

艺术设计
ARTDESIGN

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

设计速写

SHEJI SUXIE

主编 何礼华 曹芳 谢志

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

设计速写

SHEJI SUXIE

主 编 何礼华 曹 芳 谢 志

副主编 林家立 王 芳 盛 婷 李 雪

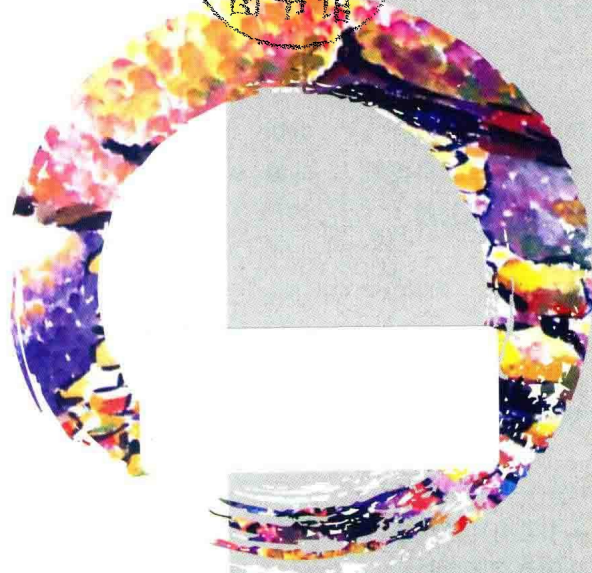
参 编 宗 林 张之明 刘丽娟 刘 璞

黄 俊 熊 伟 黄 菁 喻 荣

刘 星 姚丹丽 刘 佳 龙银姣

汤晶晶 陈 曦 周小娟 盛 威

许 凌 李 刚 高德强 汪 燎

内 容 简 介

本书是针对高校设计类专业速写教学编写的,从设计和造型的角度介绍了设计速写的基本知识和应用方法。全书共五章,主要包括设计速写导论、速写基础、设计速写的表现、设计速写在现代艺术设计中的运用、优秀作品欣赏等内容,通过生动的图例和文字阐述对设计速写的知识点进行详细的讲解。书中有很多名家的速写作品、设计作品以及优秀的师生设计速写习作,能让读者在学习中借鉴,更好地进行学习。本书采用图文混排的形式,深入浅出,有助于加深读者对本书所述内容的理解,可供有关设计人员及高等院校相关专业的学生使用或参考。

图书在版编目(CIP)数据

设计速写 / 何礼华, 曹芳, 谢志主编. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2018.4

高等院校艺术学门类“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5680-3880-5

I. ①设… II. ①何… ②曹… ③谢… III. ①速写技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 059230 号

设计速写
Sheji Suxie

何礼华 曹芳 谢志 主编

策划编辑: 彭中军

责任编辑: 史永霞

封面设计: 抱子

责任监印: 朱玢

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

录排: 武汉正风天下文化发展有限公司

印刷: 湖北新华印务有限公司

开本: 880 mm × 1230 mm 1/16

印张: 7

字数: 220 千字

版次: 2018 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 49.00 元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

SHEJI SUXIE

设计速写是现代设计学科的基础课程，其研究者和相关的著作众多。在教学实践中设计速写是一门基础课程，这已成广泛的共识。目前，设计速写已成为现代艺术设计教育课程建设中的必需课程，且分学科化的发展也日趋明显。本书的编写，并不仅仅满足于具体技法的介绍，更注重为教学提供一个相对开放的思维空间和学习的交流平台，其目的除了加强学生的造型基础能力的培养外，还要在学习过程中，培养学生良好的创意思维方式，将手绘技能和设计理念合二为一，为设计服务。

本书主要内容包括设计速写导论、速写基础、设计速写的表现、设计速写在现代艺术设计中的运用和优秀作品欣赏。各章节相互联系，结构严谨。本书根据大专院校艺术设计专业的特点，将传统写生与创意思维相结合，重在启迪引导，激发学生创作的主动性。本书详细阐明了设计速写与写生速写、设计艺术与绘画艺术的差异，同时又探索了设计与纯艺术之间的联系。我们查阅了大量相关文献资料，吸收和借鉴了一些优秀成果，采用了不少高校师生和部分大师的优秀作品，以图文并茂的形式呈现，更有利于加深学生的理解，让其在学习过程中借鉴。

本教材适合艺术设计学科中的视觉传达专业、环境艺术专业、动画专业等方向的设计速写教学，也可作为各设计专业写生采风教学的重要参考书，对于艺术设计类考生也能起到很大的启发作用。

书中难免有一些不妥之处，望广大读者不吝赐教，提出宝贵意见。在编撰过程中，武昌理工学院的姚丹丽老师、刘星老师、黄菁老师、喻荣老师、张之明院长等，给予了积极指导。书中的学生范图均为武昌理工学院艺术设计学院历届学生的优秀习作，在此感谢王芳、盛婷、龙银姣、汤晶晶、陈曦、盛威、许凌、李刚、黄俊、高德强、汪燎等老师，他们给予了大力支持和热心协助。武昌理工学院提供了优良的设备和丰富的文献资料，同时也获得了许多同人的鼎力帮助，在此一并深表谢意。

编 者

2018年1月

目录

SHEJI SUXIE

1

第一章 设计速写导论

5

第二章 速写基础

第一节 速写的概念 /6

第二节 设计速写概述 /7

第三节 设计速写的发展过程和学习意义 /16

19

第三章 设计速写的表现

第一节 写生速写的表现 /20

第二节 写生速写转向设计速写的训练 /32

第三节 装饰表现 /35

55

第四章 设计速写在现代艺术设计中的运用

第一节 速写在视觉传达专业中的表现 /56

第二节 速写在环境艺术专业中的表现 /61

第三节 速写在动画设计专业中的表现 /72

81

第五章 优秀作品欣赏

107

参考文献

108

后记

第一章

设计速写导论

SHEJI SUXIE DAOLUN

【章节导读】

速写一直都是美术专业的基础课程，同时也是艺术设计专业基本功练习的重要训练环节。很多设计师不仅擅长设计，手绘图同样十分精彩。本章主要介绍了设计速写的相关概念，希望读者通过本章的学习，认识和体会学习设计速写的行为和目的，深入了解学习设计速写的意义，只有这样，才能更好、更快地提高手头表达能力。

