

全国普通高等教育“十二五”实践性教学精品教材
The National Ordinary Higher Education Practical and Excellent Teaching Material in "Twelfth Five-year"

环境艺术设计 手绘表现

Environmental Art Design
Hand-painted Performance

编著 谢明洋
辽宁美术出版社

全国普通高等教育“十二五”实践性教学精品教材

Environmental Art Design and
Hand-painted Performance

环境艺术设计 手绘表现

THE NATIONAL ORDINARY HIGHER
EDUCATION PRACTICAL AND
EXCELLENT TEACHING MATERIAL
IN "TWELFTH FIVE-YEAR".

编 著 谢明洋
辽宁美术出版社

全国普通高等教育“十二五”实践性教学精品教材

总主编 范文南

总策划 范文南

副总主编 洪小冬

总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术设计手绘表现 / 谢明洋编著. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2014.3

全国普通高等教育“十二五”实践性教学精品教材
ISBN 978-7-5314-5866-1

I. ①环… II. ①谢… III. ①环境设计-绘画技法-
高等学校-教材 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第054496号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

沈阳佳麟彩印有限公司

责任编辑 郭丹 林枫

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8

字数 205千字

书号 ISBN 978-7-5314-5866-1

定价 64.00元

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 contents

序

第一章 理论篇——手绘与环境艺术设计 007

- 第一节 由“绘”而“慧” / 008
- 第二节 环境艺术设计中手绘的特点 / 009
- 第三节 手绘在环境艺术设计过程中的具体应用 / 012
- 第四节 手绘表现的发展与风格 / 016
- 第五节 图解思考——大师的创意草图 / 022

第二章 基础篇——环境艺术设计手绘的方法与步骤 025

- 第一节 准备工作 / 026
- 第二节 基础训练 / 028
- 第三节 符号化的表现 / 036

— 第三章 实践篇——实际案例操作详解 **047**

第一节 单体及场景组合的绘制步骤（墨线马克笔彩图） / 048

第二节 室内空间的绘制步骤（墨线马克笔彩图） / 051

第三节 人视角的景观空间表现（透明水色） / 054

第四节 鸟瞰图表现（墨线彩图及彩铅单色） / 060

第五节 实际工作中借助手绘草图完成初步设计 / 066

第六节 实际工作中借助电脑草图完成初步设计 / 070

— 第四章 欣赏篇——手绘效果图集 **075**

后记

全国普通高等教育“十二五”实践性教学精品教材

Environmental Art Design and
Hand-painted Performance

环境艺术设计 手绘表现

THE NATIONAL ORDINARY HIGHER
EDUCATION PRACTICAL AND
EXCELLENT TEACHING MATERIAL
IN "TWELFTH FIVE-YEAR".

编 著 谢明洋
辽宁美术出版社

全国普通高等教育“十二五”实践性教学精品教材

总主编 范文南

总策划 范文南

副总主编 洪小冬

总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤

王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉

李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩

王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆

王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术设计手绘表现 / 谢明洋编著. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2014.3

全国普通高等教育“十二五”实践性教学精品教材
ISBN 978-7-5314-5866-1

I. ①环… II. ①谢… III. ①环境设计-绘画技法-
高等学校-教材 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第054496号

出版发行 辽宁美术出版社

经销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

沈阳佳麟彩印有限公司

责任编辑 郭丹 林枫

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8

字数 205千字

书号 ISBN 978-7-5314-5866-1

定价 64.00元

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

全国普通高等教育
“十二五”实践性教学精品教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院副院长	何 洁
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	郑曙阳
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	孙 明
广州美术学院副院长	赵 健

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	苏 丹
中央美术学院建筑学院副院长	王 铁
首都师范大学高等美术教育研究中心主任	夏 兵
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
天津美术学院艺术设计学院副院长	李炳训
天津工业大学艺术与服装学院副院长	孙 戈
清华大学美术学院工艺美术系主任	洪兴宇
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘 楠

