

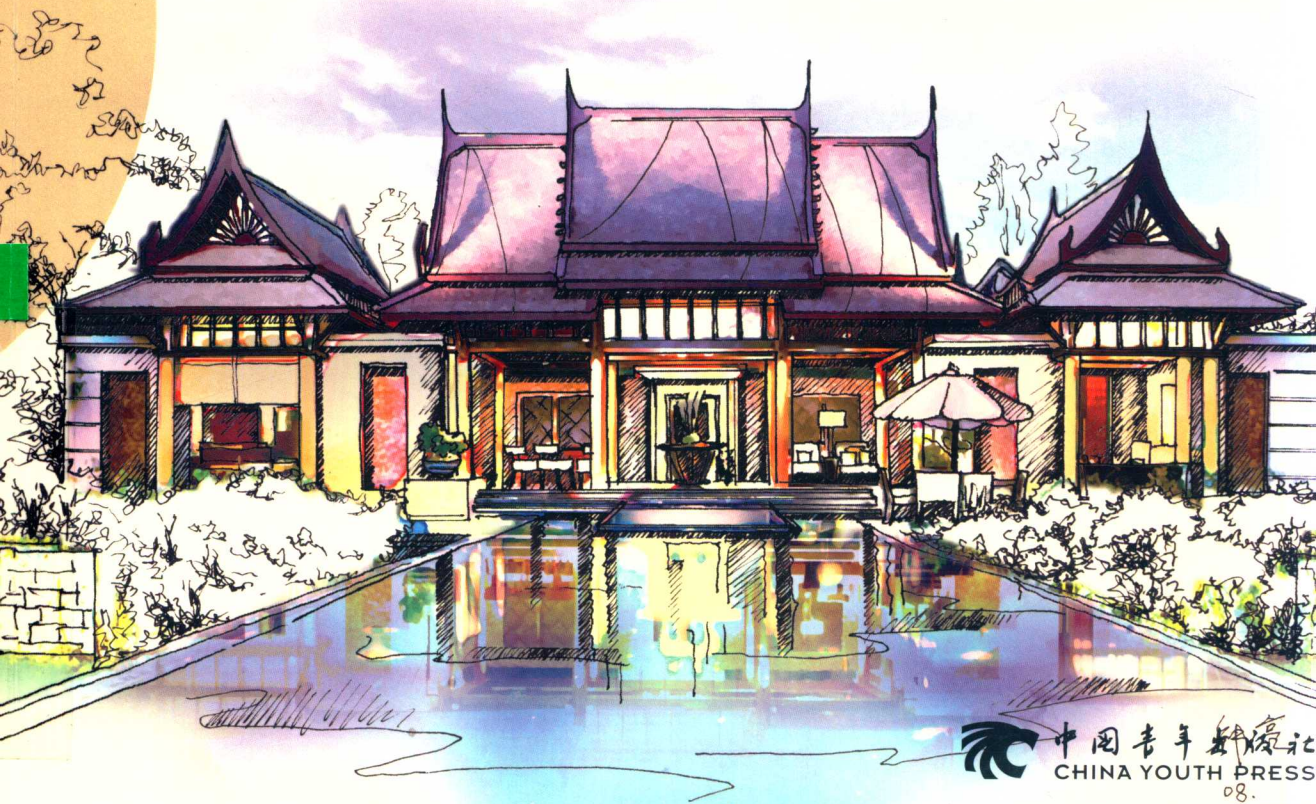
中国高等院校“十二五”
精品课程规划教材

吴小亮 编著

设计 速写

掌握设计速写的基本常识 ○
洞悉设计速写的发展潜力 ○
积累设计速写的素材资源 ○
提取设计速写的专业要领 ○

DESIGN SKETCH

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

08.

