

高等教育美术专业与艺术设计专业“十三五”规划教材

手绘效果图表现技法

主编 刘卓 马俊

ARTS &
DESIGN

 西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

高等教育美术专业与艺术设计专业“十三五”规划教材

手绘效果图表现技法

SHOU HUI XIAO GUO TU BIAO XIAN JI FA

主 编 刘 卓 马 俊

副主编 刘 巍 周继光 赵 肖

西安交通大学出版社

内 容 介 绍

《手绘效果图表现技法》一书理论讲解细致、实用性强,注重对学生动手能力的培养。内容包括:空间透视的训练、室内空间水彩、水粉、彩铅及马克笔的运用表现、室内家具着色训练、空间创作训练、室外环境及建筑的表现、作品欣赏。本书按“教、学、做一体化”的理念进行编写,分为3个部分:第一章与第二章为基础部分,主要讲解透视,内容详尽、讲解透彻。第三章到第六章为技法部分,主要讲解钢笔线稿的绘制和马克笔的上色技巧和方法,步骤详细清晰。第七章、第八章为应用部分,主要讲解实际教学中的案例及学生作品,案例涉及范围较广、作品展示的质量较高,大量的手绘作品供读者欣赏。全书结构合理,可作为高校艺术设计专业本科生、专科生的教材。

图书在版编目(CIP)数据

手绘效果图表现技法 / 刘卓, 马俊主编. -- 西安:
西安交通大学出版社, 2016.7
ISBN 978-7-5605-8872-8

I. ①手… II. ①刘… ②马… III. ①环境设计 - 绘
画技法 - 高等学校 - 教材 IV. ①TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 186752 号

书 名 手绘效果图表现技法
主 编 刘 卓 马 俊
责任编辑 王兆钰 贺彦峰

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)
网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029) 82668357 82667874(发行中心)
(029) 82668315 82669096(总编办)
传 真 (029) 82668280
印 刷 河北鸿祥印刷有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16 印张 10.25 字数 186 千字
版次印次 2016 年 7 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷
书 号 978-7-5605-8872-8/TU.200
定 价 48.00 元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

版权所有 翻印必究

前 言

这本《手绘效果图表现技法》一书产生的背景是高校教育体系下的变革。现代职业教育的课程观认为：课程不是结果而是过程，课程的过程便是学生职业技能获取的过程，是学生把理论知识转化为实际应用行为的过程。职业技能的培养具有应用性、定向性、实用性。

在手绘与计算机并存、同为设计师表现技能的今天，手绘一直是设计师进行空间创意最简便、最直接的方式。在设计过程中例如：空间的总体形态理念、瞬间的创意点、设计概念的雏形阶段、空间的动态组织、空间的功能分布等等，都离不开快速的手绘表达。特别是与客户初次沟通洽谈阶段，往往是双方一种思想的交流，良好的手绘能力能够帮助设计师快速领会客户的意图、并把设计融入其中，若能在几分钟内把设计想法呈现给客户，也容易使客户对设计师充满信心。

通过学生动手做来实现学生的主动性，以保证任务及项目的高质量的完成，从而实现学生在校期间的技能达标，也为学生毕业直接过度到行业企业做好铺垫。

另外，在施工过程中同样会出现与最终设计方案有出入的地方，良好的手绘会让你直接在现场与工人进行方案沟通，简便快捷，增加工作效率。

可见，手绘对于在校学生的专业未来不容小觑。在高校短短的几周课程内，本书秉着主要解决在校生的两大问题：一是“拦路虎”透视，这是在校必须解决的问题。如：主要解决一点透视、一点斜透视、两点透视。二是马克笔的表现技法与快题设计相辅相成。例如：真实客观的表现室内卧室、餐厅、客厅，建筑外观、景观小景。完整的马克笔应用技法能够培养学生严谨的学习态度及应用能力，在教学过程中结合实际案例、给出项目、完成任务等一系列手段，完好体现这本书对高校环境艺术设计专业学生的专业应用。本书在图例采用了当今一些优秀设计人才的作品及本院优秀学生的作品，使教材既有广度、又贴近学生学习的需求。

