

JIANZHU SHINEI

SHOUHUI BIAOXIAN JIFA YU SHILI

建筑室内 手绘表现

技法与实例

第二版

逯海勇 胡海燕 编著

化学工业出版社

JIANZHU SHINEI

SHOUHUI BIAOXIAN JIFA YU SHILI

建筑室内 手绘表现 技法与实例

第二版

逯海勇 胡海燕 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

本书以手绘表现为切入点,以马克笔、彩色铅笔等快速表现工具为重点,从全面技术分析的角度来讲解手绘的技法表现,力图将技法的讲解与不同阶段的设计思维方式结合起来,通过实例让读者清晰地掌握学习方法,顺利地解决读者学习过程中遇到的各种问题。

本次第二版修订时对第一版章节内容做了进一步优化和整合,对书中插图进行了修改,使之更准确、形象、美观。另外,还增加了手绘表现的方法步骤以及实例赏析等全新内容,从而能更加强

化读者对表现技法的认识,达到真正提高手绘表现动手实践能力的目的。

本书简言意赅,图文并茂。本书既可作为环境艺术专业、建筑专业、室内设计专业师生的教学参考书或教材,也可作为广大建筑设计和建筑装饰设计人员的自学指导用书。

图书在版编目(CIP)数据

建筑室内手绘表现技法与实例 / 逯海勇, 胡海燕编
著. —2 版. —北京: 化学工业出版社, 2014. 10
ISBN 978-7-122-21833-9

I. 建… II. ①逯…②胡… III. 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 214587 号

责任编辑: 朱 彤
责任校对: 吴 静

装帧设计: 刘丽华

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 北京方嘉彩色印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张10¹/₂ 字数257千字 2015年1月北京第2版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 55.00元

版权所有 违者必究

第二版前言 Foreword

本书第一版自出版以来得到了广大读者的认可和好评，在专业手绘实践与教学中发挥了重要作用。应化学工业出版社要求，根据实际需要，再次对本书内容进行第二版修订，将部分内容进行了充实和改进，使本书内容更趋完善，实用性得到进一步加强。

本次第二版修订时对第一版章节内容做了进一步优化和整合：在手绘草图和基础练习中着重加强了徒手表现的内容，因为这部分是读者学习设计和图解思考的重要步骤，也是平时方案设计和学生今后考研必须掌握的基本要领；在透视制图技法部分调整了一点斜透视的制图方法，使作图方法更简便而又不失严密性；对书中插图进行了修改，使之更准确、形象、美观。另外，根据教学实践经验和平时积累的最新成果，增加了手绘表现的方法步骤以及实例赏析等部分内容，以确保能按照第二版新提供的循序渐进的方法进行手绘技能训练，从而能更加强化读者对表现技法的认识，达到真正提高手绘表现动手实践能力的目的。

本书编写情况说明如下：第2章2.1节、2.2节，第5章5.1节、5.2节由胡海燕老师编写；第5章5.3节、5.4节由苗蕾老师编写；第6章中6.1节由周波老师编写。其余内容由逯海勇负责编写。全书由逯海勇负责统稿。

