

高等学校艺术设计专业课程改革教材

文 健 著

SHEJI SUXIE JIAOCHENG

设计速写教程

清华大学出版社
<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

高等学校艺术设计专业课程改革教材

设计速写教程

文 健 著

清华大学出版社
北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书的内容共分为六章：第一章介绍设计速写的基本概念、特点、分类和学习方法；第二章介绍室内设计速写的画法，主要从室内单体陈设速写的画法和室内空间速写的画法两个角度进行分类讲解；第三章介绍园林景观设计速写的画法，主要从园林景观配景速写的画法和园林景观空间速写的画法两个角度进行分类讲解；第四章介绍展示设计速写的画法，主要从展示道具速写的画法和展示空间速写的画法两个角度进行分类讲解；第五章介绍产品设计速写的画法技巧；第六章是优秀设计速写作品欣赏，提高读者的审美素养。

本书理论讲解精炼，注重对动手能力的培养，示范步骤清晰，训练方法科学有效。本书可作为应用型本科院校和高职高专类院校艺术设计专业基础教材使用，也可以作为业余爱好者的自学辅导用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，翻印必究。侵权举报电话：010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目 (CIP) 数据

设计速写教程 / 文健著. —北京：清华大学出版社；北京交通大学出版社，2011.7
(高等学校艺术设计专业课程改革教材)

ISBN 978-7-5121-0562-1

I. ① 设… II. ① 文… 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 (2011) 第 096095 号

责任编辑：吴嫦娥

出版发行：清华大学出版社 邮编：100084 电话：010-62776969

北京交通大学出版社 邮编：100044 电话：010-51686414

印刷者：北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：210×285 印张：7.25 字数：262 千字

版 次：2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5121-0562-1/J·41

印 数：1～4 000 册 定价：25.00 元

本书如有质量问题，请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评，我们表示欢迎和感谢。

投诉电话：010-51686043, 51686008；传真：010-62225406；E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前言

“设计速写”是艺术设计专业的一门基础课。设计速写是以快速、简捷的方式概括地描绘物象的一种绘画表现形式。它可以在短时间内记录设计构思，展现设计概念，收集设计素材，为正式的设计做好铺垫。

本书的内容共分为六章，第一章介绍设计速写的基本概念、特点、分类；第二章介绍室内设计速写的画法，主要从室内单体陈设速写的画法和室内空间速写的画法两个角度进行分类讲解；第三章介绍园林景观设计的画法，主要从园林景观配景速写的画法和园林景观空间速写的画法两个角度进行分类讲解；第四章介绍展示设计速写的画法，主要从展示道具速写的画法和展示空间速写的画法两个角度进行分类讲解；第五章介绍产品设计速写的画法技巧；第六章是优秀设计速写作品欣赏，提高读者的审美素养。

本书理论讲解精炼，注重对动手能力的培养，示范步骤清晰，训练方法科学有效。学生如能坚持按照书中的方法训练，在短时间内就可以使自己的设计速写表现水平得到较大提高。本书所收录的大量精美图片资料具备较高的参考和收藏价值，可以提升学生的审美修养。本书可作为应用型本科院校和高职高专类院校艺术设计专业基础教材使用，也可以作为业余爱好者的自学辅导用书。

本书在编写过程中得到了广东白云技师学院艺术系广大师生的大力支持和帮助，王强、胡华中、尚龙勇等为本书提供了许多好作品，在此一并感谢。由于编者的学术水平有限，本书可能存在一些不足之处，敬请读者批评指正。

文 健
2011. 4

目 录

第一章 设计速写概述	(1)
思考题	(12)
第二章 室内设计速写	(13)
第一节 室内单体陈设速写	(13)
思考题	(24)
第二节 室内空间速写	(24)
思考题	(48)
第三章 园林景观设计速写	(49)
第一节 园林景观配景速写	(49)
思考题	(61)
第二节 园林景观空间速写	(61)
思考题	(69)
第四章 展示设计速写	(70)
第一节 展示道具速写	(70)
思考题	(78)
第二节 展示空间速写	(78)
思考题	(85)
第五章 产品设计速写	(86)
思考题	(99)
第六章 优秀设计速写作品欣赏	(100)
参考文献	(111)

一、设计速写的概念和特点

设计速写是指以简便、快捷的表达方式,迅速地描绘设计对象的一种临场绘画习作。它要求在短时间内,使用简单的绘画工具,以简练的线条扼要地表达出设计对象的形态、特征、结构和空间关系,达到训练造型能力和收集设计素材的目的。赵平勇先生在其主编的《设计概论》一书中指出:“速写造型是一种最快捷方便的表现语言,设计师通过设计造型能记录被描述物的形体和色彩,这些速写造型将为设计创作积累大量的素材和资料。速写的最大特征是能够快速记录设计师的灵感和构思,也是传达设计师意图、理念的工具之一。每件好作品的背后都有大量的速写,记录着设计工作的每个步骤和阶段,这种能力是设计师必不可少的重要技能。”由此可见,设计速写不仅是设计人员从事艺术设计工作必备的基本功,而且也是设计人员表达设计意图的一种重要艺术语言。设计速写如图 1-1~图 1-4 所示。