设计速写

DESIGN SKETCH

吴小亮 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

Email: cypaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

设计速写 / 吴小亮编著. — 北京：中国青年出版社，2012.7

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-0924-8

I. ①设… II. ①吴… 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158204号

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材 设计速写

吴小亮 编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：郭 光 张 军 李普曼 杨 轩

封面设计：六面体书籍设计

唐 棣 张旭兴

印 刷：北京建宏印刷有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：7

版 次：2012年8月北京第1版

印 次：2012年8月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-0924-8

定 价：48.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：

<http://www.lion-media.com.cn>

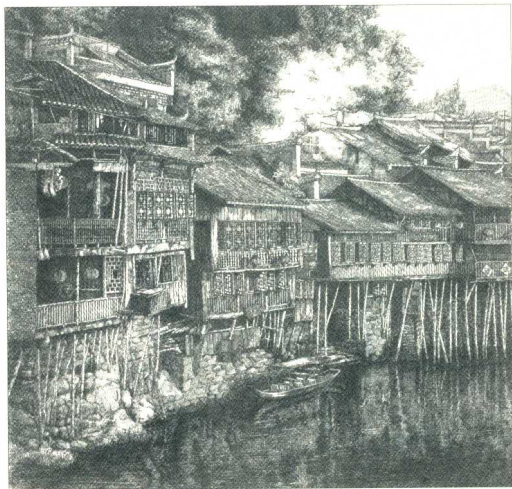
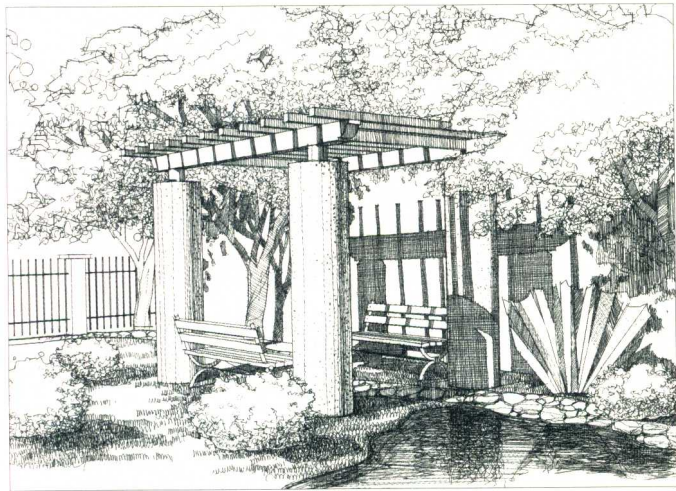
前言

设计速写是创意表达的主流表现形式。随着科技的发展，电脑效果的表现形式受到年轻一代设计师的青睐，这让许多年轻的设计师忽视了徒手表现能力的培养。设计速写是徒手表现的基础，掌握好速写的表现要领能更多地体现设计师或艺术家的艺术修养。设计速写作为艺术创作的一种手段，具有独特的存在价值。

设计速写是艺术设计专业的基础，是设计创作的一种表现形式。通过徒手绘制，快速表达出设计师的创作意图和构思演变过程，它为设计者提供了快捷方便的表现方法。掌握设计速写的表现能力是从事艺术设计专业人员必须具备的基本素质之一。

设计速写是以线条为表现形式进行设计创作的表达过程。要求绘图者具备较高的艺术功底和艺术修养。速写是快速表现所观察到的物体造型、比例和结构。设计速写则更多地是表现艺术创作者的创作意图和构思想法，把最原始的构想通过简单的绘画工具，徒手表现在不同材质的纸张上面，以供参阅和推敲，并进行逐步完善。

设计速写包含面比较广，涵盖所有艺术设计的专业方向。主要包括服装设计专业的人物服装快速构思表现、室内设计专业的空间构思表现、园林景观设计专业的植物及公共设施造型表现、建筑设计专业的建筑外观、工业造型设计专业的产品造型构思表现、动画设计专业的人物角色和场景角色等设计表现。

目录

第1章 概述

1.1 设计速写的概念	8
1.1.1 什么是设计速写	8
1.1.2 设计速写的作用	8
1.2 设计速写的重要意义及发展	10
1.2.1 设计速写在艺术设计中的地位	10
1.2.2 设计速写的应用方向	11
1.3 设计速写的技法特点	13
1.3.1 客观性与真实性	13
1.3.2 科学性与艺术性	13
1.4 工具与材料	14
1.4.1 纸张	14
1.4.2 笔	16
1.4.3 其他辅助工具	17

第2章 透视原理

2.1 透视现象	20
2.1.1 透视的相关概念	20
2.1.2 透视图的专用术语	21
2.2 一点透视	22
2.2.1 一点透视的概念及特点	23
2.2.2 一点透视的作图步骤	23
2.2.3 一点透视的透视原理及空间运用	25
2.3 两点透视	26
2.3.1 两点透视的概念及特点	26
2.3.2 两点透视的作图步骤	27
2.4 散点透视	29
2.4.1 散点透视的概念及特点	29
2.4.2 散点透视的空间运用	30
2.5 轴测图	31
2.5.1 轴测图的概念及特点	31
2.5.2 轴测图的空间运用	31

