

“灵动手绘世界”系列丛书

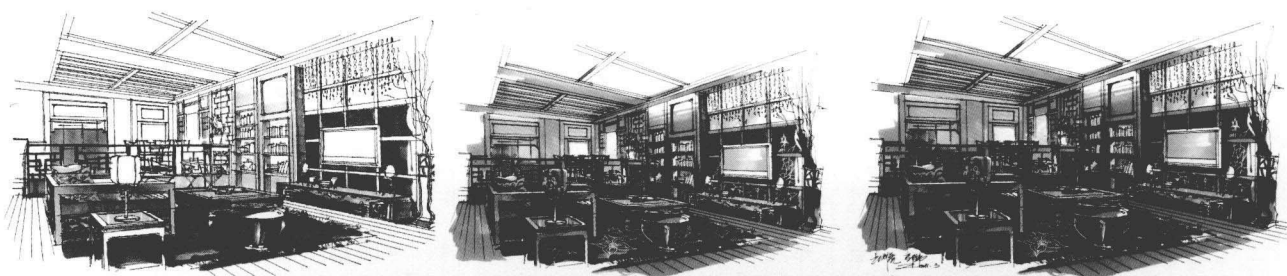
解析室内手绘

ANALYSIS OF INDOOR HANDPAINTED

郭伟 王成虎 编著

中国林业出版社

“灵动手绘世界”系列丛书

解析室内手绘

ANALYSIS OF INDOOR HANDPAINTED

郭伟 王成虎 编著

中国林业出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

解析室内手绘 / 郭伟, 王成虎 编著. -- 北京 : 中国林业出版社, 2011.7 (灵动手绘世界系列丛书)

ISBN 978-7-5038-6259-5

I . ①解… II . ①郭… ②王… III . ①室内装饰设计—绘画技法 IV . ① TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第141020号

中国林业出版社·建筑与家居图书出版中心

策划、责任编辑: 李 顺、唐 杨

出版咨询: (010) 83223051

出 版: 中国林业出版社 (100009 北京西城区德内大街刘海胡同 7 号)

网 站: <http://lycb.forestry.gov.cn/>

印 刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

发 行: 新华书店北京发行所

电 话: (010) 83224477

版 次: 2011 年 7 月第 1 版

印 次: 2011 年 7 月第 1 次

开 本: 889mm×1194mm 1 / 16

印 张: 10.5

字 数: 200 千字

定 价: 58.00 元

编者的话

学习和掌握手绘的目的是什么？其实这也是我们教授课程前，想让大家思考的一个问题。现代计算机技术日新月异，应用计算机进行制图及绘画已经成为很大一部分设计人员的工作手段，但我们仍然强烈要求大家重新拿起纸笔，用这“原始”的手段表达我们的思想和意图。我想这并不只是其简单的艺术性所能打动大家的，徒手绘画是我们心与手的完美结合，也是我们快速表达思想，创造灵感的有效手段，在设计行业中，无论是著名大师，还是成熟的设计企业，其对手绘的重视程度都是无他能及的。

“灵动手绘世界”系列丛书自策划至出版，经历了接近两年时间，市面上的各种手绘类图书也都是我们学习和借鉴的样本，但我们总感觉缺了些什么。我们在教学的一线，与学习人员最容易交流和沟通，他们反映的大部分问题也是我们最想在教学和实践中的问题。所以这套书就针对了这些问题，作了非常深入地讲解。曾有位设计师朋友看了书稿对我们说：“只要把这几本书认认真真看完，还真不用去上培训课了”。如若真能有这效果，当是我们的心愿了。

这些年，我国的经济一直处于蒸蒸日上之势，快速的城市化进程，使得我国的设计行业得到了空前的发展。在这个过程中，设计行业的实践与理论发展取得了一定的成绩，但也造成了很多遗憾。今天，我们在学习和掌握手绘，其最终的目的也一定是要将其应用于以后的工作中去，我们也希望大家能够真正将所学用于实践中，而不是如现在的大部分设计人员，只充当一个“绘图工具”。我们更希望因为我们的努力能使大家有所领悟，能在今后的工作和生活中理解设计，创造设计有更多帮助。

以上都是我们编写这套书的目的，希望其能用于实处，用于益处。在此要非常感谢为这套书出版的朋友以及我们的同学们付出的努力。另外，如有设计同行无意中翻看了我们拙作，也请一定不吝指教，定万分感谢，并努力提高。

编著者

2011年6月

目录

CONTENT

第一章 透视及基础/001

- 第一节 手绘的重要性.....002
- 第二节 良好的作画习惯.....003
- 第三节 尺规画图和徒手线条.....004
- 第四节 手绘课程的准备.....006
- 第五节 透视与空间的结合.....007

第二章 室内陈设/017

- 第一节 家居陈设画法.....018
- 第二节 家居陈设练习.....022
- 第三节 直线与曲线的不同表达效果.....046

第三章 平面转透视步骤详解/049

- 第一节 一点透视步骤详解.....050
- 第二节 两点透视步骤详解.....077
- 第三节 特殊视点的透视表达方法.....084

第四章 马克笔技法/094

- 第一节 马克笔运用技巧.....095
- 第二节 马克笔效果图表现步骤.....103

第五章 作品欣赏/124

第一章

灵动手绘 · 室内典藏

透视及基础

-
- 第一节 手绘的重要性
 - 第二节 良好的作画习惯
 - 第三节 尺规画图 and 徒手线条
 - 第四节 手绘课程的准备
 - 第五节 透视与空间的结合
-

第一节

手绘的重要性

设计是一种思考，思考完了怎样表达？我们常用手段便是手绘。也可以用写和说的方式表达我们的设计思想，但用图像的形式更能传达意图。电脑效果图是与客户沟通的一种很好的方式，绝大多数客户希望看到逼真的效果图，但手绘的优势是电脑永远取代不了的。手绘是设计师的必修课，其不光用来与客户沟通，手绘也不仅仅是给客户看的，它更是一种对设计思想的备忘记录，是一种思考方式。从手绘的表达中我们能够知道：①手绘的速度快，能快速记录头脑中的闪念，这就能将我们转念即逝的灵感快速表达出来；②通过手的生动表现对头脑再次刺激，可能会迸发出更多不同的设计方案；③设计师要从繁忙的具体事务中解脱出来，就必须将绘图等琐碎事交给绘图员做，最好的交代方式便是手绘稿。

