

中国高等院校手绘表现技法

室内设计表现技法

肖皓 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

室内设计表现技法 / 肖皓编著. — 长春: 吉林美术出版社, 2008.1

(中国高等院校手绘表现技法)

ISBN 978-7-5386-2454-0

I. 室… II. 肖… III. 室内设计—高等学校—教材 IV. TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 188873 号

中国高等院校手绘表现技法

室内设计表现技法

肖皓 编著

出 版 人 石志刚

出 版 吉林美术出版社 (长春市人民大街 4646 号)

www.jlmspress.com

责任编辑 尤 雷

发 行 吉林美术出版社图书经理部 (0431-85666293)

印 刷 杭州艺华印刷有限公司

出版日期 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

开 本 889 × 1194 mm 1/12

印 张 7

印 数 1-9000 册

书 号 ISBN 978-7-5386-2454-0

定 价 48.00 元

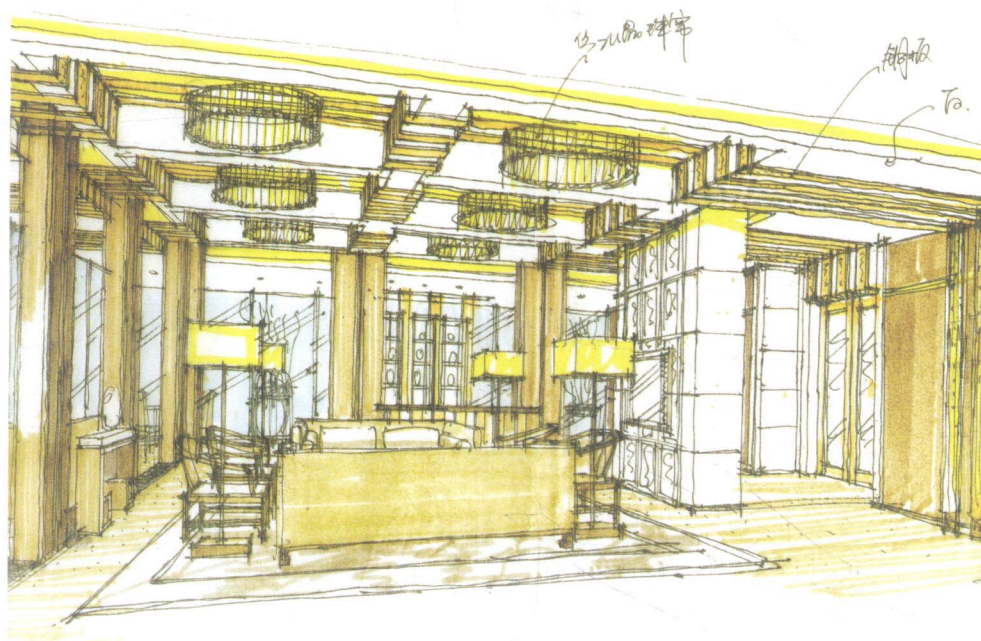
中国高等院校手绘表现技法

TU204/331

2008

室内设计表现技法

肖皓 编著

 吉林美术出版社

目录 Contents

表现工具及方法

3—14

铅笔及彩色铅笔

铅笔的笔触与调子

钢笔及针管笔

硬笔的调子练习

