

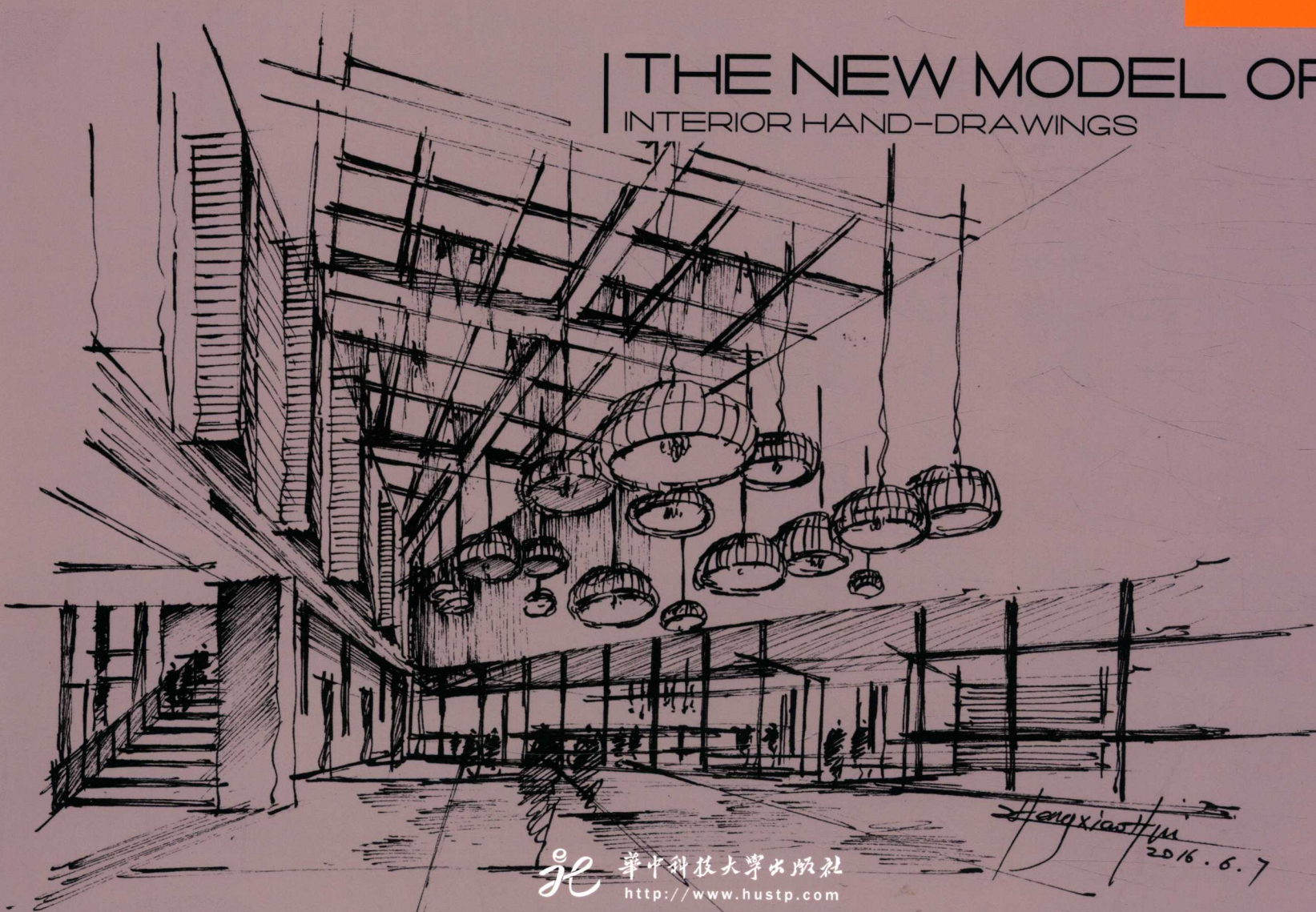
新锐 | 手绘师

室内

手绘新范本

郑晓慧 著

THE NEW MODEL OF
INTERIOR HAND-DRAWINGS

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

郑晓慧
2016.6.7

室内

手绘新范本

| THE NEW MODEL OF
INTERIOR HAND-DRAWINGS

郑晓慧 著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

室内手绘新范本 / 郑晓慧著. —— 武汉: 华中科技大学出版社, 2016.9
(新锐手绘师)

ISBN 978-7-5680-1710-7

I. ①室… II. ①郑… III. ①室内装饰设计—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第080551号

室内手绘新范本

SHINEI SHOUHUI XINFANBEN

郑晓慧 著

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

地 址: 武汉市武昌珞喻路1037号(邮编:430074)

出 版 人: 阮海洪

责任编辑: 刘锐桢

责任校对: 杨 睿

责任监印: 秦 英

装帧设计: 张 靖

印 刷: 北京文昌阁彩色印刷有限责任公司

开 本: 965 mm × 1270mm 1/16

印 张: 10.75

字 数: 86千字

版 次: 2016年9月第1版第1次印刷

定 价: 69.80元

投稿热线: (010)64155588-8815

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

目 录

第一章 手绘基础入门

5

- 1.1 手绘工具 6
- 1.2 线条基础 7
- 1.3 马克笔基础 10
- 1.4 彩铅基础 13
- 1.5 色粉基础 13
- 1.6 透视盒子 14
- 1.7 盒子组合及演变 15
- 1.8 构图练习 19
- 1.9 配色练习 21

第二章 室内单体及材质表现

25

- 2.1 单体 26
- 2.2 单体组合 36
- 2.3 室内装饰与摆件 45
- 2.4 常见材质 54
- 2.5 灯光处理技巧 56

第三章 室内设计表现进阶

57

- 3.1 色调案例 58
- 3.2 场景案例 66

第四章 室内设计手绘应用

89

- 4.1 手绘草图 90
- 4.2 手绘设计表现 96
 - 4.2.1 室内设计常用标注符号 96
 - 4.2.2 室内设计平面图 97
 - 4.2.3 室内设计立面图 103
 - 4.2.4 室内设计剖面图 106

