

高等学校艺术设计类专业
『十一五』规划教材

设计 速写

陈姝雅 编著

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

高等学校艺术设计类专业『十二五』规划教材

设计 速写

陈姝雅 编著

上海交通大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计速写 / 陈姝雅编著. — 上海: 上海交通大学出版社, 2013

ISBN 978-7-313-10348-2

I. ① 设… II. ① 陈… III. ① 速写技法—高等学校—教材 IV. ① J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第276313号

总 策 划

策划编辑 宗凌娅

责任编辑 蔡美凤 陈杉杉

设计总监 赵志勇

美术编辑 汤 梅

设计速写

陈姝雅 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码: 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

上海锦良印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 9 字数: 236 千字

2013年12月第1版 2013年12月第1次印刷

ISBN 978-7-313-10348-2 定价: 48.20元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 021-52711066

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

设计速写

编写委员会

主 编 陈姝雅

副主编 杜 锐 张丽娟 郝一墨 张玮玮
赖立香 许秀平 董 敏

序言

PROLOG

一般熟悉艺术的人都会认为，速写是为着纯艺术服务的，同时也具有独立的艺术内涵。世界艺术史历代出过不少速写大家，例如达芬奇、米开朗基罗、鲁本斯、安格尔，近现代的如门采尔、列宾、德加、左恩、萨金特等；中国艺术自从引进了西方的观念，虽然有过碰撞的混乱，但是其发展是不可阻挡的“毕竟东流”，也出过一些速写大家。

20世纪90年代后期，中国的社会经济发展对高校提出了发展设计专业的要求。中国的各类高校，即便是原来没有艺术设计专业基础的院校，也开始谋划筹办设计专业。很明显，是社会需要在推动艺术设计的发展。这个时期距离“设计教育大局趋于稳定”的现在最多只有20年。在普通高校设计教育专业大发展的数年间，艺术设计专业的高等教育蓬勃发展起来，其中的逻辑关系是非常耐于寻味的。

这么短的时间之内发展的中国艺术设计教育，在体现时代特殊性的同时，当然也要面对问题，单就速写看，从业者心里就会感到“乱乱的”。

比较“纯”的艺术类速写可以作为设计类的基本功教学吗？设计有多种门类，速写的基础要求都一样吗？如果不加区分而让学生自己去在使用中调和，会出现什么状况？如果必须加以区分，那么又该区分到什么程度为止呢？

我们看到包豪斯学院的教师名单，康定斯基、保罗·克利赫然在列。很难设想康定斯基搞设计，我们一般认为他的专长在于抽象绘画——一种纯粹的艺术；保罗·克利也擅长绘画。我们看到包豪斯学生设计的“红色立方体”，康定斯基的影响赫然在也！“风格派”最早出现于绘画，蒙德里安奠定其重要基础。而蒙德里安所长者，也是“纯艺术”抽象绘画，其与设计的纠结自然也是颇有趣味的。再往前追溯，达芬奇与米开朗基罗都有设计的兴趣与行为。类似的纯艺术家参与设计，似乎代不乏人。这就很容易提出一个问题：纯艺术与设计的关系究竟如何？在这里，我们换一个提法：艺术速写与设计速写关系究竟如何？其实这是一个答案明确的问题：随着时代的发展，专业分工的细致，各专业的基础也必然细致起来。

也许历史上有不少美术家搞设计，当代以及今后当然还会有，但是这已经不能区别设计速写与艺术速写的界限之模糊（实际上“艺术速写”现在一般就叫“速写”）。我们看到环境艺术设计的效果图与工业设计的效果图表现技法细节上的巨大差异，对这个观点就会不言自明了。

这个观点可能不是最新的，其重心在于艺术设计类大学生们的学习取向。设计速写不仅具有艺术的特质，还具有某个特殊的设计专业的特质；某种设计专业的速写也可以达到“很艺术”的程度。

