

YANG JIAN HAND DRAWING

Yang Jian's Hand Drawing Techniques

杨健
◎ 编著

杨健手绘画法

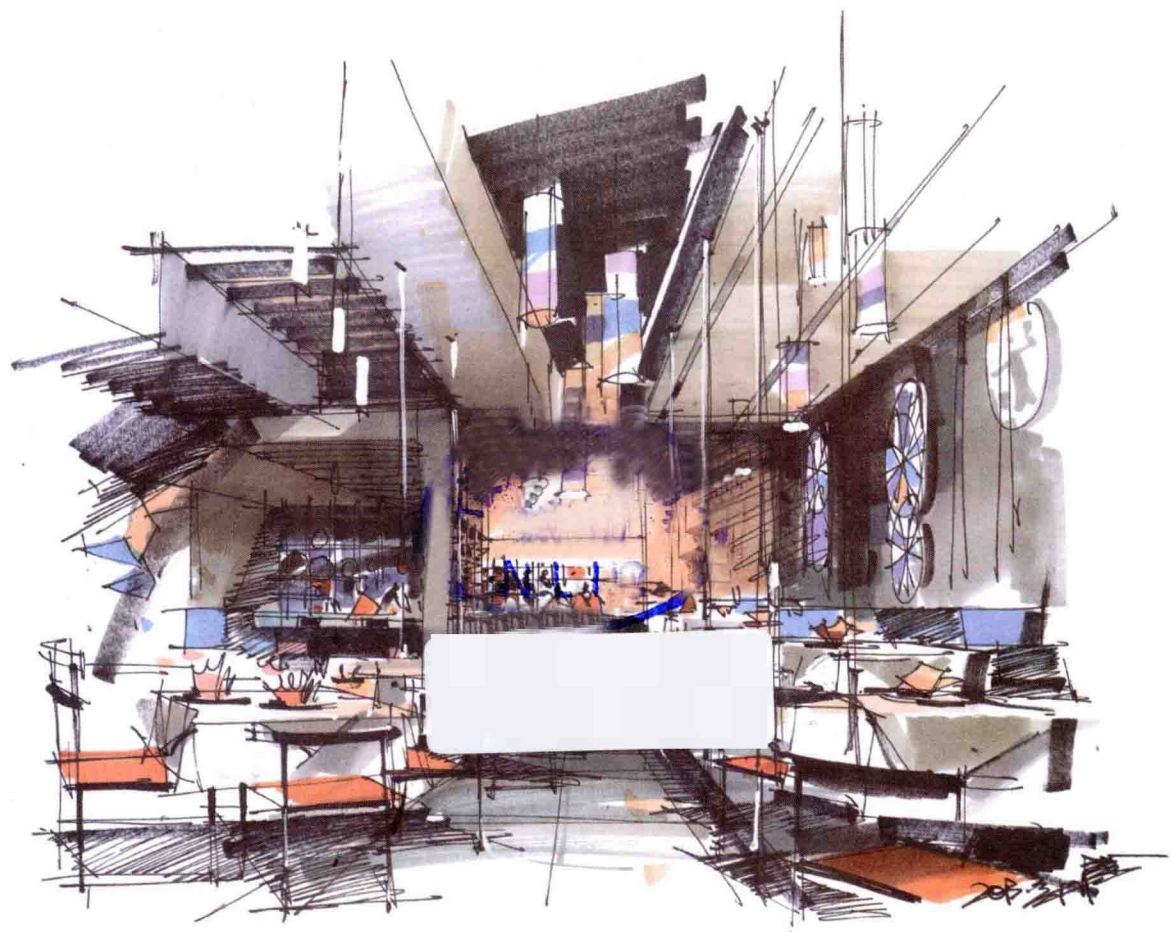

辽宁科学技术出版社

Yang Jian's Hand Drawing Techniques

杨健手绘画法

杨健◎编著

辽宁科学技术出版社
沈阳

图书在版编目 (CIP) 数据

杨健手绘画法 / 杨健编著. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2013.10

ISBN 978-7-5381-8181-4

I. ①杨… II. ①杨… III. ①室内装饰设计—绘画技法
IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第169461号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 210mm × 285mm

