

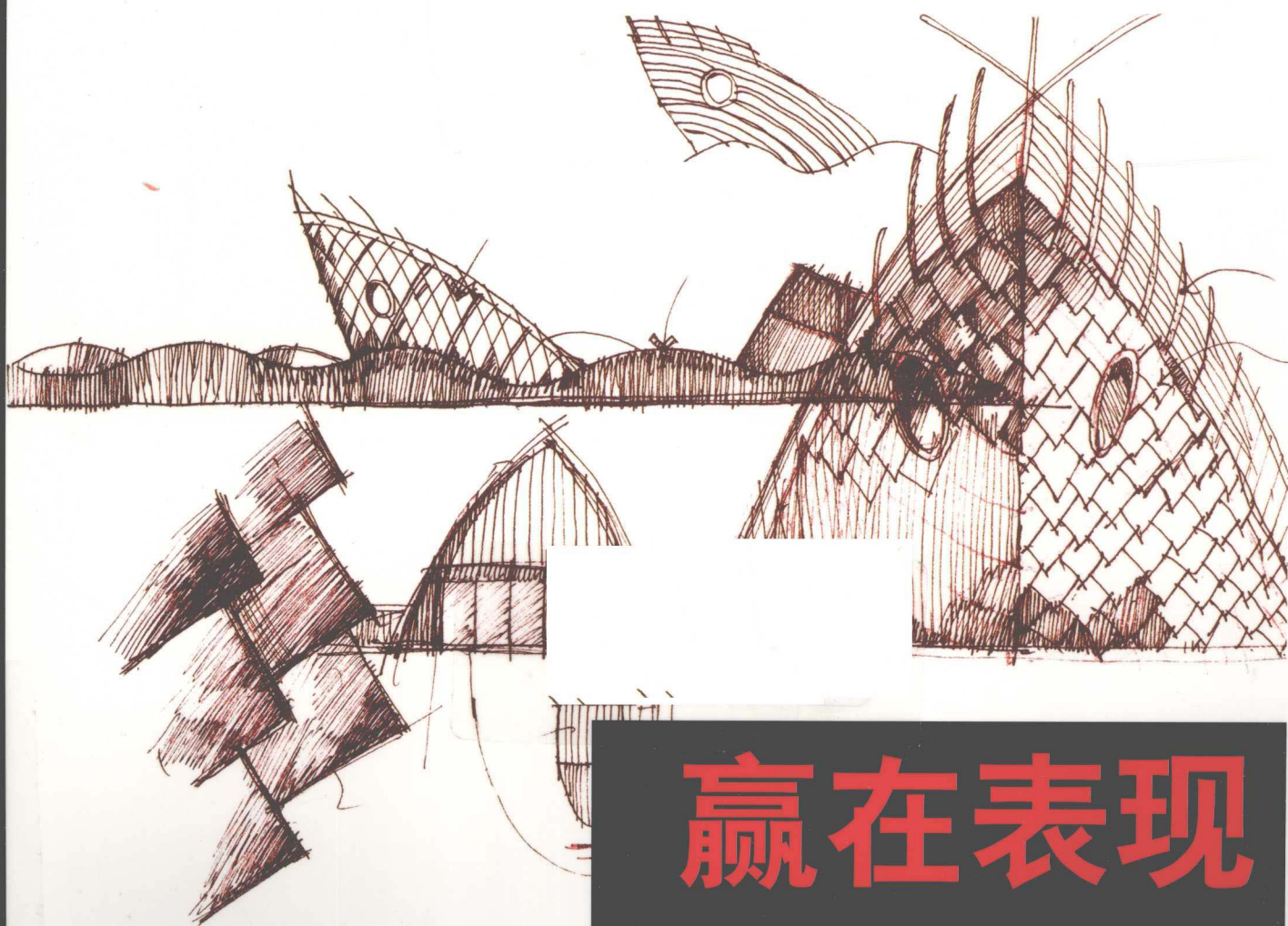

WIN

The Presentation For

精彩创意 + 正确表达 = 成功方案

教你如何手绘表现

赢在表现

郝维刚 郝维强 著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

赢在表现 the Presentation FOR WIN

郝维刚 郝维强 著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

作者简介

郝维刚

天津凯思兰德建筑设计咨询有限公司设计总监，首席设计师
天津山水易建筑环境设计中心咨询顾问
河北工业大学环境设计专业教师

郝维强

天津优佳空间室内设计有限公司董事长，首席设计师
天津山水易建筑环境设计中心顾问总监

图书在版编目(CIP)数据

赢在表现 / 郝维刚, 郝维强著. —天津: 天津大学出版社, 2010.10
ISBN 978-7-5618-3754-2

I. ①赢… II. ①郝… ②郝… III. ①建筑设计 IV. ①TU2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第193039号

出版发行: 天津大学出版社

出版人: 杨欢

地址: 天津市卫津路92号天津大学内

电话: 发行部 022-27403647 编辑部 022-27406416

邮编: 300072

印刷: 北京信彩瑞禾印刷厂

经销: 全国各地新华书店

开本: 210mm×285mm

印张: 12

字数: 212千字

版次: 2011年1月第1版

印次: 2011年1月第1次

印数: 1-3 000

定价: 88.00元

前言

首先明确本书不是一部教授设计表现的教科书，也不是一本简单的效果图集，之所以命名为“赢在表现”，是因为设计需要“表现”，而且它还表达了一种非常强烈的、主动沟通的交流态度，它是将设计者的创意想法通过各种视觉形式表达出来，而且还希望得到被交流者实实在在的反馈。因此视觉表现非常重要，而且其表达的方式也很重要。

虽然设计表现同样具有视觉美感，但我认为设计不是一种视觉艺术，它不包含在艺术范畴内，它与艺术有着相互交叉、相互并列的依存关系，只有理解了这一点，这本书也许才会对读者产生真正的帮助。

尽管设计表现也是一种视觉表达的形式，而且与其他艺术的视觉效果也有相近之处，但由于设计与艺术有着本质的区别，所以其表达的思想内容与艺术作品同样有着根本的区别。因为艺术作品只是简单的视觉宣泄，其表达的是艺术家自身情感或内在思想的变化，其目的主要是为了艺术家的自我表达，其创作视角是从艺术家自身情感出发，不需要知道观者的想法与感受，所以没有沟通的实际功能；但设计表现却与之相反，因为设计的最终目的是为了被人使用，所以它要从未来使用者实际使用的角度来表达设计者的设计意图，而不是创作者或设计者自身情感的宣泄，他们需要通过设计表现让使用者清楚地明白未来设计成果的形式和相关使用方法以及使用的具体效果，所以设计表现是一种理性的、科学的、富有逻辑性的、冷静的专业表达形式。

