

GAOZHI GAOZHUAN
YISEU SHEJIEI
GUTU JIAOCAI

高职高专艺术设计类规划教材

设计速写

乔峰 主编

SHEJI
SUXIE

化学工业出版社

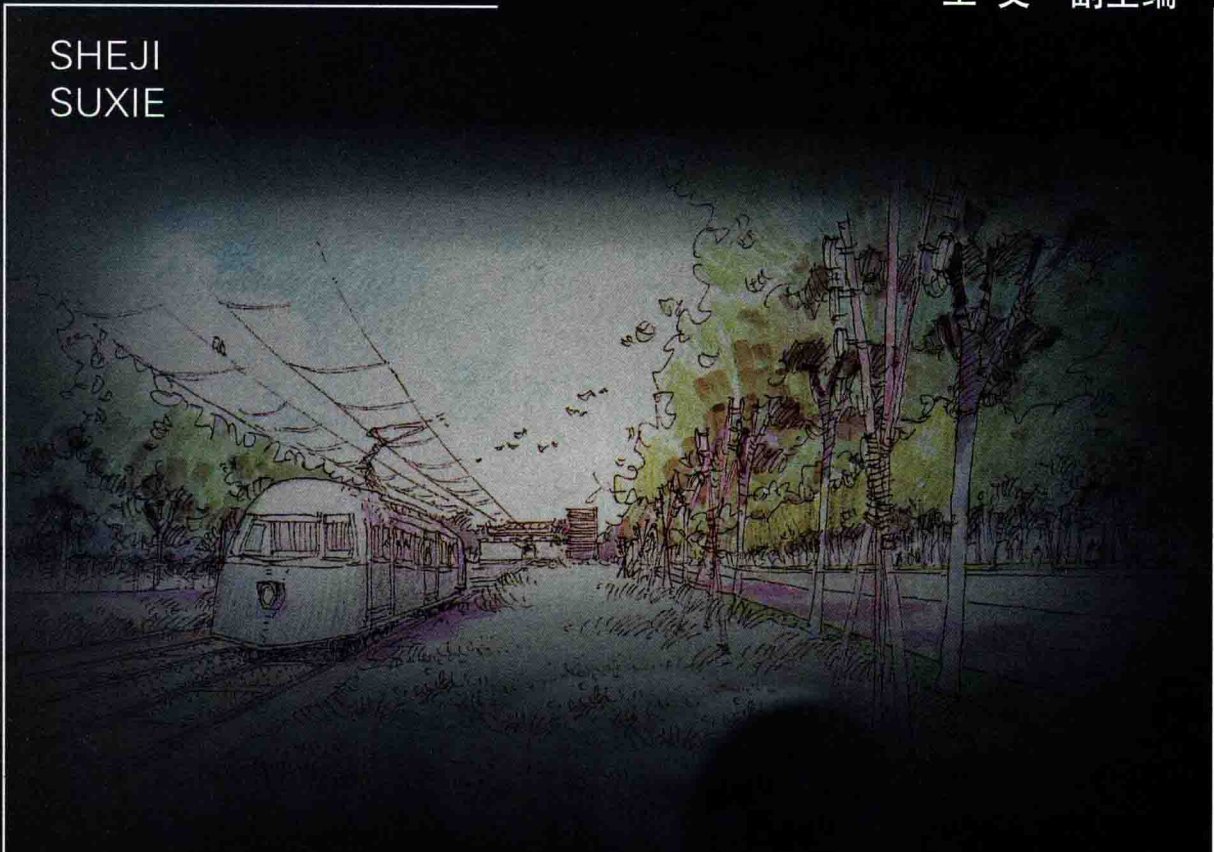
GAOZHI GAOZHUAN
YISHU SHEJIEI
GUBUO JIAOCAI

高职高专艺术设计类规划教材

设计速写

乔峰 主编
王文 副主编

SHEJI
SUXIE

化学工业出版社

· 北京 ·

本书通过速写这一视觉艺术造型基础训练,重点培养学生敏锐观察、快速准确地表现物象的造型能力。本书从速写常识、基本技法、作画步骤和作品欣赏几方面展开,以大量的速写习作剖析了人物、产品、室内、建筑及景观等不同培养方向的专业速写要求与目标,用简洁的文字和精当的图例对实践教学中的练习方法提出了建议与指导,具有专业性、实用性、审美性的特点。