随着设计教育的不断发展,培养具有设计思维能力的人才成为现代设计教育界的重要目标。很多学校 and 艺术教育专家一直在进行着大量有益的尝试,中央美术学院早在几年前本科招生考试中就转变了测试的重点,在测试技法表现之外,更倾向于考生的创意思维能力和综合素质的考察,更有利于选拔有想法、有创意的设计型人才。目前中小学美术教育也开始注重创造精神的培养,这些有益的尝试都是合理的,也是有效的。但还是有些绘画技能不错的学生在开始学习设计专业时感到头脑空空,无从下手。针对这一现象,高校美术教育更应该从设计思维训练入手,帮助学生建立起合理高效的思维方式。

设计师所具备的创新思维能力反映在设计活动中,就是设计思维。设计思维具有独创性和探索性,一些设计者在学习中往往就是缺乏这种探索性的原创精神,依靠抄袭和拼凑来进行创作,导致大量设计作品出现雷同的元素。现代社会是一个多元化、快速发展的社会,投机者的成功容易使设计者出现急功近利的思想,放弃了需要花费气力构思和琢磨的原创精神,而一味地利用“拿来主义”进行所谓的“设计”。

目前我国的艺术设计教育还是由美术基础教育发展出来的。多年来,设计被划为“工艺美术”“图案设计”等,强调的是技法的工整美观,忽略了创意思维的突破与创新。高校艺术设计专业的学生在入校前通过基本造型训练,具备了一定的造型能力,这对于学习设计有益也有弊,有益之处在于能将构思准确地表达出来,弊端在于在造型训练中所培养的感性思维转向偏理性表达的设计思维时有些阻碍,重技巧而轻创意的思想容易使设计内涵空洞乏味。在近三十年,西方设计教育逐渐对中国美术教育产生影响,各高校加大了创意思维训练的比重,将德国包豪斯设计学院的“设计以人为本”理念融入设计基础教学中,更有利于设计的发展和设计人才的培养。尤其在进入了21世纪后,高校艺术设计专业基本上完成了速写为设计服务的转变,确立了设计速写为艺术设计专业基础课的地位。速写不再是完全独立的课程,而是结合了各设计专业的需求,重在培养学生的观察能力、分析判断能力、思维创造能力等,从再现具象、结构特征到表现抽象、意向性的形态,以递进式的训练形式塑造学生的构想能力。科学认识透视、结构、光影,强调造型基本要素的训练和形式美感的分析,结合各类设计的特点,培养学生的构思与想象能力。

一直以来,速写作为一种收集与积累创作素材的有效手段,是培养观察力和概括力的重要训练方法。设计速写是现代设计学科的基础,在学科研究方面,相关文献资料也比较丰富。艺术设计教学中设计速写作为一门基础设计课程,为设计学科学习打下了坚实基础。

设计速写不仅追求速写的“速”,更强调的是“写神”。注重个性的表达,学会形象的归纳。通过设计速写,培养作画者对自然物象敏锐的观察力和提炼概括能力。学习采用不同的绘画工具,运用不同的表现方法,随时记录下生活中转瞬即逝的形象和构思中的灵感。对于设计师而言,设计速写是获得感性知识和积累创作素材的有效的艺术手段。设计速写能提高对物象的记忆能力和丰富的想象能力,通过学习设计速写的过程,逐步掌握正确的观察方法和表现方法,不断提高审美能力和设计能力。设计师能够将绘画的艺术规律和设计意识结合起来,融会贯通,是十分重要的,它将有助于艺术设计过程中艺术形象的再创造、构图的深化,使设计中的形象思维进一步升华。

画设计速写,强调创作者主观情感的表达,不光着重于对自然物象的客观再现,而是对客观物象加以再创造,从自然界中发现美,发掘出新意,并用速写的形式记录下来。其内容可以是点滴积累的生活素材和创作资料,也可以是对商业信息的理解与传达,通过设计速写的练习,达到提高形象思维能力的目的。在设计方案的构思创作过程中,速写是记录、体现设计者的构思意图,是创意思维形象化的一种重要表现方式。通过设计速写,作画者能迅速捕捉生活中的瞬间形象,记录形象思维中的灵感火花。

对于环境艺术专业方向而言,建筑速写是积累原始素材和获得感性知识的一种艺术手段;在视觉传达专业的学习中,设计速写可以在表达信息的基础上,使设计者敢于表现,敢于创造;在动画设计专业中,设计速写发挥着巩固造型能力、快速记录创作灵感的作用。(图1-1)