艺术创作是一种极其智慧、智力、智性的行为，是一种非常心性与非常心情的融合之后偶尔冲动才得到的创造，这种创造仅凭电脑又怎么可为！所以艺术设计构思还是需要我们随性的手绘，电脑不是在创作方面一无是处，其实电脑与笔都是工具，都服务于人脑，只是目前电脑在构思表达速度上，还远比不上手绘的书写来得快，在手绘过程中，我们手中的笔行如流水，能自然流淌思想、流淌人性、呈现智慧，表达出艺术之哲理……人脑在艺术诠释方面也是电脑远不能及的，这不及就如同地球与宇宙边缘之遥不可及是同一个道理。

第二节

良好的作画习惯

手绘初学者最重要的是养成良好的作画习惯，不论学什么行业第一印象最重要，也可以说是如果在初学阶段没有养成良好的习惯，那么以后的进步也将非常困难，会走很多弯路。很多刚接触手绘的在校和一些设计师都想找一个快速的入门方法，其实是没有这种方法的，“冰冻三尺，非一日之寒。”我们必须经过一个正确的方法打牢扎实的基本功，才能够事半功倍。室内手绘也必须遵循这个规则。从基础的、最简单的练习，然后进入复杂的学习过程，最后使得自己能够将所产生的设计思想有效地用手绘表现出来。这个过程一般要经历：严谨——放松——严谨——放松的过程。很多初学者刚接触手绘就想快速表现，就想把线条画得很潇洒，结果最重要的“透视”“比例”“空间关系”都是错误的，只剩下了潇洒的线条，这也将是徒劳无功。所以开始一定要先用直尺等工具将空间的比例、透视搞清楚，等熟练后再去徒手，再去潇洒也未为不迟。

下面对一些作画的工具作简单的介绍。

中性笔：中性笔分为油性中性笔和水性中性笔，水性中性笔价格比较贵，但用起来不容易堵笔头，笔者建议用水性笔。

马克笔：马克笔也分为水性马克笔和油性马克笔。水性马克笔适合室外写生，其优点为：能够较好地刻画细部，缺点是：不能够反复叠加，水性马克笔在快速表现的时候出效果比较慢；油性马克笔也是目前流行画效果图的一种，其优点是：容易出效果，而且可以反复叠加，适合初学者使用。

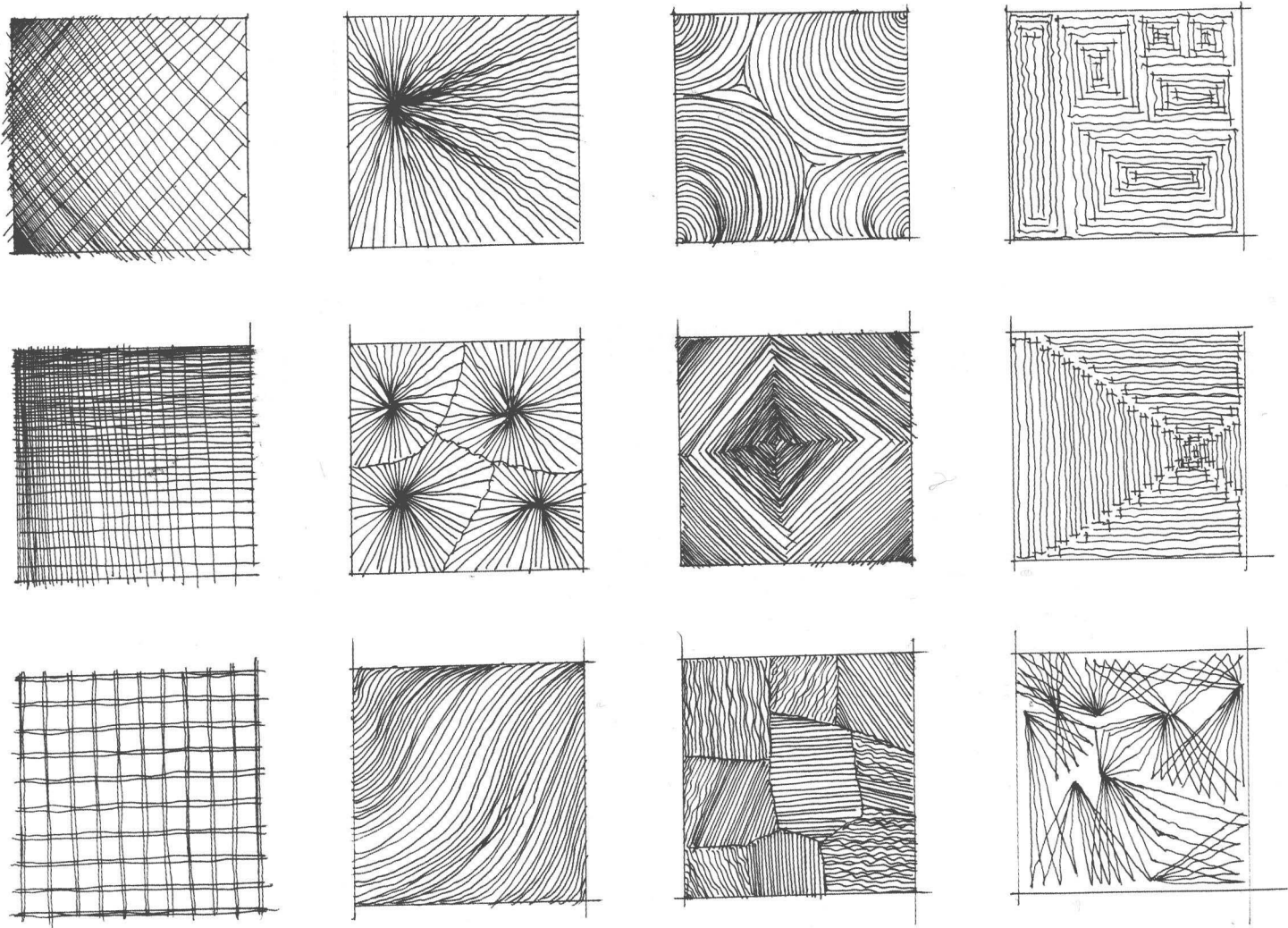
纸张的选择：最好选择80g复印纸，其质地适中，用油性马克笔反复叠加的时候不容易画破。另一种是灰色纸，这种纸上色后颜色很柔和。因为灰面不用太多刻画，将暗部画重，亮部提亮就能达到效果，比较省事也容易出效果，这种纸在很多公司及设计师较常用。

