

◎◎ 全国高职高专艺术类规划教材 ◎◎

QUANGUO GAOZHI GAOZHUAN YISHULEI GUIHUA JIAOCAI

设计速写

文健 衣国庆 张志军 ◎主编

中国建筑工业出版社

全国高职高专艺术类规划教材

设计速写

文 健 衣国庆 张志军 主 编
蔡 洪 刘 飞 胡 婷 副主编

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计速写/文健,衣国庆,张志军主编. —北京:中国建筑工业出版社,2007
全国高职高专艺术类规划教材
ISBN 978-7-112-09658-9

I. 设… II. ①文…②衣…③张… III. 速写—技法(美术)
—高等学校:技术学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 164226 号

本书共包括六个单元内容,分别为基础训练篇;风景速写;透视技法;室内陈设速写;生活速写;优秀设计速写作品欣赏。本书从风景速写、室内陈设速写和人物速写三个角度,详细地阐述了设计速写的基本概念、特点和训练方法,理论讲解细致、内容全面、条理清晰,可作为高职高专院校艺术类基础教材,也可作为美术类业余爱好者的自学辅导用书。

* * *

责任编辑 常 燕

全国高职高专艺术类规划教材

设计速写

文 健 衣国庆 张志军 主 编
蔡 洪 刘 飞 胡 娉 副主编

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)
各地新华书店、建筑书店经销
广州市一丰印刷有限公司印刷

*

开本: 784×1092 毫米 1/16 印张: 11 $\frac{3}{8}$ 字数: 277 千字

2007 年 12 月第一版 2007 年 12 月第一次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 20.00 元

ISBN 978-7-112-09658-9

(16322)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前 言

《设计速写》是应用美术和艺术设计专业的一门重要基础课。这门课程不仅可以丰富学生的设计构思和积累设计素材,还可以训练学生的表现能力,为今后从事设计工作打下良好基础。

本书从风景速写、室内陈设速写和人物速写三个角度,详细地阐述了设计速写的基本概念、特点和训练方法,理论讲解细致、内容全面、条理清晰。本书注重理论与实践的结合,每一单元都有系统的训练方法和直观的练习资料,可以帮助学生更好地掌握该课程的学习要点。

本书语言朴实,深入浅出,训练方法科学有效,学生如能坚持按照书中的方法训练,在短时间内就可以使自己的设计速写表现水平得到较大提高。本书所收录的大量精美图片资料具备较高的参考和收藏价值,可以提升学生的审美修养。本书可作为高职高专院校艺术类基础教材使用,也可以作为业余爱好者的自学辅导用书。

本书在编写过程中得到了广东白云学院和广东白云技师学院艺术系广大师生的大力支持和帮助,在此表示衷心的感谢。由于编者的学术水平有限,本书可能存在一些不足之处,敬请读者批评指正。

目 录

第一单元 基础训练篇	1
课题一 设计速写的概念和特点	1
课题二 设计速写的分类	10
课题三 设计速写训练阶段	18
思考题	31
第二单元 风景速写	32
课题一 风景速写的配景画法	32
课题二 风景速写的场景画法	38
课题三 古建筑速写	50
课题四 优秀风景速写作品欣赏	64
思考题	77
第三单元 透视技法	78
课题一 透视的概念	78
课题二 优秀室内透视空间速写	83
思考题	102
第四单元 室内陈设速写	103
课题一 室内陈设速写的训练	103
课题二 优秀室内陈设速写作品欣赏	109
思考题	127
第五单元 生活速写	128
课题一 人物速写技法	128
课题二 生活速写	144
第六单元 优秀设计速写作品欣赏	155
参考书目及图片来源	175

第一单元 基础训练篇

课题一 设计速写的概念和特点

基本概念

1. 什么是设计速写

设计速写是设计人员通过绘画表现手段,运用硬(软)笔工具,快速提炼出简洁、概括的墨线条,达到塑造形体特征的一种表现性绘图。通过画设计速写可以很好地训练设计人员将构思变成现实绘画作品的的能力,成熟的设计师通常都用快速设计速写来勾画设计草图,表达设计理念,高效快捷地传递设计信息。如图 1-1~图 1-4 所示。

