

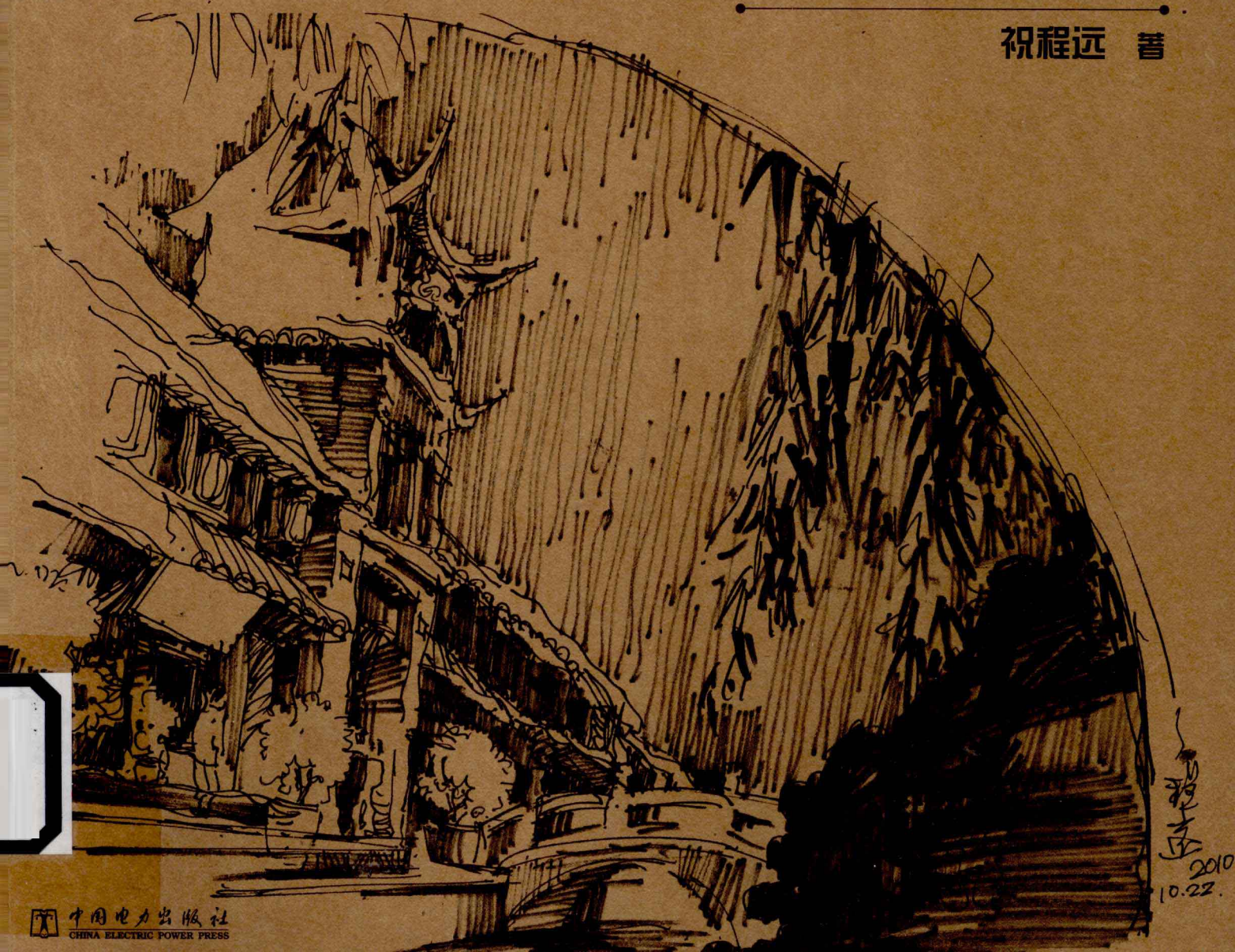
HAND PAINTED

ENVIRONMENTAL ART

手绘的力量

环艺快速表现技法

祝程远 著

程远
2010
10.22

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

祝程远 著

手绘的力量

环艺快速表现技法

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容提要

本书共分5个章节,书中深入浅出地介绍了手绘表现的工具、单体表现、快速表现技法及作品解析等内容。书中的手绘作品均来自作者的课堂教学示范和设计实践项目。在编写中,作者针对初学者在手绘练习时极易出现的问题与困扰,通过大量图片和图解的详细讲解,给予不同问题以相应的解决方案与对策。书中“快速表现技法及作品解析”一章节,更是通过对手绘专项表现技法的研究和照片写生过程的讲解,层层深入,重点剖析。该书的实践性强,并与考研快题表现联系紧密,对学生快速掌握手绘技法、考研等均有较强的指导作用。

本书适合作为环境艺术设计、室内设计、景观设计、展示设计等相关专业的教学参考用书、考研辅导用书及培训的教材,也适合相关专业的学生自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

手绘的力量——环艺快速表现技法 / 祝程远著. —北京: 中国电力出版社, 2012.7
ISBN 978-7-5123-3351-2

I. ①手… II. ①祝… III. ①环境设计—绘画技法
IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第172445号

中国电力出版社出版发行
北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>
责任编辑: 王 倩
责任印制: 蔺义舟 责任校对: 李 亚
北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售
2013年1月第1版·第1次印刷
889mm×1194mm 1/16·9.25印张·303千字
定价: 55.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换
版权专有 翻印必究

