

环艺手绘表现图技法

ENVIRONMENTAL ART HAND-PAINTED

■ 副主编
■ 主编
杨淘
陈帅佐

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

现代艺术设计类“十二五”精品规划教材

环艺手绘表现图技法

主编 陈帅佐

副主编 杨 淘 赵 一 钱芳兵

内容提要

手绘表现技法不仅是环艺专业必不可少的课程，与其他专业课之间有着密切的联系，它还是设计师必须掌握的技巧，对设计有莫大的帮助。

本书介绍了水粉、水彩、喷笔、透明水色、马克笔、彩铅等绘画技法以及综合表现技法，在局部表现图以及材质表现技法部分进行了细致讲解，并从室内、室外两部分进行实例分析，讲解分析了50多幅作品。每种技法的应用实例都是从简单到复杂，从局部到综合。语言简练，思路清晰，具有很强的实用性、可操作性和指导性。

本书可作为高校环艺专业综合实训的教材，也可作为相应内容学习的案例教材，还可作为手绘爱好者的参考书。

图书在版编目（CIP）数据

环艺手绘表现图技法 / 陈帅佐主编. -- 北京 : 中国水利水电出版社, 2012.8
现代艺术设计类“十二五”精品规划教材
ISBN 978-7-5084-9996-3

I. ①环… II. ①陈… III. ①建筑画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第159396号

策划编辑：陈洁 责任编辑：陈洁 加工编辑：冯玮 封面设计：李佳

书名	现代艺术设计类“十二五”精品规划教材 环艺手绘表现图技法
作者	主编 陈帅佐 副主编 杨淘 赵一 钱芳兵
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net (万水) sales@waterpub.com.cn
经售	电话: (010) 68367658 (发行部)、82562819 (万水) 北京科水图书销售中心 (零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排版 印刷 规格 版次 印数 定价	北京万水电子信息有限公司 北京涿州制图印刷厂北京分厂 210mm×285mm 16开本 12.75印张 344千字 2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷 0001—3000册 49.00元

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社发行部负责调换
版权所有·侵权必究

前言

随着社会的发展，物质文化水平不断提高，人们对生活居住空间与环境美的要求也越来越高。

任何舒适优美的室内外空间的创造都取决于设计的成功与否。设计手绘表现图是设计人员从事设计创作的“语言”，也是室内外环境设计方案阶段作为表达与发展设计构思的重要手段，同时又是设计人员说明创作意图、交换施工意见、完成施工任务的直观而生动的依据。

优秀的设计人员应既具有较深的工程技术知识，又具有广博而高深的艺术修养。该学科是横跨工程技术与艺术之间的学科。这就要求设计人员，除了掌握工程技术的科学知识外，还应涉猎中外建筑艺术史、中外绘画史，同时应不断地吸收文学、音乐、电影等姐妹艺术的创作手法及艺术精华，以此不断充实提高自身的艺术修养。

除此之外，设计人员还应不断提高自身的绘画表现技巧，学习素描、色彩、阴影与透视等一系列美术课程，同时还应掌握空间设计规律，学习立体构成、色彩构成等专业基础课程。通过广泛的学习，锻炼空间的想象能力和准确的形象思维能力，从而能完美而准确地表现出设计“语言”。

本书介绍了手绘表现图的工具及使用方法，详细讲解了手绘表现图的形成与绘制，分析了水粉表现技法、水彩表现技法、透明水色表现技法、喷笔表现技法、马克笔表现技法、彩铅表现技法以及综合表现技法。

全书共分9章，相关内容如下：

第1章讲解手绘表现图的概念、特性以及分类。

第2章介绍手绘表现图常用的工具与使用方法。

第3章主要围绕制图与透视原理、造型理论和色彩理论展开介绍。

第4~6章是手绘表现图的技法分项训练，主要从分类技法、材质表达、局部绘画入手。

第7、8章是手绘表现图的实训章节，分成室内手绘表现图和室外手绘表现图两部分进行实训练习。

第9章是手绘表现图的赏析部分，主要是国内、国外的优秀作品以及学生作业的摘选。

本书由陈帅佐担任主编，杨淘、赵一、钱芳兵担任副主编。此外，邱爽、贾琼、赵明、陈帅君、韩向南、赵庆惠也参与了编写工作，全书由陈帅佐统稿完成。由于编者水平有限，书中难免存在不妥之处，敬请广大读者批评指正。

编者

2012年6月

目录

前言

第一部分 理论基础部分

第1章 导论 2

1.1 什么是手绘表现图	2
1.2 手绘表现图的特性	2
1.3 手绘表现图的分类	3
1.3.1 针管笔与钢笔手绘表现图	3
1.3.2 水粉与水彩手绘表现图	4
1.3.3 透明水色手绘表现图	5
1.3.4 色粉笔手绘表现图	5
1.3.5 喷笔手绘表现图	6
1.3.6 马克笔手绘表现图	6
1.3.7 铅笔手绘表现图	7
1.3.8 综合手绘表现图	9
1.4 典型实例分析	11
1.5 思考与练习	12

