

DESIGN

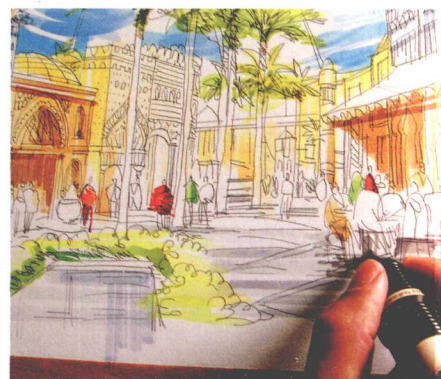
田原 编著

Design Presentation and Techniques

设计表现与技法

FAST
PRESENTATION
TECHNIQUES

快速表现

中国建筑工业出版社

Design Presentation and Techniques

设计表现与技法

FAST
PRESENTATION
TECHNIQUES

快速表现

田原 编著 ||

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

快速表现/田原编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2010.11

(设计表现与技法)

ISBN 978-7-112-12530-2

I. ①快… II. ①田… III. ①建筑制图—技法(美术)

IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第196245号

本套书是在2006年《室内外效果图表现技法》的基础上, 结合当前国内外较常见的画材及设计软件改编而成的。从设计表现的角度强调设计与空间、材料、功能的连续性、趣味性和层次感。主要内容是室内外效果图表现技法的各项分类技法, 既保留了原书中分类的部分, 更有针对性地介绍各项技法, 使读者可以根据自己的需要选择适合自己的方法加以练习, 达到更好的学习效果。共分3册:

1. 基础表现(基本常识、绘图基础、水彩技法、水粉技法)
2. 快速表现(水色、彩铅、马克笔、综合表现)
3. 电脑及综合表现

对于初学者来说, 本书结构清晰, 内容由浅入深, 循序渐进。对于有一定基础的设计师来说, 本书将有助于您建立起绘图的整体理念, 让您对设计和绘图流程的理解有一个大的提高。在内容上自始至终都把理论讲解和实例相结合, 把表现技法融会贯通地应用到实际绘图之中。同时更注意对关键步骤的绘图技法进行精辟的讲解。

快速表现篇(水色、彩铅、马克笔、综合表现)需要一定时间的训练, 主要从快速表达的角度介绍水色、彩铅、马克笔的技法, 包括各项的步骤图, 工具的使用, 同纸的对话, 以及各种工具的综合表现和实例分析, 适合喜欢绘画技法的或需要快速表达技巧的设计人员用作参考书。

同时本套书可作为建筑学、建筑装饰、环境艺术、城市规划、园林景观等专业的教材, 还可用作土建类及其他专业的选修教材, 对建筑师、室内设计师、景观设计师和专业人员提高专业水平也会有一定助益。

责任编辑: 费海玲

责任设计: 董建平

责任校对: 刘 钰 王 颖

设计表现与技法

快速表现

田原 编著

*

中国建筑工业出版社 出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京美光制版有限公司制版

北京盛通印刷股份有限公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 6¹/₂ 字数: 210千字

2011年7月第一版 2011年7月第一次印刷

定价: 48.00元

ISBN 978-7-112-12530-2

(19789)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前言

FOREWORD

众所周知，创造力是人类伟大的智慧，如何将创造力表达出来，是无数艺术家、设计工作者苦苦思索的问题。一位设计师如果无法表达自己的设计意图就如同一个人失去了语言能力。因此，绘制设计表现图是表达设计师创造力的最方便直接的方法之一，也是设计师应具备的基本技能。

设计表现图凭借绘画的表现规律和原理来描绘想象中的设计形象。因此，掌握一些绘画基本规律和基本原理并加以灵活运用是绘制设计表现图的关键。环境艺术设计表现图以透视图画法为基础，对设计的形态、材质、色彩、光影以及环境气氛等预想效果进行综合的客观表现，与传统纯绘画强调作者主观感受相比，具有明显的实用性。对设计师来讲，借助设计表现图可以把设计构思意念不断地扩张、推动、评估，直至将其发挥至完整。设计表现图既是一种设计手段，又是设计构思的结果。

本套书是在2006年出版的《室内外效果图表现技法》的基础上，结合现阶段国内外较常用的材料 and 设计软件所作的修订和增补，每册包括表现图简述，表现图的基本要素、相关的基础知识，各类专项技法和以专项为主的综合表现技法等。每部分从简单扼要地介绍一些绘制设计表现图的基本知识、原理、主要规律以及一些程序化作图的方法，到解析及分步骤演示各种表现技法，同时结合教学，由易到难、从基础到综合地加以阐述。选用当前表现技法中的优秀作品进行讲解说明，重点联系设计作品的单项工具作具体说明。主要供环境艺术设计专业的学生学习使用，希望能对有一定绘画基础的同学有所帮助。环境艺术设计表现图技巧的获得要靠长期的实践、体会和磨炼，唯有如此，才能充分、自如地表达设计构思。设计表现技法的种类较多，分类的方法也不尽相同。虽然有些分类的方法可能不科学或不完整，但不管如何分类，其目的只有一个——便于学习。通过进行各种技法的练习，熟悉在不同情况下采用不同的技法进行表达，最后的结果应是不管你采用何种工具和材料，运用何种技法，只要能充分表达设计意图、符合设计要求即可，这正是人们学习设计表现技法的目的。

