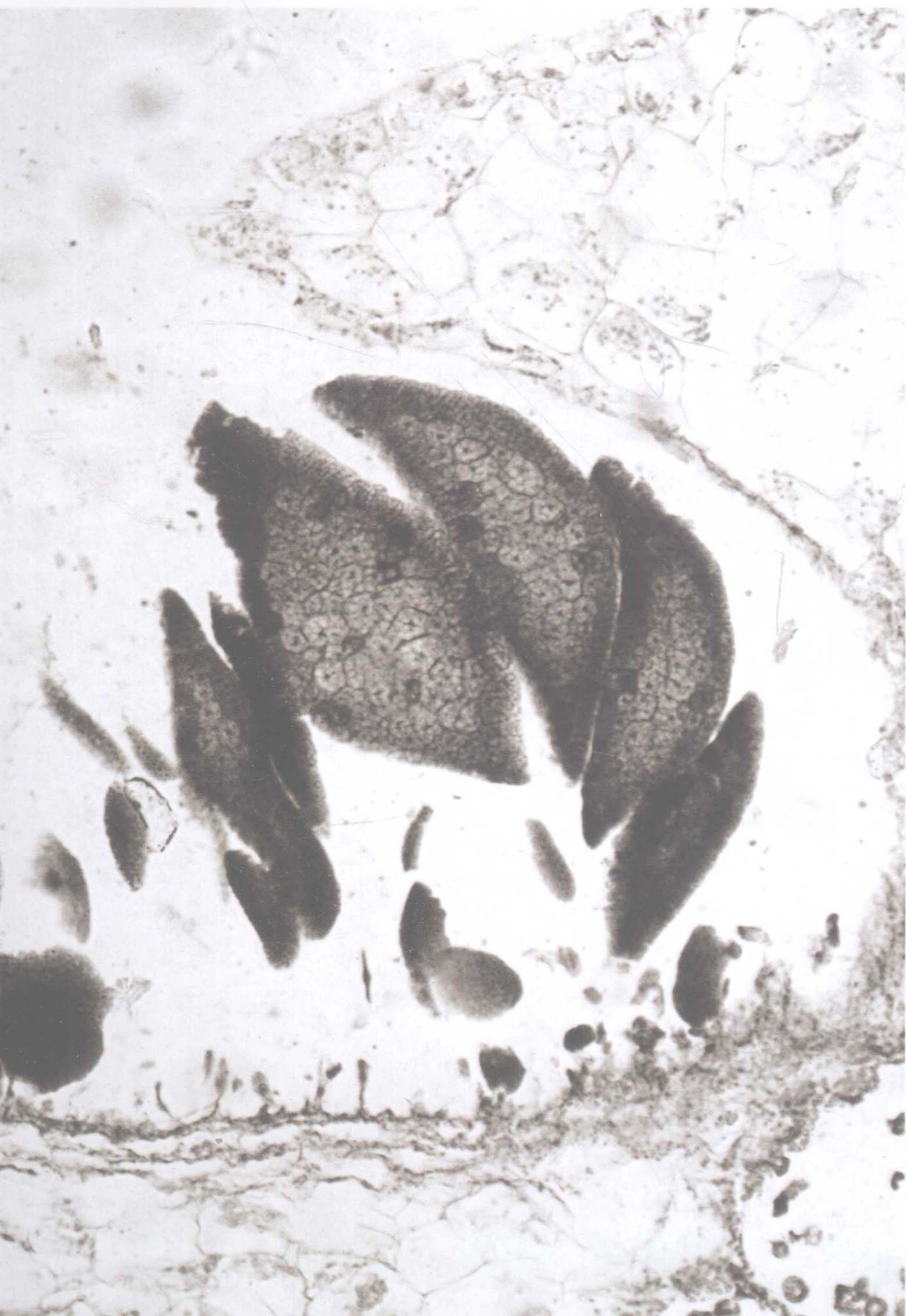

設計速寫

21世纪中国美术院校艺术设计精品教材
王宇 石鹏翔 编著

SKETCH IN DESIGN 教程

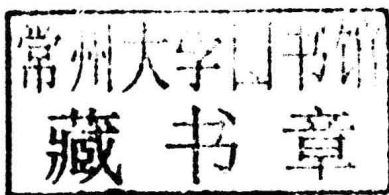

21世纪中国美术院校艺术设计精品教材

SKETCH IN DESIGN COURSE

设计速写教程

王 宇 石鹏翔 编著

吉林大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计速写教程/王宇, 石鹏翔编著. —长春: 吉林大学出版社, 2011. 6
ISBN 978-7-5601-6252-2

I. ①设… II. ①王… ②石… III. ①速写-技法
(美术)-高等学校-教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第154326号

书名: 设计速写教程
编著: 王宇 石鹏翔

责任编辑、责任校对: 张显吉
吉林大学出版社出版、发行
开本: 880×1230 毫米 1/16
印张: 8 字数120千字
ISBN 978-7-5601-6252-2

制作设计: 现教传媒
长春吉广传媒集团有限公司 印刷
2011年6月 第一版
2011年6月 第1次印刷
定价: 42.00元

版权所有 翻版必究
社址: 长春市明德路421号 邮编: 130021
发行部电话: 0431-88499826
网址: <http://www.jlup.com.cn>
E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

