

现在的学生都太依赖于计算机制图，而忽视了草图表现的重要性
45个练习让学生从简单的家具到城市环境的不同的尺度循序渐进的学习
强调徒手草图表现作为一种观察的手段
针对建筑和室内设计专业的学生

超越设计课

SUPER STUDIO

建筑设计与室内设计草图表现

SKETCHING FOR ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN

[英] 斯蒂芬妮·特拉维斯 (Stephanie Travis) 著

张萃 译

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

超越设计课

建筑设计与室内设计草图表现

SKETCHING FOR ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN

[英] 斯蒂芬妮·特拉维斯 (Stephanie Travis) 著

张萃 译

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

草图表现是一种帮助你观察事物的方法。在草图表现中，你需要从更深的维度包括形状、形态、质感、节奏、构图和光影等方面去思考对象。因此，草图表现的过程也是一种激发设计灵感、表达设计创意的方式。本书的内容是根据草图表现对象的尺度和绘制难度的大小而安排的，第一章是家具和灯具，第二章是室内设计，第三章是建筑设计，通过详细的步骤，目的是为了说明一个问题——那就是一个有意义的创作过程比最后的绘制结果更重要。

本书适合室内设计、建筑设计、环艺设计及相关设计类专业的教师和学生使用，同时也适合从事设计行业的相关从业者使用。

© 2015 Stephanie Travis. Stephanie Travis has asserted her right under the Copyright, Designs and Patent Act 1998, to be identified as the Author of this Work.

Translation © 2016 China Machine Press.

This title is published in China by China Machine Press with license from Laurence King Publishing. This edition is authorized for sale in China only, excluding Hong Kong SAR, Macao SAR and Taiwan. Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书由 Laurence King Publishing 授权机械工业出版社在中国境内（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）出版与发行。未经许可之出口，视为违反著作权法，将受法律之制裁。

北京市版权局著作权合同登记 图字：01-2016-1589 号。

图书在版编目（CIP）数据

建筑设计与室内设计草图表现/（英）斯蒂芬妮·特拉维斯（Stephanie Travis）著；张萃译。—北京：机械工业出版社，2017.1

（超越设计课）

书名原文：Sketching for Architecture and Interior Design

ISBN 978-7-111-54751-8

I. ①建… II. ①斯… ②张… III. ①建筑设计—绘画技法②室内设计—绘画技法
IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第210212号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）

策划编辑：时 颂 责任编辑：时 颂

责任校对：刘志文 封面设计：马精明

责任印制：李 洋

北京汇林印务有限公司印刷

2016年9月第1版第1次印刷

190mm×210mm·5.333印张·171千字

标准书号：ISBN 978-7-111-54751-8

定价：39.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线：010-88361066 机工官网：www.cmpbook.com

读者购书热线：010-68326294 机工官博：weibo.com/cmp1952

010-88379203 金书网：www.golden-book.com

封面防伪标均为盗版

教育服务网：www.cmpedu.com

目 录

前言	IV	第一章 家具和灯具	1	第二章 室内设计	37	第三章 建筑设计	73
工具	VI	初步研究	2	一点透视	38	对称和样式	74
墨线笔的基础练习	VIII	抽象	4	两点透视	42	拼贴	78
马克笔的基础练习	IX	负空间研究	6	一点抽象	44	负空间	80
		正空间研究	8	两点抽象	46	表现	82
		镜像	10	过渡空间	48	建筑材料	84
		辅助线	12	室内空间和室外空间	50	建筑层次	86
		层次	14	窗框	52	建筑楼层	88
		透视基础	16	重复	54	从左至右的透视	90
		平面、立面和三维效果	18	连续线条	56	建筑弧面	92
		圆形	20	雕塑性研究	58	多点透视	94
		多视角	22	人物	60	全视野	98
		装饰纹样	24	视角	62	开合	100
		综合样式	26	前景和背景	64	植被	102
		明暗面和阴影效果	28	放大	66	建筑阴影	104
		家具组合练习	32	室内阴影	68	最后练习	108
						关于作者	112
						致谢	114

