

手绘可以激发更多的潜在创造力

HAND PAINTED IS A KIND OF FAITH

HI DESIGN

智慧手绘

——环境艺术设计手绘表现与考研快题加强训练

周志慧 编著

智慧手绘

——环境艺术设计手绘表现与考研快题加强训练

周志慧 编著

<i>Chapter</i>	<i>1</i>	011	基础训练
		012	1.1 什么是手绘
		013	1.2 手绘的意义
		014	1.3 学习手绘需要准备的工具
		022	1.4 手绘基础练习
<i>Chapter</i>	<i>2</i>	041	如何画好透视
		042	2.1 透视的基本原理
		042	2.2 透视的概念
		042	2.3 透视在手绘效果图中的意义
		043	2.4 掌握各种透视，快速表现不同空间
<i>Chapter</i>	<i>3</i>	057	不同材质的手绘表现技法
		058	3.1 木质
		060	3.2 软装
		072	3.3 玻璃
		076	3.4 不锈钢
		080	3.5 锈铁
		084	3.6 灯具
		086	3.7 亚克力材质

<i>Chapter</i>	4	089	室内空间手绘表现
		091	4.1 室内空间人体尺度
		092	4.2 室内空间手绘优秀作品

<i>Chapter</i>	5	175	景观与建筑手绘表现
		176	5.1 景观及建筑手绘表现基本原则
		200	5.2 建筑手绘表现优秀作品

<i>Chapter</i>	6	227	考研快题手绘表现
		228	6.1 制图要求与规范
		233	6.2 字体与版式设计
		234	6.3 考研快题优秀作品

智慧手绘

——环境艺术设计手绘表现与考研快题加强训练

周志慧 编著

作者简介

Zhou Zhihui

周志慧

10岁开始学习画画
师从画家尚世秋

美术校考鲁迅美术学院（沈阳校区）环境艺术设计系专业课全国第八名
美术校考鲁迅美术学院（大连校区）专业课全国第七名

鲁迅美术学院环境艺术设计专业研究生考试室内研究方向总成绩第一名

2008年开始学习手绘
2010年赴庐山艺术特训营深造并获得黄帽
2014年任庐山艺术特训营室内考研班班主任

国家四级色彩搭配师
高级陈列设计师

HD空间设计机构
HD手绘培训创始人

序一

《平面设计中手工元素的应用艺术》一书中说道：“设计领域正处于转折点……‘手绘艺术’把计算机的卓越功能与手工元素的独特质感完美结合，进而突破科技在设计工作中的种种局限。”这段话很好地形容了“手绘艺术”在现代设计中的位置。

手绘效果图能够直观、形象、快速地展现设计内容和对象空间，是设计师传达设计思想的重要手段。手绘效果图因观赏性强且具有很强的艺术感染力，而在环境艺术设计领域发挥着重要作用。随着表现技法专业性的不断发展和加强，手绘效果图已发展成为一个全新的独立领域，很多设计师和美术专业的毕业生专门从事手绘效果图的绘制工作，并且取得了可喜的成果。在设计艺术领域还没有出现计算机身影的时候，设计作品完全通过手工的方式传达，一个设计作品的成功与否由设计者绘画表现水平的高低来决定，那时的人们完全以手绘图的表现能力作为设计作品的评判标准和审美尺度。

手绘技能的掌握绝非一日之功，它是需要经过长期的、专业的、大量的练习，才能掌握的技巧。创作一件好作品，更是需要艰苦的努力、漫长的时间和大量的实践工作。设计艺术是一个涵盖了艺术观察能力、形象思维创造能力以及艺术语言表达能力等因素，体现设计师综合能力的艺术领域。一个好的创意，往往只是设计者最初设计理念的灵光一闪，而最能抓住这些灵感并把其表现出来，完成设计思维的方式，就是手绘。在当今设计领域很大一部分设计者的眼中，电脑在其设计手段中占着主要地位，这种现象在设计行业内是普遍存在的，但也有一些设计师仍然利用手绘的方式来完成设计创作，正是有了这些设计师的坚持，才使得被当今市场环境弱化的手绘艺术得以继续发扬光大。

