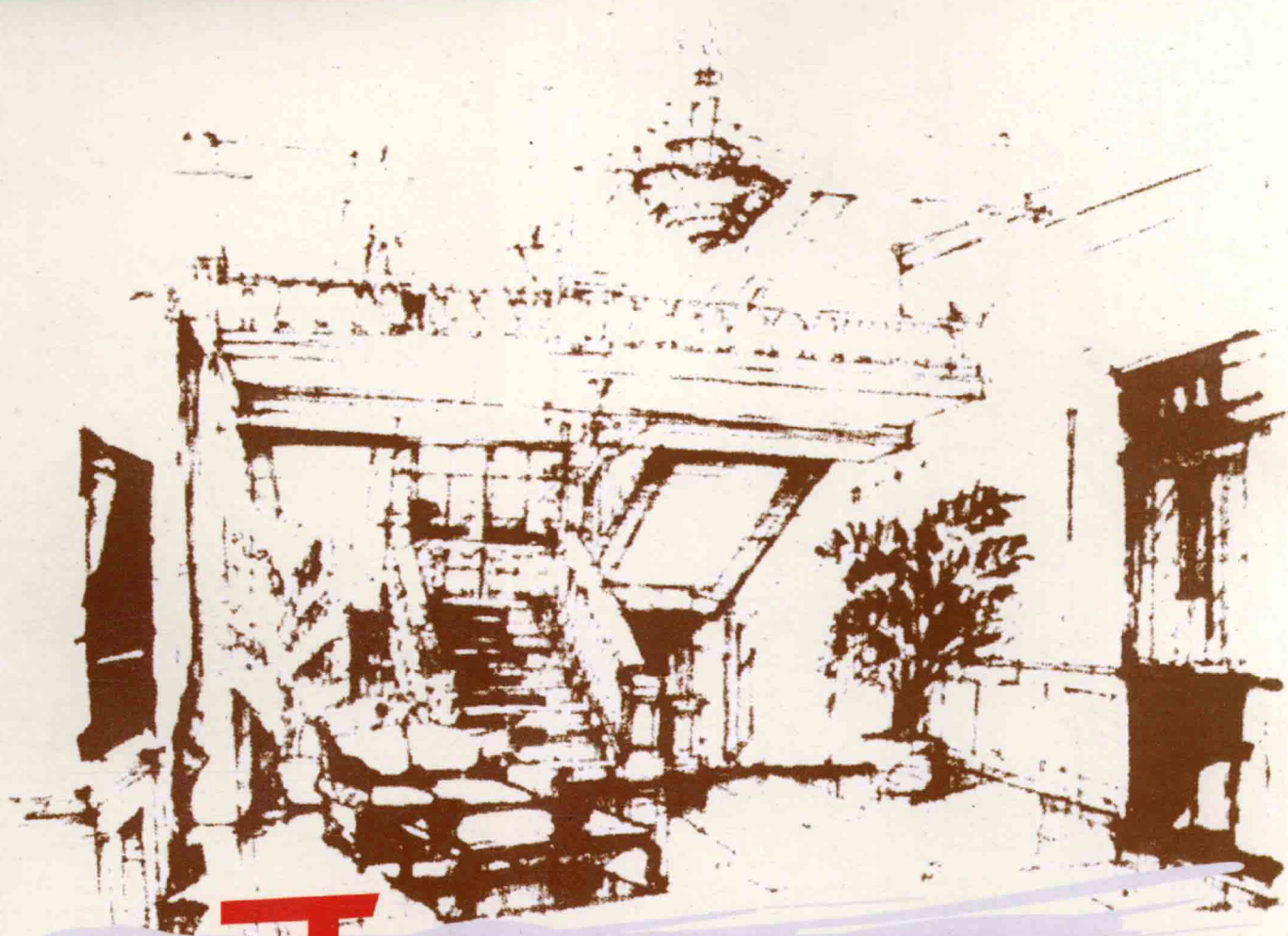

Art Design

21世纪高职高专艺术设计规划教材

手绘效果图表现技法

Effect of the performance techniques of hand-drawn map

项目教学与实训案例

程子东 吕从娜 张玉民 主编

清华大学出版社

手绘效果图表现技法

21世纪高职高专艺术设计规划教材

项目教学与实训案例

程子东 吕从娜 张玉民 主编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书重点介绍了手绘效果图的绘制方法和马克笔的一些表现技法。全书分为三章,分别介绍了手绘的基础知识、基础表现技法和效果的空间表现技法。本书的最大特点是在项目实践中让读者学习到知识,将理论知识转化为实践项目进行讲授。同时对列举的大量实际项目进行说明,并有技巧提示,使读者可以边学习边实践。

本书可以作为本科及高职高专环境艺术设计、园林设计、建筑及景观设计等相关专业学生的教材,也适合初学者使用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

手绘效果图表现技法——项目教学与实训案例/程子东,吕从娜,张玉民主编. —北京:清华大学出版社,2010.2

(21世纪高职高专艺术设计规划教材)

ISBN 978-7-302-22003-9

I. ①手… II. ①程… ②吕… ③张… III. ①建筑设计—建筑制图—技法(美术)—高等学校:技术学校—教材 IV. ①TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 009357 号

责任编辑:张龙卿(sdzql23@163.com)

