

高 职 高

专 设 计

艺 术 基

础 教 材

A

B

C

D

E

F

G

H

I

设计速写

曹永智 主编 兰万选 焦卫东 吴天麟 副主编

K

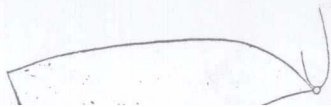
L

M

N

湖南大学 出版社

高职高专设计艺术基础教材

设计速写

S H E J I S U X I E

主 编 曹 永 智

副 主 编 兰万选 焦卫东 吴天麟

湖南大学出版社

内容简介

本书概要介绍了速写、设计速写的定义及速写的工具和材料,详细介绍了设计速写的具体表现,以大量的作品图例从平面设计、产品设计、服装设计、环境艺术设计和动漫设计角度来说明设计速写的具体应用。主要作为高职高专设计艺术教材,亦可作为设计艺术爱好者的参考图书。

图书在版编目(CIP)数据

设计速写/曹永智主编.——长沙:湖南大学出版社,2005.5

(高职高专设计艺术基础教材)

ISBN 7-81053-923-X

I. 设... II. 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(2005)第046507号

高职高专设计艺术基础教材

设计速写

Sheji Suxie

主 编:曹永智

责任编辑:胡建华

特约编辑:陈 琪

装帧设计:吴颖辉

出版发行:湖南大学出版社

社 址:湖南·长沙·岳麓山 邮 编:410082

电 话:0731-8821691(发行部),8649149(编辑室),8821006(出版部)

传 真:0731-8649312(发行部),8822264(总编室)

电子邮箱:press@hnu.net.cn

网 址: <http://press.hnu.net.cn>

印 装:长沙鸿发印务实业有限公司

总 经 销:湖南省新华书店

开本:889×1194 16开 印张:10.75

版次:2005年7月第1版 印次:2005年7月第1次印刷 印数:1~5 000册

书号:ISBN 7-81053-923-X/J·60

定价:38.00元

版权所有,盗版必究
湖南大学版图书凡有印装差错,请与发行部联系

高职高专设计艺术基础教材

丛书编委会

主 编 张小纲

副主编 丰明高

委 员 (按姓氏笔画排列)

丰明高 张小纲 吴天麟 陈鸿俊 李德胜

罗星源 郇海霞 段林杰 姚 铭 唐宇冰

曹永智 符 远 廖少华 熊 伟

参 编 学 校

深圳职业技术学院

广东轻工职业技术学院

湖南第一师范

湖南女子大学

湖南工艺美术职业学院

湖南科技职业技术学院

湖南涉外经济学院

长沙民政职业技术学院

武汉职业技术学院

郑州轻院轻工职业学院

江西大宇职业技术学院

江西陶瓷工艺美术学院

西安欧亚学院

青岛职业技术学院

序

X U

据资料显示,我国独立设置的高等职业技术学院已有1000余所。从其办学特色、办学规模、人才培养质量以及毕业生就业等多方面情况来看,都有了长足的发展,呈现着一种蓬勃向上、迅速扩张的态势。这其中,设计艺术相关专业由于专业的适应性强、市场需求大、就业形势好,被普遍认为是高等职业技术教育中的热门专业而受到“追捧”。也正是在这种大背景下,人们已清醒地意识到:越是“市场”看好,越要冷静思考。如果一味追求数量的扩充而忽视质量的提升,无疑会“自毁前程”。坚持高等职业技术教育的人才培养目标定位,强化办学特色,不断提升办学质量,是高等职业技术教育健康、可持续发展的必由之路。

高职设计艺术教育的目标是培养服务于生产第一线的应用型艺术设计人才。这类人才应当以动手能力强、解决实际问题能力强为主要特征,他们既具有大学程度的专业知识,又具有熟练的专业技能;既能进行创意设计,又能将创意设计、工程图纸转化为产品或应用于特殊的实体,并能在现场进行技术指导。