第2章 手绘表现图常用工具及使用方法 13

2.1 手绘表现图常用纸张及使用方法	13
2.1.1 素描纸与绘图纸	13
2.1.2 水粉纸与水彩纸	13
2.1.3 马克笔专用纸	15
2.1.4 捷贝纸与硫酸纸	16
2.1.5 打印纸	16
2.1.6 牛皮纸与卡纸	17
2.2 手绘表现图常用绘图笔及使用方法	18
2.2.1 铅笔与自动铅笔	18
2.2.2 钢笔与针管笔	18
2.2.3 尼龙笔与毛笔	19
2.2.4 水粉笔与水彩笔	20

2.2.5 马克笔与彩色铅笔	20
2.2.6 色粉笔与油画棒	22
2.2.7 喷笔	23
2.3 手绘表现图常用尺子及使用方法	24
2.3.1 丁字尺与一字尺	24
2.3.2 三角板	25
2.3.3 云尺	25
2.3.4 槽尺	25
2.3.5 蛇尺	26
2.3.6 多功能平行尺	26
2.4 手绘表现图常用颜料及使用方法	27
2.4.1 水粉颜料与水彩颜料	27
2.4.2 透明水色	27
2.4.3 修白液与留白液	27
2.5 手绘表现图常用辅助工具及使用方法	28
2.5.1 纸胶带	28
2.5.2 板刷	28
2.5.3 透桌与透台	29
2.5.4 绘图桌与绘图板	29
2.5.5 制作肌理的物品	30
2.6 思考与练习	30

第3章 手绘表现图技法基础理论 31

3.1 制图与透视原理	31
3.1.1 基础制图原理	31
3.1.2 透视图原理及规律	34
3.1.3 平行透视画法	34
3.1.4 成角透视画法	37
3.1.5 斜角透视画法	40
3.1.6 三点透视画法	42
3.1.7 俯视图画法	43

3.1.8 辅助透视画法	44
3.1.9 典型实例分析	50
3.2 造型理论	52
3.2.1 形与结构	52
3.2.2 画面构成	53
3.2.3 典型实例分析	55
3.3 色彩理论	55
3.3.1 色彩原理	55
3.3.2 色彩运用	58
3.3.3 典型实例分析	58
3.4 思考与练习	60

第二部分 技法实练部分

第4章 手绘表现图技法分类训练 ······ 62

4.1 水粉与水彩表现图技法训练	62
4.1.1 水粉表现图技法	62
4.1.2 水彩表现图技法	63
4.2 透明水色表现图技法训练	67
4.3 色粉笔表现图技法训练	67
4.4 喷笔表现图技法训练	69
4.5 马克笔与彩铅表现图技法训练	75
4.5.1 马克笔表现图技法	75
4.5.2 彩铅表现图技法	79
4.6 综合实例分析	82
4.6.1 水粉表现图实例分析	82
4.6.2 水彩表现图实例分析	83
4.6.3 透明水色表现图实例分析	84
4.6.4 色粉笔表现图实例分析	84
4.6.5 喷笔表现图实例分析	85
4.6.6 马克笔表现图实例分析	85
4.6.7 彩铅表现图实例分析	88
4.7 思考与练习	89

第5章 手绘表现图材质表现技法训练 ······ 90

5.1 木质表现技法训练	90
5.1.1 木质的特性	90
5.1.2 木质表现技法实例分析	91
5.2 金属材质表现技法训练	92
5.2.1 金属材质的特性	92
5.2.2 金属材质表现技法实例分析	93

5.3 玻璃与镜面材质表现技法训练	93
5.3.1 玻璃与镜面材质的特性	94
5.3.2 玻璃与镜面表现技法实例分析	94
5.4 软性材质表现技法训练	95
5.4.1 软性材质的特性	95
5.4.2 软性材质表现技法实例分析	95
5.5 砖石材表现技法训练	98
5.5.1 砖石材的特性	98
5.5.2 砖石材表现技法实例分析	99
5.6 综合实例分析	101
5.7 思考与练习	102

第6章 手绘表现图局部表现技法训练 ······ 103

6.1 景观表现技法训练	103
6.1.1 植物表现技法分析	103
6.1.2 水体表现技法分析	104
6.1.3 交通工具表现技法分析	106
6.1.4 天空表现技法分析	107
6.1.5 综合实例分析	108
6.2 室内陈设表现技法训练	109
6.2.1 家具表现技法分析	109
6.2.2 灯具表现技法分析	111
6.2.3 其他陈设品表现技法分析	112
6.2.4 花卉表现技法分析	112
6.2.5 综合实例分析	113
6.3 人物表现技法训练	114
6.3.1 单人表现技法分析	114
6.3.2 多人表现技法分析	116
6.4 思考与练习	117

