

第一章 手绘表现基础

知识目标

透视原理、线的特征、马克笔上色技巧。

技能目标

能够正确运用透视原理绘制家具陈设并进行简单的上色。

第一节 工具介绍

知识目标：学会工具的表现。

技能目标：掌握不同工具的特性并用于表现不同效果。

(1) 钢笔：分为普通钢笔和美工笔两种。其中普通的书写钢笔画出的线条挺拔有力，并富有弹性；美工笔线条本身具有美感，运用起来更加灵活多变。

(2) 绘图笔：粗细型号不等，画出的线条稳而挺。

(3) 彩铅：分油性和水溶性两种。水溶性可用水来调和，或与马克笔结合起来用，能表现丰富的色彩关系和色彩间的自然过渡，以弥补马克笔颜色层次的不足。

(4) 马克笔：分油性和水性两种。有单头和双头之分，油性与水性从色彩感觉和使用上都有所不同。

油性笔用甲苯稀释，有较强的渗透力，既可在硫酸纸上作画，也可在硫酸纸反面上色，这样不仅不影响正面的线条，而且从正面看上去色彩更为自然和谐。缺点是色料不太稳定，曝于自然光下会褪色，但运用时手感较好。

水性马克笔的颜料可溶于水。其缺点是水性笔易伤纸面，色彩会显得灰暗。应根据自己的使用习惯和表现要求合理选择，充分发挥它们的特性。

(5) 色粉笔：“粉笔”一词最初指由富含钙质的海贝鳞片积淀成的石灰石块，其色彩丰富，未煅烧过的粉笔更柔和，颗粒能够渗入纸纹中，在效果表现中只作辅助工具使用。多用于大面积的渲染和过渡，能起到柔和、调解画面的作用。

(6) 修正液：它不仅有修改画面的作用，而且在画面上可用来点绘出高光，起到画龙点睛的作用。

(7) 软橡皮：质地较为柔软，能擦掉多余的彩铅，可使色

彩柔和。

- (8) 美工刀：用来削铅笔和裁纸。
 - (9) 墨：一般使用防水冲洗的碳素墨水，黑色纯正，不易掉色，作品易保存。
 - (10) 纸：常用的有复印纸、薄型复稿纸、新闻纸、色卡纸、硫酸纸、素描纸。
- 上面提到的部分绘图工具实物图如图 1-1 所示。

图1-1 | 绘图工具

作业要求：收集参考资料，整理绘图工具与材料，并做练习来测试工具性能。

第二节 线的练习

知识目标：熟练掌握不同的线条特征。

技能目标：通过排线练习会表达各种不同性格的线条。

线的练习是快速表现的基础，线也是造型艺术中最重要的元素之一，其看似简单，其实千变万化。快速表现主要强调线的美感。线条变化包括线的快慢、虚实、轻重、曲直等关系。线条要画出美感，要有气势、有生命力，要做到这点并非容易，要进行大量的练习。在教学过程中要求学生先学会画线，然后再画几何形体。有些初学者开始练习时画得非常小心，怕线画不直。快速表现要求的“直”，是感觉和视觉上的“直”，甚至可以在曲中求“直”，最终达到视觉上的平衡就可以了。

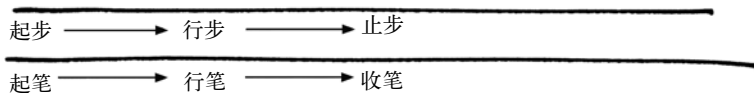
一、线的性格特征

线是造型的基础，也是重要的造型元素。线条的刚柔可表达物体的软硬；线条的疏密可表达物体的层次；线条的曲直可表达物体的动静；线条的虚实可表达物体的远近，如图 1-2 所示。

