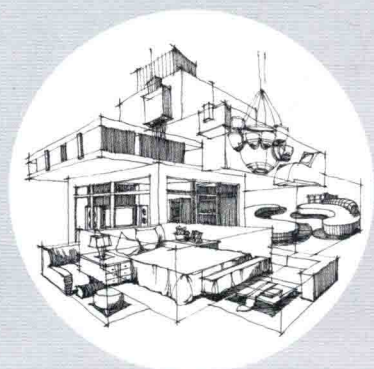
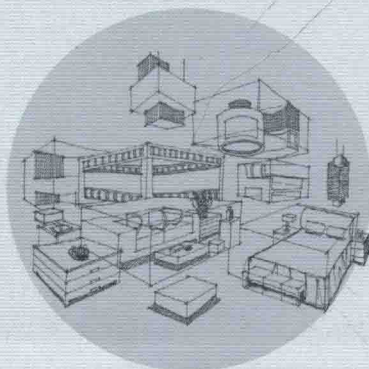
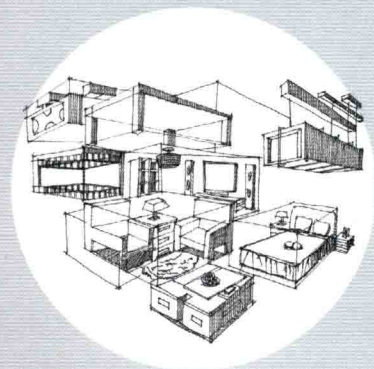
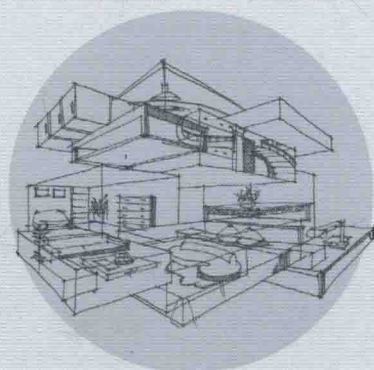
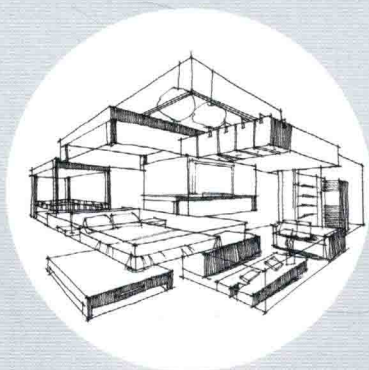
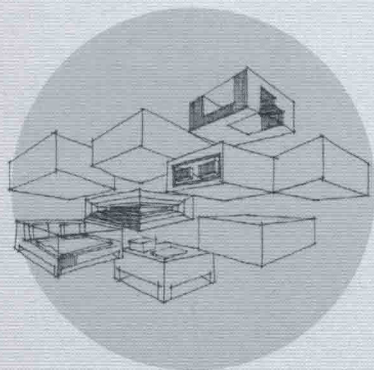

设计速写

Preliminary Design Sketch

初步

郑志元 魏晶晶 编著
陈 刚 主审

化学工业出版社

设计速写

Preliminary Design Sketch

初 步

郑志元 魏晶晶 编著
陈 刚 主审

化学工业出版社

·北京·

本书首先介绍了设计速写的分类,使学习者对设计速写有一个初步的认识;其次介绍了设计速写的专项基础知识,通过基础知识的练习,快速掌握设计速写的训练方法及技巧;然后是设计速写的提高训练,通过此项训练能够使读者对设计速写的认知和自我理解达到一个新的高度;最后讲解了速写在实际应用中的技巧,并选取实际案例与读者分享经验。书中每一章节的内容都以专题训练的模式进行组织,同时附有通俗易懂的讲解,并总结出要领与诀窍,力求使读者能够由浅入深、快速自学掌握书中的内容。

本书可以作为建筑学、城乡规划、风景园林及室内设计等设计类专业的教学用书,也可以作为相关设计人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

设计速写初步 / 郑志元, 魏晶晶编著. —北京: 化学工业出版社, 2016. 11

ISBN 978-7-122-28188-3

I. ①设… II. ①郑… ②魏… III. ①建筑艺术—速写技法 IV. ①TU204.111

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第235453号

责任编辑: 徐娟

封面设计: 刘丽华

装帧设计: 王颖

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

710mm×1000mm 1/12 印张 14 $\frac{1}{2}$ 字数 250千字 2017年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价: 49.80 元

