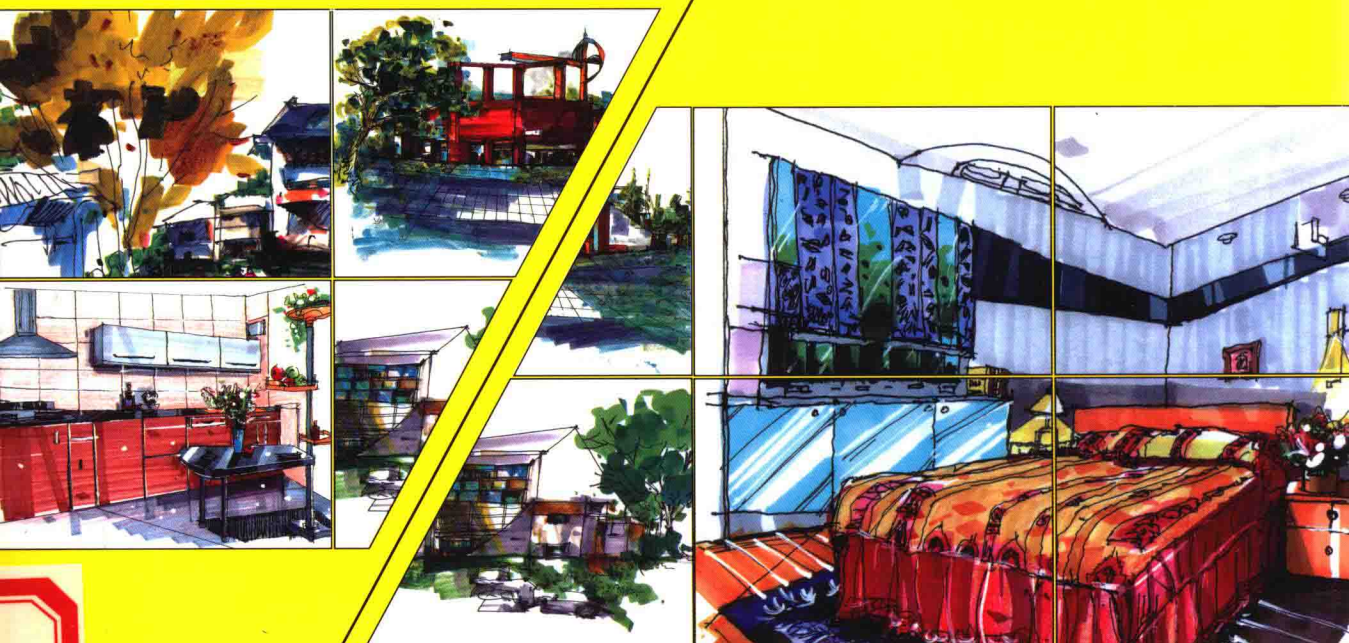


艺术设计与实践

手绘 效果图快速表现

陈路石 陈利亚 编著



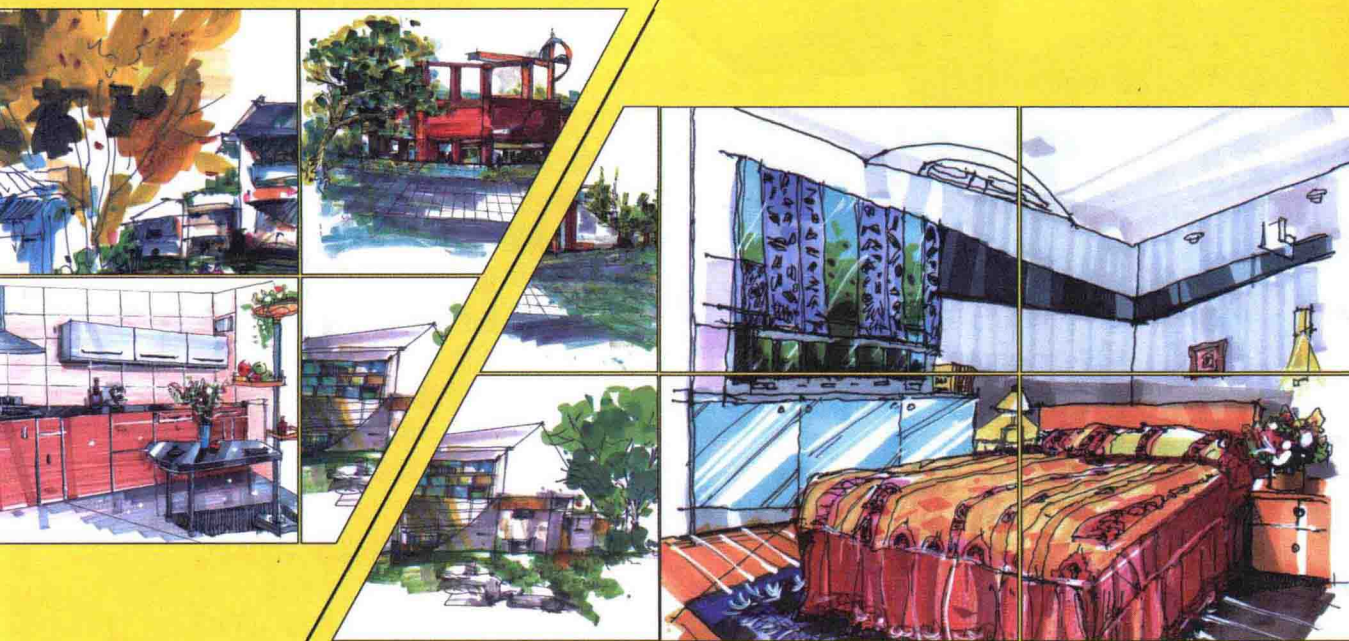
清华大学出版社



艺术设计与实践

手绘 效果图快速表现

陈路石 陈利亚 编著



清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书共分7章,内容包括手绘效果表现的历史、发展、前景、手绘表现的学习方法、手绘常用的透视原理、手绘效果图的绘制方法和技巧、手绘效果图单体绘制方法、手绘效果图组合绘制方法以及室内和景观手绘优秀作品欣赏。

本书可以作为国内各高校、高职高专院校的环境艺术、建筑设计、园林规划、室内设计、产品设计等相关专业学生的专业教材,也可以作为广大设计师、设计行业从业者学习马克笔手绘技法的参考书籍。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

手绘效果图快速表现/陈路石,陈利亚编著. —北京:清华大学出版社,2015
(艺术设计与实践)

ISBN 978-7-302-37919-5

I. ①手… II. ①陈… ②陈… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第204988号

责任编辑:陈绿春

封面设计:潘国文

责任校对:徐俊伟

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:11 插 页:2 字 数:285千字

版 次:2015年3月第1版 印 次:2015年3月第1次印刷

印 数:1~3500

定 价:49.00 元

产品编号:053093-01

前言

PREFACE

环境艺术设计发展至今，手绘效果表现已越来越被社会所广泛接受。手绘的方式可以用最快、最简便的方式来记录创作灵感，且不受时间、地点、工具的限制，而且便于修改和增删。作为设计表现形式的一种，手绘效果表现已经慢慢成为设计师必备的基本技能之一。在科技高速发展，各种电脑制图工具充斥的今天，手绘以其独特的艺术魅力，仍然受到很多设计师的青睐。

手绘效果表现不仅仅是一门设计艺术，也是一门绘画艺术，所以在学习手绘效果表现的过程中，不仅可以培养设计思想，还能提高欣赏眼光。一幅好的手绘效果图，包括了透视、比例、形体、空间、配色等各方面的搭配和关系处理。对于培养自身的空间比例感，色彩搭配等都有很大的帮助。

