

中国设计基础教学研究与应用
Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

环艺手绘表现基础

Environmental Art Hand-drawing Expression Basis

赵国斌等 编著

辽宁美术出版社

中国设计基础教学研究与应用
Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

环艺手绘表现基础

Environmental Art Hand-drawing Expression Basis

赵国斌等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

环艺手绘表现基础 / 赵国斌等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.9

(中国设计基础教学研究与应用)

ISBN 978-7-5314-6953-7

I. ①环… II. ①赵… III. ①环境设计—绘画技法—教学研究—高等学校 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第190387号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳富民印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 26

字 数: 550千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬

装帧设计: 范文南 洪小冬

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6953-7

定 价: 285.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计基础教学研究与应用系列丛书。

本丛书最大的特点是理论联系实际，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical books about design basis teaching research and application with complete systems.

The most important feature of this series is combining theory and practice, so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

Contents

总目录

01

环境艺术设计手绘表现

谢明洋 编著

1128

02

设计思维与徒手表现——基础训练

宋灵熹 韩程程 编著

1128

03

设计思维与徒手表现——空间快题设计

赵国斌 周雪 著

1160

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计基础教学研究与应用系列丛书。

本丛书最大的特点是理论联系实际，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical books about design basis teaching research and application with complete systems.

The most important feature of this series is combining theory and practice, so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

CHINESE DESIGN BASIS

RESEARCH AND APPLICATION OF CHINESE DESIGN BASIS TEACHING AND LEARNING

01

环境艺术设计手绘表现

谢明洋 编著

目录

contents

序

第一章 理论篇——手绘与环境艺术设计 007

- 第一节 由“绘”而“慧” / 008
- 第二节 环境艺术设计中手绘的特点 / 009
- 第三节 手绘在环境艺术设计过程中的具体应用 / 012
- 第四节 手绘表现的发展与风格 / 016
- 第五节 图解思考——大师的创意草图 / 022

第二章 基础篇——环境艺术设计手绘的方法与步骤 025

- 第一节 准备工作 / 026
- 第二节 基础训练 / 028
- 第三节 符号化的表现 / 036

— 第三章 实践篇——实际案例操作详解 **047**

第一节 单体及场景组合的绘制步骤（墨线马克笔彩图） / 048

第二节 室内空间的绘制步骤（墨线马克笔彩图） / 051

第三节 人视角的景观空间表现（透明水色） / 054

第四节 鸟瞰图表现（墨线彩图及彩铅单色） / 060

第五节 实际工作中借助手绘草图完成初步设计 / 066

第六节 实际工作中借助电脑草图完成初步设计 / 070

— 第四章 欣赏篇——手绘效果图集 **075**

后记

第一章 理论篇——手绘与环境艺术设计

— 本章重点 >

1. 环境艺术设计中手绘的特点
2. 手绘在环境艺术设计过程中的具体应用
3. 手绘表现的发展与风格
4. 图解思考大师的创意草图

第一章 理论篇——手绘与环境艺术设计

第一节 由“绘”而“慧”

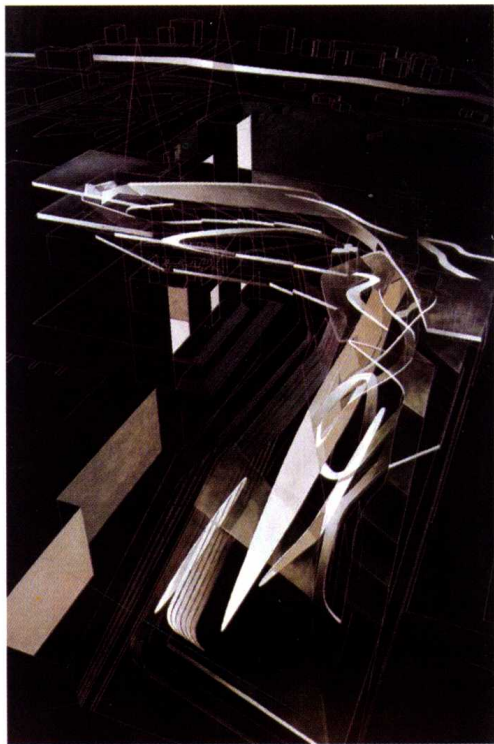
绘画，先于文字，见证了人类文明的起源。岩洞里的壁画和古埃及的象形文字启发了早期人类记录和传播信息的技能，也帮助人们研究星象、几何知识等各种探索宇宙真知的技巧。随着时间的推移，人们逐渐学会规范早期随性的涂鸦，把它们抽象成为符号、文字、数字等。可以看到，用手来描绘事物真是一种相当直接和古老的思维方式。