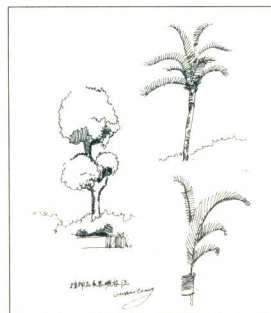
第3章 设计速写基础技法训练

3.1 线的表现	34
3.1.1 直线练习	34
3.1.2 曲线练习	35
3.1.3 不规则线条练习	36
3.1.4 明暗肌理练习	36
3.2 方块体练习	38
3.3 材质练习	40
3.4 人物速写表现	43
3.4.1 人物速写概述	43
3.4.2 人物速写练习方法	45
3.4.3 人物速写的步骤	48

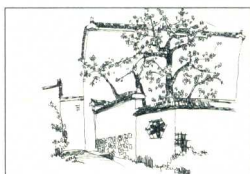
第4章 单体表现技法

4.1 室内小品表现	50
4.2 场景植物表现	53

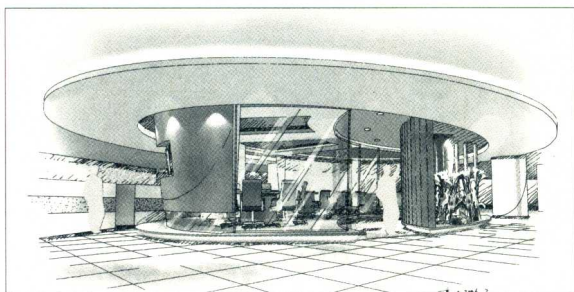
第5章 建筑及场景速写表现

5.1 建筑速写地位与作用	58
5.2 建筑及场景速写表现特点	59
5.3 建筑场景速写方法与步骤	60
5.3.1 选景	60
5.3.2 构图	60
5.3.3 起稿	60
5.4 表现与刻画	68
5.5 调整	70

第6章 设计表现实战运用

6.1 商业空间的表現运用	72
6.2 家居空间的表現运用	73
6.3 景观空间的表現运用	76

第7章 场景速写赏析

设计速写

DESIGN SKETCH

吴小亮 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

Email: cypaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

设计速写 / 吴小亮编著. — 北京：中国青年出版社，2012.7

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-0924-8

I. ①设… II. ①吴… 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158204号

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材 设计速写

吴小亮 编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：郭 光 张 军 李普曼 杨 轩

封面设计：六面体书籍设计

唐 棣 张旭兴

印 刷：北京建宏印刷有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：7

版 次：2012年8月北京第1版

印 次：2012年8月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-0924-8

定 价：48.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：

<http://www.lion-media.com.cn>

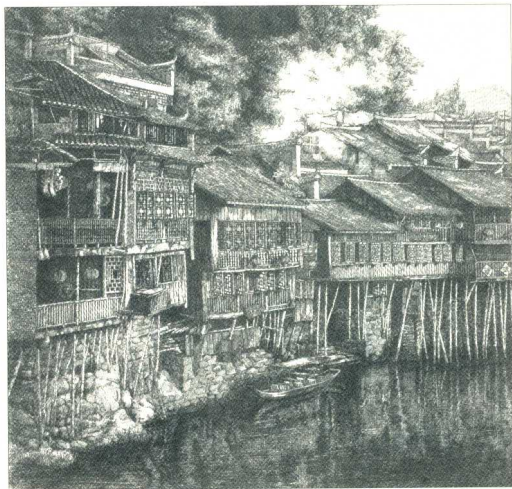
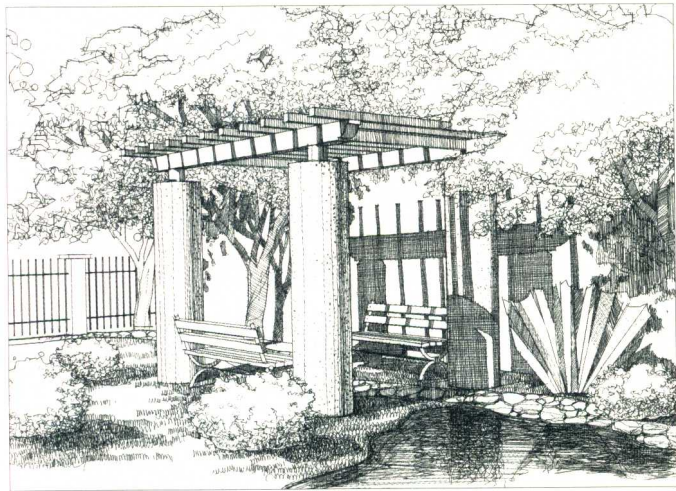
前言