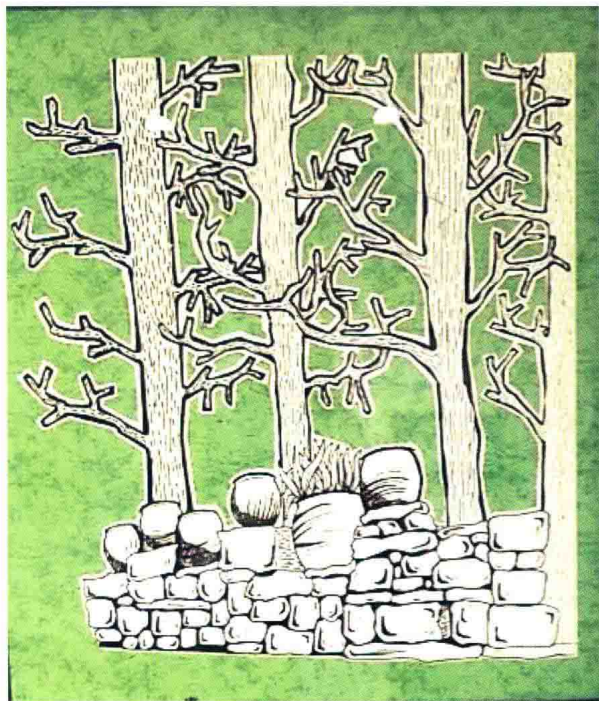

图 1-1 学生风景设计速写

目前，设计速写向学科化方向发展的趋势日益明显，该学科也逐渐成为艺术设计教学课程建设的必选课程。设计速写不仅对速写技法进行介绍，更是有针对性地为每个设计学科方向提供相对开放的思维空间，培养设计意识。

思考题：

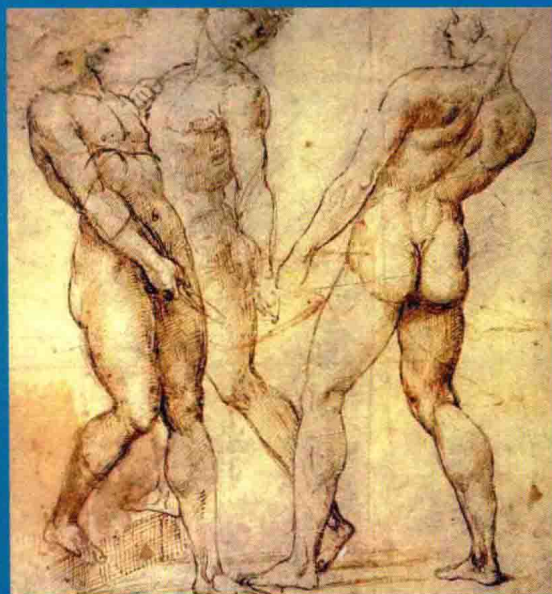
- (1) 通过设计速写的学习，能培养作画者哪些能力？
- (2) 设计速写在各个设计专业中的作用有哪些？

第二章

速写基础

SUXIE JICHU

【章节导读】

速写是美术专业必学的基础课程，设计速写则是艺术设计专业的基础课程。本章从介绍速写及设计速写入手，引导学生了解设计速写的分类，明确学习目的，树立正确的学习理念，掌握适合的学习方法。

第一节

速写的概念

何为速写？英文为 sketch，有草图的含义，即快速表现物象的一种方法。速写是视觉传达专业、动画专业、环境艺术专业等造型设计专业的重要基础课程，它要求作画者能在短时间内用简练、概括的手法表现物象特征。艺术工作者常常利用速写来记录生活中生动的场景、收集优美的风景，以及运用速写的方式，表达其创意构思，快速勾画出充满创作灵感的设计草图。速写不仅是造型艺术的基础，同时也是一种独立的艺术形式。速写一般可以分成记录式再现性的形式和表现主观意识的作品式的形式。当然，不同的形式表现并没有标准的划分依据，只是看作画者侧重表现的是什么。（图 2-1 ~ 图 2-3）

