

XINSIWEI
DESIGN
BY THE HAND

新思维 手绘表现

XINSIWEI DESIGN BY THE HAND 白涛 编著

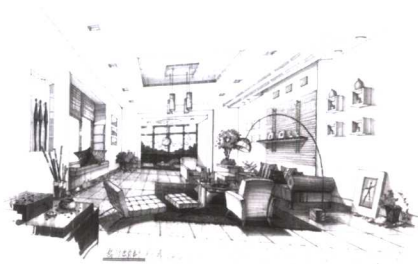

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

新思维手绘表现

白 涛 编著

XINSIWEI DESIGN BY THE HAND

天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

编 著 白 涛

张鸿勋

封面整体设计 黄显亮

版式整体设计 黄显亮

印 制 总 监

图书在版编目(CIP)数据

新思维手绘表现 / 白涛编著. — 天津: 天津大学出版社, 2006.8

ISBN 7-5618-2328-2

I. 新... II. 白... III. 建筑艺术—绘画—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 095059 号

出版发行 天津大学出版社

出 版 人 杨欢

地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内 (邮编: 300072)

电 话 发行部: 022-27403647 邮购部: 022-27402742

制 版 北京精制轩彩色制版有限公司

印 刷 北京画中画印刷有限公司

经 销 全国各地新华书店

开 本 210mm × 285mm

印 张 7

字 数 63 千

版 次 2006 年 8 月第 1 版

印 次 2006 年 8 月第 1 次

印 数 1-3500

定 价 58.00 元

序

Preface

今天室内设计业的表现手段多运用电脑,但也有一些设计师一直未有放弃手绘,在科技较为发达的国家中也是如此。我曾访问过韩国著名设计家闵泳柏先生,他的事务所中有电脑也有绘图板,墙上还挂有手绘效果图;去年我应邀参加浦东机场二期工程室内设计国际竞标方案评审,中标的加拿大公司方案效果图全部是手绘的,这说明手绘制图不是过时的,也不是可以完全取代的。设计的灵魂是创意,设计的生命是原创,在设计构思的过程中,眼、脑、手和谐、自然的配合,对于迸发创意的火花,孕育原创性成果是天然合理的,这就是手绘的真谛。

白涛先生是位勤于思考的教师,也是一位勇于探索的设计师,他多年来坚持手绘效果图的实践与教学是十分宝贵的。在这本书中他总结了马克笔快速表现的基本方法,丰富而又生动,以期和广大设计师朋友交流、共勉。我祝愿白老师和他的学生今后取得更大的成绩。

中国建筑学会室内设计分会会长

2006.8.8.

前言

Preface

► 本书原为自用于哈尔滨新思维艺术设计学校的手绘教材。

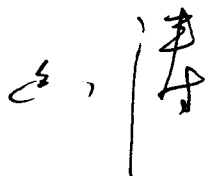
作为一个专门学科，室内设计是建筑设计的一个分支，建筑是室内设计的母体，它不但要求设计师要掌握深厚的理论知识和具备良好的艺术修养，更需要有较强的手绘设计能力，这样才能实现设计的原创性，才能更好地完成业主所委托的设计项目。如今由于大学的扩招，使生源质量下降，建筑学院和艺术学院的学生也如此。基础差，再加之现在的教学多数热衷于电脑，使学生丧失了亲自动手的能力。有些学校对手绘教学不是很重视，师资力量匮乏导致学生毕业后只会电脑设计，不会手绘设计，因此很难找到一份理想的工作。多数的学生在公司只能做绘图员了。设计师所设计的方案在和业主交流中难以用语言表述清楚、完美，往往要借助于快捷的手绘方式来表述，有时还要勾勒出较为具象的空间设计，使设计师的艺术设计具体地表现出来。所以，手绘快速表现是每个设计师必要的设计手段。

优秀的设计师应该经常把一个环境艺术设计的瞬间灵感记录到自己脑中，随手勾勒一时的突发奇想也可能成为一个伟大的设计雏形。快速的手绘表现是设计师和业主及施工者更便于深入沟通设计方案的方法。

当今，在纷繁的效果图表现技法书中，很难确认哪本好，哪本不好。感叹之余产生一种冲动，想把自己十几年来对于手绘设计的感想和体会和大家在一起交流。那么究竟怎样去做？如何提高手绘效果图的表现能力？《新思维手绘表现》将会给你一定的帮助与启发。

