

李红伟 编著

中国美术学院出版社

从手绘通向设计
让思维融入画面

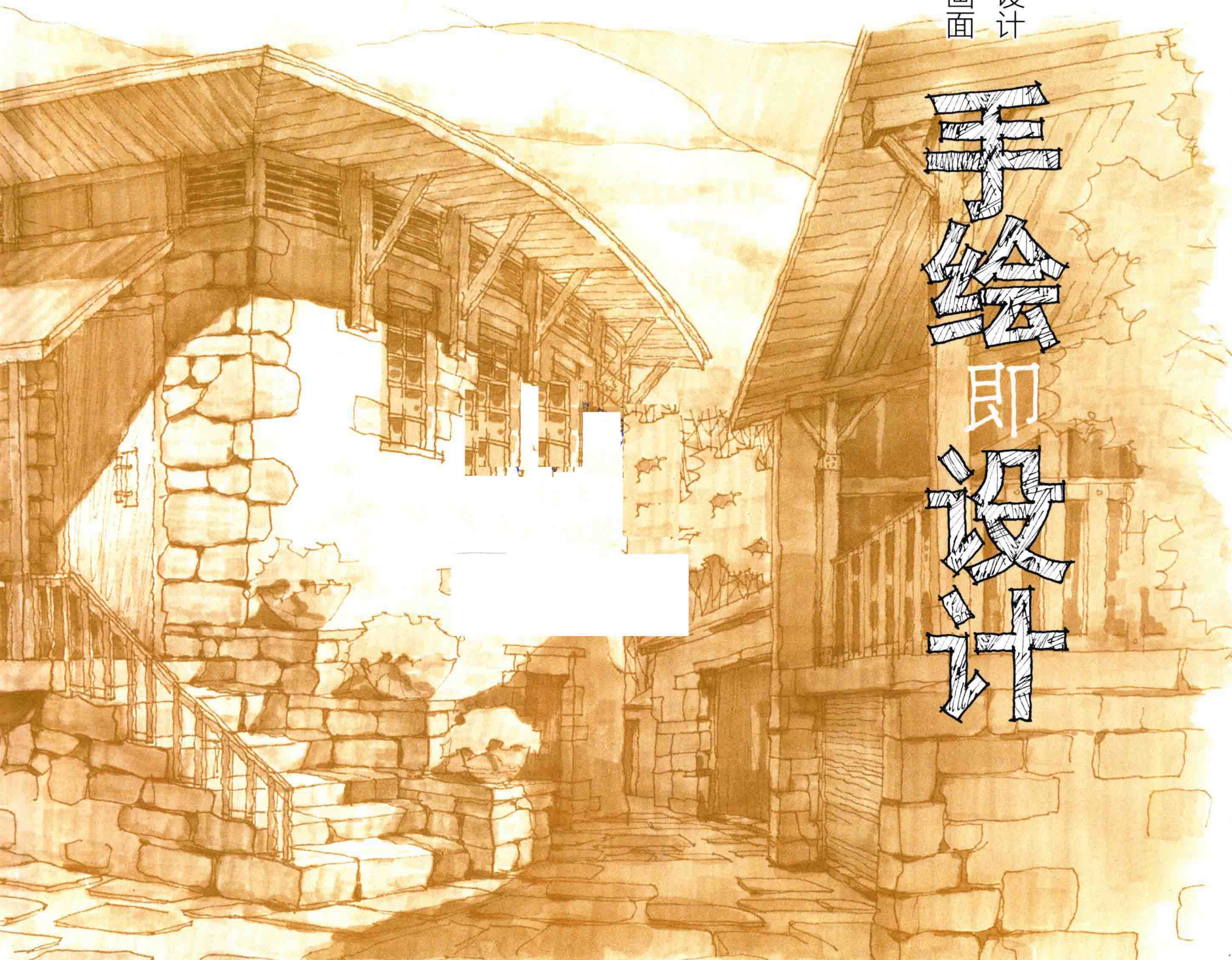
手绘即设计

李红伟 编著
中国美术学院出版社

从手绘通向设计
让思维融入画面

手绘即设计

责任编辑 毛 羽
责任校对 茸 茸
责任印制 葛炜光

图书在版编目 (CIP) 数据

手绘即设计 / 李红伟编著. -- 杭州: 中国美术学院出版社, 2015.4

ISBN 978-7-5503-0882-4

I. ①手… II. ①李… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 087404 号

装帧设计: 未来海岸文化传播

艺术总监: 沈钰浩

手绘即设计

李红伟 编著

出品人 曹增节

出版发行 中国美术学院出版社

地 址 中国·杭州南山路 218 号 / 邮政编码 310002

[Http://www.caapress.com](http://www.caapress.com)