如果没有艺术的特质——一种来自于心灵深处的美的创造力量，怎么会有美的设计？如果没有具体的特质，某种特殊的设计作品也不会存在。

历史决定了艺术与设计的这种关系。遥远的历史中，在几乎还没有艺术的时代就有了“设计”，看起来设计似乎是早于艺术的。写艺术起源史的专家只把艺术史追溯到6万年前，或者再稍早一些。而原始的工具却在200多万年以前就出现了！这似乎无可辩驳地说明了“设计早于艺术”。实际情况如何呢？历史进化的实物存在当然具有铁定的说服

力，但是面对这些事实的人的思考应当具有更关键的决定意义。

历史似乎在说，艺术的最早起源是人类的实际生存需要，所以应该是实用艺术。当然，这时候大家的目光多数都会集中到那些数百万年前的打制石器上。然而，我们更不能忘记能动的“人”。虽然化石遗存可能不完全、有断续，但是人类是没有间断地进化到现在的。所有进化史上的特点在人身上都有痕迹。那么精神呢？人类的精神进化史的痕迹有没有在人类的心理上留下痕迹？艺术与设计作为精神的“产物”，与人类的精神特点有着直接的关系。

回头再来看设计速写的时候，我们的眼光可能就不同了。我们可能会想起岩画，也可能会想起原始的人类在打制石器之前在他们那简单的意识中“会有一个设想”，也就是构想一个轮廓。或者我们会进一步关注，那推动人类一切行为的情感与情绪最早可能就表现在艺术与设计里！

艺术史茫茫广博，设计速写的学习还是要落实到具体的细节上。陈姝雅老师的《设计速写》既计划照顾速写学习的最原始动力，又在具体实践细节包括专业需要上考虑周密、全面，其新颖、独到、实用之处，应该就在于此吧。

陈正俊

2013年2月8日星期五夜

前言

FORWARD

“设计速写”——一种设计艺术本质上的回归

一直以来，因为速写能够提供一种方便、单色、光影与物象结构的训练，成为绘画、雕塑、建筑等一切造型艺术的基础手段。然而，在媒介开放的今天，混合媒体、装置日趋普遍，也启发了我们从不同角度去审视速写的价值，探讨速写在艺术设计教学中的改革方向，改变传统速写教学只停留于对物象作客观记录与描绘的训练方式，思考其在当下独有的哲学、文化、审美心理的语境中的扩展性。我们开始更注重速写的表现性和创造性研究。要通过速写了解艺术的多重性，把速写作为一种独立的艺术形式进行创作，体现作者的意图与思想。

设计师如何表达自觉？如何培养一种个人技术与方法？具体地说，如何从其他活动（例如声音、动作）中取得灵感？如何从日常生活中学习？如何用视觉方式理解和翻译非视觉感受？如何把这一切还原为视觉形式？最后，这些形式的核心是否是某种观念或意志的投射？简言之，设计速写作为设计类专业学生的专业基础，其课程目的是解决对物象的观察方法、思维方法、表现方法的问题——即眼、脑、手一体的训练，涉及如何看、如何想、如何表现的综合能力的培养。目标是使学生学会以图的形式，把个人的感受与意图记录和表现出来。

我们的学生可塑性非常强，思想活跃，获取知识快速，在设计速写教学中引导他们摆脱“应试”教学带来的模式化思维，启发、提示他们去发现设计速写的本质至关重要。本教材借鉴了古今中外速写的一些理念、优势、经验、法则等，期盼学生能从中获得学习的方法，树立起学习的信心和兴趣，完成速写到设计的转化。这个过程不仅仅是理论性和概念性的，还要突出技术的操作性和实践性，所以教材按不同专业的属性和特点，设计课题内容，让学生的头脑、眼睛、双手都得到切实全面的训练，有利于深入学习艺术类各专业的知识。

