

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

设计速写

SHEJI

SUXIE

主 编 龚声明 张 旭 欧阳尚海

esiar

北京工业大学出版社

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

设计速写

SHEJI

SUXIE

主 编：龚声明 张 旭 欧阳尚海

北京工业大学出版社

内 容 简 介

本书是根据国家对高等院校美术专业与艺术设计专业的培养目标和课程设置的教学要求,编写的教材。全书共分7章,分别为:设计速写的概述、设计速写的基础知识、设计速写的分类与表达形式、风景与建筑速写、室内空间与陈设速写、产品设计速写、动画设计速写。内容全面,适应于艺术设计类专业学生学习,也可作为美术类业余爱好者的自学辅导用书。

本书既可作为高等教育美术专业与艺术设计专业的教材,又可作为相关人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

设计速写 / 龚声明, 张旭, 欧阳尚海主编. — 北京: 北京工业大学出版社, 2013.3

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5639-3448-5

I. ①设… II. ①龚… ②张… ③欧… III. ①速写技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第039969号

设计速写

主 编: 龚声明 张 旭 欧阳尚海

责任编辑: 郑 华

封面设计: 大燃图艺

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园100号100124)

010-67391722(传真) bgdcbs@sina.com

出 版 人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 北京高岭印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 8

字 数: 160千字

版 次: 2013年3月第1版

印 次: 2013年3月第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5639-3448-5

定 价: 48.90元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题,请寄本社发行部调换 010-67391106)

总 序

本系列教材是根据高等教育美术专业与艺术设计专业教学的客观规律，遵循国家对美术专业与艺术设计专业设置和教学的评价标准、培养目标等要求而组织编写的。

本系列教材注重思维的创新性与知识的应用性、针对性、时效性，适用于普通本科及高职高专院校美术专业与艺术设计专业的在校学生。创造性思维是人类智能的扩展，是打破常规建立的循环，是超越常规的引导，是感性与理性交融的思考与实践。在美术艺术设计领域中，原创性是艺术价值的集中体现。倡导创造性思维教育虽然已有很长时间，但时至今日，还有很多院校的美术专业与艺术设计专业教育仍然停留在传统的技法型教育上。本系列教材通过系统的逻辑思维、非逻辑思维、空间思维等训练，充分调动学生的思维能动性，激发出学生的创造力，为学生打开创意之门。美术与艺术设计是艺术创造性和功能实用性的有机统一，本系列教材在培养学生创造性思维的同时，更加注重知识的实用性。时下，部分美术与艺术设计教材或理论知识内容烦琐，与实践工作脱节，不能起到有效的指导作用；或教学理念与案例陈旧，不符合时代发展的要求。在本系列教材编写过程中，作者们秉承与时俱进的精神，采用了大量最新的实际设计案例，设置了切实可行的实操训练，努力将知识融入实践之中，搭建理论知识与设计实践的桥梁。

本系列教材吸收了先进的教学理念和教学模式，力求把当前美术与艺术设计教学领域内最新、最优秀的成果传授给学生，希望能成为美术与艺术设计专业教师和学生的良师益友，同时也诚挚欢迎广大同人批评指正。

前 言

速写可以培养敏锐的观察力，发展视觉观察的准确性，迅速掌握对象的造型及其比例和运动的特点，还可以锻炼简练的技巧，速写的这些功效是习画者所共知的。在专业设计的学习中，手绘方案、设计构思等方面表现，尤其在环境设计领域中，更离不开速写形式，速写逐渐渗入设计中而形成“设计速写”这一多元化课程形式。

本书以大量的篇幅剖析了各种工具及速写技法与形式之间的变化，对于初学者来说，能够获得一个最为直接的感受，能够清晰地认识各种速写方法及其在专业设计等方面的运用。书中选择了很多优秀的示例作品，从多种思路与方法出发去编写，力求全面，针对学生学习特点以及艺术创作的需要，确保图文并茂，浅显易懂，是学生学习和借鉴的良好助手。

