

设计表现

第2版

COLLECTION OF HAND DRAWING

林文冬 主编

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

设计表现

COLLECTION OF HAND DRAWING

手绘设计表现

第2版

COLLECTION OF HAND DRAWING

主编 林文冬

机械工业出版社

本书围绕手绘设计表现这一主题,根据难易程度和表现的内容不同,将内容分为四大部分:基础篇、步骤演示篇、学生作品评析篇、作品赏析篇。基础篇介绍了设计表现中的透视原理、常用工具、线条应用,以及家具、植物等陈设配景的画法;步骤演示篇着重介绍了室内、建筑、园林景观效果图的绘制方法和步骤;学生作品评析篇,通过展示历届及在校学生的作品,并对其优点和缺点加以点评,对一些较普遍的错误加以指正,让学生相互间进行横向比较,以更好地提高学生的手绘能力;作品赏析篇则精选了作者本人多年来教学和实践所积累的大量手绘作品,涵盖了室内家居空间部分、室内公共空间部分、园林景观部分和建筑外观部分,内容丰富,示范性强。

本书适合作为高等院校环境设计等相关专业的教材,也适合于手绘表现爱好者学习、临摹,以及设计工作者参考。

图书在版编目(CIP)数据

手绘设计表现 / 林文冬主编. — 2版 — 北京:机械工业出版社, 2015.2

ISBN 978-7-111-49045-6

I. ①手… II. ①林… 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306730号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑:张敬柱 周晓伟

责任校对:周晓伟

封面设计:鞠杨

责任印制:乔宇

北京画中画印刷有限公司印刷

2015年4月第2版第1次印刷

210mm×285mm·10印张·253千字

0001—3000册

标准书号:ISBN 978-7-111-49045-6

定价:59.80元

凡购买本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线:010-88361066

机工官网:www.cmpbook.com

读者购书热线:010-68326294

机工官博:weibo.com/cmp1952

010-88379203

金书网:www.golden-book.com

封面防伪标均为盗版

教育服务网:www.cmpedu.com

前言

手绘,对于当今的设计师来说,早已不再陌生了。许多设计师都已经熟练掌握了手绘表现技法,为设计带来极大的帮助,在设计工作中发挥着重要的作用。手绘是表达创意灵感、推敲设计方案的无可替代的最佳方法,也是一个设计师必备的技能。手绘设计表现能力的强弱已经成为衡量设计师水平高低的重要标准。因此,掌握好手绘设计表现这门设计师的独特语言,是成为一名优秀设计师的基础。

为此,编者在机械工业出版社的大力支持下,于2006年和2009年相继出版了《手绘设计表现作品集》《手绘设计表现》两本手绘书,得到了广大读者的喜爱和大力支持,同时也收获了一些专家提出的宝贵意见,在此表示衷心的感谢。不少读者也提出,前两本书在室内表现方面内容比较多,建筑外观和园林景观方面虽有涉及,但是内容较少,希望能增加建筑外观和园林景观方面的内容。为满足更多更广的手绘爱好者的需求,使本书的内容更加丰富,为此,在前两本书的基础上,增加了建筑外观和园林景观方面的内容,完成了此书的修订。书中除了本人设计创作的作品外,还抱着学习的态度临摹了庐山手绘训练营部分教师和其他手绘大师的一些作品,从中受到不少启发,在吸取他们优秀作品精华的基础上,也融入了自己的风格。在此对所临摹作品的原作者表示敬意!

另外本书中还选入了一些历届及在校学生谢树鑫、刘雯雯、刘金瓶、余佩津、吴绮雯、严炜欣、朱惠君、吴信斌、方蕴莹、廖申婷、梁嘉欣、黄志波、冼冠成等人较为优秀的课堂手绘练习。在此也对他们的支持表示感谢!

本书不足之处在所难免,还望多方指点和斧正,不胜感激!

