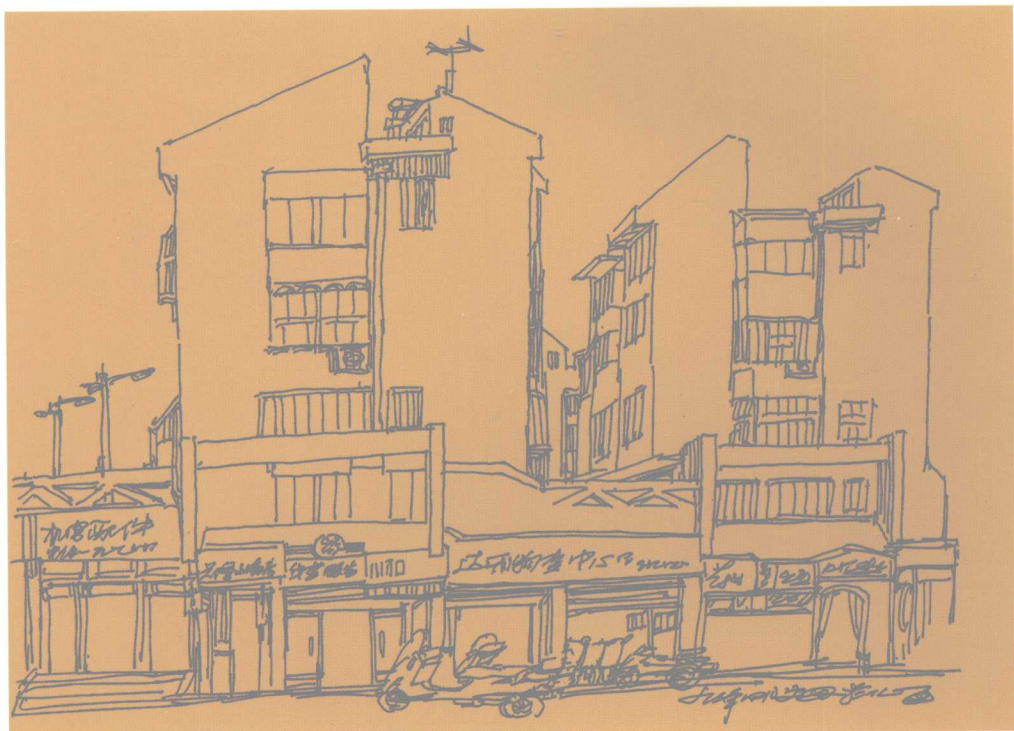

设计速写

Design Sketch

史国富 / 主编

东南大学出版社

高职高专艺术设计教育丛书

高职高专艺术设计教育系列教材

设计速写

史国富 主编

陈 珊 参编

姜郭霞

东南大学出版社

· 南京 ·

内 容 提 要

本书首先简要介绍了设计速写教育的目的和意义,设计速写的基本形态和概念,设计速写与传统素描创作的关系以及设计速写的表现形式。先后分设计速写概述、设计速写的透视原理和构图、风景速写、服设速写、创意速写和经典作品赏析等章节。

本书从高职高专艺术基础教学的层面,着重于融入设计元素和理念,结合大量中外艺术家的图例,详细介绍了设计速写的训练形式和方法,力求通过本课程的教学,培养学生在观察和体验生活中积累经验,在速写实践中学会融入设计理念和激发创造思维以及快速表现对象的能力。本书主要作为高职高专艺术类专业的教材,亦可作为艺术爱好者、初学者的参考图书。

图书在版编目(CIP)数据

设计速写/史国富主编. —南京:东南大学出版社,
2008. 10

ISBN 978-7-5641-1422-0

I. 设… II. 史… III. 速写—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 159515 号

设计速写

出版发行:东南大学出版社

社 址:南京四牌楼 2 号 邮编 210096

出 版 人:江 汉

责任编辑:史建农

网 址: <http://press.seu.edu.cn>

电子邮件: press@seu.edu.cn

经 销:全国各地新华书店

印 刷:扬州鑫华印刷有限公司

开 本:787 mm × 1 092 mm 1/16

印 张:7.25

字 数:180 千字

版 次:2008 年 11 月第 1 版

印 次:2008 年 11 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5641-1422-0/J·33

