

第一章 设计速写概述

- 第一节 设计速写的概念与特点
- 第二节 设计速写的目的与意义
- 第三节 设计速写的分类
- 第四节 设计速写的学习方法
- 第五节 设计速写常用材料与工具

第一节 设计速写的概念与特点

图 1-1 标志设计速写 1

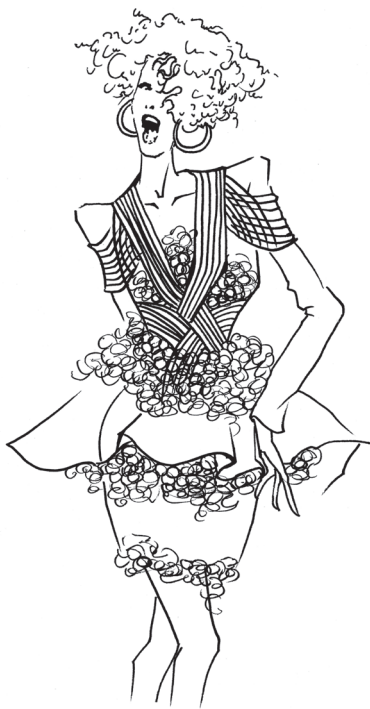

图 1-2 服装设计速写 1/ 王志惠

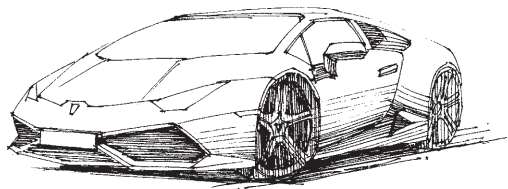

图 1-3 产品设计速写 1/ 李慧君

速写起源于欧洲，其英文是 sketch，即草图的意思。速写是造型艺术的基础，在 18 世纪以后成为独立的艺术形式。在此之前，速写仅仅是画家创作的准备阶段，是用来快速地记录人物形象和创作构思的手段。随着绘画艺术的逐步发展，速写渐渐成为一门独立的艺术门类，表现出其自身特有的艺术价值。

随着时代的发展、专业的细化，现在速写又可分为绘画速写、建筑速写、设计速写等。绘画速写主要是绘画类专业学生在进行创作构思、外出采风、收集创作素材时所绘制的速写。建筑速写主要是建筑学专业、园林景观专业学生进行建筑及园林景观的写生训练和创作时所绘制的速写。设计速写所涵盖的范围相对比较广，主要有平面设计速写、服装设计速写、产品设计速写、动画设计速写、室内设计速写、建筑设计速写、园林景观设计速写等。速写无论是在绘画专业还是在设计专业中都是非常重要的基础课程之一。这里主要从设计速写的角度来进行阐述。

一、设计速写的概念

设计速写是根据造型设计的特点及需要，以快速、简练的方式，迅速而准确地将所构思的对象以一种绘画形式表现出来的方式。它能方便快速地记录各种设计元素，能够将设计师的设计思维快速地表现在纸上，便于设计师记录设计过程、分析完善设计方案等。设计速写是一个从无到有的过程。

设计速写的创作对象主要包括平面设计速写、服装设计速写、产品设计速写、动画设计速写、室内设计速写、建筑设计速写、园林景观设计速写等(图 1-1 ~ 图 1-7)。作者可以借此表达对不同对象速写的认知和理解。设计速写也可成为建筑师与设计师记录形象、创作收集素材不可缺少的一部分，同时也记载了作者的所见所思，汇聚了作者的创作灵感。一幅好的设计速写不仅可以作为一种独特的艺术表现形式及设计构思独立成画，也可以与其他艺术作品一样，具有独立存在的艺术价值，同时也记录了设计的过程和阶段。在古今中外的设计速写中可以看到大师们的原创设计作品，他们除了创作出许多经典的设计作品之外，还留下了大量生动的设计速写作品及设计手稿，这些作品同样成为人类艺术宝库中的珍品。(图 1-8、图 1-9)

