

设计速写

编著 韦恒文 高爽 祁丽

21 世纪高职高专艺术设计专业教材

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY
FOR VOCATIONAL AND
TECHNICAL COLLEGES

丛书主编 徐勇民

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

设计速写

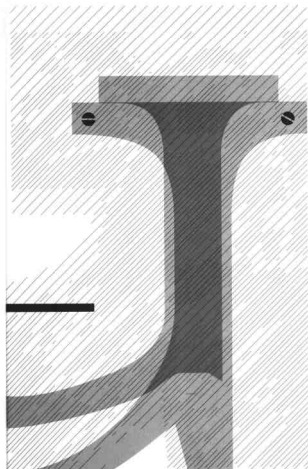
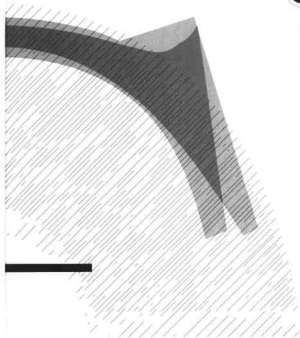
丛书主编 徐勇民

21 世纪高职高专艺术设计专业教材

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY
FOR VOCATIONAL AND
TECHNICAL COLLEGES

编著 韦恒文 高爽 祁丽

参编 杨进珉 田燕

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

G

项目负责 张 浩
责任编辑
书籍设计 华 勇
技术编辑 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

设计速写 / 韦恒文 高爽 祁丽 编著
—武汉: 湖北美术出版社, 2006.7
(21 世纪高职高专艺术设计专业教材)
ISBN7-5394-1861-3

I. 设…

II. ①韦…②高…③祁…

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(2006)第 076586 号

设计速写 © 韦恒文 高爽 祁丽 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号
湖北出版文化城 B 座

电 话: (027)87679520 87679521 87679522

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

H T T P: www.hbapress.com.cn

E - m a i l: fxg@hbapress.com.cn

制 版: 武汉市雅美图文设计有限公司

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7

印 数: 5000 册

版 次: 2006 年 8 月第 1 版

2006 年 8 月第 1 次印刷

I S B N 7-5394-1861-3/J · 1482

定 价: 28.00 元

《21 世纪高职高专艺术设计专业教材》

丛书编委会

主 编：徐勇民

委 员：(按姓氏笔画排列)

方湘伙 王金焱 王代萍 邓学丰 向极鼎 李三汉 关俊良
刘家寿 刘晓敏 李友恭 李志武 孙建军 刘镜奇 余 勇
汪京元 杜卓选 陈天荣 何雄飞 张 勇 张小纲 李 跃
陈 新 张立学 赵 昱 金 波 贾银锡 熊 风 罗星源
周利群 杨 勇 罗 潘 段林杰 姚 强 高 卿 高 爽
袁公任 程志庆 舒湘鄂 彭 亮 曾维华 戴 荻

参 编 院 校

湖北教育学院	邵阳师范高等专科学校
武汉职业技术学院	荆门职业技术学院
长江职业技术学院	黄冈职业技术学院
湖北工业大学商贸学院	鄂州大学
武汉科技大学中南分校	湖北职业技术学院
武汉商贸职业技术学院	襄樊职业技术学院
仙桃职业学院	深圳职业技术学院
湖北艺术职业技术学院	广东轻工职业技术学院
武汉商业服务学院	广东外语艺术职业技术学院
湖北大学知行学院	番禺职业技术学院
武汉工交职业技术学院	顺德职业技术学院
湖北轻工职业技术学院	温州大学美术与艺术学院
湖北城市建设职业技术学院	北京电子科技职业学院
湖北广播电视大学传媒艺术学院	长沙民政职业技术学院
咸宁职业技术学院	景德镇陶瓷学院

前言

近十年来,随着“中国制造”的各种品牌在全球的影响的来临,全国上千所高职高专的办学理念、办学特色和办学规模也随之与时俱进,呈现出蓬勃发展的态势。其中,艺术设计专业毕业生的市场适应性普遍加强,而且市场岗位的需求潜力也不断加大,就业形势看好,这已成为高等职业技术教育界的共识。在社会主义市场经济转型期的大背景下,明确高等职业技术教育的人才培养目标,不断探索办学特色,采用应用技术的最新成果提升教学质量,是高职高专艺术设计教育的当务之急。

