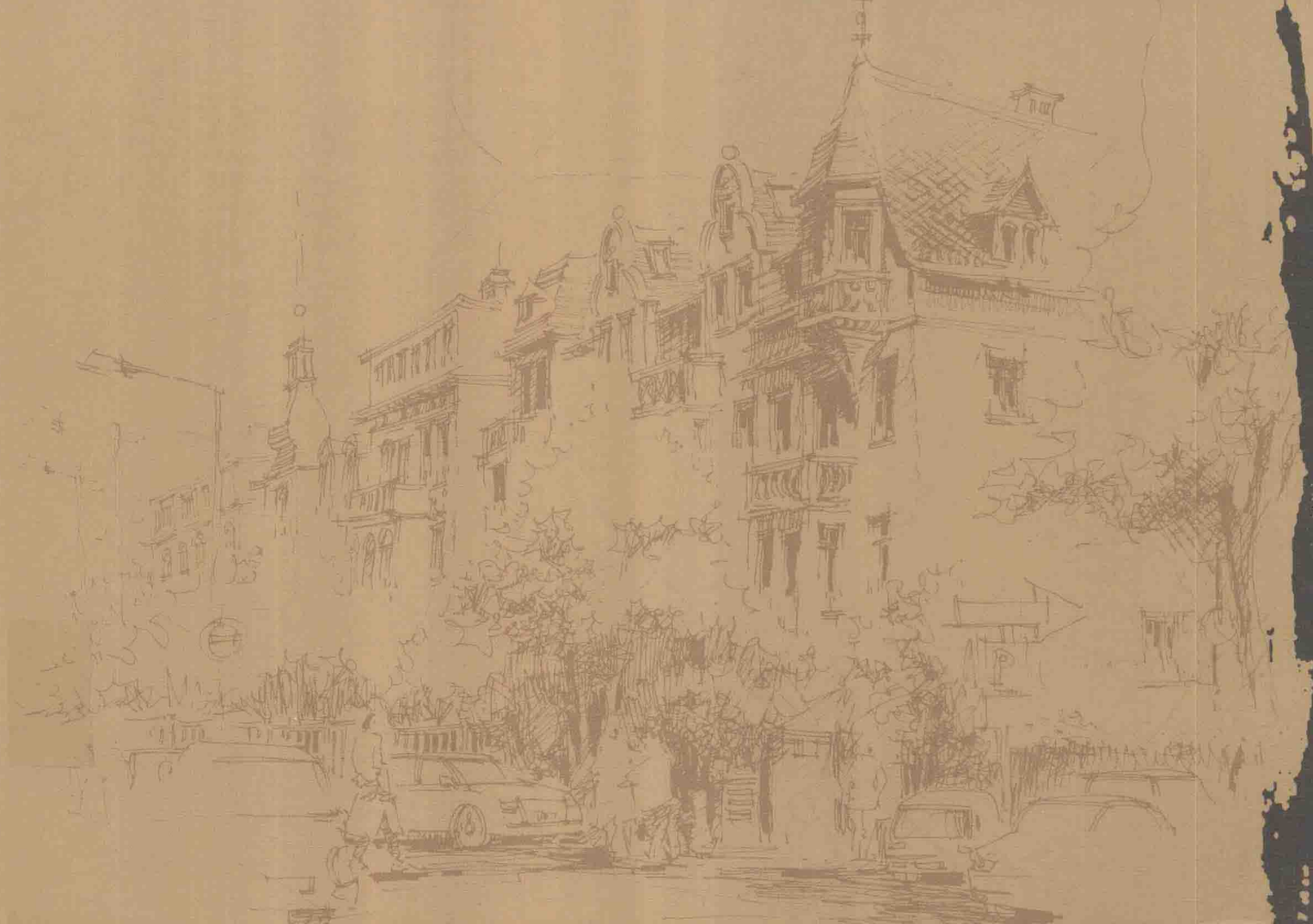

庐山艺术训练营 | 大美图书

Sheji Licheng 设计历程

邓蒲兵 手绘漫记

寇贞卫◎主编 邓蒲兵◎著 江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

邓蒲兵手绘漫记 / 邓蒲兵著. —南昌: 江西美术出版社, 2011. 11

(设计历程/寇贞卫主编)

ISBN 978-7-5480-0722-7

I. ①邓… II. ①邓… III. ①艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第154530号

策 划: 余 工

丛书主编: 寇贞卫

责任编辑: 陈 波

装帧设计: 寇贞卫

文案编辑: 贾胜娟 黄美媛

书 名: 设计历程——邓蒲兵手绘漫记

著 者: 邓蒲兵

出版发行: 江西美术出版社

地 址: 南昌市子安路66号

网 址: www.jxfinearts.com

E-mail: jxms@jxpp.com

经 销: 新华书店

印 刷: 恒美印务(广州)有限公司

开 本: 635×965 1/12

印 张: 4

版 次: 2011年11月第1版

印 次: 2011年11月第1次印刷

印 数: 5000

书 号: ISBN 978-7-5480-0722-7

定 价: 15.00元

赣版权登字-06-2011-176

邓蒲兵, 湖北武汉人。2007年毕业于武汉理工大学环境艺术设计专业。现任江西美术专修学院教务处主任、庐山艺术特训营执行副总裁。曾先后多次应邀到全国各大高校举办讲座, 2010年获亚太空间设计师国际论坛——中国环境空间艺术设计大赛手绘组金奖。曾编著出版《室内空间快题设计与表现》, 参与策划编著《手绘设计与表现》丛书、《上海世博对万众视觉的冲击》等书籍。