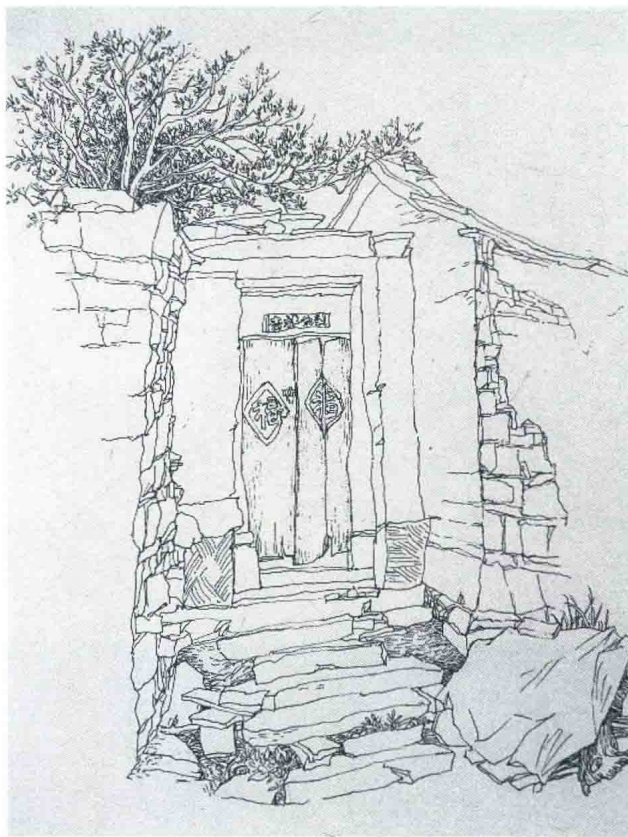

图 2-1 风景速写（何礼华）

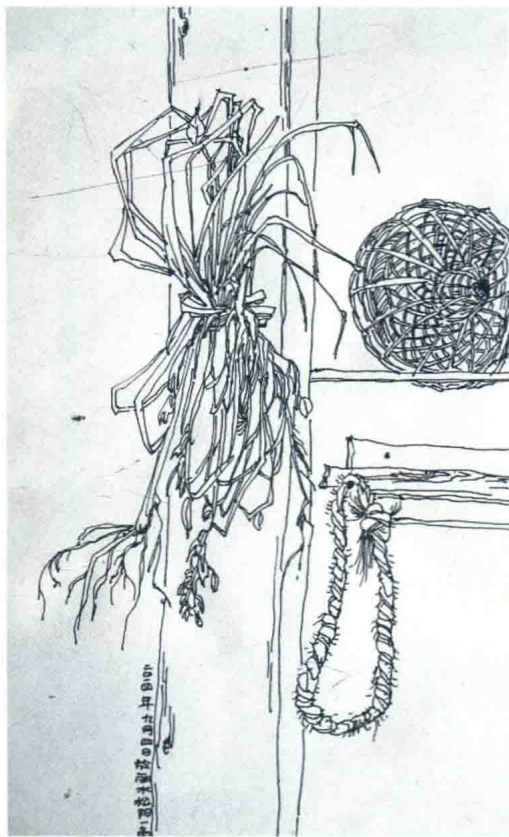

图 2-2 静物速写（何礼华）

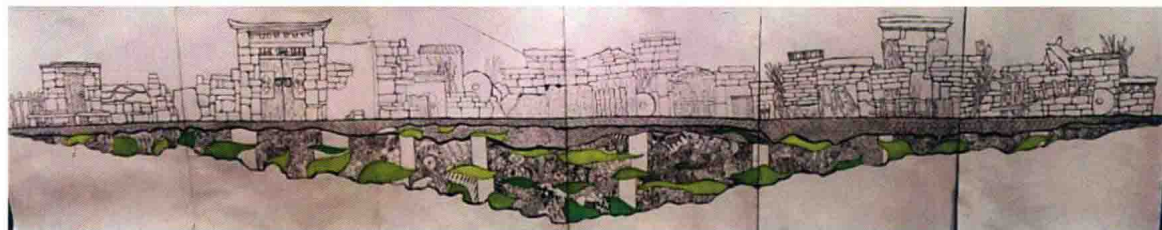

图 2-3 学生风景速写（一）

第二节

设计速写概述

设计速写是一种快速表达艺术创作和创意思维的绘画形式，它能体现设计者的设计思维、审美情趣和艺术风格。随着现代艺术及设计艺术的发展，设计速写具有新的应用意义。首先，速写的快捷性及图示的不确定性，使它成为设计师设计创作中的一项技术手段。其次，速写的快速特点与随意性，使其具有强烈的个性，透过速写的绘画风格，流露出创作者的真情实感。速写不仅是一门技术，优秀的设计速写本身就是一幅具有审美价值的艺术作品。设计速写在艺术设计学科中扮演着重要的角色，它可以以不同的形式存在于包装、书籍、招贴等艺术设计中。（图 2-4 和图 2-5）

图 2-4 欧迪森铅笔包装设计

图 2-5 招贴设计（张安朴）

一、什么是设计速写

设计速写除了具备写生速写的可以记录和收集设计素材的功能之外，也是进行创作的重要手段，就是在短时间内概括地表现物象的基本结构造型，同时将自己的构思和创意理想而完美地表达出来。当然，设计速写还是表达设计思想及同业主沟通和交流的最好平台，是考量一个设计师真实水平的重要体现，也是设计师不可缺少和不可忽视的重要基本功。