责任校对:袁 芳

责任印制:孟凡玉

出版发行:清华大学出版社

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

社 总 机:010-62770175

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

邮 购:010-62786544

印 装 者:三河市春园印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210×285 印 张:7.5 字 数:218 千字

版 次:2010 年 2 月第 1 版 印 次:2010 年 2 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:34.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:036616-01

手
绘
效
果
图
表
现
技
法

序 言

目前,全国现有 1200 多所高职高专院校,其教育面广,数量众多,教学质量直接影响社会基础产业的发展。但因办学时间短,缺乏经验和基础条件,目前大多存在这样或那样的问题。教育部根据社会发展的需要,确定了从创新型骨干教师的培训、教材的改革开始引导教学观念、教学内容、教学质量的改进目标。

为了适应新时期学院课程设置要求,根据教育部制定颁布的“课程标准”,我院组织教师编写了这套教材。

本套教材是从学院和社会生活中撷取丰富多彩的资源创编而成的。编者既注重专业课程与社会需求及时代发展的紧密联系,又注重传承本院教育的优良传统和文化积淀。旨在通过生动的形象、浅显的讲解、自主的实践、情感的熏陶,着力提升学生的专业素质,促进学生的全面发展。本书将专业知识与实践能力和创造能力的培养熔于一炉,相得益彰。教材在原则上符合高职高专教学的特点;在内容上强调在应用型教育的基础上,用创造性的教学观念指导教材的编写,并注意做到各章节的可操作性和可执行性,建立一个艺术类和非艺术类专业学生的艺术教育共享平台。

为确保教材的质量,我们组织了行业专家、一线设计师和有实践经验的教师作为本系列教材的顾问和编写成员。我们相信在不断地探索和发展中,我院的自编教材一定会引领我院的教育方式、方法得以改进,实现真正意义上的教学改革和完善。

辽宁美术职业学院教学院长

王东辉

2009年10月

手绘效果图表现技法

前 言

高等职业教育是国民教育体系中高等教育的一种类型和层次,是一种与本科教育不同类型、不同层次的高等教育。它和本科教育中强调学科性不同,它是按照职业分类,根据一定职业岗位(群)及实际业务活动范围的要求,培养生产、建设管理与社会服务第一线实用性(技术应用性或职业性)人才。这种教育更强调对职业的针对性和职业技能的培养,是以社会人才市场需求为导向的就业教育。

本书既汇集了笔者多年的设计实践经验,也是其在高职教育工作中对课程的研究和总结。根据高等职业教育的特点和培养目标,本书理论教学以适用为重,理论讲述全面而精要,表述深入浅出,分析透彻明了,并配有大量最新的图片资料加以说明,力求具有鲜明的专业性和时代性。本书以设计实践为基础,面向建筑装饰生产一线,适应市场就业需求趋向,可操作性强。从而可使从高职院校毕业的学生能很快适应职业生涯发展的需要。

由于设计市场的潜力巨大,全国大概有近 200 所院校设有环境艺术设计专业,并且都将这个学科作为重点学科来发展。目前,在设计行业中对于手绘表现,往往存在着两种较为极端的思维:一种是过度重视,把手绘作为一门专业的绘画艺术,这类手绘表现脱离了市场;另一种是过度依赖计算机,这往往是一些不懂设计的人的思维方式,会使设计师的形象思维能力和创作灵感变得迟钝、衰减。

为了培养学生成为真正的设计师,本书以实战为基本出发点,不仅包含了全面的表现技法理论知识,更注重实践能力,而非一味强调上色技巧、材质表现等机械的学习规律。通过以项目形式来逐一分解其知识点,使学生能够独立完成手绘方案稿的设计,从而具有职业经验并转化为生产的创作成果。

本书除了封面作者外,张利欣也参加了部分内容的编写工作,另外,崔纯进行了封面设计,在此一并表示感谢。

编 者

2009年12月于沈阳

手绘效果图表现技法

目 录

第一章 手绘表现基础 1

第一节	工具介绍.....	1
第二节	线的练习.....	2
一、	线的性格特征.....	2
二、	线的练习.....	2
第三节	透视.....	4
一、	一点透视.....	4
二、	两点透视.....	4
三、	一点斜透视.....	5
四、	学生作品欣赏.....	5
第四节	马克笔上色技巧.....	8
一、	马克笔的特性.....	8
二、	效果图中质感的表现.....	8
三、	效果图上色注意事项.....	11
四、	笔触.....	11

第二章 基础表现 14

第一节	室内篇.....	14
一、	室内陈设.....	14
二、	项目教学.....	15
三、	室内陈设练习.....	19
第二节	室外篇.....	29
一、	植物.....	29
二、	水.....	33
三、	石.....	35
四、	铺装.....	35
五、	人.....	36
六、	配景与环境气氛.....	37