高等职业技术教育在人才培养目标上的定位,决定了其在人才培养模式上的定位,这就是职业针对性。即针对行业、职业及岗位对人才知识、能力结构的需求来开展教学,来设置课程,来编写教材。反过来说,只有当课程建设、教材建设乃至整个教学建设都能够真正体现职业岗位对知识、能力结构的要求,能反映最新和最前沿的应用技术成果的发展趋势,所培养的人才才可能真正带有鲜明的职业针对性,也才可能是“应用型”而非“学术型”的。

高等职业技术教育强调以能力培养为中心,这就需要在课程建设、教材建设中突出反映能力培养的特点,而非满足于知识、概念的传授,必须兼顾理论知识与实践知识并重,既应体现理论“够用为度”,更应突出足够的实训(实务)内容,从而形成“模块化、组合式、实践型”的课程体系和教材特色。

应当指出,我们所说的应用型人才并不只是“工匠型”的人才,艺术设计毕竟是一种智力劳动,应用型设计人才还是以掌握理论技术为主,应用智力技能来完成设计任务的。因而在强调培养学生实践能力、动手能力的同时,还应高度重视对学生创新思维、创造能力的培养,这一切也应当在我们的课程建设、教材建设中,在教学过程中得到充分体现。

湖南大学出版社拟出版一套实践性、实用性俱佳,品种齐全,特色鲜明的高职类设计艺术系列教材。为此,他们力邀全国14所有相当影响力的高等职业技术学院组成强大阵容,从中遴选部分专家和骨干教师参编,反映出他们的魄力与远见卓识。值得一提的是,笔者曾有幸作为该社的一名普通作者参加过另一套教材的编写,对编辑们敏锐的市场洞察力、果断的决策能力、超强的策划与组织能力、极高的办事效率以及对事业的执著和专业精神早有领略,他们给我留下了深刻的印象。可以相信,他们与主编院校的共同努力必将获得成功,中国的高等职业技术教育发展史也将为之记下浓浓的一笔。

当然,努力的预期与结果之间能否高度一致,有待读者与同仁们来评价,但有一点是可以肯定的,那就是只有当大家携起手来,为共同的事业而齐心协力时,我们的事业才可能真正拥有辉煌的明天。

张小纲

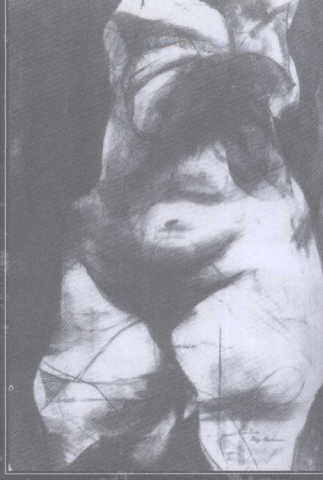
2005年5月14日

1 认知与准备	1
1.1 什么是速写	2
1.2 什么是设计速写	6
1.3 如何学习设计速写	9
2 基础与技法	13
2.1 材料与工具	14
2.2 比例与透视	20
2.3 用笔与构图	32
3 再现与表现	43
3.1 铅笔速写	44
3.2 钢笔速写	48
3.3 炭笔速写	52
3.4 毛笔速写	55
3.5 彩笔速写	58
3.6 多媒介速写	62
4 分类与实践	73
4.1 平面设计	74
4.2 产品设计	87
4.3 服装设计	95
4.4 环境艺术设计	105
4.5 动漫设计	127

5 设计与应用	135
5.1 由速写走向设计	136
5.2 设计师谈速写	144
5.3 设计师和他们的作品	149

参考文献	161
-------------	------------

后记	162
-----------	------------

1

认知与准备

1.1 什么是速写

1.1.1 速写的概念与历史

速写 (sketch), 传统意义上是指一种初步的绘画草案, 画家尽量快速而扼要地将一件作品的初步构图记录下来, 留待以后再作精细的加工并完成。因此速写的重点通常放在作品总体构思、组合和布局方面, 着重表现整个作品的气氛。从功能上来看, 传统意义的速写有 3 种类型 (见图 1-001 ~ 图 1-003):

