

HAND-

诠释手绘设计表现

Annotation of Hand-drawing Design Representation

马克辛 编著

中国建筑工业出版社

HAND-

DRAMA DRAWING

诠释手绘设计表现

Annotation of Hand-drawing Design Representation

马克辛 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

诠释手绘设计表现/马克辛编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2006
ISBN 7-112-08319-2

I. 诠… II. 马… III. 建筑制图—技法(美术)
IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 043237 号

责任编辑: 唐 旭 李东禧
责任校对: 王金珠 关 健
装帧设计: 胡书灵 于 博

诠释手绘设计表现

马克辛 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)
新华书店经销
北京广厦京港图文有限公司设计制作
北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 787 × 1092 毫米 印张: 18 2/3 字数: 560 千字
2006 年 5 月第一版 2006 年 5 月第一次印刷
印数: 1-2 000 册 定价: 198.00 元
ISBN 7-112-08319-2

(14273)

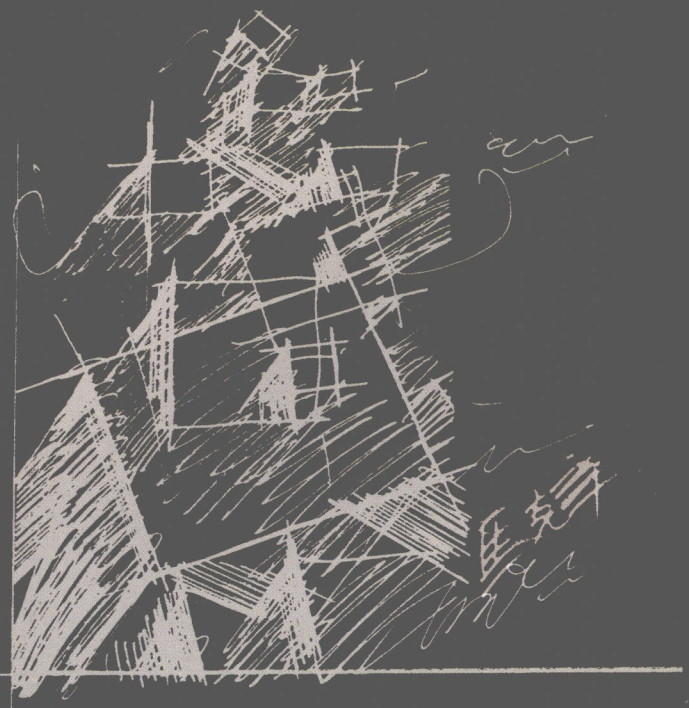
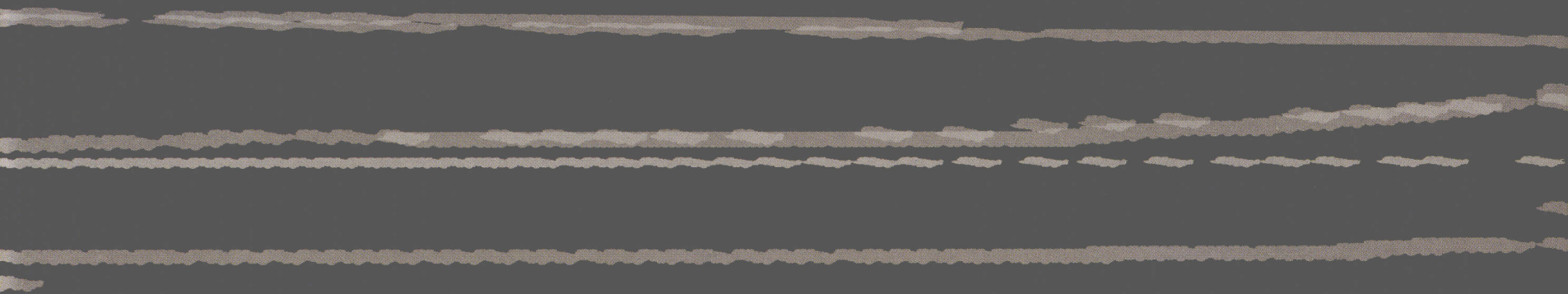
版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.cabp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