纵观西方的设计艺术发展史，我们不难发现，成功的设计大师里不乏一些对绘画艺术精通的画家，尤其是现代派的一些大师的作品都各具特色，他们的作品在某种意义上正是通过手绘极具个性的表现形式，来体现作品的生命力、诠释设计中美的形式法则。

美术基础是学习设计所必须具备的，只有具备用艺

术家的视角去观察和认知事物的能力，才能设计出优秀的作品，这是成为设计师的必经之路。提高创造性思维能力最有效的方法就是手绘训练，设计的过程可以有效提高和发展设计师的创造性思维能力。设计师在设计创造时，利用生动的手绘将脑中的创意跃然纸上，绘画的图像又会通过眼睛的观察被反馈回大脑，进一步通过大脑的思考和分析对设计进行修改与完善，如此往复，设计出的作品就会越来越完善。出色的图示思维能力帮助国内外众多优秀设计师走向成功之道，手绘技能在设计之初就能给设计师带来莫大的帮助，是设计表达能力、设计思维能力、设计创新能力三者的综合体现。

我们要把手绘重视起来，学习运用手绘的实践能力，不然，在创作的初始阶段迸发出来的那些设计灵感，便会转瞬即逝。正如著名建筑大师柯布西耶所说：“自由地画，通过线条来理解体积的概念，构造面形态……首先要用眼睛看，仔细观察，你将有所发现……最终灵感降临。”

看到周志慧这本书稿的时候，我由衷欣慰，本书内容丰富，画作精美，是作者的精心之作。从简单的线稿、单体、透视基础讲解到空间设计的深入刻画；从绘画工具介绍，到空间上色技巧展示，都聚集了她多年绘画的经验。周志慧是我的学生，她从小学习美术，奠定了扎实的绘画基础，有很好的手绘能力；大学本科通过美院的教导和学习，加上她本人的刻苦努力，熟练地掌握了手绘的绘制方法技能；通过研究生阶段的学习，把手绘技能很好地运用到了空间设计中。本书是周志慧对手绘的理解和个人手绘教学经验的集合，在空间综合表现上，有着深入的剖析，可以帮助学习手绘技法和学习空间设计的读者更透彻地理解手绘技法，并迅速提高其手绘能力。

作为周志慧的导师，看着她在读研期间为此书的付出和努力，心中很是欣慰。期待她在未来专业发展的道路上，继续保持这份热情，继续努力执着，将手绘艺术广泛地传播与发扬开来。

是为序。

鲁迅美术学院环境艺术设计系 副主任
教授 硕士研究生导师
2016年12月

序二

无论做人、生活、工作，还是关于文学、艺术、哲学和政治等专业修养，都需要有一种强烈的精神内涵作为支撑，都需要通过严格的训练来获得，原理上一脉相承，大同小异。成功的秘诀在于坚持，立志不坚，终不济事。锲而舍之，朽木不折；锲而不舍，金石可镂。只有经过持之以恒地磨炼，才能有所成就。

在我教过的众多学生中，有些人一直保持着十年如一日的努力，多年来，始终践行着他们对艺术的执着与追求。如今他们用自己鲜明的艺术个性，在社会上逐步崭露头角，开始受到社会各界及同行们的关注，周志慧便是其中一个。

艺术在于坚守自己的内心。每一笔，都饱含对美的追求；每一幅画，都表达出那份对生活的热情。艺术之路需要意志坚强，需战胜自我、战胜孤独，保持思维活跃性。在思考中行动，在行动中观察，在观察中总结，然后又在学习、思考、行动、观察中循环归纳，周而复始向前。热爱艺术的人生是有意义的人生，她始终用强烈的精神内涵作支撑，每创作一幅作品，都带着独特的思想和设计思路，用心和灵魂去创作。