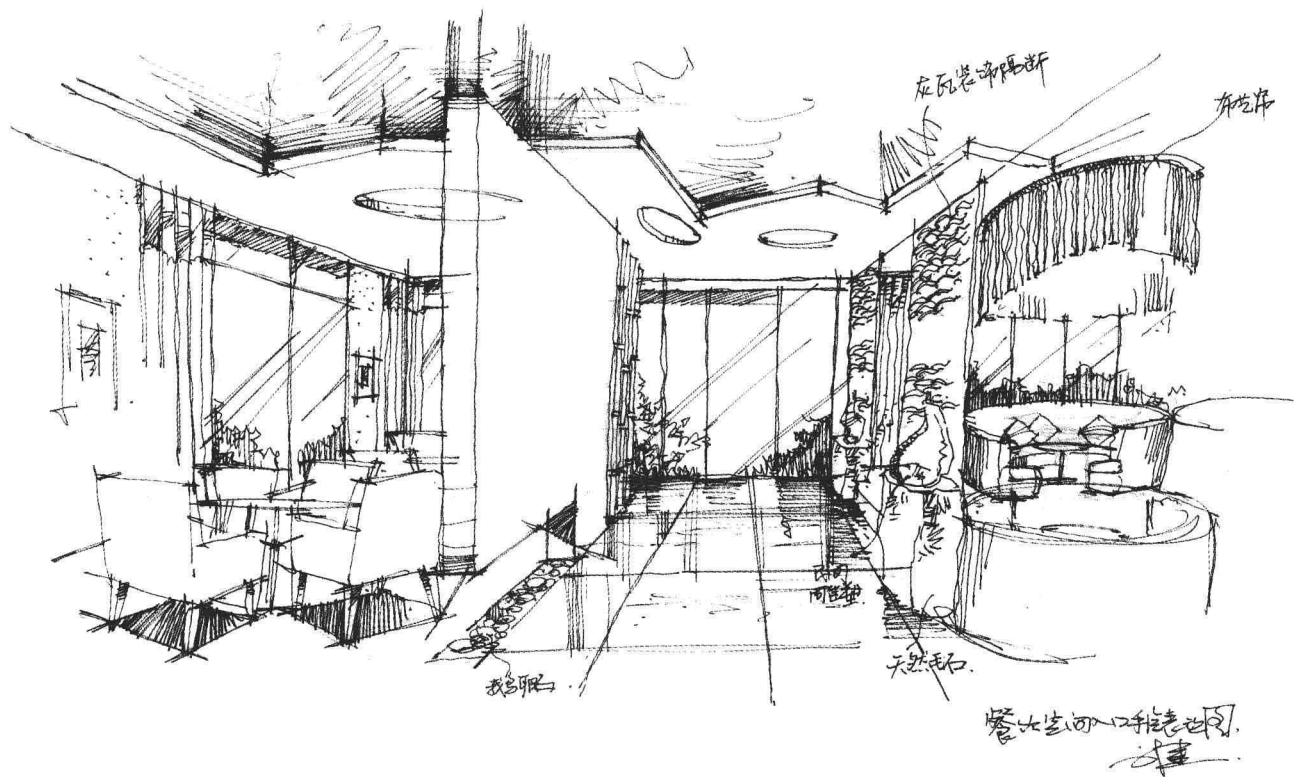

图 1-1 室内设计速写 文健 作

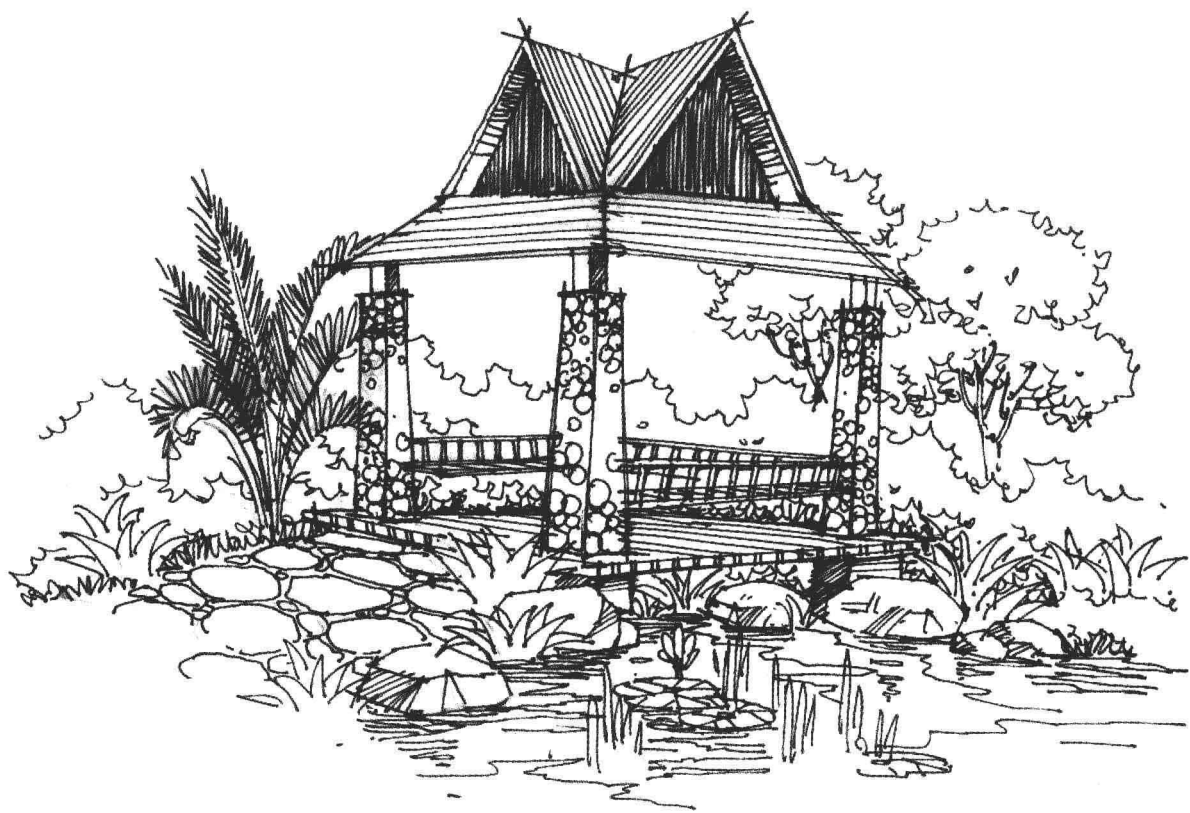

图 1-2 园林景观设计速写 文健 作

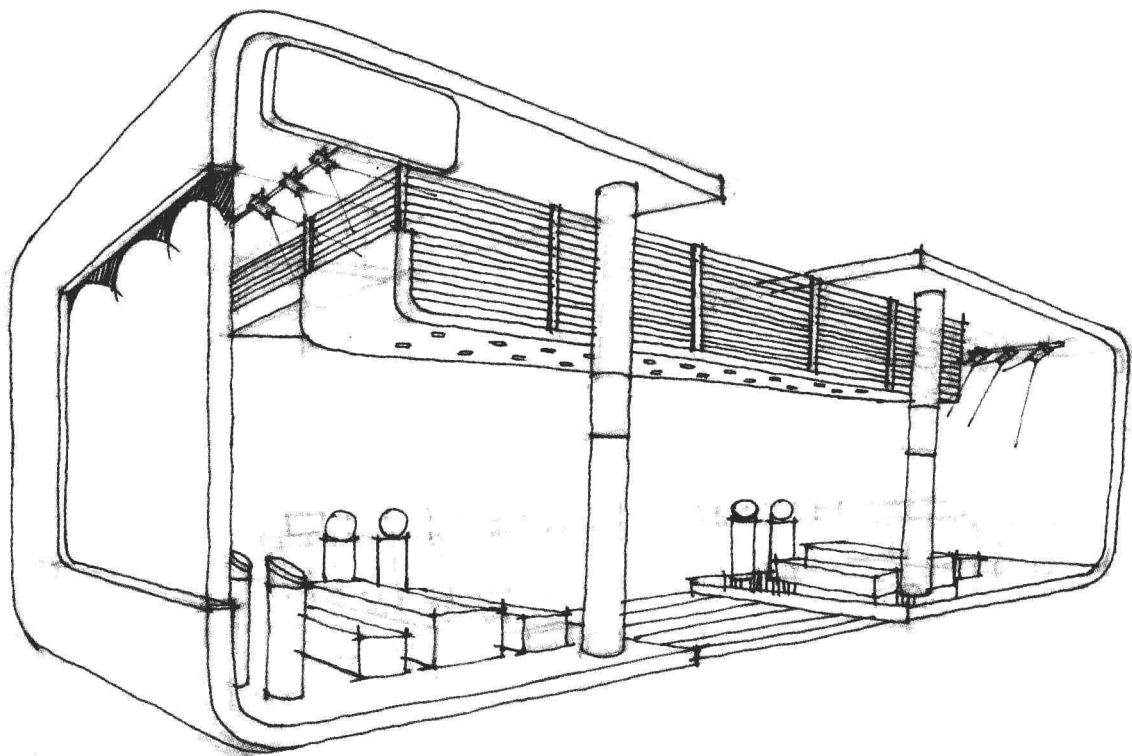

图 1-3 展示设计速写 文健 作

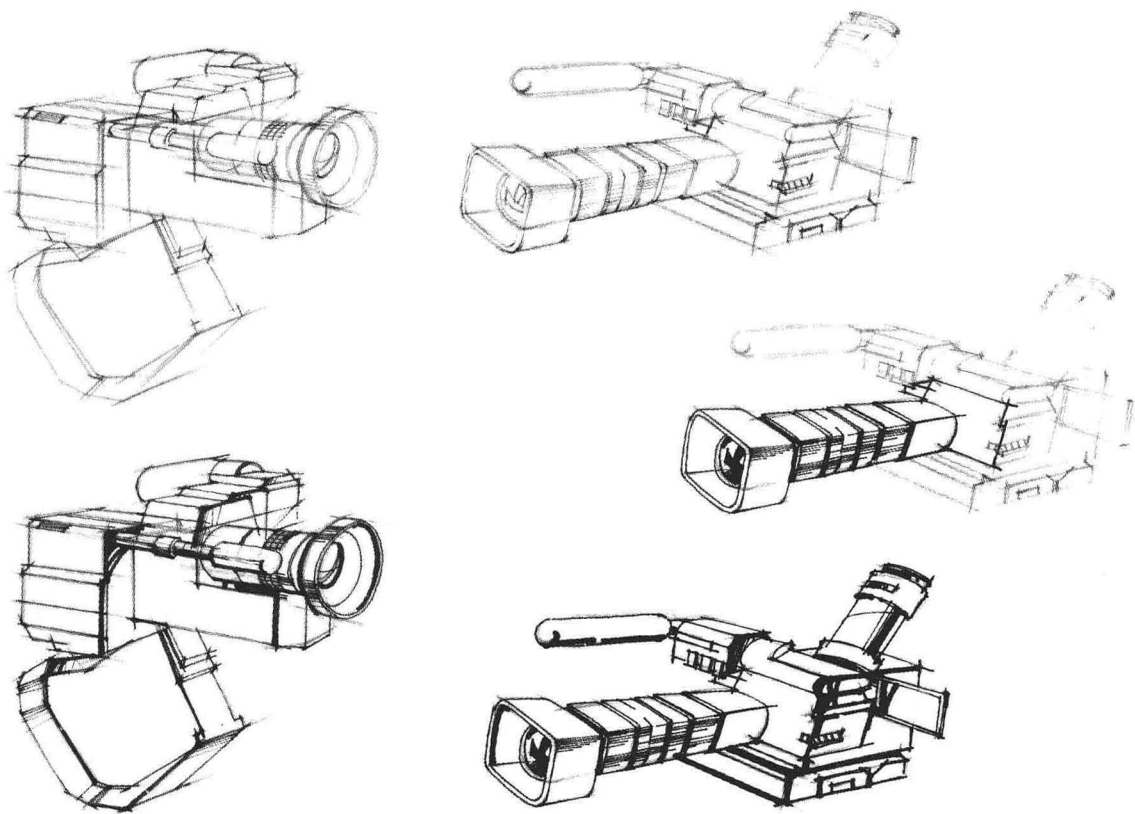

图 1-4 产品设计速写 文健 作

设计速写具有科学性、艺术性和说明性三个特点。

科学性是指设计速写所表现的物象，必须遵循一定的绘画表现规范，如画面构图的均衡与美观、设计对象结构与比例的严谨、物象的透视与尺寸的准确等。

艺术性是指设计速写所表现的设计对象必须具有一定的审美价值。设计速写本身就是一件艺术作品，它应该展现出美的形式和语言，使观赏者产生审美体验，提升自身的审美素养。优秀的设计速写作品是对艺术形式的提炼和概括，给人一种粗犷、自然的美感。

