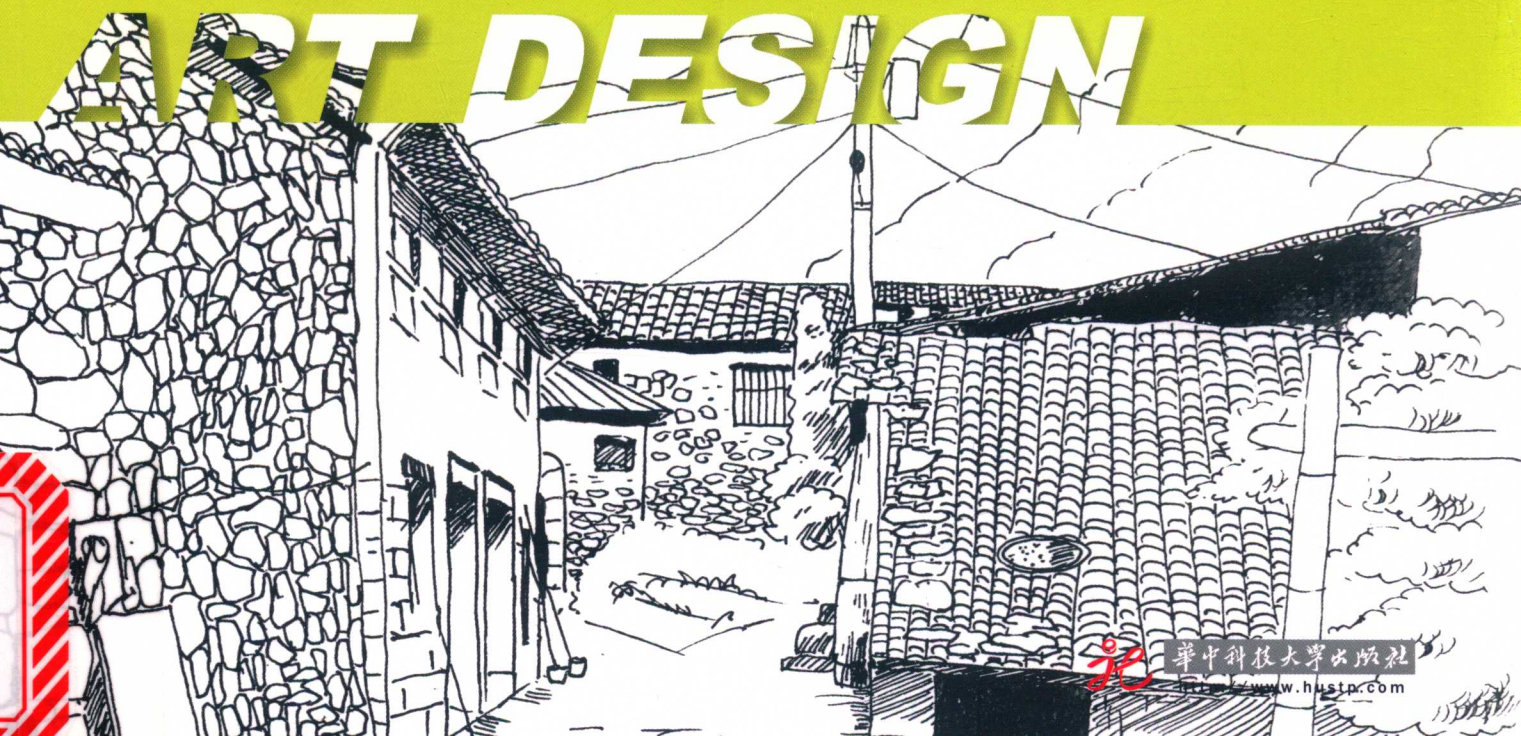

高等院校艺术设计类专业
案例式规划教材

设计速写

李劲江 郑真 郭向民 主编

ART DESIGN

华中科技大学出版社

www.hustp.com

高等院校艺术设计类专业
案例式规划教材

设计速写

■ 主 编 李劲江 郑 真 郭向民
■ 副主编 朱学颖 杨 希
■ 参 编 李 敏 曲湘平 冯 艺

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

图书在版编目 (CIP) 数据

设计速写 / 李劲江, 郑真, 郭向民主编. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2017.9