版权所有 违者必究

序

速写是徒手快速绘制图形的简称，其主要包括前期构思设计方案的研究型速写和后期表达设计成果的表现型速写，前者一般被称为设计草图或方案构思图，后者被称为效果图或表现图。设计是指把一种计划、规划或设想通过某种形式传达出来的活动过程。设计类专业主要是指有目标有计划进行技术性创作与创意活动的相关学科，与建筑、环境有关的一般包括建筑学、城乡规划、风景园林、视觉传达、环境艺术设计、工业设计等相关专业。设计类速写则强调启发学生的空间想象力和创新意识；强调培养学生发现美、欣赏美及捕捉美的能力；强调设计师眼、手、心三者之间的配合和默契度，从而提升设计类学生的快速设计草图能力及图形化语言表达能力，最终提升其专业综合素养。

本书内容编排采取渐进性手绘训练方式，依次展开设计速写的客观基础性训练，手绘技巧的主观能动性处理。其训练内容包括线条练习、透视练习、体块练习、色彩练习、造型练习及观察方法训练、分析方法训练、处理方法训练、整合方法训练、表达方法训练，使读者在一步步练习的过程当中，达到设计速写的图式语言专业化表达，从而突出设计草图或方案的设计感及空间场景感，提升设计综合能力。

本书章节组织合理，相信广大爱好者能够从书中受益。书成付梓，我衷心祝愿两位作者在事业上取得更大的成功！

合肥工业大学
建筑与艺术学院副教授、硕士生导师
2016年8月

前 言

随着时代的发展和社会的进步，人们工作、生活、娱乐的节奏不断加快，设计等服务行业也在不断更迭前进当中，其也产生了新的特点，即需要设计师在较短时间内创作出更加优秀的作品。速写作为设计师方案创作来源的最重要捕捉载体之一，以及后期设计思想表达的良好媒介，也必须根据时代的发展进行相应的变革。传统的速写表达画面细腻、形态工整，但是耗费时间较多且整体画面较呆板。现今社会需要速写表达简洁明快，同时被刻画物体主次空间突出，能在最短时间内表达出设计师的设计意图，这种速写也叫做设计速写。它强调的是在短时间内快速表达物体空间形态特征，第一时间再现设计师的创作想法。本书即从设计速写的特点出发，由易到难进行详细讲解，力求在较短的时间内教会读者掌握该项技能。

本书在内容编排上首先是介绍了设计速写的分类，使读者对设计速写有一个初步的认识；其次是介绍设计速写的专项基本知识，使读者通过基础的练习，快速掌握设计速写的训练技巧；然后是设计速写的提高训练，通过此项训练能够使读者对设计速写有更深刻的认识 and 自我的理解；最后是实际应用中的技巧，选取实际案例来进行详细讲解。本书每一章的内容都以专题训练的模式组织内容，同时附有通俗易懂的讲解，并总结出速写的要领与诀窍，力求使读者能够由浅入深、快速自学掌握速写的方法与技巧。本书亦适合景观、室内、城乡规划等相关设计专业人员和绘画爱好者使用。

本书的出版离不开集体的努力，感谢合肥工业大学建筑与艺术学院众多老师的帮助，正是大家对设计速写的无限热爱，给了我继续前行的动力。同时还要感谢王颖、张俞、张忠明等对书籍的出版给予的关心。

编者

2016年8月

目 录

1 设计速写的分类 /001

- 1.1 按使用工具分类 /002
- 1.2 按专业性质分类 /009
- 1.3 按表达方式分类 /015

3 设计速写的训练方法 /065

- 3.1 线面练习 /066
- 3.2 透视训练 /070
- 3.3 空间穿插 /082
- 3.4 明暗处理 /085
- 3.5 色彩表达 /089

5 设计速写的实际应用技巧 /143

- 5.1 注重观察 /144
- 5.2 依据原理 /150
- 5.3 主观调整 /152
- 5.4 二次否定 /158
- 5.5 结合主题 /162

2 设计速写的基础知识 /025

- 2.1 对线条的掌控 /026
- 2.2 对透视的理解 /030
- 2.3 对空间的认知 /048
- 2.4 对色彩的运用 /054

4 设计速写的巩固提高 /109

- 4.1 由生硬向灵活转化 /110
- 4.2 由空间向造型转化 /116
- 4.3 由平铺向主次转化 /122
- 4.4 由朴素向明暗转化 /130
- 4.5 由单一向多样转化 /136

