

● 王宝桥 主编

设计速写

DESIGN SKETCH

高等院校设计学精品课程规划教材

江苏美术出版社

设计速写

DESIGN SKETCH

高等院校设计学精品课程规划教材

主 编：王宝桥

副主编：祁焱华 李大俊 沈 阳 胡 飞

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计速写 / 王宝桥主编. -- 南京 : 江苏美术出版社, 2013.5

ISBN 978-7-5344-5934-4

I. ①设… II. ①王… III. ①速写技法 IV.

①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第094101号

出 品 人 周海歌

责任编辑 方立松

装帧设计 赵 燕

责任监印 贲 炜

书 名 设计速写

主 编 王宝桥

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 南京大众新科技印刷有限公司

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 8

版 次 2013年7月第1版 2013年7月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-5934-4

定 价 25.00元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

前言

艺术设计专业毕业生在激烈的就业职场中不够顺利，其中有一个致命原因，即设计速写的快速表现能力不够强。为此，我们分析设计艺术的专业特点，结合不同的专业方向、速写的不同作用，度身编撰了该教材，旨在结合不同专业的不同表现技巧进行剖析，将过去为了速写而画速写，向速写为专业学习和就业服务的教学观念转化，运用速写表现技法为设计专业学习所用，有的放矢，快速提升学生准确、简洁表达设计对象的能力，实实在在地让速写成为造就优秀设计师的铺路石，这也是我们编写该教材的初衷和愿望。

本教材秉承实用、够用、管用的应用型原则，没有大篇幅理论阐述，坚持以图片说话，诠释了设计速写的基本概念、工具材料、表现分类及技法，大量的作品与平面设计、环境艺术设计、产品设计、动画设计的应用相结合，并在每个章节后安排课后练习和作品点评，旨在为学生在学习设计速写时一些启示和帮助，也可供设计专业的师生及相关工作人员作为参考用书。