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	付颜平	宁 钢	田绍登	石自东
任 戡	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明	刘 俊
刘 赦	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏	刘勇勤
刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	庄桂森	曲 哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	何平静	何炳钦
余海棠	吴继辉	吴雅君	吴耀华	宋小敏	张 力
张 兴	张作斌	张建春	李 一	李 娇	李 禹
李光安	李国庆	李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君
杨 杰	杨子勋	杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺
沈 雷	肖 艳	肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦
陈文国	陈文捷	陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广
周景雷	周雅铭	孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚
林 森	罗 坚	罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞
郑大弓	柳 玉	洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷
贺 祎	邵海金	钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌
桑任新	耿 聪	郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民
阎学武	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
程显峰	舒湘汉	董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心
缪肖俊					

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王志明	王英海
王郁新	王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富
朱 方	朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博
张 辉	张克非	张宏雁	张连生	张建设	李 伟
李 梅	李月秋	李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰
杨雪梅	汪义候	肖友民	邹少林	单德林	周 旭
周永红	周伟国	金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里
唐 建	唐朝辉	徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平
黄倍初	龚 刚	曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明
韩高路	雷 光	廖 刚	薛文凯		

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《全国普通高等教育“十二五”实践性教学精品教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

目录 contents

序

第一章 理论篇——手绘与环境艺术设计 007

- 第一节 由“绘”而“慧” / 008
- 第二节 环境艺术设计中手绘的特点 / 009
- 第三节 手绘在环境艺术设计过程中的具体应用 / 012
- 第四节 手绘表现的发展与风格 / 016
- 第五节 图解思考——大师的创意草图 / 022

第二章 基础篇——环境艺术设计手绘的方法与步骤 025

- 第一节 准备工作 / 026
- 第二节 基础训练 / 028
- 第三节 符号化的表现 / 036

— 第三章 实践篇——实际案例操作详解 **047**

第一节 单体及场景组合的绘制步骤（墨线马克笔彩图） / 048

第二节 室内空间的绘制步骤（墨线马克笔彩图） / 051

第三节 人视角的景观空间表现（透明水色） / 054

第四节 鸟瞰图表现（墨线彩图及彩铅单色） / 060

第五节 实际工作中借助手绘草图完成初步设计 / 066

第六节 实际工作中借助电脑草图完成初步设计 / 070

— 第四章 欣赏篇——手绘效果图集 **075**

后记

第一章 理论篇——手绘与环境艺术设计

— 本章重点 >

1. 环境艺术设计中手绘的特点
2. 手绘在环境艺术设计过程中的具体应用
3. 手绘表现的发展与风格
4. 图解思考大师的创意草图

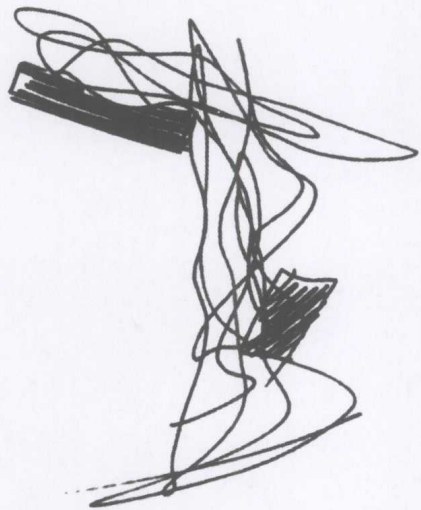
第一章 理论篇——手绘与环境艺术设计

第一节 由“绘”而“慧”