由于本书作者水平有限，加之成书时间匆忙，书中定有不少疏漏和错误，恳请读者批评指正。

作者：刘卓

2016年5月1日

目 录

第 1 章 手绘效果图表现技法概述 /1

- 1.1 效果图表现技法的概念及意义 /1
- 1.2 设计表现技法的学习方法及步骤 /3
- 1.3 手绘效果图分类 /9
- 1.4 手绘效果图表现 /9

第 2 章 透视线稿表现 /22

- 2.1 一点透视原理 /22
- 2.2 一点透视图的绘制方法 /25
- 2.3 一点斜透视 /34
- 2.4 两点透视 /41
- 2.5 两点透视图的绘制方法 /45

第 3 章 钢笔黑白线稿表现技法 /54

- 3.1 以线条为主的钢笔线稿表现 /54
- 3.2 以明暗为主的钢笔线稿表现 /58
- 3.3 线条与明暗相结合的钢笔线稿表现 /59
- 3.4 室内单体线稿的表现 /62

第 4 章 室内家具手绘效果图基本技法 /68

- 4.1 水彩画特点及画面表现形式 /68
- 4.2 水粉画特点及画面表现形式 /70
- 4.3 水溶性彩色铅笔画特点及画面表现形式 /73
- 4.4 马克笔画特点及表现形式 /76

第5章 景观与建筑环境的表现技法 /84

5.1 景观设计的效果图表现技法 /84

5.2 建筑环境效果图表现技法 /89

第6章 室内空间上色技巧 /96

6.1 室内效果图的表现概述 /96

6.2 塑造空间的因素 /97

6.3 室内空间单体家具手绘上色表现 /98

6.4 室内空间上色步骤 /101

第7章 学生手绘效果图综合案例分析 /110

7.1 案例一：别墅设计表现方案 /110

7.2 案例二：咖啡厅室内设计表现方案 /115

7.3 案例三：娱乐空间设计表现方案 /118

7.4 案例四：餐厅设计改造表现方案 /120

7.5 案例五：景观设计表现方案 /123

7.6 电脑效果图表现 /126

第8章 作品赏析 /132

学生作品赏析 /132

参 考 文 献 /158

第 1 章 手绘效果图表现技法概述

1.1 效果图表现技法的概念及意义

手绘效果图表现技法是指设计者通过运用一定的绘画工具和表现方法，来构思主题、表达设计意图的一种创作方法。它被广泛运用于室内设计、展示设计、建筑设计、工业设计等艺术设计领域。

手绘效果图记录设计者思维活动、艺术构想的过程，既能体现设计者的创作思想，又能表现出实际造型的效果，有很强的实用性、科学性以及一定的艺术性。（图 1-1-1 至图 1-1-4）