本书撰写过程中，得到了许多同行同事及老师的帮助，水晶石电脑图像公司提供了精美的电脑图片，北京林业大学环艺专业的学生为本书提供了大量的图片，有些图片无法一一注明作者，在此表示感谢。

由于作者学识所限，书中难免存在疏漏，请专家、同行指正。

目录

CONTENTS

第一章 表现技法的水色技法 / 1

- 第一节 透明水色技法的工具 1
- 第二节 透明水色技法的特点 1
- 第三节 透明水色技法的方法和步骤 2
- 第四节 透明水色技法的作品赏析 4

第二章 表现技法的彩色铅笔技法 / 33

- 第一节 彩色铅笔技法的工具 33
- 第二节 彩色铅笔技法的特点 33
- 第三节 彩色铅笔技法 34
- 第四节 彩色铅笔技法的方法和步骤 36
- 第五节 彩色铅笔技法的作品赏析 39

第三章 表现技法的马克笔技法 / 53

- 第一节 马克笔技法的工具 53
- 第二节 马克笔技法的特点 53
- 第三节 马克笔技法的方法和步骤 55
- 第四节 马克笔技法的作品赏析 57

第四章 表现技法的综合表现技法 / 71

- 第一节 综合表现技法的工具 71
- 第二节 综合表现技法的特点 71
- 第三节 综合表现技法的方法和步骤 72
- 第四节 综合表现技法的作品赏析 76

主要参考文献 100

图片来源 100

第一章 表现技法的水色技法

第一节 透明水色技法的工具

1. 笔

铅笔、普通彩色铅笔、水溶性彩色铅笔、针管笔、签字笔、色粉笔、中国画笔（叶筋、大、中、小白云）、棕毛板刷、羊毛板刷、尼龙笔（方头、尖头）、喷笔。

2. 纸

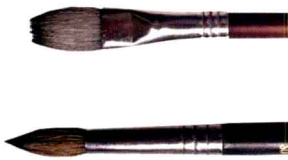
绘图纸、描图纸、硫酸纸、复印纸、水彩纸（粗纹、中纹、细纹）、素描纸、白卡纸。

3. 尺

丁字尺、三角尺、曲线尺、界尺。

4. 颜料

本装透明水色、瓶装透明水色、透明水彩。

水彩笔

第二节 透明水色技法的特点

透明水色技法

色彩明快鲜艳，比水彩更为鲜明华丽。适合于快速表现，由于调色时叠加渲染次数不宜过多、色彩过浓时不宜修改等特点，多与其他技法混用。如钢笔淡彩法、底色水粉法等。透明水色分为两种：一种是纸形，有本装与单页；一种是瓶装，分12色成盒或散装。本装使用时可裁成方块12色贴于一纸，便于调色。水色的颗粒极细，色分子异常活跃，易于流动，对纸面的清洁要求比较苛刻，起草时不可动用橡皮，否则易出现痕迹，大面积渲染时要将画板倾斜。

Tips:

1. 由于透明水色对纸面的清洁要求比较苛刻，起草时不可动用橡皮，否则易出现痕迹。
2. 在大面积渲染时要将画板倾斜，让颜色顺着笔锋在纸上流淌。

第三节 透明水色技法的方法和步骤

图1-1

■ 用大白云从最大面积的浅色部分入手来渲染，注意渲染大面积时，画板要略微倾斜，让颜料顺着笔的方向在画面上自然地流淌。

图1-2

■ 用叶筋笔画出室内远景在阳光普照的物体上反射出的柔和的微光。

图1-3

■ 用中白云渲染出室内沙发在强烈的阳光下所表现的丰富的色彩，待纸面未全干前，画出冷紫色的投影。

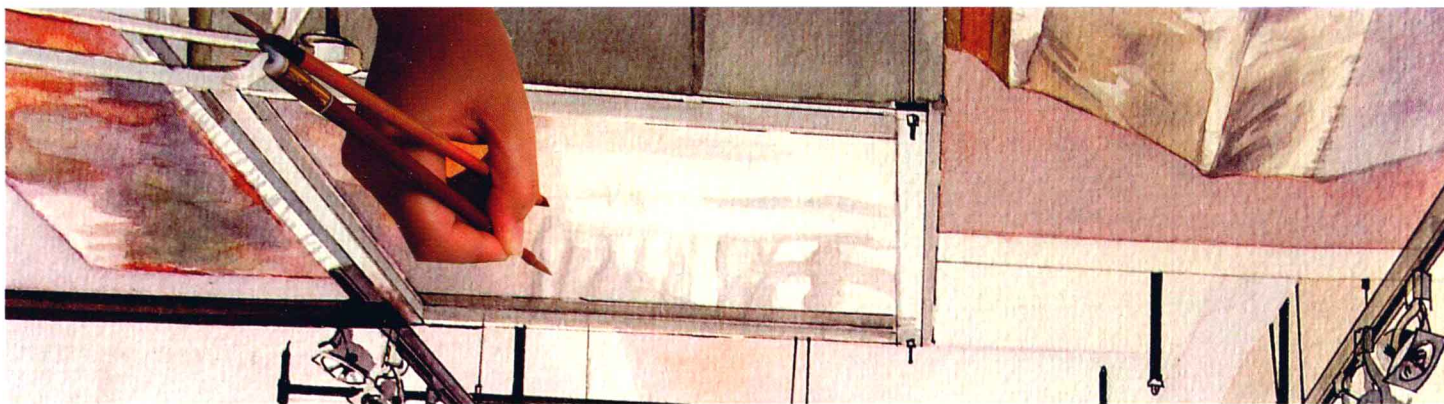

图1-4

■ 对于外露的金属、反光强的顶棚部分，调出淡淡的冷灰色，趁着画面没干用另一支笔调出沙发的暖色的反光，表现出金属反光强的特点。

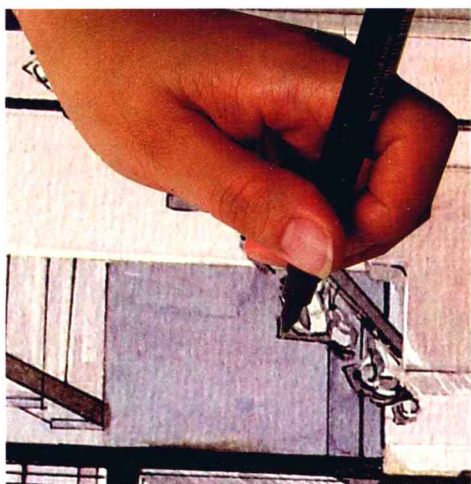

图1-5

■ 签字笔与绘图笔是画水色等快速表现的勾线的最好工具，因为你可以利用它的纤细的线条去刻画复杂的景象或一些小的细节。但需要先试一下墨水，最好不要洇，除非需要那种效果。