印 张: 8

字 数: 200千字

印 数: 1 ~ 4000

出版时间: 2013年10月第1版

印刷时间: 2013年10月第1次印刷

责任编辑: 符 宁 闻 通

封面设计: 魏华中

版式设计: 郭晓静

责任校对: 李 霞

书 号: ISBN 978-7-5381-8181-4

定 价: 68.00 元

联系编辑: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

E-mail: 605807453@qq.com

<http://www.lnkj.com.cn>

目录

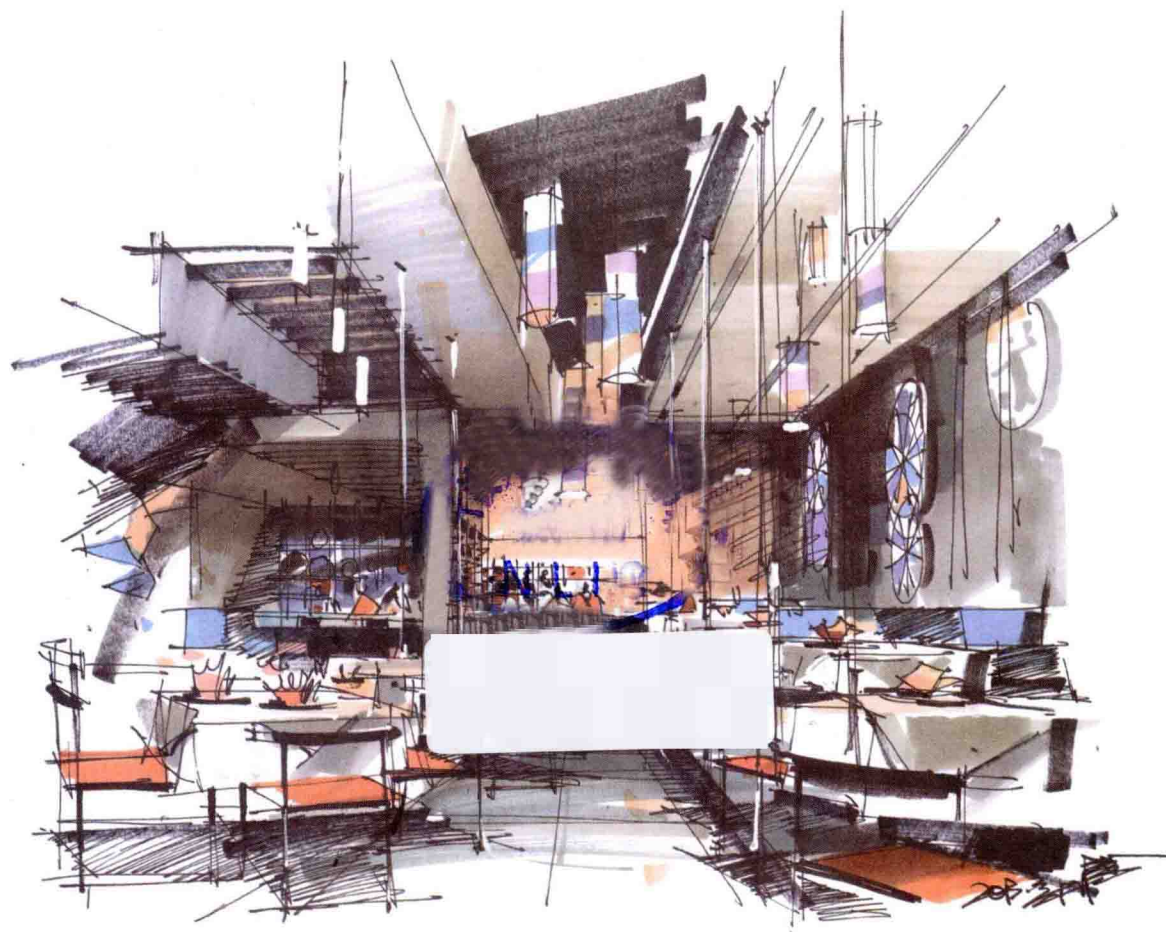
Contents

007	第1章 手绘表现之综述	057	第3章 空间透视
009	第一节 手绘的表达性	058	第一节 空间透视
010	第二节 手绘的表现性	058	一、一点透视
010	一、手绘中的个人审美表现	060	二、两点透视
010	二、手绘的艺术性	061	第二节 快速构架空间与构图训练
011	第2章 手绘基础训练	062	一、空间透视构架训练
012	第一节 手绘线条和造型	065	二、空间草图快速训练
012	一、线条的大致分类及练习	069	第4章 手绘空间表现案例
015	二、通过写生练线条	070	一、公共空间表现
018	第二节 手绘工具简介及马克笔基本运用	073	二、室内陈设表现
018	一、必备的手绘工具简介	076	三、休闲空间表现
020	二、马克笔特性及其运用	079	四、会所空间表现
024	第三节 马克笔用色及塑造能力谈	082	五、咖啡厅空间表现
025	一、马克笔用色	084	六、酒吧空间表现
029	二、手绘塑造能力谈	087	七、个性餐厅空间表现
030	第四节 陈设以及相关对象画法	089	八、建筑街景表现
031	一、陈设基础画法列举	092	第5章 手绘作品赏析
033	二、用马克笔给陈设上色	128	后记：“形”是手绘 “神”如水彩
044	三、山石、流水、植物及花卉画法		——读《杨健手绘画法》有感
056	第五节 再谈陈设及相关对象画法		

Yang Jian's Hand Drawing Techniques

杨健手绘画法

杨健◎编著

辽宁科学技术出版社
沈阳

图书在版编目 (CIP) 数据

杨健手绘画法 / 杨健编著. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2013.10

ISBN 978-7-5381-8181-4

I. ①杨… II. ①杨… III. ①室内装饰设计—绘画技法
IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第169461号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 210mm × 285mm

印 张: 8

字 数: 200千字

印 数: 1 ~ 4000

出版时间: 2013 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2013 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 符 宁 闻 通

封面设计: 魏华中

版式设计: 郭晓静

责任校对: 李 霞

书 号: ISBN 978-7-5381-8181-4

定 价: 68.00 元

联系编辑: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

E-mail: 605807453@qq.com

<http://www.lnkj.com.cn>

写书太难……

回首望去，10多年来写了近10种关于手绘表现的书，现在想想都觉得有些纳闷和好笑，手绘不就是一种简单的表现方式吗，有啥好写的呢？而且还写了这么多，连自己都有些费解了。每当我翻开这些书的时候，总会感慨，曾经的激情和“精彩”都已荡然无存，剩下的仅是平淡、苍白和空洞，鉴于此，自己也羞于翻阅了……

