

21世纪高等学校规划教材

室内设计手绘

快速表现

张 峰 郭天翔 陈雪杰 编
李湘华 陈培禧 杜市宁

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

21 世纪高等学校规划教材

室内设计手绘 快速表现

张 峰 郭天翔 陈雪杰
李湘华 陈培禧 杜市宁 编

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

本书是 21 世纪高等学校规划教材。

本书采用循序渐进的训练方式,从最基础的线条开始,到单个家具、植物、陈设等物体速写,再到单个物体上色,最后到一点及两点透视的整体室内空间训练。训练方法层层递进,逐步引导初学者克服手绘技法和心理上的障碍,在编写中格外注重对初学者的动手能力的培训,帮助初学者科学有效地提高手绘水平。

本书作者均为有多年实战经验的资深设计师和讲师,采用了大量已被采纳的实践案例,可以作为普通高等院校环境艺术设计、室内设计等相关专业学生的教材,也适合初学者自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

室内设计手绘快速表现 / 张峰等编. —北京: 中国电力出版社, 2012.6

21世纪高等学校规划教材

ISBN 978-7-5123-3251-5

I. ①室… II. ①张… III. ①室内装饰设计—效果图—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第146830号

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2012年8月第一版 2012年8月北京第一次印刷

787毫米×1092毫米 16开本 8.25印张 195千字

定价 32.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

Preface

序

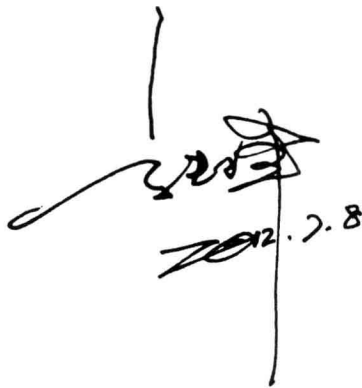
按照惯例，为一套书撰写序或前言，就应该介绍这本书的作者和作品。可是，《室内设计快速表现》是一套由众多老师和学生共同合作的手绘集，在与老师和同学们谈心时，他们都表达了一个共同的心愿：希望读者通过本书的作品来了解他们。

因此，我仅代表爱好手绘的知己们向他们表示真诚的感谢和敬意！

这是一套从基础制图到实际中与客户沟通后的若干可行性方案的表现图集，主要突出详细、详实、易学、实用等特点。同时，在一套手绘集中能有这么多高级别的设计师聚集，笑谈笔墨，这在业界是十分难得一见的。

这是一部非常细心的教科书。书中的设计师都有着丰富的人生阅历和非常扎实的笔墨功夫。他们从事设计工作多年，具有一流的专业知识，并欲臻高华之境界。我们在学校的专业知识和社会中的磨砺固然重要，但若没有一种不断学习与进取的心，成功也许就会离我们很远。相反，若有不断学习与进取之心，即使起步晚，或是在工作之后重拾年少时的艺术梦想，同样能攀登上艺术的高峰。因为，艺术无界限！只要你有一颗爱艺术与学习的心，时间会帮你证明一切……

这套书稿的征集，历时半年多，共收到全国各地 600 多位学生、设计师惠寄的作品，最后经过我们仔细筛选编辑而成。前面大部分内容为基础制图以及设计师作品，后面部分为学生入选作品，即便如此，还是有许多精品力作未能收进集内。在这里，我谨代表余工特训中心全体同仁和广大读者，向所有支持本次征稿活动的设计师和同学们表示衷心感谢！

2012.7.8

进入 21 世纪以来，计算机软硬件的发展使得电脑效果图具有效果逼真、修改方便等优点。电脑效果图能模拟出场景的真实性，容易被业主所接受，因而在国内被广泛采用。但电脑终究是机器，始终缺少徒手绘制的灵性和个性，且受制作场地的限制，当设计师与业主进行短暂交流与沟通时，就显得少了很多自由度。而且电脑效果图必须在设计师头脑中预先设定好构思才能实现。电脑效果图的这些缺点恰恰正是手绘效果图的优点。

手绘主要是表现设计师的思维过程，从案例构思到表现的过程中，可更好地对空间形态及空间关系进行推敲，是创作欲望的开始。真正的设计是没有固定模式的，手绘图正有此特点。在手绘图的过程中，随手的几根线条可能就会启发设计师的联想，带来意外的设计惊喜。更重要的是手绘还具有以草图与人交流的优势。某种程度上，手绘甚至可以说是设计的基础。手绘作为一种表现形式和手段，是每一个设计师必须掌握的一种技艺，如果因为有了电脑效果图而荒废了手绘，将会妨碍自己的设计思维的发展，无法成为一个真正优秀的设计师。