本书前三章着重介绍设计速写的一些基础性知识，表现技法、透视与构图，画面处理与表现形式等，言简意赅，能够使初学者很快掌握设计速写的要点。后面几章主要是有针对性地就设计速写的运用领域进行了介绍。在风景建筑、室内设计、产品、动画等专业设计中，以速写的形式进行表现设计是专业学习者必须掌握的能力。

由于编者水平有限，书中难免有不足和浅薄之处，敬请读者批评指正。

目 录

第 1 章 设计速写的概述 /1

1.1 设计速写的含义 /1

1.2 设计速写的作用 /6

1.3 设计速写的工具材料 /9

第 2 章 设计速写的基础知识 /12

2.1 设计速写的基本要素 /12

2.2 透视应用 /17

2.3 设计速写的基本构图 /23

2.4 设计速写的画面处理 /27

2.5 设计速写的基本步骤 /30

第 3 章 设计速写的分类与表达形式 /33

3.1 设计速写的分类 /33

3.2 设计速写的表达形式 /38

第 4 章 风景与建筑速写 /41

4.1 风景速写 /41

4.2 建筑速写 /42

4.3 风景与建筑速写作品赏析 /44

第 5 章 室内空间与陈设速写 /63

5.1 家具陈设速写 /63

5.2 室内空间速写 /65

5.3 室内空间与陈设速写作品赏析 /67

第 6 章 产品设计速写 /80

6.1 生活日用品速写 /80

6.2 工业产品设计速写 /81

6.3 产品设计速写作品赏析 /82

第 7 章 动画设计速写 /97

7.1 动态速写 /97

7.2 场景速写 /99

7.3 动画设计速写作品赏析 /101

参考文献 /118

第1章 设计速写的概述

1.1 设计速写的含义

速写是画家和设计师最为重要的基本功之一，也是生活与创作之间不可缺少的桥梁，它反映了画家和设计家的情感、设计和表现意图，它已成为一种独立的艺术表现形式，它以形象敏锐的观察、概括及迅速的表现为特点。简言之，速写就是快速、简洁地表现对象（图 1-1-1）。

图 1-1-1 速写 凡·高

速写作为训练绘画造型能力的主要手段之一，是画家通过绘画与自然交流的最直接的形式，其本身也是造型艺术不可或缺的组成部分。一般来说，画家成熟主要取决于其对自然的敏锐观察及造型技艺的娴熟，而这些正是依靠着速写锻炼获得的（图 1-1-2）。德国画家丢勒曾经说：“没有一个人能够用自己的灵感来创作形象，只有当他依靠了无数的速写，在自己的智慧中积累了形象以后，才能够创作出来。”

图 1-1-2 速写 毕加索

设计速写是指艺术家和设计师在简短的时间内,用简练而概括的表现形式、绘画语言,准确、生动地表现出对象的特征和整体视觉感受。在设计速写过程中,要融入设计元素和理念,运用概括的线条快速塑造形体。设计速写强调技巧训练与思维开发同步,造型能力与创意能力并举,融合创造性思维与技术训练能力于一体。设计速写被广泛应用于现代艺术设计领域中,作为艺术设计的基本语言,正向建筑、环境艺术等领域发展,成为这方面专业人才培养中必备的教学训练环节(图 1-1-3)。设计速写的特点是工具简便,概括性强,适应范围广。

图 1-1-3 布拉格尼德兰大厦

1. 设计速写与绘画的关系

素描是一切绘画造型的基础,掌握好设计速写自然要对素描有深刻的理解与体会,也离不开对表现对象的观察、洞察、概括训练。绘画训练开始一般是进行基础素描练习,由长期到短期作业,从慢写到快写,从具象到概括,逐步到设计速写训练,设计速写是素描的浓缩与提炼。素描注重对对象的造型、透视、比例及线条、调子等全面因素的表现,更具写实性(图 1-1-4)。而设计速写则要求