图 1-4 动画设计速写 1/ 刘立明

图 1-5 室内设计速写 1/ 李广

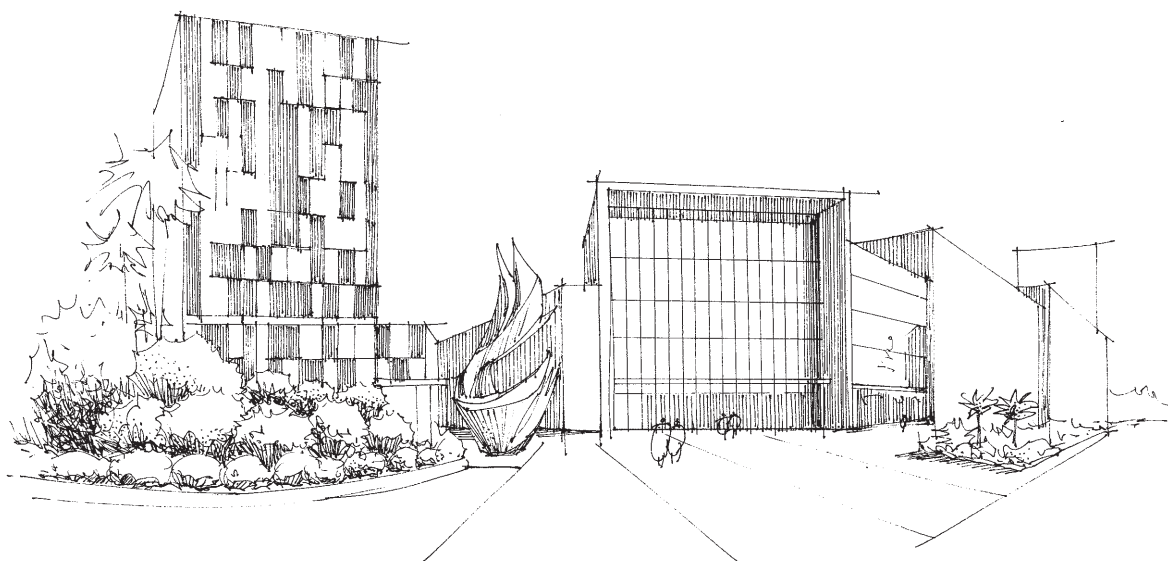

图 1-6 建筑设计速写 1/ 李广

图 1-7 园林景观设计速写 1/ 李广

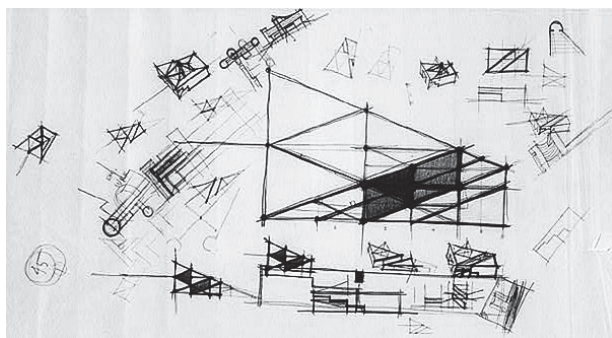

图 1-8 美国国家艺廊建筑设计速写手稿 / 贝聿铭

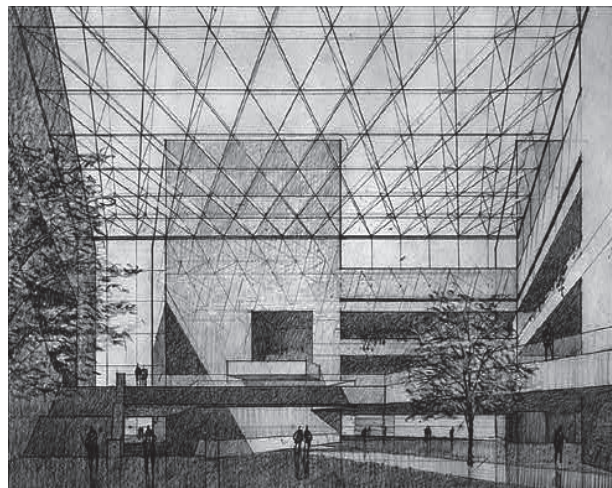

图 1-9 美国国家艺廊室内设计手稿 / 贝聿铭

二、设计速写的特点

设计速写是快速表达设计师的设计思维及分析创作的过程，要求作者在短时间内使用简单的绘画工具，运用简练的线条画出设计对象的造型特征及自然形态。由于设计速写所用工具及材料简单方便、易于携带，且作画时间相对较短，故深受设计师们的喜爱，在当今的艺术类专业教学中受到普遍重视。

第二节 设计速写的目的与意义

一、设计速写的目的

设计速写是建筑学专业、艺术设计专业中不可缺少的一门基本功训练课程，又是建筑学专业及艺术设计专业学习过程中一种重要的表达手段。设计速写需要作者通过大脑来支配手、眼协作，通过对所要设计的对象进行构思、分析，然后进行概括、取舍、深入刻画、整理完成。只有通过这样的一个训练过程，才能加深对设计对象的感性理解和认识，提高对对象的艺术感受能力，从而设计出高品质的平面、服装、产品、动画、室内环境、建筑环境、园林景观等设计作品。

一幅成功的设计速写作品看起来只是几笔轻松简单的线条描绘，殊不知在这一过程中需要经过大量的训练和摸索才能达到炉火纯青的程度。实践证明，速写好的人往往善于思考、眼界开阔、动手能力强、反应敏捷，做起设计来善于抓住迸发出的灵感，表现快速，这与他们的长期训练是分不开的。(图 1-10)

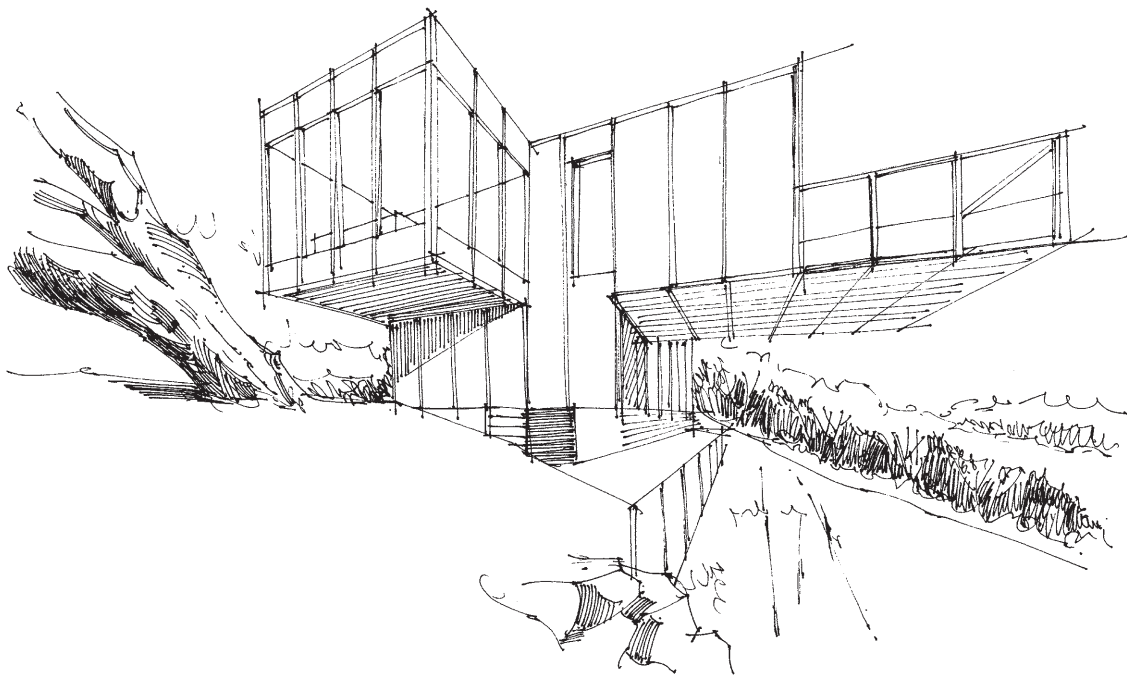

图 1-10 建筑设计速写 2/ 李广

二、设计速写的意义

设计速写作为建筑学专业、艺术设计专业的基础训练课程，对于学生的学习来说具有重要意义，主要表现在以下几方面：一是培养敏锐的观察能力和快速的表达能力；二是收集大量的建筑学专业、艺术设计专业资料和储存丰富的形象信息；三是理解并把握建筑学专业、艺术设计专业所要表达对象的整体形态和感受，掌握好对象的比例尺度，从而保证设计的最佳合理性及品质。

第三节 设计速写的分类

一、从表现对象分

设计速写从表现对象上可分为平面设计速写、服装设计速写、产品设计速写、动画设计速写、室内设计速写、建筑设计速写和园林景观设计速写。

1. 平面设计速写

平面设计速写涉及对象包括招贴设计、标志设计、包装设计、书籍装帧设计等，根据设计项目及内容的不同，会涉及相关的造型、图形、图案的打散、重组等表现形式来完成相关的设计任务，通过速写的形式表达出前期的设计草图方案，为设计师提供方案对比及设计依据，在完善方案中起到非常重要的作用。(图 1-11)

