

零基础轻松学手绘系列丛书

手绘指南

室内设计

快速表现与技法

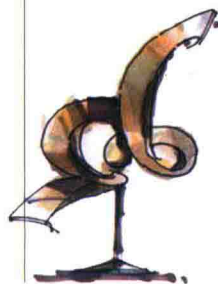
(微视频版)

陈锐雄

陈立飞

张伟喜

编著

从线条、透视、上色基础到家具单体、组合及室内空间的步步进阶
设置照片写生、改绘及室内设计思维表达的特色训练
详尽的步骤分解，结合局部放大图
为读者指出构图、运笔、上色等手绘的关键点
真正成为每位读者的「手绘指南」

随书配套资源

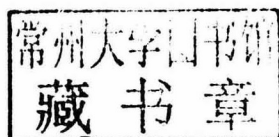
6 的
学过程
资源

业出版社
CHINE PRESS

零基础轻松学手绘系列丛书

手绘指南： 室内设计快速表现与技法 (微视频版)

陈锐雄 陈立飞 张伟喜 编著

本书以编著者十余年的手绘设计教学方法与实践结果为基础,总结出了一套非常适合手绘零基础读者学习的特殊训练法。在编写上,汇集了室内设计手绘的优秀案例,分步骤详解,同时配套了相应的视频教学资源辅助学习,使设计手绘的方法更直观、易学。

本书结构清晰,内容紧凑,由浅入深,图文并茂,内容从基础到进阶循序渐进,符合学习规律,涉及线条、透视原理、马克笔上色、室内单体、室内组合元素、室内空间等范例,同时根据教学和应用实际,设置室内设计思维表达的特色训练法,能够使初学者触类旁通,举一反三。

本书可作为高等院校、高职高专院校相关专业学生的手绘启蒙书和专业教材,同时也可以作为装饰公司、房地产公司以及室内设计行业从业人员与手绘爱好者的自学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

手绘指南:室内设计快速表现与技法:微视频版/陈锐雄,陈立飞,张伟喜编著.—北京:机械工业出版社,2019.9

(零基础轻松学手绘系列丛书)

ISBN 978-7-111-63182-8

I. ①手… II. ①陈…②陈…③张… 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(2019)第140696号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:时 颂 责任编辑:时 颂

责任校对:刘雅娜 王明欣 封面设计:张 静

责任印制:孙 炜

北京联兴盛业印刷股份有限公司印刷

2019年8月第1版第1次印刷

210mm×285mm·12印张·351千字

标准书号:ISBN 978-7-111-63182-8

定价:79.00元

电话服务

客服电话:010-88361066

010-88379833

010-68326294

封底无防伪标均为盗版

网络服务

机工官网:www.cmpbook.com

机工官博:weibo.com/cmp1952

金书网:www.golden-book.com

机工教育服务网:www.cmpedu.com

前言 PREFACE

本书以我十余年的手绘设计教学方法与实践结果为基础，总结出了一套非常适合手绘零基础读者学习的特殊训练法。在编写上，根据手绘表现对象的尺度和绘制难度的大小安排内容，分为入门篇、基础篇、提高篇、进阶篇和欣赏篇，循序渐进，符合学习规律。本书结构清晰，内容紧凑，汇集了大量室内设计手绘的优秀案例，并分步骤详解，图文并茂，涉及线条基础、透视原理、马克笔上色规律等基础知识，着重讲解了室内单体、室内组合元素、室内空间表现的方法与技巧，同时根据教学和应用实际，设置室内设计思维表达的特色训练法，希望可以让读者在短时间内快速掌握技巧，触类旁通，少走弯路。为了使读者学习更直观、易学，本书配套了共 23.4G 的高清教学过程视频资源（书中“”处）结合视频学习训练，让读者不再畏惧甚至排斥手绘。

作为教师，我深知针对性教学对提高教学成效有着至关重要的作用，同时也希望向更多读者传授经验方法，助其成长。在手绘表现中，你需要从更深的维度，如形状、形态、质感、节奏、构图和光影等方面去思考对象，一个有意义的创作过程比绘制结果更重要，所以本书不是简单的范例展示，而是详细分解了手绘的步骤，结合局部放大图，为读者指出构图、运笔、上色等手绘的关键点，真正成为每位读者的“手绘指南”。

本书可作为高等院校、高职高专院校室内设计、环艺设计、建筑设计、景观设计及相关专业学生的手绘启蒙书和专业教材，同时也可以作为室内设计及相关行业从业人员与手绘爱好者的自学参考书。

本书历经一年的时间编写，在编写过程中，遇到时间上的冲突以及创作的问题，都要一一去克服，同时我要感谢机械工业出版社的时颂编辑为我提供这次宝贵的机会；感谢李磊老师、史志方老师提供的手绘作品以及支持；感谢中国手绘艺术研究院院长卢立保先生传授我宝贵的经验；感谢零角度手绘陈立飞先生、黄德凤先生的鼓励，正因为大家的支持，我才得以坚持下去！

本书在编写过程中得到零角度手绘师生们的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。由于编者的水平有限，本书难免存在一些不足之处，敬请读者批评指正。

