

建筑与景观的设计草图

ARCHITECTURE AND LANDSCAPE SKETCH

——这是一本教你做设计的手绘书

1 认识空间

2 理解空间

3 快速表达

罗 迅 主编

建筑与景观的设计草图

ARCHITECTURE AND LANDSCAPE SKETCH

——这是一本教你做设计的手绘书

罗 迅 主编

1 认识空间

2 理解空间

3 快速表达

辽宁科学技术出版社

· 沈 阳 ·

■ 内容提要

本书作者通过总结自己的工作经历和教学体验,讲解了营造空间中所涉及的元素与设计方法,还有快速表现设计的概念、思路的技巧,并展示了众多的优秀作品。全书共分九章,包括:空间与空间设计草图、平面也是一种空间、灌木与空间营造、树与空间营造、墙与空间营造、屋顶与空间营造、建筑与空间营造、灰空间与虚空间、广义建筑空间的理解与表达。

本书可供建筑设计、景观设计、环境艺术设计等专业初学者及设计专业人士参考,也可作为相关专业院校师生教材或参考书籍使用。

■ 编委会名单

主 编 罗 迅

编 委 于海霞 樊 森 李永宾 白云飞 王弘毅 邢 超 徐 宏 梁晨宇
白 晶 高 飞 毕艳茹 扈 丹 张 毅 刘毓霖 李 璐

特邀编委 李 畅(中国建筑设计研究院)

图书在版编目(CIP)数据

建筑与景观的设计草图/罗迅主编. —沈阳:辽宁科学技术出版社, 2014. 4

ISBN 978-7-5381-8494-5

I. ①建… II. ①罗… III. ①建筑设计 ②景观设计
IV. ①TU206 ②TU986.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第032713号

出版发行:辽宁科学技术出版社

(地址:沈阳市和平区十一纬路29号 邮编:110003)

印 刷 者:沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

经 销 者:各地新华书店

幅面尺寸:210 mm × 285 mm

印 张:10

字 数:250千字

出版时间:2014年4月第1版

印刷时间:2014年4月第1次印刷

责任编辑:郭媛媛

封面设计:高 飞

版式设计:高 飞

责任校对:刘 庶

书 号:ISBN 978-7-5381-8494-5

定 价:78.00元

投稿热线:024-23284356

邮购热线:024-23284502

E-mail: purple6688@126.com

http://www.lnkj.com.cn

目 录

第一章 空间与空间设计草图

- 1.1 认识空间：在整体化设计概念下的广义建筑空间设计····· 005
- 1.2 认识空间基础上的空间设计快速表达····· 007
 - 1.2.1 认识空间：在整体化设计概念下的广义建筑空间设计
 - 1.2.2 表达方式
- 1.3 画出自己的理想生活空间····· 008
 - 1.3.1 认识空间：给自己设计一个理想家园
 - 1.3.2 理想模型

第二章 平面也是一种空间

- 2.1 认识空间····· 010
 - 2.1.1 同一简单空间中同一功能、不同材质的搭配
 - 2.1.2 同一简单空间中不同功能、不同材质的界定
- 2.2 理解空间基础之上的表达技巧练习：对线的认识和掌握····· 012
 - 2.2.1 认识线条
 - 2.2.2 正确地运用线条来表达
- 2.3 提高篇：先学会完整地表达几个小院的设计构思····· 017

第三章 灌木与空间营造

- 3.1 认识灌木····· 026
 - 3.1.1 灌木在空间中的角色
 - 3.1.2 灌木对空间设计的影响
- 3.2 理解空间基础之上的表达技巧练习····· 028
 - 3.2.1 观赏型灌木的表达
 - 3.2.2 界定型灌木的表达
- 3.3 提高篇····· 030

第四章 树与空间营造

- 4.1 认识树····· 038
 - 4.1.1 树的深刻解读
- 4.2 理解空间之上的表达技巧练习····· 040
 - 4.2.1 树的基本表达技法
 - 4.2.2 普通树的平面画法
 - 4.2.3 掌握几种特殊树的画法
 - 4.2.4 试着画画树下的长椅和围树凳
 - 4.2.5 开始学习用简单的色彩来画树
- 4.3 提高篇····· 050

第五章 墙与空间营造

- 5.1 认识墙····· 061
- 5.2 墙体的空间语言：最基本的语言是点、线、面····· 064
- 5.3 理解空间之上的表达技巧练习····· 068
- 5.4 提高篇····· 070