说明性是指设计速写所表现的设计对象具有明确的个体特征。如物象的质感特征、光影特征等。如图 1-5 和图 1-6 所示。

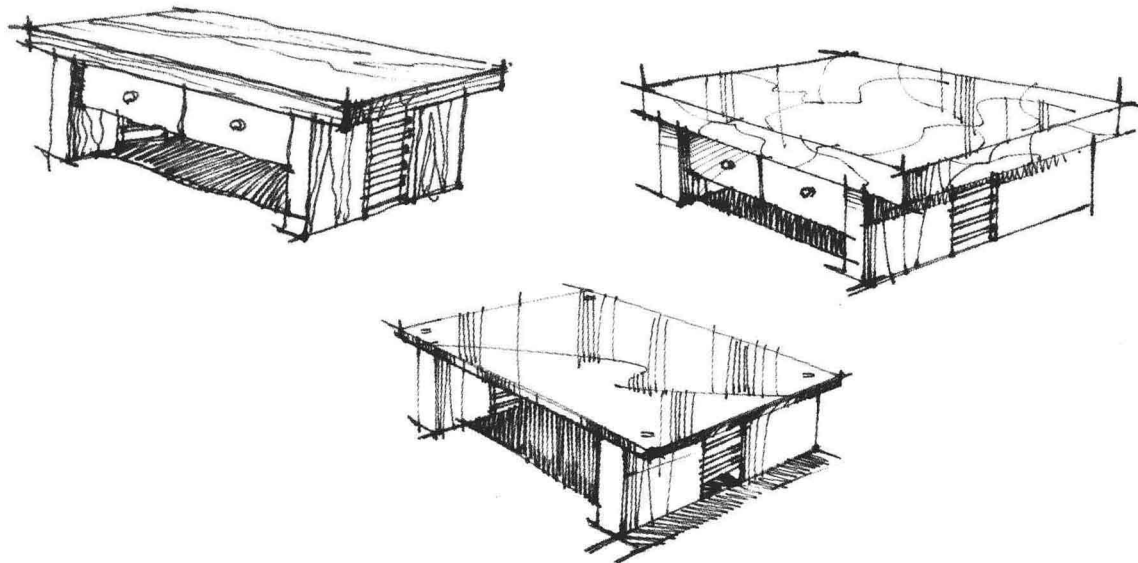

图 1-5 设计速写的说明性——室内设计速写中的材料质感表达 文健 作

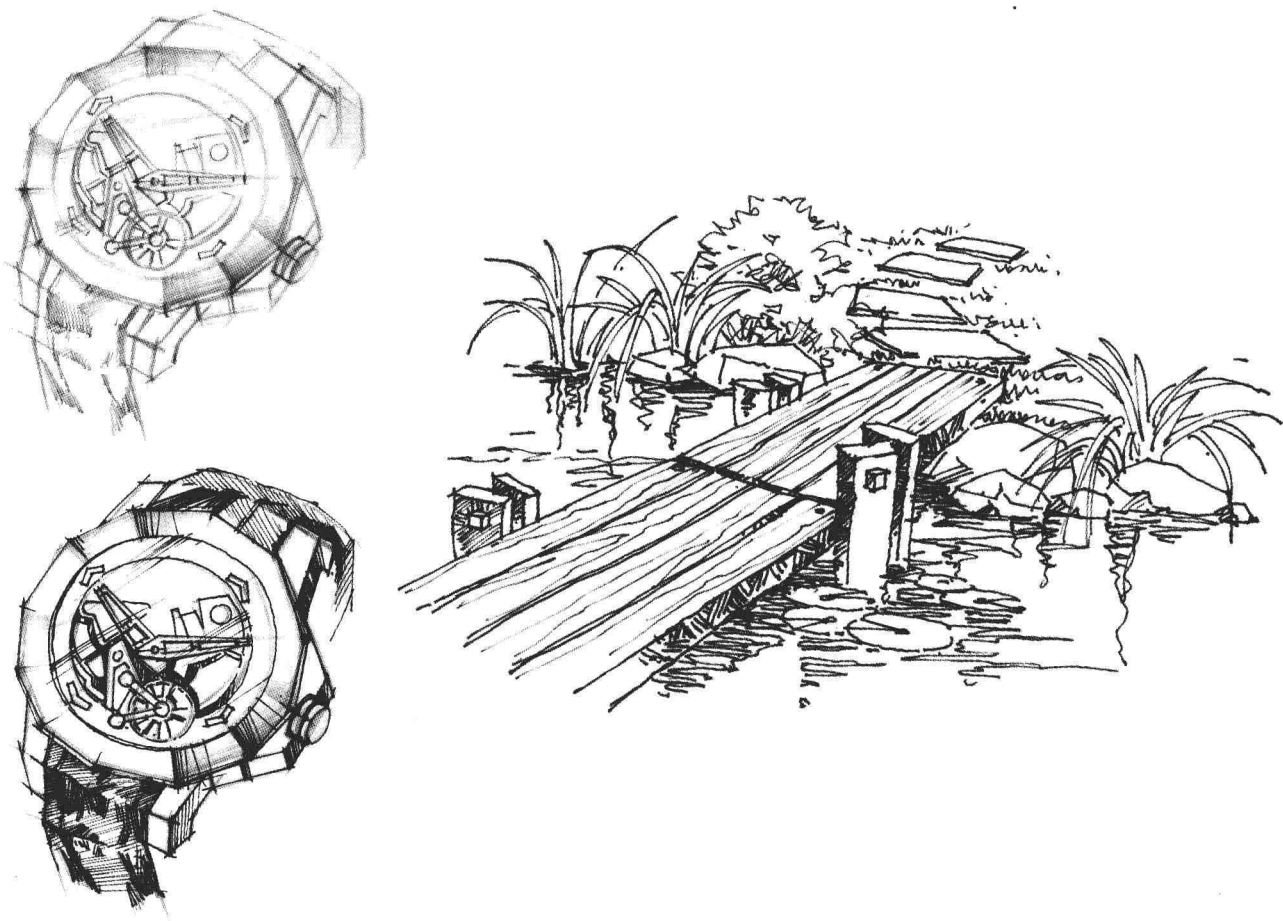

图 1-6 设计速写的说明性——产品设计和园林景观设计速写中的材料质感表达 文健 作

二、设计速写的分类

从设计速写表现的设计对象种类，可以把设计速写分为室内设计速写、园林景观设计速写、展示设计速写和产品设计速写等。

室内设计速写是指对室内陈设品（如家具、布艺、电器、工艺品、陈设品等）和室内空间进行的快速设计和写生。通过室内设计速写的训练，可以为室内设计和环境艺术设计专业学生打下扎实的基本功，并开阔学生的视野，收集大量室内设计素材，拓展室内设计思维。

园林景观设计速写是指对园林景观配景（如树木、园亭、园椅、园路等）和园林景观空间进行的快速设计和写生。通过园林景观设计速写的训练，可以培养环境艺术设计和景观设计专业学生的造型能力，并可以帮助学生收集大量园林景观设计素材，拓展园林景观设计思维。

展示设计速写是指对展示道具（如展台、展板、展架等）和展示设计空间进行的快速设计和写生。通过展示设计速写的训练，可以培养环境艺术设计和会展设计专业学生的立体造型能力、空间思维能力和空间表达能力，拓展展示空间的设计思维。

产品设计速写是指对工业产品（如汽车、玩具、日用品等）进行的快速设计和写生。通过产品设计速写的训练，可以培养产品设计专业学生的立体造型能力、设计思维能力和设计表达能力。