对于设计师来说，手绘图不是绘画作品，它与绘画作品有着概念上的区别。绘画可以发挥艺术的想象，天马行空；而手绘效果图更多要考虑工程的实际情况，结合预算、材料和施工工艺来进行表现，对绘制表现手法技巧、比例尺度、材质的要求也是非常严谨的，具有更多技术含量，有建造技术的潜在意识。手绘图的根本在于“设计”，而不是纯粹地画一张张美丽的绘画作品。从手绘草图到手绘效果图，都是设计师把握设计方案风格 and 方向不可缺少的关键环节。好的手绘效果图可以帮助设计师在早期就控制设计方案并推动设计方案的实现。

本书提供的数十个设计案例，都是设计师们的实际案例作品，既有设计师自己构思分析过程中产生的草图，也有已经被业主采纳的成品表现图，从图中可看出设计师对设计的追求和创意，对于初学者而言更有其现实性。本书在表现技法上综合了各类工具的特点，采用循序渐进的训练方式，从最基础的线条开始，到单个家具、植物、陈设等物体速写，再到单个物体上色，最后到一点及两点透视的整体室内空间训练。训练方法层层递进，逐步引导初学者克服手绘技法和心理上的障碍，在编写中格外注重对初学者的动手能力的培训，帮助初学者科学有效地提高手绘水平。

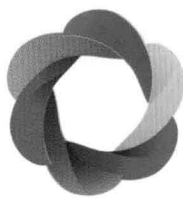
Contents

目录

序

前言

第一章	手绘基础训练.....	1
	第一节 工具	1
	第二节 线条训练	4
第二章	单体画法.....	10
	第一节 单体绘制方法	10
	第二节 单体上色	12
	第三节 彩色平立面图的绘制	20
	第四节 景观单体绘制步骤图解	25
第三章	空间透视画法与上色步骤图解.....	29
	第一节 一点透视	29
	第二节 两点透视	37
	第三节 微角透视	46
	第四节 空间上色步骤图解	48
第四章	室内外空间设计手绘训练.....	63
	第一节 草图训练	63
	第二节 家装手绘训练	67
	第三节 工装手绘训练	73
	第四节 建筑及园林景观手绘训练	76
第五章	手绘作品赏析.....	83
	第一节 室内效果图赏析	83
	第二节 建筑及园林景观作品赏析	103
	第三节 写生速写作品赏析	109
	参考文献.....	123

第一章

手绘基础训练

第一节 工 具

一、基本工具

1. 钢笔

钢笔是手绘表现最为常用的工具之一，因而速写常被称为钢笔速写。速写是从事设计行业的人员所应具备的基本专业技能，速写的练习可以培养设计师的形象思维与形象记忆，使设计师能手眼同步快速地勾画设计对象。

钢笔分为普通钢笔和美工笔两种。其中普通的书写钢笔画出的线条挺拔有力，并富有弹性；美工笔线条本身具有美感，可随着用笔的方向、轻重的不同产生不同粗细和力度的线条，使画面自然生动且灵活多变。

钢笔应选择笔尖光滑并具有一定弹性的，试笔时要求正反两面均能画出流畅的线条。平时使用要注意钢笔的保养，经常清洗，以保证笔尖出水的流畅。

2. 针管笔

针管笔有注水针管笔与一次性针管笔两种，根据笔头的粗细还分很多型号，绘制效果图时可以选择不同型号的笔，以增加画面层次感，使画面更加生动。

注水针管笔的笔尖细软，必须注墨使用，缺点是容易漏墨且笔尖容易被纸面纤维堵住，多用于施工图的绘制。手绘效果图多使用一次性针管笔。一次性针管笔也称为绘图笔，笔头没有空隙，不会出现堵塞笔尖的现象，缺点是不能上墨，只能一次性使用，如图 1-1 所示。