图 1-1-1

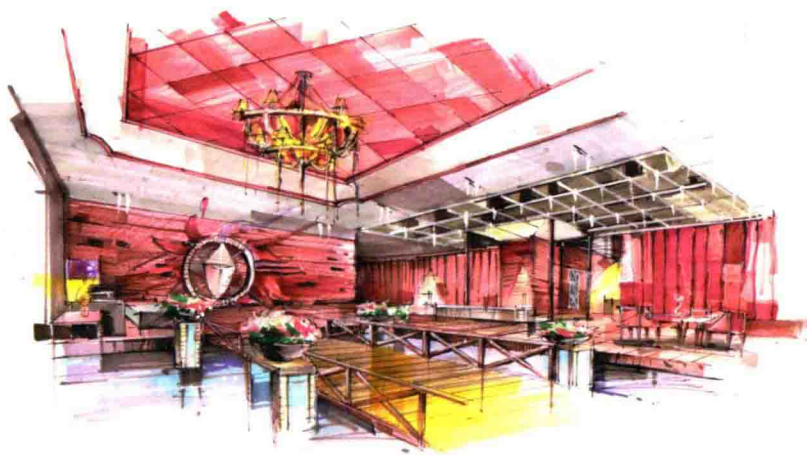

图 1-1-2

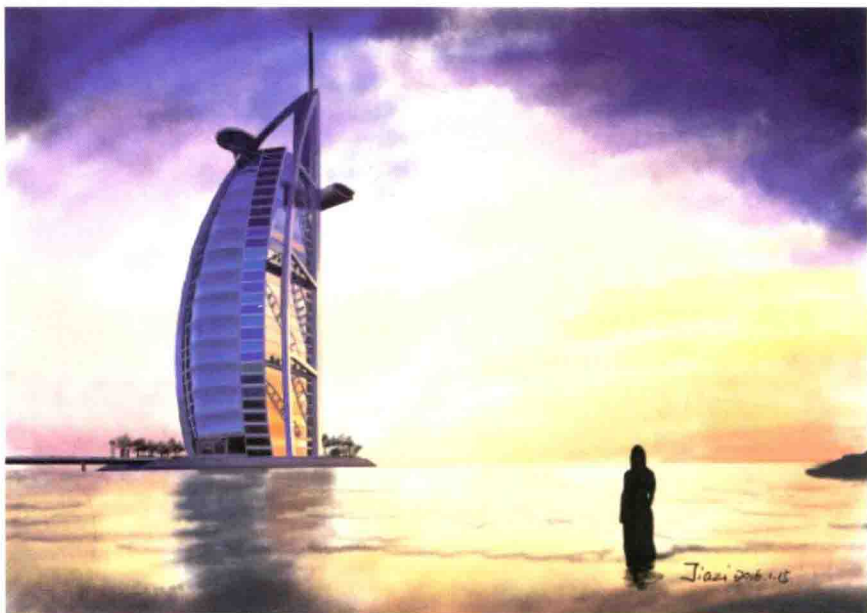

图 1-1-3

图 1-1-4

我们从上图中可以看出：手绘图和电脑图都是用于展示设计师创造理念的语言，但两者又各有不同。在艺术特点上，电脑效果图真实准确，更便于业主看清方案所用的材质及效果，易于反复修改，适于做设计创意的后期定稿；手绘效果图速度快，它既适于勾画设计草案，快速表现，能够随时随地地与业主沟通，体现方案的总体概况，机动灵活，又可作正式的方案投标；形成方案速度较快且生动、适于创意。

因此，“设计师用手绘来传达自己的设计思想，仍是一种最直接、最自由的

传达方式”，设计手绘的优美线条、设计师强烈的艺术感染力等都是电脑无法取而代之的。手绘效果图能够激发设计师的灵感，展现设计师的才气与创意是设计师多年艺术修养的体现，具有较高的艺术欣赏价值。

1.2 设计表现技法的学习方法及步骤

设计表现技法是一门多学科综合运用的课程，学习该课程不仅需要具备良好的美学基础和扎实的绘画能力，了解形式美的基本法则，具备一定的标准制图能力，还需要掌握市场前沿动态，时刻引领设计表现新潮流，与时俱进。

该课程实践性较强，仅依据基本理论、技法要领进行一般性的练习是不够的，表现技能的提高并不能在短期内实现。

如果想得心应手地把设计作品完整、自信地表达出来，需要做到“三勤”：眼勤、手勤、脑勤。

(1) 眼勤。“勤学者不如好学者，好学者不如乐学者”。要养成多随时观察身边室内外装修风格及特点的习惯、多看名家作品及优秀效果图作品的习惯，提高眼力，看得多了，设计水平及表现手段自然就会得到提高。

