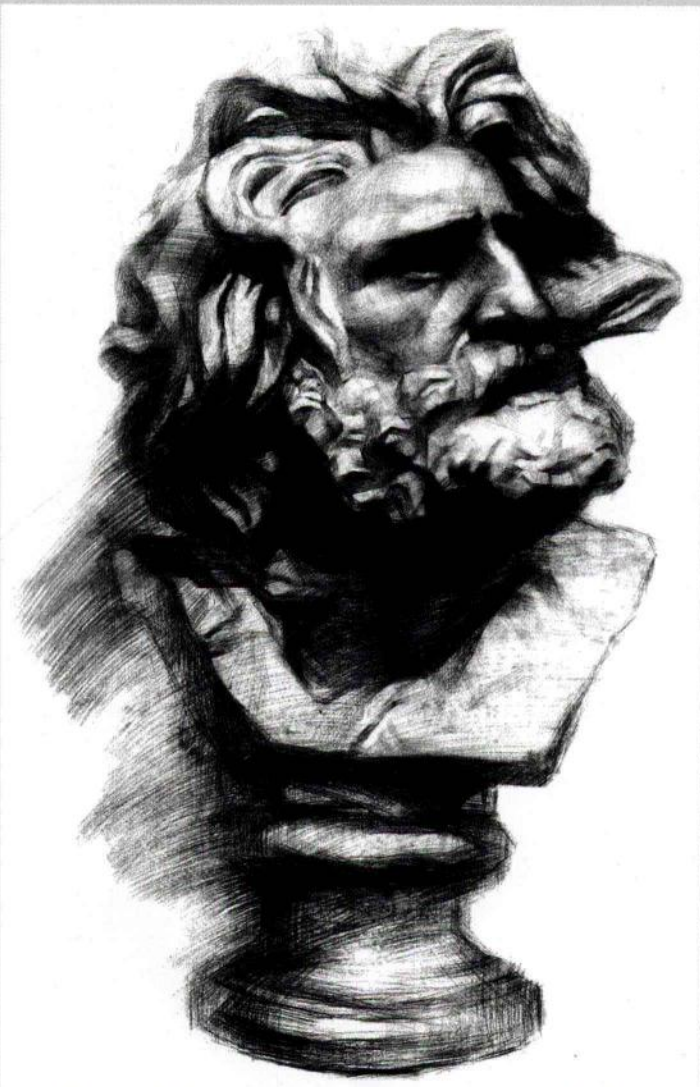

图1-1 马赛曲(肖斌)

