

高校转型发展系列教材

魏伏一 徐红 编著

素描基础与设计

清华大学出版社

高校转型发展系列教材

素描基础与设计

魏伏一 徐 红 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书是一本介绍素描基础的专业书籍,全面、系统地介绍了素描基础与设计的相关知识,具体包括设计中素描的意义、素描的基本概念、基础素描的表现形式等,并且提供了大量的名作和学生素描作品供读者欣赏。此外,本书中所呈现的学生素描作品都配有解读,可使学生的素描作品更加便于理解,有助于设计领域非艺术专业的学生学习。

本书不仅适合作为非艺术专业学生的素描基础教材,也可供想学习素描的设计爱好者阅读。

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

素描基础与设计 / 魏伏一, 徐红 编著. —北京: 清华大学出版社, 2019
(高校转型发展系列教材)
ISBN 978-7-302-53271-2

I. ①素… II. ①魏… ②徐… 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 138287 号

责任编辑: 施 猛

封面设计: 常雪影

版式设计: 孔祥峰

责任校对: 牛艳敏

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

印 装 者: 北京鑫丰华彩印有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm 印 张: 7.5 字 数: 163 千字

版 次: 2019 年 8 月第 1 版 印 次: 2019 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 39.00 元

产品编号: 074520-01

高校转型发展系列教材

编委会

主任委员：李继安 李 峰

副主任委员：王淑梅

委 员：

马德顺 王 焱 王小军 王建明 王海义 孙丽娜
李 娟 李长智 李庆杨 陈兴林 范立南 赵柏东
侯 彤 姜乃力 姜俊和 高小珺 董 海 解 勇

前言

素描在艺术设计领域具有举足轻重的作用，在设计类专业中，素描教学被列为基础课程。素描对学生认识客观世界及提高审美能力都有很重要的作用，因此，素描教学是我们教学任务中的重中之重。

艺术的生命在于创造。在运用素描艺术语言时，它除了发挥本身的形象塑造功能，还形成了新的价值体系。如果素描失去了艺术性或创造力，那么素描艺术的发展就会终止。

艺术的灵魂在于创作。我们强调素描的艺术性，其实就是在强调素描的创新性。我们在创作过程中，只有摆脱旧观念的束缚，才能创造出更丰厚的精神财富，才能使素描在艺术领域开拓更广阔的发展天地。

笔者编写这本书的宗旨是帮助非艺术设计方向的学生在短时间内认识素描，学习素描，掌握素描。素描作为学习设计的基础学科，能够培养学生综合表达设计思想的能力，还能培养学生的审美能力和创造能力。学生需要坚持不懈地学习，才能在规定时间内掌握素描基本原理。在如今的设计领域中，无论哪个方向或门类都需要运用素描这种基础形式来表达和记录设计师的构想。因此，对于非艺术设计方向的学生来说，学习素描是学习一切设计课程的基础，能够更好地帮助学生表达自己的设计理念。

限于时间和编者水平，本书难免存在不妥之处，敬请读者和同仁批评指正，反馈邮箱：wkservice@vip.163.com。

编 者
2019 年 1 月

目 录

第一章 设计中素描的意义	1
第一节 设计中素描的基础性	1
第二节 设计中素描的艺术性	3
第三节 设计中素描的实用性	7
第二章 素描的造型要素	17
第一节 素描中的工具	17
一、铅笔	17
二、炭笔	18
三、木炭条	18
四、钢笔	19
五、橡皮和可塑橡皮	19
六、纸	20
七、纸笔	20
第二节 素描中的构图	21
一、三角形构图	21
二、四边形构图	22
三、圆形构图	22
四、“S”形构图	23
第三节 素描中的比例	24
第四节 素描中的透视	24
第五节 素描中的明暗	26
第六节 素描中的空间	26
一、灰调子	26
二、明暗交界线	27
三、反光	27
四、投影	28
五、高光与亮部	28
第七节 素描中的形体	28

一、树立正确的观念·····	28
二、基本形体的类别·····	29
三、寓于基本形体之中·····	30
四、观察并运用基本形的方法·····	30
第三章 基础素描的表现形式·····	31
第一节 全因素素描·····	31
第二节 结构素描·····	32
第三节 设计素描·····	34
第四章 学生作品鉴赏·····	35
第一节 几何形体作品鉴赏·····	35
第二节 结构素描作品鉴赏·····	38
第三节 静物作品鉴赏·····	47
第四节 石膏像作品鉴赏·····	54
第五节 速写作品鉴赏·····	59
第六节 工业静物素描作品鉴赏·····	61
第七节 创意设计素描作品鉴赏·····	65
第八节 人物素描作品鉴赏·····	71
第九节 风景设计素描作品鉴赏·····	97
第十节 场景设计素描作品鉴赏·····	102
参考文献·····	112

