

环境艺术设计

手绘效果图表现技法

主 编 文 健 尚龙勇 邹 华
副主编 付舒岩 李应军 胡 婷

环境艺术设计手绘效果图 表现技法

主 编 文 健 尚龙勇 邹 华

副主编 付舒岩 李应军 胡 婷

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书内容共分五章:第一章介绍环境艺术设计手绘效果图表现技法的基本概念和特点,以及学习方法;第二章介绍环境艺术设计手绘效果图表现技法的训练方法,主要从手绘室内外单体陈设线描训练、手绘室内外单体陈设着色训练和透视表现技法三个角度来阐述;第三章介绍室内空间环境手绘表现技法,主要从家居空间环境手绘表现技法和公共空间环境手绘表现技法两个角度来进行讲解;第四章介绍园林景观环境空间手绘表现技法的线描和着色技巧;第五章是优秀环境艺术设计手绘效果图作品欣赏。

本书内容全面,理论讲解细致、严谨,条理清晰,语言朴实,图文并茂。可作为应用型本科院校和高职高专院校室内设计和环境艺术设计专业的教材,还可作为业余爱好者的自学辅导用书。

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术设计手绘效果图表现技法/文健,尚龙勇,邹华主编. —北京:科学出版社,2009

ISBN 978-7-03-024660-8

I. 环… II. ①文…②尚…③邹… III. 环境设计-技法(美术) IV. TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 085660 号

责任编辑:毛 莹 / 责任校对:张小霞
责任印制:张克忠 / 封面设计:耕者设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京天时彩色印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009 年 7 月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2009 年 7 月第一次印刷 印张:10 3/4

印数:1—4 500 字数:210 000

定价:45.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

《环境艺术设计手绘效果图表现技法》是室内设计和环境艺术设计专业的一门专业课。这门课程不仅可以丰富学生的设计构思、积累设计素材，还可以训练学生的艺术表现能力，为今后从事相关设计工作打下良好基础。

本书从手绘室内外单体陈设线描与着色训练、家居空间环境手绘表现技法、公共空间环境手绘表现技法和园林景观环境空间手绘表现技法四个角度，详细阐述了环境艺术设计手绘效果图表现技法的基本概念、特点和训练方法。本书理论讲解细致、内容全面、条理清晰，注重理论与实践的结合，每一单元都有系统的训练方法和直观的练习资料，可以帮助学生更好地掌握该课程的学习要点。

本书语言朴实，深入浅出，训练方法科学有效，学生如能坚持按照书中的方法训练，在短时间内就可以使自己的手绘效果图表现水平得到较大提高。本书所收录的大量精美图片资料具备较高的参考和收藏价值，可以提升学生的审美修养。

本书在编写过程中得到了广东白云技师学院艺术系和丰良艺术学院广大师生的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。由于编者的学术水平有限，本书可能存在一些不足之处，敬请读者批评指正。

文 健

2009年3月10日

目 录

前言

第一章 环境艺术设计手绘效果图表现技法概述·····	1
第二章 环境艺术设计手绘效果图表现技法的训练·····	12
第一节 手绘室内外单体陈设线描训练·····	12
第二节 手绘室内外单体陈设着色训练·····	31
第三节 透视表现技法·····	48
第三章 室内空间环境手绘表现技法·····	64
第一节 家居空间环境手绘表现技法·····	64
第二节 公共空间环境手绘表现技法·····	103
第四章 园林景观环境空间手绘表现技法·····	119
第五章 优秀环境艺术设计手绘效果图作品欣赏·····	152
参考书目及图片来源·····	166

第一章 环境艺术设计手绘效果图表现技法概述

一、环境艺术设计手绘效果图表现技法的概念

环境艺术设计是指为美化环境而进行的设计，它是一个内容丰富、概念广泛、多学科交叉的综合性学科。著名的环境艺术设计理论家多伯说：“环境艺术设计作为一种艺术，它比建筑更巨大，比规划更广泛，比工程更富有感情。这是一种爱管闲事的艺术，无所不包的艺术，早已被传统所瞩目的艺术。环境艺术的实践与影响环境的能力，赋予环境视觉上秩序的能力，以及提高装饰存在领域的的能力是紧密联系在一起。”

