

艺术设计与实践

马克笔

手绘效果图快速表现

李红萍 姚义琴 编著

清华大学出版社

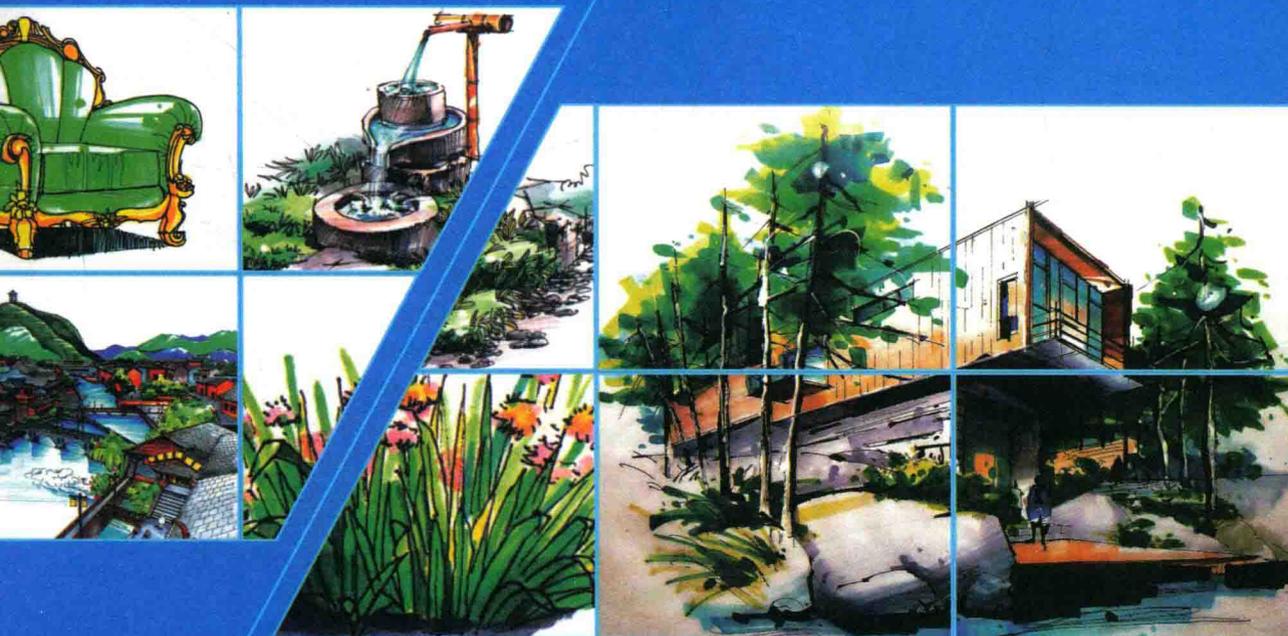

艺术设计与实践

马克笔

手绘效果图快速表现

李红萍 姚义琴 编著

清华大学出版社

北京

内 容 简 介

这是一本全面讲解马克笔手绘效果图的综合教程,内容涵盖手绘概述、手绘基础工具,手绘姿势、线条练习、透视与构图、材质的表现、色彩与上色技巧、室内陈设表现、室内局部手绘、室内作品范例、建筑配景手绘、建筑局部手绘、建筑作品范例、景观小品手绘、景观局部手绘、景观平、立、剖面图设计手绘表现、景观作品范例以及作品展示。

本书针对现今市场上环境艺术设计、室内设计等专业教学要求的特点,考虑学生的实际情况,结合教学实践,着重强调掌握手绘表现的基本功,并练习各种现行实用技法。

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

马克笔手绘效果图快速表现/李红萍,姚义琴编著. —北京:清华大学出版社,2015

(艺术设计与实践)

ISBN 978-7-302-39533-1

I. ①马… II. ①李… ②姚… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第039328号

责任编辑:陈绿春

封面设计:潘国文

责任校对:徐俊伟

责任印制:刘海龙

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:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:15.5

