

设计与表现能力提升丛书

丛书主编/王传杰

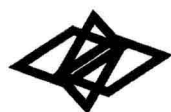
从创作速写到方案设计

王彦栋/著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

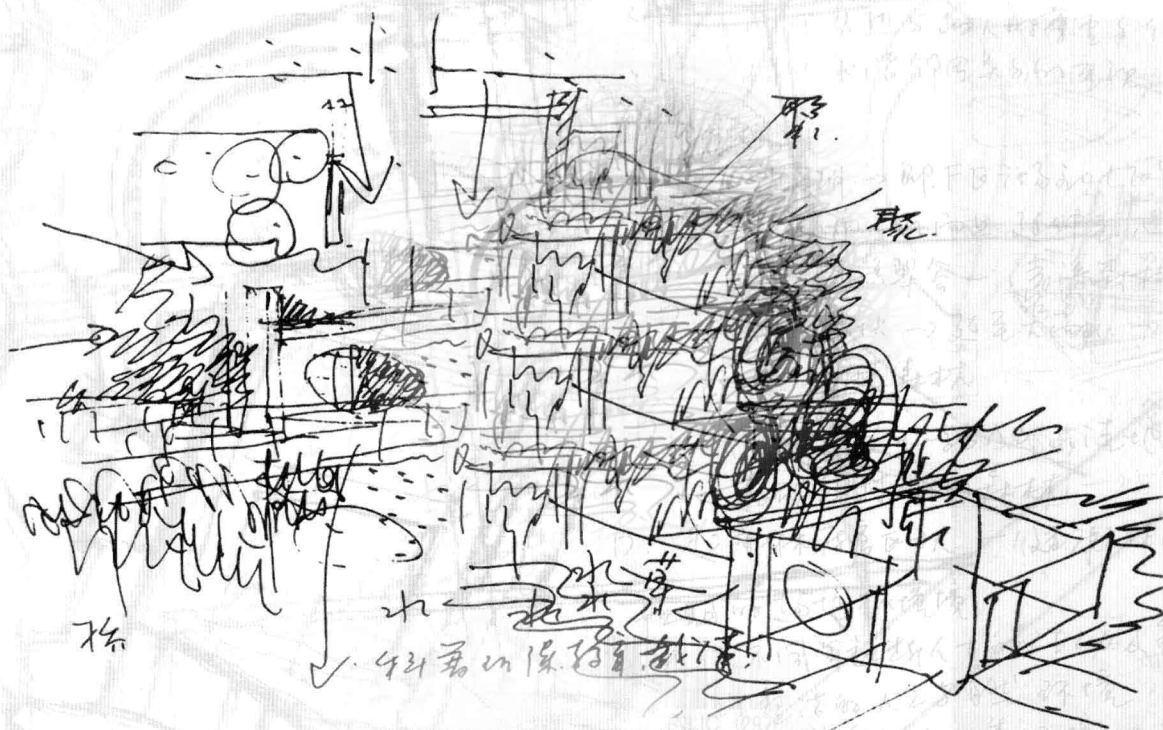

设计与表现能力提升丛书

丛书主编/王传杰

从创作速写到方案设计

王彦栋/著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

设计速写通过速写与草图的徒手表达,快速记录设计的思维过程和构思观念,为后续的创作工作打下基础,是设计者必不可少的创作技能。本书主要介绍了创作速写应用、表现前提要素、技巧方法观念、软件辅助表现、方案设计分析等内容,并对从创作速写到方案设计的全过程进行了系统而生动的论述,原理、方法、案例相结合,便于读者掌握,是一本学习设计快速表现的优秀参考书。

图书在版编目(CIP)数据

从创作速写到方案设计/王彦栋著. —北京:机械工业出版社, 2011.1

(设计与表现能力提升丛书)

ISBN 978-7-111-33173-5

I. ①从… II. ①王… III. ①速写—技法(美术) ②建筑设计
IV. ①J214②TU2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第010999号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:赵荣 责任编辑:赵荣 牟桂玲 版式设计:霍永明

责任校对:刘志文 封面设计:陈兵 关宇辰 责任印制:乔宇

北京汇林印务有限公司印刷

2011年5月第1版第1次印刷

210mm×285mm·10.75印张·292千字

标准书号:ISBN 978-7-111-33173-5

定价:52.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010)68326294

销售二部:(010)88379649

教材网:<http://www.cmpedu.com>

读者购书热线:(010)88379203

封面无防伪标均为盗版

经过各位作者不懈的努力和机械工业出版社的支持,《设计与表现能力提升丛书》终于与读者见面了。

新时代需要新的设计,新设计要具有时代精神,这是本套丛书从构思到完成所遵循的一个最基本的原则。丛书的作者都是从事本专业的专家和学者,书中阐述的内容主要是空间设计表现艺术,包括建筑、室内、环境艺术空间的设计与表现方法以及设计师基本能力的训练等。这些是作者长期工作在业界第一线的经验和总结,包括作者在经验和思考基础上产生的新方法和新观念。