2. 服装设计速写

服装设计速写的表现对象主要有男装、女装、童装等，主要是为了表达服装的款式、造型等的需要，运用流畅的线条与笔触将设计师的设计灵感及设计理念通过速写的形式很好地表达出来，为后期的设计制作提供参考和依据。(图 1-12)

3. 产品设计速写

产品设计速写的表现对象主要有生活日用品类产品、电子产品类、网络信息类产品、办公用品类产品、家具类产品、五金工具类产品、交通工具类产品等。所要表达的内容包罗万象，设计师可根据表达对象的不同采用不同的表现形式和手法来突出产品的特点。(图 1-13)

4. 动画设计速写

动画设计速写所要表现的对象主要有人物、动物及场景。其中所要描绘的对象变化丰富多样，可运用写实、夸张、变形等表现手法来体现不同对象的特征，完成前期的原画基础造型设计，为后期的动画设计提供依据。(图 1-14)

5. 室内设计速写

室内设计速写主要包括居住空间设计速写、公共空间设计速写两部分。速写的目的主要是为室内空间设计规划布局 and 空间造型提供一定的参考和依据，为后期的设计方案确定和施工打下良好的基础。(图 1-15)

图 1-11 标志设计速写 2

图 1-12 服装设计速写 2/ 王志惠

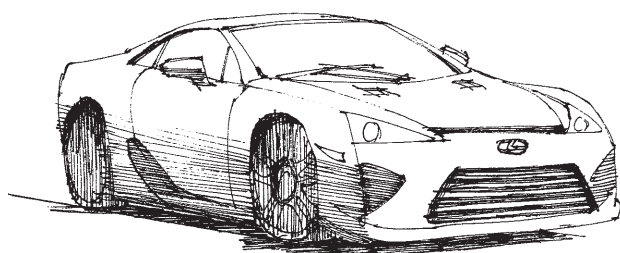

图 1-13 产品设计速写 2/ 李慧君

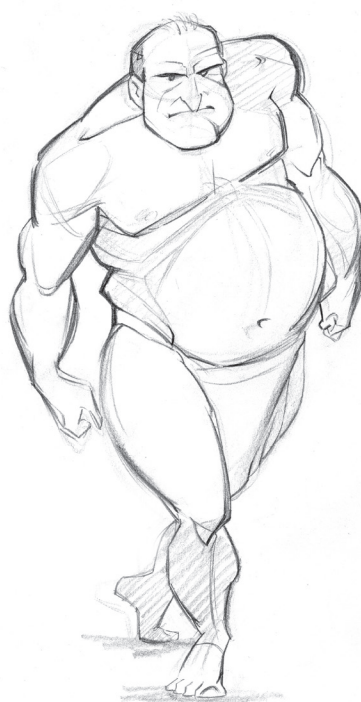
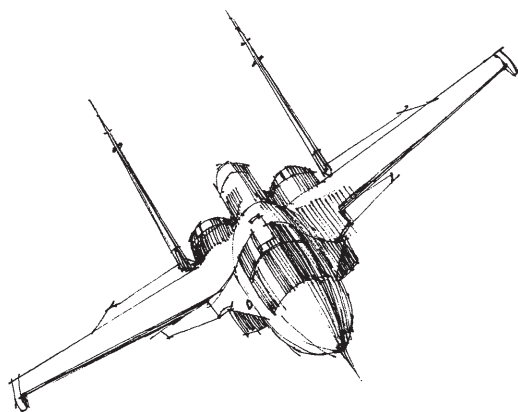

