

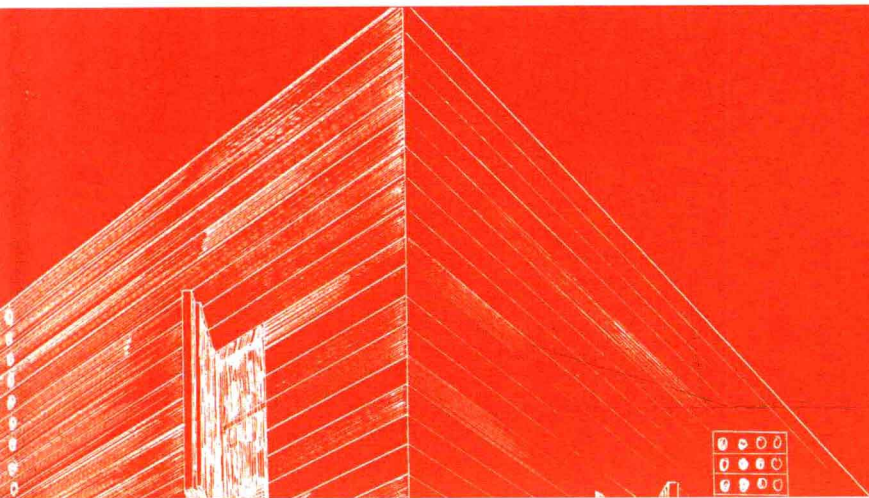

傅凯◎著

速写到设计的 跨越

江西美术出版社

傅凯◎著

速写到设计的 跨越

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

速写到设计的跨越 / 傅凯著. —南昌: 江西美术出版社,
2011.8
ISBN 978-7-5480-0718-0

I. ①速… II. ①傅… III. ①速写技法 ②艺术-设计 IV. ①J214
②J06
中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第154527号

责任编辑: 陈 波

装帧设计: 寇贞卫

速写到设计的跨越

SUXIE DAO SHEJI DE KUAYUE

著 者: 傅凯

出版发行: 江西美术出版社

地 址: 南昌市子安路66号

网 址: www.jxfinearts.com

E-mail: jxms@jxpp.com

经 销: 新华书店

印 刷: 江西华奥印务有限责任公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 8.5

版 次: 2011年8月第1版

印 次: 2011年8月第1次印刷

印 数: 3000

书 号: ISBN 978-7-5480-0718-0

定 价: 35.00元

赣版权登字-06-2011-172

傅凯

1988年毕业于无锡轻工业大学设计学院(现江南大学)

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会委员

江苏省工业设计协会会员

江苏省美术家协会会员

江苏省致公书画协会理事

现为南京工业大学建筑学院环境艺术设计系主任、教授、硕士生导师

从事环境艺术设计教学和社会实践20多年

水彩及水墨作品多次参加国内外重要展览并被团体和个人收藏

论文先后发表于《艺术教育》、《美术观察》、《装饰》等刊物

《傅凯建筑速写集》2003年1月由香港王朝艺术出版有限公司出版

《室内环境设计》2003年11月由化工工业出版社出版

《设计师快速手绘工业产品设计》2005年10月由中国文联音像出版社出版

《设计师快速手绘景观设计》2005年10月由中国文联音像出版社出版

《傅凯水彩画选集》2007年由南京大学出版社出版

《傅凯速写专集》2007年由南京大学出版社出版

《建筑速写》2009年由辽宁科技出版社出版

《速写》2009年由上海科技出版社出版

《色彩》2009年由上海科技出版社出版

Preface

前言

包豪斯创始人格罗皮乌斯曾说过，一个人创作成果的质量，取决于他各种才能的适当平衡。作为一个从事艺术设计教育20年的老教师来讲，我深深地体会到了这一点。

由于我从小立志要当名画家，所以打下了比较扎实的绘画基础，为我后来从事设计行业及设计教育带来的巨大益处不是用语言一下子可以说完的，比如速写基础就使我很快地掌握了设计快图表达。