设计速写是创意表达的主流表现形式。随着科技的发展，电脑效果的表现形式受到年轻一代设计师的青睐，这让许多年轻的设计师忽视了徒手表现能力的培养。设计速写是徒手表现的基础，掌握好速写的表现要领能更多地体现设计师或艺术家的艺术修养。设计速写作为艺术创作的一种手段，具有独特的存在价值。

设计速写是艺术设计专业的基础，是设计创作的一种表现形式。通过徒手绘制，快速表达出设计师的创作意图和构思演变过程，它为设计者提供了快捷方便的表现方法。掌握设计速写的表现能力是从事艺术设计专业人员必须具备的基本素质之一。

设计速写是以线条为表现形式进行设计创作的表达过程。要求绘图者具备较高的艺术功底和艺术修养。速写是快速表现所观察到的物体造型、比例和结构。设计速写则更多地是表现艺术创作者的创作意图和构思想法，把最原始的构想通过简单的绘画工具，徒手表现在不同材质的纸张上面，以供参阅和推敲，并进行逐步完善。

设计速写包含面比较广，涵盖所有艺术设计的专业方向。主要包括服装设计专业的人物服装快速构思表现、室内设计专业的空间构思表现、园林景观设计专业的植物及公共设施造型表现、建筑设计专业的建筑外观、工业造型设计专业的产品造型构思表现、动画设计专业的人物角色和场景角色等设计表现。

目录

第1章 概述

1.1 设计速写的概念	8
1.1.1 什么是设计速写	8
1.1.2 设计速写的作用	8
1.2 设计速写的重要意义及发展	10
1.2.1 设计速写在艺术设计中的地位	10
1.2.2 设计速写的应用方向	11
1.3 设计速写的技法特点	13
1.3.1 客观性与真实性	13
1.3.2 科学性与艺术性	13
1.4 工具与材料	14
1.4.1 纸张	14
1.4.2 笔	16
1.4.3 其他辅助工具	17

第2章 透视原理

2.1 透视现象	20
2.1.1 透视的相关概念	20
2.1.2 透视图的专用术语	21
2.2 一点透视	22
2.2.1 一点透视的概念及特点	23
2.2.2 一点透视的作图步骤	23
2.2.3 一点透视的透视原理及空间运用	25
2.3 两点透视	26
2.3.1 两点透视的概念及特点	26
2.3.2 两点透视的作图步骤	27
2.4 散点透视	29
2.4.1 散点透视的概念及特点	29
2.4.2 散点透视的空间运用	30
2.5 轴测图	31
2.5.1 轴测图的概念及特点	31
2.5.2 轴测图的空间运用	31

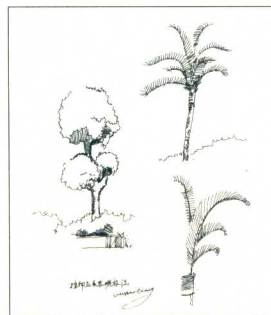
第3章 设计速写基础技法训练

3.1 线的表现	34
3.1.1 直线练习	34
3.1.2 曲线练习	35
3.1.3 不规则线条练习	36
3.1.4 明暗肌理练习	36
3.2 方块体练习	38
3.3 材质练习	40
3.4 人物速写表现	43
3.4.1 人物速写概述	43
3.4.2 人物速写练习方法	45
3.4.3 人物速写的步骤	48