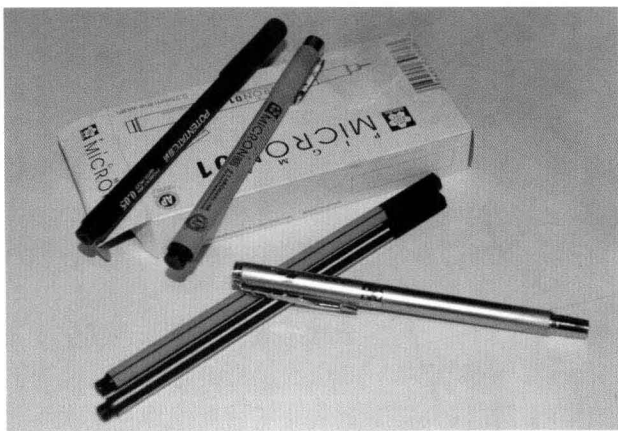

图 1-1 针管笔

3. 铅笔

对于手绘而言,铅笔是最常用的工具,较适合草图设计阶段对设计方案进行反复推敲的绘制过程。铅笔选用应以软性为宜,常用的型号有 2H、H、HB、B、2B。在手绘起稿时也可以使用自动铅笔,这样可以尽量保持画面干净整洁,对后期上色没有影响。

二、上色工具

1. 马克笔

马克笔有上百种颜色,并有单头和双头之分。用马克笔作画,各种颜色和不同宽度的笔头使得手绘稿上色变得快速有效,所以成为当前效果图表现中主要的着色工具之一。但是马克笔的色彩不能调和,因而购笔时颜色要尽量地多,尤其是中间过渡色。

马克笔分油性和水性两种,两种马克笔从色彩感觉和使用上都有所不同,可以混合使用。水性马克笔颜色亮丽,有透明感,但是干后颜色会略微变淡,上色时如果多次叠加颜色色彩会变得浑浊灰暗,且容易伤纸,不适合薄纸使用。油性马克笔画面表现效果柔和,易于干且颜色多次叠加后不会伤纸,适用于各种纸张。选用哪种马克笔可根据自己的使用习惯和表现要求确定,充分发挥它们的特性,如图 1-2 所示。

图 1-2 马克笔

2. 彩色铅笔

彩色铅笔也是主要的上色工具,且较容易掌握。彩色铅笔的颜色较多,一般一盒有 6 色、12 色、24 色、36 色、72 色之分。彩色铅笔的外形及使用效果均类似于铅笔,上色时可以利用彩色铅笔的笔触来绘制各种细部色彩和表现物体的质感。彩色铅笔效果较淡,清新简单,且大多便于橡皮擦去。

彩色铅笔分为可溶性彩色铅笔(可溶于水)和不溶性彩色铅笔(不能溶于水)两种。水溶性彩色铅笔可用水来调和,调和后具有一定的水彩渲染效果,能起到丰富画面的色彩关系和完善色彩间的过渡的作用,在很大程度上弥补了马克笔颜色层次不足和不方便大面积平涂的缺点,如图 1-3 所示。

