

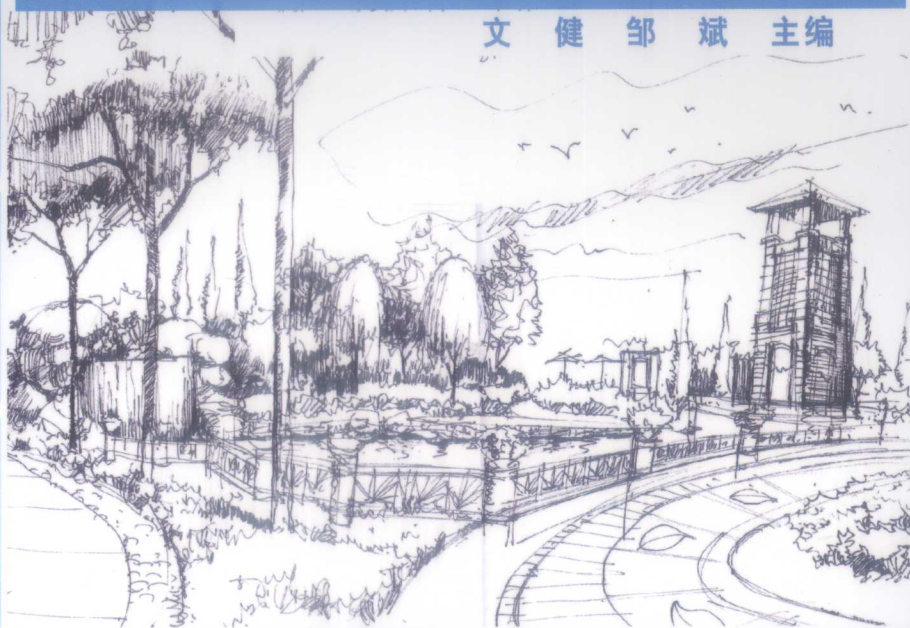

21st CENTURY
实用规划教材

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

设计速写

文 健 邹 斌 主编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

设计速写

主 编 文 健 邹 斌

副主编 胡 婷 彭清林 朱晓华

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内容简介

本书内容包括设计速写概述、风景速写、室内设计速写、人物和动漫速写及优秀设计速写作品欣赏五部分。全书在编写过程中注重理论与实践的结合,即通过理论与大量图片和设计手稿的配合讲解,层层递进,培养学生的动手能力和设计思维。本书论述范围广泛,内容详尽,理论讲解细致,条理清晰,语言朴实,图文并茂。

本书可作为高等院校艺术设计及相关专业的教材,也可作为从事相关行业设计工作者的自学辅导用书。

图书在版编目(CIP)数据

设计速写/文健,邹斌主编. —北京:北京大学出版社, 2009.8

(21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材)

ISBN 978-7-301-15592-9

I. 设… II. ①文…②邹… III. 速写—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第128049号

书 名: 设计速写

著作责任者: 文 健 邹 斌 主编

责任编辑: 孙 明

标准书号: ISBN 978-7-301-15592-9/J · 0247

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.com>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电子邮箱: pup_6@163.com

印 刷 者: 北京飞达印刷有限责任公司

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787mm×1092mm 16 开本 10.5 印张 237 千字

2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

定 价: 30.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究

举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

序

随着人们生活水平的不断提高，个人的审美意识和审美情趣也日益提高，从而使现代设计艺术方兴未艾。从事室内设计、动漫原画设计、产品造型设计和园林景观设计等行业的工作人员和设计爱好者们对该领域专业书籍的需求大大增加，他们迫切希望能拥有一本既实用又深入浅出，且内容丰富，图文并茂，贴近现代设计的好教材和参考书。在这种现状下，这本《设计速写》适时出版了。

设计速写是诸多艺术设计专业的基础课程，寥寥几笔、生动而有韵味的线条，描绘出大千世界人们喜闻乐见和耐人寻味的形象。线是点移动的轨迹，是设计的基本元素。西方绘画讲究的是光影和色块，而传统中国画则追求线条的气韵生动。一幅好的速写作品，足见绘画者的艺术功底，所以，室内设计等艺术设计相关专业的学生在求职的时候，许多招聘公司多要求应聘者首先现场画一幅手绘效果图，不用着色，就可知道应聘者的艺术水准。速写是一门独特的艺术，它既可单独成画，也可成为油画和国画的写生稿，更可成为生活瞬间的记录。毕加索、达·芬奇、徐悲鸿等中外艺术大师都曾留有不朽的速写作品供世人品鉴和临摹。