Sheji Lic
设计历程

邓蒲兵 手绘漫记

寇贞卫◎主编 邓蒲兵◎著 江西美术出版社

Preface

前言

在室内空间、景观园林、建筑等领域的设计表现中，徒手快速表现和手绘效果图已经被越来越多的设计师认识到其重要性和实用性。就视觉效果而言，手绘表现图兼有设计制图与绘画的混血特征，这就使其具有了独特的艺术审美价值和感染力，这种感染力在进行项目设计方案的解读与沟通谈判中，显露出至关重要的价值和魅力。在实际工作中，设计师往往需要在很短的时间内向客户表达设计意图，并在沟通过程中，运用手绘的表达方式快速绘制出解决问题的初步意向图（设计草图），对于迅速取得客户信任，并迅速解读和争取设计方案的认同，往往能起到非常积极的作用。

手绘表现图仍属设计制图的一种理性表达方式，它具有非常明确的目的性，而非纯绘画作品的侧重感性表达。因此需要设计师把握好科学性与艺术性的关系，并需要设计师具有非常扎实的绘画功底和“手上功夫”。这种“手上功夫”要求设计师进行长期持续的技法训练，不断提高审美感觉，才能在实际工作应用中快速、准确地表达自己的设计思维，并赋予表现图独特的艺术感染力。

本书以几位设计手绘领域成功新锐为典型，用他们亲历的学业道路和从业经历，讲述学习手绘与设计的历程心得，解读和诠释设计作品的创意灵感，为广大在校艺术学子及手绘艺术爱好者们，提供一个更为贴近自身状况和境遇相仿的参照实例。用鲜活的实例告诉每一位初入此道的艺术学子：“你同样可以成功！”从而帮助困惑的学子们屏蔽失败的理由。

书中附有作者大量室内与景观等设计案例和习作，可作为相关专业学子的技法参考和临习范本。

寇贞卫 2010年5月于庐山艺术特训营

目录 Contents

前言

- 03 为什么要学习手绘
- 04 如何快速学习手绘
- 12 建筑画的作用与意义
- 14 建筑表现技法步骤
- 18 建筑作品欣赏
- 38 景观作品欣赏
- 44 关于速写
- 48 当手绘成为习惯，当设计成为生活