本书可作为高职高专广告设计、装潢设计、室内设计、景观设计、工业设计等相关专业师生教材,也可供相关专业的职业培训、社会培训和自学参考。

图书在版编目(CIP)数据

设计速写/乔峰主编. —北京:化学工业出版社,
2010.6

高职高专艺术设计类规划教材
ISBN 978-7-122-08141-4

I. 设… II. 乔… III. 速写-技法(美术)-高等
学校:技术学校-教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第056158号

责任编辑:李彦玲
责任校对:陈静

装帧设计:尹琳琳

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印刷:北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张6 $\frac{1}{4}$ 字数137千字 2010年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网址:<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:27.00元

版权所有 违者必究

高职高专艺术设计类规划教材建设单位 (按照汉语拼音排序)

北京电子科技职业学院

东北大学东软信息学院

河南财政税务高等专科学校

河南经贸职业学校

鹤壁职业技术学院

辽宁大学

辽宁省交通高等专科学校

漯河职业技术学院

山东英才学院

沈阳新华印刷厂

武汉工业职业技术学院

郑州电子职业技术学院

郑州轻工业学院轻工职业学院

北京联合大学

海口经济学院

河南工程学院

河南艺术职业学院

金华职业技术学院

辽宁经济职业技术学院

洛阳理工学院

濮阳职业技术学院

沈阳现代美术学校

四川烹饪高等专科学校

西安机电信息学院

郑州航空工业管理学院

序

时代的发展和变革无疑影响并深化着我们对于艺术设计的理解和认识，学习艺术设计必须从设计的本质和时代的特征等深层面去进行解读。设计是一种“有目的的创作行为”，是人的本质力量的显现；同时，艺术设计也是一种文化，体现了人文思想和人文情怀，闪烁着人类智慧的光芒；然而，设计也是一种对自我行为的标示和肯定，是一种把计划、规划、设想通过视觉的形式或物化的形态传达出来的创造性活动，在这个活动过程中我们建立起自己的生活方式。人类最基础、最重要的创造是造物，我们可以把任何造物活动的预想、计划和实施过程理解为设计，而在目前全球经济一体化的背景下，艺术设计作为一种文化产业无疑是推动社会经济发展的主要增长点之一。

随着艺术设计在中国的发展，设计作为一门独立的艺术学科已成为向社会生产和社会生活各领域全面渗透的开放性体系。艺术设计也是一门综合性极强的学科，它涉及社会、经济、历史、文化、科学、技术等诸多方面的因素，其审美标准也随着这诸多因素的变化而改变。实践证明：艺术设计贵在创新，艺术设计的成果实际上也是设计者自身综合素质的体现。虽然各个专业对设计者的知识结构要求不尽相同，但不论是平面的还是立体的设计，我们首先要面对的是一个对所设计对象的理解——即与设计对象相关的文化背景、地理环境、历史沿革、材料技术、风俗习惯的理解。基于此，艺术设计这个命题在当前具有很强的文化学意义。近几年来，艺术学科的建设，特别是艺术设计教育越来越引起人们的广泛关注与重视。各艺术院校都在积极推进教学改革和加强教材建设，这对我国的艺术设计学科建设必将产生重要影响。

综上所述，化学工业出版社审时度势推出艺术设计专业平面类职业教育规划教材，无疑是对于艺术设计职业教育的一种推动，并将对艺术设计学科的发展和建设带来新的气息。出版社对此项系列教材的开发和各个环节都进行了认真充分的准备，各位编委及作者都是国内各相关院校教学一线的骨干；全套教材特色显著，首先是

高等职业教育的特色定位准确，突出了高职教育的特点；其次是内容精炼并有机的结合了各位作者自身的优势；图文并茂而不失严谨，可读性强容易理解，加强了对教材的设计、装帧、印刷等环节的质量要求，做到了形式与内容并重，体现出高等职业教育艺术设计类教材的新面貌。

