

The "Thirteen five-year" Excellent Curriculum
for Major in The Fine Art Design of The National
Higher Education Institution in 21st Century

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术
设计专业“十三五”精品课程规划教材

Design Sketch

设计素描

编著 颜海强 吴 昊

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

素描是一切造型艺术的基础
同时素描本身也是一门独立的艺术语言
是通过对物象的描绘来表达绘者的所思所想
是绘画的最基本形式

设计素描是在绘画素描的基础上发展而来
是为适应设计专业造型研究而开设的基础课
设计素描既可以设计构思草图
又可以为设计收集素材服务

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

Design Sketch

设计素描

编著 颜海强 吴昊

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 郎玉成
总策划 郎玉成
副总主编 彭伟哲
总编审 苍晓东 李彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任 童迎强
编辑工作委员会委员
申虹霓 苍晓东 李彤 林枫 郝刚 王楠
谭惠文 宋健 王哲明 李香沅 潘阔 王吉
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
高焱 王子怡 陈燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元 汤一敏
邵楠 曹炎 温晓天

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 颜海强, 吴昊编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2017.2 (2017.9重印)

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-6985-8

I. ①设… II. ①颜… ②吴… 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(2017)第034348号

出版发行 辽宁美术出版社

经销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴焯 高桐

印刷

沈阳绿洲印刷有限公司

责任编辑 童迎强

责任校对 李昂

版次 2017年2月第1版 2017年9月第2次印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 8

字数 190千字

书号 ISBN 978-7-5314-6985-8

定价 48.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

目录 Contents

序

第一章 设计素描概述

007

第一节 设计与设计素描 / 008

第二节 设计素描的功能与意义 / 012

第二章 设计素描的工具与材料

015

第一节 笔类 / 016

第二节 纸类 / 019

第三节 其他辅助工具 / 019

第三章 设计素描的基本要素 **020**

- 第一节 设计审美 / 021
- 第二节 点、线、面 / 021
- 第三节 黑白灰 / 024
- 第四节 空间 / 026
- 第五节 质感 / 027
- 第六节 构图 / 027

第四章 设计素描的课题训练 **028**

- 第一节 具象设计素描 / 032
- 第二节 抽象设计素描 / 077
- 第三节 意象设计素描 / 101

参考文献

结束语

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

Design Sketch

设计素描

编著 颜海强 吴 昊

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 郎玉成
总策划 郎玉成
副总主编 彭伟哲
总编审 苍晓东 李彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任 童迎强
编辑工作委员会委员
申虹霓 苍晓东 李彤 林枫 郝刚 王楠
谭惠文 宋健 王哲明 李香沅 潘阔 王吉
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
高焱 王子怡 陈燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元 汤一敏
邵楠 曹炎 温晓天

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

设计素描 / 颜海强, 吴昊编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2017.2 (2017.9 重印)

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-6985-8

I. ①设… II. ①颜… ②吴… 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(2017)第034348号

出版发行 辽宁美术出版社

经销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴焯 高桐

印刷
沈阳绿洲印刷有限公司

责任编辑 童迎强
责任校对 李昂
版次 2017年2月第1版 2017年9月第2次印刷
开本 889mm × 1194mm 1/16
印张 8
字数 190千字
书号 ISBN 978-7-5314-6985-8
定价 48.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院院长	鲁晓波
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	苏丹
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	常树雄
广州美术学院副院长	赵健
天津美术学院副院长	郭振山

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	张月
中国美术学院设计学院副院长	周刚
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈易
清华大学美术学院视觉传达设计系主任	赵健
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王羿
北京联合大学艺术学院数字媒体系副主任	刘楠

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆	王雷	王磊	王妍	王英海	王郁新
王宪玲	刘丹	刘文华	刘文清	孙权富	朱方
朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张博	张辉
张克非	张宏雁	张建设	李伟	李梅	李月秋
李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰	杨雪梅	汪义候
肖友民	邹少林	单德林	周旭	周永红	周伟国
金凯	段辉	洪琪	贺万里	唐建	唐朝辉
徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平	黄倍初	龚刚
曾易平	曾祥远	焦健	程亚明	韩高路	雷光
廖刚	薛文凯				