设计表现的形式没有固定模式，只要能够清楚全面地表达设计意图，而且可以顺利地与使用者取得清晰的沟通，这种表现就是优秀的、成功的表达方式。由于设计是一个解决问题的过程，所以这一过程也同任何流程形式一样，由不同的几种阶段组成，而不同阶段设计的表现也有着不同的目的与表现方法，而其中徒手表现则是最及时、最便捷的表现方法与沟通方法。

那么，在设计过程中如何看待不同阶段中的徒手设计表现图以及它对于一个有创造性的设计者来说具有何种意义，一直是初学者所困扰的问题。对于初学者来说徒手表现图可能被认为是设计本身，因此追求绘画的效果成为他们做设计的终极目的。但设计本身其实并不是仅仅停留在几张美丽的图画之上，设计是一个过程，它是设计者在环境建成之前，将头脑中的概念思维转化成为现实的过程；而徒手绘图是设计者在设计过程中将头脑中的概念影像描绘出来，进行反复调整、反复思考的设计脚本，它是设计者与自身思维进行对话以及与他人相互交流的一种影像语言，它不是设计的真实体现而是设计者所特有的一种自身语言。而拥有一种优美的设计语言及良好的表现图表达能力，也应是一名优秀设计师所必须具有的一项基本能力。对于由表现绘画师完成或计算机完成的各类表现图，并不是设计师在设计过程中的影像思考，而是设计师在设计过程后期，在思考基本成熟的情况下的设计成品表现，因此其绘画性质与设计师的绘图性质有着本质的区别。本书就是根据设计的发展进程阐述不同阶段徒手绘图的具体形式以及其所具有的作用。在徒手建筑透视表现图的绘制过程中，真正的设计师对于图纸的理解与表现是与手绘插图艺术家不同的。如果一个初学者要想成为一名真正训练有素的设计师，首先他必须正确理解手绘图与设计的关系，而不是简单地停留在图纸表面的技法学习上。但是，由于一些传统的教学观念导致初学者对于手绘图产生了一切以图面效果为准绳的误解，使他们并不能真正理解手绘、理解设计。

所以，本书首先强调的是正确理解手绘透视图，明确手绘透视图的作用与意义，因此它不是一本单纯的手绘表现图集，更不是作者本人的作品集，而是真正想为初学者提供帮助，为其能真正胜任未来的设计工作提供一些有用的经验之谈。而且它的讲解并不是从绘画者的角度来简单传授绘画的表现技法，而是从本质上讨论透视表现图与其表现的“主角”——设计本身的相互联系，进而阐明图纸表现过程中技法上的相关要点。

本书的专业设计指导性在于从设计与实践的过程中来讲解徒手建筑表现图与设计本身的真实关系，同时阐明它在整个设计过程中所起的作用，从而进一步明确手绘表现的真正意义，并为初学者日后做好设计提供有益的帮助。

目录

第一章 设计语言的表达	
一、概述	001
二、设计语言的表达方法	001
（一）手绘表现	001
1. 二维平立面表现	001
2. 三维透视表现	003
（二）计算机虚拟空间表现	006
1. 透视效果虚拟表现	006
2. 运动影像虚拟表现	008
（三）图示说明性表现	010
1. 思考性图解分析图	010
2. 说明性图示分析图	011
3. 计算机透视表现	012
4. 材料展板图示表现	013
5. 施工图图示表现	014
（四）模型	015
1. 思考性模型	015
2. 说明性模型	015
第二章 设计程序的阶段性过程	
一、概念思考阶段的设计表现	016
（一）图解性思考	016
（二）思考性表达	019
1. 建筑设计草图表现	019
2. 景观规划设计草图表现	020
3. 室内设计草图表现	023
二、方案阶段的设计表现	024
（一）方案初级阶段	026
1. 建筑设计方案表现	026
2. 景观与规划设计方案表现	030
3. 室内设计方案表现	038
（二）方案具体化阶段	041
1. 建筑设计方案表现	041
2. 景观与规划设计方案表现	044
3. 室内设计方案表现	050
三、方案深化阶段的设计表现	054
（一）方案深化研究阶段	054
1. 建筑方案设计深化表现	054
2. 景观与规划方案设计深化表现	055
3. 室内设计方案深化表现	064
（二）方案深化整体完成阶段	067
四、扩大初步设计阶段的设计表现	072
五、施工图设计阶段的设计表现	076
第三章 徒手表现的常识与作用	
一、透视基础	078
（一）一点透视	078
（二）多点透视	079
二、绘图工具及特点	080
（一）黑白表现类	080
1. 绘图铅笔	080
2. 单色钢笔	080
（二）彩色表现类	082
1. 彩色铅笔	082
2. 马克笔	084
3. 水彩	085
（三）徒手+PHOTOSHOP表现类	085
三、徒手表现的重要性	086
四、徒手表现图与电脑三维图的根本区别	090
1. 生理能力与物理能力的区别	090
2. 预见性与真实成像	090
3. 想象力与科学性的区别	090
4. 激发设计思维与分析能力	090
5. 艺术性与技术性	090
第四章 徒手表现的基本技法	
一、光线与色彩	092
二、线条的运用	092
三、铅笔与彩色铅笔表现技法	093
四、钢笔表现技法	098
五、马克笔表现技法	100
六、水彩渲染技法	102
七、钢笔淡彩表现技法	104
八、黑白线图+PS表现技法	106
第五章 设计过程中的徒手表现案例	
一、建筑设计类过程表现	110
（一）美国Singtao Building建筑设计	110
（二）天津田歌纺织集团有限公司建筑设计	112
（三）天津梅江南社区服务中心建筑设计	114
（四）天津格天大厦建筑方案设计	116
二、景观规划设计类过程表现	117
（一）天津水木天成居住社区景观规划设计	117
（二）天津顺驰名仕博郡居住区景观规划设计	122
（三）天津海河大道居住社区景观规划设计	128
（四）秦皇岛北戴河宾馆景观设计	132
（五）天津津滨国际商务区景观设计	136
三、室内环境设计类过程表现	142
（一）天津空港物流加工区办公建筑室内设计	142
（二）顺驰（中国）控股有限公司总部室内设计	145
（三）天津耀华梅江湾样板间室内设计	148
（四）天津东丽湖朗矩天域样板间室内设计	151
第六章 设计表现作品赏析	
一、设计草图	154
二、徒手表现图	156
1. 景观设计类	156
2. 室内设计类	164
三、铅笔黑白线条透视图	166
四、手绘+电脑表现图	172
五、电脑三维效果图	180
六、建筑模型与表现模板	188