本书可以说是一本较高质量、较高标准的教材，全书包括风景速写、人物和动漫速写及室内设计速写等内容，是一本集科学性、实用性、可读性和欣赏性于一体的好教材，对设计专业的广大师生和从事艺术设计的在职人员都具有很好的参考价值。

我与文健相识于1998年，那时这个来自四川泸州的小伙子还略显青涩。十多年来靠自己执著的进取精神和不懈努力，成为一名学科带头人，以及室内设计大赛金奖获得者，还被评为广东省职业技术能手。文健邀我为本书写序，作为好友的我欣然接受，放下繁忙的工作，在月朗星稀的夜晚一气呵成。因为我对这位年轻的学者太了解了，他作为青年教师中的骨干，经常走访公司和企业，掌握市场信息，收集实用素材。他通过艰辛劳动编写的多本教材都很有市场，极受广大读者，尤其是受在校学生的喜爱。

“艺海无涯，学无止境”，愿文健不断学习，充实自我，严谨治学，扩充自身专业知识，编写出更多具有市场价值的好教材。

蔡 洪

2009年4月28日于广州

前言

设计速写是艺术设计专业的一门基础课。它是以简捷的表达方式，迅速准确地描绘物象特征的一种绘画表现形式。它可以在短时间内，随时随地记录一些形态的结构关系和主要特征。这些进入设计构思之前完成的速写草稿，无论是根据具体的设计题目有目的地收集，还是为了今后的设计而进行的一种素材储备，都是十分必要的。

本书内容分为五章：第一章介绍设计速写的概念、特点、分类和表现技法；第二章介绍风景速写的画法，主要从风景速写的配景画法和场景画法两个角度进行分类讲解；第三章介绍室内设计速写的画法，主要从室内陈设速写和室内空间速写两个角度进行分类讲解；第四章介绍人物和动漫速写的画法，主要从静态人物画法、动态人物画法和动漫画法三个角度进行分类讲解；第五章介绍和欣赏一些建筑师、设计师和画家的优秀设计速写作品，提高读者的审美素养。

本书在编写的过程中把握专业方向，概念准确，重点突出，语言朴实，通俗易懂，深入浅出，训练方法科学有效，学生如能坚持按照书中的方法训练，在短时间内就可以使自己的设计速写表现水平得到较大的提高。全书所收录的大量精美图片资料具备较高的参考和收藏价值，可以提升学生的审美修养。本书可作为高等院校艺术设计相关专业基础教材，也可作为业余爱好者的自学辅导用书。

本书在编写过程中得到了广东白云学院和广东白云技师学院艺术系广大师生的大力支持和帮助，衣国庆、蔡洪、彭世翔等老师为本书提供了许多好作品，在此一并感谢。

由于编者的水平有限，书中可能存在一些不足之处，敬请读者批评指正。

文 健

2009年6月10日

目 录

第一章 设计速写概述.....	1
第一节 设计速写的概念和特点.....	1
第二节 设计速写的分类.....	3
第三节 设计速写的工具.....	7
第四节 设计速写的学习方法.....	7
思考题.....	8
第二章 风景速写.....	9
第一节 风景速写的配景画法.....	9
第二节 风景速写的场景画法.....	14
思考题.....	26
第三章 室内设计速写.....	27
第一节 室内陈设速写.....	27
第二节 室内空间速写.....	40
思考题.....	84
第四章 人物和动漫速写.....	85
第一节 人物速写.....	85
第二节 动漫速写.....	97
思考题.....	112
第五章 优秀设计速写作品欣赏.....	113
参考文献.....	158

第一章 设计速写概述

第一节 设计速写的概念和特点

设计速写是以简练、快捷的表达方式，迅速而准确地描绘物象的一种绘画表现形式。它可以在短时间内，形象地记录物象的形态、特征、结构和空间关系，达到训练造型能力和收集设计素材的目的。赵平勇先生在其主编的《设计概论》一书中说：

