

中国高等院校艺术设计通用教材

手绘·快速设计表达

■ 王南杰 主编

■ 方学兵 张一东 武恒 史志方 编著

FAST PRESENTATION
DESIGN

合肥工业大学出版社

中国高等院校艺术设计通用教材

手绘·快速设计表达

■ 王南杰 主编

■ 方学兵 张一东 武恒 史志方 编著

FAST PRESENTATION
DESIGN

合肥工业大学出版社

中国高等院校艺术设计通用教材

总顾问 张道一

顾问 马 泉 清华大学美术学院装潢艺术系主任 教授
清华大学美术学院品牌传播设计研究所所长
中国包装联合会设计委员会副秘书长
中国广告协会学术委员会委员

赵 燕 中国美术学院艺术设计职业技术学院院长 教授
教育部艺术设计指导委员会委员

张 抒 南京艺术学院设计学院教授

倪建林 南京师范大学美术学院教授 博士生导师

胡 平 东南大学艺术设计学院 教授
国家非物质文化遗产专家

李亚军 南京理工大学艺术与传媒学院副院长 教授
江苏工业设计学会 秘书长

李安东 南京职业技术学院艺术设计学院副院长 教授

邢晓刚 南京三江学院艺术学院院长 教授
江苏工艺美术协会 副理事长

宗珉玄 中国传媒大学 南广学院艺术设计系主任 副教授

班 石 浙江万里学院设计艺术与建筑学院 教授

许建康 滁州学院美术系主任 教授

周 斌 浙江广播电视大学工商学院传媒系主任

主 编 王南杰

副主编 方学兵 郑 静 闻建强 杂家手札 李文国 王 俭 张 明 徐 超 丁 刚

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁 力 王 远 王全杰 王宁梅 王 健 王 霖 王宜川 王利娟 王 楠 马联飞 甘 亮
邓颖霞 尤 红 毛 明 刘明来 刘 柯 刘剑波 刘金彩 朱胜甲 朱 鸣 江永明 沈 兰
吕平凡 李 克 李安东 汪 铭 沈亚威 吴京红 吴 静 吴 渊 宋青原 苏 澄 张一东
张光祥 张书霞 张玉新 周 培 周 斌 郑 杰 陆晓彪 金 东 武 恒 林翠芳 杨 军
罗 宣 陈 颖 孟一青 闻建强 曾 佳 赵孟懿 赵 刚 赵金海 胡成明 顾永帜 钱 涛
殷玲玲 徐丽萍 徐 辉 袁自龙 梁 伟 曹德斌 童江涛 傅颖哲 裘 凤 詹 超 蔡德优

序

艺术设计在社会需求大幅增长的背景下，愈来愈受到人们的重视和青睐。设计作为一门学科受到越来越多的关注，各类院校纷纷创办艺术设计专业，设计类的生源呈现无比繁荣的景象。如何训练和培养优秀而出色的设计人才？这是始终萦绕着设计教育的话题。理想的教育实践，应该是在浓郁的艺术氛围中，形成凸显人文价值取向和美学追求的现代设计教学体系，培养学生解决实际问题的能力，使学生有一定的思想力和实践力；也就是强调艺术思维的训练和人文素质的培养，使学生在“道与器”、“艺术与技术”的关系平衡中获得思想的解放和创造的自由。只有创立和丰富审美意识、技术意识、人文意识，他们在以后的设计道路上才能始终保持追求理想的开放心灵和积极姿态。

今天，艺术设计无论数量还是质量都发生了巨大的变化。随着东西方文化交流的日益频繁和加深，在设计国际化、民族化的进程中，我国的设计教育更应该胸怀世界、放眼未来。

设计是什么？为谁设计？如何设计？这些一直是设计家和教育者关注和争议的问题。但艺术设计重理论和实践结合，重科学和艺术结合是不争的事实；艺术设计必须在此基础上追求独特性、独立性也显而易见。中国的艺术设计教育脱胎于传统的美术教育体系，与美术依然也永远有着千丝万缕的关系，它们不容割裂；但是今天它又面临着更丰富的世界艺术文化的挑战和选择。厚此薄彼、抛弃和忽视哪一种文化之源都无益于艺术的进步。当今新观念、新技术、新工艺、新手段日新月异，不断改变正在前进和发展中的设计事业，我们应及时吸纳、充实和融合，打造和丰满优良的艺术设计教育体系，促使艺术设计向更广更深的层次推进。

