

XIANDAIYISHUSHESHEJIJICHUJIAOCHENG

环艺手绘 表现图技法

HUANYISHOUHUI BIAOXIANTUJIFA

马路 编著

苏州大学出版社

现代艺术设计
基础教程

环艺手绘表现图技法

马 路 编著

苏州大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

环艺手绘表现图技法 / 马路编著. — 苏州: 苏州大学
出版社, 2006.10
现代艺术设计基础教程
ISBN 7-81090-741-7

I. 环… II. 马… III. 环境设计—技法 (美术)
—教材 IV. TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 116563 号

环艺手绘表现图技法

马 路 编著

责任编辑 薛华强

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市干将东路 200 号 邮编: 215021)

苏州印刷总厂有限公司印装

(地址: 苏州工业园区通园路 236 号 邮编: 215006)

开本 889mm × 1194mm 1/16 印张 8.75 字数 118 千

2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-81090-741-7/TU · 4 (课) 定价: 45.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-67258835

序

苏州大学出版社是一家很有实力的出版社,虽然成立的时间不是很长,但是好书不断,好评如潮。我想这可能有两个原因,其一是得益于百年东吴的文化底蕴,其二是社里的领导和编辑能抓住机遇,频频推出有特色、高品位的新书。

一年前,出版社的许周鹤和薛华强两位编辑找到我,说社里准备出一套艺术设计专业的基础教材,请我组稿,我当时一听就答应下来了。因为近年来随着我国高教事业的蓬勃发展,艺术设计教育也呈一片欣欣向荣之势,且热度正在逐年上升。有专家调研后指出,这种发展态势还将持续较长一段时间。仅以江苏为例,报考艺术设计专业的学生每年都在大幅增加,列所有艺术类专业之首,招收艺术设计专业的院校也从20年前的几家增加到了目前的70多家。当然,造成这种局面的因素是多方面的,但其中一个主要的原因还是社会的发展需要大量的艺术设计人才。据我所知,在美国,就总体而言,一个染织美术设计师要比一个画家更容易找到稳定的经济来源。国内也一样,因为艺术设计与人们的生活息息相关,紧密相联,我们生活的方方面面都离不开艺术设计,因此有人说“21世纪是设计的时代,是设计让我们生活更加美好”。

“设计”一词在现代汉语中被解释为“在正式做某项工作之前,根据一定的目的要求,预先制定方法、图样等”。设计所涉及的内容很广泛,但“设计”之前再加上“艺术”二字,其范围和内涵就更清楚了。艺术设计是科学、技术和艺术的有机结合,它具有物质和精神的双重属性。换句话说,也就是当人们在使用人工造物的同时,还应当享受视觉审美带来的愉悦。

时代的进步和社会的需求不但为艺术设计提供了广阔的空间,而且对艺术设计人才的培养提出了更高的要求。我以为,在先进的教学理念和合理的培养模式确定以后,教师与教材对于人才培养显得至关重要,教材建设是教材改革的重要环节,好的教材是人才培养的基本保证,编好教材也是我们教师的责任。参加本套教材编写的教师大多已在艺术设计教育领域里耕耘多年,有着丰富的教学 and 实践经验。这套教材之所以被定名为“现代艺术设计基础教程”,是因为在编写过程中我们突出了时代感和创新点,除了注重教材的理论性、科学性、实践性外,还兼顾每本书之间有机的联系与合理的衔接,并试图做到图文并茂,深入浅出。

经过一年的努力,凝聚着编辑与作者心血的系列教材就要付梓了。作为主编,我感到由衷的欣慰,在此感谢许周鹤和薛华强两位编辑的鼎力相助,也感谢每位作者一年来的辛勤付出和所在单位的大力支持。

相信这套教材是会受到读者欢迎的。

是为序。

2005年元月于姑苏枕河小筑

目 录

概述	1
----------	---

第一章

手绘表现图的基础训练	3
一、素描	3
二、速写	6
三、临摹练习	9

第二章

色彩构图处理	13
一、设计色彩	13
二、设计色彩写生	18

第三章

常用透视作法	20
一、一点透视画室内	22
二、二点透视画室内	24
三、二点透视画建筑	25
四、鸟瞰图	28
五、轴测图	30

第四章

手绘表现图的细部	31
一、室内家具表现	31
二、楼梯画法	34
三、树木表现	35
四、天空表现	35
五、人物表现	37
六、墙面表现	37
七、道路、路面表现	37

现代艺术设计基础教程编委会

主 编 廖 军

副主编 徐海鸥

编 委 (按姓氏笔画为序)

马 路 王贤培 朱 旗 李 涵

李 颖 吴晓兵 张天星 张 茵

何 燕 周玉明 季嘉龙 金 纬

俞德生 顾森毅 钱伟明

第五章

手绘表现图的画面处理	38
一、强调景物层次	38
二、注意突出主体	39
三、虚实处理	40
四、均衡处理	41
五、画面节奏感	42
六、空间感的表现	43
七、检查画面失衡的方法	44

