

21 世纪高等院校设计专业教材

环境设计

手绘表现技法

陈 敏 编著

Environment Design

21 世纪高等院校设计专业教材

环境设计

手绘表现技法

陈 敏 编著

Environment Design

主 编：包礼祥 罗时武

副主编：李 民

编 委：黄松涛 彭建斌 况宇翔 陈 敏

韩吉安 刘 卷 张相森

图书在版编目(CIP)数据

环境设计手绘表现技法 / 陈敏著. —南昌：江西美术出版社, 2016.12
ISBN 978-7-5480-4305-8

I. ①环… II. ①陈… III. ①环境设计—绘画技法—高等职业教育—
教材 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第099130号

项目负责：李 佳

责任编辑：陈 军 李 佳

责任印制：张维波 谭 勋

装帧设计：刘志兰

书 名：环境设计手绘表现技法

编 著：陈敏

出 版：江西美术出版社

社 址：南昌市子安路66号 邮编：330025

电 话：0791-86566241、86566113

网 址：www.jxfinearts.com

经 销：新华书店

印 刷：江西印刷股份有限公司

版 次：2016年12月第1版

印 次：2016年12月第1次印刷

开 本：787×1092 1/16

印 张：7.25

ISBN：978-7-5480-4305-8

定价：40.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，
不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

赣版权登字06-2016-187

版权所有，侵权必究

随着互联网数字时代的到来，虽然一些传统的设计表现看似落后甚至将被取代，但是设计的基本要素和目的并没有发生根本的改变。作为环境效果图设计不应当什么都由电脑制作完成，正确运用好手绘效果图技法手段直观而形象地表达环境设计师的构思意图和设计最终效果。因此作为快速呈现设计方案的方法——手绘，对于本专业学生至关重要。

通过学习本书的课程教学，让学生具备有文化内涵、有内容、有形式、有审美观念的艺术表现形式，有目的性的艺术符号创造。通过对线条、色彩和空间的组织及对室内效果图的绘制能快速、准确地表达设计意图，培养学生的表现能力及审美品位，使其设计意识得到不断提高。

本书第一章主要对环境设计表现从古至今的发展做了概述和诠释。第二章针对手绘表现效果图的绘图基础重点介绍了在绘制效果图时需要注意的方法及技巧。第三章介绍了马克笔表现技法并通过设计表现手绘中的写生与练习，让大家能充分了解绘制的过程。第四章通过大量环境空间表现示范实例的展示，对环境景观及建筑空间画法进行分析与练习教学。第五章手绘效果图的表现作品则选取了较为经典的示范图例，通过对图例的分析理解，掌握环境设计手绘的表现技法。好的教材能非常直观地让学生理解和掌握课程的知识，从而激发学生的创作和表现能力，希望通过这本书帮助大家成为一名优秀手绘设计师。由于本人水平有限，还望各位同仁给予批评、指正！