可以预见本系列教材的实用性和适用性将会使教材具有很好的推广价值，对于广大专业人士和艺术设计爱好者来说也具有借鉴和指导意义。我们期待着这套教材能为我国高等职业教育的发展和改革提供参考，也希望这部教材能够在艺术设计教育界同仁们的教学中不断得到修正、丰富和完善。

是为序。

孙建君

2009年5月于北京

前言

作为一门历史久远、具有独立表现形式的画种，速写是艺术家和设计师在较短时间内，用简练概括的表现形式、生动灵活的绘画语言，表现对象显著视觉特征和整体感受的一种艺术表现手法。速写的表现形式多种多样，注重形象的准确表现，既可以用来收集有价值的参考资料，诱发创作灵感，又可以达到创造一种富于个性的艺术作品的目的。同其它类型的绘画形式相比，速写更注重灵活性与多变性，有时几笔简单的勾勒就能捕捉到设计对象的本质，同时优秀的速写作品也包含着更多的信息，比如光与影的细节、质感和色彩特征等。

设计速写于传统速写基础上又赋予其新的表现形式与内涵，已经被越来越多地运用在现代艺术设计领域中。在众多设计师、艺术家的设计艺术实践中，设计速写成为了搜集素材、记录生活、积累资料、集中概括塑造艺术形象或设计表现的一种手段。同时内涵丰富、构思独特、技法娴熟的设计速写作品，本身就具有很高的艺术审美价值。作为工业造型、建筑、室内以及景观等设计专业基础课程之一，速写这一视觉艺术造型基础训练，能够重点培养学生敏锐观察、快速、准确地表现物象的造型能力，同时对学生设计时创造性思维与记忆、想象能力的培养以及审美意识的提高也具有很大的作用。而这些能力正是高速发展的现代社会急需的设计人员应具备的重要素质。

本书以培养技术型、技能型、应用型人才的目标为出发点，遵循了循序渐进、由浅入深的教学规律，在内容上做到了材料与工具的有机结合，突出了技术、技能的培养。具体介绍了设计速写的基础知识和基本技法，并通过大量作品实例，针对不同设计对象详细说明了速写的步骤和方法，可以有效地帮助设计院校的学生打好专业基础，更好地适应市场需求。本书在编写中结合编者多年从事设计艺术教育和速写实践的心得体会，采用各种表现方法与技巧，从不同角度对广泛的设计对象内容进行介绍，选用大量速写图例，通过以图译文、以文解图、图文并茂、深入浅出的形式，力图使该书对学习者的不仅具有实用易学的可操作性，同时还通过展示各类设计艺术作品不同的设计形式与造型特点，使其具有很强的艺术欣赏性。

本书是多位教师共同努力的结果，参与编写的人员及分工如下：第一章由北京电子科技职业学院王文编写；第二章、第三章第二、三、四节由洛阳理工学院乔峰编写；第三章第一节、第四章由河南经贸职业学院刘雨秧编写；第三章第五节由洛阳理工学院刘华东编写。全书由乔峰统稿。同时本书在编写过程中参考了大量的专业书籍，也汇集了许多从事设计工作的专家和同行的作品，谨向他们的辛勤工作和努力致以衷心的感谢。

最后，特别感谢中国化学工业出版社对本书编写与出版工作给予的热情指导和诸多帮助，感谢孙艳、胡云杰老师对本书文字缩写和作品整理工作的大力帮助，感谢刘帅、范小烨、杨卫敬、陈彬彬等同学为本书提供了大量的个人作品。在成书之际我们谨致谢忱。

