

DESIGN
&
APPLICATION
应用设计

Creative Sketching Design

创新手绘设计

刘宇 等 编著

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

DESIGN
&
APPLICATION
应用设计

Creative Sketching Design

创新手绘设计

刘宇 等 编著

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

创新手绘设计 / 刘宇等编著. — 沈阳:辽宁美术出版社, 2014.2

(应用设计)

ISBN 978-7-5314-5677-3

I. ①创… II. ①刘… III. ①建筑设计-绘画技法

IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第025363号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳新华印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 30

字 数: 750千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东 光 辉 彭伟哲

装帧设计: 范文南 苍晓东

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5677-3

定 价: 256.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序

自 20 世纪 80 年代以来,随着中国全面推进改革开放,中国的艺术设计也在观念上、功能上与创作水平上发生了深刻的变化,融合了更多的新学科、新概念,并对中国社会经济的发展产生了积极的影响。在全球一体化的背景下,中国的艺术设计正在成为国际艺术设计的一个重要组成部分。

艺术设计的最大特点就是应用性。它是对生活方式的一种创造性的改造,是为了给人类提供一种新的生活的可能。不论是在商业活动中信息传达的应用,还是在日常生活行为方式中的应用,艺术设计就是让人类获得各种更有价值、更有品质的生存形式。它让生活更加简单、舒适、自然、高效率,这是艺术设计的终极目的。艺术设计最终的体现是优秀的产品,这个体现我们从乔布斯和“苹果”的产品中可以完全感受到。“苹果”的设计就改变了现代人的行为方式,乔布斯的设计梦想就是改变世界,他以服务消费者为目的,用颠覆性、开拓性的设计活动来实现这一目标。好的艺术品能触动世界,而好的艺术设计产品能改变世界,两者是不同的。

这套《应用设计》汇集了中国顶尖高校数十位设计精英从现实出发整理出的具有前瞻性的教学研究成果,是开设设计学科院校不可或缺的教学参考书籍。本丛书以“应用设计”命名,旨在强调艺术设计的实用功能,然而,艺术设计乃是一个技术和艺术融通的边缘学科,其艺术内涵和技术方法必然渗透于应用设计的全过程中。因此,丛书的宗旨是将艺术设计的应用性、艺术性、科技性有机地融为一体。本丛书收入 30 种应用设计类图书,从传统的视觉传达设计、建筑设计、园林景观设计、环境空间设计、工业产品设计、服装设计,延展到计算机平面设计、信息设计、创新 VI 设计、手绘 POP 广告设计等现代兴起的艺术设计门类。每种书的内容主要阐述艺术设计方面的基本理论和基本知识,强调艺术设计方法和设计技能的基本训练,着重艺术设计思维能力的培养,介绍国内外艺术设计发展的动态。此外,各书还配有大量的优秀艺术设计案例和图片。我们衷心希望读者通过学习本丛书的内容,能够进一步提高艺术设计的基本素质和创新能力,创作出优秀的设计作品,更好地满足人们在物质上、精神上对于艺术设计的需求,为人类提供适合现代的、更美好的生活环境和生活方式。

With the deepening of reform and opening up in a comprehensive way since 1980s, Chinese artistic design has also experienced profound changes in ideas, functions and creation. An increasing number of new subjects, new concepts are integrated, which has a positive effect on China's economic and social developments. Under the background of globalization, Chinese artistic design is becoming an important part of the international artistic design.

The most obvious characteristic of artistic design is applicability. It creatively changes the way of life in order to provide a possible new life for human beings. Artistic design aims to make people find more valuable and of high quality forms of survival, whether applied to business activities for information delivery or applied to the way of act in daily life. It can make life simpler, more comfortable, natural and efficient, which is also the ultimate goal of artistic design. The ultimate manifestations of artistic design are excellent products, which we can fully feel from Steve Jobaloney and his "Apple" products. Taking serving consumers as the ultimate goal, Jobs creates subversive and pioneering design activities to achieve his dream—change the world, and accordingly changes the way of act of modern people. It indeed works. A good work of art can touch the world, while a good artistic design product can change the world. That's the difference.

This set of *Design and Application* boasts the forward-looking teaching research results compiled based on the reality by a dozen design elites from top colleges and universities across China. It is an indispensable reference book for teaching for colleges and universities which have set up design disciplines. This series is named as *Application and Design*, targeting at emphasizing the utility function of artistic design. However, artistic design, as a boundary science integrating technology and art, its artistic connotation and technical method definitely permeate into the whole

Preface

process of application design. Therefore, the purpose of this series is to integrate applicability, artistry, and technology into a complete one. This series includes thirty kinds of books relating to application and design, from the traditional visual communication design, architectural design, landscape design, environmental space design, industrial design, costume design to recently developed artistic design categories such as computer graphic design, information design, creation VI design, hand-drawn POP advertisement design. Each of the books mainly elaborates the basic theory and knowledge on artistic design, emphasizes the basic training of design method and technique, focused on the cultivation of thinking ability for artistic design and introduces the development trend of artistic design at home and abroad. In addition, a large number of first-class artistic design cases and pictures are illustrated for each book. We sincerely hope readers, through the study of this series, can further improve their basic quality and innovation ability for artistic design and create excellent design works to meet people's spiritual and material need for artistic design and ultimately provide a more modern and beautiful living environment and lifestyle for human beings.

