

G 高等美术
精品教材

全国高等院校艺术设计类专业精编教材

设计速写

DESIGN SKETCH

设计 | 创意 | 速写

曹永智 著

河北出版传媒集团
河北美术出版社

全国高等院校艺术设计类专业精编教材

设计速写

曹永智 著

河北出版传媒集团
河北美术出版社

策 划：田 忠
责任编辑：甄玉丽 齐炯明 王 丰
封面设计：李 沐 王蓓佳 王 璐
装帧设计与制作：翰墨文化/脱琳琳 史 铮
校 对：刘燕君 曹玖涛 王素欣 李 宏

图书在版编目(CIP)数据

设计速写 / 曹永智著. — 石家庄: 河北美术出版社, 2015. 6
全国高等院校艺术设计类专业精编教材
ISBN 978-7-5310-6389-6

I. ①设… II. ①曹… 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(2015)第091724号

设计速写 曹永智 著

出版发行：河北美术出版社

地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号

电 话：0311-85915007

网 址：<http://www.hebms.com>

邮政编码：050071

制 版：翰墨文化艺术设计有限公司

印 刷：河北新华联合印刷有限公司

开 本：889毫米×1194毫米 1/16

印 张：7

版 次：2015年6月第1版

印 次：2015年6月第1次印刷

定 价：49.00元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

高等美术精品图书

版权所有，侵权必究

欢迎各位老师与我们交流学界信息、沟通出版事宜。真诚地希望读者朋友们针对本书提出建议，并将您的用书需求告知我们。

联系方式：0311-85915007 0311-85915041 高等教材开发部 邮箱：yishushejibianjishi@126.com

作者简介 ||

曹永智，河南省郑州市人；文学学士；毕业于河南大学工艺美术系；郑州轻院轻工职业学院艺术设计系主任、副教授

编审委员会

顾问名单：

- 尹定邦 广州白马公司董事顾问
广州美术学院设计艺术学教授
- 林衍堂 香港理工大学产品设计教授
- 官正能 中国台湾实践大学产品设计教授
- 盖尔哈特·马蒂亚斯 (Gerhard Mathias)
德国卡塞尔艺术学院(Kunstschule Kassel)视觉传播学教授
- 王国梁 中国美术学院建筑与环境艺术教授
- 蔡 军 清华大学美术学院产品设计教授
- 肖 勇 中央美术学院视觉设计系副教授
- 陈文龙 上海/台湾浩瀚产品设计股份有限公司总经理
- 林学明 中国室内设计协会副会长
广东集美组设计有限公司总经理

成员名单：（按姓氏笔画排序）

尹小兵	申明远	李文跃	刘瑞武
刘境奇	向 东	陈 希	季 翔
吴继新	吴耀华	张小纲	张美兰
林家阳	赵思有	夏万爽	韩 勇
彭 亮			

学术委员会

成员名单：（排名不分先后）

韩乐斌	闻建强	戴 荭	王宪迎	徐慧卿	罗猛省
林 勇	张龙专	陈石萍	周向一	朱训基	杜 军
马牧群	薛福平	黄穗民	沈卓雅	崔午阳	肖利才
张来源	廖荣盛	苏子东	刘永福	刘 军	龚东庆
余克敏	卢 伟	胡拥军	许淑燕	陈玉发	张新武
关金国	丰明高	郑有国	谭浩楠	王联翔	王石礅
赵德全	王英海	陈国清	吴 迪	夏文秀	赵家富
何雄飞	张 勇	李梦玲	江广城	何 鸣	史志锸
莫 钧	陈鸿俊	漆杰峰	肖卓萍	李桂付	蒋文亮
陆天奕	张海红	杨盛钦	黄春波	陈晓莉	钱志扬
孔 锦	徐 南	毕亦痴	王建良	濮 军	吴建华
李 涵	薛华培	虞海良	江向东	李 斌	杨 扬
吴天麟	邓 军	周静伟	冯 凯	尹传荣	王东辉
赵志君	王贤章	朱 霖	戴 巍	段岩涛	侯生录
王效亮	刘爱青	王海滨	张 跃	李 克	乔 璐
王德聚	任光辉	丁海祥	梁小民	王献文	翁纪军
蒋应顺	陆君欢	李新天	颜传斌	洪 波	赵 浩
刘 剑	蔡炳云	赵红宾	孙远刚	潘玉兰	易 林
殷之明	胡成明	罗润来	陈子达	李爱红	沈国强
夏克梁	金志平	田 正	欧阳刚	李 俭	李茂虎
沈国臣	徐 飞	丁 韬	徐清涛	曹一华	秦怀宇
陆江云	钱 卫	洪万里	戴少鹏	项建恒	沈宝龙
过嘉芹	李 刚	杜力天	江绍雄	温建良	陈 伟
肖 娜	董立荣	王同兴	韩大勇	金范九	晏 钧
曹永智	郑 轼	康 兵	申明远	邢 恺	王永红
樊亚利	于琳琳	肖 斌	郭志宏		

