

艺术设计思维与创造系列

国家艺术设计专业实验教学示范中心“十二五”系列教材

王守平 主编

ABC快速设计

乔会杰 著

ABC
SKETCH
DESIGN
DESIGN
SKETCH
VBC

辽宁美术出版社

国家艺术设计专业实验教学示范中心“十二五”系列教材

总策划：任文东

主 编：王守平

编 委：林景扬 张子健 乔会杰

丛瑜伶 余 杨 夏 佳

图书在版编目（CIP）数据

ABC快速设计 / 乔会杰著. — 沈阳：辽宁美术出版社，2014.5

（艺术设计思维与创造系列）

ISBN 978-7-5314-6075-6

I. ①A… II. ①乔… III. ①工业设计 IV. ①TB47

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第084163号

出 版 者：辽宁美术出版社

地 址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001

发 行 者：辽宁美术出版社

印 刷 者：沈阳恒美印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：6.5

字 数：210千字

出版时间：2014年5月第1版

印刷时间：2014年5月第1次印刷

责任编辑：苍晓东

封面设计：范文南 洪小冬 苍晓东

版式设计：林景扬 苍晓东

技术编辑：鲁 浪

责任校对：李 昂

ISBN 978-7-5314-6075-6

定 价：52.00元

邮购部电话：024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

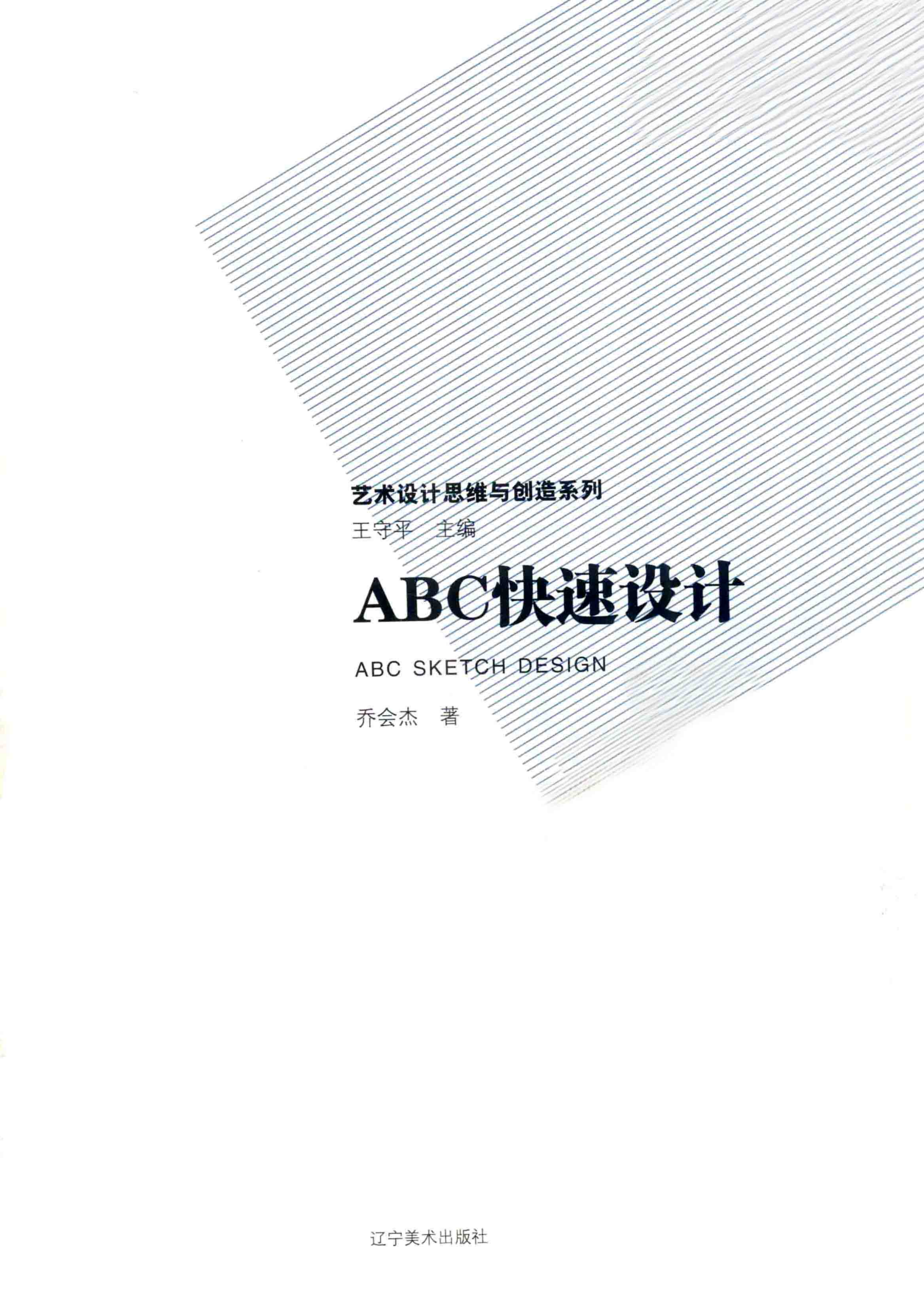
http: //www. lnmscbs. com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话：024-23835227

