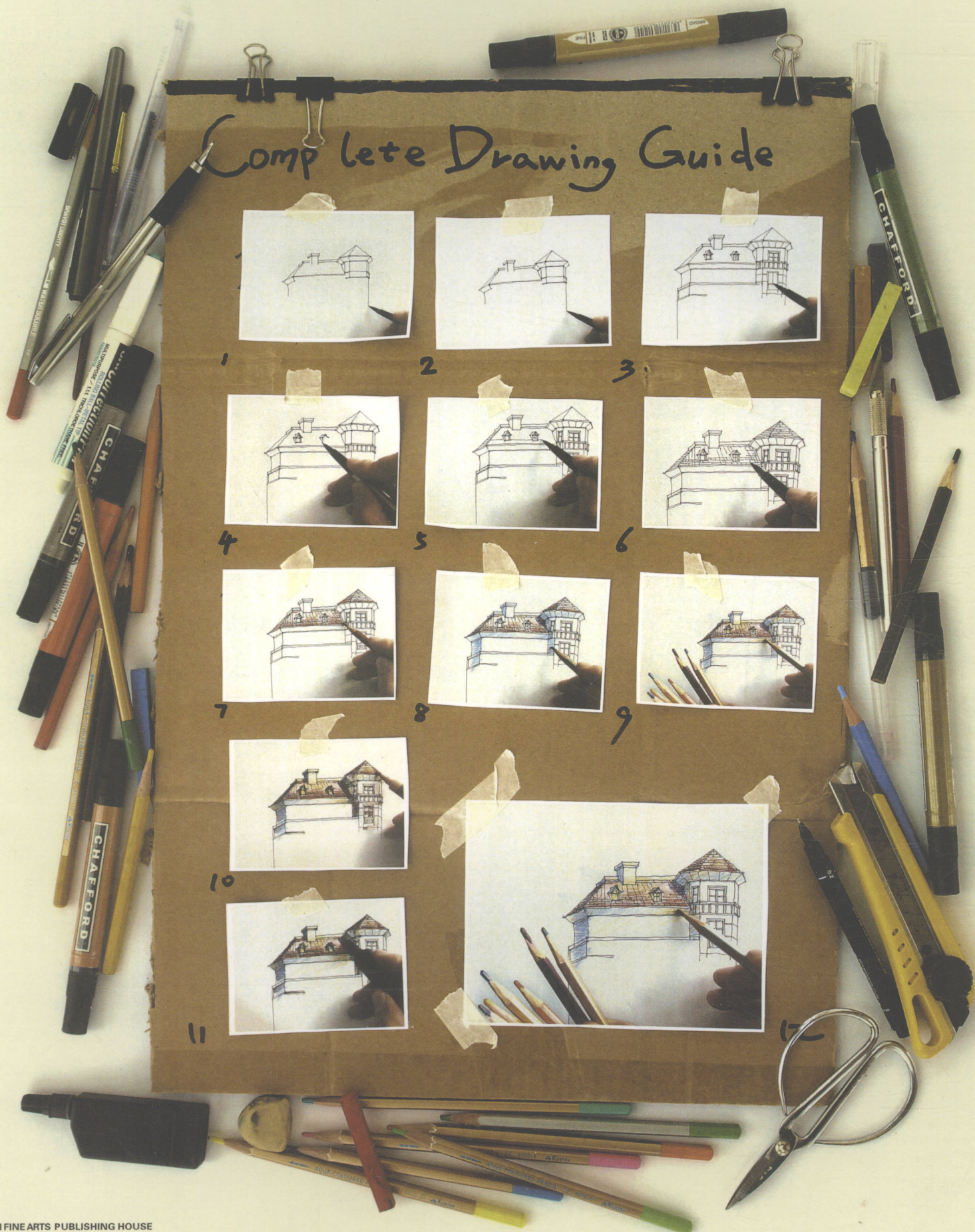

完全经本

室外设计手绘效果图 步骤详解 COMPLETE DRAWING GUIDE

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

谢尘 著

和谢老师一起经历了快一年的编辑过程，从他那里学到了很多，除了不停重复着绘画、拍摄等工作之外，相互鼓励与帮助也成为了每天的主旋律之一。这些照片记录的只是部分片段，相信若干年后拿起此书，如今这种欣慰感会依旧存在。 —— 敖露

■ 丛书策划/责任编辑：敖露 ■ 书籍设计：敖露 孙启昕 ■ 摄影：项玮 ■ 技术编辑：李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

室外设计手绘效果图步骤详解/谢尘 著.

—武汉：湖北美术出版社，2006.10

(完全绘本)

ISBN 7-5394-1896-6

I.室... II.谢... III.室外装饰—建筑设计—建筑制图—技法(美术)

—高等学校—教材 IV.TU204

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第104204号

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市武昌雄楚大街268号

电 话：(027) 87679522 (市场部) 87679535 (编辑室)

邮政编码：430070

http://www.hbapress.com.cn

E-mail:fxg@hbapress.com.cn

印 刷：武汉精一印刷有限公司

开 本：635mm×965mm 1/8

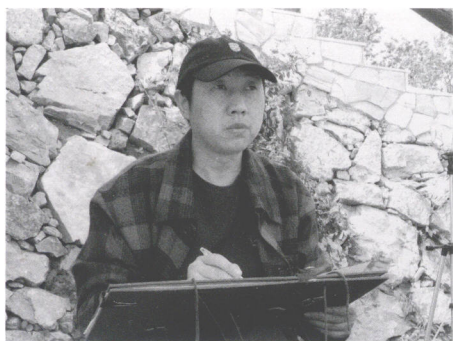
印 张：16

印 数：4000册

版 次：2006年10月第1版 2006年10月第1次印刷

ISBN 7-5394-1896-6/TU·20

定价：58.00元

谢 尘

教授

室内设计师

创建“谢尘空间策划工作室”

