

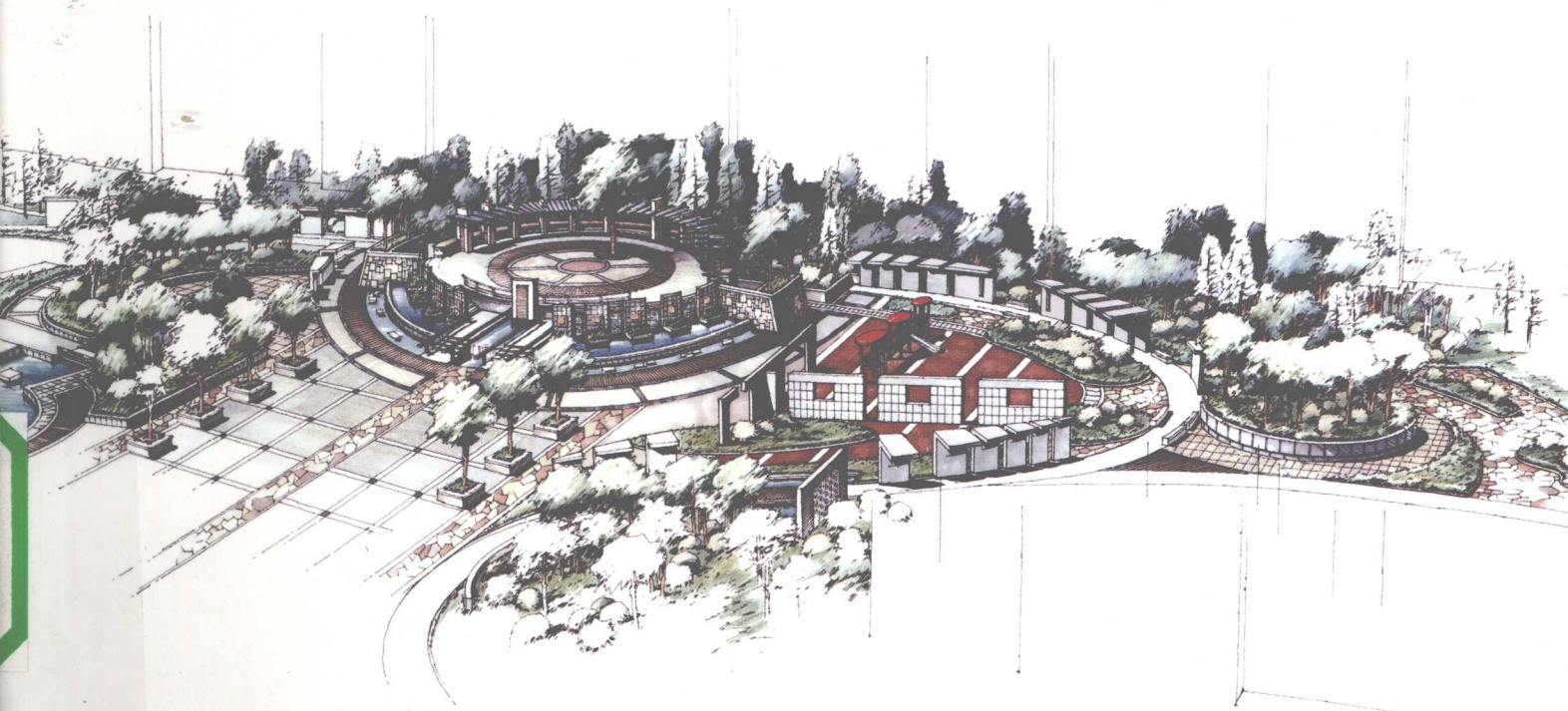
建筑与环境艺术

手绘 设计表现图

第六届全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学年会手绘设计表现图作品展

HAND-DRAWN RENDERING EXHIBITION OF 6TH SPECIAL FIELD OF TEACHING ANNUAL MEETING
FOR ARCHITECTURE AND ENVIRONMENT DESIGN DEPARTMENT OF FINE ARTS SCHOOLS IN CHINA

