

普通高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材
计算机软件系列教材

曹艳 唐茜 张娜 主编

室内外手绘 表现技法

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

普通高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材
计算机软件系列教材

室内外手绘表现技法

主 编 曹 艳 唐 茜 张 娜
副主编 樊 飞 杨永波 王燕妮

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

全书内容分为6章,包括室内外手绘表现技法的简述、手绘效果图的基础训练、手绘效果图的透视方法及构图、手绘效果图的上色技法、室内空间设计方案及其表现训练、景观手绘训练等几部分内容。先讲解手绘基础训练,再由浅入深地讲解室内空间、室外景观的手绘表现技法,最后通过优秀作品欣赏来帮助读者提升对手绘技法的理解。

全书内容全面,层次分明,方法先进,收集了大量当前优秀的手绘作品,有助于读者掌握手绘技法、了解当前手绘发展趋势。

本书可作为高等院校艺术设计等相关专业的教材,也可作为设计行业从业人员学习手绘的辅导书。

图书在版编目(CIP)数据

室内外手绘表现技法/曹 艳 唐 茜 张 娜 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2013.8
ISBN 978-7-5609-9117-7

I. 室… II. ①曹… ②唐… ③张… III. 建筑艺术-绘画技法 IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 123717 号

室内外手绘表现技法

曹 艳 唐 茜 张 娜 主编

策划编辑:谢燕群 范 莹

责任编辑:谢燕群

责任校对:朱 霞

封面设计:刘 卉

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)81321915

录 排:武汉金睿泰广告有限公司

印 刷:湖北新华印务有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/16

印 张:7.25

字 数:192千字

版 次:2013年8月第1版第1次印刷

定 价:42.00元

华中出版

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

QIANYAN

“室内外手绘表现技法”是环境艺术设计专业的一门必修课程。设置此课程的目的在于训练学生运用各种表现材料进行效果图的绘制，锻炼学生设计思维与表达形式快速结合的能力，提高学生用设计语言进行表达、沟通的能力。这也正是编写本教材的目的。效果图表现的形式多种多样，主要有：钢笔线描技法、水粉写实技法、喷绘技法、马克笔快速技法等。本书按照“室内外手绘表现技法”课程的课时安排，对上述内容有针对性地进行了解，尤其是对马克笔快速技法进行了重点讲解。马克笔这种新兴的工具具有极强的表现力，在表现时具有快速、准确的特点，同时可以结合其他材料综合起来使用。所以，这种表现形式正在被广大设计师所采用。

本书针对专业教学要求及环境艺术设计、室内设计等专业特点，考虑学生的实际情况，结合教学实践，着重强调掌握手绘的基本功、操作并联系各种现行实用的技法，紧密联系环境艺术设计专业实践中的案例及现今该专业的市场动态，使教材的内容更具有指导性和实用性。

在编写本书的过程中得到了同类院校许多同行的大力支持，在此一并表示感谢。

由于水平与时间的限制，本书可能有许多不妥之处，望广大老师、同学及同仁给予批评指正。

编 者

2013年7月

目 录

MULU

001	第1章 室内外手绘表现技法简述
019	第2章 手绘效果图的基础训练
043	第3章 手绘效果图的透视方法及构图
061	第4章 手绘效果图的上色技法
071	第5章 室内空间设计方案及其表现训练
087	第6章 景观手绘训练
107	参考文献

1.1 手绘效果图的概念

手绘效果图是指设计者通过运用一定的绘画工具和表现方法,来构思主题、表达设计意图的一种创作方法。它被广泛用于建筑设计、工业设计、视觉传达设计等艺术设计领域。

手绘效果图可以记录设计师的思维活动、艺术构想过程,能体现设计者的创作思想,又能表现出实际造型的效果,有很强的实用性、科学性以及艺术性。

效果图通常以较完整的绘画表现形式来准确地传达设计师的设计思路,从而使其能在以后的具体实施与制作过程中得以实现与运用,是设计过程中不可或缺的重要组成部分。

1.2 手绘效果图的目的与作用

1. 用于设计师进行构思及方案比较

效果图作为设计者表达其设计意图最直接的手段和形式,体现在很多方面。首先,效果图传达设计的宗旨,反映设计的内涵,合理运用表现技法组织画面,使其体现方案意境的表达、空间创造的思想。其次,效果图通过表现技法,将设计作品在二维空间的图纸上表达出三维立体效果,很直观地表现出设计内容,并且可以使设计方案顺利地得以实施与制作(见图1-1~图1-3)。