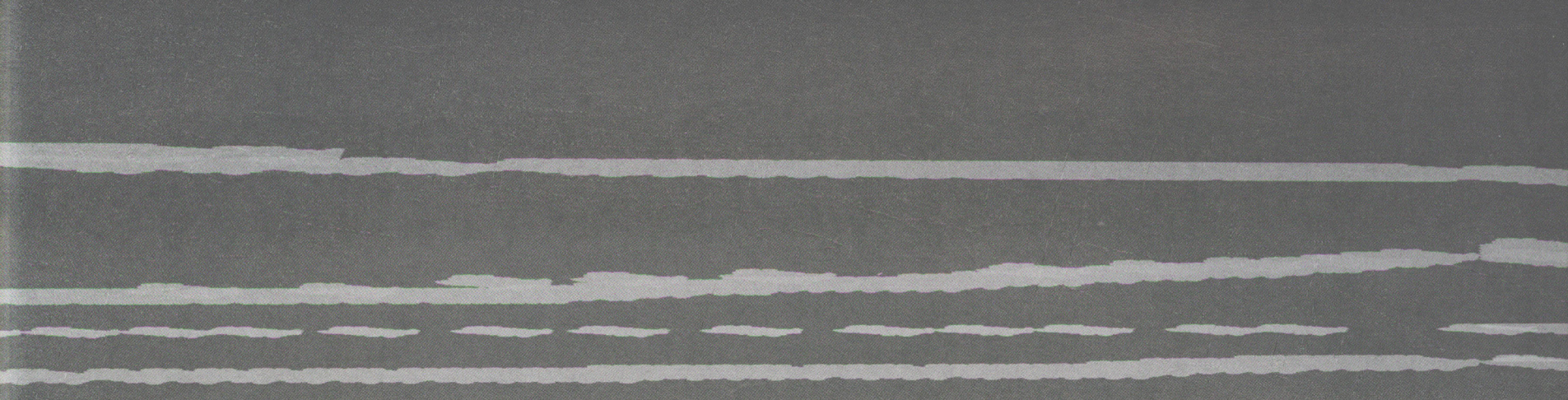
序一

Preface 1

环境艺术设计属于设计领域的新兴专业。它是人类生存环境中从宏观到微观的系统设计，体现了现代社会文化的积淀。但不得不说的是，环境艺术作品的创作有别于单纯的艺术创作，因为它与环境相依存，所以也受到相对多的约束。

马克辛作为我院环境艺术专业的学术带头人，我和他，除了同学四年以外，更多的是在学科发展建设及教学管理方面的沟通。他的设计作品曾在全国学术界相关大展中荣获过各类奖项。同时，他在省内外城市环境建设中做过诸多成功的设计。在教学方面，他善于把课堂教学和社会实践紧密地结合在一起，关注学校教育与社会之间专业知识的应用与转换。这一点是他的独到之处。当我看到这部书稿时，发现他对手绘设计的理解很是深刻，对手绘设计发展及其相关技艺的研究十分深入。从这本书中这么多辛勤的创作且具有创意的作品中不难看出，他对手绘表现有着深入的领会。这本书也让我们再一次领略到马克辛在艺术设计方面的造诣和深厚功底。该书无论从内容还是论述方式，在环境艺术设计领域，都可以说具有较高的学术参考价值。

首先是资料性。该书收集了上百张经典手绘作品。水粉、水彩、透明水色、彩色铅笔、马克笔等，各种材质和经典技法都融入其中。他综合地论述了手绘发展、变革的历史，以及手绘对当下环境艺术设计领域的独特作用。特别适合本科学生和研究生深