本书在吸收国内外优秀手绘效果图理论的基础上，重点讲解了手绘效果图设计的核心理论和设计方法，尤其注重了设计理论与工程实践的结合，运用了大量的案例，开启学生的思维能力和设计能力。

本书定位明确，主要内容包括手绘基本工具及其应用，透视基本原理及应用，马克笔上色基本技法，以及马克笔在手绘效果图设计中的应用。针对马克笔手绘表现的特点，介绍了马克笔表现手法技巧在设计行业中的应用，并通过典型案例，大量精美范例，

由浅入深地向读者提供了直观化的理论支持和实践指导。本书理论结合实践，内容丰富，知识性强，结构清晰，图文并茂地介绍了手绘技法和应用，内容紧紧围绕实际设计案例，强调了实用性、突出实例性、注重操作性，使初学者能够学以致用。

本书内容安排详略得当、重点突出，理论讲解和实际案例相结合，能快速提高读者的绘制手绘效果图的技能。

由于写作时间匆忙，书中难免有不足，望广大读者批评指正，在学习中如果遇到技术性问题请发送邮件至作者的邮箱 364680722@qq.com，作者会及时协助读者解决问题。

参与本书编写还有李倩颖、秦浠莲、宋小飞、郑红、杨庆、郑纓、马振宇、贺映梅、王瑶、薛惠、陈路遥、陈福强、叶诚、郑明燕、张彦华、陈利康、周利娟、刘文裕、彭国平、陈玲薇、李淑艳、王席琼、李良周、周琼芬。

作者

目录

CONTENTS

第1章

手绘效果图表现概况	1
1.1 手绘效果表现的作用和意义	2
1.2 手绘效果表现的发展和前景	2
1.3 环境艺术设计的表达与表现	2
1.4 手绘的发展过程	4
1.4.1 中国手绘效果图的表现史	4
1.4.2 西方手绘效果图的表现史	6
1.4.3 现代手绘效果图的发展史	9
1.5 手绘效果图的程序	10
1.5.1 采用速写形式记录	10
1.5.2 手绘设计草图	11
1.5.3 完成景观手绘效果图	13
1.6 手绘学习基础和方法	13
1.6.1 手绘效果图学习基础	13
1.6.2 手绘效果图学习方法	15
1.7 手绘效果图的工具选择	20
1.7.1 笔	20
1.7.2 纸	24
1.7.3 其他工具	24

第2章

手绘透视概述	25
2.1 手绘透视的原理与分类	26
2.1.1 一点（平行）透视	27
2.1.2 二点（成角）透视	29
2.1.3 三点（斜角）透视	30
2.2 空间构图的基本规律	30
2.3 色彩在构图中的运用	33

2.3.1 明暗对比	33
2.3.2 渐变统一	33
2.3.3 冷暖对比	34
2.4 常用的几种构图形式	34
2.4.1 平分构图法	34
2.4.2 环形构图法	35
2.4.3 仰视构图法	35
2.4.4 俯视构图法	36

第3章

单体家具陈设与组合线描训练 37

3.1 单体家具陈设线描手绘练习	38
3.1.1 单体沙发线描步骤分解	38
3.1.2 单体床线描步骤分解	39
3.1.3 单体椅子线描步骤分解	39
3.1.4 单体柜子线描步骤分解	40
3.1.5 单体家具陈设实例	40
3.2 家具陈设组合线描手绘实例	44

第4章

单体家具陈设与组合色彩训练 51

4.1 单体家具陈设色彩手绘练习	52
4.1.1 马克笔上色特点	52
4.1.2 使用马克笔表现物体材质	53
4.2 单体家具陈设色彩练习	54
4.2.1 单体家具和陈设配色练习	54
4.2.2 色彩的冷暖对比和色彩的调和运用	57
4.2.3 沙发色彩练习	58