①草图 (croquis), 旨在记录画家所见的景物或事情。

②粗绘 (pochade), 画家用颜色来记录一片风景的整体氛围及大体的印象和色彩关系。

③与肖像有关, 记录被画者的容貌神态、头颅形态和其他的生理特征。

如果这样理解起来困难的话, 我们可以简单地把它当成相对时间较短的素描。其实, 在西方绘画语境中, 素描和速写之间没有明确的概念划分, 速写是素描的一种表现形式。

素描 (drawing) 在 14 世纪末成为了一门独立的艺术, 而不再是绘画的附属品。文艺复兴以后, 素描不仅具有实用功能, 而且成为代表人类创造能力的艺术品。达·芬奇的各种方案设计与分析都是使用的这种形式。

自 18 世纪起, 速写开始获得一种新的涵义。当时艺术家崇尚自然风景, 速写

图 1-001
草图 \ 珂勒惠支 \ 德国

图 1-002 粗绘风景 (下左)

图 1-003 肖像 \ 古图索 \ 意大利 (下右)

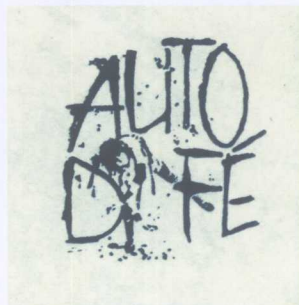
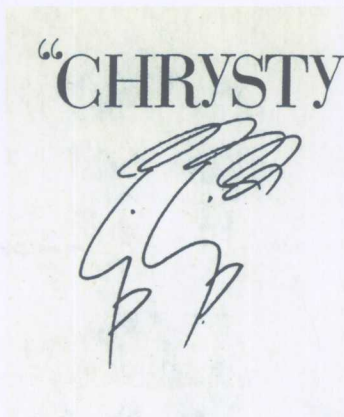

图 1-004(上右、中) 应用于商标图形

图 1-005(上左) 应用于插图

如同素描一样，渐渐变成一种美术目的，成为一个画种，即用简单的绘画工具和材料（如钢笔和墨水、铅笔、淡彩或水彩颜料）就能将所见的感受记录下来的图画。这就使速写有了新的价值。

20 世纪，现代艺术及设计艺术的发展，使速写又有了新的应用和意义。一方面，由于速写的快速便捷及图示时的不确定性，使它成为设计师设计时的一种重要语言，一种技术手段；另一方面，由于速写绘制时的轻松感，也赋予了它强烈的个性。不同绘画风格背后流露出的是真挚的情感。速写不仅仅是一种技术准备，而且是一门独立的艺术，在今天的设计艺术中扮演着重要的角色，常应用于 DVD 封套、商标、插画、名片设计等方面（见图 1-004 ~ 图 1-007）。

1.1.2 速写与素描

就我们习惯的概念来讲，速写和短期素描没有什么严格界限，速写应该是素描的一种形式。速写强调的是迅速的概括和捕捉，多属一次性完成（见图 1-008）；而素描强调完整性，可接二连三地画下去，不考虑时间间隔的长短。前者强调“写意”，后者突出“深入”，一个生动，一个完整。

素描要求表现丰富的细节，细节之间的关系以及细节与整体的关系，而且还强调思想认识和表现技术，这也就是我们常讲的全因素素描。速写不强调去快速表现一切局部，它的完整性在于主题的确切性和形象的概括性，即说清楚。说清楚并不等于说详细，要说详细需在设计速写的基础上进一步做出表现图及大量的技术性图纸。

当然，这样来区别两者的关系是有局限性的，这是从我国长期基础美术教学的前提下来看的。其实，如我们前面提到的，西方美术关于两者是无太多区别的，速

图 1-006 应用于名片设计

图 1-007 应用于 DVD 封套

图1-008

博物馆里的汉代陶狗(左)\曹永智速写强调“写意”,是迅速的概括和捕捉,重在神韵和生动。

图1-013

爱尔尼\瑞士 (右)

