

建筑/景观/室内

快速手绘效果图方法入门

GUIDE TO DRAW ARCHITECTURE, LANDSCAPE AND INTERIOR DESIGN SKETCH

祁今燕 著

Guide to Draw Architecture, landscape and interior design sketch

凤凰出版传媒集团 江苏科学技术出版社

建筑/景观/室内

快速手绘效果图方法入门

GUIDE TO DRAW ARCHITECTURE, LANDSCAPE AND INTERIOR DESIGN SKETCH

祁今燕 著

Guide to Draw Architecture, landscape and

凤凰出版传媒集团 江苏科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑/景观/室内快速手绘效果图方法入门/祁今燕著. —南京: 江苏科学技术出版社, 2010.3

ISBN 978-7-5345-7236-4

I. ①建… II. ①祁… III. ①建筑制图—技法(美术) ②景观—园林设计—建筑制图—技法(美术)

③室内设计—建筑制图—技法(美术) IV. ①TU204 ②TU986.2 ③TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第043622号

建筑/景观/室内快速手绘效果图方法入门

著 者 祁今燕

责任编辑 刘屹立

责任校对 刘 虹

责任监制 张瑞云

出版发行 江苏科学技术出版社(南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009)

网 址 <http://www.pspress.cn>

集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

照 排 南京紫藤制版印务中心

印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司

开 本 889 mm × 1 194 mm 1/16

印 张 9

版 次 2010年4月第1版

印 次 2010年4月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5345-7236-4

定 价 50.00元(附赠光盘)

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

当前,设计行业的竞争愈加激烈,直接体现在方案设计和方案表现方面。虽然电脑表现手段已非常成熟,能制作出逼真的效果,但这种单纯追求数字特效的结果,却隐去了设计者自身的艺术理念,也无法体现设计者的思想情感。相比之下,手绘效果图最大的特点就是表现画意与意境,即能反映设计者个人的艺术素养与思想情感。手绘效果图呈现出的独特品位与审美趣味,也是国际设计行业的现实需求和长远趋势。

通常,一名设计师的成长道路是漫长的,但手绘效果图创作却可能伴随其职业生涯的始终。快速手绘效果图是设计师艺术素养与表现技巧的综合体现,它以个性化的艺术魅力传达出了设计师的理念及情感,同时也是与业主进行沟通的有效语言。其实,国内外的知名设计师都擅长用快速手绘来表达创作思想,并创立了自己独树一帜的表现风格,形成了成熟的技法体系。目前国内已有不少手绘表现的高手,他们被视为具有独特技艺的人才,继而成为求职的有力筹码。所以,学习快速手绘效果图方法,完全是以职场对设计者手绘能力的迫切需求为出发点的。

有的初学者可能以为学习快速手绘效果图方法是独立进行的,只要掌握一些技巧就能达到表现目标。依作者所见,手绘效果图的艺术性原则是非常重要的,它不仅反映设计方案,更体现了设计者的艺术构思。由于手绘效果图浓缩了许多艺术素养及艺术表现手段,这就要求设计者首先必须具备良好的美术功底。应该看到,素描、速写、色彩训练是画好手绘效果图的前提,应先打好一定的美术基础,再一步一步地走上手绘效果图之路。而对各种工具、材质、配景元素的熟悉和掌握,乃至对施工工艺和设计行业的了解,是进一步提高手绘能力的条件。

其次,快速手绘效果图很大程度上是凭感觉作画,即在很短的时间内将平面图转化为三维形象,并且准确地表现出对象的特征,这需要设计者通过大量的线条造型训练才能达到。具有流畅线条感的造型,是快速手绘效果图的灵魂。快速手绘效果图强调线条的力度、速度、准确性,强调运用线条表现物体的造型、尺度和层次关系。

再者,真实感也是手绘效果图的基本要求。手绘效果图就如同按比例制做模型一样,一方面要表达设计方案

的形象,另一方面还需表现其真实感,包括质感、光影、色彩等。因此,只有经过长期不懈的观察与练习,才能画出真实生动的画面;只有功夫真正地扎实、娴熟,才能达到潇洒作图的境地。

在应试方面,快速手绘表现的作用也很重要。应试中对手绘表现的耗时,对效果图的整体处理、构图的选择、细节表达、环境气氛的烘托,以及手绘表现风格等方面,均提出了较高的要求。所有这些,其实是万变不离其宗的,那就是统一构思和整体表现的思想。但这对于许多初学者有一定的难度,以往的解决方法,常以临摹优秀范画为主。不过,在实践中发现,学生若具有一定的预备知识,完全可以通过自主写生和创作,逐渐取得有效的进步。本书的宗旨就是从打基础开始,帮助初学者获得必要的入门知识和技能。

综上所述,快速手绘效果图是建筑及环境设计专业的一门重要课程,在求学应试与设计职场中都有着广泛的实用性。掌握快速手绘建筑、景观、室内及园林效果图的技巧,是许多青年学生和从业者的急切愿望,而初学者需要浅近易懂的教程。有鉴于此,本书选择设计、应试常用的工具,除结合大量方法步骤图片讲解外,还通过附赠DVD光盘,全面详尽地介绍快速手绘效果图的实用技法,尽量做到使初学者能够在较短的时间内,基本上能了解和掌握方法要领。附赠DVD光盘内容包括作者快速表现各种材质、配景的示范教学视频,对书中所述进行了补充。本书的插图,除少数图例为友情支持外,所有范图均由作者亲手绘制,也是作者多年教学实践经验的积累和总结。

本书适合于建筑设计、景观设计、室内设计、风景园林等专业学生及其他初学者参阅,希望能为读者们起到一定的帮助作用,并愿为推动手绘表现的普及与提高尽一份力。另外,在此向为本书编著出版提供过支持的刘屹立编辑及其他同仁致以谢意。