设计速写是设计师必备的手上功夫。多画设计速写,可以提高脑与手的配合,活跃设计思维,锻炼设计表现技巧,提升艺术审美能力,并且可以给予设计师一种粗放的激情和愉悦,久而久之,便会从自己绘制的众多素材中获得更多的艺术灵感。设计速写从一定程度上来说,已经成为衡量设计师水平高低的一把标尺,作为一名优秀的设计师应该具备较强的设计速写表现能力,做到“心灵手巧”。

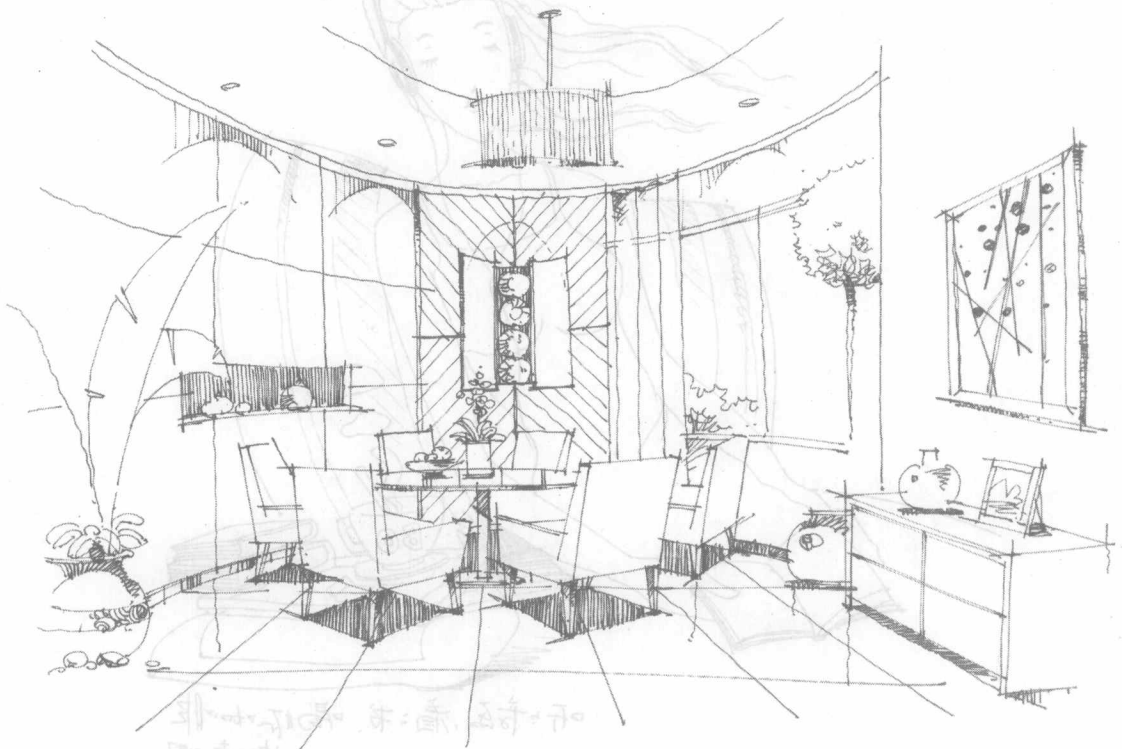
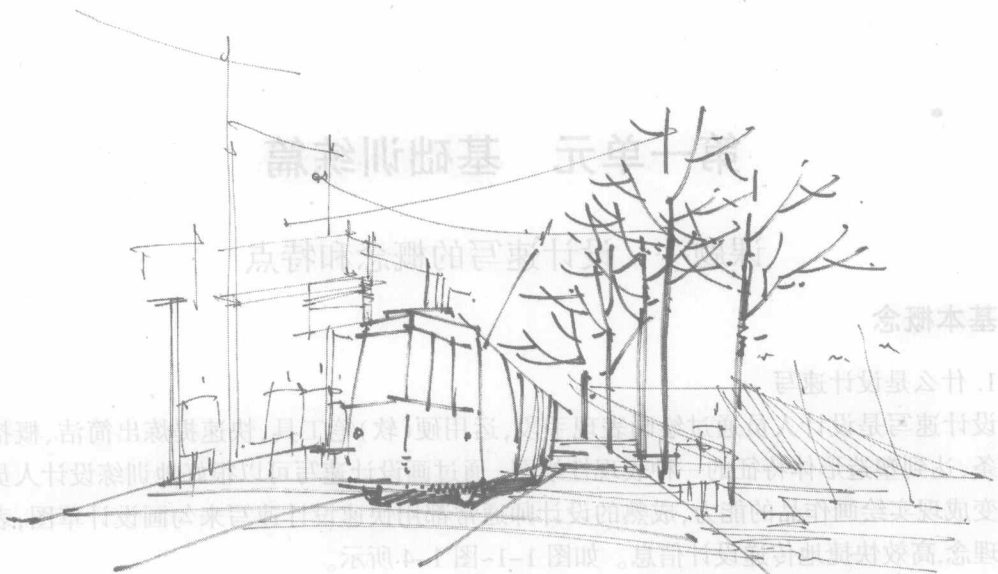