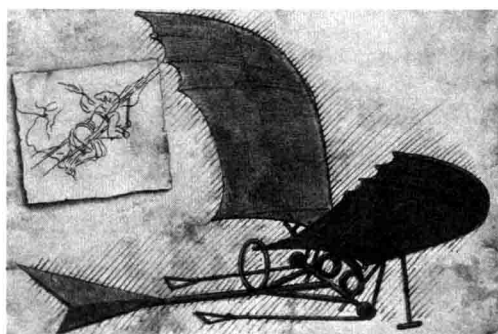
因编者水平能力有限，难免错误和不足，敬请广大师生批评指正。

王宝桥

2013.5.1于武昌保利

目录

CONTENTS

前言

第1章 设计速写的基本概念 1

1.1 设计速写的定义 2

1.2 设计速写的目的和意义 2

作品点评 4

课后练习 4

第2章 设计速写的工具与要求 5

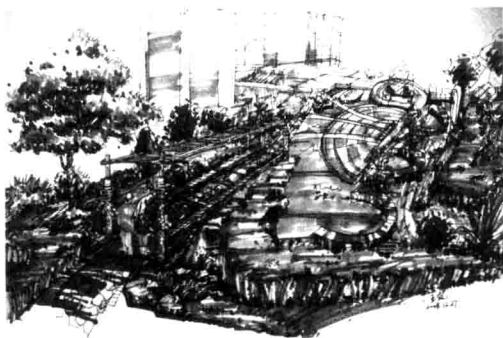
2.1 铅笔设计速写 6

2.2 钢笔设计速写 12

2.3 彩笔设计速写 27

作品点评 38

课后练习 39

第3章 设计速写的分类与表现 41

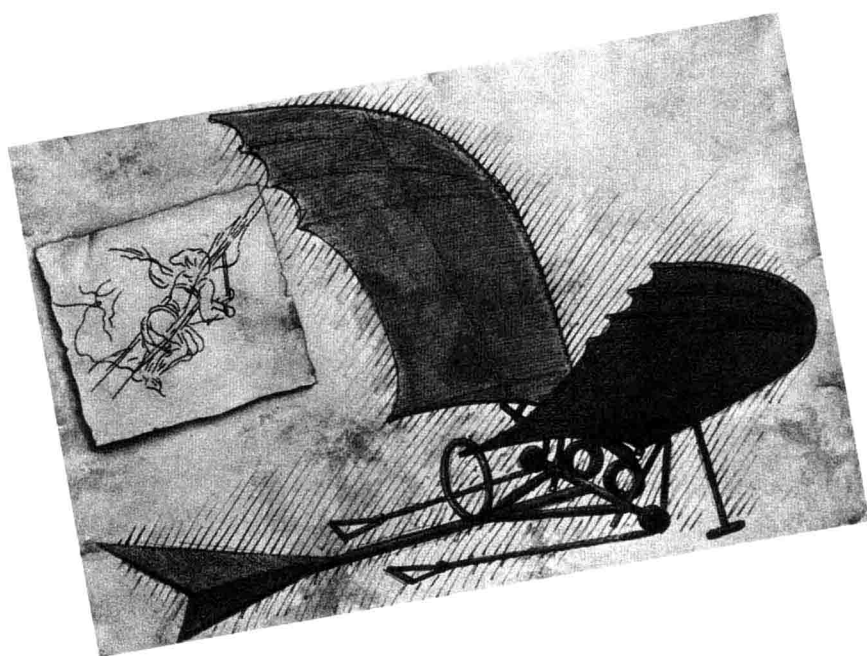
- 3.1 设计速写的速度与表现 42
- 3.2 设计速写的方法与表现 46
- 3.3 从绘画设计对象方面细分 53
- 作品点评 61
- 课后练习 61

第4章 设计速写的应用 63

- 4.1 平面设计专业设计速写的应用 64
- 4.2 环境艺术专业设计速写的应用 71
- 4.3 工业产品专业设计速写的应用 76
- 4.4 动画专业设计速写的应用 106
- 4.5 素材性设计速写 114
- 作品点评 122
- 课后练习 122

参考文献 122

第1章 设计速写的基本概念

设计速写是依据设计任务的需要,通过提炼、推敲创意性思维,准确、迅速地描绘设计对象的表现方法。设计速写以二维的画面呈现设计意图,作为观者了解设计创意的载体,以较为便捷快速的绘画方式,表达设计者的审美取向和艺术构思,运用不同的表达方式,寻找更多的解决设计方案。

1.1 设计速写的定义

设计速写有别于一般的绘画创作速写,它是针对要解决的某一设计问题而进行的速写表现。即:把抽象的概念问题通过速写的方法简约地物化到画面上。在实践中设计速写强调快速神似而形备,甚至可以采用夸张、变形、拟人的手法表现对象,以达到生动活泼、准确有趣的境界。如:图1-1-1,图1-1-2,图1-1-3,图1-1-4。速写不是速度的比拼,而是以简便的工具和方法,概括、简约地记录和表现意图。

1.2 设计速写的目的和意义

设计速写的目的:表达物体造型要求准确和生动,可以作为记录创意思维轨迹,以及随着速写深入引发的创意火花。目的是物化呈现抽象概念便于同委托方沟通交流。其内容要充分说明设计对象的形体结构、功能,即外观的用途与作用。

