

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

设计思维与手绘表达

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

设计思维与手绘表达 / 李明同等编著. -- 沈阳:
辽宁美术出版社, 2014.11
(中国美术·设计分类全集)
ISBN 978-7-5314-6440-2

I. ①设… II. ①李… III. ①建筑画—绘画技法
IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第196997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: 沈阳市博益印刷有限公司
开本: 889mm×1194mm 1/16
印张: 23.5
字数: 420千字
出版时间: 2014年11月第1版
印刷时间: 2014年11月第1次印刷
责任编辑: 林枫 彭伟哲 方伟
装帧设计: 范文南 苍晓东
责任校对: 李昂
ISBN 978-7-5314-6440-2
定 价: 250.00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

序言

设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的直觉上的努力。最简单的关于设计的定义就是一种“有目的的创作行为”。作为设计的基础包含的内容非常宽泛，凡与设计相关的所有基础学科均可列入其中。

由德国著名建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯创建的包豪斯学院1919年在德国成立，当时这所学院汇集了许多优秀的现代艺术大师，如神秘主义画家伊顿、抽象主义画家康定斯基、克利和构成主义大师纳吉等。他们将各种新的艺术观念带到设计的教育领域中，经过十多年的探索与努力，创造了平面和立体的结构研究、材料的研究、色彩的研究三方面体系，使视觉教育第一次牢固地建立在科学的基础上。他们创立的设计基础教育体系和现代设计理念影响至今。

进入20世纪80年代，中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开创的现代设计体系，如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断的探索和实践，包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合，逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前，设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发，通过大量的理论结合实践的训练使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界即理性的思维方式中去，使学生了解设计艺术的特殊性，从而掌握其规律，并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法，在设计中发挥创造精神，最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

这套《中国美术·设计分类全集》丛书介绍美术与艺术设计相关课程，本书共分三篇。第一篇为“手绘·意——建筑钢笔手绘表现技法”，第二篇为“设计思维与手绘表现·基础训练”，第三篇为“设计思维与手绘表现·展示空间设计”。在书中力求把学生在学习过程中可能会遇到的问题，用简明扼要的文字，深入浅出地解决好。

书中精选了大量的优秀作品范例，为读者提供全方位的学习借鉴模式。本书适合美术学院设计专业学生以及专业设计师和热爱设计的读者学习参考。

Preface

Design is a course of activities in which plan, program or assumption are conveyed through visual forms and a conscious and intuitive effort for constructing meaningful order. The simplest definition about design is that it is a purposeful act of creation. The base of design ranges extensively since all the basic subjects are concerned with design belonging to it.

The Bauhaus school started by the famous architect, German design theorist Walter Gropius was founded in Germany in 1919. This school collected many outstanding modern art masters at that time, such as mystical painter Eaton, Abstract painters Kandinsky, Clifford and Constructivism master Najib. They brought all kinds of new arts into the educational area of design and launched researches on three aspects of system, the two-dimensional and three-dimensional structure, materials and colors, through over ten years of exploration and efforts. This makes the visual education firmly established on the basis of science for the first time. The basic design education system and modern design idea originated by them, have had a deep influence so far.

In 1980s, Art design education in China began to introduce modern design system originated by German design theorist Walter Gropius, including courses such as planar formation, color composition, three-dimensional constitution and so on. The theory of design education by Walter Gropius gradually merged with the art education in China. Based on

this, the teaching system of design basis formed. Currently, the basic construction of design basis is to develop the creativity of students' artistic design. In teaching methods, we mainly get the analysis and enlightenment from case teaching; enabling students to understand the basic design knowledge from perceptual knowledge to higher, broadening more scientific aesthetic state, which is rational thinking; making students understand the particularity of design art, grasping the rules and applying the basic design theories and methods. We also exert their creative spirit in design to finally meet the demands consistent with functions and aesthetic design.

