

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

Art & Design Textbooks For Vocational And Technical Colleges

设计 速写

主编 彭庆云 副主编 蒋红雨

Design Sketches

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

Art & Design Textbooks For Vocational
And Technical Colleges

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

设计 速写

主编 彭庆云 副主编 蒋红雨

Design Sketches

高等学校高职高专艺术设计类专业
规划教材

指导委员会

主任 李 雪
副主任 高 武
委员 (按姓氏笔画顺序排列)
王家祥 江 洁 谷成久 杨文兰
沈宏毅 汪贤武 余敦旺 胡戴新
姬兴华 鹿 琳 程双幸

组织委员会

主任 郑 可
副主任 张 波 高 旗
委员 (按姓氏笔画顺序排列)
万腾卿 方从严 何 频 何华明
李新华 邵 杰 吴克强 肖捷先
余成发 杨 帆 杨利民 郑 杰
胡登峰 荆 泳 骆中雄 闻建强
夏守军 袁传刚 黄保健 黄匡宪
程道凤 廖 新 颜德斌 濮 毅

编写委员会

主任 武忠平 巫 俊
副主任 孙志宜 庄 威
委员 (按姓氏笔画顺序排列)
丁利敬 马幼梅 于 娜 毛孙山
王 亮 王茵雪 王海峰 王维华
王 燕 文 闻 冯念军 李华旭
刘国宏 刘 牧 刘咏松 刘姝珍
刘娟绫 刘淮兵 刘哲军 吕 锐
任远峰 江敏丽 孙晓玲 孙启新
许存福 许雁翎 朱欢瑶 陈海玲
邱德昌 汪和平 吴 为 吴道义
严 燕 张 勤 张 鹏 林荣妍
周 倩 顾玉红 荆 明 陶玲凤
夏晓燕 殷 实 董 荪 韩岩岩
蒋红雨 彭庆云 苏传敏 疏 梅
谭小飞 霍 甜

图书在版编目 (C I P) 数据

设计速写 / 彭庆云主编. —— 合肥 : 安徽美术出版社, 2010. 11

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

ISBN 978-7-5398-2581-6

I. ①设… II. ①彭… III. ①速写—技法 (美术)—高等学校: 技术学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 202953 号

242361

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

设计速写

主编: 彭庆云 副主编: 蒋红雨

出版人: 郑 可 选题策划: 武忠平
责任编辑: 赵启芳 责任校对: 司开江
封面设计: 秦 超 版式设计: 徐 伟
出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14F 邮编: 230071

营 销 部: 0551-3533604 (省内)
0551-3533607 (省外)

印 制: 安徽联众印刷有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/16 印 张: 6
版 次: 2010 年 11 月第 1 版
2010 年 11 月第 1 次印刷

书 号: 978-7-5398-2581-6
定 价: 35.00 元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

序 言

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分，其根本任务是培养适应经济社会发展需要的，德、智、体、美全面发展的高等技术应用型专门人才。当前，经济社会的发展既给高职高专教育带来了难得的发展机遇，同时也对高职高专院校的人才培养工作提出了新的、更高的要求。

艺术设计是高职高专教育中一个重要的专业门类，在高职高专院校中开设得较为普遍。据统计：全国1200余所高职高专院校中，开设艺术设计类专业的就有700余所；我省60余所高职高专院校中，开设艺术设计类专业的也有30余所。这些院校通过多年的不懈努力，为社会培养了大批艺术设计方面的专业人才，为经济社会的发展做出了重要贡献。但是，随着经济社会的不断发展及其对应用型人才要求的不断提高，高职高专艺术设计类专业针对性不强、特色不鲜明、知识更新缓慢、实训环节薄弱等一系列的问题突显出来。课程改革和教学内容体系改革成为当前高职高专艺术设计类专业教学改革的重点。

