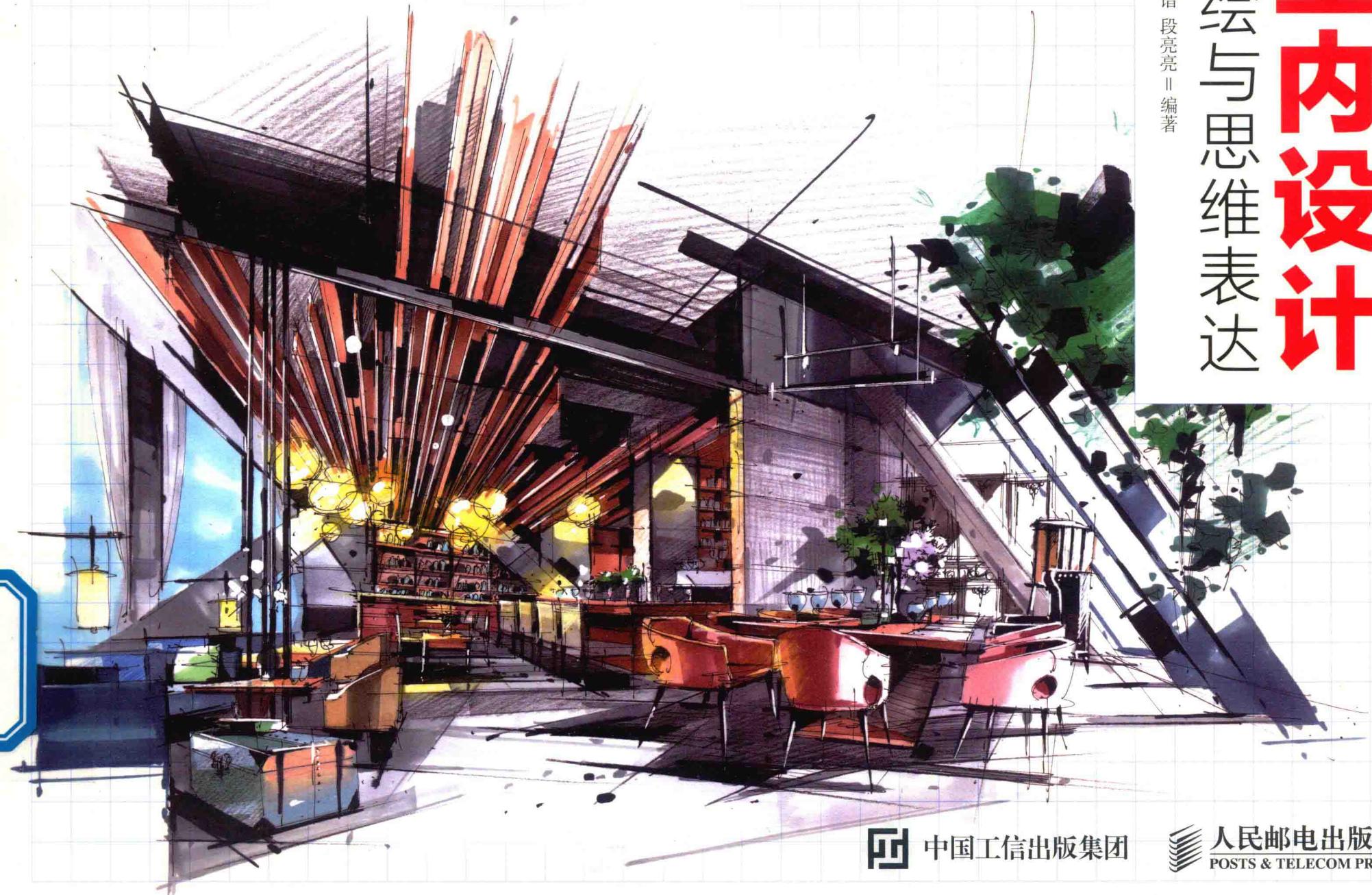

卓
卓越手绘零基础系列

室内设计

杜健 吕律谱 段亮亮 || 编著

手绘与思维表达

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

室内设计

手绘与思维表达

杜健 吕律谱 段亮亮 || 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

室内设计手绘与思维表达 / 杜健, 吕律谱, 段亮亮
编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2018.1
ISBN 978-7-115-45391-4

I. ①室… II. ①杜… ②吕… ③段… III. ①室内装
饰设计—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第160935号

◆ 编 著 杜 健 吕律谱 段亮亮
责任编辑 许金霞
责任印制 焦志炜
◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 http://www.ptpress.com.cn
北京东方宝隆印刷有限公司印刷
◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 13 2018年1月第1版
字数: 360千字 2018年1月北京第1次印刷