马克笔

马克笔的特性

水彩及水粉

水彩及水粉的工具

水彩纸的布置

其他工具

透视画法

15—16

技法表现（一）

17—41

技法表现（二）

42—51

技法表现（三）

52—69

水彩、水粉表现

70—83

表现工具及方法

表现工具

铅笔及彩色铅笔

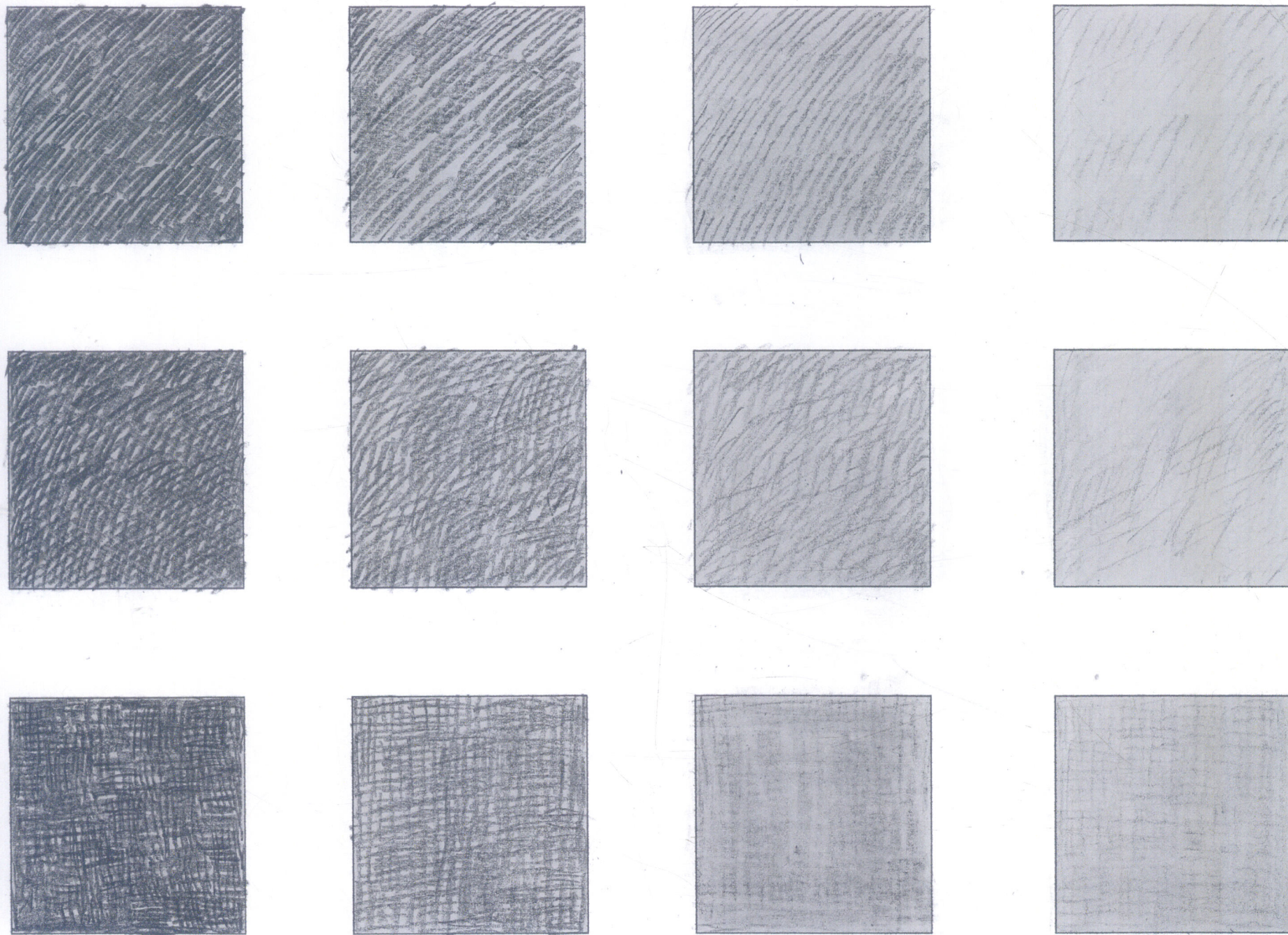
铅笔是一种最常见的绘图工具，而且也是用途最广的绘图工具之一。铅笔既能画出快速的习作，也能绘出十分精细的作品。石墨铅笔的软硬不同，分级顺序从最硬的9H开始，一直到最软的9B，但是一般能买到的最硬的是6H，最软的是8B。H和B是软硬适中的，铅笔一般从硬到软按下列标记：9H、6H、5H、4H、3H、2H、H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B、7B、8B。铅笔越软，使用起来越耗费，也就也要经常性的削。在这里要谈到的一点是，通常艺术家们都不会用市场上买来的自动卷笔刀来削铅笔，而是使用美工刀来削铅笔，这样做的好处是自己可以控制削出来的笔尖的长短。在绘画过程当中，除非使直线坚实这样的特殊任务以外，最好不要用较硬的铅笔。因为H以上硬度的铅笔一般是供制图人员使用的。

借助彩色铅笔，你可以迅速画出绚丽的图画。彩色铅笔在市场上可以看到的是水溶性和非水溶性彩铅，水溶性彩铅在画完后可以使用水使之化开，形成类似水彩的效果，非水溶性的彩铅蜡性较强，不溶于水，它们适用于不同的画面。值得注意的是不同彩色铅笔的品牌差异性很大，初学使用时，应多试一些牌子，看一看你喜欢用哪一种，然后逐渐增加你的彩色铅笔的数量。

