

艺术设计与实践

室内设计

手绘效果图快速表现

陈路石 陈利亚 编著

清华大学出版社

艺术设计与实践

室内设计

手绘效果图快速表现

陈路石 陈利亚 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

《室内设计手绘效果图快速表现》共6章,内容涵盖手绘效果表现的历史、发展和前景、手绘表现的学习方法、室内手绘常用到的透视、手绘效果单体和组合线描的绘制方法和技巧,手绘效果单体和组合色彩的绘制方法和技巧、家具手绘平面立面图的绘制方法以及餐厅、客厅、卧室、酒店大厅、图书馆等不同空间类型绘制方法。

本书可以作为国内各高校、高职高专院校的环境艺术、建筑设计、园林规划、室内设计、产品设计等相关专业学生的专业教材,也可以作为广大设计师、设计行业从业者学习手绘技法的参考用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

室内设计手绘效果图快速表现/陈路石,陈利亚编著. —北京:清华大学出版社,2015
(艺术设计与实践)

ISBN 978-7-302-37551-7

I. ①室… II. ①陈… ②陈… III. ①室内装饰设计—建筑构图—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第174648号

责任编辑:陈绿春

封面设计:潘国文

责任校对:胡伟民

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座

邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:北京密云胶印厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:8

字 数:220千字

版 次:2015年3月第1版

印 次:2015年3月第1次印刷

印 数:1~3500

定 价:39.00元

产品编号:053086-01

前言

PREFACE

环境艺术设计发展至今，手绘效果表现已越来越被社会所广泛接受。使用手绘的方式可以最快最简便的记录创作灵感，且不受时间、地点、工具的限制，而且便于修改和增删。作为设计表现形式的一种，手绘效果表现已经慢慢成为设计师必备的基本技能之一。在科技高速发展的今天，手绘以其独特的艺术魅力，仍然受到很多设计师的青睐。

手绘效果表现不仅仅是一门设计艺术，也是一门绘画艺术，所以在学习手绘效果表现的过程中，不仅可以培养设计思想，还能提高欣赏水平，一幅好的手绘效果图，包括了透视、比例、形体、空间、配色等各方面的搭配和关系处理。对于培养自身的空间比例感，色彩搭配等都有很大的帮助。

本书定位明确，主要内容包括手绘基本工具及其应用，透视基本原理及应用，马克笔上色基本技法，以及马克笔手绘在室内设计中的应用。针对马克笔手绘表现的特点，介绍了马克笔表现手法技巧在相关设计行业中的应用，并通过典型案例，大量精美范例，由浅入深地向读者提供了直观化的理论支持和实践指导。本书理论结合实践，内容丰富，知识性强，结构清晰，图文并茂地介绍了手绘技法和应用，内容紧紧围绕实际设计案例，强调了实用性、突出实例性、注重操作性，使初学者能够学以致用。

在学习中如果遇到技术性问题请发送邮件至作者的邮箱 364680722@qq.com, 作者会及时协助进行解决。

参与本书编写还有李倩颖、秦浠莲、宋小飞、郑红、杨庆、郑纓、马振宇、贺映梅、王瑶、薛惠、陈路遥、陈福强、叶诚、郑明燕、张彦华、陈利康、周利娟、刘文裕、彭国平、陈玲薇、李淑艳、王席琼、李良周、周琼芬。

作者

目录

CONTENTS

第1章

室内手绘效果图表现概况	1
1.1 室内手绘效果图表现历史	2
1.1.1 中国手绘效果图表现史	2
1.1.2 西方手绘效果图表现史	3
1.1.3 现代手绘效果图发展	3
1.1.4 室内手绘效果图表现的重要意义	4
1.2 室内手绘效果图学习基础和方法	5
1.2.1 手绘效果图学习基础	5
1.2.2 手绘效果图的学习方法	7
1.3 室内手绘效果图的工具选择	12
1.3.1 笔	12
1.3.2 纸	15
1.3.3 其他工具	16