彭军 主编

中国建筑工业出版社

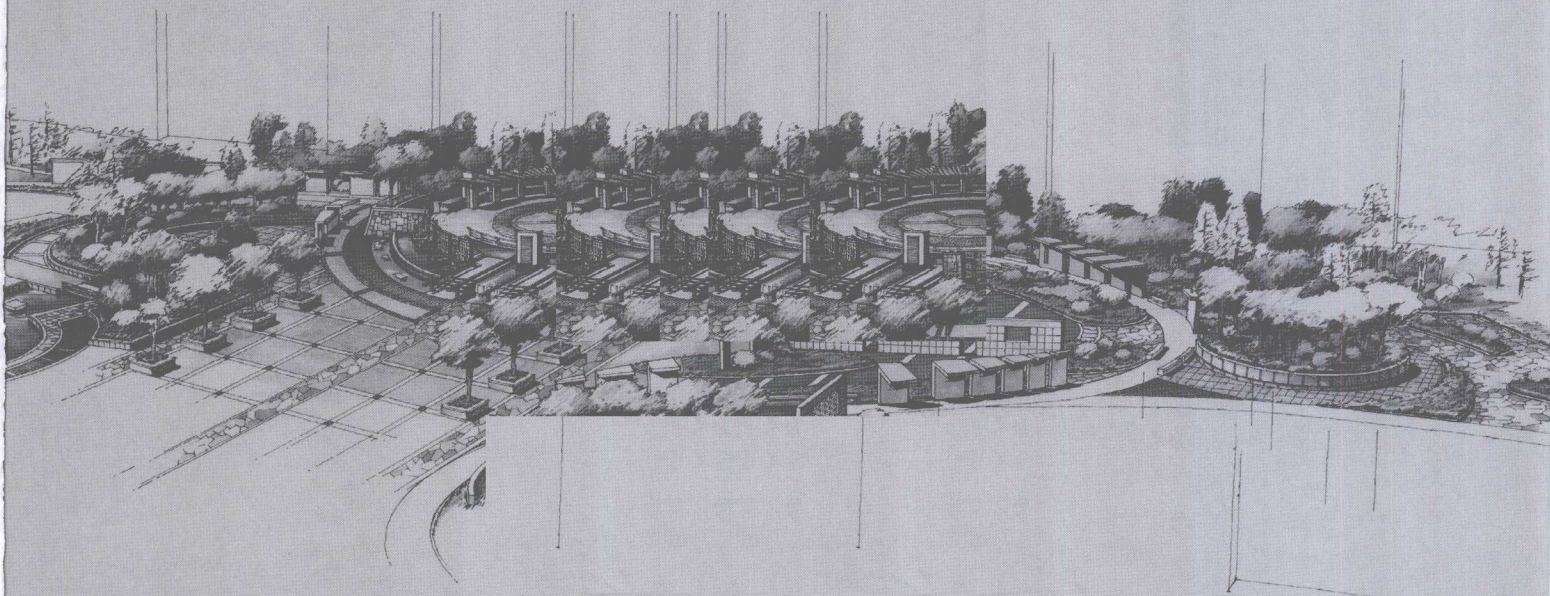
建筑与环境艺术

手绘

设计表现图

第六届全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学年会手绘设计表现图作品展
HAND-DRAWN RENDERING EXHIBITION OF 6TH SPECIAL FIELD OF TEACHING ANNUAL MEETING
FOR ARCHITECTURE AND ENVIRONMENT DESIGN DEPARTMENT OF FINE ARTS SCHOOLS IN CHINA

彭军 主编

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑与环境艺术手绘设计表现图/彭军主编. —北京:
中国建筑工业出版社, 2009

ISBN 978-7-112-11377-4

I. 建… II. 彭… III. 建筑艺术—绘画—技法(美术)
IV. TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第176232号

责任编辑: 唐 旭
装帧设计: 侯 熠 刘 斐
责任设计: 崔兰萍
责任校对: 陈 波 陈晶晶

第六届全国高等美术院校建筑与环境艺术
设计专业教学年会手绘设计表现图作品展

彭军 主编

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京图文天地制版印刷有限公司制版

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 889×1194毫米 1/20 印张: 8 字数: 216千字

2009年10月第一版 2009年10月第一次印刷

定价: 68.00元

ISBN 978-7-112-11377-4

(18642)

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)

参展单位

中央美术学院
清华大学美术学院
鲁迅美术学院
天津美术学院
西安美术学院
广州美术学院
四川美术学院
上海大学美术学院
中国美术学院
湖北美术学院
天津大学
同济大学
南开大学
江南大学
东北大学
东华大学
深圳大学
苏州大学
山东工艺美术学院
华南农业大学
浙江科技学院
海南师范大学
天津理工大学
辽宁工业大学
天津城建学院
合肥工业大学
北方工业大学

建筑与环境艺术专业学生手绘设计表现图作品展主办单位

中央美术学院

中国建筑工业出版社

天津美术学院

建筑与环境艺术专业学生手绘表现图作品展承办单位

天津美术学院

编委会荣誉主任：姜 陆

荣誉副主任：于世宏 李炳训

主编：彭 军

编委会主任：张惠珍 吕品晶

编委：马克辛 王海松 吕品晶 苏 丹 吴 昊

吴晓琪 李东禧 张惠珍 赵 健 唐 旭

黄 耘 彭 军 詹旭军

（编委按姓氏笔画排序）

前言

2004年秋，中央美术学院与中国建筑工业出版社倡导举办了“第一届全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学研讨会”。几年来，全国十大美院以及部分建筑类院校，综合大学的建筑、艺术类专业、系以此为平台相互交流专业教学经验、观摩特色专业课程，为提高专业教学水平，出版高水平的专业教材作出了实实在在的贡献，在国内的专业教学领域内产生了强烈的反响。2008年在西安美术学院举办的会议上正式更名为“全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学年会”。