二、线的练习

不同的线，可以表示出不同的纹理和质感，如图 1-3 所示。

作业要求：用 A4 纸完成四种以上的效果练习。

紧线——快速、均匀，如同跨栏运动。

缓线——缓慢、随意，犹如漫步小道。

颤线——颤动、轻松，有着舒缓的节奏。

随意的线——波形、圆形、不规则形，像水中漫步的鱼。

图1-2 线的图例

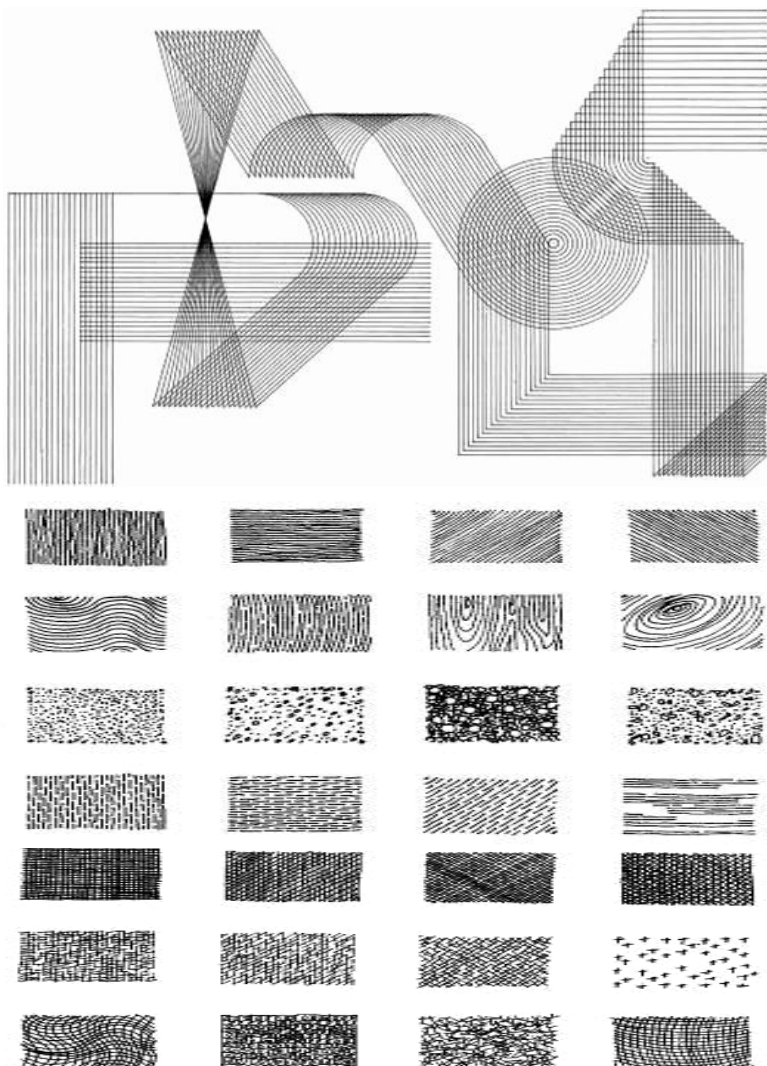

图1-3 线的练习

第三节 透 视

知识目标：熟练掌握各种透视原理及其特征。

技能目标：通过透视练习,会用各种透视绘制效果图。

透视对于手绘效果图表现来说是非常重要的,如果说“线”是效果图的“骨”,那么“透视”就是效果图的“形”。没有“形”,只有“骨”,空间是“立”不住的,所以说透视是效果图的“灵魂”。

一、一点透视

当形体的一个主要面平行于画面,而其他面的线垂直于画面,并且斜线消失在一个点上所形成的透视,称为一点透视,如图 1-4 和图 1-5 所示。

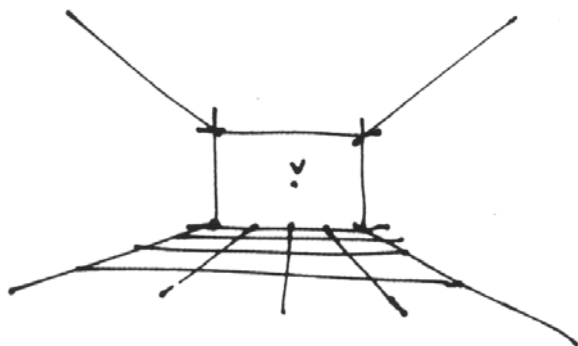

图1-4 | 一点透视

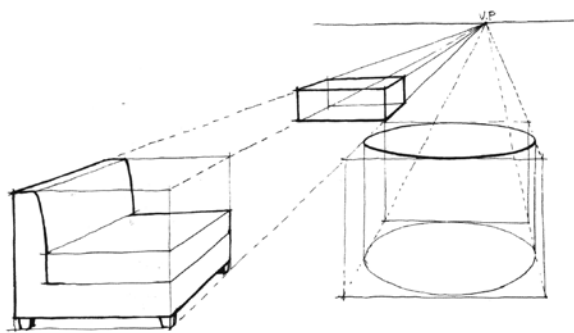

图1-5 | 一点透视画法

优点：一点透视比较适合表现大的场面,纵深感很强。

缺点：画面比较呆板,不够活泼。

二、两点透视

当物体只有垂直线平行于画面,而水平线倾斜形成两个消失点时形成的透视,称为两点透视,如图 1-6 和图 1-7 所示。

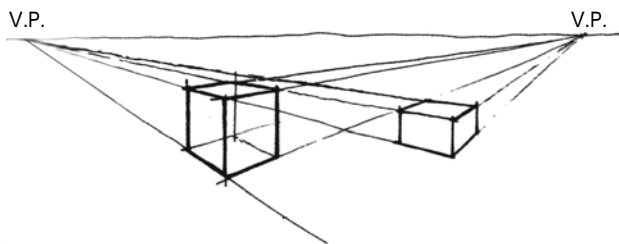

图1-6 | 两点透视

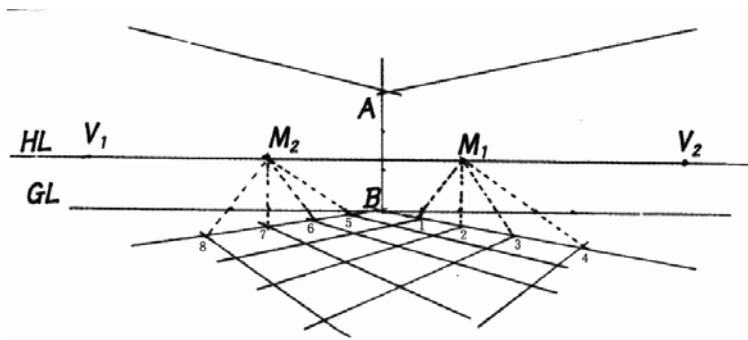

图1-7 | 两点透视画法

优点：两点透视画面效果比较活泼、自由。

缺点：视角选取不准，容易产生变形，不易控制。

三、一点斜透视

人站在地平面上,对着一个墙面时所见的透视为一点透视。而当人正对着墙角线时,见到的透视为两点透视。但当人对着内墙面,视角略有倾斜角度时看到的效果呢?此时的透视介于一点透视与两点透视之间,这种透视叫做一点斜透视(或一点成角透视),如图1-8和图1-9所示。

