

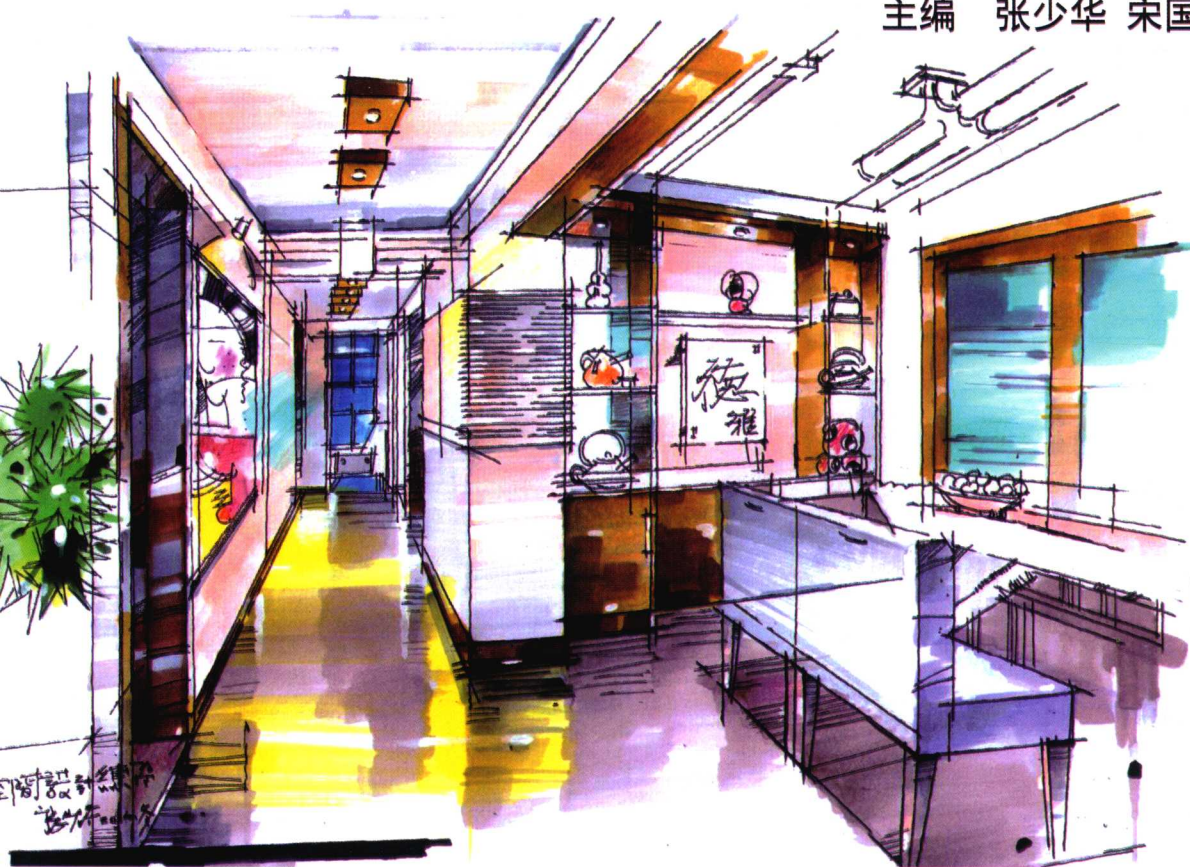
普通高等院校艺术设计类“十三五”规划教材

HAND-PAINTED TECHNIQUES

手绘效果图

快速表现技法

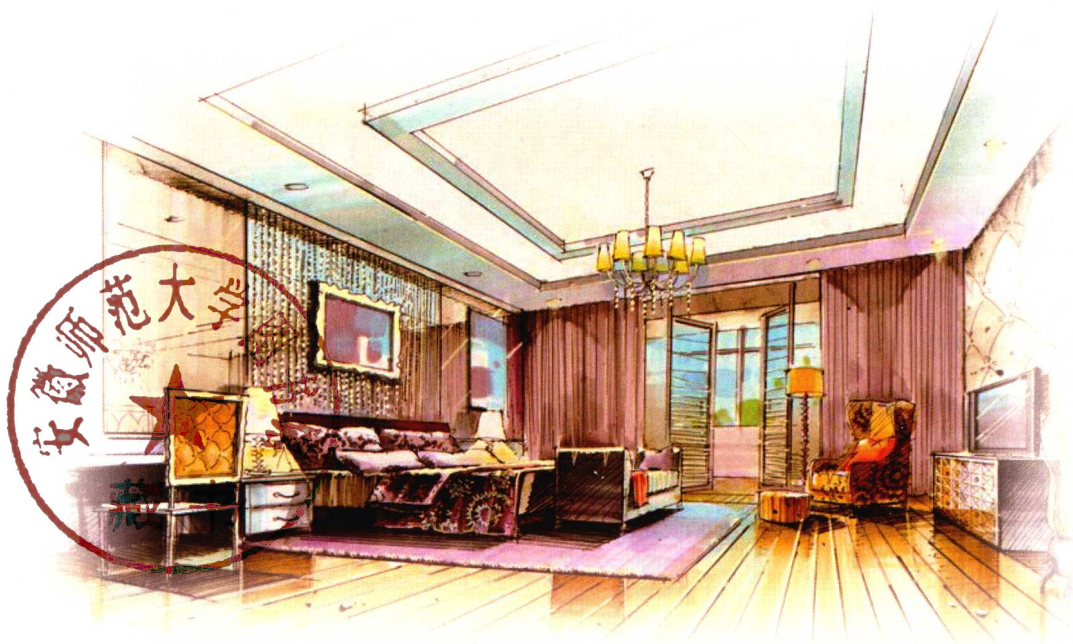
主编 张少华 宋国樑 曾令秋

中国建材工业出版社

手绘效果图快速 表现技法

主编 张少华 宋国樑 曾令秋

中国建材工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

手绘效果图快速表现技法/张少华, 宋国樑, 曾令秋主编. —北京: 中国建材工业出版社, 2016. 7
ISBN 978-7-5160-1507-0

I. ①手… II. ①张… ②宋… ③曾… III. ①绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 126983 号

内 容 简 介

本书主要内容为手绘效果图表现的理论概述、基础训练、设计创作方法和作品鉴赏, 内容丰富、详尽, 讲述细致、严谨, 图文并茂, 可作为大中专院校室内设计、环境艺术设计和建筑装饰设计等专业的教材使用, 还可以作为行业爱好者的自学辅导用书。