高等院校艺术设计类专业案例式规划教材

ISBN 978-7-5680-3044-1

I. ①设… II. ①李… ②郑… ③郭… III. ①速写技法 - 高等学校 - 教材 IV. ① J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 144078 号

设计速写

Sheji Suxie

李劲江 郑真 郭向民 主编

策划编辑: 金 紫

责任编辑: 易彩萍

封面设计: 原色设计

责任校对: 刘 竣

责任监印: 朱 玢

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)

电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

录 排: 武汉楚海文化传播有限公司

印 刷: 湖北新华印务有限公司

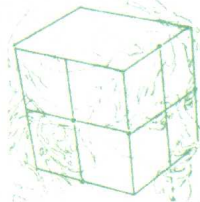
开 本: 880mm × 1194mm 1/16

印 张: 10

字 数: 153 千字

版 次: 2017 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 49.80 元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

作者简介

李劲江：国家园艺师一级技师，国家书画师考评员，行业一级美术师，中国工艺美术家协会会员，广东省美术家协会会员，中国书画研究院学术委员会外聘理事、副研究员，广东省高校美术与艺术设计专业委员会会员。1983年开始从教，其间曾在大型国企文联、装饰公司任职。其教学研究成果颇丰，出版专著两部，多次发表论文及艺术作品并获奖。

郑真：西南大学美术学院硕士，中国工业设计协会理事、全国UI设计认证教师、重庆书法协会会员、重庆安全生产文化艺术教育专家。现任教于重庆科技学院人文艺术学院，长期从事视觉传达设计、民间美术与现代设计、非物质文化遗产与创新等领域的研究和教学。主持“土家织锦图案的视觉感知与数字化研究”、“长江三峡地区非物质文化符号的创新运用”等多项省级部级社科科研项目，多次受政府机构委托承担视觉设计项目，在《美术观察》《艺术评论》等核心学术期刊上多次发表论文与作品多篇。近5年间，指导学生在全国大学生广告艺术大赛、大学生广告艺术节学院奖、大学生艺术设计大赛等诸多专业赛事中获奖，连续4年被高等教育学会评为“优秀指导老师”，获奖，被中国广告协会授予“全国杰出教师”称号。

郭向民：副教授，1984年毕业于湖南师范大学，现任广州城建职业学院艺术与设计学院副院长，广州美术学院客座研究员。研究方向为艺术设计和影视传媒。在《艺术教育》《包装工程》《包装与设计》《南方电视学刊》等学术刊物上发表专业论文十余篇，参与广东电视台、湖南电视台等省市级演播室声学及灯光设计项目十多项。

珠海艺术职业学院是经广东省人民政府批准，教育部备案，颁发电子注册文凭，纳入国家统一招生计划的普通高等院校（学院代码：12576）。学院坚持面向市场，为文化艺术事业和先进第三产业服务，专业结构分为从舞蹈、音乐等艺术表演领域到艺术设计、文化事业管理、工商管理、旅游管理和商务英语等29个专业方向，形成以艺术教育为特色、文经管协调发展的办学格局。学院以艺术教育为特色，注重艺术熏陶与人格培养，是华南地区培养艺术、文化、管理专业人才的重要学府。

专注成就专业 品质铸造品牌

华中科技大学出版社是教育部直属的全国重点大学出版社，同时拥有图书、音像、电子出版物、网络出版物四大出版权，在高校出版社中率先实现转企改制。华中科技大学出版社建筑分社在城市、建筑、设计等领域的出版规模和市场影响力位居全国前列。

