

麦克手绘

空间设计快速表现研究(第2版)

陈骥乐 贾雨佳 郭贝贝 / 著

MIKE
SKETCH
CLUB

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

麦克手绘

MIKE
SKETCH
CLUB

空间设计快速表现研究(第2版)

陈骥乐 贾雨佳 郭贝贝 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（CIP）数据

麦克手绘：空间设计快速表现研究 / 陈骥乐，贾雨佳，郭贝贝著. — 2版. — 北京：人民邮电出版社，2016.4
ISBN 978-7-115-41789-3

I. ①麦… II. ①陈… ②贾… ③郭… III. ①建筑设计—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第032290号

内 容 提 要

这是一本集大量精美手绘作品与详细步骤讲解于一身的、易于掌握和理解的手绘参考书。本书以“如何掌握设计思维快速表达方法”为重点，结合多年的教学及实践经验，系统化地整理、归纳出一套易于掌握且实用性强的学习方法。无论你是想要系统地掌握设计思维表达技法的设计相关专业的师生或设计师，还是仅仅对手绘表达感兴趣的爱好者，本书都可以帮助你轻松掌握快速表达的方法。

◆ 著	陈骥乐 贾雨佳 郭贝贝
责任编辑	张丹阳
责任印制	陈 犇
◆ 人民邮电出版社出版发行	北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164	电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址	http://www.ptpress.com.cn
	北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
◆ 开本：787 × 1092	1/12
印张：14	
字数：303 千字	2016 年 4 月第 2 版
印数：4 201 – 7 200 册	2016 年 4 月北京第 1 次印刷

定价：59.00 元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316
反盗版热线：(010)81055315

目录

第1章

概论

1.1 各种形式手绘用途讲解	8
1. 草图式风格	8
2. 写意风格	9
3. 写实风格	9
4. 多媒介手绘	10
1.2 提高手绘水平的方法	13
1. 观察	13
2. 收集	13
3. 模仿	13
4. 实践	13
5. 坚持	13

第2章

基础知识——线条篇

2.1 徒手快直线的画法	15
1. 快直线画法要诀	15
2. 快直线的画法	15
3. 快直线在块面中的排线方式	15
4. 快直线在效果图中的运用	16
2.2 徒手抖动线的画法	16
1. 抖动线画法要诀	17
2. 抖动线在几何体中的运用	17
3. 抖动线在效果图中的运用	17
2.3 徒手锯齿线的画法	18

第3章

基础知识——色彩篇

3.1 马克笔工具介绍	20
3.2 马克笔运笔排笔的技巧	21
1. 快直线	21
2. 扫笔（蹭笔）	21
3. 飞笔	22
4. 点状笔	22
3.3 彩铅工具介绍	23
3.4 彩铅运笔排笔的技巧	23
1. 彩铅的用笔技巧	23
2. 错误的彩铅画法	23

第4章
各类单体元素的画法

4.1 透视	26
1. 一点透视	26
2. 两点透视	26
4.2 立体形象思维训练	27
4.3 家具单体的推导训练	28
1. 家具单体的推导步骤	29
2. 家具单体的练习	31
4.4 家具组合的推导训练	35
1. 家具组合的推导步骤	35
2. 家具组合的练习	37
3. 床的组合练习	43
4.5 灯具的练习	46
4.6 配景植物的画法	48
1. 室内配景植物	48
2. 室外配景植物	51
4.7 人物画法练习	55

第5章
效果图整体绘制方法

5.1 如何聪明地构图	57
1. 视平线的高低选择	57
2. 灭点的左右选择	59
3. 巧妙地用植物或装饰品收边	60
5.2 画面整体的虚实处理	62
1. 主体实，客体虚	62
2. 中景实，前后景虚，左右景虚	64
5.3 画面用线的处理	65
1. 线条的轻重处理	66
2. 徒手与尺规的结合	67
3. 特定质感的表达	68

