

马克笔

尚龙勇 著

空间设计手绘表现

HAND-DRAWING BY MARKER PENS EXPRESSING THE SPACE
高等院校环境艺术设计专业系列教材

手绘

东南大学出版社

高等院校环境艺术设计专业系列教材

马克笔空间设计 手绘表现

尚龙勇 著

马克笔空间设计
■ 手绘表现

东华大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

马克笔空间设计手绘表现/尚龙勇著.——上海: 东华大学出版社, 2014.4

ISBN 978-7-5669-0466-9

I. ①马… II. ①尚… III. ①空间-建筑设计-技法 (美术)
IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第041774号

责任编辑: 谢 未

版式设计: 王 丽

马克笔空间设计手绘表现
Makebi Kongjian Sheji Shouhui Biaoxian

著 者: 尚龙勇

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 9

字 数: 317千字

版 次: 2014年4月第1版

印 次: 2014年4月第1次印刷

印 数: 0001~4000

书 号: ISBN 978-7-5669-0466-9/TU · 018

定 价: 49.80元

目录 Contents

第一章 空间设计手绘表现概述 /05

- 1.1 空间手绘表现的内容与性质 /05
- 1.2 空间手绘表现的现状与发展 /06
- 1.3 手绘在空间设计中的运用 /07
- 1.4 空间手绘表现中常用的工具和材料 /09

第二章 手绘设计表现基础——线的应用 /11

- 2.1 室内陈设线稿表现 /12
 - 1. 家居陈设结构线稿表现 /13
 - 2. 家居陈设光影线稿表现 /19
- 2.2 马克笔表现技法 /23
 - 1. 马克笔运笔训练 /23
 - 2. 马克笔配色训练 /24
 - 3. 马克笔笔触在空间中的变化 /25
- 2.3 马克笔陈设物表现训练 /26

第三章 快速透视法及空间线稿练习 /35

- 3.1 餐厅一点平行透视 /36
- 3.2 卧室一点斜透视 /37
- 3.3 客厅一点斜透视 /38
- 3.4 客厅两点成角透视 /39
- 3.5 透视训练 /40
- 3.6 精细钢笔线稿表现 /42
- 3.7 根据平面生成透视空间 /53

第四章 马克笔空间设计表现内容 /57

- 4.1 马克笔平面图表现 /57
- 4.2 马克笔材质表现 /60
- 4.3 马克笔客厅空间表现 /64
- 4.4 马克笔餐厅空间表现 /78
- 4.5 马克笔卧室空间表现 /84
- 4.6 马克笔卫生间空间表现 /89
- 4.7 其他空间马克笔表现 /91

第五章 马克笔空间设计表现步骤 /103

- 5.1 马克笔客厅空间表现步骤 /104
- 5.2 马克笔卧室空间表现步骤 /106
- 5.3 马克笔餐厅空间表现步骤 /108
- 5.4 马克笔酒店空间表现步骤 /110
 - 1. 酒店标间 /110
 - 2. 酒店大厅 /112
- 5.5 快题设计案例表现 /114
 - 1. 家居客厅设计 /116
 - 2. 别墅家居设计 /117
 - 3. 酒店客房设计 /118

第六章 优秀作品欣赏 /120

高等院校环境艺术设计专业系列教材

马克笔空间设计 手绘表现

尚龙勇 著

马克笔空间设计
■ 手绘表现

东华大学出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

马克笔色彩妙境（代序）

理论上来说，色彩是光反映到人眼睛视神经产生的一种感觉。人与人因视觉神经系统的差异，感受同一光波产生的色彩应有所不同。每个人看到的红颜色也许会相差甚远，严重色盲的人可能永远感受不到鲜艳的红色。色彩于是成了不存在的存在，或是在“在与不在”之间变换。其实我认为色彩就是一种感觉。这感觉虽由视觉神经系统形成，但视觉系统又被心觉系统统治。实际上是“色由境生”“境由心生”“色由心生”。

