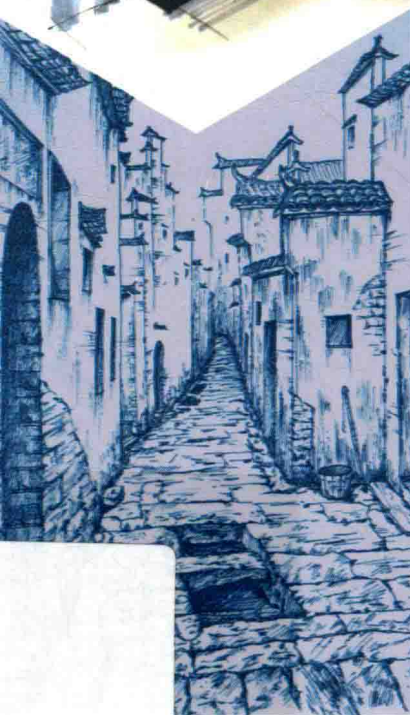
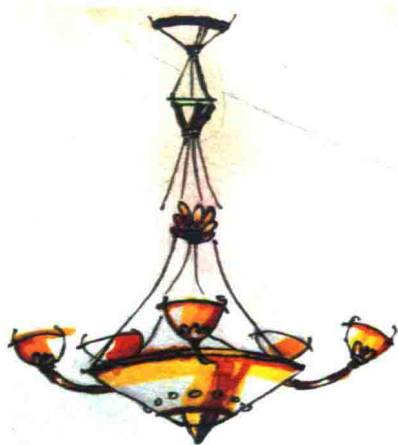

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

室内效果手绘技法

主 编 成 琨 高宏智 蔡丽娟

ARTS &
DESIGN

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

高等教育美术与设计专业“十二五”规划教材

室内效果手绘技法

SHI NEI XIAO GUO SHOU HUI JI FA

主编：成琨 高宏智 蔡丽娟

副主编：李迎丹 刘晓丹 杨帆 杜兵

编委：刘建伟 高莹 吴冰 何阁 修剑平

西安交通大学出版社

内 容 介 绍

《室内效果手绘技法》是高校环境艺术设计专业必修的专业课程。本书按照“教、学、做”一体化的教学模式,分三大项目进行编写。项目一为基础篇,内容详尽但不枯燥;项目二为技法篇,主要分为透视技法和绘图上色技法,步骤详细清晰;项目三为应用篇,有三个设计实训项目组成。本书同时适于初学者和有一定美术功底的学生使用,书后附有大量的手绘作品供读者欣赏。全书结构合理,可作为高校艺术设计专业本科生、专科生教材。

图书在版编目(CIP)数据

室内效果手绘技法 / 成琨, 高宏智, 蔡丽娟编. — 西安: 西安交通大学出版社, 2014. 1

ISBN 978-7-5605-5973-5

I. ①室… II. ①成… ②高… ③蔡… III. ①室内装饰设计—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第019148号

书 名 室内效果手绘技法
主 编 成 琨 高宏智 蔡丽娟
责任编辑 任 柳 晨

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路10号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjtupress.com>

电 话 (029) 82668357 82667874 (发行中心)
(029) 82668315 82669096 (总编办)

传 真 (029) 82668280

印 刷 河北鸿祥印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 7.5 字数 169千字

版次印次 2014年1月第1版 2014年2月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5605-5973-5/TU.104

定 价 48.00元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

版权所有 侵权必究

教材中所使用的部分图片,仅限于教学。由于无法及时与作者取得联系,希望作者尽早联系。电话: 010-64429065

前 言

手绘是设计师灵感迸发的表现，是心灵智慧的一种触动。

对于当今设计师来说，手绘似乎退出了历史舞台，取而代之的是电脑软件设计。但现实告诉我们，一个优秀的室内设计师，必须具有深厚的手绘功底，设计灵感涌现时，能快速捕捉到它并表现出来；接到一个室内案例时，能第一时间将设计意图表现在图纸上；谈客户时，能及时对其提出的不同意见进行修改，并赢得客户的信任等，这些方面都显示出手绘的重要性。

手绘效果图技法课程在高等教育的课堂上也渐渐的被重视起来。该课程是一门实践性极强的专业必修课，本书以培养综合型应用人才为目标，在注重基础理论教育的同时，突出实践性教育环节。本教材涉及到了大量的画面绘图步骤，力图做到深入浅出，并按照“教、学、做”一体化的课堂教学模式授课，便于教学。