第6章
效果图的表现步骤与讲解

6.1 室内空间表现步骤与讲解	70
6.2 景观空间表现步骤与讲解	80
6.3 建筑空间表现步骤与讲解	90
6.4 作品赏析	100
1. 室内设计手绘作品欣赏	100
2. 景观设计手绘作品欣赏	122
3. 建筑设计手绘作品欣赏	144
4. 学生作品欣赏	156

麦克手绘

MIKE
SKETCH
CLUB

空间设计快速表现研究(第2版)

陈骥乐 贾雨佳 郭贝贝 / 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（CIP）数据

麦克手绘：空间设计快速表现研究 / 陈骥乐，贾雨佳，郭贝贝著. — 2版. — 北京：人民邮电出版社，2016.4
ISBN 978-7-115-41789-3

I. ①麦… II. ①陈… ②贾… ③郭… III. ①建筑设计—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第032290号

内 容 提 要

这是一本集大量精美手绘作品与详细步骤讲解于一身的、易于掌握和理解的手绘参考书。本书以“如何掌握设计思维快速表达方法”为重点，结合多年的教学及实践经验，系统化地整理、归纳出一套易于掌握且实用性强的学习方法。无论你是想要系统地掌握设计思维表达技法的设计相关专业的师生或设计师，还是仅仅对手绘表达感兴趣的爱好者，本书都可以帮助你轻松掌握快速表达的方法。

◆ 著	陈骥乐 贾雨佳 郭贝贝
责任编辑	张丹阳
责任印制	陈 犇
◆ 人民邮电出版社出版发行	北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164	电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址	http://www.ptpress.com.cn
	北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
◆ 开本：787 × 1092	1/12
印张：14	
字数：303 千字	2016 年 4 月第 2 版
印数：4 201 – 7 200 册	2016 年 4 月北京第 1 次印刷

定价：59.00 元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316
反盗版热线：(010)81055315

前言

如今，随着建筑行业的发展和科技的进步，“设计”正扮演着前所未有的重要角色，很多以往我们仅能够想象或未能想象的作品正出现在生活之中。

“设计过程”所包含的内容及环节也越发多元及复杂，然而这些层出不穷、种类丰富的设计作品的背后，往往开始于设计师头脑中灵光一闪的想法。如何能够将脑中一闪而过的点子以可视化的方式表达出来？这就需要具有设计思维表达的能力。无论科技如何进步，行业如何发展，人与生俱来的四肢都是最得心应手的“设备”。手绘仍旧是最为快捷、有效的设计表达方式，它可以是设计师绘制于草稿纸上的最初概念，也可以是团队内部交流讨论的依据，还可以是与客户交流时对于设计最终成果的预先呈现。可以说，优秀的手绘表达能力就如同机器运转所需的润滑油，在它的作用下，设计的各个部分、各个环节、各个阶段都能够有效地衔接在一起，并能够高效地发挥作用。手绘表达于我而言，考学时仰仗它脱颖而出，求学时依靠它来思考求索，就业时凭借它受到垂青，执业时它更是必不可少的有力工具，所以我们想把手绘表达这一富含艺术感染力而又行之有效的设计方法更好地传播开来。在“麦克设计 & 手绘”成立的 5 年多时间里，我们已经帮助上千位学员们掌握了这项技能，现在我们把这一“好朋友”介绍给渴望通过努力从而改变现状的你。由于书中的内容多依据个人经验摸索总结，加之编著时间紧迫，难免有所局限，权当抛砖引玉，以供交流分享。

作者简介

陈骥乐

湖南常德人

2006 年 西安美术学院环境艺术系
设计艺术学学士

2009 年 广州美术学院建筑环艺系
设计艺术学硕士

曾任职于 GLC 美国杰奥斯商业设计公司
长沙麦克设计 & 手绘培训机构创立人

现任教于

湖南师范大学美术学院建筑环境艺术设计系

贾雨佳

湖南长沙人

2006 年 西安美术学院环境艺术系
设计艺术学学士

2009 年 广州美术学院建筑环艺系
设计艺术学硕士

现任教于

长沙理工大学设计艺术学院环境艺术设计系

郭贝贝

河南焦作人

2006 年 西安美术学院环境艺术系
设计艺术学学士

2014 年 西安美术学院建筑环艺系
设计艺术学硕士

现任教于

西安美术学院建筑环境艺术系

目录

第1章

概论

1.1 各种形式手绘用途讲解	8
1. 草图式风格	8
2. 写意风格	9
3. 写实风格	9
4. 多媒介手绘	10
1.2 提高手绘水平的方法	13
1. 观察	13
2. 收集	13
3. 模仿	13
4. 实践	13
5. 坚持	13

