

普通高等教育艺术设计类专业「十二五」规划教材

环境设计手绘表现

主 编 / 饶美庆
副主编 / 卢 群

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

普通高等教育艺术设计类专业「十二五」规划教材

环境设计手绘表现

主编 / 饶美庆
副主编 / 卢群

SHOUHUI BIAOXIAN

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书主要讲述了手绘表现的基本理论、方法及表现形式,图文并茂地展示了手绘表现的案例解析。全书按六部分进行逐步讲解,由浅入深,对手绘表现过程中的重点、难点进行分步骤剖析,力图做到浅显易懂。手绘表现作为建筑学专业、环境设计专业的必修课程,能对设计思维的拓展起到重要作用,在专业课程的教学起到承上启下的作用。本书为环境设计类学生精心挑选了优秀的手绘表现案例,对其设计思维的拓展具有重要意义,亦是培养提高学生手绘能力的重要途径。本书对于读者掌握环境设计手绘表现的精要并提高自身的手绘表达能力具有很强的实用价值。本书适用于建筑园林设计、环境设计等相关专业师生作为专业教材,亦可供其他相关专业人士作为参考。

图书在版编目(CIP)数据

环境设计手绘表现 / 饶美庆主编. — 北京: 中国水利水电出版社, 2013. 9
普通高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5170-1246-7

I. ①环… II. ①饶… III. ①环境设计—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第220762号

书 名	普通高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材 环境设计手绘表现
作 者	主编 饶美庆 副主编 卢群
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
规 格	210mm×285mm 16开本 7.75印张 184千字
版 次	2013年9月第1版 2013年9月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	32.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

环境设计手绘在今日越来越受到环境设计师们的重视,它亦是各大院校环境设计专业所必修的一门专业基础课程。在当今社会高速发展时期,计算机绘图得到广泛应用,设计师对计算机也产生了很强的依赖性。这种现象实际上误导了人们对环境设计本质的认识,手绘设计表现是环境设计师展示思维方法的一项基本技能。相对于计算机绘图,手绘设计表现所采用的材料、工具选择余地大,表现手法灵活多样,风格效果也不尽相同。对于设计师而言,思维通过手绘设计表现将空间草图或者概念草图快速呈现,是设计师检验其设计方案可行性的重要手段之一。本书编写的目的是希望通过对手绘表现技法的过程步骤及技法要点的详细阐述,有助于热爱手绘表现的环境设计师、广大的环境设计及相关专业的学生学习,为他们提高自身的手绘表现水平提供帮助。

本书由饶美庆担任主编,卢群担任副主编。具体编写分工为:饶美庆编撰第5章、第6章及第3章部分内容,并负责全书的图片编辑及统稿;卢群编撰第1章、第2章、第3章及第4章内容。浙江理工大学科技与艺术学院艺术与设计系环境设计专业的学生们为本书提供了大量的素材与图片。

本书是作者多年来环境设计手绘表现教学的经验总结,力求将多年的教学实践心得全面展示给读者。本书可供高等院校的环境设计、室内设计、园林设计等专业的本科教学使用,也可作为高职、自学考试及相关培训的教材使用,还可作为相关专业的设计师参考用书。本书在编写及资料收集整理过程中,得到了中国水利水电出版社李亮编辑的热心帮助,还得到了中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长夏克梁副教授、浙江理工大学艺术与 design 学院环境设计系杨小军主任、浙江东都建筑设计研究院设计一所主任建筑师董鹏等人的大力支持与帮助,他们为本书的编写框架提出了很多优秀建议。另外浙江理工大学科技与艺术学院艺术与设计系环境设计专业2011级的程文瀚、孔彬彬、唐家乐、汤林霞、孙晓丹,以及2010级的朱振威等同学特地为本书画了插图并作了后期处理等工作,在此一并表示衷心的感谢。

