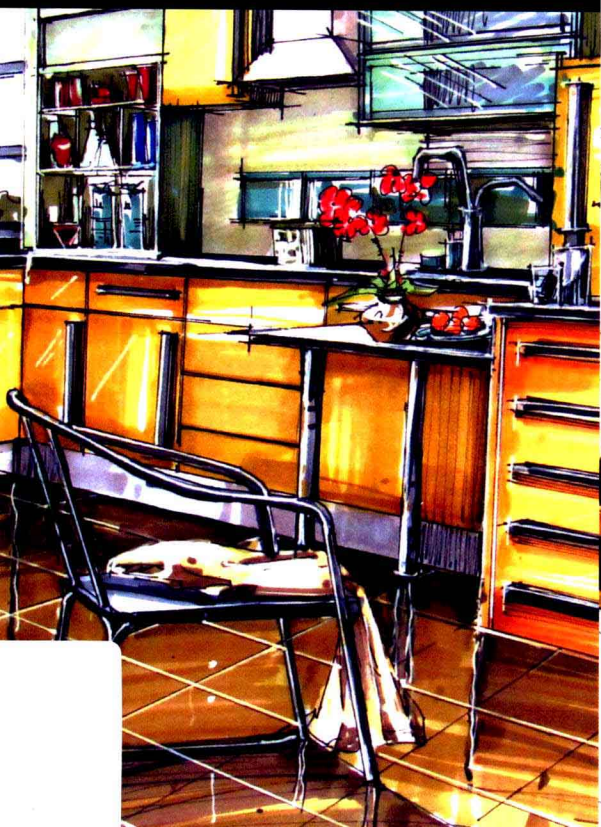

室內設計的手繪技巧

空間思考與質感構圖的
佈置裝潢術

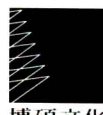
孟莎、任遠、劉愛麗 編著

室內設計的手繪技巧

空間思考與質感構圖的佈置裝潢術

孟莎、任遠、劉愛麗 編著

博碩文化

室內設計的手繪技巧

空間思考與質感構圖的佈置裝潢術

編著：孟莎、任遠、劉愛麗

編輯：曾梓翔、宋麟

發行人：簡女娜

律師顧問：劉陽明

出版：博碩文化股份有限公司 DrMaster Press Co.,Ltd.

台灣新北市汐止區新台五路一段112號10樓A棟

Building A, 10F, No.112, Shin-Tai-Wu Rd., Sec.1, Shijr, New Taipei City, Taiwan

TEL / 886-2-26962869 · FAX / 886-2-26962867

http://www.drmaster.com.tw

出版日期：西元2013年1月初版六刷

ISBN-13：978-986-201-431-8

博碩書號：PR20079

建議售價 NT \$ **320**

本書如有破損或裝訂錯誤，請寄回本公司更換

室內設計的手繪技巧：空間思考與質感構圖的佈置
裝潢術 / 孟莎、任遠、劉愛麗編著。-- 初版。--

新北市：博碩文化，2011.02

面：公分

ISBN 978-986-201-431-8(平裝)

1.室內設計 2.繪畫技法

967

100001488

Printed in Taiwan

著作權聲明

本書由中國青年出版社中青雄獅數碼傳媒科技有限公司授權博碩文化股份有限公司獨家出版中文繁體字版。中文繁體字版專有出版權屬博碩文化股份有限公司所有，未經本書原出版者和本書出版者書面許可，任何單位和個人均不得以任何形式或任何手段複製、改編或傳播本書的部分或全部。書面封底均貼有“中青雄獅”的仿偽標籤，凡未貼仿偽標籤的圖書為盜版圖書。

本書繁體中文版權為博碩文化股份有限公司所有，並受國際著作權法保護，未經授權任意拷貝、引用、翻印，均屬違法。

商標聲明

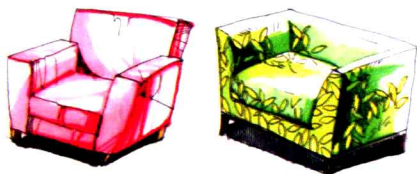
書中引用之商標及產品名稱分屬各公司所有，本書引用純屬介紹之用，並無任何侵害之意。

