

教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会

“十一·五”规划教材

设计速写

总主编 林家阳 曹永智 著

河北美术出版社

《设计速写》参考课时安排

建议96课时 (6课时 × 2天 × 8周)

章节	课程内容		课时		
第一章 速写的基本概念 (12课时)	速写与设计速写	1. 认识速写	4	12	
		2. 理解设计速写			
		3. 课程的培养目标			
	如何学习设计速写	1. 具有自信心	4		
		2. 培养鉴赏力			
		3. 掌握学习方法			
设计师与专业速写	1. 速写是设计师设计思想的阐述方式	4			
	2. 草图是设计师与受众沟通的桥梁				
第二章 速写方法与实践 (72课时)	基础与技法	1. 材料与工具	2	12	
		2. 比例与透视	6		
		3. 用笔与构图	4		
	再现与表现	1. 铅笔速写	12	12	
		2. 钢笔速写			
		3. 炭笔速写			
		4. 毛笔速写			
		5. 彩笔速写			
		6. 多媒介速写			
	应用与体验 (按专业方向开展)	1. 速写与平面设计	48	48	
		2. 速写与产品设计			
		3. 速写与服装设计			
		4. 速写与室内设计			
		5. 速写与动漫设计			
		6. 速写与景观设计			
	第三章 速写作品欣赏与分析 (12课时)	写生观摩、赏析	1. 国内外师生作品欣赏与分析	4	12
			2. 大师草图作品欣赏与分析	8	
			* 外出写生 (实习环节·机动)	2周	

*96课时不含外出实习写生环节

目 录

第一章 速写的基本概念

一、速写与设计速写	1
1. 认识速写	1
2. 理解设计速写	3
3. 课程的培养目标	5
二、如何学习设计速写	6
1. 具有自信心	6
2. 培养鉴赏力	7
3. 掌握学习方法	8
三、设计师与专业速写	11
1. 速写是设计师设计思想的阐述方式	11
2. 草图是设计师与受众沟通的桥梁	12

第二章 速写方法与实践

一、基础与技法	15
1. 材料与工具	15
2. 比例与透视	18
3. 用笔与构图	21
二、再现与表现	24
1. 铅笔速写	24
2. 钢笔速写	25
3. 炭笔速写	27
4. 毛笔速写	29
5. 彩笔速写	30
6. 多媒介速写	35
三、应用与体验	37
1. 速写与平面设计	37
2. 速写与产品设计	45
3. 速写与服装设计	49
4. 速写与室内设计	53
5. 速写与动漫设计	62
6. 速写与景观设计	70

第三章 速写作品欣赏与分析

一、国内外师生作品欣赏与分析	79
二、大师草图作品欣赏与分析	87
参考文献	102
写在后面	103

速写的基本概念

速写与设计速写

认识速写

理解设计速写

课程的培养目标

如何学习设计速写

具有自信心

培养鉴赏力

掌握学习方法

设计师与专业速写

速写是设计师设计思想的阐述方式

草图是设计师与受众沟通的桥梁

第一章 速写的基本概念

训练目的—全面认识速写，明确设计速写的概念，理解手稿在各种设计中担任的重要角色

课题时间—4课时

作业要求—从第一张作业开始，摆脱传统速写的模式，着手培养学生“用图说话”的能力

参考书目—《英国速写教学》（朱迪·马汀），《设计师必读》（劳森）

一、速写与设计速写

1. 认识速写

速写是素描的一种特别形式，在西方艺术中它们是没有本质差别的。传统意义上的速写，是画家创作的准备阶段和记录手段。18世纪之后，速写以独立的形式确立。同其他的写生形式一样，它不仅仅是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。速写是我们整理资料和记录生活的工具，在现代设计中起着相当重要的作用，其形式简洁，单从一个“速”字我们就体会到了瞬间捕捉的快意，而一个“写”字又使我们感悟到自然与生活的心灵写照。

