

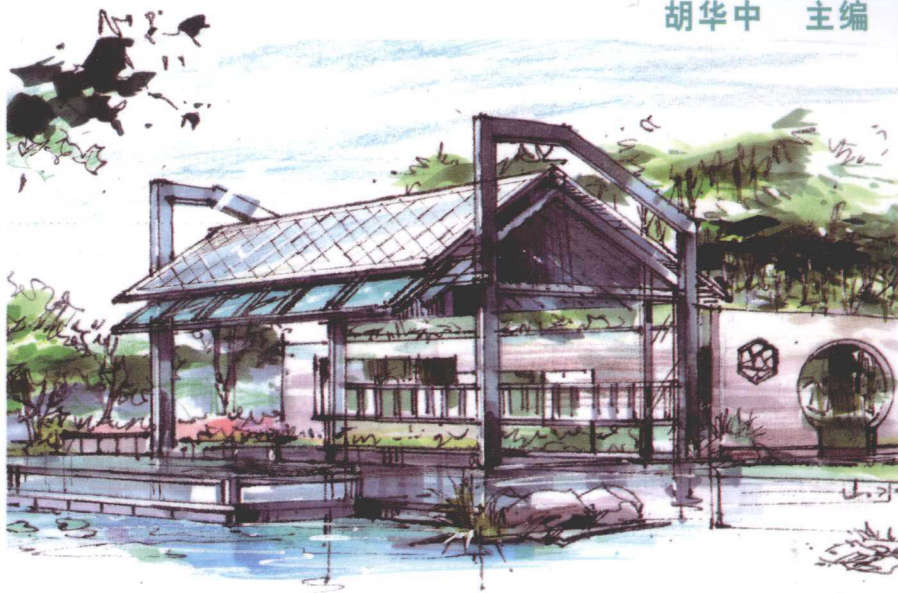

21st CENTURY
实用规划教材

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

建筑·景观·室内设计 手绘表现技法

胡华中 主编

- 承传统经典，贴时代特色
- 重表现方法，扣设计实践

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

建筑·景观·室内设计

手绘表现技法

主 编 胡华中

副主编 文 健 闫 杰

陈 露 张文娟

杜 斌

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书内容共分4章：第1章介绍手绘效果图快速表现技法的基本概念、特点以及在建筑、室内、园林景观规划设计行业中的地位和价值；第2章介绍手绘工具和透视的训练方法；第3章介绍室内空间手绘效果图快速表现的技巧，结合大量手绘图片来讲解室内居住空间和商业室内空间的设计表现；第4章介绍室外手绘效果图快速表现技法的表现技巧，主要从园林景观、建筑设计等室外空间的设计表现来进行讲解，并配有大量优秀空间手绘效果图作品赏析。

本书涉及范围广泛，内容翔实，理论讲解细致、严谨，条理清晰，语言朴实，图文并茂，可作为应用型本科院校和高职高专院校建筑学、室内设计、环境艺术设计和城市规划等专业的教材使用，还可以作为行业爱好者的自学辅导用书。

图书在版编目(CIP)数据

建筑·景观·室内设计手绘表现技法/胡华中主编. —北京：北京大学出版社，2012.1

(21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材)

ISBN 978-7-301-19731-8

I. ①建… II. ①胡… III. ①建筑艺术—绘画技法—高等学校—教材②景观—园林设计—绘画技法—高等学校—教材③室内装饰设计—建筑制图—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TU204 ②TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第231673号

书 名：建筑·景观·室内设计手绘表现技法

著作责任者：胡华中 主编

策划编辑：孙 明

责任编辑：翟 源

标准书号：ISBN 978-7-301-19731-8/J·0411

出 版 者：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址：<http://www.pup.cn> <http://www.pup6.cn>

电 话：邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电子邮箱：pup_6@163.com

印 刷 者：北京大学印刷厂

发 行 者：北京大学出版社

经 销 者：新华书店

787mm×1092mm 16开本 9.5印张 219千字

2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

定 价：42.00元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究

举报电话：010-62752024

电子邮箱：fd@pup.pku.edu.cn

序

在人类文化发展的进程中，笔的发明在传递信息、积累知识、交流感情、推进文艺创作等方面发挥了极其重要的作用，笔的不同材质与功能在很大程度上决定着不同的艺术形态。中国的毛笔最早出现在战国时期，为中国的书法和绘画艺术的发生、发展以及独特的风格奠定了物质基础。西方人最初的制笔艺术就地取材，用刀在大的禽、鸟翅上的翎毛的根部削成一个斜面，蘸墨水写字和绘画，这就是钢笔形成的最早形式。这种笔柔韧流畅、富有弹性，成为西方人的得意之作。

