

高等职业教育“十二五”规划教材
示范性高职院校建设项目成果

设计 速写

金志平 王 璇 编著

科学出版社

设计速写

高等职业教育“十二五”规划教材
示范性高职院校建设项目成果

金志平 王璇 编著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书针对高职高专“设计速写”课程教学而编写。全书共分四章,第一章是设计速写概述,总述速写在设计中的作用、地位、意义、基本特征与分类;第二章介绍设计速写的表现技法,包括透视的基本知识、速写工具与训练方法;第三章详细介绍立体形象思维表现方法,并通过大量范图解析室内陈设与空间速写的完成方法和步骤;最后一章主要介绍速写中的配景速写、建筑局部速写和建筑风景速写,并且提供了大量示范作品和学生作品,供读者参考。

本书可作为高职高专建筑设计类、园林设计类及艺术设计类专业教学用书,也可供设计与绘画爱好者参考。

图书在版编目(CIP)数据

设计速写 / 金志平, 王璇编著. —北京: 科学出版社, 2012
(高等职业教育“十二五”规划教材·示范性高职院校建设项目成果)
ISBN 978-7-03-036389-3

I. ①设… II. ①金… ②王… III. ①速写技法—高等职业教育—教材
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第318971号

责任编辑: 何舒民/责任校对: 刘玉靖

责任印制: 吕春珉/封面设计: 耕者设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2013年1月第 一 版 开本: 787 × 1092 1/16

2013年1月第一次印刷 印张: 11

字数: 200 000

定价: 22.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈双青〉)

销售部电话 010-62134988 编辑部电话 010-62137154 (VA03)

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-64030229; 010-64034315; 13501151303

前言

本书针对高职高专“设计速写”课程教学并结合作者多年教学与绘画经验编写而成，内容紧密结合专业课程。

本书根据职业教育发展要求，在规划与设置上遵循从浅入深、由易到难的原则，着重训练学生用线条搭建物象空间透视形态，以求更好地培养学生把握空间结构与组织透视关系的能力。

在编写中力求纠正以往速写教材编写中与专业衔接不密切的偏向，重视写生训练的同时更兼顾设计的思维训练。书中绝大部分范画出自编者之手，画的是学生熟悉的各种物象，可以使学生不自觉地产生亲切感和认同感，从而在实际的训练中快速掌握学习的重点和速写表现技能。

根据学生的学习特点，本书描述了速写在设计中的作用、地位、意义、基本特征与分类；阐述了设计速写的表现技法，包括透视的基本知识、速写工具与训练方法；介绍了立体形象思维表现方法，并通过大量范图解析室内陈设与空间速写的完成方法和步骤；提供了大量速写中的配景速写、建筑局部速写和建筑风景速写范图和学生作品，供读者学习时赏析与参考。

限于作者水平，缺点与不足在所难免，望广大读者批评指正，以便不断修改与完善。

编著者

2012年12月

目 录

第一章 设计速写概述	1
一、设计速写的重要性	2
二、设计速写特点及基本方法	3
第二章 设计速写基本知识	6
第一节 透视基本原理与画法	7
一、一点透视	7
二、二点透视	10
三、一点透视与二点透视对比	12
第二节 速写工具介绍	12
第三节 设计速写的表现技法	14
一、线描法	14
二、明暗块面画法	16
三、线面结合法	18
第四节 线条的表现形式	20
一、短线条表现	20
二、长直线表现	22
三、曲线表现	23
四、不规则线条表现——断线、波形线、圆形线	24
第三章 从立体形象思维到室内空间速写	26
第一节 立体形象思维与表现	27
一、几何图形练习	27
二、基本形体元素理解	29
三、体块排列、对位插接与穿插训练	29

四、形态印象记忆训练	32
五、体面动态训练	33
第二节 室内陈设速写	34
一、室内陈设速写步骤	34
二、各类室内陈设品画法	34
第三节 室内空间速写	48
一、室内空间速写步骤	49
二、室内空间速写要点	50
三、室内空间速写作品赏析	56
 第四章 建筑环境与配景速写	60
第一节 建筑配景速写	61
一、树的画法	61
二、山石画法	65
三、人物画法	72
四、车的画法	84
五、船舶画法	88
第二节 建筑局部速写	94
一、墙的画法	94
二、屋顶画法	98
第三节 建筑风景速写	100
一、建筑风景速写步骤	100
二、选景与构图	101
三、画面处理	103
第四节 建筑速写实践	106
一、浙西南民居	106
二、白云山森林公园	135
三、上海世博会	140
四、北京记忆	144
五、其他	148
六、学生速写作品欣赏	155
 主要参考文献	169