设计师将被描绘对象生动、概括、快速地记录下来，并要求从结构、透视着眼，对表现对象进行大胆的整理、取舍或添加，使之成为所需的设计性作品。设计速写是经过加工处理的更高一级的作品，可以说是在设计中最能体现设计者个性与内心感受的一种手段。设计速写与专业设计有着直接或间接的联系，有的专业设计图本身就是一幅优秀的设计速写作品（图 1-1-5）。

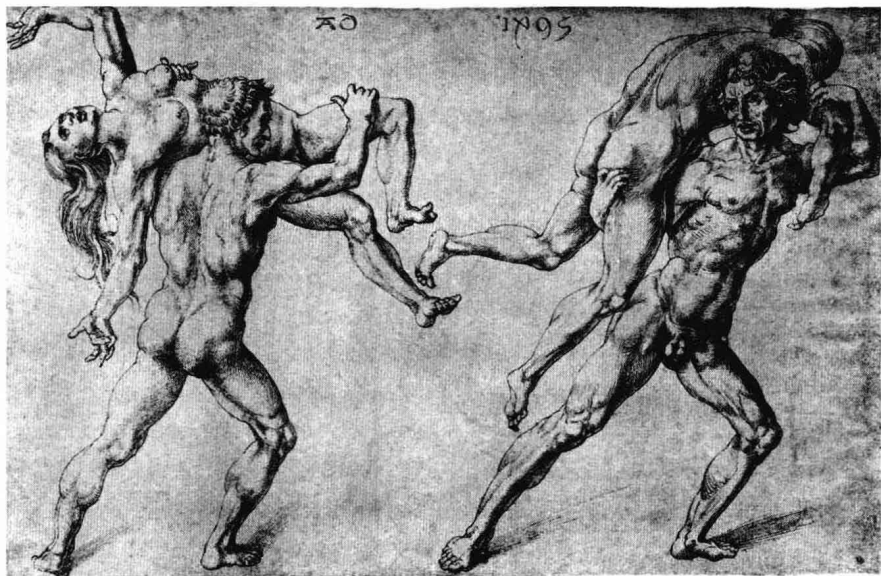

图 1-1-4 素描作品 丢勒

图 1-1-5 速写 马蒂斯

2. 设计速写与专业设计的关系

设计草图、手绘效果图是基于设计而绘制、表现的图，客观而具真实性，是设计师设计构思、设计方案的直观再现，充分表达出某种设计意图（图 1-1-6）。设计速写能为设计草图、手绘效果图打下良好的基础，是设计师在设计作品之前的一种基础绘画能力训练。通过一定阶段的设计速写练习，并掌握一定的专业设计知识，将逐步具备专业设计必备的表达能力，专业设计也将变得游刃有余。同样，不具备绘画能力的设计者，通过一定阶段的设计速写训练，也能画出电脑图无法匹敌、艺术与目的性强、感情色彩浓厚的设计效果图来。