在今天，一个人的成长也一定会伴随着涂鸦的产生、发展和消失。几乎每一个孩子在学会爬行时，就充满了涂鸦的愿望和兴趣。渐渐地，小朋友接收到很多周围的信息，这些涂鸦就慢慢变成了古装仕女、机器人、飞机和轮船……当这个小朋友完全长大，融入了这个社会，涂鸦就慢慢变成了他心底的一个温馨的游戏，因为他找到了更为成熟的工具来解决问题。

对于一个设计，似乎也是一个类似的过程。在刚开始设计时，脑袋里充满了各种图形、情感、影像的片段，于是设计师用铅笔和草图纸将这些有趣的东西记录下来，这时候的草图就像婴儿的涂鸦，除了设计师本人以外，估计谁也看不懂（图1-1-1）。渐渐地，这些被捕捉下来的灵感碎片被实际因素，如尺度比例等所限制，变成一种比较具体而清晰的东西，是一种半抽象、半说明性的、带有符号化特征的图形，这是概念方案阶段的表述。到了方案具体化的表达阶段，手绘的过程已经基本结束了，电脑制作的效果图方案有着精美而华丽的视觉效果，具体明确（即使不是真正的准确），使人身临其境，于是，强烈的视觉震撼征服了大多数人，优秀的设计诞生了（图1-1-2）。

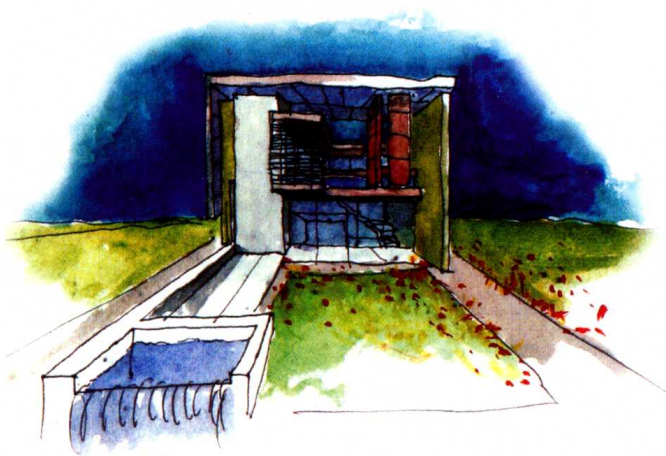

1-1-1 西班牙皇家收藏博物院的抽象概念草图 扎哈·哈迪德

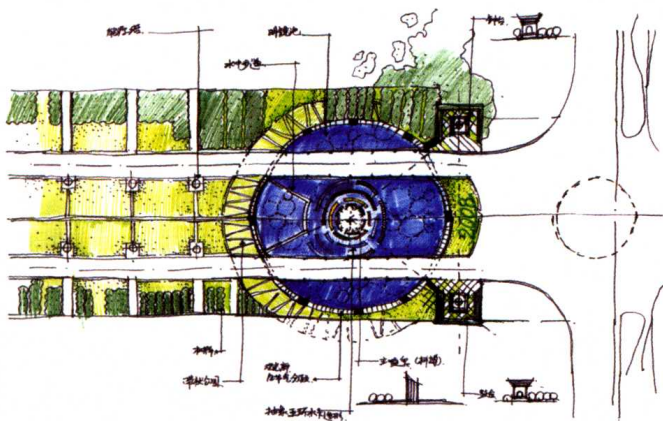
1-1-2 西班牙皇家收藏博物院的具象设计效果图 扎哈·哈迪德

所以,在设计思考阶段,手绘是难以被其他方式替代的。手绘是这一阶段具有最大自由度的设计交流语言,可以清晰而具象,也可以模糊而抽象。手绘最直接、迅速和忠诚地表达着大脑的思维轨迹,并启发着大脑的进一步想象。在设计的最初期阶段,手