环境艺术设计的内容包括建筑与城市景观环境空间的规划与设计、园林景观环境空间的规划与设计、室内空间环境的规划与设计等。另外，环境设施设计、空间设计、造型与材料设计、色彩与采光设计等也是环境艺术设计研究的内容。环境艺术设计手绘效果图是环境艺术设计师徒手绘制的表现性图纸。它集科学性、艺术性和说明性于一身，可以在较短时间内直观而快捷地表达设计意图和沟通设计方案，是设计师进行设计方案的分析与比较及展现设计创意的法宝。

环境艺术设计手绘效果图表现技法是为提高环境艺术设计师手绘效果图表现能力而制定的科学有效的训练方法。它通过对环境艺术设计师进行空间构图、空间透视、造型、线条和色彩等方面的训练，使环境艺术设计师掌握手绘效果图的表现方法和技巧，绘制出准确而美观的手绘图纸。

二、环境艺术设计手绘效果图表现技法的分类

环境艺术设计手绘效果图表现技法按表现内容可以分为室内环境手绘效果图表现技法和室外环境手绘效果图表现技法；按表现方式可以分为精细手绘效果图和概念草图。如图 1-1~图 1-9 所示。

图 1-1 室内环境手绘效果图 (1) 文健、胡协柱 作

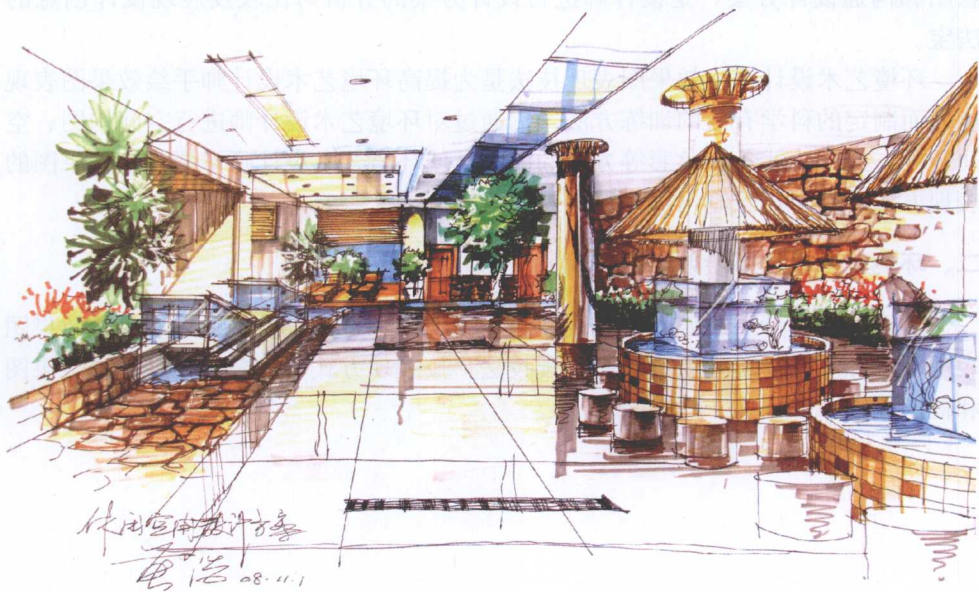

图 1-2 室内环境手绘效果图 (2) 文健、黄浩 作

图 1-3 室外环境手绘效果图 (1) 文健、胡文辉 作

图 1-4 室外环境手绘效果图 (2) 尚龙勇 作

图 1-5 室外环境手绘效果图 (3) 胡华中 作

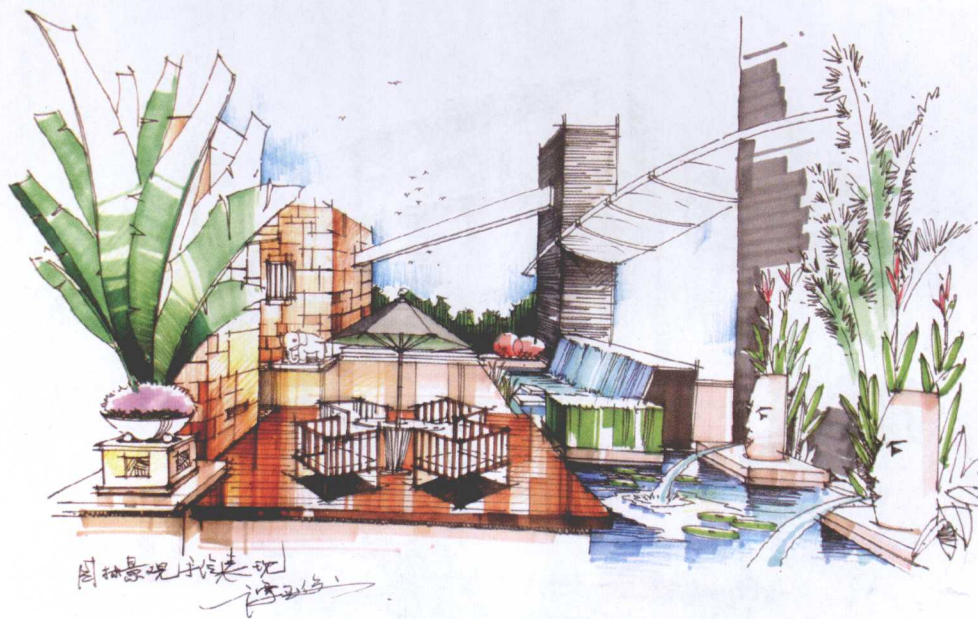

图 1-6 室外环境手绘效果图 (4) 文健、谭玉俊 作

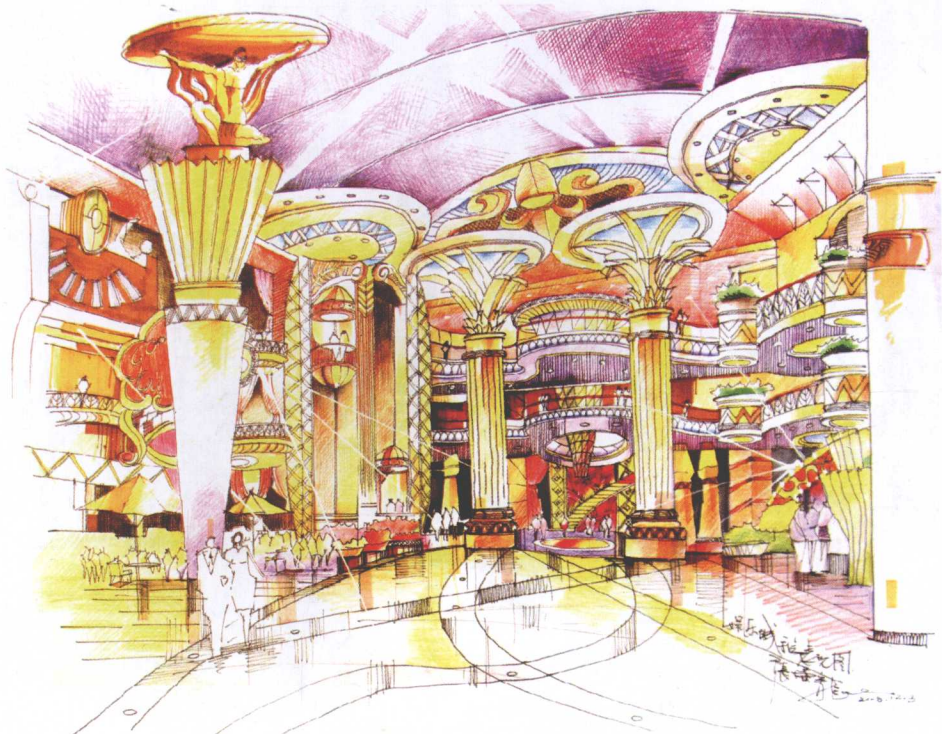

