

Art Design

21世纪高职高专艺术设计规划教材

室内设计手绘技法

刘雅培 李剑敏 编著

清华大学出版社

21世纪高职高专艺术设计规划教材

刘雅培 李剑敏 编 著

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书共分七章,分别介绍了手绘基础知识、单体家居陈设技法表现、组合家居陈设技法表现、室内空间透视原理、住宅空间效果图表现、公共空间效果图表现、综合实训作品。作者在突出应用透视原理绘制方案设计 & 表现图的同时,由浅入深、循序渐进并以图文并茂的形式详细阐述了徒手绘制效果图的技法和步骤,从而达到快速提高学生手绘能力的效果。

本书内容丰富,理论结合图例进行讲解,剖析细致,条理清晰,语言朴实。适用于高等院校及高职高专、中职艺术设计类专业一、二年级的学生,同时还可以作为手绘爱好者的自学辅导用书。

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

室内设计手绘技法/刘雅培,李剑敏编著. —北京:清华大学出版社,2013.3

(21世纪高职高专艺术设计规划教材)

ISBN 978-7-302-31316-8

I. ①室… II. ①刘… ②李… III. ①室内装饰设计—绘画技法—高等职业教育—教材 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第012260号

责任编辑:张龙卿

封面设计:徐日强

责任校对:袁芳

责任印制:杨艳

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 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210mm×285mm 印 张:9.25 字 数:261千字

版 次:2013年3月第1版 印 次:2013年3月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:49.00元

产品编号:051377-01

前 言

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分。高职教育室内设计专业人才培养的目标是为社会提供未来的室内设计师。“室内设计手绘技法”是室内设计、装饰艺术设计、装潢艺术设计等专业十分重要的专业技能基础课,不仅要为后续的方案设计、施工图设计等课程打下坚实的基础,而且也是学生将来作为一名室内设计师与客户建立良好沟通的一项关键技能。

本书根据作者多年的教学实践和设计实践的经验编写而成,采用了“化难为易、化繁为简”的方法进行教学设计。本教材内容丰富、结构清晰、安排合理,并配有大量精选的典型案例分析、图例和练习。学生学习后能快速掌握手绘效果图的表现技法,大大提高方案设计能力、交流沟通能力,并增强创新意识和艺术修养,从而达到实际工程技术要求的水准,真正做到学以致用,为将来迅速适应工作岗位打下坚实的基础。

本书第一章介绍了手绘基础知识,内容包含手绘工具的介绍,用线、上色、材质表现等。第二章介绍了单体家居陈设技法的表现方法。第三章介绍了组合家居陈设技法的表现方法,将室内家居陈设做了步骤图的分解并配有大量的练习资料,供学习者使用。第四章介绍了室内空间透视原理,将一点透视、两点透视、三点透视通过实现步骤图进行分析,引导大家了解从透视理论到实际效果图绘制的步骤。第五章介绍了住宅空间效果图的表现方法,分别介绍了客厅、卧室、餐厅、厨房、书房、卫浴间的手绘方案设计方法,并以理论结合案例进行介绍。第六章介绍了公共空间效果图的表现方法,分别通过酒店及餐饮、娱乐、办公空间的案例进行技巧的讲解。第七章介绍了学生的综合实训作品。大家如能坚持按照书中方法学习,在短时间内设计水平即可有很大的提高。

作者以本书针对的课程参加了 2012 年“神州数码杯”全国职业信息化大赛,荣获三等奖。

本书由福州软件职业技术学院数字媒体设计系专业教师刘雅培、李剑敏老师编写。由于编者学术水平有限,教材中如有不足之处,还望广大读者批评指正!

