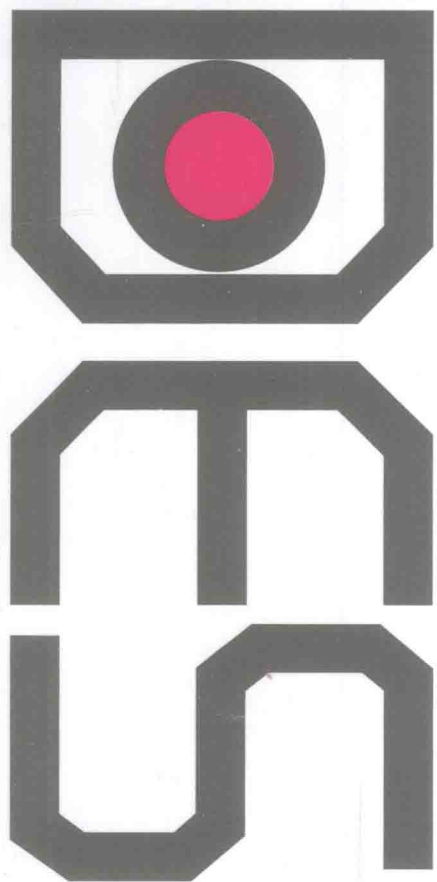

设计速写

Design sketch

主 编 余 岚 刘 英 武

副 主 编 尚 念 刘 音 徐 特 艺

湖南大学出版社

高职高专设计专业“十二五”规划教材

设计速写

Design Sketch

主 编 余 岚 刘 英 武

副 主 编 尚 念 刘 喆 徐 特 艺

湖南大学出版社

内 容 简 介

本书按照一般高校设计专业的课程模式安排了认知篇、感悟篇和应用篇三个部分。认知篇介绍设计速写的基本知识,包括设计速写的内涵及学习的目的、比例、透视、构图及设计速写步骤等;感悟篇介绍设计速写的方法、形式美、画面处理、多元化表现技法的探索以及与后续的设计课程的联系;应用篇分别从四个不同设计专业谈设计速写的应用,目的是让学生了解设计速写如何与后续专业接轨。

本书为高职高专设计艺术专业基础教材,也可供广大设计艺术爱好者作为参考教材。

图书在版编目(CIP)数据

设计速写 / 余岚, 刘英武主编. — 长沙: 湖南大学出版社, 2014.8

高职高专设计专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5667-0731-4

I. ①设… II. ①余… ②刘… 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(2014)第195579号

设计速写

Sheji Suxie

主 编: 余 岚 刘英武

责任校对: 全 健

责任编辑: 胡建华

责任印制: 陈 燕

装帧设计: 程 诚

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山

邮编: 410082

电 话: 0731-88821691(发行部) 88821251(编辑部) 88821006(出版部)

传 真: 0731-88649312(发行部) 88822264(总编室)

电子邮箱: hjhncs@126.com

网 址: <http://www.hnupress.com>

印 张: 9.5

印 装: 湖南雅嘉彩色印刷有限公司

字 数: 231千

开 本: 787X1092 1/16开

版 次: 2014年9月第1版

印 次: 2014年9月第1次印刷

印 数: 1~5 000册

书 号: ISBN 978-7-5667-0731-4/J · 289

定 价: 38.00元

版权所有, 盗版必究

湖南大学出版社图书凡有印装差错, 请与发行部联系

作者简介

余岚

湖南益阳人，1977 年出生。毕业于湖南师范大学美术系，获硕士学位。现任湖南工艺美术职业学院视觉传达艺术设计系教师。

作品曾参加“湖南之星设计艺术大奖赛”“中南之星设计艺术大奖赛”“中国之星设计艺术大奖赛”“岳阳市首届教育之光艺术设计大赛”等。

刘英武

湖南益阳人，副教授、高级工艺美术师，艺术学硕士研究生。湖南省职成教育学会高职艺术设计类专业教学研究会秘书长。作品曾获中国之星设计艺术大奖视觉设计类银奖、铜奖、最佳设计奖，连续三届获得中南之星奖、湖南之星设计艺术大奖金奖，20 多次在国际、国内项目设计竞赛中中标。

