

室内设计 手绘效果表现 (第2版)

刘泽宇 张恒国 著

清华大学出版社
<http://www.tup.com.cn>

北京交通大学出版社
<http://www.bjtu.cn>

室内设计 手绘效果表现 (第2版)

刘泽宇 张恒国 著

清华大学出版社
北京交通大学出版社
·北京·

内 容 简 介

手绘是设计师最传统、最快捷、最方便实用的一种交流工具,已经成为广大室内设计师的首选。本书以理论为基础,以操作为目标,注重培养实际操作技能和应用能力,理论和实践相结合,真正做到“学以致用”。

本书通过大量精选的案例,详尽的图示讲解和步骤说明,以及相关案例的绘制流程和表现方法,系统介绍了手绘的基本技法及在室内设计领域的应用。主要内容包括手绘概述与工具,透视原理,手绘基础,单体线稿表现,室内线稿表现,马克笔上色方法,单体上色入门,组合局部上色表现,简单空间表现,家居空间表现,家居立面、平面表现,商业空间表现和手绘表现作品欣赏。本书结构清晰,实例丰富,分析讲解透彻,实例针对较强,由浅入深,循序渐进,以手绘的实际应用为出发点,系统讲解了手绘表现技法和应用,着重阐述了室内设计效果图的表现过程和方法。

本书可以作为普通高等院校的室内设计、装潢设计、园林规划、建筑工程、产品设计及计算机艺术设计相关专业学生的教材,也可以作为装饰公司、房地产公司及建筑设计行业从业人员的参考书。

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 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

室内设计手绘效果表现/刘泽宇,张恒国著. 2版.—北京:北京交通大学出版社:清华大学出版社,2017.1
ISBN 978-7-5121-2873-6

I. ①室… II. ①刘… ②张… III. ①室内装饰设计-建筑构图-绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第237169号

室内设计手绘效果表现

SHINEI SHEJI SHOUHUI XIAOGUO BIAOXIAN

责任编辑:韩素华

出版发行:清华大学出版社
北京交通大学出版社

邮编:100084

电话:010-62776969

邮编:100044

电话:010-51686414

印刷者:北京艺堂印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:260 mm×185 mm 印张:14 字数:350千字

版 次:2017年1月第2版 2017年1月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5121-2873-6/TU·155

印 数:1~3 000册 定价:48.00元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前 言

随着室内设计行业的不断发展,手绘表现日益受到设计师的重视和青睐,其重要性也不言而喻。手绘提升了设计师对室内、室外空间的设计能力,也是各大院校环境艺术设计专业必修的基础课程。手绘对于室内设计师是必不可少的“视觉语言”,熟练地运用环境艺术设计的表达方法,通过对透视比例、空间尺度、材质、气氛、色彩心理等因素的把握,使设计师完成从“意”到“图”的设计构思与设计实践的升华。

手绘效果图是设计师用来表达设计意图并与客户进行方案沟通的媒介,它既是一种语言,又是设计的组成部分。学习手绘的目的是通过对构图与透视技巧、空间表达、色彩关系等的综合来呈现设计思想。相比于计算机表现,手绘表现图绘制所用工具、材料的选择余地较大,且表现手法灵活多变,风格效果也各不相同。设计师通过手绘能够淋漓尽致地展现出其所要表达的设计意图与独特的个性特质,手绘作品往往成为设计师设计思想的外在表现。

本书以学习室内设计表现基础为主线,以图文并茂的形式详细阐述了徒手绘制表现图的技法和过程,使读者循序渐进地了解室内设计绘图与着色的步骤和过程。本书通过对室内手绘表现技法的详细阐述和步骤分解,帮助热衷于手绘表现的室内设计师、环境艺术设计专业的学生及设计表现的初学者学习并掌握手绘表现的基本技法要领,为学习者提高手绘表现水平提供有效的帮助。

本书针对室内设计专业教学要求及环境艺术设计、室内设计等专业在现今市场上的特点,考虑学生的实际情况,结合教学实践,着重强调掌握手绘表现的基础训练,练习现行实用的技法,使本书的内容更具有指导性和实用性。本书适用于普通高等院校的环境艺术设计、室内设计、工业设计等相关专业的学生作为教材,还可为从事相关专业的设计师提供借鉴。

本书由刘泽宇、张恒国著,参与本书资料收集和文字整理工作的还有陈鑫、晁清、刘娟娟、杨超、王建、李素珍、李松林、邹晨、魏欣、胡莹、郑刚、何苏沫、王宏文、陈戈等,在此深表感谢!同时,由于作者水平有限,不足之处在所难免,恳请广大读者指正。

著 者

2016年11月

目 录

第1章 手绘概述与工具	1	3. 水平线和垂直线	12
1.1 手绘表现的艺术价值和魅力	1	3.3 斜线训练	13
1.2 手绘学习方法和步骤	1	3.4 曲线训练	14
1. 手绘学习方法	1	3.5 弧线训练	15
2. 手绘学习步骤	1	3.6 阴影画法	16
1.3 手绘工具	2	1. 阴影表现方法	16
1. 马克笔	2	2. 阴影应用	17
2. 提白工具	3	3.7 组合形体画法	18
3. 彩色铅笔	3	3.8 形体结构练习	19
4. 勾线笔	3	3.9 形体演变练习	20
5. 绘图纸张	3	课后练习	21
6. 水彩颜料	3		
课后练习	4		
第2章 透视原理	5	第4章 单体线稿表现	22
2.1 透视概述	5	4.1 单体画法步骤	22
1. 一点透视	5	1. 陈设绘制过程	22
2. 两点透视	5	2. 灯饰绘制过程	23
2.2 透视简单应用	6	3. 家具绘制过程	24
2.3 透视应用练习	8	4.2 静物线稿表现	27
课后练习	9	4.3 灯饰线稿表现	28
		4.4 枕头线稿表现	31
第3章 手绘基础	10	4.5 窗帘线稿表现	32
3.1 手绘中常见的线型	10	4.6 单体家具线稿表现	33
3.2 直线练习	11	4.7 组合家具线稿表现	36
1. 横线	11	4.8 洁具线稿表现	39
2. 竖线	11	4.9 瓷砖线稿表现	40
		4.10 装饰面板线稿表现	41
		4.11 花艺线稿表现	42