第一章 设计速写概述

学习要点

1. 了解速写的重要作用与目的。
2. 通过设计速写特点和学习方法的了解，逐步建立对设计速写的整体认识。

一、设计速写的重要性

自18世纪速写被确立为一种重要的激发创作者艺术灵感的有效手段以来,这门独特而又独立的艺术表现形式便一直受到广大艺术类院校的认同与支持,并成为学习造型艺术必修的基础性课程之一。

20世纪以来,在信息技术浪潮中催化出来的种种先进的技术、软件、机械设备,使图面效果日益精良、逼真,这大大满足了当今快节奏的时代需要,以及人们内心对于效率的注重。如 AutoCAD、3DMAX、PHOTOSHOP、SKETCHUP 等原本仅是辅助工具的绘图软件,如今已大有超越人类大脑与双手之势,取代整个设计创作过程,甚至在学校的专业课程设置中,“天平”也早已失衡地偏向向了电脑绘图的一边。

事实上,速写在造型艺术上的地位是很难被取代的。虽然电脑绘图在某些方面有着人工手绘所无法比拟的制图质量与逼真的表现效果,但是,不可否认,这种类似于快餐式的电脑绘图并不能彻底帮助学生解决实际所需的各种专业技能和知识积累。正如现代主义建筑大师格罗皮乌兹所说,一个人创作成果的质量取决于他各种才能的适当平衡。

首先,速写是素材收集的有效手段。不同于看似忠实地记录了一场场景的真实状况的拍照与录像,速写式的素材积累更多地融合了作者对某一事物的理解与思考,将作者在当时一瞬间的所感、所想经过艺术的加工充分地表达出来,也可以说是艺术的创造。

其次,速写也是设计师直接有效地表达设计理念的重要途径。通过手、心、眼的磨练、配合,将心中所想用设计师的“母语”仔细地记录在图纸上,无论是在与客户的沟通、交流方面,还是与同行的表达、探讨过程中都是不可或缺的重要手段之一。

第三,速写是造型艺术的基础,是设计类学生打好专业基础的重要课程。空间的透视、构图的均衡、结构的把握、敏锐的观察力以及心与手的强大的转化力,并非仅仅从书本上看一看或是在电脑上敲敲打打一番就可以弄明白的,而是需要切切实实地通过艰苦的手绘训练才能彻底实现。

此外,结合室内设计技术专业特点,通过速写训练,使学生了解场景速写的基本要素和表现技法,掌握透视关系;利用透视规律,熟练准确地表现对象,利用疏密关系,安排画面的黑白灰关系及空间的表现;学会一般植物的表现技法。在速写作业练习中,注重构图的安排,学会整体把握画面效果,并通过实践练习,提高对物体结构的观察能力,较扎实地掌握表现能力,并具有一定的默写能力。

二、设计速写特点及基本方法

1. 速写的特点

“速写”一词源于西方绘画，英文中被解释为“sketch”，法文中则表示为“croquis”，都有草图之意，是绘画者快速、直观、形象地描绘自身思想与理念的有效表达手法。通过运用线条的不同形态与排列，将物象的透视比例、质感体积甚至三维空间融为一体，跃然纸上。在相对短的时间里，快速抓住物象的主要特征、结构与比例，无需在细节刻画上过多地浪费精力，使速写这一艺术形式表现出高度概括、简练、个性鲜明的绘画特点。

这里，人们往往会将速写与素描两者相互混淆。事实上，速写与素描的区别界限也的确很难加以严格划分。不过，它们各自仍表现出不同的侧重点与鲜明特色：素描更着重于物象形体细节的深入刻画，以及明暗关系的精细雕琢；而速写由于时间限制的缘故，对于物象的描述则显得较为概括、精炼。