第2章

基础知识——线条篇

2.1 徒手快直线的画法	15
1. 快直线画法要诀	15
2. 快直线的画法	15
3. 快直线在块面中的排线方式	15
4. 快直线在效果图中的运用	16
2.2 徒手抖动线的画法	16
1. 抖动线画法要诀	17
2. 抖动线在几何体中的运用	17
3. 抖动线在效果图中的运用	17
2.3 徒手锯齿线的画法	18

第3章

基础知识——色彩篇

3.1 马克笔工具介绍	20
3.2 马克笔运笔排笔的技巧	21
1. 快直线	21
2. 扫笔（蹭笔）	21
3. 飞笔	22
4. 点状笔	22
3.3 彩铅工具介绍	23
3.4 彩铅运笔排笔的技巧	23
1. 彩铅的用笔技巧	23
2. 错误的彩铅画法	23

第4章
各类单体元素的画法

4.1 透视	26
1. 一点透视	26
2. 两点透视	26
4.2 立体形象思维训练	27
4.3 家具单体的推导训练	28
1. 家具单体的推导步骤	29
2. 家具单体的练习	31
4.4 家具组合的推导训练	35
1. 家具组合的推导步骤	35
2. 家具组合的练习	37
3. 床的组合练习	43
4.5 灯具的练习	46
4.6 配景植物的画法	48
1. 室内配景植物	48
2. 室外配景植物	51
4.7 人物画法练习	55

第5章
效果图整体绘制方法

5.1 如何聪明地构图	57
1. 视平线的高低选择	57
2. 灭点的左右选择	59
3. 巧妙地用植物或装饰品收边	60
5.2 画面整体的虚实处理	62
1. 主体实，客体虚	62
2. 中景实，前后景虚，左右景虚	64
5.3 画面用线的处理	65
1. 线条的轻重处理	66
2. 徒手与尺规的结合	67
3. 特定质感的表达	68

第6章
效果图的表现步骤与讲解

6.1 室内空间表现步骤与讲解	70
6.2 景观空间表现步骤与讲解	80
6.3 建筑空间表现步骤与讲解	90
6.4 作品赏析	100
1. 室内设计手绘作品欣赏	100
2. 景观设计手绘作品欣赏	122
3. 建筑设计手绘作品欣赏	144
4. 学生作品欣赏	156