由于笔者理论与设计水平有限，书中难免会有所纰漏，论述与表达有不妥之处，望读者和同行不吝赐教。

编者

2010年3月

《设计速写》教学进度与教时安排表（参考）

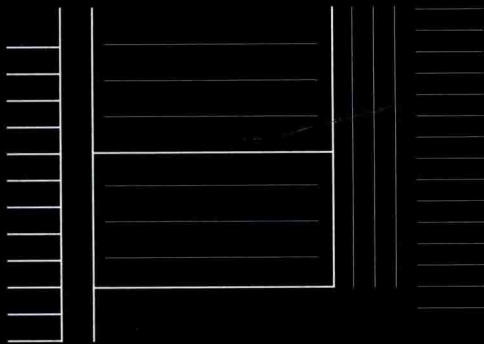
章节	教学内容	总学时	讲授学时	实践学时
第一章 设计速写概论	1. 设计速写的特征及在设计艺术中的作用	2	2	
	2. 设计速写的分类			
	3. 学习设计速写的方法			
第二章 设计速写基础知识	1. 设计速写中的常用工具与材料	18	2	
	2. 设计速写中的线条练习		1	3
	3. 设计速写中的素描知识		1	3
	4. 设计速写中的色彩知识		1	3
	5. 设计速写的构图与布局		1	3
第三章 不同对象的设计速写表现	1. 人物的速写表现	40	2	6
	2. 工业产品设计的速写表现		2	6
	3. 室内与家具陈设的速写表现		2	6
	4. 建筑环境的速写表现		2	6
	5. 风景速写表现		2	6
第四章 大师速写作品赏析	大师速写作品赏析	4	1	3
	总学时：64（4学时×2天×8周）			

目录

	第一章 设计速写概论	020	三、线条的综合运用
002	第一节 设计速写的特征及在设计艺术中的作用	022	第三节 设计速写中的素描知识
002	第二节 设计速写的分类	022	一、速写中的明暗色调
002	一、从表现对象上分	023	二、速写中的质感、量感与空间感
002	二、从表现方式上分	024	第四节 设计速写中的色彩知识
003	三、从表现形式上分	024	一、色彩的基本知识
003	第三节 学习设计速写的方法	027	二、设计速写中色彩的表现与运用
004	思考与练习	028	第五节 设计速写的构图与布局
	第二章 设计速写基础知识	028	一、设计速写的构图布局规律
005	第一节 设计速写中的常用工具与材料	028	二、设计速写的构图形式
005	一、铅笔	032	思考与练习
007	二、彩色铅笔		第三章 不同对象的设计速写表现
009	三、钢笔（含美工笔、针管笔等各类硬笔速写工具）	033	第一节 人物的速写表现
009	四、毛笔（橡胶头软笔）	033	一、人物速写的目的和内容
011	五、水彩及透明水色	034	二、人物速写的观察与表现方法
012	六、水粉	040	三、人物速写的步骤
013	七、马克笔	040	第二节 工业产品设计的速写表现
015	八、纸张	040	一、工业设计速写的目的和内容
015	九、辅助工具	042	二、工业设计快速表现
016	第二节 设计速写中的线条练习	051	第三节 室内与家具陈设的速写表现
019	一、以线为主的速写	051	一、室内设计速写的目的和内容
019	二、以线为主，线面结合的速写		

051	二、室内陈设的速写表现	第四章 大师速写作品赏析
055	三、室内速写的透视	080 一、达·芬奇 Leonardo da Vinci
055	四、室内速写的表现步骤	(意)1452 ~ 1519《少女头像》
058	第四节 建筑环境的速写表现	080 二、米开朗基罗 Michelangelo
058	一、建筑环境速写的目的和内容	(意)1475 ~ 1564《素描习作》
058	二、建筑环境速写常用表现技法介绍	082 三、拉斐尔 Raffaello Sanzio (意)
060	三、建筑环境的速写步骤	1483 ~ 1520《圣女亚里山德里亚》
060	四、建筑环境速写的构图与取景	082 四、凡·高 Vincent Willem van Gogh
064	五、建筑环境速写中的配景及细部表现	(荷)1853 ~ 1890《运河》、《乡间小路》
072	六、建筑环境速写的综合表现	084 五、吴冠中《周庄早市》、《高空谱曲》
074	第五节 风景速写表现	086 六、刘远智《建筑速写习作》
074	一、风景速写的目的和内容	087 思考与练习
074	二、风景速写的方法步骤	088 参考文献
074	三、风景速写意境的表现	
078	四、风景的快速表现	
079	思考与练习	