本书图文并茂，论述科学、系统且生动，并辅以大量的优秀实例作论据，增强了本书的实用性。本课程建议学时数 50 ~ 60 学时。

限于编者水平有限和时间匆忙，书中定有不少疏漏和错误，恳请读者批评指正。

目 录

第1章 基本概念与理论 /1	第5章 应用篇 /84
1.1 设计表现技法的概念及意义 /1	5.1 室内装饰设计效果图表现应用 /85
1.2 设计表现技法学习方法与步骤 /2	5.2 卧室设计效果图手绘表现 /87
1.3 表现技法工具与材料 /5	5.3 公共空间设计表现 /89
1.4 手绘效果图与素描、色彩、速写的关系 /7	第6章 作品赏析 /92
第2章 透视表现 /14	学生作品赏析 /92
2.1 一点透视中站点与视觉透视的关系 /15	参 考 文 献 /114
2.2 两点透视 /22	
2.3 一点斜透视 /28	
2.4 钢笔画技法 /34	
2.5 水彩画技法 /39	
2.6 水粉画技法 /44	
2.7 马克笔表现技法 /47	
2.8 彩色铅笔表现技法 /56	
第3章 手绘单体家具技巧 /61	
第4章 空间上色技巧 /74	
4.1 塑造空间的因素 /75	
4.2 上色步骤 /76	

第1章 基本概念与理论

1.1 设计表现技法的概念及意义

手绘效果图表现技法是指设计者通过运用一定的绘画工具和表现方法，来构思主题、表达设计意图的一种创作方法。它被广泛运用于室内设计、展示设计、建筑设计、工业设计等艺术设计领域。

手绘效果图记录设计者思维活动、艺术构想的过程，既能体现设计者的创作思想，又能表现出实际造型的效果，有很强的实用性、科学性以及一定的艺术性。

我们从图 1-1-1、图 1-1-2 中可以看出：手绘图和电脑图都用于展示设计师创造理念的语言，但两者又各有不同。在艺术特点上，电脑效果图真实准确；手绘效果图生动概括。在表现速度及特点上，电脑效果图表现较慢，易于反复修改，适于做设计创意的后期定稿，但是不适于制作空间较大，比较复杂的设计。因为这对电脑配置的要求较高，且花费时间较多；而手绘效果图速度快，它既适于勾画设计草案，又可作正式的方案投标。由此可见，电脑效果图的特点是：真实、准确、速度较慢，易于反复修改，但不适于创意。手绘效果图的特点是：生动、概括、速度较快、不易于反复修改，但适于创意。

图 1-1-1 手绘图示例

图 1-1-2 电脑图示例

因此,手绘效果图最大的优势在于其能够激发设计师的灵感,并且能够充当设计师的语言,展现设计师的才气与创意。它常被认为是设计师的基本功之一。此外,手绘效果图是设计师多年艺术修养的体现,具有较高的艺术欣赏价值。

1.2 设计表现技法学习方法与步骤

设计表现技法是一门多学科综合运用的课程,该课程的学习不仅需要具备良好的美学基础和扎实的绘画能力,了解形式美的基本法则,具备一定的标准制图能力,还需要掌握市场前沿动态,时刻引领设计表现新潮流,与时俱进。

该课程属于实践性较强的课程,仅依据基本理论、技法要领进行一般性的练习是不够的,表现技能地提高并不能在短期内实现。

如果想得心应手地把设计作品完整、自信地表达出来,需要做到“三勤”:眼勤、手勤、脑勤。

(1) 眼勤。“勤学者不如好学者,好学者不如乐学者”,干一行要爱一行,做设计也一样。要养成多观察身边点滴事物的习惯,如在逛街时可以留心参观风格独特的建筑装饰表现方法,逛公园时可以注意观察其景观布局特点等。看得多了,设计水平及表现手段自然就会得到提高。(2) 手勤。徒手勾画、记录、速写是最有效的学习方法。随手随时地记录观察结果,比如某商场的装修风格、某餐厅的装饰特点等。这样不仅能加深对实地现场资料的感性认识,还可以作为以后的设计资料备用。(3) 脑勤。多思考、多比较、多用脑,在创作的过程中要多总结经验,不断提高表现能力。在学习的过程中,用眼记录所想,用脑记录所悟,使自己的眼、手、脑得到同步训练,这样才能得心应手,全面提高自身设计水平。