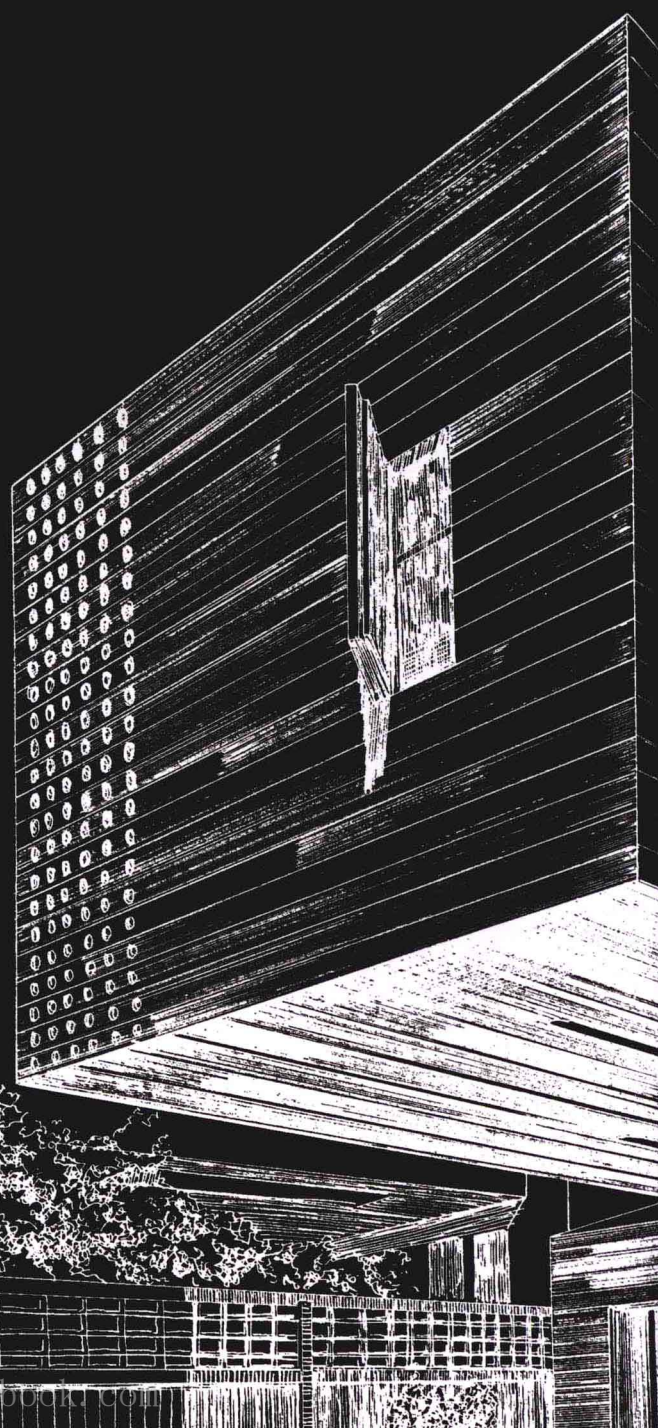
今天随着艺术设计的作用被社会普遍认可并在生活中被广泛应用，大批的艺术院校都相继拓展了艺术设计专业及方向，扩大招生规模，有些高中生为了能够上大学或上好大学勉强走上所谓艺术之路，其结果可想而知。艺术及设计专业的老师都知道，在艺术设计学课程体系中，速写作为造型艺术的一种基本能力训练，亦是学习艺术和艺术设计入门的一个基本环节，是设计教育中训练学生观察及动手能力不可或缺的手段之一。学生在大量的速写训练过程中，不但能够培养造型能力，更能提高快速设计表现、促进形象思维和抽象思维的灵活转化、开拓想象空间的能力，同时对设计构想向深度和广度发展起着非常重要的作用。但由于许多学校盲目扩大招生学生的绘画素质每况愈下，一方面学生自身的绘画基础较弱，对学习速写有为难情绪；另一方面认为速写与设计能力的培养没有必然的关系，因为现在电脑的威力特别强大，他们认为依靠电脑便可以完成设计。而想学习速写的广大学生在学习过程中又缺乏正确的学习方法和态度，不是盲目练习、不加思考、收效较慢，就是不知道如何将速写素材转换成设计语言，缺乏设计动机和变通能力，其结果是缺乏自信，甚至半途而废。

我面对这种现状，经过反复思考，觉得只是埋怨学生是不对的，作为老师应该担负起责任，要想办法解决问题。于是我在速写的教学中，将注意力放在教学生如何观察客观事物，如何在表现客观事物的同时训练其归纳、变通的能力等，这样既能够逐步树立学生们学习速写的信心，又能增强他们的学习兴趣，使他们尝到学习速写的甜头，培养他们的艺术创造力，为他们在今后的设计生涯中有所建树打下坚实的基础。我出此书的目的就是希望将自己的教学经验和心得与更多的未来的设计家们分享。他们如果能够从中获益是我最大的欣慰。由于水平有限，难免有错漏之处，请同道和专家原谅并指正。

在此，非常感谢江西美术出版社的陈波先生，他为此书的出版付出了许多精力。感谢研究生俞莲和贾曦给予的协助。

傅凯于南京工业大学建筑学院

2011年秋

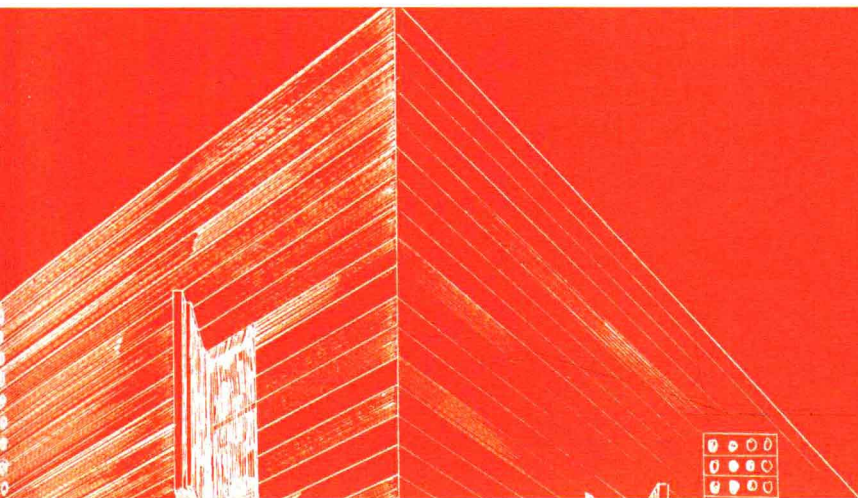

目录 Contents

前言

第一章 速写与设计功能	007
第一节 关于速写	008
第二节 设计的要义	013
第三节 掌握速写的条件	014
第四节 学习速写的方法	022
第二章 速写与设计的表现	031
第一节 速写到设计的局限	032
第二节 设计表现	033
第三章 从速写到设计的跨越	039
第一节 设计跨越方法	040
第二节 设计跨越步骤	046
第四章 速写与环境艺术设计	051
第一节 室外环境配景	052
第二节 整体室外环境	090
第五章 速写与室内环境艺术	093
第一节 室内环境配景	094
第二节 整体室内环境	112
第六章 作品赏析	115
速写部分	116
设计部分	126

速写到设计的
跨越

第一章 速写与设计功能▶

- 01 关于速写
- 02 设计的要求
- 03 掌握速写的条件
- 04 学习速写的方法

第一节 关于速写

一、速写的要义

速写作为绘画术语，一般是指作画者在短时间内，凭借观察和瞬间记忆用简练的线条表现出对象的形态、动作和神态，或者把对对象的印象和感受记录下来的一种绘画表现形式。在通常情况下又是指各类艺术家在创作过程中的腹稿的视觉化表现，如设计快图等。当然，所谓“速”是相对的，是依对象的复杂程度、画者的构思目标和表现能力而定的，甚至可以说速写的快与慢是以艺术家“操之在我”的设计目的为依据的。（图1-1~图1-5）

