

普通高等教育艺术设计类专业「十二五」规划教材

室内手绘表达

(第2版)

成鲲 胡新谷 / 编著

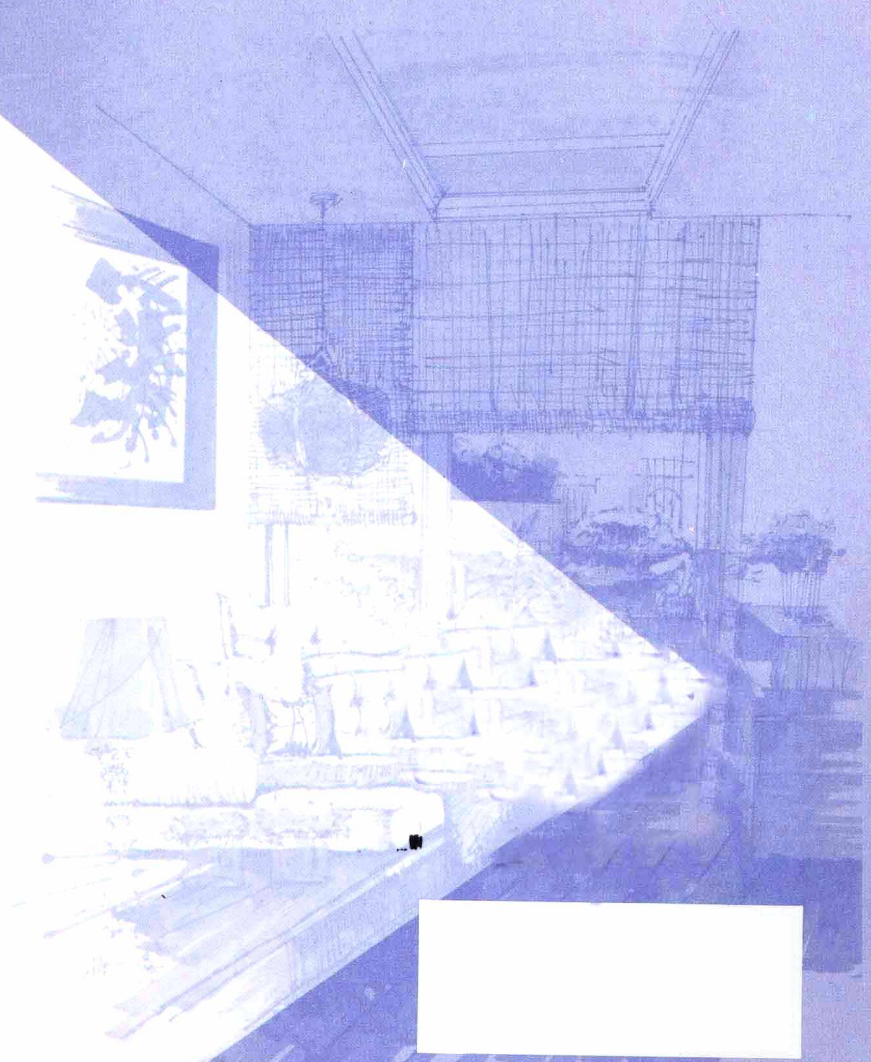
中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

普通高等教育艺术设计类专业『十二五』规划教材

室内手绘表达

(第2版)

成鲲 胡新谷 / 编著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书针对设计专业教学要求及环境设计、室内设计专业的现今市场上的特点,考虑学生的学习与应用,结合教学实践与设计实践案例编写而成。全书共三章:第一章,认识手绘表达;第二章,手绘基础训练;第三章,实践训练。

本书可作为高等院校环境设计、室内设计、工业设计等专业的教材,也可作为相关设计专业培训教材,还可供专业设计人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

室内手绘表达 / 成鲲, 胡新谷编著. -- 2版. -- 北京: 中国水利水电出版社, 2012. 10
普通高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5170-0257-4

I. ①室… II. ①成… ②胡… III. ①室内装饰设计—建筑构图—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TU204. 11

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第242306号

书 名	普通高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材 室内手绘表达(第2版)
作 者	成鲲 胡新谷 编著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658(发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
规 格	210mm×285mm 16开本 11印张 261千字
版 次	2005年10月第1版 2005年10月第1次印刷 2012年10月第2版 2012年10月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	42.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前言

室内手绘设计教学过程中，我们发现大部分学生的手绘基础基本没有，而且部分学生忽视了手绘表达的基本功，导致最后无法完成自己的设计，更无法清晰地表现自己的设计意图；或者手绘表现方式非常局限，有时候一个班级或年级的表现方式基本一样，没有任何个性及创新概念，达不到手绘表现设计方案的目的要求。表现技法因人而异，掌握一定的方法或技法，能很好地将构想表达出来，然后在大范围的摄取众多人表现的精彩之处，用心创造属于自己的表现方式，也就是本书要达到的目的。本书是《室内手绘表达》的第2版，在一版的基础之上，调整了章节内容，增加了一些初学手绘表现基本功的练习方法，补充了一些新的市场信息，如电脑技术与手绘结合的新方法。

编著此书的目的，在于帮助学生正确认识手绘表达自始至终贯穿于设计过程中的意义，帮助学生规范地、完整地表达他们的设计意图；同时广泛选择更多的例图扩大学生学习的眼界，激发他们的想象力，鼓励学生发现和探索更丰富的表现方式，而不是教条地引导学生进入狭窄的某一类特殊风格或“主义”框框里；启迪他们怎样将手绘与电脑完美地结合起来运用。

在本书编写过程中，针对专业教学要求及环境艺术设计、室内设计等专业在现今市场上的特点，考虑学生的实际情况，结合教学实践，编者着重强调掌握手绘表达的基本功、操作并联系各种现行实用的技法；结合电脑软件，把手绘和电脑相结合，做到与时俱进；紧密联系环境艺术设计专业实践中的案例及现今该专业的市场动态，使教材的内容更具有指导性和实用性。

本书除了适用于高职高专的环境艺术设计、室内设计、工业设计等专业的学生，也可作为应用型本科、成人教育、自学考试及专业培训等教材使用，还可为专业教师和相关专业设计师提供参考借鉴。

本书的编写有些断断续续，得以最终完成离不开中国水利水电出版社李亮老师的大力支持和帮助，也离不开广东黄金点图文图像公司给予的支持，以及武汉职业技术学院艺术学院环境艺术设计专业师生的帮助，在此谨致谢意。

由于本人才疏学浅，经验不足，书中难免存在疏漏和错误，恳请广大读者提出宝贵意见和建议。

成鲲 胡新谷

2012年8月

前言

第一章 认识手绘表达/1

第一节 手绘表达与室内设计	2
第二节 室内手绘基础	23
第三节 手绘技法练习方法	37

第二章 手绘基础训练/51

第一节 线条	52
第二节 透视	61
第三节 构图	73

第三章 实践训练/91

第一节 草图表达	92
第二节 黑白表现技法	110
第三节 线描淡彩表现技法	121
第四节 彩铅表现技法	124
第五节 马克笔表现技法	132
第六节 水彩表现技法	147
第七节 综合表现技法	159
第八节 手绘与电脑结合表现技法	163