手绘效果图快速表现技法

主 编 张少华 宋国樑 曾令秋
副主编 农 家 许小清 齐立坚 赖彩琉 余 庆
周海萍 张克成 李 倩 郁 燕 张 璐

出版发行: **中国建材工业出版社**

地 址: 北京市海淀区三里河路 1 号

邮 编: 100044

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京航天伟业印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7

字 数: 200 千字

版 次: 2016 年 7 月第 1 版

印 次: 2016 年 7 月第 1 次

定 价: 49.90 元

本社网址: www.jecbs.com.cn 微信公众号: zgjcgychs

目录

第一章	手绘效果图快速表现概述·····	1
第一节	手绘效果图快速表现的概念·····	1
第二节	手绘效果图快速表现的特点·····	2
第三节	手绘效果图快速表现技法的分类·····	4
第四节	手绘效果图快速表现的工具·····	10
第五节	手绘效果图快速表现的学习方法·····	12
第二章	手绘效果图快速表现基础训练·····	22
第一节	手绘线条的训练·····	22
第二节	通过写生实践练习线条·····	25
第三节	手绘单体单色与着色训练·····	29
第四节	手绘表现快速透视法·····	29
第三章	手绘效果图快速表现与欣赏·····	38
第一节	家居空间·····	38
第二节	商业空间·····	56
第三节	环境景观·····	64
第四节	展示空间·····	77
第四章	手绘效果图快速表现与创作·····	80
第一节	手绘效果图着色步骤·····	80
第二节	手绘效果图案例·····	89
第五章	优秀手绘快速表现案例作品欣赏·····	100
参考文献	·····	107

第一章

手绘效果图快速表现概述

第一节 手绘效果图快速表现的概念

手绘效果图是传统的设计表现形式，通过绘画的手段形象而直观地表达设计者的创作意图，并将其再现于图纸媒介。具有极强的艺术感染力，形式生动，观赏性较强，是集艺术性与设计性于一体的一种设计表现形式。

手绘效果图快速表现技法则是设计师通过徒手表现的方式，快速直接并相对准确地绘制手绘效果图的一种

方法和技巧，在实际的设计过程中即可起到外部与客户沟通，内部与设计师交流的重要作用，也是设计师记录设计资料，捕捉创意灵感的重要手段，同时也是艺术设计类学生升学考试必修的一门功课。

