

教 学 实 践 丛 书

体验设计 · 速写

周 刚 著

中国美术学院出版社

体验设计 · 速写

周 刚 著
中国美术学院出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

体验设计·速写 / 周刚著. —杭州: 中国美术学院出版社, 2005.2

(教学实践丛书)

ISBN 7-81083-376-6

I. 体... II. 周... III. 速写—技法 (美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 014287 号

丛书策划: 孙丽英

责任编辑: 孙丽英

封面设计: 罗小安

版式设计: 周 刚

责任出版: 葛炜光

教学实践丛书

体验设计·速写

周 刚 著

中国美术学院出版社出版

(中国·杭州南山路 218 号 邮政编码: 310002)

全国新华书店经销

杭州东印制版有限公司制版

杭州星晨印务有限公司印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 6

字数: 8 千

2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

印数: 0001 — 3000

ISBN 7-81083-376-6/J · 359

定价: 18.00 元

作者近照

作者简介

周 刚 (Zhou Gang), 1961 年生于陕西, 祖籍山东

学历: 1982 年西安美术中专毕业
1988 年中国美术学院本科毕业, 获学士学位, 同年留校任教至今
1992 年中国美术学院油画研修班毕业
1998 年中国美术学院研究生毕业, 获硕士学位
1999 年中国美术学院水彩高级研修班毕业

任职: 中国美术学院教授, 综合设计系主任、硕士生导师
中国美术家协会水彩艺术委员会委员
浙江省水彩画家协会主席
浙江省美术家协会理事
浙江省环境艺术家协会秘书长
浙江省粉画家协会副主席
· 全国水彩画、粉画评委

著作: 《水彩技法》、《中国水彩名家技法》、《工艺美术》、《广告创意》、《素描表现技法》、《水彩画研究》、《建筑、环境专业水彩》、《体验设计·素描》、《体验设计·色彩》

论文: 在《新美术》、《美术观察》、《亚洲艺术家》、《艺术界》、《水彩艺术》等刊物上发表二十多篇论文

作品: 在国内外数十家刊物上发表作品百余件, 并在美、日、韩、新加坡、印尼、马来西亚、台湾、香港等国家与地区及国内十多个城市举办个展或参展

目 录

1 写生训练

2 表现方法

3 基本知识

关于设计基础

设计基础涵盖了四大方面的内容：以观察能力、审美能力、造型能力与表现能力训练为主的设计造型基础；以形态、功能、尺度、材料、工艺技术为主的设计基础；以图案、装饰及中国传统文化为主的国学文化基础；以设计史、设计基础理论为主的设计理论基础。

设计基础教育是在设计概念下的没有专业界定的设计初端教育，其学术理念是开放式的、宽口径的、厚基础的；其教学特点是多元的、多维的、多层的、链状的；其教育理想的本质既不针对任何具体专业，也过多强调设计用途，旨在开发学习者的思维能力、创造能力、动手能力，最终达到从构想到实践。设计基础训练促使有志于学习设计的学生从已有的习惯性的思维模式中解放出来，从一个“自然人”的思考模式逐步转换为“设计人”的思考模式，因此，它是为打造优秀设计人才而开展的开拓性的前期教育。

周 刚
2003.12

关于设计速写

如果是二十年前，大概我们都认为：速写是艺术家们用以迅速捕捉对象和收集创作素材的一种艺术形式。而今天我们论及速写，却不得不从速写研究的两大领域谈起，因为这两大领域中速写的功能、对它的要求及艺术评判都有很大的区别。一大领域是经过艺术家们千百年研究、历练而形成的力求准确生动地表现物象的艺术速写，多从艺术表现与审美角度去追求；另一大领域则是强调功能，注重创意与审美的设计速写。

设计速写作为设计专业的基础课程，相对于艺术类学科的速写而言，更强调过程性知识，即实践性很强，具有明确的目的性与功能性，是一种强调过程性为主的学习，具体体现是学习的路径、方法、形式等都有其自身特点。为教学方便我们这样定义设计速写：以速写形式辅助树立正确的设计思想，开拓设计思维，对设计的功能、材料、结构和加工工艺有正确认识的速写。