第六章 屋顶与空间营造

- 6.1 认识屋顶····· 080
 - 6.1.1 屋顶的解读
 - 6.1.2 屋顶生成的典型空间
- 6.2 理解空间之上的表达技巧练习····· 084
- 6.3 提高篇····· 087

第七章 建筑与空间营造

- 7.1 认识建筑····· 096
 - 7.1.1 建筑的解读
 - 7.1.2 建筑生成的典型空间
- 7.2 理解空间之上的狭义建筑表达····· 100

第八章 灰空间与虚空间

- 8.1 灰空间····· 118
 - 8.1.1 认识灰空间
 - 8.1.2 理解灰空间
 - 8.1.3 灰空间的表达
- 8.2 虚空间····· 123
 - 8.2.1 认识虚空间
 - 8.2.2 深刻认识水
 - 8.2.3 水的表达

第九章 广义建筑空间的理解与表达

- 9.1 空间的组织：分析图与平面图····· 129
- 9.2 空间的形态、气质：空间的意象草图····· 132
- 9.3 空间的情感：细节表达····· 136
- 9.4 空间的体验方式：方案的特别表达····· 138
- 9.5 实际案例····· 140
 - 9.5.1 案例一
 - 9.5.2 案例二

建筑与景观的设计草图

ARCHITECTURE AND LANDSCAPE SKETCH

——这是一本教你做设计的手绘书

罗 迅 主编

1 认识空间

2 理解空间

3 快速表达

辽宁科学技术出版社

· 沈 阳 ·

■ 内容提要

本书作者通过总结自己的工作经历和教学体验,讲解了营造空间中所涉及的元素与设计方法,还有快速表现设计的概念、思路的技巧,并展示了众多的优秀作品。全书共分九章,包括:空间与空间设计草图、平面也是一种空间、灌木与空间营造、树与空间营造、墙与空间营造、屋顶与空间营造、建筑与空间营造、灰空间与虚空间、广义建筑空间的理解与表达。

本书可供建筑设计、景观设计、环境艺术设计等专业初学者及设计专业人士参考,也可作为相关专业院校师生教材或参考书籍使用。

■ 编委会名单

主 编 罗 迅

编 委 于海霞 樊 森 李永宾 白云飞 王弘毅 邢 超 徐 宏 梁晨宇
白 晶 高 飞 毕艳茹 扈 丹 张 毅 刘毓霖 李 璐

特邀编委 李 畅(中国建筑设计研究院)

图书在版编目(CIP)数据

建筑与景观的设计草图/罗迅主编. —沈阳:辽宁科学技术出版社, 2014. 4

ISBN 978-7-5381-8494-5

I. ①建… II. ①罗… III. ①建筑设计 ②景观设计
IV. ①TU206 ②TU986.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第032713号

出版发行:辽宁科学技术出版社

(地址:沈阳市和平区十一纬路29号 邮编:110003)

印 刷 者:沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

经 销 者:各地新华书店

幅面尺寸:210mm×285mm

印 张:10

字 数:250千字

出版时间:2014年4月第1版

印刷时间:2014年4月第1次印刷

责任编辑:郭媛媛

封面设计:高 飞

版式设计:高 飞

责任校对:刘 庶

书 号:ISBN 978-7-5381-8494-5

定 价:78.00元

投稿热线:024-23284356

邮购热线:024-23284502

E-mail: purple6688@126.com

http://www.lnkj.com.cn

■ 前 言

不要把手绘的训练变成绘画的训练，手绘训练应该是在认识空间的基础上，思维的一种快速表达。认识和理解空间是第一位的，表达是第二位的。

在多年的教学和设计实践中，通过与员工和学生接触交流，我发现很多设计的初学者都很希望能画一手漂亮的草图，很多学生在大学时代就开始参加各种手绘学习班，有的学生图纸虽然看起来画得很漂亮，但是其实并没有真正地把自己的设计意图交代得很清晰，也有些学生很有思路和见解，却苦于表达不出来。所以一直以来都很想编一本关于手绘草图的书，通过看这本书，能够对空间设计建立起一些基本概念，通过对一些优秀作品的临摹和分析，逐渐掌握空间设计的一些表达技巧，由浅入深地掌握空间设计的快速表达。

我们希望这本书是这样的，有对空间的基本认识，有基于这种空间认识上的基本表达，也有一些好的设计实例能为本书读者提高设计视野，为每位读者的“意在笔先”提供一些素材。本书会有一些作者对于空间的理解，权当是抛砖引玉，希望能帮助每个设计者慢慢建立起自己对于空间内涵的理解。很希望本书的读者在认真学习本书的过程中，不知不觉地提高自己的表达能力。