有限擔保責任聲明

雖然作者與出版社已全力編輯與製作本書，唯不擔保本書及其所附媒體無任何瑕疵；亦不為使用本書而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。即使本公司先前已被告知前述損毀之發生。本公司依本書所負之責任，僅限於台端對本書所付之實際價款。

Chapter 1 概述

- 002 室內設計手繪透視圖概念
- 002 什麼是室內設計手繪透視圖
- 003 室內設計手繪透視圖的作用
- 005 室內設計手繪透視圖的重要意義及發展方向
- 005 手繪透視圖在環境藝術設計中的地位
- 007 手繪透視圖的發展方向
- 009 手繪表現技法的特色
- 009 客觀性與真實性
- 009 科學性與藝術性
- 010 多樣性與多變性

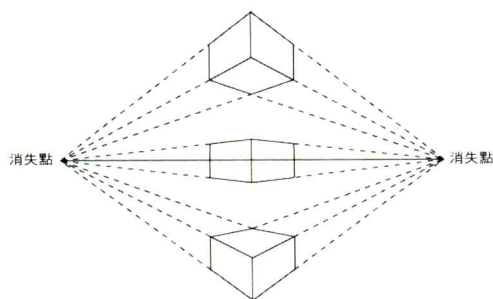
室內設計手繪透視圖的學習技巧

- 012 學習技法的重要性
- 012 學習步驟
 - 012 速寫
 - 013 透視
 - 013 線條
 - 014 上色
 - 014 整體畫面效果處理
- 015 學習方法
 - 015 實景寫生
 - 016 臨摹
 - 019 摹寫訓練
 - 020 照片寫生
 - 021 創作訓練
- 022 學習實例
- 026 設計評論
- 028 動手練習

室內設計的透視原理

- 030 透視現象
- 030 透視的相關概念
- 032 透視圖的專用術語
- 034 一點透視
 - 034 一點透視的概念及特色
 - 034 一點透視的作圖步驟
 - 036 一點透視的透視原理及空間運用
- 038 兩點透視
 - 038 兩點透視的概念及特色
 - 038 兩點透視的作圖步驟
- 040 三點透視法
 - 040 三點透視法的概念及特色
 - 040 三點透視法的作圖步驟
- 042 軸測圖
 - 042 軸測圖的概念及特色
- 044 學習實例
- 047 設計評論
- 050 動手練習

室內設計手繪透視圖 技法基礎

- 052 工具與材料
 - 052 紙張的介紹
 - 055 筆的介紹
 - 057 其他輔助工具的介紹
- 059 線條的表現
 - 059 線條的特徵
 - 059 線條的運筆方法
 - 059 線條的情感
 - 060 室內單體線條表現技巧
- 064 色彩基礎
 - 064 色彩的基本原理
 - 066 色彩在室內設計中的作用
 - 068 色彩在手繪表現中的應用
 - 072 室內單體上色技巧
- 074 平面圖表現基礎
 - 074 手繪平面圖的特徵
 - 074 手繪平面圖的要求
 - 074 平面圖手繪表現的技法
- 077 學習實例
- 080 設計評論
- 084 動手練習