二、设计速写的分类

1. 按性质分类

(1) 写实型速写，即参考自然界中的物象，例如人物、动物、风景等，对其进行客观的再现型速写。（图 2-6 和图 2-7）

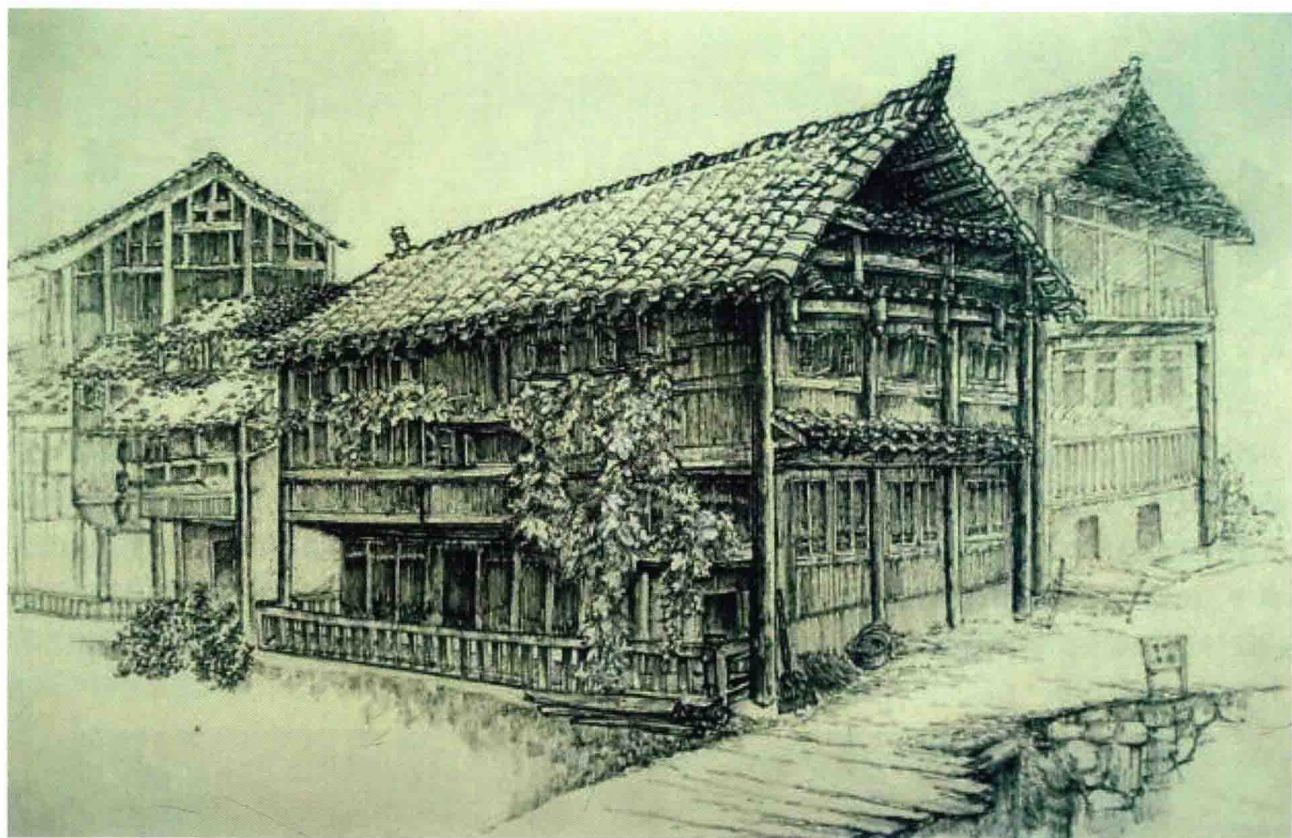

图 2-6 学生风景速写 (二)

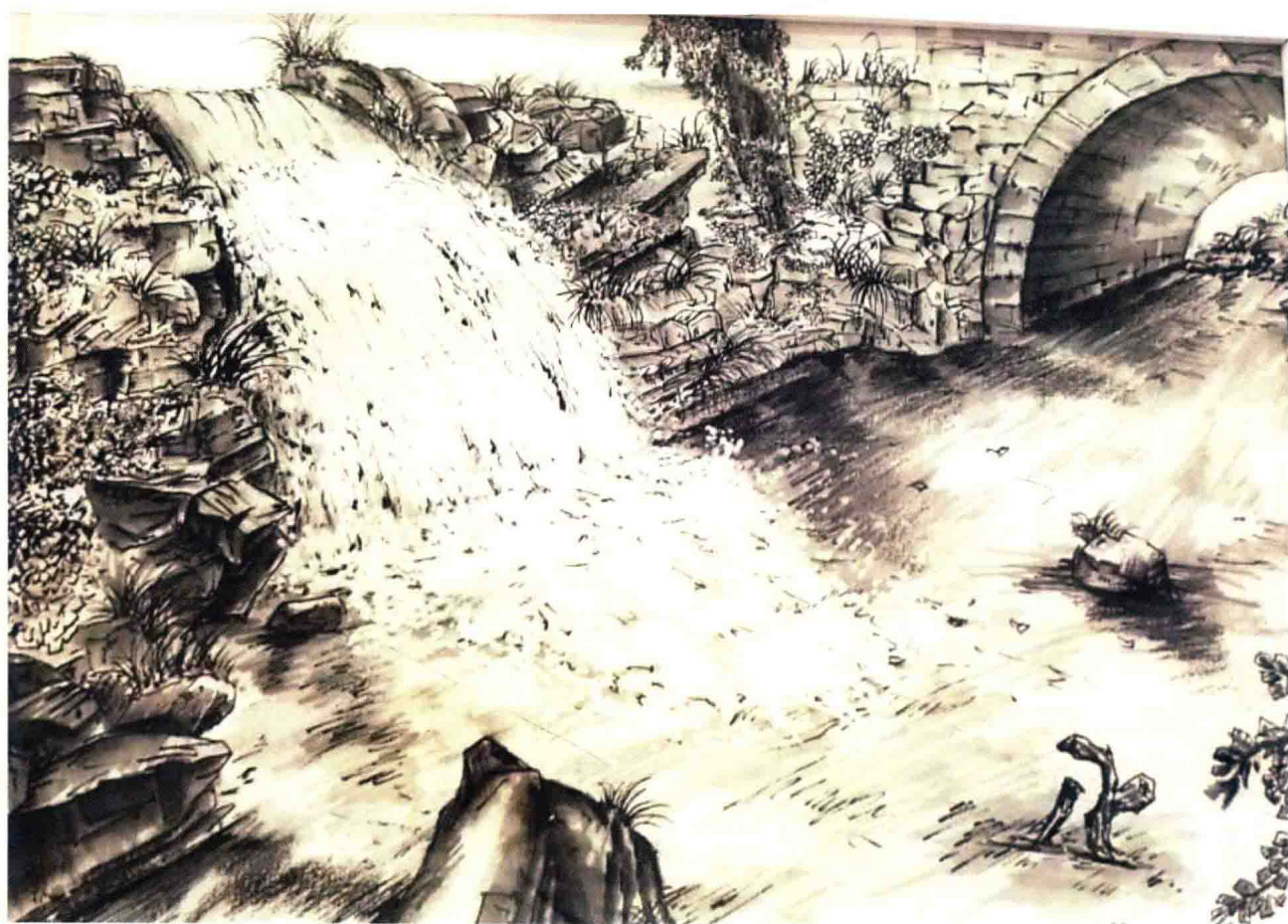

图 2-7 学生风景速写 (三)

(2) 以抽象造型为表现形式，富有想象力和装饰性的艺术表现型速写。(图 2-8 和图 2-9)

