

高等学校土木建筑类专业“十二五”规划教材

室内设计手绘效果表现

SHINEI SHEJI SHOUHUI XIAOGUO BIAOXIAN

主编 常雁来

上海交通大学出版社

高等学校土木建筑类专业“十二五”规划教材

室内设计手绘效果表现

SHINEI SHEJI SHOUHUI XIAOGUO BIAOXIAN

主编 常雁来

上海交通大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

室内设计手绘效果表现 / 常雁来主编. -- 上海: 上海交通大学出版社, 2014

ISBN 978-7-313-11741-0

I. ①室… II. ①常… III. ①室内装饰设计 - 建筑构图 - 绘画技法 - 高等学校 - 教材

IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第154319号

总 策 划 海上图书
HAISHANG TUSHU

策划编辑 宗凌娅

责任编辑 王建芳 陈杉杉

设计总监 赵志勇

装帧设计 郁 悦 赵志勇

美术编辑 汤 梅

室内设计手绘效果表现

主 编: 常雁来

出版发行: 上海交通大学出版社

邮政编码: 200030

出 版 人: 韩建民

印 制: 业荣升印刷(昆山)有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

字 数: 179千字

版 次: 2014年8月第1版

书 号: ISBN 978-7-11741-0/TU

定 价: 49.80元

地 址: 上海市番禺路951号

电 话: 021-52717969

经 销: 全国新华书店

印 张: 9.5

印 次: 2014年8月第1次印刷

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 021-52711066

高等学校土木建筑类专业“十二五”规划教材

编审委员会

顾问名单

- 薛文广 同济大学教授 国家一级注册建筑师
吴国欣 同济大学教授 博士生导师
2010 年上海世博会工程建设指挥部副总工程师
龚 恺 东南大学建筑学院副院长 教授 国家一级注册建筑师
张 宏 东南大学建筑技术科学系系主任 教授 博士生导师
国家一级注册建筑师
史 津 天津城建大学副校长 教授
房志勇 北京建筑工程学院教授

委员名单（按姓氏笔画排序）

王 进	王国诚	王晓燕	方 楠	王新宝
付成喜	叶柏风	刘长春	吕永新	孙 洪
向春芳	毕留举	汤喜辉	张文举	张 峰
张媛媛	张 赞	金分树	武金良	范晓莉
范菊雨	赵延辉	赵昆伦	赵爱民	唐宏轩
徐晨艳	姬 琳	梁阳辉	曹丽平	常雁来

高等学校土木建筑类专业“十二五”规划教材

室内设计手绘效果表现

编写委员会

主 编 常雁来

副主编 陈向峰

前言

“室内设计手绘效果表现”是一门重要的专业基础课程，是高等院校环境设计、室内装饰设计等专业的必修课程。随着经济的繁荣与发展，人们对室内设计的质量和品位的要求越来越高，社会对室内设计人才的需求也越来越大。作为设计师重要的基本技能之一，手绘效果表现不仅是设计师艺术地、完整地表达设计思想的最直接、最有效的方法，也是判断设计师水准最直接的依据。熟练掌握手绘效果表现的技巧、方法，对学生在室内设计实训中掌握基本的设计表现技法，理解设计、深化设计，提高设计能力和审美修养有着重要的作用。所以，无论在教学上还是在实际的设计案例中，手绘效果表现的价值和意义都很重要。

手绘效果表现是一门集绘画艺术与工程技术为一体的综合性学科。在实际的手绘训练中，既要有一定的设计素描、设计色彩功底，熟练驾驭手绘表现的工具与材料，也要有大量的手绘效果表现案例练习，还要参考与分析诸多优秀的手绘效果表现作品，逐步培养设计构思和创意能力。

本书是笔者多年教学实践经验的总结，既注重学生基础手绘能力的训练，又注重整体造型能力和设计构思能力的培养与提高。本书在编写中按照“先理论认知，后实践练习；先单体、透视练习，后整体空间实训”的规律，由浅入深、循序渐进地学习与训练。教学中大量直观的范围图及解析往往会起到事半功倍的作用，学生可以借鉴和临摹，快速学会透视在室内设计中的运用方法，较快掌握室内单体、整体空间的线描技法以及马克笔、彩铅等的着色步骤及技巧，逐步提高手绘造型能力和审美意识。

