

高等院校艺术设计精品教程系列

从手绘基础到快题表现

FROM HAND PAINTED TO FAST PERFORMANCE

主 编 陈教斌 张 浩 孙志文

重庆大学出版社

从手绘基础到快题表现

FROM HAND PAINTED TO FAST PERFORMANCE

主 编 陈教斌 张 浩 孙志文

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

从手绘基础到快题表现/陈教斌,张浩,孙志文主
编.--重庆:重庆大学出版社,2017.6
高等院校艺术设计精品课程系列
ISBN 978-7-5689-0536-7

I. ①从… II. ①陈…②张…③孙… III. ①环境设
计—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第114426号

高等院校艺术设计精品课程系列

从手绘基础到快题表现

Cong Shouhui Jichu dao Kuaiti Biaoxian

主编 陈教斌 张 浩 孙志文

策划编辑:张菱芷

责任编辑:刘雯娜 版式设计:刘雯娜

责任校对:张红梅 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

重庆高迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本:889mm×1194mm 1/16 印张:12 字数:437千

2017年6月第1版 2017年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-0536-7 定价:68.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

风暴手绘编委会名单（排名不分先后）

总 策 划：毛守银 张钰洋

主 编：陈教斌 张 浩 孙志文

执行编辑：祝赐平 彭 波 孙 超

张 阳 李 琴

/ 前言

经过多年的手绘教学,笔者发现设计手绘及快题设计教学仍然是我国各大高校普遍存在的薄弱环节,无论在教学观念、教学计划,还是教学方法等诸多方面都存在或多或少的问题,最终导致学生的手绘基本功以及设计功底较弱。不论是建筑类院校的学生,还是艺术设计类院校的学生,既没有一个循序渐进的方法学习手绘和快题设计,也没有一个系统的教学方法指导他们的手绘学习,鉴于此,风暴手绘教学部组织编写了本书,其目的就在于引导学生练就扎实的手绘基本功并发展快题设计的能力。

本书的主要内容是从零基础开始接触手绘,对线条、小品、透视、空间表现图等进行系统讲解并且逐步过渡到快题表现,使各位学习者能够拥有扎实的基本功并在短时间内准确表现设计者的意图,进而回归到手绘为设计服务的目的。这是风暴手绘多年教学与实践总结出来的经验,并按此经验辅导着广大学生及设计师。一本教学参考书要拥有长久的生命力,就必须符合教学发展与学生的学习需求,不断调整教学方法与内容。希望各位读者认真领会,并在设计中熟练应用。由于篇幅受限,无法一一进行叙述,更加详细的快题设计辅导请参考风暴手绘快题设计系列教材。

感谢风暴手绘的孙志文老师对此书的指导与督促!感谢风暴手绘各位专业老师、学员的建议与供稿!感谢广大风暴学员对风暴手绘的支持与信任!

风暴手绘教学部

/ 目录

第1章 手绘表现的基础知识

- 1.1 手绘表现的常用工具 ····· 002
- 1.2 手绘线条基础 ····· 005
- 1.3 手绘体块基础 ····· 010
- 1.4 手绘空间几何体光影表现 ····· 010

第2章 手绘表现中的线稿元素

- 2.1 植物线稿表现 ····· 015
- 2.2 山石线稿表现 ····· 033
- 2.3 人物、汽车线稿表现 ····· 035
- 2.4 水景线稿表现 ····· 039
- 2.5 天空线稿表现 ····· 044
- 2.6 建筑小品线稿表现 ····· 045
- 2.7 规划小品线稿表现 ····· 046
- 2.8 景观小品线稿表现 ····· 047
- 2.9 室内单体陈设表现 ····· 049

第3章 透视原理与快速表现方法

- 3.1 透视的形成与运用 ····· 053
- 3.2 一点透视原理与运用 ····· 056
- 3.3 两点透视原理与运用 ····· 061
- 3.4 鸟瞰透视原理与运用 ····· 065
- 3.5 视点与构图基本规律 ····· 069
- 3.6 快速表现方法与技巧 ····· 075
- 3.7 空间精细线稿赏析 ····· 078

第4章 马克笔着色技巧与表现

- 4.1 上色工具的介绍 ····· 091
- 4.2 马克笔着色技巧及解析 ····· 092
- 4.3 马克笔材质表现 ····· 096
- 4.4 马克笔植物表现 ····· 098
- 4.5 马克笔石材表现 ····· 102
- 4.6 马克笔水景表现 ····· 103

4.7 马克笔人物、汽车表现 ·····	105
4.8 马克笔天空表现 ·····	106

第5章 空间着色技巧与表现

5.1 建筑空间马克笔表现 ·····	109
5.2 规划空间马克笔表现 ·····	114
5.3 景观空间马克笔表现 ·····	118
5.4 室内空间马克笔表现 ·····	123
5.5 空间精细表现赏析 ·····	128