主编《设计构成》（普通高等教育“十一五”国家级规划教材）等 4 种设计类教材。

2014 年立项获得国家级教学成果一等奖。

序

资料显示,我国独立设置的高等职业技术学院已有1 000余所。从其办学特色、办学规模、人才培养质量以及毕业生就业等多方面情况来看,都有了长足的发展,呈现着一种蓬勃向上、迅速扩张的态势。这其中,艺术设计相关专业由于专业的适应性强、市场需求大、就业形势好,被普遍认为是高等职业技术教育中的热门专业而受到“追捧”。也正是在这种大背景下,人们已经清醒地认识到:越是“市场”看好,越要冷静思考。如果一味追求数量的扩充而忽视质量的提升,无疑会“自毁前程”。坚持高等职业技术教育的人才培养目标定位,强化办学特色,不断提升办学质量,是高等职业技术教育健康、可持续发展的必由之路。

高等职业技术教育在人才培养目标上的定位,决定了其在人才培养模式上的定位,这就是职业针对性。即针对行业、职业及岗位对人才知识、能力结构的需求来开展教学,来设置课程,来编写教材。反过来说,只有当课程建设、教材建设乃至整个教学建设都能够真正体现职业岗位对知识、能力结构的要求,能反映最新和最前沿的应用技术成果和发展趋势,所培养的人才才可能真正带有鲜明的职业针对性,也才可能是“应用型”而非“学术型”的。

高等职业技术教育强调以能力培养为中心,这就需要在课程建设、教材建设中突出反应能力的培养,而非满足于知识、概念的传授,必须兼顾理论知识与实践知识,既应体现理论“够用为度”,更应突出足够的实训(实务)内容,从而形成“模块化、组合式、实践型”的课程体系和教材特色。

高职艺术设计教育的目标是培养服务于生产第一线的应用型艺术设计人才。这类人才应当以动手能力强、解决问题能力强为主要特征,他们既具有大学程度的专业知识,又具有熟练的专业技能;既能进行创意设计,又能将创意设计、工程图纸转化为产品或应用于特殊的实体,并能在现场进行技术指导。

但是应当指出,我们所说的应用型人才并不只是“工匠型”的人才,艺术设计毕竟是一种智力劳动,应用型设计人才还是以掌握理论技术为主,应用智力技能来完成设计任务的。因而在强调培养学生实践能力、动手能力的同时,还应高度重视对学生创新思维、创造能力的培养,这一切也应当在我们的课程建设、教材建设和教学过程中得到充分的体现。

湖南大学出版社拟出版一套实践性、实用性俱佳,品种齐全,特色鲜明的高职类艺术设计系列教材。为此,他们力邀全国14所具有相当影响力的高等职业技术学院组成强大阵容,从中遴选部分专家和骨干教师参编,反映出他们的魄力与远见卓识。值得一提的是,笔者曾有幸作为该社的一名普通作者参加过另一套教材的编写,对编辑们敏锐的市场洞察力、果断的决策能力、超强的策划与组织能力、极高的办事效率以及对事业的执着和专业精神早有领略,给我留下了深刻的印象。可以相信,他们与主编院校的共同努力必将获得成功,中国的高等职业技术教育发展史也将为之记下浓浓的一笔。

当然,预期与结果之间能否高度一致,有待读者与同仁们来评价,但有一点是可以肯定的,那就是只有当大家携起手来,为共同的事业而齐心协力时,我们的事业才可能真正拥有辉煌的明天。

张小纲

于深圳西丽湖

1

认知篇

1.1 设计速写概述	2
1.2 设计速写的分类	4
1.3 设计速写的基本要求与表达形式	7
1.4 设计速写的基础知识	13

2

感悟篇

2.1 学习方法的运用	32
2.2 创意能力的培养	38
2.3 画面处理的方式	66
2.4 设计速写的特点	73

3

应用篇

3.1 环境设计速写	80
3.2 服装与服饰设计速写	111
3.3 视觉传达设计速写	125
3.4 产品设计速写	133

参考文献	145
------------	-----

后 记	146
-----------	-----

1

第一章 认知篇

“速写是指在较短时间内以简练生动的笔触捕捉刻画物象形神的一种绘画形式。”