The series Complete Classification of Chinese Art and Design Category introduce curriculum of art design major. The book has three volumes: Hand-drawing Artistic Conception•The Hand-drawing Expression Technique for Architecture with Fountain Pen, Design Mind and Hand-drawing Expression•Basic Training , Design Mind and Hand-drawing Expression•Display Space Design. The book aims to solve the problems that students may meet in the process of learning, with the simple words.

In order to provide the readers with an all-round mode of learning, the professionals adopt a large number of excellent works as examples in this book. This book is adapted for the Arts College students majoring in design, professional designers and readers who have passion for design.

总目录 / CONTENTS

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works
Complete

第一篇 / 1……128

手绘·意——建筑钢笔手绘表现技法

/ 李明同等 著

第二篇 / 1……128

设计思维与手绘表现·基础训练

/ 赵国斌 主编

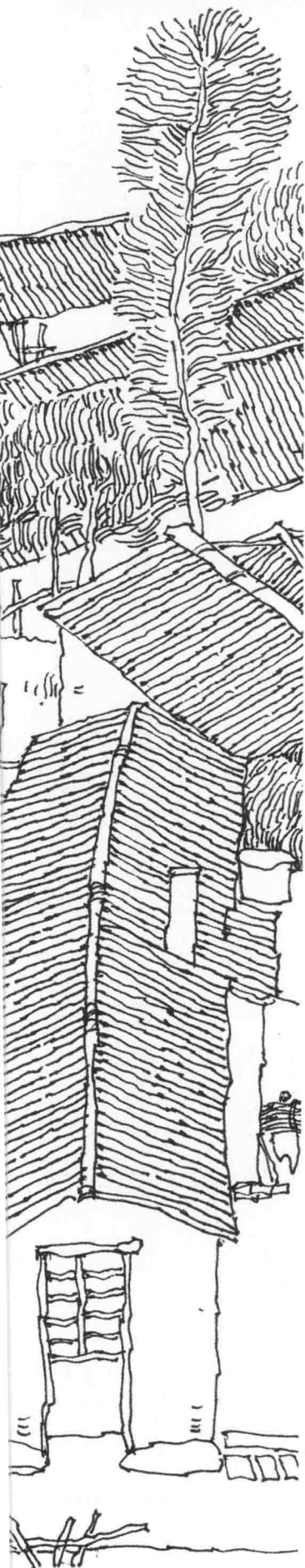
第三篇 / 1……120

设计思维与手绘表现·展示空间设计

/ 赵国斌 著

目录

contents

前言

第一章 概论

- 第一节 建筑钢笔手绘的基本概念及分类 006
- 第二节 建筑钢笔手绘的作用及意义 007
- 第三节 建筑钢笔手绘的工具及材料 009

第二章 建筑钢笔手绘的基本技法

- 第一节 点、线、面的特点及运用 014
- 第二节 透视的运用 020
- 第三节 建筑钢笔手绘的表现形式 030

第三章 建筑钢笔手绘的方法步骤

- 第一节 建筑钢笔手绘的观察方法 040
- 第二节 建筑钢笔手绘的取景与构图 046
- 第三节 建筑钢笔手绘的步骤 054

第四章 建筑钢笔手绘的配景练习

- 第一节 植物配景 060
- 第二节 人物与交通工具 066
- 第三节 门窗、墙面、屋顶 070
- 第四节 山石与地面 079
- 第五节 天空与水景 080

