

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

设计速写基础

sheji suxie jichu

张路光 成红军 总主编
侯志江 张 浩 执行主编
张路光 景怀宇 编著

天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

设计速写基础

张路光 成红军 总主编
侯志江 张 浩 执行主编
张路光 景怀宇 编著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

设计速写基础 / 张路光, 成红军主编; 张路光, 景怀宇编著. — 天津:
天津大学出版社, 2010. 8

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

ISBN 978-7-5618-3644-6

I. ①设… II. ①张… ②成… ③张… ④景… III. ①速写 — 技法 (美术) — 高等学校 — 教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核子(2010)第 152487 号

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

设计速写基础

总 主 编:张路光 成红军

执行主编:侯志江 张 浩

编 著:张路光 景怀宇

策 划:成红军 张路光

组稿编辑:林 滨

责任编辑:林 滨

装帧设计:成功图文工作室

出版发行:天津大学出版社

(天津市卫津路 92 号天津大学内 邮编:300072 电话:022-27403647)

出 版 人:杨 欢

网 址:www.tjup.com

经 销:全国新华书店

印 装:天津市豪迈印务有限公司

开 本:880×1230 毫米 1/16

印 张:6

字 数:190 千字

书 号:ISBN 978-7-5618-3644-6

版 次:2010 年 8 月第 1 版

印 次:2010 年 8 月第 1 次

定 价:39.00 元

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社调换

引 言

速写以其简洁、准确、迅速捕捉对象为特征,是锻炼学生观察、思维、表现能力和培养绘画概括能力的重要手段,这是毋庸置疑的。随着社会的发展,速写的功能出现了多元化的趋势,它的价值已不仅仅体现在绘画上,而是被广泛地应用于其他领域,特别是成为设计师的技术交流和艺术创作的有效工具。

速写的英文是 sketch,有草图的意思,这在雕塑、绘画、建筑、制造等领域自古有之。在设计领域,从事艺术设计专业的人员应具备的诸多技能中,首先应具备草图的徒手绘制能力,具备快而不拘谨的视觉图形表达能力,即速写能力。

在现场测绘、讨论设计方案、技术交流和现场观摩时,通常需要绘制草图记录和交流。快速地徒手设计草图这种形象化的思考方式,是视觉思维能力、想象创造能力和绘画表达能力三者的综合。

然而,中国现在设计教学中仍然很少把设计速写作为一门系统课程纳入实际课堂教学中,导致很多学生一味地依赖电脑,对手绘草图却无从下手,甚至不敢动笔。

设计速写是提高创造性思维能力的有效途径。在设计的前期或方案设计的开始阶段,设计意象是模糊的、不确定的。设计速写是通过形象思维的方式把设计过程中相关的、偶发的灵感记录下来,并以绘画方式再现。虽然电脑可以代替人完成很多可想而不可及的工作,但是,电脑精确数据概念的特点——点、线、面、形体在屏幕上明确和肯定的显示,扼杀了方案构思设计阶段设计思维的模糊性和随机性,亦不符合设计初始阶段的设计思维方式及其设计理念的表达。显而易见,电脑无法替代人脑的创造性思维活动。

为使学生在有限的课程中快速掌握一种图示语言,一种沟通技巧,设计速写训练无疑是培养设计者形象化思考、设计分析、方案评价以及开拓创新思维能力的最有效的方法和途径。

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

编写委员会

总主编 张路光 成红军

执行主编 侯志江 张浩

编委会主任 侯志江

编委(按姓氏笔画排序)

王冬炎	车晓光	成红军	吕林雪	朱丽	朱艳华	刘畅	刘克功
江山	纪学艳	杨晓钟	李红梅	吴民	张浩	张旗	张宇彤
张路光	赵焜	侯志江	秦少静	郭宏	黄劲龙	矫强	梁绘影
董健	景怀宇	谢崇桥	薄芙丽				