第一章 设计速写概论

教学目的：本章是这本书的概述部分，让学生了解设计速写的重要性及特征，掌握正确的学习设计速写的方法。

教学重点：设计速写是造型艺术的一门基础课，应首先强调其重要性、学习要求及任务，让学生明确设计速写的学习目标和掌握正确的学习方法。

速写一般的定义是指在较短时间内迅速将对象描绘下来的一种绘画形式，它具有收集绘画素材和训练造型能力两大方面的功能。速写最能表现出绘画者敏锐的观察能力和对物质世界的新鲜感受，其显著特征是画面生动感人。同时，它可随时描绘我们周围生活中的任何物象，特别擅长描写运动中的对象和转瞬即逝的动态。速写描绘的题材远远超出课堂上素描练习内容的范围。所以，常画速写能使我们养成注意观察周围生活的良好习惯。长期坚持画速写，可为日后搞美术创作和美术设计积累下丰富的艺术素材。速写又是一种锻炼动手能力的良好训练方法，我们提倡从学画阶段开始就养成画速写的良好习惯。有些内容的速写训练又可以理解为素描的短期作业形式，在进行相对长时间的素描训练的同时，多画速写，做到长、短期作业穿插进行，是绘画基础训练的一种良好方法，因此，速写又是一种对素描训练的辅助练习形式。

第一节 设计速写的特征及在设计艺术中的作用

速写是绘画的一种重要表现形式。它不仅是收集生活素材，从中吸取营养和积累形象的手段，而且是培养敏锐的观察能力和艺术概括能力的训练方法之一。速写与素描有各自的特点，一方面两者可以相互作用、相互促进，另一方面两者也存在明显的区别。素描要求深入细致、精心地刻画物体的形体结构，充分表达体感、质感、空间感等；而速写要求在短的时间内用准确、精炼、概括的手法表现物体的主要形象特征。

但同时速写也是其它绘画形式所无法替代的。速写是描绘的浓缩和提炼，是作画者对物象的特征所表现出来的敏锐观察能力和深刻感受能力。要以形写神，不拘泥于形似。可以采用不同的工具和不同的笔法，要落笔肯定，大胆挥洒，要有表现力度和节奏感。速写更要讲究意在笔先，强调画面中的主观感情因素，使作画者对大自然和物象的灵感与感受通过速写的形式记录下来。

设计速写是在现代艺术设计领域中发展起来的一种新的速写表现形式，它可以作为服装设计、工业产品设计、室内设计、建筑设计、景观设计、动漫设计、舞台设计等多种设计领域的视觉艺术造型基础训练。设计速写中的那种鲜活性和灵活性是照片或效果图所无法取代的。设计速写的过程，是设计者和所描绘及设计的物体之间交流的过程，也是自己和自己的作品对话的过程，设计速写可以把设计者一闪即逝的直觉和灵感迅速地以形象化和具体化的方式保留下来，所以说，设计速写是由造型训练走向造型创作的必然途径。

第二节 设计速写的分类

一、从表现对象上分

设计速写从表现对象上可分为静物速写、人物速写、产品速写、室内速写、建筑速写、城市景观速写、自然风景速写等。

二、从表现方式上分

1. 以线条为主的速写

速写最常用的表现手段是线条，线条是最富于节奏感和韵律感的，也是最具有生命力的、活跃的、变化无穷的。线条的曲直可以表达物体的动静；线条的虚实可以表达物体的远近；线条的刚柔可以表达物体的软硬；线条的疏密可以表达物体的层次。以线条为主的速写主要讲究用线要连贯、完整，忌断、忌碎；用线要活跃、放松，忌死、忌板；用线要有力、结实，忌轻飘、柔弱，用线要有变化和节奏、虚实相间、抑扬顿挫。

2. 以明暗调子为主的速写

物体在光线的照射下产生明暗调子的变化，在以明暗调子为主的设计速写中，可采用块

面速写的表达方式来表达其不同质感、固有色，以及空间距离等。

3. 线条和明暗调子结合的速写

在实际设计作画中无论是用单纯线条，还是明暗调子来表现都有一定的局限性。如线条无法充分体现设计物象的空间感和质感，而单纯用明暗块面，也不宜表现出生动性和流畅感。把线条和明暗调子结合起来可以展现两者的长处，也可以避开两者的短处，从而让画面效果更精彩，尽可能的展现物体的形状、体积、质感及空间。