4.12 人物线稿表现	44
课后练习	46
第5章 室内线稿表现	47
5.1 线稿绘图方法	47
5.2 线稿绘图步骤	48
1. 卧室局部绘制过程	48
2. 餐厅绘制过程	49
3. 客厅绘制过程	51
4. 走廊绘制过程	53
5. 大厅绘制过程	55
5.3 室内线稿范例	57
课后练习	68
第6章 马克笔上色方法	69
6.1 马克笔上色技法	69
6.2 马克笔上色要点	71
6.3 玻璃材质表现	71
6.4 灯光光晕表现	72
6.5 单体单色上色练习	73
课后练习	74
第7章 单体上色入门	75
7.1 灯饰表现步骤	75
7.2 家具表现步骤	79
7.3 花艺表现步骤	91
7.4 墙砖表现	95
课后练习	96

第8章 组合局部上色表现	97
8.1 马克笔着色要点	97
8.2 椅子局部表现	98
8.3 中式椅局部表现	100
8.4 电视柜局部表现	102
8.5 沙发局部表现一	104
8.6 休闲沙发局部表现	106
8.7 沙发局部表现二	108
8.8 床局部表现	110
8.9 欧式椅局部表现	112
8.10 休闲沙发表现	114
8.11 玄关局部表现	116
课后练习	119
第9章 简单空间表现	120
9.1 沙发近景表现	120
9.2 中式沙发床局部表现	122
9.3 门厅局部表现	124
9.4 客厅局部表现	126
9.5 家居局部表现作品	128
课后练习	138
第10章 家居空间表现	139
10.1 手绘效果图技法及步骤	139
10.2 厨房的画法	139
10.3 餐厅空间表现	141
10.4 卧室空间表现	145
10.5 客厅效果表现	149

10.6	客厅空间表现	153
10.7	中式客厅表现	157
10.8	家居空间手绘作品	161
	课后练习	169
第11章	家居平面、立面表现	170
11.1	平面布局表现	170
1.	小户型平面布局图表现	170
2.	大户型平面布局图表现	174
3.	家居平面布局图作品	178
11.2	家居立面图表现	180
1.	柜子立面图表现	180
2.	卫生间立面（一）	181
3.	卫生间立面（二）	182
4.	厨房立面（一）	183
5.	厨房立面（二）	184
6.	客厅立面（一）	185
7.	客厅立面（二）	186
8.	客厅立面（三）	187
	课后练习	188
第12章	商业空间表现	189
12.1	商业空间表现方法	189
12.2	包厢空间设计表现	190
12.3	会所前台表现	194
12.4	酒店大堂效果表现	198
12.5	酒店大厅设计表现	200
	课后练习	202

第13章	手绘表现作品欣赏	203
	课后练习	217

第1章 手绘概述与工具

1.1 手绘表现的艺术价值和魅力

室内设计手绘表现是视觉造型最基本的工具与手段,在现代室内设计界正日益受到设计师们的重视和青睐。手绘是设计师表达情感、表现设计理念、表述方案结果最直接的“视觉语言”。设计师通过手绘能够淋漓尽致地展现出其所要表达的设计意图与独特的个性特质。室内设计的手绘作品往往成为设计师设计思想的外在表现。室内设计表现是室内设计的重要组成部分,室内设计表现效果图是设计者以绘画的形式代替语言进行表达、交流,是图形表达设计意图的重要手段,也是各大院校环境艺术设计专业必修的基础课程,同时,室内设计手绘业已成为设计类基础教学里的独立学科。

1.2 手绘学习方法和步骤

1. 手绘学习方法

学习手绘表现有其自身的规律性,抓住规律才是学习的根本,这就要求学习者在学习室内手绘表现时保持良好的心态,树立正确的思想观,认真地按照教学计划去学习、训练,从而才能提高。

(1) 勤于思考。学习手绘要有耐心和信心,集中学习和持之以恒相结合。学好手绘表现,先要完成一系列基础练习。要做到手、眼、脑之间的相互协调、相互配合,在学习过程中要结合手绘表现理论,勤于思考。唯有如此,才能迅速提高手绘表现能力。

(2) 实践出真知。学习手绘表现是从量变到质变的过程,争取在有限的学习时间内完成几次质的飞跃。学习手绘表现的理论必须通过大量的实践才能真正理解,有所收获,这是一个与时俱进、相互推动、相互促进的学习过程。

2. 手绘学习步骤

手绘表现是一种语言,是表达“形”的技能,因此学习手绘表现如同学习其他形式的技能一样,需要遵循渐进的原则,有目标、有步骤地制订学习方案。争取在有限的时间内,熟练地掌握手绘表现的基本规则,以使用手中的工具得心应手地将头脑中的设计构思表达出来,快速、高效地表现出设计方案。学习手绘时,可以给自己制订一个计划,合理地安排每一时间段的学习计划。每天坚持一个小时或两个小时进行练习。