2. 设计速写与绘画速写之异同

作为绘画艺术众多表达形式中的组成部分之一，速写有着十分重要的地位与作用。无论是纯绘画性的艺术创作，还是兼有实际应用效应的设计方案，都离不开大量的速写。这不仅是一种直观表达设计者想法理念的方式，同时也是从事艺术设计类行业的人们所必修的一门重要功课。

不过，虽然同样是修习速写课程，但由于不同专业所要达成的任务目标各有不同，因而在进行实际的速写训练时，对于刻画对象时所着重训练的内容也会随之发生变化。比如，绘画性速写偏重于追求画面黑白关系的对比，视觉形象的美感，有时甚至会采用夸张、概括、抽象的表达方法对形体进行艺术加工，表现手法灵活多样；而以绘制具有实际效用的设计方案为目的的速写训练则更侧重于交代清楚形体的结构关系和细节，并带有某种工科严谨、准确、细致的说明性色彩，个性发挥的余地较少，如图 1-1（哈特福德街头速写）所示。

不同于绘画性速写的纯艺术性表达，设计速写讲求在对所要表达物象的深刻理解基础上，将形体外观结构、造型样式、质感体量等内容理性、如实地反映出来，这使得设计速写显示出相当强的逻辑性和准确性。

图1-1 作者 张源禧

3. 速写的基本方法

临摹 临摹是一种从他人作品中快速汲取知识、技能和经验的十分有效的学习方法。结合室内设计技术专业来说，有目的的临摹，可以使学生更快速地掌握空间透视的关系、画面组织规律、物象表现方法，以及对美感的理解。

写生 敏锐的观察力与有选择的概括表达是写生训练中需要达到的重要能力指标。实际空间场景的速写训练，是对之前所学理论知识，包括在临摹过程中所积累下来的各种知识、技能和心得体会，以及实际操作中的一份随机应变精神的综合应用。毕竟写生不是临摹，需要执笔者个人对于实际场景的深入观察与分析，通过自己的理解与所要表达的内容，搭建空间场景、把握物象结构、刻画形体细节、处理画面主次、明暗关系（图 1-2）。

默写 记忆同样也是速写训练中一项重要的训练内容，而训练记忆最有效的学习方法即是默写。默写是在反复观察、记忆的基础上，通过自己的个人理解与实际的动手操作完成的，是快速提高速写表现能力的重要途径。可以说，默写是对敏锐的观察能力和画面表现能力的更近一步的实际操作训练，也是瞬间捕捉生动形象特征，并通过艺术性加工将其展现于画面上的高效学习方法（图 1-3）。

图1-2 作者 金志平

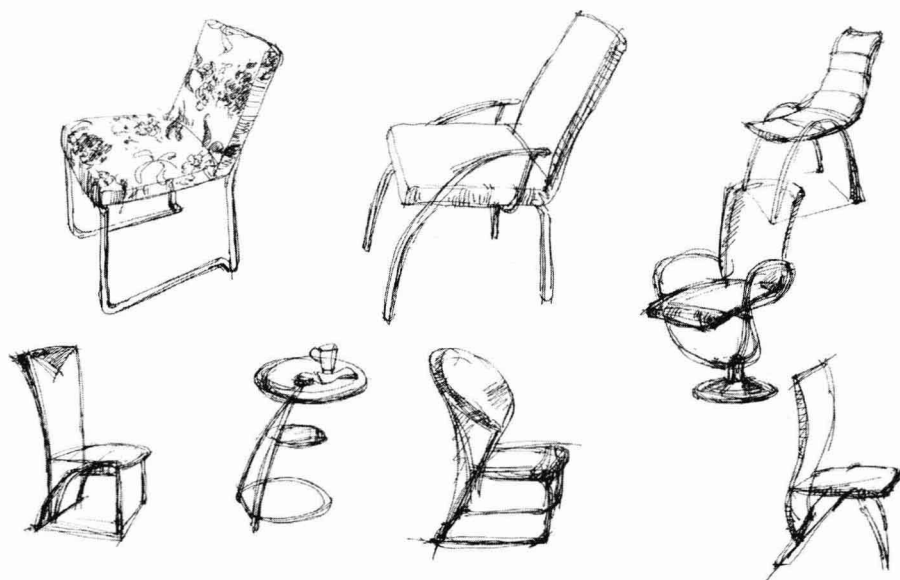

图1-3 作者 金志平

练习

1. 选择5幅自己较为喜欢的优秀速写作品进行临摹。
2. 尝试将临摹的速写作品尽量完整地默写下来。

思考

1. 通过临摹,你认为速写与素描的表现方式、表现方法有哪些不同?
2. 在临摹的过程中,有哪些心得体会?

