

手绘教学与表现

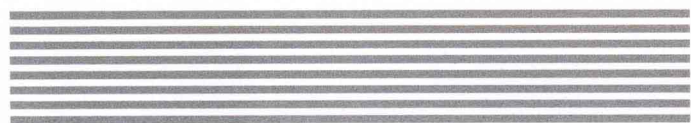
Handpainted Teaching and Performance

清华大学美术学院环艺系师生作品集

张月 主编

崔笑声 刘铁军 副主编

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

Handpainted Teaching and Performance

手绘教学与表现

清华大学美术学院环艺系师生作品集

张 月 主 编

崔笑声 刘铁军 副主编

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目（CIP）数据

手绘教学与表现·清华大学美术学院环艺系师生作品集 / 张月主编.

—天津：天津大学出版社，2008.8

ISBN 978-7-5618-2725-3

I.手… II.张… III.环境设计-作品集-中国-现代 IV.TU856

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第132904号

出版发行：天津大学出版社	经销：全国各地新华书店
出版人：杨欢	开本：210mm×285mm
地址：天津市卫津路92号天津大学内	印张：8
电话：发行部 022-27402097	字数：204千字
编辑部 022-27406416	版次：2008年8月第1版
邮编：300072	印次：2008年8月第1次
印刷：北京佳信达艺术印刷有限公司	定价：230.00元（共4册）

如有印装质量问题，请与本社发行部门联系调换

前言

正如有句俗语说的：三十年河东、三十年河西。对于环境艺术设计的手绘表现来说，也是经过了由热变冷，再由冷又变热的过程。这其中折射了中国环境艺术行业这些年发展变化的脚步，也反映了环境艺术设计业内对设计本质认知的变化。

遥想当年（大约是20世纪80年代后期），在以电脑为载体的信息化时代尚未到来之际，大多数的设计师像是一个手艺人，我们所接受的教育内容以及我们所唯一能够利用的设计工具更多地接近于传统造型艺术，以至于今天还有很多人依然认为我们这些设计师是艺术家（包括很多的学者和高层领导）。这很难说是好事还是坏事，但在那个时代我们是无法选择的。也正因为如此，手绘表现技法这门手艺在那时变得相当重要。能够流畅与潇洒地借助手绘表现技法来表现自己的设计，在那时几乎成了一个设计师能否立身的关键。手绘表现也成了衡量一个设计师设计水平的重要参考指标，成为我们传达设计构思的唯一途径。

这是一件好坏参半的事。说它是好事，是基于如下的判断：一个掌握了较好的手绘表现技法的设计师多半必须经过较长时间的造型艺术训练，而这种造型艺术训练除了为手绘表现技法的掌握打下基础，也同时训练了对形态和空间的把握控制力与认知力，而这是成为一个环境设计师必要的基本素质。即使是今天我们有了很多诸如三大构成、综合材料训练等新的造型训练手段，也仍然不能全然摆脱这一有效和具有广泛适应性的学习方法。这一点在后来的计算机辅助设计大潮到来以后尤为显著地凸现出来。

说它是坏事，是因为当一事物发展到它本来目的的反面时，就异化成了一种潜在的反制力。我想每一个经过那个时代的环境艺术设计师都不会忘记，我们常常会受困于自己的表达手段而不得不修改自己的设计，以使其更适应我们的图面表达。以至于在设计师与委托方的共谋之下，带有很大艺术表现成分的设计效果图成了评判设计的最重要指标。而因为图面的表现与真实的设计相去较远，人们甚至无从评判最终的真实是一个怎样的结果。设计表现图成了取悦委托方的杂耍，这个遗毒甚至流传影响到了今天。那个时代给我印象最深的是，学设计者最喜欢上的课就是手绘表现技法，因为它可以立竿见影，让你看起来像个设计师（至少从外在的形式感上如此）。一个老师如果手绘设计图画得很好，就会非常受学生的尊敬。虽然说“手绘表现图就等于设计”没有正式变成语言表述出来，但实际的现实却分明是印证了这一判断。这充分反映了我们当时的设计状况。