(1) 先进行严谨的摹写练习,主要练习线条的曲滑流动性,寻求生动的线条魅力,同时要总结透视规律。

(2) 把图放到旁边进行抄图练习。主要练习透视规律,清楚地表现图中线稿的结构关系和前后遮挡关系。

(3) 找一些计算机效果图,用硫酸纸进行复制,主要锻炼把图转换成线稿的能力,同时还能锻炼对图的概括能力。

(4) 对着计算机效果图或实景图进行勾画练习,这个阶段主要进行从图变成线稿的综合能力训练。

(5) 进行上色练习。上色是个更概括、更系统的过程,要多练习,才能把握色彩的运用。

1.3 手绘工具

手绘的工具比较丰富,常见的如马克笔、钢笔、彩色铅笔、针管笔等。

1. 马克笔

马克笔作为手绘最重要的工具之一,广泛应用于各个设计专业的手绘表现,相对于颜料类色彩,省去了调色的麻烦,且部分质量好的品牌色彩透明、耐光性好、笔触融合性强,干后色彩稳定,适用于画面的大面积上色、材质表现及光影表现。马克笔一般分油性和水性两种。前者的颜料可用甲苯稀释,有较强的渗透力,尤其适合在描图纸(硫酸纸)上作图;后者的颜料可溶于水,通常用于在较致密的卡纸或铜版纸上作画。

水性马克笔的优点是色彩鲜亮且笔触界线明晰;缺点是重叠笔触会造成画面脏乱、涸纸。

油性马克笔的优点是色彩柔和,笔触优雅自然,加之淡化笔的处理,表现效果很到位;缺点是难以驾驭,需多画才行。

水性马克笔虽然比油性马克笔的色彩饱和度要差,但不同颜色的叠加效果非常好。在墨线稿上反复平铺,墨水泛上来与水性马克笔的颜色相混合,形成很漂亮的中间灰色。重的阴影用油性马克笔压上。故水性马克笔有几支基本色就可以了。

马克笔的色彩种类较多,且色彩的分布按照常用的频度分成几个系列,其中有常用的不同色阶的灰色系列,使用非常方便。它的笔尖一般有粗细两种,可以根据笔尖的不同角度,画出粗细不同效果的线条来。常见的马克笔品牌有Touch、法卡勒、斯塔等,Touch在国内使用范围较广。

有色系列推荐购买以下几种。

(1)多购买纯度适中的彩色系列,购买时注意同色系的明度选择(如挑选绘制木色马克笔,要考虑其亮部、灰面、暗部的明度变化)。

(2)尽量少购买颜色过于鲜艳的彩色系列,用得很少,如果画面中大面积使用过于鲜艳的颜色会过于火爆,而且画面颜色很难协调,可挑选常用的高明度纯色购买几支,用于画面的点缀。

灰色系列购买:各种品牌的马克笔通常有暖灰、冷灰各一套,条件允许可全套购买,也可根据颜色间接型号购买,如CG1/CG3/CG5/CG7。

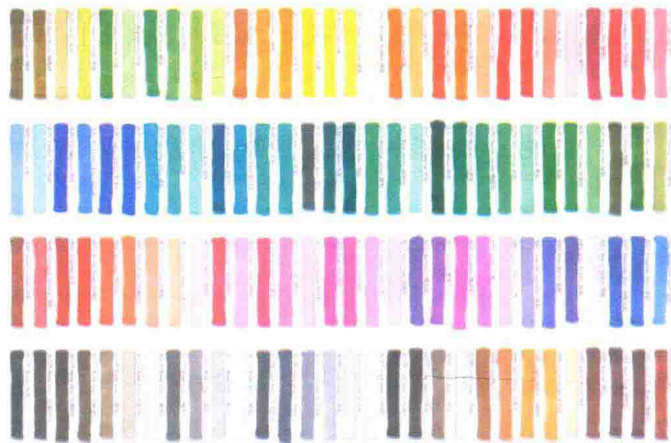
马克笔

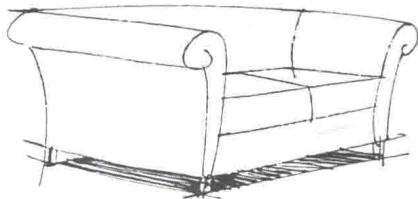
扁头马克笔

尖头马克笔

马克笔色谱

轮廓线稿

上色稿

2. 提白工具

提白工具有修正液和提白笔两种,修正液用于大面积提白,提白笔用于细节精准提白。提白的位置一般用在受光最多、最亮的地方,如光滑材质、水体、灯光、交界线亮部结构处,还有就是画面很闷的地方,可以亮一点。注意,提白要在上彩铅之前,修正液则没有先后之分,用修正液的时候,要尽量画得饱满。

3. 彩色铅笔

常见的彩色铅笔品牌有马可、辉柏嘉、中华等。彩色铅笔广泛应用于各个设计专业的手绘表现,彩色铅笔的色彩种类从12色到48色不等,分为水溶性铅笔和普通彩铅两种。彩色铅笔使用起来简单方便、色彩稳定、容易控制,多配合马克笔用于刻画细节和过渡面,也可用来表现粗糙质感。水溶性铅笔可结合毛笔使用,用于大面积着色工作。

4. 勾线笔

勾线笔一般要求出墨流畅,墨线水性,易干,画出的线条不易扩散。比较常用的有针管笔,其笔头有粗细不同的型号,可以画出不同粗细的线条。另外,晨光牌的会议笔使用起来经济实用,可以用来练习画线,勾勒轮廓。不同的笔有不同的特点,要掌握其特点,发挥其优势,用来表现手绘。