序

这是一本专门为学生及设计从业者编写的、极具使用价值的小书。

随着社会文化与经济的发展，设计已成为影响人们生活形态的一门显学，而电脑技术在设计领域里的广泛使用，更使得这门显学在技术层面上似乎无所不能。但是我们知道，设计的产生与终极目的是来自于人而又归之于人的。一件好的设计作品在形成过程中，不可避免地会有人们情感的流露，带有人类行为的痕迹。也就是说，人类思维表达的自然能力，不是电脑的繁杂广博的技术手段能完全替代的。祝程远先生贡献的这本小书，似乎在向我们证明这一点。

祝程远出身于具有较好艺术修养的家庭，年幼时绘画音乐方面的熏陶，高校时期的专业深造以及工作实践中的经验累积，使他在空间设计领域和专业表现技能方面已取得一定的成就。

祝程远的手绘作品，大多来自于灵感创意时的即兴记录，也有对设计对象的理性研究。在这些作品中，我们不仅能欣赏到手绘塑形的美感，也能体会到人文素养作用于设计思维的韵味。但我觉得更应着重指出的是：祝程远通过对此书的编写，凸显了手绘艺术对当今设计的实用价值，对于提升设计质量、开辟多元的设计手法，具有现实的意义。

手绘这一传统技艺虽然因电脑仿真技术的兴起而一度变得边缘化，然而随着设计市场的日益活跃与竞争的多元化，手绘以其“快速表达”的便捷性、交流互动的灵活性，以及人文因素的感染性，又日益被重新唤起和重视。如何把握这一新的设计趋向，提升专业人士的手绘能力与质量，给出专业性的指导与建议，似乎是必要而迫切的了。

祝程远的这本小书，以图文并茂的形式，周到详细、深入浅出地介绍了手绘工具、表现技巧、循序渐进的阶段性练习、资料的收集与整理，以及对相关学科的关联与借鉴，较好地融艺术、技巧、观念、探索为一体，力求完整而系统地提供专业性的指导与示范。应该说，这是一本集知识、技能、趣味于一体，并具有很强可读性的书。

手绘技能训练，并不是这本书的唯一目的，而更多的是使学习者通过亲手绘制，进一步获得体验性的美学知识，从而提升美学素养。这对当下设计业中美学判断力的普遍缺失，以及耽于“技术窠臼”的现状，或许有点帮助吧。

我相信，如果将此书提供的知识与经验有效地运用于今后的设计实践，我们将真正体会到“手绘的力量”。

上海大学公共艺术研究院院长、教授、硕士生导师

钱大经

2011年12月27日

前言

本书共分为5个章节，内容横跨建筑、景观、室内、展示、工造等多个学科，书中深入浅出地介绍了手绘表现的工具、单体表现、快速表现技法及作品解析等，通过大量的图片和图解特别指出了初学者在练习过程中极易出现的问题与困扰，并提出了相应的解决方案与对策。

在徒手画线板块中，详解了练习线条时的方法与心态；单体配景板块则把画面中经常出现的一些配景拆分开来，逐个示范；特别是快速表现技法与作品解析这个板块，先通过几何形体分析并简化描绘对象，再通过手绘专项表现技法对各种“疑难杂症”进行拆招，最后通过照片写生练习，从画面构图到画面关系，从钢笔线稿到马克笔上色，细致入微地讲授每个技法，每张照片的表现技巧。而之前的一些网上手绘交流，也博得不少网友的支持与围观，现在将这些内容精编入册，一方面希望得到更多朋友的了解与鼓励，另一方面也是为了以后的教学工作提供更多更完善的范本和依据。最后的实用性研究与作品赏析，则是笔者精选的一批平时的手稿，算是对前面所讲技法的集中体现，也是以作品的方式再一次体现了手绘的观赏性与实用性。

本书最大的特点在于解决技法的同时更注重实践性，将手绘基础训练与考研快题、设计项目紧密联系，对学生及从业人员快速掌握手绘技法、考研及相关设计工作等均有较强的指导作用。

本书在编撰过程中，得到了中国电力出版社王倩编辑以及南京师范大学出版社闻玉银社长的大力支持与帮助，在此深表谢意。同时，上海大学公共艺术研究院钱大经院长在百忙中抽出宝贵时间为本书提出宝贵意见并作序，在此一并表示感谢！

目 录

序

前言

绘制前工具的准备 1

1. 绘制用笔 1
2. 绘制用纸 1
3. 辅助工具 1

开始熟悉并使用你的工具 2

1. 徒手画线 2
 - (1) 钢笔 3
 - (2) 麦克笔 4
 - (3) 彩色铅笔 5
2. 单体配景练习 8
 - (1) 综述 8
 - (2) 植物表现 9
 - (3) 山石表现 14
 - (4) 人物、交通工具表现 21
 - (5) 公共艺术 22

