

环境空间手绘表现

全国美术院校艺术设计专业手绘精品课教材

我们处于一个前所未有的时代，由于信息技术的革新，知识获取和传播的速度是亘古未有的。

以前读书识字是少数人的特权，品味艺术更是小众的情调。

如今艺术欣赏成了人们生活中不可或缺的一部分。

我们可以不受地域的限制和时间的约束，

随心所欲地获取我们需要的信息。

也可以将我们的创作和想法及时地分享给他人。

时代造就一个彰显个性，实现自我的舞台。

各种不同形式的美在这个舞台上演绎着

而最让我痴迷的是糅合了速度与力量，灵感与创意的手绘艺术。

基础篇

杨云 徐彬 / 编著

辽宁美术出版社

全国美术院校艺术设计专业手绘精品课教材

环境空间手绘表现

基础篇

杨云 徐彬 / 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

环境空间手绘表现. 基础篇 / 杨云, 徐彬编著. ——
沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5314-6906-3

I. ①环… II. ①杨… ②徐… III. ①环境设计
IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第187600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: 沈阳绿洲印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 11

字 数: 100千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 高 焱 光 辉

责任校对: 吕佳元 吕 雪 季 爽

ISBN 978-7-5314-6906-3

定 价: 78.00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

我们处于一个前所未有的时代，由于信息技术的革新，知识获取和传播的速度是亘古未有的。以前读书识字是少数人的特权，品味艺术更是小众的情调。如今艺术欣赏成了人们生活中不可或缺的一部分，我们可以不受地域的限制和时间的约束，随心所欲地获取我们需要的信息，也可以将我们的创作和想法及时地分享给他人。时代造就一个彰显个性、实现自我的舞台。各种不同形式的美在这个舞台上演绎着，而最让我痴迷的是糅合了速度与力量、灵感与创意的手绘艺术。

一件优秀的手绘作品，创意是关键，而创意需要通过肆意舒展的线条来表现，从而实现力与美的结合。线条是将手臂的力量集中于手腕，再将手腕的力量通过手指倾注于笔端，在纸张上给予适当压力所留下的痕迹；线条是骨架，讲究轻重缓急，注重阴阳顿挫、虚实结合、层次分明。如果线条画得不准或不明确，空间效果就不稳定。所以，线条的练习对于手绘爱好者来说是尤其重要的。而展现创意则是对手绘作品更高的要求，这需要我们细心观察生活，从不同的视角去解读日常生活，有时就像苦行僧修行一般，豁然开朗，顿悟了然。