我们生活的空间正在发生急剧的变化,如何让人们在快速变革的新环境中生活得更舒适,身体更健康,精神更愉悦,成为设计师越来越关注的事情。从事专业设计工作的设计师,当其习惯于以自己的阅历和记忆去主导设计过程的时候,其设计的作品经常会给人带来形式上的炫耀误区。这种工作的方法反复演化和积累会成为过于自信的工作模式,那时,接近自然的而不带任何功利色彩的、潜在心智深处的东西会或多或少地被设计师自己扼杀。这是一种非智慧的心态,在这种非智慧状态下各种努力往往都是被动的,而且在设计过程中这些问题会反复地出现,这样就必定会产生“设计过剩”和“视觉疲劳”等诸问题,久而久之,所谓现代设计就成为一个空洞的模式,设计者的设计过程只能逐步落入可怕的僵化行为!面对这样一个前所未有的新时代和新问题,设计师们改变自己的观念比单纯的延续传统显得更加重要,因为一个智慧的设计师能够在承传传统的基础上,运用自己的才智不断去创造新的世界,才能够保证设计与时俱进,才能够提高自己在设计和表现等方面的能力,这样设计出来的作品才能够使人们感觉到设计师所付出的价值——个性的魅力和赏心悦目的和谐。《从创作速写到方案设计》的作者把自己在工作中感悟到的新观念、新方法介绍给读者,并深入浅出地论述了解决设计中常见问题的方法。理念固然重要,但提高设计师的综合表现能力更是不可忽视的,因为好的设计理念必须依赖超然的设计能力去实现。

人的习性与居住环境的改变应该是互动的,这个观念应当贯穿于设计师工作的始终。首先,艺术的表现形式应该符合人的生理机能,因为人的生理机能具备了美的本质内涵,这是空间艺术和设计表现唯一尊重的一个基本原则,无论其以什么样的表现形式展现在世人面前。《室内设计传达与表现》、《建筑设计手绘技法解析》和《园林景观设计手绘技法》的作者,结合经典的案例论述了在设计表现中如何去体现以人为本的精神。因为空间表现艺术与人的身心有很多密切的关联(这种关联除了视觉以外还包括触觉、听觉和嗅觉等),所以在设计中设计师要充分考虑了人体机能和自然属性的关系,同时,在设计中还必须考虑到人的心理机能所涉及到的一些不可忽视的因素,即在设计表现中

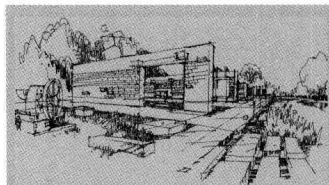
注意到线条、形态、光线和色彩对人的心理所产生的影响，使设计真正达到人与自然的和谐。设计工作，其实是一个设计师整体素质的综合表现过程，所以作为一个能为时代所关注的设计师，不仅要具备全面的专业知识和高超的技艺，还要不断地学习现代科学的新知识，掌握新材料，及时“更新”设计师的设计理念，使自己的设计工作适应高速发展的现代社会，只有这样的设计作品才能适应现代社会中不同群体需求，设计师的工作才能够永远保持一个新的境界。

良好的造型基础是任何一位设计师所必须掌握的。比如速写，丛书的作者大多都以较大的篇幅对速写作了详细的论述。速写看似简单，其实不然，设计师的思想观念，对形态的解读和对外在世界的认识等都包含在线条里，而且新的方式方法甚至是设计的灵感都有可能诞生于速写的过程。实际上不少的设计大师都非常重视速写。世界十大建筑之一笛洋美术馆的设计师——大名鼎鼎的赫尔佐格和德梅隆（也是鸟巢的设计者）的建筑速写、汽车设计大师基乌杰阿罗的设计速写等，洗练而精确，凝聚了大师的智慧和才能，这些速写不仅直接用于设计工作，也是精美的艺术品。因此设计师应该很好地掌握速写的技能，体会每一根线条所包含的深刻寓意，把速写作为自己不断认识世界、发现世界的工具，如此，作为设计师的你才能够永远站在设计的最前线！

尽管每位作者在设计理念及方式方法上有所不同，但是他们都能以新理念、新思维、新方式、新技法作为书籍写作的宗旨，以各自独特不同的写作风格去提高书籍的品味，以通俗易懂的语言和精美的图片去增加书籍的可阅读性，使这套丛书既保证了学术品位，又具有实用价值，与其他的同类书籍也有所区别，是一套学习和研究设计表现、快速提高综合能力、深切理解新时代设计理念比较理想的读物。比如《园林风景钢笔画技法》一书，虽然是“老生常谈”地论述钢笔画的技法，但是每一幅画都如清风扑面，满卷新意，细腻而不失高雅的格调，读者都会为之眼前一亮的。因为作者的观点是新颖的，笔法凝聚了作者的新意，作品自然也就超凡脱俗了。

