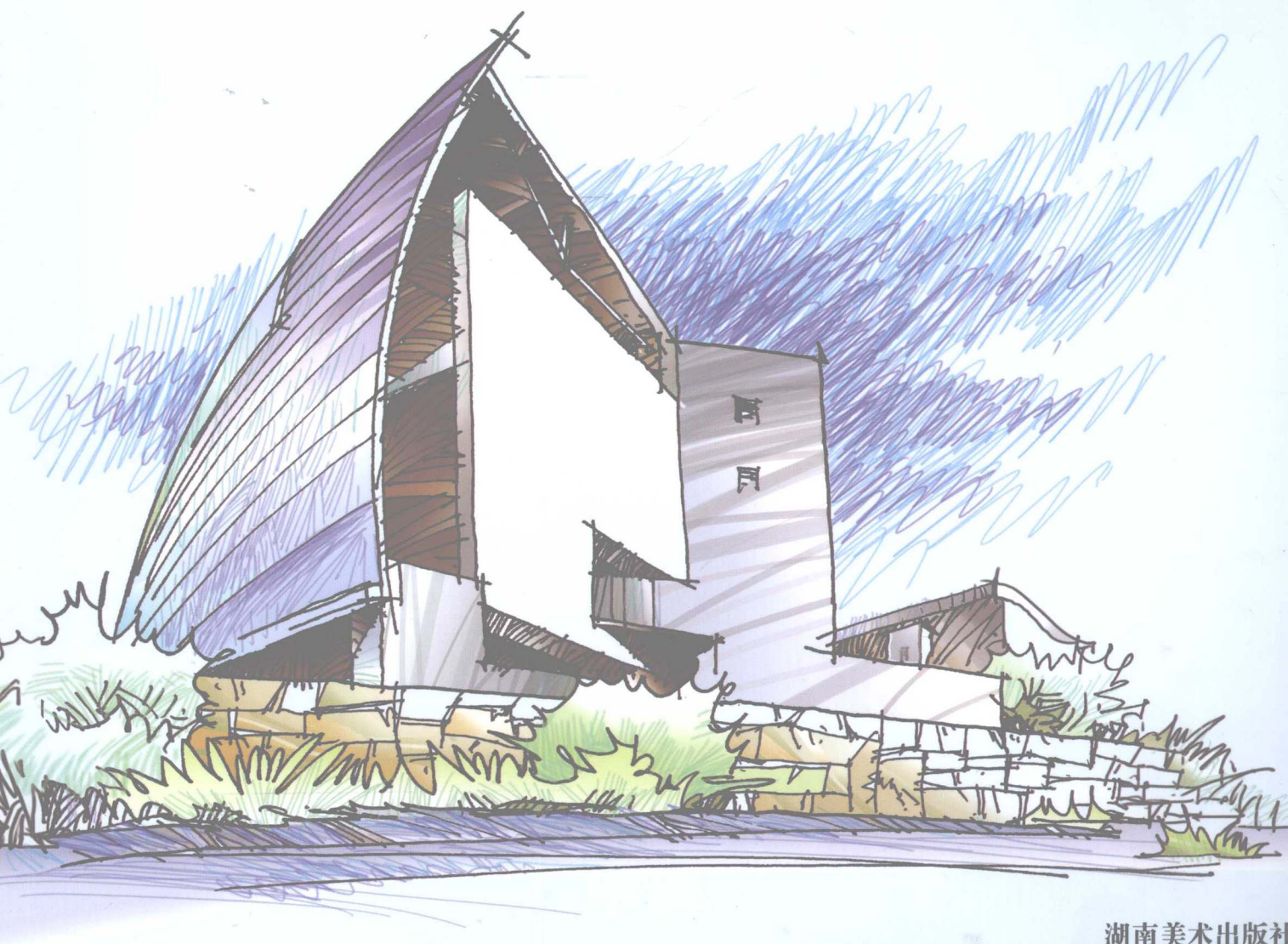

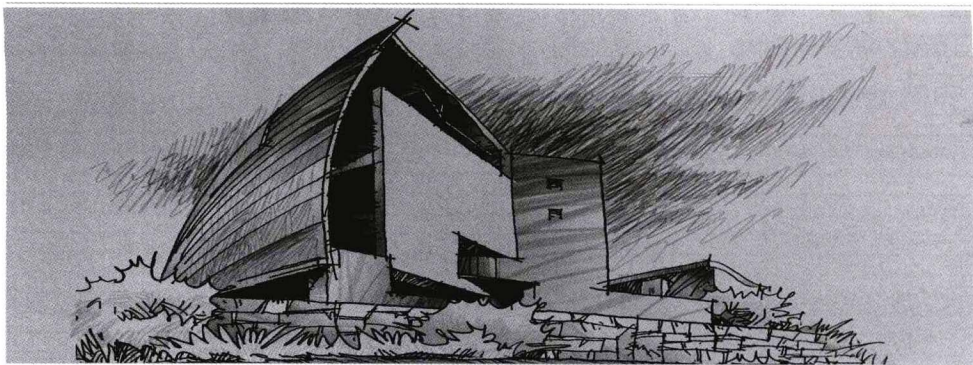
手绘快速表现技法

手绘效果图是一种设计语言，又是设计的组成部分。环境艺术设计的图形思维方法是建立在徒手画的基础之上的。本书在编写中力求把复杂的物象抽象化，将复杂多样的表现技法浓缩成几种有规律的表现技法；在训练上采用分解训练与综合训练、感性与理性的学习方法，使学者可以在较短的时间里掌握好手绘效果图快速表现技法。手绘表现能力的训练有助于加强设计师对空间的想象能力与空间效果的感受力和表现力，进而提高造型能力和审美素质。

Skill of Quick
Hand Drawing

顾湘东 著

高等院校建筑与环境艺术设计丛书

手绘快速表现技法

顾湘东 著

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

手绘快速表现技法/顾湘东著.—长沙:湖南美术出版社,
2008.7

(高等院校建筑与环境艺术设计丛书)

ISBN 978-7-5356-3010-0

I.手... II.顾... III.环境设计-技术(美术)-高等学校-教材
IV.TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第111390号

手绘快速表现技法

顾湘东 著

责任编辑:彭凯燕 陈秋伟

装帧设计:陈秋伟 刘迎燕

出版发行:湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销:湖南省新华书店

印 刷:长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

开 本:889×1194 1/16

印 张:7.5

版 次:2008年10月第1版

2008年10月第1次印刷

印 数:1-3000册

书 号:ISBN 978-7-5356-3010-0

定 价:38.00元

【版权所有,请勿翻印、转载】

邮购联系:0731-4787105 邮编:410016

网 址:<http://www.arts-press.com/>

电子邮箱:market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,请与印刷厂联系调换。

联系电话:0731-4363767

序 |

自从有了人类，就有了人类赖以生存的环境。人类发展的历史，就是人类用自己的力量构造理想的生存环境的历史。从古埃及沙漠的金字塔到雅典卫城的帕提依神庙，从巴比伦的“空中花园”到中国的古典园林，从法国的凡尔赛宫到澳大利亚的悉尼歌剧院，可以说，人类的文明史也是人类改造与创造自身环境的历史。

我们通常所说的环境艺术 (Environmental art) 又被称为环境设计 (Environmental design)，对于我国来说，无论是其理论还是其实践，都是一个尚在发展中的学科，目前还没有形成完整的理论体系。其学科理论范畴以及工作实践范围，均无统一的认识和说法。著名的环境艺术理论家多伯 (Richard P. Dober) 曾这样说过：环境艺术作为一种艺术，比建筑艺术更巨大，比规划更广泛，比工程更富有感情！这是一门实用的艺术。

可以肯定地说，环境艺术是生活的艺术。人类社会生活是产生建筑与环境艺术设计的母体及其根植的土壤。无论历史怎样演变，每一个时代的环境艺术设计都与那个时代的社会生活紧密相连，离开了生活，就无所谓的环境设计；同时，环境艺术设计是场所的艺术，我们生存空间的拥有以及生存活动的展开与场所的质量有关，这里的场所并不单指纯粹的自然场所，而是融入了人文精神的场所，环境艺术设计就是在人们生活的场所中建立人、物、天、地之间“共生意识”的过程；环境

