

通高等教
艺术

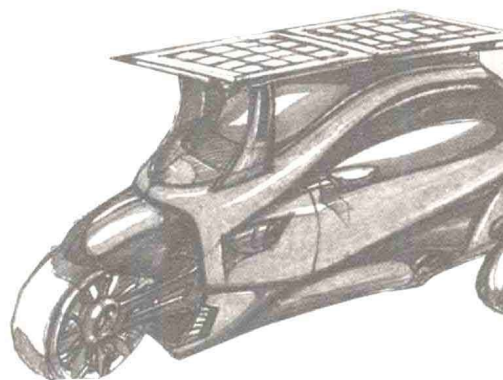
设计速写

马红 陈苏 罗承月 编著

中国水彩画出版社
www.wai

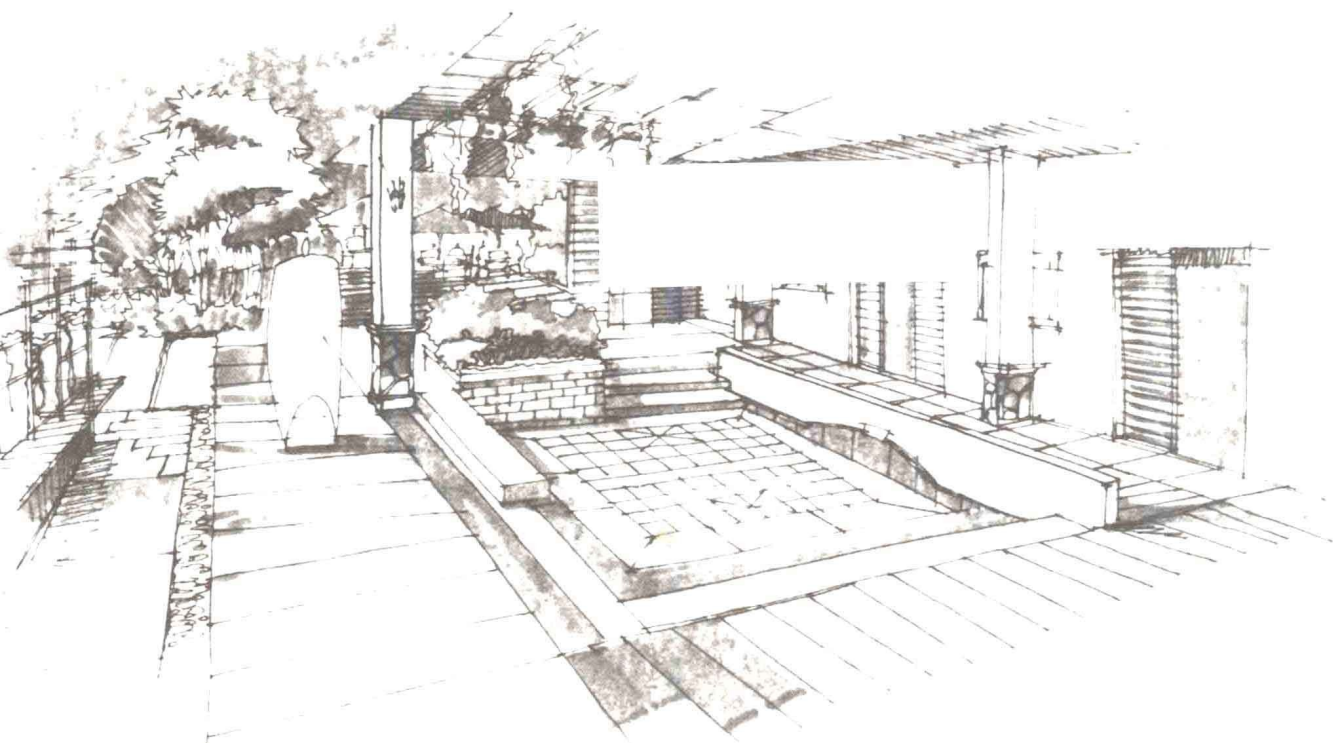
设计速写

普通高等教育艺术设计类“十二五”规划教材

马红 陈苏 罗承月 编著

常州大学图书馆
藏书章

内 容 提 要

本书是为高校设计类专业的速写教学而编写的,在内容组织上突出实用性、系统性,从设计学和造型学的角度介绍了设计速写的基本方法及应用。全书共分5章,第1章介绍设计速写的特点、目的与意义以及学习设计速写的有效途径;第2章主要介绍设计速写的设计性特点如何体现,如何通过学习设计速写培养创新设计思维;第3章具体介绍设计速写的技法、技巧与工具;第4章介绍设计速写在各个设计领域的应用和特点;第5章是设计速写佳作赏析,针对范图分析,对不同工具、技法与设计观念的巧妙结合作了详细介绍。