本书在编写过程中得到化学工业出版社的大力支持，在此深表感谢！

由于时间和水平有限，改版后疏漏之处在所难免，希望广大专家、读者提出宝贵意见。

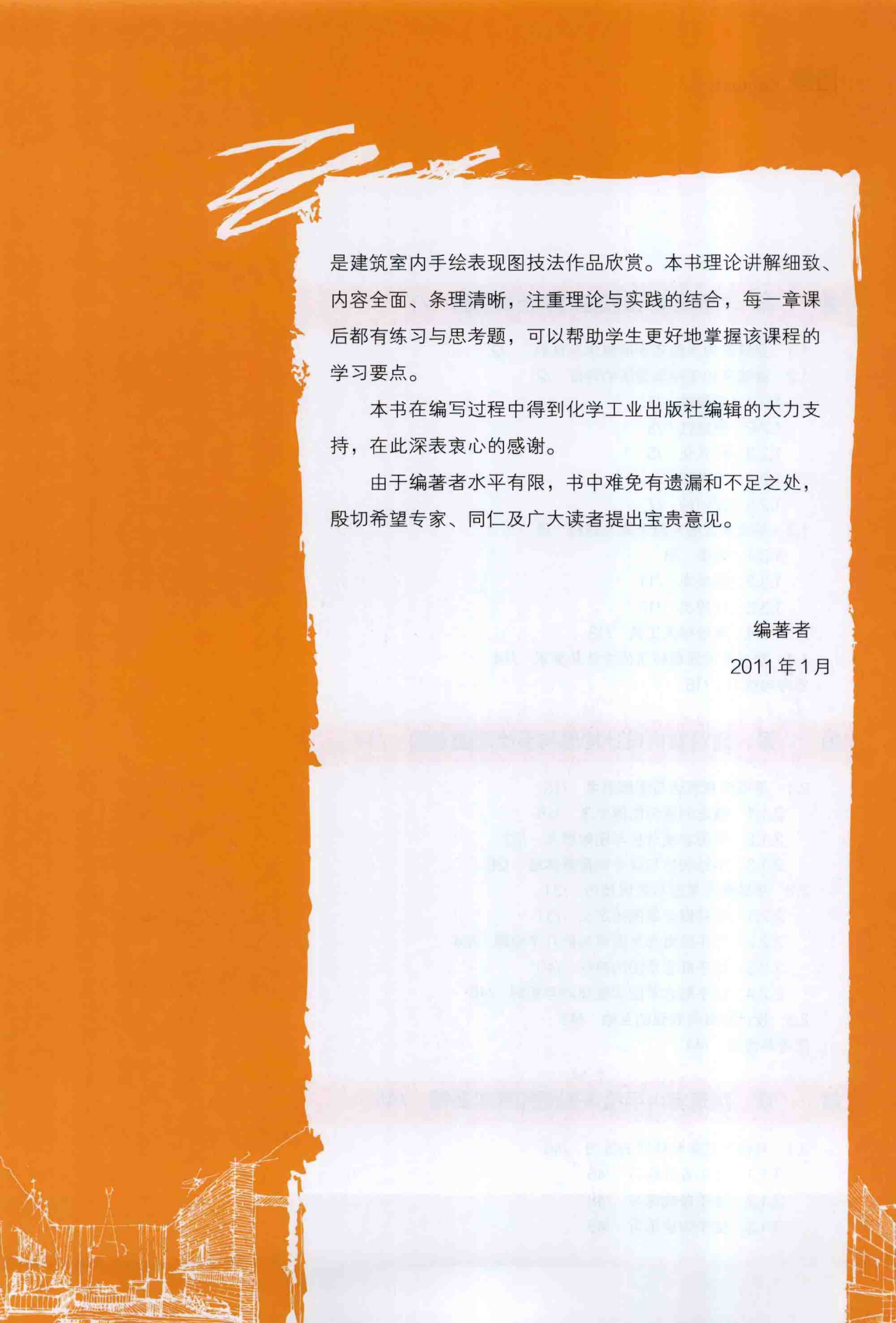
编著者

2014年9月

手绘是设计思维的表达方式，是室内设计师必备的基本功和艺术修养，也是设计师与业主沟通的桥梁，其表现和探究的过程，正是设计师成长历程中不可缺少的重要环节。提高手绘表现能力，将会有助于方案的快速设计分析，为全方位提升设计水平打下良好的基础。

目前，有关手绘表现的教材很多，各具特点，书中各持己见，但殊途同归，都是对技法规律的探讨和研究。本书结合了本科艺术类院校培养方案和教学大纲的要求，依据作者多年的实践与教学经验，以设计实践与市场需要为基础，以实战演练为基本出发点，将大量实用图例贯穿到理论阐述中，力求使学习者在短时间内掌握手绘表现图的相关技法。透视是效果图表现中的难点，本书在深入讲解透视基本理论的同时，注重从实际应用出发，对透视表现进行了合理而有效的简化，使学习者能够轻松、快速地构筑起效果图的基础框架。另外，本书从科学发展的角度重点对淡彩、彩铅、马克笔等表现技法进行了详尽细致的讲解，提高学生学习的时效性，有助于学习者能全面、熟练地掌握运用。