目 录

第一章 环境设计概述 / 4

第一节 室内外环境设计表现的发展 / 5

第二节 室内外艺术设计手绘表现效果图的目的和作用 / 6

一、室内外艺术设计手绘表现效果图的目的 / 6

二、室内外艺术设计手绘表现效果图的作用 / 6

第三节 造型训练 / 7

一、素描训练 / 7

二、设计速写训练 / 7

三、临摹训练 / 8

四、色彩相关知识及运用 / 8

1. 色彩的基本知识 / 8

2. 色彩搭配运用 / 9

五、造型方法的训练 / 10

(一) 观察方法的训练 / 10

(二) 形象思维能力的训练 / 10

第二章 手绘表现效果图的绘图基础 / 12

第一节 手绘表现效果图工具与准备工作 / 13

一、手绘表现效果图工具介绍 / 13

二、手绘绘图准备与实施 / 13

第二节 透视的相关知识 / 14

一、一点透视 / 14

二、两点透视 / 16

第三章 设计表现手绘中的写生与练习 / 18

第一节 单体步骤示范练习 / 19

第二节 马克笔表现技法 / 37

一.马克笔的笔触基本用法 / 37

二.常见几何体马克笔着色方法 / 37

第三节 建筑材质的表达 / 38

第四章 环境建筑空间表现实例 / 40

第一节 环境小景表现练习 / 41

第二节 建筑景观效果图示范图例 / 49

第三节 环境建筑室内空间效果图示范图例 / 54

第五章 手绘效果图的表现作品欣赏 / 58

随着互联网数字时代的到来，虽然一些传统的设计表现看似落后甚至将被取代，但是设计的基本要素和目的并没有发生根本的改变。作为环境效果图设计不应当什么都由电脑制作完成，正确运用好手绘效果图技法手段直观而形象地表达环境设计师的构思意图和设计最终效果。因此作为快速呈现设计方案的方法——手绘，对于本专业学生至关重要。

通过学习本书的课程教学，让学生具备有文化内涵、有内容、有形式、有审美观念的艺术表现形式，有目的性的艺术符号创造。通过对线条、色彩和空间的组织及对室内效果图的绘制能快速、准确地表达设计意图，培养学生的表现能力及审美品位，使其设计意识得到不断提高。

本书第一章主要对环境设计表现从古至今的发展做了概述和诠释。第二章针对手绘表现效果图的绘图基础重点介绍了在绘制效果图时需要注意的方法及技巧。第三章介绍了马克笔表现技法并通过设计表现手绘中的写生与练习，让大家能充分了解绘制的过程。第四章通过大量环境空间表现示范实例的展示，对环境景观及建筑空间画法进行分析与练习教学。第五章手绘效果图的表现作品则选取了较为经典的示范图例，通过对图例的分析理解，掌握环境设计手绘的表现技法。好的教材能非常直观地让学生理解和掌握课程的知识，从而激发学生的创作和表现能力，希望通过这本书帮助大家成为一名优秀手绘设计师。由于本人水平有限，还望各位同仁给予批评、指正！

目录

第一章 环境设计概述 / 4

第一节 室内外环境设计表现的发展 / 5

第二节 室内外艺术设计手绘表现效果图的目的和作用 / 6

一、室内外艺术设计手绘表现效果图的目的 / 6

二、室内外艺术设计手绘表现效果图的作用 / 6

第三节 造型训练 / 7

一、素描训练 / 7

二、设计速写训练 / 7

三、临摹训练 / 8

四、色彩相关知识及运用 / 8

1. 色彩的基本知识 / 8

2. 色彩搭配运用 / 9

五、造型方法的训练 / 10

(一) 观察方法的训练 / 10

(二) 形象思维能力的训练 / 10

第二章 手绘表现效果图的绘图基础 / 12

第一节 手绘表现效果图工具与准备工作 / 13

一、手绘表现效果图工具介绍 / 13

二、手绘绘图准备与实施 / 13

第二节 透视的相关知识 / 14

一、一点透视 / 14

二、两点透视 / 16

第三章 设计表现手绘中的写生与练习 / 18

第一节 单体步骤示范练习 / 19

第二节 马克笔表现技法 / 37

一.马克笔的笔触基本用法 / 37

二.常见几何体马克笔着色方法 / 37

第三节 建筑材质的表达 / 38

第四章 环境建筑空间表现实例 / 40

第一节 环境小景表现练习 / 41

第二节 建筑景观效果图示范图例 / 49

第三节 环境建筑室内空间效果图示范图例 / 54

第五章 手绘效果图的表现作品欣赏 / 58

第一章 环境设计概述

本章教学目标:

- 1.本章主要了解环境设计表现从古至今的发展过程及效果图的目的和意义。
- 2.正确掌握造型训练方法,培养训练具备形象思维、理解和运用色彩知识的能力。

从春秋后期、汉魏南北朝到唐代敦煌148窟弥勒变的壁画，建筑人物风景都得以生动形象的再现。而在宋代张择端的《清明上河图》中，手绘建筑人物风景的描绘更可谓是形神兼备、活灵活现。