目录

第一章 快速设计的目的与意义	008
第一节 重要内容	010
第二节 有效办法	014
第二章 设计的推演	016
第一节 别墅庭院	018
第二节 别墅室内	020
第三节 样板间	024
第三章 种类与方法	028
第一节 铅笔、钢笔表现	030
第二节 水彩表现	034
第三节 水粉表现	038
第四节 彩色铅笔表现	040
第五节 马克笔表现	044
第四章 作品点评	060
第一节 建筑设计类	062
第二节 景观设计类	070
第三节 室内设计类	078
第五章 快速设计应试技巧	094
第一节 应试心态	096
第二节 版面计划	098
第三节 时间把握	102

艺术设计思维与创造系列

王守平 主编

ABC快速设计

ABC SKETCH DESIGN

乔会杰 著

国家艺术设计专业实验教学示范中心“十二五”系列教材

总策划：任文东

主 编：王守平

编 委：林景扬 张子健 乔会杰

丛瑜伶 余 杨 夏 佳

图书在版编目（CIP）数据

ABC快速设计 / 乔会杰著. — 沈阳：辽宁美术出版社，2014.5

（艺术设计思维与创造系列）

ISBN 978-7-5314-6075-6

I. ①A… II. ①乔… III. ①工业设计 IV. ①TB47

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第084163号

出 版 者：辽宁美术出版社

地 址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001

发 行 者：辽宁美术出版社

印 刷 者：沈阳恒美印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：6.5

字 数：210千字

出版时间：2014年5月第1版

印刷时间：2014年5月第1次印刷

责任编辑：苍晓东

封面设计：范文南 洪小冬 苍晓东

版式设计：林景扬 苍晓东

技术编辑：鲁 浪

责任校对：李 昂

ISBN 978-7-5314-6075-6

定 价：52.00元

邮购部电话：024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www. lnmscbs. com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话：024-23835227 此页为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

总序

我们必须审视一下，今天中国设计教育的社会背景，纯粹以学术为基础的设计教育，已经无法满足社会发展的需要，因为与社会实践的脱节而受到某些争议。实践证明，设计中所涌现出的灵感与创造力，不完全具备非常哲学化或者概念化的思维，也可能是来自设计师经验的积累而迸发，或是为解决实际问题的责任心与职业道德所引发的使命感。让学生沉浸在狭隘的传统技艺中，忽视学生的思考力和解决问题的能力，使学生不能充分发挥创造力和创造价值，是设计教育不能承受之重。今天的设计教育，必须让学生领会创造和挖掘那些随时更新的方法，每时每刻面临将复杂事物简化和解决棘手问题能力的提高。

本套示范式教学教材正是在这样的社会背景下编著的，也是教育部“十二五”规划中改革的焦点之一，同时也是艺术设计学院特色办学的基础体现。今天我们所了解的艺术设计教学以及课程的设置，在理论讲授之后，明显缺乏对设计认识的一系列示范环节，本套教材完全是以工作室为背景展开的全新教学模式，其中提出不同的设计问题模型，在导师指导下模仿职业设计师和设计专家们是怎样完成一项设计的，实验的内容、涵盖的范围不仅是最终的成果或产品，更主要是所涉及其中的设计活动的过程和方式，对学生的创造力和行动力的挖掘。

希望经过我们的努力，本套示范教材能为艺术设计教学与社会实践建立多功能的桥梁，激起热爱设计的学生们对艺术设计实践的执着追求与探索，为学生们今后的实践学习提供灵感、素材和智慧。

大连工业大学
艺术设计学院

院长
王守平

绪论

《ABC 快速设计》是一本关于建筑、景观、室内设计快速设计与表现的环境艺术设计专业教材，ABC 代表建筑设计、景观设计与室内设计。本教材以工作室的实际工程案例为示范，以学生设计作品为范例，为广大设计者提供快速设计的学习和实践方法指导。

环境艺术设计是一项极其综合的系统性行为，包含着与之相关的若干子系统。它集功能、艺术与技术于一体，涉及艺术和科学两大领域的许多学科内容，具有多学科交叉、渗透、融合的特点。建筑设计、景观设计、室内设计是三门相互影响、相互制约、相互关联的环境艺术设计学科。由于设计师在建筑设计、景观设计、室内设计等创意构思和方案设计阶段、研究生入学考试以及许多设计单位的招聘考试中，都纷纷采用快速设计这一形式，因此快速设计越来越受到广大设计者和高校师生的重视。

基于市面上的同类书刊中，对快速设计的介绍多数是针对建筑设计、景观设计及室内设计的某一个方向，因而编者考虑到广大师生和设计者的需要，将建筑、景观、室内三方面的快速设计进行资料的整合与分析，以便使读者能够全面了解环境艺术快速设计的表现与方法。本书汇集了大量的快速作品实例，且对作品进行详细的评析，供广大读者参考。希望本书可以弥补目前图书市场中综合性环境艺术快速设计书籍的空白。