印 数:1—3 000 册

定 价:22.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接向读者服务部联系。电话(传真):025-83792328

高职高专艺术设计教育丛书编委会

主任：徐 南

委员：(按姓氏笔画排序)

王 叶 史国富 李 玮

陈 珊 郎立永 姜郭霞

程 刚 蒋国良 蒋雍君

潘 岷

总序

现代艺术设计教育在我国已逾二十个年头,融入了国家经济强势发展,社会结构转型大背景下产生的现代设计产业之中。而近十年来,作为高等教育重要组成部分的高等职业教育呈现蓬勃向上、迅速扩展之势,一统高等教育的半壁江山,正在逐步自成体系。其中艺术设计专业因其专业适应性强、市场需求大、就业形势好而在全国各高职院校中遍地开花,招生规模已远胜于本科类院校。经多年打拼和磨合,高等职业艺术设计教育的办学特色、办学规模、人才培养质量等已初步凸现。

另一方面,这种跳越式、超常规的发展,难免显露出一定的盲目性和急功近利的色彩,与科学发展观不相适应的一些弊端日渐明显。如人才培养目标定位不清,课程体系近乎无序,教材建设令人堪忧,教学手段单一,内容陈旧,缺少应有的深度和广度,也缺少相互的衔接与联系。因此人们已逐渐意识到,在把“蛋糕”做大的过程中,我们是否少了一些冷静的思考和理智的心态:一味追求数量和规模,而忽视了对人才培养质量的提升必将后患无穷。随着第一轮全国高校人才培养水平评估工作的结束,使大家更自觉也更清醒地看到高职院校面临着无比艰巨的任务,很多事情光有认识还不够,还应有务实的精神和不畏艰难的勇气,不断加强内涵建设,夯实基础,提升竞争力,才能使高职艺术设计教育得到健康和可持续发展。

我国的设计艺术起步晚,艺术设计教育也很年轻,且长期处于一种模仿和经验型的状态。艺术设计专业涵盖平面、立体、空间、数字媒体等各种视觉系统的十多个类别,涉及材料、技术、工艺、科技、艺术等领域,知识面广、综合性强。怎么教,教什么,高职教育与本科教育有何区别与侧重,现代主义的“包豪斯”和后现代主义设计还有多少可资借鉴的价值,课程体系应如何体现学生的岗位职业能力,教学内容与知识体系如何应对行业与市场的发展等等,诸多问题一直困扰着我们,若明若暗,似清非清。多少年来大家做了很大的努力,左冲右突中不断廓清思路,明晰方向,拓展生存和发展空间,使高职艺术设计教育的发展渐入佳境,朝既快又好的目标迈进。

应该看到,高职艺术设计教育的建设与改革是一个庞杂的系统,且环环相扣,层层生发。其中人才培养目标是艺术设计教育的灵魂,它既是一切教学活动的出发点,也是人们判断学生质量和评价教学水平的依据,它决定人才培养模式的构架,即职业的指向性。应针对不同行业和岗位对艺术设计人才的能力和知识需求来设置课程体系和教材体系等。并印证国家的职业教育方针和政策,即以就业为导向,以能力为本位,以专业建设为龙头,

突出“应用型”和“职业性”，强调以能力的培养为中心，在课程建设和教材建设中突出能力培养的主线，兼顾理论知识和实践技能并重，把实训内容作为重要的教学环节加以实施，逐步形成“模块化”组合与“实践型”课程体系和教材特色。这种能力应是一种多指向的综合能力，也体现了艺术设计教育的基本目标，即认识目标、审美目标、情意目标、技术目标和创造目标。

基于这样的共识，东南大学出版社史建农编辑相约以我院教师为主体，编辑出版一套针对性强、特色鲜明的高职高专艺术设计教育系列教材，经一年多的磋商与探讨，我们为这套系列教材作出了如下构想和定位。

系列教材编写的指导思想是遵循高职高专艺术设计教育的基本规律，释放人文、综合、开放和现代的艺术教育新理念，采用单元制教学的体例架构，贴近行业、贴近生活、贴近社会，充分体现职业能力培养的价值取向，全面提升学生的素质和核心竞争力，并突出以下特点：