手绘效果图的表现需要学习者具备良好的美术基本功和艺术审美能力，以便能将设计构思中

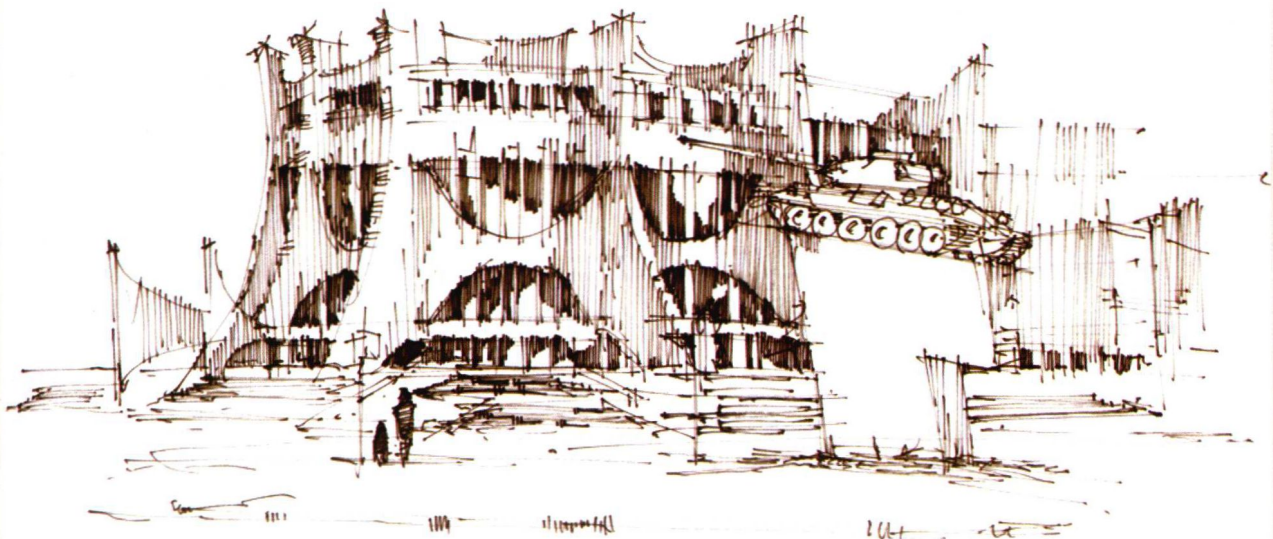

图 1—1 建筑风景写生（刘洋作）

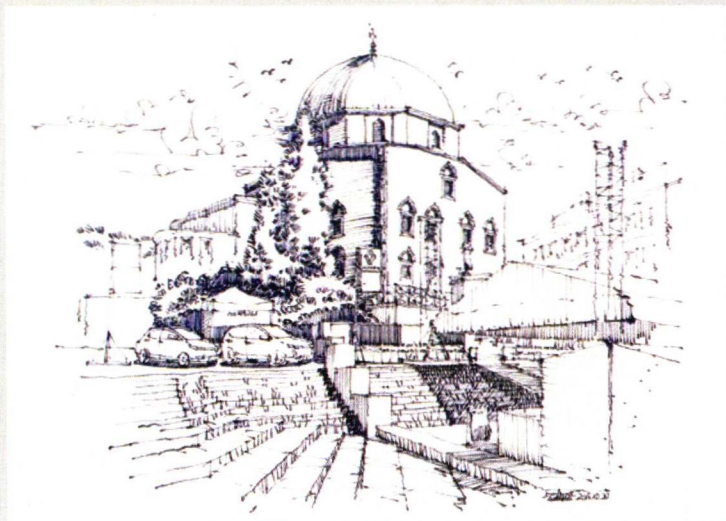

图 1—2 建筑风景写生 (谈博作)

图 1—3 建筑风景写生 (刘洋作)

的形式、内容直观而快速地在二维的图纸上表现出来。手绘表现方式是设计师表达设计理念、创意情感，表述最终方案结果的最直接的“视觉语言”。

手绘效果图与电脑效果图相比，在材质质感、色彩还原真实程度、透视比例等方面，电脑效果图有着绝对的优势，但制作时间长，成本较高。手绘效果图的优势在于如下两个方面：一是方便快速地传达设计师的设计意图，将设计师心中所想的创意方案通过手绘简单明了地表现出来，为下一步的深入设计做好前期准备。手绘效果图是设计师表现个人设计思维最直接有效的方法，

一个优秀的设计师必须具备将设计构思在尽可能短的时间内快速转换成让人读懂明白的设计效果图的能力，这是设计师与设计师、设计师与客户之间最好的沟通媒介和桥梁，是设计师设计能力最好的证明，更是一名优秀设计专业本科毕业生升学考试必备的敲门砖。二是收集创作素材，激发设计灵感，实现手脑合一，为专业创作做好准备。手绘能力的高低一定程度上体现了设计师个人专业水平的高低，只有善于运用手绘效果图来表达设计思维，完善创意构思，并结合电脑设计软件创造出为用户欢迎的设计作品的人才能称之为优秀设计师。

第二节 手绘效果图快速表现 的特点

一、设计性

手绘效果图主要是将设计师大脑中的设计构思直观地表现出来，手绘表达是大脑中的设计思维通过手进行表述的一种行为，并最终形成具体的艺术形象的过程。在设计的开始阶段，手绘是最直接、最有成效地勾画设计草图、记录设计灵感的手段，通过手绘方式可以将好的创意火花有效地展现和记录下来，最终形成完整的设计初始方案。与传统艺术表现形式不一样，设计性是手绘效果图最重要的一大特点，很

多在职的设计师和院校学生都在努力提高个人手绘的艺术表现能力,在不违背设计原则的基础上使手绘画面更加实用美观。手绘效果图应与设计挂钩,片面追求表面效果,玩弄手绘技巧,喧宾夺主,对手绘设计水平的提高并没有太大的好处。手绘表现方式可以将各种思维中的奇妙造型绘制出来,并经过仔细思考推敲,运用形态构成的表现方式进行分解与重构,创造出全新的艺术设计形态,这种设计过程是手绘效果图表达的本源与核心。

二、科学性

手绘效果图集工程设计图与艺术表现图于一体,既有工程图的科学、严谨性,也具有艺术表现图的美观性。前者是基础内容,后者是形式手段,相辅相成,互为补充。作为完整设计图纸的前身,手绘表现图必须兼具科学的严谨性和设计图解的直白功能。比如空间

图 1—4 建筑风景写生 (谈博 作)

设计中结构造型的正确表达,透视关系、比例尺度的合理把握,各种建筑装饰材料质感的真实表现等。设计中只有重视手绘效果图的科学、严谨性,才能为专业的深化学习及施工图纸的细化表达奠定坚实的基础。

三、艺术性

手绘效果图是设计师艺术素养与表现能力的综合体现。如前所述,手绘表现设计强调设计性、科学性,同时必须强调艺术性,手绘表现自身的艺术魅力和强烈的感染力,以及那种不完全性是电脑表现图无法比拟、望尘莫及的,向人们传达着设计者的创作思想、设计理念和审美情感。手绘效果图必须对设计方案进行艺术化处理,进行必要的取舍,展现自身的艺术表现能力,并对设计进行强有力的细化补充。设计讲究的是理性思考,手绘表达惯施的是感性判断,通过极富感染力的表现形式——形状、线条、色彩等,实现设计者预先构建的设计效果。手绘效果图的艺术性决定了设计师必须追求表现图的形式美,必须掌握熟练的表现技巧,只有这样才能

将自己的设计作品有效地进行艺术化包装，更好、更美观地向客户进行实体展现。

第三节

手绘效果图快速表现技法的分类

一、黑白稿表现

手绘黑白稿表现首先要注意画面远近关系的虚实对比，利用虚实对比塑造物体的空间层次。视觉上远处的物体是虚的，从空气透视学的关系理解远处物体要尽量少刻画，部分地方甚至不刻画明暗的细节关系；而近处的物体则需要进行深入描绘。对于画面的黑白灰关系，通过明暗对比的处理，加强表现对象的立体效果及内部的结构关系。由于手绘效果图快速表现技法主要使用的是钢笔，在绘图时应特别注意画面中线条的变化对比，遇到空间结构线和硬质材料的表现，需要借助绘图工具辅助完成，而软质物体，如丝织物、饰品等则需要徒手表现。设计创意的快速表达属概念草图表现，绘制起来则不需要那么严谨，以轻松流畅的笔触表现为宜。