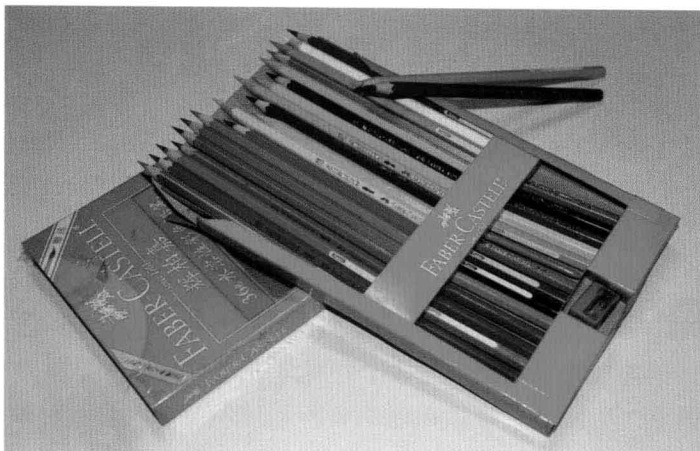

图 1-3 彩色铅笔

三、其他辅助工具

1. 修正液

修正液可用在画面中点绘高光。

2. 软橡皮

质地柔软的橡皮，用于擦掉多余的彩色铅笔线条，可使色彩柔和。可将橡皮削尖，最好呈三角形，方便擦出细节，如图 1-4 所示。

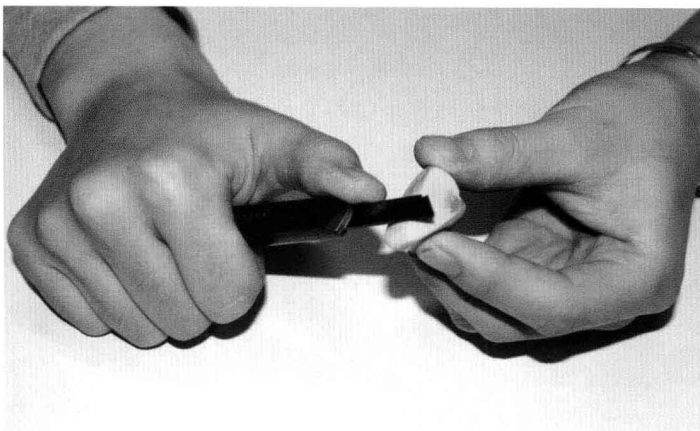

图 1-4 削尖的橡皮

3. 纸

常用的纸有复印纸、色纸、硫酸纸、素描纸等。色纸带有底色，在色纸上作画可以为后期加工提供方便，且使画面更具独特个性。但最常用的还是复印纸。复印纸纸质细腻，无需剪裁，规格多，使用起来方便。此外，复印纸吸水性适中，可以使得笔触流畅，能将马克笔的特点充分发挥出来。

除了以上工具外，常见的手绘工具还有三角板、直尺、自动铅笔、美工刀等，选择什么品牌的东西并不重要，最重要的是自己的手感，建议购买自己手握着最舒服的工具。

第二节 线条训练

初学者画不好线条大多是因为下笔犹豫不决，轻重把握不到位，结果出现了呆滞、不流畅的问题。尤其是有些初学者刚开始练习时非常小心，一心求“直”，其实手绘上的直线只是感觉和视觉上的“直”，并不要求标准的尺规化的直线。

一、直线训练

绘制线条时，手要放松，要求手腕和手臂同时运动，行笔时要快、干脆，决不能拖泥带水。起笔和收笔重，中间轻，可以在起笔和收笔时来回一次或者略微顿一下，如图 1-5 所示。

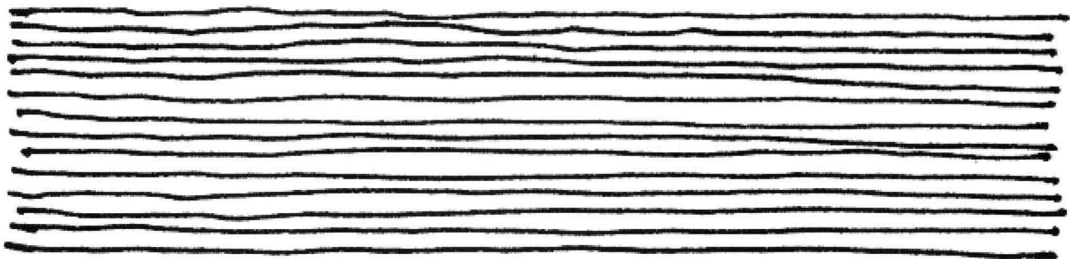

图 1-5 线条绘制要点

二、抖线训练

在手绘中，尤其是在绘制竖线长线条上，经常会用到抖线的技法。

绘制抖线时，手要放松，手微微振动，讲求流畅、自然。如果线条过长，也可以画至中间断开，再接上，如图 1-6 所示。

线条是构成手绘效果图的基本元素，线条的粗细、疏密是表现空间明暗关系和空间层次的最为常规的手法，如图 1-7 所示。

三、其他类型线条训练

- (1) 短横线或短竖线：多用于表达细部及小饰品。
- (2) 长横线或长竖线：适合画空间中的结构墙面线。
- (3) 侧锋：中间实两边虚，线条随行富有缥缈感，多用在素描中，如图 1-8 所示。