陈锐雄

目录 | CONTENTS

前言

第1章 室内手绘入门篇 ······001

1.1 室内手绘工具及材料 ······002

1.1.1 纸张 ······002

1.1.2 笔 ······002

1.1.3 其他 ······002

1.2 基本控线训练及心理准备 ······003

1.2.1 直线 ······003

1.2.2 抖线 ······006

1.2.3 曲线 ······007

1.2.4 植物线 ······007

1.3 室内手绘透视知识和技巧 ······008

1.3.1 一点透视 ······008

1.3.2 两点透视 ······009

1.3.3 三点透视 ······010

1.4 通过切割及光影表达分析室内体块 ···010

1.4.1 体块切割的分析 ······010

1.4.2 透视体块的明暗与光影 ······012

1.5 马克笔基础认知 ······013

1.5.1 马克笔大小笔触的控制 ······014

1.5.2 马克笔笔触的叠加 ······014

1.5.3 马克笔笔触常见的错误 ······016

1.5.4 马克笔笔触的渐变训练 ······017

1.5.5 马克笔笔触的渐变应用 ······019

第2章 室内手绘基础篇 ······021

2.1 单体家具陈设分析与表现 ······022

2.1.1 单体沙发的分析与表现 ······022

2.1.2 床的分析与表现 ······035

2.1.3 桌子的分析与表现 ······040

2.1.4 装饰配景的分析与表现 ······043

2.2 组合家具陈设分析与表现 ······050

2.2.1 组合家具陈设透视原理 ······050

2.2.2 沙发组合的表现 ······053

2.2.3 床组合的表现 ······068

第3章 室内手绘提高篇

——室内空间效果图表现 ······080

3.1 空间线稿的分析与表现 ······081

3.1.1 一点透视空间训练 ······081

3.1.2 一点斜透视空间训练 ······084

3.1.3 两点透视空间训练 ······086

3.1.4 家装空间线稿表达 ······089

3.1.5 工装空间线稿表达 ······091

3.2 空间的马克笔表现 ······093

3.2.1 室内空间单色效果图训练 ······093

3.2.2 室内空间马克笔上色表现 ······094

第4章 室内手绘进阶篇

——室内设计思维表达 ······135

4.1 手绘在室内设计思维表达中的应用 ···136

4.2 同一平面图的多方案表达训练 ·····143

4.3 室内设计效果图表现 ······153

4.4 室内设计快题表达训练 ······155

第5章 室内手绘作品欣赏篇 ······174

附录 本书马克笔（法卡勒）色号 ·····188

1.1 室内手绘工具及材料

古人云：“工欲善其事，必先利其器。”手绘表现图中所需要的工具很简单，也是常见绘图的工具，携带方便。绘画材料本身仿佛就在诱惑你，促使你全力以赴，使你每次作画都会充满激情与信心。当然好的工具本身就有它独特的功能，因此选择好的绘图工具会让你如虎添翼。

1.1.1 纸张

主要有 A3 或者 A4 复印纸、普通纸、普通卡纸、水彩纸、硫酸纸、描图纸、报纸等。当然，外出写生的话，一本质地精良、方便易携的速写本也是必不可少的。

1.1.2 笔（图 1-1）

(1) 美工笔：美工笔是常用的绘图工具，在选择美工笔的时候，一定要画长线和画圆圈，如果不卡纸、不刮纸、不断水，说明这个笔出水比较流畅。而美工笔的另外一个优点就是：在转动笔尖时，它可以做到粗细变化的线条，线条优美而富有张力，一般在快速设计表现和写生的时候经常用到。

(2) 走珠笔：线条自由奔放，属于一次性笔，粗细根据自己的选择而定，可以选择白雪牌的走珠笔。

(3) 针管笔：型号可以选择 0.2，三菱或者樱花的牌子相对比较好。

(4) 自动铅笔：只要选择可以换笔芯的即可。

(5) 马克笔：作为初学者，不能选择太差的马克笔，因为差的马克笔笔头比较毛躁、色彩会有偏差，这样只会让自己的信心被打击。可以选择性价比中等的马克笔——法卡勒；如果基础比较好、经济比较宽裕的，可以选择 AD、三福、My color2 这几个牌子的。

(6) 色粉笔：色粉笔常用于制造画面的气氛，特别是在处理天空的时候常用。

(7) 彩色铅笔：可以选择辉柏嘉 48 色的水溶性彩色铅笔。

(8) 涂改液：用于后期处理画面的亮部和高光，可以选择日本樱花牌的涂改液。

美工笔

走珠笔

针管笔

自动铅笔

马克笔

色粉笔

彩色铅笔

涂改液

图 1-1 笔类工具

1.1.3 其他

主要有工具箱（用于收纳上述画材）、椅子、相机（便于构图和收集素材）（图 1-2）。

工具箱

椅子

相机

图 1-2 其他

1.2 基本控线训练及心理准备

手绘不仅仅是一种表达手段，它更是引导设计师进一步思维的推动媒介。线条是手绘表现的基本语言，任何设计草图都是由线条和光影组成。

1.2.1 直线

直线中的“直”并不是要像尺规画出来的线条那样，只要视觉上感觉相对直就可以了。直线要刚劲有力，常用在横的方向和斜的方向。画的时候要注意起笔与收笔画线的基本动作要领，再加上动作的快慢、轻重变化，线条会有刚劲有力、流畅之感。

1. 如何有效地练习线条

首先，练习线条并不是一朝一夕就可以练得出来的，它是一个坚持的过程，而且并不是说花一整天去练习，它需要一个度和一个积累。保持每天坚持画两张线条图，那你就可以成为一个线条高手。练习线条不会受任何的限制，譬如，你在打电话的时候，可以边画边聊天，一举两得。或者说在看电影的时候，一支笔一张报纸就可以随时随地地画线条了，可以根据剧情来调节线条的速度与长短。有些同学在问，为什么我画的直线总是弯的呢？其实道理很简单，原因就是你的坐姿、执笔和运笔都有问题。

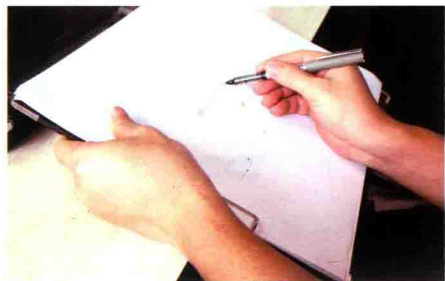
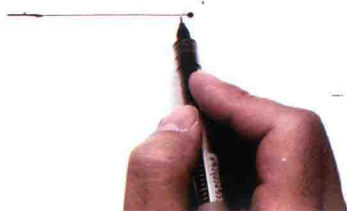

图 1-3 坐姿方式

(1) 坐有坐相，坐姿要挺起胸膛，不要整个身体都趴在桌子上，画板要倾斜 45° ，便于画线的时候身体更加灵活，看图更加舒服，画板便于旋转（图 1-3）。

(2) 握笔的方法与画素描不一样，和写字的握笔方法也不一样。有些人喜欢把手紧贴笔尖附近，有些人握笔离笔尖太远，这些都是不能画好线条的小动作。根据笔者多年的教学经验总结：画横线时，笔尖与横线要保持垂直方向；画竖线时，笔尖的方向也是垂直的；在画每个角度和方向的线条时候，手都要转动，不能一成不变（图 1-4）。

画横线的握笔方法

画竖线的握笔方法

图 1-4 握笔方法

(3) 画直线时总是歪或弯的重要原因是没有充分利用好手的各个部位。手指、手腕、手臂发挥的功能都不一样：运动手指画出来的线条是短直线；运动手腕画出来的线条是中等的线条；手指、手腕不运动画出来的线条是直线。所以希望读者要观察自己在运笔的时候手的运动情况，再加以调整（图 1-5）。

2. 手绘线条的特点

专业性的手绘线条有如下的特点（图 1-6、图 1-7）：

- (1) 起笔、运笔、收笔（两头重，中间轻）。
- (2) 稳重、自信、力透纸背（入木三分）。
- (3) 求直，整体上直。
- (4) 手臂带动手腕运笔。
- (5) 线面与视线尽量保持垂直。
- (6) 线与线之间的距离尽量相等。