定价: 79.80 元

读者服务热线: (010) 81055256 印装质量热线: (010) 81055316
反盗版热线: (010) 81055315
广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

前言

从事设计手绘教育已经七年有余，苦甜参半，获誉无数的背后必有艰辛。感恩伙伴们的一路支持，也更加明白对手与竞争的可贵。七年时间的积淀，收益颇丰，感慨颇多。

笔者认为，一个时代兴起的同时也象征着另一个时代的落寞。绘画如此，设计如此，手绘更是如此。曾几何时，钢笔、水性马克笔甚至水彩都在不知不觉中与我们的设计渐行渐远，取而代之的现代设计是带着强烈视觉冲击力的线条和笔法。笔者本人酷爱水彩，但是必须承认的是，对于当下高校的艺术设计教育以及市场需求，水彩确实已经不再适合设计效果图了。当然，不排除特殊风格和少部分设计的需要，如景观平面图、大型鸟瞰图等。

在教学上，学校给予快速表现课程的学时仅有短短几周，绘画基础课也仅包括基础的素描、水彩课程。虽然这些都是日后设计的基础，是每一位设计师必须掌握的技能，但不足一年的时间还是略显短暂。设计表现是设计师能够肆意发挥其创造能力的一种方法。用一张白纸来勾勒出一间房屋、一栋建筑、一处场景，甚至是一座城市，这不是任何一个初学者都能够轻易做到的。那么，我们设计专业的学生，能够拿出更多的时间来学习传统绘画吗？显然，传统的方式和方法是很困难的。所以，我们要用另外一种方法来学习设计的快速表现，用一种几乎跟绘画无关的方法，我们称之为手绘。

在开始按照本书进行学习之前，必须先要了解以下七点：

- ◆ 手绘只是服务于设计的一种技能。手绘本身的性质与传统绘画不同，不能够像水彩、油画等艺术藏品一样价值连城。但是当手绘与设计结合以后，它的价值取决于你所做的设计的价值，两者相辅相成。
- ◆ 每天都需要练习，哪怕只是很少的一点，哪怕只有一个方体或几根线。这样可以保持手臂的灵活性和适应性，也可以让我们的手指更加灵活，更加熟练地画出各种角度的线条。
- ◆ 在初学时切不可盲目追求进度，谨记欲速则不达。读者一定要按照本书的编排顺序，从最开始的线条、单体开始练习。在掌握单体的绘画后再慢慢将它们组合起来成为场景。
- ◆ 勤学苦练固然重要，但是理解更重要。读者可以把一些优秀的手绘作品放在明显的位置，闲暇时观赏思考。如果不经常思考，不去理解，画得再多也是徒劳。
- ◆ 在手绘中，线稿远比上色更重要，是设计图的根基。

◆ 必须掌握平面图的绘制。平面图是设计表现的开端，也是设计图中的重中之重。它的表达难度相对较低，读者必须掌握平面图的绘制方法，并把设计思维表达到位。

◆ 熟练掌握设计草图的绘画。勾勒草图是构思设计、记录设计、传达设计思想的唯一方法。

如果你已经理解了上述内容，便可以开始你的手绘学习之旅了。本书融合了卓越手绘教育机构七年来的教学成果，包含了两万余设计学子的学习经验。全书从零基础的角度出发，以现今设计最需要的设计理念来编排，由浅入深、循序渐进，系统全面地梳理各类设计表达的方法和技巧。希望你能认真阅读本书并临摹练习相关实例，相信在今后的设计师生涯里，不论面对何种情况，你都能够自如地表达出内心所想，成就你的设计之梦！

目录

CONTENTS

CHAPTER 01

001 手绘概述

001 如何掌握手绘

002 手绘的常用工具

CHAPTER 04

021 常用的单体画法

022 单体步骤

036 抱枕、靠垫

039 挂画

041 灯具、装饰品

051 座椅、沙发

060 餐桌组合

065 床组合

070 吧台、柜子

073 植物

CHAPTER 02

003 手绘的基础技法

004 线条

006 透视

CHAPTER 05

075 平面图

076 平面图画法

078 平面图效果图绘制

CHAPTER 06

083 立面图

084 立面图画法

085 立面图效果图绘制

CHAPTER 07

093 草图

094 草图画法

095 草图效果图绘制

CHAPTER 03

013 上色的基本技法

014 马克笔概述

016 马克笔上色技法

018 彩色铅笔上色技法

019 马克笔的应用技巧

CHAPTER 08

111 整体效果图的绘制表达

112 整体效果图的画法

118 卧室效果图绘制

123 客厅效果图绘制

128 茶室效果图绘制

133 售楼处效果图绘制

137 服装店效果图绘制

139 酒店大堂效果图绘制

CHAPTER 09

179 快题设计绘制解析

180 家装、工装

随书赠送卓越手绘教育机构培训视频，扫码即可下载学习。

1 线条透视

2 室内单体线稿

3 马克笔上色基础

4 平面图线稿

5 室内效果图线稿

6 室内效果图上色

第一节 如何掌握手绘

随着时代的发展、科技的进步，计算机效果图已经越来越普及，在设计中已作为主要的表现手法。但是仍然有很多声音在呼吁手绘对设计的重要性。那么在当今时代，手绘到底应该何去何从？为什么很多大型设计院、大型公司以及高校的硕士入学考试都要通过手绘考试来筛选人才呢？

