

手绘效果图 创意表现

(建筑·室内·园林景观)

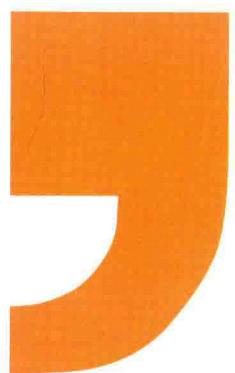
刘 涛 编著

手绘效果图 创意表现

(建筑·室内·园林景观)

刘 涛 编著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

手绘效果图是当今最热门的实用美术技能之一，徒手表现环境空间需要经过深入且长期训练，在创意中进行手绘就更能体现设计者的功力了。本书从零开始讲授手绘效果图的各种技法，将马克笔与彩色铅笔的创造能力发挥极致，综合多种绘画技法，让读者在短期内迅速提高效果图的表现水平，同时融入个人的创意表现能力。本书适合大中专院校艺术设计、建筑设计在校师生阅读，同时也是相关专业研究生入学考试的重要参考资料。

图书在版编目 (CIP) 数据

手绘效果图创意表现：建筑·室内·园林景观 / 刘涛编著. —北京：中国电力出版社，2016.9

ISBN 978-7-5123-9571-8

I. ①手… II. ①刘… III. ①建筑画 - 绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第167758号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑：胡堂亮 梁 瑶 联系电话：010-63412605

责任印制：蔺义舟 责任校对：李 楠

北京盛通印刷股份有限公司印刷 · 各地新华书店经售

2016年9月第1版 · 第1次印刷

889mm × 1194mm 1/16 · 10印张 · 242千字

定价：58.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

手绘效果图是环境艺术设计师的必备基本功，改革开放以来，随着社会生活向快节奏方向发展，室内外环境艺术设计也提倡高效率，以往需要三五天时间完成的设计工作现在不到一天就结束了，大量设计项目给设计师们带来巨大的压力。于是，手绘效果图的绘制工具和绘画技法开始不断演进，以适应新时期的工作要求。

传统手绘效果图大多追求写实，极力发挥笔刷与颜料的表现力。20世纪90年代后期，计算机渲染技术开始普及，计算机效果图逐渐取代了精致而又消耗时间的手绘图。以一幅四开规格的室内设计效果图为例，采用严谨的透视技法和细腻的水粉颜料绘制，需要一周左右才能完成，现在熟练运用3ds Max软件只需3~5小时，并且还能随意更改，这种工作效率更适应商业竞争的需求。进入21世纪以来，社会上涌现出大量电脑软件培训机构，使渲染技术得到迅速推广，图面效果更加真实。手绘效果图开始成为设计师表达创意元素，以图代字的记录手段，以往复杂的水彩、水粉等流体颜料开始退出历史舞台，取而代之的是马克笔、彩色铅笔、快速绘图笔等。现代手绘效果图图面效果轻松洒脱，在把握透视关系的同时还能随意增减细节，强化空间层次，将以文字或口头表达的装饰细节全部转移到效果图中，真正做到图文一体化设计。

手绘效果图的快速表现技法很多，甚至因人而异，然而深入细节的技法却基本相同，学习手绘效果图很容易被优秀作品的表象风格和洒脱笔触所感染。在绘画中要将注意力放在运笔方式上，那些所谓的“风格”不能从本质上提升绘画水平，真正能提升水平的是效果图中的形体结构、透视空间、色彩搭配和绘图时的平静心态。

表现形体结构在于线条准确，横平竖直之间能塑造出端庄的棱角，要做到稳重绘制短线条，分段

绘制长线条。透视空间要统一、自然，正确选用透视角度；表现简单的局部环境一般选用一点透视；表现复杂的整体环境可以选用两点透视；空旷的场景可以提升视点高度，以获得鸟瞰视角；紧凑的场景可以适当降低视点高度，以获得仰望视角，甚至形成三点透视，提升表现对象的宏伟气势。单幅画面中的色彩选配以70%同色系为主，强化画面基调，另外30%用于补充其他色彩，丰富画面效果，避免使用黑色来强化阴影，适度留白形成明快的对比。提升手绘水平的主观因素来源于绘图者的心理素质，优秀的手绘作品需要保持平和、稳定的心态去创作，一幅完整的作品由大量的线条和笔触组成，每一次落笔都要起到实质性作用，当这些线条和笔触全部到位时，作品也就完成了，无须额外增加修饰，绘图时要以平静的思维去应对这复杂的过程，不能急于求成。当操作娴熟后可以从局部入手，由画面的重点部位开始，逐步向周边扩展，当全局完成后再作统一调整，这样既能建立自信心，又能分清画面的主次关系，是平稳心态的最佳方式。此外，设计不同于纯粹的艺术创作，图面效果最终要迎合客户和施工员的审美倾向，优秀的手绘效果图不应融合过多个性特征，一切以客观事实为依据。在绘画中尽量减少书写笔迹特征，必要时可以在局部使用尺规辅助。