“中国高等院校艺术设计通用教材”系列对基础教育和专业设计的教学课程、培养目标、教学目的进行了新的梳理和探索，注重传统与现代理论的衔接，更强调教学的一致性和贯穿性，利于学生掌握传统知识和现代设计手法，培养崭新的设计理念，以适应社会的需求。希望本套教材能为大家提供设计教学与实践的思考和参照，为设计教育大业添砖加瓦。

2011年1月

目录

6

14

20

30

42

50

第一章 手绘设计表达的基本概念	7
第一节 手绘快速表达作用和价值	7
第二节 手绘表达与绘画区别	9
第三节 手绘表达与电脑绘图区别	10
第四节 手绘表现图的学习方法	10
第二章 手绘表达工具的运用	15
第三章 手绘的形态表现	21
第一节 单线单体练习	21
第二节 构图	25
第三节 形体结构	26
第四节 质感表现	27
第五节 色彩和色调	28
第四章 手绘表达的类型	31
第一节 马克笔表现	31
第二节 彩色铅笔表现	37
第三节 水彩表现	40
第四节 综合材料表现	41
第五章 透视基础	43
第一节 透视基础	43
第二节 一点透视	45
第三节 二点透视	47
第四节 三点透视	49
第六章 优秀图例	51
参考文献	95
后 记	95

引言

随着中国经济建设和社会转型期的发展, 审美文化也趋向多元化, 从宜居到雅居, 人们对生活、生产环境要求越来越高, 社会的设计意识也在整体提高, 人们对设计的期望也越来越高。

任何一门专业都有着自己科学的工作和学习方法, 环境艺术设计的快速设计表达也不例外, 环境艺术设计就其空间艺术特质而言, 感性的形象思维占据了主导地位, 而感性形象的表达在很大程度上也主要依赖于图形表现。

快速设计表达是利用图解符号和模拟场景表达自己的创意, 并可以及时、即兴的进行交流与沟通, 已经成为设计师表达思想、设计创新的重要工具。快速设计表达涉及材料运用、构图、透视和艺术风格等内容, 需要了解多门学科的知识。快速设计表达与设计实践的相关性较强, 注重可读性和直观性。本教材通过全方位、多角度的表述, 特别是实际应用的剖析与说明, 使学者“得其道、专其业, 领其行”。

1

手绘快速表达的基本概念

本章阐述快速表达的作用和价值

手绘表现和绘画的区别

手绘表现和电脑绘图的区别

手绘快速表达的学习方法

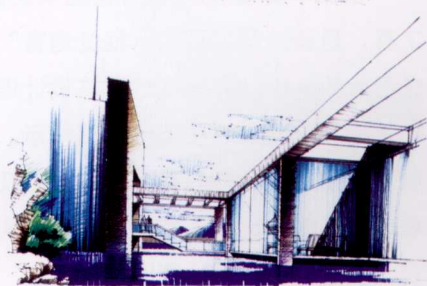
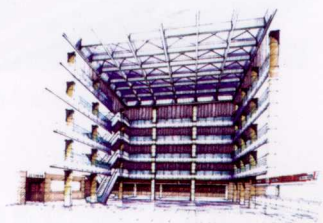
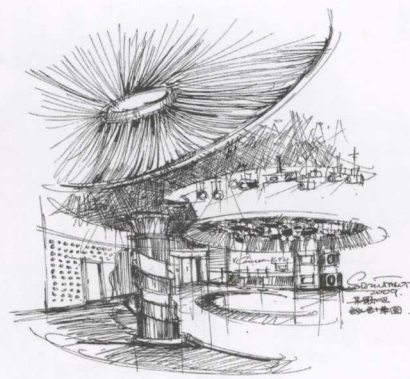
第一章 手绘设计表达的基本概念

