

Art Design

21世纪高职高专艺术设计规划教材

设计速写

肖育 主编
肖爱华 胡珏 漆杰峰 副主编

清华大学出版社

肖爱华 胡玠 漆杰峰 副主编
肖育 主编

设计速写

21世纪高职高专艺术设计规划教材

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书是一本艺术设计专业的速写教科书。全书共分为八章,内容包括设计速写的基本知识、历史发展、表现形式及工具材料、审美因素、常用透视规律、实训方法、具体应用、作品欣赏等。本书结构合理,内容丰富,图文并茂,以实用、够用为原则,力求为学生在各个设计专业的学习打下坚实的基础。

本书可作为美术设计类高职高专院校的专业基础教材,也可作为艺术设计爱好者的自学参考书。

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

设计速写/肖育主编. —北京:清华大学出版社,2010.9

(21世纪高职高专艺术设计规划教材)

ISBN 978-7-302-23167-7

I. ①设… II. ①肖… III. ①速写—技法(美术)—高等学校:技术学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第122451号

责任编辑:张龙卿

责任校对:刘 静

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

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:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210×285 印 张:6 字 数:157千字

版 次:2010年9月第1版 印 次:2010年9月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:21.00元

产品编号:033802-01

设计速写

前言

设计体现着人类的文明,人类的文明孕育着新的设计。随着人类的发展与进步,社会对设计的需求越来越多。我国设计事业蓬勃发展,设计教育发展速度迅猛,国内拥有设计专业的高校在新的时期都在认真思考着如何完善设计专业的设置及其课程的配备。设计速写就是在这种形式下提出来的。设计速写课程是设计教育中必不可少的设计基础课程,它在基础教学中扮演着重要的角色。

设计速写是一种文化的表现,是各个设计专业的基础,是设计师的设计思维和设计思路的体现,它包含着设计师的主观意识和人文思想。设计速写技能是每位设计师必备的技能,任何设计都是设计师通过画若干设计速写稿才完成的,所以说设计离不开速写。

本书是一本面向各设计专业的速写教科书,根据各设计专业的特点,以实用、够用为原则,采用大量的范画,有针对性地阐述知识点,对于提高学生的造型能力、培养学生的速写方法、拓展学生的设计视野等都很有帮助,从而为各设计专业的学生打下扎实的基础。

本书由湖南工艺美术职业学院肖育老师主编,湖南工艺美术职业学院的胡玠、广东中山职业技术学院的漆杰峰及山东大学的肖爱华任副主编。另外,本书的编写工作得到了许多艺术家的支持与帮助,在这里特别感谢设计家曾赛军、陈泉、胡劲松,服装设计师李洁、张继荣,画家赵溅球,建筑设计师陈帆、胡冀现等。

希望本书能为各院校设计专业的设计速写基础教学起到积极的作用。由于本人学识有限,书中疏漏难免,请各位专家批评指正。

作者
2010年5月

设计速写

目 录

第一章 绪论	1
第一节 速写的概念、目的与意义	1
第二节 现代速写的价值	3
第三节 设计速写的分类	4
第二章 速写的历史发展	7
第一节 史前状态	7
第二节 发展状态	8
第三节 现代状态	9
第三章 速写的基本理论	13
第一节 速写的表现形式	13
第二节 速写的个性语言	14
第三节 速写常用的工具材料	15
第四章 速写的审美因素	19
第一节 线性速写的对偶语言	19
第二节 点、线、面的结构	24
第三节 黑、白、灰的节奏	25
第五章 速写常用的透视规律	27
第一节 透视的概念与意义	27
第二节 常用透视规律	28
第六章 速写的实训方法	31
第一节 速写的学习方法	31
第二节 速写的观察方法	32
第三节 速写的常用步骤	33
第七章 设计速写的应用	37
第一节 人物速写	37
第二节 服装设计速写	40

设计速写

第三节	风景速写.....	44
第四节	植物速写.....	49
第五节	动物速写.....	52
第六节	动漫设计速写.....	55
第七节	产品造型设计速写.....	57
第八节	环艺设计速写.....	60
第九节	建筑设计速写.....	64
第十节	平面设计速写.....	68

第八章 设计速写作品欣赏 71

参考文献 89

第一章 绪 论

第一节 速写的概念、目的与意义

速写是一种要求在短时间内用简练的线条简明扼要地画出对象的形体、动作和神态的绘画技法,目的在于记录生活,为创作准备素材,并培养敏锐的观察力和迅速、准确的表现力。

设计速写的提出是时代的要求,在教学过程中要重点培养活跃的思维、丰富的想象力和创造力。设计速写的写实性表现在要用敏锐的眼光观察对象并迅速地用单纯、简练、概括的笔墨准确地描绘对象的形体特征、动态特征、神态特征、气氛及场面。

