

1 全国高等院校艺术设计类“十三五”规划教材
普通高等教育艺术设计应用型与创新系列教材

设计速写 项目化教程

主编 何风梅

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

全国高等院校艺术设计类“十三五”规划教材
普通高等教育艺术设计应用型与创新系列教材

设计速写 项目化教程

主 编 何风梅

副主编 陈惠华 李春荣 张红华

参 编 孙晨霞 余 飞

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计速写项目化教程/何风梅主编. —武汉:武汉大学出版社,2018.12
全国高等院校艺术设计类“十三五”规划教材 普通高等教育艺术设计
应用型与创新系列教材
ISBN 978-7-307-20650-2

I.设… II.何… III. 速写技法—高等学校—教材 IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 288241 号

责任编辑:梁 茜 责任校对:李孟潇 整体设计:韩闻锦

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北金海印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:8.5 字数:178千字

版次:2018年12月第1版 2018年12月第1次印刷

ISBN 978-7-307-20650-2 定价:49.80元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

近年来，高等职业教育发展非常迅猛，但是教材建设相对滞后，具有针对性、适用性的高职高专精品教材并不多见。基于这种现状，我们编写了本教材。

本教材遵循职业教育规律，强调“做中学”“学中做”的教育理念，让学生在由实践情境构成的、以实践过程为中心的实践体系中获取知识，去解决“画什么”“怎么画”和“怎么画更好”的问题。本教材让学生在实践中锻炼能力、学习知识，而不是在由专业学科构成的、以架构逻辑为中心的学科体系中去学习理论性知识，只解决“是什么”和“为什么”的问题。

本教材以“够用、适用”为前提，以应用为主线，突出实用性。结构上，传统教材先系统介绍理论知识再应用举例、练习，而本教材将系统知识适当分解到不同项目案例中，按照项目的难易程度调整了知识结构，突出知识的应用，同时这种安排也符合学生的认知规律，利于学生通过项目案例的实践学习掌握速写的基本知识和基本技能。

本教材在编写过程中注重突出以下特点：

一是项目案例按照难易程度由低到高编排，符合一般认知规律。

二是教学模式针对高校学生的特点，根据过程导向的课程开发模式将知识学习分解到各个项目实践中，符合高等教育理念。

三是项目案例丰富，项目训练与知识学习有机结合，符合教材的实用性、典型性和应用性。

本教材共计八个项目，内容包含设计写生基本知识及设计速写训练项目等。其中，项目一由东莞职业技术学院何风梅编写，项目二、项目五、项目六由东莞职业技术学院李春荣编写，项目三、项目四、项目八由东莞职业技术学院陈惠华编写，项目七由东莞职业技术学院张红华编写。全书由何风梅统稿。

本教材在编写过程中得到学院领导、同事以及写生基地的大力支持，在此一并表示感谢！

由于时间紧促、编者水平有限，书中难免会有疏漏和不足之处，恳请读者批评指正。

编 者

2018年6月

目 录

项目 1 写生基本知识	/1
1.1 写生概念	/1
1.2 写生目的	/1
1.3 选景及构图	/2
1.4 写生的常用工具及使用技巧	/6
1.5 写生的表现形式	/18
1.6 写生中的注意事项	/21
项目 2 建筑速写训练	/22
2.1 任务描述与要求	/22
2.2 作品展示	/22
2.3 任务实施	/24
2.4 任务总结	/27
2.5 相关知识	/28
2.6 案例赏析	/28
项目 3 室内设计速写训练	/37
3.1 任务描述与要求	/37
3.2 作品展示	/37
3.3 任务实施	/39
3.4 任务总结	/41
3.5 相关知识	/42

3.6 案例赏析 /46

项目4 生活小品速写训练 /50

- 4.1 任务描述与要求 /50
- 4.2 作品展示 /50
- 4.3 任务实施 /52
- 4.4 任务总结 /55
- 4.5 相关知识 /55
- 4.6 案例赏析 /59

项目5 动物速写训练 /63

- 5.1 任务描述与要求 /63
- 5.2 作品展示 /63
- 5.3 任务实施 /64
- 5.4 任务总结 /67
- 5.5 相关知识 /67
- 5.6 案例赏析 /67

项目6 植物速写训练 /71

- 6.1 任务描述与要求 /71
- 6.2 作品展示 /71
- 6.3 任务实施 /73
- 6.4 任务总结 /77
- 6.5 相关知识 /77
- 6.6 案例赏析 /82

项目7 色彩写生训练 /87

- 7.1 任务描述与要求 /87
- 7.2 作品展示 /87
- 7.3 任务实施 /88

7.4	任务总结	/100
7.5	相关知识	/101
7.6	案例赏析	/104

项目 8	创意速写训练	/109
------	--------	------

8.1	任务描述与要求	/109
8.2	作品展示	/109
8.3	任务实施	/111
8.4	任务总结	/115
8.5	相关知识	/116
8.6	案例赏析	/120