如今，我国大多数设计师以电脑设计替代手绘设计，电脑设计是新生代的产物和社会的进步与象征是不可否认的。但电脑设计的效果图如同机械化大生产，依赖于格式化的方法，必定会造成设计原创生命的匮乏，会失去设计的灵魂，缺乏创造力。手绘效果图的随意趣味性，往往会有一种不可预测的效果，是设计师艺术灵魂的体现。

本书编入的所有图片均为本人及学生的手绘作品，主要表述快速手绘表现效果图的一点点体验。由于时间紧迫，见识寡陋，没有对所有技法进行深入的研究、探索，疏漏与不当之处在所难免，真诚期望有关专家、广大读者给予批评指正。

部分成功案例:

- 1990 年哈尔滨工业大学邵逸夫科学馆 (获鲁班奖)
- 1991 年哈尔滨金星宾馆 (三星级宾馆)
- 1993 年海南三亚阳光大酒店 (三星级宾馆)
- 1993 年海南三亚麒麟大酒店休闲餐吧 (五星级宾馆)
- 1994 年哈尔滨千手佛休闲娱乐中心氧吧区
- 1996 年黑龙江省鸡西国际贸易大厦 (四星级宾馆)
- 1997 年参加哈尔滨国际贸易洽谈会会场设计
- 1999 年绥芬河海关楼
- 2000 年同江海关楼
- 2001 年哈尔滨保健路中学体育馆 (获鲁班奖)
- 2002 年哈尔滨人寿保险公司大堂
- 2002 年大庆采油一厂地宫
- 2003 年大庆采油一厂宾馆 (四星级宾馆)
- 2003 年齐齐哈尔市综合体育馆设计方案
- 2003 年哈尔滨市高压局办公楼
- 2003 年黑龙江省农机局办公楼
- 2003 年哈尔滨晓生广告公司
- 2004 年黑龙江省邮电规划设计院办公楼
- 2005 年大庆炼化集团公司总体设计
- 2005 年中远集团办公大厦
- 2005 年哈尔滨希曼国际商务酒店 (中国最佳饭店改扩建奖和中国 (上海) 国际建筑及室内设计节 “金外滩” 奖提名)
- 2006 年上海宝钢物流中心景观设计

白 涛

1963 年 12 月出生。

高级工程师、高级室内建筑师；
国际室内建筑师/设计师联盟会员；
中国室内装饰协会资格设计师；
中国建筑学会室内设计分会会员；
中国工艺美术学会纤维艺术学会会员；
哈尔滨新思维艺术设计学校校长；
哈尔滨新思维环境艺术研究所设计总监。
先后毕业于哈尔滨师范大学艺术学院，
清华大学美术学院、苏州大学艺术学院研
修班。设计作品及所教学生多次在全国
室内设计大奖赛上获奖。

专著：1. 视觉环境艺术丛书《建筑装饰·
古典建筑装饰艺术第一卷》(室内篇)

2. 视觉环境艺术丛书《建筑装饰·
古典建筑装饰艺术第二卷》(室外篇)

3. 《铁艺艺术》(室外铁艺)

论文：1. 《关于办公空间的个性化设计》

2. 《风格园林》

3. 《论构成与环境艺术》

4. 《漫谈哈尔滨城市广场》

► 设计重建筑尺度，强调第二空间划
分，主张现代美学设计思想和传统的融
合，重视人的心理需求空间设计，简约而
不简单的设计理念。

Email: xswdesign@126.com

目录

Contents

1

第一章 工具、颜料和纸张

07

- 一、绘制线条的工具
- 二、色彩
 - 1. 马克笔
 - 2. 彩色铅笔
- 三、纸张
 - 1. 复印纸
 - 2. 绘图纸
 - 3. 硫酸纸

2

第二章 马克笔及彩色铅笔的使用技法

10

- 一、马克笔和彩色铅笔的选择
 - 1. 怎样选择马克笔
 - 2. 怎样选择彩色铅笔
- 二、马克笔和彩色铅笔的使用方法
 - 1. 马克笔的使用方法
 - 2. 彩色铅笔的使用方法