本书在整体章节的编排上，以循序渐进的思路过程出发。第1章为准备阶段，了解手绘表现技法的基本知识和各种工具及其特性；第2、3、4章是基础练习阶段，主要掌握设计构思与手绘草图、手绘表现图的基本要领以及室内设计空间透视；第5、6章是实战阶段，主要针对当今手绘表现的趋势，以淡彩、彩铅、马克笔这些常用快速表现工具为重点进行技法讲解；第7章是编著者精心挑选的几个室内手绘典型案例，通过步骤来演示手绘表达的全过程；第8章

是建筑室内手绘表现图技法作品欣赏。本书理论讲解细致、内容全面、条理清晰，注重理论与实践的结合，每一章课后都有练习与思考题，可以帮助学生更好地掌握该课程的学习要点。

本书在编写过程中得到化学工业出版社编辑的大力支持，在此深表衷心的感谢。

由于编著者水平有限，书中难免有遗漏和不足之处，殷切希望专家、同仁及广大读者提出宝贵意见。

编著者

2011年1月

第 1 章 如何理解建筑室内手绘表现图 /1

1.1 建筑室内手绘表现的概念及目的 /2

1.2 建筑室内手绘表现图的特征 /2

1.2.1 表现性 /3

1.2.2 概括性 /3

1.2.3 程式化 /5

1.2.4 艺术性 /5

1.2.5 说明性 /7

1.3 手绘表现图常用工具与材料 /8

1.3.1 笔类 /8

1.3.2 图纸类 /11

1.3.3 尺规类 /12

1.3.4 其他相关工具 /13

1.4 学习手绘表现技法的方法及要求 /14

思考与练习 /16

第 2 章 建筑室内设计构思与手绘草图表现 /17

2.1 手绘创意表达与图解思考 /18

2.1.1 概念创意与图解思考 /18

2.1.2 平面功能分析与图解思考 /22

2.1.3 手绘构思与媒介的情感体验 /26

2.2 手绘概念草图与表现技巧 /31

2.2.1 手绘概念草图的定义 /31

2.2.2 与手绘概念草图有关的几个命题 /34

2.2.3 徒手概念草图的特征 /40

2.2.4 徒手概念草图实验技巧与实例 /40

2.3 设计思维与表现的互动 /43

思考与练习 /44

第 3 章 建筑室内手绘表现图的基本要领 /45

3.1 对徒手线条和体块的练习 /46

3.1.1 徒手直线练习 /46

3.1.2 徒手曲线练习 /48

3.1.3 徒手体块练习 /49

- 3.1.4 速写及作品临摹练习 /50
- 3.2 对画面构图的定位 /52
 - 3.2.1 以视点位置决定构图 /52
 - 3.2.2 以主体的大小决定构图 /55
 - 3.2.3 以画面的远、中、近景决定构图 /57
 - 3.2.4 以形式感与形式美决定构图 /58
 - 3.2.5 画面正负形的控制 /60
- 3.3 对空间结构形体的理解与把握 /60
- 3.4 对画面的明暗处理 /62
- 3.5 对色彩的理解与感悟 /64
- 3.6 对材料的认知与设计能力的培养 /66
- 思考与练习 /66

第 4 章 建筑室内手绘表现图透视制图技法 /67

- 4.1 透视基础 /68
 - 4.1.1 透视的基本原理与规律 /68
 - 4.1.2 透视图的基础制图 /69
- 4.2 透视的画法及其应用 /70
 - 4.2.1 一点透视画法 /70
 - 4.2.2 两点透视画法 /75
 - 4.2.3 一点斜透视画法 /79
 - 4.2.4 徒手透视图练习及实例分析 /82
- 4.3 手绘透视图绘制时的几点注意事项 /84
- 思考与练习 /84

第 5 章 建筑室内手绘表现图构成元素分解 /85

- 5.1 材料与质感表现 /86
 - 5.1.1 石材表现 /86
 - 5.1.2 木材表现 /87
 - 5.1.3 玻璃表现 /89
 - 5.1.4 金属表现 /89
 - 5.1.5 软质材料表现 /91
- 5.2 家具与电器表现 /95
- 5.3 灯具与光效表现 /101
 - 5.3.1 灯具表现 /101

- 5.3.2 光效表现 /104
- 5.4 装饰摆件与配景表现 /105
 - 5.4.1 装饰摆件表现 /105
 - 5.4.2 植物表现 /105
 - 5.4.3 人物表现 /109
- 思考与练习 /112