当然，真正的设计师们明白这个道理，手绘设计图并不应是纯粹的表现形式，它应该以反映设计思考和空间的真实为己任。他们也在不断地通过各种手段和工具的改进来驱散这种虚假或过于艺术化的表象对设计的损害，诸如在后来的手绘中引入喷绘、拼贴等都是一种努力。而很快这一切的努力就被一种新生的力量所替代。20世纪90年代中后期开始，计算机辅助设计开始逐渐进入环境艺术设计领域。随着这种新生力量的到来，事情发生了悄悄的变化。尽管在初期计算机辅助设计还显得很幼稚生涩，但是这种情景很快就发生了转变。随后的发展是一边倒，传统的手绘表现技法在设计行业的设计活动中几乎是被扫地出门，全无招架之功。它在环境艺术设计界的地位有些像古董，在遗老遗少的内心仍然保持着昔日的崇高，但在日常的设计工作中已不复往日的辉煌。

这同样是一个好坏参半的事情。好的是，艺术形式的发展有一个特点是当表现形式不足以充分表达内容时，人们就会在形式上做出各种尝试，进而可能更多的是发展了表现形式而忽略了内容，在以往的手绘表现时期似乎就是这样。而另一方面，当表现形式的力量大大超出了内容的需要时，人们就会回头重新审视内容、重视内容。而计算机辅助设计这种新的表现工具出现时正是这样，它大大地丰富了艺术设计的表现能力，使设计师可以充分展现更为接近现实的各种设计可能性，从而使设计师摆脱了工具的束缚，可以更多地从设计本身的问题去思考和设计。应该说这是一个好的趋势，不可否认，中国最近十几年的环境艺术的飞速发展与这一点有一定的关系。

目录

单体技法练习	001-016
综合技法练习	017-064
空间表现技巧	065-092
建筑表现技巧	093-116
教师作品	117-124

但是这也隐含着各种各样的弊端，其中一个非常明显的现象是再现了手绘时代的问题。很多人认为只要会计算机的操作就可以做设计，经过短时间的集训学习电脑操作，很多人就汇进了设计师的大军。但是这些人虽然会熟练地操作计算机这种现代化的工具，但是对基本的比例、尺度、形态、色彩关系、空间关系、质感等等却一无所知，对设计的诸多问题仍然是不得要领。分析原因，正是他们缺少了基本的造型艺术训练所造成的。这从另一个方面间接地证明了造型艺术的基础训练并不是仅仅为设计表现图做技法的准备。良好的基本造型能力和素质仍然是一个设计师应该具备的基本能力。

最近几年手绘表现技法又开始回潮，这其中当然有很多的原因，如物以稀为贵，计算机的图看多了，手绘的自然会很新鲜。还有，由于职业管理的日益正规化，行业素质水平的日益提高，各种的职业或学习考试增多。由于考试的特性决定基本还是要求笔试手绘图纸，因此手绘设计图又有东山再起之势。但这些还都不是根本的原因，更深层的原因其实还是设计的本质与手绘设计的特点所决定的，综合来说有以下几点。

1. 快速的手绘可以训练人的基本造型能力

正如前面所述的情景，尽管计算机工具的掌握使设计师有了更大的表现潜能，但计算机是被动的，中性的，它无法代替人去判断去思考，人的艺术判断力才是最终的决定要素。而这种艺术的欣赏力与判断力只有通过一定的造型训练才能得以提高，手绘表现技法则是一种非常有效的快速训练方法。

2. 手绘是一种快速的造型设计思考工具

尽管目前计算机设计软件的发展使得计算机的表现能力在表现的精确性、真实性、深度、时空连续性等方面确实是人力所不及的，但是它也有一个目前来说比较致命的弱点，就是与人脑思考的无缝连接比较差，需要中间思考把设计思路转换成计算机操作语言，再转换成人需要的设计图形。再就是相对的灵活性、迅捷性也差。而手绘表现在这两个方面都非常出色，尤其是在设计的思考与推敲阶段。即时的表现与即时的反馈与推敲是形态设计的灵魂，手绘表现作为形态设计的必要途径与“图解思考”的必要手段，仍是设计师必备的强大武器。

3. 手绘具有电脑所不能替代的思考多样性

设计思考的多样性是艺术设计个性化的基础，而在思考过程中的模糊与不确定是发散思维的最好温床。计算机的基本原理决定了它只能做有明确定义的事——是或否，也就是当你在要求计算机表达之前，你自己必须先做出明确的决定或判断——大小、方圆、软硬等，这实际上已经等于把其他的可能性排斥掉了。所以计算机只是个最终结果的表现工具，而不是一个思考工具。手绘表现由于先天的性质决定它在表现的形式上具有灵活性、模糊性、发散性，这种模糊的温床可以发酵出各种稀奇古怪的幻觉，即最宝贵的灵感。在这一点上，计算机是无法替代的。