作者

2010年1月

目录

1

第1章 手绘效果图的工具 / 001

- 1.1 绘图笔 / 001
 - 1.1.1 绘图铅笔 / 001
 - 1.1.2 钢笔和针管笔 / 001
 - 1.1.3 水彩笔和水粉笔 / 002
 - 1.1.4 彩色铅笔 / 002
 - 1.1.5 油画棒 / 002
 - 1.1.6 色粉笔 / 002
 - 1.1.7 喷笔 / 002
- 1.2 绘图颜料 / 003
 - 1.2.1 水彩颜料 / 003
 - 1.2.2 水粉颜料 / 003
 - 1.2.3 透明色 / 003
 - 1.2.4 丙烯颜料 / 003
- 1.3 纸张 / 003
 - 1.3.1 水彩纸和水粉纸 / 003
 - 1.3.2 有色纸和白卡纸 / 004
 - 1.3.3 绘图纸和硫酸纸 / 004
 - 1.3.4 裱纸的方法 / 004
- 1.4 其他工具 / 005
 - 1.4.1 尺子 / 005
 - 1.4.2 界尺画法 / 005
 - 1.4.3 自制拷贝台 / 005

2

第2章 手绘效果图的基本功 / 006

- 2.1 静物素描 / 006
 - 2.1.1 正确的作画姿势 / 006
 - 2.1.2 初学构图 / 007
 - 2.1.3 了解透视 / 008
 - 2.1.4 准确的比例 / 008
 - 2.1.5 明暗与对比 / 009
 - 2.1.6 体积感与空间感 / 009
 - 2.1.7 表现质感 / 009
- 2.2 风景素描 / 009
 - 2.2.1 临摹范本 / 009
 - 2.2.2 树木写生 / 009
 - 2.2.3 建筑写生 / 010
 - 2.2.4 画面的层次与对比 / 010
- 2.3 钢笔画 / 010
 - 2.3.1 单线条及笔法 / 010
 - 2.3.2 多形式线条及笔法 / 011
 - 2.3.3 线条的组合 / 012
 - 2.3.4 钢笔画笔法的综合运用 / 012
 - 2.3.5 画面的黑白灰关系 / 012
- 2.4 速写 / 013
- 2.5 色彩训练 / 014
 - 2.5.1 色彩基本知识 / 014
 - 2.5.2 水彩表现的基本要领 / 014
 - 2.5.3 水粉表现的基本要领 / 017

3

第3章 快速手绘表现的利器——马克笔 / 018

- 3.1 马克笔表现的工具 / 018
 - 3.1.1 马克笔的种类与特性 / 018
 - 3.1.2 马克笔适用的纸张 / 019
 - 3.1.3 其他工具 / 019
- 3.2 马克笔手绘单项练习 / 019
 - 3.2.1 笔触练习 / 019
 - 3.2.2 覆盖与混色练习 / 019
 - 3.2.3 运笔的节奏韵律 / 020
- 3.3 马克笔快速手绘表现步骤 / 020
 - 3.3.1 用电脑求透视 / 020
 - 3.3.2 马克笔上色步骤 / 021

4

第4章 材质的表现 / 028

- 4.1 玻璃的表现 / 028
- 4.2 家具的表现 / 030
 - 4.2.1 橱柜、沙发、床、桌椅的表现 / 030
 - 4.2.2 古典家具的表现 / 035
- 4.3 金属的表现 / 036
- 4.4 木质的表现 / 038
- 4.5 布艺的表现 / 039

6

第6章 整体手绘效果图的绘制 / 095

6.1 整体手绘效果图的步骤 / 095

6.1.1 构图 / 095

6.1.2 画透视草图 / 096

6.1.3 细节刻画 / 096

6.1.4 润色与调整 / 098

6.2 快题设计中的手绘效果图技巧 / 099

6.2.1 快速确定构图与线稿 / 099

6.2.2 有重点地着色与刻画 / 099

6.2.3 修饰整理画面效果 / 104

6.2.4 快题设计手绘实例 / 105

6.3 电脑绘图加手绘技法 / 110

6.4 特殊技法的运用 / 114

6.4.1 干画法 / 114

6.4.2 湿画法 / 115

6.4.3 弹色法 / 116

6.4.4 撒盐法 / 116

6.4.5 色粉笔技法 / 117

6.4.6 喷绘法 / 117

6.4.7 色纸法 / 118

6.4.8 综合技法 / 119

7

第7章 学生作品评析 / 121

附录 示范教学视频目录 / 138

4.6 藤材和铁艺的表现 / 041

4.7 器皿的表现 / 042

4.8 石材的表现 / 042

4.8.1 大理石的表現 / 042

4.8.2 粗糙花岗岩的表现 / 044

4.8.3 陶瓷面砖的表现 / 045

4.8.4 毛石和装饰石片的表现 / 045

4.9 古典建筑装饰造型的表现 / 047

5

第5章 配景的表现 / 052

5.1 自然配景的表现 / 052

5.1.1 天空的表现 / 052

5.1.2 地面的表现 / 054

5.1.3 水景的表现 / 058

5.1.4 植物的表现 / 063

5.1.5 灯光效果的表现 / 072

5.2 汽车与人物的表现 / 074

5.2.1 汽车的表现 / 074

5.2.2 人物的表现 / 077

5.3 园林的表现 / 080

5.3.1 园林植物在平面图中的表现 / 080

5.3.2 园林植物在立面图中的表现 / 080

5.3.3 假山石的表现 / 081

5.3.4 园林建筑的表现 / 084

5.3.5 园林小桥的表现 / 087

5.3.6 园林小品的表现 / 089

5.3.7 座凳、座椅的表现 / 090

5.3.8 花架、路灯、栏杆的表现 / 091

5.3.9 绿篱的表现 / 092

5.3.10 远山的表现 / 094

1

第1章 手绘效果图的工具

用于手绘效果图的工具很多,有各种绘图笔、颜料、纸张等(图1.1)。这些笔和颜料的作用各有不同,笔的作图效果有细腻与粗犷、清晰与朦胧等区别,颜料有快干型和慢干型之分,可利用不同的笔和颜料的特性来达到迥异的艺术效果。常用的绘图工具及使用方法如下。

1.1 绘图笔

1.1.1 绘图铅笔

绘图铅笔是素描和制图的必备工具,其笔芯分软(B)、硬(H)两类,起稿用HB~4B,过稿用4H~6H,画铅笔淡彩或素描效果图时,软硬铅可兼用(图1.2)。

1.1.2 钢笔和针管笔

质量好的钢笔,无论运笔速度如何,出水都应稳定、流畅。普通的中性笔和签字笔也可用来绘图。针管笔又称绘图墨水笔,是专门用于绘制墨线图的工具,可画出精确的且具有相同宽度的线条,有0.1毫米、0.3毫米、0.5毫米等不同粗细的规格(图1.3)。