第 6 章 建筑室内手绘表现图常用技法 /113

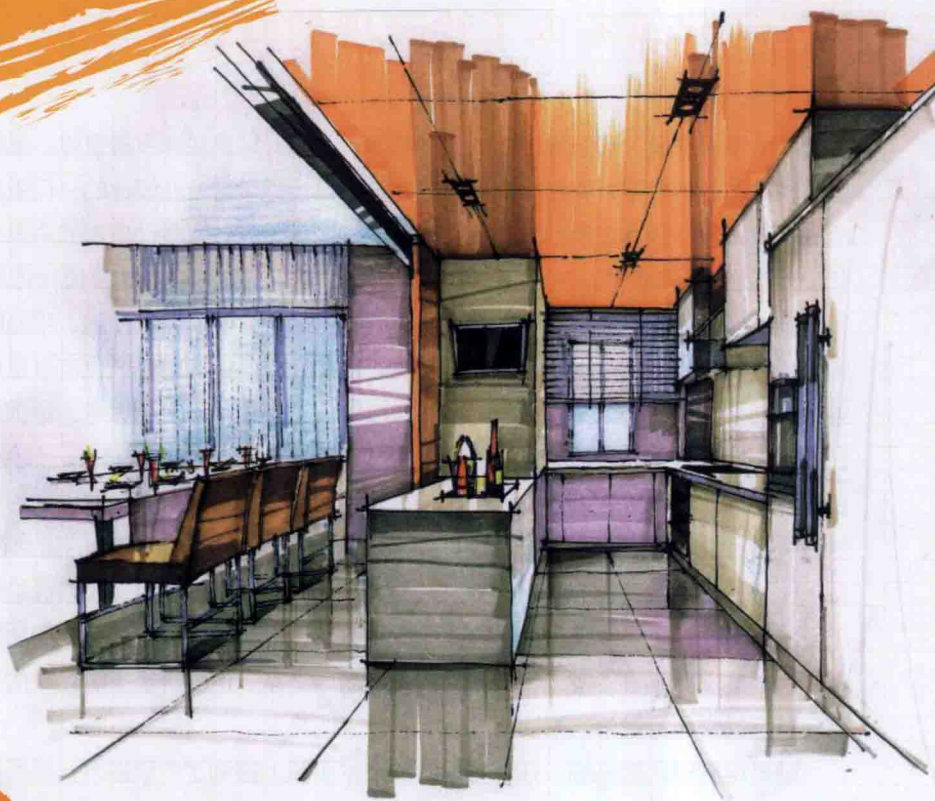
- 6.1 彩色铅笔表现技法 /114
 - 6.1.1 相关工具与材料 /114
 - 6.1.2 彩色铅笔的特性 /114
 - 6.1.3 彩色铅笔表现图的学习要领 /115
- 6.2 马克笔表现技法 /119
 - 6.2.1 相关工具与材料 /119
 - 6.2.2 马克笔的特性 /120
 - 6.2.3 马克笔表现常见问题与处理技巧 /120
 - 6.2.4 马克笔表现图的学习要领 /124
- 6.3 综合表现技法 /132
 - 6.3.1 水彩纸、淡彩、彩色铅笔 /132
 - 6.3.2 硫酸纸、马克笔、彩色铅笔 /134
 - 6.3.3 有色纸、色粉笔、马克笔 /136
 - 6.3.4 徒手线稿、计算机 /137
- 思考与练习 /140

第 7 章 建筑室内手绘表现图技法实例详解 /139

- 7.1 室内手绘表现图技法案例 1 /140
 - 7.1.1 准备工作 /140
 - 7.1.2 作图步骤 /140
- 7.2 室内手绘表现图技法案例 2 /143
- 7.3 室内手绘表现图技法案例 3 /145
- 7.4 室内手绘表现图技法案例 4 /147
- 思考与练习 /150

第 8 章 建筑室内手绘表现图技法作品欣赏 /151

参考文献 /160

第 1 章

如何理解建筑室内手绘表现图

- 1.1 建筑室内手绘表现 的概念及目的
- 1.2 建筑室内手绘表现图的特征
- 1.3 手绘表现图常用工具与材料
- 1.4 学习手绘表现技法的方法及要求

1.1 建筑室内手绘表现的概念及目的

手绘是记录设计和思维过程的一种载体，它以一种最快速、最直接、最简单的反映方式，呈现出一种动态、有思维、有生命的设计语言，是设计师学习专业设计的一门重要的必修课程。室内手绘表现就是设计师通过手绘方式，结合专业的图解语言，以生动直观的形象来表达自己的设计思想和设计意图的创作形式。它是设计师必备的基本功与艺术修养，也是设计师与业主沟通的桥梁。