华中科技大学出版社建筑分社拥有一支精通专业、敢于拼搏、勇于创新的编辑团队，秉持“超越传统出版，影响未来文化”的经营理念，努力为我国的社会发展与城镇化建设提供专业化的知识服务与解决方案。分社以诚信、严谨、进取的工作作风吸引了众多著名专家和高端作者，出版了一大批深受读者喜爱、广获专家好评的学术著作和高校教材。分社建筑设计、艺术设计类市场图书在业界拥有较高知名度，部分图书远销海外。

十年树木，百年树人。“十三五”期间，华中科技大学出版社建筑分社将继续携手优秀作者，共同构筑智慧平台，一如既往地为广大读者提供专业化、国际化的优质产品与服务，为祖国的各项建设事业贡献力量。

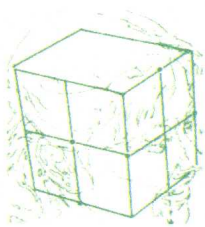
投稿热线：027-81339688转571

联系邮箱：jinz@hustp.com

总社网址：<http://www.hustp.com>

样书索取：请加QQ群253344958联系管理员

盗版举报：12390或027-68892461

前言

Preface

本书系统而全面地介绍了设计速写的相关知识和方法；从学生的特点出发，着力提高他们的审美能力和绘画基础；本书图文并茂，以图例展示多种手法，集各家之长。

本书的编写坚持“以应用为目的，专业理论知识以必需、够用为度”的原则，以“讲清概念、强化应用”为重点，深入浅出，注重实用，采用大量图片加以表现，使枯燥无味的理论学习变得轻松易懂，在方便教学的同时激发学生的学习兴趣。

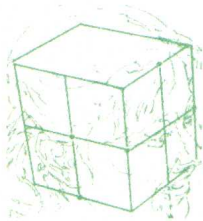
本书的编写队伍中除了教学第一线的教师外，还有来自一线的工作者，因此，本书的编写从形式上具有更加贴近实际教学要求、更加贴近学生、更加贴近社会实践等特点。由于时间仓促和经验不足，书中难免有不妥之处，希望广大师生和读者在使用过程中提出意见和建议，以便今后不断修订和完善。

本书适合作为普通本科及职业院校艺术专业的教材，也可供美术爱好者参考使用。

本书由李劲江、郑真、郭向民主编，来自珠海艺术职业学院的朱学颖、杨希为副主编，李敏（珠海艺术职业学院）、曲湘平、冯艺参与编写。

孙润明

目录

Contents

第一章 设计速写的意义 /1

第一节 设计速写的定义 /1

第二节 设计速写的意义 /1

第三节 速写与素描 /3

第四节 设计速写的工具材料 /4

第五节 设计速写的学习手段 /5

第二章 设计速写的分类 /9

第三章 速写对象的形体结构 /25

第四章 设计速写写生的方法步骤 /47

第五章 写生速写、默写、设计创作 /69

第六章 范例欣赏 /85

参考文献 /105

设计速写作业本 /107

第一章

设计速写的意义

章节 导读

速写是美术和艺术设计的基本功，是艺术设计专业学生必不可少的一项基本技能。本章带读者走进速写艺术的天地里，充分了解速写艺术的意义及学好这门艺术的方式方法，从而使读者明确学习目的，坚定信念，握紧画笔勇往直前。

第一节

设计速写的定义

设计速写是艺术设计的一种方法，也是最简捷、最直接的艺术表达手段，是在短时间内用简练、概括的表现形式画出对象的形体、动作和神态，勾画出大体设计意图的绘画形式。

作画者平时可以通过写生练习、默画练习、创意速写设计来掌握基本知识和基本技能。

第二节

设计速写的意义

速写是绘画的基本功之一，也是艺术设计手绘的基本功之一，是记录生活的一种手段，为创作、设计积累了素材，也是一种独立的创作、设计方式。

速写能促进我们对外部世界进行观察、感受和认识，激发我们对自然和生活的热爱，以及对美的表现和创造。这对于我们的成长和发展有着十分深远的

意义。速写练习时需要特别专注，表现的频率高、训练的强度大，对造型能力的培养十分有益。速写不仅能提高人们敏锐的观察力，同时也使人的眼、脑、手之间的协调性得到加强，提高速写能力还能拓宽造型学习的天地，丰富形象记忆的储备。