第三章 空间表现 39

第一节	马克笔表现图步骤.....	39
第二节	项目教学.....	39

手绘效果图表现技法

第三节	教师作品欣赏.....	50
第四节	教学成果展示.....	65
第五节	学生参与项目工程.....	100

参考文献 110

第一章 手绘表现基础

知识目标

透视原理、线的特征、马克笔上色技巧。

技能目标

能够正确运用透视原理绘制家具陈设并进行简单的上色。

第一节 工具介绍

知识目标：学会工具的表现。

技能目标：掌握不同工具的特性并用于表现不同效果。

(1) 钢笔：分为普通钢笔和美工笔两种。其中普通的书写钢笔画出的线条挺拔有力，并富有弹性；美工笔线条本身具有美感，运用起来更加灵活多变。

(2) 绘图笔：粗细型号不等，画出的线条稳而挺。

(3) 彩铅：分油性和水溶性两种。水溶性可用水来调和，或与马克笔结合起来用，能表现丰富的色彩关系和色彩间的自然过渡，以弥补马克笔颜色层次的不足。

(4) 马克笔：分油性和水性两种。有单头和双头之分，油性与水性从色彩感觉和使用上都有所不同。

油性笔用甲苯稀释，有较强的渗透力，既可在硫酸纸上作画，也可在硫酸纸反面上色，这样不仅不影响正面的线条，而且从正面看上去色彩更为自然和谐。缺点是色料不太稳定，曝于自然光下会褪色，但运用时手感较好。

水性马克笔的颜料可溶于水。其缺点是水性笔易伤纸面，色彩会显得灰暗。应根据自己的使用习惯和表现要求合理选择，充分发挥它们的特性。

(5) 色粉笔：“粉笔”一词最初指由富含钙质的海贝鳞片积淀成的石灰石块，其色彩丰富，未煅烧过的粉笔更柔和，颗粒能够渗入纸纹中，在效果表现中只作辅助工具使用。多用于大面积的渲染和过渡，能起到柔和、调解画面的作用。

(6) 修正液：它不仅有修改画面的作用，而且在画面上可用来点绘出高光，起到画龙点睛的作用。

(7) 软橡皮：质地较为柔软，能擦掉多余的彩铅，可使色

彩柔和。

(8) 美工刀：用来削铅笔和裁纸。

(9) 墨：一般使用防水冲洗的碳素墨水，黑色纯正，不易掉色，作品易保存。

(10) 纸：常用的有复印纸、薄型复稿纸、新闻纸、色卡纸、硫酸纸、素描纸。

上面提到的部分绘图工具实物图如图 1-1 所示。

图1-1 | 绘图工具

作业要求：收集参考资料，整理绘图工具与材料，并做练习来测试工具性能。

第二节 线的练习

知识目标：熟练掌握不同的线条特征。

技能目标：通过排线练习会表达各种不同性格的线条。

线的练习是快速表现的基础，线也是造型艺术中最重要的元素之一，其看似简单，其实千变万化。快速表现主要强调线的美感。线条变化包括线的快慢、虚实、轻重、曲直等关系。线条要画出美感，要有气势、有生命力，要做到这几点并非容易，要进行大量的练习。在教学过程中要求学生先学会画线，然后再画几何形体。有些初学者开始练习时画得非常小心，怕线画不直。快速表现要求的“直”，是感觉和视觉上的“直”，甚至可以在曲中求“直”，最终达到视觉上的平衡就可以了。

一、线的性格特征

线是造型的基础，也是重要的造型元素。线条的刚柔可表达物体的软硬；线条的疏密可表达物体的层次；线条的曲直可表达物体的动静；线条的虚实可表达物体的远近，如图 1-2 所示。