要想学好设计表现技法，应遵循以下几个步骤进行学习：

第一步：读画。根据所学的基本知识，如透视理论、表现技法、各种材质的表现等来进行读画。对一些经典范例及用笔方法，在临摹前要多读、多看、多揣摩。通过“读”去了解原画的特点，做到领悟于心，提高眼力。

第二步：摹画。仔细体会每一笔地运笔，领悟其中的用笔方法和技巧，但不可看一笔画一笔，要把握空间的整体紧凑性。

学习手绘效果图，临摹是一个很有用的技巧。通过临摹别人成熟的作品，可以感受作者使用的笔触和用色技巧，并且这种感觉会逐渐在自己的心中形成。在临摹初期，对作品的形和体积感一根线一根线地模仿，可能会比较费力，但是，随着时间的积累，会变得熟悉和轻松。慢慢地就会潜移默化的掌握作者的技法和用色了。

初学手绘效果图的同学，在下笔前总有一种茫然不知所措的感觉。经过一段时间的临摹，吸收与掌握有价值的技法，训练自己的分析能力和动手能力，同时，也是为了逐步掌握绘图工具，以达到熟能生巧的目的。初学者在临摹时要尽量去体会作品中家具、沙发、地面和顶棚墙面的表现笔势和用色。（如图 1-2-1、图 1-2-2），学生在临摹优秀的手绘作品。

图 1-2-1

图 1-2-2

第三步：仿效优秀作品的阶段。临摹之后要做的就是仿效，它是指用别人的笔势和色彩风格来作自己的画。这是一个很有挑战性的练习。首先，通过观察临摹自己所喜欢的作品来熟悉作者的笔势和色彩风格。要注意线条的种类有哪些、色彩是如何运用的、作画的工具有哪些、哪些地方要严谨一些、哪些地方要放开一些，等等。思考该如何处理每一笔，在仿效中，暂时忘记“自我”，穿上别人的鞋，由着它作决定。

把自己通过临摹学习到的技法和具有参考价值的东西运用到所绘制的效果图中。即使还残留着别人的痕迹，但这已经是从演习向实战过渡了。有些同学担心在临摹和仿效中会失去自我，“我害怕当我画得像别人的时候，我就找不回自己了”，其实，这种担心是多余的，不管怎样，模仿中总有自己的一些东西。

第四步：背临。将临摹的样本熟练掌握后，就可以背临，背临时要做到少而精，对画的形和神要把握准确。

以上是学习本次课程的四个阶段。接下来则为应用，既脱离范画，运用前一阶段所学的技能塑造空间。在这个阶段，我们可以根据某个家装方案的设计意图或作业课题等进行创意表现。在表现过程中，要注意设计构思及绘画技法有效地运用，把家装设计意图快速、完美地表现出来，这就成为我们带有个人风格和一定水平的快速手绘效果图。这一阶段是整个教学的难点，在此阶段中，教师也可以给学生一些平面图，让学生学会如何选择最佳视角，独立描绘空间。当我们经过临摹和仿效，对快速徒手画的线条和用色都掌握得比较熟练了，就可以自己尝试进行创作。

1.3 表现技法工具与材料

1.3.1 工具分类

手绘效果图的表现方式有很多种,按具体使用的工具不同可分为:水彩表现、水粉表现、彩色铅笔表现、马克笔表现、综合技法表现等(如图1-3-1)。每种表现方法都各有特点,如:水彩表现干净、透明、留白为主,光感好;水粉表现厚重、凝重、质感强;彩色铅笔表现虽有些粉气,但易于控制;综合技法表现则不拘于工具,采多种工具之长,综合使用来表现空间的质感和气氛。

图 1-3-1 (常用的上色具, 马克笔, 彩色笔, 彩粉笔)

我们在本次课程中主要以学习马克笔表现方式为主。在下面的章节中会对以上各种表现技法作详细地介绍。

1.3.2 手绘效果图可分为两种

一种是直尺求透视,用墨笔勾线;另一种是徒手勾画,抛弃直尺,直接用墨笔勾线。两者相比较,前者是后者的基础,后者是前者的升华;前者准确,较易掌握,但花费时间较多;后者省时、快捷,但需要较长时间培养三维立体思维能力。我们对学生的要求是首先是以直尺画线,在这种表现技法的基础上多加练习,日久之后便可尝试抛弃直尺而徒手勾图了。