第三部分 综合实训部分

第7章 室内手绘表现图技法实训 ······ 119

7.1 卧室手绘表现图技法实训	119
7.1.1 相关作品实例	119
7.1.2 实训要求与训练目的	121
7.1.3 课题实例分析	121
7.1.4 课题外延	121
7.2 起居室手绘表现图技法实训	123
7.2.1 相关作品实例	123
7.2.2 实训要求与训练目的	126

7.2.3 课题实例分析	126	8.1.3 课题实例分析	154
7.2.4 课题外延	128	8.1.4 课题外延	156
7.3 商业空间手绘表现图技法实训	129	8.2 楼盘小区手绘表现图技法实训	157
7.3.1 相关作品实例	129	8.2.1 相关作品实例	157
7.3.2 实训要求与训练目的	133	8.2.2 实训要求与训练目的	162
7.3.3 课题实例分析	133	8.2.3 课题实例分析	163
7.3.4 课题外延	133	8.2.4 课题外延	163
7.4 餐饮空间手绘表现图技法实训	135	8.3 建筑物手绘表现图技法实训	164
7.4.1 相关作品实例	135	8.3.1 相关作品实例	164
7.4.2 实训要求与训练目的	141	8.3.2 实训要求与训练目的	168
7.4.3 课题实例分析	141	8.3.3 课题实例分析	168
7.4.4 课题外延	141	8.3.4 课题外延	170
7.5 办公空间手绘表现图技法实训	143		
7.5.1 相关作品实例	143		
7.5.2 实训要求与训练目的	147		
7.5.3 课题实例分析	147		
7.5.4 课题外延	148		

第8章 室外手绘表现图技法实训 149

8.1 景观规划手绘表现图技法实训	149
8.1.1 相关作品实例	149
8.1.2 实训要求与训练目的	154

第四部分 手绘表现图赏析

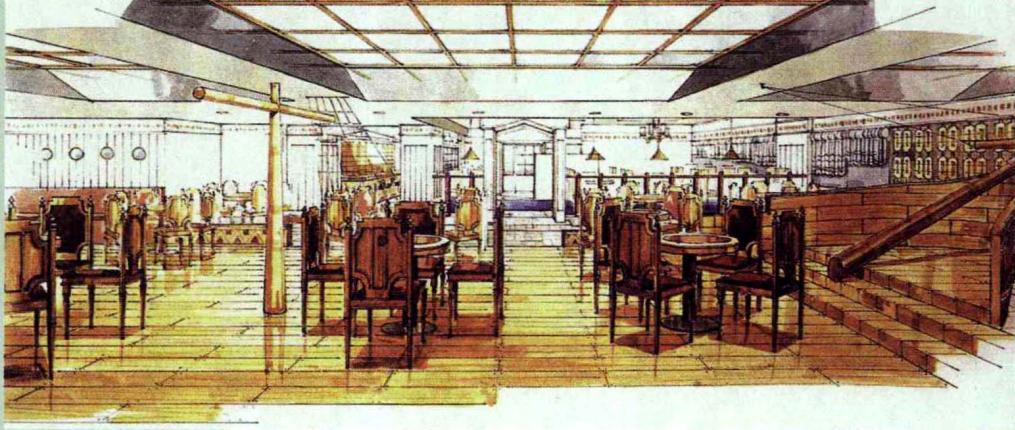
第9章 手绘表现图赏析 172

9.1 国外优秀手绘表现图赏析	172
9.2 国内优秀手绘表现图赏析	181
9.3 学生优秀手绘表现图赏析	190

参考文献 197

1

理论基础部分

第1章 导论

1.1 什么是手绘表现图

环艺专业的绘图技法是研究手绘表现图的表现方法，是以手绘表现图为语言媒介，来表达设计思想和方案构思的。设计构思能力对于设计人员来说十分重要，然而设计图的表现能力对于设计人员来说也是必不可少的，有着重要的意义。因为没有一定的设计表现能力，会影响设计构想的表达和说明，在某种程度上影响设计人员的设计能力和设计创造力的发展。所以说一个好的设计人员，应该很好地掌握手绘表现图技法。

1.2 手绘表现图的特性

手绘表现图都应遵循四个基本原则：真实性、科学性、艺术性和超前性。正确认识理解它们之间的相互作用与关系，在不同情况下有所侧重地发挥它们的效能，对学习、绘制手绘表现图都是至关重要的。

1. 真实性

手绘表现图必须符合设计环境的客观真实，不允许有任何主观变形、夸张和失真现象。如空间体量的比例、尺度等，在立体造型、材料质感、灯光色彩、绿化及人物点缀等方面都必须符合设计效果和气氛。