陈姝雅

2013年1月

内容介绍

CONTENT DESCRIPTION

本教材分为设计专业和速写在设计艺术中的作用、设计速写形式语言的研究、设计速写的创意表现，以及不同对象在速写表现中的不同关注点4大部分。教材提供给学习者运用速写快速思维和直接表现创意的专业素养和能力。本教材不仅引用了大量绘画和设计大师的速写作品以及他们对速写的理解，还介绍了不同艺术院校相同专业的优秀学生作品，使学习者在学习典范之外，能更清楚自己的学习途径和可能达到的学习效果，树立起学习速写的信心。培养学习者的艺术创造力，为今后的专业学习打下坚实的基础。本书可以作为设计专业的造型基础训练教材。

作者介绍

AUTHOR INTRODUCTION

陈姝雅

硕士学历，在艺术设计学科造型基础教学与研究领域长期实践，对于各设计专业对速写的不同要求有自己的独特见解。独立主持过多项教学改革项目，多次在教学技能比赛中得奖，并被评为校“十佳”教师。

目录

CONTENTS

第一章 认识设计速写 / 1

第一节 什么是设计速写 / 1

第二节 速写在设计艺术中的作用 / 8

第三节 怎样学习设计速写 / 12

第二章 设计速写的形式语言 / 25

第一节 设计速写的线、面表现 / 25

第二节 速写的结构与空间表现 / 43

第三节 设计速写的构图与布局 / 49

第三章 设计速写的创意表现 / 59

第一节 设计速写的创造性思维 / 59

第二节 具象速写 / 63

第三节 意象速写 / 67

第四节 抽象速写 / 74

第五节 从具象到抽象 / 78

第四章 不同对象设计速写的表现 / 81

第一节 人物速写的表现 / 82

第二节 动物速写的表现 / 93

第三节 造物、造型设计速写的表现 / 95

第四节 自然、人造环境设计速写的表现 / 112

参考文献 / 133

后记 / 134

第一章

认识设计速写

本章导学

本章是设计速写基本概念、内容等的概述部分，目的是让我们对设计速写的特点、学习内容、意义等有一个概括的了解。本章要掌握3大内容：（1）什么是设计速写；（2）设计速写学习的方法和意义；（3）设计速写在艺术设计中的地位和作用。

学习重点

1. 基本概念清晰。由概念一浅，到内容、价值、意义及地位一深，逻辑关系的把握要清晰。
2. 从中外传统艺术、名家作品、生活以及自然环境中去感受速写艺术，找到适合自己的表现方法和形式，以便今后深入学习与研究。
3. 学习与把握中国传统艺术和文化精神，是任何设计保持自己的民族性、现代性与独创性所必不可少的基础训练，也是设计速写从理念根本到技术提升的新思路与新形式资源。
4. 多角度、近距离地观察和触摸对象，深入体验自然物象和生活。通过结构分析、提炼、分割形态等方式，研究物象内部结构与形态的丰富性，将自然的一些形态与形式要素转化为设计的要素，丰富设计速写的视觉表现。

第一节 什么是设计速写

一、速写

速写，顾名思义是一种快速的写生方法。速写的英文是Sketch，有草图的意思。商务印书馆1996年版《现代汉语词典》中对“草图”作出了定义：初步画出的机械图或工程设计图，不要求十分精确。草图是对意念的视觉化体现，艺术家、设计师在草图中不断地寻找形态关系的最佳表现。一直以来，速写被画家

用来收集创作的素材，积累创作的资源。

达·芬奇把他的见解和速写资料都保存在随身携带的笔记本中。他认为，在设计过程中，各种意念的产生并不是在工作台前完成的，在交谈中及走路、吃饭、睡觉时都可能有灵感闪现。这些意念稍纵即逝，一旦失去，也许会杳无踪影。所以速写的一个重大作用就是在你产生灵感的一瞬间将其迅速地记录下来（见图1-1）。