这样定义仅是从纯艺术专业与设计艺术专业研究速写的不同目的出发的，并不是说设计速写就不“艺术”，艺术表达语言的凝炼及作为速写自身的形式美感的体现当然也是设计速写追求的目标之一。

设计速写训练的目的与意义

设计速写在许多时候更侧重于设计对象的客观实在，强调面对问题，同时设法解决问题，很显然，设计速写需要对实际问题作出生动准确的解答。这便要求设计速写既要准确，又要清楚地传达出设计者的设计构想，并与他人沟通。优秀的设计速写作品，除了具有艺术速写的基本特征外，更侧重于设计对象自身所呈现的形态美、结构美、比例美与装饰美等等。

对于一个从事艺术设计的人而言，设计速写对其有着深远的意义。从设计的程序中我们可以体会到，设计速写始终贯穿于设计艺术的全过程，它不仅是设计者自己收集素材，积累经验，丰富知识，激发构想，审美训练的手段，同时也是与人交流、学习、分析、构想与表达设计意图的十分重要的图形语言。在很多时候，它可以说是设计师的图形思考日记。

设计速写的知识点与教学层面

设计速写能力是作为一名设计师必须具备的基本的造型能力。它是设计者思维无障碍表达的一个重要环节和手段。通过设计速写训练,设计者将速写的造型能力逐步演变为敏锐观察、捕捉物象并将物象提炼、概括成为具有一定审美价值的造型形式的能力,并最终实现设计者构想的图式化表达。

在设计速写的训练过程中,除了应注重学习传统的艺术性速写所要求的基本道理之外,更应强调作为设计视觉思维训练的速写教学与画法系统的独立特点:

①设计速写训练是设计审美能力培养与训练的一个重要环节,它一方面可以将造型能力应用于设计表达之中,另一方面也可以通过速写训练提升设计表达的审美品质。

②设计速写如同设计素描、设计色彩、形态基础等一样是设计造型能力的重要组成部分,它是设计者运用造型语言自由表达其设计思想的基本能力。

③设计速写在强调造型表达能力训练的前提下,注重对学生的逻辑、推理和判断能力的训练,自觉地积极地探究物象形态的最根本成因,以最为明确的手法来分析理解有关形态、运动与空间问题。

④设计速写训练要求学生在速写造型之前对要表达的物象有一个明晰的形态、空间关系概念,并将要描绘的物象进行一次意识上的“剥离”分解与整合,将一个复杂的物象净化、整合成为一个单纯的、结构关系清晰的形体,将一个多义、模糊的形象明确化并赋予其秩序感。

就教学的时段与知识点而言,设计速写训练主要分为以下几个时段进行。

面对景物的写生训练

● 整体地观察与分析

要从现实物象中提炼并组成可视的画面形象,不仅要有前面讲到的净化、整合和结构地解读对象的能力,还需要有视觉观察的敏锐性,准确地捕捉有视觉美感和具有意味的物象形态的能力。整体地观察与分析是艺术获得具有趣味的视觉美感形象的一个重要前提。整体就是从物象的全貌特征来认识对象,把握对象,只有看得整体,才能画得整体;只有看出了整体对象的形体与空间,才能画出对象的形体与空间。整体的另一个要求就是统筹处理画面中各种显现的关系。一般而言,一幅画面是由若干个相关联的局部组成的,恰当地处理好画面中各部关系,就能使画面以一个整体有力的形象来表达对象。不过整体却不是简单的大体,它必须是从物象的整体出发,具体、深入地分析、研究物象的各部形态,并在描绘中使其服从于整体,不至于破坏整体。

● 整体把握局部入手

速写一般是从物象的某一个局部开始的,而且对某些局部的准确生动的描绘是支撑画面整体说服力的关键,这就要求我们在动手作画之前必须对物象有一个全面的认识和整体的把握。越是深入细致地描绘,就越是考验作画者对画面整体和局部的控制能力。因为速写最忌犹豫不决,所有的局部形象几乎都是一次完成,进而逐步推移到整个画面,画错了不必要涂擦再画一笔正确的就是了,每一笔都是所描绘对象的最终造型。因此,画速写时只有时刻注意画面中每个局部形象在画面中所担当的角色,注意画面的主次、取舍、虚实、节奏等关系,才能较好地把握整体关系,才能有序地深入下去,最终获得完整的画面效果。