写书太难，是因为书要被人看，被人评价，一个人的想法、见解及专业能力会在文字间显露无遗，作者“是骡子是马”一目了然……

写书太难，写类似的书更加难了，人家要把你写的与人家写的进行比对“PK”，你若不在意还好，不过需要你头皮硬。

写书太难，是因为想要写点有用的东西，在这个快节奏的时代，人人时间宝贵，能看看书已经不易，如果全篇“废话”，浪费了纸张不说还浪费了人家的时间，这无异于“犯罪”。

写书太难，还因为需要写点新的东西，这个“新”字了不得，如果自己本来就很“陈旧”，“新”从何来？写的时候，也只有抓头皮的份了，这又等于在“作贱”自己，不如不写。

写书太难，因为还想超越以前，尤其是像我这样写过几本书的人，就更想超越了，问题是爱写书不等于会写书，特别是像我这样健壮又迟钝的人，谈“超”何易？

好在自己还“专一”，这么多年来一直痴情于手绘，总觉得手绘还有很多东西需要去探讨，总觉得手绘除了表达设计之外还可以有其他意义，总希望手绘有一天能进入“艺术殿堂”，于是，自己不但坚持画手绘，还教手绘……

这本书是基于以上这些想法，囊括多年“积蓄”写成的，希望你能喜欢，也希望自己以后也喜欢！

杨健

2013年6月记于广州 梅竹轩

同行 评论 寄语

手绘是心灵的“外化”

郑曙暘 清华大学美术学院副院长 教授 博士生导师

手绘表现图是作者心灵经由肢体驾驭工具的直接外化，计算机辅助绘图工具所描绘的线条和色彩则是人工智能的间接表达，难以期冀情感的广阔海洋。杨健的线条在灵动飘逸的寻觅中，直面设计目标表达本体的理性世界，呈现出自身本真的“性情”和手绘表现图自身魅力。

读《杨健手绘画法》有感

赵军 东南大学建筑学院 教授

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会主任

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会主任

《筑美》杂志 主编

国内外许多著名设计大师不仅具有很高的专业素养与艺术修养，同时还掌握了娴熟的徒手表现绘画技能，其中有许多设计师本身就是著名画家，国外的设计大师，如达·芬奇、米开朗基罗、格罗皮乌斯、沙里宁、哈里斯、柯布西耶、赖特等，国内有杨廷宝、梁思成、童寯、吴良镛、齐康、钟训正等建筑大师。任何一个设计师都清楚，计算机绘图永远不可能替代人的思维过程，不可能像手绘表现那样可以随心所欲，几乎所有能够成功地塑造非凡空间形态的建筑大师，都使用手绘表现作为思考空间设计的方法。

认识杨健老师，首先被他的激情和专注教学的精神所打动，他不仅具有较强的专业设计能力，而且对手绘表现情有独钟，所以他通过自己的设计实践传授手绘知识，更能抓住要点、重点，通过其手绘作品可以看到，他的作品具有建筑师的准确与严谨，他的表现具有画家的灵动和艺术美感，充分展示了科学与艺术的完美结合。此书的出版是他阶段性成果的展现，向他表示祝贺，并期盼他设计表现出更多的优秀作品。

相识杨健

陈飞虎 水彩画家 湖南省美术家协会副主席

湖南省水彩水粉画艺术委员会主任委员

湖南大学建筑学院副院长 教授 博士生导师

那年，我应邀去特训营作了个讲座，离开庐山时第一次与杨健匆匆见了一面。当时他风尘仆仆从埃及写生回来，给我的第一印象是：热情、坦诚、豪爽。说来也是缘分，我们双方都有一见如故之感。其实，真正深入了解，是我们这些年来频繁的交流。我们一起赴大洋彼岸写生，一起在国内参加学术活动，或者我们之间不约而同的彼此电话，那种沟通中无须任何掩饰屏障的轻松心态，到了我们这般年纪还能如此纯粹与默契实在难能可贵！我逐渐感受到杨健先生那种对艺术境界能极致感悟的气质，那种在生活中风趣幽默的人格魅力，那种在任何时候总是谦逊待人的心境，那种在设计艺术教学中不断激励人的热情……也正因为这样，才使他轻松地涉猎艺术的多种门类，才使他的手绘如此生动而充满灵气，才使成千上万追求手绘艺术的学子对他仰慕与崇拜。

杨健的手绘表现

冯信群 水彩画家 东华大学环境艺术系主任 教授

手绘是设计艺术家重要的思维方式和创意创作过程。建筑与环艺表现依赖于透视兼顾视觉与逻辑思维的双重真实，同时也具备多元手法。杨健的手绘是基于对形体的理解与空间的体验之上的概括性表达，既有即兴笔法，又有设计语言，看似随性的线条在断续中将空间延伸，给观者以想象的余地，空间的叙事性在其感性的图式中得到转译与诠释。他的设计构思下笔常常是既尽心尽力又随心所欲，“快”与“草”成为他内在艺术修养境界的表现。赏心悦目的色彩线条，空间宏大而深邃的构图方式，成为其特有的艺术语境。相信《杨健手绘画法》的出版，不仅能激发手绘爱好者对表现创作力的理解和认知，而且对于专业设计师和艺术家更是一种启迪和畅想。