5. 绘图纸张

纸的选择应随作图的形式来确定,绘图前必须熟悉各种纸的性能。

(1) 素描纸:纸质较好,表面略粗,易画铅笔线,耐擦,稍吸水,宜作较深入的素描练习和彩色铅笔表现图。

(2) 水彩纸:正面纹理较粗,蓄水力强,反面稍细,也可利用,耐擦,用途广泛,作精致描绘的表现图。

(3) 水粉纸:较水彩纸薄,纸面略粗,吸色稳定,不宜多擦。

(4) 绘图纸:纸质较厚,结实耐擦,表面较光。不适宜水彩,可适宜水粉,用于钢笔淡彩及马克笔、彩铅笔、喷笔作画。

(5) 色纸:色彩丰富,品种齐全,多为进口纸,国内少数大城市有售,价格偏高,多为中性低纯度颜色,可根据画面内容选择适合的色调。

6. 水彩颜料

水彩颜料比较常见,常见的品牌有梵高、马利、梦纳、温莎牛顿等。水彩颜料因颜色可调性,相对马克笔、彩铅的色彩更为丰富,深得广大设计师们的喜爱,其空间氛围的渲染比马克笔、彩铅也略胜一筹,不过在绘制过程中要注意颜色区域的控制。

彩色铅笔

勾线笔

水彩颜料

课后练习

1. 理解学习手绘表现的价值和意义。
2. 给学习手绘制订一个学习计划。
3. 了解马克笔的品牌、色系和价格。
4. 了解不同勾线笔的特点和使用方法。
5. 了解不同纸张和彩色铅笔的特点。

第2章 透视原理

2.1 透视概述

学习手绘,先要了解基本的透视原理。透视在表现空间时十分重要,是正确表现空间必须要掌握的基础知识。透视是手绘的基础知识,学习和理解透视,对于表现手绘效果十分有帮助。在室内设计手绘表现中,比较常用的是一点透视和两点透视。

1. 一点透视

一点透视在手绘中较常用,也是最简单的透视规律。一个物体上垂直于视平线的纵向延伸线都汇集于一个灭点(消失点),而物体最靠近观察点的面平行于视平面,这种透视关系叫一点透视,也叫平行透视。

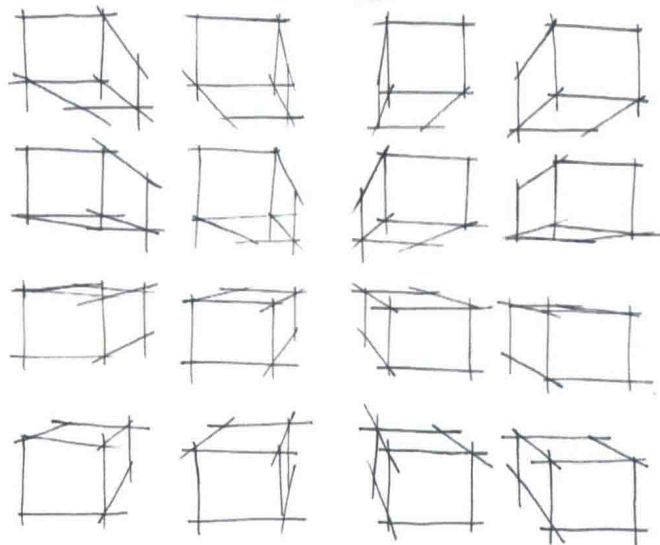
一点透视的表现方法:首先在画面上画一条水平线(视平线),再画一条垂直线,相交点作为灭点,从灭点随便延伸出一条线,这条线就是将要画的物体的透视关系,然后在透视关系线和视平线之间画出所要绘制的物体。物体高度的变化根据透视线和视平线所成角度的变化而变化。当物体所处的位置不同时,画面中将表现出物体不同的面。

2. 两点透视

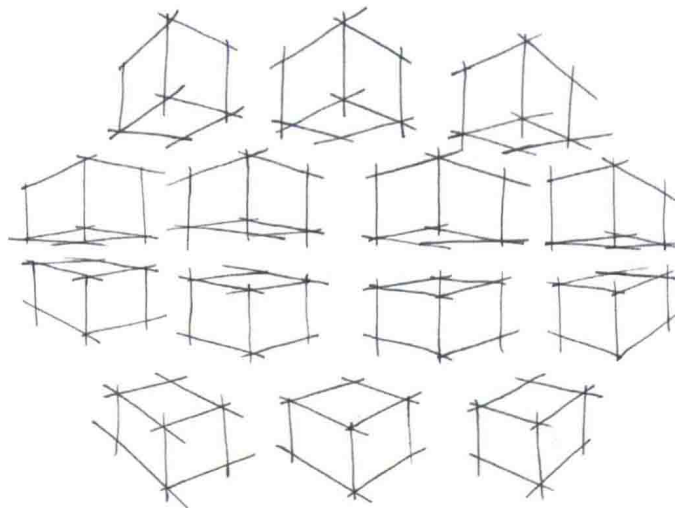
一个物体平行于视平线的纵向延伸线按不同方向分别汇集于两个灭点,物体最前面的两个面形成的夹角离观察点最近,这样的透视关系叫两点透视,也叫成角透视。

两点透视的表现方法:首先作一条地平线和一条垂直线,然后定好高度,在视平线的左右两端找出灭点,在灭点和高度点之间连线,在视平线和透视线之间画出建筑物的轮廓。随着视平线与透视线之间的角度变化不同,画面表现物体的形状也在改变。