室內設計手繪透視圖表現技法

090 線描表現

090 線描表現的工具

090 線描表現的分類及特色

091 線描表現的技法

093 彩色鉛筆表現

093 彩色鉛筆的特徵

093 彩色鉛筆表現的特色

094 彩色鉛筆表現技法

094 彩色鉛筆表現步驟

096 水彩表現

096 水彩的特性

096 水彩表現的特色

096 水彩表現技法

097 水彩表現步驟

099 廣告顏料表現

099 廣告顏料的特性

099 廣告顏料表現的特色

100 廣告顏料表現的技法

101 麥克筆表現

101 麥克筆的特性

101 麥克筆表現的特色

102 麥克筆表現技法

102 麥克筆表現步驟

104 綜合工具表現

104 綜合工具表現的特徵

104 綜合工具表現的特色

104 綜合工具表現技法

106 綜合工具表現步驟

107 學習實例

109 設計評論

114 動手練習

Chapter 01

快速表現

116 快速表現介紹

116 快速表現的概念

116 快速表現的社會意義和發展前景

117 快速表現的特色

118 快速表現的要求

119 快速表現技法

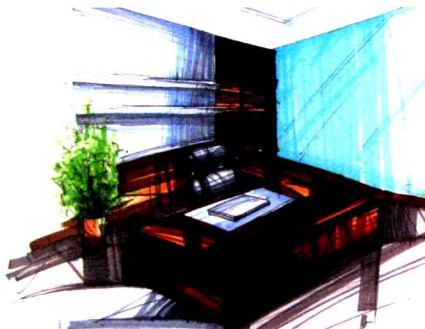
119 單色表現

120 彩色表現

125 學習實例

127 設計評論

130 動手練習

Chapter 02

優秀作品賞析

132 清新自然的客廳

135 大氣開放的客廳

138 紅色浪漫的主臥室

141 寧靜幽雅的會客區

144 休閒別致的書房

147 明朗寬敞的廚房

150 簡潔乾淨的客房

153 窗明几淨的餐廳

156 清爽寬敞的主衛浴設備

159 幽雅開闊的陽台

162 造型幽雅的樓梯

164 設計獨特的玄關

166 清新獨特的衛浴設備

168 帶小庭院的別墅

Chapter 1

概述

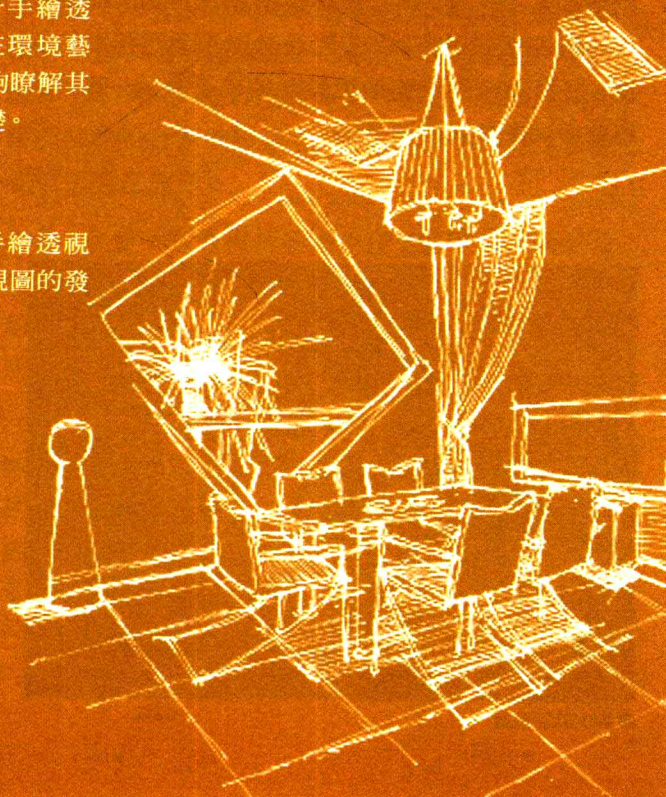
室內設計手繪透視圖能夠直覺、形象、快速地展現設計內容和室內空間，是設計師傳達設計思想的重要方式。手繪透視圖觀賞性強，且具有很強的藝術感染力，在環境藝術設計領域發揮著重要的作用。

學習目標

透過本章的學習，瞭解室內設計手繪透視圖的概念，理解手繪透視圖在環境藝術專業領域裡的重要意義，並能夠瞭解其發展方向，為後面的學習打好基礎。

章節重點

結合設計階段來理解室內設計手繪透視圖的作用，掌握室內設計手繪透視圖的發展方向，瞭解手繪透視圖的特色。

室內設計手繪透視圖概念

手繪透視圖是透過畫面或圖形來表現環境設計思想和設計概念的視覺傳達技術。透視圖的繪製表現技法對繪製內容的比例、尺度、體量關係、外形輪廓、虛實關係、空間構想、風格色彩、材料質感等方面都有嚴格要求，是科學與藝術相結合的具體表現。隨著時代的發展，手繪透視圖在設計領域發揮著越來越重要的作用。