三、从表现形式上分

1. 艺术性速写

在美术专业的速写训练中，着重强调作为绘画者所应具备的审美体验与艺术情感表现。首要的是善于在寻常生活中敏锐地发现美，并将这种美以艺术的手段传达出来。艺术性速写通过专注线条、笔触、色彩等艺术语言的主观情感性表现与艺术形式感的处理，发现“美”、表现“美”，最终让观者欣赏到“美”，这既是艺术创作的主要目的，也是艺术性速写追求的终极目标。

2. 设计速写

设计速写无论是为搜集素材的写生还是具体设计的创意表现，其描绘的主要内容是设计的物象及相关环境，包括与人们生活密切相关的生活用品、交通工具、家具、服装、建筑环境等。设计速写的实用功能性，决定了其必须准确、实在的描绘出设计或写生的物象，首先应将设计物象或设计创意通俗易懂地画出来，以便于设计师与同行、业主间的沟通和交流，具有一定的写实性。

第三节 学习设计速写的方法

学习设计速写必须掌握正确的方法，其主要方法包括如下几项。

1. 从慢写入手

设计速写同其它所有的学习过程一样讲究循序渐进。初学者一开始学习时最好从慢写入手，在慢写过程中逐步感受、加深对各要素的理解，深入刻画阶段要认真细致，对画错的地方大胆地修改，不要怕破坏画面，更不要怕返工，从而为以后过渡到快写打下扎实基础。

2. 从数量入手

设计速写的实践性很强，初学者必须通过亲身的实践体验才能掌握速写的技巧，而这些体验需花费学习者大量的时间和精力，只有通过一定的时间和数量的积累才能最终换来质量上的提高。

3. 从简单入手

在学习设计速写时，必须先从造型较简单的物体画起，这样有助于培养初学者的兴趣和信心，在经过一段时间的训练后，再由小及大，从单一到综合，由简单到繁杂，由静态到动态，最后真正掌握设计速写的表现方法。

4. 从临摹入手

临摹就是通过学习 and 吸收优秀设计师的经验与表现技巧，从而取他人之所长，补自己

之所短。临摹和写生应交替进行，在临摹中收获的一些心得体会必须通过写生的方式表现出来，这样才能真正把临摹所学习到的东西消化掉，从而找到适合自己的速写方法。

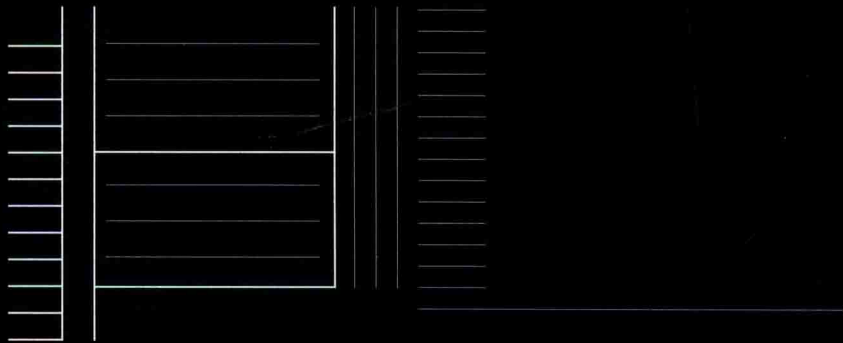
5. 应持之以恒

只有长期坚持速写并从中不断体会感悟，才能在速写表现中感到越来越顺手，画面越来越美妙，速写兴趣也越来越高涨。因此学习者应充分高效地利用自己的业余时间，课前饭后随意画上几笔。只有持之以恒，长期积累，才可能会达到“意到笔到，得心应手”的境界。