第五章 建筑钢笔手绘的运用

- 第一节 构思 084
- 第二节 表现 085
- 第三节 艺术观念 087

第六章 作品赏析

- 第一节 国外建筑 090
- 第二节 国内建筑 103

「目录」

第一章 各种线的画法

第一节 线的特点 008

第二节 线在不同空间中的表现 011

第二章 透视

第一节 一点透视 028

第二节 两点透视 033

第三节 一点斜透视 040

第三章 几何形体的组合变化

第一节 平面分割 045

第二节 二维平面分割创意训练 045

第三节 二维平面进入立体构成的组合变化 046

第四节 几何形体在空间中的应用 061

第四章 马克笔着色

第一节 工具的认识	066
第二节 笔触使用的基本方法	068
第三节 给物体着色	074
第四节 单体到具象物体的表现	088

第五章 陈设与空间

第一节 陈设的美感训练	094
第二节 空间的建立	107
第三节 空间创意表现赏析	110

「目录」

第一章 设计思维手绘表现	007
第二章 展示设计与展示空间设计	008
第一节 基本概念	008
第二节 展示设计的创意、形式与手法	009
第三节 展示空间设计	011
第三章 徒手表现基础训练	014
第一节 各种线的画法	014
第二节 透视	018
第三节 几何形体的组合变化	023
第四节 空间构成训练	032
第五节 外部构成训练	040
第四章 作品欣赏与点评	042

第一篇 / 手绘 · 意
The Complete - works
——建筑钢笔手绘表现技法

Chinese of
Design art Classifi -
cation
Art
Design
of Works
Complete

著/李明同 等

前言

preface

手绘表现是高等院校建筑学专业、艺术设计专业、城市规划及风景园林专业必不可少的一门专业基础课。作为一名优秀的设计师，手绘表现又是一种必须掌握的绘画语言，设计师如果没有好的绘画基本功，就不可能画出好的构思草图，就不可能完整地表达出自己的设计理念。如果他的知识和技能非常全面，那么毫无疑问，他的设计将更加出色。

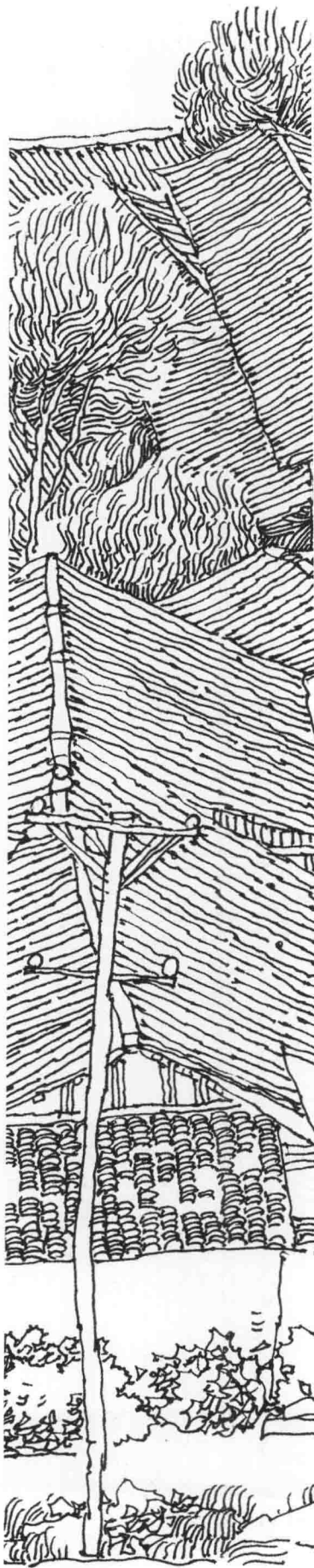
我们知道艺术来源于生活，而生活本身就是一门最伟大、最真实的艺术。只有亲身体验生活，从生活中获取素材，寻找灵感，才能创作出会呼吸的艺术作品。而写生就是一种最容易将作者引入大自然的媒介，设计师通过对建筑的写生训练，可以了解建筑的形态结构、造型比例、材料色彩以及建筑与周围环境的关系，使设计师的感受认识得到升华，从而获取更多的建筑创作素材。对于从事建筑与艺术方面的设计师而言，钢笔手绘又是最为理想的表现形式，它方便快捷，有利于方案的构思、推敲和深化，同时能够潜移默化地提高设计师的审美水平以及造型能力。

