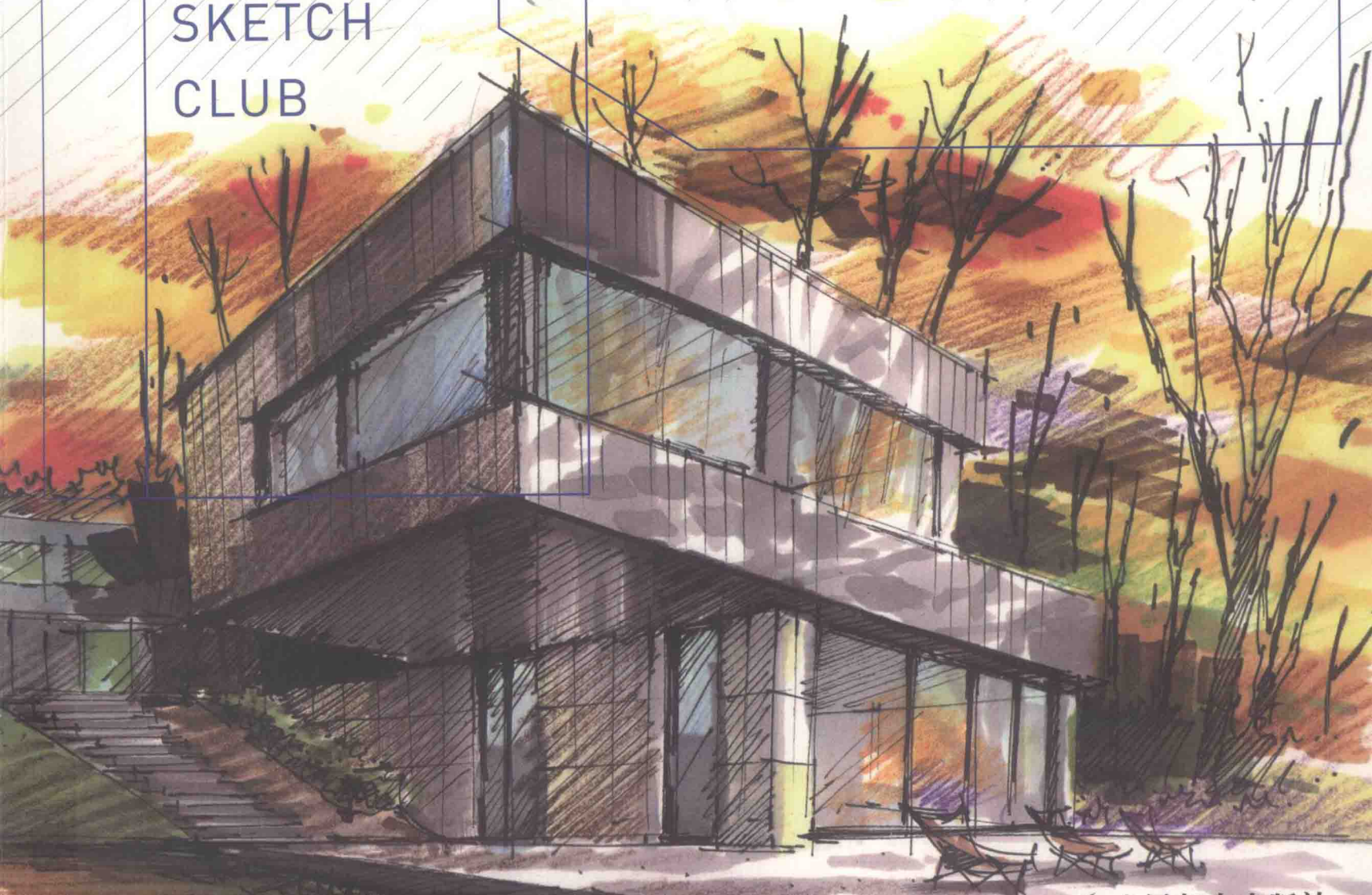

麦克手绘

— 空间设计快速表现研究 —

陈骥乐 贾雨佳 郭贝贝 / 著

MIKE
SKETCH
CLUB

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

目录

第1章

概论

1.1 各种形式手绘用途讲解	8
1. 草图式风格	8
2. 写意风格	9
3. 写实风格	9
4. 多媒介手绘	10
1.2 提高手绘水平的方法	13
1. 观察	13
2. 收集	13
3. 模仿	13
4. 实践	13
5. 坚持	13

