

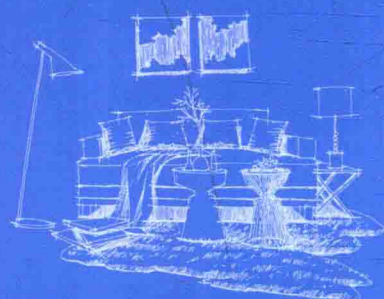
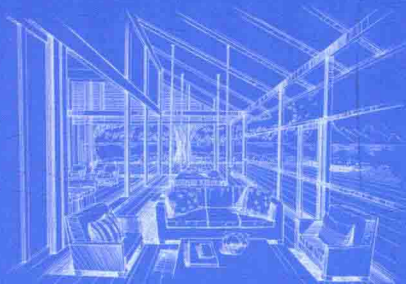
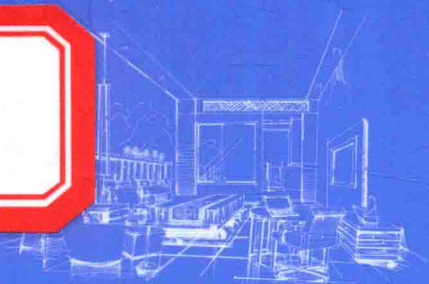
中国高等院校“十三五”
环境设计精品课程规划教材

- 概念- 意义- 发展- 特点, 基本理论强上手
- 线条- 单体- 整体, 技巧方法贯穿其中
- 工具- 训练- 实践, 结合实际进行训练
- 教学- 交流- 互动, 课程设置全面开放

Sketching Techniques 手绘表现技法

杨思宇 高贞友 郭宜章 / 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中国高等院校“十三五”
环境设计精品课程规划教材

杨思宇 高贞友 郭宜章 / 编著

Sketching Techniques

手绘表现技法

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-50856028
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

手绘表现技法 / 杨思宇, 高贞友, 郭宜章编著.
— 北京: 中国青年出版社, 2018.3
中国高等院校“十三五”环境设计精品课程规划教材
ISBN 978-7-5153-4518-5
I. ①手… II. ①杨… ②高… ③郭… III. ①环境设计
绘画技法 — 高等学校 — 教材 IV. ①TU204.11
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 007075 号

中国高等院校“十三五”环境设计精品课程规划教材： 手绘表现技法

杨思宇 高贞友 郭宜章 / 编著

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电话：(010) 50856188 / 50856199

传真：(010) 50856111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：张 军

助理编辑：杨佩云

印刷：北京凯德印刷有限责任公司

开本：787×1092 1/16

印张：9.5

版次：2018 年 3 月北京第 1 版

印次：2018 年 3 月第 1 次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-4518-5

定价：54.80 元

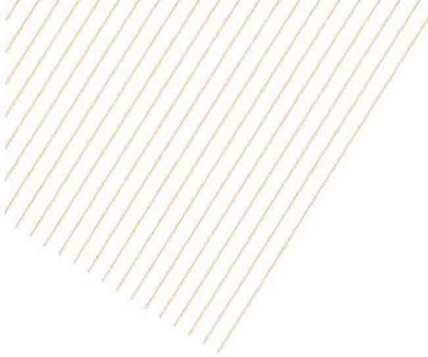
本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 50856188 / 50856199