序 言

艺术设计对于整个国民经济发展具有举足轻重的作用，它使产品的自身价值得到了提升，其附加值也不可估量。因此，如果没有这个概念和意识，我们的产品将失去应有的经济价值，甚至是浪费宝贵的物质资源。

我国的高职高专教育面广量多，其教学质量的好坏会直接影响国家基础产业的发展。在我国1200多所综合性的高职高专院校中，就有700余所开设了艺术设计类专业，它已成为继计算机、经济管理类专业后的第三大类型专业。因办学历史短，缺乏经验和基础条件，目前该专业在教学理念、师资队伍建设和课程建设和教材建设等方面，都存在着很多明显的问题。教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会自成立以来，首先履行了教学指导这一职责，即从创新型骨干教师的培养、教材的改革开始引导教学观念、教学内容、教学质量的改进。这次我们同河北美术出版社合作，也是这项改革工程的又一具体体现。本系列教材由设计理论、设计基础、专业设计三部分组成，在编写原则上，要求符合高职高专教学的特点；在教材内容方面，强调在应用型教学的基础上，用创造性教学的理念统领教材编写的全过程，并注意做到各章节的可操作性和可执行性，淡化传统美术院校讲究的“美术技能功底”即单纯技术和美学观念，建立起一个艺术类和非艺术类专业学生的艺术教育共享平台，使教材得以更大层面的被应用和推广。

为了确保本教材的权威性，我们邀请了国内外具有影响力的专家、教授、一线设计师和有实践经验的教师作为本系列教材的顾问和编写成员。我相信，以他们所具备的国际化教育视野和对中国艺术设计教育的社会责任感，以及他们的专业和实践水平，本套教材将引导21世纪的中国高等学校高职高专艺术设计类专业的教育，进行真正意义上的教学改革和调整。

教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会主任
全国高职高专艺术设计类“十一·五”规划教材总主编 林家阳教授