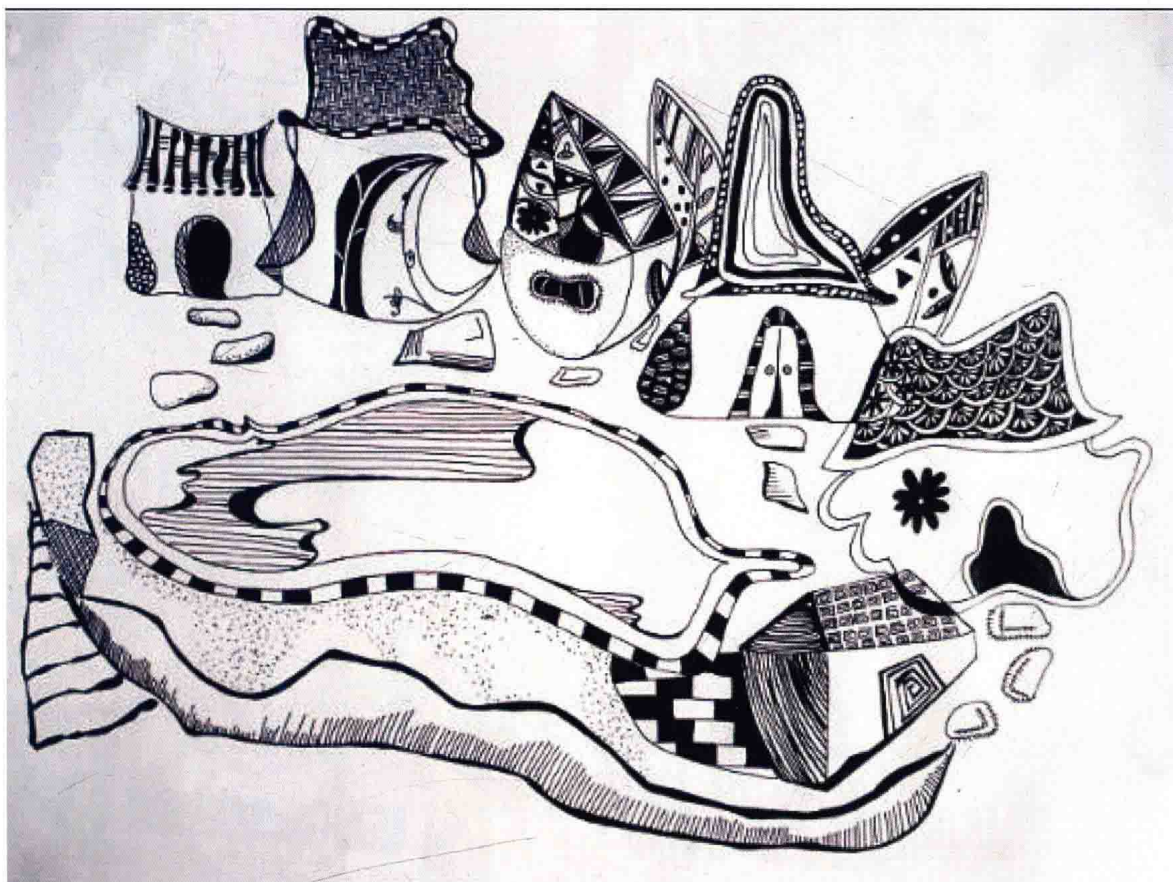

图 2-8 风景速写 (张吉)

图 2-9 学生风景速写 (四)

(3) 强调实用性和创造性的设计型速写。(图 2-10 ~ 图 2-12)

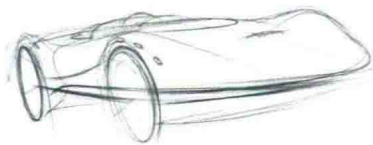

图 2-10 国外汽车设计草图速写

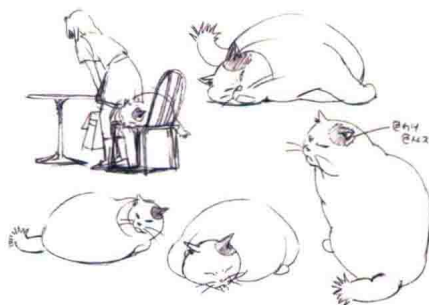

图 2-11 吉力卜工作室速写画稿

图 2-12 口才宝 2014 年暑期夏令营招生形象——铁齿铜牙速写画稿 (灵达设计)

2. 按表现形式分类

(1) 线性速写，即通过线的疏密、曲直、粗细等特征来表现物象。(图 2-13 和图 2-14)

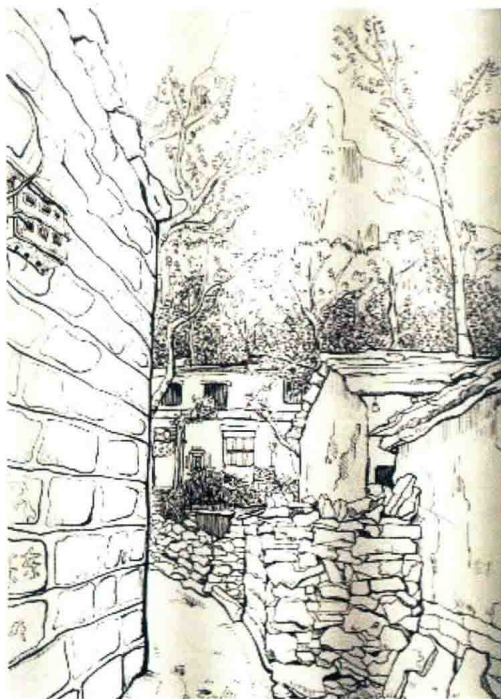

图 2-13 学生线性风景速写 (一)

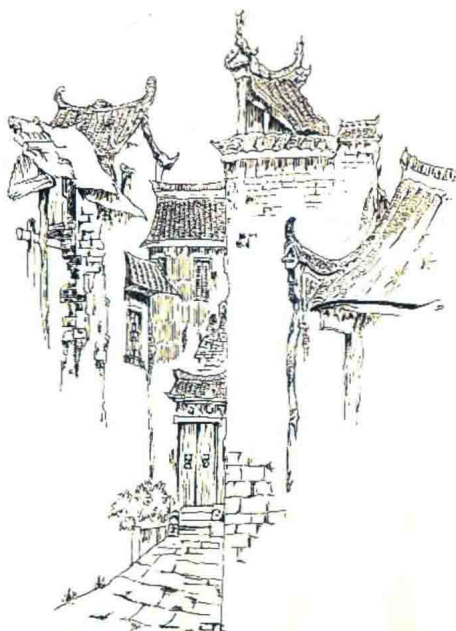

图 2-14 学生线性风景速写 (二)