第2章

手绘透视概述	18
2.1 透视的原理	18
2.1.1 一点（平行）透视	19
2.1.2 二点（成角）透视	19
2.1.3 三点（斜角）透视	20
2.2 构图对视平线位置的选择	21
2.2.1 视平线居中	21
2.2.2 视平线偏高	21
2.2.3 视平线偏低	22
2.3 构图对视点位置的选择	22
2.3.1 视点居中	22
2.3.2 视点偏左（右）	23
2.4 透视空间的选择	23

第3章

单体家具陈设与组合线描训练 25

- 3.1 单体家具陈设线描手绘练习 26
 - 3.1.1 单体沙发线描步骤分解 26
 - 3.1.2 单体床线描步骤分解 27
 - 3.1.3 单体椅子线描步骤分解 28
 - 3.1.4 单体柜子线描步骤分解 30
 - 3.1.5 单体家具与陈设实例 30
- 3.2 家具陈设组合线描手绘实例 38

第4章

单体家具陈设与组合色彩训练 45

- 4.1 单体家具陈设色彩手绘练习 46
 - 4.1.1 马克笔上色特点 46
 - 4.1.2 使用马克笔表现物体材质 47
- 4.2 单体家具陈设线描手绘练习 48
 - 4.2.1 单体沙发练习 48
 - 4.2.2 单体椅子练习 51
 - 4.2.3 单体植物练习 52
 - 4.2.4 单体家具陈设上色练习 55
 - 4.2.5 色彩的冷暖对比和色彩的调和运用 62
- 4.3 家具陈设组合色彩手绘练习 63
 - 4.3.1 餐桌组合色彩练习 63
 - 4.3.2 电视柜组合色彩练习 69
 - 4.3.3 柜子组合色彩练习 70
 - 4.3.4 床组合色彩练习 73
 - 4.3.5 窗户组合色彩练习 77
 - 4.3.6 浴缸组合色彩练习 78
 - 4.3.7 茶几组合色彩练习 80
 - 4.3.8 沙发组合色彩练习 81
 - 4.3.9 家具组合和陈设配色练习 82

第5章

平面及立面图手绘训练	87
5.1 厨房手绘平面及立面图练习	88
5.1.1 绘制厨房空间平面图	88
5.1.2 绘制厨房空间立面图	88
5.1.3 绘制厨房空间效果图	89
5.2 客厅手绘平面及立面图练习	89
5.2.1 客厅1空间平面图	89
5.2.2 客厅1空间立面图	90
5.2.3 客厅2空间平面图	91
5.2.4 客厅2空间立面图	91
5.3 卧室手绘平面立面练习	92
5.3.1 卧室1空间平面图	92
5.3.2 卧室1空间立面图	92
5.3.3 卧室2空间平面图	93
5.3.4 卧室2空间立面图	93
5.4 单身公寓平面练习	94
5.5 单身公寓透视效果图练习	95
5.6 浴室手绘平面立面练习	95
5.6.1 浴室1空间平面图	95
5.6.2 浴室2空间平面图	96
5.6.3 浴室3空间平面图和立面效果图	96
5.7 家居完整设计方案练习1	97
5.7.1 绘制家居平面图	97
5.7.2 部分家具立面分解图	98
5.7.3 家居平面图上色	98
5.8 家居完整设计方案练习2	99
5.8.1 绘制空间平面图	99
5.8.2 绘制空间效果图	100
5.9 办公大楼室内平面立面练习	100
5.9.1 办公大楼室内平面图	101
5.9.2 办公大楼室内平面图上色	101
5.9.3 办公大楼立面图	102
5.9.4 办公大楼室内局部效果图	102

第6章

整体手绘空间表现

103

6.1 玄关手绘表现	104
6.2 客厅手绘表现	106
6.3 书房手绘表现	107
6.4 餐厅手绘表现	109
6.5 厨房手绘表现	111
6.6 卧室手绘表现	112
6.7 商业空间手绘表现	115
6.7.1 办公空间手绘表现	115
6.7.2 餐厅空间手绘表现	116
6.7.3 酒店大堂空间手绘表现	116
6.7.4 优秀商业空间手绘作品欣赏	118