图1-6

■ 运用界尺与叶筋笔可以很好地表现金属网格。

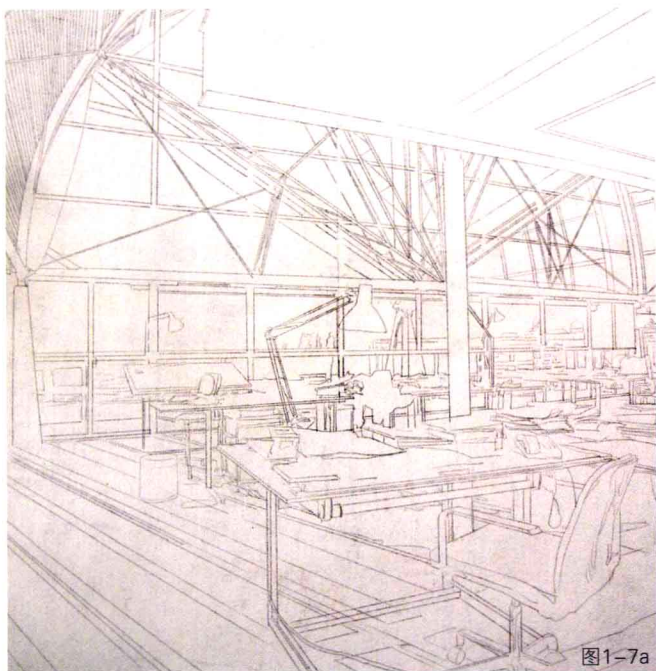

图1-7a

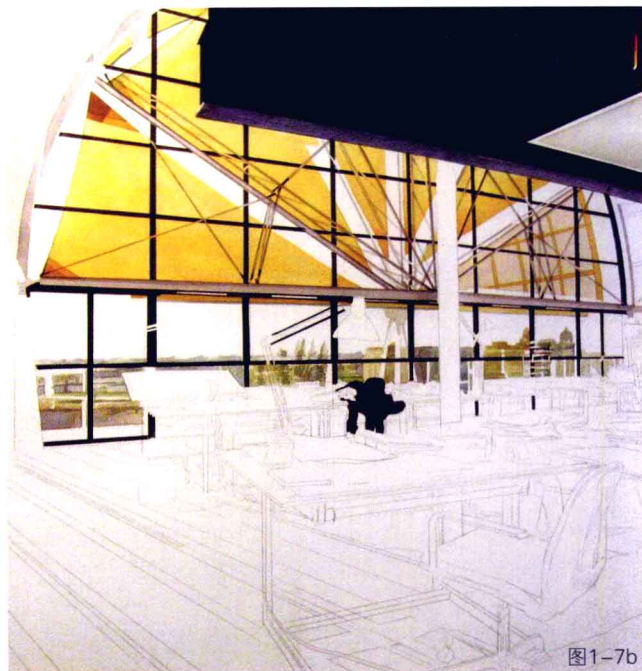

图1-7b

图1-7

作者：张更彪

年级：07级

学时：8 学时

尺寸：350mm × 360mm

材料：水色 水彩 彩铅 水彩纸

步骤：1. 先用铅笔拓出铅笔稿，形体一定要精确，不能容得半点含糊，通过铅笔稿体现出整体的色调关系。

2. 用水色从浅的颜色开始画，也可以推着画，但是一定是从最浅的先开始画，然后在此基础上加重颜色，一层一层，要有有条不紊。

图1-7c

图1-7d

3. 画出地面的部分，先画底色，其次是投影，然后在此基础上再详细刻画，画出画面的点睛之笔，把台灯选定为画面出彩的部分，让画面更加灵动起来。

4. 完成，在第三步的基础上，首先画出前面椅子的重颜色，然后在此基础上详细刻画。画重的部分，用水色不容易达到的深度，水色不容易做出的颜色过渡可以用彩色铅笔加以辅助。