参考文献	/125
------	------

项目 1 写生基本知识

1.1 写生概念

直接以实物或风景为对象进行描绘的作画方式叫作写生，或以研究自然风景变化的一般规律为基础，结合素描、速写、色彩的特点和技法，对脑、眼、手协调能力的一种综合训练，称为写生。

图 1-1 是一幅建筑写生作品。

1.2 写生目的

写生在我国艺术设计教育教学中很受重视，无论是绘画专业的学生还是设计专业的学生，一般都要进行写生训练。写生实践学习，增强学生对自然、生活的感受能力，拓宽学生视野，提高学生专业的认识水平，为专业学习打下坚实的基础。同时以自然为师，有助于学生从大自然中汲取灵感，进行艺术设计与创作。

图 1-1 建筑写生作品（作者：梁文希）

1.3 选景及构图

写生作品创作的关键就是画面内容及内容布置，即选景与构图。

在写生之前首先要决定画什么，表达什么内容，即确定主题并选景，再根据所确定的主题对画面进行合理的安排来充分表达作者的感受，即构图。

写生教学训练中涵盖：选景、构图、技法、表现、深入等过程。而选景和构图处于最前端，两者是紧密结合在一起的。

1.3.1 选景

选景与选位置是创作的第一步。作为艺术创作者，要学会观察生活、感受生活。面对繁杂的外界景物学会取舍，从所有美的事物中挖掘出其中未被他人察觉的美，在纷繁复杂的自然景物中抓住生活中有意义的细节，忽略一般的生活气息。选景一般包括以下三个步骤：

1. 观察

面对一处景象，写生者需要先构思好自己的作画意图，根据景物的特点决定如何表现。例如，所观察的是广阔的、具有苍茫气息的地方，那么在一幅风景写生速写中，写生者一般在作品中表达这种开阔的大场面，并选择全景的角度去观察对象。反之，如果在一处精致的小景中，要在这样一幅速写中去表达细致的细节美，那么可以选择局部细节的角度去观察。

2. 对象取舍

有时为了表现大气磅礴的景象，我们需要舍弃一些细节；有时为了突出细节美，我们要重点刻画所表现的局部，突出所要刻画的细节。如图1-2所示，画面由许多密集的建筑、植物及砖石组成，我们在写生中就要凸显画面中值得刻画的精彩局部，并能合理处理其画面的疏密关系，使画面的视觉中心物件醒目且精彩。图1-3也体现了写生作品与摄影作品的区别。

图 1-2 摄影作品（作者：刘俊濠）

图 1-3 写生作品（作者：刘俊濠）

3. 意境创造

写生作品的最终呈现效果需要基本的构图技巧及主观的画面重组意识。意境创造来自创作者的本心。可借助解构主义的思想：打散再重组。要不断地分解所观察的对象，不可盲从地被对象牵着鼻子走。观察的局部位置不同、角度不同所产生的画面感觉是不同的，需要根据创作者的个性、感悟能力而定，内心与画作要合而为一。如图 1-5 再现了图 1-4。创作者用简易稚嫩的线条，概括了大景观的空间关系，表现出创作者独特的绘画风格及风景速写的创作意境。

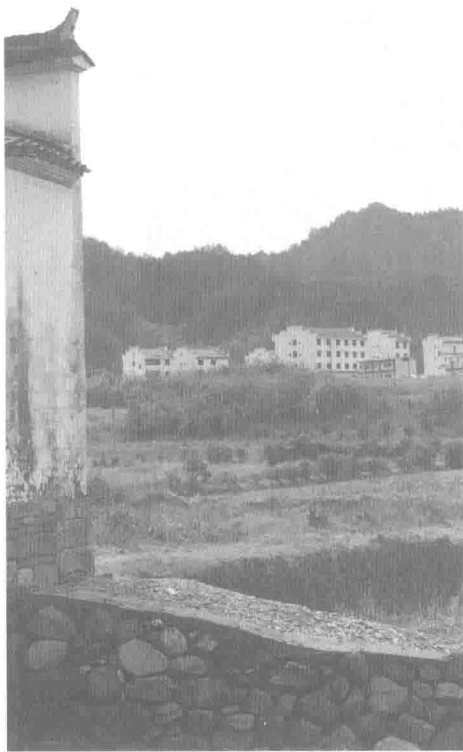

图 1-4 摄影作品

图 1-5 速写作品（作者：刘婉君）

1.3.2 构图

构图是写生成败的一个重要因素，是表达绘画意境和主题的基本手段之一。在构图上需要进行组合、裁剪、取舍等，夸大某些部分，削弱或去掉其他部分。画面中，形与线的组织、均衡与节奏都要认真考虑。构图方法主要有三种：