Email: xch.space@163.com

个人著作：

《钢笔淡彩表现技法》(普通高等教育“十一五”国家级规划教材)

《建筑场景快速表现》

目录 Content

自序

P02

一、关于徒手表现

P03

二、基础训练篇

1. 工具介绍

P04-06

2. 线条练习

P07-08

3. 怎样上色

P09-13

4. 室外环境配景写生与练习

P14-59

5. 透视

P60-64

6. 空间透视的把握与运用

P65-67

三、徒手表现与示范

1. 实景写生

P68-79

2. 案例设计示范

P80-95

四、室外徒手表现作品选

P96-128

COMPLETE DRAWING GUIDE

完全绘图

室外设计手绘效果图步骤详解

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

谢尘 著

自序

创意从手绘开始

环境艺术设计发展至今,手绘效果图表现已越来越被社会所广泛接受。作者创作设计稿时,需要以最快最简便的方式来记录当前的创作灵感,因此,通过手绘效果图进行设计语言的阐述已胜过用电脑耗时制作的解说图。

有关徒手表现的书籍在市面上有很多,虽然形式多样,表现风格各异,但都较侧重于最终的结果,激情表现的过程被忽视,细微的技艺被掩盖。学生虽能从书上看到一张张熟练帅气的效果图,却不知运用怎样的技法才能达到书上所呈现的效果,为此苦恼万分。

本书旨在从零起步,针对每一个物象的表现,从线条的练习到空间局部和环境的配景等,每张效果图从起笔到最终完成都配有详细的作画步骤,如同一部静态电影,将徒手表现的全过程展示在大家面前。无论是学习环艺设计的学生还是社会从业的专业设计师,都能通过对本书由浅入深、循序渐进的学习,掌握一套完整的手绘效果图表现技法。

在复杂的编写过程中,责任编辑敖露对本书进行了专业上的引导和大力协助,最终本书才得以顺利出版,为此我们也结下了深厚的友谊。

最后,感谢余静赣博士为本书提供的精美佳作,感谢湖北美术出版社的大力支持,感谢关心我的朋友们!

谢尘

一、关于徒手表现

徒手表现是设计师同自己的一种对话,也是演绎创意的手段。手绘的目的在于寻找一种载体,使纸上的图形最终成为现实生活中的实体。手绘的创意如同音乐家和文学家在创作中获得的灵感一样,需要热情,更需要刻苦的磨炼。我们不应把手绘表现和图形思维表达只看成是一张成功或失败的草图,要认识到它的最大价值在于设计的构思过程和原创的精神。

徒手表现的专业技能

手绘效果图表现同其他造型艺术一样需要有专业的技巧作为支撑,抽象思维和具象表达成为了人与人交流的一种方式。手绘需要将侧重于线条、色彩的训练方法和点、线、面构架空间的造型方法作为基础,培养对空间的观察、分析、造型、表现等能力。只有这样才能具备扎实的美术功底和熟练的应用技巧。

针对基本功训练的学习方法有几种:

1. 实景写生

对空间结构进行分析,描绘、组合建筑环境的配景,以速写的方式,快速记录现实中的景象,培养脑、眼、手相互协调的表现能力。

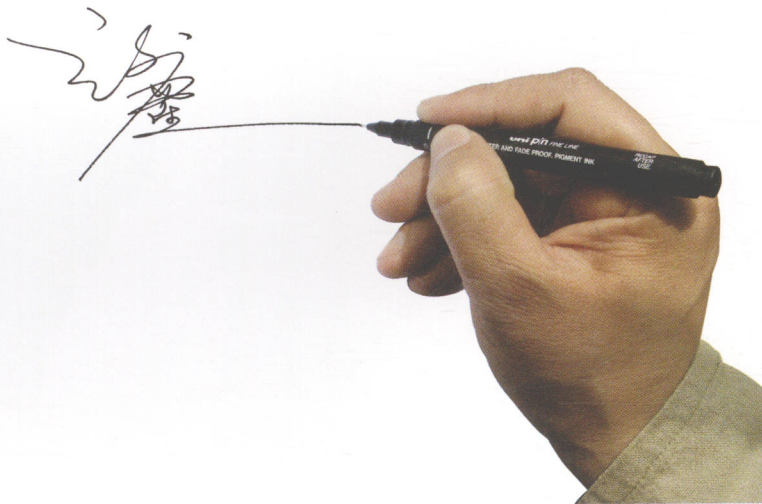
2. 临摹

从平面的画面中,感受三维立体的空间场,临摹不同风格的表现作品,获取表现技巧与表现形式。

平时在学习过程中,要多临摹一些表现建筑空间的小稿,从平面到立体,从局部到整体,由简入繁,由慢到快,循序渐进地进行学习。要从不同类型的表现技法中找到最适合自己的一种,磨炼出具有个性的艺术语言。