本书是作者依据全国高等院校建筑与艺术设计专业的教学内容，针对建筑学、景观设计、城市规划等艺术设计专业的特点，并根据主编和社会建筑艺术领域专家的意见，图文并茂地介绍了建筑钢笔手绘的方法与步骤，以及建筑钢笔手绘对建筑空间环境设计所起的重要作用。不同于其他同类专业书的是本书针对建筑钢笔手绘表现形式与内容进行了深入的研究，比如线的表现、线面表现、光影表现，对于线的表现，作者还把中国画的用线、运笔应用到建筑钢笔手绘“线”的表现形式上，形成了独特的语言特征，正是因为这一点，书中的作品表现出独具魅力的个性化艺术风格和语言形态。

这本书是作者在此前出的《建筑风景钢笔速写技法与应用》一书基础上进行系统的总结与更深入的研究，增添了许多内容，可以帮助建筑学、艺术设计的学生开阔视野，掌握钢笔表现的技巧和方法，提高他们的动手能力和艺术鉴赏能力。

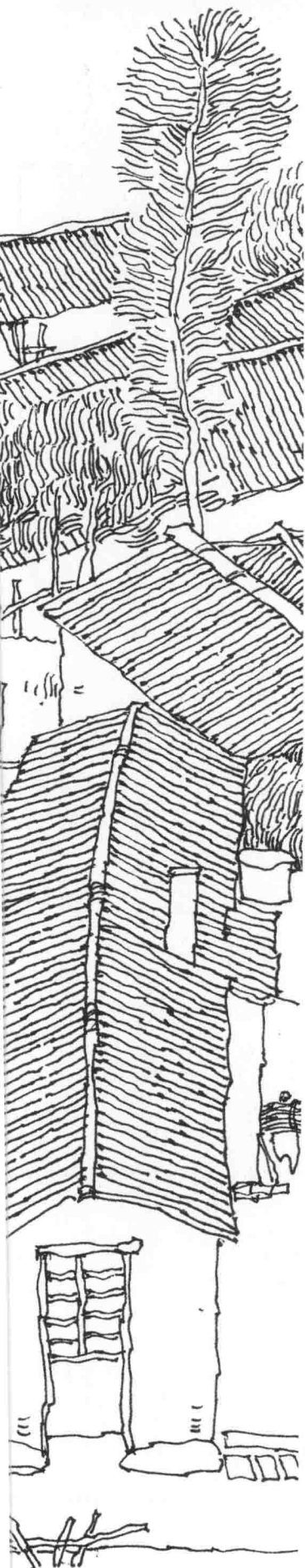
这本书在写作过程中得到黄力炯、张芸等朋友的鼎力支持，在此表示感谢。由于本人水平有限，真诚希望能够得到专家及广大读者的批评与指正。

李明同

目录

contents

前言

第一章 概论

- 第一节 建筑钢笔手绘的基本概念及分类 006
- 第二节 建筑钢笔手绘的作用及意义 007
- 第三节 建筑钢笔手绘的工具及材料 009

第二章 建筑钢笔手绘的基本技法

- 第一节 点、线、面的特点及运用 014
- 第二节 透视的运用 020
- 第三节 建筑钢笔手绘的表现形式 030

第三章 建筑钢笔手绘的方法步骤

- 第一节 建筑钢笔手绘的观察方法 040
- 第二节 建筑钢笔手绘的取景与构图 046
- 第三节 建筑钢笔手绘的步骤 054

第四章 建筑钢笔手绘的配景练习

- 第一节 植物配景 060
- 第二节 人物与交通工具 066
- 第三节 门窗、墙面、屋顶 070
- 第四节 山石与地面 079
- 第五节 天空与水景 080

