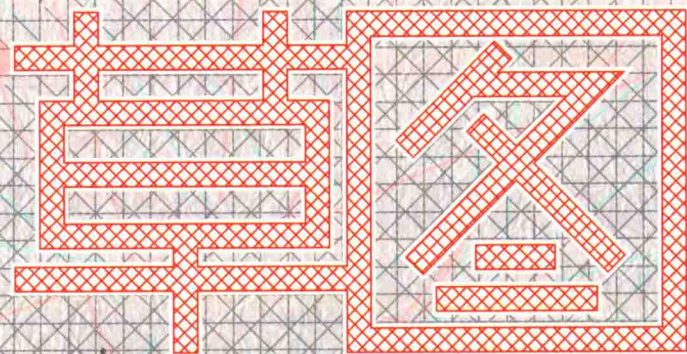

设计 · 构思 · 表现

SKETCH FOR DESIGN CONCEPTION

朱意灏 | 朱昱宁 | 徐海豪 | 编著

中国建筑工业出版社

草图

设计 · 构思 · 表现

SKETCH FOR DESIGN CONCEPTION

朱意颢 | 朱昱宁 | 徐海豪 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

草图——设计 构思 表现 / 朱意灏, 朱昱宁, 徐海豪编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2017.6

ISBN 978-7-112-20611-7

I. ①草… II. ①朱… ②朱… ③徐… III. ①工业设计 IV. ①TB47

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第063908号

责任编辑: 张幼平 费海玲

责任校对: 赵 颖 张 颖

草图——设计 构思 表现

朱意灏 朱昱宁 徐海豪 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京京点图文设计有限公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 880 × 1230 毫米 横 1/16 印张: 17½ 字数: 360 千字

2017 年 10 月第一版 2017 年 10 月第一次印刷

定价: 58.00 元

ISBN 978-7-112-20611-7

(30276)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前言

许多理工类出身的朋友在学习工业设计时,经常受困于手绘表现。“没有画画的基础,我怎么能画好?”类似的疑问屡见不鲜。甚至有学生会因为手绘表现能力孱弱,而对专业学习失去信心。

工业设计并非是唯“画画”是问的专业。学习这个专业,也并非是为了成为画工出色的艺术家。作为一门“为人民服务”的专业,工业设计致力于针对问题的解决方式的设计。而在设计过程中,大家脑子里时常浮现的所谓“画画”,只是一种表现的技能,或者说是一种交流的语言。所表现出来的图文,是为了记录自己脑子里的构思,也是为了直观形象、简单明晰地与对方交流构思。所以,针对工业设计专业必学的画草图这个技能而言,与其说是“画画”,不如说是通过可视化的表现来存储、交流,草图只是信息的载体之一。所以,信息储存的快捷,信息沟通的顺畅,才是画草图的主要目的。

更何况,难道只有工业设计专业,才需要用草图的方式来进行信息的储存与交流吗?可视化的图文,用点、线、面、色等视觉要素组织的草图比一段段的文字,不是可以更容易、更快速地传递到对方的记忆里吗?在我看来,沟通是跨越一切学科、专业、行业、产业的概念。这么多行当都需要储存与沟通信息,为了沟通成本的降低、沟通效率的提升,用包括手绘、电脑等各种方式来图文并茂地表现信息,是我们每一个人都需要掌握的基本技能。说话要言简意赅,表现同样要简洁明晰;说话要围绕中心,表现同样也要主次分明。

这本书是为了让没有手绘基础的朋友,尤其是学习工业设计的学生在短时间内理解为什么要学习草图手绘,以及掌握如何利用点、线、面、色等视觉元素来进行思路整理与构思表现,并进而表达形态与设计。书中的范例,都来源于理工类工业设计专业学生。我们不要求画得有多“漂亮”、多“艺术”,而是希望能将构思与逻辑准确而清晰地表现出来。从某种角度说,准确的表现,清楚的逻辑,本身就是一种信息沟通的“艺术”。

受时间与精力限制,书中还有一些需要精雕细琢的细节,也难免出现认知有限甚至有失偏颇之处。在此,真心希望大家能够不吝赐教指正!