“速写造型是一种最快捷方便的表现语言，设计师通过设计造型能记录被描述物的形体和色彩，这些速写造型将为设计创作积累大量的素材和资料。速写的最大特点是能够快速记录设计师的灵感和构思，也是传达设计师意图、理念的工具之一。每幅优秀作品的背后都有大量的速写记录着设计工作的每个步骤和阶段，这种能力是设计师必不可少的重要技能。”由此可见，设计速写不仅是设计人员从事艺术设计工作必备的基本功，而且也是设计人员表达设计意图的一种重要的艺术语言。如图1.1～图1.4所示。

图1.1 风景速写 文健 作

此幅风景速写以湖南凤凰的吊角楼为表现对象，采用简洁、概括的表现手法，生动流畅的线条，将民居建筑的特点较好地体现了出来。整幅画面中心突出，疏密得当，取舍合理，笔法生动，给人以清新、明快的感觉。

图1.2 室内空间速写 文健 作

此幅室内空间速写采用微角透视的表现手法,通过流畅、自然的线条将室内空间的立体效果较好地展现了出来。作为设计草图,此幅作品不仅传达出了作者的设计构思,而且将空间的分隔,材料的质感,以及光影的分布都较完整地表达了出来。

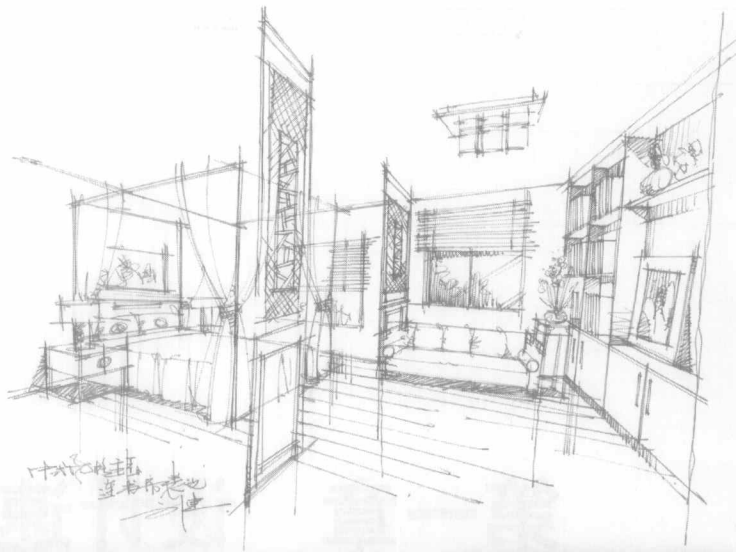
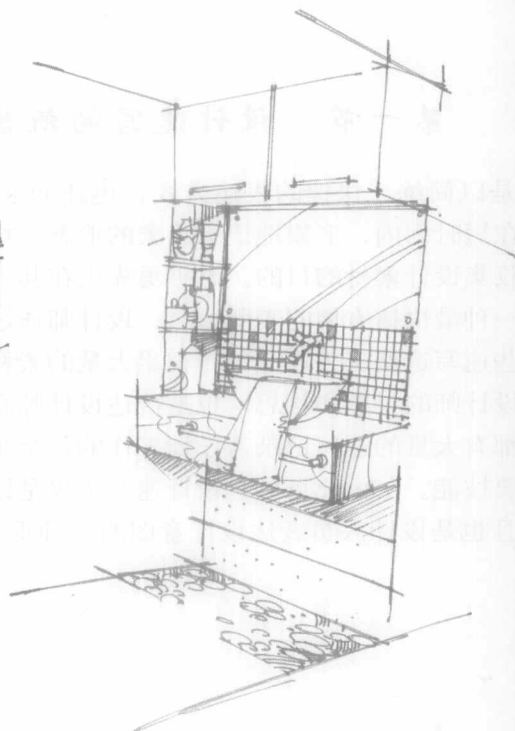
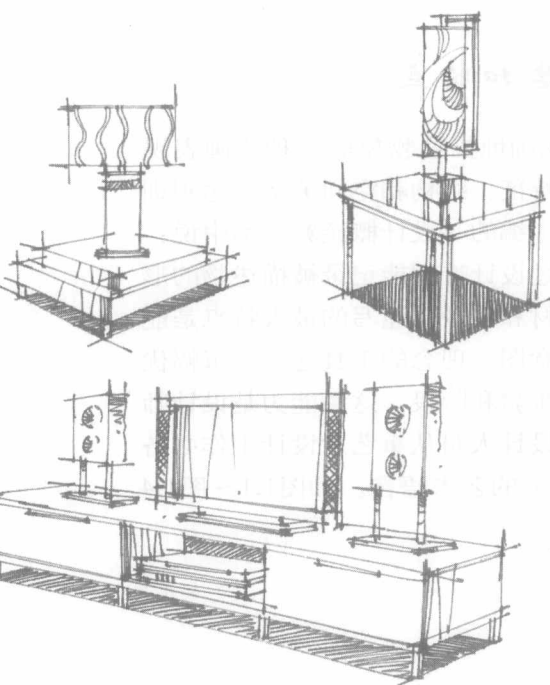