编 者

2013 年 1 月

目 录

第一章 手绘基础知识

第一节 手绘效果图的初步认识	2
第二节 手绘材料及工具介绍	3
第三节 手绘的表现形式	6
第四节 线的练习	8
第五节 上色练习	9
第六节 材质表现	12
第七节 透视图的构成元素	14

第二章 单体家居陈设技法表现

第一节 单体家具透视表现	18
第二节 手绘室内单体家具陈设	19

第三章 组合家居陈设技法表现

第一节 组合家具透视表现	38
第二节 手绘室内组合家具陈设	39

第四章 室内空间透视原理

第一节 室内空间一点透视原理	48
第二节 室内空间两点透视原理	57
第三节 三点透视原理	68

第五章 住宅空间效果图表现

第一节 客厅手绘效果图表现	76
第二节 卧室手绘效果图表现	84

第三节	餐厅手绘效果图表现	90
第四节	厨房手绘效果图表现	94
第五节	书房手绘效果图表现	98
第六节	卫浴间手绘效果图表现	100

第六章 公共空间效果图表现

第一节	酒店大堂手绘效果图表现	106
第二节	餐饮空间手绘效果图表现	113
第三节	娱乐空间手绘效果图表现	121
第四节	办公空间手绘效果图表现	124

第七章 综合实训作品

参考文献

第一章

手绘基础知识

SHINEISHEJISHOUHUIJIFA

SHINEISHEJISHOUHUIJIFA

SHINEISHEJISHOUHUIJIFA

课程内容

对手绘效果图的初步认识；材料及工具的介绍；手绘的几种表现形式；手绘需要掌握的基本用线、上色及材质表现、透视图的构成元素。

知识目标

通过对基础知识的学习,使理论体系与实践操作能有机结合。

能力目标

提高动手绘制图稿的能力,为下一步学习打下扎实的基本功。

第一节 手绘效果图的初步认识

一、学习手绘效果图的意义

手绘效果图广泛应用于室内、建筑、景观、工业、服装等设计领域,它能方便、快捷、有效地传达设计者的构思意图,并让设计师以直观的方式分析和研究设计方案,从而有效建立与客户沟通的桥梁。本课程的学习对于提高设计者方案构思能力、交流沟通能力、创新意识与艺术修养会起到很大的帮助作用。(图 1-1)

图 1-1

二、室内手绘效果图的特性

(1) 真实性

手绘效果图表现的效果必须符合设计的客观环境,如室内空间尺度、家具比例等都要符合它们的真实性。另外,在整体设计风格基础上的立体造型、材料质感、灯光色彩、绿化等方面都必须符合设计师所设计的效果和气

氛。无论是起稿、作图或对光影、色彩的处理,都必须遵从透视学和色彩学的基本规律与要求,要以一种严谨而科学的态度认真对待每一幅设计图。

(2) 艺术性

绘制的手绘效果图既要达到工程施工图的要求,也要适当运用艺术手法进行修饰。

(3) 创新性

室内设计的本质在于创造不同的生活和工作场景,从而给人们不同的生活体验。绘制效果图时需紧紧围绕设计主题,将设计内容与设计意图及与众不同之处恰当地表现出来。

(4) 便捷性

手绘效果图的表达方式比建立模型、制作 3D 效果图更方便、快捷。

三、学习者应具备的能力与条件

手绘效果图学习者必须有素描、速写等绘画基础功底,并能准确把握透视规律、比例尺度、材料质感、灯光色彩等方面知识,以便将设计的构思意图准确恰当地表现于二维平面上。(图 1-2)