设计源于对于生命的思考、对于世界的感悟，优秀的手绘作品能让人感受到其中蕴含的情感，或者给人以启迪：哦，原来世界还可以这样！

范畴一：与形式相关的词语

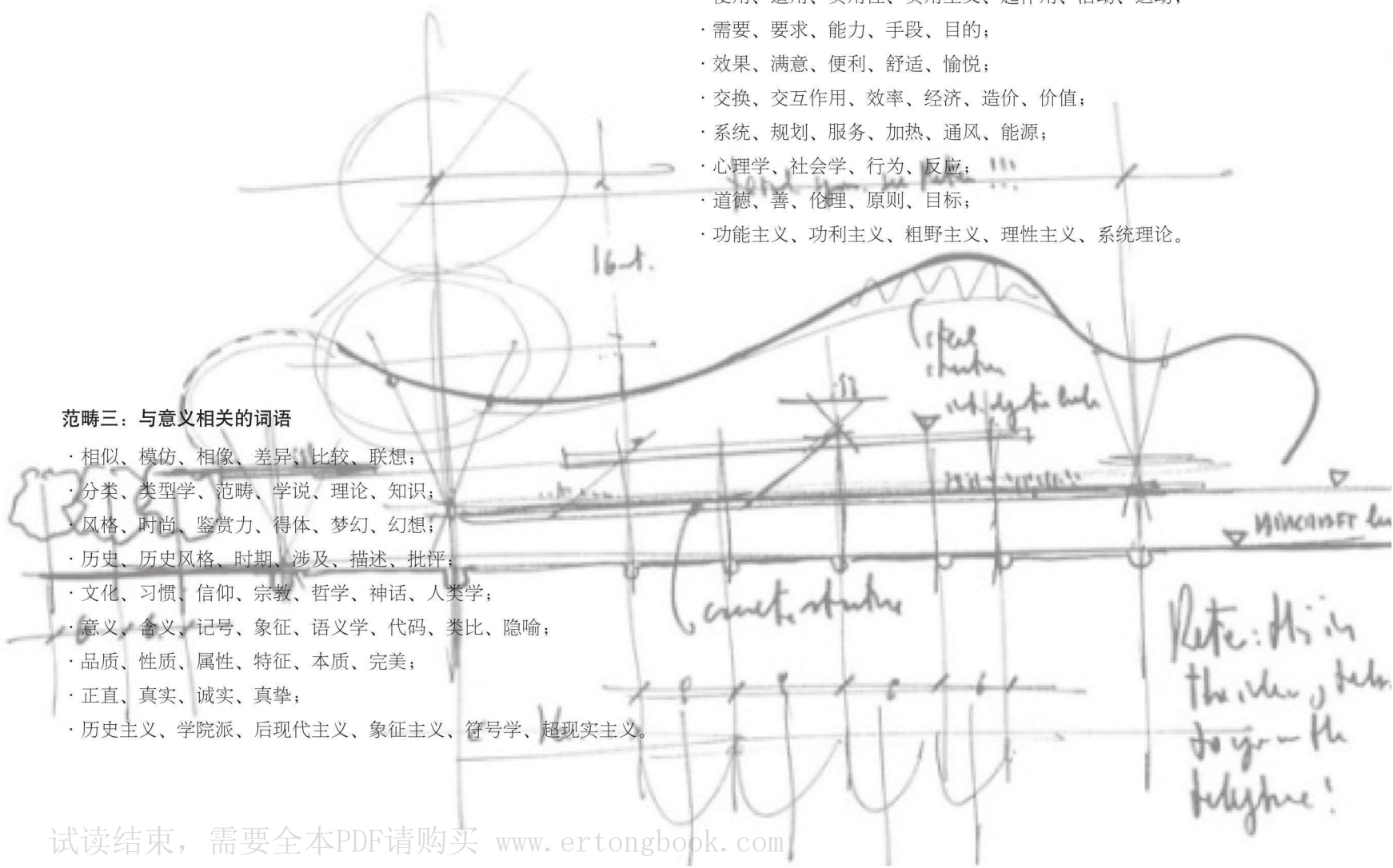
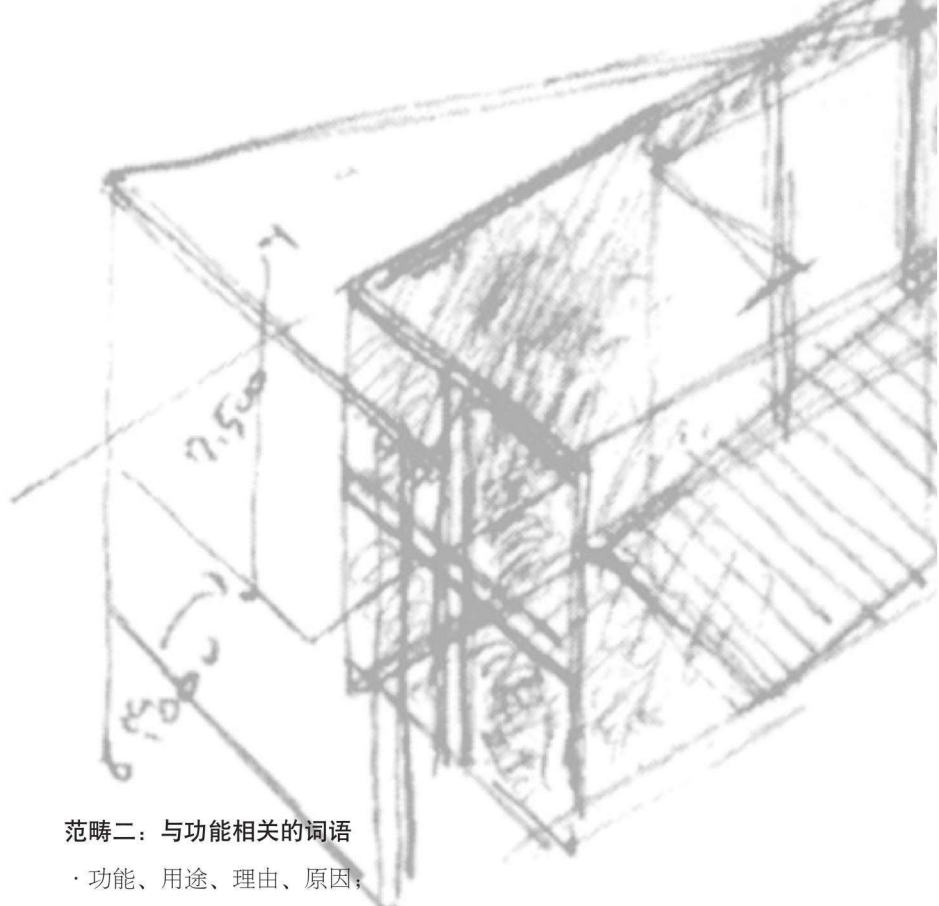
- 形式、形状、体积、表面、线、模式、边界；
- 数量、大小、尺寸、统一性、多样性、简单性、复杂性；
- 数量、数学、几何、结构、比率、比例；
- 和谐、对称、韵律、轴线、网格、排列；
- 感觉、色彩、美观、知觉、注视（沉思）、感知、美学；
- 客观、不偏不倚、公正、判断、平衡；
- 分离、对立、相反、清晰度、并列、相邻；
- 实在、空间、存在；
- 形式主义、极少主义、手法主义、结构主义；
- 派生范畴。