第一节 手绘快速表达作用和价值

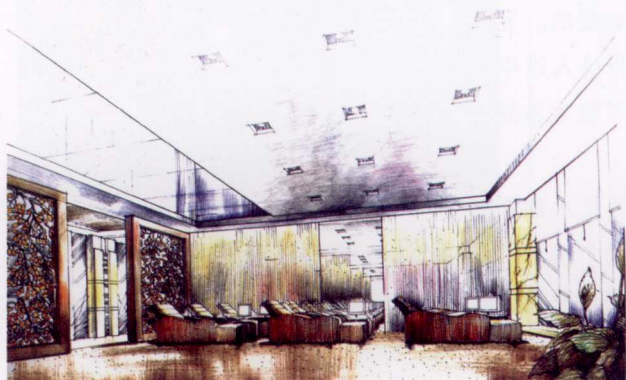
手绘快速表达要求“手与脑”的联动，用来表达设计思想和设计理念的图形传达技术。手绘快速表达横跨设计和绘画这两个技术和艺术的范畴，有着其特有的艺术感染力，原因在于它是以绘画的形式表达设计思想，不仅具备绘画技术范畴之内的基本原则，而且具有一定的绘画审美特点，呈现准确性、即时性、直观性等特性，在设计表达上有独特的作用和价值。

（一）准确性。准确无误的透视是效果图表现的基础。透视能充分反映形体空间的视觉效果，模拟人眼可视的场景，透视图的绘制方法是每一位设计师所必须掌握的基本技能。在具体绘制表现图时，要根据设计对象和设计目的的不同选择相应的透视种类，来表现不同设计主题的差异，效果图的作用就是要最大程度地模拟设计创造，因此准确性是反映设计效果的必要条件。

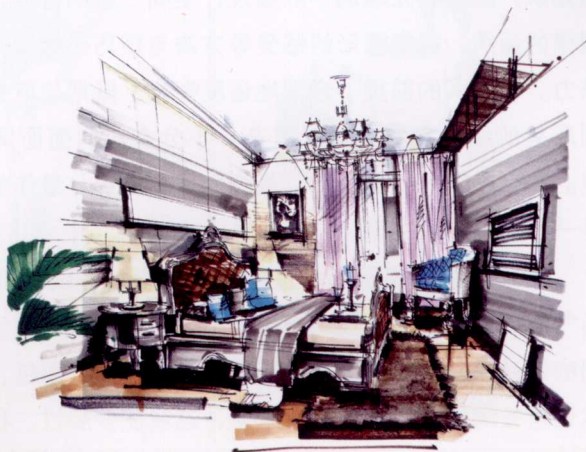
（二）即时性。是一个及时准确的记录瞬间记忆和思维创作的过程。手绘快速表达是一种不拘小节的设计形式与方法在短时间内将所表达对象描绘出来的表现技法，是最快的设计表现语言，经过长期认真的训练则能够快速及时地把设计创作所需的图形资料记录下来，设计师的很多灵感都可能直接得益于即兴思维信息的收集。