快速表现技法与作品解析 24

1. 快速表现技法 24
 - (1) 构图与透视的选择 24
 - (2) 空间几何解析 34
 - (3) 空间几何基础 42
 - (4) 手绘专项表现技法 64
2. 作品解析 88

手绘快速表现的实用性研究 108

1. 室内快题设计要点 114
2. 景观快题设计要点 116

作品赏析 120

后记

绘制前工具的准备

1. 绘制用笔

线稿类：美工钢笔、水性笔、签字笔、记号笔、针管笔、铅笔

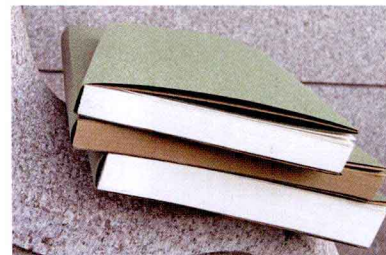
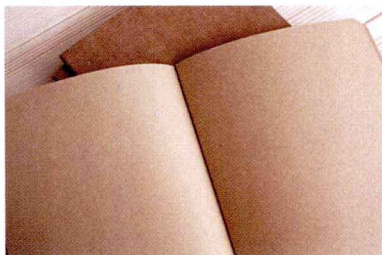
着色类：麦克笔、彩色铅笔、水彩等