手绘设计——室内马克笔表现

刘宇 编著

前言

PREFACE

手绘设计表达一直是设计师、设计专业的学生学习分析、记录理解、表达创意的重要手段，其重要性体现在设计创意的每一个环节，无论是构思立意、逻辑表达还是方案展示，无一不需要手绘的形式进行展现。对于每一位设计专业的从业者，我们所要培养和训练的是表达自己构思创意与空间理解的能力，是在阅读学习与行走考察中专业记录的能力，是在设计交流中展示设计语言与思变的能力，而这一切能力的养成都需要我们具备能够熟练表达的手绘功底。

由于当下计算机技术日益对设计产生重要的作用，对于设计最终完成的效果图表达已不像过去那样强调手头功夫，但是快速简洁的手绘表现在设计分析、梳理思路、交流想法和收集资料的环节中凸显其重要性，另外在设计专业考研快题、设计公司招聘应试、注册建筑师考试等环节也要求我们具备较好的手绘表达能力。

本套丛书的编者都具备丰富的设计经验和较强的手绘表现能力，在国内专业设计大赛中多次获奖，积累了大量优秀的手绘表现作品。整套丛书分为《手绘设计——草图方案表现》《手绘设计——室内马克笔表现》《手绘设计——建筑马克笔表现》《手绘设计——景观马克笔表现》。内容以作品分类的形式编辑，配合步骤图讲解分析、设计案例展示等环节，详细讲解手绘表现各种工具的使用方法、不同风格题材表现的技巧。希望此套丛书的出版能为设计同仁提供一个更为广阔的交流平台，能有更多的设计师和设计专业的学生从中有所受益，更好地提升自己设计表现的综合能力，为未来的设计之路奠定更为扎实的基础。

刘宇

2012年12月于设计工作室

CONTENTS

总目录

01

///
手绘设计——室内马克笔表现

刘宇 编著

02

///
建筑设计手绘效果图

金毅等 编著

03

///
手绘设计——草图方案表现

刘宇 编著

04

///
室内外手绘效果图

刘宇 编著

目 录

CONTENTS

一、室内马克笔、彩色铅笔绘制的基本方法 / 1

- (一) 马克笔的工具特点及表现力 1
- (二) 彩色铅笔的工具特点及表现力 6

二、室内空间单色表现技法分析 / 10

三、室内家具组合表现技法分析 / 12

四、室内空间步骤图表现技法图解 19

- (一) 室内空间步骤图表现技法图解1 19
- (二) 室内空间步骤图表现技法图解2 22
- (三) 室内空间步骤图表现技法图解3 25
- (四) 室内空间步骤图表现技法图解4 28
- (五) 室内空间步骤图表现技法图解5 31
- (六) 室内空间步骤图表现技法图解6 34
- (七) 室内空间步骤图表现技法图解7 37

五、室内空间色彩表现图例 / 40

一、室内马克笔、彩色铅笔绘制的基本方法

(一) 马克笔的工具特点及表现力

马克笔是近些年较为流行的一种画手绘表现图的新工具，马克笔既可以绘制快速的草图来帮助设计师分析方案，也可以深入细致刻画形成一张表现力极为丰富的效果图。同时也可以结合其他工具，如水彩、透明水色、彩色铅笔、喷笔等工具或与计算机后期处理相结合形成更好的效果。马克笔由于携带与使用简单方便，而且表现力丰富，因此非常适宜进行设计方案的及时快速交流，深受设计师的欢迎，是现代设计师运用广泛的效果图表现工具（图1-1、1-2）。

图1-1

图1-2

1. 马克笔的种类

马克笔是英文“MARKER”的音译，意为记号笔。笔头较粗，附着力强，不易涂改，它先是被广告设计者和平面设计者所使用，后来随着其颜色和品种的增加也被广大室内设计者所选用。目前市场较为畅销的品牌如日本的YOKEN、德国的STABILO、美国的PRISMA（图1-3）及韩国的TOUCH（图1-4）等。