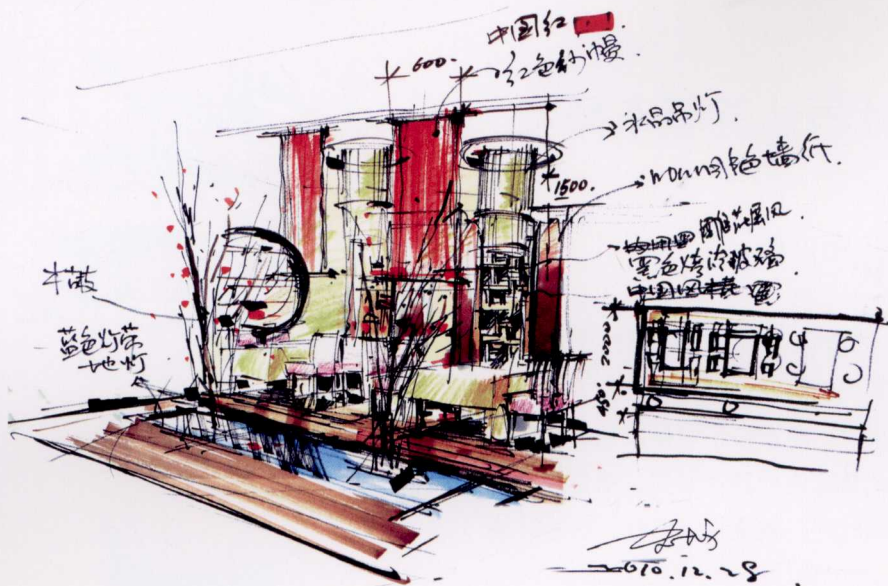
建筑空间设计表现

商务会所休息区设计表现

室内设计表现

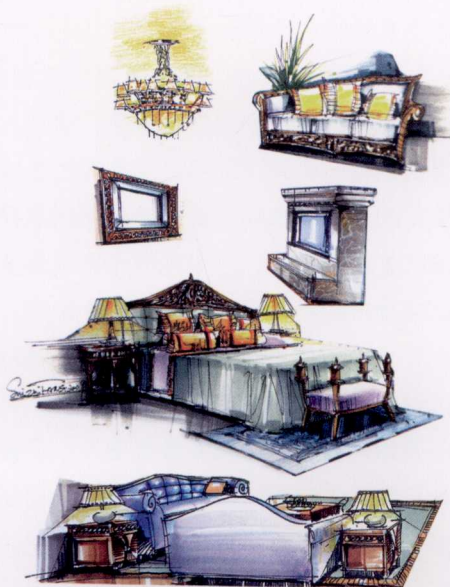

手绘设计说明

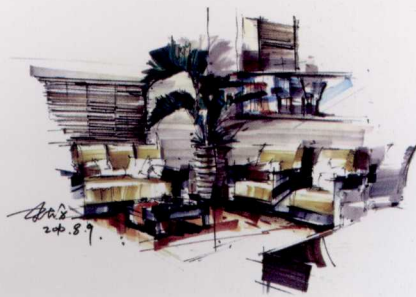
(三) 直观性。手绘快速表达是设计师表达设计理念最直接的工具,是设计师最初的“视觉语言”。那么,直观性是相对于设计理念而言的,设计师思维过程、设计理念会通过手绘表达在图纸上,清晰可见,这些思想在图纸上被演示、实验、比较、选择并草就。它所展示的则是设计师的整个思维过程及设计思路,从而让景观设计中表现的形体、比例、色彩、空间结构等方面都有充分标识,也能够直观、快速地表达设计师设计意图。

(四) 艺术性。一幅手绘表现图的艺术魅力必须建立在造型艺术严格的基本功训练的基础上。绘画基础方面的素描、色彩训练,构图知识,质感、光感调子的表现,空间气氛的营造,点、线、面构成规律的运用,视觉图形的感受等方法与技巧必然增强表现图的艺术感染力。在真实的前提下合理地适度夸张、概括与取舍也是必要的。罗列所有的细节只能给人以繁杂,不分主次的面面俱到只能给人以平淡。选择最佳的表现角度、最佳的光线配置、最佳的环境气氛本身就是一种创造,也是设计自身的进一步深化。

一幅手绘表现图艺术性的强弱,取决于设计师本人的艺术素养与气质。不同手法、技巧与风格的表现图,充分展示作者的个性,不同的设计师都以自己的灵性、感受去认读设计图纸,然后用自己的艺术语言去阐释、表现设计的效果,这就使一般性、程式化并有所制约的设计施工图赋予了感人的艺术魅力。