目 录

第一章 关于设计速写 ▲1

第一节 绘画与设计 ▲2

第二节 速写与设计 ▲8

第三节 设计速写与传统速写的异同 ▲10

第四节 设计速写的分类及特征 ▲14

第二章 关于设计速写造型基本规律的研究 ▲21

第一节 多角度观察 ▲22

第二节 透视形体 ▲25

第三节 理解结构 ▲32

第三章 关于设计速写实践环节的研究 ▲47

第一节 绘画材料与表现形式 ▲48

第二节 设计速写表现方法 ▲61

第三节 设计速写的创意表现 ▲68

第四章 关于设计速写的应用 ▲73

第一节 服装设计与速写 ▲74

第二节 环境设计与速写 ▲77

第三节 工业设计与速写 ▲82

第四节 动漫设计与速写 ▲83

结束语 ▲90

参考文献 ▲90

第

关于设计速写

章

第一章 关于设计速写

设计速写是集观察、思考、表现于一体的造型设计记录活动,研究的客观对象是内在构成与外观形式的整体感,超越模仿,是主动的认识与创造。

设计速写是造型语言与专业设计的有机结合,突出的是设计的性质,是为培养设计的构思与想象能力而进行的一项综合性训练。

设计速写对于学习专业设计有三种意义:一是培养学生敏锐的观察能力和迅捷的表达能力;二是培养设计者表达设计意图的一种重要手段;三是记录、积累、收集、储存丰富形象信息的方法。(图1.01—图1.03表达设计意图)