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之中。真实性始终是第一位的，是手绘表现图的生命线，绝不能脱离实际的尺寸而随心所欲的改变空间的限定；或者完全背离客观的设计内容而主观片面地追求画面的某种“艺术趣味”；或者错误地理解设计意图，表现出的气氛效果与原设计相去甚远。

2. 科学性

为了保证手绘表现图的真实性，避免绘制过程中出现的随意或曲解，必须按照科学的态度对待画面表现上的每一个环节。无论是起稿、作图还是对光影、色彩的处理，都必须遵从透视学和色彩学的基本规律与规范。这种近乎程式化的理性处理过程往往是先苦后甜，草率从事的结果是欲速则不达。

当然也不能把严谨的科学态度看作一成不变的教条，当你熟练地驾驭了这些科学的规律与法则之后就能灵活地而不是死板地、创造性地而不是随意地完成设计最佳的表现图。

科学性既是一种态度也是一种方法。透视与阴影的概念是科学；光与色的变化规律也是科学；空间形态比例的判定、构图的均衡、水分干湿程度的把握、绘图材料与工具的选择和使用等无不含有科学性。手绘表现绘画中十分强调的稳定性也属于科学性的范畴。手绘表现图中经常出现的界面或梁柱歪斜、家具搁放不平、前后空间矛盾等大多是因为没有严格按照透视规律作图或缺少对空间形象变化的准确感受引起的。

3. 艺术性

手绘表现图既是一种科学性较强的工程施工图，也能成为一件具有较高艺术品味的绘画艺术作品。有些人还把手绘表现图当作室内装饰悬挂或陈列起来，这都充分显示了一幅精彩的手绘表现图所具有的艺术魅力。这种艺术魅力必须建立在真实性和科学性的基础之上，也必须建立在造型艺术严格的基本功训练的基础之上。

绘画方面的素描、色彩训练，构图知识，质感、光感的表现，空间气氛的构造，点、线、面构成规律的运用，视觉图形的感受等方法与技巧大大地增强表现图的艺术感染力。在真实的前提下合理地适度夸张、概括与取舍也是必要的。罗列所有的细节只能给人以繁杂，不分主次的面面俱到只能给人以平淡。选择最佳的表现角度、最佳的色光配置、最佳的环境气氛，本身就是一种在真实基础上的艺术创造，也是设计自身的进一步深化。

一幅手绘表现图艺术性的强弱，取决于画者本人的艺术素养与气质。不同手法、技巧与风格的表现图，充分展示作者的个性，每个画者都以自己的灵性、感受去认读所有的设计图纸，然后用自己的艺术语言去阐释、表现设计的效果，这就使一般性、程式化并有所制约的设计施工图赋予了感人的艺术魅力，才使效果表现图变得那么五彩纷呈、美不胜收。

4. 超前性

手绘表现图表现的是现实中本来不存在的东西，是设计人员创造构思设计出的理想实物形态，不可能先实施设计内容后进行绘画，那样就失去了手绘表现图的意义。在学习手绘表现图时，可以通过对已经存在的空间环境进行写生，来培养观察和分析对象的能力，在逐步感受敏锐、深刻的同时，加强绘画技巧，提高表现能力，为设计创造打下良好基础。

1.3 手绘表现图的分类

手绘表现图种类很多，按技法可以分为：针管笔与钢笔手绘表现图、水彩手绘表现图、马克笔手绘表现图、铅笔手绘表现图、水粉手绘表现图、透明水色手绘表现图、喷笔手绘表现图、色粉笔手绘表现图以及综合手绘表现图。按用途可以分为：设计草图、方案表现图和创意写实绘画三类。按功能空间可以分为：室内设计手绘表现图、室外建筑手绘表现图、园林景观手绘表现图以及城市规划手绘表现图等。下面介绍从技法上进行分类的表现图。

1.3.1 针管笔与钢笔手绘表现图

针管笔、钢笔都是画线的理想工具，发挥各种形状的笔尖的特点，可以达到类似中国传统的白描画的某些效果，画风严谨、细腻、单纯、雅致，也常作为彩铅笔、马克笔画或淡彩画的轮廓描绘，如图 1-1 所示。

图 1-1 针管笔、钢笔手绘表现图

1.3.2 水粉与水彩手绘表现图

1. 水粉手绘表现图

水粉手绘表现图，以水粉颜料绘画为主，表现力强，使用简捷，表现范围广。用水粉可以充分地表现空间感、光感、质感。既可以厚画覆盖，又可以薄画透明；既可以画得很细腻，又可以画得很粗犷概括；既可以画得深厚实在，又可以画得较明快流畅；既可以有油画一样的塑造力，又可以创造水彩一样的湿画法。如图 1-2 所示。