第五章 建筑钢笔手绘的运用

- 第一节 构思 084
- 第二节 表现 085
- 第三节 艺术观念 087

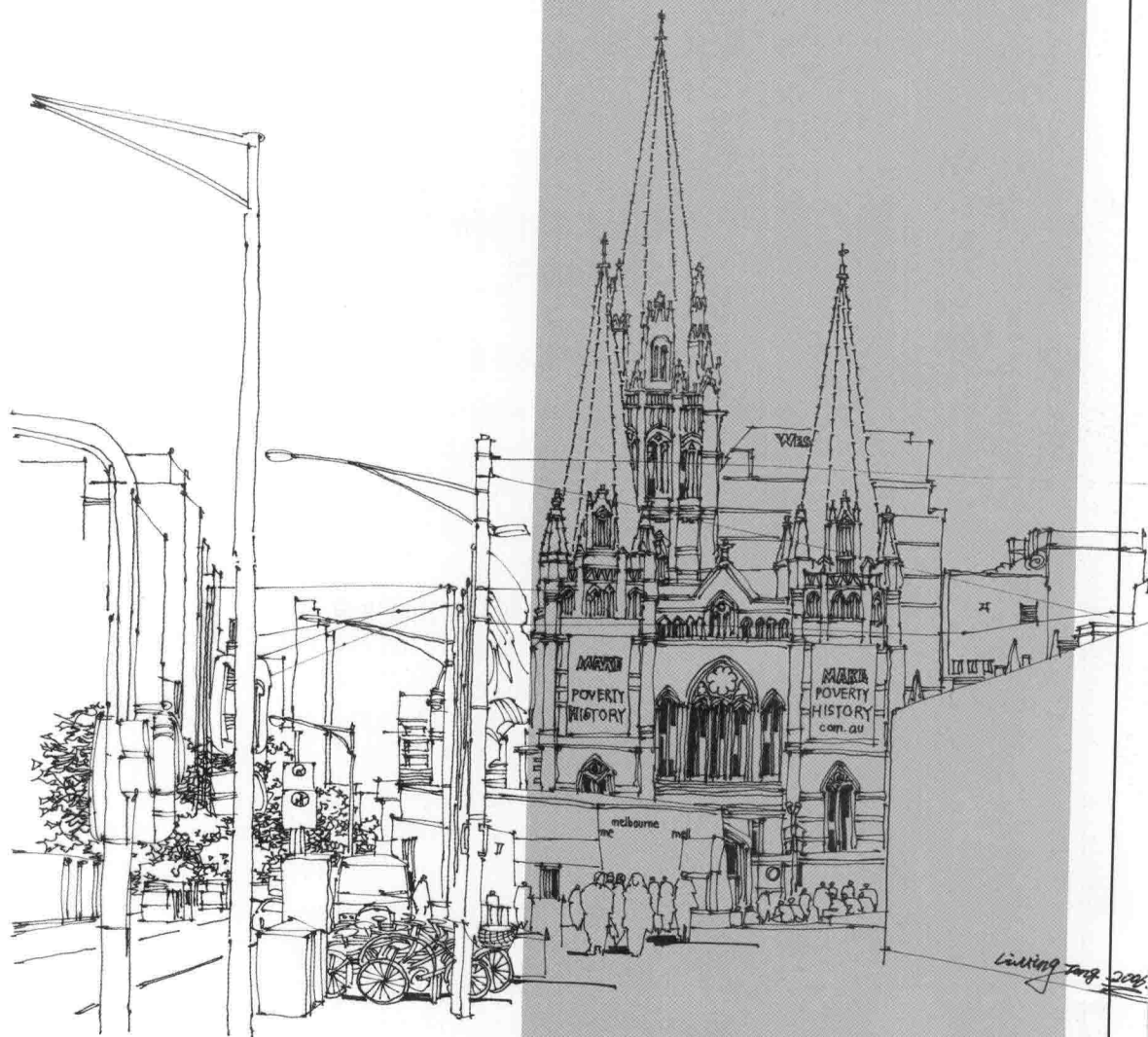
第六章 作品赏析

- 第一节 国外建筑 090
- 第二节 国内建筑 103

- 第一节 建筑钢笔手绘的基本概念及分类
- 第二节 建筑钢笔手绘的作用及意义
- 第三节 建筑钢笔手绘的工具及材料

1

第一章 概论

澳大利亚凯恩斯

概论 第一章

第一节 建筑钢笔手绘的基本概念及分类

一、建筑钢笔手绘的基本概念

钢笔手绘是颇具丰富表现力的一种手绘形式，它既具有铅笔素描多层次排线的表现性能，又具有中国画毛笔白描单线的表现性能，甚至还具有黑白版画、装饰插画的表现特点。它不仅是造型艺术的一个绘画种类，更是一种独立的艺术语言。一幅好的钢笔手绘就是一幅完美的艺术作品，它流畅的线条、洒脱的笔法，既有铅笔排线的细腻隽永，又有毛笔粗放的抑扬顿挫，从而给人以美的享受，引起受众的情感共鸣。

在西方像达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔都留下了许多钢笔手绘稿，虽然在当时没能成为一种独立的艺术形式，却为日后他们的创作积累了丰富的生活素材。我们从巨人走过的艺术大道上更能感受到钢笔手绘的魅力所在。

建筑钢笔手绘就是以建筑环境为表现对象，以钢笔为作画工具，通过手绘了解建筑

的形态结构、造型比例、材料色彩以及建筑与周围环境的关系等，使设计师的感受认识得到升华，从而为建筑设计获取更多的创作素材。建筑钢笔手绘表现与建筑马克笔、毛笔、色粉笔、油画棒、铅笔等手绘表现不同，它有着作画工具简单、方便、快捷的特点，更有利于设计方案的构思、推敲和深化，同时能够潜移默化地提高建筑设计师的审美水平以及造型能力。