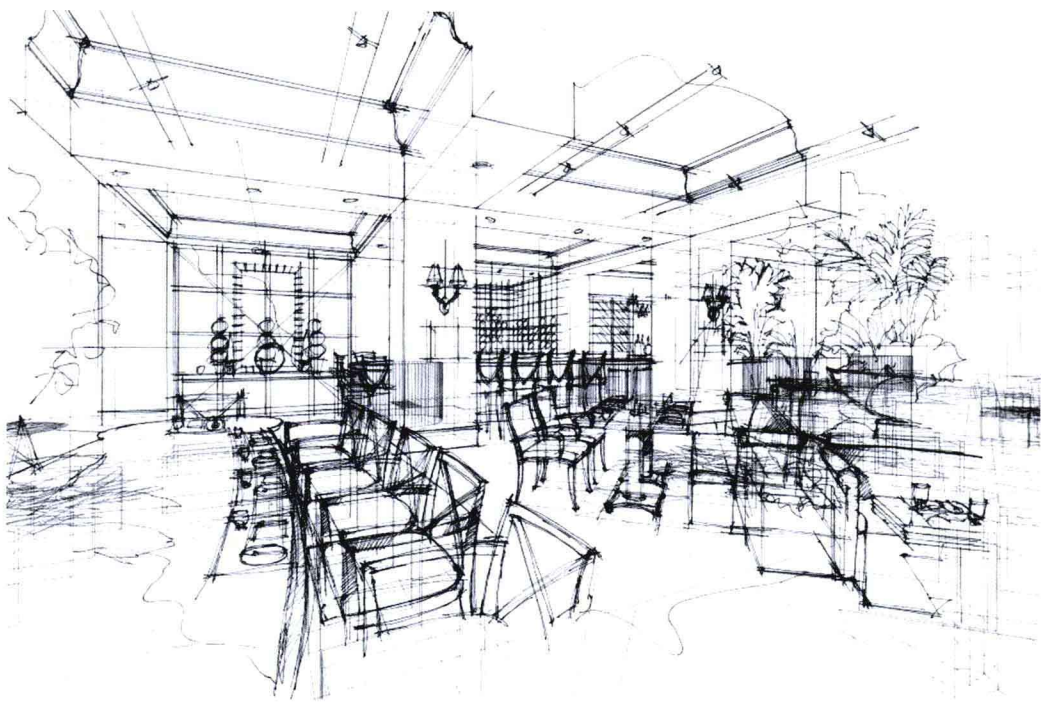

图 1-2

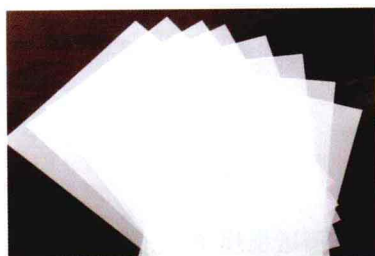
第二节 手绘材料及工具介绍

1. 纸

纸的选择应随作图的形式来确定,绘图时必须熟悉各种纸的性能。

- 复印纸：纸质中等，表面光洁，易画铅笔线，耐擦，稍微有点吸水，适用于彩铅与马克笔绘图。
- 绘图纸：纸质较厚，结实耐擦，表面较光滑，不适宜水彩画，适宜水粉画，可用钢笔淡彩及马克笔、彩铅、喷笔绘图。
- 色卡纸：色彩丰富，可根据画面内容选择适合的颜色基调。
- 硫酸纸：半透明，常作拷贝、晒图用，宜用针管笔和马克笔。遇水易收缩起皱。

在绘图时，我们一般选用绘图纸、复印纸（绘制好线稿后直接上色），或者采用硫酸纸（用针管笔描线稿，再用马克笔上色）进行效果图绘制。（图 1-3）

(a) 硫酸纸

(b) 复印纸、绘图纸

(c) 色卡纸

图 1-3

2. 笔

签字笔、针管笔、记号笔、美工笔均宜书宜画，使用起来方便快捷，是设计师进行速写、勾勒草图和快速表现的常用工具。握笔的姿势、运笔的用力及笔头触纸的方向均有讲究，可多摸索尝试，熟能生巧。此外，上色工具宜选用马克笔与彩铅。（图 1-4）