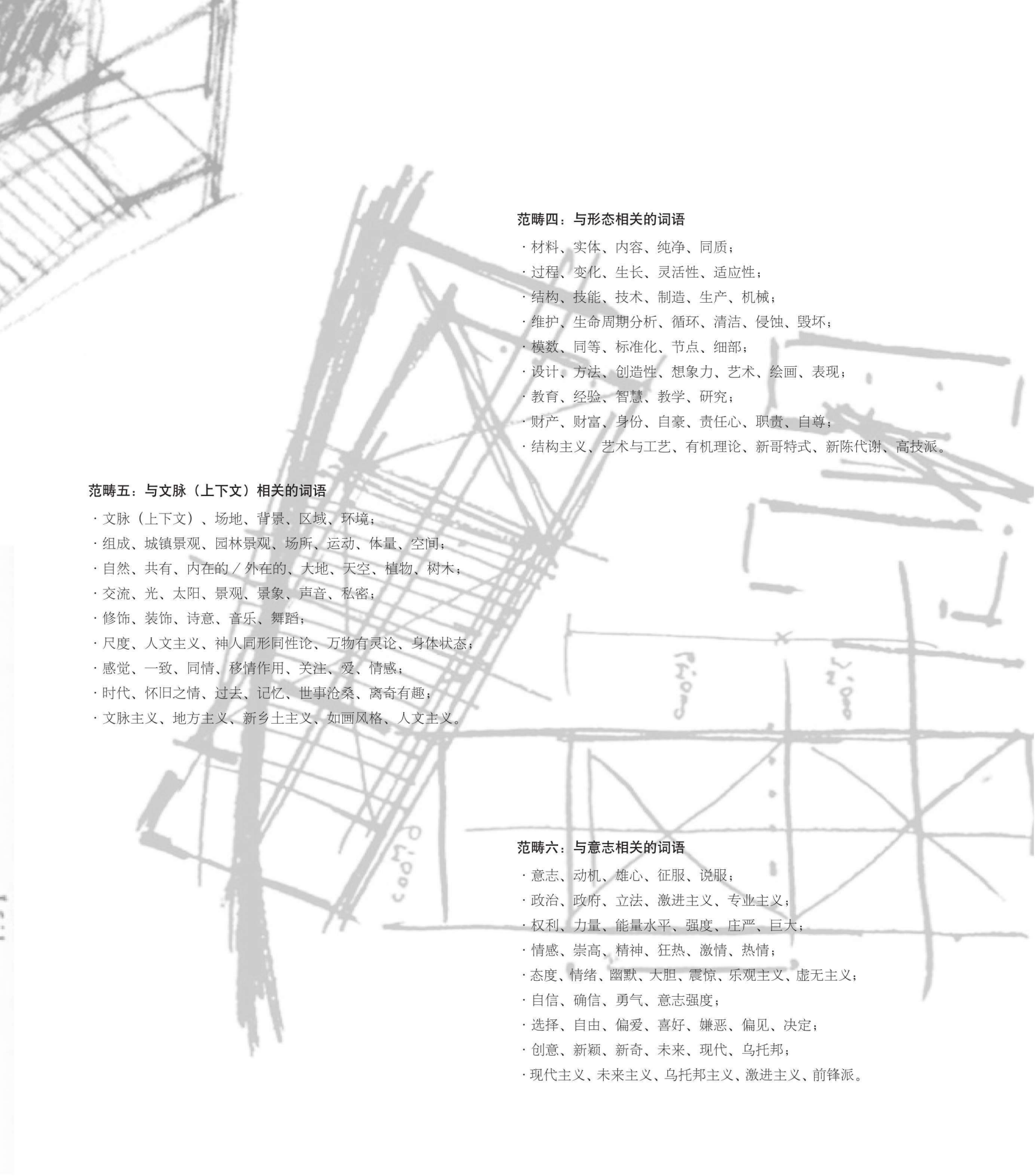
范畴二：与功能相关的词语

- 功能、用途、理由、原因；
- 使用、适用、实用性、实用主义、起作用、活动、运动；
- 需要、要求、能力、手段、目的；
- 效果、满意、便利、舒适、愉悦；
- 交换、交互作用、效率、经济、造价、价值；
- 系统、规划、服务、加热、通风、能源；
- 心理学、社会学、行为、反应；
- 道德、善、伦理、原则、目标；
- 功能主义、功利主义、粗野主义、理性主义、系统理论。

范畴三：与意义相关的词语

- 相似、模仿、相像、差异、比较、联想；
- 分类、类型学、范畴、学说、理论、知识；
- 风格、时尚、鉴赏力、得体、梦幻、幻想；
- 历史、历史风格、时期、涉及、描述、批评；
- 文化、习惯、信仰、宗教、哲学、神话、人类学；
- 意义、含义、记号、象征、语义学、代码、类比、隐喻；
- 品质、性质、属性、特征、本质、完美；
- 正直、真实、诚实、真挚；
- 历史主义、学院派、后现代主义、象征主义、符号学、超现实主义。

范畴四：与形态相关的词语

- 材料、实体、内容、纯净、同质；
- 过程、变化、生长、灵活性、适应性；
- 结构、技能、技术、制造、生产、机械；
- 维护、生命周期分析、循环、清洁、侵蚀、毁坏；
- 模数、同等、标准化、节点、细部；
- 设计、方法、创造性、想象力、艺术、绘画、表现；
- 教育、经验、智慧、教学、研究；
- 财产、财富、身份、自豪、责任心、职责、自尊；
- 结构主义、艺术与工艺、有机理论、新哥特式、新陈代谢、高技派。

范畴五：与文脉（上下文）相关的词语

- 文脉（上下文）、场地、背景、区域、环境；
- 组成、城镇景观、园林景观、场所、运动、体量、空间；
- 自然、共有、内在的 / 外在的、大地、天空、植物、树木；
- 交流、光、太阳、景观、景象、声音、私密；
- 修饰、装饰、诗意、音乐、舞蹈；
- 尺度、人文主义、神人同形同性论、万物有灵论、身体状态；
- 感觉、一致、同情、移情作用、关注、爱、情感；
- 时代、怀旧之情、过去、记忆、世事沧桑、离奇有趣；
- 文脉主义、地方主义、新乡土主义、如画风格、人文主义。