徒手表现的艺术修养

室内外手绘图不同于技术性很强的工业图纸,也与纯绘画艺术有一定的区别。除了画面表现手法美观以外,它的最终目的是让观者了解自己的设计意图,将自己的设计带到现实中进行实施,并完美地统一起来,这是学习徒手表现非常重要的一点。手绘作品的艺术成分与精神内涵是设计师艺术修养的体现,是在一定的文化体系、艺术思想指导下完成,并通过“手绘”这一媒介来传递有血有肉、富有哲理的设计理念。艺术修养源于我们全方位地了解与之相关的艺术门类。如:从文学诗意中领略空间意境;从哲学的思辨观念中感受个性的思维方式;从音乐中感悟韵律与节奏;从书画作品中感受线条的灵韵;从油画作品中感受色彩;从影视作品中获取创作的灵感。因此,除了平时要做大量的手绘练习以外,还应博览群书,将边缘学科的精髓融入创意思维的表达中。只有这样你才能不断地提高手绘的表现能力,不断进步。

水性马克笔

油性马克笔

透明胶

软橡皮擦

修正液

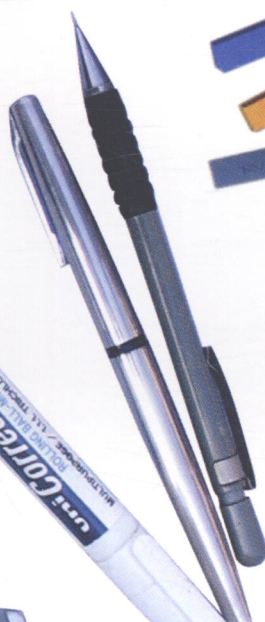

美工刀

绘图笔

钢笔

色粉笔

水性宽头马克笔

水性马克笔

二、基础训练篇

1. 工具介绍

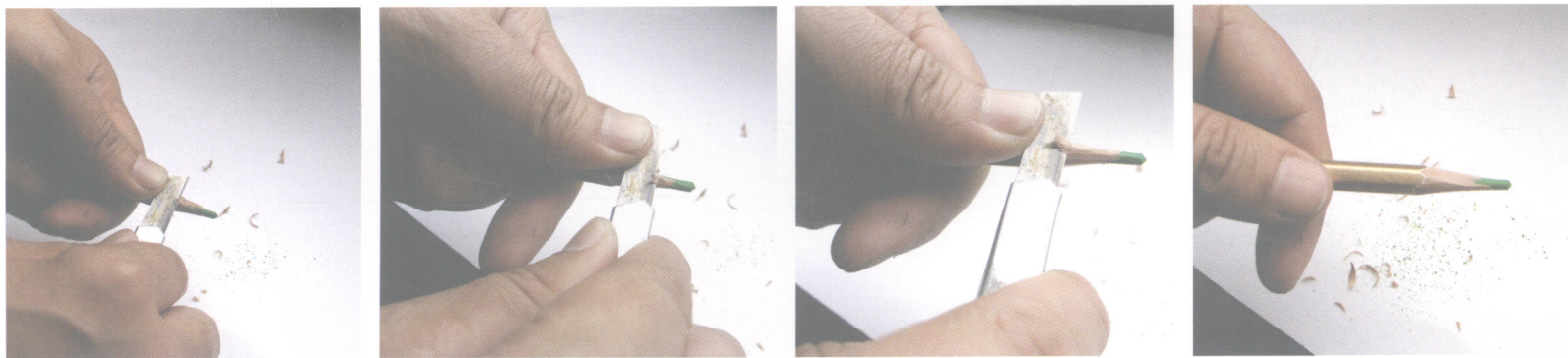
目的与要求:

购买所需作画工具;

