

高等教育艺术设计精编教材

设计基础类

设计 素描

陈伟 编著

清华大学出版社

高等教育艺术设计精编教材

设计素描

陈伟 编著

清华大学出版社
北京

内容简介

“设计素描”是艺术设计专业的必修课之一,本书是系统研究“设计素描”课程的基础教材。

通过本书的学习,可以帮助学生掌握“设计素描”的概念、基本技法以及在各设计领域中的具体应用,并结合相关专业启发学生对设计素描的创造性应用。

本书内容共6章,第1章为设计素描概述,第2章为素描的表现形式,第3章为设计素描的表现,第4章为设计素描的质感与肌理情感,第5章为设计素描在不同设计领域中的应用,第6章为优秀设计作品赏析。这些内容都是设计创作爱好者及专业人士必须了解并应熟练掌握的基础知识和技法,也是其以后设计创作的基石。

本书图文并茂,通俗易懂,实例针对性较强,适用于本科、专科艺术设计院校的学生学习,并可使大家对设计素描基本理论在艺术设计创作中的应用有一个全面的认识和理解,这也是编写本书的初衷。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/陈伟编著. —北京:清华大学出版社,2020.1

高等教育艺术设计精编教材

ISBN 978-7-302-53574-4

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(2019)第181898号

责任编辑:张龙卿

封面设计:徐日强

责任校对:袁芳

责任印制:丛怀宇

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-83470410

印装者:三河市龙大印装有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210mm×285mm

印 张:13

字 数:374千字

版 次:2020年1月第1版

印 次:2020年1月第1次印刷

定 价:69.00元

产品编号:079525-01

前言

“设计”是当今社会使用频率最高的词语之一,其内涵非常丰富。艺术设计在整个国民经济发展中举足轻重,它能使产品身价倍增,因此,如果没有设计的概念和意识,其产品应有的经济价值就得不到充分体现。艺术设计中“素描”是基础,其目的并非是写实,设计本身的特质决定了“设计素描”是创造与构成的基础。

“设计素描”强调的是艺术与设计相关的绘画基础和设计理念,是一种创造性思维活动。设计素描重视的是素描的要素组合规律和设计意图的有机结合,并把素描美学观应用于设计的诸多领域,回归到艺术与实用高度结合的设计理念中来。当今社会设计素描已经应用于动漫设计、工业设计、建筑设计、纺织印染、时装设计、书籍装帧、舞台美术、商业美术以及视觉传达设计等诸多领域,成为目前设计类专业学生必修的专业基础课之一。

为了适应诸多设计专业的学生及具有一定设计基础的爱好者的需要,本书第1章为设计素描概述,帮助学习者对设计素描的含义、理念、目的及意义有一定的了解;第2章介绍了素描的多种表现形式;第3章介绍了设计素描的思维及学习方法;第4章介绍了设计素描的质感与肌理情感;第5章介绍了设计素描在不同设计领域中的应用;第6章是优秀设计作品赏析。学习这些知识的目的是训练学生的观察能力和创造能力,培养其设计的基本功和表现力。本书同时在一定的理论高度将设计素描创作和制作相结合,运用中外设计大师的成名之作和教学中的案例,以图文并茂的形式,有针对性地介绍设计素描的基础技法与技巧,并力求做到各章节都具有可操作性和可执行性。本书淡化传统美术院校注重的单纯技术和美学观念,建立起一个艺术类和非艺术类专业学生的艺术教育共享资源,使更多的学习者通过实践明确体会“设计素描”在诸多设计领域中的内涵和表现,为以后进入真正的设计领域打下坚实的基础。

本书除了作者自身总结的理论经验和各种图片资料外,还收录了大量中外著名设计大师的设计作品,在此作者向这些中外艺术家和设计师们表示由衷的敬意。同时在本书撰写过程中也得到了同事和同仁们的大力支持,在此一并表示感谢。