第五章 作品赏析

109

室内

手绘新范本

| THE NEW MODEL OF
INTERIOR HAND-DRAWINGS

郑晓慧 著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

作者寄语

当你翻开书，看到这一页时，庆幸我们因此而结识。

很开心通过书籍的方式与大家见面。感谢亲爱的你，一直以来的支持与关注。感谢华中科技大学出版社提供这样的机会与平台，使我有幸成为主创作者。从书籍最开始的书名，到书籍内容的编排，再到最后排版定稿，经过一次次的修改，终于完成了本书。

我刚开始接触手绘是因为大学的时候看到师哥师姐们的一次写生作品展览，感觉他们画得好棒，当时我也想画成这个样子。然后就开始找老师学习，老师担当的确实只是领进门的角色，很多事情都是靠自己去坚持、去领悟。坚持的过程，现在算算也有好多年了，中间有没有放弃过呢？其实谈不上放不放弃，最开始画手绘，就没有给自己定一个太高的目标，至于后来有幸参加比赛获奖、出书、成立小画室，以及所谓的一点成绩，也许是顺其自然，也许是应了那句话“越努力、越幸运”。这虽然是句老套的鸡汤话，但当你真正体验其中的意思，也确实如此。

关于梦想，我经常给学生讲，无论是考研还是工作，一定要选择自己喜欢的行业和领域，哪怕不做自己的专业了，只要自己喜欢，就是最开心的事情。梦想无非就是可以选择自己喜欢的事情，然后傻傻地坚持下去。不要畏首畏尾，因为我们还年轻。不怕出错，不怕从头再来，等到哪天我们不再年轻，不再有活力了，至少可以没有遗憾地说：“我不后悔！”

关于未来，少说多做，怀一颗谦卑的心，做好眼前的事情，做好分内的事情，做好该做的事情。

关于你，也许我们早就“相识”，也许我们“初次见面”，无论时间长短，遇见你，很开心，接下来的日子，让我陪你一起画吧！

前言

室内设计手绘，手绘之前加以“设计”二字，便区别于其他形式的美术手绘形式。首先我们定义手绘为设计的工具，而并非纯艺术形式，相对于主观意识占主导地位的艺术创作，设计手绘更倾向于理性的思维创作。当然，在理性的骨架之上，设计手绘披上艺术的外衣将会更加完美。

对于室内设计师自身而言，手绘是记录设计灵感和快速勾勒思维的最佳方式。设计概念作为一个抽象、模糊的思维形式通过线条语言映射到纸面，使团队之间的协作与沟通更加容易。初涉一个项目，首先要对空间进行合理的功能划分，继而绘制出室内的布局及细节。同时熟练绘制效果图和草图能够帮助设计师快速地了解空间的尺度关系及设计细节，如此反复推敲方案，最终完成整个项目设计。

如果用手绘来表现方案设计的最终效果，那么就需要有更高水平的手绘技能。手绘效果图在线条表现、空间尺度、比例关系、透视、构图、材质表现等方面的要求较为严格。首先要正确，其次是表现手法的熟练度与画面的美感。这也正是本书的创作意图。

本书共分为五章，从基本线条的绘制开始讲述，进而讲述马克笔、彩铅等工具的应用方法，画面的构图、透视、比例、配色，以及设计手绘的平面图、剖面图、效果图等的绘制方法，最终带领读者逐步完成室内设计手绘的成图绘制。

本书能够顺利与读者见面，要感谢出版社的帮助与支持，感谢好友李磊老师为本书提供的部分手稿，感谢广大手绘网友长期以来的关注与鼓励，感谢所有学生的信任与支持，感谢所有帮助过、指导过编者的老师和前辈们。书中如有不足之处，还请广大读者与前辈批评指正。

目 录

第一章 手绘基础入门

5

- 1.1 手绘工具 6
- 1.2 线条基础 7
- 1.3 马克笔基础 10
- 1.4 彩铅基础 13
- 1.5 色粉基础 13
- 1.6 透视盒子 14
- 1.7 盒子组合及演变 15
- 1.8 构图练习 19
- 1.9 配色练习 21