2009年由天津美术学院举办第六届“全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学年会”。本届年会的会议主题为“专业设计教学的开放与发展”。同时举办主题展——“第六届全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学年会学生手绘设计表现图作品展”、“第六届全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学年会特色课程交流展”、“建筑与环境艺术设计专业毕业设计合作课程实验教学成果展”。旨在前五届的基础上对美术院校建筑以及环境艺术设计专业教学展开深层次的研讨和教学成果的交流，并进一步推进教材的深入编写工作，届时将出版《建筑与环境艺术手绘设计表现图》、《第六届全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学年会特色课程实录》（上、下册），为教师及学生提供有益的教学研究以及专业学习的参考资料。

“第六届全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学年会学生手绘设计表现图作品展”共收到来自全国近30所高等院校建筑与环境艺术设计专业学生的400余幅手绘设计作品，内容涵盖建筑设计、室内设计以及景观设计。经过年会组委会评委会不记名评选，评出156幅优秀作品入选此次展览，并结集出版这本《建筑与环境艺术手绘设计表现图》。

本作品集根据设计内容不同共分为三类作品，分别是“建筑表现类”、“室内表现类”、“景观表现类”。这些作品有用水粉、水彩、透明水色等传统表现技法的，更多的是采用彩色铅笔、马克笔等工具完成的快速表现的作品，也有一些尝试性的创新手法，表现形式多样，从中我们也看到了不同院校各具特色的教学理念。

一直以来，手绘设计表达对于设计师而言，是一项必须掌握的专

业技能。每一位优秀的设计师都有着各自不同的手绘表现技巧和风格。他们通过使用不同的描绘工具和介质，可以展现出或大气磅礴、或精细入微；或似行云流水般的挥洒自如、或如古栲栳枝似的质朴无华。有的寥寥几笔，潇洒大气，有的精心描绘，工整严谨。绘者沉醉于不断探索和表现个性的设计过程中，观者不经意中陶醉在其独具艺术意境的享受里。尽管当下计算机绘图已经成为设计工作主要的工具和手段，但是这些传统和经典的手绘艺术表现更能显现出设计师的品位和个性。

如果认同我们所设计的作品是具有艺术属性的话，那么认为手绘仅仅是设计的表达未免就认识浅显

了。殊不知从学习手绘表达的那一刻起，培养艺术感觉、积累艺术修养、锤炼专业素质的进程也就开始了。浏览此次参展的优秀作品，尽管学生们所表达的设计创意和描绘的词汇尚显幼稚，但是假以时日，一定可以成长为栋梁之材。

在全国性大学生的此类设计表现作品展览中，如本届专业设计手绘表现图的集中展示和集结出版尚属首次，这完全是国内各兄弟院校鼎力合作的结晶。特别感谢中国建筑工业出版社的大力支持以及全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学年会组委会评委们的辛勤工作；诚挚的感谢兄弟院校特别是美术类院校以外的综合类高等院校的积极参与和支持。

靳军

天津美术学院设计艺术学院 副院长
环境艺术设计系 主任 教授
2009年9月

目 录

005

前言

008

评审委员会名单

009

专家评说

017

优秀作品名单

019

建筑表现类

051

室内表现类

109

景观表现类

评审委员会名单

专家评审意见：
 作品《...》...
 ...

马克辛

王海松

吕品晶

苏丹

吴昊

张惠珍

赵健

彭军

黄耘

吴晓淇

詹旭军

马克辛 王海松
 吕品晶 苏丹
 吴昊 张惠珍
 赵健 彭军
 黄耘 吴晓淇
 詹旭军

专家评说

马克辛 鲁迅美术学院
环境艺术系 主任 教授

感谢天津美术学院的邀请，有幸参与该校环艺系年会工作组精心筹备的“第六届全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学年会”，也很高兴为《建筑与环境艺术手绘设计表现图》一书撰写文章。此次年会，是对近一个阶段高等美术院校建筑与环境艺术设计教学成果的总结，是从事环艺设计人员交流的平台，是提高手绘设计人员自身能力的良好机遇。通过手绘的创作和思维训练，来提高自身的设计修养，为专业设计奠定基础。此次年会代表了艺术教育工作者在探索手绘教学领域中所取得的成就。

在我看来，手绘表现将成为设计领域最关键的形式。手绘表现的手段和形式中，手绘的艺术特点和优势决定了在表达设计中的地位和作用。在高校中，学生受教育阶段就能够树立正确的学习观念和强烈的手绘表达意识。在平时的生活和学习中就要养成画速写的习惯，通过进行大量的训练，来培养自己的设计意识和能力。高校的手绘表现，其表现技巧和方法带有纯然的艺术气质，在设计理性与艺术自由之间对艺术美的表现成为设计师追求永恒而高尚的目标。社会中的手绘表现，它的优势是快速灵活的表达式设计思路 and 理念，而且符合大众“口味”，用手绘直接与甲方交流，因此使得其具有较强的实用性。高校与社会中的手绘表现都应适应时代潮流的发展，互相借鉴，最终使手绘表现成为一个优秀设计师所必须具备的能力和运用最多的一种设计方式或设计表现形式。