由于作者的水平有限,不足之处还请广大读者、专家、学者给予批评、指正。

作者
2019年5月

目 录

设计素描

第1章 设计素描概述

- 1.1 素描的概念 6
- 1.2 设计的概念 9
- 1.3 设计素描的概念和思维 12
 - 1.3.1 设计素描的概念 12
 - 1.3.2 设计素描的思维 14
- 1.4 设计素描教学的目的和意义 16
 - 1.4.1 设计素描教学的目的 16
 - 1.4.2 设计素描教学的意义 18
- 1.5 设计素描的工具材料及使用方法 21
 - 1.5.1 设计素描的工具材料 21
 - 1.5.2 设计素描工具的使用方法 30
- 思考与练习 32

第2章 素描的表现形式

- 2.1 调子素描 36
 - 2.1.1 光线 38
 - 2.1.2 明暗表现法 41
- 2.2 结构素描 49
 - 2.2.1 线面结合表现法 51
 - 2.2.2 线描表现法 53
- 思考与练习 58

第3章 设计素描的表现

- 3.1 联想表现 64
 - 3.1.1 具象联想及表现 65
 - 3.1.2 意象联想及表现 70

设计素描

3.1.3 抽象联想及表现	76
3.2 空间透视表现	82
3.2.1 透视原理	84
3.2.2 正常空间的表现	87
3.2.3 矛盾空间的表现	92
3.3 同构、解构和重构表现	96
3.3.1 同构表现	97
3.3.2 解构表现	101
3.3.3 重构表现	102
思考与练习	104

第4章 设计素描的质感与肌理情感

4.1 设计素描中的质感表现	108
4.1.1 素描的质感表现	109
4.1.2 设计素描的质感表现	112
4.2 肌理的含义及情感表达	114
4.2.1 肌理的含义	116
4.2.2 肌理的情感表达	118
思考与练习	126

第5章 设计素描在不同设计领域中的应用

5.1 动漫设计素描	130
5.1.1 动漫角色设计素描	132
5.1.2 动画场景设计素描	135
5.1.3 动画道具设计素描	136
5.2 平面设计素描	140
5.2.1 平面设计概念	141
5.2.2 平面设计素描表现	141

设计素描

5.3 产品设计素描	149
5.3.1 产品设计概念	150
5.3.2 产品设计素描表现	151
5.4 环境艺术设计素描	157
5.4.1 环境艺术设计概念	157
5.4.2 环境艺术设计素描表现	160
5.5 服装设计素描	171
5.5.1 服装设计概念	171
5.5.2 服装设计素描表现	173
思考与练习	190

第6章 优秀设计作品赏析

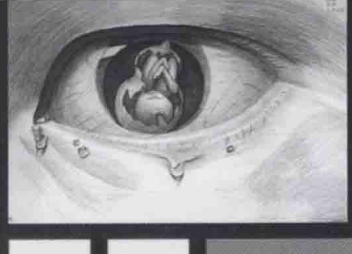
6.1 中国优秀设计作品赏析	192
6.2 外国优秀设计作品赏析	196
思考与练习	199

参考文献

第1章 设计素描概述

第1章 设计素描概述

学习目标：通过学习，了解设计的含义、设计素描的含义以及设计素描教学的目的、意义、要求和方法，并对涉及的工具有所了解。使学生对艺术设计素描的含义及应用有一个不断认识和理解的过程，为以后的专业学习奠定基础。

学习重点：本章是全书的总述，对学生起到一定的引导作用。本章重点掌握设计素描的含义、目的和作用，进而熟练掌握其基本概念与发展趋势。

素描是一切造型艺术及设计的基础，除去色彩和形式，素描就成了线条、构成、节奏的本质刻画和底层研究。如果剥离一幅绘画和设计的外在形式和色彩涂层，就会浮现出所表现对象本质的框架和结构，即一个真正表现作品内涵的支撑的“素描”美。在当今的信息时代，造型艺术、设计无处不在。尤其是设计，其内涵和外延正在不断扩大，从生活用品到公共空间、社会规划以及整个宇宙的探索，都离不开它。设计能使产品身价倍增，如果没有设计的概念和意识，产品应有的经济价值就得不到充分体现。可以说人类一开始就与“设计”分不开，贯穿于整个人类社会的发展演变历程。而素描是重要的基础要素，它直接影响人们对视觉直至心灵的表达和理解。因此，设计在不断地改变着人们的生活，为人类创造新文明，提供更加舒适的生存、生活环境。