室内单体手绘表现

室内效果表现

第二节 手绘表达与绘画区别

手绘效果图像绘画一样包含着多个基本要素，如：构图布局、明暗色彩、质感表现、有意味的形式等。手绘表达与绘画的区别，二者都注重透视的准确性，但手绘效果图汲取建筑工程制图的一些方法，对画面透视的要求有更高的准确性和真实感，手绘表达的透视追求精密准确，要求真实、客观地描述作者的创意，忠实地表现设计的完整造型，而绘画则没有将透视的准确度强调到如此高的程度。其次，手绘表达与传统绘画的区别还在于写实性和实用性，它抛开设计师一些主观思维的艺术感受，没有太重的主观思想意识，抛开了传统绘画中潜在的思想意识。再次，手绘表达还有不同于一般绘画的快速性及程式化的表现技法。手绘表现的方法很多，基础表现方法为快速构思草图、徒手表达等，他们能够迅速捕捉作者的意念与想法，运用不同的工具，掌握不同工具的性能，为我们提供一种快速自由、富有表现力的手绘表达语言。相对于纯绘画而言，手绘更注重程式化的表现技法，更多的强调共性而非个性表现，步骤也十分理性化和公式化。还有手绘效果图像与绘画表现动机不同，绘画反映情感，手绘表达则表现设计思维和设计效果，手绘表达的写实性要求明暗色彩赋予画面效果的真实感，所以色彩也就不可或缺的成为手绘表达的重要元素，利用色彩表达环境气氛、装饰材料、质感、灯光等，而绘画中的色彩处处都体现画家的情感意识，二者有着本质的区别。

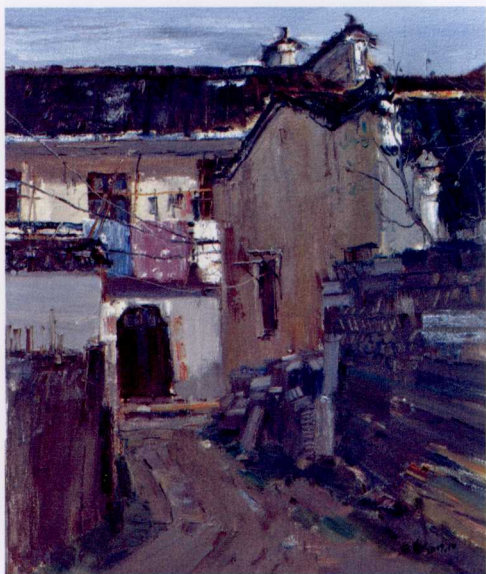
规划设计表现

建筑手绘表现

景观手绘表现

绘画作品 范本勤

建筑写生作品 方学兵

室内手绘表现

室内手绘表现

第三节 手绘表达与电脑绘图区别

手绘表达与电脑绘图既有区别又有联系。电脑绘图又称电脑辅助设计，顾名思义，辅助设计即是帮助设计师实现并完成设计者的创作灵感和创作构思。如今电脑科技迅速发展，电脑辅助设计更加方便、快捷，效果更加真实。那么在未来的设计中电脑辅助设计与手绘表达存在着怎样的关系呢？郑曙阳教授认为手绘表达是随着时代发展而必然融合到一起的设计系统，手绘表达创造空间概念的构思，是构成创作空间运动方向的灵感；而电脑则是深化构思的后期处理时深化设计和完善构思灵感的保障体系。手绘可随着创新思维的流动而一气呵成，而电脑则要通过一系列程序出图，这也固化了设计师的思想，这就是手绘和电脑绘图的巨大区别。总之，手绘表达方式沿袭绘画艺术精髓，手绘表达永远不会退出绘画艺术的舞台。只是电脑表达与手绘表达的对立在某些情况下表现为现代与传统的对立。我们应该使手绘表现和电脑表达互相协调，互相补充，使现代电脑制图设计中仍然不失传统的设计意味与精髓。

