

室内外设计快速表现

SHINEIWAISHEJIKUAI SUBIAOXIAN

么冰儒 编著

上海科学技术出版社

室内设计快速表现

Shineiwai Sheji

么 冰 儒 编 著 ○ 上 海 科 学 技 术 出 版 社

I
S
B
N

B
I
N
A
O
X
I
A
N

序 言

手绘快速表现图概述 / 1

1 手绘室内空间概念设计草图 / 3

功能分布的表达——平面功能布局的最便捷手段 / 3

立面基本效果的表达 / 3

平面功能分析图与空间概念设计分析图 / 4

2 从快速表现到淡彩线描 / 9

平面功能的详细布置 / 9

细部造型的表达 / 9

立面造型的研究 / 10

透视预想图的绘制 / 10

3 关于局部造型的描绘 / 12

建筑室内的基本造型要素——柱的表现 / 12

室内空间的基本单体形态——家具的表现 / 13

4 各种局部图形的组合与构成表现 / 16

从展示设计案例看组合与构成 / 16

重归细部表现 / 32

室内设计主要的单体表现——灯具的描绘 / 33

5 大型室内空间的表现 / 35

大型商业空间的描绘 / 35

酒店空间的描绘 / 37

大型公共交通空间的描绘 / 44

大型办公空间的描绘 / 45

6 中型室内空间的表现 / 46

中型餐饮空间的描绘 / 46

中型展示空间的描绘 / 53

图书在版编目(CIP)数据

室内外设计快速表现 / 么冰儒编著. —上海: 上海科学技术出版社, 2004.1

ISBN 7-5323-7237-5

I. 室… II. 么… III. ①室内设计②室外装饰—建筑设计 IV. TU238

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第076918号

责任编辑: 戎 良

装帧设计: 房惠平

装帧制作: 顾文慧

世纪出版集团 出版发行
上海科学技术出版社

(上海瑞金二路450号 邮政编码200020)

上海精英彩色印务有限公司印刷

新华书店上海发行所经销

开本 787×1092 1/12 印张12 3/4

2004年1月第1版 2004年1月第1次印刷

印数 1-3100

定价: 128.00元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向本社出版科联系调换

序言

○ 茶余饭后的闲聊中，“家”始终是个热门的话题，人们常常会评说新建小区的地段、房型与房价。我们画画人比较关心建筑物的本体造型与色调及建筑群间的整体空间环境，且更注重室内。因为我国的现状是新建住房的室内空间是留给购房者自己安排的。交流中部分难以言状的地方往往会借助于简捷的钢笔描画。有时甚至在纸面上勾勒出较为具体的空间调查，使构思形象具体地得以体现。无意之中这些解释性的涂画时而酷似设计师们的徒手快速表现绘画的最初草稿。

○ 一个环境艺术和室内装饰艺术设计的专门人士，应该经常记录自己瞬间的灵感，一时的突发奇想有时也可能成为创作最初的雏形。再者，也许快捷说明性勾画能成为设计者与施工者深入沟通的最好途径与方法。

○ 快速表现绘画一般来讲不是真正意义上的设计蓝图，还只是建筑设计师表达自己构思的最便捷方式，绘制中、研讨中发现存在缺憾的构思往往被推翻，新闪现的思绪亮点往往会产生和被接纳，可随时修改，可与设计者的思路同步渐进。

○ 此刻，我认为快速表现绘图与人们通常所称的速写或慢写是不同的，速写与慢写是对物快速或短时间内的写生。目的是抓住画者本人的最初感受，根据时间长短分清层次进行取舍。在完成画面建立的同时，追索艺术性的表现。快速表现绘图则是设计者的想像，对未来建筑物内外的理想化的与可行性的构想。所谓设计即在正式做某项工程之前，根据一定的目的要求，预先制定方案与图样的工作。因而设计师不能如同画家那般地随意与无羁，他们必定要既考虑艺术性，而又不失其实用性。世上不少著名建筑物几乎全产生于建筑设计大师最初的寥寥数笔。美国与西欧的部分设计师的最终预想图均出于其本人之手。细致精密的绘制，可谓是色调和谐，空间幽远与技艺高超的绘画作品。

○ 今天，我国绝大多数设计师以电脑替代手工，电脑绘图的效果如同机器下的产品，规格化的依赖必定会造成生命力的匮乏，会失却创造力的体现。手绘的随意趣味往往会形成不可预测的偶然因素，体现带有激情的活力。

○ 青年环境艺术设计师么冰儒总结了南方建筑设

计前沿部分新锐的绘画经验及集其本人多年的快速表现绘图的作画技巧，编著成书。透过书中全部设计师的画作，不难发现他们均有近似的设计理念，即形式随顺功能，不仅仅满足于图面色彩、构图形式与意境上的视觉感受，而更重要的是必须注重实用性思考。么冰儒认为：设计与绘画间存在着不可分割的关系。

○ 我认为，此书不仅为专业设计界同道间的交流筑造了研讨与争鸣的平台，也应该成为大学环境艺术专业教学内容中极其重要的一部分，它是专业手册，也是教科书。

上海师范大学美术学院院长

徐芒耀

序 言

手绘快速表现图概述 / 1

1 手绘室内空间概念设计草图 / 3

功能分布的表达——平面功能布局的最便捷手段 / 3

立面基本效果的表达 / 3

平面功能分析图与空间概念设计分析图 / 4

2 从快速表现到淡彩线描 / 9

平面功能的详细布置 / 9

细部造型的表达 / 9

立面造型的研究 / 10

透视预想图的绘制 / 10

3 关于局部造型的描绘 / 12

建筑室内的基本造型要素——柱的表现 / 12

室内空间的基本单体形态——家具的表现 / 13

4 各种局部图形的组合与构成表现 / 16

从展示设计案例看组合与构成 / 16

重归细部表现 / 32

室内设计主要的单体表现——灯具的描绘 / 33

5 大型室内空间的表现 / 35

大型商业空间的描绘 / 35

酒店空间的描绘 / 37

大型公共交通空间的描绘 / 44

大型办公空间的描绘 / 45

6 中型室内空间的表现 / 46

中型餐饮空间的描绘 / 46

中型展示空间的描绘 / 53

图书在版编目(CIP)数据

室内外设计快速表现 / 么冰儒编著. —上海: 上海科学技术出版社, 2004.1

ISBN 7-5323-7237-5

I. 室… II. 么… III. ①室内设计②室外装饰—建筑设计 IV. TU238

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第076918号

责任编辑: 戎 良

装帧设计: 房惠平

装帧制作: 顾文慧

世纪出版集团 出版发行
上海科学技术出版社

(上海瑞金二路450号 邮政编码200020)

