

顾平 主编

设计速写

Design Sketch

设计学专业规划教材

设计基础—共同课系列

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

顾平 主编

设计速写

设计学专业规划教材

设计基础/共同课系列

Design Sketch

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

设计速写 / 顾平主编. —北京: 北京大学出版社, 2017.11

(博雅大学堂·设计学专业规划教材)

ISBN 978-7-301-28788-0

I. ①设… II. ①顾… 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 (2017) 第 228922 号

书 名	设计速写 SHEJI SUXIE
著作责任者	顾 平 主编
责任编辑	谭 燕
标准书号	ISBN 978-7-301-28788-0
出版发行	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 新浪微博: @北京大学出版社
电子信箱	pkuwsz@126.com
电 话	邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62755910
印 刷 者	北京中科印刷有限公司
经 销 者	新华书店
	710 毫米 × 1000 毫米 16 开本 9.75 印张 161 千字
	2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷
定 价	49.00 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 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

作者简介

顾平，华东师范大学美术学院常务副院长、教授、博导，江南大学“太湖学者”特聘教授、博导，《创意与设计》杂志执行主编，中国美术家协会会员，入选教育部新世纪优秀人才计划，主要著作有《美术教育学导论》《学校美术教育方法研究》《艺术概论》等。

内容简介

“设计速写”是运用于设计学科、服务于造型与创意表达能力训练的一门重要课程，不同于传统意义上的“绘画速写”。本书在简要介绍设计速写的基本概念、内容与学习方法，以及形式要素的基础上，结合大量的案例，分章节系统阐述了静态物品速写、建筑与风景速写、着装人物速写、动漫速写的基本知识、表现技巧和创意表达，试图让学生们借此理解并习得设计速写的方法与技巧，进而为其之后的专业方向学习打好基础。

“博雅大学堂·设计学专业规划教材”编委会

主任

潘云鹤（中国工程院原常务副院长，国务院学位委员会委员，中国工程院院士）

委员

潘云鹤

谭平（中国艺术研究院副院长、教授、博士生导师，教育部设计学类专业教学指导委员会主任）

许平（中央美术学院教授、博士生导师，国务院学位委员会设计学学科评议组召集人）

潘鲁生（山东工艺美术学院院长、教授、博士生导师，教育部设计学类专业教学指导委员会副主任）

宁刚（景德镇陶瓷学院副院长、教授、博士生导师，国务院学位委员会设计学学科评议组成员）

何晓佑（南京艺术学院副院长、教授、博士生导师，教育部设计学类专业教学指导委员会副主任）

何人可（湖南大学教授、博士生导师，教育部设计学类专业教学指导委员会副主任）

何洁（清华大学教授、博士生导师，教育部设计学类专业教学指导委员会副主任）

凌继尧（东南大学教授、博士生导师，国务院学位委员会艺术学学科第5、6届评议组成员）

辛向阳（原江南大学设计学院院长、教授、博士生导师）

潘长学（武汉理工大学艺术与设计学院院长、教授、博士生导师）

执行主编

凌继尧

P 序

reface

北京大学出版社在多年出版本科设计专业教材的基础上，决定编辑、出版“博雅大学堂·设计学专业规划教材”。这套丛书涵括设计基础 / 共同课、视觉传达设计、环境艺术设计、工业设计 / 产品设计、动漫设计 / 多媒体设计等子系列，目前列入出版计划的教材有 70—80 种。这是我国各家出版社中，迄今为止数量最多、品种最全的本科设计专业系列教材。经过深入的调查研究，北京大学出版社列出书目，委托我物色作者。