西方的钢笔画雏形最早出现在1000多年前中世纪《圣经》和《福音书》的手抄本中，真正的钢笔画出现和普及是在欧洲工业化发达的19世纪末期。德国著名画家丢勒的钢笔画《红衣主教肖像》，文艺复兴时期大师米开朗基罗的钢笔速写，威尼斯画家提香、荷兰画家伦勃朗、俄罗斯画家列宾等，他们的钢笔画成为人类艺术的宝贵财富。

20世纪三四十年代，中国人大襟或上衣口袋上别一支钢笔是有文化的象征，既时髦又让人羡慕。钢笔也成为那个年代男女定情的信物之一，一直延续到20世纪80年代末期。20世纪50年代，钢笔画成为中国连环画的主要形式之一，也成为我国美术学院师生普遍进行速写训练的一种重要的形式。

钢笔画大多为黑色，主要用线条的长短、粗细、曲直、虚实来表现和塑造形体。在现代建筑、室内、景观等设计艺术中，钢笔画成为建筑、环艺设计师的首选。作为建筑设计师，应该有娴熟的手绘能力，尽可能表现出真实的景观，艺术修养往往是通过设计师娴熟的手绘能力表达和流露的。显然，建筑、环艺设计手绘教学在高等院校显得特别重要。

这本设计手绘教材由胡华中主编，其内容充实、见解独到。胡华中是伴随着改革开放出生和长大的有为的艺术家，也是我学生中的佼佼者，他从大学到研究生始终把艺术作为生活中最重要的事情去做。十多年来，他画了大量的油画、水彩和钢笔速写。大学毕业在广州的一所大学教授环艺设计时，他的手绘教学受到了学生和同行的好评。在读研究生期间，胡华中的钢笔手绘班几乎成了大学生和研究生的必选课程。许多大学生、研究生拜他为师，练就了一手娴熟而高雅的钢笔手绘艺术，也找到了心仪的工作。实践证明了胡华中的手绘教学方法是行之有效的，按照他的方法去学习钢笔手绘，必将起到事半功倍的效果。怎样进行基础训练、如何处理画面情调、如何渲染营造氛围、如何完成较为满意的设计效果图，书中都有详尽的讲解。书中精彩的图片和手绘范例，都是作者精心编排，绝无庞杂之感。在这里你可以领略设计手绘艺术的魅力，可以陶冶和忘情于设计艺术的殿堂。无论你是学习和参考还是休闲欣赏，都会有收获。

2011年10月

前 言

设计手绘表现是设计专业的一门重要专业技能课，好的设计思想需要与之相适应的传达方式，以便更好地体现设计的价值。手绘作为设计的一种重要表达手段，在当代设计领域充当着重要的角色。手绘设计通常是作者设计思想初衷的体现，俗话说：“心手相印，手脑结合。”手绘能及时捕捉作者内心瞬间的思想火花，并且能和作者的创意同步。在设计师创作的探索和实践过程中，手绘可以生动、形象地记录下作者的创作激情，并把激情注入作品之中。另外在练习手绘的过程中，可以提高设计师的空间感受能力和设计能力，还可以作为收集设计素材的途径。

本书在编写的过程中把握专业方向、突出重点、语言朴实、通俗易懂、深入浅出、训练方法科学有效，学生如能坚持按照本书的训练方法，并把书中的手绘作品多临摹几遍，在短时间内就可以取得明显的进步。本书展示了作者多年的设计手绘作品，通过对这些作品的剖析，使学生在练习手绘的同时又能学习很多设计知识和设计技巧。本书可作为高等院校艺术设计相关专业的教材，也可以作为相关设计人士的自学辅导用书。

本书在编写过程中得到了广西师范大学职师学院领导的大力支持，文健、闫杰老师为本书提供了许多好作品，桂林手绘特训助教陈露、李咏乐、张文娟、杜斌、黄月华参与了作品扫描和编排。

由于作者水平有限，加之编写时间仓促，书中不足之处在所难免，恳请广大读者批评和指正。

胡华中

2011年11月

目 录

第1章 手绘效果图表现技法概述	1
一、手绘效果图的概念和意义	2
二、设计手绘效果图的分类	3
三、设计手绘效果图的本质	5
四、设计手绘效果图在设计中的 作用	5
本章小结	6
习题	6
第2章 基础知识	7
第一节 工具	8
一、笔	8
二、纸	9
第二节 线的画法	10
第三节 透视快速画法	12
一、平行透视	12
二、成角透视的画法	14
第四节 视点与视平线的选择	16
第五节 素描基础	18
一、素描构图原则	18
二、素描五调子	18
第六节 色彩基础	19
一、色彩的基础知识	19
二、色彩的对比与调和	20
本章小结	20
习题	20
第3章 室内手绘效果图表现	21
第一节 单体画法	22