俗话说，台上一分钟，台下十年功。翻看这本书时，我的心情是无比喜悦的。这本精彩的手绘技法表现书，之所以能以如此姿态呈现在大家面前，是周志慧日积月累、勤思苦练的结果。回想起十多年前，皮肤黝黑、身体瘦弱的女孩，在那个炎热的夏季的窗边，挥洒画笔时坚定的眼神中透露着的坚强和倔强……作为老师，我要发自内心地为她鼓掌！希望她继续努力，靠智慧去把握，靠辛勤的劳动去积累，希望她朝着更好、更高的艺术之路继续前行。

艺术是一种精神与意志力的创作活动，能改善纠结的情绪；艺术是文化核心价值观的浓缩，需要我们用心灵去感知，去坚持最宝贵的价值取向，传递正义的人间力量；艺术是思考，有一分耕耘，才有一分收获；艺术是一种能力，这是每一位画者的必备修养，也是我们永恒的追求。

这本书的出版，对周志慧来说，不仅是对过往十几年学习的总结，更是一个新的开始。我相信她在艺术的道路上，一定会越走越远！

我为她祝福！

原辽宁省青年美术家协会理事
辽阳市第十二、第十三届政协委员
辽阳市第四届、第五届青联委员
辽宁经职院工艺美术分院客座教授
2016年11月

序三

《大智度论》卷四三：“般若者，一切诸智慧中最为第一，无上无比无等，更无胜者，穷尽到边。”智慧：智者，慧者，大智慧。

青年手绘艺术人周志慧的手绘作品体现了设计师的实战经验与学院派绘画技法的完美结合。不计其数的创作积累，使她在处理画面时游刃有余，具备了扎实严谨的造型功力，把设计的要点表达得十分明确。娴熟地运用手绘表达工具，把画面的构图、造型、透视、比例、线条、色彩、光影关系等，拿捏把握得恰到好处。无论是丰富繁杂的大场景，还是言简意赅的局部小景，无论

是室内空间、景观建筑，还是风景写生，周志慧都能驾轻就熟地把握画面的空间构图和颜色层次。下笔之运筹帷幄，大气洒脱，有着东北人的阳刚与率性，同时又体现了她深厚的绘画修养和对手绘艺术的执着追求；而画中不经意间流露的优雅抒情又散发着青年艺术人的诗性和情怀！

周志慧在描绘自然和生活的同时，也同样接受着自然和生活的丰厚馈赠，进而不断丰富和完善着自己的艺术创作。行走于艺术与自然之间，执着地坚持写生与艺术创作，新一代的艺术表现愈发创新和成熟。我相信，周志慧的艺术人生会更加光辉灿烂！

江西美术专修学院·庐山艺术特训营教务处主任

2016年10月

前言

2008年，我考入沈阳市鲁迅美术学院环境艺术设计系，当时对“环艺”“手绘”是一无所知的。在一次专业课课堂上，系主任马克辛教授为我们现场绘制了一张原创手绘设计效果图，一张精致的设计图稿在短短的2小时内展现在一张白纸上。我被深深地吸引了，无比震撼，从此便一发不可收拾，在学习手绘这条道路上“越战越勇”。在系里跟马主任学习创意设计构思，在校外跟随孙大野老师学习手绘技法表现，后来趁着暑假奔赴庐山手绘特训营继续学习深造。严寒酷暑，勤学不辍。我最喜欢的手绘大师沙沛说：手绘是无法释怀的情感和念念不忘的初心。这句话送到了我的心里，手绘对于我来说已是一种深深的情怀，我几乎在用所有的情感和精力来学习它，并将这些学习的经验、绘制的方法教给我的学生们。