Q&A:

1.1 设计速写概述

1.1.1 设计速写的定义与意义

速写是指在较短时间内以简练生动的笔触捕捉刻画物象形神的一种绘画形式。在18世纪以前,速写只是画家创作的准备阶段和记录手段(图1-1、图1-2)。18世纪以后,一些艺术家在举办展览或出版专集时,把平时用速写形式表达的推敲过程一并展示出来。从此,速写不再只是造型艺术的基础,成为一种独立的艺术形式(图1-3)。

对于设计学习者来说,速写是一项训练造型综合能力的方法。它能培养我们敏锐的观察能力,使我们善于捕捉生活中美好的瞬间;能培养我们的概括能力,使我们能在短暂的时间

内画出对象的特征,提高我们对形象的记忆能力和默写能力。总之,速写训练是设计学习者由造型训练走向造型创作的必然途径。

速写课程作为基础教学中的重要内容,既可以在独立时间段内完成,又可以贯穿于素描

图 1-1 速写作品 桑普

图 1-2 速写作品 凡·爱克

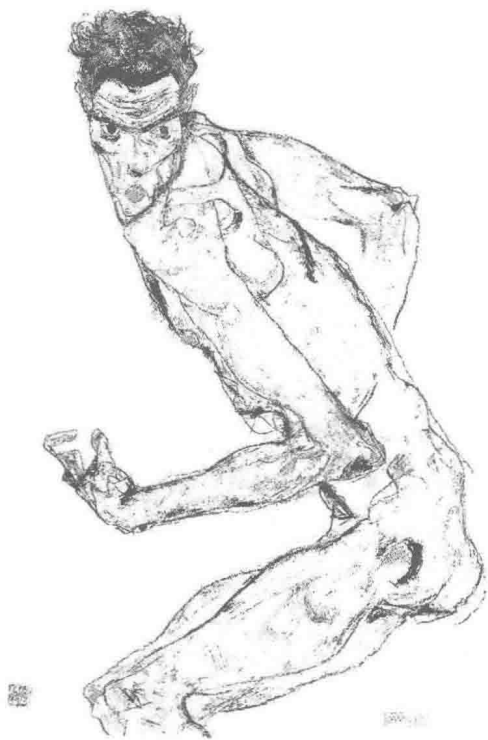

图 1-3 速写作品 席勒

色彩等基础课程之中。单独上课时，可在一段时间里，做大量的速写集中训练，可强化技巧，强化眼、脑、手的协调能力；贯穿于其他基础课程中学习时，可在相关知识的获得方面取得同步性，以利于课程内容的消理解解和问题的解决。

本书之所以叫做“设计速写”，其目的不是为了给速写进行分类和划分，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（图 1-4）。

1.1.2 材料与工具的选择

速写的工具种类很多，在选择笔和纸时要

图 1-4 速写作品 克利

图 1-5 硬笔速写作品

考虑不同画面的创作需要。不同的笔和纸会出现不同效果。题材和风格不同，所要求的工具也不尽相同。

速写用笔大致可分为硬质类笔和软质类笔，（如图 1-5 为硬笔类创作的作品）。

a. 硬质类笔：铅笔（2H、1H、HB、1B、2B、3B、4B、5B、6B、8B）、炭笔（软硬两种）、炭精条、木炭条、钢笔、马克笔、圆珠笔，

针管笔等。

b. 软质类笔：各类毛笔。

常用速写工具如图 1-6。

画纸的种类甚多，一般都可以用来画速写，没有固定要求。可根据笔的种类、对象感受和个人习惯以及笔与纸的接触所产生的效果来选择使用。

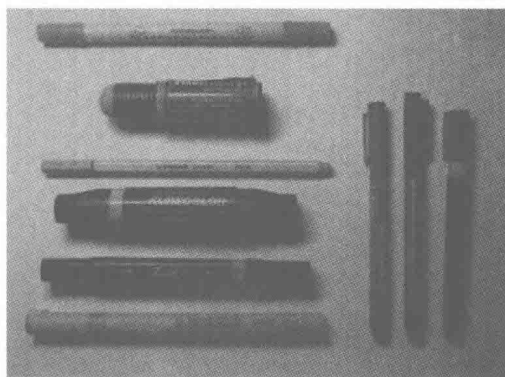

图 1-6 速写常用工具

Q&A:

1.2 设计速写的分类

速写的种类很多，根据表现内容的不同可分为：人物速写（图 1-7）、风景速写（图 1-8）、建筑速写（图 1-9）、服装速写（图 1-10）、静物速写（如图 1-11）等。风景速写在环境设计中常被采用；人物速写在平面设计和服装与服饰设计中应用较多，在环境设计中也常作为建筑和风景的点缀；工业设计静物速写的比重较大。

根据训练目的的不同速写又可分为：写生速写、创意速写（图 1-12）、记忆速写（图 1-13）等。

根据表达方式的不同速写又可分为：慢写（图 1-14）、快写（图 1-15）等。

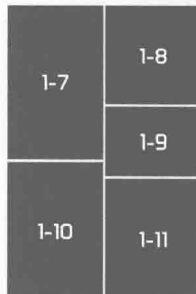
图 1-7 人物速写 肖念

图 1-8 风景速写 查尔斯·希勒

图 1-9 建筑速写 皮拉内西

图 1-10 服装速写 芬妮·丹特

图 1-11 静物速写 安迪·沃霍尔

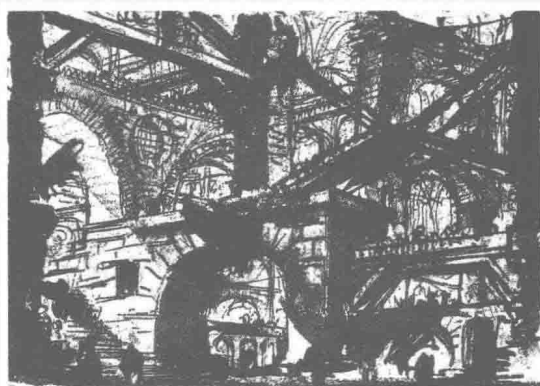

图 1-12 创意速写 金政基

图 1-13 记忆速写 叶浅予

图 1-14 慢写 肖念

图 1-15 快写 余岚

Q&A:

1.3 设计速写的基本要求与表达形式

1.3.1 设计速写的基本要素

每一种绘画形式都要运用点、线、面和黑白灰等造型要素，而速写的简练、快速的特点，使这些基本的造型要素成为最主要的表现语言，画面的形式美感也都是通过对点、线、面和黑白灰的合理组织来表现的。点、线、面和黑白灰这几种基本造型要素是相互组合而成的，点的延伸可以形成线，线的排列可以组成面，面与面组合形成黑白灰关系。速写采用“点、线、面、黑白灰”造型时，快速、简洁、概括地表达出物象的主要特征和形体结构。采用几种形式相结合丰富画面，构成一张富有表现力的速写。因此，认识“点、线、面、黑白灰”对展现速写的艺术表现力尤为重要。

(1) 点

点在画面中多用来表现松散和粗糙的物体，然而合理地组合各种点可以使画面产生轻松、愉快、美妙的效果。一幅速写中，点的疏密可以形成不同的调子，用来烘托主体物。我们在使用点画法的时候，形状通常要统一使用，变化不宜过多，不然会造成整体画面过于混乱、潦草。点主要有五种（图 1-16）表现形式。