艺术还是关系的艺术，这里的关系，就是指人与自然环境、人工环境及人文环境之间的关系，以及它们之间所包含的各因素内部组成的关系，其中，人是所有关系的核心。

在当代信息流如此活跃的时代，全球化的各种文化语境多元激荡，对于建筑与环境艺术设计，人们无疑会联想到其发展是否也存在一个全球化的问题。我们已经形成共识：建筑与环境艺术是造型的艺术。既然如此，造型艺术从来就是人类文化形态多元多样性的综合体现。在建筑与环境艺术设计的多元化平台上，不能用发达国家的设计理念去同化发展中国家的本土文化，因为地域与民族在表达社会审美观念中，在表达生活情感中，在实现人与自然共生的传统文化中，在今后许多个世纪甚至永远都存在着差异！从这个角度来说，倡导对地域、民族之间的文化差异的容忍与理解，仍然不失为世界当代建筑与环境设计的重要理念。

基于这样的动机，湖南美术出版社出版《高等院校建筑与环境艺术设计丛书》，旨在探讨和建立适合我国国情的建筑与环境艺术设计的理论体系与学科框架，丛书中有长期在此领域进行研究的学者撰写的学术理论专著，更有多年从事建筑与环境艺术设计教育的教授、专家编写的面向新时期大幅度进行教学改革之形势下的教学用书。我们有理由相信，作者们的良苦用心，将使读者们从中获益。

陈飞虎

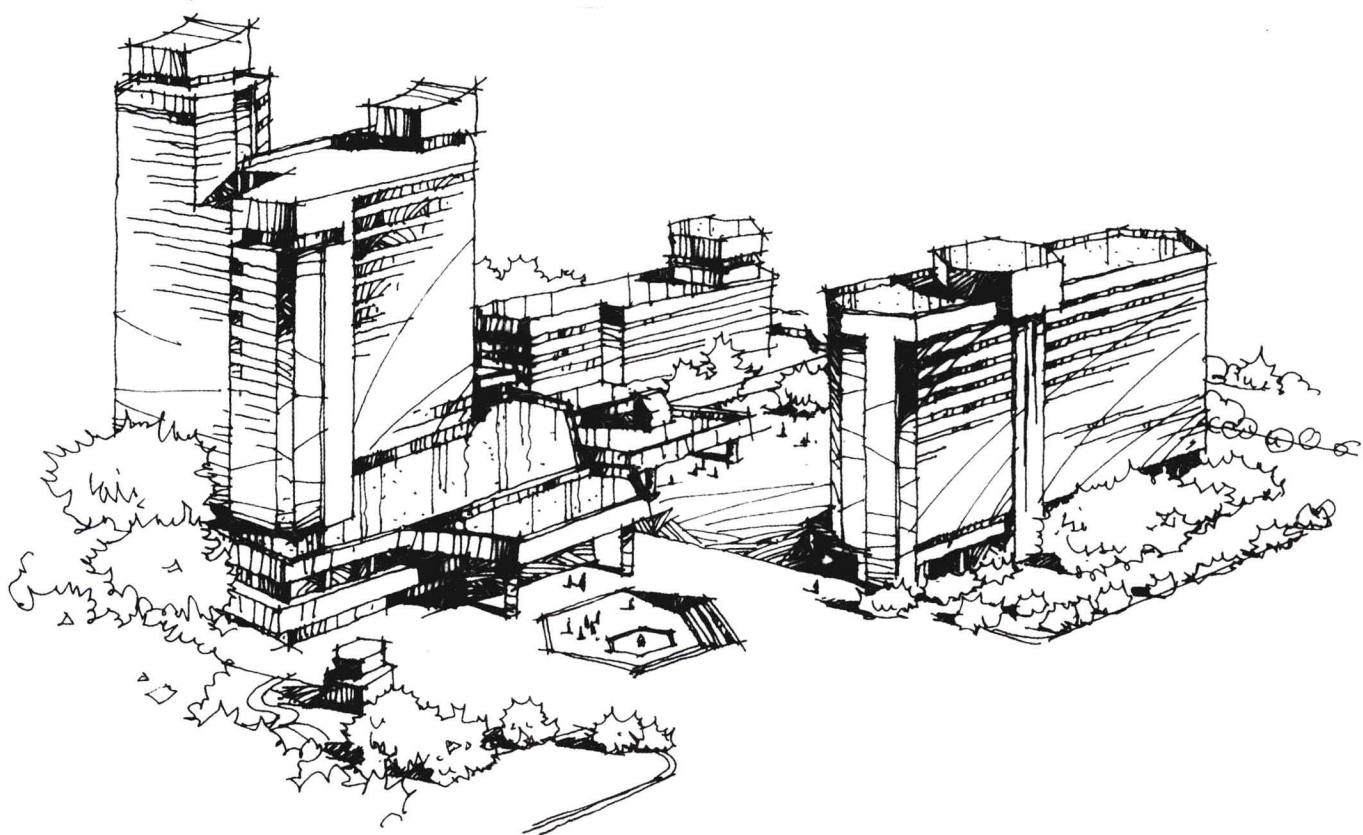
2008年8月21日夜于长沙静园山庄

概述

手绘效果图是设计师用来表达设计意图、传达设计理念 and 思想的表现技法，它既是一种设计语言，又是设计的组成部分，是从意到图的设计构思与设计实践的升华。一是将复杂多样的表现技法浓缩成线的表现、彩色铅笔画技法、马克笔画技法，二是在训练方法上采用分解训练与综合训练、区别感性与理性的学习方法，从而在较短的时间里掌握手绘效果图快速表现技法。

手绘效果图，是人工徒手画出来的设计效果图，亦称设计表现图。纵观我国环境装饰艺术设计的发展，不论

是装饰设计思想、创意还是最后装饰设计效果都有了较快的发展，特别是在表达设计理念、设计思想和设计方案中至关重要的徒手表现技法的表现形式上也有了多元化的发展。手绘效果图的最大优势在于其能够迅速、有效地激发设计师的灵感，帮助设计师培养三维立体思维能力，展现设计师的综合多元的创意。它是建筑、室内设计师的基本功之一。同时，手绘效果图也可以体现设计师的艺术修养，其作品也具有一定的艺术欣赏价值。

目录

概 述

1	第一章 手绘表现效果图技法的特点与作用
	第一节 手绘表现效果图技法的特点
	第二节 手绘表现效果图技法的作用
11	第二章 手绘表现效果图技法使用的材料和工具
15	第三章 常用手绘表现效果图技法的种类
	第一节 钢笔表现技法
	第二节 彩色铅笔表现技法
	第三节 马克笔表现技法
	第四节 综合表现技法
33	第四章 分解训练与综合训练科学的学习方法
	第一节 分解训练的学习方法
	第二节 综合训练的特点与方法

42 第五章 表现技法训练内容与学习方法

第一节 线的构成要素与表现

第二节 明暗色调构成要素与表现

第三节 色彩表现要素与方法

第四节 材料与质感的表现

第五节 透视、空间与造型的表现

第六节 环境、配景与表现

第七节 室内、外表现构图规律与表现

79 第六章 从理论到实践的训练内容与步骤

第一节 从平面图——反映平面功能和空间效果的表现

第二节 从照片——彩色效果图的表现

第三节 从施工图——彩色效果图的表现

88 第七章 手绘表现效果图作品赏析

第一章 手绘表现效果图技法的特点与作用

第一节 | 手绘表现效果图技法的特点

从建筑、环境艺术装饰设计的要求和程序来讲，一般有如下六个步骤：

一、识别问题——客户需要，装饰市场调查，资料收集。

二、分析问题——调研综合分析，功能、空间、风格、造型、材料、结构、成本造价、施工管理。

三、解释问题——设计理念、设计思想和设计方案及设计初步、方案草图、设计定位。

四、方案展开——草图方案的展开与深入，各方案的分析、综合与评价。

五、方案确定——合理、可行的方案确定，方案的具体化，功能分析、空间的类型、空间分隔的方式，界面处理、造型与风格、材料与结构、色彩、照明方式等等。

六、设计表现——施工图(平面图、立面图、剖面

图、大样图)、效果图(透视、空间、材质肌理、灯光色彩、造型风格等等)的绘制。

从以上设计程序的六个步骤来看，可分为两个阶段：一是方案草图、方案展开与发展阶段，属于一种概念设计阶段；二是设计表现，即施工图、效果图绘制阶段，也可以说是设计表现阶段。(图1)