第2章

基础知识——线条篇

2.1 徒手快直线的画法	15
1. 快直线画法要诀	15
2. 快直线的画法	15
3. 快直线在块面中的排线方式	15
4. 快直线在效果图中的运用	16
2.2 徒手抖直线的画法	16
1. 抖动线画法要诀	17
2. 抖线在几何体中的运用	17
3. 抖线在效果图中的运用	17
2.3 徒手锯齿线的画法	18

第3章

基础知识——色彩篇

3.1 马克笔工具介绍	20
3.2 马克笔运笔排笔的技巧	21
1. 快直线	21
2. 扫笔(蹭笔)	21
3. 飞笔	22
4. 点状笔	22
3.3 彩铅工具介绍	23
3.4 彩铅运笔排笔的技巧	23
1. 彩铅的用笔技巧	23
2. 错误的彩铅画法	23

第4章
各类单体元素的画法

4.1 透视	26
1. 一点透视	26
2. 两点透视	26
4.2 立体形象思维训练	27
4.3 家具单体的推导训练	28
1. 家具单体的推导步骤	29
2. 家具的单体练习	31
4.4 家具组合的推导训练	35
1. 家具组合的推导步骤	35
2. 家具的组合练习	37
3. 床的组合练习	43
4.5 灯具的练习	46
4.6 配景植物的画法	48
1. 室内配景植物	48
2. 室外配景植物	51
4.7 人物画法练习	55

第5章
效果图整体绘制方法

5.1 如何聪明的构图	57
1. 视平线的高低选择	57
2. 灭点的左右选择	59
3. 巧妙的用植物或装饰品收边	60
5.2 画面整体虚实处理	62
1. 主体实，客体虚	62
2. 中景实，前后景虚，左右景虚	64
5.3 画面用线的处理	65
1. 线条的轻重处理	66
2. 徒手与尺规的结合	67
3. 特定质感的表达	68

第6章
效果图表现步骤及讲解

6.1 室内空间表现步骤与讲解	70
6.2 景观空间表现步骤与讲解	80
6.3 建筑空间表现步骤与讲解	90
6.4 作品赏析	100
1. 室内设计手绘欣赏	100
2. 景观设计手绘欣赏	122
3. 建筑设计手绘欣赏	144
4. 学生作品欣赏	156

麦克手绘

空间设计快速表现研究

MIKE
SKETCH
CLUB

陈骥乐 贾雨佳 郭贝贝 / 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

麦克手绘：空间设计快速表现研究 / 陈骥乐, 贾雨佳, 郭贝贝著. — 北京：人民邮电出版社, 2014. 4
ISBN 978-7-115-34647-6

I. ①麦… II. ①陈… ②贾… ③郭… III. ①建筑设计—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第035867号

内 容 提 要

这是一本集大量精美手绘作品和详细步骤讲解于一身的、易于掌握和理解的手绘参考书, 本书以“如何掌握设计思维快速表达方法”为重点, 结合多年的教学及实践经验, 系统化整理、归纳出一套易于掌握又实用性强的学习方法。不论你是想要系统掌握设计思维表达技法的设计相关专业的师生或设计师, 还是仅仅对手绘表达感兴趣的爱好者, 此书都可以帮助你轻松掌握快速表达的方法。

-
- ◆ 著 陈骥乐 贾雨佳 郭贝贝
责任编辑 张丹阳
责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/12
印张: 14
字数: 449 千字
印数: 1—3 000 册
-