范畴六：与意志相关的词语

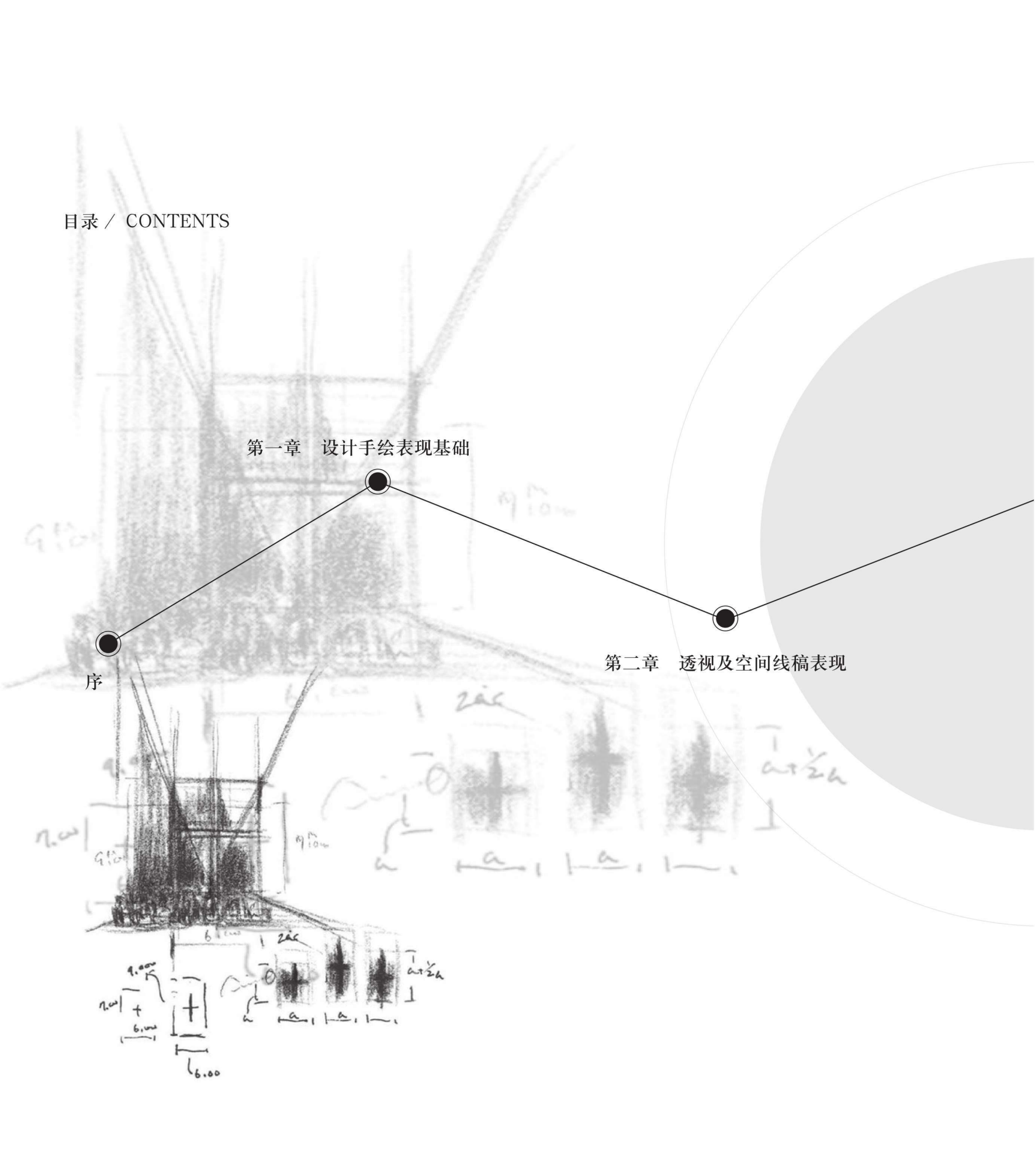
- 意志、动机、雄心、征服、说服；
- 政治、政府、立法、激进主义、专业主义；
- 权利、力量、能量水平、强度、庄严、巨大；
- 情感、崇高、精神、狂热、激情、热情；
- 态度、情绪、幽默、大胆、震惊、乐观主义、虚无主义；
- 自信、确信、勇气、意志强度；
- 选择、自由、偏爱、喜好、嫌恶、偏见、决定；
- 创意、新颖、新奇、未来、现代、乌托邦；
- 现代主义、未来主义、乌托邦主义、激进主义、先锋派。

