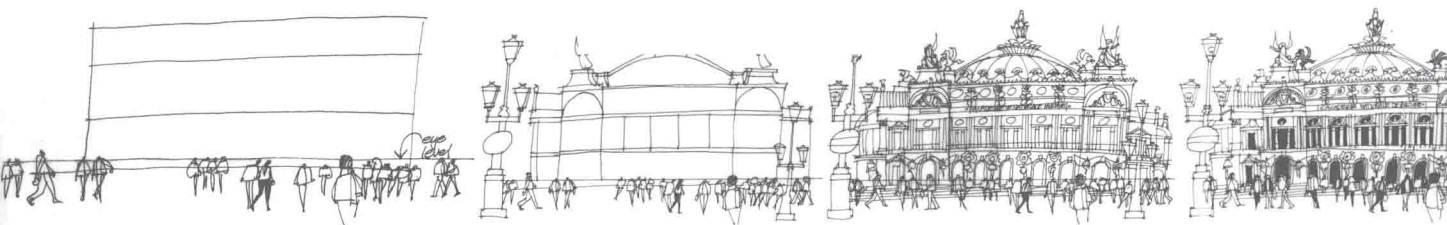
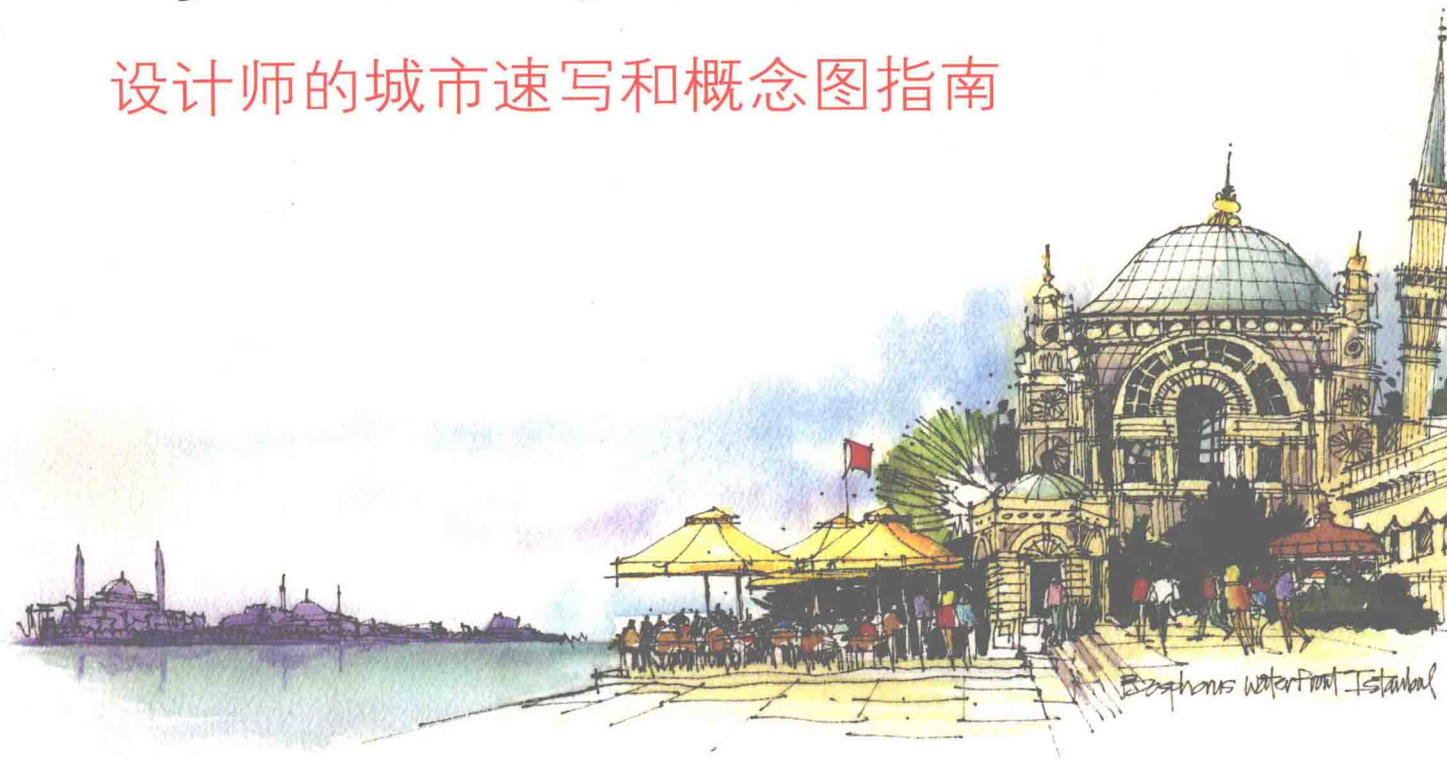