图1.1 手绘效果图的工具

图1.2 绘图铅笔

图1.3 钢笔和针管笔

1.1.3 水彩笔和水粉笔

水彩笔和水粉笔之间的区别并不显著,在画水彩时,两者可互换使用。大多数情况下会使用水彩笔,因水彩笔毛较柔软,笔触随意,更适合表现画面的透明感。画水粉时,近来较流行的尼龙笔也是一种方便的画笔,一般成套的从1号到12号共六支,具有兽毛笔无法达到的弹性且不变形。但天然兽毛制成的笔吸水性强,质地柔软,适于用水较多的湿画法。对于一般大小的画面,应准备10号以上的一两支大笔画背景用,再大的画面就要用排笔来画了(图1.4)。

1.1.4 彩色铅笔

彩色铅笔少则十几种、多达几十种颜色,没有中间色,可通过几种颜色的叠加获得微妙的效果(图1.5)。彩色铅笔不得与其他颜料混用,但可在钢笔、铅笔、炭笔等勾画的图形轮廓中填充颜色。对于水溶性彩色铅笔,可用水溶解其笔触,以替代一般的淡彩。彩色铅笔通常可与马克笔混合使用,由于马克笔在色相与色调上缺乏过渡感,因此彩色铅笔是协调其色彩的媒介。

1.1.5 油画棒

油画棒是一种油性的画笔,长10厘米左右,呈圆柱形或棱柱形,很像蜡笔,颜色有12色、16色、25色、50色,型号分普及型、中粗型等(图1.6)。油画棒叠色、混色性能较佳,细腻均匀,涂层富有质感,能模仿油画效果。

1.1.6 色粉笔

色粉笔是用颜料粉末制成的干粉笔,一般为8~10厘米长的圆棒或方棒(图1.7)。色粉笔可用于色彩绘画,还可在有色纸上提出高光或填充颜色。色粉笔颜色丰富,达550余种颜色,因此可以画出色彩丰富的画面。通常完成的色粉笔作品,要使用定画液将其定型。

1.1.7 喷笔

喷笔是借用气泵产生的高压气体,将颜料喷射到画纸上的仪器(图1.8)。喷笔明暗过渡柔和,渐变自然,可表现出逼真的画面效果。

图1.4 水彩笔、水粉笔、尼龙笔和排笔

图1.5 彩色铅笔

图1.6 油画棒

图1.7 色粉笔

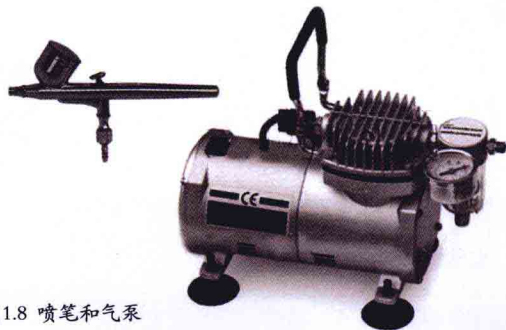

图1.8 喷笔和气泵

1.2 绘图颜料

绘制效果图所用的颜料与绘画颜料并无太大区别,其差异性不在于颜料本身,而在于如何使用颜料。室内外建筑景观表现的色彩较明快,这种明快不是刺眼的鲜艳,而应是轻柔和温馨的感觉,因此,绘图颜料已不是孤立的原色或固有色,而应成为运用自如的艺术表现媒介。以下几种颜料适合于快速手绘效果图的需要。

1.2.1 水彩颜料

水彩颜料的特点是色彩雅致、透明,笔调轻柔,与水粉相比,色彩较为细腻。若以湿画法作图,其酣畅淋漓的效果是其他画种所无法比拟的,但其色泽不如水粉鲜艳。水彩颜料一般用来画钢笔淡彩或铅笔淡彩效果图(图1.9)。

1.2.2 水粉颜料

水粉颜料又称广告色,色彩鲜艳,有瓶装的大包装和便携的锡管包装(图1.9)。由于水粉颜料的成分为粉质和植物胶,因而具有较强的覆盖力,适合于较大的画面,但厚度达到一定程度时,会出现龟裂以至脱落,因此在作图时不宜太厚。

1.2.3 透明色

透明色分水彩透明色、照相透明色、国画色等。这类颜料的用途特殊,取色不如锡管颜料方便,但能在更简陋的条件下使用。如水彩透明色属于干燥的色片,体积仅为一盒水彩颜料的几分之一,用水也很少,是快速渲染的可选颜料(图1.10)。

1.2.4 丙烯颜料

丙烯颜料的特点是快干、防水、耐折,耐涂盖而不剥离、不反色,这是其他颜料所不具备的性能(图1.11)。其用法与水粉颜料相似。用丙烯颜料作图时应及时清洗笔和调色板,否则颜料会凝固而无法清洗。

1.3 纸张

效果图所用纸张一般要求是150~180克的专用纸,纸基厚实,有良好的吸水性。这种纸有水彩纸和水粉纸,另有有色纸和白卡纸、绘图纸和硫酸纸(图1.12)。应了解各种纸张的特点,并熟悉纸张、水分与颜料的相互关系。

1.3.1 水彩纸和水粉纸

水彩纸不仅是水彩画的专用纸,也适用于水粉画。质量较好的水彩纸质白而坚实,便于修改,着色后色彩饱和和稳定。现在普遍使用的是180克保定产水彩纸,还有进口品牌的水彩纸,可依具体情况选用。水粉纸与水彩纸相比,性能差别不是非常明显,吸水性较水彩纸弱,若用湿画法,画面上不易产生湿润的效果,所以在画水彩效果图时,应采用水彩纸为好。

图1.9 水彩颜料和水粉颜料

图1.10 水彩透明色

图1.11 丙烯颜料

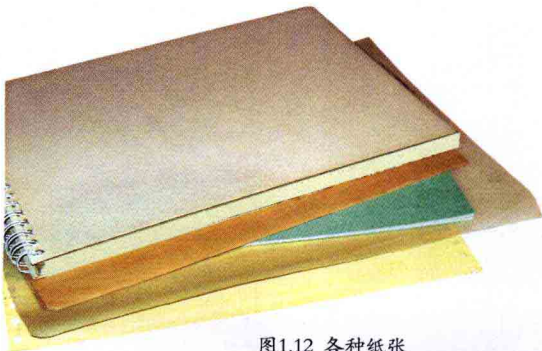

图1.12 各种纸张

1.3.2 有色纸和白卡纸

有色纸包括牛油纸、色卡纸等,这些纸有各种颜色,表面纹路似水彩纸,具备一定的吸水性,纸基厚实。有色纸底色和谐,色调适度,作图时可用做基本调子,画面的亮色可用水粉提出,用彩色铅笔平涂效果亦佳,但有色纸无法体现湿画法的效果。白卡纸纸基较其他纸都厚些,正面为白色,背面呈灰色,基本上不吸水,作图时色层均浮在纸面上,可显出颜料的厚度,使图面效果凝重而清晰。