铅笔的笔触与调子

在绘画艺术中，艺术家们都是通过铅笔笔触的不同排列的手法来表现各种不同的明暗调子。调子给你图画空间中的物件要素确立体积和赋予重量，有助于表现形体。借助各种调子的对比，也可以突出某些部分或淡化某些部分，在铅笔徒手画中，你必须学会如何分配调子，才能有助于表现光感。因此，掌握铅笔的用法必须掌握用不同的线条来表现出不同的调子。

铅笔是快速表现最常用的一种绘图工具，由于这种工具容易得到，技法也容易掌握，绘制速度快，空间关系也能表现得较充分，因此得到设计师们的青睐。

黑白铅笔画，画面效果典雅，尽管没有色彩，也许正因为此，而极具表现力，为不少人偏爱。

彩色铅笔画，色彩层次细腻，易于表现丰富的空间轮廓，色块一般用密排的色铅笔线条画出，利用色块的重叠，产生出更多丰富的色彩。

钢笔及针管笔

钢笔和针管笔都是硬笔类，是室内设计技法表现的常用工具，硬笔是一种灵活的工具，极具活力和表现力。针管笔是建筑制图的巨大进步，画出的线条均匀，对于要求线条质量始终如一的制图工作十分适合。针管笔的宽度有很多种，从细到宽不等。市面上能见到的有0.1mm、0.18mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm、0.35mm、0.5mm、0.7mm、0.8mm等，初学者可以根据不同的要求适当选用几种就可以了。针管笔分一次性的和灌水的两种，一般灌水的质量较好，但价格昂贵，而一次性的较便宜，适合快速表现。

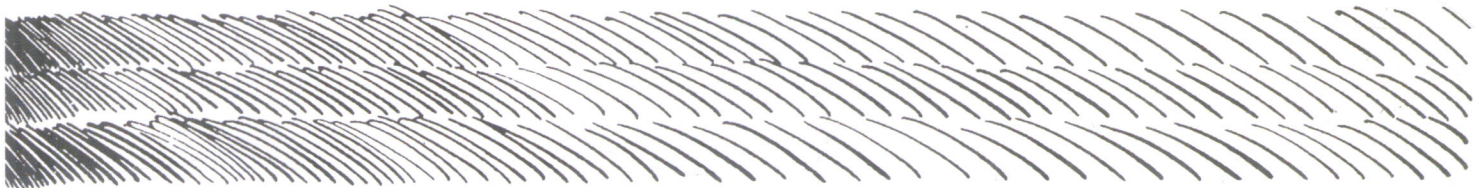
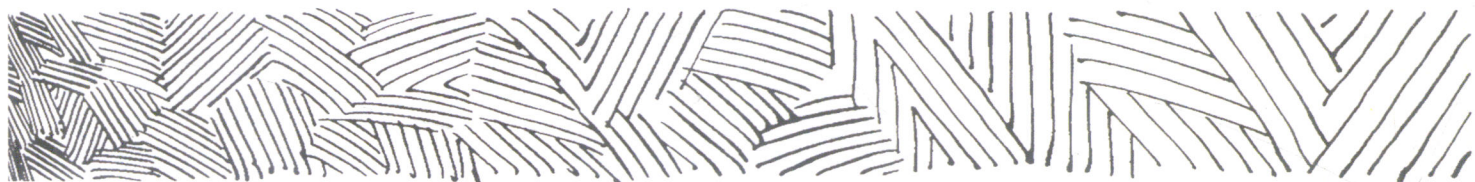

硬笔笔头坚硬，画线易出效果，尽管没有色彩，但是画风较严谨，在快速表现中，也是常用的工具。因为在设计师事务所内，随手都可以得到钢笔和针管笔这样的硬笔类工具。钢笔及针管笔既可以运用于淡彩画与水彩画技法的综合使用（实体结构描绘），也可以单独使用，细部刻画和面的转折都能做到精细准确，有一种特殊的严谨气氛，多用线条的叠加也表现室内的空间层次。

