

高职高专艺术设计专业系列教材

HUANJINGSHEJI

SHOUHUI XIAOGUOTU SHIYONG JIAOCHENG

环境设计 手绘效果图 实用教程

主 编 李大俊

副主编 汪 坤 张 莹

重庆大学出版社

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

高职高专艺术设计专业系列教材

HUANJING SHEJI SHOUHUI
XIAOGUOTU SHIYONG JIAOCHENG

环境设计手绘 效果图实用教程

主 编 李大俊

副主编 汪 坤 张 莹

参 编 陈 静 高伟伟 卢 曦 白易梅 石 杨

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

环境设计手绘效果图实用教程/李大俊主编. —重庆: 重庆大学出版社, 2016.3

高职高专艺术设计专业系列教材

ISBN 978-7-5624-9655-7

I. ①环… II. ①李… III. ①环境设计—绘画技法—高等教育—职业教育—教材 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第010996号

高职高专艺术设计专业系列教材

环境设计手绘效果图实用教程

HUANJING SHEJI SHOUHUI XIAOGUOTU SHIYONG JIAOCHENG

主 编: 李大俊

副 主 编: 汪 坤 张 莹

策划编辑: 张菱芷 席远航 蹇 佳

责任编辑: 李仕辉 版式设计: 品 木

责任校对: 邹 忌 责任印制: 赵 晟

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆川渝彩色印务有限责任公司印刷

开本: 787 mm × 1092 mm 1/16 印张: 8 字数: 124千

2016年3月第1版 2016年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-9655-7 定价: 49.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权声明: 本书所引部分图片无法联系到图片版权所有人,
请图片版权所有人直接与本书作者联系。电话: 15927276441

序

我国人口13亿之巨，如何提高人口素质，把巨大的人口压力转变成人力资源的优势，是建设资源节约型、环境友好型社会，实现经济发展方式转变的关键。高职教育承担着为各行各业培养输送与行业岗位相适应的高技能人才的重任。大力发展职业教育有利于改善经济结构，有利于经济增长方式的转变，是实施“科教兴国，人才强国”战略的有效手段，是推进新型工业化进程的客观需要，是我国在经济全球化条件下日益激烈的综合国力竞争中得以制胜的必要保障。

高等职业教育艺术设计教育的教学模式满足了工业化时代的人才需求；专业的设置、衍生及细分是应对信息时代的改革措施。然而，在中国经济飞速发展的过程中，中国的艺术设计教育却一直在被动地跟进。未来的学习，将更加个性化、自主化，因为吸收知识的渠道遍布在每个角落；未来的学校，将更加注重引导和服务，因为学生真正需要的是目标的树立与素质的提升。在探索过程中，如何提出一套具有前瞻性、系统性、创新性、具体性的课程改革方法将成为值得研究的话题。

进入21世纪的第二个十年，基于云技术和物联网的大数据时代已经深刻而鲜活地展现在我们面前。当前的艺术设计教育体系将被重新建构，同时也被赋予新的生机。本套教材集合了一大批具有丰富市场实践经验的高校艺术设计教师作为编写团队。在充分研究设计发展历史和设计教育、设计产业、市场趋势的基础上，不断梳理、研讨，明确了当下高职教育和艺术设计教育的本质与使命。

曾几何时，我们在千头万绪的高职教育实践活动中寻觅，在浩如烟海的教育文献中求索，矢志找到破解高职毕业设计教学难题的钥匙。功夫不负有心人，我们的视界最终聚合在三个问题上：一是高职教育的现代化。高职教育从自身的特点出发，需要在教育观念、教育体制、教育内容、教育方法、教育评价等方面不断进行改革和创新，才能与中国社会现代化同步发展；二是创意产业的发展和高职艺术教育的创新。创意产业作为文化、科技和经济深度融合的产物，凭借其独特的产业价值取向、广泛的覆盖领域和快速的成长方式，被公认为21世纪全球最有前途的产业之一。从创意产业发展的视野，谋划高职艺术设计和传媒类专业教育改革和发展，才能实现跨越式的发展；三是对高等职业教育本质的审思，即从“高等”“职业”“教育”三个关键词，高等职业教育必须为学生的职业岗位能力和终身发展奠基，必须促进学生职业能力的养成。