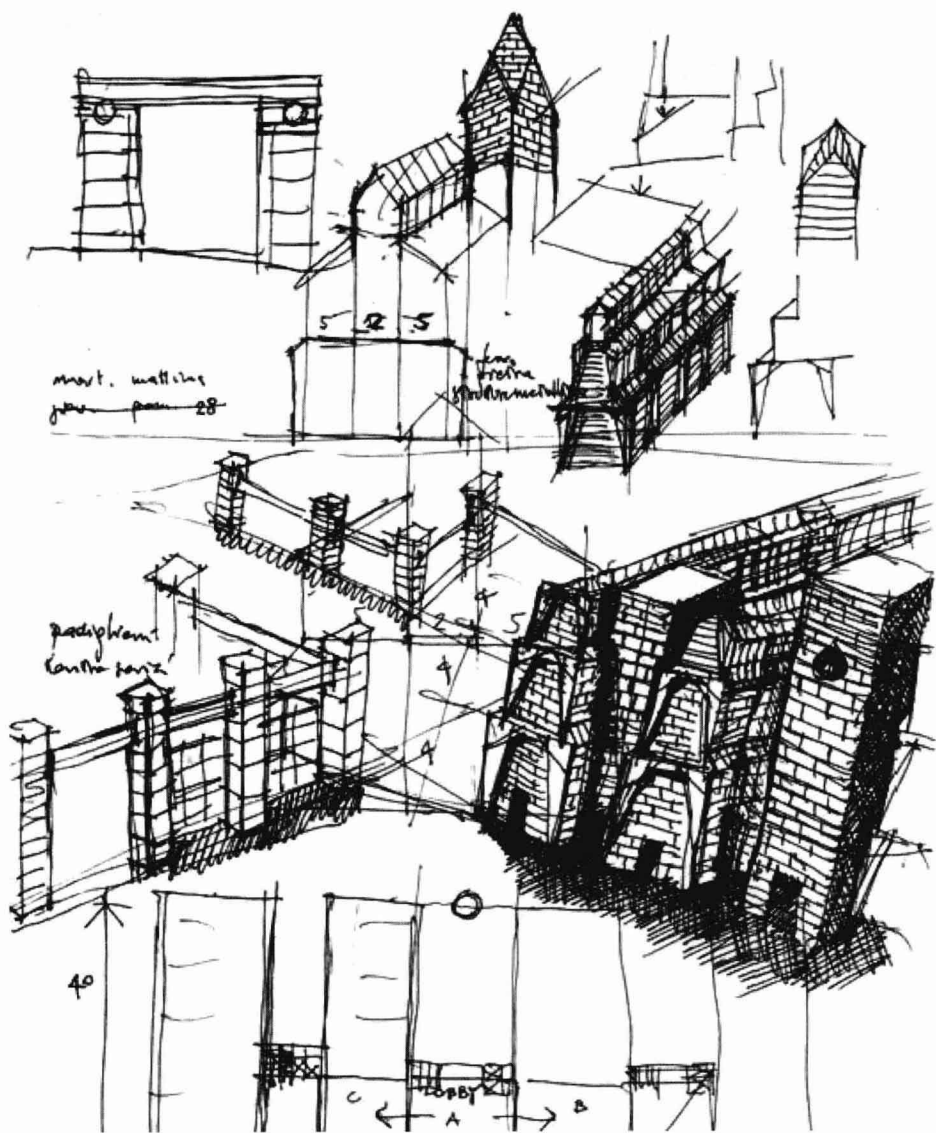

图 1-1-6 费埃德里斯塔居住综合体设计方案

设计速写与艺术设计各专业领域有着密切的联系，它是各专业的基础，是启发灵感、走向成功的试金石。专业设计领域众多，如：建筑设计、环境设计、室内设计、产品设计、服装设计、装饰设计、动画设计等，在这些专业设计领域中，要具备较强的设计能力，绘制草图、表现设计意图以及设计效果图等是设计过程的重要环节，要能够熟练地表达，掌握好设计速写是一个基本前提（图 1-1-7、图 1-1-8）。

