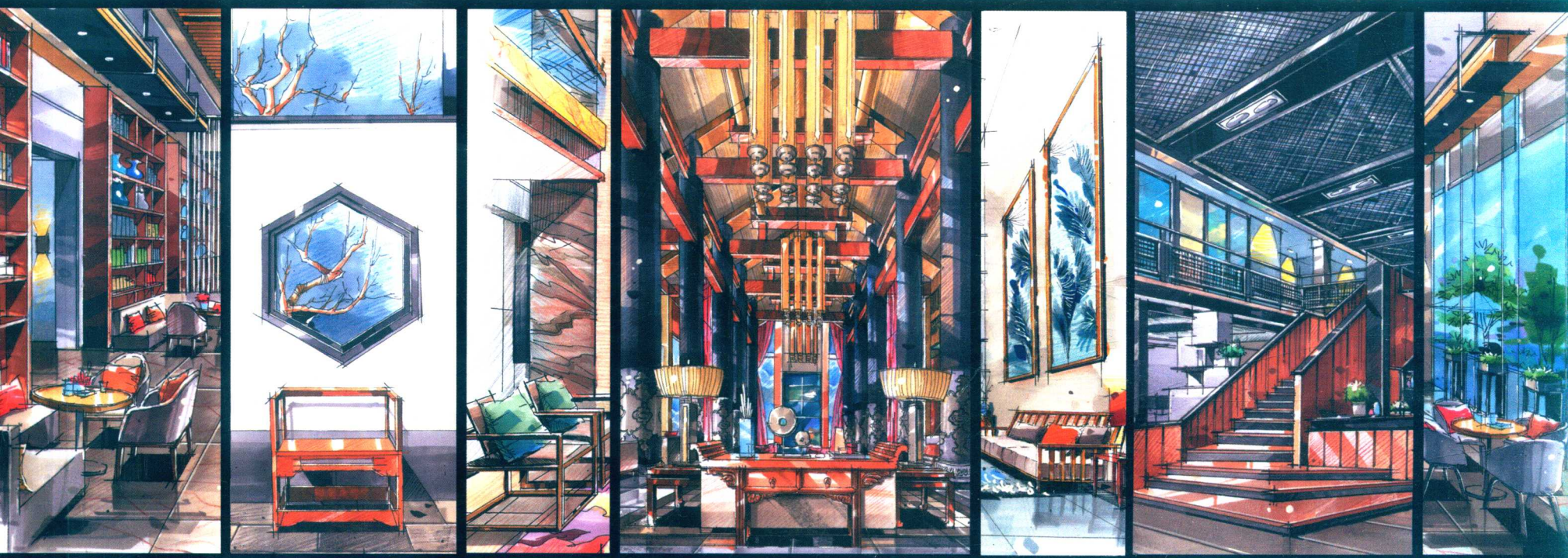

高等教育艺术设计“十三五”规划教学丛书

室内设计手绘表现技法

SHINEI SHEJI SHOUHUI BIAOXIAN JIFA

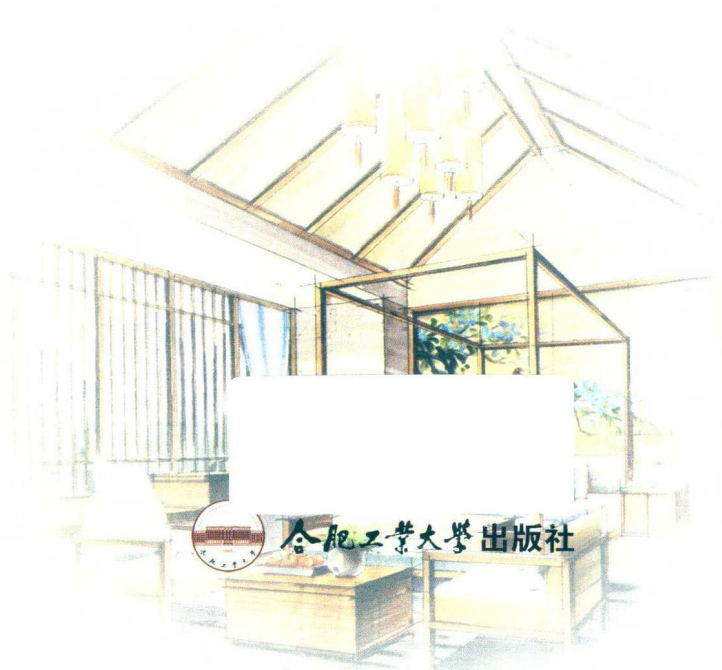
李远林 黄胤程 张峻 主编

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

室内设计手绘表现技法

主 编 李远林 黄胤程 张 峻
副主编 吴志强 杨轩宇

图书在版编目 (CIP) 数据

室内设计手绘表现技法/李远林,黄胤程,张峻主编. —合肥:合肥工业大学出版社, 2019.1
ISBN 978-7-5650-4379-6

I. ①室… II. ①李…②黄…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 (2018) 第303012号

室内设计手绘表现技法

李远林 黄胤程 张峻 主编

责任编辑 袁媛

出 版	合肥工业大学出版社	版 次	2019年1月第1版
地 址	合肥市屯溪路193号	印 次	2019年1月第1次印刷
邮 编	230009	开 本	889毫米×1194毫米 1/16
电 话	艺术编辑部: 0551-62903120 市场营销部: 0551-62903198	印 张	13.25
网 址	www.hfutpress.com.cn	字 数	180千字
E-mail	hfutpress@163.com	印 刷	安徽联众印刷有限公司
		发 行	全国新华书店

ISBN 978-7-5650-4379-6

定价: 58.00元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销部联系调换。

前言