素描又是训练造型能力和设计的最基本的手段。由于社会上从事绘画艺术和设计艺术分工的不同，对素描训练的着重点也有所不同。绘画素描作为基础支撑的是欣赏的美；设计素描一般不作为独立欣赏艺术品的形式出现，它更具有实用性和美观性，仅作为设计艺术的一部分或一个过程。在绘画素描的高级阶段，可以逐渐升华为独具欣赏价值的作品，逐步从训练中走出去，或许更简练，或许更精致，总之以品位见长；而设计素描的深入阶段就越发体现其物质性，越是精美就越体现实用性。（图 1-1 ~ 图 1-11）

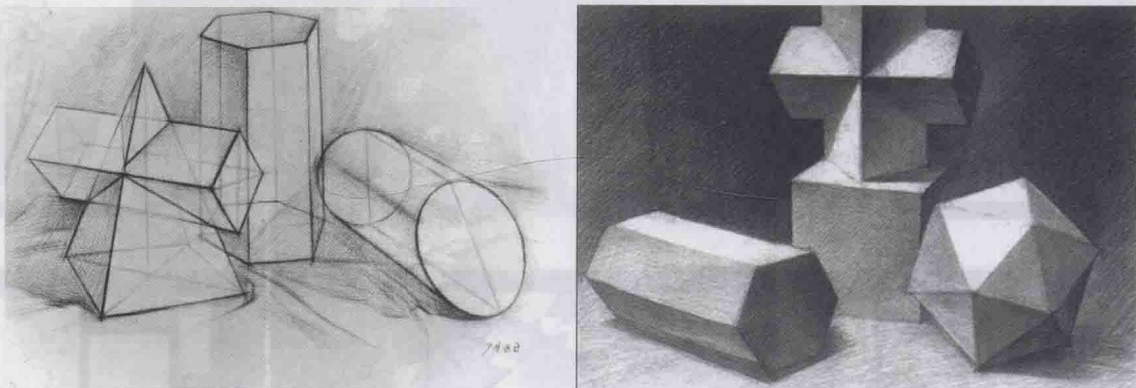

图 1-1 几何体基础素描

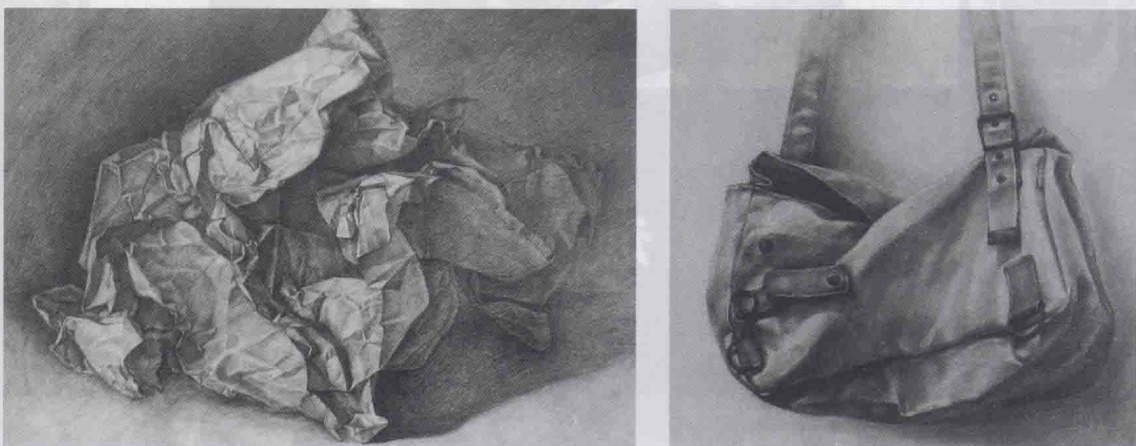

图 1-2 静物基础素描

图 1-3 素描作品 (唐用力)

图 1-4 外国绘画大师素描作品 (丢勒和安格尔)