第1章

室内手绘效果图 表现概况

1.1 室内手绘效果图表现历史

追溯室内手绘效果的表现历史，可以说是伴随建筑的发展而产生的，从建筑产生以来就出现了以描绘建筑为题材的绘画作品，可以认为，最早的室内手绘就起源于这类题材的绘画上。虽然“手绘效果图”并没有归入美术史的范畴，但是室内手绘效果图作为一种独立的绘画类型，也有它的个性和特点，下面我们以中国和西方为分支来简要介绍室内效果图的表现历史。

1.1.1 中国手绘效果图表现史

在中国古代，以建筑为内容的绘画表现形式很多，以房屋造型铸造的青铜器具上的图案、春秋末期出土的漆器上的漆画，以及汉代的石砖上出现的以室内为题材的绘画图案都可作为中国早期的建筑描绘作品。到了五代时期，建筑绘画已经成为一个独立的画种，到了宋代，以建筑和建筑环境为主的绘画已经较为成熟，家喻户晓的张择端的《清明上河图》可作为这一时期的代表。张择端具有高度的艺术概括力，使《清明上河图》达到了很高的艺术水准。画中规模宏大的建筑，都是空前的，从宁静的郊区一直画到热闹的城内街市，处处引人入胜。画中的建筑，主要以线描的形式进行体现。建筑的有序布局和结构体现了中国古代建筑类题材绘画的最高水平。在明清以后的绘画作品中，也有许多涉及到建筑和室内环境的内容，多以人物和动物形象进行搭配，如图1-1～图1-4所示。

图 1-1 建筑样式的青铜器

图 1-2 建筑图案汉砖拓

图 1-3 张择端的《清明上河图》

图 1-4 明清绘画

1.1.2 西方手绘效果图表现史

西方的手绘表现图也是随着时代的发展而产生的。在文艺复兴时期，随着科学的发展，在古希腊、古罗马出现了以建筑设计为生的设计师，他们已经在设计中开始运用透视原理，设计也开始借助绘画的形式加以表达，他们的作品可作为早期的手绘表现图。

到了 15 世纪后期，建筑设计已经开始使用透视学原理来表现空间层次。一些意大利建筑师，开始在设计图中使用透视原理来绘制。在 19 世纪后期，新艺术运动中，出现了以弗兰克·莱特、勒·柯布西耶为代表的现代主义建筑大师，在他们的设计手稿中出现了大量的建筑和室内表现图，由此展现了手绘效果图在建筑表现设计中的重要性，如图 1-5、图 1-6 所示。

图 1-5 建筑手稿 1

图 1-6 建筑手稿 2

1.1.3 现代手绘效果图发展

进入 20 世纪 80 年代，建筑业已经有了飞速发展，室内设计手绘效果图已经成为了建筑和室内装修行业的重要表现手段。

20 世纪 90 年代后期, 计算机的出现给室内设计行业带来了历史性的变革。目前计算机制图已经广泛应用在室内和室外等多种设计表现中, 利用计算机准确而真实的视觉体验, 可以更好地传达出设计师的设计意图, 给观者构建出真实的空间效果, 如图 1-7 所示由于计算机制图的直观真实特性, 原创的手绘一度被很多设计师忽视。近年来, 手绘作为设计师进行空间创意最简便的方式又逐渐被大家所重视。

图 1-7 电脑建筑效果图

1.1.4 室内手绘效果图表现的重要意义

手绘效果图虽然不是一种纯粹的艺术品, 但具备一定的艺术魅力, 在设计上, 要便于同行或者客户理解。手绘效果图是空间形态、比例、尺度、界面颜色、材料质感及光感的综合表达。手绘效果图与纯绘画作品不同, 它属于一种艺术和技术相结合的产物, 需要设计师具备良好的绘画基础, 同时需要一定的想象能力和手绘表现能力, 如图 1-8、图 1-9 所示。