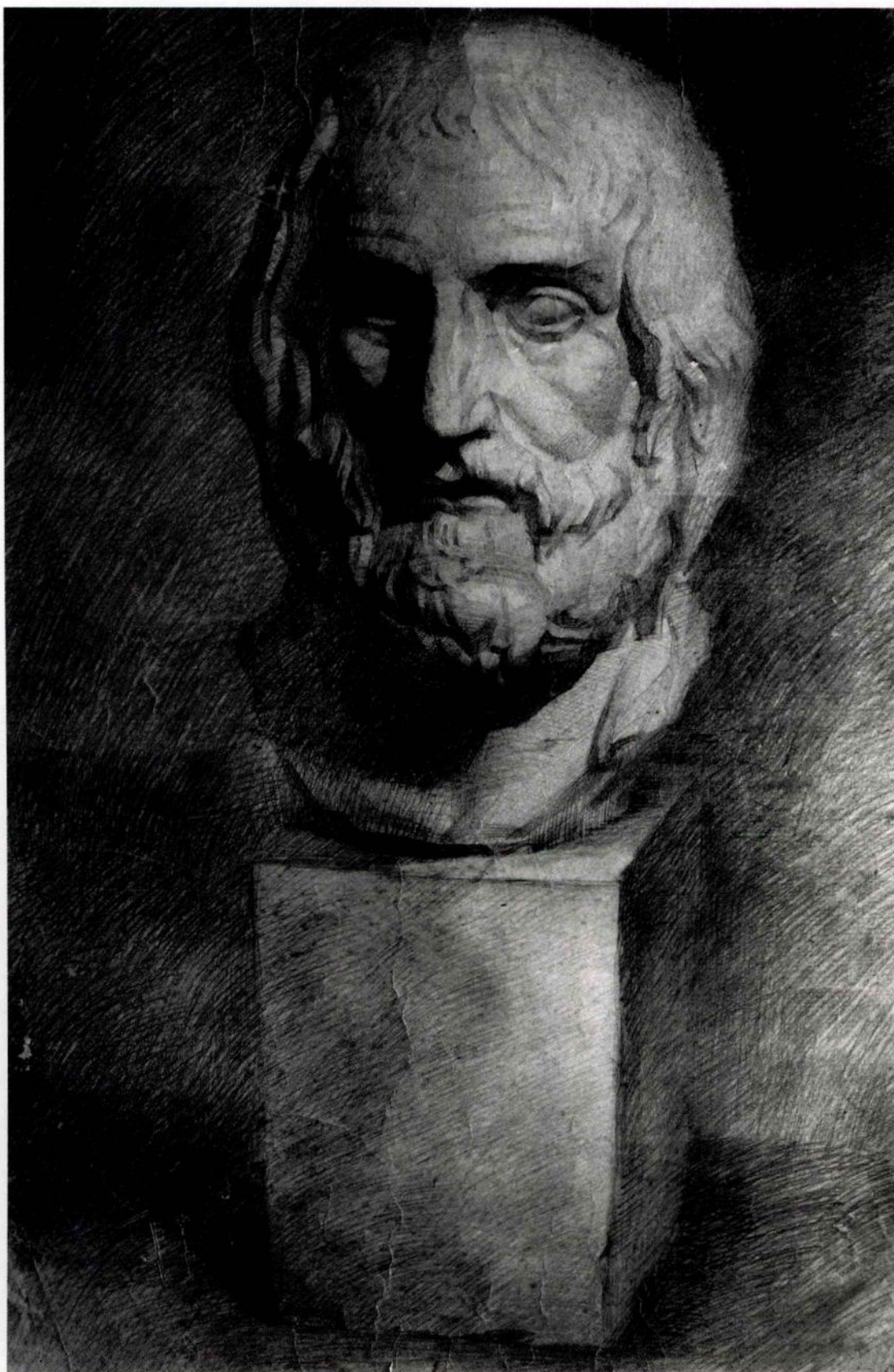

图1-2 欧里庇得斯石膏头像素描（肖斌 1990年作）

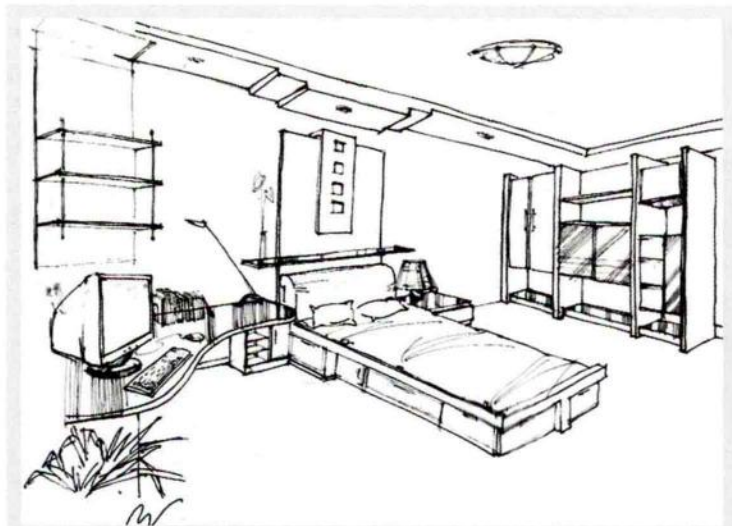

图1-3 室内设计手绘草图(肖斌)

毋庸置疑,设计素描的学习与训练最终是为设计工作服务的。设计素描中再现素描的学习和训练,目的就是为后续的表现素描和创意素描的学习与训练奠定扎实的造型基础。造型能力是每一位设计师或美术创作者必备的基本能力。