图 1-1 室内速写 (文健 作)

美国佛罗里达州大拿

图 1-2 风景速写 (文健 作)

听音乐,看书,喝杯咖啡
小染情调

图 1-3 生活速写 (文健 作)

图1-4 人物速写 (余富杰·作)

设计速写是设计师必备的手上功夫。多画设计速写,可以提高脑与手的配合,活跃设计思维,锻炼设计表现技巧,提升艺术审美能力,并且可以给予设计师一种粗放的激情和愉悦,久而久之,便会从自己绘制的众多素材中获得更多的艺术灵感。设计速写从一定程度上来说,已经成为衡量设计师水平高低的一把标尺,作为一名优秀的设计师应该具备较强的设计速写表现能力,做到“心灵手巧”。

设计速写所绘制的各种素材为设计师提供了一个全面的信息储存库,这些素材往往能够启发设计思维、丰富设计构思,有着重要的价值意义,优秀的设计师善于从日常生活中去收集创作素材,并把它记录下来。

生活是艺术创造的源泉,实践是艺术创造的基础和前提。许多优秀的设计师和艺术家都把实践比作接受素材刺激的“仓库”,收集素材的“储藏室”。毕加索说,“艺术家是承受四面八方刺激的仓库,从天空、大地、纸片、走过物体的姿势和蜘蛛网等,都不断使我感受到某种刺激”。海明威《老人与海》强调“艺术家要深入生活,有意识和无意识地经常收集素材,成为他知道或曾经看到的事物的庞大储藏室”。那么如何接受、收集、积累创作素材呢?黑格尔指出:“艺术家不仅要在世界里看得多,熟悉外在的东西,还要提炼生活,深刻地被它掌握和感动,他必须发出过很多的行动,得到过很多的经历,有丰富的生活经验,然后才有能力反映具体形象,把生活中真正深刻的东西表现出来。”很多东西,完全凭记忆是不够的,最重要的辅助方法就是:观察记录,把它描述出来。设计速写无疑为这种描述提供了良好的手段,如图 1-5~图 1-7 所示。

2. 设计速写的特点

设计速写属于艺术表现的范畴,从事艺术表现的人要求有一定的美术基本功,这种基本功体现在对物象快速而准确的表达上,通过简炼、概括的线条,快速地勾画出符合物象结构特征、形式美感的作品。因此,设计速写具有科学性、艺术性和说明性等特点。

图 1-5 风景速写 (裴爱群 作)

图 1-6 生活速写 (曾海鹰 作)