朱意灏

2016年11月于杭州

目 录

卷一	逻辑	
01	生活中的草图	005
卷二	线条	
01	定位	020
02	纹饰	025
03	萌物	030
04	辅助	035
05	三维	041
卷三	形态	
01	基础	046
02	加法	069
03	减法	075
04	综合	088
05	曲面化	094
06	建模	099
07	影子	111

卷四	设计	
01	收与放	116
02	怎么用	121
03	有多大	134
04	啥质感	138
05	啥风格	222
06	改一改	238
卷五	草图	
01	笔记	254
02	实践课程	259

| 写在后面 |

草图

设计 · 构思 · 表现

SKETCH FOR DESIGN CONCEPTION

朱意灏 | 朱昱宁 | 徐海豪 编著

中国建筑工业出版社

前言

许多理工类出身的朋友在学习工业设计时,经常受困于手绘表现。“没有画画的基础,我怎样才能画好?”类似的疑问屡见不鲜。甚至有学生会因为手绘表现能力孱弱,而对专业学习失去信心。

工业设计并非是唯“画画”是问的专业。学习这个专业,也并非是为了成为画工出色的艺术家。作为一门“为人民服务”的专业,工业设计致力于针对问题的解决方式的设计。而在设计过程中,大家脑子里时常浮现的所谓“画画”,只是一种表现的技能,或者说是一种交流的语言。所表现出来的图文,是为了记录自己脑子里的构思,也是为了直观形象、简单明晰地与对方交流构思。所以,针对工业设计专业必学的画草图这个技能而言,与其说是“画画”,不如说是通过可视化的表现来存储、交流,草图只是信息的载体之一。所以,信息储存的快捷,信息沟通的顺畅,才是画草图的主要目的。

更何况,难道只有工业设计专业,才需要用草图的方式来进行信息的储存与交流吗?可视化的图文,用点、线、面、色等视觉要素组织的草图比一段段的文字,不是可以更容易、更快速地传递到对方的记忆里吗?在我看来,沟通是跨越一切学科、专业、行业、产业的概念。这么多行当都需要储存与沟通信息,为了沟通成本的降低、沟通效率的提升,用包括手绘、电脑等各种方式来图文并茂地表现信息,是我们每一个人都需要掌握的基本技能。说话要言简意赅,表现同样要简洁明晰;说话要围绕中心,表现同样也要主次分明。

这本书是为了让没有手绘基础的朋友,尤其是学习工业设计的学生在短时间内理解为什么要学习草图手绘,以及掌握如何利用点、线、面、色等视觉元素来进行思路整理与构思表现,并进而表达形态与设计。书中的范例,都来源于理工类工业设计专业学生。我们不要求画得有多“漂亮”、多“艺术”,而是希望能将构思与逻辑准确而清晰地表现出来。从某种角度说,准确的表现,清楚的逻辑,本身就是一种信息沟通的“艺术”。

受时间与精力限制,书中还有一些需要精雕细琢的细节,也难免出现认知有限甚至有失偏颇之处。在此,真心希望大家能够不吝赐教指正!