字 数:450千字

版 次:2015年6月第1版

印 次:2015年6月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:59.80元

产品编号:061934-01

前言

PREFACE

关于马克笔手绘

徒手表现是设计师同自己对话，也是演绎创意的手段。手绘的目的在于寻找一种载体，使纸上的图形最终成为现实生活中的实体。手绘的创意如同音乐家和文学家在创作中获得的灵感一样，需要热情，更需要刻苦磨炼。我们不应把手绘表现和图形思维表达只看成一张成功或失败的草图，要认识到它的最大价值在于设计构思过程和原创的精神。

本书编写的目的

本书的目的是使广大读者了解马克笔手绘效果图的表现技法和表现步骤，使读者能够清楚地认识到如何把设计思维转化为表现手段，如何灵活地、系统地、形象地进行手绘表达。

本书优势

本书以马克笔手绘表现技法为主要切入点做实例讲解，为读者提高专业设计技能，业余爱好者自学提供了最实用的需求。

本书最大特色是分别把室内设计、建筑设计、景观设计手绘效果图的绘制进行分割，由最基础的室内陈设、建筑配景和景观小品手绘到室内局部、建筑局部和景观局部手绘，最后把所学基础知识灵活运用到庭内作品、建筑作品和景观作品的绘制中。在这种由

易到难、循序渐进的学习过程中，读者能够逐步巩固，提高手绘技法的熟练度，并在一定程度上摆脱束缚，自主创新，形成属于读者自己的独特风格。

读者定位

本书适用于建筑学、室内设计、景观园林、环境艺术设计等相关专业学习手绘的专业教材，同时也可以作为装饰公司、房地产公司，以及相关从业者，美术业余爱好者的参考用书。

本书作者

本书由李红萍、姚义琴编著，具体参加编写的还有陈志民、陈运炳、李红艺、李红术、陈云香、陈文香、陈军云、彭斌全、林小群、刘清平、钟睦、江凡、张洁、刘里锋、朱海涛、廖博、喻文明、易盛、陈晶、黄柯、黄华、陈文轶、杨少波、杨芳、刘有良、张小雪、李雨旦、何辉、梅文等。感谢您选择了本书，希望您能够把对本书的意见和建议告诉我们。

作者邮箱：lushanbook@qq.com

读者群：327209040

目录

CONTENTS

第一篇 手绘前期准备 1

第1章 手绘概述与基础工具	1
1.1 手绘概述	2
1.1.1 手绘的发展	2
1.1.2 掌握手绘技法的重要性	2
1.1.3 手绘效果图技法及步骤	2
1.1.4 手绘的基本学习方法	3
1.2 手绘基础工具	3
1.2.1 笔的介绍	3
1.2.2 纸张的选择	7
1.2.3 辅助工具	8
1.3 手绘姿势	9
1.3.1 握笔运笔	9
1.3.2 坐姿	10

第二篇 设计手绘基础知识 11

第2章 线条练习	11
2.1 线的重要性	12
2.2 基础线条练习	12
2.2.1 直线	12
2.2.2 曲线	13
2.2.3 抖线	13
2.2.4 线的综合练习	13
2.2.5 线的运用	14
2.3 马克笔线条练习	14
2.3.1 马克笔线条示范	14
2.3.2 马克笔在应用时的常见错误	15
2.4 几何形体的线条练习	15
2.4.1 方体	15
2.4.2 圆柱体	15

2.4.3	球体	16
2.4.4	几何体的组合练习	16
第3章	透视与构图	17
3.1	透视原理	18
3.1.1	透视的基本术语	18
3.1.2	一点(平行)透视	18
3.1.3	两点(成角)透视	19
3.1.4	三点(倾斜)透视	19
3.2	透视练习	19
3.2.1	一点透视	19
3.2.2	两点透视	20
3.3	构图要素	22
3.3.1	平衡	22
3.3.2	统一	23
3.3.3	对比	23
3.3.4	节奏	23
3.3.5	比例	23
第4章	材质的表现	25
4.1	石材	26
4.1.1	石材的运用	26
4.1.2	石材墙体绘制步骤	27
4.2	木材	27
4.2.1	木材的运用	27
4.2.2	木材绘制步骤	28
4.3	玻璃	29
4.3.1	玻璃的运用	29
4.3.2	玻璃绘制步骤	29
4.4	马赛克	29
4.4.1	马赛克的运用	29
4.4.2	马赛克绘制步骤	30
第5章	色彩与上色技巧	31
5.1	色彩的基础知识	32
5.1.1	色彩的形成	32
5.1.2	色彩的三要素	32
5.1.3	色彩的冷暖	34