前言

关于艺术设计教育中的基础教学，目前存在着各种各样的教学观点，争论最多的是基础课与专业课的衔接问题。如何使基础课自然过渡到专业课，在整体教学中起到承前启后的作用，一直都是设计专业基础教学研讨的重点和难点。针对此问题，各大艺术专业院校都在根据自己的实际情况，希望建立一整套完善的、可实施性较强的教学体系，积极地进行研究和探索，进行各种各样的实验教学，并且达到许多共识，一致认为现代设计基础教学要从以往的“单一型技能训练”教学方式向“综合能力培养”的教学方式转变，其核心就是创造力的培养。

设计速写是我们所做的基础实验教学之一，以培养创造性设计思维为核心，之所以叫“设计速写”，是因为它在传统速写基础之上带有强烈的理性成分，它是把现代艺术设计的思维方式和形式法则通过速写这种媒介表现出来。这里所说的“现代艺术设计的思维方式”是指具有现代设计理念的创意能力，它需要借助形式法则的组织才能得以形象化地体现。

形式法则是艺术创作中的思维方式和创作方法，是世界通用的艺术语言，我们的想法和创意都要通过这样一种艺术语言表达出来。因此，如何通过基础课教学使学生掌握这些形式法则并且在专业设计创作中熟练地加以运用，是非常重要的基础课教学内容。在教学安排中，课程的设置并不重要，

上速写课与上素描课或色彩课对于我们来讲并不存在什么本质上的区别。任何课程都只是一种媒介，教师通过这种媒介把艺术创作的理念传授给学生，学生通过学习掌握到创造性的思维方式和创作方法，这才是课程设置最实质的目的。这些新的思维方式创作方法必须带有较强的普遍性特征，既要具有规律性，又要具有实际应用的广泛性。它们可以适用于任何空间载体的艺术表现中，无论是艺术设计，还是美术创作，甚至是影视以及文学创作都隐含着这种艺术理念，都是艺术创作中最普遍的形式法则。正如“包豪斯”的第一任校长格罗皮乌斯所倡导的那样：“美术与工艺（设计）并不是两种截然不同的活动，而是同一个对象的两种不同分类。”

本教程没有刻意强调设计速写与绘画速写的不同，而是将两者进行了自然的过渡和有机的结合，通过由具象到抽象的演变过程；由客观分析到主观表现的过程；用脑分析到动手表现的过程；由具体存在到创造性存在的过程；由一个内容到多种表达方式的过程，使学生的观察能力（眼）、分析能力（脑）、创造能力（心）、表现能力（手）得到综合的提高。

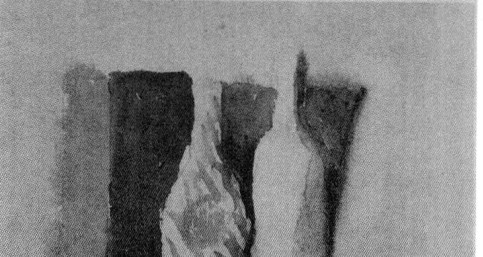
本教程所有环节的训练也是完整的思维转化过程，目的是培养综合能力，建立创造性思维，为各专业方向的学习建立起具有普遍意义的造型素质，以协调专业为目的来完成设计基础教学的任务——艺术设计的基本素质和能力的构建。

第一章 设计速写概述	1
一、速写的产生与发展	2
二、速写的作用与意义	3
三、设计速写的概念	3
第二章 速写的艺术语言	5
一、线条	6
二、形状	10
三、明暗	11
四、肌理	14
第三章 必备的基本知识与能力	15
一、掌握绘画透视的基本常识	16
二、了解掌握工具材料的性能	17
三、把握形态特征与动态特征	19
四、体验自然 持之以恒	20
第四章 设计速写的学习方法	22
一、由观察到表现	23
二、由慢到快	24
三、由静到动	25
四、由简到繁	26
五、由写生到默写	26
六、由熟到生	27
七、由自然再现到画面构成	28
第五章 画面形态构成原理	30
一、对比	32
二、节奏与韵律	36
三、均衡	39
四、统一	41
第六章 丰富多样的表现形式	44

第一章

SKETCH IN DESIGN

设计速写概述

速写作为一种训练手段和表现形式，它是一个广义的概念。之所以叫做“设计速写”，目的不是为了给速写进行分类，也不是让它承载属于专业领域教育的任务，如服装、建筑效果图等，而是为了强调速写在创造性思维的建立与设计意识培养过程中所起到的作用与意义。

一、速写的产生与发展

14世纪以来，人们开始探索用科学来解释人类的一切活动。艺术家们也随之对大自然做了仔细的研究，并不断用更为符合自然和科学的内容来充实自己的作品。解剖学、透视学、光线、三度空间甚至衣服的皱褶都受到了极大的重视，以至于普通的观众得出这样的结论：艺术就是要模仿自然。这就是当时人们理解作品和判断作品价值的简单方法。丝毫不差地再现主题的就是佳作，稍有违背就难逃劣作之嫌。

这种科学地观察和描绘自然的活动，到了19世纪末期达到了高峰，这就是印象主义绘画。印象主义画家在表现五光十色的光线方面极为成功。人们甚至能从他们的画里判断出所处季节，判断出是一天里的哪段时间和当时的天气情况。