朱意灏

2016年11月于杭州

目 录

| 卷一 |

逻辑

01 生活中的草图 005

| 卷二 |

线条

01 定位 020
02 纹饰 025
03 萌物 030
04 辅助 035
05 三维 041

| 卷三 |

形态

01 基础 046
02 加法 069
03 减法 075
04 综合 088
05 曲面化 094
06 建模 099
07 影子 111

| 卷四 |

设计

01 收与放 116
02 怎么用 121
03 有多大 134
04 啥质感 138
05 啥风格 222
06 改一改 238

| 卷五 |

草图

01 笔记 254
02 实践课程 259

| 写在后面 |

|卷一|

逻辑

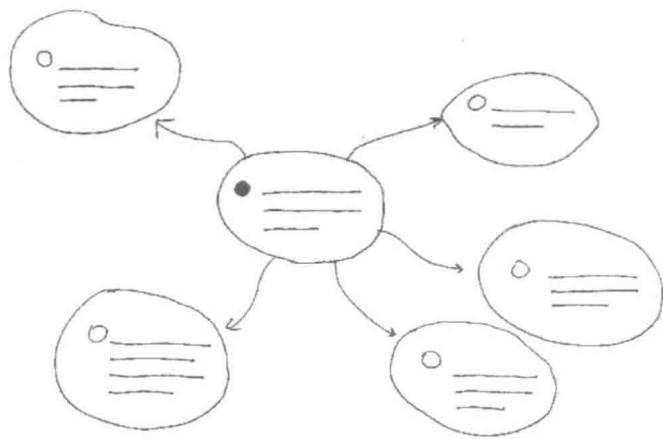
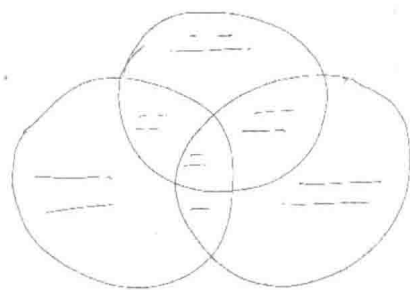
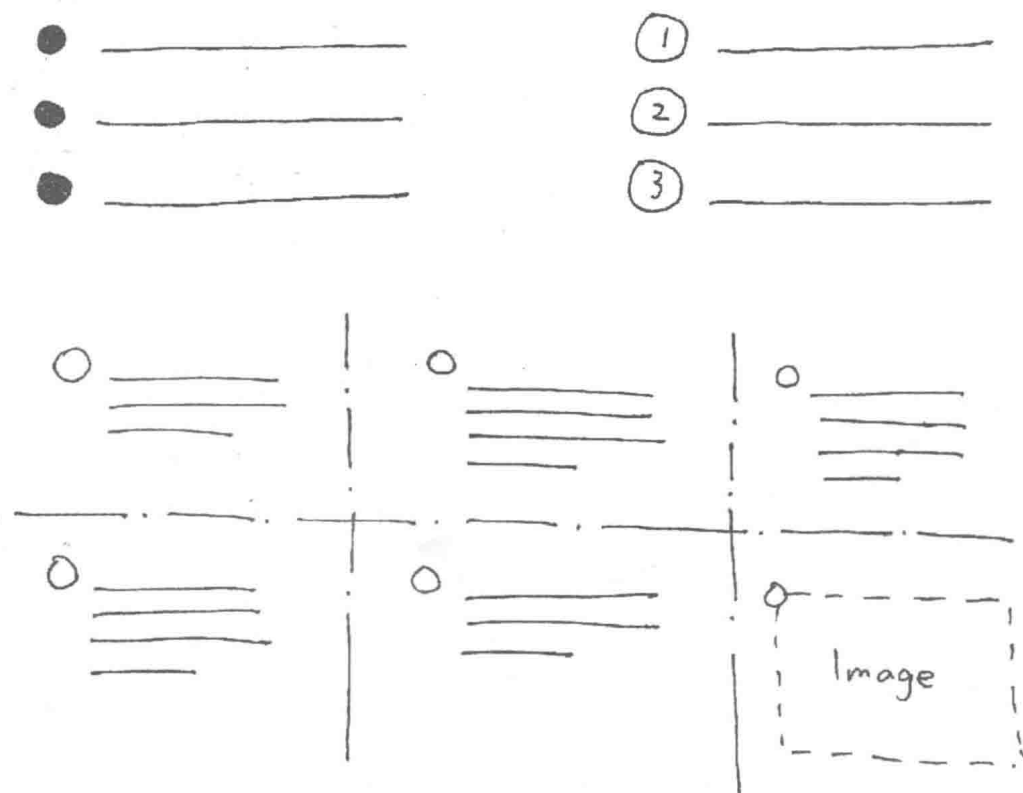
01 | 生活中的草图

思路整理与思维导图

手绘技能其实并非只有具备美术基础的人才能拥有。各行业的从业者也有许多一直在用手绘的方式来厘清思路、搭建框架、策划活动、表现构思。所以，理工类的学生也好，从事非设计类工作的朋友也好，其实均不必忌惮自己非专业的美术基础是否会使自己与“手绘草图”绝缘。草图思维不是用来帮助你成为艺术家，它只是更有助于你形成思维缜密、逻辑清晰、创意发散的处事之道。

该页下方的几张图，源自于人们的手稿、笔记与 PPT 版面中的内容，只是将其中的文字全部换成一条条直线，并结合数字、虚线、带有箭头的弧线以及包围着文字的图形轮廓线等图形元素，搭建起框架，我们将其视为一种可以体现逻辑、带有视觉引导特征的表现形式。由此，通过图文的组合与设计，我们可以将文字段落转化为可视化信息，以各种直观、形象的表达方式，准确、清晰地分层分类表达信息含义。