如图 1-7~图 1-13 所示。

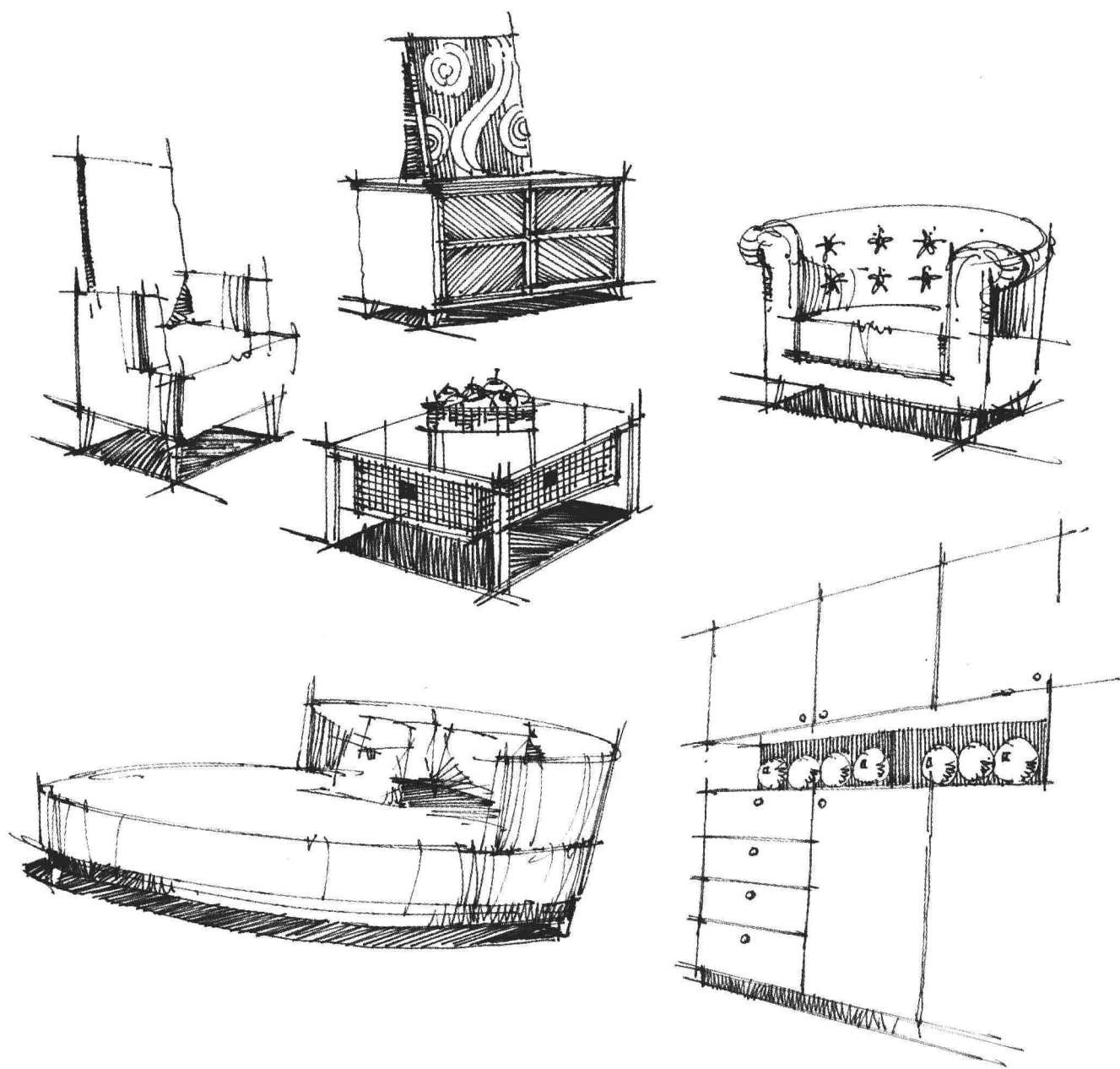

图 1-7 室内设计速写 (1) 文健 作

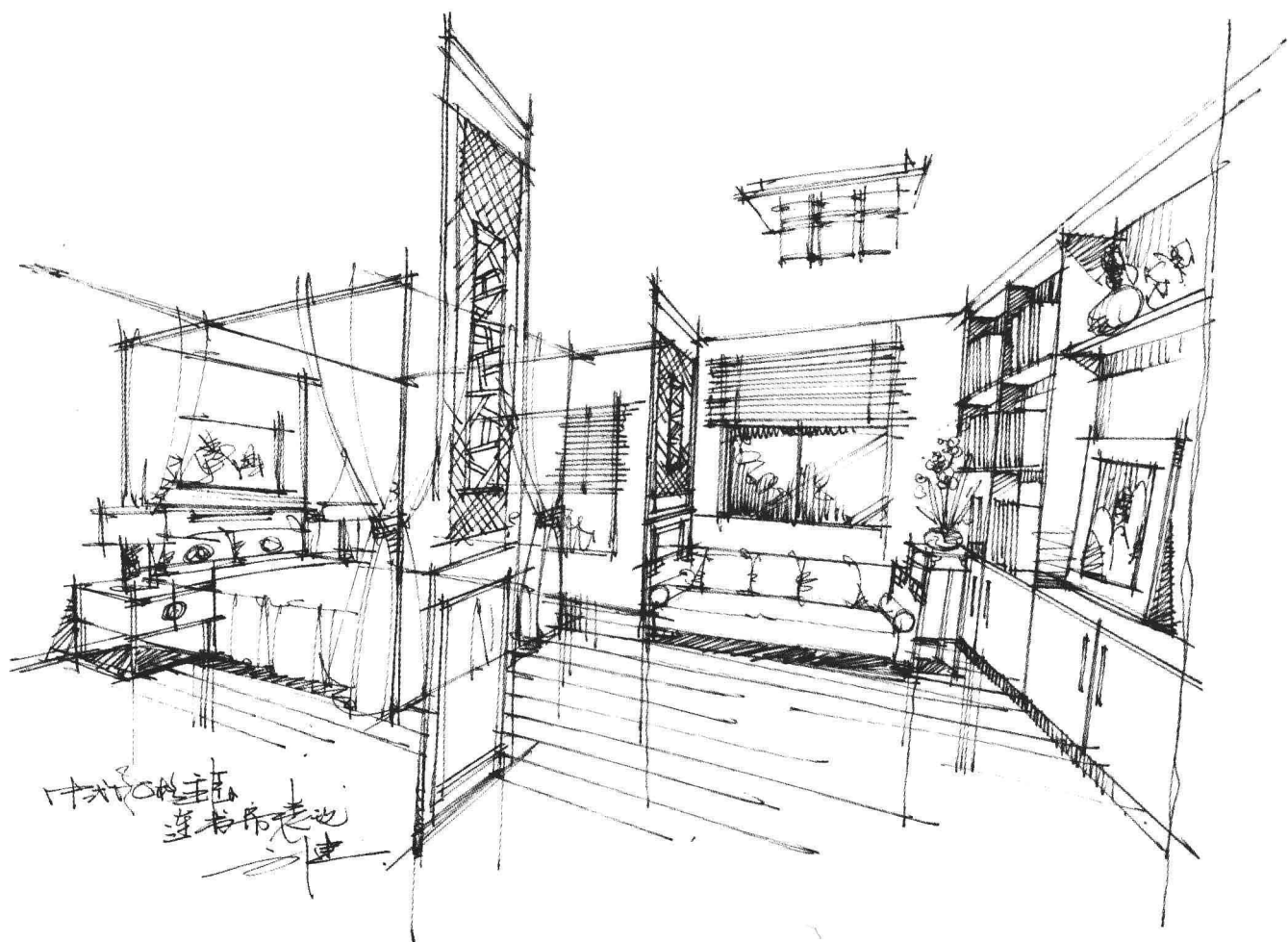

图 1-8 室内设计速写 (2) 文健 作

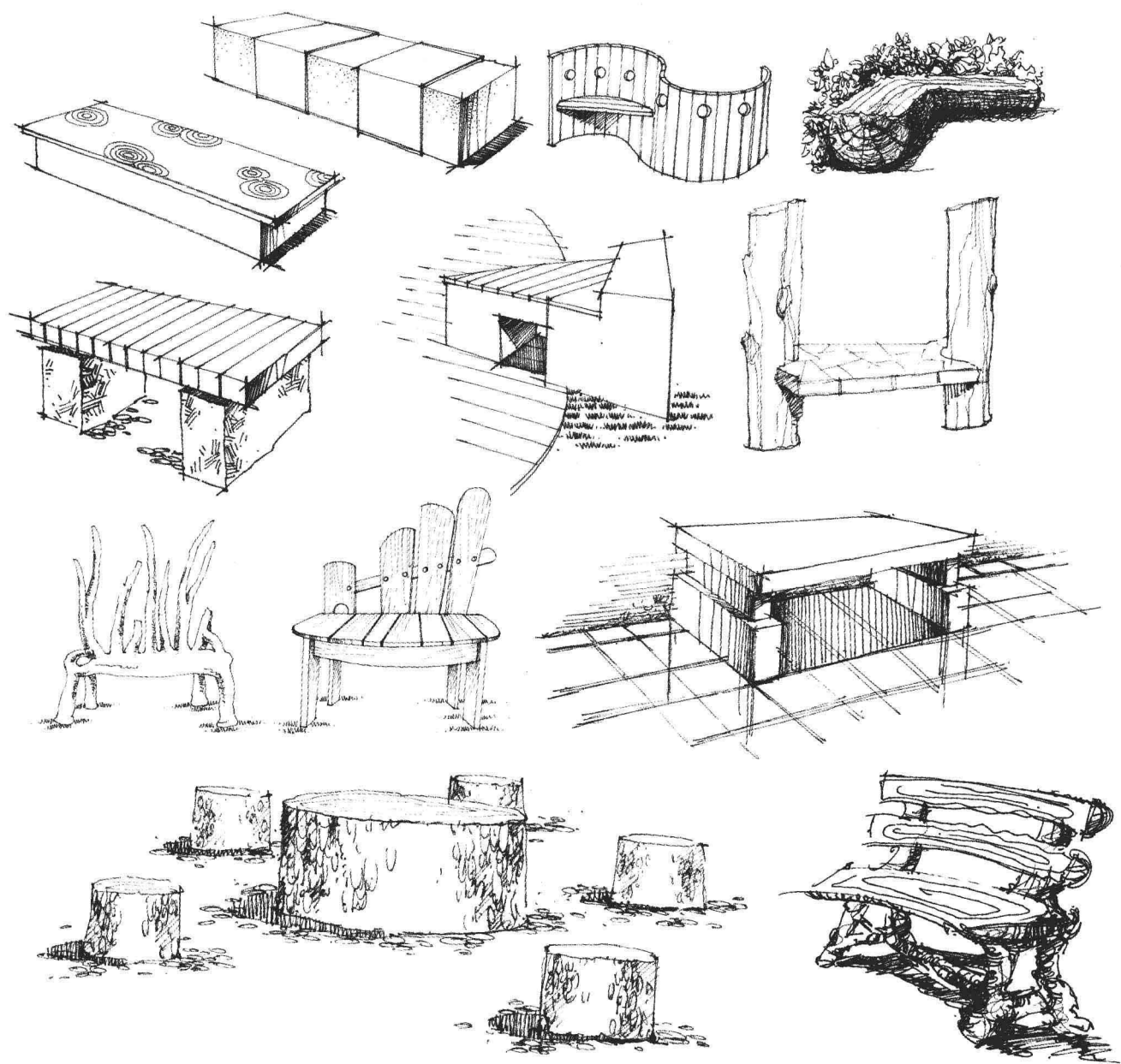

图 1-9 园林景观配景速写 文健 作

图 1-10 园林景观空间速写 徐方金 作

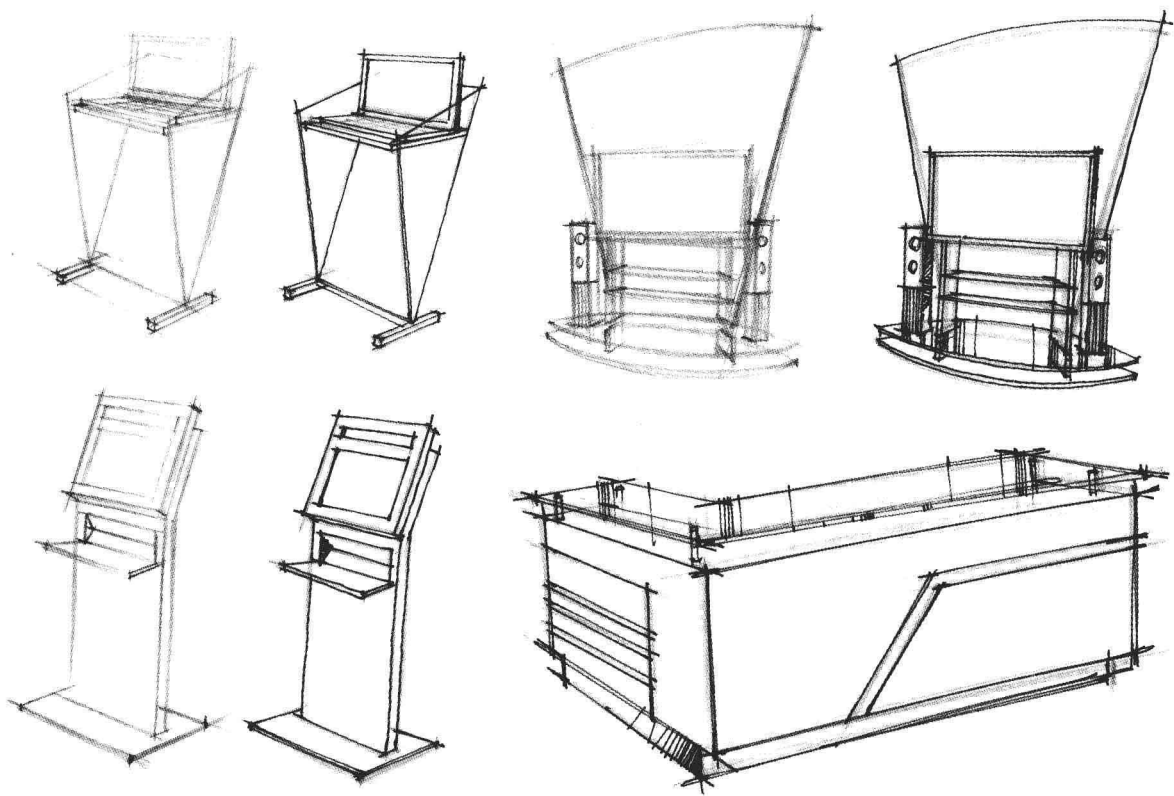

图 1-11 展示道具速写 文健 作

图 1-12 展示设计空间速写 文健 作

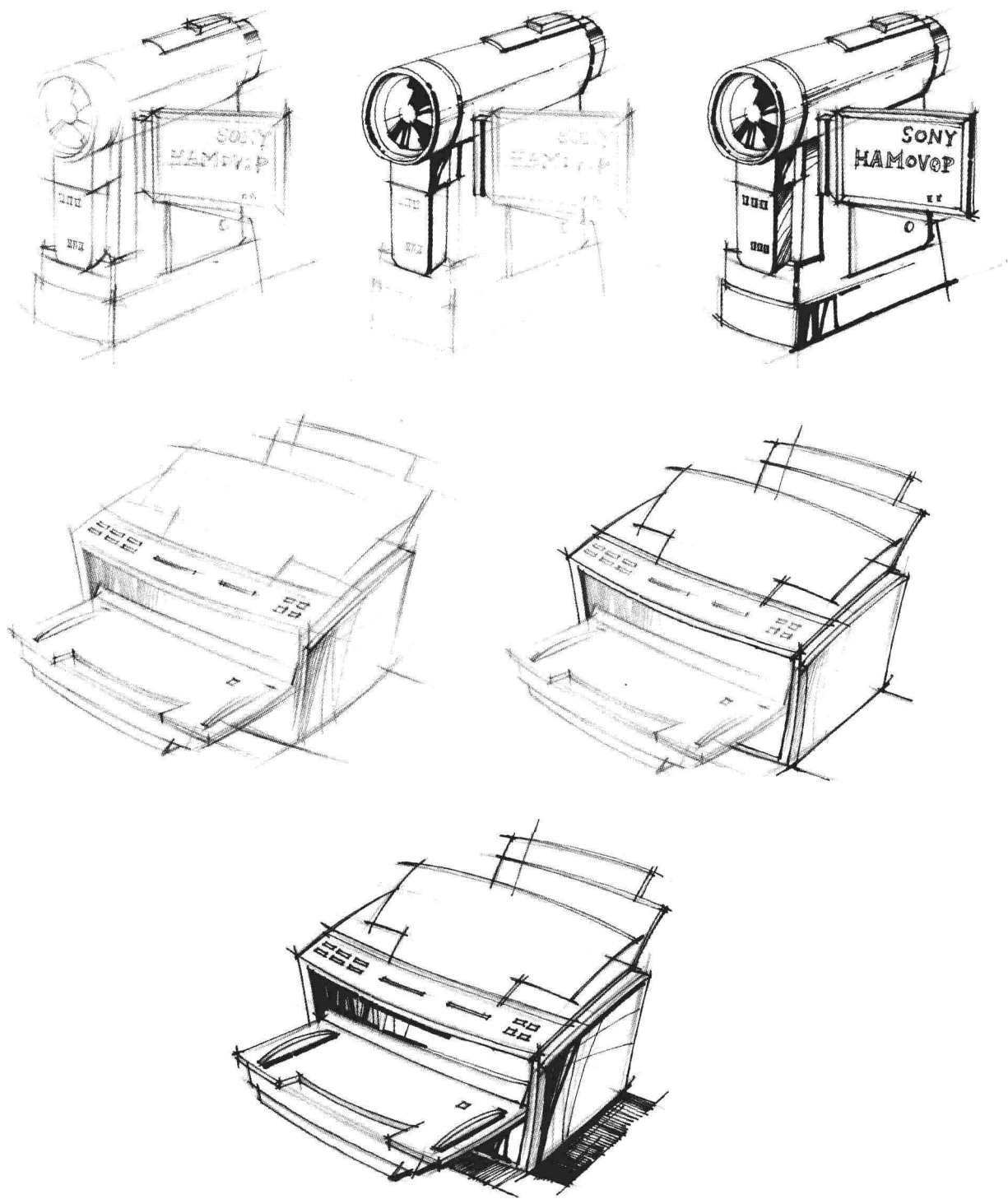