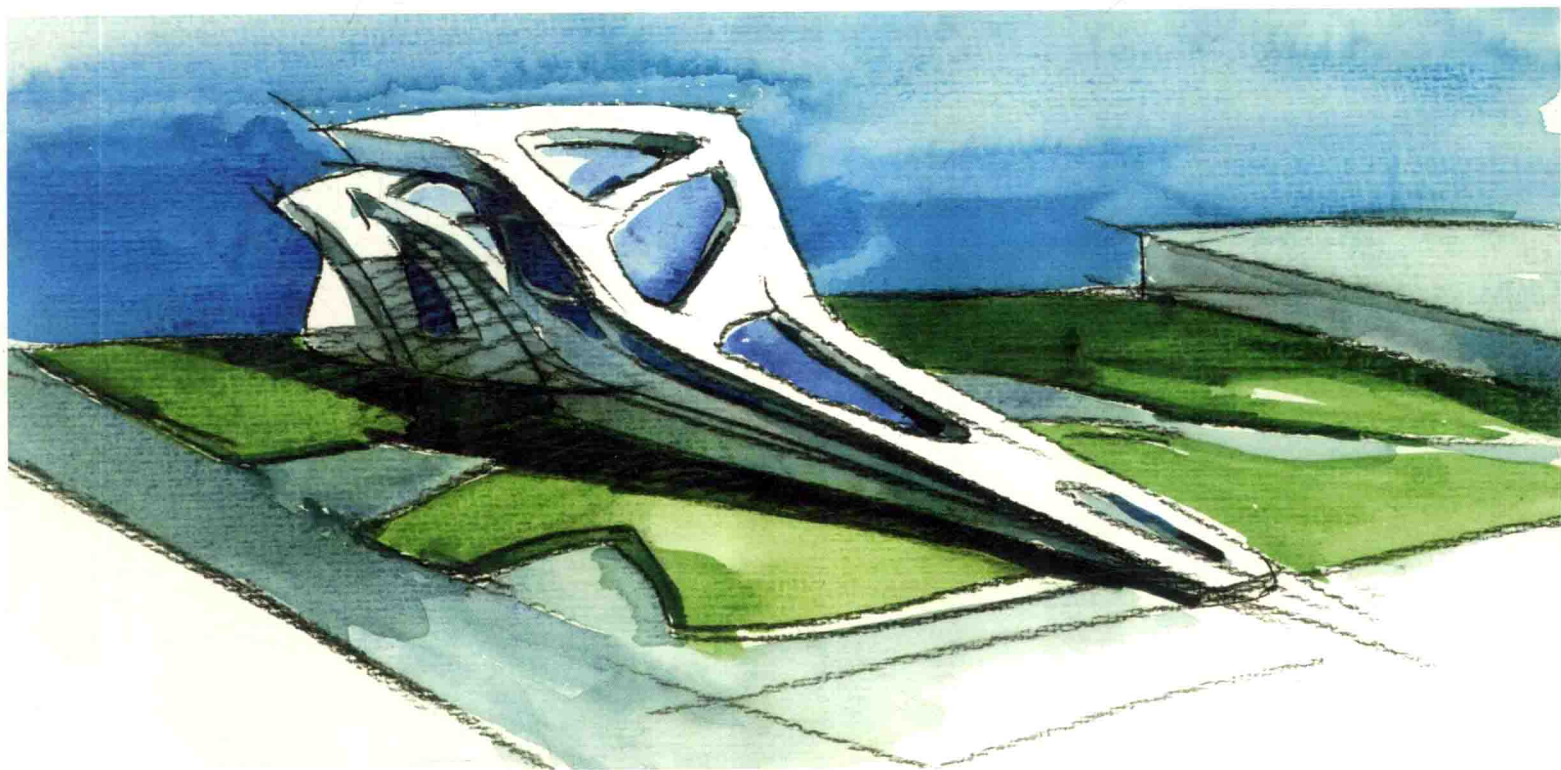
为什么要学习手绘

从参加设计工作到从事手绘设计教学已经有几年了，深刻感受到手绘对设计师的重要性。是否具有流畅表达设计意图的手绘能力成为衡量一名优秀设计师的重要标准。

手绘设计的意义在于设计师不知疲倦地将想法变成草图，然后又从图中得到启示，不断地推敲着自己的构思。他的内心斗争和“手的痕迹”赋予设计草图生命力，成为设计创意的源泉，是设计师用于表达设计理念、表述方案结果最直接的“视觉语言”，是与自我和他人的交流

方式。它激发设计师的灵感，调动设计师更高的热情与智慧，当手绘草图水平达到一定程度就能妙笔生花，由此不难想象悉尼歌剧院、光之教堂等闻名的建筑也是产生于建筑师灵感闪现的设计草图。

手绘设计的优势还在于其手法的随意自由性，确立了在快速表达设计方案、记录创意灵感中的地位，它不受条件限制，交流方便，易于发挥设计师的灵感和艺术创造性。

如何快速学习手绘

掌握手绘能力是一个循序渐进的过程，手绘是一种手上功夫，在于日积月累的锻炼，切不可急于求成。只有当手绘形成一种习惯的时候，才能随心所欲地表达出心中的设计思想，为设计服务，赋予手绘草图生命力。

学习手绘是一件很快乐的事情，在学习过程中能感受到手绘草图无限创意的魅力与乐趣。手绘是最容易学的，因为任何一门学科都有其自身的规律性，抓住规律性，才是学习的根本，学习手绘简而言之就是四个字“比例、透视”。然而手绘又是最难学的，之所以说难，是因为手绘的基本元素只有一个“线”，就像人人都会写字，但真正成为书法家的却寥寥无几。追求既准确又充满灵性，处处闪动着美感的手绘线条需要一个漫长的积累。

对于手绘初学者来说，前期的基础透视学习至关重要。尽管它是一个严谨而枯燥的训练过程，但作为手绘学习的基石，是不容忽视的环节。万丈高楼平地起，打好基础是盖起“手绘高楼”的首要条件。这不仅要求我们静得下心来，沉得住气慢慢去琢磨，还要求掌握一个好的学习方法，遵循由浅入深、循序渐进的原则。