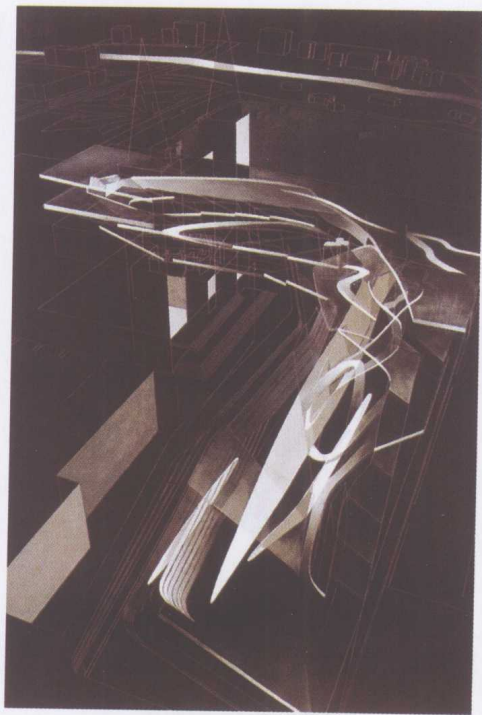
绘画，先于文字，见证了人类文明的起源。岩洞里的壁画和古埃及的象形文字启发了早期人类记录和传播信息的技能，也帮助人们研究星象、几何知识等各种探索宇宙真知的技巧。随着时间的推移，人们逐渐学会规范早期随性的涂鸦，把它们抽象成为符号、文字、数字等。可以看到，用手来描绘事物真是一种相当直接和古老的思维方式。

在今天，一个人的成长也一定会伴随着涂鸦的产生、发展和消失。几乎每一个孩子在学会爬行时，就充满了涂鸦的愿望和兴趣。渐渐地，小朋友接收到很多周围的信息，这些涂鸦就慢慢变成了古装仕女、机器人、飞机和轮船……当这个小朋友完全长大，融入了这个社会，涂鸦就慢慢变成了他心底的一个温馨的游戏，因为他找到了更为成熟的工具来解决问题。

对于一个设计，似乎也是一个类似的过程。在刚开始设计时，脑袋里充满了各种图形、情感、影像的片段，于是设计师用铅笔和草图纸将这些有趣的东西记录下来，这时候的草图就像婴儿的涂鸦，除了设计师本人以外，估计谁也看不懂（图1-1-1）。渐渐地，这些被捕捉下来的灵感碎片被实际因素，如尺度比例等所限制，变成一种比较具体而清晰的东西，是一种半抽象、半说明性的、带有符号化特征的图形，这是概念方案阶段的表述。到了方案具体化的表达阶段，手绘的过程已经基本结束了，电脑制作的效果图方案有着精美而华丽的视觉效果，具体明确（即使不是真正的准确），使人身临其境，于是，强烈的视觉震撼征服了大多数人，优秀的设计诞生了（图1-1-2）。