唐建 大连理工大学建筑与艺术设计学院副院长 博士生导师

杨健先生长期坚持手绘的研究，不仅作为一种技能和手段，更作为一种设计师的品德和修养，把手绘上升到文化现象，不断创新技法，探索符合时代的新表达方式，坚持着手绘文化的传播，影响了莘莘学子对手绘的兴趣、认识与实践，为我国手绘水平的提高做出了贡献。杨健先生的著作是其手绘方法和艺术思想的集中体现，也是对我国手绘领域发展的推动与历史的续写，其细腻的空间理解、质朴的形象表述、流畅的绘画技法，都将对手绘学习者提供有益的帮助。

从画家到建筑手绘艺术家

李也青 国画家 湖北师范学院美术学院院长 教授

杨健生长在历史文化悠久而丰厚的楚地荆州。20世纪80年代初，共同的兴趣爱好把我们联系在一起，从此十几年在一起画插图、连环画、中国画和壁画。1989年我们受沙市民俗艺术馆之邀，历时半年多为该馆创作绘制了大型民俗壁画《荆楚节俗图》，被中央电视台、《连环画报》等全国范围内几十家媒体登载，给了我们不小的鼓舞。

杨健多年来涉足教学，果然不负众望，教学理论与实践相结合，重视学生的实践手绘能力的提升，深受广大学生的爱戴。

我认为，杨健由画家而转入建筑手绘，既吸收了中国画的传统艺术写意精神，又有较高的艺术审美格调，真正做到了把实用性的建筑手绘艺术化。用笔潇洒、色彩漂亮、神形兼备，尽得意象天成之美。近年来，杨健游历世界各国，创作水彩作品也是如此。正值盛年的杨健一定会在教学、建筑手绘和水彩画创作上达到更高的境界。

意外之外

平龙 水彩画家 上海工程技术大学设计学院教授

初识杨健是源自手机里一条陌生的短信，杨工的名字夹杂在一串陌生人名中，事过多年，这些当年的陌生人如今已成好友，当初印象中的杨健有山林气，长发蓬松，声若洪钟。但当时并不熟悉其作品，直到后来才有机会一睹作品的精彩。杨工的手绘作品雄浑大气、细腻生动，其用线肯定而灵动，用色丰富而有张力，用笔更是随心所欲如入化境，出人意料。在我看来，杨工的手绘作品是设计与绘画艺术的完美结合。然而禀赋过人的杨工不满足于此，曾几何时，他又把追求的目光投向了水彩。开始，大家以为他只是兴趣所至消遣而已，其实不然，近几年杨健每每外出画画都必带水彩工具，在街巷、在闹市、在乡村，在烈日、在雪天勤奋作画，工夫不负有心人，辛勤的耕耘加之独到的审美眼光，现在杨健的水彩作品可谓一日千里，成绩卓然。杨工画水彩很“真”，遵从内心，兴之所至，方能为画，杨工画水彩心气很高，艺术至上唯有境界。在我看来杨健的从艺轨迹是非线性的，美术青年、编辑、设计师、手绘大师、水彩画家，其每次的华丽转身都给了人们一个意外，我想这样的意外还不会终结，我相信，并期待着……

杨健其人其画

傅凯 水彩画家 南京大学建筑学院教授

先祝贺杨健又出新书了。我认识他之前是早听说其人是画建筑快图的，而一直没有谋面，直到2009年的某一天经我学长冯信群介绍才算结识杨健。我们一起去云贵地区画红军曾经走过的村庄、住过的宅子；一同赴缅甸采风，收集和体验异域景物与人文。杨健为人率真，有时笑起来还显一点孩子气。杨健的建筑快图和水彩作品除了率真还多了一分潇洒、自信。这种潇洒与自信是作者内在音乐素养的自然显现，杨工学过声乐，听过他唱歌的人对其绘画作品中有音乐的节奏与美感就不足为奇了，就这一点已经使我羡慕不已了。

王琼 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司设计院院长

苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院副院长 教授

设计是一种思维学，是设计师对人与空间、环境、文化、精神之间关系的思考；绘画，讲求心手合一，笔随心运。两者的结合，便是设计的手绘表现图。

虽然计算机绘图技术日新月异，在设计过程中运用的比重越来越大，但是，对设计而言，手绘表现图仍然有其独特的魅力：它是一种温润的、更具亲和力和说服力的效果表现形式；它体现着设计师的美学功底和艺术内涵；它能完美记录设计师的构思过程，是设计思维最好的载体。

现在的年轻设计师，很少还有人用手绘图来表达设计意图了。我与杨健老师虽未谋面，但也听闻他一直在提倡手绘，并孜孜不倦地向年轻人传授手绘表现技法。作为绘画专业出身的设计师，我很钦佩，也非常感动。希望他的学生和读者不要辜负他的良苦用心，将手绘表现坚持下去，将设计越做越好。