手绘与发现

设计师的城市速写和概念图指南

【美】James Richards 著

【美】程大锦 序

程玺 译

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

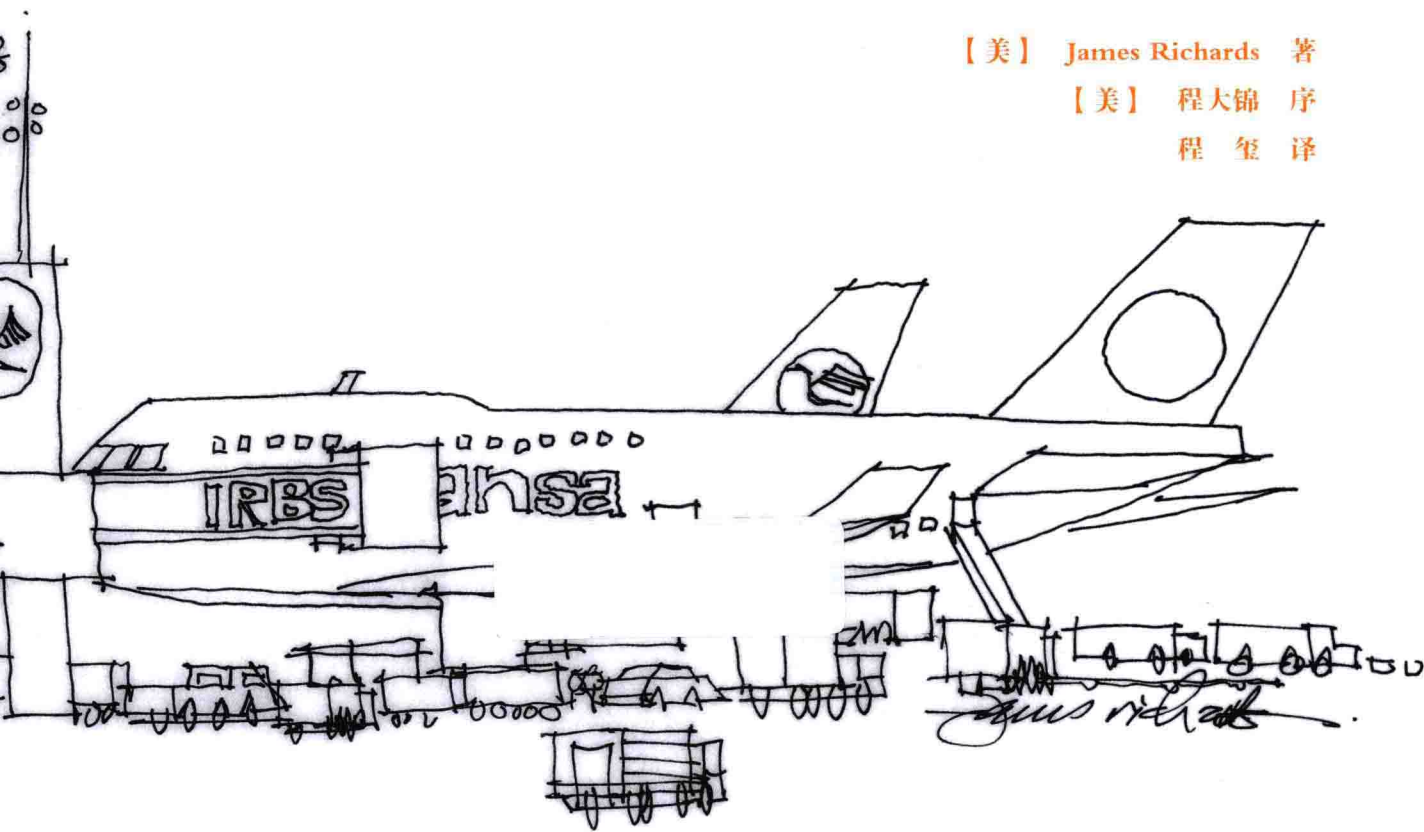
手绘与发现

设计师的城市速写和概念图指南

【美】 James Richards 著

【美】 程大锦 序

程玺 译

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

Freehand Drawing and Discovery: Urban Sketching and Concept Drawing for Designers

978-1-118-23210-1

James Richards

Copyright © 2013 John Wiley & Sons, Inc.

All Rights Reserved. This translation published under license.

No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of John Wiley & Sons, Inc.

本书中文简体版专有翻译出版权由美国 John Wiley & Sons, Inc. 公司授予电子工业出版社。未经许可，不得以任何手段和形式复制或抄袭本书内容。

版权贸易合同登记号 图字：01-2013-7401

图书在版编目 (CIP) 数据

手绘与发现：设计师的城市速写和概念图指南 / (美) 理查兹 (Richards, J.) 著；程玺译. — 北京：电子工业出版社，2014.6

书名原文：Freehand Drawing and Discovery: Urban Sketching and Concept Drawing for Designers

ISBN 978-7-121-23414-9

I. ①手… II. ①理… ②程… III. ①建筑设计—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第118036号

策划编辑：胡先福

责任编辑：但纯清

文字编辑：白俊红

印刷：中国电影出版社印刷厂

装订：三河市皇庄路通装订厂

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036

开本：889×1194 1/16 印张：17.75 字数：455千字

版次：2014年6月第1版

印次：2014年6月第1次印刷

定价：98.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zltts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

我第一次见到吉姆·理查兹（Jim Richards）是在第二届国际城市速写研讨会上（2011年夏，里斯本），活动主办方是“城市速写者”（Urban Sketchers）组织。此前，对于吉姆那些美丽的绘图作品，对其雄健的笔力，以及他在构图和细节捕捉上的老练，我早已熟稔于胸，仰慕已久。正如许多情况一样，真正见到创作者后，其作品会在我们心中变得更加真切。这不仅让吉姆在里斯本的手绘作品变得更加生动，而且如今在阅读他为这本手绘书撰写的前言时，我也能深切地感到共鸣。

和古罗马神祇雅努斯（Janus）一样，绘画也有两张面孔。一张面向从前，面向存在于世的东西。在经由直接观察进行写生时，露面的便是这张面孔。即便动笔是在此刻，但只要我们目光从描绘对象移到空白纸张上面，就必须仰赖自己的视觉记忆，来还原刚刚看到的景象。写生时，我们不一定要把自己限制在景点明信片上那些常见的透视视角，当然这些是最容易引人仿照的。我们不是去复制眼前的光学图景，而是经由绘图流程，获取某种理解、洞察，甚至启示。

绘画的另一张脸孔面向未来，面向仅存于我们脑中的画面。这就是我们在设计时所做事情。将想法落到实处，才可以对想法进行操作，这种落实可以通过纸和

街头陈设。

笔，也可以借助电脑屏幕和数码工具。这种画画方式能刺激我们的大脑，让我们抓住那些无法用肉眼或镜头捕捉的画面。借此，经由绘画流程，我们可以在纸面上把事情梳理清楚，开动思索的引擎，不仅启动画笔，同时启动我们的大脑。