定价: 59.00 元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

前言

时至今日，随着建筑行业的发展和科技的进步，“设计”正扮演着前所未有的重要角色，很多以往我们仅能够想象或未能想象的作品正出现在生活之中。“设计过程”所包含的内容及环节也越发多元及复杂，然而这些层出不穷、声色犬马的设计作品的背后，往往开始于设计师头脑中灵光一闪的想法。如何能够将脑中一闪而过的点子以可视化的方式表达出来？这里需要的就是设计思维表达的能力。无论科技如何进步，行业如何发展，人与生俱来的四肢都是最得心应手的“设备”。手绘仍旧是最为快捷有效的设计方式，它可以是设计师绘制于草稿纸上的最初概念，也可以是团队内部交流讨论的依据，更可以是与客户交流时对于设计最终成果的预先呈现。可以说，优秀的手绘表达能力就如同机器运转所需的润滑油，在它的作用下，设计的各个部分、各个环节、各个阶段都能够有效地衔接在一起，并能够高效地发挥作用。手绘表达于我而言，考学时仰仗它脱颖而出，求学时依靠它来思考求索，就业时凭借它受到垂青，执业时它更是必不可少的有力工具，所以我们想把手绘表达这一富含艺术感染力而又行之有效的设计方法更好地传播开来。“麦克设计 & 手绘”成立的五年多时间里，我们已经帮助上千位学员们掌握了这项技能，现在我们把这一“好朋友”介绍给渴望通过努力从而改变现状的你。由于书中内容多依据个人经验摸索总结，加之编绘时间紧迫，难免有所局限，权当抛砖引玉，以供交流分享。

作者简介

陈骥乐

湖南常德人

2006 年 西安美术学院环境艺术系 设计艺术学学士

2009 年 广州美术学院建筑环艺系 设计艺术学硕士

曾任职于 GLC 美国杰奥斯商业设计公司

长沙麦克设计 & 手绘 培训机构创始人

现任教于

湖南师范大学美术学院建筑环境艺术设计系

贾雨佳

湖南长沙人

2006 年 西安美术学院环境艺术系 设计艺术学学士

2009 年 广州美术学院建筑环艺系 设计艺术学硕士

现任教于

长沙理工大学设计艺术学院环境艺术设计系

郭贝贝

河南焦作人

2006 年 西安美术学院环境艺术系 设计艺术学学士

2014 年 西安美术学院建筑环艺系 设计艺术学硕士

现任教于

西安美术学院建筑环境艺术系

目录

第1章

概论

1.1 各种形式手绘用途讲解	8
1. 草图式风格	8
2. 写意风格	9
3. 写实风格	9
4. 多媒介手绘	10
1.2 提高手绘水平的方法	13
1. 观察	13
2. 收集	13
3. 模仿	13
4. 实践	13
5. 坚持	13

第2章

基础知识——线条篇

2.1 徒手快直线的画法	15
1. 快直线画法要诀	15
2. 快直线的画法	15
3. 快直线在块面中的排线方式	15
4. 快直线在效果图中的运用	16
2.2 徒手抖直线的画法	16
1. 抖动线画法要诀	17
2. 抖线在几何体中的运用	17
3. 抖线在效果图中的运用	17
2.3 徒手锯齿线的画法	18

第3章

基础知识——色彩篇

3.1 马克笔工具介绍	20
3.2 马克笔运笔排笔的技巧	21
1. 快直线	21
2. 扫笔(蹭笔)	21
3. 飞笔	22
4. 点状笔	22
3.3 彩铅工具介绍	23
3.4 彩铅运笔排笔的技巧	23
1. 彩铅的用笔技巧	23
2. 错误的彩铅画法	23