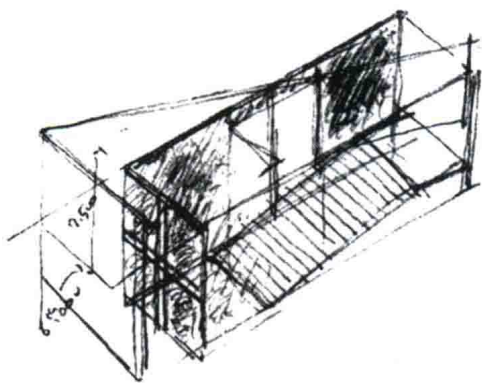
第 1 章

概论

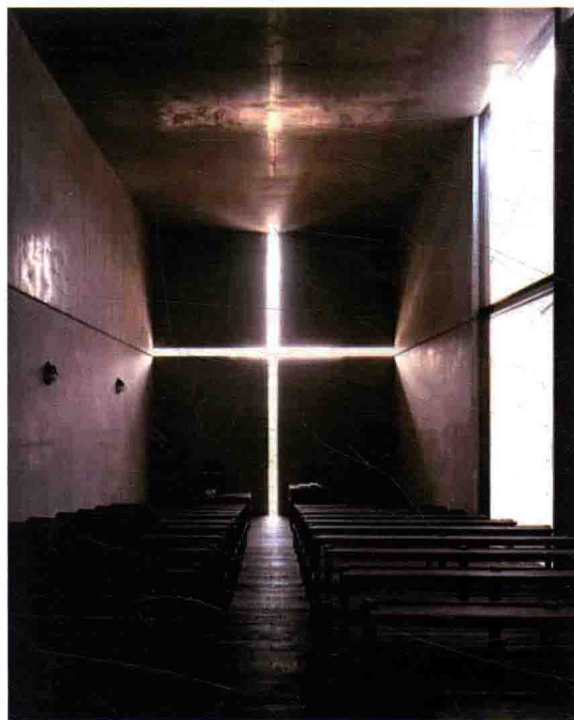
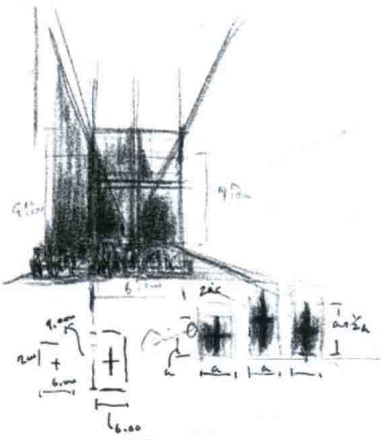
1.1 各种形式手绘用途讲解

1. 草图式风格

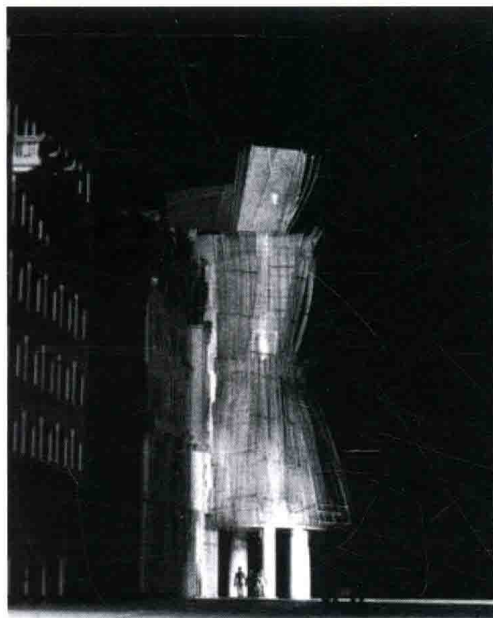
草图几乎是所有设计师都不能脱离的有力工具,通过草图我们可以了解绘图者脑中的想法和概念,设计师用它来推敲方案和进行交流。草图是设计想法视觉化的最初呈现,所以一般而言都简洁明快,透视效果可信,着力于用最快捷的方式表现想法而不是表现设计细节。