文艺复兴时期的建筑设计师堪称全

才，他们能把设计与表现技法精妙地融为一体。随着现代建筑业的发展，透视学原理、钢笔、水彩等工具在建筑透视图中的广泛运用，写实风格的形成等对手绘设计的发展起了非常大的作用。

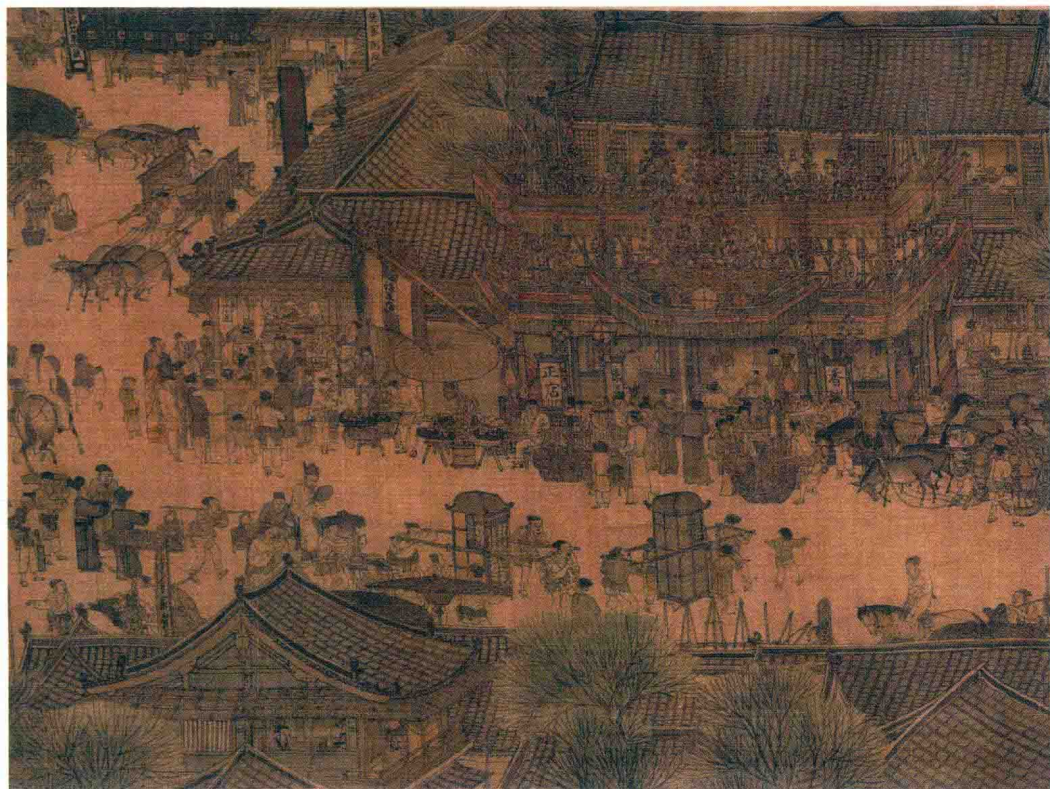

图1-1

一、室内外艺术设计手绘表现效果图的目的

我们在环境艺术设计中的电脑设计和手绘设计中也会发现，两者之间表现形式的优缺点比较明显：电脑模拟人像的真实性远胜于手绘，但后者在画面的生动、明快、大胆的取舍及概括上更能体现设计者的艺术情趣和灵性，如画般的感染力拉近了与观者客户之间的亲近感，打破了原本生硬的程式化图形。通过灵动写意般的设计语言和表现形式，诠释着手绘设计者的艺术魅力。而近年来电脑制图的兴起，学生动手技能的弱化，迫切需要我们在艺术高校中提高学生手绘设计效果图的能力。