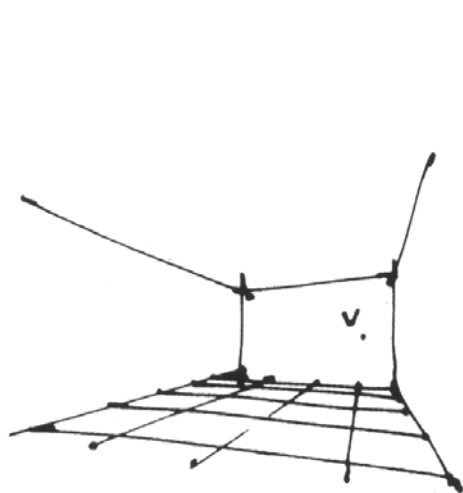

图1-8 | 一点斜透视

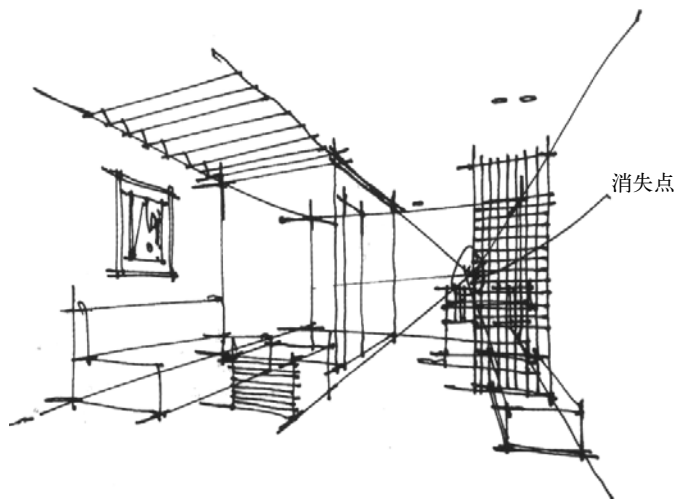

图1-9 | 一点斜透视画法

四、学生作品欣赏

通过对透视的学习,学生已经掌握了透视的画法并可以独立完成绘制效果图,如图1-10~图1-14所示。

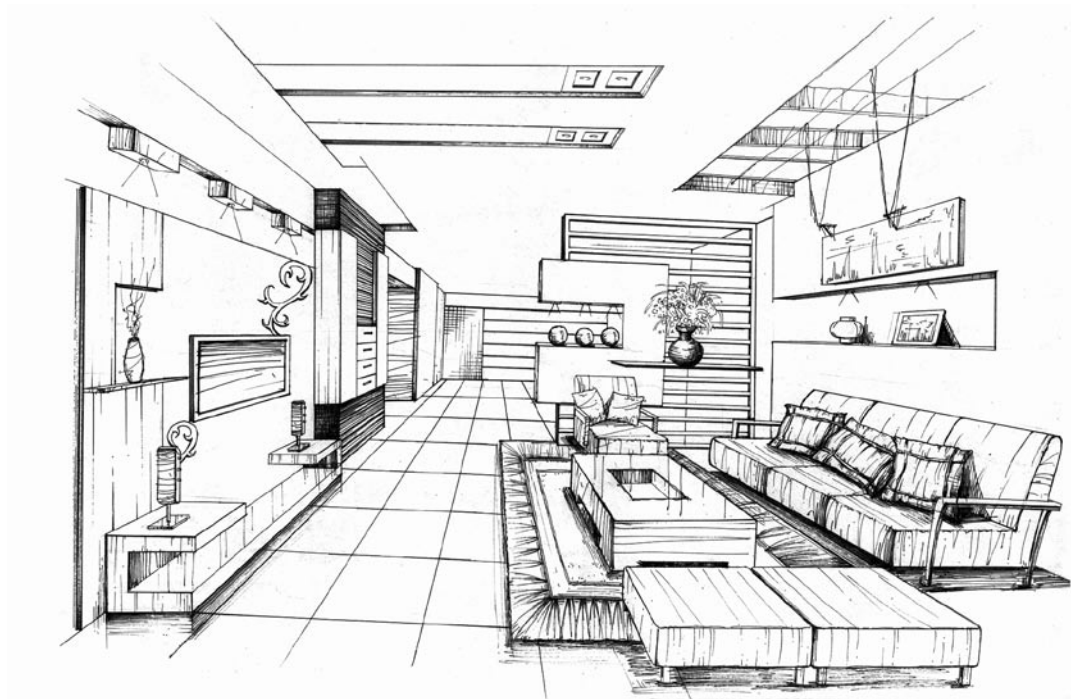

图1-10 | 一点透视效果图(钢笔)(李海媛)