第4章
各类单体元素的画法

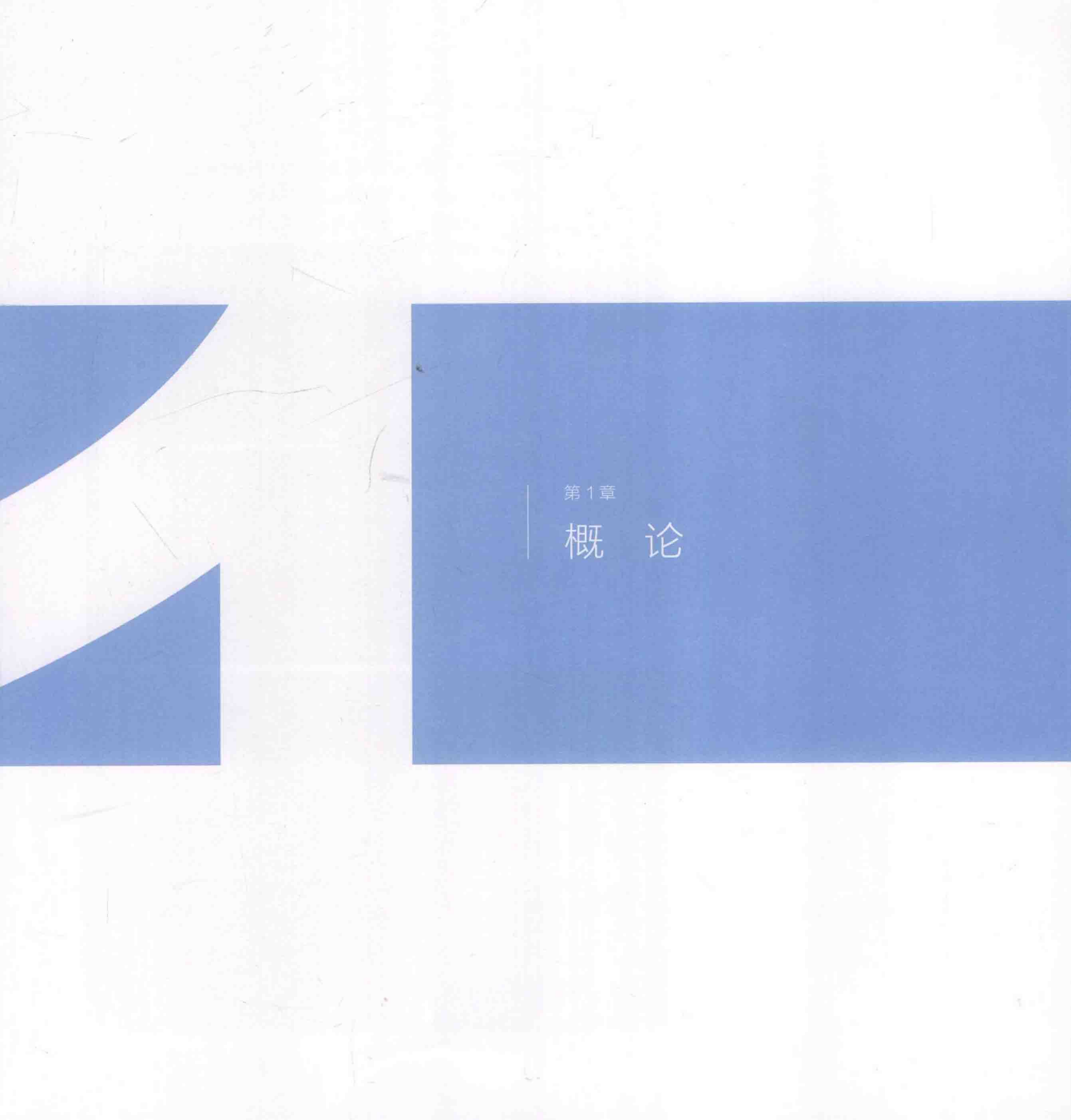
4.1 透视	26
1. 一点透视	26
2. 两点透视	26
4.2 立体形象思维训练	27
4.3 家具单体的推导训练	28
1. 家具单体的推导步骤	29
2. 家具的单体练习	31
4.4 家具组合的推导训练	35
1. 家具组合的推导步骤	35
2. 家具的组合练习	37
3. 床的组合练习	43
4.5 灯具的练习	46
4.6 配景植物的画法	48
1. 室内配景植物	48
2. 室外配景植物	51
4.7 人物画法练习	55

第5章
效果图整体绘制方法

5.1 如何聪明的构图	57
1. 视平线的高低选择	57
2. 灭点的左右选择	59
3. 巧妙的用植物或装饰品收边	60
5.2 画面整体虚实处理	62
1. 主体实，客体虚	62
2. 中景实，前后景虚，左右景虚	64
5.3 画面用线的处理	65
1. 线条的轻重处理	66
2. 徒手与尺规的结合	67
3. 特定质感的表达	68

第6章
效果图表现步骤及讲解

6.1 室内空间表现步骤与讲解	70
6.2 景观空间表现步骤与讲解	80
6.3 建筑空间表现步骤与讲解	90
6.4 作品赏析	100
1. 室内设计手绘欣赏	100
2. 景观设计手绘欣赏	122
3. 建筑设计手绘欣赏	144
4. 学生作品欣赏	156

The image features a minimalist design with a large, solid blue rectangle on the right side. To its left, there are two smaller blue shapes: a triangle at the top and a trapezoid at the bottom, both pointing towards the center. The background is white. The text '第1章' is positioned to the left of the large blue rectangle, and '概论' is to its right, separated by a thin vertical line.