北京大学出版社的这项计划得到我国高等院校设计专业的领导和教师们的热烈响应，已有几十所高校参与这套教材的编写。其中，985 大学 16 所：清华大学、浙江大学、上海交通大学、北京理工大学、北京师范大学、东南大学、中南大学、同济大学、山东大学、重庆大学、天津大学、中山大学、厦门大学、四川大学、华东师范大学、东北大学；此外，211 大学有 7 所：南京理工大学、江南大学、上海大学、武汉理工大学、华南师范大学、暨南大学、湖南师范大学；艺术院校 16 所：南京艺术学院、山东艺术学院、广西艺术学院、云南艺术学院、吉林艺术学院、中央美术学院、中国美术学院、天津美术学院、西安美术学院、广州美术学院、鲁迅美术学院、湖北美术学院、四川美术学院、北京电影学院、山东工艺美术学院、景德镇陶瓷学院。在组稿的过程中，我得到一些艺术院校领导，如山东工艺美术学院院长潘鲁生、景德镇陶瓷学院副院长宁刚等的大力支持。

这套丛书的作者中，既有我国学养丰厚的老一辈专家，如我国工业设计的开拓者和引领者柳冠中，我国设计美学的权威理论家徐恒醇，他们两人早年都曾在德国访

学；又有声誉日隆的新秀，如北京电影学院的葛竞，她是一位年轻有为的女性学者。很多艺术院校的领导和承担了丛书的写作任务，他们中有天津美术学院副院长郭振山、中央美术学院城市设计学院院长王中、北京理工大学软件学院院长丁刚毅、西安美术学院院长助理吴昊、山东工艺美术学院数字传媒学院院长顾群业、南京艺术学院工业设计学院院长李亦文、南京工业大学艺术设计学院院长赵慧宁、湖南工业大学包装设计艺术学院院长汪田明、昆明理工大学艺术设计学院院长许佳等。

除此之外，还有一些著名的博士生导师参与了这套丛书的写作，他们中有上海交通大学的周武忠、清华大学的周浩明、北京师范大学的肖永亮、同济大学的范圣玺、华东师范大学的顾平、上海大学的邹其昌、江西师范大学的卢世主等。作者们按照北京大学出版社制定的统一要求和体例进行写作，实力雄厚的作者队伍保障了这套丛书的学术质量。

2015年11月10日，习近平总书记在中央财经领导小组第十一次会议首提“着力加强供给侧结构性改革”。2016年1月29日，习近平总书记在中央政治局第三十次集体学习时将这项改革形容为“十三五”时期的一个发展战略重点，是“衣领子”“牛鼻子”。根据我们的理解，供给侧结构性改革的内容之一，就是使产品更好地满足消费者的需求，在这方面，供给侧结构性改革与设计存在着高度的契合和关联。在供给侧结构性改革的视域下，在大众创业、万众创新的背景下，设计活动和设计教育大有可为。

祝愿这套丛书能够受到读者的欢迎，期待广大读者对这套丛书提出宝贵的意见。

凌继尧

2016年2月

在电脑设计软件、数码相机与高科技产品不断成为设计辅助工具的今天，“速写”与设计教育渐行渐远。似乎没有设计速写的教学，也可以培养设计师，设计出市场需要的产品。果真如此吗？一项权威调查表明，设计专业合格的毕业生应具备的10项技能中，排在第一位的是“应有优秀的草图和徒手作画的能力”。为什么？因为设计的本质是创造与图像表达，设计师需要具备创新思维能力与快速手绘的表现技艺，这些都是设计辅助工具不能给予的。

由此，“设计速写”理应成为设计教育的核心课程。设计专业的素养是什么？一是设计师对形态的塑造能力，设计作品——“纸面”图形通过视觉造型的基本手段予以呈现；二是设计师的创意表达，其对灵感的捕捉、构想与实现均应转化为可视的形象，最终表达出来。而这两种能力的获得与提升均需借助速写的方式来实现。“设计速写”是设计学科培养学生专业能力最便捷、最有效的课程途径。“设计速写”既然关乎设计专业素养，它就不单是一种技术性能力，其与表现者的审美品位、直觉思维以及创造性等均密切相关。“设计速写”是一门集技术、艺术与创造于一体的课程。