第三章 各种家具陈设及绿化的表现方法

17

4

第四章 基础透视制图

22

- 一、透视图
- 二、透视术语
- 三、室内透视
 - 1. 一点透视的求法
 - 2. 二点透视的求法
- 四、绘制室内透视图时应注意的问题
- 五、绘制建筑透视图时应注意的问题

第五章 怎样理解土建图纸及按比例画效果图

27

6

第六章 马克笔室内表现图案例

38

7

第七章 马克笔景观表现图案例

94

第一章

工具、颜料和纸张

一、绘制线条的工具

► 在绘制建筑或景观的外部轮廓时，设计师多采用线条的形式进行具象、抽象的描绘。其实在生活中是不存在线条的，但是设计师可以使用线条来描绘自己设计的图像，这种方法既经济又实用。你可以在有限的时间和空间内用最快捷的方法和业主及施工者就某一场所设计思想进行交流和沟通。训练时有多种不同粗细的画线笔，这些笔有的是专业绘图用的，多数是我们日常生活中常用的勾线笔，[如图1-1的几种]，其中micron 0.1和micron 0.05及uniballfineliner 0.38签字笔都是绘制小幅图非常好的用笔。这种笔最大的特点是使用时线条不易被抹去，所留下的线条更具手绘设计图的艺术表现力。

图 1-1

二、色彩

色彩有很多种,本书重点介绍马克笔及彩色铅笔的使用方法。

1. 马克笔

▶ 马克笔是主要的色彩工具,其实它就是水彩的浓缩体,使用方便易携带。多数马克笔是用着色剂调和的:一种是二甲苯调剂的;一种是酒精调剂的,由于它挥发得特别快,马克笔不会像水彩等颜料一样使纸张变褶皱,所以马克笔成为了设计师的好帮手。它可以用在各种纸张上,效果都特别好,但要注意的是,经常使用马克笔会使人头脑发昏,最好使用一段时间就休息一下,或在通风条件较好的空间内使用。

市场上有多种马克笔的品牌和类型,prismacolor和touch是新思维常用的马克笔。[如图 1-2]

图 1-2

2. 彩色铅笔

► 彩色铅笔也是一种重要的色彩工具，是设计师使用较多的色彩工具之一，尤其是配合马克笔使用，彩色铅笔具有色彩多样、灵活、生动、颜色可深可浅、精确度较高、便于表现物体的质感等特点。彩色铅笔是小幅作品理想的色彩工具。[如图 1-3]

图 1-3

三、纸张

本书重点介绍的是复印纸、绘图纸、硫酸纸。

1. 复印纸

► 复印纸是非常好的设计用纸，价格低廉、质地软、易掌握。无论是用马克笔还是用彩色铅笔，复印纸都是不错的用纸，但不宜用水彩或水粉等颜料，因为复印纸太薄，容易产生褶皱。

2. 绘图纸

► 绘图纸适合画细致一些的效果图，由于绘图纸较厚可深入反复多次刻画，它也是使用马克笔和彩色铅笔的理想用纸。绘图纸也适合用水彩或水粉表现。

3. 硫酸纸

► 硫酸纸是使用马克笔的理想用纸，由于它本身是灰色的又具有半透明的特性，只要用少量的付出就可以获得较大的收益，可以减少工作量，是设计师做方案的理想用纸。

第二章

马克笔及彩色铅笔的使用技法

开始使用马克笔时要了解马克笔的特性。现今我们使用的马克笔分油性和水性两种,在本书里我们推荐使用油性的马克笔。对于从事设计工作的设计师,如果有较好的美术基础去使用马克笔上色,会在较短的时间内达到你所希望的效果。如果是初学者或是美术基础较差的设计师,除了做大量的临摹外,最好能补一下美术基础和色彩原理等知识。

马克笔的上色方法与绘画的上色方法在原理上是一样的,但在用色的方法上有着本质的区别,它有自己的上色方法和模式。由于马克笔的特性,在使用马克笔画效果图时要注重表现室内外空间的整体环境和大的关系,用色彩的手段来表现物体的自身特点,多注重刻画物体的局部色调和质感,但也不要脱离大的整体色调,以让观者能产生和实物近距离接触的感觉。