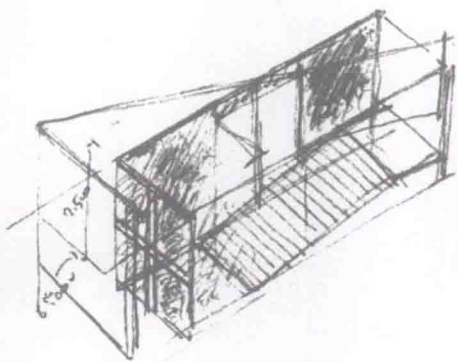
第1章

概 论

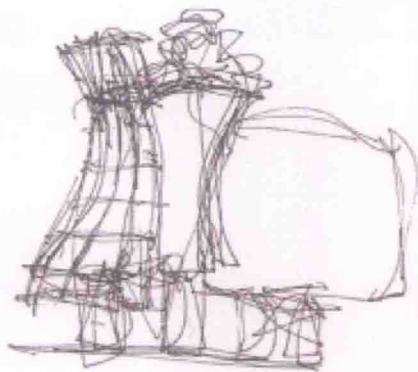
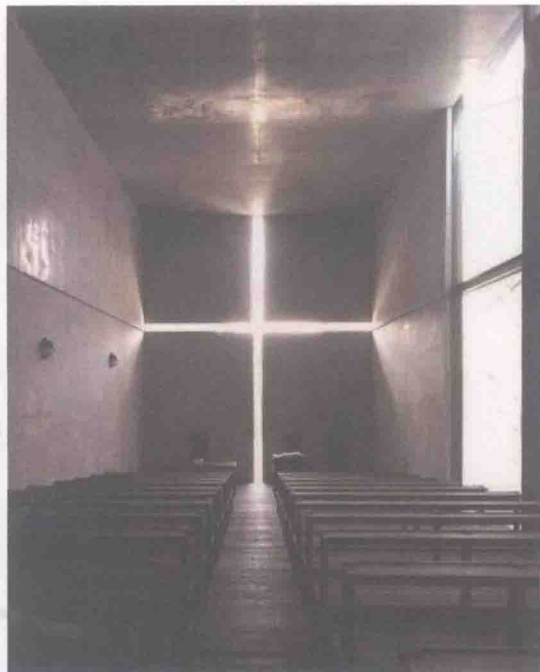
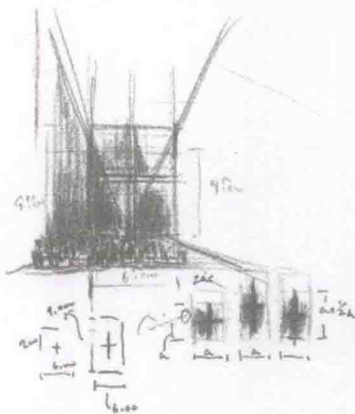
1.1 各种形式手绘用途讲解

1. 草图式风格

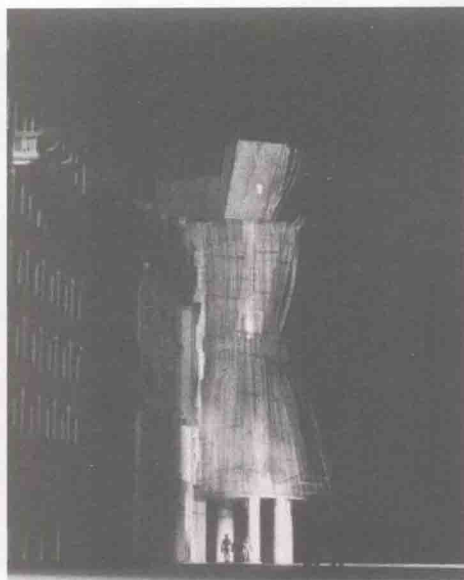
草图几乎是所有设计师都不能脱离的有力工具，通过草图我们可以了解到绘图者脑海中的想法和概念，设计师用它来推敲方案和进行交流。草图是设计想法视觉化的最初呈现，所以一般而言都简洁明快，透视效果可信，着力于用最快捷的方式表现想法，而不是表现设计细节。