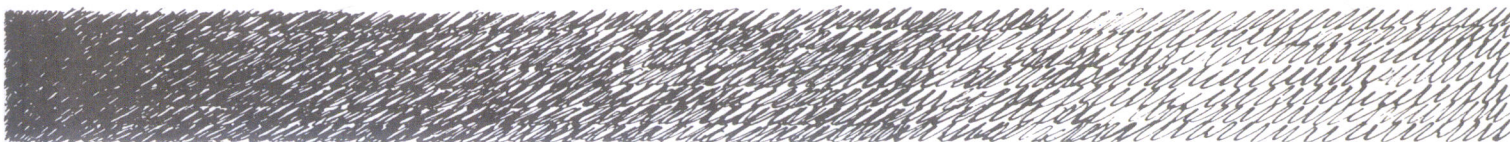
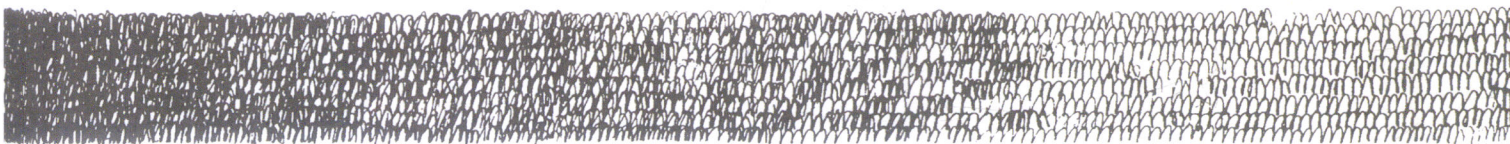
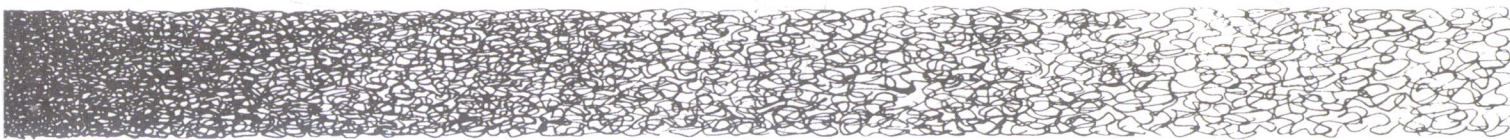
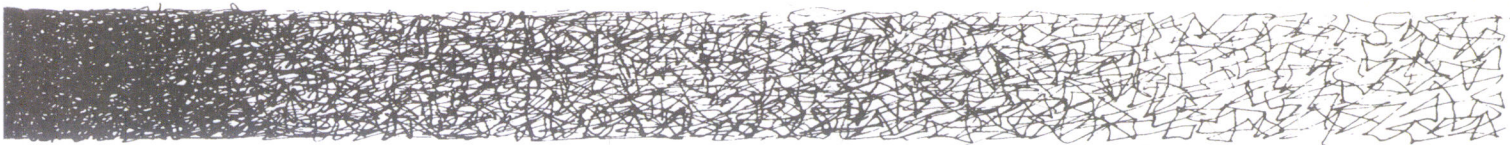
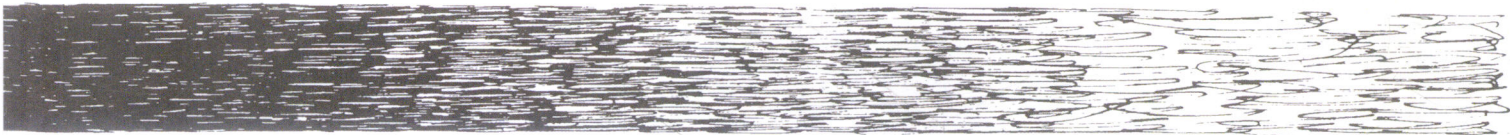
硬笔的调子练习

钢笔的表现主要是线条的排列，用硬笔排线形成的色调和浓淡是素描的一种传统方法，排线可以提高线条的表现力并产生质感。排线条是用各种图形重复的平行短线条，通过调整排线的种类和密度，色调会显得或深或浅。平行线条的间距或疏或密，都可以调整色调。为了表现个性，排线条可以略微弯曲或布置成不同的角度。

用硬笔排线，形成色调

利用线条的重复使色调由深到浅

马克笔

马克笔是从国外引进来的一种绘图工具，英文是“MARKER”，也译为麦克笔。马克笔笔迹宽大醒目，起初是用在包装箱上的记号笔，后来被设计界重视并采用，使它的品种和质量也得到完善和提高，色彩也日益丰富起来。

马克笔常用的主要有两种类型：一种为油性，另一种是水性。油性马克笔用二甲苯作为溶剂，有刺鼻的气味，易蒸发，用完后要盖紧笔帽。其特点是色彩透明，纯度高，未干时颜色可相互混合渗透。它还有快干不变色、耐水等特点，而且耐光性相当好。水性马克笔则是以水作为溶剂，颜色亮丽、有透明感，画起来笔触明显，颜色不稳定，干后会变淡。适于作小面积地勾勒与点缀，不适宜大面积地平涂。遇水会化开，与水彩混用会产生特殊的效果。