第二章 设计速写基本知识

学习要点

1. 掌握有关设计速写的基本透视原理及应用。
2. 掌握设计速写工具的种类及特点。
3. 掌握线条的几种基本的表现技法。
4. 掌握线条的几种基本形态和画法。
5. 学习如何运用不同的笔触和线条的排列组织表现不同的物象和材质。

第一节 透视基本原理与画法

透视表现的是在二维平面上的三维立体空间感。具体到建筑风景速写中表现的是观察者所在位置到空间距离的景象，包括了建筑的空间结构与比例，蕴含着透视的基本规律与原则

(图 2-1 ~ 图 2-3)。

透视的基本规律与原则如下：

- 想象性的视平线通常与地平线一致。
- 近大远小，近宽远窄，近高远低。
- 所有透视线皆发线于灭点。

一点透视与两点透视画法在速写中运用最为普遍，而三点透视则较少，在这里暂不提及。

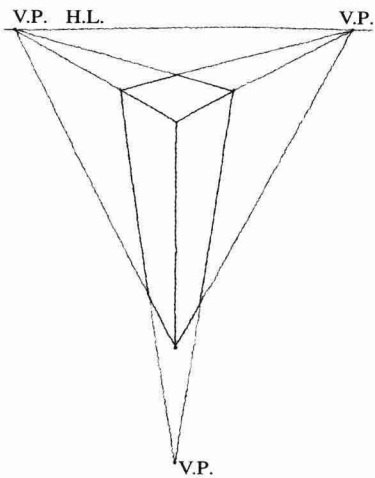

图2-1