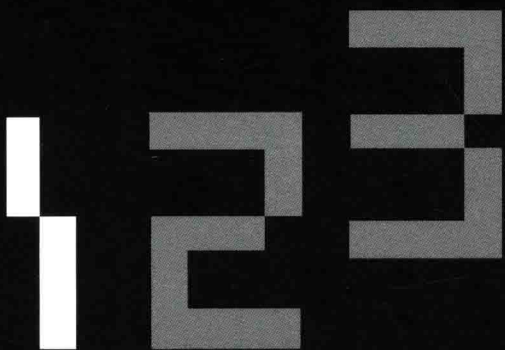
2008年4月1日于上海

《设计速写》参考课时安排

建议96课时（6课时 × 2天 × 8周）

章节	课 程 内 容		课 时		
第一章 速写的基本概念 (12课时)	速写与设计速写	1. 认识速写	4	12	
		2. 理解设计速写			
		3. 课程的培养目标			
	如何学习设计速写	1. 具有自信心	4		
		2. 培养鉴赏力			
		3. 掌握学习方法			
	设计师与专业速写	1. 速写是设计师设计思想的阐述方式	4		
2. 草图是设计师与受众沟通的桥梁					
第二章 速写方法与实践 (72课时)	基础与技法	1. 材料与工具	2	12	
		2. 比例与透视	6		
		3. 用笔与构图	4		
	再现与表现	1. 铅笔速写	12	12	
		2. 钢笔速写			
		3. 炭笔速写			
		4. 毛笔速写			
		5. 彩笔速写			
		6. 多媒介速写			
	应用与体验 (按专业方向开展)	1. 速写与平面设计	48	48	
		2. 速写与产品设计			
		3. 速写与服装设计			
		4. 速写与室内设计			
		5. 速写与动漫设计			
		6. 速写与景观设计			
	第三章 速写作品欣赏与分析 (12课时)	写生观摩、赏析	1. 国内外师生作品欣赏与分析	4	12
			2. 大师草图作品欣赏与分析	8	
* 外出写生（实习环节·机动）			2周		

*96课时不含外出实习写生环节

速写的基本概念

速写与设计速写

认识速写

理解设计速写

课程的培养目标

如何学习设计速写

具有自信心

培养鉴赏力

掌握学习方法

设计师与专业速写

速写是设计师设计思想的阐述方式

草图是设计师与受众沟通的桥梁

目 录

第一章 速写的基本概念

一、速写与设计速写	1
1. 认识速写	1
2. 理解设计速写	3
3. 课程的培养目标	5
二、如何学习设计速写	6
1. 具有自信心	6
2. 培养鉴赏力	7
3. 掌握学习方法	8
三、设计师与专业速写	11
1. 速写是设计师设计思想的阐述方式	11
2. 草图是设计师与受众沟通的桥梁	12

第二章 速写方法与实践

一、基础与技法	15
1. 材料与工具	15
2. 比例与透视	18
3. 用笔与构图	21
二、再现与表现	24
1. 铅笔速写	24
2. 钢笔速写	25
3. 炭笔速写	27
4. 毛笔速写	29
5. 彩笔速写	30
6. 多媒介速写	35
三、应用与体验	37
1. 速写与平面设计	37
2. 速写与产品设计	45
3. 速写与服装设计	49
4. 速写与室内设计	53
5. 速写与动漫设计	62
6. 速写与景观设计	70

第三章 速写作品欣赏与分析

一、国内外师生作品欣赏与分析	79
二、大师草图作品欣赏与分析	87
参考文献	102
写在后面	103

第一章 速写的基本概念

训练目的—全面认识速写，明确设计速写的概念，理解手稿在各种设计中担任的重要角色

课题时间—4课时

作业要求—从第一张作业开始，摆脱传统速写的模式，着手培养学生“用图说话”的能力

参考书目—《英国速写教学》（朱迪·马汀），《设计师必读》（劳森）

一、速写与设计速写

1. 认识速写

速写是素描的一种特别形式，在西方艺术中它们是没有本质差别的。传统意义上的速写，是画家创作的准备阶段和记录手段。18世纪之后，速写以独立的形式确立。同其他的写生形式一样，它不仅仅是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。速写是我们整理资料和记录生活的工具，在现代设计中起着相当重要的作用，其形式简洁，单从一个“速”字我们就体会到了瞬间捕捉的快意，而一个“写”字又使我们感悟到自然与生活的心灵写照。

