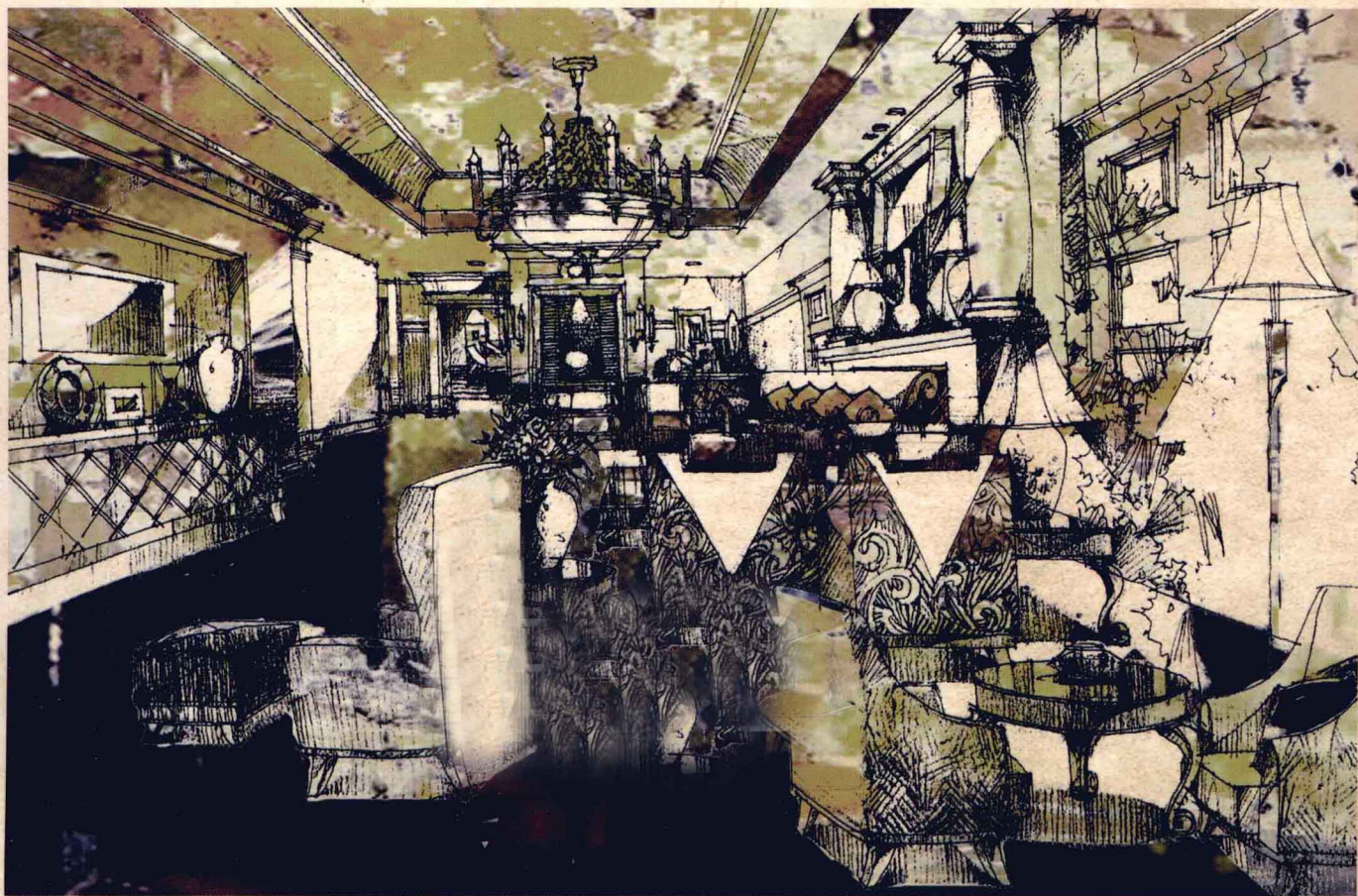

设计与表现能力提升丛书
丛书主编/王传杰

室内设计传达与表现

盖永成 于健/著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

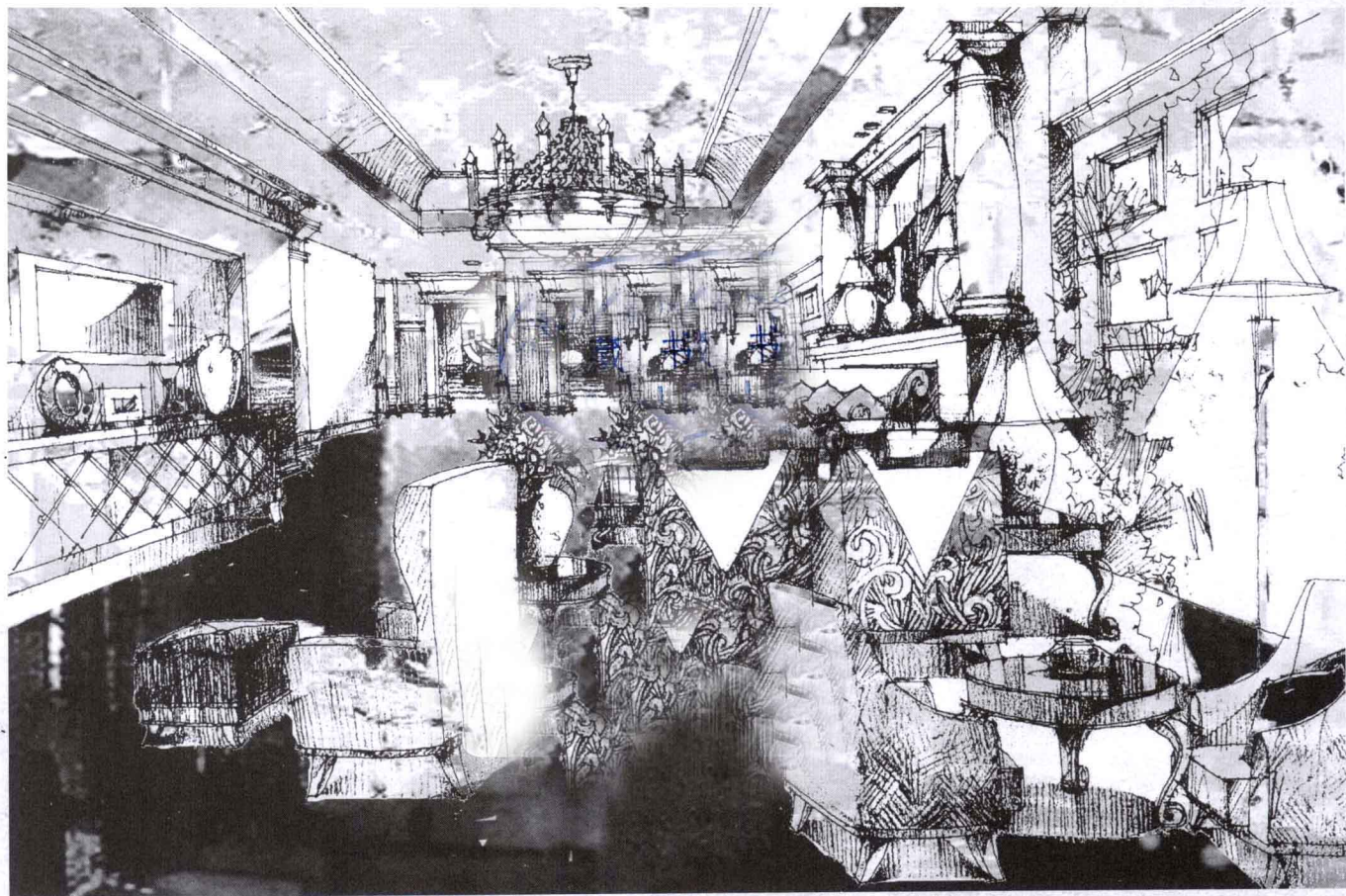

设计与表现能力提升丛书

丛书主编/王传杰

室内设计传达与表现

盖永成 于健/著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书全面阐述了室内设计传达与表现的方法,包括室内空间释解的语言、室内空间与线的向度、室内空间表达与情感、手绘技艺的方法与表现、设计交流与沟通等内容。本书从室内设计基础创意、手绘以及计算机表现到设计案例及实际应用,对室内设计传达与表现方法进行了较有创新性的分析,具有较强的可读性和借鉴参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