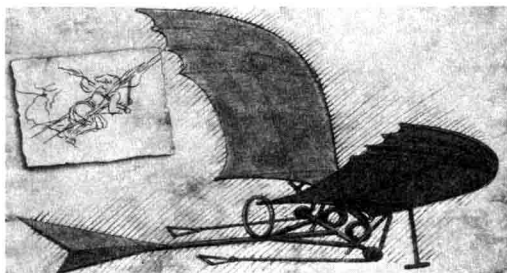

图1-1-1

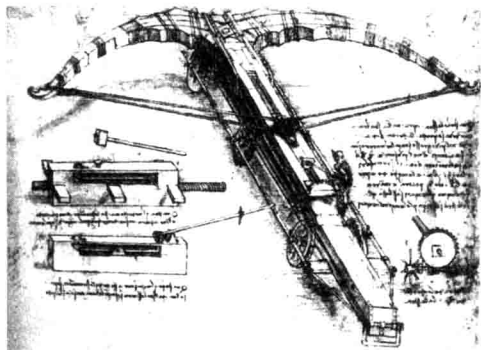

图1-1-2

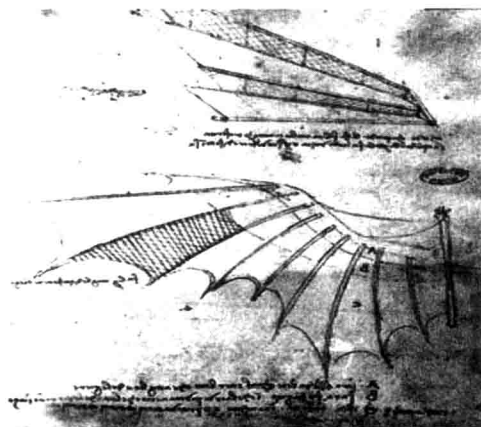

图1-1-3

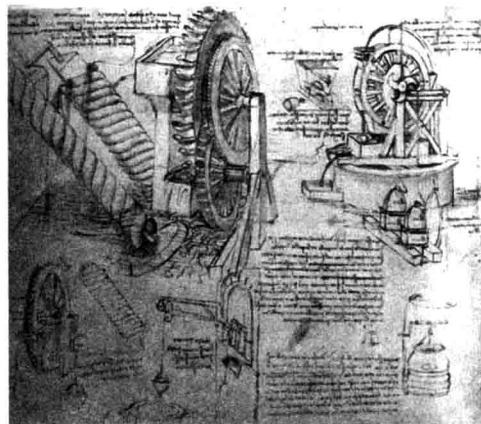

图1-1-4

设计速写的意义:在于使用简洁准确的点、线、面,快速表达作者的创意思路和思维形象。高度概括表现事物的结构形

态,也可做为记录素材和积累素材的重要手段。是设计工作之前的保障后续设计工作的基础,如:图1-2-1,图1-2-2,图1-2-3,图1-2-4。通过收集信息素材,理顺所要表达的概念,激活创意灵感,在大量的草图中发现问题,加以分析比较,从而达到深化概念,优化设计方案,具体、形象、准确表达设计构思。

