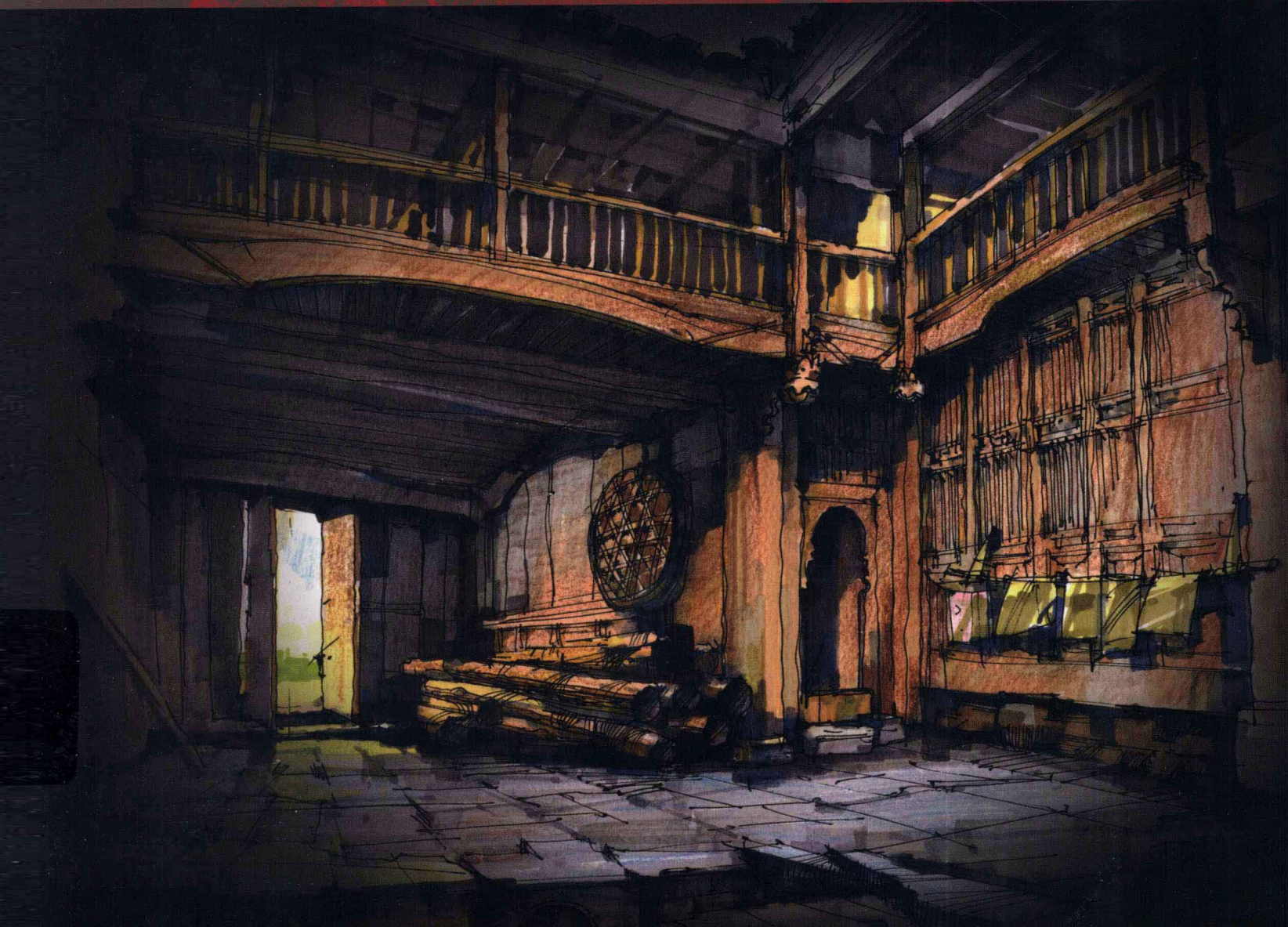

Handpainting Expression of Design and Its Cases

设计手绘表现与实例

岑志强 编著

图书在版编目(CIP)数据

设计手绘表现与实例 / 岑志强编著. —南昌: 江西美术出版社,
2011.08
ISBN 978-7-5480-0719-7

I.①设… II.①岑… III.①建筑艺术—绘画技法 IV.①TU204
中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第154726号