第六章

分类技法介绍	45
一、钢笔、针管笔画法	45
二、铅笔画(彩色铅笔画)技法	50
三、线描淡彩画技法	53
四、马克笔画技法	55
五、水彩画(包括透明水色画)技法	57
六、水粉画技法	59
七、喷笔画技法	62
八、色粉笔画技法	66
九、手绘和电脑结合绘画技法	67
十、构思草图	68

第七章

环境艺术表现图选登	73
一、室内表现图	73
二、建筑表现图	95
三、景观环境表现图	117
四、个性化表现图	129

参考书	133
-----	-----

概述

在当今的设计表现领域中,利用计算机绘制出的效果图具有很强的表现力和逼真感,并且计算机因其便于修改、调整的特点深受设计师的欢迎。那么,还有必要再学习手绘表现图吗?这恐怕是许多人的共同疑问。我们的答案是肯定的:当然有必要!

(1) 学习手绘表现图的技法,是一个以手带脑、手脑并用,促进思维发展的重要过程。创造性思维并不是凭空想像的结果,而是通过一点一滴的累积而完成的,熟练的设计表现技法能够开拓我们的思维,对我们提高设计的深度和广度有着非常重要的作用。

(2) 学习手绘表现图技法可以促进艺术修养的提高。在学习过程中,有大量的艺术表现基础知识和技能需要了解和掌握,是提高设计师综合素质的一条必由之路。提高艺术修养,也就是提高审美能力和审美品位,学习技能是枝叶,提高审美能力才是根本。表现图的最后成败取决于设计,并不是单纯的表现,而设计的关键之一是艺术修养的高下。

(3) 手绘表现图的个性内涵,它所具有的独特性、艺术性、偶然性的表现语言,即手绘效果图所表现出来的设计师的艺术个性,是电脑所不具备的。我们并不否认计算机在设计中的重要作用,我们只是强调,作为设计师,在掌握现代化工具的同时,更要不断地提高体现个性魅力的手绘设计表现技艺。

(4) 手绘表现图种类繁多,其中的快速表现技法与概念构思草图,则是进行相互交流、探讨的最好角色。在设计工作中,快速地徒手表达能够迅速捕捉设计者的意念与

想法,比电脑效果图制作更快,比工程图更直观和便捷,因此可以提供直观形象的最佳选择。

学习手绘表现图的必要性还可以列举很多,但关键是,电脑表现和手绘表现并不冲突,目的都是为了更好地表现设计,所以不必厚此薄彼。电脑和手绘表现是不同的表现手法,只是工具不同而已,不同的工具都要依赖人脑的操控,人的素质提高了,设计表现不管什么形式都可以完成。

因此,随着环艺设计行业的迅猛发展,设计表现图的发展日益成熟,对作者也有着特殊的素质要求,作为一个环艺设计师必须具备一定的表现技能与良好的艺术审美力。若要达到这样的能力,应从以下三个方面训练自己:

在技能方面,要有快速捕捉形态的能力,要有良好的空间概念,这就需加强速写的训练,要熟练掌握某种工具的运用技巧,并且认识表现材料的特性。对于技能的学习可以借鉴前人的经验,这是一个很好的学习方法,同时还要提倡多观察、勤思考、多练习,在刻苦磨练中逐步形成自己的风格。

在艺术修养方面,设计表现技法表现的不仅是设计构想,它也传递着设计者的个人修养、文化底蕴、个性特点、情感表达、对艺术的追求等。因此,学习时视野要开阔,善于吸纳其他门类艺术之精华,不断提高自己的人文素质,使设计表现技法达到较高的境界。

在思维方式方面,设计表现是视觉化的思想交流,是感性和理性相互交织的过程。形象思维为我们带来了丰富的想像空间,是

创意的原动力。而逻辑思维的逻辑解析力能使创意走向纵深、走向合理。设计表现技法要体现不同思维模式的相互交融，更要在不同思维模式碰撞时，找到平衡点，以寻求更高的艺术表现境界。

那么，如何把握手绘表现图的具体要求呢？应该明确的是：表现图是工程设计图纸中的一种，是通过绘画手段直观而形象地表达设计师的构思意图和效果的重要形式。虽然本书讲述的是表现图的技法，但绝不应该为表现而表现，一味地刻画细节和表现材质，或者太多地追求绘画的趣味，其结果是“下笔千言，离题万里”。谈构图、谈线条、谈结构、谈色彩的目的只有一个，最终要谈的是设计！所以，绘制表现图的基本原则应该是：正确把握设计的立意与构思，在画面上尽可能地表达出设计的目的，创造出符合设计意图的最佳效果。因此，真实性是至关重要的。在空间的尺度、比例、造型、绿化、灯光、色彩等方面，应该符合真实要求。真实性是效果图的基础，如果因追求画面效果而背离了真实的空间的限定，那么这样的表现图应该说是毫无意义的，因为它并不能为真正的效果表现提供依据。