此外还有一种是以酒精为溶剂的马克笔，色彩比油性和水性的马克笔更稳定，但因其品种少、价格高，还没被广泛采用。马克笔着色简便，绘制速度快，画面风格豪放，是一种商业化的快速表现工具。它色彩透明，主要通过各种色彩的叠加取得丰富的色彩变化。马克笔绘出的色彩不宜于修改，着色过程中应该注意着色顺序，一般先浅后深。使用马克笔作画，纸张的选用也很讲究，在吸水性较强的纸面和不吸水的纸面效果完全不同。不吸水的光面纸，色彩相互渗透，五彩斑斓，吸水的纸面色彩沉稳，可根据不同的需要选用。

油性马克笔

水性马克笔

马克笔的特性

马克笔笔头的形状主要有尖头和扁头两种。尖头笔适合勾线，扁头正面与侧面宽窄不一，可用于普通排线，也可用于大面积涂色块。有些马克笔两端都有笔头，使用非常方便。用一支马克笔笔头的不同侧面，至少可以画出三种不同的线条：普通线、粗线和细线。

马克笔有很强的表现力，适合表现建筑、景观、室内等各种场景。它的缺点是无法对表现对象作深入、细致的描绘和刻画，比较适合用来快速地表达设计意图，精细效果图表现时，常常使用其他工具加入细节。马克笔的色彩品种繁多，色彩分的较为细致，可以直接选用，省去了调配色彩的烦劳，而且色彩是可以预知的。油性的一般是120色，水性的一般有60色，具备常用的30~50色即可进行一般的绘图表现。它的各种色彩组合与叠加又可以产生丰富的效果，是一种非常实用和便捷的绘图工具。

马克笔色卡

1 Process Red	32 Parrot Green / 鹦鹉绿
2 Crimson Red / 深红	33 Hunter Green / 猎人绿
3 Scarlet Lake / 鲜红	36 Lime Green / 酸橙绿
6 Carmine Red / 洋红	37 Aquamarine / 绿玉、碧绿
7 Magenta / 红紫	38 Teal Blue / 水鸭蓝
8 Pink / 粉红	39 True Blue / 纯蓝
10 Blush Pink / 羞红	40 Copenhagen Blue / 哥本哈根蓝
11 Deco Peach / 装饰桃色	42 Violet Blue / 紫罗兰蓝
12 Light Peach / 浅桃色	43 Indigo Blue / 靛青
13 Poppy Red / 罂粟红	44 Ultramarine / 群青
14 Pale Vermilion / 浅朱红	45 Navy Blue / 海军蓝
15 Yellowed Orange Tangerine / 黄橘色	46 Light Aqua / 浅水绿
16 Orange / 橘色	47 Light Blue / 浅蓝
17 Sunburst Yellow / 浅阳光黄	48 Light Cerulean Blue / 浅天蓝
18 Yellow Ochre / 黄赭石	50 Violet / 紫罗兰
19 Canary Yellow / 淡黄	51 Black Grape / 黑葡萄
21 Tulip Yellow / 郁金香黄	55 Rhodamine / 荧光红
23 Cream / 奶黄	59 Lavender / 淡紫(薰衣草)
24 Yellow Chartreuse / 黄、黄绿	53 Mulberry / 深紫红
25 Spring Green / 春黄	60 Violet Mist / 紫罗兰(薄)
26 Light Olive Green / 浅橄榄绿	61 Dark Umber / 暗茶色
27 Chartreuse / 黄绿色	62 Sepia / 棕褐色
28 Olive Green / 橄榄绿	65 Sienna Brown / 赭石
31 Dark Green / 暗绿	69 Goldenrod / 秋麒麟草

- 70 Sand / 沙色
- 71 Buff / 浅黄色 (软皮)
- 72 Eggshell / 蛋壳黄
- 73 Flagstone Red / 石板红
- 78 Brick Beige / 砖米色
- 79 Brick White / 砖白
- 80 Putty / 灰泥
- 82 Terra Cotta / 土黄
- 86 Cherry / 梅红
- 88 Dark Brown / 深棕
- 89 Light Walnut / 浅胡桃木
- 90 Walnut / 胡桃木
- 93 Burnt Ochre / 烧赭石 (赤土色)
- 95 Light Tan / 浅棕褐色
- 96 Blond Wood
- 97 Warm Black / 暖黑
- 98 Black / 黑
- 99~107 Warm Gray 10%~90%
- 108~116 Cool Gray 10%~90%
- 117, 118 Metallic Silver, Broad & Fine
金属银色—宽、细笔头
- 119, 120 Metallic Gold, Broad & Fine
金属金色—宽、细笔头
- 121 Colorless Blender / 无色
- 122 Salmon Pink / 鲜肉粉
- 123 Spanish Orange / 西班牙橙
- 124 Limepeel / 酸橙皮
- 125 Peacock Blue / 孔雀蓝
- 126 Cerulean Blue / 天蓝
- 127 Imperial Violet / 御黄
- 128 Parma Violet / 中度紫
- 129 Dahlia Purple / 大丽花紫
- 130 Deco Orange / 装饰橙
- 131 Deco Yellow / 装饰黄
- 132 Jasmine / 茉莉黄