图 1-7 精细手绘效果图 文健、张荣龙 作

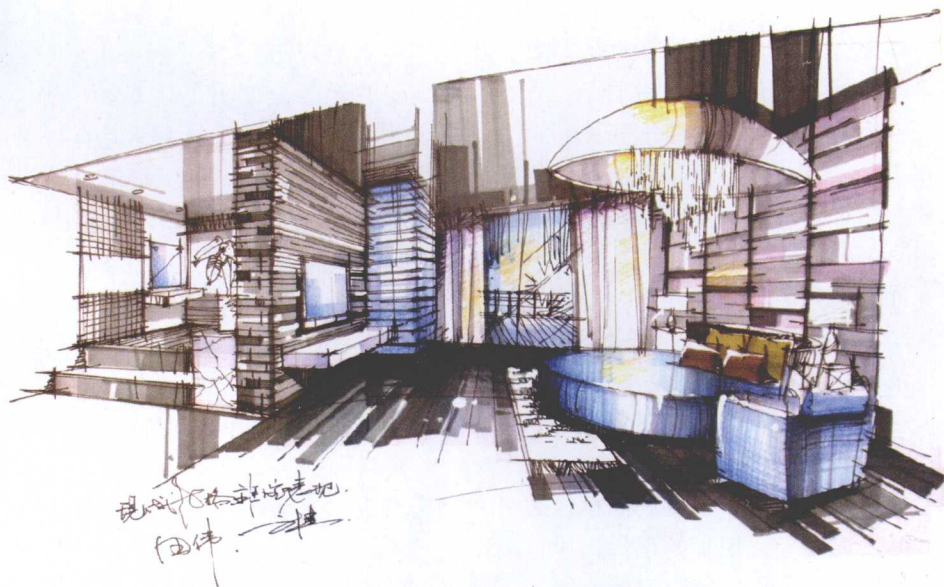

图 1-8 概念草图 (1) 文健、田伟 作

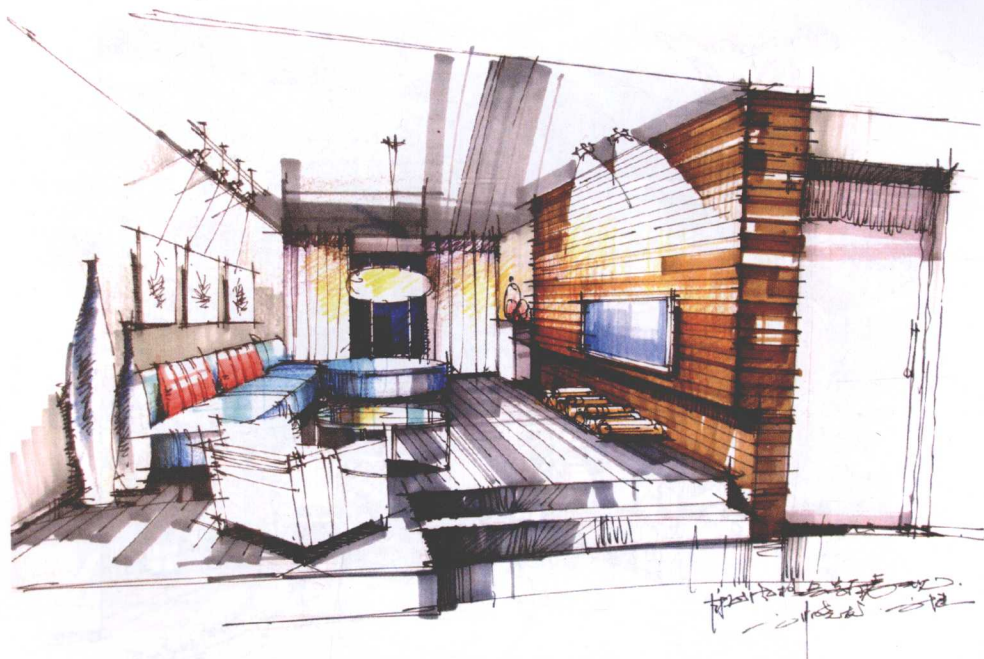

图 1-9 概念草图 (2) 文健、田伟 作

三、环境艺术设计手绘效果图表现技法的工具

环境艺术设计手绘效果图表现技法的工具主要有以下几类。

(1) 笔：包括钢笔、针管笔、彩色铅笔、马克笔等。如图 1-10 所示。

钢笔笔头坚硬，所绘线条刚直有力，是徒手表现的首选工具。钢笔有普通钢笔和美工钢笔两种。普通钢笔画的线条粗细均匀、挺直舒展；美工钢笔画的线条粗细变化丰富、线面结合、立体感强。两种钢笔各有特点，可以配合在一起使用。