本书在编写过程中得到了广大师生的大力支持和鼓励。感谢陈向峰老师积极参与本书的编写工作，以及对本书图片一丝不苟的编排和整理；感谢李钰、李艳荣、龙燕、孙文娟等老师积极提供教学作品和编写意见；同时感谢赖寿华、王雅雯、艾星、吕秋阳等十几名学生积极提供优秀的写生习作。

由于本人学术能力和编写水平有限，加上时间紧迫，书中存在的疏漏和不足之处，敬请广大读者批评、斧正，以便在修订时得到改进和完善。

常雁来

2014年6月于重庆

内容提要

本书编写遵循理论与实践相结合的原则，共分为六章。第一章主要介绍手绘效果表现的概念、价值与意义，简述手绘效果图的渊源、历史发展，并提出室内设计手绘效果表现的绘画基础及学习方法；第二章主要对手绘效果表现的工具及使用方法进行详细介绍；第三章主要介绍透视原理以及透视在室内设计中的运用与训练；第四章是室内单体手绘线稿及着色方法训练；第五章讲述室内空间手绘的步骤与案例，分别介绍客厅、餐厅、卧室等的手绘步骤与方法；第六章是室内设计手绘效果图赏析。本书既注重理论分析，又兼顾实践教学的训练与应用，图文并茂，内容丰富，能极大提高学生手绘效果表现的技巧与能力。

本书可作为高等院校环境设计、室内装饰设计、建筑装饰等专业的基础教材，也可作为艺术设计工作者和艺术爱好者的自学参考书。

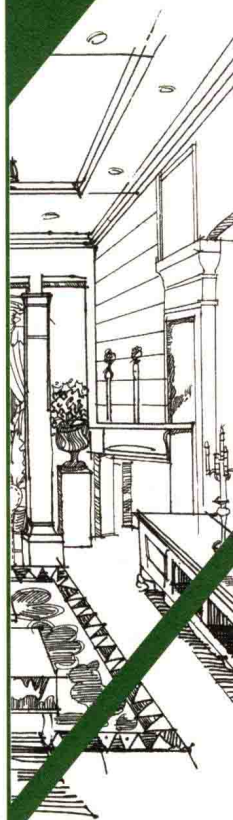
作者介绍

常雁来，副教授，现任重庆大学城市科技学院艺术设计学院环境设计教研室主任，重庆市美术家协会会员。其美术、书法和设计作品多次参加重庆市及省部级以上大展并获奖，多幅作品和多篇论文发表于《艺术百家》、《美术大观》、《书法》、《艺术与设计》等期刊，主编教材有《建筑风景速写》、《色彩构成》等。

目录

CONTENTS

1	第一章	手绘效果表现概述
1	第一节	手绘效果表现的基本概念
1	第二节	手绘效果表现的价值与意义
5	第三节	手绘效果图的发展简述
9	第四节	室内设计手绘效果表现的绘画基础及学习方法
16	第二章	手绘工具与使用方法
16	第一节	线稿工具
18	第二节	着色工具
27	第三章	室内设计手绘透视原理与训练
27	第一节	透视原理
37	第二节	室内透视训练及应用
41	第四章	室内单体手绘训练
41	第一节	单体线稿
44	第二节	单体组合线稿
49	第三节	单体及组合着色稿
59	第四节	材质的手绘表现
74	第五章	室内空间手绘训练
74	第一节	客厅空间手绘步骤与案例
85	第二节	餐厅空间手绘步骤与案例

89	第三节	卧室空间手绘案例
96	第四节	其他室内空间手绘案例
101	第五节	室内平面图、立面图手绘步骤与案例
113	第六章	室内设计手绘效果图赏析
113	第一节	客厅手绘效果图赏析
129	第二节	餐厅手绘效果图赏析
133	第三节	卧室手绘效果图赏析
137	第四节	其他室内空间手绘效果图赏析
143	参考文献	
144	优秀网站链接	

第一章

手绘效果表现概述

第一节 手绘效果表现的基本概念

“手绘效果表现”是环境艺术设计专业、建筑设计专业、室内设计专业的一门必修专业基础课程。手绘表现的物质形式就是效果图，也称设计表现图。手绘表现与设计实践关系密切，效果图是设计思维直观展示必不可少的表现形式。