4. 涂鸦也是一种乐趣

小的时候，在自己随性涂鸦的时候，涂得有滋有味，甚至自己为自己的创意与灵感惊叹。而真的要很正式地去完成一个作业时则会谨小慎微，失去了随性的生动与灵感。上大学学设计时也是如此，草图本上的随性涂写往往比正式图纸灵动有趣得多，那是思考没有约束的自由驰骋，也是很多人保持在设计这份职业生活中乐趣的一部分。当你拿起鼠标时，这一切就戛然而止了。你要作出决定、很正式的决定。

我想我们在为更多的人创造生活的乐趣时，是否也为自己保留点乐趣呢？

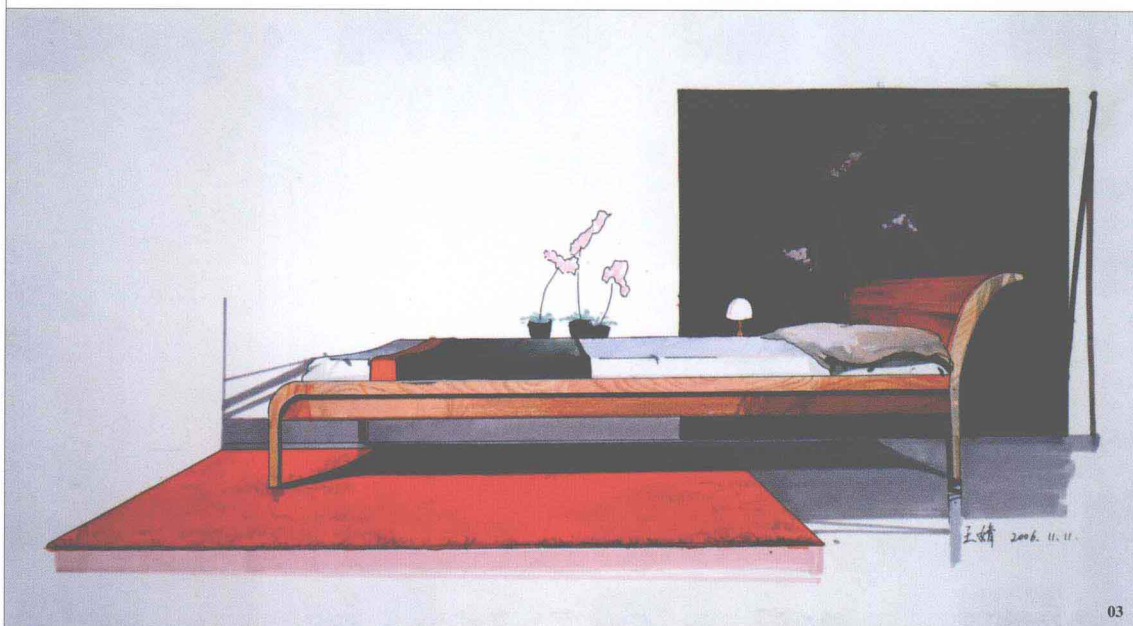
清华大学美术学院环境艺术系 主任
张月 2008年8月于北京

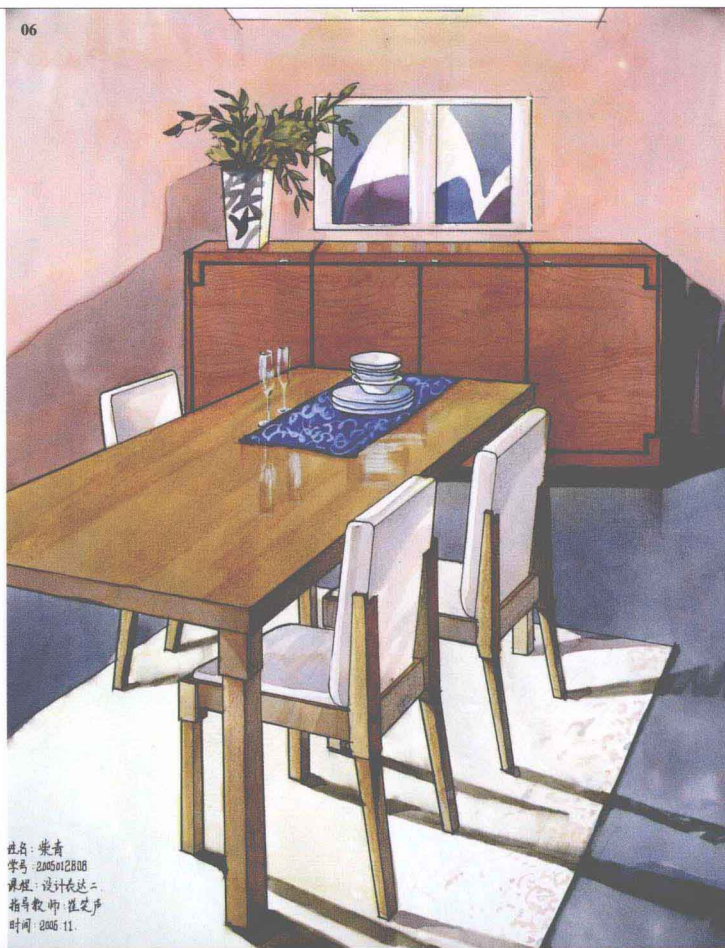
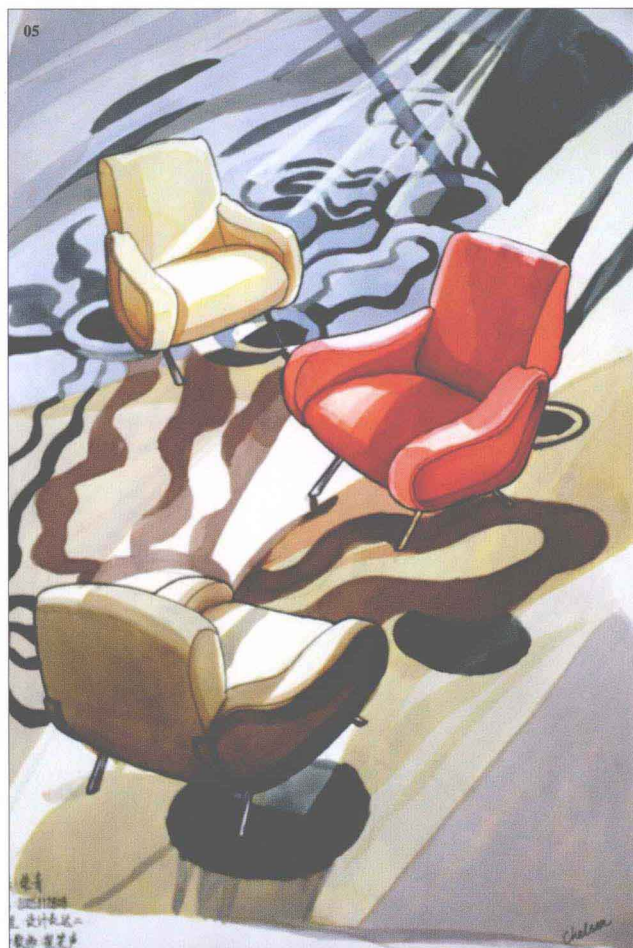
单体技法练习