色由心生同时又色由境生，马克笔色彩因此而有了非常丰富炫丽多彩的表现力。

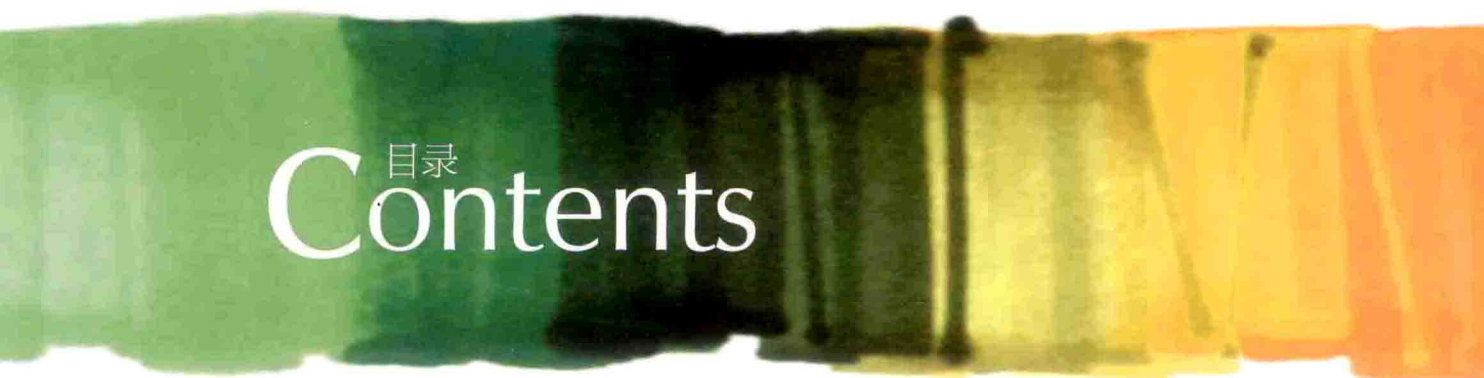
首先马克笔能表达真实色彩，即能表达设计空间中材质的真实色彩，我见过上千支不同色彩的套装马克笔。而同一设计空间中铺设的主材质色彩往往不多过 10 种。一套 36 ~ 108 种色马克笔基本能满足日常设计真实色彩表达之用。如果马克笔仅仅用其真实色彩表达这一步，那真屈辱了马克笔色彩的神奇之处与色彩的美妙之处。真实铺设材质色彩是不用动多少脑筋就能完成的，因此常产生色彩僵硬的境况，几乎也不会产生多少色彩联想。无色彩思考的马克笔色彩空间通常比较呆滞。色彩与光环境有关，更与心境有关，色彩是有“思想”的，有“思想”的色彩才有活力。

本书作者马克笔表达的色彩有“思想”。色由境生，设计空间环境线稿会形成初步设计之景，此阶段由形体产生的境是素境，即素景。素景基本上没有色彩思想（纯单色空间属色彩特例，也同样有色彩思想）。在该素景空间上色的过程，就是色彩设计、色彩思维进行的过程。运用马克笔每添加上去的一笔色彩就是一个色彩词汇，随着一笔笔色彩的添加，一组组词儿穿行在素色稿上，就出现语句，形成色彩“思想”。有“思想”的色彩不一定是空间材质真实色，此间色彩汇集成有血有肉甚至有灵魂的空间妙境，这妙境随心而成。不同心境的观众看色彩效果，会产生不同的色彩美妙感。色彩圣人、大画家梵·高据说就是用每支颜料（笔沾上该颜料不经调色）直接画在画布上，与马克笔直接画在空间画稿上一样。本书作者的马克笔色彩已有这种非真实色彩的美妙境界。其马克笔画中的水景与梵·高油画中的水景一样存在“思想”，反映了空间色彩环境的喜怒哀乐、爱恨仁恶等情感甚至智慧。

