

合肥工业大学出版社

百所艺术学院校打造百部精品

张天维 编著

Sketch for Design

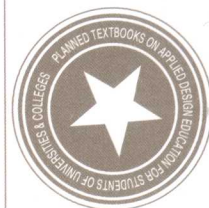
设计速写

高等院校应用型设计教育规划教材 ▼ 设计基础课系列

丛书主编 邬烈炎

高等院校应用型设计教育规划教材
PLANNED TEXTBOOKS ON APPLIED DESIGN EDUCATION FOR STUDENTS OF UNIVERSITIES & COLLEGES

DF
DESIGN FOUNDATION

设计速写
SKETCH FOR DESIGN

设计速写

SKETCH FOR DESIGN

DF 张天维 编著

张天维 编著
Zhang Tian Wei Write

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目数据
C I P ACCESS

图书在版编目 (C I P) 数据

设计速写/张天维编著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2010. 4

高等院校应用型设计教育规划教材

ISBN 978-7-5650-0171-0

I. ①设… II. ①张… III. ①速写-技法 (美术)-高等学校-教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第061822号

设计速写

设计速写
SKETCH FOR DESIGN

编 著	张天维
责任编辑	方立松 王 磊
封面设计	刘亭亭
内文设计	陶霏霏
技术编辑	程玉平
书 名	高等院校应用型设计教育规划教材——设计速写
出 版	合肥工业大学出版社
地 址	合肥市屯溪路193号
邮 编	230009
网 址	www.hfutpress.com.cn
发 行	全国新华书店
印 刷	安徽联众印刷有限公司
开 本	889mm × 1092mm 1/16
印 张	5.5
字 数	190千字
版 次	2010年9月第1版
印 次	2010年9月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5650-0171-0
定 价	39.00元 (含教学光盘一张)
发行部电话	0551-2903188

编撰委员会

丛书主编：邬烈炎

丛书副主编：王瑞中 马国锋 钟玉海 孟宪余

编委会（排名不分先后）

王安霞	潘祖平	徐亚平	周江	马若义
吕国伟	顾明智	黄凯	陆峰	杨天民
刘玉龙	詹学军	张彪	韩春明	张非
郑静	刘宗红	贺义军	何靖	刘明来
庄威	陈海玲	江裕	吴浩	胡是平
胡素贞	李勇	蒋耀辉	陈伟	邬红芳
黄志明	高旗	许存福	龚声明	王扬
孙成东	霍长平	刘彦	张天维	徐仂
徐波	周逢年	宋寿剑	钱安明	袁金龙
薄芙丽	森文	李卫兵	周瞳	蒋粤闽
季文媚	曹阳	王建伟	师高民	李鹏
张蕾	范聚红	刘雪花	孙立超	赵雪玉
刘棠	计静	苏宁	张国斌	高进
高友飞	周小平	孙志宜	闻建强	曹建中
黄卫国	张纪文	张曼	盛维娜	丁薇
王亚敏	王兆熊	曾先国	王慧灵	陆小彪
王剑	王文广	何佳	孟琳	纪永贵
倪凤娇	方福颖	李四保	盛楠	闫学玲

江南大学

南京艺术学院

北京服装学院

方立松

周江

何靖

主审院校
CHIEF EXAMINE UNIV.

策划
PLANNERS

参编院校

排名不分先后

江南大学	南京艺术学院
苏州大学	南京师范大学
南京财经大学	南京林业大学
南京交通职业技术学院	徐州师范大学
常州工学院	常州纺织服装职业技术学院
太湖学院	盐城工学院
三江学院	江苏信息职业技术学院
无锡南洋职业技术学院	苏州科技学院
苏州工艺美术职业技术学院	苏州经贸职业技术学院
东华大学	上海科学技术职业学院
上海交通大学	上海金融学院
上海电机学院	武汉理工大学
华中科技大学	湖北美术学院
湖北大学	武汉工程大学
武汉工学院	江汉大学
湖北经济学院	重庆大学
四川师范大学	华南师范大学
青岛大学	青岛科技大学
青岛理工大学	山东商业职业学院
山东青年干部职业技术学院	山东工业职业技术学院
青岛酒店管理职业技术学院	湖南工业大学
湖南师范大学	湖南城市学院
吉首大学	湖南邵阳职业技术学院
河南大学	郑州轻工学院
河南工业大学	河南科技学院
河南财经学院	南阳学院
洛阳理工学院	安阳师范学院
西安工业大学	陕西科技大学
咸阳师范学院	宝鸡文理学院