高职高专艺术设计专业的教育特色就是职业岗位教育,其培养的学生必须符合市场相关行业及职业岗位对应用型人才的能力要求。如何有针对性地开展教学、设置课程及组织编写具有高职高专特色的艺术设计专业教材,是职业艺术设计教育工作的中心内容。

在整个教学建设中,教师队伍建设、课程建设、教材建设只有真正适应职业岗位对学生的知识结构与应用能力的要求,才能培养出社会急需的应用型人才。高等职业技术教育以应用能力培养为核心,彻底改变过去以知识和概念灌输为主的理论教育模式,推行的是注重实际操作能力的教育模式,理论知识够用即可。具体而言,高等职业技术教育必须具有课题模块化教学、能力培养过程教学、职业岗位实践教学三大特点。

高职高专艺术设计教育突出实训教学,旨在培养企业一线的应用型设计人才,以能够独立解决企业实际问题、动手能力强为培养目标,强调将体现设计意图的工程图纸加工转化为产品的基本操作能力。在工作现场进行专业教学指导,在强调动手能力同时,又注重开发学生的创造性思维能力,惟有如此,学生才能在今后的职业道路上具备可持续发展的前途。因此,配套的教材建设必须以实训教学为基础,充分展现出实训教育的全过程。

鉴于此,我们邀请了北京、上海、深圳、湖北、湖南、广东和浙江等省市在高职高专艺术设计教育方面有特色、有规模的院校,以优质的教学课程为依托,以有实践经验的优秀骨干教师为核心,经过两年多的讨论、编写、修改、编辑出版了《21世纪高职高专艺术设计专业教材》。该教材涵盖了艺术设计学科各专业课程,强调学生实际应用能力的双向培养,注重体现实际应用能力的培养过程,具有较强的针对性和实用性,其出版必将会对我国职业技术教育起到积极作用。

在教材出版之际,我们感谢湖北省教育厅和湖北美术学院徐勇民院长的大力支持!感谢各职院的专家教授的辛勤指导!感谢参加教材编写的一线教师孜孜不倦的劳作,使本教材实际体现了当代中国特色的艺术设计职业教育的发展水平。

本套教材在编写过程中难免存在一些问题,有不当之处,恳请广大师生与专家提出宝贵意见,以便我们再版时更正。

目 录

第 1 章 设计速写概述	6
1.1 设计速写的概念	6
1.2 设计速写的特点与功能	12
1.3 设计速写的常用工具	15
第 2 章 设计速写的基础知识	16
2.1 简明透视基础	16
2.2 人体基本结构和运动规律	20
2.3 设计速写的形式法则	27
第 3 章 设计速写造型训练	36
3.1 速写的造型语言	36
3.2 写生速写训练	46
3.3 记忆想象速写训练	76
第 4 章 设计速写专业应用	82
4.1 平面设计速写	82
4.2 产品设计速写	90
4.3 环艺设计速写	96
4.4 服装设计速写	104

第1章 设计速写概述

我一直相信用手来绘制草图是有意义的。

——安藤忠雄

学习目的

了解设计速写的基本概念和特点,为学习设计速写作好理论上的准备。

学习提示

多从优秀的设计速写作品中去直接感受设计速写的特点,还可以通过大胆的模仿去体会设计速写的技法以及创造力。

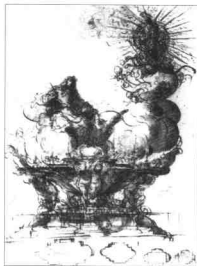

图 1-1-1 大师草图

1.1 设计速写的概念

设计速写在一些人看来似乎是一个新词,但实际上它不是刚出现的新鲜事物。历代的设计师们给我们留下了许多构思奇特、结构完备、生动美观的设计草图,这些草图显然有别于绘画性速写的审美感受,而更加突出出设计的实用性与解说性的特征,这些设计草图就可以称作“设计速写”。它们以速写为主要的表现形式,有时加以简要的文字说明,来阐明作者的设计想法和制作的规范。如今,这些草图

作为艺术和科学的遗产保存下来,并为我们学习与借鉴。(图 1-1-1~图 1-1-6)