教材建设作为整个高职高专教育教学工作的重要组成部分，不仅是艺术设计类专业教育的关键环节，同时也会对艺术设计类专业课程和教学内容体系改革起到积极的推进作用。艺术设计类专业的教材建设同样也要紧紧围绕高职高专教育培养高等技术应用型专门人才的核心任务开展工作。基础课教材建设要以应用为目的，以必需、够用为度，以讲清概念、强化应用为重点，专业课教材建设要突出教学的针对性和实用性。此外，除了要注重内容和体系的改革之外，艺术设计类专业的教材建设同时还要注重方法和手段的改革，以跟上经济社会发展的实际需求。

在安徽省示范院校合作委员会（简称“A 联盟”）的悉心指导和帮助下，安徽美术出版社根据教育部《关于加强高职高专教育教材建设的若干意见》以及《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的精神和要求，组织全省 30 余所高职高专院校共同编写了这套高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材。参与教材编写的都是高职高专院校的一线骨干教师，他们教学经验丰富，应用能力突出，所编教材既符合教育部对于高职高专教育教材建设的基本要求，同时又考虑到我省高职高专教育的实际情况，既体现了艺术设计类专业应用型人才培养的特点，也明确了艺术设计类课程和教学内容体系改革的方向。相信教材的推出一定会受到高职高专院校师生们的广泛欢迎。

当然，教材建设不可能是一蹴而就的事情，就我省高职高专艺术设计类专业的教材建设来讲，这也仅仅是一个开始。随着全国高职高专教育的蓬勃发展，随着我省职业教育大省建设规划的稳步推进，我们的教材建设工作也必将与时俱进，不断完善。

期待着这套艺术设计类专业规划教材能够发挥其应有的作用，也期待着我们的高职高专教育能够早日迎来更加光辉灿烂的明天。

高等学校高职高专
艺术设计类专业规划教材编委会

目 录 CONTENTS

概 述	1
第一节 设计速写的概念	1
第二节 速写与设计的关系	3
第三节 速写的基本特征与分类	6
第四节 设计速写的作用	8

第一章 体会速写	10
第一节 工具与材料	10
第二节 速写的构图	11
第三节 速写表现形式	14
第四节 速写表现方法	16

第二章 设计速写	20
第一节 人物速写	20
第二节 动物速写	35
第三节 静物速写	41
第四节 风景速写	47

第三章 创意速写	54
第一节 再现设计速写	54
第二节 抽象设计速写	56
第三节 想象设计速写	58

第四章 设计速写的应用	63
第一节 设计速写与平面设计	63
第二节 设计速写与服装设计	66
第三节 设计速写与动漫设计	70
第四节 设计速写与工业产品设计	72
第五节 设计速写与环境设计	75

第五章 作品赏析	78
----------------	----

参考文献	89
------------	----

后 记	90
-----------	----

概述

第一节 设计速写的概念

速写作为素描课程的一部分，是造型艺术的基础学科之一，它不仅是造型训练的基础技能，也是艺术表现的一种手段和形式。速写与设计的结合，则体现出速写的宽泛性和实用性。

一、什么是速写

速写在英文中写作“sketches”，是草图、草稿的意思。速写的“速”即为速度，通常理解为“快速”。而速写的“写”为写生，是作者用准确、简练的表现手法对自然生活中的所见所感进行摹写。速写既要把握“速”，更要注重“写”的表现。“写”是速写的核心和目的。

速写不受材料、方法和题材的限制，具有简洁明快且方便随意的绘画特色。速写是迅速捕捉和表现物体形态的一种绘画形式，是艺术家收集创作素材和记录想法最直接有效的方法。(图1、图2)

图1 人物速写 作者：史国良

图2 人物速写 作者：钟曾亚

二、设计速写的概念

设计速写是表达创作或设计思想的重要手段，是一种经验的积累过程，也是设计师不可缺少的和不可忽视的重要基本功。

设计速写的最大特征是能够快速地记录设计师的灵感和构思，是传达设计意图、理念的方法之一。从事艺术设计或创作的设计师，他们设计作品的雏形阶段，都是以速写的方式来表现，通过速写记录大脑中的灵感，使设计的形体在一次次的草图设计中逐步完善。

