

Sheji Licheng
设计历程

尚龙勇 手绘漫记

寇贞卫◎主编 尚龙勇◎著 江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

尚龙勇手绘漫记 / 尚龙勇著. —南昌: 江西美术出版社, 2011. 11

(设计历程/寇贞卫主编)

ISBN 978-7-5480-0720-3

I. ①尚… II. ①尚… III. 艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第154725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——尚龙勇手绘漫记

著 者: 尚龙勇

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

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 978-7-5480-0720-3

定 价: 15.00元

赣版权登字-06-2011-174

尚龙勇, 江西南昌人。建筑学在职硕士, 现任江西美术专修学院常务副校长、庐山艺术特训营执行总裁、九江十方建筑副总经理。2005年在上海艺邦集团设计岛专注别墅、夜总会设计, 参与多个高端工程项目设计。2010年荣获亚太空间设计师国际论坛——中国国际空间环境设计大赛“筑巢奖”一等奖。多年来, 致力设计手绘教学与研究, 参与编辑出版《手绘经典》、《手绘设计与表现》丛书等书籍。

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 设计——创造性思维
- 04 手绘与电脑设计
- 08 手绘表现的学习步骤
- 09 手绘表现技法与步骤
- 12 景观作品欣赏
- 22 建筑作品欣赏
- 38 室内作品欣赏
- 44 写生作品欣赏
- 48 特训营的那些“事”

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 设计——创造性思维
- 04 手绘与电脑设计
- 08 手绘表现的学习步骤
- 09 手绘表现技法与步骤
- 12 景观作品欣赏
- 22 建筑作品欣赏
- 38 室内作品欣赏
- 44 写生作品欣赏
- 48 特训营的那些“事”

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 设计——创造性思维
- 04 手绘与电脑设计
- 08 手绘表现的学习步骤
- 09 手绘表现技法与步骤
- 12 景观作品欣赏
- 22 建筑作品欣赏
- 38 室内作品欣赏
- 44 写生作品欣赏
- 48 特训营的那些“事”

图书在版编目 (C I P) 数据

尚龙勇手绘漫记 / 尚龙勇著. —南昌: 江西美术出版社, 2011. 11

(设计历程/寇贞卫主编)

ISBN 978-7-5480-0720-3

I. ①尚… II. ①尚… III. 艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第154725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——尚龙勇手绘漫记

著 者: 尚龙勇

出版发行: 江西美术出版社

地 址: 南昌子安路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 978-7-5480-0720-3

