

环境艺术

手绘

设计与表现

吴彪 吴智勇 主编

西南交通大学出版社

环境艺术手绘设计与表现

主 编 吴 彪 吴智勇

副主编 万彧吉 张丹萍 周 丁

高小勇 张 锦 文 静

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

环境艺术手绘设计与表现 / 吴彪, 吴智勇主编. —
成都: 西南交通大学出版社, 2014.8

ISBN 978-7-5643-3351-5

I. ①环… II. ①吴… ②吴… 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 196714 号

环境艺术手绘设计与表现

主编 吴 彪 吴智勇

责任编辑	吴明建
封面设计	何东琳设计工作室
出版发行	西南交通大学出版社 (四川省成都市金牛区交大路 146 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://www.xnjdcbs.com
印 刷	四川省印刷制版中心有限公司
成品尺寸	185 mm × 260 mm
印 张	8
字 数	198 千字
版 次	2014 年 8 月第 1 版
印 次	2014 年 8 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-3351-5
定 价	40.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

前 言

环境艺术设计专业教育已经从规模化发展转变为以提升培养质量为目标的内涵式发展,培养适应社会经济发展和行业岗位需求的环境艺术设计人才成为该专业教学改革的目标。环境艺术手绘设计与表现能力在行业的发展过程中更加凸显出其重要性,设计师们对手绘的认识日趋完善和深刻,环境艺术设计专业教学也将手绘作为该专业的专业基础课程向学生开设。

在传统的环境艺术设计专业的手绘表现课程教学中,只关注如何表现画面效果的技巧,而忽略了手绘在设计过程环节中的本质作用,因而使学生对手绘表现的认识有失偏颇,更多的是重表现轻设计;教师设计该课程教学训练内容就显得单一,教学方式简单,师生达成的课程教学目标发生偏离。基于此,我和同事们产生了编撰此书的想法,希望借此书对学生在手绘设计与表现方法等方面的认知给予正确引导,对探索和完善环境艺术设计专业的手绘设计与表现教学模式起到抛砖引玉的作用。

本书在写作过程中吸收了业界同仁的手绘设计工作和教学经验,也对编者自己多年来的手绘课程教学成果加以梳理和提炼,提出将手绘设计、表现能力提升与知识的职业岗位实用性相结合的教学原则。因此,本书内容编撰主要突出手绘设计审美基础、手绘设计造型表现、手绘设计创意三大核心知识的掌握和能力的提升。通过本书指导,由浅入深、系统地完成手绘设计与表现知识学习,提高手绘在环境艺术专业工程项目设计中的应用能力,达到环境艺术手绘设计与表现课程教学目标。

本书在编写过程中得到了环境艺术设计专业教育一线教师、学生和企业界专家们的参与,得到了重庆文理学院教学部的关心和支持,在此,一并表示真诚的谢意。由于作者的设计实践经验和写作水平有限,难免会有偏颇和纰漏,希望大家提出宝贵意见。

吴 彪

2014年7月

目 录

概 述	1
-----------	---

第一单元 手绘设计表现与审美

第一章 环境艺术空间美感	8
第一节 环境空间概念	8
一、环境与空间	8
二、空间与形态	9
三、空间与形式	10
四、空间与材料	11
五、空间与色彩	12
六、空间与光影	13
第二节 环境空间艺术构成与审美	14
一、构成学与环境空间设计	14
二、运用构成学原理分析环境空间的艺术美感	16
三、课题练习	16
第二章 环境艺术手绘设计表现图美感	17
一、手绘设计表现图与线条	18
二、手绘设计表现图与色彩	20
三、手绘设计表现图与构图	23
四、课题练习	26

第二单元 手绘设计与表现技法

第一章 手绘线条训练	28
第一节 手绘设计线条组织与表现	28
一、线条类型	28
二、线条画法	29
第二节 手绘线条组织与表现	31
一、线条围合物体形状和空间形态	31
二、线条表现物体结构	32