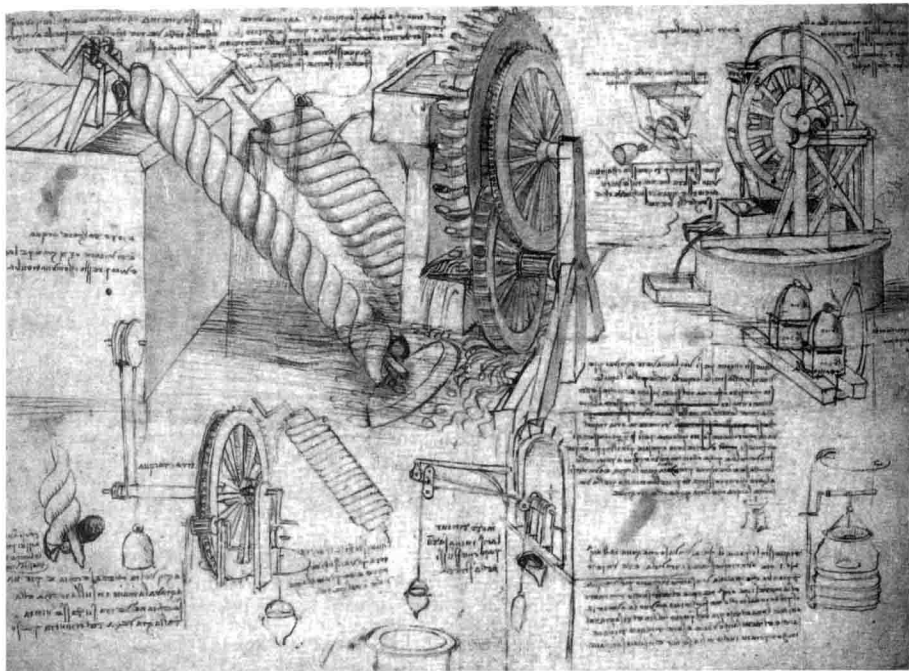

图1-1 (意大利) 莱昂纳多·达·芬奇作品

速写是艺术家、设计师思考的工具,是贯穿创作、设计过程的一种语言,是加强设计素质的一种手段,是表达思想和创意的一个载体,是造型艺术学习的基础,也是必须掌握的一项基本功(见图1-2)。

同时,我们也要明确,速写不仅仅是一种技法,更是艺术家、设计师为了某一特定的需要所选择的恰当的绘画语言。其本质是视觉思维活动的外在表现(见图1-3)。

图1-2 手表的设计草图/中国美术学院学生作品

图1-3 (法)亨利·马蒂斯作品

马蒂斯对一些面部雕刻性特征(如眼睛、鼻子)的描绘让我们看到,作品中硬朗的模型化形态结构与柔软的动态线条交织在一起。马蒂斯经常在使用这种对比强烈的绘画风格。

威廉·荷加斯是英国富有传奇色彩的著名插画家,他说他选择做一名插画家是因为这很有趣:“我发展出了对构成和设计的强烈感觉,以及提炼重要元素的能力。编辑和夸张也很重要。问题是如何使图像引人注目,甚至成为一种审美的方式,而不只是坐下来,做好记录而已(见图1-4)。”

图1-5 包豪斯造型学院学生作业

在强烈的冲动下绘成富于律动感的造型。

速写作为造型艺术的基础,除了是对基本功、技巧的培养和训练之外,更重要的是一种思维方式和研究方式,是艺术观念形成的重要过程。对速写的研究逐渐向多元化、专门化、实用化方向发展,速写的概念和内涵也随之突破、更新、丰富和延伸。

二、设计速写

设计(design)一词在英文、法文和拉丁语中的释意为计划、规划、构想、预定、意图等。设计速写就是以“设计”意念为先导的造型基础,不再是单纯的再现,而是表现(即创新),特别注重对过程的创