一是系统性，即按照艺术设计理论教育与实践教育并重、相互渗透的原则，将基础知识、专业知识合理地组合成专业技术知识体系。二是实用性，即理论教学内容符合应用型人才培养的要求，不过多强调高深的理论知识，体现“够用为度”的原则，把侧重点放在动手操作环节上，在教学内容中，把各种岗位能力要求，以深入浅出的方式，逐个予以详细的介绍。三是适时性，即注重教材的时效性，以能反映最新的设计理念、行业资讯、项目实例、市场动向为追求，为学生提供更多有前瞻性的信息。

无锡工艺职业技术学院是以艺术设计教育为重点的高等职业技术学院，几十年的教育实践曲曲折折，也有过彷徨和迷茫，但没有停止过思考，在思考中梳理思路，大胆践行，形成一定的积累和认识。即将陆续推出的高职高专艺术设计教育系列教材，既是我院教师思考和积累的结果，也是我们试图通过对以往一些教材和教学研究成果进行整合，构建一套与新形势下人才培养目标和要求相适应的教材体系的新尝试。在知识和技术高速更新的时代，要把最新、最实用、最有价值的理论知识和实践技能传授给学生，本身是一件困难重重的事情。我们期望在给带来一点启发和帮助的同时，也请教育界、企业界的专家和朋友不吝赐教，使我们尽可能地走近预期目标，共同为高职艺术设计教育的健康与和谐发展添薪。

同时，笔者对为编写这套系列教材辛勤付出的各位作者和东南大学出版社史建农编辑的鼎力相助表示诚挚的谢意。

徐 南

2008年8月1日于溪隐小筑

前 言

设计速写是高职院校应用美术和艺术设计专业的一门重要基础课程,这门课程的教学本质一方面是设计速写知识、技能、用线方法和表现能力的传授,另一方面是培养学生观察生活、体验生活、融入设计理念和激发创造思维,培养学生在艺术实践中的快速表现能力。

设计速写内涵丰富,自然景色、人文景观、生活环境、道具场景等都可以纳入表现的范畴,所表现的对象,沉淀着厚重的社会、历史、文化、风俗、信仰以及时代的印证。学习设计速写,初学者一定要以正确的方法入手,从简到繁,从慢到快,勤于实践,逐步达到熟练运用线条,表现形体的能力。

设计速写,工具简便,表现手段灵活,线条流畅生动,语言明快准确,具有同其他美术作品一样的审美价值。一幅好的速写作品本身就是一幅独立的艺术品,国内外许多造型艺术家,速写常常伴随其一生的艺术实践。

本书力求在课程期间使技巧训练与思维开发同步,造型能力与创意能力培养并举,融合创造性思维于技术性训练之中,以形成适合我国现代高职院校艺术类专业的基础教学。

本书第一、二、三章由史国富撰写,第四章由陈珊撰写,第五章由姜郭霞撰写。全书由史国富主持并负责统稿、审阅和修改。对在编写过程中提供图片及帮助的单位和个人深表谢意。书中错误和疏漏之处,恳请读者指正。

编 者

2008年8月

目 录

1 设计速写概述	1
1.1 设计速写的概念	1
1.1.1 设计速写的特点	1
1.1.2 设计速写与素描、创作的关系	2
1.1.3 设计速写的形式	3
1.2 设计速写的艺术表现	5
1.2.1 速写步骤	5
1.2.2 默写、减写与目画	5
1.2.3 如何用线和运笔	7
1.3 设计速写工具和材料	8
1.3.1 设计速写工具	8
1.3.2 设计速写材料	9
2 设计速写的透视原理和构图	11
2.1 什么是透视、透视现象	11
2.2 焦点透视	12
2.2.1 平行透视的应用	12
2.2.2 成角透视的应用	15
2.2.3 倾斜透视的应用	16
2.3 散点透视	17
2.3.1 步步看,移动式构图的艺术处理	17
2.3.2 面面观,组合式构图的艺术处理	18
2.3.3 近推远,以大观小取景法	18
2.3.4 远拉近,以小观大取景法	19
3 风 景 速 写	20
3.1 透视在风景写生中的运用	20
3.2 风景速写的表现法则	20