二、建筑钢笔手绘的分类

建筑手绘表现因所采用的工具不同，可分为建筑铅笔手绘、建筑钢笔手绘、建筑马克笔手绘、建筑毛笔手绘等多种由绘画工具区分的表现形式。建筑铅笔手绘包括：铅笔、炭铅笔、彩色铅笔等；建筑的钢笔手绘包括：普通钢笔、美工笔、针管笔、蘸水钢笔、中性笔等；建筑的马克笔手绘包括：油性马克笔、水性马克笔等；建筑毛笔手绘包括：毛笔、油画笔、水粉笔、水彩笔等。不同的工具有着不同的表现方法和技巧，也体现作品不同的绘画语言以及不同的风格和情调，在这里不再逐一赘述。

第二节 建筑钢笔手绘的作用及意义

一、建筑钢笔手绘的作用

21世纪设计手绘风愈演愈烈的趋势告诉我们，手绘在艺术设计表现上的至关重要，它是艺术家在一个特定的时间、地点及个人思绪做背景的前提下，用简练的绘画语言表达出来的一种设计思想和理念，它是设计师的一种灵感的闪现，是作品的生命，体现了设计师的思想情感，所以更能够引起受众者的情感共鸣。

我们知道艺术来源于生活，而生活本身就是一门伟大、真实的艺术。只有亲身体验生活，从生活中获取素材、寻找灵感，才能创作出会呼吸的艺术作品。而写生就是一种最容易将作者引入大自然的媒介，它培养你的观察能力，提高你对物象的概括表达能力，更加深你对生活中美丑的认知水平，记录下生活的点滴，找到你独一无二的灵感，让你的心灵得到净化。设计师通过对建筑的写生训练，可以了解建筑的形态结构、造型比例、材料色彩以及建筑与周围环境的关系，使设计师的感受认识得到升华，从而获取更多的建筑创作素材。