对于手绘的认知，目前行业存在两种不同定势。这主要从对于手绘认知的不同理解和与其表达内容的不同方向加以区分。其一，即手绘形式呈现为一种以表现对象为绘画类性质目标的技艺手段，并且此类手绘对于其目标形体、色彩等一系列表现手段，均有其另类标准要求。这类手绘表现目的基本与设计无关，既脱离了设计本身，也脱离了行业市场。然而市场快节奏发展和高效率需求，急切呼唤与之相匹配的快速设计表现。故此类手绘根本无法满足当前快捷、迅变的设计思维表达。其二，则是我们通常所说的设计手绘，既为设计表现而专门实施的一种手绘表达方式，也为实现设计目标而沿用的一种专门呈现手段，抑或为一种快速设计表达途径。另外，随着社会科技的不断进步，电脑用于设计辅助表现，也越来越凸显出其多元优势。关于这个方面，相信大家有目共睹，而且至目前为止，电脑表现早已适应了市场发展需求，并且可完全满足客户对于直观表现的要求。然而对于设计思维的快速捕捉表达，以及对于设计师灵感瞬间的记录，抑或创意思维的发散升级等，这方面却是电脑无法企及或取而代之的，尤其对于设计手绘中手与脑的配合以及互动便捷等方面，设计手绘表现均将大大提升设计创意者的快速思维转化水平。

对于初学者，究竟如何才能掌握好正确的方法，以提高未来的设计手绘能力。这就要求学习者首先树立好正确的手绘思维观念，正确认知手绘与设计的关系。手绘是设计思维非常重要的表达方式，是一种不可或缺的设计表现手段，是一种为实现设计目标而专门使用的重要呈现形式。有了正确的手绘思维观念，才会懂得如何区分有关的手绘艺术门类，掌握正确而适用的手绘艺术，从学习手绘至最终运用手绘而进行有关设计任务的表达。真正认知了设计手绘，才不会盲目地将设计手绘看得太过神秘而难以逾越，更不会因此而导致将手绘技法看成是一门单纯的艺术表现形式。当然，那些为了手绘而手绘，抑或试图用电脑辅助表现完全取代设计手绘的做法，亦均为不切合实际之想法。

总之，我们要树立正确的设计手绘观念，同时明确手绘为设计服务的宗旨。如何快速捕捉设计思维，直接记录设计灵感，如何正确而精彩地表达创意设计构思，这些都是设计手绘之核心内容环节。本教材以室内设计手绘基础训练为目的，将马克笔手绘训练技法详尽编载，思路清晰，目标明确，循序渐进，环环相扣，并结合湖南省高等职业院校学生技能抽查题库范例标准，将手绘训练引入案例实践。如此，笔者坚信，若明确了设计手绘之正确观念与严谨的学习态度方法，假以时日不断地努力磨练自己，相信对于手绘技法的掌握与最终得心应手的表现必将唾手可得。

