

设计手绘表达

思维与表现的互动

崔笑声/著

中国水利水电出版社

内 容 提 要

本书以手绘表现为切入点,将设计思维与表现结合起来讨论,强调了表达过程中的整体观念以及对各种“关系”的处理,如光影关系、色彩与材料关系、空间性质与表达技巧关系等等,以协助设计从业人员把设计思维同表现结合起来思考、训练,从而有效地运用表现技法、合理地选用表达手段、引导、辅助、推动自己的设计思维,进而更好地完成设计工作。本书适合高校环境艺术、室内设计、景观、建筑专业师生以及相关专业设计工作者阅读、欣赏、参考和使用。

SHEJI SHOUHUI BIAODA

策划编辑 李亮
010-88382119
LeeL@waterpub.com.cn
加工编辑 李军

图书在版编目(CIP)数据

设计手绘表达:思维与表现的互动/崔笑声著.
—北京:中国水利水电出版社,2004

ISBN 7-5084-2461-1

I. 设... II. 崔... III. 建筑设计 IV. TU2

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第114810号

设计手绘表达——思维与表现的互动

崔笑声 著

中国水利水电出版社 出版、发行 (北京市三里河路6号100044 电话:(010)63202266(总机)、68331835(营销中心))
网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn

全国各地新华书店和相关出版物销售网点经销

中国水利水电出版社美术工作室装帧设计

北京画中画印刷有限公司印刷

787mm×960mm 16开本 12印张 261千字

2005年3月第1版 2005年3月第1次印刷

0001—4000册

定价:55.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,可寄中国水利水电出版社营销中心调换(邮政编码100044)

目录

SHEJI SHOUHUI BIAODU

序

前言

手绘

设计思维的感知与视觉体验的捷径

12 / A / 光与影交织

建筑外观的表现

34 / B / 线的魅力

表达图像的表情

52 / C / 表达的勇气

热情推动技法的提高

58 / D / “关系”

气氛营造的关键

76 / E / 调子, 肌理, 材质

表现空间性格的法宝

104 / F / “水到渠成”