第三节

尺规画图和徒手线条

徒手设计草图，并不拒绝尺规，这一点很多初学者都没意识到。实际上，即使是快速设计考试，也不会完全规定不准使用尺规。人不是机器，所以非常直的线条十分难以训练，能够放松画出弯线条的人，最终也能很放松地画出来直的线条；而开始就练笔直线条的人，不仅线条不自然，而且需要花费大量时间训练，线条缺乏活力，反而事倍功半。草图需要的是清晰迅速地表达我们的思想，那么放松而自然的线条更难能可贵。下面是一些徒手的线条练习，我们可以在平时闲暇时随手练习，也可以集中时间反复训练。

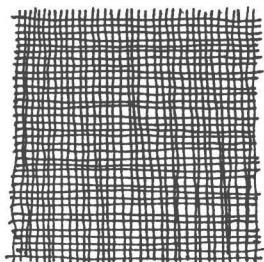

(1) 线条的练习对初学者来说非常重要，它决定了效果图的美观性，在练习排线时，要戒骄戒躁，保持平和心态，要对画的每一条线负责。

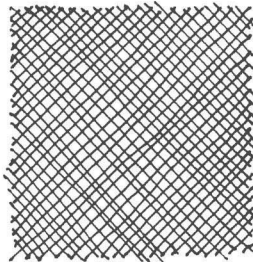
(2) 在练习时，手要自然放松，平和均匀、流畅，线与线之间，要适当交接。

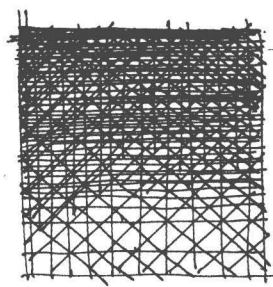
排线法

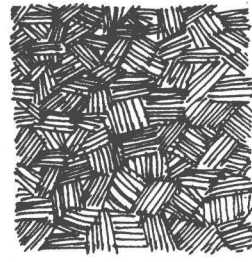
网格排线法

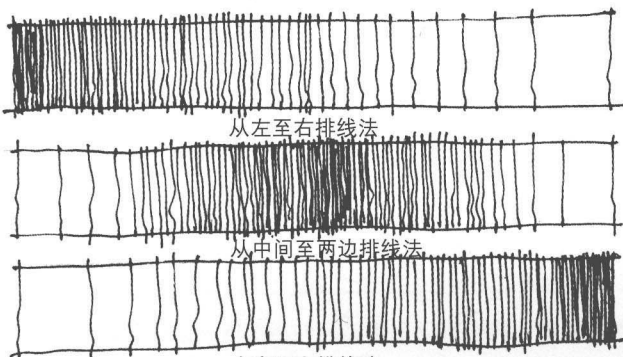
斜线排线法

纵横疏密交错

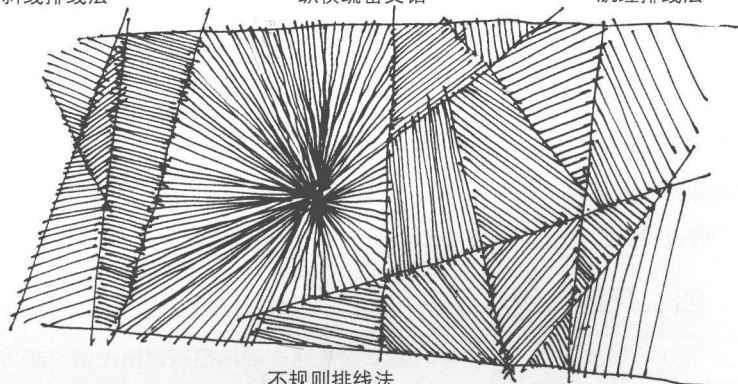
肌理排线法

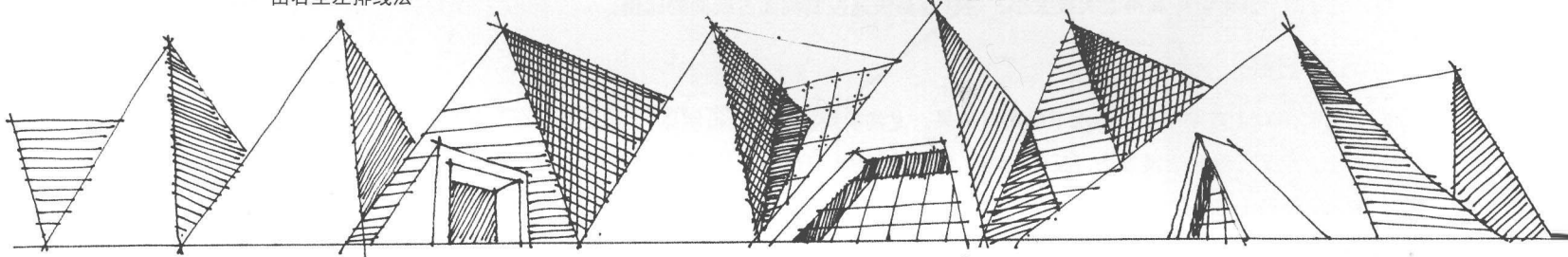
从左至右排线法

从中间至两边排线法

由右至左排线法

不规则排线法

造型排线练习

第四节

手绘课程的准备

一、纸

前面我们对一般的手绘材料和工具作了简单介绍，笔者建议购买80g的B4复印纸，其比A3复印纸小一点，方便放在包里，也便于夹在写生用的垫板上。很多初学者习惯用A4纸，每张图都会‘涨’出来，构图很多时候被破坏殆尽，使失去对手绘的兴趣。用B4纸画图，留出周边的空白，会自然使得画面构图完整舒服。纸大，人就要离纸面远点，从而形成控制整体效果的习惯。A4的70g复印纸稍薄，不利于马克笔上色。所以笔者一般建议使用80g的B4复印纸。