2. 水彩手绘表现图

水彩手绘表现图，以水彩颜料绘画为主。技法丰富，画面淡雅，色彩明快，具有较强的表现力。作画方便快捷，有透明感，特别是湿画法具有色彩淋漓，变幻莫测的效果。水彩画兼容了水粉和透明水色的一些特点，既可以像水粉一样的干画，也可以像透明水色一样的画出透明感，它可以避免水粉易犯的粉气和匠气病，但必须经过一段时间的练习和掌握才能把握好水彩的特性，运用起来才会得心应手，因为它不能像水粉一样可以反复修改。如图 1-3 所示。

图 1-2 水粉手绘表现图

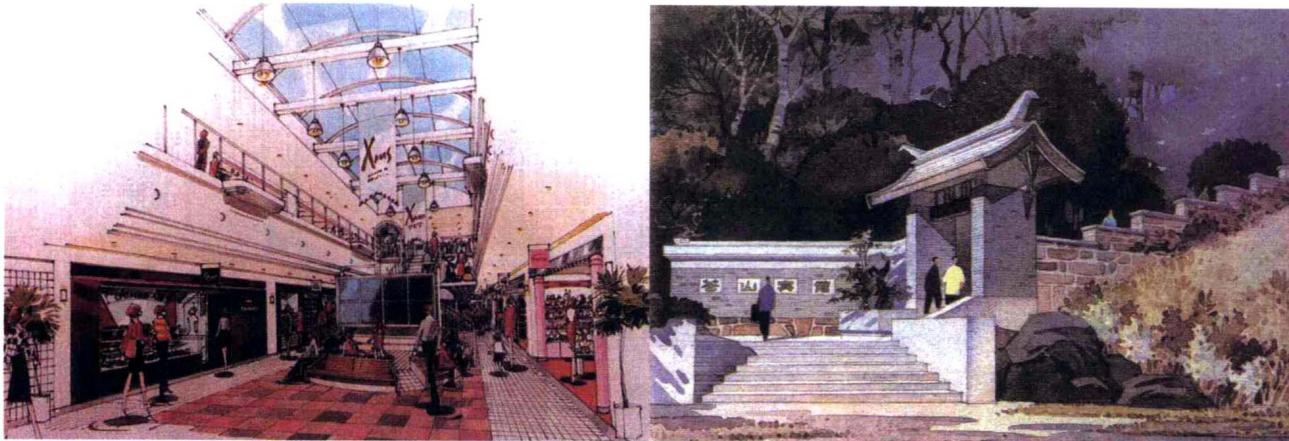

图 1-3 水彩手绘表现图

1.3.3 透明水色手绘表现图

透明水色手绘表现图，是以透明水色颜料绘画为主，其特点是色彩高度透明，亮丽而鲜艳，其颜色能在很短的时间内被水溶解，作画速度快。如图 1-4 所示。

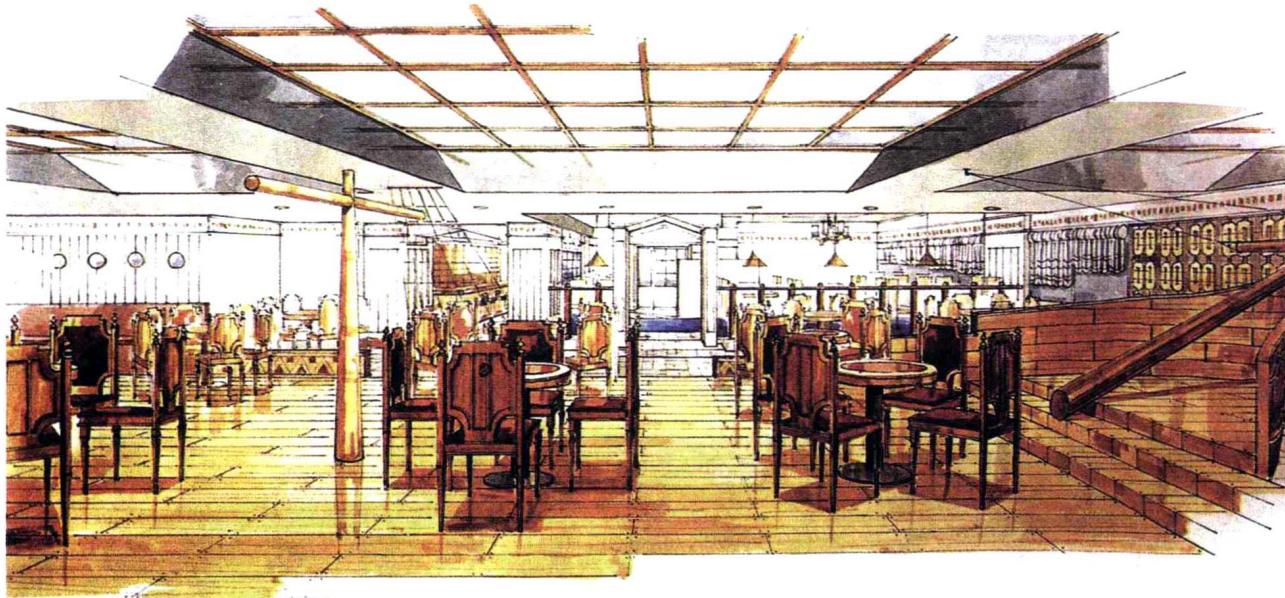

图 1-4 透明水色手绘表现图

1.3.4 色粉笔手绘表现图

色粉笔手绘表现图，是以色粉笔绘画为主，其特点是色彩丰富、粉质细腻、色彩淡雅、对比柔和。在表现退晕和局部灯光处理方面尤为擅长。色粉笔不足之处是缺少深色，可以配合木炭铅笔或马克笔作画，尤其是以深灰色色纸为基调，更能显现出粉彩的魅力。如图 1-5 所示。

图 1-5 色粉笔手绘表现图

1.3.5 喷笔手绘表现图

喷笔手绘表现图是随着对设计表现图要求的提高，画面越来越细致真实而产生的。采用喷绘结合笔绘的方式画出较深入细致真实的作品。喷绘的重要工具和技术之一就是模板。模板遮挡技术，是防止相临区域喷色时互相重合干扰或渗入，无论怎样精细的喷笔，或多高的技术，都不可能不用任何模板而喷绘出明显界线的色块形象。模板在使用时根据需要用刀子或剪子制成形体，除封纸胶带可直接贴在画面上外，其他模板都需用重物压好，以免喷色时被气流吹错位，有时根据需要，可将较硬的模板拿在手中灵活的运用，喷出复杂多变的效果。如图 1-6 所示。