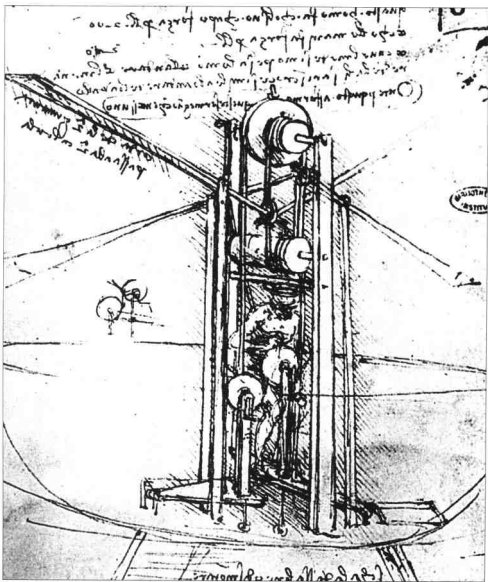

图 1-1-2 达·芬奇作品

设计速写是用快速绘画的形式，为设计而作的最简约的表达。

通俗地讲，设计速写就是用速写的方式，将设计者的所见、所想画下来。

首先，设计速写是以满足设计需要为目的，这是它与一般绘画性速写的区别。其次，它的工具简单，形式单纯，一般直接使用铅笔、钢笔、毛笔、马克笔等，在较短时间内描绘出对象的主要形态结构及特征，它比一般的素描、水粉、水彩及计算机绘图等更为简洁和概括，所用时间更短。同时，设计速写是设计者最直接、最真实的思维记录，它富于激情，彰显个

性，是最为便捷、最为多样、最富激情与想象、极富感染力的视觉表达方式。

它既可以用作设计信息的直观感受与图形记录，同时，它更可以将设计者的设计意图迅速表达，形成设计草图或方案，这些设计草图或方案阐明和展示了作品的形成过程，基本贯穿了设计的全过程，决定着最终的设计结果。

