

设计基础丛书

设计速写

周小儒 吴杰 张永志 编著

化学工业出版社
工业装备与信息工程出版中心

DESIGN SKETCH

设计基础丛书

设计速写

周小儒 吴杰 张永志 编著

化学工业出版社
工业装备与信息工程出版中心

· 北 京 ·

(京)新登字 039 号

内容提要

速写练习可以帮助设计者训练造型能力,培养其敏锐的观察能力和高度的概括能力。速写本身也是艺术家和设计师收集创材、进行创作的重要手段。本书从背景知识、基本功、作画步骤、表现手法、题材分类和名作欣赏几方面展开,用简洁的文字说明速写的方法和技巧,用精当的图例提供练习的素材。

本书可用作艺术设计、工业设计各专业学历教育、职业培训、社会培训和自学用书,还可用于高考艺术专业课备考参考。

图书在版编目(CIP)数据

设计速写/周小儒,吴杰,张永志编著. —北京:化学工业出版社, 2004. 11
(设计基础丛书)
ISBN 7-5025-6315-6

I. 设… II. ①周…②吴…③张… III. 速写-技术(美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第118195号

设计基础丛书

设计速写

周小儒 吴 杰 张永志 编著

责任编辑:李玉晖

责任校对:陈 静

封面设计:关 飞

*

化 学 工 业 出 版 社 出版发行

工业装备与信息工程出版中心

(北京市朝阳区惠新里3号 邮政编码100029)

发行电话:(010) 64982530

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销

北京云浩印刷有限责任公司印刷

三河市东柳装订厂装订

开本880mm×1230mm 1/16 印张73/4 字数214千字

2005年1月第1版 2005年1月北京第1次印刷

ISBN 7-5025-6315-6/TS·220

定价:25.00元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责退换

《设计基础丛书》编委会

主 任 周小儒

编 委	周小儒	傅 凯	张荣强	沙 强
	杨盛钦	崔 晋	张 瑜	吴海红
	倪 勇	何灿群	袁 浩	董佳丽
	腾 鹏	王伶俐	束新水	王 念
	朱仁洲	高 民	陈钧锴	孟 刚
	李 伟	李安东	曹剑文	刘 玮
	彭 岚	张永志	吴 杰	沈 兰
	王昌景	陈静娴	鲁金忠	吴巨龙
	骆雪松	刘耀先	王 萍	曹国红
	郑曦阳	殷 遐		

编写单位 南京工业大学
南京林业大学
南京农业大学
南京师范大学
南京艺术学院
江苏工业学院
江苏大学
南京航空航天大学
南京工业职业技术学院
江苏技术师范学院
南京铁路职业技术学院
常州纺织工业职业技术学院

最近几年,设计类专业院校如雨后春笋,艺术教育的要求越来越高,艺术教学的开展亦蒸蒸日上。在多年设计教学实践中,我们对教材选用的困难颇有感触。在积累了一定经验和资料的基础上,几位同行萌发了自己编写教材的动议,于是汇聚一堂,多次讨论,决定编写一系列面向设计初学者的书。

该系列书的编著者来自几所大学的教学一线,既有经验丰富的老教师,也有思维活跃的年轻人,并且都在从事实际的设计工作,可以相互配合,取长补短。在书的写法上,我们保留了旧的优秀的内容,增加了新的先进的知识。用于讲解的实例有设计领域的经典名作,也有学生的习作和获奖作品,原汁原味,以激发初学者大胆创意设计的信心,启发设计思维。

该系列书针对的对象主要是大专院校、职业技术学院的设计类专业师生以及自学人员,由以下几套丛书组成。

《设计基础丛书》介绍从事各类设计工作必须具备的基础知识和思维方法,包括《设计素描》《设计速写》《设计色彩》《平面构成》《立体构成》和《色彩构成》。

《平面设计丛书》针对不同设计对象讲解具体的设计方法、思路、技巧和相关知识,包括《包装设计》《展示设计》《文字设计》《广告设计》《室内环境设计》《企业形象设计》和《印刷工艺设计》。