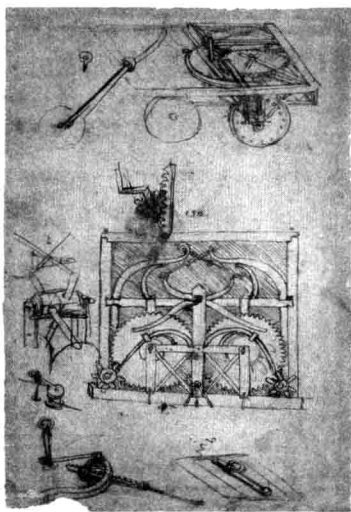

图1-2-1

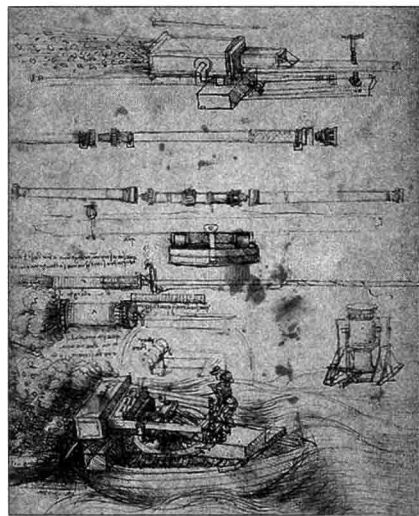

图1-2-3

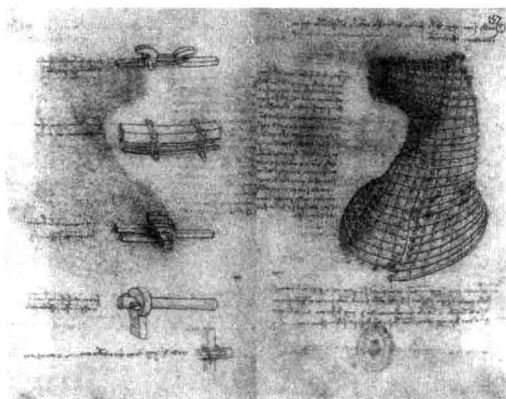

图1-2-4

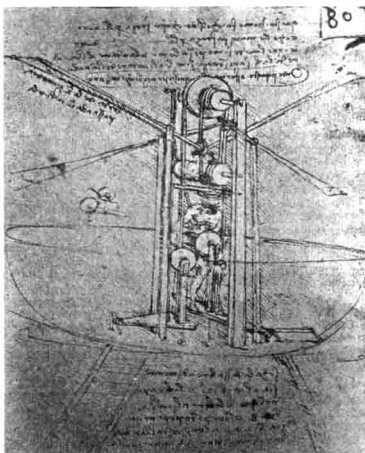

图1-2-2

作品点评

1. 意大利文艺复兴时期的著名画家、科学家（1452—1519）列奥纳多·达·芬奇的设计手稿，将理想通过铅笔变为“蓝图”。以记录和说明的方式把自己的创意介绍给大家。与我们今天的设计速写异曲同工。如图1-1-1将飞行器结构和形态甚至包括使用功用，以图解的样式传递出创意概念。2008年4月26日，36岁的瑞士人奥利维耶·维耶提·特帕使用由达·芬奇设计的金字塔型伞乘直升飞机从600米高空跳伞成功。在瑞士西部帕耶讷市传为佳话。

在表现技法上用笔、用线，刚柔相济，尤其是斜线的排列组合运用，充分表现出飞行物体的前后空间感、运动感和光感，准确地传达出作者的设计意图。

2. 作品（图1-1-2）以直线和块面明暗的变化，塑造产品的形态、功能及材质，达到了铅笔快速诠释设计师的设想等。通过画面中人物与产品的比例尺寸，衬托出该设计物的空间概念。同时针对某些局部进行图解式放大分析，让读者和制作者得到更为清晰的视觉信息。

3. 达·芬奇的才能不仅在军事交通、航空领域，他在建筑设计方面也是才华横溢，如桥梁、教堂、乐器、生活用品、家用电器等，处处留下了他的手迹和创意设计。见图1-2-1至图1-2-4。

作品（图1-2-1）简练的线条，准确地表现了机械传动的齿轮配合的工作状态。

作品（图1-2-4）三维空间物体的编织结构的每一个小细节，同样也能表现得直观、具体，具有真实可信之感。

课后练习

1. 临摹大师设计速写作品，分析其表现技法和创意表达的手法。10-20幅（A4）
2. 观察身边的事物，甚至抚摸、感受体量、材质及心理反映，进行设计速写练习。表达设计速写草图中，同时附上说明文字。10-20幅（A4）
3. 整理一个创意主题，运用设计速写的手法准确表现其结构、形态功能（动画专业一组人物造型，环艺专业一套两居室内设计速写，平面专业一个企业包装组合设计速写草图，产品专业一套饮水机创意设计速写草图）。

第2章 设计速写的工具与要求

设计速写的工具非常多。只要能在平面媒材上留下痕迹，并能准确地表达设计意图的工具即可。一般常用工具有钢笔、铅笔、马克笔、色粉彩铅等。纸材多为素描纸、水彩纸、复印纸、绘图纸、有色纸、白板纸等。辅助工具：直尺、三角尺、曲线尺、剪纸刀、分色纸、透明胶带、双面胶带等。

2.1 铅笔设计速写

铅笔设计速写可根据画幅的多少、大小决定使用软铅还是稍硬一点的铅笔。一般使用2B-6B即可。也可以使用扁平头的专用铅笔更具表现力。

图2-1-1 况晗

例如况晗的北京胡同（图2-1-1），以宽线铅笔创作的表现技法，每一笔都经过深思熟虑而得，使速写变得设计味十足，既有水墨、水彩的酣畅淋漓，又有木刻版画的肯定实在，更具油画华丽和质朴。尤其需要强调的是画面氛围及空间感灵动透气，仿佛有空气在流动的感觉。