定 价: 15.00元

赣版权登字-06-2011-174

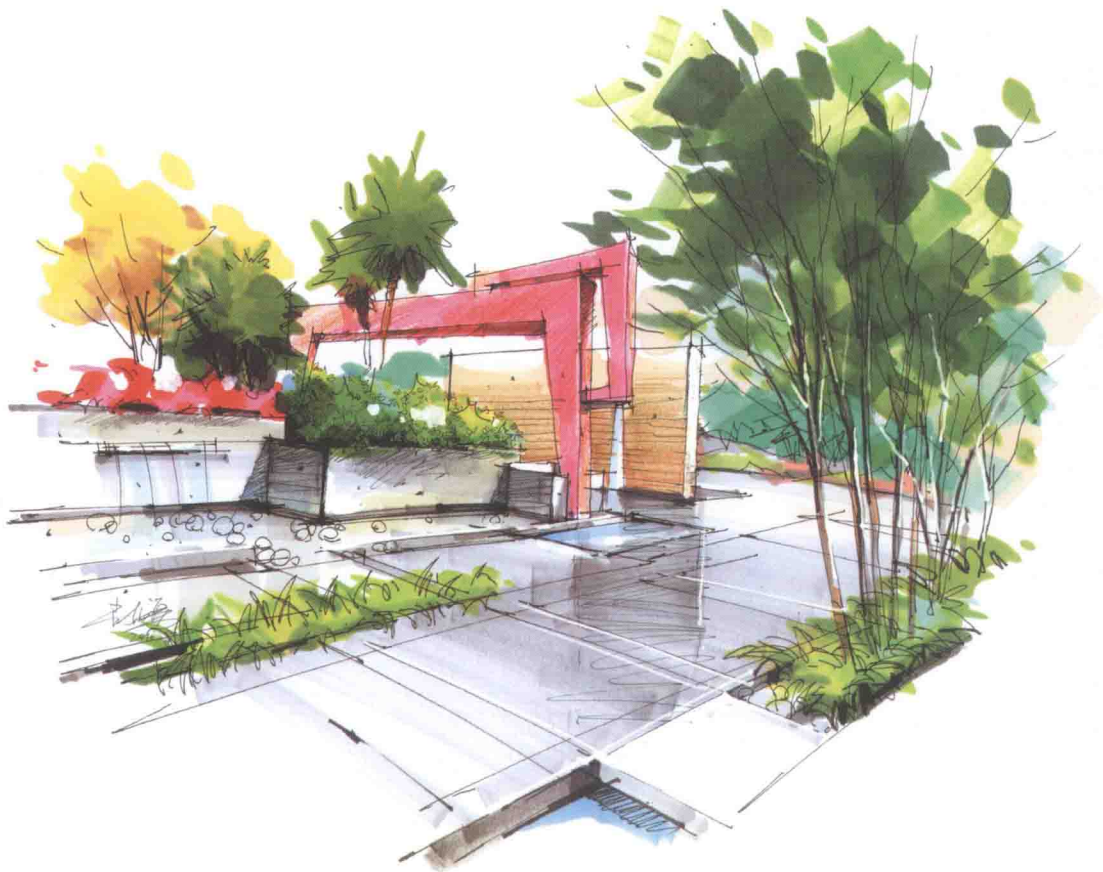

尚龙勇, 江西南昌人。建筑学在职硕士, 现任江西美术专修学院常务副校长、庐山艺术特训营执行总裁、九江十方建筑副总经理。2005年在上海艺邦集团设计岛专注别墅、夜总会设计, 参与多个高端工程项目设计。2010年荣获亚太空间设计师国际论坛——中国国际空间环境设计大赛“筑巢奖”一等奖。多年来, 致力设计手绘教学与研究, 参与编辑出版《手绘经典》、《手绘设计与表现》丛书等书籍。

设计——创造性思维

随着中国现代化建设进程不断加快，中国城市建设日新月异，经济的快速发展必定给建筑装饰行业带来巨大的推动力，同时也给从事该行业的当代设计师及设计类大学生带来许多从业机会，亦带来挑战。记得2005年在上海做设计时，客户的要求仅限于功能及设计风格，而现在高端客户已有个性化与差异化的更多意愿。所以作为一个现代设计师，要想不断创造出好的设计作品，设计师本身必须具备一种超然的设计思维。我把这种设计思维理解为设计方法，而设计方法的核心就是创造性思维，总结创造性思维包括以下几方面：

- 一、思维的流畅性：在设计过程中大胆思辨的能力；
- 二、思维的灵活性：对不同对象及问题提出相应的解决方法的能力；
- 三、思维的独创性：对普遍问题提出独到见解的能力；
- 四、对问题的精确性：提出恰当问题的能力；
- 五、思维转换力：把一种设想和方案转换为另一种设想和方案的能力；
- 六、思维的延续性：不断深化和完善设想的能力；
- 七、评价力：估计方案适宜性的能力。

手绘与电脑设计

在电脑信息时代，电脑所具有的强大制作功能渐渐取代传统手绘设计中的诸多工作。很多人不顾设计思维过程的程序性特征，连最基本的草图表达都不做，直接在计算机上做方案。一些设计师似乎也忘记了自己的身份，摒弃手绘设计的本领，违背了设计思维过程的正常规律，导致了大量问题的出现。

享受新技术所带来快捷方便的同时，我们要清醒地认识到过多地依赖电脑将抹杀设计师的表现灵性。电脑毕竟不能代替人的一切，因为人的大脑要先提供创意构思，然后才用电脑完成设计效果的制作，所以电脑表现适用于设计的后期阶段。那么，作为提出方案构思的设计初期阶段，则需要设计师快速地将大脑中的设计构思转换成可视形象呈现在纸上，手绘表现无疑比电脑表现更快捷、更直观。因为这一阶段的设计表现不必追究画面细节的深入，但求空间结构、比例关系的相对准确与整体。因此，以快速的手绘方式将设计意念迅速、准确地表达出来，在设计过程中是极其重要的。手绘的随意和自由性有表达创意的优势，电脑精确地绘制便于方案最终效果展示，因此，在设计过程中对它们合理运用，发挥其不同的优势，是设计师正确的选择。