经 销 全国新华书店

制 版 杭州未来海岸文化传播有限公司

印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2015 年 5 月第 1 版

印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷

印 张 11

开 本 787mm × 1092mm 1/12

字 数 10 千字

图 数 180 幅

印 数 0001-3000

ISBN 978-7-5503-0882-4

定 价: 118.00 元

序

我们遇上了一个好时代，一个能充分施展个人才华、实现人生价值的时代。我们是否已经准备好，我们将以何种姿态投身于这个社会？这是时代向每一个设计师的提问。

设计是什么？每一个设计师都会有不同的解答。如果把它作为养家糊口的谋生手段，设计就是一种技能；如果把它作为创造性思维的表达，设计就是一种情怀。我希望有一天，设计能成为每一个设计师为心中的理想蓝图、为追寻美好而构画的过程，到那时候，设计便会真正融入我们的生命之中。

这不仅需要技巧，需要创造性思维，更需要文化的积淀，艺术、历史、哲学、宗教，当然，也少不了生活的历练，挫折、苦难、孤独，甚至绝望。

不管是本书中所述的“小设计”也好，或者最终产生出“大设计”也好，它起步的原点是一致的。《手绘即设计》这本书所讲授的，正是起步的原点——手绘。

手绘不仅是设计的基本语言，更是培养设计师创造性思维的极佳途径，即便在电脑非常普及的今天。我至今在设计时仍旧保持着一个良好的习惯，我的设计稿首先就是一幅手绘图。

“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江河。”古人的这句话在任何时候都不会过时。从原点出发，把目标定得高一点，把目光投得远一点，中国设计的未来将由你们来担当。