马克笔色彩运用于空间设计表现是近几十年的事，比油画和水彩画等色彩画种年轻几百岁。马克笔的色彩运用还有许多真空地带，年轻设计师们加油！

余工

2014 年 2 月 25 日凌晨 4 点

目录 Contents

第一章 空间设计手绘表现概述 /05

- 1.1 空间手绘表现的内容与性质 /05
- 1.2 空间手绘表现的现状与发展 /06
- 1.3 手绘在空间设计中的运用 /07
- 1.4 空间手绘表现中常用的工具和材料 /09

第二章 手绘设计表现基础——线的应用 /11

- 2.1 室内陈设线稿表现 /12
 - 1. 家居陈设结构线稿表现 /13
 - 2. 家居陈设光影线稿表现 /19
- 2.2 马克笔表现技法 /23
 - 1. 马克笔运笔训练 /23
 - 2. 马克笔配色训练 /24
 - 3. 马克笔笔触在空间中的变化 /25
- 2.3 马克笔陈设物表现训练 /26

第三章 快速透视法及空间线稿练习 /35

- 3.1 餐厅一点平行透视 /36
- 3.2 卧室一点斜透视 /37
- 3.3 客厅一点斜透视 /38
- 3.4 客厅两点成角透视 /39
- 3.5 透视训练 /40
- 3.6 精细钢笔线稿表现 /42
- 3.7 根据平面生成透视空间 /53

第四章 马克笔空间设计表现内容 /57

- 4.1 马克笔平面图表现 /57
- 4.2 马克笔材质表现 /60
- 4.3 马克笔客厅空间表现 /64
- 4.4 马克笔餐厅空间表现 /78
- 4.5 马克笔卧室空间表现 /84
- 4.6 马克笔卫生间空间表现 /89
- 4.7 其他空间马克笔表现 /91

第五章 马克笔空间设计表现步骤 /103

- 5.1 马克笔客厅空间表现步骤 /104
- 5.2 马克笔卧室空间表现步骤 /106
- 5.3 马克笔餐厅空间表现步骤 /108
- 5.4 马克笔酒店空间表现步骤 /110
 - 1. 酒店标间 /110
 - 2. 酒店大厅 /112
- 5.5 快题设计案例表现 /114
 - 1. 家居客厅设计 /116
 - 2. 别墅家居设计 /117
 - 3. 酒店客房设计 /118

第六章 优秀作品欣赏 /120

01

空间设计手绘表现概述

第一章 空间设计手绘表现概述

1.1 空间手绘表现的内容与性质

空间设计是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应规范，运用物质技术手段和艺术美学原理，创造功能合理、美观舒适、满足人们物质和精神生活需要的空间环境。其空间既要具有使用价值，又要满足使用对象要求，同时反映历史文脉、建筑风格、环境气氛等精神因素。现代空间设计包括视觉环境和工程技术方面的内容，也包括声、光、热等物理环境以及氛围、意境等心理环境和文化内涵等内容，是一门既充满严谨科学性又充满浪漫艺术性的综合性学科。因此，在空间设计创作的过程中设计者需要有丰富的想象力和严谨慎密的综合多元思维方式。

在现代，设计已成为创意型产业的金钥匙，设计教育最重要的是要培养学生的创新思维。思维是人们头脑对自然界事物的本质属性及其内在联系的间接、概括的反映；而设计则是通过改变自然物的性质，形成为人所用的物品。人借助于思维将自己的本质力量对象化，因为设计与思维在设计的过程中是一个完整的概念，“设计”是前提，限定了思维的范畴，“思维”是手段，借助于各种表现形式，最终形成设计产品。手绘设计表现是设计思维最直接、最便捷的表现方式，可以在人的抽象思维和具象表达之间进行实时的交互和反馈，使设计师抓住稍纵即逝的灵感火花，培养设计师对于形态的分析、理解和表现。随手勾画可以为设计师积累很多灵感，在这种手和脑的对话中，设计师的创意逐渐变为了现实。手绘草图是思维的自然流露，也是设计整理和推敲的过程，无心而为又有所心得。下笔前立意，“意在笔先”能弥补天赋不足甚至超越天赋。