一、手绘——引导设计思维的最好方式

设计师要表达自己的设计思维，一是靠语言阐述，二是用手绘图形等视觉语言表现。设计的基本出发点是人脑的创造性思维，手绘设计的好处还在于手和脑的协调配合。一个富有创意的设计，其灵感的火花

是在边画边想的反复推敲中碰撞出来的，人们在设计构思的过程中，通过不断地比较、推敲和修改，使抽象的思维逐渐成为具体的、可视的对象。手绘是设计师构架理想空间与现实空间的最便捷方式，是构想过程中对视觉形态表达及空间关系的最好推敲方式。

二、手绘——设计交流最有效的方式

手绘表现作为设计的视觉语言，是借助于造型艺术手段用直观的表现方式把设计构思具体地、形象地表达出来，呈现给客户。手绘表现在设计创造过程中，没有固定的模式，优秀的设计师都是善于运用手绘来构思设计的，它的好处是设计师可以把大量的精力投入到设计构思创意阶段的比较与推敲上，这种设计过程本身往往能给设计师不断输送新的创作灵感。因此，对每一位设计师来说，手绘设计的过程就是自我心灵的对话。

手绘表现能力的好坏也将直接影响到设计的结果，头脑中再好的想法如不能转化成直观的设计图形语言，不能很好地传达给客户，就不可能成为现实，在设计创意过程中将成为彼此交流的障碍。在当今竞争激烈的社会中，设计行业用人非常看重两点：一是设计师的设计思维，也就是做设计的能力；二是手绘表现沟通技巧。的确，现代化的生活节奏越来越快，设计师和客户在交流、探讨和解决问题时，手绘表达能力就显得尤为重要。通过快速、准确的手绘设计表现既节省时间和人力，又能及时了解对方的意图，大大提高了彼此思想沟通的效率，使问题得到快速准确的解决，这在设计实践中是非常重要的。

三、手绘在设计中的运用

在设计创作过程中,无论手绘还是电脑绘制,不在于谁优谁劣,关键在于在什么阶段、什么条件下使用最有效。手绘的优点是不受条件限制,交流方便,易于发挥设计师的灵感和艺术创造性。在设计领域,手绘已经成为一种流行趋势,许多著名设计师也常运用手绘快速记录瞬间的灵感和创意。手绘图因对设计师的观察能力、创思能力、整合能力及表达能力有着不可忽视的重要性,又可把它分为四个阶段:

1. 设计记录性语言

设计速写是设计表现的基础,也是设计草图和表现图的基本功,讲究对象的组织结构,反映设计概念。设计速写能锻炼设计师敏锐观察事物、塑造形体和准确表达事物的能力。写生是设计速写的方法之一:一是到不同地域对当地的建筑人文环境记录分析,二是到其他的优秀设计作品现场观摩记录。在平时的读书学习过程中,对各种设计元素记录整理,可供自己今后设计过程中借鉴。设计速写以其快速多样的特征,丰富了设计师的造型语言,也为设计师积累了大量设计素材,为设计创作开辟了自由施展的空间。

2. 设计创思性草图

设计草图就是设计师在设计构思过程中把前期设计思维转变为视觉形态语言表达出来的一种思考方式。我们在做设计的时候,先通过对设计对象前期的调查、分析,然后根据客户要求寻找设计立意。但有些时候,我们在构思过程中会突然冒出很好的想法,而这些构思如果没有及时记录,便稍纵即逝,所以设计师要具备快速地通过草图来记录自己想法的能力和技巧。