第6章 快题方案设计构思方法与表现

6.1 建筑快题方案设计与表现 ·····	149
6.2 规划快题方案设计与表现 ·····	161
6.3 景观园林快题方案设计表现 ·····	171

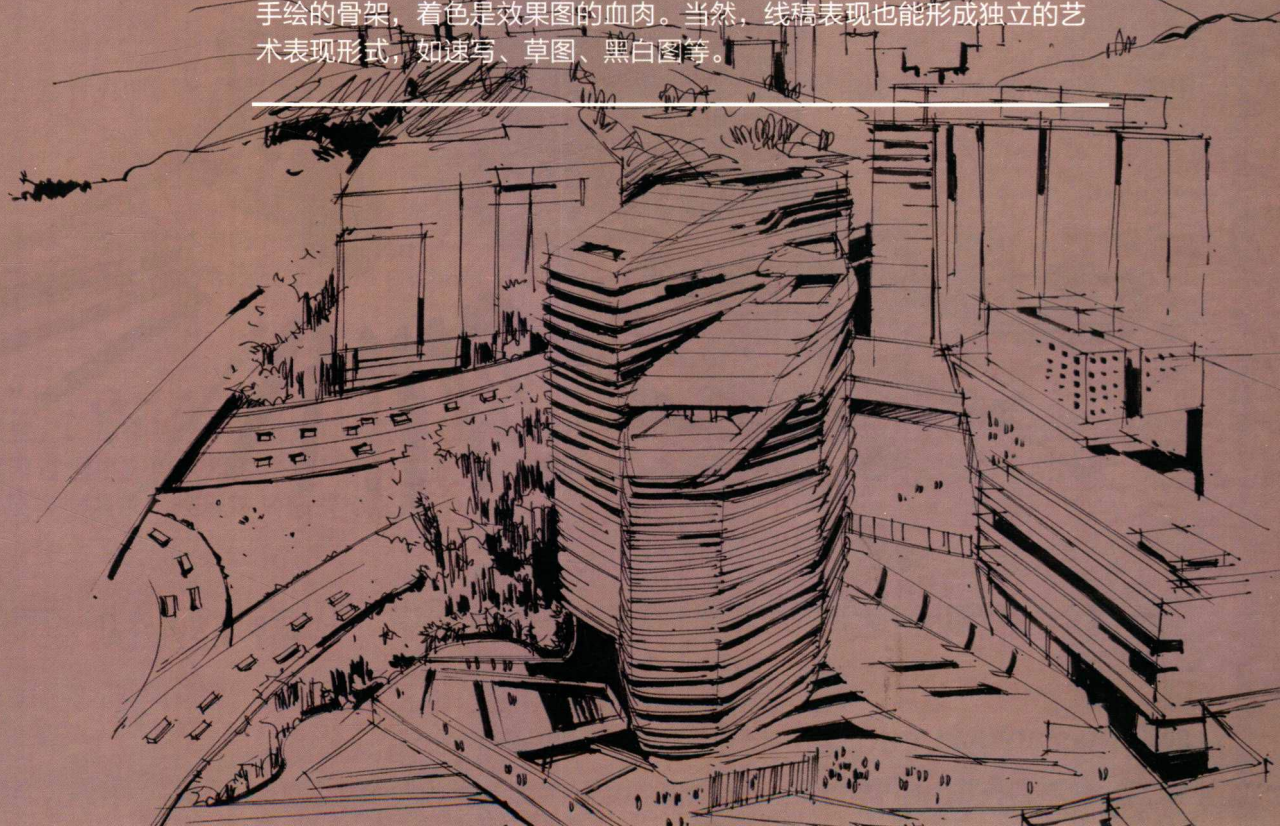
参考文献

Chapter 1

手绘表现的基础知识

第1章

手绘效果图的独特魅力，在很大程度上取决于线条的表现魅力。在效果图的表现中，线条的多样化组织、变化能够自由地表达绘画者的构图创意，能用线条清晰准确地表现形体空间和光影质感等。可以说，线条是手绘的骨架，着色是效果图的血肉。当然，线稿表现也能形成独立的艺术表现形式，如速写、草图、黑白图等。

1.1 手绘表现的常用工具

手绘工具是我们学习手绘之初必须了解的内容之一。所谓“工欲善其事，必先利其器”，手绘表现的工具很广泛，没有特定的限制，可根据个人的喜好或使用习惯来配备自己的工具。

线稿阶段必备的工具具有铅笔、橡皮、尺子、签字笔、美工笔、勾线笔、草图笔等一系列的工具笔。其次，就是根据个人绘图专业需要选择尺规类工具，如直尺、平行尺、三角板、比例尺、丁字尺等，以及一些辅助工具，如高光笔、涂改液等。设计表现是一种应用时严格控制比例及规范的表现方式，因此在没有积累到一定的功底之前，有效用好手上的工具是成为手绘高手的必经之路。

下面我们来介绍一下常用的手绘工具（图 1.1）。

序号	名称	序号	名称
1	彩铅	11	草图笔
2	马克笔	12	水性笔
3	云尺	13	钢笔
4	圆模板	14	高光笔
5	直尺	15	细高光笔
6	平行尺	16	美工刀
7	斯塔牌黑色马克笔	17	铅笔
8	记号笔	18	橡皮
9	水性笔	19	硫酸纸
10	油性笔	20	墨水