目 录

第一章 空间与空间设计草图

- 1.1 认识空间：在整体化设计概念下的广义建筑空间设计 005
- 1.2 认识空间基础上的空间设计快速表达 007
 - 1.2.1 认识空间：在整体化设计概念下的广义建筑空间设计
 - 1.2.2 表达方式
- 1.3 画出自己的理想生活空间 008
 - 1.3.1 认识空间：给自己设计一个理想家园
 - 1.3.2 理想模型

第二章 平面也是一种空间

- 2.1 认识空间 010
 - 2.1.1 同一简单空间中同一功能、不同材质的搭配
 - 2.1.2 同一简单空间中不同功能、不同材质的界定
- 2.2 理解空间基础之上的表达技巧练习：对线的认识和掌握 012
 - 2.2.1 认识线条
 - 2.2.2 正确地运用线条来表达
- 2.3 提高篇：先学会完整地表达几个小院的设计构思 017

第三章 灌木与空间营造

- 3.1 认识灌木 026
 - 3.1.1 灌木在空间中的角色
 - 3.1.2 灌木对空间设计的影响
- 3.2 理解空间基础之上的表达技巧练习 028
 - 3.2.1 观赏型灌木的表达
 - 3.2.2 界定型灌木的表达
- 3.3 提高篇 030

第四章 树与空间营造

- 4.1 认识树 038
 - 4.1.1 树的深刻解读
- 4.2 理解空间之上的表达技巧练习 040
 - 4.2.1 树的基本表达技法
 - 4.2.2 普通树的平面画法
 - 4.2.3 掌握几种特殊树的画法
 - 4.2.4 试着画画树下的长椅和围树凳
 - 4.2.5 开始学习用简单的色彩来画树
- 4.3 提高篇 050

第五章 墙与空间营造

- 5.1 认识墙 061
- 5.2 墙体的空间语言：最基本的语言是点、线、面 064
- 5.3 理解空间之上的表达技巧练习 068
- 5.4 提高篇 070

第六章 屋顶与空间营造

- 6.1 认识屋顶 080
 - 6.1.1 屋顶的解读
 - 6.1.2 屋顶生成的典型空间
- 6.2 理解空间之上的表达技巧练习 084
- 6.3 提高篇 087

第七章 建筑与空间营造

- 7.1 认识建筑 096
 - 7.1.1 建筑的解读
 - 7.1.2 建筑生成的典型空间
- 7.2 理解空间之上的狭义建筑表达 100

第八章 灰空间与虚空间

- 8.1 灰空间 118
 - 8.1.1 认识灰空间
 - 8.1.2 理解灰空间
 - 8.1.3 灰空间的表达
- 8.2 虚空间 123
 - 8.2.1 认识虚空间
 - 8.2.2 深刻认识水
 - 8.2.3 水的表达

第九章 广义建筑空间的理解与表达

- 9.1 空间的组织：分析图与平面图 129
- 9.2 空间的形态、气质：空间的意象草图 132
- 9.3 空间的情感：细节表达 136
- 9.4 空间的体验方式：方案的特别表达 138
- 9.5 实际案例 140
 - 9.5.1 案例一
 - 9.5.2 案例二

第一章 空间与空间设计草图

1.1 认识空间：在整体化设计概念下的广义建筑空间设计

广义的建筑空间就是我们的环境，它是一个整体，每一个部分环环相扣，而且是必须由小到大紧密配合的层次关系。而在现实的设计实践中，除了公园、绿地、广场等以景观为主的类型以外，多数的地块设计都是由建筑师先按照一定的功能要求来做建筑设计，留下的剩余空间再由景观设计师加以美化。这就造成了一个问题，建筑设计师很多时候并没有充分考虑室外空间，没有给景观设计师留有设计余地，而景观设计师也往往没有理解建筑师的一些空间要求，大家各做各的，造成这种结果的表面原因是专业的分化，而深层原因是建筑设计师和景观设计师多数都没有一个整体的空间设计观。而一个好的设计，应该是对一个地块整体的空间设计，而设计师除了要梳理空间关系、功能、结构，还要为空间注入一种精神，使其具有精神上的意义。