本书立足于多年来相关课程的教学实践，由担任本课程的一线教师编写而成。本书内容分为五大部分。第一部分为快速设计的目的、意义及快速设计应试技巧相关知识；第二部分为快速设计的推演，通过设计实例来介绍快速设计的推演过程；第三部分以马克笔表现技法为主介绍了各种表现方法以及可供广大读者参考的部分优秀作品；第四部分为建筑、景观、室内快速设计作品的点评，为读者提供了大量生动的实用性指导；第五部分为应试技巧，介绍了应试心态的准备和调整、版面计划与时间的规划等。

快速设计以检验设计能力为目的，要求在很短的时间内，针对甲方的需求或设计任务书的要求快速形成创意构思，并快速将设计意图表达出来的一种特殊的设计工作方式。快速设计在当今环境艺术相关的工作、教学、考核中具有重要的实践意义。虽然时间较短，形式较单一，但足以体现设计者的思维能力和创造能力，同时也能一定程度地反映设计者的设计表现力和艺术修养。另外，快速表现也是设计师与甲方最有效的沟通语言。

纵观中外建筑设计大师的成就，他们无一不是快速设计的高手，他们以敏锐的思维灵感、丰富的想象创意、娴熟的设计技巧、奔放的表现方式为各自的不朽之作打开了创作之门，大师们深厚的艺术功底加上富有创意的创作思维所形成的手绘表现图，在它成为创意示意图的同时，也是一件极具艺术价值的建筑表现图，这些表现成果往往成为工程实践的奠基石。如建筑大师安藤忠雄，他不喜欢在桌面上绘制手绘草图，他最具个性的工作方式就是将墙面作为画布绘制大型草稿，

图1 安藤忠雄设计的美国沃斯堡现代艺术博物馆 建筑局部

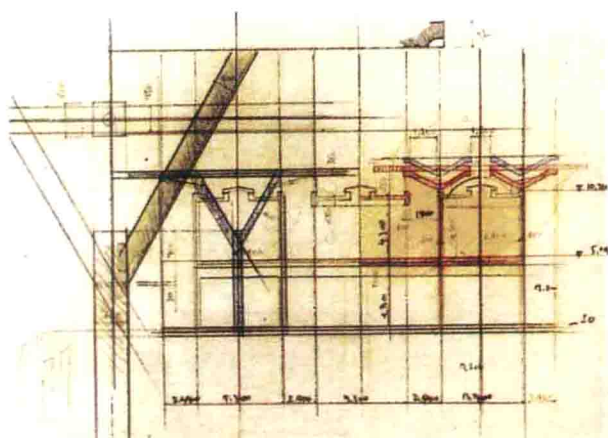
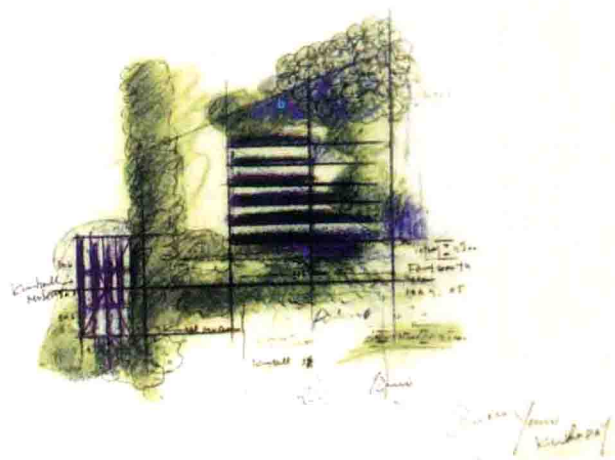
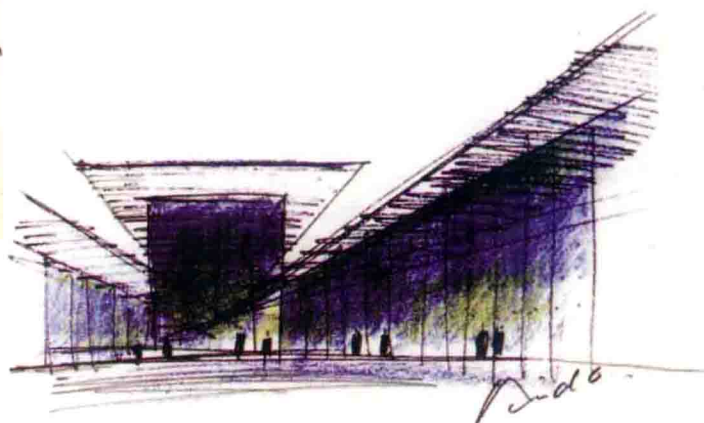