我认为，手绘表现应自然流放，手绘创意是至高无上的。手绘表现存在直率、快捷、表现力强的趋势。现代手绘表现的方式多以快捷的表现形式为主，如运用马克笔、彩色铅笔等便捷的工具来实现。思维在跳跃，手绘表现也随之同步展开。经过长期的专业化的思维积累，逻辑能力、想象能力也就逐步增强，在思维创意到达的同时，手绘表现

也随之自然流放。

快速创意表达有无限的应用与发展空间。设计是一种由感性到理性的深化过程，也是最初灵感萌动，经历全面思考、整体完善的思维过程。创意草图是愉悦的探索过程，是高潮前的序曲，是记录思维的本。创意草图不仅仅是形式的表现，更是思维探索科学文化相结合的产物，承载设计师价值的体现。

我是一个兴趣广泛的人，有不少的经历，有挺多的爱好，对很多热点也愿意关注。在我看来，作画熟练，并不是问题的关键，多画、勤奋就能解决。关键是对手绘本质的理解，对手绘文化内涵的领悟，对创意到思考到决策到认定过程的娴熟，这个过程是在画面上看不到的。可是部分学生们有时却意识不到这些，注重的多是表面的技法、形式、色彩、构图等视觉上的表现。他们在看画和学画上，往往都比较片面。

在课堂教学和实践教学我经常愿意带着我的学生一起来解读建筑、室内、景观大师创意作品。大师的创意有时用手绘表达出来很简单、很抽象，完全是对思想、文化内涵的流露，而不需要技法。我觉得这才是单纯的、本质的。所以，我希望成为一座桥梁引导我的学生，让他们更加关注手绘的真谛和本质。

搞创意设计的人都知道，一幅好的作品更重要的是创意设计中定位、构思的表达，一切技法与表达的形式美学都是为它服务和以它为基础的。达到手法设计表现的一定高度，要从高起点去学习手绘。不能只注重表面或片面的关注形式，手绘表现的更本质目的是创意而不仅是技法。

又把作品稿件拿在手中翻看了好多遍，看得越多，感受也就越多，看到同学们一张张通过评选的作品现在已经达到了一定的高度，我对手绘表现的将来充满了信心。再次感谢天津美术学院环艺系年会工作组。

王海松 上海大学美术学院
建筑系 主任 教授

由天津美院设计艺术学院环艺系主办的“全国高等美术院校建筑与环境艺术学生手绘设计表现图作品展”是“第六届全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学年会”的一个“重头戏”。主办方将“手绘表现图”作为今年各校交流的主题，很有意义——它既是去年西安美院年会关注“速写”的延续，又将手绘与课程中的设计表现结合了起来，是各校在教学中都比较关注的环节，对于教学质量至关重要。

从各校提交的参展作品来看，总体质量很高，表现手法、种类也非常丰富，体现了各大美术院校建筑及环艺专业高水准的教学质量和深厚的积累。从一个评委的角度出发，要绝对地去判断哪些作品比其他作品好，是一件非常困难的事。由于必须要从全部作品中遴选出数量有限的优秀作品，我自作主张地“枪毙”了不少某一类表现图中很不错的作品，只是想更多地保留得奖作品的不同种类。当然，大多数时候，我在挑选优秀作品的过程并不是“滥杀无辜”，而是遵循了以下几点我自以为比较重要的原则：

一、表现图要传达设计

成功的手绘表现图最重要的是精确地表达设计意图。不管是室内设计、室外环境设计还是建筑设计或是测绘记录，表现图应该把所需表达的空间传达准确。为了完成这个目的，表现图必须

手绘：表现与表达

手绘曾经是设计表现与表达的最重要手段，但是，随着计算机图形技术的发展，设计表现与表达的媒介和手段越来越丰富，日益超越传统的强调手工技艺的表达手段的范畴，计算机三维图形、三维雕刻、摄影摄像、虚拟实境等手段被广泛运用，使得设计表达呈现出多姿多彩的视觉传达效果。

吕品晶 中央美术学院
建筑学院 院长 教授

要有明确的主题、合适的空间场景、合理的角度和适度的配景，主次分明，而不是“眉毛胡子一把抓”，光求抓眼球。当然，好的表现图还离不开一个好的设计，拙劣的设计怎么表现也白搭。

二、表现图要体现情趣

手绘表现图区别于电脑表现图的最主要特点就是其生动性、趣味性。手绘表现的灵动、个性是电脑效果图所永远替代不了的，这也正是手绘表现的生命力所在。因时间、纸张、绘画工具、绘画习惯的不同，手绘表现可以概括或具体，可以写实或写意，可以彩色或单色，非常灵活。不管采用哪种表现方法，好的手绘表现必须要有情调、有趣味，而不应该只是与电脑图拼写实。