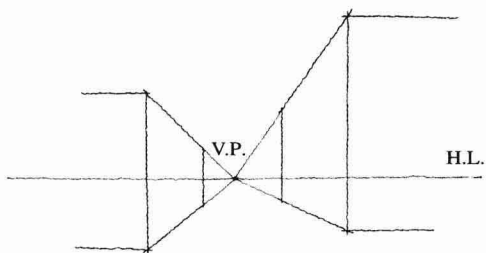

图2-2

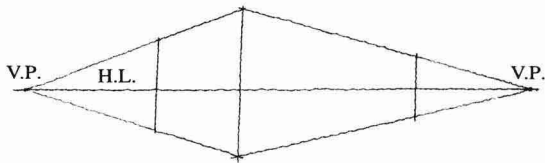

图2-3

一、一点透视

图 2-4 ~ 图 2-10 为一建筑物（平面图见图 2-4）平视、俯视与仰视的一点透视画法，图中：

E.P.= 视点

V.P.= 灭点

H.L.= 地平线（视平线）

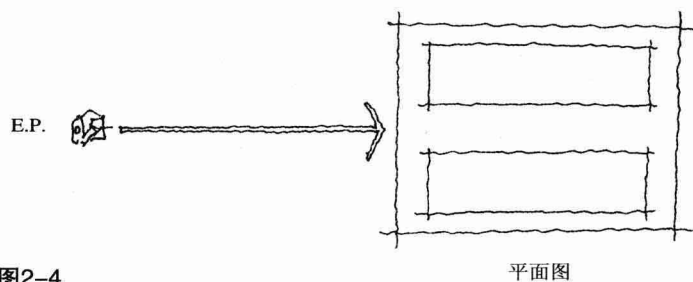

图2-4

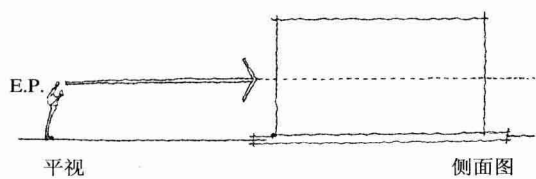

图2-5

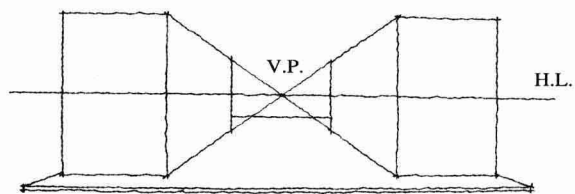

图2-6

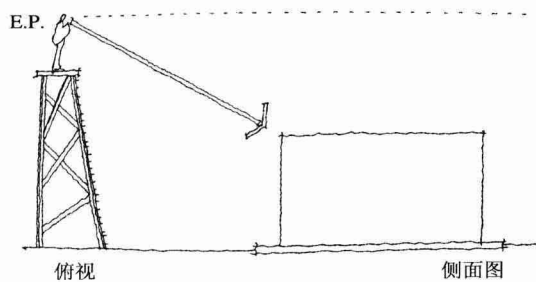

图2-7

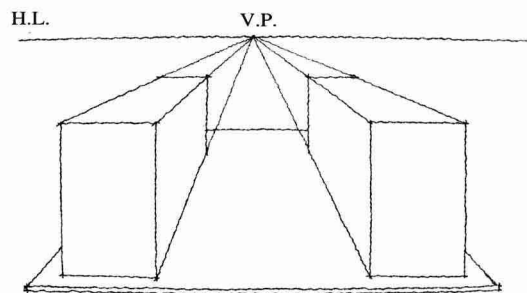

图2-8