1.3.3 绘图纸和硫酸纸

绘图纸是绘制平、立、剖面墨线图用纸,不具备吸水性,但也适于用马克笔和彩色铅笔描绘。硫酸纸往往用来勾画草图或绘制方案图,如果将硫酸纸覆在稍硬的白纸上,再用马克笔来绘图,效果也是不错的。

1.3.4 裱纸的方法

(1) 普通裱纸法

在裱好的纸上可从容地作图。普通的裱纸方法是:先将裁好的纸平铺在图板上,纸的尺寸不要大于图板的边缘。再将纸的四边折叠2厘米,折起围合。往纸上倒少许清水,浸润一段时间(1~3小时)。用水浸润纸张的目的是为了使纸基膨胀,待裱好的纸逐渐干后,纸面就会自行收缩,使纸面非常平整。浸润时间到后,将纸的四边涂上糨糊粘在图板上,即刻用白毛巾由纸面中心沿十字方向向四边排出气泡,不能让纸边留出缝隙或鼓包。晾一段时间,待纸面干透后就可以作图了。作图完成后,用裁纸刀整齐地沿图四边将其裁下即可。

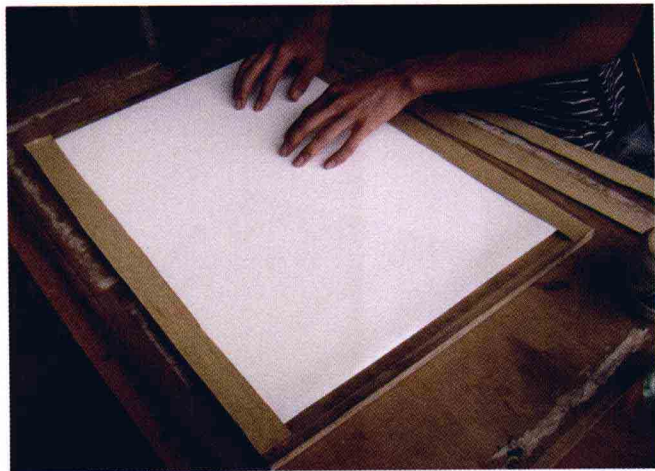

图1.14 将牛皮纸条涂上乳胶,粘贴在水彩纸四边与图板交界处,用手压紧牛皮纸条,并将水彩纸的中心部分用手铺平整,待画完图后即可沿牛皮纸条内侧裁下图纸

(2) 快速裱纸法

在作图比较急的情况下,可采用快速裱纸法,快速裱纸法适宜用于3号或4号图纸。操作步骤为:纸的浸润时间可缩短为20~30分钟,当水倒入纸面中心后,用干净排笔把水向四面刷匀,再用干净毛巾蘸干纸面的浮水,即刻将纸的四边涂上糨糊粘在图板上。接着用白毛巾由纸面中心沿十字方向向四边排出气泡,不能让纸边留出缝隙或鼓包。然后用家用吹风机打开热风沿纸面左右吹,此法可使纸的干燥时间大为缩短。注意吹风机不要离纸面太近(离纸面30厘米高左右),以防温度过热将纸吹皱。其他稍薄的纸依情况而定,无须都用水浸润,可用湿毛巾轻轻地将纸面蘸湿,然后将纸的四边抹上乳胶,粘贴在图板上,晾干后就可以使用了。另一种“干裱法”是仅用牛皮纸条或透明胶带粘贴四边,如图1.13~图1.15所示,但缺点是作图时纸易起伏。

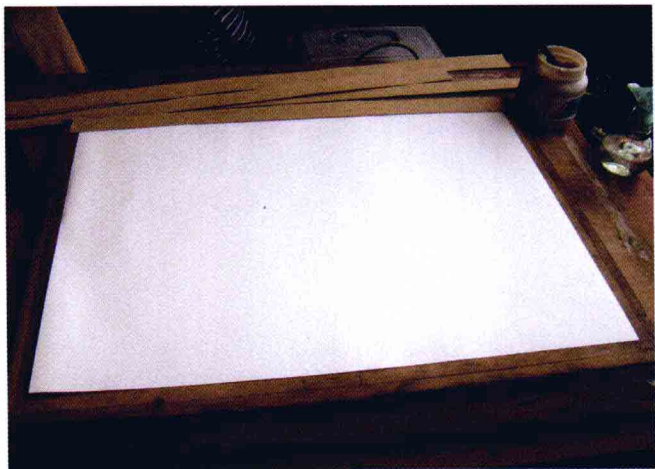

图1.13 干裱法之一:将干燥的水彩纸平铺于图板上,裁若干牛皮纸条

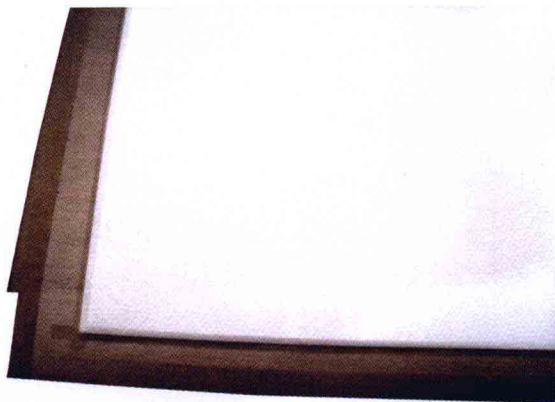

图1.15 干裱法之二:将干燥的水彩纸平铺于图板上,用透明胶带沿水彩纸四边粘贴即可

1.4 其他工具

1.4.1 尺子

常用的尺子有直尺、界尺、丁字尺、三角板、曲线板、绘图模板(图 1.16)。

1.4.2 界尺画法

界尺画法源于中国古代的作图方式,在当今绘制效果图的过程中,仍会经常采用。借用此种画法,可用针管笔、马克笔、水彩笔或水粉笔在图纸上绘出各种直线(图 1.17)。界尺画法所用直尺最好垫高于纸面,或用胶带纸在直尺的两端各粘一枚硬币,这样可避免直尺沾染上颜料。