参考文献 /170

1

设计速写的分类

英文“Sketch”一词含有“略图”“草图”“素描”“速写”几个方面的意思，而“速写”顾名思义即“快速地刻画”，一是强调时间与过程的特征，另外是突出形式表现的特征。由此可见，速写是设计师通过快速记录设计对象的形态、肌理以及场景意境，从而表达设计师意图理念的最快捷的设计语言。设计师是在瞬息万变的动态中，依靠记忆，简明扼要地刻画对象瞬间形态与特征。从对象的瞬时状态中迅速找准比例结构，从而快速勾画对象，达到写意传神的效果。同时，设计速写也是快速记录设计师灵感表达的特殊绘画形式。因而，设计速写依据其表达方式、专业类别不同分为以下几类。

依据使用工具可分为铅笔速写、中性笔速写、钢笔速写、马克笔速写、水彩速写、彩铅速写以及手绘板数码速写等。

铅笔速写、中性笔速写、钢笔速写主要是通过不同类别的笔尖线条的大量积累，来表现设计对象的材质肌理等。且都是通过线条、笔尖粗细以及大块面的黑白对比体现设计对象的外部轮廓及大致结构。其中钢笔由于其用力的大小以及用笔的倾斜角度不同，笔尖的出墨多少及颜色浓淡有明显的区别，因而用来塑造设计对象的细部尤为出彩。

马克笔速写、水彩速写、彩铅速写等因其丰富的色彩表现能够准确地描绘设计对象的颜色、体量、环境的场景、氛围等等，多用于景观各种类别场景的表现，以及室内、工业设计等具体专业的设计图纸等，在风景速写中显得尤为不同，能够尽可能地还原风景的原始风貌并添加设计者的色彩意图。

手绘板数码速写则是新兴的速写方式，其主要通过手绘板链接数码器材（电脑、扫描仪等），能够实时将速写画作传达至电脑，在电脑中直接通过相应的数码软件对速写本身进行修改及重新创作。在创作便利的同时也能通过软件的各种素材及滤镜将速写画作处理成更为现代及丰富的视觉效果。这种新兴的速写方式正在被设计者越来越多地采用。

依据专业类别可分为建筑速写、规划速写、景观速写、室内速写、工业造型速写以及动漫速写等。其中建筑速写注重建筑的造型、体量及建筑外立面的材质表现。规划速写注重整体图例的比例尺度、色彩协调以及设计细部等。景观速写注重景观对象的透视效果、比例尺度以及植物的具体形态，并讲求景观场景感。室内速写注重室内陈设的造型、材质、肌理，准确的透视比例以及家具细部的塑造等。工业造型速写注重工业产品造型的精准、尺度的数据化以及材料颜色的细腻表现等。动漫速写则注重动漫人物的灵动姿态，动漫场景的写实描绘及设计细部等。

按表达方式可分为线条表现、线面表现及明暗表现三类。

1.1 按使用工具分类

按使用工具分：铅笔速写；中性笔速写；钢笔速写；马克笔速写；水彩速写；彩铅速写；数位板速写。

(1) 铅笔速写。铅笔是独特的，铅笔也是多种多样的。没有任何一种绘画工具可以像铅笔那样表现如此多的效果。因为铅笔可以绘出不同粗细的线条，同一只铅笔可以被用作涂抹阴影、描画纹理，可以模仿不同色调的变化。一般铅笔拥有一个从B到H，依据等级不同而变化的标记。硬一些的铅笔用H标记，软一些的则用B标记。坚硬的铅笔主要用打草稿和样图的设计，不适合于一般的素描和绘画，而软些的铅笔则是理想的工具。软的铅笔能够画出更深的颜色，而且滑动得更为流畅。铅笔速写的典型特点是画面细腻，易于修改。