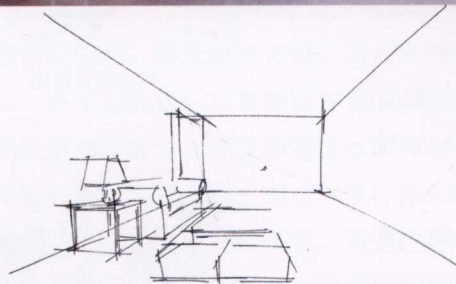
电脑效果图

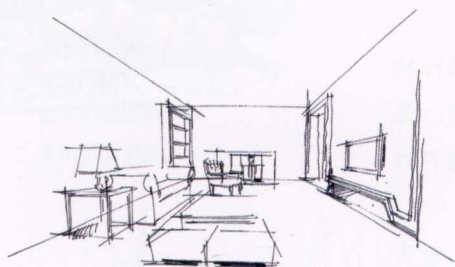
电脑效果图

第四节 手绘表现图的学习方法

学习手绘表现图的目的，是为了更好地应用这一技能，服务于设计。从业人员除了具有深厚的绘画功底之外，还更需要丰富的创作灵感。学习手绘表现图，首先态度要严谨，其次是勤奋和努力，除此之外是没有其他灵丹妙药的。在学习过程中，要接受科学正规的训练指导，以免走弯路，根据一定的程序和步骤制订训练计划，掌握正确的学习方法。