上海精英彩色印务有限公司印刷

新华书店上海发行所经销

开本 787×1092 1/12 印张12 3/4

2004年1月第1版 2004年1月第1次印刷

印数 1-3100

定价: 128.00元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向本社出版科联系调换

中型休闲娱乐空间的描绘 / 54

中型办公空间的描绘 / 59

7 小型室内空间的表现 / 61

小型办公空间的描绘 / 61

家居空间的快速表达 / 78

小型酒店餐饮空间的表现 / 87

酒店客房空间的描绘 / 88

8 复合小型室内空间的表现 / 92

家居复合空间的描绘 / 92

复合小型办公空间的描绘 / 98

9 建筑外观及门面的表现 / 102

徒手线描与淡彩的描绘 / 102

精细线描与淡彩的描绘 / 109

建筑与园林配景的描绘 / 130

10 设计教学的针对性与自主性研究 / 137

基础篇 / 137

基础·海拔·正负零 / 137

基础随媒介的变化而发展 / 137

基础不仅变化着,而且多元化 / 137

基础应有不同的倾向性 / 138

基础是为设计,而不是为测绘 / 138

基础与规范化 / 138

基础·近期展望 / 139

应用篇 / 139

应用设计产生于社会需求 / 139

应用与个案需求 / 140

应用型设计与应用型教学尝试 / 140

应用性设计的思辨 / 141

思考篇 / 142

关于家居设计和餐饮环境设计教学的思考过程 / 142

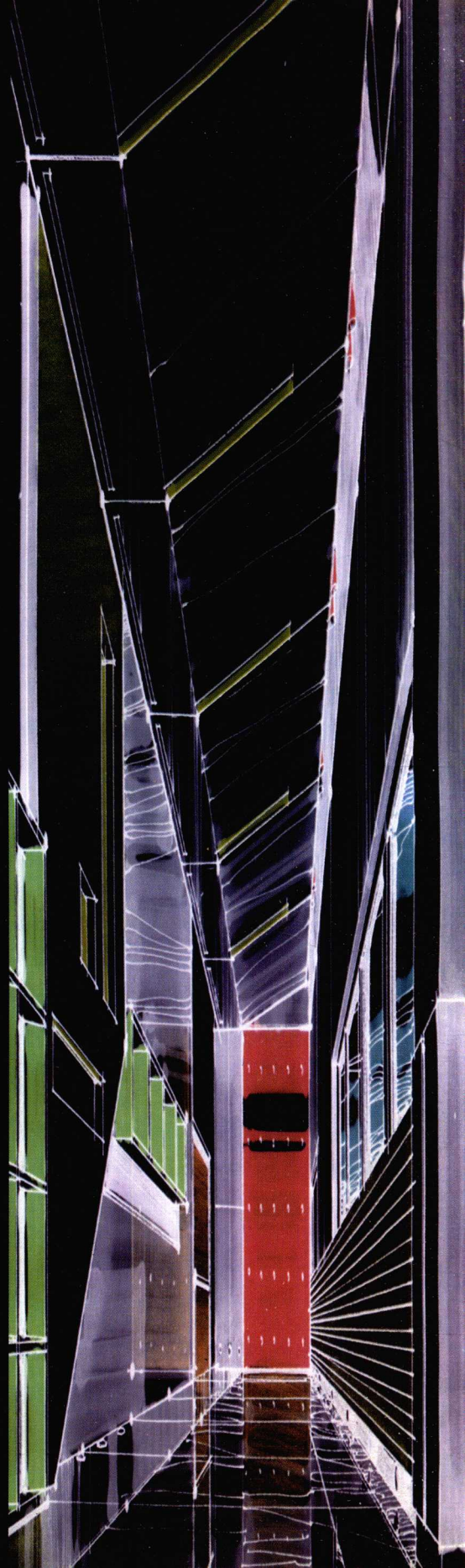
关于设计定位与设计手段相辅相成的思考 / 143

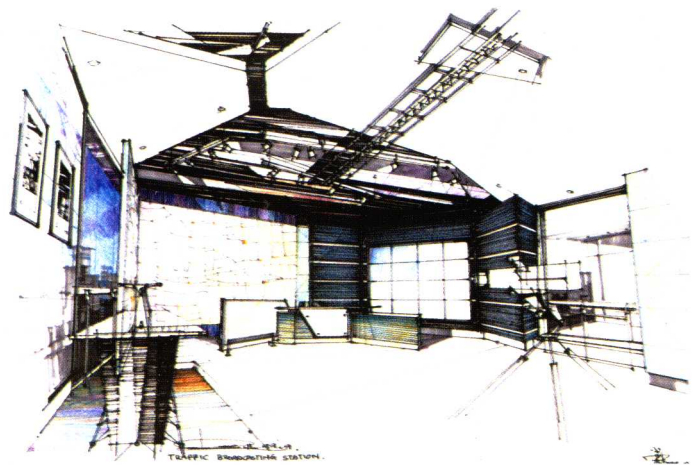
关于以“洋”衬“土”的设计方法的思考 / 144

从硬性的设计教学到软性的教学思考 / 144

注释 / 145

后记 / 146

手绘快速表现图概述

建筑画是通向目标的工具，这个目标就是建筑。它和一般画家所作的建筑题材绘画具有不同的属性。对画家而言，建筑不过是用来创作绘画作品而采用的一种题材而已，而建筑画所关心的是建筑问题，这些问题对其所处时代的建筑文化来说至关重要，而一张建筑题材的绘画针对的是艺术方面的问题，这些问题对绘画艺术举足轻重，从这方面看，两者可以说是大相径庭。^①

建筑画与以建筑为主题的纯艺术绘画的区别其实很容易理解。建筑画，也就是建筑设计的预想图的表达，属于设计范畴的表达。由于室内外建筑设计是一种集体商业行为，这就决定了室内外建筑预想图的表达应该具有即时性、记录性、准确性。而艺术家的以建筑为题材的绘画则以个人主观意志为主，着重强调画面的色彩、意境、构图、个人情绪等等。所以，在表现方法上，两者也就具有相当大的区别。

室内外建筑预想图的表现，又分为预想图的精密描绘（长期作品）和室内外建筑预想图的快速表现。20世纪90年代初期，由于国内的电脑并未普及，更没有相对完善的绘图软件，所以预想图的精密描绘这门课是全国各大艺术学院环境艺术设计专业的一门重点课程。当时，学生们不得不借助空气压缩机、喷笔、毛笔、铅笔、槽尺、水粉、水彩颜料等大量辅助工具，去精心制作一幅幅设计预想图。十余年后的今天，随着社会生产力的发展，电脑已大量普及，多媒体教学、数码设计悄悄地走进了学生的课堂，走进了各个领域的设计公司。行内专业人

士已大都能够掌握并熟练使用3D MAX软件对室内外建筑空间进行建模，用Photoshop软件进行预想图的后期平面处理。电脑辅助制图使预想图的效果比以往的手工精密描绘的预想图省时、省力，而且更真实，学生也就自然而然地脱离了手工绘制这一环节，以集中时间和精力，更有效地进入设计状态。这似乎是历史发展的必然趋势。

那么，我们该怎样看待数码设计的未来趋势，在未来的设计中数码设计和手工设计存在着怎样的关系，是否最终会取代手工设计呢？关于这个问题，美国洛杉矶艺术中心设计学院（Art Center College of Design, Pasadena, California）理论系和研究生院教授王受之先生在接受记者采访时曾指出：数码设计会变成一种主流，因为这个东西快捷、准确，大家都会用，并且软件发展很快。现在美国设计软件一个月换代一次，硬件一年换一次，换代很快。数码设计是一个非常好的工具，人们应当很好地掌握它，但不要沉浸于它，它不能取代一切。所有搞设计的人，在美国教书的学校，设计的第一步还是手工，任何一个设计师都要保持非常好的手工技巧，包括写字。在未来设计中，手工的课应该增加一些，来弥补数码设计的不足。美国最好的解构主义的设计师盖里，就不用电脑，用手工设计，如古根海姆博物馆设计，用手工设计完了，请他的电脑设计师来用电脑完成工程图。数码设计绝对是前途，但这前途之下，我们应保证一定的人、绘画、笔头的关系。^②