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华	马功伟	支林	文增著	毛小龙	王雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王哲生	王群山	孙家迅	付颜平	宁钢
田绍登	石自东	任戡	伊小雷	关东	关卓
齐颖	刘明	刘俊	刘赦	刘文斌	刘立宇
刘宏伟	刘志宏	刘勇勤	刘继荣	刘福臣	吕金龙
孙嘉英	庄桂森	曲哲	朱训德	闫英林	闭理书
齐伟民	何平静	何炳钦	余海棠	吴继辉	吴雅君
吴耀华	宋小敏	张力	张兴	张作斌	张艳艳
张建春	李一	李娇	李禹	李光安	李国庆
李裕杰	李超德	杨帆	杨君	杨杰	杨子勋
杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺	沈雷	肖艳
肖勇	陈相道	陈旭	陈琦	陈文国	陈文捷
陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广	周景雷	周雅铭
孟宪文	季嘉龙	宗明明	林刚	林森	罗坚
罗起联	范扬	范迎春	邹海霞	郑大弓	柳玉
洪复旦	祝重华	胡元佳	赵婷	贺祎	邵海金
钟建明	容州	徐雷	徐永斌	桑任新	耿聪
郭建国	崔笑声	戚峰	梁立民	阎学武	黄有柱
曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥	程显峰	舒湘汉
董传芳	董赤	覃林毅	鲁恒心	缪肖俊	

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书出版以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材编委会

目录 Contents

序

第一章 设计素描概述

007

第一节 设计与设计素描 / 008

第二节 设计素描的功能与意义 / 012

第二章 设计素描的工具与材料

015

第一节 笔类 / 016

第二节 纸类 / 019

第三节 其他辅助工具 / 019

第三章 设计素描的基本要素 020

- 第一节 设计审美 / 021
- 第二节 点、线、面 / 021
- 第三节 黑白灰 / 024
- 第四节 空间 / 026
- 第五节 质感 / 027
- 第六节 构图 / 027

第四章 设计素描的课题训练 028

- 第一节 具象设计素描 / 032
- 第二节 抽象设计素描 / 077
- 第三节 意象设计素描 / 101

参考文献

结束语

设计素描概述

第一章

— 本章重点 >
了解设计素描的概念及历史。

— 学习目标 >
掌握设计素描的基本特点、功能与意义。

— 建议学时 >
2学时

第一章 设计素描概述

第一节 设计与设计素描

谈起设计素描，首先要从素描说起，《西方美术大辞典》解释“素描”为：“主要以线条的形式表现出形状，有时可以加上一些色彩，以强调某些体积或特点，绘制在不同大小、材料各异的载体上（小画板、羊皮纸、素描本、上色纸或素白纸、布料、综合材料等）可以运用不同材质的工具（铅笔、粉笔等），也可以指决定一个绘制出的形状的线条或轮廓的整体。”素描是一切造型艺术的基础，同时素描本身也是一门独立的艺术语言。是通过对物象的描绘来表达绘者的

所思所想，是绘画的最基本形式（见图1-1、图1-2）。

素描在造型艺术的基础作用分为两个方面，其一是造型基础，在素描训练中学习观察方法、造型方法、解剖与透视、黑白灰关系处理，用心灵感知自然，提高审美（见图1-3）。其二是创作基础，素描是收集创作素材和创作草图等（见图1-4~图1-6）。可以说，素描是认知和表达世间物象及审美心性最直接有效的方式。