图 1-14 动画设计速写 2/ 刘立明

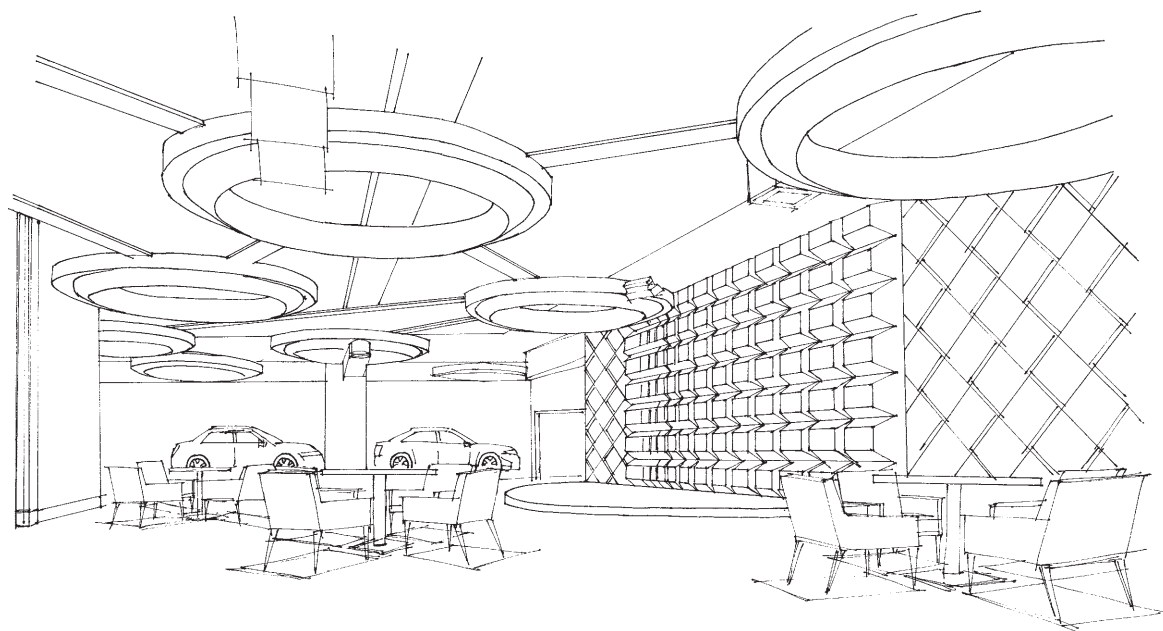

图 1-15 室内设计速写 2/ 李广

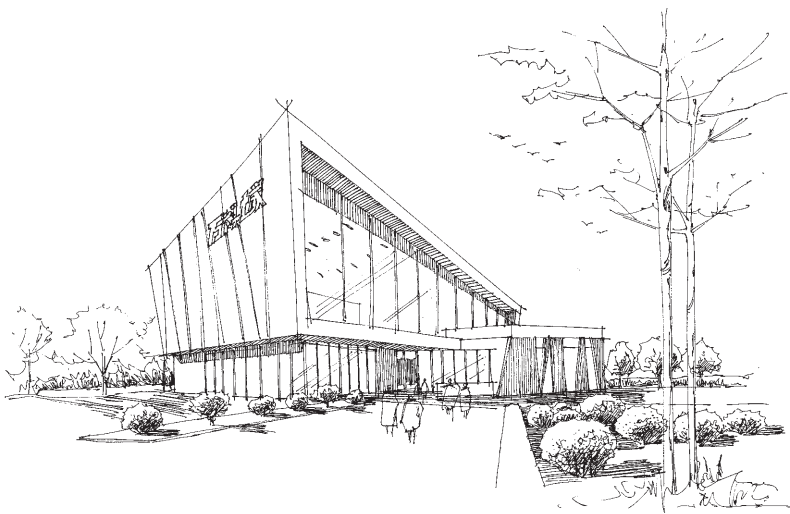

图 1-16 建筑设计速写 3/ 李广

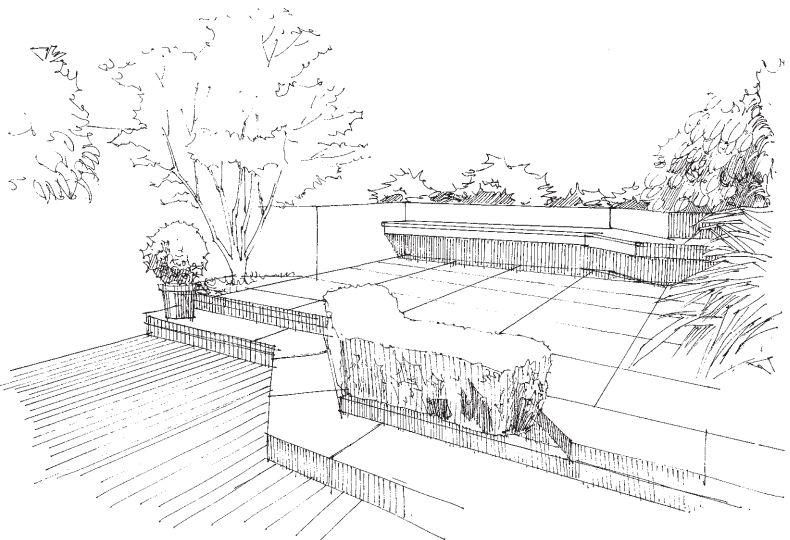

图 1-17 园林景观设计速写 2/ 李广

图 1-18 写实性设计速写 1/ 李广

6. 建筑设计速写

建筑设计速写主要是以建筑为主、其他景物为辅的设计速写表现，主要是为建筑设计造型及周围环境提供形象、直观的设计草图，为完善方案和设计定稿提供参考和帮助。(图 1-16)

7. 园林景观设计速写

园林景观设计速写相对来讲所表达的对象比较松散，有点类似国画中的散点透视，画面所表达的对象多以植物、山石、水景、景观小品、道路等为主。园林景观设计速写一般是为园林景观设计提供设计依据和参考的。(图 1-17)

二、从表现形式上分

设计速写从表现形式上可分为写实性设计速写和写意性设计速写。

1. 写实性设计速写

写实性设计速写是培养设计造型能力的基本功之一，具有比例结构准确、造型严谨等特点，表现手法尊重客观事实，画面效果具有一定的真实感。(图 1-18、图 1-19)

2. 写意性设计速写

写意性设计速写的表现手法不是对客观对象的真实表现，而是作者对客观现实的一种感悟和精神层面的描绘，不注重细节的表达，有着强烈的个性特征。其线条流畅、飘逸，更加注重画面的连续性，设计时往往一气呵成。(图 1-20、图 1-21)