本书配有免费电子教案(包含课后习题答案),读者可到中国水利水电出版社网站(<http://www.waterpub.com.cn/softdown/>)下载。

图书在版编目(CIP)数据

设计速写 / 马红, 陈苏, 罗承月编著. -- 北京 :
中国水利水电出版社, 2012.8
普通高等教育艺术设计类“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5084-9947-5

I. ①设… II. ①马… ②陈… ③罗… III. ①速写技
法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第203770号

书 名	普通高等教育艺术设计类“十二五”规划教材 设计速写
作 者	马红 陈苏 罗承月 编著
出 版 发 行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京零视点图文设计有限公司
印 刷	北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
规 格	210mm×285mm 16开本 8印张 213千字
版 次	2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	36.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换
版权所有·侵权必究

作者简介

Contents

马红

桂林电子科技大学艺术与设计学院副教授。广西师范大学美术学院硕士生导师，从事高等教育工作 20 余年。著有《设计色彩》、《形式语言及设计符号学》等专业教材。

主持及参与省部级科研项目 10 余项，在学术刊物发表专业论文、作品 30 余篇幅，完成桂林市五星级漓江大瀑布饭店、桂林国际两江机场贵宾室等多项服装的设计工作。

陈苏

桂林电子科技大学艺术设计学院副教授，壮族。现为中国美术家协会会员，作品多次入选文化部、中国美术家协会主办的国家级美展并获奖。

罗承月

桂林电子科技大学艺术与设计学院教师，2011 年毕业于广西师范大学美术学院获硕士学位。

前言

Preface

对于艺术的学习和创作来说,不管任何画种,艺术家们都在追求内容与形式的完美统一。如果画面给人感觉主题突出,技法娴熟,形式感强,造型元素之间相生互融,那么,就一定是一幅具有美感、富于艺术感染力的佳作。设计速写的学习,理应涵盖审美的培养、设计理论基础的学习和技法表现的学习,其目的除了培养学生扎实的造型能力之外,还能在理论和实践的学习过程中,开阔视野,树立良好的设计思维方式,培养学生敢于创造的魄力。

绘画技法的学习,主要是形式与方法的学习,即学习具体的表现方法,如用线的方法、用色的方法,这些都是有法可依的,通过刻苦学习,技法的学习是能够达到预期效果的。值得注意的是,学习技法是为设计、创作的内容服务的,只玩技法,没有自己的思想,没有好的主题与内容,任何作品都是噱头虚晃,都是没有生命力的。尤其是学习设计艺术的人,应该更加清醒地认识到这一点。所以,我们的目标是,学好技法,为创新服务,为设计服务。

为了便于读者更好地学习设计速写,本书采用尽可能多的图例以帮助学生能够运用感性的认识理解相关的专业理论知识。在图例处配有文字注释,针对具体不同物象的表现方法,阐释如何运用相关的技法、技巧,同时,也提示一些个性思维方式,希望有利于学生对理论知识的理解、消化和吸收。每单元的最后都有复习思考题,以便读者自我检验对各章内容的掌握程度。为了配合教学,本书配有电子教案(包含课后习题答案),可到出版社网站下载。

本书由马红、陈苏、罗承月编著。本书的作者都是长期从事设计及造型基础教学的一线教师。在本书编写过程中,许多同事和朋友给予了很大的帮助,提供他们的速写佳作和教学成果,同时,本书在编写过程中参考了大量同类书籍和网上资料,在此一并表示衷心的感谢。