原中国美术学院副院长
浙江省委宣传部副部长
浙江省文联党组书记

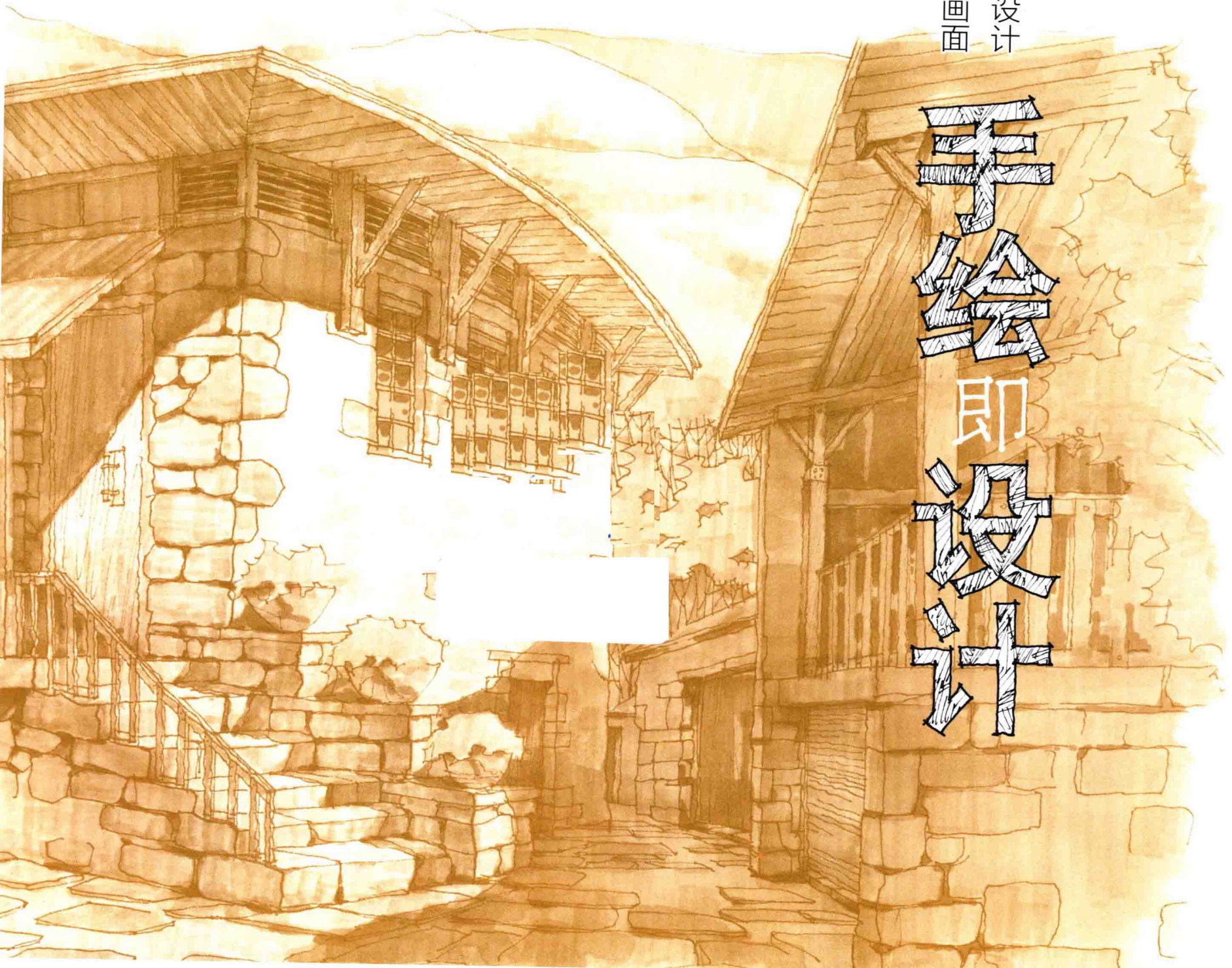
夏子颐
2015年4月

	序 高而颐	05
第一章	解读手绘	06
一、手绘的存在价值	08	
二、手绘是设计的基本	08	
三、建立对手绘的认识	08	
四、手绘的定义	09	
五、学习手绘的目的	09	
六、手绘练习的几个阶段	09	
	第二章	
	手绘的基本技巧	10
	一、认识线条	12
	1. 大师作品中的线条应用	
	2. 直线与曲线	
	二、线条的练习	23
	1. 线与线的衔接	
	2. 线条的叠加	
	3. 粗线与细线的组合	
	三、线条在平面图中的运用	26
	1. 直线在平面图中的运用	
	2. 直线 45 度在平面图中的运用	
	3. 不规则线在平面图中的运用	
	4. 放射线在平面图中的运用	
	5. 弧形相切线在平面图中的运用	
	6. 曲线在平面图中的运用	
	四、线条在透视图中的运用	32
	1. 直线在透视图中的运用	
	2. 曲线在透视图中的运用	
	五、配景的设计	34
	1. 如何画绿化植物	
	2. 如何画石头	
	3. 如何画灯具	
	4. 如何画汽车	
	5. 如何画人物	
第三章	在手绘中培养设计思维	46
一、神形兼备的临摹	48	
二、用设计师的眼光去写生	49	
三、从写生稿到设计稿的华丽转身	56	
	第四章	
	手绘在设计项目中的运用	60
一、方案构思与线条	62	
1. 平面关系		
2. 立面关系		
3. 空间关系		
二、透视图表达	66	
1. 画面表达		
2. 细节表达		
三、设计案例	71	
1. 以一农居点改造为例		
2. 以一四合院改造为例		
	手绘设计项目效果图欣赏	98
第五章	后记	131