二、线的练习

不同的线，可以表示出不同的纹理和质感，如图 1-3 所示。

作业要求：用 A4 纸完成四种以上的效果练习。

起步 —————→ 行步 —————→ 止步
起笔 —————→ 行笔 —————→ 收笔

紧线——快速、均匀，如同跨栏运动。

缓线——缓慢、随意，犹如漫步小道。

颤线——颤动、轻松，有着舒缓的节奏。

随意的线——波形、圆形、不规则形，像水中漫步的鱼。

图1-2 线的图例

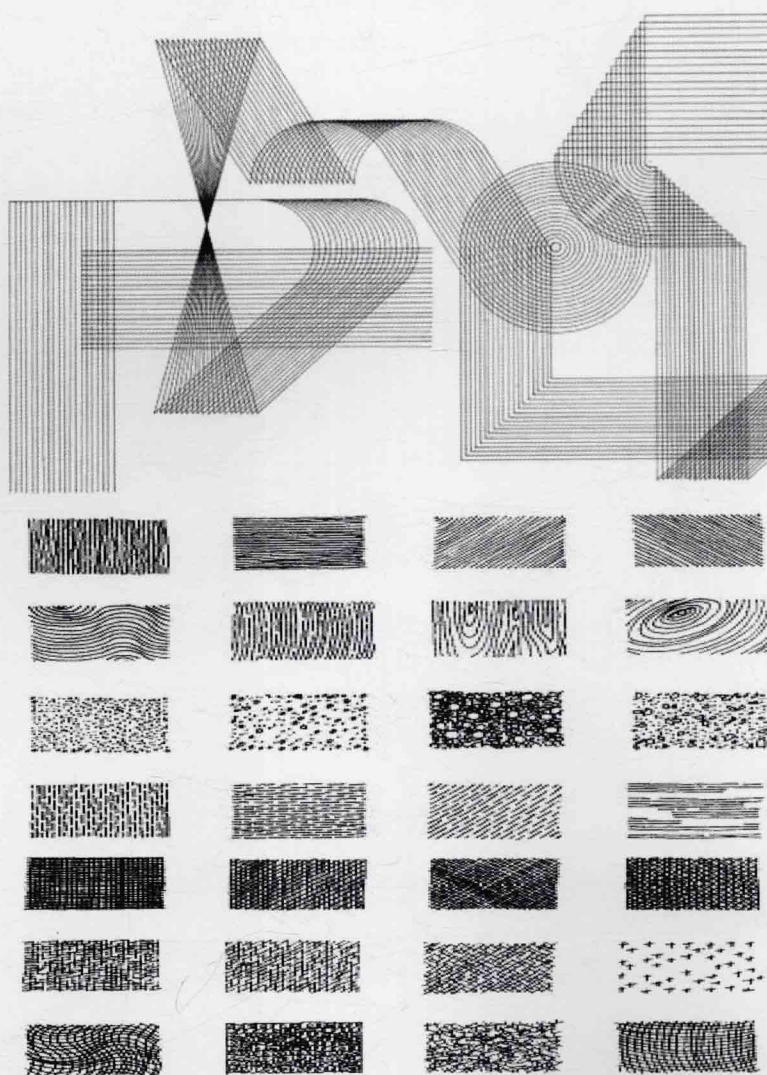

图1-3 线的练习

第三节 透 视

知识目标：熟练掌握各种透视原理及其特征。

技能目标：通过透视练习，会用各种透视绘制效果图。

透视对于手绘效果图表现来说是非常重要的，如果说“线”是效果图的“骨”，那么“透视”就是效果图的“形”。没有“形”，只有“骨”，空间是“立”不住的，所以说透视是效果图的“灵魂”。

一、一点透视

当形体的一个主要面平行于画面，而其他面的线垂直于画面，并且斜线消失在一个点上所形成的透视，称为一点透视，如图 1-4 和图 1-5 所示。

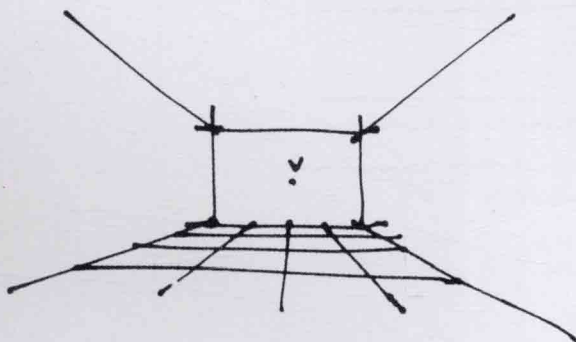

图1-4 | 一点透视

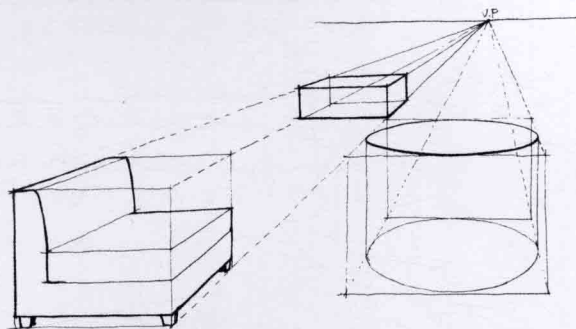

图1-5 | 一点透视画法

优点：一点透视比较适合表现大的场面，纵深感很强。

缺点：画面比较呆板，不够活泼。

二、两点透视

当物体只有垂直线平行于画面，而水平线倾斜形成两个消失点时形成的透视，称为两点透视，如图 1-6 和图 1-7 所示。

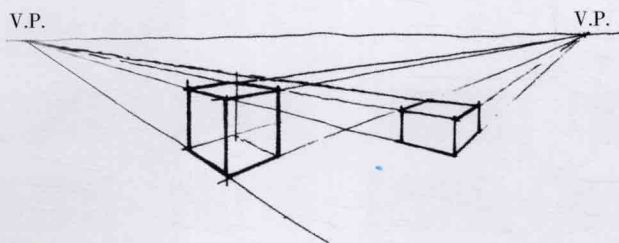

图1-6 | 两点透视

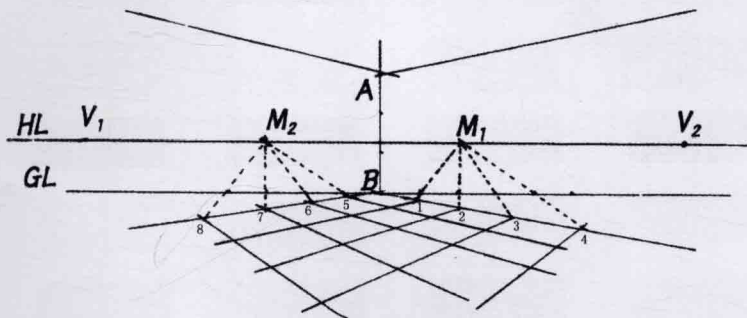

图1-7 | 两点透视画法

优点：两点透视画面效果比较活泼、自由。

缺点：视角选取不准,容易产生变形,不易控制。

三、一点斜透视

人站在地平面上,对着一个墙面时所见的透视为一点透视。而当人正对着墙角线时,见到的透视为两点透视。但当人对着内墙面,视角略有倾斜角度时看到的效果呢?此时的透视介于一点透视与两点透视之间,这种透视叫做一点斜透视(或一点成角透视),如图1-8和图1-9所示。