三、线条表现物体质感	33
四、线条表现物体光影明暗	34
五、线条表现画面层次	35
第二章 手绘透视	36
第一节 透视概念与规律	36
一、透视分类及特征	36
二、透视基本规律	38
第二节 透视作图法	39
一、一点透视画法	39
二、两点透视画法	39
三、透视简便画法	41
四、透视徒手画法训练	42
第三章 手绘构图	43
第一节 环境艺术手绘构图要点	43
一、手绘构图基本要求	43
二、手绘构图方法	44
第二节 环境空间手绘构图训练	46
一、手绘构图训练策略	46
二、室内空间手绘构图练习	46
三、室外景观空间构图练习	47
第四章 手绘线描表现技法	48
第一节 空间单体与线描表现	48
一、室内空间单体线描表现	48
二、室外景观单体线描	54
三、课题训练	64
第二节 室内外空间结构与线描表现	65
一、室内空间结构与线描表现	65
二、室外景观空间结构形态与线描表现	67
第三节 环境艺术空间手绘线描表现	69
一、室内空间手绘线描表现	69
二、室外景观空间手绘线描表现	76
第五章 手绘设计与色彩表现工具	78
第一节 手绘色彩表现与马克笔	78
一、马克笔特性	78
二、马克笔使用方法与技巧	79
第二节 手绘设计表现与彩色铅笔	83
一、彩色铅笔特性	83

二、彩色铅笔使用方法与技巧	84
第六章 手绘设计色彩综合表现技法	86
第一节 手绘设计与色彩搭配	86
一、色彩组织与搭配	86
二、手绘色彩设计分析	87
第二节 手绘设计色彩表现	88
一、室内家具色彩表现	88
二、室内陈设饰品色彩表现	92
三、室内空间设计色彩表现	94
四、植物色彩表现	98
五、室外景观设计色彩表现	100

第三单元 手绘设计与表现应用

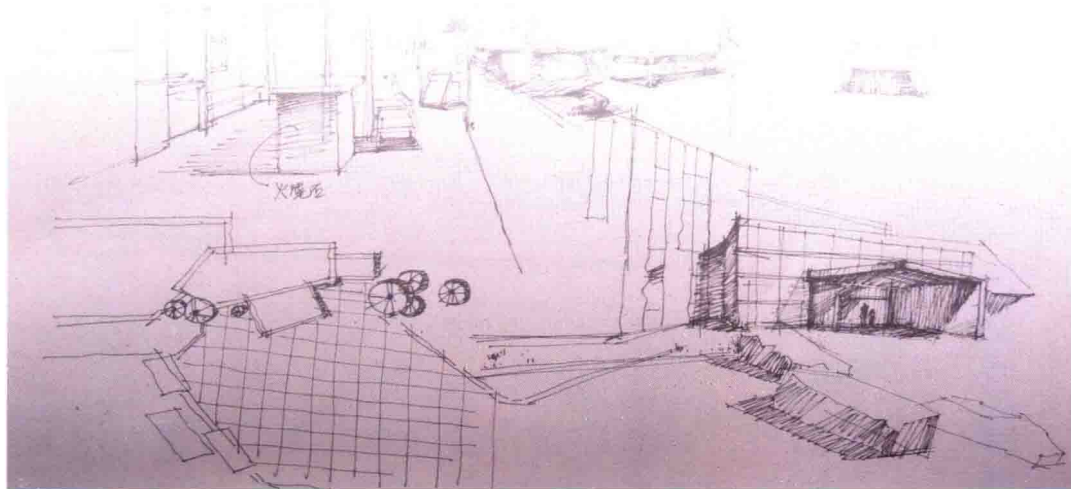
第一章 环境艺术设计过程与手绘表现	105
第一节 环境艺术设计工作程序	105
一、信息收集处理与手绘表现	105
二、设计构思与手绘表现	106
三、深化方案与手绘表现	107
第二节 环境艺术手绘设计表现要素	109
一、构思草图	109
二、方案平面图	109
三、方案立面图、剖面详图	111
四、透视效果图	112
第二章 手绘设计与表现项目实战案例	113
案例之一：三居室室内空间设计	113
案例之二：景观空间设计	115
参考文献	120