两点透视的特点是有两个灭点,没有一个画面平行于画纸。在绘画中一点透视多用于室内表现,可以表现5个画面;两点透视多用于室外绘画,可以表现2个画面。

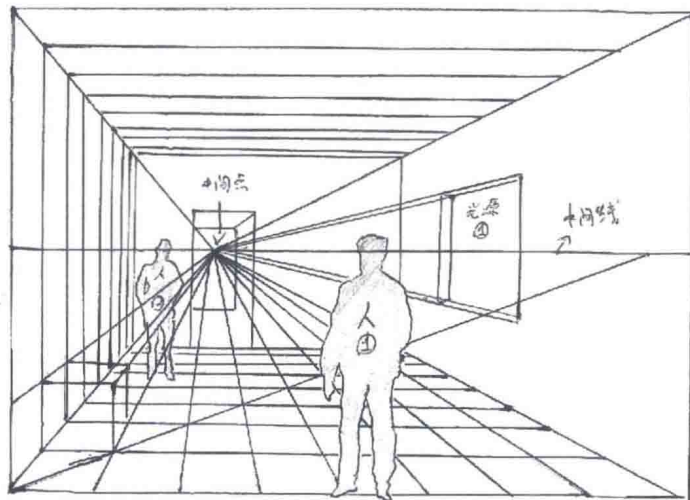
一点透视,所有的斜线都消失于一个灭点

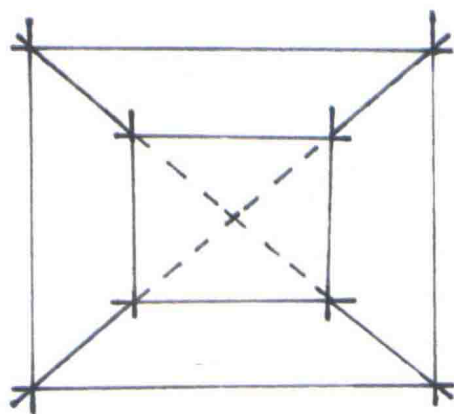
两点透视,所有的斜线都消失于左右两侧的灭点

2.2 透视简单应用

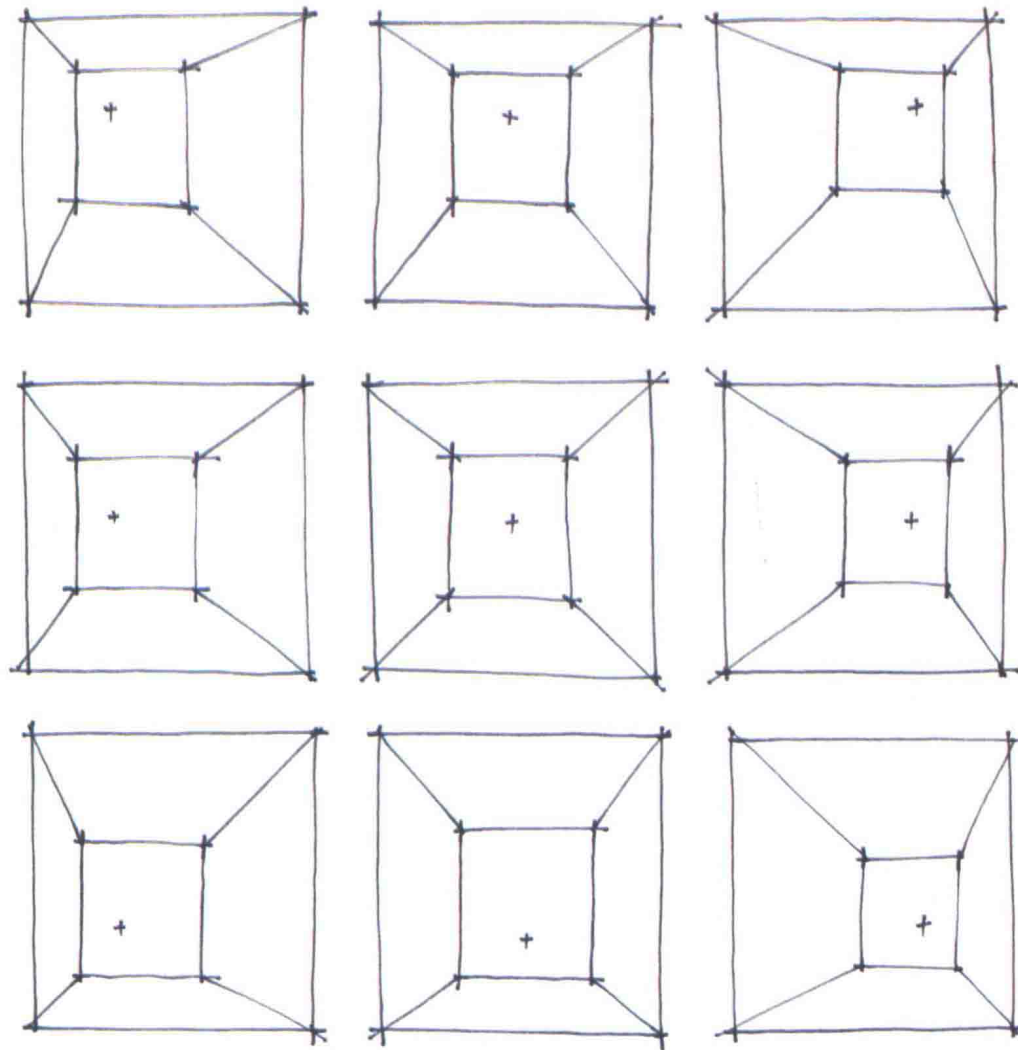
在画室内线稿时，所有的线条都要按透视规律来画，不同的灭点可以形成不同的透视空间，下面是简易空间透视的练习。