图1-1 写实性速写/曹永智

图1-2 艺术性速写/维安内（美国）

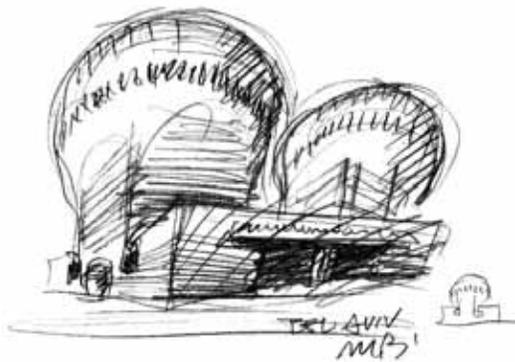

图1-3 设计速写/马里奥·博塔

传统意义上的速写有三种类型：第一，草图，用来记录或表达设计者所见所想的景物或事物；第二，粗绘，指绘者用颜色来记录和表达一片风景的整体氛围及大体的印象与色彩关系；第三，有关肖像，记录被画者的容貌神态、头颅形态及其他的生理特征。

当今，随着当代艺术及设计艺术的发展，使速写又有了新的应用和意义。速写作为素描的一种形式，在当代艺术的影响下，也有了不同的含义，其记录与表现更强调作者个人的主观性。2007年4月，由中央美术学院和世界多个美术学院举办的“2007学院之光·国际素描研究院联合论坛”，已将论坛的主题定为“叙事的边界”，并在此基础上延伸出“用素描的方法讲故事”、“观察周遭与反观自己”、“他人眼中的‘我’和‘我’眼中的社会”、“现实世界与虚拟空间”等四大参考论题，从中我们不难看出这种艺术的发展特征。

图1-5 速写作品应用于插画

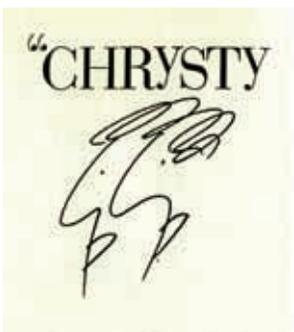

图1-4 速写作品应用于商标图形

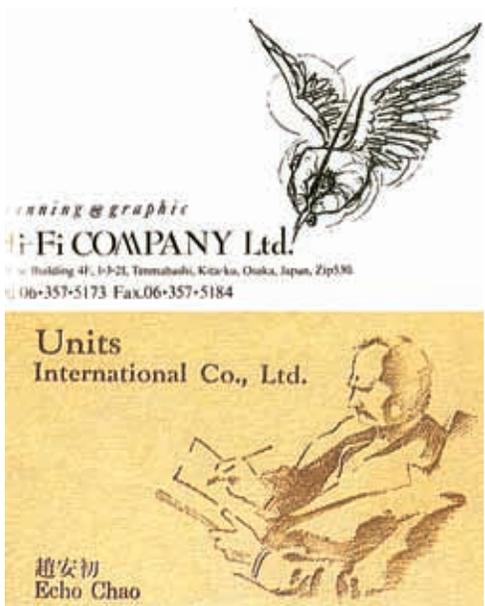

图1-6 速写作品应用于名片设计

2. 理解设计速写

设计速写有别于传统意义的速写，它尽可能地强调其艺术的生动性只是其中一个方面，更重要的是主观地运用自己的独特语言去表达思维，阐述观点和计划，讲求“实用”，做到“严谨”，同时，它作为探索设计技术性应用方面的依据，又体现出客观的一面。总体看来，设计速写体现了设计艺术的独特特征：一方面，由于速写的快速和图示便捷，使它成为设计师自身的一种重要表达语言，一种重要的沟通手段；另一方面，由于速写绘制时的轻松感和不确定性，也赋予它本身强烈的个性美，还常应用于DVD封套、商标、插画、名片设计等方面。所以，设计速写不仅仅是一种技术性的准备和表述，同时也是一门独立的艺术，在今天的设计艺术中扮演着重要的角色。

从我们所认知的速写来看，狭义的设计速写即那些为了表达观念而作的实用性速写，即为表达思维而作的快速性图示和以文字或符号作为快速记录形式的速记，它也是设计速写的一部分，设计师们通常是用图形和文字来迅速捕捉自己的灵感和设计意念的。从广义上来看，设计速写还应包括写实性速写和艺术性速写，他们是设计速写的前提与基础。