图1-11 | 一点斜透视效果图(钢笔)(白金)

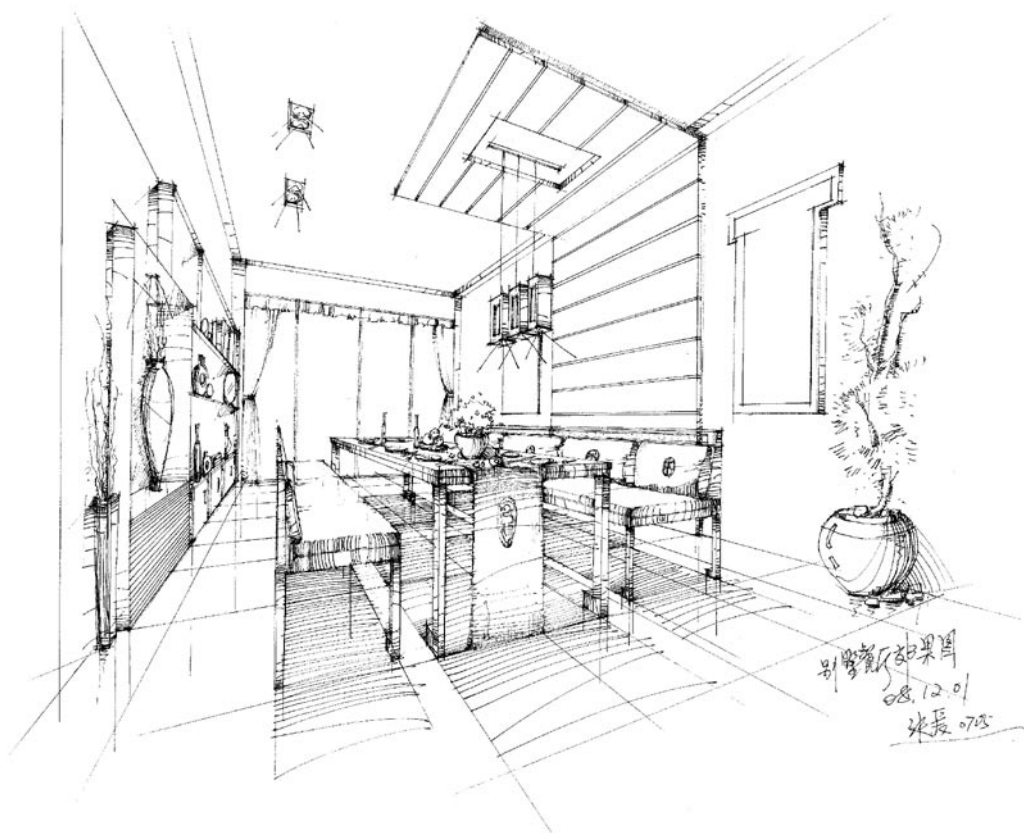

图1-12 | 一点斜透视效果图(钢笔)(张媛)

图1-13 | 两点透视效果图一(钢笔)(张媛)