前言

为什么要学习草图表现？

草图表现其实是一种帮助你观察事物的方法。想要画好一个物体，一个室内空间，或一个建筑，你就需要以一种全新的角度去看待所要绘制的对象。你被迫需要停下来，仔细考量，因为草图表现需要一种新的思考方式，那就是从更深的维度，包括形状、形态、质感、节奏、构图和光影等方面去思考。当你开始培养自己草图表现的能力时，你会发现很多之前被你忽视的空间细节。草图表现让观察者能以一种从未有过的角度看待这个物体。草图表现的过程也是一种激发设计灵感和表达设计创意的方式。

概念：

贯穿本书的是我的徒手草图表现实例，通过一系列的手绘步骤，目的是为了说明一个问题——那就是一个有意义的创作过程比最后的绘制结果更重要。

草图表现的步骤总是从对物体的分析开始的，不论它是一把椅子，一个室内空间还是一个建筑。它是要求绘制你实际观察到的，而不是绘制你以为你所看到的，抑不是绘制你心中椅子、室内空间或建筑的固有形象。想象自己是第一次看到这个物体。每一次的练习都要尝试从不同角度去看待绘制的对象。随着你不断跟着这些步骤进行学习，你就会学会以一种新的角度来看待一个物体，获得不同的体验和自信，从而创造出具有表达性、思考性并且包含你个人理解的手绘作品。

如何使用本书：

建议你从书的开头着手，随着尺度和难度的增大而逐渐往后学习。第一章（家具和灯具）是以小型的物体开始，第二章（室内设计）扩展到更加复杂的空间；第三章（建筑设计）则是聚焦更大规模的构造体。这三章内的每种练习都包含很多供参考的草图表现案例，包含现代设计的家具和灯具的草图表现，还有现代很有影响力的设计师和建筑师的室内设计及建筑设计作品。具体的物体名称、室内空间或建筑的名称及其建筑师及室内设计师的名字、设计或完成的日期、室内及建筑的位置等信息都在每个练习之后标注出来。你还可以自己选择家具和灯具、室内设计或建筑设计进行草图表现的练习。而练习参照的对象可以是生活中的三维实物，也可以是二维的摄影图片或杂志图片。重要的是要找你认为有挑战和有启发的物体来对照着画。

书中的草图表现案例都是用墨线笔来画的，我建议你也用墨线笔，至少是在开始的时候，这样能逼迫你更仔细地观察你要画的对象，因为如果画错了，没有办法轻易抹去。这样的练习只是一个开始。为了加深练习，你可以换一些不同的工具（例如铅笔、炭画笔等）去重复画一些复杂而精细的物体。但是不管你用的是墨线笔、铅笔还是这两者的组合，练习本身只是教给你一种如何观察所画物体、如何绘制看到的物体的方法，而并不会让你绘制出完美的工程图。

本书的内容包含的主题有图层、透视、重复、图案样式、近景和远景、负空间、多视角、阴影、构图等。每个练习按步骤层层递进，这样你能在完成全部绘画之前对物体进行彻底的观察和了解。每个步骤的练习都应该反复进行，因为提升的关键在于练习。尽管每个练习最后都会以一个完整的作品结束，但是本书的重点是讲解草图表现的绘制经验和练习过程，而不是最后成形的作品。

工 具

为了完成本书中的练习，你需要准备以下工具：一个手绘本，三支墨线笔和几支专业的灰色系马克笔。我用的是尺寸为 22.86cm × 30.48cm 的线装白纸速写本，和右侧你所看到的马克笔和墨线笔。我从办公品销售店里购买了细和中细的墨线笔；其他的笔是从美术店里买的。当然，笔的牌子并不重要，重要的是你用它做什么。

随着不断深入，你应该去不断地试用不同类型和风格的笔。但是在一开始最重要的是具备三种不同粗细的墨线笔和一系列冷色调的灰色马克笔，你也可以用暖色调的灰色马克笔来试验。