设计速写按其表现形式可分为：快速记录、草案、草图、设计稿等；

按其表现内容可分为：静物速写、人物速写、风景速写、记忆想象速写等；

图 1-1-3 达·芬奇作品

图 1-1-4 大师草图

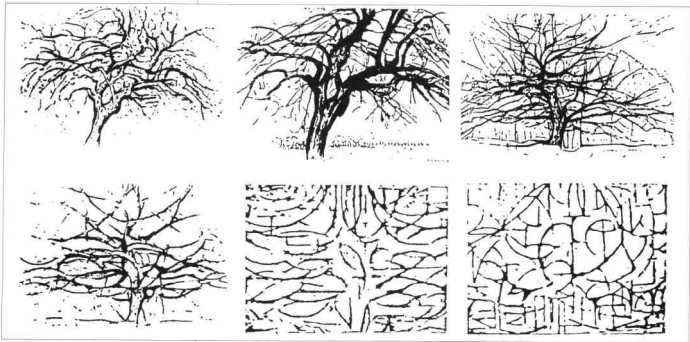

图 1-1-5 蒙德里安作品

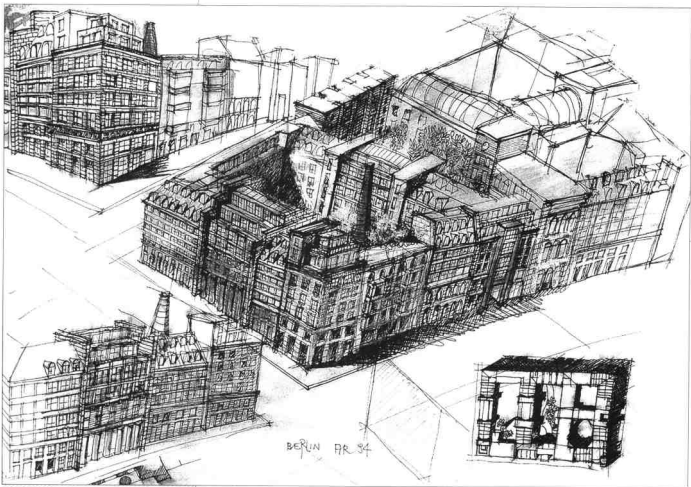

图 1-1-6 柏林商住区 阿尔多

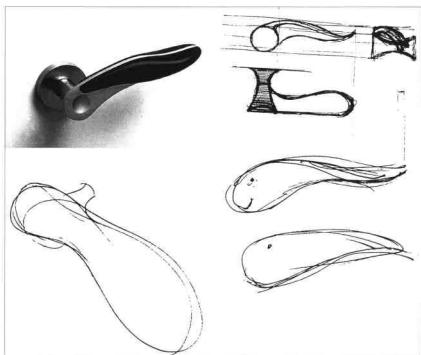
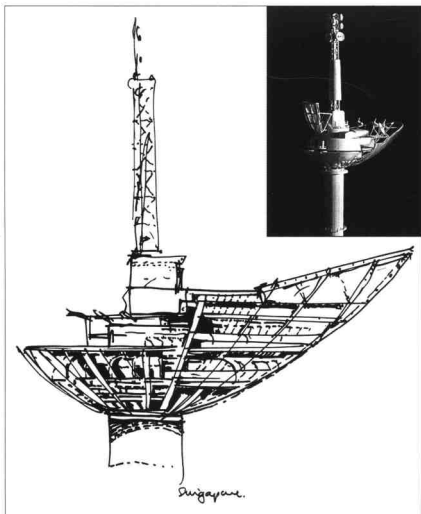

图 1-1-7 诺曼·福斯特作品

按其表现技法可分为：铅笔速写、钢笔速写、毛笔速写、马克笔速写、钢笔淡彩等；

按其专业方向可分为：平面设计速写、产品设计速写、环艺设计速写、服装设计速写、动漫原画速写等。

它可以是写生，也可以是临摹；它可以是你生活中随意的视觉记录，也可以是你工作中设计灵感的刹那闪现；它更可能是你最初设计意图的快速捕捉，并以此为基础，努力升华为可行性的设计作品。（图 1-1-7、图 1-1-8）

图 1-1-8 菲利普·考克斯作品

设计速写是设计师从事创作的基本语言。

在现代设计日益发展的今天，计算机作为优秀的绘图工具已经是深入人心，很多人以为有了计算机强大的软件支持就可以不再用手来绘图，但事实上并非如此。实际上设计工作的过程是很微妙的，有时一个突发的灵感需要捕捉，一个完美的构图需要演化，一些纷乱的头绪需要整理，一些深入的细节需要推敲……你会发现，这时最实用、最迅捷的表达方式就是设计速写。

图 1-1-9 史蒂文·斯宾塞作品

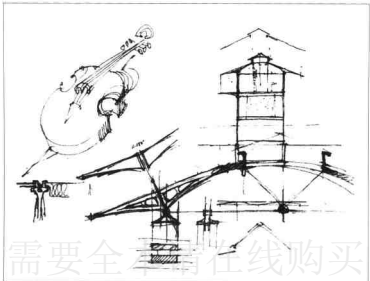

图 1-1-10 托马斯·赫尔佐格作品

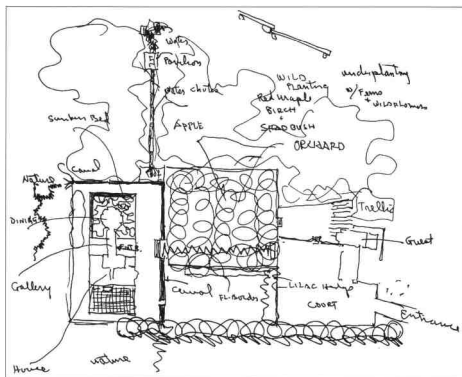

图 1-1-11 丹·凯利作品

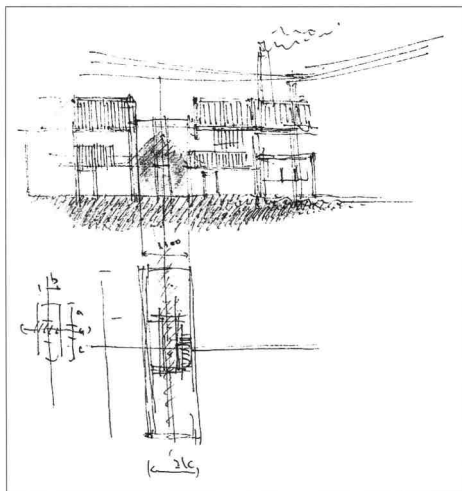

图 1-1-12 安藤忠雄作品

要知道人的大脑与手是一对完美的组合体，它们往往相互促进，形成强大的创造力。边想边画，边画边想——想法通过手变成图形，在图形的完善中提升想法，这也就是为什么更多的设计大师一直提倡用手来绘制草图的原因。