2. 绘制用纸

练习类：A3或A4复印纸、铅化纸、水彩纸、有色卡纸、硫酸纸

写生类：速写本

3. 辅助工具

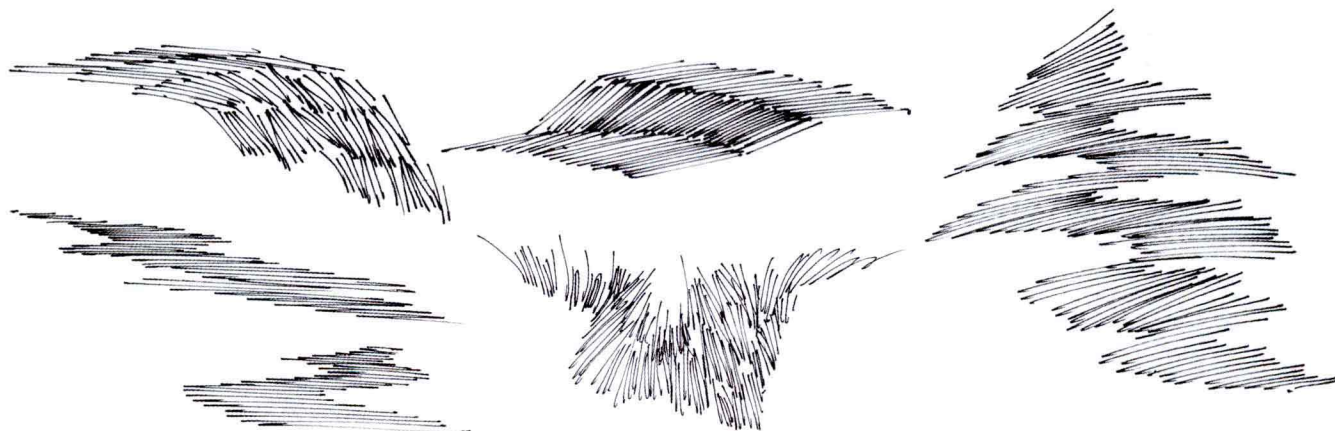
高光笔或修正液（处理画面高光和提亮部分）、笔袋、相机（收集素材）

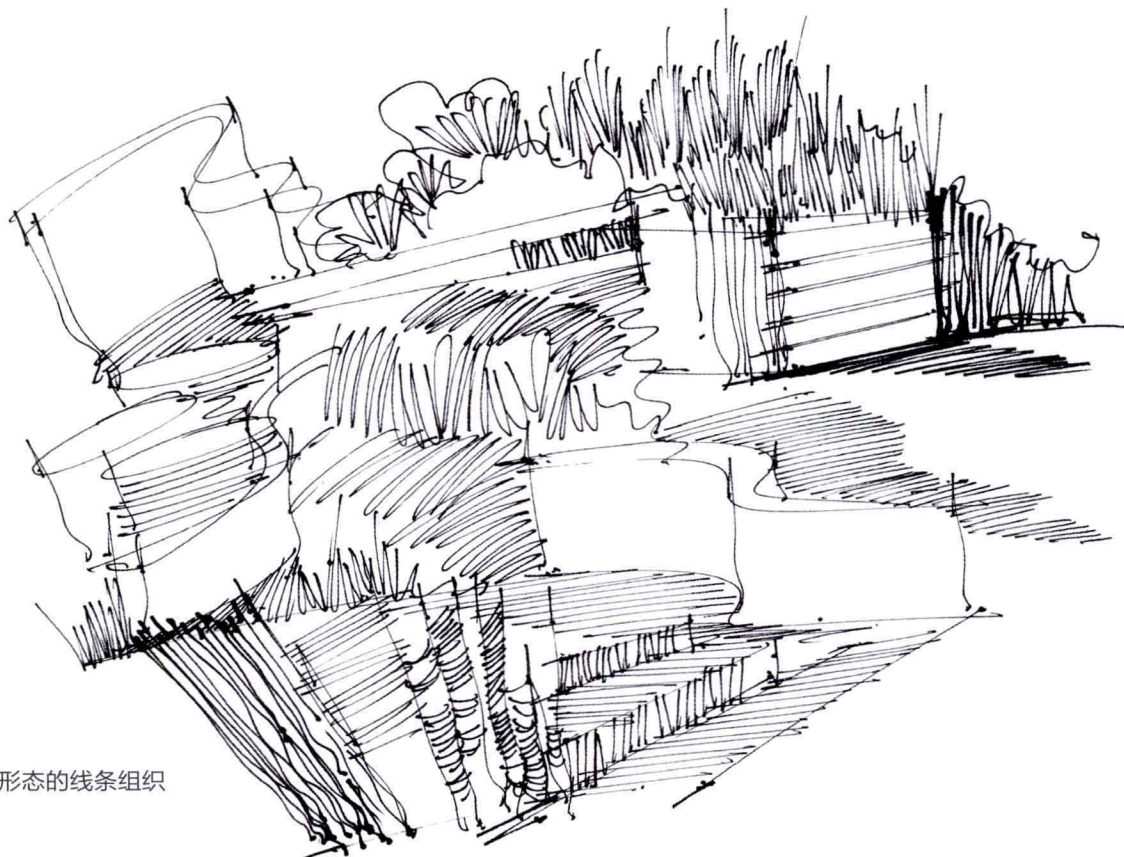
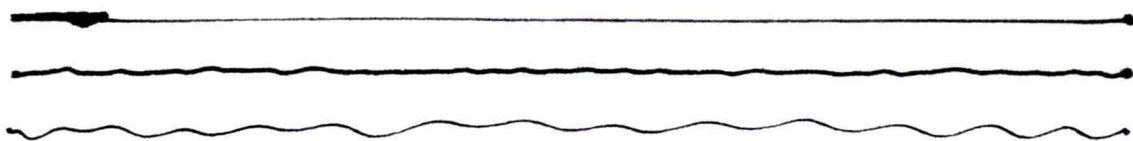
开始熟悉并使用你的工具

1. 徒手画线

设计是一门综合学科，需要设计师通晓多方面的知识，而通常表达设计创意最直接和快捷的手段就是速写。如果把速写看作是设计师表达创意的一门语言，那么线条就成为构筑这一门语言所必需的词汇。词汇的丰富与传神才能让你的表达富有感染力，线条也是如此。

从以往教学经验来看，多数学生在练习过程中有一个小误区，简单地认为线条练习的目的就是将细条画直，练到最后会导致两种结果：① 手法单一、生硬；② 练习中的线条和实际画面中的线条出入很大，以至于在画面中表现为不敢画，放不开，最终还是不得不依赖尺规作画，大大降低了徒手表现特有的效果和魅力。笔者认为，线条练习重在心态的调整，练习时注意力不应过多地放在笔尖，而应该放在对笔的一种控制力上。同时，作画时的心态和线条应该像练习时一样轻松。

各种形态的线条组织

(1) 钢笔

1) 钢笔线条的类型

线条表现时根据“轻重缓急”的不同的需要可分为：

溜直线、微抖线、波浪线、试探线等形态。

不同形态的线条在画面中承担着各自的作用。

溜直线（短促有力，线条利落、自信、明确，横向运笔）

微抖线（小曲大直，线条稳重、拙中藏巧，纵向运笔）

波浪线（轻巧灵动，线条富于变化，横向与纵向运笔）

试探线（用于钢笔起稿阶段的辅助线，用笔轻快，肯定）

2) 钢笔线条的组织

速写中线条的组织主要体现在排线，其作用在于表现对象的明暗关系、空间感和质感。

(2) 麦克笔

麦克笔作为快速表现的工具，因其着色快速、明快等特点，深受众多设计师的青睐。但同时也因为其独特的构造与材质的特殊性给初学者也带来了许多困惑。

1) 麦克笔线条的类型

一般麦克笔都有粗、细两头。快速表现时常用粗头，通过调整运笔角度一般能画出3种不同粗细的线条。

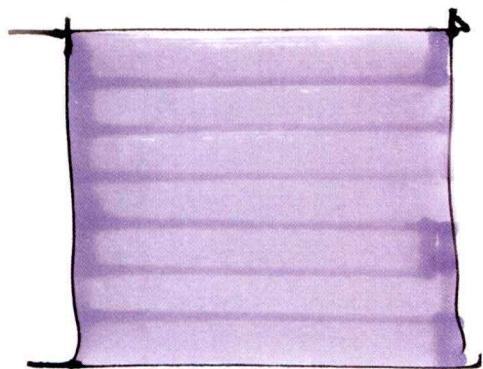
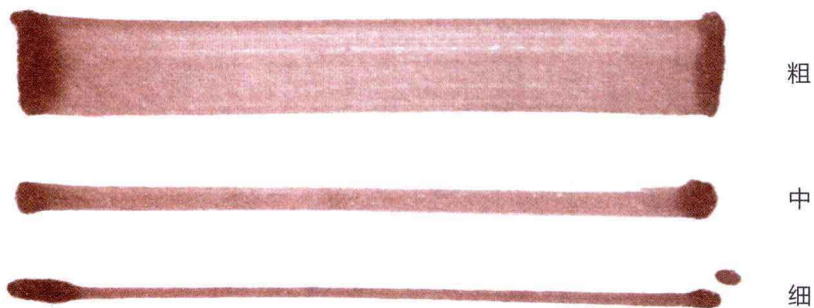
2) 麦克笔线条的组织