图2 沃斯堡现代艺术博物馆的构思草图

在他的手稿中，对光、投影和场地等自然因素与建筑实体的关系的分析都表达得十分透彻。

快速设计作为一种选拔设计人才的重要考查手段，能够快速检验设计者的分析、归纳和表达能力。快速设计同时也是设计者推敲、比选和深化设计构思的有力工具。随着市场竞争的日益激烈，具备这样一种以创意为先导的综合能力对设计师来说尤为重要。快速设计的时间一般是4小时、6小时或8小时，因为时间的局限性，所以快速设计一般只涉及方案设计阶段的内容。它往往要求设计者在很短的时间内完成方案设计的大部分内容，如草图设计、空间构成、功能划分、图纸表现等。时间虽短，考查内容却涵盖了从设计构思到专业制图，以及从透视效果图表现到整体版面规划的相对完整的过程，对设计者的素质有着较全面的要求。

快速设计的表现成果需要用手绘来完成，这一点是所有艺术设计类专业人才必须明确掌握的。随着科学技术的发展，计算机已延伸了人脑和手的功能，其在设计表达方面的应用给行业带来了一场历史性的变革。计算机普遍应用于各类设计行业中，各种绘图软件为我们提供了新的设计表现方法，设计师可以利用计算机制作出模拟真实场景的空间形态、材料质感和光影效果的环境艺术表现图，甚至可以制作出使人能身临其境体验空间效果的三维动画。在这样的形势下，有人认为环境艺术设计表现图会被先进的计算机制图所取代。然而，无论这些计算机设备多么先进，都只能是人脑思维的一种延伸。设计的过程是创造性思维的过程，其艺术思维能力和捕获艺术灵感的能力是任何先进的机器所不具备的，因此也注定其不可能被某种现代技术所代替。这就像计算机绘画不可能代替手工绘画一样，计算机永远也无法抓住环境的特性，更无法具备绘画所应具有的人情味和生命力。手头功夫的掌握对设计者至关重要，优秀的设计表现不但线条流畅，用色协调，图纸本身的构图也令人赏心悦目，一般来讲，出色的设计表现图在考试中可以弥补方案的缺陷。因此设计师应先培养用绘图来思考的基本习惯，并锻炼自己的手绘表现能力。

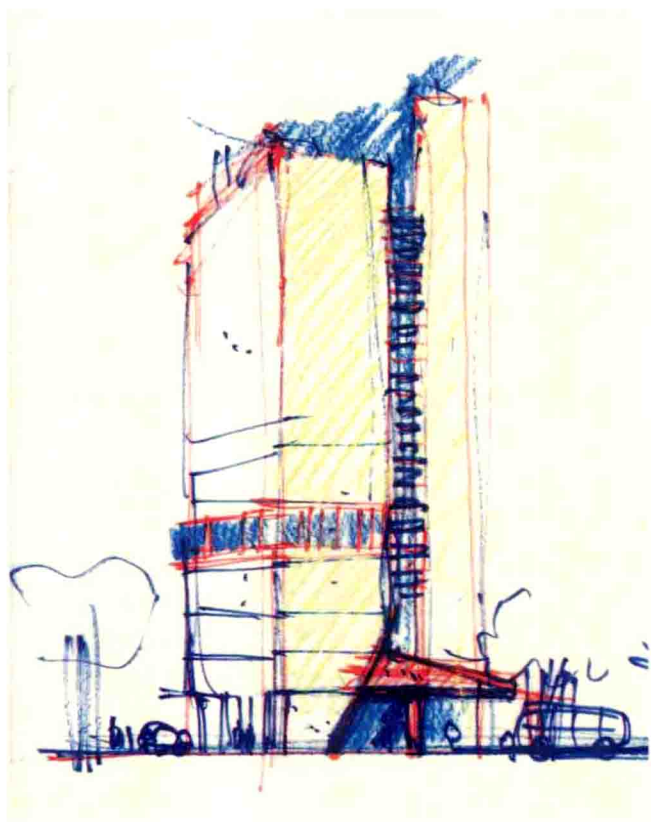

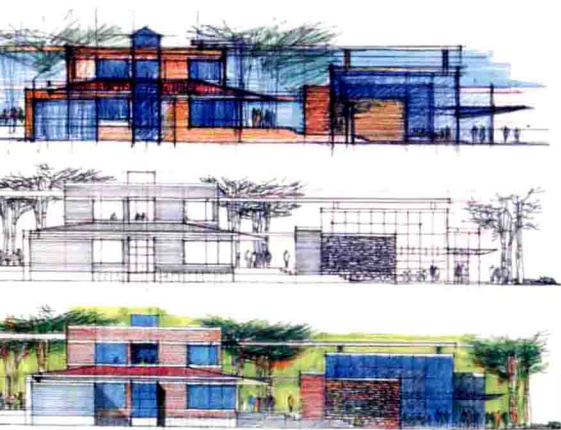
图3 建筑草图 作者 乔会杰

环境艺术设计学科的发展前景光明，随着现代化建设和城市化的快速发展，环境艺术设计日益引起各界的关注和重视，市场对环境艺术设计师的需求旺盛并显示出高度的生命力。面对未来的市场需求，要求设计者具备较强的适应性，这种适应性来自扎实的基础知识和较广的专业知识。在人们快节奏、高效率的社会生活和设计工作中，加强设计者快速设计的训练是提高设计者设计修养、设计素质的必经之路。