入研究历史手绘发展脉络与变迁，适合爱好手绘的设计师作为参考资料。与国内同题材的书籍比较，此书所阐述的理论和收录的作品也是较为全面客观的，这可以说是它的文献意义。其次是实践性。这本书中后半部分收录的是他的个人手绘作品。从中我们看出，作者具有很强的综合能力，他对环境艺术的市场很敏感，在学术与市场之间，他也把握得很准确。其中有很多设计图是当时实际的工程设计，是他创意思维的综合体现。因而，这本书有很强的实践性和可操作性。最后是科研性。这本书为我们展现了众多大师的设计风格，以及相关流派介绍，从设计草图到完整的设计效果图都有着具体的条理分析，系统、准确又有着作者自己鲜明的观点。因此说，它对学生了解大师及理解设计内涵有极其重要的意义。在剖析了这么多大师的手绘作品之后，此书对同行的最重要的启发是，马克辛对“手绘”的理解不是那种表层的片面的理解。手绘，作为一种传统的设计表现语言，不仅不显得过时，反而应回到它最本源的目的，即表达设计思想，完善设计构思，传达设计理念。这也是本书重要的学术研究意义之所在。

从以上几个方面来看，在国内同类设计手绘表现的相关著作中，此书收集的资料如此翔实，角度如此独特，个人作品如此精到是十分少见的。最后，我衷心祝愿他在这个领域中能继续负重潜行，取得更大的成绩。

袁海申

2006年4月

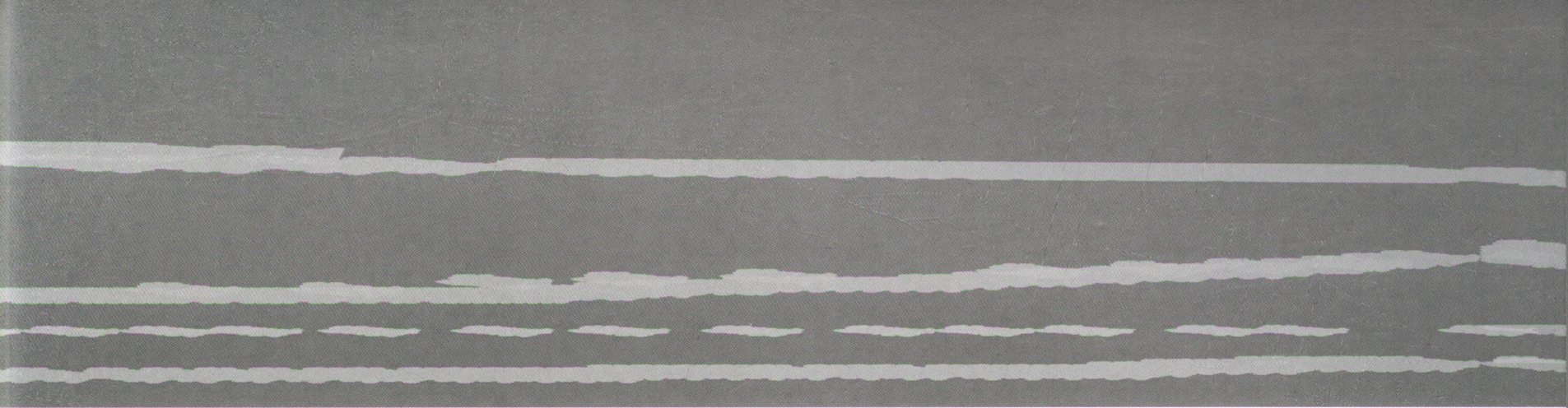
序二

Preface 2

在我国环境艺术事业振兴和发展的道路上，我是一个积极的开拓者、一个热心的倡导者。几十年的风风雨雨，有众多的教育开拓者和从业人员，他们经历了无数次的失败和挫折。但也在失败中吸取了教训和积累了经验，这对增强我国的环境意识和推动“环境艺术设计”专业的振兴和发展，起到了积极的作用。