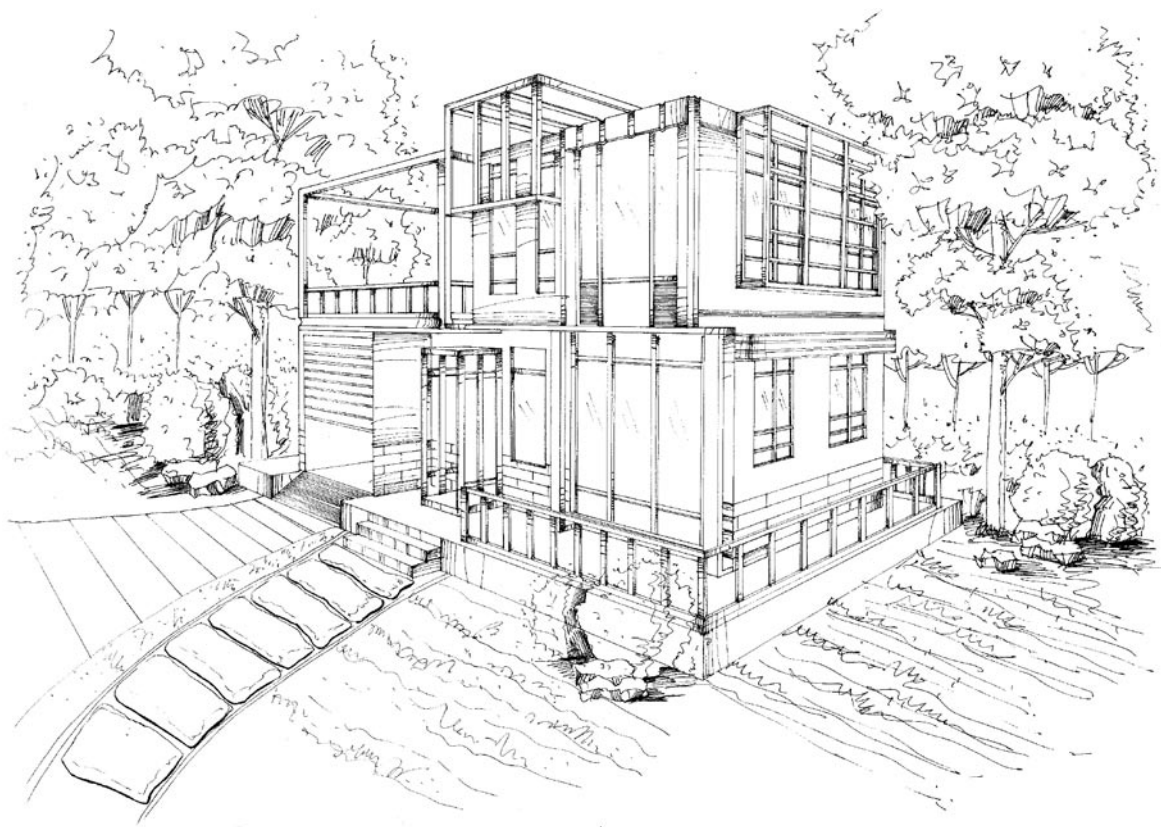

图1-14 | 两点透视效果图二(钢笔)(张媛)

作业要求：用 A4 纸完成透视网格练习。

第四节 马克笔上色技巧

知识目标：马克笔的排笔和各种材质的表现

技能目标：通过上色技巧的学习,会用马克笔表现各种材质

一、马克笔的特性

油性马克笔有四大特点：①硬；②润；③色彩可预知性；④可重复叠色。

(1) 硬：不仅是马克笔的笔尖硬,它的笔触也是硬而肯定的。试观察笔尖,油性马克笔为硬毡头笔尖,并且笔尖为宽扁的斜面。利用这些特点我们可以画出很多不同的效果。比如,用斜面上色,可画出较宽的面;用笔尖转动上色,可获得丰富点的效果;用笔根部上色,可得到较细的线条。

(2) 润：油性马克笔的溶剂为酒精性溶液,极易附着在纸面上。若笔在纸面上停留时间稍长便会润开一片,并且按笔的力度,会加重阴湿的效果和色彩的明度。而加快运笔的速度,会得到色彩由深到浅的渐变效果。利用这一特性,我们可以表现物体光影的变化。

(3) 色彩可预知性：无论何时使用,马克笔的色泽总会不变,所以当我们通过实验获得较满意的色彩效果时,就可以记下马克笔的型号,以备下次遇到类似问题时使用。

(4) 可重复叠色：马克笔虽不能像水彩那样调色,但可在纸面上反复叠色,我们可以通过有限的型号色彩的反复叠加,来获得较理想的视觉效果。

二、效果图中质感的表现

富有视觉冲击力的场景效果图,实际是由各种材质和配景来丰富和点缀的,只有将它们刻画得准确到位,才能达到理想的画面效果,以便使创建的环境完美和谐,从而再现场景空间的艺术效果。

1. 木材及其表现

木材装饰包括原木和仿木质装饰,有亲和力,加工简易方便。由于肌理不同,木材种类也是多样的。比如,黑胡桃同类的木材色泽和纹理也不尽相同,有的是黑褐色,木纹呈波浪卷曲;有的如虎纹,色泽鲜明。具体作画时,应注意木材色泽和纹理特性,以提高画面真实感,不能仅以墨线表现,还要以点绘或勾线方式区分,如图 1-15 和图 1-16 所示。