5.1.4	色彩的三种类型	34
5.1.5	色彩的渐变	35
5.2	马克笔上色技巧	36
5.2.1	马克笔的特点	36
5.2.2	马克笔运笔笔触	36
5.3	彩色铅笔上色技巧	39
5.3.1	彩色铅笔的特点	39
5.3.2	彩色铅笔笔触	39
5.3.3	彩色铅笔用笔方法	39

第三篇 室内设计手绘效果图 41

第6章	室内陈设表现	41
6.1	室内单体陈设	42
6.1.1	灯具效果表现	42
6.1.2	沙发效果表现	43
6.1.3	床效果表现	45
6.2	室内组合陈设	47
6.2.1	沙发组合表现	47
6.2.2	桌椅组合表现	49
6.2.3	床体组合表现	52
第7章	室内局部手绘	55
7.1	客厅局部	56
7.2	卧室局部	58
7.3	楼梯局部	61
7.4	办公室局部	64
第8章	室内作品范例	67
8.1	客厅	68
8.2	卧室	71
8.3	书房	74
8.4	餐厅	77
8.5	卫生间	80

第四篇 建筑设计手绘 效果图 83

第9章 建筑配景手绘	83
9.1 植物	84
9.1.1 植物平面	84
9.1.2 植物立面	85
9.2 人物	94
9.2.1 远景人物	94
9.2.2 中景人物	94
9.2.3 近景人物	95
9.3 车辆	95
9.3.1 汽车平面图	96
9.3.2 汽车透视图	96
9.4 天空	97
9.4.1 彩色铅笔天空	97
9.4.2 马克笔天空	98
9.5 山石	98
9.5.1 湖石	98
9.5.2 千层石	99
9.5.3 黄石	100
第10章 建筑局部手绘	101
10.1 墙面	102
10.1.1 砖石墙面	102
10.1.2 竹木墙面	106
10.1.3 玻璃幕墙	110
10.2 屋面瓦	112
10.2.1 屋面瓦的纹理表现	112
10.2.2 屋面瓦的运用	114
10.3 外窗	117
10.4 入口	119
第11章 建筑作品范例	121
11.1 现代商业街	122
11.2 欧式独栋别墅	124
11.3 中式古镇	127

第五篇 景观设计手绘效果图 131

第12章 景观小品手绘表现 131

- 12.1 景观小品概述 132
- 12.2 景观小品分类 132
 - 12.2.1 装饰类 132
 - 12.2.2 休息类 138
 - 12.2.3 照明类 140
 - 12.2.4 信息类 144
 - 12.2.5 服务类 147
 - 12.2.6 卫生设施类 150
 - 12.2.7 健身设施类 152

第13章 景观局部手绘 155

- 13.1 水体景观 156
 - 13.1.1 跌水景观 156
 - 13.1.2 水池景观 158
 - 13.1.3 景墙水景 158
 - 13.1.4 喷泉景观 159
- 13.2 景观建筑 159
 - 13.2.1 景观亭 159
 - 13.2.2 景观亭的平面 165
 - 13.2.3 景观亭的立面 165
 - 13.2.4 廊架 166
 - 13.2.5 景门牌楼 169
 - 13.2.6 景观桥 170
- 13.3 园林铺装 173
 - 13.3.1 大理石地板 173
 - 13.3.2 碎拼 174
 - 13.3.3 石块地板 174
 - 13.3.4 木地板 175
 - 13.3.5 步石 175
 - 13.3.6 汀步 175
 - 13.3.7 蹬道 176