一个好的手绘表达是一个优秀设计的开始，也是一个合格的设计师必须具备的一项技能。手绘是设计师在设计过程中重要的记录方式，也是设计师与他人沟通的唯一有效的方法。在设计过程中，从设计初期的瞬间灵感记录，到设计中期的深化完善，再到设计后期的整体效果渲染，都可以通过手绘来完成。尤其在建筑、景观、城市规划和室内设计中，手绘的运用一直都是至关重要的，设计师也往往习惯于使用手绘作为呈现自己设计理念的载体。因此，手绘在设计标书中占据的比例逐年上升，已经有越来越多的设计公司对设计师的手绘能力提出了更高的要求。

当然，所谓好的手绘表达，不一定就是一幅很漂亮的手绘构想图。有时候甚至会画得很潦草，但是只要将自己的设计意图、设计理念很好地呈现并记录下来就足够了。

那么读者如何才能练好手绘呢？简单来说可以分为以下三步。

第一步，在学好基本构图、透视原理的基础上，要以临摹作为开始。临摹优秀的作品可以让读者在短时间内迅速地了解手绘的基本技法。不论学习什么技能，临摹都应该是最有效、最迅速的入门方法。所以不要排斥临摹，也不要盲目临摹；要找到适合自己的作品，带有目的性地临摹、学习。

第二步，贵在坚持。很多读者都有过这样的经历：大张旗鼓地拿出工具，铺满桌面，但是画不了两笔，就发现自己画得完全跟想象的不同，于是信心大受打击，偃旗息鼓。我们必须明白，掌握一项技能是一个艰难的过程，任何人都要经历从新手到成熟的成长过程。我们可以先从单体入手，这样比较简单，也比较容易培养兴趣。而且要做到每天都画，不管画多久，哪怕每天只画10分钟也是有效果的。如果一段时间作业太忙，也要做到每天都看，看好的手绘作品，把它当作是一幅艺术品去欣赏，去揣摩作者的技法，假以时日便会有长足的进步。

第三步，在通过临摹和大量的练习，积累了一定的手绘基础之后，读者就可以开始尝试自己来勾勒方案了。可以先从现有的成品方案开始，尝试着画出它的草图或者手绘图；在这个过程中获得一定的积累之后，就可以通过手来表达自己的方案构思了。这也是我们学习手绘的最终目的。

CHAPTER 01

手绘概述

如何掌握手绘
手绘的常用工具

第二节 手绘的常用工具

铅笔：铅笔是每个读者都很熟悉的绘画工具。在手绘中，铅笔多用于打底稿和勾勒草图。使用铅笔或自动铅笔的时候要选择 2B 或者以上的铅芯。推荐使用三菱牌的铅芯。

草图笔：顾名思义，草图笔主要是用来勾勒草图的。比较特别的是它的笔尖可根据与纸面角度的不同而画出粗细不同的两种线。推荐使用派通牌草图笔。

针管笔：针管笔是手绘中最常用的勾线笔。用一次性针管笔画出的线条流畅、顺滑。一般选用 0.1 ~ 0.3 毫米的笔头即可。推荐使用施德楼牌针管笔。

会议笔：会议笔的作用和属性类似于一次性针管笔，但是价格更便宜，非常适合初学者使用。由于会议笔笔头较粗，所以不太适合画很细致的效果图。推荐使用晨光牌会议笔。

钢笔：钢笔的应用体验远远低于一次性针管笔，因为如果快速画线就容易出现断墨，而且画的时候对笔尖的角度也有要求，灵活度不如针管笔。但是在画建筑草图等需要很硬朗的线条时，钢笔还是具有独特效果的。推荐使用菱镁牌或百乐牌的钢笔。

马克笔：马克笔技法是大家练习手绘的重点。马克笔色彩明快、携带方便、使用简单等诸多优点使其成为手绘上色最重要的工具。对于初学者，推荐使用卓越手绘教育机构官方定制推出的“设计家”马克笔。全套共 60 色，色彩、质量、墨水质量都严格把关，适合初学者使用。等具备了一定的使用马克笔的基础后，可以选用一些其他品牌的比较好的马克笔，如三福牌马克笔、AD 牌马克笔等。