该系列书的编写照顾到了初学者掌握设计基础知识、方法、规律的需要,深入浅出,通俗易懂,使读者不仅能掌握理论知识,了解技能训练的途径,还能从优秀作品中得到视觉上的享受和美学上的陶冶,以全面提高设计者的综合素质。

同时出版的还有《工业产品设计丛书》,包括《产品设计效果图》《产品形态设计基础》《计算机辅助工业产品设计》《产品设计模型制作》《产品设计人机工程学》《产品设计机械工程基础》《产品设计心理学》和《产品设计与模具图集》。

该系列书的最初几本推出之后受到欢迎,有的书在两、三个月中即告售罄重印,使我们深受鼓舞。同行的认可令我们对完成该系列书信心倍增,同时在感激之余,深感压力巨大,惟有尽心尽力,日臻完善。虽经编著者努力,书中仍难免有不足之处,请专业人员和广大读者提出批评指正,以便在日后再版时进行修改完善,我们万分感谢。

丛书编委会
2004年5月

前言

设计速写是指艺术家和设计家在较短时间内，用简练而概括的绘画表现形式，准确生动地表现出对象显著的视觉特征和整体感受的一种艺术表现手法，速写作为一门古老而独立的艺术一直流传和应用到现在。速写分慢写和快写两类，慢写是对物体某个局部的细致刻画，而快写是快速地描绘出对象的动态，记录人对事物最初的一刹那的感受。

现代速写不仅运用在绘画领域，而且大量地被运用到现代设计领域中来。设计家可以运用速写将自己最初的灵感很快地表现出来。速写可以培养我们敏锐的观察能力和高度的概括能力；同时能提高我们对物象的记忆能力、默写能力，反映设计者的创作风格。作为现代设计者来说，拥有一手好的速写功夫，对自己的设计创作是非常有利的。

社会的高速发展，对各类艺术设计人才的需求越来越多。为了适应社会的需要，越来越多的高校纷纷开设了艺术设计专业，设计速写这门课程亦受到重视。设计速写适用于工业产品造型设计、建筑造型设计、服装快图设计等领域。满足艺术类院校的教学需要和社会需求，正是我们编写《设计速写》这本书的意图。由于时间紧和编者水平有限，定有许多不足之处，敬请各位专家和同行不吝指正。

作者

2004年10月

目 录

第一章 概述	1
一、设计速写的定义	3
二、设计速写的发展	3
三、设计速写的题材	4
四、设计速写的功能与作用	4
五、设计速写的应用	9
第二章 设计速写的基本功	13
一、速写工具的选择	15
二、线条的运用	15
第三章 设计速写的基本步骤	17
第四章 速写的基本表现手法	21
一、线的表现手法	23
二、线面的表现手法	29
三、点线面的表现手法	32
四、明暗的表现手法	34
第五章 设计速写的分类	37
一、人物速写	39
二、动物速写	47
三、风景速写	53
四、建筑速写	61
五、服装速写	72
六、产品速写	80
第六章 向大师学速写	93

第一章 概 述

一、设计速写的定义

速写是指设计家和艺术家在较短的时间内,用简练概括的表现技法,准确生动地描绘出对象的显著视觉特征和整体感受。速写的英文为“sketch”,有“草图、草稿”之意,表明速写具有简明、随意、自由等特点。速写是造型艺术的基础,是设计家和艺术家创作的准备阶段和记录手段。速写同时也是一种独立的艺术形式。

