

AiTOP 手脑思维训练系列

设计速写

—— 方案创作手脑思维训练教程

鲁英灿 蒋伊琳 著

中国建筑工业出版社

设计速写

—— 方案创作手脑思维训练教程

鲁英灿 蒋伊琳 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计速写 —— 方案创作手脑思维训练教程 / 鲁英灿, 蒋伊琳著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013.5

ISBN 978-7-112-15315-2

I. ①设… II. ①鲁… ②蒋… III. ①速写技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 063416 号

责任编辑: 徐晓飞 焦 扬

责任校对: 张 颖 陈晶晶

AiTOP 手脑思维训练系列

设计速写 —— 方案创作手脑思维训练教程

鲁英灿 蒋伊琳 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 889×1194 毫米 1/24 印张: 13²/₃ 字数: 300千字

2014年3月第一版 2014年3月第一次印刷

定价: 128.00元

ISBN 978-7-112-15315-2

(23406)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄回本社退换

(邮政编码 100037)

文案创作 鲁英灿

插图绘制 蒋伊琳

插图指导 鲁英灿

排版整订 康玉芬

英文翻译 Linda Wang (美)

前期扫描 李淑君

后期扫描 李佳金

前言

很多人都把方案创作神秘化和哲学化,认为方案创作是高于一切、神乎其神的职业和事业,于是方案创作的基本功训练就被人们认为更加难以捉摸。这些年我国开设设计专业的高校越来越多,甚至很多缺乏专业师资的学校受到高昂学费收入的吸引也开设了这些设计专业,然而方案创作人才的培养成功率却并没有提高,社会对方案创作人才的需求一直有增无减。

在校学生整整三年甚至五年的设计课程,实际上根本就与真实的设计实践脱离,导致“纸上谈兵”、“闭门造车”的现象极其普遍。事实证明,多数学校的低强度长周期培养模式并不有效。而且,多数设计单位虽然已经完成转制(由事业编制转为企业编制),但是还没有建立令人信服的培养方案创作人才的机制和培养模式,也很难通过设计实践培养出根底扎实的方案创作师,导致从方案创作转向施工图设计的设计师越来越多,设计行业奇缺高素质方案创作人才的现状依然严重。

方案创作的基本功训练有很多内容。设计速写是方案创作师最重要的基本功之一,因此,通过设计速写的专业训练,有效地提高方案创作师的方案创作能力,一直是编写本书的重要目标,其重点在于讲解设计速写的训练原理、方法及其与提高方案创作能力的直接关系。

长期以来,速写——设计速写、草图——设计草图、设计速写——设计草图、设计草图——手绘效果图,这些基本概念及训练主线的差别一直被忽视,训练目标也被模糊化,于是“手绘”一词就有了过于宽泛的含义,“速写”一词也存在着过于笼统的解释,而“设计速写”这个专业词汇则少有人认真研究其涵义和训练方法、训练目标。

本书提出的“设计速写”概念,专指方案创作师为自己的方案创作而进行的收集素材、记录感觉、拓展思路、举一反三、由彼及此,从而自然形成大量设计方案以进行优选优化的一种手脑互动思维的专业行为。

遗憾的是,目前与设计速写相关的书籍几乎都避开对具体训练过程的探讨,更把训练所要达到的“提高方案创作能力”这一实际目标置之不理。有趣的是,目前占主流的大学设计教学中,设计速写的训练几乎都以培养业余画家的训练模式进行,甚至干脆都由美术专业的教师主持,全然没有设计教师的参与。结果是让一群压根没打算成为画家的学习者不仅痛苦,而且茫然。

我们并不缺乏设计速写的参考书籍,也不缺乏绘画方面的训练,但是受到训练的学习者却并没有因此而大幅度提高方案创作能力,也很难找到、挖掘和提升自己的创作潜力,这种结果实际上令教学者和学习者都很困惑和尴尬。