读者来信：reader@cypmedia.com

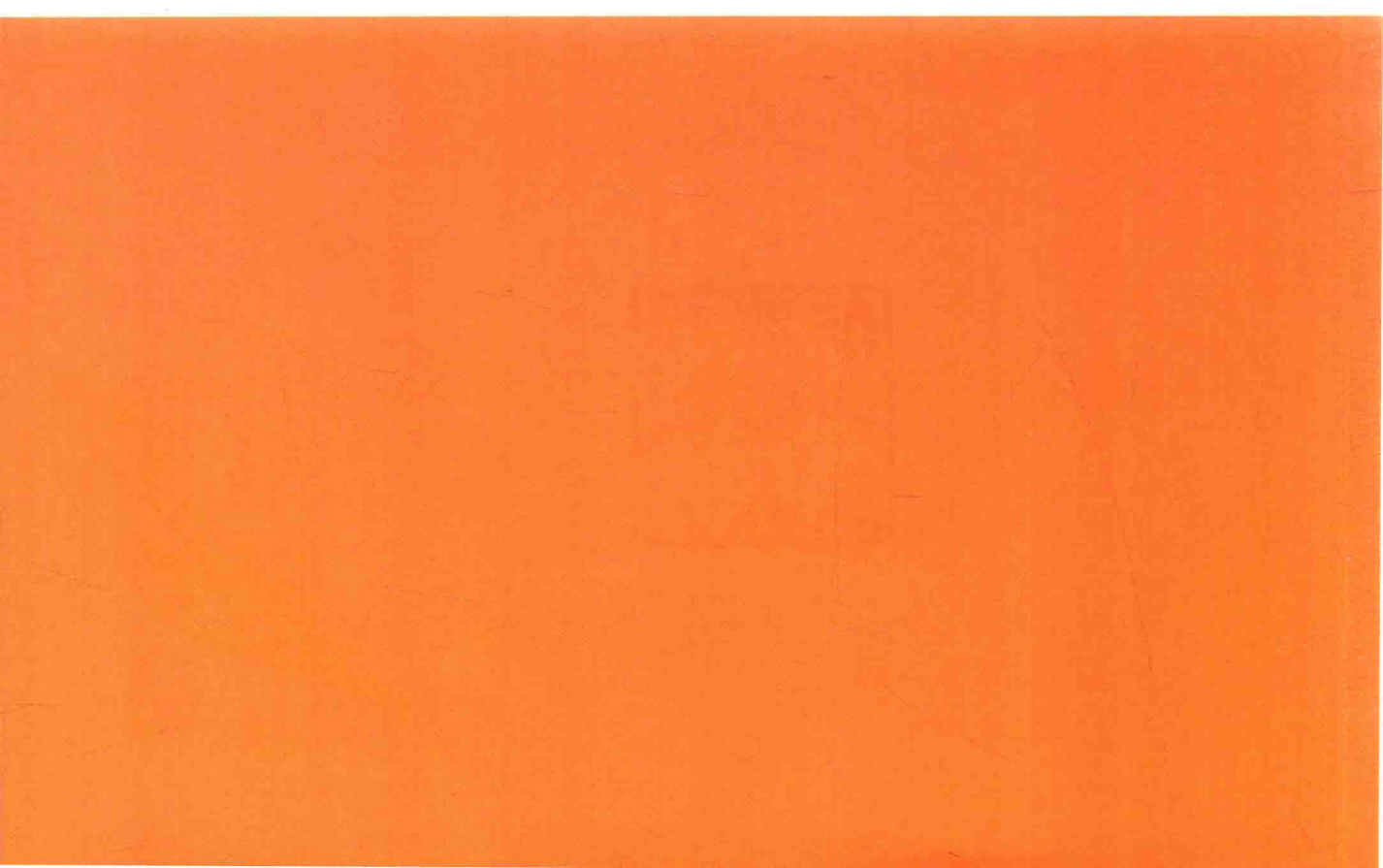
如有其他问题请访问我们的网站：www.cypmedia.com

前言

近年来，手绘表现在我国建筑、室内、景观、展示等设计领域得到了广泛应用。手绘除了能快速表现设计者的艺术构想、设计意向和最终方案外，还是与非专业人士沟通的最好媒介，能让他们一目了然地看懂设计方案，并对决策起到一定作用。手绘表现图的绘制还能有效提高空间设计专业学生的形体塑造、明暗处理、光影表达、虚实平衡、主次搭配及质感表现和色彩表现等能力，进而提升造型能力、创意能力、鉴赏能力和审美水平，为将来从事设计艺术工作打下牢固的基础。