设计体现着人类的文明,人类的文明孕育着新的设计。随着人类社会的发展与进步,对设计的需求越来越多,我国设计事业蓬勃发展,设计教育事业发展速度迅猛,国内拥有设计专业的高校在新的时期都在认真思考着如何完善设计专业的设置及其课程的配备。设计速写就是在这种形式下提出来的。设计速写课程是设计教育中必不可少的设计基础课程,它在基础教学中扮演着重要的角色(图1-1~图1-7)。

图1-1 | 徽州小巷(肖育)

图1-2 | 沮丧的女人 (肖育)

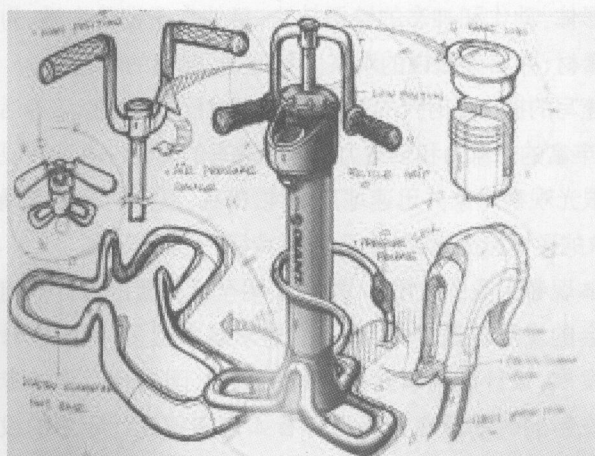

图1-3 | 简易打气筒设计 (刘传凯)

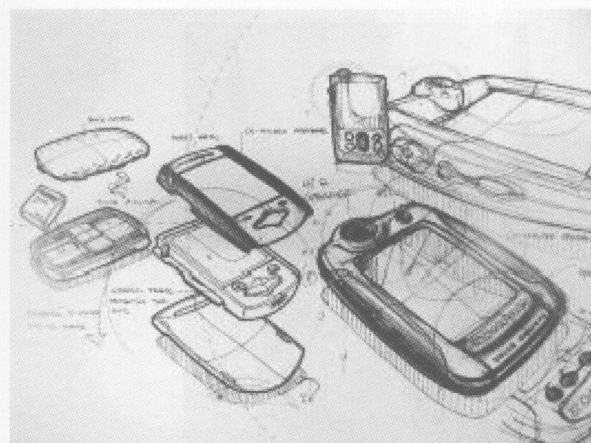

图1-4 | 手机设计 (刘传凯)

图1-5 | 建筑速写 (胡劲松)

图1-6 | 服装设计速写 (李洁)

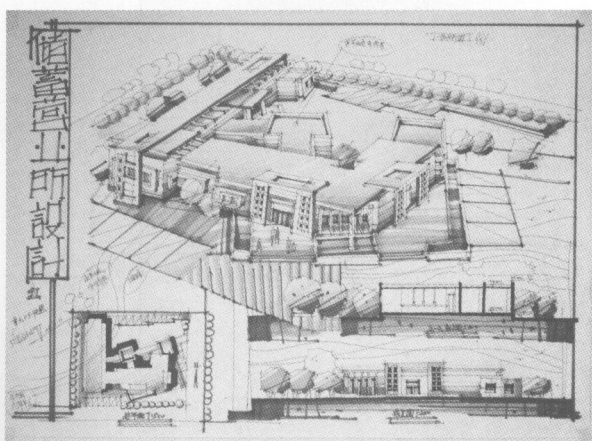

图1-7 | 储蓄营业所设计 (胡冀现)

第二节 现代速写的价值

设计速写是一种文化的表现,是各个设计专业的基础,是设计师的设计思维和设计思路的体现,它包含着设计师的主观意识和人文思想。设计速写技能是每位设计师必备的技能,任何设计都是设计师通过画若干设计速写稿才完成的,所以说设计离不开速写。速写是为了培养手、眼、脑的协调能力,为进行创作而搜集素材、记录形象,并培养敏锐的观察能力和艺术概括能力。速写作品不仅具有独立的艺术欣赏价值,同时速写也是勾勒设计草图时使用的方便、快捷的方法(图1-8~图1-12)。

图1-8 | 芭蕾舞演员 ([法]德加)