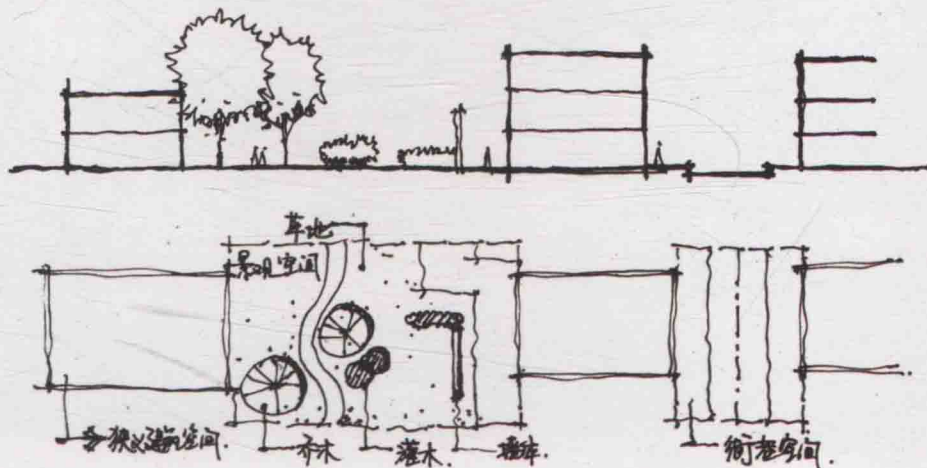

克罗哥基地市民空间

宾夕法尼亚大学

什么是空间？空间是限定人们一定活动和视线的场地，并能同时给人以一定的审美感受。对于空间的感受，由限定空间的物体同感觉它的人之间的相互关系形成，这一相互关系的形成主要是根据视觉确定的，与听觉、嗅觉也有关系。这样看来，限定空间的壁面就变得很重要了，一方面这些壁面限定了空间的大小、体积、虚实，从而限定了空间中人活动的范围，另一方面这些壁面通过连续与中断使空间的感受发生了变化从而引导着空间的流线和视线，并能传达一定的思想内涵和人们的情感。所以对于建筑设计、景观设计等空间设计的初学者来说，认识和掌握空间的界定元素，掌握一定的空间语言是很重要的。

传统意义上,谈到对建筑空间的限定,很自然地就会想到地面、墙体、顶棚及屋顶,对于广义的空间设计来说,一小块草坪、一小片树篱、几棵大树、几片简单的墙体,也同样能限定一个空间。所以我们想真正地学习空间的手绘表现,要先对这些空间的基本构成元素有一个认识 and 了解。

[1-1]