由“平面”向“空间”的思维转化

116 / G / 人化的自然

景观设计的表达

推开心灵的窗户

自我的空间体验

168 / A / 思维的图像化

182 / B / 梳理杂乱的思绪

建筑写生的意义

从旅行的记忆中体验

空间中最活跃的表情 / A / 138

关于“人”的描绘

“尺度感”是表达语言中的关键 / B / 146

关于“城市与街道”的记录

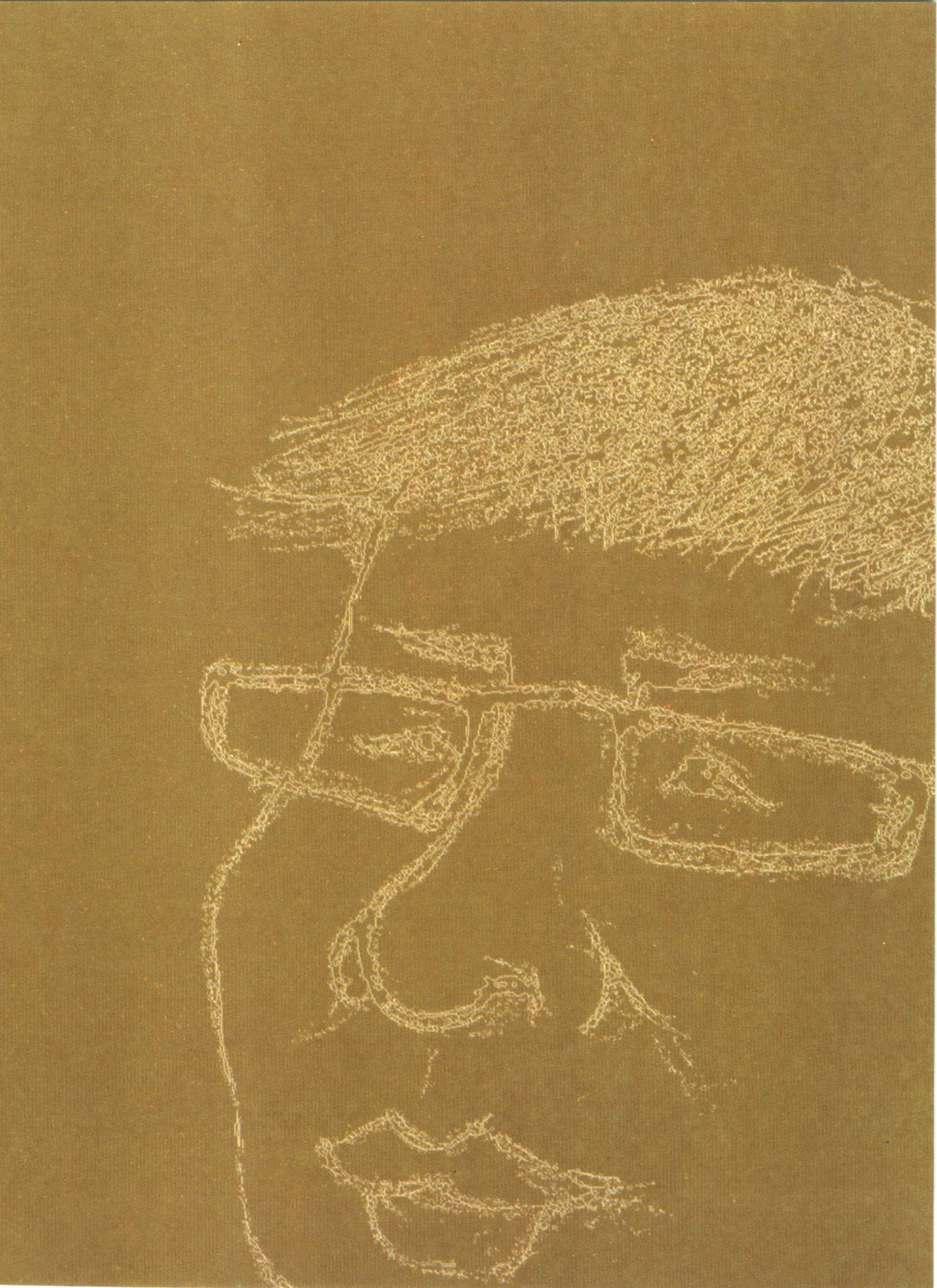
表现城市空间的个性与特征 / C / 156

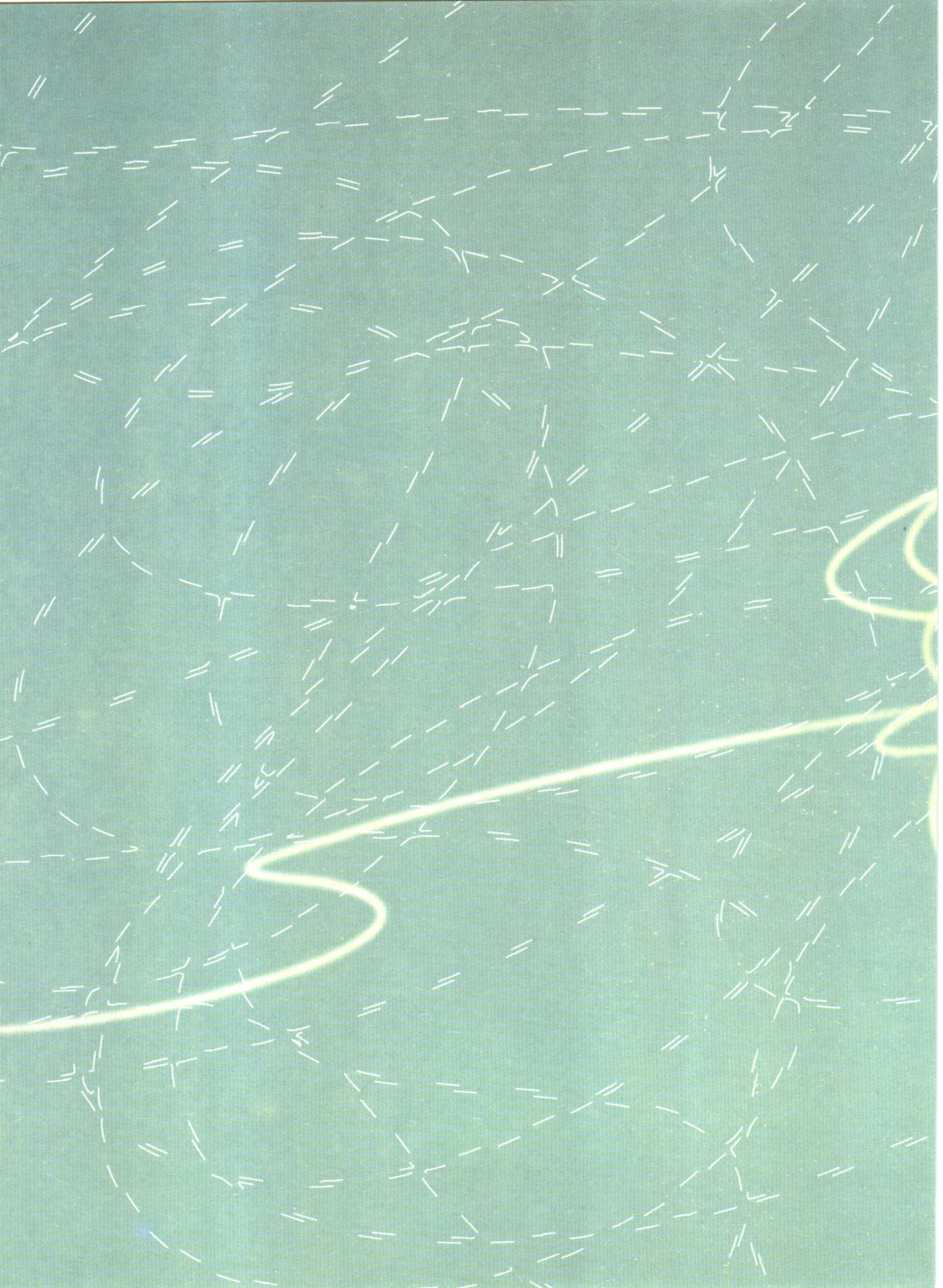
关于“城市形象”的记忆

后记

序

SHEJI SHOUHUI BIAOD

近几年,我国经济高速发展,设计行业也顺应了这种发展趋势。不论是从设计观念与手法上,还是从设计表现的技巧上都有了长足的进步。但是,在一派繁华的景象背后,我们还是能隐约感受到潜在的问题。比如,设计行业内部烦躁的心态,急功近利、不计后果的行为时有发生。这与新世纪的设计发展要求是相悖的。21世纪是信息时代、生态文明时代,人类寄希望于通过设计改善自身的生存条件,并为后代留下一个可持续发展的环境。而目前,这种呼声在设计行业仅仅是停留在表面上。不少设计师还在为“经济利益”所困,干着违心的事。

中国的设计行业不但要重视发展的速度,更重要的是要重视发展的方向和目标。只有方向与目标是正确的,才能够为广大的设计师创造出更广阔的施展才能的舞台。设计是一个复杂的创作过程,需要设计师具备多种基础技能。设计表现则是设计过程中的重要环节,其能力的优劣直接影响设计思维的转化是否合理,设计成果的表达是否合理、准确。当然,我们都知道这几年计算机技术的发展为设计表现提供了不少捷径。风靡一时的3D效果图让设计师、业主们都感到某种便利。而正是这种便利麻痹了许多年轻的设计师,他们依赖计算机而丧失了最基本的手绘能力。这对于整个设计行业的发展是不利的。从世界范围内看,设计名家、大师的设计思想、意图大多是通过手绘的方式表达出来。在设计的过程中,手绘是十分有效的推动设计思维不断转化、深入的途径。而计算机在这个阶段则是被动的。因此,我们不但要强调加强手绘能力的培养,甚至强调在设计院校的低年级应尽量避免使用计算机表现。同时,作为一门艺术,手绘的表现图因表现者的修养、审美取向的不同而呈现出丰富多彩的艺术感染力。这是计算机表现图无法比拟的。

崔笑声所著的这本《手绘设计表现——设计思维与表现的互动》的出版,正值设计手绘技能的需求再次被广泛关注之际。他的这本专集没有就表现技法就事论事,因为这一类表现技法书籍已经出版了许多版本,他“另辟蹊径”,但这却是十分必要的,也是十分迫切的。他通过自身多年的教学以及实践的经验积累,强调设计手绘表现与思维之间的互动关系,将手绘表现提升了一个层面,将其与设计思维的培养和训练结合起来研究、讨论,有一定的新意。这将有助于广大青年学子建立学习设计的系统性和认识设计的完整性、全面性。摆脱了现有设计表现书籍只讲技法,不讲“设计与技法的关联互动”的弊端,这对于手绘表现技法的教学会是一种促进。