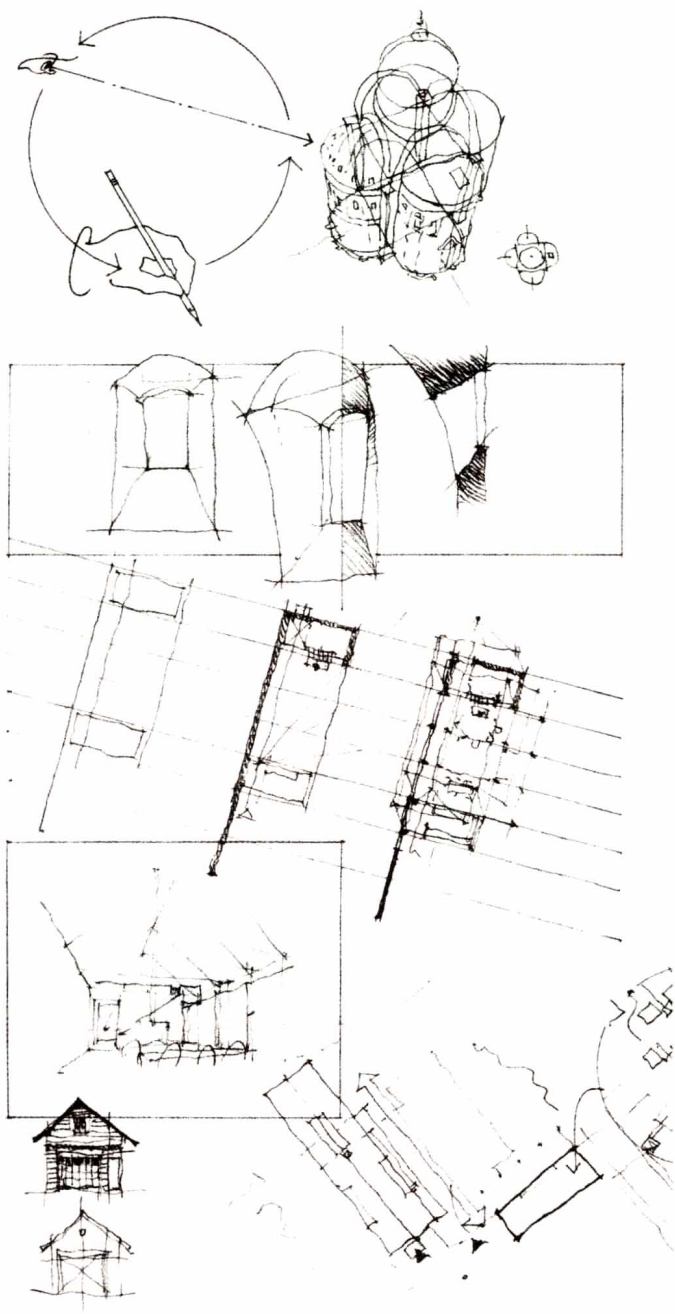
参考文献/172

Unit 1

第一章

认识手绘表达

虽然数字图像技术发展迅猛, 钢笔或铅笔的徒手绘画仍然是我们以图画形式记录观察景象、思想和感受的感知性最强的途径。徒手草图是针对知觉对象的触动的反映。它强化了我们对于现实的认识, 并且收集起对于过去的记忆。以这种方式进行草图绘制, 还可以让我们自由驾驭头脑, 展现出头脑中设想的未来构图。

1. 来源于观察的绘图过程包括: 观察、反映和记录。
2. 徒手草图可能包括纯线条或是线条与色调相结合。
3. 在设计过程中, 徒手画出图表可以使我们进一步深化这些设计思路并且使之发展为可用的概念。

图 1-1-1 设计手绘方便快捷

第一节 手绘表达与室内设计

一、手绘

数码网络泛滥的时代, 学设计的人们越来越忽视手头表现能力, 越来越沉迷于数字时代的方便与快捷。资料来得轻而易举的同时, 我们真的要反思一下, 以简单的图片收集代替分析和初步设计, 电脑硬盘代替头脑分析和储存, 是否是最理想的学习和工作方式(图 1-1-1、图 1-1-2)?

手绘表现对于设计师是非常重要的, 也是很实用的。它往往是研究、推敲设计方案和表达自己设计构思的重要语言, 也是展示和交流设计方案的主要手段。在手绘过程中, 它锻炼了设计师的形象思维能力, 获取设计灵感(图 1-1-3)。多少著名的设计作品问世之初, 都来源于寥寥几根线条和色彩。20 世纪 90 年代末期电脑及绘图软件的普及, 手绘表现一度被电脑作品取代, 最近几年, 手绘受重视的程度渐渐升温, 越来越受到人们的重视, 成为设计师的“看家功夫”。快速的徒手表达与表现能迅速捕捉自己的意念与想法, 也可以将资料快捷地临摹下来, 它比模型制作更快, 比工程图更为直观和便捷, 并提供了直观形象的最佳选择。甚至成为评价设计师设计能力的标准。表达室内设计及设计理念的方式方法有很多种, 但相比其他的表现方式, 设计手绘具有方便、快速、直观、高效、对工具设备要求低等优势。

任何设计的过程是创造性思维的过程。这种艺术思维能力和创作的灵感是任何先进的机器所不具备的, 也不可能被某种现代技术所替代。因此, 在很长时间内乃至永远, 计算机不可能完全代替手工研究设计, 尤其不能代替学习过程中通过徒手作业训练而培养的思维能力和表达能力。对在学习阶段的学生而言, 更需要这样的训练。

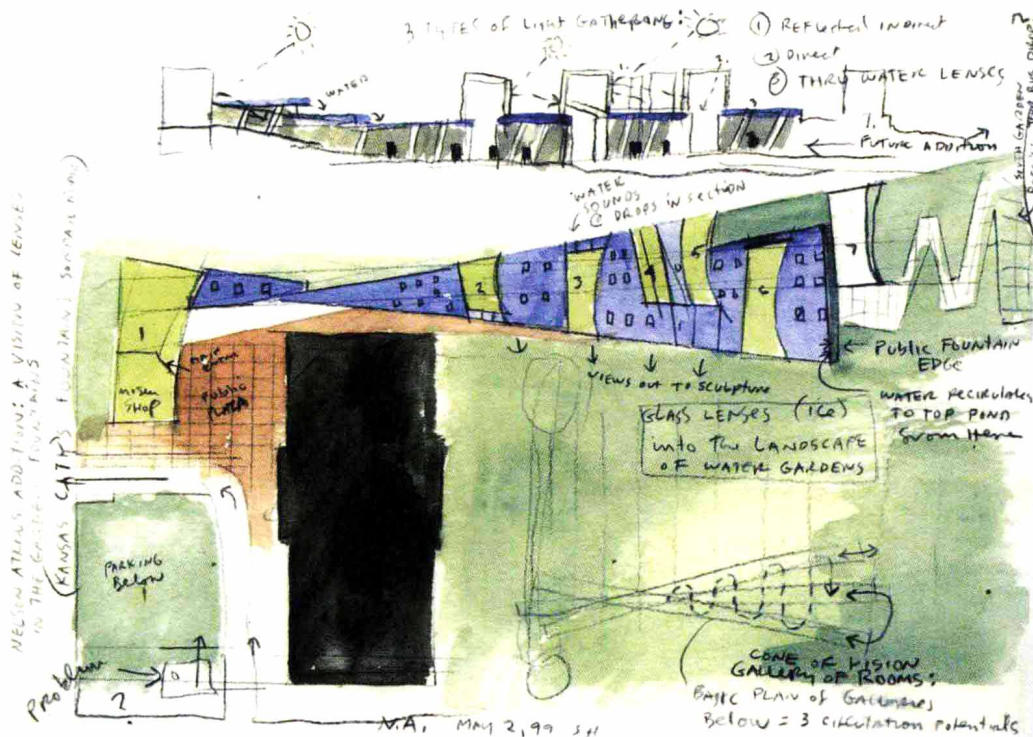

图 1-1-2 设计手绘方便快捷、直观高效

毫无疑问,随着手绘表现能力的增强,能够更大限度地挖掘计算机绘图的潜在能力,表现手段也更为灵活多样。同时,计算机辅助设计在观念上改变了以往的表现概念,传统的手工绘制表现和现代的计算机绘图各有千秋,手绘和电脑如何优势互补、艺术与科学如何完美地结合才能产生新的表现形式,成为我们要思考的问题。