图 1-5 运笔方法

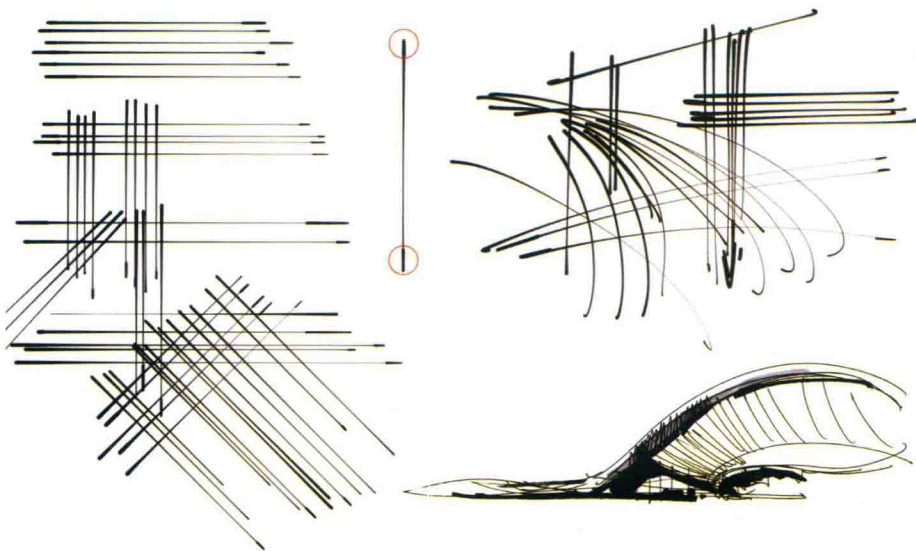

图 1-6 “两头重，中间轻”训练

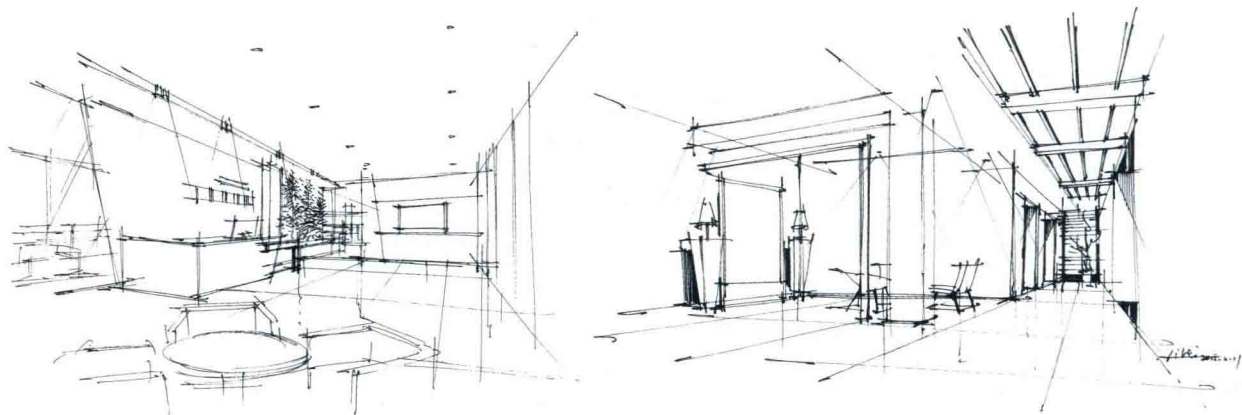

图 1-7 笔触的运用（李磊 作）

3. 线条典型的错误范例（图 1-8）

（1）线条有一头带勾，造成画面不美观。

（2）画面出现不宜出现反复描绘的线条，显得很毛躁。

（3）长线条中可以适当出现短线条，但不宜完全用其完成，这样显得线条很碎。

（4）线条交叉处不出头，不够美观。

4. 如何有趣地练习线条

根据经验，如果在一张纸上机械地排满线条，会略显枯燥，可以通过一些图形式、空间式等的练习，更有趣地练习直线。

范例一：线条的渐变式练习，有效地练习对线条间距的控制（图 1-9）。

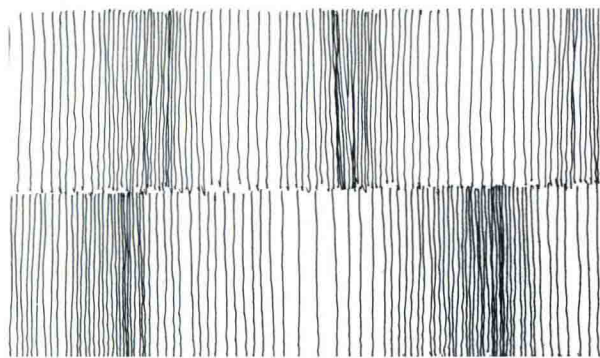

图 1-9 渐变式练习

范例三：线条的图案式练习，可以找一些自己喜欢的花瓣图案、人物或者动物的图案，进行练习（图 1-11）。

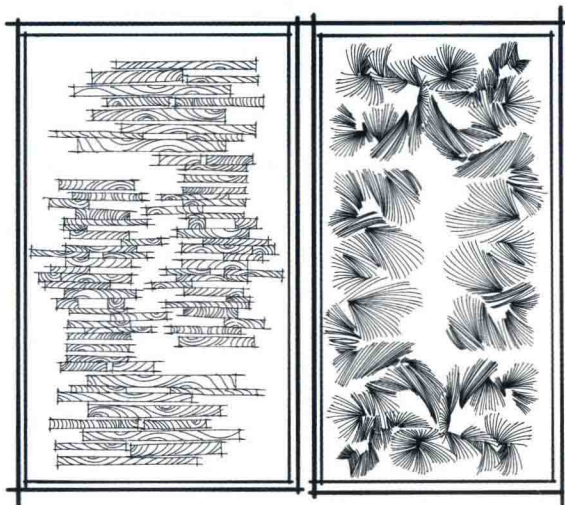

图 1-11 图案式练习

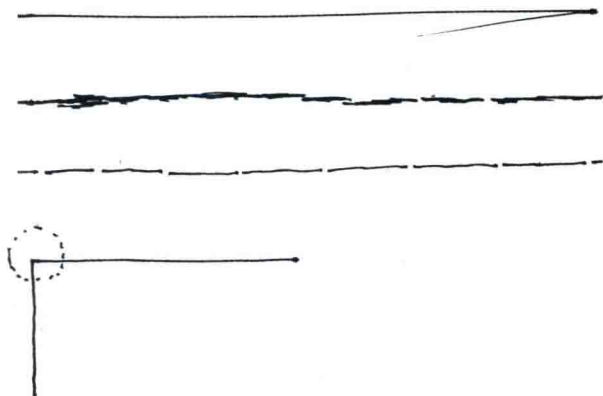

图 1-8 线条典型的错误范例

范例二：线条的席纹式练习，这样横与竖交叉着练习，是一种对手腕控制力的练习（图 1-10）。

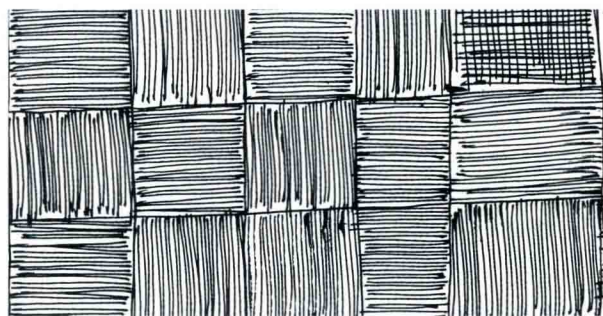

图 1-10 席纹式练习

范例四：定点连线练习，可以练习线条的准确度和对长短线的把握，练习时可以用尺子检查线条是否准确（图 1-12）。

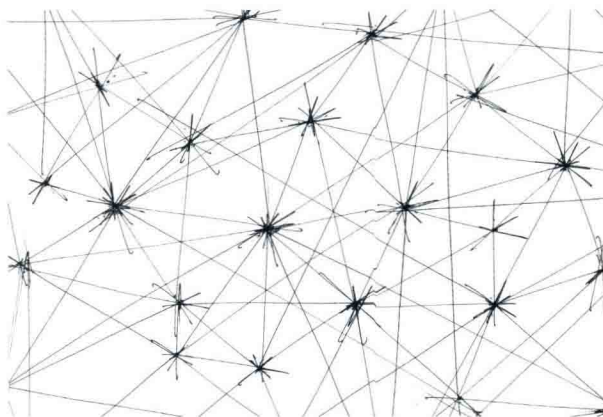

图 1-12 定点连线练习