林文冬
2015年1月 于广州

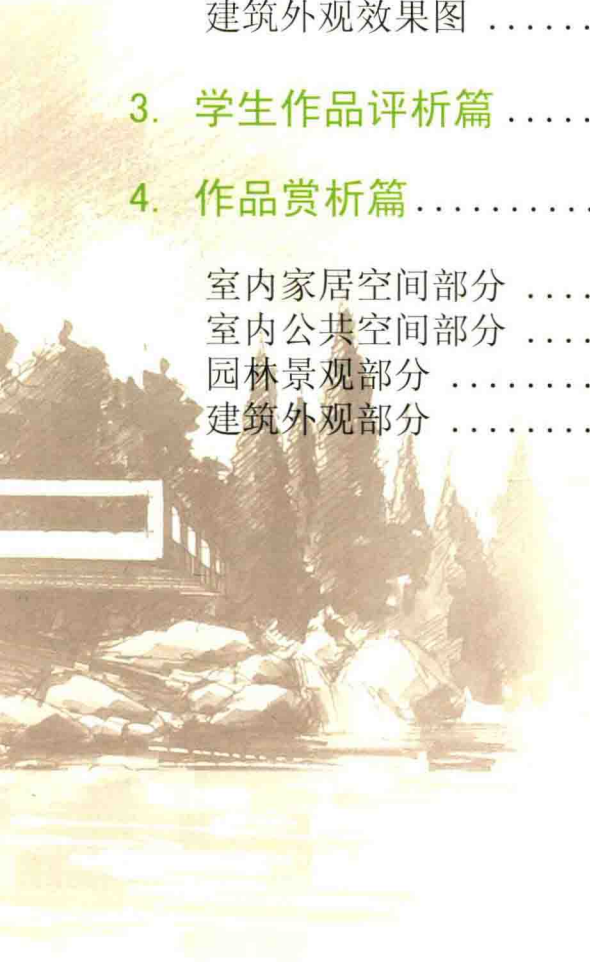

目 录

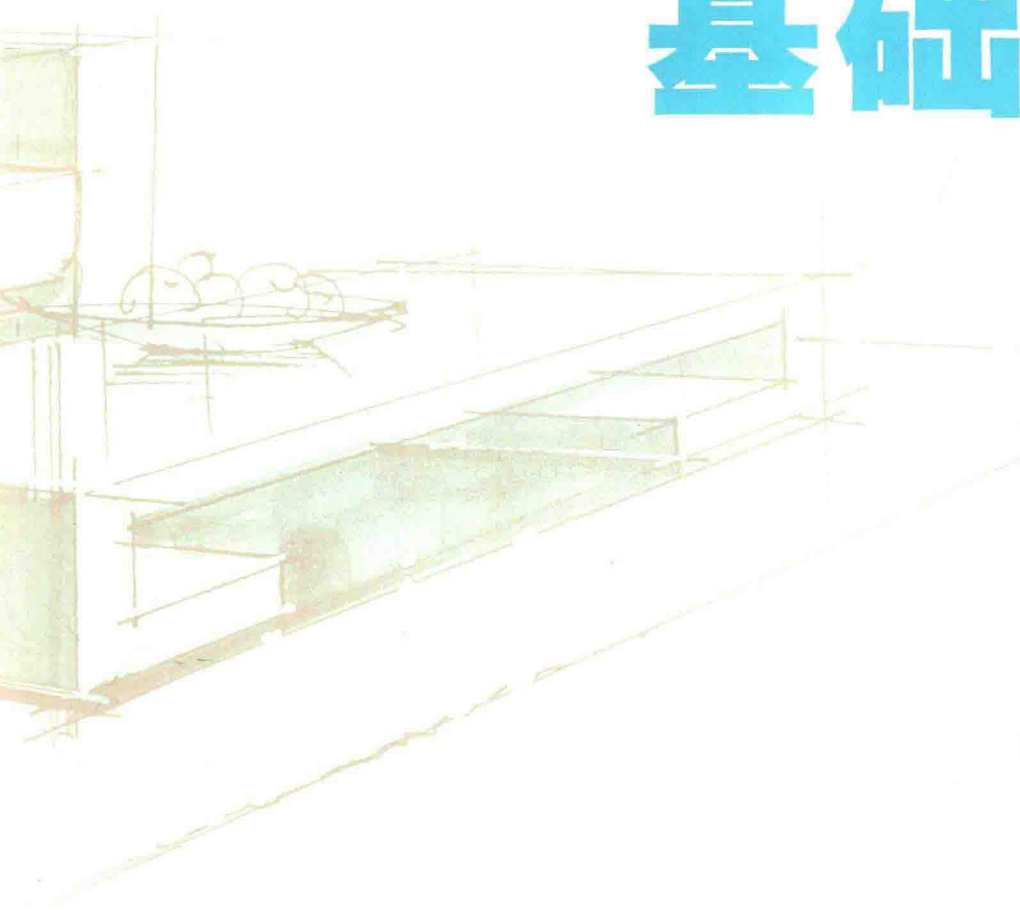
前言

1. 基础篇	1
手绘设计表现概述	2
手绘设计表现的特点和常用工具	3
透视原理及在手绘设计表现中的应用	5
线条和色彩练习	11
风景写生练习	38
2. 步骤演示篇	47
室内效果图	48
园林景观效果图	64
建筑外观效果图	68
3. 学生作品评析篇	73
4. 作品赏析篇	93
室内家居空间部分	94
室内公共空间部分	112
园林景观部分	120
建筑外观部分	132

基础篇

手绘设计表现概述

设计师要将他的设计变成现实，首先就是要通过一定的形式把它表现出来，形成设计方案，再通过施工人员的施工成为现实。然而闪烁于设计师头脑中的构思火花是看不见摸不着的，甚至是稍纵即逝的。那么最好的方法就是快速地在图纸上表现出来，并且通过反复揣摩、修改，最后成为完善的设计方案（图 1-1），使之成为设计师与业主和施工人员之间沟通的重要桥梁。因此，掌握手绘设计表现这一特定的行业语言，就成了设计师必不可少的基本技能，也是衡量设计师水平的重要标准。

手绘设计表现，也称手绘效果图，是通过绘画的形式在画面上表达设计思想和意图的一种专业语言。它能直观地表达出设计完成后所呈现出来的空间造型、设计风格以及色彩、光影、材质等效果，给业主以直观、感性的认识，给施工人员以直接、形象的指导，同时又再次为设计师对方案设计的修改和完善、造型的把握提供参考。因此，设计师的设计方案或作品能否被人们所接受，其专业语言——手绘设计表现技法运用的熟练程度就成了成功与否的关键。也就是说，高质量的效果图为设计师的设计作品被人们所欣赏和接受提供了保证。

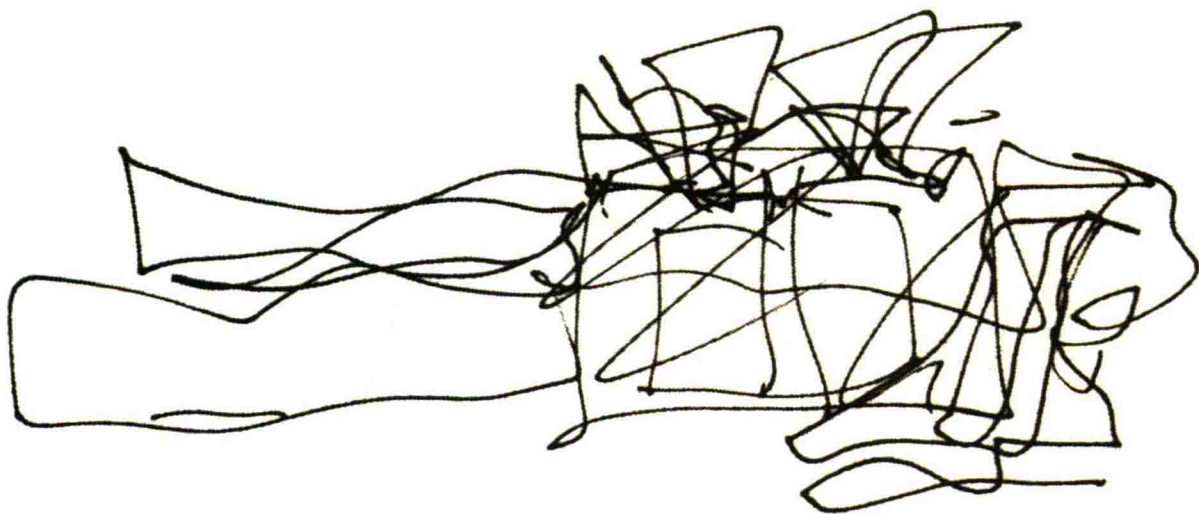

图 1-1 弗兰克·盖里的设计草图和建成后的古根海姆博物馆

手绘设计表现的特点和常用工具

一、手绘设计表现的特点

手绘设计表现融合了科学性、艺术性和实用性这三个特点。

科学性是指设计表现图的绘制不同于一般的绘画。一般绘画作品可随画家个人的爱好、风格、表现内容任意发挥，甚至是让常人难于理解和琢磨的抽象画，表现出完全虚幻的空间（图 1-2、图 1-3 和图 1-4）。但手绘设计表现必须真实地反映设计方案建成后的效果，融合了业主要求和设计师的理念，并根据客观现实的空间尺度、比例关系、透视原则等因素而绘制的，并且可以通过施工成为现实的实用空间。（图 1-5 和图 1-6）

艺术性是指手绘设计表现又是绘画的一种。绘画中所讲究的构图、色调、层次、虚实、意境、笔触效果、绘画技巧等审美要求，在手绘设计表现中同样应该具备。把方案设计构思借助具有很高审美情趣的艺术画面来表现，通过画面的艺术魅力打动业主，将是使方案成功实施的一个非常关键的因素。

实用性是指手绘设计表现技法灵活、操作简便，不但能快速地表达自己的设计构想，还可以在与客户面对面时边交流边画，更好地表达自己的设计意图；也可以在施工现场通过手绘表现与施工人员进行沟通。任何语言的说明，都达不到直观手绘的沟通效果。