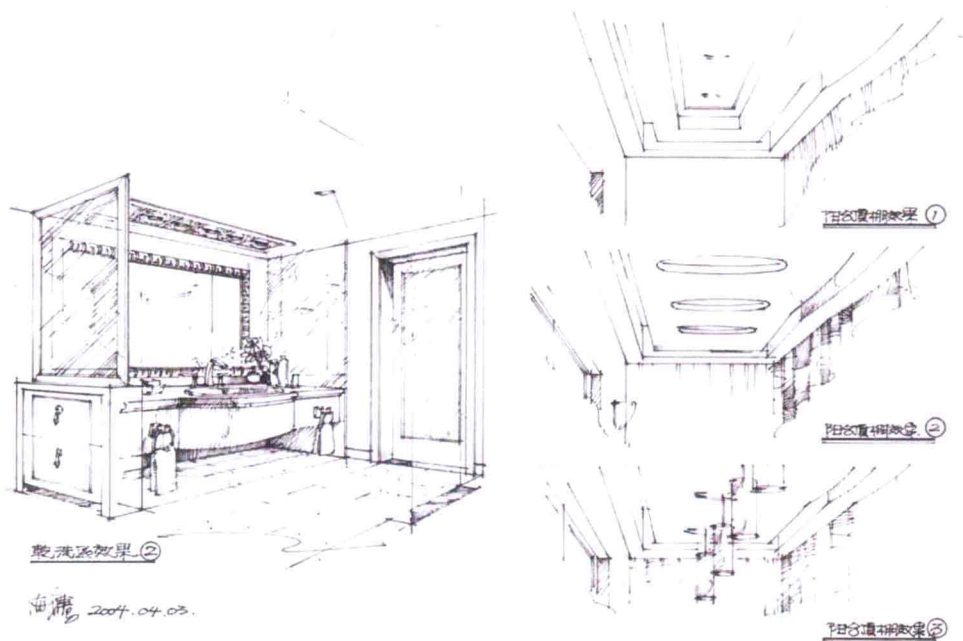
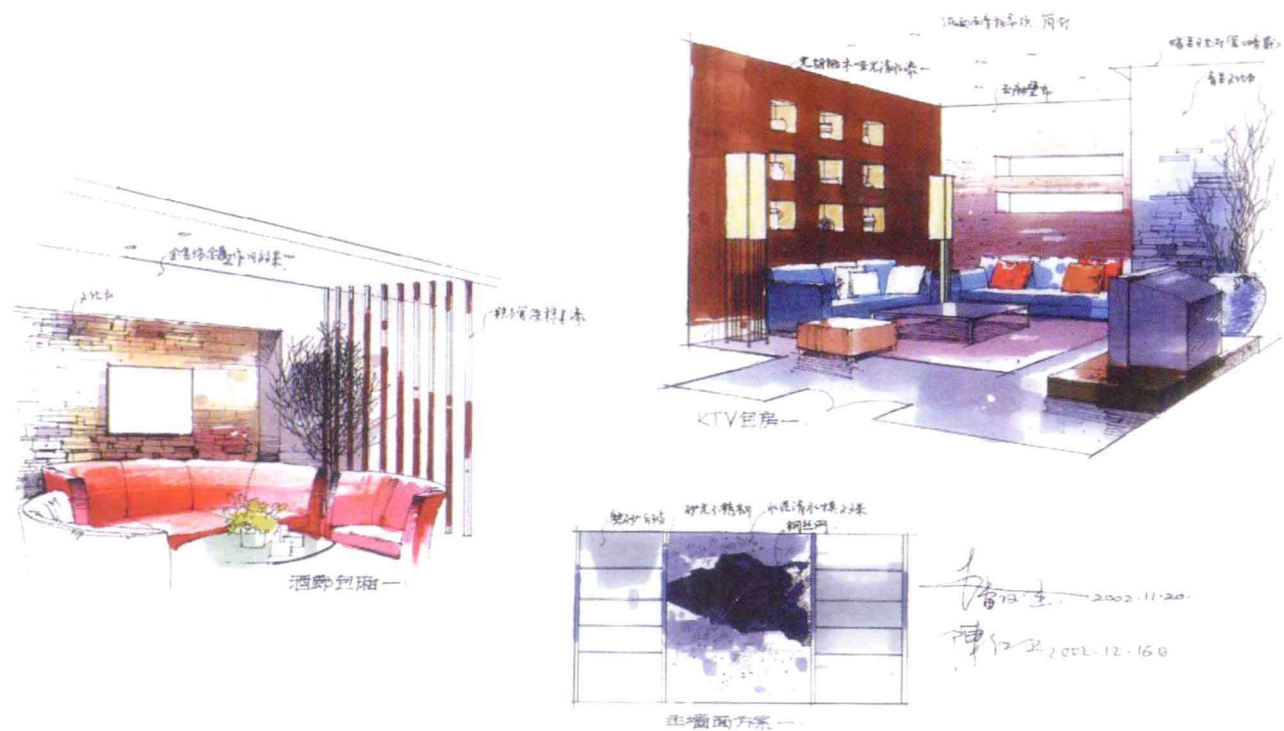

图1-1 直接地表现出设计师的多种方案构思。

图1-2 这是一张商业空间创意草图,虽然细节不够完善,但能看清设计方案意图,能让客户直观认识到所表达的设计风格,以及基本布局和使用功能。

2. 便于设计师与客户进行交流

手绘的主要目的是培养设计师的“审美感觉能力”和“设计表达能力”。设计者可以借助效果图向建筑单位、业主、用户直接推荐和介绍设计意图。效果图具有较强的成果展示作用和较强的现场表达能力。