基本的表现方法

● 线描法

用线归纳物象形态的造型方法是速写中最为主要的表现形式。实际上只有用线才能最迅速、最简洁、最明确地表述对象,按照形体结构的变化、穿插对象的前后等关系,建立起物体的基本形态、构造、体积与空间特征。而线的轻重、强弱、疏密、曲直、缓急和长短可以充分表现出各种物象的形象特征和质感。

以线造型可简可繁,既可用十分简练概括的线条迅速地描绘物象,又可以用线十分精细地刻画对象,还可以用线疏密有致地塑造出对象的形体关系来。在设计表现中常用线描的方法来表述设计构想,并利用线的粗细、强弱等变化来明确地表达对象的形体关系,如以强化轮廓线来凸显对象的形体,用细线来表达对象的内部结构与形体,或用细线与粗线的对比加强空间变化。这种方式可以造成单纯的明晰的表现风格,是设计构思表现中最常用的方式。

● 明暗法

速写的明暗法大致可分为两类,一类是光影的明暗表现法,强调物象受光后的明暗形体变化,注重对明暗交界线、亮部与暗部及光的来源与方向的表达,这种方法可以说是明暗素描画法在速写中的简洁应用。用这种表现手法所获得的作品相对比较写实,形体特征明确、节奏层次丰富。另一类是渐变式的明暗表现法,这类方法多在形象的边沿和形体的转折处,由深至浅地涂上明暗,形成一个饱满的平面轮廓形,这类方法处理得好会使画面具有良好的装饰趣味。

● 点、线、面结合法

一幅速写作品具有较高的艺术魅力的关键在于具有丰富的艺术语言。虽然速写所使用的工具比较单纯,但表现语言却存在着各种可能性,应用得好了,便可以在一幅画面中很好地体现出空间感、层次感、节奏感和疏密关系等。

点、线、面结合的速写表现法主要是先用点在画面中点定各部的基本关系,之后用线勾勒出物象的基本形态与空间特征,然后迅速抓住大的明暗关系,营造出整个画面的明暗

基调,再选择画面的主要部分深入刻画。在深入刻画的过程中,要充分运用速写工具可能的各种表现语言强化画面的视觉效果,再用点用线打破画面的稳定,使画面通透、轻松。

点:点在画面中是与面和线相对而言的,它可大可小,又可分为无方向性的点和有方向性的点。无方向性的点组合在一起形成画面的层次变化;有方向性的点则可以产生丰富的有动感的各种形态的肌理效果。

线:一般而言,线分规则线条和不规则线条、勾勒线条和点状线条。对不同工具的选择和对同一工具的变化使用都会获得不同意味与不同表现力的线条。如钢笔画的线条力度感强,可以画出似“铁线描”和“游丝描”的挺拔清秀的线条;选用软铅笔既可以画出粗重有力的线条又可以画出丰富变化的线条;选用硬铅笔则可以画出纤巧秀丽的线条。从中国传统的绘画艺术中可见,中国传统画家们对于线条的认识与表现已达到了很高的水平,我们可以从中认真借鉴与学习。

面:点和线的集合都可以形成面,一幅作品中的点、线、面也是相对而言的,有些面既可以看作是面也可以看作是点,而有些线则可以将其理解成面。面的变化也是十分丰富的,有虚实、浓淡、大小、前后、软硬、通透、密实、轻松、厚重等变化。

一幅速写作品中灵活地应用点、线、面的不同的表现效果,会极大地丰富作品的表现力。

设计制图的基本知识

在设计速写的学习中,我们除了要掌握速写的一般知识与技能外,还要掌握设计制图的基本知识与技能。与艺术类的速写不同,设计速写最终要研究的是“使用”以及相关的“人与物的关系”问题,因此,设计速写无论是设计表现还是搜集素材,都有一个明确的设计指向,其描绘的主要内容是人、物及环境的相互关系以及尺度、比例等。掌握设计制图的基本知识,目的在于以速写的形式更清晰、明确地表达设计意图。