三、表现图要留有意境

与前两个原则相比，这个原则的要求比较高。其实，达到前两个原则要求的作品已经是不错的作品了，很有可能也已经被入选。但是，笔者认为，一些优秀的手绘作品还应有种灵气，让人不光能看到画面上的东西，可以看到更多，想到更多，意境深远——这是优秀作品必须具备的宝贵品质。

从参展的众多作品中，我看到了手绘表现的茁壮生命力和无限可能性，并开拓了在设计表现教学方面的思路。我确信，这次展览将极大地促进各校在相关领域的教学实践。

在此背景下，传统的徒手设计表现与表达的教学和实践，面临极大挑战，曾经在美术院校所拥有的手绘绝活在计算机图形技术普及的今天日渐式微。如何面对现实状况并作出回应，需要我们深入思考。我们既要看到先进技术带来的利益，同时，也不能忽视随之而来的负面影响，对电脑技术的过度依赖和忽视手头功夫的训

练,使得鲜活的艺术感觉和敏锐的设计思维在计算机信息的精确输入和程序的严密运行中减弱甚至丧失,丰富的个性表达被抹杀,呈现出来的有可能是机器语言统治下的冷漠世界。

重新认识手绘在教学与实践中的作用是非常必要的。虽然,电脑绘图技术的发展一定程度上削弱了手绘在传统意义上的设计表达作用,但是,这也为手绘教学带来新的机遇。由于电脑绘图技术具有高度真实描述的能力,可以使手绘从追求表现效果方面解脱出来,使得教学上可以减少技巧和技法训练的投入,而把主要精力转移到审美、思维训练上,提高表达设计思想、促进设计思维的能力,避免片面追求画面视觉效果,忽视设计思想和建筑意义的表达,尤其要避免以表现代替设计的现象出现。

美术院校建筑与环境艺术设计的手绘教学具有传统的优势,这是由其生源特色决定的,即学生在造型方面有着突出的能力。但是,应该看到这种造型能力上的突

出表现,不一定自然带来专业表现技法上的优势,更不会自然转变为专业设计和表达能力上的优势。专业表现不同于绘画,专业表达更是从被动的描绘转向强调手与脑的互动。手绘教学,要在提高表现技法的同时,加强设计表达能力的培养和提高对设计思想传达效率的重视,使手绘设计表达成为设计思维的延伸和设计思想传达的高效媒介,在心手合一的境界中拓展学生的创造能力。

不管专业表达的方法和媒介如何越来越丰富,手绘作为基本的审美、思维训练手段和最直接的设计思想传达方式,将仍然会在建筑与环境艺术设计教学和实践发挥重要作用。这次由天津美术学院环艺系倡议举办的全国美术学院建筑与环境艺术设计专业设计表达方面的作品展览,使我们有机会通过众多学生作品,全面而深入地审视手绘设计表达的教学,重新思考其在当前状况下的价值和定位。毫无疑问,其对于推动教学方向的调整与改革将会起到积极作用,意义可谓深远。

苏丹 清华大学美术学院
环境艺术系 主任 教授

手绘表现杂谈

中国的建筑现代设计史和环境现代设计史与手绘发展史有着密切的关联,所以在我个人的学习和设计的记忆中我们的设计界和设计教育界都曾有过波澜壮阔的手绘运动。手绘能力的高低是一种衡量设计能力高低的标准,其本身的模式也有若干的标准,这两个层面的标准促成运动发展的模式化直至僵化。

在经历电脑辅助绘图急速发展和裹挟的十余年之后,如同遭遇大规模的外来物种侵袭,传统建筑或环境艺术手绘具有的诟病显露无遗,因为计算机绘画

诞生的目的就是超越传统手绘。

当代的设计教育体系,手绘的训练科目尚在,但用手绘解决问题的雄心不再。十年前最受学生追捧的手绘表现课程如今形虽存而意已不存。这是源于对手绘缺乏新的理解而导致的困境,似乎没有人能清晰、完全的否定它,也没有人能充分的肯定它,它沦为一种不被置可否的边缘境地。

建筑手绘的全国性竞赛有点人类学研究之中田野式考察的味道。所有真实的存在状态都在一种激励之下暴露于天下。这其中有如隐居遁世而不知世事者

吴昊 西安美术学院
环境艺术系 主任 教授

的“古旧”样式，也有建立于对人手机动灵活生理基础之上的功利主义者。对于此两者，我一为其悲痛，二为其伤感。因为前者表现出中国当代教育机构中尚有众多麻木不仁者，后者则表现出我们对手绘新价值发现的局限性。当然功利主义比僵化的事物还是要能表现出一种生命的状态来的，但使我向之行礼致敬却是万难。因为我尚能算作一名学者，我想辨别真理与谬误，即使真理尚无定论，但对一些莫衷一是的推理实践我依然能有一个清楚的判断。

手绘由设计的核心内容坠落为一种

边缘状态也许是历史的必然，这是多数人的判断。但或许它仍然具有某种潜在会在未来的设计中或未来的设计教育中发挥重要作用。这种感觉虽然模糊但却很强烈，因为手绘离每个人的意识和下意识如此接近。它既然可以表露心迹，反之亦是锤炼心身的有效手段。