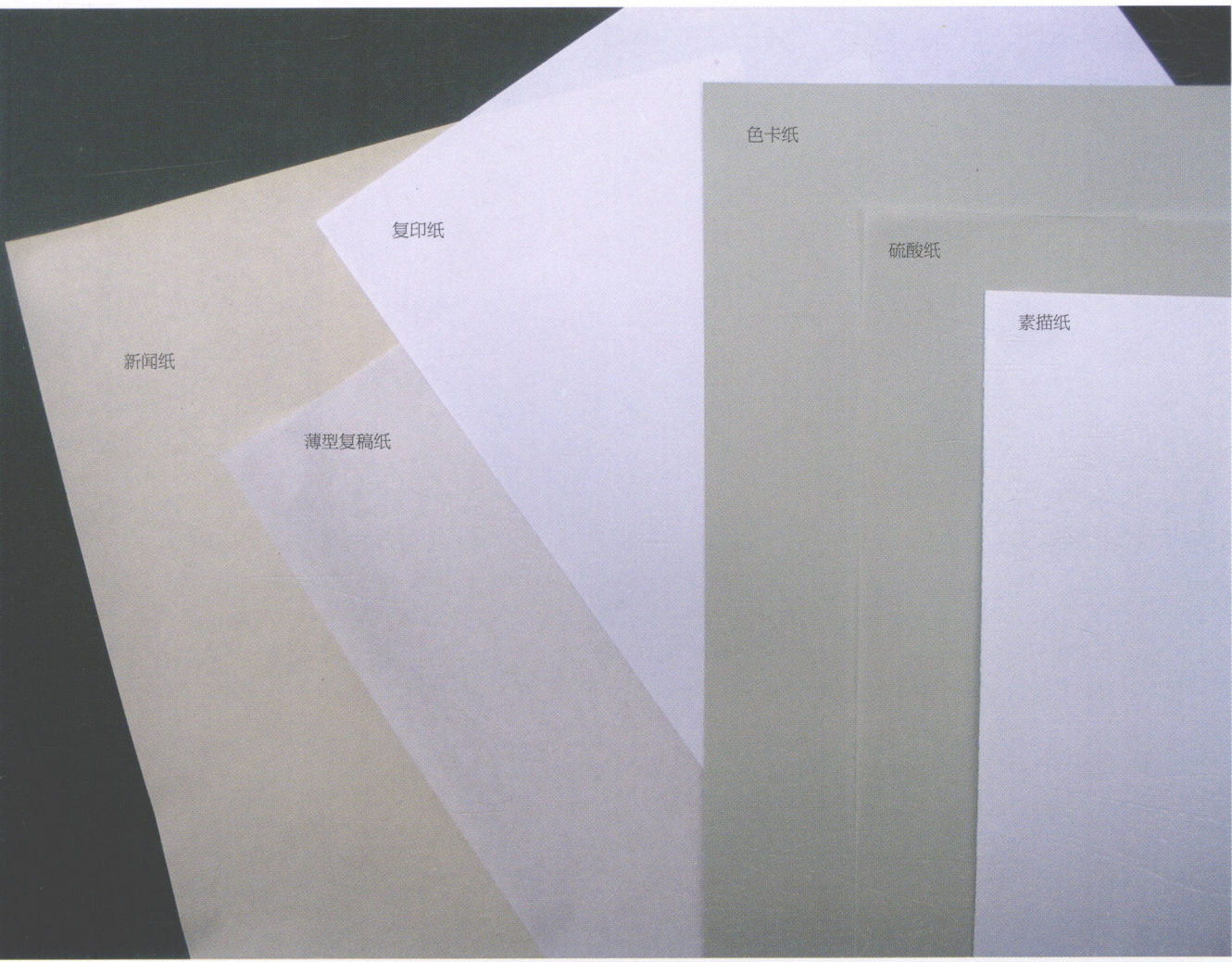
运用不同工具的特性表现不同的效果。

1. 钢笔——分为普通书写钢笔和美工笔两种。其中普通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。水溶性可用水来调和,或与马克笔结合来用,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、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,这样不仅不会影响正面的线条,而且从正面看上去色彩更为自然协调。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,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软,颗粒能够渗入纸纹中,在效果表现中只作辅助工具使用。用于大面积的渲染和过渡,能起到柔和、调解画面的效果。
6. 修正液——它不仅具有修改画面的作用,而且在画面上可用来点出高光,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,也可柔和色彩。
8. 美工刀——用来削铅笔和裁纸张。
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——复印纸、薄型复稿纸、新闻纸、色卡纸、硫酸纸、素描纸。