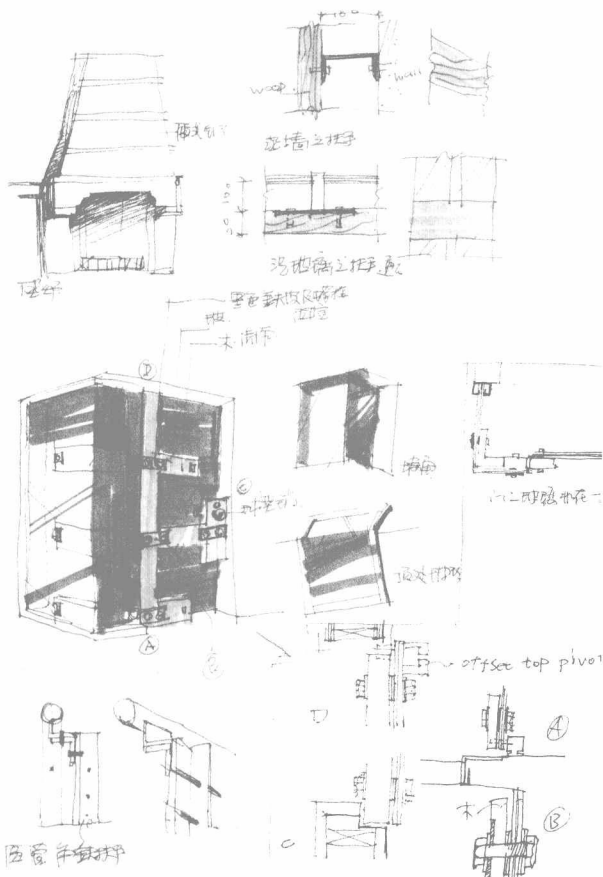

图 1.01 车晓光作品

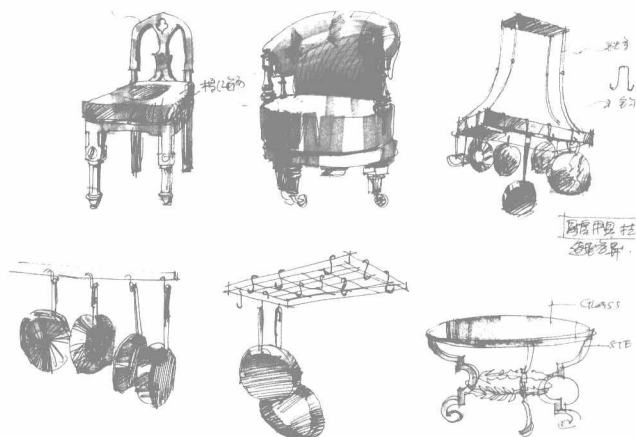

图 1.02 车晓光作品

图 1.03 张路光作品

第一节 绘画与设计

绘画与设计同属美术范畴内的创造性活动,它们之间有着千丝万缕的联系。

从绘画与设计的起源以及其艺术规律和基本特征上看,二者之间有着极大的相似性。在设计过程中,绘画可以帮助设计捕捉灵感,表达设计理念,提升审美品质。因此,具备必要的绘画知识和表现能力,对于艺术设计实践尤为重要。

绘画与设计同源异流,它们具有不同的特点和本质的区别。

绘画是非物质、非功利、非实用主义的。可根据自己的愿望,通过手工操作在技能、材质与工具的应用上随心所欲。绘画强调的是自身的感受、意念、风格和精神内涵,反映的是作者的思想意识、精神生活、情感宣泄和美感的体现,并且通过个性化表达来实现其目的,具有被观赏的特征。(图1.04—图1.06)

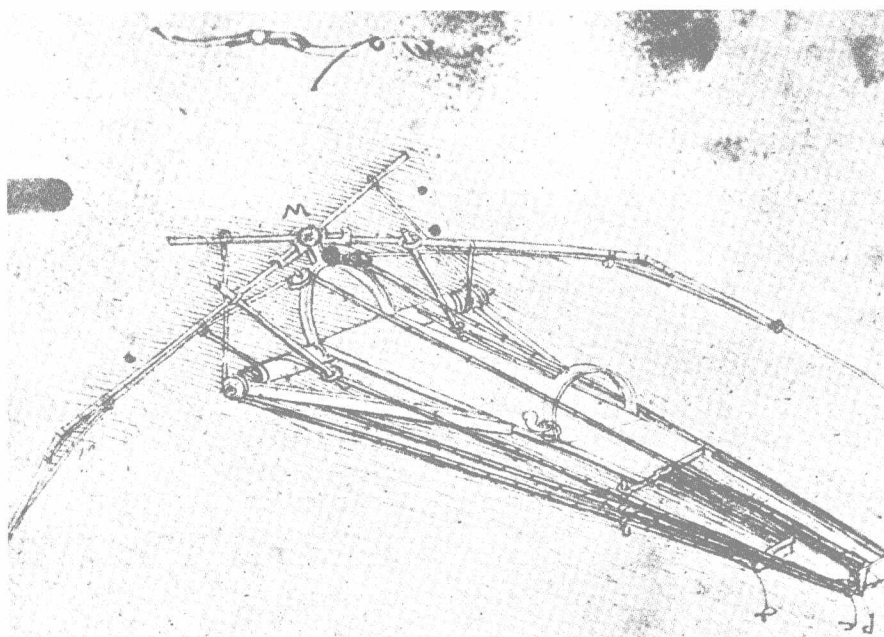

图 1.04 意大利 达·芬奇作品

图 1.05 意大利 达·芬奇作品

图 1.06 德国 阿道夫·门采尔作品

是不能完全凭自身感受去完成的,它更需要接受和服从广大消费者的消费需求、文化品位与生活习惯。把设计师的构想变成消费者能够接受和采纳的现实是设计的最终目的。(图 1.07—图 1.15 绘画速写)

总之,绘画与设计的区别是实用性与观赏性的功能区别;是多层次、多社会性的理性思考与情感宣泄的区别;是服从社会需求与表现个性才气的区别;是工业化的生产技术水平与个体艺术者手工技巧的区别。