大约在同一时期，摄影艺术发展起来，并且得到广

泛应用。过去几个世纪许多艺术家苦苦追求的事情，现在这个“小黑盒”轻易就办到了，它能捕捉到所有的细节和所有层次。照相机的发明者曾声称，这种机械可使一个普通人在一秒钟之内做到过去绘画大师要数日才能做到的事情。艺术家们摆脱了如实记录的重担后，便转而探索艺术的更本质的特征。通过探索，他们在艺术和自然的关系方面得出了一些重要的结论——自然界有它本身的美，但表现自然美的画面却不一定能自动成为一幅美的作品。相反，通常看来很普通的自然景观、人和物，却能绘制成很美的画面。

在过去相当长的时间里，速写一直被画家们用来收集创作的素材，从人物形象到日常用品，速写发挥了巨大的作用。这类速写，由于具体创作的需要不同，素材采集的重点也不同，同样是有关人物的作品，有的重点在于表现人物的神态特征，有的在于表现特定的动态特征，有的则具体到某个局部，一个手势或一只脚等。这类速写是为创作而做的辅助性作品。我们经常可以看到“为某张画所做的习作”这样的标题，这里习作的概念是相对于创作而言的。可以说这类速写只有在创作过程中被使用之后，其价值才真正实现，所以，这类速写可被视为创作素材。（图1—1abc）

图1—1abc 阿道夫·门采尔(德)

二、速写的作用与意义

就搜集素材而言,照相机既快速又准确,这对速写自然提出了更新的要求,速写也就融入更多成分。首先,速写摆脱了其作为创作的附属地位而独立。现代艺术中已很少就材料区分习作和创作,即便是速写也融入了画家的艺术追求。速写在工具和材料上的便利,被许多画家用来做造型上的尝试,同时画家的个性、想象力的发挥等也被强调出来。此外,速写与素描的界限也变得模糊起来,而且这种区别本身已不存在任何意义。更多角色成分的融入,使速写的训练既是一个技能的训练,又是一个艺术素质的训练。速写的概念也不再是单纯的速写作品,而是指由速写实践所造就的种种能力,以及这种能力的实现过程。于是,速写既可以在写生中存在,也可以在创作中存在,它的存在既可依赖于其自身的特点,又可渗透到其他门类的造型艺术里。(图1—2abcd)

图1—2ab 文森特·凡高(荷兰)

图1—2cd 凯特·柯勒惠芝(德)

三、设计速写的概念

我们在触及设计速写这个概念时,可以看到它与绘画速写的界限是相当模糊的,它们具备共同的特征:

1.在表现语言和表现手法上都具有独特性,同时又具备与其他艺术门类相互渗透的可能性。例如,速写可以成为短期素描的一种表现形式,同时又跃出素描的范畴进入色彩领域,用来快速地记录色彩关系。

2.它既是造型艺术基础能力的一种训练手段,又是一种独立的造型艺术门类。

3.它既可以被当成名词,指速写作品,又可以作为动词,指绘画的一种行为状态,一种绘画能力的实施过程。

4.它是培养学生观察能力和创造能力的有力手段。

那么,如何来把握绘画速写与设计速写、设计与速写的关系,理清关于设计速写的思绪呢?

在纯粹的绘画艺术领域,速写既可以训练造型能力,更重要的是,又能通过速写造就艺术家鲜明的个性语言。在艺术设计领域里,速写可以为某些专业技能做基础训练,它更大的作用是通过速写在自然世界中提炼和组织抽象化的形式,并用抽象的观察方式看待这个世界,从而形成视觉习惯和本能,这是作为设计师必须具备的意识。针对速写在这两个领域的意义与作用,我们暂用所谓“绘画速写”和“设计速写”进行理解和认识。

现代设计教育的目的,不仅仅是反映物质世界,更是在创造物质世界的同时表现精神世界。因此,现代设计已融合了艺术与技术的领域,同时,现代设计也融合了艺术产品,形成了多元化的趋势,正是在这样的一种趋势中,形成了设计速写训练研究的基本思路。即作为一种创造性设计思维的培养与建立,我们把现代艺术与现代设计的共同性联系起来,避免狭义的功能区别,以宏观的概念对速写的教学进行实验性的拓展。

速写课程作为基础教学中的重要内容，可以在单独时间段内完成，又可以贯穿于素描色彩等基础课程之中。单独上课时，可在一段时间里，做大量的集中训练，以强化技巧，强化眼、脑、手的协调能力。贯穿于其他基础课程中时，可在相关知识的获得方面取得同步性，以利于课程内容的理解消化和问题的解决。（图1—3ab 图1—4abc）