室内手绘表现的内容几乎囊括了室内空间的各个方面，如透视图、平面图、立面图、节点详图等。所以，室内手绘表现既可以是设计的过程表现——设计草图，也可以是设计结果的表现——最终效果图。在设计初始阶段，设计师在模糊的设计意念基础上边思考、边创作，将模糊而粗犷的设计理念用概念草图的形式表达出来。这种草图用笔简化，表达快速，一般画出相对尺度关系即可。在设计中间阶段，是在设计探索中比较、深化和完善草图方案。随着设计思维的不断深入，将初步的设计草图进行具体化、细节化的表达与反复推敲。设计最后阶段的重点在于表现设计的细部造型、比例尺度关系及构造关系，并用适当的配景和手法渲染以烘托出设计的环境氛围。一幅优秀的手绘表现图作品主要表现在两个方面：第一，从设计角度看，应满足实用功能，达到设计目的，体现高素质的设计水准；第二，从艺术的角度看，造型、色彩、线条、体块的表现应具有美感，显示出设计师的文化背景与艺术修养。

随着电脑时代的来临，在学习设计的技术手段上得到了广泛提升，然而传统的手绘表现也面临着巨大的生存挑战。面对这样的问题常有学生问及计算机效果图和手绘表现图哪个常用或者是哪个更有用？诚然，对于学生来讲，希望通过某种技能的训练在今后能掌握到谋生的手段。然而，要想成为优秀的设计师，这两种表现技法不是二选一就可以做到的。对室内设计人员来说，手绘表现的学习是一个贯穿职业生涯的过程。

计算机绘制表现图具有真实性、准确性和多方位的复制功能，易修改，现实模拟功能非常强大，是其他手法所无法比拟的，也是受到设计者喜爱的原因。但从目前的发展趋势来看，设计对计算机的过分依赖已逐渐显现出弊端，大量的设计作品出现了千人一面的情况。计算机的机械操作也存在呆板、冰冷、缺少生气，毕竟计算机只是程序化和命令化的集成品而已。完全依赖计算机，设计师的思维也会受到一定限制。手绘表现图将设计与思维结合在一起，不仅是设计思维的表达，更是设计师艺术风格的体现。手绘表现图除了能生动、形象地记录下设计师的创作激情，同时还可以将这种激情注入设计之中，特别是手绘表现图所传达的亲切、自然和情感是计算机效果图无法比拟的，这也正是手绘表现图的魅力所在（图1-1）。

1.2 建筑室内手绘表现图的特征

手绘表现图应遵循五个基本原则：表现性、概括性、程序化、艺术性和说明性。正确认识理解它们之间的相互关系，在不同情况下有所侧重地发挥各自效能，对学习和绘制表现图都是至关重要的。

1.2.1 表现性

表现性是一种情境化的手段，它是在基本尺度、材质、造型的框架下，运用各种画面的处理手法，通过调整视点、画面构图和色彩、明度等来强化设计意图。表现语言与选用的媒介关系十分密切，不同的表现工具所体现的作画技巧也不相同。在手绘表现图中，线条笔触的走向和力度、色彩搭配的和谐等所产生的效果，有时会超越所表现的形体本身带给人的感受，而形成画面本身形式的欣赏要素。这些不平凡的表现会使普通的形体看上去显得很有个性（图1-2）。

1.2.2 概括性

室内手绘表现可以将设计的本质特征归纳成具有符号特征、形象化特点的简练语言，它既能说明设计的本质，又能说明其形象特点，使人较容易辨别出设计所要表现的质地、造型和色彩等因素。

概括与归纳应以扎实的基本功为基础，经过认真观察、认识分析之后而得出，既能高度概括，又能恰如其分地表现对象的精华。在表达的过程中，对于对象的概括与归纳的程度是不一样的，这种“度”的把握是长期积累的结果（图1-3）。