(4) 顿挫线条：起笔收笔有明显的顿挫，这样的线条结构清晰平稳，适合表达结构明确的物体，如图 1-9 所示。

(5) 乱线条：运笔夸张凌乱，多用于表达一些不规则形体，如图 1-10 所示。

(6) 断线：多用于表达建筑制图中玻璃镜面的反光，如图 1-11 所示。

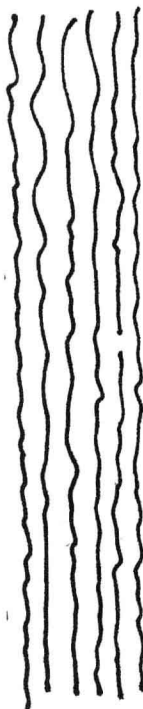

图 1-6 抖线

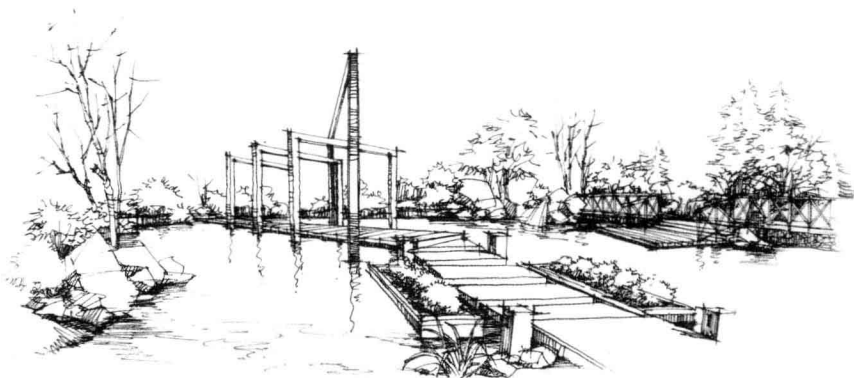

图 1-7 线条的疏密、轻重构成了空间的明暗与层次

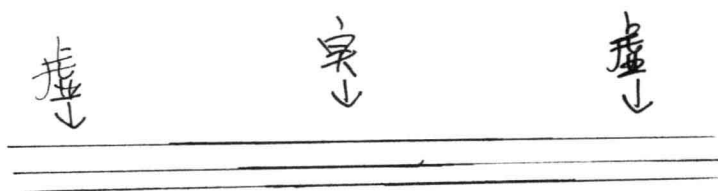

图 1-8 侧锋

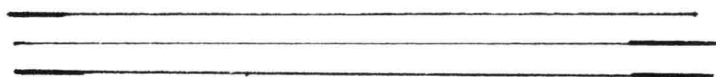

图 1-9 顿挫线条

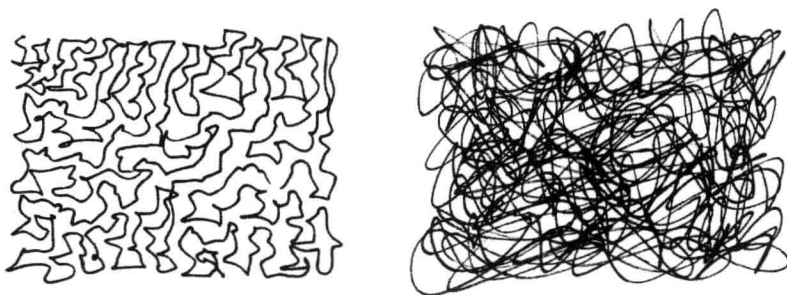

图 1-10 乱线条

图 1-11 断线

四、线条练习的方法

达·芬奇曾说过：“你如此勤奋地训练你的手和你的判断之后，你就在不知不觉之间做到手法敏捷。”

线条练习，甚至包括手绘的练习是没有任何捷径的，最重要的技巧可归结为两个字——多练。不要指望短时间就能练好，相比于技巧，手绘更需要持之以恒的毅力与坚持！初学者在练习手绘的过程中会遇到很多挫折与困难，初期甚至经常会出现不相信自己的情况，脑海里琢磨：“我是不是没有这个天分？”请记住，这一切不过都是一时杂念，千万不要当真。每当你自己觉得坚持不下去的时候，你就已经到了即将进步的时刻。这个时候千万不能放弃，再坚持坚持，你就会又上了一个新台阶。

（1）找一张报纸，在文字下面连续不断的画线。平放报纸画横线，竖过来则可以画竖线，先从短线开始，逐渐加长，直到你觉得画线是如此轻松。

（2）带上速写本，不限什么题材，从简单的单体开始，到整体大环境、大空间。有时间就画一画，不要在乎周围人的眼光，要知道，所有的手绘高手都是这样起步的，如图1-12~图1-18所示。