第14章	景观平、立、剖面图 手绘表现	177
14.1	景观平面图手绘表现	178
14.1.1	景观平面图绘制要点	178
14.1.2	景观平面图黑白表现	178
14.1.3	景观平面图马克笔表现	179
14.2	景观立面图手绘表现	198
14.2.1	景观立面图绘制要点	198
14.2.2	景观立面图黑白表现	198
14.2.3	景观立面图马克笔表现	199
14.3	景观剖面图手绘表现	201
14.3.1	景观剖面图绘制要点	201
14.3.2	景观剖面图黑白表现	201
14.3.3	景观剖面图马克笔表现	202
第15章	景观作品范例	205
15.1	公园景观	206
15.2	小区景观	210
15.3	别墅景观	214
15.4	校园景观	217
15.5	广场景观	221
15.6	鸟瞰图	226
第16章	作品欣赏	231

第一篇

手绘前期准备

第1章 手绘概述与基础工具

手绘是一种生活的记忆，是从事设计专业的人士不可或缺的技能，更是享受生活、体验生活的一种方式。那么在学习手绘之前，我们应该做哪些准备工作呢？接下来将针对手绘前期准备进行讲解，本章主要讲解手绘概述、手绘基础工具、手绘姿势，希望大家能够对其充分了解并熟练运用。

1.1 手绘概述

近年来,我国室内设计、园林景观等环境艺术设计专业成为了热门行业,手绘效果图的品种繁多,使用的工具及颜料有钢笔、马克笔、彩色铅笔、水彩等。多种工具混合运用,其中钢笔、彩色铅笔、马克笔混合运用是当前社会上比较流行的,也是学生比较容易掌握的画法,具有概念性、写意性、趣味性和快速的特点,比计算机效果图自由、灵活,画面更轻松、有趣,更能表现一个设计者的艺术修养和美术功底。

1.1.1 手绘的发展

手绘艺术发展历史悠久,最早起源于建筑工程当中,早在欧洲文艺复兴时期,身为建筑工程师,同时又是画家雕塑家的米开朗基罗大师,就已在其众多作品中表达了类似的风格。手绘艺术需要扎实的艺术绘画基本功,加以长期的练习与大量的实践,从生活中提炼而出,经过深加工再重新展示在生活中。

手绘艺术逐渐进入到人们生活当中,直至今日,我们的生活当中已有越来越多的手绘作品诞生,这让我们生活更加美妙。随着艺术设计的进步,手绘效果图也越来越受到广大设计人员的青睐。作为一名设计师,手绘是设计方案必不可少的手法,它是让你把灵感迅速捕捉下来最有效、最快捷的工具和手段。同时手绘表现功底可以体现出一个设计师艺术品位的修养与文化内涵,是激烈市场竞争中高人一等的法宝。

1.1.2 掌握手绘技法的重要性

创意表达是设计的初期阶段,也是设计的重要阶段,这一阶段的手绘实质就是一种图解思考。通过手绘图可以令人们更为主观地体会到其对于未来的完整规划,通过作品中流畅的线条曲线,可以更深入理解设计者的构思创意,甚至可以让观看者有更多自身的思想,手绘艺术成为连接设计师与观众最直接的一座桥梁,是设计的灵魂,更是创意的源泉。

手绘是设计的表达手段与表现语言,同时手绘贯穿设计与施工的整个始末,从设计的初步概念到方案表达,甚至到施工现场,手绘都起着至关重要的交流作用。因此,作为一个设计师,手绘表现是必须掌握的一项基本技能。

1.1.3 手绘效果图技法及步骤

马克笔的作画步骤一般包括准备、草图、正稿、上色、调整等几个步骤。

(1) 设计构思成熟后,用铅笔起稿,把每一部分结构都表现到位。

(2) 先思考清楚准备把哪一部分作为重点表现,然后从这一部分着手用黑色勾线笔刻画,然后是视觉重心周围的其他景物,作为虚化的背景要弱化,相对视觉重心刻画要简洁,遵循先近后远、先上后下的原则依次绘制。

(3) 上色前要先考虑画面整体色调,再考虑局部色彩对比,甚至整体笔触的运用和细部笔触变化,做到心中有数。然后按照黑白线稿的绘制顺序由浅到深进行上色,注意物体的质感表现和光影表现,尽量不让色彩渗出物体轮廓线。