本教材由湖南科技职业学院艺术设计学院李远林教授统筹策划并主持编写，由湖南科技职业学院黄胤程、张峻两位年轻教师负责统稿、编写及校对。在编写过程中，我们得到了多方面的学术支持，尤其是大量精彩手稿的提供，以及同事吴志强、好友杨轩宇等老师的参与协助。同时，还要感谢来自湖南科技职业学院、艺术设计学院的各级领导的关心支持，以及合作方即合肥工业大学出版社的各位领导、编辑们的支持帮助。在此表示衷心感谢！

因编写时间仓促，以及规划教材定位诸多因素的困扰，故书中难免存在不足。谨此，还望业界同仁批评指正。

李远林

2018年10月18日

目录

第一章 室内设计手绘表现概述	001
第一节 室内设计手绘简介	002
第二节 树立对手绘的正确态度	003
第三节 手绘的常用工具	004
第二章 室内设计手绘表现基础	007
第一节 室内设计手绘线稿基础	008
第二节 室内常用陈设与组合家具表现方法	014
第三节 室内设计效果图上色基础知识与马克笔基础表达	029
第三章 室内设计空间效果图表现	055
第一节 室内空间线稿的构图与透视	056
第二节 室内空间线稿绘制步骤	066
第三节 室内空间线稿优秀作品范例	070
第四节 室内空间上色方法	089
第五节 室内空间效果图欣赏	100
第六节 学生优秀作品欣赏	116

1

2

3

第四章 设计方案手绘表达	129
第一节 设计方案草图表现	130
第二节 草图作品展示	142
第三节 平面图及立面图画法	150
第四节 手绘在具体设计实践中的运用	159
第五章 快题设计解析	163
第一节 快题设计概述	164
第二节 室内平面图及立面图快速表现	168
第三节 快题优秀作品	170
第四节 湖南省高等职业院校学生技能抽查室内设计创意与表现模块详解	188
第五节 湖南省技能抽查优秀范例	195
参考文献	203

4

5

1

第一章 室内设计手绘表现概述

第一节 室内设计手绘简介

“手绘”不仅是设计师创作时思考、推敲、表达的重要方式，更是设计师与甲方之间、设计师与设计师之间、设计师与施工方之间快速交流、讨论、推敲设计思路、修改设计方案、表现设计方案、传达施工意图的重要手段。手绘在成为“创造力展示窗口”的同时，也完美地体现了设计的价值。因此，手绘是思想与图像之间相互激发而产生的结果。

在设计创意时，设计师不但要迅速地构思出大量的设计草案，更要在发散思维的同时，将稍纵即逝的灵感精准地记录下来。这时，选择“手绘”这种方式，无疑是最快、最高效的。

室内设计手绘效果图，是指利用相应的工具，通过徒手绘制，将设计师自己的设计思维及创意由抽象向具象演变、推敲，由模糊向清晰实现转化过程的一种真实可信的图形。(图1-1)

图 1-1

第二节 树立对手绘的正确态度

随着科技的进步，电脑效果图已经越来越普及，已成为设计表现的主流手段。但是为什么很多大型公司、设计院及高校专升本、研究生入学考试都要通过手绘来筛选人才呢？我们到底该如何对待手绘？

手绘是室内设计学习的需要：

手绘是室内设计专业的一门基础课程，是学生从基础绘画课程向专业设计课程过渡的一门必修课程，在后续专业课中发挥着重要的作用。

手绘是技能抽查岗位核心能力的考核方式，是教育厅要求学生必须掌握的基本技能之一。在2018年修订的技能抽查考核标准中将手绘模块规定为必考模块，所以手绘对于职业院校学生的重要程度大大增加。

所有高校的专升本考试、研究生考试均考快题设计，所以掌握更高水平的手绘能力是我们提高学历的必备条件。

手绘是从事室内设计工作的需要：

越好的公司越重视手绘，越高端的甲方越重视手绘，越高级的设计师越重视手绘。目前很多大型设计公司已经把手绘考核作为入职必备课程。入职后，手绘也是设计师构思方案的重要技能，是征服甲方的有力武器，是和施工方沟通的说明书。