图1.3 室内陈设速写 文健 作

此组室内陈设速写作品造型精炼、概括,线条刚直有力,较好地表现出了物体的结构特点和质感。

图1.4 动漫速写 “麻雀” 作

设计速写具有科学性、艺术性和说明性三个特点。

(1) 科学性是指设计速写所表现的物象,必须遵循一定的绘画表现规范,如画面构图的平衡与美观,人物结构与比例的严谨,物体的透视与尺寸的准确等。

(2) 艺术性是指设计速写所表现的物象必须具有一定的审美价值。设计速写作品本身就是一幅艺术作品,它应该展现出美的形式和语言,使观赏者产生审美体验,提升自身的审美素养。优秀的设计速写作品是对艺术形式的提炼和概括表达,给人一种粗犷、自然的美感。

(3) 说明性是指设计速写所表现的物象具有明确的个体特征,如物象的质感特征,光影特征等。如图1.5所示。

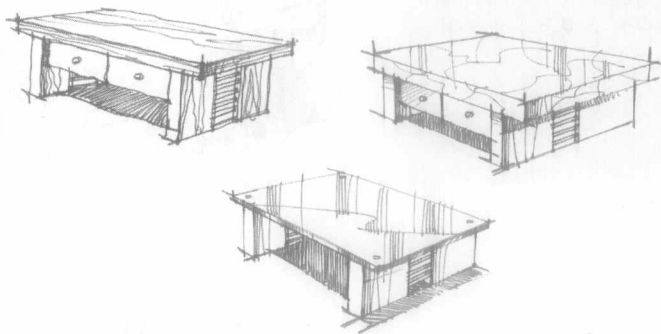

图1.5 不同质感的物体表现 文健 作

此组室内陈设速写作品 通过流畅、自然的线条,较好地表达了物体的质感和光感。

第二节 设计速写的分类

1. 按设计速写表现的物象种类分类

从设计速写表现的物象种类,可以把设计速写分为人物速写、风景速写、室内陈设速写和动漫速写等。

(1) 风景速写是指对室外自然景观的快速写生。它要求绘画者到大自然中去寻找和发现美,并将大自然的美通过绘画的方式表达出来。中国传统绘画讲究“师法自然”,大自然是绘画者获取灵感和素材的最佳场所,源自自然的作品才具有“灵性”。西方绘画也注重写生,即要求绘画者走出去画,记录生活中的点滴,再通过归纳和整理,成为今后艺术创作中的素材。

(2) 人物速写是指对人在日常生活中展现出的不同姿态进行的快速写生。人在日常生活中展现出的姿态分为静态和动态。研究人物在各种姿态下的动作变化规律及特征,对于人类研究自身的特点,发现自我,有着重要作用。并且,还可以对今后从事涉及人体工程学原理的相关艺术设计工作提供帮助。