一是训练目标的模糊。

大量学习者在设计速写的训练中由于缺乏指导,都本能地误以为自己需要像画家一样把物体描绘得惟妙惟肖。结果只有极少数人通过痛苦的训练成为了业余画家,而大多数人则在训练中丧失了信心,甚至由于自己不能成为业余画家而顺便失去了成为方案创作师的信心。

很多人都本能地惊叹和羡慕绘画高手画得如何像、如何细,却很少顾及作为方案创作师所必需的气势、感觉、传承、寓意、活力等通感营造能力,同时还极其令人揪心地忽视了方案创作师必须训练成本能的认同、控制、征服等绘制目标。更令人痛心的是,方案创作师极其需要的举一反三、由彼及此、发散归纳从而直达创作目标的素质和能力,竟然被彻底地束之高阁。

几乎所有画家都不是设计师,也不容易、甚至不可能直接转化为设计师,这是不争的事实。但是,国内外有关设计速写的书籍几乎都是以展示作者的绘画技巧之高超、绘制效果之精美为主,让人误以为必须首先成为画家,或者至少具备画

家的基本功才可能成为合格的设计师。可惜的是,学习者实在很难从这些书籍中找到把速写画得那么像、那么细、那么慢与方案创作之间的直接关系,反而会在这些琳琅满目的作品中迷失方向,甚至会丧失信心。精英的任务绝不仅仅是展示自己,真正重要的是设法带动其他人成为成功者。

把训练和目标分离的模式,使得速写训练和方案能力的提高形成了并行的两条线。学习者要么以为必须等到速写训练结束了,才能轮到方案能力的提高;要么以为两者干脆互不相干,没有直接关系;更有甚者竟然强调设计速写的训练对方案创作能力的影响是潜移默化的、间接的。

设计创作的学习者和热爱者都在望画长叹。

二是训练方法的神秘。

目前市面上的国内外速写书籍几乎都是速写作品的集锦,都把注意力集中在展示作品的产量和质量上,似乎不太在意学习者的需要和感受。由于几乎没有训练方法的详细讲解,更没有对这些训练与训练目标的关系的揭示,使得学习者误以为必须把每一张都临摹完才是正确的训练方法,甚至难以理解这些训练到底是如何应用于方案创作的。这些书收集了太多的作品,使得学习者对临摹完一本书不得不产生怀疑和恐惧,最终的结果自然是半途而废。

以作品的产量和质量为主,以展示作者的功力、造诣、毅力为主,却以讲解训练方法为辅,使学习者除了不得不羡慕、佩服作者以外,得到的却往往是对自己毅力的怀疑、学习乐趣的丧失,甚至是独立思考和自我训练能力的彻底泯灭。因此,这些书籍在一定的层面上,可以认为是针对少数人的书籍。对于大多数人而言,除了望书兴叹之外,几乎找不到可以和自己实际情况相比较的证据。更可怕的是,很多速写书籍竟然忽略真实的绘制过程,明明是用透明、半透明纸对照片进行描绘和提炼的作品却没有详加说明,明明是反复多次绘制才得到的作品也没有标注,使学习者产生误解,以为自己应该如直尺一般绘制设计速写,以为应该只画一遍就可以画得跟书中作品同样精美。之所以说“可怕”,因为这已经成了“潜规则”:让读者误以为作者由于天赋的原因而下笔如有神。

本书试图解决训练目标模糊和训练方法神秘的问题,通过对训练原理、方法和训练所要达到的目标的讲解,设法让学习者通过举一反三的方式,发掘、创造适合自己的训练模式,并把提高方案创作能力作为设计速写训练的真正目标。

训练,是清除压力、找到自己并逐步走向成功之路的探索发现之旅。

鱼、渔、渔者,这是学习的必要过程。鱼只是成品,是作者展示自己的产量、质量的必需,却没有读者参与的必要;渔是方法,但读者必须通过全力互动和训练才能体会其中的乐趣和成果;渔者则是最终目标。希望大家最终都能够成为摆脱作者、自行出海、善于合作、成功多赢的伟大渔者。