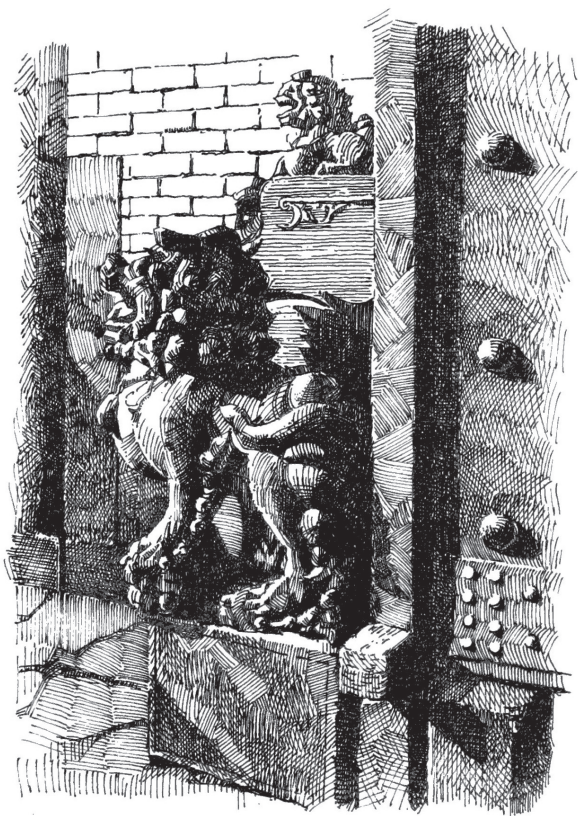

图 1-19 写实性设计速写 2/ 李慧君

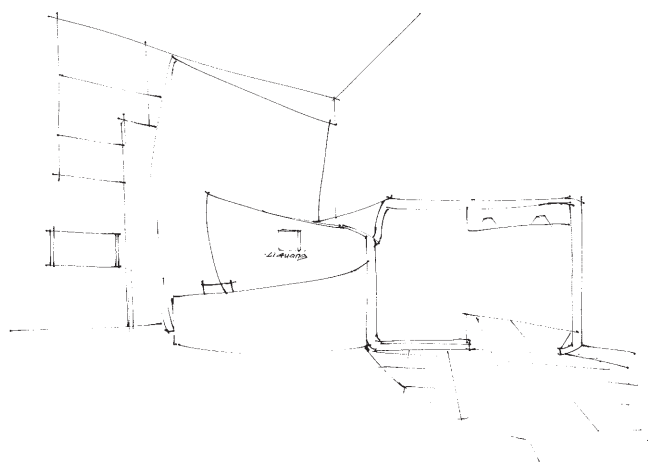

图 1-20 写意性设计速写 1/ 李广

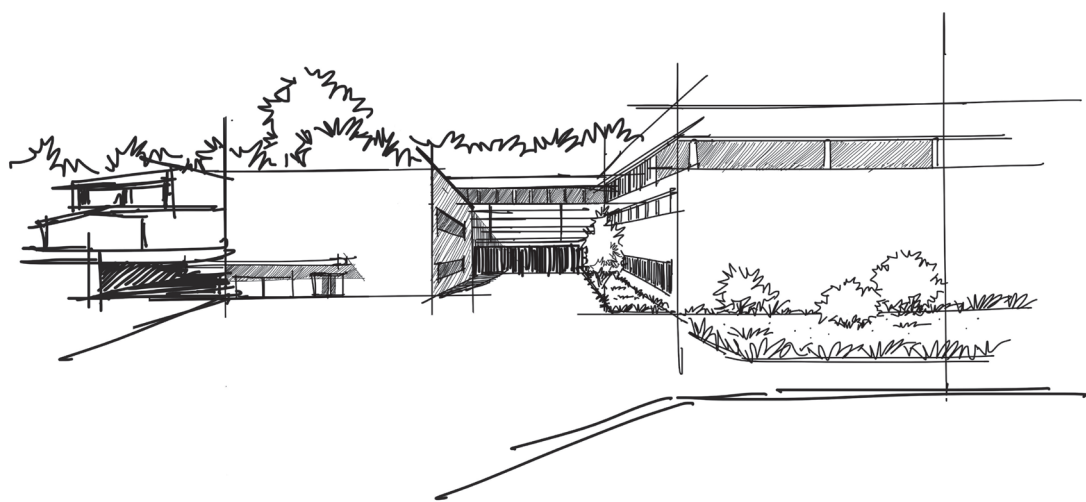

图 1-21 写意性设计速写 2/ 沈婧

三、从表现手法上分

设计速写从表现手法上可以分为线描式表现速写、明暗式表现速写、快速式表现速写、综合式表现速写、装饰性表现速写等，在这里主要介绍几种常用的表现方法。

图 1-22 线描式表现速写 1/ 苏杭

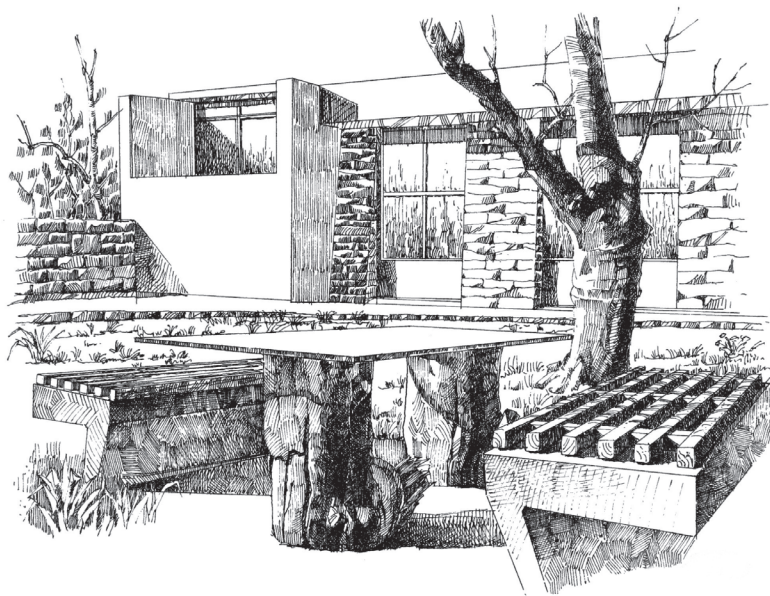

图 1-23 明暗式表现速写 1/ 李慧君

1. 线描式表现速写

线描式表现速写也称为白描式画法。表现的对象轮廓清晰，线条准确、肯定，尤其在表现设计结构构造和细节等方面具有明显的优势。线的曲直、虚实、疏密、节奏与韵律等要连贯流畅，富有变化。这种画法常用于现场结构速写、细节的推敲、参观记录、资料收集等。线描手绘线稿也可以作为手绘效果图上色的底稿，运用马克笔、彩色铅笔上色，绘制完成手绘效果图。(图 1-22)

2. 明暗式表现速写

明暗式表现速写也称为素描式表现速写。这种表现方法比较写实，画面的比例、光影、明暗、虚实等关系表达清楚、准确，画面的黑、白、灰层次清楚，空间感强。线条的排列方向应与形体结构或透视保持一致，不要画得过于琐碎，以保证画面效果的整体性。(图 1-23)

3. 快速式表现速写

快速式表现速写往往采用比较概括的表现形式和手法，运用快线的形式将对象勾勒完成。这种表现形式往往不注重对对象细节的表现，而更加重视对整体环境氛围的营造和意境的表达，画面效果一气呵成，流畅飘逸。(图 1-24)