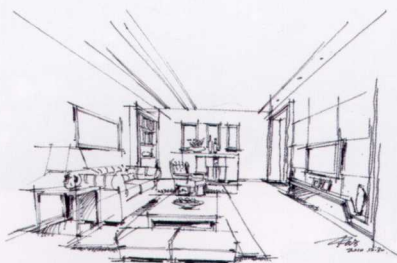
步骤一 找到灭点，画出墙体结构。线条硬朗，透视关系明确

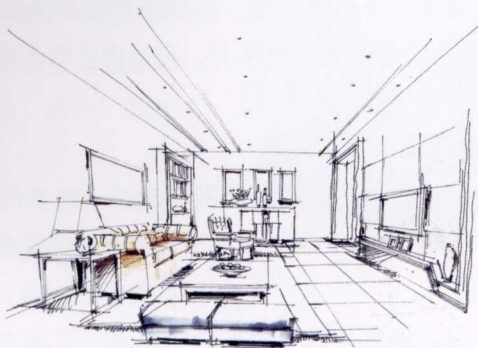
步骤二 定出物体位置，注意物体的前后关系

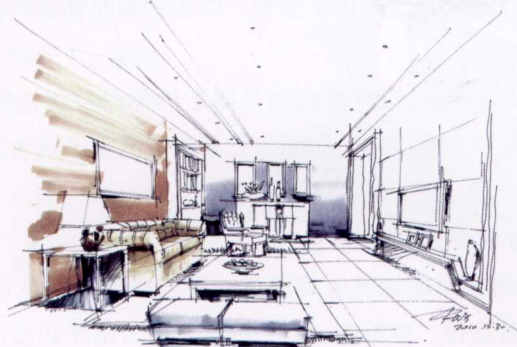
步骤三 刻画出物体的基本特征，注意好比例关系

步骤四 进一步调整画面虚实关系，加强细节与明暗关系的刻画，直到画面完成

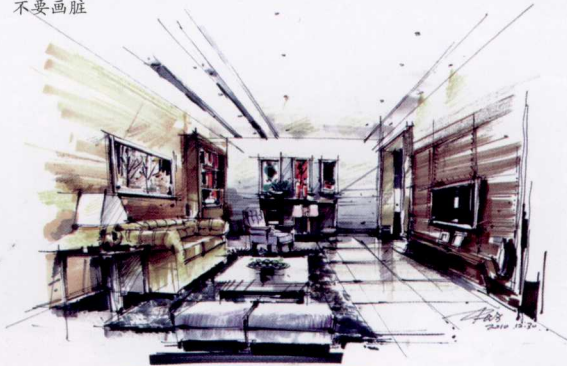
步骤五 确定出沙发的固有色表现时要注意颜色不要太深

步骤六 画出墙体的颜色，注意笔触和虚实变化

步骤七 加强刻画物体的明暗关系和物体的基本材质，刻画时要注意不要画脏

步骤八 最后调整画面的虚实关系，将细节深入加强，整体色调和气氛的统一

室内客厅色彩步骤

1. 训练表现图的方法

学习的方法也是一个由浅入深、由简单到复杂的递进过程。练习时应循序渐进，先从简单的单体练习，再过渡到空间局部，最后到完整空间的表现。

上色训练的方法可分为三步：

①单色素描练习。单色是指利用同一色系（常选用灰色）不同明度的变化来进行塑造刻画，通过单色表现物体的体量感和进深感，训练空间的塑造能力。

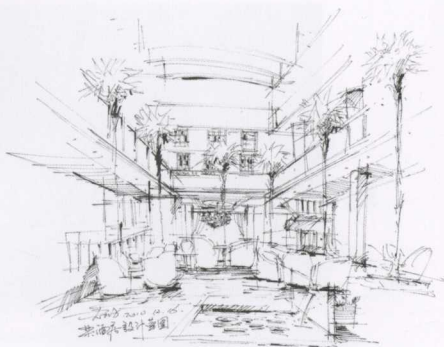
②多色彩练习。多色是指利用多种颜色进行搭配、组合，通过娴熟的表现技法来塑造形体及空间，以达到画面色调的和谐统一，给人以视觉美感。

③限色彩练习。限色是指利用限定的颜色种类去描绘对象，用有限的几种颜色表现丰富的画面，它要求用高度概括的手法，精确而简练地表达设计意图。

2. 学习表现图的顺序

①临绘照片：临绘是学习的第一步，是熟悉并认识专业设计构成语言的一条途径。在绘制过程中以分析的方法比较全面、细致、深入地解读照片中的设计内容，一方面加深记忆，另一方面也是培养对形体的深刻理解能力，以及对整体尺度的把握能力。

②临摹作品：临摹是学习手绘表达较为常见的一种手法。首先要有独特的眼光选择合适的临本，这是极其重要的。在临摹过程中，不能盲目地为了临摹而临摹，而是要注意对作品进行分析总结，肯定与接纳有价值、易掌握的用笔、用色及处理画面的技巧等，研究成图的规律。

酒店设计草图

酒店设计效果图

室内设计手绘表现

景观小品手绘表现

③仿制画风：仿制是根据适合自己学习风格的优秀作品进行模仿借鉴。总结他人作品的特点、表现技巧，从中借鉴并运用到自己的画面上。虽然带有明显的被动接纳的成分，但通过这种练习，也是由最初的“摹仿、借鉴”他人画风，转化为最终的“自创、原创”独特风格，是学习手绘表现技法的必不可少的环节。

④写生创作：写生是一个研究光、色等自然规律的过程。光影和色彩的基本格调形成了画面的视觉影响或感受。往往在课堂练习中，思想容易被固化，形成定势思维。所表现的光影关系均是概念中的一种模式，经不起检验。只有通过在写生中观察、总结，正确认识光影和色彩关系的紧密性、相互协调性以及和谐一致性，画面的光影才能表现得更为真实自然。写生能培养设计师的敏锐观察能力、表达能力，它是提高审美修养的有效途径。写生还可以为手绘表现图的创作，积累更多的视觉符号和素材，从写生中获取处理画面的能力和经验，能够使手绘表现图的场景表现更合理，画面更具艺术性，风格更具独创性。

室内设计表现

校园艺术楼建筑表现

手绘写生表现

2

手绘表达工具的运用

“善其事必先利其器”

分类的说明快速设计表达的工具
具有直观、形象、可操作性的特点
易于学习和掌握对快速表达的应用

第二章 手绘表达工具的运用

手绘快速表达的技法有其自身的规律。由于使用的工具和材料的类型很多，且它们都具有各自的性能特征与使用方法，表现出来的效果与画面风格也不尽相同。因此，根据所表现内容的不同要求及自己擅长的技法，正确选择和使用材料工具，能使我们在学习和应用过程中得心应手，最大程度地发挥各种材料和工具的特点，使效果图的表现更充分，画面更具魅力。

快速表现的手法类型有麦克笔、钢笔淡彩、彩色铅笔和综合技法等。麦克笔的种类较多，有水性、油性、酒精之分，可根据个人喜好和掌握的程度来定。建筑、景观和室内设计表现适合用水性麦克笔和酒精麦克笔，容易画得深入细致。麦克笔颜色种类颇为丰富，色彩透明、艳丽，在挑选时，要尽可能挑选灰色系列，灰色的画面显得高雅脱俗、经久耐看，同时还要注意灰色系列中颜色的明度和色相越接近越好，颜色越接近，所表现的画面色彩越显丰富多变。一般来讲，根据设计内容的不同手绘表达的内容和效果也不同，根据需要必须了解工具性能并能综合运用工具，才能产生千变万化的效果。