第二章 室内单体及材质表现

25

- 2.1 单体 26
- 2.2 单体组合 36
- 2.3 室内装饰与摆件 45
- 2.4 常见材质 54
- 2.5 灯光处理技巧 56

第三章 室内设计表现进阶

57

- 3.1 色调案例 58
- 3.2 场景案例 66

第四章 室内设计手绘应用

89

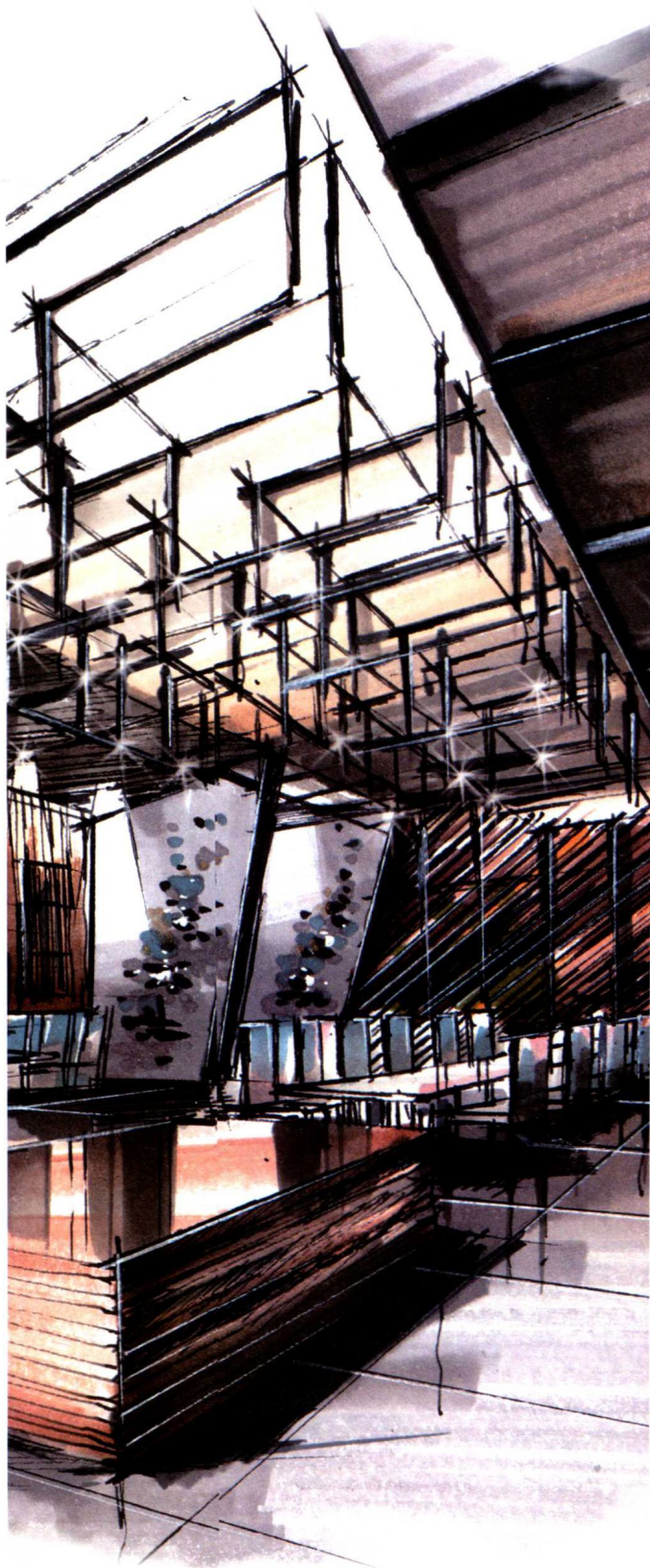
- 4.1 手绘草图 90
- 4.2 手绘设计表现 96
 - 4.2.1 室内设计常用标注符号 96
 - 4.2.2 室内设计平面图 97
 - 4.2.3 室内设计立面图 103
 - 4.2.4 室内设计剖面图 106

第五章 作品赏析

109

第一章 手绘基础入门

本章主要介绍手绘的工具、线条的画法、透视原理、构图技巧、马克笔技巧、彩铅技巧、配色技巧等。建议读者在学习手绘时，从始至终都坚持本章的练习，只有基本功练习扎实，后期才可以熟练运用手绘技法，继而在手绘表达上做到游刃有余，而不仅仅局限在临摹阶段。

1.1 手绘工具

在开始绘图之前，我们应该先从手绘工具的认知上入手，这里给大家简单介绍几种常用的手绘工具及材料。

绘图钢笔、黑色签字笔、针管笔：作为绘制线稿的主要工具，其区别主要在于笔尖的粗细，粗细不同能够产生不同的线条质感。

彩色签字笔：可用于绘制设计草图，不同色彩表达不同的设计内容。

高光笔：在上色过程中，用于点画高光使用。

马克笔：快速表现中主要的色彩工具。

彩色铅笔（统称“彩铅”）：辅助马克笔使用，颜色过渡比马克笔更加柔和自然。

绘图钢笔

黑色会议笔

黑色签字笔

彩色签字笔

针管笔

白漆笔

高光笔

彩色铅笔

Touch 马克笔

斯塔马克笔

Qiancaile 马克笔

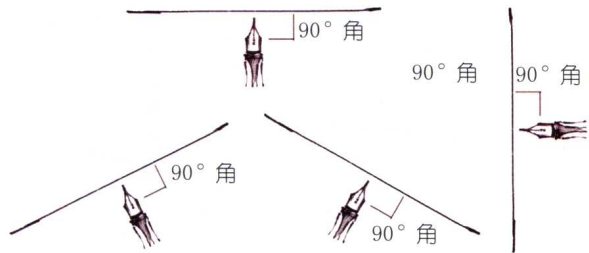
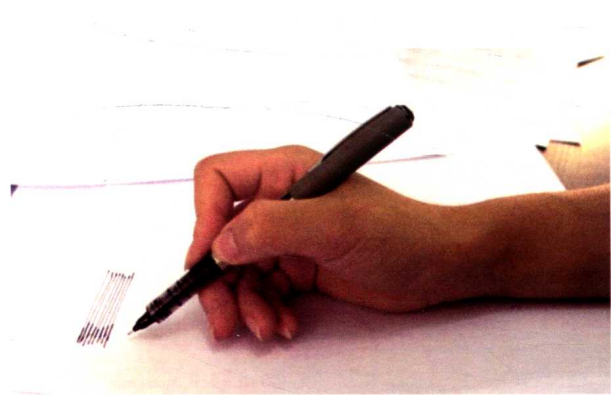
AD 马克笔

1.2 线条基础

在绘图之前首先应掌握正确的坐姿及握笔姿势：

正确的坐姿应挺直腰，身体略微前倾，不要伏在桌面上，眼睛与画面保持一定距离，有利于掌控整体画面的布局。手绘表现对于握笔、运笔的姿势有着一定的规律及要求，但是根据个人习惯、表现手法及工具的不同，也有所区别。以普通签字笔为例，手握在离笔尖2~3cm为宜，拇指不要压住食指，以中指第一关节为支撑，笔尖与纸面角度不宜过大，30°为宜。具体还应根据个人用笔习惯而定。