概述

手绘设计与表现能力是环境艺术设计师的岗位基础能力，它与电脑表现、实物模型制作表现等一样，都是环境艺术设计和表现的主要方法和手段。一个优秀的环境艺术设计作品往往需要通过多种表现方式予以分析推敲，才能逐步走向完美。随着业界对环境艺术设计方法论认知的不断完善，大家对手绘有了新的认识，特别是手绘以它独有的快速启迪思维的特点和强烈的艺术魅力，被广大设计师们所吸纳与运用。近年来，无论是设计公司招贤纳士，高校环境艺术专业研究生招生考试，都通过对手绘能力的考核来判定应试者的综合素质。因此，环境艺术专业的手绘教学越来越被重视。

画好手绘、提升手绘技能的方法是当下业界的热点话题，对手绘学习方法的讨论也可以说是仁者见仁、智者见智。这样的状况，是不是就说明没有学好手绘的规律了呢？其实，通过对手绘本质作用的准确认知就可以找到答案，它是有规律可循的。

一、基本概念

手绘的本质作用不是单纯为表现设计结果而画，它是辅助设计师开展设计的有效方法和手段。从这个意义上讲，手绘应该与设计思维发生关系，手绘内容应该表现设计师的设计、创意思维过程和结果。手绘表现设计师的创意思维过程，主要通过手绘设计草图实现；而手绘表现设计师的创意结果，主要是通过效果图来展示。

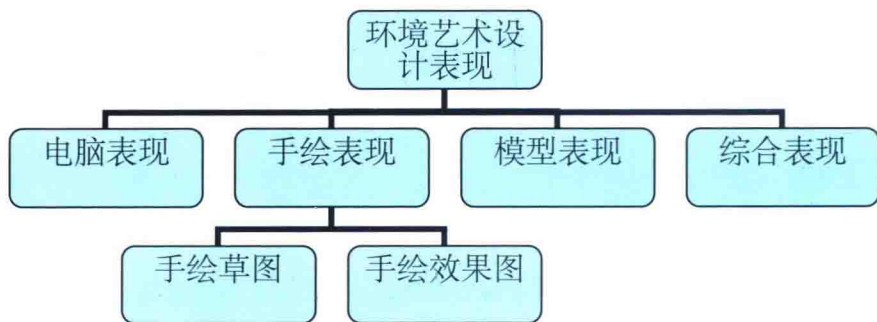

图1 环境艺术手绘设计与表现知识结构图

因此，学习手绘不是单一学习手绘效果图表现技法，还要加强手绘如何表达设计师创意思维过程的方法学习，这样才能真正发挥手绘作为辅助设计思维和表现设计结果的方法作用。

环境艺术手绘设计

设计师通过手绘图示方法展开环境艺术设计的构思、深化与表达的过程。

环境艺术手绘表现

是指设计师通过手绘图形式展现环境艺术整体或某一环节设计结果的方式或手段，即把设计的意图、预想效果展现在纸质媒介上，迅速而直观地向对方传递、交流设计信息和成果。

环境艺术手绘设计与环境艺术手绘表现是相辅相成，不可分割的。手绘设计过程离不开手绘表现；手绘表现贯穿于手绘设计的整个过程。

环境艺术手绘表现作为设计师主要的工作方式，包含了环境艺术手绘草图和手绘效果图。

手绘草图

手绘草图的工作方式通常运用于环境艺术设计工作的初期，设计师主要用手绘草图收集设计素材或记录自己创作的艺术雏形。如瑞士建筑设计大师柯布西耶在设计朗香教堂时，就是通过手绘草图的工作方式寻找设计灵感。