一、纸张

手绘表达的用纸一般有：厚图纸（150克或以上）、白卡纸、素描纸、水粉纸、水彩纸、复印纸、有色纸等。有时为了追求特殊效果或风格，也可采用有底纹和独特肌理的纸张。

从绘图效果上看，马克笔表现法、水彩表现法、水粉表现法、铅笔淡彩法等用水做媒介的画法，适宜用厚一些纸张，如150克或以上的厚绘图纸、水粉纸、白卡纸等。而质地细腻、均匀的复印纸则适宜用马克笔和彩色铅笔去表现。

二、笔

手绘表达图一般可选用铅笔、弯尖钢笔（书法钢笔）、针管笔、水粉笔、水彩笔、毛笔、依纹笔、板刷、麦克笔、水溶彩色铅笔、色粉笔、油画棒等。

铅笔一般用作起稿画轮廓，硬度选择HB或B型为宜。弯尖钢笔、针管笔、麦克笔、彩色铅笔等较适宜画速写类的效果图，其中水溶彩色铅笔也能画写实逼真的效果图。水粉笔、水彩笔、依纹笔、油

手绘的姿势

水性马克笔84色标

画笔都是用来涂湿颜色的，其中依纹笔是用作勾画细部的，较宽的各种板刷主要用来画背景。下面介绍几种最常用的笔：

(1) 马克笔

又称麦克笔，通常用来快速表达设计构思、设计效果图表现之用，一般有单头和双头之分，马克笔性价比非常好，是当前最主要的绘图工具之一。马克笔分为水性，油性，酒精性，油性马克笔快干、耐水、而且耐光性相当好，颜色多次叠加不会伤纸，柔和。水性马克笔则是颜色亮丽有透明感，但多次叠加颜色后会变灰，而且容易伤纸。还有用沾水的笔在上面涂抹的话，效果跟水彩一样。有些水性马克笔干掉之后会耐水，所以马克笔是非常通用的手绘工具。

(2) 绘图铅笔

绘图铅笔的种类很多，一般根据铅芯的软硬不同，可将绘图铅笔划分成不同的等级。从最硬的9H，中等硬度的HB和到最软的6B。“B”表示较软而浓，“H”表示轻淡而硬，“HB”表示软硬适中。制图中常用H、HB、B等铅笔，可根据图线的粗细不同来选用。一般2B以上的较软绘图铅笔用于绘制方案徒手草图。除了用上述绘图铅笔外，也可以用活动铅笔作稿线等，一般活动铅笔的铅芯有0.5mm、0.7mm和0.9mm三种规格，硬度多为HB。当然，也有较软较粗的用于作草图和构思方案的活动草图。

(A) 作图前要将铅笔削尖，作图时应保持尖的铅笔头，以确保图线的均匀一致。

(B) 作图时，将笔向运笔方向稍倾，并在运笔过程中轻微地转动铅笔，使铅芯能相对均匀地磨损，避免铅芯的不均匀磨损，保证所绘线条的质量。

(C) 铅笔的运笔方向要求，画水平线为从左到右，画垂直线为从下到上。

(D) 作图过程中，运笔应均衡，保持稳定的运笔速度和用力程度，使同一线条深浅一致。

(3) 彩色铅笔

彩色铅笔是一种非常容易掌握的绘画工具，颜色多种多样，笔芯材料用具有高吸附显色性的高级微粒颜料制成。具有透明度和色彩度，在各类型纸张上使用时都能均匀着色，流畅描绘，笔芯不易从芯槽中脱落。有单支系列（129色）、12色系列、24色系列、48色系列、72色系列、96色系列等。

彩色铅笔也分为两种，一种是可溶性彩色铅笔（可溶于水），

马克笔

彩色铅笔笔触效果