图1-4 《长街》/(英)威廉·荷加斯作品

新。要求赋予作品内容、形态、造型思想和想象。由此可见,“设计速写”这一名词的形成目的不是对速写进行分类,也不是承载专业领域的任务,如服装、建筑效果图,而是为了强调速写在创造性思维的形成与设计意识的培养过程中所起的作用和意义(见图1-6、图1-7)。

与绘画速写一样,设计速写同样也是运用线条、色彩和各种不同的工具来体现思维,是设计师表达创意、交流设计方案的重要手段和语言。但对于大师而言,这并不意味着他们的速写就缺乏艺术的表现(见图1-8、图1-9)。

设计速写和绘画速写相比较,其认识事物的角度和方法有所不同。设计属于应用范畴,设计速写更注重理性思维和设计的实用性,追求完美的图形效果和产品的应用功能。而绘画速写具有纯粹性的审美功能,是单纯视觉、情感意义上的,它体现的是画家独特的感受和风格。它可以夸张地表现物象的局部,或者省略无关紧要的细节,表现手法的自由度较大。设计速写的主要目的和功能是比较真实地反映物象的外观、结构。因此,它甚至追求细节肌理。特别是结构速写草图更带有准确表达物体或产品的隐蔽构造的特征,同时也要表达对象的材料质感和重量感。由于功能和目的的不同,设计速写在要求“准确”、“生