第4章 单体表现技法

4.1 室内小品表现	50
4.2 场景植物表现	53

第5章 建筑及场景速写表现

5.1 建筑速写地位与作用 58

5.2 建筑及场景速写表现特点 59

5.3 建筑场景速写方法与步骤 60

 5.3.1 选景 60

 5.3.2 构图 60

 5.3.3 起稿 60

5.4 表现与刻画 68

5.5 调整 70

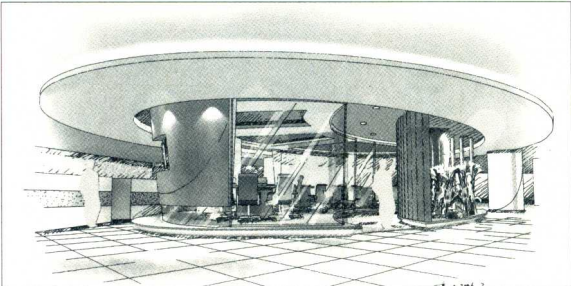

第6章 设计表现实战运用

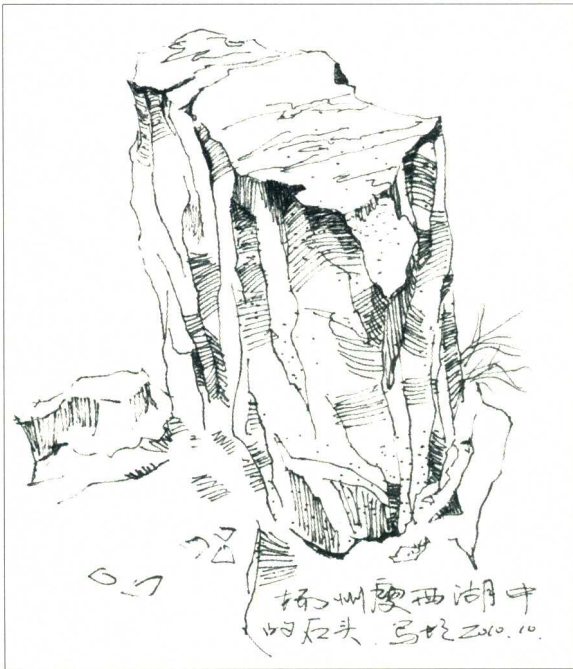
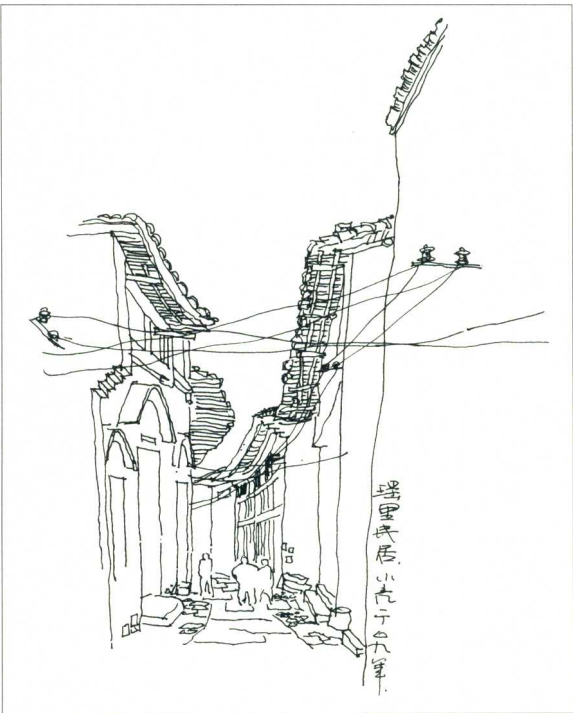
6.1 商业空间的表现运用 72

6.2 家居空间的表现运用 73

6.3 景观空间的表现运用 76

第7章 场景速写赏析

第1章 概述

1.1 设计速写的概念

1.1.1 什么是设计速写

1.1.2 设计速写的作用

1.2 设计速写的重要意义及发展

1.2.1 设计速写在艺术设计中的地位

1.2.2 设计速写的应用方向

1.3 设计速写的技法特点

1.3.1 客观性与真实性

1.3.2 科学性与艺术性

1.4 工具与材料

1.4.1 纸张

1.4.2 笔

1.4.3 其他辅助工具

章节重点

结合设计阶段来理解设计速写的作用，理解速写在艺术设计领域尤其是室内设计和建筑设计行业中的重要意义，并能够了解其发展方向。

章节难点

通过以上的学习，了解设计速写的理论知识，为后面的学习打好基础。

1.1 设计速写的概念

速写起源于西方古典绘画时期,是作者通过对客观事物的观察,将其绘在平面上的表现形式。直到现在,速写仍然是艺术类专业非常重要的基础训练,它遵循着艺术造型美的基本准则,在形体比例与构图上都有着一定的审美规范。

1.1.1 什么是设计速写

设计的形象思维是一种极其复杂的思维,尽管设计提供给了我们许多思维的参数(数据),但不同的人对这些参数的感受与理解以及对于其最终结果的认识判断却是不一样的,而设计速写就是一种能够使我们准确地了解设计方案,并对设计方案进行判别的依据。

设计速写是根据造型设计的特点及需要形成的一种快速、简洁、准确地表现造型的基本技法。它能方便快捷地记录各种艺术元素,能将构思快速地表现在纸上进行分析,优化设计思路。

设计速写主要是在设计创意过程中快速表现我们所要设计的物体造型、空间透视、材质和它们之间的关系等。速写和设计速写都是要表现物体造型和结构比例,但设计速写注重作者의思想和表现手法,表现过程中可以大胆地对画面进行夸张变形,追求艺术处理效果。因此说设计速写更注重在设计创作构思过程中快速表现灵感和设计理念,能够作为设计创作的原始参照图,给人直观的视觉感受。

