

环境艺术专业手绘表现技法研究

● 丛亮

【摘要】 手绘表现是环境艺术设计的重要表现方式，在环境艺术设计中，手绘表现无处不在。设计师用手绘来传达自己的设计思想，仍然是一种最直接、最自由的传达方式，从这层意义上说，电脑无法完全取而代之。手绘表现是做设计方案的必要手段，通过方案设计展示手绘表现技法的艺术魅力，培养出优秀的手绘方案设计师。

【关键词】 环境艺术专业 手绘表现 技法

环境艺术设计手绘效果图表现是环境艺术设计师徒手绘制的表现性图纸。它集科学性、艺术性和说明性于一身，可以在较短时间内直观而快捷地表达设计意图和沟通设计方案，是设计师对设计方案进行分析、比较及展现设计创意的法宝。环境艺术设计手绘效果图表现技法是为提高环境艺术设计师手绘效果图表现能力而制定的科学有效的训练方法。它通过对环境艺术设计师进行空间构图、空间透视、造型、线条和色彩等方面的训练，使环境艺术设计师掌握手绘效果图的表现方法和技巧，绘制出准确而美观的手绘图纸。

在当今瞬息万变的社会变革中，设计方法和表现手段也发生了巨大变化，设计领域出现了电脑设计替代传统手绘设计的状态。电脑技术广泛应用于设计界，过去手工完成的大量设计工作逐渐由电脑来完成，且工作时间及强度都大大降低，同时提高了设计效率。由于电脑设计软件越来越便于学习和使用，很多没有

绘画基础的人稍经培训，也能通过电脑进行各种设计，电脑效果图中的空间效果、逼真的材质和灯光，令人惊叹不已。因此，电脑设计的普及化和数字化的确对传统手绘设计产生了极大的冲击和影响。

如今一提起设计，所见之处，各种设计作品绝大多数都是电脑设计作品，无论是大型工程招标还是标志设计，都是各种电脑作品的大比拼，手绘设计作品稀有。就目前高校设计专业而言，大多数学生也是轻视手绘，重视电脑。艺术设计类学生进校后把主要精力放在了电脑的学习和操作上，以为只要掌握了几种软件，就能随心所欲地进行设计了，设计作品大多采用电脑软件制作。其实，电脑只是设计传达的手段而已，设计的关键在于把计划、规划、设想、问题解决的方法通过视觉方式传达出来。所谓手指连心，指的就是用手把心中所想传达出来，这是最为便捷的，这也是人类与生俱来的本能。大凡经过专业训练并有志

作者简介：丛亮，男，青年画家，毕业于哈尔滨师范大学，现为现代管理大学书画艺术研究院秘书长，专职教师。

于设计事业的人,应经常采用手绘方法绘制设计作品,这是电脑无法取代的。

电脑替手做了大量的工作,但是这并不意味着它能替代手。设计对电脑的过分依赖只是阶段性的,这种依赖已经显现出弊端,因为电脑毕竟是程序化和命令化的集成,在许多情况下,设计作品出现了千人一面的情况。设计艺术中最重要的是设计师个性的发挥和体现,这一点逐渐在电脑设计作品中变得模糊。

在设计师创作的探索和实践过程中,手绘可以生动、形象地记录作者的创作激情,并把激情注入作品之中。因此,手绘的特点是:能比较直接地传达作者的设计理念,作品生动、亲切,有一种回归自然的情感因素。

一个好的创意往往只是设计者最初设计理念的延续,而手绘则是设计理念最直接的体现。对于大多数设计者来说,电脑在设计领域几乎占据了整个设计行业后,手绘设计的方式并未完全退出设计舞台,只是在此消彼长的市场形势中被弱化了。单就以手绘为主的设计师而言,他们的设计理念可以彻底释放了,不再拘泥于手绘设计中的繁琐过程,可以专心梳理所有的设计头绪,转而形成设计理念和设计表现的一体化。从另一个层面来审视当下的情况,电脑的普及使得人们把设计制作过程简单化了,失去了惯常的艺术神圣感;反观手绘设计,设计者自始至终心无旁骛、全神贯注,整个身心围绕着设计主题进行创造,对于每位设计人员来说,这无疑是渐入佳境的最好方式。当然,手绘设计要求从业人员具有坚实的专业技能,如果缺乏表现形式,再好的想法画不出来,都无济于事。手绘技能的培养绝非一蹴而就,首先需要一定的悟性和绘画基础,经过长期的专业学习后,还要经过大量的设计练习,才能掌握效果图的绘制技巧。而要想画出一幅满意的作品,则需要付出艰辛的努力。

电脑设计与手绘设计的冲突在某些情境下其实表现为现代与传统的冲突,有些情境下又表现为观念与语言的冲突。手绘方式在保留和继承传统观念和语言

方面的确起到了决定性作用,但这并非说电脑设计作品就是现代的,手绘设计作品就是传统的,意识与观念才是决定作品是否传统与现代的关键。对手绘方式的忽略和不重视手绘从实质上对传统设计造成继承上的断层,必然会在设计语言和观念上形成单一的局面,因此,手绘与电脑并重才是设计艺术的正常发展之路。现在对手绘的护士已经在某种程度上导致了错误的认识,尤其在初学者和年轻设计师中间,认为电脑完全可以替代手绘进行所有的设计,甚至认为没有必要再去学习或研究手绘方式创作,这种观点显然对设计的发展是不利的,正确认识手绘的作用,必须从研究传统开始,重新审视设计一数到发展历程,只有了解设计艺术的精髓,才会认识到任何设计手段都是为设计观念服务的,具体的设计方式是手绘还是电脑,必须从设计的需要出发。