责任编辑: 陈 波 蒋 博

装帧设计: 寇贞卫

封面设计: 彭 波 潘缜研

设计手绘表现与实例

SHEJI SHOUHUI BIAOXIAN YU SHILI

编 著: 岑志强

出版发行: 江西美术出版社

地 址: 南昌市子安路66号

网 址: www.jxfinearts.com

E-mail: jxms@jxpp.com

经 销: 新华书店

印 刷: 江西华奥印务有限责任公司

开 本: 965×1270 1/16

印 张: 8.5

版 次: 2011年8月第1版

印 次: 2011年8月第1次印刷

印 数: 4000

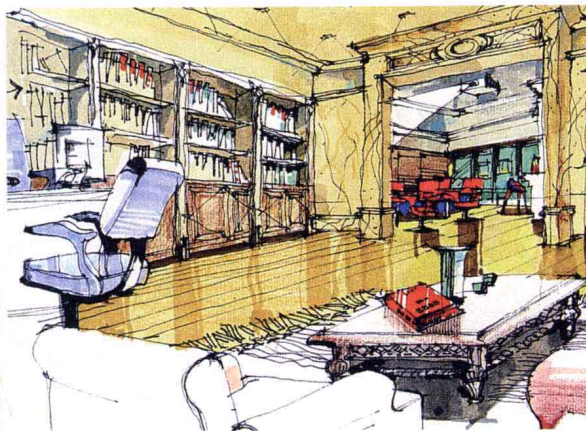
书 号: ISBN 978-7-5480-0719-7

定 价: 58.00元

赣版权登字-06-2011-173

设计手绘表现与实例

岑志强◎编著 江西美术出版社

SHEJI SHOUHUI BIAOXIAN
YU SHILI

Preface

“眼明手快”指的是一个人肢体反应及思维判断的敏捷能力，这能力似乎不难取得，所以人们往往并不太在意。然而正是这不经意的“能力”在人类发展历程的每一阶段所创造的社会文明都源自于睿智灵巧的“手”——即动手能力；在艺术设计领域，更是离不开设计师自身的“眼明手快”，也就是说手绘表现的能力。当今社会文明的信息化、数字化，为人们带来了便捷的工作方式和效率，同时也带来了思维方式的单一化，自身感觉经验的获取渠道变窄，直觉变得迟钝。目前在艺术创造与艺术设计方面，让人担忧的是有许多设计素材与创作制作来自于网络、电视和计算机技术，设计师真正亲身体验的经验和自身能力的创造极少，长此下去也许将来人们会获得了知识而丧失本能智慧。本书的目的主要是阐述对设计手绘的认识与艺术设计的实用价值以及掌握这一能力的方法。

设计手绘表现是艺术设计类学生和设计师不可缺少的一门技能，是培养设计师造型能力、观察审美能力和创意思维的必要手段。这种直觉表达的技术思维是其他语言无法代替的，就像计算机无法代替我们的大脑和手去思维、去体验一样。我们能在手绘表现的实践体验中去体验创意的内涵，在体验中找到与画面对话的表达形式。无论是艺术设计审美判断能力还是审美表达能力，都要依靠感知来把握的，而感知的培养要依靠手、眼、心、脑的协调。罗丹曾说过：“如果没有体积、比例、色彩的学问，没有灵敏的手，最强烈的感情也是瘫痪的。”对于手绘表现需要掌握的实用价值，一是“审美感受能力”：造型感受、空间感受、动态感受、色彩感受。二是“表现技能”：描绘技巧、再现能力、创意塑造能力等。然而这些能力的训练不一定完全按照传统的技法“泥古不化”，也不一定完全生搬硬套所谓优秀作品的模式，应该不断挖掘自身的潜质，形成适合自身的表现习惯。

本书适合作为环境艺术、园林设计、建筑学（建筑表现方面）

等专业的原创和徒手表现的教材，对毕业不久的设计师和在校的高职高专、本科、考研的环境艺术、园林设计等专业学生的学习有实用价值。本书注重简理论重实训的练习，以大量的手绘实例来解析手绘表现的步骤与方法，以实例作品图片直接融入理论基础概念的认识中，以简而直观的训练手段由浅入深地引导学生在实训中逐步掌握手绘表现的方法与步骤。其中有一部分表现方法能让绘画基础差的学生也能很快地掌握，并有相当一部分徒手实战设计案例作品供在职设计师参考。全书共分五个单元：

第一单元“设计手绘表现概述”主要是以图片引导认识设计手绘表现的概念、意义和设计的作用，从传统绘画基础到主观手绘表达的转换的认识和训练，以及表现工具的认识与使用。

第二单元“设计手绘表现实训的基本方法”掌握室外写生与室内空间表现所要掌握的基础要素：构图、透视、色彩以及基础练习的方法，通过大量的图片对比直观的传授形式，使观者一目了然。