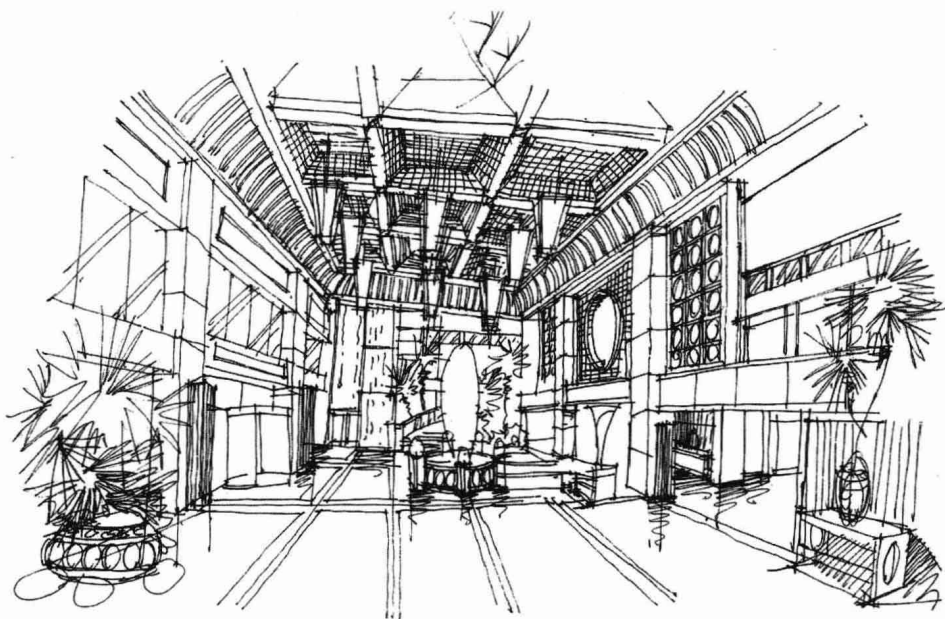

图 1-1-7 室内设计速写

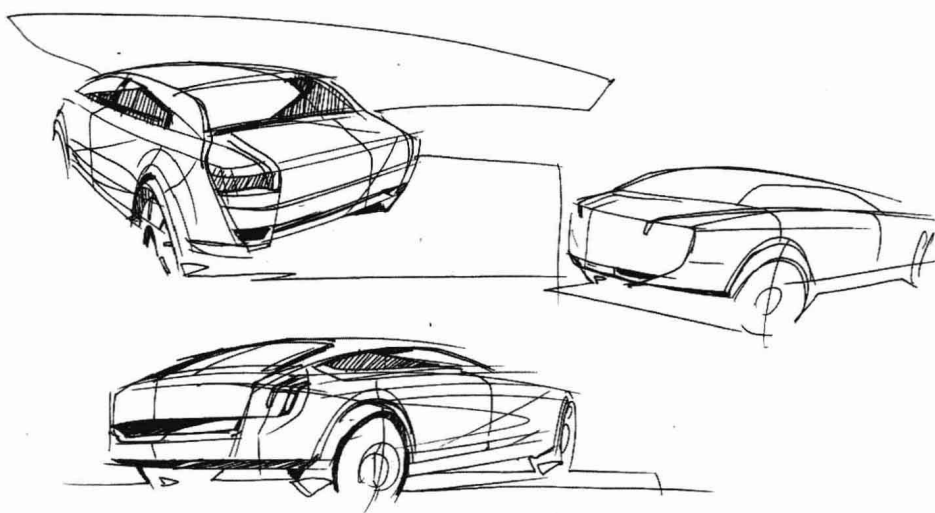

图 1-1-8 产品设计速写

1.2 设计速写的作用

设计速写可以培养我们敏锐的观察能力和高度的概括能力，通过设计速写表现对象，可以把对客观对象的主观感受表现出来，并捕捉到对象的内在本质。在速写过程中首先要通过眼睛对对象进行观察，做到对其意境、情调有所感觉、领悟，对其内涵、形态、特征了然于心。在观察表现对象的同时，就可以对对象进行分析比较，领会对象的结构、特征、比例、透视等关系，考察对象各部分之间的主次、虚实关系以及形体相互间的内在联系（图 1-2-1）。

图 1-2-1 女人体 龚声明

通过设计速写的训练，有利于培养得心应手的表现能力，同时又能提高我们对物象的记忆能力、默写能力，反映画家、设计师的创作意图、创作风格、创作手法。对于从事艺术设计、建筑设计的人来说，拥有一手较好的设计速写功底，对从事自己所喜爱的设计工作和创作活动是非常必要的。设计速写是学习绘画、设计入门的必修课，其目的在于训练学画者的造型能力，人们对美的敏感、对造型特征的敏感虽然有先天的差异，但主要靠后天的培养。设计速写的过程中，通过不断的形象思维、感觉、判断、组合、升华，再通过手的巧绘，落实到纸上，逐渐加深对形体、空间、虚实、主次等的认识，达到得心应手的程度（图 1-2-2、图 1-2-3）。