CONTENTS

一、单体线描画法	22	本章小结	76
二、手绘单体着色	26	习题	76
第二节 平面图表现和 立面图表现	32	第4章 建筑、景观手绘效果图	
第三节 居住空间手绘表现	35	表现	77
一、玄关表现	35	第一节 单体手绘表现	78
二、客厅表现	37	一、树的画法	78
三、餐厅表现	41	二、石头水景的画法	87
四、厨房表现	44	三、其他单体组合表现	94
五、卧室表现	45	四、人物的画法	98
六、书房表现	47	五、小车的画法	98
七、卫生间表现	49	第二节 平面图、立面图和 剖面图手绘表现	99
第四节 商业空间设计手绘 表现	50	第三节 建筑、景观空间表现	104
一、餐饮空间表现	50	一、别墅设计手绘方案	105
二、舞厅表现	54	二、建筑设计手绘方案	116
三、大堂表现	56	三、小区设计手绘方案	123
四、接待前台表现	58	四、广场设计手绘方案	135
五、展示设计表现	58	五、景区规划手绘方案	136
六、酒吧表现	63	本章小结	144
七、其他公共空间	66	习题	144
八、酒店设计手绘	69		

第 | 章

手绘效果图表现技法概述

训练要求和目标：

- 要求：懂得分析设计手绘效果图的优缺点，识别优秀手绘效果图的本质特征，了解手绘效果图与实际设计中的联系。
- 目标：学生从优秀的作品中找到兴趣，同时深刻认识到该课程对将来从事设计工作的重要性。

本章要点：

- 手绘效果图的概念和意义。
- 设计手绘效果图的分类。
- 设计手绘效果图的本质。
- 设计手绘效果图的在建筑、室内、景观设计中的作用。

手绘效果图作为一种表现设计思想的视图语言，设计师用它来实现设计创意图并作为与他人沟通的工具。图形语言是设计图纸的一大特点，要把握这种图形的表达能力需要设计师有一定的美术造型基础和艺术审美修养。

一、手绘效果图的概念和意义

手绘效果图是通过绘画的手段,形象且直观地表达设计意图的图纸,它具有很强的艺术感染力。手绘设计师需要具备良好的美术基础和艺术审美修养,才能将设计构思准确地表达出来。手绘效果图表现技法是为提高设计师手绘效果图表现能力而制定的科学有效的训练方法,通过对空间构图、空间透视、造型、线条和色彩等方面的训练,使设计师掌握手绘效果图的表现方法和技巧,以便绘制出准确、美观的手绘图纸。

可是在计算机技术日益精进、普及并快速渗透到各学科研究领域的今天,计算机效果图同样也给设计人员带来了便利,手绘效果图和电脑效果图各有其优点,两者都不可替代。电脑效果图制作时间长、效果生硬,不过修改方便、写实性强。而手绘效果图的优势在于以下几点:首先手绘效果图在方案设计阶段,设计师可以便捷地捕捉瞬间的设计灵感,寥寥几笔将设计创意简单明了地表现出来,为下一步深入方案设计做好铺垫;其次通过手绘的形式可以收集更多的创作素材,通过描绘,设计师对设计元素的记忆会更深刻,随手就可以勾勒出来,为以后的设计创作做好准备。手绘效果图在园林景观设计中的意义凸显,景观手绘效果图比起电脑效果图要生态、艺术美感更强,如图 1.1 ~ 图 1.2 所示。

图1.1 露台景观电脑效果图(胡华中作)

可以说,设计师的手绘表达能力直接影响设计水平的高低,因此大部分景观设计公司 and 室内设计公司录用人时将手绘作为重要考查的一项。大多数高校将手绘列为硕士研究生入学考试必考科目。因此,从事建筑、景观、室内设计的设计师学好手绘表达有着重要意义。