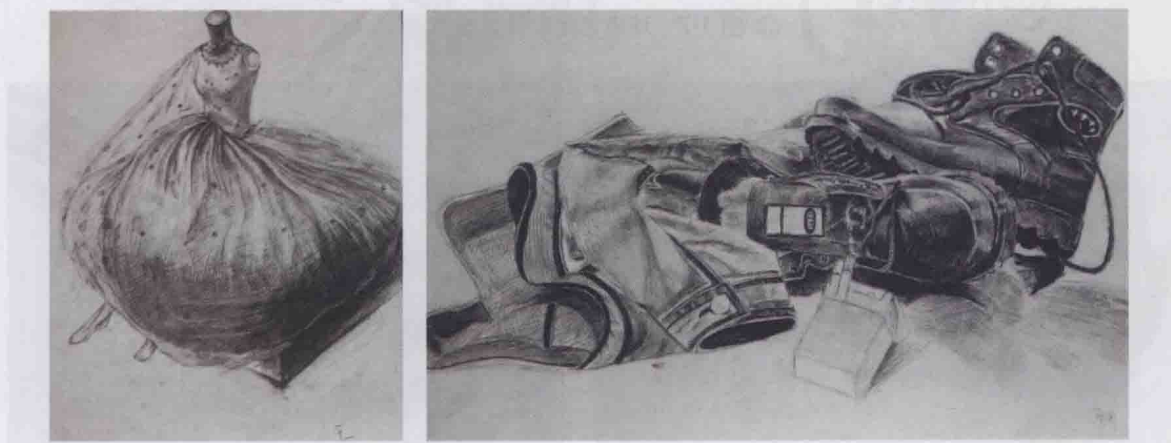

图 1-5 服装设计素描 (学生作业)

图 1-6 广告设计素描作业

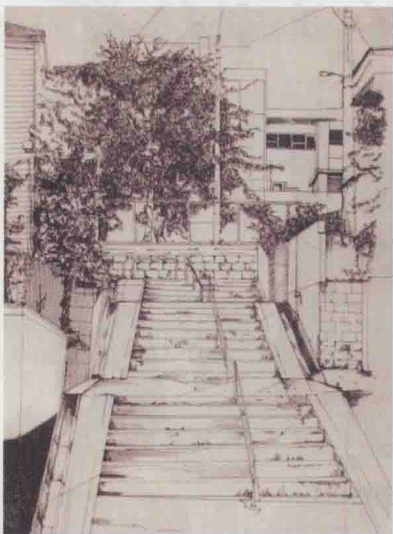

图 1-7 环境艺术设计素描作业

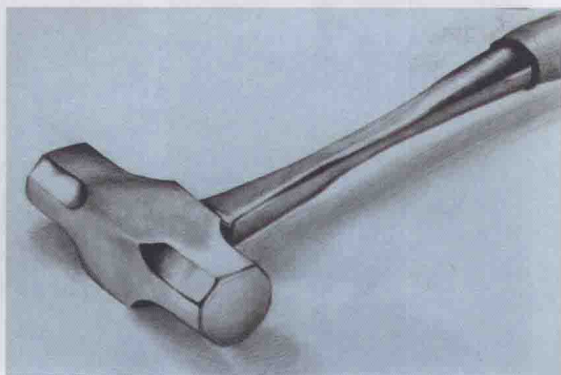
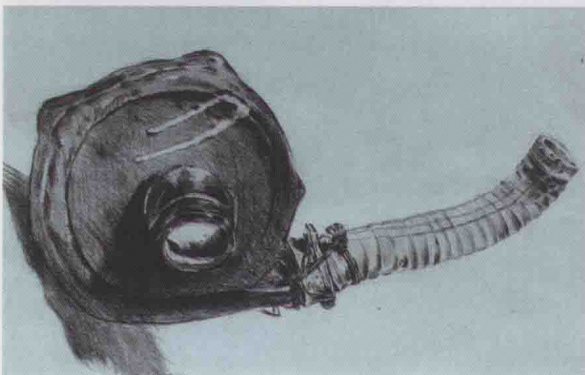