第一章 设计语言的表达

一、概述

其一，设计的表达与沟通。表现是在设计过程中不同阶段所体现的各种阶段性的设计成果，可以认为是设计本身的形态成像，同时也是设计师与使用对象或大众的沟通媒介，以及设计师自身在构思与研究过程中的思维逻辑演绎，因此设计表现的本质之一即为沟通的必要媒介。

其二，设计的阶段与手段。设计这种行为一方面包含着极富逻辑性的分析，另一方面又包含着极具创造性的思维，两者都对“形式创造”这一中心观念进行完善，从而说明了所有出色的构思和最终的表现都源自设计师在设计早期阶段所确定的设计方向。这种富于想像力的决策保障了设计思维从二维表现逐步向三维结果的创造性飞跃，这是设计师思维完善的必经阶段和重要手段。

其三，设计的语言与作用。正如一个思想深邃的哲人，只有具备良好的表达能力，使大众了解其思想的渊博以及所宣扬的道理，他才能成为一位成功的思想家，否则其理论只能随着时间的流逝被湮灭。设计作为一种创意思维的演绎过程，其创意最终要被使用者所接受和使用，良好的表达方法至关重要。而视觉图示表现就是设计语言的具像表达，也可理解为设计本身的形态体现，它对于设计的实现非常重要，具有不可替代的作用。

二、设计语言的表达方法

按照其表现形式可以分为以下四类。

- (1) 手绘表现；
- (2) 计算机虚拟表现；
- (3) 图示说明性表现；
- (4) 模型。

按照设计的过程与程序不同可以分为以下五类。

- (1) 概念思考阶段的设计表现；
- (2) 方案说明阶段的设计表现；
- (3) 方案深化阶段的设计表现；
- (4) 扩大初步设计阶段的设计表现；
- (5) 施工图设计阶段的设计表现。

(一) 手绘表现

手绘表现是设计师运用自身所具有的专业技能以及对设计对象的理解，将设计对象的未来形象和功能属性进行二维的表现。设计师通过对纸与笔及色彩的熟练运用，尽可能真实地绘制出空间形态的未来影像，以达到展现与沟通的目的。

1. 二维平立面表现

二维手绘表现包括平面布局以及立面表现，两者都是通过二维造型来表现设计对象未来成像的真实状态。

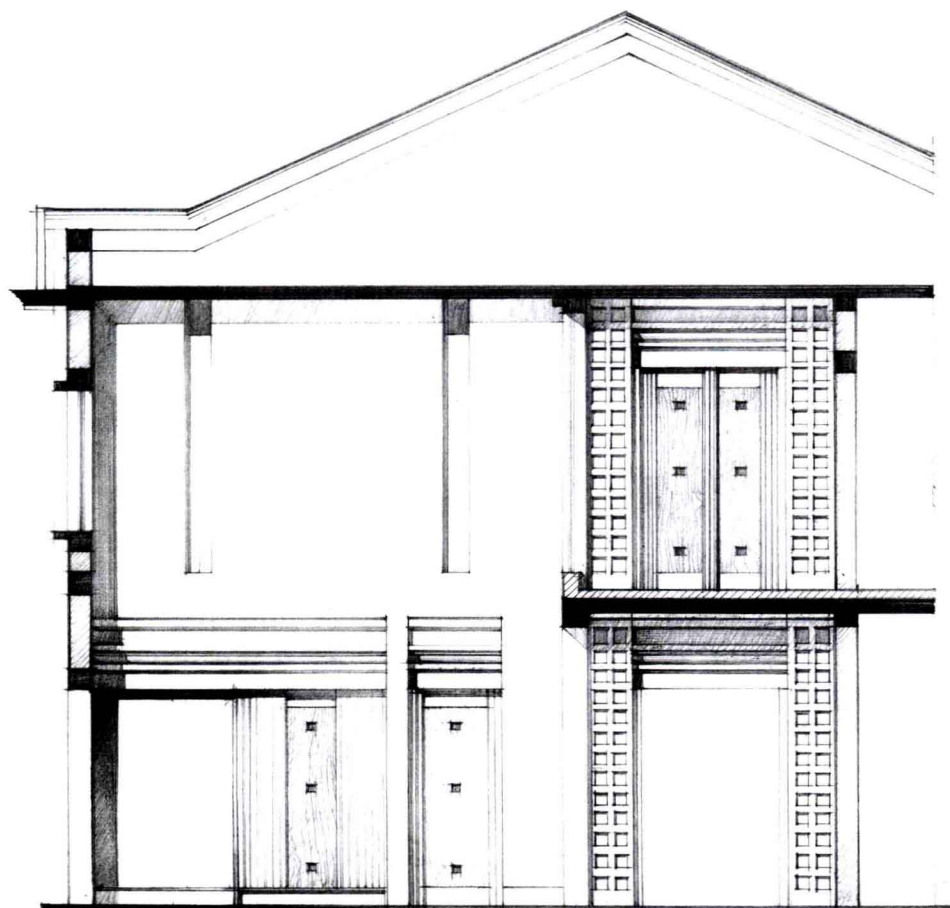
(1) 平面表现主要是指设计师在空间布局上进行构思，采用俯视的角度，通过准确的尺度与比例，对空间未来的平面布置状况进行呈现。