正如吉姆在本书中明确指出的，绘画的这两张面孔是相互关联的。现场写生时，我们能对周遭环境产生直观理解，这种理解会帮助我们建立起对于未来的想象、描绘及设计。

尽管我和吉姆一样都怀有绘画热情，但我们采取的方式并不相同。我的画是比较乱糟糟的，吉姆的画则有着更准确的线条、更明确的价值和更清晰的质地。我们两人的这种差异是理所应当的。吉姆对此有很生动的表述：“人们的个性总会在画面中浮现出来。你的不会和我的一样，我的也不会像他的。这就是美好之处。”本书中充满这样的美好画面，不要因这些图画所呈现的纯熟而却步。作为初学者，你不要停下学习的步伐；作为设计师或速写者，也不要停下继续前进的步调。人人都可以学习画画，本书将为读者铺就一条康庄大道，引领大家进入手绘的美好世界。

——程大锦（Frank Ching）

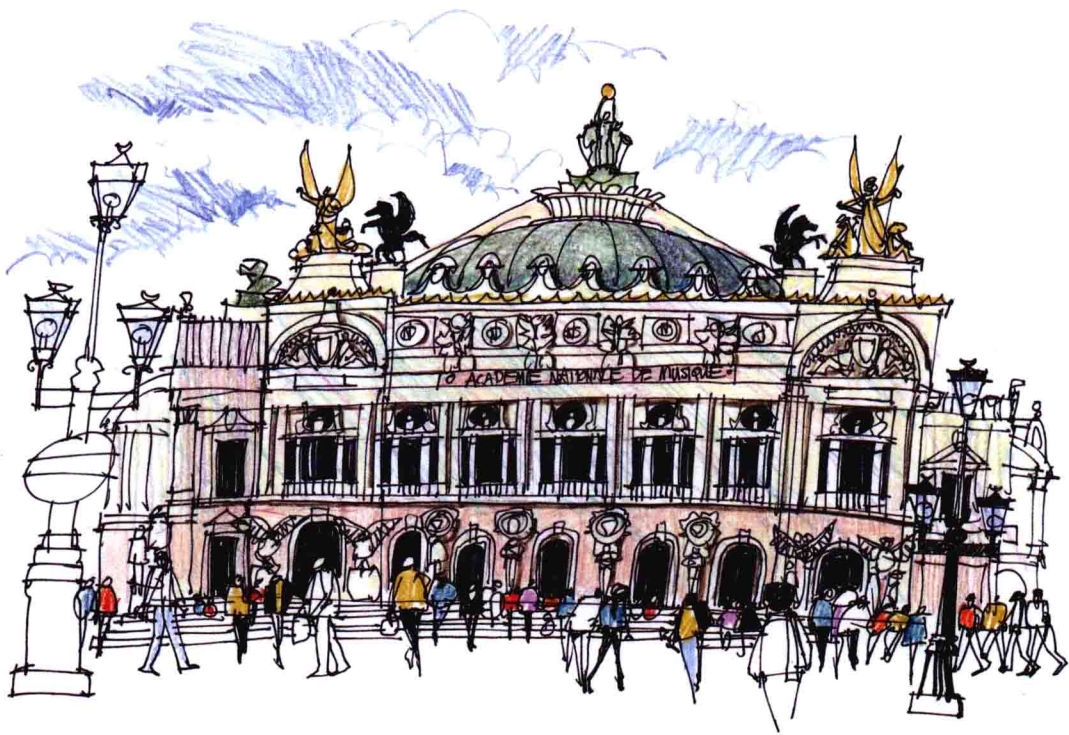

为市中心的门户方尖塔所做的概念图。

怀着对画画的爱，我在本科学习阶段选择了景观建筑与城市设计专业。一开始画得真的挺糟的，翻看自己在LSU（路易斯安那州立大学）头一年的绘图，显然当时的水平除了需要进步以外无路可走。

但我就这么起步了，不停地画画，思考，再画画，累积学分。设计和设计思维领域不仅对绘画有要求，而且会导向触发改变和拓展生命的更高目标。我们经由手绘在改变这个世界，没有回头路可走。

在优秀的教师、宽厚的同学和无边的项目作业的陪伴下，绘画变成了我的第二本能。我慢慢了解到，在速写中，纯熟并非必要因素，这一认知令我大为吃惊和放松。实际上，追求完美反而是最大的阻碍，它会损害伟大作品所具备的新鲜感和自发性。手绘的目的并非摄影式的逼真写实，其目的也并非艺术，而是要呈现出一种真切感。重要的是把握当下，忠实地捕捉眼前或脑中的景象，建立起对描绘对象或想法的更深感知和领会。更重要的，其目的是体验经由头、手、眼三者共舞所产生的创作欢愉。