手绘表现是设计师的设计理念与艺术修养的体现，它用快速、准确、简约的方法与相应的技法将设计师大脑中瞬间产生的某种意念、某种思想、某种形态迅速地在图纸上记录并表达出来，并以一种可视的形象与客户进行视觉交流与沟通，为工程项目合约的签定打下良好的基础。在这个过程中，设计师通过眼（观察）、脑（思考）、手（表现）的高度结合，以直观的图解思维方式表达出设计创意的理念，有非常直接的使用价值（见图1-4~图1-7）。

图1-4 这是设计实战中的一个手绘平面图，以清晰、明快的线条和色彩清楚地展示了设计创意，使客户能很直观地读懂设计方案。

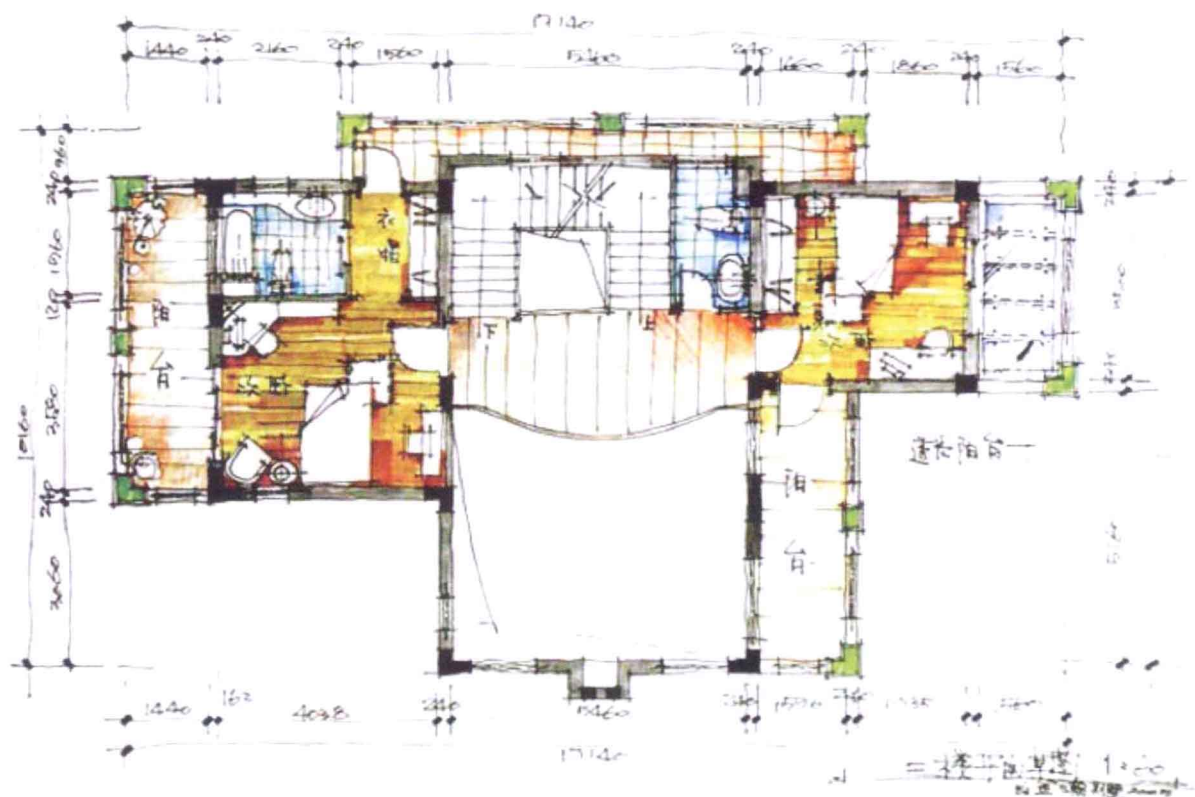