图 1-8 产品艺术设计素描作业

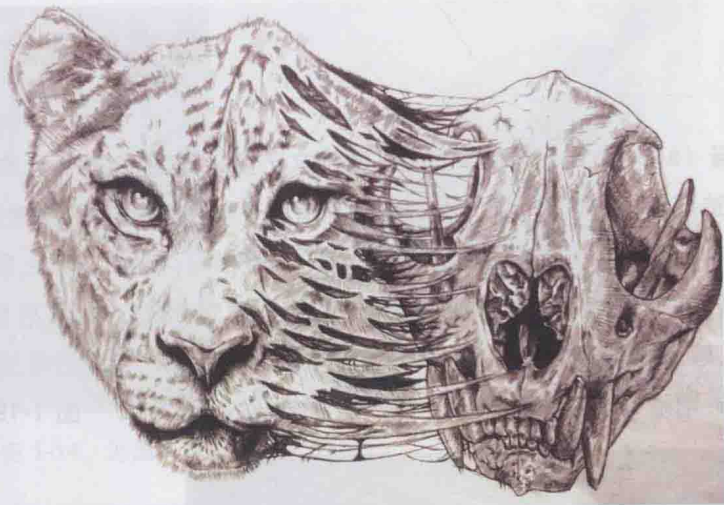

图 1-9 平面艺术设计素描作业

图 1-10 动漫设计线描作业

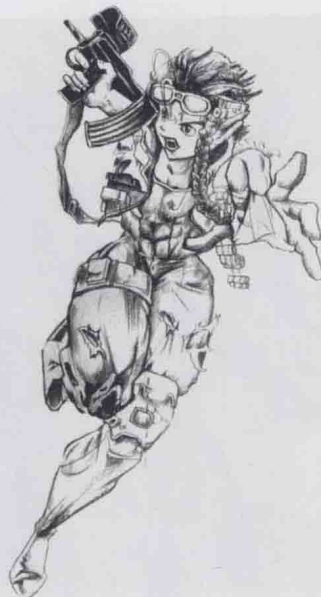

图 1-11 动漫设计素描作业

1.1 素描的概念

素描 (sketch) 一词最早出现在欧洲文艺复兴时期,它的概念非常宽泛。广义上的素描是指一切单色的绘画,是对造型能力的培养。狭义上的素描专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。从汉字字义解释,素是素雅、素净、朴素之意;描是描写、描画、描绘之意。综合起来,素描是一种正式的艺术创作,以单色线条来表现直观世界中的事物,也可表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式,也是艺术家观察、体验、感受和意念视觉化的一种特有的表达方式和技巧。它注重结构和形式,是一切造型艺术的基础,其特征是用线条、明暗关系等手段将形象直观化、视觉化。(图 1-12 ~ 图 1-19)

图 1-12 外国大师素描作品 (达·芬奇)