(2) 光影明暗速写。(图 2-15 和图 2-16)

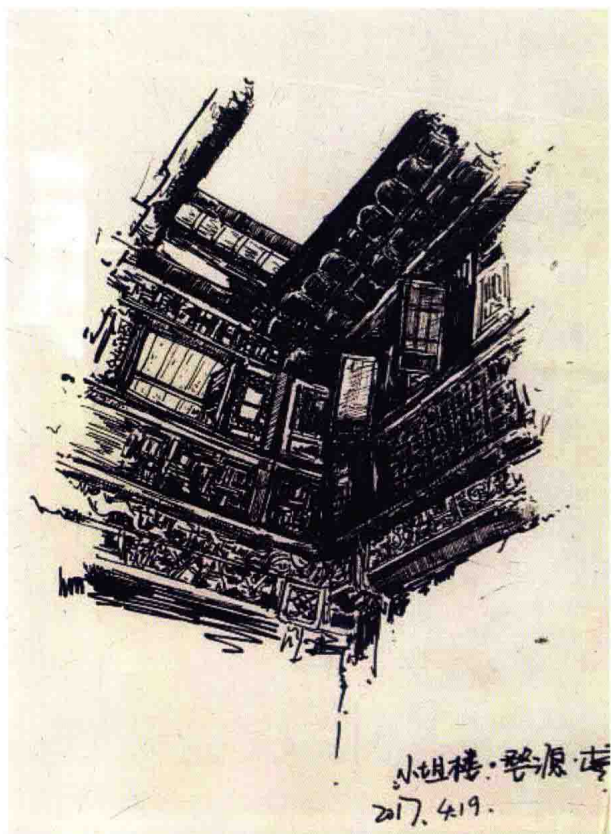

图 2-15 光影明暗风景速写 (李梓瑜)

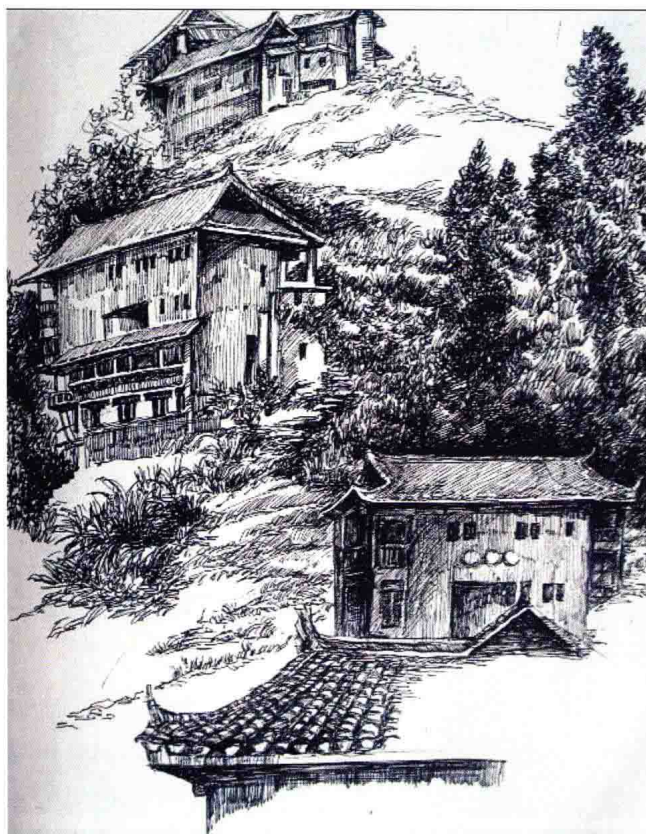

图 2-16 光影明暗风景速写 (何礼华)

(3) 色彩速写。(图 2-17 ~ 图 2-22)

图 2-17 钢笔淡彩风景速写 (张之明)