多年来，我们一直都在从事手绘效果图的研究，无论是教学还是实践，希望能总结出一套“极速秘籍”，革命性地提升工作效率，然而多次实践证明，深入的手绘图需要大量烦琐的线条和笔触来表现，而绘制这些线条就得花费时间。这部书中的手绘效果图均在极短的时间内完成，将形体结构、透视空间和色彩搭配通过平静的心态整合在一起，表现出深入而又完整的画面效果。

希望这部书能给从事手绘效果图工作的设计师、大中专院校同学、美术爱好者带来帮助，也希望大家提出宝贵意见，永远支持手绘事业。参与本书编写的还有：闫永祥、柏雪、鲍莹、杜海、付洁、付士苔、胡爱萍、蒋林、李恒、李平、李钦、刘波、刘敏、刘艳芳、卢丹、罗浩、吕菲、毛婵、马一峰、邱丽莎、权春艳、施艳萍、孙莎莎、孙未靖、唐茜、唐云、汤留泉、万阳、王红英、吴程程、吴方胜、肖萍、杨清、姚丹丽、张刚、张航、张慧娟、赵媛、周权、祖赫。

编者

目 录 Content

前言

第一章
手绘创意基础 /001

- 一、手绘工具 /002
- 二、绘图习惯 /005
- 三、线条练习 /005
- 四、基础透视 /009

第二章
单体线稿手绘 /013

- 一、建筑线稿 /014
- 二、室内线稿 /018
- 三、园林景观线稿 /027

第三章
单体着色手绘 /031

- 一、马克笔着色技法 /032
- 二、单体上色 /035

第四章
手绘作品欣赏 /043

- 一、建筑效果图 /044
- 二、室内效果图 /054
- 三、园林景观效果图 /081

第五章
应考快题作品 /091

手绘创意基础

一、手绘工具

铅

1

笔

针管笔

2

在手绘中，一般会选择2B的铅笔打草图。因为2B铅笔的硬度比较适合手绘的手感。太硬的话有可能在纸上留下划痕，如果修改重新画的时候纸上可能会有痕迹，影响美观度；而且摩擦力会比较大，手感不好。铅笔太软的话对于手绘来说可能力度又不够。

和传统铅笔相比，自动铅笔更适合手绘（图1-1）。因为选用自动铅笔的时候，绘画者可以根据个人的手绘习惯选择不同粗细的笔芯，一般认为0.7的笔芯比较适合，但是也有人选用0.5的笔芯，这主要看个人的手感和习惯。传统铅笔需要经常削，也不好控制粗细。

针管笔的笔尖较软，用起来手感很好，比较舒服（图1-2）。而且针管笔画出来的线条十分均匀，画面显得很干净。型号一般选用0.1、0.2，还有粗一点的0.5、0.8型号的，但是用得不多，可以按需购买。品牌一般选用三菱、樱花，但是价格略高，初学者在练习比较多的时候可以选择英雄或者晨光，比较便宜。

虽然网络上有很多用圆珠笔手绘的图，但是我们学习专业的手绘是绝对不能用圆珠笔或者水性笔的。因为圆珠笔容易形成墨团而且会溶于马克笔，所以画出的效果图会让人觉得画面不干净。

▲ 图1-1 自动铅笔

▲ 图1-2 针管笔

3 钢笔

手绘美工钢笔的笔尖与普通钢笔的笔尖不一样，是扁平弯曲状的，适合勾线（图1-3、图1-4）。初学者可以选择便宜一点的国产钢笔，后期最好选择好一点的红环或lamy。

▲ 图1-3 美工钢笔

▲ 图1-4 钢笔头

4 草图笔

草图笔画出来的线条比较流畅，但是比一般针管笔粗，也可以控制力度画出稍细的线条，一气呵成的画出草图（图1-5）。针管笔线条均匀，适合勾画细线条。目前日本派通的草图笔用得比较多。