范例五：线条的空间推移练习，这种线条通过前后重叠的关系，推移出空间感（图 1-13）。

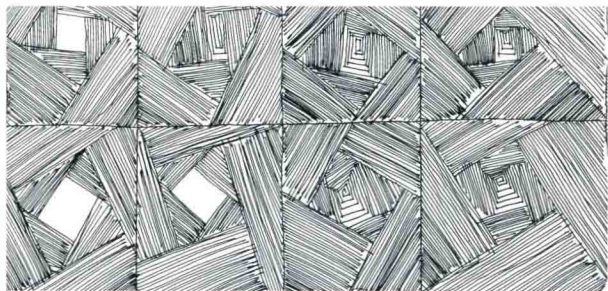

图 1-13 空间推移练习

范例六：线条的双线式练习，是为了增强画者对线条间距的判断能力，练习的时候尽量使双线的间距能够相等（图 1-14）。

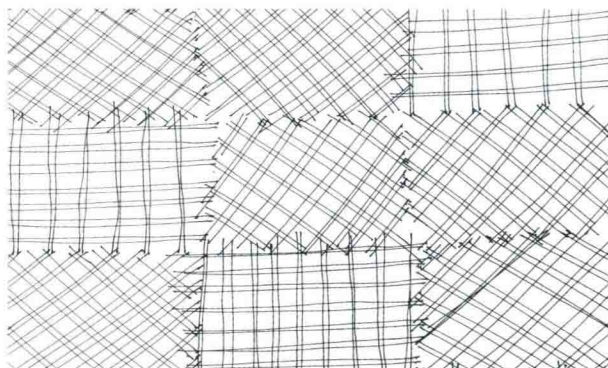

图 1-14 双线式练习

1.2.2 抖线

抖线好处在于容易控制线的走向和停留位置。用快速的直线去画一条长的线，容易把握不好线的走向和长度，导致线斜、出头太多等情况，而抖线给人感觉自由、休闲，力强一些，在走线时有时间思考线的走向和停留位置（图 1-15）。

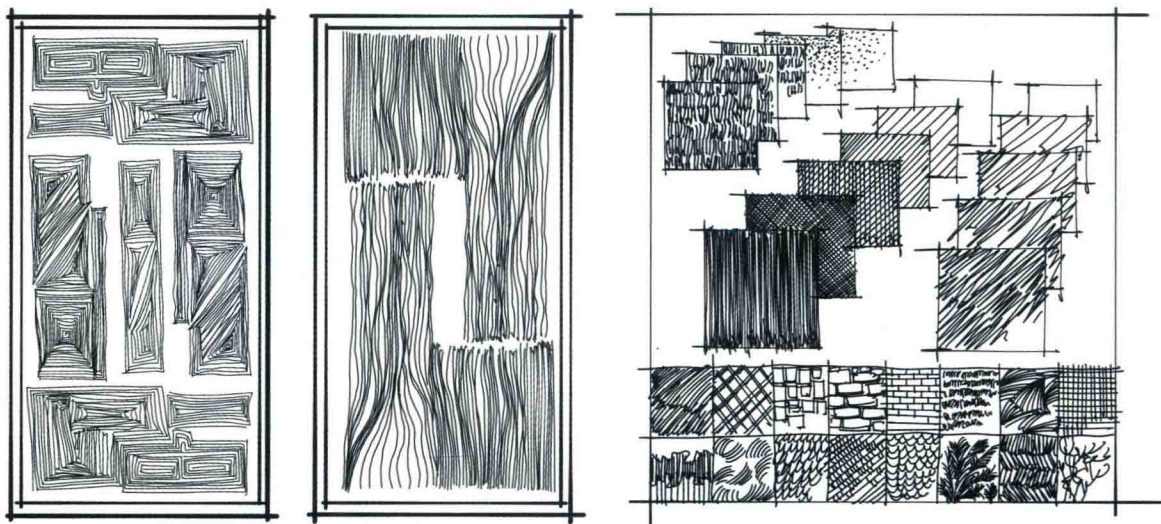

图 1-15 抖线的运用（陈锐雄 作）

(1) 大抖：行笔 2s 时间，加上手振动。抖浪较大，一般 100mm 长的线，抖动而成的波浪形线的波浪数在 8 个左右为好，量少，浪长，注意流畅、自然（图 1-16）。

图 1-16 大抖

(2) 中抖：行笔 3s 时间，加上手抖。抖浪较小，一段 100mm 长的线，抖动而成的波浪形线的波浪数在 11 个左右为好，浪中小，注意流畅、自然（图 1-17）。

图 1-17 中抖

(3) 小抖：行笔 4s 时间，加上手振动。抖浪较小，一段 100mm 长的线，抖动而成的波浪形线的波浪数在 25 个左右为好，浪较小，注意流畅、自然（图 1-18）。

图 1-18 小抖

1.2.3 曲线

在画曲线时,尽量用手臂腾空来回旋转再下笔,不是随便乱画,心中要有“谱”。可以说,在下笔前,意已经先到了,这点和书法类似(图1-19)。

在你的脑子里一定要知道什么地方起笔,什么地方转折,什么地方停顿。刚开始的时候会不顺,这很正常,所以才需要练习。画得多了,收放自如就可以做到了(图1-20)!