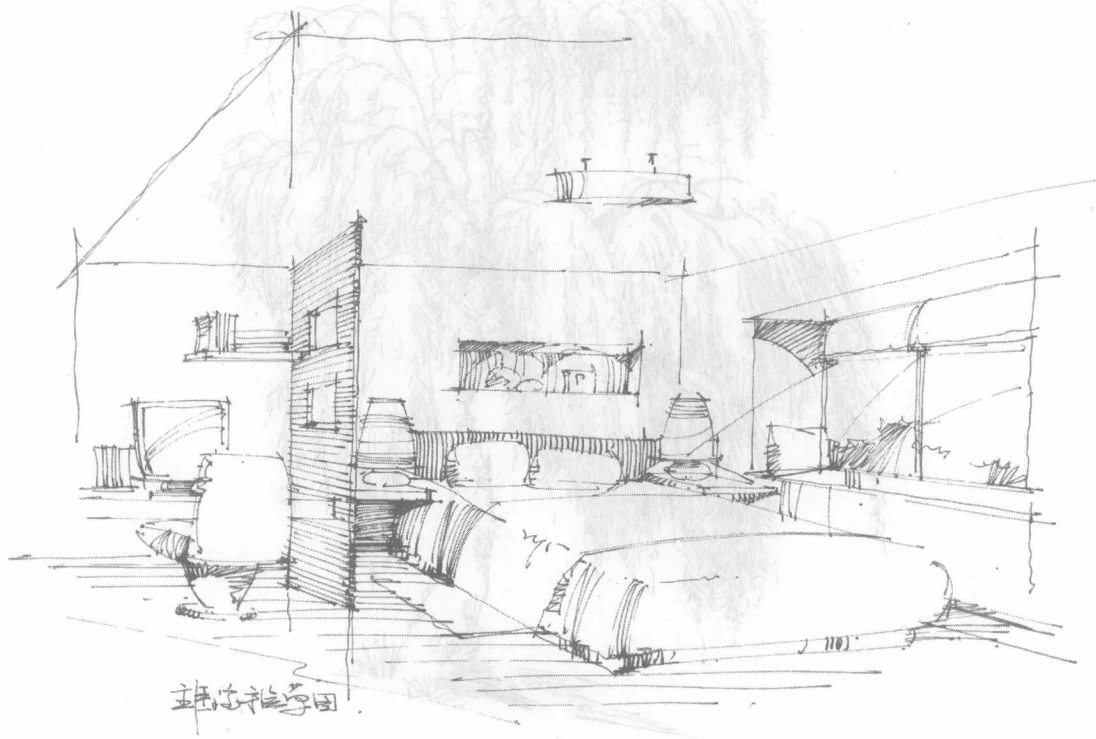

图 1-7 室内速写 (文健 作)

科学性是指设计速写所表现的物象必须遵循一定的规范,如表现风景的速写应注意画面构图的平衡和美观;表现人物的速写应注意人体的比例和结构;表现室内陈设的速写应注意物体的透视和尺寸等等。

艺术性是指设计速写所表现的物象必须具有一定的审美价值。设计速写本身就是一件艺术作品,它应该传达给观赏者产生愉悦心情的画面,让观赏者不仅从形式上,更从内容里读懂你的作品,领会你的作品和内涵,提升自身的审美素质。优秀的设计速写作品以其新颖的构思,精美的造型和流畅的线条传达着一种艺术的状态,也培养着对艺术的审美能力。艺术性是设计速写的灵魂,一件不具备艺术价值的设计速写作品,注定是失败的作品,表现设计速写的艺术性,如构图的夸张与取舍,物象主次虚实关系的主观处理,线条的流畅感、质感表现等,都必须经过长期的训练积累才能够客观地再现物体。以形写神、神形兼备,是设计速写艺术性的最高追求。

说明性是指设计速写所表现的物象具有明确的个体特征。如表现树的时候,由于树种的不同,表现手法也不同,柳树用线型表现,阔叶类树用轮廓型表现,如图 1-8、图 1-9 所示。再如表现室内材料的质感,可以通过材料的纹理来体现,如图 1-10~图 1-12 所示。

设计速写作为一种独立的艺术表现形式,有着自己特有的美感。设计线描所描绘的对象也是丰富多彩的,有的优美轻柔,有的挺拔奔放,有的遒劲粗犷,有的细腻精巧。如图 1-13~图 1-16 所示。

图 1-8 风景速写 (文健 作)

图 1-9 风景速写 (文健 作)

图 1-10 材质速写 (文健 作)

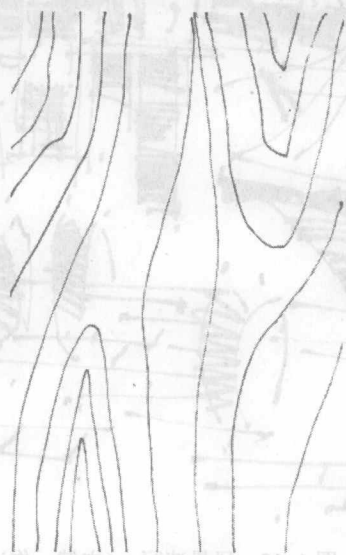

图 1-11 材质速写 (文健 作)

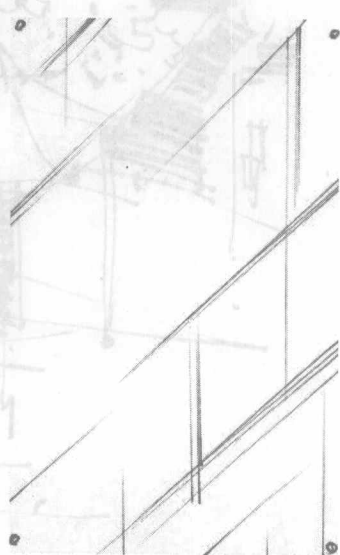

图 1-12 材质速写 (文健 作)