设计速写在练习过程中可以训练我们的创意能力,而且这样的练习根据不同的专业有不同的要求。其中主要包括图案图形表现、工业造型表现、人物造型表现、产品造型表现、环境空间表现等。这就要求我们在练习过程中从局部入手,逐步练习才能把握整体画面。

1.1.2 设计速写的作用

设计速写在效果图表现中起着至关重要的作用,首先,它是手绘效果图的基础,直接决定了设计手绘效果图的质量和效果。其次,从设计方案实施的角

度来看,通过设计速写的长期积累,能够丰富设计师的创意思维,从造型和空间角度培养设计师敏锐的观察能力和表现能力。因此,设计速写在设计整个过程中处于不可或缺的基础地位,决定了设计师个人设计作品的专业水准。

另外,在众多设计基础表现形式中,设计速写具有绘制灵活、时间短、运用绘画手段等特点,这样就大大地提高了设计速写在设计的多个阶段的应用程度。

(1) 在草图方案设计阶段。设计速写是搜集设计方案素材的好方法,经常练习设计速写草图是激发设计灵感的有效途径。在进行设计速写的过程中能够促进思维的展开,从造型与空间的角度

认识绘制对象的特征,以便于在与设计成品制造方沟通时快速地通过图形来表达(如图1-1、图1-2)。

图1-1 方案初期设计草图

图1-2 方案初期设计草图

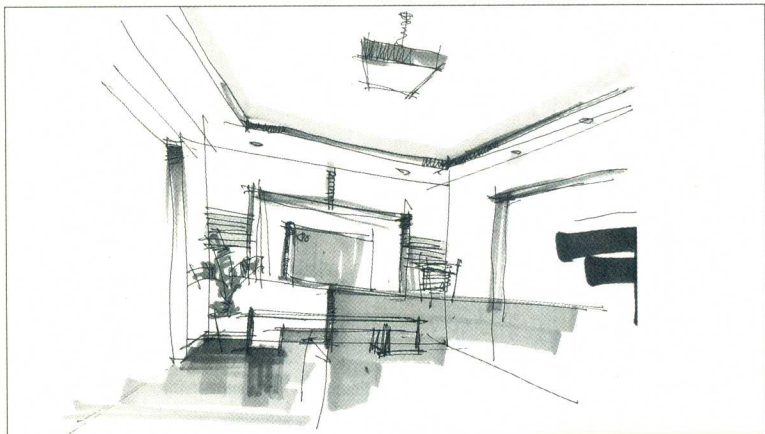

图1-1

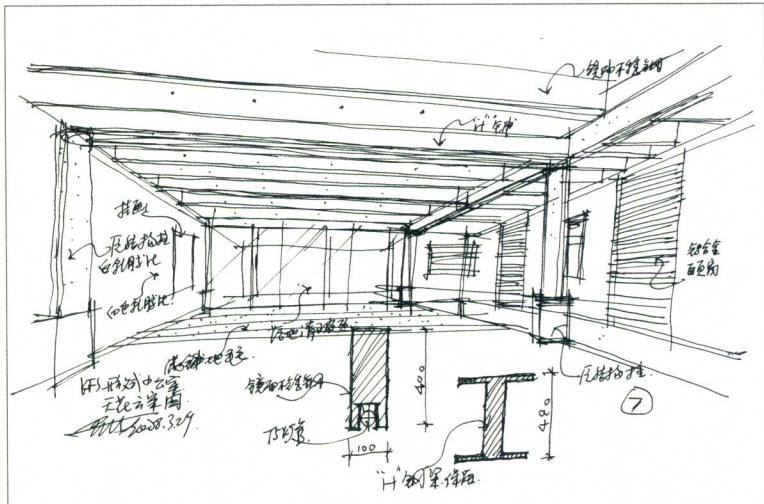

图1-2

图1-3 立面图

图1-4 节点图

图1-5 方案材质说明

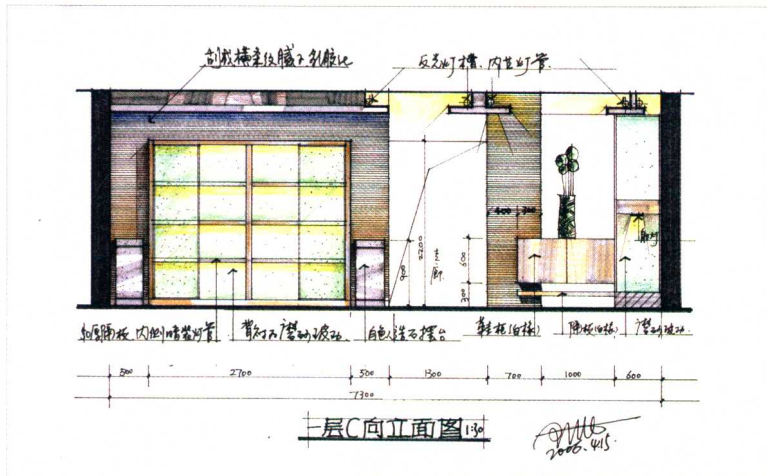

图1-3

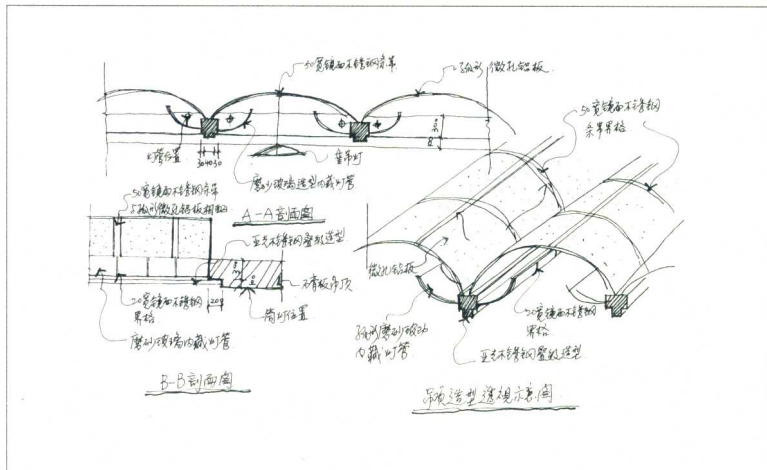

图1-4

图1-5

(2) 在论证方案阶段。由于设计速写的灵活与快速，在方案论证阶段能够有效地通过图形表达设计思路，能够给听者直接快速的思考和想象空间，以使方案得到肯定。