图1-1 写实性速写/曹永智

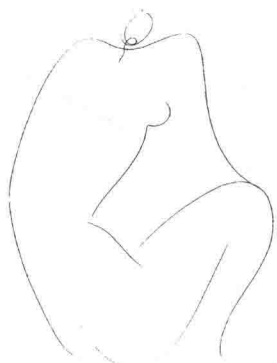

图1-2 艺术性速写/维安内（美国）

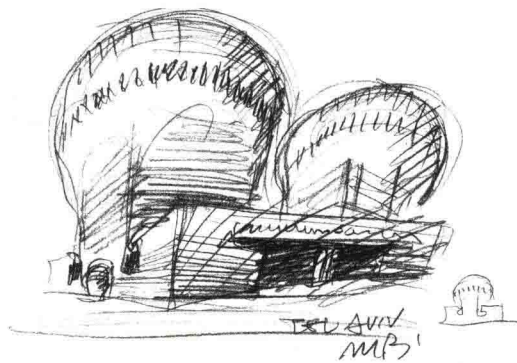

图1-3 设计速写/马里奥·博塔

传统意义上的速写有三种类型：第一，草图，用来记录或表达设计者所见所想的景物或事物；第二，粗绘，指绘者用颜色来记录和表达一片风景的整体氛围及大体的印象与色彩关系；第三，有关肖像，记录被画者的容貌神态、头颅形态及其他的生理特征。

当今，随着当代艺术及设计艺术的发展，使速写又有了新的应用和意义。速写作为素描的一种形式，在当代艺术的影响下，也有了不同的含义，其记录与表现更强调作者个人的主观性。2007年4月，由中央美术学院和世界多个美术学院举办的“2007学院之光·国际素描研究院联合论坛”，已将论坛的主题定为“叙事的边界”，并在此基础上延伸出“用素描的方法讲故事”、“观察周遭与反观自己”、“他人眼中的‘我’和‘我’眼中的社会”、“现实世界与虚拟空间”等四大参考论题，从中我们不难看出这种艺术的发展特征。

图1-5 速写作品应用于插画

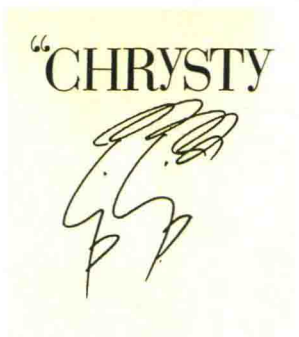
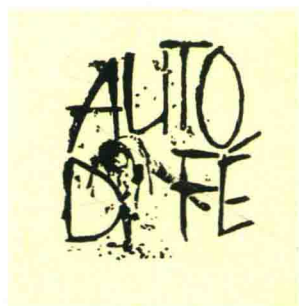

图1-4 速写作品应用于商标图形

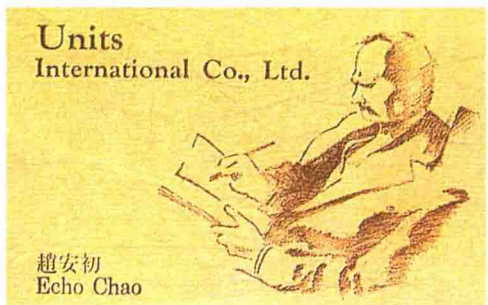

图1-6 速写作品应用于名片设计

2. 理解设计速写

设计速写有别于传统意义的速写，它尽可能地强调其艺术的生动性只是其中一个方面，更重要的是主观地运用自己的独特语言去表达思维，阐述观点和计划，讲求“实用”，做到“严谨”，同时，它作为探索设计技术性应用方面的依据，又体现出客观的一面。总体看来，设计速写体现了设计艺术的独特特征：一方面，由于速写的快速和图示便捷，使它成为设计师自身的一种重要表达语言，一种重要的沟通手段；另一方面，由于速写绘制时的轻松感和不确定性，也赋予它本身强烈的个性美，还常应用于DVD封套、商标、插画、名片设计等方面。所以，设计速写不仅仅是一种技术性的准备和表述，同时也是一门独立的艺术，在今天的设计艺术中扮演着重要的角色。

从我们所认知的速写来看，狭义的设计速写即那些为了表达观念而作的实用性速写，即为表达思维而作的快速性图示和以文字或符号作为快速记录形式的速记，它也是设计速写的一部分，设计师们通常是用图形和文字来迅速捕捉自己的灵感和设计意念的。从广义上来看，设计速写还应包括写实性速写和艺术性速写，他们是设计速写的前提与基础。