因此，我们必须认识到手绘在我们学习、工作中的重要作用，树立对手绘的正确态度。

第三节 手绘的常用工具

一、笔类

铅笔：铅笔是最常用的手绘工具之一，分为木质铅笔和自动铅笔。在手绘过程中，我们一般利用铅笔可修改的属性进行草稿或草图的绘制。推荐使用2B或以上铅芯的自动铅笔。

针管笔：针管笔出水均匀，画出的线条流畅，是最常用的勾线笔之一。针管笔根据笔芯粗细可以分成0.05~1.2mm多个型号，数字越小代表画出的线条越细。推荐使用三菱或施德楼牌0.1~0.3mm笔头的针管笔。

会议笔：会议笔因其属性和针管笔类似且价格低廉，受到广大初学者的喜爱。但其笔头较粗（一般为0.5mm），不适宜进行精细的刻画，所以只适合初学者练手或者画一些对细节要求不高的作品。推荐使用晨光牌会议笔。

草图笔：草图笔的特点是可以利用其独特的笔头根据画面的需要画出不同粗细的线条，因而常被用来进行草图的绘制。推荐使用日本Pentel牌草图笔。

钢笔：钢笔的主要作用也是勾勒线条，但是由于其出水和笔头的特点，可能经常会出现出水过多或者断墨等情况，因此在手绘中的应用体验远差于会议笔及针管笔。但是在画建筑草图等需要很硬朗的线条时，钢笔还是具有独特效果的。

马克笔：马克笔是主流手绘最常用的上色工具。其特点是色彩明快、操作简单易学、携带方便等。马克笔的品牌较多，不同的品牌有不同的色号，初学者推荐使用Touch牌或斯塔牌。在对马克笔的笔头有一定掌控能力后可以使用千彩乐或者AD牌。

彩色铅笔：彩色铅笔是主流手绘的辅助上色工具，一些小众的手绘也将彩色铅笔作为主要的上色工具。彩色铅笔主要用于色彩的过渡和弥补马克笔颜色不足，也可以用在需要添加环境色的地方来丰富画面的色彩关系。彩色铅笔分为水溶性和油性两种，初学者推荐使用马可牌油性72色彩铅。

二、纸类

手绘常用的纸张主要是打印纸和绘图纸。打印纸的质地适合铅笔和绘图笔等大多数画具，价格又比较便宜，最适合在练习阶段使用。其常用的规格主要是A4和A3，选择打印纸时为了便于后期马克笔上色，建议选用80g的。绘图纸质地较厚、表面比较光滑平整，适宜进行马克笔及彩铅等形式的表现，但价格较打印纸稍贵，适宜进行要求较高的作画。

三、其他相关工具

尺类：手绘中常用的尺类主要有三角板和平行尺。平行尺较三角板的优势在于可以轻易画出平行线，是手绘中应用最广泛的尺。

修正液和高光笔：修正液和高光笔主要用于刻画物体的高光和转折关系或一些特殊材质，可以使画面具有更加强烈的表现力。推荐使用三菱牌修正液和樱花牌高光笔。

橡皮擦：橡皮擦主要用于擦除前期的铅笔稿。由于我们铅笔选用的是较软的铅芯，所以推荐使用红蜻蜓牌美术橡皮擦。

2

第二章 室内设计手绘表现基础

第一节 室内设计手绘线稿基础

一、室内设计手绘效果图线条练习

线条在室内设计手绘效果图中担任着承上启下的作用，是手绘线稿表达的基础元素之一。看似简单枯燥的线条练习，在效果图表现中居于重要的位置。从线条的分类来看：有慢线、快线、定点穿线、抖动线、弧线、曲线等。不同类别的线条在效果图绘制中表现着不同形态与材质的物体，同时也提供了丰富的表达方法与组合形式。

对于外行人来说，画出一根线条是一个看似简单的事情，但是在设计从业者的眼中，画出一根合格的线条则并非易事。由于每一根线条在图画中所表达的内容与效果不同，需要把握线条的长度、粗细、虚实、浓淡、平行、刚劲、节奏、弧度等微妙的变化，通过这些变化表达出不同材质、不同质感、不同重量的物体，从而形成物体的体积感、空间感、肌理的表达，使效果图表达得更加充分具体，形成美感。初学者想要把线条这一关熟练地掌控，则需要掌握练习方法与目标，同时加上大量的精力，从不断地练习中体会、思考、总结直到掌握。(图2-1)