1.2 空间手绘表现的现状与发展

在现代设计界,手绘图已经是一种流行趋势,许多著名设计师常用手绘作为表现手段,快速记录瞬间的灵感和创意。手绘图是眼、脑、手协调配合的表现。手绘表现对设计师的观察能力、表现能力、创意能力和整合能力的锻炼是很重要的。手绘设计通常是作者设计思想初衷的体现,能及时捕捉作者内心瞬间的思想火花,并且能和作者的创意同步。在设计师创作的探索和实践过程中,手绘可以生动、形象地记录下作者的创作激情,并把激情注入作品之中。因此,手绘的特点是能比较直接地传达作者的设计理念,作品生动、亲切,有一种回归自然的情感因素。例如,在一个包装盒上

采用书法字体时,选用电脑字库里的字体总是不尽如人意,而改用手写字体,顿时感到有一股生气,效果截然不同。手绘设计的作品有很多偶然性,这也正是手绘的魅力所在。在设计行业,对设计师来说,手绘的重要性越来越得到普遍认同!因为手绘是设计师表达情感、表达设计理念、表述方案结果最直接的“视觉语言”(图1-1~图1-3)。

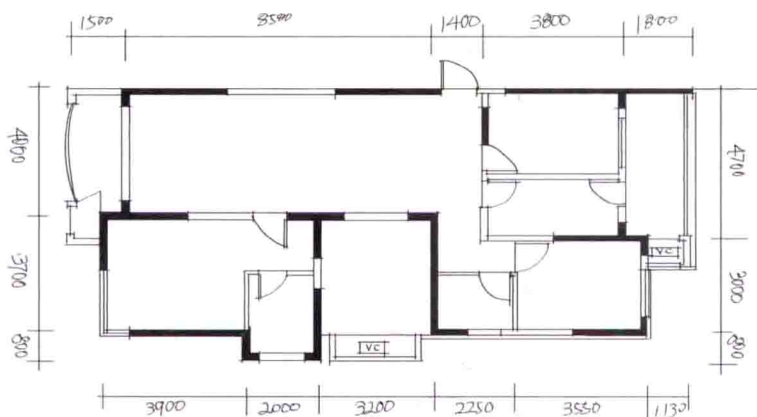

图 1-1 手绘表现设计方案

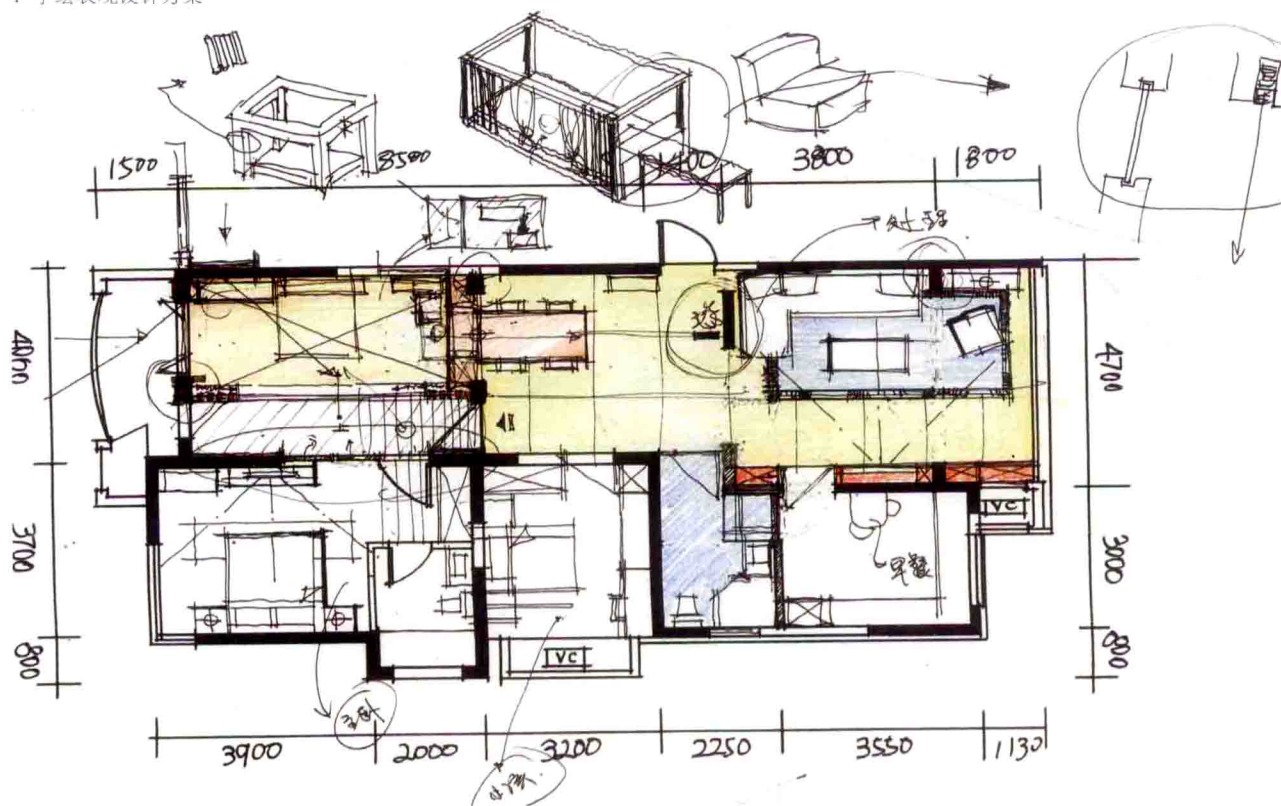