图 1.07 张路光作品

图 1.08 张路光作品

设计是物质性、功利性和实用性的。设计是随着商品经济的激烈竞争而出现的。它的产生和发展是与商业行为结伴而来的,因此具有鲜明的实用价值。设计体现的是多层次的理性思考,是在设计理念和功能体现的前提下,通过科学技术、材料、工艺、机械加工等生产水平的综合提高,生产出各类产品,最终满足消费者生存必不可少的物质需求与精神需求。因此,设计

图 1.09 张路光作品

图 1.10 张路光作品

图 1.11 张路光作品

图 1.12 张路光作品

图 1.13 张路光作品

图 1.14 张路光作品

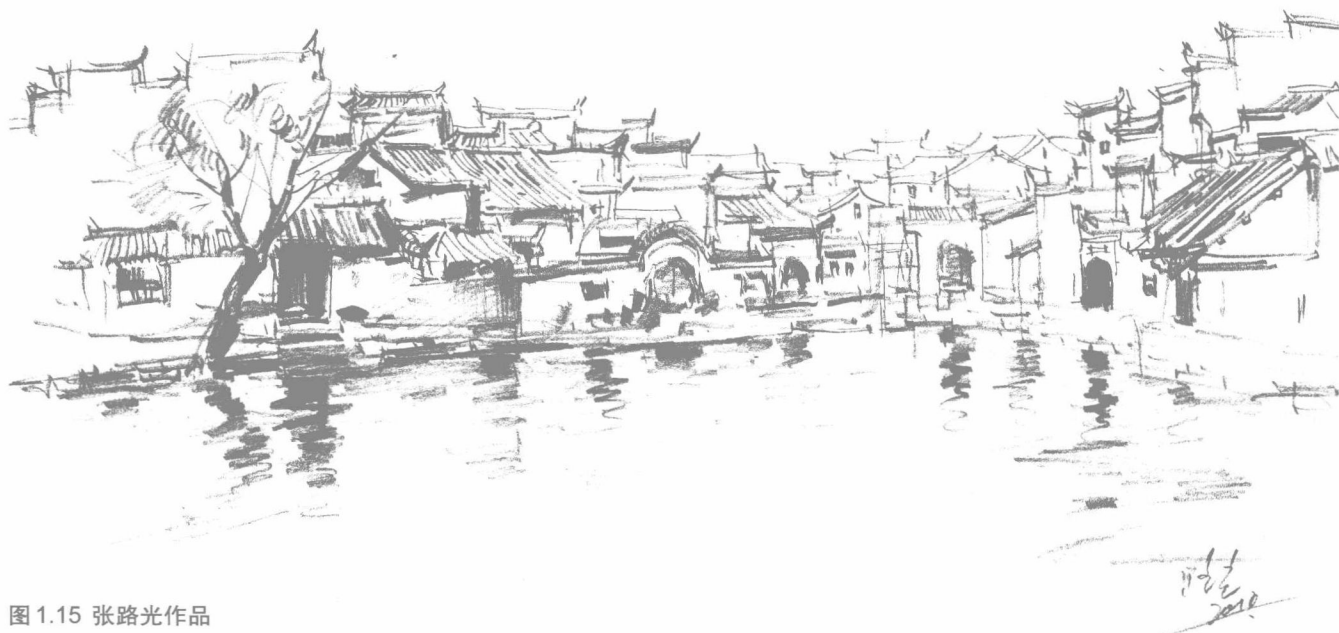
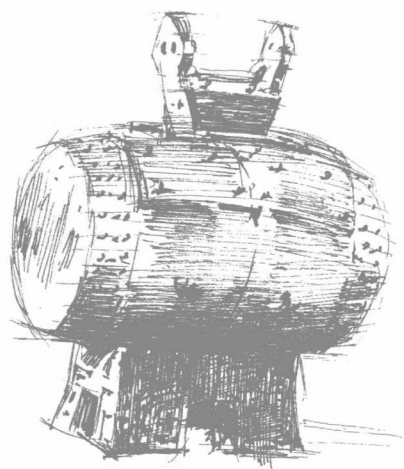