图 1.1 部分手绘工具

1.1.1 笔类

(1) 铅笔

铅笔作为最基本、最常用的绘图工具在手绘中是必不可少的。铅笔的可修改性给绘制工作带来了很大的便利和再塑造的可能，同时它的可涂抹性也能使画面增添更多的变化效果。常规铅笔一般可分为木质铅笔和自动铅笔，木质铅笔比较适合草图的推敲、绘制；自动铅笔更适合精细的空间表现。

(2) 钢笔

钢笔绘图是一种具有独特美感且十分有趣的表现形式，其特点是用笔果断肯定，线条刚劲流畅，黑白对比强烈，画面效果细密紧凑，对所画事物既能做精细入微的刻画，也能进行高度的艺术概括。设计类钢笔种类很多，笔尖有粗、细、扁、圆等多种形式，不同的笔尖可以产生不同的效果。绘画者可通过单色线条的变化和由线条的轻重疏密组成的灰白调子来表现物象。

(3) 水性笔

以圆珠型笔尖和免再吸墨水笔芯为主要特征的水性笔，因其便捷、洁净和书写流利的特点，在设计表现中充当着不可替代的角色。水性笔的主要溶剂是水，常见的水性笔有钢珠笔、签字笔、颜料笔、毛笔和荧光笔。水性笔墨水无味，笔尖不易干燥，其笔迹耐光但不耐水，遇到水会渲染开来，如不慎摔到地上就很容易断水。

(4) 草图笔

草图笔，顾名思义多用作草图绘制，其线条流畅干脆，富有力度，黑白效果对比强烈，设计感十足。但是草图笔一般比较粗，不适合精细刻画，多用于构思草图方案、快速表现下的设计沟通交流。

(5) 针管笔

针管笔是绘制图纸的基本工具之一，出墨特别稳定、流畅，能绘制出均匀一致的线条。笔身是钢笔状，笔头是长约2 cm的中空钢制圆环，里面藏着一根活动细钢针，上下摆动针管笔，能及时清除堵塞笔头的纸纤维。针管笔常规尺寸从0.1~1.2 mm有近10种笔尖型号，可以充分适应超精细绘图的需要。

1.1.2 纸类

纸张是画面的载体，也是绘画者创作思维最好的承载媒介，每种纸所呈现的画面感都会有其独有的特性和感觉。因此在手绘表现中，纸张的选择是至关重要的，甚至能决定画面的最终效果。我们在平时的练习过程中，可选用经济适用的复印纸（70 g 或者 80 g 的比较合适）；在做方案的前期阶段，一般选用硫酸纸或者草图纸；在出正图或者表现图的时候，根据需求、表现技法来选择纸张。

(1) 复印纸

这是一种最常用的纸张，一般选用 A4 或者 A3 大小的规格，有 70 g 和 80 g 的标准。复印纸质地均匀、颗粒感细腻，适合铅笔和绘图笔等大多数画具，价格又比较便宜，最适合在练习阶段大量使用。

（2）硫酸纸

硫酸纸最初是作为一种草图纸的属性设定，但是在实际运用中又延伸出一种新的表现方式——硫酸纸画法。用硫酸纸表现的画面更为干净透明，而且纸张本来赋予的特性使画面设计感十足。但是硫酸纸对铅笔不太敏感，因此使用时须谨慎。

（3）绘图纸

绘图纸是一种质地较厚的绘图专用纸，优点是表面比较光滑平整，质地特别均匀，适合快速表现；而缺点是纸张过于光滑细致，不利于颜色的层次叠加。

（4）水彩纸

水彩纸是水彩绘画的专用纸，在手绘表现中由于它的厚度和粗糙的质地使其具备了良好的吸水性，所以它不仅适合水彩表现，也同样适合黑白渲染、钢笔画、透明水色表现以及马克笔表现。

1.1.3 其他工具

（1）直尺

直尺，也有人称其为间尺，是一种常用的计量长度仪器。这种文具极为普遍，通常用于量度较短的距离或画出直线。直尺广泛应用于数学、测量、工程等学科，是具有精确直线棱边的尺形量规。

（2）平行尺

顾名思义，平行尺主要用来画平行线，也可以当作直尺使用，在绘画过程中使用率极高。同时，尺身上凸起的轴轮部位很适合抓握，能够带来比直尺更快、更精准的绘图体验。

（3）曲线板

曲线板也称云形尺子，是一种内外均为曲线边缘的薄板，用来绘制曲率半径不同的非圆形自由曲线。作为绘图工具之一，适当地选择不同的曲线模板能满足绝大多数曲线的绘制需求。

（4）比例尺

比例尺是表示图上一条线段的长度与地面相应线段的实际长度之比。公式为：比例尺 = 图上距离：实际距离。在同等图幅上，比例尺越大，图幅所表示的范围越小，图内表示的内容越详细，精度越高；比例尺越小，则图幅所表示的范围越大，反映的内容越简略，精度越低。