这就是思路整理之后，图文形态的可视化形式。这里的“图”，更多指的是点、线、面等图形要素；而这里的“文”，则是指经过凝练精简之后留下来的关键词或关键短句。由此我们发现，所有解释性、表述性的文字段落，都可以通过点、线、面等图形语言，通过有序的排列组合，形成秩序清楚、逻辑清晰的可视化信息图。

思路整理与思维导图

图形符号可以作为搭建和表现逻辑框架、思路策划的视觉工具。

例如：

点可以起到引导、起头的作用；

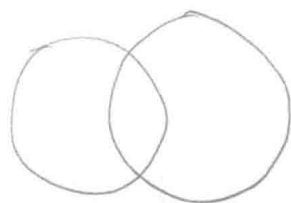
线可以起到区隔、引导的作用；

面可以起到限定范畴、划分区域的作用；

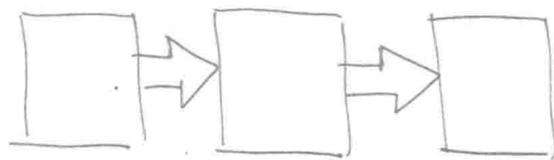
色可以起到分类、分区、分主次的作用。

这些点、线、面、色等视觉图形符号，可以灵活组合，自由变形，以构造各种思路框架，并体现出清晰严明的逻辑关系。

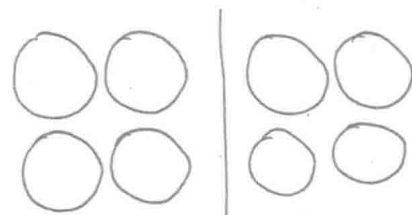
这就是一种表现技法，是无需具备美术基础且跨越专业、学科、行业、产业的从业者与学生可以掌握的整理思路、规整逻辑，基于草图思维的表现无误的表现方法，不仅适用于构思阶段的涂画，也适用于进行 PPT 制作时的提纲与框架搭建。一言以概之，简化内容，简明逻辑，简单表现，就是这种表现技法的思路宗旨。