手绘草图可分为：分析性草图、意向草图。

意向草图

意向草图主要对设计创意瞬间灵感的记录，不要求深入具体。

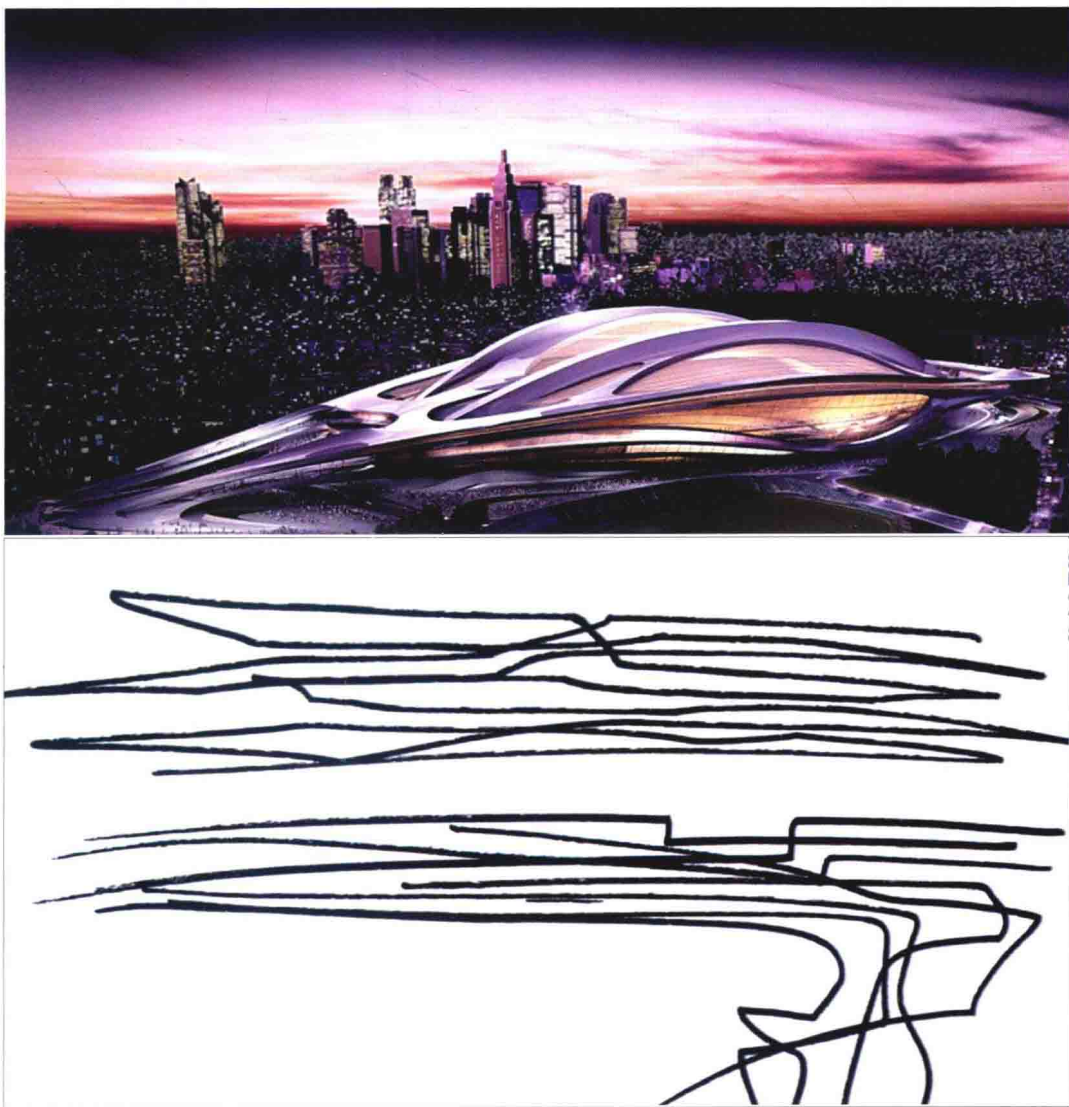

图2 环境艺术手绘设计意向草图 扎哈·哈迪德

分析性草图

分析性草图主要对设计对象的各要素进行关联性分析，并形成初步预设的形象雏形，其表现方式可以是文字与图形的结合。分析性草图通常用在方案的概念设计阶段，主要对空间的功能、形态等进行元素间的关系性分析，这个阶段不需要设计师精准的造型表现，可以用一些简单的符号代表或辅以文字说明。