- 133 Deco Pink / 装饰粉
- 134 Deco Blue / 装饰蓝
- 135 Deco Green / 装饰绿
- 136 Deco Aqua 装饰水绿
- 137 Clay Rose / 肉玫瑰色
- 138 Pink Rose / 粉玫瑰色
- 140 Celadon Green / 灰绿色
- 141 Jade Green / 玉绿色
- 142 Brittany Blue / 布列塔尼蓝
- 143 Mediterranean Blue / 地中海蓝
- 144 Cloud Blue / 云蓝 145 Blue Slate / 石板蓝
- 146 Periwinkle / 长春花
- 147 Grayed Lavender / 灰淡紫
- 148 Cornflower / 矢车菊
- 149 Bronze / 青铜色
- 150 Mahogany Red / 红褐色
- 151 Raspberry
- 152 Henna / 红褐色
- 153 Pumpkin Orange / 南瓜橙
- 154 Mineral Orange / 矿橙
- 155~163 Franch Gray 10%~90%
- 164 Peacock Green / 孔雀绿
- 165 Grass Green / 草绿
- 166 True Green / 纯绿
- 167 Apple Green / 苹果绿
- 168 Dark Purle / 暗紫
- 169 Tuscan Rad/ 托斯卡纳红
- 170 Peach/ 桃色
- 171 Lilac/ 丁香紫
- 172 Light Umber/ 浅茶色
- 173 Light Violet/ 浅紫罗兰
- 184 Forest Green/ 树林绿
- 185 Spruce/ 云杉绿
- 186 Emerald/ 祖母绿 (翡翠绿)
- 187 Leaf Green/ 叶绿
- 190 Tangerine/ 丹吉尔

水彩及水粉

水彩、水粉的妙处是其先天的灵活，你可以用其透明的淡彩画快速地速写，也可以用各种绚丽的色彩创作极为细致完美的图画。

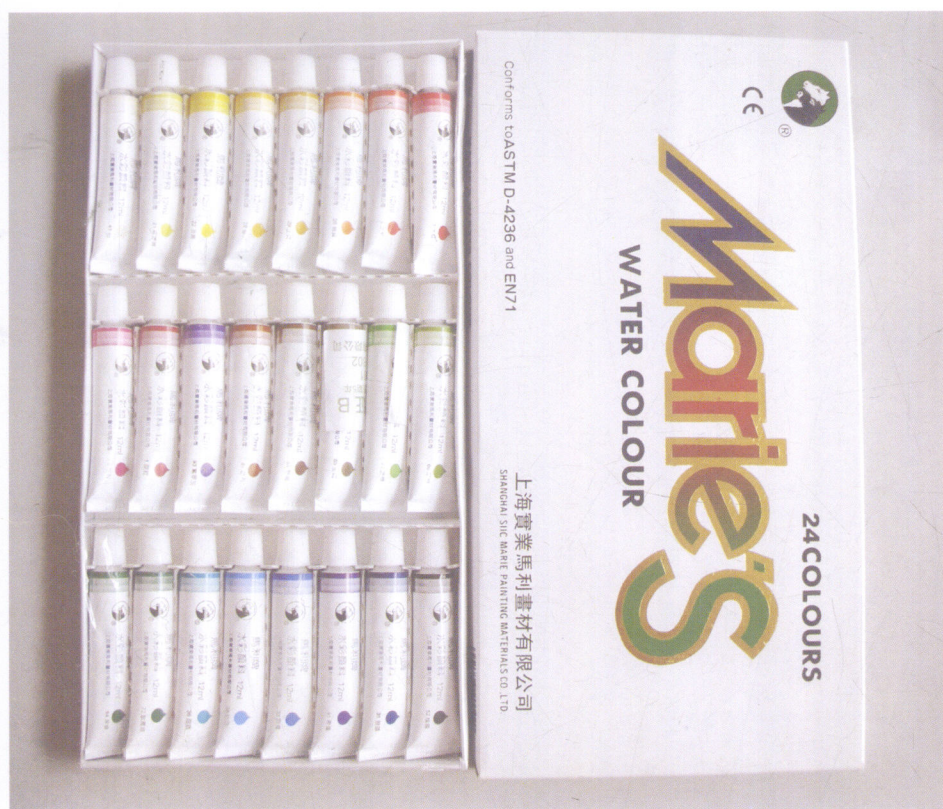
水彩和水粉两种介质既有相似，也有不同，水彩的颜色透明鲜艳，但是覆盖能力较弱，而水粉的覆盖能力较强，灵活性较强，能多次覆盖修改，但是也应该注意水粉也不是可以无限制地覆盖的，覆盖多次后，颜色容易灰暗，失去色彩鲜艳的特性。水彩在景观、建筑室内表现中是一种传统且实用的工具，运用最广。