写就是素描,是同一体。看一看近几百年内的大师作品,你能分得出哪些是素描,哪些是速写吗?(见图1-009~图1-022)艺术的分类只是为了讨论的方便,我们如花大量时间去区别其概念与意义,既无必要也是很难的。但将两者放在一起剖析比较,我们可以更清晰地去把握它们,更好地去发展它们。

图1-009 李希特\德国

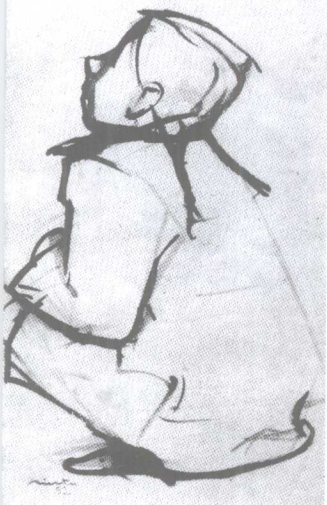

图1-010 莱布朗\美国

图1-011 莱布朗\美国

图1-012 古图索\意大利

图 1-014 博巴\罗马尼亚

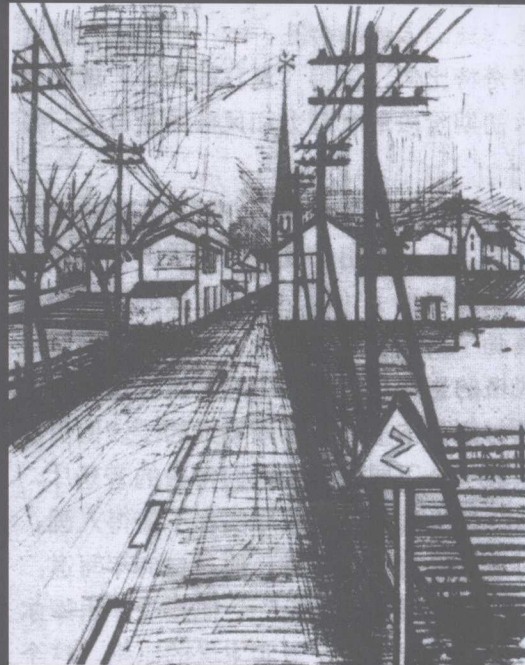

图 1-015 比费\法国

图 1-016 -
毕加索\西班牙

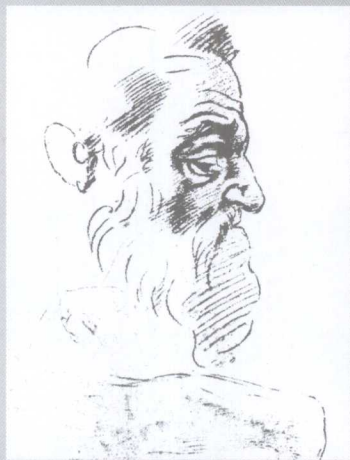

图 1-017 米开朗基罗\意大利

图 1-018 康察洛夫斯基\俄罗斯

图 1-019 波波娃\俄罗斯

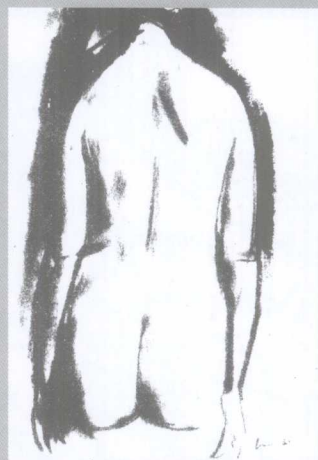

图 1-020 博巴\罗马尼亚

图 1-021 马蒂斯\法国

图 1-022 奇索\意大利

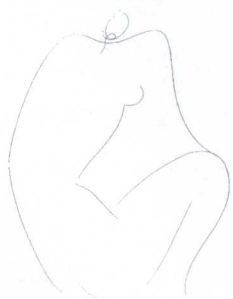

图 1-023 艺术性速写\维安内\美国

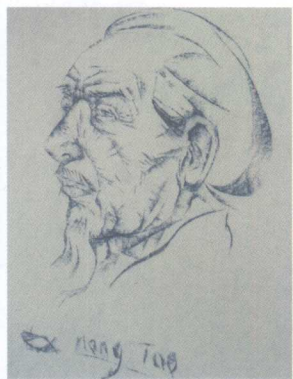

图 1-024 写实性速写\张洪涛

1.2 什么是设计速写

1.2.1 速写的分类

(1) 按性质分类

按性质来分,可分为3类:一是以肖像和风景为主的速写,我们可称之为写实性速写(见图1-024);二是以想像和抽象为内容的速写,我们称为艺术性速写(图1-023);三是强调实用性和技术性为主的速写,我们叫它设计速写。

其中第三类速写,从总体上来看,它不注重审美,而是强调构思,突出技术设计和工艺细节。如设计草稿、草图,施工节点详图,现代广告、动漫作品的脚本分镜小稿及为科学目的而作的分析性图示与插画……这些为设计艺术所作的假定性图画,都是设计速写。