崔笑声本人的基本功扎实、作品清新、严谨、画法挥洒自如,在多年磨练的基础上呈现出自身特有的风格,有较高的艺术水平。相信此书的出版会受到广大同行和青年学子们的喜爱,衷心希望崔笑声能在今后的创作工作中不断努力、耕耘,为设计教学行业做出新的贡献。

张维曼

2004岁末北京

前言

SHEJI SHOUHUI BIAODA

在本书编写的时候,诸如“手绘”、“快速表现技法”之类的工具书如雨后春笋般地一下子涌现出来,徒手表现技法的重要意义正在被广大的设计专业从业人员重新认识。这里,我为什么说是“重新”认识呢?因为,在20世纪90年代以前,在设计行业的交流中,手绘表现是占有绝对地位的,行业中似乎没有比手绘表现更有效的途径来进行交流了。设计院校的学生则以能画出漂亮的表现图为荣。但是随着计算机的发展,计算机表现大量应用于设计交流,不管是院校中的学生,还是行业中的设计师、业主、投资人,都将目光投向了更逼真、更令人眼花缭乱的计算机效果图。这种现象本身没有错,毕竟它符合了市场的需求,也符合了技术的发展趋势。但是,在经历了几年热火朝天的发展后,设计师、业主们似乎看惯了、看烦了计算机表现图,而又将目光转向手绘表现,这其中除了技术、市场的因素,还有更深的一层意义。在这个看起来更像是时装流行的轮回一样的过程中,我们不能只单单从表面上去比较手绘与计算机表现图的优劣,或是业主的信任度。况且,计算机媒介的发展也不应该和手绘表现图对立起来,否则,我们则有急功近利之嫌。

本书以手绘表现为切入点,力图将设计思维与表现结合起来讨论,从而证明,“手绘”不仅仅是一种表达的手段,它更是一种引导设计师进一步思维的推动媒介。“手绘”对于设计师潜移默化的辅助作用应当被广大的设计师重视起来。现代有关认知心理和头脑生理学的研究已建立了一种综合的形象思维的观点,即通过视觉形象构成思维——正所谓:“观看、想像、表达”。这里,表达与思维有机地统一了起来。当思维以一个具体的形象表现出来时,可以说这个思维被图像化了。这种图像化的过程正是设计师将自己头脑中的空间形象转化成视觉形象的过程。在这期间,“手绘表达”扮演了重要的角色。图像可以被看成是设计师的思维与自己画在纸上的形象的对话,是眼睛、手、头脑之间的一种互动。而设计师在这个互动循环之中不断丰富、完善自己的设计构思,同时,也对手、眼、脑的有机的、系统的配合进行了训练。正是基于这些原因,我们有理由承认,“手绘”对于设计师思维的促进作用比设计过程中所应用的其他手段更具有直接的意义,不然,也不会有部分设计院校在低年级的教学中禁止学生用计算机做作业,而强调必须用手绘的情况。