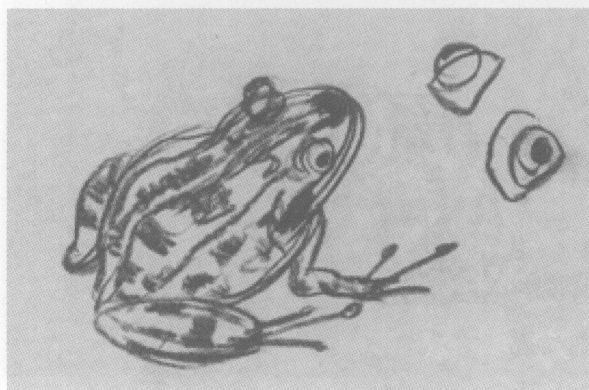

图1-9 | 蛙 (肖育)

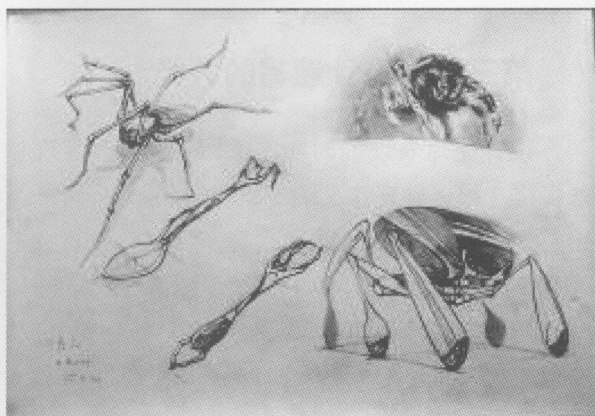

图1-10 | 生态概念设计图 (王凯川)

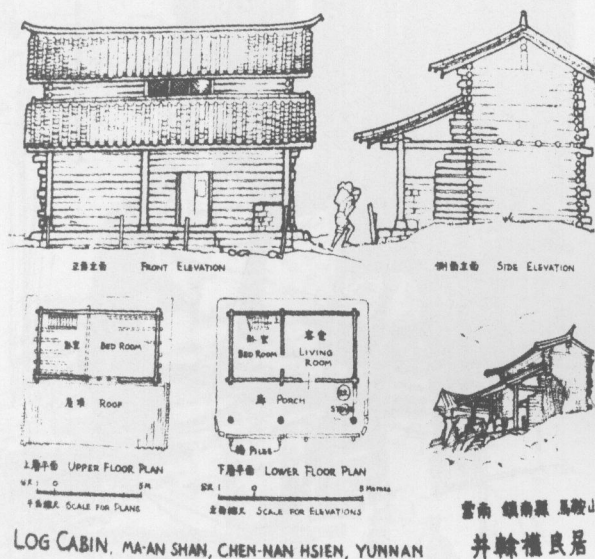

图1-11 | 云南民居 (《中国建筑史》, 梁思成著)

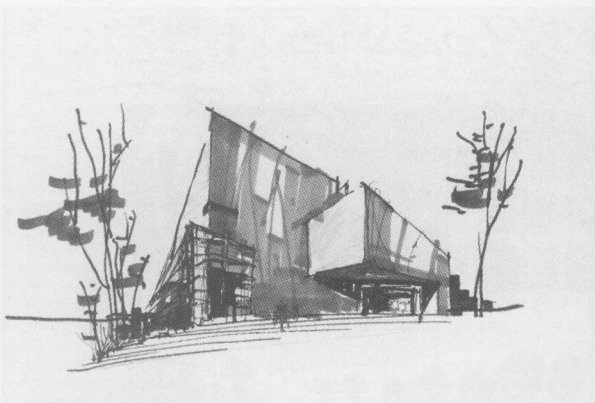

图1-12 | 建筑外观快题设计 (胡冀现)

第三节 设计速写的分类

设计速写表现的内容广泛,题材丰富,表现技法多样。根据表现作品的工具材料的不同,可分为铅笔速写、炭笔速写、钢笔速写、毛笔速写、马克笔速写等。根据表现题材内容的不同,可分为人物速写、动物速写、场景速写、风景速写、建筑速写、产品造型速写等(图1-13~图1-18)。

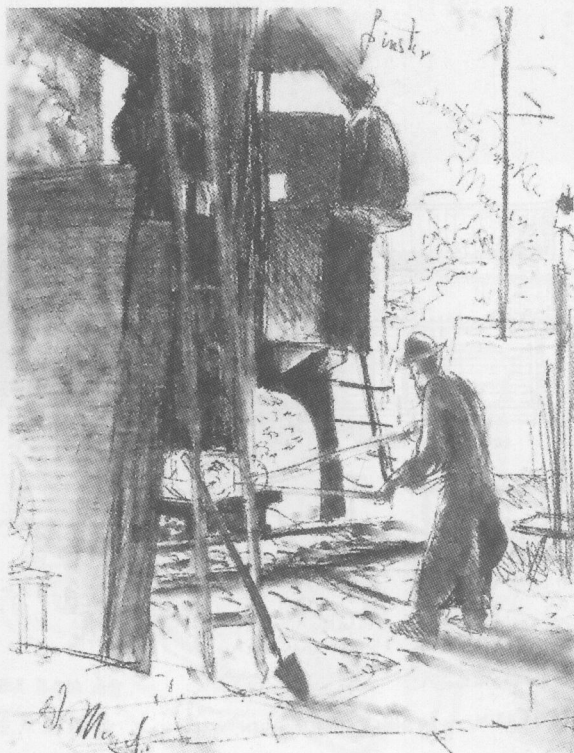

图1-13 | 冶炼工人 ([德]门采尔)