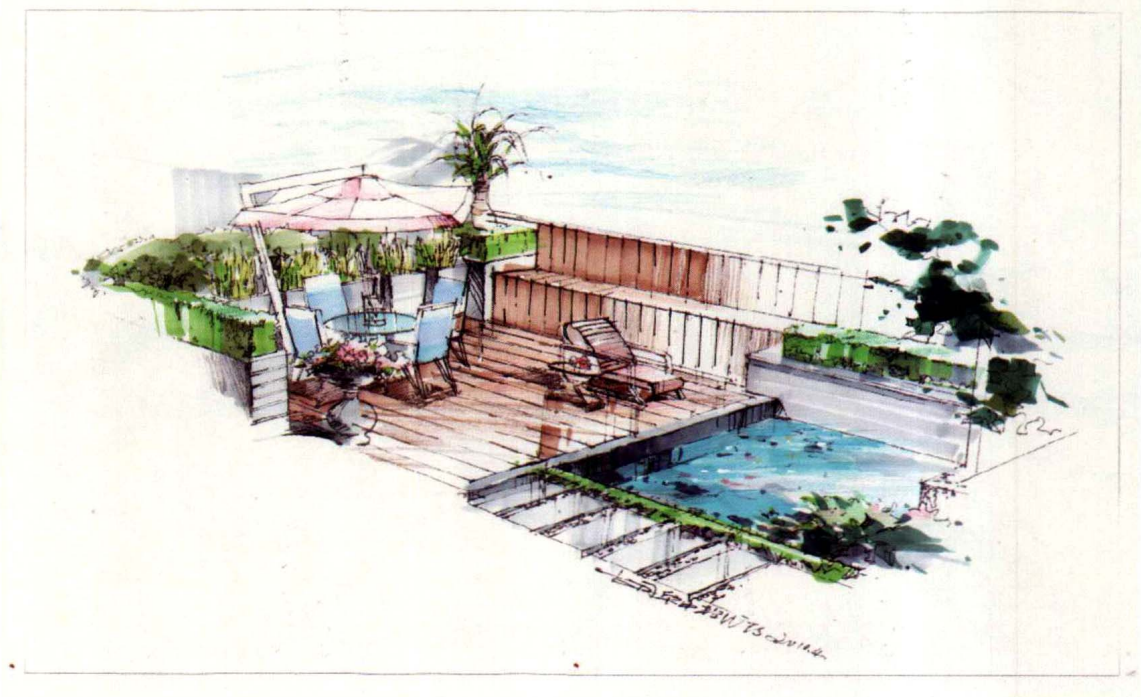

图1.2 露台景观手绘效果图(胡华中 作)

二、设计手绘效果图的分类

设计手绘效果图按表现方式可分为两类：第一类是概念草图。概念方案设计阶段主要通过手绘草图来表现，这一阶段的手绘是设计师在找灵感的时候，反复修改草图，最终找出最满意的概念设计草图，这类图纸通常只有设计师自己才能看懂自己的图。第二类是精细效果图，精细效果图是用来和甲方沟通用的。在景观设计的方案阶段完成去汇报的阶段，经常采用精细效果图的表现方式。概念草图和精细效果图如图1.3～图1.6所示。

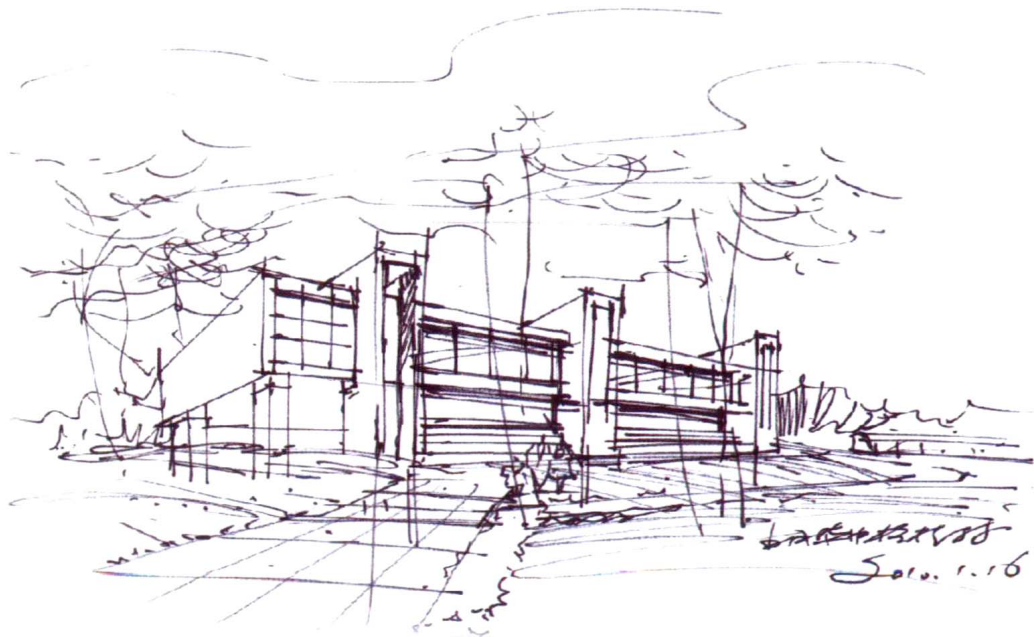

图1.3 建筑设计草图1(胡华中 作)