第一章

设计中素描的意义

第一节 设计中素描的基础性

随着社会经济大发展，设计成为人们生活中不可缺少的一部分。“设计”一词源于英语 Design，在 16 世纪的意大利，Design 被用于艺术领域，意思是通过符号把构思表达出来。

在学习设计中，如何把自己的构思表达出来至关重要。素描作为一切造型的基础，通过运用线条来描绘设计者的思维符号，从而形成设计艺术的一种完成形态。它是每名设计者都需要掌握的基础知识。

设计中素描的基础性主要体现在以下几个方面。

首先，素描可以培养学生的观察力。例如，在素描绘画练习中，结构素描部分就是通过学生的理性分析进行绘画，通过分析来表现不可见与可见部分之间的关系。在常规的素描练习中，可以通过反复的观察对比，掌握事物的明暗变化，准确地描绘事物的具体形态。

其次，素描可以培养学生的表现力。表现力对于一名设计专业的学生来说尤为重要。在素描教学中，除了要求学生掌握传统的光影与调子的表现外，还鼓励和提倡学生展示独特的个性，根据不同的实际情况，培养他们的独立视角与创造性。学生可以逐渐从静物素描中的自由组合练习过渡到设计默写素描，以及意象的创作素描。

图 1-1、图 1-2、图 1-3 为一组知名的素描作品展示。

图 1-1 达·芬奇作品

图 1-2 丢勒作品(一)

图 1-3 米开朗基罗作品

第二节 设计中素描的艺术性

设计具有实用性和艺术性,就其艺术性而言,设计是设计者对艺术美的表达形式。素描作为绘画的基础种类,通过对线条和调子的控制形成艺术美感。在素描教学中,可以通过绘画艺术改变学生的观念。对于初步接触素描的人来说,认识素描仅仅停留在感知阶段。人们普遍认为,素描作品越逼真越好,要把观察到的事物直接通过画笔描绘出来。要想完成这一部分,需要运用正确的观察方法和绘画手法,用眼观察,通过大脑的分析和处理后,指导手来完成。然而,素描不仅限于此,从某种程度来说,素描训练是一种思维训练。这种训练能更加快速、有效地培养一个人对艺术的理解和认识能力,以及对艺术的创造力。可以说,素描是把一个艺术的门外汉带进艺术殿堂里的钥匙。西方绘画艺术经历文艺复兴鼎盛时期后,受 19 世纪摄影艺术的强烈冲击,出现了更新的艺术形式语言,孕育出很多杰出的艺术家,如梵高、马蒂斯、毕加索等艺术大师,他们的作品如图 1-4~图 1-9 所示。

图 1-4 梵高作品(一)

图 1-5 梵高作品(二)

图 1-6 马蒂斯作品(一)

图 1-7 马蒂斯作品(二)