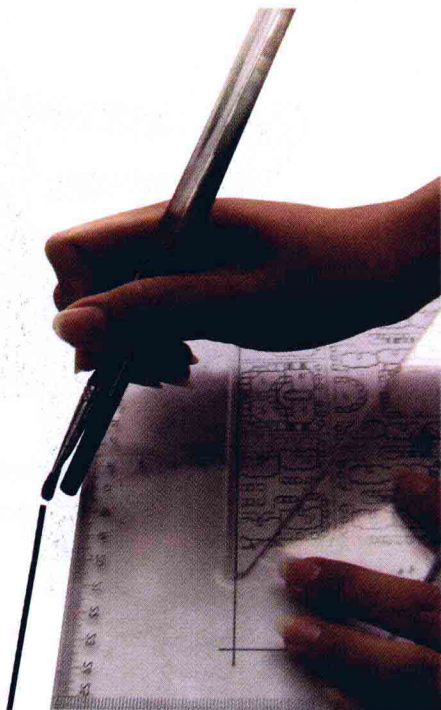

图1.17 界尺画法:可用两支长杆笔配合,画出不同粗细的直线。方法是将两支笔笔头方向相反地并在一起,其中一支蘸有颜料或墨水,笔头朝上的笔抵住直尺边缘作为支点,慢慢地滑动,即可在纸上画出很直的线条

1.4.3 自制拷贝台

拷贝台的结构非常简单,可以自制。找一张普通的桌子,先在桌面上安装一支 20 ~ 40 瓦的日光灯,在桌面的四角放置四个支撑物,其上再放置一块厚玻璃板即制成(图 1.18)。使用时,打开日光灯,将墨线图平铺于拷贝台玻璃上,再将绘图纸覆盖在墨线图上,借助灯光的透射即可过稿(图 1.19)。

图1.16 各种尺子

图1.18 自制的拷贝台

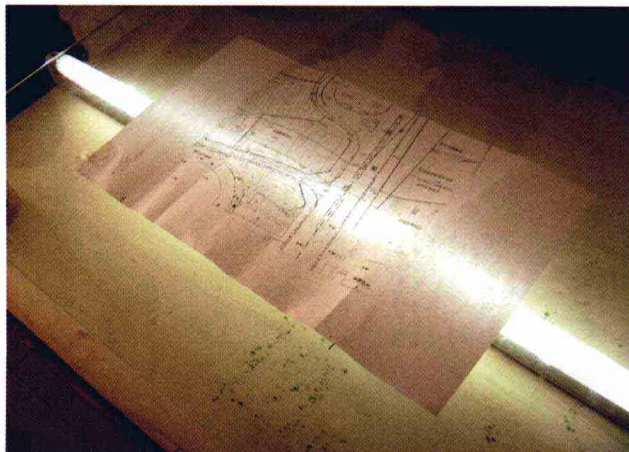

图1.19 拷贝台的使用

2

第2章 手绘效果图的基本功

2.1 静物素描

应该认识到,任何效果图都离不开绘画中的空间、线条及色彩的基本构成,这些是效果图成败的关键。因此,要画好手绘建筑效果图,素描基础非常重要。即便曾经接受过正规美术训练的人,也要重新审视绘画素描。因为绘画素描是解决素描造型问题的,而建筑素描表现的是建筑形象,两者因所描绘的对象不同,在表现手段方面存在明显的差别。比如绘画素描强调写实性,对调子和光影比较注重,追求的是画面的真实感;建筑素描重在表现檐部、墙面、门窗、台阶及周围的环境,除了真实感外,还要体现画意和意境。而不论是绘画素描还是建筑素描,静物素描都是基本功。

静物素描是用铅笔的黑白线条表达静止物体的造型,静物素描训练的目的在于准确把握物体的透视、比例、明暗关系、体积感、空间感与质感。由于石膏几何体无任何固有色,有利于观察物体之间的体面关系,初学者应从这种最基本的造型手段起步,即从石膏几何体和静止实物开始,学习观察物体,用准确的笔调塑造简单的形象。

同时,还应通过反复的素描练习,去了解铅笔和纸张的特性。如画暗面可用软铅(4B~6B),画亮部则要用硬铅(HB、2H、4H),作画前应削细笔尖,纸要用有纹理的一面,将纸张固定于画板时须平整。静物素描不能随便想象或盲目作画,而应多观察、勤分析,其方法要点如下。

2.1.1 正确的作画姿势

初学素描者,首先必须培养正确的坐姿和握笔方式。正确的姿势是脊背挺直,拿铅笔的手臂伸直,用大拇指和食指握住铅笔(图2.1)。画时多用腕部,线条可朝不同方向交叉整齐排列。如图2.2所示,这种握笔方式可使作画者在360度的范围内自由运笔。

图2.1 正确的坐姿

图2.2 正确的握笔方式

其次,画线条应按方向依次排列,并交叉重复叠加层次(图2.3),不可仅一个方向地画线条或十字交叉叠加线条。

再者,一般在观察物体时都要应用辅助线,通过相互比较才能画出准确的轮廓,所以要运用铅笔测量比例的技巧来定位物体之间的关系。如图2.4所示,握住铅笔的手臂伸直,将铅笔拿垂直或水平,一只眼睛眯住,用另一只眼睛通过铅笔测量各个形体之间的距离、高低与长短,然后确定相互的比例。

2.1.2 初学构图

构图在静物素描中很重要。静物素描的构图一般呈三角形,取景时要以画面矩形边框为准,按黄金分割构图(图2.5)。应将物体的中心置于画面合适的位置,画面的上、下、左、右边缘距物体中心不能对称。正式作画前,可在画纸右上角勾一个小的构图,做预览效果之用(图2.6)。