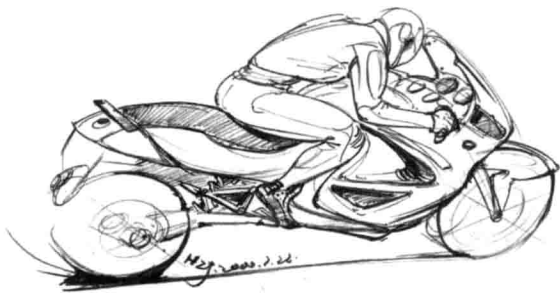

图1-6 产品设计草图/中国美术学院学生作品

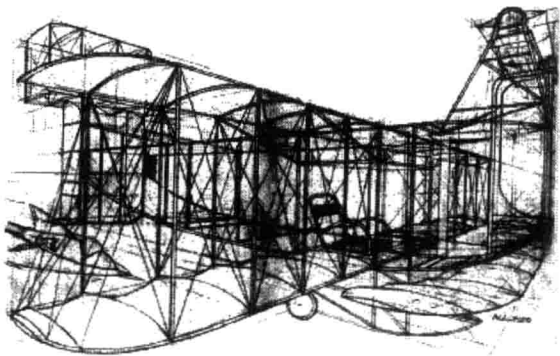

图1-7 《想象中的两透视飞行器》/(美)拉尔夫·奥卢雷德

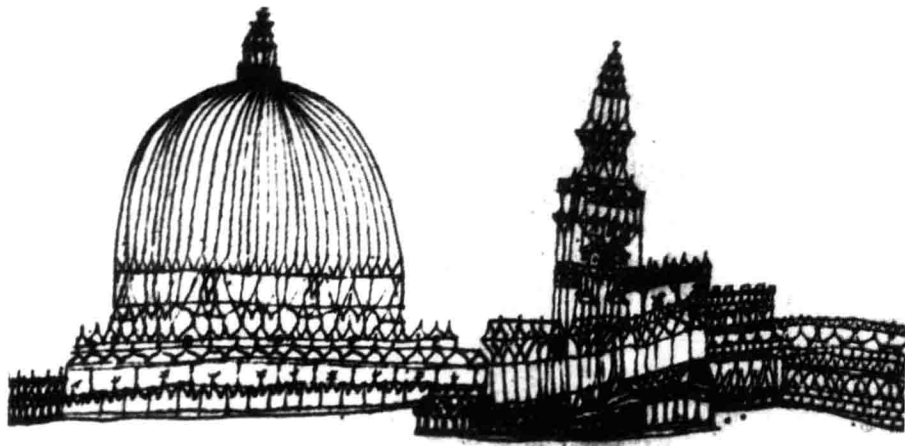

图1-8 《伟大的圆顶教堂》/(瑞士)保罗·克利

画面中的线条出现了形式化的倾向,从“放映”到“表现”是对线的再认识,它揭示的对物象和经验的体察是已经提炼、典型化的生活因素。

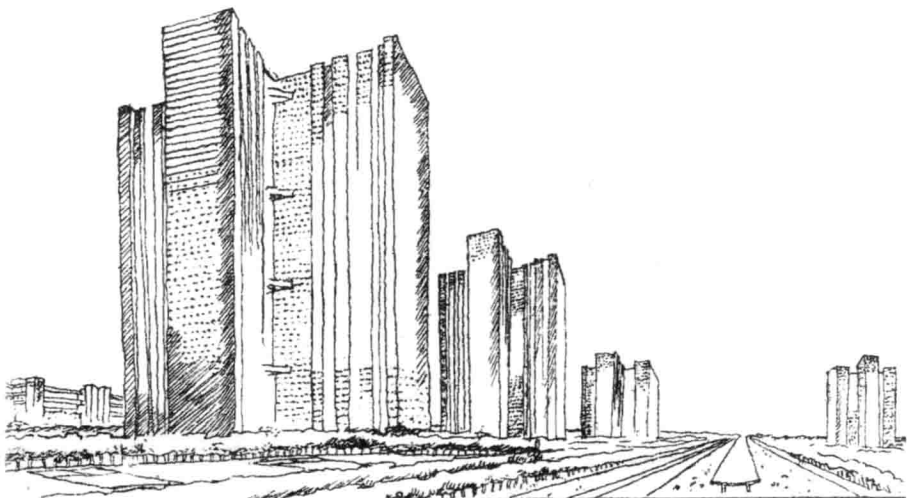

图1-9 《塔楼城》(1902)/(瑞士)勒·柯布西耶

塔楼在园林和运动场、网球场、足球场之中。主要干道有架空路面,把低速交通、高速交通和超高速交通分开。勒·柯布西耶在现代城市规划中,首先提出了高层建筑和立体交通的设想。

动”之外,更强调“严谨”、“逻辑”,要有“尺度”(见图1-10)。

设计速写是迅速地记录对象、准确传达他人能够明白的意思与信息的一种技能。速写作为一种基本的对话形式,是设计师认识他人、他物、他事的初步探索,是意念表达的一步步呈现。速写是视觉思考的方式之一,为设计思维的表达与交流提供了良好的视觉媒介(见图1-11)。

三、设计速写的特点

作为理性思维的一种形式,设计速写形成于人类的构想,存在于艺术实践之中。它有着自己的独特性。首先,设计速写并不是单纯、机械地描绘对象的表面形象,而是要注重设计意识的表现。在提高物象观察力和形象捕捉能力的同时,要有意识地补充和再创造形象,以提高思维的活跃性,使想象力更加丰富。应当主动地表达速写对象,多角度地分析、重组和创造对象。其次,设计速写在保证作品相对的完整性、艺术性和审美意味的同时,还要追求作品的形式美、意向美和抽象美,注重作品的装饰性和趣味性。可以通过夸张、象征等多种表现形式塑造具有时代感