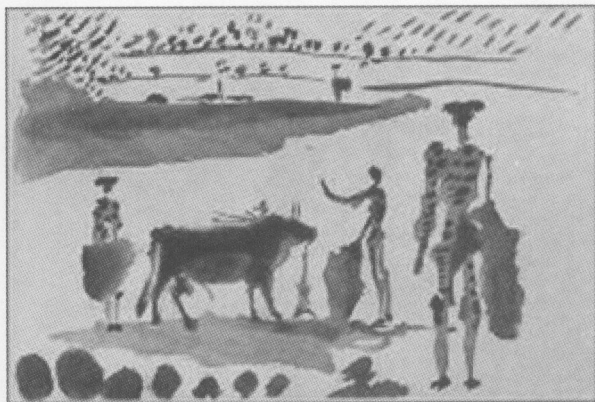

图1-14 | 斗牛士 ([西班牙]毕加索)

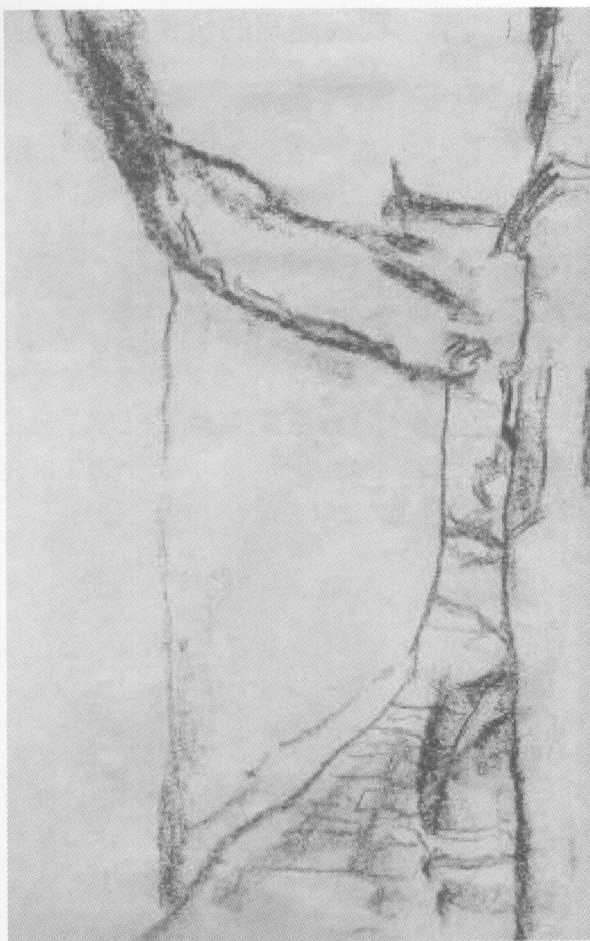

图1-15 | 微巷一 (肖育)

图1-16 | 舞女 (肖育)

图1-17 | 家犬 (肖育)

图1-18 | 建筑速写 (胡劲松)

第三节 设计过程的表现

设计过程的表现是设计成果的重要组成部分，它不仅展示了设计师的思维过程和创意，也是与客户沟通的重要桥梁。在设计过程中，设计师需要通过各种手段来记录和表达设计思路，包括草图、模型、效果图等。这些表现形式的选择和应用，直接影响到设计成果的呈现效果和沟通效率。

第二章 速写的历史发展

第一节 史前状态

史前美术的概念是指没有确切文字历史记载之前的美术。这是一个相当漫长的历史时期,目前学术界较为通行的分类方法是将其划分为旧石器时代和新石器时代。以现有的出土文物来看,广泛意义上的美术在此时已初见端倪。旧石器时代的美术主要体现在这一时期所使用的石器工具上。新石器时代的美术则转向了器具。陶器的发明,在实用性的前提下,发展了美的造型和装饰特性,所以新石器时代的美术绝大部分都与陶器的发展密切相关,这一时期的绘画和雕塑也在陶器的造型和装饰上得到表现,另外,岩画、地画、壁画、玉石雕刻等工艺也得到了发展。