运笔技巧，无论绘制什么方向的线条，笔杆要与所画直线保持90°角，线条无论长短，都必须是流畅的线条，运笔时以肩膀作为轴的支撑点，手腕保持不动，手臂平移画线。

线条绘制作为手绘的基本功，通常分为三个阶段练习。

第一阶段：自由线条，即不限制特定方向及长度的线条。

自由线条大致又可分为：横线、竖线、抖线、斜线、扫线、弧线、曲线等。

横线：运笔讲究起笔、运笔、收笔三个阶段。起笔要快、运笔要肯定、收笔要稳，起笔、运笔、收笔要保持在同一条直线上，线条两头重、中间轻，线条肯定、大方，苍劲有力。

运笔力度可参考毛笔书法写“一”字时的用力技巧，分为顿、提、收三个阶段，画线条也如此，运笔时有提笔的趋势，落笔收尾，简单的线条就会呈现轻重粗细变化，刚柔并进的感觉。

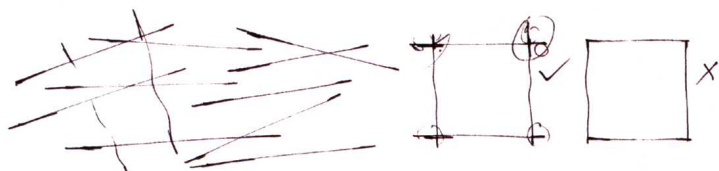
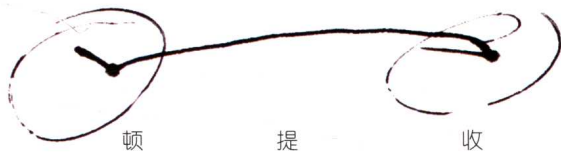
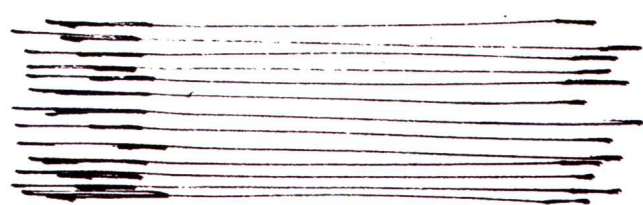
竖线、抖线：竖向的线条，通常较短的排线直接用竖线来画，稍长一些的线条会用抖线来画，有利于保证竖向的垂直方向。

斜线：非水平、垂直方向的线条及线条与线条间互相搭接，两头加重的部分互相交叉。

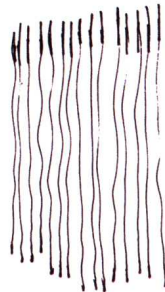
扫线：有起笔、无收笔的线条，作为较为灵活表现的一种线条，通常可以扫阴影、画质感。

弧线：有起笔、收笔的弧形线条，运笔技巧同直线的画法。

曲线：画曲线过程中，运笔一定要稳，曲度较大、较复杂的曲线可以用断点连接的方法去画，整体线条流畅即可。

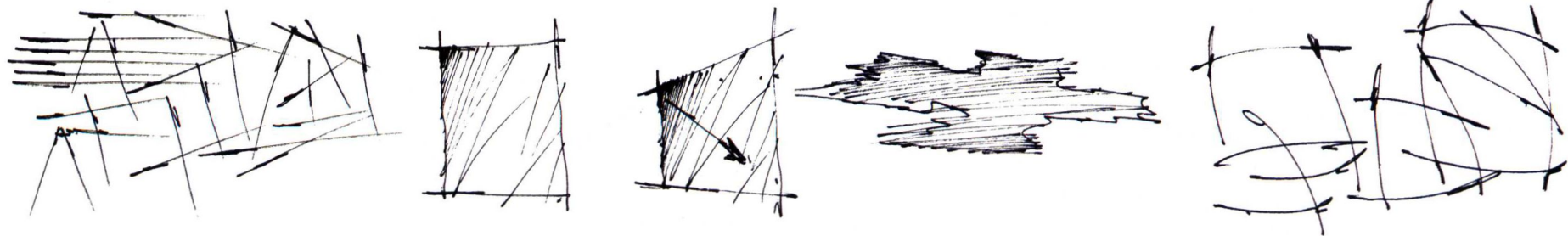
竖线

抖线

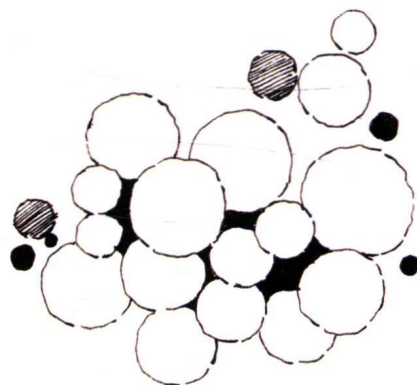
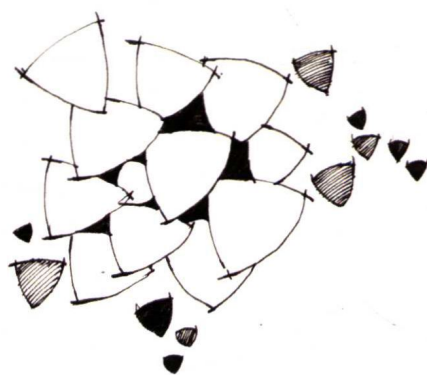
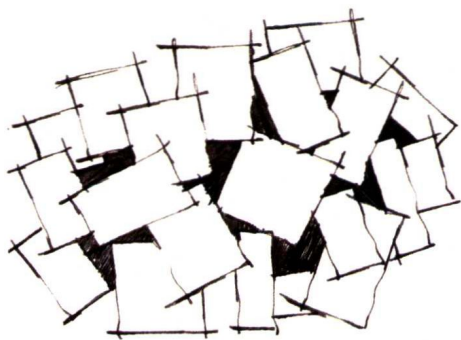