室内设计传达与表现 / 盖永成, 于健著. —北京: 机械工业出版社, 2011.5

(设计与表现能力提升丛书 / 王传杰主编)

ISBN 978-7-111-33852-9

I. ①室… II. ①盖… ②于… III. ①室内装饰设计 IV. ①TU238

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第048244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: 赵 荣 责任编辑: 赵 荣 罗子超

版式设计: 霍永明 责任校对: 刘志文

责任印制: 乔 宇

北京汇林印务有限公司印刷

2011年6月第1版第1次印刷

210mm×285mm·7.5印张·202千字

标准书号: ISBN 978-7-111-33852-9

定价: 48.00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

社服务中心: (010) 88361066

门户网: <http://www.cmpbook.com>

销售一部: (010) 68326294

教材网: <http://www.cmpedu.com>

销售二部: (010) 88379649

读者购书热线: (010) 88379203 封面无防伪标均为盗版

丛书序

经过各位作者不懈的努力和机械工业出版社的支持,《设计与表现能力提升丛书》终于与读者见面了。

新时代需要新的设计,新设计要具有时代精神,这是本套丛书从构思到完成所遵循的一个最基本的原则。丛书的作者都是从事本专业的专家和学者,书中阐述的内容主要是空间设计表现艺术,包括建筑、室内、环境艺术空间的设计与表现方法以及设计师基本能力的训练等。这些是作者长期工作在业界第一线的经验和总结,包括作者在经验和思考基础上产生的新方法和新观念。

我们生活的空间正在发生急剧的变化,如何让人们在快速变革的新环境中生活得更舒适,身体更健康,精神更愉悦,成为设计师越来越关注的事情。从事专业设计工作的设计师,当其习惯于以自己的阅历和记忆去主导设计过程的时候,其设计的作品经常会给人带来形式上的炫耀误区。这种工作的方法反复演化和积累会成为过于自信的工作模式,那时,接近自然的而不带任何功利色彩的、潜在心智深处的东西会或多或少地被设计师自己扼杀。这是一种非智慧的心态,在这种非智慧状态下各种努力往往都是被动的,而且在设计过程中这些问题会反复地出现,这样就必定会产生“设计过剩”和“视觉疲劳”等诸问题,久而久之,所谓现代设计就成为一个空洞的模式,设计者的设计过程只能逐步落入可怕的僵化行为!面对这样一个前所未有的新时代和新问题,设计师们改变自己的观念比单纯的延续传统显得更加重要,因为一个智慧的设计师能够在承传传统的基础上,运用自己的才智不断地创造新的世界,才能够保证设计与时俱进,才能够提高自己在设计和表现等方面的能力,这样设计出来的作品才能够使人们感觉到设计师所付出的价值——个性的魅力和赏心悦目的和谐。《从创作速写到方案设计》的作者把自己在工作中感悟到的新观念、新方法介绍给读者,并深入浅出地论述了解决设计中常见问题的方法。理念固然重要,但提高设计师的综合表现能力更是不可忽视的,因为好的设计理念必须依赖超然的设计能力去实现。

人的习性与居住环境的改变应该是互动的,这个观念应当贯穿于设计师工作的始终。首先,艺术的表现形式应该符合人的生理机能,因为人的生理机能具备了美的本质内涵,这是空间艺术和设计表现唯一尊重的一个基本原则,无论其以什么样的表现形式展现在世人面前。《室内设计传达与表现》、《建筑设计手绘技法解析》和《园林景观设计手绘技法》的作者,结合经典的案例论述了在设计表现中如何去体现以人为本的精神。因为空间表现艺术与人的身心有很多密切的关联(这种关联除了视觉以外还包括触觉、听觉和嗅觉等),所以在设计中设计师要充分考虑了人体机能和自然属性的关系,同时,在设计中还必须考虑到人的心理机能所涉及的一些不可忽视的因素,即在设计表现中