图 1.15 张路光作品

第二节 速写与设计

速写乃一切造型艺术的基础。因其深刻而又生动的语言、丰富而有内涵的表现力,在绘画专业的基础训练或设计专业的基础训练中越来越突显出它的重要地位。

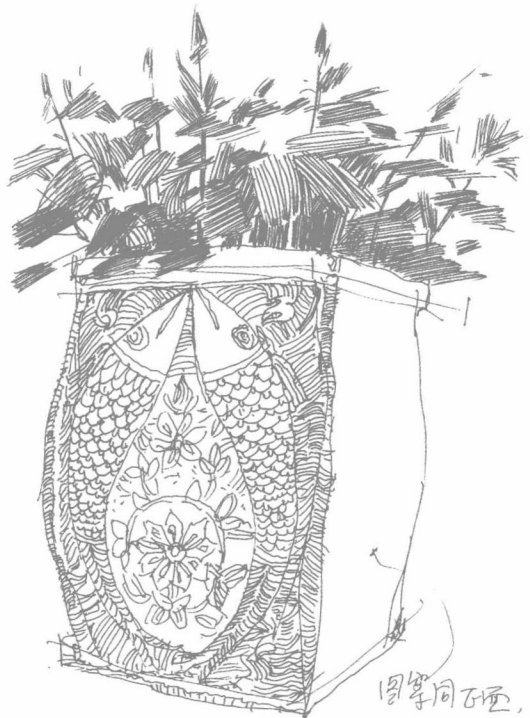
速写的本质是以简单的工具进行朴素的描绘。速写是培养造型能力的方法之一,它主要以单色线条和明暗来塑造物体形象,以锻炼观察和表达物象的形体、

钟鼓、寺庙用具、铸铜

2010 张路光

图等同石匠

图 1.16 张路光作品

图 1.17 张路光作品

图 1.18 张路光作品

结构、动态、质感、量感、明暗关系为目的,研究和掌握造型的基本规律,是画者对物象观察和表达的最基本的方式之一。

速写是艺术设计的基础,也是艺术设计的重要环节。从设计的角度来理解造型的基础,是以取得理性与感性的统一为目的,同其他造型基础比较,它更注重感性认识的训练,强调对自然中形形色色物体多方面的探索;是用独特的视觉角度思考问题的一种思维方式,主要研究的目的是客观对象的内在构成与外观

形式的统一,超越模仿,达到主动性的认识创造。

通过速写基础训练,培养学生准确的造型能力、良好的观察方法及艺术的敏锐观察能力,达到眼、手、心的协调一致,促使学生掌握绘画和设计中的美感规律并提高艺术修养;通过速写训练培养学生严谨、有序、严肃、理性的思维气质及善于思考的创新意识。因此,速写基础训练是绘画或设计者入门的重要途径,也是成熟画家或设计师不断锤炼艺术语言,提高艺术表现力的重要手段。(图 1.16—图 1.18 绘画与设计)

第三节 设计速写与传统速写的异同

传统速写是以培养造型能力为目的的基础课程。在绘画中要求画面效果与对物象的视觉感受基本一致,注重速写的写生和基本功技法的训练,强调对象各部分的比例关系、明暗关系和体积的起伏转折、质感、量感、空间、虚实等,集中再现客观对象。在训练过程中培养的是眼和手的协调性,即对自然事物敏锐的观察能力和对二维空间向三维空间过渡的高超的技法表现能力。传统的教学模式对纯绘画具有独特的存在价值和审美价值,与设计学科虽然不完全适用但依然有不可割裂的延续性。

(图 1.19—图 1.24 传统速写)

设计速写是构建在传统速写绘画基础上的,学生的绘画是从基础速写开始的,随后再通过设计速写、设计草图、设计效果图等课程的学习,从设计基础向专业设计过渡;设计速写是在传统速写基础之上注入

图 1.20 张路光作品

图 1.19 张路光作品