环境艺术设计在为人类创造健康、和谐、有序的工作和生活空间，它是一个美好的职业，也是一个创造美的事业。在这个领域中，我工作了40多年。但我很欣慰，看到了越来越多的年青人投入到这个行业当中，继续不断地探索和研究。从事这个行业的人们，都应该把人们的生活环境和人类的利益放在首位，无论面对的项目是大是小，只要它对生态有利，只要在营造一个可持续发展的环境，都应该以一个场地主人的思想来对待。

近十几年来，马克辛作为一位业内的从业人士，一直积极投入和活跃在国内建筑与环境艺术的舞台上。自投身于环境艺术设计学科的建设与发展以来，他努力把学科理论与设计实践相结合。在全国性学术交流中，观点鲜明、在教育与实践方面均有众多建设性设想，给同行们都留下了深刻的印象，成为全国同行业中较有影响力的东北地区代表人物，有着扎实的专业功底和理论体系。东北的地理环境对设计并没有优势可言，这就对在这一地区从事设计的人们提出了更大的挑战。马克辛在地域特征与设计手

法的结合上操作得比较完善，在他的设计作品中，带着东北风格的浑厚和大气，又不失精致与细腻。他在国内历届的行业大展中都取得了优异的成绩。同时，也体现了鲁迅美术学院学术和实践的团队实力，受到了一致认可和好评。

鲁迅美术学院的环艺系在全国的环境艺术设计专业中一直走在领先的行列，在建筑、室内、环境景观的创意思维与手绘创意表现等方面特点突出、旗帜鲜明，有着深厚的理论支撑和实践可操作性。我所了解和关注的鲁美环境艺术系是一个在专业设计上强劲、有力、务实的团队，也是一个很注重品牌与品质的团队，这些都与他作为学术带头人的直接领导和贯彻是分不开的。这一次，从书中看到马克辛对手绘的一次深入探索，他从手绘的历史发展、手绘的文化内涵以及手绘作为创意思维的表现载体等多个角度和层面对手绘进行诠释。他从手绘的宏观发展讲到与学科结合紧密的设计手绘，这是一次对创意思维与创意表现本质的挖掘和展示，也是对学科的发展的一次重大的贡献。

看过这本书稿，让我又一次看到了他对事业的投入、敬业的精神和高效的工作效率。作为一个同行、一个朋友，我衷心地祝福他在环境艺术设计的事业领域取得更大的成就，也希望他为中国这个新兴的行业发展作出更大的贡献，也希望我们所有爱好环境艺术事业的人们，共同打造一个有向心力的平台，相互协作地把这个事业做得更好。

张绮曼

2006年4月

马克辛

1959年1月出生于沈阳。

1982年毕业于鲁迅美术学院，同年留校任教 现任鲁迅美术学院环境艺术设计系主任、教授、硕士生导师。

主要社会任职：

中国美术家协会环境艺术委员会副主任
国际 IFDA 室内装饰协会资深会员
中国建筑装饰协会设计委员会副主任
中国室内装饰协会设计委员会副主任
辽宁省大型城市规划专家咨询委员会委员
辽宁省高教委高级职称评审委员会委员

主要学术论著：

1998年，主编《环境艺术设计手册》
2004年，编写《中国室内设计师资格认证培训教材》
2005年，编著《综合色彩训练新法》

主要获奖：

1997年，沈阳《绿岛森林公园》规划及景观设计 获首届全国设计大展金奖
1999年，大连《海之韵》广场景观及主题雕塑设计 获九届全国美展铜奖
2001年，大连市主题地标建筑《绿之梦》方案设计获第三届全国设计大展金奖
2004年，辽宁省移动通信公司大型不锈钢壁画《源》获全国首届壁画大展金奖
2004年，金石滩主题公园获十届美展铜奖