可见，电脑预想图代替了徒手精密预想图的描

绘并不意味着数码设计可以代替一切。如今，室内外空间设计快速表现这门课仍是环境艺术设计专业的一项重要课程。作为一名室内外环境设计师或建筑师必须掌握空间设计快速表达技法，其原因很简单：首先，设计师可以通过快速表达收录并整理大量所需的相关资料。第二，设计师可以通过快速表达的方式及时准确地记录瞬间记忆和思维创作的结果。第三，设计师亦可以通过快速表达的方式及时有效地向甲方或施工者传达自己的设计理念和意图。综上所述，设计的徒手快速表现是每一个室内外环境设计师或建筑师必须掌握的专业语言和工具。设计师徒手表达设计时的简明扼要及生动、灵活的强调手法是电脑所不能代替的。总之，优秀的徒手快速表现能准确反映甚至强化设计师的意图。

建筑常常源自于纸上留下的铅笔印迹，这个印迹不仅仅是对构思的记录，而且也进一步影响到建筑的形式逻辑和设计推理的进行和发展。我们应尽量把握这种过程，把握纸上可能会影响我们作决定的每一根线条，更重要的是，我们需要意识到设计过程，以及在这一过程中绘画充当的角色。最后，我们需要掌握必要的技巧，学会去珍惜绘画为我们带来的机会。^③

索引①、③ 引自[美]史迪芬·克里蒙特编辑的《建筑速写与表现图》第8页序言，序言作者：[美]西萨·佩里。

索引②引自《美苑》2002年第4期 52页《访谈王受之先生》。

1

手绘室内空间概念设计草图

3

关于局部造型的描绘

2

从快速表现到淡彩线描

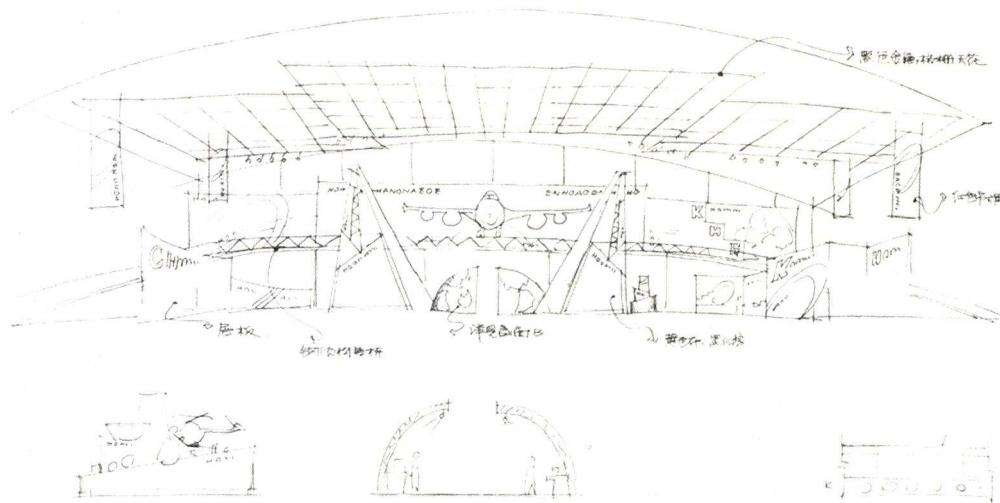
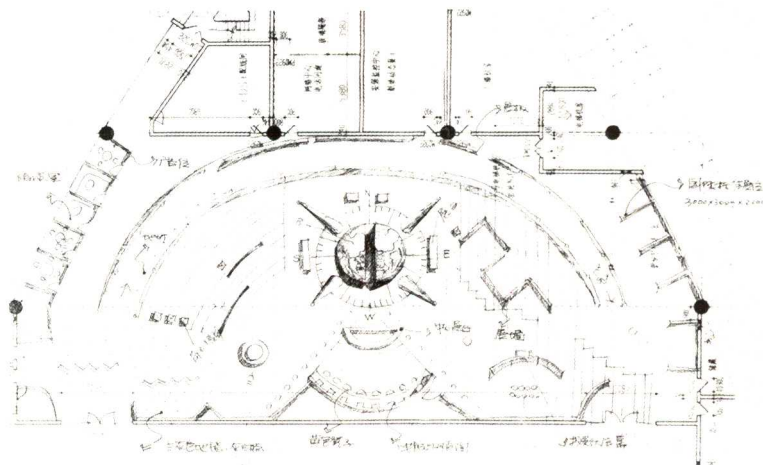
4

各种局部图形的组合与构成表现

1 手绘室内空间概念设计草图

功能分布的表达——平面功能布局的最便捷手段

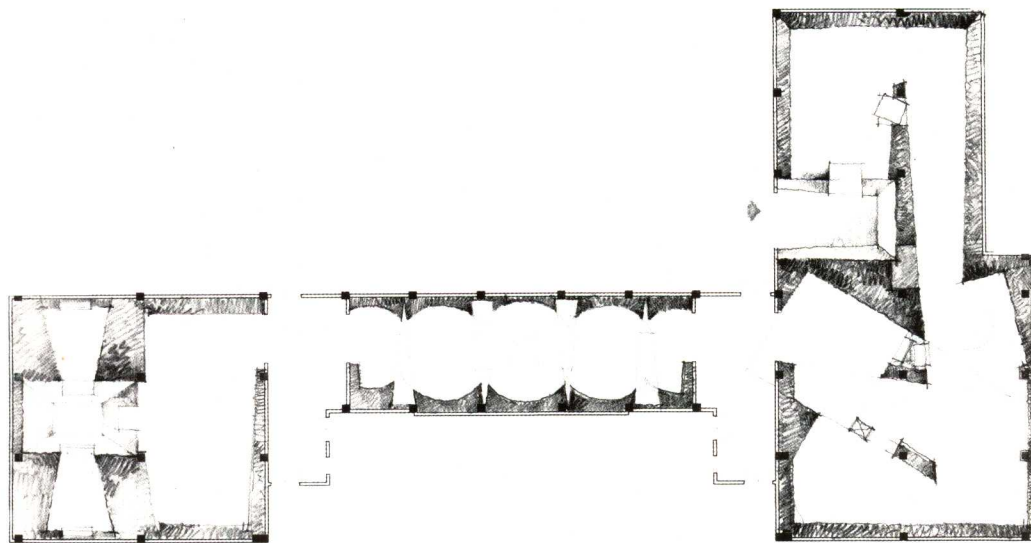
这是西南某机场候机楼展厅一个平面功能分布图的最初方案。业主要求此展厅是一个可供出租的综合性展厅，于是我们作了合理的功能布局——通过在土建平面图上使用徒手表达的方式清晰地划分了洽谈室、展架分布、中心展区、多媒体展区、休息区、地面图案及材料构成等。

立面基本效果的表达

在平面功能布局已完成的基础上，我们开始继续通过徒手绘的方式进一步细化此展厅的立面——展板，使之排列参差而有序，并强调表达室内钢结构桥的立体造型效果。同时，在中心展区布置了色彩现代而简洁的吊旗。对于总的视图无法表达的局部，还通过局部剖视的描绘来加以补充。