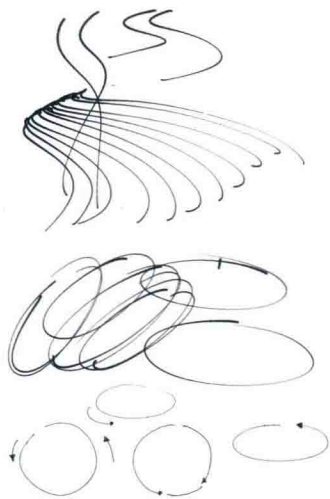

图 1-19 曲线

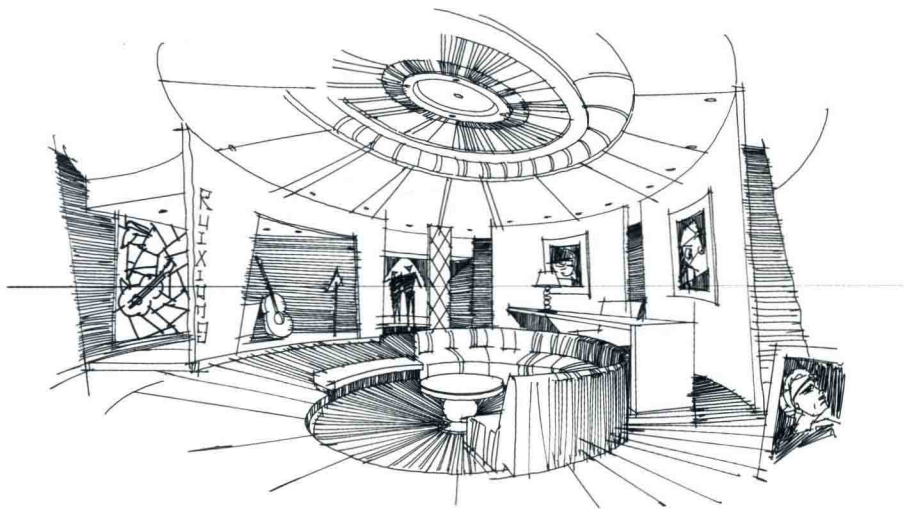

图 1-20 曲线运用(陈锐雄 作)

1.2.4 植物线

在画植物线的时候尽量采取手指与手腕相结合摆动的方式。植物的线条有很多的表现手法,以下介绍常用的4种画法。

(1) “几”字形的线条运笔相对会比较硬朗,常用在前景树木和收边树(图1-21)。

(2) “针叶形”的线条运笔要按照树叶的线条进行排列,注意它的连贯性和疏密性,常用在前景收边树(图1-22)。

(3) “U”字形的线条运笔比较轻松,常用在远景植物(图1-23)。

(4) “m”字形的线条运笔比较概念,常用在平面的树群(图1-24)。

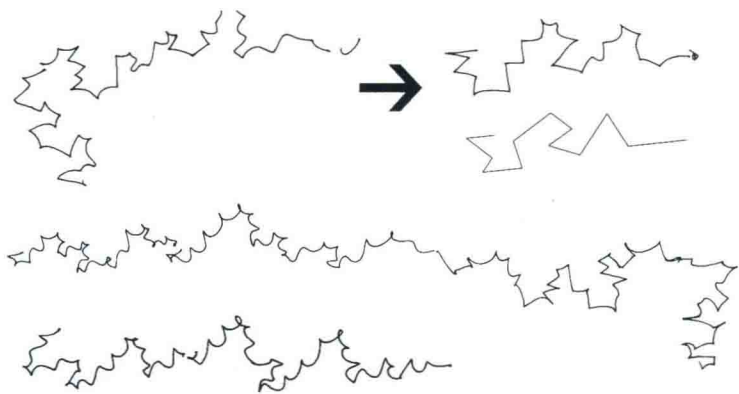

图 1-21 “几”字形线条

图 1-22 “针叶形”线条

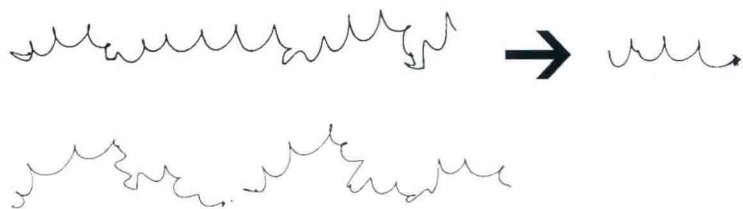

图 1-23 “U”字形线条

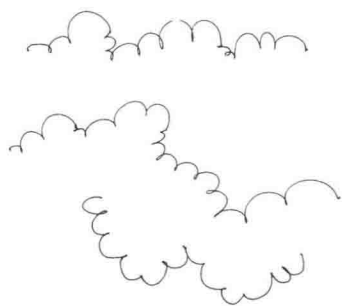

图 1-24 “m”字形线条

1.3 室内手绘透视知识和技巧

透视有两个关键点：视平线、消失点。牢记透视口诀：近大远小、近长远短、近密远疏、近明远暗、近实远虚。

视平线是透视的专业术语之一，标识为 HL，就是与画者眼睛平行的水平线。视平线决定被画物体的透视斜度，被画物体高于视平线时，透视线向下斜；被画物体低于视平线时，透视线向上斜。不同高低的视平线，产生不同的效果。视平线对画面起着一定的支配作用。视平线的高低，反映了画者看景物的高低，在平视中，视点离地面越高，视平线就越高，反之就越低。视平线位置的不同，物体在透视空间中的关系截然不同。在透视中，视平线也称为水平面的灭线，有两方面含义：其一是指，当景物在视平线下方时，景物的顶面可见；当景物在视平线上方时，景物底面同样可见，而顶面却不能看见。其二是指，离视平线越近，景物越小，说明景物离观者越远；当景物离视平线越远，景物越大，离观者就近。

在室内透视图图中，以家装的墙体高 3m 为例，通常以一般人的眼睛到地面的高度，来作为视高（视平线），大约为 0.9~1m，这样的透视图比较具有真实感，而且显得室内的空间比较大气。如果视平线提高到墙体高度的一半时，会导致透视轮廓呆板，因此降低视平线相对比较舒服（图 1-25）。

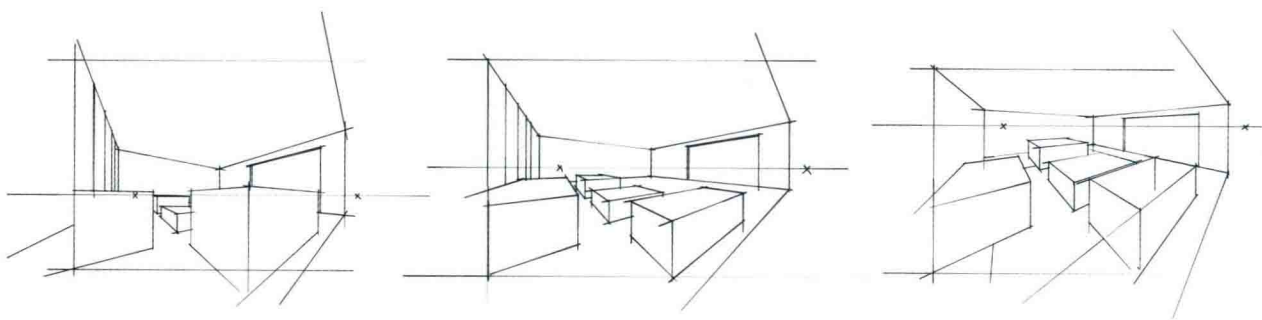

图 1-25 视平线位置（陈锐雄 作）

1.3.1 一点透视

一点透视又称平行透视，顾名思义是只有一个消失点的透视图，意思就是物体向视平线上某一点消失。

一点透视可以理解为立方体放在一个水平面上，前方的面（正面）的四边分别与画纸四边平行时，上部朝纵深的平直线与眼睛的高度一致，消失成为一点，而正面则为正方形。一点透视有整齐、平展、稳定、庄严的感觉。