简单地说,再现素描就是写实素描。尊重客观绘画对象是再现素描的出发点和立足点。客观地感受并如实地反映,细致地观察且精心地描绘。在艺术表现形式方面,再现素描追求形准,强调的是素描技法、技巧的艺术处理,一般不讲求主观的艺术变形。在多元化的现代素描教学体系中,再现素描又被冠以“全因素素描”、“调子素描”、“精细素描”、“光影素描”、“明暗素描”和“客观素描”等各种不同的名称或说法,其实,最终都是以素描的形式再现客观物象为准则的;同时,也是为了用以区别其他的素描形式,如“线描”、“速写”、“慢写”、“结构素描”、“解析性素描”等。说到底,无论哪一种素描形式,都是创作主体主客观共同作用下的产物,只不过再现素描更注重客观的表达视觉因素下的现实世界罢了。

二、再现素描的学习内容与训练方法

1. 多元化教学思想的体现

再现素描的学习与训练,应本着现实主义的态度,以客观物象为写照依据,要求用写实的素描语言和艺术手法表达对物象真切的感受;再现素描作品应体现出创作主体在对物象深入认识的基础上,艺术地运用形式美法则再现一定环境与光影下的具体对象。

作为“设计素描三大能力”之首要能力的“再现素描”,其学习内容与训练方法应是多元化的。设计素描能力训练最终是为设计而服务的,因此在多元化的再现素描教学中,我们以强调“科学、现实、写生与创作”的契斯恰科夫素描教学体系为切入点,融入意大利文艺复兴时期讲求“透视、明暗、肌理与解剖”等素描理念,并吸取中国古代“以形写神”、“形神兼备”等传统绘画理论的精髓。之所以将契斯恰科夫素描教学体系作为再现素描训练的切入点,是因为契斯恰科夫素描教学体系十分注重和强调基础造型能力的训练,其技法、技巧和形式语言具有完备的体系性,教学效果多年来已被各国教学实践所证明。在再现素描的教学体系中融入意大利文艺复兴时期的素描理念,主要是考虑那个时期的素描具有极强的功能性和针对性。文艺复兴时期的素描起初并不是一门独立的艺术,只是艺术家们艺术创作前

构思的草稿或描摹的记录及资料，真正作为造型训练目的素描作品并不多见，这一点也正好暗合了我们今天设计素描训练具有功能性和针对性的特点，并客观地弥补了契斯恰科夫素描体系中的某些不足。再现素描的学习与训练中融入中国古代“以形写神”、“形神兼备”等传统绘画理论的精髓，主要目的是在训练中锻炼绘画者更好地应对“形似”与“神似”这对矛盾统一体的问题。

那么，再现素描到底学习哪些内容？又通过怎样的方法和手段来实现本教材“项目一·再现素描”所计划的“基础造型能力的加强模块”的能力目标呢？下面就谈一谈具体的训练内容和训练方法。

2. 针对性教学内容的设定

(1) 指导思想

不同的读者，其掌握的造型基础知识不相同，读者的个性特征千差万别、艺术素养参差不齐，对艺术的感悟能力也有着天壤之别。孔子早在两千多年前就曾经提出“因材施教”的教育思想，这在当下多元化、个性化时代尤显得重要。因此，在艺术教学中，最有效的艺术教学应是开放性和多元化的，教学内容的设定应以学生为本。本教程在设定“项目一·再现素描”的三个子项目单元训练内容时，针对不同读者的基础、能力、个性以及悟性等实际情况，将训练内容的侧重点放在基础造型能力的加强和提高方面，特别强调层次不同的读者均

图1-4 人体素描（契斯恰科夫 俄罗斯）

能从本教程中吸取到有益的、对今后的设计实践有指导意义的知识；既有利于教学的实施，也有利于教学效果的实现。

(2) 具体内容

在“项目一·再现素描”所计划的“基础造型能力的加强模块”中，将再现素描的学习与训练内容分为三个“子项目单元”，在每个“子项目单元”中又设有针对性较强“子项目单元内容”若干，并分别附以“课程项目描述”。具体参见“设计素描三大能力”【项目一·再现素描】《学习与能力训练内容一览表》（表1）。