第四节 透明水色技法的作品赏析

图1-8

作者：牛宏志
 年级：03级
 学时：8学时
 尺寸：900mm×600mm
 材料：透明水色

■ 明亮的大型天窗与平静的清澈水面相呼应,利用水色的特性表现了整个空间的氛围。

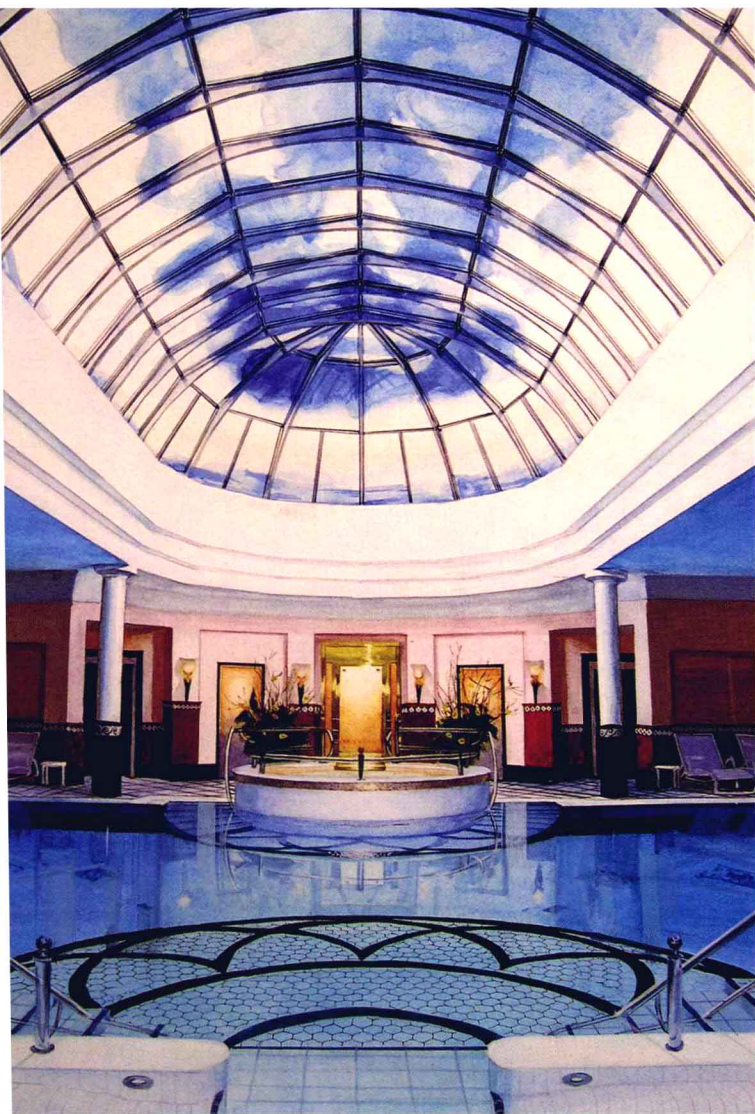

图1-8

图1-9

作者：员雯
 年级：03级
 学时：12学时
 尺寸：900mm×600mm
 材料：透明水色 肯特细纹水彩纸

■ 表现大空间的通透，暖色的天光透过浅蓝色的玻璃窗产生了强烈的光影效果。

图1-9

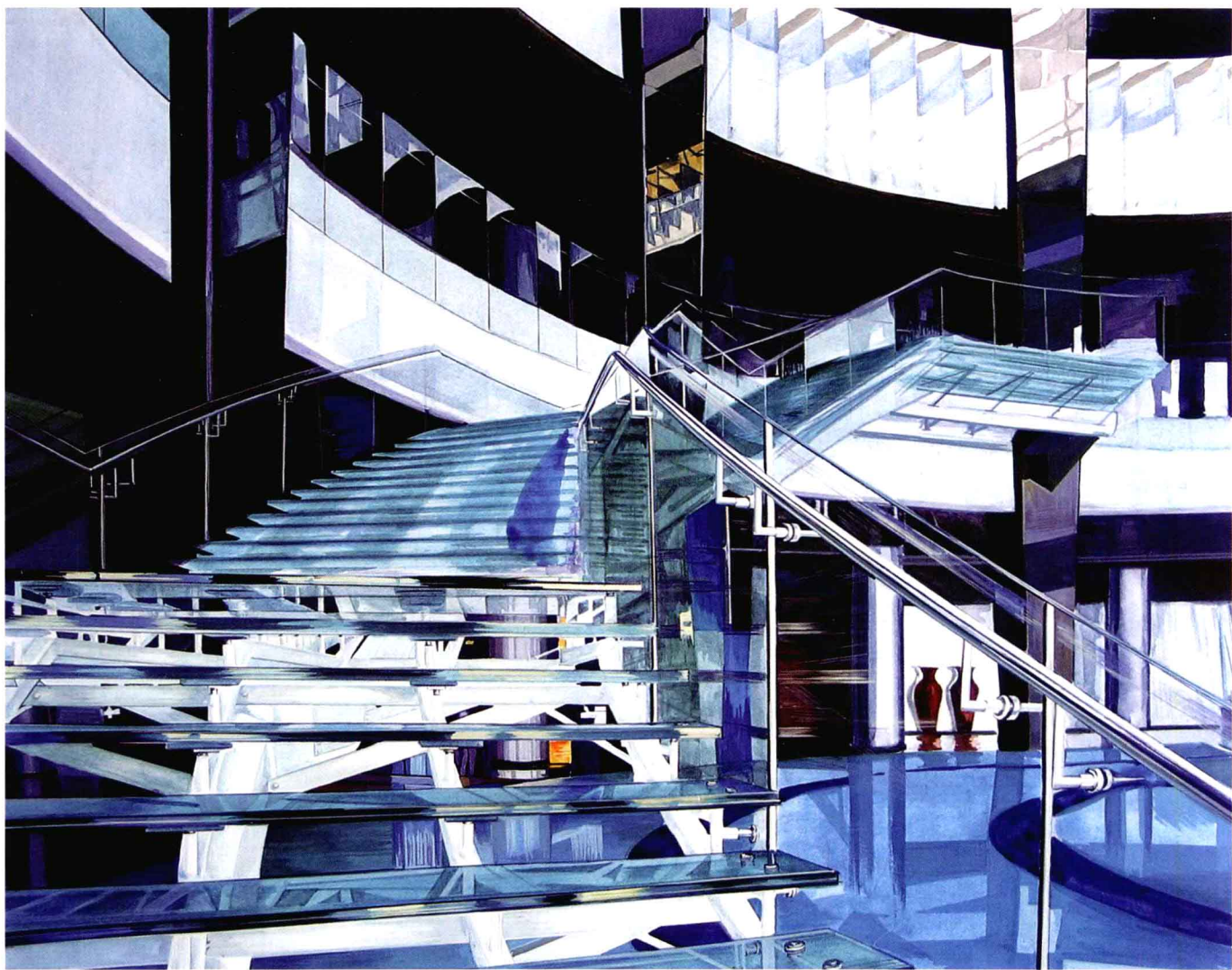

图1-10

图1-10

作者：曹凤

年级：02级

学时：10学时

尺寸：420mm × 594mm

材料：透明水色 水彩纸

■ 注重表现玻璃与金属的质感，实现空间的整体质感效果，画面清透、明确。

管装水彩

图1-11

作者：陈丹

年级：01级

学时：8学时

尺寸：525mm × 525mm

材料：透明水色 细纹水彩纸

■ 用对比手法表现不同肌理效果的物体，体现餐厅风格。

图1-11

图1-12

图1-12

作者：李莹

年级：02级

学时：8学时

尺寸：365mm × 275mm

材料：透明水色 水彩纸

■ 追求花架戏剧性的光影效果变化，体现阳光下庭院深深的意境。

图1-13

作者：吴迪

年级：02级