三、设计速写的训练目的

设计速写是培养和训练造型能力的重要手段。设计师必须具备两种表现能力，一种是写生表现能力，二是设计创作表现能力。写生表现能力的培养是训练设计师的眼睛和手，即训练设计师的观察能力，同时也训练设计师用准确、生动的速写语言快速地把物象表现出来。设计创作表现能力的培养则是训练设计师用简练、概括的手法再现脑海中思维的形象。设计速写是培养这两种能力的重要的造型手段。

学习设计速写的目的是以引导学生在实际的训练中掌握速写的基本理论和表现

技能，旨在培养学生具有较强的造型能力和设计创新能力。(图3)

四、设计速写的意义

设计速写对于设计师来说就像日记对作家一样的重要。设计速写为设计师提供不同素材的记录和源源不断的思想源泉。速写作品就像是设计师的一个图像库，当设计师进行设计创作时，可从这个具有不同想法的“图像库”中选择必要的素材，设计速写为设计师提供最有效的图像信息。

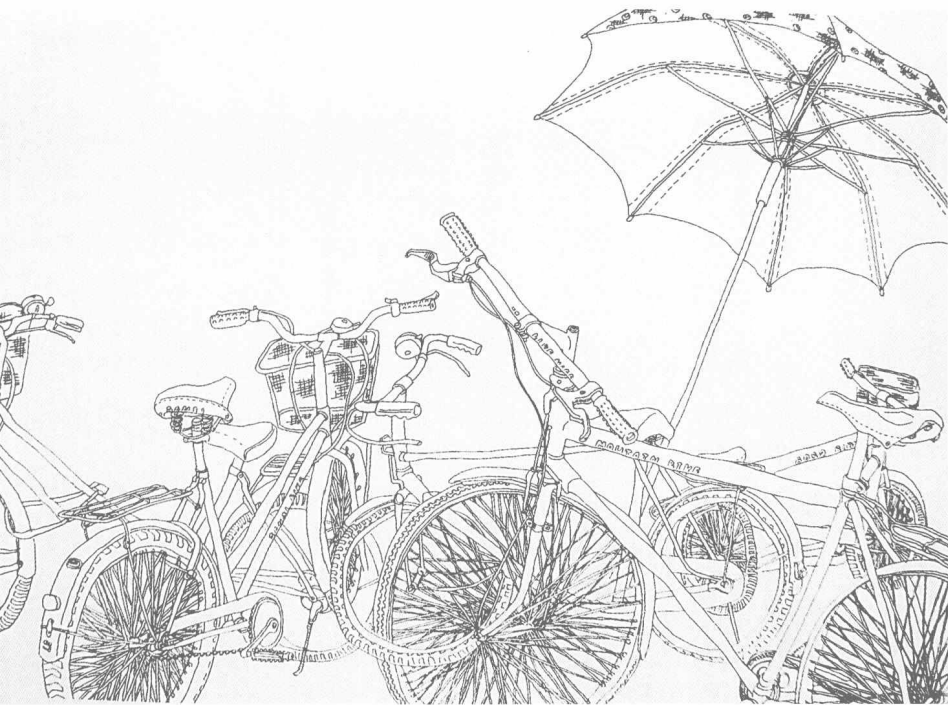

图3 自行车速写 学生作业

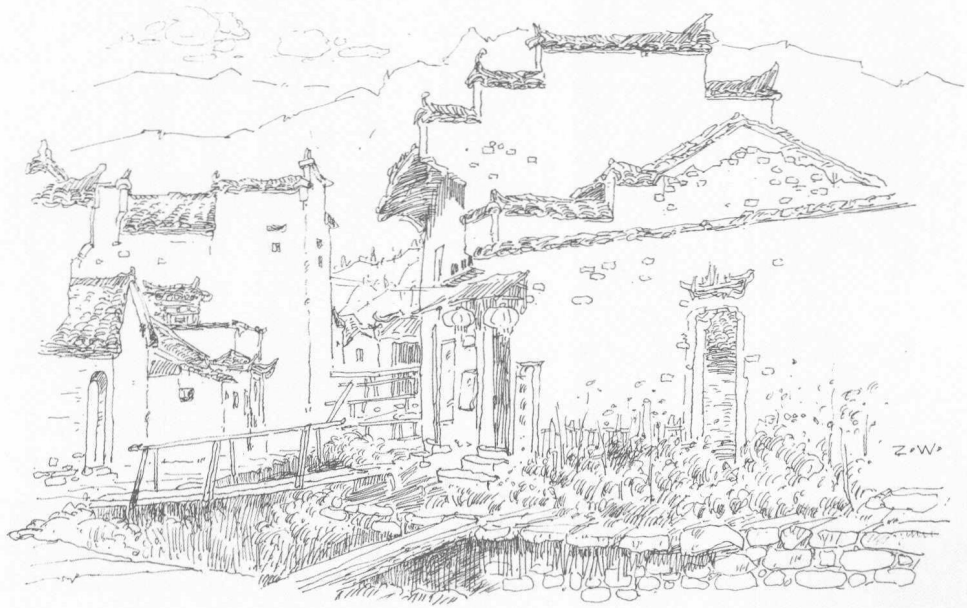

图4 风景写生 作者：庄威

图5 人物速写 作者：刘国宏

第二节 速写与设计的关系

一、速写的二重性

设计速写作为现代艺术设计专业的基础课程之一，从一开始就具有双重性，即艺术性和实用性。一般来说，速写在绘画艺术专业中是侧重于艺术性的，而在设计专业中则侧重于说明性，主要是用来强调设计对象的功能性和实用性。