一点透视因视平线的高低变化,会产生不同的效果,基本上可以分为三种可能:平视图、俯视图、仰视图(图1-26、图1-27)。

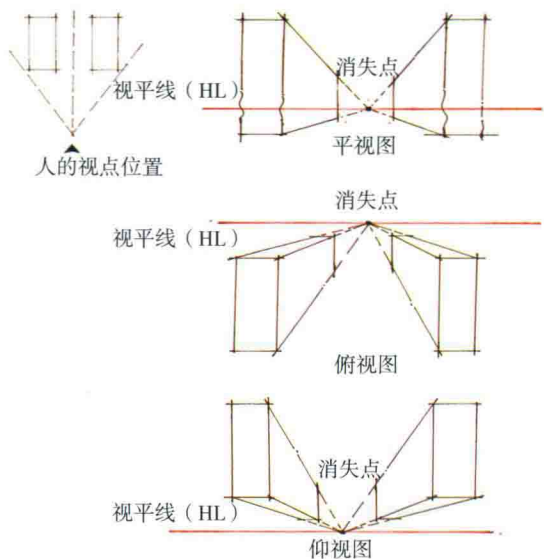

图 1-26 一点透视(一)(陈锐雄 作)

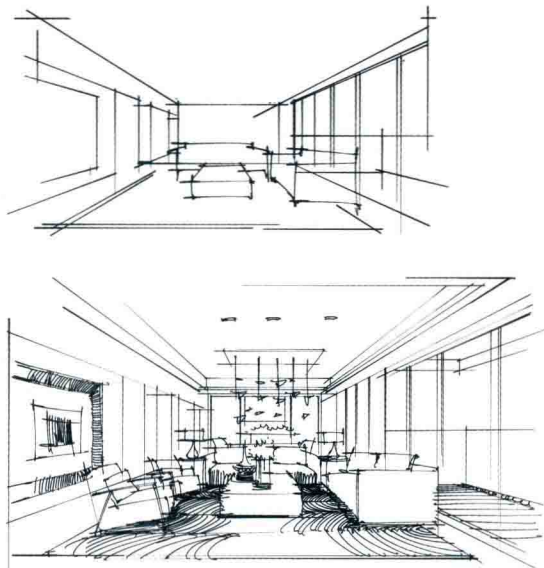

图 1-27 一点透视(二)(陈锐雄 作)

1.3.2 两点透视

两点透视(又称成角透视),就是一个图中有两个消失点。对比一点透视来分析,两点透视更加灵活生动,画面更加丰富。

两点透视就是把立方体的四个面相对于画面倾斜成一定角度时,往纵深平行的直线产生了两个消失点。在这种情况下,与上下两个水平面相垂直的平行线也产生了长度的缩小,但是不带有消失点。

两点透视因视平线的高低变化,会造成各种效果,基本上可以分为三种可能:平视图、俯视图、仰视图(图1-28)。

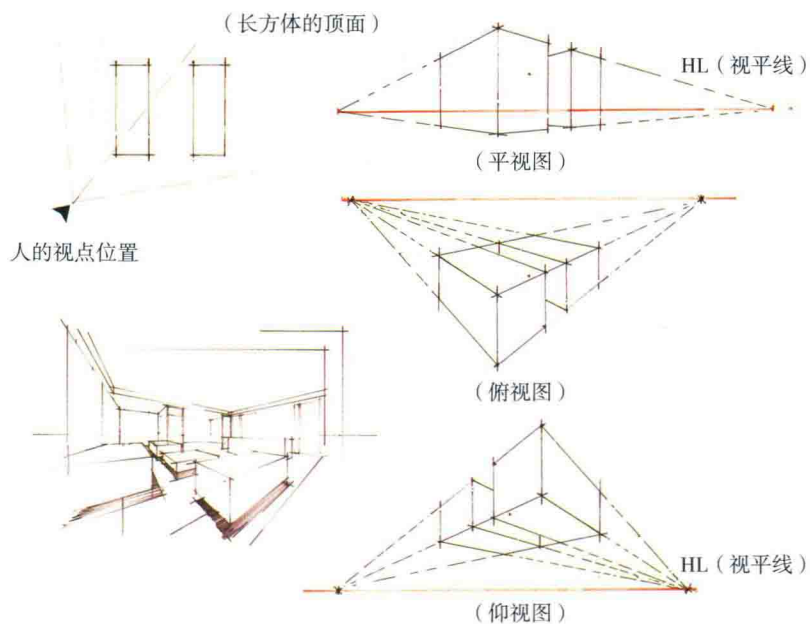

图 1-28 两点透视

1.3.3 三点透视

三点透视用于超高层景观、俯瞰图或仰视图，当立方体相对于画面其面及棱线都不平时，面的边线可以延伸为三个消失点，用俯视或仰视去看立方体就会形成三点透视。第三个消失点，必须和画面保持垂直的主视线，使其和视角的二等分线保持一致（图 1-29）。

(1) 近大远小的规律，即同样大小的物体，根据它们离观察者的远近程度而逐渐由小变大。

(2) 远处延伸的平行线消失于一点，相互平行的水平线，消失点都在地平线（即视平线）上。

(3) 地平线以上的物体越近越高，越远越低，地平线以下的物体越近越低，越远越高。

(4) 人眼睛视围的可见度于 60° 以内最为自然，超过这个角度看的物体就会变形。

(5) 一般情况下，透视图多为两点透视，在画鸟瞰图或高大建筑物时才用三点透视。

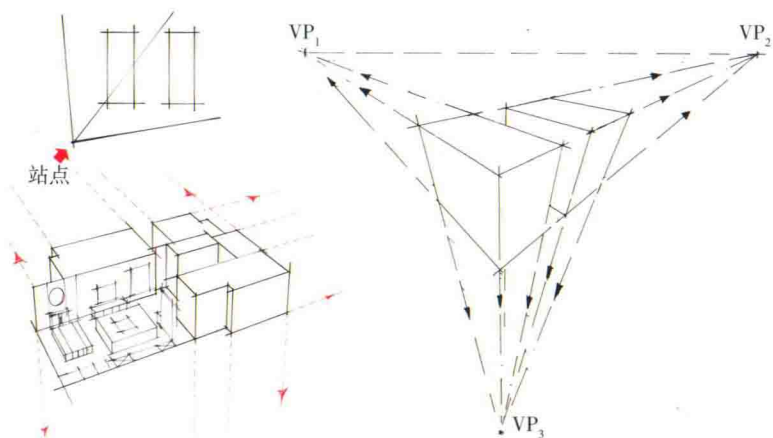

图 1-29 三点透视

1.4 通过切割及光影表达分析室内体块

1.4.1 体块切割的分析

学习室内手绘，首先脑海中要有概括的思维，如何结合室内设计语言对它们进行灵活而熟练的运用才是最终的目的。在概括训练中，用方形进行概括，结合光影进行一点透视、两点透视的练习（图 1-30~图 1-33）。