图 1-13 产品设计速写 文健 作

三、设计速写的工具

1. 笔

美工钢笔：笔头弯曲、稍扁，可画粗、细不同的线条。

普通钢笔：笔头坚硬、书写流畅，画线条坚韧有力。

金属针笔：分 0.1、0.2、0.3 等不同型号，笔尖较细，画线条细而有力，有金属质感和力变。

快写针笔：分 0.1、0.2、0.3 等不同型号，笔尖为尼龙笔头，较柔软，画线条细而有弹性，柔中带刚。

签字笔：笔头圆滑，画线条流畅，自然，适用于快速草图绘制。

铅笔：分硬型（H）和软型（B）两类。

H 型铅笔所画线条坚硬、挺拔、线条感强。

B 型铅笔所画线条细腻、柔软、整体感强。

2. 纸

复印纸：纸质光滑、洁净、吸水性差，利于钢笔笔触表达。

素描纸：纸质坚硬，表面略粗，颗粒较大，易于表达铅笔笔触。

水彩纸：正面纹理清晰、粗糙，易于表达较粗犷的画面效果。

白色绘图用纸：纸质较厚，表面光滑，结实耐擦，利于表现快速草图。

3. 辅助工具

直尺、三角尺、曲线板、美工刀、透明胶带等。

四、设计速写的学习方法

设计速写的学习主要有临摹和写生两种方法。达·芬奇说：“谁善于摹绘谁就善于创造。”塞尚也说：“我愿意再现形象。”临摹可以使初学者迅速地掌握设计速写绘制时的技巧和方法，直观地获取感性认识，并可以博采众长，丰富和开拓设计思维。

写生就是运用临摹中学到的表现手法和技巧对实景进行现场描绘的方法。写生有助于整合所学的技法要领，检验绘画者设计速写表现技巧的熟练程度，改进和完善设计速写表现技巧，并能培养绘画者的观察能力和表达能力，帮助绘画者形成自己的表现风格。