1. 三角形构图法

三角形给人以稳定、平静、完整的感受。三角形构图法（图1-6）是最常见的构图方法。

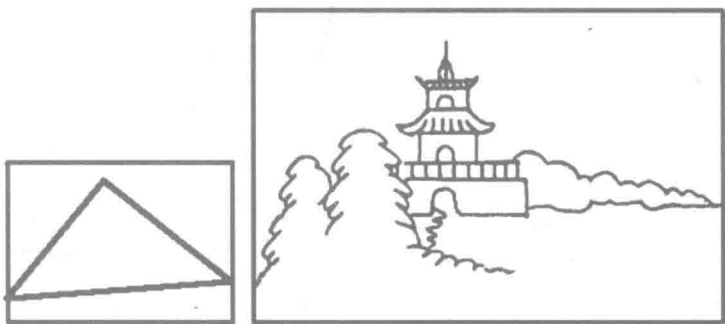

图 1-6 三角形构图法

2. 十字形构图法

十字形构图法（图1-7）多以地平线为横线，以实景及倒影构成十字形。它在视觉上有严肃、静穆的感觉，在风景画中常用。

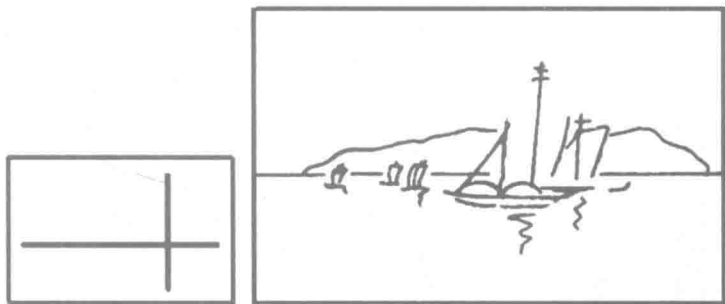

图 1-7 十字形构图法

3. “之”字形构图法

运用“之”字形构图法（图1-8）组织画面，能把画面由点推向深度空间，增加画面容量。

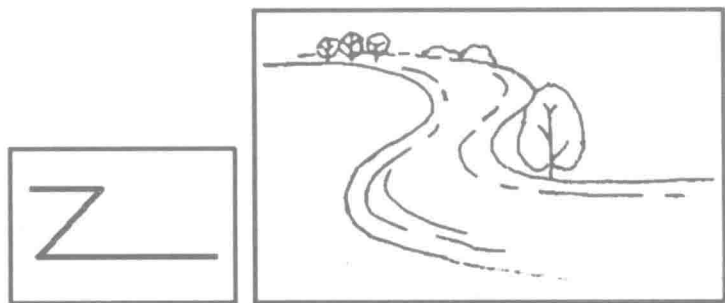

图 1-8 “之”字形构图法

1.4 写生的常用工具及使用技巧

1.4.1 常用工具

随着科技的进步，艺术的表现形式在不断发展，绘画的工具也层出不穷，下面简单介绍写生常用的几种工具。

1. 铅笔

铅笔铅芯有软硬区别，硬的以 H 表示，如 H、2H、3H、4H 等，数字越大，硬度越强，相反色度越淡；软的以 B 表示，如 B、2B、3B、4B 等，数字越大，软度越强，相反色度越黑。如图 1-9 所示。