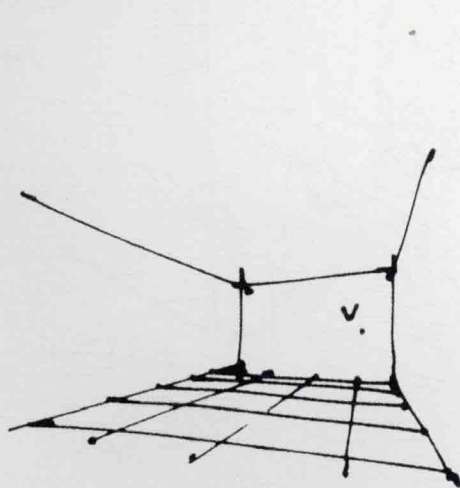

图1-8 | 一点斜透视

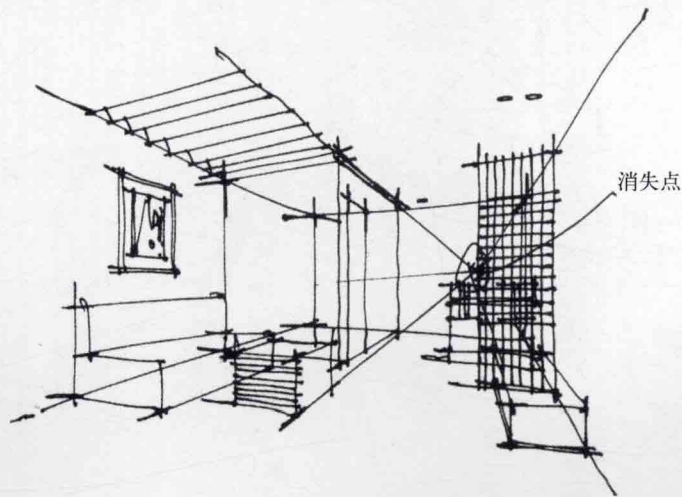

图1-9 | 一点斜透视画法

四、学生作品欣赏

通过对透视的学习,学生已经掌握了透视的画法并可以独立完成绘制效果图,如图1-10~图1-14所示。

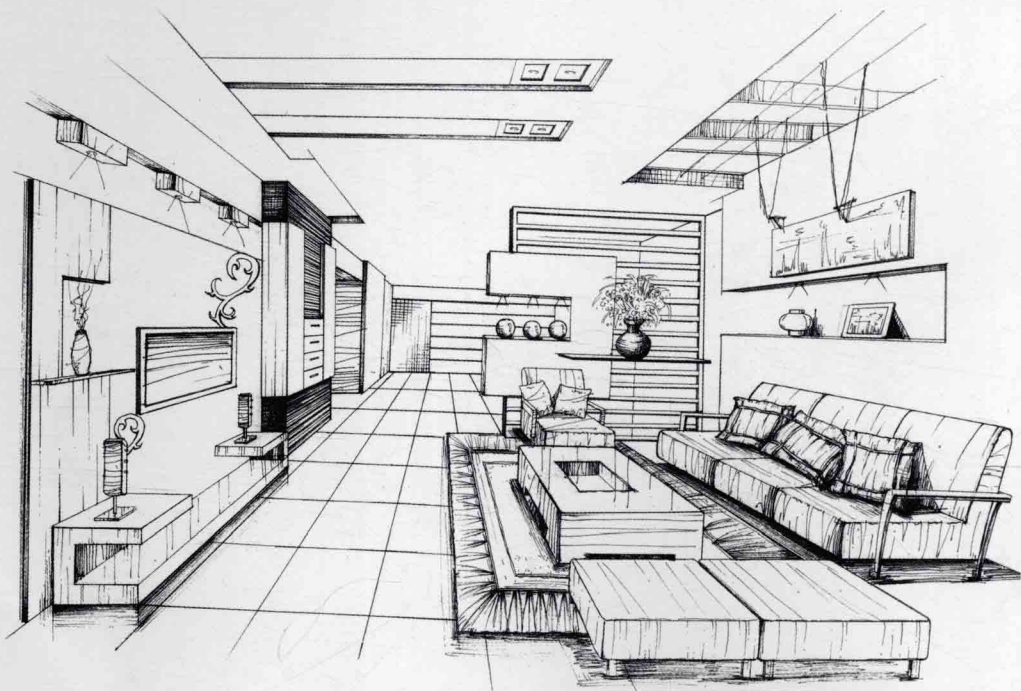

图1-10 | 一点透视效果图(钢笔)(李海媛)