所谓效果图表现，就是形象地表达设计师意图、构思的表现性绘画以及多种技术与艺术相结合的综合表现手段，是一种通过图像或图形对室内、室外空间环境进行表达的视觉传递形式。不难看出，手绘表现的效果图是客观现实中还不存在的环境造型的预想图，也是设计师推敲、酝酿设计方案的虚拟表达。效果图能够传达更为直观的信息，直观地展示设计过程与设计结果，是设计师与客户之间的一座沟通与交流的桥梁。

由于效果图的内容、要求、作用、手法与目的等方面存在差异，所以效果图有不同的分类和名称，如室内设计效果图、景观设计效果图、建筑设计效果图、概念效果图、设计表现效果图、手绘表现效果图、电脑效果图等。室内设计效果图主要用于室内装潢设计以及室内环境装饰布置设计，其研究范围是关于各类建筑物内部空间环境设计的表现，如居室、厅堂、过道以及商场、娱乐场所等内部空间的表现。手绘效果图根据绘制工具与表现特点不同，大体上可分为速写、马克笔、彩铅、水彩、水粉等。

手绘效果表现是一门集绘画艺术与工程技术于一体的综合性学科。手绘效果图运用较写实的绘画手法来表现建筑或室内空间结构与造型形态，它既要体现出功能性，又要体现出艺术性，因而要受到描绘对象的生产工艺的制约。与一般绘画相比，一般绘画作品着重于感性观念的创作，注重形态的真实性；手绘效果图则是运用理性的观念来作图，因此注重工具的使用（如绘图仪器、尺、模板等），更加注重造型、色彩和质感的表现，以及设计思路、构图布局的表达。所以手绘效果图的绘画相对来说是理性与感性的结合体。

第二节 手绘效果表现的价值与意义

无论在教学上还是在实际的设计案例中，手绘效果表现都有很重要的价值和意义。这门基础课程对学生掌握基本的设计表现技法，理解设计、深化设计，提高设计能力和审美修养有重要作用。同时它是设计师艺术地、完整地表达设计思想的最直接、最有效的方法，也是判断设计师水

准最直接的依据。

一、手绘效果图是设计环节重要的组成部分——构思草图和方案

设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的复杂、综合的过程，而效果图是设计方案中的一部分。手绘效果图的优势在于方便快捷地表达设计师的构思，迅速记录设计师的创作灵感。与其他方式的效果图（如模型）相比，手绘效果表现具有相对容易、速度快、成本低等优点。手绘的工具简便且易于携带，作图自由灵活。设计师可以在构思的过程中，运用自由、流畅的线条，迅速勾勒物象轮廓，组织各种设计元素，安排设计框架和空间关系；而且可以尝试不同的表现工具，运用不同质感的材料，渲染简单快捷，干脆利落。这对激发设计师的想象力、创造力，拓展思维空间，唤起设计的欲望非常有帮助。

目前，电脑手绘较为流行。电脑制作的手绘效果图尽管生动、逼真，但是电脑设计必须在设计师的思维操作下才能完成，而且要受时间、环境和软件等各种因素的制约，这在一定程度上限制了设计师的思维发挥，阻碍了设计思路的自由延伸。从艺术效果上看，电脑效果图远远不如手绘效果图（见图1-1）生动、自然。

二、手绘效果图能够弥补设计不足，为设计提供直观依据——设计方案的直观展示

设计效果图是一种能够形象而直观地表达室内、室外空间结构关系、营造气氛，观赏性强、具有很强艺术感染力的设计表达。作为完整的设计环节，设计师首先要在思想上尽快了解设计内容和意图，遵循先整体后局部的模式，也就是先考虑对象的外部造型与环境，再对具体细节进行构思。手绘草图既是这种构思的体现，也是设计师及时与委托方沟通、协商的便捷方式。再者，设计师在设计过程中，设计理念不断完善，设计方案不断修改、调整。设计所涉及的内容非常广泛，如空间布局、水电气管道、家具摆设、灯光、色彩等，在各项系统数据设计工作完成后，将数据信息转化为视觉形象，多方位地用具象手法表现出设计对象的直观形式，对分析和比较设计的可行性是非常必要的。