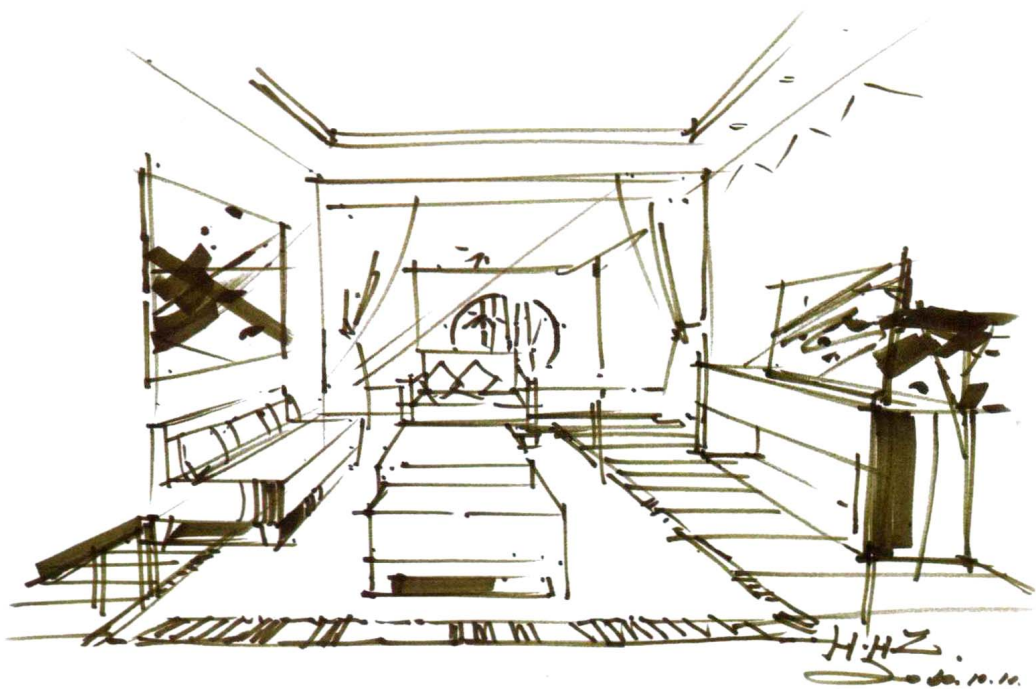

图 1.4 建筑设计草图2 (胡华中 作)

设计草图的优点：俗话说得好，手脑结合，心手相印，概念设计草图可以迅速地捕捉设计师的设计灵感，很多成功的设计项目的雏形源于概念草图。缺点：这些图只是停留在模糊的概念中，通常只有设计师自己才能看懂设计草图，和业主沟通有一定的局限性。

图1.5 小区精细效果图 (胡华中 闫杰 作)