图1

马路

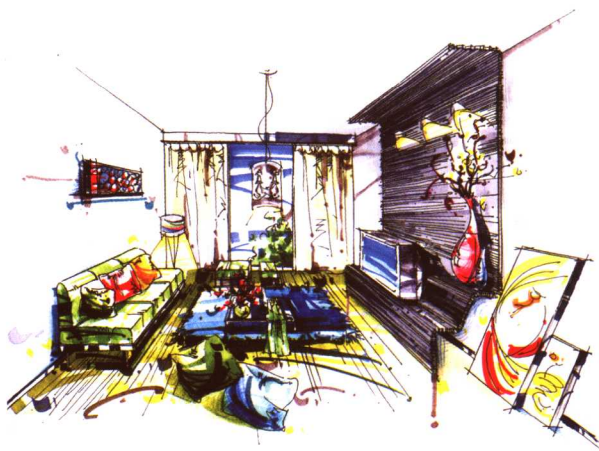

图2

邵凤辉

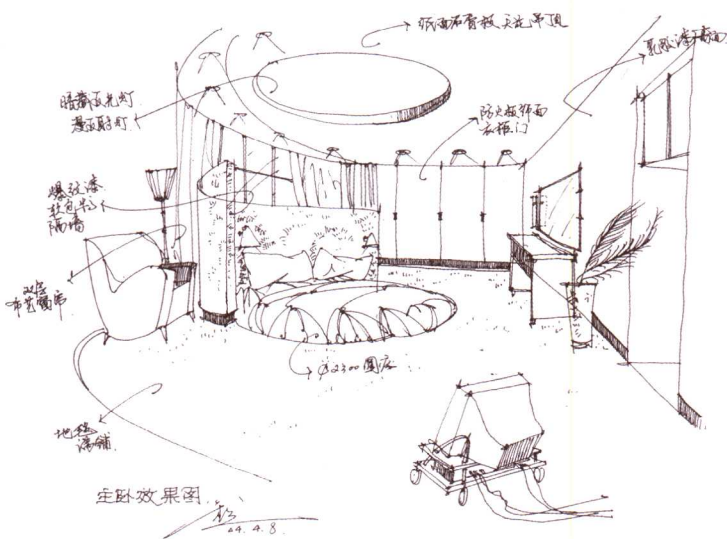

图3

魏然

当然，效果图是全套工程图纸中最具艺术性的部分，绘画技巧的充分展现与运用，并且在合理的前提下适度夸张、概括与取舍不但允许也完全有必要。但罗列所有的细节只能给人以繁杂铺陈的感觉，不分主次的面面俱到当然令人难以把握要点。选择最佳的角度，选择景物配置，选择最佳的色调，既是一种艺术的再创造，也是手绘表现图作为一种设计产品的需要。

第一章

手绘表现图的基础训练

学习手绘表现图，需要较为深厚的绘画基础，这些基础的内容当然离不开素描、速写、透视、色彩等，用以解决造型、结构、色彩关系等问题。当然，做任何工作都是基础越扎实越好，但从适合社会需要来说，等做好全部准备工作再来从事某专业领域的事务，则并非合适之举。因此，我们既可以涉猎专业基础的内容，也可以边摸索、边学习、边实践，在干中学，缺什么补什么，逐步丰富自己的专业技能。以下介绍的手绘效果图基础，是应该了解和掌握的内容，但完全可以边设计创作，边抓基础训练，学然后知不足，知不足则可以通过训练来提升自己。