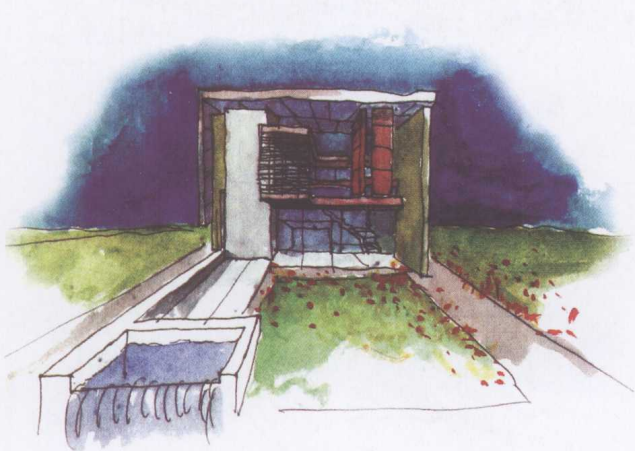

1-1-1 西班牙皇家收藏博物院的抽象概念草图 扎哈·哈迪德

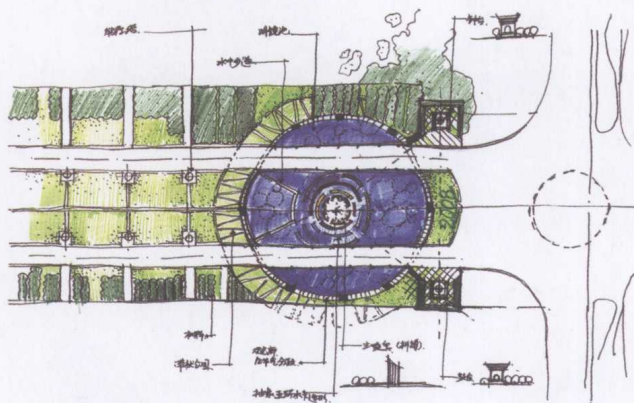
1-1-2 西班牙皇家收藏博物院的具象设计效果图 扎哈·哈迪德

所以,在设计思考阶段,手绘是难以被其他方式替代的。手绘是这一阶段具有最大自由度的设计交流语言,可以清晰而具象,也可以模糊而抽象。手绘最直接、迅速和忠诚地表达着大脑的思维轨迹,并启发着大脑的进一步想象。在设计的最初期阶段,手

1-1-3 水彩表现的建筑小稿

绘仍然难以替代:设计师通过画草图不断有了新的创意、新的情感、新的设计元素,草图在不断地更新、完善。从这个过程看来,手绘是忠实地帮助设计师思考的最好的工具(图1-1-3、图1-1-4)。

1-1-4 某广场平面设计草图

多种工具组合使用的手法通常便于设计师在短时间内表现方案,这张平面图内使用了马克笔、彩铅、粉铅笔等多种绘图工具,画面做了适当留白,快速而生动地描绘了设计方案。

第二节 环境艺术设计中手绘的特点

在环境艺术设计中,无论是室外景观环境还是室内空间环境,手绘都是最传统、最富有感染力的表达设计师意图的方式。它之所以不同于以往绘画中的手绘,是因为环境艺术设计中的手绘更多时候是在帮助设计师思考,它所体现的是设计的思维过程,是设计最行之有效的手段而非目的,它贯穿于整个设计程序之中。

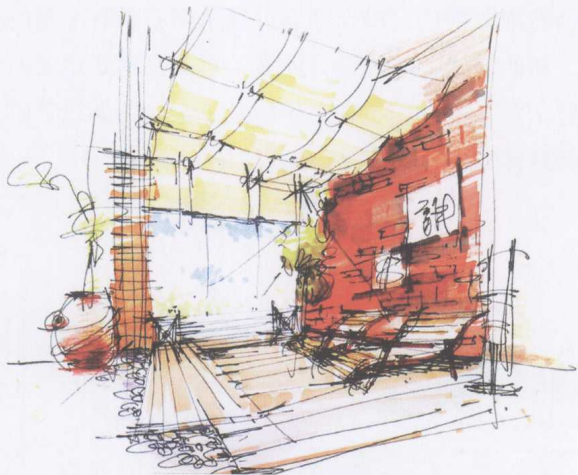
一、快速性

环境艺术设计中,手绘表达的主要内容是设计师的空间思维组织关系。运用新型的绘画工具、材料快

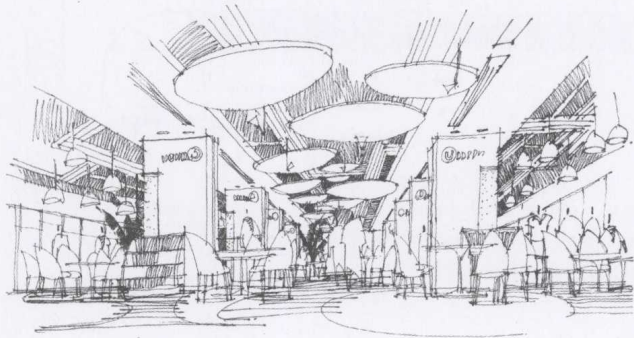
速勾勒出能够表达设计师设计意图的画面场景,是其优于电脑表现图的特点之一。快速、灵活、生动的表达效果是电脑效果图很难轻易达到的。当然这就要求设计师要有较高的设计表达水准。优秀的设计师大多都拥有出色的徒手画技能(图1-2-1~图1-2-3)。