五、速写赏析

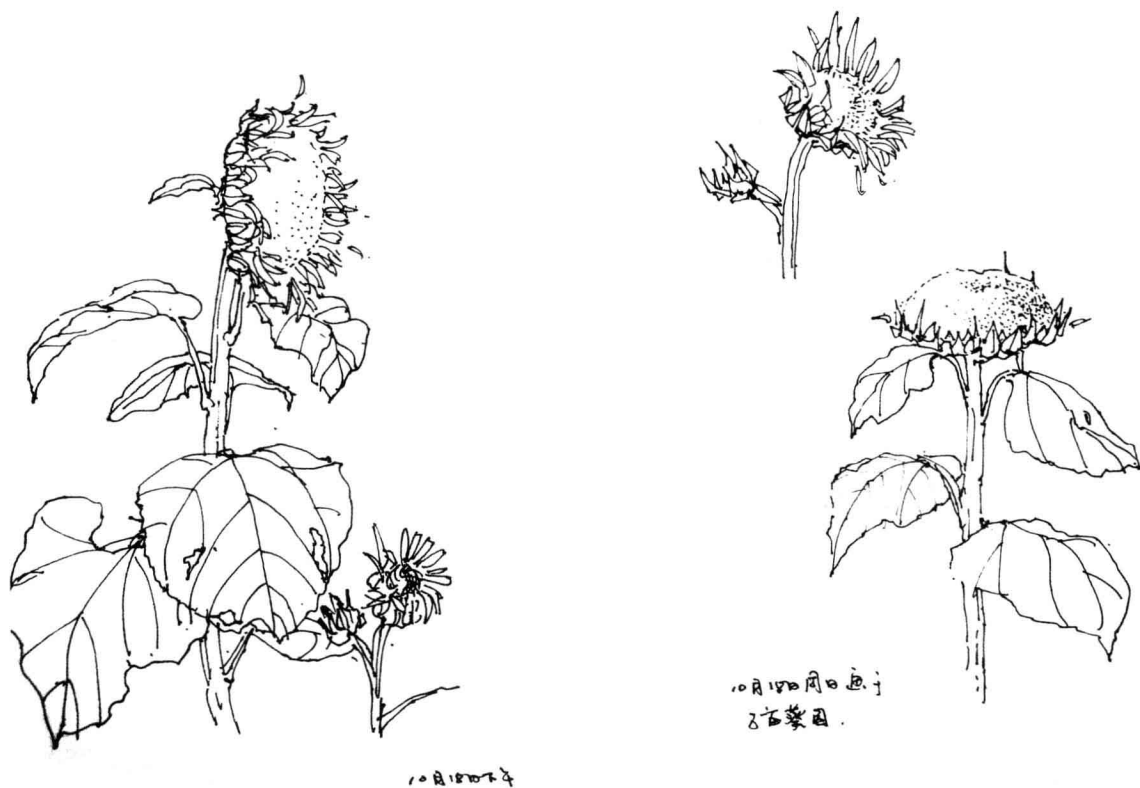

图1-12 植物速写

图 1-13 植物速写

图 1-14 速写

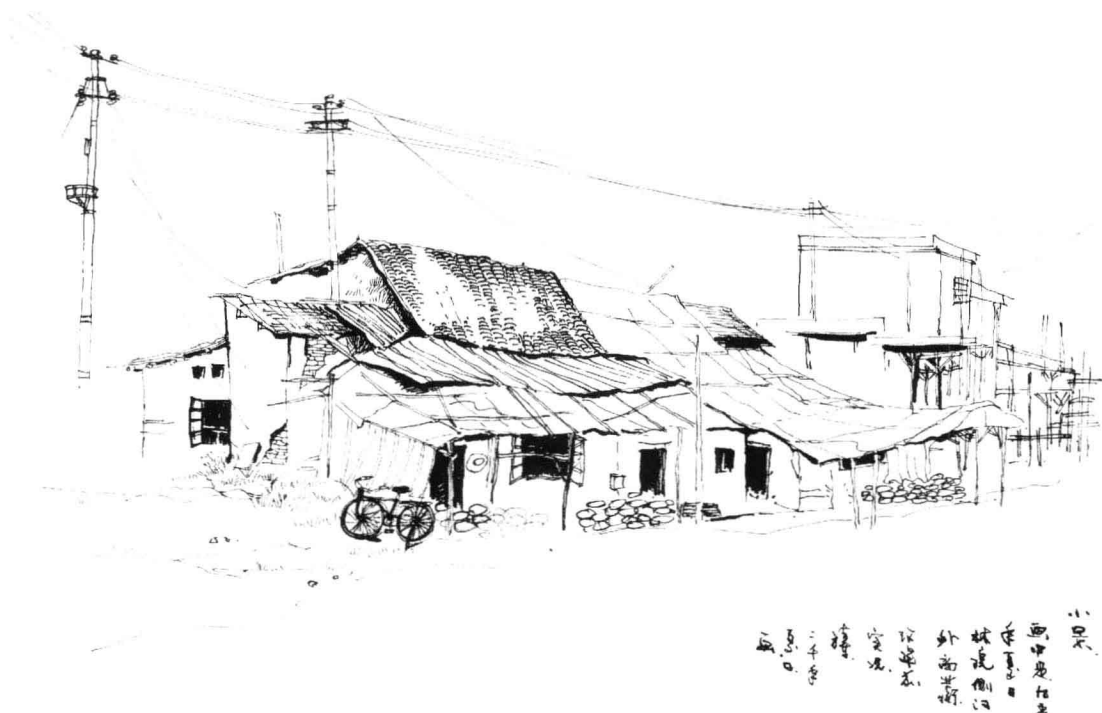

图 1-15 速写

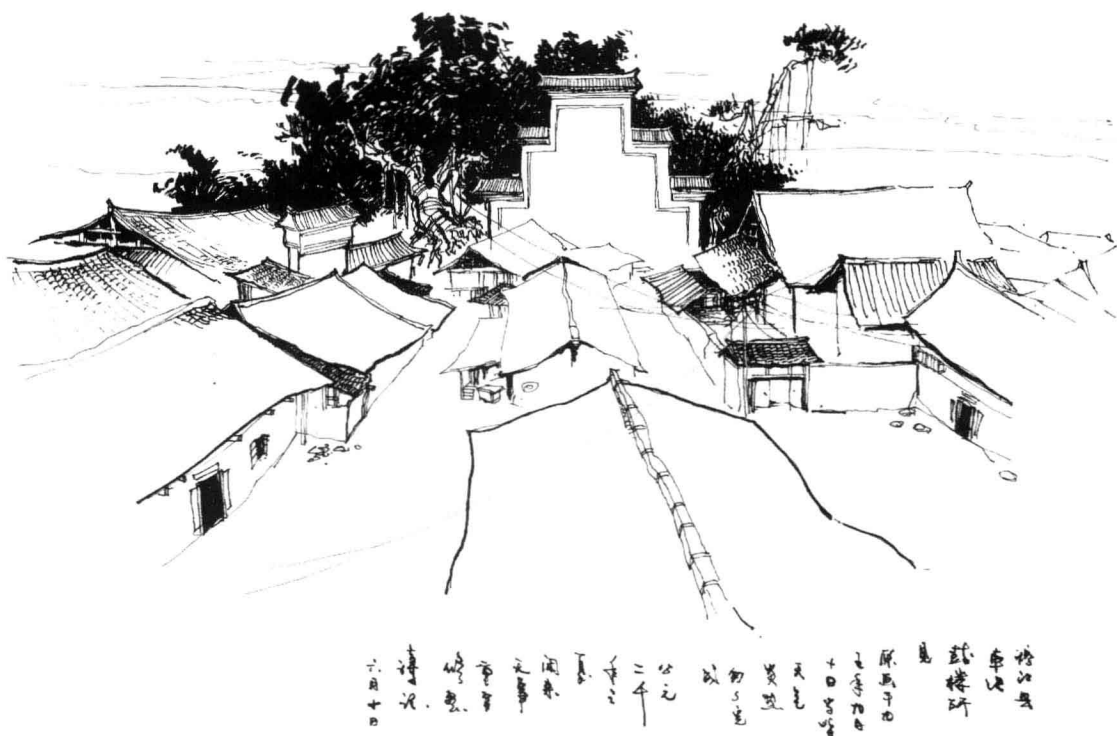

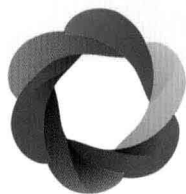
图 1-16 速写