本书从提升设计专业素养出发，将“设计速写”定位为设计学低年级各专业通识技能训练教材，即在设计学不分专业方向的一年级开展的专业素养教学科目。为此，本教材企图教会学生对“设计速写”的认识与方法的运用，进而将“设计速写”变成设计专业学生的“日课”，伴随其之后的专业学习与职业生涯。

基于这一定位，本教材在内容设计上首先侧重于对“绘画速写”向“设计速写”转变的思考，并从设计学不同专业方向中提取出共性因素，让学生理解并习得其方法与技巧。其次，将设计专业不同方向的内容融合在常规速写训练之中，在提升学生们的速写技能的同时，使其在不经意中仍然可以链接未来专业方向的学习，为学生之后分专业学习做好铺垫。两部分内容相互连接，构成互补，通过理解与训练，使“设计速写”成为学生的一种基本技能。

序	001
前言	003
第 1 章 设计速写的概念、内容与学习方法	001
一、什么是设计速写?	001
二、设计速写与设计专业的造型和表达	002
三、设计速写的教学内容	005
四、设计速写的学习方法	007
第 2 章 设计速写的形式要素	019
一、设计速写的透视	019
二、设计速写的构图	025
三、设计速写的造型	029
四、设计制图的基本知识	034
第 3 章 静态物品速写	039
一、静态物品造型的基本要素及手段	040
二、静态物品速写中的人机关系	050
三、各门类静态物品速写画法	055

第4章 建筑与风景速写	085
一、建筑与风景速写概述	085
二、建筑与风景速写的构图和塑造	086
三、建筑与风景速写的风格及其表现	094
四、建筑与风景速写的创意表达	101
第5章 着装人物速写	105
一、着装人物速写概述	105
二、着装人物速写的人物形态	108
三、着装人物速写的服饰面料肌理	110
四、着装人物速写的创意性表现	116
第6章 动漫速写	123
一、动漫速写概述	123
二、动漫速写与角色、场景	125
三、动漫速写的表现技巧	132
四、动漫速写与创意表达	136
参考文献	140
后记	141

设计速写的概念、内容与学习方法

一、什么是设计速写？

速写，顾名思义就是一种快速的写生。从时间概念上，它可以看作是一种快速、简洁的素描，目的在于用最短的时间去表现对象。这就需要表现者具备敏锐的观察力、高度的概括力、较强的形象记忆力与娴熟的表现技巧。由此，速写对于视觉艺术的造型训练具有与素描、色彩互补的功用。

设计速写，是运用于设计学科、服务于造型与创意表达能力训练的一种课程。就像绘画速写一样，它也属于速写的一类。具体而言，设计速写是以快捷的方式，将客观对象或主观创意的形象塑造与表现出来，注重物像的外观特征、结构组合关系、材质特征与审美特征，以呈现设计物的直观效果与设计意图。由此，设计速写对培养学生的设计的快速表现、设计的创意构想与设计的成果呈现等方面的能力均有着重要作用。

同为速写，设计速写与绘画速写相通而无本质区别，只因服务于不同学科而存在着各自的侧重点。绘画速写重在表现，要用二维的画面呈现物象立体的视觉图像。它虽然也很尊重对象，但对物象外形的视觉认知与精神感知叠合为一体，