二、彩色铅笔表现

彩色铅笔是手绘效果图快速表现中比较常用的一种工具。彩色铅笔的优势在于比较容易掌握，在画面细节处理上，如灯光色彩的过渡、材质纹理表现等均有着无可比拟的长处。使用彩色铅笔作画要特别注意空间感的处理和材质的准确表达，彩色铅笔因笔芯颗粒感较强，对于光滑质感如玻璃、石材、亮面漆等的表现稍差。由于彩色铅笔色彩叠加次数多了画面会发腻，所以用色一定要准确，下笔尽量果断，尽量一遍达到画面所需要的大效果，然后再深入调整刻画画面细节，避免画面色彩太艳或太灰。

三、马克笔表现

马克笔分为油性和水性两种，均属于半干性表现工具，用的时候是湿性，画出的笔触很快变干。马克笔独特的表现魅力，成为手绘效果图快速表现技法中最受欢迎

的一种工具。它具有色彩丰富、透明度高、着色方便、易干、便于携带等优点，纸张的选用比较随意，马克笔专用纸、硫酸纸、白卡纸、复印纸等都可以用来作画，不同材质的纸张着色后会生成不同的明暗及光影效果。

1. 油性马克笔

油性马克笔是手绘效果图快速表现中最为常用的工具。它的色彩透明度很好，便于大场景的表现和光滑质感的刻画。但由于马克笔笔触单调且不利于修改，对细节以及材料的质感表现难以深入，所以在作画时常与彩色铅笔结合使用，优势互补、取长补短，马克笔的表现力将大大得到提升。

2. 水性马克笔

水性马克笔具体的用笔技法与油性马克笔基本一致，但在细节刻画描绘上水性马克笔比油性马克笔有着很大的优势，但最初使用时比较难以驾驭。而且作画过程中会因水分挥发引起色彩上的变化，笔触多次叠加后会使画面颜色变脏，在较薄纸张上作画很难把握，所以使用面不广。

四、水彩表现

水彩画是一种经典的传统表现艺术，作画效果具有色彩变化细腻丰富、明快灵动、易于营造光感层次和渲染气氛的独特魅力，色彩或透明滋润、或深沉凝重，其特殊的表现技法与马克笔如出一辙，深得众多设计师的青睐。而且其材料价格低廉，绘制便捷快速，技法简单

图 1—5 风景手绘练习 (赖彩琉 作)

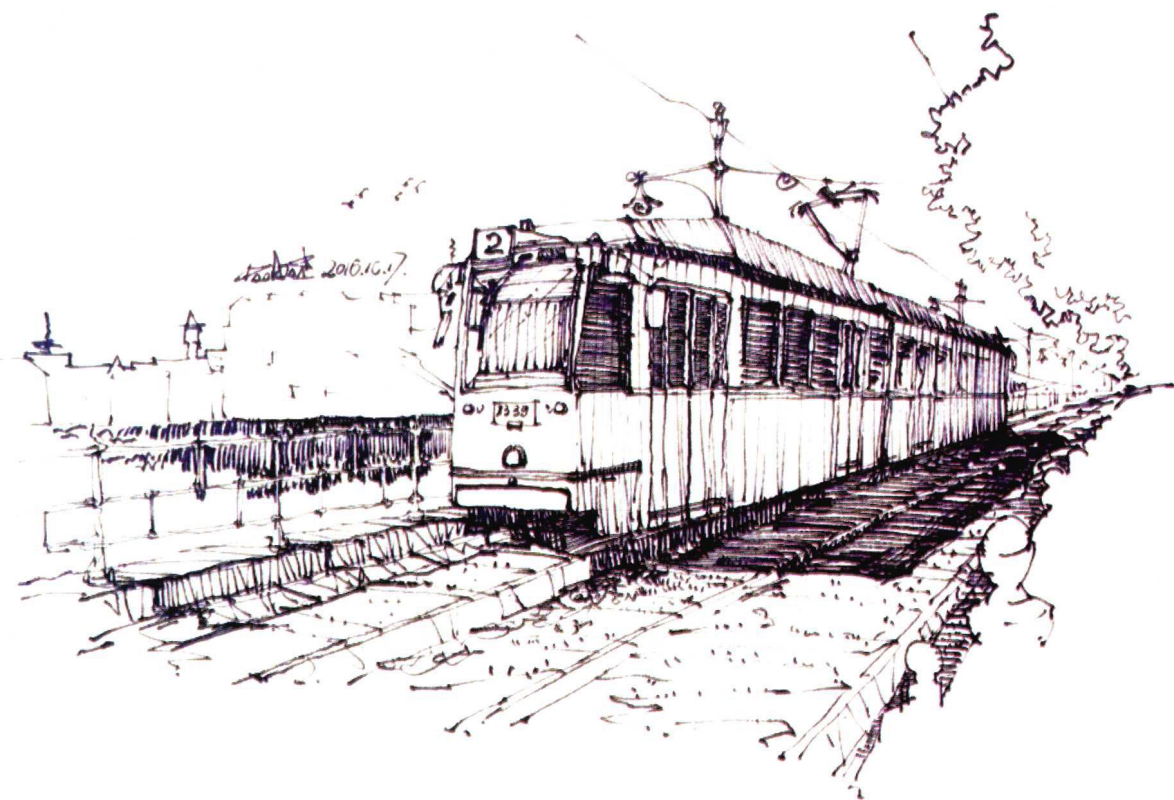

图 1—6 风景写生 (谈博 作)