(2) 手勤。要养成随时徒手勾勒速写的习惯，记录生活中的点滴细节，例如：餐饮空间、公共空间等地方，记录它们的空间划分、功能区域分布、装修风格等新颖且合理的设计方案，这样不仅能加深对实地现场资料的感性认识，还可以作为以后的设计资料储备。（图 1-2-1 至图 1-2-5）

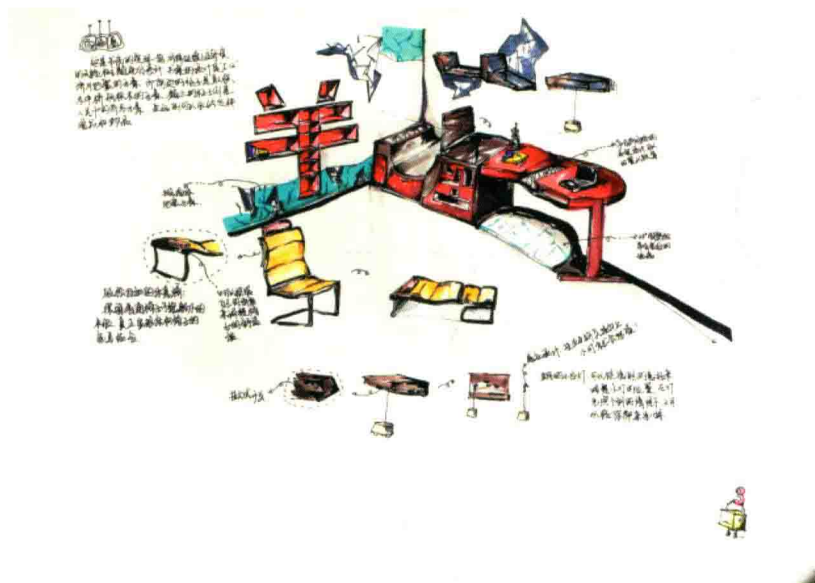

图 1-2-1

图 1-2-2

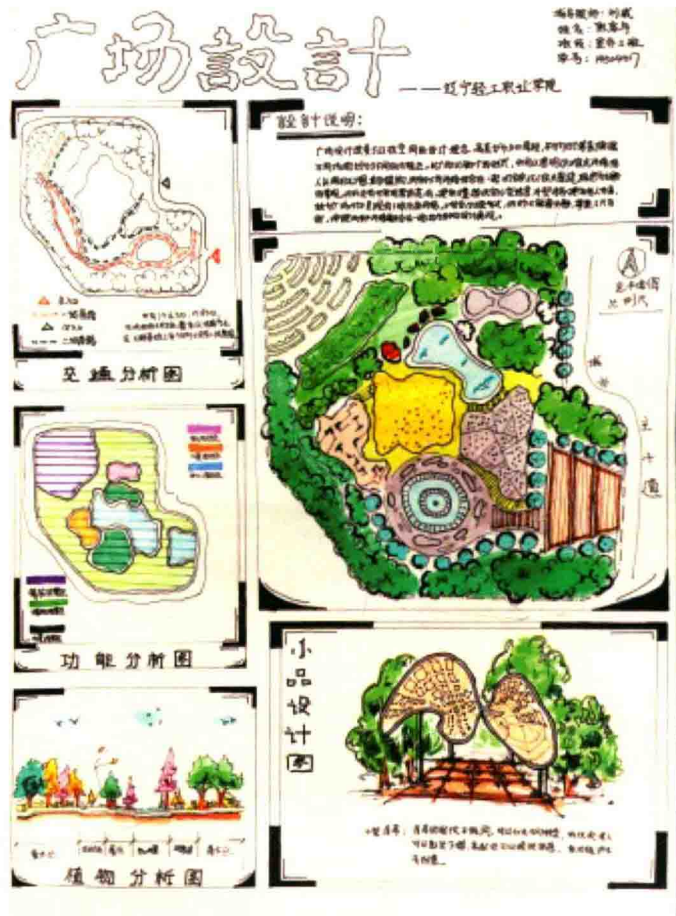

图 1-2-3

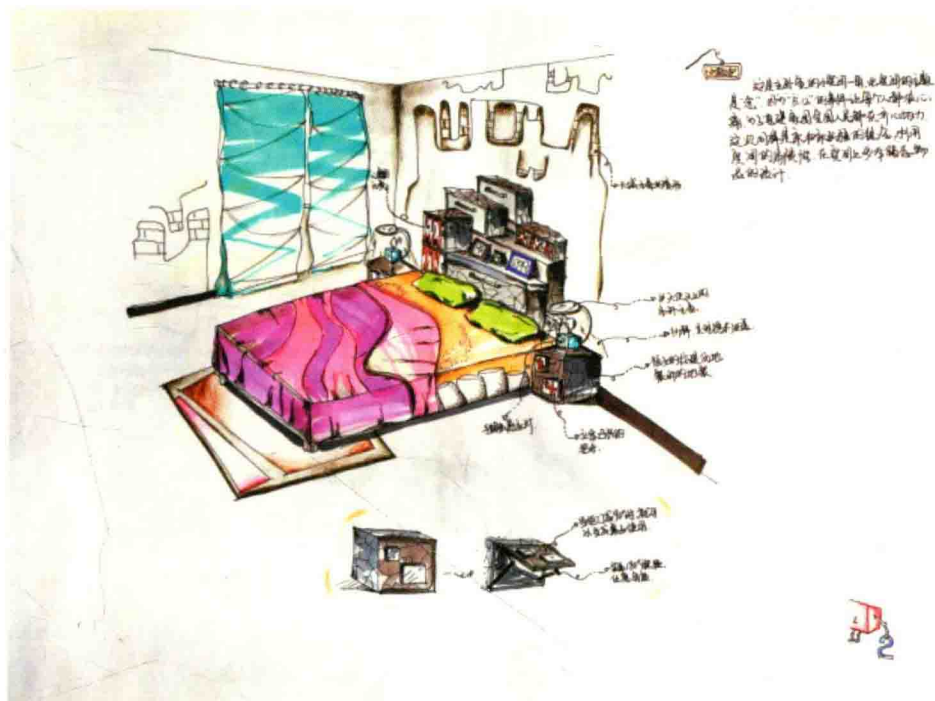

图 1-2-4

图 1-2-5

(3) 脑勤。多思考、多比较、多用脑。在创作的过程中要多总结经验，不断提高表现能力。在学习的过程中，用眼记录所想，用脑记录所悟，使自己的眼、手、脑得到同步训练。

要想学好设计表现技法，应遵循以下几个步骤进行学习：

第一步：读画。根据所学的基本知识，如透视理论、表现技法、各种材质的表现等来进行读画。对一些经典范例及用笔方法，在临摹前要多读、多看、多揣摩。

第二步：摹画。对于经典范例中的每一个笔触、每一个线条都要仔细体会作者的意图及用笔技巧，经过仔细体会后方可下笔。要把握空间的整体节奏，不可看一笔画一笔。

学习手绘效果图，临摹是一个很实用的步骤。在临摹初期，仿效作品的形和体积感可能会比较费力，但是，随着时间的积累，会慢慢地潜移默化地掌握作者的技法。可以感受作者使用的笔触和用色技巧，并且这种感觉会逐渐在自己的心中形成。

例如：初学手绘效果图的同学在临摹时尽量先临摹一些单体或局部内容，然后再体会作品中家具、沙发、地面和顶棚墙面的表现笔势和用色。经过一段时间的临摹，吸收掌握有价值的技法，训练自己的分析能力和动手能力，逐步掌握绘图工具的能力，以达到熟能生巧的目的。（如图 1-2-6、图 1-2-7）。