目录

01 概述

1.1 手绘的目的

1.1.1 快速记录灵感、推敲设计思路 9

1.1.2 表达、沟通和交流的手段 9

1.1.3 设计专业的重要必修课程 9

1.1.4 艺术收藏价值、美学传承价值 9

1.2 手绘渊源

1.2.1 西方 10

1.2.2 中国 16

2.3.3 复印纸 25

2.3.4 硫酸纸 25

2.3.5 水彩纸 25

2.3.6 素描纸 25

2.3.7 卡纸 25

2.4 测量工具

2.4.1 直尺 26

2.4.2 丁字尺 26

2.4.3 曲线尺 26

2.4.4 比例尺 26

2.4.5 三角板 27

2.4.6 圆规 27

02 工具

2.1 单色工具

2.1.1 铅笔 21

2.1.2 钢笔 21

2.1.3 针管笔 21

2.1.4 圆珠笔 21

2.2 上色工具

2.2.1 水彩颜料 22

2.2.2 水粉颜料 22

2.2.3 喷笔 22

2.2.4 马克笔 23

2.2.5 彩色铅笔 24

2.2.6 色粉笔 24

2.3 纸张的类型

2.3.1 复写纸 25

2.3.2 绘图纸 25

03 透视

3.1 透视术语

3.1.1 基面 (G.P) 29

3.1.2 画面 (P.P) 29

3.1.3 视平面 (H.P) 29

3.1.4 视平线 (H.L) 29

3.1.5 地平线 (G.L) 29

3.1.6 视中线 30

3.1.7 真高线 30

3.1.8 变线 30

3.1.9 原线 30

3.1.10 消失线 30

3.1.11 视点 (E) 30

3.1.12 心点 (O) 30

3.1.13 距点 31

3.1.14 余点 31

3.1.15 天点 31

3.1.16 地点 31

3.1.17 消失点 (V.P)	31
3.1.18 测点 (MP)	31
3.1.19 视距	31
3.1.20 视高 (H)	31
3.1.21 仰视图	31
3.1.22 俯视图	31

3.2 一点透视 32

3.3 一点斜透视 33

3.4 两点透视 34

3.4.1 两点透视视线作图步骤	35
3.4.2 两点透视网格作图步骤	35
3.4.3 两点透视量点作图步骤	35
3.4.4 两点透视快速作图步骤	37

04 构图

4.1 构图要素 39

4.1.1 物体	39
4.1.2 空间	39
4.1.3 眼睛 (视点)	39

4.2 构图规律 41

4.2.1 比例	41
4.2.2 取景	42
4.2.3 景深	42
4.2.4 比重	46
4.2.5 构图形式	48

05 基础练习

5.1 线条练习

5.1.1 自由线	51
5.1.2 控制线	53
5.1.3 厘米线	53
5.1.4 两点穿线	53
5.1.5 放射线	53
5.1.6 交互线	53
5.1.7 方格线	54
5.1.8 植物线	54
5.1.9 不规则线	55
5.1.10 阴影线条	55
5.1.11 材质线条	56

5.2 体 块 58

5.2.1 体块框架	58
5.2.2 明暗处理	58
5.2.3 组合方式	59
5.2.4 延伸方法	59
5.2.5 体块应用	59

5.3 上 色 60

5.3.1 马克笔上色	60
5.3.2 彩铅上色	62
5.3.3 喷绘上色	65
5.3.4 水彩上色	65

06 景观设计的手绘表达

6.1 景观单体	67
6.1.1 植物	67
6.1.2 水体	70
6.1.3 石头	74
6.1.4 铺装	75
6.2 景观手绘线稿步骤	76
6.2.1 一点透视线稿步骤	76
6.2.2 一点斜透视线稿步骤	78
6.2.3 两点透视线稿步骤	80
6.3 景观手绘上色步骤	82
6.3.1 局部景观	82
6.3.2 日式宅邸庭院	84
6.4 景观设计手绘图例	86

08 展示设计手绘表达

8.1 展示单体	115
8.1.1 展架	115
8.1.2 展柜	115
8.1.3 展台	116
8.2 展示手绘线稿步骤	117
8.2.1 一点斜透视	117
8.2.2 两点透视	119
8.2.3 三点透视	120
8.3 展示设计手绘上色步骤	121
8.4 展示设计手绘图例	123