学时：10学时

尺寸：600mm × 400mm

材料：透明水色 细纹水彩纸

■ 注重人物与画面的和谐统一和光影效果。

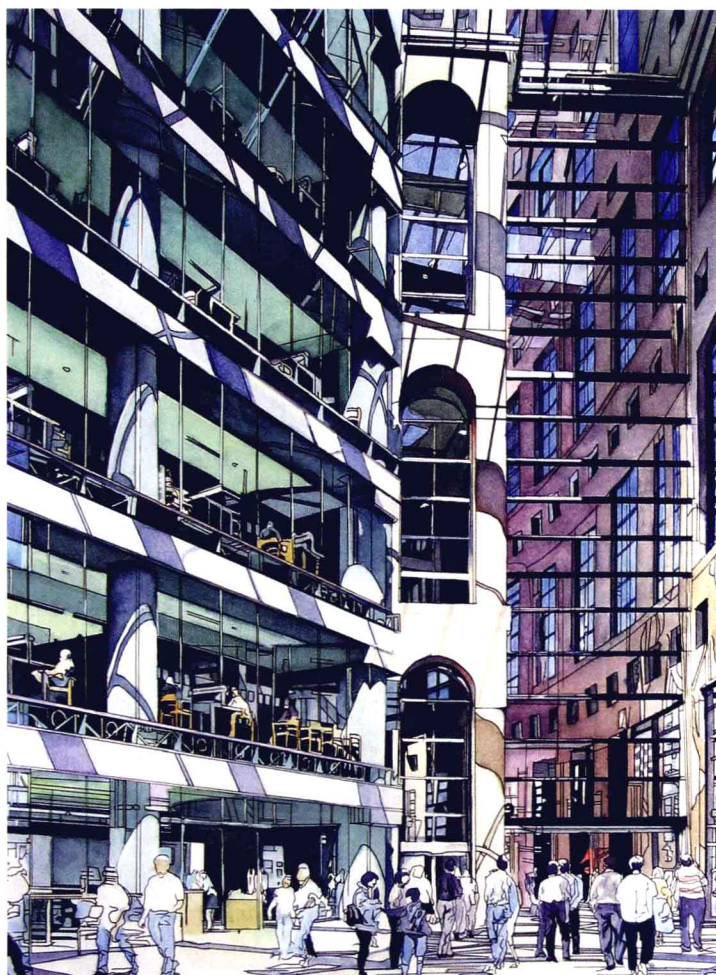

图1-13

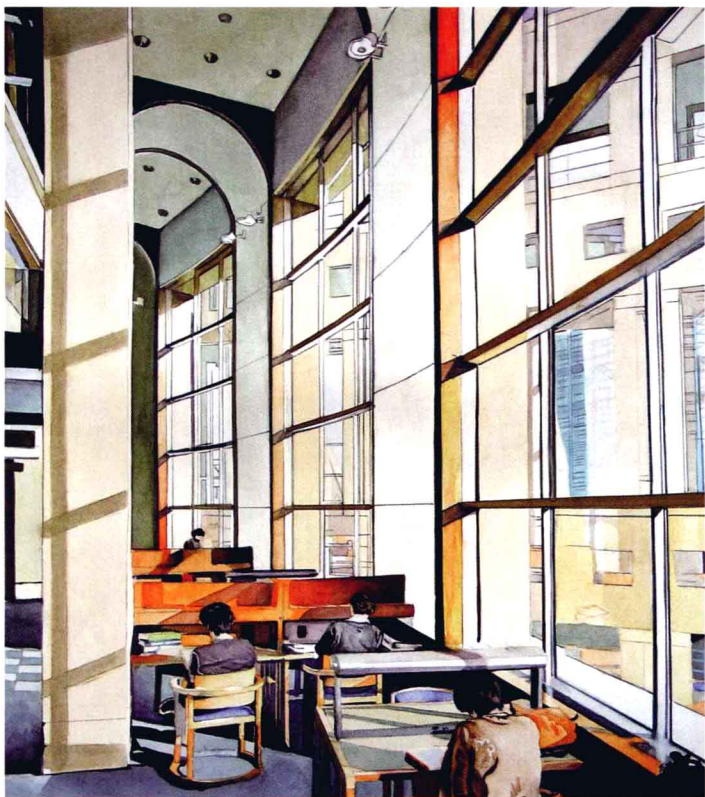

图1-14

图1-15

图1-16

图1-14

作者：吴迪
 年级：02级
 学时：10学时
 尺寸：600mm × 400mm
 材料：透明水色 水彩纸

■ 突出光影效果，注重空间感的表现。

图1-15

作者：张鸿
 年级：02级
 学时：10学时
 尺寸：600mm × 800mm
 材料：透明水色 水彩纸

■ 注重光影效果，体现空间通透感。

图1-16

作者：吴迪
 年级：02级
 学时：10学时
 尺寸：600mm × 400mm (局部)
 材料：透明水色 细纹水彩纸

■ 在冷灰色调的基础上，将场景人物色彩融入整体色调，变化不宜过于急促。

块装水彩

瓶装透明水色

图1-17

作者：赵友厚

年级：00级

学时：6学时

尺寸：600mm × 400mm

材料：透明水色 水彩纸

■ 注重木材、石材、金属、地毯等不同质感表现，不但可渲染整体室内气氛，又可制造出对比反差，进而更为精彩。

图1-18

作者：柳兴中

年级：99级

学时：16学时

尺寸：450mm × 600mm

材料：水色 水彩纸反面