图 1-17 建筑速写

图 1-18 建筑速写（王若飞绘）

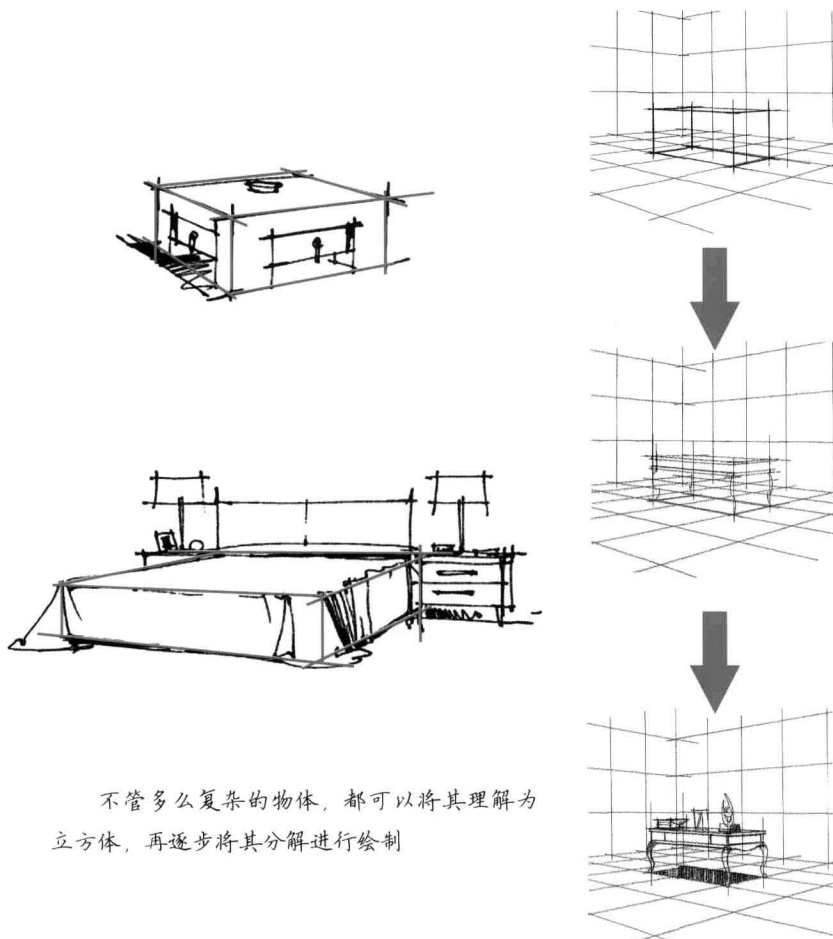
第二章

单体画法

第一节 单体绘制方法

一、如何理解单体

各种各样的物体，其形态和复杂程度都是各不相同的，但是都可以将其简化。在理解上可以将单体归纳为一个带透视立方体，再从这个立方体入手，逐步对形体进行分解绘制，如图 2-1 所示。

不管多么复杂的物体，都可以将其理解为立方体，再逐步将其分解进行绘制