麦克笔的排线技法可分为：水平排线、垂直排线、甩笔排线、综合排线。

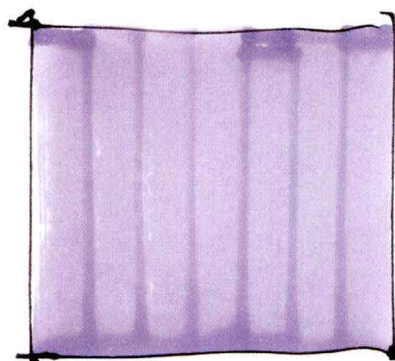
麦克笔干画法——充分体现麦克笔笔触的画法（适合表现木材、石材等硬质材料）。

湿画法——一笔未干紧跟一笔，弱化笔触的画法（适合表现天空、水面、植物等）。

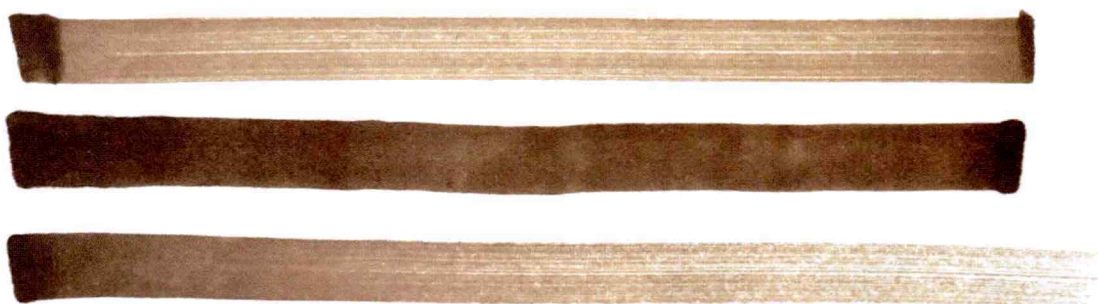
麦克笔收边处理

横向运笔（干画法）

纵向运笔（干画法）

同一支笔通过运笔方式的变化可产生不同效果

组合笔触（湿画法）

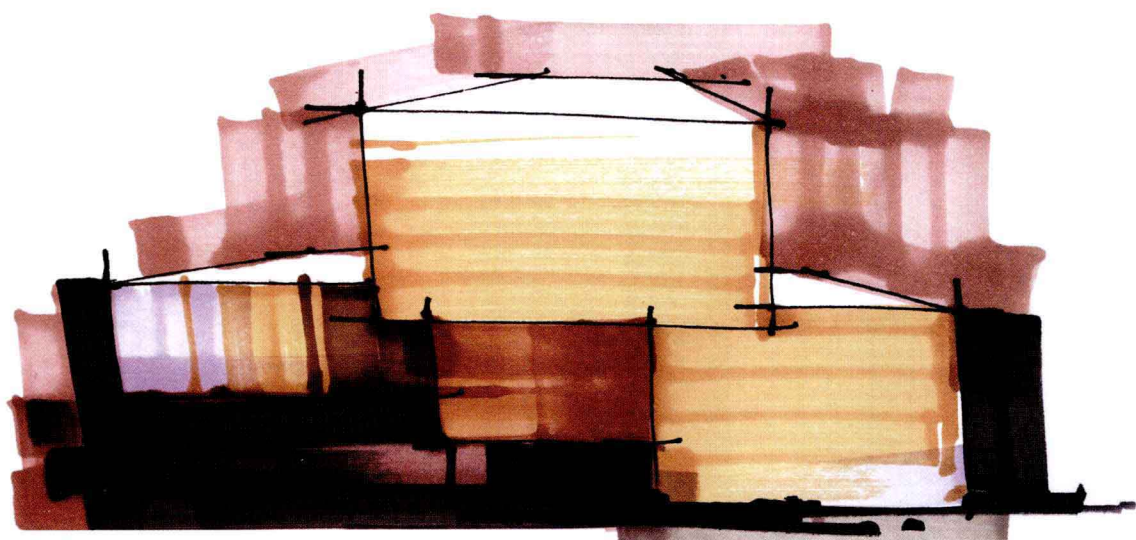
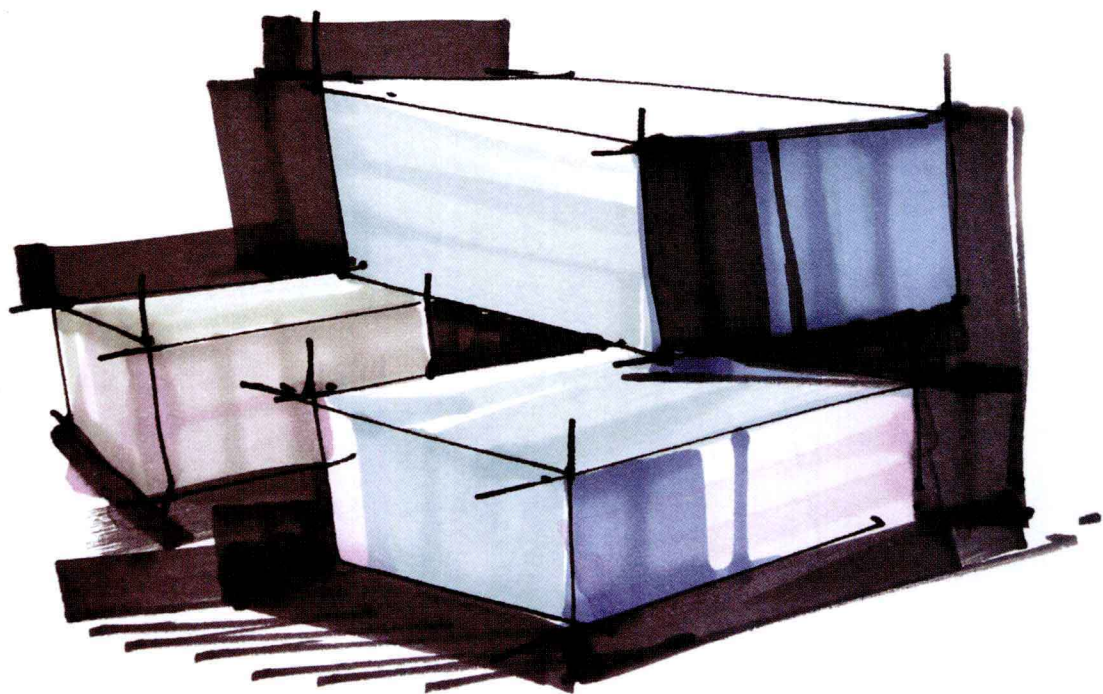
（3）彩色铅笔