从一定意义上讲,表达图像无非是较全面地记录了设计思维在设计过程中各个阶段性成果的文献。其记录的手段也因各种客观条件的要求不同而有所区别。“手绘”正是记录设计师的思维从产生、发展到得出结果的最有效途径。本书正是想通过对手绘技法的介绍,借此找到一把打开通往设计之路大门的钥匙,使广大的设计从业人员能够清醒地认识到如何学习设计,如何把设计思维与表现结合起来思考、训练,以“技法”为敲门砖,从而走入设计的领域。事实证明,优秀的设计师大多数是优秀的手绘表现插图师。

凭心而论,现在关于技法类的书籍已经十分丰富了,在这种情况下再把这个问题拿出来讨论,就必须采取一种与众不同的立场才能使读者产生新的兴趣进而关注它。基于此种考虑,再综合已有的技法类书籍的特点,本书回避了类似书籍中反复研究的内容,如:单体表现技法、材质表现技法、色彩运用规律等十分具体的部分。为了使设计师能进一步有效地运用表现技法,能更合理地选择表达手段,本书强调了追求表达过程中的整体观念,强调“关系”一词,如:光

影关系、色彩与材质的关系、设计思维与表达手段的关系、空间性质与表达技巧的关系等。同时,力求在完整、有效的技法手段支持下为表达设计思维提供一些经验,并与同行们交流。

我曾经在教学中遇到这样一部分同学,他们在单体训练时表现出色,而到综合空间表现时却不知所措,已经掌握的表现技巧完全不能运用到实践当中。这就是因为他们没有全局观,没有把握“关系”的经验。而这一点正是设计师在表达设计思维时必须具备的能力。

据粗略的统计,全国有近200所院校设有环境艺术设计专业,并且,几乎所有的院校都将这个专业作为重点来发展,可见设计市场的巨大潜力。但是在一派喜人的形式背后,我们应该清醒地就该专业存在的问题进行一下反思。

在全球一体化的形势下,设计行业必定愈来愈国际化,大量的国际交流使我国设计师的观念、意识发生了显著变化,对于表达手段的追求亦越来越多样,像过去某一种表达媒介一统天下的情况将不复存在。因此,设计院校纷纷针对过去侧重于设计表现为主的教学模式进行调整,取而代之的是以多元的、灵活的方式刺激学生的思维,走以思维为主、思维与表现结合的道路培养人才。为了适应当前新的要求,对于设计行业的初学者——院校学生而言,以下几点关于思维与表现之间关系的建议可能是有帮助的。

加强设计理论与设计项目相结合的实践,特别是概念设计、创意设计等内容,着重培养原创能力。这一能力的培养,可以“不择手段”,即利用一切可以刺激思维的方式,比如采用声、光、色、味等感官刺激,或者通过考察、体验生活来直接积累经验。通过这些手段,把潜藏于设计师思维深处的创作力诱发出来,再经过与其他同行交流,合理地梳理、引导思维,从而使兴趣能真正转化成创作能力。这其中,手绘表现图以不同的状态贯穿于设计的进程之中。加强结构、细部设计能力的培养,特别是对于已经有一定基础的设计师而言,结构与细部设计的能力高低直接影响到综合设计的能力。“上帝就在细节里”——可见这一方面的重要性。由艺术院校走出来的设计师在此方面没有优势,可以与建筑师交流、合作,提高自身结构与细部设计水平,从而能有效改正设计方案仅仅停留在表现效果图的阶段而不能继续深入的毛病。手绘能力较强的设计师可以利用自身优势,在设计的同时加强有目标性、有针对性的艺术命题创作训练。因为,设计的初级阶段在某种程度上与艺术创作有相似之处。所以,艺术创作的自由性、原创性、主动性对于设计之初概念的确立有着巨大的帮助。同时,艺术创作能开拓思维空间,激发设计师的创造力、想像力,唤起设计的欲望。在艺术创作时,设计师通过对艺术作品的欣赏与借鉴,开阔了眼界,提高了艺术修养和审美价值观,这也是设计师在今后的设计工作中能时时受益的基础修养。

设计表达应由原来重视技法转而重视表达与设计思维的互动,即强调设计思维由概念产生到设计结果之间采用层层递进的方式,图像表现的多样性就在设计构思递进的过程中体现出来。比如:手绘草图、电脑绘图、剪贴、文字、视频、音频等等。这一过程的不断体验能够有力加强设计师表达思维的能力(以清晰的逻辑思维为指导,用图像的形式表达思维)。这样一来,技法就退而成为次要的手段,灵活地、系统地、形象地表达技巧成为设计师工作的重要内容。