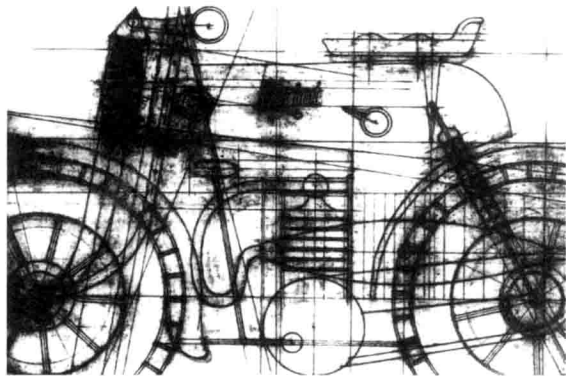

图1-10 (德)科拉菲克作品

和装饰感的艺术形象。

(一) 设计速写具有很强的实用性和目的性

在设计创作过程中,任何设计方案的形成都无一例外是从设计速写(草图)创作开始的,设计速写记录着设计进程的每一步。在设计构思的过程中,设计师在脑海中将设计资料进行分析和重组,它必须客观真实地传达对象的相关信息。在整个设计过程中,要始终关注实践的需求,即使在一定程度上进行抽象概况和变形,也不能背离对象的设计构想的本意。

07 年 11 月 16 日晚

草图

章节目录

主要内容:

重点:

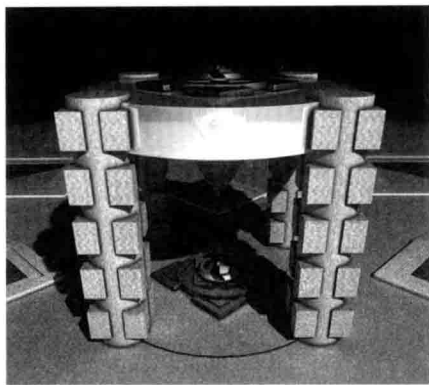
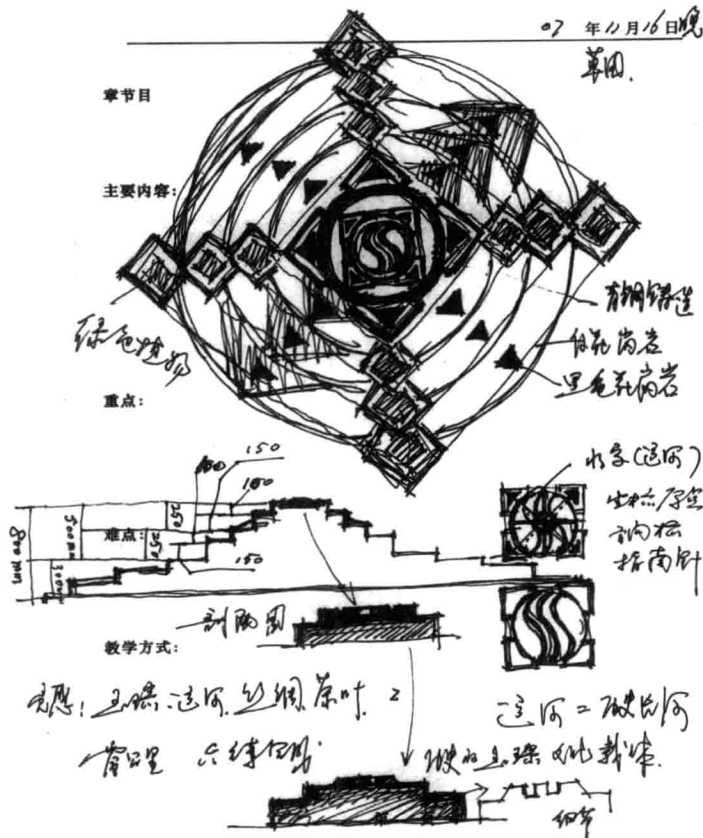

图1-11 玉琮水韵——杭州紫微园坐标原点/董轩

(二) 设计速写具有机能性

所谓“机能”原是生物学上的名词，专指生物各种器官和细胞组织的作用和能力。在设计领域中，这个概念除了设计要素的“作用”和“能力”外，还含有“关系”的意思。在设计实践中，尤其在产品造型设计时，机能应是产品存在的实质内涵。揭示机能要素是设计速写的重要责任和特点。它对材质肌理、结构等因素进行仔细地研究和有目的地表现，必要时还要作解析表现。