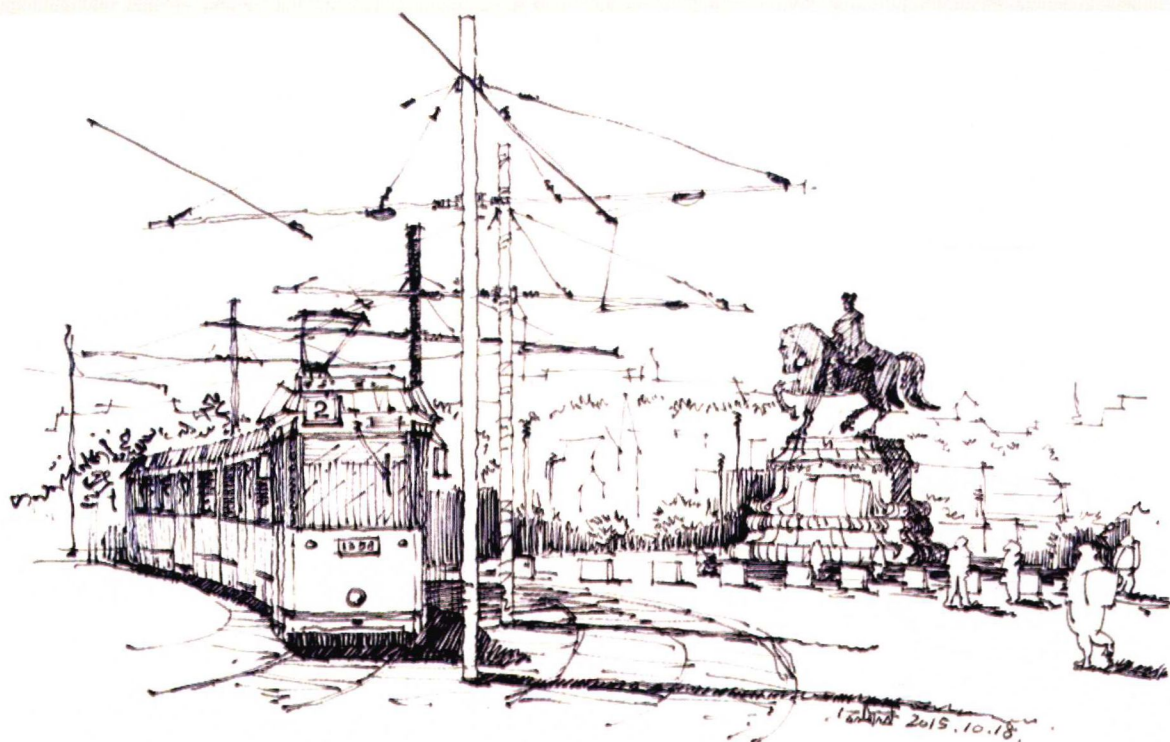

图 1—7 风景写生 (谈博 作)

图 1—8 风景手绘练习 (赖彩疏 作)

图 1—9 风景手绘练习（宋国樑 作）

图 1—10 风景手绘练习（宋国樑 作）

图 1—11 风景手绘练习（宋国操作）

易学，再结合其他作画工具使用，将会获得令人满意的作画效果。

作为一种设计表现形式，水彩快速表现明显区别于传统水彩绘画艺术，借助水彩颜料和部分水彩画技法表达和传递设计者的思想理念，其目的还是设计思想的理性传达，侧重于环境空间结构、材质的表现，不同于侧重感性艺术欣赏的传统水彩绘画，所以水彩表现不一定要要求严谨深入地探索传统水彩绘画的概念和学术特性，在现实的表现过程中，钢笔、彩色铅笔、水性马克笔等工具的融合使用，会淡化水彩绘画概念的纯粹程度，形成了行业特有的水彩设计表现图。

五、水粉与喷笔表现

水粉属于水溶性粉质颜料，色彩浑厚饱和，覆盖力强，适用于多种空间环境的表现，在材料的质感以及环境氛围的营造方面表现出明显的技术优势。

水粉喷笔具有很强的艺术表现力，无论灯光效果、材质质感、空间氛围的表现，均能达到比较理想的效果，在

电脑设计软件尚未成熟之前，是最为理想的设计效果图表现手段。今天水粉喷笔效果图已经被人遗忘，水粉喷笔表现需要设计师具有扎实的美术基础和较高的个人审美能力。大概的表现步骤是先用喷笔布色，绘出基本色调（使用遮挡纸留出不需喷色的地方），然后用平头笔和勾线笔刻画图纸细部，最后整体调整画面。水粉作画步骤由深到浅，逐层叠加深入（提亮），正好同水彩表现的作画步骤相反。