第三单元“设计手绘表现实训步骤实例与技巧”分解手绘表现步骤，根据每一阶段的表现技巧的不同和重点、难点进行解析，掌握手绘表现的整个过程的程序和方法技巧。

第四单元“设计方案草图手绘表现实例解析”以实际手绘设计案例的分解程序，了解在实际设计方案过程中手绘创意的真正用途和效果，掌握创意草图的方法与技巧。

第五单元“不同风格手绘表现优秀作品欣赏与解析”，以国内一批较有影响力的作者的不同风格的优秀作品，分析手绘表现的各种形式的表现力，启发和感染观者的表现情趣。

岑志强

2011年5月20日

Contents

前言

第一单元 设计手绘表现概述

第一节 设计手绘的目的与作用 · 015

第二节 设计手绘表现的意义 · 018

第三节 设计手绘表现的几种形式与分类以及使用工具 · 022

第二单元 设计手绘表现实训的基本方法

第一节 手绘表现室外写生练习 · 036

第二节 手绘表现临摹练习 · 046

第三节 手绘表现单色至综合练习 · 054

第四节 传统绘画基础与设计表现转换练习 · 060

第五节 快速手绘表现的思路与练习方法 · 062

第三单元 设计手绘表现实训步骤实例与技巧

第一节 钢笔与马克笔、水溶性彩铅混合实训步骤 · 066

第二节 马克笔景观表现步骤 · 074

第三节 建筑彩色铅笔写生步骤 · 076

第四节 钢笔与淡彩混合表现步骤实例 · 078

第四单元 设计方案草图手绘表现实例解析

第一节 某复式小户型手绘设计草图 · 090

第二节 “上海新花园”某别墅手绘方案 · 094

第五单元 不同风格手绘表现优秀作品欣赏与解析

岑志强作品 · 102

夏克梁作品 · 110

杨 健作品 · 116

沙 沛作品 · 117

陈红卫作品 · 119

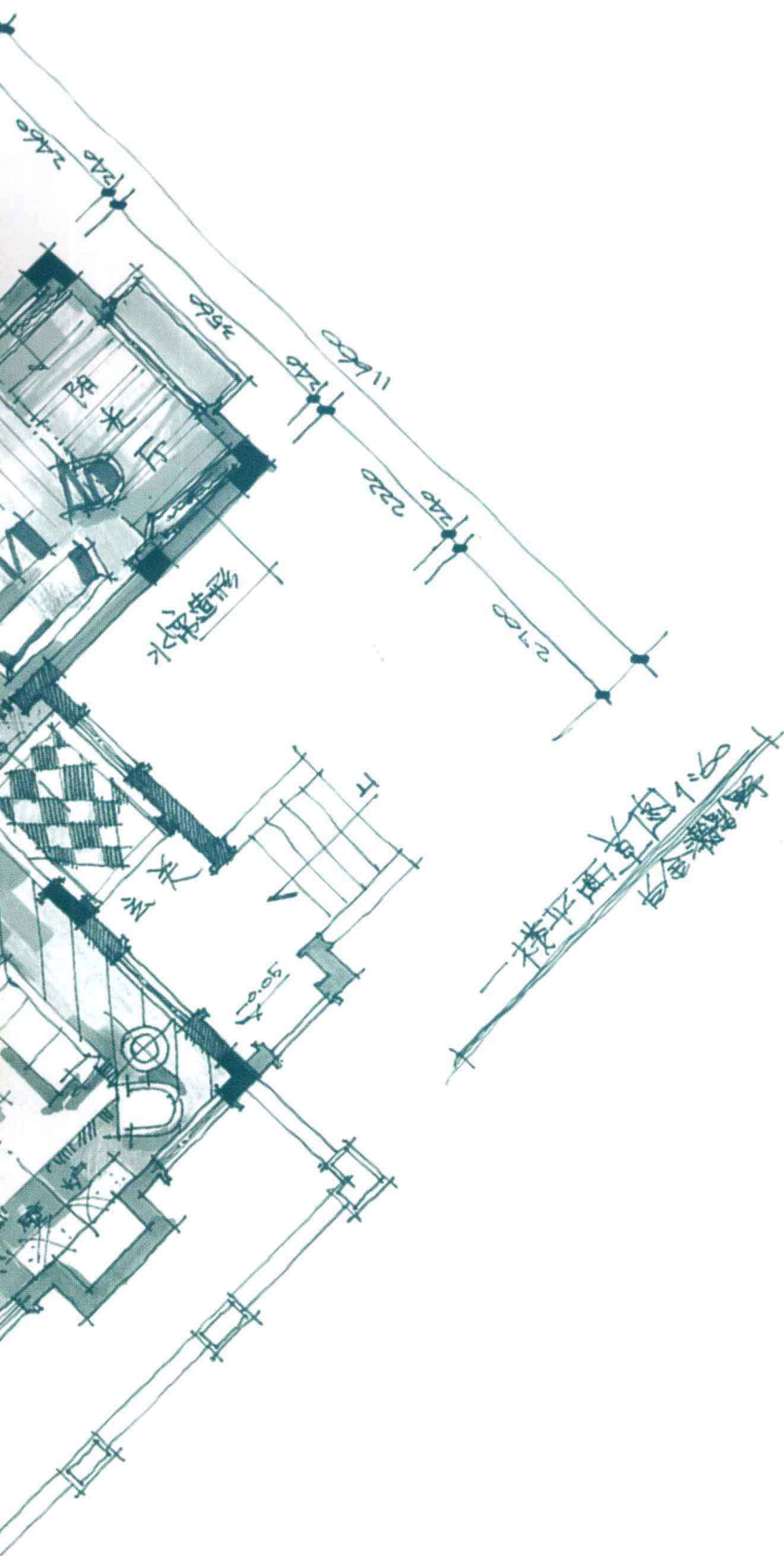
刘晓东作品 · 122

李意淳作品 · 124

马杰川作品 · 127

余 工作品 · 129

后记 · 133

01

第一单元 | 设计手绘表现概述

第一单元 设计手绘表现概述

a-1-I(江西横路镇入口-岑志强):这是一张马克笔建筑写生作品,其中能看到传统绘画的基础,但又不同于绘画的表现目的和表现技法;在保留传统绘画对客观观察能力的基础上培养设计手绘的特殊审美情趣,为今后挖掘设计手绘表现技巧做准备。