一. 素描

素描是一切造型艺术的基本功，也是手绘表现图必不可少的基础。

学习素描的目的是什么？为了解决哪些问题？如何最大限度地节约学习的时间？这是我们在动手之初就应该明了的，否则，必然是事倍功半，难以达到学习目的。

练习素描要抓住的主要内容有以下几点：

1. 形与结构

认识形象，塑造形象，用形象来说明设计。我们应该对空间中的实形与虚形的形状、尺度、方位

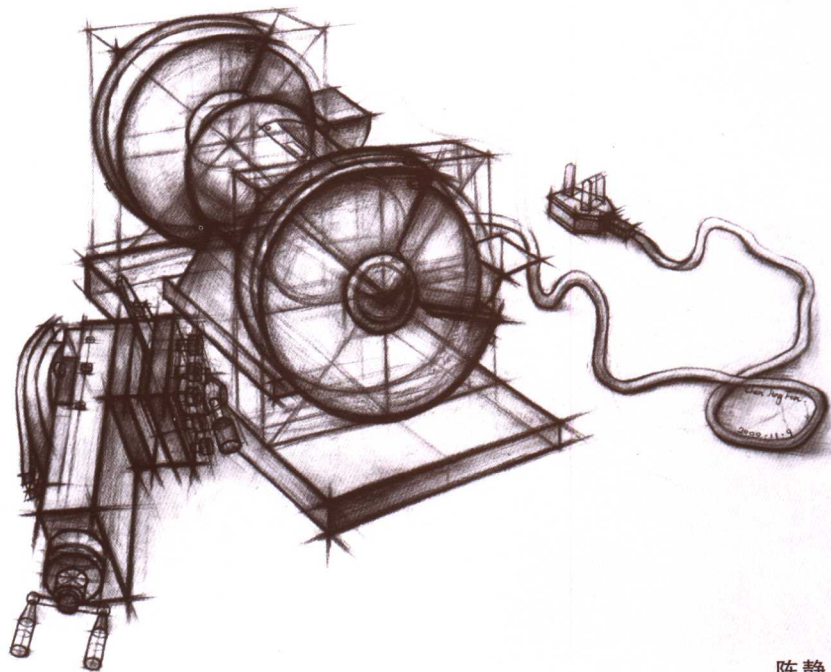

图4

陈静凡

等诸方面的构成因素进行分析、解剖与判定。素描对培养学生的观察分析能力、空间形态变化的想像能力以及徒手准确表达形体的刻画能力是十分有利的。

结构素描是素描的一种，作为环艺手绘表现图的基础，结构素描对于理解和表现对象十分有用。作画者在观察形体时从外形的轮廓入手，寻找影响外形变化的所有力点，寻找与外形的体、面有关的结构线，按照透视变形规律，在反复观察、比较与分析中，逐步确立三维空间中的立体形态(图5、图6)。