3. 设计分析性草图

绘制设计草图不单单是一种记录和表达的能力,还是设计师对设计对象进行构思和推敲的过程,起着整理、引导思维的作用,有助于推动设计的进一步深化。

4. 设计示意性效果图

手绘效果图不同于其他绘画作品,其画面效果

要忠于事实,要简洁、概括、统一、透视准确、说明性强,要求表现客观对象尽可能接近原貌,包括材料的质感、色彩和光感等。好的手绘效果图可以帮助设计师在早期把握整体设计要素,以准确的方式传达给相关实施人员。在今天,手绘效果图不再是过去意义上的效果图了,马克笔、彩铅等综合快速表现效果图,既节约时间又能够充分表达设计思维,这样简洁的方式才是设计师们所追求的。

手绘表现是设计师艺术素养和表现技巧的综合体现,它以自身的魅力和强烈的感染力向客户传达设计思想、理念以及情感,手绘的最终目的是通过熟练的表现技巧,来表达设计者的创作思想。所以我们需要树立正确的学习观念和强烈的手绘表达意识。在平时的生活和学习中要养成速写的习惯,通过大量的建筑速写及设计草图训练开启“智慧之门”,培养自身的设计意识和能力。

手绘表现的学习步骤

学习手绘徒手表现要遵循先易后难的原理，初期先掌握简单的单体训练，给初学者预留充足的时间去观察和描绘对象，既培养学习的兴致也能树立学习的自信心。针对初学者在下笔之初茫然不知所措的状态，可以挑选场景小、内容简单的范画，或者是速写作品、单体图片等进行临摹，以此逐步增加难度，扩展场景范围进行练习。后期可增加室内外环境及建筑风景等内容，也可通过外出写生训练等方式提高手绘表现能力。这期间将有助于手绘技法的形成与演变，同时训练自身的分析能力和手绘掌控能力，逐步熟练掌握绘图工具，以达到熟能生巧的目的。总之，手绘的学习要遵循循序渐进的原则。

一、初级阶段——大量临摹优秀手绘作品

曾有个朋友这样对我说：“我今年夏天的篮球水平提高得特别快，理由很简单，我跟着一个篮球高手练习，模仿他的动作和风格。”对于学习徒手手绘表现，这也是一个行之有效的方法。通过大量临摹技法成熟的手绘作品，可以帮助初学者理解手绘表现中笔的走势、色彩关系的运用，并在心中形成对手绘的认识。第一次动笔，对着他人的作品一根线条一根线条地模仿，起初是件非常机械非常费力的事。但是，不断画下去，便越来越容易，画出来的线条也变得轻松。这时你已经开始领悟手绘表现的技巧，并逐步跟上别人的步伐，找到一种步入轨道的感觉，学习手绘就进入了水到渠成的过程，俗称“最佳状态”，延续这种最佳状态最大的挑战就在于“坚持”。接着就进入了学习新事物过程中都会存在的第二个阶段——摸索阶段。

二、摸索阶段——效仿技法娴熟的手绘作品

所谓摸索，就是在临摹的基础上积累了一定的认识，同时在实践中

有一些疑惑并开始进行主观思考的阶段。这期间效仿技法娴熟的手绘作品对自身手绘水平的提升是一个不错的方法。效仿优秀作品中的用笔和色彩搭配等，这是一个很有挑战性的练习。首先，在效仿过程中要注意分析线条的种类，色彩的关系在不同对象处理上的用法，同时还涉及到不同作画工具所表现效果的不同，把握松紧有度的用笔。带着自己的疑惑，哪里要严谨一些？哪里可轻松放开去表现等系列问题，融入效仿的作品中去，也称之为暂时地忘记“自我”，穿上别人的鞋找路径。

渐渐地我们就能将在效仿过程中掌握的技法和具有参考价值的方法运用到自身效果图的绘制中去。尽管风格上可能还残留着他人的痕迹，但事实上我们已经从演习向实战过渡了，这不失为可喜的成绩。常常有些设计师担心在临摹和仿效中失去自我，他们说“我害怕当我画得像别人的时候，我就找不回自己了”。其实，这种担心是多余的。效仿只是一个过程，有助于我们吸纳经验，为建立自己的绘画风格奠定基础。