追寻素描历史可上溯到远古岩画，如公元

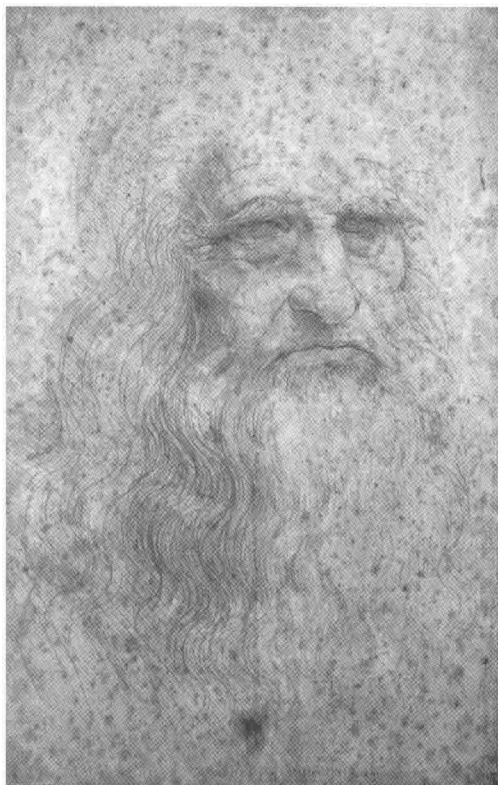

图1-1 自画像 达·芬奇

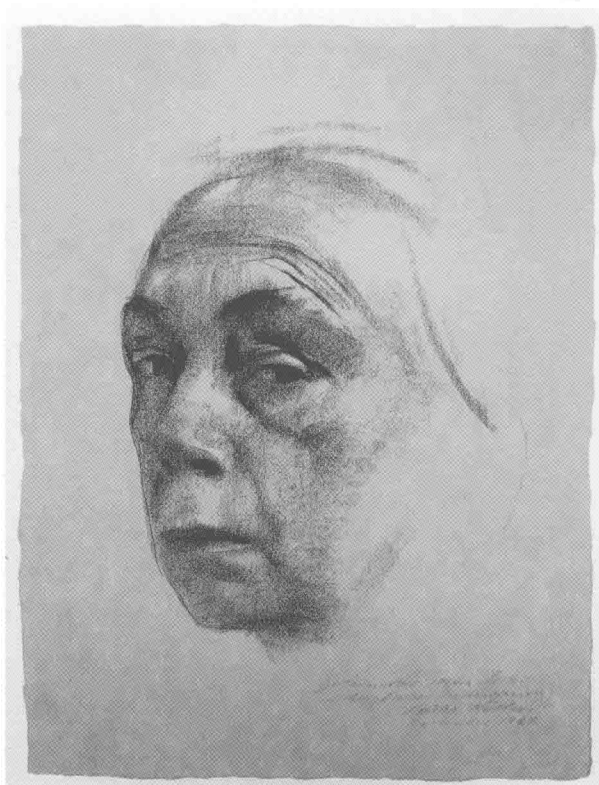

图1-2 自画像 柯勒惠支

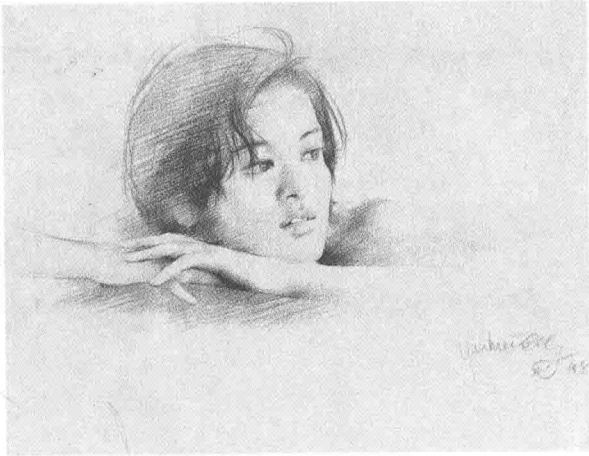

图1-3 晨曦 颜海强

图1-4 弗洛伊德

图1-5 创作草图 安格尔

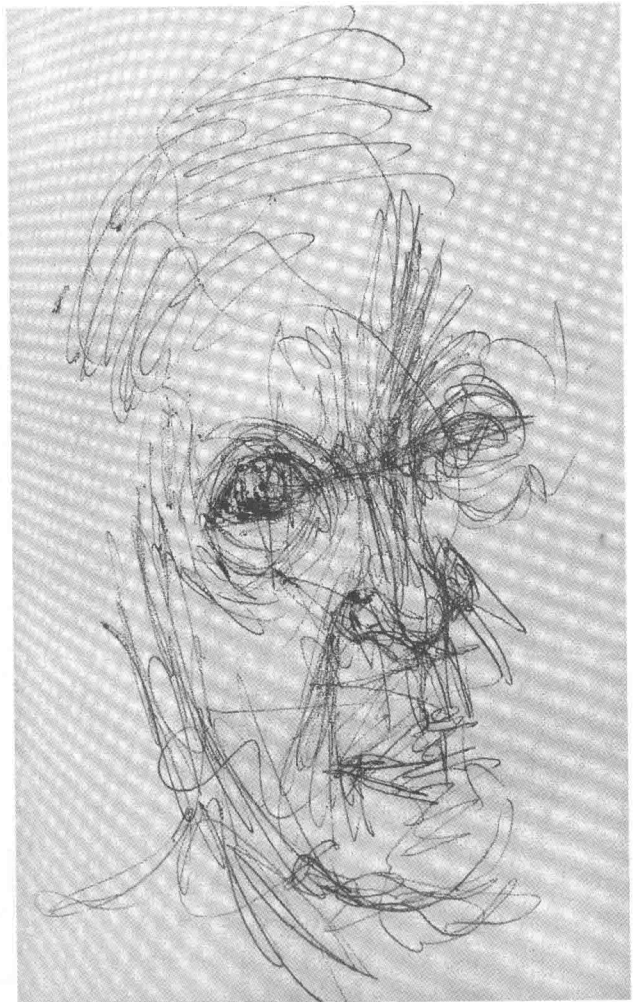

图1-6 头像 贾科梅第

前15 000年左右出现在法国里昂的拉斯科洞窟岩画，寥寥数笔把野牛形态表现得非常生动（见图1-7、图1-8）。时代变迁，到了西方文艺复兴时期已形成较系统的素描造型规律。这种西式素描是依托于科学的造型规律（见图1-9~图1-12）。直到17世纪中叶，素描的文字概念才以希腊文为基础在德语中出现。