设计手绘表现是指设计师通过徒手表现设计思想和传递设计概念的技能,是设计师内心感知依靠技能表达赋予的设计形式和审美意识。早在原始社会石器时代,人类就利用手绘图示语言进行交流,将生活中频繁接触的事物通过手绘形式在岩石上表达出来,用于认识事物和交流,启发了人类形象思维,提高了人类的创造意识,开始步入文明时代。

一般的传统意义上的绘画并不等同于“设计手绘表现”,手绘表现是设计师用来表达设计意图、传达设计理念的手段,它既是一种设计语言,又是设计的组成部分,是从意到图的设计构思与设计实践的升华,是传达设计方案的第一印象必要技能;同时也是设计主题思考的过程和设计创意的构思手段之一。如图:

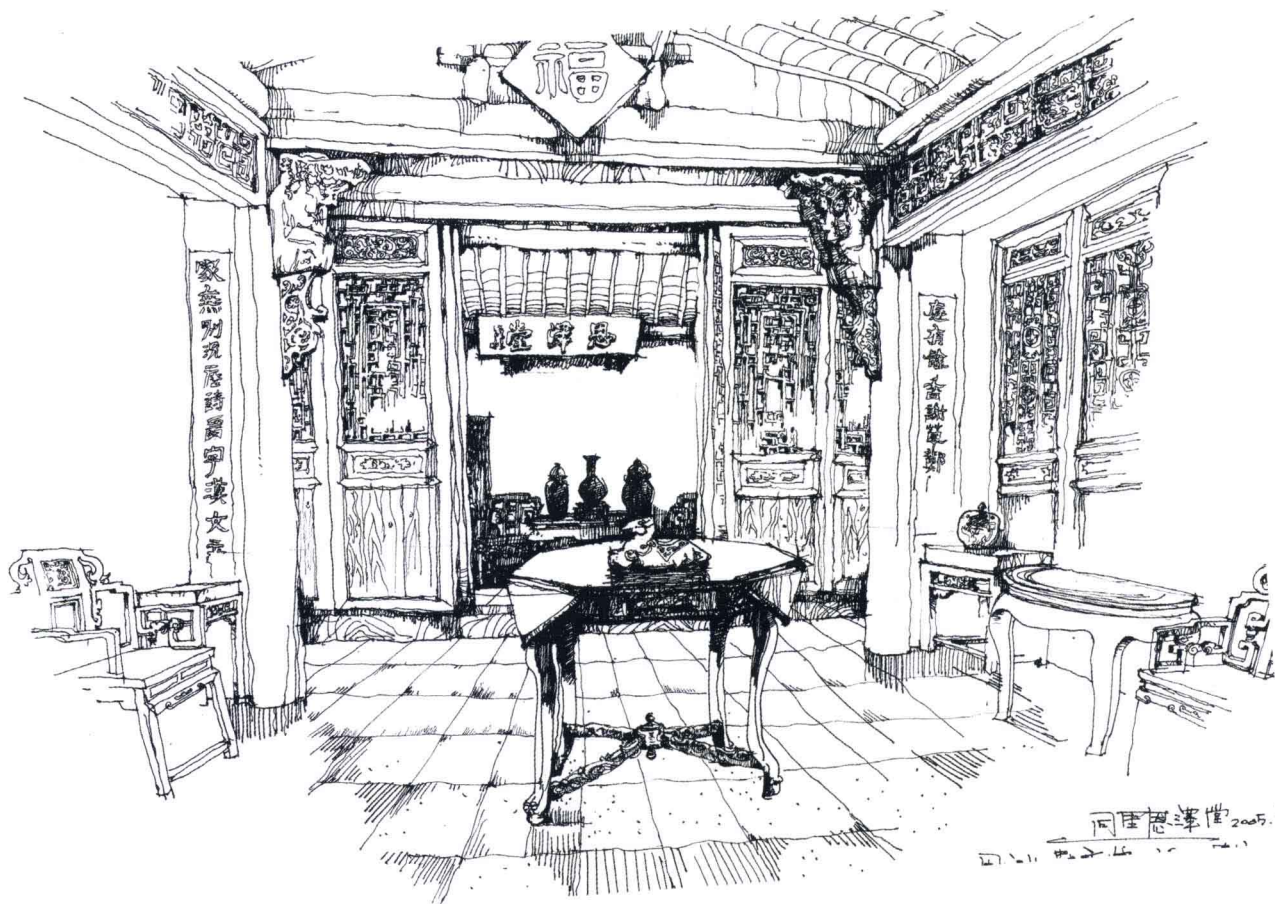

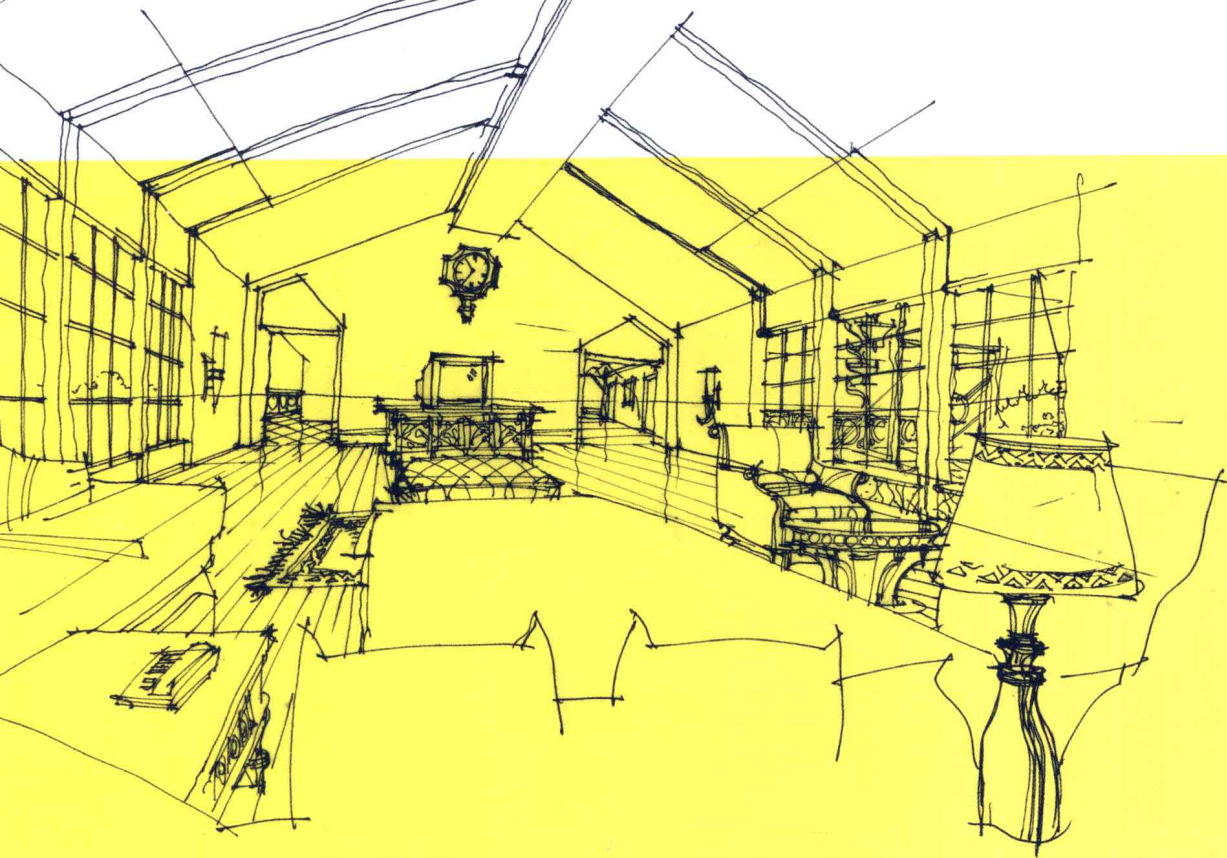
a-1-2(柬埔寨塔普伦寺旧址-岑志强): 虽然是现场写生作品, 但基本可以看作是某园林设计效果的草图表现, 画面中的钢笔线条和马克笔的表现痕迹完全为了“表现”景观, 而不是“再现”现场。

a-1-3(柬埔寨女王宫旧址-岑志强): 是为了表现场景中复杂的光线如何组织为简而统一的完整画面, 如何处理近景与远景的关系, 培养设计表现中如何处理主景与配景关系的表现习惯。

a-1-4(柬埔寨金边街道局部-岑志强): 这张10-20分钟的速写不只是简单意义上的写生, 是为将来创意设计效果快速表现做准备的训练。

a-1-5(江苏同里民居前厅写生-岑志强): 这是江苏同里典型民居室内前厅的现场钢笔写生, 较客观地记录下了民居建筑特有的建筑元素, 主要是为了收集设计素材, 有着必要的意义。