手绘设计表现的科学性是相对比较容易把握的，但是作品能否吸引、打动业主，就取决于设计师对艺术性的把握，即设计师的艺术修养水平和绘画技能的熟练程度，这是需要设计师经过长期的积累、领悟和磨炼，熟能生巧以后才能达到较高的水平，并形成自己的表现风格。

科学性和艺术性是相辅相成的。只追求空间透视和比例尺度的效果图是生硬的、没有生气的。而艺术性又必须建立在严谨的科学性的基础上，并在具体的实践中得到发挥和体现。

图 1-2 凡·高绘画作品

图 1-3 毕加索绘画作品

图 1-4 米罗绘画作品

图 1-5 国外手绘室内效果图

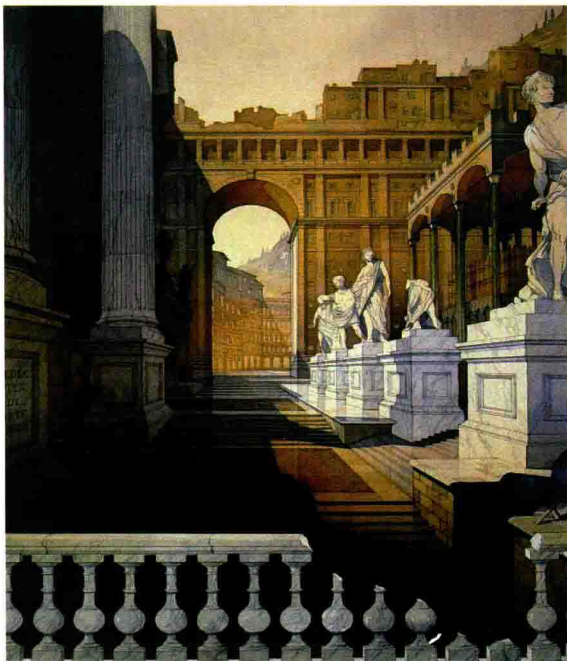

图 1-6 国外手绘建筑效果图

二、手绘设计表现的常用工具

1. 绘线稿工具（图 1-7）

- (1) 铅笔：画草图或透视图起稿时用，方便修改。
- (2) 钢笔：主要有美工笔、特细钢笔，用于画速写和勾画草图。
- (3) 针管笔：分为一次性针管笔和常规吸墨针管笔，用于绘制较精细、严谨的透视图，常和直尺结合起来使用。

2. 着色工具（图 1-7）

- (1) 彩色铅笔：有水溶性和干性之分。色彩丰富、细腻，渐变自然，笔触粗细变化自如，易于把握。
- (2) 麦克笔：主要有油性和水性两种。油性麦克笔颜色透明度和色彩衔接性好，笔头较宽，笔触效果强烈，色彩明快鲜艳，但易扩散，不易把握。水性麦克笔笔头稍窄，笔触融衔接性较差，但墨色不易扩散。

3. 纸张

- (1) 绘图纸：纸质细腻白净、厚实，绘画效果佳。
- (2) 复印纸：物美价廉，较为常用。
- (3) 硫酸纸：适于针管笔描绘，效果独特。
- (4) 有色卡纸：可根据环境色调选择不同颜色的卡纸，有特殊效果，适于彩色铅笔着色。麦克笔着色后有些颜色尤其是浅色不明显甚至变色。