由于作者水平所限,加之时间仓促,书中错误之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

作者

2012年5月

前言

第1章 设计速写概述 ————— 1

- 1.1 速写与设计速写 / 1
 - 1.1.1 什么是速写 / 1
 - 1.1.2 什么是设计速写 / 3
 - 1.1.3 设计速写课程教学内容的特点 / 4
- 1.2 学习设计速写的目的与意义 / 5
 - 1.2.1 为什么要学习设计速写 / 5
 - 1.2.2 学习设计速写的意义 / 6
- 1.3 设计速写的学习途径 / 6
 - 1.3.1 向生活学习 / 6
 - 1.3.2 向大师学习 / 7
 - 1.3.3 向中国传统绘画学习 / 8
- 本章小结 / 10
- 复习思考题 / 10

第2章 感悟设计速写 ————— 11

- 2.1 设计速写的学习方法 / 11
 - 2.1.1 观念的转换 / 11
 - 2.1.2 技法的学习 / 11
 - 2.1.3 创意的培养 / 14
- 2.2 认识形式美法则 / 22
 - 2.2.1 和谐 / 23
 - 2.2.2 对比 / 25
 - 2.2.3 对称 / 27
 - 2.2.4 平衡 / 28
 - 2.2.5 比例 / 29
 - 2.2.6 重心 / 31
 - 2.2.7 节奏与韵律 / 32
- 2.3 设计速写的特色与魅力 / 34
 - 2.3.1 突出专业 / 34
 - 2.3.2 突出创意 / 34
- 本章小结 / 35
- 复习思考题 / 35

第3章 设计速写的技法 ————— 36

- 3.1 单线式速写 / 36

目录

Contents

- 3.1.1 基本技法 / 36
- 3.1.2 工具的使用 / 44
- 3.2 线面结合式速写 / 46
 - 3.2.1 基本方法 / 48
 - 3.2.2 明暗层次的表现 / 50
- 3.3 综合式速写 / 51
 - 3.3.1 基本方法 / 51
 - 3.3.2 色彩的快速表现 / 53
- 本章小结 / 57
- 复习思考题 / 57

第4章 设计速写与现代设计 ————— 58

- 4.1 工业设计速写 / 60
 - 4.1.1 工业设计速写的目的与内容 / 60
 - 4.1.2 工业设计速写技法 / 61
- 4.2 动画设计速写 / 68
 - 4.2.1 动画设计速写的目的与内容 / 68
 - 4.2.2 动画速写技法 / 70
- 4.3 环艺设计速写 / 77
 - 4.3.1 环艺设计速写的目的与内容 / 77
 - 4.3.2 环艺设计速写技法 / 79
- 4.4 视传设计速写 / 83
 - 4.4.1 视传设计速写的目的与内容 / 83
 - 4.4.2 视传设计速写的技巧 / 83
- 4.5 服装设计速写 / 86
 - 4.5.1 服装速写的目的和内容 / 86
 - 4.5.2 服装设计速写技法 / 88
- 本章小结 / 90
- 复习思考题 / 90

第5章 设计速写作品欣赏 ————— 91

- 5.1 设计速写作品欣赏 / 91
 - 5.1.1 人物设计速写 / 91
 - 5.1.2 风景设计速写 / 96
 - 5.1.3 静物设计速写 / 101
- 5.2 设计速写应用作品欣赏 / 104
 - 5.2.1 艺术设计各专业的速写应用 / 105
 - 5.2.2 插图速写 / 117

参考文献 ————— 122

第1章 设计速写概述

本章概述

◆ 本章的学习就是要明确设计速写这一概念的定义和范围，同时介绍学习设计速写的意义、目的及方法，从理论上提高学生对设计速写的认识，为后续章节的学习与实践做好铺垫。

学习重点

◆ 了解设计速写与速写的异同，使学生认识到设计速写是速写的延展，是在具备了基础造型能力之后，在设计专业上拓展表现技法的学习，是从自然摹写到主观表现的提高。

1.1 速写与设计速写

速写与设计速写（这里泛指绘画速写）的学习都是为了解决造型问题而进行的学习，宏观上讲，速写是设计速写的基础，设计速写是速写的延展。它们都是要求在较短的时间内以简练、快速的方式记录或者表现物象，只是表达的目的与要求各有侧重。速写更注重对自然形态的描绘，而设计速写则强调作者自己观念与设计构思的理想表达。同时，这两种速写都是绘画或设计专业记录素材的便捷形式，也都是一种独立的审美艺术范式。它们都在艺术修养和技术能力上考验着每一位从业人士。