在这个以科技进步、人才为支撑的竞争激烈的新时代，实现孜孜以求的综合国力强盛不衰、中华民族的伟大复兴，科教兴国，人才强国，赋予了职业教育任重而道远的神圣使命。艺术设计类专业在用镜头和画面、用线条和色彩、用刻刀与笔触、用创意和灵感，点燃了创作的火花，在创新与传承中诠释着职业教育的魅力。

重庆工商职业学院传媒艺术学院副院长
教育部职业院校艺术设计类专业教学指导委员会委员
徐 江

前言

党的十八大以来,高等职业教育迎来了大力发展的春天,特别是国家示范性院校、省级示范院校建设项目的实施,品牌专业、特色专业的建设项目的推动,都促使高职高专设计技术类专业在办学理念创新、人才培养模式创新、师资队伍建设和教材建设、实习实训基地建设和社会服务能力提升等多方面进行着更深入的研究与实践。高等职业教育围绕“培养什么人和怎么培养人”的根本问题展开广泛而又深入的思考。

本教材作为湖北省特色专业——室内设计技术专业的教材,充分对接了行业发展,满足了企业岗位需要,结合了十多所兄弟院校多年来的探索与实践经验,更考虑了高职高专学生的实际学习能力,体现本专业学生在企业的实际工作岗位及职业能力的需求,培养具有可持续发展基础的创新型高技能人才。

情境教学,项目引领,案例分析,任务驱动。一般教材把知识点分布在各个章节,重理论、轻实践,针对性不强,高职学生学起来兴趣差、信心不足,而本教材是湖北生态工程职业技术学院艺术设计学院专业骨干教师李大俊同志通过在企业长期挂职,对企业实地调研,对同类院校师生进行深入调查的基础上与企业技术骨干一起协商编写而成的。本教材以工作流程或工程项目为引导,力图营造工作中的情景氛围,把理论知识通俗化,技能知识实用化,实习实训任务化,思维引导创新化。

本书已纳入湖北省职业技术教育学会科学研究课题,并被列为重点课题,项目编号为ZJGA201511。

宋敏

湖北生态工程职业技术学院党委书记 二级教授 博士

Old street
Hartford

目录

1 基础知识篇

- 1.1 手绘效果图的认知 2
- 1.2 学习手绘效果图的基本方法 7

2 技法技巧篇

- 2.1 环境设计手绘效果图表现技法 14
- 2.2 环境设计手绘效果图透视表现技法 45
- 2.3 环境设计手绘效果图上色表现技法 65

3 案例实训篇

- 3.1 新中式风格效果图 98
- 3.2 上海某小区样板间效果图 100
- 3.3 客厅手绘设计 103
- 3.4 主卧手绘设计 108
- 3.5 大型会议接待大厅手绘设计 114
- 3.6 商场公共空间手绘设计 118

基础知识篇

学习内容：

手绘效果图的认知，学习手绘效果图的意义及手绘效果图的特性、种类，学习手绘效果图的方法。

学习方法：

收集设计资料、手绘资料，通过自评、同学互评、老师点评来提高对手绘效果图的认知。

技能目标：

端正手绘效果图的学习态度，了解手绘效果图的科学定义，掌握学习手绘效果图的正确方法。

技能评价：

能够选择性地收集资料并整理归类，制作成多媒体课件进行演示和陈述，能大胆地表述自己对手绘或设计的认识，有个人的观点语，言组织和表达能力强。

手绘效果图的认知

手绘效果图是指通过手工的画图方式，以图像（图形）来表现设计思想和设计概念的视觉传递技术，同时也是一种艺术表达形式。相对于计算机效果图而言，手绘效果图更具艺术感染力，不仅能形象直观地表现空间关系，还能营造气氛，观赏性强，在设计投标、设计定案中起很重要的作用。手绘效果图有绘制相对容易、速度相对较快等优点，是设计师的基本技能。

1.1.1 手绘效果图的分类

手绘效果图从所使用的工具不同来分类，可以分为彩铅、水彩、水粉、马克笔、透明水色等。

手绘效果图从所表现的对象不同来分类，可以分为服装、产品、环艺、动漫等。

手绘效果图从不同阶段和刻画深入程度来分类，可以分为草图、平面图、立面图、透视图、快题、线描稿、着色图等。

各种类型的手绘效果图（图1-1至图1-3）。

图1-1

图1-2

图1-3

1.1.2 手绘效果图的特点

(1) 真实性

真实性就是手绘效果图的表现必须符合设计环境的客观真实。如建筑、环境与物体的空间体量比例、尺度,以及在立体造型、材料质感、灯光色彩、物件、绿化和人物点缀等诸多方面都必须符合设计师所设计的要求和效果气氛。真实性的本质是正确,它是效果图存在的生命线。效果图与其他图纸相比更具有说明性,而这种说明性就寓于真实性之中。所以,效果图的绘制绝不能脱离实际的尺寸而随心所欲地改变空间限定,或者完全背离客观的设计内容而主观片面地追求画面的某种“艺术趣味”。确立手绘效果图表达的真实性始终是第一位的,绘画上的一切技巧都应当遵照这个原则来运用(图1-4)。