(三) 设计速写具有一定的科学性

设计思考方法要符合科学原理，设计速写训练则必须反映科学合理的设计思维。在描绘方法上必须遵循科学规律，如建筑空间体量的比例、尺度、结构、构造等，准确、科学是表现图的生命，绝不能脱

离实际的尺寸而随心所欲地追求画面的某种“艺术趣味”；或者错误地理解设计意图，使表现出的效果与原设计相去甚远。科学性是很重要的。

(四) 设计速写具有较强的审美性

设计，尤其是造型设计，是一种将实用功能和美学原理相统一的综合构想并表现的过程。设计速写本质上承担着“表现”的使命，将形态和设计构想中所蕴含的美的要素表现出来，供人们感受、认同。设计者一方面要努力发现、挖掘、表现、创造美的形态；另一方面还要用自己的作品去启发、顺应、引导、提高人们的审美趣味。选择最佳的表现角度、光线配置和环境气氛，本身就是一种创造，也是设计自身的进一步深化。不同手法、技巧与风格的表现图取决于设计师本人的艺术修养与造诣，充分展示了设计师的个

性。所以，设计速写也同样有很强的审美意识，在整个表现过程中追求美和机能的有机统一，达到艺术美与科学技术的完美结合（见图1-12、图1-13）。

图1-12 《郁金香》/(美)吉姆·戴恩

图1-13 风景速写/陈正俊

（五）设计速写具有快捷性

速写在时间、工具和材料上的限制很少，为快捷的记录和表现提供了可能和便利，使作者能在很短的时间内捕捉到对事物最初的认识和新鲜感，很快抓住头脑中突发的创造性火花，快速记录创作灵感，并能随意自如、充满灵性地表现出来（见图1-14）。

图1-14 草图与招贴/(德)金特·凯泽

金特·凯泽说：“我的每一件作品的形成，都是先有一个瞬间的构思，然后我就选用最快速的方法把脑子里的东西记录下来。”

在设计教育中,我们提倡学生每天画速写。起初大家都会感觉枯燥乏味,但如果能持之以恒,见到什么好的形象,想到什么好的构思,就马上用速写记录下来,这样积累下来的素材就能成为视觉知识的宝库

(见图1-15)。

一幅成功的速写或快速表现图虽然看起来只是几笔轻松的勾勒和描绘,殊不知这其中需要经过大量的训练和摸索,才能达到炉火纯青的程度。

图1-15 建筑速写/夏克梁

第二节 速写在设计艺术中的作用

速写作为设计的草图,可以用来研究构图、轮廓、形态等问题,表达设计者的意图。但学习设计的学生因为其将来从事职业的关系,决定了其学习速写不必在写实方面做过多的训练。教学中的系统训练目的在于建立一种对世界的认识方式。画速写就是画思想、画分析、画认识。为此,在设计速写课程中,我们要培养学生的5种基本能力:①视觉的敏锐反应能力(眼);②对视觉信息的有效表达能力(手);③深刻把握事物特征的思维能力(即分析、理解、判断);④想象力及创造力(心);⑤对生活的敏锐洞察力及捕捉创意闪念的能力。从而为学生日后从事设计创作活动打下基础。这便是设计速写课程的核心。

一、培养观察和再现能力

贾科梅蒂曾说:“绘画是一种看的方式。”

德加说:“速写画的不是形体,而是对形体的观察(见图1-16)。”

一般的视觉经验通过“看”而获得,结果往往是概念化、习惯化的,并具有不确定性和不完整性,注意力的无意识性比较大。而从艺术造型者的角度来说,“看”是远远不够的,“观察”是必不可少的。观察是指在事物的自然条件下,为一定任务进行的有计划的知觉过程,但不限于知觉,常与积极的思维相结合。通过观察,我们可以获得物象呈现的自然特征