临摹和写生图片如图 1-14～图 1-16 所示。

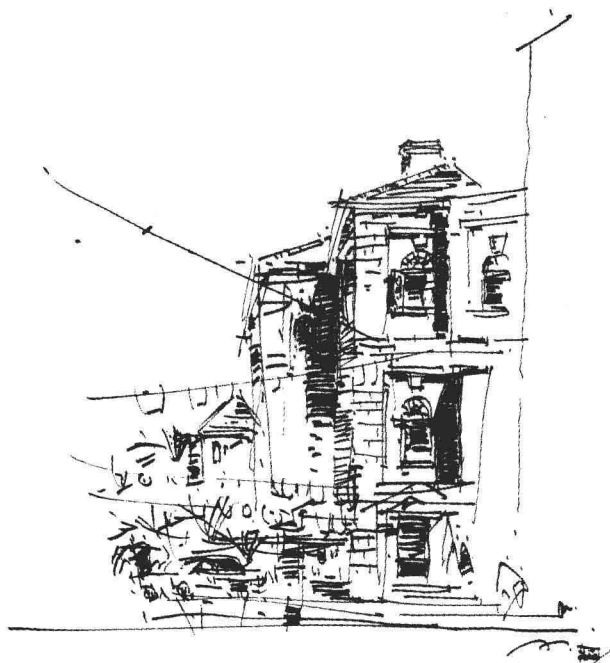

图 1-14 风景速写 (1) 马兵 作

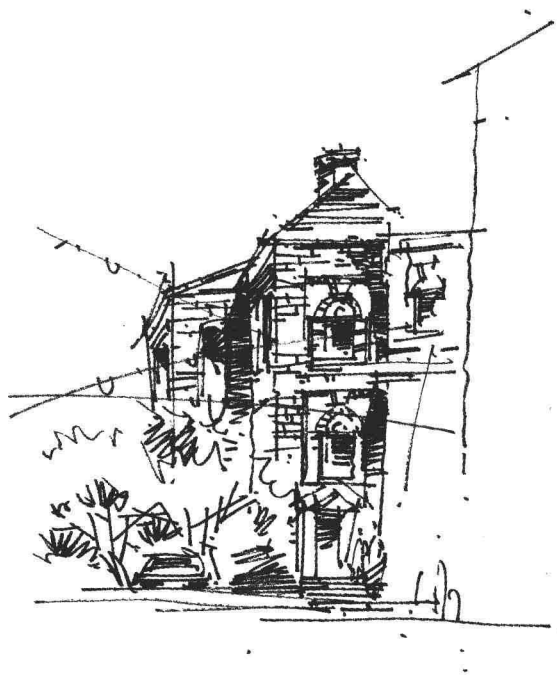

图 1-15 风景速写 (2) 文健 临

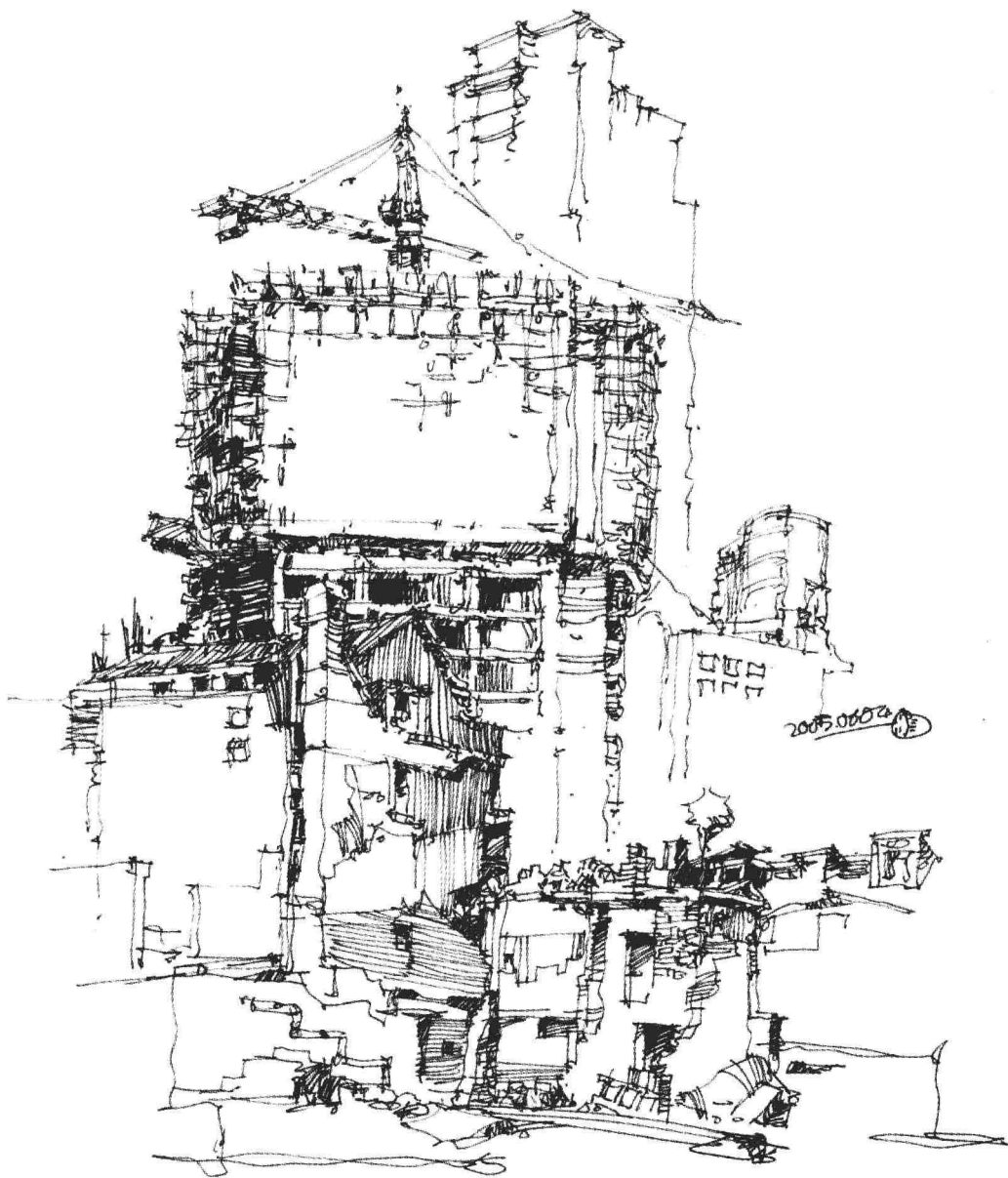

图 1-16 风景写生 杨健 作

思考题

1. 设计速写的特点是什么？
2. 绘制 10 幅风景速写作品。
3. 绘制 10 幅人物速写作品。
4. 绘制 10 幅室内陈设速写作品。