3.2.1	要突出主体	20
3.2.2	要布局均衡	21
3.2.3	要强调对比	23
3.2.4	要借景取舍	23
3.3	风景速写的景物表现	24
3.3.1	树木画法	24
3.3.2	建筑画法	26
3.3.3	山石画法	28
3.3.4	风景速写的配景画法	28
3.3.5	室内环境画法	29
4	服设速写	33
4.1	服设速写中的人体结构与表现	33
4.1.1	人体结构的局部表现	33
4.1.2	动态与造型	37
4.2	服装与人体的表现技法	40
4.2.1	服饰款式速写	40
4.2.2	人体着装速写	43
5	创意速写	48
5.1	创意速写的概念及意义	48
5.1.1	创意速写的概念	48
5.1.2	创意速写在设计中的意义	49
5.1.3	创意速写的思维	50
5.2	创意速写的表现技法	55
5.2.1	具象表现	55
5.2.2	创意表现	64
6	经典作品赏析	72

1 设计速写概述

1.1 设计速写的概念

随着艺术与时代的不断发展,速写从单纯的为提高绘画造型能力层面扩张到应用美术、艺术设计等多学科、多领域。设计速写是专业设计人员通过绘画表现手段,融入设计元素和理念,运用概括的线条,达到快捷塑造形体特征的一种表现性绘画。设计速写课程强调技巧训练与思维开发同步,造型能力与创意能力并举,融合创造性思维于技术训练之中的一门基础性课程。

1.1.1 设计速写的特点

设计速写是设计师必备的手上功夫,速写就是“快速描写”,相对于较长时间的写生而言,速写有时间和速度上的基本要求,是一种快捷的表现方法,尤其在表现瞬间感受方面有着其他方法不可替代的作用,速写包含着提炼与概括的本质意义。

速写的特点决定了速写的形式,快速简洁地捕捉形象是速写的重要目的。速写是各种绘画形式中最有效的记录方式之一,同时也是一种提高作者绘画表现能力的重要手段。另外,速写工具简单,携带方便,作画者可以充分利用时间。

画好速写,关键在于掌握正确的方法,包括对工具的使用,对方法的研究,是每一位习画者必须经历的过程,所以初学者一定要从正确的方法入手,这样才能逐步提高自己的速写水平。在学习速写的过程中,除去一般意义上的从简单到复杂、从慢到快的规律以外,最便利的方法是先从用线开始,以线条为主要造型手段,逐步达到能熟练运用线条的目的以后,再尝试其他形式。

线条不是物体自身固有的,而是作者对物象进行分析研究之后提炼出来的一种造型方式和绘画语言,这种语言的技巧体现在对线条的粗细、长短、曲直,疏密的不同运

用上。

速写构图要有情趣,要体现出特定环境中的内容和情节性,这样可以丰富速写作品在艺术表现上的宽度与深度。一幅好的速写同时也是一幅完整的绘画作品,表达了作者对生活的感受,长期的速写训练是每一位艺术设计师在成长过程中的必经之路。

1.1.2 设计速写与素描、创作的关系

1. 设计速写与素描的关系

从大的概念上说,速写属于素描,速写是素描的一种,素描本身也包含着速写。速写应是素描的浓缩和提炼。

没有个性,形象概念化、程式化的作品都不能称其为速写。速写应是作画者对物象敏捷的观察和深刻的感受,并通过艺术手段提炼、概括的表现。

速写,要紧抓对象的动态、比例、结构、特点、特征。素描在落幅时,也主要是紧紧抓住这些东西,只有这样才能进一步深入细致的描写与刻画。

可见多练速写,多画速写,可促进素描能力的提高,这对素描的训练有极大的帮助。反过来说,素描练习中的深入观察,认真研究的收获,也会促进速写能力的发展。实践证明,速写也得靠严格而完整的素描写生来建立一个扎扎实实的基础,只有这样才能深刻地理解对象,精确简练地表现对象。

不练速写,不常画速写,其素描是很难达到熟练程度的。相反,不画素描,速写也很难画得深入、画得充实,很难打好画准对象的基础。

因此,速写与素描,完全应该相辅相成,互相促进。

2. 设计速写与创作的关系

设计速写练习,可以熟悉生活,积累素材。速写画得越多,素材越丰富,积累的形象也就越多、越真切。

速写随时可以发现创作的题材。

创作题材确定后,可以从自己的速写中选出某种形式来更好地表现主题。或者以几张速写为基础,进行综合,加工,提炼,概括成一幅理想的画面。也可以从某一张速写中直接发展成一幅独幅的创作。