图1-025 是非功过\炭笔技法\菲立普·阿姆斯

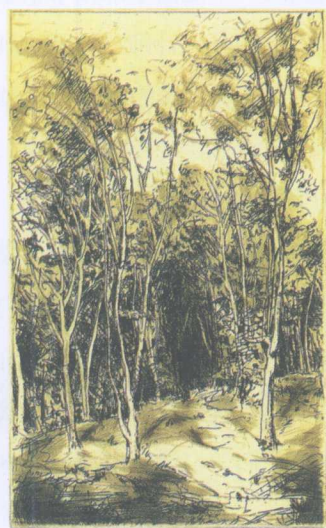

图1-026 蚀刻在铜版上的速写\泊罗斯洛伐克

(2) 按绘画题材分类

按绘画的题材来分,有人物速写,包括头、胸、手、足;有动态速写,重点表现那些典型的、美的动作;有场面速写;有人体速写,不同年龄及性别的裸体写生;还有动物速写。

(3) 按时间分类

按时间分有快写和慢写。这是个相对概念,快的几分钟或半小时,慢的一个小时甚至一天。虽说一天看起来长了些,但相对于一周时间的素描而言,速写还是快速的。

(4) 按表现形式分类

按表现形式分,可分为线性速写、光影速写和色调速写。

(5) 按绘画工具分类

按绘画工具分,有铅笔速写、炭笔速写、钢笔速写等等(见图1-025、图1-026)。

从以上的分类不难看出,狭义的设计速写指的是那些为表达观念而作的实用性速写,及为表达思维而作的快速性图示。以文字作为快速记录的形式我们称之为速记,它也是设计速写的一部分,设计师常用图形和文字一起来迅速捕捉自己的灵感和表达观念。从广义来看,设计速写还应该包括写实性速写和艺术性速写,它们是设计速写的前提与基础。

1.2.2 设计速写的特点

①设计速写的特点之一是快捷性、模糊性和构思的不确定性。设计速写最大功效是作为快捷的交流工具,极高的效率便于做现场交流,我们随便撷取身边能作为纸笔的工具就可交流,这是电脑和其他正规的绘画所无法实现的(见图1-027、图1-028)。

②设计速写易记录设计者的灵感与思路,是创意的基本功。设计常常源于纸上轻轻留下的铅笔痕,这个痕迹不仅是对构思的记录,也能进一步影响到最后形式和思路的发展方向(见图1-029)。我们应尽量去把握好这个过程,把握纸上可能会影响我们作出决定的每一根线条,要意识到整个设计过程中速写所充当的角色。