削铅笔

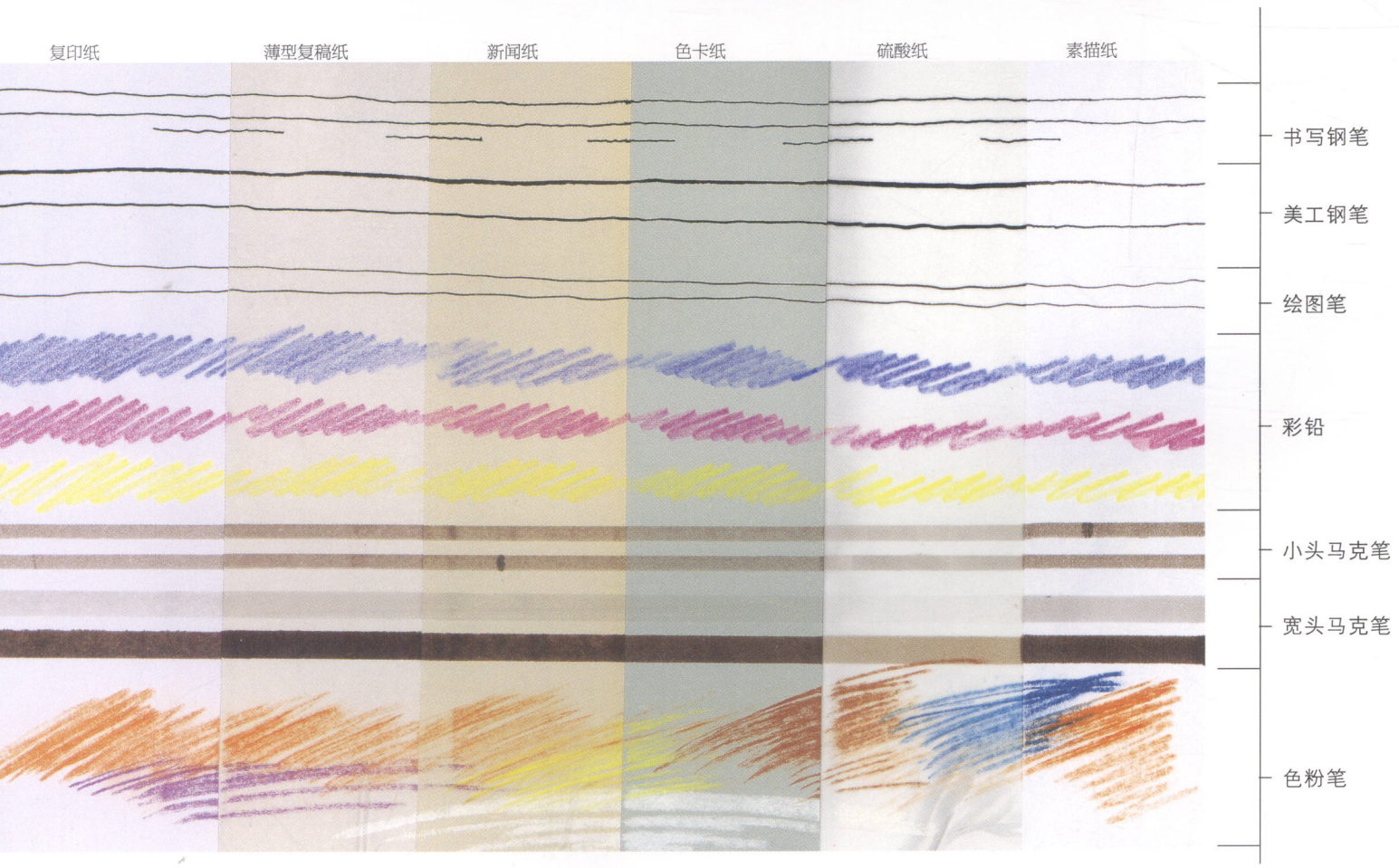

削铅笔最好的方法是用左拇指控制力度,均匀地削出笔芯,笔头不必太尖。

不同的纸质

不同的笔在不同纸上的效果

2. 线条练习

目的要求:

熟练掌握不同的线条特征;

通过排线练习了解各种不同线条的作用。

线,似音乐,似舞蹈,似书法,似行走的人。线条是徒手表现的灵魂,是造型艺术的基础。学习者要学会用线条“写诗”,用线条“说话”,用线条行走于思维表达的画面。

① 线条个性

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;

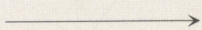
线条的刚柔可表达物体的软硬;

线条的疏密可表达物体的层次。

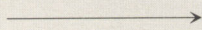
设计专业对线条的要求不像纯美术钢笔画的要求那么高,一般手绘形式的效果图只须掌握几种线条,就可以达到表现目的。

起笔

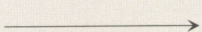

行笔

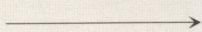

收笔

起步

行步

止步

紧线——快速、均匀,如同跨栏运动。

缓线——缓慢、随意,犹如慢步小道。

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。

②线条的用笔方法

当我们遇到不好把握的长直线和弧线时,可以在纸上设置两个或两个以上的连接点,在某一处点上稍作停顿,然后画出下一段线条,这样就能避免在用笔上出现错误。

● 正确用笔法

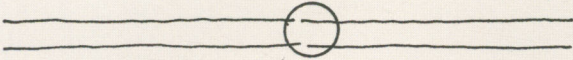
● 错误用笔法

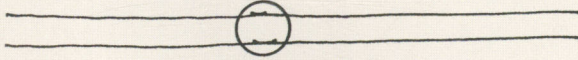
运笔放松,一次一条线

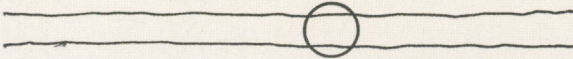
错因:往返描绘

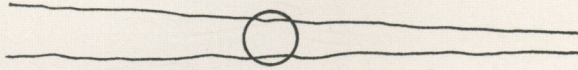
线条过长,可分段画

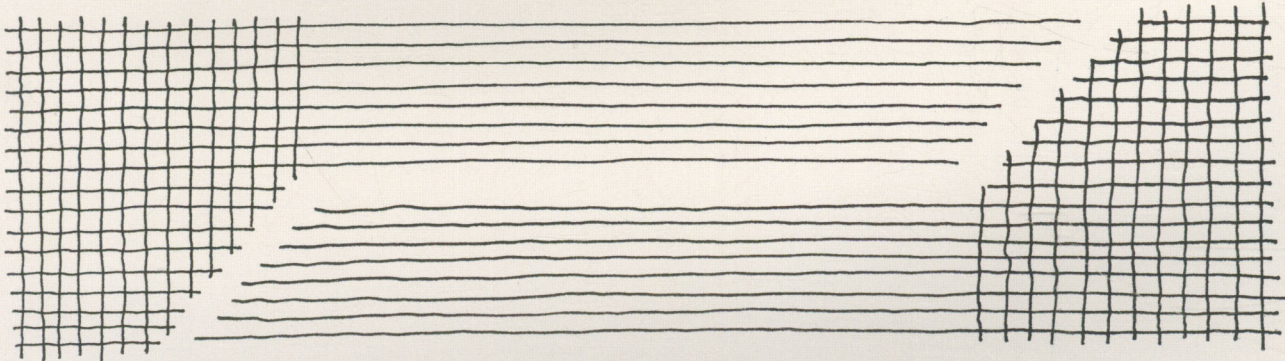
错因:线条搭接,易出黑斑

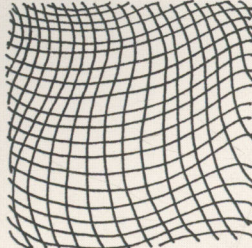
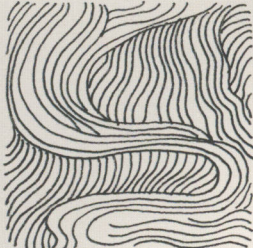
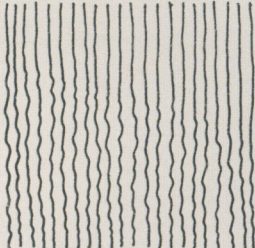
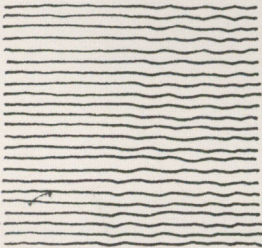
局部弯曲,大方向较直