图 1-2-6 学生临摹作品

图 1-2-7 学生临摹作品

第三步：仿效优秀作品。临摹之后要做的就是仿效，是指用别人的笔势和色彩风格来作自己的画。此阶段要注意原画的精神所在，这是一个很有挑战性的练习。把自己通过临摹学习到的技法和具有参考价值的东西运用到绘制的效果图中，即使还残留着别人的痕迹，但这已经是从演习向实战过渡了（如图 1-2-8 至图 1-2-11）。

图 1-2-8

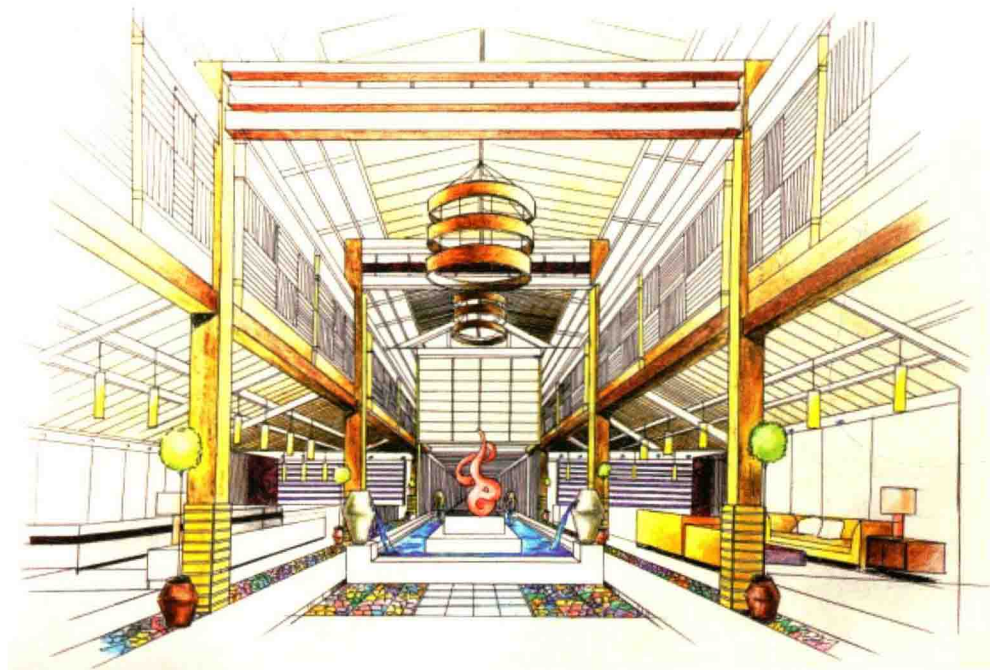

图 1-2-9

图 1-2-10

图 1-2-11

以上是学习本次课程的三个阶段。接下来则为应用创作，即脱离范画，在前一阶段学习的基础上，来表达自己的创意。在这个阶段，可以给学生一些平面图，让学生学会如何选择最佳视角，独立描绘空间。学生经过临摹和仿效，对快速徒手画的线条和用色都掌握得比较熟练了，就可以自己尝试进行创作。在表现过程中，要注意设计构思及绘画技法有效地运用，把家装设计意图快速、完美地表现出来，这就成为我们带有个人风格和一定水平的快速手绘效果图了。

1.3 手绘效果图分类

手绘效果图的表现方式有很多种,按具体使用的工具不同可分为水彩表现、水粉表现、彩色铅笔表现、马克笔表现、综合技法表现等。每种表现方法都各有特点,如:水彩表现湿润流畅、光感好,干净、透明、轻松活泼,画面留白为主;水粉表现厚重、沉稳、质感强;彩色铅笔表现易于掌握、控制,对比柔和、容易修改;马克笔表现是设计师最常用的一种表达方式,方便快捷,画面强调运笔速度、塑造形体体块分明,色彩饱和丰富,感染力强。综合技法表现则不拘于工具,各种工具兼容,综合使用来表达画面气氛。本教材中主要以学习马克笔表现方式为主。在下面的章节中会对马克笔表现技法作详细地介绍。