效果图意义（美迈·格雷夫斯）：

1. 有一定参考价值的速写。
2. 对创意构思的逻辑分析。
3. 决策图，即最终效果图，其重要性是任何表现形式难以替代的。

二、室内外艺术设计手绘表现效果图的作用

我们要了解，手绘效果图不是绘画作品，它与绘画作品有着严格的概念区分。就是物品的尺度，更重要的一点是手绘效果图有技术含量，有建造技术的潜在意识。它不以绘画本身为最终目的，而仅仅是以它作为表达工具。而艺术性绘画作品则完全是画家个人思想情感的表露，抽象与具象，浓重与清雅，无论何种表现形式都是可以的。作为设计的手绘效果图，则要求画面效果要忠实于实际空间，图面要简洁、概括、统一，透视准确、说明性强，要求表现客观对象尽可能接近真实，包括材料的质感、色彩和光感等，从而表现出空间材料的固有色彩与质感，它的目的在于把设计师头脑中的想法快速地表达出来。好的手绘效果图可以帮助设计师在早期把握整体关系并以准确的方式传达给相关的人员，有助于推动设计的进一步深化。今天，手绘效果图已经不再是过去意义上的效果图了，原本那些为了追求逼真的光影效果而花费大量时间的效果图已不再是设计师们追求的目的。马克笔、彩色铅笔等综合快速表现效果图，能够充分表达空间概念和设计思想的简洁方式才是设计师们所追求的。我们一定要记住手绘效果图只是我们快速表现头脑中灵光一闪的设计创意的一种方式，而不要刻意去追求所谓的“效果”。

一、素描训练

素描是一种单色画。素描通过掌握形体结构、比例以及光影关系,用点、线、面结合的方法,组织成明暗调子去深入表现和刻画对象,让我们对形体对象的结构充分了解,使画面更加有艺术感。要求学生通过一系列严格的基础训练,培养扎实的造型能力,用正确的观察方法分析认识对象,从而更好地表现对象的特征、体积、质感,为以后的绘画打下坚实的基础。

二、设计速写训练

设计速写是设计表现的基础,也是徒手绘制草图和效果图表现的基本功,要求所描绘的对象比例准确、透视关系严谨,讲求对象的组织结构、反映设计概念等。设计速写所用的工具范围较为广泛,铅笔、钢笔、毛笔、马克笔等都可以用。速写的语言就是线条,讲究一气呵成,下笔要果断,切勿断断续续。运用线的轻重、急缓,不同的排线,不同排列来组织成一幅生动的、有节奏的、充满灵气的快速表现图。设计速写能锻炼设计师对事物的瞬间的捕捉,培养敏锐观察事物、塑造形体和准确表达事物的能力。它能够快速记录设计师头脑中灵感的火花,而设计的灵感又是依赖于平常速写所积累的丰富知识,有效的资料积累,需要良好的速写水平。因此要不断进行速写练习,加强自己的手绘功底及速写知识。