写到这点使我对本次手绘大赛的结果产生了些许信心，当然我指的结果是在将来的，因为大赛将手绘的话题重新重拾，并广泛传播引得窃窃私语一片，我想虽为私语，但若有真理之灵光也必能闪烁于众目睽睽的广庭之中。

专业绘画有感

我经常给学生讲手绘建筑表现（或称其为建筑徒手绘画），“就是表现空间构想及构思创意的过程记录，过程比较。”也有些人称这样的过程为推敲。总之，徒手表现就是反映对空间的认知与理解，反映设计的逻辑关系，表现（达）出你（设计师）的空间语言序列，张扬创造的空间形式美。徒手表达作为一种视觉语言，是专业记录与表达的特殊形式。这种特殊首先在于它的情感因素与审美因素，当然除此之外还应有一定艺术素养和较强的造型能力。

情感因素在于每个不同设计师都有各自的兴趣与追求，对艺术的表现也有不同的认知与理解，有形无形的都可以通过徒手反映在每一根线条及每一个不同的空间造型中。久而久之这一习惯将会自然成为设计师割舍不下的一种创作行为。

审美因素反映了设计师的素质、文化与艺术行为，对美的认识不是表面现象，美是一种文化，美是一种自然，美

也是一种发现。美是长期积累的体现。

审美首先是文化审美，审美的基础是文化修养。手绘也好，徒手表现也好，这是最直接的审美训练。曲直、长短、虚实、方圆、疏密、空间、节奏及色彩都在具体的动手过程得到最佳体现。

有人认为手绘就是训练建筑透视“效果图”。这种认识是片面的，手绘的目的绝非为了画一幅完美的建筑“效果图”。一味的追求“透视”的手绘只能是一种示意图，仅此而已。

真正意义上的手绘表现，它是设计艺术的徒手反映，它是直接反映设计构想、设计手法与设计形式的艺术语言表达。

艺术素养反映了设计师的气质，它是设计师长期生活、学习与创作实践的综合，它是建立在以文化为基础背景下的艺术表现形式。

在当下环境艺术与建筑设计正处在电脑绘图导致设计方案效果如同机器做出的产品定式，千篇一律、千人一面，我们应对环境艺术的个性化、艺术性、

技术化、自然性及创造性的缺失与匮乏感到遗憾。

然而我们强调造型能力的培养，这不仅在于对技能的训练提高，重要的是对设计师激情的培养、对感受力的训练，以及反复不断地去发现空间的微妙，行之有效地去捕捉艺术的灵感再现。设计师手绘表现的目的一方面是反映对空间环境创作的构想，对空间的组织表达，另一方面是作者思维与沟通能力的需要，因此建筑与环境艺术设计中的手绘表现核心是围绕这两层意思展开的。它绝非是美术作品。

手绘建筑表达，价值在于方案设计，它是图示方案的完整性空间展现，

成为方案的三维空间表现形式语言。表现形式既可以是具象的也可以是抽象的，无论写实还是符号化表现都应围绕设计进行。

在一切都依赖电脑的今天，由中央美术学院、中国建筑工业出版社、西安美术学院及天津美术学院所倡导的建筑速写及手绘建筑表现全国大学生作品展，充分反映了全国各类院校，特别是美术类院校在建筑与环境艺术教学与实验教学方面的成果。从本届手绘展中不难看出有相当一批建筑与环境艺术专业学子的优秀作品，这是与他们平时的努力分不开的，从中也让我们看到了未来与希望。

赵健 广州美术学院
副院长 教授

手绘表现的“路线”

“手绘表现图”，“手绘”是手段，“表现”是目的。

在设计实务（活动）中，“表现”往往并非一次，而是以多次且多种面貌呈现着。

“概念表现”，是关于“设计起点发生与确立”的环节。此一阶段的手绘表现，显然属设计的“精、气、神”范畴。其反映在画面上，往往是概括的形体、连贯的脉络、“生猛”的动机以及“锐利的趋势”等。为此，尽管是“手绘”，而直接付诸于画面的痕迹却应为“心灵的轨迹”，它往往犹如有机体那样生机勃勃，犹如与人相连的情感……这类“概念表现”，基本属“生发动机”和“酝酿形态”的性质。这样的“手绘表现图”对应主创者“个人”，是“思考的轨迹图”。

“初创表现”，是有关“设计路径寻求和比照”的环节。此一阶段的手绘表现，则着重设计单元的多样性衍生和类型化梳理。反映在图面上，往往是同

一群体间多侧重的关系呈现、同一单体内多形态的内容配置等。较之前述的“概念表现”，此阶段更趋于理性与准确，既扼要且多样。这类“初创表现”，基本属“造形试探和价值累积”的性质，这样的“手绘表现图”对应设计团队“集体”，是“基础与演绎的路线图”。