07 室内设计手绘表达

7.1 室内家具	91
7.1.1 沙发	91
7.1.2 椅子	92
7.1.3 桌子	92
7.1.4 床	93
7.1.5 灯具	93
7.1.6 织物	94
7.1.7 花艺与绿植	95
7.2 室内手绘线稿步骤	98
7.2.1 一点透视	98
7.2.2 一点斜透视	100
7.2.3 两点透视	102
7.3 室内手绘上色步骤	104
7.4 室内设计手绘图例	106

09 建筑设计的手绘效果图表达

9.1 建筑单体	127
9.1.1 人物	127
9.1.2 车辆	129
9.1.3 植物	129
9.1.4 其他配景	129
9.2 建筑手绘线稿步骤	130
9.2.1 一点透视线稿步骤	130
9.2.2 一点斜透视线稿步骤	132
9.2.3 两点透视线稿步骤	134
9.3 建筑手绘上色步骤	136
9.3.1 晴天场景	136
9.3.2 傍晚场景	138
9.4 建筑设计手绘图例	140

10 手绘术语

10.1 概述类

- 10.1.1 表现图
- 10.1.2 效果图
- 10.1.3 白描
- 10.1.4 墨线绘画
- 10.1.5 线描淡彩
- 10.1.6 干画法
- 10.1.7 快速综合

10.2 技巧类

- 10.2.1 渲染
- 10.2.2 平涂
- 10.2.3 渐变
- 10.2.4 叠加
- 10.2.5 笔触
- 10.2.6 排线

10.3 色彩类

- 10.3.1 明度
- 10.3.2 纯度
- 10.3.3 色相
- 10.3.4 冷暖色
- 10.3.5 互补色
- 10.3.6 协调色
- 10.3.7 主色调
- 10.3.8 主观色调

10.4 画面类

- 10.4.1 素描调子
- 10.4.2 图底关系
- 10.4.3 光影关系
- 10.4.4 主次关系
- 10.4.5 虚实关系
- 10.4.6 配景

11 常用手绘工具品牌

11.1 针管笔

- 11.1.1 樱花 (SAKURA)
- 11.1.2 三菱 (UNIPIN)

11.2 马克笔

- 11.2.1 Touch 韩国马克笔
- 11.2.2 Copic, 日本马克笔
- 11.2.2 凡迪 (FAND)

11.3 彩铅

- 11.3.1 辉伯嘉 (Faber-Castell)
- 11.3.2 马可 (Marco)
- 11.3.3 卡达 (Carand'Ache)
- 11.3.4 利百代 (LIBERTY)
- 11.3.4 得韵 (Derwent)

11.4 色粉笔

- 11.4.1 盟友 (MUNGYO)
- 11.4.2 辉伯嘉 (Faber-Castell)

11.5 水彩

- 11.5.1 温莎牛顿 (Winsor&Newton)
- 11.5.2 史明克 (Schmincke)
- 11.5.3 拜因 (Holbein)