本教程所涉及的课程内容，是针对速写内容的基本分类而言的，在教学实践中可根据实际情况，灵活掌握，不同课程内容可以互相交叉，互相融合。

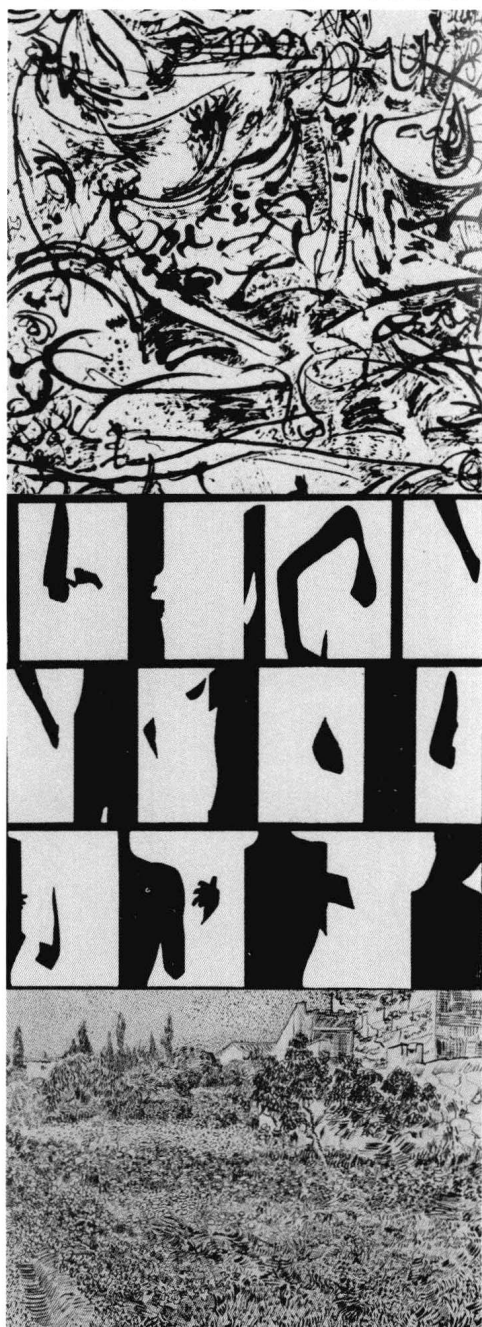
图1—3ab 乔治·莫兰迪（意大利）

图1—4abc 埃贡·席勒（奥地利）

第二章

SKETCH IN DESIGN

速写的艺术语言

这里的艺术语言包括两个方面：一是指速写所采用的造型手段。这些手段包括线条、形状、明暗和肌理等；二是构成画面的视觉形态元素，主要包括点、线、面三个方面。二者之间没有明确的界限，是相互转换、相互作用的关系。

在实际运用中，画家在题材中汲取这些视觉形态元素，采用相应的造型手段组织画面，形成有规律的视觉形象。由于画家之间的观察方法、思维方式、表现目的以及审美观点不同，所以在提取元素和选择表现手段时都各有侧重。

一、线条

(一) 线条的艺术

人类原始时期的画面形象以及与之相似的儿童绘画，都是由一些示意性的线条构成，显示出人类运用线条的本能。（图2—1 图2—2）

我们的祖先是世界上用线条作为艺术表现手段最早的民族之一。这可以追溯到七千五百年前的新石器时代，那时就有用线条勾绘的形形色色的彩陶

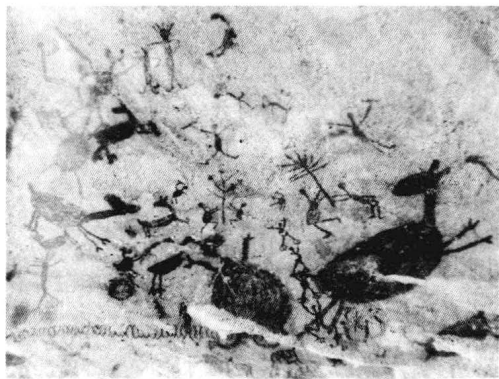

图2—1 原始岩画（巴西）

图2—2 儿童画 迈克·石

纹样；殷商时期的甲骨文和象形文字，显示出古朴率真、圆润敦厚的气质；商周以后，那种刚柔并济的钟鼎文以及春秋战国直到汉代以后的篆、隶、行、草、真等各种书体，随着历史的演变，把线的艺术表现性推向一个又一个高峰，形成了世界上独一无二的“线的艺术”——书法。（图2—3 a b c d）

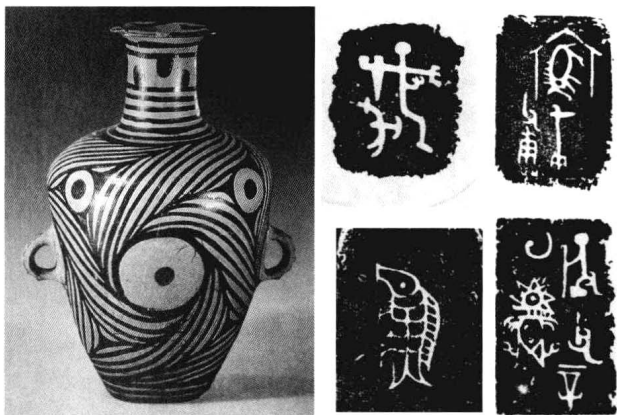

图2—3 a b c d

中国的书法与国画中,把线条看做具有骨、肉、筋、血的生命体,即综合了轮廓、质感、量感、体积感等因素,如“折芦描”“柳叶描”“琴弦描”“铁线描”“披麻皴”“雨点皴”“牛毛皴”等,并脱离了自身的物质意义,升华为一种美的境界,如“万年枯藤”“高山坠石”“如锥画沙”“如虫蚀木”等形容词,都显示出线条本身独具的魅力。(图2—4abcd)

图2—4abcd

西方多从艺术心理学等方面去说明,如弧线的弹力、张力,加速画线的冲击力等。同时也注重线条对情感的反映。如凡高的线条充满炙热的激情(图2—5),马蒂斯的线就欢畅轻松(图2—6),波洛克借行动的快慢畅滞等状态,滴洒出不同情绪的线,表达了某种心态(图2—7)。

图2—5

图2—6

图2—7

线条，本来是客观世界并不存在的东西，它只不过是各种物体的结构和轮廓在人们视觉中的反映，但在艺术家的笔下，居然成了有血有肉有感情且富于生命力的艺术形象。可以说线条是各种造型艺术表现形式的灵魂。