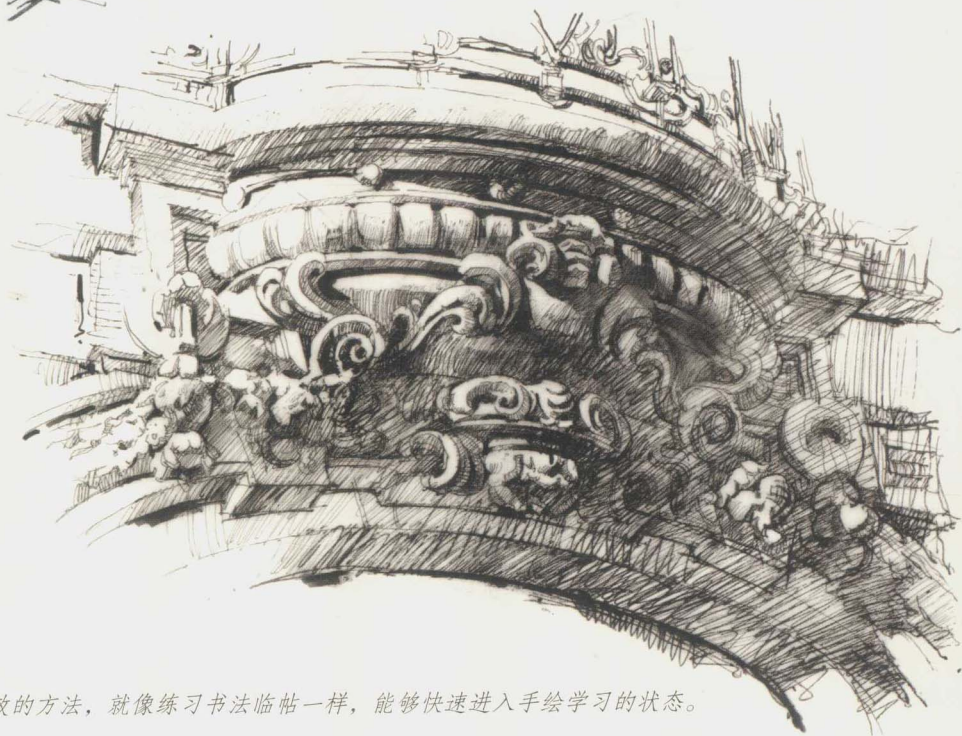
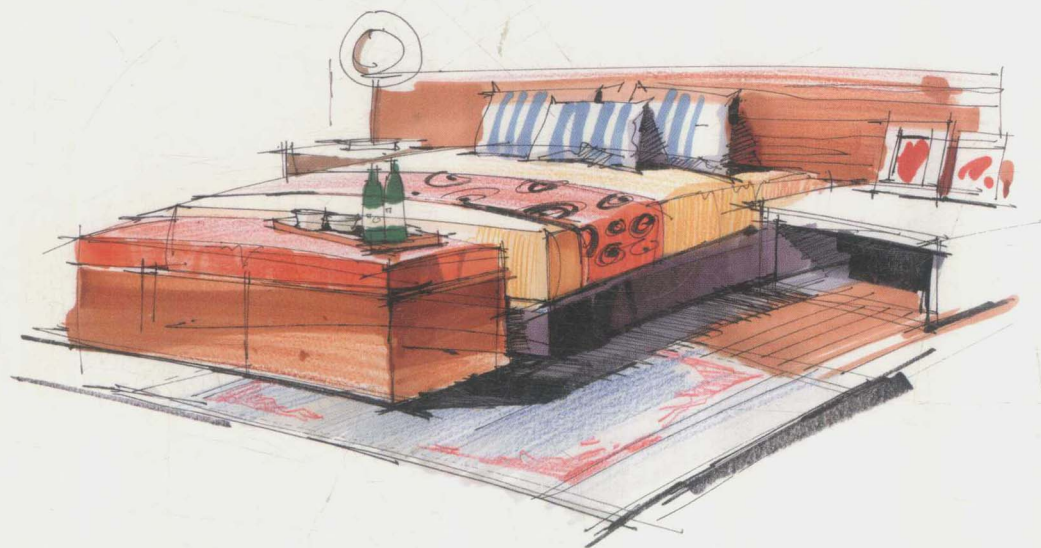
按照多年积累的教学经验，首先是要帮助初学者克服难动笔、怕画错的心理，正所谓“理想的远方唯有大步迈出去才有可能到达”。树立良好的心态，建立不怕出错大胆练习的心境尤为重要。磨笔课堂就是针对初学者养成平和冷静的心态开设的课程，这不失为一个行之有效的方

法。

静下心来，学习透视比例理论，这才是手绘学习真正的开始。跟着老师的引导循序渐进，同时在学习过程中多与同学、老师交流尤为重要。纵观往期特训营学员往往有两种人比较难学好手绘：一种是听课不专心只顾埋头苦画，很少学习别人的技法，也不善于总结学习经验的学员；另外一种是一只注重听老师讲课，作业应付完成，没有认真思考，无法将老师讲解的技法运用到自身实践中去的学员。事实证明只有理论与实践相结合，通过一定量的积累才能取得理想的效果。相信自己，如果你画得还不够好，只有两个原因：一是没用“心”去画，二是画的数量不够！