(3) 室内陈设速写是指对一些常见的室内陈设品,如家具、电器、工艺品和陈

设品等进行的快速写生。通过室内陈设速写的训练,可以为今后走上室内设计道路打下扎实的基本功,并开阔绘制者的视野,收集大量室内设计素材,拓展设计思维。

(4) 动漫速写是指对经过夸张和拟人化处理后的动画卡通形象进行的快速描绘。它是进行动漫创作构思和表现的基础。这四种速写如图1.6~图1.10所示。

图1.6 人物速写 彭世翔 作

这两幅人物速写造型准确,用线生动,线条变化丰富,体现出了虚实、粗细、疏密和刚柔的线条节奏感和韵律感。适度的夸张和变形处理使形象更具装饰韵味。

图1.7 风景速写 文健 作

此幅风景速写作品 构图稳定,造型准确,画面虚实关系处理较好。前后景观通过黑白对比,使画面产生了较强的层次感。

图1.8 室内陈设速写 文健 作

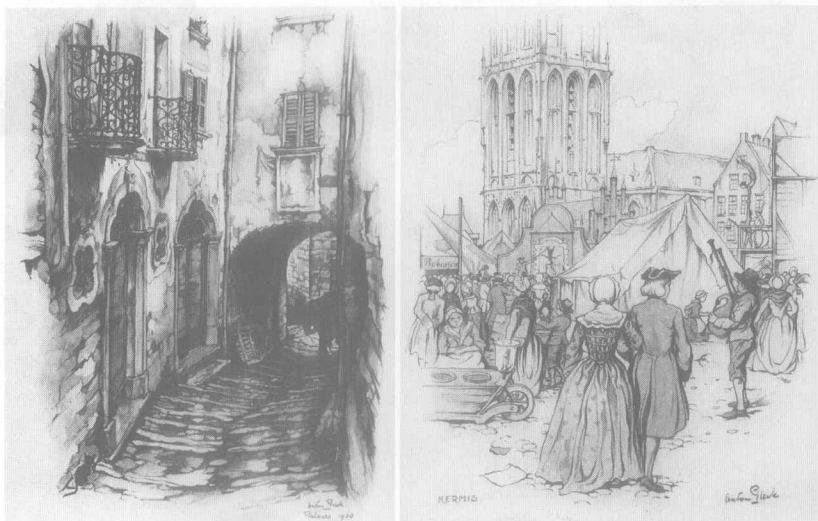
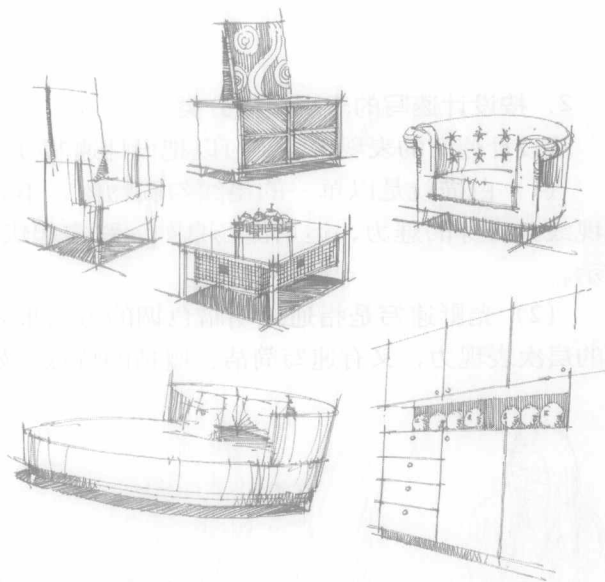