a-1-6(卧室设计方案线稿-岑志强): 这幅室内卧室原创设计透视线稿, 正是手绘表现的真正目的之一, 也是表现设计意图最简单和最快的表达语言。

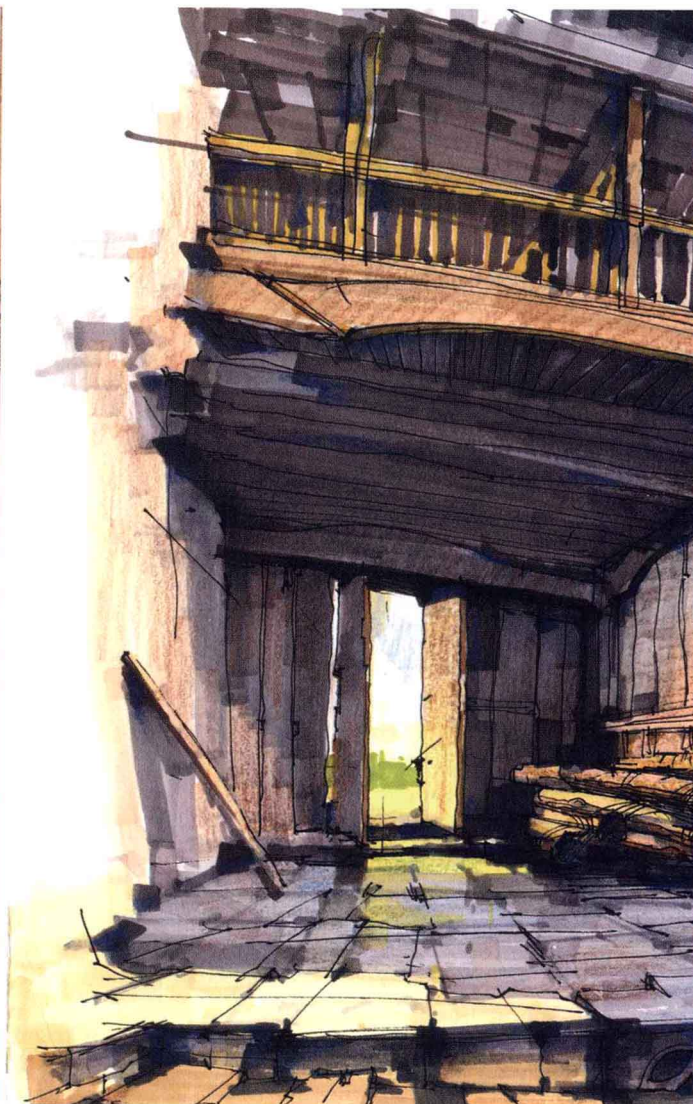
011

a-1-7(广州上下九步行街-岑志强): 以钢笔、马克笔特有的效果图表现形式来表达复杂的现实街景, 更能培养掌控大场面设计效果的表现能力。

a-l-8(汽车展示设计草图-岑志强): 利用产品图片快速勾勒出将要设计的展示效果, 为后期设计提供参照资料, 便于设计者与产品商的直观交流。