在第一阶段，主要是设计师对该设计课题的设计理念、设计思想与艺术修养的体现。设计的先导是构思，而表达设计师的构思的方法是方案设计草图，这种方案草图就是用徒手画的方式来表达的。它用快速、准确、简约的方法和与之适应的技法将设计师大脑中瞬间产生的某种意念、思想、形态迅速地在二次元的图纸上记录并表达出来，可直接在与业主接触时就进行交流与沟通，为该项目的工程设计和该工程合约的签定打下良好的基础。接下

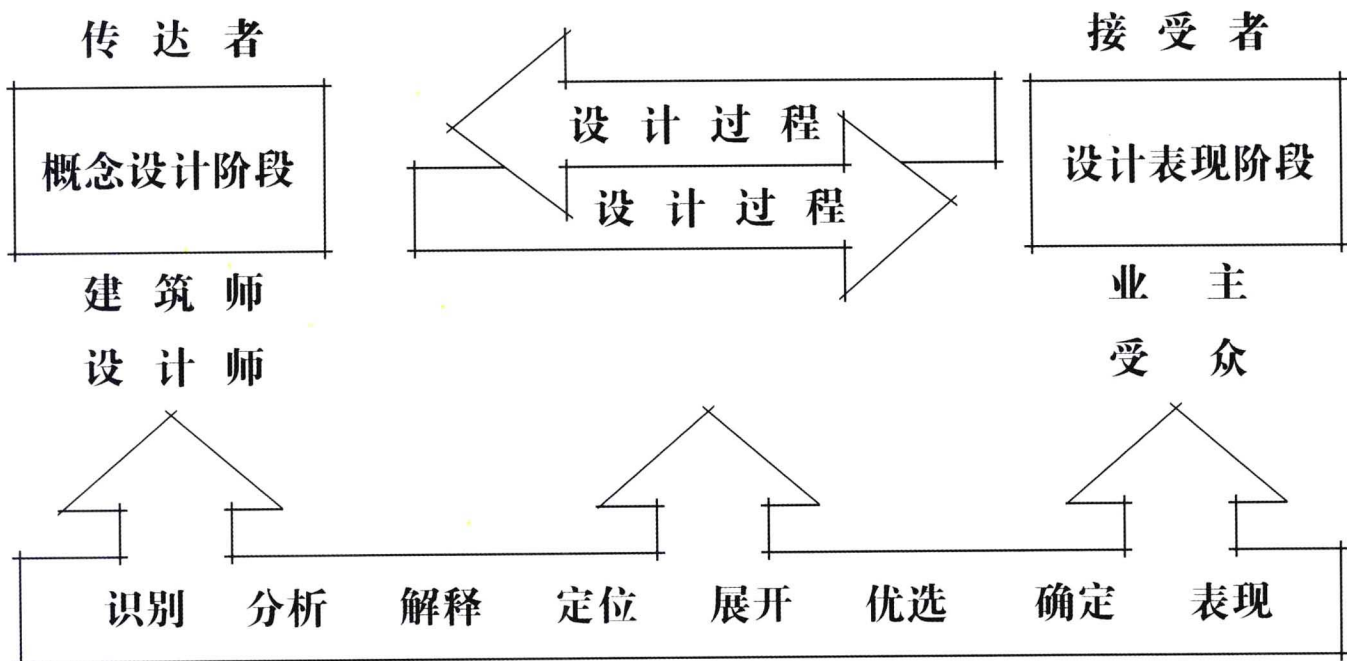

图1 设计表现过程与关系

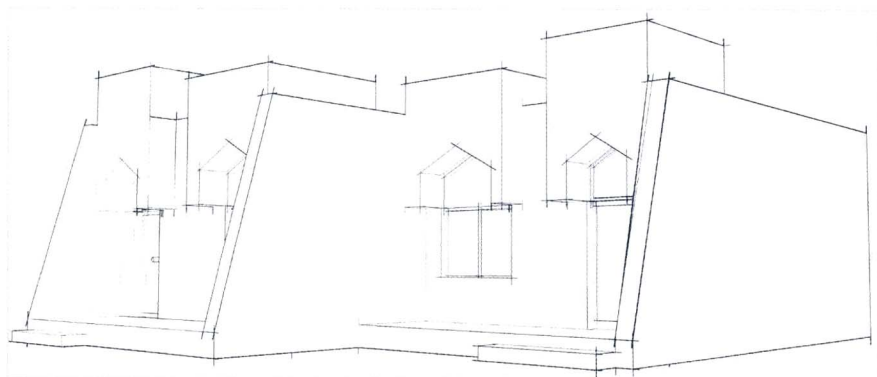

图3 用线表现的红海别墅建筑透视图

图2 红海别墅实景

图4 用色彩表现的红海别墅建筑图

来再将这种草图方案进行反复的分析,将各种方案进行横向的展开与思考,纵向的深入与发展,使之不断合理与完善,在功能需求、空间类型与空间分隔,界面装饰与处理、材质与肌理、造型与风格等方面为后期的施工图、效果图的绘制打下良好的基础。而这个构思、创意的过程中最恰当、最合理的表现方法就是用徒手画的表现技法。因为这种快速、有效的徒手表现可以帮助设计师发挥三维立体思维的能力,并且在快速表现时,同时激发设计师的联想与思维连续性。作为一种专业技法,手绘效果图的训练对一个未来的专业设计师来讲是非常必要的。这种技法的掌握也有利于提高日后对电脑数码绘图的处理能力。空间感、色彩关系、明暗关系和造型能力都是手绘效果图与数码绘图所具有的共性。手绘能

力的训练有助于加强设计师对空间的想象能力与空间效果的感受力,进而提高造型能力和审美素质。

由此看来,手绘表现效果图技法具有以下的特点:

1. 科学性与真实性——通过画面对室外建筑、室内空间、质感、色彩、结构、透视、虚实的表现及艺术处理能够达到接近真实的表现效果。(图2~图4)

2. 快速性与准确性——运用徒手表现以及新型的绘画工具能快速、准确地表现、表达设计师设计意图的画面效果。(图5、图6)

3. 注解性与说明性——通过一定的图面文字、尺度来注释说明与交流,让业主进一步了解设计师的创作意图、设计方案的功能及特点,为该设计的发展打下一个良好的基础。(图7~图9)