(4) 运用灵活多变的笔触整体铺开润色,确定整体色调后,可以适当运用彩色铅笔协调整个画面,刻画远景,刻画局部特殊感。

(5) 调整画面的平衡度和疏密关系,注意物体色彩的变化,添加环境色,加强因着色而模糊的结构线,用高光笔提高物体的高光点和发光点,并画出反光部分。

下面是针对马克笔上色,彩色铅笔上色进行的案例欣赏(图 1-1、图 1-2)。

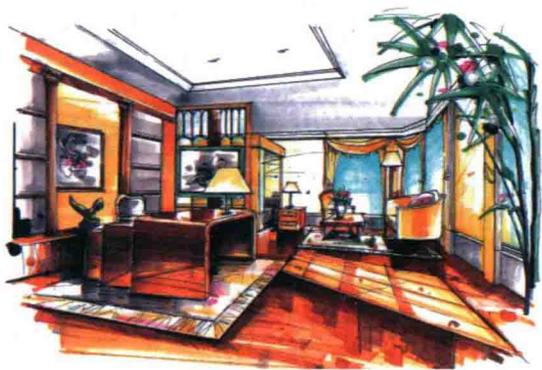

图 1-1 马克笔上色案例欣赏

图 1-2 彩色铅笔上色案例欣赏

1.1.4 手绘的基本学习方法

初学者要树立正确的学习观念并具备良好的学习态度。首先，在平时的学习中要养成画速写的习惯并以此来培养自己的设计意识和能力。勤学苦练、持之以恒，练好形象准确、线条简练和概括性强的速写基本功。在学习过程中，遵循科学的学习方法：先基础，后创造，急于求成是不能够真正学好手绘的。

(1) 临摹很重要。临摹别人的作品是最直接和最有效地学习别人的经验、观察及表现的一种方法。临摹的时候要明确自己的学习目的和方向，要用脑思考，而不是一味地临摹。在临摹的时候，可以整体地临摹，也可以局部地临摹，着重对形体、空间、表现技法的学习。如学习塑造形体的时候，最好将临摹品和物体对照一下，观察分析别人是如何把握和处理形体的大块面及细节上的变化，哪些可以忽略，而哪些要深入。一开始画手绘的时候，最好着重线条方面的训练，这对形体的准确把握很有帮助。

(2) 写生不可少。下笔之前，要对所画的对象感兴趣，这样才能全心投入地观察，去认真分析所画对象的形体关系，准确地描绘形体结构。画时要注意整体关系上的把握，如明暗、主次等关系，不要被细节所左右。

1.2 手绘基础工具

工具的选择特别重要，不在于贵贱，在于适合自己，它们的好坏直接影响绘画者的心情和画面。手绘工具和材料多种多样，如笔、纸张、尺规等，在学习手绘效果图之前我们应该对常见的手绘工具进行了解，熟练掌握并运用。下面将针对几种常用的工具进行详细讲解。

1.2.1 笔的介绍

不同的画笔有不同的笔触感觉和不同的运笔感觉，选择适合自己、适合专业的画笔，是在我们创作和写生当中得心应手表达自己想要表达的实景和构思的前提。在手绘前，我们应该对每一种画笔的属性做到了然于心，这样才能达到事半功倍的效果。

1. 绘图铅笔

绘图铅笔的笔芯质地较软，对纸张硬度及绘图用力程度非常敏感，并能由此产生出丰富的黑、白、灰变化效果，因此，仅用几只绘图铅笔便能描绘出画面结构及光影变化。我们所说的素描便是利用了绘图铅笔的这种特性（图 1-3、图 1-4）。

但有时我们也会选用自动铅笔，它主要是在设计方案草图时使用，与绘图铅笔相比线条较细，不会晕染，不会导致画面脏乱。手绘过程中可以根据特殊情况或个人习惯进行选择（图 1-5、图 1-6）。