1）彩色铅笔的类型

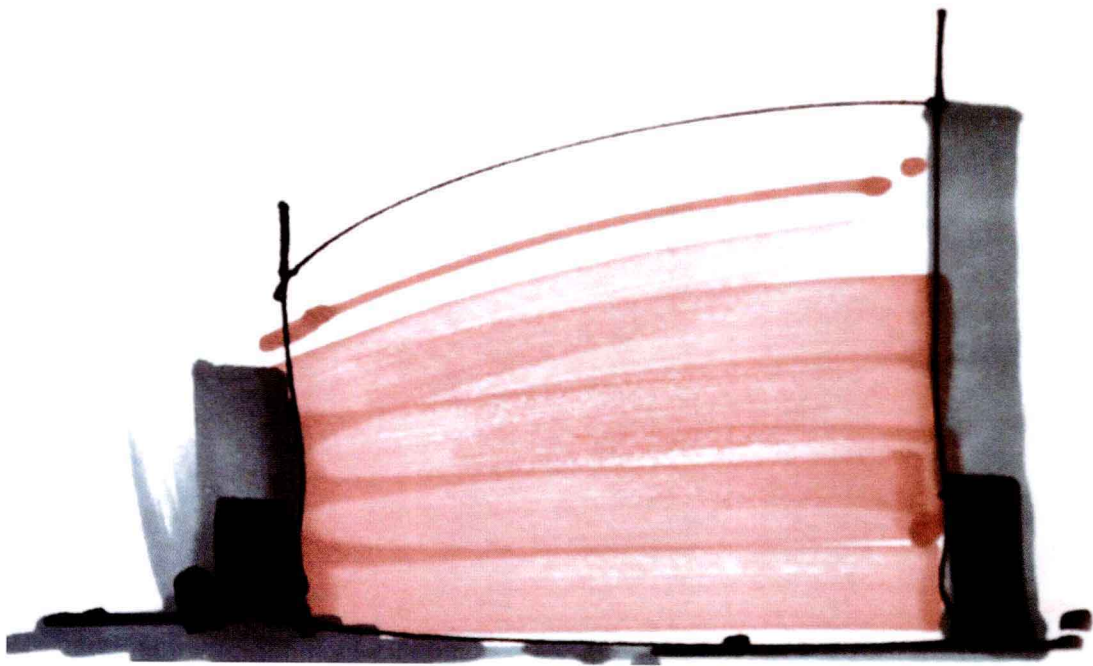
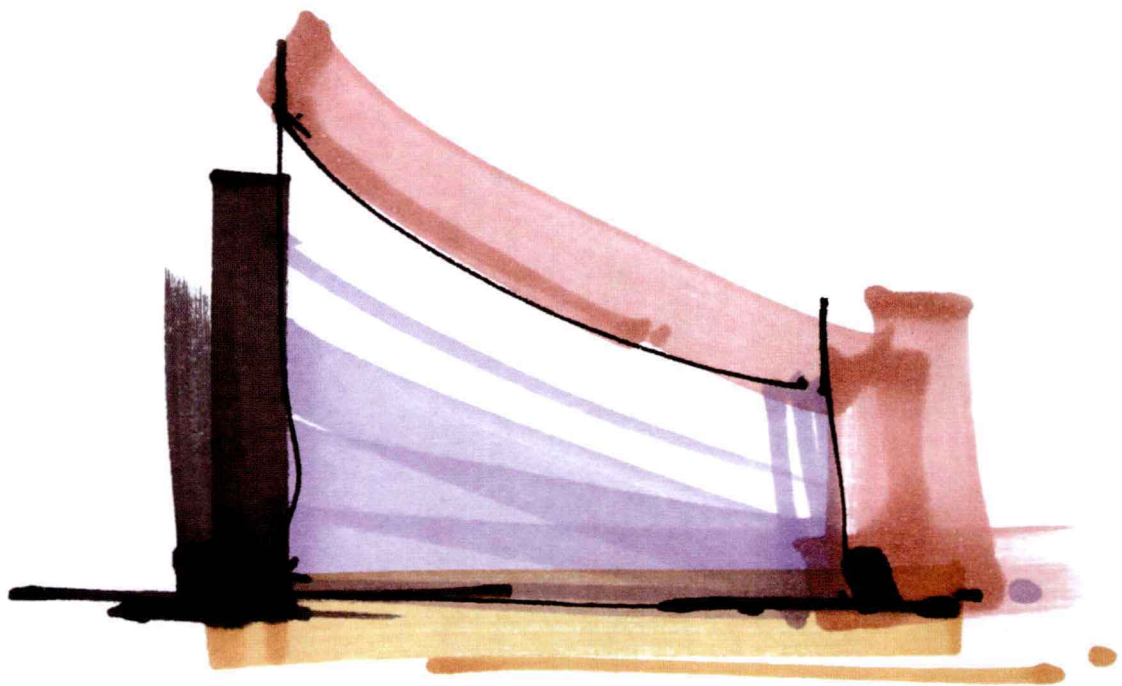
彩色铅笔通常分水溶性与非水溶性两种。