在生活中学习速写，能增进对社会的

了解、加深人际交流及对生活的体验。对速写练习中下笔敢于肯定果断的要求，有利于培养大胆的性格，增强自信心。学生应该不仅在速写课上学画速写，还要坚持利用课余点滴时间画速写，长年累月、持之以恒，养成习惯，促进绘画能力的更快提升。图 1-1 ~ 图 1-4 所示为速写作品案例。

图 1-1 速写作品 1

图 1-2 速写作品 2(李劲江作)

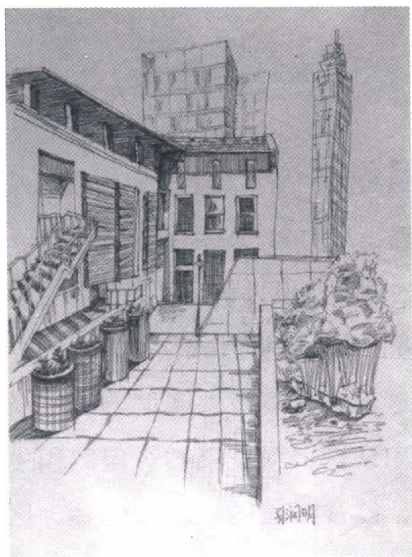

图 1-3 速写作品 3(孙润明作)

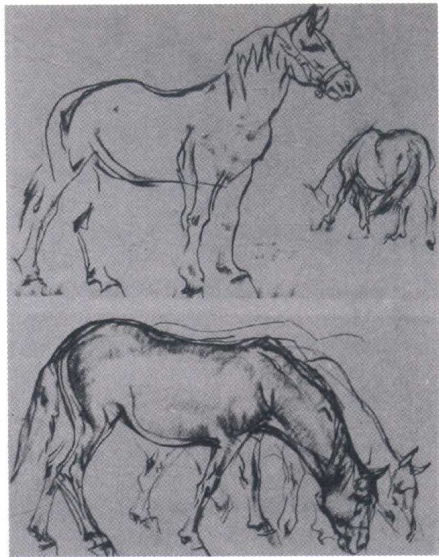

图 1-4 速写作品 4

第三节

速写与素描

速写一般指短时作业，素描一般指长

时作业。长时作业应与速写、默写的短时作业结合进行。速写能培养学生敏锐的观察力、概括能力、灵活的表现力，而素描是速写的进一步深入，对作品精工细作，如图 1-5 ~ 图 1-10 所示。

图 1-5 素描作品 1

图 1-6 素描作品 2

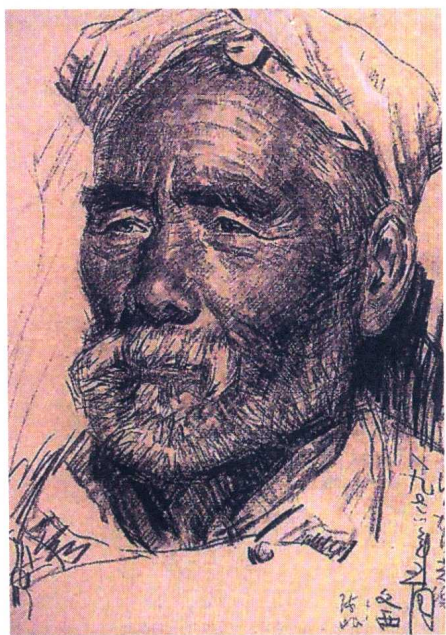

图 1-7 素描作品 3 (刘文西作)

图 1-8 素描作品 4 (吴长江作)

图 1-9 素描作品 5(曲湘平作)

图 1-10 素描作品 6(李劲江作)