三、手绘效果图是设计师与非专业人员沟通的媒介与桥梁——设计推销的最佳手段

设计方案是设计师从梦想向现实迈进的一个重要过程，它既有形象的推敲，也有逻辑的思辨。然而，各种平面图、剖面图、立面图尽管能准确、完整地反映出设计对象的基本形态，但由

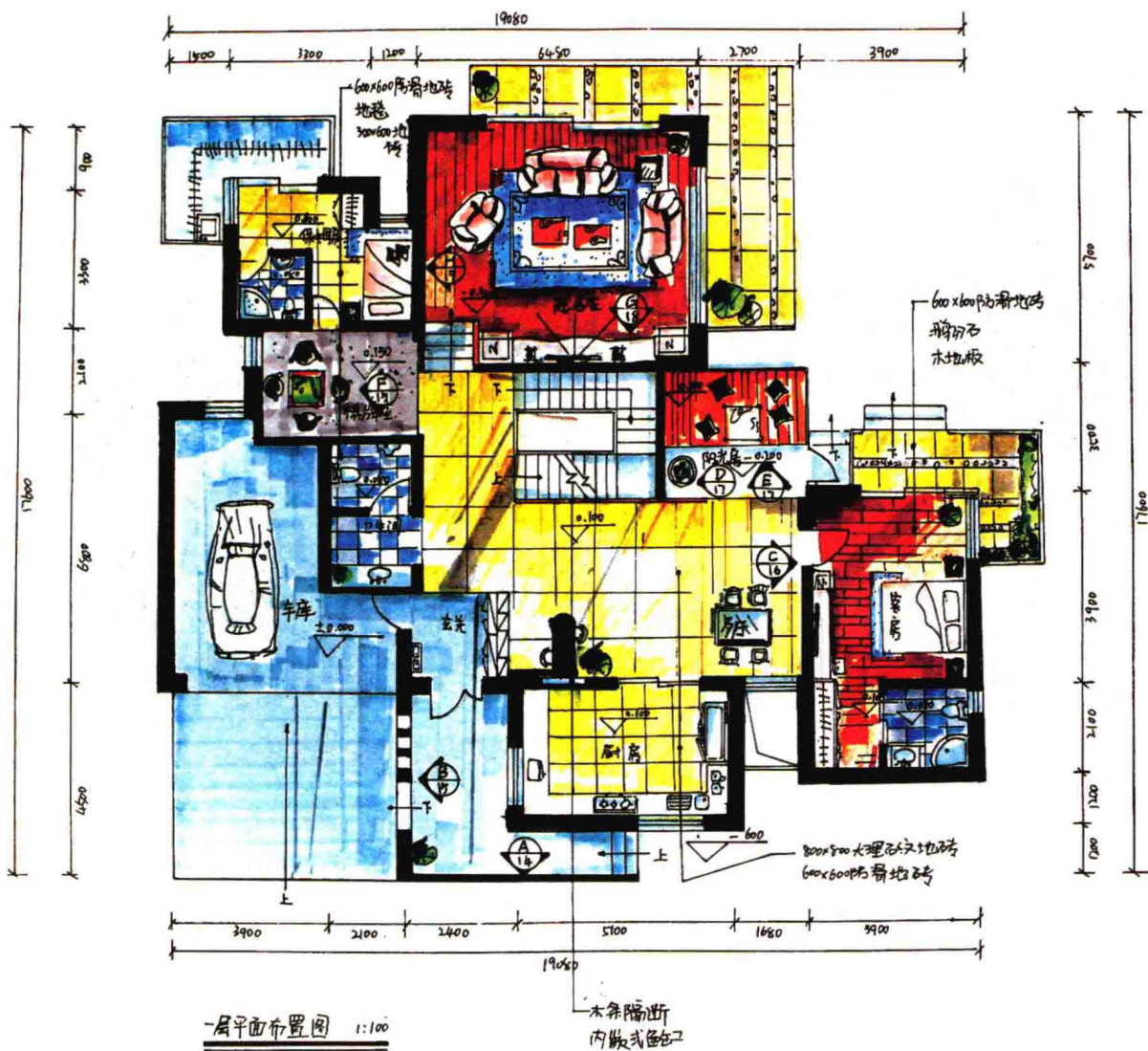

图1-1 室内设计手绘平面图（马克笔）/学生习作/吴芳芳

于其过于专业的抽象和理性，对于委托方和审批部门的领导来说（他们绝大多数都是非专业人员），面对这些抽象的数据，仍然不能真正感受设计的完美与价值。而效果图直观、形象的视觉特征，从某种意义上讲，恰好是一种能起到翻译设计数据的“语言”，由此可以在设计师与客户之间建立起沟通的桥梁，直观地说服委托方、各级行政主管部门接受设计师的方案，起到推销设计的作用。对于非专业人士而言，形象化的表达是最容易理解的，也最容易打动人心，因此必然会对决策产生一定的作用。所以在现在的竞标和送审方案中，效果图表现就成为设计者十分重视的一个环节（见图1-2）。

图1-2 室内手绘效果图（马克笔）/学生习作/艾星

四、优秀的手绘效果图具有较高的艺术欣赏价值——设计与艺术结合的佳作

一幅优秀的手绘效果图，除了能起到实用的经济价值外，也有较高的艺术欣赏价值。一个优秀的设计师在掌握广博、扎实的工程设计知识基础上，还必须具备专业性很强的艺术绘画技法，才能使效果图呈现出丰富多彩的格调，从而很好地表现出其设计意图、文化氛围及理想中的境界。从效果图的审美角度来讲，它必须符合艺术的审美规律，如构图布局合适、主次安排得当、色彩搭配协调、整体统一等，还要结合方案的设计构思、内容特色等体现出设计师的个性特色。艺术创作的自由性、原创性、主动性能够开拓思维空间，激发设计师的创造力、想象力，唤起设计的欲望，创作出别具一格的作品。所以说，只有具备较高欣赏性和符合审美价值的效果图才会有较强的艺术感染力（见图1-3）。