一、马克笔和彩色铅笔的选择

1. 怎样选择马克笔

▶ 马克笔的品种很多,本书介绍的马克笔是大小头两用笔,市场上的马克笔质量也有优劣之分,在此我们只推荐两种马克笔的品牌:prismacolor和touch,这也是新思维设计[XSW Design]的常用笔。prismacolor马克笔色彩较柔和,但笔头较宽;touch马克笔色彩饱和度高,较艳丽,笔头较方。在选择马克笔时要以中性色为主,艳丽的色彩[深,中,浅]有几种即可,建议选择马克笔数量在50~70支即可,当然,多多益善。[如图2-1、图2-2]

2. 怎样选择彩色铅笔

▶ 彩色铅笔分水溶性和非水溶性两种。由于市场上彩色铅笔的品牌太多,没有固定的品牌推荐给大家,但建议最好买进口品牌的彩色铅笔。在选择时告诉大家一个小窍门,你可以先用一支彩色铅笔在纸张上画一画,只要很顺利地画铅又不会把纸张划出痕迹的就行。在选择彩色铅笔时,36色以上即可。

prismacolor 部分色卡

图 2-1

touch 部分色卡

CG 0.5		BG 1		Y104		R22		RP17
CG 1		BG 3		YR101		R16		88
 CG 3		BG 5		102		94		83
 CG 5		BG 7		103		91		GY49
 120		BG 9		99		R1		47
WG 0.5		GG 3		96		PB76		46
WG 1		GG 5		97		PB75		59
 WG 3		GG 7		25		B66		42
 WG 5		36		PR9		PB74		43
 WG 9		37		R7		69		G52