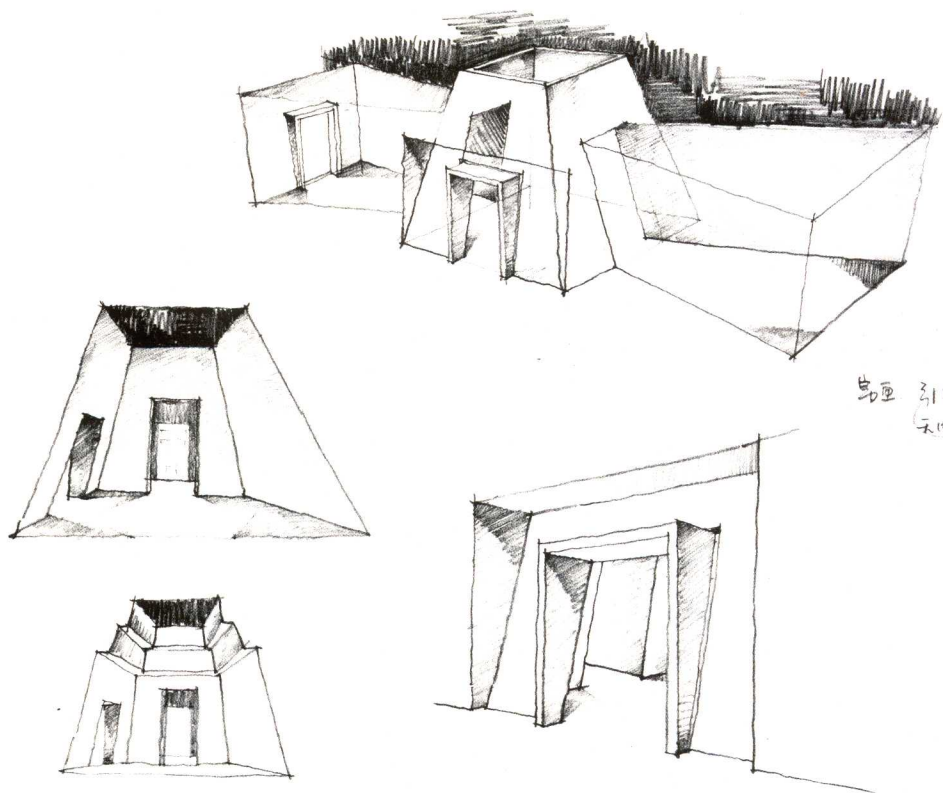
设计师通过这样一个记录清晰地传达了自己的思维。我们应当看到，注重这种思维过程与思维表达的一致性，不仅对被教育者有益，对已走向工作岗位的相关人士均有裨益。

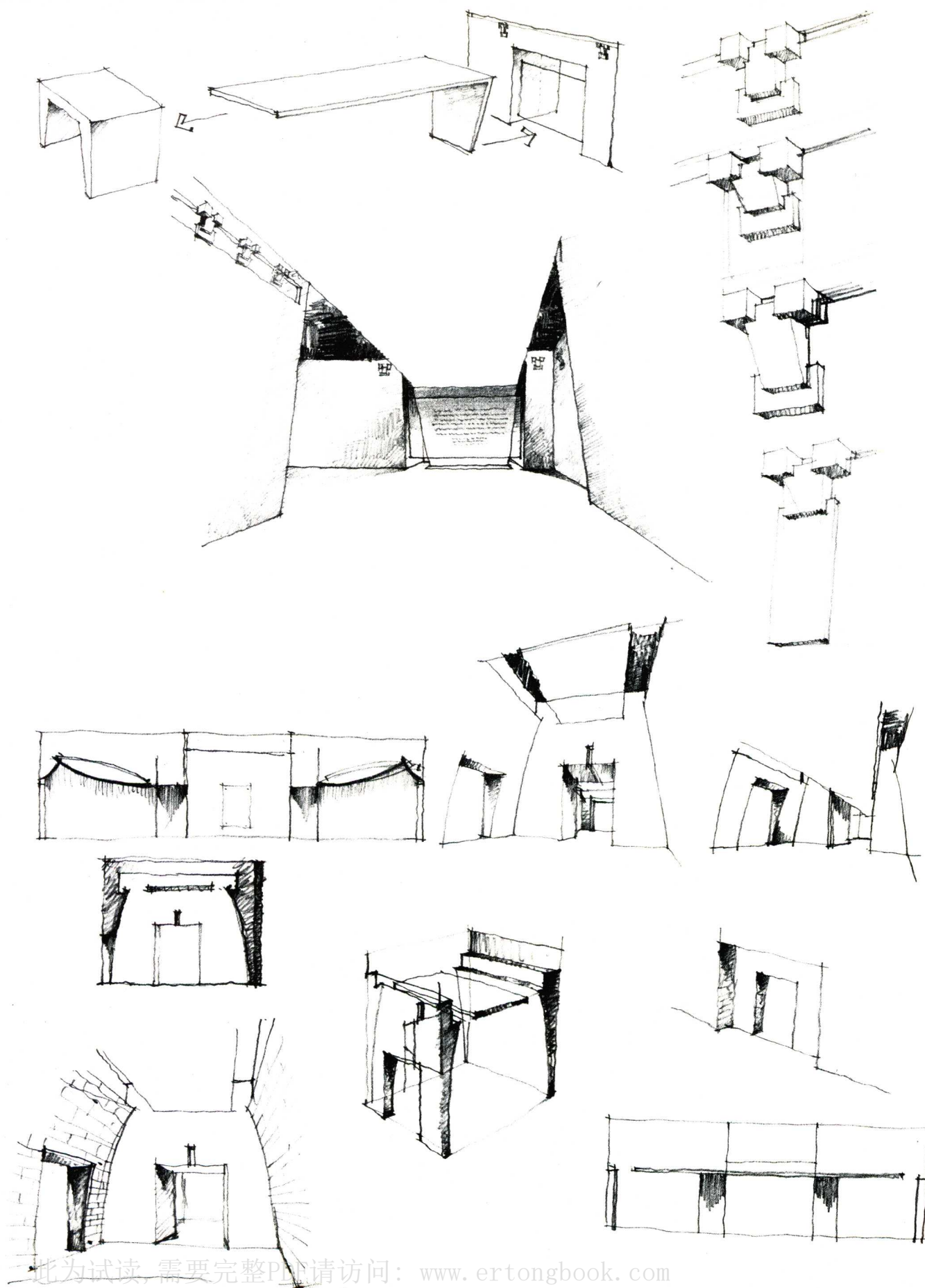
平面功能分析图与空间概念设计分析图

这是湖南省某博物馆的平面功能分析图、空间透视图及局部空间透视图。在此，设计师用徒手绘快速表现的方式记录了他所研究的建筑是如何组织的，博物馆的参观系统流线是如何安排的，以及建筑的单体与单体之间是如何联接的。