中国高等院校“十三五”
环境设计精品课程规划教材

杨思宇 高贞友 郭宜章 / 编著

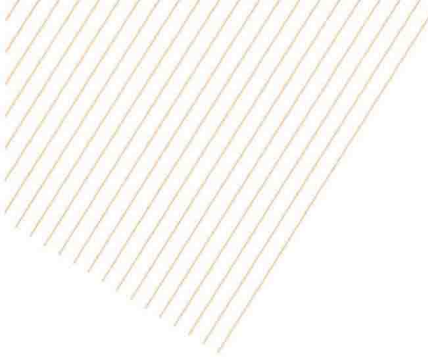
Sketching Techniques 手绘表现技法

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

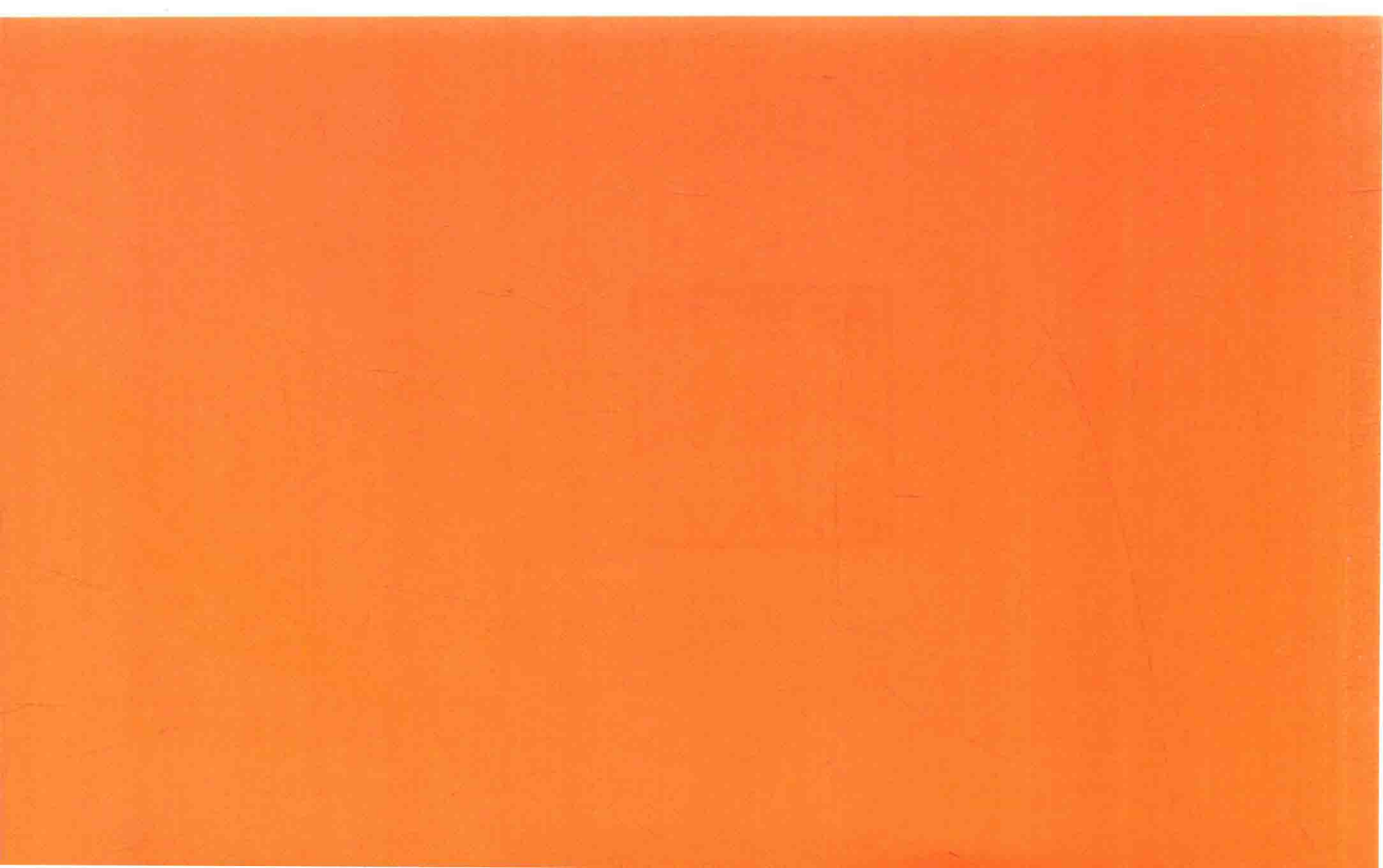

中育出版

前言

近年来,手绘表现在我国建筑、室内、景观、展示等设计领域得到了广泛应用。手绘除了能快速表现设计者的艺术构想、设计意向和最终方案外,还是与非专业人士沟通的最好媒介,能让他们一目了然地看懂设计方案,并对决策起到一定作用。手绘表现图的绘制还能有效提高空间设计专业学生的形体塑造、明暗处理、光影表达、虚实平衡、主次搭配及质感表现和色彩表现等能力,进而提升造型能力、创意能力、鉴赏能力和审美水平,为将来从事设计艺术工作打下牢固的基础。

