

AiTOP 手脑思维训练系列

手脑+草图

—— 方案创作手脑表达训练教程

鲁英灿 蒋伊琳 著

中国建筑工业出版社

AiTOP 手脑思维训练系列

手脑+草图

—— 方案创作手脑表达训练教程

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

设计草图：方案创作手脑表达训练教程 / 鲁英灿, 蒋伊琳著. — 北京：中国建筑工业出版社, 2015.12

(AiTOP手脑思维训练系列)

ISBN 978-7-112-18888-8

I. ①设…II. ①鲁…②蒋…III. ①建筑设计—绘画技法—教材IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第301644号

责任编辑：徐晓飞 徐 冉 张 明

责任校对：李欣慰 刘梦然

AiTOP 手脑思维训练系列

设计草图 —— 方案创作手脑表达训练教程

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：20 字数：480千字

2015年12月第一版 2015年12月第一次印刷

定价：158.00元

ISBN 978-7-112-18888-8

(28119)

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）

目录

第1章 手绘解析

1.1 画家模式	16
1.1.1 画家素描	16
1.1.2 画家写生	18
1.1.3 画家速写	21
1.2 效果图模式	22
1.2.1 从创作中剥离	22
1.2.2 入行的敲门砖	23
1.3 考试模式	24
1.3.1 大学设计课快题考试	24
1.3.2 考研快题考试	25
1.3.3 应聘快题考试	28
1.3.4 注册建筑师快题考试	29
1.4 项目实战模式	32
1.4.1 项目快速设计的目标	32
1.4.2 项目快速设计的流程	34

第2章 基本表达

2.1 生命线	57
2.1.1 线条类型	57
2.1.2 训练误区	63
2.2 专业字体	67
2.2.1 字母数字	68
2.2.2 基本中文	72
2.2.3 美术字体	74
2.2.4 图文融合	76
2.3 高效色彩	78
2.3.1 色彩类型	79
2.3.2 色彩搭配	81
2.3.3 重黑重白	88
2.3.4 多图色彩	90
2.3.5 色彩移植	92
2.4 明确明暗	94

2.4.1 暗面取舍	95	3.2.2 本能的视平线	143
2.4.2 笔触退晕	98	3.2.3 仿真的视点	143
2.4.3 色彩明暗	100	3.2.4 需要决策的视高	147
2.4.4 阴影画法	102	3.2.5 主次分明的视角	153
2.5 轻松抓形	108	3.3 模拟透视	158
2.5.1 坐标抓形法	109	3.3.1 分割透视法	158
2.5.2 几何抓形法	111	3.3.2 模式透视法	160
2.5.3 结构抓形法	114	3.3.3 移植透视法	162
2.5.4 取舍抓形法	116	3.4 建筑师法	164
2.6 关键构图	118	3.4.1 准备工作	164
2.6.1 实时全局控制	118	3.4.2 名词约定	166
2.6.2 构图基本原则	121	3.4.3 两点透视	168
2.6.3 引导读图流程	126	3.4.4 引出画法	180
2.6.4 构图移植借鉴	129	3.4.5 比例放大	182
2.6.5 重视构成能力	132	3.4.6 常见透视	182
第3章 透视技法		3.4.7 异型透视	187
3.1 透视感觉	139	3.4.8 环境透视	191
3.1.1 画透视而非看透视	140	3.4.9 其他应用	193
3.1.2 全进程透视控制	141	3.4.10 底稿备份	197
3.2 透视要素	142	3.5 视差校正	200
3.2.1 关键的透视灭点	142	3.5.1 透视角度校正	200
		3.5.2 尺度感觉校正	202