4. 其他辅助工具

- (1) 直尺：用于绘制直线。
- (2) 橡皮：用于擦除铅笔线。
- (3) 高光笔：用于刻画细部亮边。
- (4) 涂改液：用于提点高光。

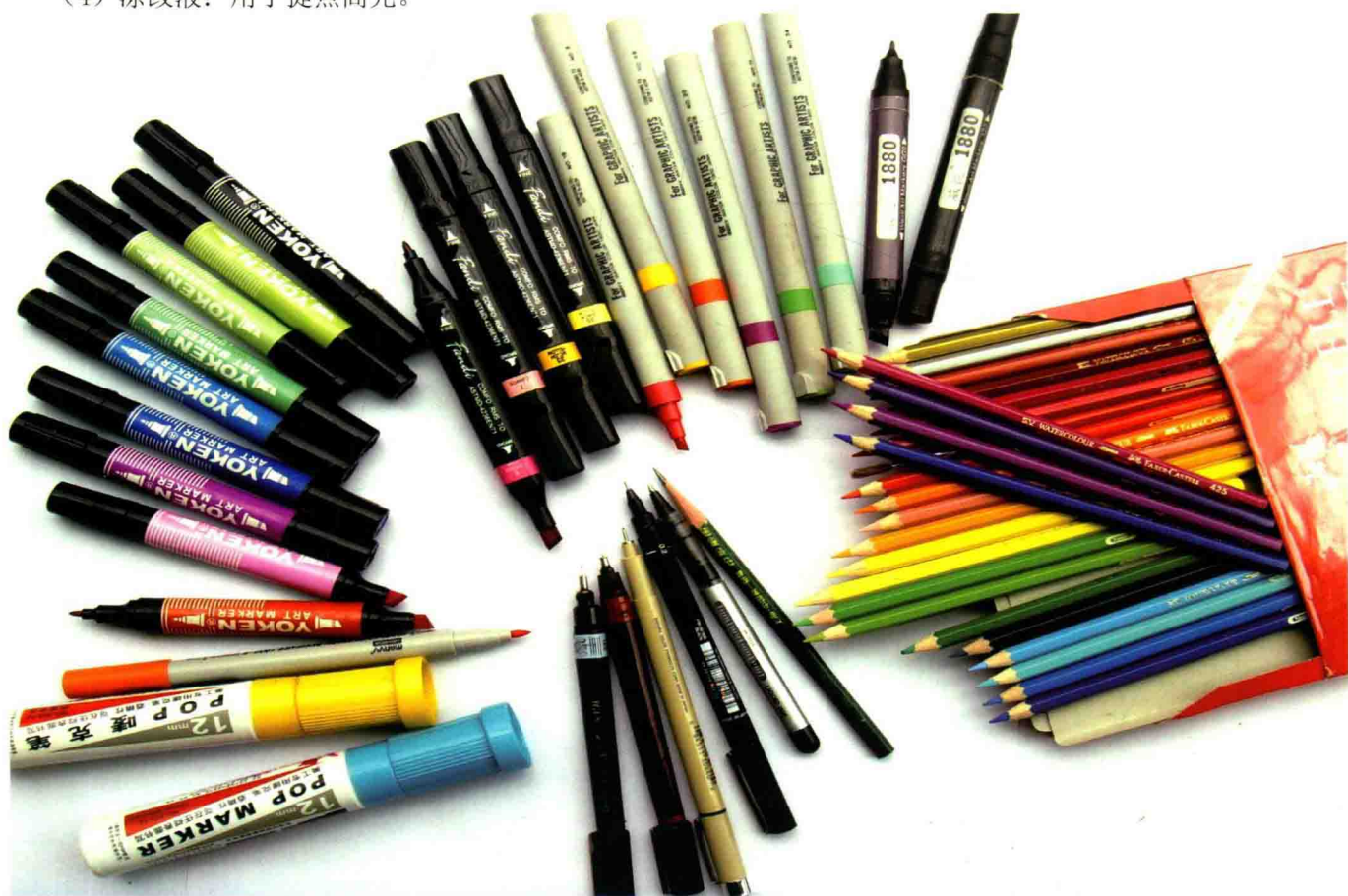

图 1-7 手绘设计表现的常用工具

透视原理及在手绘设计表现中的应用

一、什么是透视

设计师要将三维空间的物体描绘到二维的画面，并且仍然具有三维立体的空间效果，这就要求设计师必须熟练掌握透视知识。

透视是一种绘画术语，是物体呈现在人们眼里的一种近大远小的视觉现象。即在日常生活中我们观察物体时，由于物体与观察者之间距离的远近不同，在视觉上会呈现出大小变化，离得近的物体看起来要大些、清晰些，而离得远的物体看起来则显得小一些、模糊一些，越远越小，直到完全消失。

透视图是运用几何学的中心投影原理，用点和线表达物体造型和空间造型的直观形象，具有表达准确、真实且符合人们视觉印象中造型和空间形象的特点，是设计者表达空间设计构思和意图的重要手段。它将光学、数学、物理学、美学、特别是画法几何的原理运用到了绘画中。

二、透视基本术语

为了更好地掌握透视，我们必须了解透视学中的一些基本术语。从图 1-8 中我们可以了解有关的术语名称及它们的作用。

- (1) 基面 (GP)：基面也称地面，是承载物体的基础平面。
- (2) 立点 (SP)：立点又称站点，是观察者所站立的地点。
- (3) 视点 (E)：视点是指观察者眼睛所在的点。
- (4) 视角 (R)：视角指视线观察到的区域。物体在视中线左右 60° 圆锥范围内时，看到的物体比较自然、清晰；超过 60° 时，物体较为模糊、易变形，一般虚化处理。
- (5) 视高 (H)：从视点 (E) 到立点 (SP) 的垂直距离为视高，即视点的高度。
- (6) 画面 (PP)：在观察者与观察对象之间的一个假想的透明且与视线垂直的面为画面。
- (7) 视平面 (HP)：观察者眼睛高度所在的水平面为视平面。
- (8) 视平线 (HL)：视平面与画面的交线为视平线，视平线永远都要保持水平。
- (9) 灭点 (VP)：灭点也称为消失点，是物体透视延长线的集中消失点。