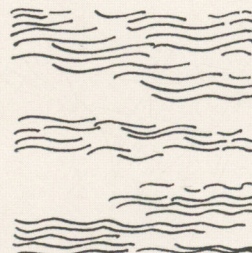
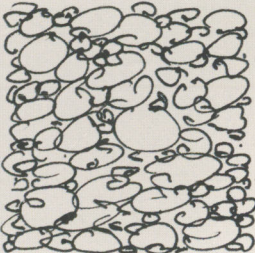
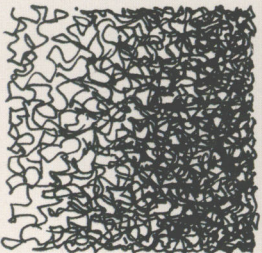
错因:大方向倾斜

横线与直线

变化的线

随意的线

3.怎样上色

的要求:

用色彩表现静物,表现对物体的真实感受;

训练用色彩的表现能力,掌握表现工具。

色彩是通过光反射到人的眼睛中所产生的视觉感受。我们可用眼睛区分的颜色有很多,要用科学的方法去运用色彩,才能获得较好的色彩效果。徒手表现的上色方法与纯绘画的上色有很大的区别。首先来说,手绘表现的色彩,没有纯绘画颜料那样丰富和微妙的表现层次;表现时要注意现实对象色彩的客观性与表现色彩时的主观性产生的对照和联想;从物象本质入手,运用色彩关系来表现物象的色相、明度、纯度等,将表现的对象与空间环境相结合。

色彩表现从几个方面去比较:

①色相:色相指颜色的名字。对比的两个色相,一般处在色环的相反方向上,如:红和绿,黄和紫。这样的两个色也称为补色。两个相邻的补色在一起时,看起来色相不变而饱和度增高,这种现象被称为补色对比。

②明度:色彩的明亮度叫明度。明度不同的两色相邻时,明度高的色彩较为明亮,而明度低的则看起来更为暗一些,这种色彩明暗上的对比被称为明度对比。

③饱和度:饱和度不同的两个色相邻时会相互影响,饱和度高的色彩更显得鲜艳,低的则看起来更暗一些。

④冷暖:看到色彩时,有的使人感到温暖(暖色),有的使人感到寒冷(冷色),这是由色相所产生的感觉。

彩铅上色

彩色铅笔画法是快速表现技法中最方便、最简易,也最好掌握的一种技法之一。受工具本身的限制,彩色铅笔不宜画得过多、过厚,不像水彩写生那样有着微妙层次和冷暖变化。排线时注意笔触的统一性、协调性。