环境艺术设计、建筑设计和视觉传达设计的最终目标是创造出一个全新的空间，这个空间除了必须符合实际使用的功能要求外，其艺术化必然成为人们更重要的精神追求。创造出具有较高文化和艺术价值的新的空间形象是衡量设计师水准的天平。在经济飞速发展的今天，效果图作为形象而直观的视觉传递方式，已成为设计竞争不可缺少的重要手段。

图1-3 室内手绘效果图（马克笔）/学生习作/陈力

第三节 手绘效果图的发展简述

一、手绘效果图的渊源

设计专业的手绘效果图也称设计表现图，其发展和变革的历史源远流长。在不同的历史时期和不同的研究范围，效果图还有很多称谓，如设计渲染图、建筑画、建筑景观成果图等，而后来人们普遍的称谓是“建筑表现”（Expression of Architecture）。随着社会的进步和发展，建筑设计的领域和范畴大大拓展，效果图的表现已超出建筑的范围，人们对空间设计的要求从原来的相对硬性的领域扩展到更多软性的领域。

最初，效果表现图是画家或工匠们的设计草图，这些草图是由使用者授意绘制的，以便在施工时给施工者以明确的目标和要求。这些图是具有专业绘画水准的设计者绘制的，除了具有说明性之外，同时还具有很强的观赏性。早期的表现图是用蘸水笔画在羊皮纸上的，或用钢针刻画在铜板上，经过腐蚀处理绘制成铜版画。16世纪，出现了水彩颜料，其使表现图在表现形式上得到

了扩展,并且在欧洲迅速普及,这种形式一直持续到今天。水彩效果表现成为建筑设计专业、环境艺术设计专业和视觉传达设计专业必修的基础课程(见图1-4、图1-5)。

二、中国古代手绘表现发展简述

从中国古代建筑发展的历史看,尽管没有明确意义上的“建筑表现图”,但建筑的图形图像(多数是白描)一直贯穿整个美术史,从某种意义上说就是具有效果图意义的“建筑表现图”。我国早在春秋战国时期的器具上就出现了建筑形象,河北平县出土的战国时期的《中山王陵兆域图》就有以金线镶嵌在石板上形成的建筑画(见图1-6);春秋时期的漆器残片上也画有台榭的建筑形象。汉代画像砖、石刻艺术中也有许多描绘建筑样式或室内陈设的图形(见图1-7)。汉、魏晋、南北朝、五代以来,壁画中的建筑环境由单体发展到群组,表现方法多为阴阳向背,产生具有体量的立体效果,但一般都作为山水画背景的陪衬角色存在。