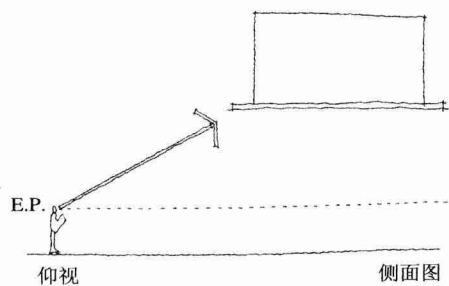

图2-9

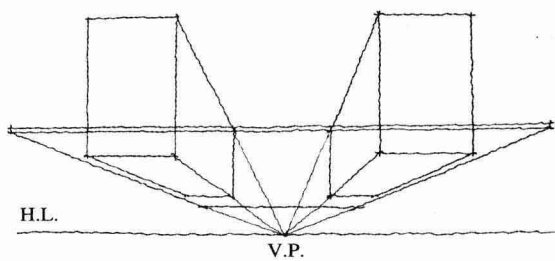

图2-10

图 2-11 为采用一点透视法画出的接待室速写，图 2-12 为其一点透视解析。

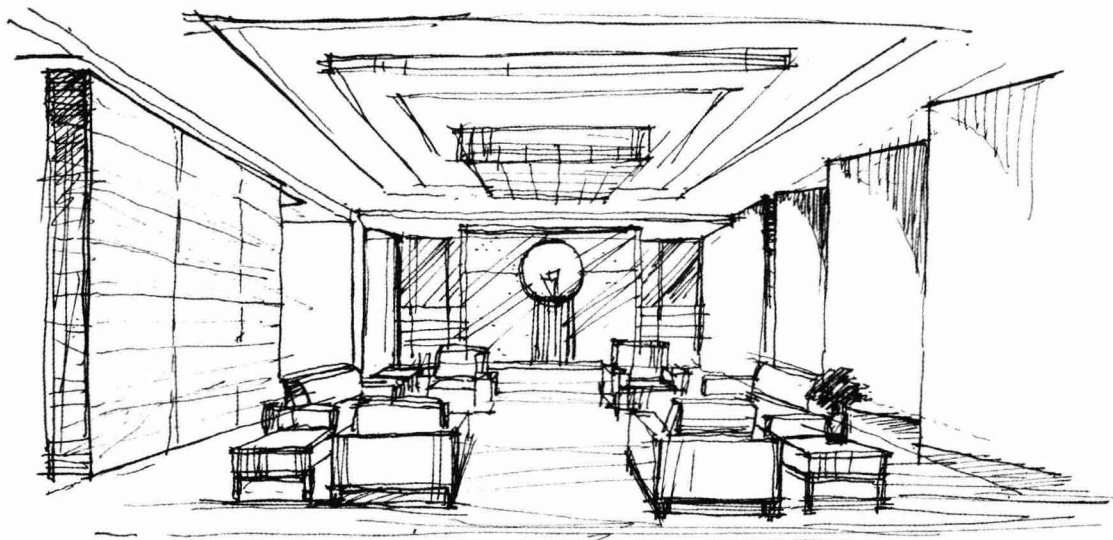

图2-11

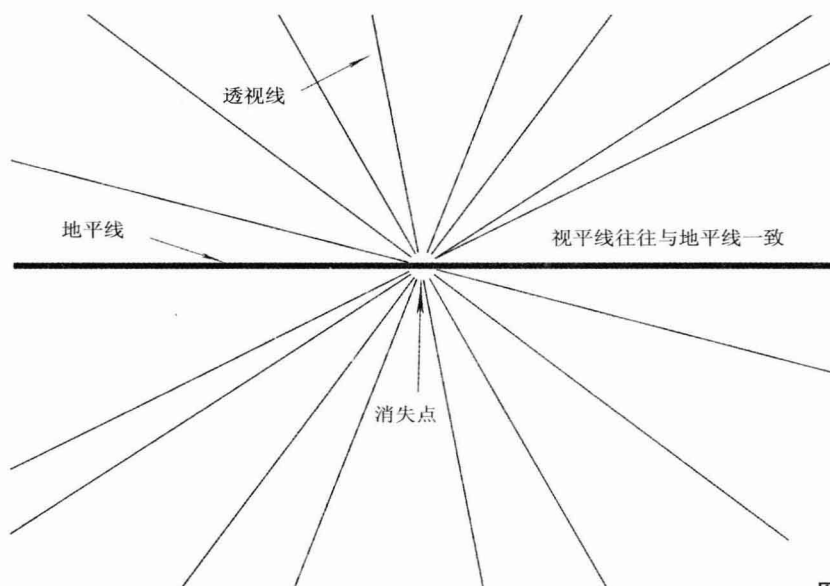

图2-12

二、二点透视

图 2-13 ~ 图 2-19 为建筑物（平面图见图 2-13）平视、俯视及仰视的二点透视图，图中：

E.P.= 视点

V.P.= 灭点

H.L.= 地平线（视平线）

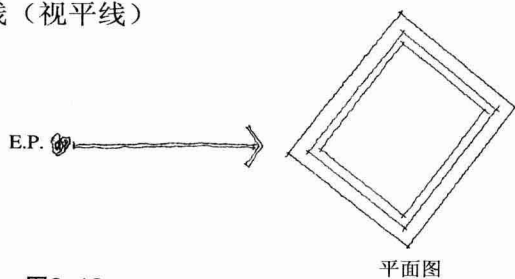

图2-13

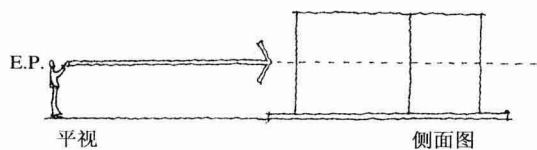