巴黎歌剧院。

手绘的目的并非艺术本身，而是呈现出真切感。

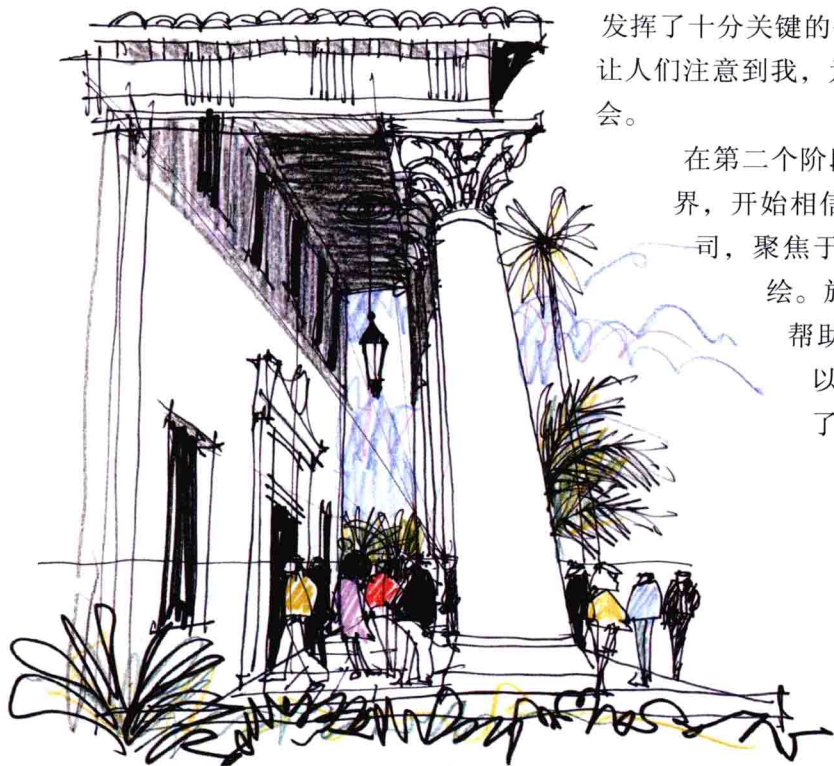
个人色彩总会浮现在画面之中。你的画不会和我的一样，我的也不会像他的。这就是美好所在。一幅好的手绘，是画笔、场地及作者个性这三者所构成的无我的潜意识融合。它会具有自身独特的创意能量，映照出描绘对象和创作者的倒影。如果你不把它画出来，这种独特的表达就没有出口。

如今，在数字工具全面主导设计教育的状况下，手绘被当作一个展示个人创造力的窗口，这成了手绘时代价值的体现。近期，在一本土耳其杂志的采访中，我被问到，对于学习设计的人来说，“蜡笔和电脑”哪个才是必不可少的工具。我的回答是，必不可少的工具是开放性、想象力及创作冲动。下一个问题是，如何培养创作能力？在创作流程的起始，你要能够快速创想出大量想法，同时能够在想法迸发之际，将其捕捉和传达出来。而要做到这一点，自发性手绘依然是最快速有效的方式。接下来，重要的就是快速探索三维状态下的方方面面，呈现出更多、更丰富的细节。同时，在这些应用中，数字程序也是不可或缺的。在许多创意领域（建筑、平面设计、广告、电影制作等）中，最优秀的设计师都学会了将计算机科技和工作流程的优势与手绘的快速、灵活及情感联结等优势整合起来。你需要开动头脑，将工具与技术中最契合的部分应用在创作流程之中。

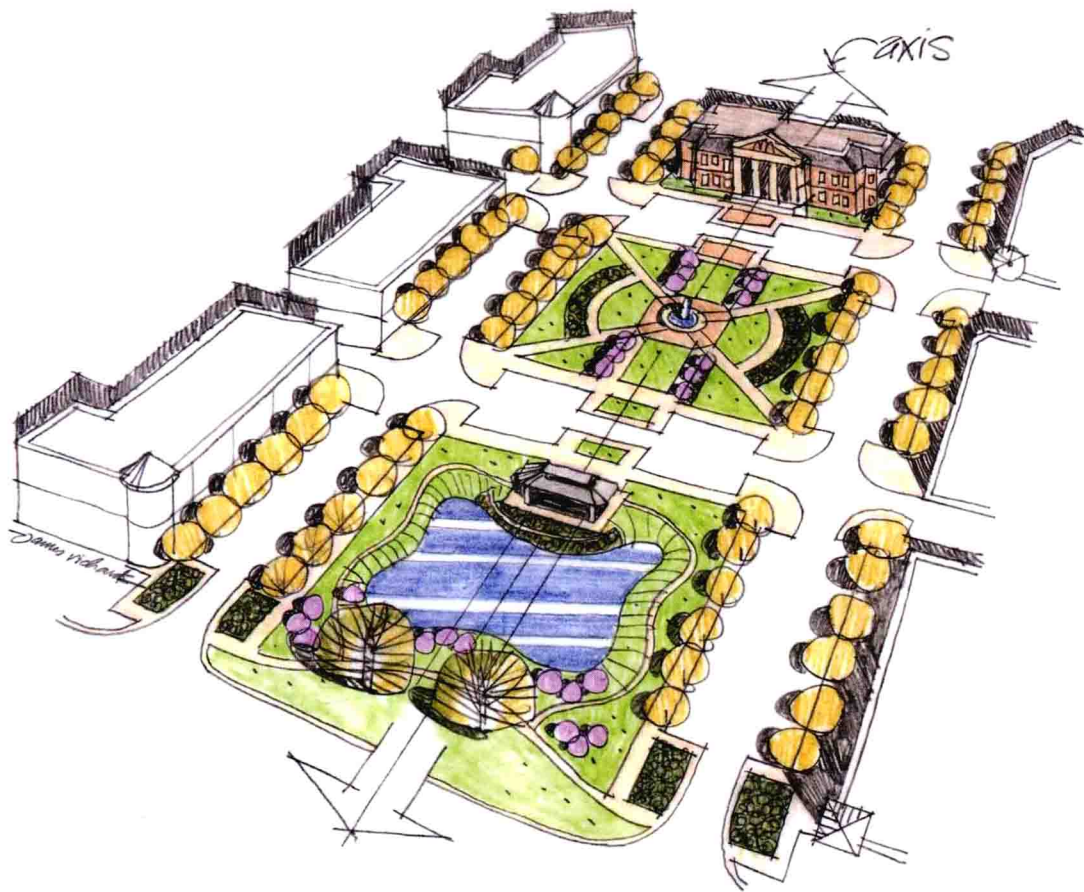
回顾一路走来的历程，我将事业划分为三个阶段，而在每个阶段中，手绘都是重心所在。第一个是开始走向专业设计的阶段。此时，我需要确保自己的一席之地，向良师益友学习，承担项目的创作和管理职责，以在同业中获得某种程度的认可。坦率地说，

用绘画铺就这个事业阶段的道路（不论主动或被动），可能发挥了十分关键的作用。绘画帮助我锁定了很好的工作，让人们注意到我，为我带来难以靠其他方式成就的职业机会。

在第二个阶段，我跨越了既定的事业轨道和职业边界，开始相信自己的创作直觉。我创立了自己的公司，聚焦于自己的热情所在——城市、设计、手绘。旅行和绘画成为驱动自我发现的燃料，帮助我发展出许多专题工作、写作项目，以及一种手绘训练方式，后者帮助我找到了自己的创作声音。