马克笔是手绘的主要上色工具。马克笔笔头是箱型，可以绘制粗细不同线条，而且适合手绘大面积上色（图1-6）。全套颜色可达200种，但是一般手绘根据个人需要购买几十枝就够了。初学者可以选购国产Touch3代或者4代，性价比比较高。好一点的可以选择犀牛、韩国Touch、AD等，其颜色更饱满，墨水更充足，但价格比较高。

▲ 图1-5 草图笔

▲ 图1-6 马克笔

5 马克笔

彩色铅笔

彩色铅笔是一种非常容易掌握的涂色工具，画出来的效果以及长相都类似于铅笔（图 1-7）。有单支系列（129 色）、12 色系列、24 色系列、36 色系列、48 色系列、72 色系列、96 色系列等。选择马可 72 色系列的即可。

6

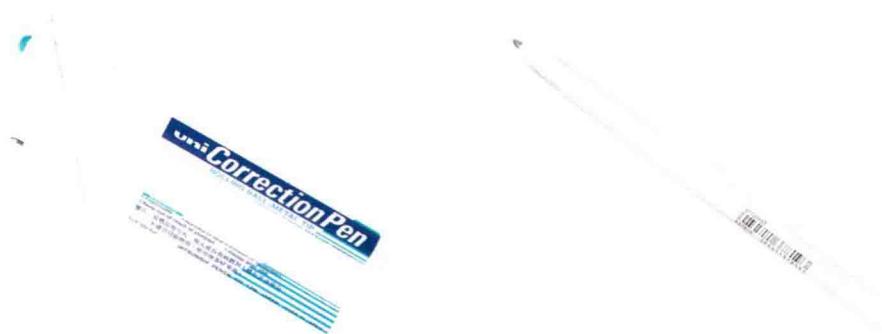

▲ 图 1-7 彩色铅笔

高光笔

高光笔是在美术创作中提高画面局部亮度的好工具，也可选择修正液（图 1-8、图 1-9）。高光笔以日本樱花牌最为畅销，单只价格一般在 12~15 元左右。

7

▲ 图 1-8 修正液

▲ 图 1-9 高光笔

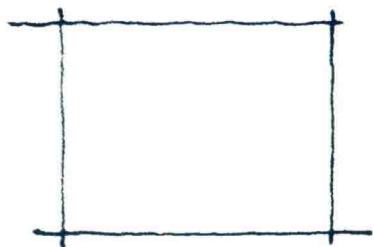
二、绘图习惯

手绘时需要注意的几个要点。握笔时，小拇指轻轻放在纸上，压低笔身，再开始画线，这样可以让手指起到一个支撑点作用，能稳住笔尖，画出比较直的线条；画快线，特别是画横线时，手臂要跟着手一起运动，这样才能保证画出的快线条直；当基础手绘练习得比较熟练时，可以把笔尖拿得离纸张远一点，提高手绘速度；运笔时要控制笔的角度，保证倾斜的笔头与纸张全部接触。

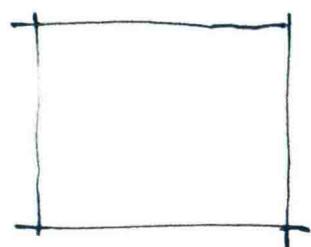
三、线条练习

1 直线

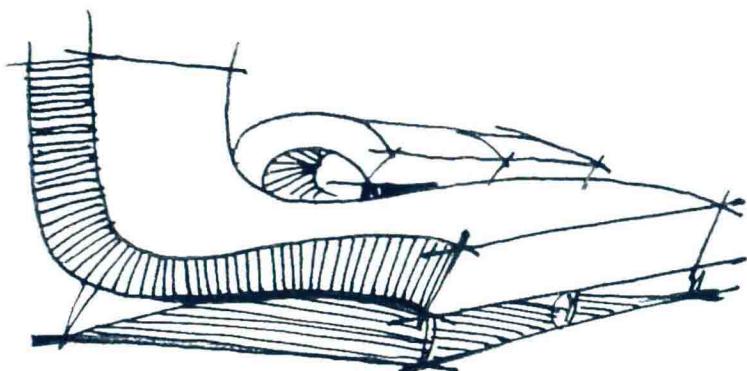
直线分快线和慢线（图1-10、图1-11）。画慢线是眼睛盯着笔尖画，容易抖，画出的线条不够灵动。画快线是一气呵成，但是容易出错，修改不方便。目前国内有很多用慢线画的效果图，慢线画的效果图的冲击力不够，给人比较严谨死板的感觉；但是快线要求有比较强的能力，需要大量的练习才能掌握到精髓（图1-12、图1-13）。