图1-1 手绘表现图能及时捕捉设计师内心瞬间的灵感、表达原创性思维
（马克笔+彩铅 逯海勇）

▲ 图1-2 线条笔触的走向和力度、色彩搭配的和谐是表现图产生效果的关键
(马克笔+彩铅 逯海勇)

▲ 图1-3 概括与归纳是手绘表现语言的基本特征
(马克笔+彩铅 逯海勇)

1.2.3 程式化

在手绘表现图中，设计师对程式化的表达语言运用十分明显，具体表现为：笔触的运用、某种画面处理技巧、某个色彩关系在不同画面中被重复应用。这种处理方式在纯绘画的创作理念中，被认为是墨守成规、不思进取，甚至是没有创造力的表现。但在手绘设计表现中，这一观念就显得非常重要（图1-4）。

手绘表现图中的风格和处理技巧有很多约定俗成的程式化内容，这些程式化手段在应付紧急任务时尤为有效，利用过去积累的程式化技巧会使设计师在作画时感到更为可靠。原因是这些程式化手段是前人不断创新、不断尝试的结果，也是过去成功经验的积累。既然稍加改变就能取得很好的效果，那么设计师又何乐而不为呢？

当然，利用程式化技巧不等于死抱着固定程式不变，而是鼓励设计师不断发展新的表达语言。学习程式，切忌僵固不化，以致由程式而变为公式，那就失去利用程式的意义了。

图1-4 程式化语言的运用在手绘表现图中非常重要（马克笔+彩铅 逯海勇）

1.2.4 艺术性

手绘表现图既是科学性较强的图纸，也是具有较高的艺术品味的绘画作品。手绘表现图中包含了大量的绘画语言，也包含了设计师的个性艺术观和风格特征。每个画者都以自己的灵性、感受去认知设计图纸，然后用自己的艺术语言去阐释、表现设计效果，这种表现是设计师在个人性格、审

美观念、审美趣味等方面追求的一种流露和体现(图1-5、图1-6)。但是个性并不是表现图所要达到的主要目的,那些通过夸张歪曲的手法来追求个性而忽视真实的表现,是不可取的。

室内手绘表现图和纯绘画在艺术表现形式上虽然有所差异,但绘图中所体现的艺术规律是一样的,如素描和色彩关系、构图关系、透视关系、虚实关系等,室内手绘表现图中所体现的空间氛围、意境、色调处理同样要靠绘画手段来完成。因此,设计师艺术素养与审美水平的差异都直接影响表现图的艺术效果。

图1-5 运用个性化的艺术语言去阐释、表现设计效果,体现出设计师具有较高的艺术品味和审美水平(马克笔+彩铅 陈红卫)

图1-6 流畅的笔触、鲜明的色彩体现了设计师的个性艺术观和风格特征(马克笔+彩铅 陈红卫)

1.2.5 说明性

手绘表现图与其他图纸相比更具有说明性，而这种说明性就寓于其真实性的表达之中。手绘表现图具有图形说明性和文字说明性。图形学家告诉我们，最简单的图形比单纯的语言文字更富有直观的说明性。设计师设计的所有设计方案都可以起到说明的作用，如草图、透视图、表现图等。尤其是色彩表现图，更可以充分地表现出室内设计方案的造型、布局、材料质感等。而文字说明性是设计师除了画出空间的预想效果之外，还要用文字直接在图中具体标示出材质种类和施工工艺等，目的是让施工技术人员获知施工信息和细节处理（图1-7、图1-8）。