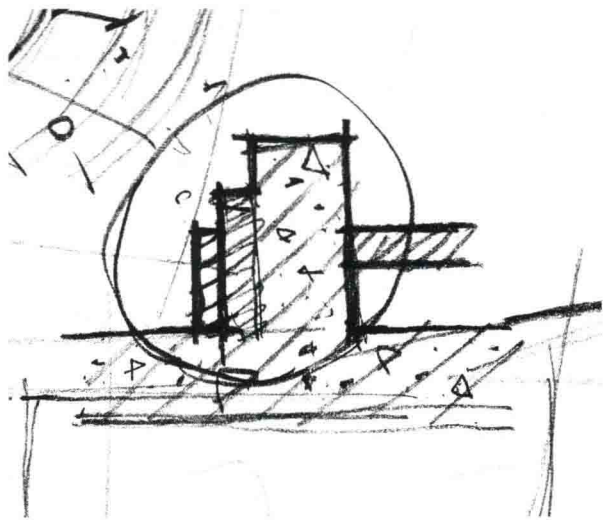

图1-7 快速性的图示

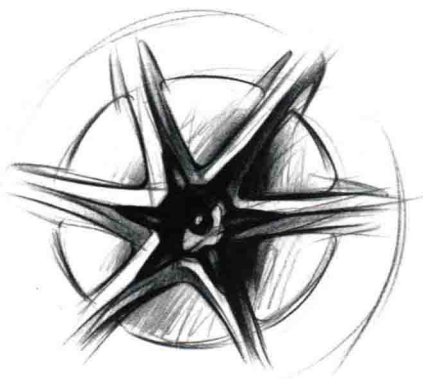

图1-8 设计速写表达设计构想

设计速写，从单线到概括的明暗关系，从单色到色彩表现，在现代设计中，无不是设计师自己的语言，其具有快捷性、模糊性和构思的不确定性等特点。它作为一种快捷的交流工具，以极高的效率便于进行现场交流；在其快速与便捷特点的基础上，设计速写具有及时记录设计者灵感和思路的优势，对于构思的记录也许只是一根简单的线，但成功的设计常常来源于这样的痕迹，它能进一步影响到最后形式和作者思路的发展方向；设计速写着重强调的是构思，杂乱的线条，充满原始创意的冲动，而它的价值在于其中表达了丰富的设计构想，而并非要引起观者的感动与共鸣。我们应尽量去把握好这个过程，把握纸上可能会影响我们作出决定的每一根线条，意识到整个设计过程中，速写所充当的角色。