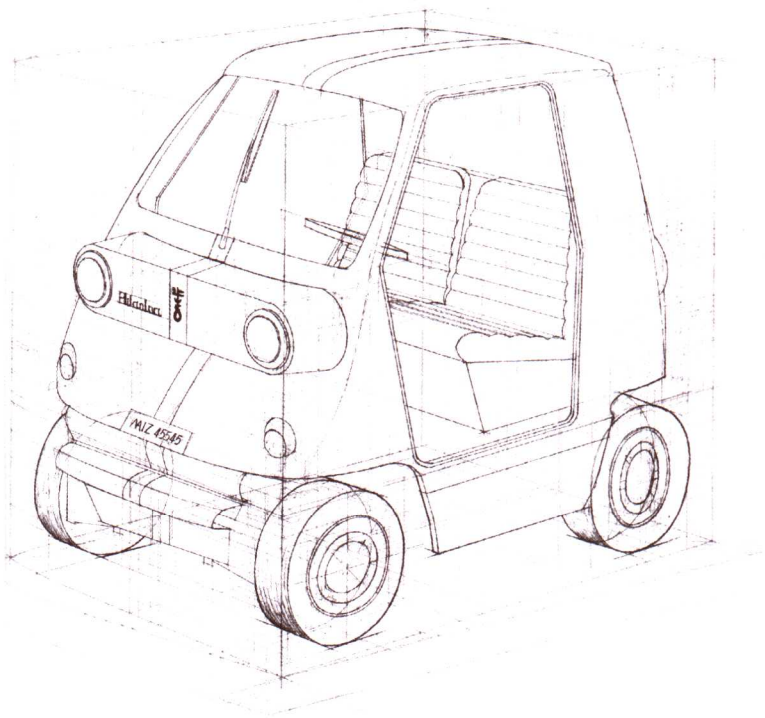

图5

学生作业

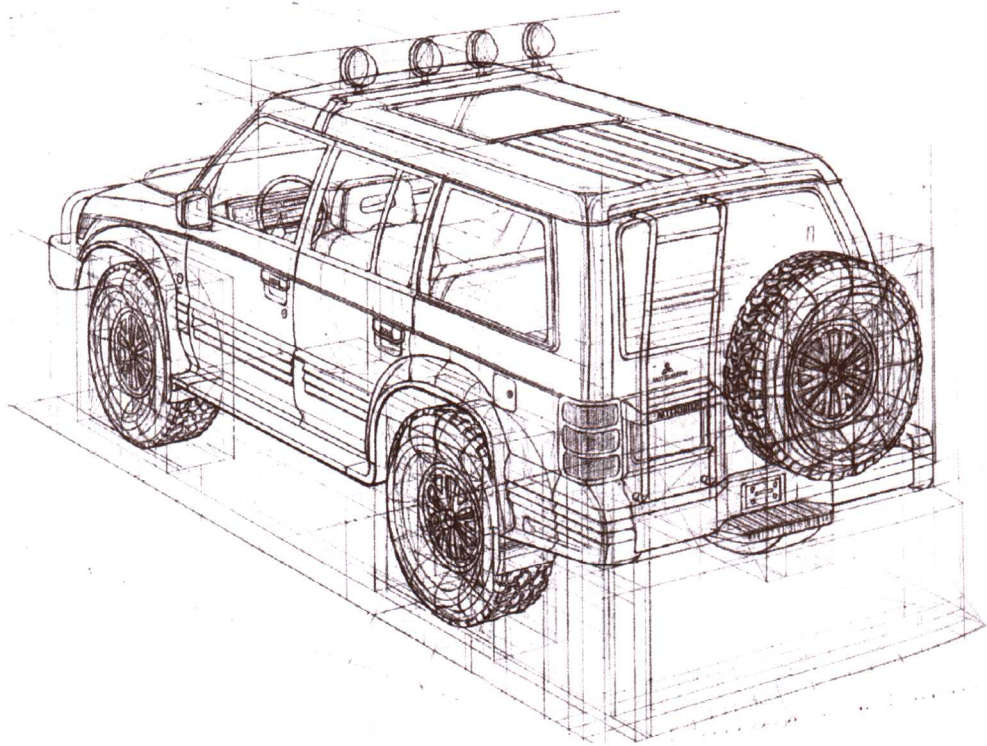

图6

学生作业

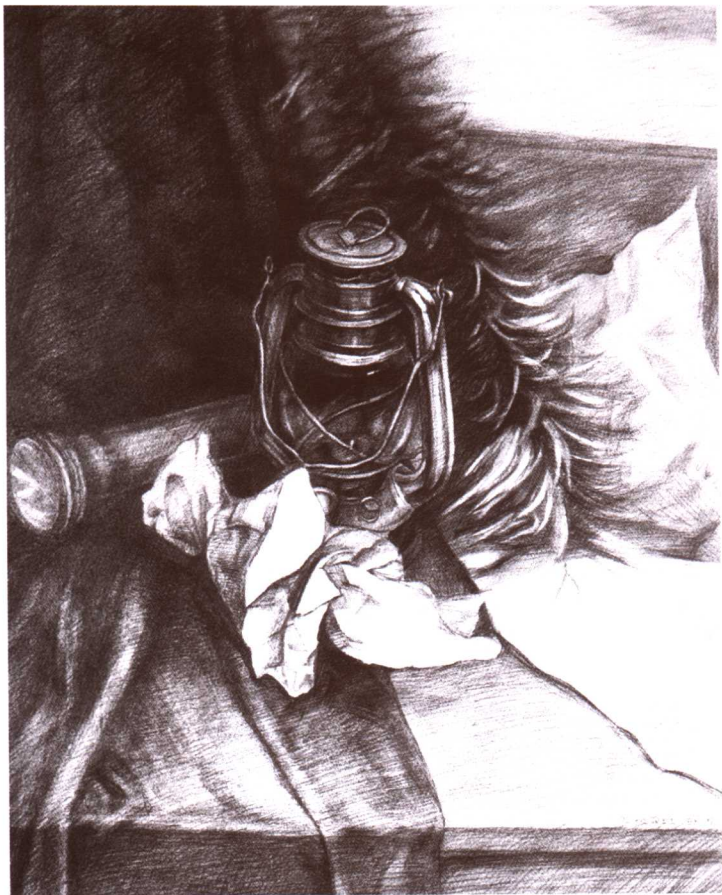

图7

邵帅

前面说过要明了学习素描的目的，现在通过简单的提示，知道了素描形式在总体上需要把握的内容，那么，就可以直奔主题而去，通过较多的练习，达到学习的目的。素描最主要的观察和表现方法就是从整体到局部，抓住这个关键就不难获得良好的效果。