本书试图帮助大家发现自己,而不是显示作者的力量,更不是神奇的作品展示和自我炫耀。

本书的前身是 2007 年 8 月份完成的《AiTOP·徒手设计速写专业训练内部资料》(后改为 AiTOP),尺寸分别为 330mm×240mm 和 165mm×120mm 两种,为当时的 AiTOP 专业设计师实践网络(www.AiTOP.com)的会员定制,并成为灿拓高级电脑与设计专修学校(www.CANTOP.com)的专用培训教材。经过四年多的培训实践检验,本次出版时修订了部分文字和插图,使之更加精炼和实用。《AiTOP·徒手设计速写专业训练内部资料》中的插图是蒋伊琳在大学三年级时在笔者的指导下绘制完成的,修订插图时她已经是硕士研究生二年级了,完成了新的插图部分。读者可以而且应该根据书中提到的训练理念和插图示范自行寻找载体进行训练,以便能够快速提高。

一切才刚刚开始,让我们共同进步。

鲁英灿

2012年5月

致谢

特别致谢

李贵杰 (哈尔滨李贵杰建筑师事务所所长及主持设计师)

李贵杰先生在 1988 年左右赠予笔者独具专业风格的设计速写、设计草图手稿,使笔者在大学二年级左右就接触到和学校教学迥然不同的线条、画法和目标思维。当时百思不得其解,经过了十余年的设计实践之后,最终理解了专业方案创作与普通设计师的本质不同。李先生的夫人齐开明老师(黑龙江省集盛建筑设计(院)有限公司建筑师),则使笔者很早就懂得了学校的设计周期、绘图周期与实际工作的巨大差别,由此受益终生。李先生伉俪对笔者影响之巨大,至今难以言表。

张路峰 (原哈尔滨建筑大学建筑系副教授,现北京建筑工程学院建筑与城规学院教授)

张路峰老师在 1991 年左右给笔者讲解了大量他亲自参与的设计方案的创作过程,使得那时刚毕业的笔者开始懵懂地认识到理性设计、逻辑设计、本质设计的重要性与必要性。张路峰老师对笔者的人生影响深远。

卜冲 (哈尔滨工业大学建筑学院建筑系副教授)

卜冲老师在 1991 年左右给笔者讲解了大量他亲自参与的设计方案的创作过程,耐心演示了设计草图的绘制与设计方案形成过程的直接关系,并重点讲解了他发现并揭示的“连接体(Junction)”理论,还提示了路易斯·康的设计方法,使得笔者受益至今。

梅洪元 (哈尔滨工业大学建筑学院院长、哈尔滨工业大学建筑设计研究院院长)

梅洪元老师在 1994 年左右请笔者制作他设计的五星级新加坡大酒店效果图。梅洪元老师抓大放小、直达目标的

注:致谢以时间为序

设计理念和潇洒细致的设计草图,当年令笔者惊为天人。尤其是他在百忙之中能够依靠潜意识思考,而绘制正式草图只靠饭后一个小时一挥而就的超凡能力,令笔者梦中仍然敬佩不已,虽然只是很多年前仅仅一个项目的接触,至今仍令笔者感悟连连。

范文凡(黑龙江中美建筑设计研究院院长兼主持设计师)

范文凡先生是笔者打工时期的院长,至今则已几近知己,并曾经主动资助笔者事业。作为昔日老板,与辞职员工能够做到如此感情,实在难能,由此可见范文凡先生胸怀。范文凡先生身处哈尔滨、创业民营设计公司十数年,历经无数次失败和打击、无数次巅峰和低谷,仍然可以倒下爬起,竟然通过持续奋斗能够重振甲级设计集团雄风。更可敬的是,范文凡先生持续坚持亲自进行高端方案创作,无论事业失败还是低谷,始终难以置信地保持着对建筑设计的热爱和热情。范文凡先生对他的实践创作的清晰讲解和对事业不间断的热情,持续激励笔者羞于为图安乐而撤出创业行列。