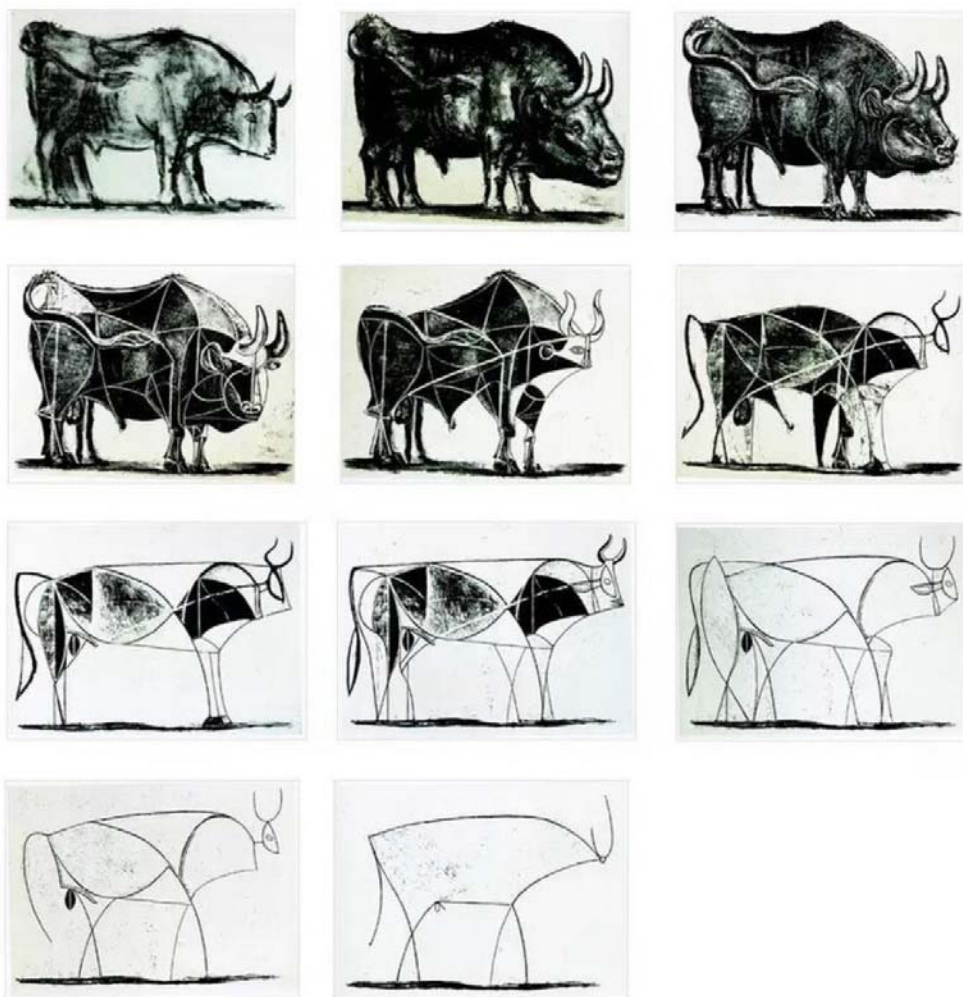

图 1-8 毕加索作品(一)

图 1-9 毕加索作品(二)

第三节 设计中素描的实用性

素描作为设计专业的一门基础课程，它是所有造型艺术的基础。一直以来，素描都作为设计者的必要辅助工具而存在，也就是我们常说的草图。素描训练可为今后的设计实践活动打下良好的基础。通过素描训练，不仅能培养学生的造型能力，还能使学生具备良好的观察能力、掌握科学的思维方法，从而建立一套完整有序的创造性思维体系。这是一套完整的培养体系，能够提高学生的观察能力、思维分析能力、想象创作能力、审美能力和反应能力等。培养形象思维能力和分析能力要从掌握正确的观察方法开始，设计专业学习素描的目的在于培养设计师的基础创造能力，同时通过素描训练开拓学生对空间的把控能力和想象能力。在设计艺术中，侧重于对事物结构、比例、透视以及空间想象力和形体创造意识的表现，这些都需要靠学习素描基础来培养。

下面，我们来欣赏一组素描作品，体会素描的实用性，如图 1-10～图 1-20 所示。

图 1-10 丢勒作品(二)

图 1-11 丢勒作品(三)