南方某别墅区景观平面图 2008年
建筑设计：天津山水易建筑环境设计中心
景观设计与表现：郝维刚

顺驰名仕博郡景观节点立面图 2004年
建筑设计：天津山水易建筑环境设计中心
景观设计与表现：郝维刚

(2) 立面表现主要是设计师将空间的立面造型加以调整，通过平行正视投影的手法和准确的尺度与比例进行表达，对空间未来的立面造型设计进行确定。

杭州某别墅室内设计剖立面图 1999年
室内设计与表现：郝维强

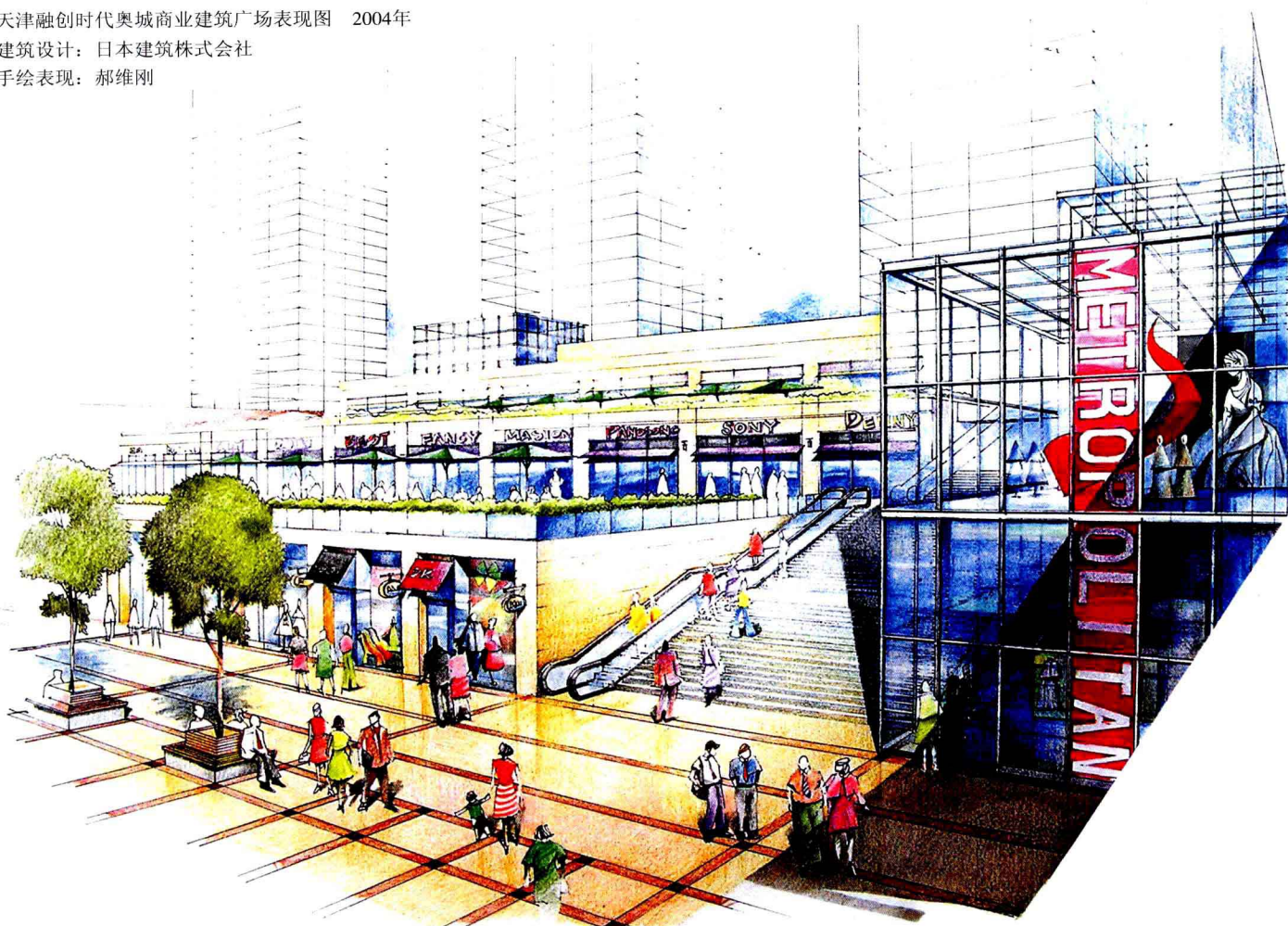
2. 三维透视表现

三维透视手绘表现是设计师将空间的未来形态，通过线条、色彩等造型因素和准确的比例关系把握，将空间的三维立体关系，通过手绘的方式准确地表达出来。

天津融创时代奥城商业建筑广场表现图 2004年

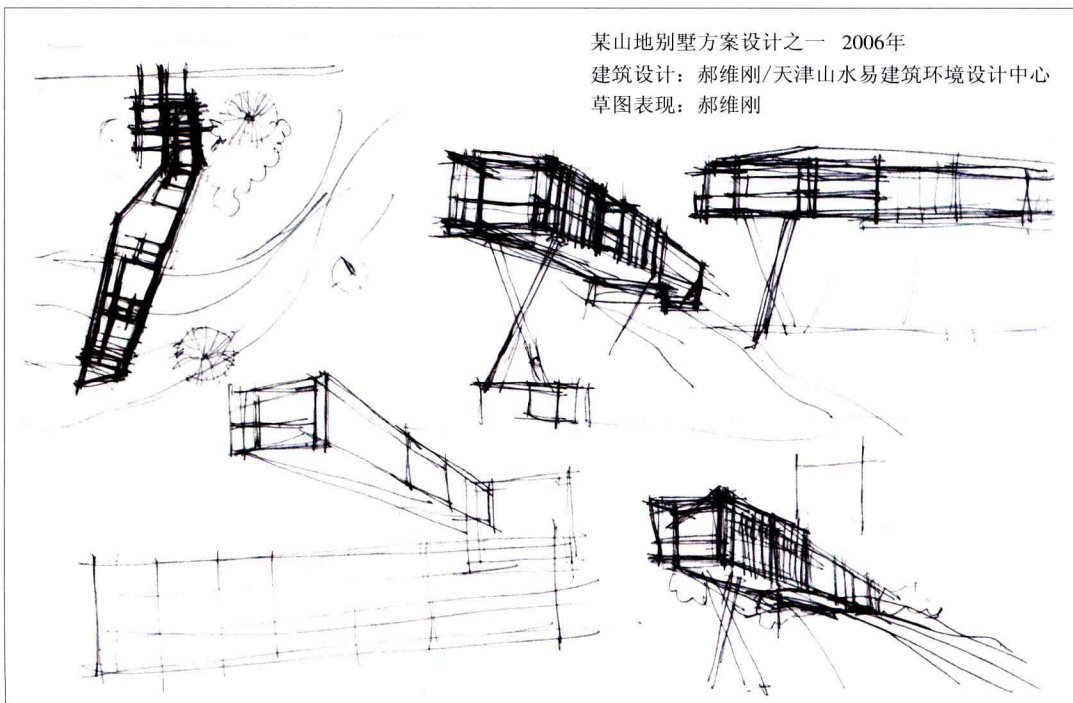
建筑设计：日本建筑株式会社

手绘表现：郝维刚

(1) 快速透视表现。

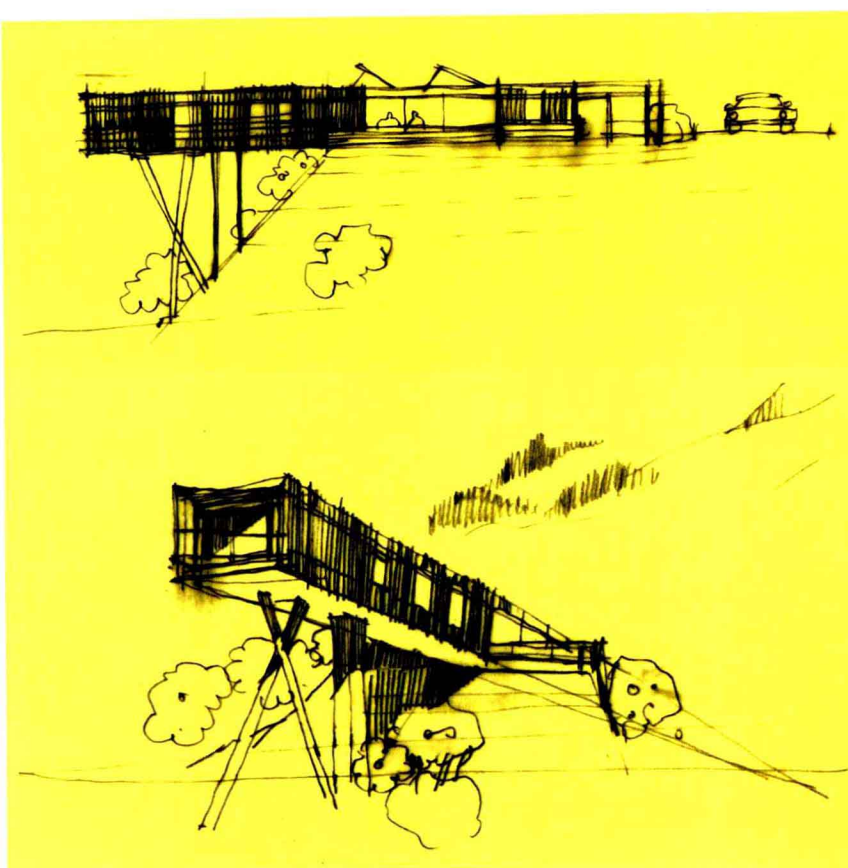
其一，思维研究型：设计师在对空间形态进行研究和思考的过程中，头脑通过手与笔的辅助，对设计对象反复进行修正和调整，从而留下较为抽象的设计片断的叠加。