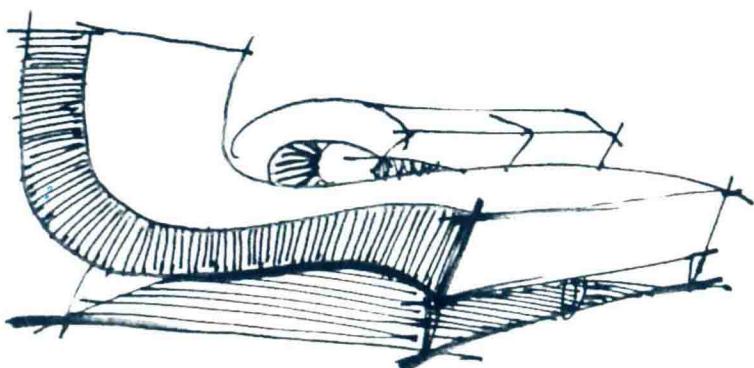
▲图1-10 慢线图

▲图1-11 快线图

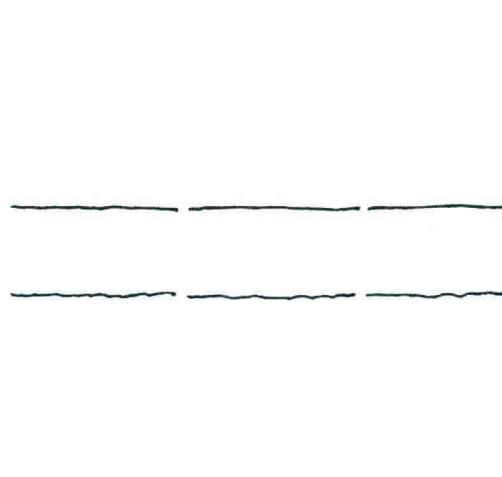

▲图1-12 慢线沙发图

▲图1-13 快线沙发图

画长线的时候最好分段画。人的精神集中注意能够保持的时间不长，把长线分成几段断线来画肯定会比一口气画出的长线直。分段画的时候，短线之间需要留一定的空隙，不能连在一起（图1-14、图1-15）。

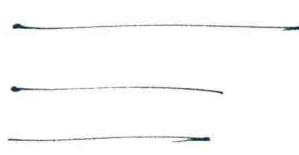
▲ 图1-14 分段横线

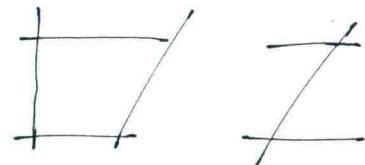
▲ 图1-15 分段竖线

画直线的时候起笔和收笔非常重要。起笔和收笔的笔锋能够体现绘画者的绘画技巧以及熟练程度（图1-16）。起笔收笔不同的大小往往能表现绘画者的绘画风格。

画交叉线的时候一定要注意的是两条线要有明显的交叉，最好是反方向延长的线，我们才能看得清（图1-17）。这样做交叉是为了防止两条线的交叉点出现墨团；交叉的方式也给了绘画者延伸的想象力。