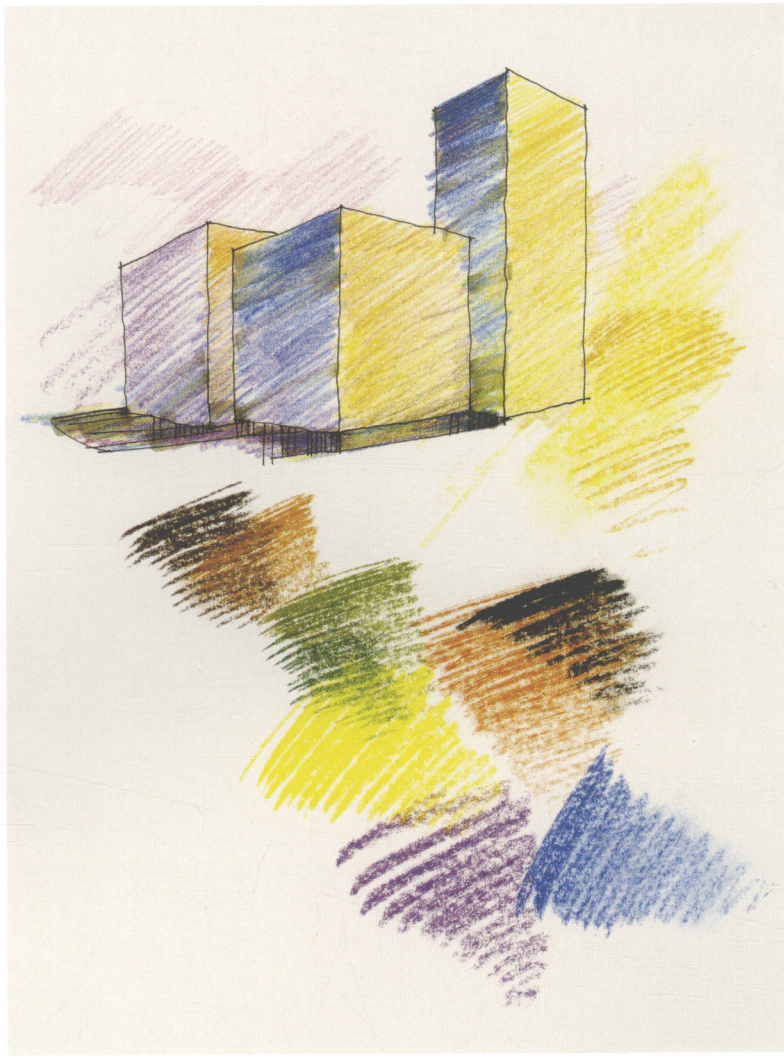
马克笔上色

马克笔用笔平稳、肯定、匀速、排列有序。

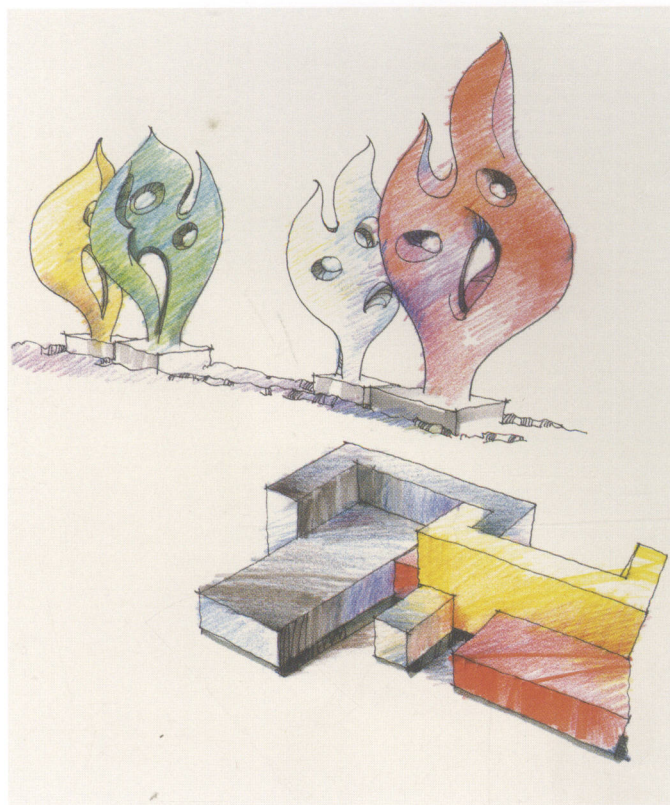
彩铅与马克笔混合上色

上色可先用水溶性铅笔画出物体本身的明暗色彩关系,再用水性马克笔来调和彩铅,或先用马克笔画出物体的形和面,再用彩铅补充马克笔颜色的不足,起色彩过渡的作用,使色彩更加细腻丰富。

色粉笔上色

对大面积的渲染和色彩过渡起着协调作用,局部色粉可用纸巾涂抹,也可用手指涂抹,只要合理运用会使画面增色不少。

色相表现

形体之间的色彩要有主次之分,注意之间的相互影响。

色彩明度表现

这是一种单色素描的表现形式,在统一的色调中加上一些物象的固有色、光源色、环境色,可以使画面调子统一,色彩丰富。

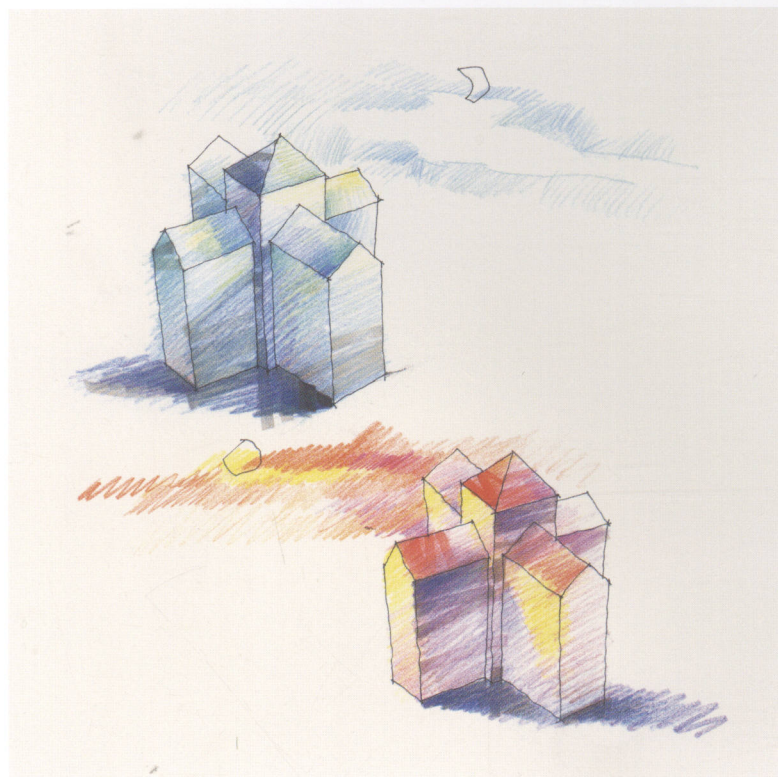
纯度低的色彩

纯度高的色彩

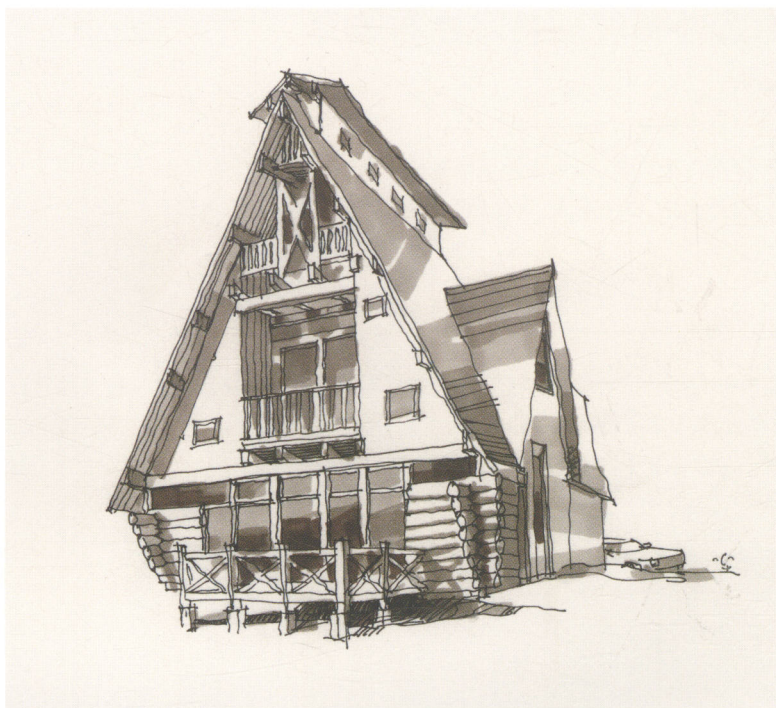
色彩纯度表现

用色不可过“火”和过“灰”，要有整体色调概念，把握好对中性色和灰色的运用。

色彩冷暖表现

色彩的冷暖对比是由色相对比、明度对比、纯度对比、同类色对比等所产生。冷与暖只有相对性，暖色中包含着相对的冷色，冷色则包含着相对的暖色，它们都应统一在一个色调之中。