图 1-6 喷笔手绘表现图

1.3.6 马克笔手绘表现图

马克笔是一种较现代的绘图工具，具有使用和携带方便、作画速度快、色彩透明鲜艳等特点，但它不适合作较长期深入的表现图。马克笔画出的表现图更多用于快速表现、方案比较以及现场出图等。

马克毛的笔头有斜方型和圆型两种，可画出各种线和面。马克笔颜料挥发性很强，所以用后应及时封盖。马克笔的颜色种类很多，分色细致，可达百余种，可以绘制出不同的画面效果。在绘制马克笔表现图时最好使用专用绘图纸，纸面的吸水能力要适中，绘制草图方案时，也可用打印纸和透明硫酸纸代替。马克笔可以与其他颜色相互配合使用，如透明水色、水彩、彩铅等。如图 1-7 所示。

图 1-7 马克笔手绘表现图

1.3.7 铅笔手绘表现图

1. 铅笔

在绘画中，铅笔是一种接触最早、使用最普遍的工具，其绘画技法大家都熟悉。铅笔最大的特点是灵活方便，时间、速度由人，短时间可以画得潇洒自如，长时间可以画得细腻而耐人寻味。铅笔线条分徒手线和工具线两类。徒手线生动，用力微妙，可表现复杂、柔软的物体，工具线规则、单纯，宜表现大的块面和平整、光滑的物体。如图 1-8 所示。

2. 彩色铅笔

彩色铅笔是当今手绘表现图快速表现常用的工具之一。它是在墨线稿的基础上直接上色，用法与普通素描铅笔一样。彩色铅笔的颜色较淡，且大多数颜色的饱和度都不高，即使是水溶性彩色铅笔经水溶上色后，色彩变化也不如水彩或水粉丰富。用线条涂成的色块往往看起来比较粗糙，不够细腻。因此，彩色铅笔作为一种快速表现的工具，不适合单独为较大的画幅着色，大多数与马克笔及水彩等工具材料配合使用，可弥补马克笔笔触单一的缺点，并且可以自然地衔接马克笔笔触之间的空白，起到完善和丰富画面的作用。如图 1-9 所示。