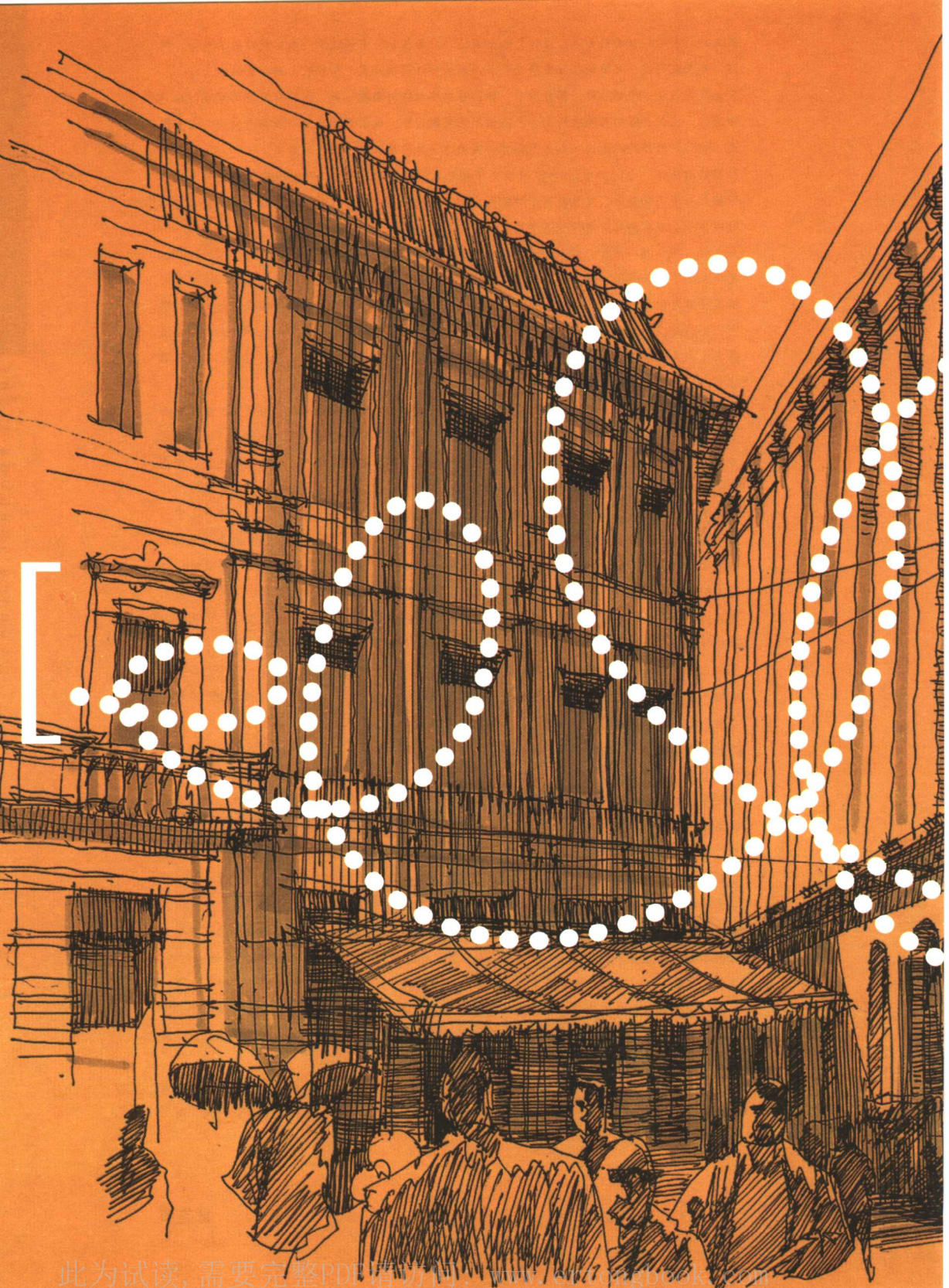
还有一点需要强调,手绘技法应该继续保持和发展下去,并且应更侧重手绘草图、创意表现分析图等方面的经验积累。因为,作为设计师,草图交流是十分重要的专业语言,是不能丢弃的。现在许多设计师只会用计算机而不会动手表现,这对设计工作而言是十分被动的;另外,设计师与计算机绘图者交流的媒介亦在于草图,这是必不可少的;再次之,随着业主审美层次、文化修养的不断提高,直接以草图汇报或是交流创意的时期已为时不远了。因此,手绘技法必定需要进一步的发展,并使之更适应新的要求。

我们应立足于较全面的立场来看待手绘,把手绘技法置于设计的整个过程当中,而不能以偏盖全,过分强调某一个环节的重要性。设计的每一个环节都是重要的,任何一方面的闪失,都可能导致整体的错误。