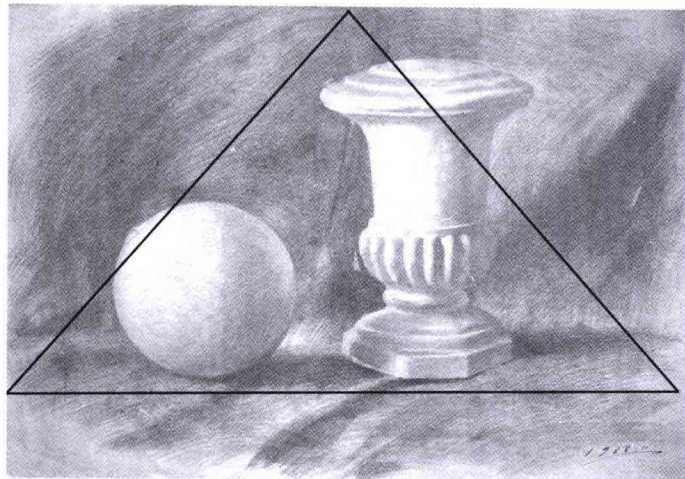

图2.5 素描静物中比较常见的三角形构图,特点是构图稳定

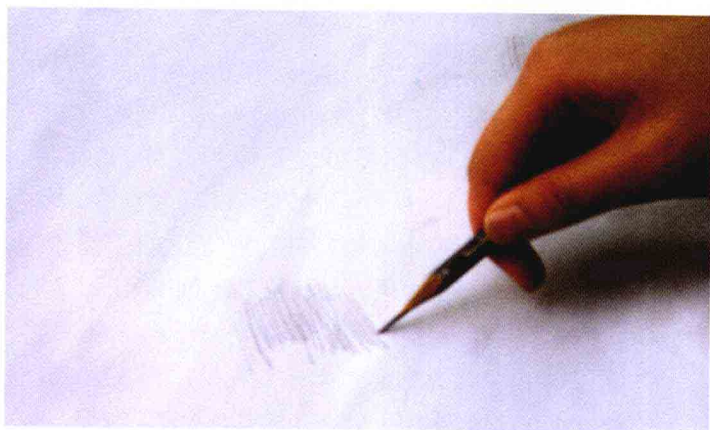
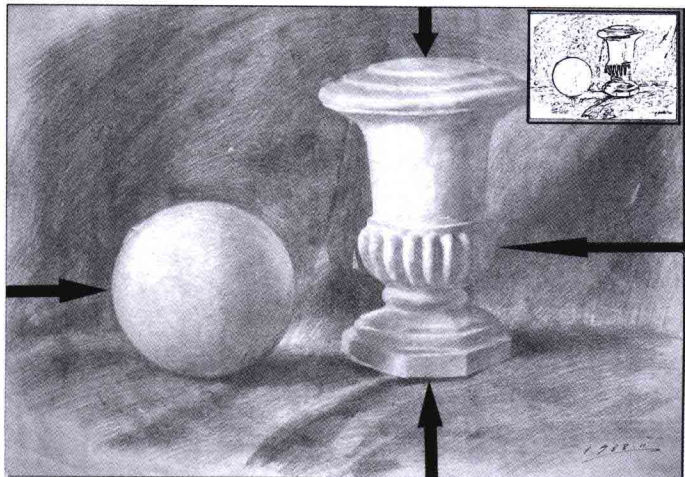

图2.3 画线条的方式

图2.4 用铅笔测量比例

图2.6 静物素描应按黄金分割构图,将物体的中心置于画面合适的位置,画面的上、下、左、右边缘距物体中心不能对称,如图中箭头所示。事先可在右上角勾一个小的构图,查看构图是否合适

2.1.3 了解透视

透视也是构图的一部分。画面中物体的垂直线是不会变化的,平行线的改变是形成透视的决定因素。透视一般有三种,即一点透视、两点透视、三点透视,包括仰视和俯视效果,如图2.7~图2.9所示。通常把仰视的透视概括为“近大远小”,把俯视的透视概括为“近低远高”。画室内效果图多用一点透视,画室外效果图采用两点透视,画鸟瞰图则采用俯视的三点透视。求透视的方法,除传统的几何透视法外,还可通过电脑软件绘制。