意向草图和分析性草图在深入分析阶段，二者也会交替使用。其目的是使概念设计阶段的分析更加深入，为设计的方案形成与表现奠定基础。

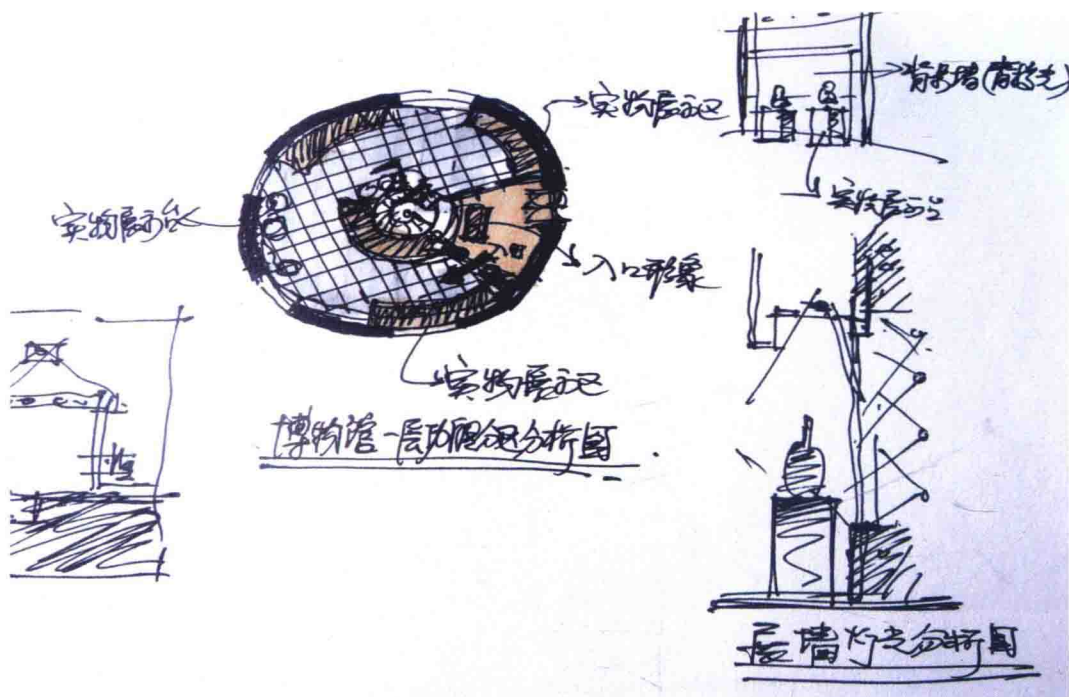

图3 圆形空间室内平面、立面功能分析性草图

手绘效果图

手绘效果图从传统意义上讲，是通过相对精细的手绘艺术形式表现设计成果的预想图，是在手绘意向草图基础上更进一步的表现，并且在画面中所表现的空间、材质、色彩、空间氛围都很完整。

手绘效果图盛行于19世纪八九十年代。20世纪中后期，计算机虚拟现实技术进一步发展，并广泛应用于环境艺术设计，于是便产生了电脑效果图。电脑效果图以其材质表现的真实性、效果图修改的方便性等优点在一段时间里非常流行。但随着设计师对设计程序和思维特点的认识深入，环境艺术手绘设计与表现以其独有的本质作用于现在的设计工作与实践，不再仅限于设计成果的表现，而更多地作为设计师独有的图解思维方式，来帮助设计师

捕捉设计灵感、深化和优选设计方案。

手绘效果图和电脑效果图各有优缺点。手绘效果图在设计表现效果的把握上,可以很灵活地展现设计师的风格,包括画面风格和设计重点。而电脑效果图由于模拟相机视角,设计师在选定角度表现空间内容时对物象取舍的灵活性不强,但电脑效果图模拟的空间光照和材质的真实感又是手绘效果图所不及的。所以,作为设计师的基本技能训练,上述二者均不可偏废。

图4 室内办公空间手绘效果图

图5 办公建筑空间电脑效果图

二、环境艺术手绘设计与表现能力培养现状

目前,绝大多数高校的环境艺术设计专业都开设了手绘课程,不少学生通过一段时间的学习,仍然不能在以后的专业设计实践中对手绘运用自如。究其原因,主要有以下几个方面。

第一,对手绘的本质作用认知不准确,师生的教学内容和目标发生偏离。

第二,手绘训练偏重于临摹,对环境空间美感的感知缺乏,并缺少对环境空间设计元素的积累。

第三,手绘课程缺少运用手绘表现设计分析、深化过程的训练,也就是在设计中缺少“由简单到复杂”的推理分析表现方法训练。

第四,学生掌握的手绘表现技法单一、熟练应用能力缺乏。

三、环境艺术手绘设计与表现能力培养

环境艺术设计专业的手绘课程应解决三方面的能力培养,即:审美、技法、应用。审美培养学生能看、会看、是否好看的欣赏辨别能力;技法培养学生准确表现的技术能力;应用来提升学生专业岗位的实践能力。而这三种能力也是环境艺术设计专业手绘课程的教学目标。