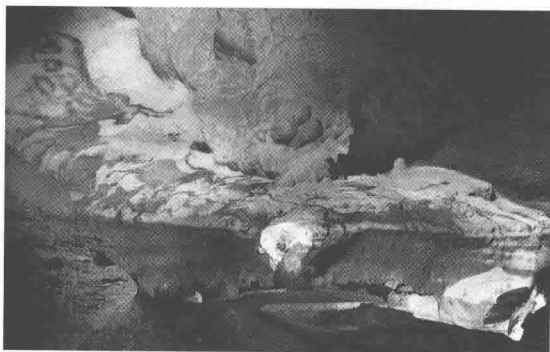

图1-7 拉斯科洞窟

图1-8 野牛岩画

20世纪初，西式素描才较系统地传入我国，到20世纪50年代，中国美术院校全面推行苏联的“契斯恰科夫教学体系”。该体系素描就是艺术界常说的“全因素素描”，要求素描作业完整地表现光影与色调等所有的视觉因素，即“五大调、三大面”等，要完整地再现客观现实，这种素描训练被美术院校的各专业广泛推行。客观地评价，全因素素描好的方面，应该说对中国美术界的写实水平提升极大，并带来了踏实、朴素、扎实的绘画风气。为以后的素描风格与方式的转变奠定了基础。缺点是，素描教学过于教条、单一化，使美术院校各设计专业的素描训练与专业方向脱节，不仅导致美术作品的形式与内容较单一化，没有形成真正的“百花齐放”，也影响了我国设计领域的水平。