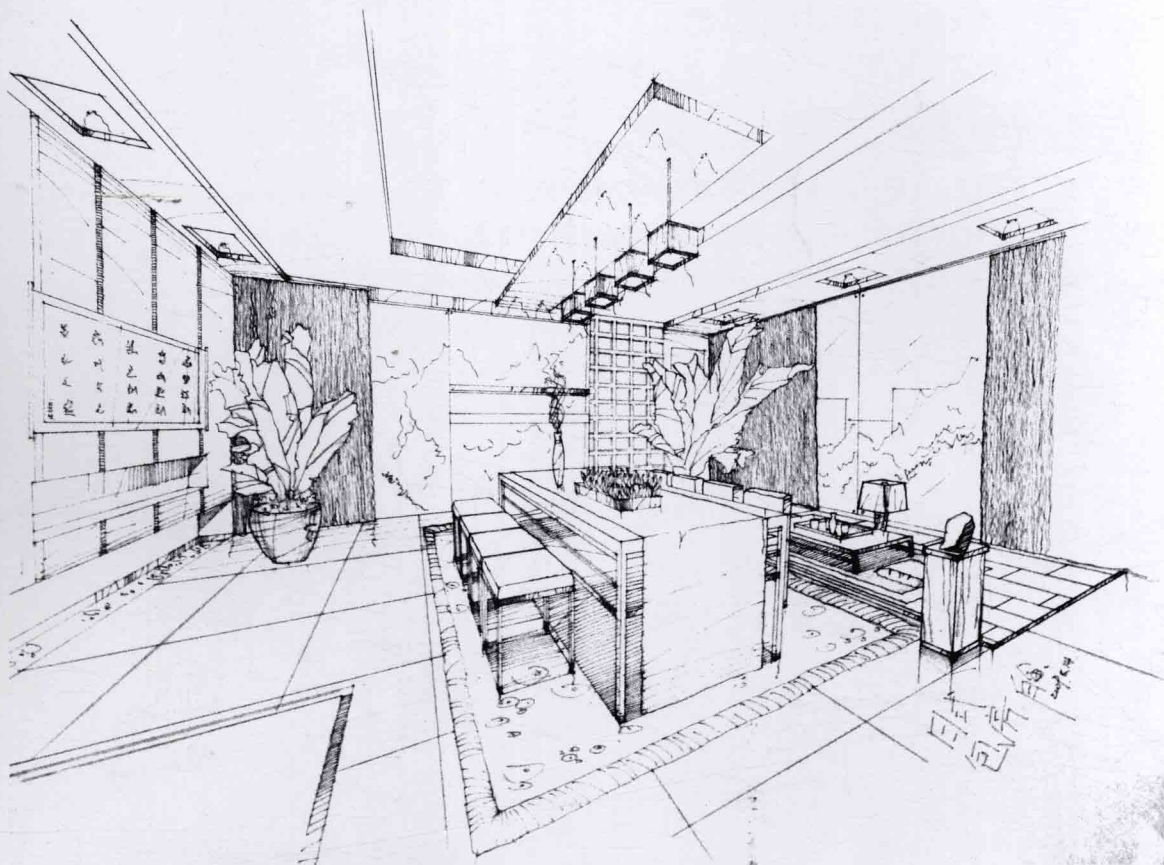

图1-11 一点斜透视效果图(钢笔)(白金)

图1-12 一点斜透视效果图(钢笔)(张媛)

图1-13 | 两点透视效果图一(钢笔)(张媛)

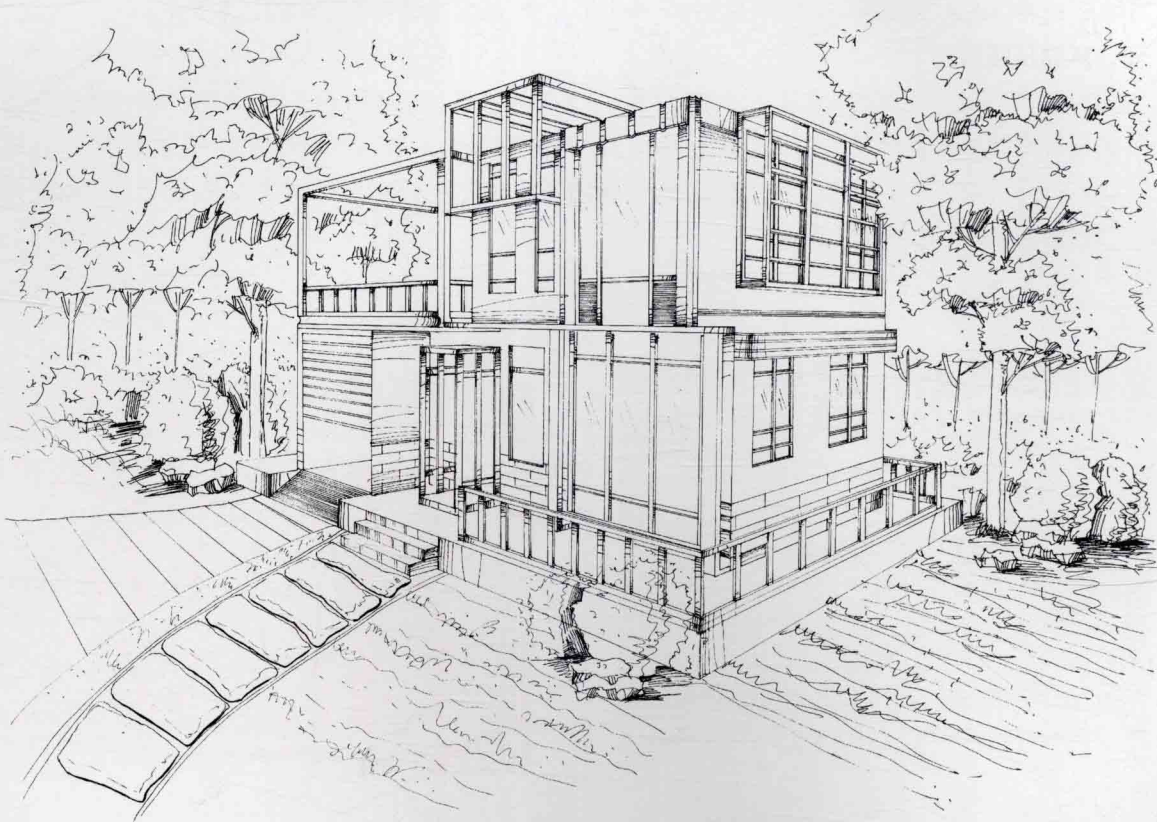

图1-14 | 两点透视效果图二(钢笔)(张媛)