做任何一项事情都应三思而行，设计速写也不例外。设计师面对一项任务计划时，花一点时间研究一下设计画绘流程，有利于在最短的时间里，在脑海中形成一个“画面”，再通过手和铅笔将其呈现到画纸上面，就好比照片显影一样，慢慢地让模糊的形象逐渐清晰，达到表达设计意图的目的，要求在表现中体积结构清晰、特征鲜明、透视准确、构图及形式美感强。物体与物体之间位置比例适中合理、愉悦，周边辅助配景或物体层次清楚，主次分明（图2-1-2 况晗）。

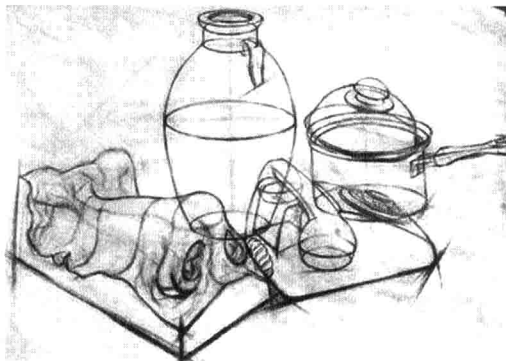

图2-1-2 况晗

例如，建筑物体表现要求，矩形特征明显，明暗关系在结构线处自然转换，虚实有度，浓淡变化在透视关系中近实远虚，近大远小（图2-1-3）。图2-1-4生活用品的表现轻松洒脱，结构和质感在寥寥数笔中具有极强的表现力。