图 2-2

二、马克笔和彩色铅笔的使用方法

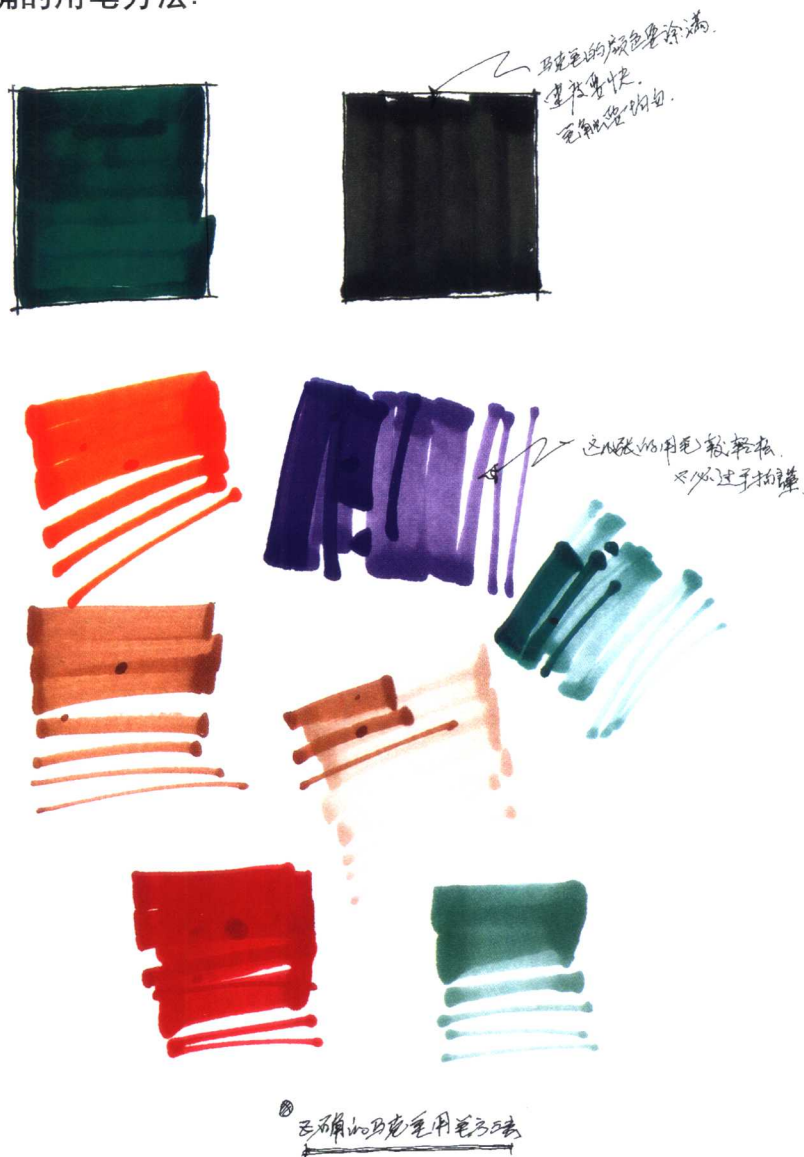
1. 马克笔的使用方法

▶ 马克笔分油性和水性两种，水性不如油性的好用，使用不当会伤及纸面，而颜色也较灰，画面效果不是很理想。而油性马克笔颜色稳定性好，便于使用。

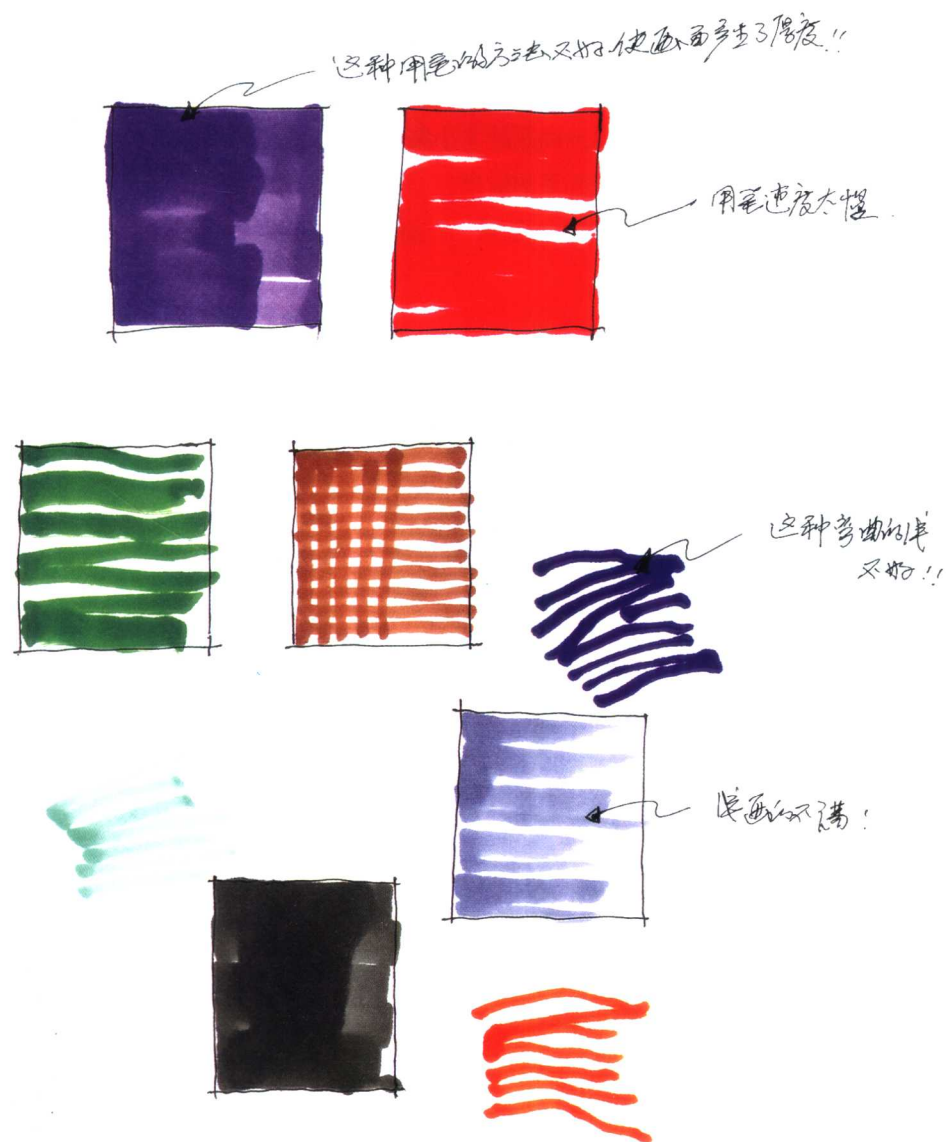
在画图之前对用笔和选择什么颜色要做到心中有数，初学者最好把同类色的笔放在一起以便使用。马克笔不像水彩或水粉修改后也不会太影响画面效果，马克笔一旦落笔就要坚决，不可犹豫不决。马克笔分固定的大小头，你要充分了解后，使用时才能发挥其特性以表现画面的效果。