真心地希望这套丛书的出版能够为学习和研究这方面专业的学生、教师和设计师提供某种程度上的参考作用和观念上的启迪。

王传杰

前言

归档中，理出家人称之为废纸的“草图”底稿！泛旧的纸张上记录着各式各样的线条与数据。依稀看到当时的憧憬与理想，甚至差错与幼稚！这时常令我追思回忆。到了该整理的时候！不光是对作品的总结，更是对那段时光的记忆与尊重。这种记录的片段累计，像时钟的“嘀嗒”一样计算着过程，更是计算一种生存的方式！

如今别人常问起我如何才能“画的精彩”，我已从“技巧的自喜”层面走到现今。随着认识的自觉，我要谈的是从最初的表现到“偶发习惯的养成”！这种表现已脱离“形式技巧”层面，它已转化为潜移默化的工作习惯与方法！表现的过程与结果已“无所谓好与坏”，这种动手行为的表达必须结合“问题阶段”即设计创作的程序与过程。离开了“发生的前提”就如“因果关系”一样不能成立！如果真是这样，这本书就不用写了！

这种“意识”的普及是因为人们经常把艺术绘画与方案速写混为一谈！再加上大多设计者的艺术“身份”特征！更加重了这种论证的充分。当然我无辩论二者高下的含意，二者相辅相成，有其联系更有区别！为了说明“创作速写”的独特性，我把创作速写的技巧与方法融在方案过程中讲解，意在设计的构想与执行的衔接过渡！作为一种方法，更是一种创作意识的体现。

从事专业工作，设计者习惯于把业绩的过程作为阅历记忆，有时也会带来形式上的炫耀误区。当这种工作程序的反复已演化成过于自信的模式时，那些不带任何功力色彩的“解决方案”也或多或少地被我们剔除。这是一种非智慧的心态。设计方都会被经常问到“你的创意出处”？人们有时除了说出简单的基本要素与经验技巧外，已经给不出更多应答！这些现象在提醒我们，除了必要的构成因素外，我们更应注重创意本身及那些机巧合理的设计智慧。你我手中的笔已经告诉我们，动手行为已不是所谓艺术上的机械劳动！叩问的是我们的智慧及策划思维，否则你我的设计行为只能落入可怕的僵化！

上天赐予我们纸与笔！我们像耕牛一样在纸上“耕作”，辛劳中记录下点滴成败。这是写意与理性的交织。是工作过程，更是习惯与快乐！

在行动中让我们体会耕耘吧！

王彦栋

目录

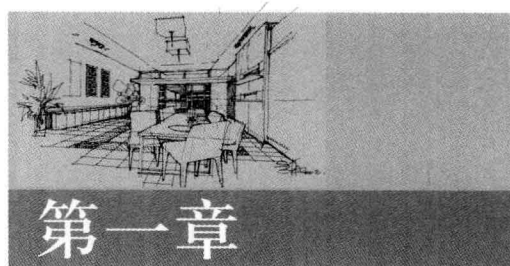
丛书序

前言

第一章 创作速写应用·····	1
第一节 创作速写在设计程序中的作用·····	2
一、设计行业的角色与职能反思·····	2
二、创作速写在设计分析中的应用环节·····	2
第二节 创作速写的意义·····	10
第三节 设计速写表现的基本认知·····	17
一、思考与想象·····	17
二、设计思维与表达·····	17
第四节 设计速写表现的前提观念·····	18
一、功效观念·····	18
二、平衡观念·····	21
三、拟态观念·····	22
四、形态观念·····	22
第五节 创作速写的表现特点分析·····	23
一、创作速写与绘画速写的区别·····	23
二、成熟性设计速写的表现分析·····	25
三、设计速写表现的图解思考·····	27
第二章 表现前提要素·····	28
第一节 工具材料·····	28
第二节 构图方法·····	36
一、透视规律·····	36

二、透视的基本术语·····	41
三、构图的技巧与形式·····	42
第三节 绘制要点·····	44
一、线条的作用·····	44
二、结构穿插·····	46
三、创作速写中的尺度与比例关系·····	46
第四节 绘制过程·····	50
一、立意开篇·····	50
二、绘制黑白线稿·····	50
三、色彩处理·····	55
四、速写的绘制过程·····	56
第五节 线条的画面趣味·····	58
一、虚实层次·····	58
二、对比协调·····	62
三、画面层次·····	62
四、主观取舍·····	67
第三章 技巧方法观念·····	69
第一节 色调处理·····	69
一、色调的作用与概念·····	69
二、色彩运用的前提·····	71
三、色调在速写中的处理·····	73
第二节 配景布局·····	77
一、配景布局的方法与原则·····	77
二、配置的基本表现·····	78
第四章 软件辅助表现·····	86
一、基本辅助软件介绍·····	88
二、绘制的基本过程·····	91
三、实例赏析·····	98
第五章 方案设计分析·····	102
第一节 设计表达的观念组成·····	102
一、分析整合·····	102
二、命题概念·····	105
三、评价判断·····	107
四、表达交流·····	107
第二节 方案设计的实例·····	111
一、高校水系景观——泄洪池水系项目设计概念·····	112
二、山体景观——山体公园项目规划·····	122