图为本书作者授课时的场景 摄影：王鸿润

目录

Contents

007	第1章 手绘表现之综述	057	第3章 空间透视
009	第一节 手绘的表达性	058	第一节 空间透视
010	第二节 手绘的表现性	058	一、一点透视
010	一、手绘中的个人审美表现	060	二、两点透视
010	二、手绘的艺术性	061	第二节 快速构架空间与构图训练
011	第2章 手绘基础训练	062	一、空间透视构架训练
012	第一节 手绘线条和造型	065	二、空间草图快速训练
012	一、线条的大致分类及练习	069	第4章 手绘空间表现案例
015	二、通过写生练线条	070	一、公共空间表现
018	第二节 手绘工具简介及马克笔基本运用	073	二、室内陈设表现
018	一、必备的手绘工具简介	076	三、休闲空间表现
020	二、马克笔特性及其运用	079	四、会所空间表现
024	第三节 马克笔用色及塑造能力谈	082	五、咖啡厅空间表现
025	一、马克笔用色	084	六、酒吧空间表现
029	二、手绘塑造能力谈	087	七、个性餐厅空间表现
030	第四节 陈设以及相关对象画法	089	八、建筑街景表现
031	一、陈设基础画法列举	092	第5章 手绘作品赏析
033	二、用马克笔给陈设上色	128	后记：“形”是手绘 “神”如水彩 ——读《杨健手绘画法》有感
044	三、山石、流水、植物及花卉画法		
056	第五节 再谈陈设及相关对象画法		

第 **I** 章 手绘表现之综述

Summarize of Sketch

手绘作为一种传统的表现手段，一直沿用至今，即使在有了计算机效果图的今天，它也一直拥有着自己独特的地位。手绘除了以其便捷的手法传达设计思想、理念之外，还有着强烈的艺术性以及个人情感色彩和感染力。在当今设计界，设计师自身素质和表达方式在不断提高和改变，手绘这种表现形式也愈加受到了重视。手绘并非仅仅是表达设计语言的一种方式，更是设计师综合素质的集中体现。可以说，无论何时，手绘都显得至关重要。

设计是将自己的设计构思由抽象向具象演变、推进，由模糊转向清晰的一个过程，并在这个过程中不断地改进和完善，最终达到解决使用要求的目的。手绘在这一过程里贯穿始终。从图面操作这一环节来讲，它就像是这一过程的“终端产品”，只要有了这一产品，设计才能最终实现。手绘也是设计过程最具沟通和说服能力的“语言”工具，是把构思变成图形的工具，并利用这一工具把构思完全表达出来。

手绘虽表达简单，但绝非没有任何要求。比如，我们要求手绘除了具“表达性”之外，理应要具备“表现性”，否则，手绘就不需要教学和研究了。同时，手绘具有很强的表述性和独立性。大凡具有独立性的表现形式都具有很高的艺术要求，如绘画、书法、雕塑、摄影等，手绘表现图亦然。手绘表现只是传达的媒介，它的任务就是表达和说服，最后还要通过技术和材料去实现，从这个角度来讲，对于手绘表现图似乎不必大作宣扬和探讨。如果语言的表达有平淡与精彩之分，我们必然会选择后者。再者，手绘表现的优劣是一个设计师职业水准的最直接、最直观反映，他的每一条线、每一个色块、每一个空间的构成因素，都将会很大程度地反映设计师的综合素养及专业能力。因而，很难想象在一个手绘水平低下的设计师笔下，会出现一个令人感到满意和完美的空间。

设计师没有必要，同时也不可能将构思中的空间描绘得如同计算机模拟那般逼真，只要能够使用简单的线条勾勒出预想空间的神韵就足够了。由于每个人的经历和底蕴的不同，这种速写式的线描同样具有不同的艺术风格。当然，这种能力也不是一蹴而就的，同样需要付出艰苦的努力。手绘体现了一个设计师的两种功力：艺术素养与绘图技巧。

现在越来越多的设计师已经开始重拾手绘这一表现形式，手绘价值被逐步认可，这种形式也慢慢被设计师们所运用，着实让人高兴。就手绘表现本身来说，作为一种语言手段，其基本功能是用来传达设计思想或设计理念。从更深层意义上来看，手绘也包含着其独有的魅力和艺术感。一张优秀的手绘表现图，其所包含内容和理念如同艺术家的创作一般，也需要修养、内涵、文化、情感来作支撑，即需要具备良好的艺术素养，比如，手绘的艺术感觉问题，所谓“工夫在诗外”即是如此。所以，优秀的手绘作品也等同于艺术品。我们学习手绘的目的虽大多为前者，但绝不能丢弃后者，否则，手绘就没有什么值得重视和学习的意义了，也不值得我们去研究了。诚然，艺术要依托于技巧而存在，但技巧本身绝对不是艺术，这本书虽说很大程度上是在讲手绘的表现技巧和方法，但我还是希望读者不要把手绘仅仅当成一种单纯技巧来看待，如果我们在学习或者运用技术时，有很好的艺术修养做铺垫，技巧和艺术修养并举，画好手绘就不是一件难事。