崔笑声

2004年11月

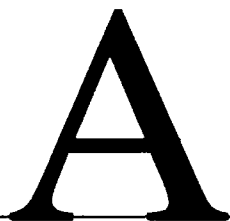
于北京

手绘

设计思维的感知与视觉体验的捷径

光与影交织

建筑外观的表现

SHEJI SHOUHUI BIAODA

本人无意对建筑设计评头论足。但是，有一点是我们都非常认同的，一座优秀的建筑，在灿烂阳光的照耀下，在明朗蓝天的映衬下，在具有丰富肌理的城市背景中，其所呈现的雕塑般的体量拥有着强大的震撼力。而对这种震撼力的把握与表达的冲动，正是建筑表现发展的推动力之一。

建筑表现的精髓，或者说建筑表现的重点应该是建筑的形体在环境中的关系。就建筑插图画家而言，理解建筑师的设计思想、理解建筑的形体关系、理解建筑的精神气质、理解建筑与环境的关系是建筑表现成败的关键。不同环境下的建筑、不同光线中的建筑、不同气候状态下的建筑会给人不同的印象与感受。在埃及的沙漠边缘、在灼人的阳光下感受历史文明的遗迹时，与在濛濛细雨的伦敦观看大笨钟时的心情是截然不同的。由此可见，光与影关系的把握对于建筑性格、气质的表现至关重要。

就设计师而言，如何掌握建筑表现中光与影的关系呢？我们就此问题可以在如下几方面进行讨论。

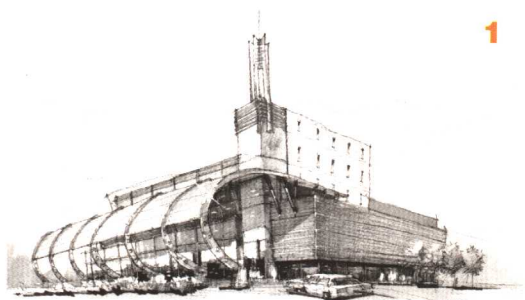
观察与认识

首先，应该强调用设计师的意识去观察自己所处的环境。设计师与艺术家的区别在于设计师了解技术，而建筑插图师则应立足于两者之间，既要了解建筑设计知识，又要具备艺术家的审美意识，并能把两者完美地结合于一体。因此，作为一名立志于建筑表现的设计师而言，养成一种对周围城市环境有意识地观察与思考的习惯是必需的。绘画创作一定要接近自然、接近生活才能有所收获。建筑画的绘制过程同样要有扎实的功底、丰富的环境体验。

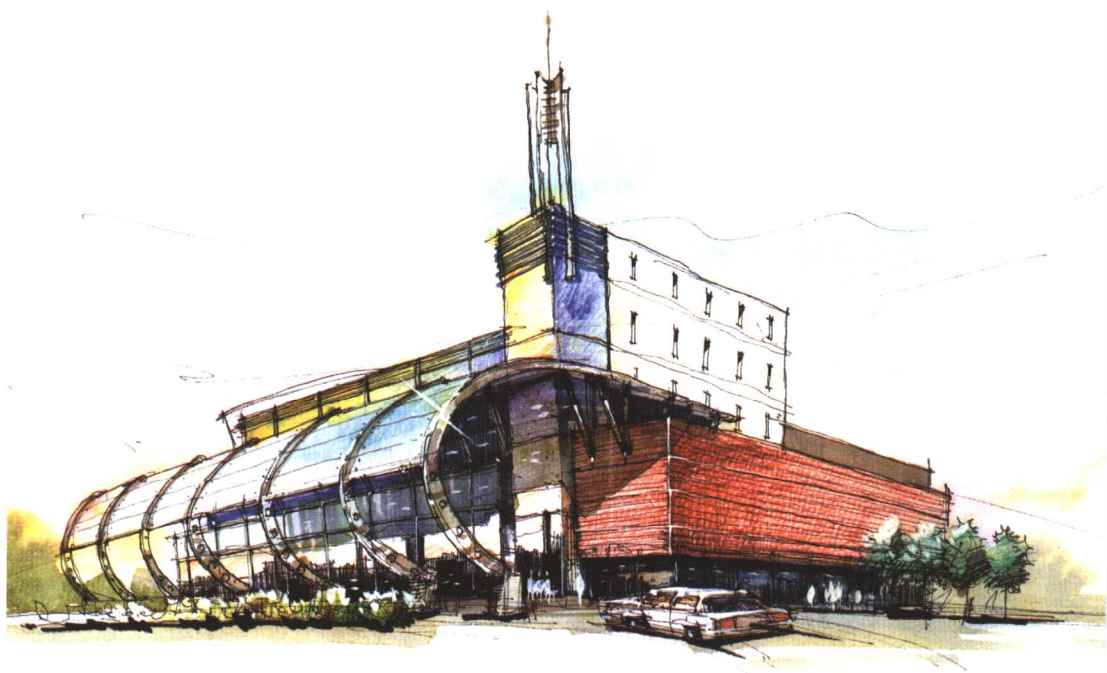
对于建筑表现而言，建筑往往是实际中并不存在的，这种“无中生有”的创作过程，要求表现者对所表现的对象应充分认识。一般看来，应从这几方面入手：了解对象的使用性质、分析对象的形体特征与材料组织、体会建筑师的设计理念。以此得出一个较为全面的对于表现对象的认识。接下来，从宏观的视野分析、表现对象所处的地域、气候特点，所处城市的、所处局部小环境的特征，综合以上诸多因素，从而准确表现对象的总体特征。