李红伟 编著
中国美术学院出版社

从手绘通向设计
让思维融入画面

手绘即设计

目录

	序 高而颐	05
第一章	解读手绘	06
一、手绘的存在价值	08	
二、手绘是设计的基本	08	
三、建立对手绘的认识	08	
四、手绘的定义	09	
五、学习手绘的目的	09	
六、手绘练习的几个阶段	09	
	第二章	
	手绘的基本技巧	10
	一、认识线条	12
	1. 大师作品中的线条应用	
	2. 直线与曲线	
	二、线条的练习	23
	1. 线与线的衔接	
	2. 线条的叠加	
	3. 粗线与细线的组合	
	三、线条在平面图中的运用	26
	1. 直线在平面图中的运用	
	2. 直线 45 度在平面图中的运用	
	3. 不规则线在平面图中的运用	
	4. 放射线在平面图中的运用	
	5. 弧形相切线在平面图中的运用	
	6. 曲线在平面图中的运用	
	四、线条在透视图中的运用	32
	1. 直线在透视图中的运用	
	2. 曲线在透视图中的运用	
	五、配景的设计	34
	1. 如何画绿化植物	
	2. 如何画石头	
	3. 如何画灯具	
	4. 如何画汽车	
	5. 如何画人物	
第三章	在手绘中培养设计思维	46
一、神形兼备的临摹	48	
二、用设计师的眼光去写生	49	
三、从写生稿到设计稿的华丽转身	56	
	第四章	
	手绘在设计项目中的运用	60
一、方案构思与线条	62	
1. 平面关系		
2. 立面关系		
3. 空间关系		
二、透视图表达	66	
1. 画面表达		
2. 细节表达		
三、设计案例	71	
1. 以一农居点改造为例		
2. 以一四合院改造为例		
	手绘设计项目效果图欣赏	98
第五章	后记	131

序

我们遇上了一个好时代，一个能充分施展个人才华、实现人生价值的时代。我们是否已经准备好，我们将以何种姿态投身于这个社会？这是时代向每一个设计师的提问。

设计是什么？每一个设计师都会有不同的解答。如果把它作为养家糊口的谋生手段，设计就是一种技能；如果把它作为创造性思维的表达，设计就是一种情怀。我希望有一天，设计能成为每一个设计师为心中的理想蓝图、为追寻美好而构画的过程，到那时候，设计便会真正融入我们的生命之中。

这不仅需要技巧，需要创造性思维，更需要文化的积淀，艺术、历史、哲学、宗教，当然，也少不了生活的历练，挫折、苦难、孤独，甚至绝望。

不管是本书中所述的“小设计”也好，或者最终产生出“大设计”也好，它起步的原点是一致的。《手绘即设计》这本书所讲授的，正是起步的原点——手绘。

手绘不仅是设计的基本语言，更是培养设计师创造性思维的极佳途径，即便在电脑非常普及的今天。我至今在设计时仍旧保持着一个良好的习惯，我的设计稿首先就是一幅手绘图。

“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江河。”古人的这句话在任何时候都不会过时。从原点出发，把目标定得高一点，把目光投得远一点，中国设计的未来将由你们来担当。

原中国美术学院副院长
浙江省委宣传部副部长
浙江省文联党组书记

夏子明
2015年4月

第一章 解读手绘

一、手绘的存在价值

最近几年手绘又开始热起来了，是因为人们重新认识到了手绘在设计中的重要性，这是目前电脑无法取代的一种能力。也许在不远的未来，设计师只要把设计要求在电脑中输入，电脑就自动利用素材匹配出多种方案，或者技术再先进一点，可以把设计师脑海中浮现的设计画面轻松地呈现在电脑屏幕上，届时整个设计行业必然会迎来一次大洗牌。在这个洗牌到来之前，什么样的人能在行业中保有一席之地呢？那只能是那些拥有设计想法和思维的人。

二、手绘是设计的基本

这种设计思维要如何通过训练形成呢？在这之前我们先要了解设计的概念：设计，是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程。设计有理念形式和作品形式之分，有“大设计”和“小设计”之别。这里所讲的设计，我们把它界定为造型艺术设计，即技术层面上的内容。这种设计归根结底，是为人们提供“美”的富于创意的产品，而手绘恰恰是培养这种设计思维的有效途径。在不断的手绘练习中，设计师大脑中的画面也会日渐清晰和准确。

三、建立对手绘的认识

现在社会上很多手绘教学，仅仅是在教绘画，错误地把绘画与手绘画上等号。产生这一错误的原因是很多从事手绘教学的老师本身并不是做设计出身，他们的教学方法往往是从画静物转变到画风景，这导致很多学生走上社会参加工作的时候绘画都不错，但是对手绘设计却一窍不通，无法将绘画和设计结合。他们忽略了绘画和设计本质上的区别。

绘画和设计之间有密切的联系，但有本质上的区别。设计是理性的艺术创造，这点类似于绘画的创作，但是设计的作品（产品）是要为你的对象（业主）服务的，而绘画可以只关注自己的内心世界和情感表达。设计师在设计思考的过程中需要快速地进行记录和扩展，这一脑与手的行为过程便是手绘。手绘和绘画本质上的区别正在于思维方式，在学手绘之前，我们必须先有这样的认识。