艺术性速写是艺术家和设计师积累创作素材的一种最有效方式，同时出色的速写作品本身也可作为一种独立的艺术形式而受到欣赏者的青睐。现代艺术中很少根据材料来区分什么是创作什么是习作，艺术家强调的是主观的真实，画家的个性、情感、想象得到了极大的发挥和张扬。现代艺术家对绘画的本体也在进行不断的思考，使速写逐渐由具象表达进入到意象和抽象的表达，速写也因其自身具有的独特艺术语言和旺盛的生命力独立于艺术门类之中。(图4、图5)

实用性的速写，主要体现在现代设计领域中，设计师通过速写这一最快捷、最

图6 风景写生 作者：丁绍光

图7 帆船写生 作者：庄威

方便的表现语言进行设计或创造。现代设计以实用为目的，包含的范围也极为广泛。如产品设计中的生活用品、交通工具、家用电器具，平面设计中的广告装潢、企业形象、陈列展示，还有与人们生活工作密切的建筑与室内外环境设计及服装设计等。（图6到图9）

二、速写与设计的关系

速写以简练、快捷的方式，记录和捕捉设计师瞬间即逝的灵感与构思；设计师则通过速写式的“草图和草稿”来表现其设计意图和理念，最终完善设计意图。可以说设计与速写之间的关系是不可分割的一个整体。

三、设计速写与绘画速写的区别

基础性的速写训练，设计速写和绘画速写所要求的方法、步骤大同小异。随着专业课程的加深、理解，速写的目的及其用途也随之发生变化。唯美的艺术欣赏功能是绘画性速写的最终目标。在绘画专业的速写中，无论是素材性速写还是创作性速写，都是强调作画