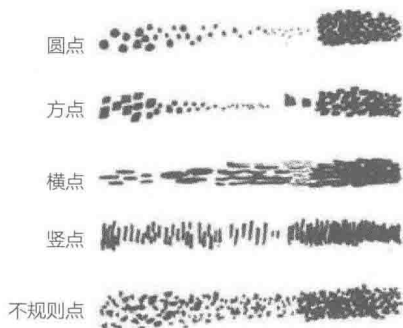

图 1-16 点

(2) 线条

设计速写最基本、最主要的表现要素是线条，速写通过运用不同形式的线条，以画线、排线等手段来表现景物对象。线条能反映客观景物对象的基本形态，通过不同线条的组织形式，可架构出不同类型的画面结构。对线条最基本的要求是准确、肯定、均匀、有力。恰当地运用线条的浓淡、粗细、长短、曲直、宽窄、起伏、刚柔、轻重、虚实等变化，能很好地表现物体结构和立体感、空间感、质量感。

各种线条的组合和排列能产生不同的效果，以直线或曲线作一些规律性的排列可形成一个灰面，灰面的深浅与线条的密度有着直接的关系。线条的重叠、交叉组成各种不同的线网，构成一个层面。线条的长短、疏密、曲直和方向的变化组合排列，能形成丰富的形体块面立体关系（图 1-17）。

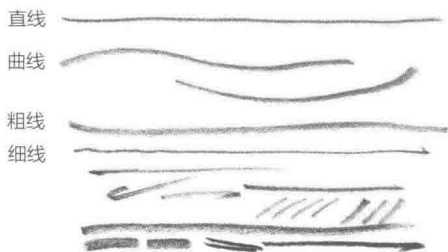

图 1-17 线

(3) 面

面与黑白灰面用于表现物体的明暗层次和立体感，常与线相结合使用。

a. 点的排列组合构成面。

点是造型的基本语言，是最小的视觉单位。

通过点的形式变化以及疏密变化的排列,可形成多种层次关系的面。不同深浅的色调,在视觉上形成了一种空间立体效果(图1-18)。

图1-18 速写作品 弗洛伊德

b. 线条的排列组合形成面。

通过线条的疏密、粗细等排列,能产生不同深浅层次的黑白灰关系,也可运用线条的长短、曲直的交叉组合变化,在视觉上形成一个立体空间层次关系(图1-19)。

面主要有如图1-20所示形式。

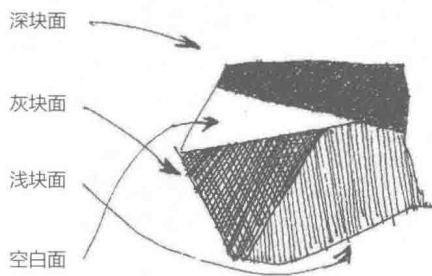

图1-20 面的形式

图1-19 线组合成面 约瑟夫·艾博斯

不同的线组成的面能够产生不同的效果(图1-21)。

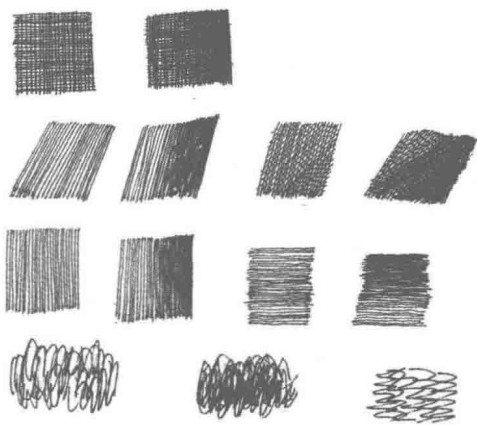

图1-21 线构成的面

在速写中,物体的黑白灰主要是通过线和面来体现。线越密,画面效果越黑、越深。线描速写就是通过线条疏密的变化、黑白灰的多层次效果,达到表现对象的目的(图1-22)。

黑中有白，白中有黑，黑白交替是设计速写的常用形式，类似于装饰图案中图与底的关系。

图 1-22 速写作品 凡·高

1.3.2 设计速写的表现形式

速写的表现形式比较多样，每一种表现形式都有其特点。归纳而言，基本上可以概括为三种基本的造型表现形式。

(1) 线描表达

线条是绘画艺术中基本的语言元素，是速写的生命。设计速写从结构出发，将物象的形体转折、变化运动和质地用概括简练的线条表现出来。以线为主的速写具有以下特点：形体结构鲜明，画面简洁明快，利用线条的节奏及不同变化（粗细、轻重、缓急、疏密排列等），可表现出不同的形体特征及各自不同的质感、情感和物体的空间层次以及形体之间的关系。