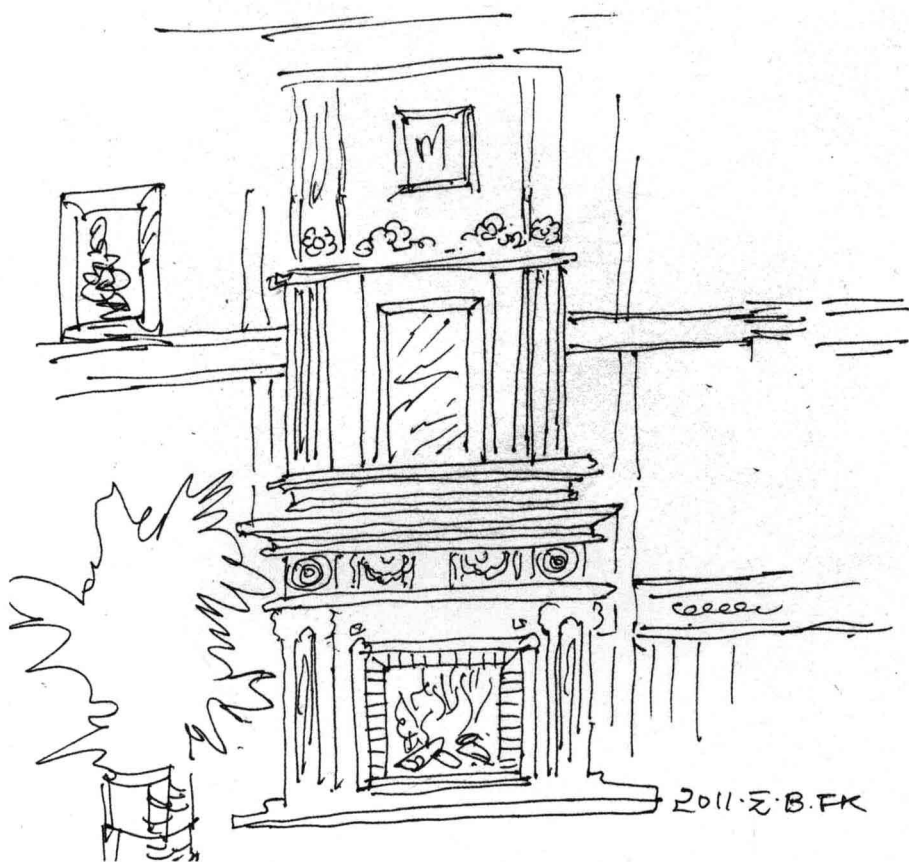

图1-1 壁炉

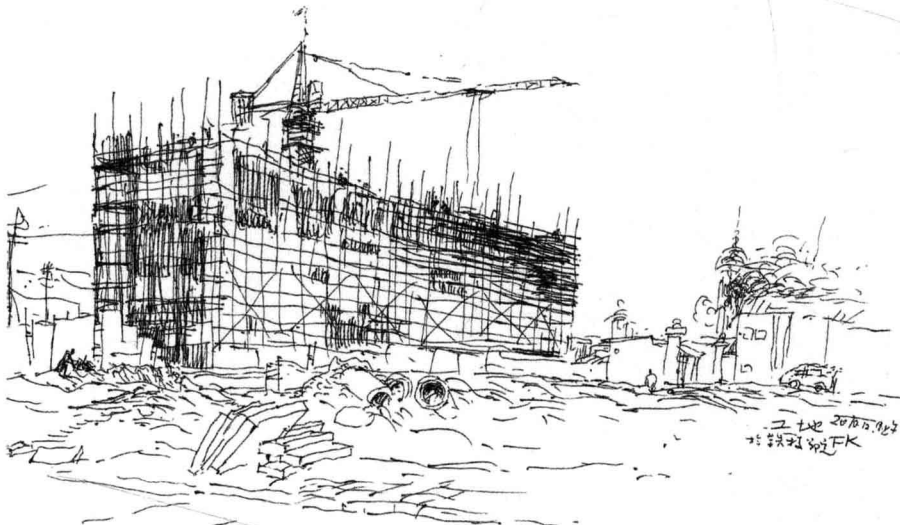

图1-2 校园工地

图1-3 家禽

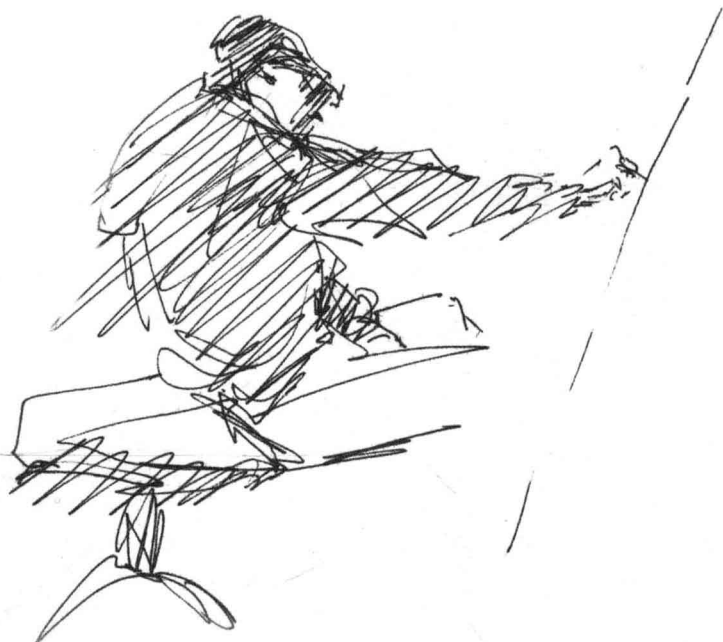

图1-4 写生的学生

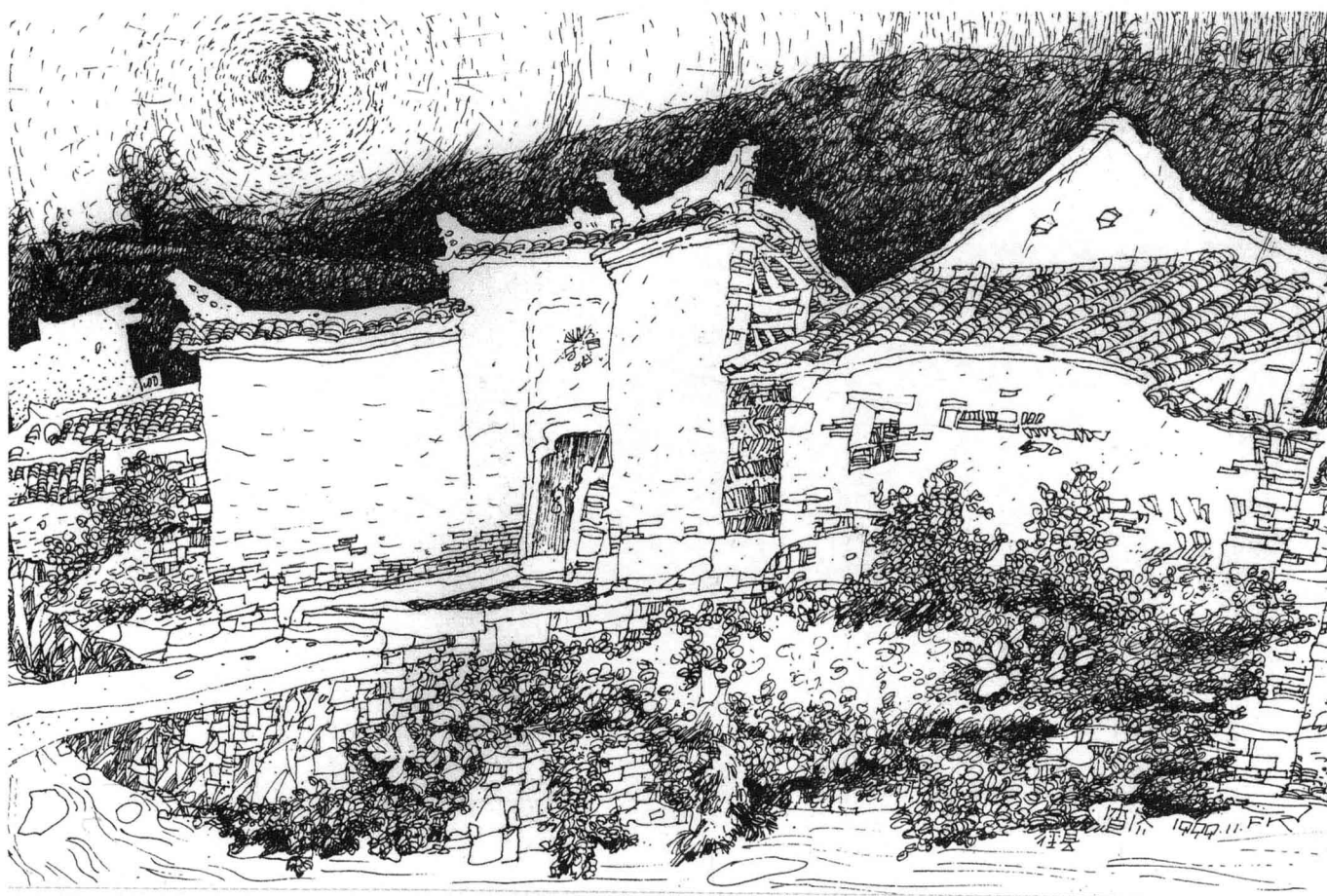

图1-5 阳光下的村庄

二、速写的作用

老一辈艺术家都把速写当做吸取生活营养、激发创作热情的重要手段之一，觉得速写和猎人通过打猎去获取维持生命的食材一样重要和自然。

1. 获取素材