《智慧手绘——环境艺术设计手绘表现与考研快题加强训练》一书，收录的都是近几年我的一些手绘作品和我所教的学生们的作品。这本书大体分为三个部分：基础训练、单幅写生优秀作品展示、考研快题优秀作品展示。基础部分内容十分详细，从线的画法到体块徒手表现教程，再到单体家具的专项技法表现教程，我相信这些细腻的教程会让初学者快速了解手绘，进入学习状态。第二部分中收录了很多的学生作品。我的学生们大多来自环艺系，都是从大一、大二开始和我学习手绘，这些作品基本都出自“写生课”。写生课是学习手绘过程中很重要的一个环节，可以让学生对构图、空间、透视、结构、材质、配色、光影等进行更深层次的理解，能快速地提升他们的手绘能力，使其在写生练习中逐渐形成个人手绘风格，为之后进入设计公司工作和绘制考研快题时更好地进行原创方案创意设计，打下坚实基础。第三部分为考研快题优秀作品，

这些作品绘制完整，经过反复推敲绘制而成，希望能给考研的同学一些参考。本书主要是马克笔手绘技法的教学与示范，我一直认为，技法如同“灵活的手”，你想把脑海中的奇思妙想生动准确地表现出来，“手”要跟得上才行。设计师应该具备“灵活的手”、高审美层次的“眼”和天马行空的“脑”。

近年来，随着电脑技术在设计领域的运用，电脑设计表现以其惊人的真实性、高效率、精确性以及易操作等优点使得越来越多的行业人员为之折服，也受到众多设计公司的推崇，传统的手绘表达因其学习周期长等原因而受到忽视。但手绘作为设计师的基本语言，在表达创意及设计思考中仍是一项不可或缺的技能，具有无可比拟的优越性。王受之先生指出：“设计，是指一种计划、规划、设想、问题解决的方法，通过视觉的方式表达出来的活动。”这里面就涵盖了两个核心本质内容：第一，设计是计划，是对事物的预先构想，是一种创新的思维活动；第二，设计的成果最终还要以视觉的形式表达出来，既是一种图面表现活动，也是一项艺术性的工作。作为一个设计师，设计思维以及设计的艺术性才是最本质的东西。现在，设计工作中的专业分工已经越来越细，设计师甚至可以从表现绘图工作中解脱出来，将表现图交由专门的绘图人员来做，以便设计师能更专注于设计，可以把主要精力用在设计创意上，因此从这一角度来看，着重加强设计方法及设计思维的训练才是关键，手绘，在这里发挥着很重要的作用。

构思方案，需要流畅的手绘来捕捉灵感，计划是一种思维活动，也是设计的起点，手绘是记录设计师灵感的首要工具，那些瞬间迸发出来的灵感会稍纵即逝，必须要用图面的形式记录下来，再进行分析、优化。绝大多数训练

有素的设计师，不论拥有什么样的美学倾向或艺术追求，在构思方案和解决设计问题时，采用手绘图的方式仍然是他们设计研究的主要手段。手绘不仅是记录手段，还是一种设计思考途径。设计过程中，很多时候思维都是突发式、瞬间性的，设计师将大量的设计素材和日常经验积累在自己的大脑中，在构思方案的过程中，这些积累经由大脑的精挑细选形成灵感迸发出来，再通过手上的笔反映在纸面上。这种草图，寥寥几笔却蕴含着无尽的思想，如果没有流畅的手绘来辅助，这种灵感就不可能物化为设计作品。设计师不知疲倦地将想法变成草图，通过眼睛观察和大脑思考，辨别和判断，从图中得到新的启示，给原来的图形一个反馈，肯定某些部分，否定某些部分，对原有图形进行新的改进，一遍遍地重复，进而生成最终的作品。手绘有助于培养设计师的观察能力，增强其表达能力，作家用文字表达自己的思想，音乐家用音符表达乐章，而作为设计师，图形则是其表达设计意图的基本手段，手绘则是最基本的表达语言。平时设计师通过速写记录设计素材，同时这种记录过程也是一个分析观察的过程，一方面为自己的设计筑造资源库，另一方面又提高了观察能力，还使自己的手头表达能力不断加强，这为利用手绘草图来帮助自己完成构想创造了前提条件。草图是方案的重要表达手段，建筑大师安藤忠雄就这样描述过：“草图是建筑师就一座还未完成的建筑，与自我和他人交流的一种方式。”原始的手绘图，是一种真实的情感表达，能更好地体现设计师的原始意图，展现设计师的个人风格。另外，扎实的手绘功底是设计师进行现场设计必须掌握的技能，快速、漂亮的手绘能力也能让设计师迅速获得业主的信赖，能