二、设计速写的发展

速写的产生可以追溯到原始社会。原始人在洞穴里留下的最古老、最朴实的活动图像,可以说是人类最早、最有价值的速写。它是人类绘画的开始。

中国绘画在很早就应用了速写这一艺术形式,例如“十八描”。线描是中国传统画的主要造型手段,关于这一点可以追溯到晚周时期的楚墓帛画和西汉“非衣”帛画。

在西方绘画中,速写在工艺绘画和早期的艺术形式里多有出现。东方的速写注重传达对象的神情和线本身的美感;西方的速写则注重表现对象的物理特征。现代速写的对象要求上述两者的结合,既要表现客观对象的“真实”,即“形准”,又要有线本身的优美,即“线美”。文艺复兴时期许多绘画大师把速写当作他们收集素材和创作的重要手段,这些速写表达了艺术家进行艺术创作的一种原始的冲动,孕育出完全成熟的艺术观念,也充分表现出艺术家的个性。例如:马蒂斯速写里的线条给人留下运笔流畅、快捷和随意的感觉。毕加索、梵高和徐悲鸿等许多艺术家也是速写高手,他们的速写都是为自己的艺术创作做准备的。

今天,速写不仅运用在绘画领域,而且大量地运用到现代设计领域。设计师可以运用速写的手法在日常生活中收集资料和记录设计理念。设计速写可以培养设计者敏锐的观察能力和高度的概括能力,提高设计者对形象的记忆能力和默写能力,能够培养设计者的独创风格。在建筑设计中,建筑设计草图可以表现建筑的透视、体积以及三维空间。产品造型设计中,工业设计草图可以让人了解设计师的设计意图、设计历程和产品设计的色彩、质感。服装设计中,服装速写能传达给观者对服装的款式、风格和服装与人体的完美结合。

儿童也对速写有着浓厚的兴趣,虽然他们的速写还是涂鸦式的,也能充分体现出特有的速写美感。

哥俩好(儿童速写)

凹凸

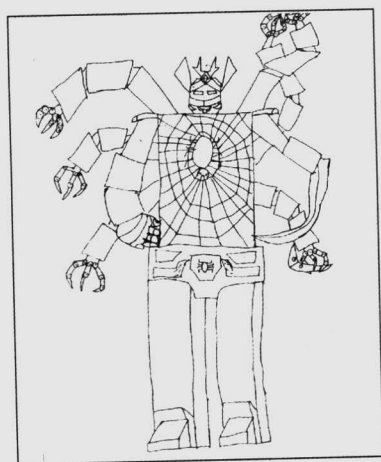
唱歌的人（儿童速写）

安妮

三、设计速写的题材

速写的题材是相当广泛的，从静止的实物到活动着的人物，从单独的个体到热闹的场面，我们身边的所有事物都是速写描绘的对象，关键在于对它有没有兴趣。绘画者可以现场对景写生，也可凭记忆对以前经历过的场景或记忆犹新的人物场面加以记录和描绘。