六、马克笔加有色纸表现

选用合适的有色纸张结合马克笔进行表现。有色纸张的底色相当于一层中间色调，作画时只需使用马克笔绘制，亮部使用色粉笔进行

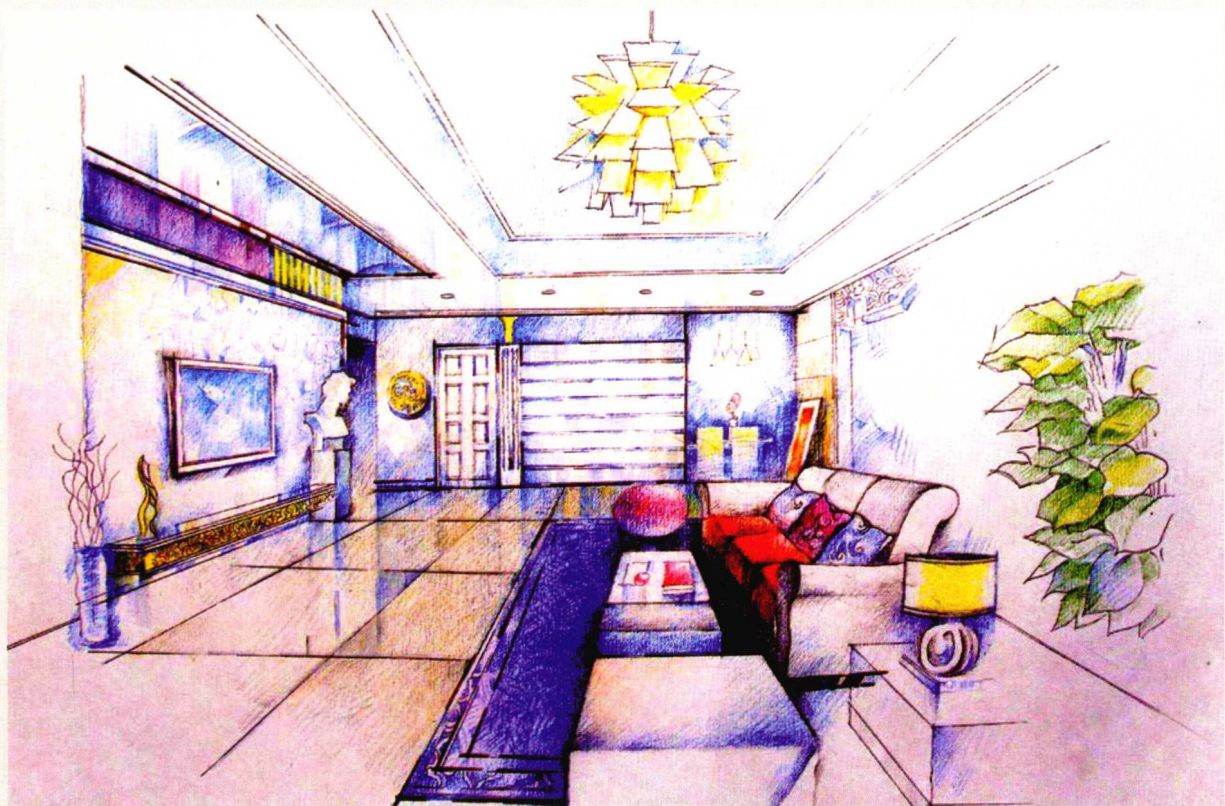

图 1—12 客厅手绘效果图 (张少华 作)

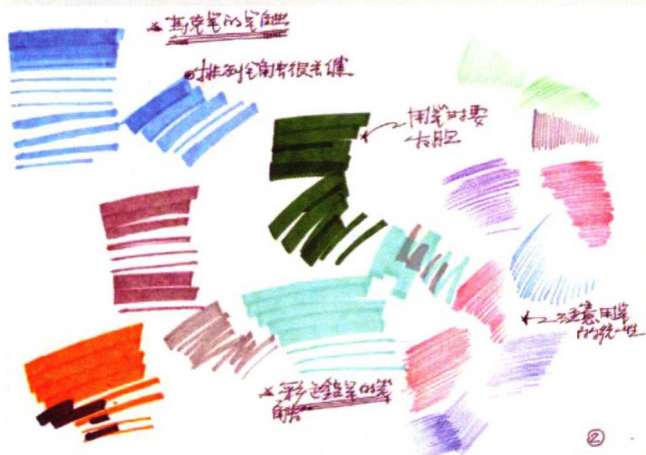

图 1—13 马克笔与彩铅练习 (张少华 作)

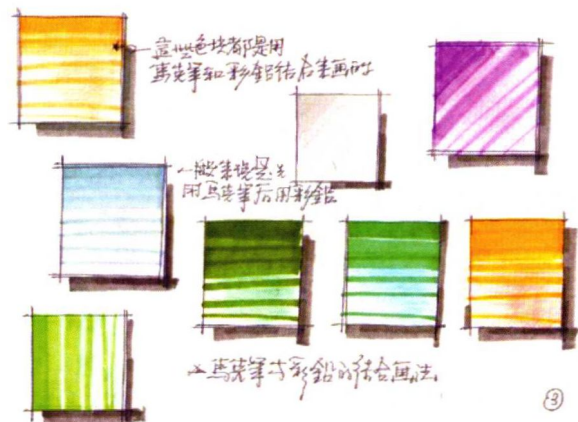

图 1—14 马克笔色块练习 (张少华 作)

提亮即可，低保和度的灰色系列纸张比较容易把握。也可以利用马克笔结合彩铅使用，但彩色铅笔色彩覆盖能力比较弱，很难达到色粉笔的作画效果。马克笔的色彩在有色纸张上纯度会有所下降，但绘制出来的视觉效果反而更加稳重、厚实、质朴、耐看。

七、黑白稿加电脑辅助处理

所谓黑白稿加电脑辅助表现，即先徒手绘制黑白线稿，然后用电脑辅助上色的表现技法，是一种介于徒手绘画与电脑绘制之间的作图方法，将徒手线稿中的流畅、自然的线条及电脑设计中的精确、丰富的色彩相结合，形成一种新颖的作图表现方法，颇受设计师们的喜爱。这种表现方式是在模拟已

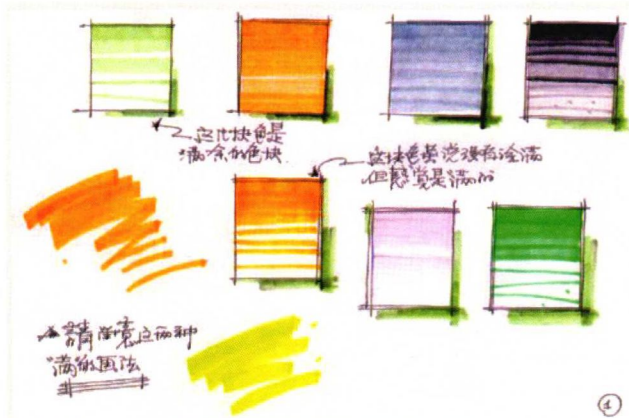

图 1—15 马克笔色块练习 (张少华 作)