孙信圆(延边科技学院建设工学部教授)

作为韩国教堂建筑的著名建筑师,孙信圆先生在1996年左右来到中国找到我们进行项目合作,笔者当时的任务是为他的教堂设计草图制作效果图及动画。由此,笔者得以直接旁观了孙信圆先生及其团队的工作过程,不得不产生深深的思考和启发。孙信圆先生安详、稳重、宽容的气质,严谨、清晰、逻辑的设计模式,给笔者留下了难以磨灭的深刻印象和难以言表的深远影响。

邓林翰(原哈尔滨工业大学建筑学院教授,教学督导组组长)

邓林翰老师,在笔者处于逆境的时期,持续给予无条件的肯定、支持和指导,尤其是在邓林翰老师任教学督导时期,不仅每次认真听课达数小时之久,而且亲自给笔者耐心讲解授课方法的改进可能,并向院领导竭力表扬长期以来备受误解的笔者,使得笔者终于开始走出受到百般误解的黑暗时期。作为退休多年的老教授,能够如此关怀青年教师,令笔者至今想来仍时时唏嘘感叹。希望这本书的出版,能够给邓林翰老师在天之灵带去绵薄慰藉。

致谢一

乐大雨(原哈尔滨建筑工程学院建筑系美术教研室主任,现哈尔滨师范大学美术系教授):在笔者大学一年级的美

术课期间,乐大雨老师豪放认真的教学和气质不凡的乐观精神,以及敢于把笔者单独锁在画室中以给予更多绘画时间的魄力,都令笔者难以忘怀。

李婉贞(原哈尔滨建筑工程学院建筑系教授):在笔者大学一年级的设计初步课程设计中,李婉贞教授对笔者不遗余力的表扬使得笔者再也难以有理由离开设计行业。

周立军(哈尔滨工业大学建筑学院建筑系教授):笔者以周立军老师在校期间的作业为范图度过了低年级阶段,从中真正懂得了严谨细致对设计师的重要性。

张健(原哈尔滨建筑工程学院建筑系设计教师,现上海交通大学建筑系主任):本科时期张健老师对笔者所谓的才华的无条件肯定导致了笔者终生充满信心。

金广君(哈尔滨工业大学研究生院深圳分院副院长):在金广君老师的指导下,笔者本科毕业设计获得了院级优秀毕业设计的荣誉。金广军老师在笔者毕业之后的创业过程中,给予无私的支持和支援,使得笔者铭记至今。

智益春(原哈尔滨建筑工程学院建筑系主任):在智益春老师的支持下,笔者走进了设计教师行业。智老师是第一个告诉笔者应该如何保持教师在课堂上的风范的人,使得笔者从此再不敢戴戒指、名牌手表、贵重手机进入课堂,以免引起学生的感慨。时代发展形成的后果则很有趣:老师们总是发现学生使用的手机、手提电脑实际上根本就是老师们望尘莫及的品牌和价格。虽然如此,在智益春教授的影响下,笔者一直实施着老一辈设计教师照顾到学生心态的教学作风。

智勇杰(哈尔滨工业大学建筑设计研究院深圳分院院长):虽然比笔者低一届,但是智勇杰在校期间就通过他锲而不舍的行动使我懂得了什么叫做男子汉。

王耀武、刘晓光、赵志庆、张乙明、宋聚生(原A+C设计工作室成员):当年跟各位在一起的风风雨雨使得笔者思考至今,受益良多。

张长林、陆锴(长春一汽车身造型研究所主任、首席设计师):两位设计师使得笔者获得了不同设计行业真诚交流的无上乐趣。感谢于海涛、于海川先生委托设计项目,使得笔者有缘结识这两位汽车设计界才华横溢的人士。