（二）线条的语汇

线条本身的审美价值（形态美感），主要是由以下几种形式表现出来的。

从线条自身来看：有直线、曲线、弧线、实线、虚线、长线、短线等。

从线的运笔来看：有轻重、疾涩、虚实、强弱、顿挫、粗细、转折等。

从线条与线条的组织关系来看：有气韵、贯通、节奏、穿插、重叠、疏密、交绕、错综、反复等。

（图2—8）

使用各种工具，如树枝、羽毛、电线等一切可

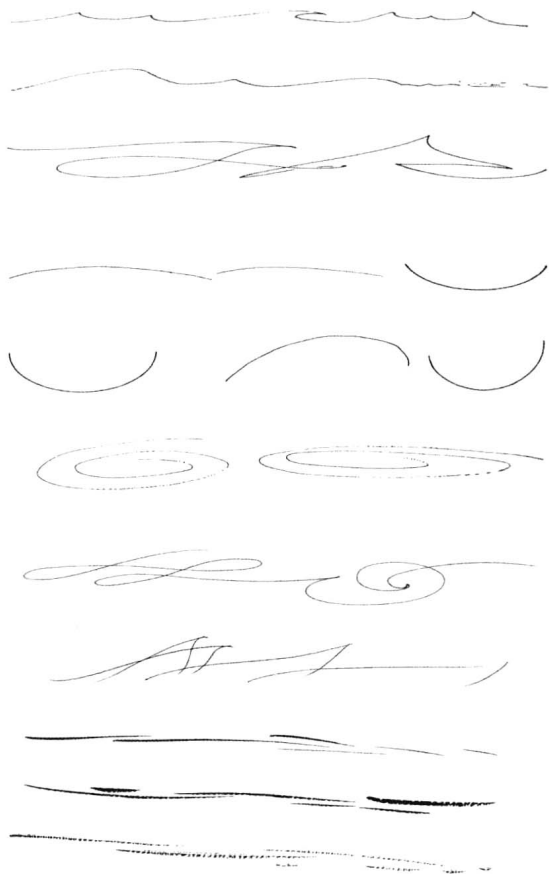
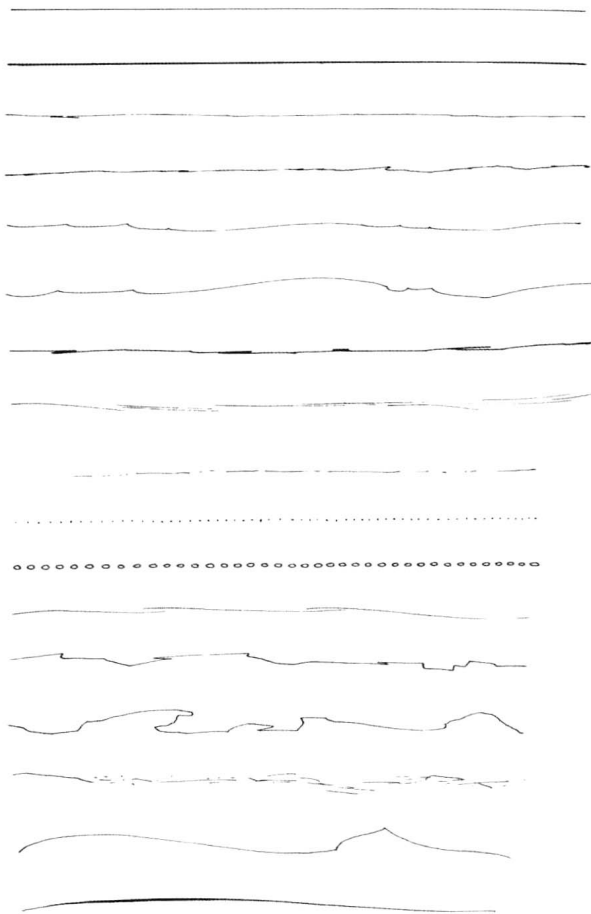

图2—8

以画出痕迹的材料，来表现各种线条，每一种不同的工具所画出的线条都具有不同的特性，同时给人的感觉也不一样。这是由它的物理性质在特殊平面上移动所造成的结果。每一种线条的表现形式都有其自身的审美价值。（图2—9）

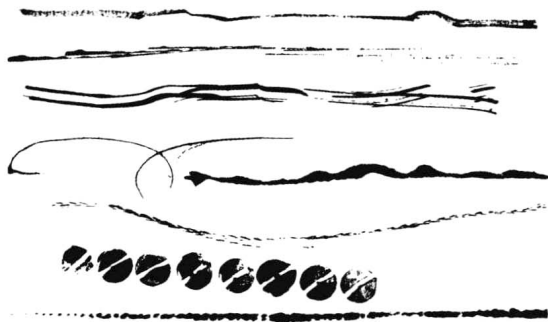

图2—9

（三）线条的情感作用

原始人用象征物作为一种本能的视觉语汇来表达口头语言还不能表达的感情和思想。这类象征物已经深深扎根于我们的文化传统当中，所以当代精神分析学家十分重视象征性联想和暗示交流之间的关系。长期积累起来的经验告诉我们，特定的感情往往和某些物体或现象相联系，而这些物体本身又和某种特定的形态相联系，从而形成了一种传统观念，即把线条的位置和方向当做一种象征，能使人们产生一定的联想。