作者 / 安藤忠雄
作品 / 水之教堂

作者 / 弗兰克·盖里
作品 / 荷兰国际办公大楼

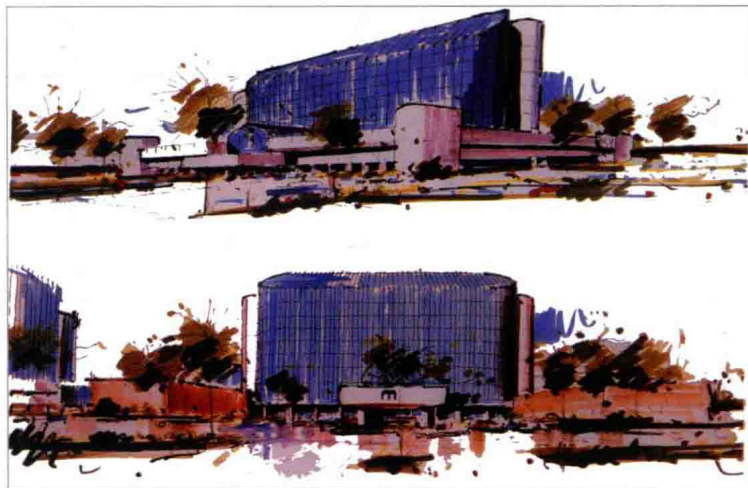

2. 写意风格

写意风格是效果图表现风格中非常具有魅力的一种，一般到此阶段设计方案已基本确定，大多是作交流展示的用途，所以不会像画草图那样即兴发挥，而是着力于氛围的营造，往往风格特异，常常根据设计的需要采用生动的构图或者大胆的色彩来诠释，凸显设计的重点。

3. 写实风格

在电脑制图尚未像今天这样普及之前，绝大部分的效果图都需要设计师或绘图员一笔一画来绘制，在相当长的时间里都是采用写实风格，主要的绘画形式是水彩、水粉以及喷绘等。这一类的表现图往往画面完整、刻画细致，具有独特的艺术魅力，反映了当时绘图者极其扎实的基本功以及对空间整体的掌控能力。此类图往往是在方案及相关细节敲定后绘制的表现图，后来由于工具及技法的使用相对现在的工具及技法较为繁琐，逐渐被以马克笔和彩色铅笔为主的表现技法替代，但近些年坚持这类风格的设计师及机构也大有人在。

设计师 / John Portman 联合设计公司
项目名称 / 上海商城

4. 多媒介手绘

多媒介手绘指的是在效果图表达的发展过程中出现的一些借助新工具的方法,这类方法将传统手绘和电脑制作相互借鉴与融合,在创造全新的视觉体验的同时也大大提高了作图效率。此类方法很好地将传统手绘与现代科技结合在一起,方法与手段多样。下面简单介绍常用的几种。

(1) 手写板或平板手写电脑效果图

此方法以手写板或平板手写电脑结合绘图软件(如 Photoshop、Sketch Book)完成。由于电脑制图的高效性(可复制、易修改、图层管理方便、关联软件的兼容、便携等),所以能够高效创作出很多意想不到的效果。

借助 WACOM 手写电脑的绘制过程

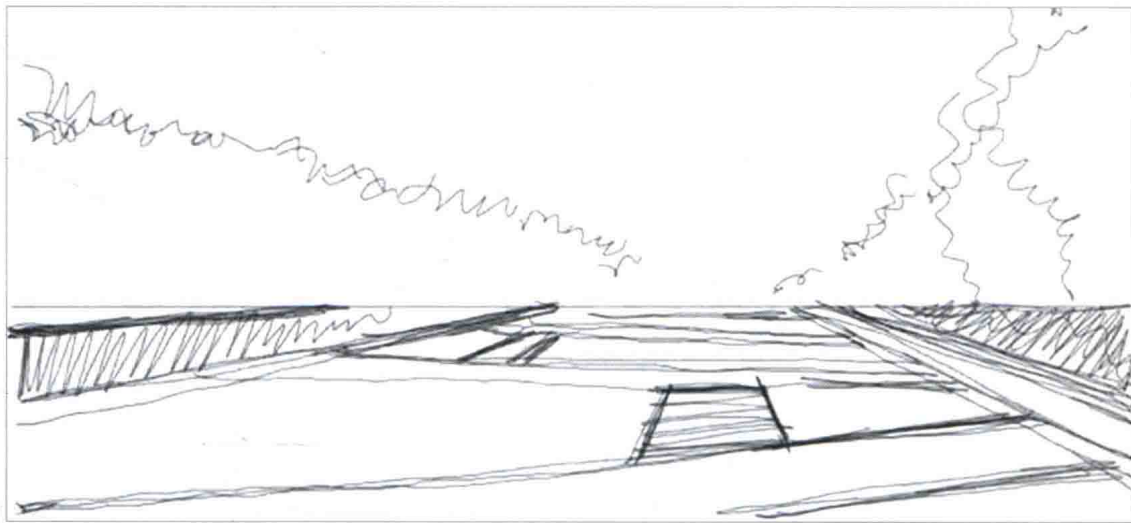
图为笔者绘制的一处住宅区的规划鸟瞰效果图。想要准确地绘制出鸟瞰效果图是很费时费力的,所以在绘制的过程中首先将原来推敲形体块用的 SketchUp 电脑模型调整到了合适的角度,然后输出图片,最后将图片导入到 SketchBook 中。在调整透明度新建图层后,以此为底图参照完成,这样的方式提高了作图的效率和准确性。