近几年来，自己一直没有离开手绘的教学工作，也深知学生们的手绘状况以及手绘教育对他们学习以及将来的意义，这本书是在手绘教学以及学生学习的实际状况前提下编写的，希望可以真正地帮助学生解决一些问题，能够实实在在地起到指导作用。现在有很多学生还在计算机和手绘之间徘徊，他们不知道手绘的目的是什么，也不知道两者如何选择。在此，特别告诫同学们，计算机效果图是科技的产物，懂得计算机不等同于懂得设计。计算机的优势是制图工整、真实，这是手绘可望而不可即的地方，但任何一种表达方式都有它的优点和局限，相对于计算机表达来说，手绘表现虽然只能静止地（相对于动画演示而言）、片段地表达设计想法，同时远逊于计算机表达的“工整”和“真实”，但从应用层面上来讲，手绘却远远胜于计算机，首先，手绘不受制于任何因素，想到什么就可表达什么，表达的时候可全神贯注也可随心所欲；其次，手绘表达时直接与“思维”关联，还可以帮助大脑思考，是设计思考的最直接的反映，同时，手绘快速的表达效率也是计算机不可替代的；最后，如果想要真正做好计算机效果图或者做好设计，也必须具备手绘基础，必须以重视手绘、画好手绘为先。

第一节 手绘的表达性

手绘的表达性即手绘的基本功用，即借助“徒手”画出来的图形来表明设计想法。

手绘的“表达性”并不要求画得如何精彩，只要画得明白即可。从这个层面上来看，稍有美术基础就可达到这一要求。如今，手绘还不具备艺术功能，还不太可能和其他画种一样，进入画廊进行买卖，手绘也还没有像其他画种一样被普通人熟知，也就更谈不上称为独立画种了。正因为如此，手绘的专业性、重要性以及受重视的程度并不乐观。目前，手绘的整体水平尚欠佳，这对于当下的手绘状况来说的确也是不可回避的现象。

手绘虽为设计的基本表达，但也不可回避一些基本的要求，如对表达能力的要求。本质上，手绘同其他艺术门类一样，需要由一定的造型基础和技巧作支撑。手绘首先是要将二维平面空间转化为三维图形空间，这个过程需要有良好的空间思维与想象、推断能力来实现，之后再表达对象的形体结构、形体尺度、形体的明暗关系、形体的色彩关系，并将空间的层次、排列秩序、对比关系用近乎于绘画的语言进行传递。在进行手绘表达时，这些基本手段运用能力无疑决定了表达能力。如此可以认为，手绘表达近似于绘画，因此，学习手绘时的基本训练即相当于美术基础训练，以下简单说一下学习手绘时基本训练的要点：

1. 素描训练

素描是训练观察能力、分析能力、理解能力、表现能力、造型能力的一种传统方法，由于专业区别而对它的要求也不尽相同。绘画专业要求不但准确地表现出对象的结构、空间关系，而且还要着重表现其质感和分量。作为设计专业的素描则偏重表现对象结构和分析对象组合要素，并能较好地、快速准确地表现对象的形体特征，以线条为主、阴影为辅来表现对象。“结构素描”训练是一种便捷有效的办法。

2. 色彩训练

色彩是表现图的“外衣”。绘画上的色彩原理同样适用于手绘，只不过是表现的深度和要求的高度不同罢了。绘画注重色彩本身的微妙变化，多是主观地强调个人“情感”色彩；表现图则是把色彩纳入了人文和心理的范畴，并习惯于表现空间的大致色彩特征和大致色彩变化。同时，色调也是表现空间特性的主要手段。

3. 临摹

学习手绘表现图，初学者主要应以空间临摹为开始，如作品照片、优秀的表现图，其目的是感悟空间，加深对空间的印象，学习他人表现技巧，提高表达能力。这一阶段十分重要，但也十分乏味，需要不厌其烦地进行，并且要大量地训练。

4. 写生

这一阶段多以建筑及周边环境为表现对象，表现形式也多以钢笔或铅笔为主，通过写生培养对自然对象的表现能力和对画面的处理能力。坚持必有好处。

5. 陈设训练

这里讲陈设，是指室内包罗万象的对象，如沙发、茶几、灯饰、绿化、工艺品、字画，这些陈设的表现都直接影响着画面的空间效果和空间氛围，如果要让这些陈设能符合时代和潮流，则需要多观察和搜集。

6. 空间透视训练

掌握正确、简便的透视规律和方法对于手绘表现至关重要。目前，有关透视的书很多，除了需要认真地去领会之外，也需要我们细心地鉴别和选择，要找到适合手绘表现运用的最简单和实用的透视方法，能熟练地掌握几种常用的透视方法已经足够，如一点透视、两点透视。其实，手绘大多也只是运用了这两种透视，我们画手绘效果图时多是凭靠正确的感觉来画透视的，要训练出落笔就有好的透视空间感，透视感觉也往往与表现图的构图和空间的体量关系息息相关。如果运用了好的空间透视关系来架构图面，一张手绘表现图也就成功了一半。

7. 线条的训练和组合

手绘表现中，线条是灵魂和生命，要经常不断地多画一些不同的线条，并用它们来组合一些不同的形体。

以上几点属于手绘表达的基本层面，同时，手绘表现往往也反映出了个人的审美素养。

第二节 手绘的表现性

所谓手绘的“表现性”是指手绘在具备“表达性”的同时还具备艺术性，表现性是表达性的高级阶段。我们提倡手绘表现性的目的在于：一是因为手绘本应该具备这种特性，二是希望让手绘将来也成为独立的“艺术品”。

日本建筑大师安藤忠雄曾说：“建筑手绘草图是一座没有完成的建筑……”，这大致说明了两个方面的意思：一是手绘的设计意义；二是手绘的含量和“包容性”。前者是说手绘是设计的雏形阶段，手绘的意义不可替代，后者是说手绘其实也包含了设计师的价值观和审美观，因为建筑本身就涵盖了这几个方面的内容。用手绘来表现设计中的人文、审美和思想，也是推崇和提倡手绘表现性另一目的和意义所在。