二、笔

初期训练时，笔者建议使用价格适中、出水流畅的签字笔，而不是美工笔。美工笔有方向性，只要稍微偏方向就会出现线条变细、变涩的情形，不适合初学使用。

三、坚持练习，重复练习

任何一项技能，无论是书法还是音乐，都需要反复训练，最终达到熟练的目标。但并不是要训练过度，训练以舒服为度，一旦觉得有点烦闷或者烦躁，就可以停下来。这时我们可以去分析、琢磨，在不断的积累过程中，潜意识自然会有领悟到其道理的时候，这样，我们的进步就会更快。所谓“欲速则不达”就是这个道理。

四、尺度比例

大量的训练，能使我们学习者掌握快速准确地控制画图比例的能力，在构图初期，我们可以用铅笔画勾出范围，以周围物体作为参照物，定好四个点，以免画得太大或太小，这样容易快速控制画面占纸面的比例。

五、临摹

重复临摹对于我们提高手绘水平确实有效果，尤其前期的效果会很明显，但是到了学习的后期，临摹就不能满足我们的要求了。这时要更进一步深入理解绘画方法，反复去画、反复去试验，直至可以默画、可以用多种方式画，可以简化提炼到几笔就能画出来，直至形成我们绘图的基础定式。这个时候我们就有了举一反三的能力，能够一通百通。达芬奇画鸡蛋就是这个道理。

第五节

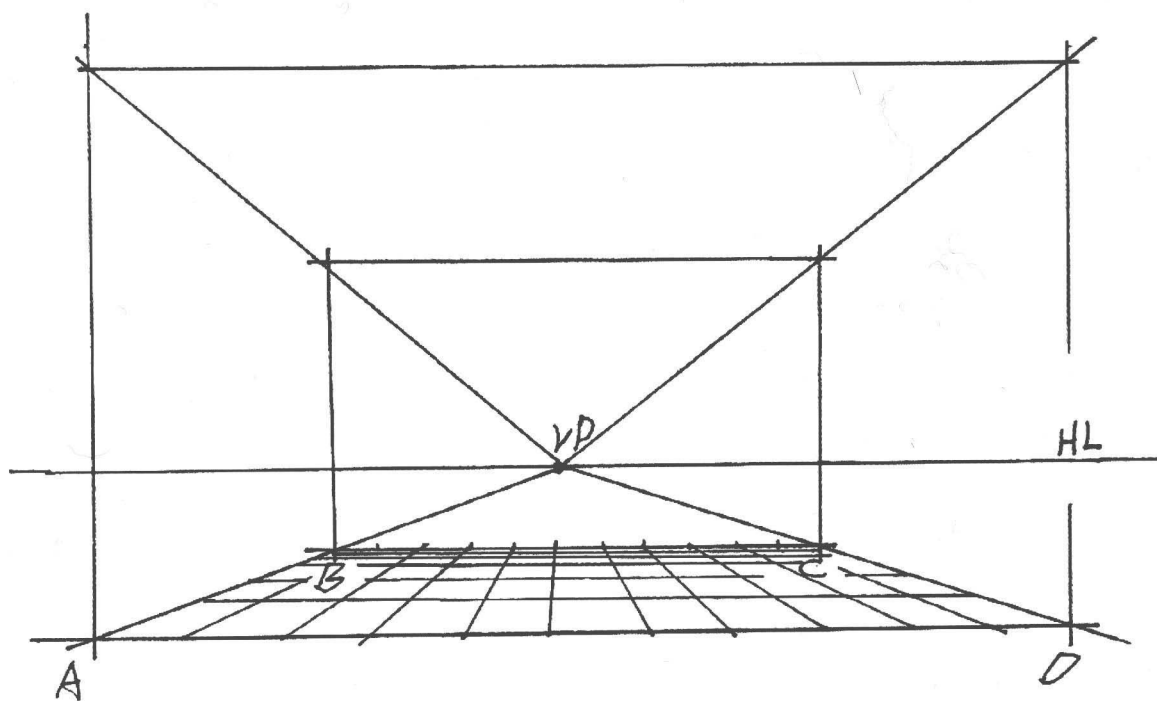
透视与空间的结合

一、透视的重要性

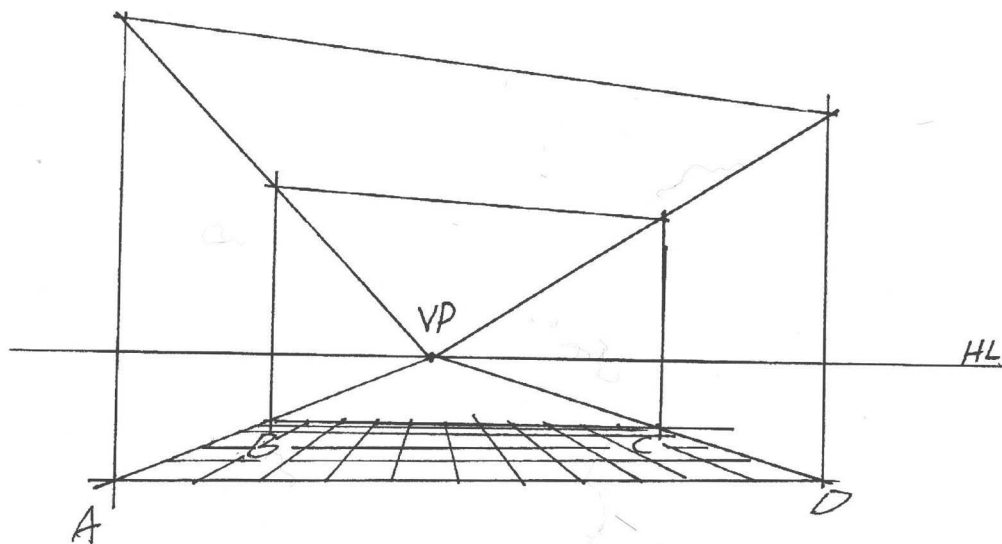
透视在效果图中的地位犹如人的骨架，骨骼不完整或者透视不准确，则让人感到结构散架、空间凌乱、画面失去立体感，这时线条再好，已无意义。一幅好的效果图必须是建立在透视准确的基础上，因此初学者在入门时应准确掌握室内手绘中各种透视技巧。