徐晓飞 (原清华大学出版社编辑、现中国建筑工业出版社建筑与城乡规划图书中心副主任): 作为笔者已经出版的八本书的责任编辑, 徐晓飞先生对笔者影响巨大。无论是从普通设计教师转变为专业作者的漫长的心路历程, 还是写作团队的组织管理, 还有写作技巧、排版技术、写作修养等专业作者素质的培养, 都使得笔者和 AiTOP 写作团队受益匪浅。

郭文明 (哈尔滨华富科技开发有限公司总经理): 郭文明先生用了三年时间, 使得笔者走入专业作者行列, 完成了前三本书的出版, 是令人敬佩的引导人和优秀真诚的经纪人。独具慧眼的发掘、耐心诚恳的培养、富有激情的鼓励, 使得笔者能够率领 AiTOP 专业写作团队在专业写作中一直努力。

致谢二

甲方: 赵国华、朱方群、边书平、戴世智、徐礼白、单铭正、张天霆、关伟、阎石

导师: 张姗姗、李桂文、刘松茯、郭旭、白小鹏、郭恩章、徐苏宁、张路峰、卜冲、孙清军、赵天宇、程文、关毅

同事: 晁军、邢军、韩衍军、兆翠、韩振坤、刘晓光、姜宏国、刁立成、李春报、陆明、王岩、吴健梅、杨悦、于奕欣

致谢三

前期预研: 鲁英灿、刘男、方旭、许广贺、南旭、张仲南、姜帆、高建、王鹏、方宋、余峰、许亮玉、张东坡

前期辅助: 陶然、李松哲、白嵩、王慧源、唐丽君、王姗姗、刘潇潇、吴皓鹏、蒋伊琳、李淑君、王旭、吴小洁

帮助支持: 鲁英男、柳海垠、陆信东、陈林、孟繁坤、肖万涛、刘小波、李天白、孙捍东、任大印、张洪儒、朱雪冰、高志明、杜江明、许爱华、曲传旭、张襄贵、李佳金、韩墨

写作团队: 鲁英灿、蒋伊琳、康玉芬

遗漏之处, 尚乞万勿挂怀!

鲁英灿

使用

- 1、本书照顾到了零基础的学习者，也考虑了在校设计专业学生的需求，同时希望能够对业内的实践设计师以及需要转行到方案创作的实践设计师起到挖掘内在潜力、启发创作思路的作用。
- 2、希望提供一种革命性的训练模式，使得读者能够通过举一反三，逐步找到真正适合自己的训练方法，从而找到训练和进步的乐趣，因此，我们并不建议读者过多地临摹本书中的插图作品。
- 3、强烈反对学习者强迫自己按顺序阅读和训练，而应该是根据自己兴趣和乐趣的率性之为。大致浏览后，根据自己的兴趣，自定顺序去阅读和训练。等到有了一定成果，再试图查缺补漏。
4. 十分强调在“战争中学习战争”，十分强调方案创作这个目标。学习者最好以真实的或假定的设计项目作为训练目标，以使得训练能够直接对方案创作能力的提高形成有意义的影响。
- 5、强调“重复出英雄”、“失败出英雄”，强烈建议学习者以重复训练为荣、以大量失败为誉。只有海量的重复训练和失败，才能真正得到最终的成功乐趣和喜悦。
- 6、反对先想后做，强调做了再想。仅仅读懂文字，并不会改变人生。恳请在阅读的过程中，时时反省自己是否只看不练、纸上谈兵。短暂的新鲜感和即逝的激情没有任何意义，落实到笔下，实践在厚厚的 A3 纸上，收获将指日可待。

目录

前言	IX
致谢	XIII
使用	XVII

第1章 激发潜能

English Guidance	3
1.1 训练模式	9
1.1.1 设计专业的学习与实战	9
1.1.2 项目群训练模式	11
1.2 启动潜能	14
1.2.1 乐观、重复与潜意识	14
1.2.2 激发潜能的要素	15
1.3 熟悉工具	18
1.3.1 笔	19
1.3.2 纸	33
1.3.3 板	35