根据速写对象的不同，我们可以把速写的题材分为人物速写、动物速写、生活速写、建筑速写、风景速写、工业产品造型速写、事件场景速写、服装速写等。

机器人（儿童速写）

凹凸

四、设计速写的功能与作用

设计速写不仅可以训练造型能力，而且需要创作者有意识地用速写收集材料、感受发现题材、思考创作；同时有目的地培养设计者在艺术表现上的高度的概括能力。

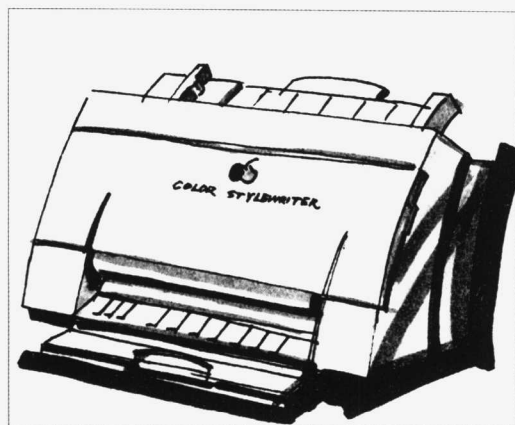

印度婆罗多舞（人物速写）

叶浅予

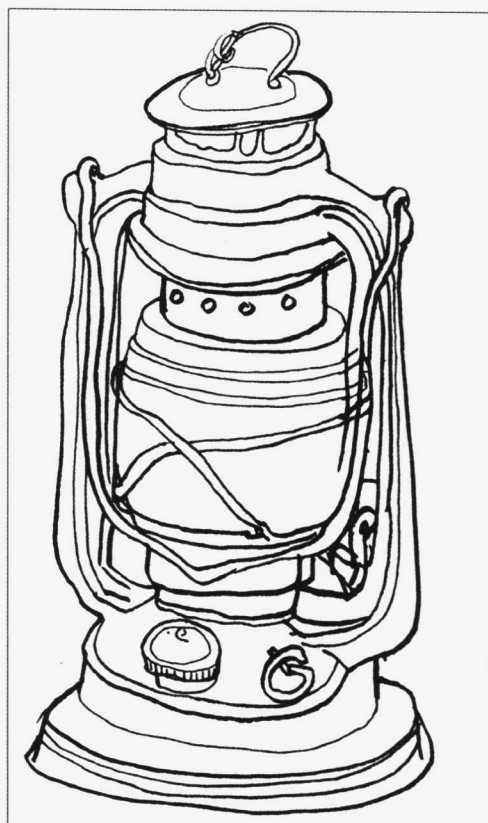
1. 训练造型能力

对于初学者来说，速写是一项训练造型综合能力的方法，是在素描中所提倡的整体意识的应用和发展，是由造型训练走向造型创作的必然途径。速写是一种学习用简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程。对于设计创作者来说，速写是感受生活、记录生活的方式，是将这些感受和想象再作形象化、具体化的原始积累和再创造。