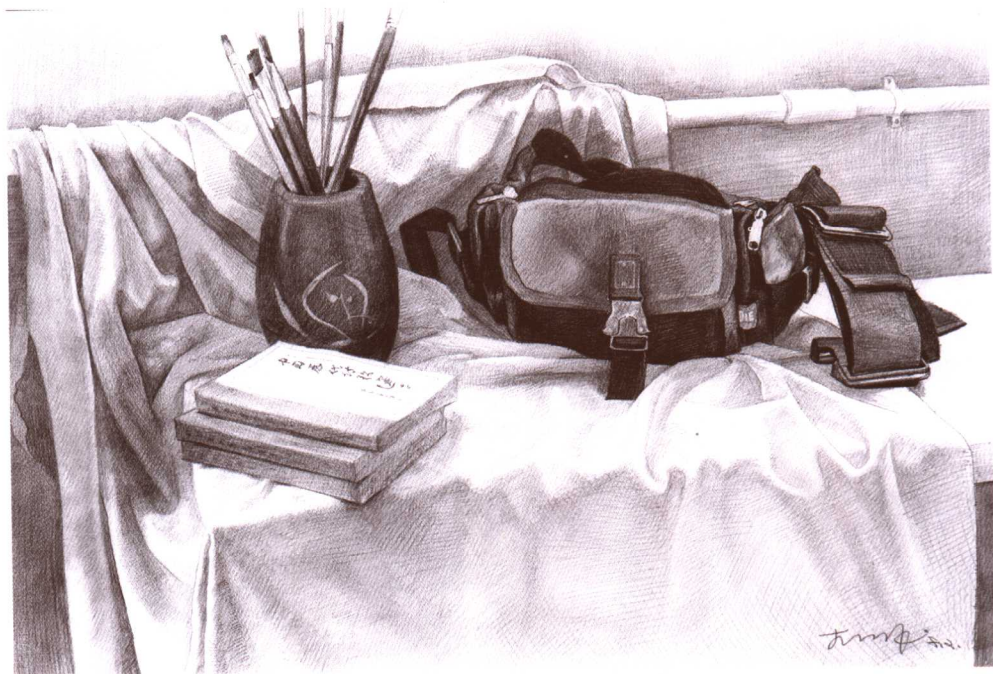

图8

李峰

现代艺术设计
基础教程

2. 明暗与光影

用明暗色调表现物体的立体感和空间感，是素描的重要表现手法之一。但不管是写生还是创作，明暗色调必须在符合光影基本规律的前提下，作适当的归纳处理。对物体与背景的明暗处理，可采取简捷的甚至是程式化的手法，概括地描绘立体和层次。有时候，重点表现一下影子的形状和调子，会很好地烘托主体的体积与空间（图8）。

3. 体积与质感

通过结构素描的方法，可以表现体积与形象的变化。运用明暗与光影或线、面结合的技法，可以表现物体的材质特征，如抛光金属、石材表面的光泽、玻璃器皿的透明、木材与砖石的纹理与糙感、织物与皮草的流畅与松软等，都可以通过光影、笔触变化等手法来表现（图7）。

二.速 写

速写训练是手绘效果图基础的一个重要方面。

速写是练手、练脑，练习敏锐地观察对象、表现对象的一个最为快捷有效的形式，它的特点就是快速、简练、概括和生动地描绘出对象的主要形体特征。

许多手绘效果图上需要解决的问题，都可以通过速写的手段加以训练，如透视、造型、结构以及虚实、疏密、线的表现力等。练习手绘效果

图的人可以不会画明暗素描，但不可以不会画速写。

速写的工具可以选择铅笔、炭笔、钢笔、圆珠笔、马克笔等，不同的工具有不同的效果，当以方便、快捷、容易出效果为最佳。

画速写时，可以有意识地做不同目的的练习，如以搜集形象资料为主的（图10），以锻炼快速抓形能力为主的（图11），也可以练习线描表现（图12），总之，速写的灵活自由，是帮助我们实现目的的理想手段。