本书可以作为高等学校建筑设计、景观设计、室内设计等艺术设计及其相关专业的教学参考书目，也可作为环境艺术设计专业学生研究生入学考试的考前指导书目。

目录

第一章 快速设计的目的与意义	008
第一节 重要内容	010
第二节 有效办法	014
第二章 设计的推演	016
第一节 别墅庭院	018
第二节 别墅室内	020
第三节 样板间	024
第三章 种类与方法	028
第一节 铅笔、钢笔表现	030
第二节 水彩表现	034
第三节 水粉表现	038
第四节 彩色铅笔表现	040
第五节 马克笔表现	044
第四章 作品点评	060
第一节 建筑设计类	062
第二节 景观设计类	070
第三节 室内设计类	078
第五章 快速设计应试技巧	094
第一节 应试心态	096
第二节 版面计划	098
第三节 时间把握	102

快速设计的目的与意义

第一章

第一节 重要内容

第二节 有效办法

课程内容

快速设计的目的与意义

计划学时

4 课时

教学方式

理论联系实际，结合当前快节奏社会生活、高效率设计实践的现状，引导学生认识快速设计在设计实践以及设计测试中的重要意义。

实践目的

了解快速设计的目的与意义，为设计实践和相关专业的设计测试打基础。

教学要求

要求学生有扎实的建筑、景观、室内设计的基础。

实践指导

在本章内容中，工作室资料、图书馆资源将被很好地运用。

拓展阅读

——《快速设计》

学习目的

了解快速设计的目的与意义
为设计实践和相关专业的设计测试打基础

重点掌握

快速设计在建筑、景观、室内设计实践中的重要作用

本章内容从四个方面阐述了快速设计在设计实践中、教学中以及相关专业测试中的重要意义。使广大设计者对快速设计有个较为宏观的认识和了解，以便在设计实践以及学习中进行重点训练。

第一节 重要内容

快速设计是环境艺术设计教学的重要内容、是检测设计能力的有效手段

如果说，课题设计的传统训练方法是学生学习环境艺术设计基础的重要途径，那么加强快速设计的训练则是提高学生设计能力的必由之路，两者相辅相成，共同达到环境艺术设计教学的目的。另外，应试者在快速设计考试中能真实地反映其设计素质与潜力、创作思维活跃程度，画面表达基本功。

图 1—1

作者：王义男

用纸：复印纸

纸张：A3

快速设计是环境艺术设计教学的重要内容，是训练设计师创作能力的重要环节。

快速设计作为环境艺术设计专业的必修课之一，对培养学生、设计师的创造力和表现力起着非常重要的作用。快速设计是各门专业课程学习时必须掌握的交流语言和设计语言。客观地说，快速设计可以较全面地反映设计者的各项素质，对于培养学生的创造性思维、提高设计与审美的情趣、训练灵活的表达能力都有着重要的意义。

快速设计课程通常是安排在高等学校环境艺术课程中的最后一个环节，因为在前面几年的课程学习过程中，学生循序渐进地了解和掌握了环境艺术设计各门课程的设计方法和手段，如建筑设计、景观设计、室内设计等，每门课程设计的教师也通过数周时间对学生的作业进行精心的指导，使学生有一个比较长的周期可以与老师和同学进行交流探讨。快速设计则是对以往所学课题的一个总结，是对学生掌握程度的一个考核与总结。

学习快速设计也是提高设计水平的一种有效的训练方法。在快速设计中，设计师往往要进行多次的“头脑风暴”，然后在极短的时间内去粗取精，整合自己所需要的结构、形式和意义。这种锻炼可以强化设计师的思维速度，拓展设计师的思维广度。如果说，课题设计的传统训练方法是奠定学生环境艺术设计基础的重要途径，那么，加强快速设计的训练则是提高学生环境艺术设计基础的重要途径，那么加强快速设计训练则是提高学生环境艺术设计能力的必由之路。两者相辅相成，共同达到环境艺术设计教学的目的。

此外，学习快速设计是训练设计者思维能力和创作能力的有效办法。通常一个课程设计或一项实际设计工程需要很长的周期来完成，比如一个月、几个月甚至一年半载，在这样长的一个周期内，设计者需要翻阅大量资料，反复地进行方案的比较，与甲方或者与指导教师沟通磨合，这样就很大程度地失掉了设计者最初衷的灵感和思维。然而，快速设计的重点在于方案的构思，在满足环境设计、功能设计、造型设计和装饰设计等一般要求的基础上，力求有一个独特的创

意——这样就保持了设计者最初的、最新鲜的设计思维（图1-1）。

在很短的时间内，合理的总体布局、功能载体美观的造型与丰富的空间，坚实的技术基础，富有创意的表达是快速设计需要重点关注的几个方面。设计者通过反复的快速训练可以充分调动创作情绪，大大提高自己的快速思辨能力、空间想象力。为今后的方案设计和工程设计工作打下良好的基础。