一点透视应用，线都消失于一点

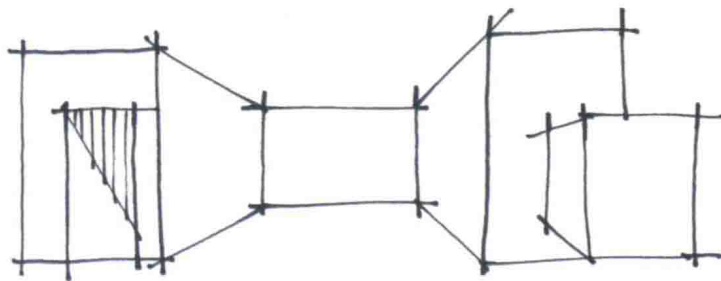
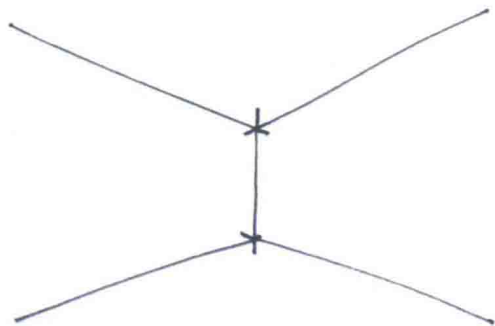
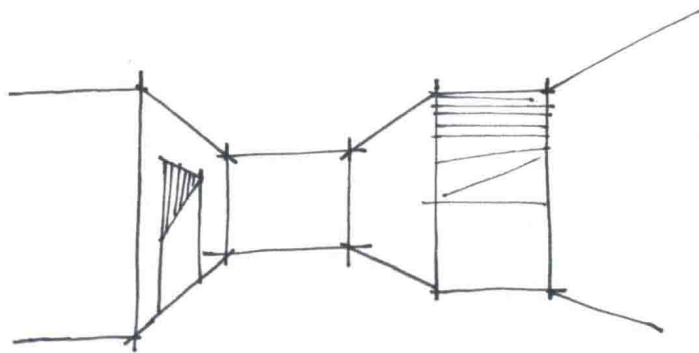
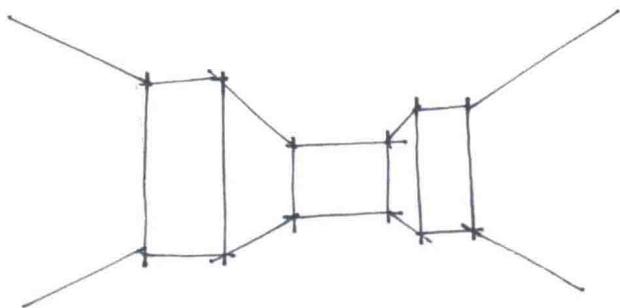
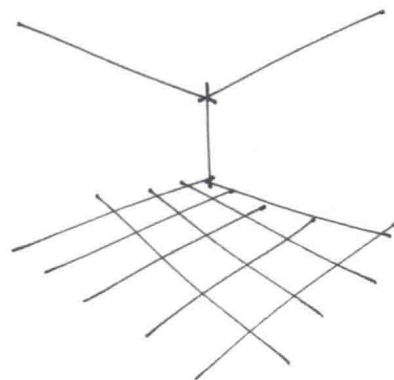
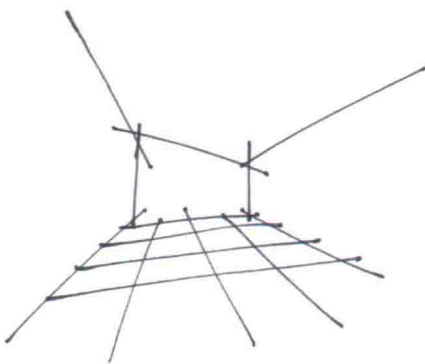
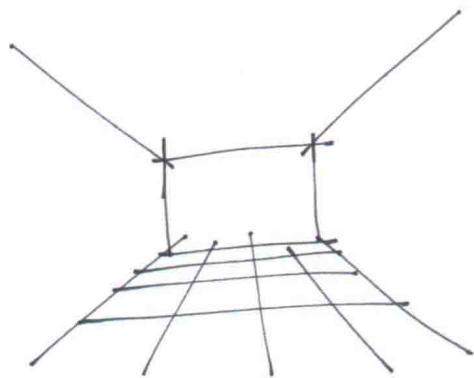