三、建筑立面·····	134
四、游览建筑·····	135
第六章 优秀作品鉴赏·····	138
后记·····	164

第一章

创作速写应用

速写时常令人想起造型绘画中的基本练习科目，从孩童开始学画至艺术绘画创作，它可以说是绘画语言表述的重要组成部分。这种“泛美术”的基本功，影响了一批从艺术领域转投设计创作的人才。他们的表现可称之为“通才”，从其创作能力中显而易见地感受到“美术功底”的重要影响，这一点古今中外都可以找到很多参考案例。

这里要讲的“速写”有别于绘画领域的速写，可理解为设计创作速写、草图徒手表达，准确定义为“设计速写”。设计者通过快速记录与表现，能浅显明了地表现被描述物的体积、肌理、三维穿插等基本设计因素，为后续的创作工作打下伏笔。此种创作形式因其修改方便的特点，在绘制中记录了设计的思维过程和构思观念，它的基本用途已被大批设计者认同。同时因其表现的“趣味性”，又成为提高创作美学的快速路径。在当今，作为设计行业再讨论速写创作还需不需要“命题”已无意义，这已达成基本共识（见图1-1）。

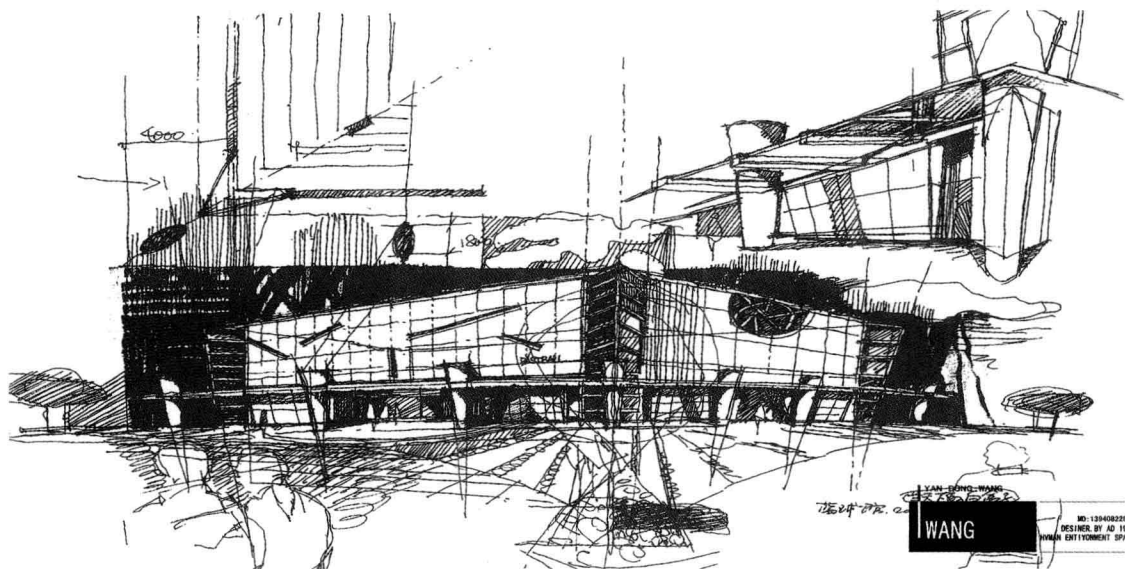

图1-1 设计草图作品反映的是抽象思维的具体化草图表现，体现出设计思考中的形态判断（作者：王彦栋）

现阶段设计过程的表现并不是简单地停留在图纸的虚拟化“真实”，它更加强调设计预估判断的先见性与科学性。这就要求设计者能够掌控基本分析的技能表现方法。它不是虚夸炫耀的技巧，而是实实在在的逻辑思辨环节。这种能力是设计者必不可少的创作技能。

第一节 创作速写在设计程序中的作用

一、设计行业的角色与职能反思

设计行业在现阶段顶着“眩目”的光环，这一学科是文理交叉的综合学科，不仅带有强烈的实践色彩，同时又具备艺术的浪漫气息。对于广大的从业人员来说“门槛要求”极高。他们对设计因素的了解最为透彻，因此，经过策划、推敲所得出的“结论”具有前瞻的实验性和艺术性，同时也成为重要的决策实践层。设计人员通过自身的经验和个人的素质提供了“物品”的实用性及使用的可能性，界定了行为的发生，甚至创造了某些特定的生活方式。设计成果的好坏不能仅限于艺术范畴，它很难用优劣来衡量，只能说适应性的强弱，或是用经济文化效益的好坏来界定，没有绝对的评价标准。其本质在于“解决问题”的环节上。现代设计的领域可以说已渗透到人们生活的方方面面，准确地讲，从业人员更应称之为“设计者”，在形式美学的角度、空间尺寸的确定、微气候的营造上，他们的作为可以说是有目共睹（见图1-2）。