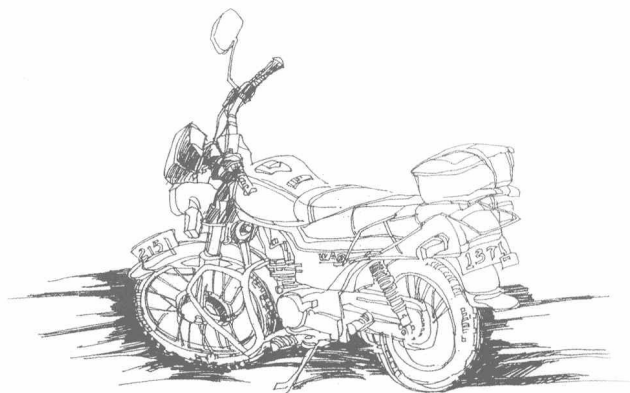

图8 摩托车速写 作者：徐波

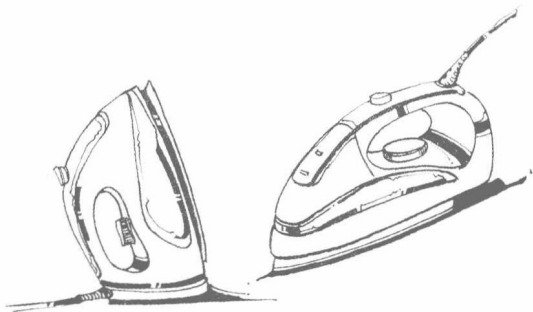

图9 产品设计草样 作者：徐波

者所具备的审美体验与艺术情感的表现。绘画速写强调的是一种感性的表现形式。

设计速写是以实用为目的，强调设计中的实用功能。在实用功能的基础上体现出个人的风格。一般来说，设计速写不注重个人感情和风格，满足设计功能的需要才是其重要的目标。这种设计

性的速写在表现时务必准确，合理地描绘出设计或写生的物象，设计速写是以理性作为先决条件的。(图10、图11)