作业要求：用 A4 纸完成透视网格练习。

第四节 马克笔上色技巧

知识目标：马克笔的排笔和各种材质的表现

技能目标：通过上色技巧的学习，会用马克笔表现各种材质

一、马克笔的特性

油性马克笔有四大特点：①硬；②洇；③色彩可预知性；④可重复叠色。

(1) 硬：不仅是马克笔的笔尖硬，它的笔触也是硬而肯定的。试观察笔尖，油性马克笔为硬毡头笔尖，并且笔尖为宽扁的斜面。利用这些特点我们可以画出很多不同的效果。比如，用斜面上色，可画出较宽的面；用笔尖转动上色，可获得丰富点的效果；用笔根部上色，可得到较细的线条。

(2) 洇：油性马克笔的溶剂为酒精性溶液，极易附着在纸面上。若笔在纸面上停留时间稍长便会洇开一片，并且按笔的力度，会加重阴湿的效果和色彩的明度。而加快运笔的速度，会得到色彩由深到浅的渐变效果。利用这一特性，我们可以表现物体光影的变化。

(3) 色彩可预知性：无论何时使用，马克笔的色泽总会不变，所以当我们通过实验获得较满意的色彩效果时，就可以记下马克笔的型号，以备下次遇到类似问题时使用。

(4) 可重复叠色：马克笔虽不能像水彩那样调色，但可在纸面上反复叠色，我们可以通过有限的型号色彩的反复叠加，来获得较理想的视觉效果。

二、效果图中质感的表现

富有视觉冲击力的场景效果图，实际是由各种材质和配景来丰富和点缀的，只有将它们刻画得准确到位，才能达到理想的画面效果，以便使创建的环境完美和谐，从而再现场景空间的艺术效果。

1. 木材及其表现

木材装饰包括原木和仿木质装饰，有亲和力，加工简易方便。由于肌理不同，木材种类也是多样的。比如，黑胡桃同类的木材色泽和纹理也不尽相同，有的是黑褐色，木纹呈波浪卷曲；有的如虎纹，色泽鲜明。具体作画时，应注意木材色泽和纹理特性，以提高画面真实感，不能仅以墨线表现，还要以点绘或勾线方式区分，如图 1-15 和图 1-16 所示。

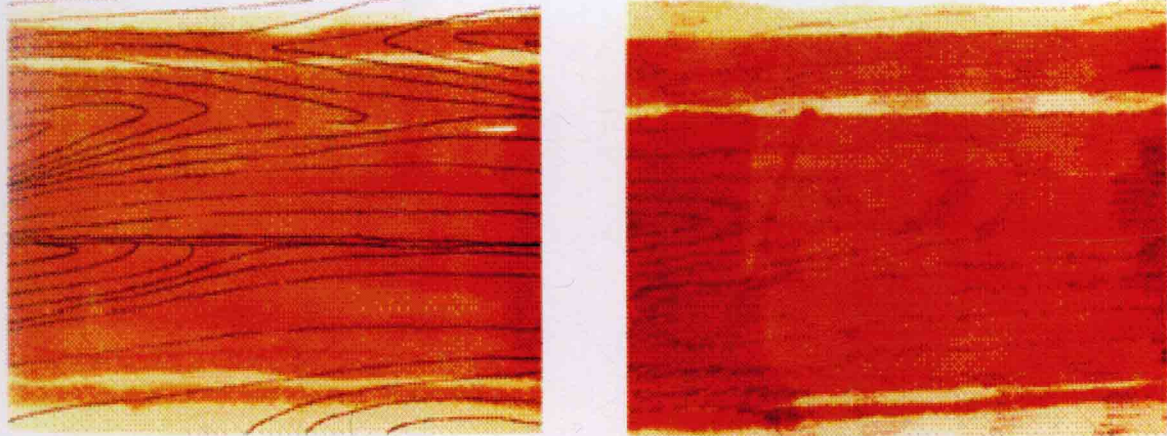

图1-15 马克笔表现的木材质

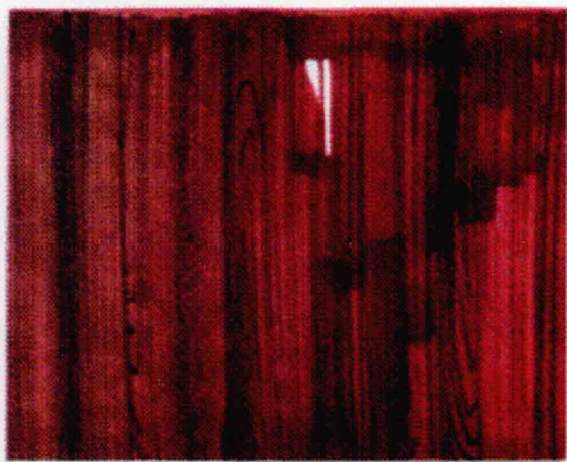
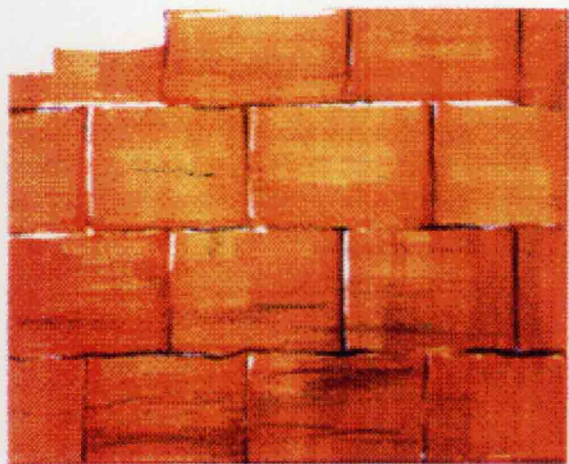