▲ 图1-16 起笔收笔

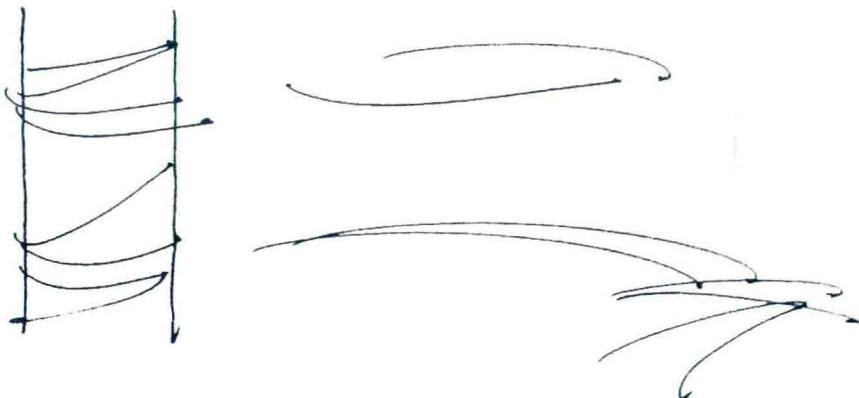
▲ 图1-17 交叉线

曲

②

线

曲线和长线一样需要分段画，才能把比例画得比较好（图1-18）。如果一气呵成可能导致画得不符合正常比例，修改不方便。曲线需要一定的功底才能画好，线条才能流畅生动，所以需要大量的练习，才能熟练掌握手绘基础。

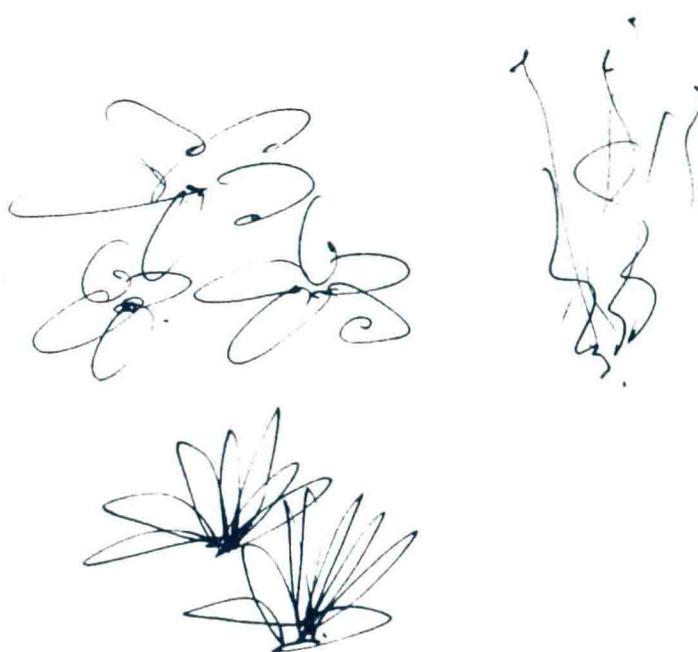
▲ 图1-18 曲线

乱

③

线

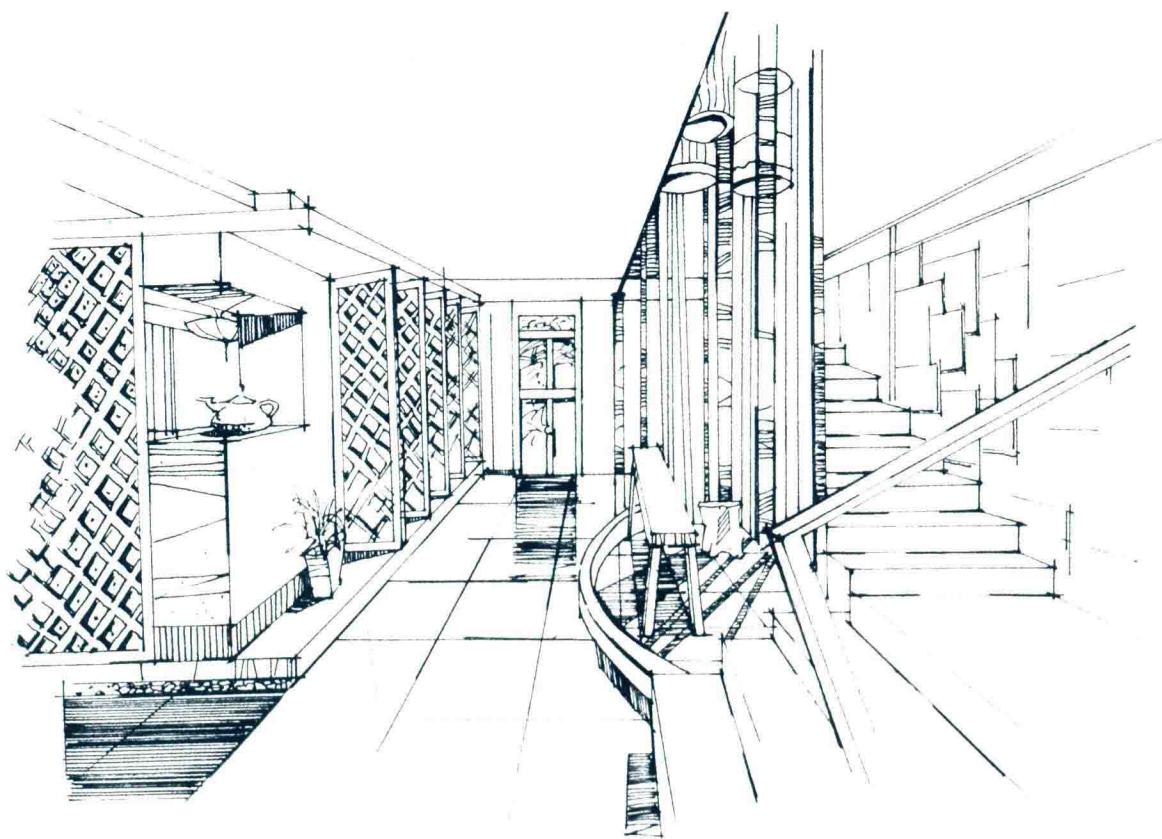
乱线在表现植物、阴影等的时候会运用得比较多（图1-19）。画乱线有一个小技巧，直线曲线交替画，画出来的线条才会既有自然美又有规律美。