二、室内设计表达

(一) 方案设计的目的与作用

室内设计表达是室内设计的重要组成部分,设计师的思维创意最后要在表达中体现。它也是与业主沟通的重要途径。方案设计是对设计对象的规模、生产等内容进行预想设计。目的在于对要设计的项目中存在的或可能发生的问题,事先做好全盘计划。拟定解决这些问题的方法。方案设计用图纸和文件表达出来。方案设计的作用是与业主和各工种进行深入设计或讨论施工方法、互相协作的共同依据。

(二) 方案设计阶段的程序

方案设计阶段大致有 3 个环节:

第一环节是在之前的设计准备基础之上,进一步收集、分析、运用与设计任务相关的资料与信息,构思立意,进行初步方案设计。这个阶段,设计时往往运用大量的手绘概念草图,对各种数据、形式空间、功能组织等进行方案的分析与比较。这中间需要设计师与业主的各种交流才能达成,此时的草图手绘也起到了与业主沟通时的重要方式。

第二环节是从各个方面对设计进行细化肯定,确定最终设计方案之后进入第三个阶段表现阶段,通常是绘制效果图。如果是手绘效果图,在整个方案设计过程中,它可以灵活

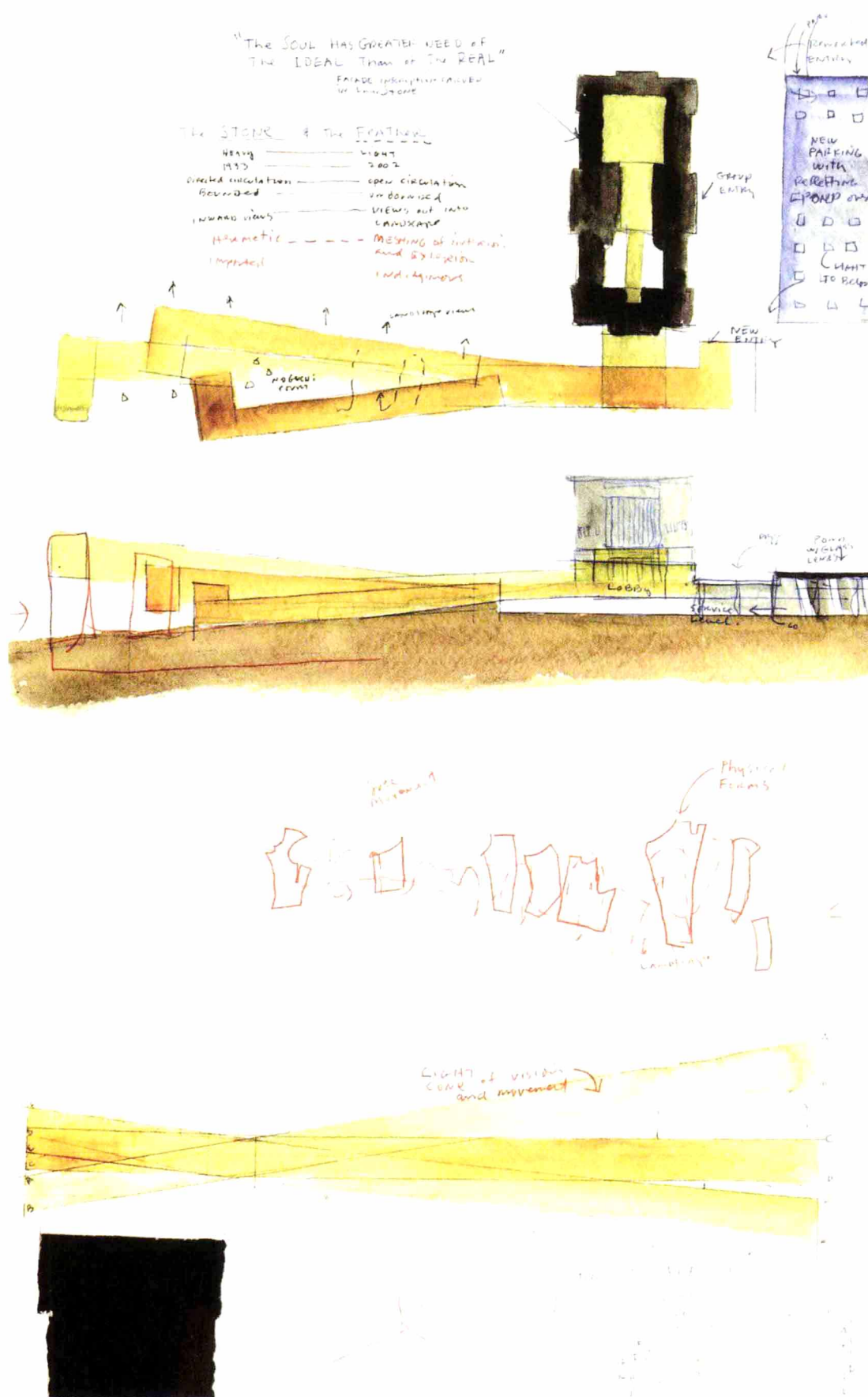

图 1-1-3 手绘表现往往是研究、推敲设计方案和表达自己设计构想的重要语言，也是展示和交流设计方案的主要手段。在手绘过程中它锻炼了设计师的形象思维能力，获取设计灵感

地对待, 手绘表现可以作为对方案的深入推敲的手段。在手绘快速表现过程中, 迅速地推敲、协调设计方案, 让方案从立体角度上趋于成熟。

第三环节是效果图表现阶段。如今市场上多以计算机制作效果图, 这种效果图多以写实、效果逼真取胜, 比如 3dmax 效果图。但是手绘的重视程度逐渐升温, 比较多的设计师越来越多地以手绘表现方式表达自己的设计方案, 或者创新各种手绘与计算机相结合表现的方式, 让计算机软件的逼真的效果和设计者的艺术感染力和创造力都在画面上同时体现 (图 1-1-4、图 1-1-5)。

图 1-1-4 计算机与手绘结合效果图一

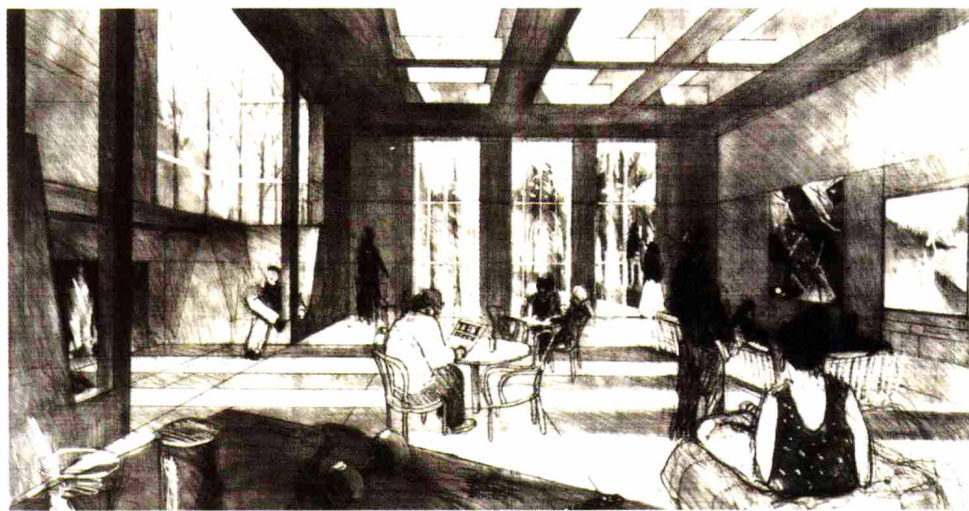

图 1-1-5 计算机与手绘结合效果图二, 这两张效果图是计算机与手绘的结合体, 体量、空间、光线上借助于 sketchup 的建模, 上色、效果处理上受设计者自身的创造力及艺术感染力的控制