先画出九个相同灭点的盒子，然后对盒子进行切割。画的时候，需要根据“横线水平、竖线垂直、斜线往透视方向”的规律，就可以把握好物体的形体。

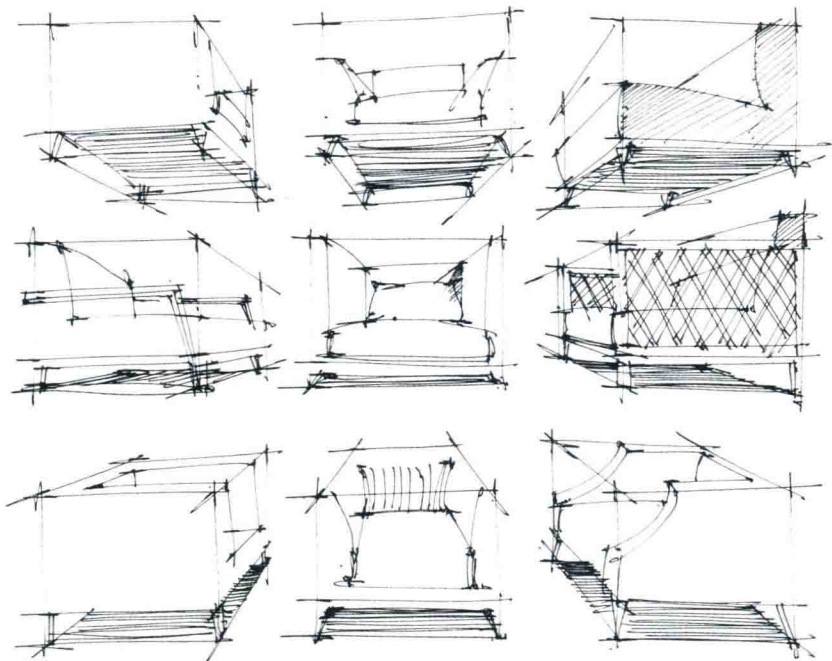

图 1-30 一点切割（一）（陈锐雄 作）

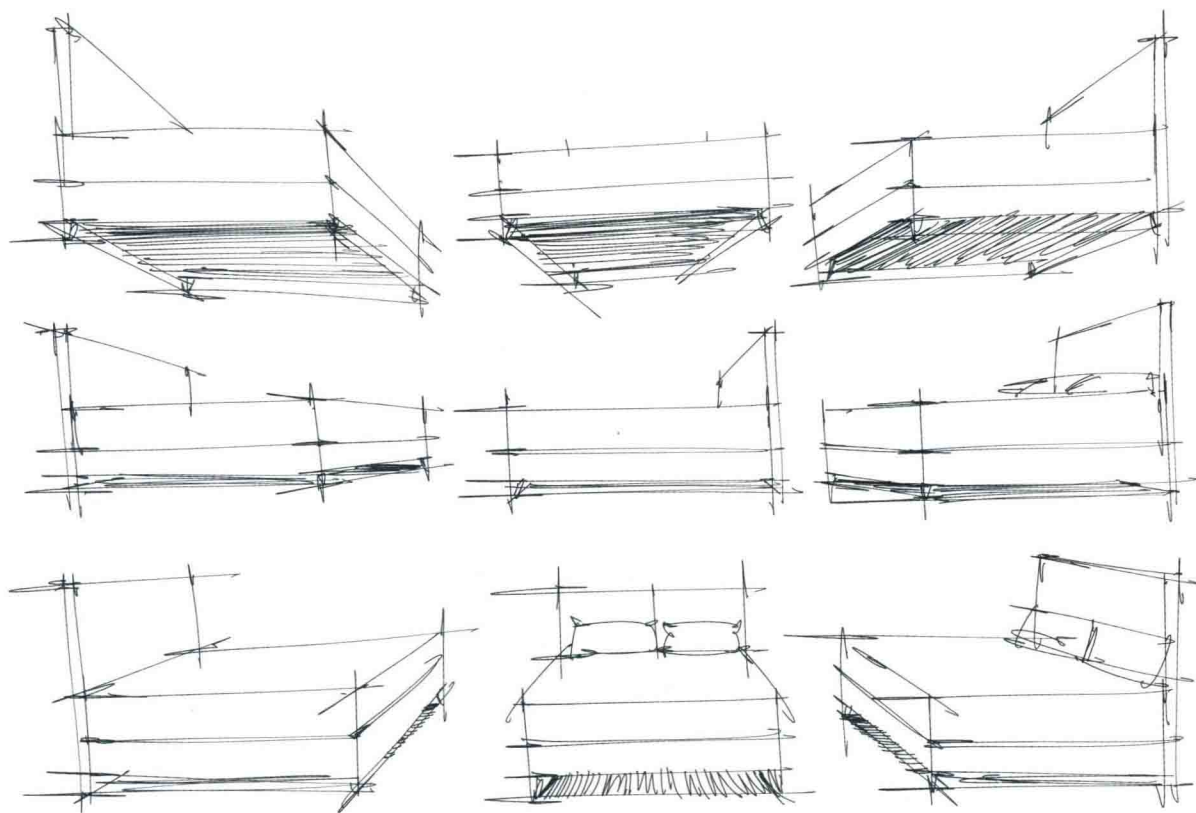

图 1-31 一点切割(二)(陈锐雄 作)