速写可以不受时间、工具、地点等的限制，能以最便捷的方式去记录相关形象、文字。对从业人员来说还可以在收集素材的基础上进行创作。不仅能够更形象地加深对各种图像的记忆，更可以通过速写记录下稍纵即逝的灵感，从而拓展创作思路，激发创作灵感。（图1-6~图1-8）

图1-6 壁炉造型

图1-7 雕塑

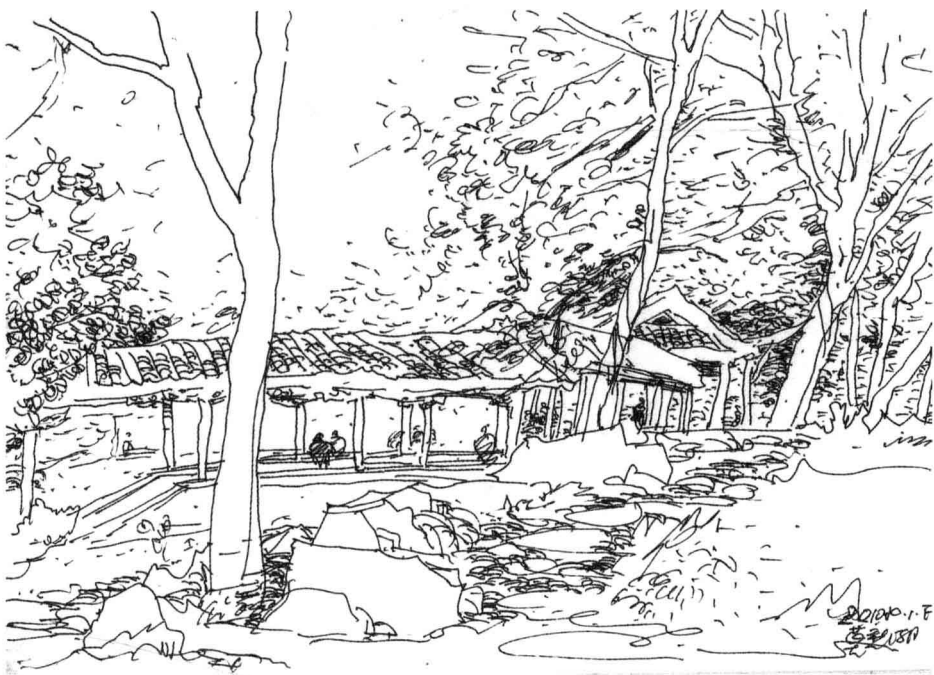

图1-8 公园长廊

2. 捕捉灵感

速写不仅是能够快速记录设计师的灵感和构思，传达设计师意图、理念的工具之一，还是艺术家和设计师徒手造型能力的极其有效的训练手段。设计师通过速写体会并记录设计对象的一种感觉，根据这种感觉来推敲、判断和确定所要的形象。可见，每个设计师本身和每件作品都是在这个过程中不断成熟起来的。（图1-9~图1-13）