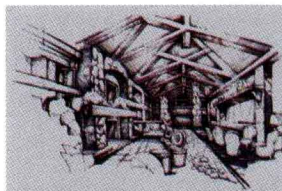
注意到线条、形态、光线和色彩对人的心理所产生的影响，使设计真正达到人与自然的和谐。设计工作，其实是一个设计师整体素质的综合表现过程，所以作为一个能为时代所关注的设计师，不仅要具备全面的专业知识和高超的技艺，还要不断地学习现代科学的新知识，掌握新材料，及时“更新”设计师的设计理念，使自己的设计工作适应高速发展的现代社会，只有这样的设计作品才能适应现代社会中不同群体需求，设计师的工作才能永远保持一个新的境界。

良好的造型基础是任何一位设计师所必须掌握的。比如速写，丛书的作者大多都以较大的篇幅对速写作了详细的论述。速写看似简单，其实不然，设计师的思想观念，对形态的解读和对外在世界的认识等都包含在线条里，而且新的方式方法甚至是设计的灵感都有可能诞生于速写的过程。实际上不少的设计大师都非常重视速写。世界十大建筑之一笛洋美术馆的设计师——大名鼎鼎的赫尔佐格和德梅隆（也是鸟巢的设计者）的建筑速写、汽车设计大师基乌杰阿罗的设计速写等，洗练而精确，凝聚了大师的智慧和才能，这些速写不仅直接用于设计工作，也是精美的艺术品。因此设计师应该很好地掌握速写的技能，体会每一根线条所包含的深刻寓意，把速写作为自己不断认识世界、发现世界的工具，如此，作为设计师的你才能够永远站在设计的最前线！

尽管每位作者在设计理念及方式方法上有所不同，但是他们都能以新理念、新思维、新方式、新技法作为书籍写作的宗旨，以各自独特不同的写作风格去提高书籍的品味，以通俗易懂的语言和精美的图片去增加书籍的可阅读性，使这套丛书既保证了学术品位，又具有实用价值，与其他的同类书籍也有所区别，是一套学习和研究设计表现、快速提高综合能力、深切理解新时代设计理念比较理想的读物。比如《园林风景钢笔画技法》一书，虽然是“老生常谈”地论述钢笔画的技法，但是每一幅画都如清风扑面，满卷新意，细腻而不失高雅的格调，读者都会为之眼前一亮的。因为作者的观念是新颖的，笔法凝聚了作者的新意，作品自然也就超凡脱俗了。

真心地希望这套丛书的出版能够为学习和研究这方面专业的学生、教师和设计师提供某种程度上的参考作用和观念上的启迪。

王传杰

前言

设计师用来传达设计理念的方式是什么？在谈此话题之前，我们首先要提到一个概念，就是“设计中的感性形象思维”，以此作为我们思考的主要问题。因为与设计相关的功能性、技术性的问题，都是通过逻辑性强的、理性的思维来传达设计师所要表达的“语言”。具体地说，我们思考各种空间的概念、空间形态的图解、功能分析的图表、抽象的几何线形、体验剧烈的情感等，都会以将其空间化的方式来表达。然而，当我们思考设计深度的不同层面时，还会把它想象成犹如地球的“核”，因此，设计语言中的“本源”、“目的”之类的设计能量的释放，也正出于此。当我们探索到了稍感抽象、有深度的地方，就会不由自主地联想到手绘方式，也就是如何借助二维空间的形式，来表现“从意到图”的设计构思。

手绘表达作为设计的第一语言，既是展示人类设计创意思维的一个魅力舞台，又可能伴随设计师一生的设计生命。总而言之，手绘是对空间、形体、色彩、光感、质感等视觉要素的敏锐的感受；是获得造型能力与色彩能力的素质训练；是对艺术造型和精神境界的表达等方面能力的培养。