针管笔

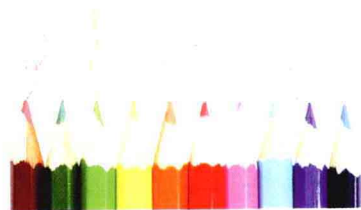

记号笔

美工笔

马克笔

彩铅

图 1-4

购买马克笔时可选择的色彩如图 1-5 所示。

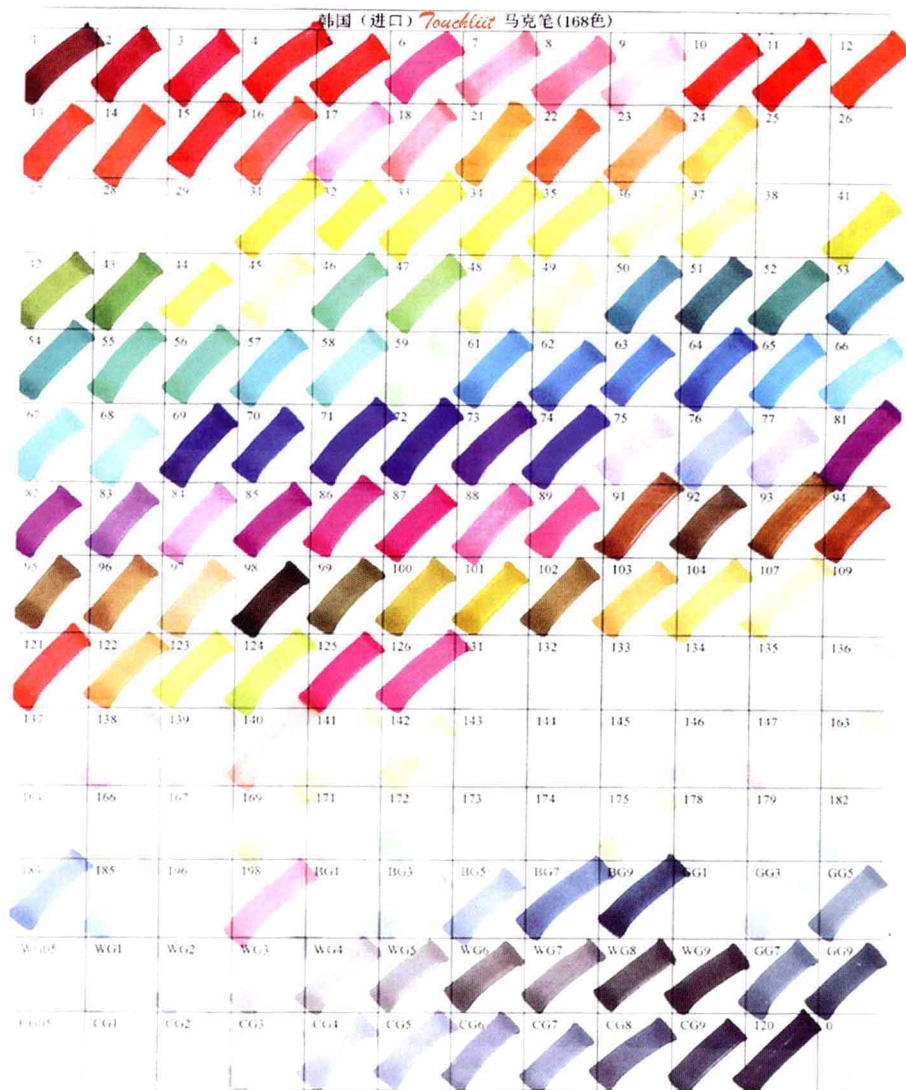

图 1-5

3. 其他辅助工具

三角板、丁字尺、曲线尺、比例尺、橡皮擦、修正液等。(图 1-6)

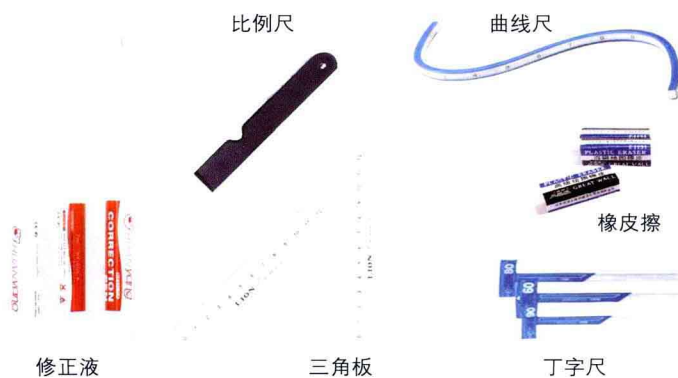

图 1-6

第三节 手绘的表现形式

室内表现技法种类很多,应根据客观条件和个人的能力与习惯选择合适的表现技法。下面介绍几种常用技法,供大家练习时参考。

1. 彩色铅笔画技法

彩色铅笔在绘画中是最常用的一种工具,宜选用水溶性的,通常可购买德国“美辉”牌子。

在室内表现图中,我们要学会根据对象的形状、质地等特征有规律地组织、排列线条,还可用水涂色取得浸润感,然后用手指或纸擦笔抹出柔和的效果。(图 1-7)

图 1-7

2. 马克笔表现技法

马克笔表现技法效果如图 1-8 所示。

图 1-8

马克笔是手绘效果图快速表现较为理想的主要表现工具之一。目前多为进口,色彩系列丰富,多达百余种。创作时宜选用油性的。马克笔的品种较多,其中美国“三福”牌的马克笔,笔头为圆头,具有较好的品质,用笔相对灵活,建议采用。(图 1-9)