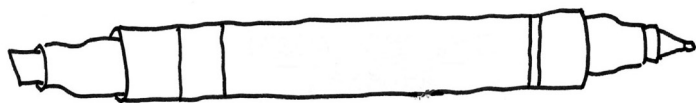
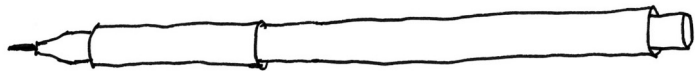
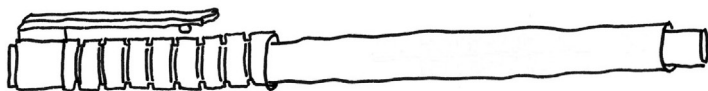
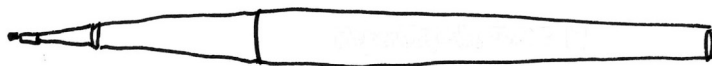
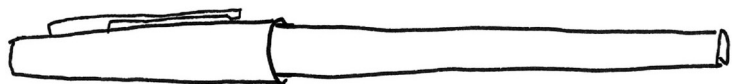
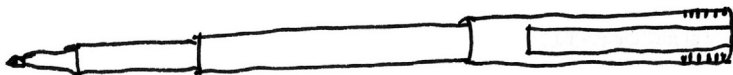
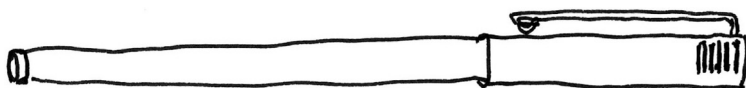
请注意在本书中大部分时候我使用的是中粗的笔。不管用的是细笔，粗笔，还是灰色马克笔，我都会做出标注。如果没有特别说明的，那就是使用的中粗的笔。马克笔会用来帮助我们理解和试验不同的背光、阴影效果，而且很多练习中还会用到马克笔不同的灰度来探究其他要素，例如不同的形状、平面、形态，或是研究如何增强或削弱某种画面元素。

我所使用的工具：
细笔：黑色三菱墨
线笔

中粗笔：黑色比百
美 M 号墨线笔

粗笔：黑色辉柏嘉
B 号墨线笔

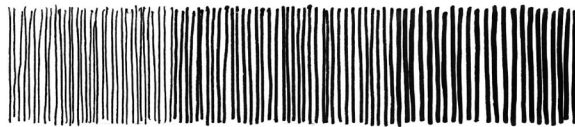
马克笔：冷灰色三
福霹雳马马克笔（从最
浅的 10% 的灰度到最
深的 100% 的灰度）