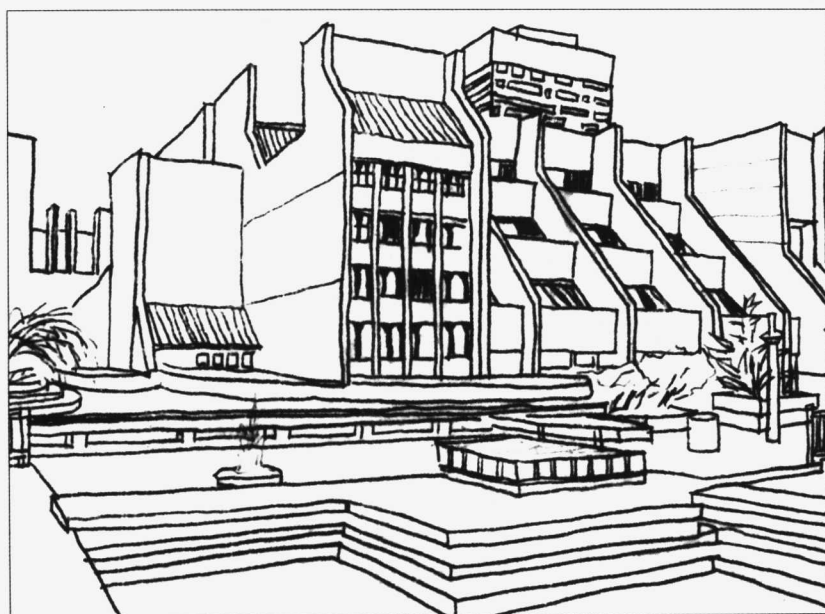
产品造型速写

吴海红

产品造型速写

周小儒

建筑造型速写

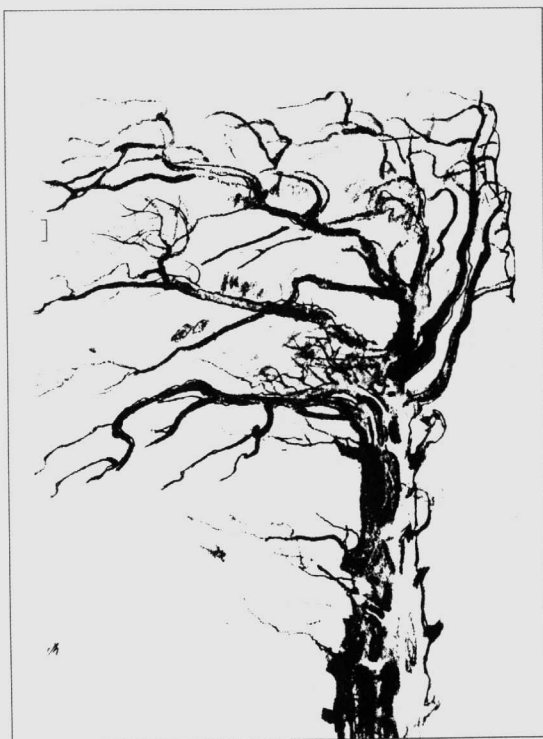
韦小双

2. 培养敏锐的观察力和高度的概括能力

设计者要善于捕捉生活中美好的瞬间。因为速写是以运动着的物体为主要描写对象的，创作者在没有充足的时间进行分析和思考的情况下，必然会以一种简单的艺术表现形式来记录对象。这种简单凝聚着敏锐的观察和高度的概括能力，而这样的能力就是速写艺术的根本目的，是艺术创作的前提及必要准备。设计速写能使设计者迅速掌握事物的基本结构，熟练地画出事物的各种造型，对设计创作思想源泉、构图安排和设计元素都会有很大的帮助。

3. 收集素材，帮助创作

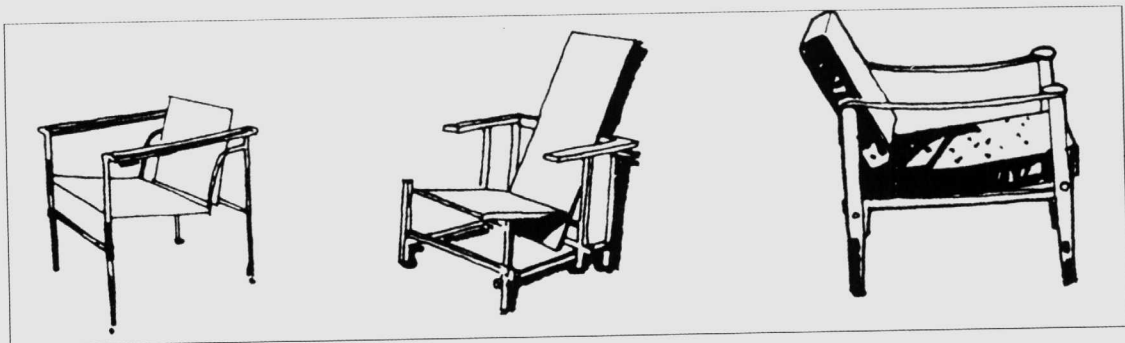
设计者在生活中边感受边画速写，为设计创作积累下大量的原始素材，这些素材是每一个设计者进行设计创作的宝库。设计者在收集素材的过程中，感受生活，体验生活，启发设计创作灵感。经常将自己的所见所感所悟，通过速写方式迅速记录下来，当灵感在脑海中一闪而过时，就能快速地将这些灵感、想法表达出来。平时多运用这种办法收集现有资料和随时的设计点子，观察的兴趣也会大大提高，会有意识地用速写收集材料、思考创作。

植物速写

徐悲鸿

设计速写除了具有以上的功能以外，还能提高设计者对形象的记忆能力和默写能力，探索和培养具有独特个性的设计风格。正因为设计速写有以上的功能和作用，它对于每一个设计者来说都是十分关键而重要的。