图 1-2 手绘表现设计方案

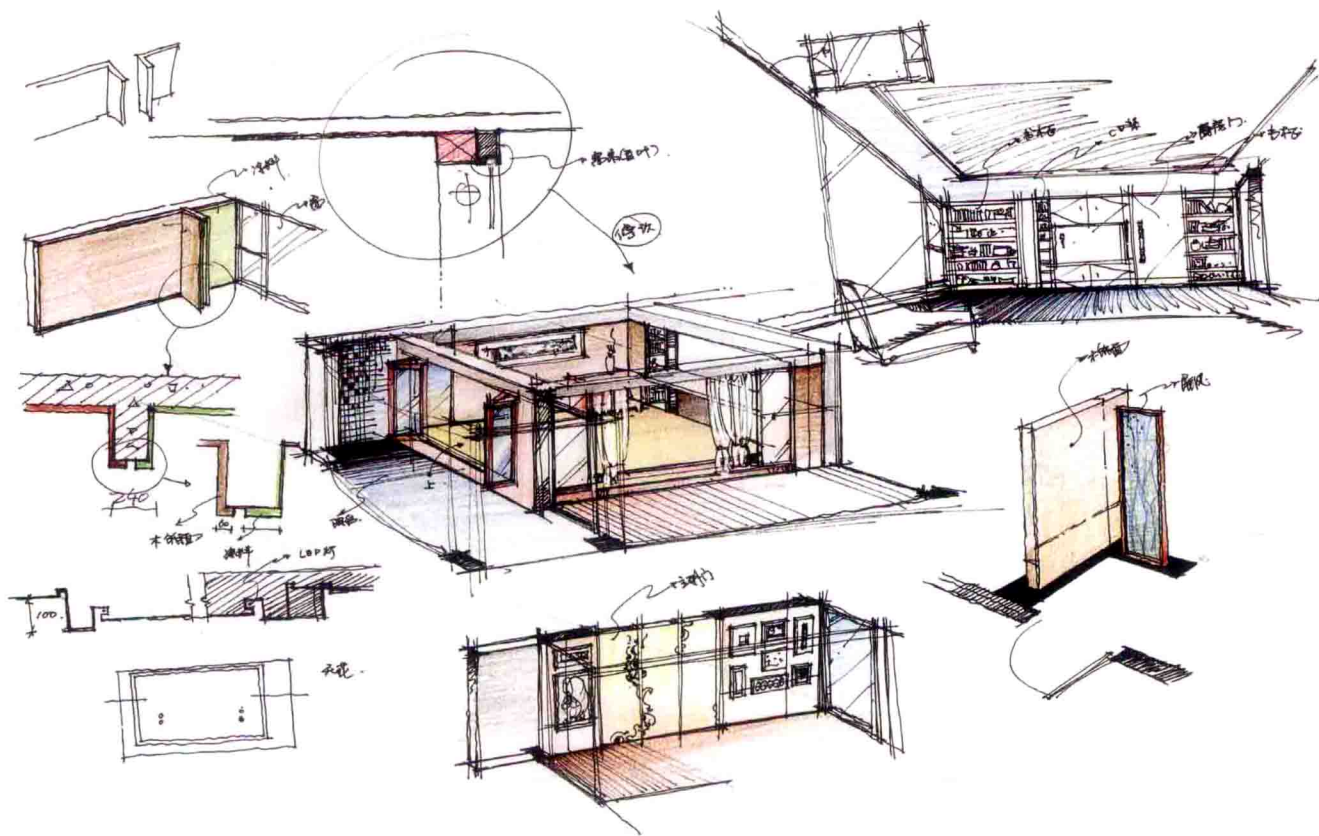

图 1-3 手绘表现设计方案

1.3 手绘在空间设计中的运用

一个好的创意，往往只是设计者最初设计理念的延续，而手绘则是设计理念最直接的体现。对于以往以手绘为主的设计师而言，他们的设计理念可以彻底释放，不再拘泥于手绘设计中的繁琐过程，可以专心梳理所有的设计头绪，进而形成设计理念，并且与设计表现一体化（图 1-4、图 1-5）。

图 1-4 手绘在空间设计中的运用

图 1-5 手绘在空间设计中的运用

1.4 空间手绘表现中常用的工具和材料

设计师在表现设计对象的外部轮廓时，多采用线条的形式进行或具象或抽象的描绘。在现实生活当中是不存在线条的，设计师用线条来表现自己设计的图像，是一种在有限的时间和空间内用最快速便捷的方式自我交流及与他人进行交流的方法。在手绘表现图的绘制过程中，良好的工具和材料对手绘表现也起着非常重要的作用。不同的表现工具和材料可以产生不同的表现结果。设计者应该根据所要表现设计对象的特点，结合平时所积累的手绘经验，总结出适合自己的表现工具。熟练地掌握这些手绘工具材料的特性和表现技巧，是实现高质量手绘表现效果图的基础。