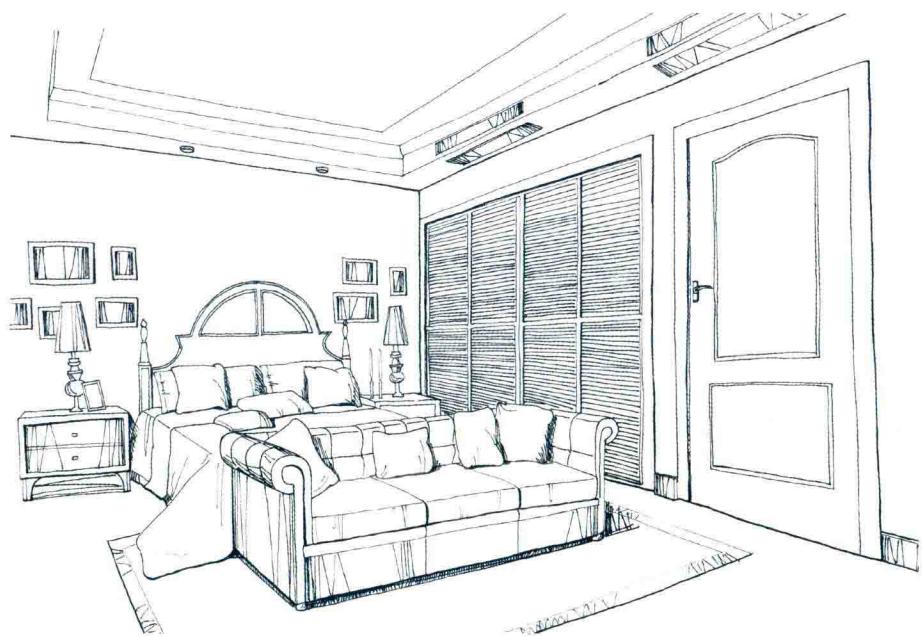
▲ 图1-19 乱线

四、基础透视

学习手绘效果图，不仅要练习基础线条，最重要的是要学会透视原理。透视效果图不难理解，但是真正画起来也容易出现各种小错误。学习效果图透视一定不要操之过急，先打好基础之后，才能画出符合基本规律的效果图，最后再发挥我们自己的创意与灵感。因为效果手绘图和真正的艺术是有区别的，要做到符合正常审美的透视图才可能是一个成功的手绘效果图（图1-20和图1-21）。