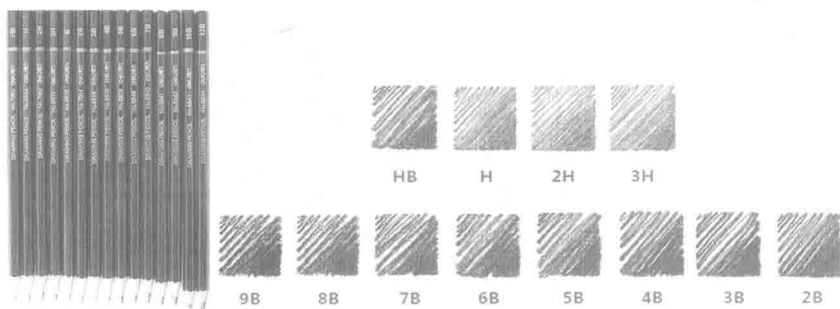

图 1-9 铅笔的软硬区别与色度

对于初学者，从 HB 到 6B 中选择三四种就可以了。铅笔在用线造型中可以十分精确而肯定，易修改并能深入细致地刻画细部，有助于严谨的形体要求和深入反复的研究。

2. 炭笔

炭笔（图1-10）的主要原材料是木炭粉。炭笔表面比较粗糙，不反光，比较适合画涩的线条，所画线条力度感较强，还能皴擦出不同的肌理效果，所以炭笔的表现力很强。

3. 木炭条

木炭条（图1-11）是用树枝烧制而成的，色泽较黑，质地松散，附着力较差。画完成后需喷固定液，否则极易掉色而破坏效果。

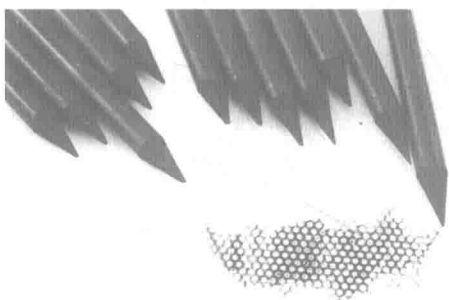

图 1-10 炭笔

图 1-11 木炭条

4. 纸擦笔

纸擦笔（图1-12）也叫卷纸擦笔，是用纸卷加压制而成的，需要清洁时可顺着纸条撕去笔尖邋遢的地方。它可以在画面上作出朦胧、柔润的效果，同时可以当画笔使用。当纸擦笔沾有颜色时，就将它放在适当的地方作阴影。

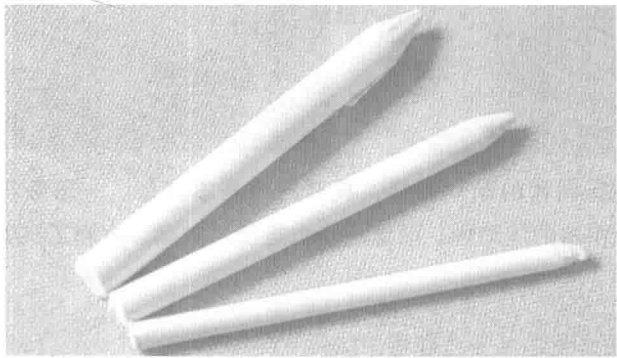

图 1-12 纸擦笔

5. 钢笔

钢笔的种类很多,常用的有普通钢笔或特制的金属笔,如美工钢笔(图1-13)、蘸水笔等,另外还有针管笔、签字笔、圆珠笔等。

6. 水性笔

水性笔(图1-14)的主要溶剂是水,常见的速写水性笔有钢珠笔、签字笔、荧光笔、针管笔。水性笔相比油性笔没有气味,笔尖不易干燥,其笔迹耐光但不耐水,遇到水会渲染开来,不慎摔过就很容易断水。初学者可选择针管笔,根据自己的需求选择不同的规格,如005、01、02、03、04、05、08、1、2、3、BR等。

图 1-13 美工钢笔

图 1-14 水性笔

7. 高光油漆笔

高光油漆笔(图1-15)主要用于风景速写画面中的点缀色,可做高光效果,一般有金色、银色、白色。

8. 水彩工具

以水为媒介进行调和的颜料材料,具有两个基本特征:一是颜料本身具有的透明性,二是绘画过程中水的流动性。而这两点也是使用难点。水彩工具如图1-16、图1-17所示。

9. 油画颜料

以亚麻油作为媒介的颜料材料。油画是油质颜料的色彩造型。油画颜料(图1-18)黏稠,覆盖力强,品色繁多。

图 1-15 高光油漆笔

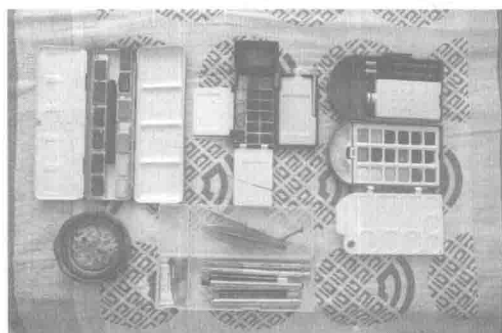

图 1-16 水彩工具 (1)

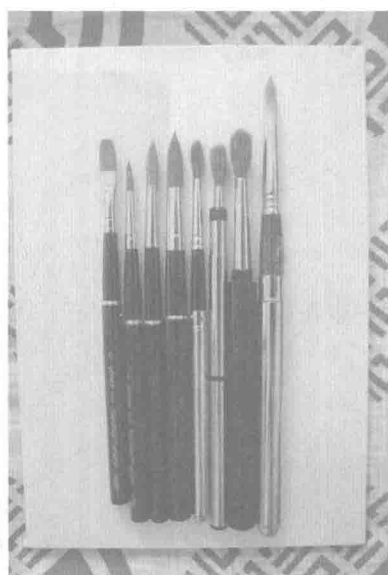

图 1-17 水彩工具 (2)

10. 马克笔

马克笔(图1-19)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,一般拥有坚硬笔头。马克笔的颜料具有易挥发性,用于一次性快速绘图。