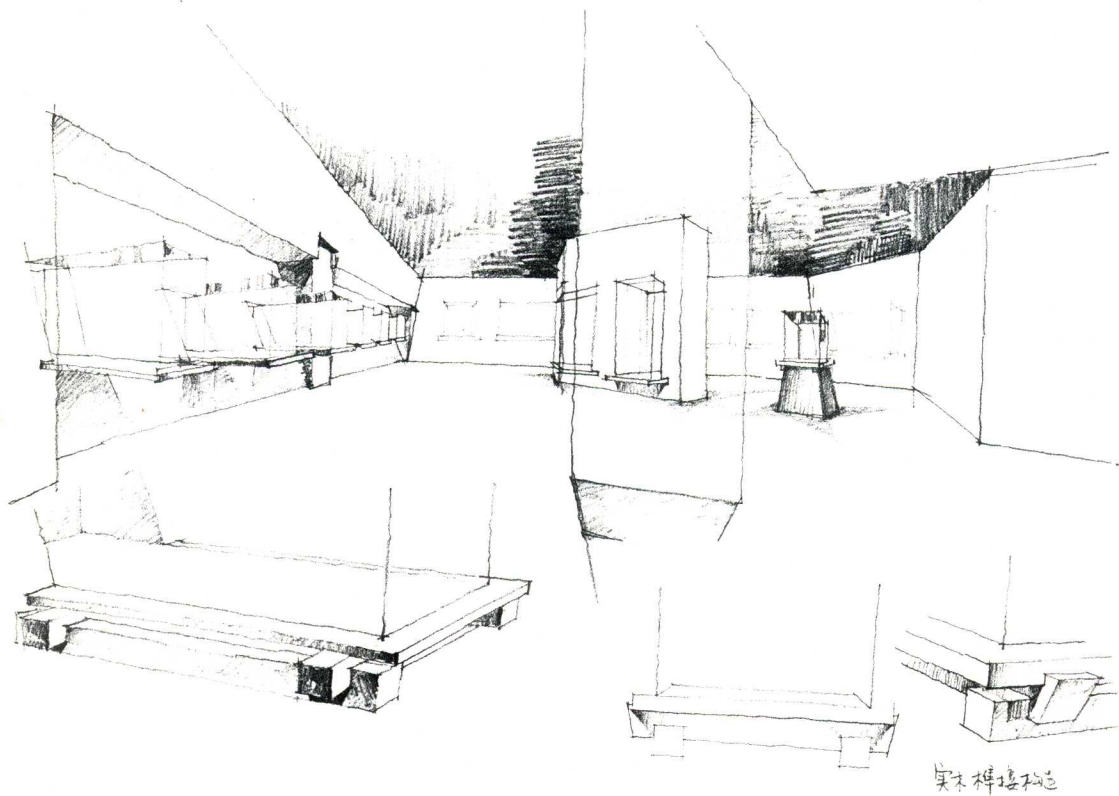
湖南某博物馆平面分析图

湖南某博物馆空间透视草图及局部空间透视草图
作者：邵战藏

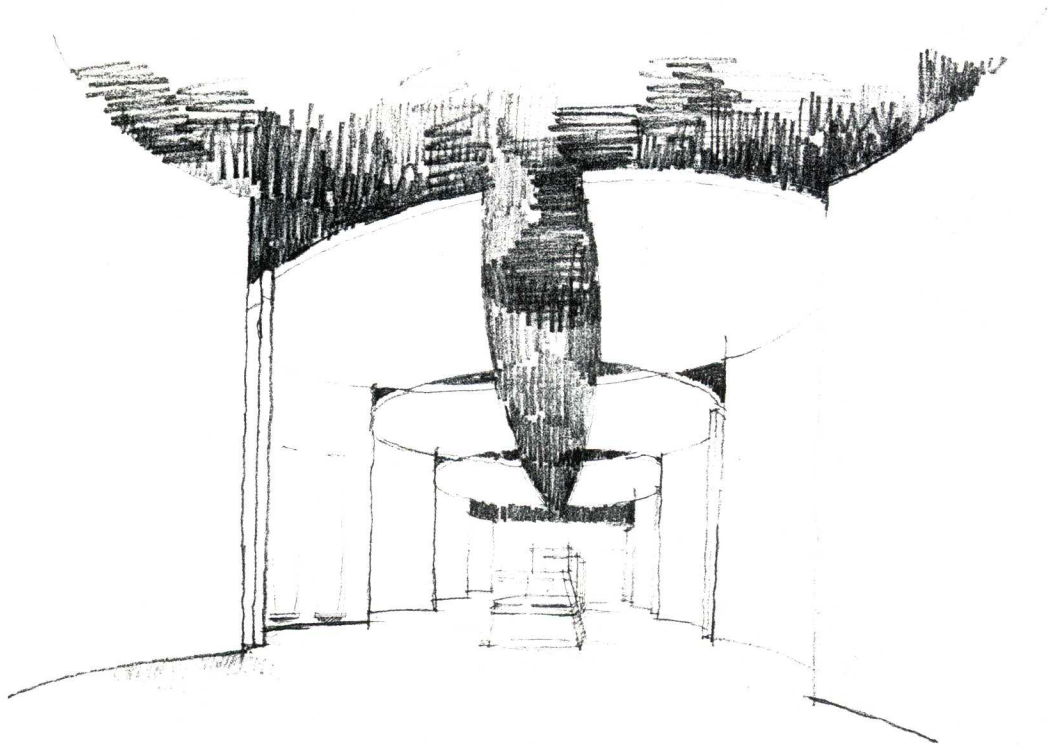

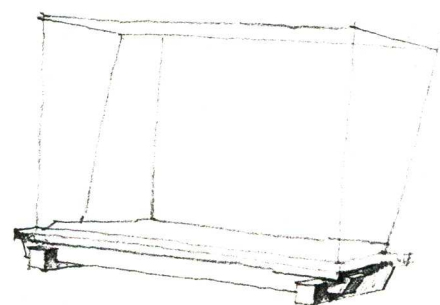
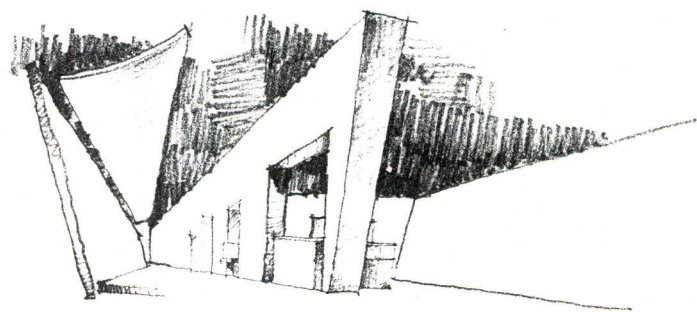
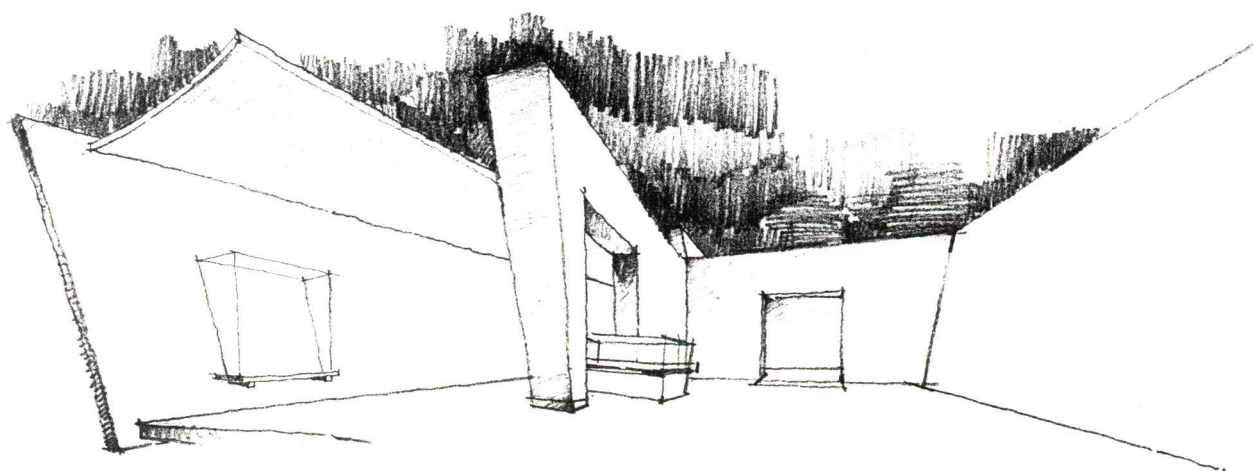
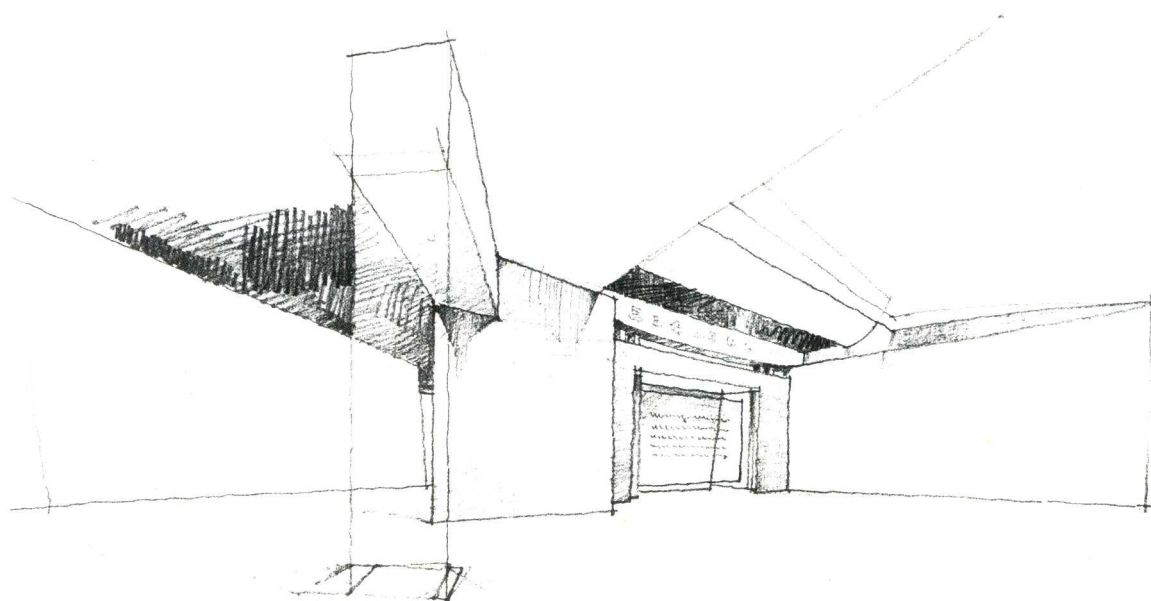
湖南某博物馆室内局部分析图