参编院校

排名不分先后

渭南师范大学	北京服装学院
首都师范大学	北京联合大学
北京师范大学	中国计量学院
浙江工业大学	浙江财经学院
浙江万里学院	浙江纺织服装职业技术学院
丽水职业技术学院	江西财经大学
江西农业大学	南昌工程学院
南昌航空航天大学	南昌理工学院
肇庆学院	肇庆工商职业学院
肇庆科技职业技术学院	江西现代职业技术学院
江西工业职业技术学院	江西服装职业技术学院
景德镇高等专科学校	江西民政学院
南昌师范高等专科学校	江西电力职业技术学院
广州城市建设学院	番禺职业技术学院
罗定职业技术学院	广州市政高专
合肥工业大学	安徽工程科技学院
安徽大学	安徽师范大学
安徽建筑工业学院	安徽农业大学
安徽工商职业学院	淮北煤炭师范学院
淮南师范学院	巢湖学院
皖江学院	新华学院
池州学院	合肥师范学院
铜陵学院	皖西学院
蚌埠学院	安徽艺术职业技术学院
安徽商贸职业技术学院	安徽工贸职业技术学院
滁州职业技术学院	淮北职业技术学院
桂林电子科技大学	华侨大学
云南艺术学院	河北科技师范学院
韩国东西大学	

总序

前艺术设计类教材的出版十分兴盛，任何一门课程如《平面构成》、《招贴设计》、《装饰色彩》等，都可以找到十个、二十个以上的版本。然而，常见的情形是，许多教材虽然体例结构、目录秩序有所差异，但在内容上并无不同，只是排列组合略有区别，图例更是单调雷同。从写作文本的角度考察，大部分章节，平铺直叙，结构不外乎该门类知识的历史、分类、特征、要素，再加上名作分析、材料与技法表现等等，最后象征性地附上思考题，再配上插图。编得经典而独特，且真正可供操作、可应用于教学实施的却少之又少。于是，所谓教材实际上只是一种讲义，学习者的学习方式只能是一般性地阅读，从根本上缺乏真实能力与设计实务的训练方法。这表明教材建设需要从根本上加以改变。

从课程实践的角度出发，一本教材的着重点应落实在一个“教”字上，注重“教”与“讲”之间的差别，让教师可教，学生可学，尤其是可以自学。它必须成为一个可供操作的文本、能够实施的纲要，它还必须具有教学参考用书的性质。

实际上不少称得上经典的教材其篇幅都不长，如康定斯基的《点线面》，伊顿的《造型与形式》，托马斯·史密斯的《建筑形式的逻辑概念》等，并非长篇大论，在删除了几乎所有的关于“概念”、“分类”、“特征”的赘语之后，所剩下的就只是个人的深刻体验、个人的课题设计，于是它们就体现出真正意义上的精华所在。而不少名家名师并没有编写过什么教材，他们只是以自己的经验作为传授的内容，以自己的风格来建构规律。

大多数国外院校的课程并无这种中国式的教材，教师上课可以开出一大堆参考书，却不编印讲义。然而他们的特点是“淡化教材，突出课题”，教师的看家本领是每上一门课都设计出一系列具有原创性的课题。围绕解题的办法，进行启发式的点拨，分析名家名作的构成，一次次地否定或肯定学生的草图，无休止地讨论各种想法。外教设计的课题充满意趣以及形式生成的可能性，一经公布即能激活学生去进行尝试与探究的欲望，如同一种引起活跃思维的兴奋剂。