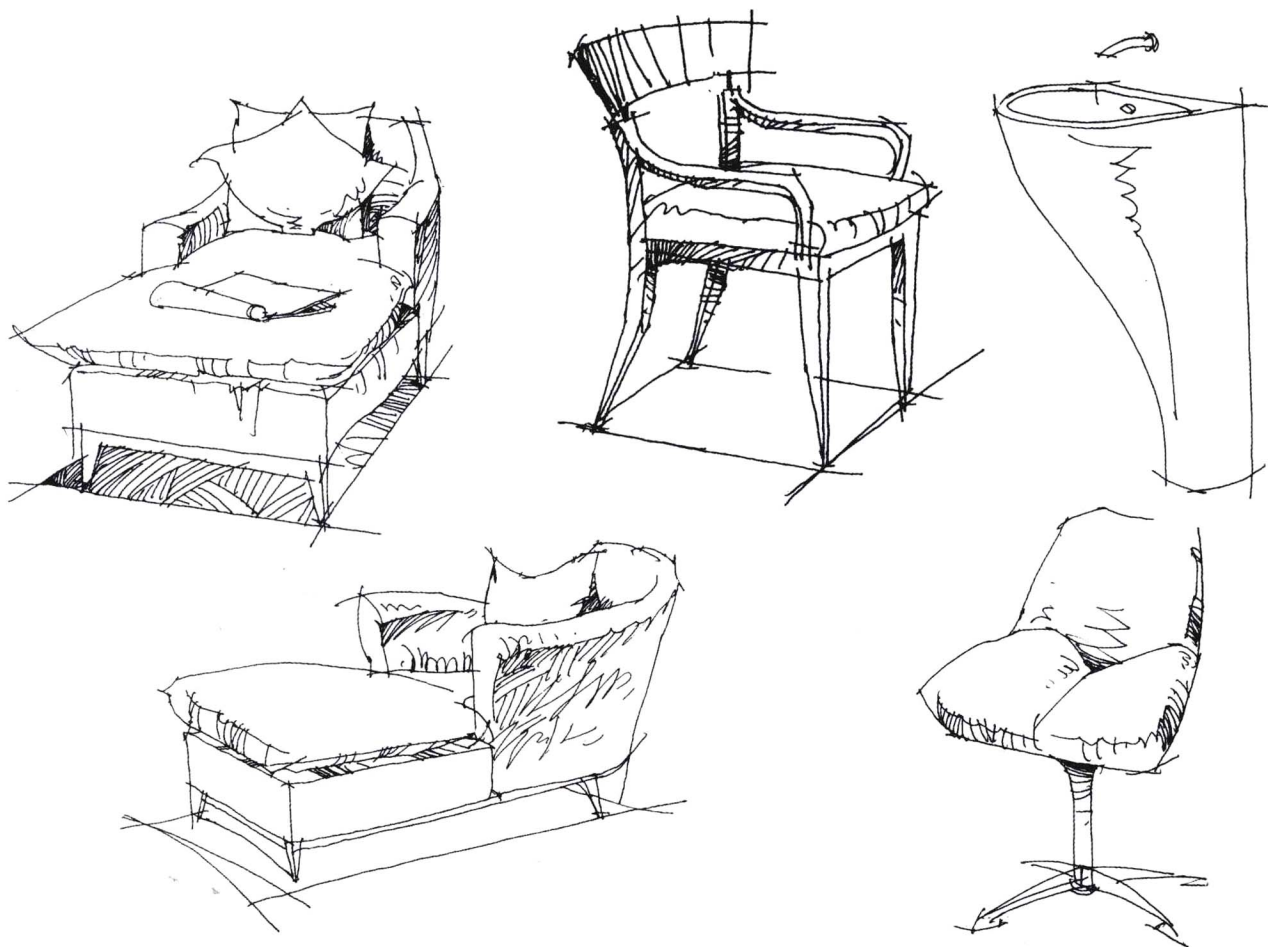

图5

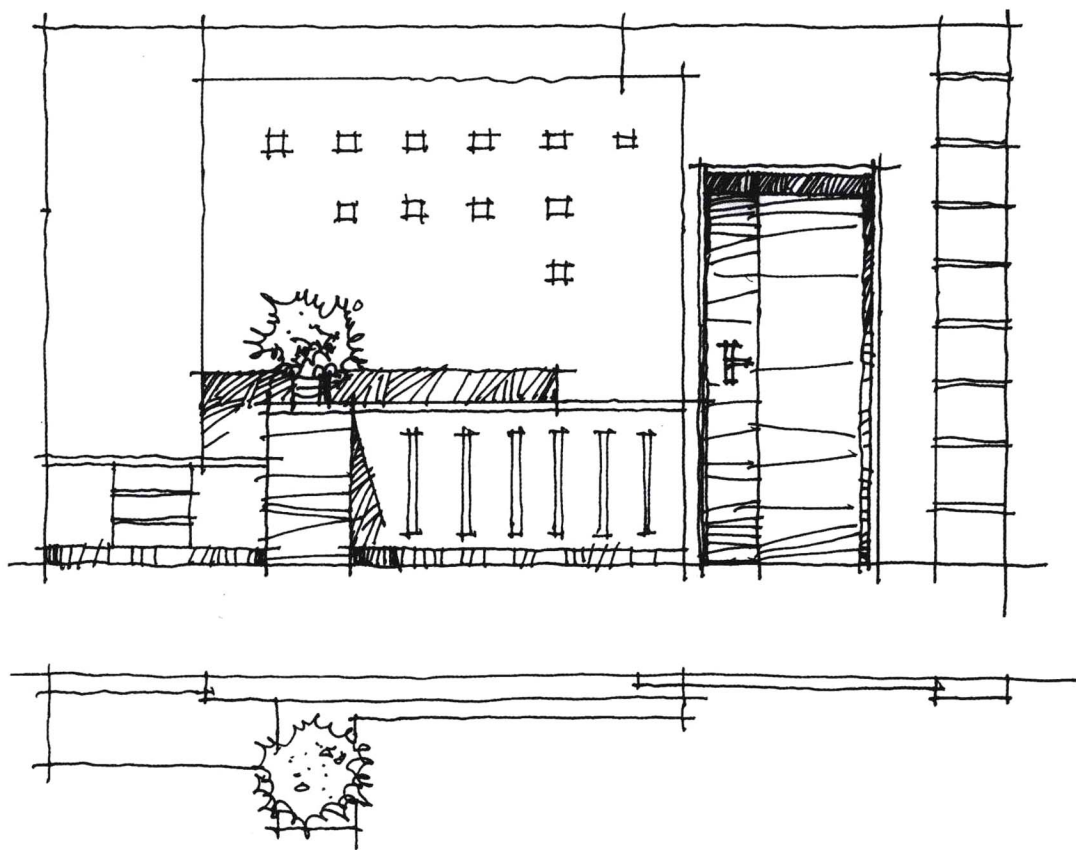

图6 某起居室立面图

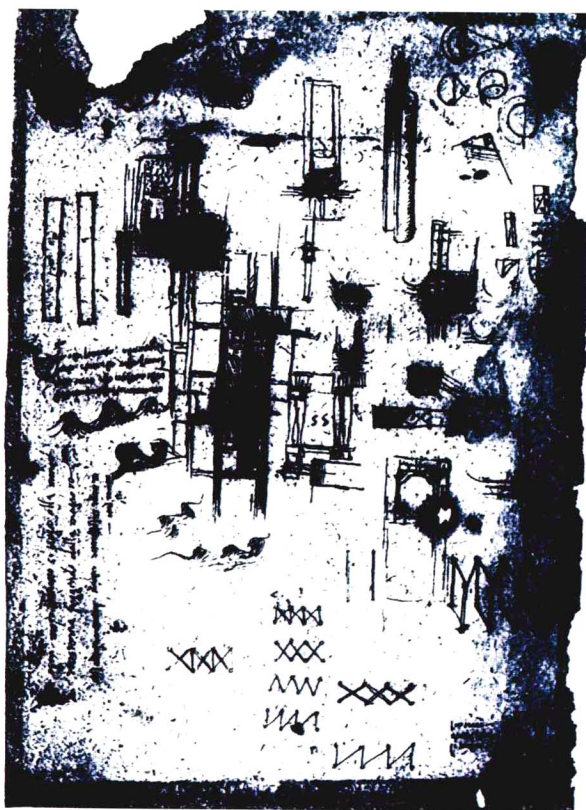

图7 米开朗基罗画的建筑设计草图

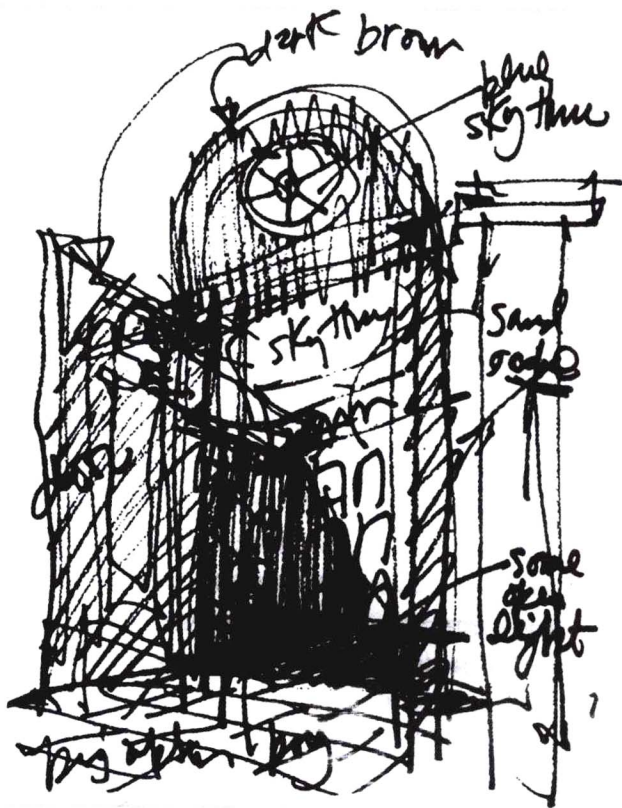