图 1-3 绘图铅笔

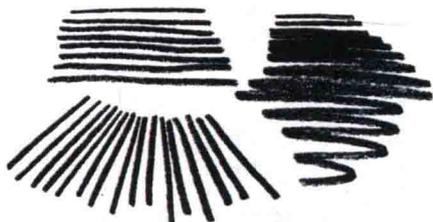

图 1-4 绘图铅笔的线条

图 1-5 自动铅笔

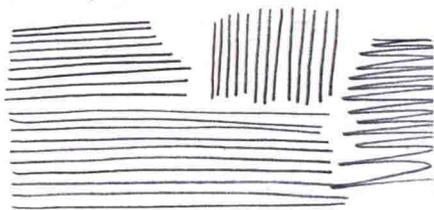

图 1-6 自动铅笔的线条

2. 走珠笔

走珠笔是比较常见的绘画工具之一，由于粗细型号多样，被建筑专业的从业者广泛使用，同时也被广泛运用于景观、室内设计手绘中。通常选用白雪直液式走珠笔，它的价格相对便宜，这种笔也是在平时练习中最常用的工具（图 1-7、图 1-8）。

图 1-7 走珠笔

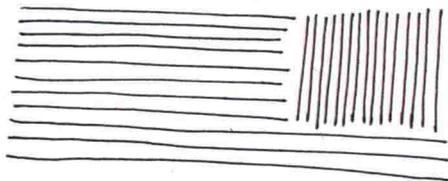

图 1-8 走珠笔的线条

3. 针管笔

针管笔是绘制图纸的基本工具之一，它可画出精确且具有相同宽度的线条。一般针管笔管径的大小决定所绘线条的宽窄。针管笔有不同粗细，其针管管径有从 0.1~2.0mm 的各种不同规格（图 1-9、图 1-10）。

图 1-9 针管笔

图 1-10 针管笔的线条

4. 钢笔

钢笔绘图时线条明确，下笔落墨，所以无形中要求使用者用笔更加准确，钢笔用起来比较有力度感，钢笔线条粗细变化比较丰富（图 1-11、图 1-12）。

图 1-11 钢笔

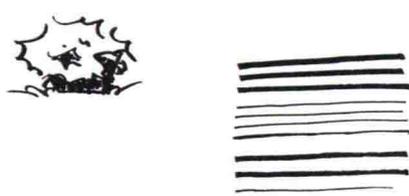

图 1-12 钢笔的线条

5. 美工笔

美工笔是借助笔头倾斜度制造粗细线条效果的特制钢笔，被广泛应用于手绘绘图。在使用美工笔的时候需注意：如果把笔尖立起来用，画出的线条细密；把笔尖卧下来用，画出的线条则宽厚（图 1-13、图 1-14）。

图 1-13 美工笔

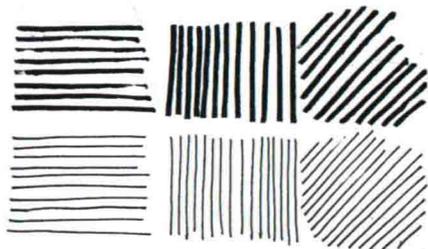

图 1-14 美工笔的线条

6. 草图笔

草图笔又称“速写笔”，顾名思义就是设计师勾勒设计方案草图用的笔，它的特点是运笔流畅，画图后笔迹快干，深受业界人士喜爱。可以选择派通的草图笔，粗细可控。

7. 马克笔

马克笔又称为麦克笔，通常用来快速表达设计构思、表现设计方案，以及表现设计表现图。马克笔有油性、水性和酒精性之分。又分单头和双头，双头有粗细之分，马克笔由于其色彩丰富、作画快捷、使用简单、表现力较强，而且能适合各种纸张，因此在近几年里成了设计师的宠儿。下面是马克笔的粗笔头和细笔头的对比效果（图 1-15、图 1-16）。

图 1-15 马克笔的粗笔头

图 1-16 马克笔的细笔头

下面是马克笔的粗笔头线条和细笔头线条的对比效果（图 1-17、图 1-18）。

图 1-17 马克笔的粗笔头线条

图 1-18 马克笔的细笔头线条

（1）油性马克笔

油性马克笔快干、耐水，而且耐光性相当好，颜色多次叠加不会伤纸。常见的品牌有韩国 Touch 油性马克笔、美国三福油性马克笔、美国 AD 高端马克笔等。AD 牌的马克笔效果最好，但是也是最昂贵，三福牌的马克笔次之。