1.2 认识空间基础上的空间设计快速表达

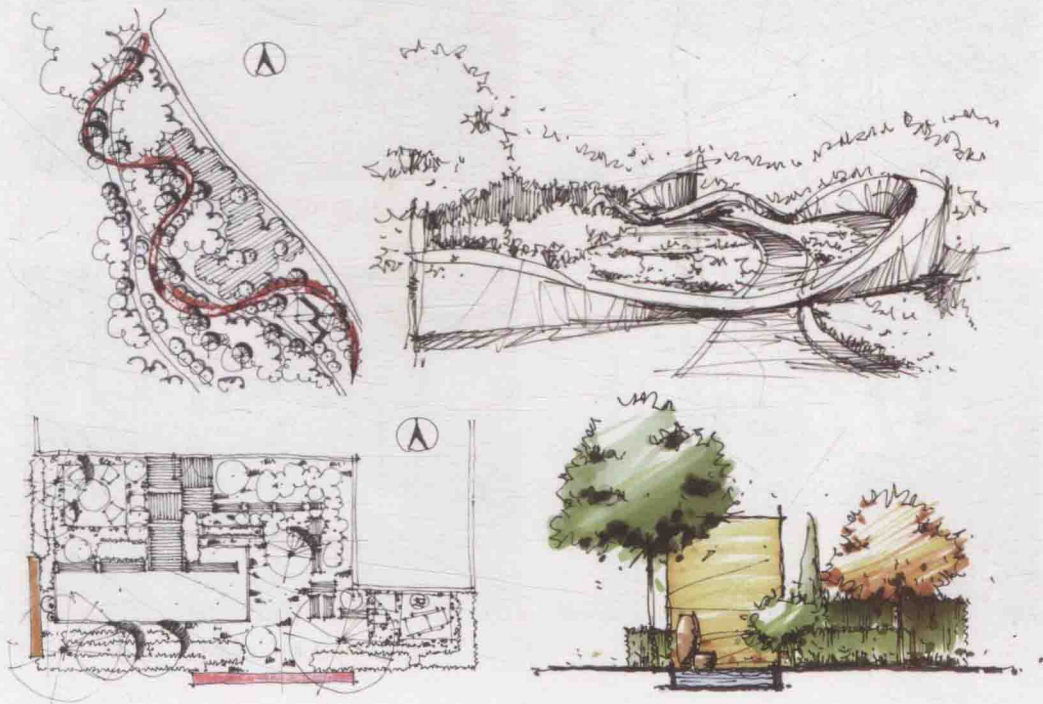
1.2.1 认识空间：在整体化设计概念下的广义建筑空间设计

“工欲善其事，必先利其器”。对于很多初学者来说，大家往往会很羡慕身边手绘能力比较强的同学或者同事，比较容易受其影响，如果人家习惯于用铅笔表现，自己也容易希望把铅笔练好；如果人家钢笔或者马克笔好，自己也想把钢笔和马克笔练好，由于毕竟艺术天分是有高有低的，所以很多时候是练到一半就停止了，自己也很受打击。其实设计还是一个理性的思维过程，设计思维是第一位的，因此只要能慢慢来，找到适合自己的表达工具，每个人都会画出有自己风格的草图。因此首先要建立起对自己的信心！对于初学者，我的建议是笔选择铅笔或者水性签字笔，而纸建议用拷贝纸，这样便于你的修改和设计思路的流畅。对于初学者，我给你的忠告是别怕画坏，拷贝纸可以一张蒙在前一张上反复画，直到你满意为止，请相信我你满意是最重要的，一个优秀的设计师首先要自信！所以选择你自己能够掌握、能够给你带来快感的表现工具，不必理会到底是马克笔、签字笔，还是铅笔。

1.2.2 表达方式

很多设计的初学者会对那些画得一手好透视的同学投以羡慕的目光，诚然手绘好的多数以上的设计都还不错，其实也有一些手绘特别好的并不会做设计，设计师并不是画家，设计思维和理念才是重要的。而且，对于空间设计的表达，透视也不是唯一的途径，平面、立面、剖面也都能表达设计构思。并不是每个人都有很高的艺术天分，因此，对于初学者来说更要重视平面、立面、剖面这些便于学习和掌握的表达方式，逐渐建立起设计信心。

1.3 画出自己的理想生活空间

1.3.1 认识空间：给自己设计一个理想家园

对于设计的初学者来说，怎样建立起空间概念是一个难题，在这里希望能通过一个具体案例来让初学者一步一步地了解空间、了解设计，也通过不断完善设计的过程慢慢学会表达。

其实空间设计在我们身边时常发生，只是我们不注意而已，我们在地上画个停车位，在雨中撑起一把伞，在舞台上投来一束光柱等都是在限定一个空间。我们选择的是一个住宅的环境设计，这是一个假想中的理想状态模型，以便于我们慢慢由浅入深地展开设计、丰富设计、完成设计。需要说明的是，一个好的设计是由设计者和使用者两方面共同努力的结果，一方面要求设计者有较高的专业素质，专业精神，更重要的是“功夫在诗外”的设计修养；另一方面，业主的素质、审美情趣，留给设计者的设计时间甚至业主的经济实力都会对设计产生巨大的影响。对于一个好的设计师来说，如何跟甲方沟通完成甲方的设计意图并能够引领甲方是很重要的，在沟通过程中设计草图的重要性就显示出来了。

如果能有一栋自己的别墅，有足够大的前后花园，该怎么设计呢？这是个想想就让人兴奋的话题——阳光下，屋前应该有个小院，一块平台，放上毯子或者瑜伽垫，可以做瑜伽抑或晒太阳（周围要有树篱和鲜花，既好看又能遮挡外人视线）；院子里应该有枫树和银杏，能够随着落叶感受到季节的变化，更喜欢斑驳的树影落在白墙上，也许房子上还点缀着爬山虎；屋后足够大的话，应该有一小块菜园，可以带着孩子在碧绿的菜畦里抓蝴蝶；要种些草莓，可以给孩子们做草莓酱；还要有山楂树和樱桃树，既好吃又好看；希望能有个玻璃亭子，雨天里听着雨滴在玻璃顶盖上的声音喝喝茶，可以在夜晚搂着爱人数晴空中的星星；最好有一块水池，养几株荷花、几尾锦鲤……如果这是甲方的述求，我们该怎样一步步实现呢？