二、透视与空间

(1) 一点透视理论与室内空间

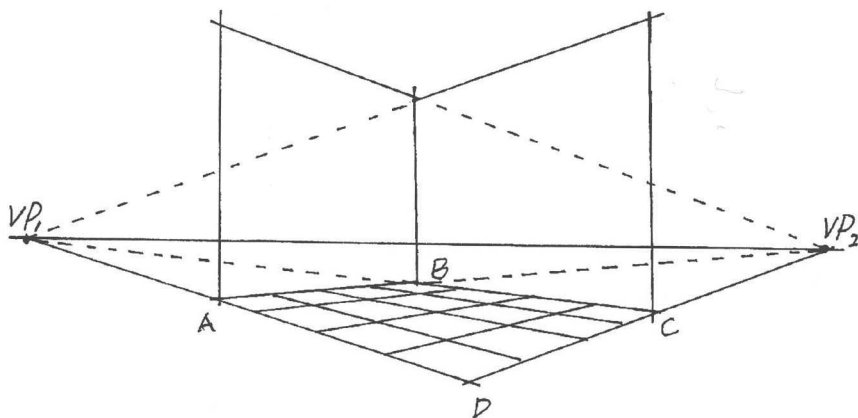

一点透视：又称平行透视，消失点在画面中央，为绝对平行透视，它的特点是透视表现范围广，纵深感强，视觉感稳定。

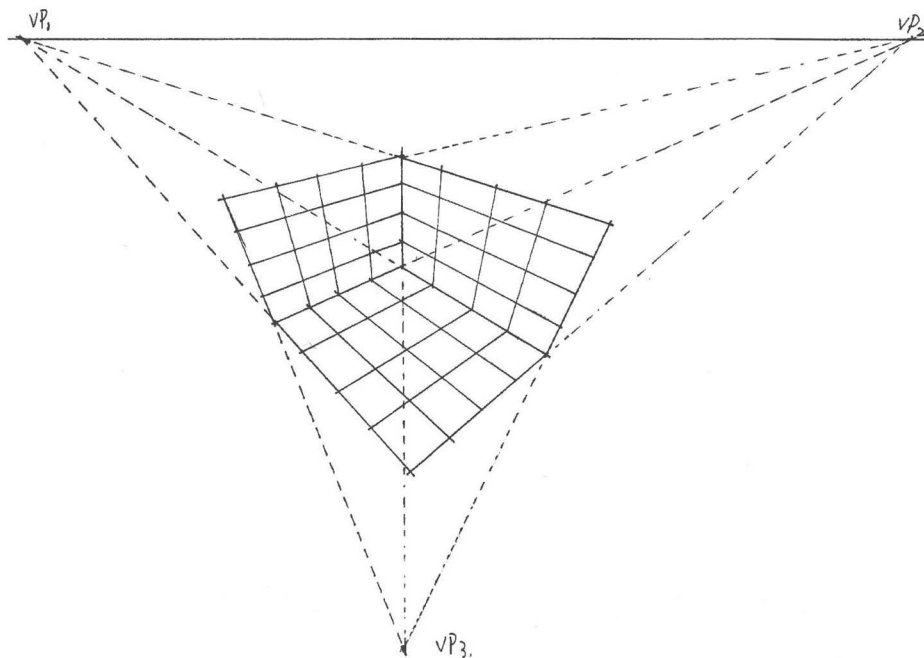
一点斜透视：是一点透视的变体画法，即在灭点的一侧，另一个虚灭点，使原先与画面平行的那个面向虚灭点倾斜，它弥补了一点透视平滞，缺乏生气的缺点。

(2) 两点透视与室内空间

两点透视：又称成角透视，物体与画面成任一角度，物体只有铅垂线与画面平行，其高度不变，两边则各消失于两边的消失点，它的特点是画面效果较活泼，所反映的空间比较接近人的真实感觉。