由于时间仓促,本书难免存在不妥之处,望广大专家同仁批评指正。

饶美庆

于浙江理工大学

2013年6月

前言

第1章 课程概述/1

1.1 课程性质与目的	2
1.2 课程训练要求	2
1.3 教学方法与手段	3
1.4 教学重点与难点	4
1.5 课程设置与课时分配	4

第2章 手绘表现理论基础/11

2.1 手绘表现概论	12
2.2 手绘与素描	16
2.3 手绘与色彩	18
2.4 透视的基本原理	21

第3章 线条的训练/25

3.1 线条的种类	29
3.2 线条的组合	30
3.3 线的绘制要求	34
3.4 基础线条练习	34

第4章 照片的线描训练/45

4.1 画面构成要素	46
4.2 造型元素分类练习	51
4.3 钢笔画的作图步骤	55
4.4 优秀作品欣赏	59

第5章 快速表现训练/69

5.1 马克笔绘制技法	70
5.2 单体的训练	85
5.3 组合的训练	86
5.4 场景的训练	89

第6章 快题表现训练/101

6.1 平面图的表现	102
6.2 剖立面图的表现	104
6.3 透视图的表现	105
6.4 版面的综合表现	109

参考文献/118

Unit 1

第1章

课程概述

1.1 课程性质与目的

“环境设计手绘表现”是一门集绘画艺术与工程技术为一体的综合性课程,以手绘的操作技能训练为主,表达和叙述设计意图,是设计师与业主沟通的桥梁,也是环境设计师和建筑设计师所必备的基本功与艺术修养(图1-1)。

通过本课程的学习,使学生掌握有关手绘技法的基本知识,培养学生把握空间形体的造型能力,运用合理的绘画工具和技法绘制具有真实性、艺术性的效果图。培养学生对事物的审美能力、鉴赏能力,加强对空间的理性认识。学好本课程,除了作为交流工具以外,还对后续的专业设计课深入构思过程具有极大的帮助。它能在绘画过程中不断积累环境设计及建筑设计类空间、布局、材料、构件、植物等专业知识,还能在创造过程中不断完善自身的设计方案,开拓并激发出更多的潜力(图1-2)。

图 1-1

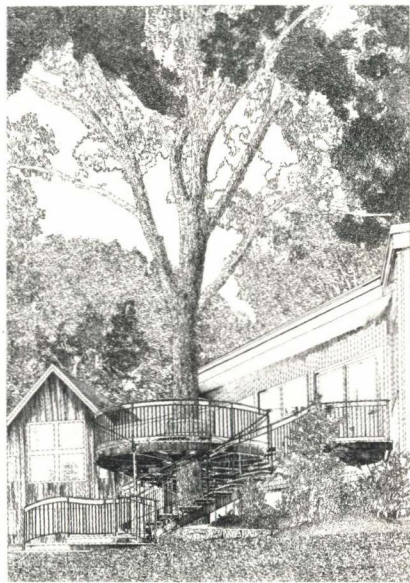

图 1-2

前导课程:素描、色彩、画法几何、建筑制图基础等。

后续课程:建筑设计初步、建筑材料、建筑构造、室内设计基础、小住宅设计等。

1.2 课程训练要求

本课程要求掌握常用钢笔线描表现技法;熟练运用马克笔、彩铅等快速表现工具;能根据指定的实景图片并选择合理的绘画工具,绘制相应手绘效果图;能根据实地的室内空间、建筑环境、园林景观等元素,完成透视图以及可作为设计工程参考使用的效果图;完成某一设计主题的快题设计(图1-3)。

图 1-3

1.3 教学方法与手段

本课程授课分阶段进行,每周安排一定时间的理论讲授,赏析优秀作品,讲课的内容以每周练习的方法技巧为主。讲评时,针对学生在上一阶段作业中所存在的问题和碰到的难题提出解决办法。图片的赏析,可从本课程内容拓展到相关室内、景观设计知识,以开阔学生的视野,提高欣赏水平及辨别是非的能力(图1-4)。