图1.9 动漫速写 Anton Pieck 作

图1.10 白描风景速写——屯堡屋系列 史贤琴 作

2. 按设计速写的表现手法分类

从设计速写的表现手法，可以把设计速写分为白描和光影速写。

(1) 白描就是以单一的墨线勾画物体，不表达明暗效果的速写技法。白描注重表现线条自身的魅力，运用流畅自如，跌宕起伏的线条塑造物体。如图1.10和图1.11所示。

(2) 光影速写是指通过明暗色调的方法来表现物体的速写技法。它既有素描丰富的层次表现力，又有速写简洁、概括的特点。如图1.12和图1.13所示。

图1.11 白描人物速写 晁伟 作

图1.12 光影人物速写 陈洁 作

这两幅人物速写造型严谨，人物结构把握准确，黑白对比强烈，给人以极强的视觉冲击力。这种带有剪影效果的表现方式，使作品形象更加单纯，轮廓更加清晰。

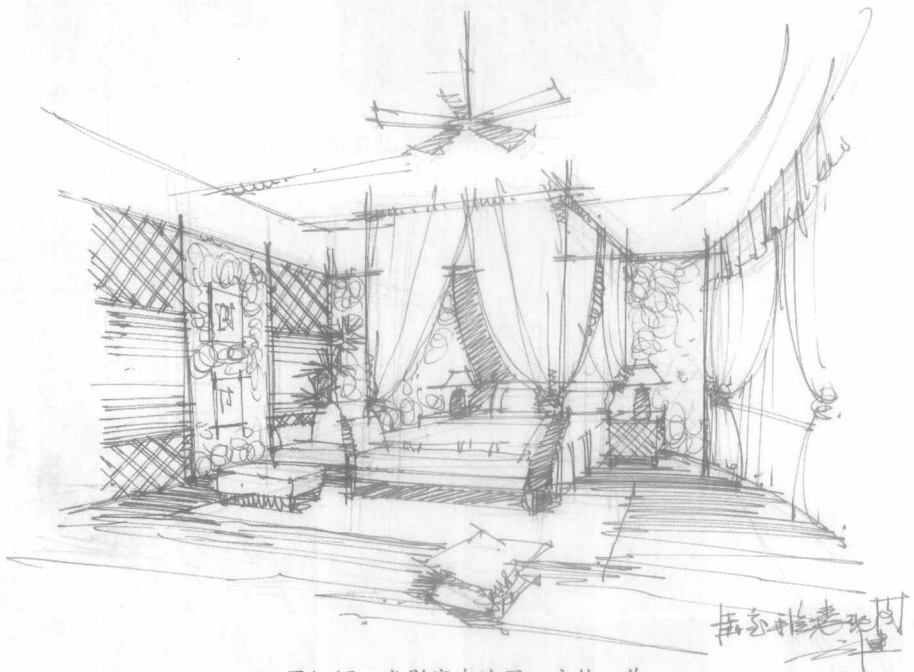

图1.13 光影室内速写 文健 作

第三节 设计速写的工具

1. 笔

美工钢笔：笔头弯曲、稍扁，可画粗、细不同的线条。

普通钢笔：笔头坚硬、书写流畅，画线条坚韧有力。

金属针笔：分0.1、0.2、0.3等不同型号，笔尖较细，画线条细而有力，有金属质感。

快写针笔：分0.1、0.2、0.3等不同型号，笔尖为尼龙笔头，较柔软，画线条细而有弹性，柔中带刚。

签字笔：笔头圆滑，画线条流畅：自然，适用于快速草图绘制。

铅笔：分硬型（H）和软型（B）两类

H型铅笔所画线条坚硬、挺拔，线条感强。

B型铅笔所画线条细腻、柔软，整体感强。

2. 纸

复印纸：纸质光滑、洁净、吸水性差，利于钢笔笔触表达。

素描纸：纸质坚硬，表面略粗，颗粒较大，易于表达铅笔笔触。

水彩纸：正面纹理清晰、粗糙，易于表达较粗犷的画面效果。

白色绘图纸：纸质较厚，表面光滑，结实，耐擦，利于表现快速草图。

3. 辅助工具

直尺、三角尺、曲线板、美工刀、透明胶带等。

第四节 设计速写的学习方法

设计速写的学习主要有临摹和写生两种方法。达·芬奇说：“谁善于摹绘谁就善于创造；”塞尚也说：“我愿意再现形象。”临摹可以使初学者迅速地掌握设计速写绘制时的技巧和方法，直观地获取感性认识，并可以博采众长，丰富和开拓设计思维。

写生就是运用临摹中学到的表现手法和技巧对实景进行现场描绘的方法。写生有助于整合所学的技法要领，检验绘画者设计速写表现技巧的熟练程度，改进和完善设计速写表现技巧。并能培养绘画者的观察能力和表达能力，帮助绘画者形成自己的表现风格。