图 1-1 铅笔

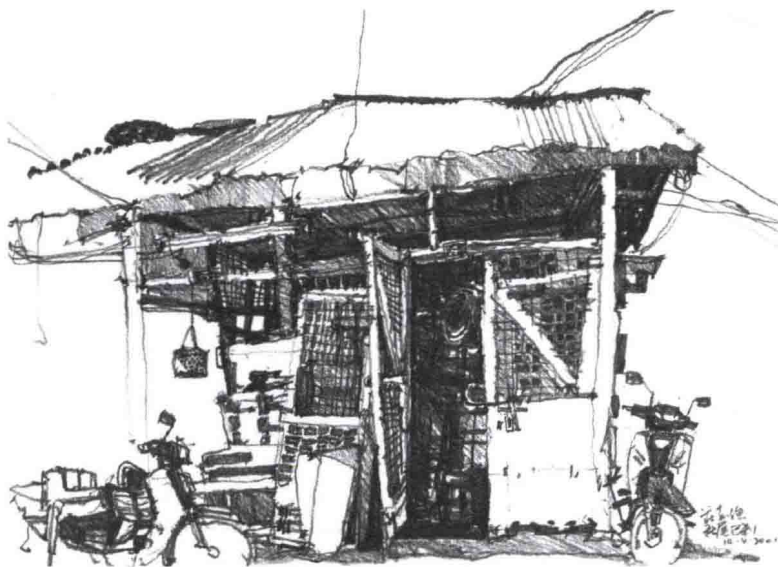

图 1-2 铅笔速写示例一

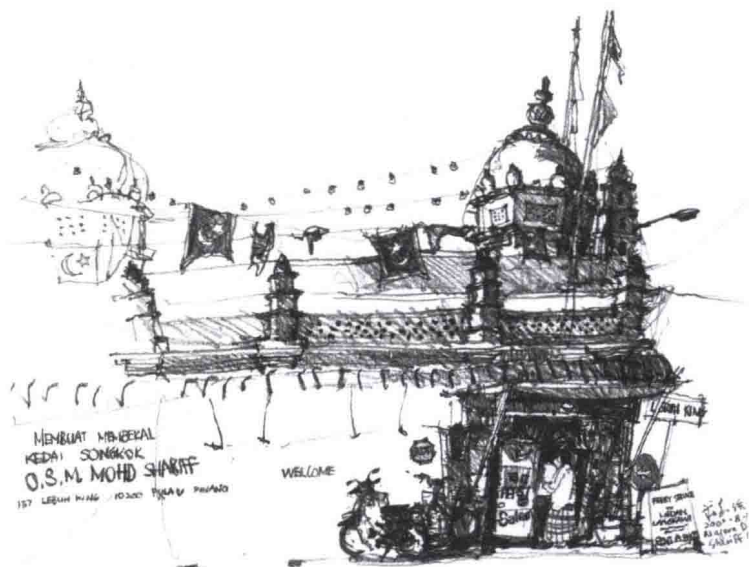

图 1-3 铅笔速写示例二

(2) 中性笔速写。书写介质的黏度介于水性和油性之间的圆珠笔称为中性笔，是目前国际上流行的一种新颖的书写工具。中性笔兼具自来水笔和圆珠笔的优点，书写手感舒适，油墨黏度较低，并增加容易润滑的物质，因而比普通油性圆珠笔更加顺滑，是油性圆珠笔的升级换代产品。中性笔与纸面的摩擦力较小，使用起来更为顺滑；中性笔方便携带，便宜，更换方便，用的时间比较长；其所用油墨性质介于水性笔和油性笔之间，保存时间较水性笔更长，遇水也不容易化开。中性笔速写的典型特点是携带方便，易于使用，出水统一。