（5）高光笔

高光笔是在美术创作中提高画面局部亮度的工具。高光笔的覆盖力强，主要用于调整画面，修改不需要的画面部分，增强画面的对比度，提亮细节。

1.2 手绘线条基础

线条的练习是掌握快速表现的基础。手绘表现主要强调线的美感，是造型元素中最重要的元素之一。其看似简单，实则千变万化，线条的变化包括线条的快慢、虚实、轻重、曲直等关系。一般来说，线稿的表现有工具和徒手两种画法，借助于绘图尺规工具来表现线条比较规范，这样可以弥补徒手绘制带来的不确定性，但有时也不免呆板，缺乏个性。因此，在教学中我们一直主张徒手与尺规并用，放松与严谨并进，这样画出的画面有松有紧，放松而又结实（图1.2）。

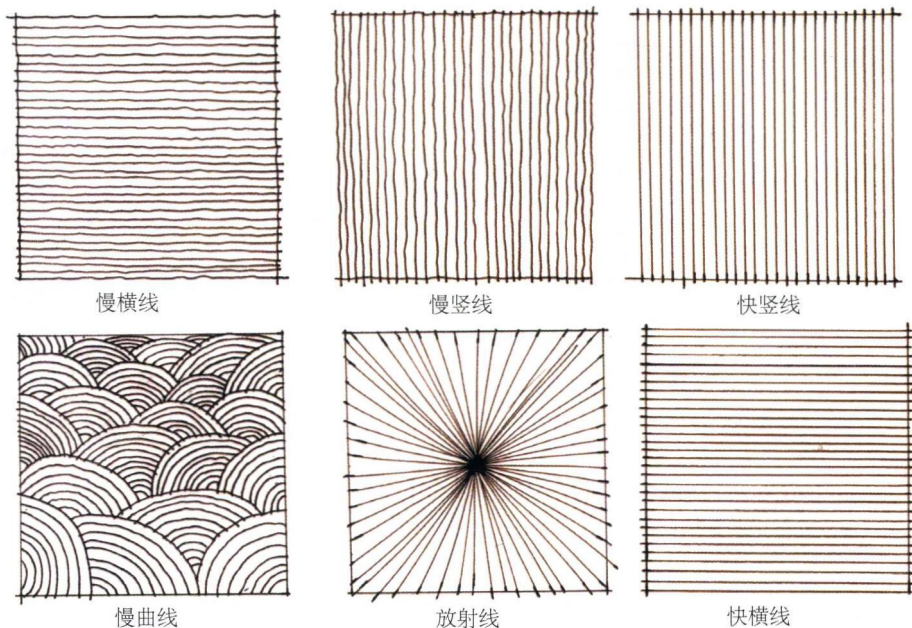

图 1.2 线条的练习

1.2.1 不同线条的练习与运用

(1) 线条的分类

① 直线

直线包含了水平线、垂直线、斜线三种线条。直线在手绘中最为常见，

大多形体都是由直线构筑而成的。因此，掌握好直线技法很重要，这样画出的线条较直并且干净利落而富有力度。在练习中，逐渐增加画线的长度和速度，循序渐进，能逐步提高线条的美感和表现力。

直线的练习有两种方式，一种是徒手绘制，另一种是尺规绘制。绘画者可以根据不同的情况选择使用。徒手绘制更具感情色彩，随心所欲，不同的力度或不同的速度会得到不同的线条，而这种力度和速度正好体现了手绘表现的魅力（图1.3）。