图 1-2-2 速写风景 凡·高

图 1-2-3 表现性人物速写

设计速写是搜集、积累艺术素材的重要手段，有助于艺术创作灵感的产生。艺术源于生活又高于生活，生息变化的大自然是艺术家们取之不尽、用之不竭的创作源泉，他们通过速写收集生活素材并经过加工、整理、提炼，为绘画创作打下基础。那些造诣精深的艺术大师们无不有着坚持速写的习惯，笔耕不辍，始终让自己的绘画和设计作品保持着无穷的生命力。画好设计速写必须到生活中去，多观察、多体会、多动笔，充满感情地去画，这样才能从中产生很多意想不到的美妙灵感。一幅好的设计速写作品，其本身也具有独特的艺术审美，并融入了画者的情感，或奔放、或质朴、或细腻、或工巧。具有独特感受和个性化技法的速写作品，也可成为优秀的艺术作品（图 1-2-4、图 1-2-5）。

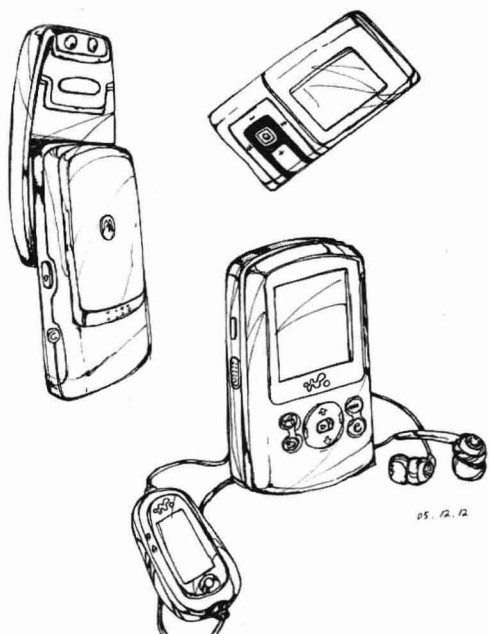

图 1-2-4 产品设计速写

图 1-2-5 人物速写

研究设计速写的技法规律，掌握速写技巧技能，是探索艺术形式、掌握观察方法、提高审美能力的必由之路，是学习和掌握造型艺术规律的不可或缺的阶段，同时亦是从事艺术创作和加强艺术修养的重要组成部分。

1.3 设计速写的工具材料

1.3.1 设计速写的工具

设计速写使用的工具主要是笔类，笔有很多，如：钢笔、铅笔、针管笔、马克笔、圆珠笔、毛笔等。

钢笔是速写的主要表现工具，钢笔绘制方便、笔调清劲、刻画精细、装饰味浓，且耐久经济。我们通常所用的钢笔有普通钢笔、美工钢笔、针管笔及滚珠水笔（即签字笔）等。普通钢笔因笔尖的粗细以及含墨水饱满度不同，所绘出的线条会有粗细变化。滚珠水笔价廉物美，画出来的线条流畅稳定，使用方便且大众化。美工钢笔是一种特殊的表现工具，笔尖向上翘折，平用笔画细，适于勾线，侧用笔线条较粗，适合铺面、表现暗部（图 1-3-1）。

图 1-3-1 各种型号的针管笔和钢笔

针管笔也叫制图笔，是设计师常用的重要绘图工具，我们常见的工程制图、白描图等，很多都是选用不同型号、不同粗细的针管笔来完成的。用针管笔作画

时线条比较流畅且均匀、苍劲有力。针管笔有粗细不同型号，粗号笔适宜画简洁明快的草图、形体轮廓等，笔画细腻的针管笔能够表现出一种细密画风，很适宜画面细节部分表达（图 1-3-2）。

图 1-3-2 签字笔

铅笔有软硬之分，而速写使用的铅笔多为软铅，线条滑润而流畅。在设计速写过程中，由于用笔的轻重力度不一，所绘制出的线条粗细、深浅也会不同，这样可画出丰富的色阶与层次来。铅笔立着用，可画出均匀线，侧着用可画面，因此，用笔灵活，可粗可细，可深可浅，可立可侧，而且还可擦除调整。