前言

Foreword

从喜爱
到热爱
到关注
到专注
到投入
忘我的探索与研究
到反复的创作与实践
之后有了今天
在这里和大家共同探讨创意设计与手绘表现的话题

近些年，由于市场需求和设计师本身的需要，越来越多的人关心起手绘表现。对于图面效果的美观、线条运用的流畅、技法表现的娴熟、色彩搭配的和谐，人们各有注重。但这些就是手绘表现的全部吗？当然不是！用了多年的时间研究手绘，在本书中，我运用了大量手绘发展的历史资料、手绘的理论资料、工程案例以及大师用手绘方式进行建筑、景观创意设计的经典实例来和大家一同探讨手绘表现的深层意义和本质内涵。

一部手绘的进化史，记录了人类文明的发展。它在用一种艺术的手法和独特的语汇，记载着历史的变迁，传承着文化的脉络……

手绘是艺术表现形式中的一种。对于设计师，手绘表现是他们独有的设计语言。它不仅仅是色彩、构图、笔触、线条的被动苛求，更不只属于形式美学和视觉艺术范畴。它是文化的一次沉淀；是创意思维的表达；是创作思路的表现；是创意思考时，笔间的自然流露；更是一种随着设计的深入而进行的再创作。

在全国范围内，就手绘表现而言，我可能并不在高手的行列中，也谈不上与大师的手绘相提并论，但就创意手绘实践的经验而论，我却有着一份自信，特别是从手绘学术研究的角度而言，我的一些观点、思想、视角、切入点和经验的积累，是比较现实、客观的，也比较深入、全面，并有着实际意义和借鉴价值。

对于书中我的一些作品，其实有一些我还并不是很满意，视觉表现上可能也有不少缺点，但它们却是瞬间完成的。有些是教学中，学生们出的创作题目；有些是实践中的工程实例；有些是方案讨论时，学生的一个设计“想法”。多数作品都只不过三、四个小时的一气呵成。与其说它们是一个个手绘表现作品，还不如说是创意表达之作。我在作品中是在表达对创作内容的思考和对文化挖掘，更多的是在记录着我创意、组织、推敲、艺术处理的全过程。有时，我会开玩笑地说，手绘创意就像国画的写意作品一样，从一张白纸开始，一挥而就，在于一次思考、一种创作，而非技法的罗列。

和我一样喜爱手绘创意的朋友们，在本书中你可以寻找到手绘意义的真正所在，更会发现，其实你是可以放下长期以来片面追求技法表现的包袱，让手绘自由地表达“想法”；它不仅仅是美术学院的“专利”，凡是关注手绘发展、热爱手绘艺术、喜爱环境艺术设计领域的的朋友，都可以通过手绘来表达自己的创意思维，我将带你用一种更单纯、更本质的眼光去看待手绘创意，而不只是关注表象；你也将发现，手绘中，除了色彩、构图、技法之外还有更值得重视的东西——用手绘图真正去诠释出你的创作思想、文化底蕴、设计理念、思维过程和项目的分析理解、材料的使用，工程节点的施工工艺……这些才将是手绘创意的本质所在。

目录

Contents

序一	4
序二	6
前言	9
第一章 手绘艺术的历史回顾	12
第一节 图示语言与人类文明	14
第二节 图示语言促进早期科学技术发展	17
第三节 透视学与照相术的产生	28
第四节 手绘的应用领域及功能	31
第五节 建筑师与艺术家的分离——建筑画的辉煌时代	36
第二章 建筑大师与手绘表现	40
第一节 古典建筑的总结和新建筑思想萌发	42
第二节 手绘是创意设计的灵魂	54
第三章 手绘创意设计的内涵	116
第一节 手绘表象后的丰富内涵	118
第二节 手绘创意的过程分析	118
第三节 掌握快速创意设计的技术与方法	119