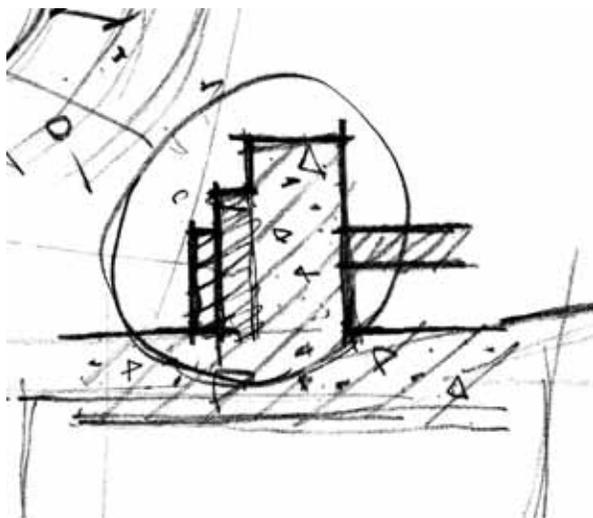

图1-7 快速性的图示

图1-8 设计速写表达设计构想

设计速写，从单线到概括的明暗关系，从单色到色彩表现，在现代设计中，无不是设计师自己的语言，其具有快捷性、模糊性和构思的不确定性等特点。它作为一种快捷的交流工具，以极高的效率便于进行现场交流；在其快速与便捷特点的基础上，设计速写具有及时记录设计者灵感和思路的优势，对于构思的记录也许只是一根简单的线，但成功的设计常常来源于这样的痕迹，它能进一步影响到最后形式和作者思路的发展方向；设计速写着重强调的是构思，杂乱的线条，充满原始创意的冲动，而它的价值在于其中表达了丰富的设计构想，而并非要引起观者的感动与共鸣。我们应尽量去把握好这个过程，把握纸上可能会影响我们作出决定的每一根线条，意识到整个设计过程中，速写所充当的角色。