图1-9 动漫形象草稿

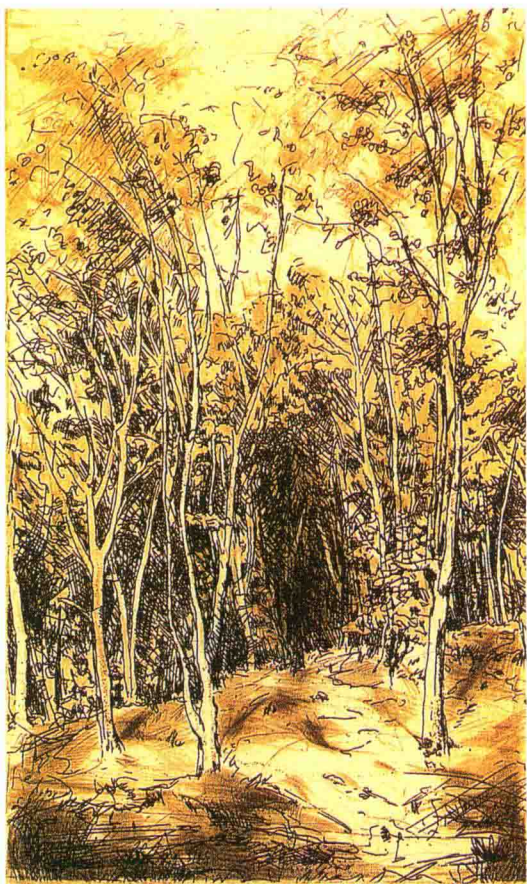

图1-10 蚀刻在铜板上的速写/泊罗·斯洛伐克

3. 课程的培养目标

设计速写是艺术设计专业的基础,很多院校依然采用传统速写的教学内容和模式,使基础课程仍然停留在保守状态,学生从基础课过渡到专业课就很难建立连接。对于高职教学,要从实际应用出发,使教育教学与市场接轨,研究受教育的人群及即将面对的社会需求,使设计速写课程安排更具有针对性;该课程除作为一般意义上的绘画基础练习外,也强调各专业方向差异上的专业速写技能,如环艺景观的快题设计,室内设计的快速表现等,鼓励运用自己的绘画语言去表达,使速写基础同速写的“创作”结合起来,而不再是线描的人像、建筑、风景等传统内容与方式,从入学就深入到专业的平台之上,从而培养学生的艺术情趣,为以后的表现技法、图形创意等课程打下基础,为设计专业课程做好衔接工作。针对当前职业院校部分学生基本功欠缺,造型能力弱,过分强调设计意识和电脑表现的情况下,我们应该在设计教学中,使速写成为学生学习设计之前的一个重要阶段:通过写实或写意的绘画练习,使其习惯于用笔去勾勒,去表达,运用第二语言去讲故事;通过大量专业内容写生,让基础与专业课程衔接起来;通过专业设计表达技能训练,让学生一开始就与社会职业需求联系起来,这也需要基础课专业教师深入市场进行考察,找到基础课改革的针对性与突破口,才能达到目的式教学,使课程与市场接轨,增强学生的学习动力。

通过设计速写练习,我们旨在提高同学们的再现与表现能力,在此基础上培养其记忆能力和创造能力,使其学会并习惯于以图示的方法表达思想。并要借助于设计速写激发其潜在的创作力,体会创作的快乐,让设计速写成为自己有力地表达语言,并长期习惯于速写的基础练习。

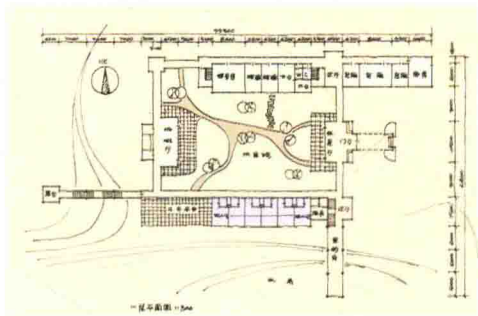

图1-11 技术性的平面草图

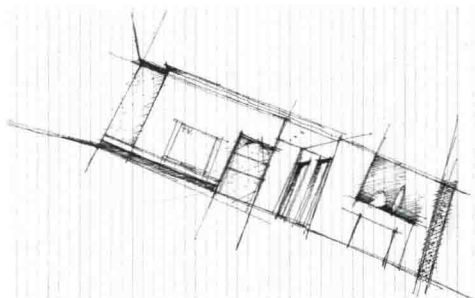

图1-12 设计速写对纸张无太多要求

图1-13 古埃及埃德庙/梁思成

二、如何学习设计速写

1. 具有自信心

对于初学者，提到画速写不免紧张，打开本子迟迟不敢下笔，这也许是因为我们缺少对形态、比例及空间透视等诸多关系的理解，眼、心、手和脑不够协调，画起来不够自信，创作出的作品自然会比较生硬。如果回想幼年时，我们乐此不疲地在地上、墙上的涂鸦，学生时代的课本、作业本上的宣泄……无不是大胆的速写行为。所以，在具体练习时，还要靠经验来帮助我们找准自信。