快速设计是检测设计者能力的有效手段。近年来，在我国环境艺术设计的从业人员人数较多的情况下，快速设计成为设计公司招聘人才、硕士研究生入学考试、博士研究生入学考试、国家注册建筑师等职业考试采取的一种有效办法。这是因为快速设计虽然要求在几小时内完成设计，考查内容却覆盖了从审题、把握设计要求、整理设计要素、进行设计构思、绘制专业图纸（如平面图、立面图、天花图、剖面图、透视效果图等）到版面规划等相对完整的过程，能在较短的时间

内真实地反映出设计者的设计潜力、创作思维的活跃程度以及图面表达的功底等综合能力（图1-2~图1-4）。

通过快速设计用人单位或高校可以在较短时间内最大程度地了解一名设计者的专业功底、设计思辨能力与图纸表现能力，而且能够一定程度地反映设计者的内涵和艺术修养。快速设计从表象来看，仅是一个快速表达的形式，实质则是一个设计基础、设计技能、设计方法以及设计综合素质等方面的综合体现，是要通过漫长的学习、训练、观察、沉淀后，才能取得好效果。

在辅导学生训练和收集作品的过程中，很多佳作令人耳目一新。不过，就整体而言，快速设计与表现的优秀案例却出品率不高，折射出当前学生徒手表现基本功普遍不够扎实的现状。因此，我们再次提醒学生应在专业学习的全过程中，注重快速创意设计、图示分析思维及快速表现基本功的训练和积累，一时的突击强化是很难获得理想的快速设计成果的。