2）彩铅线条的组织

彩铅在表现工具里属于容易上手的工具，原因是它可以淡彩，亦能重彩；可独立作画，亦可辅佐钢笔、麦克笔作画。彩铅的线条组织可表现为：排线、涂抹、晕染等。

结合几何体块的笔触练习

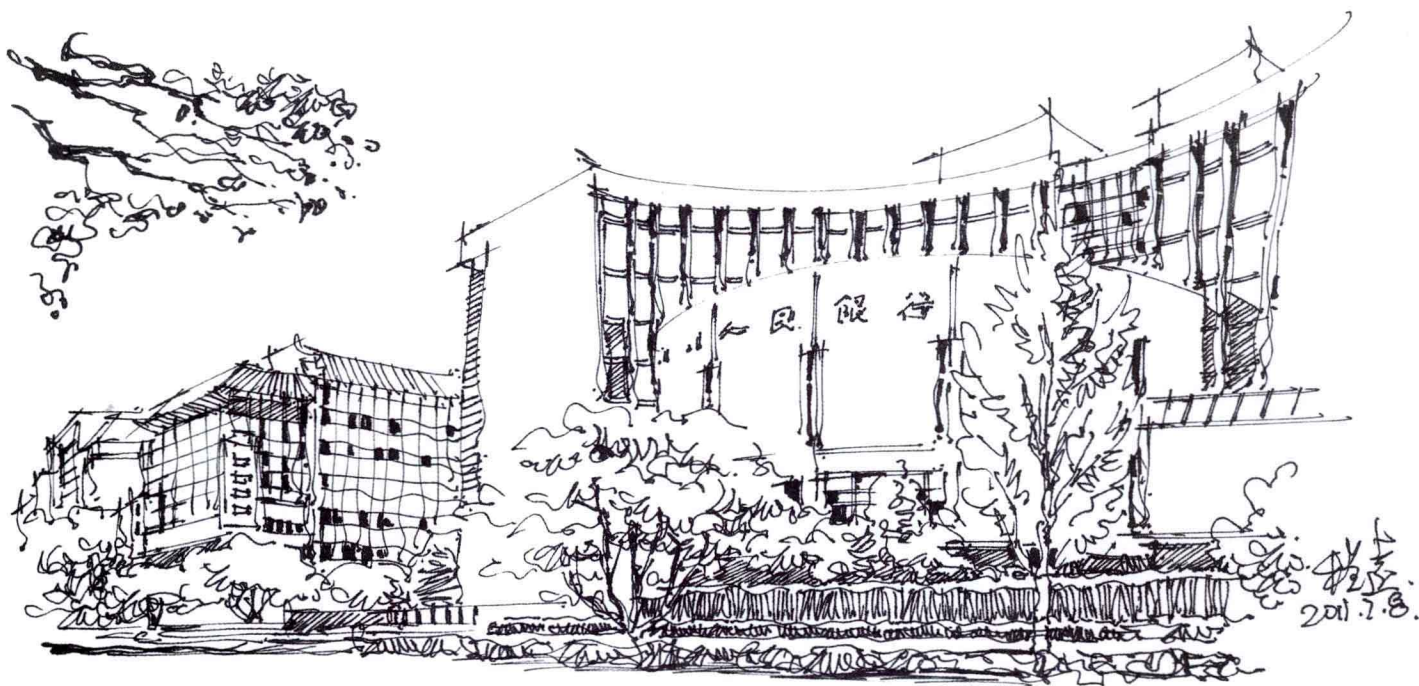

结合弧面的笔触练习

2. 单体配景练习

(1) 综述

构成一幅完整精彩的建筑画通常需要以下一些元素：植物（乔木、灌木）、山石、人物、交通工具、亭台楼阁等。在后面的习作中，它们或独立存在，或成组出现，建筑、景观和环艺专业的学生可将单体配景作为入门阶段的基础训练。