因此，备课不只是收集资料去编写讲义，重中之重是对课程进行有意义的课题设计，是对作业进行编排。于是，较为理想的教材的结构，可以以系列课题为主，其线索以作业编排为秩序。如包豪斯第一任基础课程的主持人伊顿在教材《设计与形态》中，避开对一般知识的系统叙述，只是着重对他的课题与教学方法进行了阐释，如“明暗关系”、“色彩理论”、“材质和肌理的研究”、“形态的理论认识和实践”、“节奏”等。

每一个课题都具有丰富的文件，具有理论叙述与知识点介绍、资源与内容、主题与关键词、图示与案例分析、解题的方法与程序、媒介与技法表现等。课题与课题之间除了由浅入深、从简单到复杂的循序渐进，更应该将语法的演绎、手法的戏剧性、资源的趣味性及效果的多样性与超越预见性等方面作为侧重点。于是，一本教材就是一个题库。教师上课可以从各取所需，进行多种取向的编排，进行不同类型的组合。学生除了完成规定的作业外，还可以阅读其他课题及解题方法，以补充个人的体验，完善知识结构。

从某种意义上讲，以系列课题作为教材的体例，使教材摆脱了单纯讲义的性质，从而具备了类似教程的色彩，具有可供实施的可操作性。这种体例着重于课程的实践性，课题中包括了“教学方法”的含义。它所体现的价值，就在于着重解决如何将知识转换为技能的质的变化，使教材的功能从“阅读”发展为一种“动作”，进而进行一种真正意义上的素质训练。

从这一角度而言，理想的写作方式，可以是几条线索同时发展，齐头并进，如术语解释呈现为点状样式，也可以编写出专门的词汇表；如名作解读似贯穿始终的线条状；如对名人名论的分析，对方法的论叙，对原理法则的叙述，

总序

就如同面的表达方式。这样学习者在阅读教材时，就如同看蒙太奇镜头一般，可以连续不断，可以跳跃，更可以自己剪辑组合，根据个人的问题或需要产生多种使用方式。

艺术设计教材的编写方法，可以从与其学科性质接近的建筑学教材中得到借鉴，许多教材为我们提供了示范文本与直接启迪。如顾大庆的教材《设计与视知觉》，对有关视觉思维与形式教育问题进行了探讨，在一种缜密的思辨和引证中，提供了一个具有可操作性的教学手册。如贾倍思在教材《型与现代主义》中以“形的构造”为基点，教学程序和由此产生创造性思维的关系是教材的重点，线索由互相关联的三部分同时组成，即理论、练习与构成原理。如瑞士苏黎世高等理工大学建筑学专业的教材，如同一本教学日志对作业的安排精确到了小时的层次。在具体叙述中，它以现代主义建筑的特征发展作为参照系，对革命性的空间构成作出了详尽的解读，其贡献在于对建筑设计过程的规律性研究及对形体作为设计手段的探索。又如陈志华教授写作于20世纪70年代末的那本著名的《外国建筑史19世纪以前》，已成为这一领域不可逾越的经典之作，我们很难想象在那个资料缺乏而又思想禁锢的时期，居然将一部外国建筑史写得如此炉火纯青，30年来外国建筑史资料大批出现，赴国外留学专攻的学者也不计其数，但人们似乎已无勇气再去试图接近它或进行重写。

我们可以认为，一部教材的编撰，基本上应具备诸如逻辑性、全面性、前瞻性、实验性等几个方面的要求。

逻辑性要求，包括教材内容的选择与编排具有叙述的合理性，条理清晰，秩序周密，大小概念之间的链接层次分明。虽然一些基本知识可以有多种不同的编排方法，然而不管哪种方法都应结构严谨、自成一体，都应生成一个独特的系统。最终使学习者能够建立起一种知识的网络关系，形成一种线性关系。