彩色铅笔：彩色铅笔（以下简称“彩铅”）通常作为马克笔的过渡工具来使用，也可以弥补马克笔颜色的不足。彩色铅笔还可以作为主要的表现工具，对效果图进行上色，从而获得一种不同的表现效果。彩铅分为水溶性和非水溶性两种。水溶性彩色铅笔虽然笔触颗粒比较大，但是色彩更好。非水溶性彩色铅笔笔尖较硬，相比更好使用，但是色彩略弱于水溶性彩色铅笔。推荐使用马可牌或酷喜乐牌 72 色彩色铅笔。

修正液和高光笔：效果图的最后一步是在画面有高光的地方进行点缀，使画面的表现力更加强烈。推荐使用三菱牌修正液和樱花牌高光笔。

CHAPTER 02

手绘的基础技法

**线条
透视**

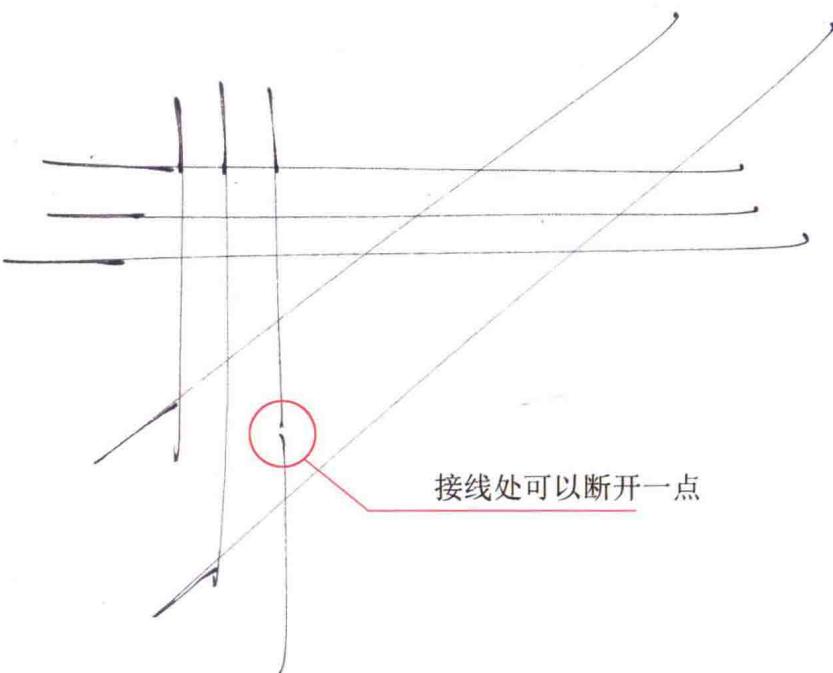
第一节 线条

线条是手绘的第一步，任何手绘都离不开线条。能够掌握一手流畅、熟练的线条，相信是每位读者都希望的。不过我们要切记，线条的美感固然可以提高整体图面的效果，但是在一张图之中，线条的重要性远远低于构图、透视、色彩。所以，我们在练习手绘的时候，练习线条虽然重要，但是更要把主要精力放在构图、透视和色彩这三个方面。

常用的线条通常分为快线和慢线两种。

1. 快线

快线是通过笔的快速滑行所画出的果断的直线。

快线的视觉冲击力极强。画的时候要注意“笔要放平、横向移动、手腕不动”三个姿势要点。通过运笔来积攒力量，快速地把线画出去；在线的末端要以一个短暂的停顿作为收笔。

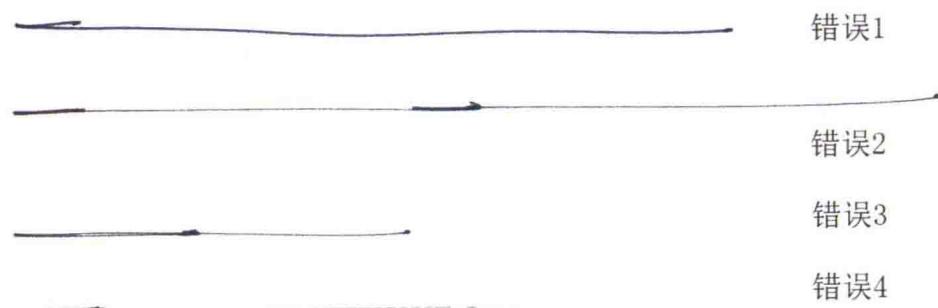
错误 1：线条的运行速度太慢，不够果断，所以线条不够直。直线是效果图中使用最多的线，必须通过大量的练习来熟练掌握。