“方案表现”，是关于“设计内容配置和实操逻辑”之梳理和具体化的环节。此一阶段的手绘表现，侧重于与基本结构、材料、技术以及综合处理手段等的贴合关系的表达。反映在图画上，除常规的“整体性”要求外，会增添诸如局部节点、材料肌理、造形类别等“不整体”的内容；此外，还会出现剖面、立体、爆炸（分解）、示意及其他图形并用的方式，还会出现符号、短句、版式、色彩及光影传递指示等交织于图面的现象。这类“手绘表现图”，基本属“分门别类”和“制作工法”等性质，它主要对应设计各部门的“公用”，是设计团体间“深化与协调的依

据图”。

“效果表现”，是有关设计品质“综合印象”和“整体价值”的集中表达。此一阶段的手绘表现，着重对前述各阶段图面成果的“高度提炼、优化整合以及视觉化的渲染与升华”。反映在图面上，则多强调元素的可靠、视象的完整、图式的共识性、艺术的感动力以及表现的别致化。它既应全面详尽，更注重详略控制；它平实地传递核心价值，亦更加“不动声色”地“高于生活”；它需激发观者的情感共鸣，但更应“诗化”地唤起人的需求。这类表现图，基本属“清晰而周密的介绍”，“科学且艺术的催眠”，“别致且高强度营销”的性质。它的诉求对象亦应十分明确，即为“业主”。

手绘表现图并不意味着百分百“徒手”。前述几类图形中，往往根据具体的需要，或与总规、平面、剖切等基础图面相配合，或与必要的绘图辅助工具

相联系，或植入适当的字模、色彩、肌理、符号等辅助素材，以丰富手绘表现的张力。

手绘表现图基本属“设计表达”的范畴，故万变不离其宗——“为设计服务”，因此，它的“设计表达功能”应优先于“独立视觉审美”。关于此，应引起院校设计教育者的足够重视。

手绘表现图显现着“技法的程式化”特征。而手绘表现能力训练则应正视这一特征。

手绘表现图的多类别中（除“面对业主”的那一类外），都应强调“快速表现”的特点，“快速”应贯穿于手绘表现能力训练的始终。

手绘表现图远不止我们概念中的“一类”，而是若干。各类手绘表现图因目的不同而呈现不同的图式和不同的所指。然而，各类的表现图都须沿一个“核心”而结成牢不可破的系统，这个核心即为“设计”。

彭 军 天津美术学院
艺术设计学院 副院长
环境艺术系 主任 教授

建筑大师安藤忠雄对于手绘的艺术表达方式的喜爱之情是这样描述的：

“……让人强烈地感到沉浸在其中的制作者的创造力和情感，……经由那只手所放出的光辉，绝不是数字化的现代设计过程所能产生的”。的确，当设计师挥笔将灵动闪现的创意挥洒、宣泄时，在手、眼、脑的相互配合中，创意由模糊变得清晰，当那幅经过反复涂抹修改的草图逐渐演变成为一幅清晰的设计方案时，心中的成就感因惬意的艺术构想油然而生。从设计方法的角度而言，对于设计方案的即成数据进行取舍整合，设计师必须有一个经由实际体验后具体化的记忆，手绘艺术表现这种亲身感受的方式是最有效且快捷的。更为重要的

是，一件优秀的设计作品问世，必然取决于设计师自身的审美素养和创意水平，手绘的艺术表现从另一个侧面也体现了设计师的综合素质。反过来看，手绘艺术表现能力的训练，也正是培养设计师内在审美修养的重要手段。

国内几十年来形成的专业教学体系由于专业背景的差异，搞得本来简单的道理却各取偏颇的极端：如近年来随着计算机绘图、绘画技术的日臻完美，手绘艺术表现是否还要存在就多有质疑，我以为：如果认同我们所创作的结果是具有艺术属性的话，那么偏执的按传统的观念认为，在当下更新理念的手绘艺术表现的训练还仅仅是为了表达最终的设计结果未免就认识

黄耘 四川美术学院
建筑艺术系 主任 副教授

浅薄了，殊不知从学习手绘艺术表现以及其他艺术课程的那一刻起，培养艺术感觉、积累艺术修养、锤炼专业素质的进程也就开始了。当然，手绘设计表

现课程要更新传统的教学理念、课程内容、教学目的无疑是必需的，毕竟各持己见的事小，搞得莘莘学子懵懵懂懂，教师的责任就大了。

从这些手绘表现图中，看到了同学们设计思维的自然流露。他们用一定的角度、场景，来表述自己对空间的“看法”。我们可以看到，那些只存在于思想中的设计理念、空间尺度、维度等抽象的要素，通过他们的画笔，生动地展现在我们眼前。虽然有些作品还略显生硬，但已经能够通过纸与笔向我们传达他们对“空间的情感”——对环境、建筑、城市的认识与想象。

绘画能力虽然是美术学院学生的优势，但这并不意味着画好“景观插画”是建筑环艺学生们的最终目标。手绘表

现，应该是用来传达设计意图最具活力的手段，是电脑表现无法替代的语言。设计师通过“手”在纸上讲述与显现设计思想。它可能是设计结果的最终展现，也可能是设计过程中你与他人沟通的界面——“手即脑”。