(3) 在方案确定阶段。这个环节是较为重要的，因为在与投资方沟通的时候，他们会通过图形来联想设计师最终的设计成品，而设计速写在这个阶段能够作为一种设计语言展现给投资方，为他们做出判断提供依据。

(4) 工程图阶段。设计速写是工程图对造型与空间参考的重要依据，可以充分发挥其直观的特点，为工程技术人员提供工程操作图的重要依据。(如图1-3, 图1-4)。

(5) 设计完成阶段。在设计完成后，成品会与设计速写中存在一些差异，但是设计速写在这个阶段为设计师提供了一个很好的参考，从最初的设计方案中检验自己的设计思想和设计过程，使设计思想成为重要的思想源泉停留在纸上，不会随着时间的流逝而有什么变化。正如当今建筑大师贝律铭一样，无论做任何建筑设计方案，都是用手绘的方式将设计思想表达出来，包括建筑的平面图、立面图和施工图。在建筑领域，这样的能力需要长时间的锻炼和大量的速写积累，是设计专业水平最好的体现(如图1-5)。

1.2 设计速写的重要意义及发展

设计速写由于其灵活、快速及具有较高的艺术性等特点,得到越来越多的业内人士的重视。同时,各高等院校也将设计速写课程列为艺术专业的重要课程之一。

1.2.1 设计速写在艺术设计中的地位

设计是一个综合、具体、系统而复杂的领域,它涉及的学科很多,既包括必备的专业知识,如美学、艺术、技术、人体工学、材料、市场学,也包括对时尚、民俗等专业的了解和研究。要完成一项好的设计,要求设计者必须融理论知识、思维能力、实践经验于一身,同时具备丰富的综合知识、创新的能力、分析判断的能力、敏锐清晰的思维及较高的艺术鉴赏力。

设计主要是指平面、立体和艺术构想方面的综合内容,而各方面的设计构想都需要通过效果图这一媒介传达出来。效果图的表现形式包括电脑表现和手绘表现两种,电脑表现由于其真实的表现效果已经完全被社会所认可,成为现代社会设计师的基本技能。而手绘表现由于其需要美术功底和艺术欣赏性,已经成为现代优秀设计师的必杀技,掌握了它,就能够从众多的设计师中脱颖而出。因此,设计速写作为各种效果图中的一种,因其灵活、快速及具有较高的艺术性等特点,在所有传播媒介中担当着重要的角色(如图1-6、图1-7)。