第4章 配景引导

4.1 明确目标 214

4.1.1 烘托主体 215

4.1.2 尺度提示 215

4.1.3 体现距离感 216

4.1.4 突出视觉中心 216

4.1.5 掩饰缺点 217

4.2 训练模式 218

4.2.1 按需提炼 218

4.2.2 配景组合 219

4.2.3 体块底图 220

4.2.4 实战模拟 222

4.2.5 构图模式 223

4.3 色彩依据 224

4.3.1 大统一与小色彩 224

4.3.2 色彩配置多样性 227

4.4 统一天空 228

4.4.1 画法的选择 228

4.4.2 与主体融合 232

4.5 人的逻辑 234

4.5.1 人物提炼 234

4.5.2 人物高度与视平线 236

4.5.3 人物走向与诉求中心 237

4.5.4 人物疏密与构图均衡 238

4.5.5 近景人物与主次分明 239

4.6 提炼的车 240

4.6.1 配景车的作用 240

4.6.2 车的拍摄提炼法 242

4.6.3 车的立面转换法 244

4.6.4 配景车组合拳 248

4.7 概括的树 250

4.7.1 画配景树的误区 250

4.7.2 树的概形法 254

4.7.3 树的轮廓法 255

4.7.4 树的枝杈法 256

4.7.5 树的明暗法 258

4.8 基地环境 260

4.8.1 从基地环境开始创作 260

4.8.2 提炼基地环境 262

第5章 理性轴测

5.1 画法分类 270

5.1.1 方案初期的叠置法	271
5.1.2 方案中期的描透法	273
5.1.3 深化阶段的尺规法	274
5.1.4 电脑软件的辅助法	275

5.2 图面表达 276

5.2.1 轴测图的优势	276
5.2.2 实时明暗表达	278
5.2.3 多样色彩表达	279

5.3 多方互动 282

5.3.1 与思维互动	282
5.3.2 与甲方互动	283

5.4 发散思维 285

5.4.1 试做与试错	285
5.4.2 优选与优化	287

第6章 推理分析

6.1 图解符号 296

6.1.1 符号表达	296
6.1.2 文字注释	300

6.2 表达方式 301

6.2.1 数据分析类	301

6.2.2 生成逻辑类	304
6.2.3 符号图解类	313
6.2.4 三维直观类	315
6.2.5 文字注释类	318
6.2.6 漫画卡通类	320

6.3 应用类型 322

6.3.1 现状需求类	322
6.3.2 技术商业类	326
6.3.3 行为研究类	331
6.3.4 权衡排序类	333
6.3.5 重构多赢类	335

第7章 概念草图

7.1 创作模式 341

7.1.1 二维与三维同步创作	341
7.1.2 概念设计的一般流程	344

7.2 了解项目 344

7.2.1 解读要点	344
7.2.2 现场踏勘	349
7.2.3 参观调研	352
7.2.4 查阅资料	354

7.3 初步构思 356

7.3.1 概念立意	356	8.2.3 符号标注	404
7.3.2 大量发散	358	8.2.4 阴影画法	405
7.3.3 要素预研	360	8.2.5 配景深度	406
7.3.4 尺度试做	362	8.2.6 经济技术指标	407
7.4 条件分析	366	8.3 平面图	410
7.4.1 分析图必要性	366	8.3.1 辅助板	410
7.4.2 外部环境分析	368	8.3.2 轴网	411
7.4.3 平面布局分析	374	8.3.3 墙体	412
7.4.4 空间形态分析	376	8.3.4 台阶	412
7.5 概念表达	382	8.3.5 楼梯	414
7.5.1 图面表达	382	8.3.6 电梯	415
7.5.2 交流展示	383	8.3.7 窗	416
		8.3.8 门	416
		8.3.9 卫生间	416
		8.3.10 厨房	418
		8.3.11 家具布置	419
		8.3.12 指北针	421
第8章 方案表达		8.4 立面图	424
8.1 标注图例	396	8.4.1 体块关系	424
8.1.1 尺寸标注	396	8.4.2 立面元素	424
8.1.2 面积标注	400	8.4.3 尺寸关系	426
8.1.3 箭头标注	401	8.4.4 材质区分	427
8.1.4 要素例图	401		
8.2 总平面图	402		
8.2.1 尺度比例	402		
8.2.2 周边环境	404		