目录

01 概述

1.1 手绘的目的

- 1.1.1 快速记录灵感、推敲设计思路
- 1.1.2 表达、沟通和交流的手段
- 1.1.3 设计专业的重要必修课程
- 1.1.4 艺术收藏价值、美学传承价值

1.2 手绘渊源

- 1.2.1 西方
- 1.2.2 中国

- 2.3.3 复印纸
- 2.3.4 硫酸纸
- 2.3.5 水彩纸
- 2.3.6 素描纸
- 2.3.7 卡纸

2.4 测量工具

- 2.4.1 直尺
- 2.4.2 丁字尺
- 2.4.3 曲线尺
- 2.4.4 比例尺
- 2.4.5 三角板
- 2.4.6 圆规

02 工具

2.1 单色工具

- 2.1.1 铅笔
- 2.1.2 钢笔
- 2.1.3 针管笔
- 2.1.4 圆珠笔

2.2 上色工具

- 2.2.1 水彩颜料
- 2.2.2 水粉颜料
- 2.2.3 喷笔
- 2.2.4 马克笔
- 2.2.5 彩色铅笔
- 2.2.6 色粉笔

2.3 纸张的类型

- 2.3.1 复写纸
- 2.3.2 绘图纸

03 透视

3.1 透视术语

- 3.1.1 基面 (G.P)
- 3.1.2 画面 (P.P)
- 3.1.3 视平面 (H.P)
- 3.1.4 视平线 (H.L)
- 3.1.5 地平线 (G.L)
- 3.1.6 视中线
- 3.1.7 真高线
- 3.1.8 变线
- 3.1.9 原线
- 3.1.10 消失线
- 3.1.11 视点 (E)
- 3.1.12 心点 (O)
- 3.1.13 距点
- 3.1.14 余点
- 3.1.15 天点
- 3.1.16 地点

3.1.17 消失点 (V.P)	31
3.1.18 测点 (MP)	31
3.1.19 视距	31
3.1.20 视高 (H)	31
3.1.21 仰视图	31
3.1.22 俯视图	31

3.2 一点透视 32

3.3 一点斜透视 33

3.4 两点透视 34

3.4.1 两点透视视线作图步骤	35
3.4.2 两点透视网格作图步骤	35
3.4.3 两点透视量点作图步骤	35
3.4.4 两点透视快速作图步骤	37

04 构图

4.1 构图要素 39

4.1.1 物体	39
4.1.2 空间	39
4.1.3 眼睛 (视点)	39

4.2 构图规律 41

4.2.1 比例	41
4.2.2 取景	42
4.2.3 景深	42
4.2.4 比重	46
4.2.5 构图形式	48

05 基础练习

5.1 线条练习

5.1.1 自由线	51
5.1.2 控制线	53
5.1.3 厘米线	53
5.1.4 两点穿线	53
5.1.5 放射线	53
5.1.6 交互线	53
5.1.7 方格线	54
5.1.8 植物线	54
5.1.9 不规则线	55
5.1.10 阴影线条	55
5.1.11 材质线条	56

5.2 体 块 58

5.2.1 体块框架	58
5.2.2 明暗处理	58
5.2.3 组合方式	59
5.2.4 延伸方法	59
5.2.5 体块应用	59

5.3 上 色 60

5.3.1 马克笔上色	60
5.3.2 彩铅上色	62
5.3.3 喷绘上色	65
5.3.4 水彩上色	65

06 景观设计的手绘表达

6.1 景观单体	67
6.1.1 植物	67
6.1.2 水体	70
6.1.3 石头	74
6.1.4 铺装	75
6.2 景观手绘线稿步骤	76
6.2.1 一点透视线稿步骤	76
6.2.2 一点斜透视线稿步骤	78
6.2.3 两点透视线稿步骤	80
6.3 景观手绘上色步骤	82
6.3.1 局部景观	82
6.3.2 日式宅邸庭院	84
6.4 景观设计手绘图例	86