图 1-4 中性笔

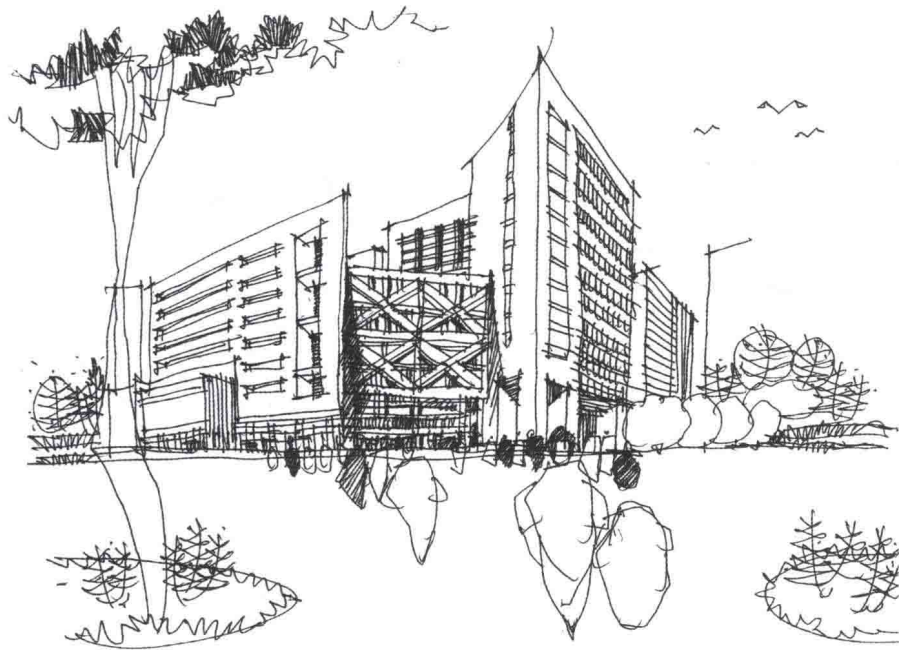

图 1-5 中性笔速写示例一

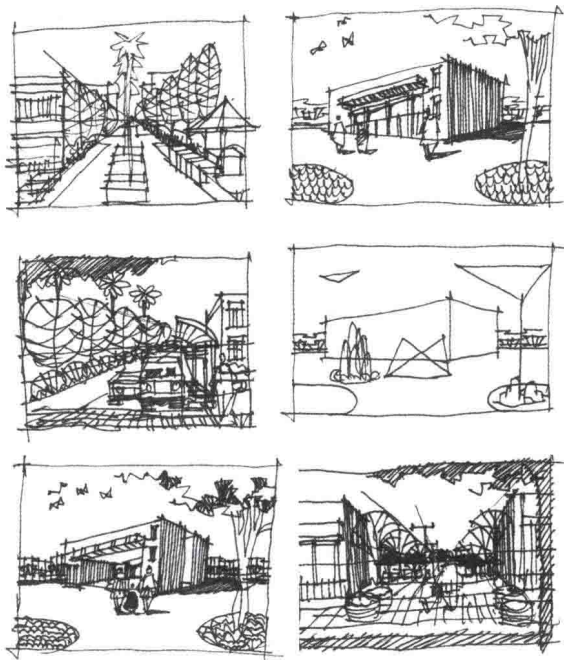

图 1-6 中性笔速写示例二

(3) 钢笔速写。钢笔是人们普遍使用的书写工具，它发明于 19 世纪初。钢笔书写起来圆滑而有弹性，变化丰富。笔通常由笔套、握位总成、笔杆、上水 / 储墨机制构成。握位总成通常包括笔尖、笔舌。而笔尖决定着钢笔功能的好坏，一般最常见的钢笔笔尖尺寸以 B、M、F 和 EF 为主，由粗到细是 $B > M > F > EF$ ，部分笔厂尚有比 B 粗的 BB 以及比 EF 细的 XF 尖及 UEF 尖。在具体速写过程中，需根据画面所要表达的效果选取笔尖。钢笔速写的典型特点是适用面广、变化丰富。