8.4.5 设计意图	428
8.5 剖面图	434
8.5.1 剖切线	434
8.5.2 高度标注	434
8.5.3 定位轴线	436
8.5.4 构件	436
8.6 透视图	440
8.6.1 透视图的表达	440
8.6.2 鸟瞰图的目标	441
8.7 分析图	446
8.7.1 创造信任	446
8.7.2 实现多赢	447
8.8 整合控制	451
8.8.1 组合构图	451
8.8.2 多图控制	455
8.8.3 装裱控制	458
后记	461
致谢	478

AiTOP 手脑思维训练系列

手脑速创

—— 方案创作手脑表达训练教程

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

设计草图：方案创作手脑表达训练教程 / 鲁英灿, 蒋伊琳著. -- 北京：中国建筑工业出版社, 2015.12

(AiTOP手脑思维训练系列)

ISBN 978-7-112-18888-8

I. ①设…II. ①鲁…②蒋…III. ①建筑设计—绘画技法—教材IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第301644号

责任编辑：徐晓飞 徐 冉 张 明

责任校对：李欣慰 刘梦然

AiTOP 手脑思维训练系列
设计草图 —— 方案创作手脑表达训练教程
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：20 字数：480千字

2015年12月第一版 2015年12月第一次印刷

定价：158.00元

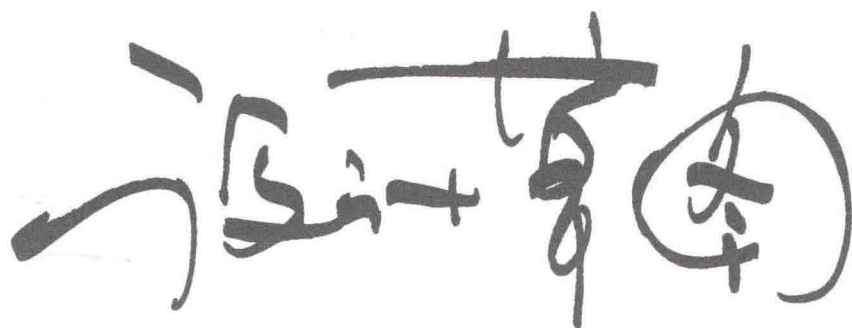
ISBN 978-7-112-18888-8

(28119)

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）

—— 方案创作手脑表达训练教程

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

插图扫描 李佳金

前言

所谓“设计草图”，就是在构思、创作和初步表达方案时绘制的一系列概念、图解、分析、总图、平面图、立面图、剖面图、透视图、鸟瞰图等。我们提倡的是通过手和大脑的互动，使得绘制草图的过程不仅达成设计表达、设计交流的目的，而且能够使得绘制草图成为自然形成设计方案的有机过程，甚至使得绘制草图成为手和大脑、自己和潜意识进行互动交流的创造性体验。要达到这样的专业体验和能力，需要专门的训练。

通俗地说，“设计草图”就是把构思和方案绘制出来跟自己以及他人交流的方法和能力。

本质上，同时成为表达专家才算是合格的设计师，然而大多数设计师和设计专业学生在设计表达、设计交流方面存在着严重的能力缺陷，导致很好的方案难以被业主认可和接受。因此，设计草图的能力训练比起设计速写的训练而言，不仅不能忽视，而且有着更加直接的训练必要。让手告诉大脑、让潜意识做出来的方案通过手“打印”出来、让手和大脑交流互动……这些真正的设计乐趣能够体会和实施的人并不多，为什么呢？因为几乎没有人这样告诉过你或者这样训练过你。因此，设计师需要设计草图方面的专业训练，这可不是简简单单画出草图那么简单。

本书以方案创作实践为目标，以直接提高方案创作及表达能力为主线，系统讲解通感、提炼、目标、表达……构成、概念、创作、多案……符号、图解、字体、标注……踏勘、试做、逻辑、意象等一系列专门的设计草图能力训练方法，并结合全铅、炭铅、彩铅、粉彩、马克笔、水彩等专业工具进行实战表达。书中所涉及的设计项目均为真实案例，虽然有些已经时间久远，但宗旨是为了说清楚要表明的观点。