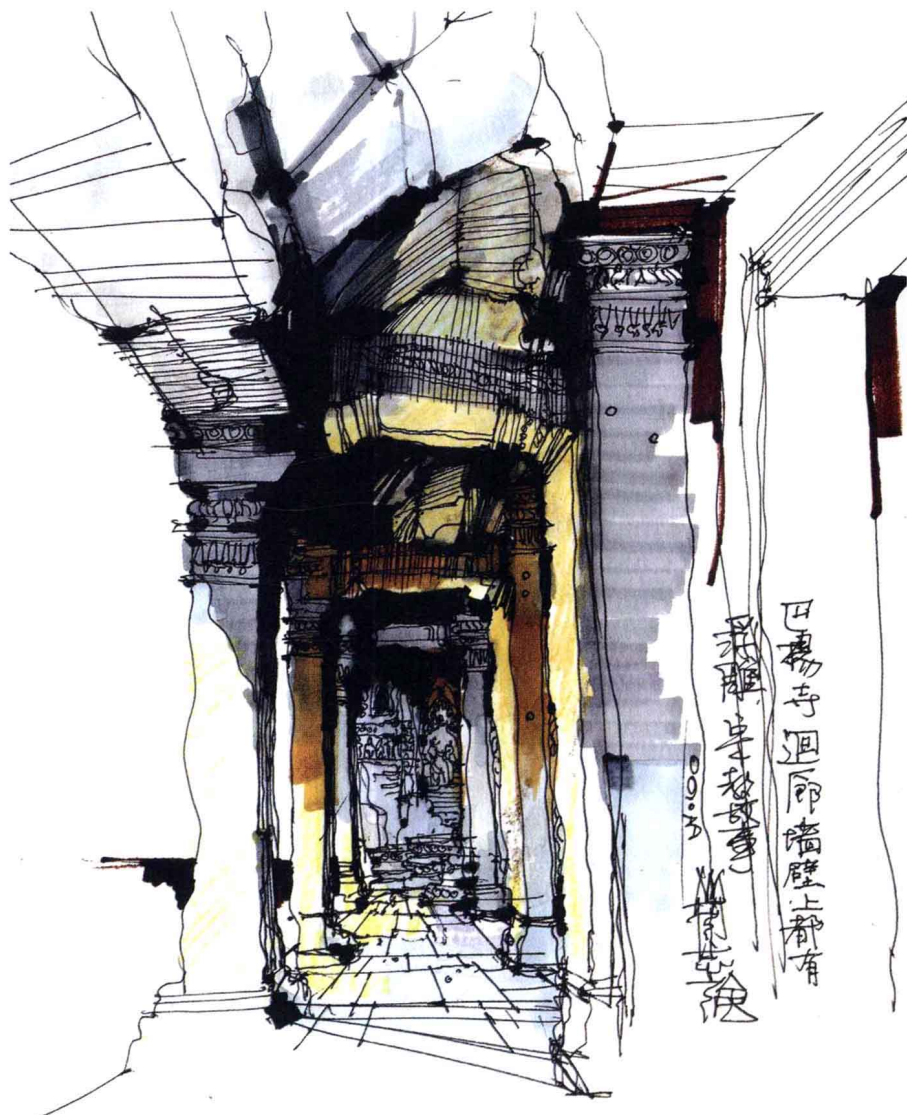

然而设计手绘的掌握是需要通过科学的训练方法和认真积极的态度，从完成一般传统绘画基础到主观审美形式表现的转换，再到表现有针对性的设计内容主题的转换；设计手绘表现不是单纯的审美意趣，而是集造型审美形式、设计表达技巧和设计原创为一体的表现载体。

a-1-9(街道水彩写生-李意淳)：传统的建筑写生能增强手绘表现的造型能力、观察能力、整体画面控制能力。