4.2.4 椅子色彩练习	63
4.2.5 灯具色彩练习	66
4.2.6 室内植物色彩练习	68
4.2.7 小器具色彩练习	74
4.2.8 浴室器具色彩练习	75
4.2.9 窗帘色彩练习	76
4.3 家具陈设组合色彩手绘练习	78
4.3.1 餐桌组合色彩练习	78
4.3.2 电视柜组合色彩练习	82
4.3.3 柜子组合色彩练习	83
4.3.4 床、床罩组合色彩练习	85
4.3.5 窗户组合色彩练习	95
4.3.6 浴缸组合色彩练习	96
4.3.7 茶几组合色彩练习	97
4.3.8 沙发组合色彩练习	98
4.3.9 玄关色彩练习	104

第5章

景观手绘效果图单体训练	107
5.1 景观手绘效果表现基础	108
5.1.1 各种线的应用	108
5.1.2 线条的排列与组织	108
5.1.3 线条的个性特点	109
5.1.4 紧线	110
5.1.5 缓线	110
5.1.6 粗线变化线	110
5.1.7 速写线	111
5.2 色彩手绘表现技法练习	111
5.2.1 直线及不同排列方向的练习	111
5.2.2 色彩光影练习	112
5.2.3 色彩渐变练习	112
5.3 手绘材质表现	113
5.4 景观手绘效果图单体训练	116
5.4.1 各种树的表现方法	116
5.4.2 花草与植被的表现	123

5.4.3 椅凳的画法	126
5.4.4 灯具的画法	127
5.4.5 石材的画法	127
5.4.6 山石的画法	128
5.4.7 垃圾桶画法	131
5.4.8 花篮画法	131
5.4.9 喷泉画法	134
5.4.10 盆景画法	135
5.4.11 人物画法	136
5.4.12 交通工具的画法	138
5.4.13 建筑配景	142

第6章

景观手绘效果表现组合训练 145

6.1 乔木组合的表现	146
6.2 灌木组合的表现	147
6.3 棕榈科植物组合表现	149
6.4 花草和地被组合表现	151
6.5 景观山石组合表现	154
6.6 砖墙组合表现	158
6.7 水景组合表现	159
6.8 路桥的组合表现	162
6.9 道路与乔木组合表现	164
6.10 标志体组合表现	166
6.11 乔木与建筑物的组合表现	167
6.12 停车场组合表现	168

第1章

手绘效果图表现概况



1.1 手绘效果表现的作用和意义

环境艺术设计作为一门独立的学科，它的发展历史并不长。在中国，是随着科学技术的发展和人们对现代生活需求的提高而逐渐建立起来的。环境艺术设计离不开手绘，室内外的实际表现效果图是首先由手绘的形式表达出来的。手绘的方式可以用最快、最简便的方式来体现设计师初期的创作灵感，而且不受时间、地点、工具的限制。在与业主的沟通中，方式直接，既便于理解设计师的创作理念，又能充分根据业主要求做出修改或者增减。手绘的重要性，在现代环境艺术设计的创作中尤为需要。即使在计算机制图

工具十分普及的今天，手绘效果图依旧以它的独立性、艺术性、快捷表现性，受到设计师的青睐和重视。

手绘不仅是设计艺术中的工具与手段，同时，也是一门绘画艺术。国内外许多环境艺术设计大师的手绘创作图，既用作表达设计师创作理念与具体的施工之中，同时也是一幅优秀的艺术作品，具有一定的审美价值。所以，凡是有志于环境艺术设计的爱好者或设计师、大专院校的相关专业的学生，手绘的培训和熟练掌握都很重要。

1.2 手绘效果表现的发展和前景

设计表现是设计师在设计构思过程中不可缺少的工具，而设计成果的表达阶段又是以手绘表现设计意图的。作为一个环境艺术设计师，手绘具有重要作用，它是设计中的基本技能之一。在现代设计市场中，竞争十分激烈，而环境艺术又是与社会发展、科学技术提高紧密结合与创新的一门学科。在注重物质与精神、科学与艺术、主观性与感性的当代设计领略中，优秀的环境艺术设计师会不断地涌现出来。而这一切都离不开最基本的技能训练，手绘在初期构思的表达上恰