室内设计是一种综合性很强的学科，它必须以建筑、科技、人文、心理、行为、视觉为依据，才可能进行一系列有序的活动，也正因为有了这些依据的差异和观点的更新，才出现了当下室内设计的多元化局面。

手绘也并非单一的炫耀技术和仅仅的表达设计，真正好的手绘应该是既有技术又有艺术，手绘也是个人的审美取向的体现，因而，手绘的表现性在很大程度上受其个人观念的制约。不断拓宽视野，积极地去感受生活、贴近社会，不断地去接受新的观念，提高自身的综合素养，这也正是手绘具有表现性和艺术性的关键所在。

一、手绘中的个人审美表现

手绘表现无不显现其个人的审美观念和艺术修养，这也是个人文化和内涵的最终体现。从手绘的设计层面来说，要设计出有精神内涵，有文化底蕴，符合现代人物质和精神需求以及生活方式的空间来，这是设计的根本意义所在。这需要顺应时代，将自己的价值观念与时代对接。再则也需要提高自己文化素养及审美能力，比如室内设计离不开对装饰界面的处理，什么是装饰？如何装饰才美？这些问题需要个人来“拿捏”、判断和选择，如何解决也并非易事，它完全依赖于个人的审美情趣和素养，因为设计中有所谓美感、内涵、或雅或俗及设计中的艺术氛围文化含量的多寡，其实就是设计师自身审美的真实写照，一些优秀的室内设计作品或手绘表现作品，往往都是在自己固定的文化范畴中来完成的。

手绘表现必须正视以上一些问题，必须提高个人素养，让手绘既有表现性也有艺术性。

二、手绘的艺术性

手绘的表现性是其艺术性的前提，手绘需要通过其表现性来提高艺术性。

要解决手绘的艺术性问题首先必须改变对手绘的看法，要用发展的眼光来看待手绘，重新定位手绘才行。多年来，手绘一直局限于或在制图的观念影响下进行，其表现的艺术特征是不够或者是不明显的，因而，手绘在当今必须多方面地汲取营养，要向其他绘画学习。作为个人来说，还必须主动地涉及相关艺术门类，如文学、哲学、音乐、绘画、书法等。以上这些艺术门类，都会改变人们对事物的看法，也可改变对手绘的看法，如看文学、美术作品，听高雅音乐时可调动浑身的情绪，或喜或悲、或美或丑都影响着个人情感，这些情感最终也会带入手绘作品中来，具体来说，也许用笔会更有节奏、韵律，更加突出个人的情感色彩。

手绘的艺术性具体来说是设计的艺术性和表现的艺术性，这两者相互依赖、相辅相成，手绘具有艺术性的突出特征可以让心灵得以碰撞，让观者为之动容。

“适者生存”、“美者优存”，前者是物质，后者是精神，期望中国的手绘独具精神风采，也期望手绘早日走入艺术殿堂。

第 2 章 手绘基础训练

Basic Training

当下的手绘在工具的使用及表现方式上都极为方便快捷，主要使用钢笔、马克笔、彩铅。在表现方法上也主要是先用线来构架和造型。

手绘需要首先解决和面临的问题是手绘基础，如线条训练、透视训练、陈设训练、马克笔的使用及用色问题，以上这些对于习惯于用其他方式进行绘画的人来说，可以说都是新的问题，如果解决得不好，手绘将无从下手。

第一节 手绘线条和造型

手绘最先使用的工具是钢笔或绘图笔，并先用“线条”来完成。线条本身并无任何意义，只有形成了形体才有意义。

画一根线对于会使用钢笔的人来说，是一件很简单的事情，但达到手绘使用需要的线条标准，并非那么容易。一条画在纸上的线可以具备其特有的精神魅力，中国书画对线条十分讲究，传统书画中的线条可谓博大精深，有“力透纸背”、“入木三分”之说，这是强调了用线的力度和渗透力，用钢笔画线也应如此。一般来讲，会用毛笔画线不见得就会用钢笔画线，会用钢笔写字也不等于会用钢笔画线。手绘所用的线条是手绘中的核心内容，也是手绘图的骨架。线条的义务是表现空间关系、造型、物体的尺度关系、画面的层次关系，如果线条能正确地表现这些，那么线条才有意义。线条的另一层意义是线条的自身美感，如线条的稳定性、节奏性等。线条给人的感觉无非两种：要么呆板、生硬、漂浮；要么飘逸稳定，极富韧性和张力。线条本身是有质的区别的，要画好手绘，首先要画好线条。我们用钢笔徒手画线与用尺子画线的要求一样，要把线条画直，但徒手画线中的直只是要求大体的直，至少感觉上要直。刚开始画线时，手比较僵硬，而且画的线不够直和稳，而且异常紧张，生怕画得不直，经过一段时间的认真训练就会逐渐适应了。