目录 / CONTENTS

第一章 设计手绘表现基础

序

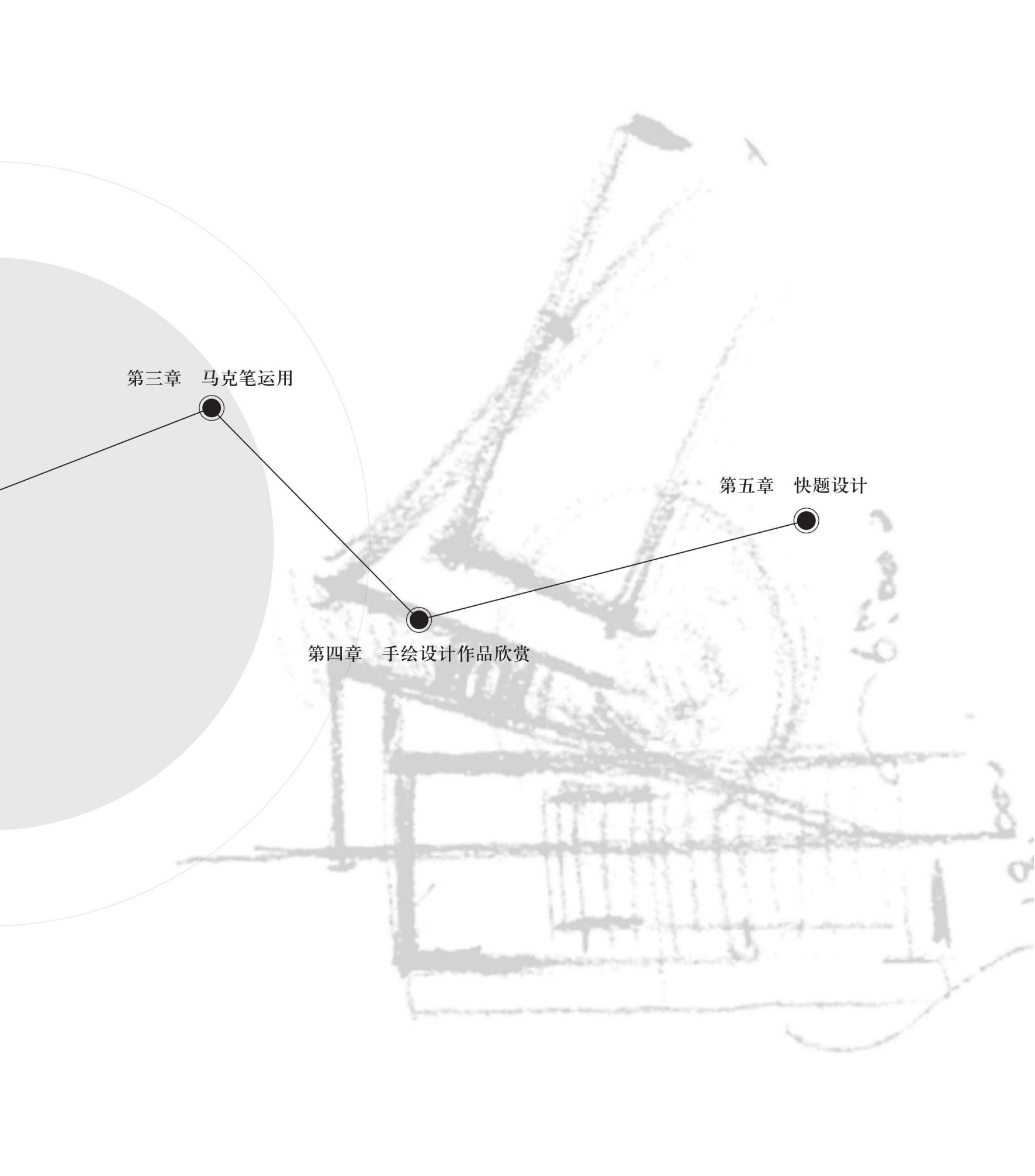
第二章 透视及空间线稿表现

第三章 马克笔运用

第五章 快题设计

第四章 手绘设计作品欣赏

· 第一章 ·

设计手绘表现基础

Hand-painted Performance Based Design

直线练习是我们接触手绘的基础技能，所有的艺术和设计表现技法都要过直线这一关。手绘直线看似简单，却是关系手绘技能的进一步提高。练习直线要把握以下几个要点。

1. 注意用缓慢的气息画出均匀有力的长线条，线条要保证气势流畅，忌断线。做到这一点要结合悬手腕来完成，所谓“悬手腕”是为了保证能画出长线条，打开线条的气息。
2. 画出不同方向的直线。可以交叉线条，也要注意线条尽量长。
3. 利用线条的交叉组合，画出简单的形体，注意交叉点处一定要闭合，可以出一点点线头来保证框架稳定。
4. 参考一些复杂形体，先画出大体框架，再逐步画出内部细节的线条，注意线条要有疏密，粗细线条结合在一起，一般来说形体的外轮廓直线速度慢，力度大。

第一节 表现工具

笔类

绘图笔：绘图笔是徒手表现中笔类的一个统称，主要指一次性针管笔、钢笔、美工笔、中性签字笔等。而差别在于笔头的粗细不同和所表现的效果不同，因此它们各自都有其特点，可根据绘图的不同需要，随意选择。例如，勾勒草图及方案时可选用中性签字笔或美工笔，能表现生动、活泼的线条；而绘制平面图、立面图等施工类图纸可选用针管笔，能表现出规整、细致、严谨的效果。

中性签字笔：是徒手表现工具中勾勒线条最常用的一种。出水流畅，携带方便，同时它分为水性和油性两种。

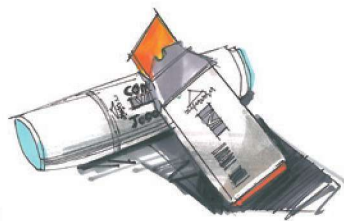
针管笔：主要用于绘制正规设计图纸，如平面图、立面图、局部节点图等，一般选用0.05mm、0.1mm、0.3mm、0.5mm型号的针管笔。或者根据不同作画要求进行选择。

美工笔：美工笔是借助笔头倾斜度制造线条粗细效果的特种钢笔。它不同于一般的钢笔，美工笔的笔尖是富于变化的，把笔尖立起来用，画出的线条细密；把笔尖卧下来用，画出的线条则宽厚。可形成线条粗细的不同变化。

马克笔：作为空间手绘效果图的快速表现，马克笔是目前较为理想的主要表现工具之一。马克笔的品种较多，色彩也较为丰富。选择时以中性色为主，一般配备50支左右也就够了。在使用时，要根据它的特性发挥其特点，使其更有效地去表现整个画面。

彩铅：彩色铅笔在手绘中起了很重要的作用，无论是对方案、草图绘制还是成品效果图，它都不失为一种既操作简便又效果突出的优秀画具。我们可以选购从十八色至四十八色任意组合的类型和品牌的彩色铅笔，其中也包括“水溶性”的彩色铅笔。

第二节 马克笔的特点与种类

马克笔是较为理想的效果图绘制工具，它快捷、方便、表现力强。其特点是既能画精细的线，也能用排线的方法画大的面，兼有针管笔和水彩笔的功能。它能迅速干燥，也能进行色彩叠加，它的线条富有流畅性及感染力，能使画面显得轻松潇洒。它的弱点是受笔头大小和色彩品种的局限，画面色彩不及水彩水粉画面丰富。