一点透视空间应用

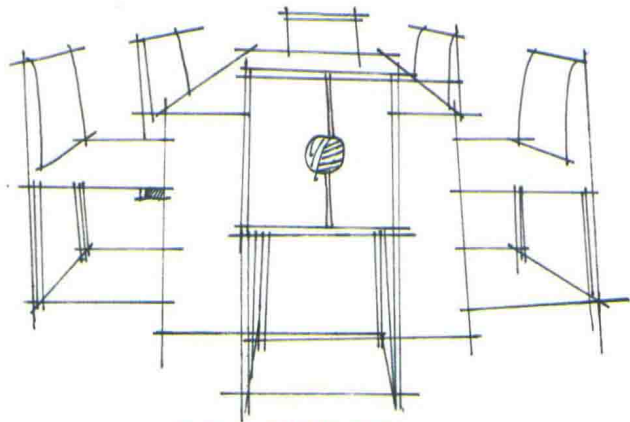
灭点位于不同的位置时，一点透视的空间变化

简单空间透视练习，有助于我们理解空间透视规律，将线条和空间表现准确，可以从整体上把握空间透视变化，为进一步表现完整的室内空间打好基础。

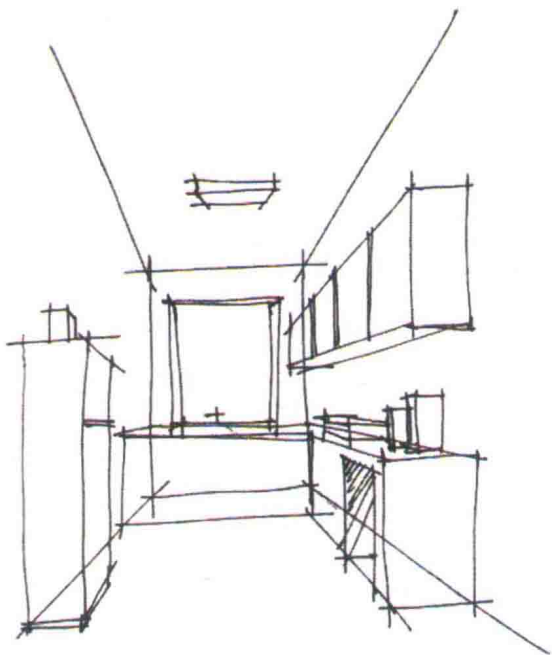

2.3 透视应用练习

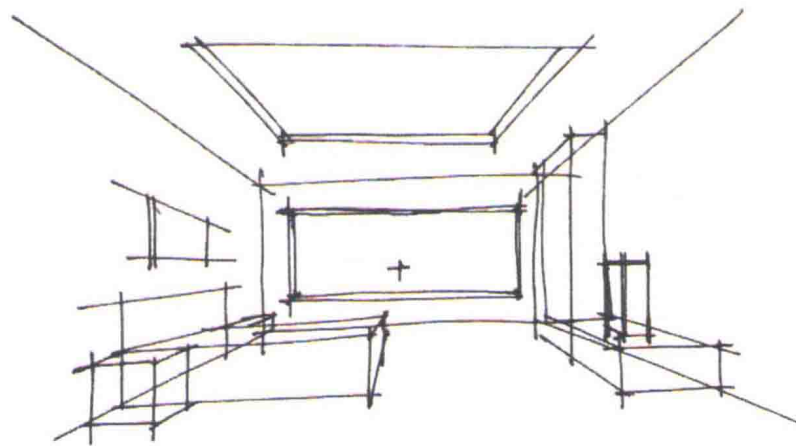
下面是透视在手绘线稿中的应用。

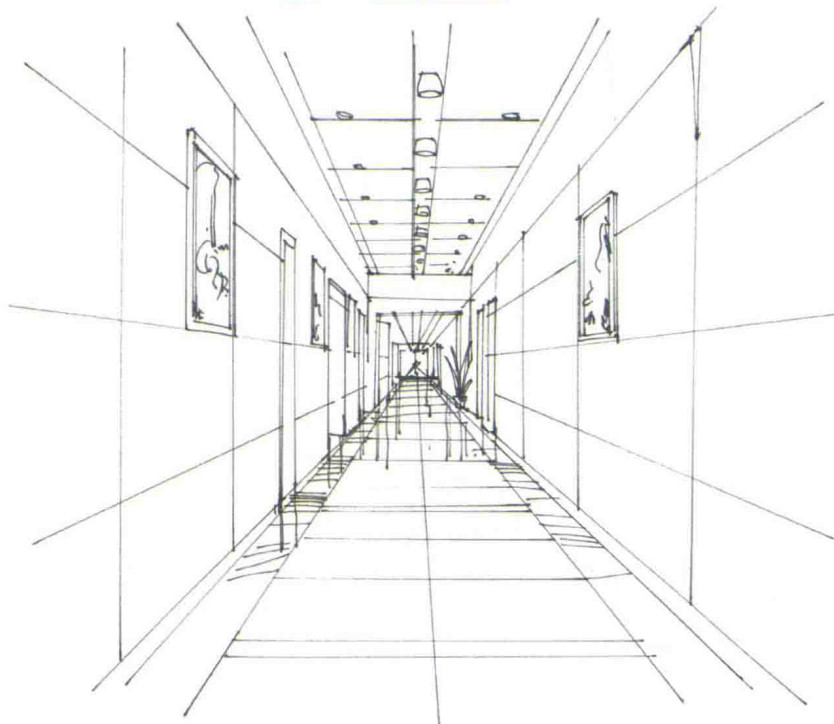
餐桌 一点透视应用

厨房 一点透视应用

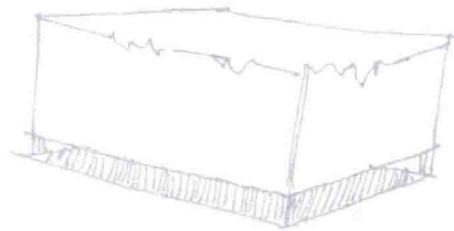
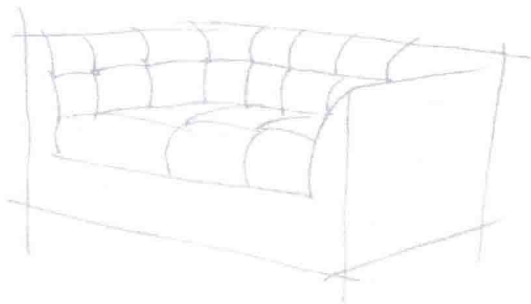
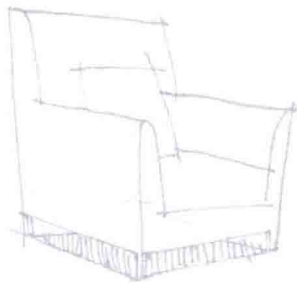
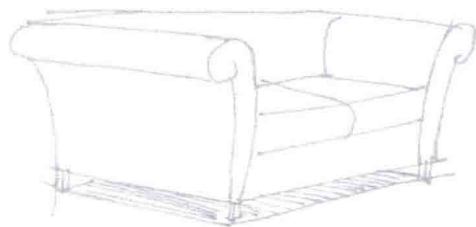
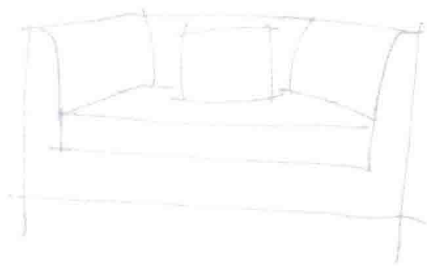
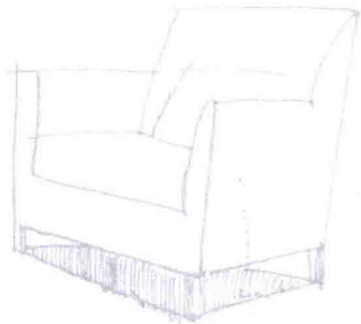
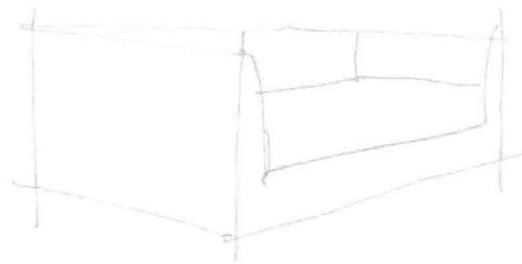
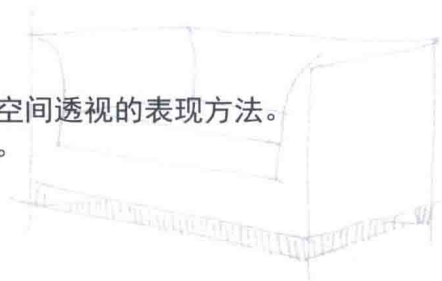
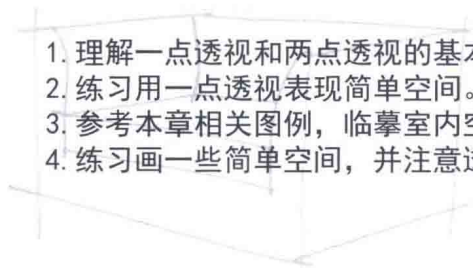
客厅 一点透视应用

走廊 一点透视应用

课后练习

1. 理解一点透视和两点透视的基本原理。
2. 练习用一点透视表现简单空间。
3. 参考本章相关图例，临摹室内空间，体会空间透视的表现方法。
4. 练习画一些简单空间，并注意透视的应用。

第3章 手绘基础

3.1 手绘中常见的线型

- (1) 徒手线: 徒手线柔和而富有生机, 可以很快地勾勒出小的物体。它能充分调动绘画者的右脑, 让人更富有创造力。