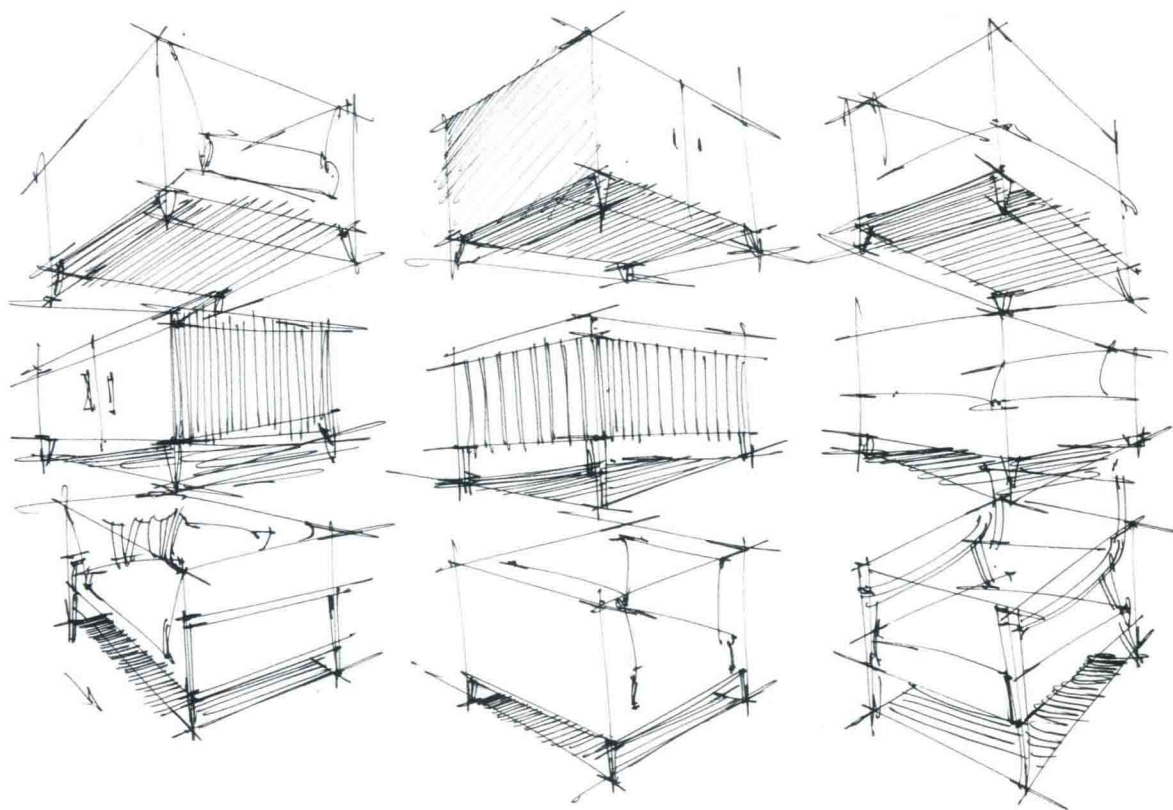

图 1-32 两点切割(一)(陈锐雄 作)

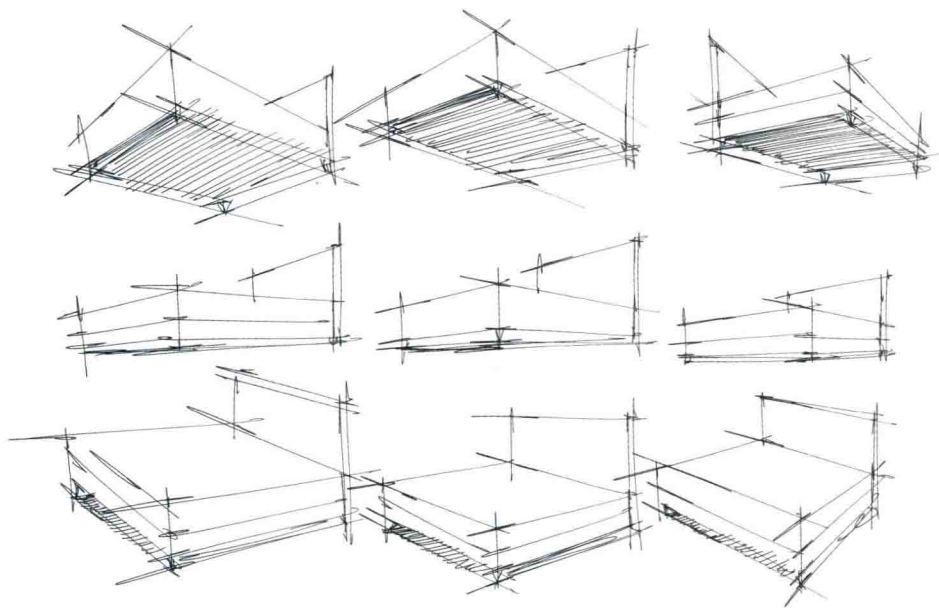

图 1-33 两点切割（二）（陈锐雄 作）

1.4.2 透视体块的明暗与光影

透视体块的表达，首先分析亮灰暗三个面，确定光影方向，注意体块受光照射时明暗的深浅过渡（图 1-34）。

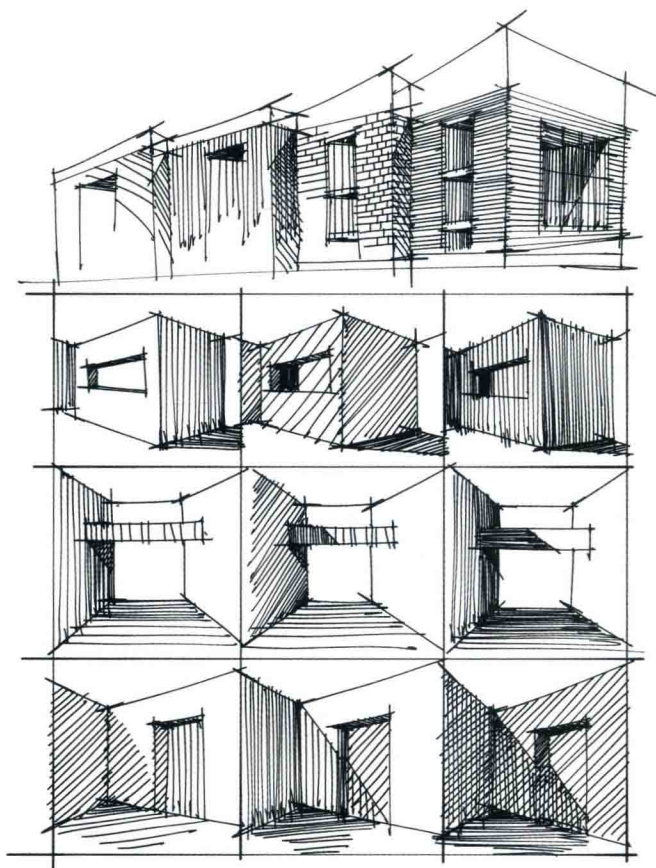

图 1-34 明暗与光影（陈锐雄 作）

1.5 马克笔基础认知

马克笔的品牌很多，颜色非常丰富，每个牌子都有各自的特点。在室内手绘图的表现中，常用的色系尽量偏灰，不宜用太艳丽的颜色（图 1-35）。

图 1-35 马克笔上色范例一（李磊 作）

马克笔着纸后会快速变干，两色之间难以融合，因此不宜多次叠加。另外，马克笔笔头较小，不宜大面积着色，排笔时需要按照各个块面结构有序地排笔，否则画面容易脏（图 1-36）。

图 1-36 马克笔上色范例二（李磊 作）