图1-13 风景速写 (文健 作)

图1-10 林景速写 (文健 作) 图1-11 林景速写 (文健 作) 图1-12 林景速写 (文健 作)

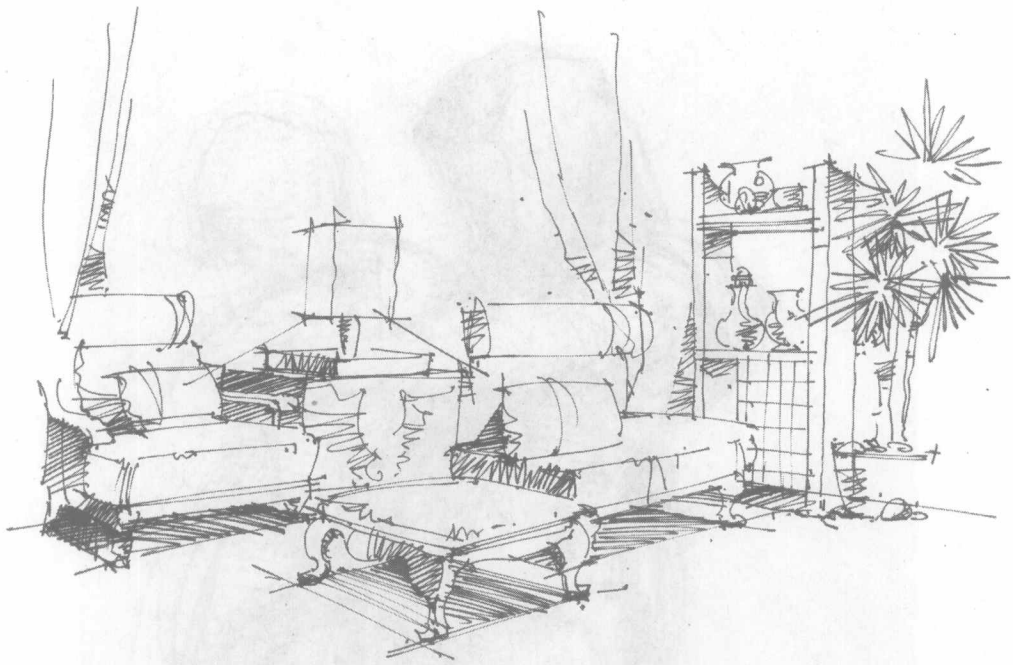

图 1-14 室内陈设速写 (文健 作)

图 1-15 生活速写 (文健 作)

图 1-16 人物速写 (拉斐尔 作)

课题二 设计速写的分类

一、设计速写的分类

1. 从设计速写表现的物象种类,可以把设计速写大致分为:风景速写、人物速写和室内陈设速写等。

风景速写是设计速写阶段必须要学习和训练的内容之一。中国传统绘画讲究“师法自然”，即要求绘画者到大自然中去寻找美、发现美、表现美，将大自然的美通过人的创造表现出来。大自然是我们获取灵感和素材的最佳场所，源自自然的作品才具有“灵性”。西方绘画也注重写生，即要求绘画者走出去画，记录生活中的点滴，再通过归纳和整理，成为今后创作中有用的素材。神州大地、美景如画，到西北体验“大漠孤烟直，长河落日圆”的豪放；到东南体验“小桥，流水，人家”的意境，通过我们的画笔，表现出这些如诗如画的美景该是多么美妙的一件事，“一切皆会消亡，惟艺术永存”！如图1-17~图1-20所示。

图 1-17 风景速写 (文健 作)

图 1-18 风景速写 (蔡洪 作)

图 1-19 风景速写 (裴爱群 作)

图 1-20 风景速写 (王闰松 作)

人物速写所表现的人是万物之灵,自古以来就是中外艺术家创作表现的主体或主题。人物喜怒哀乐丰富情感,坐卧行走的各种姿态都传达着一种美,人物速写的绘制对于人类研究自身的特点,发现自我都有重要作用。如图 1-21、图 1-22 所示。

图 1-21 人物速写 (胡娉 作)

图 1-22 人物速写 (蔡玉水 作)