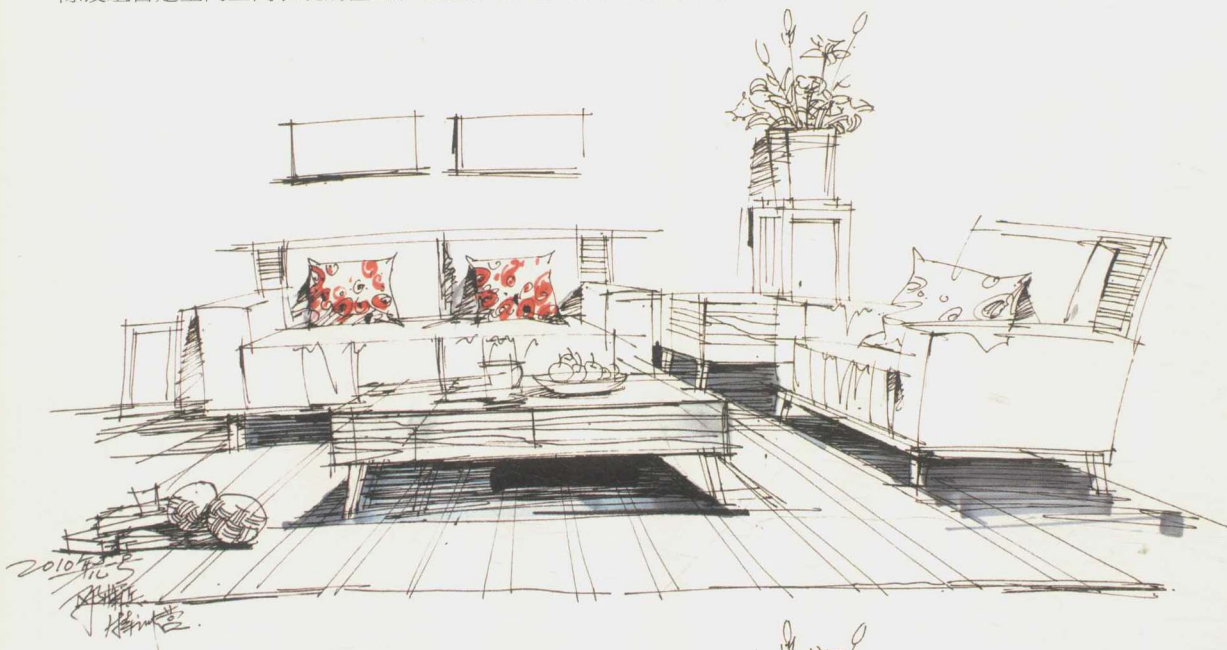
临摹是手绘入门阶段常用的方法。但是要注意理解画面，而不能简单地模仿，一定要带着问题去临摹。临摹这张画我解决什么问题，经常带着思考，带着问题去学习、去临摹，真正学习本质上的东西，不是简单地停留在模仿某一种表现形式上，要真正理解光影的形成、理解空间结构等。

经历了一段时间的练习与临摹，对于快速徒手表现与色彩都掌握得相对比较熟练，就可以开始自己进行一些设计创意表现。有效地运用手绘技巧把设计意图快速完美地表现出来。开始的时候也许速度并不快，只要坚持多练习，持之以恒，总有一天能够在快速设计表现上达到意到笔到、得心应手的境界。

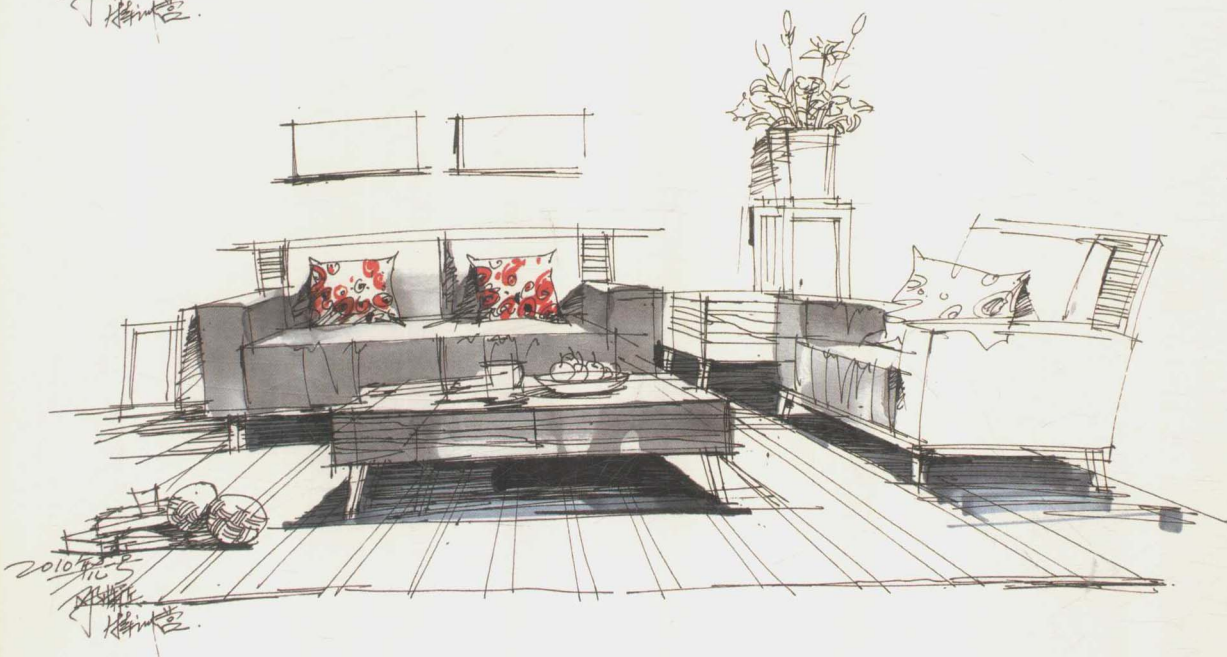

初学手绘都是从临摹开始的，蒙图就是一种直接有效的方法，就像练习书法临帖一样，能够快速进入手绘学习的状态。

陈设组合是室内空间表现的基础，在进行空间表现前必须熟练掌握陈设配饰的表现。

步骤一：根据一点透视关系画好线稿，注意线条的虚实关系，形体转折处的线条一般比较实。

步骤二：用冷灰色马克笔铺设基本色调，形成画面的主体色调，用稍重的灰色平铺投影，明确整体明暗关系。

步骤三：加强画面的明暗关系，注意适当保留马克笔的笔触，增强画面美感。

步骤四：深入刻画细节与材质，整体调节画面氛围，进一步完善形体的塑造。

马克笔表现必须注重体块与光影的变化，这两个因素决定了表现的成功与否。这张作品花了大量笔触用于营造画面中的光影关系，既保持了画面的整体性，又强调了视觉中心。

邓蒲兵 2011.3.22号 物堂

2012.12 设计

建筑画的作用与意义

建筑是目的，而建筑画是工具。由此我们进入了建筑画的第一层意义：建筑画本身并不是作为一个终极的艺术作品，而是艺术创作中的一个手段，只是一个阶段性的成果。建筑画所传达的内容十分丰富，如结构、材料、装饰、光影等，但建筑画与其他绘画不同之处是它表现的是空间，而且是三维空间。