恰能较好地体现这种意图。

所以，加强手绘的训练有助于提高学生观察问题、发现问题、分析问题的能力，而且，在此基础上，还能有效地提高和开拓学生、设计师的创造性思维能力。

环境艺术设计历经科学进步和历史文明的不断发展，当下的环境艺术设计已大量采用计算机制图来完成。但是，手绘作为前期表达构思设计理念工具依旧重要，而且手绘效果表现也一直在随时代的进步而发展。

1.3 环境艺术设计的表达与表现

设计中无论是单体还是组合，都需要通过表达和业主沟通。为了表达好自己的创意设计，可以用绘制草图的方式先表达，再与业主沟通意见，设计出正式的效果图。

手绘图的前期是意向的、不确定的、松散的或模糊的。当逐渐思考、分析和整合把大脑中的初略构思通过手绘图的形式在纸上记录下来，就成为了设计师徒手设计草图的第一步，如图1-1所示。

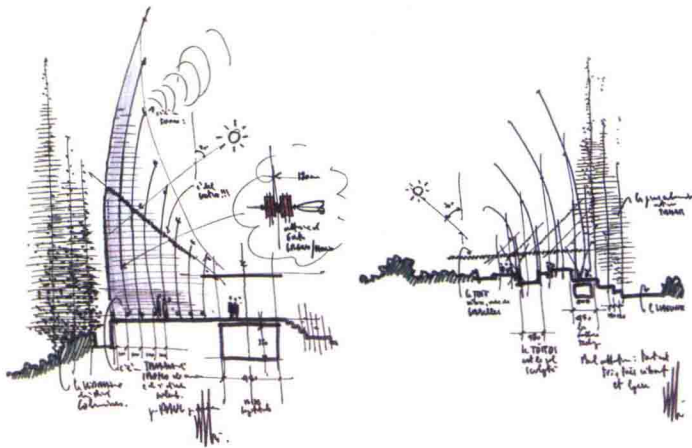


图 1-1 意大利建筑师伦佐·皮亚诺 (Renzo Piano) 的作品

手绘作为建筑设计中不可或缺的一种形式,通过快捷、直观的方式来表达设计师的创作意图。手绘草图早于设计图的完成阶段,看似随意的手绘草图正好反映出设计师的整个设计过程与构思阶段。另外,手绘草图也分阶段性,不是一次性完成的。所以,成熟的手绘草图是在不断分解、修改中最终确定设计方案的,如图1-4所示。