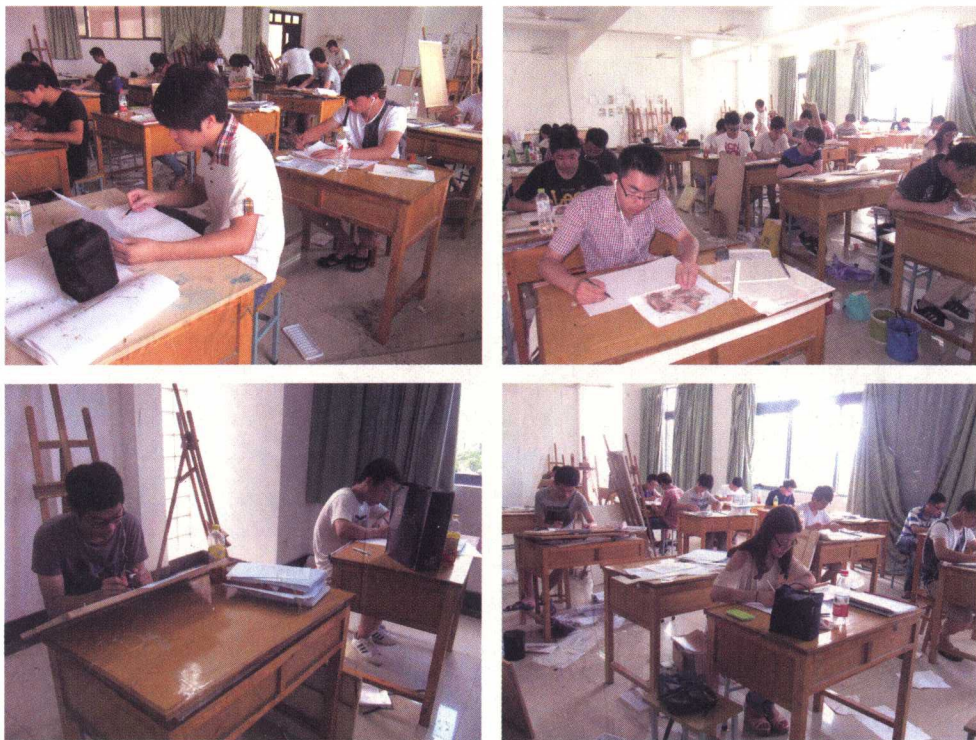

图 1-4

本课程属表现技法类课程,要求学生通过大量的练习来提高表现技巧。练习内容的难易程度要循序渐进,可从拷贝线描作品、描摹图片、临摹照片再到快题创作。表现的手法也应从慢写(要求物体结构严谨,明暗关系明确,画面表现深入,见图 1-5)到速写(物体结构简洁明了,空间特征概括明显,见图 1-6)。

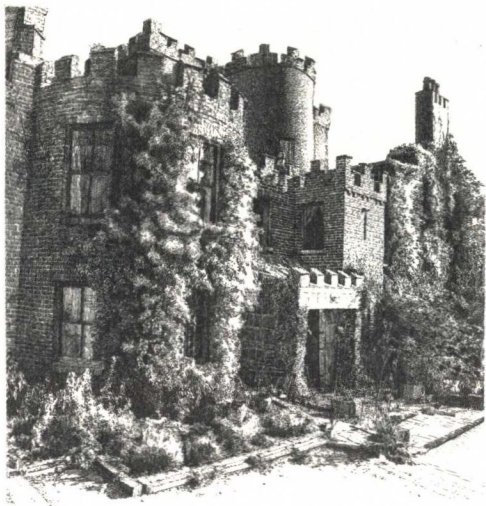

图 1-5

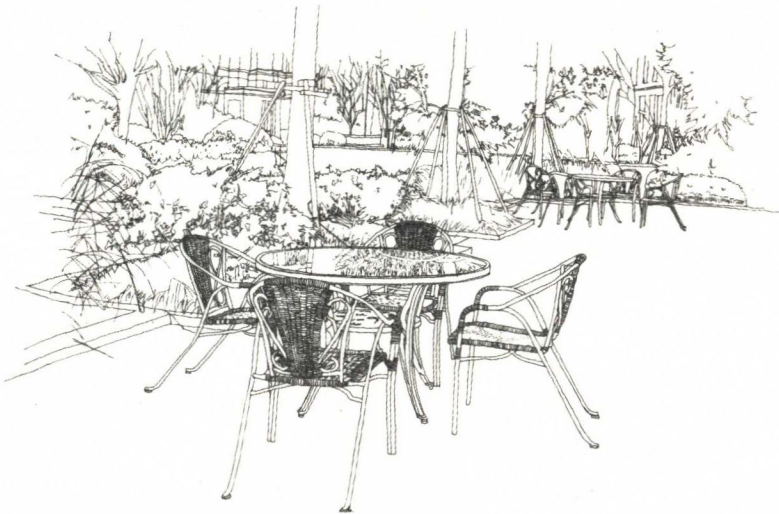

图 1-6

1.4 教学重点与难点

本课程技能型较为突出,要求学生通过大量的案例练习,以达到熟能生巧的目的。课堂教学以练习为主、理论为辅,练习的方法从描摹、图片处理到写生、快题设计,循序渐进。课程教学难点为快题表现部分,该阶段要求初学者在有限的时间内运用手绘表现创意思维,考察其设计综合能力。