即使创作定稿后,还可以继续依靠速写来收集形象及有关的环境、道具等素材。

1.1.3 设计速写的形式

1. 速写的形式

速写最常见的形式有以下几种:

(1) 铅笔速写

铅笔,有软硬之分,现在一般都习惯于用粗而软的铅芯铅笔作速写。铅笔的特点是润滑流畅,画出的线条有粗细、浓淡的变化,画明暗色调细腻柔和、层次丰富。

(2) 炭笔速写

炭笔(炭精条,木炭铅笔)色浓黑,无反光,深浅层次呈现幅度大,调子可以画得较为丰富,画面效果响亮。利用铅笔芯各种正锋、侧锋,能产生出多种粗细线条的变化。其缺点是灰粉附着力不强,易掉色,易擦脏,不便保留。保存需喷固定液或用透明纸罩上。

(3) 钢笔速写

钢笔,可用一般的钢笔,也可用特制的弯头钢笔——美工笔。墨水以用碳素墨水为佳,其色黑又不易褪色。钢笔画出来的线条刚劲有力,富有弹性,黑白分明,效果较佳,画调子的变化,靠线条的排列组合叠加而成,故易细致深入。弯头的美工笔,画线可粗可细,笔触变化丰富,作画时还可线面结合,灵活多变。

(4) 竹笔速写

类似钢笔速写,较麻烦的是,竹笔需不时地蘸碳素墨水,边蘸边画。

(5) 钢笔淡彩

钢笔淡彩,只在钢笔速写的基础上加上简单的色彩。钢笔淡彩,可以钢笔线为主,以色为辅,也可以以色为主,以线为次。钢笔淡彩的特点是既有钢笔画之形,又记录了大的色彩关系。

(6) 马克笔速写

马克笔,是近年从国外传入,它的笔心有粗、细、圆、尖、方、斜方等之分,有小头、大头之别,又有油性、水性两种。

(7) 毛笔速写

毛笔速写与国画画法相同,用笔自由奔放,笔法简练概括,只是掌握较难,携带不方便,故较少使用。

我国古代素描(白描)与绘画都用毛笔,两者在技巧上是不分家的。

除上所述,由于速写的工具不同,产生的各种形式与画面的效果便大不相同。诸如水彩速写、油画速写、色铅笔速

写,蜡笔速写、油画棒速写、圆珠笔速写等等,均有着各种各样的形式与技法,在此就不一一列举了。

2. 常见的速写表现手法

由于画家的长期实践,加上描绘的对象不同,掌握的工具与熟练的程度等不同,于是便形成各人不同的习惯。这样,其表现手法也一如每个人的速写风格而各不相同。

从大的范畴来分,常见的速写表现手法有以下几种:

(1) 以线条为主的表现手法

线条变化万端,有长短、粗细、刚柔、曲直、顿挫、浓淡、虚实、节奏等变化。不同的线条,反映出作者不同的情感和不同的心境。

以线条为主的速写特点是:形体结构鲜明,画面简洁明快,利用线条的节奏及不同变化,可以表现不同的形体特征及各自不同的质感、情感和物体的空间层次以及形体之间的关系。

(2) 以明暗为主的表现手法

这一手法,也称块面速写,其特点是,要求从体面出发,抓住受光与背光两个主要部分调整的对比和衔接关系,处理好明暗交界线上的形体变化。强调明暗两大部分调子的对比,适用于立体地表现光照下物象的形体结构、不同质感和固有色、空间距离等,使画面有强烈的黑白效果。

(3) 线条与明暗结合的表现手法

此种线面结合的表现手法,实际上是综合了上面两种方法之长,又补其两者之不足而采用的一种方法。这种方法,为一般速写中最常用的手法。

这种手法,具体又可分为两种:

其一,以线条为主,加明暗的画法。

其二,以明暗调子为主,加线条的画法。

这两种通过线面结合的画法,画面效果生动活泼,变化丰富,能较充分地表达物体的形状、体积、质感等。

要注意的是,这种线面结合的方法要应用得自然些,切忌线面的分家。其方法是:明部、受光部用线条画出,暗部、背光部用明暗画出。

1.2 设计速写的艺术表现

1.2.1 速写步骤

1. 确定基本形

按构图所确定的位置,先从主要的物象入手,将所要表现的内容逐步画出。每画一处都要考虑到构图的因素,要在构图的整体框架中进行,要尽可能的一次画完,以确保每一处局部在造型上的完整性。