水彩和水粉也可以结合使用，且灵活性更强，既能体现水彩的透明鲜艳的特性，又能补偿水彩的不可修改的缺陷。因此，这种水彩、水粉结合的方法也是艺术家的一种常用选择。

水彩和水粉颜料市场上常见的有盒装和罐装两种，对于在家里调配大量的颜料来画粗笔触的淡彩，罐装颜料比较便利实惠，对于户外写生，盒装颜料就显出其携带方便的优点了。颜料的质量也是千差万别，有学生用的低价位的，也有价格昂贵的各种高级颜料，品牌较好的颜料质量较优，颜色较亮。

水粉色表现能力强，色彩饱和浑厚，不透明，具有较强的覆盖能力。用色干、湿、厚、薄能产生不同的艺术效果，适用多种空间环境的表现。使用水粉色绘制表现图，绘画技巧性强，由于色彩干湿湿度变化大，湿时明度较低，颜色深，干时明度高，颜色较浅。水粉空间表现技法有赖于美术基础训练。

水彩色彩淡雅，层次分明，适合快速表现。也可与其他技法浑用，如钢笔淡彩，水彩、水粉综合画法。水彩的常用技法有平涂，叠加，退晕等。由于它的不可覆盖性，是一种较难掌握的技法。

24 色水彩颜料

24 色水粉颜料

水彩及水粉的工具体

水彩和水粉的笔具在市场上通常可以见到的是成套的,一般来说成套的笔具并不适合用来绘制效果图,其原因是因为成套的水彩笔(水粉笔)一般来说质量并不很好,而且有些号数很大的笔几乎用不到。制作水彩以及水粉笔的材料有很多种,有合成纤维、猪毛、羊毛、貂毛、尼龙等。常见的是猪毛和羊毛或者两种的结合,用这种材料制成的笔一般价格较为便宜,但使用起来效果不好,貂毛圆笔是一种柔软又灵活的水彩笔,手感极佳,但也价格较贵。值得一提的是尼龙笔,它的笔毛很规整,手感也较好,但是吸水性较差,常运用于水彩、水粉结合画法中。一支好画笔可以用一辈子,作画者都应该养成爱护画笔的习惯,画笔用毕,千万不要使用肥皂或热水洗笔,应在冷水中涮笔,并垂直存放,切勿笔头立在水中存放。

对于调配颜色,应该根据实际情况来选用不同的调色盒。由于画法的不同,对于水粉来说,一般选用格子深的调色盒,水彩一般选用格子相对较浅的调色盒。

水彩(水粉)画纸在市面上经常可以看到有专门的水彩画纸和水粉画纸,其实它们可以根据不同的情况混用。水彩画纸有三种纸型:热压纸(光面)、冷压纸(纹理适中)和糙面纸(纹理粗糙)。热压纸很光滑,纸面适于钢笔绘画或铅笔绘画,但吸收水彩画颜料的速度很快。在这种纸上施色,时间的长短很难掌握,因此它比较适合快速的淡彩画。冷压纸既能容纳铅笔和钢笔作品,也能容纳水彩画颜料。由于这种纸质略粗,颜料在纸面上浮动后才能被吸入纸内,因此允许你处理颜料的时间较长。在糙面水彩纸上画流畅而均匀的线条较为费力,但这种纸非常适于各种水彩颜料。水彩画纸的纸面越粗,颜色就会显得越暗。纸面的粗糙也会影响透明水彩颜料的外观,因此这种粗糙可使纸面反光。

水彩纸的布置

画水彩画时，你既可以使用未绷好的纸，也可以使用绷好的画纸。使用未绷好的纸，其弊端在于纸湿则容易褶皱，你的颜料会沿着褶皱之处流淌，结果你完全无法控制画面的颜料，但是这也成为一些艺术家们喜好的一种方法，一种自然流淌的偶然性。绷好的纸控制起来就方便得多了。绷纸时，你需要一块适合大小的绘图板。用一块海绵将纸打湿。将纸平放在绘图板上，抚平褶皱，并用胶带贴好四边，待干即可。