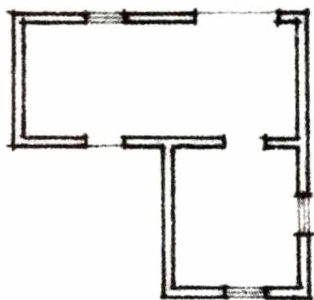
三、设计表达的主要内容及制图基础

1. 平面图

平面图是基础的表现 (图 1-1-6、图 1-1-7)。它根据建筑物的内容和功能使用要求, 结合自然条件、经济条件、技术条件等来确定房间的大小和形态, 确定房间和房间之

间以及室内与室外的分隔与联系方式和平面布局,使建筑物的平面结合满足使用、经济、美观和结构合理的要求(图1-1-8~图1-1-14)。

平面图,是物体、结构或构图组合在同一水平面的正交投影图。

楼层平面图

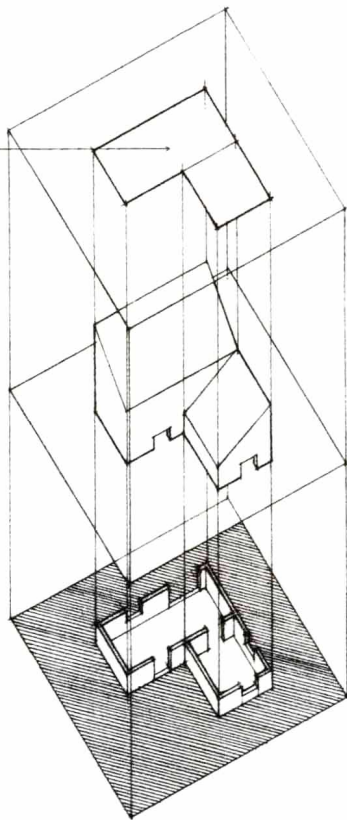

图1-1-6 楼层平面图表示以水平面切割整个建筑或部分建筑后形成的剖面、切面通常在地面以上1.2m的地方,然后拿掉上面部分

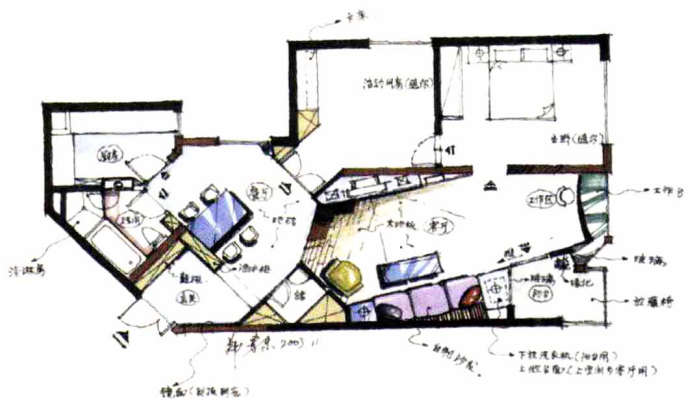

图1-1-7 平面方案的快速表现。手绘平面绘制基本反映建筑规范和场地特征,各种标注和图表符合图规范,尺度比例做到准确

图1-1-8 Autocad辅助制图,手绘彩色铅笔上色表现

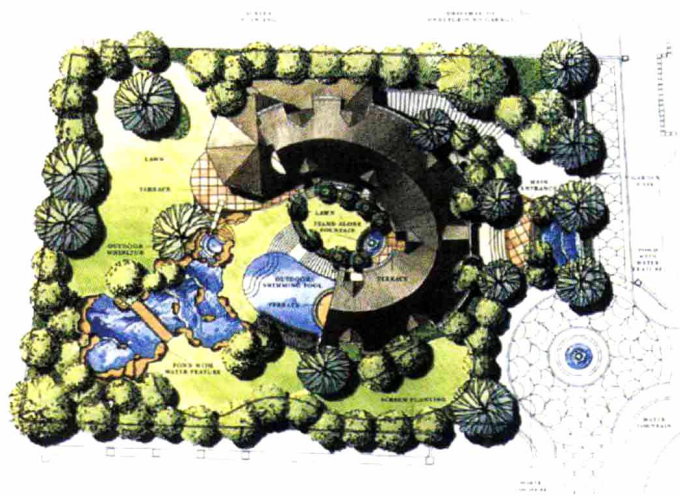

图 1-1-9 Autocad 辅助制图上, 手绘彩色铅笔上色表现

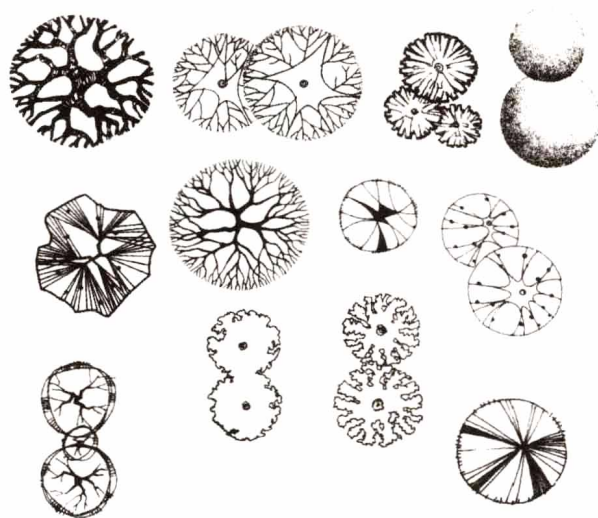

图 1-1-10 植物平面表现一

图 1-1-11 植物平面表现二

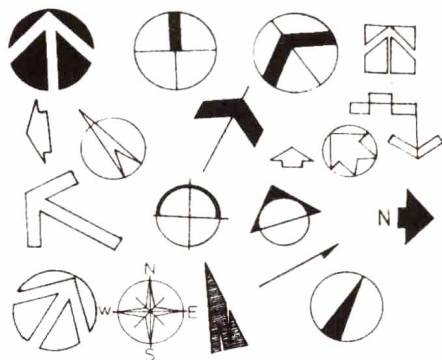

图 1-1-12 我们在很多时候可以运用一些设计符号加强对设计方案的说明

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 A B C D E F G H I J K L M
 N O P Q I S T U V W X Y Z
 平面图纸比例尺寸效果
 设计规划城市测量详细