当我们谈到设计表达这个话题时，还要考虑到我们将面对的一个实际问题，就是必须十分清醒地认识到自己所扮演的角色，即为谁设计，设计的范围与质量以及如何服务等。概括地说，就是设计生命的周期和谈判成败的关系问题，通过洽谈磋商，努力争取更多属于自己的利益，也可称做商场上的博弈。在实际操作中，当我们接到一个项目的同时，也就是设计师问自己“怎样能完美地体现业主的想法与设计理念的升华”。设计师要切实完成好每一个案例，需要在此过程中关注业主的想法，包括投资情况、业主及投资商所关注的其他内容等，其根本目的是让作品为业主带来最大的社会效益和经济效益。业主对设计普遍有很高的奢求与期望值，同时还有大量专业的顾问公司为他们提供专业的咨询服务，所以，当今的业主比以往更专业、更务实、更高效、更清楚自己的目标，因此，争取利润最大化的真正的业主们，是看门道、看本质的东西，也就是看手绘的造型与形式的本质的、快速的传达。社会在发展，市场在变化，所以设计师没有太多的空间和时间来浪费！在短时间内不能成功地把握住业主，那么结果只有一个，就是——出局。以为设计本身往往有着可持续性的规律，错误的开始就注定了设计生命的终止。如果你是设计师，那么你应该不仅仅是创造艺术精品的艺术家，同时还应该是一个出色的交流与表演专家。再回到我们谈论的手绘话题，手绘效果图的作用是“意义与意义体系”：意义是指设计生命筹划的一切结果，包括一般意义上的本质、真理和广义的世界观；而意义体系则是指意义之网络作为一个整体。手绘是一种语言，又是设计的组成部分，是所谓的设计的“升华”。在此过程中，我们需要的是一种丰富的形象思维和缜密的抽象思维相结合的多元的思维，过程

中的“图解思考”实际上是一种交流。

伴随着设计的“深”之向度的展开,可更为具体地阐释手绘的作用。从环境艺术设计的要求和程序来分析,手绘表达基本分为以下5个阶段:方案构思阶段、方案草图阶段、方案发展阶段、设计定案阶段和设计跟踪阶段。在这5个阶段过程中,主要体现设计师的设计理念与艺术修养,他们用快速、准确、简约和与之适应的技法,将在其头脑中产生的某种意念、思想、形态,迅速地在图纸上表达出来,并以一种可视的形象与业主进行视觉交流与沟通,最后被业主所认同,并为下一步工程设计项目合约的正式签约打下良好的基础。这是设计师通过眼(观察)、脑(思考)、手(表现)高度的结合,达到“手脑合一”。用图解思考与综合多元的思维方法,将其设计创意、设计理念表现出来的一种技法。作为一种专业技法,手绘效果图的训练对未来的设计师来讲是非常必要的。这种技法的掌握也有利于提高日后对电脑数码绘图的处理能力,是设计工作的起点。空间感、色彩关系、明暗关系、造型能力都是手绘效果图与数码绘图所具有的共性,手绘能力的训练有助于加强设计师对空间想象能力与空间效果的感受力,进而提高设计师的造型能力和审美素质。

手绘设计表现一般应从以下几个方面入手:了解对象的使用性质、分析对象的形体特征与材料组织、价格合成等,然后得出一个较为全面的对于表现对象的认识。接下来,从宏观的视野分析表现对象所处的地域文化、气候特点,所处城市的、所处局部的、小环境的政策等,综合以上诸多因素,再准确表现对象的总体特征。同时,应该培养我们的设计师们具有强烈的个人魅力和风格。可以说,手绘将是使你受益终身的财富。