根据教学目标,教学内容设计分为三个单元模块:

第一单元,环境艺术手绘设计表现与审美,主要提升设计表现审美认知能力。

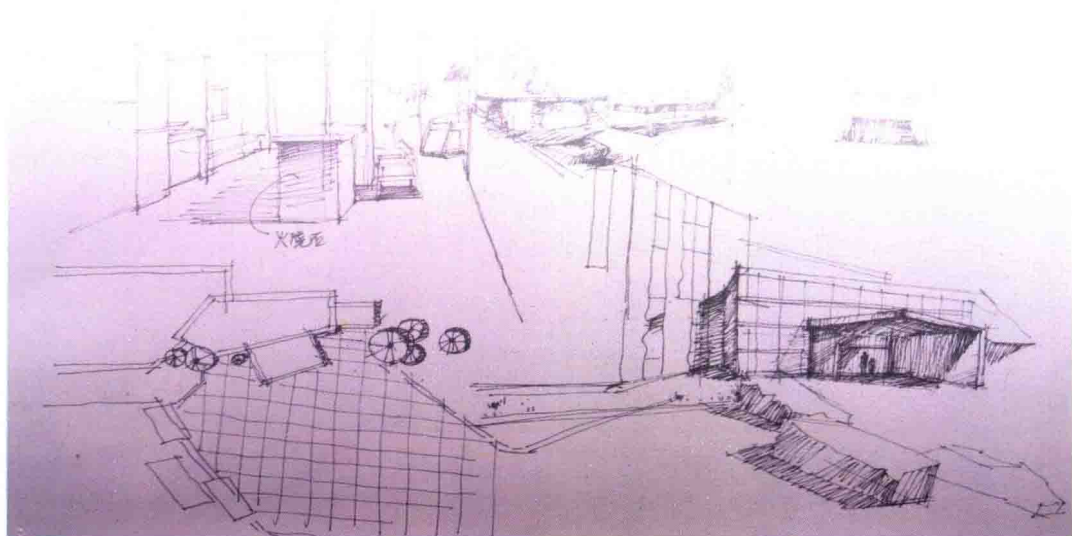
第二单元,环境艺术手绘设计与表现技法,主要提升设计表现技术能力。

第三单元,环境艺术手绘设计与表现的项目实践,主要提升设计表现应用能力。

第一单元 手绘设计表现与审美

手绘设计表现作为通过绘画技术来表现设计的视觉美感的工作方法，自然离不开设计师所具备的良好审美眼界。有了它，才能完成准确的设计审美判断和设计结果的视觉美感呈现。因此，环境艺术手绘设计学习的第一环节理应培养手绘设计与表现的审美方法，即引导设计师学会如何观看空间环境、看空间环境中的什么内容、如何判断画面美感等。

第一章 环境艺术空间美感

环境艺术手绘设计与表现的美感包含所设计的环境空间的艺术美感和手绘图纸的画面美感。也就是说，影响环境艺术手绘设计表现图美感的直接因素就是环境空间的设计水平和表现技法两个方面。而这两个因素又直接受到人的审美水平，即艺术眼界高低的影响。因此，环境艺术手绘设计与表现课程应首先教会学生如何用审美的眼光观看、理解环境艺术空间。