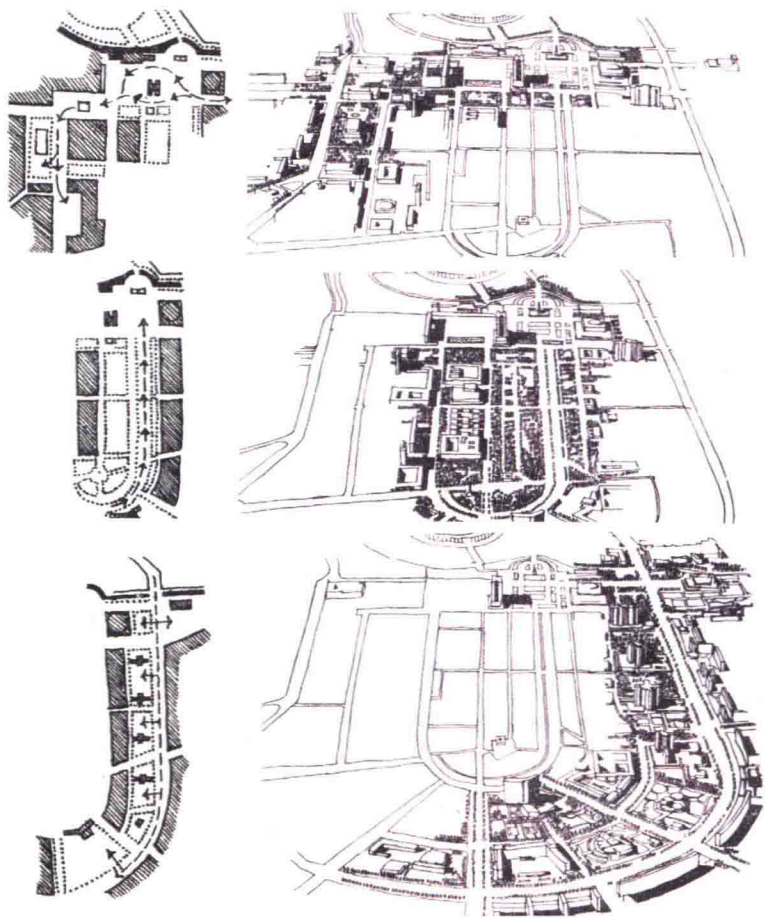


图1-4 国外设计草图

1.4 手绘的发展过程

追溯手绘效果图的表现历史,可以说是伴随建筑的发展而产生的,从建筑产生以来就出现了以描绘建筑为题材的绘画作品,可以认为,最早的手绘效果图就起源于这类题材的绘画上。虽然“手绘效果图”并没有归入美术史的范畴,但是手绘效果图作为一种独立的绘画类型,也有它的个性和特点。下面我们以中国和西方为分支来简要介绍效果图的表现历史。

1.4.1 中国手绘效果图的表现史

在中国古代,以建筑为内容的绘画表现形式很多,以房屋造型铸造的青铜器具上的图案、春秋末期出土的漆器上的漆画,以及汉代的石砖上出现的以室内为题材的绘画图案都可作为中国早期的建筑

描绘作品。到了五代时期，建筑绘画已经成为一个独立的画种，特别是到了宋代，以建筑 and 建筑环境为主的绘画已经较为成熟，家喻户晓的张择端的《清明上河图》可作为这一时期的代表，张择端具有高度的艺术概括力，使《清明上河图》达到了很高的艺术水准，画中规模宏大的建筑，都是空前的，从宁静的郊区一直画到热闹的城内街市，处处引人入胜。画中的建筑，主要以线描的形式进行表现，建筑的有序布局和结构体现了中国古代建筑类题材绘画的最高水平。在明清以后的绘画作品中，也有许多涉及到建筑和室内环境的内容，多以人物和动物形象进行搭配，如图 1-5~图 1-9 所示。



图 1-5 建筑样式的青铜器



图 1-6 建筑图案汉砖拓



图 1-7 张择端的《清明上河图》(局部)

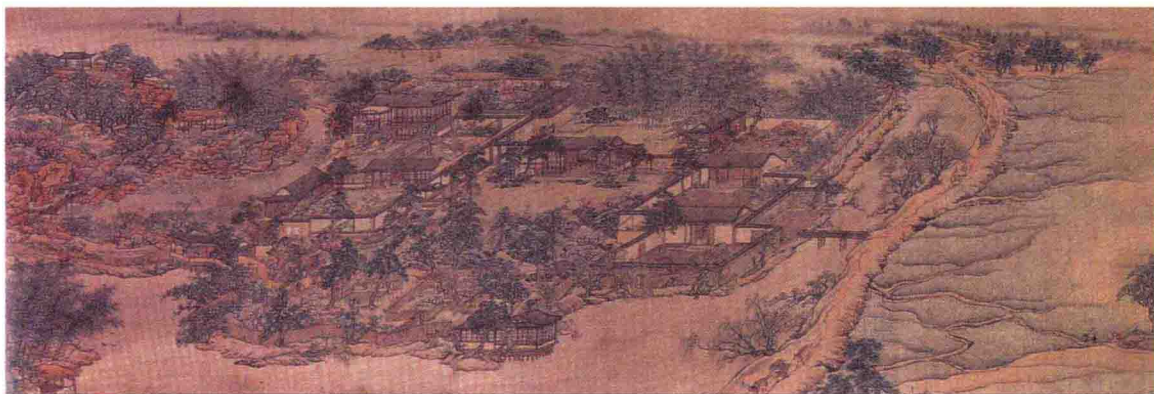


图 1-8 袁江的《东园胜概图》(局部)