这幅建筑水彩写生比较写实，严谨的造型能让作者较理性地去研究画面的透视、结构、构图的技巧掌控；是手绘表现能达到更高水准的重要训练途径之一，但不是设计手绘表现的最终目的和标准。

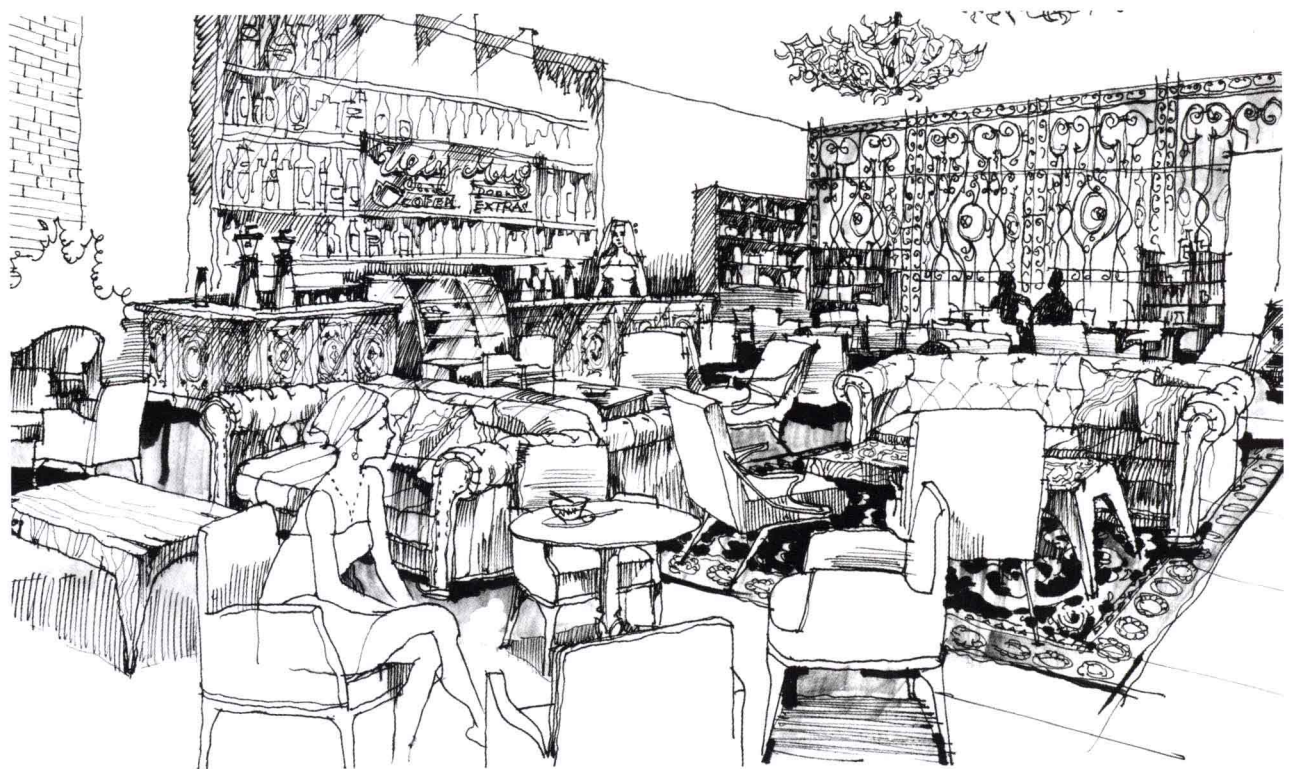
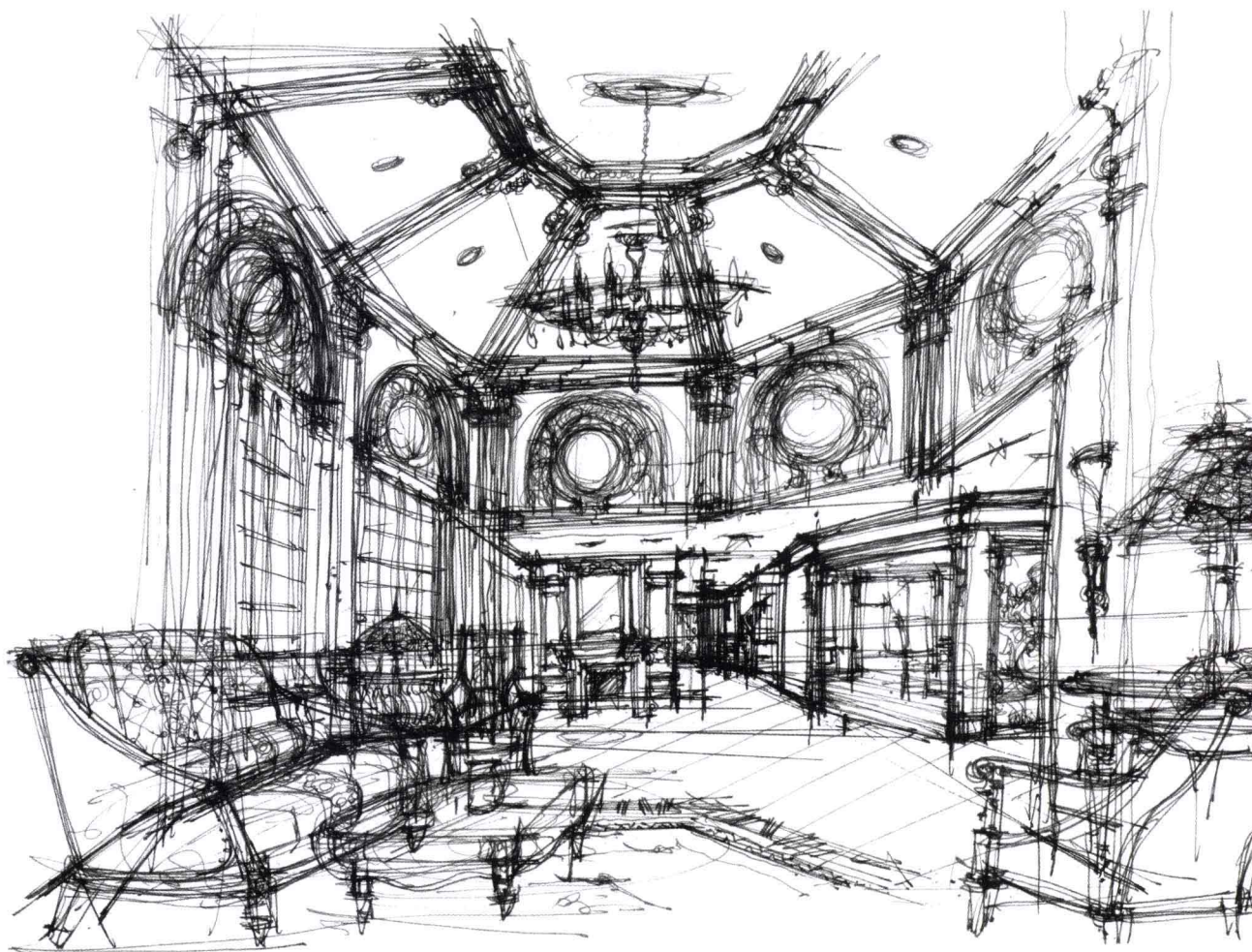
a-1-10(江西民居室内入口写生-岑志强)：这张马克笔室内写生是在传统绘画的严谨写生基础上，开始过渡到注重主观的表现，尽管尚存传统绘画的影子，但在技法上已经有效果图表现的程序化和主观性。