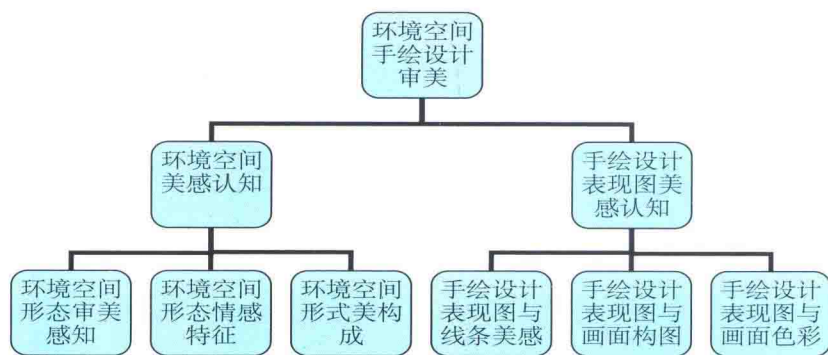

图6 环境艺术手绘设计与表现审美知识结构图

环境艺术空间美的感知受到物和人两个因素的影响。物是指静态的环境空间实体，其蕴藏着的美感的构成规律是诱发每个人产生审美行为的基础；人是空间环境审美的主体，会因人的个体差异引发对同一空间环境产生不同的美感。因此，掌握环境艺术空间美感的构成规律，对手绘设计与表现具有指导作用。

第一节 环境空间概念

一、环境与空间

环境是指人和自然赖以生存的综合体，包括室内环境和室外环境。

空间是构成环境的基础，空间的舒适性、感染性对人的视觉和心理感觉都会造成很大的影响。以哲学的观点解释空间，它是看不见摸不到的非形态，是虚无的也是无限的，它没有大小和量度。然而从视觉形式的角度分析研究，我们则把空间看作是有形态和有量度的。

在视觉形式设计理论中常提到的“虚实相生”，其中“虚”就是指空间，如：空间形式、空间形态、空间气氛等，是靠人的心理反应才能感知的；“实”是指围合界定空间的元素，如：分割构建空间的界面、色彩、器物等，通常可以通过人的触觉和视觉反应感知。

二、空间与形态

空间形态是构成环境空间形成的终结体现。城市室外空间、公共室内空间、家居室内空间、雕塑单体、家具等等都会呈现出不同的空间形态。形态与形状有本质区别。形态是指物质形状通过恰当编排组合构成的态势或物质形态本身所呈现的运动趋势。空间形态更加强调“势”。

空间形态分为：自然空间形态、几何空间形态；实体空间形态、虚拟空间形态等等。

设计中的空间形态是多数由实体的限定而形成的；但也有诸如光或者人的意向思维产生的空间形态意向。在实体空间中的两个以上的实体界面之间，一定的距离条件下，人的视觉会产生一种张力感。这种感觉，在两个实体界面距离感近的条件下，就会越强，空间形态感也就越强。这往往会给人们带来很多遐想和情感体验。如下图所示。