图1-9 动漫形象草稿

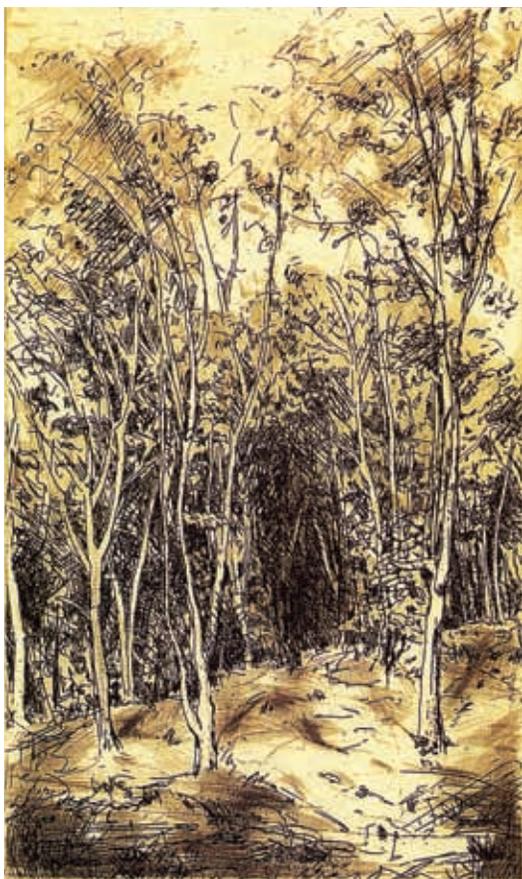

图1-10 蚀刻在铜板上的速写/泊罗·斯洛伐克

3. 课程的培养目标

设计速写是艺术设计专业的基础，很多院校依然采用传统速写的教学内容和模式，使基础课程仍然停留在保守状态，学生从基础课过渡到专业课就很难建立连接。对于高职教学，要从实际应用出发，使教育教学与市场接轨，研究受教育的人群及即将面对的社会需求，使设计速写课程安排更具有针对性；该课程除作为一般意义上的绘画基础练习外，也强调各专业方向差异上的专业速写技能，如环艺景观的快题设计，室内设计的快速表现等，鼓励运用自己的绘画语言去表达，使速写基础同速写的“创作”结合起来，而不再是线描的人像、建筑、风景等传统内容与方式，从入校就深入到专业的平台之上，从而培养学生的艺术情趣，为以后的表现技法、图形创意等课程打下基础，为设计专业课程做好衔接工作。针对当前职业院校部分学生基本功欠缺，造型能力弱，过分强调设计意识和电脑表现的情况下，我们应该在设计教学中，使速写成为学生学习设计之前的一个重要阶段：通过写实或写意的绘画练习，使其习惯于用笔去勾勒，去表达，运用第二语言去讲故事；通过大量专业内容写生，让基础与专业课程衔接起来；通过专业设计表达技能训练，让学生一开始就与社会职业需求联系起来，这也需要基础课专业教师深入市场进行考察，找到基础课改革的针对性与突破口，才能达到目的式教学，使课程与市场接轨，增强学生的学习动力。

通过设计速写练习，我们旨在提高同学们的再现与表现能力，在此基础上培养其记忆能力和创造能力，使其学会并习惯于以图示的方法表达思想。并要借助于设计速写激发其潜在的创作力，体会创作的快乐，让设计速写成为自己有力地表达语言，并长期习惯于速写的基础练习。

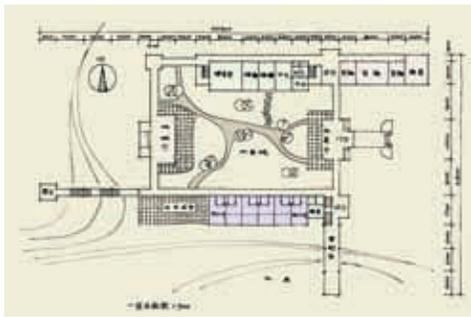

图1-11 技术性的平面草图

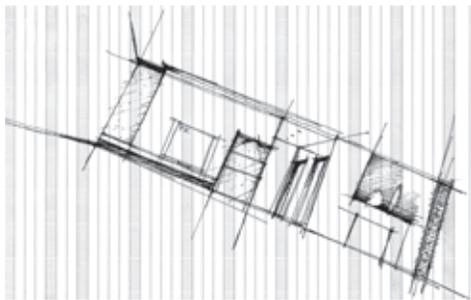

图1-12 设计速写对纸张无太多要求

图1-13 古埃及埃德庙/梁思成

速写方法与实践

基础与技法

材料与工具
比例与透视
用笔与构图

再现与表现

铅笔速写
钢笔速写
炭笔速写
毛笔速写
彩笔速写
多媒介速写

应用与体验

速写与平面设计
速写与产品设计
速写与服装设计
速写与室内设计
速写与动漫设计
速写与景观设计

第二章 速写方法与实践

一、基础与技法

训练目的—掌握各种工具所能呈现的造型语言，掌握比例与透视及构图的基本规律

课题时间—12课时

作业要求—根据各自专业方向，展开空间透视、人体动态或结构性的速写练习

参考书目—《铅笔速写技法》（托马斯·C·王），《绘画透视》（李福成）

1. 材料与工具

（1）选择你最有效的绘制工具

掌握笔墨纸张及其他用具，才能描绘出不同品质的作品。在笔的使用上，通常以绘图铅笔、速写铅笔、炭笔、钢笔、毛笔为主，另有炭精条、木炭条、美工钢笔、针管笔、蘸水笔、软笔、排笔、排刷、色粉笔、彩色铅笔、油画棒、马克笔、擦笔等。

在纸张的选择上，通常情况下朋友们可以针对所使用的“笔”来选择相应的纸张，比如绘图纸、水彩纸、水粉纸等，一些朋友还会针对作品预期的特殊效果进行纸张的选择，比如白卡纸、白板纸、色卡纸等等。纸张的选择是非常丰富的，还有一些被大家忽略的纸张，如牛皮纸、报纸、包装纸等都可以运用在设计速写的过程中。作为初学者来讲，复印纸是一种被提倡的纸张品种，纸薄光滑而便于携带与整理，因此受到许多绘者的青睐。