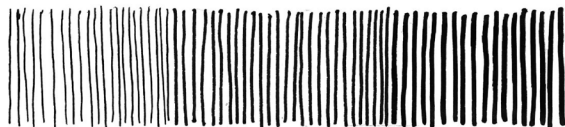
墨线笔的 基础练习

一旦你准备好所有的工具，那么现在要做的就是试试你的笔。这个基础训练是为了帮助你理解线条的粗细和质感，并练习手和腕部的控制力。

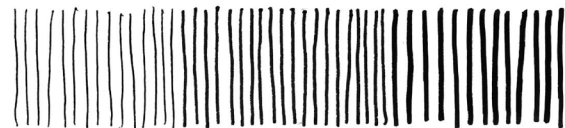
1. 画一组间距很小的线。首先用细笔，然后用中粗的笔，最后再用粗笔。

2. 重复这一组线，但是增加线与线的间距。

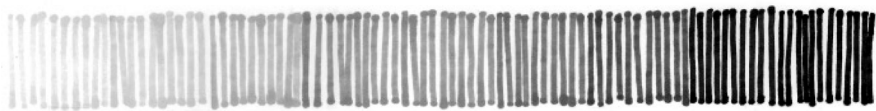
3. 再重复一组，这次线与线的间距更大一些。

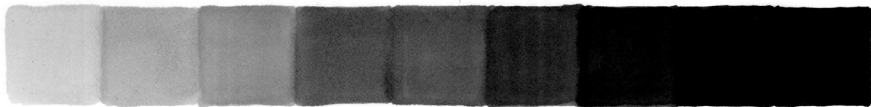
马克笔的 基础练习

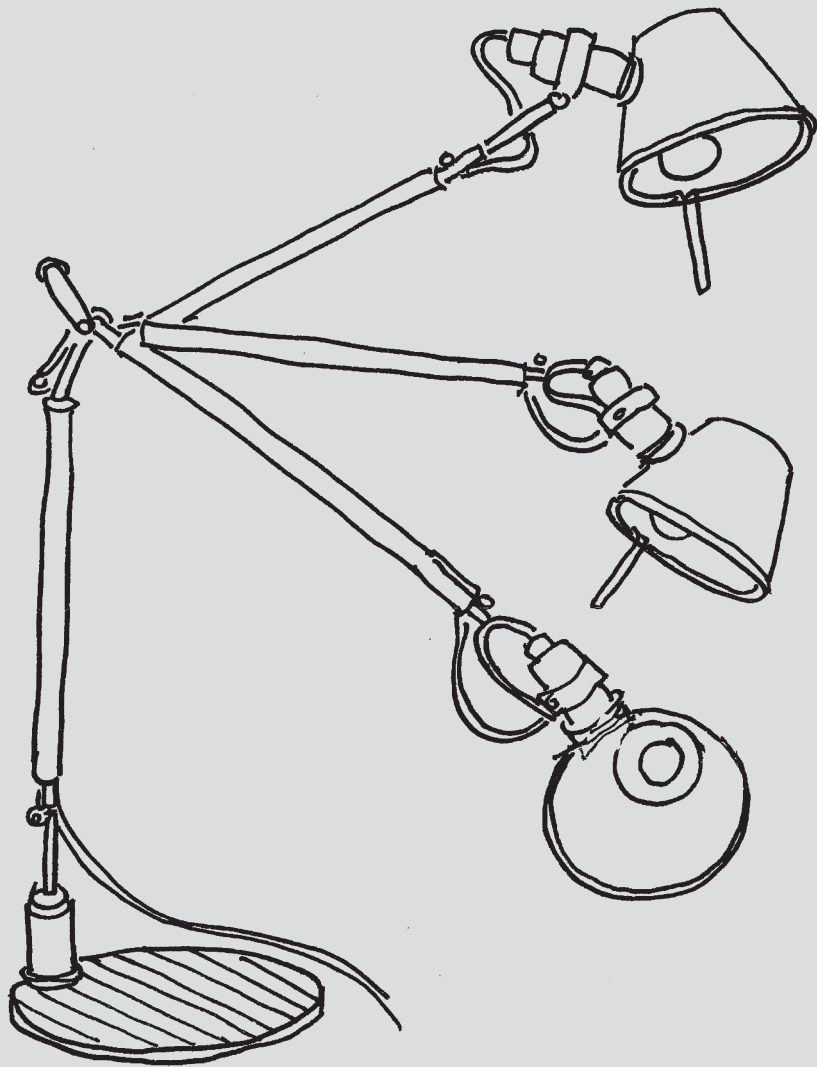
了解马克笔的质感也同样重要。很多专业的马克笔都是一头粗，一头细。

1. 用马克笔的细头画一系列间距很细的细线，从10%的灰度依次到20%的灰度，再到30%的灰度，逐渐递增，最后再到90%的灰度。

2. 用马克笔粗的一头再重复一遍上面的练习。

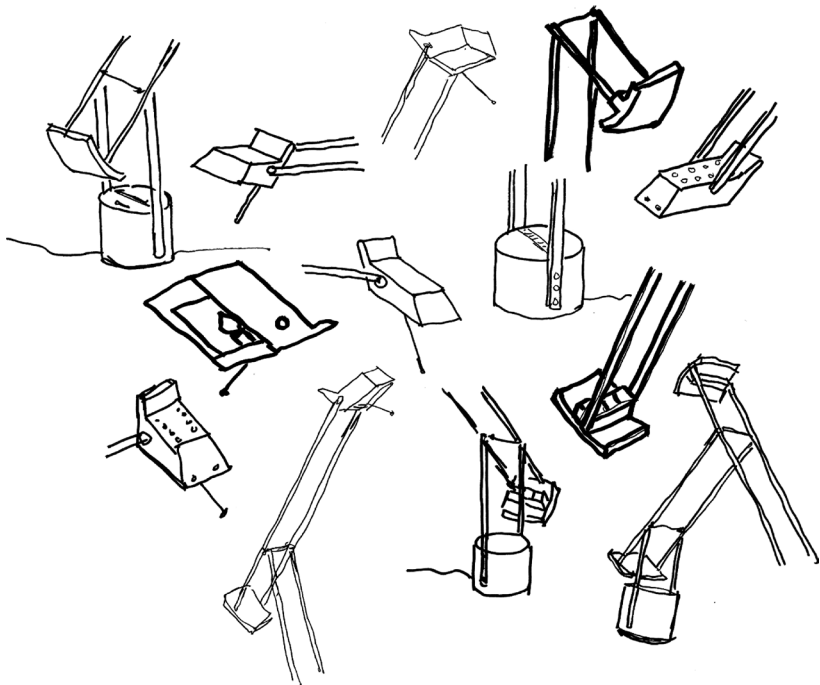

第一章