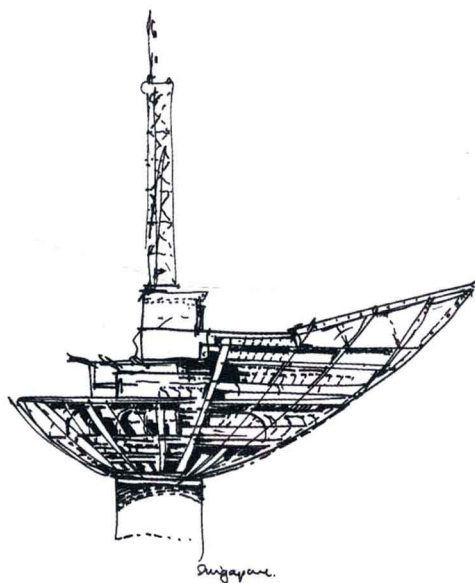

图1-9 新加坡电信塔 菲利普·考克斯

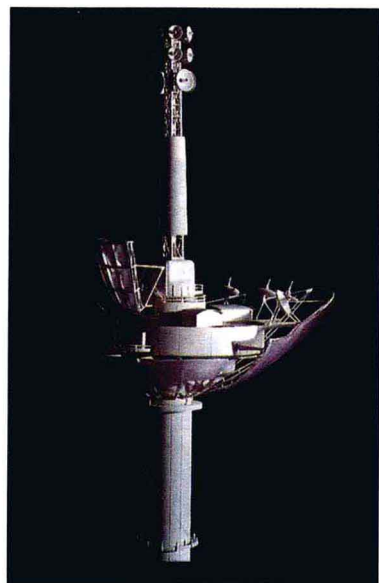

图1-10

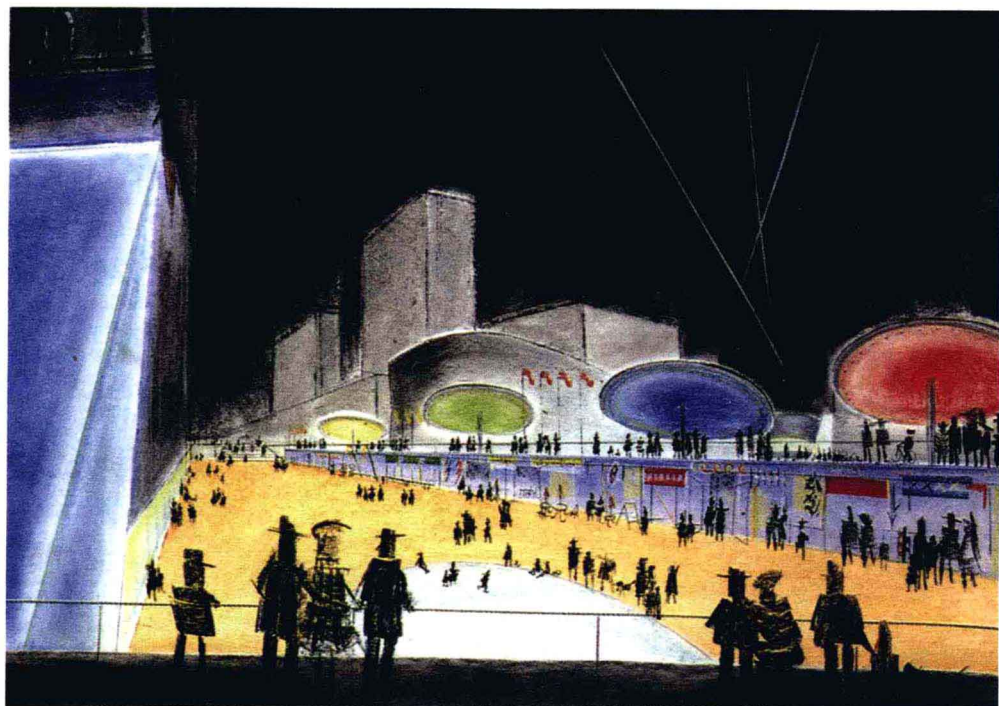

图1-11 海牙政府大楼竞赛作品 瑞姆·库哈斯

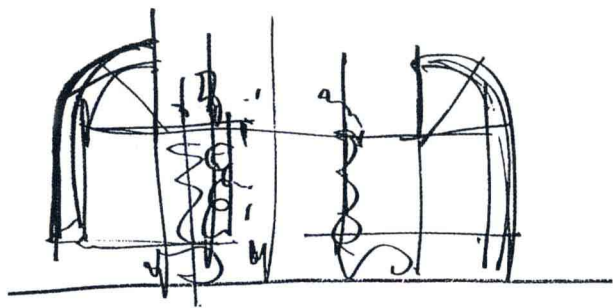

图1-12

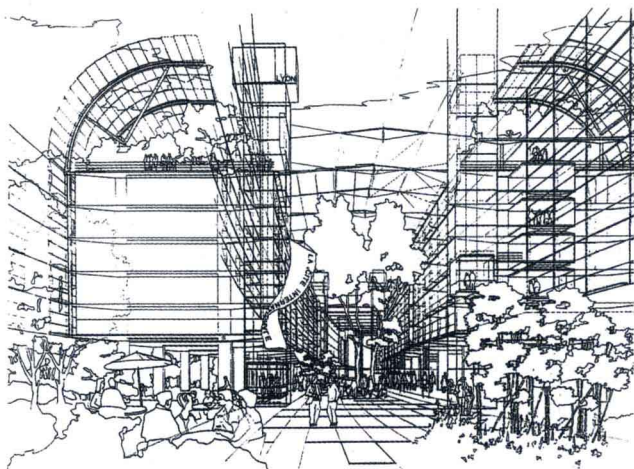

图1-13 里昂国际中心 佐伦·皮亚诺

3. 艺术表现

无论艺术家还是设计师在速写过程中，都会随着心情的变化，甚至会随着时间、地点的不同而创造出不同的画面效果，这种形象和画面效果有时是确定的，有时是不确定的，甚至是比较随意的。成熟的艺术家不但会利用速写的这种随意性