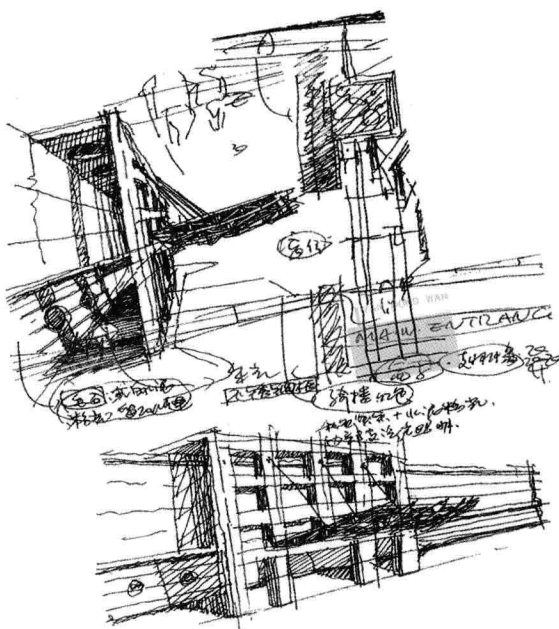

图1-2 设计草图（作者：王彦栋）

设计的关键在于化解矛盾，问题出现后就需要恰当地解决，从广义上讲都具有“设计”的含义，而不仅仅局限于设计行业本身。设计的观念已涉及社会的各行业领域，如管理、服务行业等。设计带有策划、改造的含义，针对环境与社会的主体，设计的改造与创新是局部的、小范围的，同时设计的创新又通过点滴的成果推动社会的前进，两者辩证统一。因此，设计行业的从业者应明确自身的职责定位，他们应是大众的服务方、问题的解决方，而不仅仅所谓的“艺术家和精英人群”。此项的理解不是简单的“谦逊客套”，因为如果从业者放不下所谓的“精英意识”，你个人的“创作灵性”又从何谈起。所以我们认为时代对设计从业人员的要求是，你应是一个称职的工作者、服务者和前瞻的创造者。他（她）应具备服务意识和相应的人格品质。只有沉下心来才能真正从一个设计者转化为设计师。这就是行业职责赋予我们的使命！

二、创作速写在设计分析中的应用环节

创作速写是逻辑思维表达的有效途径，是设计信息传递的图形演绎过程。设计程序相对于结果

是必要的，合理的程序决定了结果的恰当。设计的目的是结合“问题”加以机巧地解决，在落实到成图表现之前，初始与过程草图就显得尤为重要。它的过程可以解释为创作表现、概念速写、徒手表达等，也即是信息传递及思考的全过程。这种过程是辛劳与智慧的结合。

创作速写的表现又可分为概念速写和效果表现速写，我们认为这两方面联系密切。效果草图是表现性草图，表现的是绘制的效果，更注重的是画面效果而不是设计效果，这是设计师作草图的表现阶段。

手绘草图进入另一阶段，可称为随意草图阶段或概念方案。进入这一阶段，我们可以把与创意无关的内容从草图上一抹掉，真正还手绘草图一个本质的概念。这已完全不是绘画所能解释的，它已转化为落实创意的每一项具体工作。所谓随意草图，重在随意，表达的是设计师瞬间的设计灵感和对设计项目的先期判断。在此过程中体现了设计者对意向构思、思维逻辑过程、设计观念、体量对比、成图对应的多重思考。草图制作过程不是设计的最终目的。所以，虽然绘制草图的技法很多，但作为一个设计者不应是本末倒置地为追求技法而忽视设计本身，要知道，无论采用什么技法，其目的都是为了项目的解释与说明。

徒手设计草图实际上是一种图示思维的信息陈述方式。前期尤其是方案设计的开始阶段，最初的设计意象是模糊的，不确定的。而设计的过程也是对设计受限条件的不断协调整合。图示思维的方式即把设计过程中的有机的、偶发的灵感及对设计条件的“协调”过程，通过可视的图形将设计思考和思维意象记录下来。

设计过程还是一个解决问题和协调矛盾的过程，在这个过程中两个内容同等重要：一个是发现问题、解释问题；另一个是对所解决的问题答案进行评价。前一个过程是后一个过程的基础和前提。利用设计徒手草图的训练——图示思维的表达方式，将有效地提高和开拓创造性思维能力。实践证明，国内外的许多优秀设计师和设计大师均精于此道。图示思维方式的根本点是形象化的思考和分析，设计者把头脑中的思维活动延伸到二维图像上，通过图形使之外向化、具体化。视觉的思维性功能帮助人们通过图示进行思考、进行创造。在发现、分析和解决问题的同时，头脑里的思维通过手的勾勒，使图形跃然纸上，而所勾勒的形象通过眼睛的观察又被反馈到大脑，刺激大脑作进一步的思考、判断和综合。如此循环往复，最初的设计构思也随之越发深入、完善和可见。

徒手设计草图这种形象化的思考方式，是对视觉思维能力、想象创造能力、绘画表达能力三者的综合。在这个过程中，不在乎画面效果，只在乎观察、发现和思索，强调脑、眼、手、图形的互动。徒手设计草图的训练，无疑是形象化思考、设计分析和方案评价能力的体现，以及开拓创新思维能力的有效方法和途径。速写始终贯穿于设计艺术的全过程。草图绘制的过程正是创作、记录、思变的过程，是逻辑思维形象、具体化的过程，是创作的灵感、智慧与行业从业者的素质的结合体现。这些快速完美的“记录”不受工具限制，不受形式与方法的束缚，在创作环节中发挥着重要作用（见图1-3~图1-10）。