图1-5 手绘平面图即使不够精彩也无关系，只要能表达出主要设计内容和简单色彩就可以了。

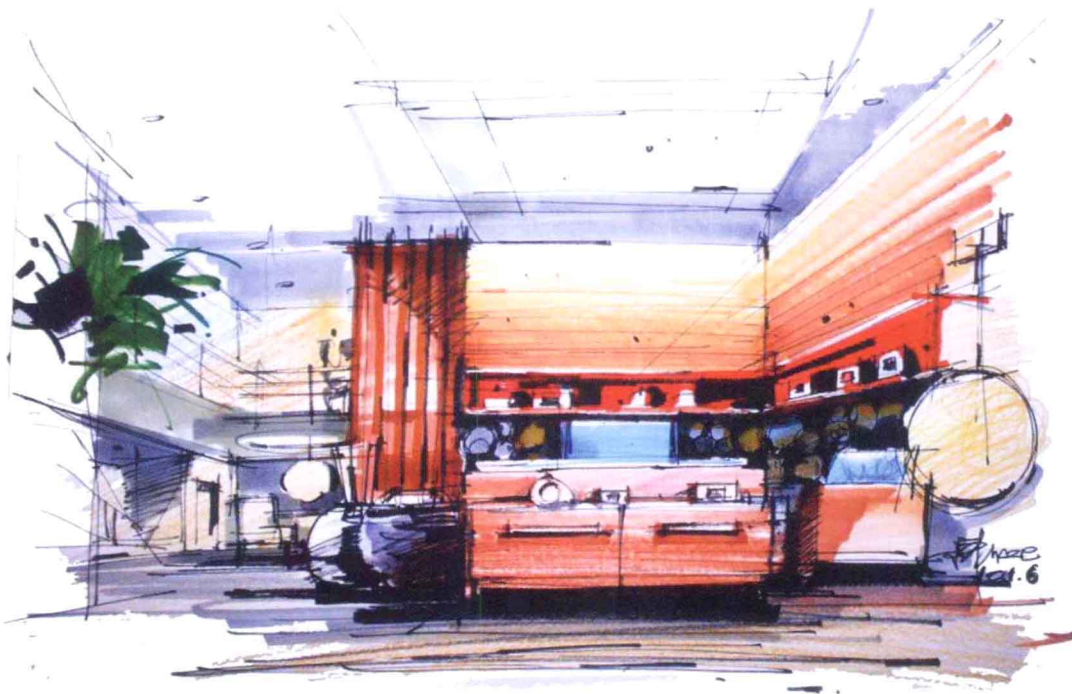

图1-6 快速的现场表现，展示出直观的概念空间，让客户对设计风格和规格有一个初步的了解。

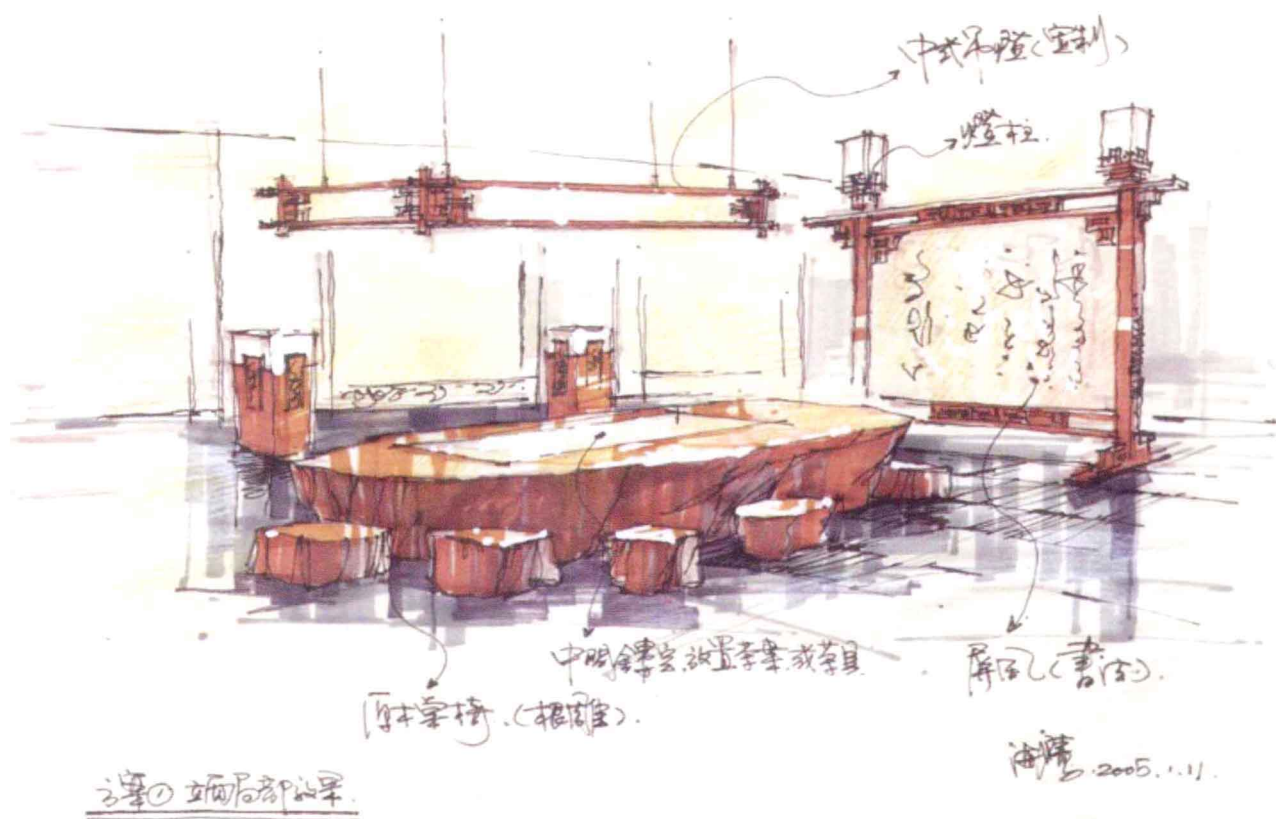

图1-7 生动、富有活力的画面，对某局部进行了详细的介绍。

3. 具有极强的艺术感染力

绘画艺术的创作需要感觉，而设计也需要感觉；设计创意来源于“感知”，感知来源于手、眼、心、脑融为一体的协调。手绘的目的要求我们对物体的造型、结构、空间比例、动态的捕捉等要有直观的感觉，这都属于审美感觉能力范畴，如图1-8~图1-10所示。