针管笔有金属针管笔和一次性针管笔两种，分 0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7 等不同型号。可根据不同的绘制要求选择不同型号的针管笔，其绘制的线条流畅自然，细致耐看。

彩色铅笔有水溶性和蜡性两种，色彩丰富，笔触细腻，可表现较细密的质感和较精细的画面。

马克笔有油性、水性和酒精性之分。笔头宽大，笔触明显，色彩退晕效果自然，可表现大气、粗犷的设计构思草图。

(2) 纸：可采用较厚实的铜版纸、高级白色绘图纸和复印纸等，要求纸质洁白、紧密，吸水性较好。

图 1-10 手绘工具 文健 摄

(3) 其他工具：包括直尺、曲线板、橡皮、铅笔、图板、丁字尺、三角尺、透明胶带等。

四、环境艺术设计手绘效果图表现技法的学习方法

环境艺术设计手绘效果图表现技法是一门实践性很强的课程，需要制定科学的训练计划和行之有效的学习方法。首先要有一个良好的心态，避免浮躁情绪，不可好高骛远、急功近利，坚持从点滴做起，一步一个脚印，扎扎实实地去学。其次要制定科学有效的训练计划，并严格按照计划去训练和提高，切不可半途而废。环境艺术设计手绘效果图表现技法可以从以下两个方面来进行训练。

1. 钢笔线条的训练

手绘表现主要通过钢笔或针管笔来勾画物体轮廓，塑造物体形象，因此，钢笔线条的练习成为手绘训练的重点。钢笔线条本身就具有无穷的表现力和韵味，它的粗细、快慢、软硬、虚实、刚柔和疏密等变化可以传递出丰富的质感和情感。

钢笔线条主要分为慢写线条和速写线条两类。慢写线条注重表现线条自身的韵味和节奏,绘制时要求用力均匀,线条流畅、自然。通过训练慢写线条,不仅可以提高手对钢笔线条的控制力,使脑与手配合更加完美,而且可以锻炼绘画者的耐心和毅力,为设计创作打下良好的心理基础。

速写线条注重表现线条的力度和速度,绘制时用笔较快,线条刚劲有力、挺拔帅气。通过训练速写线条,可以提高绘画者的概括能力和快速表现能力。

2. 临摹

手绘表现是艺术表现的一个门类,艺术表现的训练需要继承前人优秀的表现手法和表现技巧,这样不仅可以在短时间内迅速提高练习者的表现能力,而且可以取长补短、博采众长,最终形成自己独特的表现风格。

临摹优秀的手绘表现作品是学习手绘表现的捷径,对于初学者来说,是一种迅速见效的方法。临摹面对的是经过整理加工的画面,这就有利于初学者直观地获得优秀作品的画面处理技巧,并经过消化和吸收,转化为自己的表现技巧。临摹还有一个好处是可以接触和尝试许多不同风格的作品,这样可以极大地拓展初学者的眼界,丰富初学者的表现手法。因为临摹接触的是优秀的作品,这就使得初学者能够站在专业的高度上看清自己的位置和日后的发展方向,这比单纯的技术训练具有更深远的意义。

临摹是能够迅速把技术训练和设计思想结合起来的有效学习方法。手绘表现不仅是技术的训练,也是设计思想的训练。临摹一方面是学习具体的作画技巧,另一方面也在学习作画者的设计理念。一件优秀的手绘表现作品,技术的因素是次要的,重要的在于隐含在技术之中的设计理念,好的设计理念才是优秀手绘表现作品的核心。