设计速写看起来简单随意，可是我们只要真正接触和运用它，就不难体会到它所特有的魅力和挑战性。我们可以从许多现代设计大师的作品中去感受其高超的绘画技艺和设计才华。(图 1-1-9~图 1-1-12)

1.2 设计速写的特点与功能

1.2.1 设计速写的特点:

1. 信息明确

设计速写作为记录与交流的一种方式,它要求所表述的内容信息明确,易于接受,也就是要别人看得出所画的内容。设计速写在表现形式上可以多样化,风格也因人而异,但一定不能含糊其辞、不知所云,不然就会失去其特点及作用。(图 1-2-1)

2. 想象大胆

既然是设计,就一定要求有想象力和创造力。设计速写拒绝平庸,提倡与众不同的设计思维,并可大胆尝试各种表现技巧,形成不同的视觉形象,丰富我们的设计生活。有些想法即使超前,也鼓励大胆记录,力求突破,以打开新的设计空间。(图 1-2-2)

图 1-2-1 安藤志雄设计手稿

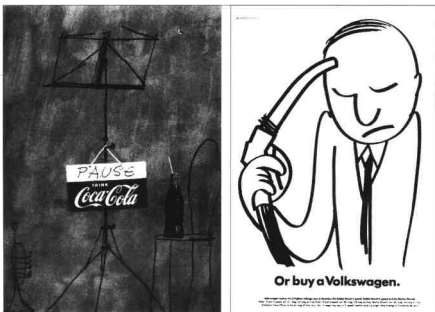

图 1-2-2 可口可乐和大众汽车广告

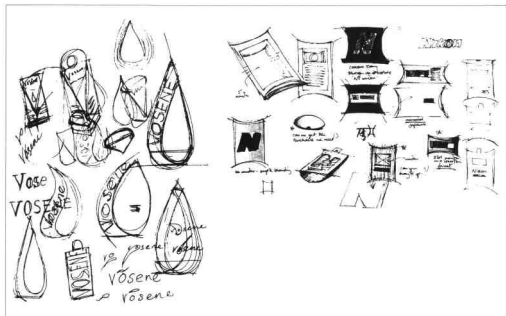

图 1-2-3 设计构思草图

图 1-2-4 史蒂文·麦塞尔作品 1

3. 内容实用

设计还有一个特点就是实用性，所以设计速写在内容上更趋向解决实际的需求。除部分平面设计作品外，绝大多数设计，如工业产品设计、建筑设计等因为其实用性的特点，还要求艺术性与科学性的统一。当然，有的设计在最初可能只是一个概念，它通过速写等形式不断被推敲、演化，加上科学技术问题的解决，而最终成为可行。（图 1-2-3）

4. 表达轻松

速写的主要特征就是表达上的轻松和流畅，这使速写具备了简洁和生动的特色。其独特的语言魅力散发着激情与智慧的光彩，令人愉悦。设计速写要求设计者掌握熟练的表现技巧，并通过大量的实践逐步形成自己的绘画风格。（图 1-2-4）

1.2.2 设计速写的功能

1. 快速记录与表达

设计速写既可以是收集视觉信息的便捷方式,如写生、临摹等,更是设计思维的图形记录,如草案、草图等,其快捷、随意、直观的特点在今天激烈竞争的时代显得尤为重要。因此,很多设计大师极力提倡学生多“用手设计”,很多设计公司大力培养设计师这种快捷的表现能力,而很多优秀的设计师都因具备高超的绘画技能而为人们所称道。

2. 有效的交流途径

设计速写的过程就是一种表达与交流的过程。

在设计过程中,简洁的图形是设计者与委托者之间沟通的桥梁。设计者通过和客户交流,可以迅速将交流后的想法用速写画出,让客户直观地看到他们理想中的设计形象,这往往是成功合作的开始。

在设计过程中,设计者之间可以传递信息、相互观摩、发展构思、研究方案,通过分析、优选、对比,反复地利用速写方式进行比较,从而使设计不断推进,直到达到设计的最终目的。

