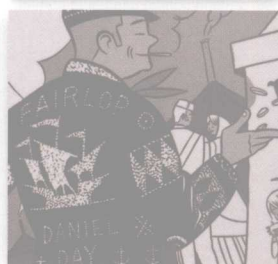
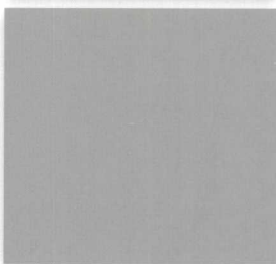
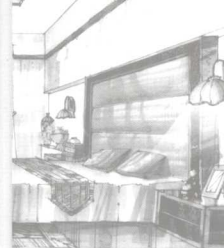

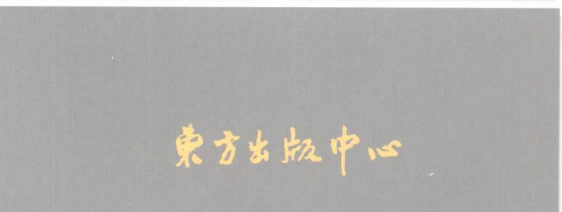
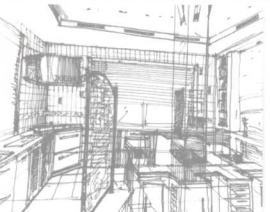
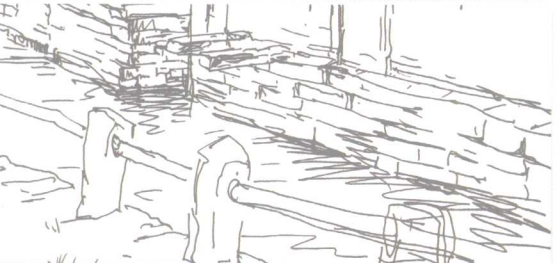
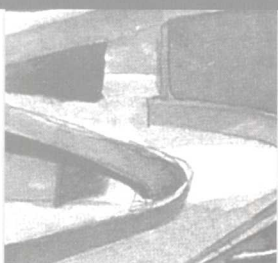
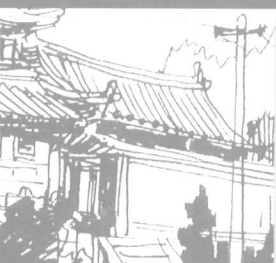
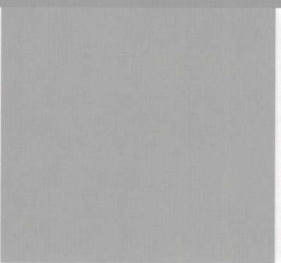
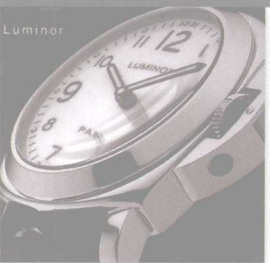
设计理论
设计基础
专业设计