图 1-1-13 文字也是我们在平面上看到的重要元素, 书写要横平竖直, 字的距离要疏密得当

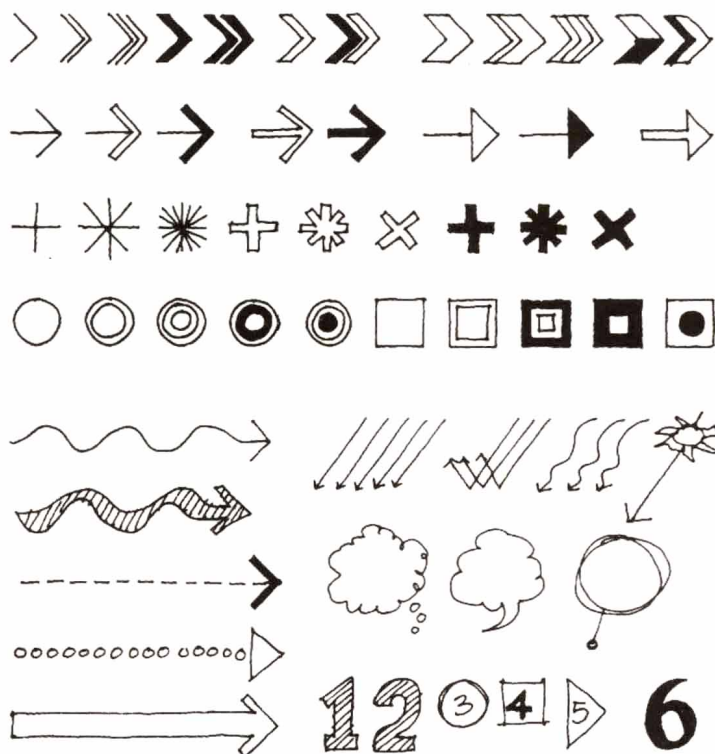

图 1-1-14 这些符号结合设计方案, 容易让人理解, 且设计感较强

2. 立面图

立面图是设计过程中的常用图例,可以表现设计的概念和艺术氛围(图1-1-15~图1-1-17)。它根据建筑物的性质与内容,结合材料、结构、周围环境特点以及艺术表达要求,考虑建筑物内部的空间形象,外部的体形组合、立面构图以及材料质感,色彩处理,使建筑物的形式与内容统一,创造良好的建筑艺术形象,以满足人们的审美要求。

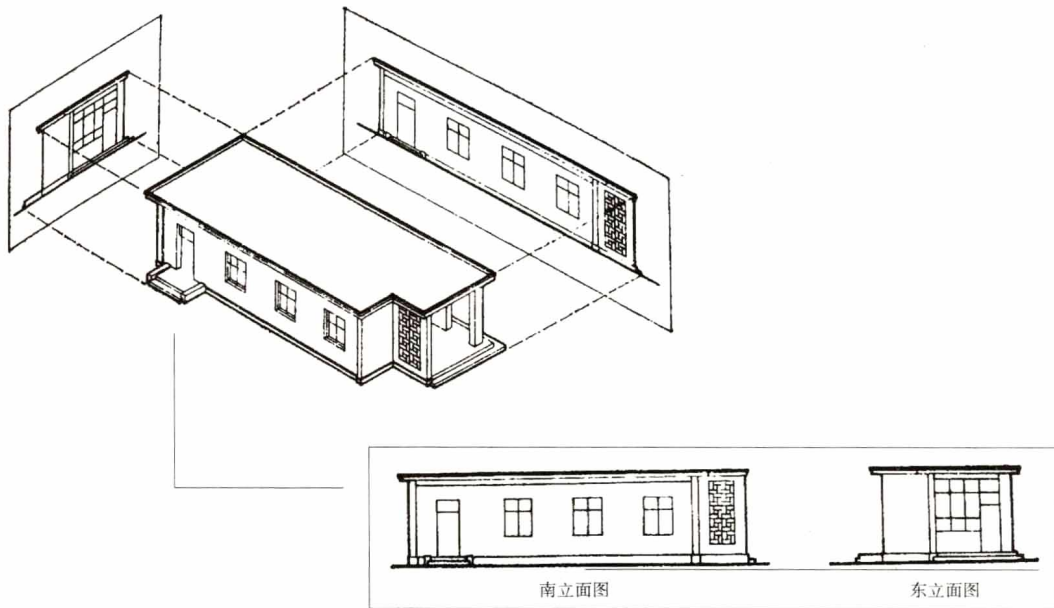

图1-1-15 建筑的外立面图

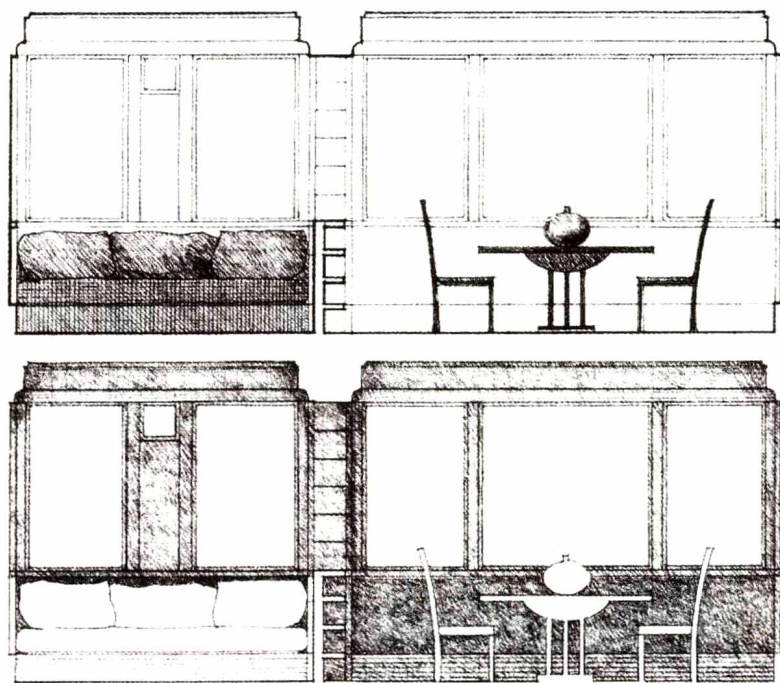

图1-1-16 室内立面是建筑物重要内墙的正投影。它们通常独立出来用于研究和深入展现空间的细部。在这种情况下,我们会强调内墙面的轮廓线

立面图不仅要注意尺度比例,也要注意画面构成和前后的关系。在上色的时候注意表现出其材质质感。在光影的处理上也要注意,阴影是形体的另一种表现形式(图1-1-18)。

3. 剖面图

剖面图根据功能与使用方面对立体空间的要求(图1-1-19),结合建筑结构和构造特点来确定房间各部分高度和空间比例;考虑垂直方向空间的结合和利用;选择适当的剖面形式,进行垂直交通和采光、通风等设计,使建筑物立体空间关系符合功能、艺术和技术、经济的要求(图1-1-20~图1-1-23)。