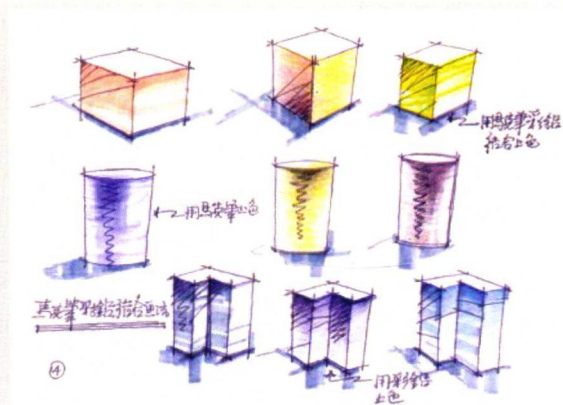

图 1—16 马克笔体块练习 (张少华 作)

经得到充分发展的马克笔、水彩等技法基础上形成,最常用的电脑辅助上色软件为 Photoshop 和 Painter 等。

具体的处理方式有如下两种:一是完成空间大结构线,然后通过电脑拼贴一些平时积累的手绘素材,如家具、饰品等;另一种方法是画出详细的结构线,然后用 Photoshop 或 Painter 喷色,表达空间关系、材质质感与光影效果。两种表现手法都很快捷,在实际的设计工作中可以学会掌握并适当灵活运用。

第四节 手绘效果图快速表现的工具

用于手绘表现的工具和材料种类繁多,最为常用的有 水彩、水粉、钢笔、马克笔、彩色铅笔等。好的工具是画好一幅手绘效果图的关键,如果没有好的作画工具做保证,技术再高的设计师也只能望画兴叹,时下最为常用的手绘快速表现的作画工具主要有以下几类。

一、笔

HB 铅笔、钢笔、针管笔、彩色铅笔、马克笔。

铅笔以软硬适中的 HB 铅笔较为理想,主要用在快速手绘表现作画前的基本轮廓勾画。

钢笔笔头坚硬,绘制的线条挺拔刚劲,是徒手快速表现的首选工具。钢笔分为普通钢笔和美工钢笔两种。普通钢笔选用时应该尽量选择笔尖较细为宜,这样绘制的线条均匀细致、挺拔舒展;美工钢笔画出的线条粗细变化丰富,线面结合,

立体感强。两种钢笔各有所长,既可以单独使用,也可以配合在一起共同使用。

针管笔有金属针管笔和一次性针管笔两种,型号有 0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8 等。可以根据不同的绘制要求选择合适粗细的针管笔型号,针管笔绘制的线条流畅细腻,精致耐看。

彩色铅笔分为水溶性和蜡质两种。其笔触细腻,色彩表现丰富,适合表现比较细密的质感和较精细的手绘画面。

马克笔是手绘效果图表现使用最多的作画工具之一。具体分为油性(酒精)、水性两种。现在常用的是油性马克笔,其笔头宽大,笔触明显,色彩退晕效果自然,很适合表现各种大气、粗犷的手绘设计效果图和设计构思草图。

二、纸

常用的纸张有复印纸、马克笔专用纸、铜版纸、高级白色绘图纸、牛油纸等,要求纸质白皙、紧密、吸水性较好。特殊效果可以选用不

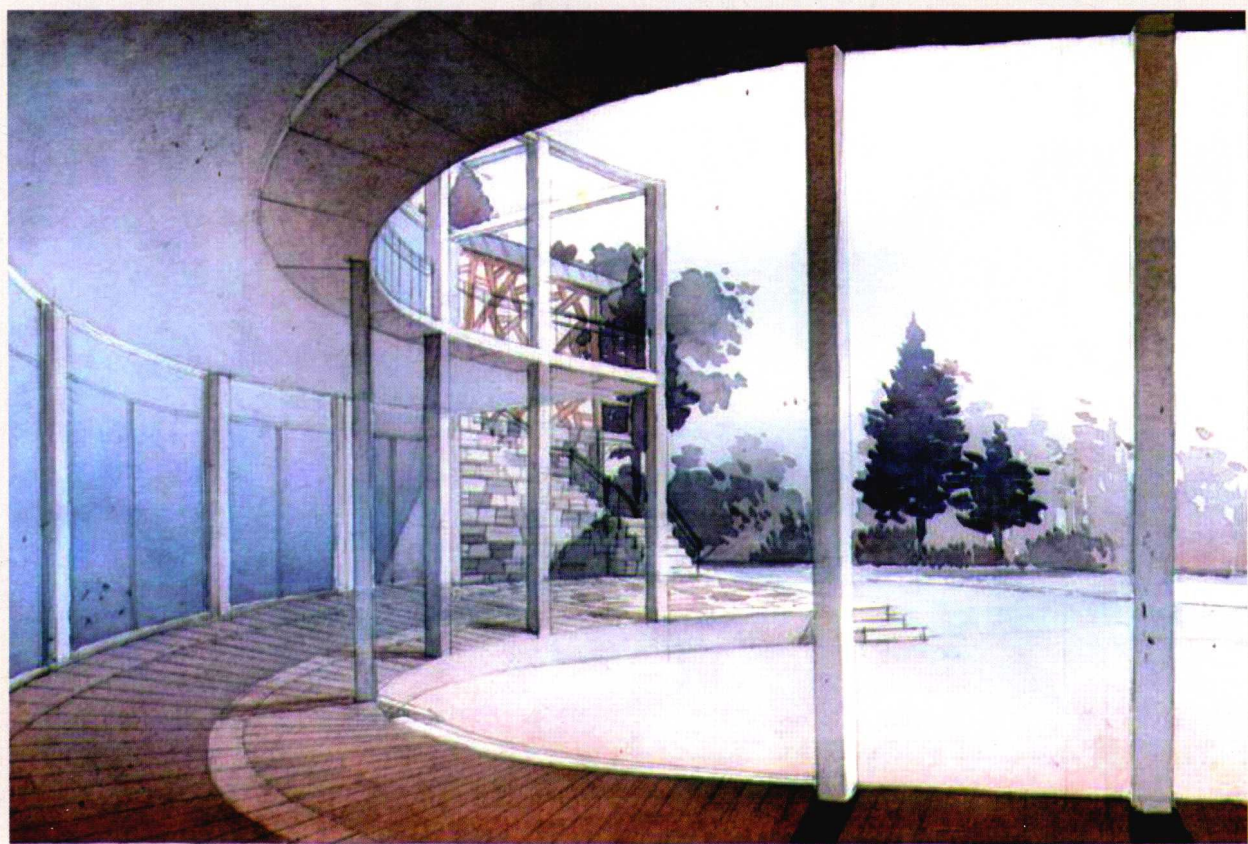

图 1—17 水彩效果图表现（刘开海 作）

图 1—18 水彩效果图表现（刘开海 作）

图 1—19 水粉喷笔效果图 (陈红卫 作)