不同的线条给人以不同的情感特性，而线条也与个体、地域等诸多因素有关联。在面对

不同形态、不同色调、不同环境的对象时，选择适合表达自己感受的表现手法，有感而发进行速写能表现出形态各异的作品（图 1-23~ 图 1-26）。

图 1-23 线描作品 邓洛普

图 1-24 线描作品 肖念

图 1-25 线描作品 肖念

图 1-26 线描作品 李燕

（2）以明暗色调为主的表现画法

以明暗调子为主的设计速写可以充分体现对象的结构、块面和光感，使画面显得有质感、厚重感、纵深感以及层次感，适宜于表现光线

照射下物象的形体结构。明暗设计速写能够真实地表现对象，具有强烈的明暗对比关系，有较丰富的色调层次变化，有生动直观的效果。在设计速写中，表达明暗关系时不必过分注重调子的丰富感，应抓大体，把握整体的气氛，不必像素描一样过于深入。明暗是画面的组成部分，采用线条勾形、明暗塑造形体相结合的手法，既能很好完成表现对象的轮廓、结构特征，同时又有生动、立体的画面效果，比单纯的线描显得更灵活、丰富。它尤其有利于优化画面主次、虚实层次的表达，从而适应对变幻万千的客观万象的表现。线条与铅笔明暗，线条与水彩、水墨明暗，线条与钢笔块面明暗等结合，能塑造出丰富多彩的各种风格的作品（图 1-27~图 1-31）。

速写中明暗色调的提炼、概括与控制，一是要依据物象的形体结构特征，抓好明暗交界线的色调关系；二是依据物象固有色的深浅程度，处理好明暗色调层次；三是依据画面的需要，运用明暗变化规律，主动地调整和控制明暗色调。

图 1-27 明暗速写

图 1-28 明暗速写 乔治·瑟拉

图 1-29 明暗速写 大卫·唐顿

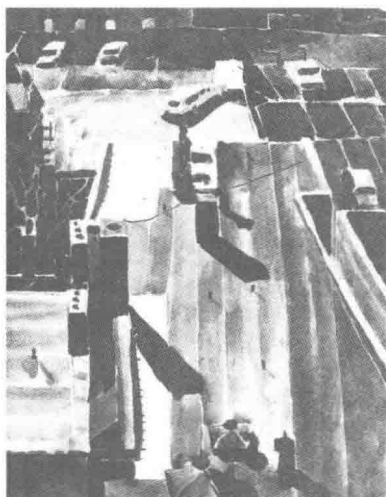

图 1-30 明暗速写 埃里克·桑德根

图 1-31 明暗速写 乔治·瑟拉

的淡色调和宽笔触，表现的是体积的边缘和转折界线，有时也画物体或衣服的固有色，不用体现光影色块（图 1-32~图 1-36）。

Q&A:

（3）综合表现画法

以线条结合明暗色调的综合表现画法，是兼有两手法之长的形式。以线肯定扎实地刻画形体转折，以色调丰富线条，增强体积感和质感，渲染画面气氛，运用中呈现出多样的灵活性。写生中以中锋线为主，以侧锋或虚线调子为辅，不断注意物象，体会物象对自己的启迪，尊重即时、即地的真实感受，变换笔法。线和色调的运用，既要合情合理，又应该生发出多样的视觉美感来。此类表现形式有较大的表现自由度，对物体的刻画能做到更加的细致入微，有更强的表现力。严格说来，速写中的“面”的笔触概念不是明暗块面，而是虚线披笔画出

图 1-32 建筑速写

图 1-33 人物速写 肖念

图 1-34 人物速写 肖念

图 1-35 综合表现速写作品
雷金纳德图 1-36 综合表现速写作品
马卡伊

1-32

1-33

1-34

1-35

1-36