高等学校高职高专艺术设计类专业教学
规划教材

设计速写

张玉忠 曹俊 窦静 编著

21世纪高职高专艺术设计规划教材
高等学校高职高专艺术设计类专业教学规划教材

设计速写

张玉忠 曹俊 窦静 编著

东方出版中心

图书在版编目 (CIP) 数据

设计速写/张玉忠, 窦静, 曹俊编著. -上海: 东方出版中心,
2008. 6

ISBN 978-7-80186-842-8

I. 设… II. ①张…②窦…③曹… III. 速写-技法(美术)-
高等学校:技术学校-教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第071944号

设计速写

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路345号

订购电话: 021-51699208 54085567

邮政编码: 200336

经 销: 新华书店

印 刷: 上海锦佳装璜印刷发展公司

开 本: 787×1092毫米 1/16

印 张: 8

印 次: 2008年6月第1版第1次印刷

ISBN 978-7-80186-842-8

定 价: 36.00元

版权所有, 侵权必究。

21世纪高职高专艺术设计规划教材

设计速写

主 编 张玉忠

副主编 曹 俊 窦 静

编委会 曹学莉 段志刚 蔡惠妹 胡国正 韩希明
常风霞 田 丽 董 瑞 周 林 吴忠正

21世纪高职高专艺术设计规划教材 学术委员会

成员名单：（按姓氏笔画排序）

于晓芸	于振丹	丰明高	从云飞	区茵
尹传荣	尹春洁	文红	毛根廷	王石礞
王希鸿	王英海	王东辉	王建良	王明道
王德聚	邓军	冯凯	卢国新	史志锴
叶苗	叶国丰	任明	刘畅	刘彦
刘永福	刘岌杉	刘晓东	吕美立	孙超红
成勇	江广城	余克敏	余思慧	吴天麟
吴金	应志红	张跃	张斌	张跃华
李克	李俭	李涵	李超	李纪斌
李茂虎	李桂付	杨晚丽	沈勇	肖利才
邵辉	邵永红	陆天奕	陈正俊	陈石萍
陈华钢	陈伯群	陈国清	陈晓莉	易林
林勇	欧阳刚	罗雄	金德山	段林杰
胡巍	胡亚雄	胡明宝	胡美香	赵方欣
赵永军	赵志君	赵家富	赵德全	唐琦斯
徐南	徐慧卿	翁志承	崔午阳	康强
曹莉	曹永智	曹学莉	脱忠伟	黄涛
黄春波	龚东庆	曾祥远	程宇红	蒋文亮
雄风	鲁力	漆杰峰	蔡炳芸	蔡恭亦
颜克勇	薛福平	戴荭	戴丕昌	戴学映

序言

艺术设计对于整个国民经济的发展具有举足轻重的作用，它使产品的自身价值得到了提升，其附加值也会不可估量。因此，如果没有这个概念和意识，我们的产品将失去应有的经济价值，甚至浪费宝贵的物质资源。

我国的高职高专教育面广量多，其教学质量的好坏会直接影响国家基础产业的发展。在我国1200多所综合性的高职高专院校中，就有700余所开设了艺术设计类专业，它已成为继计算机、经济管理类专业后的第三大类型专业。因办学历史短，缺乏经验和基础条件，目前该专业在教学理念、师资队伍建设、课程设计和教材建设等方面，都存在着很多明显的问题。教材的改革将会引导教学观念、教学内容、教学质量的改进。这次中国出版集团东方出版中心出版艺术设计系列规划教材，也是教学改革工程的具体体现。本系列教材由设计理论、设计基础、专业设计三部分组成，在编写原则上，要求符合高职高专教学的特点；在教材内容方面，强调在应用型教学的基础上，用创造性教学的观念统领教材编写的全过程，并注意做到各章、节具有可操作性和可执行性，淡化传统美术院校讲究的“美术技能功底”即单纯技术和美学观念，建立一个艺术类和非艺术类专业学生的艺术教育共享平台，使教材得以更大层面地被应用和推广。

为了确保本教材的权威性，我们邀请了国内外具有影响力的专家、教授、一线设计师和具有实践经验的教师作为本系列教材的顾问和编写成员。相信以他们所具备的国际化教育视野和对中国艺术设计教育的社会责任感，以及他们的专业和实践水平，本套教材将引导21世纪的中国高等学校高职高专艺术设计类专业的教育，达到真正意义上的教学改革和调整。

21世纪高职高专艺术设计规划教材编写委员会
2008年5月1日于上海

《设计速写》课程 / 课时安排

共 96 课时 (4 课时 × 4 天 × 6 周)

章节	课程内容		课时	
第一章 理论篇 (8 课时)	速写——艺术设计创新表现的基础	1. 速写在设计中的作用与地位	2	8
		2. 速写的意义、基本特征与分类	4	
		3. 速写表现形式的应用与创新	2	
第二章 方法篇 (64 课时)	基础训练	1. 以线为主导的多种表现形式	4	8
		2. 简明的透视基础	4	
	写生训练	1. 人物特征写生	8	24
		2. 动物、静物写生	8	
		3. 建筑风景写生	8	
	创意训练	1. 设计速写从具象到抽象	6	12
		2. 设计速写的记忆与想象	6	
	技法训练	1. 速写点、线、面	8	20
		2. 速写构成与表现	4	
		3. 速写质感与表现	8	
第三章 应用篇 (24 课时)	设计速写在动漫、平面、服装设计中的应用		8	24
	设计速写在产品中的应用		8	
	设计速写在设计环境艺术设计中的应用		8	