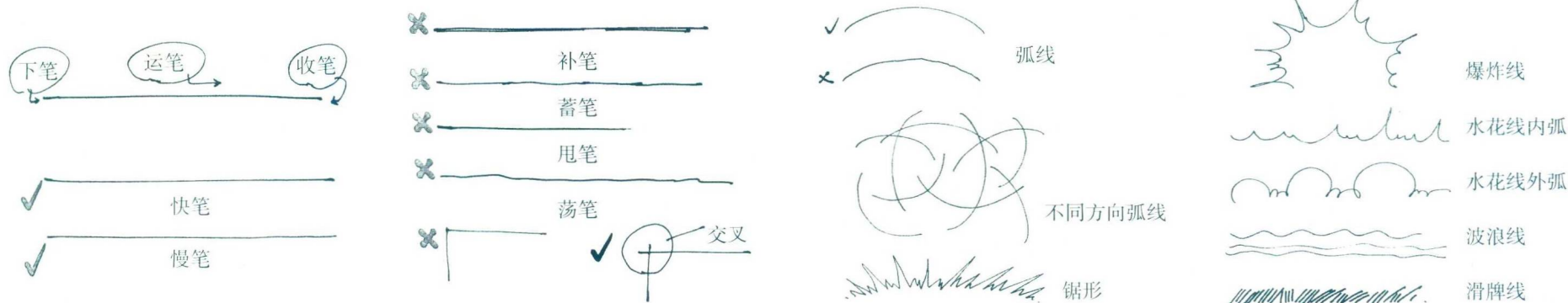

图 2-1

二、线条练习方法

(一) 正确地掌握笔和力量 (表 2-1)

表 2-1

方 法	轴心点	效 果
手腕固定前臂缓慢移动	肘关节	抖动直线
手腕固定前臂快速移动	肘关节配合肩关节	快速直线
预定两点手腕固定前臂快速移动	肘关节配合肩关节	定点穿线
手腕转动前臂固定	肘关节配合腰部	弧 线

(二) 线条表现技巧

(1) 画线时要有起笔动作、运笔感受、停顿收笔三个基础环节, 根据不同的线条质感决定下笔的速度与肯定度。下笔时要往相反方向做起笔动作, 下笔时要肯定; 运笔时轻盈、轻松; 收笔时进行停顿或者回笔, 千万不能忘记收笔这个环节, 将线条尾部甩出一笔, 则会显得线条毫无章法。只有完成画线三部曲, 画出的线条才会具有两头重中间轻的线条效果。(图 2-2)

(2) 线条需要连贯与肯定。第一, 画线不能停顿, 停顿然后再接着画则效果较差。第二, 成熟的线条给人的感觉是非常肯定与果断的, 切忌画线时扭捏、犹豫、迟疑、反复重填。

(3) 绘制较长的线条时, 遇到过长而不得不停顿再画的情况下, 不要在线条停顿处接着绘制, 应该隔开一小段距离, 继续绘制该线条。

(4) 排列线条时, 应注意线条的排列方法与密度。线条排列方法一般以平行排列为主, 其次就是往消失点方向进行排列。排线密度则需要根据绘制的效果进行考量, 例如排列物体纹理与排列物体阴影时, 孰稀孰密需要根据效果而定。

(5) 当线条出现交叉时, 应该注意两条线交叉的方法。线与线交叉时需要在线条两端较重位置的内侧相交, 切忌交叉时线条断开、留白。此标准绘制出的线条更具建筑室内设计绘图的质感。

(6) 绘制各类物体时需要注意物体自身的特征, 例如: 软硬度、光滑度等, 从而配合适宜的线条质感进行效果表达。

三、线条训练

(一) 抖线

抖线也称抖动线，是手绘表现中较为常见的线条绘制手法；大部分较长的线条多数会选择用抖线来表达。对于初学者而言，首先练习抖线较为容易掌握，只要把握好画抖线的方法，抖动均匀而不产生规律，下笔干脆而不犹豫，则能练好抖动线条。由于抖线易于掌控且表达效果轻松流畅，因此运用面极为广泛，在建筑速写、风景速写中运用得尤为多见。练习者可以画10条6厘米的线条为一组，画10组为一次练习，当每组线条中画出8条相对直的抖线说明已初现成果。再逐渐加深难度，增加线条的长度，多方向进行练习等，最终能从各个角度画出稳定、轻松、漂亮的抖动线。(图2-3)