● 地形图

地表的形状是景观设计师最基本的考虑因素之一。对地表形状的正确理解与把握,是对设计师审美能力、设计能力的考验,也反映了设计师对生态与环境的认识程度和认识水平。而这一切又是建立在设计师清晰、明白地理解地形图及等高线的基础之上。理解等高线的难度在于它不是地表中我们可以直观看到的线,而是一条假想的线,是一条首尾相连的闭合的线。开始设计时,如果我们能清楚地识别地形地貌,读懂等高线图,便会使问题变得很容易。识别等高线图主要识别①山脊和山谷。山脊是一凸起的细长形地貌,山谷则是长形的凹地,是在两个山脊之间形成的空间,山脊与山谷是相连的,而且其边壁同形。山脊与山谷应从形状与标高两方面来识别。②凸面和凹面斜坡。凸面斜坡是指从山脚方向起的等高线的线间距越来越小,这表明实际坡度较大。凹面斜坡是指从山脚方向起的等高线的线间距越来越大,这表明实际坡度较小,变化平缓。

● 平面图

平面图是设计表现中常常运用的图形表现方式。平面图也常用设计速写来表现。对这类图的识图与运用,需要注意对象基本的尺度、比例规范、使用符号以及正确的绘图程序。

平面图的运用与识图是建立在对图面中的用线、物体材料质感、构造以及各种设施的规范应用上。

● 立面图

立面图是相对平面图和速写中的有角度的透视图而言的。立面图是用来表述设计对象的外立面、内立面的造型、构造、布局等内容的图形形式。这里指的立面图一般是指平视的、没有透视变化的、相对理性的表现形式。立面图是设计表现中常用的图形表现形式,以速写方式迅速明确地勾勒出对象的立面形象是设计师最常运用的设计表现方式之一。

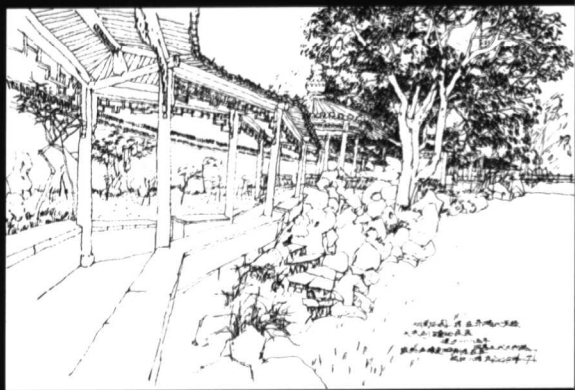
● 剖面图

在设计表现中,为能清楚地表示设计对象被遮蔽的内部形态而采用的假设剖切的图形即为剖面图。①剖面图较平面图而言有许多局限性。平面图一般可以表现某一层面或某一地域的所有平面的空间关系,而剖面图的表现则是被限定在所选择的剖断线的基础上的。②以轴线展开的对称对象,一般沿轴线进行纵剖与横剖便可以基本反映其内部问题了,而不对称的对象,选择剖断线就相对复杂了。③在剖面图的识图与运用中,剖断线起着重要的作用,它界定了空间的范围,表现时常常将其用加粗的线条来表示,或用黑线涂实来体现断面厚度。

设计速写的学习与表现中应当具备的辅助知识还很多,如素描造型能力、色彩表现能力、尺度概念及尺度把握能力、默写能力等等。掌握速写的技能必须由慢到快,不可以只求迅速而忽视了对要表现对象的认真观察与分析,使画面流于空洞没有表现力。对于设计速写而言,还应特别防止不顾准确性只求线条的情趣,因为对于设计速写而言,线条不可能是孤立的,线条的作用在于准确生动地表现对象的形态结构,若是要表达的对象形体不准,线条再美也没有实质意义。

● 图例的收集与分析

在课堂教学外,我们还要求学生选择专题,就某一具体形体、构件、场景等作具体的分析与研究。具体做法是将自己选定的某一对象进行横向或纵向分析、临写与研究,也可以做剖析与大样分析,目的是让学生养成以图形思考或记图形日记的良好习惯,同时逐步积累和丰富学生的图形知识和经验。