和不确定性来激发创作灵感，还会利用各种艺术手法如夸张、提炼等来因势利导、随圆就方，弥补速写素材的不足，既快捷地调整画面效果，又彰显艺术家个人艺术个性和风采。（图1-14~图1-16）

图1-14 缅甸达玛莎卡红塔

图1-15 钢琴家

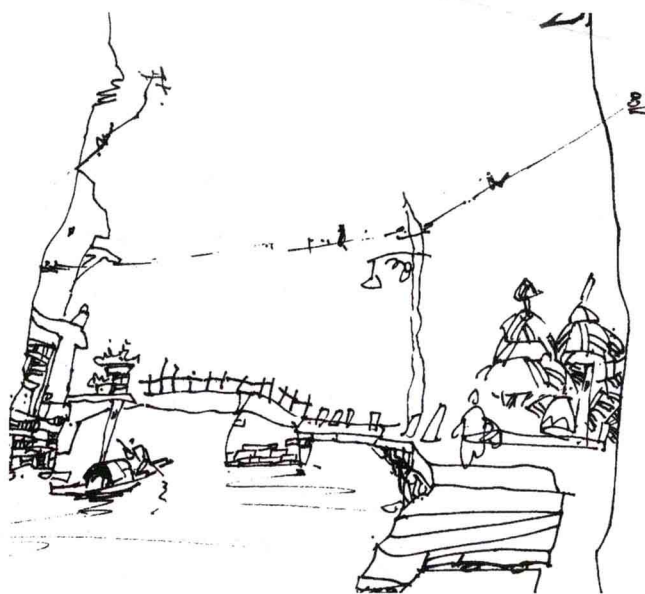

图1-16 遥远的小桥

第二节 设计的要义

一、认知的误区

设计是一种构思与计划。对大多数的设计师来说是通过草图、工程图、效果图、计划表、文字说明，甚至是实体模型、电子模型、样品等使之视觉化。这种对设计的认识往往停留在对设计作品的表象上美观表现，而忽略设计作品的内部结构的可操作性、合理性和科学性。

二、设计的真谛

作为设计师不能始终把注意力集中在图纸本身上，忽视设计构思的最终目的。从实质上看设计是指与某物品有关的所有因素，它不仅包括意图、计划，还包括物品本身的质量、材料、美观及制造它的生产方式、成本、价格等。也就是使设计变为看得见、摸得着的真实产品。只有这样的认识才是最全面正确地触及了设计的本质或真谛的认识。