3. 促进思维、提高素养、发展个性

从设计者个人来讲,设计并不仅仅代表完成工作,设计者能力的提高及设计思维的进步有时更为重要,只有不断用脑去想、动手去画,新的作品才会不断产生。同时,作为设计中的基本语言,设计速写所表达的灵动、微妙、大气、新颖等品格,使它成为一种有着独特魅力的创作形式,鼓舞着设计者不断去思考与描绘,并在此过程中逐步提高自身设计素养,发展艺术个性。(图1-2-5-图1-2-6)

图 1-2-5 包豪斯第一次展览海报

图 1-2-6 史蒂文·麦塞尔速写2

1.3 设计速写的常用工具

设计速写表现形式较为单纯，对工具的要求相对简单，一般可以分为单色与彩色两大类。单色速写工具包括：铅笔、炭笔、木炭条、炭精条、钢笔、圆珠笔、尼龙笔、毛笔等；彩色类工具有：彩色铅笔、马克笔、色粉笔、水粉、水彩等。有时也会用到油画棒、海绵、抹布、牙刷等工具表现特殊的技法，总体上讲究简单实用，比较自由。

设计速写所用纸张也较丰富，往往根据不同需要或当时条件选择用纸。常用的有：素描纸、水彩纸、水粉纸、牛皮纸、白板纸、新闻纸等，有时因为条件的限制，还可能画在书籍、便笺及各种随机的纸张上。当然，选择各种规格的速写本随身携带，会带来很多的方便。（图 1-3-1）

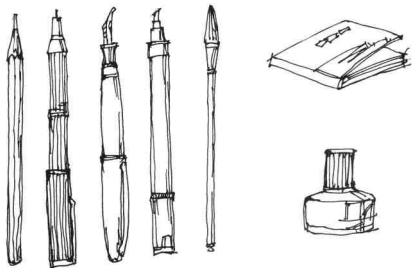

图 1-3-1 速写常用工具

第2章 设计速写的基础知识

仅凭一根直线即可看出画家
家的技艺。

——米开朗基罗

学习目的

了解设计速写的相关基础知识，学会运用理论知识指导设计速写练习。

学习提示

透视知识在此只作简明了解，要求不犯常识性错误；人体结构与运动规律因专业需求不同可区别对待；设计速写的形式法则要求用心体会，加以运用。

2.1 简明透视基础

因为人类视觉生理的特点，我们看到的事物在不同的距离与角度有着不同的视觉变化，也就是我们通常所说的“透视”变化。

透视学是一门专业学科，它旨在研究和揭示人类的视觉规律，利用透视学的方法，力求在“二维”的空间里准确表现出“三维”空间的形象。

更多的时候设计速写要传达准确的视觉信息，使表现的内容看上去相对真实可信，所以学习和运用透视知识是十分重要的。但由于设计速写有即兴、随意的特点，有时往往忽略造型的严谨性，而突出对设计思维的捕捉，只在后期的设计整理及设计应用中加以透视上的规范。所以，我们在这里只对透视的基础知识作一个简明的介绍，要求

学生对透视规律加以了解，避免犯常识性的错误。（图 2-1-1、图 2-1-2）

2.1.1 透视的基本规律

按照视觉经验，我们可以得到以下透视的基本规律：

- 1) 近大远小：视觉经验告诉我们，即使是同样大小的相同物体，距离近者看起来较大，距离远者看起来较小。
- 2) 近高远低：即几条高度相同的垂直物，距离近者看起来较高，距离远者看起来较低。
- 3) 近宽远窄：即由近及远的一组平行线近处看起来比远处要宽，更远处会消失在同一个点上。
- 4) 近者清晰，远者模糊：即在正常的视域内，我们看到近处的物体要比远处的物体更清晰。

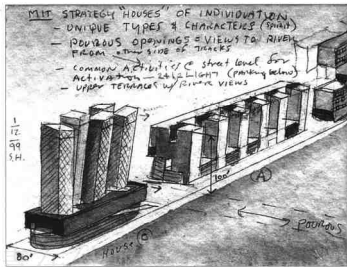

图 2-1-1 武汉街景 杜卓选

图 2-1-2 块系列斯蒂文·霍尔