(2) 手绘 Photoshop 拼贴图

使用 3d Max 制作的效果图往往花费的时间较长,且效果常见。有一些新的表达手法,制作简单、形式新颖,这些方法在线稿绘制阶段既可以用笔绘制(见图1),也可以用借助 SketchUp 建模输出的线稿(见图2),在材质阶段则主要依靠 Photoshop 进行后期的贴图制作与调整。这样的表现图发挥了不同软件各自的优势,作图的效率大幅提升,而且画面效果有别于传统的手绘和电脑效果图,使观者眼前一亮。

线稿阶段并不需要描绘得多么具体,只要勾画大概的透视及空间效果,为后期制作提供框架基础即可。

图1

借助手绘线稿后期加工完成的表现图

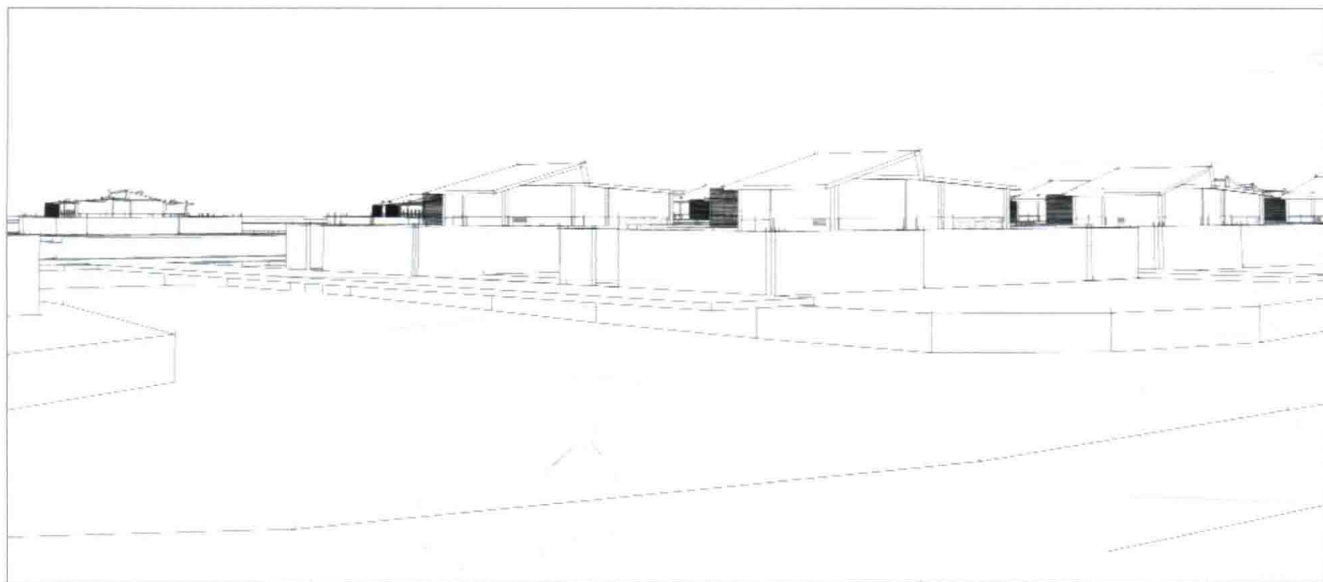

图 2

SketchUp 输出的线稿透视准确、造型严谨,在制作造型复杂、透视难以把握的表现图时此种方式尤其有效。

借助 SketchUp 输出线稿后期加工完成的表现图