图1-2

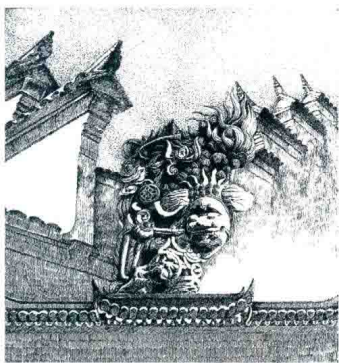

图1-3

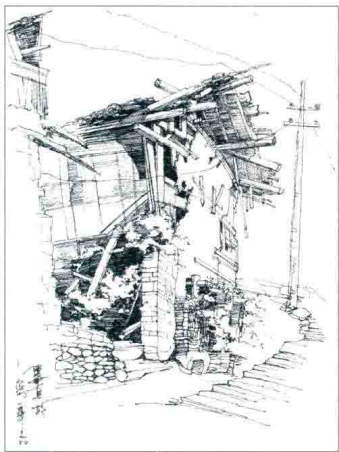

图1-4

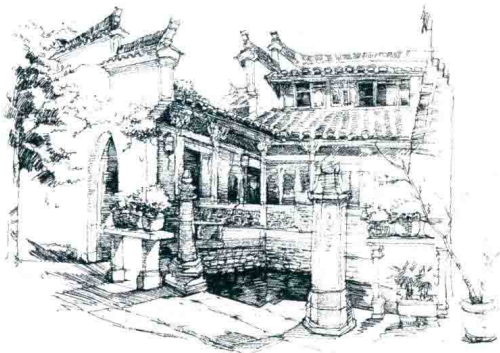

图1-5

图1-6

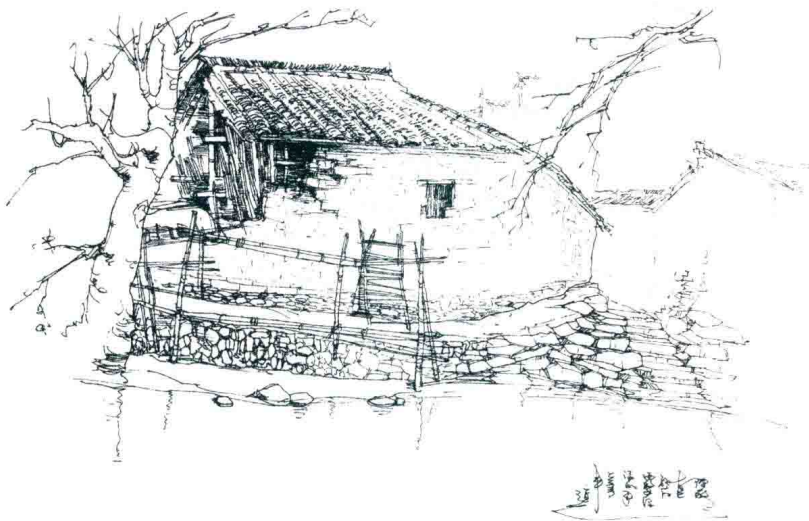

图1-7

三、临摹训练

在很多方面临摹可以避免走弯路，手绘效果图也是如此。大量临摹，先要达到一定的量。其次掌握技法，使脑子想的和手上画的要统一起来，不断深究其中的奥妙。作为室内外艺术设计手绘表现效果图，主要针对室内空间和室外景观的临摹。在笔的选择上，构图比例的大小及笔触的变化上，需不断将临摹时学习到的不同技法进行积累、整合、归纳、吸收，然后运用到自己的设计作品中，根据每张作品所追求的效果，采取不同的表现方法，就可以设计、创作出更新、更好的设计作品。

四、色彩相关知识及运用

1. 色彩的基本知识

色彩的三大要素或色彩的三属性:色相、纯度（也称彩度、饱和度）、明度。

色相：所谓色相是指能够比较确切地表示某种颜色色别的名称。如高粱红、草绿、柠檬黄等。从光学物理上讲，各种色相是由射入人眼的光线的光谱成分决定的。对于单色光来说，色相的面貌完全取决于该光线的波长；对于混合色光来说，则取决于各种波长光线的相对量。物体的颜色是由光源的光谱成分和物体表面反射（或透射）的特性决定的。