前面提到线条有漂浮和稳定之分，这些都是视觉感受。线条呈漂浮感是因为用笔时没有把握线条的起笔、运笔和收笔的环节和要领，这与书法用笔一样，都应有用笔的动作和意识作指导。也好像人走路一样，有起步、行步和停步三个环节和动作，行步的动作是稳健地、一步一步地走，运笔也如同行步，也要稳稳地落在纸上，然后再有收笔或顿笔的动作，这样画出来的线条就不会有漂浮的感觉了。线条在表现形体时应注意表现对象的物理特征，物体的材质分光滑、粗糙、坚硬、柔软等，在表现的时候要注意加以区分，要有意识地去表现，如坚硬的物体用线必然会挺直些，柔软的物体用线就较为圆滑和飘逸些，这些是一般意义上的区别。物体的特征比较复杂，要去注意体会线条的特点和表现的方式。另外，线条的抑扬顿挫也是主观情感的表达。要学会去慢慢培养这种感觉，让线条本身就具有感情色彩。

运用线条的意义是造型，造型的关键是抓形，要把对象画得正确或准确。

一、线条的大致分类及练习

(1) 直线练习：直线分水平直线、斜线及垂直线，是手绘常用的线条，同时也是难以把握的线条，尤其是垂直线最难画。

(2) 弧线练习：弧线多用于天花、地面的形态；较易掌握，难点在于画得到位。

(3) 转折线练习：转折线在表达具体对象时用得较多，如建筑的外形。

(4) 乱线练习：乱线分很多种，如直角折线、圆角折线等，多用来画复杂形体的质感及暗部，如树叶暗部、织物暗部。

以下通过一些线型的基本图例来说明。

本页这些线条是用钢笔画的。徒手表现的工具多为钢笔，钢笔线条是徒手表现的基础，因而要加强练习。钢笔线条看似简单，但它与平时写字不大一样，因为徒手表现的线条变化多端，线条分为长短线、弧线，不练习很难掌握。画线条时要全神贯注，一气呵成，也犹如书法一样，讲究抑扬顿挫，画的时候应随意一些，不必拘谨，画得熟练就好了。

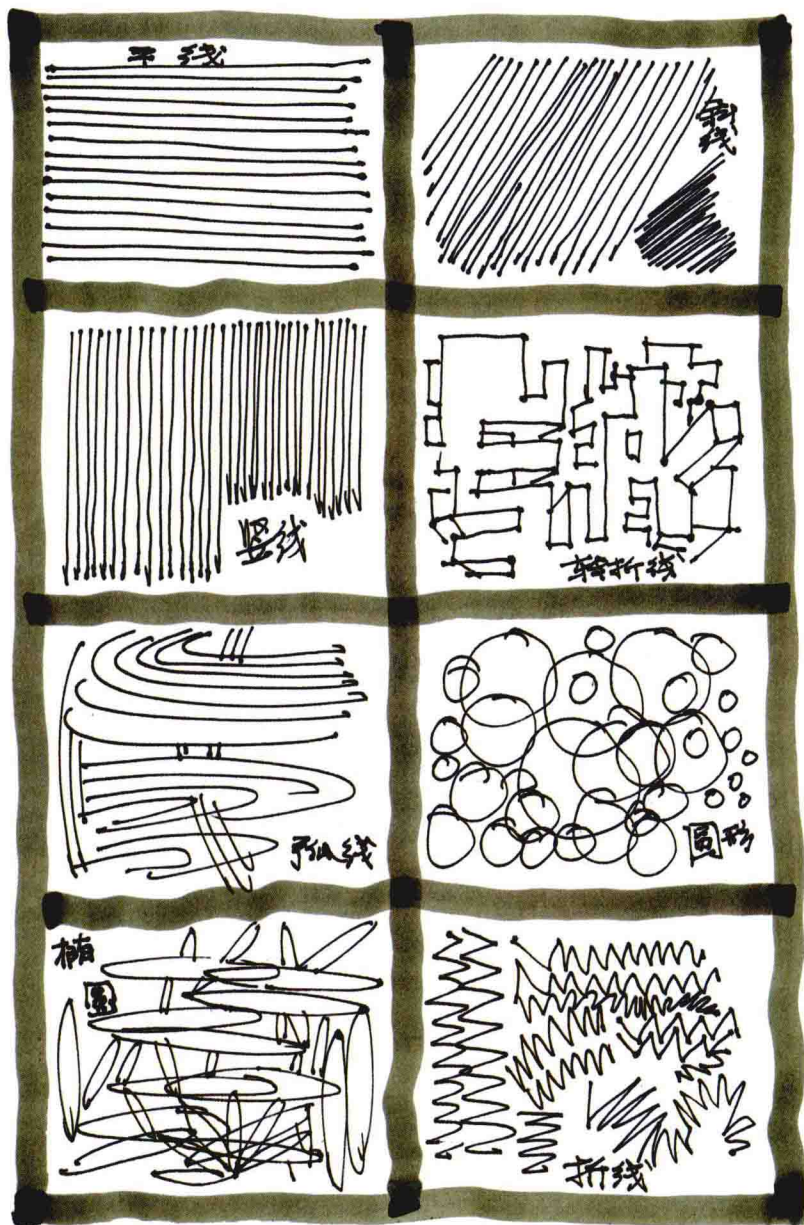

图2-1

图2-1中有各种线型，如直线里有水平直线、斜线、垂直线，这类线是手绘的基础线，要勤加练习达到过关，所谓过关是指画线稳固，长短控制自如。其他线型如转折线、弧线、圆形线、椭圆线、折线，用途是多方面的，如建筑外形、植物叶片、布衣的质感等，要多多练习和运用。