(2) 科学性

科学性原则的本质是规范与准确,它是建立在合理与逻辑的基础之上的。它要求绘制者首先必须要具有科学的态度对待画面表现上的每一个环节。无论是起稿、作图或者对光影、色彩的处理,都必须遵从透视学和色彩学的基本规律与作画程序规范,并准确地把握设计数据与设计原始的感受要求。这种近乎程式化的理性处理过程的好处往往是先繁后简、先苦后甜,草率从事会造成无从把握原设计要求,或难以协调画面的各种关系而产生欲速则不达的结果。所以,以科学的态度对待效果图绘制工作是确保效果图存在价值的重要条件。当然,也不能把严谨的科学态度看成一成不变的教条,当能够熟练地把握这些科学的规律与法则,并驾驭各种表现技法之后,就能灵活地而不是死板地,创造性地而不是随意地完成设计最佳效果的表现(图1-5)。

(3) 艺术性

手绘技能作为有效的设计表现技法,并非只是设计意图的外在表达形式。就其设计文化的观念而论,它同时又可以显示设计师自身的文化与艺术修养。它要求设计师具备良好的绘画、透视、组织、观察能力,具有图形空间表达的素质。这些条件无疑是一名优秀设计师所必备的专业条件。手绘效果图技法的形式和材料多种多样,它融入了设计师的设计素养,因此,更具艺术感染力,使观者更为亲近。因此,许多优秀设计师的手绘效果图本身就是一件艺术作品(图1-6)。

图1-4

图1-5

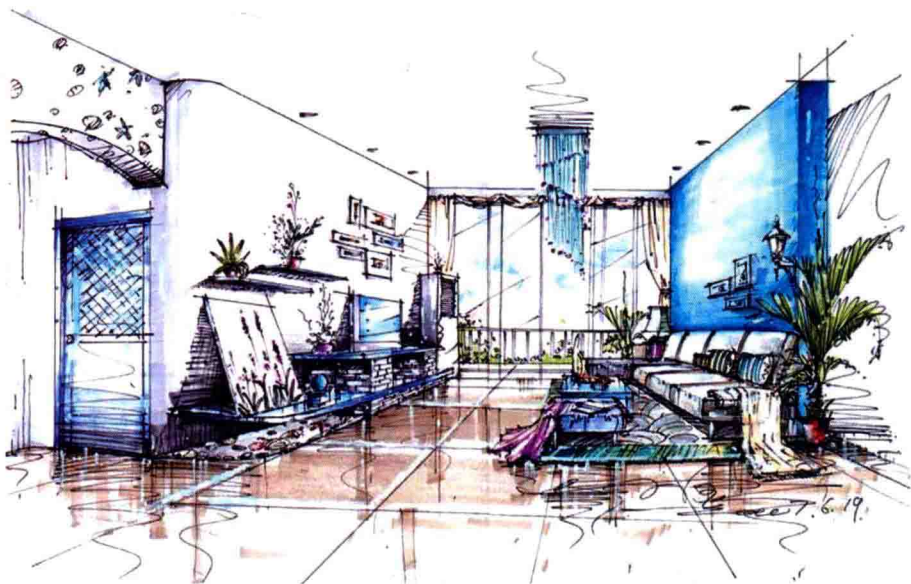

图1-6

1.1.3 手绘效果图的优势

(1) 手绘能诱导出伟大的创意

手绘草图是一种通过画面诱导获取创意的艺术。大师勒·柯布西耶设计朗香教堂就曾画了一大堆草图，直到帽形创新思维的出现才罢休。丹麦设计师伍重参加悉尼歌剧院方案竞选，用手绘草图的画法最终呈现帆船贝壳的意象，使自己的方案成功胜出。埃菲尔铁塔的设计者埃菲尔也是在一大堆被揉成纸团的手绘草图中发现图纸上的皱褶与图中线条的相互契合而产生伟大的创意。