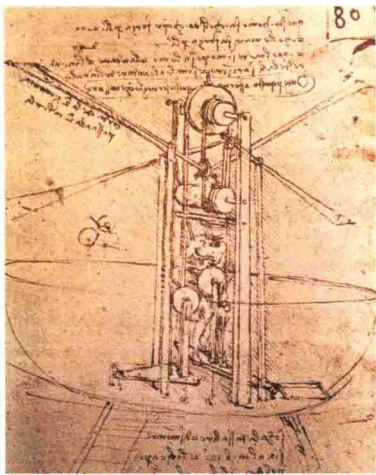

图 1-1 [意]达·芬奇，速写。设计速写在设计师和艺术家那里常常以手稿和草图的方式呈现，达·芬奇以画家的方式提升了设计稿的艺术性，使之散发出迷人的气息。

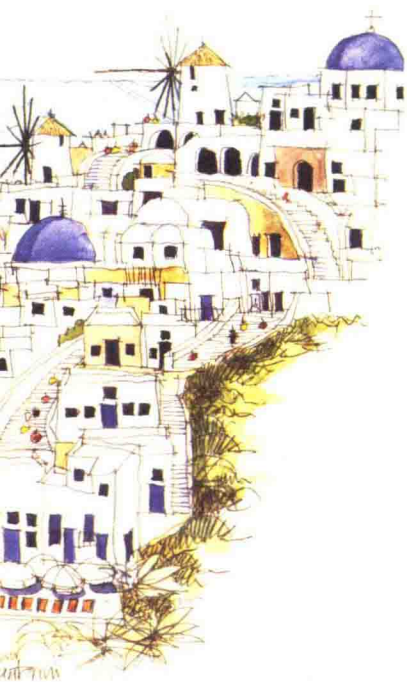

图 1-2 [美] Jim Richards, 速写。写生困难的是不被对象牵着走, 此图大大小小的方块组成了一幅有旋律的画面, 很有形式感。

表现者的情感参与占有一定的成分。而设计速写就造型而言, 是将真实的立体物象转换为平面形态, 在尊重外形的同时还需侧重对结构及其关系的表现, 冷静而深入地“塑型”似乎更为重要; 就创意表达而言, 则是运用草图方式, 将设计构思记录与呈现出来, 用直观的图形反映设计的成果, 也可以适当运用夸张变形的处理手段来实现图形的趣味化或创新性。从某种角度看, 绘画速写与设计速写在思维方式上存在着些许差异: 绘画的感性思维要多于理性思维, 速写作品更加注重艺术家的感受; 设计则是理性思维多于感性思维, 速写作品偏于客观认知与对“事理”的阐释。