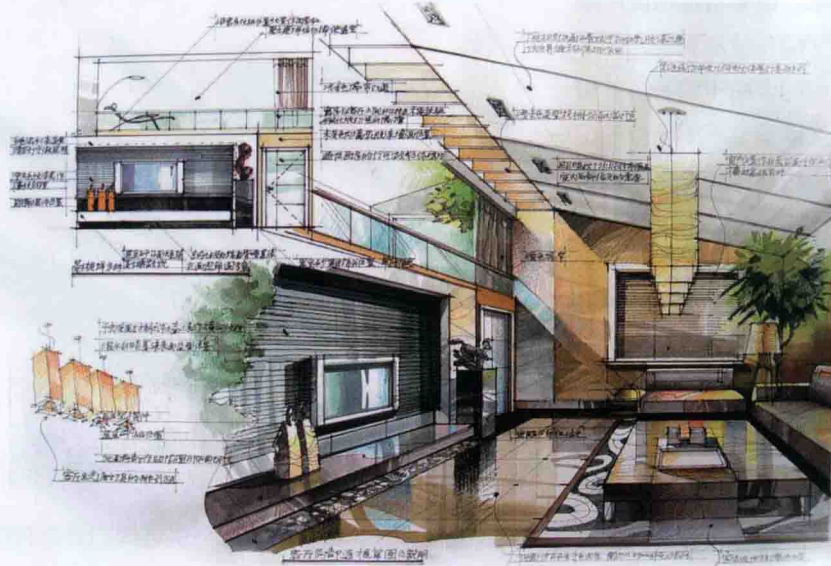

图1-7 图形和文字的结合很好地将手绘表现图的说明性体现出来（水彩+彩铅 李文华）

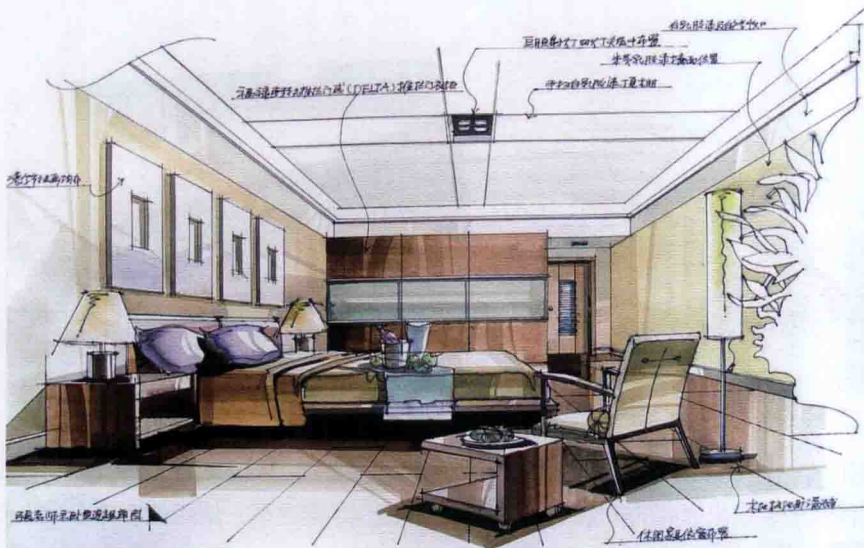

图1-8 用文字直接在图中具体标示出材质种类和施工工艺，很好地起到了说明作用（水彩+彩铅 李文华）

1.3 手绘表现图常用工具与材料

由于手绘表现具有较多的形式和手法，因此对画具及材料也有特殊要求。想要练就一手过硬的手绘功底，首先就要对作图工具与材料性能有一定了解和掌握。随着学习内容的不断深入，我们会接触到不同的绘画工具和辅助材料，并应逐步掌握它们。下面就常用工具和材料作简单介绍。

1.3.1 笔类

(1) 铅笔 铅笔虽是绘图中最常见的工具，但在技法表现方面却也是独具特色的。由于铅笔芯的粗细和硬度种类繁多，不同硬度的铅笔画出的线条也是千姿百态、形象万千的。用铅笔作画既能表现精细的局部，也能表现粗狂的整体。常用的铅笔型号从HB到6B不等（图1-9）。

图1-9 铅笔型号

(2) 绘图笔 绘图笔主要是指钢笔、针管笔、中性签字笔等碳素类的墨笔。绘图笔使用起来方便快捷、

适宜勾线，是室内设计师必备的工具（图1-10）。目前市面上可供选择的颜色有红、蓝、黑等几种颜色，笔芯的粗细有0.3mm、0.5mm、0.7mm、1.0mm等。

图1-10 绘图笔

(3) 美工笔 美工笔是特制的弯头钢笔。它的特点是使用过程中能粗能细，既可表现线条的流畅感，又能快速地表现出形体的明暗关系。在充分掌握其性能之后，使用者会有极大的表现快感。

(4) 马克笔 马克笔有两种分类：一类可分为单头和双头；另一类根据颜料成分，可分为油性和水性。常见的国外品牌有日本（MARY）、美国（SANFORD）、日本（COPIC）、韩国