什麼是室內設計手繪透視圖

設計的形象思維是一種極其複雜的思維，儘管設計提供了我們許多思維的參數（資料），但不同的人對其（資料）感受與理解以及對其最終結果的認識判斷卻是不一樣的，而透視圖就是一種能夠使我們準確地瞭解設計方案，並對設計方案進行判別的依據。透視圖是對空間環境設計的綜合表達，是客觀現實中尚未存在的預想圖。

圖1 手繪透視圖

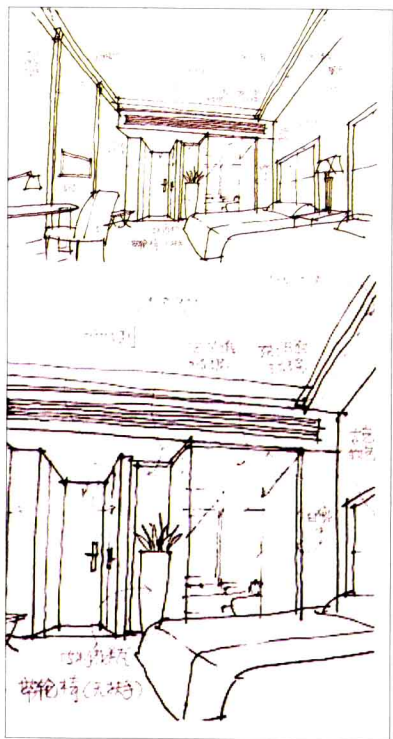
圖2 電腦透視圖

它是建築設計、環境藝術設計與廣告展示設計中必不可少的表達形式。設計師可以透過多種方式表達自己的設計思想，例如手繪透視圖（如圖1）、電腦透視圖（如圖2）、設計模型（如圖3）等。

手繪透視圖是一種描繪近似於真實空間的繪畫，是一種透過圖像（圖形）來表現室內、外空間環境設計思想和設計概念的視覺傳達技術。此類表現圖就是室內、外空間環境設計透視圖。

圖3 設計模型

● 圖4 設計草圖

手繪透視圖是在設計方案完成之後，對設計中諸多因素所組成的形象之表達形式，是設計方案表達的必要組成部分。它由準確的透視圖和高度概括的繪圖技巧組合而成，其特色是將作者設計構思的思維空間形體（三度空間+時間=四度空間）轉換成二度空間的畫面。

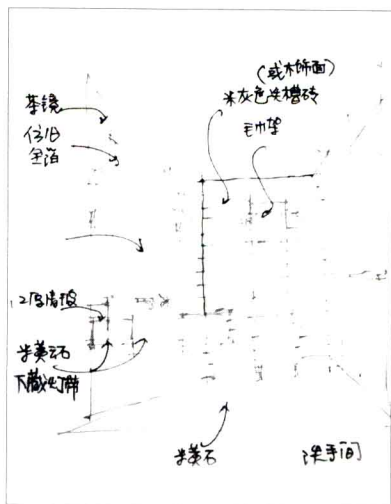
隨著專業表現技法的不斷發展和加強，手繪透視圖已成為一個全新的獨立領域，很多設計師或美術專業的畢業生專門從事手繪透視圖的繪製工作，並且獲得了可喜成果。

室內設計手繪透視圖的作用

理解室內設計透視圖的作用要從兩方面考慮。首先，就設計師的角度而言，利用透視圖可以將設計師的設計內容及空間功能真實地表現出來，並在繪圖的過程中反覆推敲自己的設計，完善設計方案。第二，就方案實施的角度而言，繪製透視圖能夠將設計師的設計意圖形象化，便於設計師與施工單位或業主進行溝通。

另外，在眾多的表現技法形式中，手繪透視圖具有繪製靈活、繪圖時間短、運用繪畫方式多樣等特點，大大地提高了手繪透視圖在設計各階段的應用。

（1）草圖設計階段。手繪透視圖是推敲設計方案的好方法，繪製草圖可以激發設計靈感，促進思維的展開，尤其在將設計意圖表達給內部人員進行判斷、交流、討論的過程中有不可替代的作用（如圖4～圖5）。