目 录

序言	5
第一章 理论篇	8
速写——艺术设计创新表现的基础	9
1. 速写在设计中的作用与地位	10
2. 速写的意义、基本特征与分类	12
3. 速写表现形式的应用与创新	19
第二章 方法篇	20
基础训练	21
1. 以线为主导的多种表现形式	21
2. 简明的透视基础	28
写生训练	35
1. 人物特征写生	35
2. 动物、静物写生	48
3. 建筑风景写生	53
创意训练	60
1. 设计速写从具象到抽象	60
2. 设计速写的记忆与想象	71
技法训练	71
1. 速写点、线、面	71
2. 速写构成与表现	79
3. 速写质感与表现	88
第三章 应用篇	96
设计速写在动漫、平面、服装设计中的应用	97
设计速写在产品中的应用	102
设计速写在设计环境中的应用	114
写在后面	128

理论篇

速写——艺术设计创新表现的基础

速写在设计中的作用与地位

速写的意义、基本特征与分类

速写表现形式的应用与创新

速写——艺术设计创新表现的基础

速写具有简练、快捷、随意的绘画特性，是能够迅速捕捉和表现物体外部轮廓和内在本质特征的一种绘画形式，是艺术家和设计师表达情感、追求艺术效果、收集创作素材和记录、推敲设计构思和设计方案的最直接、最有效的方法和手段。

在艺术设计中，速写是设计师设计造型和积累设计素材的重要基础，每件优秀艺术设计作品的基础都有大量的设计速写在支撑，用来记录设计工作的每个步骤和阶段。艺术设计的范围包含很广：有与生活用品和交通工具密切相关的产品设计；有为广告装潢和企业形象服务的平面设计；有与人们的工作、生活环境相关的环境设计等等。不论哪方面的设计，最终都要以视觉造型的形象表现出来，因此，设计师的造型能力和艺术审美能力是很重要的。今天的社会，辅助设计的工具和方法也愈来愈高科技化，如计算机、数码照相机、摄像机等等，并且已经很普遍。速写虽然是设计中的传统辅助手段，但它仍然在艺术设计中起着不可替代的作用。设计师通过速写可以训练在平面、立体和色彩等方面的逻辑思维和形象思维的能力，在设计构思中整理纷乱的头绪，深入细节的推敲，并且有益于新设计语言的拓展。

速写常作为素描课程的一部分，起辅助和补充作用，速写从一开始就具有双面性：一种是绘画性的速写，比如一些艺术大师的速写；在美术专业中侧重绘画性的速写，而在设计专业中比较侧重说明性。因而，设计速写，可以理解为设计草图或草稿，以速写的方式加以表现，并且有时在一旁附有文字说明（用来阐明设计意图、设计思路和制作规范）。

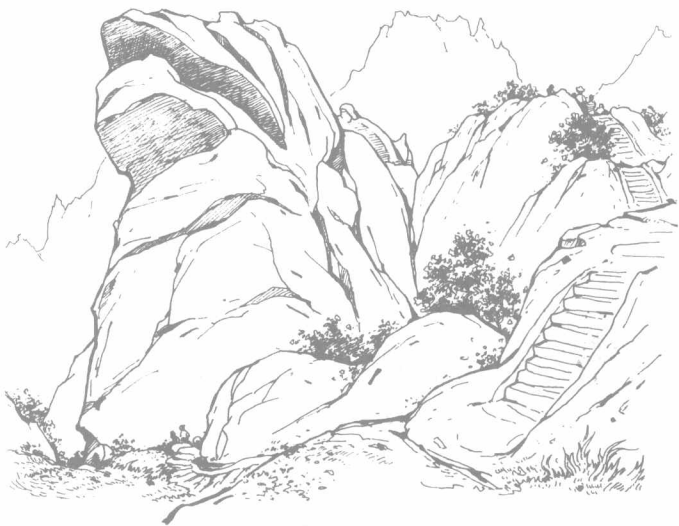

图1-1 风景写生/李凌

风景写生是良好的设计速写的基础，在写生中体会线的各种不同属性。

图1-2 室内设计速写/学生作品

用设计速写分析说明了室内设计构思方案。

1. 速写在设计中的作用与地位

(1) 能够培养和训练造型能力

好的设计师应该具备两种表现能力：造型表现能力和设计创新表现能力。设计速写是培养这两种能力的重要手段。在培养和训练造型能力这一点上，速写在设计中的作用和其在绘画等艺术中的作用是相同的。造型能力又是作为一名设计师必须具备的一种基本能力，而速写正是公认的培养和训练这种能力的有效方式。