a-1-11(柬埔寨寺庙走廊-岑志强)：这幅钢笔与马克笔的快速表现虽然仍是现场写生，但已基本接近设计表现，与传统绘画已经有明显的区别。

a-1-12(别墅客厅设计草图-岑志强):这是凭借设计平面的手绘创意草图,完全以感觉为上的激情设计创意,虽然看似简单但能较直观地反映设计效果。这取决于平时的长期手绘训练的结果,也正是我们学习手绘表现的目的所在。

a-1-13(美国某咖啡厅设计草图-岑志强):对比较复杂场面的设计内容,也许用手绘表现比电脑表现来得更直接一些和更快捷一点;同时也让我们更能认识到平时对大场景的写生训练的重要性和必要意义。

第一节 设计手绘的目的与作用

设计手绘的目的主要是培养设计师的“审美感觉能力”和“设计表达能力”。

审美感觉能力——绘画艺术的创作需要感觉，而设计也需要感觉；设计创意来源于“感知”，感知来源于手、眼、心、脑融为一体的协调；手绘的要求我们对物体的造型的结构、空间的比例、动态的捕捉等要有直观的感觉。

a-1-14(湖边小景写生-岑志强)：在任何场面只要我们留意都能发现感人的场景，这张马克笔写生是旅游中在某湖边休息时画的，貌似平常的风景，凭借画者的手、眼、脑的“感知”反映的画面，让我们认识到培养“审美感觉能力”无处不能。