1-1-3 水彩表现的建筑小稿

绘仍然难以替代:设计师通过画草图不断有了新的创意、新的情感、新的设计元素,草图在不断地更新、完善。从这个过程看来,手绘是忠实地帮助设计师思考的最好的工具(图1-1-3、图1-1-4)。

1-1-4 某广场平面设计草图

多种工具组合使用的手法通常便于设计师在短时间内表现方案。这张平面图内使用了马克笔、彩铅、粉铅笔等多种绘图工具,画面做了适当留白,快速而生动地描绘了设计方案。

第二节 环境艺术设计中手绘的特点

在环境艺术设计中,无论是室外景观环境还是室内空间环境,手绘都是最传统、最富有感染力的表达设计师意图的方式。它之所以不同于以往绘画中的手绘,是因为环境艺术设计中的手绘更多时候是在帮助设计师思考,它所体现的是设计的思维过程,是设计最行之有效的手段而非目的,它贯穿于整个设计程序之中。

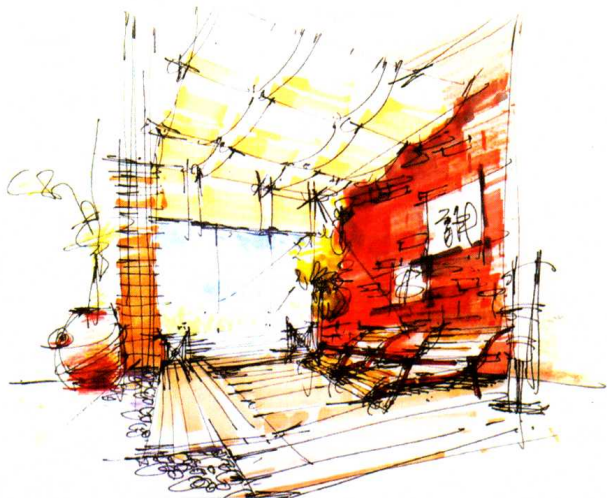
一、快速性

环境艺术设计中,手绘表达的主要内容是设计师的空间思维组织关系。运用新型的绘画工具、材料快

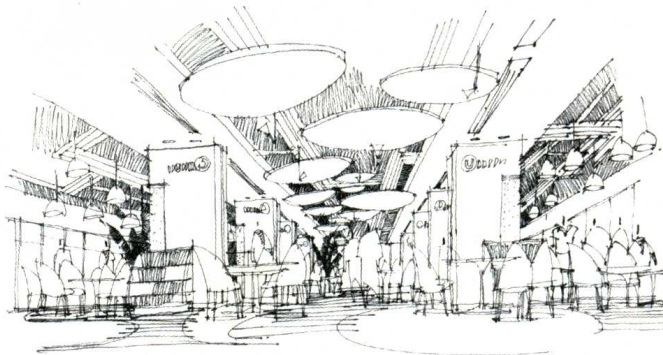
速勾勒出能够表达设计师设计意图的画面场景,是其优于电脑表现图的特点之一。快速、灵活、生动的表达效果是电脑效果图很难轻易达到的。当然这就要求设计师要有较高的设计表达水准。优秀的设计师大多都拥有出色的徒手画技能(图1-2-1~图1-2-3)。