草图能让创造性意象在狂画中迸发，在冷静思考中成熟；同时，它也是创作思维的外在表现。手绘草图水平达到一定程度就会笔下生花。设计最大的卖点是创意，而手绘草图正是创意的来源（图1-7至图1-9）。

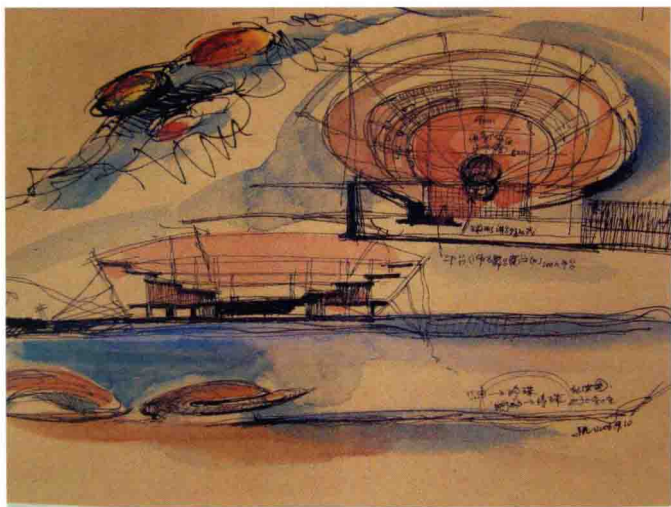

图1-7

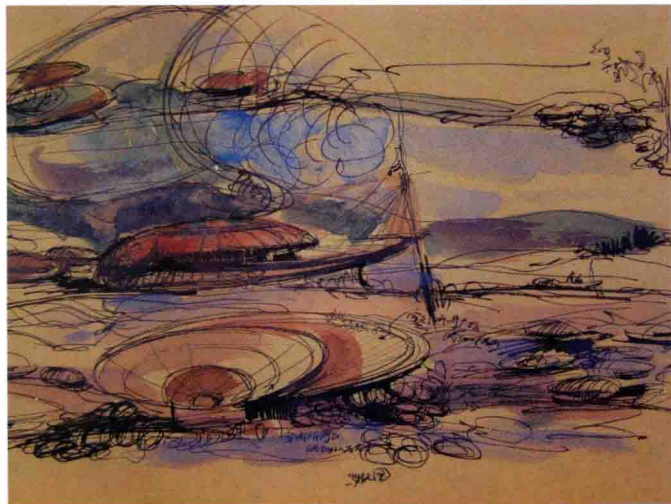

图1-8

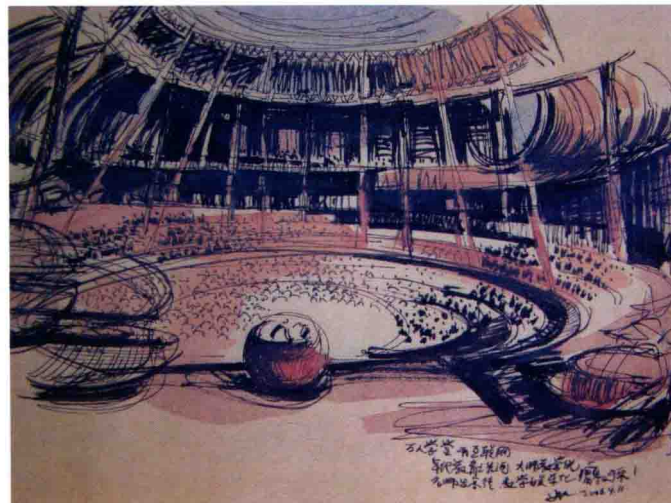

图1-9

（2）手绘能激发设计灵感

一个好的创意，往往是对设计者最初设计理念的延续。而手绘表现则是对设计理念最直接的体现，其优势是快捷、简明、方便，能随时记录和表达设计师的灵感，是设计师艺术素养与表现技巧等综合能力的体现。设计师在观察和体验生活时，可以随时用手中的笔将生活提炼出来，用于以后的设计中。

手绘表现技法在创作过程中没有固定的模式，灵活多变。在绘图的过程中，本质是设计，多几根线条和少几根线条都是无碍大局的。有时多几笔可能会给构思带来意外的惊喜，正如作家可以从一句格言中得到创作灵感，音乐家可以从弹奏的乐曲中受到新的启发，手绘的过程也会给人许多联想和创作激情，为丰富主题设计增添更多新内容。因此，对每一位设计师来说，徒手绘图的过程就是自我心灵的对话过程（图1-10）。