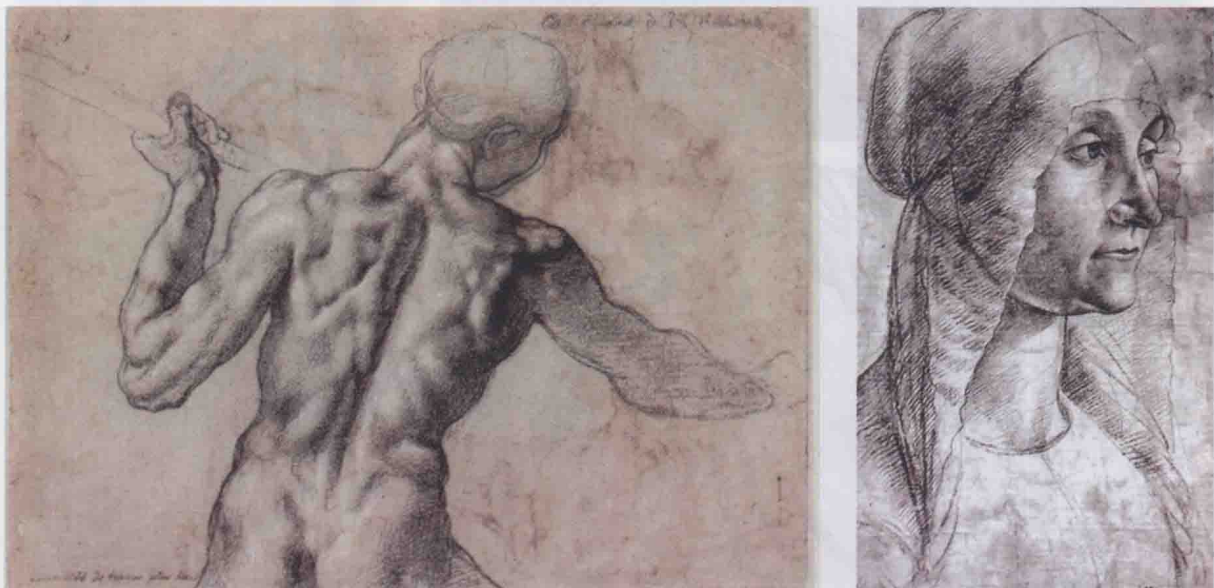

图 1-13 外国大师素描作品 (米开朗基罗)

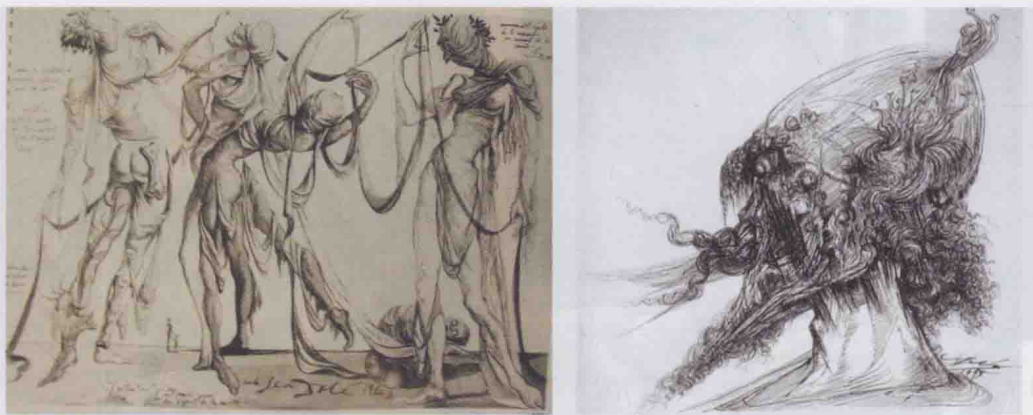

图 1-14 外国大师素描作品 (达利)

图 1-15 外国大师素描作品 (丢勒)

图 1-16 外国大师素描作品 (毕加索)