校园建筑入口。

为城市设计蓝图所做的俯瞰图。

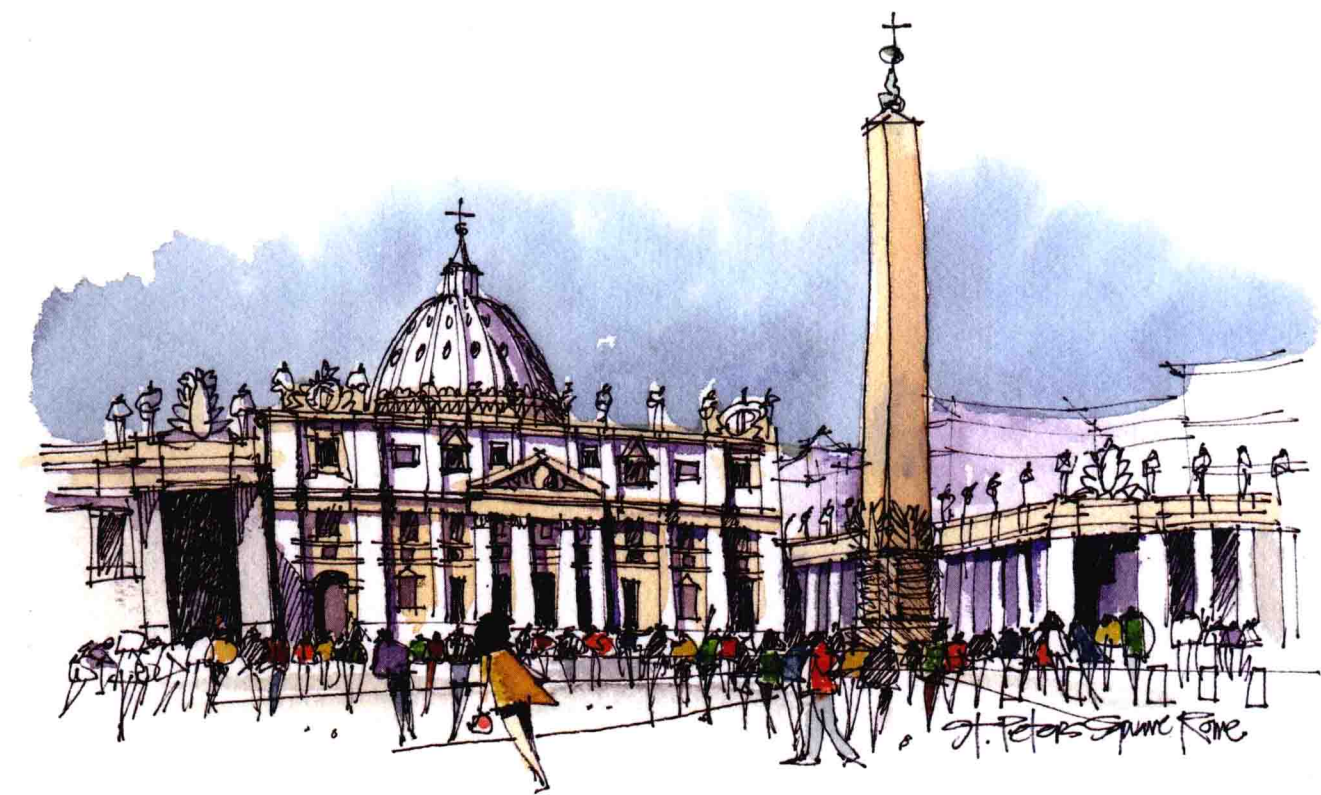
第三个阶段则是帮助他人找寻创作声音，分享自己辛苦得来的经验，指导人们通过手绘等其他手法去捕捉印象，探索引发变化的思路。开始的时候，我能给予初学者的最佳建议就是：动起手来！不管手边有什么样的笔记本、名片或废纸，拿起来开始涂写吧，去享受这种纯粹的喜悦。作家、艺术家和设计师们总是随身携带笔记本或速写本，这可不是没有道理的。借此，他们可以随时捕捉转瞬即逝的印象或想法。而同样重要的是（或许更加重要），这些本子会成为他们创作思想喷涌而出的门户。就我的经验来看，手绘为我打开了一扇大门，将我引领至这股涓涓清流，然后随着这股清流漂流而去。当我们真正和这股清流契合起来，真正跟上它的起伏和流转，我们将会失掉时间观念。清流中的思想会从我们的身体中划过，我们的身体会成为清流的媒介，帮助其将流动的梦想落实和呈现出来。

在捕捉或传达印象时，我们最不愿遇到的就是因为缺乏基础绘画技巧而无法下笔的状况。本书的作用就是提供跨越这一阻碍的方法，让手绘成为一种无我的下意识愉悦，成为自我发现之旅中的宝贵工具。

现在就开始动手。愿意的话，从这一页就开始。不要等待什么如画的风光，或突如其来的“灵感”。动起手来，头脑和想象力自会跟随而至。

关于嘉宾

十分感谢嘉宾们为本书提供的斑斓绘图和多样化绘画风格。他们代表了不同的专业和趣味，而对于通过绘画探寻场所的真相都满怀热情，他们向读者凸显了绘画在创作流程中所发挥的重要作用。由于他们各自的背景和经验不同，来自不同的国家和地区，所以他们展现出截然不同的表达风格。为保持他们各自的连贯性，我没有对他们的叙述方式做过多干涉，希望读者经由他们的文字、独特的个性和绘画视角，来直接认识他们。