一、油性马克笔的特点

油性马克笔快干、耐水并且有较强的渗透性，画出的效果

立体感较强。笔尖有宽头和细头两种，前者适合画面，后者适合画线，马克笔的笔宽也较为固定，因此在表现大面积色彩时要注意排笔的均匀，或用笔的概括。

马克笔是展现笔触的画材，不只是颜色，还有笔头的形状、平涂的效果、面积的大小，都可以展现不同的表现方法，为了能够自由地表现点、线、面，所以最好各个种类的马克笔都能收集。

二、马克笔的种类

马克笔的颜色有很多，刚开始练习使用国产的touch5代即可，因为它性价比很高，适合初学者拿来练手。等到熟练后再使用三福、AD等高档马克笔。

开始准备出60支touch马克笔的颜色，我们选择的颜色，全部是按照红、橙、黄、绿、蓝、紫的色相，根据明度的不同来配的。也就是说，哪一种颜色，都可以用我们的马克笔表现出亮、灰、暗三个素描层次。用马克笔或者彩铅的时候，都尽量不要选择纯度太高的颜色。

马克笔的灰色根据色彩的冷暖关系分为WG（暖灰）和CG（冷灰），还有BG和GG分别是偏蓝色的灰和偏绿色的灰。这几种灰颜色是我们经常用到的。

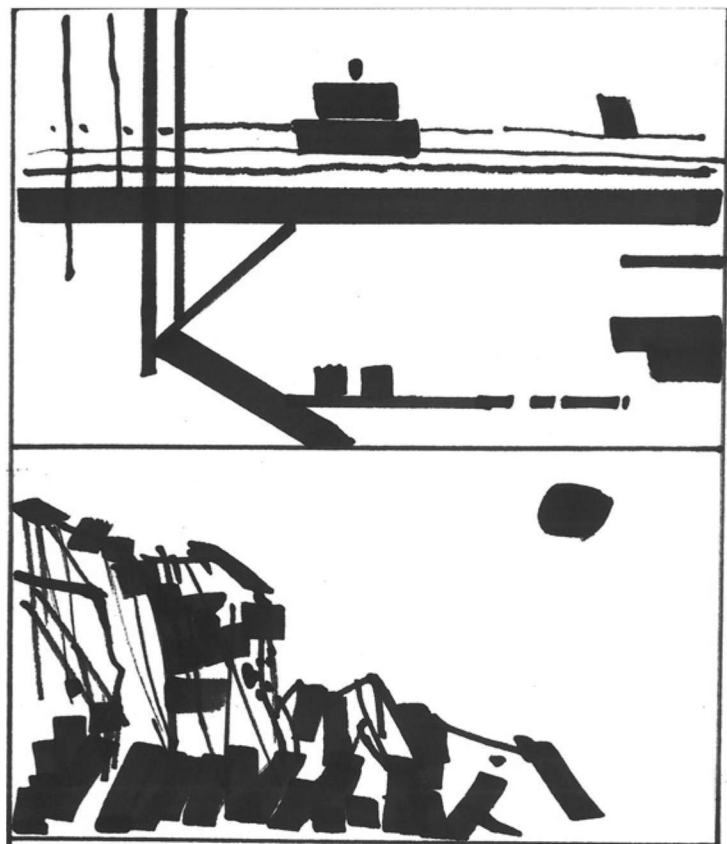
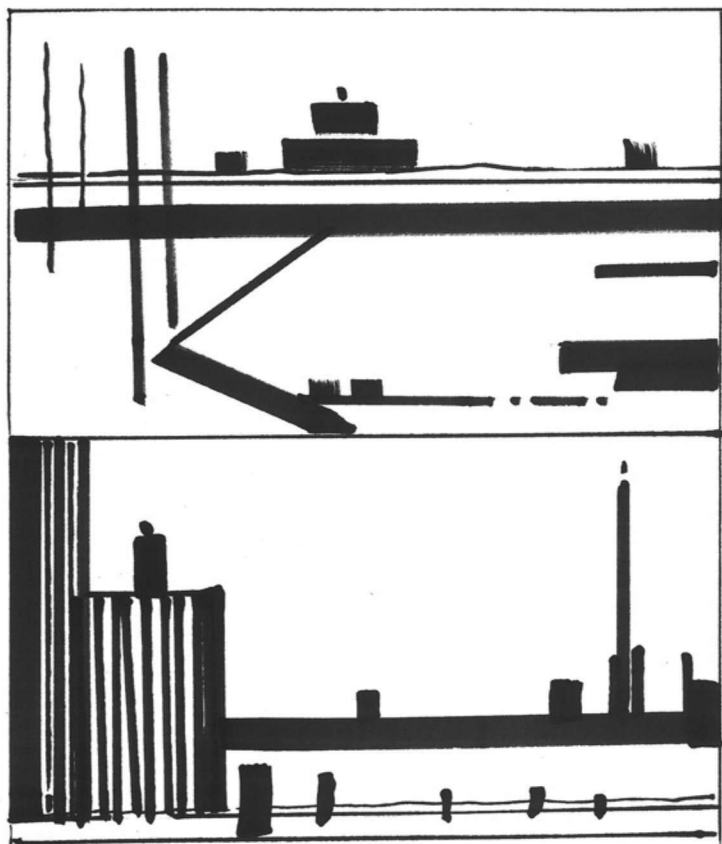
推荐touch马克笔的色号

1	9	12	14	24	25
42	43	46	47	48	50
51	55	58	59	62	67
69	70	76	77	83	92
94	95	96	97	98	100
101	103	104	107	120	141
144	146	169	172	185	WG1
WG2	WG3	WG4	WG5	WG7	BG1