图1-8 这幅户外写生表现图，同时采用了传统艺术绘画技术和主观手绘表现处理技巧。

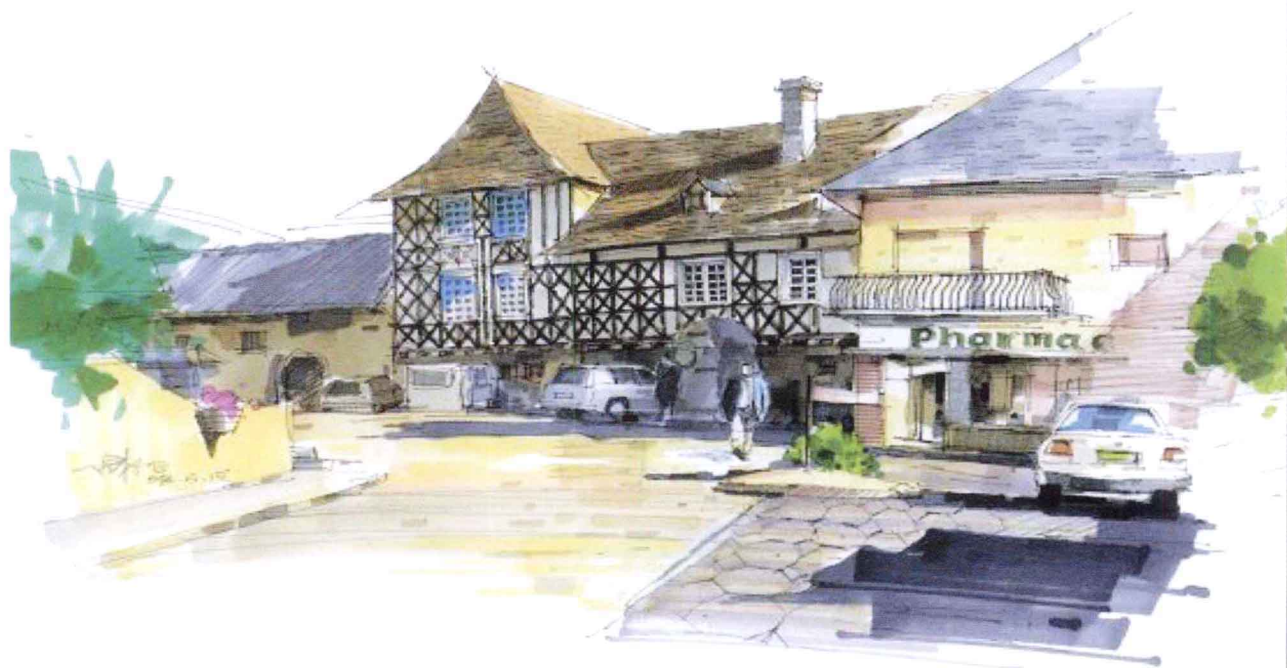

图1-9 建筑物的写生，要处理好建筑与配景的关系，建筑外观设计效果的空间关系以及色彩、比例关系。

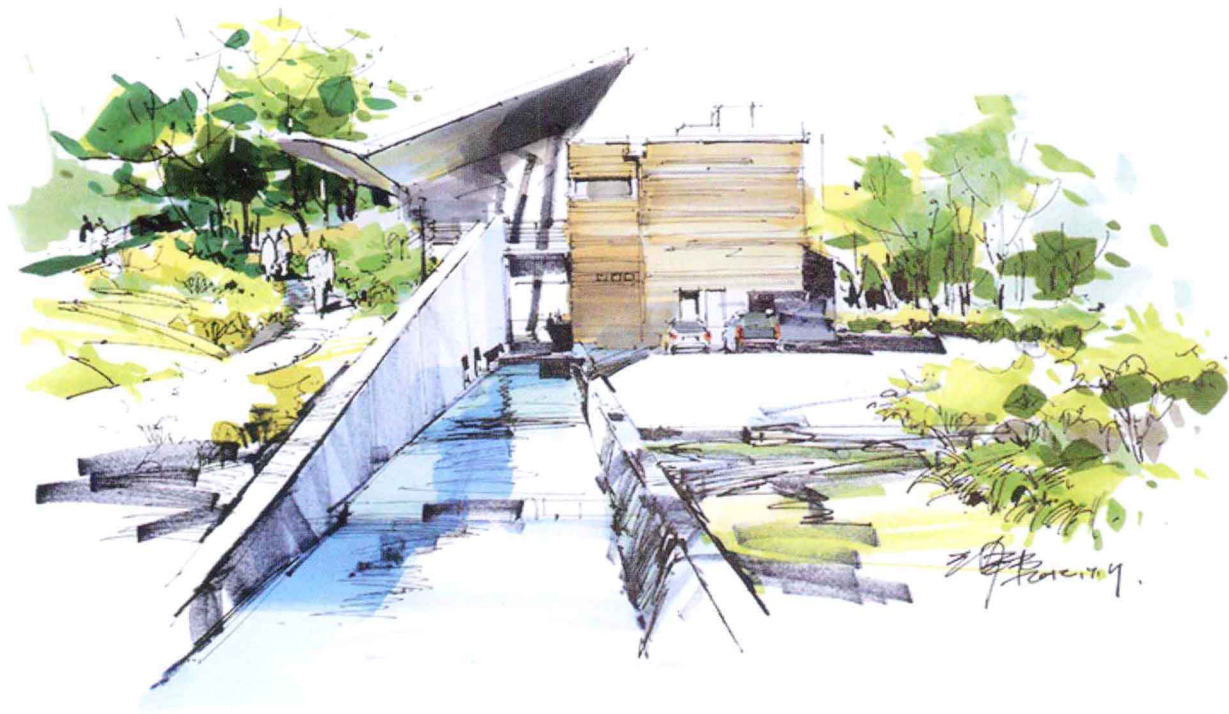

图1-10 这幅室外景观表现草图是根据别墅外观进行的景观设计。好的手绘表现图不仅仅是一张设计图纸，更是一幅具有艺术感的画面。

1.3 手绘的工具及其运用

手绘效果图表现的形式有很多种,我们可以根据想要表现出的不同设计效果来选择合适的表现工具。每一种工具的表现形式都不一样,都各自具有不同的特点和不同的表现效果,同时也都有各自的局限性。如果只使用一种工具,那么画面就会略显不足。有时候需要用几种不同的工具来表现画面,使画面具有综合性的表现效果。

我们只有对手绘表现所使用的工具有较全面的了解,才有可能更好地运用这些工具。20世纪80年代,手绘效果图的表现是以传统的手绘技法为主(水粉、水彩),相对较为写实(见图1-11)。现在手绘表现图的表现方法更为灵活,与当前设计领域的发展需要相对应,从勾线到上色,再到快速表现,这一系统技法的训练都要从了解各种表现工具开始(见图1-12)。

图1-11 在计算机效果图还不够普及的年代，手绘效果图一般采用这种较为写实的表现技法。

图1-12 钢笔、马克笔、水溶性彩色铅笔、水彩等部分手绘表现工具。

1. 钢笔

钢笔是最为普遍的手绘工具，它使用起来比较方便，在画面表现效果上具有工整细致、轻松自由的特点，但是，钢笔线描下笔后不易修改。如果要想作品达到线条流畅优美、娴熟、自如、流畅的效果，就需要经过长期的积累练习，具备一定的钢笔速写功底。

钢笔主要用于线条的表现，种类较多，包含普通钢笔、美工笔、针管笔、签字笔等。可以根据自己的喜好选择不同种类的钢笔来表现画面的不同效果。时常进行植物钢笔写生训练有助于提高手绘线条表现技巧（见图1-13）。