旧石器时代,洞窟壁画《站着的野牛》创作于西班牙阿尔塔米拉洞,画中有 20 多只旧石器时代的动物形象,有野牛、母鹿、马、狼、野猪等。其中野牛形象最为生动,15 只野牛中,有站立的、卧伏的、奔跑的和受伤的,其态势生动自然,站着的野牛是其中一只。整个壁画风格自然、古朴、粗犷、浑厚,它是原始人狩猎生活与艰苦环境的记录,也是他们纯朴、稚气、神秘的原始造型能力的见证。我国江苏连云港银屏山将军崖岩画,主要内容为人物、农作物、兽面及各种符号,反映了我国古代东方民族对土地、农业的崇拜和依赖,展示了农业部落的生产与生活(图 2-1~图 2-4)。

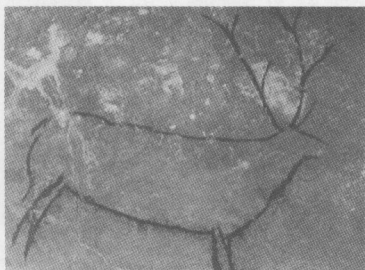

图 2-1 鹿(旧石器时代, 西班牙)

图2-2|一匹马与三只羊(旧石器时代,拉斯科的洞穴顶)

图2-3|野牛(法国拉斯科洞窟岩画)

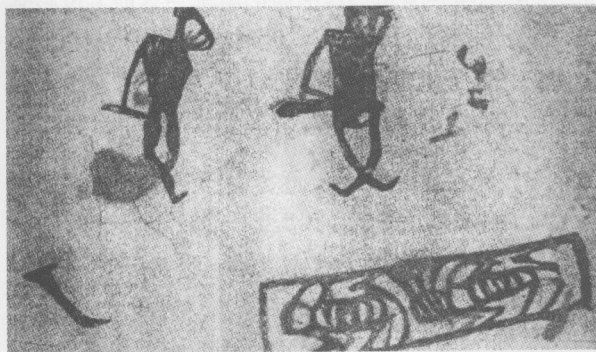

图2-4|甘肃省秦安县大地湾的地画

速写在史前的发展状态是一切艺术历史发展的萌芽时期,技法和工具的简陋造就了当时粗犷的风格。

第二节 发展状态

速写在中国的发展源远流长,比如从商、周青铜器上的动物纹饰和春秋战国的漆画,到汉代的壁

画、木板画、砖画像、帛画与瓦当。马王堆出土的精美的帛画《人物龙凤图》(图2-5),以单线墨色勾勒,线条流畅、自然,构图注重故事情节,场景生动。线造型的艺术经汉代的发展、魏晋时期佛教的传入和兴盛,以及与异域文化的交流加强,使得魏晋南北朝的佛像、画像取得了长足的进步,如图2-6所示的《牛耕》图,人物形象动作舒展,牛的前蹄抬起,加强了欲向前的运动趋势,用笔有方、圆、转折,笔法多变,线条粗细得当,主次分明,可以看出当时画师对生活观察的细致和线条控制技巧的高超。隋朝的大一统,使中外佛教文化的交流更加频繁,为隋唐盛世的艺术创作做了很好的铺垫。隋唐绘画人才辈出,经典林立,宋朝画院的画家也很努力,一直到明清才逐渐衰落,历经几千年的发展和演变,最后以近代的粉本和白描确定了速写的地位。

图2-5|人物龙凤图(战国)

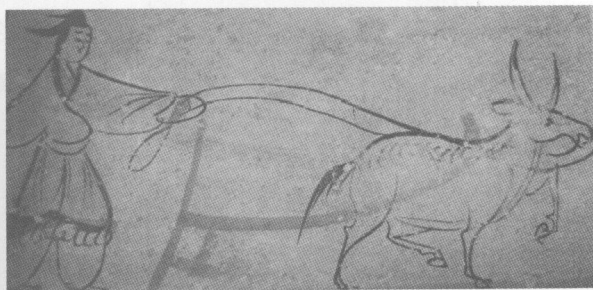

图2-6|《牛耕》(魏晋时期的甘肃嘉峪关新城古墓砖画)

考察速写与粉本的关系,可以追溯到隋唐时期瑰丽的石窟壁画。粉本意为画样、画稿或设计稿,石窟壁画就是在粉本的基础上完成的。沙田武先生用厚厚的一本《敦煌画稿研究》歌颂了粉本的功绩,“能巧之外,曲尽精理”。如此众多繁复的塑像和壁画,辉煌的建筑图画,如果没有粉本作为骨法用笔的研究,传移摹写的参考,则不可能有今天仍可看到的璀璨的《五百强盗成佛图局部——作战》(图 2-7)。