同的有色纸张,注意纸张的色彩纯度不宜过高,一般以灰色系列较为理想。

三、其他工具

手绘效果图所需的其他工具有直尺、三角板、蛇尺、橡皮、画板、碳素墨水、涂改液、酒精、注射器。

第五节

手绘效果图快速表现的学习方法

作为一门实用性很强的专业课程,手绘效果图快速表现技法的学习需要制定一个比较系统的学习计划,摆正学习心态,坚持从细小的点滴做起,循序渐进,一步一个脚印,脚踏实地的去学习,尽量避免急功近利、好高骛远、着急浮躁。最后一定严格按照预先制定的学习训练计划进行学习,学会克服困难,从细微的进步中找到个人学习的成就感,增强学习手绘表现的信心和恒心,切记不可因一时的挫折而轻易放弃学习。手绘效果图快速表现技法学习主要抓住以下两个方面展开。

一、钢笔线条的学习训练

手绘快速表现作画工具主要依靠钢笔或针管笔来勾

画物体的形体轮廓,塑造典型场景中的物体形象,组织有序、流畅飘逸、遒劲有力的钢笔线条是开始学习的重中之重,初学者往往容易忽略。在作画的过程中,由于快速表现技法的特性,钢笔线条本身会展现出无穷的表现力和韵味,在粗细、快慢、软硬、虚实、刚柔和疏密中传递着作品无限的情感和物体各种不同的质感。

常用的钢笔线条可以分为速写线条和慢写线条两大类。速写线条顾名思义表现的是线条在造型中的速度和力量感,绘制时注意运笔的速度,较快的运笔手法,易于表现刚劲有力、帅气挺拔的线条。通过适当的速写线条练习,可以提高作画者的概括能力和快速表现技法。

慢写线条则注意表现线条自身的节奏和韵律,绘制时特别要注意起笔和收笔,力求用力均匀,线条自然、流畅。慢写线条的训练不仅可以提高手对钢笔线条的控制力,可以使人笔合一,同时也可以锻炼设计者的学习耐心和毅力,为设计创作做好前期的心理准备。

二、临摹学习与设计创作

手绘快速表现技法如同其他艺术表现形式一样,学习的开始离不开摹写和临绘的学习,这样的训练

图 1—20 水粉喷笔效果图（陈红卫 作）

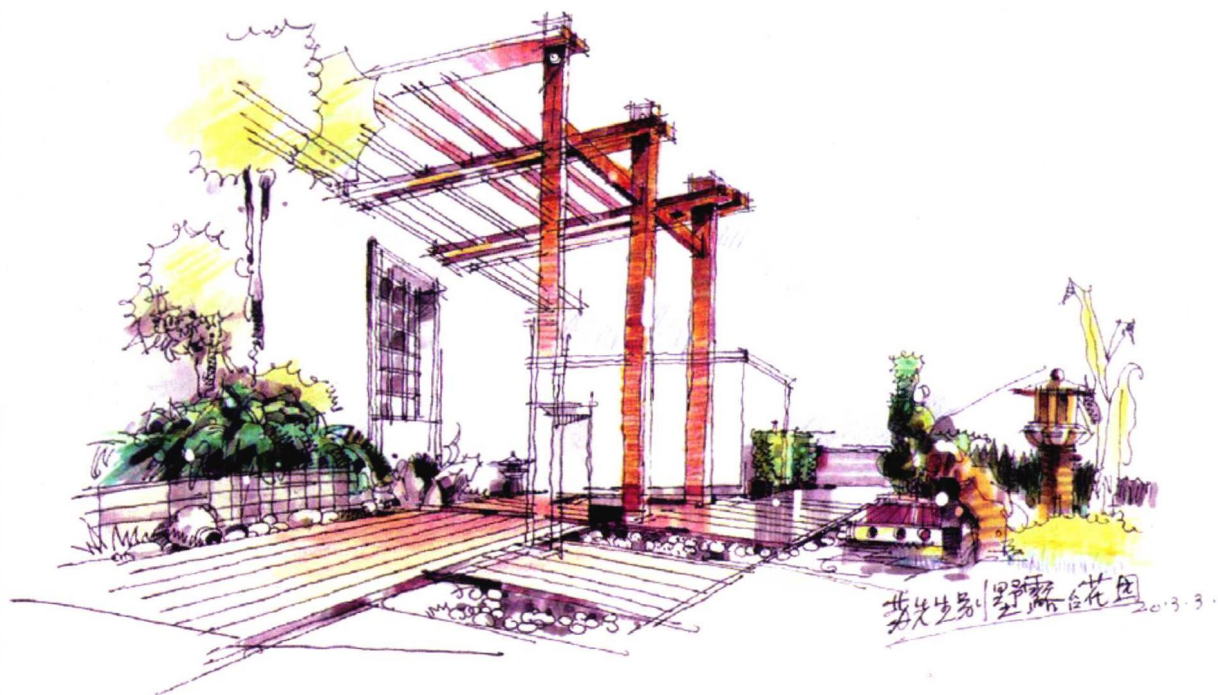

图 1—21 马克笔与色粉笔（张少华 临）