思考与练习

1. 思考速写与艺术造型的关系。
2. 通过研读一些素描、速写作品，比较素描、速写概念的微妙关系。

第二章 设计速写基础知识

教学目的：本章是有关设计速写的必备辅助性知识，使我们对设计速写的工具材料、色彩与构图等都有一定的了解，无论学习何种设计门类或绘画，这些基本知识都是不可缺少的。

教学重点：了解并熟悉线条在速写中的运用；掌握明暗、质感及色彩在速写中的运用规律。

第一节 设计速写中的常用工具与材料

在学习设计速写的各种表现技法之前，我们首先要对工具材料的性能与相关的技法有所了解 and 掌握。速写常用工具、材料与技法之间有着密切的关系，我们只有将工具的选择与表现意图和表现内容恰当地结合在一起，尽可能知道各种工具的性能特点和局限性，才能从美学的角度，将技法渗透到作品中去，创作出具有实用性、艺术性的速写作品来。

一、铅笔

铅笔的类型很多，按用途和使用方法可分为绘图铅笔、碳铅笔、扁头速写铅笔、水彩铅笔、粉彩铅笔等（见图2-1）。其作画的优点是便于作较细致的刻画和处理微妙的层次变化，修改相对容易（见图2-2）。

绘图和一般书写用的铅笔笔芯是以石墨为主要原料，一般用“H”表示硬质铅笔，“B”表示软质铅笔，“HB”表示软硬适中的铅笔。绘图用铅笔一般从6H～6B由浅至深共分13个

序列，字母前面的数字愈大，分别表明愈硬或愈软。从所绘颜色深浅度来看，6H笔芯最硬。色泽最浅；6B笔芯最软、色泽最深。HB的铅笔软硬适中，深浅适宜，多用来起底稿和绘制轮廓。一般情况下设计速写准备2H、HB、2B、4B等几支铅笔就足够表现画面的线条和明暗变化了，特殊情况下加一支6B来画最深处也就行了。铅笔工具和其它工具（比如水彩）配合也是速写表现的常见画法（见图2-3）。

木炭条、炭精棒用法类似铅笔，可以画出对比强烈的明暗层次，易于设计者捕捉瞬间的形象特点，但颗粒较粗不适宜作精细的刻画，同时难以用橡皮擦干净，较难修改，在设计速写的初级阶段不宜采用（见图2-4）。

图2-1 铅笔工具

图2-2 铅笔速写（2007级 付枚亭）

图2-3 铅笔与水彩的配合(刘华东)

图2-4 炭精条速写(乔峰)

二、彩色铅笔

彩色铅笔是为速写作品添加颜色的便利工具,有很多的使用方式。一般可以购买两种类型的彩色铅笔:水溶性的和非水溶性的,可成套买也可单买(见图2-5)。可以在纸上用干画法(见图2-6),也可以在光滑的水彩纸上用湿画法(见图2-7)。其中速写最常用的是干画法,就是先轻轻地画出主体,再用彩色铅笔上色和上调子,既可通过增大和减小用笔力度改变色调的轻重,也可以在一种颜色上添加另一种颜色达到很好的色彩效果。

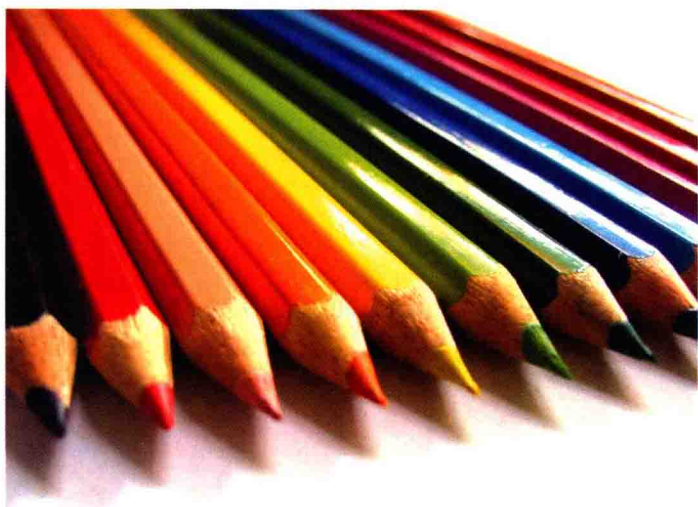

图2-5 彩色铅笔工具