长抖线

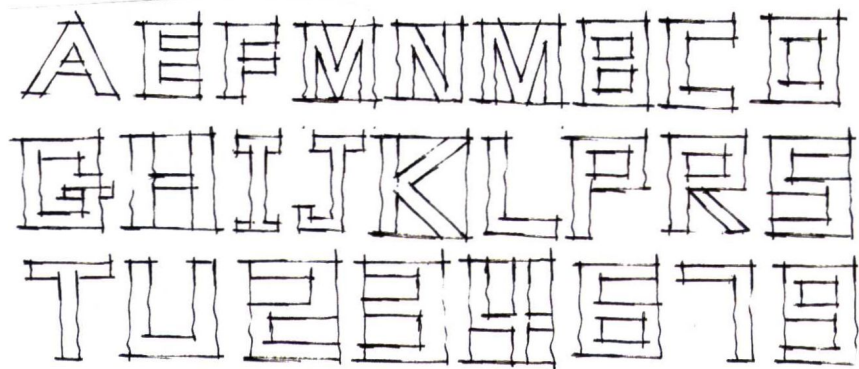
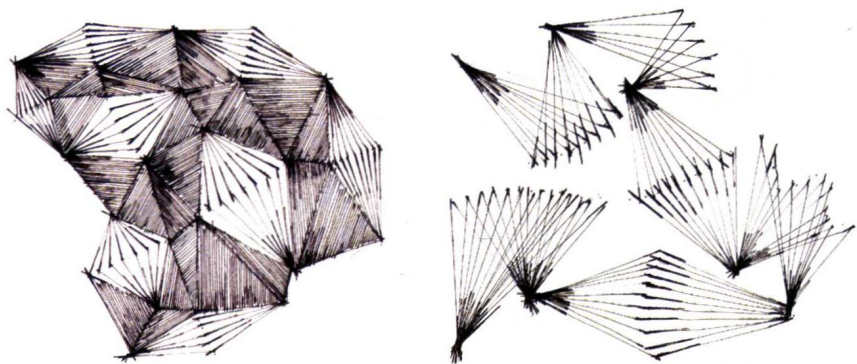
不同线型的组合练习

结合不同的线条类型及特定的方向，可以任意画一些有意思的图形、形象，练习不同线条之间的组合搭配形式。

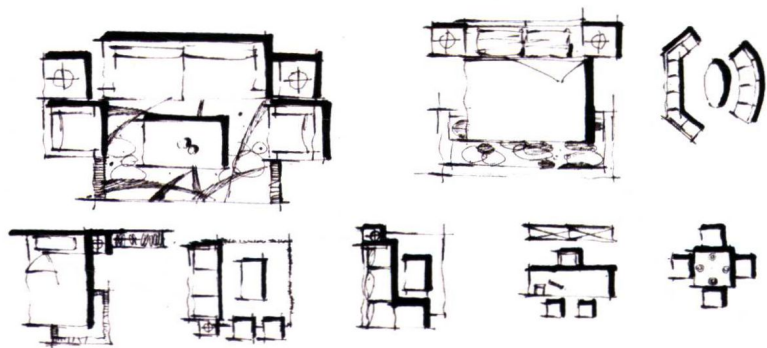
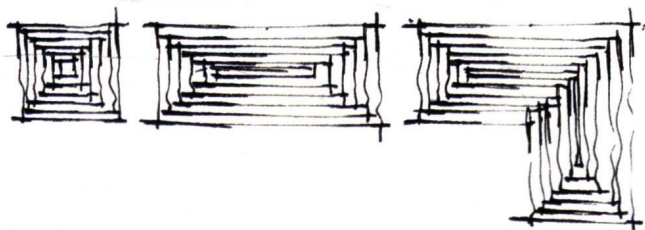
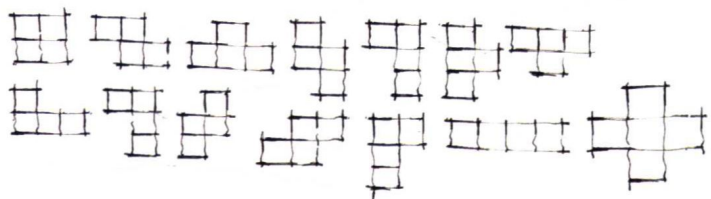
第二阶段：限定方向的线条。本阶段的练习为后期徒手画线稿打下基础，有利于快而准地掌握画面透视关系。

定点画线练习，用两点连线的方法，练习规定方向的线条。可以结合特定字母、图案等平面图形加以练习。

第三阶段：限定方向、限定比例长度的线条练习。

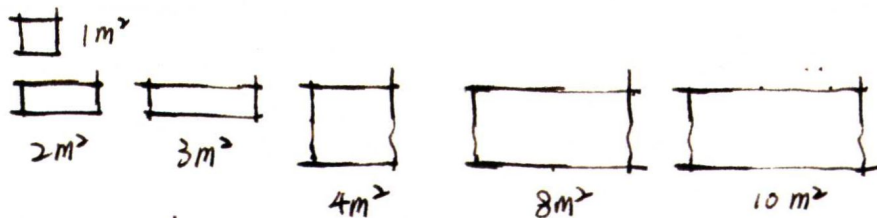
首先熟练掌握一个单位长度的线条，进而掌握不同单位长度的线条组合而成的平面图形。左图为正方形的不同排列形式的组合练习，注意每一个单位长度的控制。