作者 / 安藤忠雄
作品 / 水之教堂

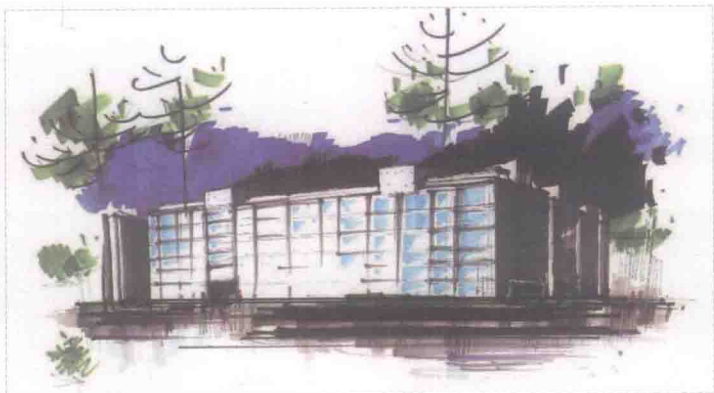

作者 / 弗兰克·盖里
作品 / 荷兰国际办公大楼

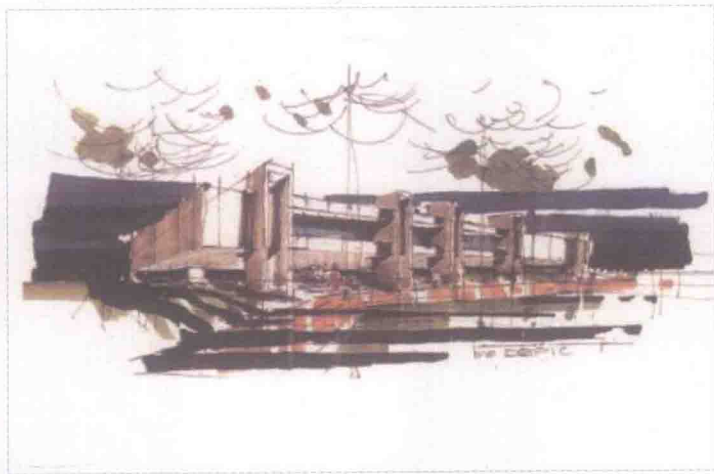
2. 写意风格

写意风格是效果图表现风格中非常具有魅力的一种,一般到此阶段设计方案已基本确定,大多是做交流展示的用途,所以不会像草图那样即兴发挥,着力于氛围的营造,往往风格特异,常常根据设计的需要采取生动的构图或者大胆的色彩来诠释,凸显设计的重点。

3. 写实风格

在电脑制图尚未像今天这样普及之前,绝大部分的效果图都需要设计师或绘图员一笔一画来绘制,相当长的时间里都是写实风格,主要的工具是水彩、水粉,以及喷绘等方式,这一类的表现图往往画面完整、刻画细致,具有独特的艺术魅力,反映了当时绘图者极其扎实的基本功以及对空间整体的掌控能力。此类图往往是在方案及相关细节敲定后绘制的表现图,后来由于工具及技法的使用相对现在的工具较为烦琐,逐渐被以马克笔和彩铅为主的表现技法所取代,但近些年坚持这类风格的设计师及机构也大有人在。

设计师 / John Portman 联合设计公司
项目名称 / 上海商城

4. 多媒介手绘

多媒介手绘指的是在效果图表达发展过程中出现的一些借助新的工具的方法,这类方法将传统手绘和电脑制作相互借鉴与融合,创造全新的视觉体验的同时也大大提高了作图效率,此类方法很好地将传统手绘与现代科技结合在了一起,方法手段多样,下面简单介绍常用的几种。

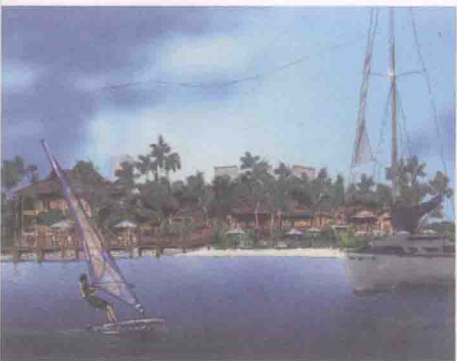

(1) 手写板或平板手写电脑效果图

此方法使用手写板或平板手写脑结合绘图软件(如 Photoshop、Sketch Book)完成,由于电脑制图的高效性(可复制、易修改、图层管理方便、关联软件的兼容、便携等),所以能够高效创作出很多意想不到的效果。