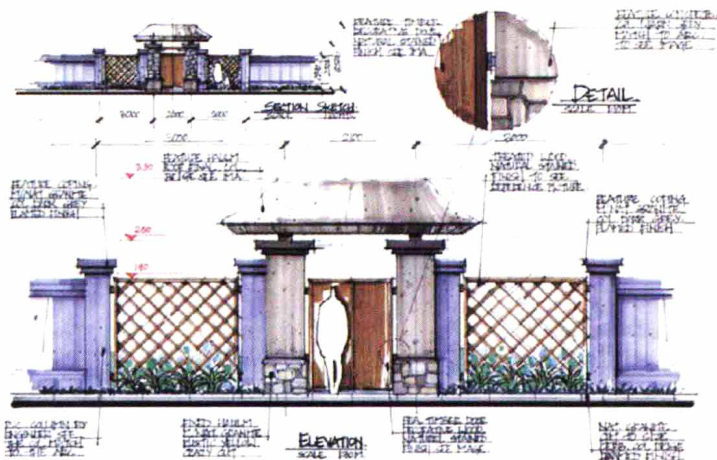

图1-1-17 别墅庭院大门立面设计细节表现

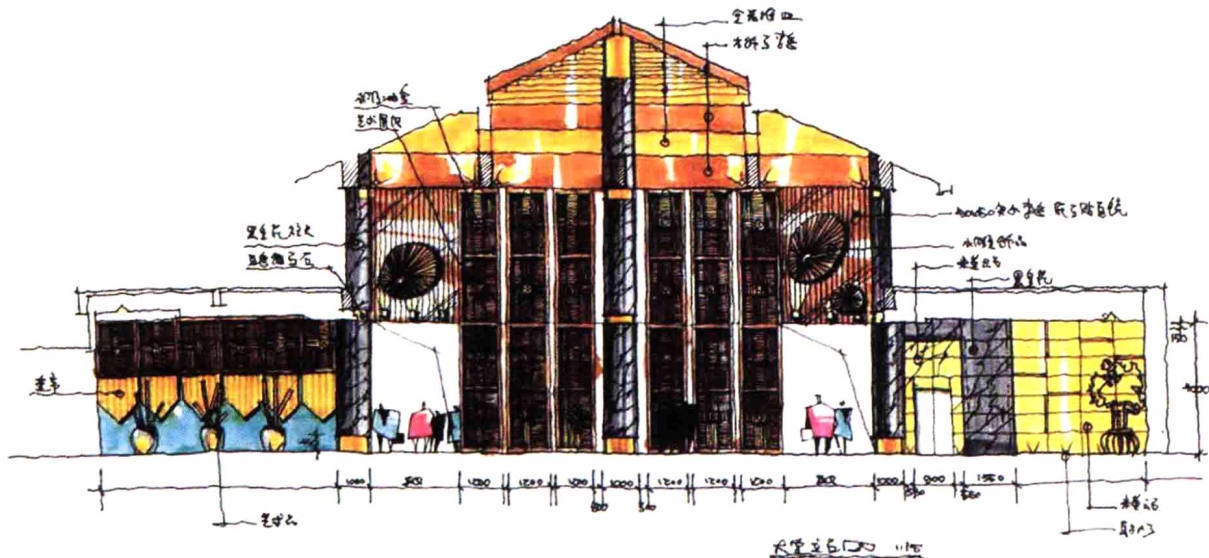

图1-1-18 大堂室内立面表现

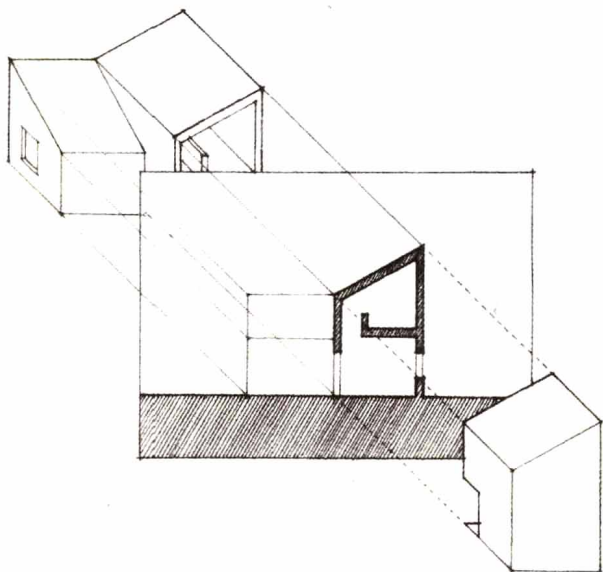

图1-1-19 剖面图是物体或结构经过垂直面剖切后展现内部构造的正投影图

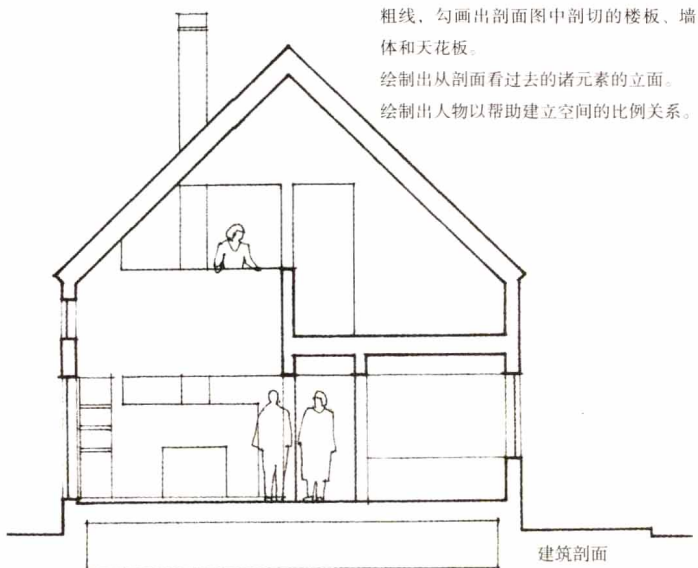

图1-1-20 一座建筑的剖面图表现了建筑物的楼板、墙体和屋顶结构的相互关系以及这些元素所限定空间的竖向尺寸、形状和尺度

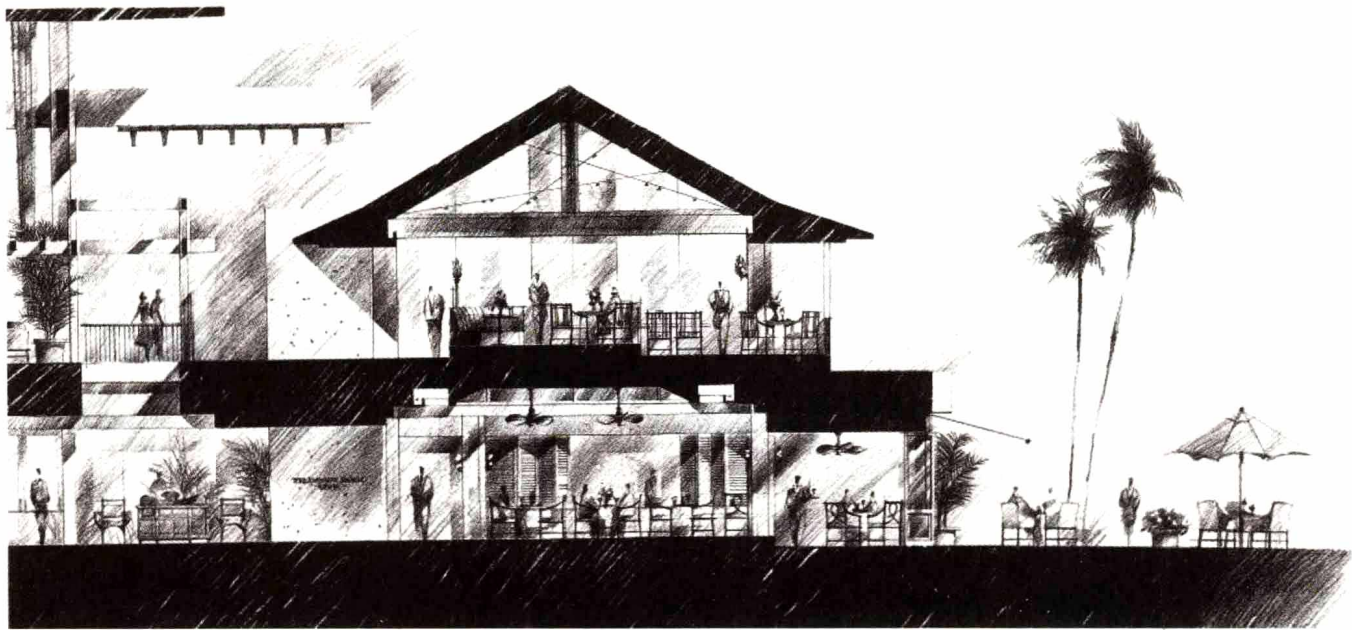