家具造型速写

傅凯

人物造型速写

尚可

人物造型速写

任渭长

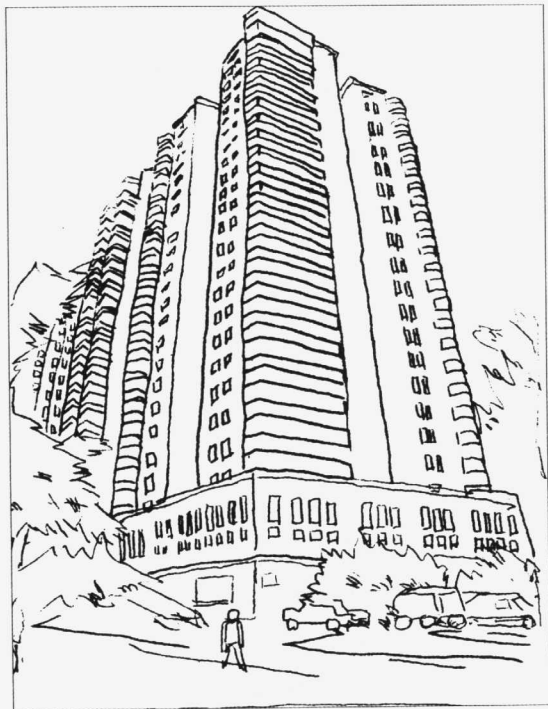
五、设计速写的应用

今天,设计速写被广泛地运用到现代设计领域。设计师可以运用速写的手法在日常生活中收集资料和记录设计理念,培养设计者独创风格。所以,对现代设计者来说,有一手好的速写工夫是创作出优秀设计作品的必备条件。

1. 用于建筑设计

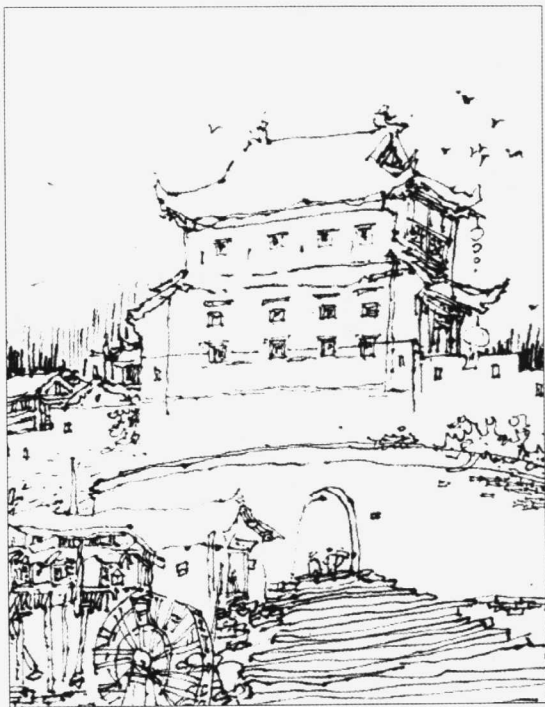
建筑设计速写草图可以表现出建筑的透视、体积以及三维空间,它的任务是解决设计者的造型能力和对空间的理解能力以及通过速写来理解

建筑的含义。建筑速写重点是对形体的比例、透视、空间、体积、质感的描绘,以及它们之间关系的理解。它将长、宽、深三维空间的立体物画到长、宽二维平面的纸上,又要产生准确、真实、有立体感的图像。文艺复兴时期重新找回透视的理念,无疑为当今的建筑速写带来了佳音。人们通过不断的建筑速写实践来加深对空间环境概念的认识和理解,而且通过对建筑的速写使设计者通过思考、记忆和感性的想象来感知和认识环境。这就使设计师在设计中不仅要了解人们不同的个性、爱好和种种需求,而且还应该通过环境的创造,唤起人们的知觉,使人产生美好的联想。