圣彼得广场，梵蒂冈。

仅凭我自己的努力是不可能完成本书的。正如美国神话学家约瑟夫·坎贝尔（Joseph Campbell）所说的，它是在“看不见的手”的帮助下共同写成的。我本人的最大贡献就是在创作流程展开时尽量不成为阻碍。同样重要的是，许多老师、支持者和亲友们都对我本人及本书带来了不可磨灭的影响。

记得我童年时住在新奥尔良，我的父母（吉姆·理查兹和玛丽·理查兹）曾公开表示过对我的担心，他们担心我最终会头戴贝雷帽，嘴上两撇山羊胡，流连在杰克逊广场作画，靠吃热狗果腹。尽管如此，他们依然无条件地爱我，为我提供各种美术工具，为我搜罗各种课程，日后也一直要求我们几个兄弟重视杰出性与领导力，支持我在作画和设计上的努力。我的四个兄弟（拉里、戴夫、丹、史蒂夫）在性情和职业层面的成就把基准线拉得很高。对于他们打下的根基，我心中充满了感激。

对于我所追求的创作方向，我在TOWNSCAPE公司的联合创始人与合伙伙伴丹尼斯·威尔森给予了不断的关怀、支持和鼓励。威尔森在无数场合填补了我的空缺，让我没有后顾之忧。我们公司的高级设计师韦德·米勒同样是一位不可或缺的支持者，带给我各种宝贵的建议。在此对他们二位，对我们的客户和合作者们，献上我最诚挚的谢意。