有绿篱和鲜花的庭院

水池中的荷花和锦鲤

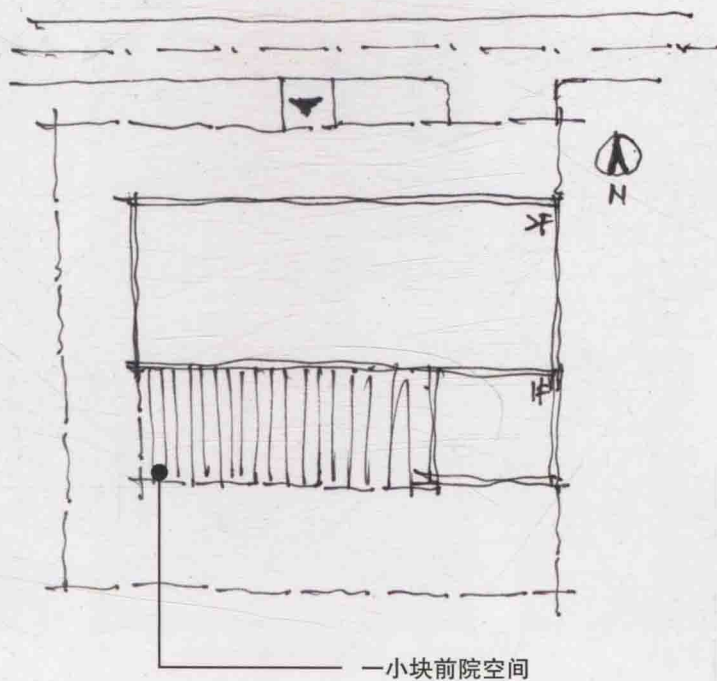
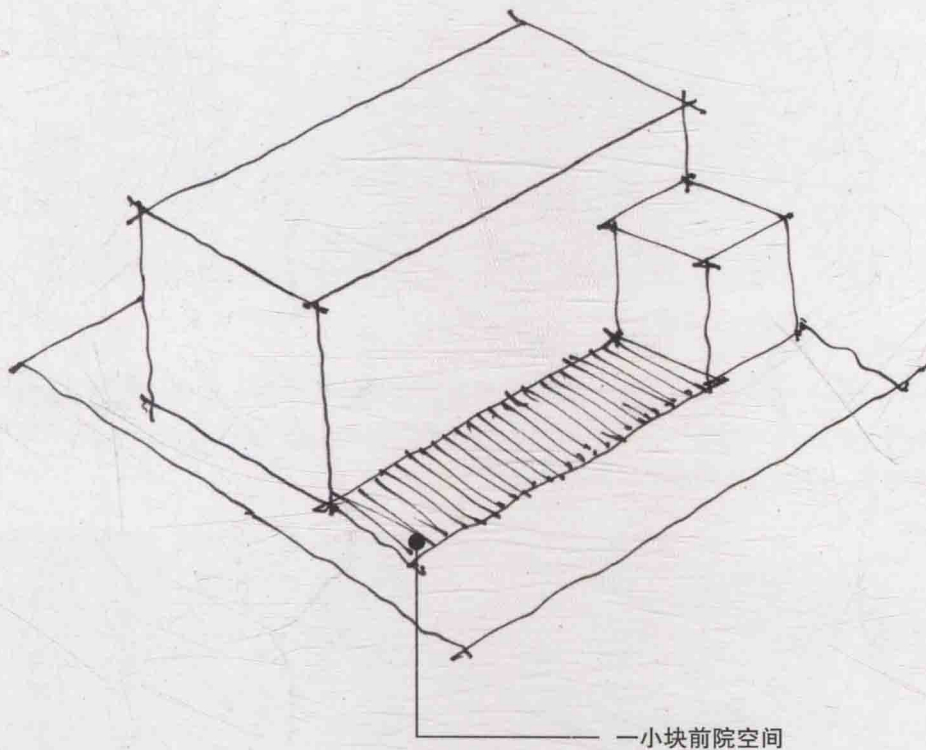
墙上斑驳的树影

庭院中晒太阳、做瑜伽、品茶

1.3.2 理想模型

如果我们现在有这样的理想模型，只有一小块前院空间，或者有一大块前院空间，再或者有贯通的前院后院空间，应该怎样一步一步设计自己想要的理想生活空间呢？

第二章 平面也是一种空间

对于我们的庭院，如果没有灌木，没有大树，只有简单的材料，我们如何让它变得空间感受尽量丰富一些呢？

2.1 认识空间

人们对空间的感受主要是通过视觉来确定的，因此即使是一小块平地，当我们把这块平地分成若干块，铺上青石板，种上草坪，或者挖一小块水池，都会让这一小块地产生不同的空间感受。对于空间的平面限定，空间的感受强度是最低的，但却是设计中最常见的，总结起来空间的平面限定有如下几种情况：同一简单空间中同一功能、不同材质的搭配，同一简单空间中不同功能、不同材质的界定。