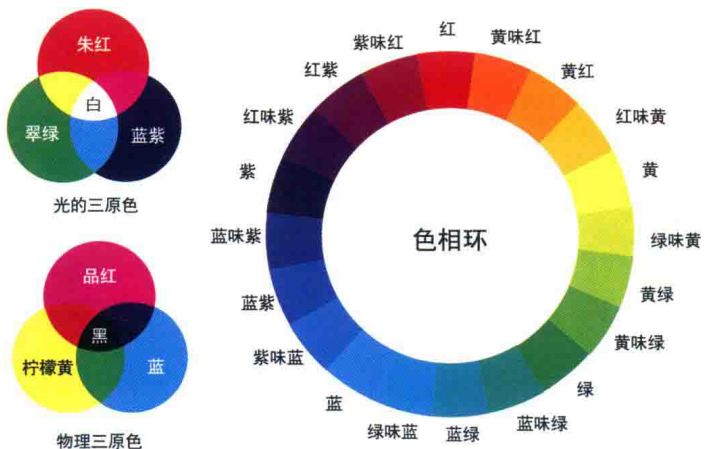
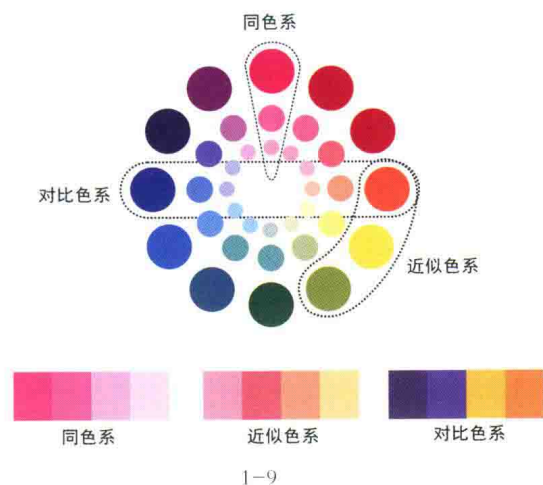

图1-8

纯度（彩度、饱和度）：色彩的纯度是指色彩的纯净程度，它表示色彩中所含有色成分的比例。含有色彩成分的比例愈大，则色彩的纯度愈高；含有色成分的比例愈小，则色彩的纯度愈低。可见光谱的各种单色光是最纯的颜色，为极限纯度。当一种颜色掺入黑、白或其他彩色时，纯度就会发生变化。当掺入的颜色达到很大的比例时，在视觉上，原来的颜色失去了原有的色彩而变成了两种混合后的颜色。原有颜色其实并没有消失，只是由于大量地掺入其他彩色而使得原来的色素被同化，人的眼睛已经无法感觉出来了。

明度：明度是指色彩的明亮程度。各种有色物体由于它们的反射光量的不同而产生颜色的明暗强弱。色彩的明度有两种情况：一是同一色相不同的明度。如同一颜色在强光照射下显得明亮，弱光照射下显得较灰暗模糊；同一颜色加黑或加白混合以后也能产生各种不同的明暗层次。二是各种颜色的不同明度。每一种纯色都有与其相应的明度。黄色明度最高，蓝紫色明度最低，红、绿色为中间明度。然而随着色彩的明度变化其纯度也会受到影响，如黄色加入黑色以后明度降低的同时纯度也会跟着降低；黄色加入白色明度提高了，但同时纯度却在降低。

2. 色彩搭配运用

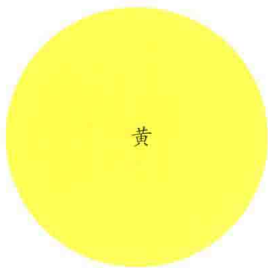
颜色的搭配，是指进行室内外艺术设计手绘表现效果图的绘制时，为了实现整体上的统一，而将不同颜色加以有机地组合，从而使具有反差或不够协调的颜色统一在一个基本的色调中，使设计手绘效果图在整体上能统一、和谐。

- 同色系或类似色调组合时，从视觉上产生画面和谐统一、格调高雅的印象；
- 补色的组合会形成明显的对比，因此，在手绘表现时常需要加入其他过渡色，使画面对比不过于突兀，反差相对弱化，使人能够接受；
- 在组合同类色时，可加入少量补色进行协调画面，这样使得画面不至于过分呆板，但同时要保证整体感不受到破坏；
- 色彩组合要体现色相、明度和彩度的平稳过渡，在稳定中表现一定的统一和谐和节奏。

三原色：

1-10 (1)

1-10 (2)

1-10 (3)