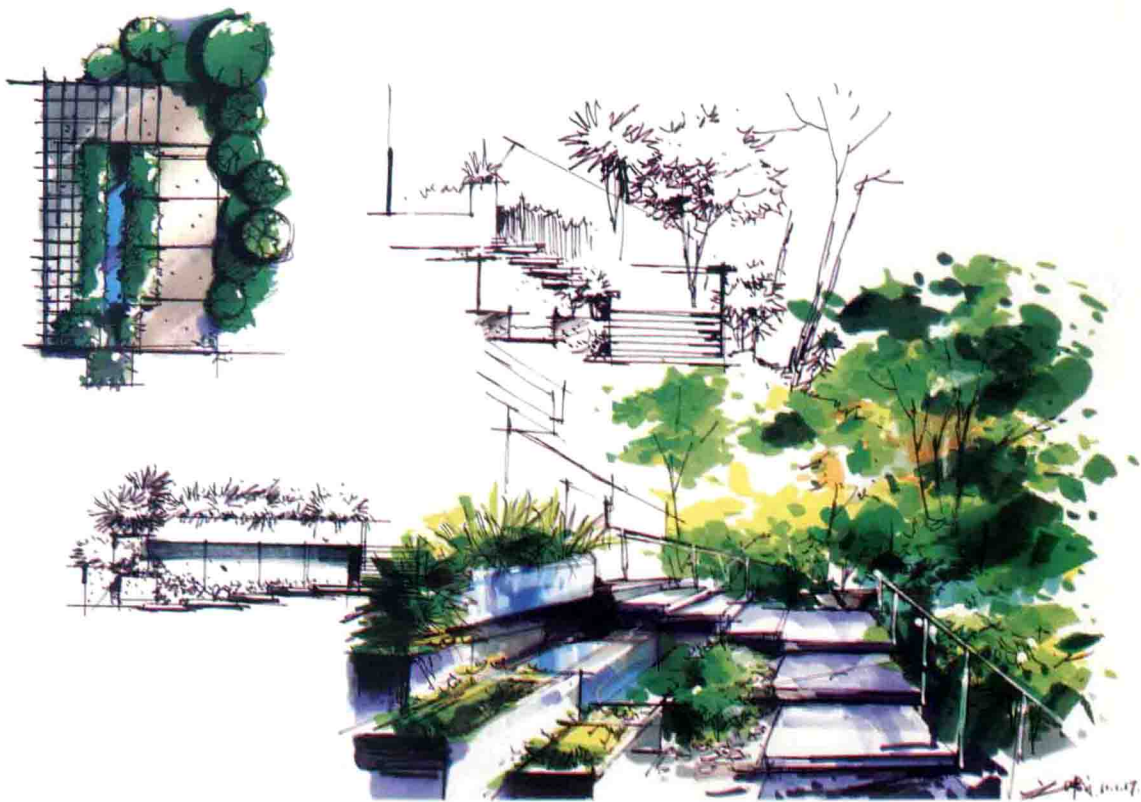

图1-2

作者：刘成

用纸：复印纸

纸张：A3

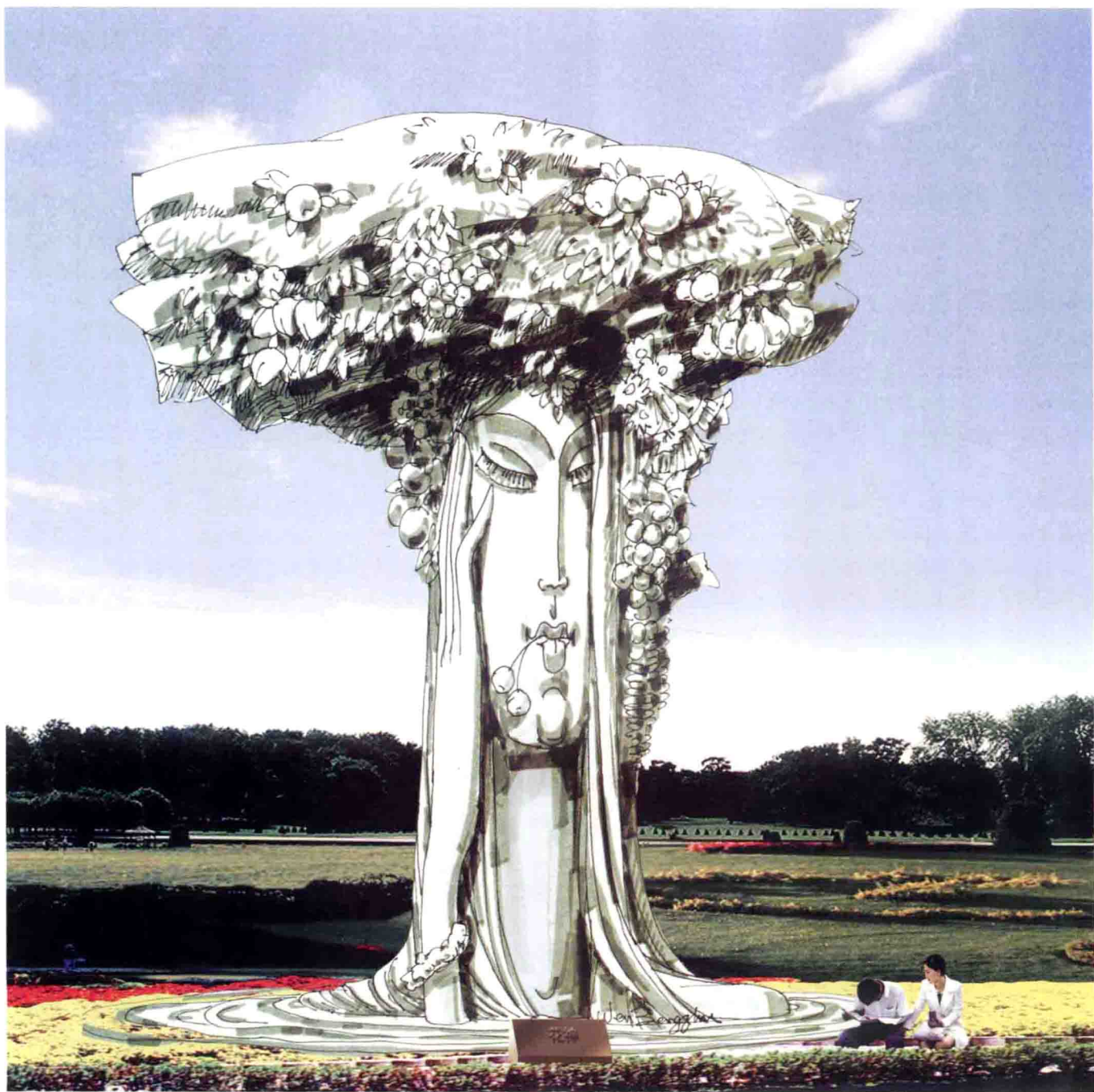

图 1-3 设计草图(马克笔表现与电脑合成) 作者 文增著

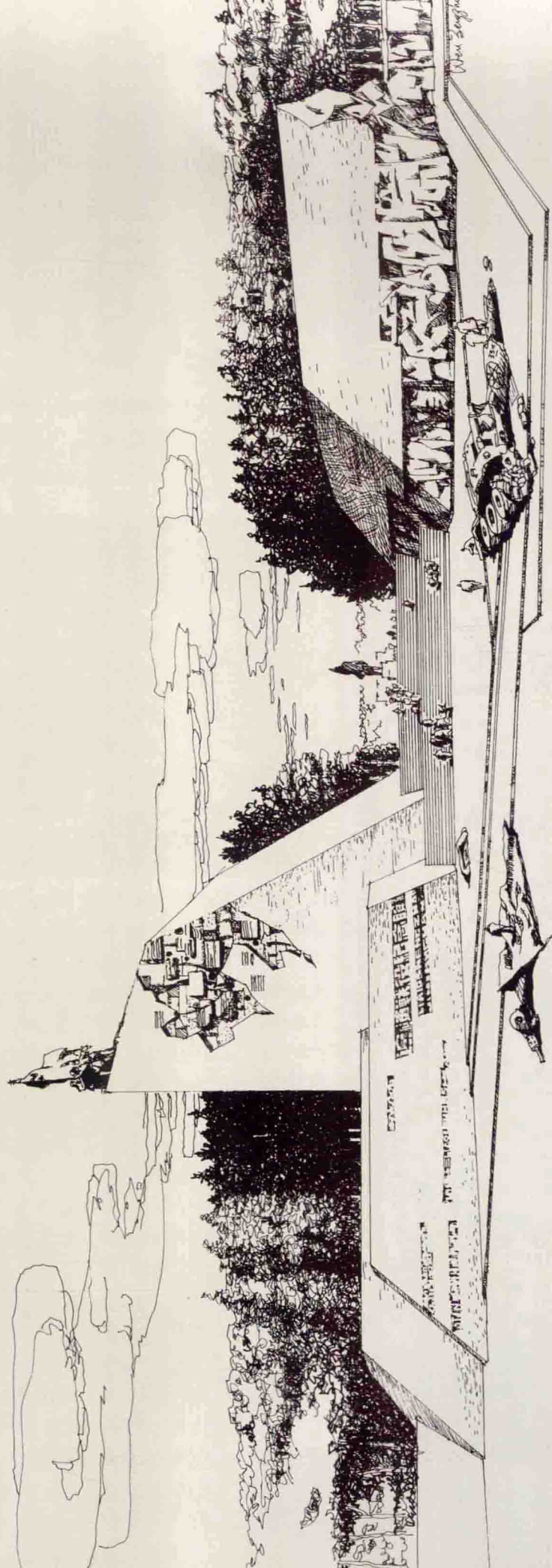

图 1-4 设计草图 作者 文增著

第二节 有效办法

快速设计是训练设计者思维能力和创作能力的有效办法

快速设计在方案设计的初始阶段充分发挥其优势，不但能促进设计方案的快速生成，形成设计师与甲方的图形沟通语言，而且还能不断地增强设计者业务素质和修养，许多大师的成长均证明了这一点。

在高效率、高节奏社会生活的今天，蓬勃发展的环境艺术设计工程实践中，大量工程投标接踵而至，面对建设方急于开工等现状，在这种情况下设计师只能运用快速设计的方法完成设计任务。虽然期限不至于像一两天那样短促，但是也需要设计师在较短的时间内解决设计中的环境设计、功能设计、造型设计和装饰设计等问题，拿出快速而优秀的设计方案，供上级领导或设计使用方审批，设计实践中有时也在十分仓促的时间内提交一份“草”方案，甚至面对委托人当场作业。因此，快速设计是设计师在实际工作中特殊的工作方式和应急的需要。

快速设计工作方法的特点：

1. 设计过程快速

快速设计的“快”体现在整个方案设计的过程中，要求在较短的时间内完成。如4小时、6小时、8小时或者一两天之内。为了达到快速的目的，就要求对整个设计过程的各个环节都要加快运行速度。要求快速了解设计的环境和概况、快速地分析设计要求、快速理清设计的内外矛盾、快速进行设计创意的构思，尽快找到解决问题的切入点、快速地推敲方案、完善方案，以致快速地用图示的方式表达出来。

2. 设计成果简练