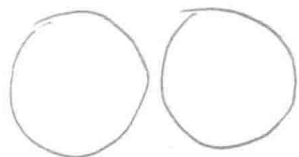
交性

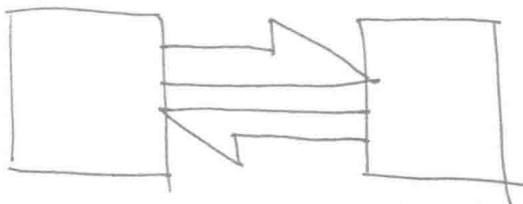
递进·单向

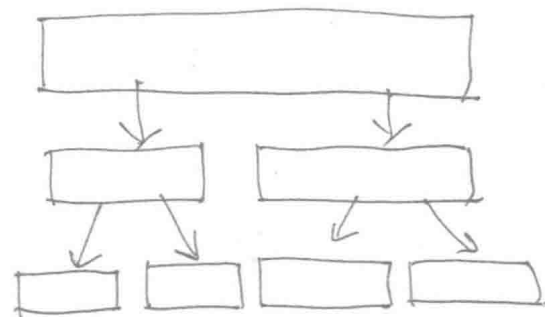
区隔

并置

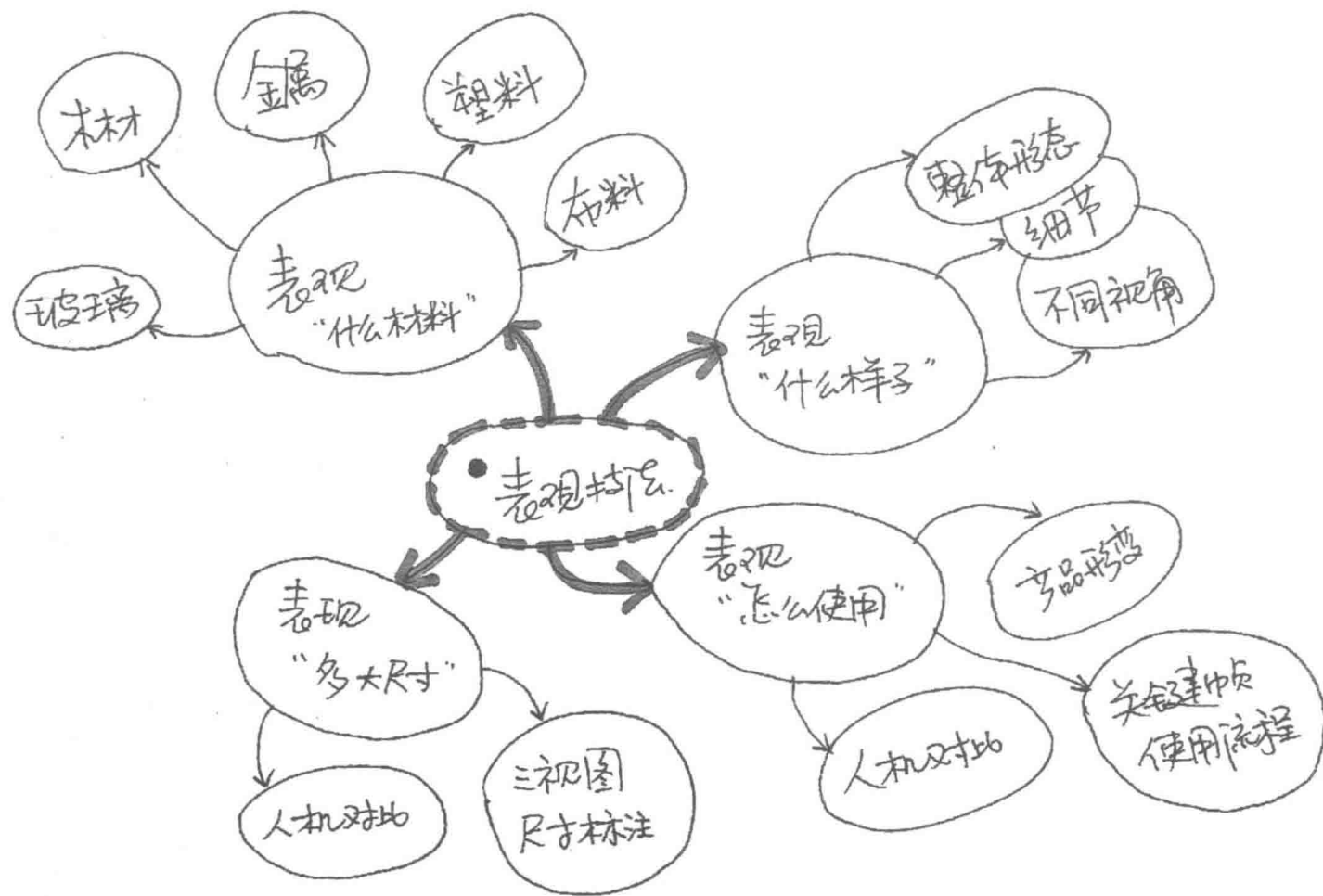

引导·双向

分解·细化

思路整理与思维导图

思维导图是一种典型的思路整理的表现方式，对于发散性思维的传递与表现尤为快捷方便。思维导图充分运用左右脑的机能，利用记忆、阅读、思维的规律，协助人们在科学与艺术、逻辑与想象之间平衡发展。

思维导图是一种将放射性思考具体化的方法。图中的“表现技法”就是这套思路系统的中心关键词，并基于这个中心向外延伸、发散出成千上万的关节点，每个关节点都与中心紧密连接，而每一个关节点又可以成为另一个中心关键词，一层层往下细化，最终形成一个庞大、繁冗的三维放射性立体结构，成为逻辑清晰的数据库。

SANDWICHES THAT YOU WILL LIKE

A sucy PBS television
toasting the crusty
glory of Sandwich

艺术 与 三明治

设计

创意

Everybody loves sandwiches. That's a part of America.
The food becomes more delicious when you hold it in hand.

如何在餐百味点一款好吃的三明治?

SUBWAY

材料: 你好, 美女/帅哥, 请问今天的特价是?

BREAD

VEGE

Recommendation

That's an excellent but there is a lot of goods inside the sandwich. meat, Vego, sauce.

LAWSON'S

ELEVEN

They also give person the reason to travel around the whole country

which is definitely a guy

走去美利坚
吃三明治!

宋花城 大搜罗

全家 FamilyMart

It's the simplicity of the sandwich I think that makes it so enticing to people.