图 1-7 钢笔

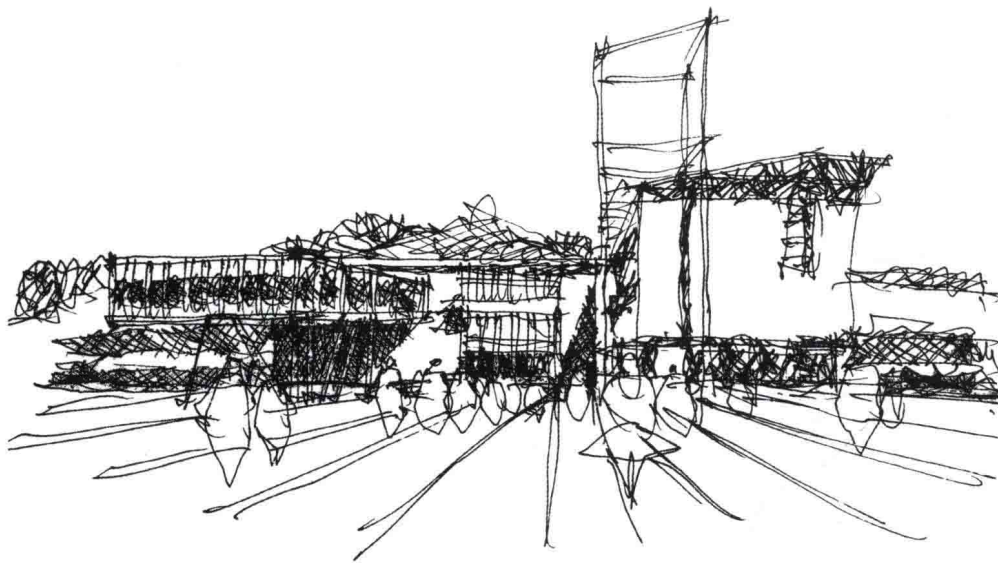

图 1-8 钢笔速写示例一

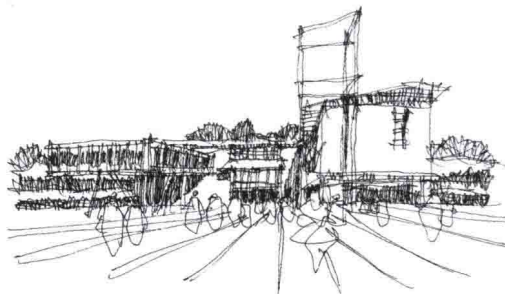

图 1-9 钢笔速写示例二

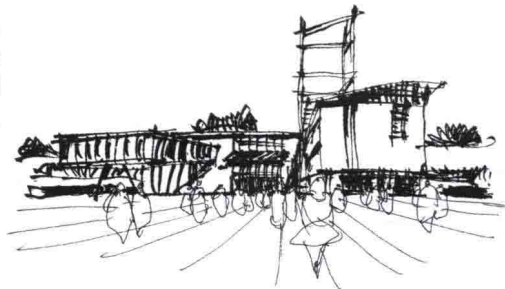

图 1-10 钢笔速写示例三

(4) 马克笔速写。马克笔是一种书写或绘画专用的绘图彩色笔，本身含有墨水，且通常附有笔盖，一般拥有坚硬的笔头。马克笔的颜料具有易挥发性，用于一次性的快速绘图。马克笔按笔头分可分为纤维型笔头和发泡型笔头，如按墨水分可分为油性马克笔、酒精性马克笔及水性马克笔。油性马克笔快干，耐水且耐光性好，颜色多次叠加不会伤纸。酒精性马克笔可在任何光滑表面书写，速干、防水、环保。水性马克笔则是颜色亮丽有透明感，但多次叠加颜色后会变灰，而且容易损伤纸面。马克笔速写的典型特点是色彩鲜艳，易出效果。

图 1-11 马克笔

图 1-12 马克笔速写示例

(5) 水彩速写。水彩是用水调和透明颜料作画的一种绘画方法,由于色彩透明,一层颜色覆盖另一层可以产生特殊的效果,但调和颜色过多或覆盖过多会使色彩肮脏,水干燥的快,所以水彩画不适宜制作大幅作品。水彩通常分“干画法”和“湿画法”两种。水彩就其本身而言,具有两个基本特征:一是画面大多具有通透的视觉感觉;二是绘画过程中水的流动性。由此造成了水彩不同于其他画种的外表风貌和创作技法的区别。颜料的透明性使水彩产生一种明澈的表面效果,而水的流动性会生成淋漓酣畅、自然洒脱的意趣。水彩速写的典型特点是画面轻快灵动,富于感染力。

图 1-13 水彩笔及水彩颜料

图 1-14 水彩速写示例一

图 1-15 水彩速写示例二

图 1-16 水彩速写示例三

图 1-17 水彩速写示例四

图 1-18 水彩速写示例五

(6) 彩铅速写。彩铅是一种介于素描和色彩之间的绘画形式。它的独特性在于色彩丰富细腻，且彩铅相对来说更容易掌握。我们可用不同的力度，用彩铅进行排线，反复上色，从而刻画出如水彩般梦幻、诗意的境界，如果用可溶性彩铅与水彩相结合的方式来做画，并且利用彩色铅笔对水彩的部分再加以细部修正，画面会产生更微妙的感觉。彩铅最大的优点是能够像运用普通铅笔一样自如，同时还可以在画面上表现出笔触来，对于初学者来说作画工具相对简单，便于掌握。彩铅速写的典型特点是使用方便，表现力强。