二、设计速写与设计专业的造型和表达

设计速写的两大功能直接对应设计师的造型能力与创意表达能力。

1. 设计速写与造型能力

我们知道, 设计与美术学一样, 同属于造型艺术, 造型能力的培养自然也就成为设计教育的首要任

图 1-3 [英] 詹姆士·霍布斯, 速写。此作品用粗线条结构框架, 细线条勾细节, 粗细线条构成了一幅有节奏的画面。

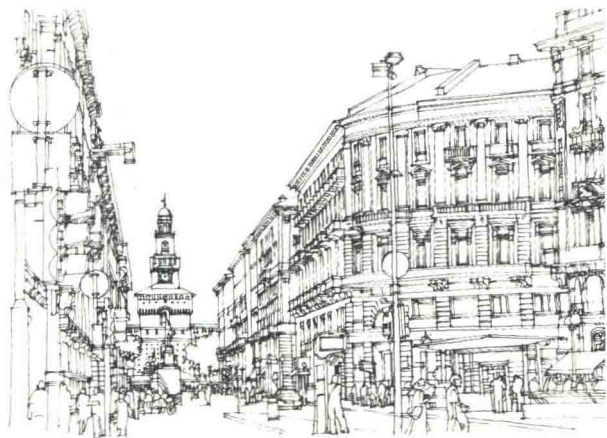

图 1-4 陈新生，速写。此作品中的高楼位于街道两边，再向远处延伸，道路尽头是高塔，透视准确，线条细密，画风严谨。

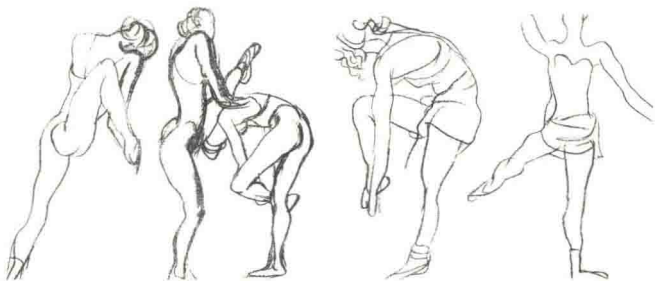

图 1-5 陈丹青，速写。此作品散发着迷人魅力，线条洗练，人物形态生动。

务。那么，什么是设计的造型能力呢？造型能力是塑造形态的能力，这是美术学与设计专业的学生都应具备的基本素养。设计的造型能力体现为对物的写生能力与设计表达能力两部分。对物的写生能力是指对物的快速表现能力，需要眼、心、手三者协调一致，进而完成对物象形态的准确把握与呈现，它是由实物视像转换为纸面形象的造型过程，涉及表现者的敏锐观察，对特征与结构的把握、提炼与取舍等综合处理能力，其中也包含着对应的视觉审美。设计表现能力是指基于设计任务而展开的视觉思维与表达，包括对素材的搜集与记录、

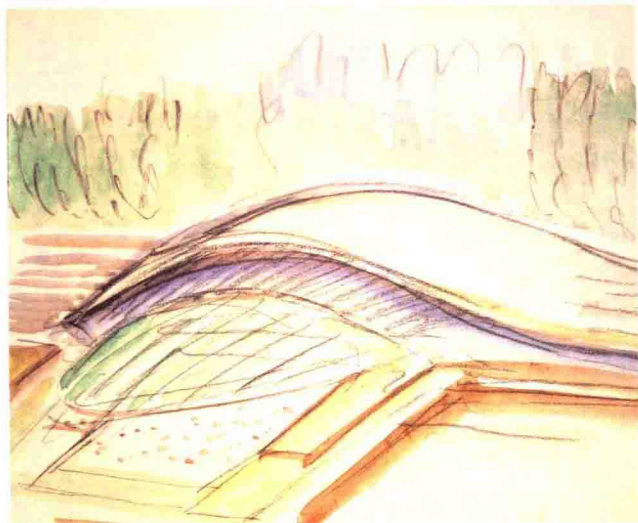

图 1-6 [西] 圣地亚哥·卡拉特拉, 速写。建筑的风格多样, 建筑速写也应该多种表达方式, 此图笔调清新, 色调清雅, 线条流畅自如。

图 1-7 姚江, 速写。绘画时抓住主要结构, 以线条的轻重和明暗来调节空间关系。

设计构想与方案、设计步骤、设计草图等等。

设计速写对造型能力的培养具有独特的功效。首先, 通过大量的速写训练, 创作者不仅可以具备敏锐的观察与快速表现的能力, 而且能强化特征、概括与取舍物象细节、提升视觉审美能力, 进而直接提高造型素养。其次, 在设计速写训练过程中, 通过熟练的视觉表达与潜移默化的审美引导, 直接“代入”设计表现。设计速写是围绕写生进行的造型训练, 创作者在反复描绘中学会对图形的处理, 主观参与的成分在不断增加, 最终形成一套独特的表现手法。设计速写作为实务性课程, 在实践教学中可以快速提升创作者“手”的表现熟练度、“眼”的观察敏感性与“心”的思维迅捷感, 也就是说, 学生们视觉审美力、直觉思维力与快速表现力均可在设计速写训练中得到提高。

2. 设计速写与创意表达

创意表达是设计学科着力培养的一种能力。设计的本质在于创造，创造性思维是设计创新的出发点与灵魂。设计过程是作用于“物”而展开的问题发现与解决，在某种意义上就是一种创造。提出问题是“创造”的前提，分析问题与解决问题是“创造”的实现。它是在满足“物”的使用功能的基础上，对物的形态与结构进行设计，将大胆的想法与创造呈现出来，形成创意形象。