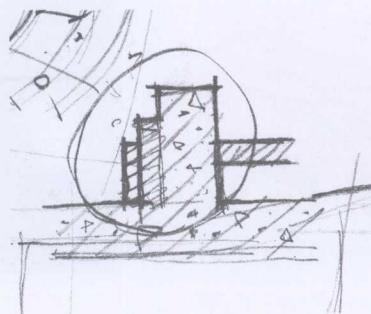
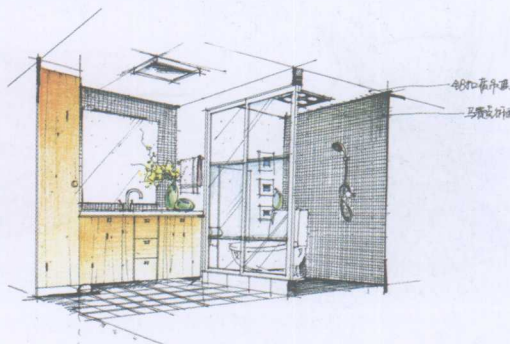

图1-027(左) 快速性的图示

图1-028(右) 室内快速表现\李桂鲜

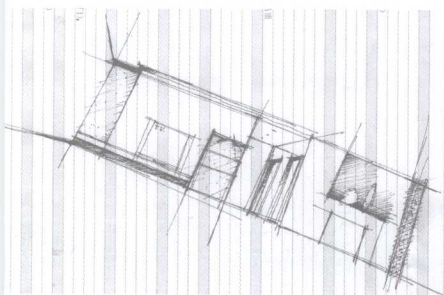

图1-029 设计速写对纸张无太多要求

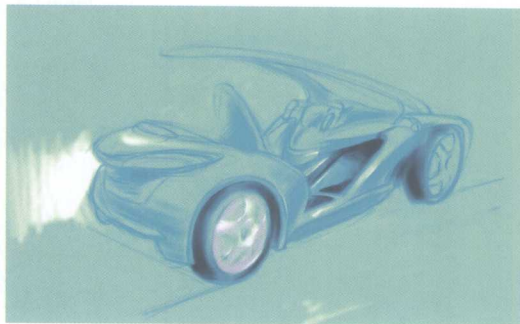
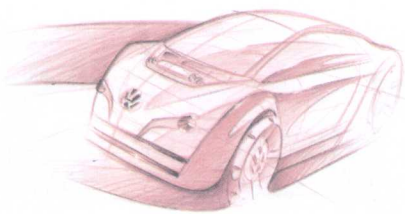
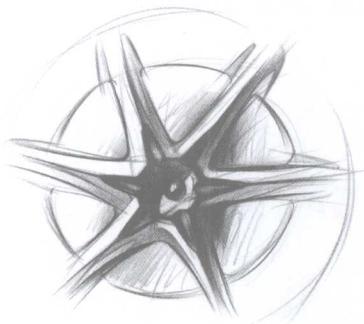

图1-030 蝙蝠侠\马克笔\冬乐\六岁
这是一个六岁男孩笔下的“蝙蝠侠”，且是默写作品，对人物特征的把握和作画时的欢愉已跃然纸上。绘画毕竟是快乐的事！

图1-031(下左) 设计速写表达设计构想

图1-032(下中) 产品设计速写

图1-033(下右) 产品设计速写

③设计速写与艺术性速写不同的是，设计速写关注的是构思，而并不注重画面能否引起观者的感动，而艺术性速写恰恰强调这一点（见图1-030~图1-033）。设计速写有时看上去仅是一堆杂乱的线条，充满了原始的创意冲动，除本人外无人能看懂。但里面表达了丰富的设计构想，那么它的价值绝对胜于一幅修饰精美的图画。回头看看许多优秀的设计方案的初步草图，我们不难发现这一点。