图 2-7 | 五百强盗成佛图局部——作战

宋朝李公麟的白描画法同样是一种需要高度简洁且效果明快的表现手法,他依靠曲直、粗细、刚柔、轻重而富有韵律变化的线条,实现了对复杂的形状与物象特征的概括。相传他画的人物,往往只凭几条起伏而有韵律的墨线来完成。这里的白描也只做起稿设计研究之用,只是因为画家的功力深厚,造型生动的白描因而也名扬天下。

宋朝以来随着雕版印刷术的发明,为书刊所做的版画变得精美绝伦,大部分版画采用了速写式的表现方法,空前繁盛。如图 2-8 所示为李嵩创作的

图 2-8 | 《市担婴戏图》 ([宋]李嵩)

《市担婴戏图》。北宋建筑家李明仲主编的《营造法式》中的建筑彩图,由画工用速写的形式记录了当时的营造方法,相当于如今建筑院的研究者所做的研究草图。而宋代张择端绘制的《清明上河图》,也成为不朽的经典作品,如图 2-9 所示。

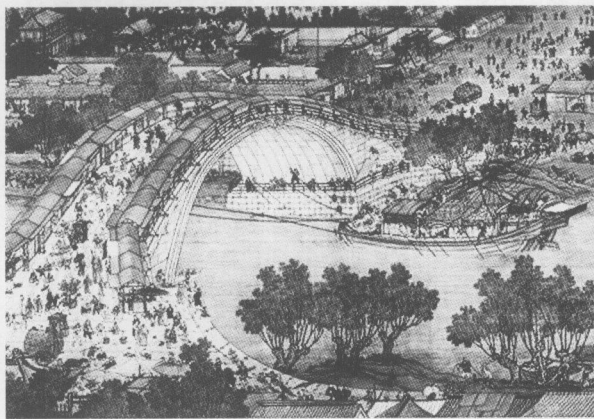

图 2-9 | 《清明上河图》局部 ([宋]张择端)

而西方速写的发展史是一步步为征服真实空间而展开的。15 世纪前一直在黑暗中摸索,尽管希腊人通晓缩短法,当时的画家精于创造景深感,但直到 15 世纪初才出现新的曙光,有一批艺术家开始着手创造新艺术,并跟过去的观念决裂,恢复古典时期的荣光。乔托是先行者,他对透视的研究走出了第一步,而另一位佛罗伦萨的建筑家菲利波布鲁内莱斯基 (Filippo Brunelleschi) (1377—1446),他不仅是文艺复兴时期建筑的创始人,在艺术领域里还发明了透视法,即表现物体在远离我们时看起来体积缩小所应遵循的数学法则,从此画家们按照这些数学法则轻而易举就能画出真实的空间和场景,支配了西方后来各个世纪的艺术。人们站在通晓透视法画家绘制的画幅前,观看画面上任何事物,就像在看镜子里的事物一样真实。以前西方相当注重速写草图,东方现在也一样注重,因为速写始终是创作经典作品的重要基础。

第三节 现代状态

贺西林先生在《中国美术史简编》一书中认为,中国速写的现代状态大体分为两个阶段:建国前和建国后。建国前抗日战争时期,一大批速写形式的宣传画和漫画出现,如丰子恺先生的漫画体现了他对生活观察深入细致,各种事物在丰先生的笔下生

趣盎然。在表现形式上,他以一种随意速写的形式塑造形象,画面清新,寓意深刻。20世纪30年代的月份牌是中国最早的广告画,郑曼陀、杭穉英绘制的明星月份牌,也是对当时的风尚尤其是上海流行的服饰、妆容、室内的装饰、商品包装广告等清晰完整的记录。建国后,高等美术设计学院相继建立,与海外设计教育机构交流频繁,使速写的发展随着时代的进步也产生了许多新的形式。

从国外现代设计的发展来看,在以怎样让设计变得更“现代”的主旋律下,西方设计师对手绘的草图情有独钟,从时间上可将其分为第二次世界大战战前和战后两个时期。战前以美国的平面设计为例:设计师们创作的海报多为写实风格,大都是为了招募新兵、满足公共服务的要求,以及对公众施加影响。德裔设计师威尔·比尔坦(William Burtin, 1908—1972)为美国军队绘制的A-26射击训练手册(图2-10),将设计师的工作与工程师联系在一起,用最为明确的方法将文字与图像综合起来,满足作品本身简单明了的说明性要求。整张画展现了眼睛的运动轨迹,以及信息的层次和流动。据说,阅读比尔坦的训练手册,可以将掌握A-26火力系统所需的培训时间从12周减少到6周。战后20世纪60年代的波普运动提倡对传统的反叛,速写中体现了风格的变迁,记录了对设计进行积极探索的过程。