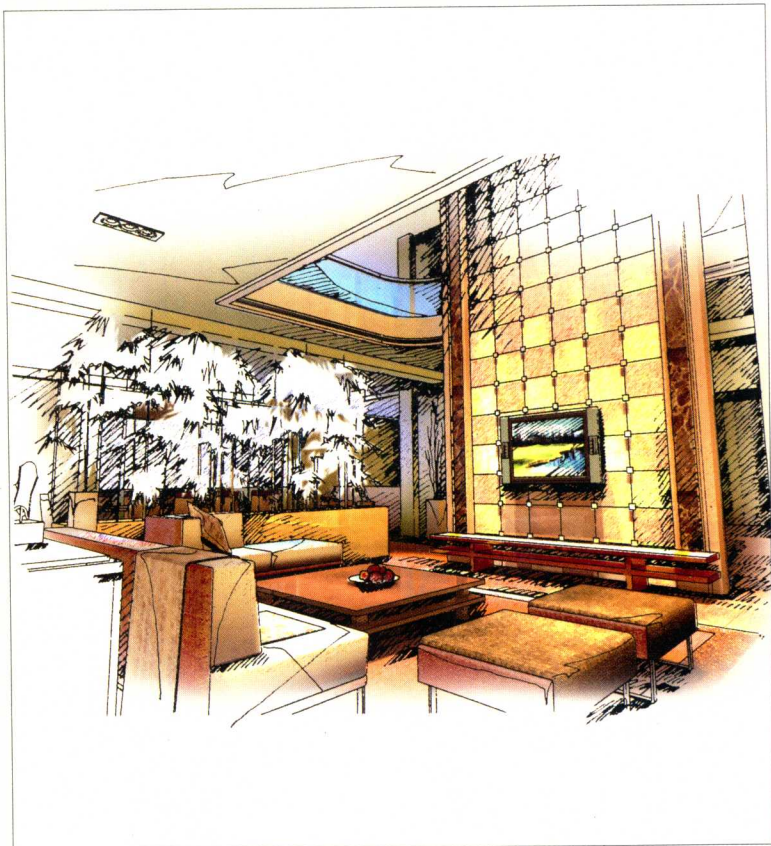

图1-6

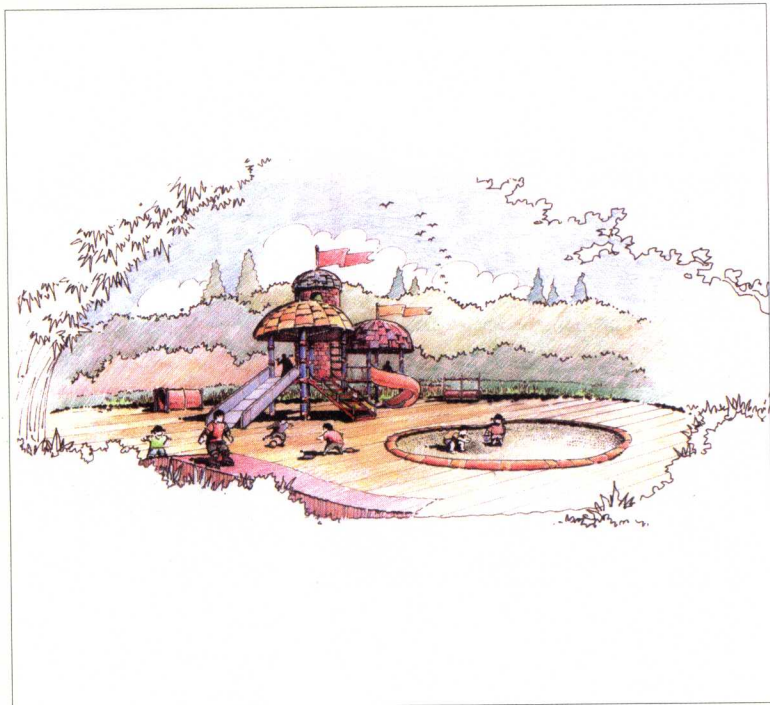

图1-7

图1-6 室内设计效果图 钟亮绘

图1-7 景观建筑设计手绘图 胡沛羽绘

图1-8 工业设计作品 刘斌斌

1.2.2 设计速写的应用方向

在我国,设计表现技法伴随着建筑设计、工业设计(如图1-8)、工艺美术等的发展走过了由20世纪50年代到60年代的一个发展阶段。

20世纪70年代末至90年代,由于国家建设与发展步伐的加快,设计表现技法得到了进一步发展。特别是80年代,一大批从事室内设计的设计师活跃在室内外环境空间设计的舞台上,创作了大量优秀的作品。

图1-8