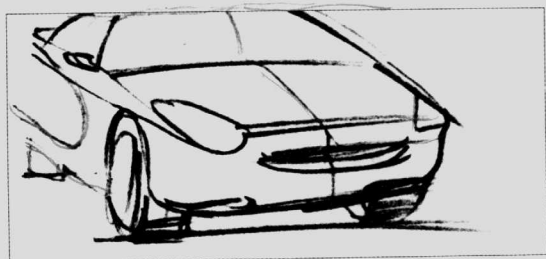
建筑速写

韦小双

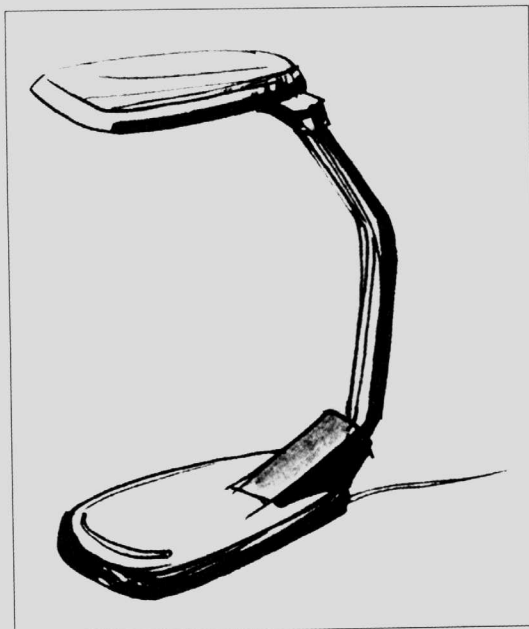
建筑速写

傅凯

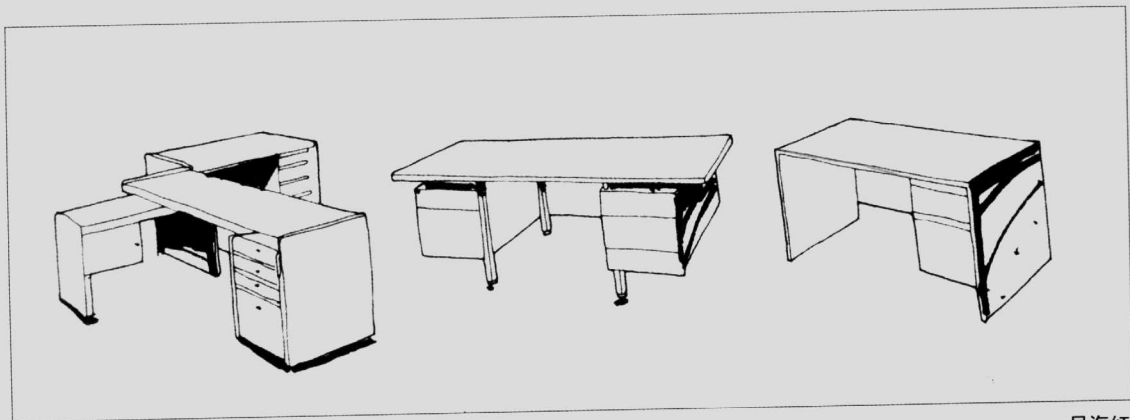
产品造型速写

吴海红

产品造型速写

吴海红

家具造型速写

吴海红

2. 用于产品设计

通过产品速写可以了解设计师的设计意图、设计历程和产品设计的色彩与质感。设计者运用速写的手法描绘出产品的外形结构轮廓线,可以帮助设计者收集造型资料,了解各种产品的表现形式及结构特征,有助于设计者在产品的设计时很好地把握和应用。设计者通过速写可以表现各种产品的质感、结构造型、比例关系。如设计者通过对柔软的布、透明的玻璃、坚硬的钢铁、粗糙

的皮纸等各种物体速写,了解和认识不同产品的表面肌理和质感。产品设计速写的种类很多,如灯饰设计速写、运输工具设计速写、家具设计速写……

3. 用于服装设计

服装速写主要是用来表达设计师设计理念的效果草图,其描绘的主要对象是服装和人。一幅完美的服装速写能传达给观者服装的款式、风格及服装和人体完美结合的服装效果和服装理念。