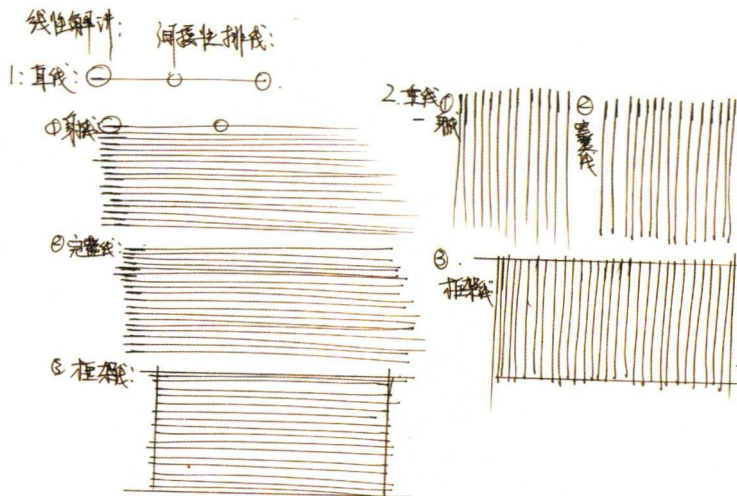

图 1.3 直线的练习

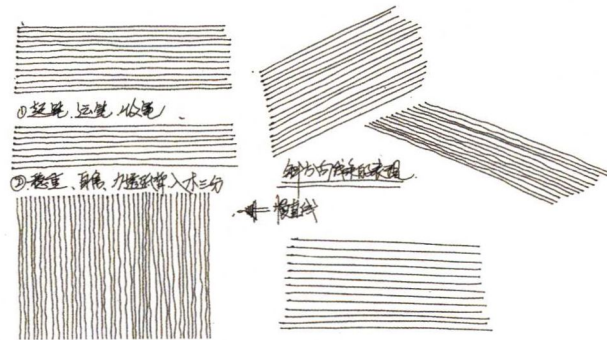

图 1.4 抖线的练习

②抖线

抖线,顾名思义,线条有一定的起伏变化,也称为匀线、慢线。对大多数手绘爱好者来说,这种线条比较容易掌握而且富有表现力,又因其运笔速度比较慢,能给设计者留下比较大的思考空间。其次,在植物表现中,这种线条的运用能更加容易地表现植物和一些特殊的纹理(图1.4)。

③曲线

曲线条中包含了圆形线,在手绘表现中,曲线的运用是整个画面最活跃的因素。画曲线时一定要果断有力,不能出现重复描涂的现象。曲线的使用非常广泛,但其运用相对难一些,所以在练习曲线的过程中要熟练掌握笔与手腕的力度、角度和速度变化(图1.5)。

(2) 练习的窍门

- ①线条要连贯,切忌迟疑和犹豫。
- ②切忌来回重复表现一根线。
- ③下笔要肯定,切忌收笔有回线条。
- ④出现断线时,切忌在原来的点上继续画,应空开一小节距离再开始接着画。
- ⑤排线切忌乱排,基本规律是平行于边线和透视线,或者垂直于画面。
- ⑥画图的时候注意交叉处的画法,线与线交叉的地方可以稍微出头,这样交叉处就会形成结构的凸显和强化。
- ⑦画各种物体前应该先了解它们的固有特性,是坚硬的还是柔软的,便于选择不同的表现线条来表现。

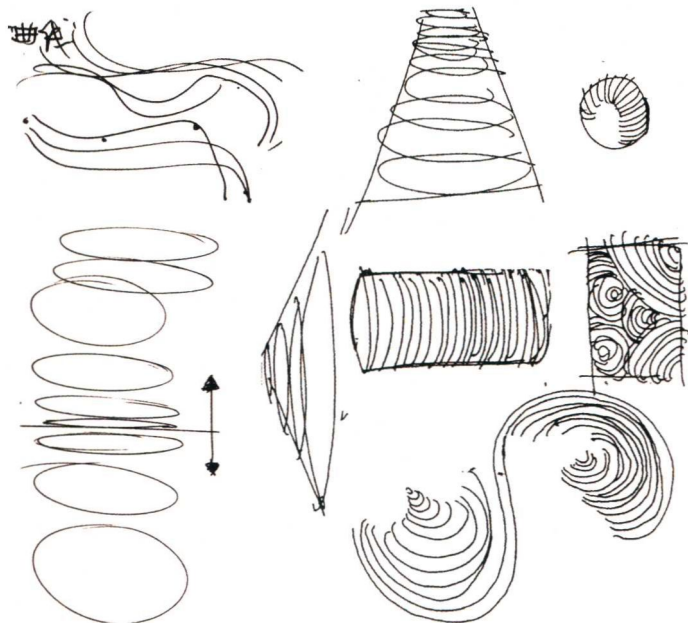

图 1.5 曲线的练习

(3) 练习的姿势

在练习线条的过程中还要注意把握正确的姿势,保持一个良好的坐姿和握笔的习惯(图1.6、图1.7)。一般来说,人的视线应尽量与台面保持垂直状态,以手臂带动手腕用力。

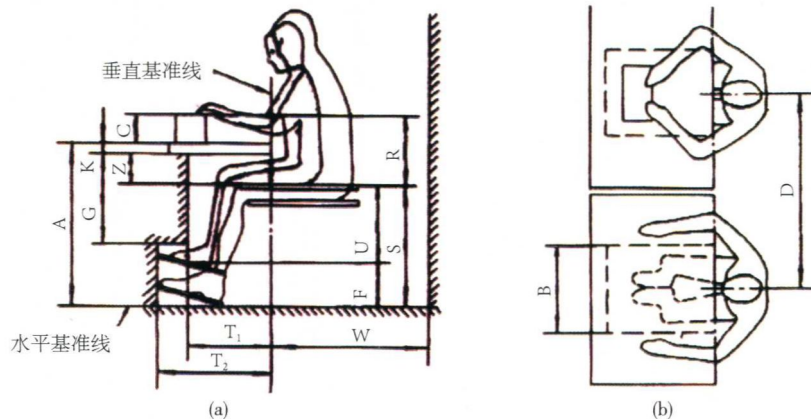
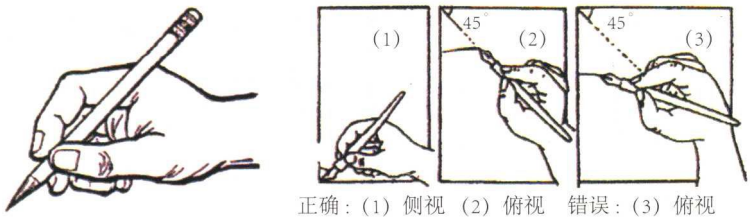