- (2) 重复线: 重复线是通过重复主线使物体产生三维效果, 激发绘图者的创造力。
- (3) 结构线: 结构线轻而细, 用于初步勾勒物体轮廓框架。常使用结构线来推敲画面的整体布局, 非常便于修改。
- (4) 连续线: 连续线是一条快速绘出的、不停顿的线, 用于快速勾勒物体轮廓。
- (5) 3-D 线: 粗细两条线离得很近时会产生三维的效果, 有助于提高画面的质量。
- (6) 强调线: 强调线用来强调物体的轮廓。由于强调线比较突出、随意, 所以一般很少用在精细的作品中, 但常用在平面、立面和剖面图中。
- (7) 顿-走-顿线: 该线带有明确的起点和端点, 使画面更加生动, 而且使人产生线条粗细一致的错觉。
- (8) 出头线: 出头线使形体看上去更加方正、鲜明而完整。画出头线显然比画刚好搭接的线来得容易而快捷, 并可以使绘图显得更加轻松而专业。
- (9) 专业点: 快速绘图时经常产生专业点, 它使线条产生动感与活力, 同时表示一段线条的完结, 有点类似于句子中句号的作用。
- (10) 专业勾: 线条中的一小段, 可以用来表达物体上高光的效果, 也有利于在画长线和曲线时的自然过渡。
- (11) 轮廓线: 物体的轮廓线常用细线, 稍微重一点, 用来控制内部填充调子的线条, 一般细而轻。
- (12) 变化线: 变化线是一条粗细深浅都发生变化的线。它使画面显得很有立体感和真实感, 常用来画树、人等有生命的物体。
- (13) 粗线: 使用粗线可以产生均匀的表面, 粗线有助于很快地完成大体画面, 并产生光滑的效果。
- (14) 机械线: 机械线是使用工具画出来的, 干净而爽快, 快速而精确。
- (15) 细线: 使用细而轻的线条可以使画面变得柔和而生动。
- (16) 越界: 当使用渐变效果时, 有意让一些线条与物体的轮廓线交叉, 这样可以使画面产生柔和而随意的效果。
- (17) 条纹线: 条纹线用来刻画趣味中心, 表现高光、深度、动感, 可以打破呆板, 也可以用来表达阴影和斜坡。条纹也能使画面更加流畅。
- (18) 点: 点用来刻画纹理和细节, 同时还能产生渐变效果。