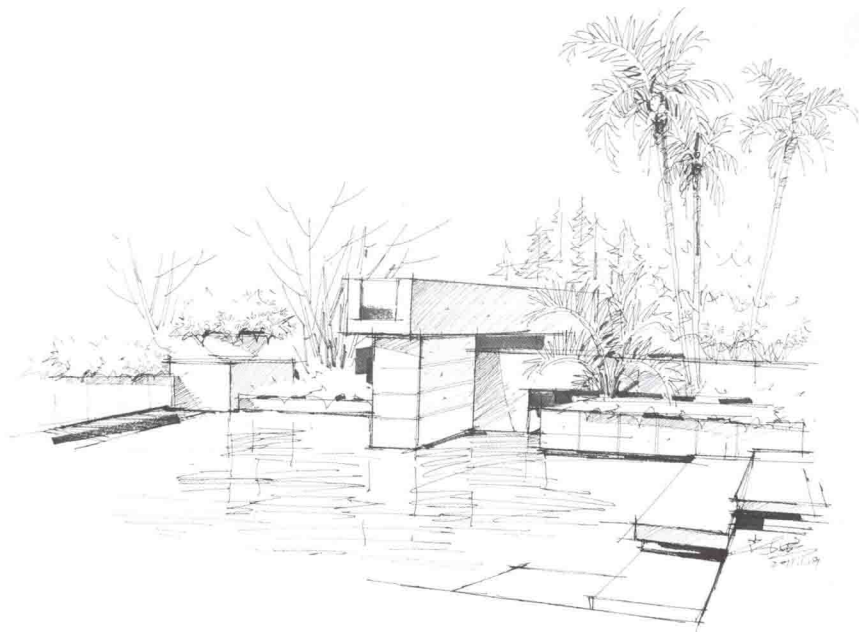
三、突破阶段——尝试主观创作

经过临摹和仿效优秀作品的训练，手绘学习者对于快速徒手画掌握得比较熟练，就可以尝试进行主观创作了。在这个阶段，要求我们根据特定的设计方案、设计意图或命题课题等进行表现，以手绘效果图表达自身的设计创思。在表现过程中，结合设计构思及日常积累的绘画技法成为重点，也是每个人必将面临的难点。这期间没有范本可循，只有坚持不懈地训练才能逐渐把设计意图快速、完美地表现出来，绘制具有强烈个人风格的手绘效果图。

熟练掌握徒手快速手绘是一个长期的过程，是信心与耐力的考验，树立正确的心态和有效的学习方法，并持之以恒地训练，总有一天能在快速徒手画表现上达到“意到笔到，得心应手”的境界并使之成为设计服务。

手绘表现技法与步骤

步骤一：设计构思成熟后，手绘初学者在把握不准透视的情况下可先用铅笔起稿，根据透视原理把场景结构勾勒出来，然后用钢笔勾绘。着重表现设计要点，适当交代物体的明暗、投影关系，注意要讲究线条的力度感。

步骤二：上色要着重把握画面的空间关系，突出主体，虚化远景及配景。先铺设植物配景的基本色，奠定画面的基本色调。

步骤三：考虑画面整体色调，再考虑局部色彩对比，整体笔触的运用和细部笔触的变化。注意物体的质感和光影表现，还有笔触的变化，干脆利落，注意虚实变化，尽量不让色彩渗出物体轮廓线。

步骤四：完善画面整体色彩，丰富细部笔触和色彩的变化。做到心中有数再动手，可根据画面几个大的色块整体着色，再加重暗部及投影。

步骤五：调整画面整体关系，注意物体色彩的变化，主体部分考虑环境关系精细刻画，强调空间和物体结构，进一步加强因着色而模糊的结构线，用修正液修改错误的结构线和渗出轮廓线的色彩，同时绘制物体的高光点和光源的发光点，丰富画面。

景观作品欣赏

在练习手绘表现图时，我们可以从一些简单的形体开始积累各种表现技法。这是一张小景观钢笔线稿，表现时，注意对不同材质、不同特征对象表现手法的运用。如石头明暗面区分强烈，形态硬朗，近景植物用基本元素重复叠加刻画出树型及光影关系，远处植物更注重树的轮廓刻画等，针对不同植物的特征运用不同表现手法。