图 1-1-21 剖面是辅助设计, 了解内部结构的重要手段。是设计表现中必不可少的部分。在绘制剖面图的时候注意准确即可

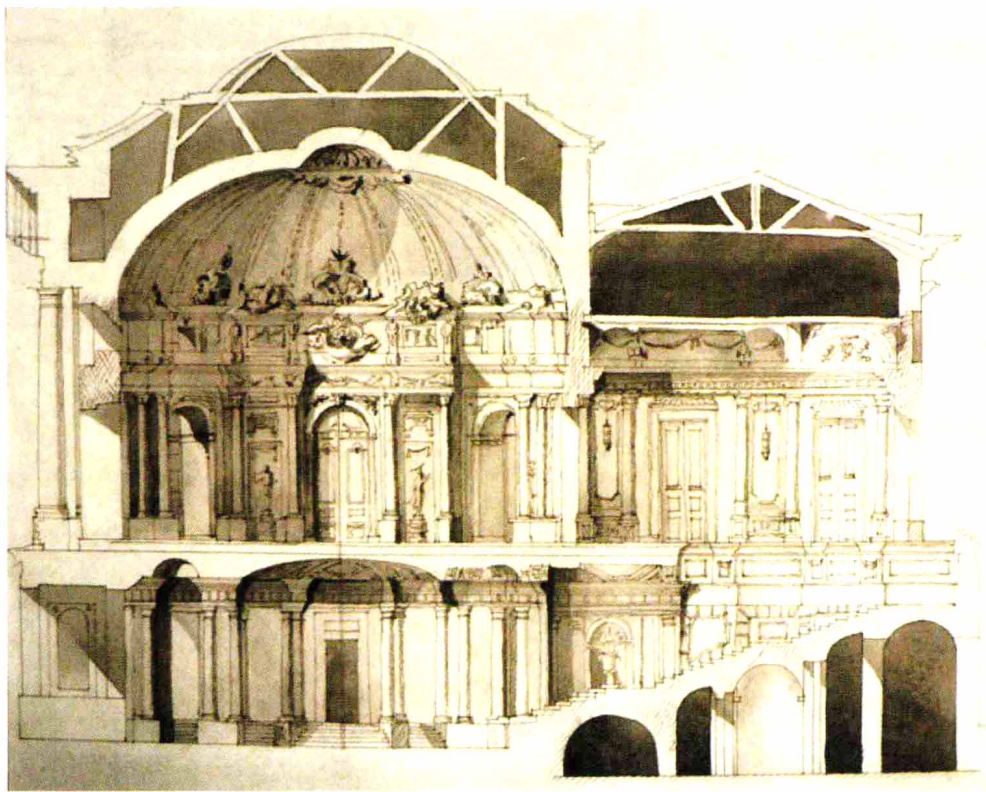

图 1-1-22 列宾美院剖面 (郑昌辉)

4. 轴测图

轴测图也是一种效果表现方式。它作图简便, 形成视觉形象快, 反映空间实际比例关系准确, 是一种有力的设计表现方法。最常见的是正等轴测图, 以及斜轴测投影图 (图 1-1-24 ~ 图 1-1-34)。

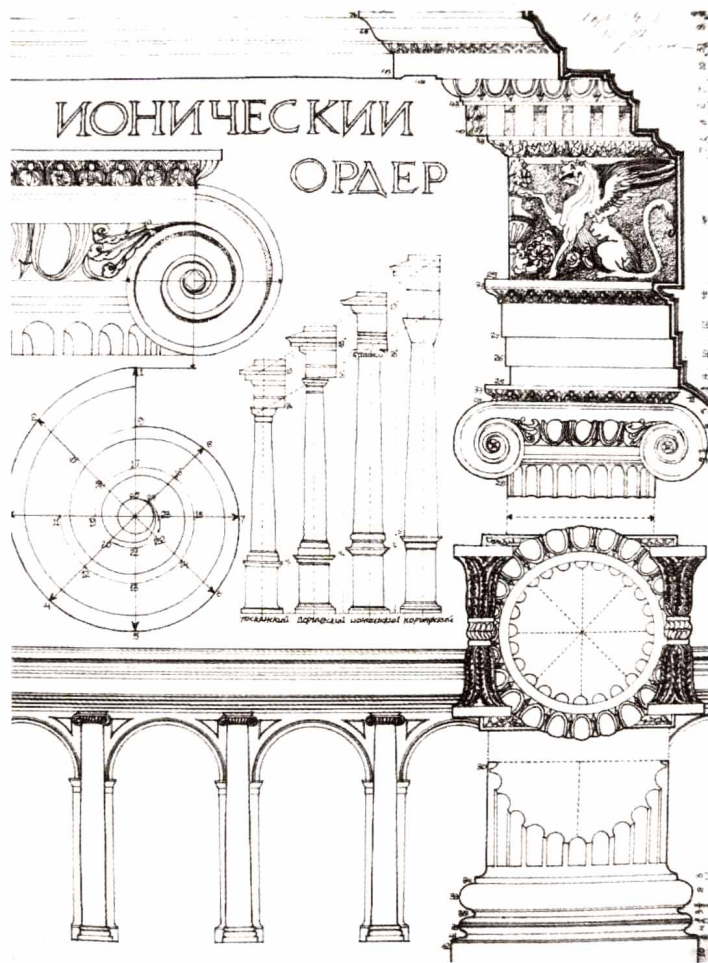
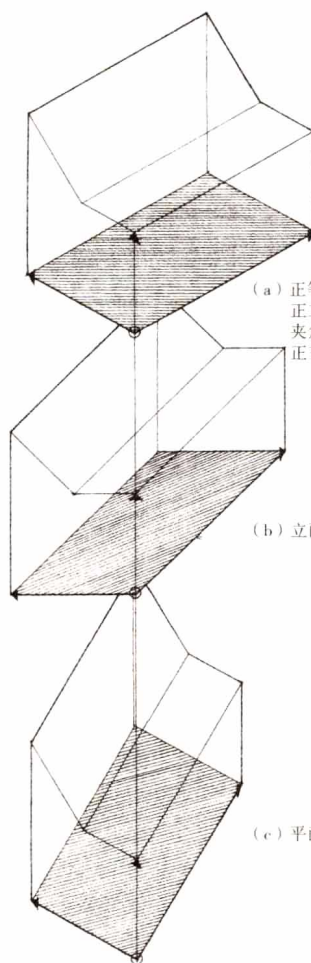