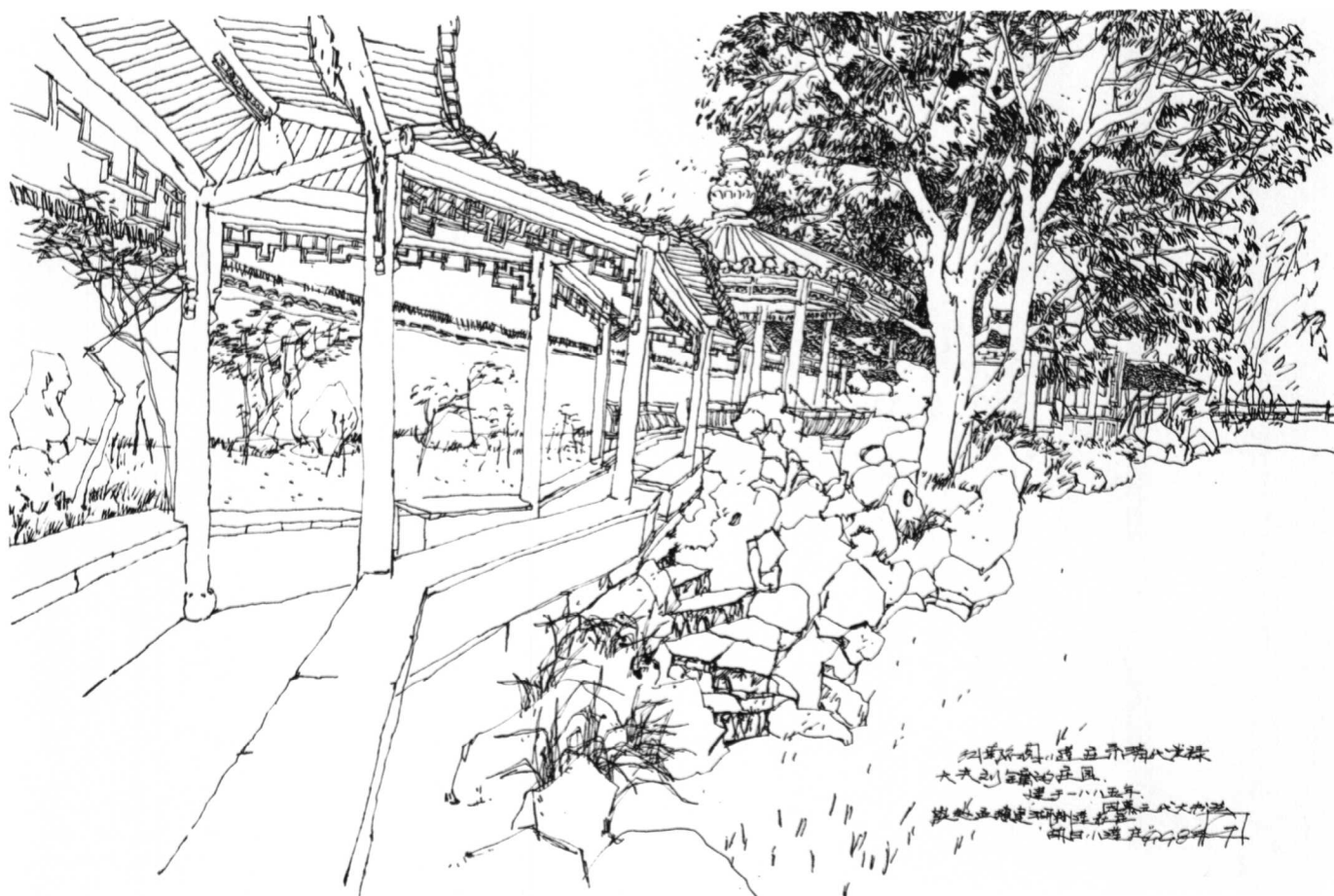
写生训练

设计速写在许多时候更侧重于设计对象的客观实在，强调面对问题，同时设法解决问题，很显然，设计速写训练的目的在于对提出的问题做出生动准确的解答。这便要求设计速写既要准确，又要清楚地传达出设计者的设计构想。同时，优秀的设计速写，应具有艺术速写的基本特征。因此，设计速写的训练也是设计审美能力培养与训练的一个重要环节，它一方面可以将造型能力应用于设计表达之中，另一方面也可以通过速写训练提升设计表达的审美品质。

南浔小莲庄一角

小莲庄内湖边

周庄小景

有桥的风景