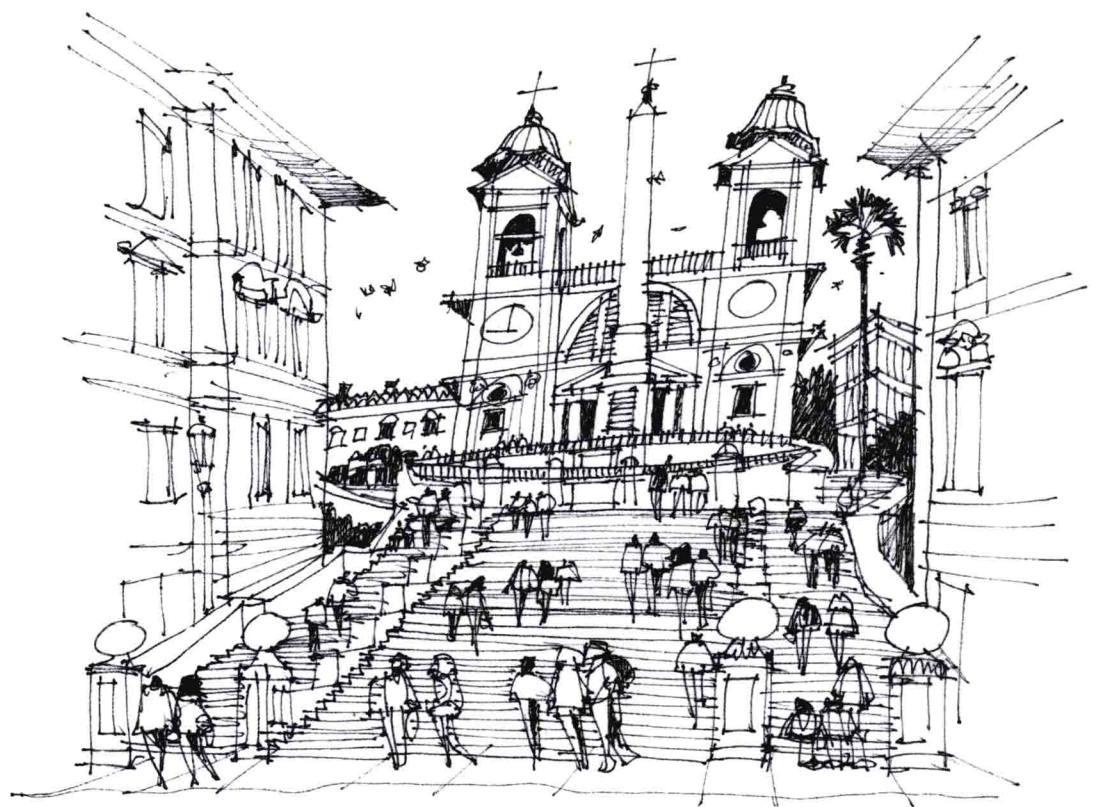

西班牙马拉加全景图，路易斯·鲁伊兹·帕德隆。

路易斯·鲁伊兹·帕德隆

从米开朗基罗广场眺望意大利的佛罗伦萨大教堂。工具：0.5微米水笔和水彩。尺寸：8英寸×10英寸。

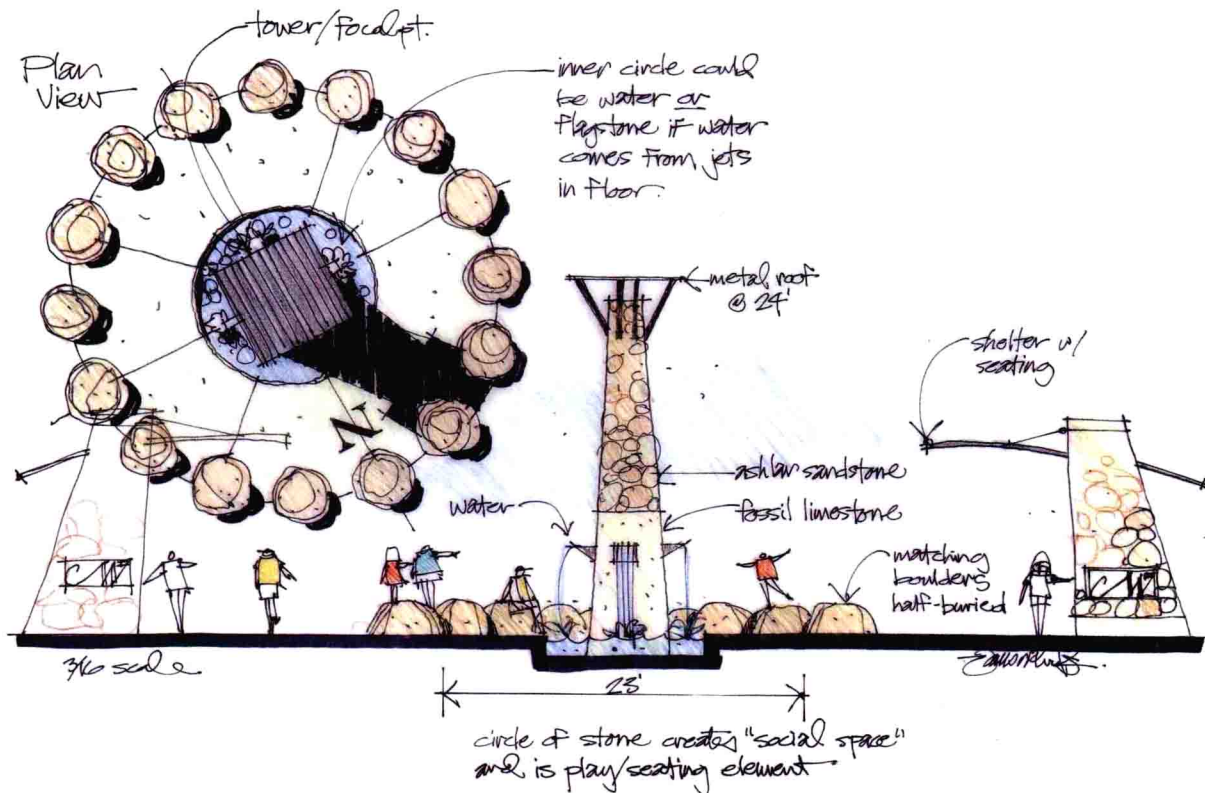

意大利罗马的西班牙广场。

如果没有导师雷克·道格拉斯的指导，我大概不会写下这些文字。他在我工作室的大量材料中看到了这本书的影子，并帮助我完成了书籍的提案流程，将我引荐给约翰威立出版社（John Wiley & Sons）出版社的高级编辑玛格丽特·康明斯。玛格丽特鼓励我突破自身视野，为我确立了这本书野心勃勃的航道。而我的编辑劳伦·波普拉斯基所展现的职业素养和给予我的指导和鼓励，则在这一愿景和眼前的书籍之间架设起了通畅的桥梁。

书里的嘉宾为本书带来了卓越的深度与丰富性。在此，我要感谢程大锦、克利斯汀·坦恩·艾克、迈克尔·弗格森、金姆·佩里、路易斯·鲁伊兹、凯文·斯隆、加比·坎帕纳里奥、利兹·斯蒂尔、鲍勃·霍普韦尔、安藤忠雄、阿斯尼·塔斯纳、王保罗、贝内黛塔·多西、马克·麦克马洪、约翰·拉文、哈利·杰赛普，感谢他们充满才华和十分细致的稿件。感谢阿尔瓦·阿尔托博物馆的协助。尤其要感谢我的朋友鲍勃·奇普曼，其丰沛的才华，对于景观建筑前沿的理性好奇心和亲身投入，让本书的第8章熠熠生辉。

我十分有幸地遇到许多了不起的老师。已故的罗伯特·里奇博士——老师、指路明灯、朋友——对我的影响无所不在，很难用几句话说明白。里奇博士教给我（和无数像我一样的学生）的中心思想就是：在一个令人屏息的，少有人费时欣赏的美丽世界中，愉快地徜徉。从这方面来说，里奇博士带给我的是一个认知面的圣诞礼物。马克思·康拉德亲自促成了我正在进行的世界旅行，没有这样的旅行，我的工作和世界观永远不可能如此紧密地交织在一起。詹姆斯·特纳教导我要跨越横亘在艺术、设计及专业之间的专制鸿沟，将所有一切都视为完整创作生命的组成部分。此外，还有很多人也在恰当的时机给了我许多更明确的助力，帮助我在一条通往专业和创作成长的道路上站稳脚跟。

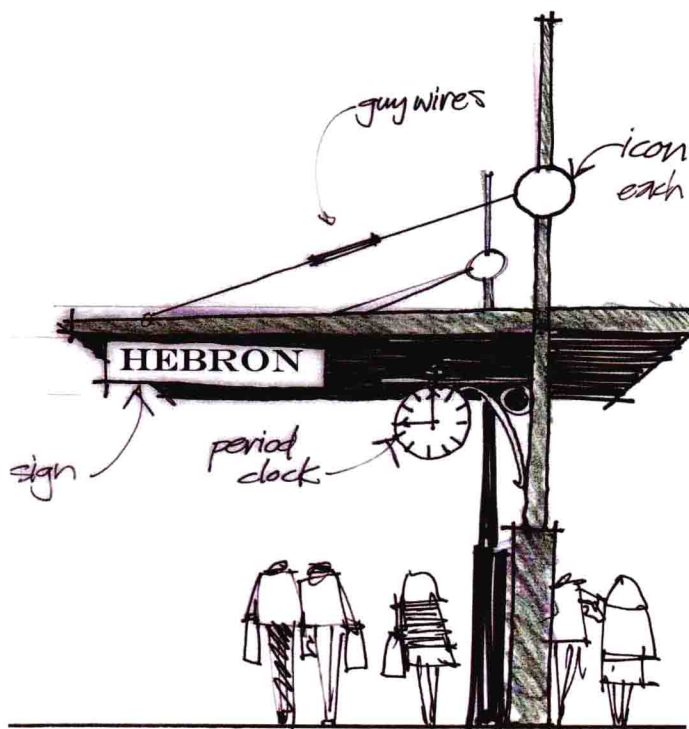

路口景观设计概念草图。

这些指路明灯以及日后我在“约翰森、约翰森与罗伊事务所”（即今天的史密斯集团/JJR）遇到的高级设计师伙伴们（克拉伦斯·罗伊、戴尔·萨斯、卡尔·约翰森及吉姆·克里斯特曼），耐心地传授给了我一套设计绘图和视觉思维的哲学，这套哲学为本书的众多教程奠定了根基。许多课程的最佳和最清晰的讲授案例或许源自比尔·约翰森，他那些源源不断的精彩画作持续带给我震撼和启发。劳伦斯·斯贝克/是另一位珍贵的朋友，他也是“约翰森、约翰森与罗伊事务所”的一位合作者，他在设计思维及教学实践的共生关系层面，带给我至关重要的影响。