借助 WACOM 手写电脑的绘制过程

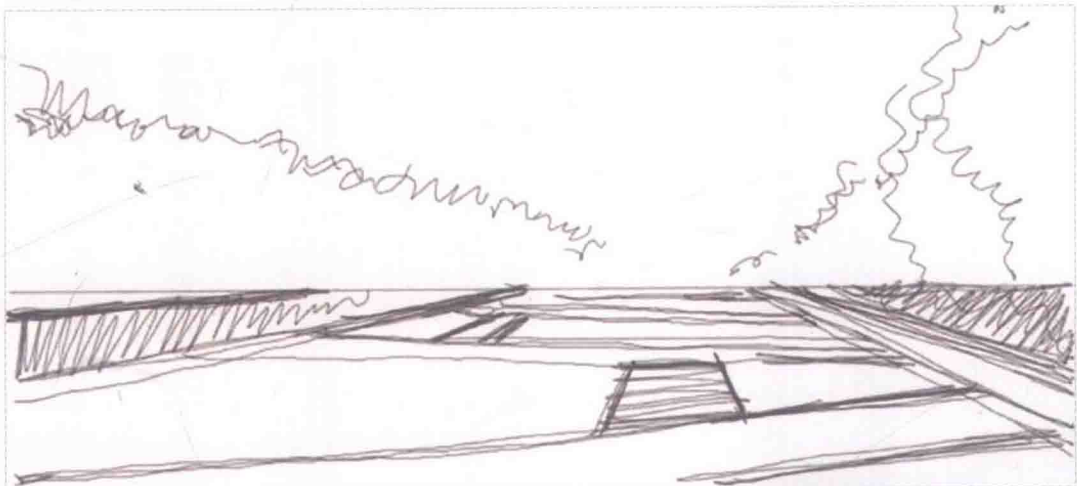
图为作者绘制的一住宅区的规划鸟瞰效果图。想要准确地绘制出鸟瞰效果图是很费时费力的,所以在绘制的过程中首先将原来推敲形体体块用的 SketchUp 电脑模型调整到了适合的角度,然后输出图片,最后将图片导入到 SketchBook 中;在调整透明度新建图层后,以此为底图参照完成,这样的方式提高了作图的效率和准确性。

(2) 手绘 Photoshop 拼贴图

使用 3DMAX 制作的效果图往往花费时间较长,且效果常见。有一些新的表达手法,制作简单、形式新颖,此方法在线稿绘制阶段即可以用笔绘制(见图1),也可以用借助 SketchUp 建模输出的线稿(见图2),在材质阶段则主要依靠 Photoshop 进行后期的贴图制作调整。这样的表现图发挥了不同软件各自的优势,作图的效率大幅提升,并且画面效果有别于传统的手绘和电脑效果图,使观者眼前一亮。