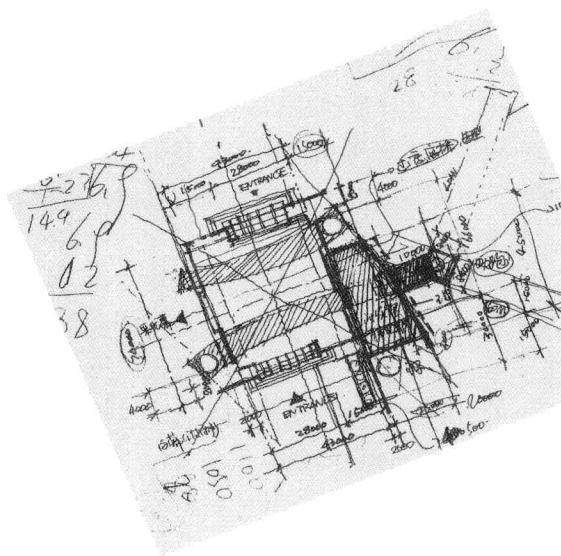

图1-3 综合运动馆的概念草图 画面无构图层次可言,不属于艺术绘画范畴,可能是任意工具在任意纸张上的随性涂鸦。因为思维的片段是瞬间的,需要记录、留念。在记录的瞬间又同时矫正“问题”。这是一种生动的表达,随意地发挥。它承载了作者对项目的合理预判。这种构思阶段在设计初始阶段显得尤为重要。该草图快速体现出项目成立的平面、空间、布局及成立的数据可能。工具:硫酸纸、墨线笔(作者:王彦栋)

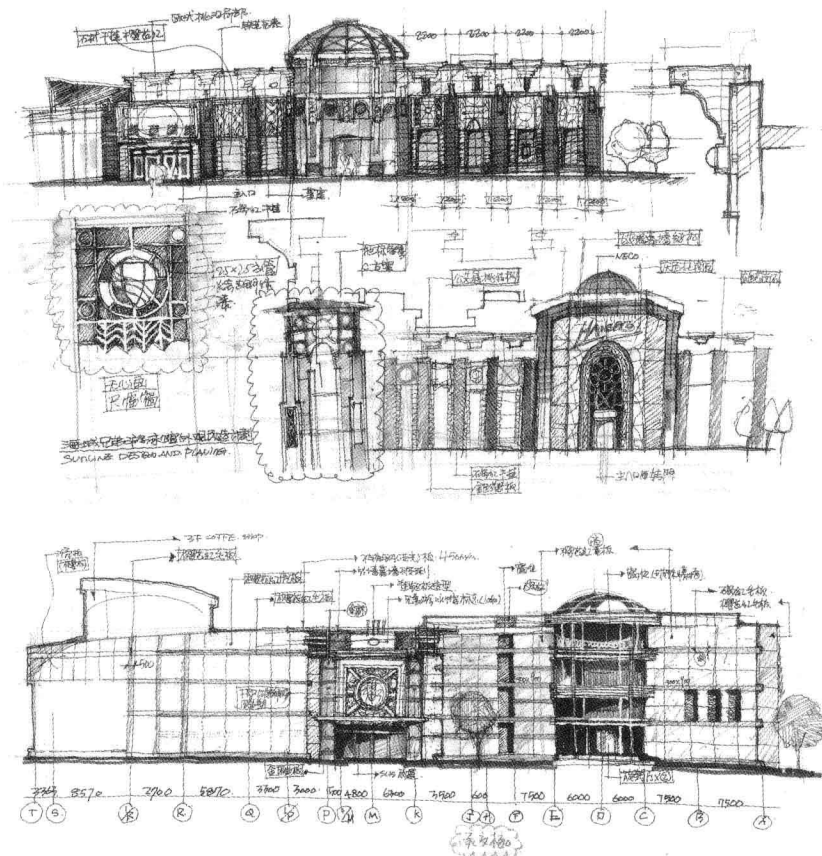

图1-4 立面草图 建筑的表现意除三维效果外,立面的展开布局也是设计者经常所采用的。其中包括各主要形态的构造、材质与穿插关系,配合尺寸与文本说明能够清晰地展现设计的思维过程。工具:复写纸、墨线笔、直尺、修改液、彩色铅笔、马克笔等(作者:王彦栋)