某山地别墅方案设计之一 2006年

建筑设计：郝维刚/天津山水易建筑环境设计中心

草图表现：郝维刚

某山地别墅方案设计之二 2006年

建筑方案设计：郝维刚/天津山水易建筑环境设计中心
草图表现：郝维刚

其二，沟通表达型：设计师在构思过程中，将设计对象的形态以及各种方案或阶段性成果，通过快速表现的形式表达出来，以便与设计成员或委托方进行及时的交流。

Music plaza NY 1997年

建筑方案设计：郝维刚/ Soong Associates Inc.
手绘表现：郝维刚

(2) 照相式写实透视表现。设计师在阶段性构思完成后，将设计的最终形象通过自己或特约效果图绘制人员，运用手绘的方式写实性地表达出来，以便让委托方进行观摩定夺。

天津北方金融中心大厦建筑方案 1994年
方案设计：李星魁/天津大学建筑设计与规划研究总院
方案表现：郝维刚

Music plaza NY 1997年
方案设计：郝维刚/Soong Associates Inc.
方案表现：郝维刚

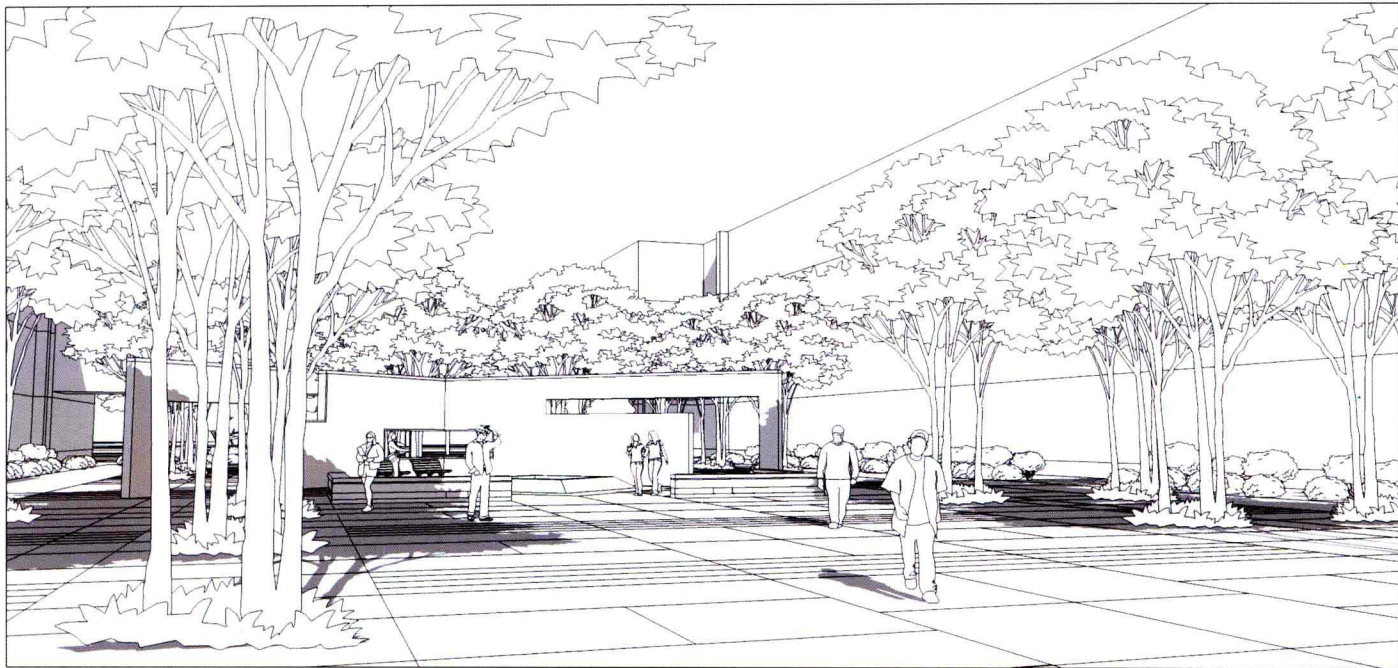

(二) 计算机虚拟空间表现

由于现代科技的发展和计算机技术的应用,任何功能空间都可以通过计算机和三维动画软件将其未来的形态和使用方式进行逼真的展现,使设计各方都可感知空间的真实效果。

1. 透视效果虚拟表现