三、大师的速写与设计

所有的设计大家、大师都是速写的高手，观摩他们的作品既能够领略到他们高超的速写功夫，又能体味到他们从速写到设计的心路历程。（图1-17～图1-19）

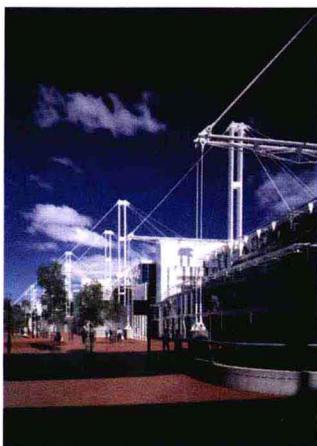

图1-17 澳大利亚首席设计师菲利普·考克斯作品

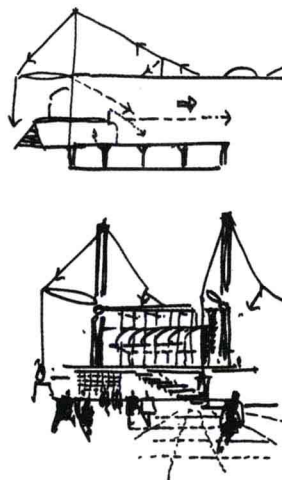

图1-18 澳大利亚首席设计师菲利普·考克斯作品

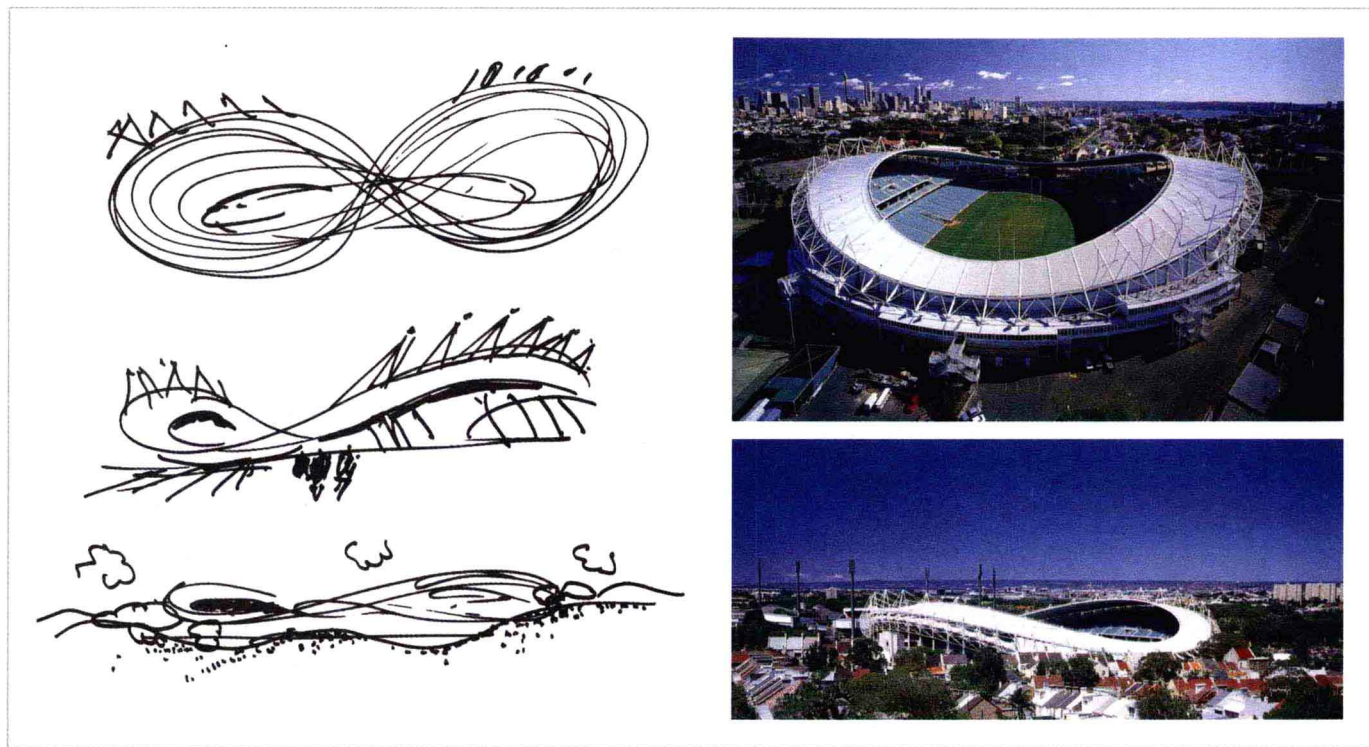

图1-19 悉尼足球场 菲利普·考克斯

第三节 掌握速写的条件

一、素描训练

无论是画家还是设计师，在他们的成长过程中，对于素描的学习是至关重要和必不可少的。进行素描学习训练不仅使他们掌握了正确的观察和表现对象的方法，还有效地提高了艺术

修养和审美情趣。掌握熟练的素描绘画技巧是每一位画家和设计师应具备的基本素质和工作能力，它是完成好绘画艺术创作及各种艺术设计任务的前提。（图1-20～图23）

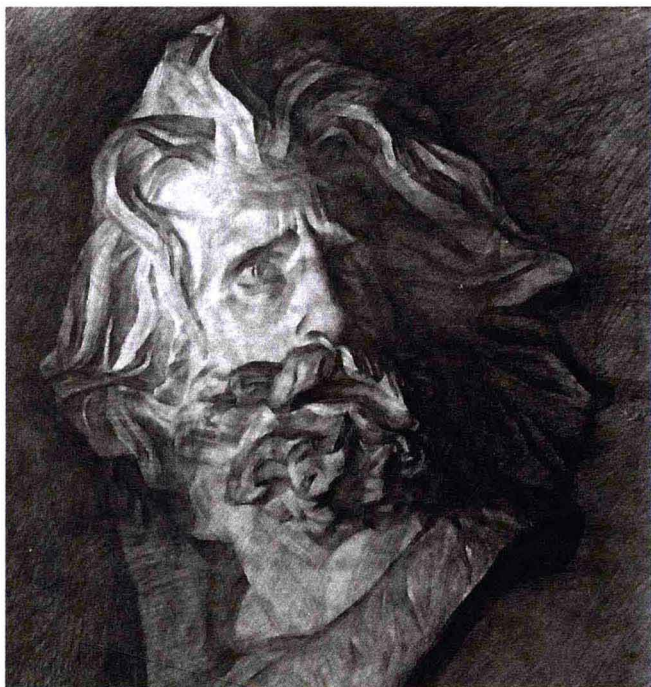

图1-20 拉·孔石膏像

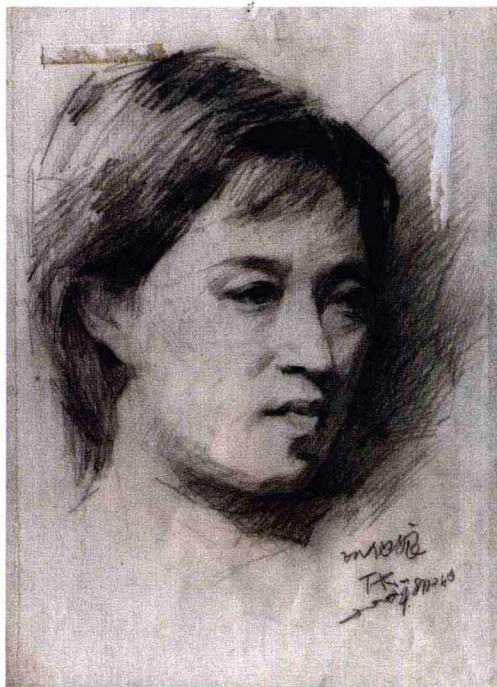

图1-21 头像

图1-22 钢笔素描

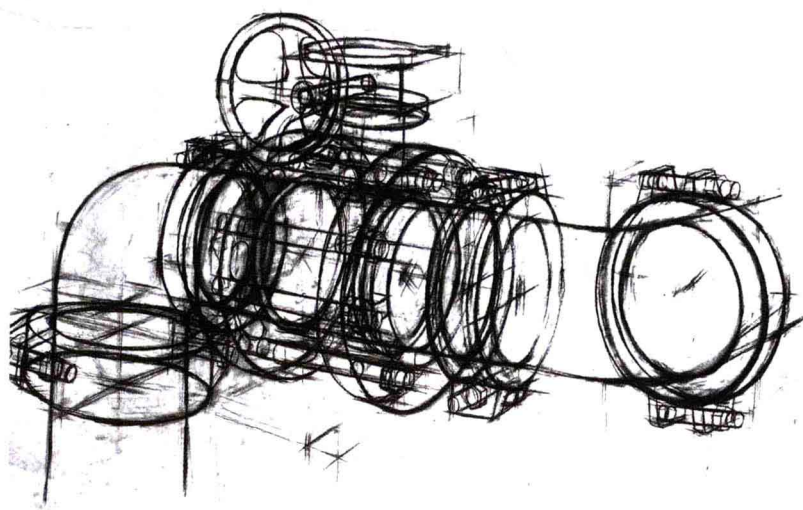

图1-23 结构素描

二、观察方法

很多学习者在面对结构相对复杂、细节烦琐的对象时，要么束手无策，要么不加选择地对对象进行描绘，结果可想而知。这主要是没有掌握正确的观察方法所致。只有通过素描训练才能使初学者有效地把握对象的整体关系，掌握正确的观察方法。