图 1-19 彩铅

图 1-20 彩铅速写示例一

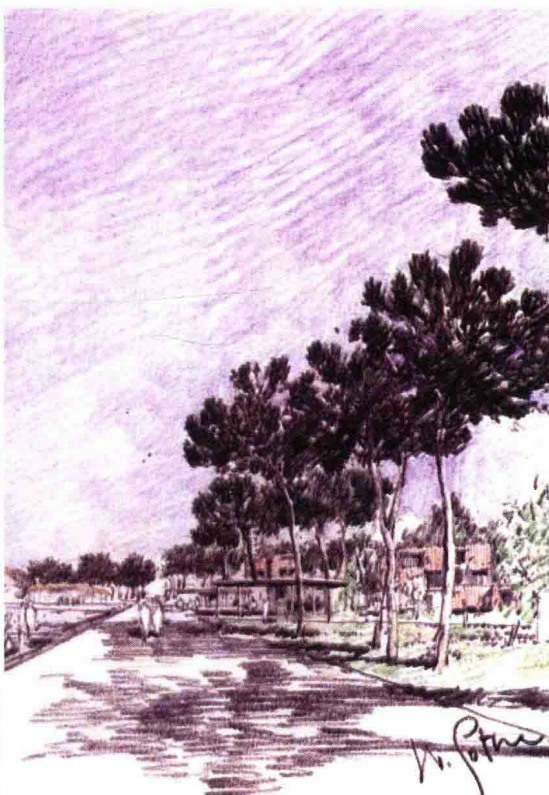

图 1-21 彩铅速写示例二

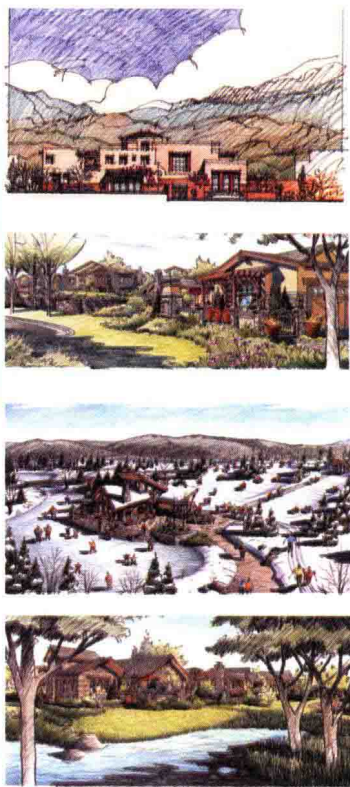

图 1-22 彩铅速写示例三

(7) 数位板速写。数位板是计算机输入设备的一种，通常是由一块板子和一支压感笔组成，它和手写板等作为非常规的输入产品相类似，都针对一定的使用群体。与手写板不同的是，数位板主要针对设计类的办公人士。用作绘画创作方面，就像画家的画板和画笔，我们在电影中常见的逼真的画面和栩栩如生的人物，就是通过数位板一笔一笔画出来的。数位板的这项绘画功能，是键盘和手写板无法媲美之处。数位板主要面向设计、美术相关专业师生、广告公司与设计工作室以及Flash矢量动画制作者。数位板速写的典型特点是便于反复来回修改，且生态环保，是未来使用趋势。

图 1-23 手绘板

图 1-24 数位板速写示例(暖色调)

图 1-25 数位板速写示例(冷色调)

1.2 按专业性质分类

按专业分：建筑速写；规划速写；景观速写；室内速写；工业造型速写；动漫速写。

(1) 建筑速写。建筑速写是依靠线条的疏密变化组成不同的明暗层次来表达建筑的空间感、体积感，强调画面主次关系的速写方式。通过对建筑的明暗分析，可以加强对建筑形体的理解和认识。建筑速写的绘画工具没有太多限制，常用的笔有中性笔、美工笔、铅笔和钢笔等，常用的速写纸张有速写本、普通复印纸、铜版纸、水彩纸，另外还有色卡纸、宣纸及硫酸纸等。建筑速写是感受生活、收集建筑素材的有力手段，是获得灵感、记录灵感的有效形式，是建筑设计的基础。