每个受过专业训练的建筑师都会画建筑画，建筑画可以帮助建筑师对三维空间进行思考。几乎所有能够成功地塑造非凡空间形态的建筑大师，都使用建筑画作为思考空间设计的工具。勒·柯布西耶的建筑完全如透视图所表现，大量的室内透视草图证明在他的设计中室内空间和室外空间同样的重要，这也成为他设计的特点。只有在绘制大量的草图之后才能真正理解一个建筑空间。建筑设计研究的是空间，所以建筑画表现的也应是建筑的空间，包括内空间和外空间。所以空间是建筑画的主题，这也是建筑画的第二层意义。

建筑画的第三个意义在于它更适用于建筑设计过程中的表现，而不是设计终结的表现，这是建筑画的本质之一。

建筑画是表达建筑的画，而不应是其他的画。一幅具有表现力的建筑画，应让人理解设计意图和空间的艺术。也许正因为这种原因，设计草图往往看起来更有感染力，因为它们直接表达了设计者的意图。能够表达建筑师思想的建筑画看起来更有说服力，也更有建筑画的意义。

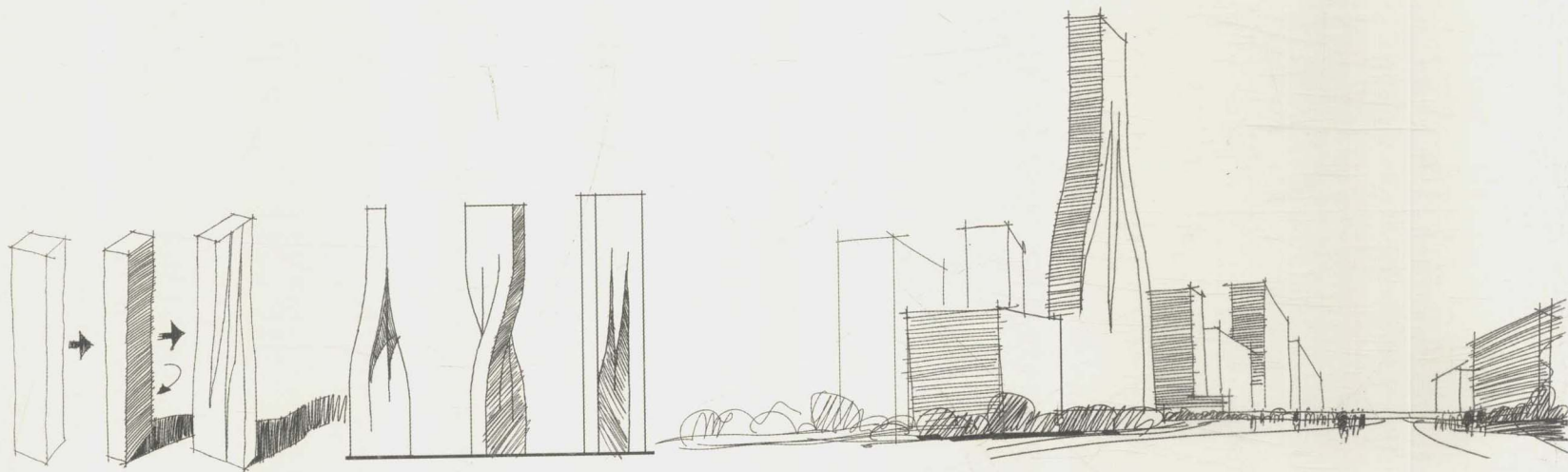
一直以来我都坚持画建筑速写，或去外面写生，或画一些优秀的建筑设计作品图片，从不间断。在坚持绘画的过程中提炼空间、感悟空间，提升了对建筑空间的理解以及快速手绘的基础造型能力。