▲ 图1-20 一点透视图

▲ 图1-21 两点透视图（曹婕）

大要素的三透視

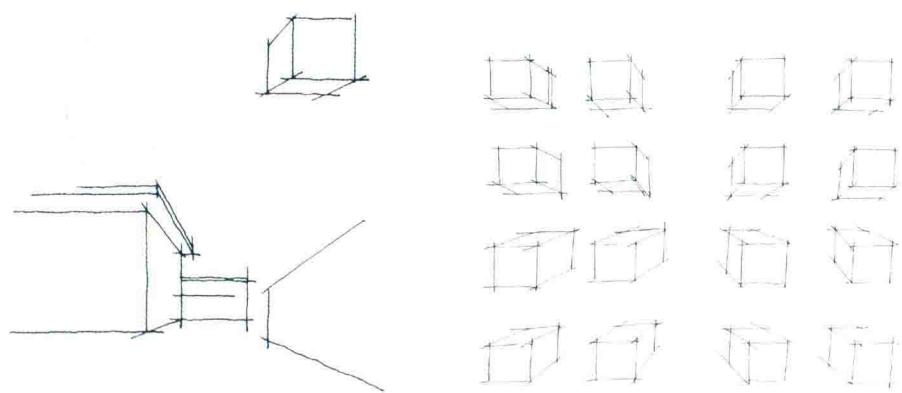
1

一点透視

2

近大远小、近明远暗、近实远虚。离人的距离越近的物体画得越大，离人越远的物体画得越小，但是要注意比例。不平行于画面的平行线其透视交于一点。

一点透视是当人正对着物体进行观察时所产生的透视范围。一点透视中人是对着消失点的，物体的斜线一定会延长相交于消失点，横线和竖线一定是垂直且相互间是平行的（图1-22）。通过这种斜线相交于一点的画法才能画出近大远小的效果。

▲ 图1-22 一点透视练习图

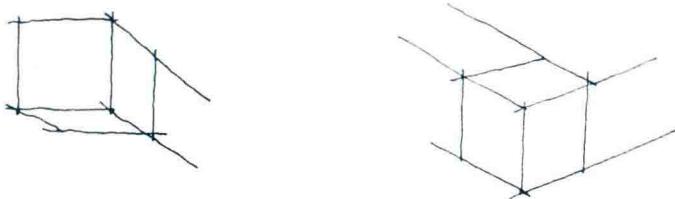
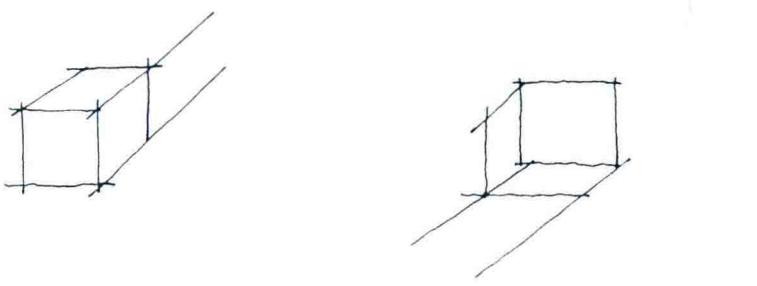
3

两点透视

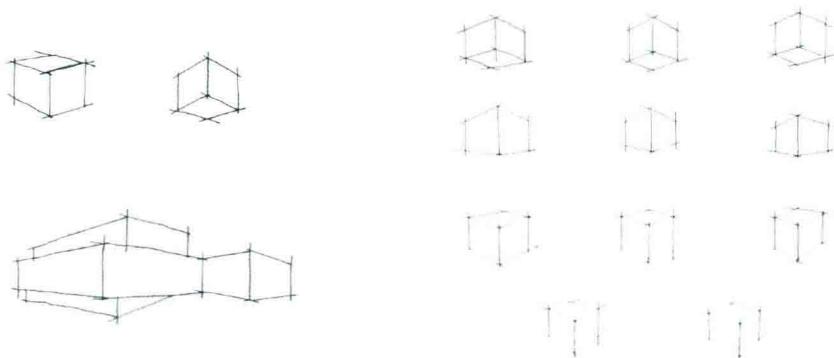
当人站在正面的某个角度看物体时，就会产生两点透视。两点透视更符合人的正常视角，比一点透视更加生动实用。

一点透视是所有的斜线消失于一点上，两点透视是所有的斜线消失于左右的两点上，物体的对角正对着人的视线，所以才叫作两点透视。

相较于一点透视，两点透视的难度更大，更容易画错（图1-23）。因为有两个消失点，所以左右两边的斜线既要相互交于一点，又要保证两边的斜线比例正常（图1-24）。

▲ 图1-23 两点透视图错误画法

▲ 图1-24 两点透视练习图