对于从事建筑与艺术方面的设计师而言，钢笔手绘

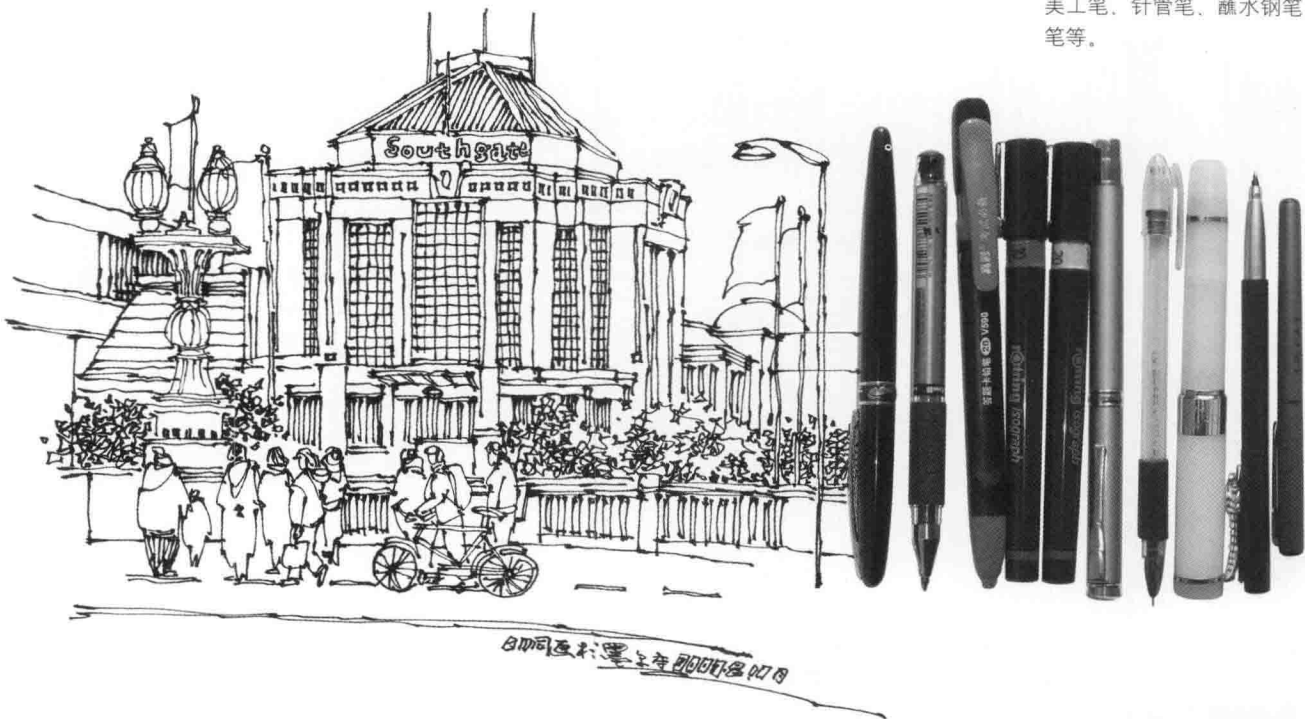
又是最为理想的表现形式，它方便快捷，有利于方案的构思、推敲和深化，同时能够潜移默化地提高设计师的审美水平以及造型能力。如果每一个建筑设计师都能够在闲暇之际，用简单的钢笔速写方式记录身边的建筑，哪怕是建筑上的一片瓦、一扇窗，就会像日记一样，随时翻阅，随时给你设计启示。

建筑钢笔手绘所用工具简单，表达方式直观，场合不受限制，更是提供我们平时创作的最大方便性。在设计过程中，设计师要付出他的所有能力，包括丰富的想象能力、熟练的形象表达能力、设计理念知识、综合设计能力与技术等。所有知识和技能在运用时并不是孤立的，而是相互联系的，并在设计师的头脑内同时发挥作用的。“只要功夫深，铁杵磨成针”。脑越用越灵，手越练越巧就是这个道理。作为一名设计师、艺术家，只有通过不断的训练，才能提高自身的艺术修养，才能够将感性用理性的方式表达出来，才能够创作出更高一层的艺术作品。