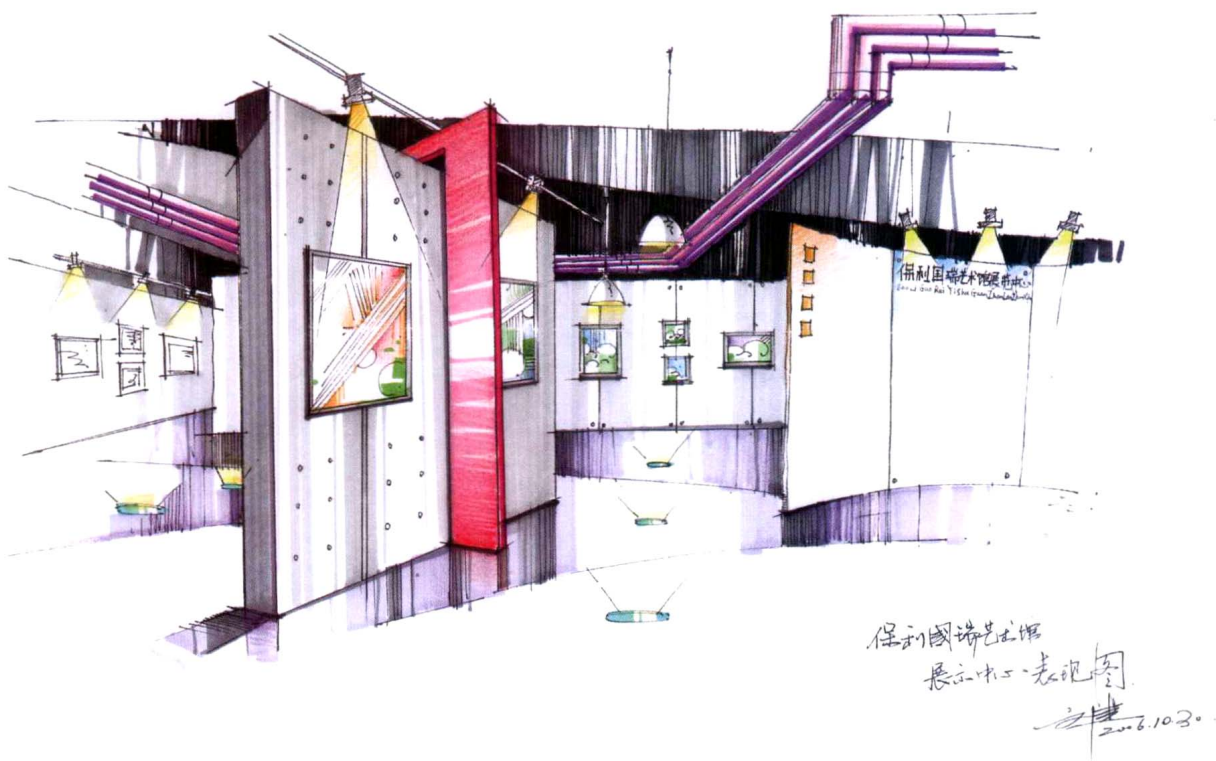

图1.6 展示空间精细效果图(文健作)

精细效果图的优点：精细效果图能让业主直观地看到设计师的设计意图，方便彼此沟通。缺点：精细效果图表现比起设计草图需要更多的时间，它只是设计草图的延续和深化，两者缺一不可。

从精细效果图中可以很直观地看到空间的结构、材质和色彩。有很多精细效果图可以直接用来作为设计施工参考，特别是园林景观设计。

三、设计手绘效果图的本质

建筑、景观、室内设计师不同于风景画家、插图画家，在设计手绘效果图中，建筑形体以及景观设施一直都处于最重要的地位，而配景和人物只是为了表达场景的特征。风格比例、材料色彩、布局方式是画面应该交代的内容，而不应该因为环境因素的表现削弱了设计的主体。从这一角度而言，建筑、景观、室内效果图首要是作为表达设计的语言，而不仅仅是一幅图画。

四、设计手绘效果图在设计中的作用

建筑大师安藤忠雄说他一直相信用手来绘制草图是有意义的，手绘草图是建筑师造就一座还未建成的建筑，与自我还有他人交流的一种方式，建筑师不知疲倦地将想法变成草图，然后又从图中得到启示，通过一遍遍不断重复这个过程，建筑师推敲着自己的构思，他的内心斗争和“手的痕迹”赋予了手绘草图以生命力。手绘效

果图技法是从事各种设计专业，如建筑设计、园林景观设计、城市规划、室内设计等专业需要学习的一门重要的专业必修课程。前期必须有素描、色彩、钢笔画、透视这些基础课程。在今天日益发达的计算机效果图面前，手绘能够更直接地同设计师沟通。它是衡量设计师综合素质的重要指标，同时对大学生就业和设计能力的提高都具有很大的影响。

本章小结

本章较详尽地介绍了手绘效果图的概念和意义、设计手绘效果图的分类、设计手绘效果图的本质，以及设计手绘效果图在建筑、室内、景观设计中的作用等基本理论知识，从而帮助学生梳理和快速理解手绘效果图在设计中的应用。

习 题

通过手绘效果图的意义、分类和本质来梳理和理解手绘效果图在所学专业中的应用与作用。

第2章

基础知识

训练要求和目标：

- 要求：学生应该认识常用手绘工具，并不断地进行各种实验，从本质上把握工具和材料的特性。
- 目标：把握工具和材料的用法，画线准确，并能用线和色彩表现各种质感的物体。

本章要点：

- 工具介绍。
- 透视技巧。
- 构图和视点。
- 素描、色彩基础。

要画好一张精美效果图，需要手绘师具有一定的造型基础和艺术美学修养。这需要设计师能娴熟地运用各种手绘工具和懂得透视基础知识。构成效果图的基本元素是点、线、面，线是最基础的，线的准确表达决定了效果图的优劣。色彩作为画面的点睛过程，有好的色彩设计还不够，还需要有好的表现形式，如通过什么样的笔触和色彩搭配等。