2.1.4 准确的比例

准确的比例决定了正确的形体,应用辅助线有助于画者对物体轮廓进行反复比较,找出准确的比例(图2.10)。

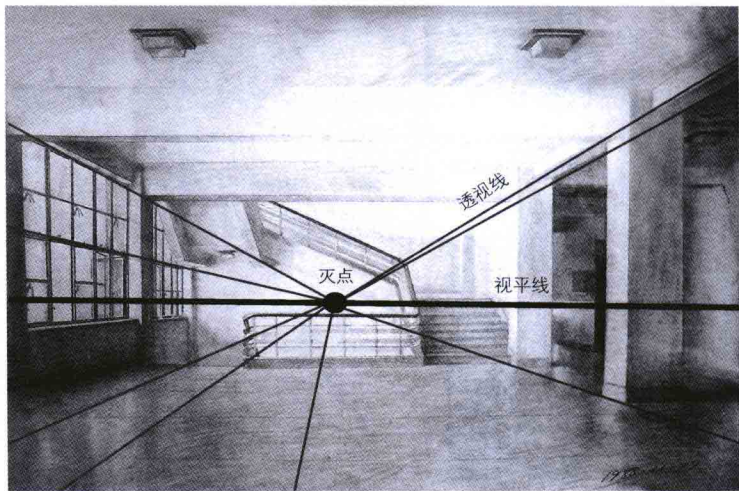

图2.7 一点透视也称平行透视,适合于表现纵深感强、比较庄重的场景。图中黑线为视平线与灭点,所有蓝色平行线都朝灭点聚集,垂直线不变

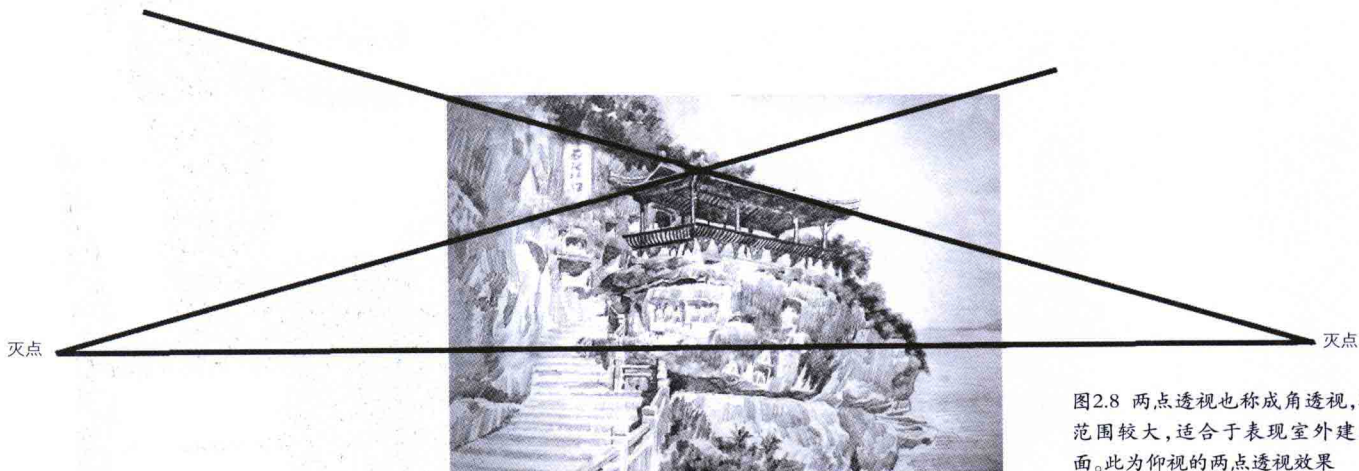

图2.8 两点透视也称成角透视,取景范围较大,适合于表现室外建筑立面。此为仰视的两点透视效果

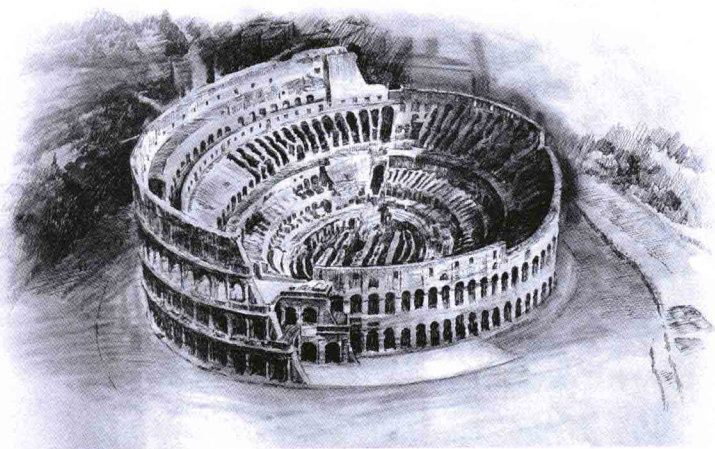

图2.9 三点透视鸟瞰图多用于取景范围较大的场面,适合于表现大型建筑、广场、小区等

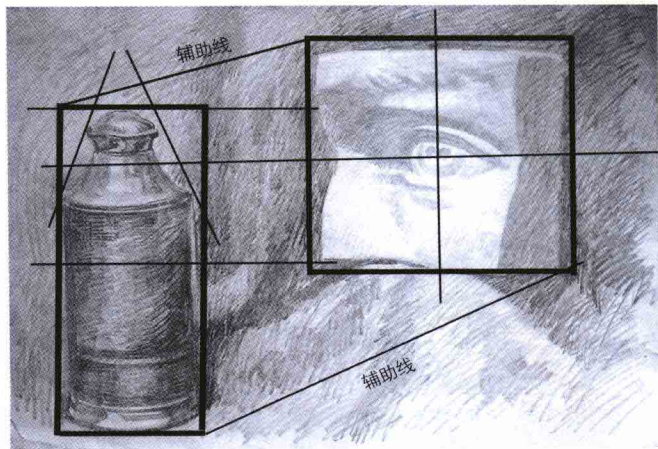

图2.10 静物素描中,可用辅助线确定物体大的轮廓、比例及相互关系

2.1.5 明暗与对比

明暗关系决定着画面的对比度。最亮至最暗的色调不应有重复的颜色,不要混淆各物体之间的层次关系(图2.11)。

2.1.6 体积感与空间感

静物素描的主要目的之一是表现物体的体积感与空间感,即在二维平面上表现出三维体积与空间。如图2.11所示,球体与柱头被刻画出较强的体积感,与背景中的台布形成一定的空间深度。

2.1.7 表现质感

静物素描除了画石膏几何体外,还可画玻璃器皿、金属器物、水果蔬菜等实物。关键是养成整体作画的好习惯,表现出实物的质感,这样才能全面提高静物素描的技能(图2.12)。

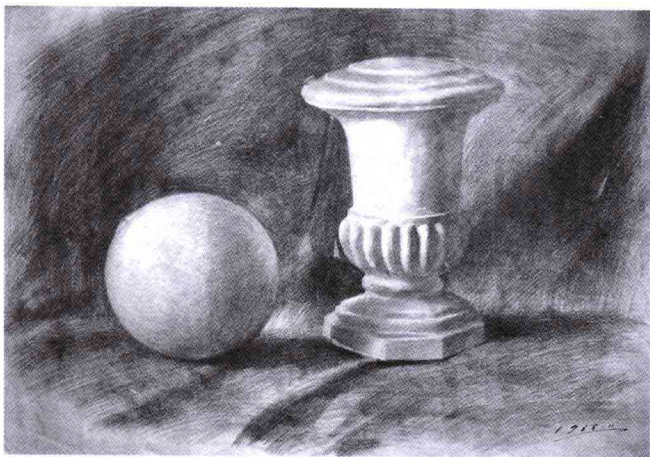

图2.11 静物素描中,正确的明暗关系及对比效果,源于对物体的细致观察与真实表现,否则会导致比较灰的画面

2.2 风景素描

风景素描包括画树木和建筑(古建筑、具有地方特色的民居建筑、西式建筑等),以及水景、街景等,其重要性在于培养景观造型能力,以具备从事建筑与环境设计必需的艺术素质。其方法要点如下。