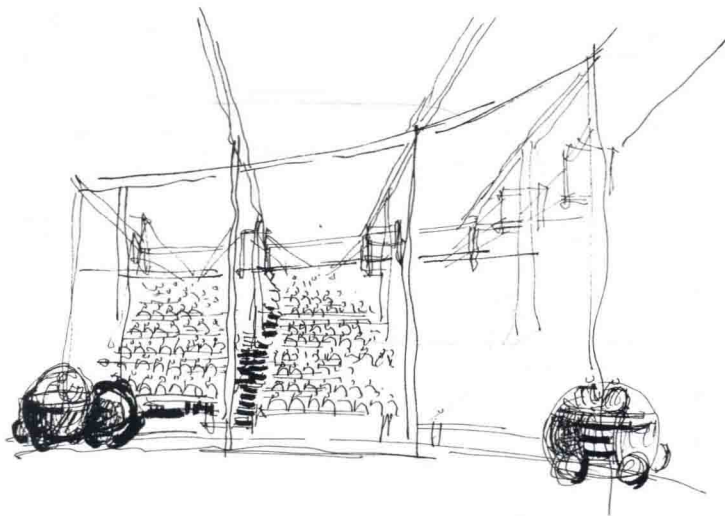

图1-10

（3）手绘能快速表达设计理念

从设计的概念来看，“设”即“设想、思考”，“计”是“计划、计算”。所有的设计都是依赖于手和大脑的结合来实现的。人们在设计构思的过程中，通过不断的比较、推敲和修改，使抽象的思维逐渐成为具体的、可视的对象，手绘是设计师构架理想空间与现实空间的最便捷方式，可以将头脑中已有的想法描绘在纸上。

在设计过程中，图像思维是有力的帮手，手绘表现对设计概念的阐述和快速表达起到极大的作用。

（4）用于自学和收集积累资料

现在许多设计专业人员工作繁忙，没有条件专门抽出完整的学习时间，但又觉得要跟上时代的发展就必须不断“充电”，提高自己的设计技能。采用自学或短期培训的方法进行“速写”与“临摹”的自学方法来学习手绘效果图，这是一种行之有效的方法。用这种方法进行自学，长此以往，便能积累并丰富自己的知识，有效地提高专业工作水平。

.2

学习手绘效果图的基本方法

1.2.1 临摹

描摹各种优秀作品，研究各种不同的表现方法和风格，从中找出一些规律性的知识，是学习手绘效果图的基本方法之一。通过描摹别人成熟的作品，可以感受到笔势和用色，并且这种感觉会逐渐在自己的心中形成。对作品一根线一根线地模仿，非常机械也非常费力。但是坚持不断画下去，就会发现这样做会变得很容易，也更为轻松了，感觉达到一种“最佳状态”。这种感觉在任何一种学习过程中都存在，无论是学打网球还是学习变戏法。要知道任何大师都有临摹的经历，他们也许就会把它作为学画的诀窍。初学快速手绘表现的人，在下笔前总有一种茫然不知所措的感觉。可以先找一些绘制效果好、图面又不太复杂的范画进行临摹。注意在这一过程中吸收与掌握有价值的技法，训练自己的分析能力和动手能力，同时，也是为了逐步掌握绘图工具，以达到熟能生巧的目的（图1-11、图1-12）。

图1-11

图1-12

1.2.2 仿效

临摹之后要做的就是仿效，它是指用别人的笔势和色彩风格来做自己的画。这是一个很有挑战性的练习。首先，通过观察临摹优秀的作品来熟悉笔势和色彩风格。要注意线条的种类有哪些，色彩是如何运用的，作画的工具有哪些，哪些地方要严谨一些，哪些地方要放开一些，等等。有些设计师担心在临摹和仿效中会失去自我。“我害怕当我画得像别人的时候，我就找不回自己了。”其实担心是多余的，在仿效中暂时忘记“自我”。不管怎样，模仿中总有自己的一些东西。

1.2.3 写生和默写

科学的训练方法其实只是解决了传统绘画的问题，而设计手绘是在传统方法基础上更为快速、概括、灵动的再创造过程。设计源于生活，所以，坚持长期持续地深入自然与社会中观察、写生，在训练手绘技能的同时去获取第一手素材与资讯，将在今后的设计与交流实践中迅速、准确地表达设计思想起到至关重要的作用，并在设计实践中发挥出非常实际的应用价值。最有效的方法是通过写生和默写来进入这一阶段，在写生的过程中进一步通过观察、思考以及表现(练手)，可加深对各种不同的表现技法的理解和掌握，做到眼、脑、手的高度统一与完美结合(图1-13)。