图10 风景写生 作者：彭庆云

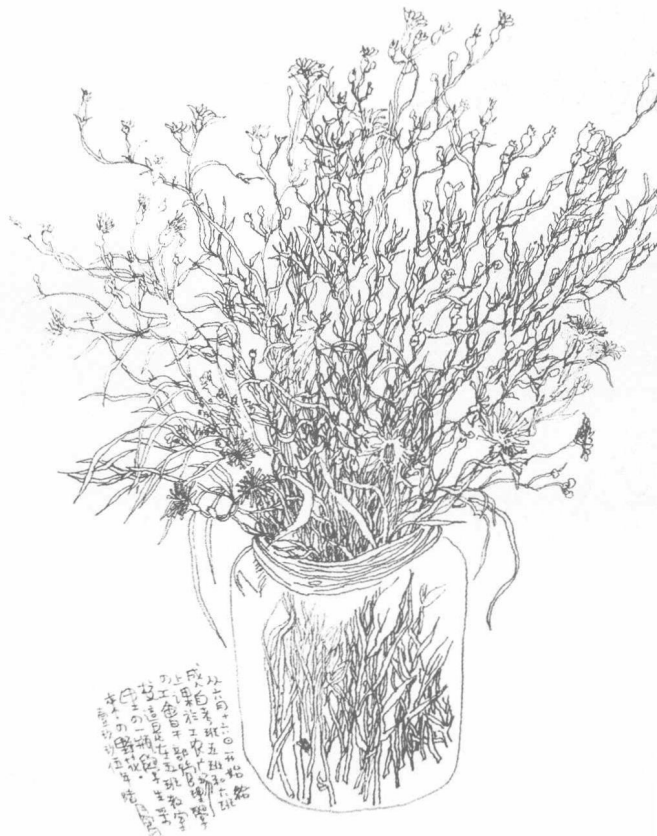

图11 静物写生 作者：王工

图12 服装设计草图 作者：佚名

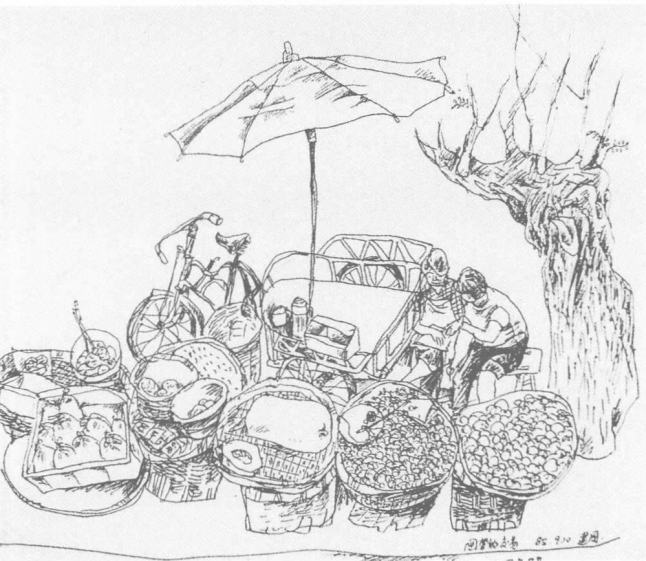

图13 场景速写 作者：桑建国

第三节 速写的基本特征与分类

一、速写的基本特征

速写是一种独立的造型语言，同时又是素描的一种表现形式。通过对物象的分析、概括、取舍，在较短的时间内表达物体的形态。快速性、说明性、实效性是速写的基本特点。

快速性 速写的快速性主要体现在保证全面表达设计构思的前提下，力求用最快的速度去捕捉所观所想的一切造型元素。通常是快速完成一幅作品，很少或几乎没有细节描绘，用简练的线条和笔触暗示对象的外形、纹理和阴影。短暂的时间内画出的速写习作无法像一幅长期的素描习作那样可以深入刻画细节，其重点在于点明大的结构、轮廓和基本比例关系。（图12）

说明性 速写的说明性在于以画说话，强调的是图解的方式。就像文学家用文字来表达自己的思想情感，描述对整个客观世界的理解和认识。而艺术家和设计师则主要依靠具体的图形语言，形象地表达思维创造的全过程，并用具体的图形来进行思想、信息的交流。对于形象化的思维来说图形语言比文字语言具有更强的说明性。（图13）

实效性 无论是绘画速写还是设计速写都有其实效性，速写的目的是为下一步的创作或设计提供素材。设计师在完成最终设计稿之前收集必要的参考资料，再通过一张张草图表达其设计构思，客观、实际地把握设计作品的可操作性。（图14）

二、速写的分类

根据描绘对象的不同，速写可分为人物速写、动物速写、静物速写、风景速写四大类。如果按照目前高职院校艺术设计类的专业来划分，速写可分为服装速写、动漫速写、产品造型速写、环境设计速写及展示速写等。而根据描绘对象的不同进行的速写分类已经包含了不同专业的速写内容。如静物速写，除

图14 风景速写 作者:吴冠中

图15 人物速写 作者:王工

课堂上所摆放的静物外,还包括对生活中各种日常用品的表现训练,这为今后的工业产品造型设计及产品包装设计等服务;风景速写的内容既包括山水田园,又包含城市建筑,这为环境设计、装饰设计等方面提供了很好的素材;人物及动物速写训练,为平面设计、服装设计、动漫设计打下基础,环境设计中也常用到人物作为点缀,来衬托空间关系。(图15至图17)

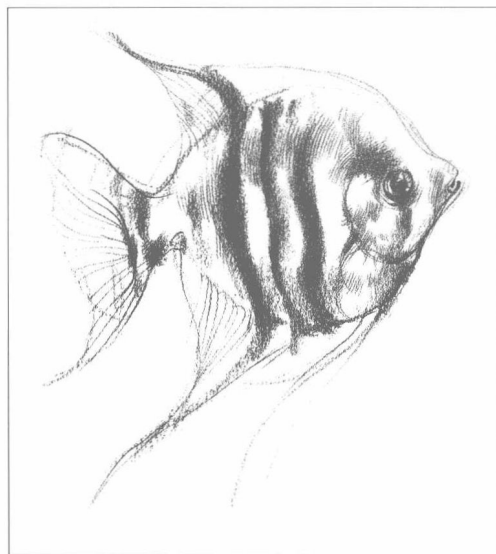

图16 动物速写 作者:维克多·安布鲁斯

图17 风景速写 作者:黄格胜

图18 风景速写 作者：吴为

图19 风景速写 作者：祝业平

第四节 设计速写的作用

一、设计速写的作用

1. 设计速写的快捷性

设计速写在整个设计的过程中具有快速记录的功效，它不受时间的限制。在设计过程中，设计师用它记录下随时闪现的各种构思方案，非常方便，这有助于设计师思路的拓展。很多草图具有设计师独特的个性和风格，其本身就具有审美价值。