（2）水性马克笔

水性马克笔颜色亮丽有透明感，但多次叠加颜色会变灰，而且容易损伤纸面。用蘸水的笔在上面涂抹的话，效果跟水彩很类似。日本美辉水性马克笔，是比较常见的水性马克笔，用起来手感比较好，但笔尖比较窄小，在表现大面积图形时就不是很方便。

（3）酒精性马克笔

酒精性马克笔可在任何光滑表面书写，速干、防水、环保，在设计领域得到广泛应用。

推荐在需要大量练习的阶段建议购买物美价廉的 Touch 三代的马克笔，其在市面上销售比较广泛（图 1-19）。

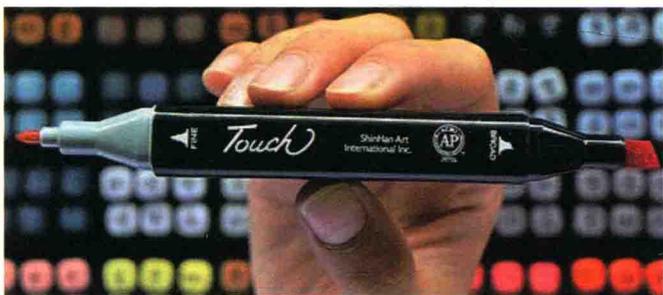

图 1-19 酒精性马克笔

提示

因为是酒精性的马克笔，所以容易挥发而造成马克笔没有“墨水”的情况，在这种时候只要在笔头处注入一些酒精，马克笔就可以继续使用了。

而本书主要以 Touch 三代马克笔为例进行解析，实例中主要以色号出现，省略 Touch，如 103 号、97 号马克笔。其中 Touch 牌马克笔以英文字母来区分不同色系，如 PB、GY、Y、G、YR、R、P、B，灰色一般有 5 个系列，最常用的有 3 个系列，即：CG（中性灰色系）、WG（暖灰色系）、BG（冷灰色系），BG 和 GG 是自成体系的灰色。

8. 彩色铅笔

彩色铅笔是一种非常容易掌握的涂色工具，颜色多种多样，画出来的效果较淡，清新简单，大多便于被橡皮擦去。它具有透明度和色彩度，在各类型纸张上使用都能均匀着色，流畅描绘，笔芯不易从芯槽中脱落。彩色有单支系列（129 色）、12 色系列、24 色系列、36 色系列、48 色系列、72 色系列、96 色系列等，并且彩色铅笔的品牌也有很多，在绘制手绘效果图时，一般选用德国辉柏嘉水溶彩色铅笔或者马克 72 色彩色铅笔。

彩色铅笔也分为两种，一种是水溶性彩色铅笔（可溶于水），另一种是不溶性彩色铅笔（不能溶于水）。不溶性彩色铅笔可分为干性和油性，我们在市面上买的大部分都是不溶性彩色铅笔。其价格便宜，是绘画入门的最佳选择（图 1-20、图 1-21）。

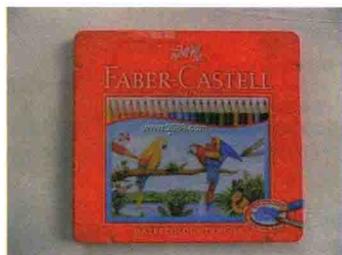

图 1-20 彩色铅笔

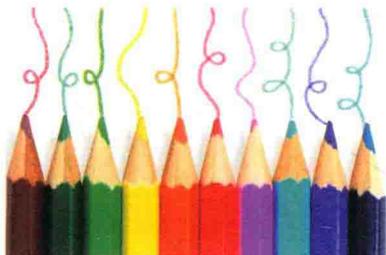

图 1-21 彩色铅笔的线条

水溶性彩色铅笔又叫水彩色铅笔，它的笔芯能够溶解于水，碰上水后，色彩晕染开来，可以实现水彩般透明的效果。水溶性彩色铅笔有两种功能，在没有蘸水前和不溶性彩色铅笔的效果是一样的。可是在蘸上水后就会变成像水彩一样，颜色非常鲜艳亮丽，十分漂亮，而且色彩很柔和（图 1-22）。

图 1-22 水溶性彩色铅笔蘸水效果