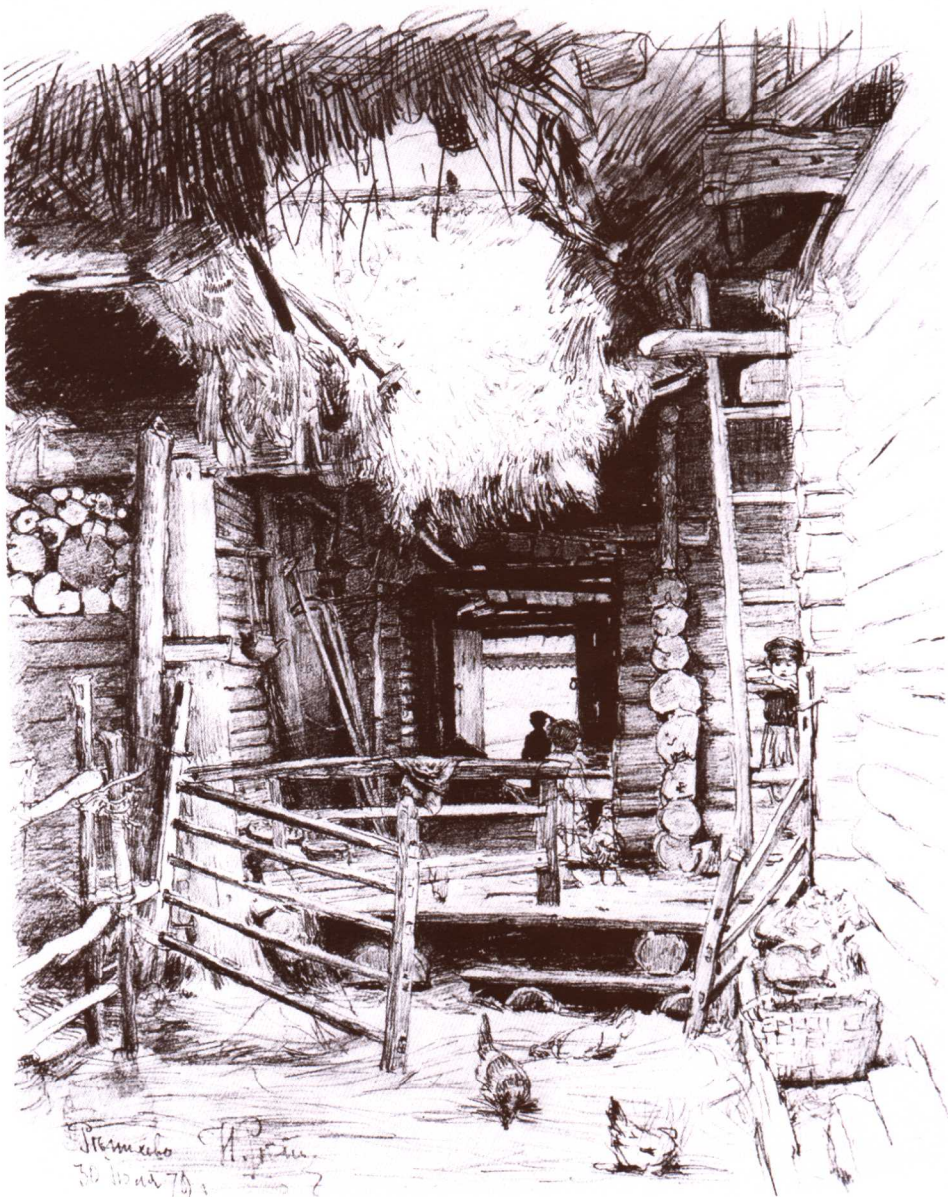

图9

列宾

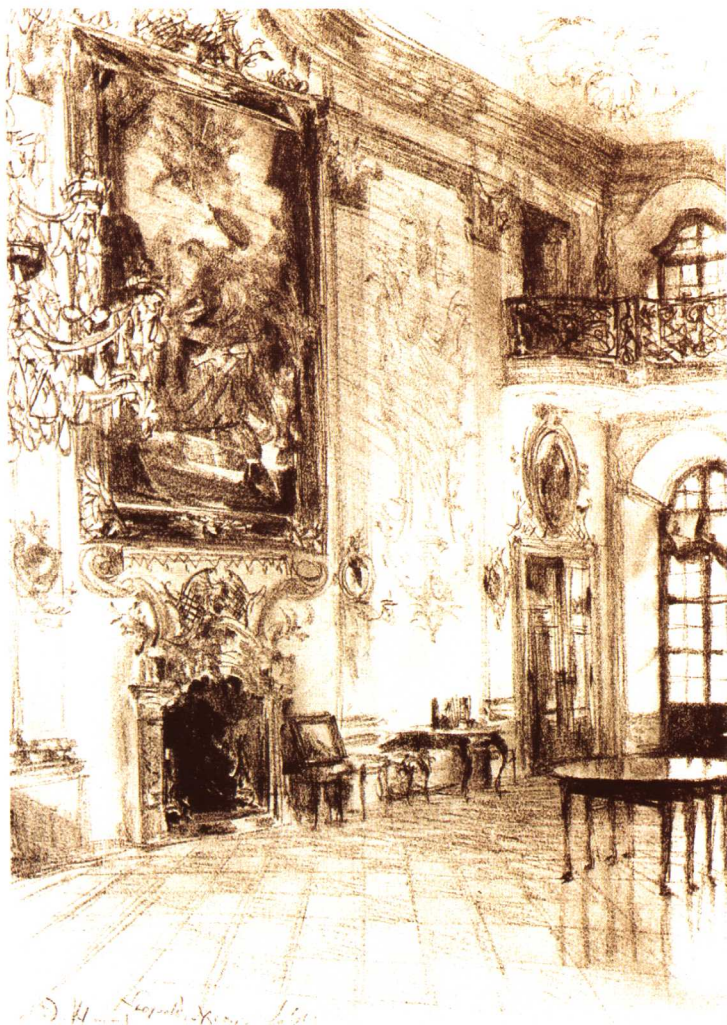

图10 门采尔

图11

马路

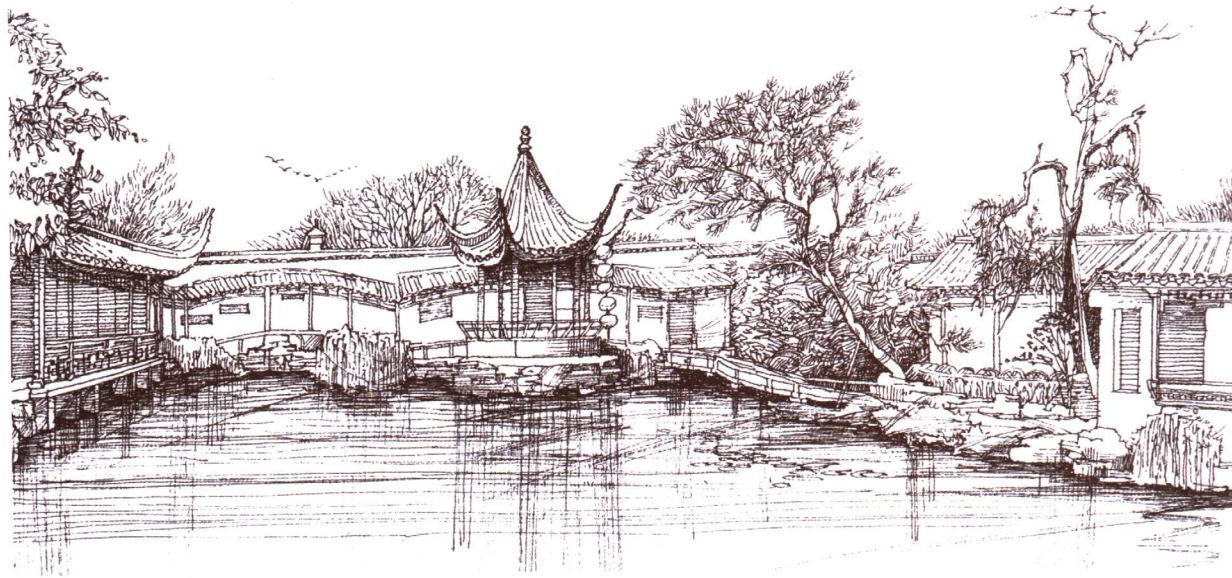

图12

廖网旺

图13

廖网旺

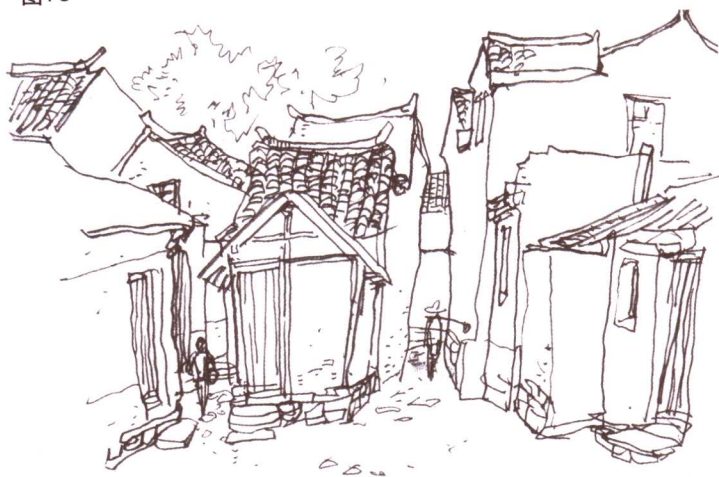

图14 马路

图15 周凌

三.临摹练习

学习手绘效果图的初期,对于有一定素描色彩基础的学习者来说,结合临摹的方法来进行是一个捷径。通过临摹练习,可以逐步进入观摩与学习状态,较为深入地了解空间形状、明暗、光影、材质质感等变化规律。

临摹可以不拘形式,包括铅笔、钢笔、色彩等,临摹的对象可以是照片或效果图作品。但是切忌不动脑筋地生搬硬套,临摹者应该积极加入自己的主观见解,才能达到较好的学习目的。