另外韩国的 Touch 牌马克笔的笔头为扁头,可对相对坚硬、规整、平直的造型进行赋色与材质表现。(图 1-10)

图 1-9

图 1-10

马克笔使用方面有如下特点。

(1) 在色彩选择上以中性色为主。马克笔的色彩不像水粉、水彩那样可以修改与调和,因此在上色之前要对颜色以及用笔做到心中有数,一旦落笔就不可再犹豫,下笔一定要准确、利落,并注意运笔的连贯,一气呵成。

(2) 马克笔上色后不易修改,一般应先浅后深,上色时不用将色铺满画面,应有重点地进行局部刻画,画面会显得更为轻快、生动。马克笔的同色叠加会显得更深,相反若多次叠加则无明显效果,且容易弄脏颜色。

(3) 马克笔的运笔排线与铅笔画一样,应根据不同场景与物体形态、质地、表现风格来选用。不要把形体画得太满,要敢于“留白”。用笔要随形体走,方可表现形体的结构感。画面不可以太灰,用色不能杂乱,要有明暗和虚实的对比关系。

(4) 在硫酸纸上进行小面积修改时,可以选用 0 号笔(透明无色)进行修改。

3. 水彩、水粉表现技法

水彩绘制效果细腻且色彩丰富,可以达到理想的效果,但需用水调和颜料,相对较麻烦,如图 1-11 所示。水粉表现可以达到非常逼真的效果,但时间相对较长,如图 1-12 所示。

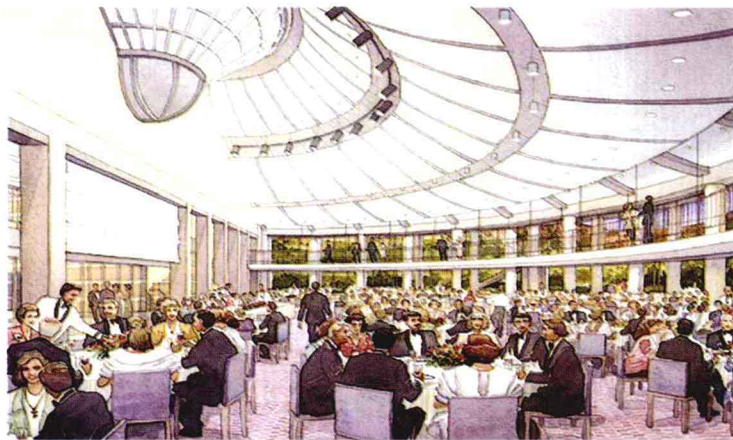

图 1-11

图 1-12

4. 喷笔表现技法

喷笔的艺术表现力惟妙惟肖,刻画的物体或场景尽善尽美、独具一格,明暗层次细腻自然,色彩柔和,能达到类似实景照片的效果,但绘图时间也相对较长,如图 1-13 所示。

5. 计算机软件结合手绘

手绘结合 Photoshop 进行上色,或者是直接用数位板来绘制,效果好,作品细腻生动,修改方便,但不便于在跟客户交流时绘制,且没有直接手绘的灵活性。图 1-14 所示为用计算机软件手绘的作品。

图 1-13

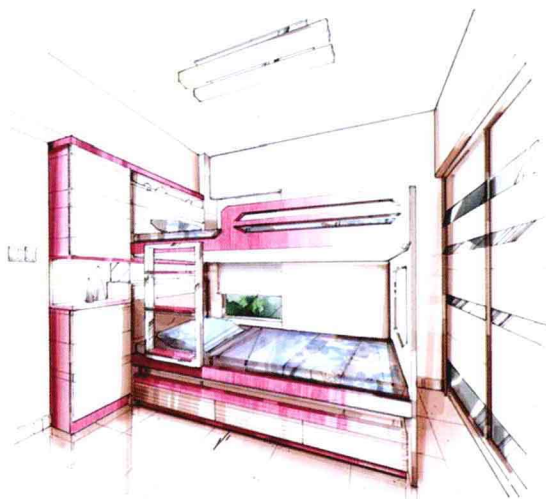

图 1-14

第四节 线的练习

为了能使画面的光影和材质看起来更加真实,在绘画中需要通过排线的方式表现光影的过渡、质感的区别。

(1) 线的排线表现方式。(图 1-15)