第一节 工具

俗话说“巧妇难为无米之炊”，好的工具是画好手绘效果图的前提，所以如何选择工具是学习手绘效果图的第一步。手绘效果图表现的工具有以下几类。

一、笔

(1) 绘制工具用笔：铅笔、水芯笔、针管笔、钢笔、美工笔等。常用勾线笔是 0.2 ~ 0.4 的水芯笔、针管笔，因为设计手绘突出节点清晰，所以一般是白纸黑线，且线条均匀，不能太粗或太细。针管笔有金属针管笔和一次性针管笔，一般用一次性针管笔，常用 0.1、0.3、0.5、0.7。一次性针管笔绘制的线条流畅细腻，效果图细致耐看。在手绘效果图中，由于钢笔出水顺畅、线条优美，所以常用勾线笔。

(2) 上色用笔：彩色铅笔、马克笔、水彩颜料，如图 2.1 所示。

图2.1 彩色铅笔和马克笔

彩色铅笔有水性和蜡性两种，常用水溶性彩色铅笔，笔触细腻、容易着色，结合水可以制作成水彩效果。上色时通常是马克笔结合彩色铅笔来画手绘，马克笔绘制的效果图块面感强，特别醒目和概括。彩色铅笔经常用来刻画细节和过渡。

马克笔笔头宽大，特别是美国 AD 马克笔。相比之下韩国 TUCH 笔头稍窄些，笔触明显，色彩退晕效果自然，可以表现大气、粗犷的设计草图，也可表现逼真的效果。马克笔有油性、酒精性、水性之分，油性马克笔有甲苯、二甲苯作为其溶剂，有刺鼻的气味，对人体有微毒，价格也比较贵。但这种马克笔是 3 种笔中性能最稳定、最透明、作画效果最佳的。酒精性的特点是色彩柔和笔触优雅自然，加之淡化笔的处理，效果很到位；缺点是难以驾驭，需有扎实的绘画基本功。水性马克笔虽然比油性马克笔的色彩饱和度要差，但不同颜色叠加的效果非常好。在墨线稿上反复平铺，墨水泛上来与水性马克笔的颜色相混合，形成很漂亮的中间灰色。马克笔快速表现技法是一种既清洁且快速有效的表现手段。说它清洁，是因为它在使用时快干，颜色纯和不腻。力度和潇洒是马克笔效果图的魅力所在，所以使用马克笔时需要有很强的自信，才能有准确的笔触。马克笔基础练习如图 2.2、图 2.3 所示。