图8 诺曼·杰夫的某建筑大门设计草图

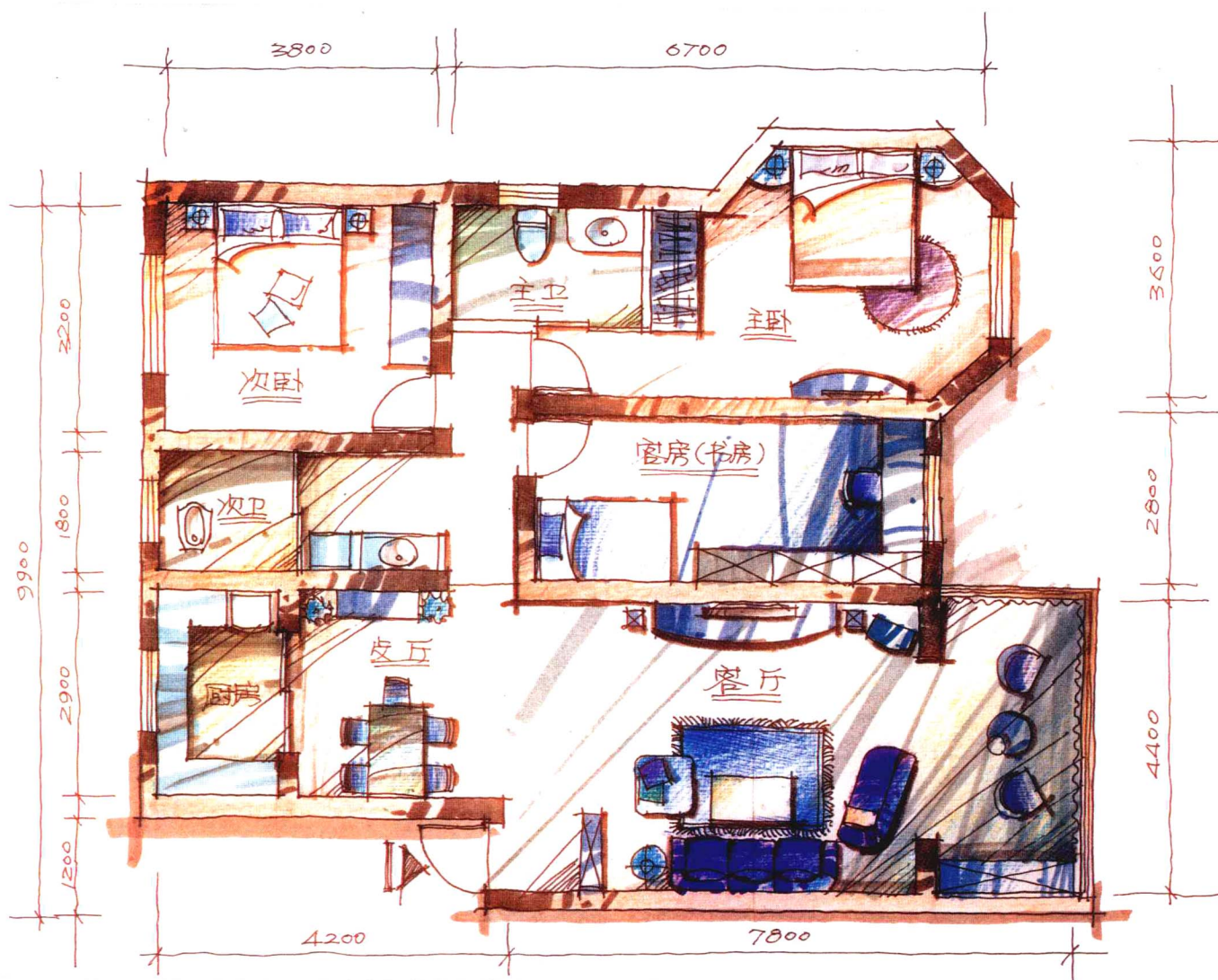

图9

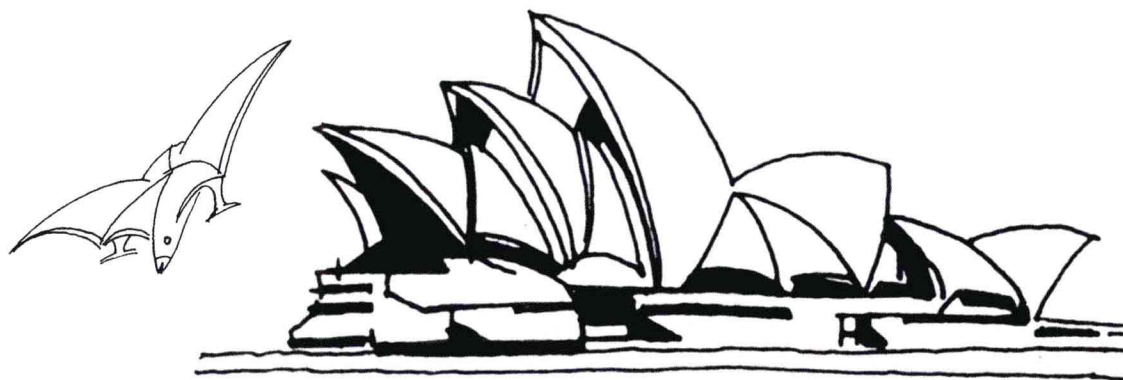

图10 伍重设计悉尼歌剧院创意草图 (1956~1973)

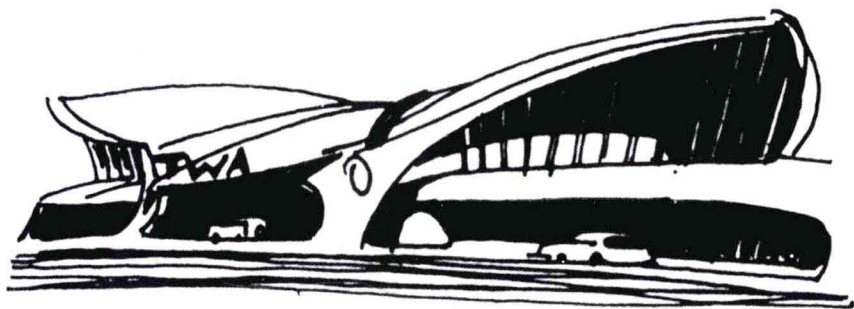

图11 埃利尔·沙里宁设计TWA航空港创意草图 (1956~1962)