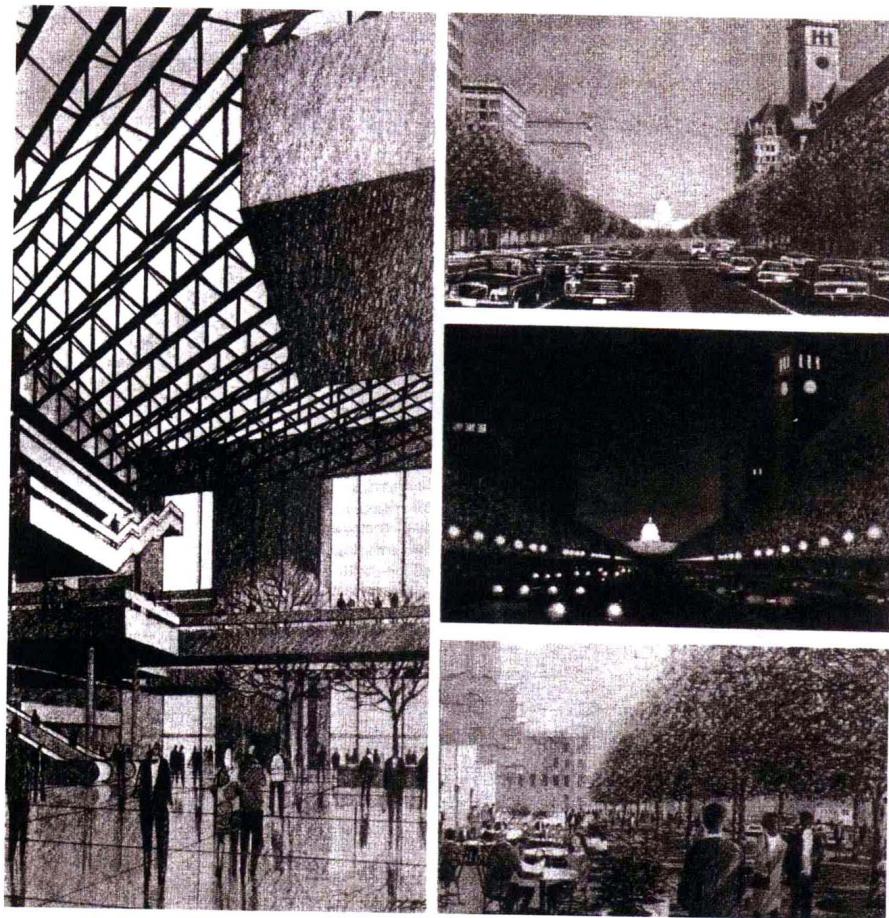

图 1-8 铅笔手绘表现图

图 1-9 彩色铅笔手绘表现图

1.3.8 综合手绘表现图

很多手绘表现图并不是用单一的一种绘画方式来表达，更多的是运用多种绘画技法，充分发挥各种绘画的特点，扬长避短的综合绘画技法能画出较深入完整的优秀手绘表现图。综合手绘表现图可以是两种绘画的结合，也可以是多种绘画的结合，如水彩与水粉、透明水色和马克笔、喷笔与水粉、马克笔与彩色铅笔、马克笔、色粉笔与油画棒等。

1. 钢笔淡彩综合表现图

钢笔淡彩综合表现图是在白版纸或钢版纸上直接用钢笔起稿，纸面光滑，钢笔线细密而光滑，用笔要求准确而流畅，然后淡淡地罩一层水色即可。此种方法简单快捷，画面效果轻松活泼，是一种做方案较理想的表现方法。如图 1-10 所示。

2. 马克笔彩铅综合表现图

马克笔彩铅综合表现图是马克笔技法与彩色铅笔技法一起使用绘制出的表现图。马克笔的颜色艳丽，但由于笔头的局限性，画面还不够细致；彩色铅笔颜色较灰，画面效果不鲜明。两种技法结合在一起正好相互弥补了不足。如图 1-11 所示。

图 1-10 钢笔淡彩综合表现图

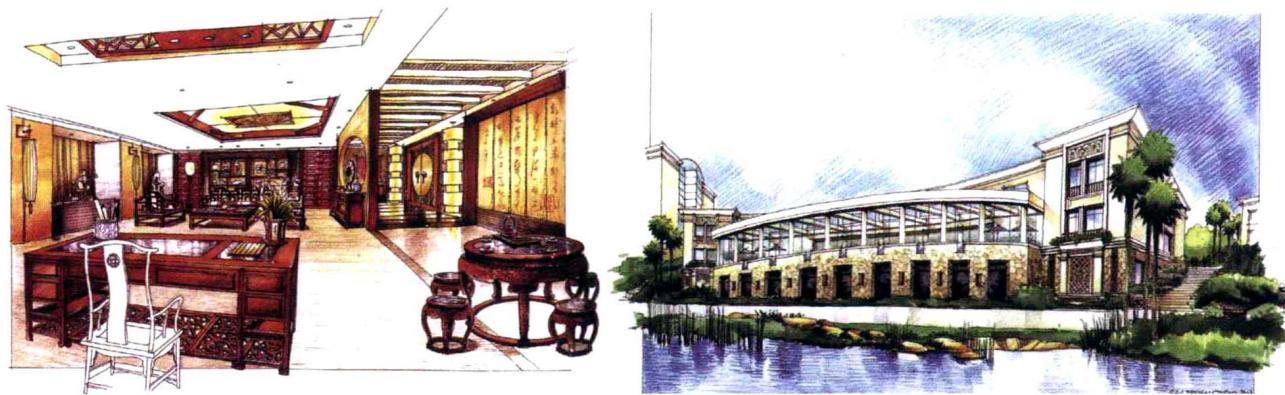

图 1-11 马克笔彩铅综合表现图

3. 电脑综合表现图

电脑综合表现图是把手绘图稿输入到电脑里进行处理的一种综合表现技法。电脑对图片的控制完全通过数字化处理。当一幅图片被输入到电脑中后，它实际上就是以数字的形式存在了。画面上的每一像素点都被赋予一个特定的数值，当修改画面时，实际上也就是对画面中的每一数值做出相应的改