图 1.6 坐姿示意图

方法	支撑点	效果
手腕转动	整个小臂	不直
肘部转动	肘关节	一般直
肩部转动	肩胛骨	直
腰部转动	双腿	非常直

图 1.7 练习线条的正确姿势

1.2.2 线条虚实变化与光影关系的表现

(1) 线条组合训练

不同的线条线性的相互组合排列能形成一些手绘表现中的常见线条元素，这也是手绘练习的必经阶段（图 1.8）。

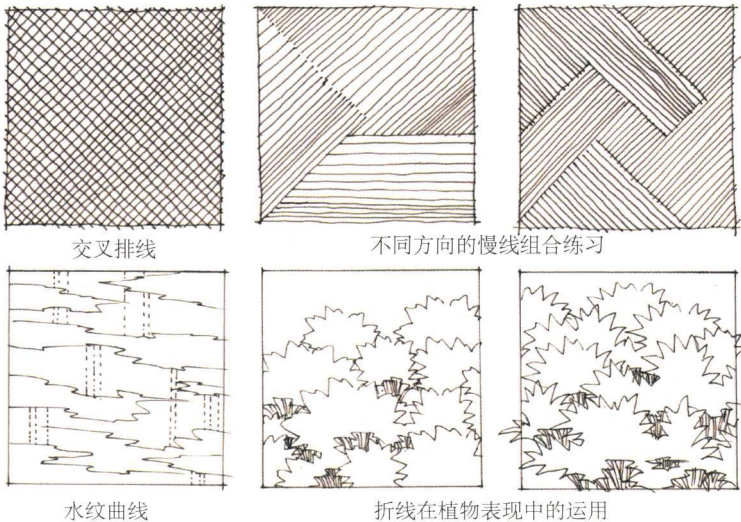

图 1.8 线条组合训练

(2) 连续性排线

线条的重复多次利用能形成变化、有层次的多种不同的表现形式，通常在实际中多用于块面的明暗关系、体块的素描关系体现，以及投影、光影的快速概括处理（图 1.9、图 1.10）。

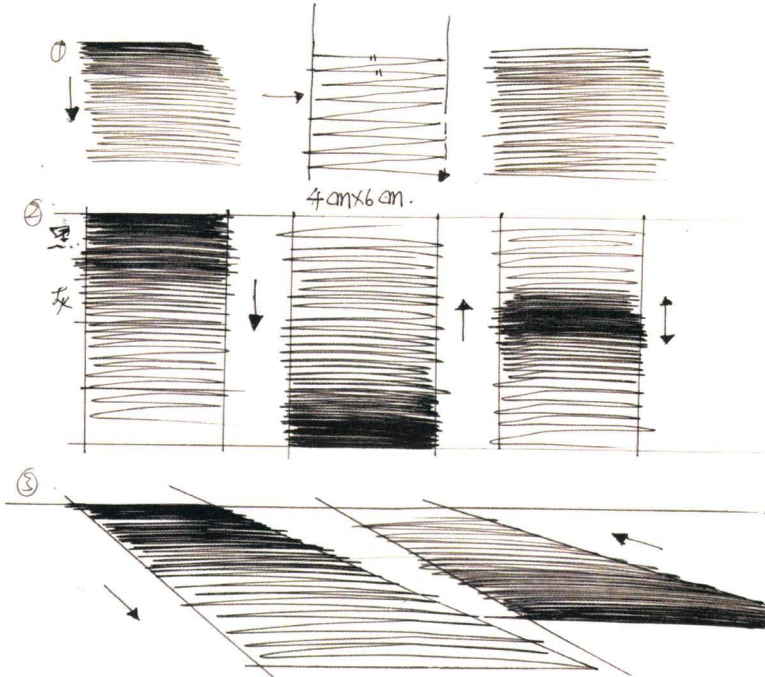

图 1.9 连续性排线的练习

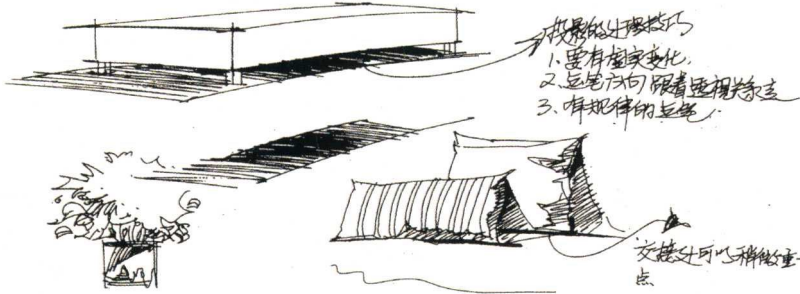

图 1.10 连续性排线的简单运用

(3) 线条疏密组合

通过前期不同类型线条的练习，掌握线条的习性、特点，通过线条的组合排列，了解快速线条的排列，要求运笔匀速，形成有光影感的表现（图 1.11、图 1.12）。

图 1.11 线条疏密组合的练习

图 1.12 线条的疏密表现方式

(4) 不同材质的表现

在手绘表现中会大量涉及材质、质感的表现,包括在快题设计、草图设计中,材质的表现也是快速表现空间、设计思路的捷径之一。尤其是在线稿阶段,材质的表现具有一定的难度和灵活性,需要绘画者在学习过程中多看、多想、多积累,方能驾轻就熟,游刃有余(图1.13)。