写生与表现能力，是眼、脑、手协同并用的体现。如果说观察和形象思维是对眼、脑的训练，写生则是对手的灵巧性、肌肉群的灵活协调性的训练。

五. 造型方法的训练

(一) 观察方法的训练

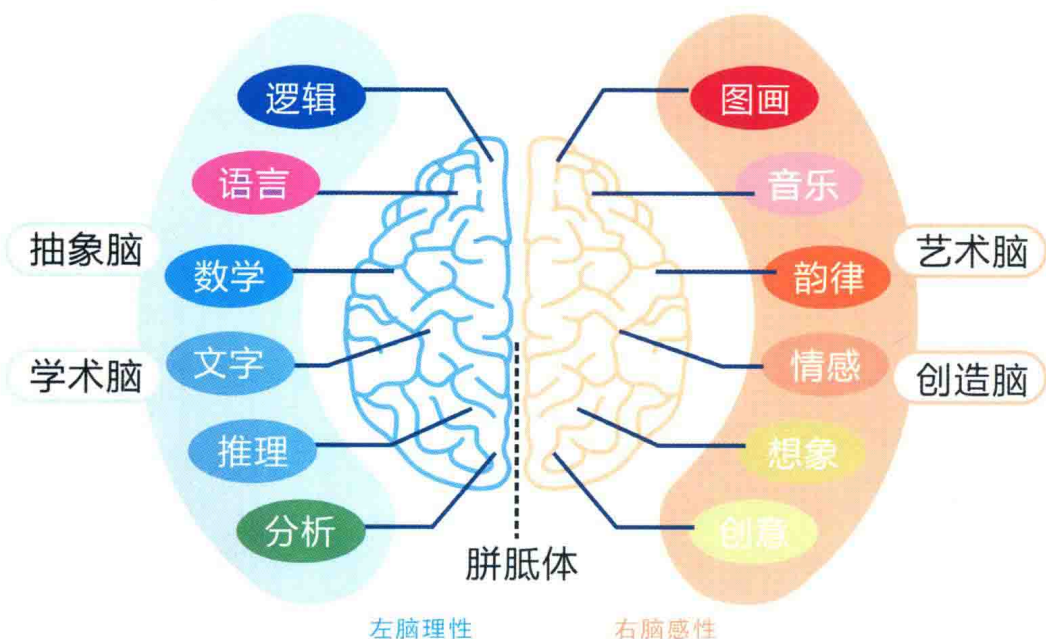
1. 审美性的观察，即形象感知与美感联系起来观察。在对象中感受美或看出丑来。如色彩美、造型的美，或比例失调的丑等等。

2. 把握形象外形、整体主要特征的观察。

3. 学会整体观察。很多学生在写生时由于手绘基础不够或者经验不足，常常会先对局部进行刻画，很难把握整体的大关系的特征，极易造成整体比例失调和变形。写生的基础知识，包括作画的方法步骤、构图、比例、透视、明暗调子、色彩知识等，这些基础知识虽然较枯燥，但在后期的学习运用中有巨大的作用。因此老师要采取灵活且有趣的教学方法，反复训练学生，巩固与理解写生的基本技能和理论知识。这些基础知识是视觉可以看到的，经过观察思考和一些趣味性的表现活动可以让学生更好地进行学习。

(二) 形象思维能力的训练

在形象思维训练时学会将视觉形象的感受转化为大脑的表象活动，将语言形象变为表象活动，或者由一可视形象发挥联想引起丰富的想象迁移，这对美术写生是十分重要的。当然我们还要学会正确处理整体与局部辩证关系的思维方法，培养从感性到理性认识的思维，增强综合概括、触类旁通、学习迁移的思维能力。

左右脑功能图

课程实训

单元课题实训

- 1.按本章实训要求临摹素描建筑风景（2张8开纸）
- 2.按本章实训要求临摹速写建筑风景（3张8开纸）

要求与提示

- 1.要求学生通过建筑写生临摹熟练掌握构图、造型、色调、空间、质感等绘画技巧，培养学生的色彩修养，捕捉事物的能力，构成画面的能力。
- 2.重点要求掌握快速准确造型的能力，速写技巧良好，表达较完整，结构清晰，具有较好的艺术视角，画面具有表现力及感染力。