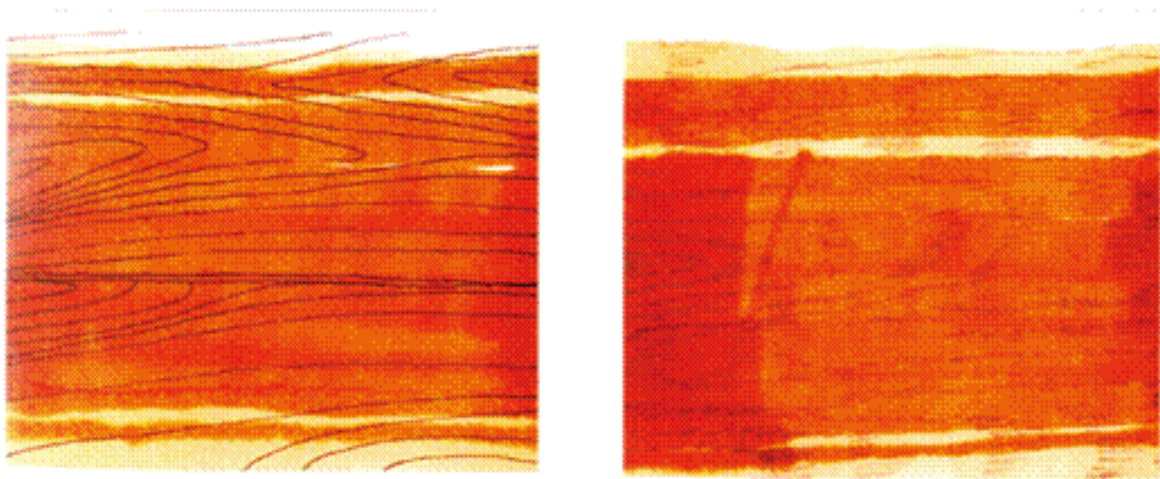

图1-15 | 马克笔表现的木材质

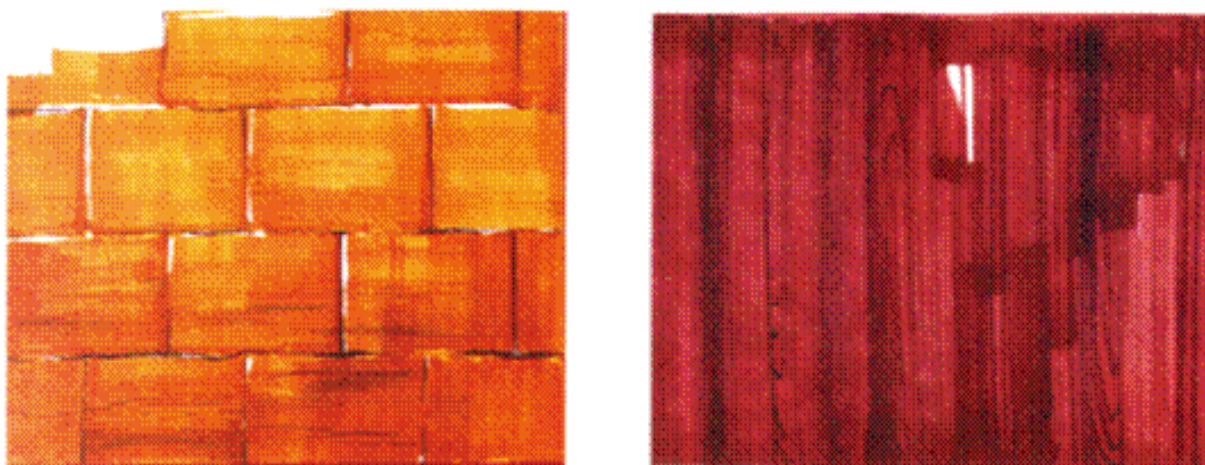

图1-16 | 彩铅与马克笔表现的木材质

2. 玻璃及其表现

装饰中玻璃幕墙、玻璃砖、白玻璃和镜面玻璃等,有特有的视觉装饰效果,不仅透明,且对周围有映照。画面要表现透过玻璃看到的物体,还要画些疏密得当的投影线条表示玻璃的平滑与硬朗,如图 1-17 和图 1-18 所示。

3. 金属与不锈钢

不锈钢、钦金、铜板、铝板等金属装饰在现代装饰设计中应用甚广,它们能丰富材料视觉效果,烘托室内时尚气氛。创作时要注意金属的镜面反射,以点绘和勾线等方法表现高光、投影与光泽,如图 1-19 所示。

图1-17 | 玻璃材质表现

4. 织物及其表现

织物有着缤纷的色彩,在具体装饰中运用,可使空间丰富多彩。地毯、窗帘、桌布、沙发等,柔软的质地、明快的色彩,使室内氛围亲切、自然。画面可运用轻松、活泼的笔触表现柔软的质感,与其他硬材质形

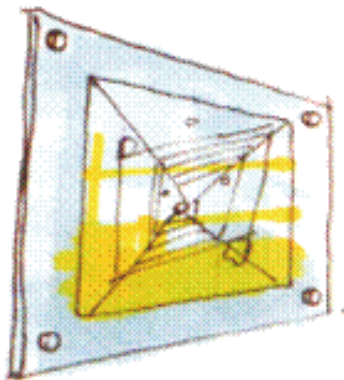
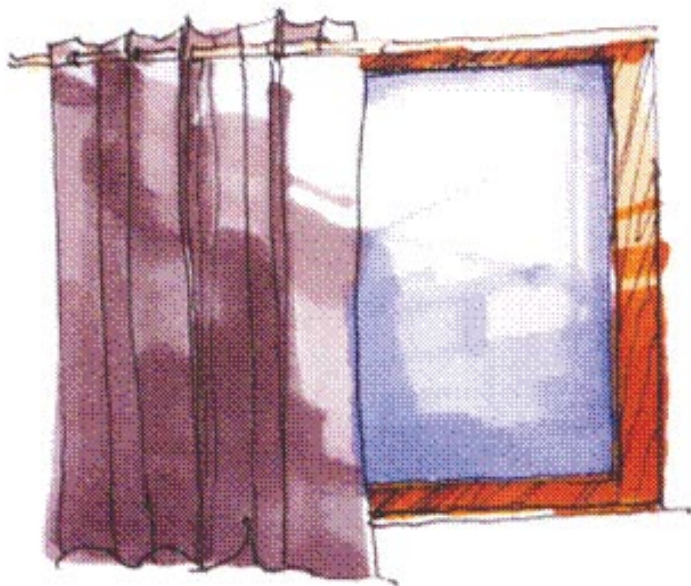