错误 2：接线处没有留出一点空余。这种接线方式非常影响线条的美观和整体感。

错误 3：起笔处过长。线条本身的长度很短，但是起笔却很长。

错误 4：没有收笔，线条直接放出去了。这样的线条缺乏稳定感。但是在特别的情况下也可以使用，前期练习时尽量不要使用。

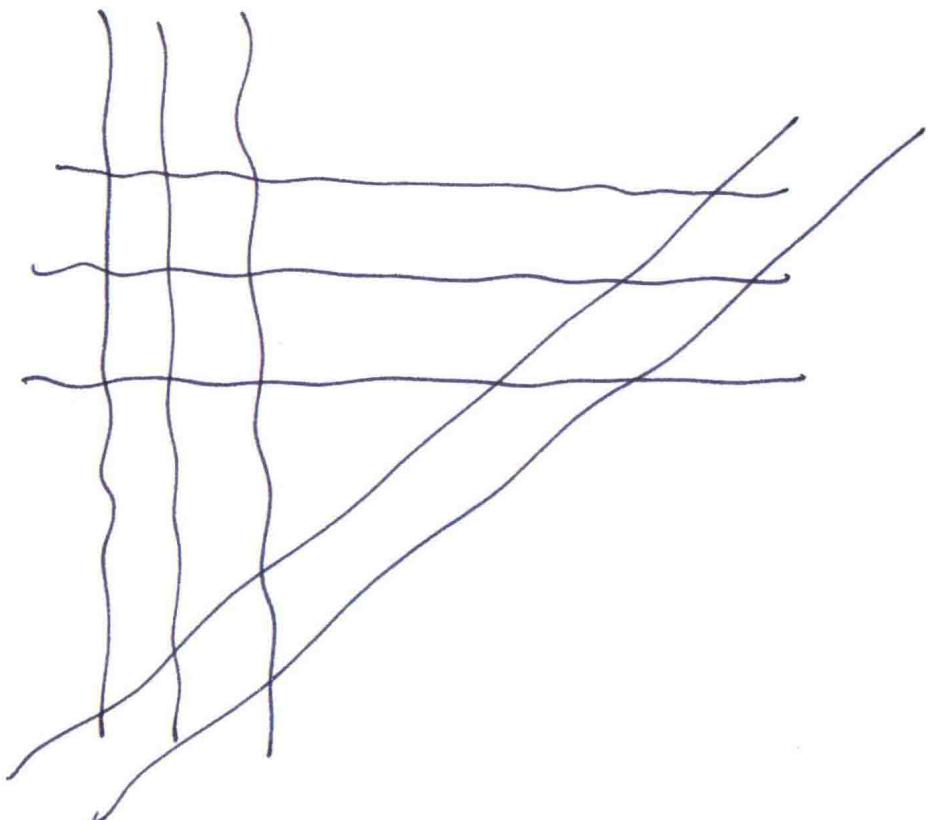
快线画法的常见错误如下：

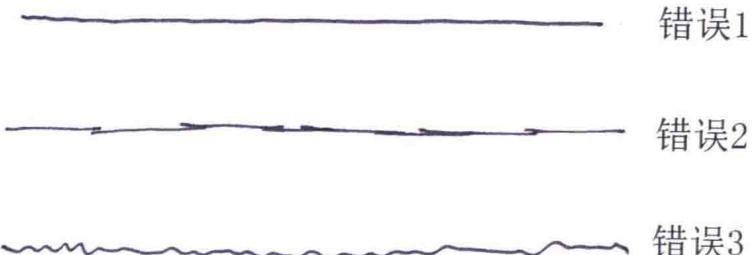
2. 慢线

慢线是指起笔缓缓地把线画出来的方法。这种线条简单易学，使用起来也非常方便。虽然美观性略低于快线，但是在草图中使用更加合适。画慢线的时候，整体感觉要非常放松，要保证线条的准确，不能斜。但是却不一定

非要画得像快线那么直。可以适当地抖动、弯曲。不过慢线有一个最大的弊端，就是跟马克笔上色不好结合。总体来说，画慢线的时候要做到手中有线，心中无线。只考虑画面的透视、形体，而完全不要考虑线条应该怎样画，这样画出来的线条才会自然美观。