图1-3 美国的PRISMA

图1-4 韩国的TOUCH

马克笔按照其颜料不同可分为油性、水性和酒精性三种。油性笔以美国的PRISMA为代表,其特点是色彩鲜艳,纯度较低,色彩容易扩散,灰色系十分丰富,表现力极强。酒精笔以韩国的TOUCH为代表,其特点是粗细两头笔触分明,色彩透明,纯度较高,笔触肯定,干后色彩稳定不易变色。水性笔以德国的STABILO为代表,它是单头扁杆笔,色彩柔和,层次丰富,但反复覆盖色彩容易变得浑浊,同时对绘图纸表面有一定的伤害。进口马克笔颜色种类十分丰富,可以画出需要的、各种复杂的、对比强烈的色彩变化,也可以表现出丰富的、层次递进的灰色系。

2. 马克笔的表现特点

(1) 马克笔基本属于干画法处理,颜色附着力强又不易修改,故掌握起来有一定的难度,但是它笔触肯定,视觉效果突出,表现速度快,被职业设计师广泛应用,所以说它是一种较好的快速表现工具(图1-5)。

图1-5 刘宇

(2) 马克笔一般配合钢笔线稿图使用，在钢笔透视结构图上进行马克笔着色，需要注意的是马克笔笔触较小，用笔要按各体面、光影需要均匀地排列笔触，否则，笔触容易散乱，结构表现得不准确。根据物体的质感和光影变化上色，最好少用纯度较高的颜色，而用各种复色表现室内的高级灰色调。

(3) 很多学生在使用马克笔时笔触僵硬，其主要问题是没有把笔触和形体结构、材质纹理结合起来。我们要表现的室内物体形式多样，质地丰富，在处理时要运用笔触多角度的变化和用笔的轻重缓急来丰富画面关系。同时还要掌握好笔触在瞬间的干湿变化，加强颜色的相互融合（图1-6）。

图1-6 刘宇

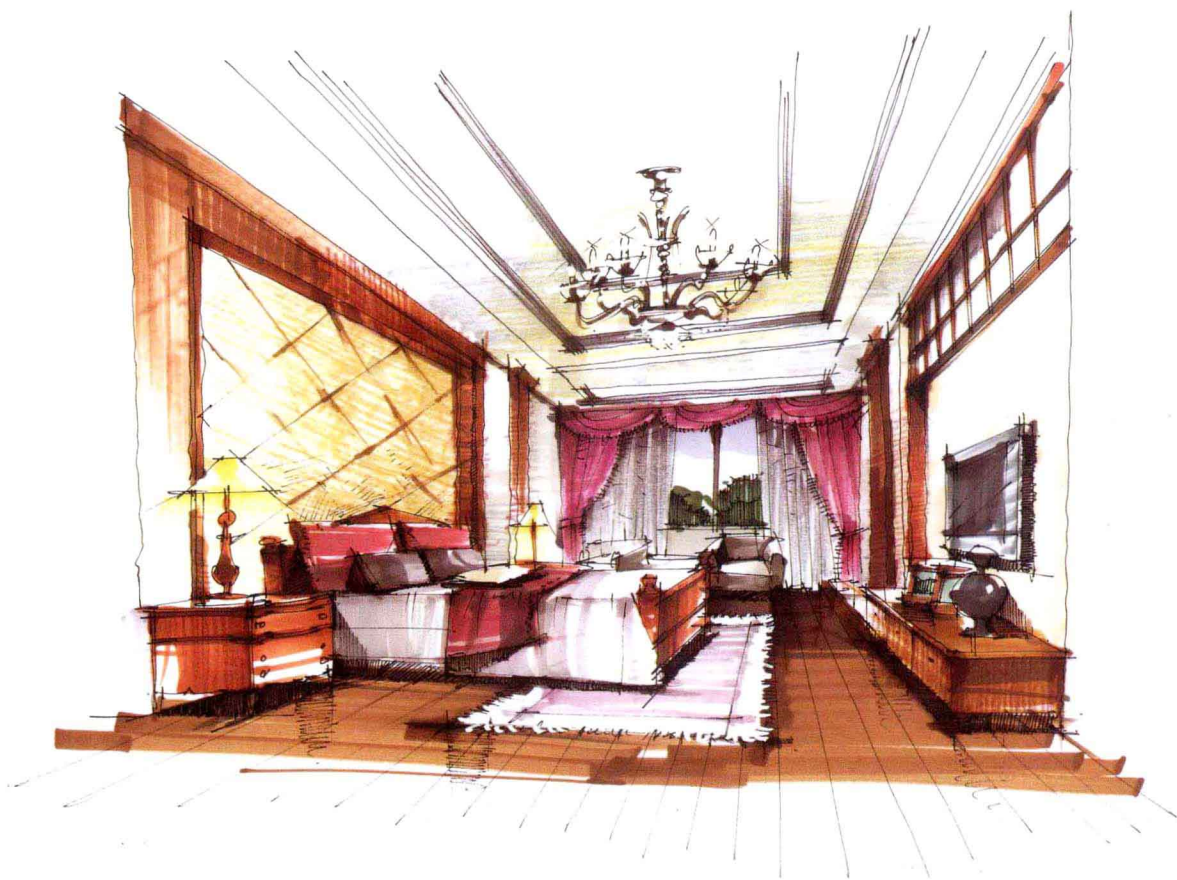

图1-7 刘宇

(4) 画面高光的提亮是马克笔表现的难点之一, 由于马克笔的色彩多为酒精或油质构成, 所以普通的白色颜料很难附着, 我们可以选用白色油漆笔和白色修正液加以提亮突出画面效果, 丰富亮面的层次变化(图1-7)。