● 圖5 設計草圖

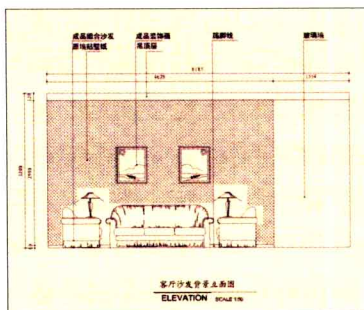

圖6 沙發背景牆立面圖

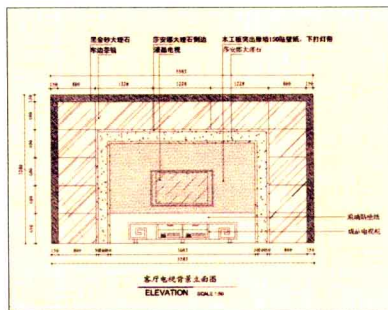

圖7 電視背景牆立面圖

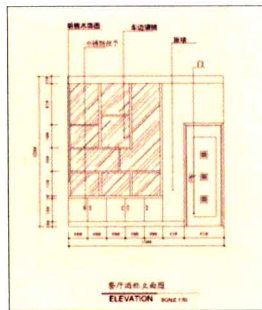

圖8 餐廳酒櫃立面圖

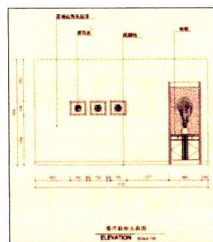

圖9 餐廳鞋櫃立面圖

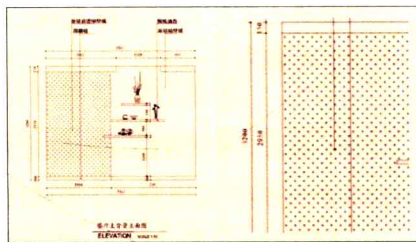

圖10 餐廳背景立面圖

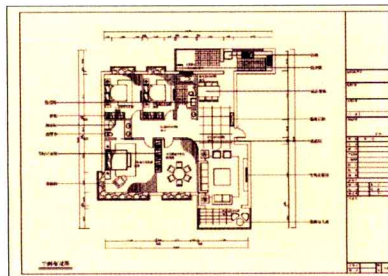

圖11 平面佈置圖

(2) 論證方案階段。由於手繪透視圖具有快速、靈活的特色，在方案論證過程中可以及時地進行構思記錄，及時地修正方案。特別是在論證現場可以即時將設計論證的內容表達於紙上，這是設計師在設計現場必須具備的技能之一。

(3) 確定方案的決策階段。特別是在投標過程中，透視圖往往具有決定工程設計成敗的決定性作用。經由透視圖的繪製內容、形式等諸多因素展現設計思想、設計理念等，為業主的判斷提供依據。

(4) 工程圖階段。手繪透視圖是設計工程圖的重要依據，可充分發揮其直覺觀看的特色，為工程技術人員繪製工程施工圖的重要依據（如圖6～圖12）。

(5) 在工程驗收階段，手繪透視圖為工程驗收提供參考。設計時的效果與竣工後的室內外狀態自然會存在著差異，工程變更在所難免。然而，設計師所完

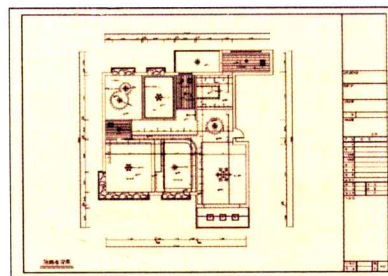

圖12 頂面佈置圖

成的透視圖應該與竣工後形成的透視圖一致，這是由透視圖的科學性與客觀性等因素決定的。藉由透視圖來判斷最終的結果，這也是人們把透視圖稱為預想圖的原因。將竣工後的工程狀態與透視圖進行比較，也是對設計師的最好檢驗（如圖6～圖12）。