垂直线可以促使视线上下移动，代表生命、尊严、永恒、权利以及抗拒变化的能力。

水平线可以导致视线横向移动，趋向于表示寂静和安定、大海的平静、死亡、大地和天空。

斜线会使人感到从一端向另一端扩展或收缩，意味着行动、危险、崩溃、无法控制的情感和运动。（图2—10 a）

参差不齐的斜线使人的视线时刻处在变化当中，联想起闪电、意外变故和毁灭。（图2—10 b）

隆起的曲线可以使视线时时改变方向，象征着优雅、色情、成长和丰满。（图2—11）

垂直和水平线条的结合使用表明人造结构。（图2—12）

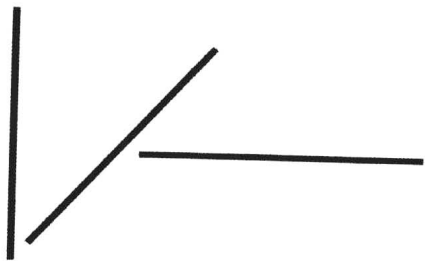

图2—10 a

图2—10 b

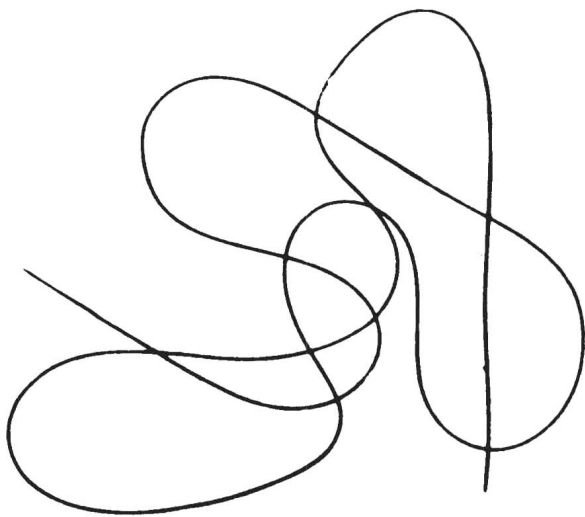

图2—11

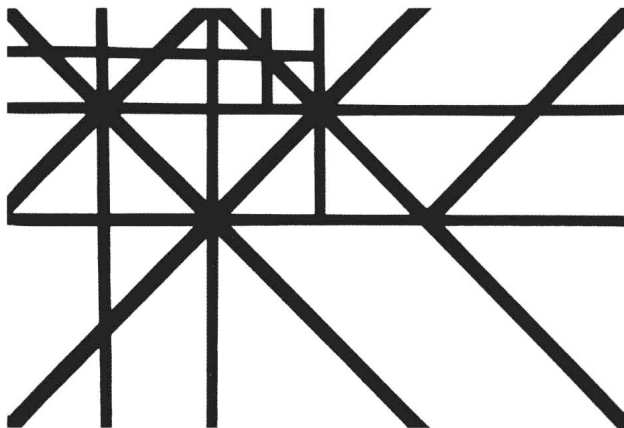

图2—12

线条的形式看起来好像很复杂。实际上只要进一步归纳，它只不过仅有直线和曲线两大类。直线里包括垂直线、水平线和斜线；曲线的形式虽然比较丰富，但基本上都是波状线条的各种变形。

对于初学者来说，这些线条的情感代表性以及艺术表现性，如果不是本身的有感而发往往会造成其表现的概念化，线条落不到实处，出现速写中常见的空、油、飘等毛病。而有表现力的线条组织永远不会概念化，这需要我们努力从自然中观察、发现和感悟。

二、形 状

在速写的艺术表现语言中,形状也许最具代表性。许多优秀的艺术作品中,往往只用一个形状或者使几个形状微妙地相互作用,就可以产生强烈的吸引力。因此我们可以得到一个结论:形状是视觉形态的基本要素。

(一) 形状的观察与发现

现实生活中的形状,无论是立体的还是平面的,基本都是由边界线所形成。二维的平面是由一维的线围绕而成,三维物体的边界是由二维的面围绕而成,对于这一类形状的体现,在生活中很常见,如手套、水迹、树木等。对于它们的外部边界形态,感官可以直接把握到,然而我们对形态的把握不能只停留在肉眼观察的习惯上,应对同一题材,运用不同的视角和视距去观察、体会,你会发现形状体现形式是多样化的,它可以是线条的围合或重复形成,也可以是点的堆积或放大形成。

我们在研究形状时,不仅能用铅笔创作出各种各样的形状,重要的是从自然界中发掘各种形状,以及形状之间的构成关系。这里更重要的不是手段,而是敏感性。当我们观察自然结构形态时,会发现相似形状的排列,不同形状的组合、对称、均衡、运动的顺序,对比动势的特性。这些特性都有它自身特定的构成关系。这种关系最终表现为一种视觉结构与形式风格。(图2—13 a b c d)