全面性要求，包括教材在进行相关理论阐释与知识介绍时，应体现全面性原则。固然，教材可以有教师的个人观点，但就内容而言应将各种见解与解读方式，包括自己不同意的观点，包括当时正确而后来被历史证明是错误或过时的理论，都进行尽可能真实的罗列，并同时应考虑到种种理论形成的文化背景与时代语境。

前瞻性要求，包括教材的内容、论析案例、课题作业等都应具有一定的超前性，传授知识领域的前沿发展，而不是过多表述过时与滞后的经验。学生通过阅读与练习，可以使知识产生迁移性，掌握学习的方法，获得可持续发展的动力。同时一部教材发行后往往要使用若干年，虽然可以修订，但基本结构与内容已基本形成。因此，应预见在若干年以内保持一定的先进性。

实验性要求，包括教材应具有某种不规定性，既成的经验、原理、规则应是一个开放的系统，是一个发展的过程，很多课题并没有确定的唯一解，应给学习者提供多种可能性实验的路径或多元化结果的可能性。问题、知识、方法可以显示出趣味性、戏剧性，能够激发学习者的探求欲望。它留给学习者思考的线索、探索的空间、尝试的可能及方法。

由合肥工业大学出版社出版的《高等院校应用型设计教育规划教材》，即是在当下对教材编写、出版、发行与应用情况进行反思与总结而迈出的有力一步，它试图真正使教材成为教学之本，成为课程的本体的主导部分，从而在教材编写的新的起点上去推动艺术教育事业的发展。

邬烈炎

南京艺术学院设计学院院长 教授

目录

目 录
CONTENTS

11	第一章 设计速写概述	18	第二章 设计速写构图
	第一节 设计速写定义与特点及分类		第一节 构图基本法则
	第二节 设计速写在设计中的作用及与绘画速写的区别		第二节 在设计速写构图时应注意的问题图例
21	第三章 人物速写的表现	33	第四章 室内外建筑及风景速写
	第一节 人物速写定义及特点		第一节 建筑速写
	第二节 局部特写训练		第二节 建筑单线速写的步骤
	第三节 人物速写训练		第二节 建筑速写中透视的运用
	第四节 人物场景速写表现方法		第四节 建筑速写配景
	第五节 人物速写图例		
42	第五章 工业设计速写	45	第六章 服装设计速写
			第一节 服装设计速写特点
			第二节 人体各部位画法
			第三节 服装人体特点
			第四节 服装速写线条的运用
			第五节 服装速写的表现步骤
			第六节 服装款式速写的表现
			第七节 服装设计速写画图例
58	第七章 作品欣赏	88	参考文献
	第一节 人物速写作品欣赏		
	第二节 风景、室内外建筑速写作品欣赏		
	第三节 工业设计速写作品欣赏		
	第四节 服装设计速写作品欣赏		

前言

设计速写在整个设计中占有举足轻重的地位,无论是开始前的设计资料收集,还是设计构思、设计的表达,这都离不开设计速写。但现在的艺术设计专业高等教育普遍在重视大的基础科目教学如设计素描,设计色彩等,而把设计速写作为设计素描课程的辅助练习来安排。设计速写长久以来得不到应有的重视,造成学生对灵感及创意把握上面的能力大大减退,甚至大大削弱抓形能力。所以这本书对设计速写的各个方面进行了讲解论述,力求能给学生以明确的方向及指导。

本书旨在让学生了解并掌握设计速写构图的方法技巧及注意问题,培养学生的观察力、形象记忆力、想象力和创造力,提高学生的绘画能力;让学生知道建筑风景速写的基本特点,掌握建筑风景速写的基本方法和步骤并加强建筑透视和速写技法的掌控能力;学会观察工业造型的结构组成和分解构件,熟悉服装设计速写的结构性表现手法等。从而深入认识了解设计速写的各个方面基本结构,使其能运用其中方法设计出符合自己表达思想的作品。