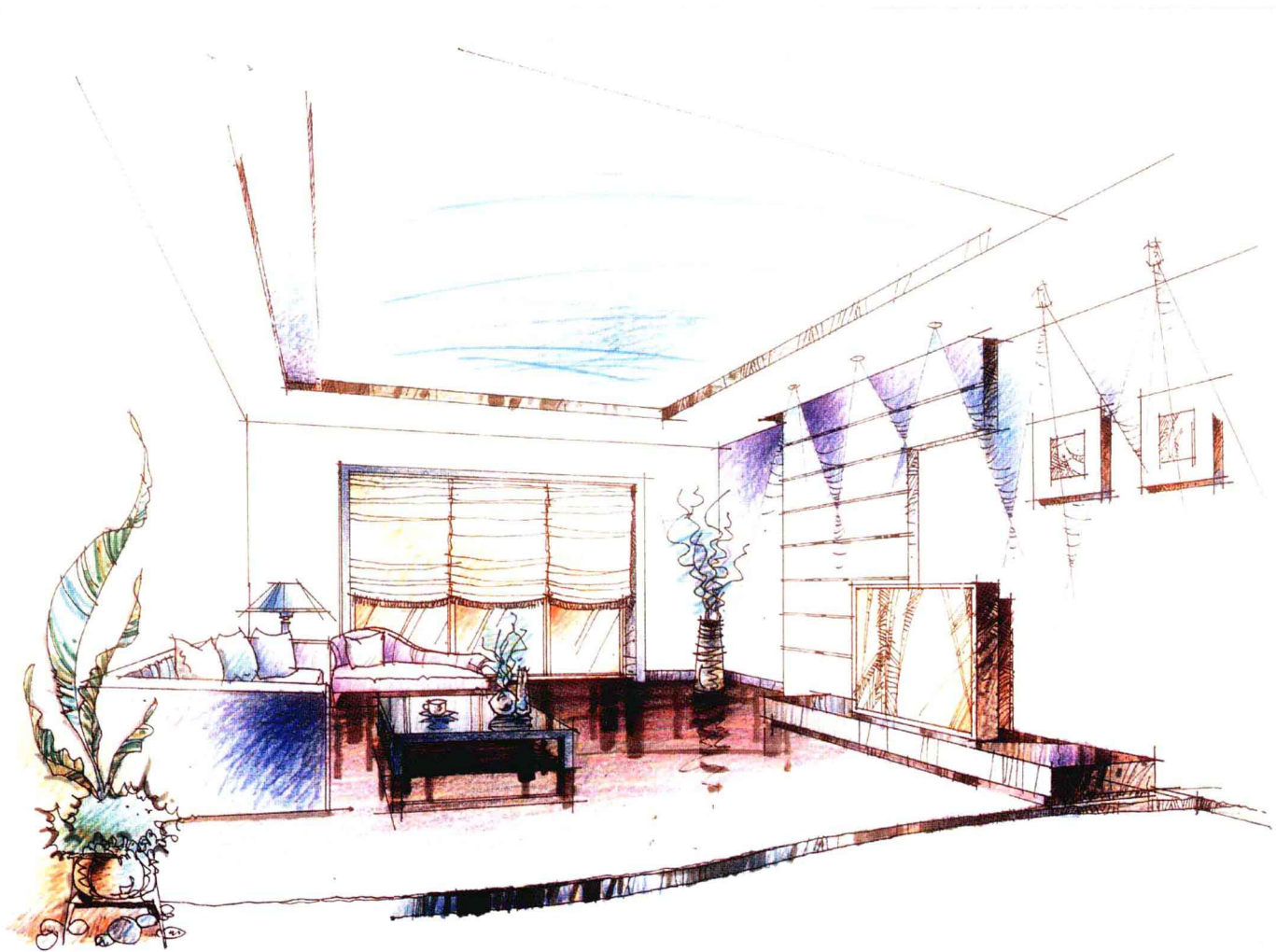
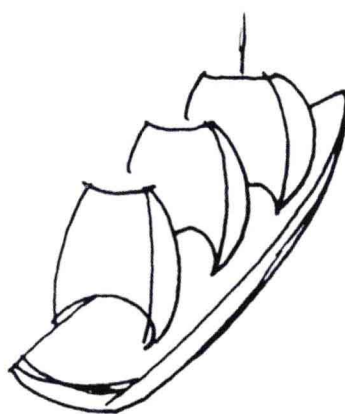

图12 某起居室表现效果图

4. 启发性与创造性——在表现该设计的空间、功能和结构的过程中，能够启发设计师产生新的设计构思与创造性意念。（图10、图11）

5. 艺术性与表现性——设计师通过虚实、对比、和谐等艺术手法的处理，其最终设计方案的表现效果图，不仅表现了该工程设计的功能、空间、质感、色彩、结构，而且体现了设计师的艺术修养，具有一定的艺术价值。（图12、图13）

图13 保罗·霍加斯所作德累斯顿教堂

第二节 | 手绘表现效果图技法的作用

室内设计是一门边缘学科，我们需要的是一种综合多元的思维方法。就空间艺术本身而言，感性的形象思维占据了主导地位，但在相关的功能技术性问题上，则需要丰富的形象思维和缜密的抽象思维。所谓的“图解思考”实际是一种交流过程，这个过程可以看做设计师与设计草图之间的相互交流，交流过程涉及纸面的速写形象，涉及到眼、脑、手的配合。其主要的表现特征与形式为手绘快速表现效果图，这种表现形式以其直观、快速、图解化的效果易于让人接受，使我们的设计能迅速、直接进入形象化的视觉空间。

一、形态思考

形态思考的方法在创意、构思阶段具有十分重要的意义。这是因为建筑、室内设计是通过视觉思考来完成的，而视觉思考是一种应用视觉产物的思考方法，只有通过把自己头脑中的想法绘制成图形，使图形这一视觉产物成为沟通思维的桥梁，才能在形态思考中完成信息的多次循环，直至最后得出相对完美的设计结果。设计师的形态思考，不是纯粹艺术的幻想，而是通过设计师固有的特殊语言表现出来，使创意与构思的景象变成视觉形象的过程，所以设计师必须具备良好的绘画基础和空间想像的能力。而手绘表现的训练恰恰可以帮助设计师培养和完善这种能力。（图14、图15）

图14 莱奥纳多·达·芬奇所作的节日临时建筑的方案草图

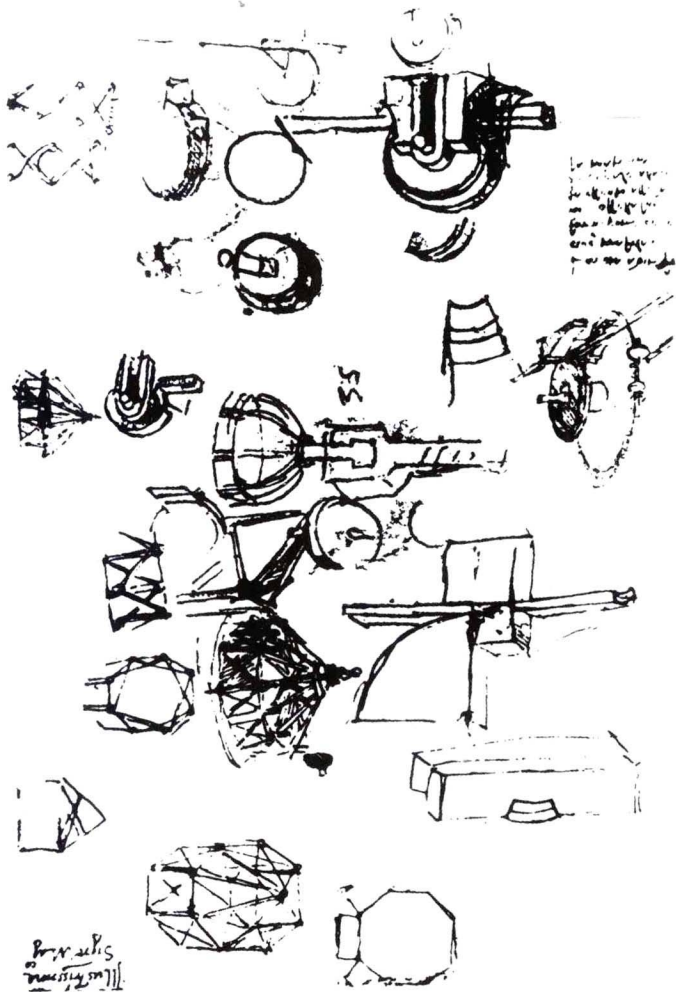
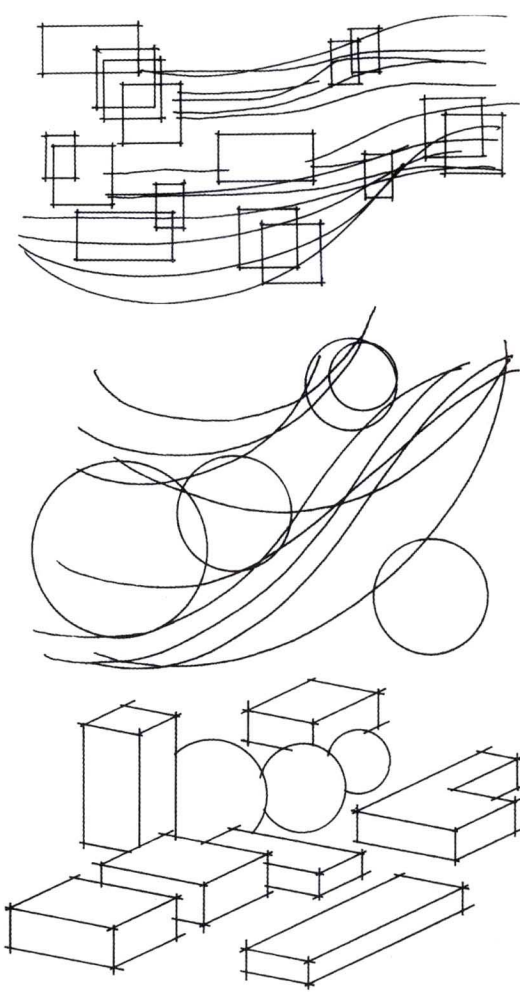