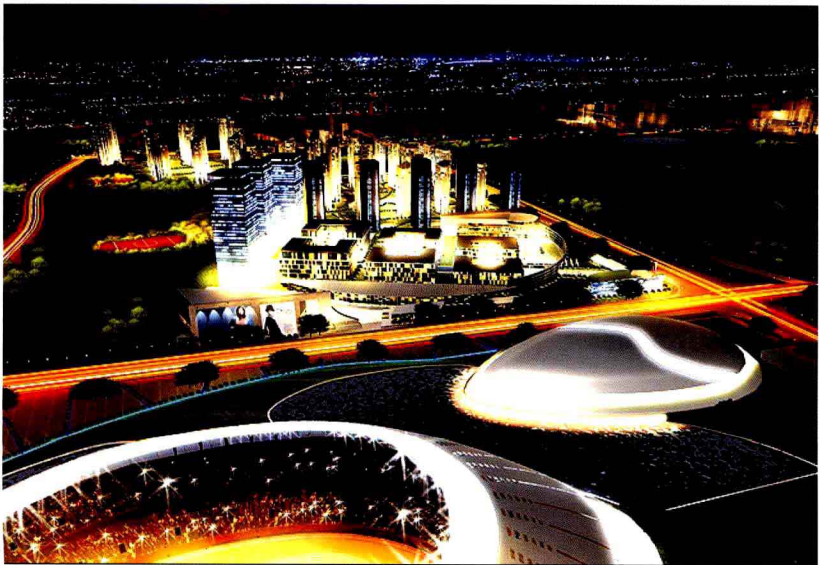
(1) 草图性线形表现。运用计算机软件将设计过程与结果通过线形轮廓表现出来,以达到研究讨论的目的。

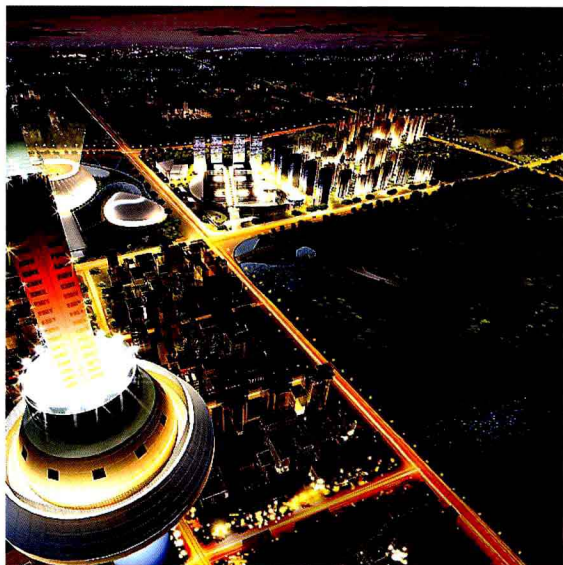
鄂尔多斯第一中学康巴什新校区景观设计 2009年
建筑设计与规划:天津大学建筑设计与规划研究总院
景观设计:郝维刚/天津建筑设计研究院
景观表现:李政

(2) 真实性渲染表现。经过在计算机软件中输入真实的尺寸,对平面形式和立面形式进行组合,并通过虚拟摄像机的设置,将设计对象拍摄下来,并渲染成彩色图片,从而较为真实地反映出设计对象未来的面貌。

天津融创时代奥城整体建筑鸟瞰图之一 2008年
建筑设计:日本建筑株式会社
表现场景设计:郝维刚
方案表现:天津山水易建筑环境设计中心

天津融创时代奥城整体建筑鸟瞰图之二 2008年
建筑设计:日本建筑株式会社
表现场景设计:郝维刚
方案表现:天津山水易建筑环境设计中心

天津融创时代奥城整体建筑鸟瞰图之三 2008年

建筑设计：日本建筑株式会社

表现场景设计：郝维刚

方案表现：天津山水易建筑环境设计中心

赢在表现
the Presentation
FOR WIN

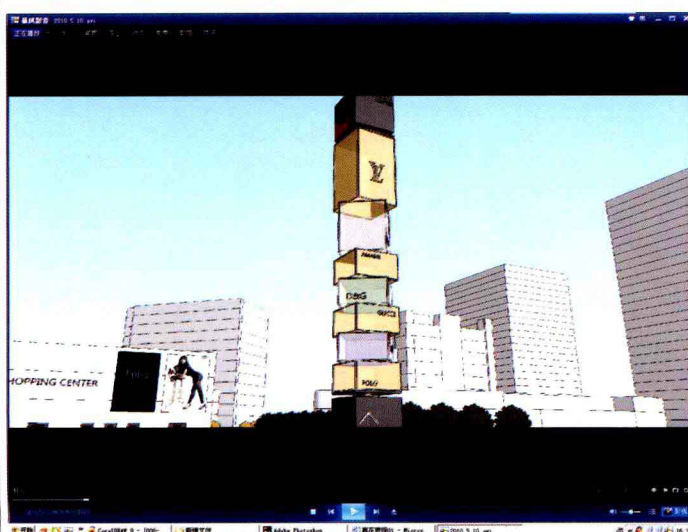
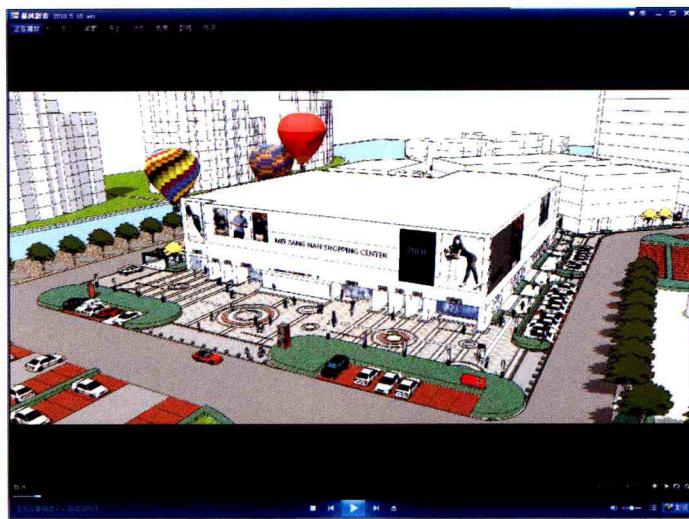