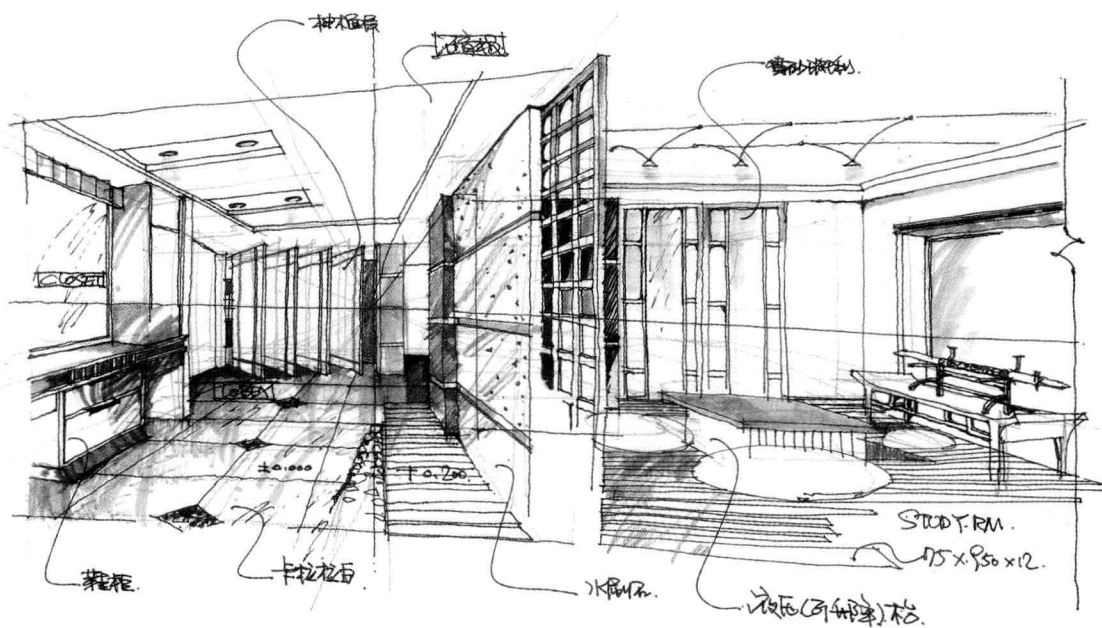

图1-5 室内空间的草图表现 室内空间的草图表现是解释空间布局的关联，这里的表现已不受构图甚至透视的限制，它以清楚说明为最终目的，作者用最简单的工具快速地体现设计因素。工具：复写纸、墨线笔、直尺、修改液、彩色铅笔、马克笔等（作者：王彦栋）