变。电脑对图片的某些修饰方法就是用特定的程序对图像中每一像素的值进行诸如加、减、乘等数理逻辑运算，并将运算的结果重新定义为色彩的过程。伴随着 Photoshop、Illustrator、Coreldraw、Painter 等软件的开发，电脑图像得到飞速的发展，CG (computer graph) 已经成为我们熟知的电脑图像代名词，如图 1-12 所示。

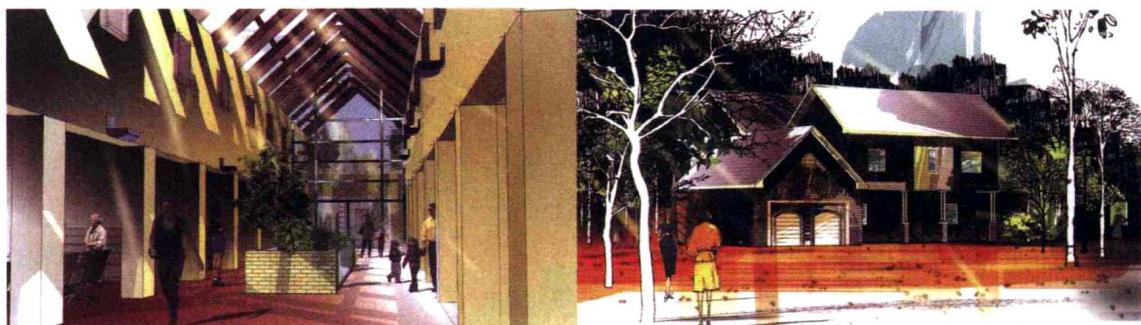

图 1-12 电脑手绘表现图

4. 其他综合表现图

其他综合表现图如图 1-13 和图 1-14 所示。

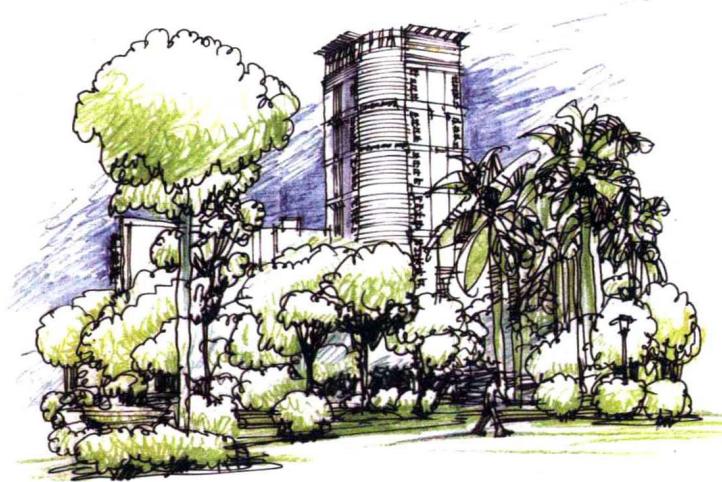

图 1-13 钢笔彩铅综合表现图

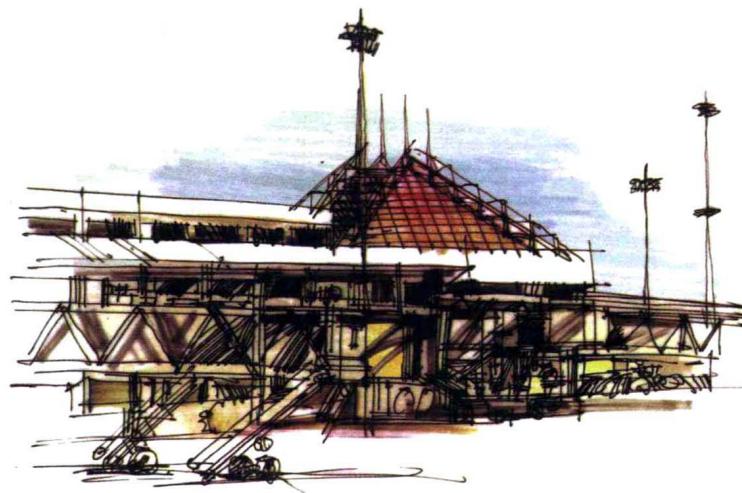

图 1-14 钢笔、水彩、马克笔综合表现图