临摹分为摹写和临绘两个阶段。在摹写阶段,要求练习使用透明的硫酸纸拷贝别人的作品,这样可以直观地获取对方的构图、线条和色彩,并培养练习者的绘画感觉。在临绘阶段,要求练习者将所临摹的图片(或作品)置于绘图纸的左上角,先用眼睛观察,再用手绘方式临绘下来,力求做到与原作品相似或相近。这种练习可以培养练习者的观察能力和手绘转化能力。

临摹只是学习手绘表现技巧的一种方法,切不可一味临摹而缺乏自己的风格,在临摹到一定程度时,就要运用临摹中学到的表现手法进行创作,最终将这些表现手法概括归纳、消化吸收,成为自己的表现手法,这样才能绘制出有自己独特个性和风格的作品。如图 1-11~图 1-14 所示。

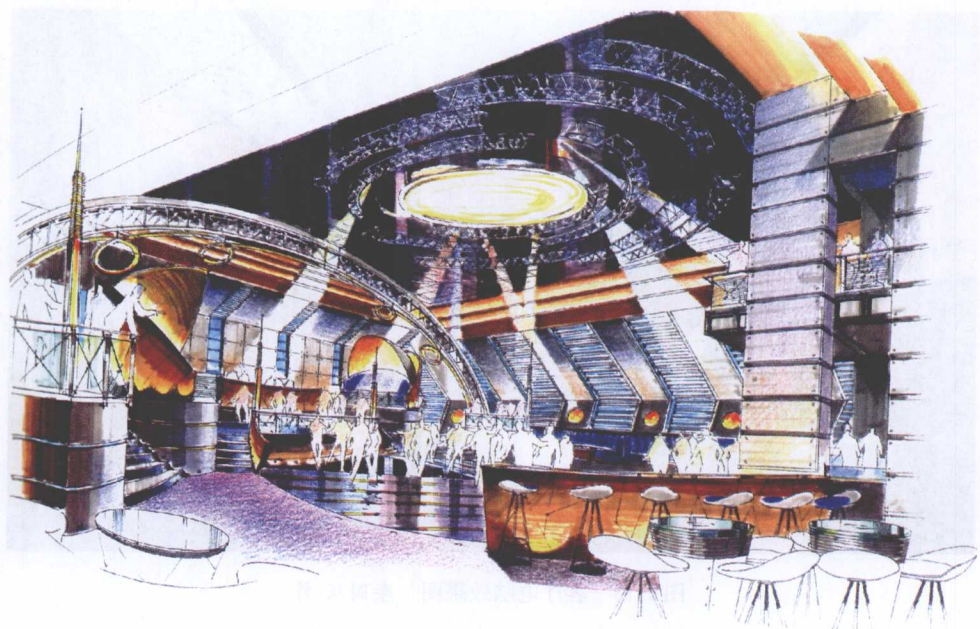

图 1-11 舞厅手绘效果图 (1) 么冰儒 作

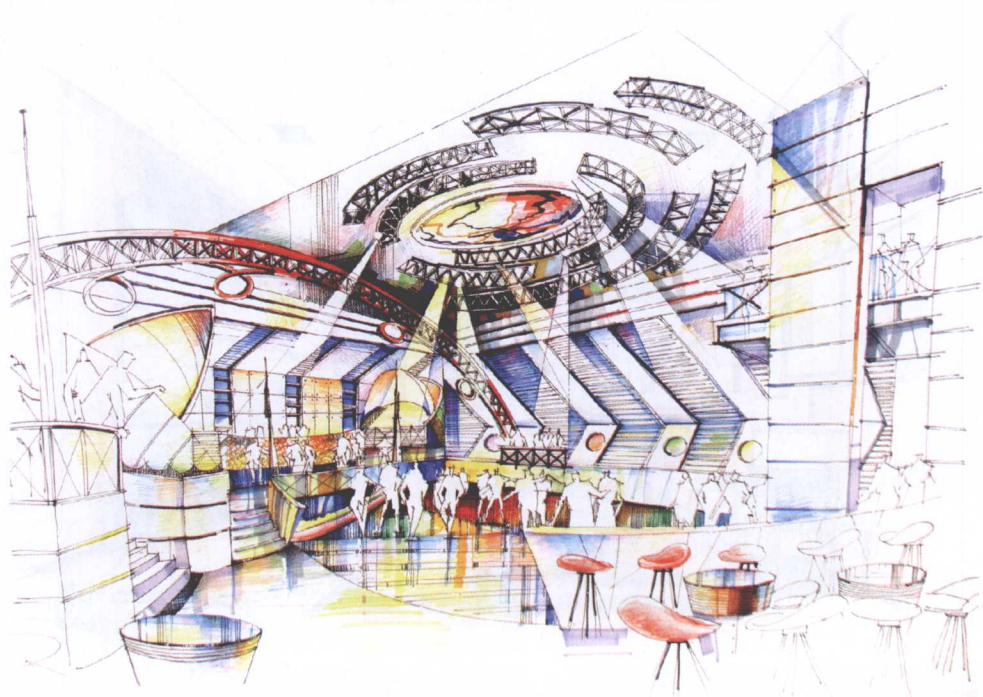

图 1-12 舞厅手绘效果图 (2) 彭巧巧 临

图 1-13 客厅电脑效果图 李国庆 作

图 1-14 客厅手绘效果图 郭燕飞 临

【思考题】

1. 环境艺术设计的内容包括哪些方面?
2. 环境艺术设计手绘效果图表现技法如何分类?
3. 临摹有哪些价值和意义?

环境艺术设计手绘效果图表现技法概述

环境艺术设计手绘效果图表现技法概述

环境艺术设计手绘效果图表现技法概述