■ 注重整个大空间感的同时也注重细节的描绘，这样才能使画面栩栩如生。

图1-17

图1-18

图1-19

图1-19

作者：许子成

年级：03级

学时：8学时

尺寸：400mm × 600mm

材料：透明水色 中纹水彩纸反面

■ 以中纹水彩纸的反面表现金属器具及组件的质感，体现室内的豪华。

图1-20

图1-20

作者：樊孟莎

年级：07级

学时：8学时

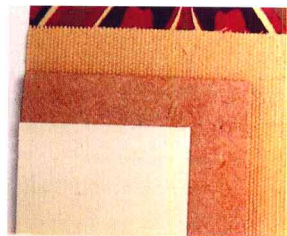
尺寸：870mm×415mm

材料：水色 水彩纸反面

■ 以淡绿色为主色调，前面紫色的运用增强了画面的表现力。

方杆宽头马克笔

多种纸型

图1-21

作者：朱磊

年级：03级

学时：8学时

尺寸：800mm×400mm

材料：透明水色 细纹水彩纸

■ 表现室内环境光线及不同材质的折射效果。

图1-21

图1-22

作者：朱兆楠
 年级：00级
 学时：8学时
 尺寸：450mm × 350mm
 材料：水色 水彩纸反面

■ 水色的明快特征充分表现了室内光感和空间感。使室内外相互呼应，十分自然淡雅。

图1-24

作者：李昊
 年级：03级
 学时：8学时
 尺寸：800mm × 300mm
 材料：透明水色 水彩纸

■ 表现室内外空间的进深与光影的情趣。充分用水色的语言表达空间的变化。

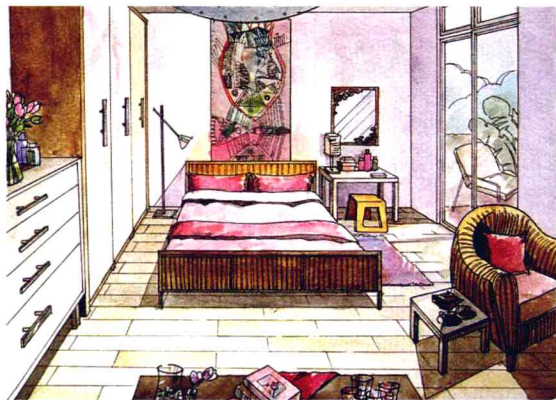

图1-22