(5) 马克笔适于表现的纸张十分广泛, 如色版纸、普通复印纸、胶版纸、素描纸、水粉纸都可以使用。选用带底色的色纸是比较理想的, 首先纸的吸水性、吸油性较好, 着色后色彩鲜艳、饱和; 其次有底色容易统一画面的色调, 层次丰富。也可以选用普通的80~100克的复印纸。

（二）彩色铅笔的工具特点及表现力

彩色铅笔是绘制效果图常用的作画工具之一，它具有使用简单方便、颜色丰富、色彩稳定、表现细腻、容易控制的优点，常常用来画建筑草图，平面、立面的彩色示意图和一些初步的设计方案图。但是，彩色铅笔一般不会用来绘制展示性较强的建筑画和画幅比较大的建筑画。彩色铅笔的不足之处是色彩不够紧密，画面效果不是很浓重，并且不宜大面积涂色。当然，如果能够运用得当的话，彩色铅笔绘制的效果图是别有韵味的。

1. 彩色铅笔的种类

彩色铅笔的品种很多，一般有6色、12色、24色、36色，甚至有72色一盒装的彩色铅笔，我们在使用的过程中必然会遇到如何选择的问题。一般来说，以含蜡较少、质地较细腻、笔触表现松软的彩色铅笔为好，含蜡多的彩色铅笔不易画出鲜丽的色彩，容易“打滑”，而且不能画出丰富的层次。另外，水溶性的彩色铅笔亦是一种很容易控制的色彩表现工具，可以结合水的渲染，画出一些特殊的效果。彩色铅笔不宜用光滑的纸张作画，一般用特种纸、水彩纸等不十分光滑、有一些表面纹理的纸张作画比较好。不同的纸张亦可创造出不同的艺术效果。绘图时可以多做一些小实验，在实际操作过程中积累经验，这样就可以做到随心所欲，得心应手了。尽管彩色铅笔可供选择的余地很大，但在作画过程中，总是免不了要进行混色，以调和出所需的色彩。彩色铅笔的混色主要是靠不同色彩的铅笔叠加而成的，反复叠加可以画出丰富微妙的色彩变化（图1-8、1-9）。

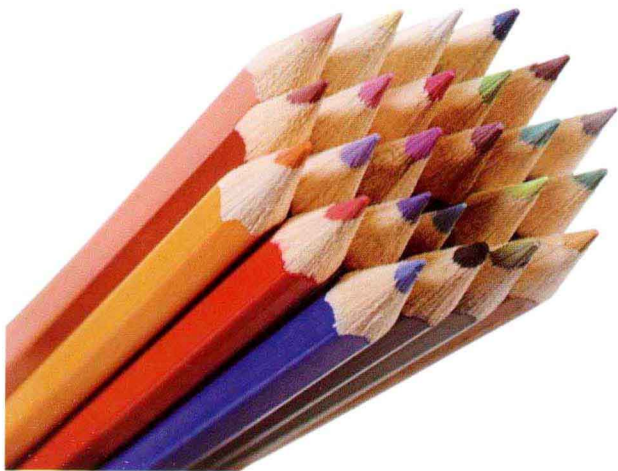

图1-8

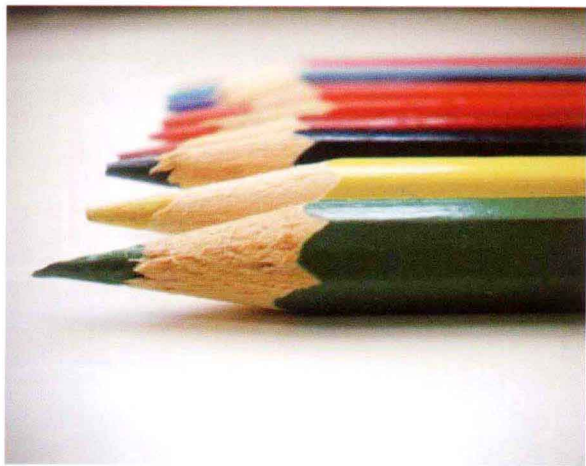

图1-9

图1-10 刘宇