室內設計手繪透視圖的重要意義及發展方向

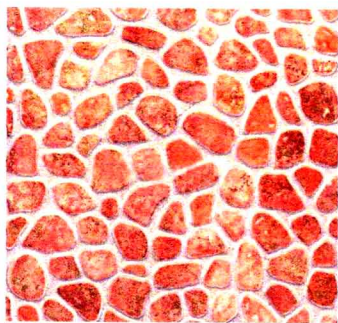
手繪透視圖由於其靈活、快速及較高的藝術性等特色，得到越來越多業界人士的重視。同時，各大專院校也將手繪透視圖課程列為環境藝術專業的重要課程之一。隨著社會的發展，手繪透視圖將被越來越多的設計師和藝術院校重視，在環境藝術設計領域取得不可替代的地位。

手繪透視圖在環境藝術設計中的地位

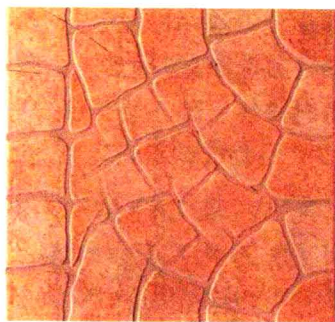
環境藝術設計是一個綜合、具體、系統而複雜的專業，它涉及的學科很多，既包括必備的專業知識，如美學、藝術、技術、人體工學、材料、市場行銷學，也包括對時尚、民俗等專業的瞭解和研究。要完成一項好的設計，設計者必須集理論知識、能力、實務經驗於一身，同時具備豐富的綜合知識、創新能力、分析判斷能力、敏銳清晰的思維及高層次的藝術鑑賞力。

環境藝術設計主要是指對空間環境的規劃和藝術構想方面的綜合內容，其中主要包括環境與設施、空間與裝飾、造型與構造、色彩與材質、環保與永續性等各方面計畫與實施方案的設想。

環境藝術設計各方面設計與實施方案的設想都需要藉由透視圖這一媒介傳達

② 圖13 石材1

② 圖14 石材2

② 圖15 通體磚

② 圖16 木材

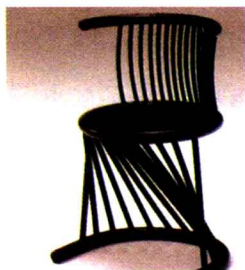

圖17 時尚傢俱1

圖18 木龍骨1

圖19 木龍骨2

圖20 時尚傢俱2

出來，透視圖的表現形式無外乎電腦表現和手繪表現，電腦表現由於其真實的表現效果已經完全被社會所認同，已成為現代設計師的基本技能。手繪透視圖由於其需要美術基礎和藝術欣賞力，而作為現代優秀設計師的必殺技，掌握了手繪透視圖的繪製，就能夠從眾多的設計師中脫穎而出。因此，在各種透視圖中，手繪透視圖以其靈活、快速及較高的藝術性，在所有傳播媒介中擔當著重要的角色（如圖21）。

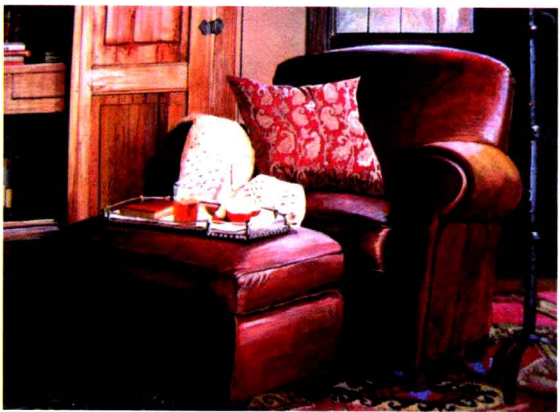
圖21 手繪設計圖效果

② 圖22 水彩噴筆

② 圖23 水彩技法

② 圖24 廣告顏料技法

手繪透視圖的發展方向

在中國，設計表現技法伴隨著建築設計、工業設計、工藝美術等，走過了由20世紀50年代到60年代的一個發展階段。

20世紀70年代末至90年代，由於中國建設與發展步伐的加快，設計表現技法因此得到進一步發展與提升。特別是80年代，一大批從事室內設計的設計師活躍在室內外環境空間設計的舞台上，創作了大量優秀的作品。