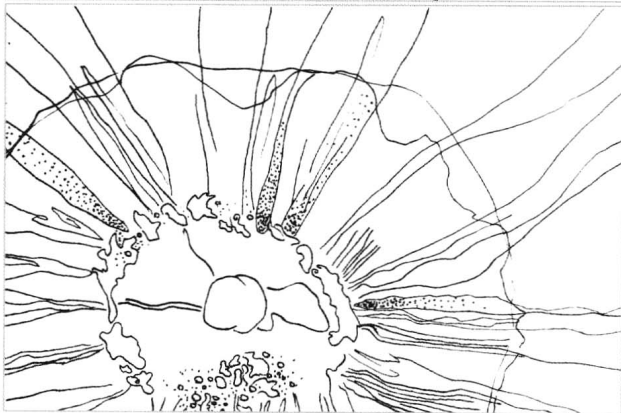
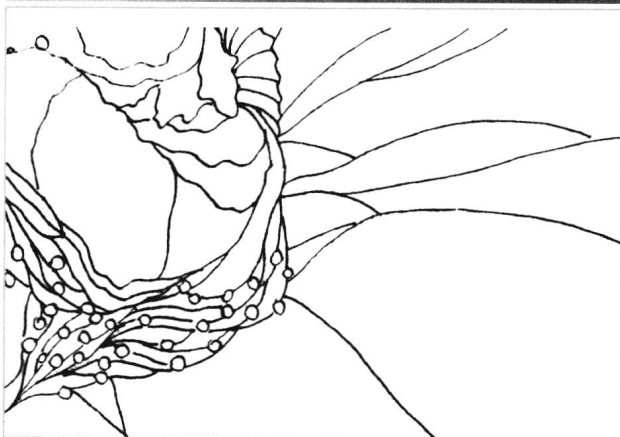
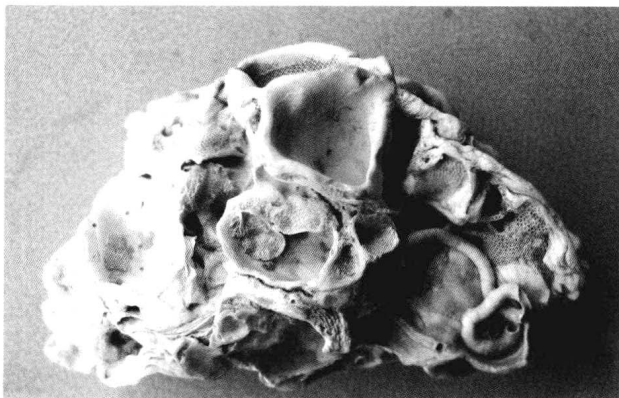