1.3.3 所需要工具

画板、丁字尺、三角板、比例尺、铅笔、橡皮、勾线笔（一般黑色墨水笔即可，无需使用针管笔，因其笔尖易损坏，并且线条变化不够丰富）、马克笔若干（油性马克笔）、彩铅（24色或36色）、纸、图钉（如图1-3-2）。

图 1—3—2

1.3.4 其他辅助工具

色粉笔、金银油笔、毛笔、板刷、直尺、蛇尺（云尺、弧形尺）、圆形模版、椭圆模版、调色板、盛水工具、画板、修改液、水溶胶带或乳胶。

1.4 手绘效果图与素描、色彩、速写的关系

手绘效果图是绘画的一种形式，而素描、色彩是绘画的基础，速写是素描的提炼和升华。那么他们之间有什么不同点呢？本章节给大家作一下比较。

1.4.1 构图

1. 正负形的关系

构图是绘画的基础。在勾画素描稿时，首先是学习构图。构图的形式不同，画面的感受也就不同。在西方油画中构图多为满铺，整个篇幅为一个大的画面，无留白，画面具有较强的张力和视觉冲击力，仿佛呼之欲出。但在手绘效果图中

应留有余白，也就是讲有负形的美感（如图 1-4-1）。

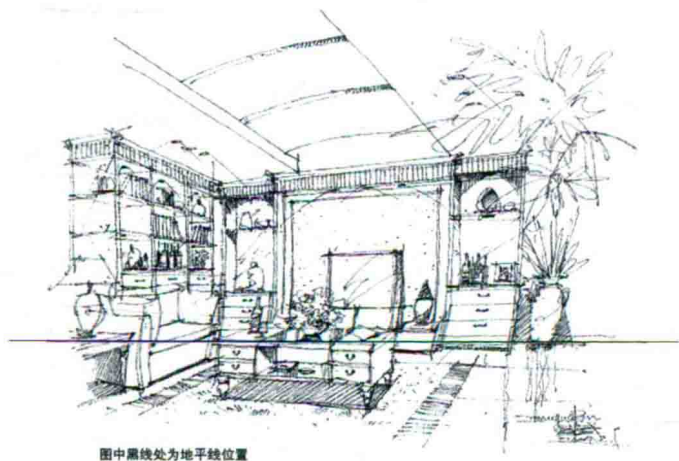

图 1-4-1 学生临摹

在一副画面中主要形体为正、为实，空白处为负、为虚。正形画面讲求取舍，负形画面讲究动势，两者相辅相成、虚实相应，使画面交相辉映。这一点犹如中国绘画中所讲究的意境，负形已无胜有，给人留有足够的遐想空间，并且很好地把人的注意力集中到画面的中心，直击重点。

2. 地平线的位置

地平线为效果图中地面所在的位置。如图中的黑线处（如图 1-4-2），地平线为一条直线，它的位置应在画面下方的三分之一或四分之一处。因为此时的构图，地面平稳下沉，画面上部留白较多，不会使空间有压抑之感。反之，如果地平线在中部，则会显得过于对称，失去动势。地平线偏上，则上紧下散，画面过于压抑。

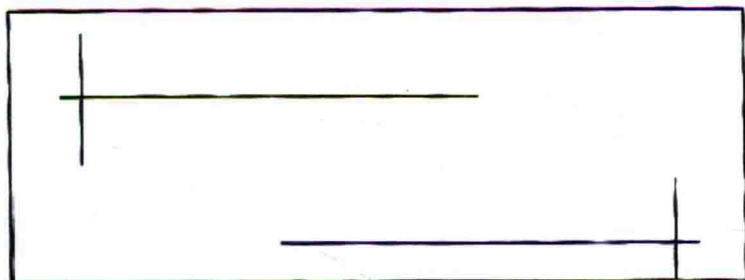

图中黑线处为地平线位置

图 1-4-2 图中的黑线为室内地平线

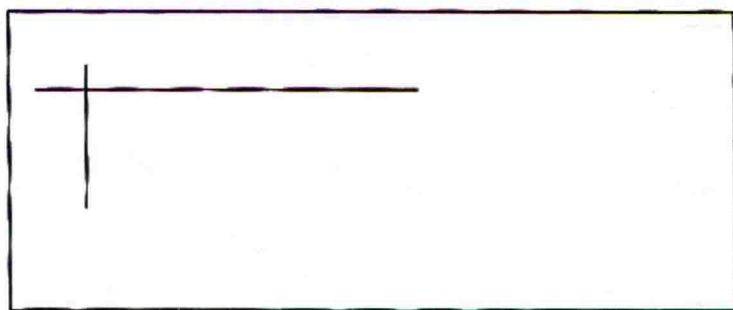
3. 对称的均衡

每一种东西都存在自身的平衡，一张白纸是均衡的、平衡的，如果你在左边、右边或中间点上一点或画一条线，都打破了这张纸的平衡。你要依据这个点或线在这张纸上找出相应的平衡。如图 1-4-3，在左上角画两条交叉的直线，这两条线就打破了原来白纸的平衡感，让人感到头重脚轻，为了让画面保持平衡我们在右下角又画了相同的交叉线（如图 1-4-4），这样看上去均衡多了，也稳固了很多。