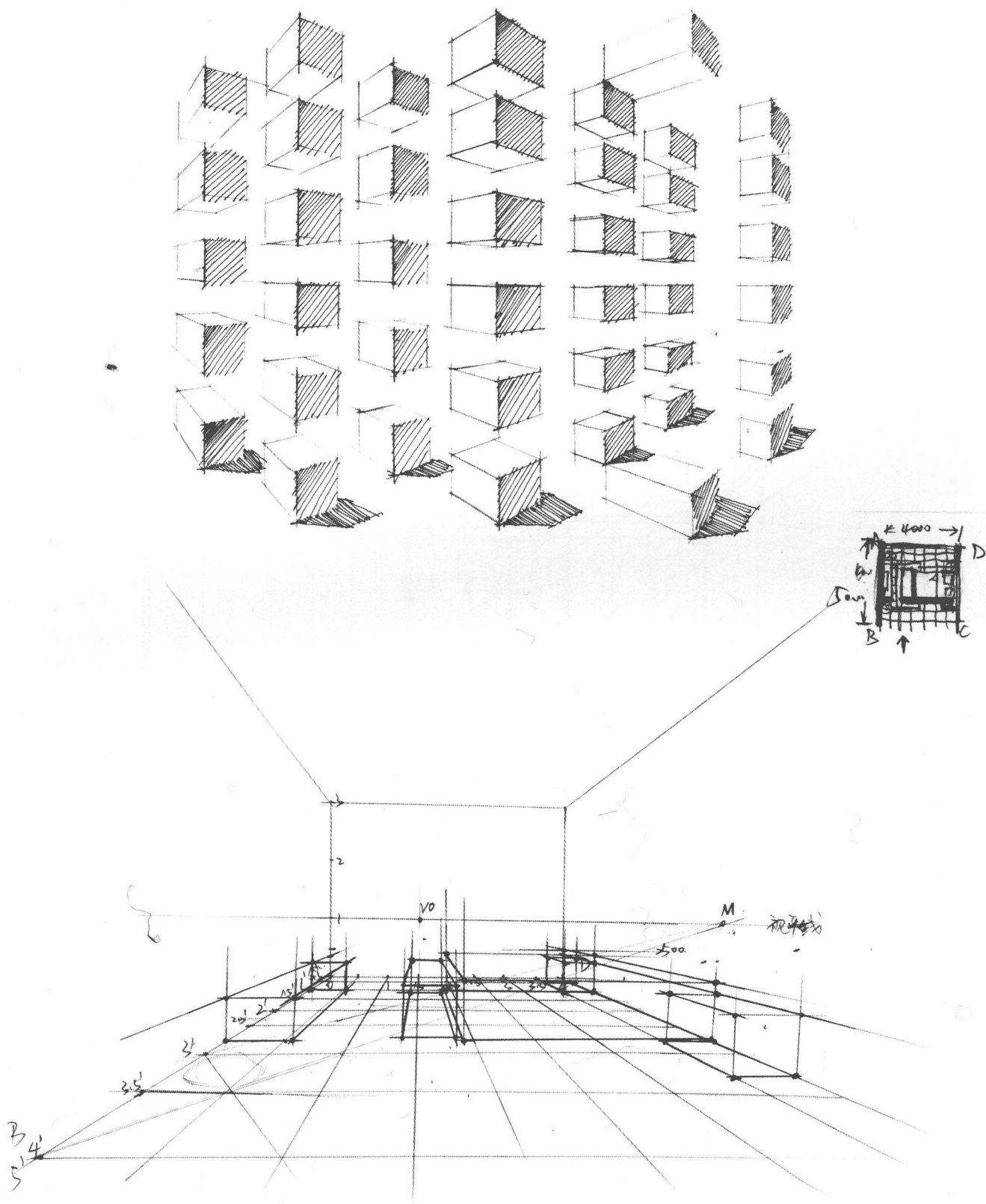
(3) 三点透视与室内空间

三点透视：三个方向的主要轮廓线均与画面成一定角度，分别形成三个灭点，它的特点是善于表现大场面、大空间，如鸟瞰图。

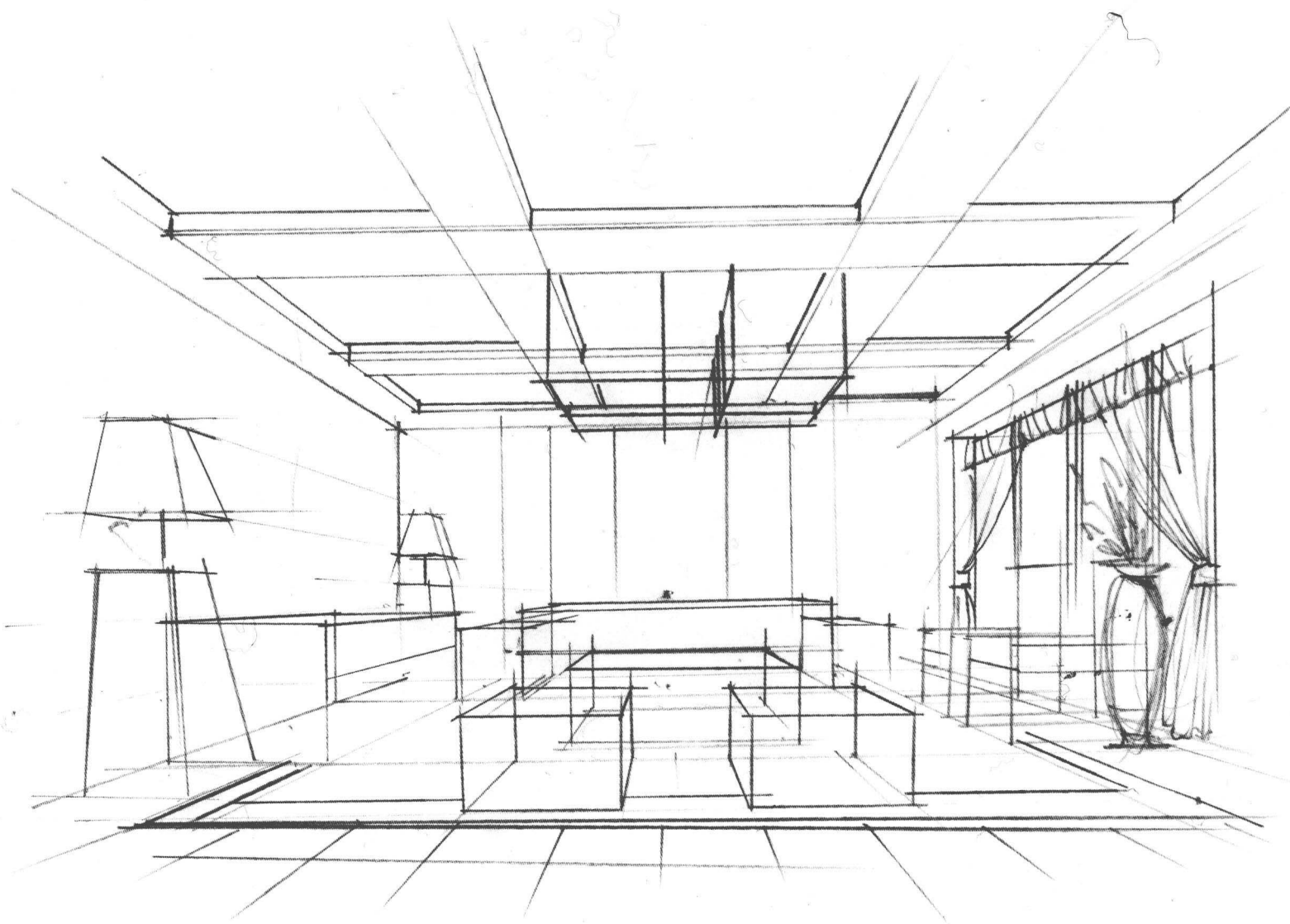
空间体块练习实例 1

三、透视空间体块