1.5 课程设置与课时分配

《环境设计手绘表现》课程分为 4 个阶段,计划学时:64 学时,其中理论教学 20 学时,实践教学 44 学时,详见表 1-1、表 1-2。

表 1-1 《环境设计手绘表现》理论教学学时分配表

序号	课题名称	学时数
1	佳作拷贝 (工具分类、透视、构图)	4
2	临摹摄影图片 (线的种类、材质与肌理、主次重点)	6
3	马克笔快速表现 (马克笔上色步骤、色彩叠加及笔法训练、形体与质感的表现)	6
4	快题表现训练 (平面图、立面图、透视图、版面综合表现)	4
合 计		20

表 1-2 《环境设计手绘表现》实践教学学时分配表

序 号	课 题 名 称	学时数
1	线条及肌理训练 (A3 硫酸纸描摹佳作)	4
2	针管笔表现照片 (A3 硫酸纸描摹)	8
3	钢笔快速表现 (A3 复印纸临摹佳作)	2
4	钢笔快速表现照片 (A3 复印纸创作)	8
5	马克笔单体单色及组合多色临摹 (A3 复印纸临摹)	2
6	马克笔整体空间临摹 (A3 复印纸临摹)	4
7	马克笔快速表现照片 (A3 复印纸创作)	4
8	优秀设计作品临摹 (A2 卡纸抄绘)	4
9	环境设计快题表现训练 (A2 卡纸创作)	8
合 计		44

第一阶段 佳作拷贝

教学目的:

通过优秀作品的描摹,使学生了解钢笔线描的特点和要求,钢笔线条运用的多种技法及画面的处理手法等。

教学活动:

教师课堂讲授手绘表现概述;钢笔画的多种表现形式;钢笔线条的画法和画面的处理;学生课堂练习(图1-7、图1-8)。

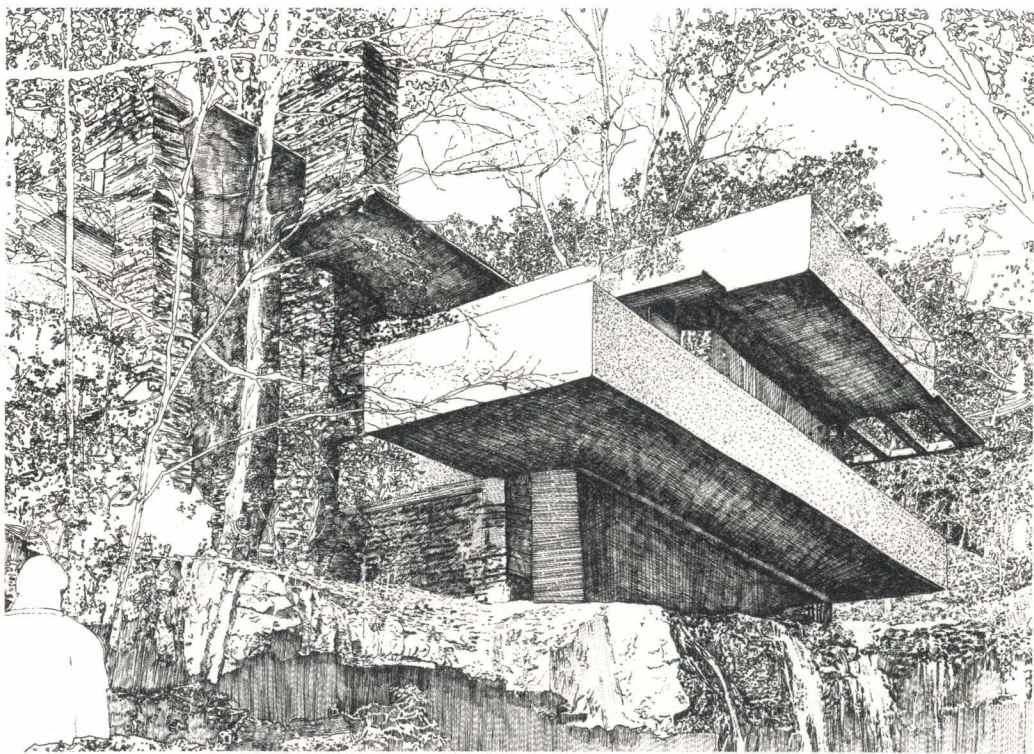

图 1-7

作业内容及要求:

用硫酸纸描摹优秀作品,室内、景观、建筑均可,要求线条流畅、结构严谨、画面表达深入,拷贝时要求理解建筑或物体的结构和画面的处理手法(4张A3硫酸纸,见图1-9、图1-10)。

图 1-8

图 1-9

图 1-10

第二阶段 临摹摄影图片

教学目的:

通过对摄影图片的临摹,使学生能主观地处理和把握画面。

教学活动:

教师课堂讲授临摹图片的方法与步骤,画面的构成要素;学生课堂练习;点评学生作业;赏析优秀作品(图1-11、图1-12)。

图 1-11

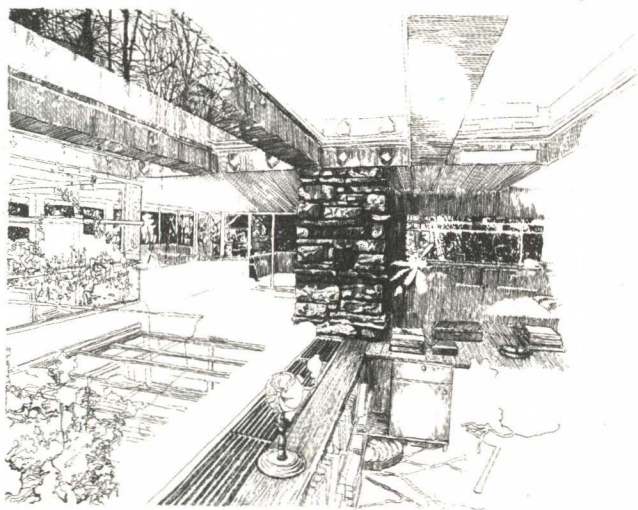

图 1-12

作业内容及要求:

用白纸临摹建筑、室内或景观类摄影图片,要求准确清晰地表达空间的结构及明暗关系,画面构图合理,重点突出,技法多样等(4张A3复印纸,见图1-13、图1-14)。

图 1-13

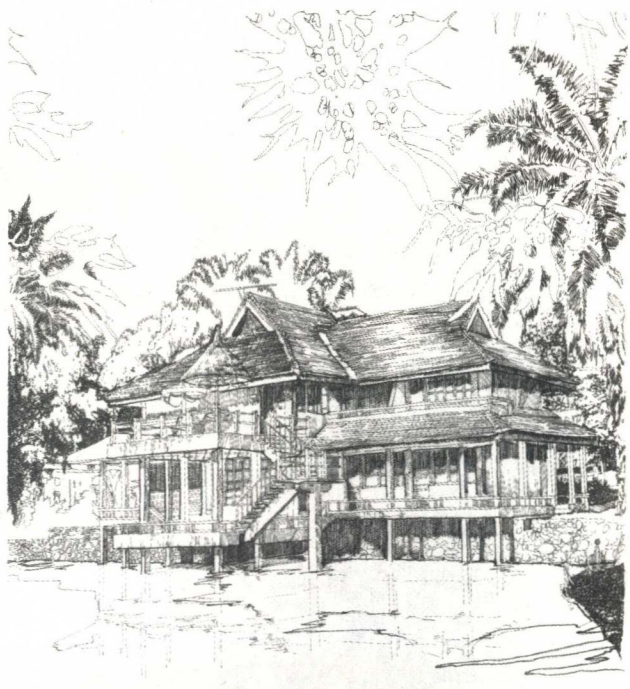

图 1-14

第三阶段 马克笔快速表现

教学目的:

通过本阶段的练习,掌握马克笔的性能,如运笔的方法、各种表现技巧以及画面的处理手法等。

教学活动:

教师课堂讲授马克笔的运笔、用色及画面的处理;课堂示范物体及空间的表现手法;在上一阶段临摹照片的基础上进行上色练习(图1-15、图1-16)。

图 1-15

图 1-16

作业内容及要求:

临摹优秀马克笔作品,把之前绘制的钢笔画复印几份,根据图片对其进行上色练习,要求画面的空间明暗关系合理,色彩协调(4张A3复印纸,见图1-17、图1-18)。

图 1-17

图 1-18

第四阶段 快题表现训练

教学目的:

通过本阶段的训练,培养学生的空间想象能力、表达能力及独立处理画面的能力,能熟练运用钢笔、马克笔等工具准确而快速地表达设计构想。

教学活动:

教师课堂讲授快题设计的创作方法与要点;命题创作;讲解作图的步骤与表现方法以及版面综合表现等;学生课堂练习(图1-19)。

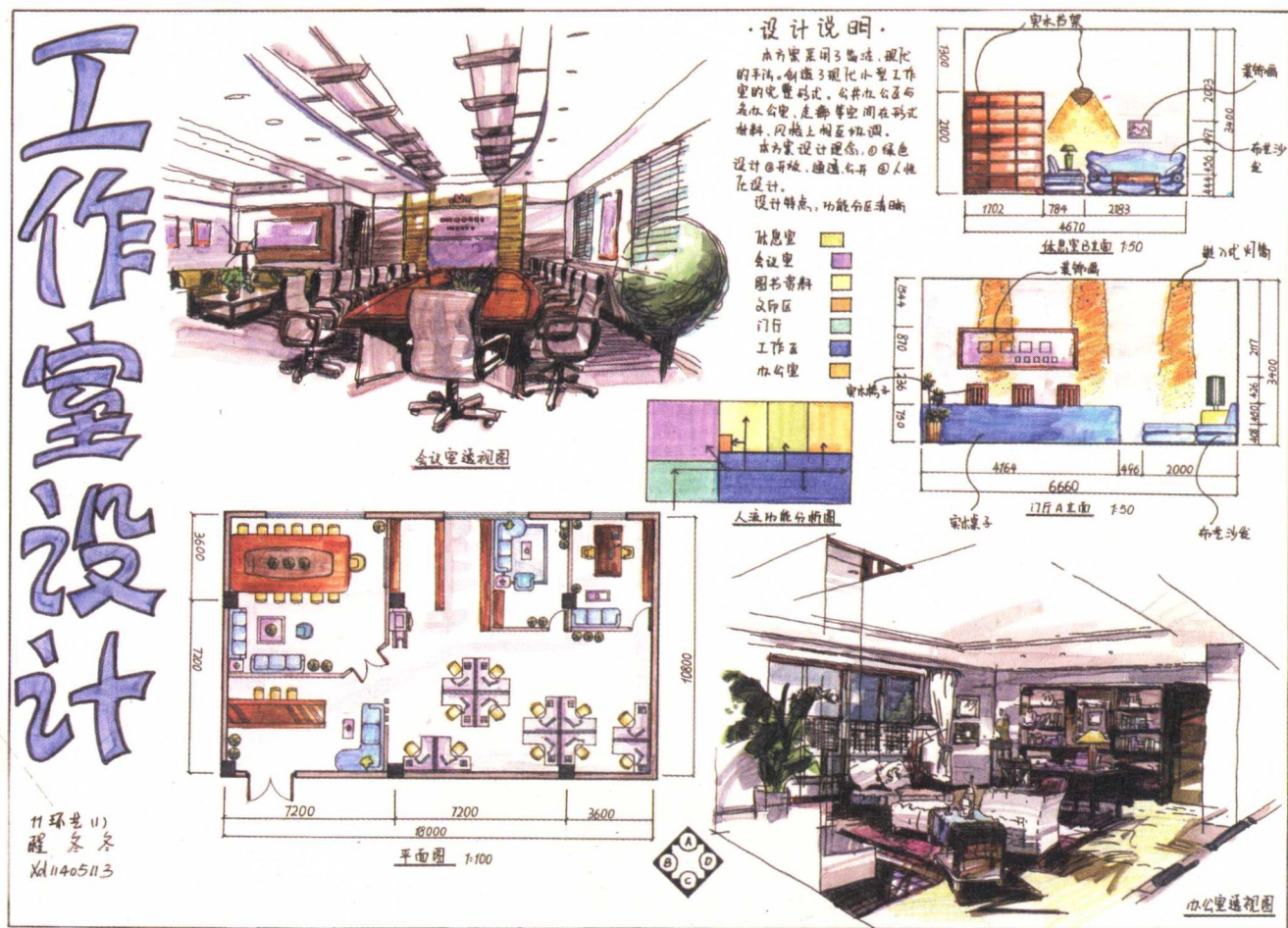

图 1-19

作业内容及要求:

临摹优秀设计作品,根据命题进行环境设计快题创作,要求空间功能合理,平面图、立面图等制图规范,透视图进行上色处理,版面美观(1张A2白卡纸,见图1-20)。

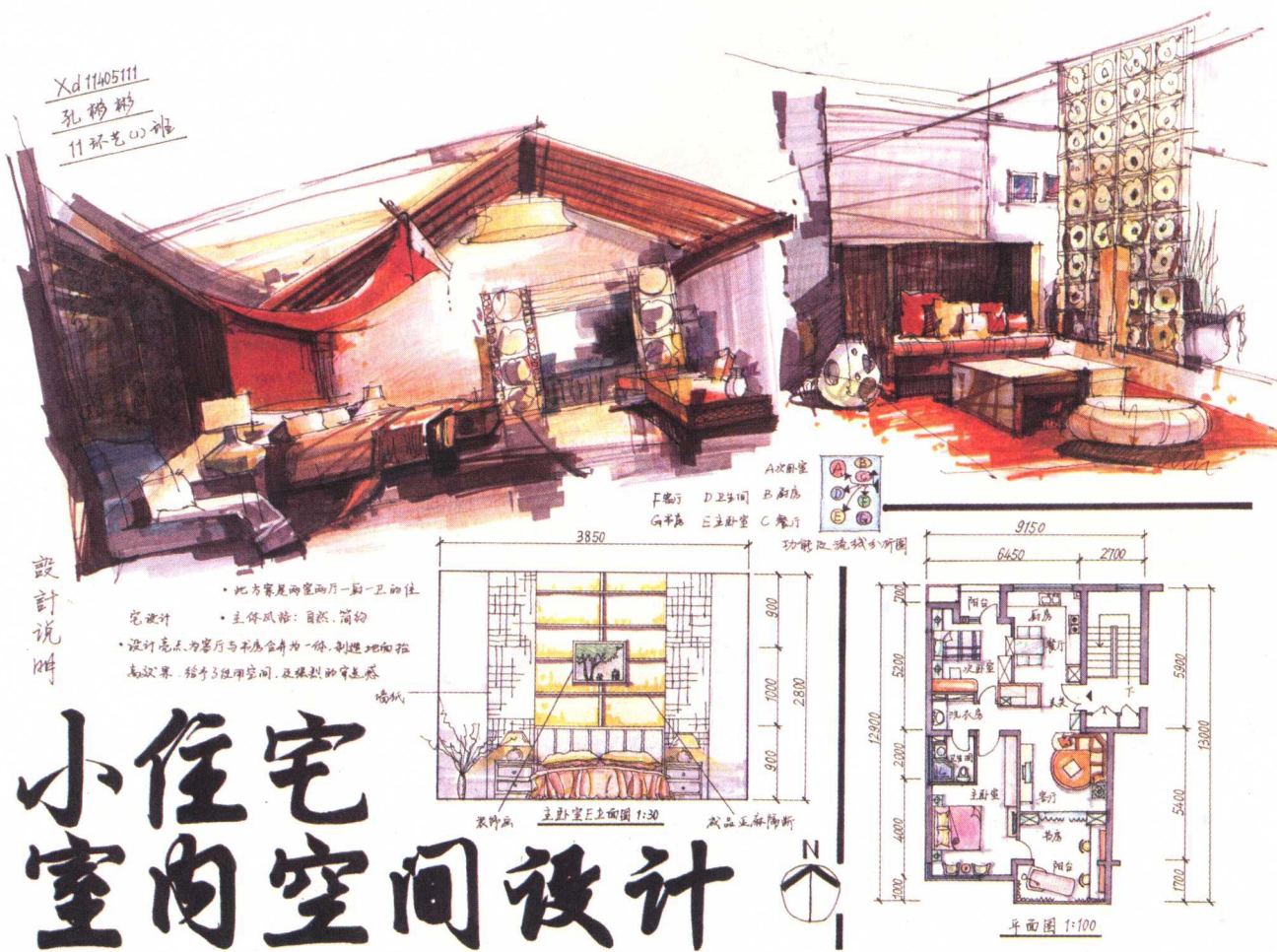

图 1-20

第2章

手绘表现理论基础