抽象与具象

具象与抽象是一脉相承的，是可以相互转化的，以我们最熟悉的山水画为例，构成画面的是最简单的线条，分开来看的时候是很抽象的画面。

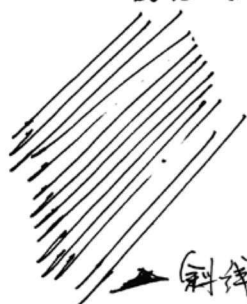
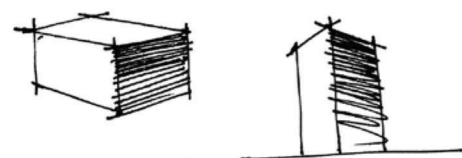
在处理画面时要培养自己的抽象思维能力以及具象与抽象两种思维观念的相互转化。下面根据想法分别画出小稿。

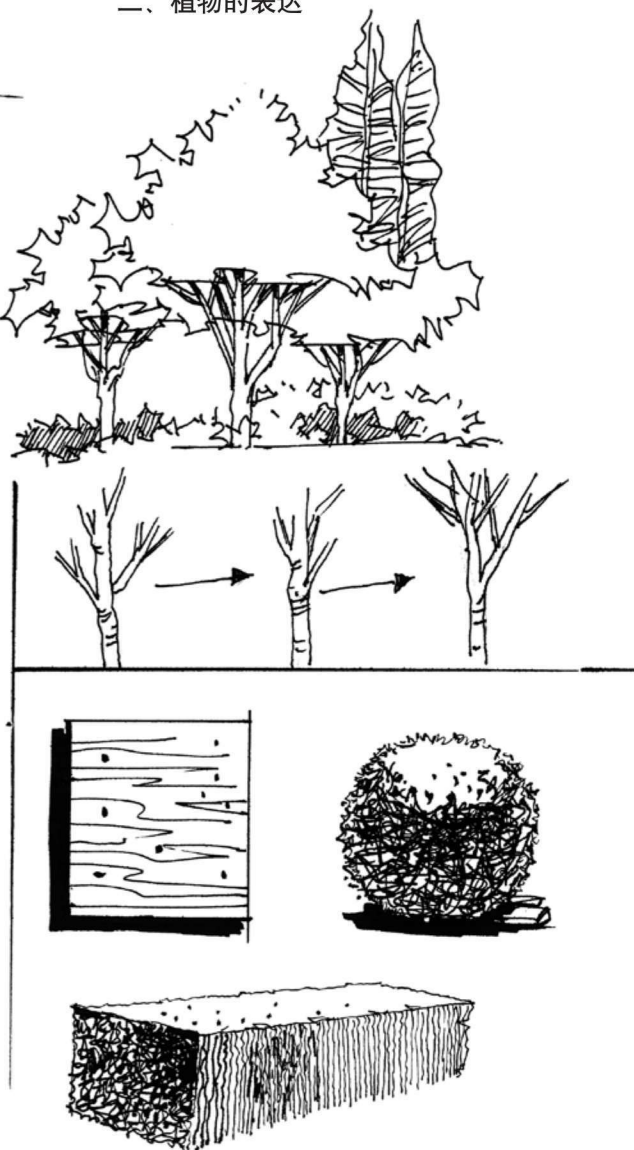
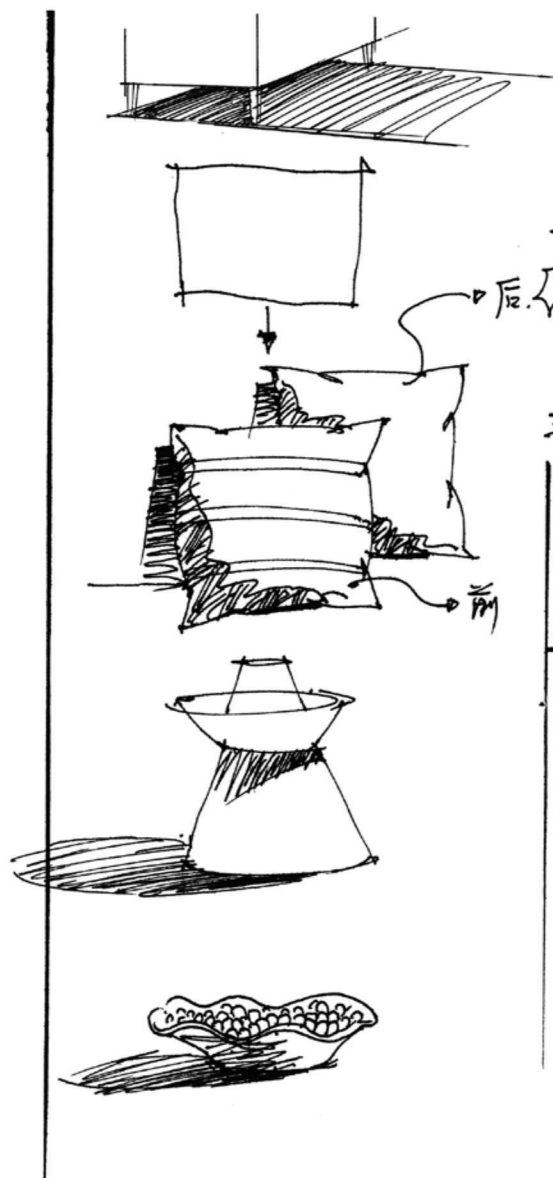
第三节 设计手绘表现基础