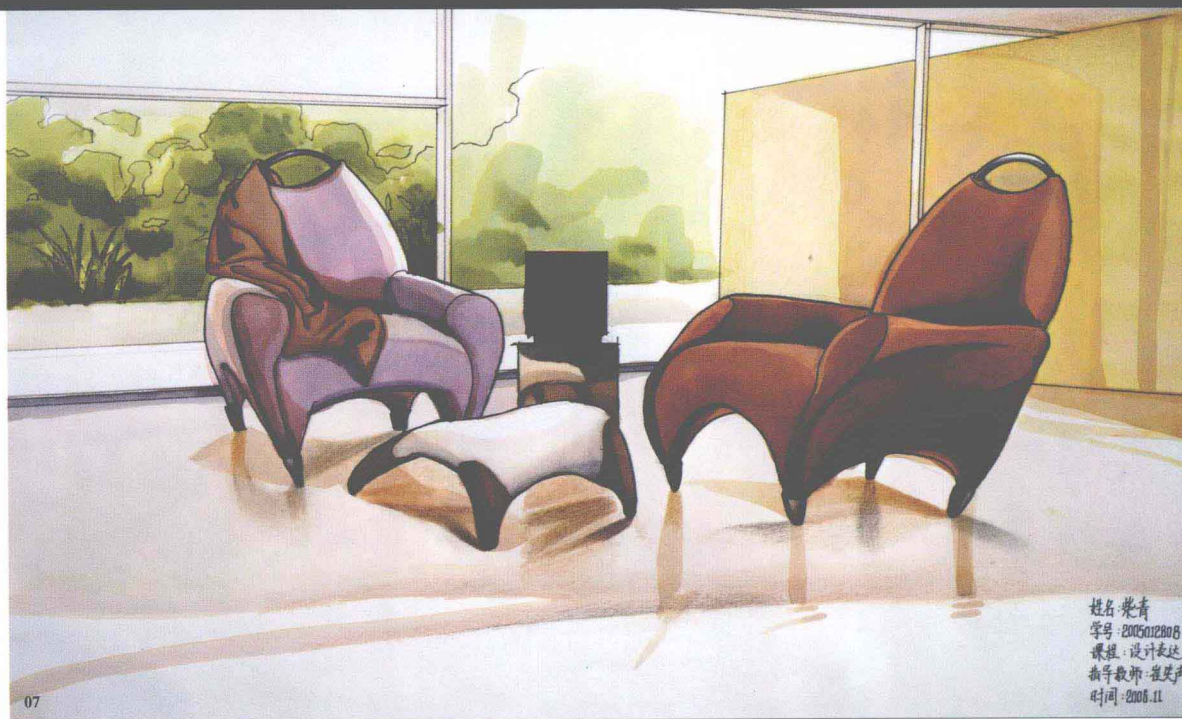
01、02.室内单体练习·王靖

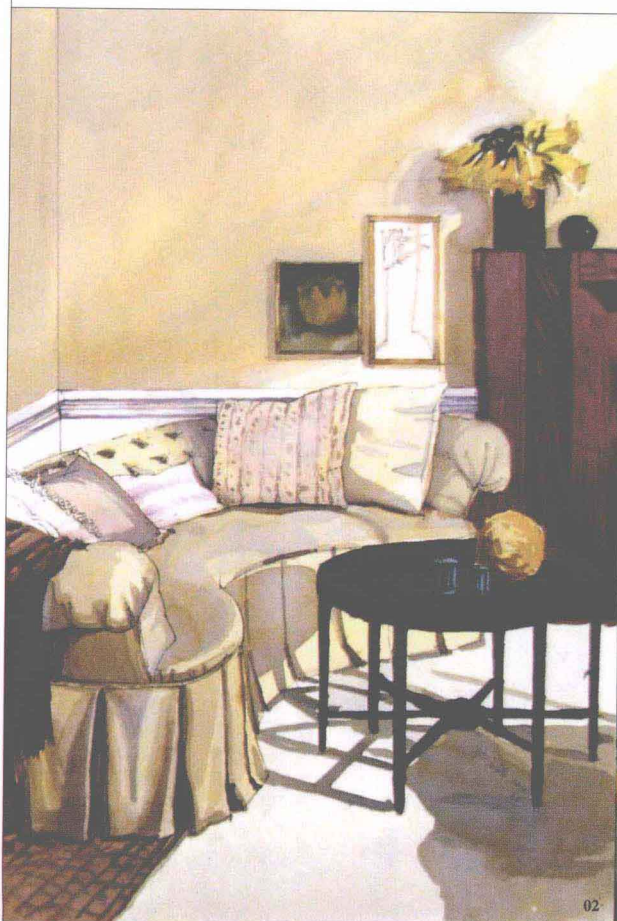

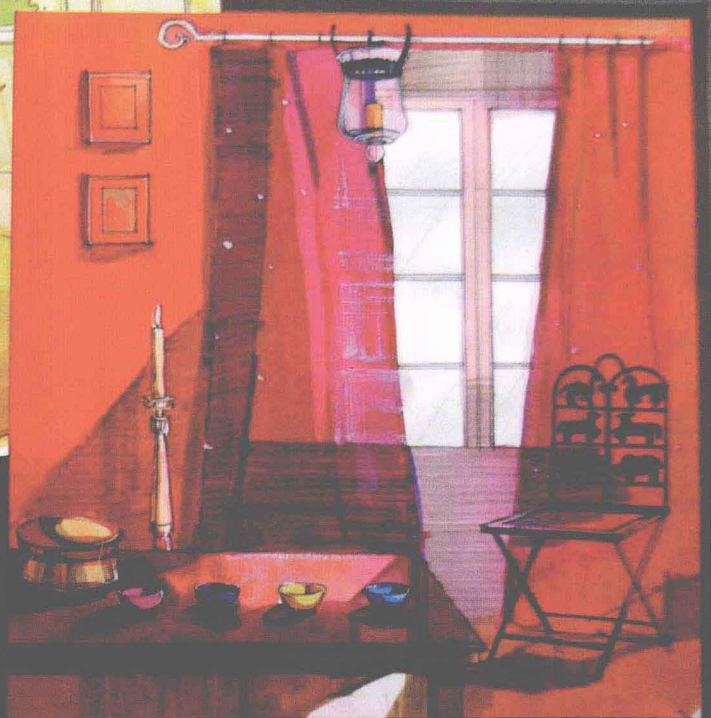