临摹和写生图片如图1.14~图1.16所示。

图1.14 风景速写 马兵 作

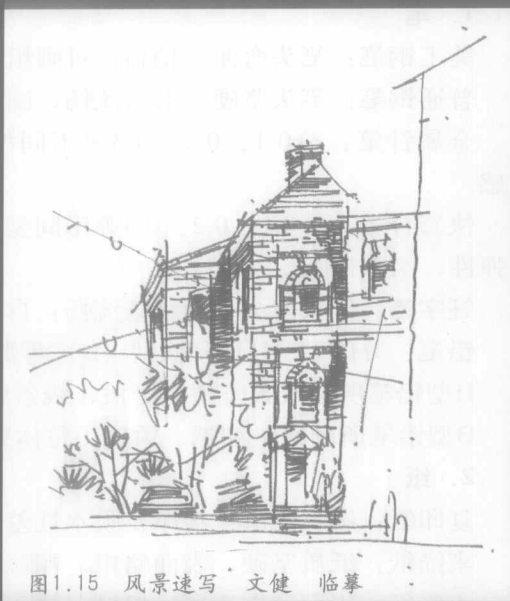
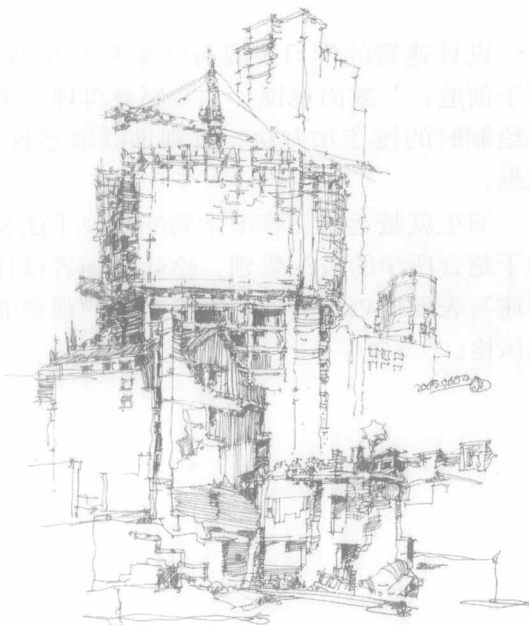

图1.15 风景速写 文健 临摹

此幅风景速写作品构图均衡、空间纵深感强。前、后景的虚实、疏密关系处理较好。画面中的线条刚直有力，肯定而明确，表现出一种力量的美感。

图1.16 风景写生 杨健 作

此幅风景速写作品采用竖式构图的形式，使建筑物显得挺拔、高耸。画面中心刻画细致，四周处理较简单，使得整个画面主次分明，虚实有度。

思考题

1. 设计速写的特点是什么?
2. 绘制10幅风景速写作品。
3. 绘制10幅人物速写作品。
4. 绘制10幅室内陈设速写作品。

第二章 风景速写

风景速写是指将大自然中的所见所感快速、简捷地表现出来的一种绘画形式。其描绘的对象为自然风光，如山川河流、树木花草、民居建筑等。艺术大师罗丹曾说“生活中不是缺少美，而是缺少发现”。经常走进大自然中去观察、去感受，发现平凡景物中的美，培养对各种事物敏锐地感悟能力，是每一位从事艺术工作的人应该常做的事情。

第一节 风景速写的配景画法

一、树的画法

树木是风景写生的主要对象之一，树的种类繁多，外观特征多变，其基本结构分为树叶、树枝、树干和树根。树的类型主要分为针叶和阔叶两种。针叶类树木包括松树、柏树和杉树等，树形多呈伞形和圆锥形；阔叶类树木包括榕树、樟树和桃树等常绿乔木和灌木，树形多圆形和卵形。

画树要见枝见叶，有虚有实，有收有放，一定要表现出树的层次。在表现层次时可以采用前景“压”后景，后景“托”前景的方法。不同的树，具有不同的特征，绘制时要多观察，抓住其特点。