用马克笔的色调直接表现出建筑外观的形体及立体感。上色方法与水彩的上色方法一致，也是先浅后深，在暗部用叠加法分出层次及色彩变化。

用线条及色调的变化来表现。

彩铅与马克笔混合表现

4. 室外环境配景写生与练习

目的与要求:

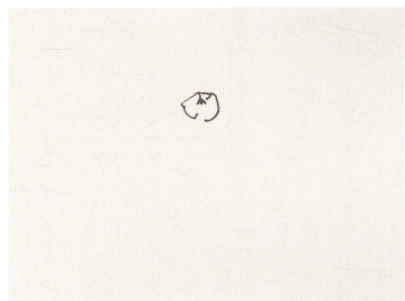
研究表现对象,组合室外场景画面;

由简入繁,循序渐进,系统地学习建筑配景中的实用技巧。

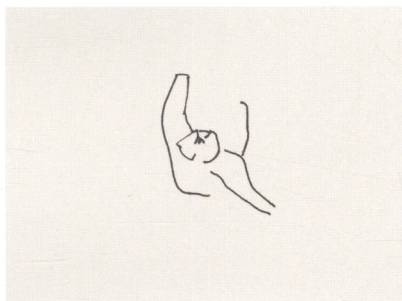
人物

室外效果图中人物虽然不是重点,但人物能显示建筑比例,暗示建筑的功能,从而烘托画面气氛,在室外效果图的表现中是不可缺少的。在表现时如果生硬照搬人物比例的概念去画配景的人物,有时候效果不一定理想。效果图中人物的身高比例比正常人体要大,一般是 8-10 个头长,这样整体效果较为利落,透气。画中人物造型风格多种多样,也要与建筑的风格相呼应。表现时可以夸张、变形,并加以装饰、图案化。

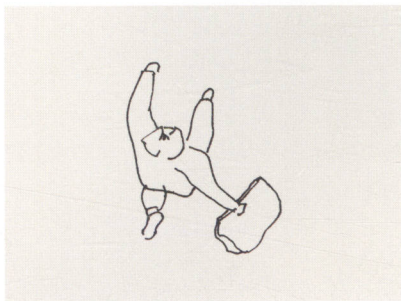
平面人物表现步骤

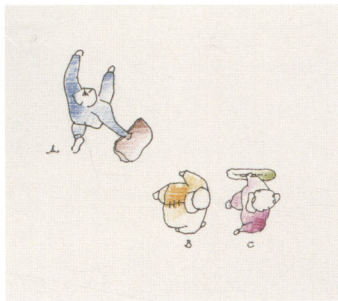
1. 以人物头部为中心起笔。

2. 画出躯干与四肢的比例。

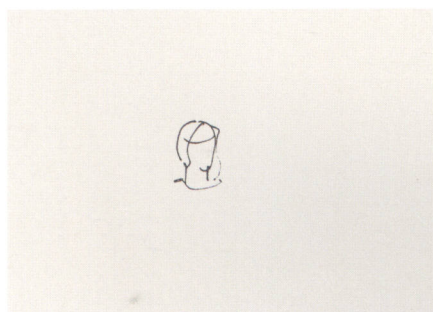

3. 刻画细节,使俯视人物形象化,有立体感。

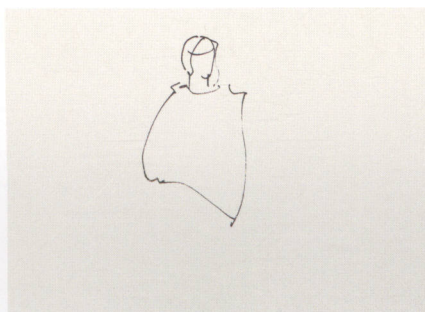

4. 用彩铅淡淡上色,完善对人物的表现,加上两个相应的动态人物,来练习表现平面人物的组合。

立面人物(女性)表现步骤

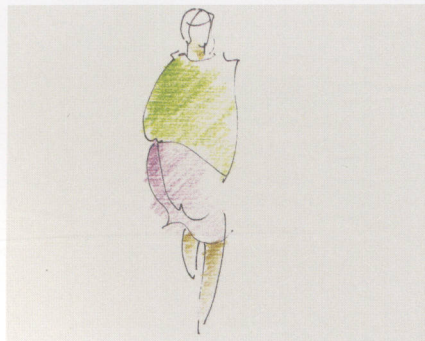
1. 从头部开始,刻画出头的体积结构和面部朝向。

2. 画出人物上半身的动态趋势。

3. 通过对衣裙的刻画来凸显身体的结构和行走的动姿。

4. 先用水溶彩铅画出着装的色彩关系。

完成图

5. 再用马克笔调和彩铅,概括几笔就能画出人物体积感,使得形态更加生动。