慢线画法的常见错误如下：

错误1

错误2

错误3

错误 1：线条画得太死板。由于运线的过程太紧张，不流畅，造成线条僵硬的感觉。

错误 2：断断续续地画线，使线条很毛躁，不平顺。

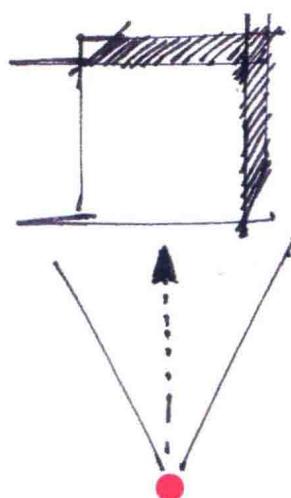
错误 3：过于刻意地抖动。抖动的时候应自然，想抖就抖，需要抖就抖，不要刻意地去抖动线条。

第二节 透视

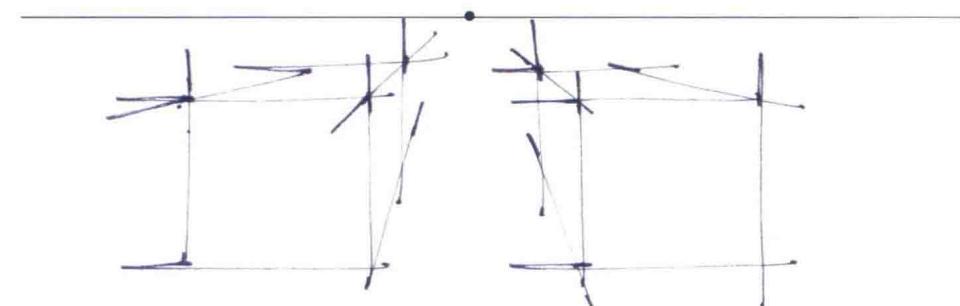
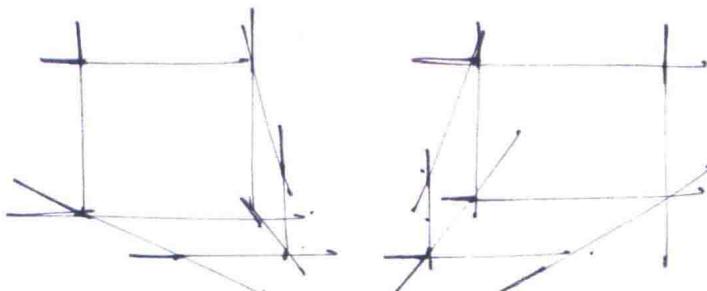
透视是绘画中很重要的一个部分，因为有了透视，我们才能够在二维的纸面上塑造出三维的空间感。透视在手绘中的应用，相对而言不需要那么复杂、严谨，只要大致准确，能够很好地处理空间感即可。但是不准确不代表可以有错误，在手绘中允许透视时有误差，不过绝不允许有错误。透视要遵循“近大远小、近明远暗、近实远虚”这三个基本原则；在满足这三个基本原则的前提下，又分为一点透视、两点透视、三点透视以及散点透视这几种透视关系。

1. 一点透视

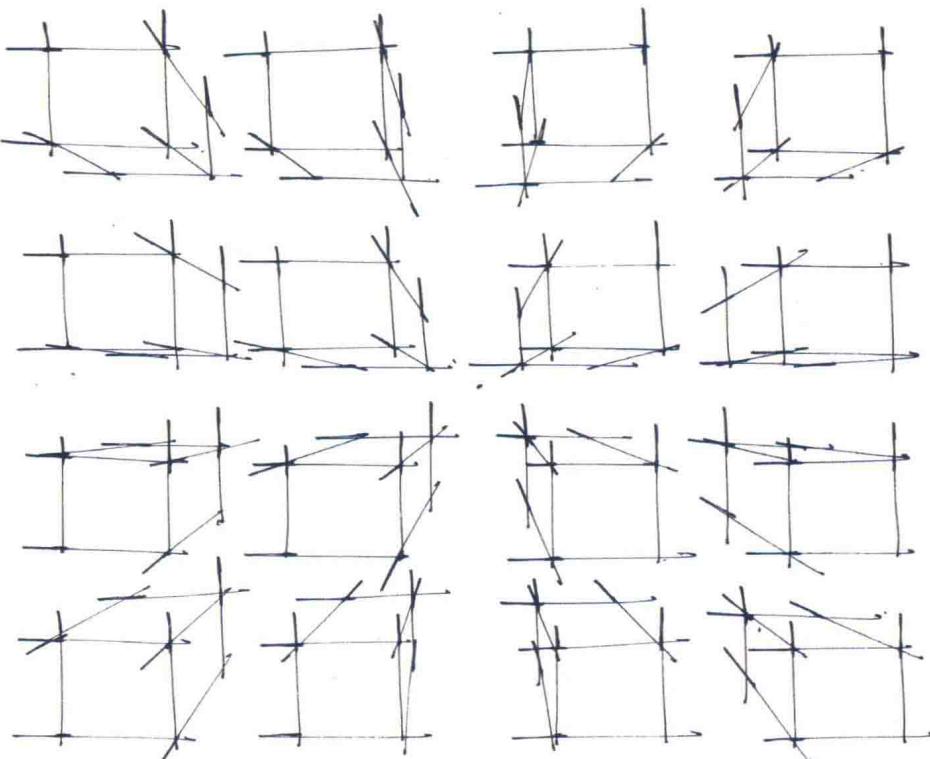
一点透视是所有透视中最简单、最规整的表达方式，又称为平行透视。它是从正面来观察物体的。