1

1

01. 本图着重刻画建筑物的投影与反射的关系，所以，在建筑的形体设计时亦本着能充分反映此种关系来进行，而对于建筑表现中的其他细节则相对概括。

举两个十分常见却又经常被忽视的例子：

例一：在阳光灿烂的上午，我们行走于城市的街道之中。如果我们驻足观察鳞次栉比的高楼，尤其是那些非玻璃幕墙建筑，在强烈的阳光照射下，其受光面中窗户与墙体的明暗对比分明，窗洞的颜色要远远深于其余立面的颜色（除非这个建筑的立面材料颜色是黑色的）；而在建筑的背光面，其建筑墙体的色调则远远深于窗洞的色调，因为此时背光面的窗户正好反射了天空的色彩，所以其多数呈现为偏蓝的色调。如果不能细心地观察并有意识的总结，而是想当然地认为受光面与背光面的明暗关系是一致的，必将导致错误产生。

例二：同样是在阳光下，建筑物挑出的屋檐与其在墙面上的投影的明暗关系是十分微妙的，学习过素描的人都知道：物体的投影比其自身暗部反射区的调子要重得多。在建筑画中这一规律亦是十分明显的，但是，这一点却往往被我们忽略掉。当遇到建筑物有挑出的屋檐时，不能有意地按规律处理明暗关系，而是不管三七二十一，全部涂上暗调子，致使建筑物的形体关系不清晰，檐口细部结构含糊，缺乏层次感。正确的调子关系我们可以参见图1、图2、图4等。这几幅作品用不同的技法表现了不同结构的建筑在阳光下的光与影的关系。其中，图1表现有玻璃罩的建筑物暗部的微妙关系，在统一的暗调子中，我们还能感觉到其立面的结构、材质、凹凸等。还应注意：玻璃罩的投影与实体屋檐的投影的调子是有所区别的，玻璃罩下的形体关系较清晰，而实体屋檐投影中的形体关系含蓄，调子较暗。图2突出表现建筑物巨大的屋檐结构，有意识加强了屋檐与建筑立面的调子关系，使屋檐底部反光与立面的投

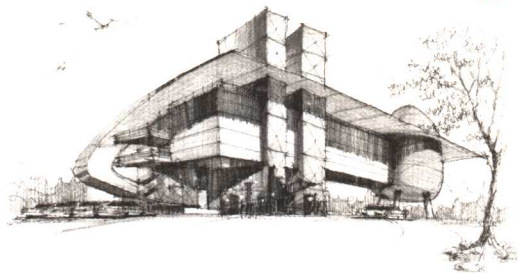
影关系明确。这样一来，巨大的屋檐则显得更为轻盈，建筑的形体则更结实。

另外，每一座环境之中的建筑都有其自身的特征，不同性质的建筑在表现时应该有与众不同的方式。办公建筑多形体现代，科技感较强，适合在晴朗的、阳光灿烂的都市环境中；文化性建筑则形体浑厚，气质沉稳、大气，在表现时可以选择较为特别的天气条件，如：大雨滂沱、深秋的黄昏、雨后初晴等；住宅类建筑则应突出舒适、优美的特点，表现画面多呈现鸟语花香、祥和安逸的氛围。如此看来，我们在表现建筑之前需要认真分析表达对象的气质，在充分认识、了解对象以后，选择最为适合它的环境、气候、季节、光线等条件，以达到最佳的表达效果。如图6为了表现建筑的冷峻、另类的特征，画面选择了冬天的清晨作为环境的主体。而图7以秋天的早晨为环境背景，表现建筑怪异、荒诞的形体特征，菱形的玻璃折射出不同的天空颜色，有种戏剧般的效果。图7作品中建筑物形体与材料搭配、组合较丰富，所以，选用晴朗的黄昏景色作为配景，玻璃幕墙强烈的光影关系，夕阳下近乎夸张的冷暖色彩对比，烘托出建筑的文化气质。