1.1.1 什么是速写

速写，顾名思义就是快速写生的意思。速写的英文是 sketch，有草图的含义。速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，同时也是一种独立的艺术形式。

速写可以分成记录式的和作品式的，当然，这是没有截然的划分标准的分类，只是看作者侧重表现什么而已（图 1-1 ~ 图 1-6）。

图1-1 人物速写（马红）

图1-2 风景速写 (陈苏)

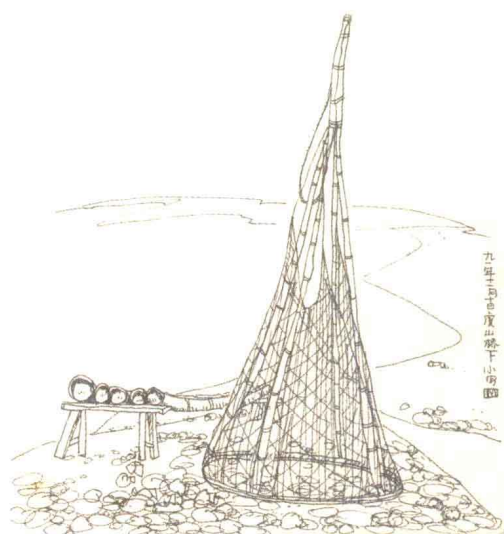

图1-3 素材速写 (马红)

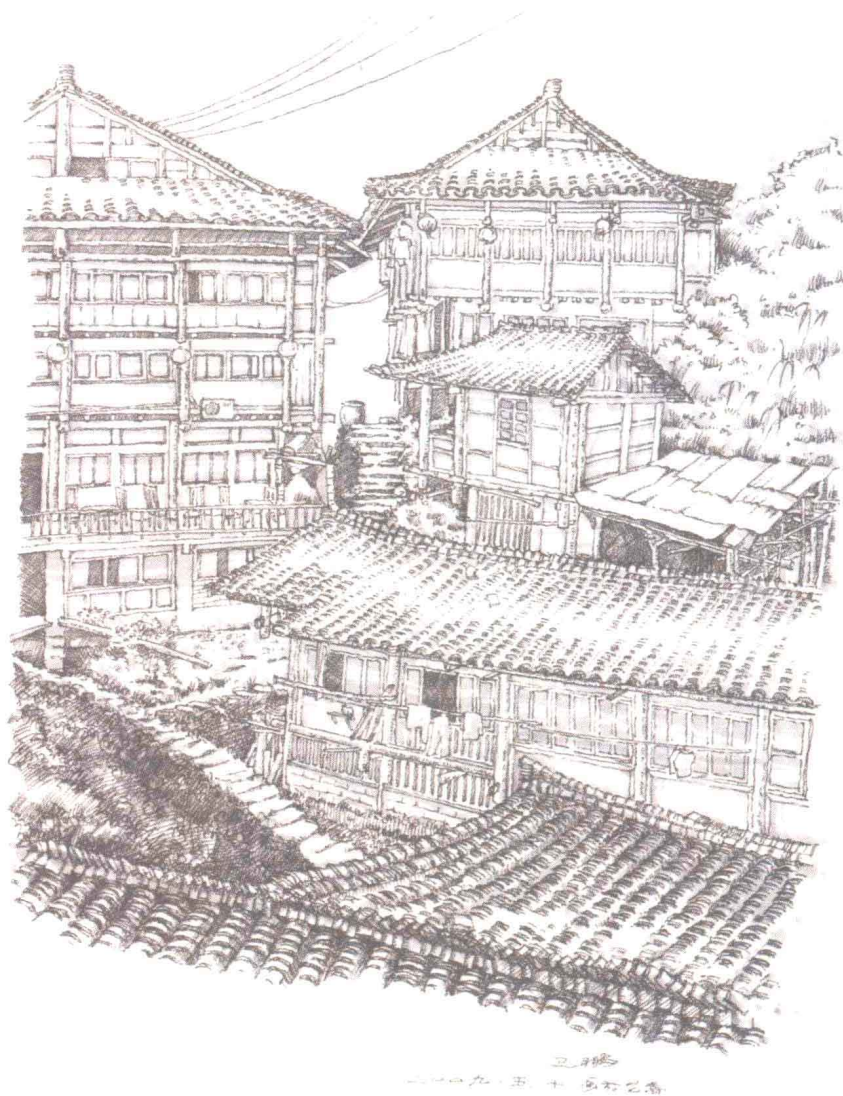

图1-4 民居速写 (卫鹏)