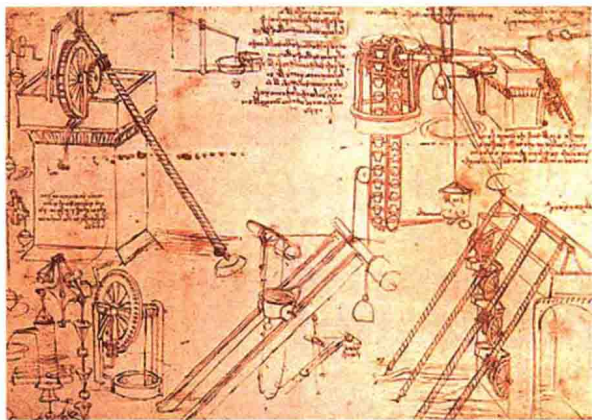

图1-4 达·芬奇设计手稿

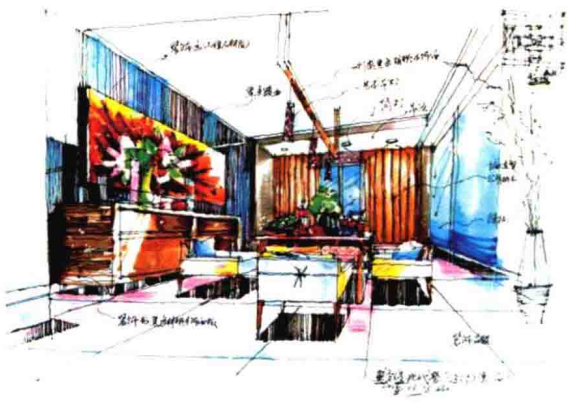

图1-5 现代设计师室内设计草稿

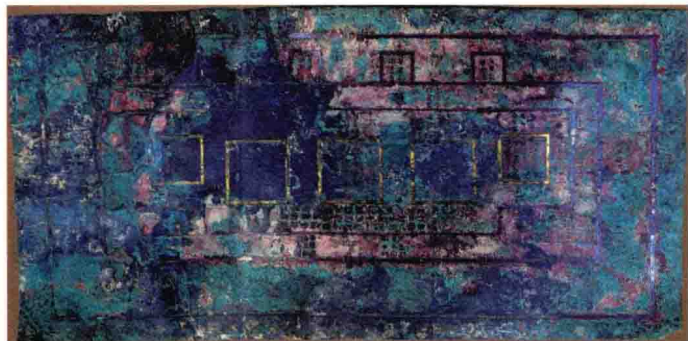

图1-6 战国《中山王陵兆域图》平面布局

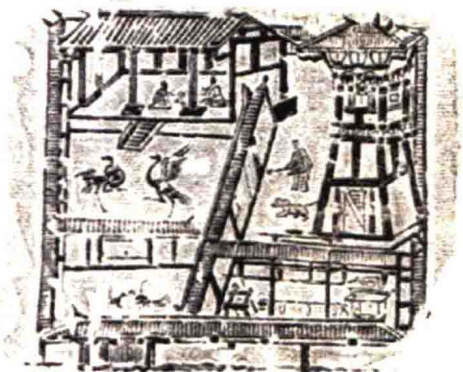

图1-7 汉画像《地主宅院》散点透视

北宋年间，中国画中有关建筑的描绘已发展成为独立的画种“界画”。界画起源于晋代，是画师使用界尺引线，利用“散点透视法”的作画方式，表现亭台楼阁的建筑构造。宋代张择端所绘的《清明上河图》，十分详细地展示了当时的建筑形式和社会生活（见图1-8）；元代夏永的《岳阳楼图》，是中国古代建筑界画表现的经典之作。时至北宋年间，中国的画家已经掌握了相当多的透视知识，但此后的几百年间，中国人的透视理论一直顺应文人画家的“寄情写意”技法，“散点透视”的运用并不广泛（见图1-9）。