二、传真性

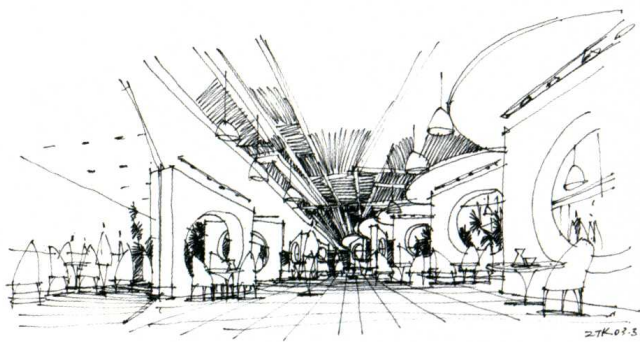
环境艺术设计介于美学、工学及生态学之间,领域的交叉性强,既受发散性思维的引导,又被逻辑性的思维约束着。室内外环境设计中的手绘不同于绘画中的手绘,它严格要求图面清晰、准确,能够接近真实的场景效果。要做到清晰、准确,就要求画面不可以存在含糊的、多余的线条,所有的物体、人、植

1-2-1 休闲空间手绘草图 孙 媛

1-2-2 休闲阅览室空间表现 邹京康

1-2-3 珠海图书馆空间表现 邹京康

1-2-4 水景林荫步道 邹京康

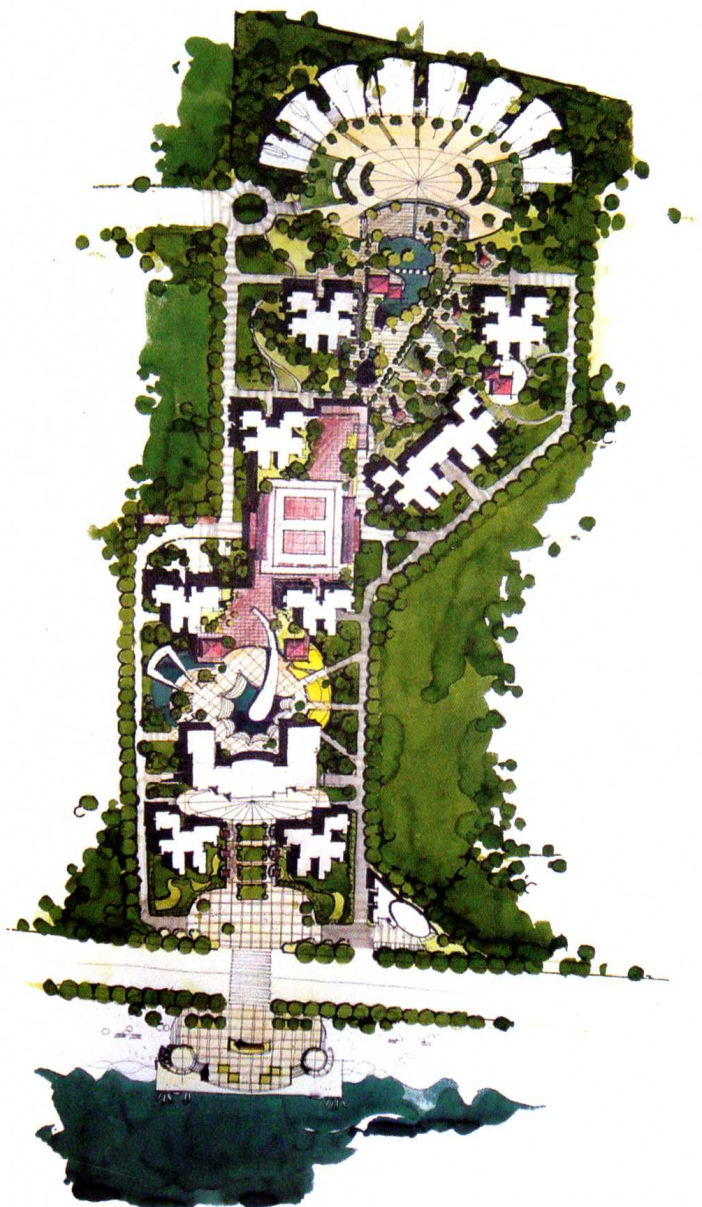
本图体现了滨水步道的景观场景，图中散点布局的人物打破了直线透视的呆板感，活跃了画面效果，人物的大小关系也拉开了画面的空间层次，区分了近景与远景。