空间体块的练习能够养成对透视的整体把握以及在作图过程中能够更好地把握家具之间的比例关系。

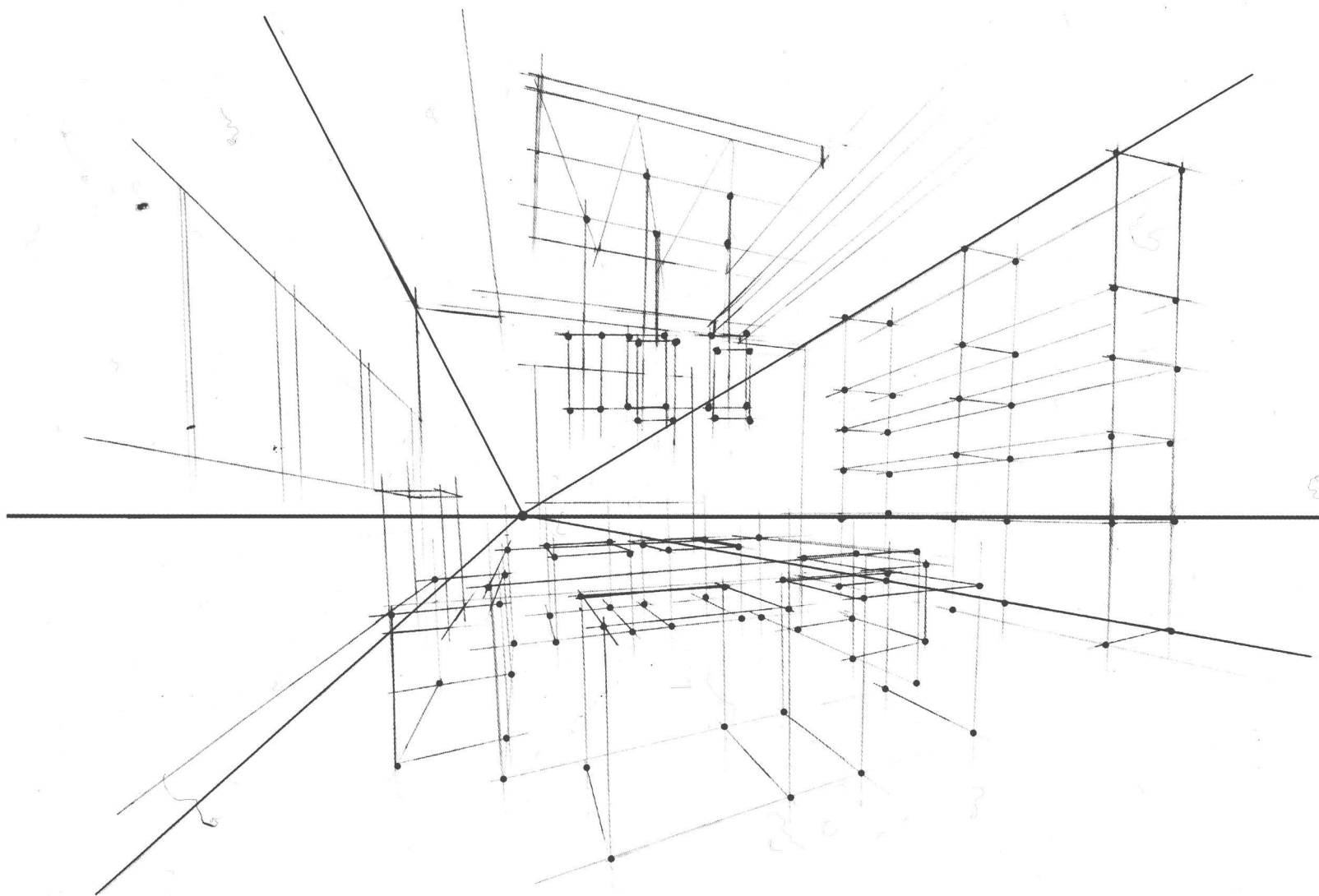
空间体块练习实例 2

整个空间不需注重细节，所有家居比例和透视一定要准确，这样就对下面的刻画做好了铺垫。

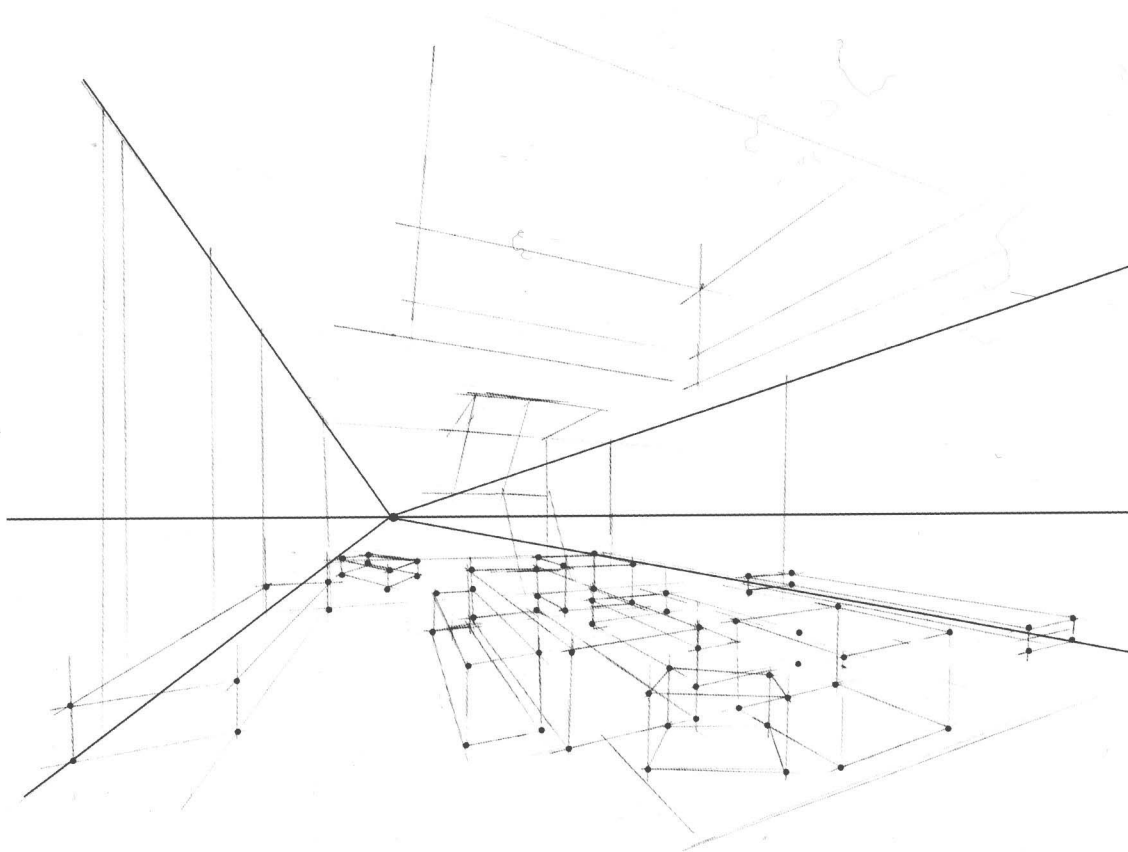