图2-1 手边各种各样的速写工具

图2-2 马克笔

图2-3 数位板与压感笔

(2) 速写并非单色的

不要将设计速写仅仅理解为单一的黑白线稿，色彩也是表现的重要工具，如水彩颜料、水粉颜料、丙烯颜料、油画颜料、国画颜料、彩色墨水及照相色纸等等。在绘画过程中，各种颜料由于其特点不同，所产生的画面效果是有差异的，对于色彩速写，大家不妨大胆地进行尝试。

21世纪是计算机普及的时代，电脑绘制已经成为设计表现的一种重要手段。电脑、鼠绘板、数码相机、刻录机及扫描仪等，是计算机绘制的主要工具。

图2-4 丰富多彩的画笔

图2-5 棒状色粉笔和水彩颜料

除此之外，橡皮、定画液，美工刀、胶、画凳、画架、画板、画箱等辅助用具，是我们设计速写及外出写生常备的工具。在平时的设计速写练习过程中，朋友们要不断地发现和挖掘其工具的特点，并根据速写的目的及类别进行针对性地选择，甚至发现和发明新工具、新材料。

图2-6 其他辅助工具

2. 比例与透视

(1) 掌握人体基本比例

在设计速写中，人物是我们进行速写的内容之一。对于人体的描写，首先要从理性的认识开始。一般人体的比例都是以头长为单位，我国人体通常为7到7个半头长，在我国古代画论中，曾有“立七，坐五，蹲三半”的说法。艺术大师达·芬奇在其艺术生涯中，一面热衷于艺术创作和理论研究，另一方面他也同时研究自然科学，他在各个学科中所学的知识都用来为艺术服务，艺术是他知识的总和，而速写则是他的工具与手段。对于人体比例、解剖及结构的认识，是对人体进行刻画的基础与前提，不妨从阅读有关于人体解剖的书籍开始，打牢艺术与科学的基础。

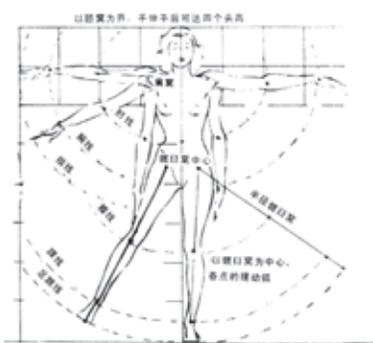

图2-7用弧线确定人体比例

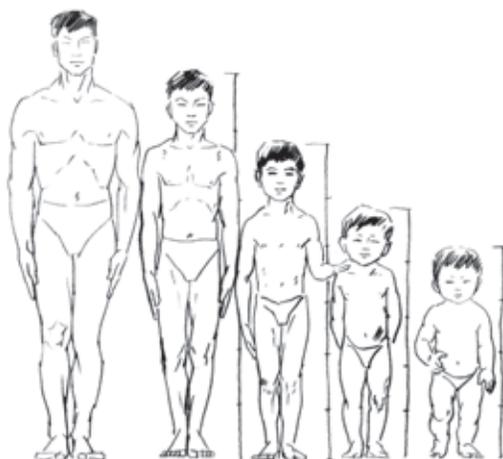

图2-9 人体年龄与比例

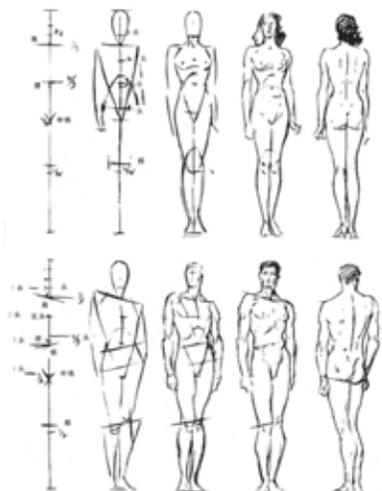

图2-8 男女人体比例与差异

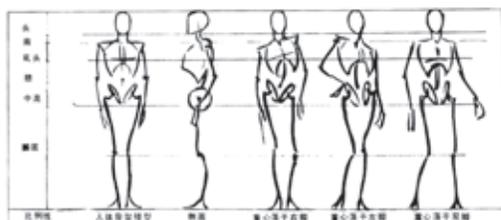

图2-10 不同姿态的人体重心与比例

(2) 关于比例的辅助绘制方法 (分割比例)