2. 收集资料、储存信息

设计速写是收集资料、积累创作素材、拓展设计思路的手段之一。在设计方案确定之前，设计师都有一个设计准备阶段，为设计创作收集资料，而速写的手法可以方便快速地记录想法和收集信息。当然，现在用照相机收集信息资料也是一种很好的手段，但面对繁杂的信息资料，通过敏锐的观察分析，用速写的方式有选择的记录，储备必要的信息资料，以备设计创作时用，这是照相机不能取代的作用。而对于设计师更有价值的就是训练眼睛、头脑和手的配合，这也是照相机做不到的。通过速写的方式收集信息资料，有助于提高快速、清晰地观察理解物体外形的能力，更有助于形成设计师对造型的本能表现力，使得手能对眼睛所见的、头脑所想的形象

图20 风景速写 作者：蒋红雨

图21 风景速写 作者：高飞

图22 创意速写 作者：俞琦

准确地表现变成一种习惯。(图18、图19)

3. 设计速写的展示性

在设计过程中，设计速写一步步表现设计师的意图。用设计速写表现的草图，形象地陈述设计师的设计思想，便于设计师和制作部门及客户的沟通，如有欠缺，可以即刻修改草图。设计速写具有重要的展示作用。

二、设计速写的表现形式

设计速写的表现形式十分丰富，不同的工具、不同的技巧处理体现不同的画面效果。以线为主导的表现形式更受设计师的青睐。(图20至图22)

线条在运用时，有很多种处理方法。在传统的中国画线描中就有“十八描”之说。但设计速写的表现形式主要根据设计物象的不同内容来刻画，线条有曲线、直线、折线、波线等，它还可以和点、面进行结合，形成点线表现、线面表现等。通过疏密、明暗、虚实等关系的处理，形成不同的画面效果，从而使画面富有层次、节奏、韵律之美。另外，还可以表现不同物体的质感和空间感等。

线的处理可简可繁，既可用简洁的线高度概括地勾勒出形体，也可用密集线条细致描绘复杂多样的细节。

第一章 体会速写

训练内容：临摹优秀速写作品。

训练目的：通过临摹熟悉不同速写工具的性能，掌握速写构图的技巧和表现方法。

训练要求：从临摹中学习速写的表现形式和处理方法。

图 1-1 铅笔

图 1-2 炭铅笔

图 1-3 钢笔

图 1-4 签字笔

图 1-5 针管笔

图 1-6 毛笔

第一节 工具与材料

用来速写的工具种类很多，各种工具有其不同的性能、特色，表现出来的效果也不一样。

1. 铅笔 铅笔是最常用的工具之一。用它画出的线条流畅，粗细、浓淡富有变化，使用起来十分方便。画速写选择软硬适宜的铅笔为好，太软的铅笔不宜刻画细节，太硬的铅笔容易划伤纸面，且缺少变化。常用的铅笔为 4B~6B 铅笔，初学者容易掌握也便于涂改。(图 1-1)

2. 炭铅笔 炭铅笔的色素较深，黑白对比强烈，也是常用的一种速写工具。炭铅笔既可表现疏松、流畅的线条，又可进行精细至微的刻画和块面的处理，其缺点是不易修改。(图 1-2)

3. 钢笔 钢笔通常包括美工笔、签字笔、针管笔和普通钢笔等，因其携带方便所以被普遍应用。用钢笔画出来的线条清晰流畅，明确有力，但不便修改，下笔必须准确、肯定。(图 1-3 至图 1-5)

4. 毛笔 毛笔是我国传统的绘画工具，笔端用动物的毛制成，可分为羊毫、狼毫、兼毫等种类。毛笔配合着墨汁和水可以表现出浓淡干湿的变化，具有丰富的艺术效果。(图 1-6)