3. 再现素描的学习与训练方法

艺术是人类社会所特有的一种现象，艺术活动与其他的社会活动不同，有其特有的自身规律，被称为一切造型艺术之基础的素描学习，更是有其特定的艺术规律。

据南朝范晔《后汉书》所载，“艺术”的最初含义指的是一种“技艺”或“技能”。若想学好和熟练掌握某种“技艺”或“技能”，就少不了两个密不可分的重要环节：一个是认知环节，另一个是实训环节。之所以说这两个环节密不可分，是因为在认知环节的学习过程中往往是边学边练，而在实训环节的练习过程中又往往是边练边学的，也只有这样才能达到最佳的学习效果。因此，作为“设计素描三大能力”之首要能力的“再现素描”，其知

识目标和能力目标的实现就必须如此：一方面，要努力学好有关再现素描的各项基本理论知识；另一方面还要勤于练习和感悟，力求将所学理论应用于如实再现的素描表达实训过程中。这种“认知→感悟→实训→认知→……”的循环学习与训练过程，不仅是再现素描学习与训练的基本方法，也是整个设计素描项目化训练教学乃至整个艺术教学的根本方法。

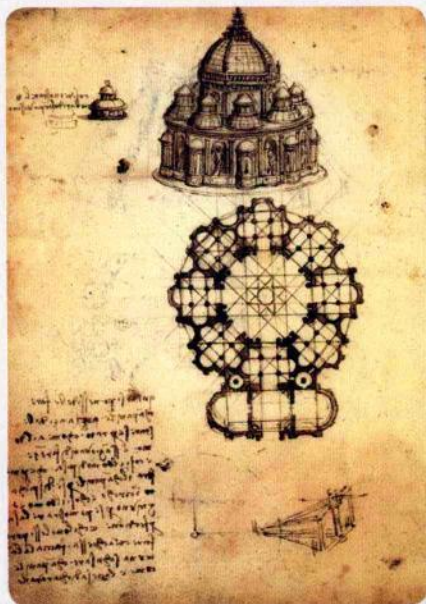

图1-5 达芬奇设计手稿（意大利）

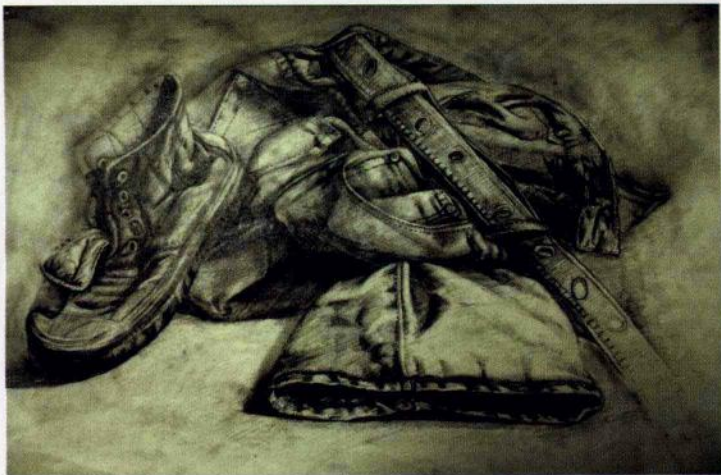

图1-6 再现素描训练（学生作品）

表 1

设计素描三大能力【项目一·再现素描】

学习与能力训练内容一览表

项目名称	训练模块	子项目单元名称	子项目单元内容	课程项目描述
再现素描	造型能力加强模块	构图与形式	1. 构图形式与原则	认识课： 了解艺术造型中的构图语义，掌握多种构图形式概念，明确基本构图原则。
			2. 构图方法训练	实训课： 在懂得构图基本原理的基础上，掌握构图的基本方法，并逐项训练。
			3. 构图与形式美感训练	理论与实训一体化课： 从形式美法则讲起，对比中西方美术不同构图理论的同时引入中西方文化不同的审美观念，进而深入研究构图美学原理，最后作构图美感训练。
		透视与比例	1. 造型设计中的“硬伤”——透视问题	认识课： 透视不正确是初学者的共性问题，也是形不准的根本原因，更是造型设计中的“硬伤”。
			2. 透视基本原理及透视训练	理论与实训一体化课： 首先理解透视基本原理，再通过训练强化学会应用透视原理。
			3. 比例对比法在透视训练中的应用	理论与实训一体化课： 如何通过比例对比及观察分析并结合一定量训练来解决这一造型设计中的“硬伤”。
		形准与神似	1. 形准——再现素描的“能力达标”训练	理论与实训一体化课： 形准问题是再现素描中造型能力测试的“底线”，亦是设计艺术创作者需要自我提高的基本能力。
			2. 神似——由“习作”向“作品”的跨越	认识课： “神似”概念的导入，为再现素描的艺术表达提供了新的切入点，是形准的高级阶段，更是素描“训练作品”向“艺术作品”跨越的“临界点”。
		调子与效果	1. 光源、结构与明暗关系	认识课： 了解再现素描中明暗关系产生的原理以及与形象塑造之间的内在联系。
			2. 素描作品中的“律动”——调子训练	实训课： 通过训练来感受再现素描作品中“三大面”、“五大调子”在塑造形象时的作用，深刻体会再现素描作品中微妙的调子关系所暗示的美学原理。
			3. 画面调整与效果处理训练	理论与实训一体化课： 掌握画面调整的过程、方法与技巧，在训练中学会并熟练应用画面艺术效果的处理手法与手段。