图1-5 花卉速写(马红)

图1-6 人物速写(席勒)

1.1.2 什么是设计速写

设计速写除了可以记录和收集设计素材之外,也是进行创作的重要手段,就是在短时间内概括地表现物象的基本结构造型,同时将自己的构思和创意理想而完美地表达出来。当然,设计速写还是表达设计及同业主沟通和交流的最好平台,是考量一个设计师真实水平的重要体现,也是设计师不可缺少和不可忽视的重要基本功。当然,好的设计速写同样也是一幅具有审美价值的艺术品(图1-7~图1-11)。

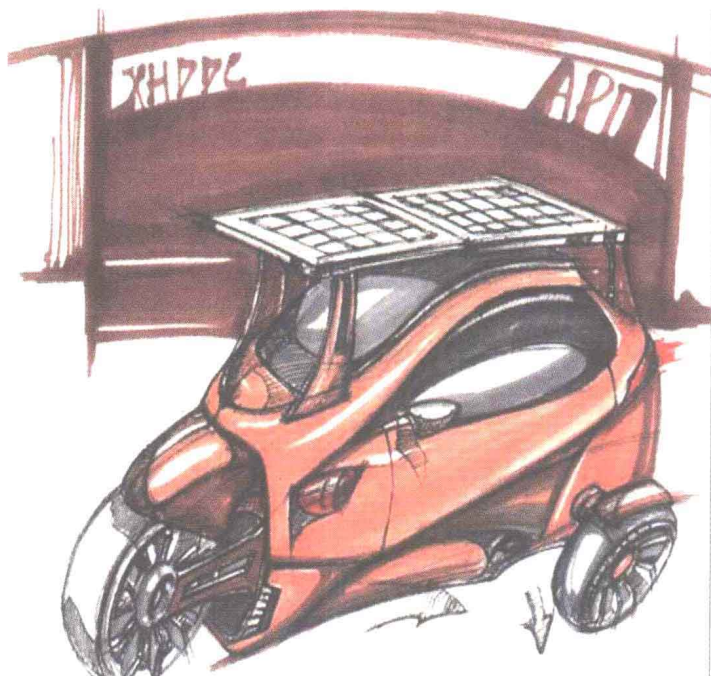

图1-7 太阳能电动车设计(向华,指导老师:汤志坚、庾萍)

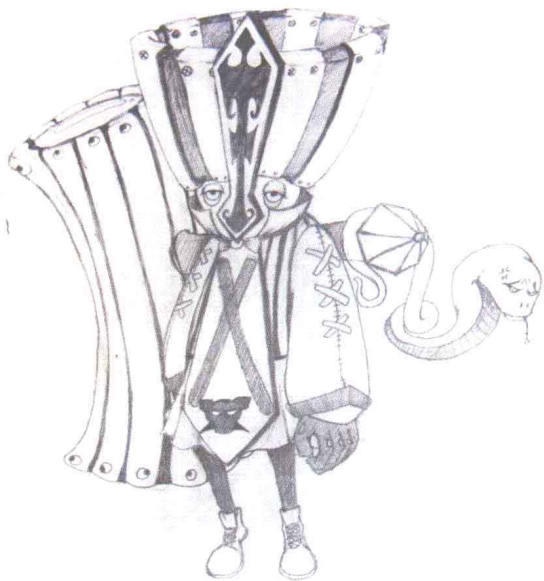

图1-8 动画设计速写(武艺琦)

图1-9 环艺设计速写（唐周）

图1-10 服装设计速写（马红）

图1-11 招贴设计速写（格巴特·施瓦）

1.1.3 设计速写课程教学内容的特点

对于设计速写的学习，既要训练学生的写生基本功，同时又要培养其创新思维及实践能力，能够运用形式美法则较好地进行审美表达。主要特点如下：

(1)思维转换的学习过程。就是在画速写的过程中，不只是你看到什么就画什么，重点是你想表达什么。是表达物体的整体，还是表达物体的细部，抑或是表现出由你看见的而联想到你看不见的物体，这就是