2.2.1 临摹范本

首先临摹风景素描范本,应选择比较容易掌握的范本,了解和熟悉树木、建筑物的表现方法(图2.13)。

2.2.2 树木写生

经过临摹范本,可以外出进行树木的写生。先画单棵树,学会表现树干和树叶,观察树木的生长规律,再画树的组合和不同季节的树,以及低矮的灌木和草丛(图2.14)。

图2.12 素描静物主要训练把握物体造型的准确性,以及体积感、空间感及质感的表现,如图中对玻璃器皿、金属器物、水果、台布等的刻画

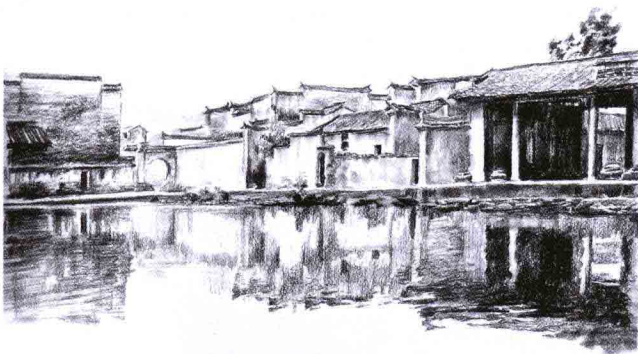

图2.13 临摹风景素描范本,旨在了解和熟悉表现建筑与环境的方法

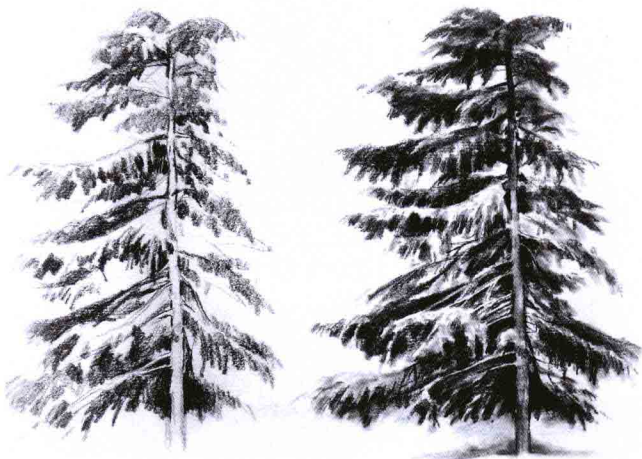

图2.14 树木写生练习主要应把握树木的外形与生长规律,表现树木前后左右的体积感和空间感

2.2.3 建筑写生

建筑写生,可画单体或群体的古建筑。由于古建筑的形体非常丰富,有坡顶、脊瓦、屋檐、砖石墙和基座,以及雕梁画栋的构件,因此,写生的要求是要细致地表现其构造、质感和光影效果(图2.15)。而在现代建筑的写生中,光影虽然没有古建筑那么复杂,但也讲究塑造建筑形象的手法。

2.2.4 画面的层次与对比

在表现建筑风景时,应有丰富的素描层次,并将各个局部加以统一,突出前景的建筑物,将树木陪衬于周围,以强调画面的对比效果(图2.16)。风景素描的工具不限于普通素描纸和铅笔,还可使用钢笔、炭笔、毛笔等。应经常去户外写生,训练风景素描技能,并将刻画风景的技巧融于快速手绘效果图中。

2.3 钢笔画

钢笔画是仅次于素描的基本功了,而且它最直接地作用于手绘效果图中。钢笔画应了解以下几项基本技法。

2.3.1 单线条及笔法

钢笔单线条要求流利、准确、无迟滞,直线可借用尺子画出(图2.17)。

图2.16 采用粗糙纸张,并使用木炭条、毛笔等工具,以表现画面的对比效果

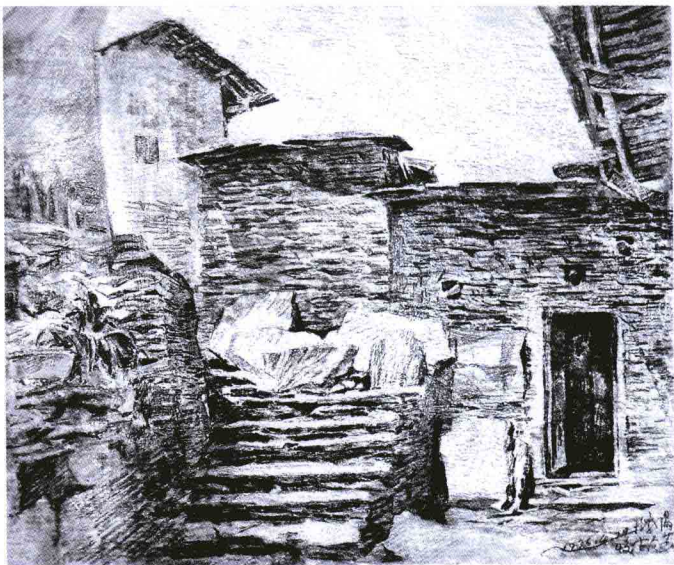

图2.15 这幅建筑写生素描采用自制纸张,即在纸面刷上用石膏加乳胶的粉底,使其表面具有粗糙的纹理,并使用了炭笔,以表现建筑质感和光影效果

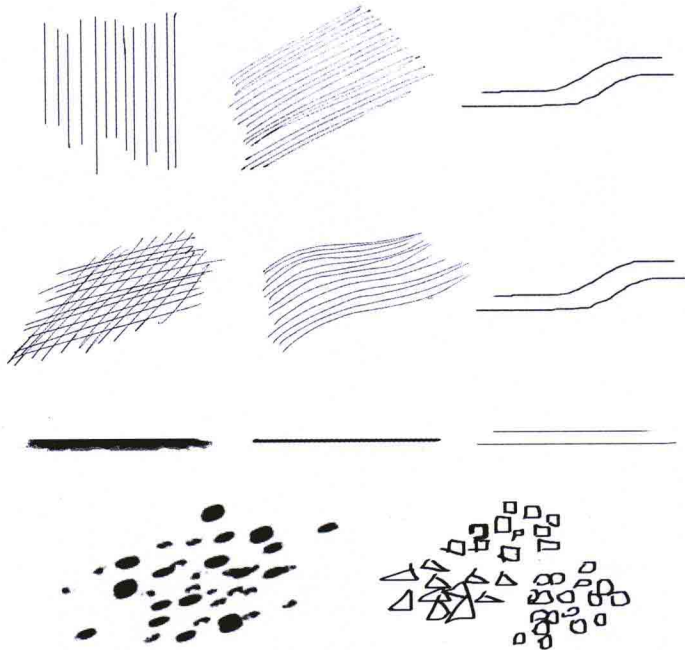

图2.17 钢笔单线条包括直线、曲线、交叉线排列,排线应匀称。右下角的三角形及方形为单线条树叶造型