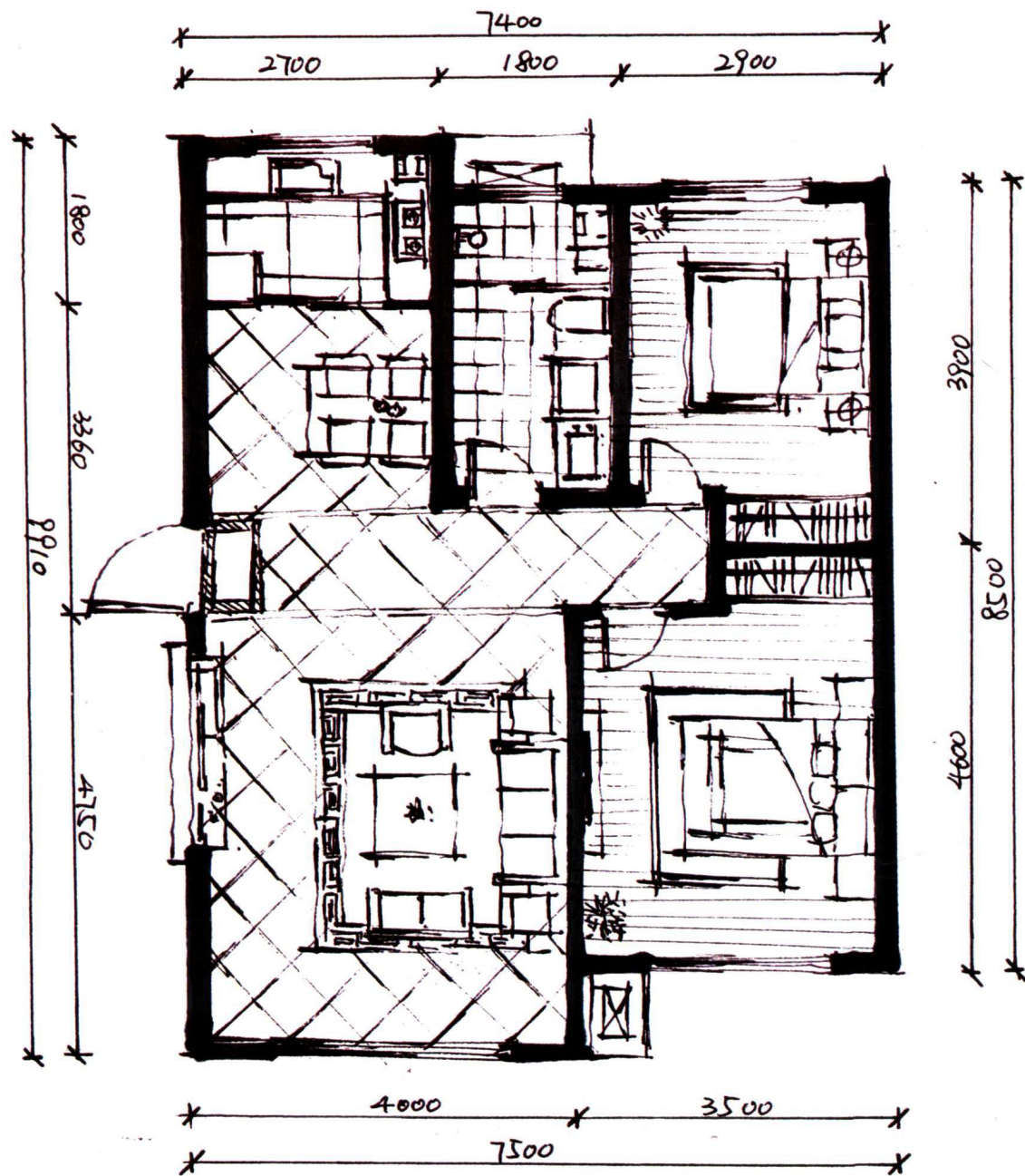

设计手绘，一个重要的应用是表达基本的设计概念，所以出现在画面中的线条都具有一定的意义，并非是单独的一根线条，通过以下举例，读者可以体会线条的比例关系在室内设计中代表的含义。

自定任意长度为一个单位长度的正方形，假设它在实际情况中代表 1m^2 ，分别可以画出边长比例为 $1:2$ 、 $1:3$ 、 $2:2$ 、 $2:4$ 、 $2:5$ 等不同比例的矩形，即实际的 2m^2 、 3m^2 、 4m^2 、 8m^2 、 10m^2 。

掌握以上线条的绘制技法，就可以任意设定一个相对比例尺，随意勾画比例合理、尺度适宜的设计草图了。

室内平面图 1:50

1.3 马克笔基础

马克笔作为设计手绘的主要上色工具，具有上色方便、快速、画面对比效果突出的特点，且易于在短时间内快速掌握上色技法。在此提醒各位读者，马克笔作为表达设计意图的工具，而非纯艺术类绘画范畴，故练习时，不要有过多的压力，轻松学习，掌握其工具特性即可。依据个人喜好及习惯，可以自行深入探索，发掘马克笔表现方面更多的奇妙之处。

马克笔上色最突出的特点就是运笔要快、稳、肯定，在分析画面之后，运笔上色不要有丝毫的犹豫，否则画面会“糊”，即颜色过于饱和，不清透。

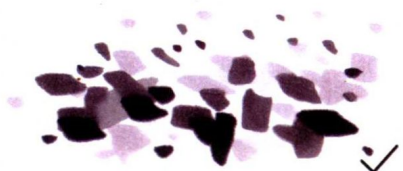
以下介绍几种常用的马克笔笔触。

点笔触：马克笔笔头有多个切面，运笔时，握笔要灵活，在手中灵活转动，下笔有弹性，从而可以形成如图所示的多种点笔触，用于活跃画面，切忌刻意点太多的笔触。

排线：最常用的笔法之一，运笔类似前面讲到的画线方法，笔头完全压到纸面，快速肯定地去运笔，不需要过重的起笔和收笔。切忌画得太慢，以免画面太堵。适用于硬质材质的刻画，如地板、立方体单体的面。