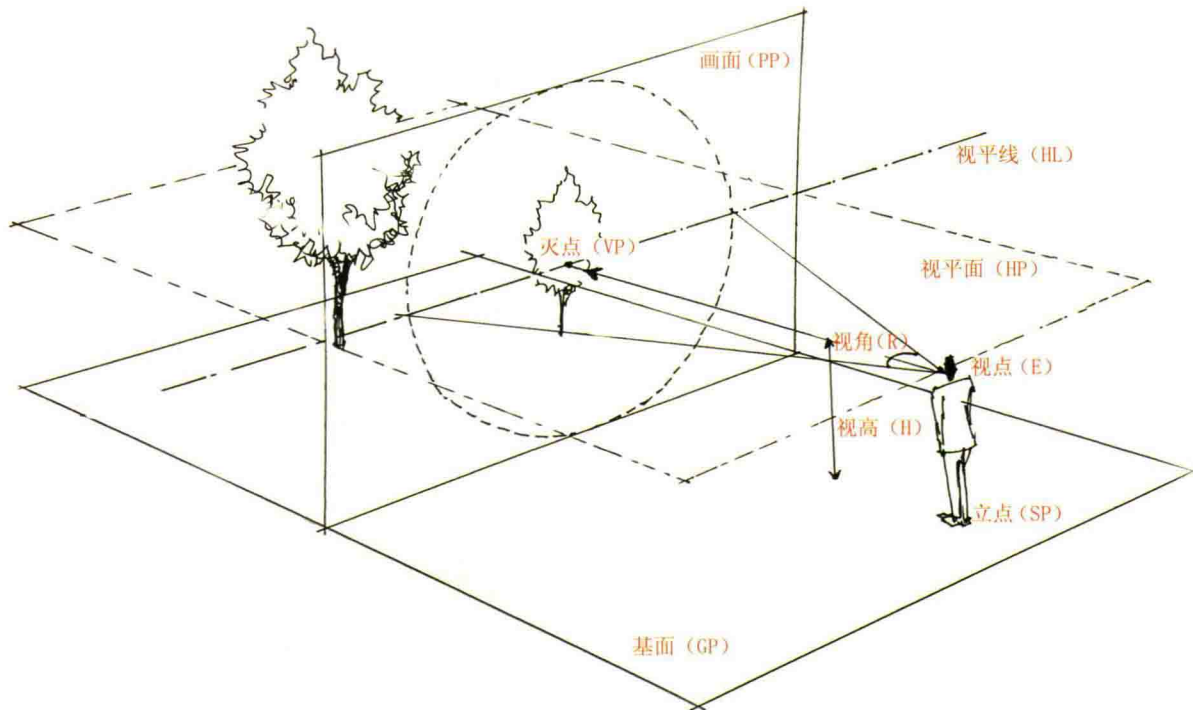

图 1-8 透视系统及名称示意图

三、常用透视形式

在手绘设计表现中常用的透视形式有以下四种。

1. 平行透视（图 1-9 ~ 图 1-11）

平行透视也叫一点透视，这种透视只有一个灭点。其优点是表现的空间范围广，纵深感强，适合表现庄重、稳定、宁静的空间；缺点是比较呆板，不够生动。

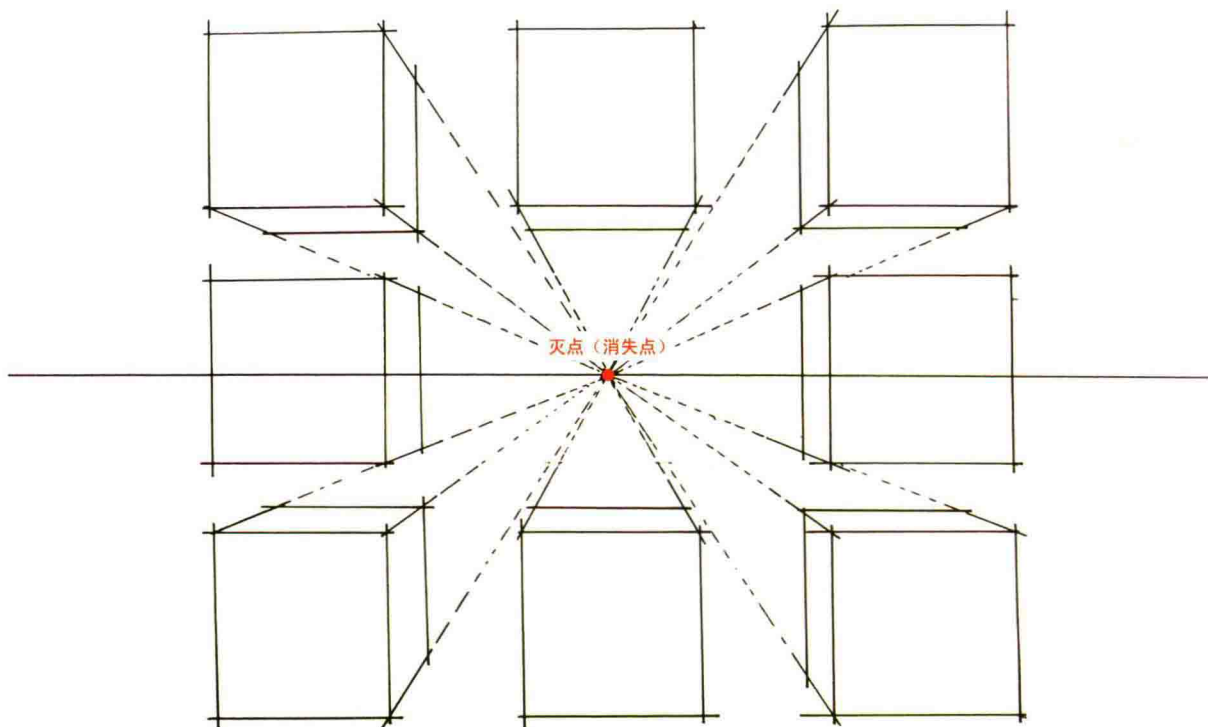

图 1-9 平行透视示意图