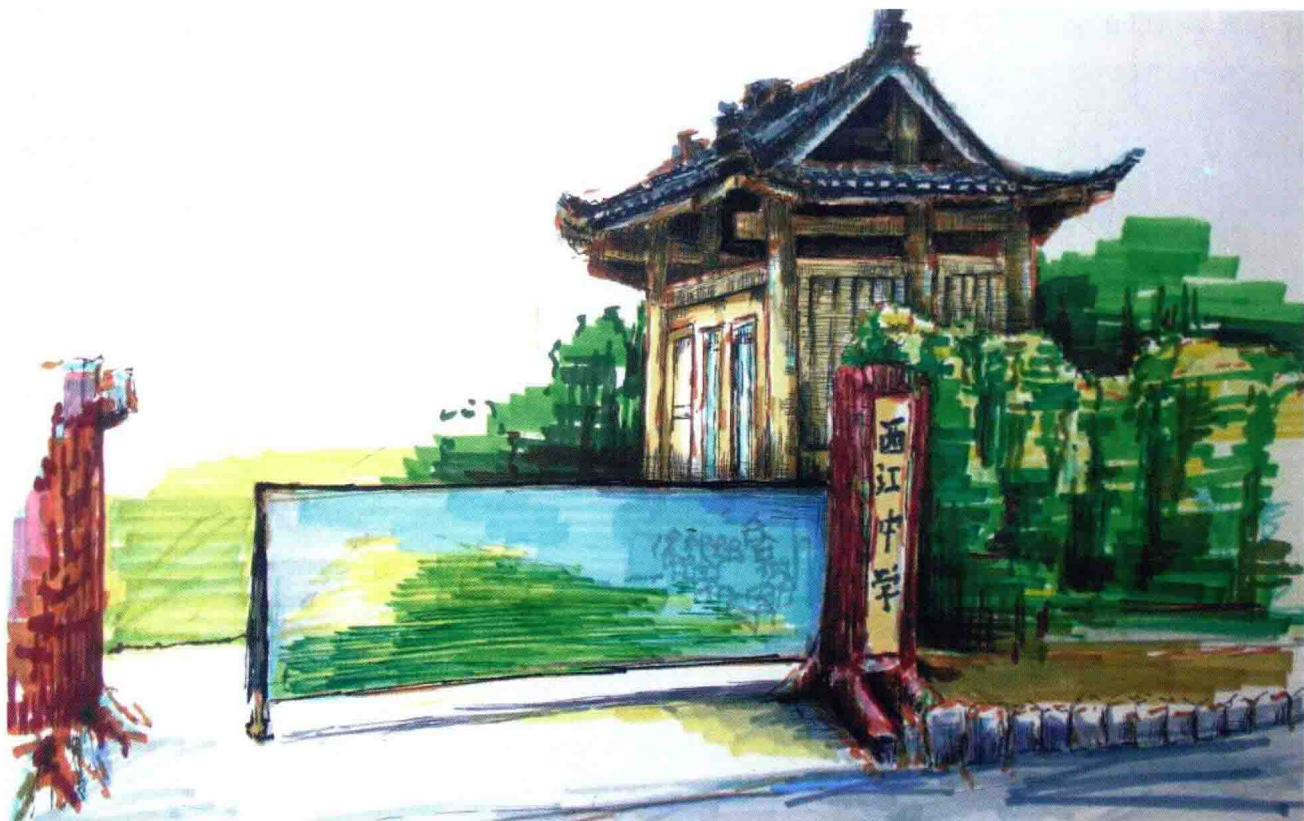

图 2-18 学生马克笔风景速写

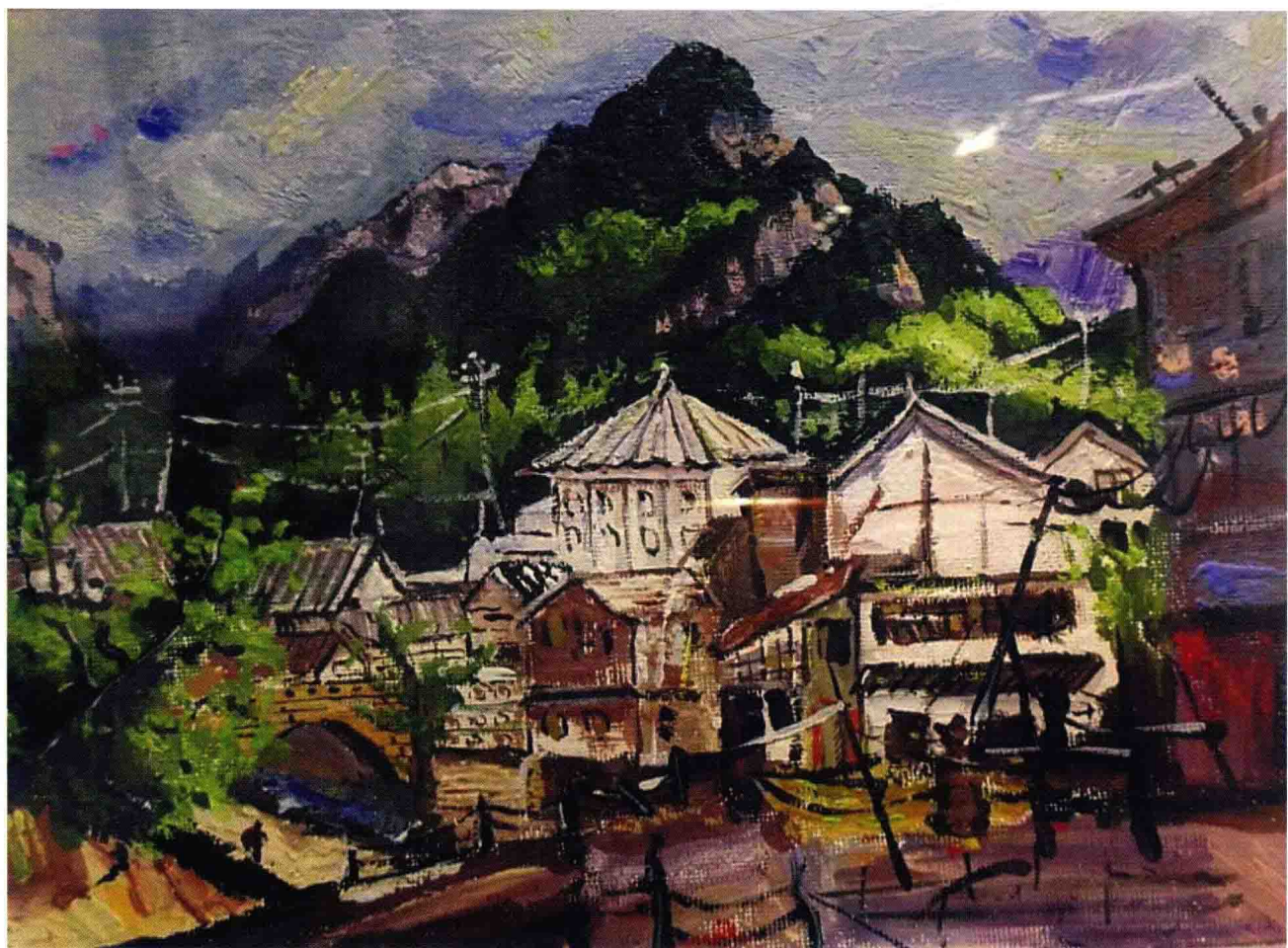

图 2-19 学生色彩风景速写