画一点透视的时候，所有的横线都是水平的。大家在练习的时候手要平稳。如果横线画得不平，一点透视最根本的原则就无法继续。

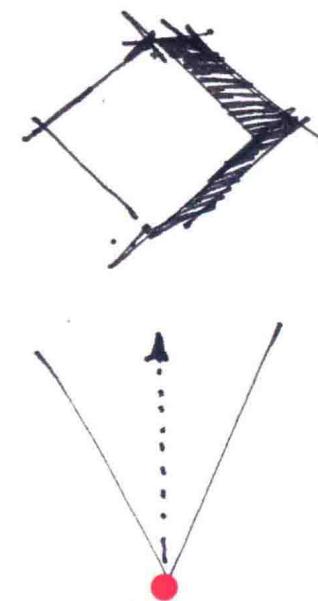

单独画一个方体时我们或许还能做到画得规整，可是在一张效果图中会有大量的横线，其中一条横线画偏了就会影响整张图的效果。所以我们要通过这种一点透视练习图来练习。画这张练习图的时候可以选用 A4 纸，在每张纸上画 16 个方体。在画的时候除了注意线条、透视以外，还要注意每一个方体的大小以及是否排列得整齐。这也是一种很好的练习抓型能力的方法。

2. 两点透视

两点透视比一点透视的难度稍微大一些，但是非常符合人看物体的正常视角。基本上，大部分的画面我们可以理解为不是一点透视即是两点透视。其余的比如三点透视、散点透视等在手绘效果图中并不常用。