首先要学会主动放大自己的瞳孔，使被表现的整体对象及周围环境尽收眼底，这样比较容易把握对象的全貌（整体关系），既容易辨别对象的特征又不会被对象的细节所影响，使画面琐碎而吃力不讨好。至于细节的刻画，要把放大的瞳孔收回来并聚焦到所要刻画的部分，不断比较、描绘。

另外需要提醒的是初学者在深入表现对象时要冷静、仔细。美国建筑师保罗·拉索说：“那些对事物只是看而不作仔

细观察的人们，他们回忆的画面内容是残缺不全的。而相反，那些认真观察并加以识别的人们就会有一双相对机敏的内在目光。”

总之，初学者在观察对象时不要急躁，应该仔细观察对象并时时把自己的速写与对象比较，认真分析对象整体的形态和主要结构，并发挥主观能动性，从整个画面的需要或主题出发，敢于取舍，使细节的描绘成为丰富画面、优化画面结构关系的重要组成部分。（图1-24～图1-30）

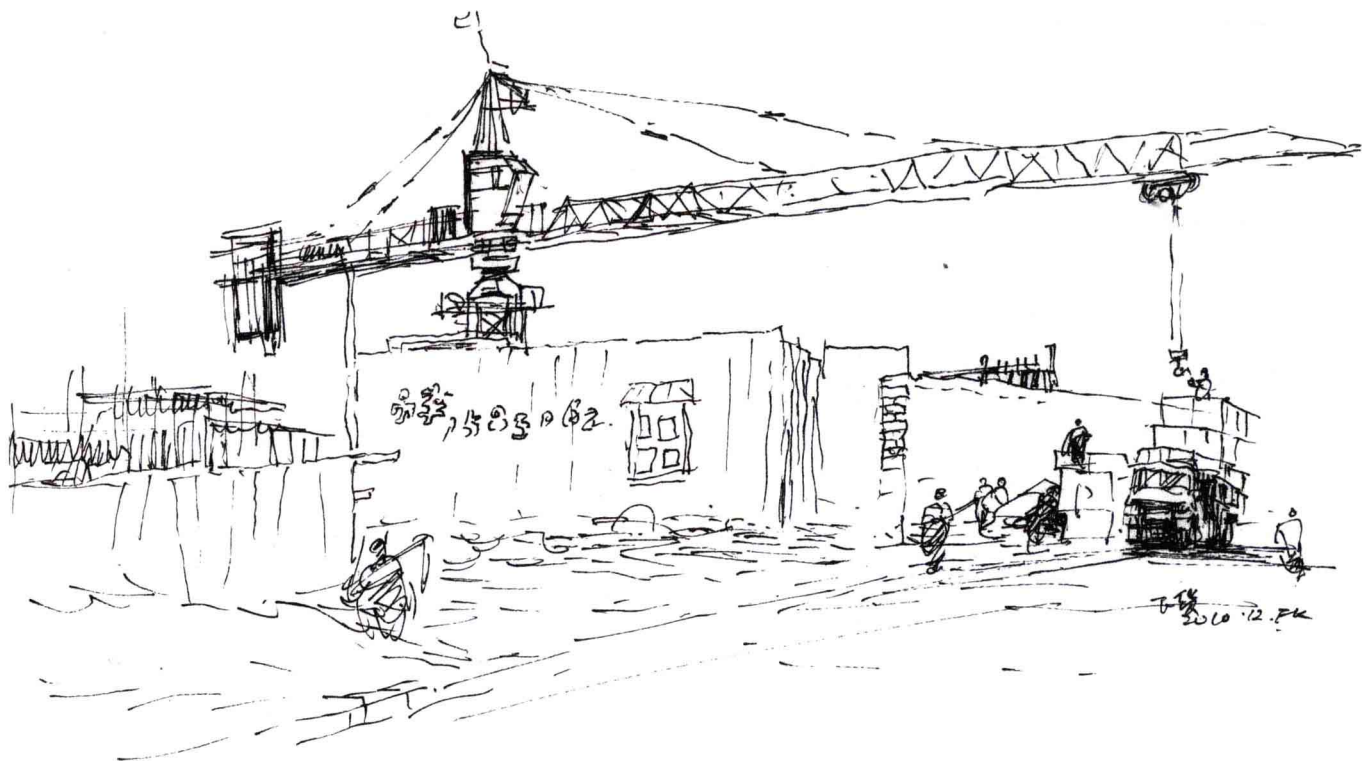

图1-24 表现建设工地气氛的同时要抓住工人卸货忙碌的情景

图1-25 这是画面的视觉中心，要把从汽车上卸货的特征表现出来

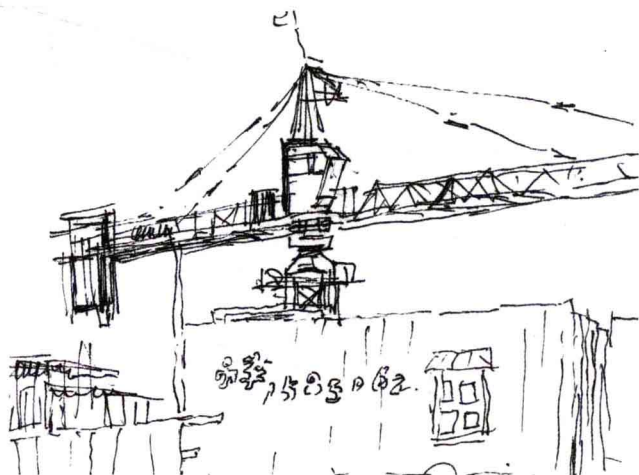

图1-26 这是画面的第二中心，既起到平衡画面的作用，又使得大吊车显得很生动