二、传真性

环境艺术设计介于美学、工学及生态学之间,领域的交叉性强,既受发散性思维的引导,又被逻辑性的思维约束着。室内外环境设计中的手绘不同于绘画中的手绘,它严格要求图面清晰、准确,能够接近真实的场景效果。要做到清晰、准确,就要求画面不可以存在含糊的、多余的线条,所有的物体、人、植

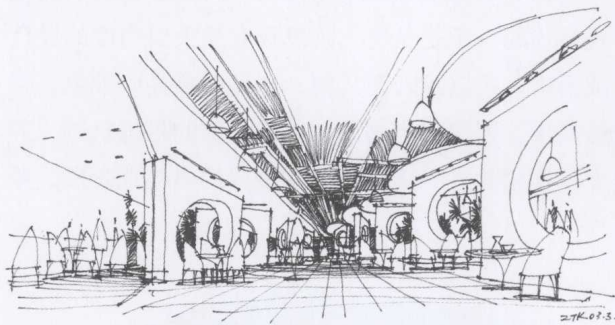

1-2-1 休闲空间手绘草图 孙 媛

1-2-2 休闲阅览室空间表现 邹京康

物、建筑等，都要严格按照相应的比例绘制（图1-2-4）。其实，尺度比例正确是环境艺术设计手绘图的核心，也是最难以“修炼”的能力。无论是设计初期的草图，还是完整精美的效果图，都要求尺度、比例基本正确。因为是研究三维空间体量关系，所以一旦把其中的某个物体画大或画小，就会破坏整个空间关系的平衡，就意味着整个设计的彻底颠覆。平面图和立面图与制图的要求基本一样，尺度和比例可以依赖绘图工具达到精确，而透视效果图是模仿人眼对客观世界的观察，随着视点和视角的变化发生不同程度的变形，可以说是无法度量的。所以在绘制透视效果图