2.运动影像虚拟表现

通过电脑三维软件对摄像机运行轨迹的设定，将设计对象的空间形态，经过其镜头连续拍摄下来，并渲染成运动影像，可以虚拟真实的街面场景，将设计对象未来的空间面貌进行动态的表现，让观者有身临其境之感。

天津某小区景观规划虚拟动画表现1-4 2008年
 景观设计：郝维刚
 动画表现：王军

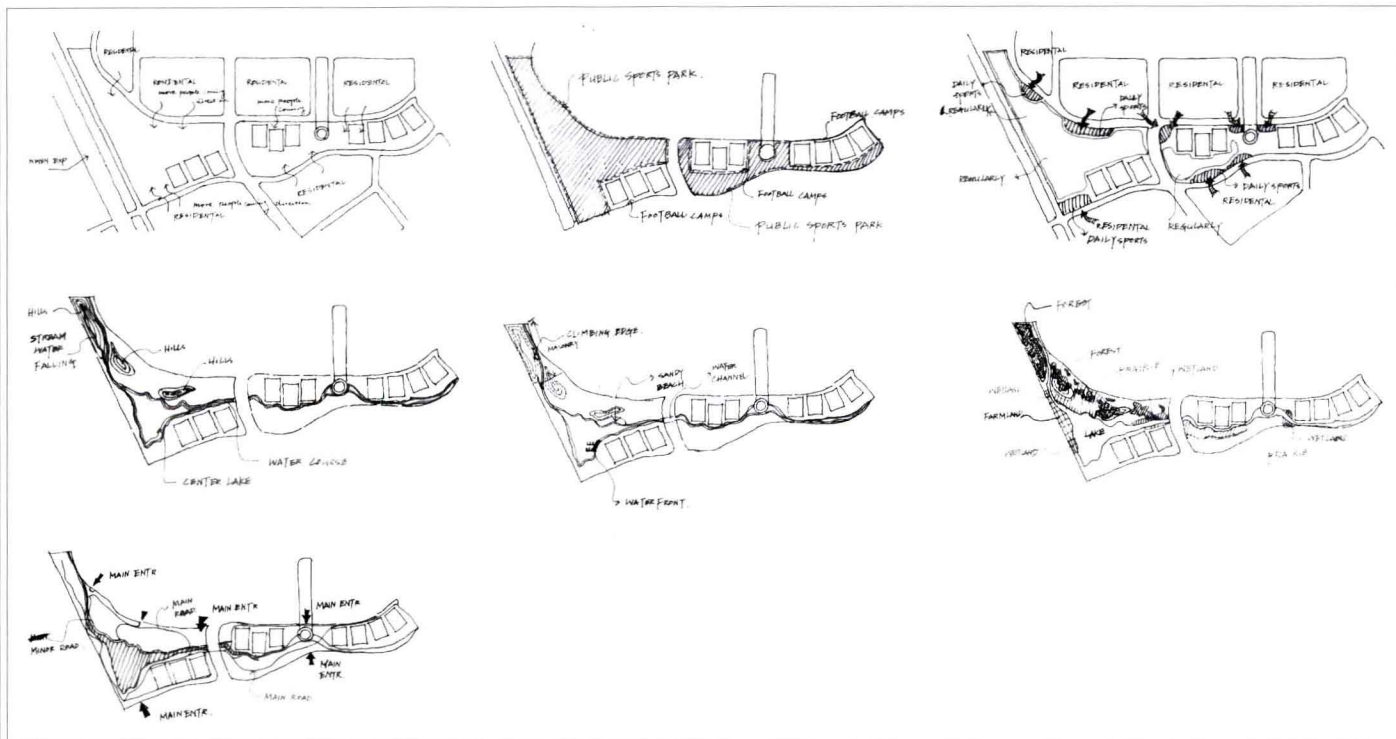
天津某小区景观规划虚拟动画表现5-10 2008年
景观设计：郝维刚
动画表现：王军