本书的前身是《AiTOP·徒手设计草图专业训练内部资料》，与之配套的另一本是《AiTOP·徒手设计速写专业训练内部资料》（后改为 AiTOP）。这套内部资料从 2006 年初开始策划，历经数载，数易其稿，其间甘苦，难以言表。此后又以内部资料为教材，经历了数年的手脑思维表达培训课程的检验，并重新整理文字、绘制插图，以“AiTOP 手脑思维训练系列丛书”的形式于 2014 年 3 月正式出版发行了《设计速写 —— 方案创作手脑思维训练教程》，而本书是第二本，命名为《设计草图 —— 方案创作手脑表达训练教程》。

《设计速写 —— 方案创作手脑思维训练教程》和《设计草图 —— 方案创作手脑表达训练教程》相辅相成、互为表里，是方案创作基本功训练的重要组成。通过阅读本套丛书，并以真实的或假定的设计项目作为训练载体，使设计速写训练对方案创作能力的提高形成积极有效的推动，为设计草图的创作与表达打下坚实的基础，从而完成由手脑思维训练到方案创作交流的过程。提高设计表达、设计交流能力，从而逐步与提高方案创作能力形成互动，是训练的根本目标。

祝大家心想事成！

鲁英灿

2015年9月

目录

第1章 手绘解析

1.1 画家模式	16
1.1.1 画家素描	16
1.1.2 画家写生	18
1.1.3 画家速写	21
1.2 效果图模式	22
1.2.1 从创作中剥离	22
1.2.2 入行的敲门砖	23
1.3 考试模式	24
1.3.1 大学设计课快题考试	24
1.3.2 考研快题考试	25
1.3.3 应聘快题考试	28
1.3.4 注册建筑师快题考试	29
1.4 项目实战模式	32
1.4.1 项目快速设计的目标	32
1.4.2 项目快速设计的流程	34

第2章 基本表达

2.1 生命线	57
2.1.1 线条类型	57
2.1.2 训练误区	63
2.2 专业字体	67
2.2.1 字母数字	68
2.2.2 基本中文	72
2.2.3 美术字体	74
2.2.4 图文融合	76
2.3 高效色彩	78
2.3.1 色彩类型	79
2.3.2 色彩搭配	81
2.3.3 重黑重白	88
2.3.4 多图色彩	90
2.3.5 色彩移植	92
2.4 明确明暗	94

2.4.1 暗面取舍	95	3.2.2 本能的视平线	143
2.4.2 笔触退晕	98	3.2.3 仿真的视点	143
2.4.3 色彩明暗	100	3.2.4 需要决策的视高	147
2.4.4 阴影画法	102	3.2.5 主次分明的视角	153
2.5 轻松抓形	108	3.3 模拟透视	158
2.5.1 坐标抓形法	109	3.3.1 分割透视法	158
2.5.2 几何抓形法	111	3.3.2 模式透视法	160
2.5.3 结构抓形法	114	3.3.3 移植透视法	162
2.5.4 取舍抓形法	116	3.4 建筑师法	164
2.6 关键构图	118	3.4.1 准备工作	164
2.6.1 实时全局控制	118	3.4.2 名词约定	166
2.6.2 构图基本原则	121	3.4.3 两点透视	168
2.6.3 引导读图流程	126	3.4.4 引出画法	180
2.6.4 构图移植借鉴	129	3.4.5 比例放大	182
2.6.5 重视构成能力	132	3.4.6 常见透视	182
第3章 透视技法		3.4.7 异型透视	187
3.1 透视感觉	139	3.4.8 环境透视	191
3.1.1 画透视而非看透视	140	3.4.9 其他应用	193
3.1.2 全进程透视控制	141	3.4.10 底稿备份	197
3.2 透视要素	142	3.5 视差校正	200
3.2.1 关键的透视灭点	142	3.5.1 透视角度校正	200
		3.5.2 尺度感觉校正	202