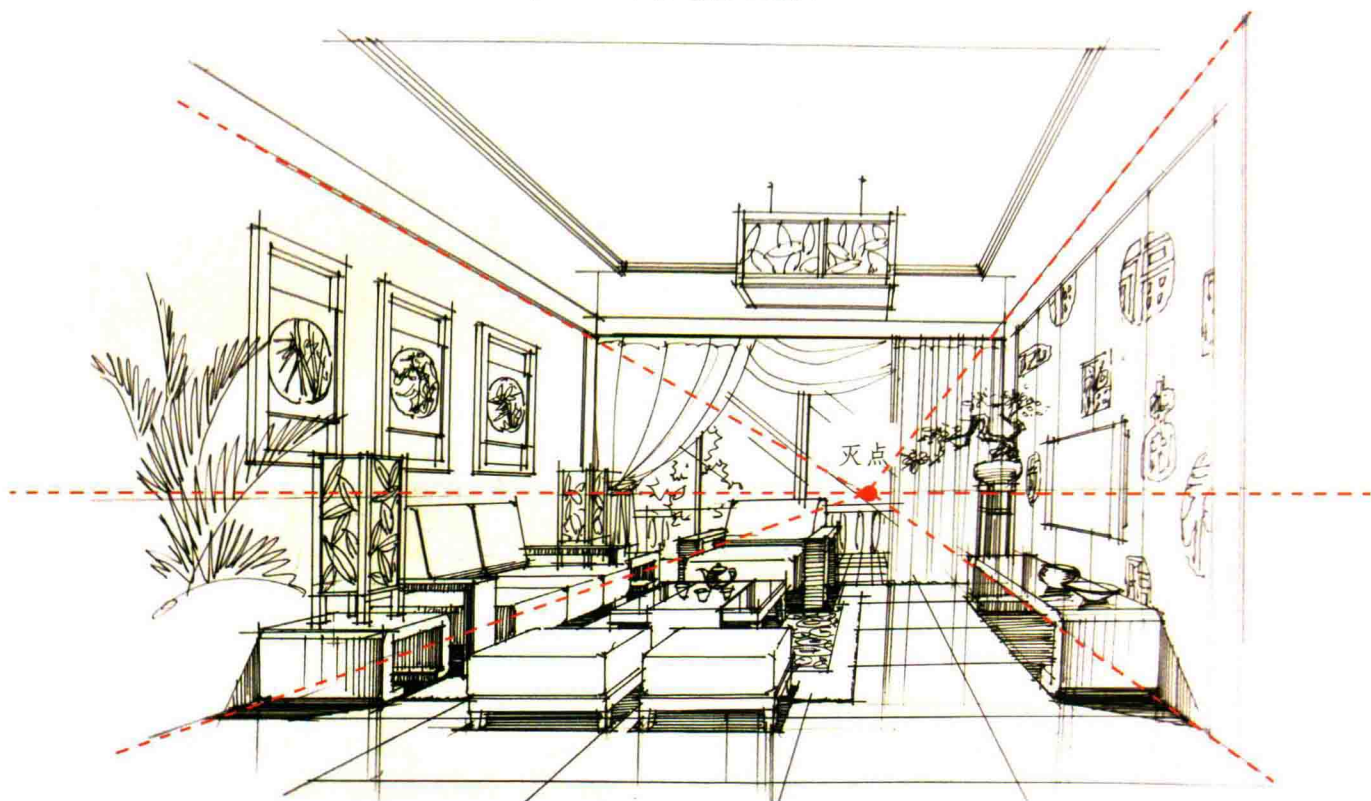

图 1-10 平行透视在室内表现中的应用

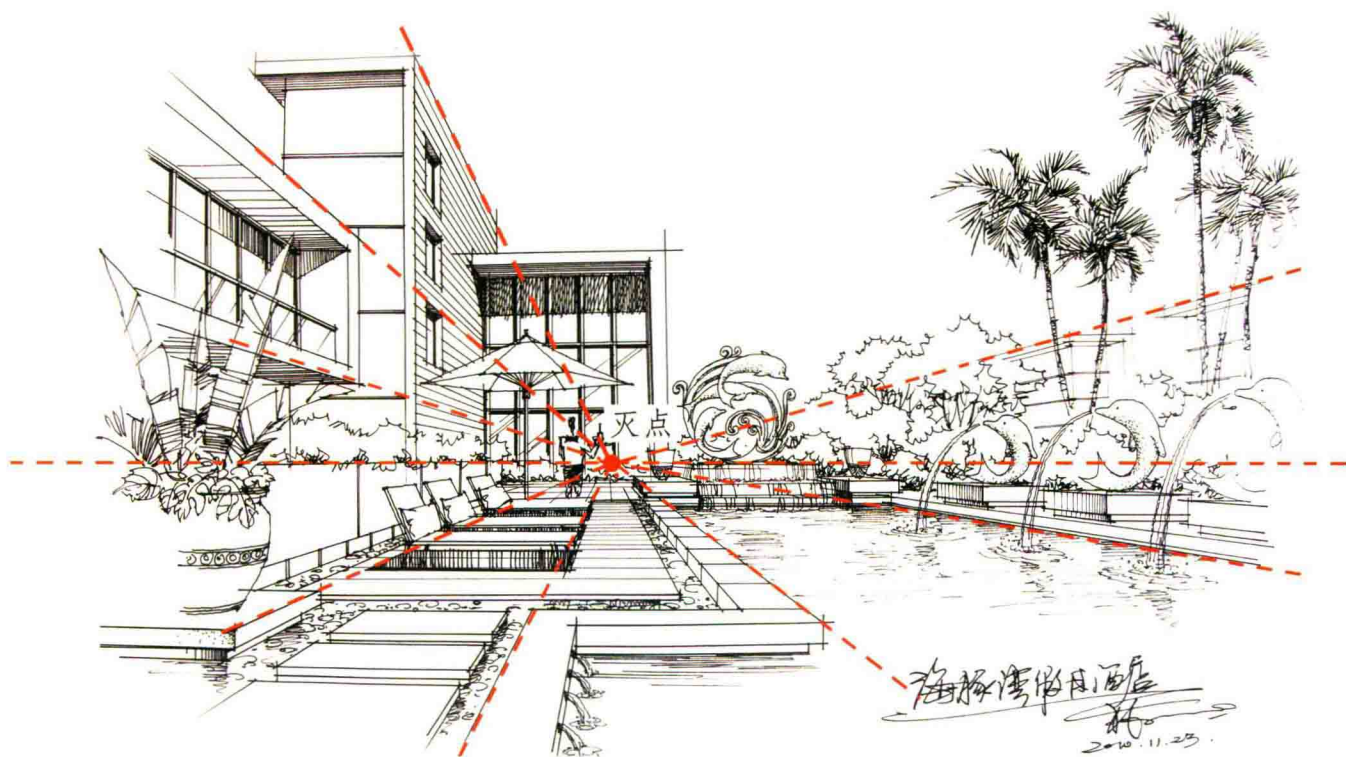

图 1-11 平行透视在建筑景观表现中的应用

2. 成角透视 (图 1-12 ~ 图 1-14)

这种透视有两个灭点，所以成角透视也称为二点透视。其优点是画面效果比较自然，活泼生动，反应的空间比较接近于人的真实感觉；缺点是角度选择不好，易产生变形，在室内透视图中往往表现的空间范围比较小，所以适于用来表现室内某个角落的特写。其在建筑外观表现中比较常用。