图 1-8 手绘效果图 1

图 1-9 手绘效果图 2

在设计教学中,加强手绘设计的训练,通过脑、眼、手和图形间的配合,有助于培养学生观察和分析问题的能力。在创造性思维能力方面,会给设计者带来更多的创意和灵感。

手绘是为设计而服务的。手绘与电脑表现同为设计师的表现技能,而电脑表现,更容易通过短期培训快速掌握。很多非专业人员通过短期的培训就可以进入设计公司工作,但在方案构思与创作过程中需要用手绘的方式进行表达,会更为深入,更为生动和便捷。电脑效果图则是设计效果的一种呈现,电脑渲染的精美效果往往与最终设计完成的现实效果有很大的出入,导致与客户需求有所差距;设计师与客户现场沟通设计想法时,只用语言交流,客户很难理解,因为客户的空间思维相对较弱,这时手绘快速表现图就会非常有效。此时,手绘作为一种设计与沟通工具就显得尤为重要。

可以说,手绘设计是设计师从事建筑设计必备的一种“语言”,它又是建筑师在设计方案阶段中为了表达自己的设计构思所必备的一种技能,如图1-10所示。

图 1-10 手绘效果图 3

1.2 室内手绘效果图学习基础和方法

1.2.1 手绘效果图学习基础

在学习室内手绘效果图之前,需要先掌握一些相关的基础技能。包括素描、色彩、透视、工程图制作等。在进行室内手绘效果图训练的时候,要重视上述技能建立和培养,这对于以后学习手绘有着重要的影响。

1. 素描

素描简单的说就是使用线条描写的,不加彩色的绘画,素描是造型艺术的基础,是一种正式的艺术创作,它可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式。学习素描不但可以解决造型的基础问题,还可以解决造型的特殊问题。例如造型的变化与统一问题,整体结构问题,观察、操作方式问题,概括美化问题,情感表达问题等等。可以说,素描是一种工具简单、表现丰富的造型形式,它可以完成从初级到高级的造型学习任务,因此,学习手绘效果图要从学习素描开始,如图1-11所示。

图 1-11 素描作品

2. 色彩

色彩是现代艺术设计的灵魂所在，并对人们的生理和心理有着很大的视觉影响力。通过系统的色彩表现训练，能够培养设计师组合搭配各类色彩的能力。

通过色彩能够增强画面的真实感，可以更加直观表现出设计者的意图。因此，在室内手绘效果图中色彩的重要性不言而喻。色彩这门基础学科近几年一直受到各界艺术设计院校的高度重视和推崇，通过系统全面的学习，掌握色彩的规律和设计要领，可以提高手绘效果图的设计和表现能力，如图1-12所示。

图 1-12 色彩作品

3. 透视学

透视学是属于绘画专业和设计专业的技法理论课程，是高等艺术院校学生必修课，也是成功的视觉艺术家必须掌握的基本知识。

“透视”（Perspective）一词来自拉丁文“Perspcldre”，其含义就是透过透明的平面来观察、研究透视图形的发生原理、变化规律和图形画法。根据其原理绘制的图形如实表现了空间距离和准确的立体感，这就是物体的透视，如图1-13所示是丢勒的《画家画卧妇》木版画。