图2-14

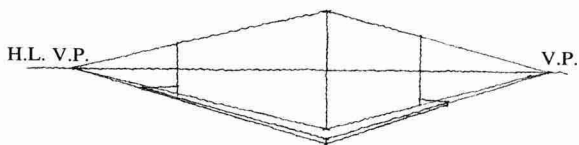

图2-15

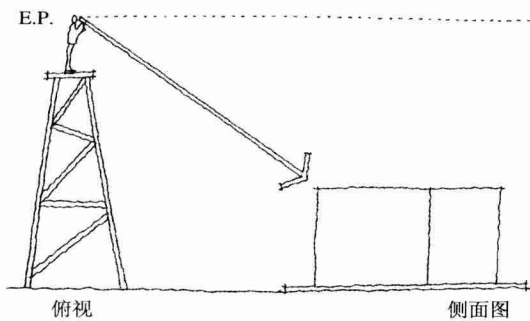

图2-16

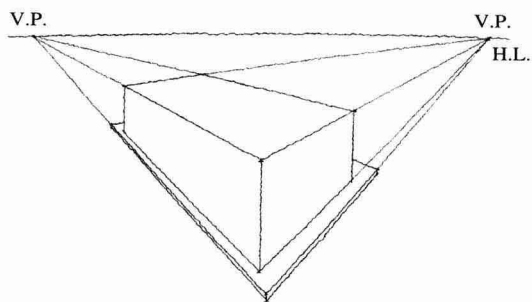

图2-17

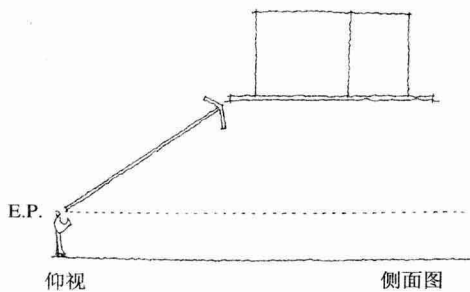

图2-18

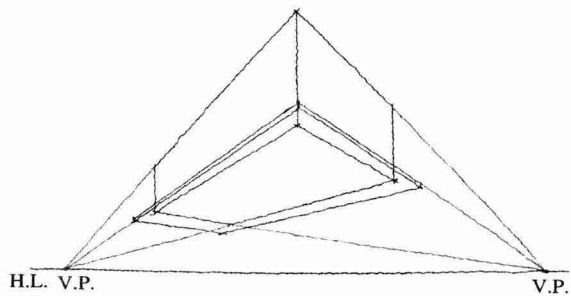

图2-19

图 2-20 为一起居室二点透视速写，图 2-21 为其二点透视解析，
图 2-22 为一建筑物外观及其周边二点透视速写与解析图。

图2-20

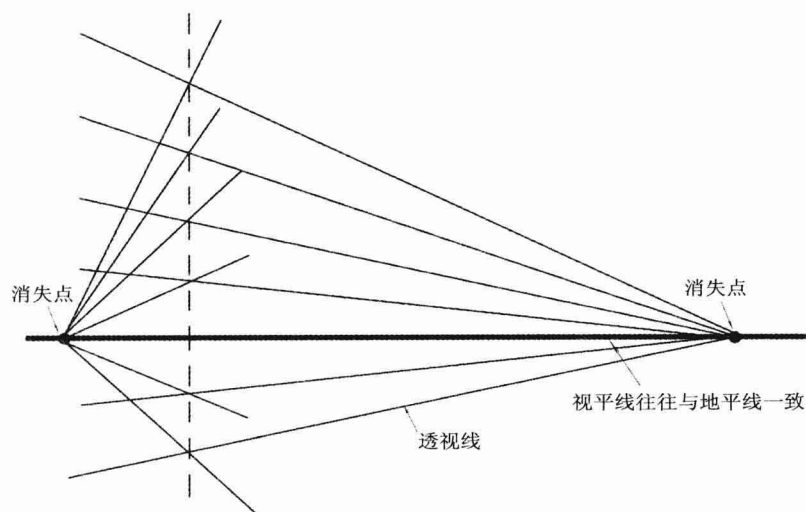

图2-21

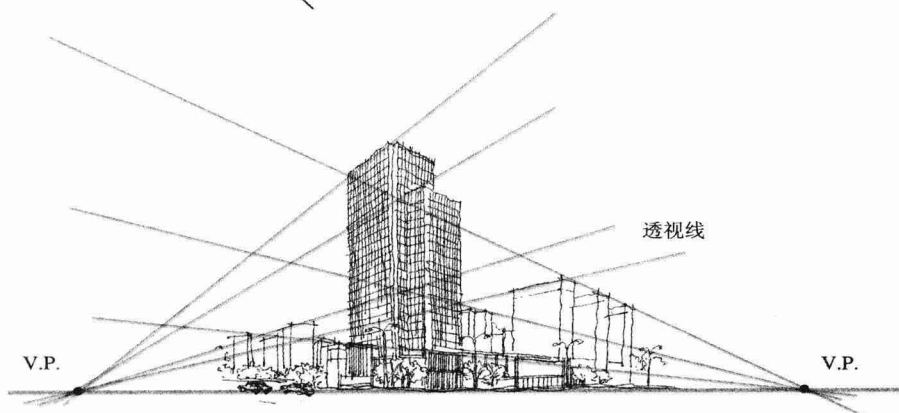

图2-22