08 展示设计手绘表达

8.1 展示单体	115
8.1.1 展架	115
8.1.2 展柜	115
8.1.3 展台	116
8.2 展示手绘线稿步骤	117
8.2.1 一点斜透视	117
8.2.2 两点透视	119
8.2.3 三点透视	120
8.3 展示设计手绘上色步骤	121
8.4 展示设计手绘图例	123

07 室内设计手绘表达

7.1 室内家具	91
7.1.1 沙发	91
7.1.2 椅子	92
7.1.3 桌子	92
7.1.4 床	93
7.1.5 灯具	93
7.1.6 织物	94
7.1.7 花艺与绿植	95
7.2 室内手绘线稿步骤	98
7.2.1 一点透视	98
7.2.2 一点斜透视	100
7.2.3 两点透视	102
7.3 室内手绘上色步骤	104
7.4 室内设计手绘图例	106

09 建筑设计的手绘效果图表达

9.1 建筑单体	127
9.1.1 人物	127
9.1.2 车辆	129
9.1.3 植物	129
9.1.4 其他配景	129
9.2 建筑手绘线稿步骤	130
9.2.1 一点透视线稿步骤	130
9.2.2 一点斜透视线稿步骤	132
9.2.3 两点透视线稿步骤	134
9.3 建筑手绘上色步骤	136
9.3.1 晴天场景	136
9.3.2 傍晚场景	138
9.4 建筑设计手绘图例	140

10 手绘术语

10.1 概述类

- 10.1.1 表现图
- 10.1.2 效果图
- 10.1.3 白描
- 10.1.4 墨线绘画
- 10.1.5 线描淡彩
- 10.1.6 干画法
- 10.1.7 快速综合

10.2 技巧类

- 10.2.1 渲染
- 10.2.2 平涂
- 10.2.3 渐变
- 10.2.4 叠加
- 10.2.5 笔触
- 10.2.6 排线

10.3 色彩类

- 10.3.1 明度
- 10.3.2 纯度
- 10.3.3 色相
- 10.3.4 冷暖色
- 10.3.5 互补色
- 10.3.6 协调色
- 10.3.7 主色调
- 10.3.8 主观色调

10.4 画面类

- 10.4.1 素描调子
- 10.4.2 图底关系
- 10.4.3 光影关系
- 10.4.4 主次关系
- 10.4.5 虚实关系
- 10.4.6 配景

11 常用手绘工具品牌

11.1 针管笔

- 11.1.1 樱花 (SAKURA)
- 11.1.2 三菱 (UNIPIN)

11.2 马克笔

- 11.2.1 Touch 韩国马克笔
- 11.2.2 Copic, 日本马克笔
- 11.2.2 凡迪 (FAND)

11.3 彩铅

- 11.3.1 辉伯嘉 (Faber-Castell)
- 11.3.2 马可 (Marco)
- 11.3.3 卡达 (Carand'Ache)
- 11.3.4 利百代 (LIBERTY)
- 11.3.4 得韵 (Derwent)

11.4 色粉笔

- 11.4.1 盟友 (MUNGYO)
- 11.4.2 辉伯嘉 (Faber-Castell)

11.5 水彩

- 11.5.1 温莎牛顿 (Winsor&Newton)
- 11.5.2 史明克 (Schmincke)
- 11.5.3 拜因 (Holbein)

01

概述

设计过程中，设计师需要将方案以可视的形式表达出来，如空间的形态、色彩、材质与光照关系。手绘表现遵循着这个需求成为介于创造性绘图与工程技术图纸之间的一种绘画形式。

近年来，手绘表现在我国发展很快。在建筑、室内、景观、展示等设计领域得到了广泛应用。手绘除了能快速表现设计者的艺术构想、设计意向和最终方案外，还是与非专业人士沟通的最好媒介，让他们能一目了然地看懂设计方案，并对决策起到一定作用。手绘表现图的绘制还能有效提高空间设计专业学生的形体塑造、明暗处理、光影表达、虚实平衡、主次搭配及质感表现和色彩表现等能力，进而提升造型能力、创新能力、鉴赏能力和审美水平。为将来从事设计艺术工作打下牢固的基础。