速写训练能够快速提高“手”的造型能力。与长时间的素描训练不同，速写可以在很短的时间里完成，而素描将物象的形体状态和明暗关系作深入而客观的描写及记录，在强化速写训练时一天可以达到十几张甚至更多的训练量。如此高密度、高速度的训练能够提高“眼、脑、手”的敏感和三者的协调能力，最终内化为一种本能的直觉反应。当设计者想要捕捉看到的或脑中的某个形象（意识）时，手便可以轻松将它转化和落实到纸（物质）上，从而为设计专业课的学习打下坚实的基础。

素描有利于表现物的质感、肌理，制造三维空间的幻觉，需要较长时间的深入刻画，反复的调整和“抠”细节。速写因为时间短，就要求快速布局构图、把握结构，这样就锻炼了整体观察能力、概括能力以及快速造型能力。

在教学中会常常碰到这样的情况，很多同学，包括刚进大学校门的新生和即将步入社会的毕业生都会有这样的苦恼：想得到的总是表现不出来，或者表现不好。他们往往在脑海中勾画出非常好的设计想法，却不知道如何才能表达出来。

这至少说明一个问题，那就是在他们的学习中缺失了一个重要环节：从“脑”到“手”的转化。作为设计者应当用“图”来说话，而不仅仅是口。动手能力是非常重要的。因此，学生应该有意识地培养这方面的习惯。当然，首先要训练转化能力，而解决这一

问题的最好办法就是速写训练，使学生学会用速写来表达自己的设计意图、设计思路。速写就是语言，最好成为他们的“母语”，也就是养成一种习惯，形成一种自觉。

(2) 能够提高审美能力

良好的审美能力是艺术设计类专业学生必须具备的一种素质。设计师应当求新求异，设计出各种新颖的产品形态，使之在造型、色彩、空间和质感等一切视觉形态的形式上具有较高的审美价值和审美品位。

现代主义设计提出“功能第一”，其弊端就是过分强调设计作品的功能性，这一点突出体现在建筑上。设计了纽约世贸双塔的美国著名的日裔设计师山崎实，他的另一著名设计是美国圣路易斯的“普鲁迪·艾戈”住宅，一幢9层的低收入人居住的住宅群，就因只满足了基本的居住功能却忽视审美价值而一直“人气不旺”，使用率很低，最终于1972年7月15日被圣路易斯市政府炸毁，成为后现代主义设计诞生的转折点。

现代社会对产品形式美的不懈追求几乎成为设计的主要目标，这其中，设计师的审美水平和艺术修养就起着重要的作用。速写是培养和提高审美能力的一条重要途径。

通过速写训练可以使意识层面转化，落实到物质媒介上，即速写将脑中的想法和意图通过“手”快速地表现出来。实际上，这一训练也锻炼了眼睛善于发现并捕捉事物美的能力，更潜移默化地影响着心灵，从而逐步提高了审美能力和艺术修养，它同抽象的美学理论相比更直接、更具有实在的意义。因此，无论是教育者还是受教育者都应重视速写审美能力的提高。

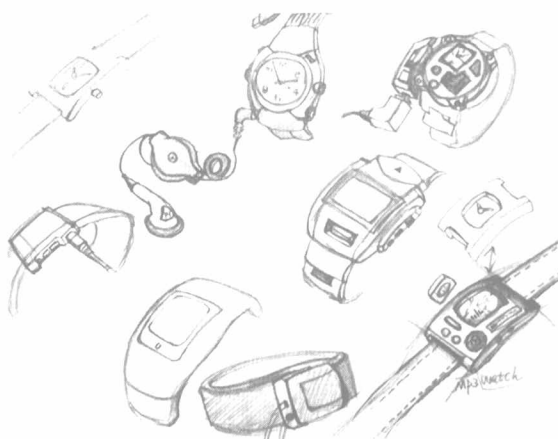

图1-3 手表的构思草图/学生作品

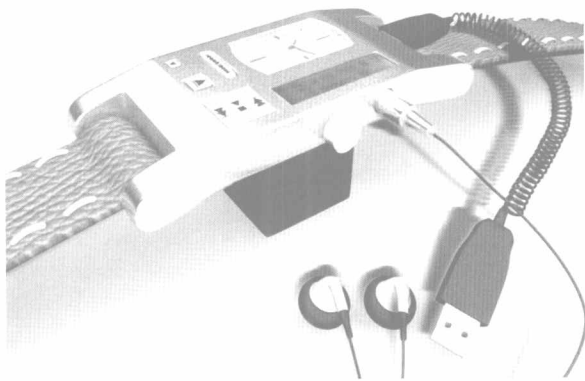

图1-4 手表的方案效果/学生作品

(3) 速写在设计的各个程序中的作用

速写不仅是一种高效的训练造型能力的手段，在设计各个程序当中，它又是一种快捷的记录手段，有助于设计的展开和设计思路的拓展。在构思新产品的时候，设计师可用它记下各种不同的构想，并可在其中发展出更适合市场需求的方案。