四、手绘的定义

首先，我们对“手绘”这个词赋予新的理解：手绘不是传统意义上的绘画，它是伴随设计行业而生，为设计服务的特殊画种。它不是单纯的徒手绘画，更不是外行所见的随意涂鸦。没有设计想法的绘画，不能称之为手绘。手绘是设计最直接的表现方式。换句话讲，手绘就是通过人的设想、预想和规划，用手中的工具以绘画的形式表达出来的过程。所以“手绘”一词既是名称也是动词。

五、学习手绘的目的

在开始学习手绘之前，我们应该明确自己在现阶段学习手绘的目的。对于这个问题，在大学读书或者将踏入社会工作的学生都会回答：“为了画得更漂亮些。”这个目的无可非议，但是我们更应当站在设计的角度去认识手绘。不是拿起笔随便涂鸦，或者以画得像为目的，而是要从描绘对象的过程中去认识、理解和掌握物体造型和设计的规律，并能够使手绘转换到实际设计项目的运用中去。

如何通过学习手绘培养设计思维能力，并让其实现互动，这才是我们在学习手绘时应当思考的问题，也是学习手绘的真正目的。

六、手绘练习的几个阶段

大生产背景下的设计院基本上是团队合作完成一个设计项目，每个人都专注于一块独立的专业，有点像流水线的生产方式，但是要在业界独当一面，就必须技术全面。因此给各位的建议是：将手绘练习分为几个阶段，循序渐进地将设计的整个流程用手绘来完成。

第一阶段——构思型手绘

这是设计师必备的一项技能，把你大脑里浮现的方案通过手上的笔迅速且准确地描绘出来。这个阶段是最有价值 and 意义的，因为这个时候的思维是天马行空的模糊阶段，对方案设计来讲便是有无数可能性。

第二阶段——方案型手绘

即在构思型手绘的基础上进行深化，从造型、比例、立意和意义上进行调整和细化，使设计的物体更加明确和清晰。这个阶段，设计师更注重作品的立意，会频繁地跟甲方进行方案交流。但在目前的市场中，这一阶段往往交由专业深化的人员或者效果图公司完成，而主创设计师只是搜集和筛选需要的相关资料。

第三阶段——效果型手绘

我看过很多大师一丝不苟的作品，其建筑的外观、材料的肌理表现，可谓淋漓尽致。手绘的最高境界就是将明确而清晰的物体通过手绘的技能更加艺术化地进行表现，完全可以当成品图进行展示。一个真正杰出的设计师是能够独立完成方案的构思、效果图绘制、文本、方案汇报、扩初、施工图，并且能够在施工的过程中进行现场指导，解决各种各样的问题，直至工程顺利结束。

设计界未来的精英们，你们准备好了吗？

第二章 手绘的基本技巧

一、认识线条

何为“线条”？词典里面的解释是绘画时勾勒的或曲、或直、或粗、或细的线。康定斯基曾说：“在几何学上，线是一个看不见的实体，它是点在移动中留下的轨迹。”换句话说，“线条”是一个运动过程的结果。

1. 大师作品中的线条应用

达·芬奇作品中对线条的运用

达·芬奇是与拉斐尔、米开朗基罗齐名的意大利文艺复兴三杰之一。他思想深邃、学识渊博、多才多艺，是世界著名的画家、雕塑家、哲学家、音乐家、生物学家、地理学家、建筑工程师和军事工程师。

达·芬奇是如何做到在如此多的领域里都能颇有建树的呢？我们试着研究一下，他究竟是如何打通绘画与设计之间的通道的。对此，我们针对达·芬奇的绘画和设计稿之间的共同点进行初步的分析。

在达·芬奇的绘画里，线条都是清晰的。每根线条都代表了物体的构造和内容，造型严谨，相当写实。可见他的绘画技法与设计思维非常匹配。这为他成为伟大的设计师提供了可靠的立体想象思维保障。他的画对造型、结构、物体与物体之间搭接的关系都表达得非常清晰。下面两张图有点像成果稿，线条非常简洁实用，我们无从还原达·芬奇当初的构思稿步骤，只能在现成的稿子中去观察和学习。