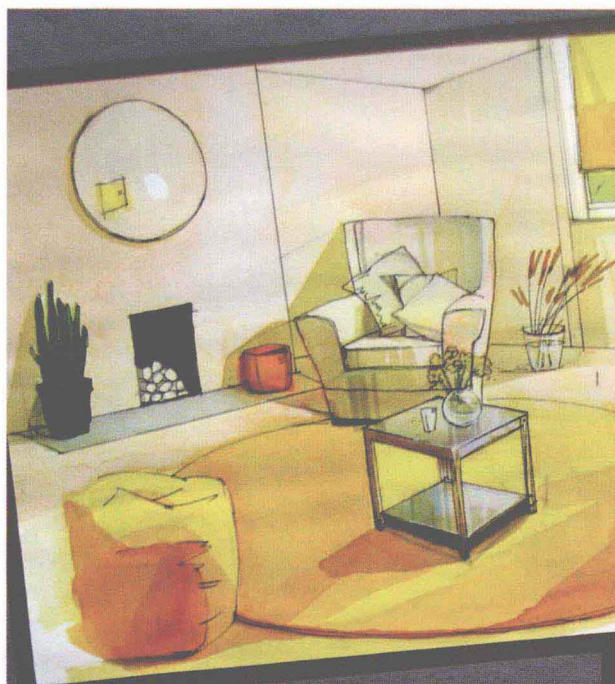
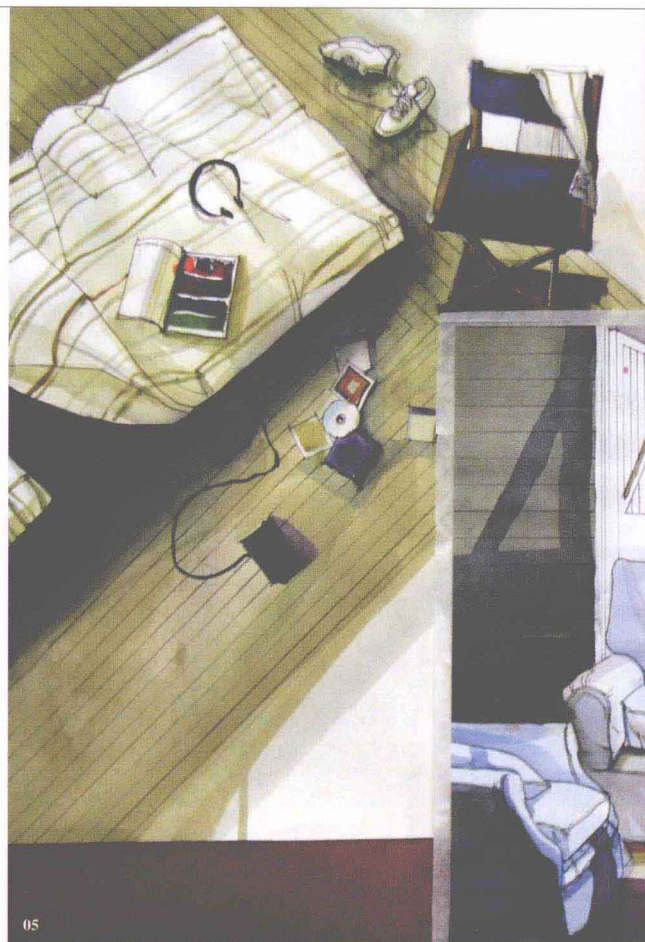
01 ~ 04 室内单体练习 · 王靖
05 ~ 07 室内单体练习 · 柴青