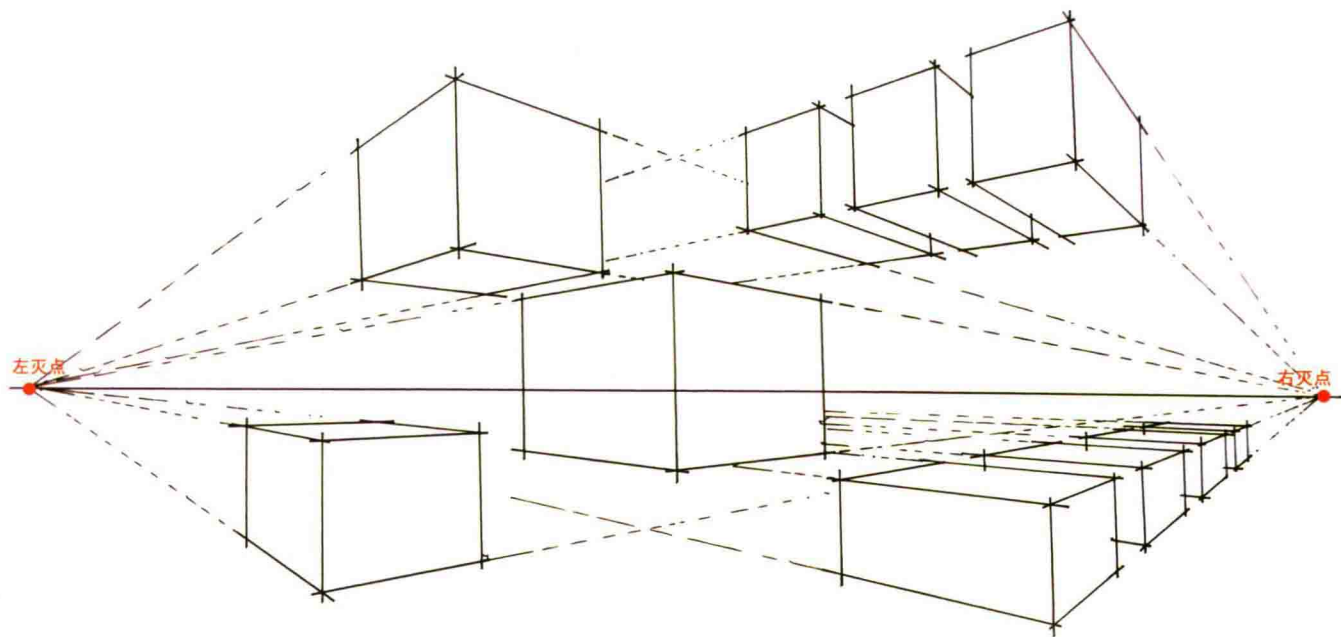

图 1-12 成角透视示意图

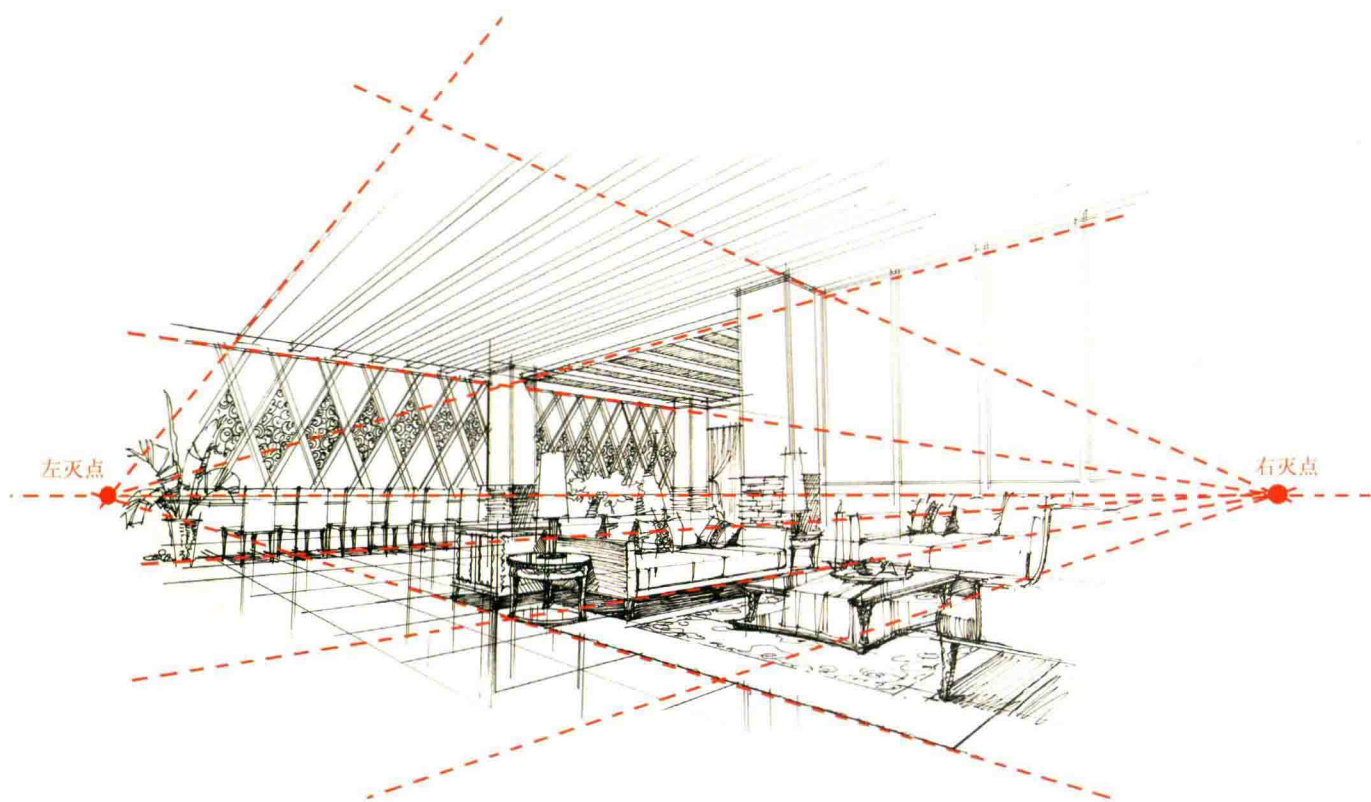

图 1-13 成角透视在室内表现中的应用

图 1-14 成角透视在建筑景观表现中的应用

3. 微角透视 (图 1-15 ~ 图 1-17)

微角透视, 也称倾斜透视或斜一点透视。其实这种透视有两个灭点, 一个灭点控制画面的纵向线条, 往往成为画面的中心焦点, 习惯上称之为**主灭点**; 另一个灭点则控制画面水平方向的线条, 在画面偏左或偏右较远的位置 (一般都在画面之外), 习惯上称之为**余点**。如果余点的位置离画面中心较近, 则易产生画面变形, 因此余点最好不要出现在画面之中, 在我们的感觉上知道它的大概位置, 那么水平方向的线条就要凭眼睛目测来大致确定。但要求尽量准确, 特别注意的是主灭点和余点都必须在同一视平线上。

此种透视是介于平行透视和成角透视两种画法之间的一种综合表现形式。它比平行透视更加活泼生动, 又能表现较广的空间范围, 且与我们的视觉效果相吻合。因此, 微角透视是手绘设计表现中最为常用的透视形式。对于初学者来说比较难于把握, 因此需要通过大量的练习, 才能达到熟能生巧的地步。