2. 重点刻画

基本形确定后,便开始重点刻画。画面上的疏密关系在每一步中都要慎重推敲,要统一在大的结构关系中,主要内容在布局、体积、造型特点上要交代清楚,其他部分要围绕主要内容来刻画,尽量起到衬托作用。

3. 整体调整

调整前可将画面与表现对象进行一次比较,找出画面上存在的问题。调整时一定要从画面的整体出发,对每个局部进行细致的调整。调整画面是速写过程中比较重要的一步,也是最终体现画面效果的方法之一。只有经过调整才能使画面所表现的内容更加完整。

学画速写最好先从局部场景入手,从一景一物开始,先掌握最基本的造型元素,然后再逐步过渡到全景式的速写。局部画造型内容相对单一,有利于初学者掌握,作画时可选择场景的一个局部或者一个角落,从局部场景的主要物体开始画起,然后再画环境中的其他内容,逐步完成景与物的整体组合。

1.2.2 默写、减写与目画

1. 默写

速写要和默写相结合才好。因为掌握了默写的本质,就可以以不变应万变,进一步提高加强速写捕捉瞬间的能力。

速写与默写都要凭对对象的印象进行描绘,不同的是速写是面对对象直接反映对象的印象,默写则是背对对象反映对对象的印象并在反映中加进联想与想象。

默写的目的,是为了更好地帮助记忆,发展和巩固视觉记忆力,也是为了巩固在速写中所获得的观察力和理解力。只有加强对现象的认识和理解,抓住几处大的结构关系和

基本形态,同时注意对象的特征,才能加强记忆,把对象确切地画出来。

要知道,认识和理解是记忆的基础,记忆是认识和理解连续,只要把大的关系抓住了,小的地方可以凭想象和理解能力作补充。相反,理解片面,认识模糊,是无论如何也“默写”不出真实而又具体的记忆画的。

如何练习默写?可分三种情况进行:

(1)先画后默

画好一张速写,再根据自己的记忆和印象将其默写,与这张速写对照,并分析纠正默写的错误。

(2)先看后默

这种默写,又叫“记忆画”。对着对象,先只看不画,然后背对对象,凭着观察所得和记忆所得将其默出。默完,再对其对照校改。(如图 1-1)