图 1-1-23 柱头综合表现

(a) 正等轴测图：画面中三个主轴夹角相等。
正二轴测图：画面中三个主轴中的两个
夹角相等。
正三轴测图：画面中三个主轴夹角不等。

(b) 立面斜轴投影：一个主立面平行于画面

(c) 平面斜轴投影：一个主平面平行于画面

图 1-1-24 轴测图

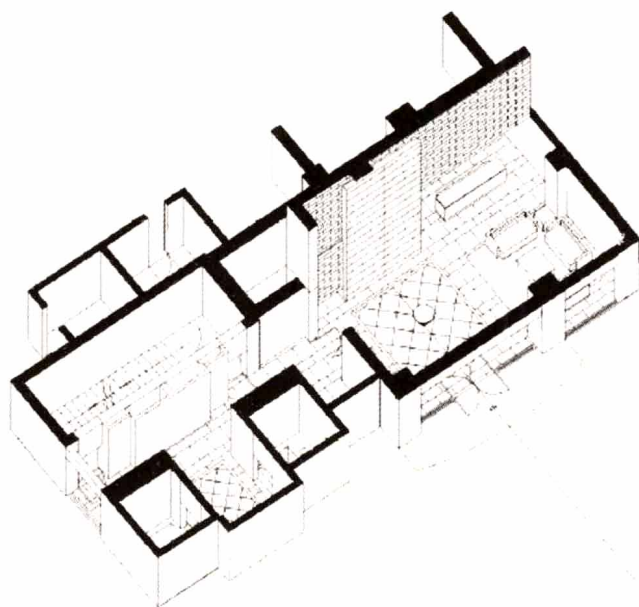
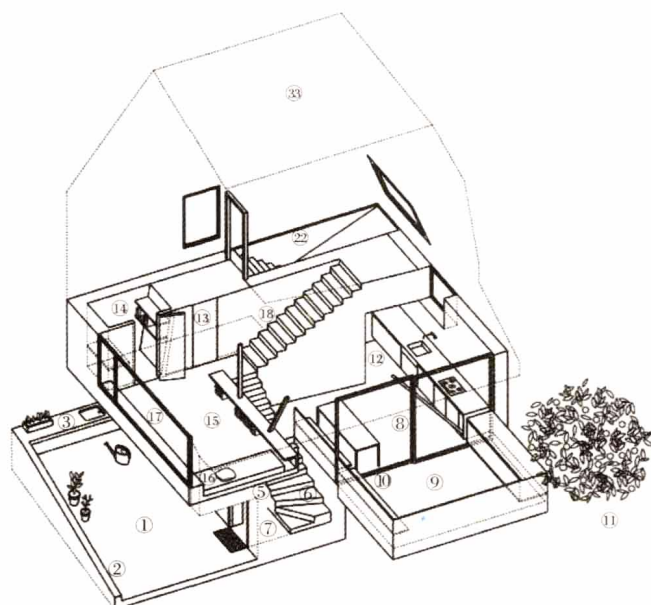

图 1-1-25 室内方案轴测表现

轴测图

①前院
②维护墙
③带水槽的室外厨房
④住宅接线盒
⑤带衣橱的人口
⑥台阶座椅
⑦水闸
⑧厨房起居室
⑨12m²阳台房
⑩厨房和阳台长椅

⑪苹果树
⑫设备用房
⑬客用卫生间
⑭迷你办公室
⑮起居室
⑯窗户旁边的空间
⑰观景区
⑱楼梯间
⑲卧室
⑳楼梯
㉑二层卫生间

㉒上层居住单元入口
㉓内置橱柜
㉔通往三层的楼梯
㉕储藏室
㉖内置橱柜
㉗卧室
㉘走廊起居室
㉙三层卫生间
㉚工作间和多功能房间
㉛屋顶天窗
㉜太阳能板

图 1-1-26 很多时候借助于轴测图表现室内空间结构，易于理解

平面斜轴投影图的优势是能够直接以平面图为底图。
转动平面图可以得到各种各样可能的视图, 其中的两个主立面可以进行不同程度的强调。
在室内空间中平面斜轴投影图比正等轴测图的视点高。

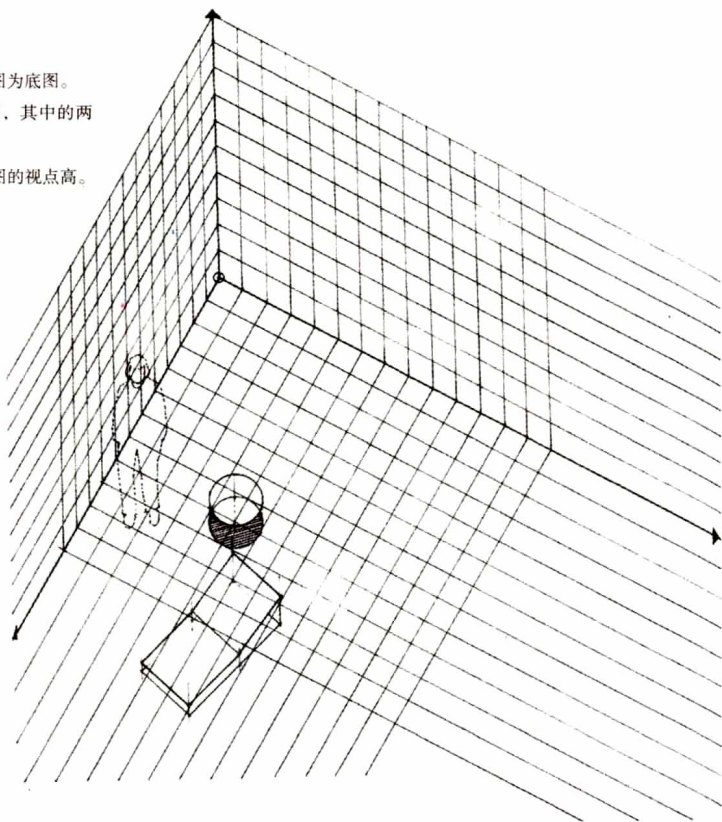
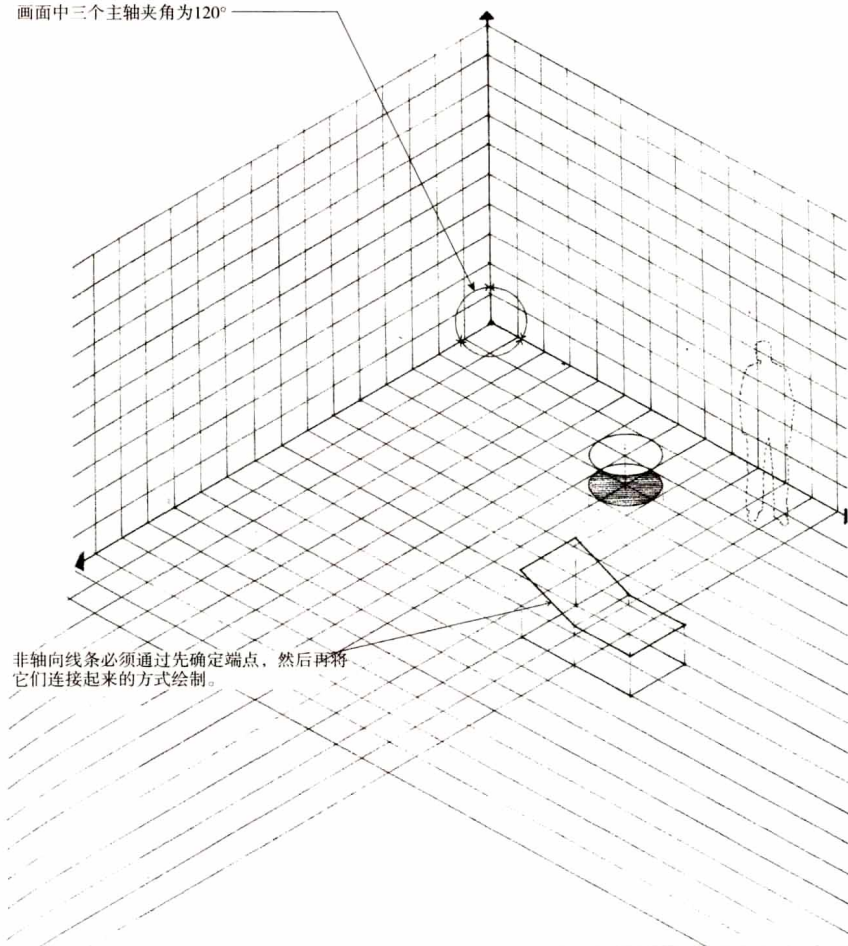

图 1-1-27 平面斜轴投影图将绘制主体的水平投影面平行于画面。这些水平投影面反映了真实的尺寸和形状, 而两个主垂直面却缩短了

画面中三个主轴夹角为 120°

非轴向线条必须通过先确定端点, 然后再将它们连接起来的方式绘制。

图 1-1-28 正等轴测图是一个物体或结构以三个主轴方向上等量缩减的方式与画面倾斜而形成的正轴测图。

画面中三个主轴夹角为 120° 。

在真正的等轴测图中, 三个主轴按其真长的0.816的比例去缩减。然而在通常的设计中, 以真实长度和比例绘制出全部轴向线条(线条平行于每条主轴)构成正等轴测图