1-2-3 珠海图书馆空间表现 邹京康

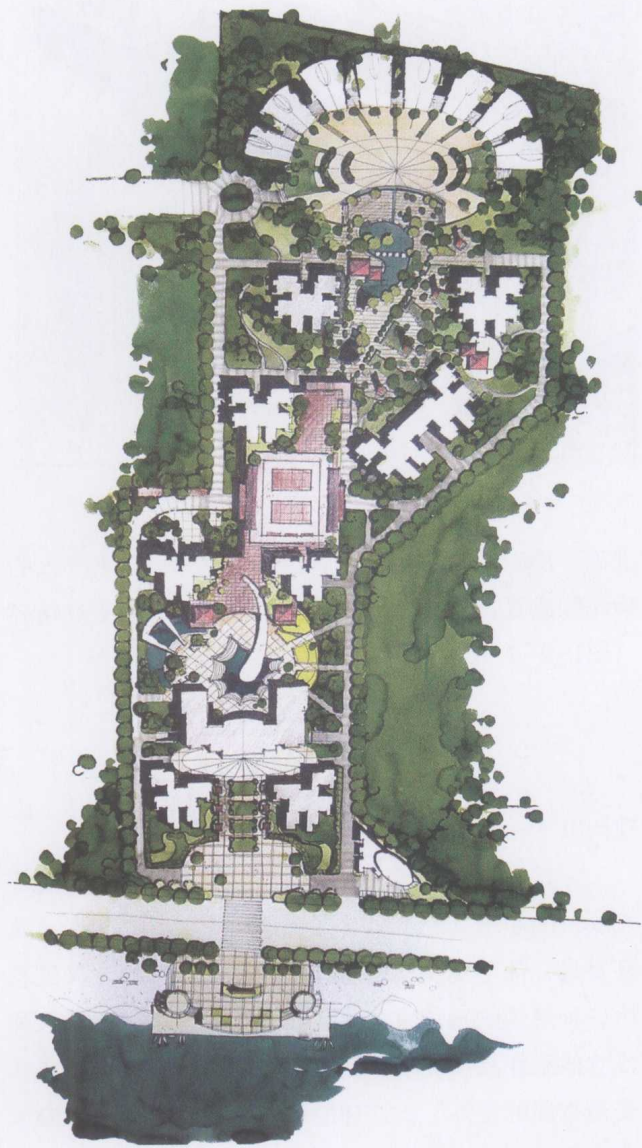
1-2-4 水景林荫步道 邹京康

本图体现了滨水步道的景观场景，图中散点布局的人物打破了直线透视的呆板感，活跃了画面效果，人物的大小关系也拉开了画面的空间层次，区分了近景与远景。

时，就需要设计者对空间的直觉感受相当敏锐，同时熟悉一些画法几何的三维空间作图方法，一点透视、两点透视作图法等来帮助自己找到准确的空间关系。

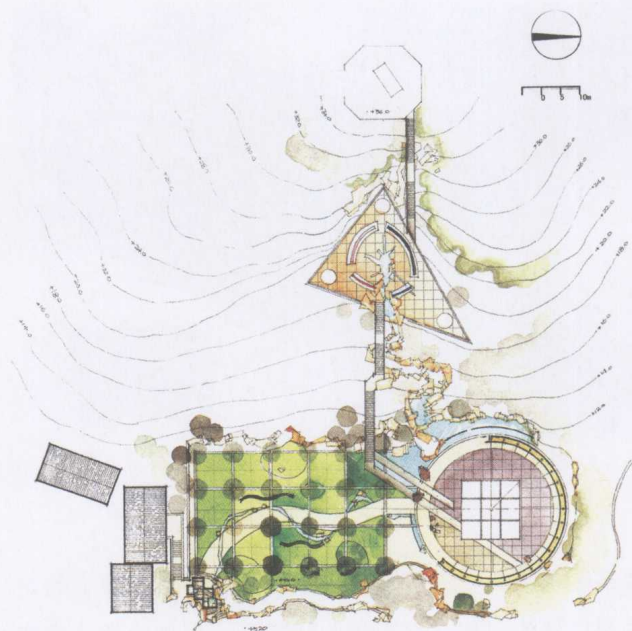
三、注解性

注解性即其符号说明性。室内外空间设计中的手绘带有更多的符号性语言。为了让业主了解设计师的创作意图、性能及特点，有时会以一定的图面文字、尺度来注释说明。例如箭头、指北针、各种线框、色块、文字等都可能出现在图面中，这些符号帮助设计者整理思路，同时易于阅读者理解，也是构成画面的

1-2-5 从平面图中可以看到半抽象化的符号性语言, 如行道树、地面铺装、建筑等。

一部分(图1-2-5、图1-2-6)。很多初学者很重视图面的色彩、质感等绘画因素的表达, 却完全忽视或不善于使用这些设计符号, 使得效果图虽精美却略显混乱模糊, 而且往往事倍功半。这大多是因为初学