图2—13 a b c d

(二) 形状的基本类型

形状的变化无穷,为了便于对形状的认知与把握,我们对它进行概括地分类。

按形状的类型可分为:具象形、意象形、抽象形或几何形、有机形、偶然形、不规则形。

在现实生活中,我们可以通过人造结构形和自然结构形两种类型来认知。

1. 人造结构形：又称几何形，由直线和曲线组成，具有明确的数理关系和理性秩序。（图2—14 a）

2. 自然结构形：它由自然的力量产生，具有不可复制性、偶然性和不规则性，完全不与人的意识发生关系。（图2—14 b）

以上两种形状的类型之间有着紧密的联系。几何形是人类对自然形态的认知和感悟中提炼并加以

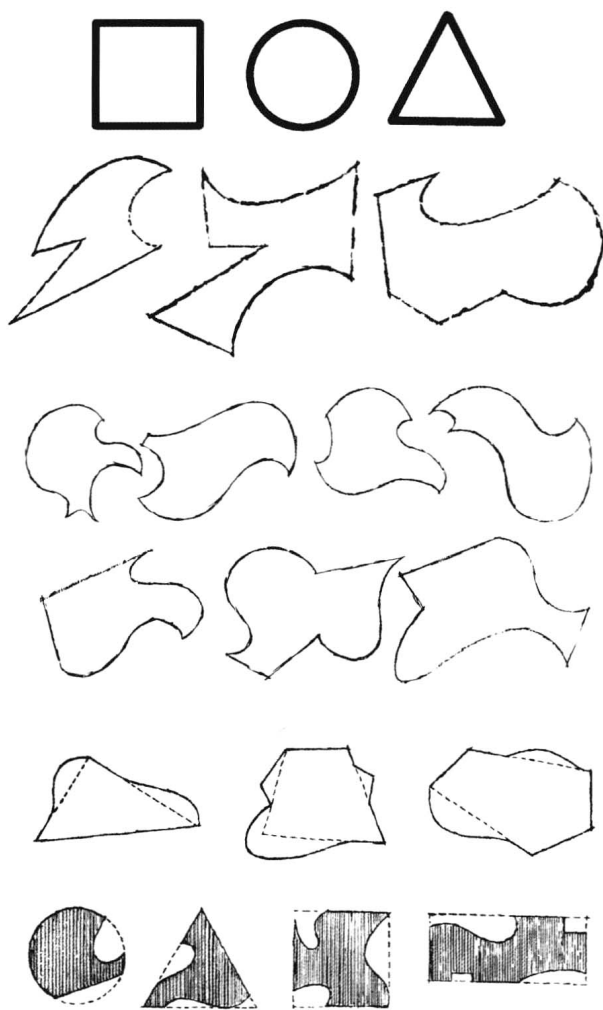

图2—14 a

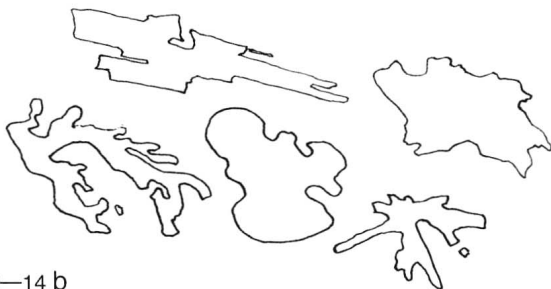

图2—14 b

运用的产物。

（三）正形与负形

图2—15中，边框所包容的空间叫做画面，画面里的形状或物体叫做图形，其周围的背景叫做负形。

我们使用相同的画面和图形，但改变图形在画面中的位置，即可看出负形的重要性。

图2—16 a b c中，图形在画面中稍一移动，负形的形状也就随之改变，从而影响了整个画面。

此外，改变图形的大小和画面的形状，我们会发现更多的变化。（图2—17 a b c d）

每一次画面的改变，图形的改变，负形对图形的包围圈就不同，自身的形状也截然不同，给人的视觉感受也不一样。

当多种形状有机地组织成一幅画面时，我们会发现画面中已不存在负形的概念了。（图2—18 a）

正形与负形都具有各自的性质，但同时又相互制约、相互作用，并且随着对二者关注的转换，它们之间的性质也在发生着转换。如同生活中不存在孤立的事物一样，我们所遇到的、看到的和感受到的每件事物，都在和其他事物互相联系而存在着。（图2—18 b）

三、明 暗

自然界中，明暗是由光投射到物象上产生的。由于各个物象的结构、材质及固有色的差异，产生了丰富的明暗变化，在明暗之间存在着无数个中间色调。人们运用这些色调进行描绘，在视觉上会产生空间和立体的幻觉。这其中物象本身在形体结构上的差异是明暗变化的根本所在。因此，结构和明暗不是对立的两个因素，它们是相互依存的。

作为艺术语言或表现手段，明暗在长期素描中的运用远远多于在速写中的运用。因为速写大多在较短的时间内完成，而明暗语言的充分表达需要一段较充裕的时间。明暗在速写中的体现，最常见的

图2—15

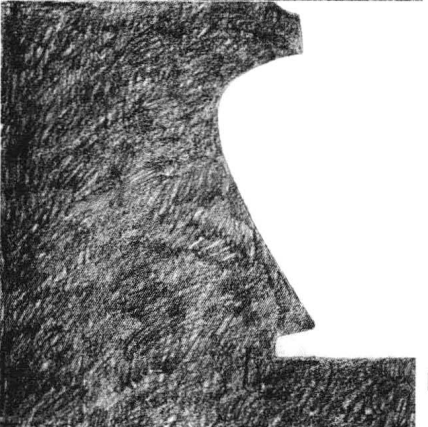
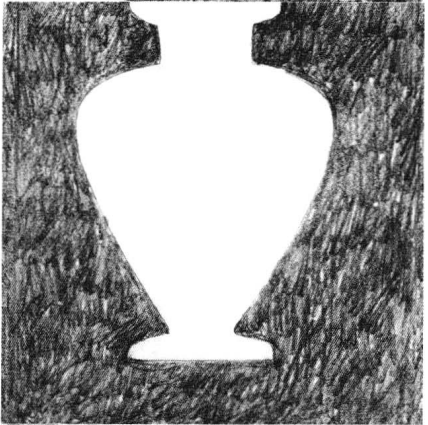
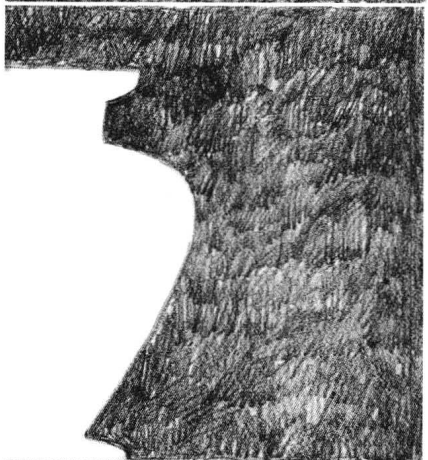

图2—16 a b c

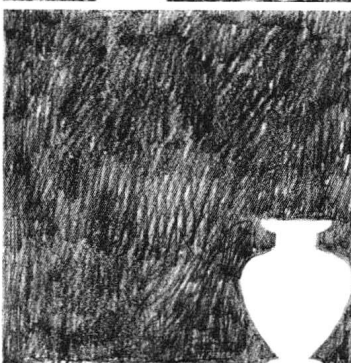
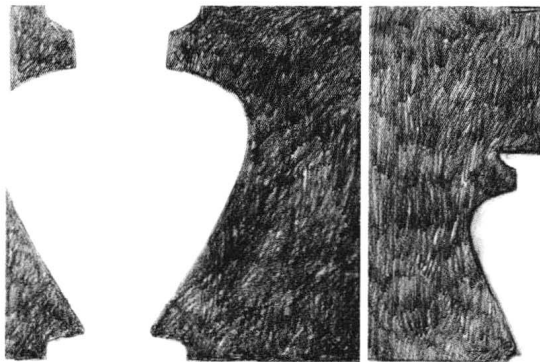
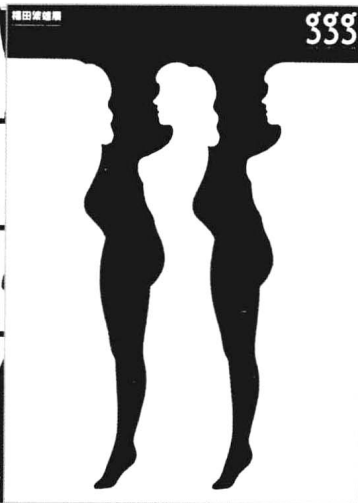

图2—17 a b c d

图2—18 a
《无题》雷·麦兹克图2—18 b
画展海报 福田繁雄