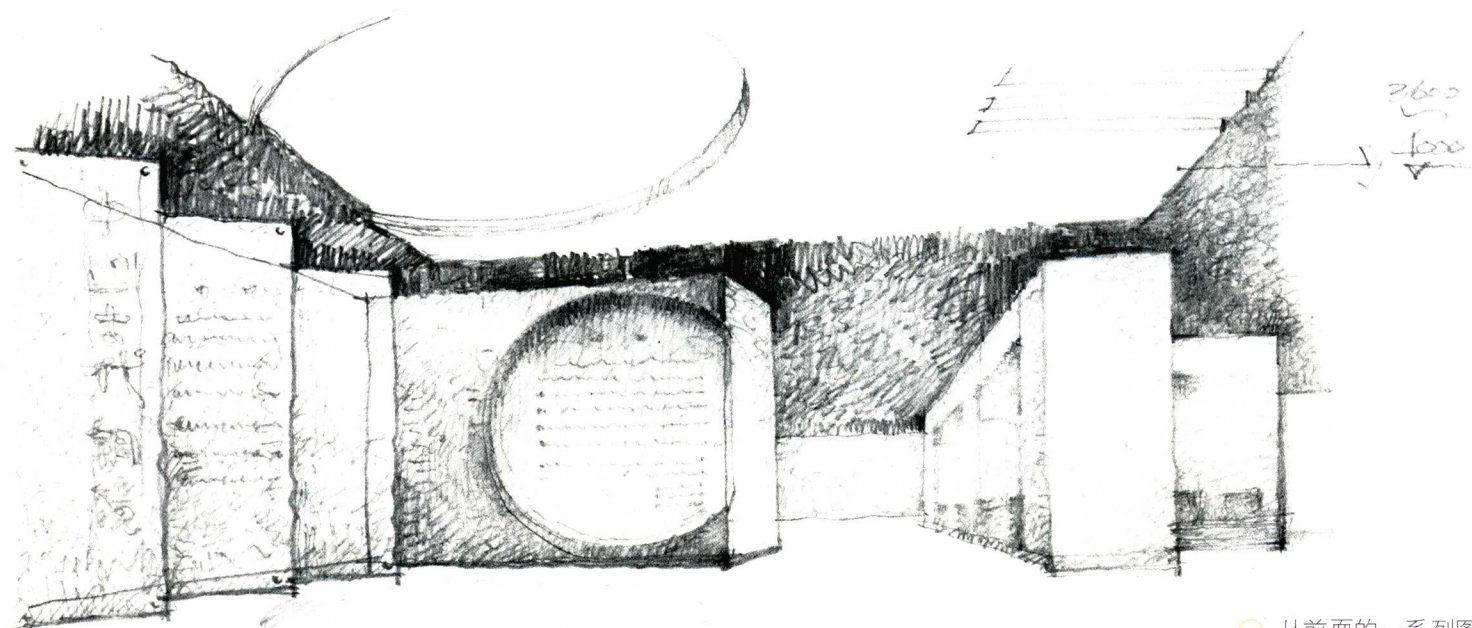

实木椅接构造

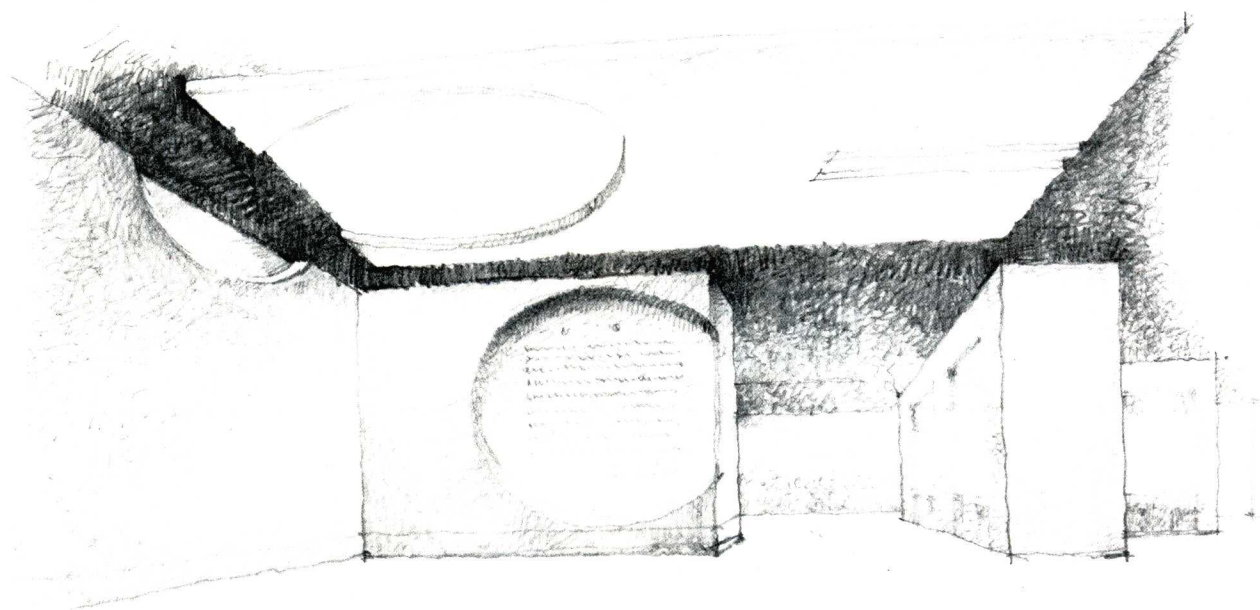
湖南某博物馆空间概念设计分析图

从前面的一系列图中我们可以看出：设计师的这种快速表达方式通常是具有记录性和分析性的，设计者不但记录了头脑中瞬间萌发的设计构想，同时利用这些正呈现在纸面上的视觉线索进行分析与思考，最终得到了这组功能布局合理，交通流线顺畅，形式丰富且厚重、朴实、严谨的展示空间。