图 2-1 将单体理解为立方体再进行分解绘制

二、沙发单体绘制步骤图解

沙发单体的绘制，依照立方体理论，先理解为一个立方体，再一步步进行细分绘制，如图 2-2 所示。其他物体的绘制也可以参照这种方式进行分解绘制。

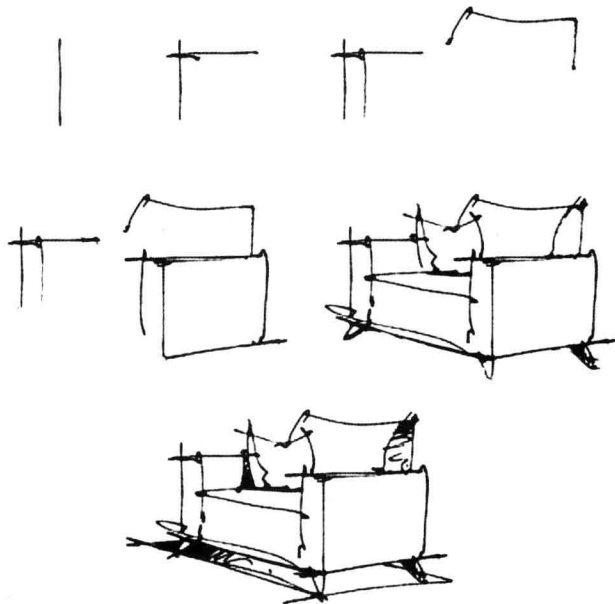

图 2-2 分解绘制

三、灯具单体绘制

灯具单体绘制，如图 2-3 所示。

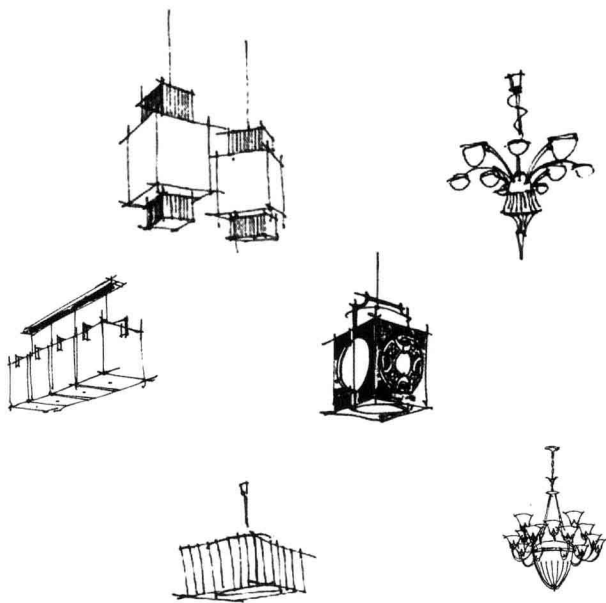

图 2-3 灯具单体绘制