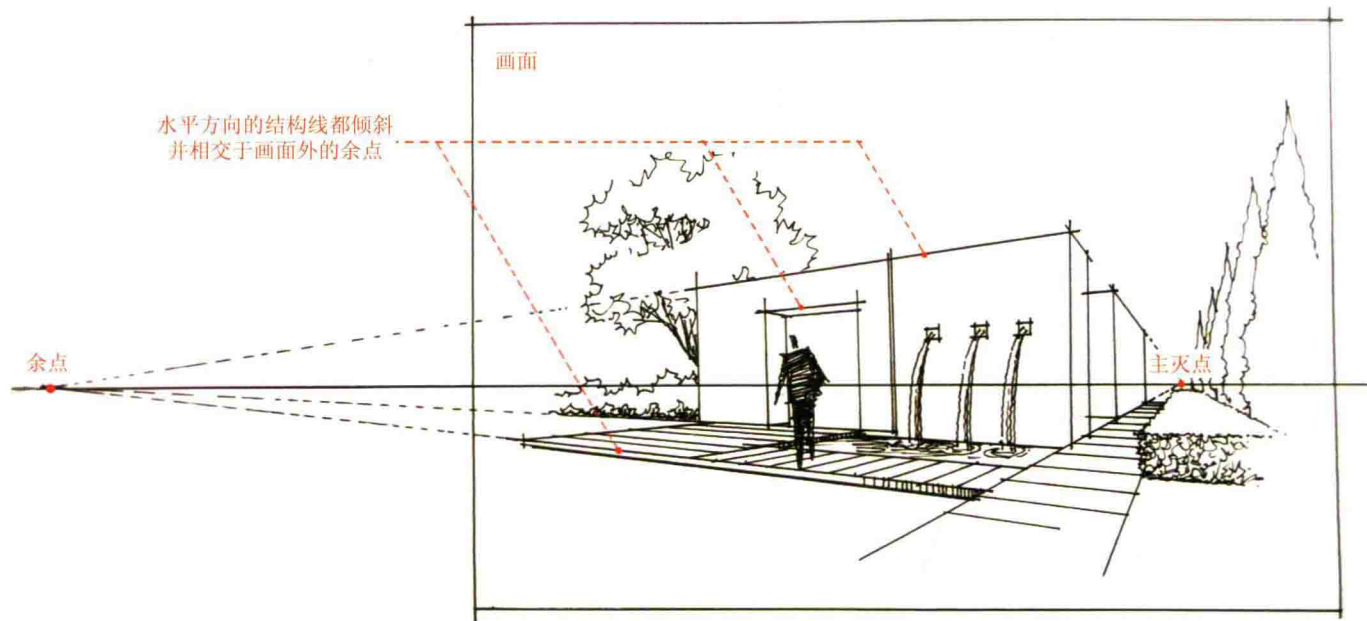

图 1-15 微角透视示意图

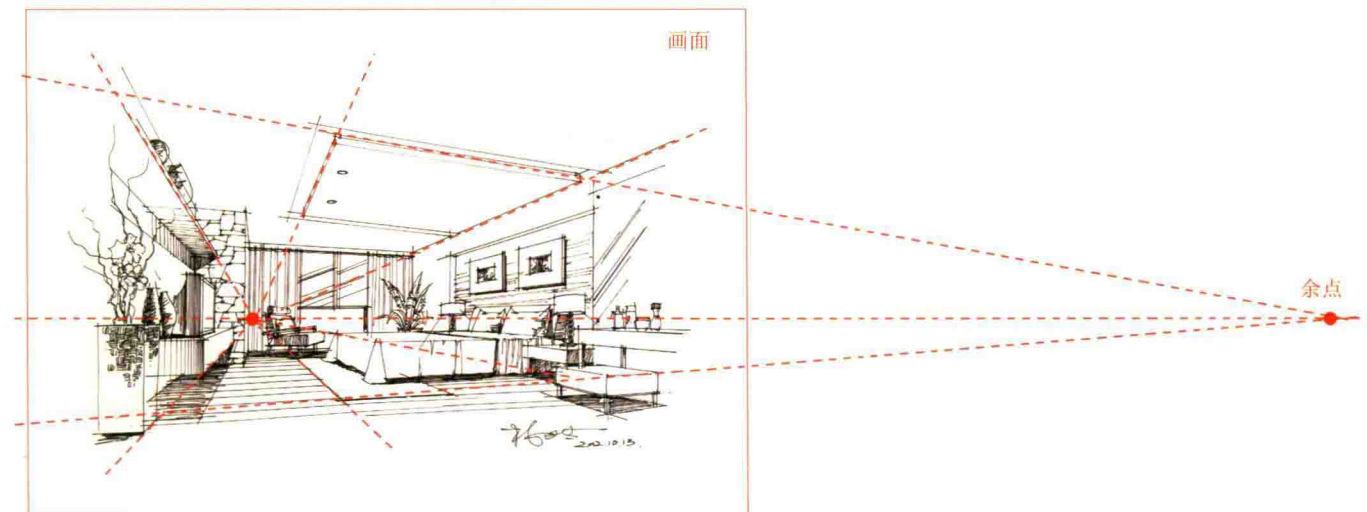

图 1-16 微角透视在室内表现中的应用

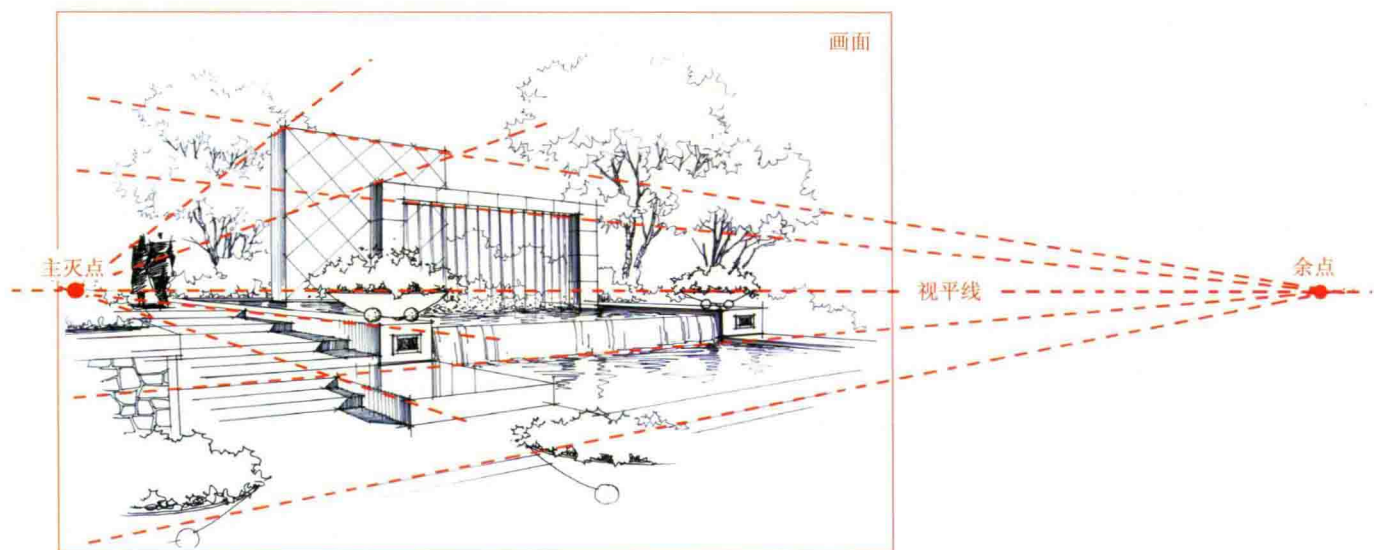

图 1-17 微角透视在建筑景观表现中的应用

4. 三点透视 (图 1-18)

三点透视适用于高层建筑外观的效果图表现, 具有很强的环境气氛表现力和渲染力, 空间感强。

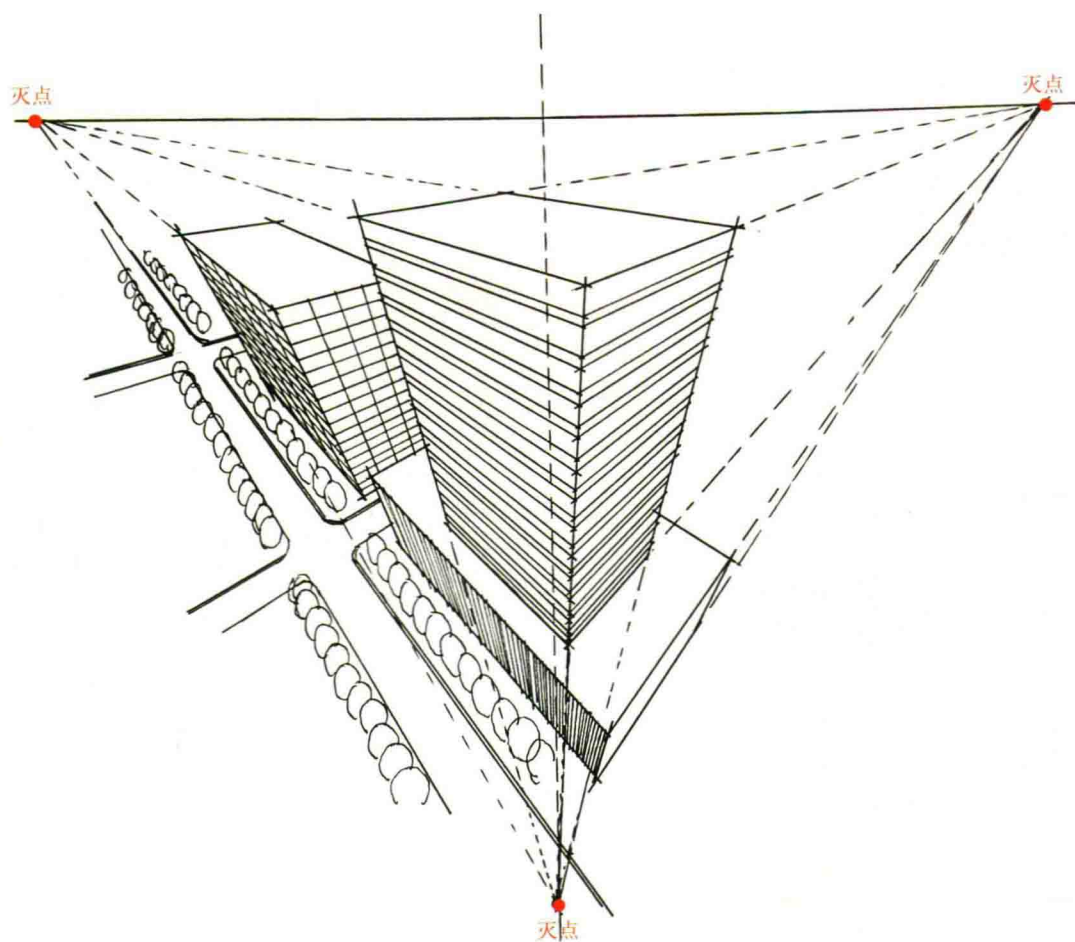

图 1-18 三点透视示意图