图1-8 《清明上河图》局部建筑外观式样/(宋)张择端

图1-9 《韩熙载夜宴图》室内家具及陈设形象/(五代)顾闳中

明清时代是我国园林设计的顶峰时期，无论在理论还是实践上都成就辉煌。明代在元大都太液池基础上建成西苑；明清时代的私家园林建筑在苏州、杭州、扬州一带蔚然成风；清康熙、乾隆年间的皇家园林，有“三山五园”，其中万寿山清漪园（后改名为“颐和园”）等较为突出。明清时期的园林题材作品不胜枚举，它们以线造型，大多绘在绢或宣纸上，呈现出独特的东方文化特色。

三、西方手绘表现发展简述

西方的手绘效果表现经历了几个世纪的演变和发展。在欧洲，古罗马文明是欧洲文明的基础，建筑景观被称为“一个完美的地方”，人们在那里找到了对于建筑的再现、描绘的方式。古罗马的建筑大师维特鲁威在公元前1世纪就提出用绘画表现建筑形象的问题。在文艺复兴前和文艺复兴中，美术家与建筑师没有明确的划分，因此产生了许多建筑装饰的绘画大师，如达·芬奇、米开朗琪罗等都曾用素描、速写的方式表现过圣彼得大教堂。欧洲文艺复兴之后，艺术家真正将透视作为一门科学知识来研究。透视学后来广泛运用于建筑、绘画等视觉领域，这使得手绘表现能够在平面上创造逼真、立体的艺术效果。

随着“英国园林式”和“罗马乡村式”风景主题作为景观形式被注意、重视，绘画表现的内容和范围也越来越广泛，艺术家的创作、审美思想逐渐影响景观建筑的发展。水彩渲染技法在18—19世纪的欧洲达到辉煌境界，英、法、德等国家的艺术家把透视学知识和绘画技法及建筑设计结合在一起，用钢笔、铅笔和水彩等方法绘制地形画、建筑画、风景画等各类透视图的技法，突出的如德拉克罗瓦、特纳、康斯泰勃尔等一批大师，大大拓展了直观表现的效果图的表现领域。19世纪的欧洲，城市也开始作为景观主题在绘画界表现，开辟了另一种效果表现的审美意向。西方建筑运动兴起之后，出现了一批现代建筑设计师，他们通过职业创作使表现图逐渐脱离了纯美术绘画的范畴，进入工程设计领域，直接为工程设计服务，从而形成了独立的画种（见图1-10）。

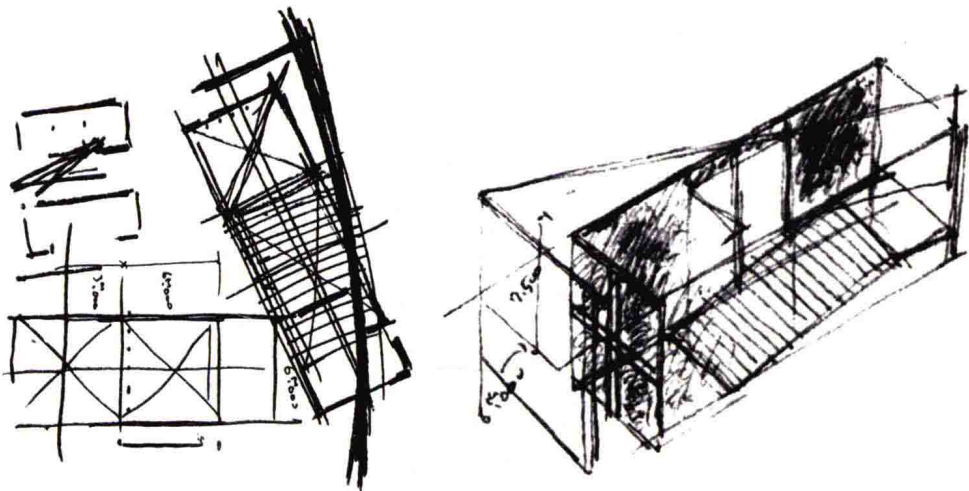

图1-10 “光之教堂”设计草图/安藤忠雄