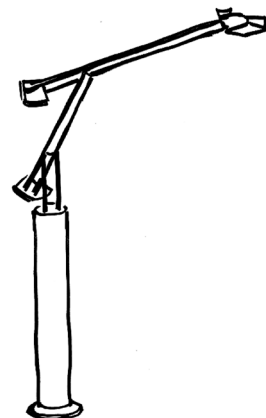
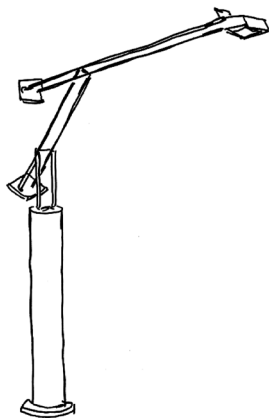
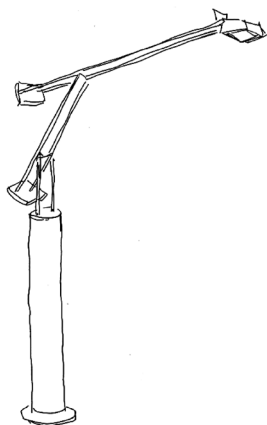
家具和灯具

初步研究

这个练习的目的是考察一类物品的共性和特性，同时也是为了感受不同粗细的墨线笔的质感。理解三种不同粗细的笔的笔触和质感是很重要的，因为它们将成为草图表现过程中重要的“沟通”工具。在这个例子中，灯具转轴装置有很多有意思的细节，包括具有通过旋转或倾斜来进行调节的功能。这些特点可以通过对装置的许多构成部件进行快速研究而被捕捉到。

1. 选择一个灯具。分别用细、中粗、粗三种不同的笔画出你对灯具转轴装置的研究成果，并填满整张纸。然后再转向不同的角度，画出自己所看到的不同效果。最后再聚焦灯具转轴装置中令人不容忽视的细节，进行绘画。

2. 用三种不同粗细的笔（细、中粗、粗），分别画出整个灯具的造型。

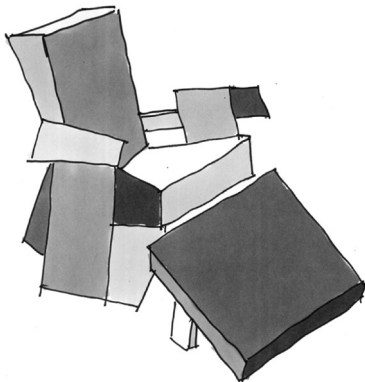
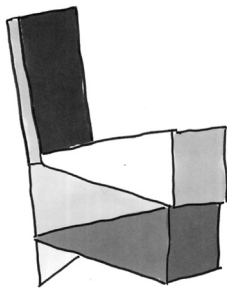
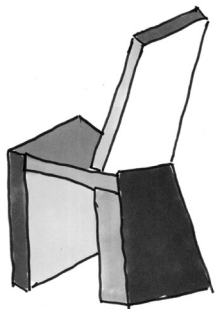
灯具介绍