进入20世纪80年代，改革开放后，西方艺术思潮大量涌入，国人见到大量全新的艺术作品与表现形式。同期，外国大量的现代设计冲击着我

图1-9 波提切利

国设计界，如我国优质产品由于包装设计落后，被西方国家大量低价买入后，拆掉原包装，装入新设计的包装，以高于原价几倍甚至几十倍热销

图1-10 创作收集素材 波堤切利

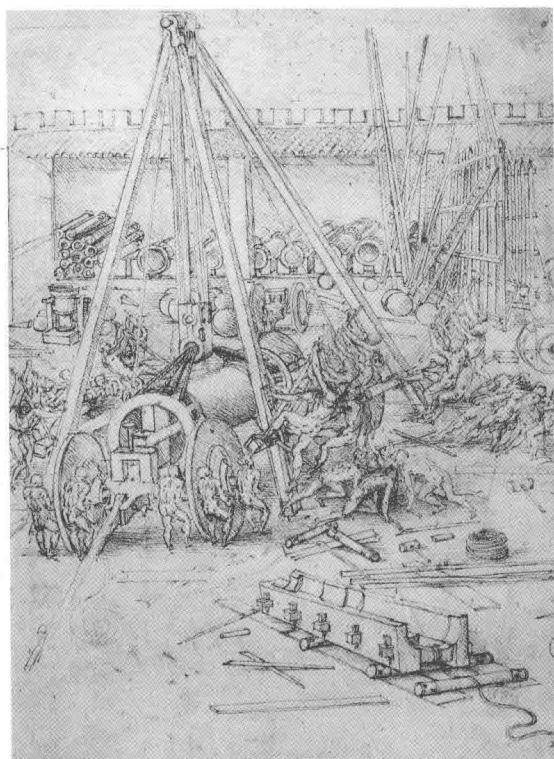

图1-11 设计稿 达·芬奇

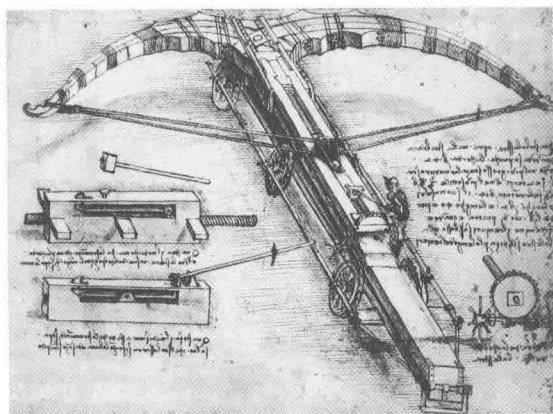

图1-12 设计稿 达·芬奇

于世界各国。大量的实例深深刺痛了中国设计师，也加速了我国艺术设计相关人员对设计的研究。

“设计”是根据一定的目的要求，预先制订方案、图样等。而这些方案、图样等是需要以素描为基础，进行草图勾画与深化设计。设计是一

种创造性活动，是工业革命时期的产物，是随着科技进步与工业化生产发展起来的，西方国家工业化进程较早，因此设计水平较我国先进。而且艺术流派与形式也较我国复杂多样。面对国际艺术与设计的冲击，我国众多美术院校开始反思与革新素描基础教育方式。

“设计素描”这个词，是20世纪80年代初在我国出现的，1985年上海人民美术出版社发行了瑞士巴塞尔设计学校基础教学大纲《设计素描》。有趣的是该大纲内文没有一处有设计素描字样，书名是出版社拟定，可见当时有识之士是多么迫切想推广设计基础概念。该书名提到的“设计素描”这个词得到了艺术界广泛关注。从20世纪90年代末开始，众多的艺术高校与非艺术高校开设艺术设计相关学科，并大量扩招学生，而设计专业的基础艺术理论基本沿用纯艺术的基础理论，素描基础课注重的是如何塑造形体，缺乏创新能力的训练与培养，创新恰恰是艺术设计的核心。因此设计专业的素描课备受争议。到2000年以后，涌现出大量的设计素描教材与论文，观点多样，追寻来源，众推德国包豪斯设计学院。包豪斯设计学院是1919年由德国建筑师格罗比乌斯创办，该院的基础课程分别是“自然的分析与研究，造型、空间和透视研究，平面、立体、色彩的构成规律”等。我国的设计素描理论也受此影响而产生。

经过改革开放的30多年，逐渐形成了中国的素描体系。我国的素描教学不再单一，呈现出多

元化倾向。各艺术专业也都从自身特点出发，形成大量新的素描教学理念，尤其是设计专业的素描教学已经形成了新的素描教学方式。

设计素描是素描的一种，以线条和块面等塑造形象，以培养分析、理解与表现形体的能力为前提，以提高设计想象力与创造力为目的。简单地说，设计素描就是设计专业的基础。

设计素描是艺术设计各专业重要的基础课程。主要培养学生的观察、表现与创想能力。与纯艺术素描不同的是，设计素描加强了创造性思维能力与视觉审美能力的培养。

设计素描在造型上，继承了传统的造型手段，并充分结合新的构成形式，引导学生运用联想与想象力创造出新的造型。这种素描教学方式，发扬了传统素描写实能力所长，弥补了传统素描相对单一的弊端，提高了学生的想象创造力。

可以说，随着社会的发展，我国高等艺术院校设计专业的大量扩招，设计素描的出现也是社会需求的必然。

现代高等艺术院校设计人才培养，应具备较好的科学文化素养、良好的审美能力、一定的创造能力和掌握基本专业技术能力，这些能力与素养可以说是一名优秀设计师的必备条件。作为设计专业基础课的设计素描，主要是从视觉认知原理的角度引导学生研究探索，培养学生的造型能力、表现能力和构想能力，注重审美知识与审美感悟及审美创造力。

第二节 设计素描的功能与意义

设计素描是在绘画素描的基础上发展而来，是为适应设计专业造型研究而开设的基础课。设计素描既可以设计构思草图，又可以为设计收集素材服务。

可以说设计素描直接影响设计的构思草图

与设计作品的造型勾画。这两个作用完全依靠造型能力课题训练中的具象写实训练、抽象造型训练、意象构成训练来实现。

艺术设计的专业分类不同，我们的设计素描也应根据不同专业，在以共性造型研究规律为主的前提下，造型训练特点可略有侧重，避免教学方式的简单化。如工业设计专业就需要