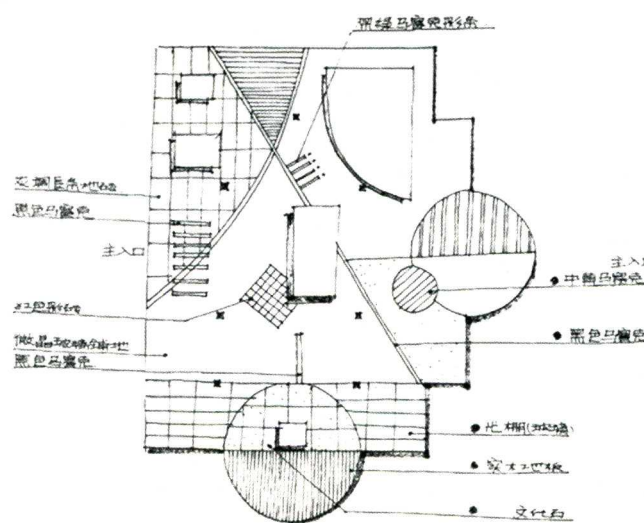
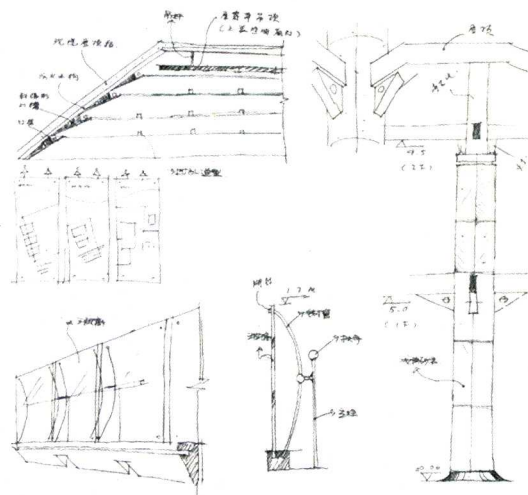
作者：邵战威

2 从快速表现到淡彩线描

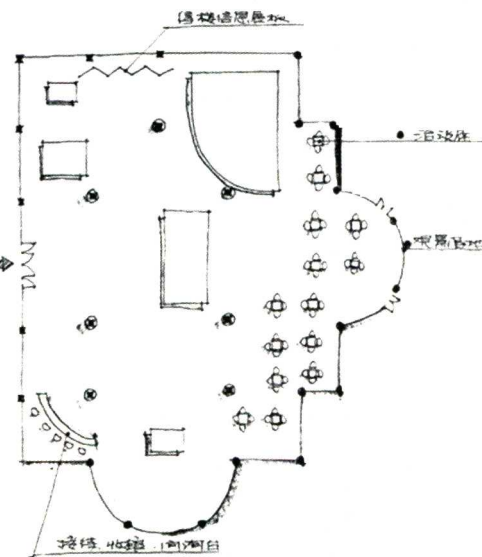
平面功能的详细布置

这是某间售楼大堂的平面布置图和大堂地面铺砌拼花方案。根据大堂本身的建筑结构及交通流线，设计师大胆地做了这个构成味十足的地面分布——不规则中见规则，穿插中见整齐，实现了功能与形式的完美结合。

从图中可以预想到，由各种展品、家具等组合而成的室内各形态，它们与地面相互补充，相互映照，而毫无相互冲撞之虑。

a. 地面铺设拼花方案

b. 平面分布方案

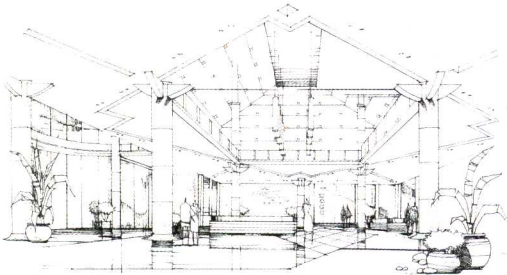
细部造型的表达

在一个完整的设计过程中，设计师要做的事情不仅仅是画一张透视图，其建筑空间内部的细节装饰亦需加以注释，这样才能为进入施工图的完善绘制奠定坚实的基础。

○ 这是在前述徒手表达的铅笔草图基础上对线条加以整理后所呈现的更加准确的具体形象。从而使建筑的天花、柱式、展板、围栏、展台的详图及材料标注更显完善了。

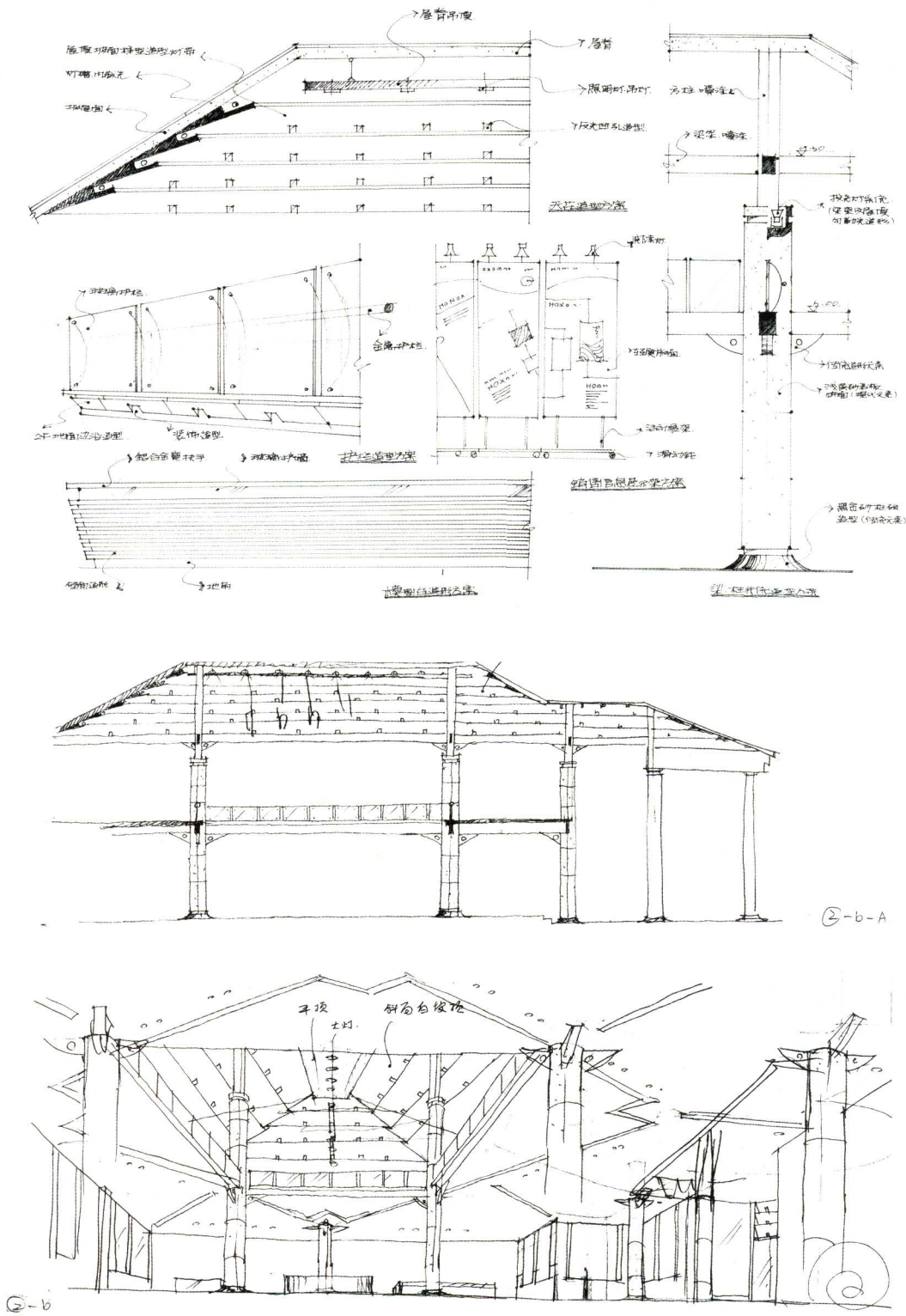
立面造型的研究

- 确定了售楼大堂的基本平面布置后，设计的徒手描绘进入了第二个阶段——建筑立面的造型研究与表现。
- 清晰地表达了此空间的剖面：建筑的结构、柱子的样式、共享空间天花的结构……它们之间的关系，通过简洁的徒手线描，极其明确地体现了出来。
- 在基本完成立面的基础上，再加入一点焦点透视，整个大堂的雏形就由二维进入了完整的三维状态，具体的空间感也进一步明确了。