图 1-15

(2) 线的肌理与排线方式。(图 1-16)

(3) 不规则线形的绘制。(图 1-17)

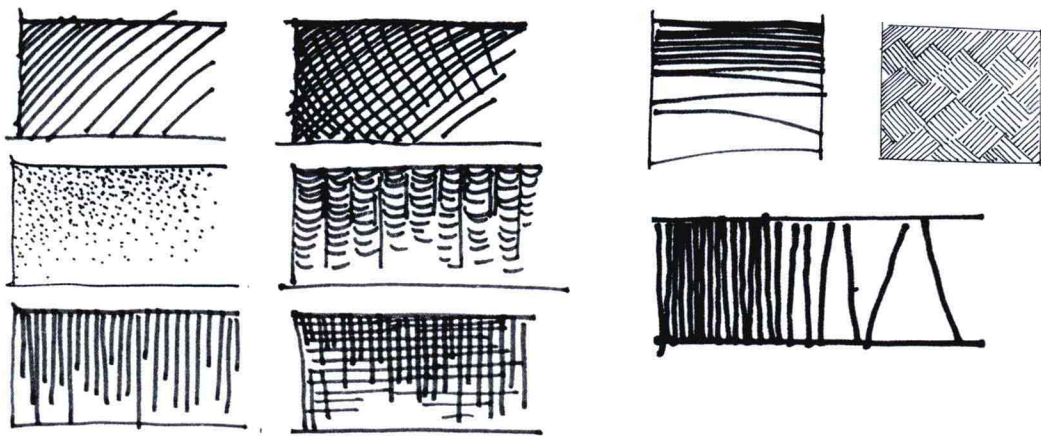

图 1-16

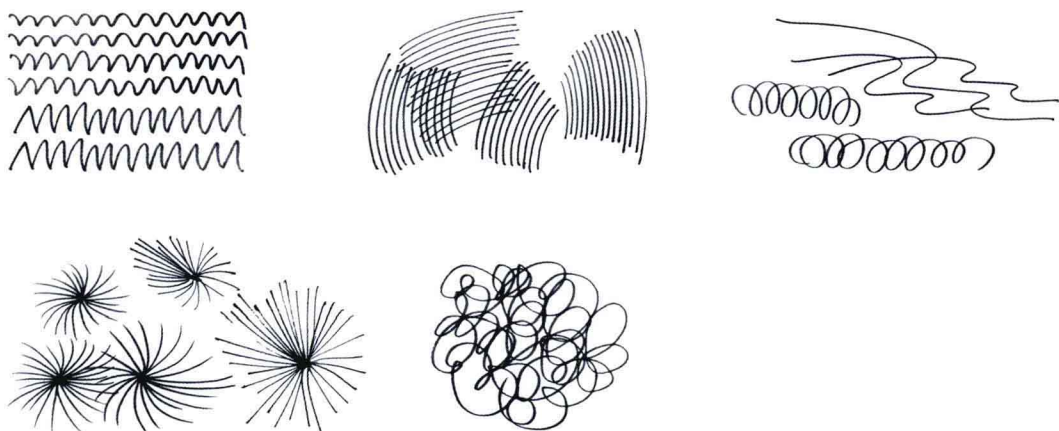

图 1-17

课堂练习

线条练习。

第五节 上色练习

一、色彩的重要性

在透视关系准确的骨骼上赋予恰当的明暗与色彩,可完整地体现一个有血有肉和具有灵魂的空间形体。人们就是从这些外表肌肤的色光中感受到了形的存在,感受到生命的灵气。作为训练的课题,要注重“色彩构成”基础知识的学习和掌握;注重色彩感觉与心理感受之间的关系;注重各种上色技巧以及绘图材料、工具和笔法的运用。

二、上色表现

1. 彩铅的色彩过渡练习 (图 1-18)

图 1-18

图 1-19

2. 马克笔上色练习 (图 1-19)