图1-16 彩铅与马克笔表现的木材质

2. 玻璃及其表现

装饰中玻璃幕墙、玻璃砖、白玻璃和镜面玻璃等,有特有的视觉装饰效果,不仅透明,且对周围有映照。画面要表现透过玻璃看到的物体,还要画些疏密得当的投影线条表示玻璃的平滑与硬朗,如图1-17和图1-18所示。

3. 金属与不锈钢

不锈钢、钦金、铜板、铝板等金属装饰在现代装饰设计中应用甚广,它们能丰富材料视觉效果,烘托室内时尚气氛。创作时要注意金属的镜面反射,以点绘和勾线等方法表现高光、投影与光泽,如图1-19所示。

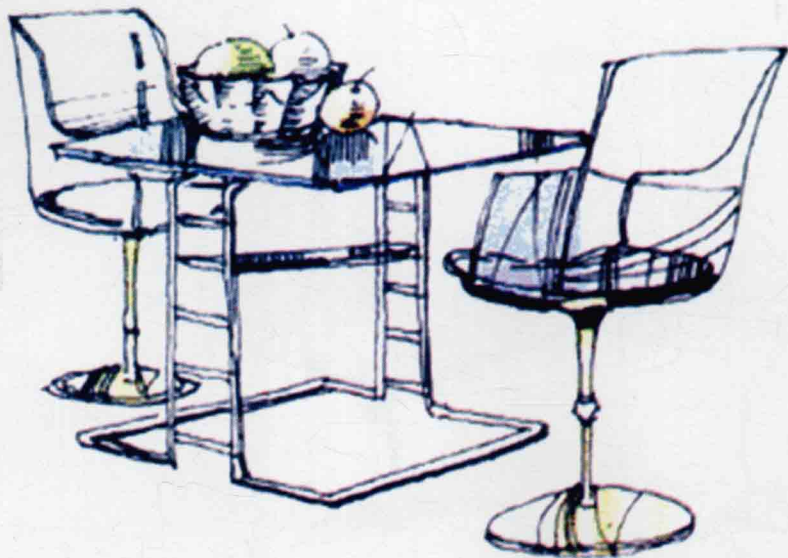

图1-17 玻璃材质表现

4. 织物及其表现

织物有着缤纷的色彩,在具体装饰中运用,可使空间丰富多彩。地毯、窗帘、桌布、沙发等,柔软的质地、明快的色彩,使室内氛围亲切、自然。画面可运用轻松、活泼的笔触表现柔软的质感,与其他硬材质形

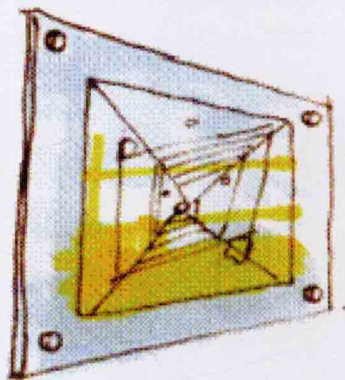
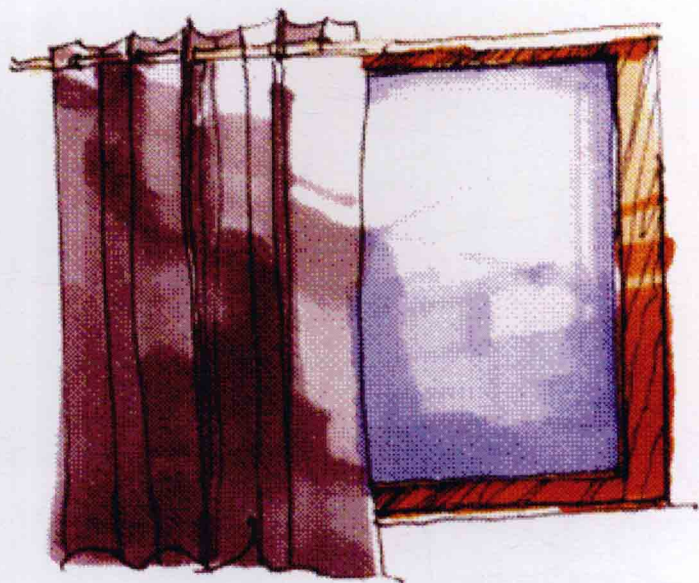

图1-18 | 马克笔表现的各种玻璃材质

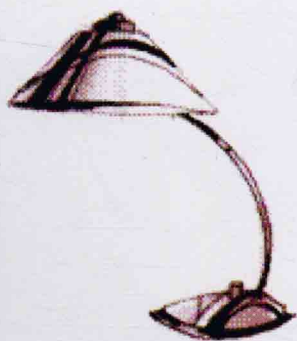

图1-19 | 马克笔画出的金属材质

成一定的差异。纺材效果表现富有艺术感染力和视觉冲击力,能调节空间色彩与场所气氛,如图 1-20 所示。