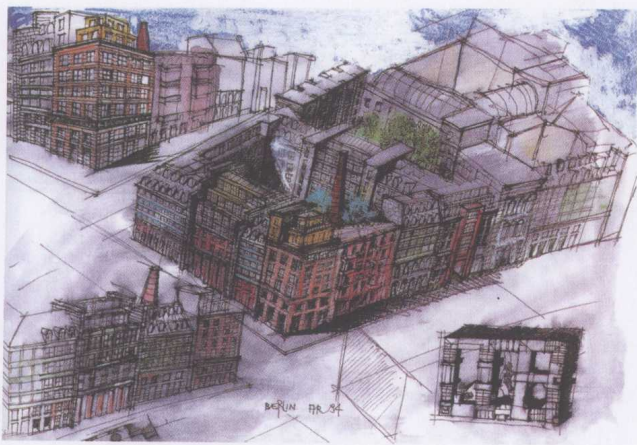

1-2-6 水色的柔和色调及微妙处理使得平面图既富说明性又具美感。

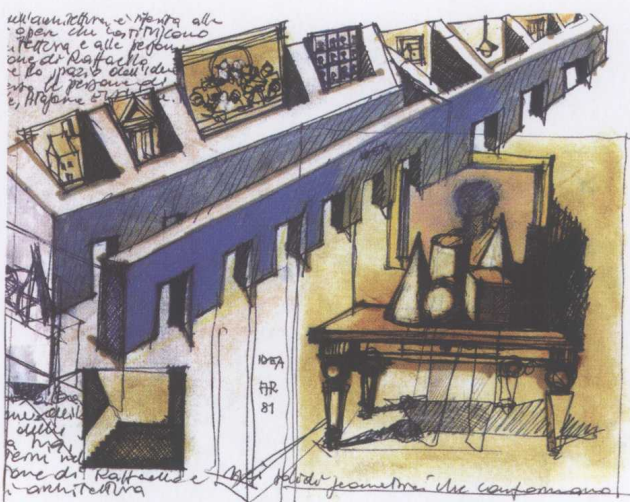
者虽然具备一定或者较强的美术功底, 但是对空间设计专业的图纸表达方式, 或头脑中的空间思维能力还不够造成的。除了上述的各种纯粹的符号元素以外, 图面中很多物体也需要符号式的表达, 例如景观中的针叶树、阔叶树、乔木、灌木等, 在平面、立面和透视图, 也是完全不同于写生作品中的概念性表达。可以说, 环境艺术设计中的手绘图, 处处包含着符号或半符号性的表达, 如人物、砖、木、玻璃等各种材质的表达等。所以, 设计者应当在练习的时候多多收集各种表达的方法, 同时深入理解各种事物的本质特点, 用最优美而简练的图形语言表达出来, 从而形成自己的风格。

四、启发性

在表现物象结构、色彩、肌理和质感的绘图过程中, 徒手表现能够启发设计师产生新的设计思路, 逐步完善设计。当然, 手绘表现图之所以独立于电脑

1-2-7 柏林商住楼 阿尔多·罗西

1-2-8 米兰建筑概念展览 阿尔多·罗西

效果图存在,很大程度上还是因为它与人性深层的对客观世界的理解、审美和偏好联系得更为紧密,优秀的手绘设计表现图有着强烈的感染力,令欣赏者产生诗意般的愉悦感和幻想空间。所以,手绘的设计图在

准确、清晰的前提下,也应当充分发挥设计者个人的趣味和感受,使设计达到文化上和审美上的更高境界(图1-2-7、图1-2-8)。

第三节 手绘在环境艺术设计过程中的具体应用

环境艺术设计中的手绘通常被概括为手绘草图和手绘效果图。手绘草图通常就是我们所说的概念草图(图1-3-1),主要体现设计师的思维过程,以快速、发散为特点,表现更为灵活和多元,依照设计师的不同习惯和风格呈现不同的设计情趣和意向,是设计师设计过程中的自我交流过程。而手绘效果图则是在设计师设计思维过程完毕之后的展示环节,它表现的是完善后的设计结果。随着信息技术的普及,手绘效果图的环节很大一部分由计算机独立完成,或由计算机与手绘结合完成(图1-3-2)。

在进行室内外设计的过程中,手绘的应用主要体

现为以下三种方式:

一是在设计概念初始阶段,带有发散性思维特点的,随心所欲的构思草图。这时的每一条曲线,或是直线,都不明确地表示具体的物体或结构,仅仅表达一种形体的趋势或物体之间的关系,有点像抽象画或立体派作品中线条、色块所表达的,“是事物或感受最本质的提炼”。这样的草图完成得非常快,应该说更像是“视觉笔记”,把设计师受到的启发,头脑中忽然闪现的灵感最迅速、最纯粹地记录下来。可以说,这个阶段的草图是最有价值 and 原创精神的,所受的约束较小,体现的创造性最强,但是对图面的视觉要求并不很高,通常显得潦草(图1-3-3)。在平时的训练中,我们也可以轻松地用随笔的形式勾画一些无具体目标的稿子,让精神放松,用图形表达情感,