在确定了设计目的之后，设计的程序可以大体分为：设计的准备阶段、设计的构思阶段、设计的定案阶段、设计的审核阶段。

在准备阶段，需要对市场进行调查研究，收集资料。这时速写可以方便快速地记录下所需资料。当然照相机无疑也是一种很好的选择，很多的艺术家、设计师都用照相机收集素材，记录他们感兴趣的场景、图像，捕捉打动心灵的一瞬间，这些都将成为素材库，以备创作和设计之用。但是，速写具有独特的优势，有着照相机不能完全取代的作用。通过速写对造型能力的训练将其内化为一种本能的直觉后，就可以通过敏锐的观察，有选择的记录，把观察到的、感受到的素材加以保留。

在设计的创意构思阶段，灵感稍纵即逝，像流星划过脑海，显然，用照相机是拍不下来的，而用速写的方式可以方便地将设计想法记录下来，经过研究、

修改就可以得到设计方案了，这就要说到速写另一个重要作用——拓展设计思路。设计的灵魂是创新，设计的构思不是简单地记录灵感，而要在此基础上运用创造思维进行深层次的完善。速写将思路可视化，更易于思路的拓展。

在设计中，速写常用来表现最初的构想，可以记录一霎那的灵感，并让设计思路得到深化，在这一过程中，需要注意把握最初的想法，把出现的一些不一致的东西摒弃掉。在资料组合及思维形成的过程，速写可协助将种种游离松散的概念，化作具体的、可以用眼睛窥见的视觉形象来陈述。通过速写出的草图，我们可改良、变革、融合更多的概念，去芜存菁，形成更具规模的构思。

在定案阶段，需要设计小组与不同的生产及制作部门沟通，速写体现的草图就成为可视的媒介。

审核阶段是检验设计的环节，如果还有欠缺，可以用速写的方式立即画出修改的草图。

可见，速写在设计的各阶段都扮演着重要的角色，不可或缺。它可以记录一些设计的萌芽，之后拓展创意，披沙拣金。

设计的准备阶段	快速记录，捕捉打动心灵的一瞬间，这些都将成为素材库以备创作和设计之用。
设计的构思阶段	将思路可视化，易于思路的拓展，运用创造思维进行深层次的完善。
设计的定案阶段	交流沟通的可视的媒介
设计的审核阶段	方便快捷地修改草图

表1-1 速写在设计的各个程序中的作用

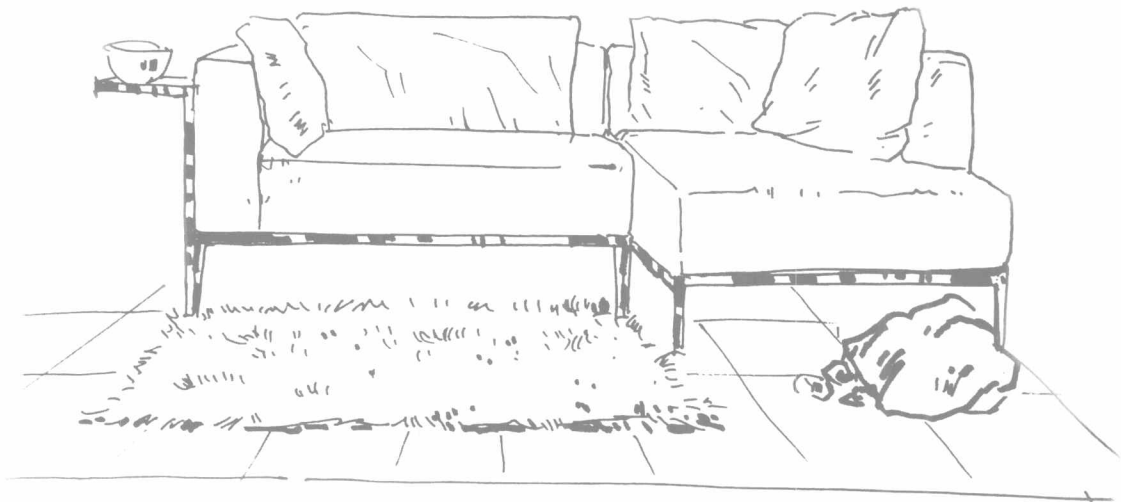

图1-5 沙发设计速写/张玉忠

2. 速写的意义、基本特征与分类

(1) 速写的意义

速写可以是一种训练手段，但同时也是一种思维方式。通过这种造型手段能训练学生把握形态、结构的能力，提高审美能力，更重要的是可以使学生会运用这种方式去思考和设计，开发创新思维。