白色

White

柠檬黄

Lemon Yellow

藤黄

Gamoge

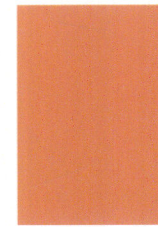
橘黄

Orange Yellow

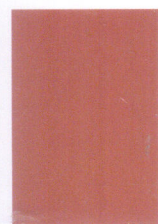
土黄

Yellow Ochre

朱红

Vermilion

深红

Crimson Red

玫瑰红

Rose

赭石

Burnt Sienna

熟褐

Burnt Umber

青莲

Violet

浅绿

Green Light

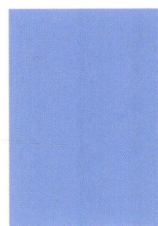
草绿

Sap Green

深绿

Green Deep

湖蓝

Cerulean Blue

群青

Ultramarine

普蓝

Prussian Blue

黑色

Black

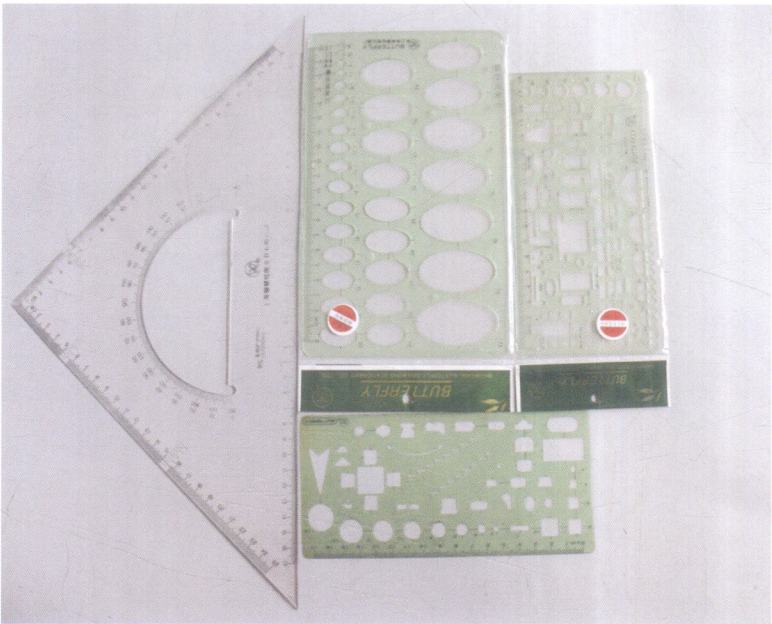
水彩水粉画的18色色卡

其他工具

其他还有一些常用的设备和工具，限于篇幅，这里就不一一介绍，笔类还有一些例如色粉笔，油画棒，签字笔，直线笔，画水彩(水粉)用到的喷笔等等。纸类常用的有绘图纸、素描纸、描图纸、铜版纸、白卡纸、黑卡纸、色卡纸等等。尺类有些常备的三角板、丁字尺、一字尺、界尺、软尺（蛇形尺）、曲线板以及各种模板（建筑模板、家具模板等）。

蛇形尺

三角板及一些常用模板

美工刀和制图橡皮

色粉笔

透视画法

室内设计的透视法则

平行透视(一点透视法)

平行透视也称一点透视,是透视里面最简易的一种透视方法,它的优点是简单易求,缺点是不够灵活,求出来后比较呆板。

一点透视的步骤:

1. 首先按空间的实际比例确定宽和高, ABCD 点, 这里的实际比例是指房间的宽度和高度。然后利用 M 点求出房间的进深。在本例当中房间的高度为 3m, 宽度为 6m, M 点可以是任意点, VP 灭点也可以是任意点, 但是要考虑到一点透视的特殊性, 一般不取超过中部三分之一的点, 也就是把宽度分为三等分的话, 不超过中间那一等分, 超过中间等分的话带来的是透视严重失真的后果。EL 是视平线, 一般取人的眼睛高度, 本例当中使用 1.6m。当然有经验的设计师为了构图上的一些原因, 也会取稍低于人眼的高度。本例中所求出的进深为 4m 米。

2. 从 M 点分别向 1、2、3、4 点画线与 A-a 相交分别得到 1'2'3'4' 点。这些点对应房间的进深。

3. 利用平行线画出墙壁与天花的各条进深分割线, 然后从各点向灭点引线, 完成一点透视的各进深求法。