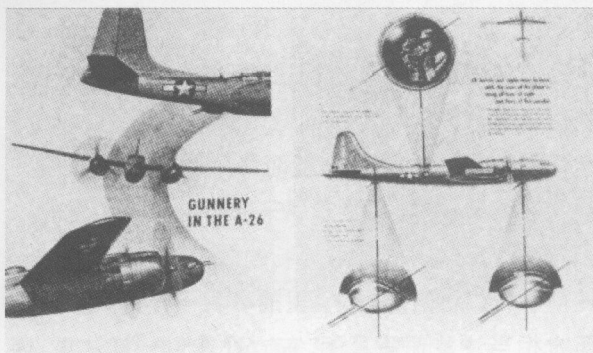

图2-10 | 美国军队A-26设计训练手册(威尔·比尔坦)

如今的设计正如大卫·瑞曼兹所说,已倾向于对艺术史、科技、政治、经济以及消费者行为的研究,这意味着将设计作品视为体现了美感与人类创造力的产物,视为设计师对新材料、新工艺进行诸多尝试的产物,在思考和构思的速写中可以窥见艺术家、工程师、设计师、制造商和消费者的共同意愿。速写作为一种基础学科,在设计教育和产业

合理发展方面的重要意义凸显出来。速写强调对心、脑、眼、手的训练,及对产品的多角度的草图探讨。随着工业化大生产的发展,工业设计、平面设计、服装设计、环境艺术设计、抽象艺术、前卫艺术等多种思潮相互碰撞、融合,使速写在表现上更趋自由,在设计思维上更趋活跃,也在产品构思设计阶段占据着更加重要的地位(图2-11~图2-15)。