第四章 手绘表现分类与赏析	130
第一节 创意手绘表现的分类与比较	132
第二节 优秀表现图欣赏	134
第五章 马克笔手绘快速设计研究与实践	156
第一节 马克笔的简介	158
第二节 马克笔快速手绘设计表现	158
第三节 马克笔应用的技巧	159
第四节 马克笔手绘创意设计图过程分析	160
第六章 诠释手绘创意的总结	218
第一节 沿着大师的足迹	220
第二节 手绘表现自然流放：手绘创意至高无上	220
第三节 快速创意表达有无限的应用与发展空间	220
第四节 诠释手绘创意设计综述	221
后记	222
参考书目	224

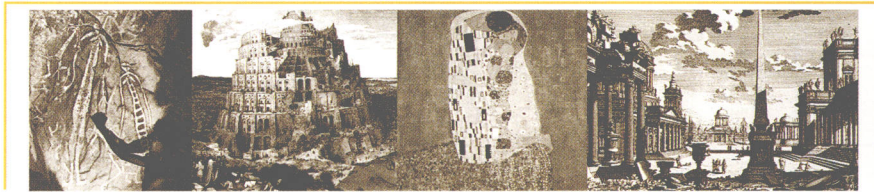
1

第一章 手绘艺术的历史回顾

Historical Review of Hand-drawing

- 第一节 图示语言与人类文明
- 第二节 图示语言促进早期科学技术发展
- 第三节 透视学与照相术的产生
- 第四节 手绘的应用领域及功能
- 第五节 建筑师与艺术家的分离
——建筑画的辉煌时代

1

第一节 图示语言与人类文明

1.1 图示语言与人类生活

人类的图示语言始自原始社会石器时代，原始人在岩壁上刻下他们的信仰和种种生活印迹：狩猎、游牧、战争、怪异的人头像、手印、蹄迹……，各类岩画清晰地记载了当时人类社会的生活瞬间，为人类了解自己的过去提供了重要的依据。岩画等古代图示语言经过长时期的演变、发展，对象形文字的出现起到了重要的推动作用，人类文明由此翻开了新的一页。

1.2 图示语言与宗教信仰

宗教信仰、地理位置等是人类文明发展的重要因素。在众多的宗教活动中，图示形象语言扮演着重要的角色，以其快捷、直观、形象的特点向人们传达了丰富的宗教及文化信息。

2

3

1

5

- 1 澳大利亚原住民的岩窟绘画
- 2 北美印地安人在史前的岩洞壁画
- 3 西班牙原始岩画
- 4 中国公元前 1300 年的甲骨文
- 5 马 法国拉斯科洞窟 旧石器时代晚期

甲骨文	日	月	山	水	火	土	金	木	石
金文	日	月	山	水	火	土	金	木	石
小篆	日	月	山	水	火	土	金	木	石
隶书	日	月	山	水	火	土	金	木	石
楷书	日	月	山	水	火	土	金	木	石

4

1

2

3

4

5

- 1 努托尔抄本中描述统治者“八鹿”故事的一部分 公元1011~1063年 现存于伦敦大英博物馆
- 2 波尔吉亚抄本的一部分 14~16世纪 现存于罗马的梵蒂冈图书馆
- 3 阿图巴与奥西里斯 代尔巴赫里王后谷 约公元前1279~公元前1212年
- 4 内巴门墓穴壁画 约公元前1400年 现存于伦敦大英博物馆
- 5 船 锡拉岛 约公元前1650年 现存于雅典国家博物馆

1

2

- 1 特林基人雕刻彩绘的屋梁柱 费城宾夕法尼亚大学博物馆藏
- 2 西北海岸区特林基人的奇卡手绘毛毡 现存于俄勒冈波特兰博物馆
- 3、4 特洛伊的掠夺 布瑞戈斯作 红绘陶杯 约公元前 490 年 现存于法国巴黎卢佛尔宫
- 5 古希腊艺术,安纳拉托斯画家的一件阿蒂加原初期酒瓶 约公元前 690 年

3

5

4