书中大部分图例是在教学中的应用实例和平时作业,理论也有很多是在教学中总结归纳的,希望对设计中的各个方向的学习都能起到打基础的作用,让学生少走弯路,更好地完成学业。

在编写过程中特别感谢江西省民政学校的领导,特别是王晔校长及刘立坚、刘秋波、温建芒、曾丽君、张箬箬、刘宏涛、陈中华等各位老师的大力帮助和支持。

还要感谢信阳师范学院锁武通,江西地矿局测绘院黄书远、赵向丽、牛延龙提供的宝贵的教学资料,更要感谢江西农业大学刘继荣教授提供的宝贵作品及资料。也要谢谢赣江学院艺术系的无私帮助。

由于编者水平有限,书中错误在所难免,望广大读者批评指正。

张天维
2010年9月

设计速写

SKETCH FOR DESIGN

第一章 设计速写概述

学习目标:

通过本章的学习,要求学生了解设计速写在设计中的作用及地位,明确设计速写的定义和特点、分类,能熟练掌握设计速写的基本练习方法。

学习重点:

明确设计速写的定义和特点、分类。

学习难点:

设计速写的基本练习方法。

第一节 设计速写定义与特点及分类

一、设计速写定义与特点

设计速写是指将设计思想、设计主题及景物快速的记录并表现出来。其特点有以下几点:

1. 准:准确把握所表达物的主体思想及外在形态,将其特点及特征结构等描绘清楚准确。

2. 快:速写就是在短时间内快速描写物体并表达物体。但是要视表达对象及设计对象而定,有的复杂物体二至四五个小时方能表达清晰,这都可以算是设计速写,因为和纯绘画中一个星期甚至至少一个月的长期素描等相比,时间还是很短的。而且快的基础是准,不能光快而忽略准确度。

3. 简:在快的前提下,就不可能将表达物体所有的方面都表达出来,肯定要选取重要部分提炼并进行概括。这是将物体或设计思想从复杂提炼到简单、再升华到简练的一个过程。

二、设计速写的分类

设计速写按实际运用的技法及方向不同分为四大类:

1. 室内外风景速写。(图1-1-3~1-1-9)
2. 人物场景速写。(图1-1-10、1-1-11)
3. 服装设计速写。(图1-1-12、1-1-14)
4. 工业设计速写。