1.4 手绘效果图表现

1.4.1 构图

1. “图”与“底”的关系

手绘效果图与其它任何绘画形式一样,构图的形式不同,画面的感受也就不同。在一幅画面中,主要“图”为正形,为实;空白处为背景,为“地”,为负形,为虚。根据画面构成的不同需要,将正形与负形部分作不同比例、形式的分布,正形画面讲求取舍,负形画面讲究动势,负形给人留有足够的遐想空间,两者相辅相成、虚实相应,使画面构成完美。在手绘效果图中应留有余白,也就是讲有负形的美感。(如图1-4-1)。

图 1-4-1 学生作品

图 1-4-2 学生作品

图 1-4-3 学生作品

2. 透视

在室内设计中效果图表现常用的透视有一点透视、两点透视及一点斜透视。空间透视的把握是手绘的重要环节。学生主要掌握一点透视和两点透视就够了。这些透视的规律将在下一章节作更加深入的探讨。在基本的透视练习中我们会发现，在画面中距离我们越近的物体发生变形越明显。这是因为人的眼睛并非以一个消失点或两个消失点去看东西。有的时候没有消失点，有的时候却要借用很多消失点。这和照相机的光镜一样，焦点调整法有时会使前面东西模糊不清，应该看到的東西却变成盲点。绘画和电影则是进行调整，把视觉上的特征有效地表现出来。在表现透视时也应作适当地调整，否则就会出现失真现象。针对这一特点，如果严格地按照透视规律做画，就会让人看得别扭，物体在画面中出现失真的现象。所以，我们有时要进行调整，把符合人视觉规律的物体特征表现出来。

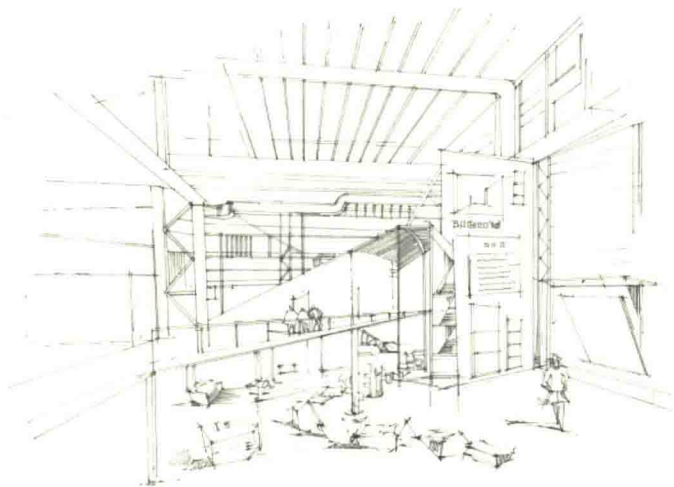

图 1-4-4

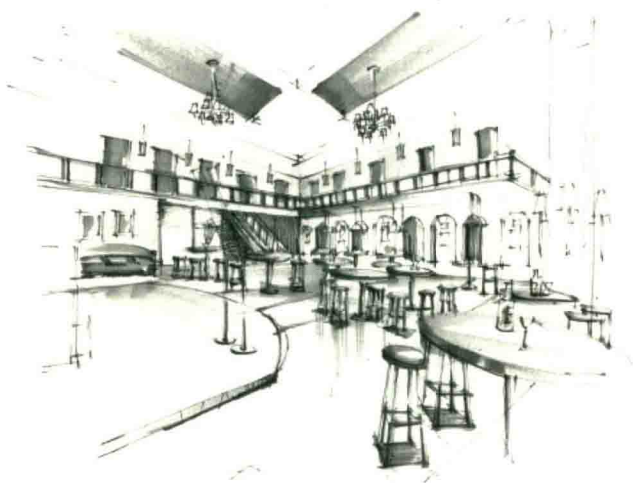

图 1-4-5