图 1-1-1 环境艺术设计手绘效果图表现技法概述

第二章 环境艺术设计手绘效果图表现技法的训练

第一节 手绘室内外单体陈设线描训练

环境艺术设计手绘效果图表现技法需要在作画过程中快速而准确地表现对象的形体特征，形体造型的严谨与否是手绘表现的核心。手绘效果图与普通绘画是有一定区别的，它不能将表现对象随意地夸张和变形，必须严格地遵守表现对象的比例、尺寸和材质，这就要求作画者要具备较强的造型能力。造型能力的提高可以通过绘制室内外单体陈设来实现。室内外单体陈设是室内外空间的重要组成部分，也是手绘表现的重点和难点，室内外单体陈设绘制的好坏直接影响到室内外空间表现的效果。

室内外单体陈设具有完整的造型和不同的质感，在绘制时要仔细观察，并对形体进行分析和理解，掌握形体的结构关系，抓住形体的主要特征，准确而形象地将形体表现出来。室内外单体陈设绘制时尽量不要使用太多辅助工具，要着重训练眼与手的协调配合能力、锻炼敏锐的观察力和熟练的手绘技巧。最好将每个室内外单体陈设反复画上几遍，甚至几十遍，找出其中的规律。

室内单体陈设手绘表现如图 2-1~图 2-24 所示，园林植物手绘表现如图 2-25、图 2-26 所示，园林配景手绘表现如图 2-27~图 2-37 所示。

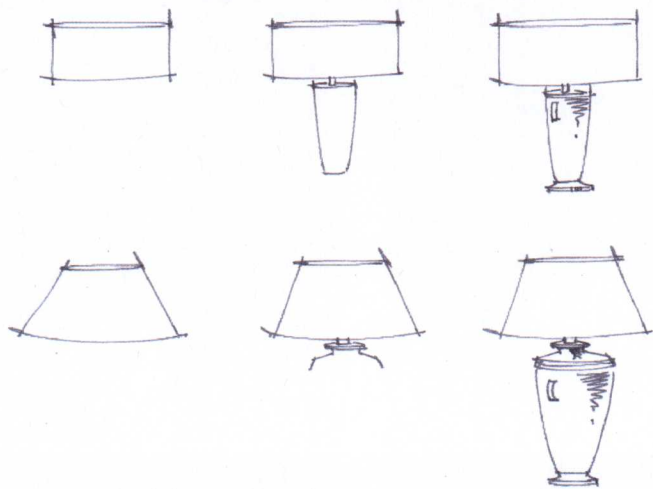

图 2-1 室内单体陈设手绘表现 (1) 文健 作