在21世紀的今天，手繪表現技法依然以它獨有的生命力受到業界人士的重視。雖然以電腦輔助設計透視圖已經極為普及，但手繪技法是設計師獨有的設計表現工具，具有無法替代的作用。它伴隨著時代的腳步發展與進步，整體看來包括以下兩方面。

首先，畫面上經歷了從「厚」到「薄」的變化。主流的繪畫工具經歷了水彩、廣告顏料到透明壓克力顏料、噴筆、麥克筆等變化的過程。繪畫材料的變化，決定了畫面從「厚」到「薄」的變化過程。另一方面，繪畫速度經歷了從「慢」到「快」的過程。雖然長時間作業能夠深入設計、豐富繪畫的表現力，但是藝術設計不同於美術創作，它往往具有時效性，一個工程、一項設計經常需要在很短的時間內產生高品質、多數量、多方案的透視

● 圖25 水彩快速表現1

圖。為因應對繪畫速度快的要求，對數量要求多的發展要求，麥克筆的出現為設計表現上提供了更多可能性（如圖22～圖24）。

以手繪透視圖的特色及要求為出發點，在今天，已經出現了以麥克筆繪圖為主，彩色鉛筆、廣告顏料、水彩為輔的情況。今後，像麥克筆這樣的快速繪圖工具將成為手繪表現領域的主角。

● 圖26 水彩快速表現2

● 圖27 麥克筆表現（尚彩雲 畫）

手繪表現技法的特色

手繪表現技法的特色是由環境藝術設計的特色決定的。環境藝術設計本身就是理性與感性的結合，要求在科學設計的基礎上展現完美性。因此，手繪表現技法同時具備了科學理性和藝術感性的特色。

客觀性與真實性

手繪透視圖的客觀性與真實性是指造型表現要素符合自然規則、空間氣氛營造、形體光影處理及透視學和色彩學的規則和要求。客觀性與真實性是透視圖存在的關鍵，也是透視圖的生命力所在，離開客觀現實，脫離設計表現的場景範圍，透視圖就沒有意義可言。同時，客觀性還包括所描繪場所的客觀性。不論是室內、室外，都有其特定的場景特色，不能隨意進行更改變換，要尊重客觀存在。真實性還要求遵循環境空間的尺度、比例關係進行透視圖繪製，進行光線與色彩的繪製，進行人物、綠化等諸多內容的空間組合，使透視圖真正反映出完工後的真實效果。

科學性與藝術性

單一地強調科學性而忽視藝術性，或只強調藝術性而忽視科學性，都是不可取的做法。一張完美的透視圖應該是建立在科學基礎上且同時注重藝術性的透視圖，它的科學性從表面上看，應該展現在所表現環境空間的準確再現，藉由透視色彩、工藝等一系列環節基礎創造出環境藝術設計透視圖。同時，藝術性是建立在尊重客觀現實與遵循規則的前提下美的創造，在營造環境藝術空間時要追尋美的感受，依循視覺發展的規則，運用美學原理、藝

● 圖28 麥克筆表現

● 圖29 廣告顏料表現

術表現規則來指導設計。進行空間的設計是要經過長期訓練與不斷探索的，而這種美的尋求是透過設計表現技法展現出來的。對藝術性的掌握直接關係到透視圖的成敗，而這又取決於設計者的藝術素養，取決於設計者平日的不斷累積和對設計表現技法的掌握程度。只有將科學與藝術完美地結合，才能繪製出優秀的透視圖。

多樣性與多變性

設計表現圖以表現設計預想效果為目標，往往是將多種技法綜合在一起。例如麥克筆在設計表現中已不是單一的麥克筆畫形式，而是綜合了水彩、彩色鉛筆等多種表現技法，這種多樣化設計表現是視設計表現需要決定的。技法的多樣性與綜合性是設計表現技法區別於繪畫的另一特色，也是在設計實務中總結出來的，表達設計的理想繪畫形式（如圖28～圖29）。

手繪透視圖的繪製通常採用多種表現工具和多種表現手法來傳達設計內容，而繪製的過程又是靈活多變的，所以學習手繪透視圖不能只掌握一種工具或一種表現技法，應該靈活運用多種工具和技法來展示、表現自己的設計理念與直覺觀看效果。