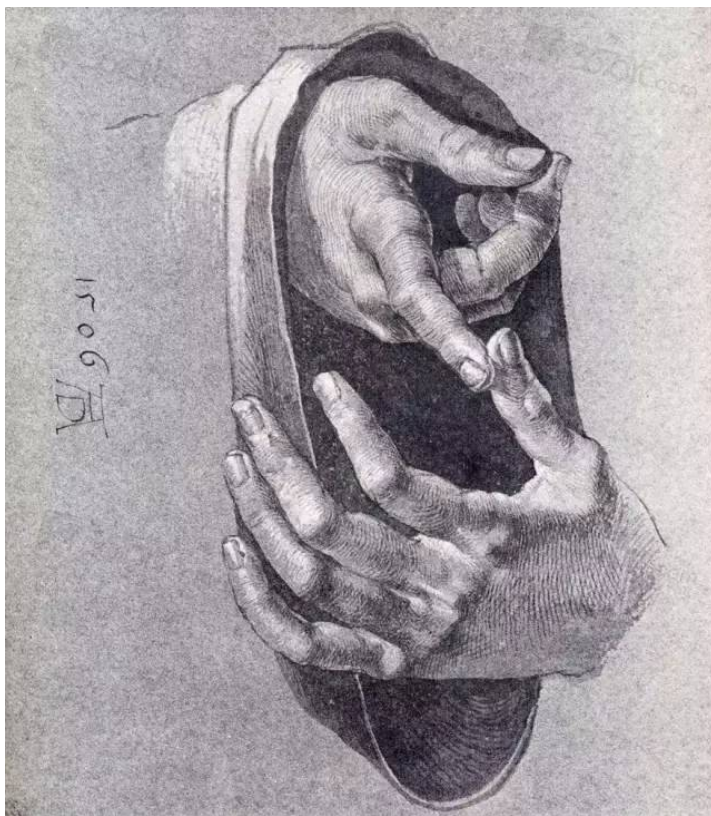

图 1-12 丢勒作品(四)

图 1-13 门采尔作品(一)

图 1-14 丢勒作品(五)

图 1-15 安格尔作品(一)

图 1-17 安格尔作品(三)

图 1-18 安格尔作品(四)

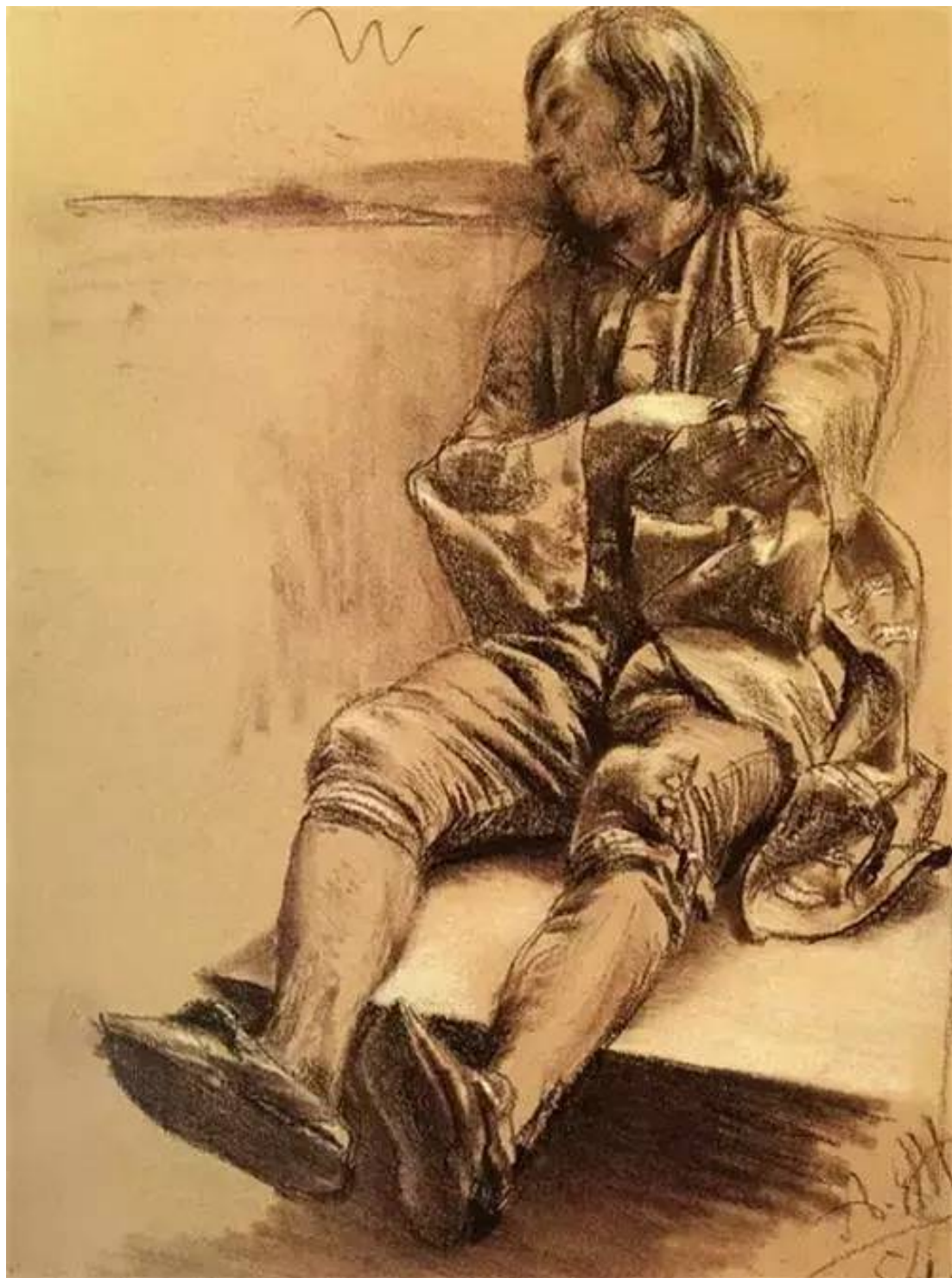

图 1-19 门采尔作品(二)