马克笔是一种较理想的效果图绘制工具，它快捷、方便，具有很高的工作效率，马克笔的特点是线条流利，粗线粗犷豪放，细线流畅圆润，色彩艳丽，简洁明快，且能快速干燥，稳定性好。马克笔表现效果被大量用于建筑设计、环境设计、室内设计、工业设计、平面设计等方面，兼有针管笔和水彩笔的功能，携带方便，很适合外出写生使用（图 1-3-3）。

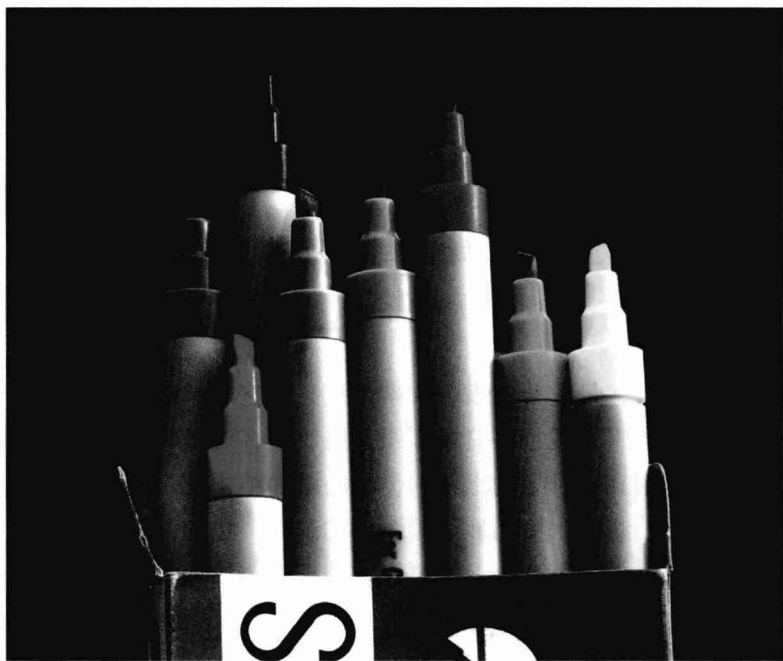

图 1-3-3 马克笔（水溶性）

1.3.2 设计速写的材料

纸张的选择对于设计速写来说十分重要，不同纸张对于绘制后的效果会产生不同影响。设计速写所用纸比较广泛，可用绘图纸、图画纸、铜版纸、宣纸、复印纸、牛皮纸以及各类速写本用纸等。纸张选用一般要求纸的质地坚实、光洁平整，遇水不易发胀、不变形，也不宜太粗糙纹理太重。从纸张表面质感来看，纸可以分为粗糙型和细腻型。粗糙的纸适合表现丰富的深浅层次以及苍劲有力的线条，如图画纸、水彩纸；细腻的纸适合表达优美流畅的线条，如复印纸、铜版纸。无论纸张厚薄、质地优劣都可用，但必须考虑与笔结合使用后产生的效果。针管笔要求与纸面平滑但纸质坚硬的纸张结合，以免划伤纸面。铅笔、钢笔适宜图画纸和绘图纸，针管笔、签字笔适宜绘图纸、铜版纸和复印纸，马克笔、钢笔适宜绘图纸、卡纸，毛笔用于宣纸上，等等，在设计速写之前可先尝试一下。同时，在对纸张的选择上我们要根据自己的习惯、所要表达的效果来决定。

墨水是设计速写中常使用的材料，主要是用于钢笔、针管笔、水笔之中。一般选用高级碳素墨水为好，颜色有黑、蓝之分，以黑为主，黑色墨水有光泽而且色阶丰富，容易产生好的画面效果。用墨水画出的速写作品，保存时间长，不易变色。同时毛笔使用的墨汁也会在设计速写中常用，适宜在宣纸上画水墨、线描式设计速写作品，很有中国传统画的韵味。

设计速写除了必需笔类和纸张主要工具材料外，辅助工具橡皮、小刀、小画板、小板凳、携带笔袋等也是钢笔速写不可或缺的材料。