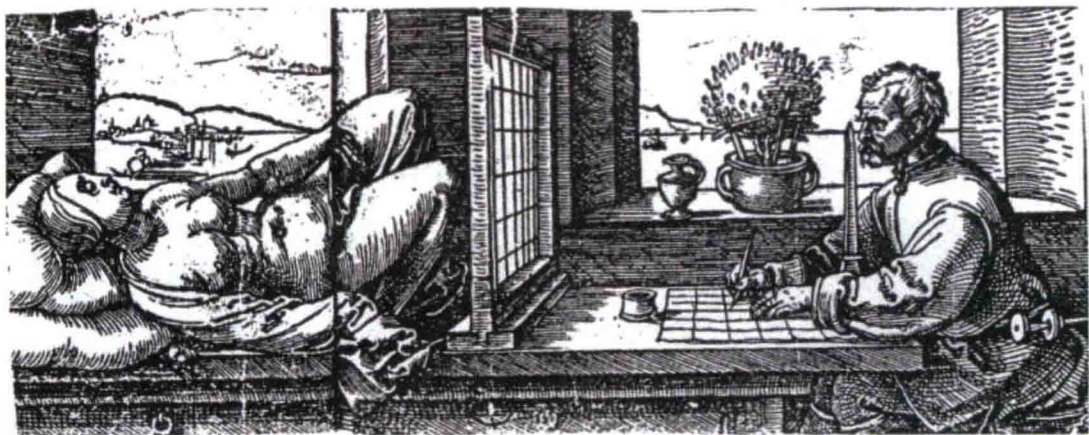

图 1-13 木版画

在室内手绘效果图中经常用到的有平行透视及成角透视，平行（一点）透视，可以全面表现室内整体效果；成角（二点）透视，一般用于表现室内局部空间，如图1-14所示。

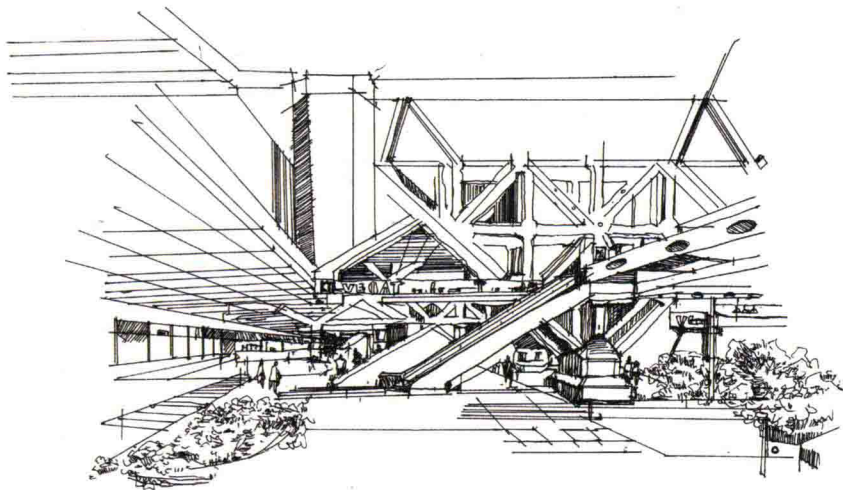

图 1-14 透视基础

4. 工程制图

工程制图在生产中是必不可少的，由于其反映的都是物体的真实尺寸，正确规范的绘制和阅读工程图是一名室内设计师必备的基本素质。工程制图有助于培养设计师的创造性思维及构思能力，是室内手绘效果图表现的基础，如图 1-15 所示。

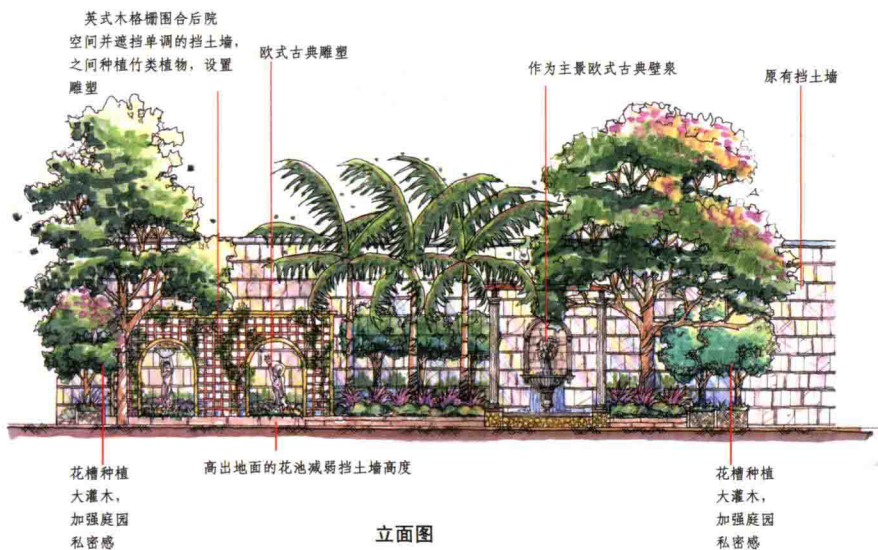

图 1-15 工程制图

1.2.2 手绘效果图的学习方法

1. 线条训练

线条是客观事物存在的一种外在形式，它制约着物体的表面形状，每一个存在着的物体都有自己的外沿轮廓形状，并呈现出一定线条组合。比如方形的桌子，长方形的柜子，它们有棱有角，有面有分界线；圆的球、圆形的柱子等有弧形的线条；树木有垂直线；河岸有曲线；生活中任何一样东西都