(1) 绘图笔——铅笔、草图笔、水性笔、钢笔、马克笔。

1) 铅笔——具有快速表现草图的特点。可以利用运笔角度的多变性产生各种生动活泼的运线变化。使人观其线时能感受到设计表达中情感的流露与变化。因铅笔容易修改的特点，常用来为精细设计表现图打底稿，同时给初学者带来信心。

2) 草图笔——现在市面上有一些笔专门用于勾勒设计创思方案草图，其特点是运笔流畅，线条明确，黑白分明，线条各具特点，可根据作画对象特征选择。

3) 水性笔——水性笔是生活中常见的写字工具，因其相对便宜，携带方便，且线条流畅自由奔放，也常被设计师用来作为表现工具。市面上有各种品牌和型号，可根据需要选择。

4) 钢笔——钢笔线条流畅，墨线清晰，明暗对比强烈，具有很强的表现效果。因有很多不同墨水的选择，其表现力更加丰富。笔者常用的英雄 382 美工笔，线条粗细变化更为丰富，且优美而富有张力，可快速表现大明暗体块关系，草图写生时也常用到，是一种多功能用笔。

5) 马克笔——马克笔又称麦克笔，是快速表现中最常见的表现工具。马克笔两端有粗笔头和细笔头，粗笔头又有方形笔头和圆形笔头之分。方形笔头平直整齐，笔触感强烈有张力，易于掌控，适合比较整体的块面上色。圆形笔触线条豪放，变化丰富。