由再现到表现的成长过程。

(2) 设计速写能有效地运用在设计草图的绘制之中,是培养设计人员良好创作习惯的手段。

(3) 设计速写的学习是强调创新能力学习的课程。从新的视角对造型的认识及对结构的认识是深入而侧重专业的学习。

(4) 强调自然美和形式美的区别及联系。在课程学习中逐步建立起对形式与内容的深刻感受与认识,并能较好地表达。

1.2 学习设计速写的目的与意义

1.2.1 为什么要学习设计速写

设计师最应具有敏锐的感受力和洞察力,同时具有独立思辨能力及创新表达能力。而速写的学习,恰恰吻合了这样的诉求,面对一个客体概要地、快速地表达,设计速写就是培养艺术设计专业的学生敏锐观察、快速描绘、学会取舍、大胆组合的综合能力。

我们不难发现,很多设计大师的设计图本身就极具美感和艺术感染力,就像一幅艺术品,例如著名服装设计大师三宅一生的设计手稿。而一些艺术大师做起设计来也毫不逊色,例如黄永玉的产品设计酒鬼酒包装、毕加索的服装设计和陶艺设计,而达·芬奇做起设计来,俨然是位科学家……这种在多学科和不同专业之间游刃有余的工作,正是由于大师们都具有扎实的造型基本功和超人的创造能力的缘由,因此,国外的设计教育是十分强调和注重设计速写的教学安排的。这也是国外设计教育的一个培训重点。笔者曾与英国考文垂大学、日本崇城大学等国的设计老师交流过,他们十分强调对学生进行设计手绘草图的培训与训练(图1-12和图1-13)。

图1-12 设计手稿(三宅一生)

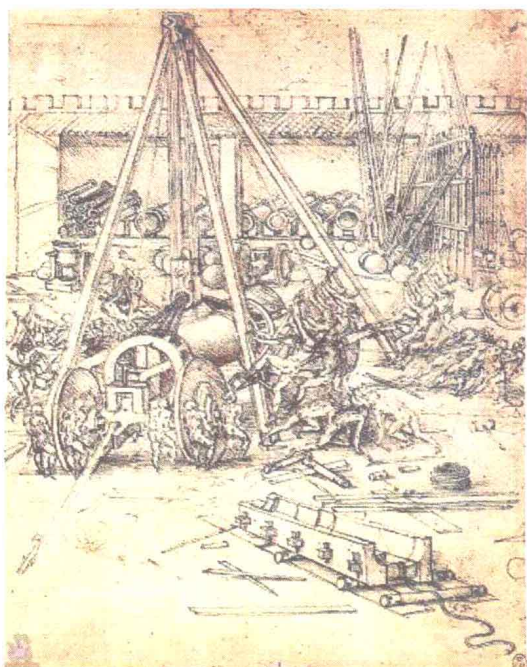

图1-13 设计手稿(达·芬奇)

1.2.2 学习设计速写的意义

- (1) 设计速写的学习，能提高学生快速地表达个性思维的造型实践能力。
- (2) 设计速写的学习，会将造型基础的学习与专业设计知识做有效的链接，是一种承上启下的学习。
- (3) 设计速写的学习，由于其独特的功能追求和表现技法，能培养学生对艺术与技术结合的创新思辨能力，是审美学习的另一种有效途径。

1.3 设计速写的学习途径

设计速写的学习实践手段主要是临摹和写生。临摹学习能直观、感性学习到设计速写的范式，通过临摹大师、名家的作品，能快速进入角色，掌握基础的设计速写的技法、技巧。写生则是将临摹学习得来的认识通过对景、对物、对人的现场描绘进行消化整理和深入理解的学习过程，在借鉴学习他人的方式后，逐步寻找到适合自己审美和表现需求的、富于个性风格的设计速写的表达手法。

1.3.1 向生活学习

人们生活在一个物质日益丰富、文化多元发展的现代社会，日常生活的衣食住行中充满着各种设计和创作素材。只要我们静下心来，留意观察、尽情感受、勤于描绘，就会发现生活的美好和艺术的真谛。当你随身携带的速写本画满一本又一本时，速写的能力自然就会提升（图 1-14 ~ 图 1-17）。