图1-13 部分钢笔手绘表现工具。

钢笔线描的表现效果如图1-14~图1-17所示。

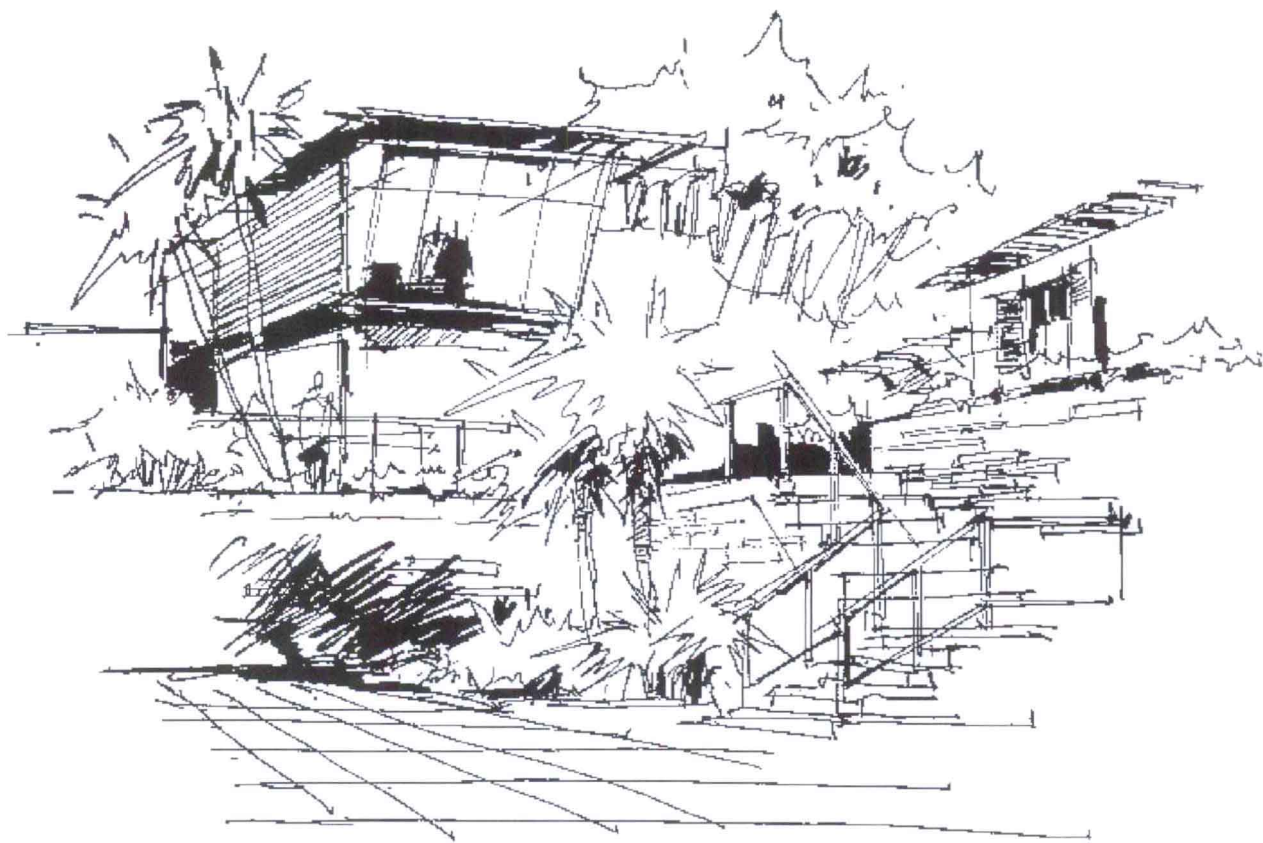

图1-14 这张钢笔写生表现出了轻松流畅的线条，也表现出了细致的结构。

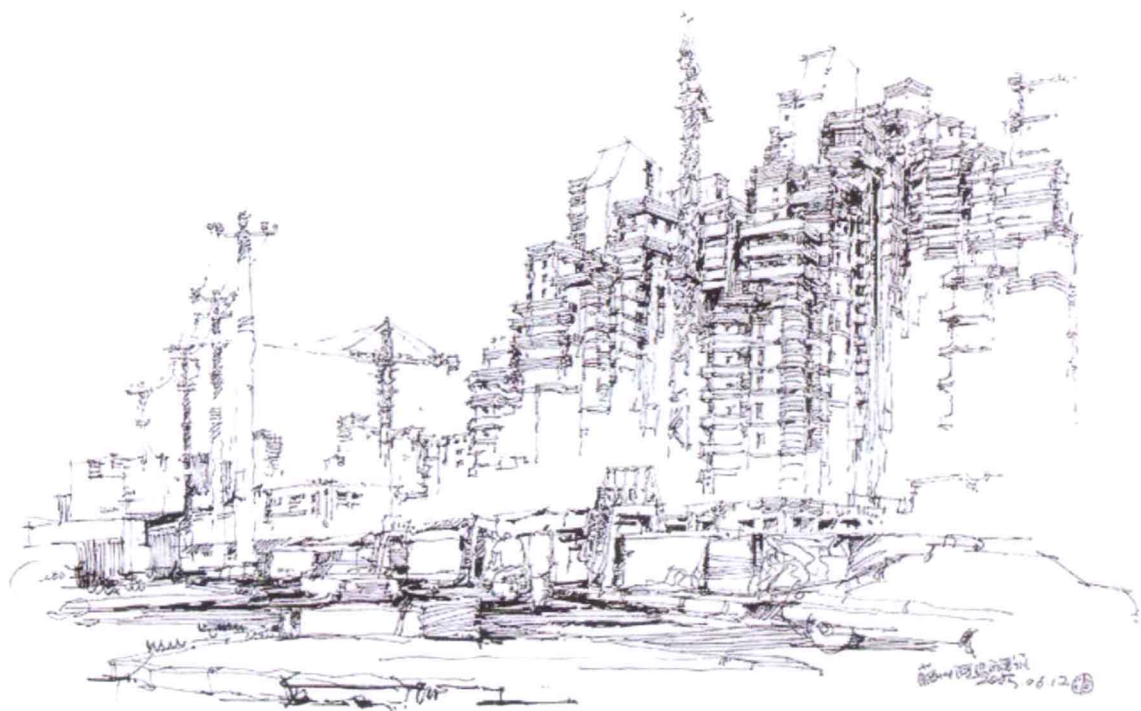

图1-15 这张钢笔写生，虽然看不到严谨的细致结构和明暗调子，但能看到统一的钢笔独特表现语言，它能完整地表现出建筑群错落有致的动态。

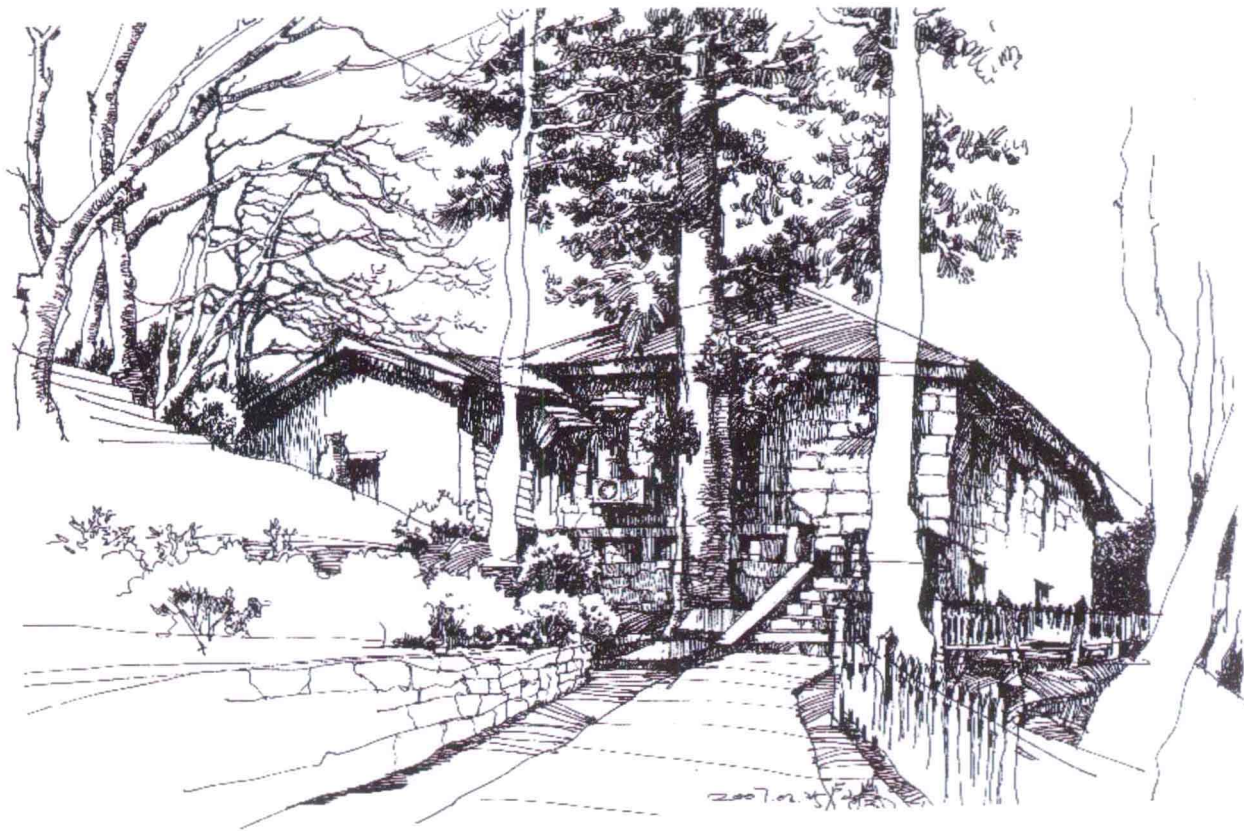

图1-16 这幅庐山建筑钢笔写生，能看到轻松流畅的表现线条，也能看到严谨的明暗调子和细致结构的表現。

图1-17 钢笔对植物的描绘，有着独特的表现风格，刚劲有力、疏密有致、明暗突出。

2. 马克笔

马克笔是手绘效果图中常用的上色工具，它的色彩透明度高，具有很强的表现力，并且使用方便，也便于携带。适用于马克笔的纸张种类比较多，如复印纸、白卡纸等，但最好选用不太吸水的纸张。马克笔的品牌较多，但区别不大，使用起来也大致相同。其性质无非两类：油性马克笔和水性马克笔，分别如图1-18和图1-19所示。

油性马克笔和水性马克笔都有各自的表现特点，也较容易区别。油性马克笔，散发出明显的酒精味道，颜色比较饱和，笔触之间容易渗透，并且对纸张没有太大的伤害，是手绘效果图主要使用的上色工具；而水性马克笔，没有味道，颜色较柔和清淡，笔触之间渗透力较小，可与油性马克笔相配合使用。

图1-18 油性马克笔。

图1-19 水性马克笔。

油性马克笔手绘效果如图 1-20~ 图 1-22 所示。

图1-20 油性马克笔建筑写生，颜色饱和度较强，通过明显的笔触拼排，很好地表现出了木板之间的拼接效果。