1.2.3 学习的目的与任务

素描是一切造型艺术的基础，设计速写是一切设计艺术的基础。如今许多学生认为速写无用，忽视手绘功力而强调电脑万能，这是偏颇的。一是由于部分学生基本功差，速写能力弱，又不愿刻苦而有意回避造成的；再就是部分设计师或教师绘画功底差，过分强调设计意识和电脑表现，对学生基本功强调不够造成的。速写必须成为学习设计之前的一个基础，通过大量的写实或写意的写生练习，使我们的脑、眼、手高度结合在一起，让速写成为自己有力的表达语言。

设计是一个创造的过程。通过基础训练后，我们的速写应当再进一步，即脱离模特。我们通常把这种不使用模特，仅靠记忆的速写称为默写。默写不仅可以加强我们对事物形态的记忆力与表现力，还会增加我们的创造力，最终使我们走向设计创造阶段。所以，对存在的事物进行了大量写实或分析性速写后，我们就要进入并习惯于默写，这是在设计中快速记录和表达创意灵感的有力保证，是我们学习设计速写的最终目的。

通过设计速写的练习，要提高我们的创造力和表现力，学会以图示的方法表达语言，并要借助设计速写激发我们潜在的创造力，体会创造的快乐。

传统的速写也好，设计速写也好，并不是惟有具备艺术天才的人才能够做成的事情。虽说天才般的画家具备了太多的天赋和创造力，但我们每个人只要通过一定的锻炼，都可以激发出原本没有发现的力量，这种力量往往会使我们比某些天才更能专注于一件事，并最终在这一领域取得成功。

1.3 如何学习设计速写

1.3.1 先找准自信

对于初学者，一提到要画速写就不免紧张，打开本子迟迟不敢下笔。对速写常有两种论调：一是速写难画；一是速写好画。

说速写难画，是因为我们缺少对形态、比例及空间透视等诸多关系的理解，所以画起来不够自信，眼、心、脑、手不太协调，创作出的作品自然很生硬；说速写易画，是指有无绘画经验的人恐都有过尝试。如幼年时我们乐此不疲地在地上、墙上的涂鸦，学生时代在课本、作业本上的宣泄……日常生活中画得最多的实用性速写恐怕就是嘴上说不清时，给别人画的路线图了。小学以前的绘画（见图1-034），现在看来就是速写作品：“原来那时已像个大师了！”

当然，在具体练习时，还要靠经验来帮助我们找准自信。许多大画家的速写本上，都会有一些分析性的绘画。在绘画之初下笔无信心时，我们可先画一个尺寸小的分析性结构图，做到心里先有数，这种方法在动态写生和风景写生时是有效的。

1.3.2 要懂得鉴赏

要画好速写，首先要学会做一个眼高手低的人。即先要学会欣赏，知道好坏。只要坚持练习，手熟是迟早的事。

拜读前人和大师们的作品是极其有益的，感兴趣时还可进行临摹，熟悉一下他们的用笔和画风。你会发现大师们的作品多半是极其概括的，且素描与速写是很难区分的（见图1-035~图1-038）。“大师的素描像速写”，这里有这样一个概念误区：由于20世纪五六十年代推行的契斯恰科夫素描教学体系，是以强调明暗关系，追求全因素表现为目的的，所以常把长期绘制的学院派作品当素描，把寥寥几笔的作品当速写，其实这是错误的。看似用笔草草，一挥而就，但里面有的是神韵与意境。所以，在西方素描和速写是一个概念。

分析前人的作品，我们不能用像不像、好不好和画面的效果来评判，而要站在特定的时期去分析作者绘画语言的探索性，情感的传达和创作的体验与感受。因此学会鉴赏也并非易事，练眼力更须动脑筋，要多读理论性的文章。