线稿阶段并不需要描绘得多么具体,只要勾画大概的透视及空间效果,为后期制作提供框架基础即可。

图1

借助手绘线稿后期加工完成的表现图

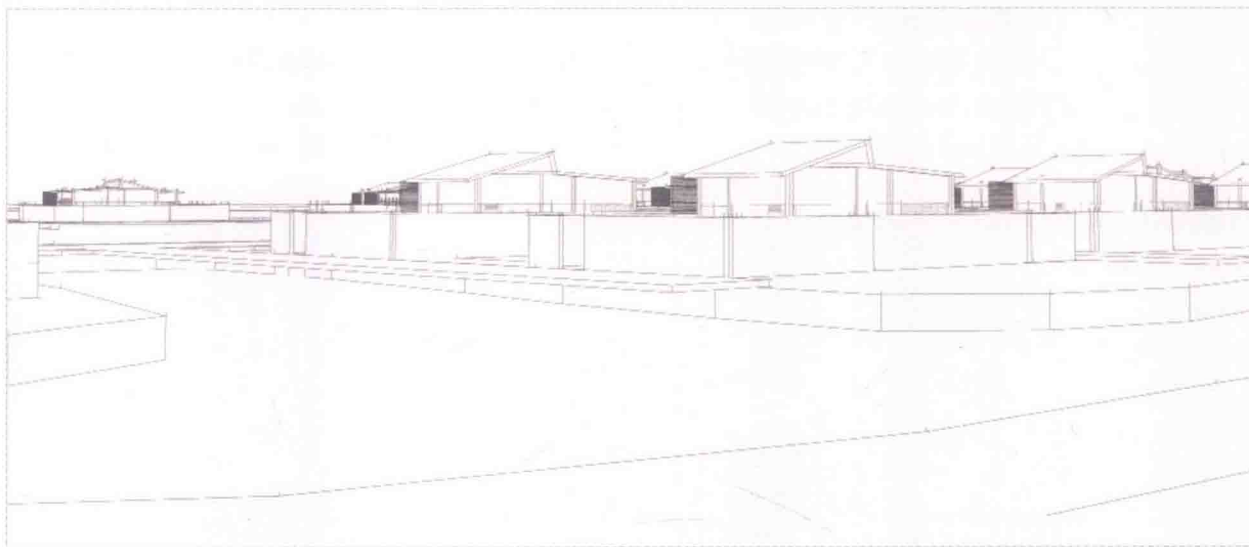

图 2

SketchUp 输出的线稿透视准确，造型严谨，在制作造型复杂、透视难以把握的表现图时此种方式尤其有效。

借助 SketchUp 输出线稿后期加工完成的表现图

1.2 提高手绘水平的方法

1. 观察

观察对于初学者而言是首先要做的功课，你对效果图的学习热情很有可能就是被同学某一幅漂亮的手绘作业或是一次设计方案中的精彩效果图所激发，即刻开始你就可以观察这些令你心动的作品了，通过观察这些画作的过人之处，尝试以作者的角度重新来看待画面。

2. 收集

手绘表达发展到今天的风格流派，方法手段不胜枚举，要想每种都能掌握并无必要。我们的建议是能够建立一个你自己的“手绘资源库”，具体操作办法是购入一个速写本或者绘图册，平日将自己感兴趣的手绘作品收集起来。手绘作品不是整张的完成图，而是“不同风格人的画法”，“不同方式平面植物的画法”，可以拍照或扫描后打印出来；但最好能够照着绘制出来，这样久而久之你就会拥有一本属于自己独一无二的手绘素材库了。

3. 模仿

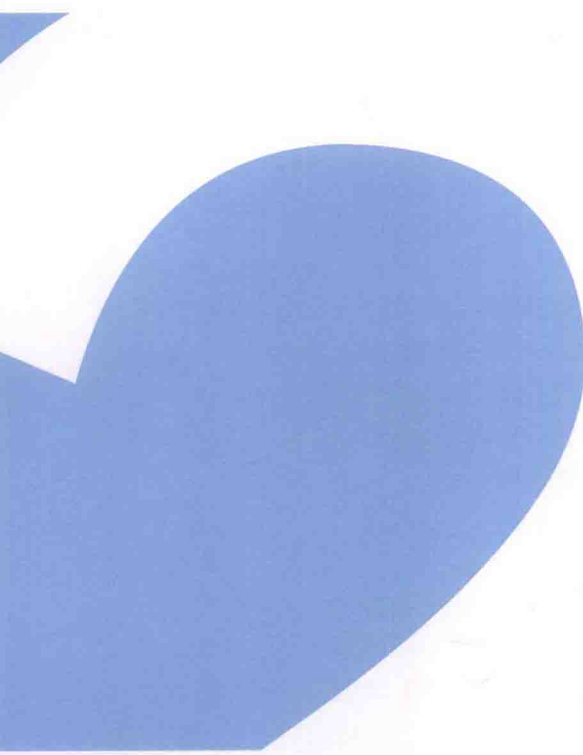
几乎所有新的技艺掌握都是从模仿开始的，这并不是什么坏事，模仿会帮助你很快地掌握正确的学习方法，少走不必要的弯路。同时也不必担心临摹多了别人的图会不会没有自己的风格，通过临摹，到了一定的阶段自然会越来越看重画面背后的逻辑与原理，而不是初学时满眼的颜色和笔触，渐渐地你会掌握手绘的原理，从而形成自己独特的风格。

4. 实践

空间设计是实践性极强的应用学科，效果图表现亦然。思考得再多，却始终不拿起画笔，结果注定是竹篮打水一场空。小到线条的练习、笔触的制造，大到空间尺度的把握、色彩光影气氛效果的营造，都是在不断思考与实践的过程中一步一步提升的。

5. 坚持

坚持二字看似简单，真正能够做到的则少之又少。天生才华横溢，提起画笔灵感就如同泉水从泉眼中喷涌而出的绘图者偶尔也有，然而更多的还是资质平凡，靠手执钢凿孜孜不倦的一次次凿开磐石，最终找到泉水的有心人。

第2章

基础知识——线条篇