勤于观察、思考和记录,才能积累丰富的经验,对于日常生活中常见的比例,朋友们要善于总结,比如书本、烟盒、显示器的长宽比例,比如手机屏与按键的分割比例等等,既有利于设计思维的充实,又有助于审美能力的提高。

关于比例的辅助绘制方法中,透视中最常用到的是平行互分法。在我们不断学习与练习的过程中,我们除了切实掌握书本上的科学辅助绘制方法之外,还要善于尝试归纳,善于总结经验,提炼出更多更好的辅助绘制方法。

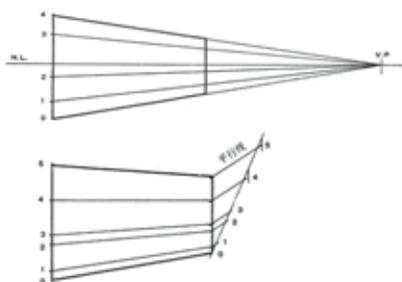

图2-11 透视面的平行互分法

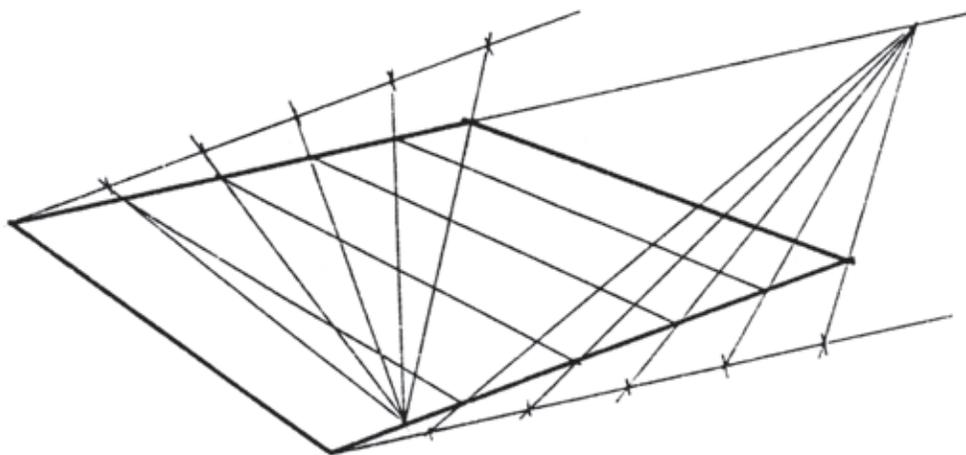

图2-12 平行互分法

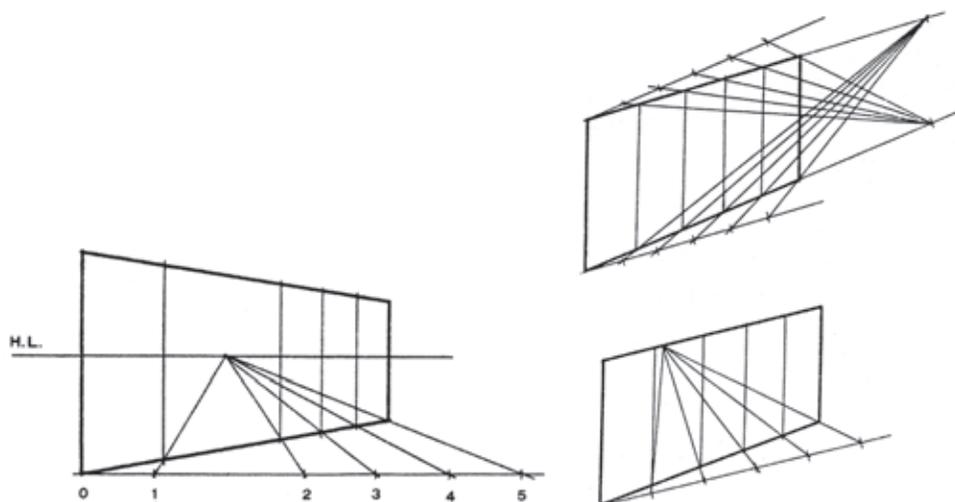

图2-13 其他分割方法

图2-14 透视面的其他分割方法

123

速写作品欣赏与分析

国内外师生作品欣赏与分析

大师草图作品欣赏与分析

第三章 速写作品欣赏与分析

训练目的一观摩优秀作品，提高鉴赏与分析能力，体会设计师设计思维的形成过程

课题时间—12课时

作业要求—对照大师的作品和草图进行分析，试图找出其中的关系，描述其手稿的艺术风格

参考书目—《当代名师速写选》（董克诚），《大师草图》（大师丛书编辑部）

一、国内外师生作品欣赏与分析

1. 到博物馆去