5. 纸：画速写的纸张不限，任何纸张都可以用来画速写。不同的笔和不同的纸会产生不同的效果，一般常用的速写纸有绘图纸，书写纸、毛边纸等。

第二节 速写的构图

构图是根据特定主题要求，在一定的空间内把个别或局部的形象适当地组织起来，构成一幅协调完整的画面。速写同其他绘画形式一样，同样强调画面结构的完整，速写的构图法同样遵循构图法则。但记录性的速写，其目的单纯，表现时快速、直接，不能像素描作业对构图做严谨、周密的安排，这使得许多速写习作的构图看上去相对随意。这类速写注重单纯的造型记录和设计素材的表现。(图1-7、图1-8)

在速写表现中，真实地记录自己的感受，正确地表达自己的思想，首先要分析

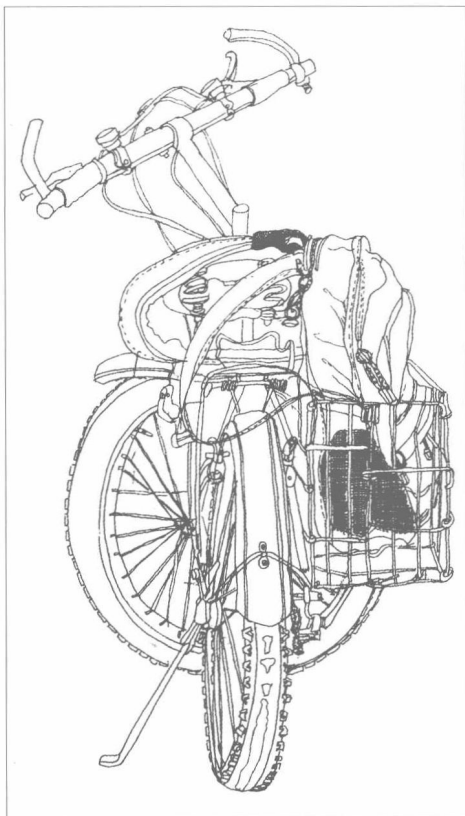

图1-7 自行车速写 作者：张周

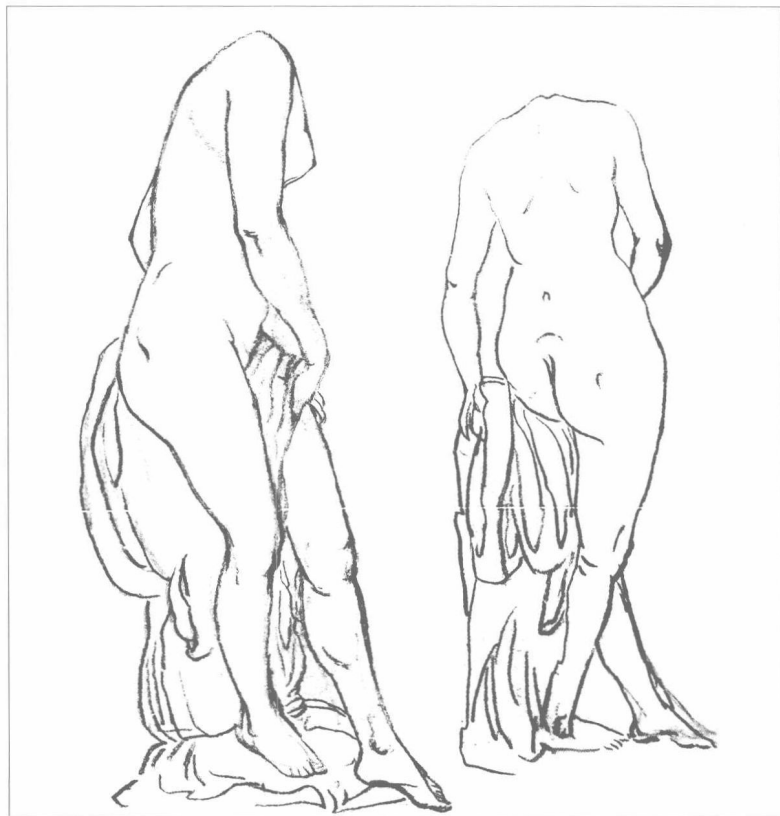

图1-8 石膏速写 作者：彭庆云