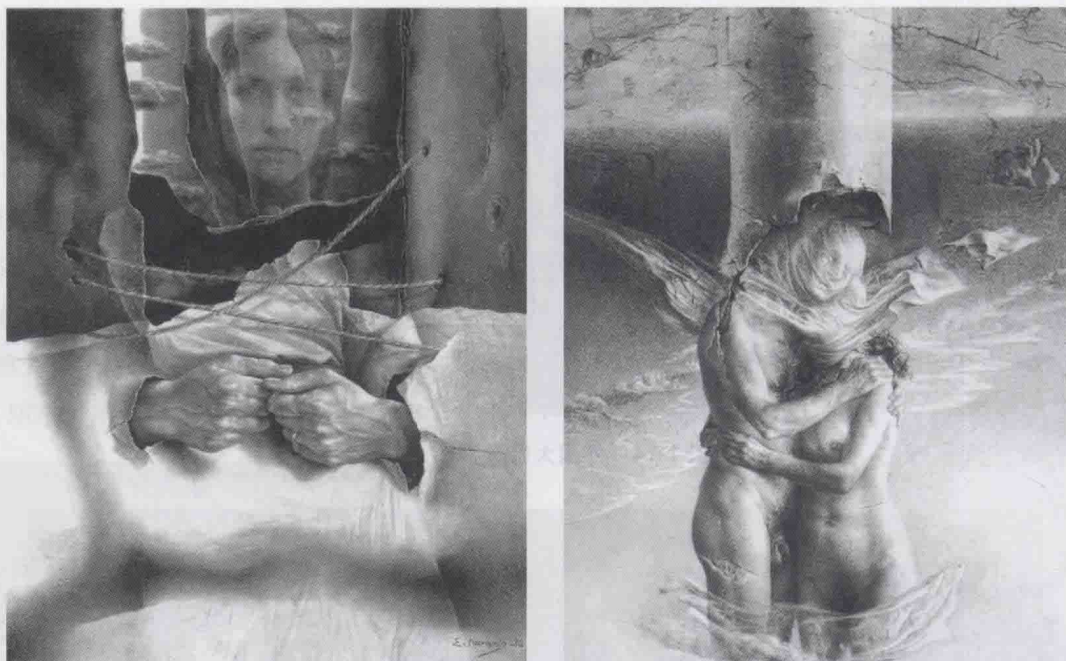

图 1-17 外国大师素描作品 (纳兰霍)

图 1-18 写实素描作品

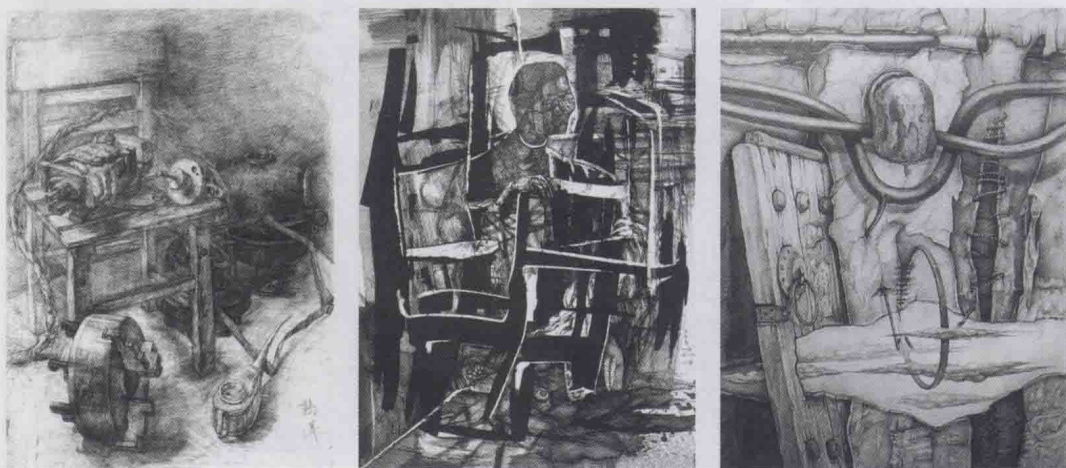

图 1-19 表现素描作品

1.2 设计的概念

在信息时代设计无处不在,所指范围极为广泛,几乎涵盖了人类生活的方方面面,并起着重要的作用,如平面设计、动漫设计、服装设计、包装设计、环境艺术设计、产品设计、计算机程序设计等。在《现代汉语词典》里“设计”解释为“在正式做某项工作之前,根据一定的目的要求,预先制定方案或图样”。张道一先生在1993年主编的《工业设计全书》中对“设计”(design)一词的解释源于意大利语 *desegno*,其基本含义是“为从事某项活动之前而构想的实施方案”,从狭义上讲是对一件具体的物品在制造前做的实施计划和方案,其最终结果是以某种符号(语言、文字、图样及模型等)表达出来。“设计”更多的是偏重于商业性质,是指设计师有目标、有计划地进行艺术性的创作活动,同时也是为构建有意义的秩序而付出的有意识的直觉上的努力。比如理解用户的期望、需要、动机,并理解业务、技术和行业上的需求和限制,设计师将这些表面的东西转化为对产品的规划(或者产品本身),使产品的形式、内容和行为变得有用、能用,令人向往,并且在经济和技术上可行。因此,设计要有明确的目标,也必须要有多方面的知识、信息和能力的支撑才能完成。(图1-20~图1-26)

图 1-20 平面设计

图 1-21 产品设计

图 1-22 服装设计

图 1-23 动漫设计