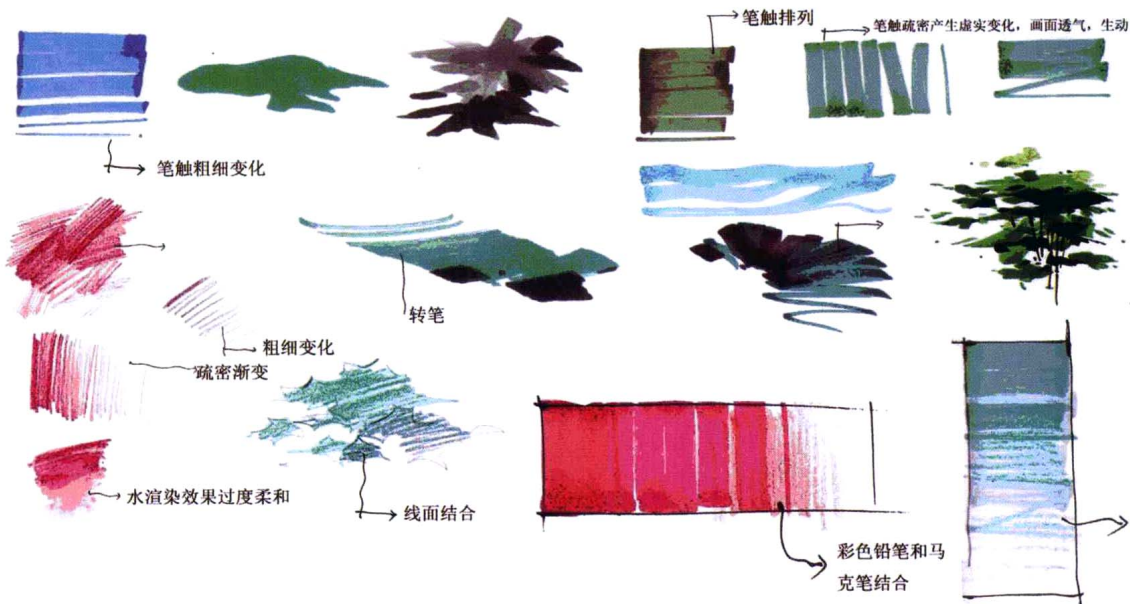

图2.2 马克笔和彩色铅笔笔法练习

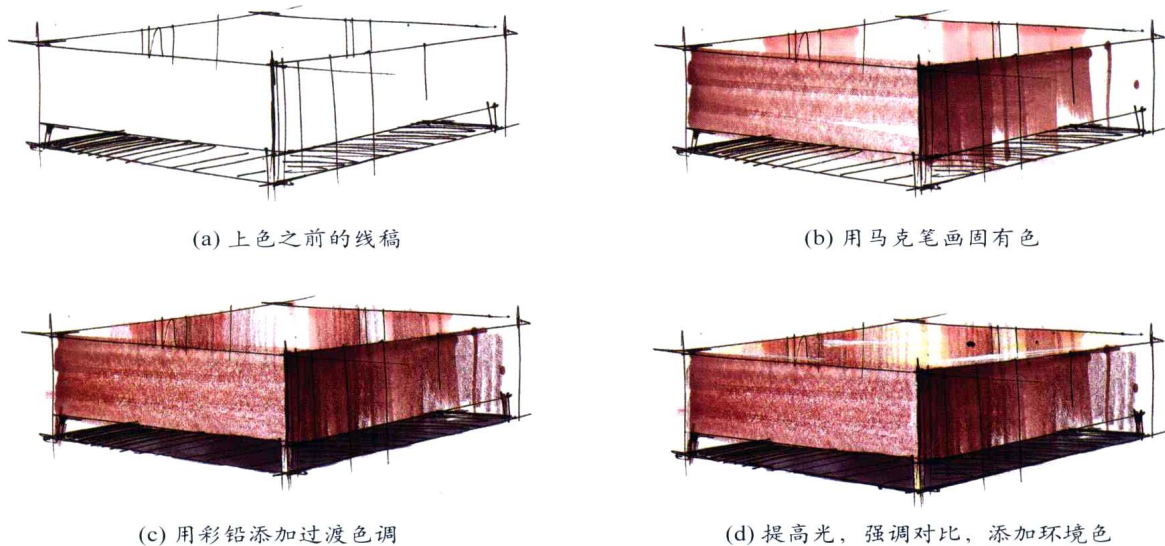

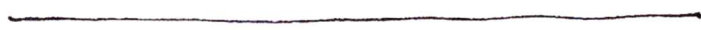
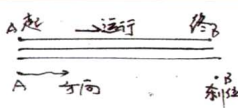

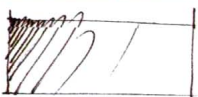
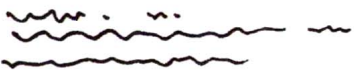
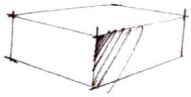
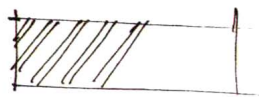
图2.3 马克笔和彩色铅笔结合几何形体练习

二、纸

常用纸包括较厚的铜版纸、复印纸、硫酸纸、水彩纸等。画透视图经常选择 A3 复印纸, 要求纸质白皙、紧密、吸水性好, 但是不能承担多次运笔。绘图纸比起复印纸渗透性更大, 可多次运笔, 纸张不容易损伤。水彩纸渗透更厉害, 纸张渗透越大, 吸色就越厉害, 色彩饱和度就越高。画景观平面图经常采用 A1 或 A2 等硫酸纸, 硫酸纸具有纸质纯净、强度高、透明好、不变形、耐晒、耐高温、抗老化等特点。

第二节 线的画法

线是构成设计手绘效果图的基本元素，线条分为直线、曲线、折线、波浪线等。徒手表现强调线条的美感，要将线画的有生命力、有气势、有韵味，要做到这几点并非易事，需要大量的练习。初学者先从水平线和直线组团开始练习，要求每根线长短基本一样，平行且间距一样，以便达到画线的长短和方向的准确性。练习好水平线和垂直线之后练习斜线和曲线，还有椭圆和正圆。单独练线会很枯燥，可以结合几何形体透视练习。画线要有起笔、运笔、收笔。画的时候注意节奏的控制，有快慢、粗细、长短、刚柔等之分，画水平线要控制线的方向和收笔的准确。曲线的练习注意流畅、优美，斜线注意张力的把握，倾斜方向要准确。曲线和直线结合画表现有弹性的材质。如图 2.4 所示。

	长线可适当断开
	线条不宜分段完成
	线条不宜反复重叠
	线条要尽量一气画成，流畅、随意
	挺拔线，画的速度要快，力度感和张力感就强
	慢速画线，质感柔软，富有弹性
	随意性的线条
	表现水波纹的波浪线
	随意性的线条表现暗部或明暗交界线
	太有规律的线条表现明暗，视觉选择性使之成为条形图案