图 1-1-1A 2007年写生于山西云岗石窟 张天维

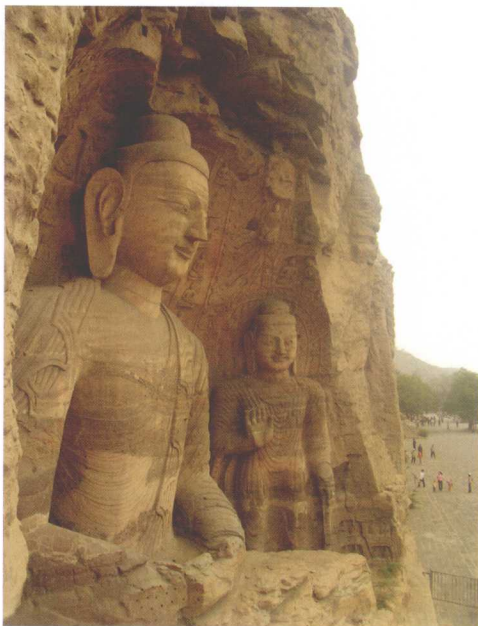

图 1-1-1B

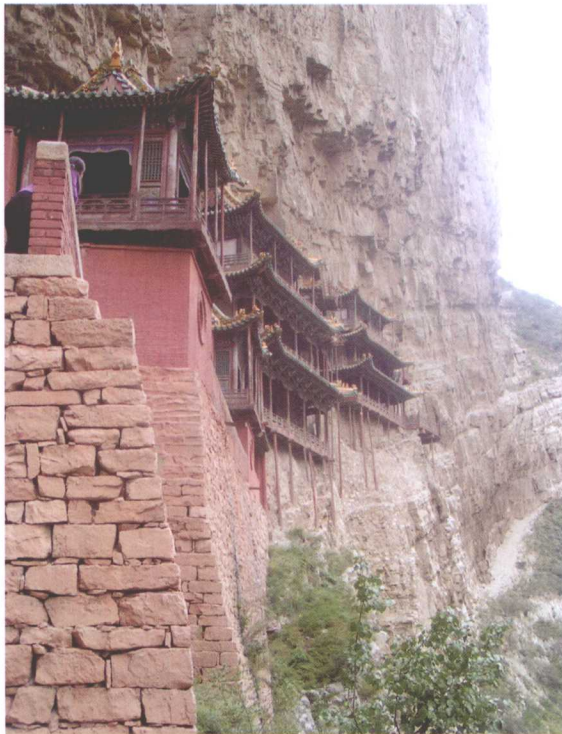

图 1-1-2B 2007年拍于恒山悬空寺 张天维

图 1-1-2A 2007年写生于恒山悬空寺 张天维

图 1-1-3

图 1-1-4

图 1-1-5

图 1-1-8

图 1-1-6

图 1-1-7

图 1-1-9

清华大学美术学院
设计速写
2010年11月

图 1-1-10

清华大学美术学院
设计速写
2010年11月

图 1-1-11

图 1-1-12

图 1-1-13

图 1-1-14

第二节 设计速写在设计中的作用及与绘画速写的区别

一、设计速写在设计中的作用

当设计师的某些灵感或是设计的奇想突然出现时，该如何使其成为设计作品，如何向大家描述呢？

图示是最直观的表达方式，从构思创意到设计定稿，每一位设计师都会想用自己的手绘表现能力，去表达或记录自己的设计思想。而这种手绘表现能力，就是设计速写能力。设计速写在设计中的意义不只是表达思想，记录思想，它还贯穿于整个设计过程，是设计师与外界进行交流、回馈信息的重要手段。例如在和客户讨论设计方案时，在与同行进行交流学习时，在实际操作中与施工人员进行说明时，设计速写都是最佳的表达方式。正是这种设计师们的“形象语言”，能打破各行业人们在交流设计项目时的文化层次差异，使得设计的各方都能统一协调地进行合作，所以设计速写是贯穿于设计的全过程中的，是设计过程中非常重要的。（图1-2-1）

二、设计速写和绘画速写的区别

设计速写不同于绘画速写，设计速写是一种强调实用性画种，它跨越设计和绘画两个艺术领域，是以服务于某实用目的为主的画种，它与绘画速写、人物速写、纯表现速写等是有区别的，它不全部以艺术家个人为中心，不以表达艺术家个人的艺术理念、艺术观点、审美情趣、各种美感的偏爱和特殊的追求为主要目的，它在绘制过程中的所有表现及努力都是为了更好地体现设计师的思想、客户的需求，将设计师的意图与客户的需求完美结合并充分地表达出来，为此甚至可能牺牲某些形式美感和个人的审美偏好，以得到更整体更和谐的效果。（图1-2-2）

第三节 设计速写工具及基本练习方法

一、设计速写工具

设计速写，严格来说是不受工具、材料限制的。任何有颜色的可在纸或其他介质上绘图的工具都可以用来画设计速写，而且是随着工具的不同、画材的不同，可以产生不同的艺术效果。但就初涉设计速写者来说，还是需要了解一下经常用到的工具。

以在纸上表现分黑白类和色彩类两类例。

1. 黑白类

(1) 铅笔

一般，1B和H来表示铅含量，以定软硬深浅程度。B是英文Black的缩写，H是英文Hard的缩写。B的数字越大越软，铅的浓度及色也更深。H数字越大越硬，铅的浓度及色也更浅。HB介于两者之间。铅笔特点是可浓可淡，可粗可细，用之于