设计速写的随意性、快速性，非常符合创造性思维的感性直觉的特点，这也使其成为了创意表达的便捷方式。偏于这一角度的速写训练，不再局限于对物的准确把握，而是借助于写生过程中的形象积累，通过默写与想象来实现创意形象的快速呈现，这也就是我们常说的手绘草图能力。

创意表达首先需要对设计对象进行分析与思考，借助速写的方式辅助思维的延展，进而在构思的过程中使众多速写草图衔接设计创意，逐渐清晰明了模糊的创意形象，从而形成有效的方案。

三、设计速写的教学内容

设计速写的训练目标是培养学生的快速造型与创意表达能力，因此，对“形”的敏感与速绘以及用简洁图像准确呈现设计构思成为设计速写教学的核心内容。依据设计速写的特点与表现对象的范围，我们可以将设计速写的教学内容概括为三个部分：围绕造型基础展开的教学内容、服务于不同设计对象的教学内容，以及设计创意表达的训练。

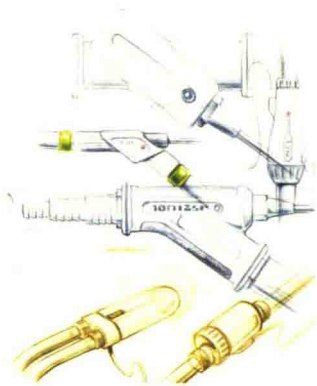

图 1-8 [荷] Koos Eissen, 速写。工业产品类速写的关键是抓住主要结构，清晰表现关键部位。

图 1-9 [意] 达·芬奇, 速写。线条在重复中寻找适合的形态, 有时重复的线条也会构成节奏和动感, 此图正是如此, 人物坐着的静态产生了来回晃动的微妙感受, 别有趣味。

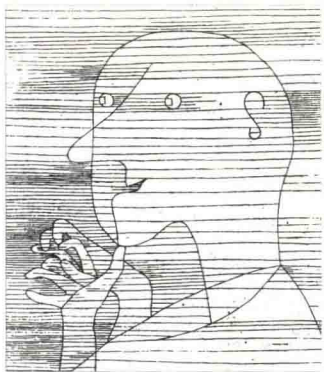

图 1-10 [瑞]克利, 速写。富有装饰性的造型上衬以横线, 组成了具有音乐感的画面。

1. 围绕造型基础展开的教学内容

这部分内容包括透视、构图、造型以及制图等。

设计速写的透视基本遵循绘画透视的原理——近大远小, 即在平面媒材上表现出实物立体的造型。设计速写的构图要符合视觉审美的规律, 形式美法则也是其处理图像的基本出发点。设计速写的造型是基于物象进行的点、线、面、色的处理(图 1-10), 既要遵循物象的客观形态, 也要融入表现者的主观感觉, 努力使设计速写实现真实、生动的综合表达。

设计速写与绘画速写的差异还在于“制图”, 这也是教学内容中必须增加的。

2. 服务于不同设计对象的教学内容

设计速写的主要表现对象是设计物象及相关环境, 由此, 这一部分的内容包括: 静态物品速写、建筑与风景速写、着装人物速写等, 对应着设计专业的产品设计、视觉传达设计、建筑与环境艺术设计、服装设计、动画设计等领域。

静态物品速写包括透视原理、造型基本要素和手段、人机关系以及各门类静态物品速写画法(包括日用品类产品速写专题、电子消费类产品速写专题、文具和玩具类产品速写专题、家具和家居类产品速写专题、交通工具类产品速写专题等)。

建筑与风景速写包括取景与构图、透视与空间、风格与表现等三块内容(图 1-11)。

着装人物速写包括服饰设计与动画设计两部分内容, 具体为: 侧重于服饰表现的静态人物速写与动态人物速写、动画人物造型速写、动画场景速写、动画故事想象与编绘等。