随着设计行业的发展、人们审美水平和素质的提升,环境艺术设计专业表现手段也逐步变化,虽然手绘表现在方案表现中不占主导地位,但是对于手绘表现技法的研究与应用是需要长期进行的。它不仅加强学生的动手能力,与行业接轨并行,更能培养出优秀的手绘方案设计师,并通过方案设计展示手绘表现技法的艺术魅力,使这门学科和技法得以顺延和展现。

环境艺术设计专业手绘表现单一表现工具及技法主要有以下几种:

透明水色表现技法。透明水色在很多院校是不为人知的一种表现方式,透明水色技法的优点是画面色彩明快,空间造型的结构轮廓表达清晰,适于快速表现,透明水色以简便、实用、快捷而广受欢迎。透明水色可以模拟马克笔技法和水彩技法进行着色,更可以配合水溶性彩铅和马克笔一起表现。透明水色具有很强的透明性,因此,在着色时次数不能过多,在着色的时候先画浅色的背景,再画深色的地方,透明水色画法和其他技法相比缺乏深度。

水溶性彩铅表现技法。彩铅属于碳粉状颜料,不透明,不含水,覆盖力强,可以几种颜色混合使用。

彩色铅笔有油性、水性之分,水性彩色铅笔可以用水稀释,画面上以水渲染能够表现出水彩画的效果。水溶性的彩色铅笔亦是一种很容易控制的色彩表现工具,可以结合水的渲染,画出一些特殊的效果,彩铅不宜用光滑的纸张作画,使用方法同普通素描铅笔一样易于掌握,彩色铅笔的笔法从容、独特,可利用颜色叠加,产生丰富的色彩变化,具有较强的艺术表现力和感染力。彩铅用法简便,表现快捷,也可以作为色彩草图的首选工具。

马克笔表现技法。马克笔一般分为油性、酒精性的水性。色彩种类较多,多达上百种,且色彩使用的频度分为几个系列,其中有不同色阶的灰色系列等,使用方便快捷。它的笔尖一般有粗细多种,可以利用笔尖不同角度,画出粗细不同的效果。马克笔基本上属于干画法处理,颜色附着力强又不容易修改,故掌握起来有一定的难度,但是它笔触肯定,视觉效果突出,表现速度快,被职业设计师所广泛应用,所以说它是一种较好的快速表现工具。

很多学生在使用马克笔时笔触僵硬,主要问题是把笔触和形体结构、材质纹理结合起来,要运用笔触多角度的变化和用笔的轻重缓急来丰富画面关系。同时还要掌握好笔触在瞬间的干湿变化,加强颜色的相互融合。马克笔适用于表现的纸张十分广泛,且不同的纸张有不一样的表现效果。

近年来手绘表现发展相当迅猛,出现了以庐山训练营为代表的诸多手绘表现培训中心,充斥在整个行业。因此,在界定研究内容上重点还是放在综合快速表现方面。综合快速表现的形式较为灵活,并且具有很强的适应性和通用性,特别是在行业实践上运用更

多。环境艺术设计专业手绘表现综合表现技法有:

透明水色与水溶性彩铅。透明水色适合大面积涂色,因为颜色本身比较薄,有很好的透明度,但不宜过重,绘画遍数不宜过多;水溶性彩铅适用于物体细部的刻画,明暗虚实得以体现。

透明水色与马克笔。透明水色将中间色大块平涂,采用干画法,马克笔主要用于加深暗部,增强体积感,用笔先浅后深,不宜用太多颜色。

马克笔与水溶性彩铅。马克笔的表现特点是干练、利落、层次分明,先将大块深色上好,再用水溶性彩铅将层次融合、细化,让表现作品更加丰富,可以弥补马克笔笔触单一的缺陷,也可以很好地衔接马克笔笔触之间的空白,起到丰富画面的作用。

透明水色、马克笔、水溶性彩铅综合表现。先用透明水色将中间色大面积平铺,不宜用太多水;再用马克笔整体暗部加深,水溶性彩铅最后做细部处理;综合运用多种表现工具,先要掌握好使用步骤,充分发挥每种工具的优势,其中每种工具的使用比例完全凭个人感觉和手法来体现。不一定每一张效果图技法都一样,根据设计特点、功能不同,在技法上也可有一定的侧重,以表现不同的室内外空间气氛。

总之,在学院教育和设计实践过程中,必须强化对手绘设计的学习和应用,对初学者进行正确的设计观念的教育,使他们认识到手绘设计的生命力还很旺盛,对传统的手绘设计作品进行再研究;在设计实践活动中,则挖掘手绘的巨大潜能,丰富手绘的手段,从传统中继承手绘艺术的精髓,让手绘设计发挥出更大的作用,使手绘设计和电脑设计二者形成互动、互补的正确关系,使设计艺术手段更加丰富与完善。

参考文献

- [1] 刘铁军等.表现技法(M).中国建筑工业出版社 2001
- [2] 文健、尚龙勇、邹华.环境艺术设计手绘效果图表现技法(M).科学出版社 2009.7