马克笔具有作图快速，表现力强，色泽稳定，使用方便的特点，近年来越来越受到设计师的青睐。马克笔以笔触排列层层叠加的方法进行明暗过渡，使概括变化更加丰富生动，一般遵循先浅后深，逐步调整的作图步骤。马克笔颜色是固定的，因此对于一些没有的色彩要通过两种或多种颜色层层叠加来生成所要的色彩。

市面上曾出现过三代马克笔，按添加剂区分可分水溶性马克笔，酒精溶剂马克笔和甲苯溶剂马克笔。水溶性马克笔色彩鲜亮，笔触界限清晰，色彩相溶性较差且覆盖力很强，表现时不能反复上色，这样容易导致色彩浑浊肮脏，纸张起毛破损。现在表现图中不常用，而用作写生效果非常好。酒精溶剂马克笔色彩漂亮且相溶性好，干燥后不易变色，适用于各类纸张，且价格便宜，添加酒精后可反复使用，比较普及。甲苯溶剂油性马克笔代表有美国 AD 牌马克笔，色彩丰富淡雅，着色快速，笔触潇洒大气，比较适用于大面积着色。

(2) 绘图纸——绘图纸的选择对手绘效果图的表现有直接影响，不同类型的纸张表现出来的色彩和感觉是不一样的。常用的手绘纸张类型有普通复印纸、速写本、马克笔专用纸、草图纸、流酸纸。普通复印纸因其价格低廉，色彩渗透性好而运用普遍。

(3) 比例尺——比例尺是设计师在设计时常用的工具，能够帮助设计师精准地推敲设计平面图、立面图的比例关系，同时也是手绘表现图的重要辅助工具，可以比较准确地强调效果图中的直线轮廓等。

02

手绘设计表现基础

——线的应用

第二章 手绘设计表现基础——线的应用

线是手绘设计表现的基本构成元素,也是造型元素中重要的组成部分,用于界定所要表现对象及空间的轮廓,是表现图的结构骨架。不同的线条代表着不同的情感色彩,画面的氛围控制也与不同线条的表现有着紧密的关系。在表达过程中,绘制出来的线条具有分量、轻重、密度和表面质感。在表达空间时,线条能够揭示界限与尺度,在表现光影时能反映亮度与发散方式,也是初学者快速提高手绘设计表现水平的第一步。

要想快速提升手绘设计水平,系统地练习并掌握线条的特性是必不可少的。线条是有生命力的,要想画出线的美感,需要做大量的练习,包括快线、慢线、直线、折线、弧线、圆线、短线、长线、连续线等。也可以直接在空间中练习,通过画面的空间关系控制线条的疏密、节奏。体会不同的线条对空间氛围的影响,不同的线条组合、方向变化、运笔急缓、力度把握等都会产生不同的画面效果(图2-1、图2-2)。