到博物馆去，那里有你意想不到的题材……不同历史时期的容器造型、陶俑雕塑造像、不同风格的图案纹饰等，使大家在描绘的同时，除了能够感受传统带给我们的诸多启示，还能轻松地了解古代优秀的艺术文化，可以说这是一项很不错的学习过程。

图3-1至图3-2 博物馆的陶俑写生/曹永智

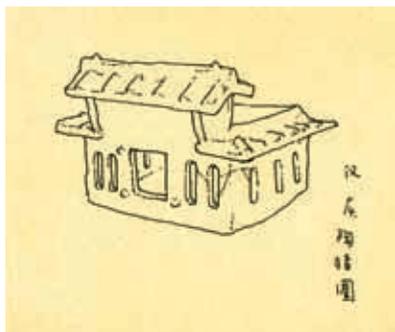
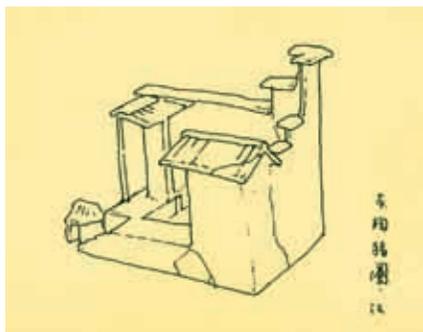

图3-3至图3-4 针管笔·博物馆速写/兰万选

2. 到古村落去

古镇、老街、边远山区，以往是画家、摄影师采风的方向，现今挂上了遗产的桂冠，又有旅游公司的介入，开发区真真假假，仿古建筑、人造景观也迷惑了青年学子。可想而知，那样画出来的作品会有怎样的价值，千教万教教人求真，千学万学学做真人，艺术更是这样。动笔之前一定要注意，去伪存真，自然而然好的作品才会产生。

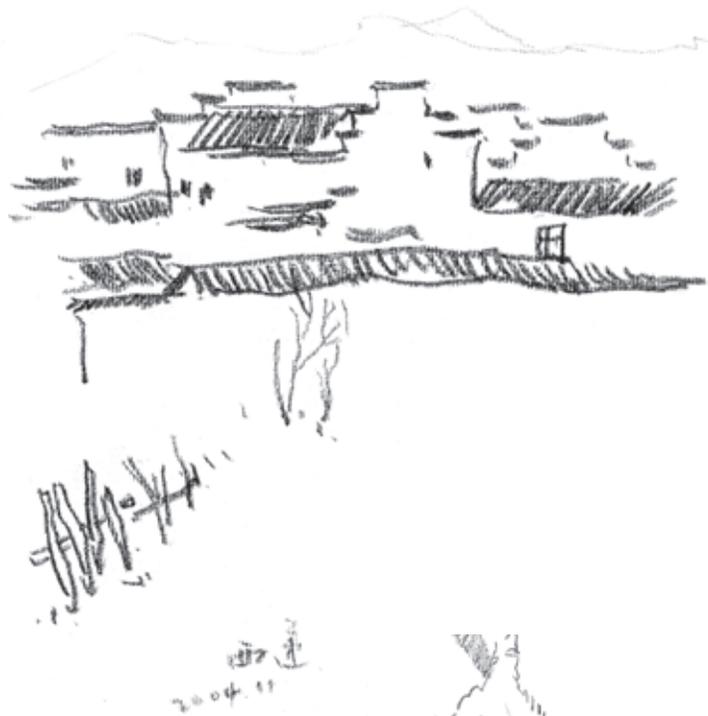

图3-5 铅笔速写/兰万选（2004）

图3-6 古民居写生/曹永智（2005）

3. 到花房里去

花的表情，茎的姿态，叶的造型，是进行染织图案创作等设计方案的素材来源。到花房里去，从各个角度描绘和记录植物的花、茎、叶与根，为专业设计课题提供丰富的素材，打牢坚实的基础，引发丰富的想象。