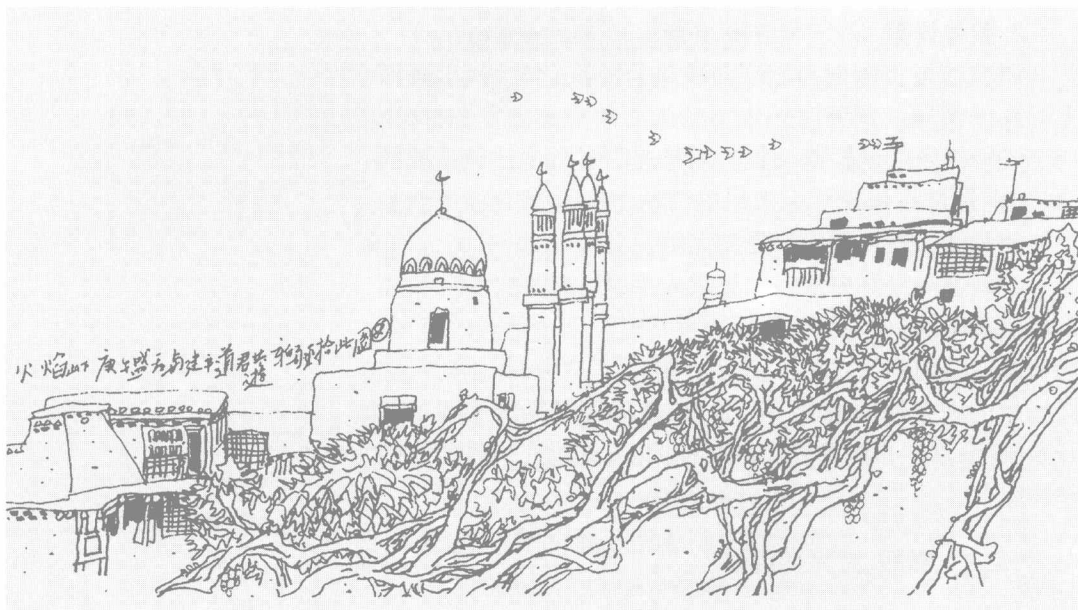

图 1-1 火焰山下 史国富

此图是白天游览新疆的景物后,晚上在宾馆画的记忆画。先画葡萄树作为前景,再画具有新疆风貌的建筑作中景,最后补飞鸟作远景。画时注意飞鸟的节奏和建筑的高低聚散变化。

2. 减写

默写和减写,为一个问题的两个方面。

默写,主要解决怎么观察怎么记忆,减写主要解决怎么快画。

减写,又叫“减笔画法”。它像速记中用简笔字、替代字,便于既快又具体地表现对象。

减写这一方法,有只用较具体的几根线,把对象形体中的主要部分或者有代表性的一部分或一面勾画出来,其余部分靠默写补充完成。减写的好处是既可画得准又可画得快。

3. 目画

目画是一面用“目”对对象的观察,一面用脑思考,一面用手比划把对象的图像在自己的脑中“画”下来。

目画是一种间接的速写方法,在我国古代传统绘画方法中便有此方法。而我国古代画家大都深入生活,收集素材,只靠间接速写目画的。古人当场很少写生,而是靠观察体会,琢磨,以此使自己心中有数,脑中有谱,胸有成竹,回来后再默画出来。

1.2.3 如何用线和运笔

速写多数是用线条画的,用线造型是中国绘画艺术的传统。

线条的种类大致可分为横线、竖线、斜线、曲线。这些线,就其给人们的感觉来说,又可分为浓淡、软硬、疏密、锐钝。线是人们对物象形体的概括与归纳,用线,正是为了突出表现对象的主要方面,突出表现其最为精彩的部分。

线条的运用:

(1) 根据内容与对象来用线

用线是手段,表现对象才是目的。画速写,不应只是为画线条而画线条,而应从内容出发,从表现对象入手。

(2) 用长线,不要用短线拼凑

用长线是为了对物体进行全面的观察和概括。概括就是要省略细节,省略非本质的部分。当然,概括并不是把对象“画空”。

(3) 要画得自然,不要像铁丝似的把形“框死”

要根据内容与对象灵活用笔。用笔时可以有轻重快慢,除关键的结构处外,可以画得轻松些。不必过分计较这一笔画下去一定要画准画对,画不准画不对时再补上一笔也未尝不可。(如图 1-2)

画什么样的东西,用什么样的线条,这要根据不同的物体及作画者本人的意图灵活应用,不可能有一个“死法子”。线的本身变化多端,粗、细、虚、实、勾、皴等都有。应用时要灵活,既有变化,又能统一,还要有组织,有力量,有轻重之分。

画一幅速写的画面效果,在很大程度上取决于作者本

图 1-2 交河古城 史国富

速写,强调用线,线条要流畅自然,感觉要简洁明快,不要过分强调一笔一画的准确。

人的审美观及其眼力和表现能力。

一幅速写的画面效果,只要基本上已表现出观察所得与所画的意图,即可收笔。至于画面的“完整”与“不完整”问题,都是相对的。有的画,画得面面俱到,看似“完整”,其实是“不完整”的;有的画,只画了某个局部、某个特写,看似“不完整”,其实在艺术上却是“完整”的。

1.3 设计速写工具和材料

1.3.1 设计速写工具

铅笔是最简单和最直接的速写工具。铅笔不是铅制成的,它的成分是石墨粉和胶泥。铅笔从硬到软有一系列程度不同的级别,软硬的区分由大写的英文字母B和H代表,B代表软,H代表硬。H和B之间有阿拉伯数字,数字越大则笔心的硬度和软度越高,并有属于硬软两者之间的HB。笔心越硬画出来的线条越淡,反之则越浓。

速写作者可以根据自己的习惯和需要选择铅笔。通常,铅笔的运用需要手腕的灵活,多变。

1. 炭笔

炭笔又称为木炭笔,比铅笔效果更佳,因为炭笔由炭粉压缩加工而成,色素比铅笔深,作画黑白对比明晰,有反光,