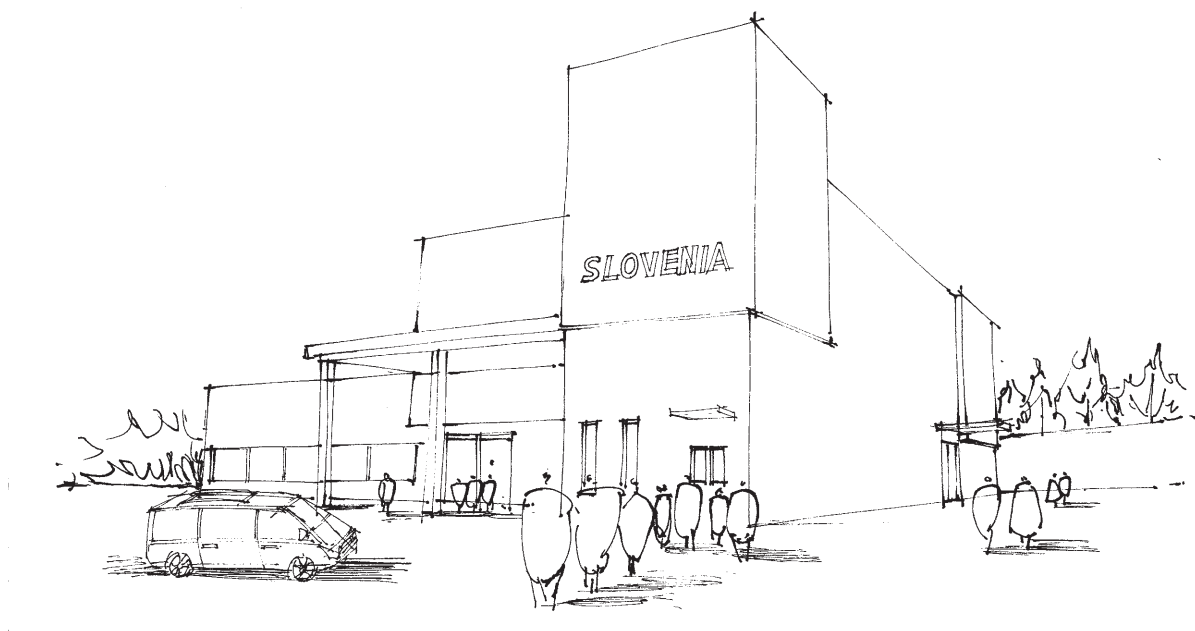

图 1-24 快速式表现速写 / 李广

4. 综合式表现速写

综合式表现速写在整幅作品的表现中采用多种表现形式和手法。例如，在一幅作品中既有剪影式表现方法，又有线描式表现方法，还有明暗式表现方法。综合式表现速写的好处是能够将各种表现方法的优势很好地发挥出来，取其长处，避其不足，从而使画面更加精彩。(图 1-25)

图 1-25 综合式表现速写 / 李广

第四节 设计速写的学习方法

一、集中学习与长期学习相结合

所谓集中学习是指在学校或培训班，时间相对集中，依照专业教学计划科学系统地学习和实践，掌握设计速写的基本要领。所谓长期学习是指在经过了阶段性的集中学习后，有目的、有计划地进行长期的、持之以恒的学习，如坚持每天画设计速写，提高设计速写的熟练程度，为将来的创作和设计积累素材等。

二、长期作业与短期作业相结合

一般来说，长期作业绘制的画幅相对较大，耗时较长，画面的内容、层次较为丰富。可运用明暗表现手法进行深入细致的刻画，有利于在将来的设计创作中对结构、形态等诸多方面进行细节方面的探讨和研究。长期作业比较适合用写实性表现形式来完成。短期作业往往画幅较小，一般以A4、A3纸最为常见。短期作业具有快速、方便、目的性强的特点，画面表现形式更加流畅飘逸。如果能将长期作业与短期作业结合起来，在学习的过程中及时发现问题，并运用恰当合理的思维方式及科学方法解决问题，那么会收到事半功倍的效果。(图1-26、1-27)

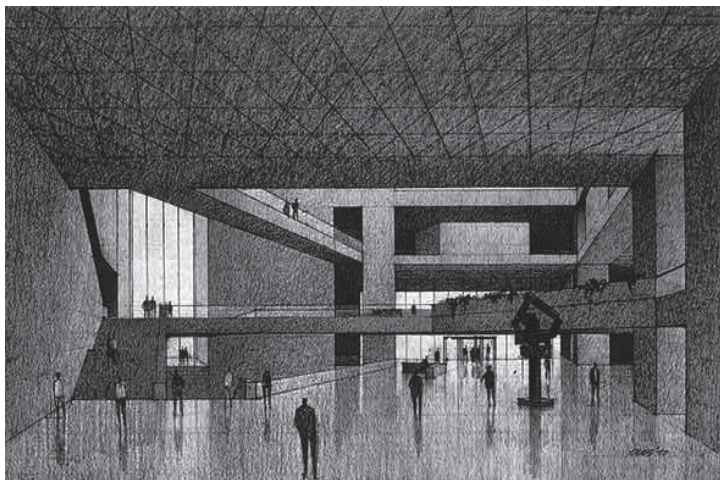

图 1-26 美国国家艺廊室内表现手稿（长期作业）/ 贝聿铭

图 1-27 建筑设计速写（短期作业）/ 李广

三、多种表现形式相结合

多种表现形式是指在学习的过程中，要学会掌握线描式表现方法、明暗式表现方法、快速式表现方法、综合式表现方法等多种表现方法，根据时间的长短、表达内容的复杂程度、表达的目的性等方面，选择运用哪种表现方法，有针对性地进行绘制，如既可以进行写意式的快速表现，又可以运用明暗式的表现方法进行深入细致的刻画，突出重点。（图 1-28 ~ 图 1-31）