图3-7 植物描写/曹永智

图3-8 花卉描写

图3-9 室内植物/李桂鲜

图3-10 室内植物/李桂鲜

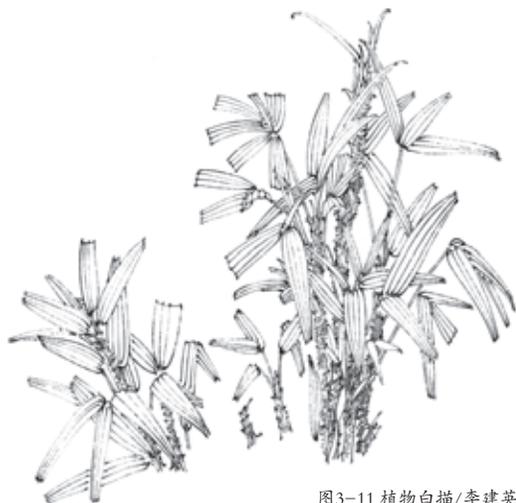

图3-11 植物白描/李建英

4. 学生外出写生作品

外出写生应该是每所设计院校课程设置中非常必要的一课，也是设计专业学生应该坚持的一项专业活动。外出写生能够帮助大家了解和记录大自然中纯美的线条，淳朴的色彩，记录和采集民风和文化元素，从大自然、古村落、古建筑中提炼精华，做到搜集积累与概括归纳，是自我的修养提高与审美培养的良好途径。针对现在部分学生绘画功底较为薄弱的情况，我们可以在评判标准上适当地改变观点，即不以学生的绘画程度为依据，而重点要看其绘画的味道，是否用心去感受，用心去创作，这一点对其进一步学习专业设计很重要。

图3-11 吴丹教学指导作品/范佩佩

图3-12 风景速写/汤倩倩

5. 国外优秀速写作品

图3-13 蚀刻作品/奥特(1989)

(1) 奥特

奥特(Walde mar Otto)是德国雕塑家兼版画家。他的作品的主要题材是人体,表达那些处于挤压和观望状态中的人。他的蚀刻和线描作品率意灵动,造型概括简约,体现了他的另一种独特想象力和对画面的天才直觉。

(2) 奥托·迪克斯

奥托·迪克斯(Otto Dix, 1891~1969年,德国)曾参加过第一次世界大战,这对他的绘画风格有一种心理上的定性影响。他的作品充满了黑色的“现实荒诞”感。《海员和女孩》这幅作品用笔轻松,草草处透露出作者的率真。

图3-14 《海员和女孩》/奥托·迪克斯

写在后面

设计基础课程的改革早已不是个新鲜的话题，各个院系都在按自己的教学特点有计划地进行着。虽存有区域与时间的差异，但过程不外乎由素描到结构素描，设计素描到设计速写，以至分专业方向实训的专业速写。就高等职业教学来讲，课程的针对性越来越强，实践的内容与目的越来越明确，课时总量也相应地在缩小。

本教材的三个章节并未能涉及到所有设计专业方向，但书中就六个主要专业的教学观念探讨与教学内容的思考，我想应该能给老师和同学们激起许多教学思路，便于他们根据自己学院办学特色及学生素质特点，继续深入开展和丰富基础训练的内容。本书第一章和第三章由曹永智编写，第二章由陈文月编写。

最后特别感谢本套教材的总主编林家阳先生，感谢他付出大量的时间给予此书的批复意见；也感谢田忠兄和河北美术出版社为此套教材付出的努力。成书仓促，不足处恳望同行批评指正。

编者
2007.11.22