图1-13

默写主要是依据对形象的理解和记忆来完成的，它可以提高练习者对形象的理解力、概括力和记忆力。古代画家常“收尽奇峰打草稿”，其实是“看”，是“观察”。将险峰奇石尽收眼底，山水灵性默记于心，最后通过默写的方式表现于笔端。初学者在仿效时，要注意优秀的作品是怎样表现各种材料质感和造型的，要尽量使用优秀的作品的笔势和用色来完成一幅自己的作品。把自己通过临摹学习的技法和具有参考价值的东西运用在所绘制的效果图中。虽然还残留着别人的痕迹，但这已经是从演习向实战过渡了（可尝试作花卉植物默写练习，图1-14）。

图1-14

1.2.4 设计与创意

当通过临摹和仿效，对于快速手绘的线条和用色都掌握得比较熟练了，就可以自己尝试进行设计。在这个阶段，可以根据某个家装方案的设计意图或作业课题等，进行创意表现（图1-15）。在表现过程中，要注意有效地通过设计构思及绘画技法的运用，把家装设计意图快速、完美地表现出来，这就成为带有个人风格和一定水平的快速手绘表现。开始时也许速度并不快，线条和色彩也并不漂亮，但只要多练习，坚持下去就会有收获。只要有信心耐力，掌握正确的思想和工作方法，持之以恒，长期积累，总有一天会在快速手绘表现上达到“意到笔到、得心应手”的境界。

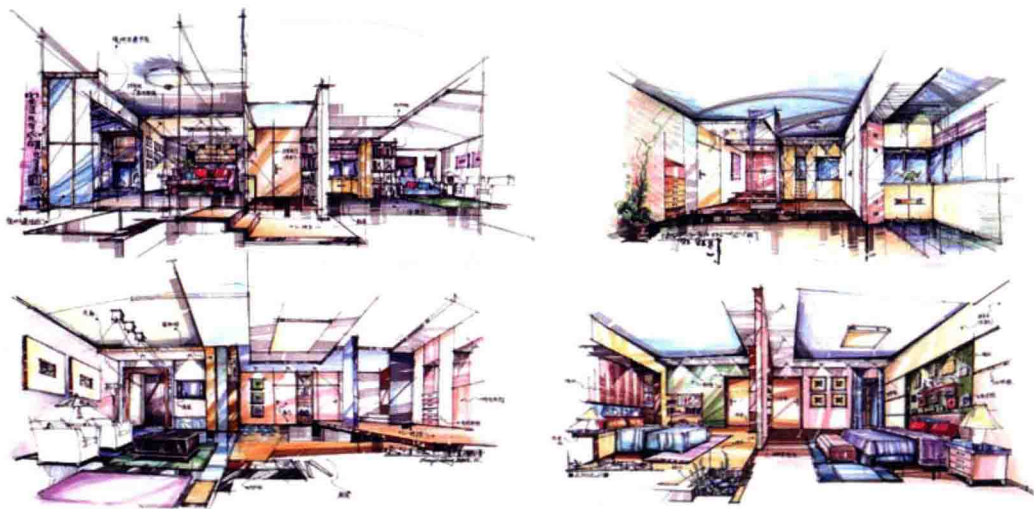

图1-15

1.2.5 其他素质

（1）坚持

初学者一般对手绘表现的兴趣很大，一旦几张图画不好，很容易产生挫折感，认为自己不适合学画效果图。其实，学习手绘表现的理论必须通过大量的实践才能真正有所理解，有所收获，这是一个相互推动、相互促进的学习研究过程。要有足够的时间作相当数量的快速手绘练习，要舍得下功夫，只有一定数量和时间的积累才能换来质的提高。

（2）美术基本功

作为设计的视觉传达语言，手绘表现图，它不同于专业性很强的技术性图纸，是借助于造型艺术手段，用感性的表达方式把设计构思具体地、形象地表达出来，传达给观者。好的手绘效果图可以帮助设计师在早期把握整体关系并以准确的方式传达给相关的人员，有助于推动设计的进一步深化。因此，作为设计视觉交流语言的手绘图，需要设计师有一定的造型艺术方面的基本知识，尤其是专业表现技法的