够为设计师的设计工作铺平道路。

在环境艺术设计手绘表现中，表现技法多种多样，常见的有水粉、水彩、透明水色、喷绘、彩色铅笔、钢笔淡彩、马克笔表现等，在学校里，环艺系的专业课程中，手绘效果图的课程通常只有三到四周时间，因此，作为一门实际操作的技能教学，必须通过大量的课下练习才能使学生的手绘能力得到迅速提高，要有取有舍，结合市场需求，选择那些应用性强的进行重点学习。像水粉、水彩、喷绘表现技法等因其操作的时间长，而且相对复杂，现代的设计表现中应用得比较少，在有些地方几乎难觅其踪影。本书为大家讲解的是马克笔、色粉与彩铅结合使用的手绘表现方法，它快速便捷，易出效果，是现在行业里表达的主流。本书颇具特色地增加了视频教程内容，读者可通过扫描二维码方便、快速地观看，视频为大家清晰、直观地展现手绘绘制过程。在此，真诚地希望本书能对学习手绘的读者起到帮助作用。

在本书的编写过程中，我有幸得到了我的老师们的支持。在此我要诚挚地感谢我的美术教导老师李健老师，感谢教我手绘技法表现的孙大野老师，感谢我的硕士研究生导师曹德利教授。“饮水思源，莫忘师恩”，感谢我的母校鲁迅美术学院对我多年的培养，感谢环境艺术设计系的栽培。这本书的编排也倾注了很多设计行业的朋友们，我的同学、学生们的心血，在此也对他们表示真挚的感谢。感谢凤凰空间编辑邢艳丽、宋善怡的建议与支持。最后，感谢我的父母对我多年的养育。

由于本人能力有限，书中难免会存在很多不足之处，敬请广大读者批评、指正，我会继续努力前行，谢谢大家的支持！

周志慧

2016年秋写于鲁迅美术学院

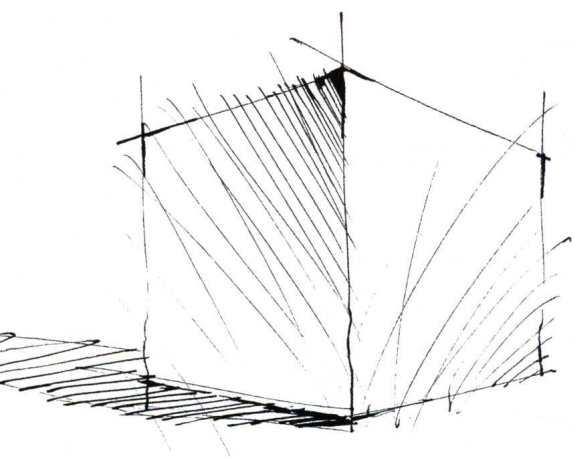
<i>Chapter</i>	1	011	基础训练
		012	1.1 什么是手绘
		013	1.2 手绘的意义
		014	1.3 学习手绘需要准备的工具
		022	1.4 手绘基础练习
<i>Chapter</i>	2	041	如何画好透视
		042	2.1 透视的基本原理
		042	2.2 透视的概念
		042	2.3 透视在手绘效果图中的意义
		043	2.4 掌握各种透视，快速表现不同空间
<i>Chapter</i>	3	057	不同材质的手绘表现技法
		058	3.1 木质
		060	3.2 软装
		072	3.3 玻璃
		076	3.4 不锈钢
		080	3.5 锈铁
		084	3.6 灯具
		086	3.7 亚克力材质