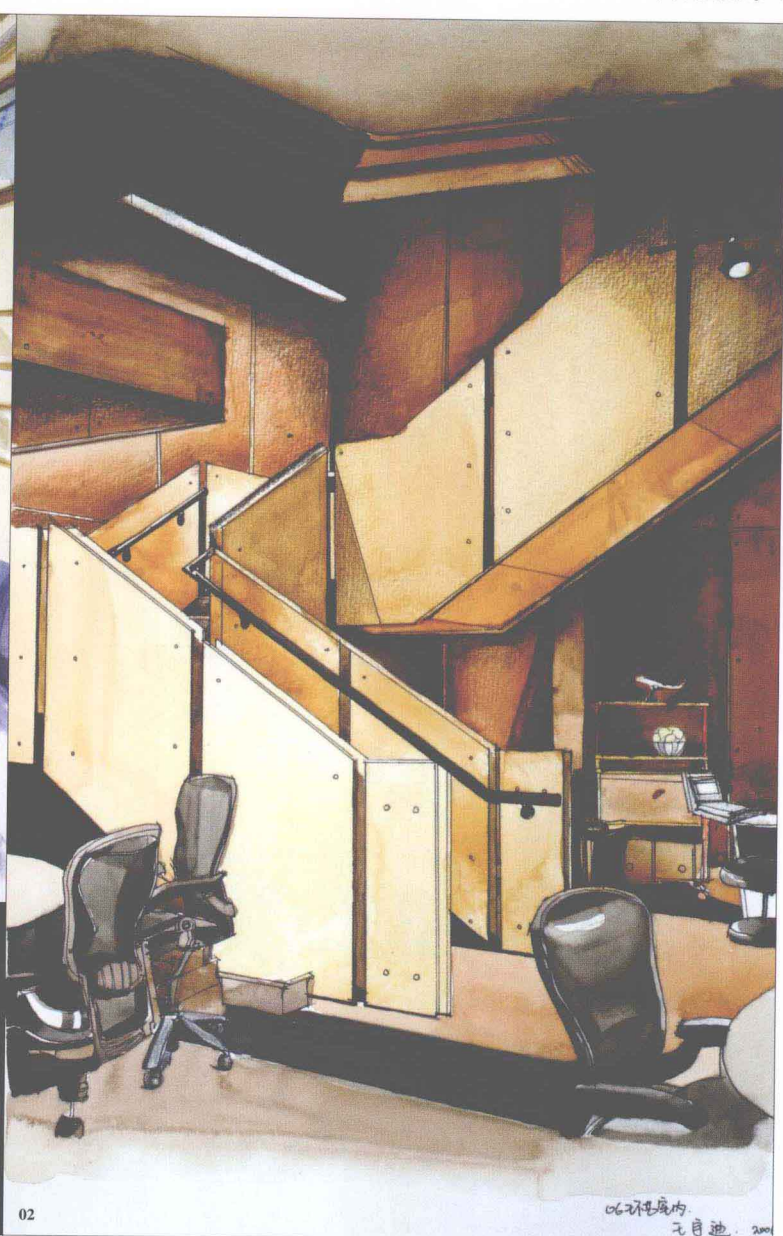
01.室内单体练习·柴青
02-04.室内单体练习·杨云昭
05、06.室内单体练习·刘硕