扫笔：排线运笔的同时，快速提笔，扫笔笔触较为柔和，适用于较为软质的材质表现，如天空、植物、草地，室内的抱枕、毛毯等，适合过渡色彩等方面的应用。

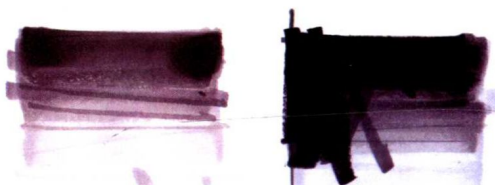
斜推：在很多不规则面的处理上，容易出现毛边，这时候排线时，需要旋转笔头，刻画斜边的边缘。

笔头旋转，形成多变的笔触

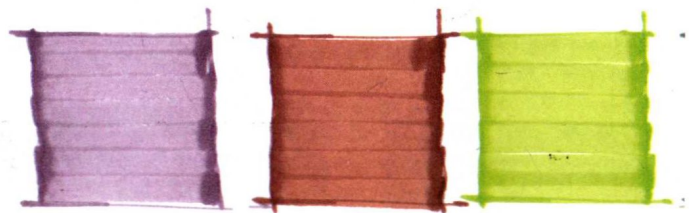
笔触太均匀，无变化

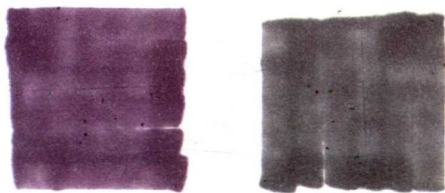
同色系叠加

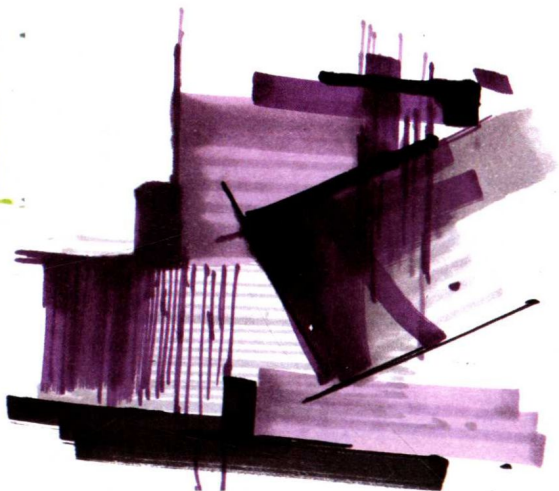
揉笔结合扫笔，可以画出较为柔和的笔触

单色排线，运笔快，排线均匀，清透

运笔过慢，颜色太堵，不透气

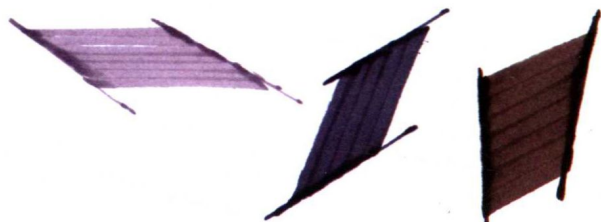
不同笔触同色系叠加

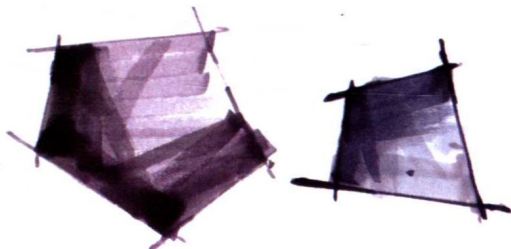
起笔、扫笔时提笔，画出由深到浅过渡自然的笔触

不同笔触同色系叠加

倾斜笔锋，画出非 90° 的边缘排线

不规则多边形排线示范

转换笔头，可以画出不同粗细的线，细线可用笔尖或笔根来画

同色系叠加：马克笔色彩较为丰富，通常会有固定的几个色系，同色系可以相互叠加，画出层层渐变更为丰富的画面。常见的色系有冷灰、暖灰、蓝灰、紫灰、暖绿、冷绿、蓝色、木色等。单色系叠加的基础上，可以尝试与灰色系的叠加练习，如紫色与冷灰色的叠加、暖绿色与暖灰色的叠加、木色与暖灰色的叠加等，可以画出变化更丰富的色彩层次。