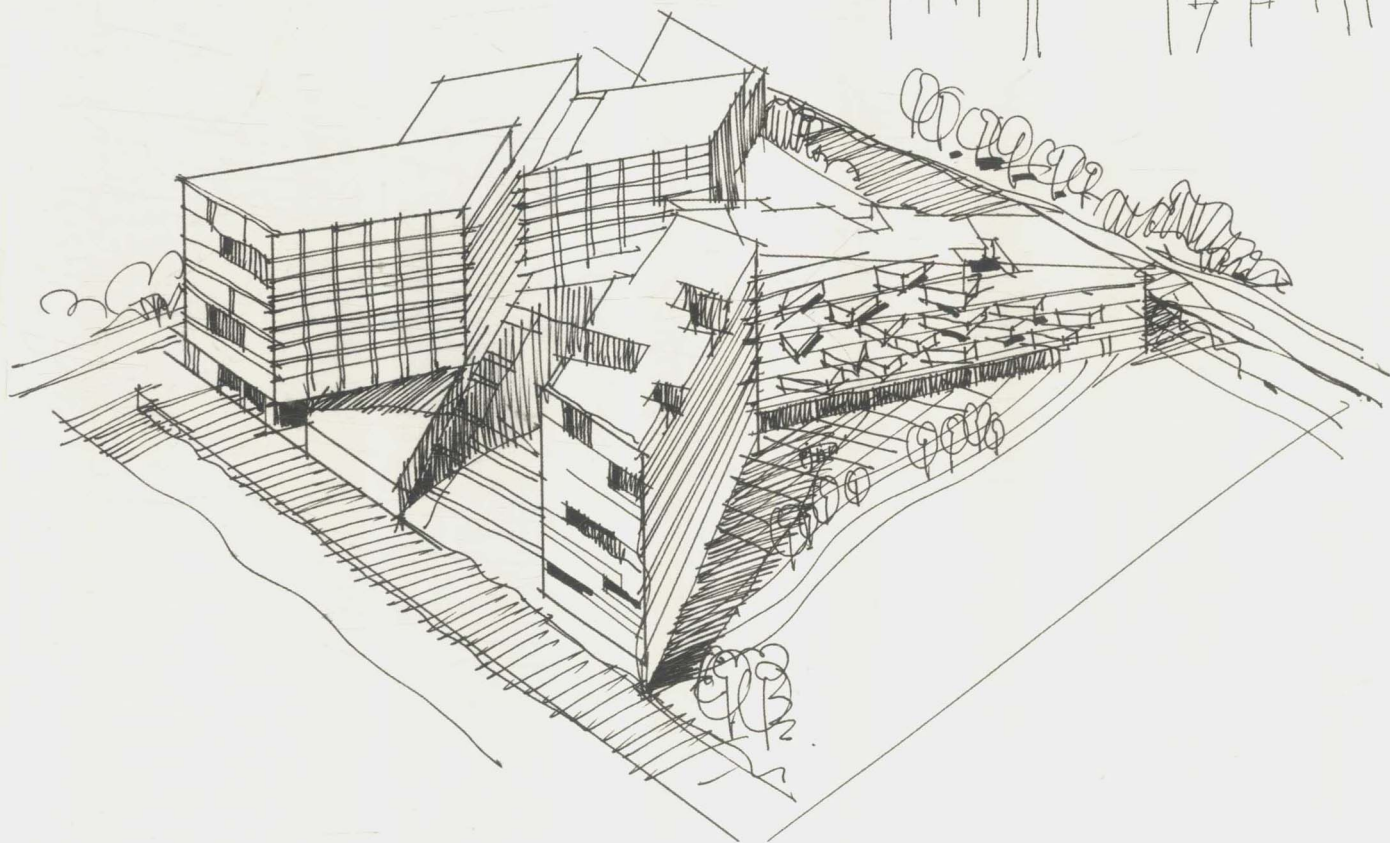
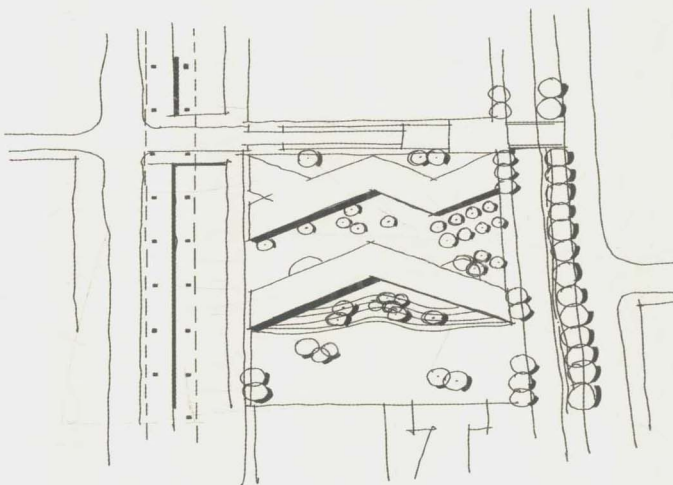
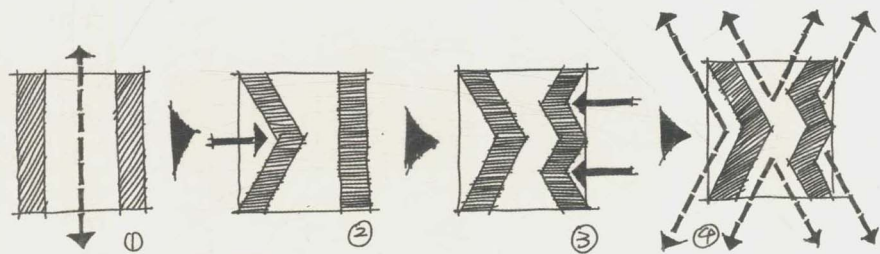
归纳起来，建筑速写训练的重要性主要体现在以下几个方面：