建筑表现
美工笔（用时45分钟）

(2) 植物表现

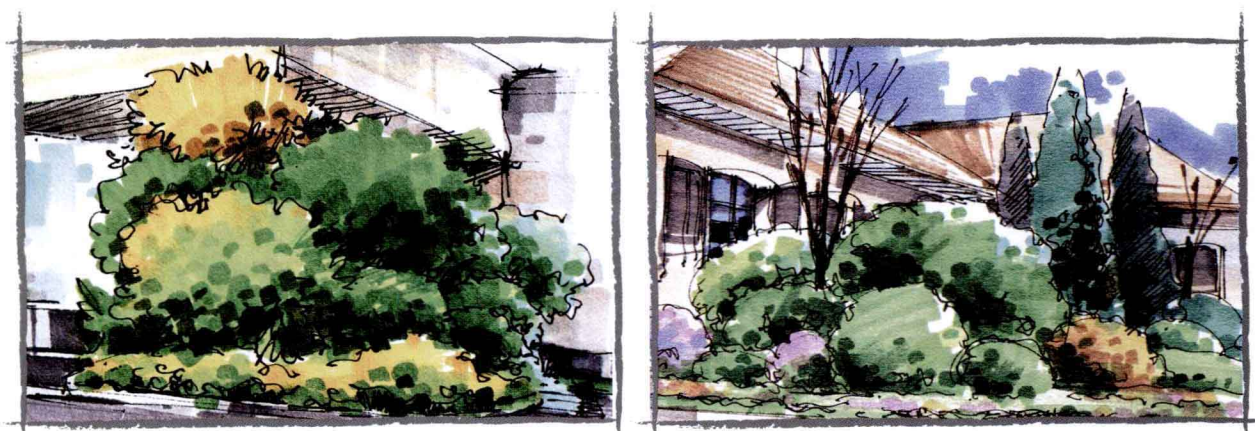
植物表现时可遵循“组团”原则，当植物成组出现时，快速捕捉其轮廓特征，运用相应的笔法加以表现。

校园景观表现
美工笔（用时25分钟）

1) 灌木类

灌木组合一般比较低矮、紧凑，表现时应在明暗结合部强调描绘并合理运用投影强化其造型。

植物配景表现
麦克笔

2) 乔木类

乔木类主要包括叶丛、树干和树枝三个部分。叶丛表现时应抓住球体概念，初学者可从单球体向多球体过渡练习。树干表现时可理解成几何圆柱体，而树枝则要注意其前后左右的变化，符合植物生长规律的同时具备一定的美感。一般乔木的树叶可用概括的线条表现出外形轮廓，而一些特殊树种（椰子树、棕榈树、柳树等），则要进一步地去挖掘其外形特征，适当运用合适的线条加以表现。

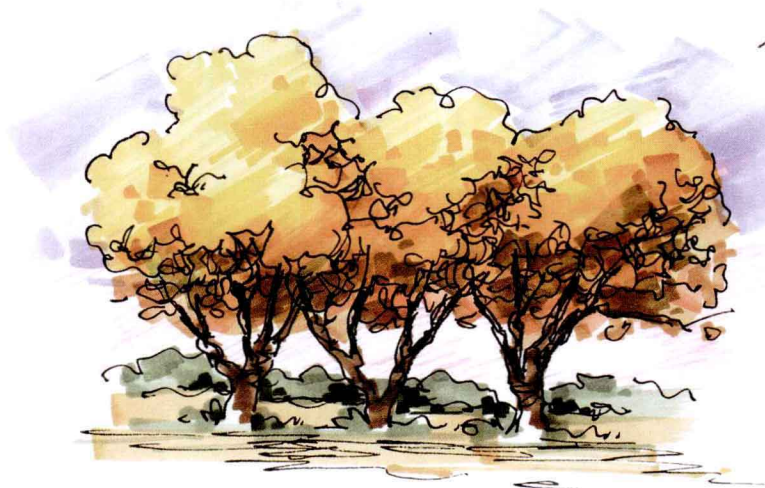

植物配景应用
美工笔

2012.1.8.

植物配景表现
麦克笔

乔木类植物表现时应注意树形要饱满、明确，尤其要控制好叶丛与树干的位置与比例。顺序上可先确定好树干再勾勒出叶丛的轮廓。

笔法上亮部线条轻松自然，暗部线条连贯肯定。

表现时尽量大面积留白，或者保留大块亮面，这是画好植物的要领。

上色时可以尝试从单色练习—限色练习—多色练习的方法，循序渐进。