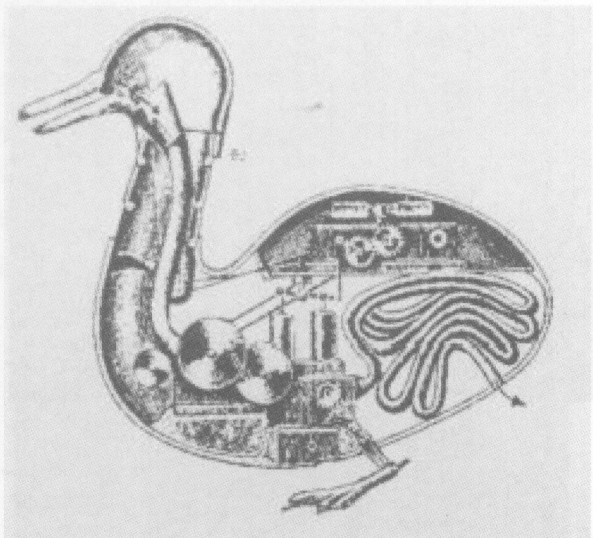

图2-11 | 18世纪中叶雅克·德·范库森制作的机械鸭草图展示了鸭子的消化机理一

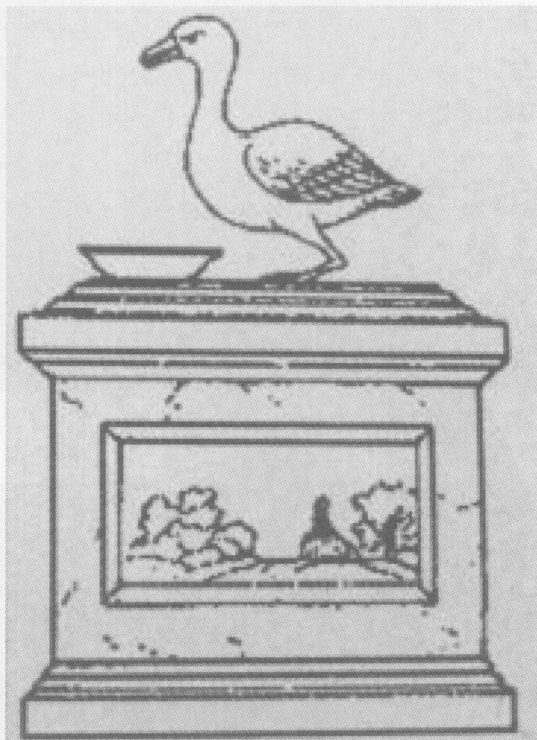

图2-12 | 18世纪中叶雅克·德·范库森制作的机械鸭草图展示了鸭子的消化机理二

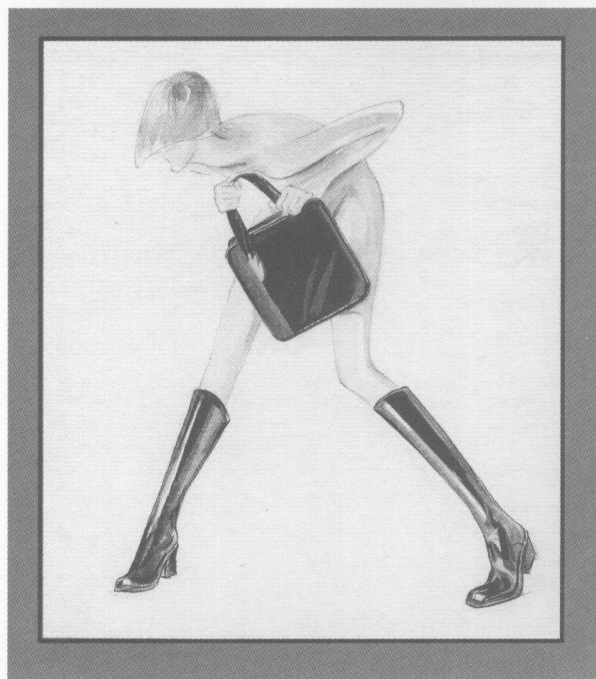

图2-13 | 皮具设计 (张继荣)

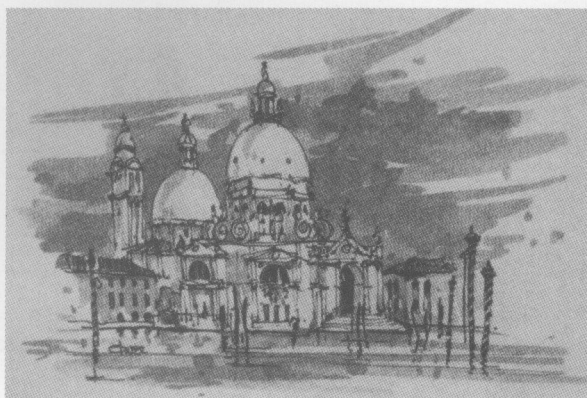

图2-14 | 威尼斯圣母玛利亚大教堂 ([美] L. 奥列佛)

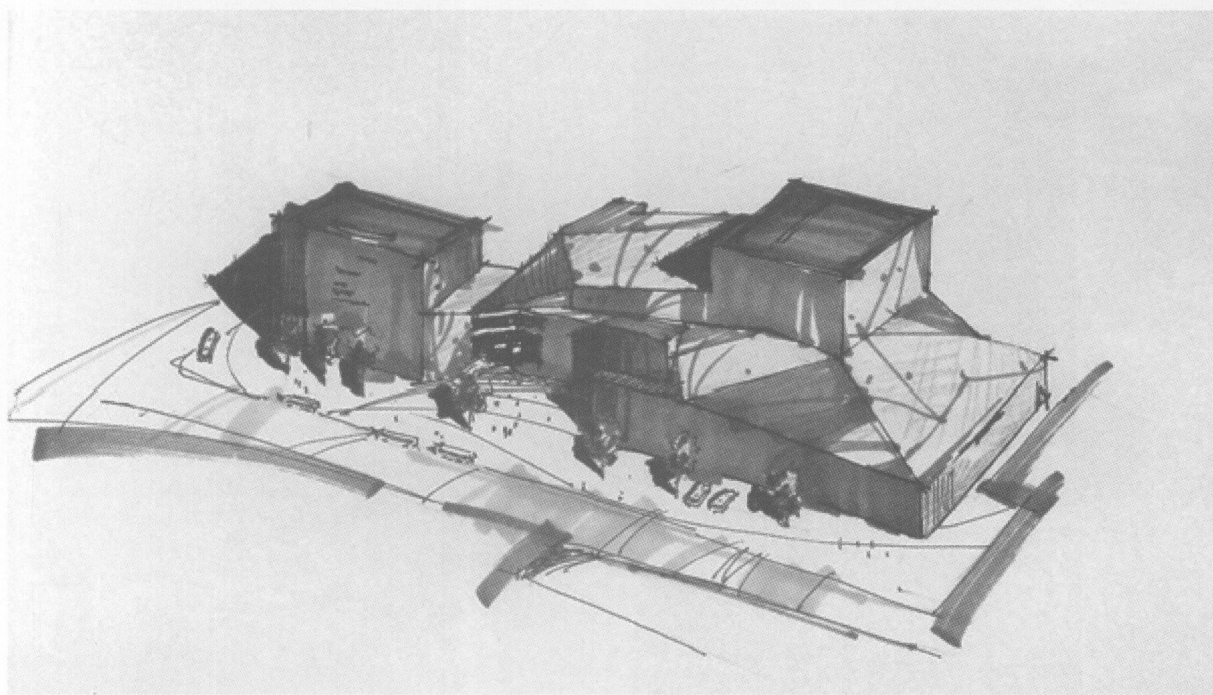

图2-15 | 建筑外观快题设计 (胡冀现)