一、建筑速写有利于培养设计师的理性思维和空间概念。

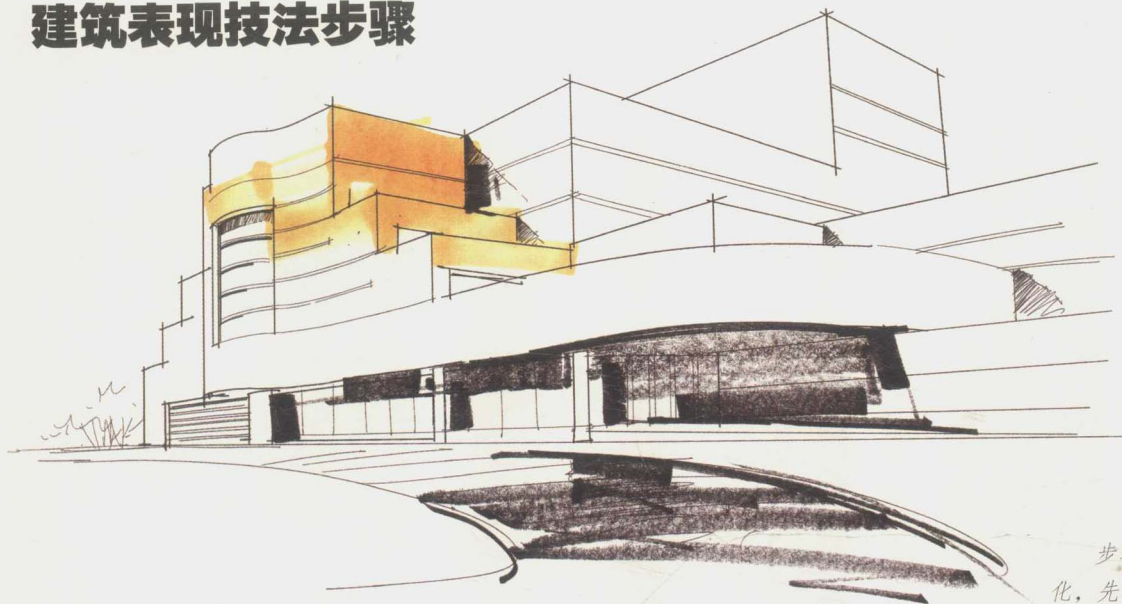
二、建筑速写是学习透视知识最好的训练方式。不断地进行建筑速写，这样无疑可帮助我们掌握对象客观存在的一般透视规律，加深对透视理论的理解。

三、建筑速写作为收集与学习设计素材的重要手段，是提高快速手绘表现能力的基础。

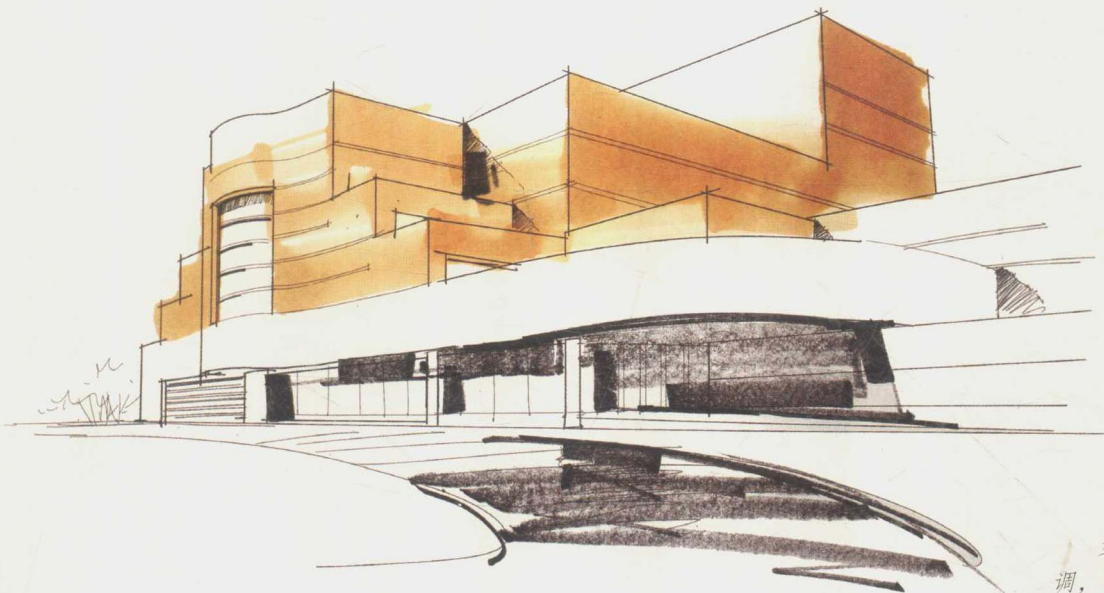

建筑表现技法步骤

步骤一：表现建筑必须注意其体块与光影的变化，先确定画面光线与投影关系。

步骤二：根据设定的光线，用浅色铺设基本色调，可大面积着色。

步骤三：进一步深入，地面用赭灰色刻画，加强色彩对比，注意近景偏浅。

步骤四：增加植物配景，完善画面构图，注意植物表现一定要整体。