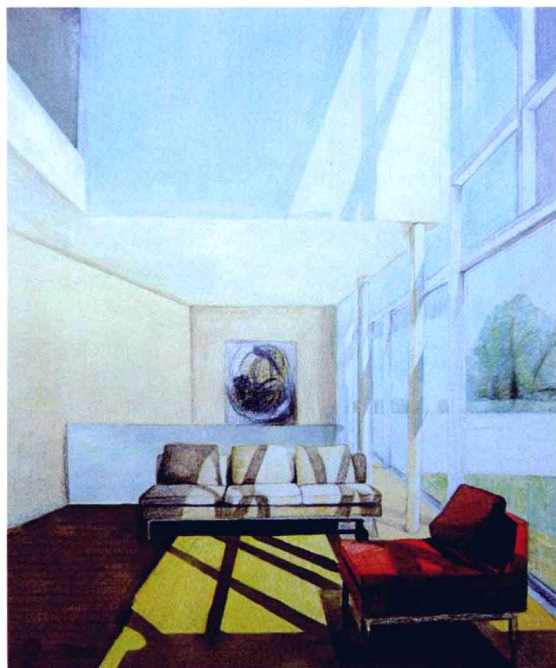

图1-23

图1-23

作者：耿洁
 年级：07级
 学时：8学时
 尺寸：400mm × 300mm
 材料：水色 水彩纸反面

■ 培养学生运用水色透明的特性和概括的色彩来表现空间。

图1-24

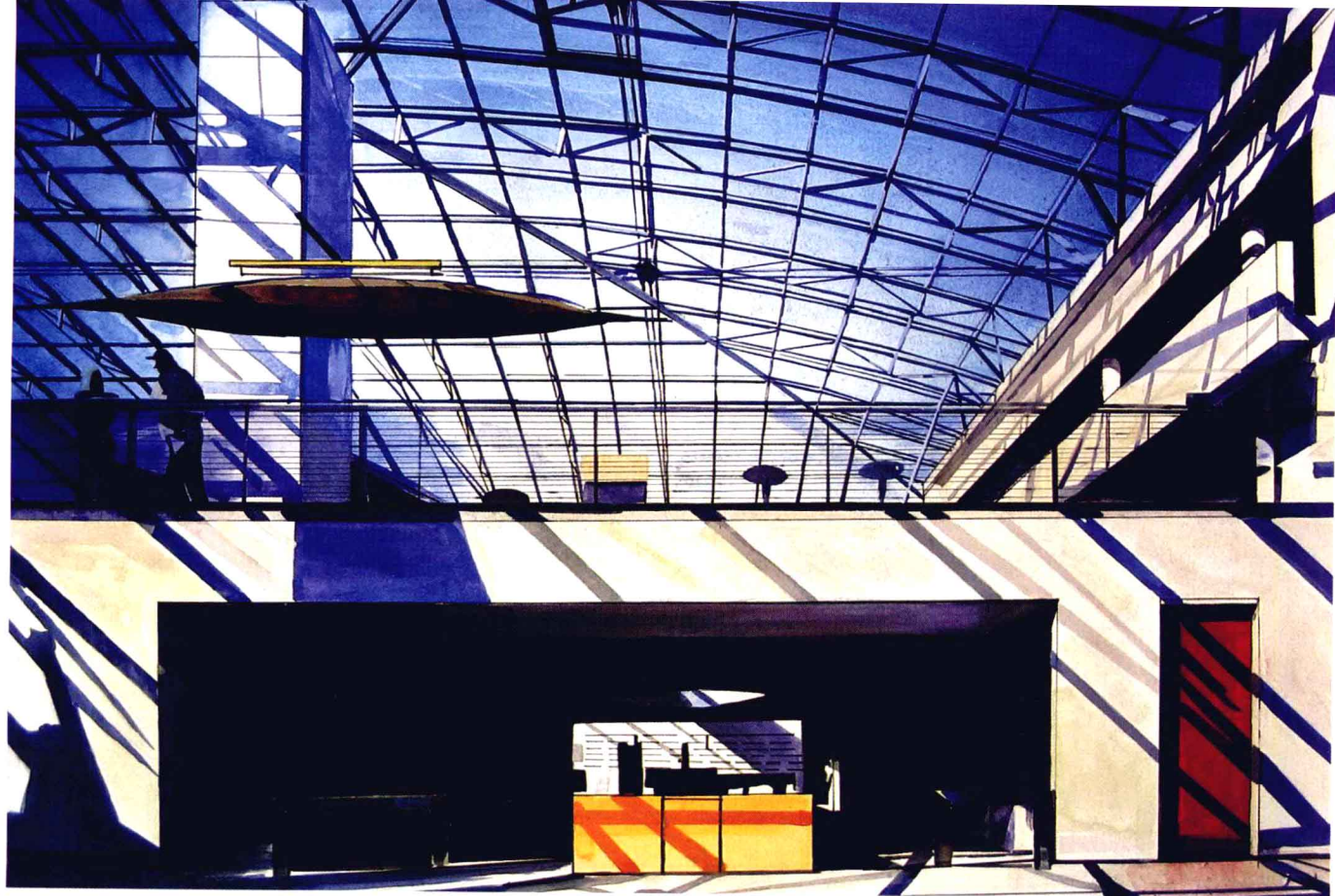

图1-25

图1-25

作者：董海波

年级：02级

学时：6学时

尺寸：400mm × 600mm

材料：透明水色 水彩纸

■ 光线的处理柔和且多而不乱，明暗处理恰当，空间感强。

图1-26

作者：白志彬

年级：07级

学时：8学时

尺寸：400mm × 300mm

材料：透明水色 水彩纸

■ 通过对不同木材质感的刻画，营造室内温馨的气氛。

图1-26

图1-27

作者：柳兴中

年级：99级

学时：16学时

尺寸：450mm×600mm

材料：水色 水彩纸反面

■ 追求柔和光线，以光影效果烘托气氛。

图1-28

作者：郑沙沙

年级：00级

学时：6学时

尺寸：360mm×500mm

材料：透明水色 水彩纸

■ 用卡通的手法，概括的色彩表现的家居空间。

图1-29

作者：詹智嘉

年级：02级

学时：8学时

尺寸：400mm×600mm

材料：透明水色 水彩纸

■ 水色直接表现出材料的质感，明暗分明，层次突出。

图1-27

块装水彩