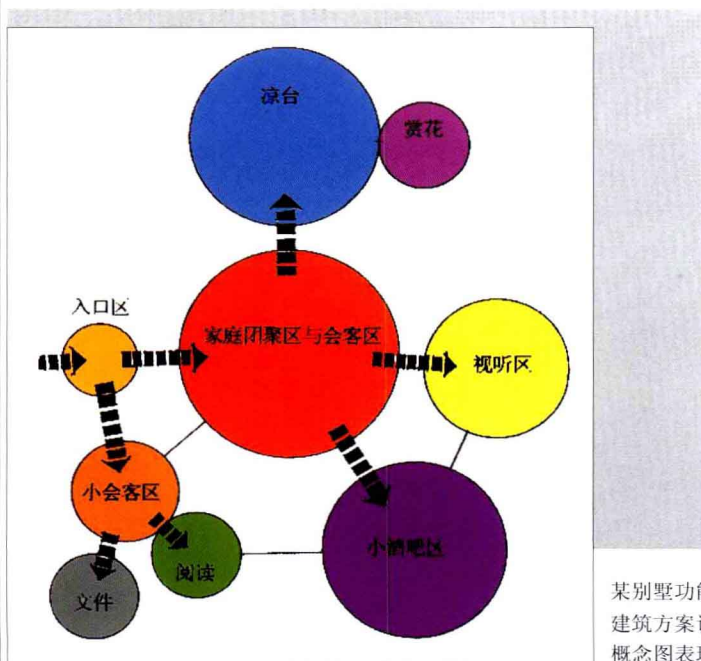
(三) 图示说明性表现

1. 思考性图解分析图

设计师将设计中的各个环节或问题通过图解的方式加以展示，并成为设计师思考和研究的参考与依据。

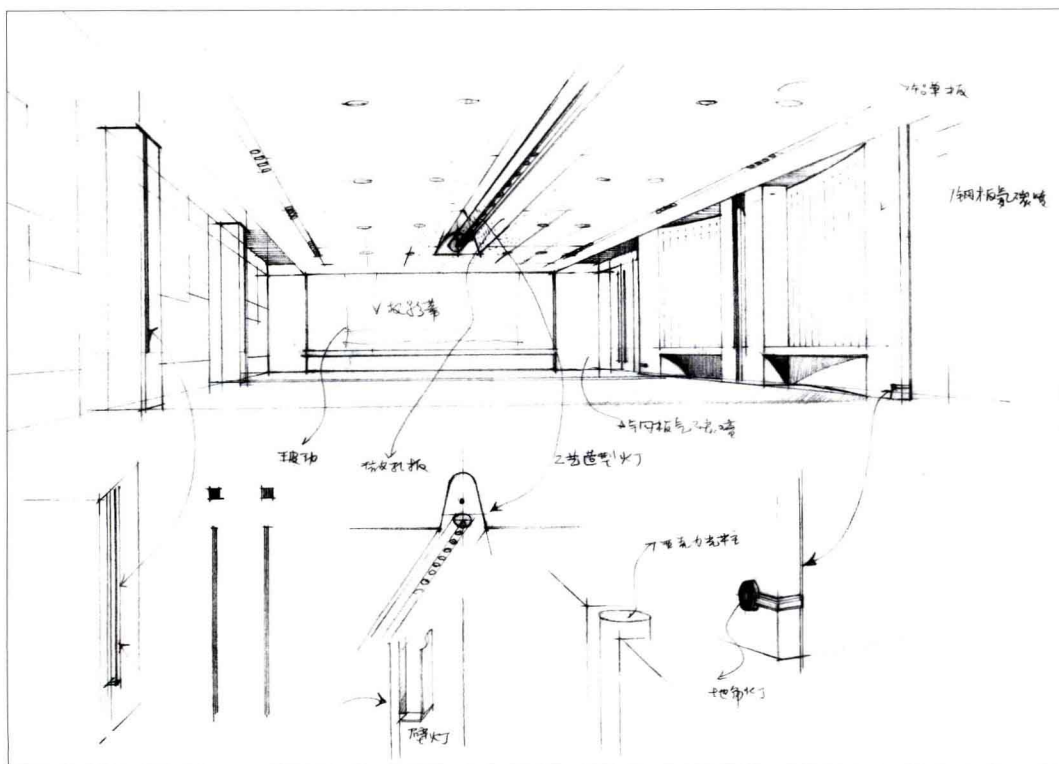
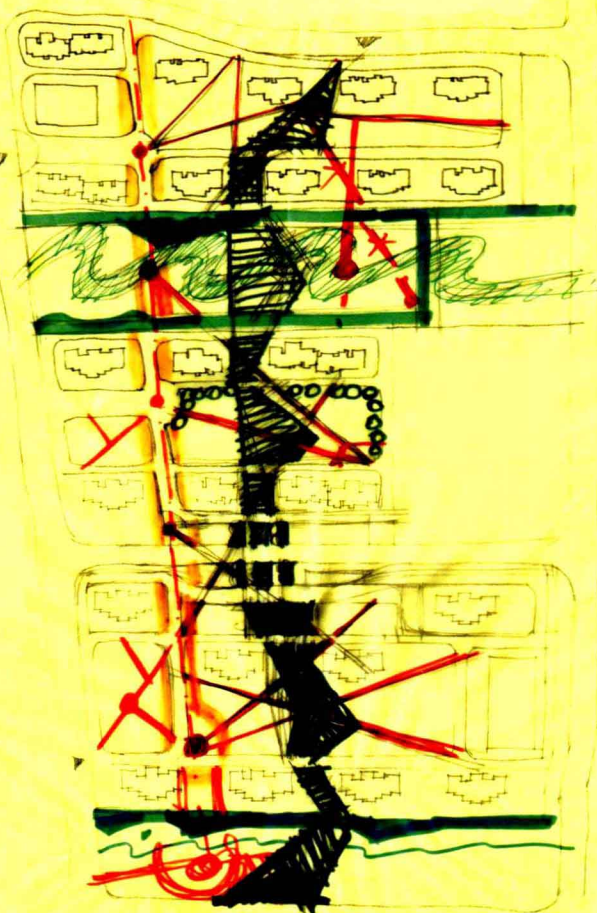
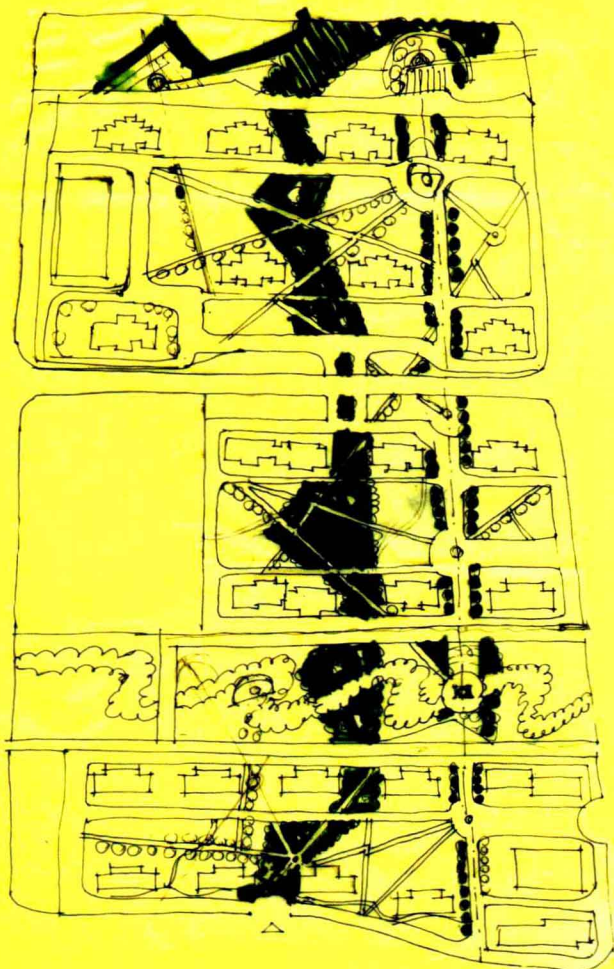
天津某体育公园景观规划分析概念图 2009年
方案设计与草图表现：郝维刚

某别墅功能分析概念图设计 1995年
建筑方案设计：郝慎钧
概念图表现：郝维刚

天津东丽区某小区景观规划草图 2009年

建筑设计与景观规划：郝维刚/天津建筑设计研究院
草图表现：郝维刚

2. 说明性图示分析图

这种形式与思考性图解分析图有相似之处，只是这种分析图更加完整，其目的是清晰地显示设计过程中每一环节的关系与脉络，以便让受众整体地了解设计问题和设计程序。

天津某室内设计草图 2000年
方案设计与草图表现：郝维强

3. 计算机透视表现

用计算机的表现功能将设计师说明性或思考性的分析图立体地展示出来，使观者更加直观地把握各种环节问题的关系，更加便于思考与决策。

国外某产品创意过程图 2007年

产品设计：DA Design Group.