图1-18 | 马克笔表现的各种玻璃材质

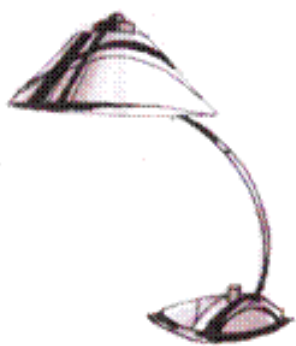

图1-19 | 马克笔画出的金属材质

成一定的差异。纺材效果表现富有艺术感染力和视觉冲击力,能调节空间色彩与场所气氛,如图 1-20 所示。

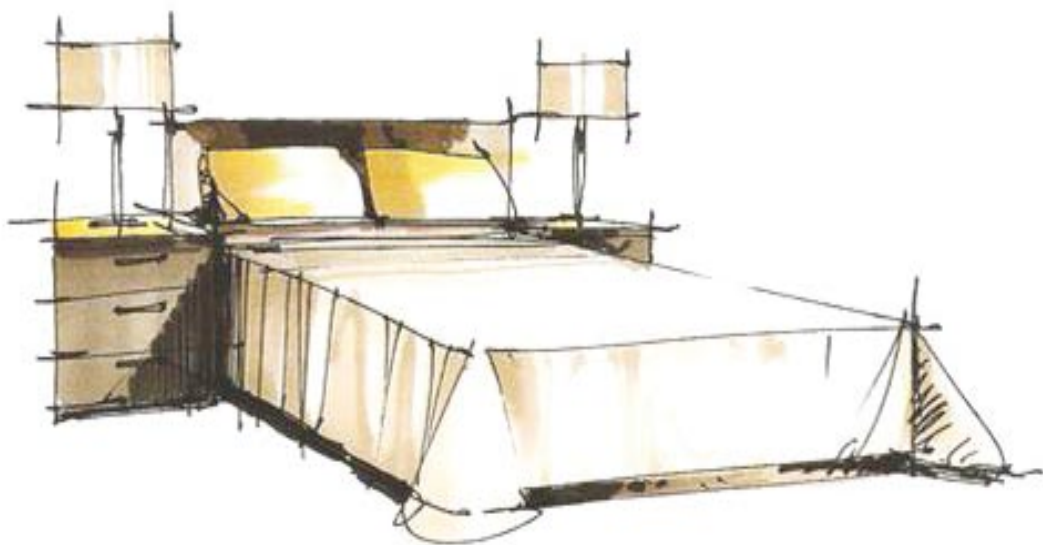

图1-20 | 织物效果

三、效果图上色注意事项

(1) 马克笔绘画步骤与水彩相似,上色由浅入深,先刻画物体的暗部,然后逐步调整暗、亮两面的色彩。

(2) 马克笔上色以爽快干净为好,不要反复地涂抹,一般上色不可超过四层色彩,若层次较多,色彩会变得乌钝,失去马克笔应有的神采。

四、笔触

(1) 设计者在主观上促使笔在纸上作有目的的运动,所留下的轨迹即是笔触。

(2) 手绘效果图的笔触安排看似容易,画起来却很难。要经过很长时间的磨炼,以及实践经验的积累,才能做到游刃有余。

(3) 针对物体画笔触。

① 按照物体的形体结构块面的转折关系和走向运笔。如图 1-21 (a) 所示物体有一个面是凹进去的,而且是带有圆弧状的,应像该图这样运笔,笔触也应该是带有弧度的。如图 1-21 (b) 所示物体的笔触走向是错误的,如果这样画,人们不会认为此物体的这个面是有弧度的。

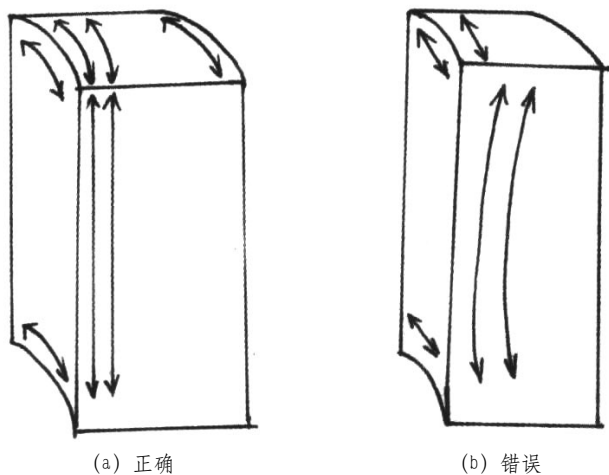
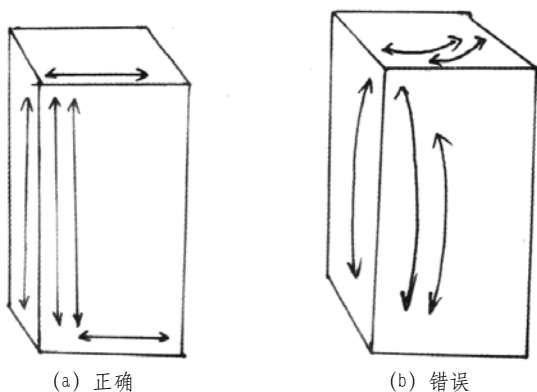