以下是几种马克笔的用笔方法。

正确的用笔方法：

错误的用笔方法：

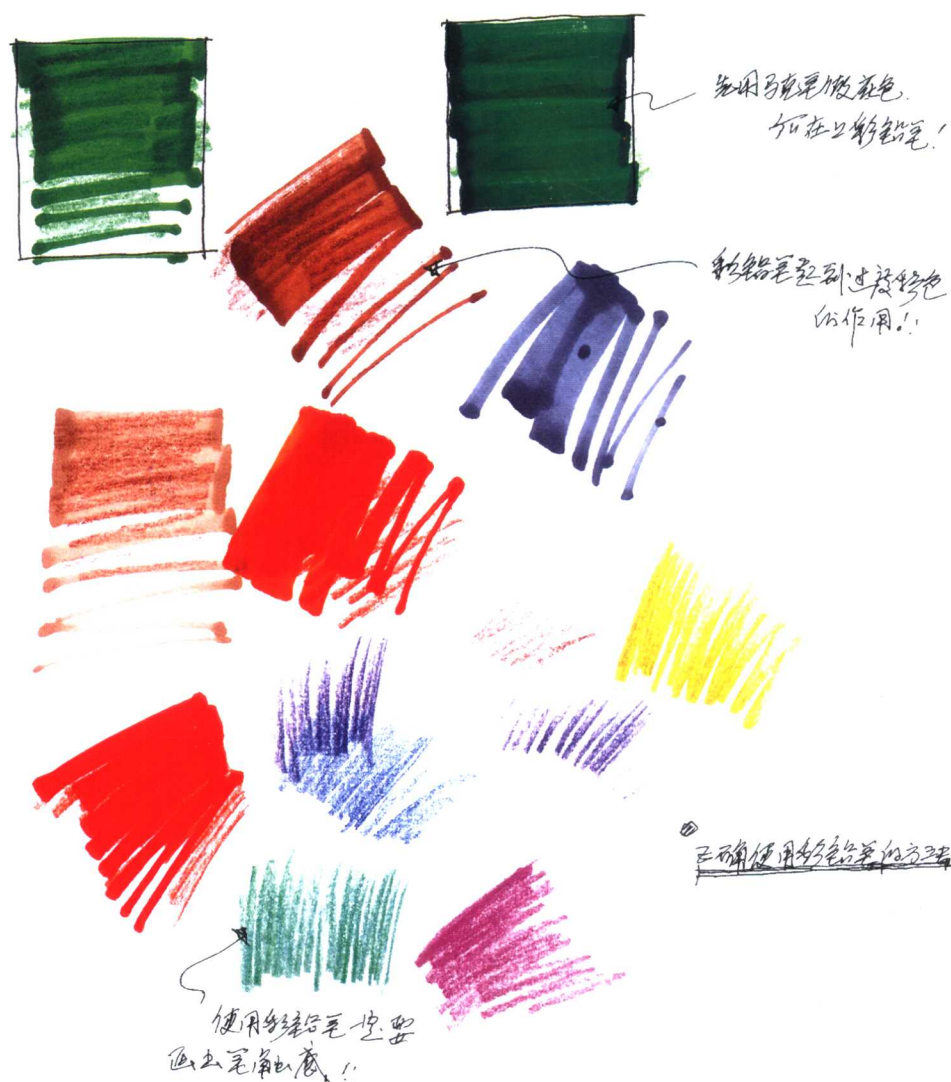
错误的马克笔用笔方法

2. 彩色铅笔的使用方法

► 彩色铅笔一般分水溶性和非水溶性的两种，建议你选择水溶性彩色铅笔，因为水溶性彩色铅笔质地细腻、易下色、灵活性较强、易掌握。彩色铅笔的最大特点是能很容易地刻画物体的细部和质感，和马克笔配合使用对冷暖色的平滑过渡起到非常大的作用，可弥补马克笔色彩过硬的不足。但彩色铅笔要用在马克笔之后，切忌用彩色铅笔做底色，那样马克笔的溶剂会使彩色铅笔泛色，而马克笔的毡头染上彩色铅笔的颜色，会改变其原有的色彩。

下面是几种彩色铅笔的用笔方法。

正确的用笔方法：

错误的用笔方法：