图 1-9 明清绘画

在世界美术领域，中国山水画自成独特体系，山水画早在隋唐开始独立形成主流画派，因鲜明的民族形式和风格深受中国人的喜爱。

中国山水画中的“届画”也可以视为中国式的景观手绘图，描绘景物时，要求着重意形神意境兼备，构图宽广，讲究用线条表现物体的箱体和质感，用色上比较单一。线条运用有别于西方绘画中直线的表现形式。

为了画好景观或者室内手绘效果图,在基础训练中,学习中国的用笔用线方法可作为基础练习,但不必太刻意追求,如图 1-10 和图 1-11 所示。



图 1-10 中国景观手绘作品



图 1-11 中国景观手绘作品

1.4.2 西方手绘效果图的表现史

西方的手绘表现图也是随着时代的发展而产生的。在文艺复兴时期,随着科学的发展,在古希腊、

古罗马出现了以建筑设计为营生的设计师，他们已在设计中开始运用透视原理，设计也开始借助绘画的形式加以表达，他们的绘画形式可作为早期的手绘表现图。

到了15世纪末，建筑设计已经开始使用透视学原理来表现空间层次。一些意大利建筑师，开始在设计图中使用透视原理来绘画。在19世纪末，新艺术运动中，出现了以莱特、勒·柯布西耶为代表的现代主义建筑大师，在他们的设计手稿里已绘制了大量的建筑和室内表现图，由此展现了手绘效果图在建筑表现设计中的重要性。如图1-12~图1-14所示。



图 1-12 达芬奇的建筑手稿

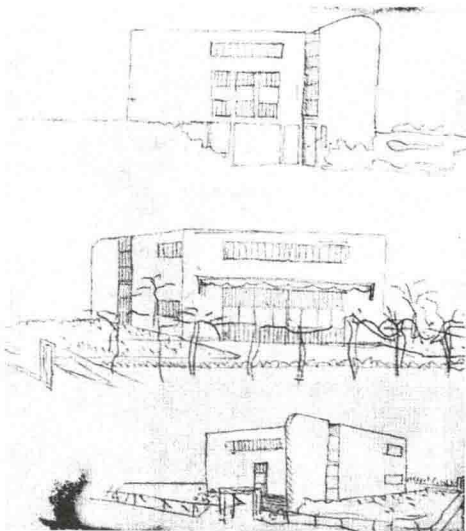


图 1-13 勒·柯布西耶的手稿

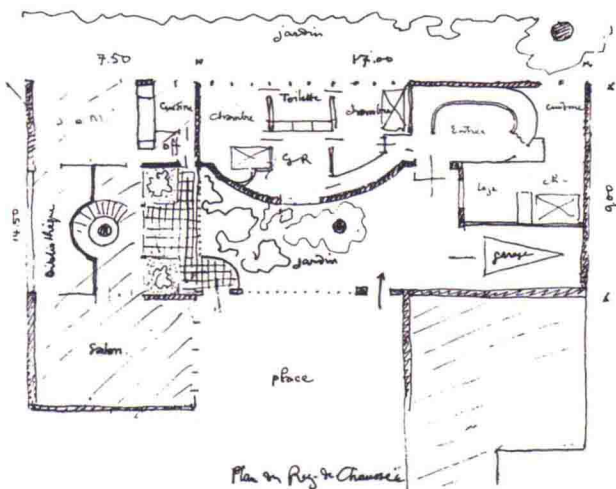


图 1-14 勒·柯布西耶的手稿

钢笔和铅笔是外来书写工具，早期的速写写生是把钢笔作为快捷、实用的绘画工具，随着建筑科学技术的发展，钢笔便充分地用到设计工作中，并成为设计师绘制草图和设计创作的最基本绘图工具。