图1-21 | 按照形体结构块面的转折关系和走向运笔

同样,如图 1-22 (a) 所示立方体的各个面都是直的,就不应该画成图 1-22 (b) 所示那样有弧度的,否则会给人产生误导。

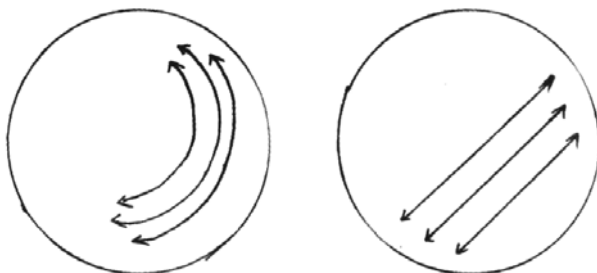
如图 1-23 所示要表现的是一个球体。球体是有明暗交界线的,交界线所呈现的形状是像图 1-23 (a) 中那样的弧形笔触,而不是图 1-23 (b) 中的直线。图 1-23 (b) 中要表现的应是一个圆面,而不是一个球体。

(a) 正确

(b) 错误

图1-22 | 立方体的各个面都是直的

(a) 正确

(b) 错误

图1-23 | 表现球体

② 笔触在运用的过程中,应该注意其点、线、面的安排。笔触的长、短、宽、窄组合搭配不要单一,应有变化,否则画面会显得呆板。

(4) 马克笔的基本运用。

① 马克笔排列不必太拘谨,要注意用笔的统一性,如图 1-24 所示。

▲ 马克笔的笔触。

● 排列笔触很关键。

▲ 彩色铅笔的笔触。

● 注意用笔的统一性。

图1-24 | 马克笔的排笔

② 马克笔在绘制中不宜过“满”，要注意概念中的“满”和实际中的“满”的区别，如图 1-25 所示。

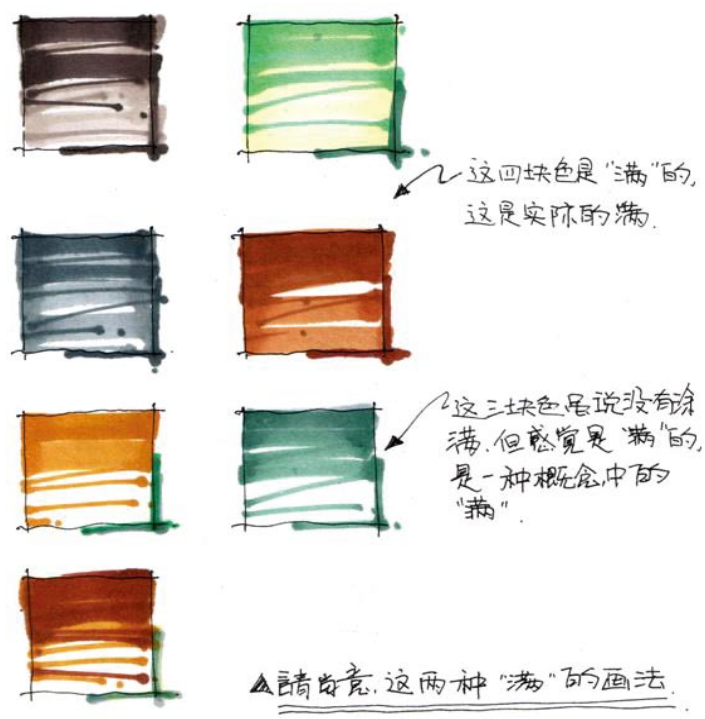

图1-25 | 马克笔在绘制中不宜过“满”

③ 马克笔和彩色铅笔可以结合使用。通常情况下，先用马克笔，后用彩色铅笔，如图 1-26 所示。

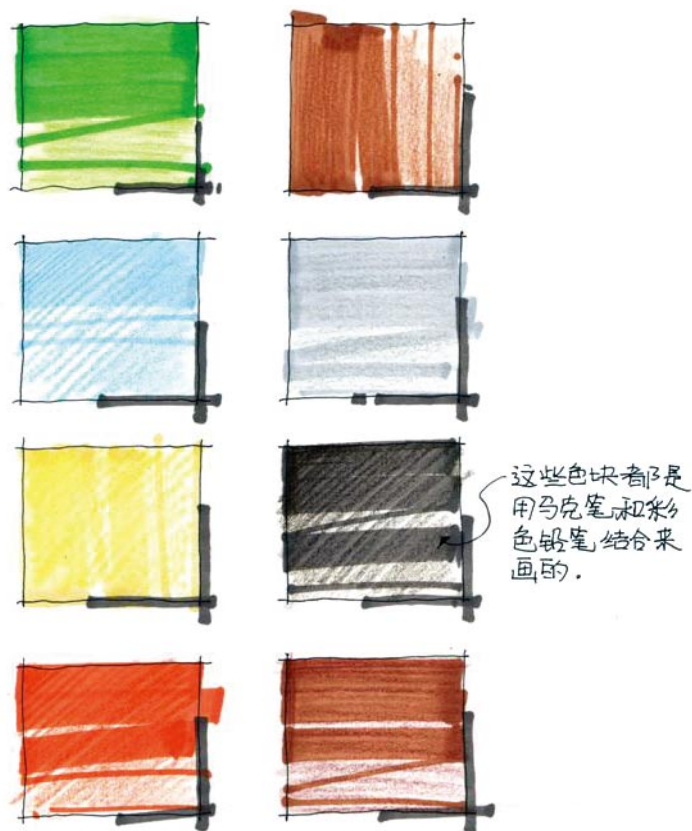

图1-26 | 马克笔与彩色铅笔的结合

作业要求：在 A4 纸上完成 4 种以上材质的表现。