小贴士

有资料显示，每年全国各省市文艺教育界举办大大小小的速写写生作品展达上千场次，特别是高校艺术专业每届学生都有速写作品展览。通过参观这些速写作品展览，能够开阔绘画者的眼界。

第四节

设计速写的工具材料

纸：什么纸都能画速写，美术用品店也有大小不同的速写本可买。

笔：初学者一般以铅笔为宜，3B、4B 皆可。钢笔、毛笔、炭笔、炭精条、蜡笔、油画棒、色粉笔、马克笔等也可以，如图 1-11 所示的工具材料图。

随着速写能力的提高，速写者可根据本人的经验对速写工具与材料进行大胆尝试，作品也许因此会出现新的效果。

图 1-11 工具材料图

第五节

设计速写的学习手段

设计速写的学习手段有以下几种。

(1) 临摹: 临摹是学习的重要手段, 可以从别人的作品中获得经验、提高辨识能力。临摹不能机械地模仿, 要认真体会作品的表现技巧和造型手法, 从而可以提高鉴赏能力。学会了简化和概括, 速写就会有很大进步。临摹分临摹原作、临摹照片, 要遵循从简到繁、从慢到快的原则。

(2) 写生: 面对真人真景的对象画, 写生让人身临其境, 更有激情地去概括形

象并准确表达内心的情感。写生对能力的提高有着显著的效果。

(3) 默写: 默写是在没有刻画对象的情况下进行的速写训练, 目的是使初学者充分发挥其主观能动性, 提高造型以及自我创作和设计的能力。默写是有效的速写训练方法, 也是必经的学习阶段。

(4) 创作设计: 无论是写生还是默写, 最终的训练目的都是为了创作设计, 而什么样的创作设计都离不开速写默写。创作设计是综合训练思维的升华。绘画者的想象要通过速写、草图、正稿表达出来, 是一种高级的、艺术创造行为的精神活动。如图 1-12、图 1-13 所示。

图 1-12 速写作品 5(曲湘平作)

图 1-13 速写作品 6(陈玉先作)

小贴士

靳尚谊是我国当代油画的代表人物之一，也是我国当代最具影响力的艺术家、理论家和教育家。他将欧洲古典油画精髓与中国民族传统艺术相融合，开创了中国油画新古典主义学派。他是国家级专家、原中央美术学院院长、博士生导师。

本 / 章 / 小 / 结

本章阐释了设计速写的定义与其意义，并与素描做了区分对比，还介绍了设计速写的工具材料与学习手段。在实际应用中，要切合实际的需求，培养活跃的思维、丰富的想象力和创造力。要用敏锐的眼光观察对象并迅速地用单纯、简练、概括的笔墨准确地描绘对象的形体特征、动态特征、神态特征、气氛及场面。

7

思考与练习

(1) 谈速写的重要性。

(2) 结合学画的经历和感受谈为什么要学画速写。

(3) 速写课上至少要画 100 幅速写习作，该如何保质保量地完成学习任务？

第二章

设计速写的分类

9

章节 导读

既然要认真地学，就要从基本知识开始，本章带读者走进各种速写艺术种类里去，使读者掌握基本理论知识，了解速写艺术的各种方式方法，认识和研读几位大师的作品。

一、从绘画时间上分

(1) 短时速写：1~5 分钟之内，如图 2-1 ~图 2-4 所示。

(2) 长时速写：10 分钟至 1 个小时，如图 2-5 ~图 2-8 所示。

二、从形态上分

(1) 静态速写。静态速写的对象为静物，如图 2-9 ~图 2-12 所示。

(2) 动态速写：相对静态速写而言，对象是运动的，绘画者需要在短时间内抓住对象的动态特点，锻炼概括、简练的表达能力。如图 2-13 ~图 2-16 所示。

三、从景象上分

(1) 全场景速写：如图 2-17 ~图 2-21 所示。

(2) 局部景象速写：如图 2-22 ~图 2-25 所示。