此外还有大量朋友提供了慷慨的帮助和支持，奠定了本书的根基，他们的存在让我永远不敢自以为是。在此要感谢萨姆·罗兰、杰克·弗莱、吉姆·安德森、厄尔·托恩顿、斯图尔特·雷恩、蒂姆·奥兰多、阿兰·孟福德、玛丽安·孟福德、克里斯·米勒、麦克·庖里尼、黛比·庖里尼、麦克·戈洛戈恩、丽达·戈洛戈恩、杰夫·威廉姆斯、查克·麦克丹尼尔、艾斯·托雷、盖里·希尔德布兰德、奇普·苏利文、查尔斯·伯恩鲍姆、塔纳·奥兹蒂尔、凯特·马修斯、蕾贝卡·维恩、玛丽·敏顿、蒂姆·奥利弗、凯西·百利、丹·加兹克、帕特·泰勒、克里斯·福莱格、科特·科尔波特森、塞尔吉奥·桑塔纳、强尼·华夫·史都华、蒂姆·巴尔德温、维克·巴克斯特、迈克尔·福森、莱斯利·福森、萨迪克·雅图恩科、比尔·雷奇、雅士利·雷奇、迈克尔·罗宾逊、凡·考克斯、托尼·卡考克、麦克·特亚达、多萝西·特亚达、史蒂夫·加姆、凯雅·加姆、史蒂芬妮·梅恩、伊芙琳·乌特克、林恩·米勒、弗兰·比蒂、马克·波耶、裘迪·布里特纳姆、迪亚纳·科利尔、拉拉·莫法特、吴春玲、达纳·布朗、比尔·汤普森、保罗·尼尔拉科、达米安·汤普森、蒂姆·布拉斯特、苏森·哈谢尔，还有亚森·卡加特·塞金。特别要感谢我的创作导师和精神顾问布鲁斯·赫恩。

在整个创作生涯中，我最好的晴雨表就是我的女儿们——杰西卡·理查兹·庖里尼、卡西·理查兹。她们在我没有任何思绪，绘图毫无进展，或趴在剪接室的地板上一筹莫展时，带给我无限灵感，她们如果喜欢我创想和绘制出的场所，我会非常兴奋。在她们两人小的时候，我和帕蒂去世界各地研究和绘制城市时，常会带着她们一起上路，去四处开会。对于她们的爱、耐心和冒险精神，我都充满了感激。我的女婿迈克尔·庖里尼同样是我生命中的一块基石、一块宝贵的回音板，帮助我衡量想

为一个换乘站台所做的概念图。

法中创作能量的强弱。

最后，我想感谢我的外孙迈克尔·詹姆斯·庖里尼，写下这篇文章时，他只有八个月大。在他欢笑和无拘无束的愉悦中，我感受到未来的希望与梦想。正如路易斯·阿姆斯特朗的歌里所唱的：“多么美好的世界。”

第一部分 学习一门语言

第1章 手绘的复兴 2

影响力 8

艺术与科技 12

重新整合工作与游戏 16

本章嘉宾：迈克尔·弗格森 20

第2章 探索性绘画九大要素 24

简化工具 27

简化信息 29

缩减尺寸 31

简化技巧 32

动起手来 36

先画人物 39

用暗影整合画面 43

随意地画 44

多做注释 45

本章嘉宾：凯文·斯隆 46

第3章 特定元素与周边环境 50

人物 52

交通工具 55

树木、灌木与地被植物 58

岩石与地貌 62

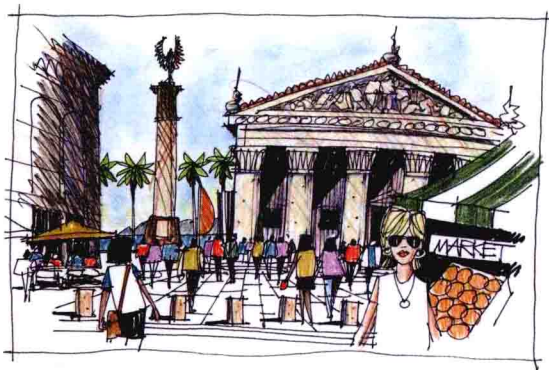
水 69

陈设 72

天空 76

建筑 83

本章嘉宾：克利斯汀·坦恩·艾克 92

第4章 创造逼真可信的世界 98

透视：你真正想要知道的事 99

营造纵深：前景、中景、背景 111

上色 115

整合 119

本章嘉宾：路易斯·鲁伊兹 122

第二部分 城市手绘

第5章 城市手绘是创作的驱动力 130

本章嘉宾：加比里尔·坎帕纳里奥 140

第6章 描绘场所 144

工具 145

题材 147

编辑 150

上色，不上色？ 152

健笔如飞 154

本章嘉宾：利兹·斯蒂尔 162

第三部分 概念草图

第7章 捕捉创意 170

利用数字基底绘图 173

利用航空摄影 173

概念与特色 192

本章嘉宾：金姆·佩里 204

第8章 数字绘图—— 没有限制的绘图 208

愿景 210

现实 213

绘图板画廊 215

本章嘉宾：罗伯特·奇普曼 232

第9章 下面登场的是谁？ 238

练习 240

收集 241

临摹 242

保持水井的丰盈 243

本章嘉宾：鲍勃·霍普韦尔 254

结语 261

经由单点透视和对前景、中景、背景的营造，这片水岸风光呈现出了一种纵深感。随意的线条、色彩及移动中的人群则为画面平添了些许生机与活力。