创新思维和灵感是设计创新的“灵魂”，但是，创新思维作为人类思维中最复杂多变的思维形式是计算机也难以模拟的。而设计速写只需靠简单的纸、笔记录思维的连续变化，并对其进行反复的修改、整合，便可使创新思维得到深化。它在传达意图方面具备快捷性和灵活性的优点，是培养学生创新思维的最佳途径，有必要让正处于学习阶段的学生们尽早运用速写手段进行创意构思。而我们在启发、引导他们形成创新思维方式和运用速写创意构思的同时，除了表现手法技能的传授外，还要注意意识上的培养。

(2) 速写的基本特征

前面已经提到过：速写是一种独立的造型语言，有时又是素描的组成部分。通过分析、概括、取舍，用笔简练、迅速地将眼前事物描绘出来是速写的基本特点。可以说凡是快速、准确、简练地传情达意的绘画都能被称为速写。

速写，顾名思义就要快速。快速的同时也必然促进了简化，反之，简化也成就了快。在“快”与“简”的同时，还要“准”。速写不是无目的、随便地画线条。由于在快速的过程中无法像素描一样有时间反复对比和刻画细节，因此速写的“准”不要求过于严谨，而要重点把握大结构、大轮廓、基本比例。准得有重点，有目的。速写要让人一目了然地了解内容。

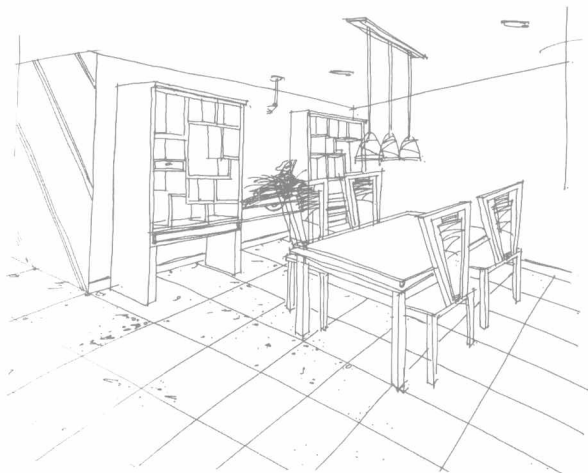

图1-6 餐厅方案设计草图/学生作品

(3) 速写的分类

根据描绘对象的不同，速写可分为：人物速写、动物速写、风景速写、静物速写等。人物速写在平面设计，尤其是服装设计中应用较多，在环境设计中人物常作为建筑和风景的点缀；风景速写在环境设计中常用得到；工业设计中静物速写的比重较大；而这几种速写在动漫设计都占有相当的比重。