有自己的形状和轮廓线条。物体的不同运动，也呈现出不同的线条组合，站立着的人和跑着的人，线条结构都不同。由于人们在长期的生活中，对各种物体的外沿线条轮廓及运动物体的线条变化有了深刻的印象和经验，所以反过来，通过一定线条的组合，人们便能联想到某种物体的形态和运动。因此，所有造型艺术都非常重视线条的概括力和表现力，它是造型艺术的重要语言。

线条有着它的速度变化，粗细变化，用笔轻重缓急的变化，排列节奏感的变化，如图 1-16 ~ 图 1-19 所示。

线条的速度

快

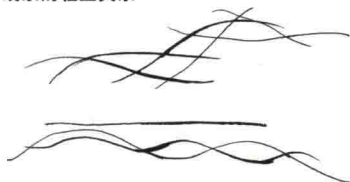
慢到快

快到慢

线条的轻重关系

线条的随意性

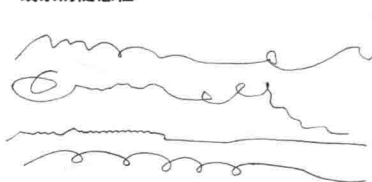

图 1-16 线条的变化

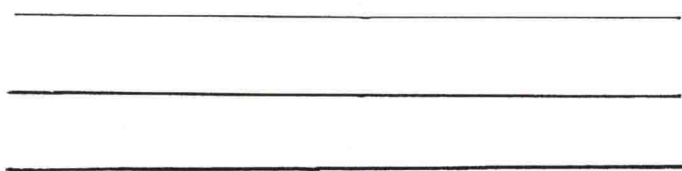

图 1-17 不同宽度线条

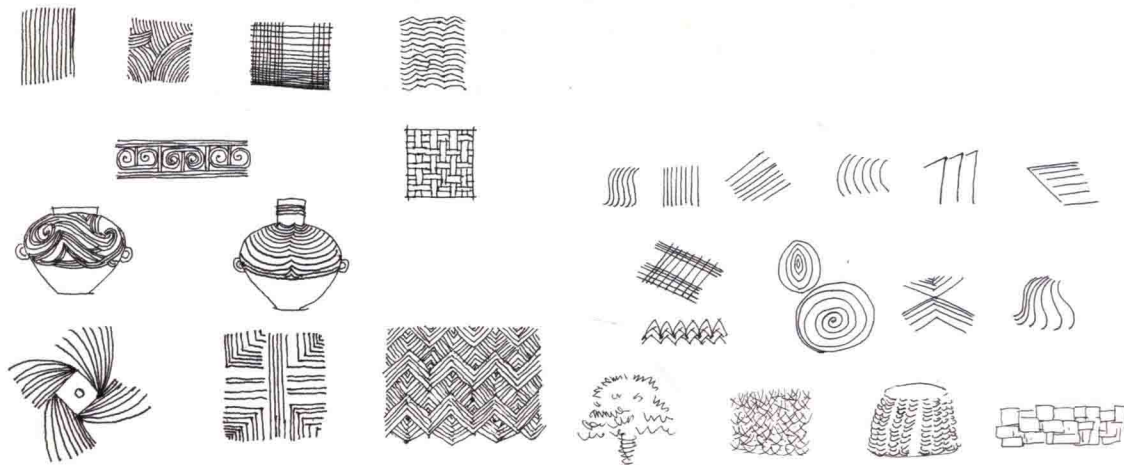

图 1-18 线条均匀变化

图 1-19 线条排列变化