图 1-2-1

图 1-2-2

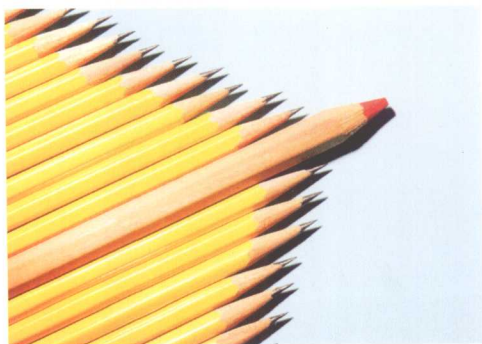

图 1-3-1

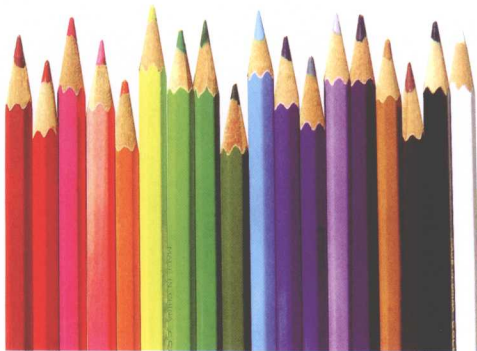

图 1-3-2

图 1-3-3

图 1-3-4

设计速写，速度快，画幅不受限，尤其在作快捷草图时，可抓住瞬息的灵感即兴快速地形之于纸上。（图1-3-1）

（2）钢笔

钢笔包括有针管笔、美工笔、签字笔和普通钢笔。其特点是纯粹的线组合在一起，由线来构成面。钢笔画出的线条流畅有力，清晰明确，但不可涂改，须有一定基础后才能掌握。

（3）其他

其他是指绘画中的一切黑白色的表现工具，如炭笔、毛笔等。

2. 色彩类

（1）彩铅

彩铅在设计速写及各种手绘表现上是一种很重要的表现工具。它有便于携带、色彩丰富、表现细腻、易于调整等优势，是各类手绘速写表现中长盛不衰的表现工具之一。彩铅分为水溶性和非水溶性两种。水溶性比非水溶性的表现力及表现面要强些，也更好用些。一般选德国产的辉柏嘉或国产的马利，还有日本的樱花牌。（图1-3-2）

（2）马克笔

马克笔也叫麦克笔，是各类专业手绘表现中最常用的表现工具之一，用途广泛，使用方便，快速，可大大提高表现速度，而且色彩明亮，鲜艳活泼。马克笔常用的有两类：水性马克笔和油性马克笔。

①水性马克笔，没有浸透性，见水即溶，表现效果与水彩类似，笔头有四方粗头、尖头、方头等。

②油性马克笔，具有浸透性，挥发快，一般以甲苯为媒介，能在任何表面上使用，具有与广告色及印刷色相类似的效果。由于它不溶于水，所以可以与水性马克笔混合使用，不会破坏水性马克笔的痕迹。

马克笔的颜色很多，一开始练习时不需要很多色的，以自己的用色习惯选择一些，但不要太鲜艳了。一般以色环上的顺序，每色系选择2-3支。当练习纯熟了，再尽量地购置齐。（图1-3-3）

（3）水彩与水粉

水彩是表现工具中最常见也是最具代表性的之一，是传统的绘画材料，一直沿用至今。主要是以水为媒介，通过控制水的多少，来达到描绘表现的目的。水粉同水彩的用途大致相同，但是在技法和材料性质上有所不同，水粉是以厚实规整为表现风格，水彩是以轻盈空灵为主打。（图1-3-4）

二、设计速写基本练习方法

1. 设计速写中几乎所有的画面都是由线条组织而成的，所以线条的练习是至关重要的。而设计速写中线条所要达到的基本要求是什么呢？就是线条不论在何种情况下都能达到线条自由流畅，舒展大方，笔意连贯，线断，意不断。练习