图 1-28 线描式表现速写 2/ 苏杭

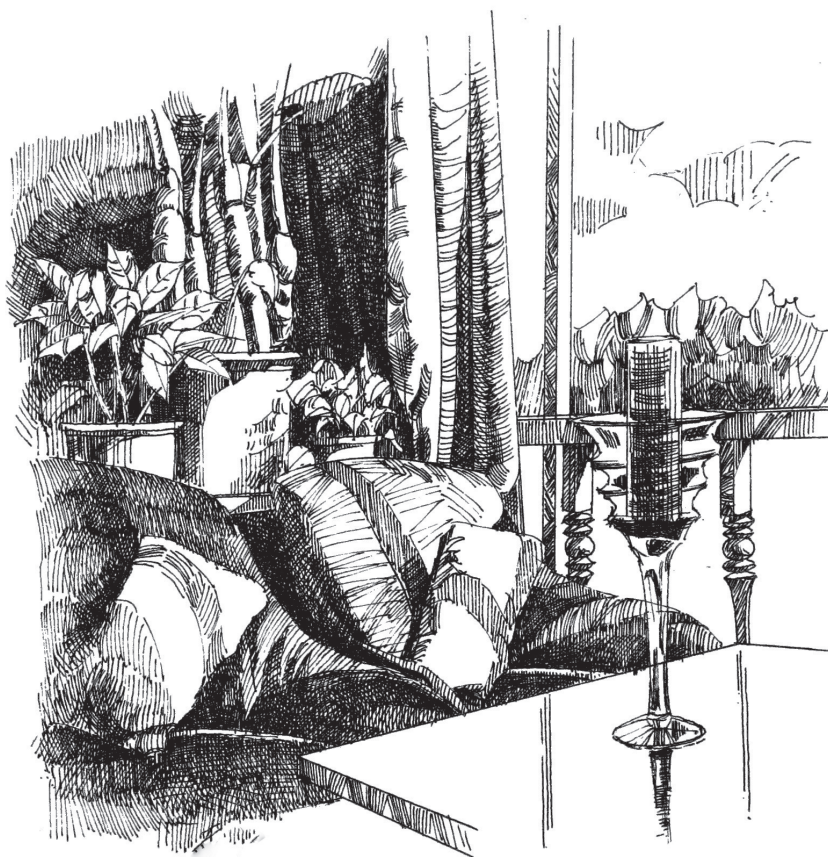

图 1-29 明暗式表现速写 2/ 李慧君

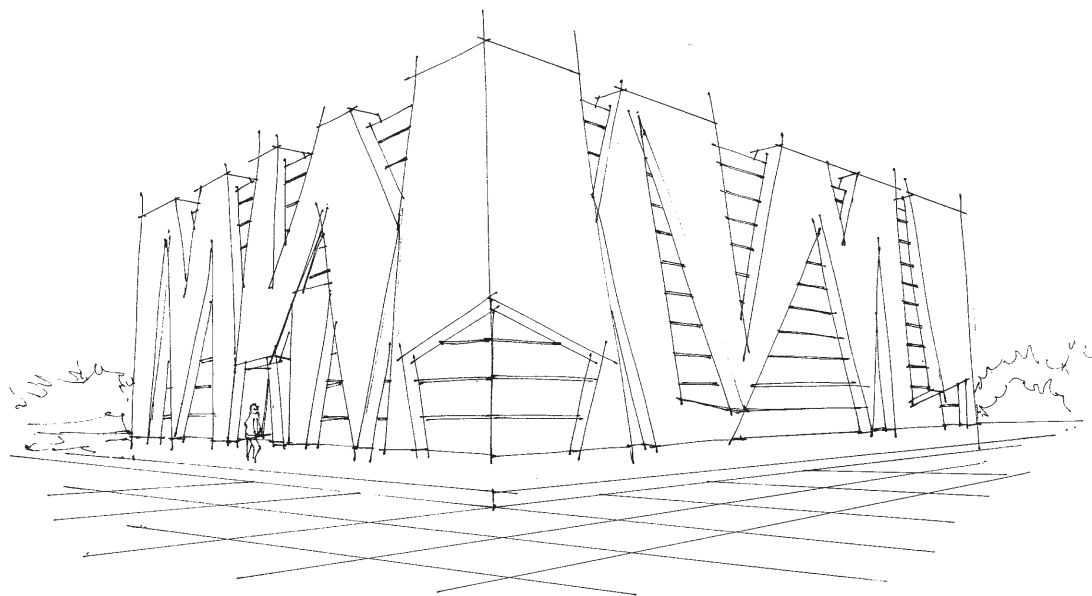

图 1-30 快速式设计速写 / 李广

图 1-31 综合式设计速写 / 苏杭

四、临摹与写生、设计创作相结合

初学设计速写的人，首先要选择优秀的作品进行临摹。这一过程主要是体会和掌握设计速写表现技法方面的基本技能，熟悉绘制过程；其次是对实景照片进行临摹绘制，在这一过程中主要是运用临摹阶段所学知识，对所描绘对象的比例、形态、空间变化、光影运用、材料质感、空间氛围及意境等进行概括、总结，加以表现；第三是写生与设计创作阶段。经过前两个阶段的学习，对平面设计、服装设计、产品设计、动画设计、室内设计、建筑设计、景观设计等不同表现对象的光影、明暗及材料质感等方面都积累了一定的经验，可在此基础上有借鉴地进行写生创作练习和独立的设计创作练习。(图 1-32 ~ 图 1-39)