图1-7 服装设计构思草图/张玉忠

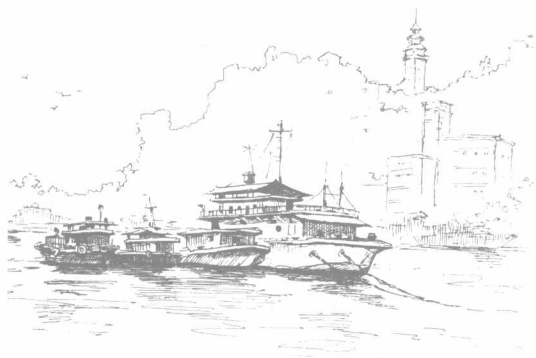

图1-8 风景写生/李凌

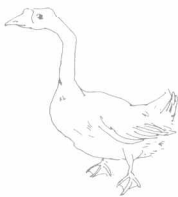

图1-9 动物的钢笔速写/张玉忠

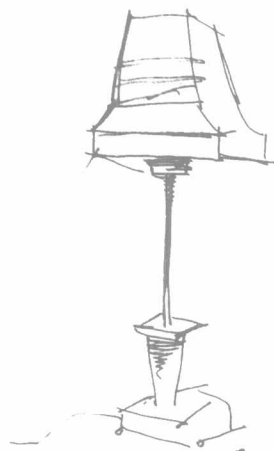

图1-10/11 台灯构思草图/张浩

根据表现方法，速写可分为：单线速写、线面结合速写和接近素描的速写。单线速写较简洁，铅笔、钢笔、针管笔等各种硬笔适合进行单线速写。线面结合的速写，常用较细的线勾勒轮廓，简单的块面表现光影。接近素描的速写是一种比素描简洁、快速的表现方法，是在视觉上表现体积、光影等造型要素，适合表现设计和写生的综合直观效果，具有真实感，这种速写还可以较充分地描绘物体在结构上的特点，但是费时较长，可以使用宽线和大块面表现以提高速度。

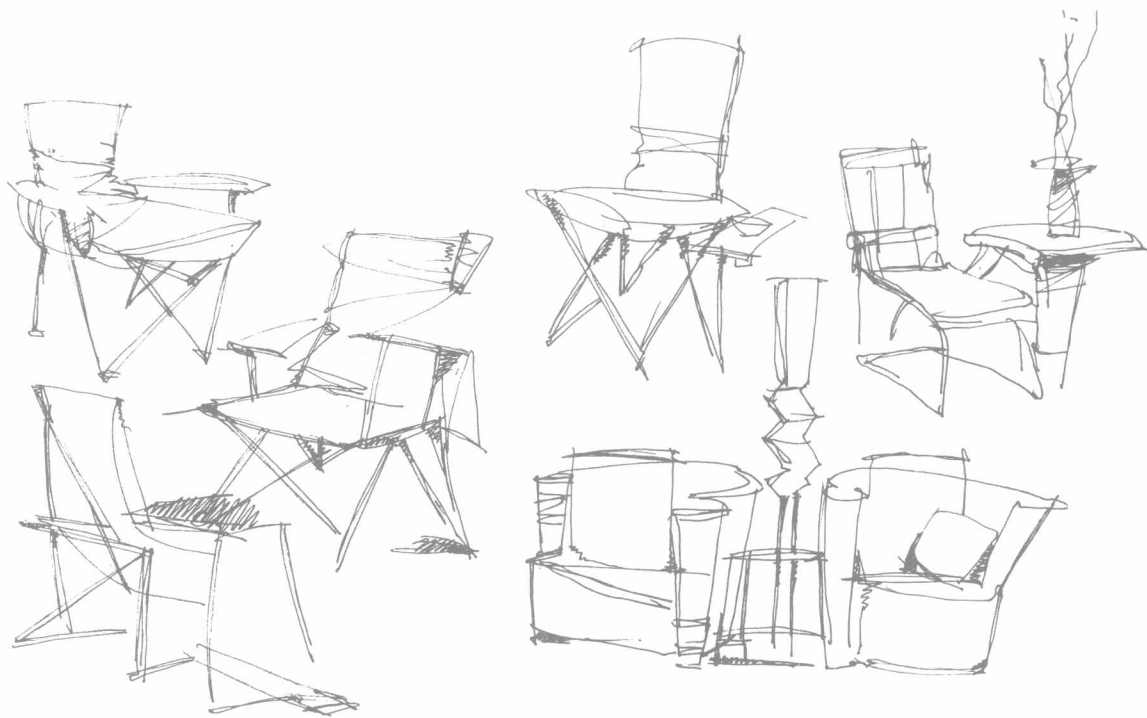

图1-12 椅子构思草图/张浩

根据表现工具，速写可分为：铅笔速写、钢笔速写、毛笔速写等。

笔类

铅笔是一种常见的速写工具，有B型和H型两种。B型较软，型号数字越大笔芯越软；H型则为笔芯较硬的铅笔。铅笔可以画出多个色调层次，可以表现出不同感觉的线条。此外，铅笔的痕迹容易修改，初学者较易掌握。用铅笔画速写，需要注意铅笔的不同粗细笔尖，笔头侧面的使用，尖锐的笔尖可以表现一种清新锐利的效果，而钝的笔触则有松软的感觉，还可以使用搓、擦的方法来获得有变化的线和肌理。在不同质地的纸面上使用不同硬度的铅笔，随着用力和笔锋的变化可出现丰富细腻的肌理效果。