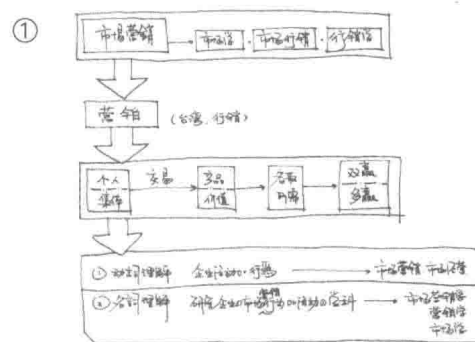
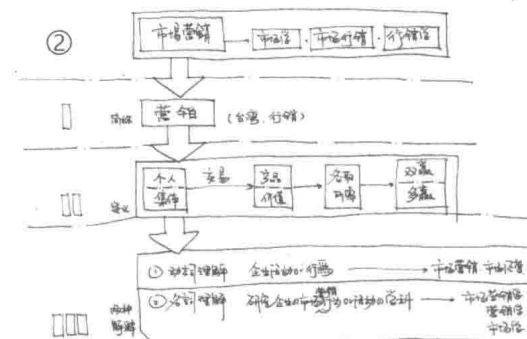
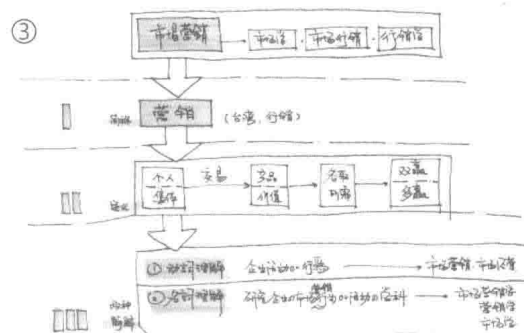
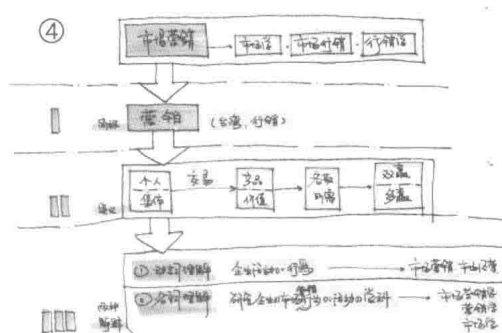
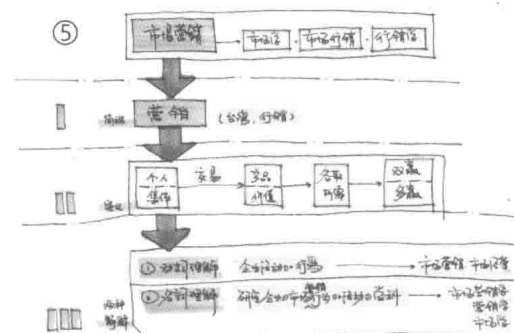
草图作用：文本的可视化

我们给定一段文字，是关于市场营销概念的讲解，在这个范例中，我们来体会一下手绘草图进行概念讲解时快速、便捷、清晰的优势。

是否想起开卷考试时，准备一页资料的场景？别一头扎进死记硬背的套路中，而是在理解的基础上利用可视化的草图提取关键词，用点、线、面颜色来直观科学地表现重点信息，一定可以让人轻易储存信息、分清主次并高效搜索。

市场营销 (Marketing) 又称为市场学、市场行销或行销学，简称“营销”，台湾常称作“行销”，是指个人或集体通过交易创造的产品或价值，以获得所需之物，实现双赢或多赢的过程。它包含两种含义：一种是作动词理解，指企业的具体活动或行为，这时称之为市场营销或市场经营；另一种是作名词理解，指研究企业的市场营销活动或行为的学科，称之为市场营销学、营销学或市场学等。

原文

提取关键词
图表化包容关系
箭头导向加入数字标识
强调区分强调主标题
强调数字区分强调副标题
强调相关内容

其他内容增色

草图作用：设计构思的表现

通过小组的思维发散所衍生的设计构思同样可以以草图的方式来表现。类似于简单的故事板，将针对问题的解决方式分解为一步步的关键画面记录下来，抱着“用最少的笔触，最达意的表现”的觉悟来表现，以“准确”而不是“艺术”作为表现宗旨，就不会耗太多的时间在艺术化、逼真化的表现上面。

在初期的设计创作和草图发散中，我们可以按以下四个步骤进行：

1. 问题策略
2. 想法记录
3. 小组发散
4. 设计分析