2.1.1 同一简单空间中同一功能、不同材质的搭配

比如我们的庭院，可能很小，只有一小块硬地，我们可以给它铺上地砖，可以铺上防腐地板，可以铺上青石板等单一材料，也可以一半是地砖一半是地板，还可以是严整的石板与活泼的碎石混在一起铺装有了不同的细节，空间的感受也会不同。

地砖 + 碎石 [2-1]

地砖

青石板

防腐木地板

地砖 + 防腐木地板

地砖 + 卵石 [2-2]

2.1.2 同一简单空间中不同功能、不同材质的界定

如果我们的庭院还有一定的空间，最希望的可能是有一小块草坪，也可能是有一方水池，虽然是同样一块平面空间，因为有了不同的功能，感受也就不同了。

地砖 + 草坪

草地 + 卵石 + 混凝土 + 地板 [2-3]

其实关于空间最简单的界定莫过于在地面上画根线画个圈就已经把空间界定了，比如运动场、停车场。因此绘制平面草图时应该注意的是，平面上每根线都是有意义的，可能代表不同的功能、不同的材质的分界线。

青石板 + 水

地板 + 水池 [2-4]

简单认识了平面空间，我们要养成良好的设计和表达习惯，首先，要确立较为明确的体系，学会归纳整理，比如我们的庭院，从做分析图开始，先明确绿地、硬地、建筑三个大的范畴，再从美学和功能上继续深入，让自己的每一个工作阶段都保持思路清晰，图纸交代准确。

卵石 + 水池 [2-5]

防腐木 + 卵石

2.2 理解空间基础之上的表达技巧练习：对线的认识和掌握

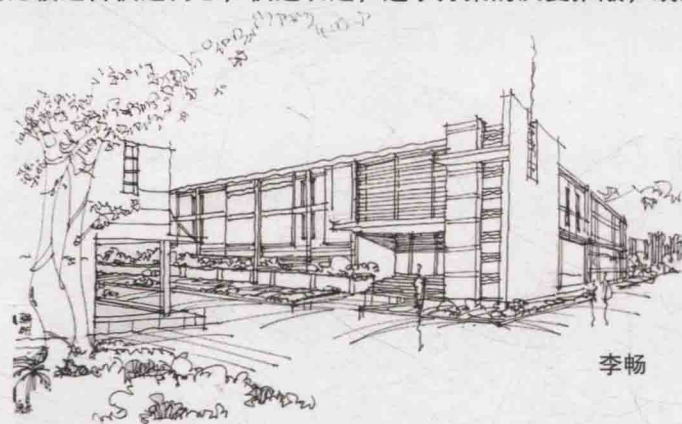
2.2.1 认识线条

作为手绘表现的基础，线条的认识和掌握无疑是最重要的。很多初学者都担心画不直，画得缺少层次和线条的美感。对于设计类手绘来说越是轻松流畅的线条越具备设计专业气质，想要画面和线条有一定的张力和丰富的表现力，其首要条件是自信——用笔肯定，这种肯定其实是建立在对空间的理解和以此基础上对方案的把握和信心基础之上的；其次就是多想多练，克服过分依赖电脑，不愿意动笔的毛病。

手绘线条按照是否借助工具可以分为两种：徒手表现和尺规表现。

· 徒手表现

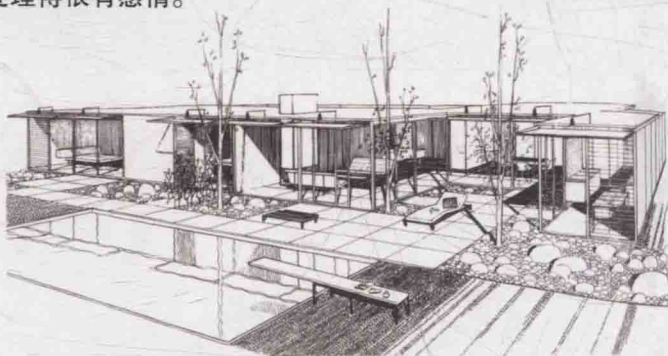
徒手表现比较适合快速构思，快速表达，追求方案的反复推敲，线条富有速度感，简洁流畅。