(1) 马克笔快速手绘设计表现

马克笔的笔法 (图 1-20) —— 也称为笔触, 一般分为以下几种。

- ① 点笔——多用于一组笔触运用后的点睛之处;
- ② 线笔——可分为曲直、粗细、长短等变化;
- ③ 排笔——指重复用笔的排列, 多用于大面积色彩的平铺;
- ④ 叠笔——指笔触的叠加, 体现色彩的层次与变化;

⑤ 乱笔——多用于画面或笔触收尾所用, 形态往往随作者的心情所定, 可表现慷慨激昂的情绪, 但要求作者对画面要有一定的理解与感受。

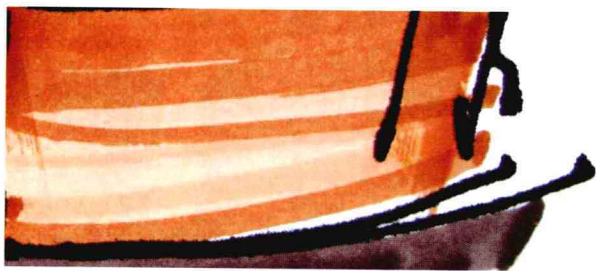

(a) 点笔、线笔与排笔的表现效果

(b) 排笔与乱笔的表现效果

图 1-20

(c) 叠笔的表现效果

图 1-20 (续)

(2) 马克笔单色色块表现

要把握马克笔的上色技法,可以先进行基础色块练习。

① 暖色系。(图 1-21)

② 冷色系。(图 1-22)

③ 灰色系。(图 1-23)

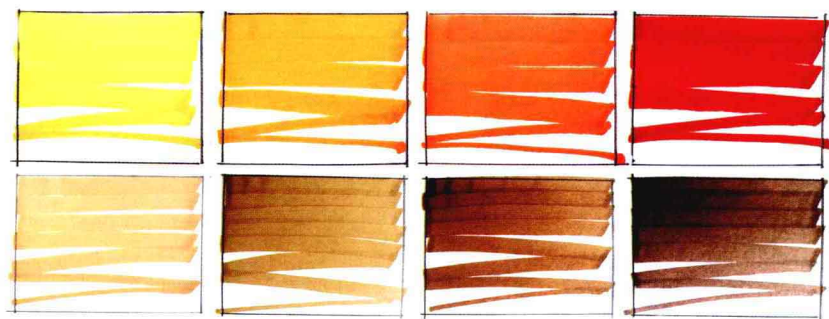

图 1-21

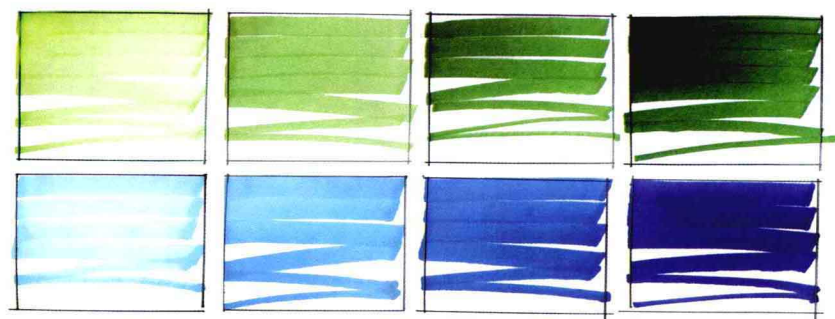

图 1-22

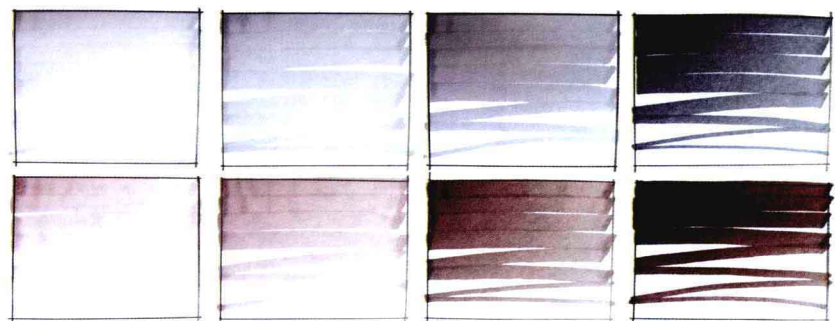

图 1-23