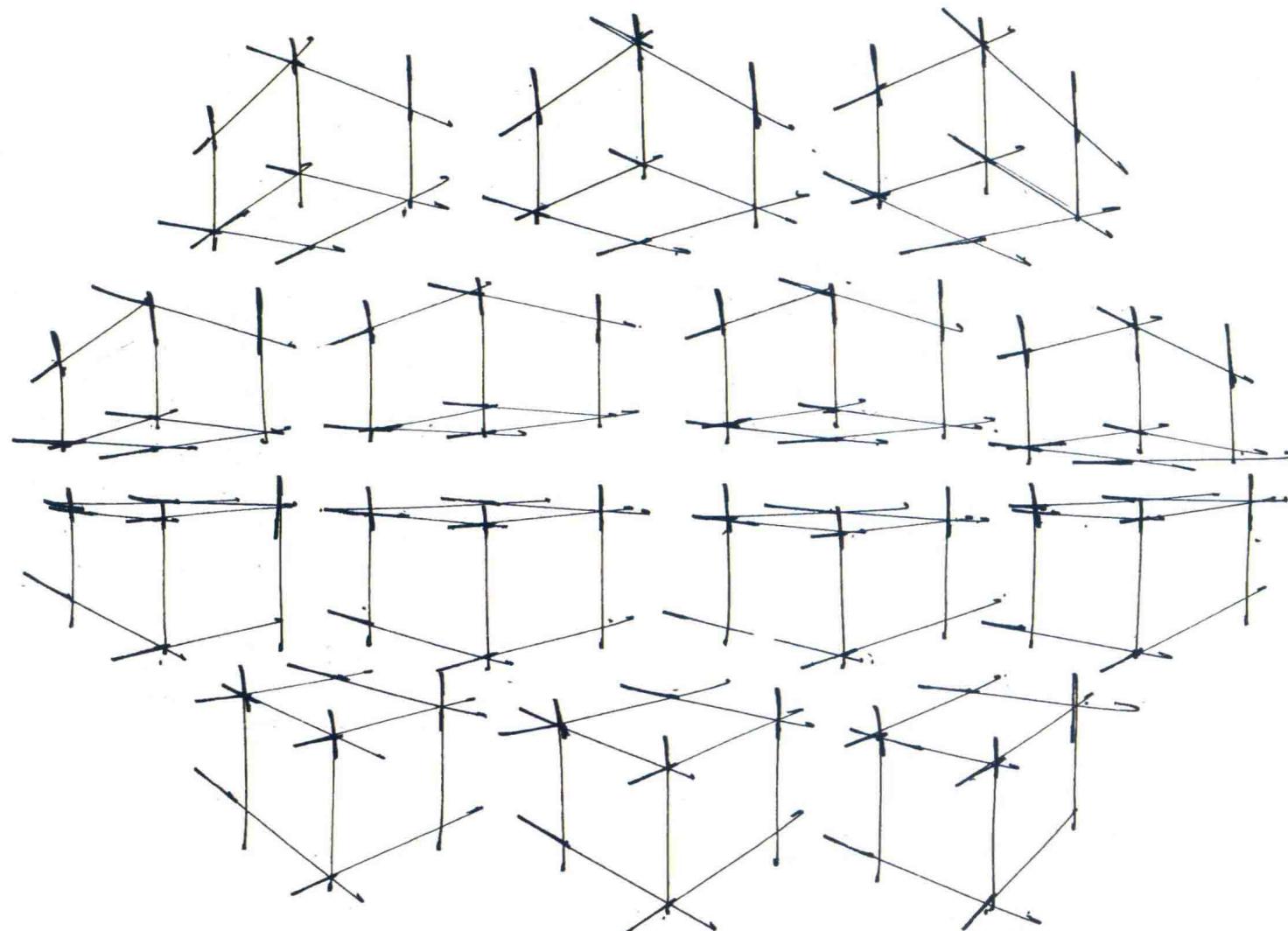

判定一张图是一点透视还是两点透视非常简单，就看横线是否全部水平就可以了。因为无论一点透视还是两点透视，所有的竖线都是垂直的。相比一点透视，两点透视画出来的画面更舒服，更有视觉冲击力。在具备了一定的线条能力以及一点透视的能力以后，可以开始着手练习两点透视。

同一点透视一样，我们采取这种画方体的方法来练习两点透视。

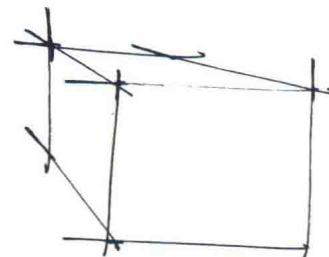
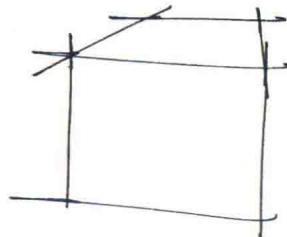
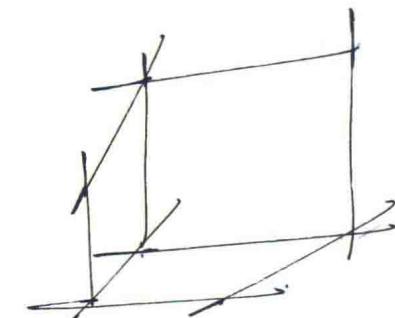
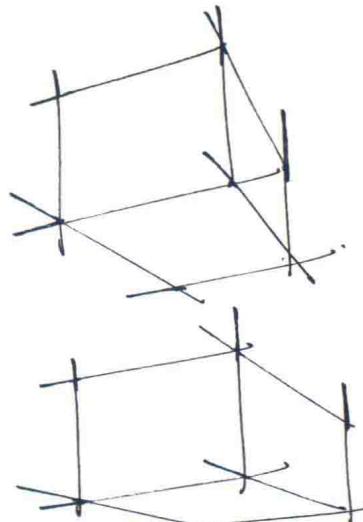
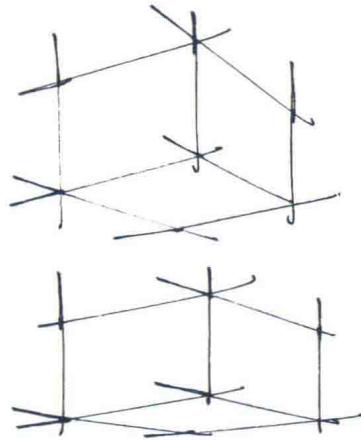
由于难度较大，画两点透视的时候一定不要急躁，慢慢地去瞄准每条线所对准的视点。

采用画方体的方法练习两点透视尤其是要注意每一个方体交于一点的三条线，它们之间延长线的关系是否是渐近的。如果延长之后，有一条线离另两条线越来越远，那么就是错误的线，需要及时更正。

3. 一点斜透视

一点斜透视是介于一点透视和两点透视之间的一种透视表达方式，我们可以通过这种方体来练习。

(1) 一点透视

一点透视是最简单、最实用的勾勒空间的方法，一切的重点都放在方案的设计上而轻表现，所以一点透视的图也可以算表现力比较弱的表达方式。建议读者在练习手绘的初期出方案的时候使用，一点透视也是可以画出很丰富的画面感的。