临摹的方法可以在原作的基础上加以变化。例如,用钢笔线描的方法临摹照片,感觉形体、感觉徒手画透视的准确度,或者将构图加以变化,重新安排室内外物体,也可以将照片的光影色彩效果提取出来,画成色调归纳的三色或四色画,或者重点刻画物体质感,从而为以后的手绘效果图表现手段的丰富打下基础(图16)。

原图

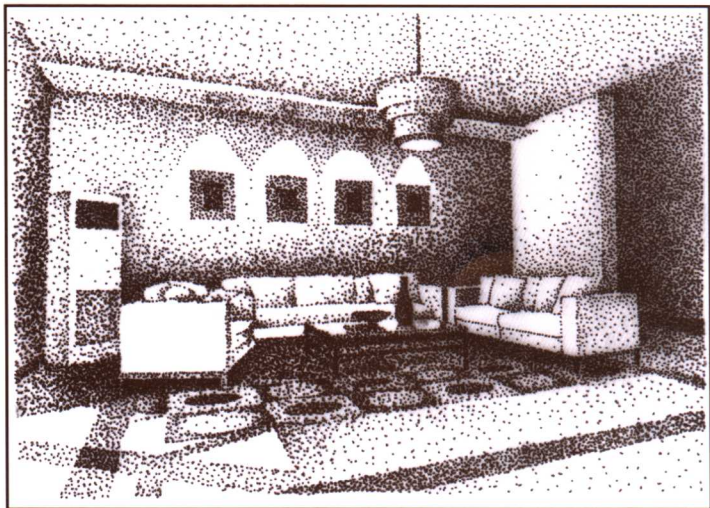

图16

刘慧

图17

徐志华

图18

学生作业

图19

学生作业

图20

牛宁

图21

林兴莉

图21、图23是根据照片作的写实性临摹练习，锻炼作者造型与色彩表现的能力，了解自己手中的画笔可以达到什么样的写实程度，以提高手绘表现的自信心。

图22

学生作业

图23

张敏