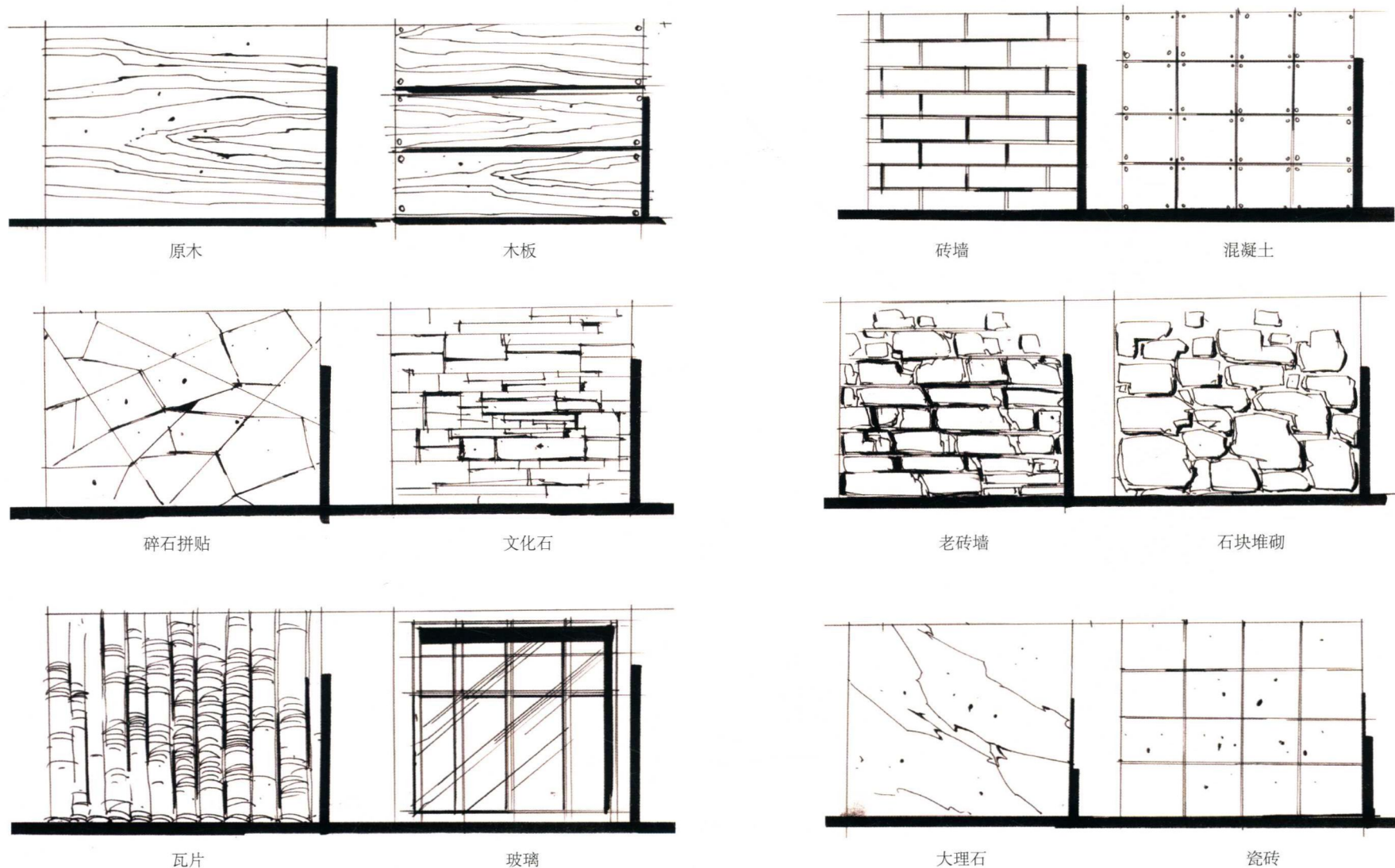

图 1.13 材质的平面表现

1.3 手绘体块基础

通过观察、分析和归纳,手绘中的构筑物、各种小品单体基本都由特定的方体通过组合变形来形成透视、体块的关系。所以体块的训练和掌握是手绘空间效果图的重中之重,也是培养手绘空间感、体块感的不二法门。在练习时可针对一点透视体块、两点透视体块,进行平视、俯视、鸟瞰全方位的大量练习。