均衡的构图

图 1-4-3

不均衡的构图

图 1-4-4

1.4.2 形体的表现

效果图表现的是空间内不同的形体的组合、形体表现的好坏，是衡量一幅效果图的标准之一。表现形体时应注意以下几点：

1. 结构

每个物体都有自己特殊的结构。如果想要较为写实地表现一个物体，那么了解此物体的结构就是绘画的前提。每一个部位是怎样穿插的，谁在前、谁在后，当一个物体旋转一个角度后又会出现怎样的形态，这些都应心知肚明，刻画时方能取舍得当、举一反三。

2. 透视

只知道一个物体的结构是不够的，因为我们在做设计方案时并不像写生那样有实物摆放在眼前，而是把想象的空间描绘出来，所以还必须知道物体在空间中变化的规律，即透视。

如图 1-4-5：用两个消失点 V_1 、 V_2 的距离作为直径画圆形。越近于圆中心的，越看得自然，越远的越不自然，离开圆形，位于外侧的，使人看不出它是正方形和正六面体。平行透视法尽量限定对象物并设定其相近 V 。成角透视法，要把对象纳入 V_1 、 V_2 的内侧来画，若要脱离这种规则，需要作若干的调整。

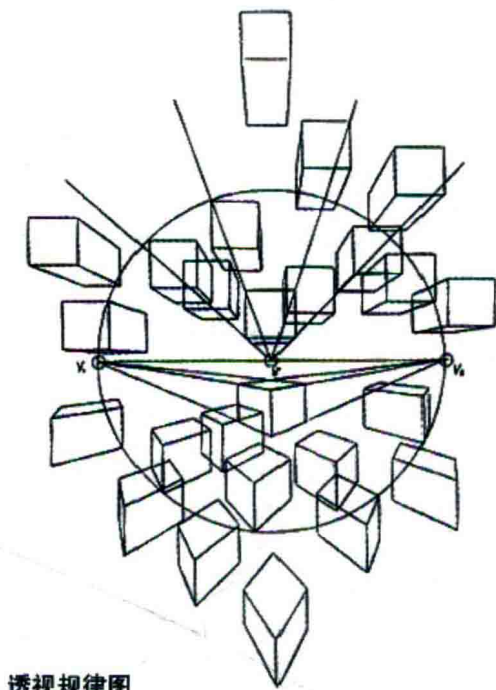

图 1-4-5

我们在室内设计中常用的透视：一点透视、两点透视及一点斜透视。这些透视的规律将在下一章节作更加深入地探讨。在基本的透视练习中，我们会发现，在画面中距离我们越近的物体发生变形越明显。这是因为人的眼睛并非以一个消失点或两个消失点去看东西。有的时候没有消失点，有的时候却要借用很多消失点。这和照相机的光镜一样，焦点调整法有时会使前面东西模糊不清，应该看到的東西却变成盲点。绘画和电影则是进行调整，把视觉上的特征有效地表现出来。在表现透视时也应作适当地调整，否则就会出现失真现象。针对这一特点，如果严格地按照透视规律做画，就会让人看得别扭，物体在画面中出现失真的现象。所以，我们有时要进行调整，把符合人视觉规律的物体特征表现出来。

3. 比例

物体存在一定比例关系,当物体单独出现时,每个部位的比例都会影响物体的形态;当刻画成组的物体时,物体的比例会影响整个空间的大小,所以掌握物体的比例是非常重要的。在学习此课程之前,同学们应复习一下《人体工程学》的基本数据,尤其是要掌握家居空间中常用的家具比例尺寸,以便准确把握比例。

4. 物体的光影关系

刻画物体并不是单纯地刻画物体的轮廓,还要刻画物体的光影关系。光从哪来又到哪去、对物体的影响怎样、对周围的环境影响怎样,这些都是刻画物体的重要因素。物体有了光就有了形、有了神。如果单独的只是表现物体的轮廓,而没有光的存在,那么形体只是平板的、不生動的。