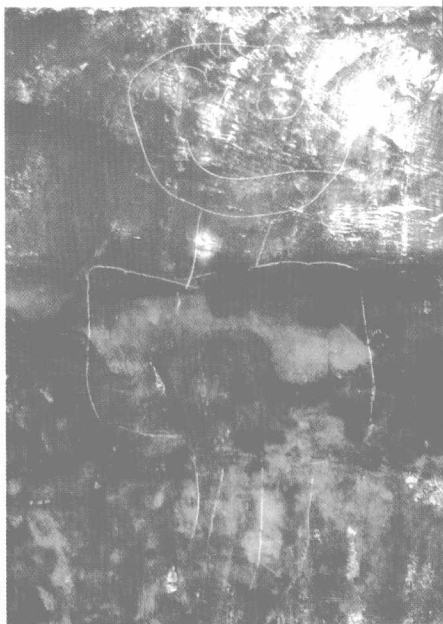

图1-034 墙上的涂鸦
孩子在墙上的涂鸦，简洁而夸张。

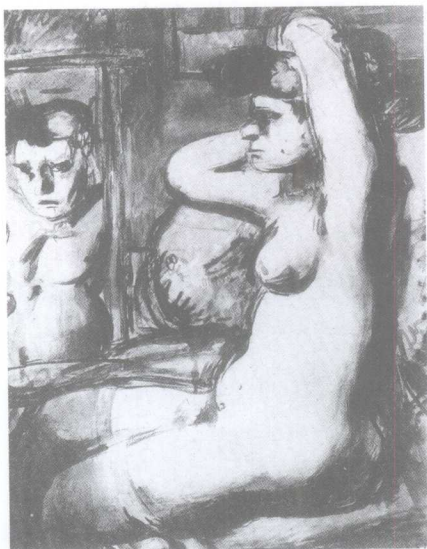

图1-035 卢奥\法国

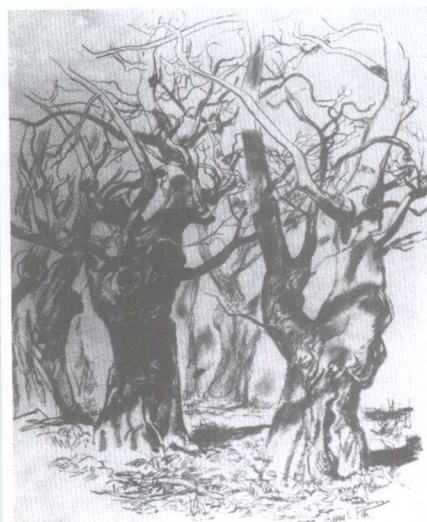

图1-036 亨利\美国

1.3.3 注重体会过程

人们常说“生命的意义在于过程”，其实学习的意义也在于过程。初学绘画者未必会认同此观点，他们总是急功近利地去追求结果，希望达到某个高度，要和某前辈画得一样好……结果一味地临摹而忽视了写生，一味地模仿而淹埋了自己的风格，一味地追求画面效果而压抑了真实情感。一个很有可能成为艺术家的人被扼杀了，最后只落得一个技术工匠之名。

学习是一个循序渐进的过程。就初学者而言，要经历了一个阶段才能考虑下一阶段的问题，到达了一个层次再往更高层次发展。目标太高会不切实际，且带有盲目性。

1.3.4 掌握一定的方法

过于理论化、概念化的东西也会让我们手足无措，所以在注重理解、注重体会的过程中，我们要切合实际地掌握一定的方法。

①以素描为基础，进行素描练习。一方面，我们在正式画素描前，可通过不同角度的速写小稿来帮助理解形体，分析局部细节与整体的关系；另一方面，在长时间的素描过程中可穿插些速写练习，作为一种调剂（见图1-039）。

②坚持写生的同时进行些临摹，这尤其是对中国的学生提高绘画水平是比较见效的。临摹既熟悉了笔法、构图，还能了解别人的风格，为自己找准风格做参照。但要小心别陷进去而失去创造力，走不出前人的阴影。

③写实与写意相结合（图1-040、图1-041）。勿要总是为找准形而失去了绘画的兴趣，有时要放开些，进行大胆地“乱画”。另外还要坚持默写。没有了模特我们

图1-037(左) 安德烈邦夫\俄国

图1-038(右) 夏班\美国