1.1 手绘的目的

- 1.1.1 快速记录灵感、推敲设计思路
- 1.1.2 表达、沟通和交流的手段
- 1.1.3 设计专业的重要必修课程
- 1.1.4 艺术收藏价值、美学传承价值

1.2 手绘渊源

- 1.2.1 西方
- 1.2.2 中国

1.1

手绘的目的

手绘表现是设计师艺术素养和表现技巧的综合体现,它以自身的魅力、强烈的感染力向人们传达着设计的思想、理念以及情感,手绘的最终目的是通过熟练的表现技巧,来表达设计者的创作思想。

1.1.1 快速记录灵感、推敲设计思路

可以确定的是,“图画是设计师的语言”,无论设计师从事的是建筑设计、展示设计还是景观规划,抑或产品、服装设计,没有一个离得开画图。徒手表达的随意和自由,确立了手绘在记录灵感和斟酌方案方面的优势。对设计过程本身来说,手绘有助于设计师迅速捕捉脑海中倏忽闪现的灵感并记录下来。另一方面,手绘图的绘制必须科学合理,才能够付诸实现,产生经济利益与价值。设计师通过不断修改草图,探讨设计理念的可行性,对方案更好地进行推敲和把握,大大提高方案实现的可能性。设计师必须拥有丰富的设计灵感,并具备深厚的绘画基础,才能够准确地、艺术化地将构思由大脑延伸到手,逐步修缮并最终完成创造性的表达。

1.1.2 表达、沟通和交流的手段

作为一名合格的设计师,手绘能力也是衡量设计师专业度的重要指标。可以说,设计师在整个职业生涯中都离不开手绘的学习和再深造。手绘是设计师表达艺术构思和创意方案的重要手段,画面中的每根线条、每笔色彩,都是设计语言的展现。

作为与市场紧密挂钩的实用型课程,手绘的目的不仅仅在于图纸的完美,更在于“沟通”这两个字,这包括设计师自身观念的输出、设计师之间学术的交流以及设计师与客户之间的沟通等。思维产生设计,设计由表现来推动和深化。手绘由于其在表现方式上的形象直白,自然而然地成为设计师与同仁开展学术交流、与客户进行直观沟通的便利手段。

1.1.3 设计专业的重要必修课程

手绘是高校设计专业一门重要的必修课程,对学生毕业、升学、就业都有很大的影响。手绘课程前期有素描、色彩、构成等基础课程,后期有专业设计课程,作为基础美术

的延续和设计课程的基础,起着承上启下的作用。

与徒手绘图相对应的是电脑绘图。随着科技的发展,3D效果图在展示设计预期效果方面被广泛运用。然而,这种做法也带来些问题,电脑绘图在时间和硬件上存在局限性,同时,学生长期利用软件进行复制和仿真会影响设计能力,甚至影响到将来的升学和就业。所以手绘在锻炼学生创造性思维,提高设计综合素养方面是电脑绘图无法取代的。

1.1.4 艺术收藏价值、美学传承价值

在空间设计中,我们可以通过手绘感知环境,了解事物的尺度、比例、材质、质感、色彩等。手绘因而成为一种特殊的心理体验,通过感性认知与理性表达的结合,成为创意在美学方面的一种阐释。手绘表现承袭和发展了绘画艺术的技巧和方法,所产生的艺术效果和风格带有与生俱来的艺术气质。手绘图是设计师个人审美品位和文化内涵的外化,具有相当程度的艺术魅力和感染力。设计师揭示艺术真谛和美的价值。当代的手绘作品逐渐升华成为一种精神力量,从而具有更高的艺术收藏价值和美学传承价值。由此可见,手绘在辅助设计师快速表达、沟通交流、锻炼创造性思维,以及美学价值传承的过程中起着举足轻重的作用。