空间体块练习实例 3

注重体块练习中的空间透视

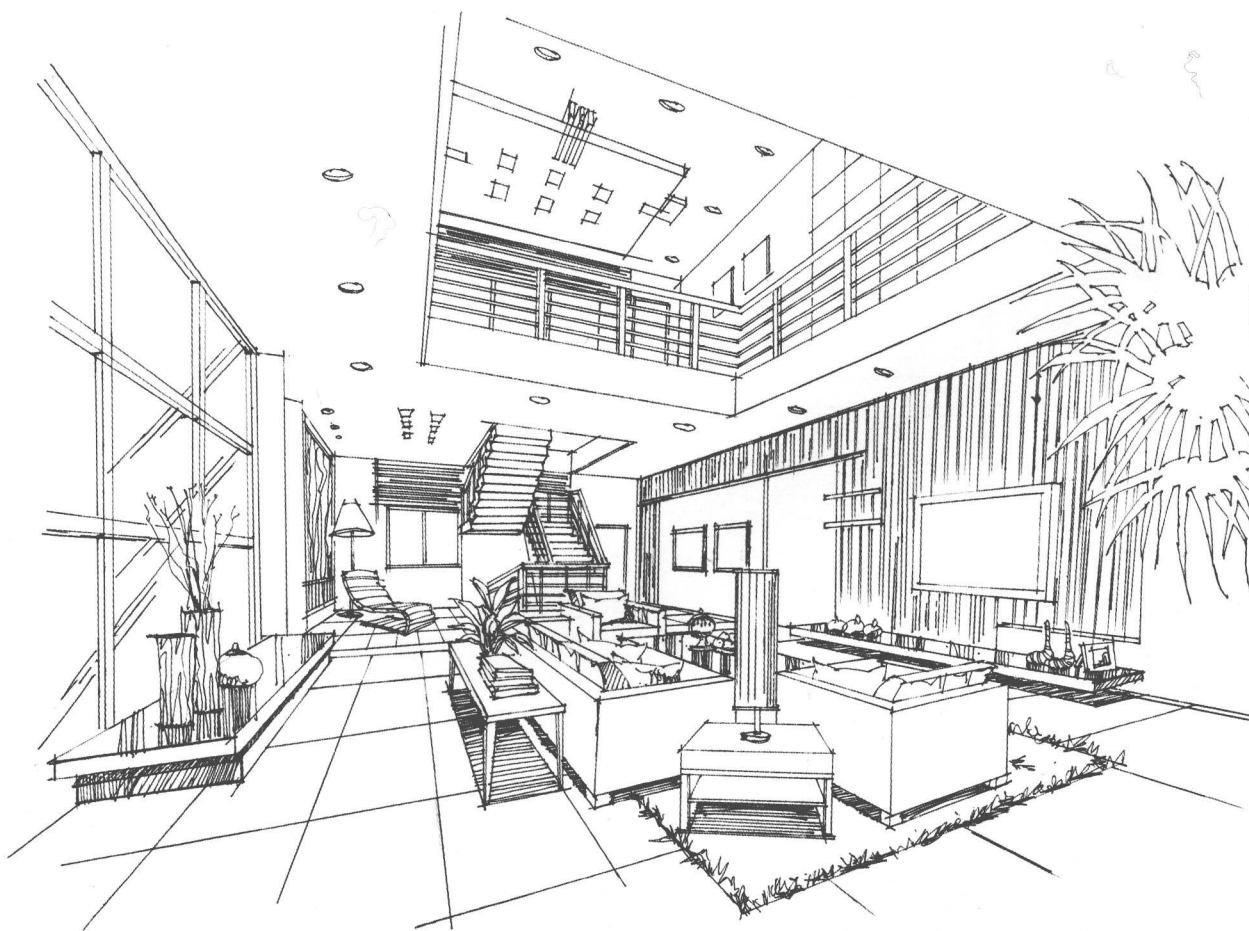

复杂空间更要把握好每个家具体块的位置。

空间体块练习实例 4

把原画物体的比例找准确，同时，再对比整体空间透视方便往下画细节。

在原体块关系基础之上可以向下升华，会变得更加容易且更加准确到位，一蹴而就。