1. 树叶的画法

树叶的画法有勾线法，圈线法和描线法等。绘画时应注意树叶的凹凸起伏和

大小疏密的变化，以及对整体树形的控制。如图2.1～图2.3所示。

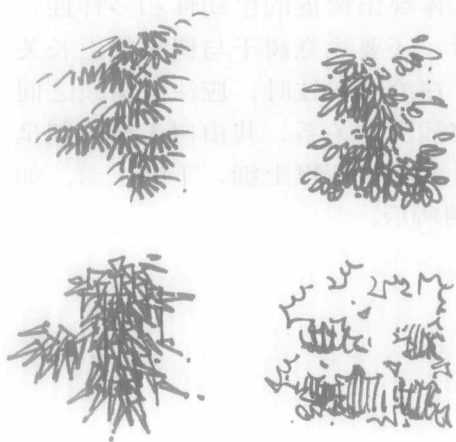

图2.1 树叶的画法1 文健 作

图2.2 树叶的画法2 文健 作

此组椰树写生作品较好地表现出了针叶类树木的造型特征，通过对树叶大小关系的刻画，较好地表现出了叶子的前后关系。

图2.3 树叶的画法3 文健 作

2. 树干和树枝的画法

树干和树枝是树的骨骼。在绘制树干时，应表现出不同的纹理特征，体现出树皮的生动性和多样性，同时，还要注意树干与树枝的生长关系。在绘制树枝时，应注意树枝之间的穿插交错关系，其由树干向顶部呈放射状态，下粗上细，下疏上密。如图2.4所示。

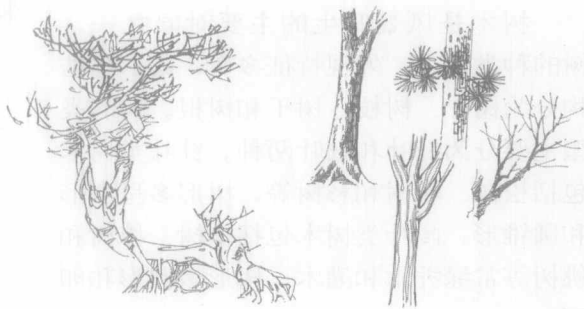

图2.4 树干和树枝的画法 文健 作

图2.5 树的画法1 胡华中 作

树的形状千变万化，有的坚韧挺拔，有的婀娜多姿，有的疏影横斜，有的道劲朴拙。表现时要抓住树的典型特征，切忌千篇一律。如图2.5～图2.6所示。

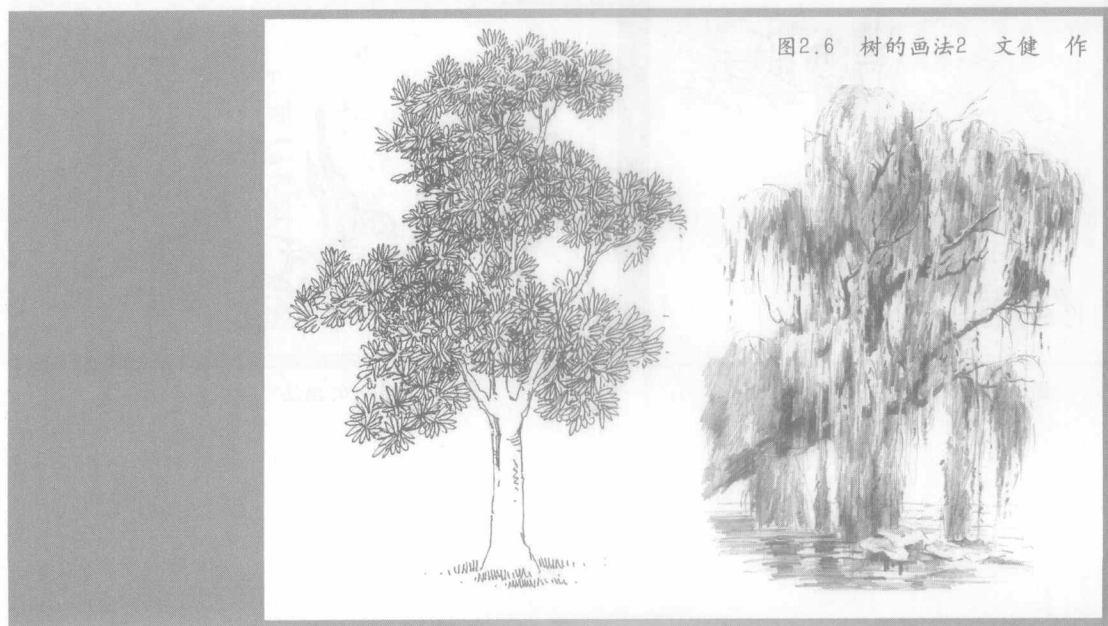

图2.6 树的画法2 文健 作