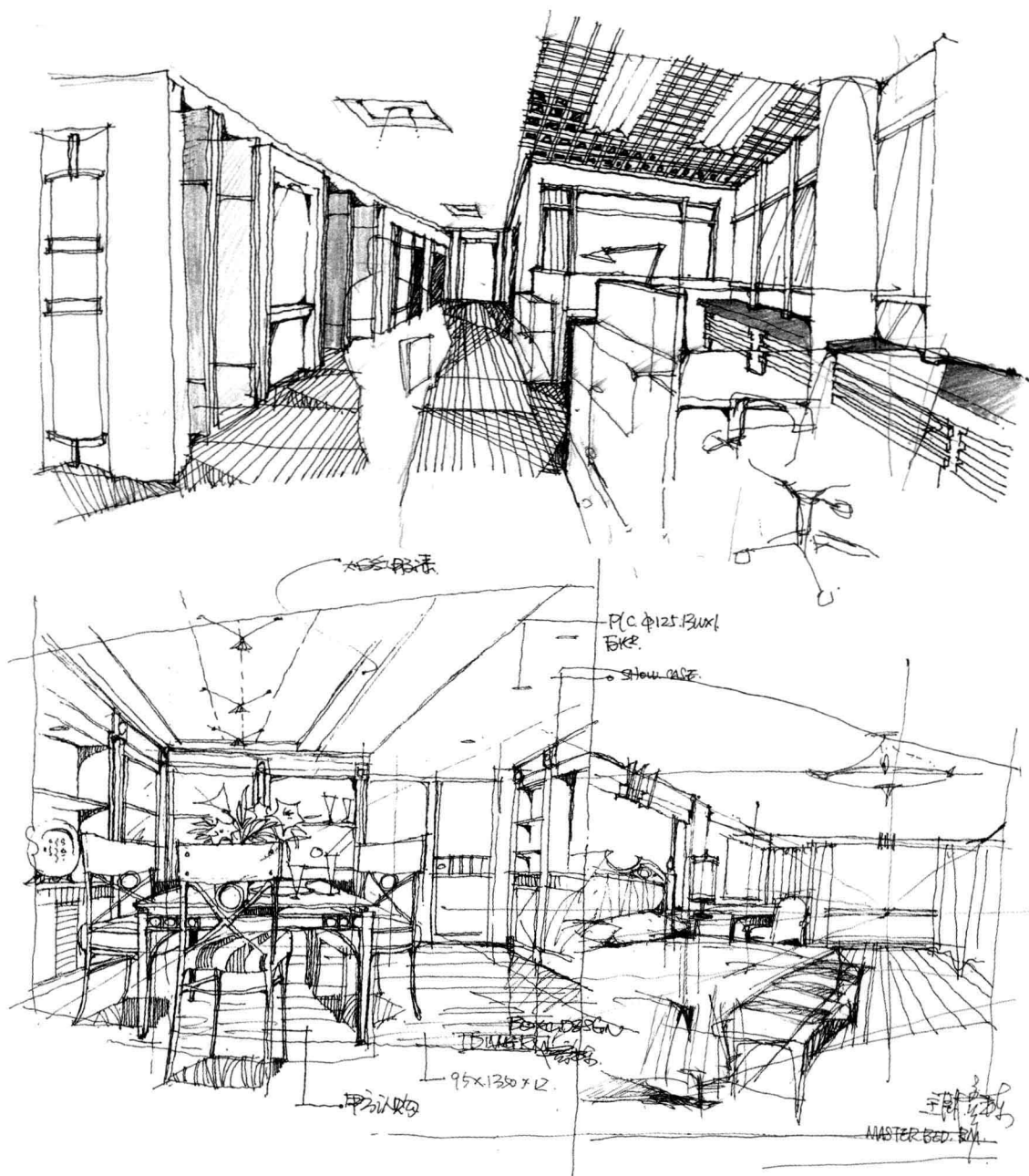

图1-6 室内设计方案草图（作者：王彦栋）

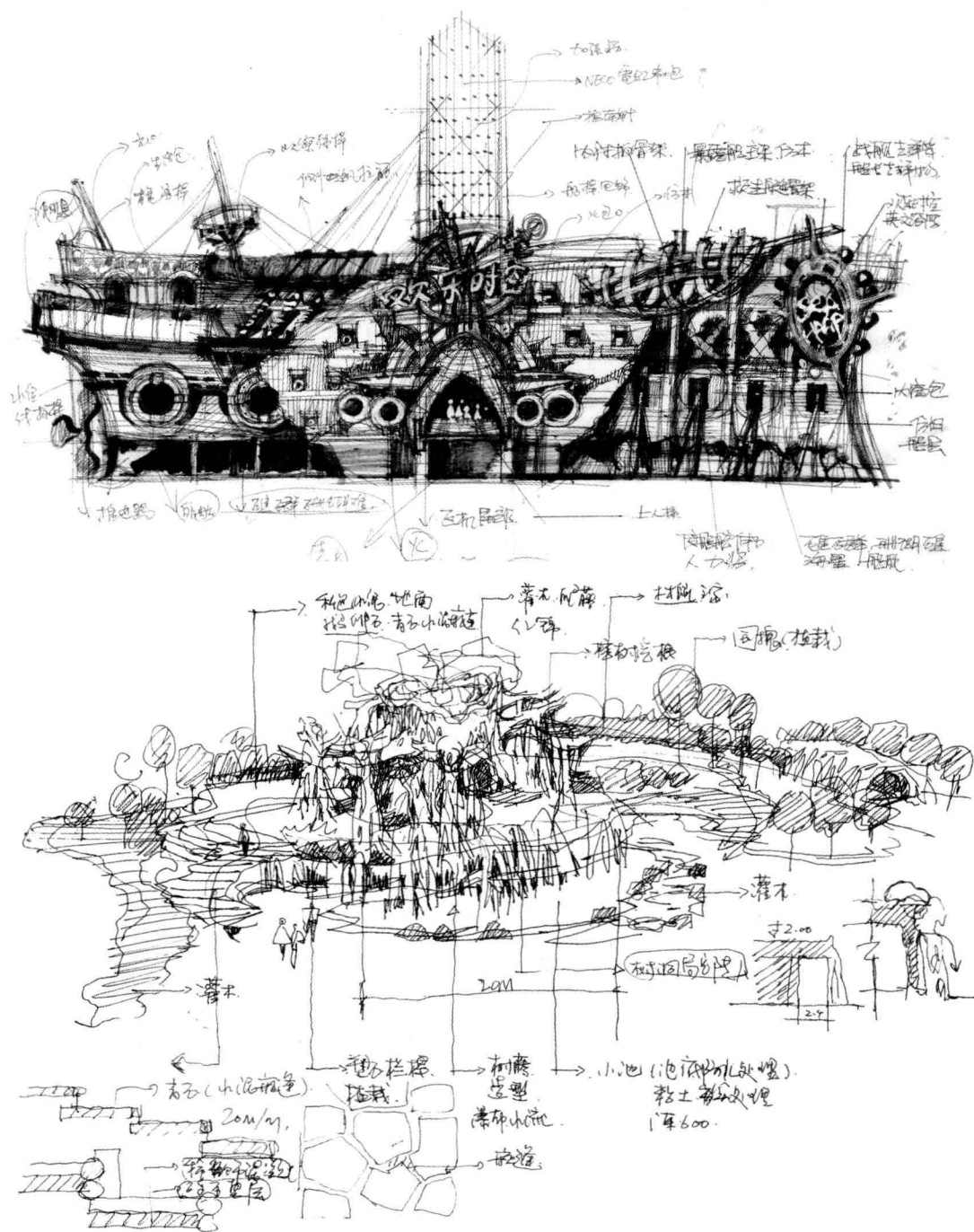

图1-7 建筑与规划方案草图 该草图体现了作者对构成形态的思考。工具：复写纸、油笔、勾线笔等（作者：王彦栋）