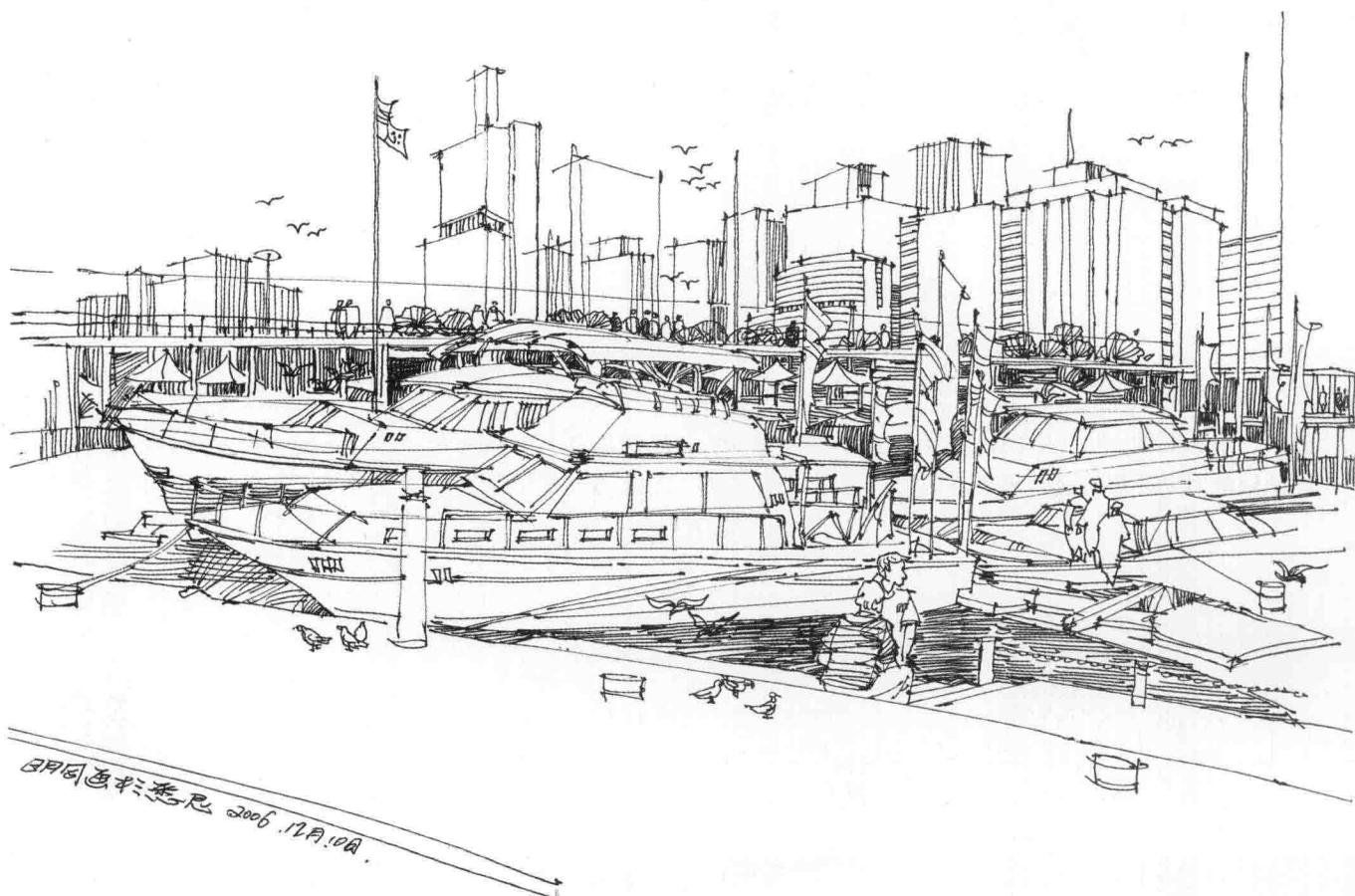
二、建筑钢笔手绘的意义

钢笔手绘对于设计师而言具有重要意义，它可以从生活的实际场景中记录设计元素。比如建筑设计的构造

▼建筑的钢笔手绘包括：普通钢笔、美工笔、针管笔、蘸水钢笔、中性笔等。

澳大利亚悉尼爱情港