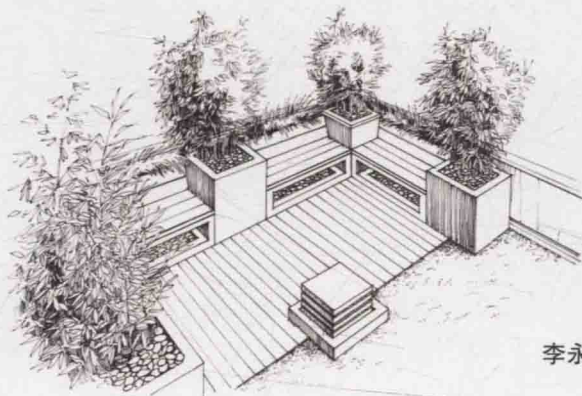
李畅

· 尺规表现

这类表现线条明快、简洁，特别适合表现现代建筑，熟练地掌握尺规表现，通过用笔的快慢轻重也一样能把线条处理得很有感情。

钟训正 [2-6]

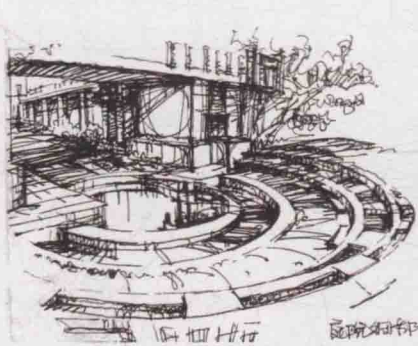

李永宾

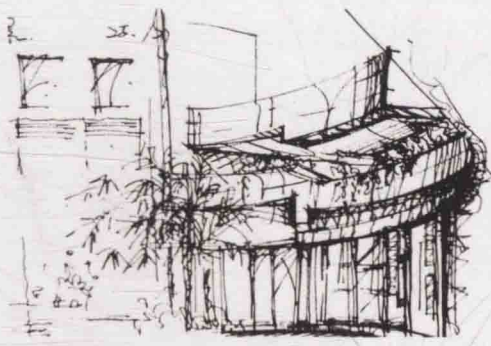
手绘线条按照运笔快慢来说也可以大致分为快线和慢线。

· 快线

运笔速度快，下笔肯定、流畅，用快线画出的图很能充分表达设计师的灵感和思维的敏捷。对于初学者来说，建议短线和中长线用快线，在运笔过程中，也先不要过分追求线条的美感，以至于下笔不果断。

李畅

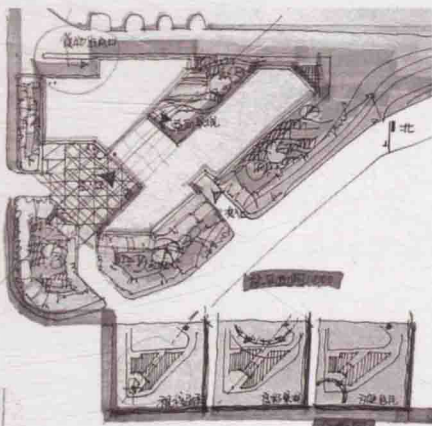
李畅

· 慢线

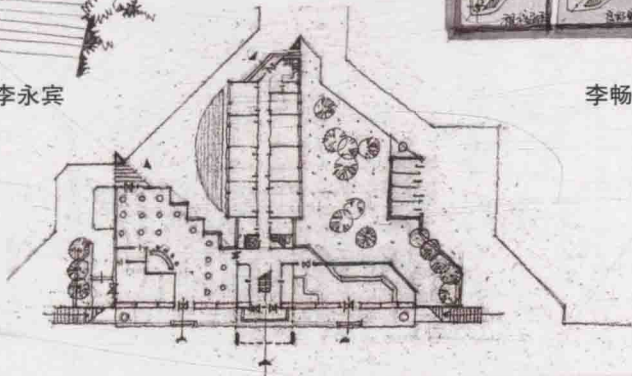
一般来说，慢线多以颤线的形式出现，慢线比较适合长线条。尤其是在方案研究的初级阶段，很多有经验的设计师往往开始也没有很好的思路，但是或许都有过这样的经验，画着画着灵感就出来了。其实设计就是这样，有的时候灵感很有偶然性，你在慢慢运笔时不自觉的也是一个思考过程，而且慢线的绘制也是心态静下来慢慢放松的一个过程。在推敲方案的过程中，随着思考的不断深入，构思的不断成熟，线条也会慢慢快起来，流畅起来。

李永宾

李畅

黄为隽 [2-7]