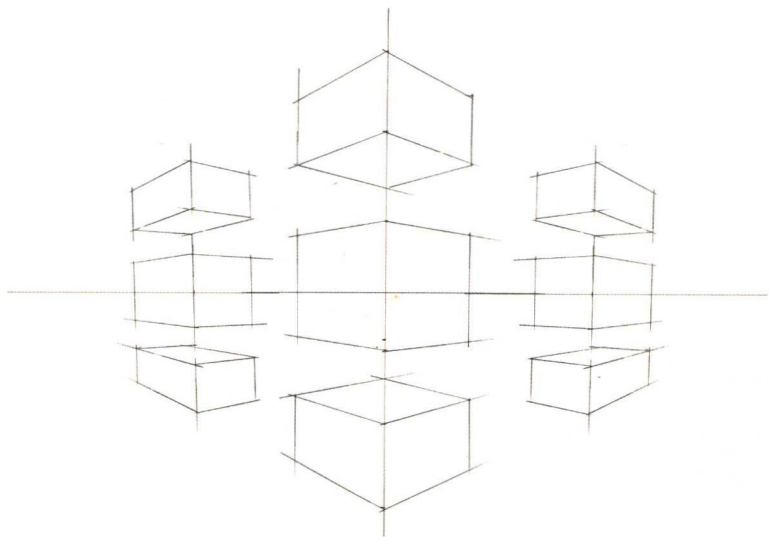

图 1.14 两点透视的体块

以两点透视体块为练习方向,充分理解几何体块的正视、平视、俯视等各角度(图 1.14)。

1.4 手绘空间几何体光影表现

光影作为构成空间环境的要素,是最有利于塑造空间氛围的设计要素之一。不同的物体表面有不同的光影表现方式,可通过不同物体的色彩、肌理、图案、光泽度等特征对所产生的光影关系加以表现。需要注意的是,空间中的光影无法自己表现自己,只能依托于物体的限制、遮挡才能使之呈现。

(1) 建筑体块光影表现

在建筑表现中需要表现空间的深程度时,绘画者往往需要采取画阴影的方式。阴影表现有一大忌:阴影的线条和所表现的空间感不一致。体块阴影最简单的方法是画垂直线条(不会影响对空间的解读),同时还需要加强空间关系,使之加强透视方向的阴影,这样才能有效地提升空间的进深感(图 1.15)。

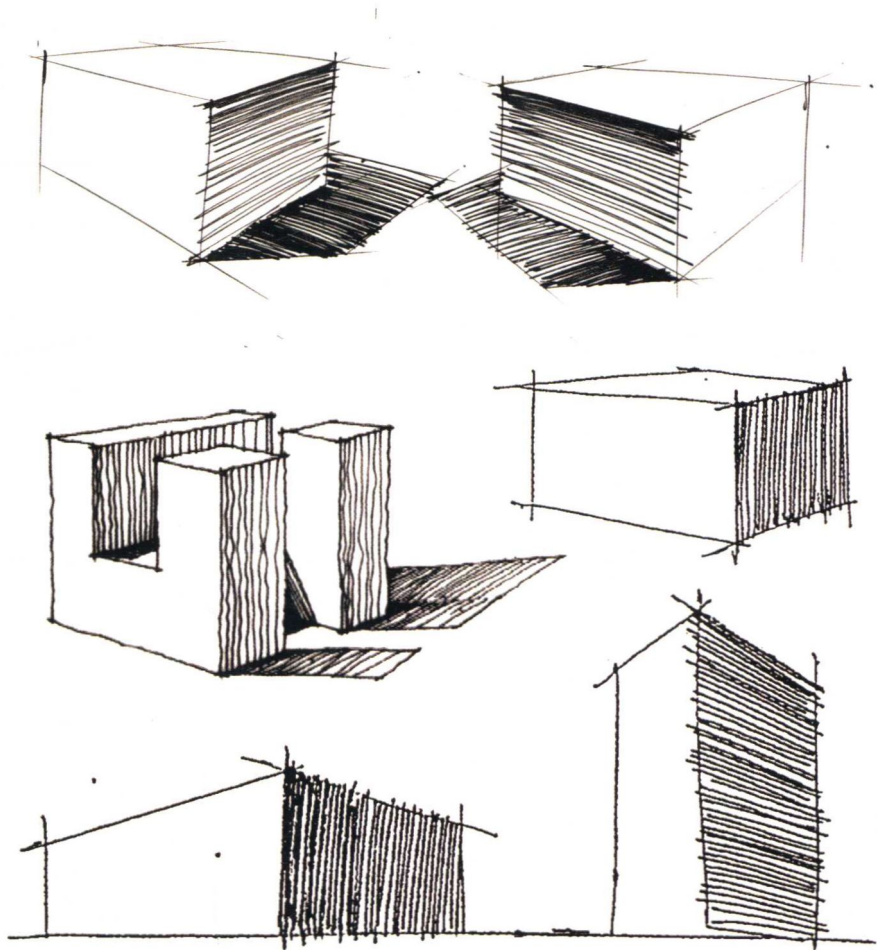

图 1.15 体块的光影表现