揉笔：侧锋笔头，快速地揉笔，可以画出颜色较为饱和的笔触感，适用于画天空、植物、阴影等，是一种更为灵活、柔和的笔触技法。

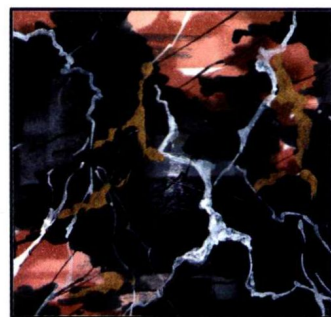
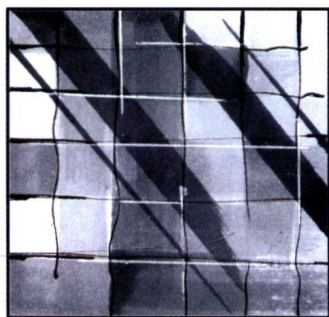
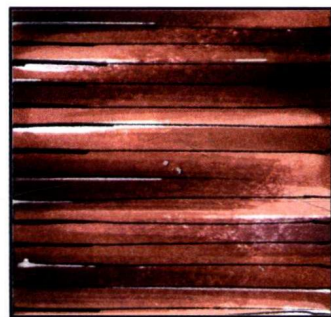
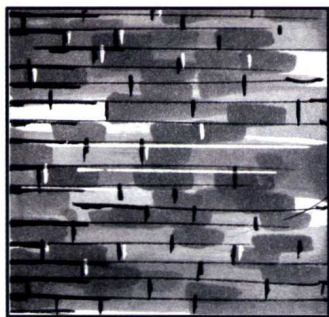
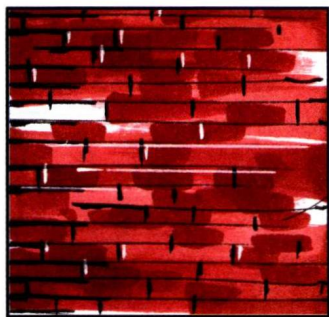
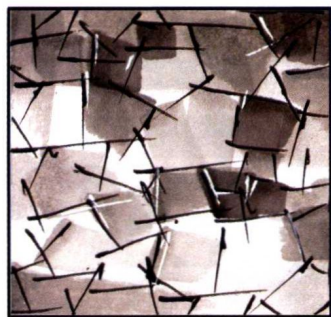
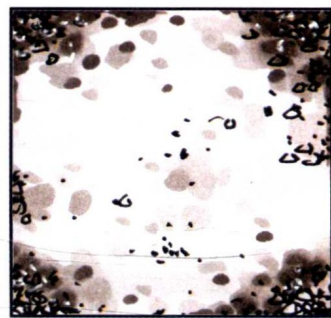
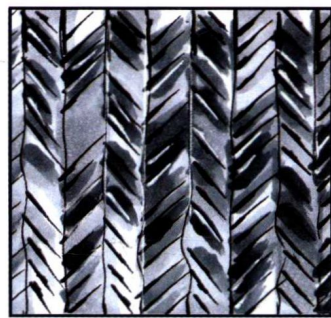
细线：转动笔头，画出粗细不同的笔触线条，细线可用笔尖或笔根。双头马克笔通常只用粗头就可以画出变化丰富的线条。

马克笔退晕渐变画法

同色系及不同色系间的渐变效果，马克笔色彩的叠加，运笔要快速，这样颜色更容易融合在一起，画面也更自然、协调。

常见材质的马克笔表现

1.4 彩铅基础

彩铅在色彩表现中，主要起到辅助马克笔的作用。彩铅刻画较为细腻，通过不同的力度，可以画出不同深浅的笔触，可用于马克笔的过渡与渐变。

1. 彩铅的运笔，通常是按同一个方向快速地扫笔，画出整齐的笔触。

2. 彩铅也可用交叉线，整齐地画出调子，可辅助马克笔，使颜色过渡更自然与协调。

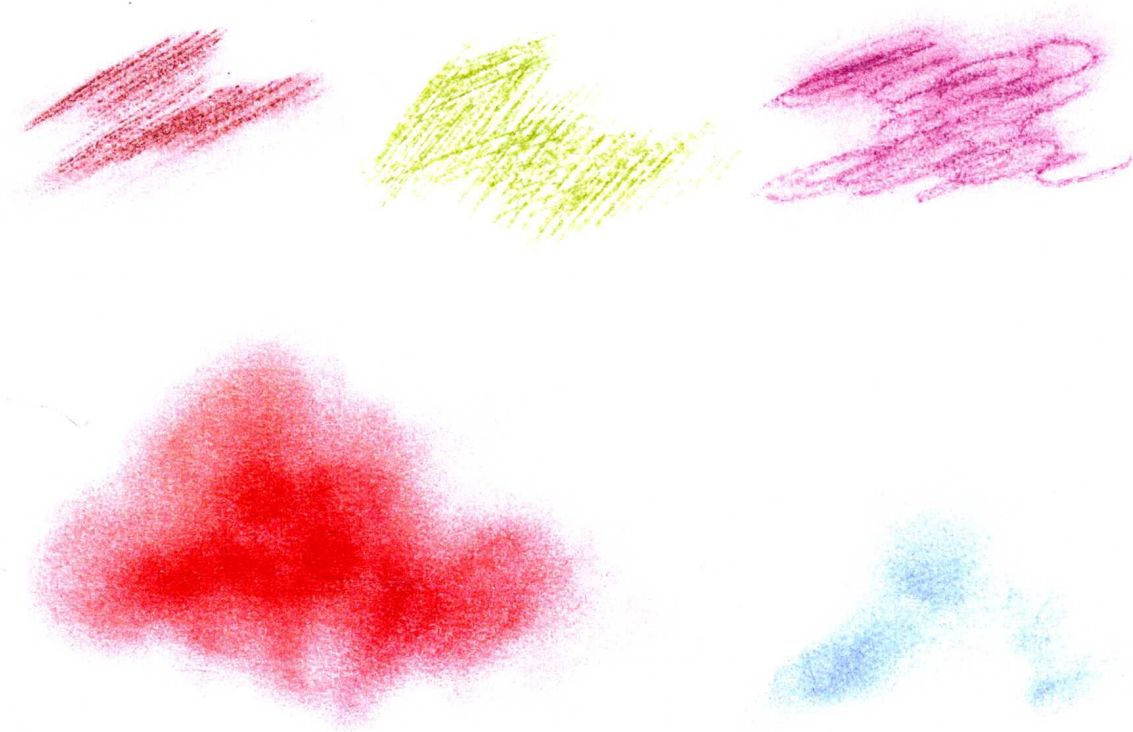
彩铅的运笔

1.5 色粉基础

色粉与彩铅用途相近，可辅助马克笔，使颜色过渡更加柔和自然。色粉质地比彩铅软很多，可以有以下两种用法。

1. 按照一定的方向扫笔，用手指肚涂抹周围的粉末，使画面颜色晕开。

2. 可以用小刀把色粉笔刮成粉末状，用手指肚涂抹开，可以在普通打印纸上，揉出水彩的晕染效果，此种方法适合画天空及颜色的渐变。

色粉的运笔