01

02

06环书室内
王宇迪, 2004

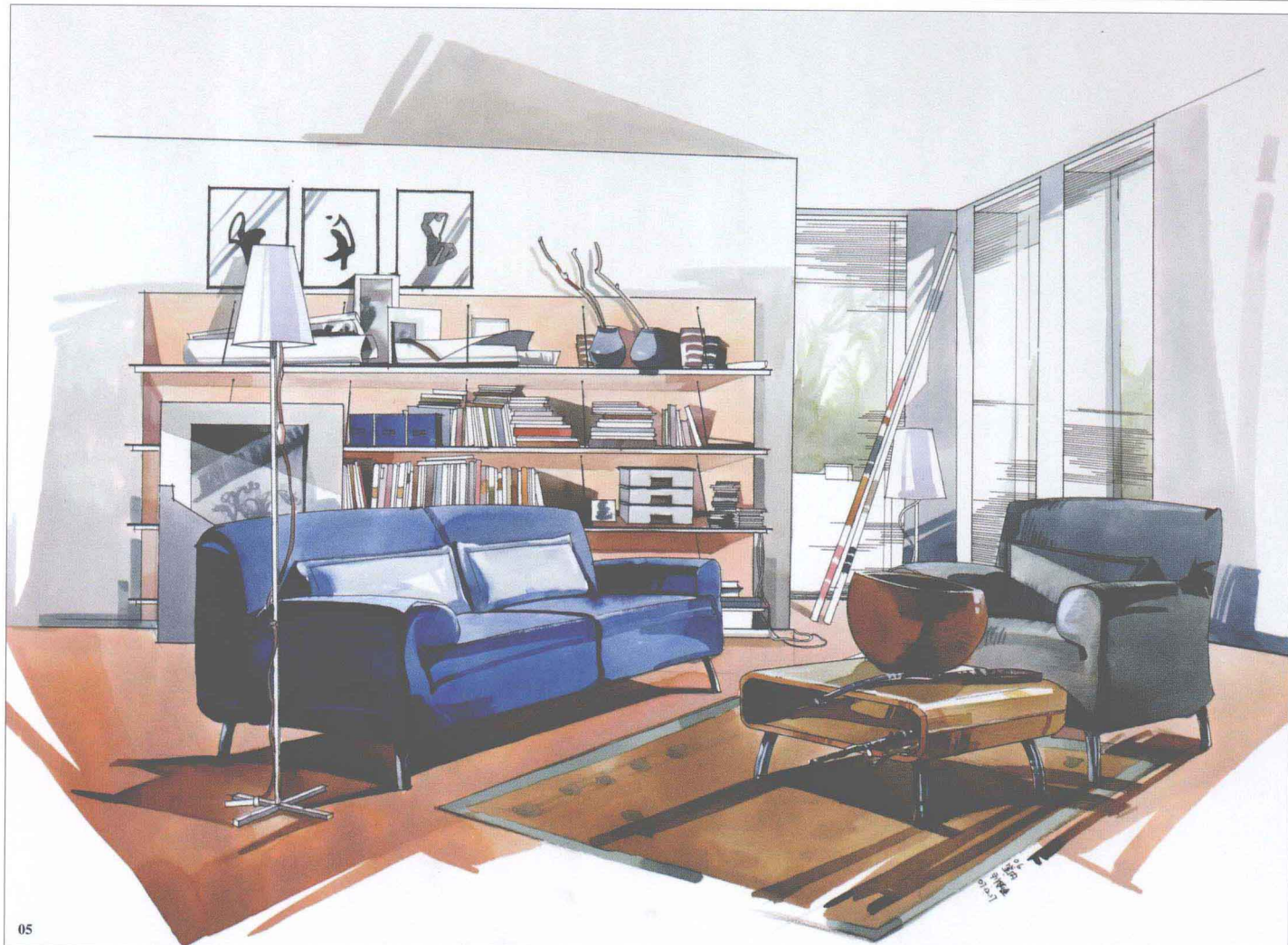
- 01.室内单体练习·黄后荣
- 02.室内单体练习·王宇迪
- 03.室内单体练习·王悦
- 04.室内单体练习·赵世超
- 05.室内单体练习·刘梦媛
- 06.室内单体练习·赵希

03

04

05

06

01.室内单体练习·李顺金
02.室内单体练习·王蕾
03.室内单体练习·赵阳
04、05.室内单体练习·王晨雅
06.室内单体练习·赵希

03

04

05

06

- 01.室内单体练习·刘晓静
- 02、03.室内单体练习·杜浩晶
- 04.室内单体练习·金元卿
- 05.室内单体练习·李顺金
- 06.室内单体练习·刘梦婕

01

02

03

- 01、02.室内单体练习·李诗雯
 03.室内单体练习·黄后荣
 04.室内单体练习·肖萍
 05.室内单体练习·李诗雯
 06.室内单体练习·王雪