当然我们画的不是全因素素描,而是简化的、抽象地表现光的存在。例如,我们可以用线的虚实、轻重、快慢去表现背光和逆光的效果,或是在明暗交界处、物体的根部加以少量的调子来强调或调整,或是利用物体离光源的远近来确定刻画的强弱次序,如图 1-4-6 至图 1-4-8 所示。

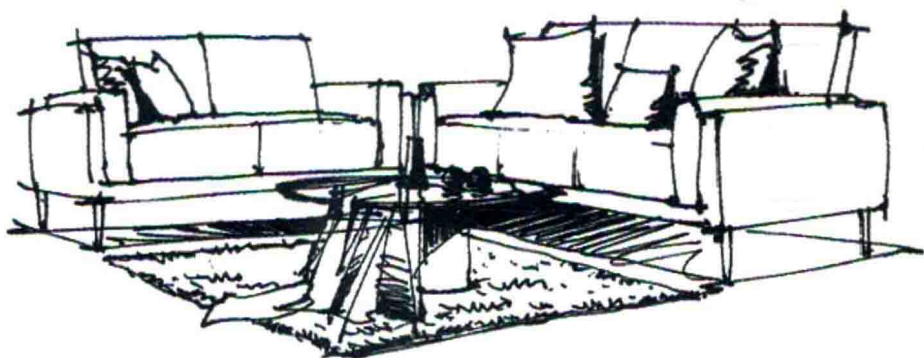

图 1-4-6

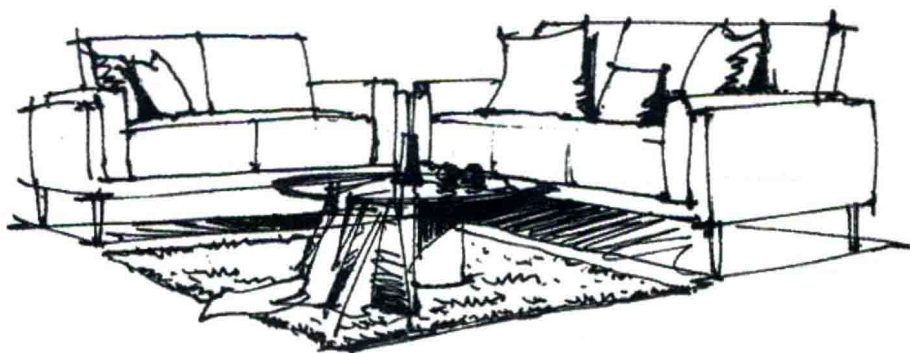

图 1-4-7

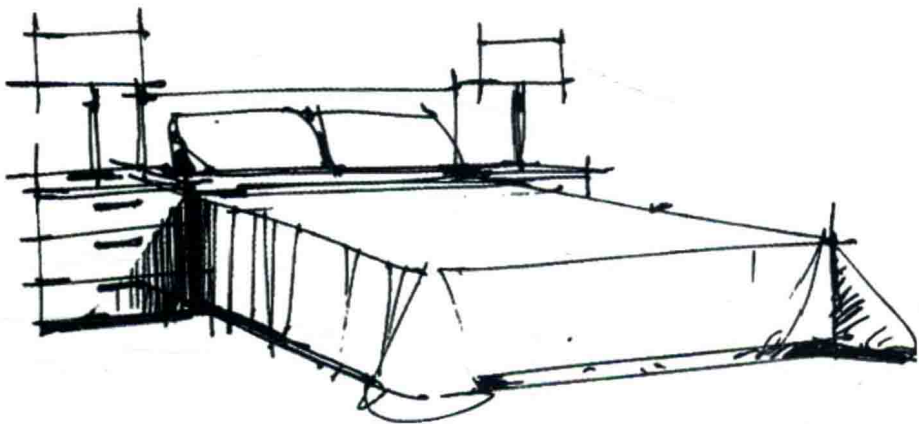

图 1-4-8

设计训练：表现工具与材料练习

- (1) 参照书中范图和资料做不同的效果练习，进而熟悉表现工具与材料。
- (2) 根据物体的比例尺寸，在 A4 复印纸上简单画出基本家具的形体结构。绘制过程中注意光影的变化及形体的穿插关系等（如图 1-4-9）。

图 1-4-9 客厅空间，主要家具绘制

技法篇