<i>Chapter</i>	4	089	室内空间手绘表现
		091	4.1 室内空间人体尺度
		092	4.2 室内空间手绘优秀作品

<i>Chapter</i>	5	175	景观与建筑手绘表现
		176	5.1 景观及建筑手绘表现基本原则
		200	5.2 建筑手绘表现优秀作品

<i>Chapter</i>	6	227	考研快题手绘表现
		228	6.1 制图要求与规范
		233	6.2 字体与版式设计
		234	6.3 考研快题优秀作品

1.1 什么是手绘

1.2 手绘的意义

1.3 学习手绘需要准备的工具

1.4 手绘基础练习

Chapter 1

基础训练

1.1 什么是手绘

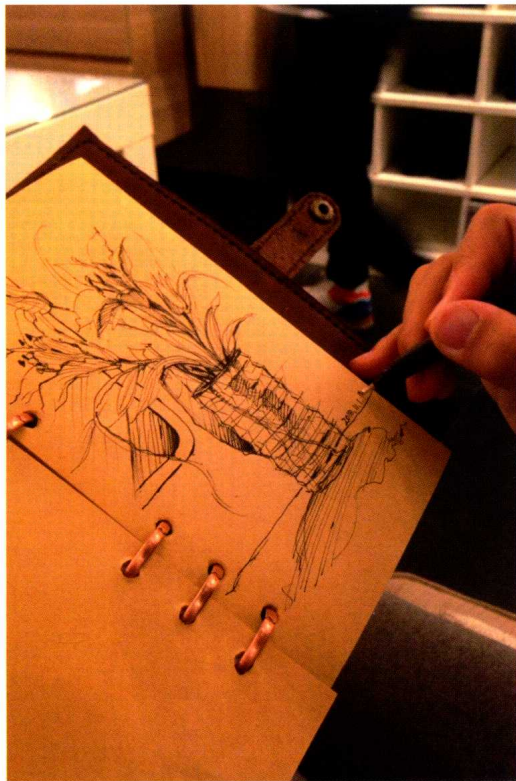
我们这里说的手绘是指手工绘画，是设计师将自己的创意通过手工制作的方式表达出来。因手绘可选用的介质、材料、表现形式都非常广泛，设计师可以通过手绘表现自己的想法而不受任何限制。在现代艺术设计进程中，手绘正在因为其独具艺术性及个性的特点渐渐成为一种当今流行的绘画形式。

手绘是美术、园林、环艺、建筑、摄影、视觉传达相关专业学生的专业必修课程。在手绘效果图的学习过程中，临摹与写生是非常重要的内容与环节。它是衡量大学生手绘能力的重要指标。