(二) 快线

快线是在室内手绘效果图中最常用的线条，一般表现室内空间中以直线为主或者比较硬朗的物体，在室内空间中占决定性地位。例如：家具、墙体等。练习者在掌握快线时需要注意下笔方法与速度，快线首先需要起笔动作，加上流畅、轻快的运笔，最后再停顿收尾，整个动作一气呵成。画出的快线表现出笔直并且两头重中间轻的效果，让人们有肯定、刚健、利落的既视感。快线练习也可以采用10条一组的方式，练习时注意以纸张边线为参考，每画完一条快线思考一次是否画直，以及绘画方式是否正确。练习具有成效之后则可以加深难度，采用玫瑰图练习

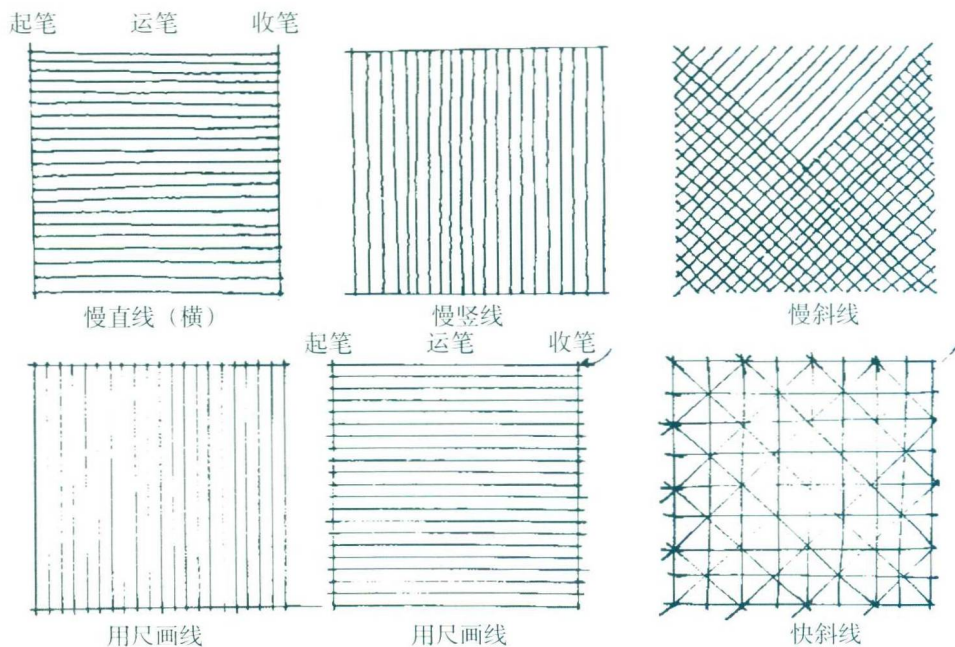

图2-2

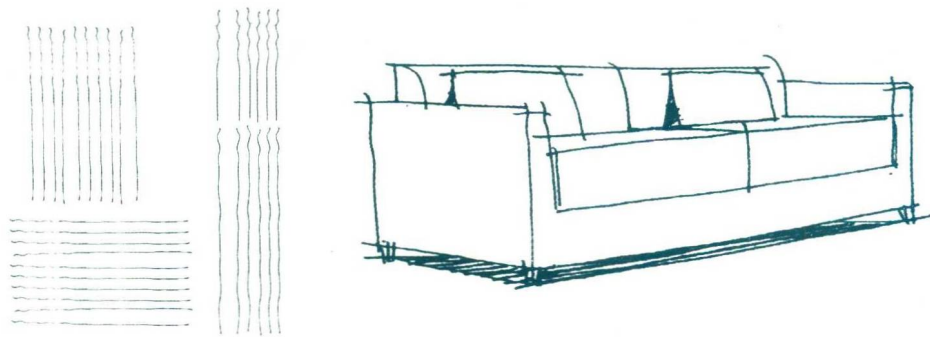

图2-3