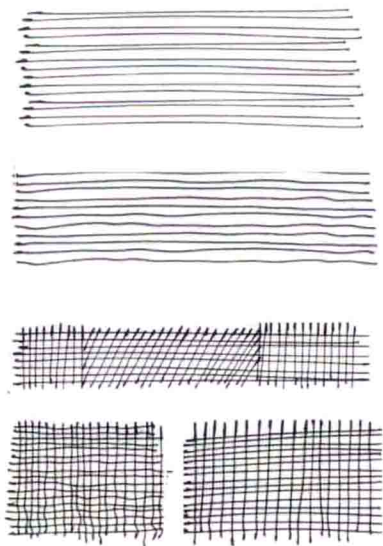

图 2-1 线的练习

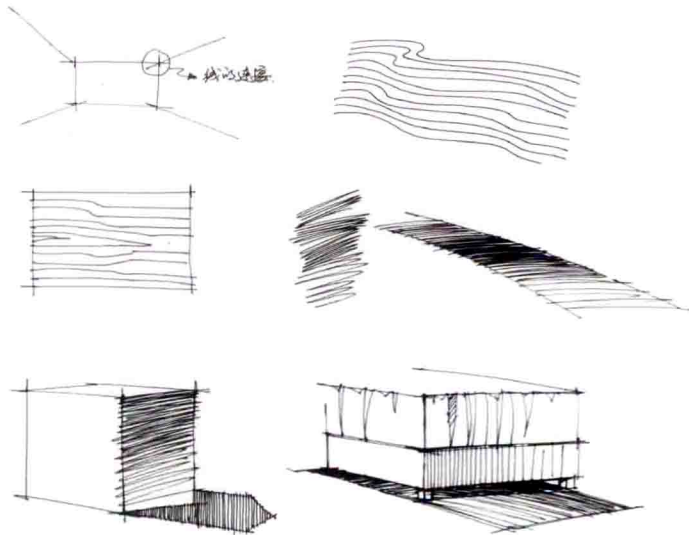

图 2-2 线的练习

2.1 室内陈设线稿表现

现代空间设计在经过几十年的发展后,设计风格趋于多元化。随着人们生活水平的提高,对物质需求和精神需求都不断提高。空间设计不只停留在功能合理的层面。家居软装饰已越来越受到重视。家居陈设在室内空间设计中占有很大的比例和重要地位,能对空间氛围及环境效果产生重要的影响。同时,能反映空间设计风格,决定空间设计细节和品质(图2-3、图2-4)。

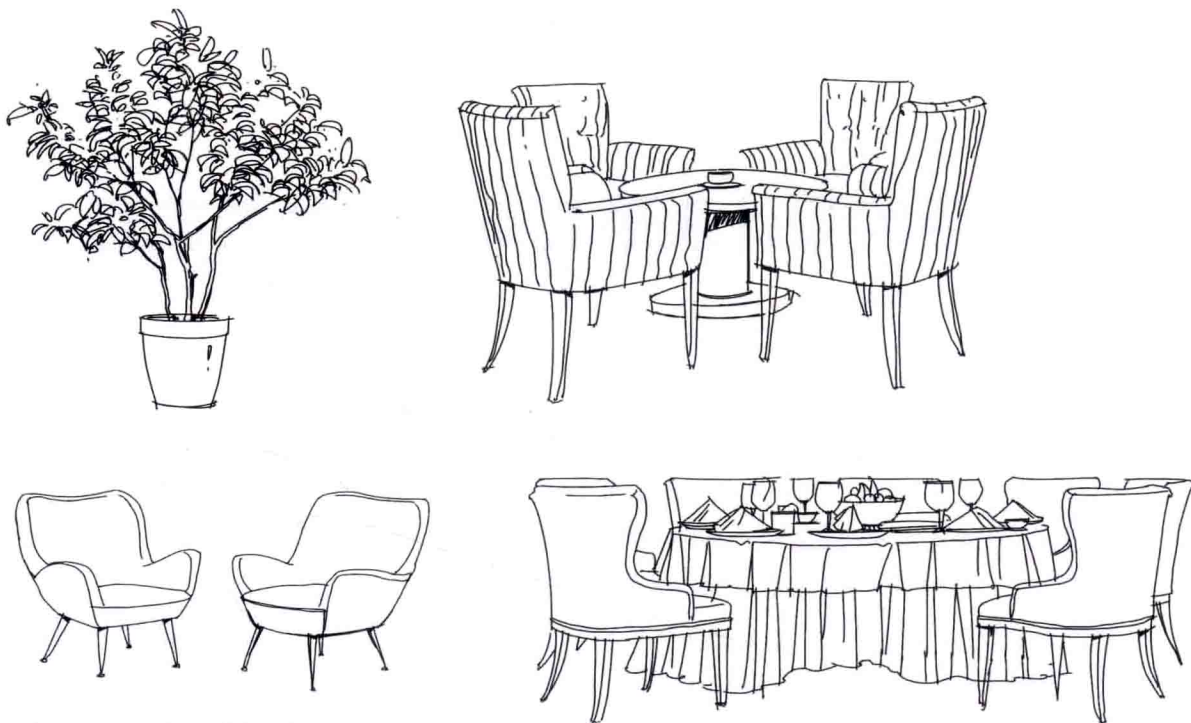

图 2-3 家居陈设结构线稿表现

图 2-4 家居陈设结构线稿表现