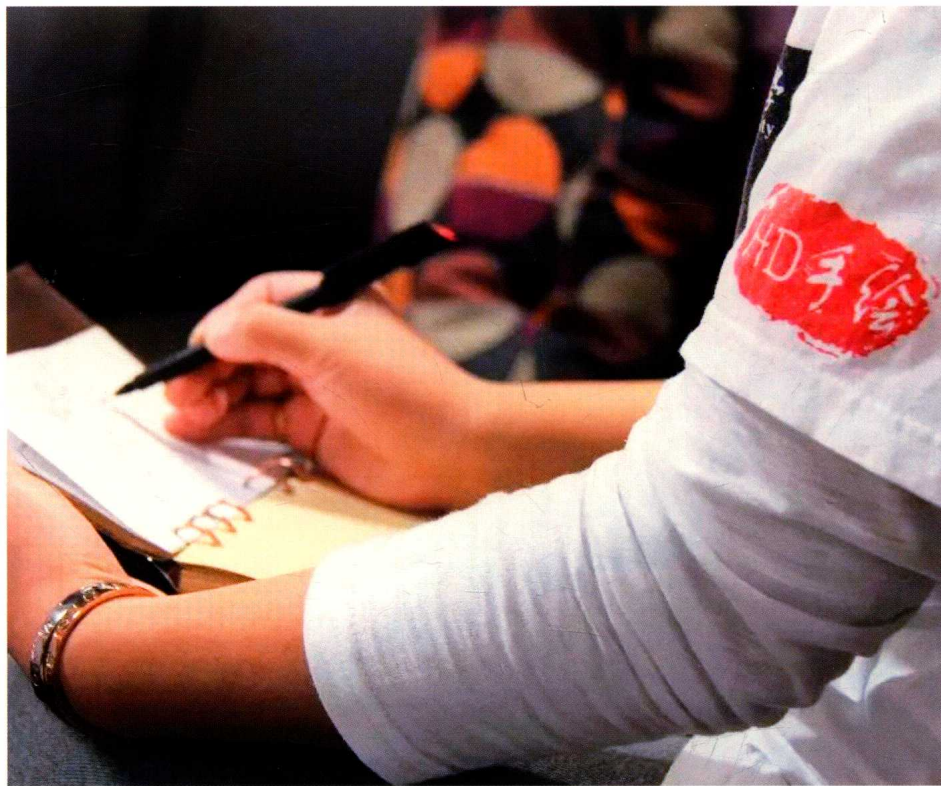
手绘是应用于各个行业手工绘制图案的技术手法。设计类手绘，主要是前期构思设计方案的研究型手绘和设计成果部分的表现型手绘，前期部分被称为草图，成果部分被称为表现图或者效果图。手绘内容很广，所以通过言语无法完整表达。

手工绘制室内效果图

快速表现

手绘写生

1.2 手绘的意义

“图画的表达是设计师的语言”。从家居设计到空间花艺设计，从陈列设计到橱窗设计，从展示设计到建筑设计，可以肯定的是，没有一个设计师是不会画手绘的。虽然随着科技的发展，很多平面设计图和3D效果图都被用来体现产品设计，但是电脑在制图所需的时间和硬件设备上都具有一定的局限性，所以作为一个设计师，把自己的创意和灵感记录和描绘出来，用画笔勾勒出的手绘设计草图及时地与客户交流沟通，是衡量设计师专业度的重要标准。

建筑手绘效果图

手绘效果图也是手绘技法的表现，是工程施工图纸中空间的真实再现形式，同时，也是设计师通过反复构思和修改进行创作的表达手段，是经设计师反复思量、反复修改而成的。手绘效果图作为商业图纸的一个组成部分，以丰富的艺术形式和复杂、准确、合理的工程技术性、造型、功能、材料形成了手绘表现独有的魅力和独特的艺术感染力。进行手绘效果图创作，就是要通过艺术的表达形式和技法去表现技术的美、技术的力量、人类的智慧。手绘表现的效果要达到形神兼备的水平，赋予环境形象以精神和生命的最高境界。熟练而准确的空间结构线条、柔和的材质表现、色彩明暗协调的上色技法、精致的细节调整等，无不散发着艺术的自然气息，是艺术品质和价值的体现。

手绘效果图技法表现

手绘表现技巧既是设计师与业主现场交流和表达创意的主要手段，也是衡量设计师综合素质的重要指标。手绘效果图能真实且全面地反映设计人员的专业能力和艺术修养，设计师在与客户交流的同时，快速地进行局部或整体空间的手绘表现，可以及时、有效地向客户传达设计理念 and 意图，是设计人员与客户交流的最好媒介。相较于虚拟表现技术必须借助电脑与软件，且耗时长久的情况，手绘效果图则更具备空间、时间和效率上的优势。短短几分钟内，透视准确的钢笔线稿，再用马克笔的色彩加以材质表现，就可以灵活且有针对性地表现出空间效果；设计师通过手绘效果图，可以收集、整理资料，记录灵感和思维的创作结果。最终，设计方案也是基于手绘方案的反复修改，表现形式能体现出功能性、艺术性和个性。