快速设计的成果只要求抓住影响设计方案全局性的大问题，如环境设计考虑、功能分区安排、平面布局框架、造型形式设计等，而设计内容不能面面俱到，不拘泥于方案的细枝末节。

3. 设计思维敏捷

由于设计时间短、速度快，设计思维活动与设计模型的运行就不能稳步推进，要充分调动创作情绪，打开创作思路的灵感，搜索脑海中的信息，快速分析设计矛盾，果断决策方案建构出路，这一系列思维过程是高效率、高度紧张的。

4. 设计表现奔放

快速设计在设计目标、设计过程、设计思考等方面的特点，相应地在表现方面不可能，也没有必要像常规表现图那样表达得非常精致准确，甚至逼真。快速设计表现的“好”在于粗而不糙。要快速就必须放弃一些精度和细节，这就是“粗”；而只有维持了基本的设计要素和形式美感才能显得“不糙”。表现派建筑家艾瑞克·门德尔松(Erich Mendelsohn)就表现出这样一种设计的过程。1920年，在波斯特顿(Potsdam)设计爱因斯坦塔(Einstein Tower)时，他先提出一个视觉上的基本概念，迅速地描绘出瞭望塔的外形。这份素描的力量不在于正确运用了透视法，而在于它的线条展现出表现派风格的基本要素。从某个方面来看，整个素描的概念既表现了建筑的外观效果，同时也包含了建筑的剖面图，设计师只是用了少许线条便能表现出整个设计的主要形式(图1-5、图1-6)。

1963年，芬兰的设计师阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)为不莱梅的那伍瓦尔(Neue Vahr)公寓设计了一份草图，足以作为快速设计的优秀实例。该设计开始时有如孩子随意涂鸦的线条，然而却蕴涵着整个设计的基本特质：住宅建筑向外开展，活动空间简单而紧凑，建筑正面波浪般的线条由许多独立的单位构成，以达到最佳的采光效果。这份草图所呈现的是设计师阿尔托在随手一画中寻找弧形正面的明确外形。这正是整个设计过程中捕捉灵感最重要的一刻，实为难得的表现(图1-7)。