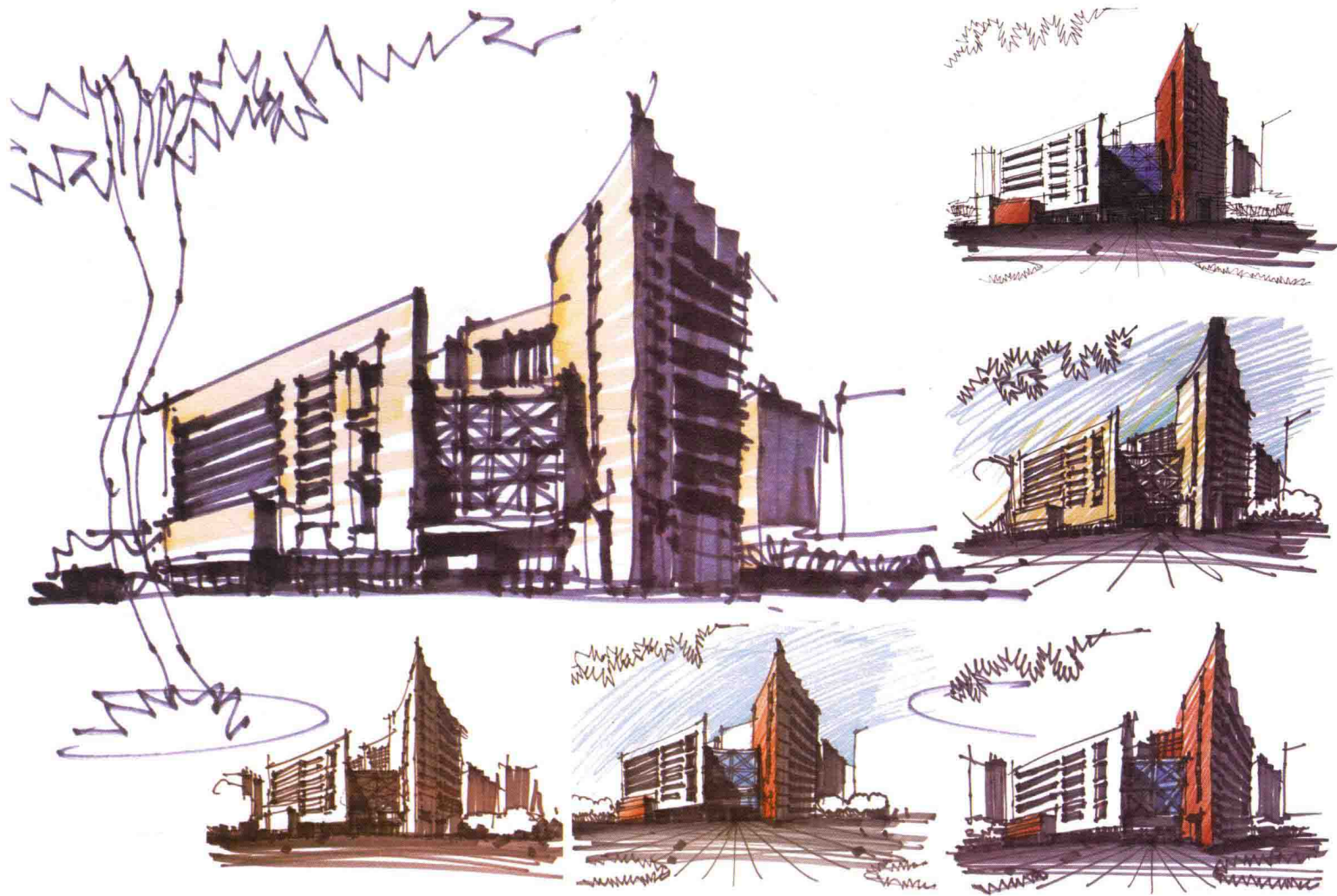

图 1-26 建筑速写示例

(2) 规划速写。城乡规划是各级政府统筹安排城乡发展建设空间布局, 保护生态和自然环境, 合理利用自然资源, 维护社会公正与公平的重要依据, 是一项全局性、综合性、战略性的工作, 涉及政治、经济、文化和社会生活等各个领域, 规划设计是其理念的图形化表达。规划速写作为规划设计的前期工作, 相对于建筑设计而言, 其更加强调物体之间的空间关系构成及人们在不同空间中活动状态的营造表达, 以便为后续正式设计打下基础。

图 1-27 城乡规划速写示例

(3)景观速写。景观设计是协调人、建筑与环境之间相互关系的一门学科。在建筑速写中,往往用树木和绿化带作为配景,而在景观或园林设计中,树木常常成为设计表现的重要组成部分,其是营造不同活动空间的有效载体,通过树木的高低大小合理配置,实现不同空间功能的交接与转换。在景观速写具体表达过程中,各种形态的树木画法对设计速写的生动性表现具有重要作用。树的种类不同,树叶、树干的生长形态各异,树纹也各有自己的特征,需对其进行针对性练习。

图 1-28 景观速写示例