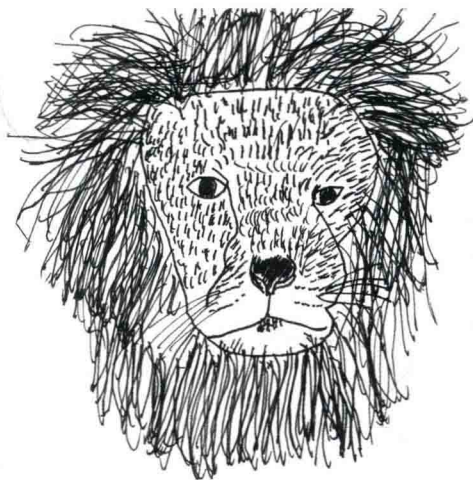

图1-14 狮王/9岁男孩的钢笔涂鸦

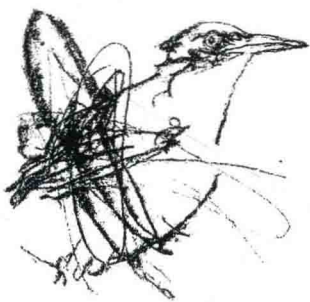

图1-15当代艺术家叶永青的大鸟系列作品

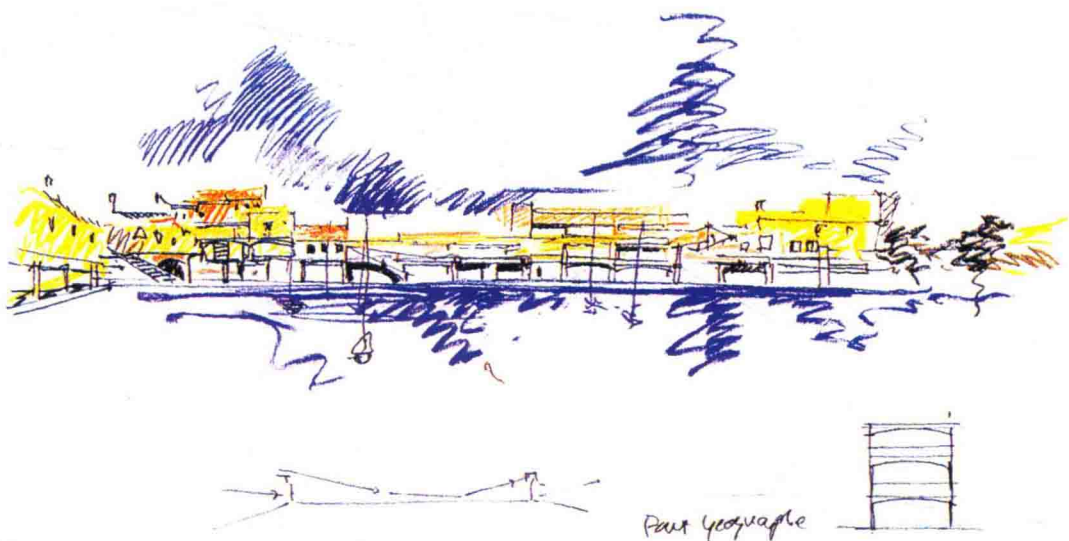

图1-16 Geographie港口设计草图/菲利普·考克斯

2. 培养鉴赏力

想要画好速写，首先要学会欣赏。拜读前人和大师们的优秀作品对我们是十分有益的。对于前人与大师的作品，我们不能用单纯的“好不好”、“像不像”以及画面的效果来评判，而要站在特定的时期去分析，去感受，学会领悟他们对于感情的传达和对创作的体验。当然，在提高自我鉴赏能力的过程中，除了学习优秀的绘画以外，对于美学、文学、历史等理论的学习也是非常重要的。常言道“诗的功夫在诗外”，艺术品种的界限模糊化，是当代艺术的特征之一，不妨放宽眼界，培养自己对艺术的感受能力，提高艺术主观性，不断去磨炼自己的绘画语言。

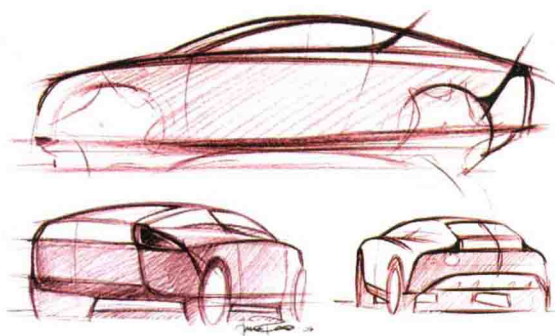

图1-17 产品设计速写