蒂齐奥落地灯

（理查德·萨帕12009）

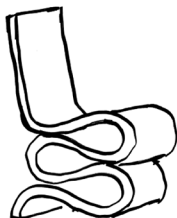
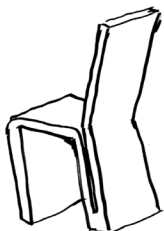
抽象

这个练习是将抽象的概念作为草图表现的一个工具，从而考察一个椅子的雕塑性质感。将一个椅子简化为一系列单独的形状可以帮助你更加清晰地理解整体的形态。请注意形状是指一种二维的元素，就好像面，而形态则是指一种三维的元素，就好像一个盒子。抽象练习是一种观察物体的有效方法，因为它将一个复杂的形态转换为扁平的、基本的形状，使我们对设计有更充分的理解。

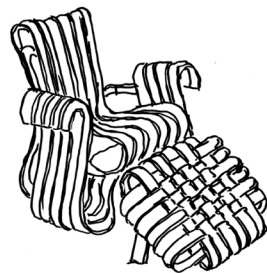
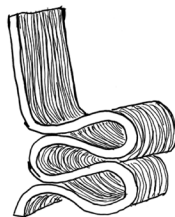
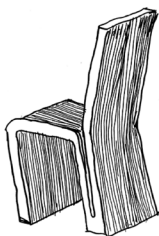

1. 选择三把椅子。将它们抽象成简单的形状，就好像积木方块那样。用马克笔的不同的灰度（例如分别用到10%、30%、50%、70%、90%）对不同的形状进行表现。表现意味着填充颜色，而建筑图纸上的表现或填充也可以由空白指代。如果一个平面用10%的灰度表现，那么相邻的另一个平面就选择30%或者更高的灰度，以形成反差。

2. 用粗笔画出椅子的形态。用一根宽而粗的线条来强调椅子独特的形态。

3. 线条的绘制可以捕捉到物体的整体形态，而渲染这个形态则能表达出另一层的材料的信息。所以还应该在你的椅子上表现出材料的特质。在这个例子中，左侧的椅子和中间的椅子是由黏合和层压的自然皱纸板即胶合板做成的，创造出流线型的质感。为了表达这种质感，我们用细笔来勾勒出纸板的边沿。因为每层纸板都很细，所以线条会离得很近，如果用中细笔的话，那么画面就会太黑，太过抢眼了。右侧的椅子是由 5.08cm 宽的枫木条打弯后编织而形成的。这里可以用中细笔既勾勒轮廓，也填充编织的材料感，因为这里的枫木条比上两把椅子的纸板边沿更宽一些。

椅子介绍（从左到右）

轻松边缘椅

弗兰克·盖里 | 1972

曲形椅

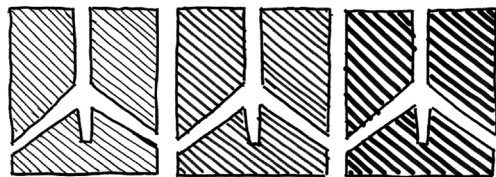
弗兰克·盖里 | 1972

交叉编织座椅

弗兰克·盖里 | 1992

负空间 研究

本练习重点放在物体周围和内部的空间，也就是通常被称为负空间的地方。观察较大物体内各个元素之间的空隙将帮助你理解和准确勾画对象。使用三支笔来持续练习将帮助你控制笔的移动。一个成功的草图表现作品是用流畅自信的线条接触纸面画出的。避免在绘制一条线的时候笔被抬离纸面太多次数而出现断线的情况。这样会看起来很粗糙缭乱，使整体减分。进一步利用你的马克笔，这样你会更熟悉它的不同灰度值。

1. 选择三个带有灯罩的台灯。为了更大程度地从这个练习中受益，选择具有不同灯座形状的台灯，如图所示。想象着外面是一个方盒子，然后画出第一个台灯的灯座，形成方盒子与灯座之间的空间。再重复两遍，这样就有三幅台灯负空间的手绘图。然后用细、中粗、粗三种笔在三幅图中画出分布均匀的线条。其他两个台灯也是同样的练习方式。