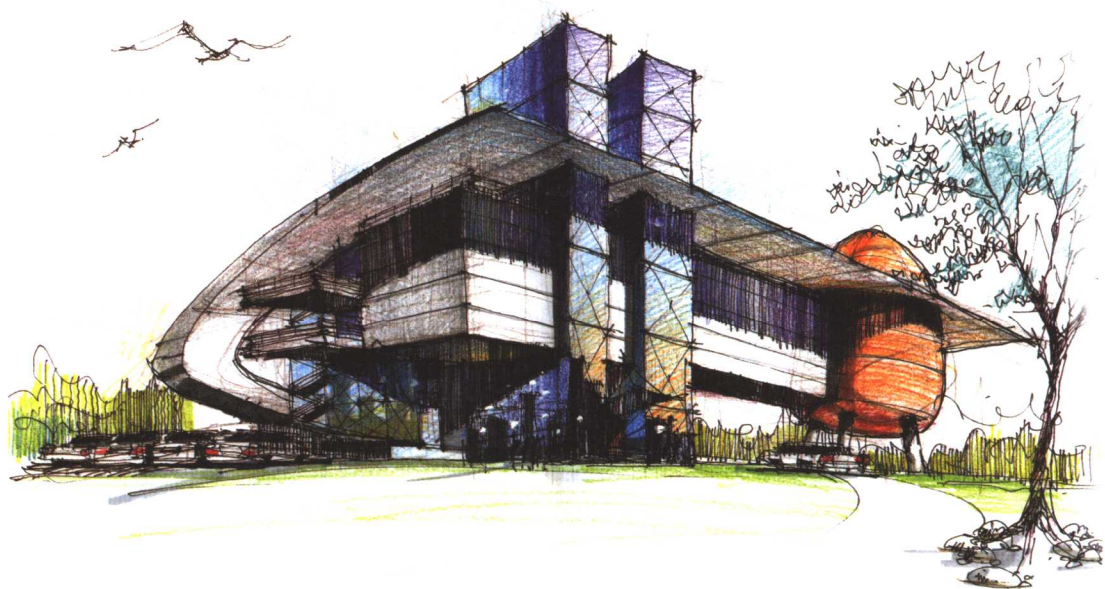
概括与归纳

我们知道：建筑表现的重点是光与影的问题，前面介绍了如何认识表现对象。在对要表现的建筑有一个较为准确的认知后，接下来，我们将面对用什么方法表现的问题，写意还是写实？正如摄影与绘画的关系一样，建筑的手绘表现技法钟情的并不是逼真的细节，而是整体氛围的感染力。建筑处于环境之中，其自身及其环境总是在不断变化的，在变化之中，建筑物的各个部分在不同条件下或明确、或含蓄。

2

2

02. 组织光与影的调子关系，线条的运用起着十分重要的作用，其疏密关系可以创造诸多丰富的层次，而线条的工整与粗狂则决定着画面的气质。

所以，我们要善于归纳与概括建筑在不同条件下的状态。

图8用线描的技法刻画了巴西圣保罗街头的景色。在逆光的环境中，建筑强烈的光影效果恰好表现出欧式建筑雕塑般的形体，不同疏密的线的运用勾勒出阴影中建筑结构微妙的关系。近处一组人物用写意的笔法表现，逆光中，我们能感觉到人物的表情、状态，感觉鲜活、生动。但当放大画面观察，我们发现此处仅仅用寥寥几笔，点到为止。

图11表现了巴西圣保罗建筑与艺术双年展主展场及周边环境，作为现代主义晚期的建筑作品，其与环境有机地结合起来，建筑形体因地制宜地穿插于茂密的树木之中，像一条河流静静的流淌，有种“润物细无声”的感觉。为了表现这种感觉，画面选用统一的色调，以线为主要表达手段，以疏密肌理表现树木的层次，并把建筑物颜色稍加变化，在保持高度统一、完整的基础之上使其更加突出。

概括与归纳应以扎实的基本功为基础，在经过了认真地观察、认识与分析之后而得出，既能高度概括，又能恰如其分地表现对象的精华。许多初学者总是试图找到学习的捷径，期盼着老师告诉他天空如何表达、树木如何表达、玻璃如何表达、人物如何表达之后就能对表达技法了如指掌，驾轻就熟。但实事求是地讲，这几乎是不可能的。我们应该知道，根据对表

达对象认识的不同以及表达时间限制的不同，在表达的过程中，对于对象的概括与归纳的程度是不一样的。这种“度”的把握是长期积累的结果。以往的教学过程中，经常会遇到一些同学，在单体表现阶段十分得心应手，而到了综合表现阶段则一筹莫展，各种关系处理得一团糟，其根源就在于没有经过认识与概括表现对象的准备阶段而直接开始模仿各种技法。要切记：磨刀不误砍柴工。不然，即便你学会了多种技法也是惘然，每到动笔之时就无从下手。

在手绘表达图像中，我们强调“意”。既然如此，我们可以认为：手绘所表达的图像是客观景象与作者心中所想的结合体。在每一幅图像中，由于作者的关注点有所不同，对客观景象的概括与归纳也会有所侧重。

图12、图13就是有意识地表现了两不同环境下的玻璃的效果，图12侧重阴影中的玻璃窗相互折射的效果，用不同的线的组织、疏密概括出玻璃窗中的景象，不求细节，但求感觉。图13为笔者在澳大利亚悉尼市对北欧某国使馆的写生。在当时的环境中，澳洲晴朗的天空与清澈的玻璃幕墙结构交映生辉，幕墙中反射的天际线与层次丰富的树木形成了一幅十分吸引人的画面。基于此种冲动，对于幕墙中景象的刻画则成为表现重点。画面中对于线的运用与图12中有所不同，图12以有规律的线来组织色调，而图13则以乱线的疏密来组织归纳出树木茂密的感觉。

不管是设计，还是表现，都存在着“战略”和“战术”的问题。大量的设计表现技法书籍都是侧重战术性的，画树、画人、画材质、画色彩、画光影……诚然，这些方面是表现效果必不可少的，画面的成败亦依赖于此。但是，我觉得有必要提醒大家，在熟练地运用技法的同时，一定要加强表现时的“战略”思考。