炭笔（炭精条、木炭条）这几种工具都有很强的表现力。炭精条和炭笔相对硬度较大，木炭条则相对硬度较小，并且易断，需要把握好使用时的力度。它们可以表现出强烈的黑白对比，色度比铅笔更深。炭笔又称木炭铅笔，既可表现疏松、流畅的线条，又可处理精微细致的块面效果。炭精条和木炭条都能够大面积涂抹。炭精条有圆、方、三棱不同规格。

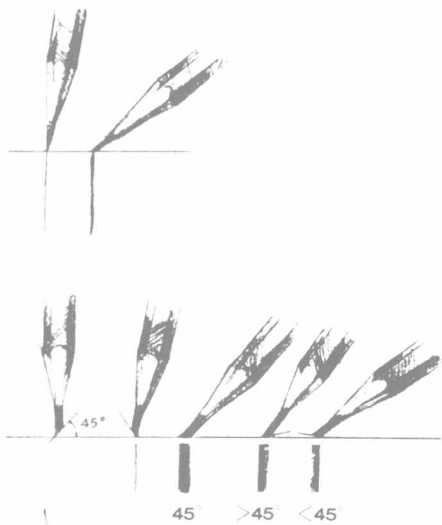

图1-14 不同型号的铅笔

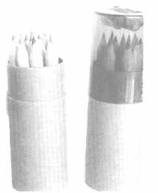

图1-15 彩色铅笔

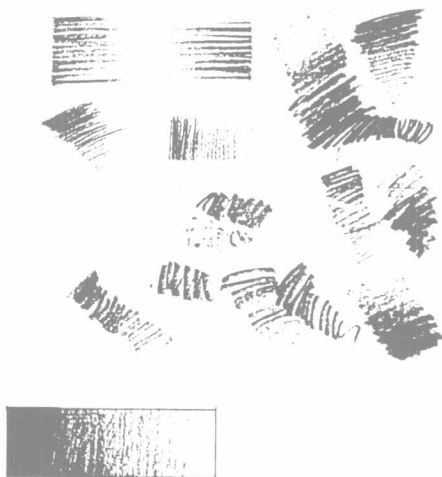

图1-13 铅笔线的基本画法

图1-16 刻刀

刻刀和橡皮也是使用铅笔或炭笔时的辅助工具。注意使用铅笔、炭笔、炭精条及木炭条时，很容易将炭末蹭到手上，此外，为了保存可以使用定画液。

钢笔、针管笔、圆珠笔都是便于携带的速写工具，都常以线条为表现手段，并通过线的疏密变化形成黑白对比，也可以对细节进行深入刻画。钢笔可以通过笔头的弹性画出有粗细变化的线条，在画的过程中可以通过改变压力、笔尖的角度以及笔尖的大小得到不同特质的线条。针管笔可以画出粗细均匀的线条，但不能施太大的力度，因为笔尖易损坏。圆珠笔是很方便和常见的工具，不必如钢笔和针管笔要灌墨水，十分方便。它易于操控，既可以画出刚健的、活泼的线条，又可加重用力产生一种强有力的、大胆豪放的线条。

马克笔在设计速写中的应用也较为广泛。可分水性和油性两种，有多种颜色。它色彩过渡平和，线条流畅，透明感好，快干，可以和钢笔结合运用。

毛笔是中国的传统笔具，它通过笔锋的运用和水、墨的控制，可以画出变化无穷的效果。掌握毛笔的性能需要长时间的实践，在设计速写中，可以在了解一定的用笔规范的基础上，把它作为一种普通的绘画工具使用。

水粉笔和油画笔都可进行大面积涂抹和简单的调色。这两种笔的分类也很多，在设计速写中主要用来与水性颜料结合使用，使用过程中需要掌握好水和颜料的用量。

图1-17 钢笔、针管笔

图1-18 圆珠笔

图1-19 马克笔

图1-20 毛笔、水粉笔

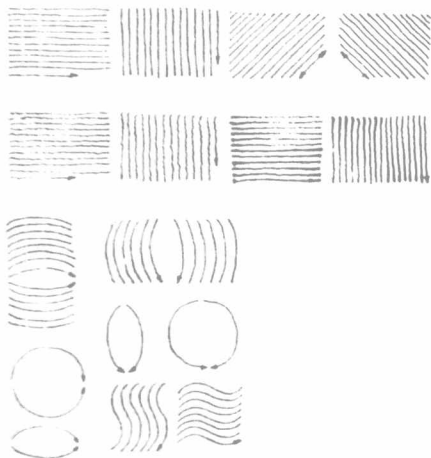

图1-21 钢笔线的基本画法