物、建筑等，都要严格按照相应的比例绘制（图1-2-4）。其实，尺度比例正确是环境艺术设计手绘图的核心，也是最难以“修炼”的能力。无论是设计初期的草图，还是完整精美的效果图，都要求尺度、比例基本正确。因为是研究三维空间体量关系，所以一旦把其中的某个物体画大或画小，就会破坏整个空间关系的平衡，就意味着整个设计的彻底颠覆。平面图和立面图与制图的要求基本一样，尺度和比例可以依赖绘图工具达到精确，而透视效果图是模仿人眼对客观世界的观察，随着视点和视角的变化发生不同程度的变形，可以说是无法度量的。所以在绘制透视效果图

时，就需要设计者对空间的直觉感受相当敏锐，同时熟悉一些画法几何的三维空间作图方法，一点透视、两点透视作图法等来帮助自己找到准确的空间关系。

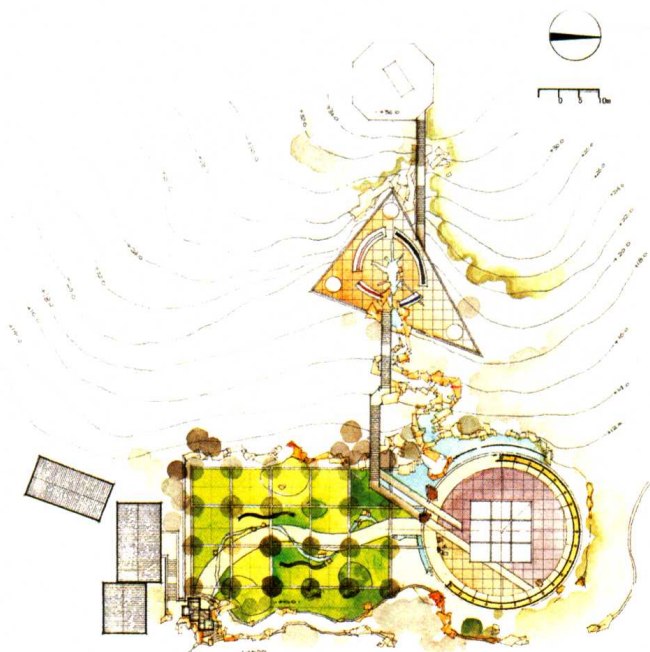
三、注解性

注解性即其符号说明性。室内外空间设计中的手绘带有更多的符号性语言。为了让业主了解设计师的创作意图、性能及特点，有时会以一定的图面文字、尺度来注释说明。例如箭头、指北针、各种线框、色块、文字等都可能出现在图面中，这些符号帮助设计者整理思路，同时易于阅读者理解，也是构成画面的

1-2-5 从平面图中可以看到半抽象化的符号性语言, 如行道树、地面铺装、建筑等。

一部分(图1-2-5、图1-2-6)。很多初学者很重视图面的色彩、质感等绘画因素的表达, 却完全忽视或不善于使用这些设计符号, 使得效果图虽精美却略显混乱模糊, 而且往往事倍功半。这大多是因为初学

1-2-6 水色的柔和色调及微妙处理使得平面图既富说明性又具美感。

者虽然具备一定或者较强的美术功底, 但是对空间设计专业的图纸表达方式, 或头脑中的空间思维能力还不够造成的。除了上述的各种纯粹的符号元素以外, 图面中很多物体也需要符号式的表达, 例如景观中的针叶树、阔叶树、乔木、灌木等, 在平面、立面和透视图, 也是完全不同于写生作品中的概念性表达。可以说, 环境艺术设计中的手绘图, 处处包含着符号或半符号性的表达, 如人物、砖、木、玻璃等各种材质的表达等。所以, 设计者应当在练习的时候多多收集各种表达的方法, 同时深入理解各种事物的本质特点, 用最优美而简练的图形语言表达出来, 从而形成自己的风格。

四、启发性

在表现物象结构、色彩、肌理和质感的绘图过程中, 徒手表现能够启发设计师产生新的设计思路, 逐步完善设计。当然, 手绘表现图之所以独立于电脑