任务一 构图与形式

一、构图形式与原则

1. 构图

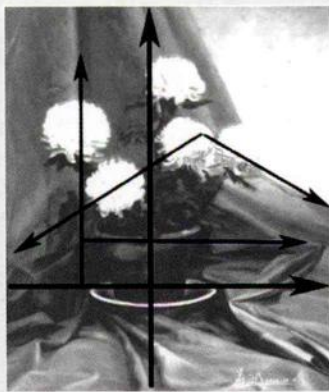
任何成功的艺术作品，首先离不开的就是它独具艺术魅力的外在形式构架，然后才是合理而又丰富的内容组织。我们以艺术作品存在和展示方式来看这个问题，不难发现，音乐中的“曲式”或戏剧、戏曲、影视中的“剧情或情节构成”等，无不注重形式架构与内容组织；而“构图”的概念往往特指属于空间艺术范畴的、以视觉传达为展示方式的艺术作品，如绘画、摄影（构

图又称“取景”）、雕塑、艺术设计（构图又称“构成”）等。一件成功的空间艺术作品，首先应是构图的成功，只有成功的构图才能使作品内容顺理成章、主次分明和主题突出，能使受众在审美愉悦的同时感受到作品深刻的主题内涵以达到共鸣；反之，便会影响作品的艺术效果，并显得没有章法和缺乏层次，甚至使整件作品让观者感觉不知所云。

构图一词源自西方美术，英文词是composition，即“组合”或“构成”的意思。而构图的概念在我国古已有之，只是说法不同罢了。如中国书法中的“章法”，国画中的“布局”或“经营位置”。

图1-7 布上油画——菊花（肖斌）

所谓构图，是指创作主体在一定空间范围内，对审美客体诸元素的位置和关系进行组织和安排，使之成为一个或多个局部形象，再依据形式美法则将其融为一个整体的创造性组合过程或结果。简单地说，构图就是空间艺术的形式结构。它是局部与整体、形象与空间的特定构成方式和要素的总和。构图是艺术构思的产物，是历代艺术家在艺术实践中总结出的、符合人们视觉审美经验并为大众所接受的审美实践的结晶。唐代绘画理论家张彦远在评论谢赫《六法》时，将谢赫称之为“经营位置”的构图阐释为“画之总要”，构图在空间艺术造型过程中的重要性由此可见一斑。

2. 构图形式

古今中外，构图的方法和形式多种多样。由于东西方文化传统和审美观念的不同，其构图的方法和形式也是截然不同的，有时甚至是截然相反的。一般来讲，构图形式取决于作品内容，这也符合“内容决定形式”的一般性创作原理。视觉形式美的创造是一件艺术品成功的前提和必要条件，更是创作主体艺术才能的标志。构图形式还显示了作品内容和形式的一致性，反映了创作主体思想感情与艺术表现的统一性，是创作主体——艺术家人格力量的直接体现。因此，无论是在艺术创作的构思过程中，还是在艺术作品的展示过程中，抑或是在受众欣赏作品的过程中，构图的形式美均占有及其重要的地位。那

图1-8 国画布局（肖斌）

图1-9 康定斯基的构图