图15 空间分析的方案草图

二、意图表达与交流

用图解语言与人们进行交流，是一种很好的意图表达与交流探讨的方法。方案的交流是设计师和业主一个彼此讨论的过程，因时间的关系，快速表现能够很好地起到意图表达与交流的作用。因为图解思考的本身就是一种交流的过程。这种图解思考的过程可以是设计师的自我交流，也可以是在这个过程中设计师与设计草图之间的交流。在这种图解交流中，信息通过循环的次数越多，新的方案产生的机遇也就越多，从而使最后的构思更加完美。（图16、图17）

三、资料收集

资料收集就好像在语言学中收集和积累“词汇”，“词汇”收集和积累越多，对语言的修饰和润色就越丰富。而对设计师来说，设计元素、设计符号、设计资料收集和积累越多，则对设计过程、设计结果的把握就更加容易了。如今数码照相、复印等现代的、最为有效的表现手段，在资料收集、记录的过程中，能加深对第一印象的感性认识，同时也可以使设计师加强对现场材料的应用、造型、空间处理方法等经验、审美等综合能力的积累和培养。（图18~图20）

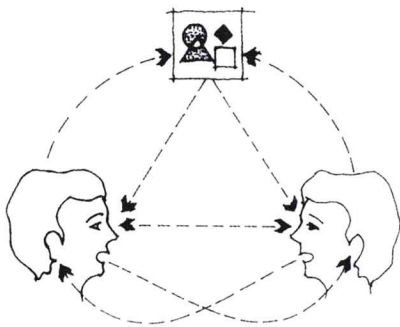

图16 设计师与业主之间的信息交流

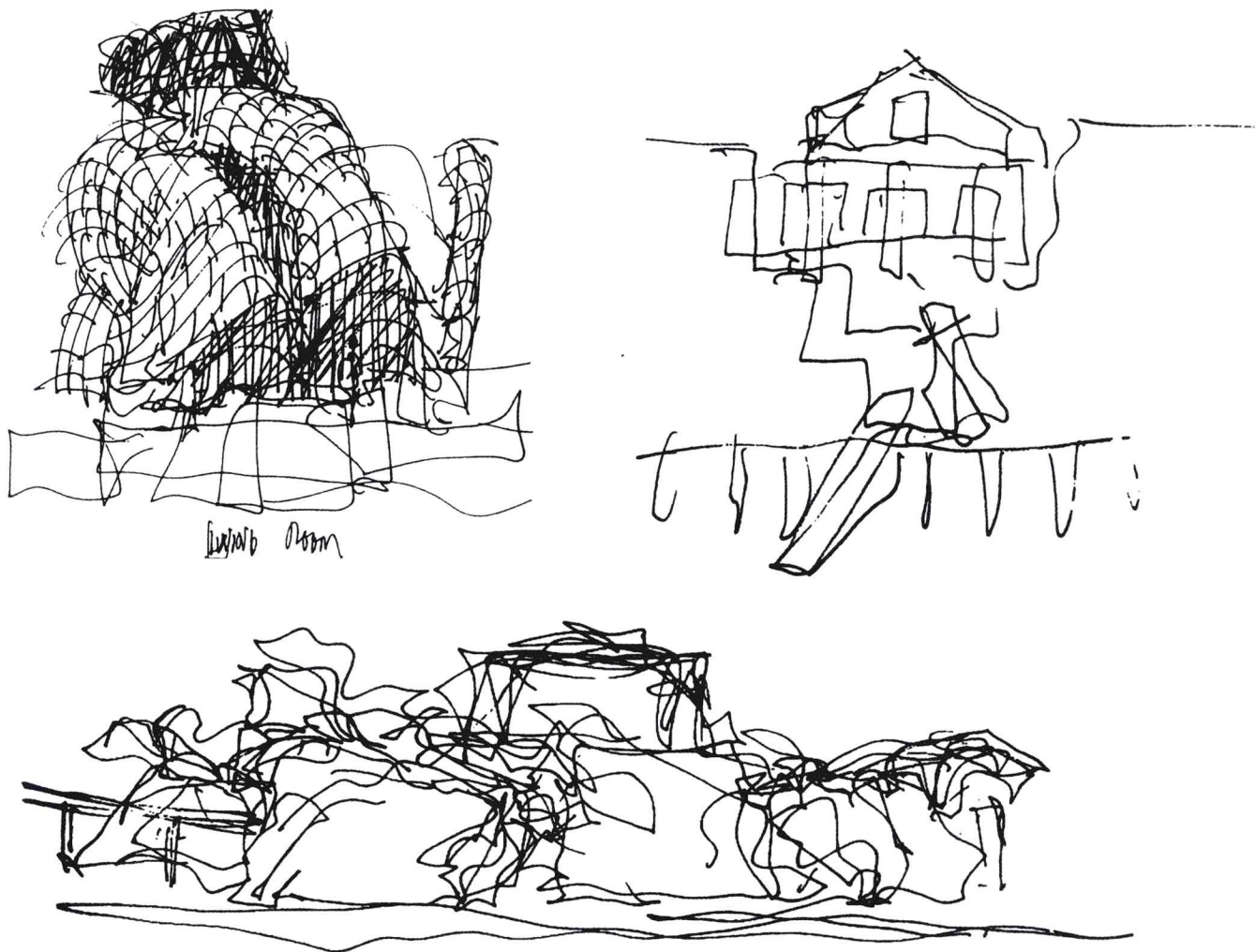

图17 弗兰克·格瑞作的设计创意方案草图

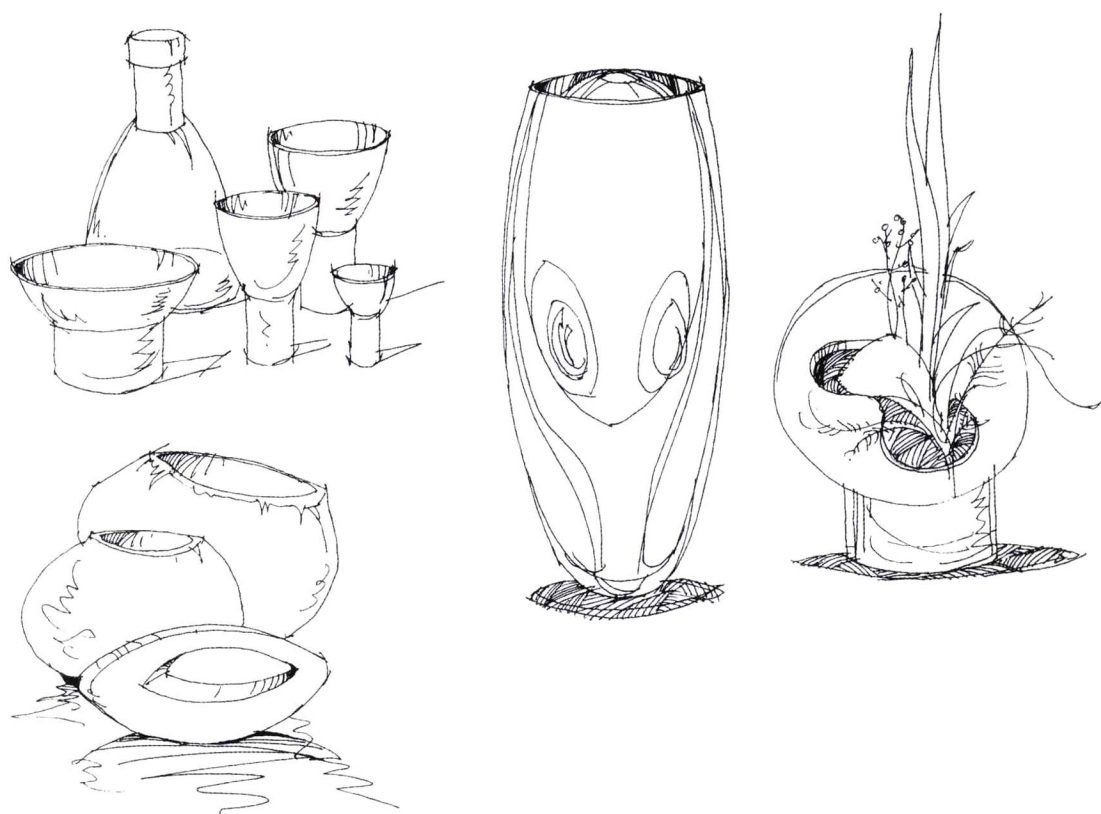

图18 徒手表现的黑白画稿

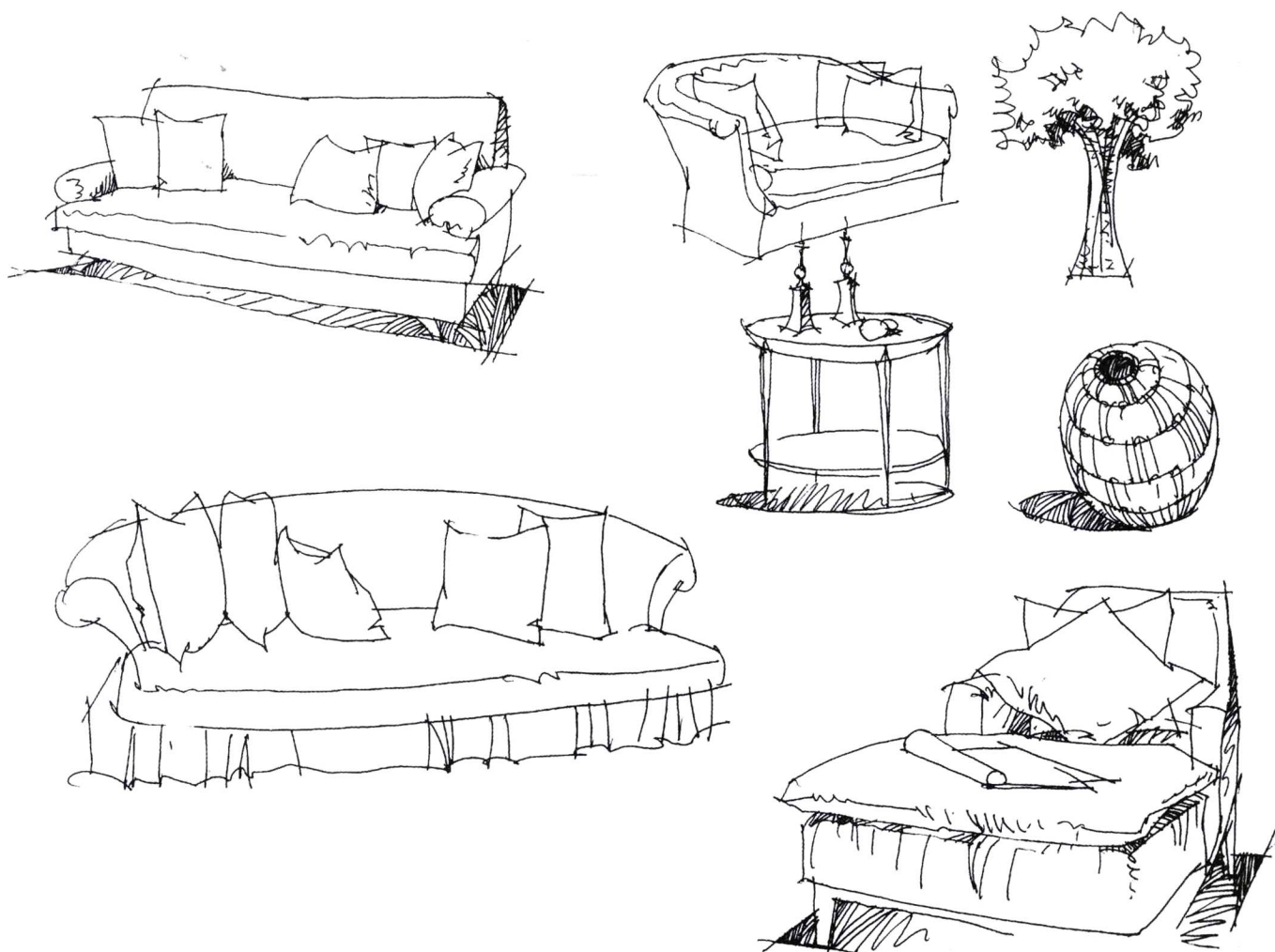

图19 徒手表现的黑白画稿

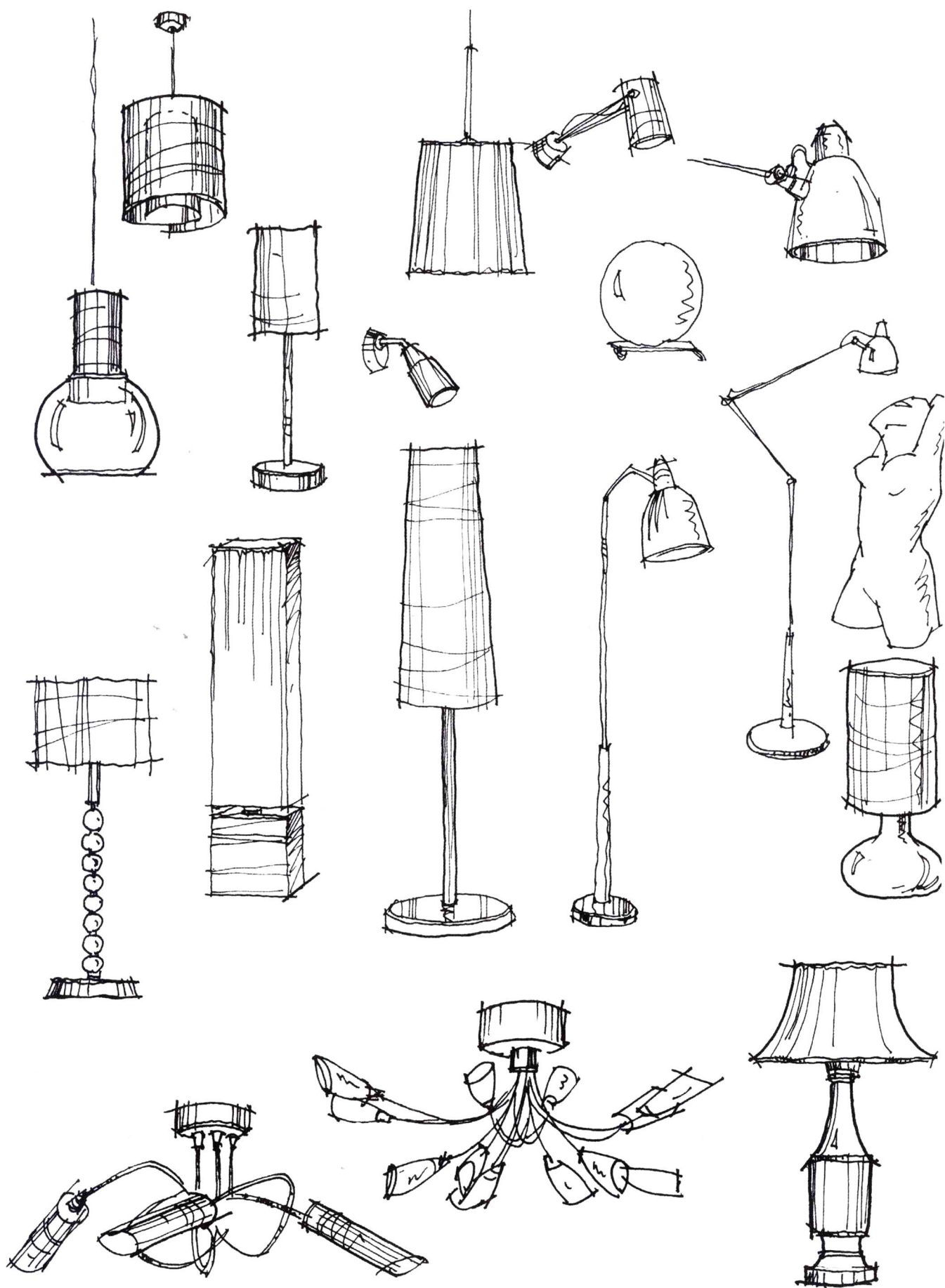

图20 徒手表现的黑白画稿