在我看来，手绘能力应该在每个教学环节中都能提高。基础课程，你或许学到的是绘画表现技法；手绘训练课程，或许教会你准确表达空间的能力；但设计课程中，手绘才能整合成为你表达设计思想的语言。

吴晓洪 中国美术学院
建筑艺术学院 副院长 教授

手绘表现是建筑及环境艺术设计领域设计思维表达的重要方法。我们可以看到众多建筑大师为我们留下的经典之作。从现代主义大师柯布西耶的旅行者速写、密斯的建筑草图，直至当代建筑大师赫尔佐格·德梅隆、库哈斯、扎哈·哈迪德、彼得·埃森曼、皮亚诺·伦佐、诺曼·福斯特，包括日本的安藤忠雄、隈研吾……这些众多的大师们无不用草图，阐释着自己的设计思维对人类生活方式的思考。可以说手绘草图是设计的灵魂显现，在这种方式下，妙思异想在笔下生花，而多维的构思似流水般涌现……

作为这一领域的专业院校，手绘是设计表现的基本功，这种基本功培养的是学生优雅的审美鉴赏力、灵动的设计

表现能力、敏锐的设计思维。可以说手绘表现与模型研究是建筑及环境艺术专业设计研究的两只手，只有这两只手的科学结合，才能真正将空间设计与缜密又充满激情的空间构想完整呈现，从而为一个伟大设计的诞生，根植下坚实的基础。

手绘表现又是一种十分有趣及严格的徒手图像表现手段。这种手段，要求设计者对设计的空间、材料、人的行为烂熟于心。因而要想画好徒手表现，深厚的人文基础和丰富的专业设计经验是其提高的基石。记得我的老师，著名的建筑师、教育家吴家骅先生说“画，快速地画，有修养地画”，我想其中真谛大概在此。

詹旭军 湖北美术学院
环境艺术研究所 所长
副教授

在设计院校各类专业课程中，“手绘表现”是深受学生推崇的。画得一手大气磅礴、酣畅淋漓的手绘表现图的老师，一定是大家崇拜的偶像。“手绘表现”成为枯燥的设计专业最具表演性质的课程，手绘高手则成为课堂上的明星。毫无疑问，良好的手绘表现能力是作为优秀设计师重要的表象，它是设计师自我脑、手交流以及设计思路对外推广的良好媒介。富于激情与感染力的手绘表现，能够较容易博得对方的认同。一时间，手绘高手几乎等同于设计大师，漂亮的手绘表现图几乎等同于优秀的设计。一时间，市场上充满了各类“手绘表现”的教材，从工具到技法，手绘的每一细节几乎无一遗漏的被钻研了个透。几乎每个学设计的学生都怀揣一、两本“手绘表现技法”，感觉怀揣通往设计之路的通关文牒。在设计教育界一阵猛刮“手绘风”的时候，我想谈点在实践中的体会。

一张画面效果优美的手绘表现图真的等同于优秀的设计吗？我们发现，学生对“手绘表现”的过度信赖反而在某种程度上阻碍了其对设计的正确理解。在进行手绘表现图时多以模拟真实的透视技法，在二维纸面上反映三维空间，操作的学生大多具备良好的美术基础，擅长处理画面效果。于是线条的流畅、笔墨的浓淡、画面的疏密成为好看的效果图的保证，但并不见得反映的是空间的本质。画面上激动人心的、带透视阵

列的线条也许在实际空间中只是石材的拼缝，凑得很近才能看到。如果把手绘表现作为我们检验设计的主要标准，有可能会使学生偏离设计的本质，忽视真实空间的尺度感悟。读过美院的学生都知道，乡村农舍入画，因其有斑驳的肌理；繁复装饰的建筑入画，因其能形成密集的线条。但恰恰是最应该关注的当代设计很不“入画”，通常只有转折处的结构线条，再无多余的装饰表达。沉迷于“手绘表现”技法的学生，甚至会失掉对当代建筑（设计）语言的感觉。

“手绘表现”是在设计中最值得关注的工作方法么？相对于对表现技法的关注，我们认为更重要的、学生最应该掌握的是设计阶段及设计程序的清晰。经常会发现，刚毕业的学生在工作中不懂得掌握设计的阶段控制，往往用施工图的语言去解释方案，又用效果图的方式去画施工图，结果会浪费巨大的时间和精力成本，图纸还达不到应有的深度。在设计中每个阶段都有每个阶段特有的图文表达深度及内容，由此对应的工作方法我们称之为“设计表达”，强调的是阶段控制的深度及本阶段必须解决的问题，每个阶段的设计目标有着不同的分工，所对应的“设计表达”也有着明确的阶段特征（注：参见湖北美术学院环艺系课程作业《设计表达》）。这里我们不要求局限于是否电脑、手绘甚至图片粘贴，只是希望学生能将精力集中在解决设计本质的东西上来。