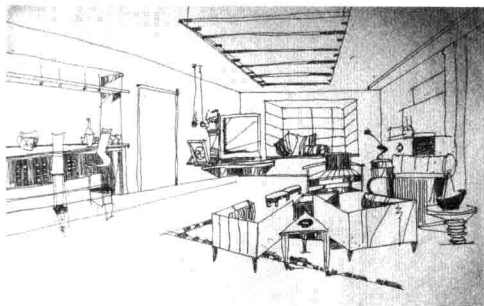

图2-1-3 杜佳

图2-1-4 况晗

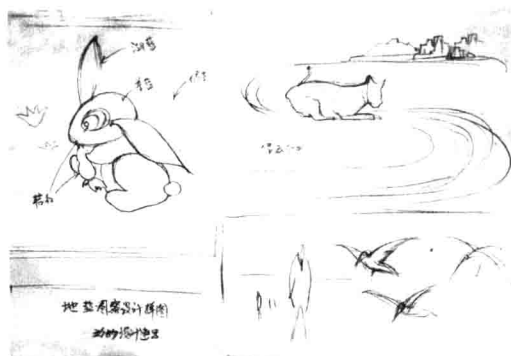

图2-1-5 王宝桥

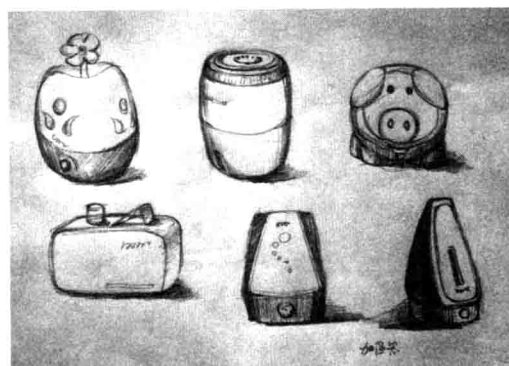

图2-1-7 王宝桥

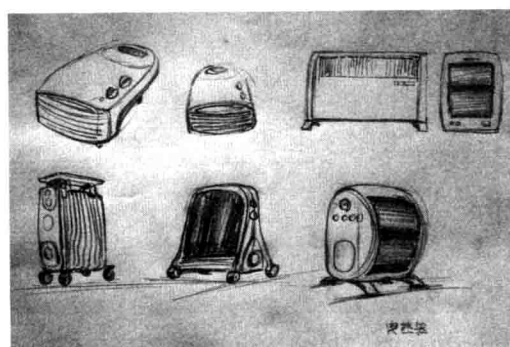

图2-1-6 王宝桥

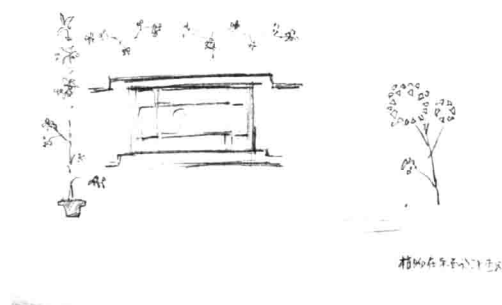

图2-1-9 王宝桥

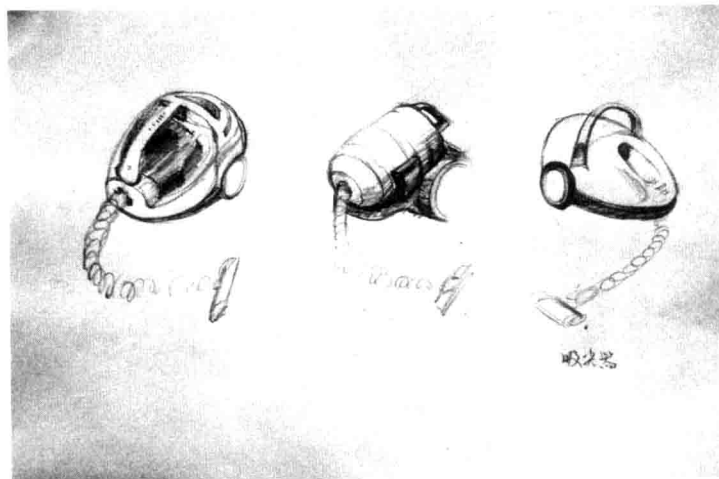

图2-1-8 王宝桥

图2-1-10 网络作品

图2-1-13 张建明

图2-1-11 张盼

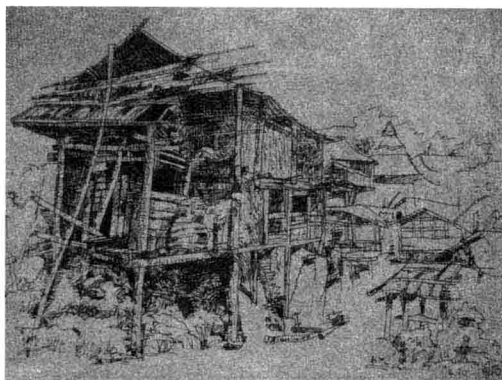

图2-1-14 闵巧

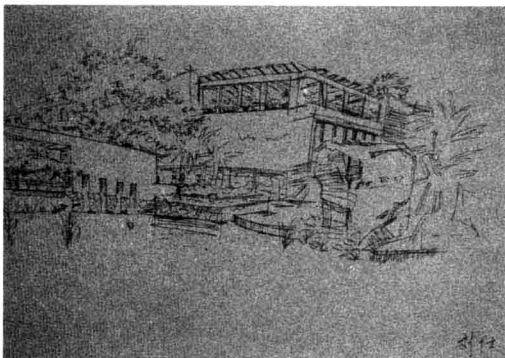

图2-1-12 刘仕

图2-1-15 学生习作