图7 柱子以线状方式连续排列，增加空间进深感；柱子的近距离呼应组合增强了空间高耸感。

图8 椭圆的几何形态成为伊拉克女建筑师扎哈·哈迪德设计办公空间的主要创意原点。

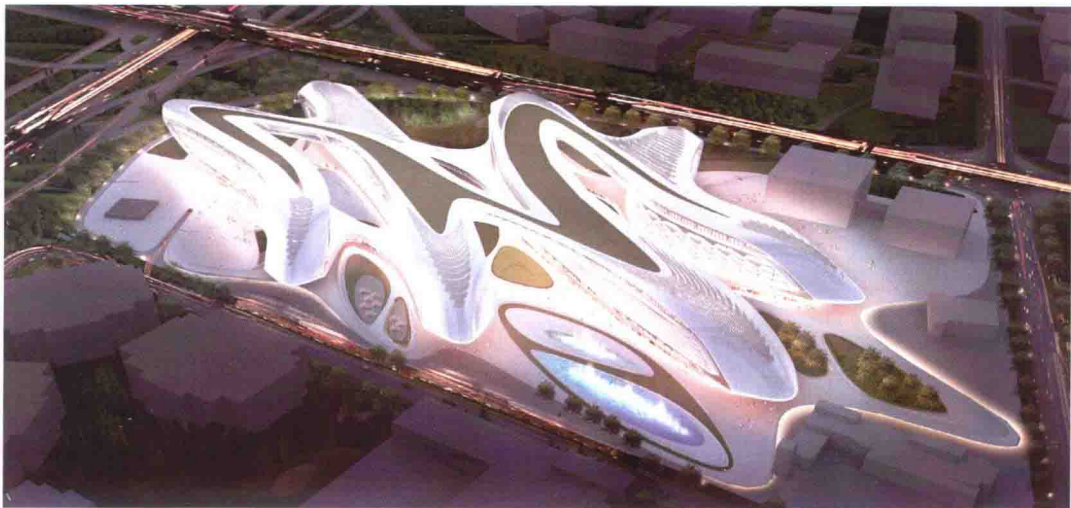

图9 伊拉克女建筑师扎哈·哈迪德利用曲线形式的空间组合构成建筑饱满扩张的空间形态感。

三、空间与形式

空间形式构成环境空间形态的结构样式,有什么样的空间形态就会有相应的空间形式。

空间形式分为单一形式、复合形式。

空间形式与空间内容是相对统一的概念,它是空间内容的载体。空间内容可以是环境建筑构件、界面围合构件、家具陈设等。这些物件的布局摆放就可构成一定的空间形式,也是可感知的视知觉要素在一定形式目的控制下的组合。凡优秀设计,其空间形式构成必是完善的。由于形式与内容及实用功能的统一,其美感是特定的,这种美感主要来源于形式要素(物件、色彩、材质等)的恰当编排组合,即空间形式要素的组合方式。

图 10 线成为该空间的主要结构形式

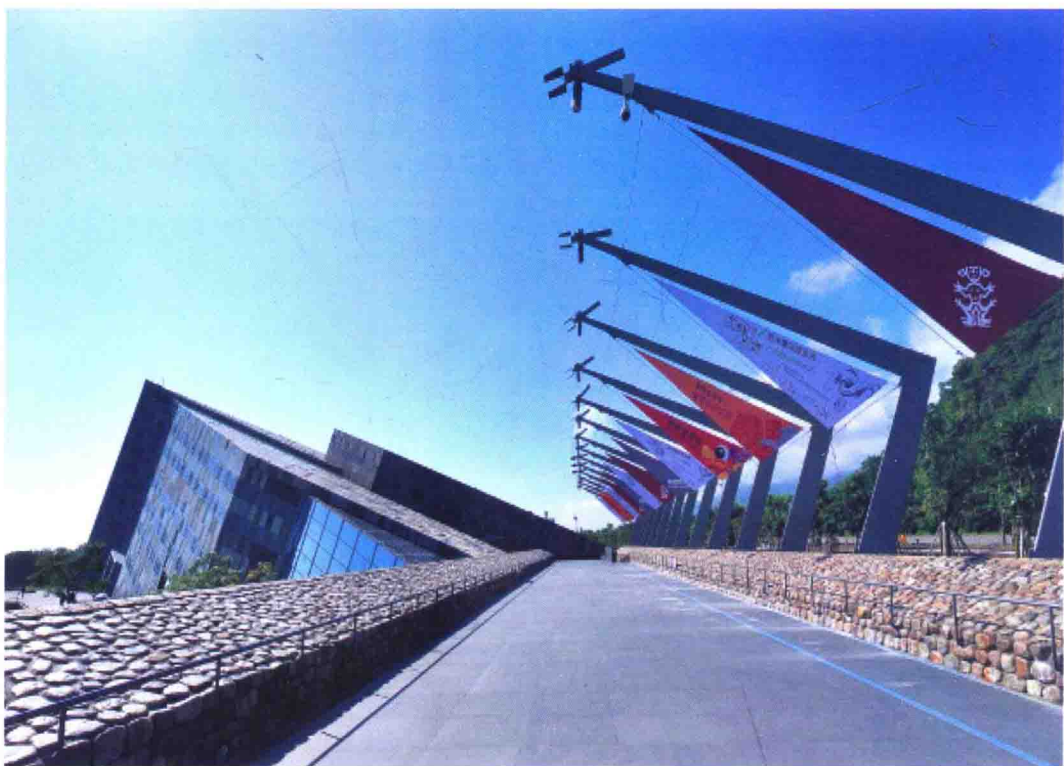

图 11 三角形的有序排列成为该环境空间的主要结构形式