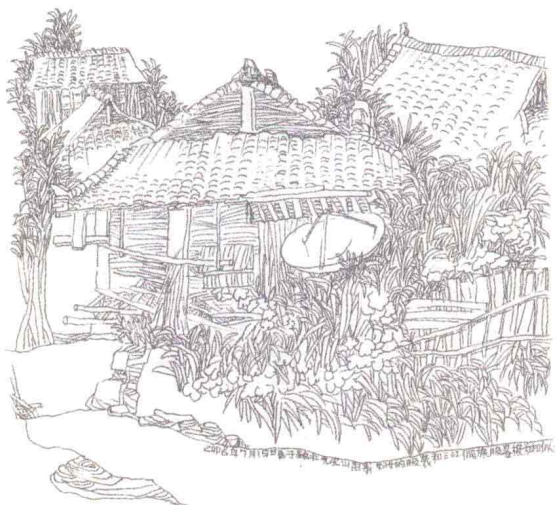

图1-14 风景速写（马红）

图1-15 人物速写（陈苏）

画家捕捉到生活中老妇人穿针引线的一瞬间，简练整体地表现了当时的情境。

生活处处皆题材，目光所及之处的物象都有可能让我们产生美感体验。用速写的方式表现和传达是最便捷而有效的记录方式。

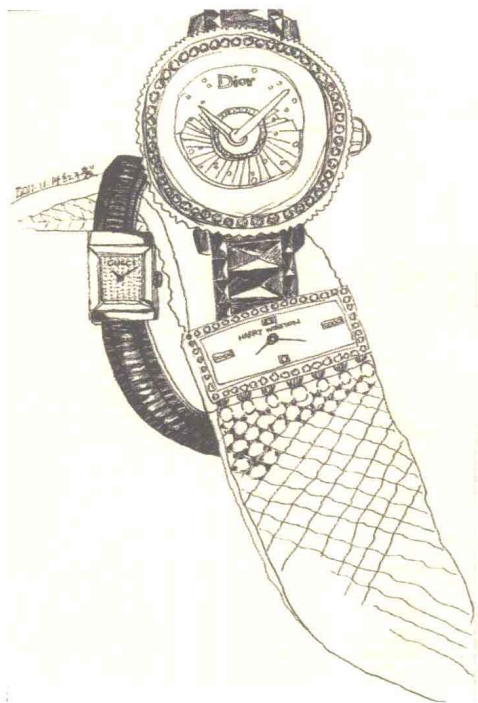

图1-16 器物速写（马红）

图1-17 场景速写（罗承月）

1.3.2 向大师学习

无论是绘画大师或设计大师，他们都有过硬的造型基本功，并对艺术执着地热爱，才能将感悟传神地表达。通过临摹他们的作品、解读他们的理论来进行设计速写的学习，无疑能开阔眼界，扩充知识量，提高表现技巧。特别值得一提的是，了解他们在自己专业上投入了毕生的精力和才华，才能成为大师的人生磨砺，更能激发莘莘学子的求学热情。毕加索一生画作超过3万幅，计算下来平均每天作画3~4幅，可见大师级人物是如何造就的（图1-18~图1-21）。