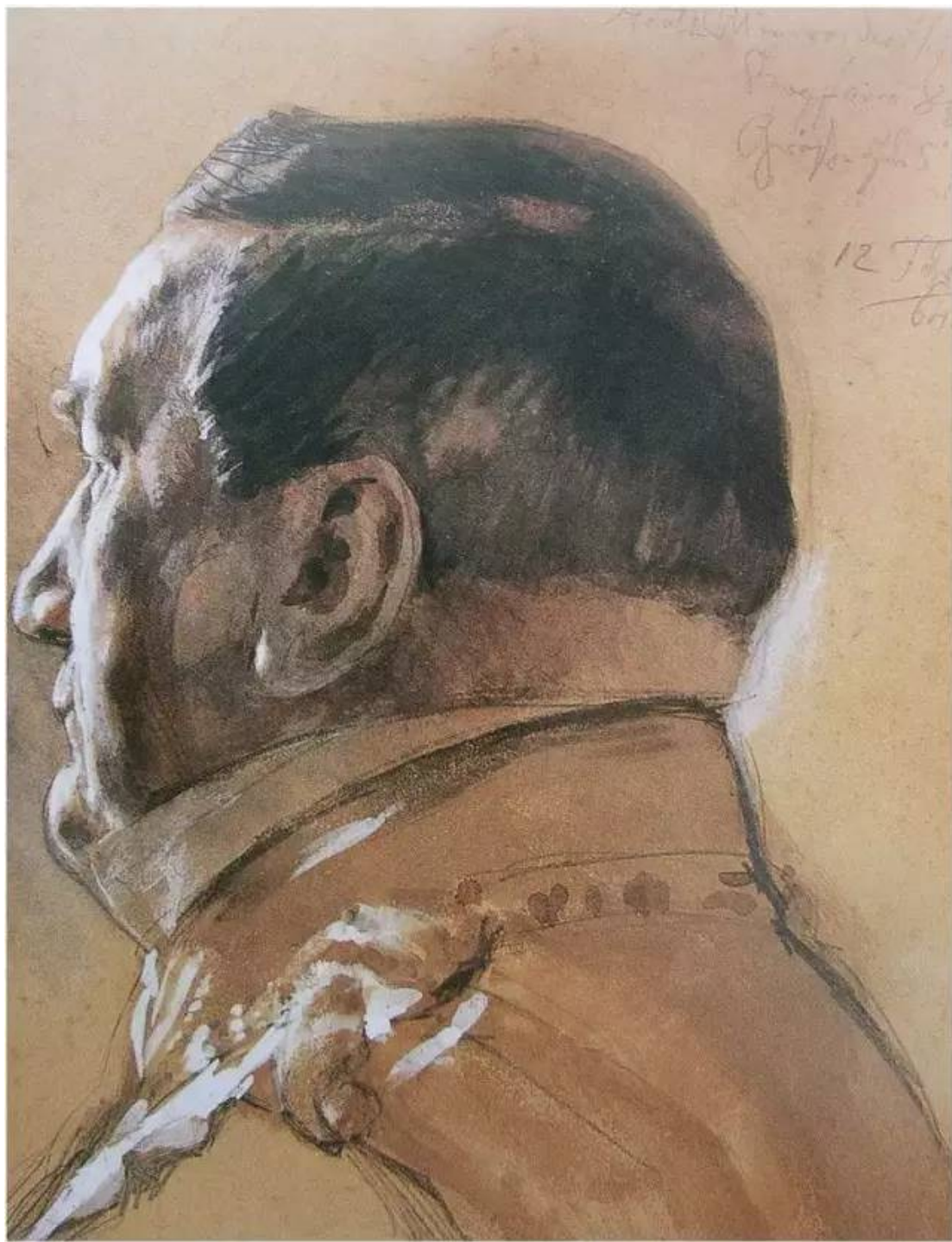

图 1-20 门采尔作品(三)