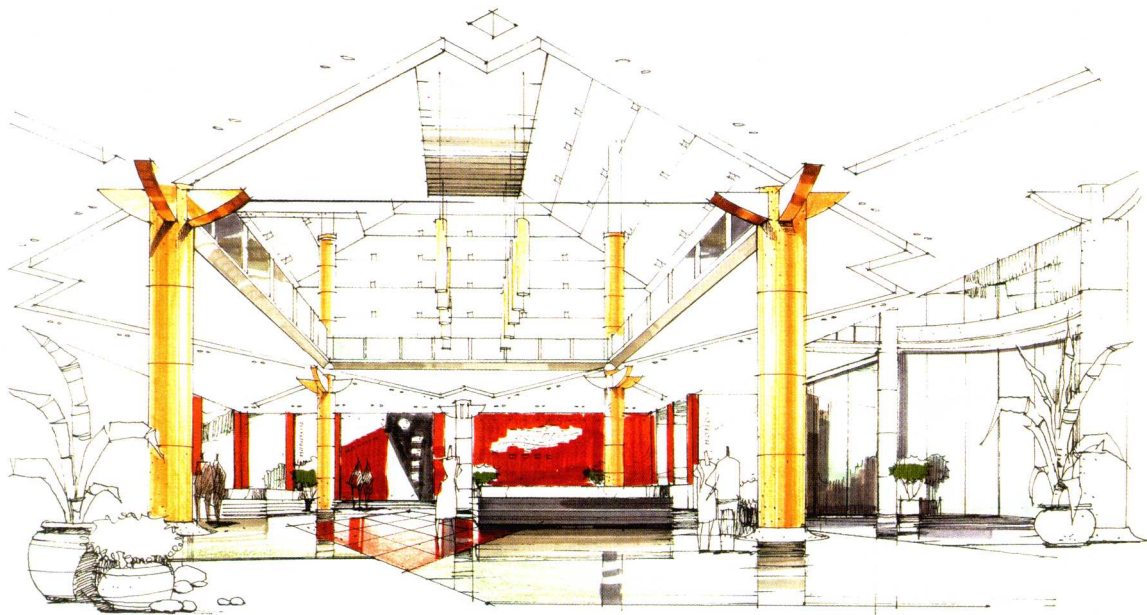

透视预想图的绘制

- 在经过平面图、立面图、天花及地面的合理设计分析后，利用徒手绘的透视草图，通过直尺的帮助，借助于焦点透视的一般原则，精确地绘制了大堂的空间预想图。画面的线型清晰而不乏变化，严谨而不拘束。
- 在此共享空间中，人物及植物的作用亦不容忽视，它们的作用如下：其一，人物及植物为室内空间增加了一定的气氛。其二，人物也可以说是空间的一个参照物，一把尺。我们通过人物的大小也就不难判断出空间的大致高度和宽度了。

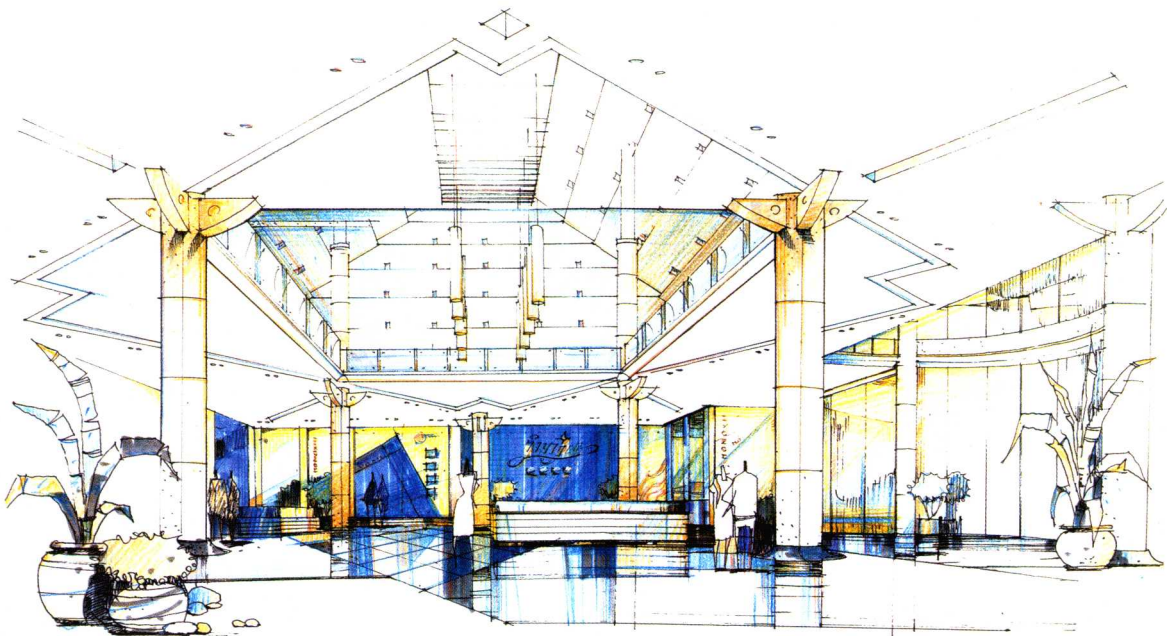
如果说艺术家是通过肆无忌惮的自我表现来完成他的伟大作品，那么室内设计师则绝不能照此办理。道理很简单，设计是一个服务行业，一种商业行为。有位老师曾在他的学术主张中多次说过：“什么是设计？设计就是在限定当中求生存。”这句话应当成为设计者的座右铭，应把它传授给众多的学生们。由于环境设计这项工作有太多的限定因素：时间的限定，周边环境的限定，造价的限定，平面功能的限定，人体工学的限定，材料的限定，甚至投资者个人意见等等。所有的限定因素一一解决了，它还要有唯美的形式，还要有众人的认可、接受和赞扬……可见好的设计作品绝对是来之不易的。综上所述，设计师应该是一类理性和感性（唯美的）结合的人群，而他们的工作态度更应该是严谨的，高效率的。

作者：么冰儒

彩色铅笔是我们的常用工具之一，比起马克笔，它具有更加细腻、丰富的表现力。马克笔偏男性化——鲜明、有力度、效率、严谨……而彩铅则更具有女性魅力——丰富的线条，细腻的光影效果，微妙的层次变化……总之，两者既可独立使用，也可相互补充。

比起前一张，这张画面的色彩作者处理得更主观、更理性、更现代了。

作者：么冰儒