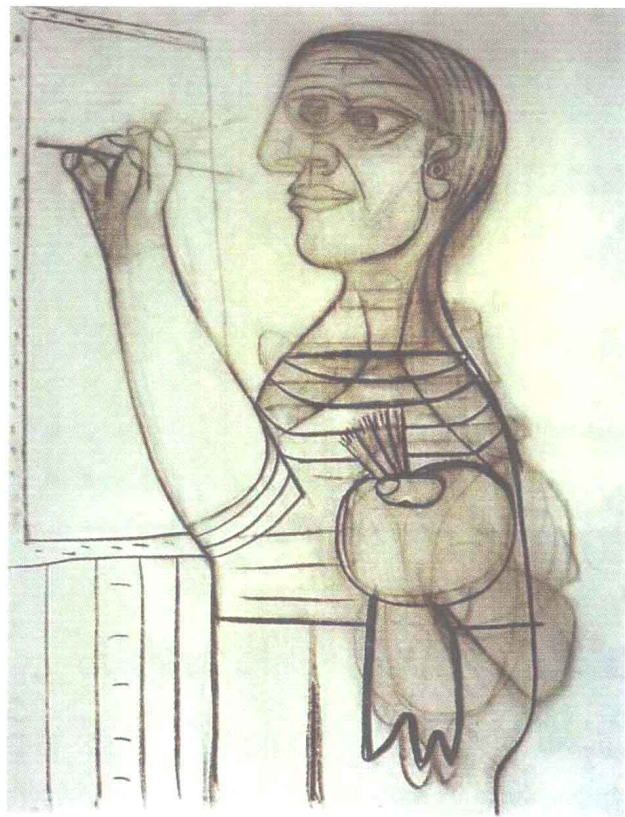

图1-18 人物速写（毕加索）

西班牙最伟大的艺术家，也是20世纪西方最有创造性和影响最远的艺术家之一。其一生不断探索艺术手法的创新变化，印象派、后期印象派、野兽派的艺术手法都被他吸为自己的风格。

图1-19 人物速写（席勒）

奥地利表现主义杰出画家。作品装饰风格明显，对人物姿态、表情的刻画极富个性特征。

图1-20 人物速写（陈逸飞）

图1-21 舞蹈人物速写（叶浅予）

春如也
九八
叶浅予

1.3.3 向中国传统绘画学习

中国是一个古老的文明国家，有着上下五千年的历史，其源远流长和璀璨丰厚的文化艺术资源是我们引以为傲的，也是我们进行艺术学习与创作的宝贵资料库。特别是中国画，其用线造型的“骨法用笔”，及表现画家主观感受的“以形写神”等独特表现形式及审美追求，和设计速写的学习内容、目的有异曲

同工之妙。深入学习、借鉴中国传统绘画，无论是从技法层面还是文化审美层面来说，对于设计速写的帮助意义都是深远的（图 1-22 ~ 图 1-25）。

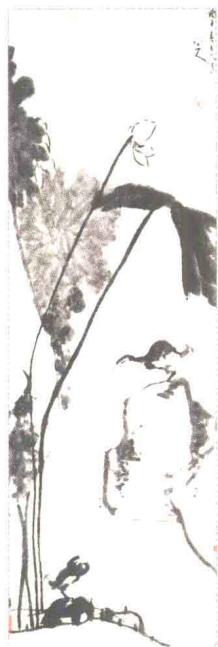

图1-22 中国画（明末清初 朱耷）

画家以擅长花鸟画称美于世。在创作上取法自然，笔墨简练，大气磅礴，独具新意，创造了高旷、纵横的风格。

图1-23 大士像（南宋 贾师古）

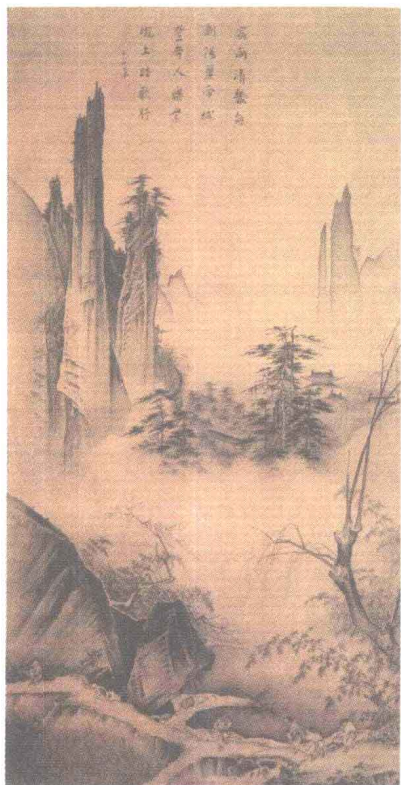

图1-24 踏歌图（宋 马远）

图1-25 永乐宫壁画——朝元图（元 马君祥等）

本章小结

通过本章的学习可以知道，设计速写的学习是造型基础的学习，也是审美培养的学习，同时又是学习专业设计的前奏。了解了设计速写的特点和学习方法，就能理清学习思路，明确学习目标。

复习思考题

1. 认识速写与设计速写的异同。
2. 为什么学习设计速写要强调对中国传统绘画的学习与借鉴？