1.3.4 凳	35
1.4 正确姿势	36
1.4.1 握笔姿势	36
1.4.2 坐姿	39
1.5 “玩”线条	39
1.5.1 第一阶段：寻找放松	39
1.5.2 第二阶段：六个窍门	47
1.5.3 第三阶段：日常修炼	64
1.5.4 第四阶段：玩出方案	68

第2章 技术训练

English Guidance	75
2.1 专业线条	79
2.1.1 线条训练中存在的误区	79
2.1.2 选择专业线条的依据与原则	82
2.1.3 专业线条的基本特征	83

2.2 抓形训练	100
2.2.1 几何法抓形	101
2.2.2 结构法抓形	106
2.3 透视技法	109
2.3.1 透视的基本原理	109
2.3.2 透视规则的实用方法	114
2.3.3 透视与距离感的营造	122
2.4 明暗关系	125
2.4.1 明暗	125
2.4.2 渐变	130
2.4.3 阴影	136
2.5 关于色彩	142
2.5.1 观察世界	142
2.5.2 色彩等级	148
2.5.3 统一色调	154
2.5.4 局部对比	160
2.5.5 红黄蓝绿	164
2.5.6 色彩移植	167
2.6 构成训练	171
2.6.1 构图本能化训练	171
2.6.2 均衡的构成	172
2.6.3 视觉中心	178

2.6.4 引导读图	182
2.6.5 色彩呼应	184
2.6.6 情感表达	187

第3章 设计速写

English Guidance	195
------------------------	-----

3.1 临摹与写生的目的

3.1.1 走出思维误区	199
3.1.2 进入设计速写	201

3.2 从要素速写开始

3.2.1 整体气氛	208
3.2.2 重点要素	212
3.2.3 关键构图	214
3.2.4 色彩控制	216
3.2.5 气势构成	218

3.3 通感的提炼与表达

3.3.1 设计师的通感训练	221
3.3.2 概念设计中的通感表达	223

3.4 手脑思维训练

3.4.1 色彩感觉	228
3.4.2 透视感觉	229

3.4.3 构图能力	230	4.3.4 汽车	267
3.4.4 校核能力	230	4.3.5 植物	269
3.4.5 方案能力	231	4.3.6 天空	274
3.4.6 修改能力	232	4.3.7 倒影	277
3.5 寻求方案的多解	242	4.4 设计表达的六个能力	278
3.5.1 单解思维的危害	242	4.4.1 实时构图	278
3.5.2 不断失败才能进步	243	4.4.2 色彩统一	279
3.5.3 多方案才会多赢	243	4.4.3 正规稳重	280
第4章 交流表达		4.4.4 清晰表达	280
English Guidance	251	4.4.5 把握气氛	281
4.1 训练与交流表达	255	4.4.6 感动他人	282
4.1.1 重视训练时的表达	256	4.5 设计草图	289
4.1.2 审视目标	257	4.5.1 和自己交流	289
4.2 目标思维	258	4.5.2 和他人交流	293
4.2.1 思维整合	258	后记	307
4.2.2 合作能力	260		
4.3 加强配景表达	262		
4.3.1 绘制配景的原则	262		
4.3.2 绘制配景的目的	262		
4.3.3 人物	263		

INSPIRE YOUR POTENTIAL

20%

第

1

章

激发潜能

主要是论述一种理念，即潜意识对方案创作的影响，试图回答设计灵感是如何产生的、如何排解创作初期的紧张与焦虑、为什么手的大量参与以及心态的放松是潜意识最好的开关等问题。强调用“玩”的心态对待训练，才能高效进步。

本章是对本书宗旨的整体论述，强调设计速写的目的是为了提高方案创作能力，掌握由彼及此、举一反三的思维模式，而非精细描摹。读者可借鉴本章插图的表现手法和表现形式，但不建议临摹，以免形成思维定式。