图2-1-16 学生习作

图2-1-17 学生习作

图2-1-18 网络作品

图2-1-19 网络作品

图2-1-20 网络作品

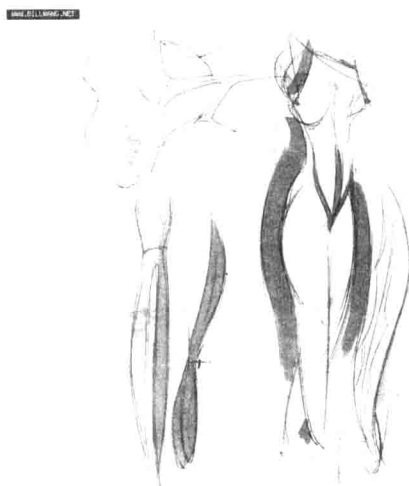

图2-1-21 网络作品

图2-1-22 网络作品

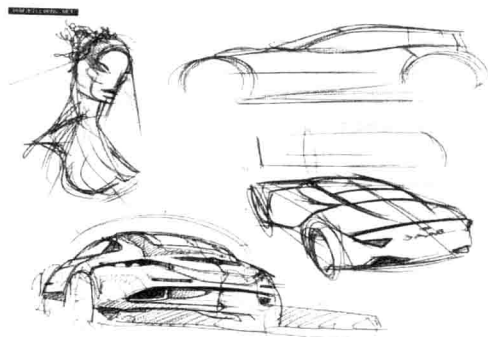

图2-1-24 网络作品

图2-1-25 网络作品

图2-1-23 网络作品

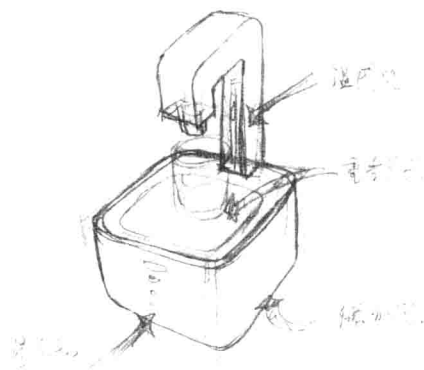

图2-1-26 王宝桥

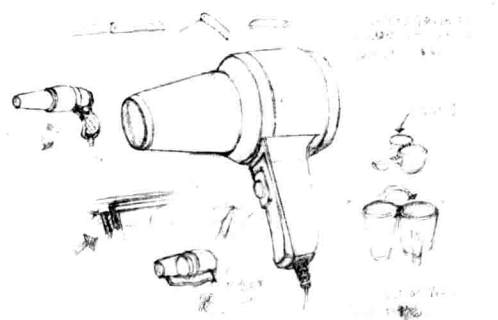

图2-1-27 王宝桥

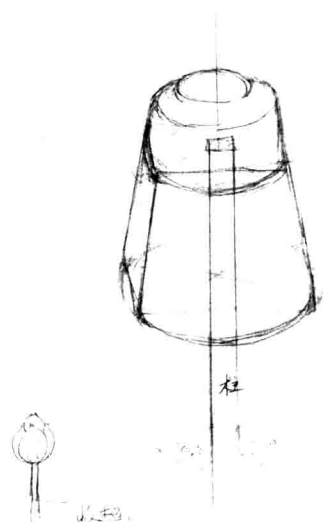

图2-1-29 王宝桥

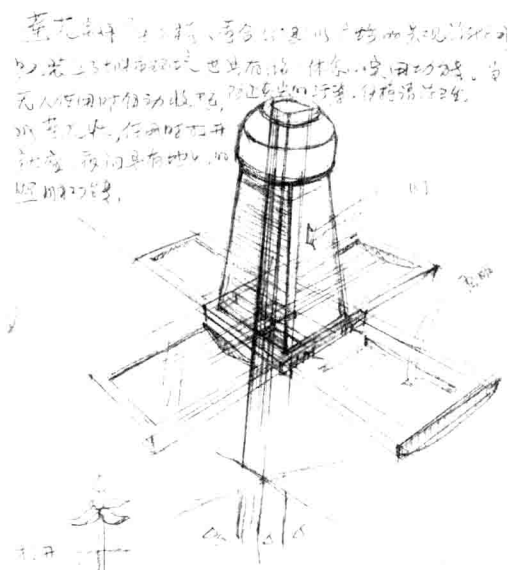

图2-1-28 王宝桥

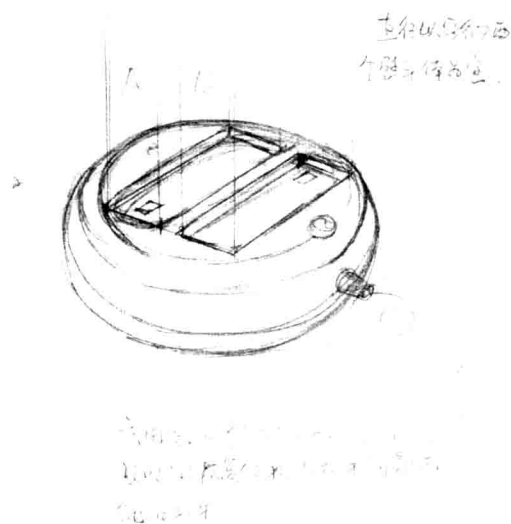

图2-1-30 王宝桥