一、线条的运用

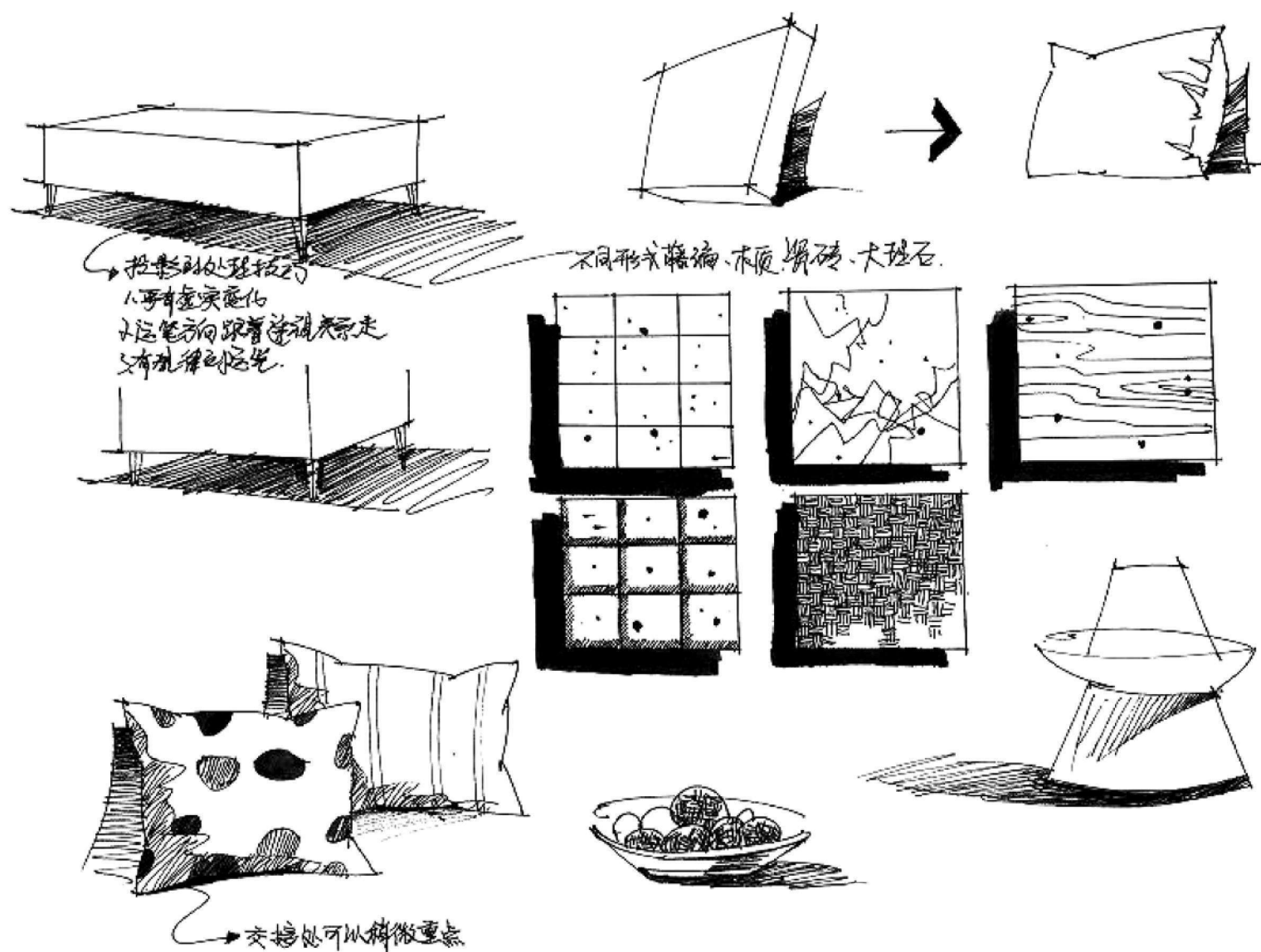
线条的变化包括线条的快慢虚实
轻重曲直与关系, 曲中求直, 视觉上的直。

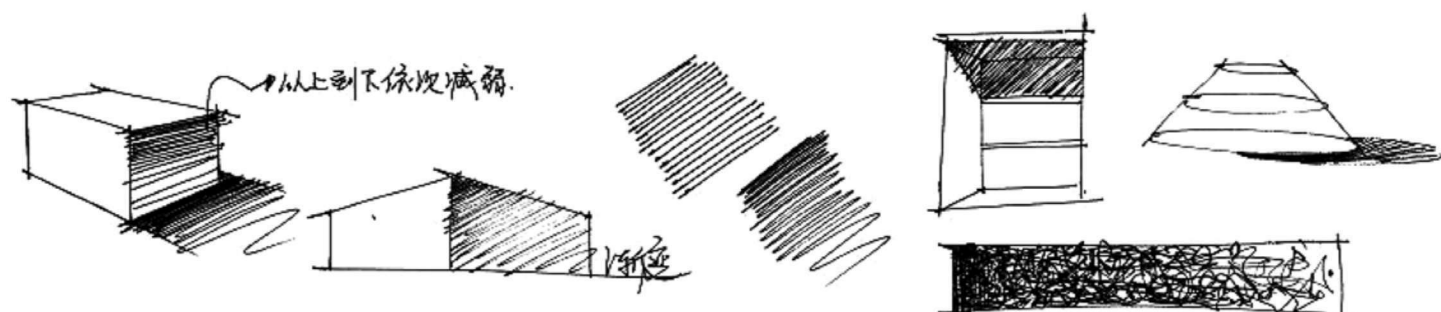
二、植物的表达

三、线条虚实变化在形体中的应用

四、体块练习

建筑体块练习