西方景观手绘效果表现的特点：讲究透视法则，在构图上采取满构图的形式，注意选择视觉焦点。常用的线条以直线、斜线、交叉线和自由线条为主。另外，排律线也常常在景观手绘草图中运用，排律线条表达景观空间或物体的明暗关系是最好的方式，如图 1-15 和图 1-16 所示。

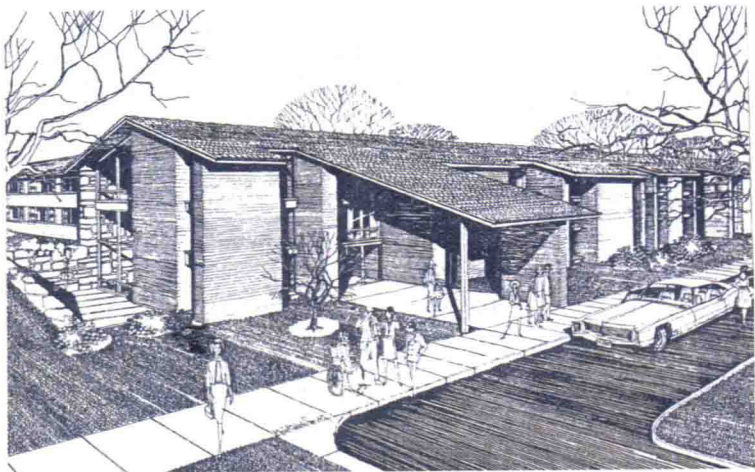
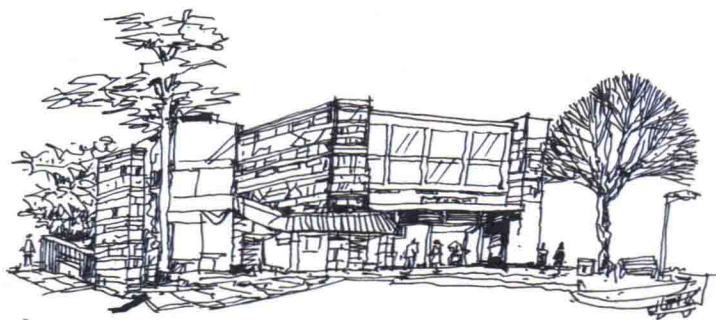


图 1-15 西方景观手绘作品



郑州电影院
速写
刘一明

图 1-16 西方景观手绘作品

马克笔是效果表现中最好的作画工具之一，用较宽的笔触组织色块，不仅速度快、轮廓分明，而且简洁、明确，容易表现出设计师的创作意图，如图 1-17 和图 1-18 所示。

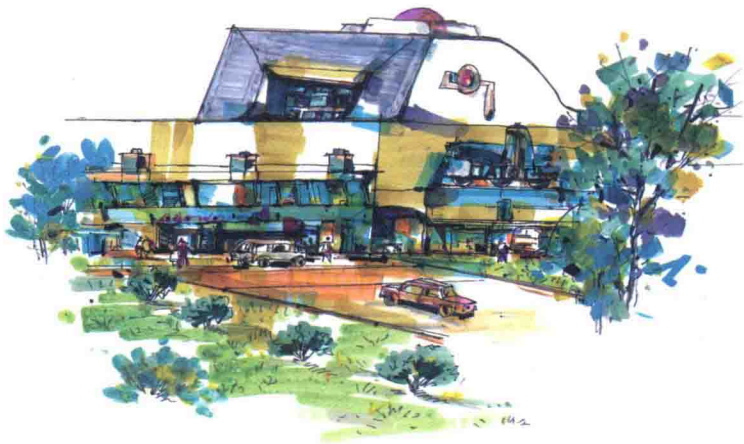


图 1-17 西方景观手绘作品