图 1-32 实景照片 1

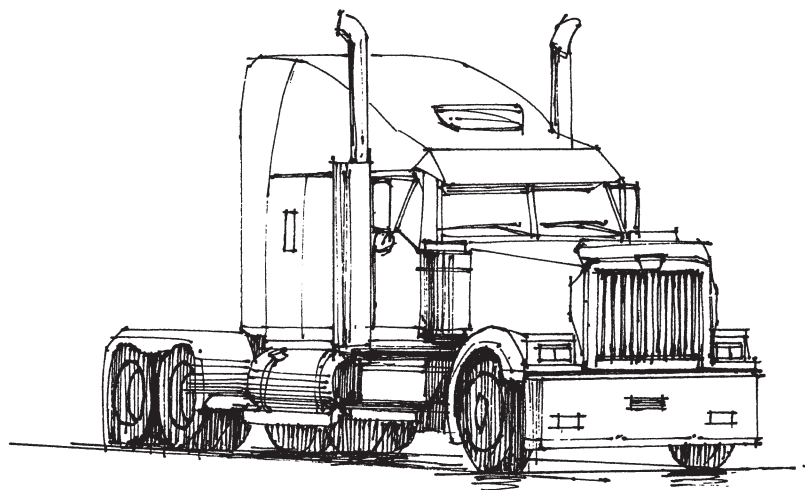

图 1-33 产品速写 / 李广

图 1-34 实景照片 2

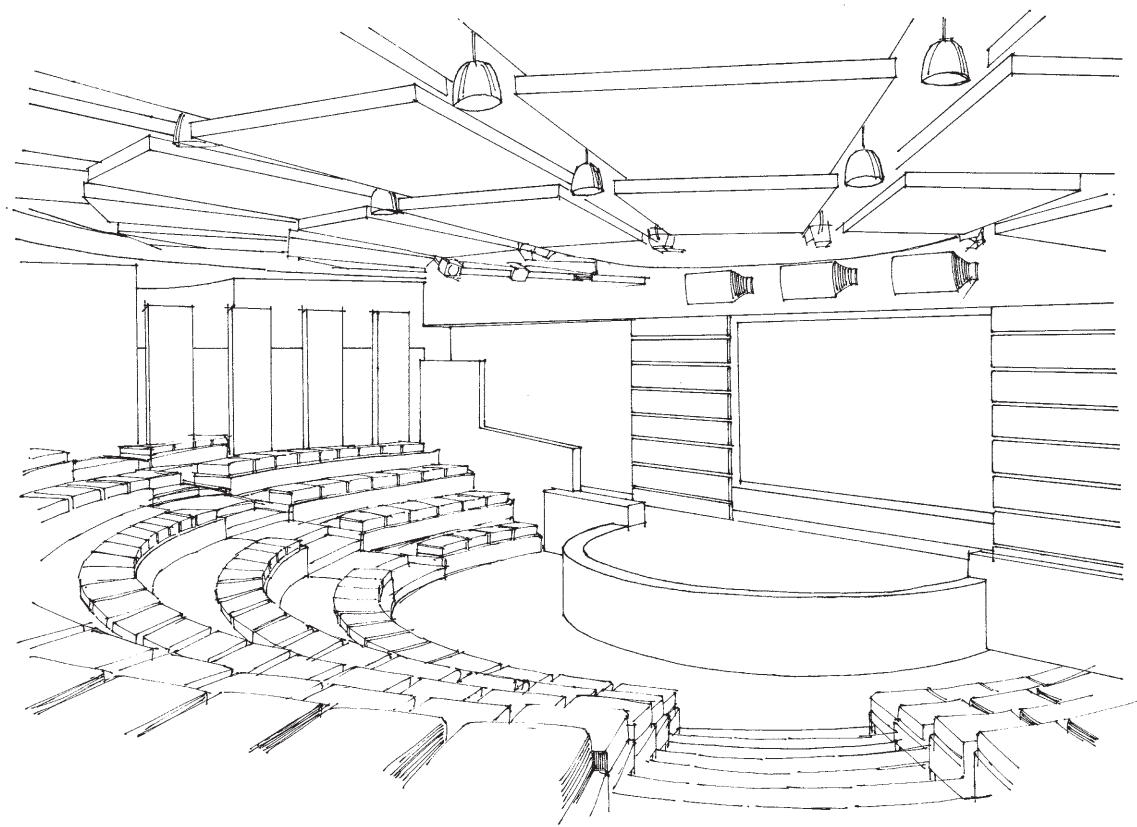

图 1-35 室内速写 / 李广

图 1-36 实景照片 3

图 1-37 建筑速写 / 苏杭

图 1-38 实景照片 4

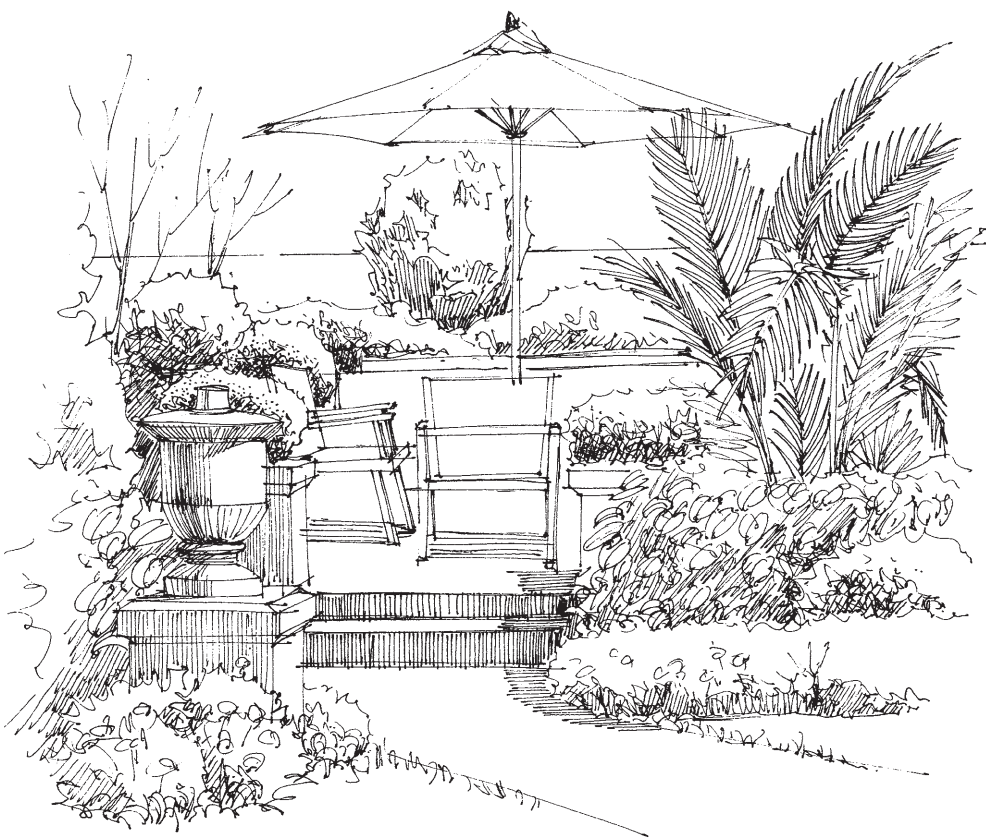

图 1-39 园林景观速写 / 李广

第五节 设计速写常用材料与工具

一、设计速写常用材料

所谓的材料在这里主要是指画速写的纸张。现在画速写的纸张非常多，主要有素描纸、水彩纸、制图纸、复印纸、有色纸及速写本等。复印纸由于价格便宜、纸面光滑、吸水性适中等特点，是初学者练习建筑速写的最佳选择。速写本也是设计速写很好的选择，其纸质比较适合钢笔作画，而且方便携带和保存。(图 1-40)

二、设计速写常用工具

设计速写常用的笔有铅笔、钢笔、针管笔、中性笔、美工笔等。(图 1-41)

1. 铅笔

铅笔中的 H 系列为硬铅笔，B 系列为软铅笔，HB 系列为中性铅笔，除此之外还有自动铅笔。铅笔一般多作为初学者画草稿用笔，也可以作为初学者设计速写的用笔，最好使用中性铅笔及自动铅笔，这样有利于对细节的绘制表现，也易于修改。

2. 钢笔

钢笔具有线条流畅、挺拔、简练，易于表达结构、细节等优点，富有细腻的表现力，笔尖有不同粗细的规格可供选择，所以画出的风格特点也各不相同。钢笔本身可以储存墨水，而且墨水稳定性好，设计者可以根据自己的习惯和爱好进行选择。

3. 针管笔

针管笔可以分为两种，一种是绘图墨水笔，墨水稳定性好且可以填充，有各种不同粗细的规格可供选择，适合绘制精细的平面图、立面图等；另一种是一次性针管笔，又称一次性水性笔，笔头有弹性，下水流畅均匀，是设计师最常用的设计绘图工具之一，非常适合设计速写，设计师可以根据自己的习惯和爱好选择不同粗细的笔尖。

4. 中性笔

中性笔又称为签字笔，具有价格便宜、携带及更换方便等特点。中性笔的笔墨黏度介于油性和水性之间，由于增加了润滑物质，所以画线较为顺滑、流畅，应用较为普遍。中性笔由于笔尖的结构特点和笔墨黏稠度等特点，适合在吸墨较好的纸上作画。

图 1-40 设计速写常用材料

图 1-41 设计速写用笔

5. 美工笔

美工笔是一种特殊的钢笔，可以借助笔头的倾斜度控制线条的粗细，笔触变化丰富，可运用线面结合的法，增强画面的感染力，对初学者来讲不易掌握。

设计速写材料和工具除了纸和笔之外，还有橡皮、直尺、三角板、壁纸刀、速写夹、绘图板等其他辅助工具。(图 1-42)

图 1-42 设计速写用辅助工具

思考题

1. 设计速写可以分为哪几类？分别是什么？
2. 如何学好设计速写？