由上可知,设计创作能力是作为一个设计师应该具备的基本素质之一,是我们各个院校设计专业应该着重培养的。但设计领域的教育不只是培养未来设计师们发现问题的能力,更应该培养解决问题的能力,这也是设计能否完整顺利地得到贯彻和执行的关键。设计师能否有效地表达自己的设计思想,并成功地让业主欣赏你的设计作品。事实上,这是一个非常关键的课题,也应该是今天的设计师们的必修课。设计领域(包括建筑设计、环境艺术设计、室内设计等众多设计领域)的设计专业课程中唯独缺少这门具有现实意义的、与人打交道的、培养专业交流与应变能力的课程。追求空间形态开拓的可能性以及与设计实践结合的契合点,正是由于这一领域的专业课程空白,这是我们的设计生存的缺憾,也是设计领域应该引起足够重视的问题。

盖永成

丛书序
前言

第一章 空间释解的语言	1
第一节 光与空间的交融	2
一、光影与量感	3
二、光、时间和情感	4
第二节 空间与功能的界定	5
一、走进空间	5
二、体味空间细节	9
第三节 空间形态的分解	12
一、尺度空间表现的负荷	15
二、体验空间的限定、导向、渗透	16
第四节 空间的透视	20
一、透视角度与视点	20
二、平行透视法（一点透视法）	22
三、成角透视法（二点透视法）	24
第二章 空间与线的向度	27
第一节 空间构图的遴选	28
一、构图秩序	28
二、构成画面中心的视点	28
三、视平线的合理选择	32
四、冲击性与视距的关系	34
第二节 线的锐度	36
一、线形的简约	37
二、快挺直线的画法	39
三、柔性的抖线画法	40
四、软硬交织的曲线	43
第三章 空间表达与情感	45
第一节 手绘设计的内涵	45
一、真实性	45

二、秩序性	45
第二节 手绘设计的外延	47
一、有感于空间的记忆	47
二、“自然而然”艺术的释放	48
第四章 手绘技艺的法度	50
第一节 手绘得心应手	51
一、运用工具	51
二、应用材料	52
第二节 手绘技艺的法	53
一、彩色铅笔表现技法	56
二、钢笔表现技法	56
三、透明水色表现技法	59
四、喷笔表现技法	61
五、马克笔表现技法	63
六、高光表现技法	66
七、计算机辅助作图表现技法	68
第三节 手绘技艺的度	69
一、手绘表现的程序	71
二、手绘表现前的准备	71
三、单色笔轮廓稿的描绘	72
四、色稿绘制	73
第四节 给空间表达注入生命力	76
一、室内陈设表现	76
二、室内织物表现	80
三、室内植物表现	86
四、室内人物表现	88
第五节 材料的质感表现	89
一、金属、玻璃质感表现	93
二、木材、皮革质感表现	96
三、纺织品质感表现	98
四、砖石材质感表现	99
第六节 空间的色彩表现	100
一、空间的气场——色彩	101
二、自我超越色彩的体验	103
第五章 设计生存的交流	106
一、融合与沟通	106
二、正视主题	106
三、开发兴奋点	108
四、意在笔先	109
参考文献	111
后记	112

第一章

空间释解的语言

空间释解的语言是以“视”的感觉出发的、聚焦于空间体系的架构形式。海德格尔曾说过：“世界不是现成存在于空间中，空间却只有在一个世界中才得以揭示。”

我们先了解一下空间表达的概念。空间本身是无形的，要把空虚变为视觉形象，我们只有把空间进行物理性限定，才能从无限中构成有限。创造空间的空虚形式，使无形化为有形，也就是从物理的度量空间转化为直观“视”的传达方式的组建。室内手绘表现的原点，就是运用正投影制图中透视的原理，绘制出近似于人眼看到的室内空间效果图。室内设计的体系建立在四维的时空概念之上，正像康德的思维方式所阐述的“空间是先赋的”。室内空间形态有不同的表现特色，技法、工具、材料在不断更新。线描、线面结合、空间透视、构图和气氛的营造，是形成室内空间形态艺术趣味的要点。手绘表达从空间限定的概念出发，而空间设计的实际意义就是研究各类空间环境中静态实体、动态虚性以及它们之间关系的功能与审美问题。抽象的空间要素有点、线、面、体。在室内环境艺术设计的主要实体建筑中，表现为客观存在的限定要素。地面、顶棚、四壁围合成的空间，就像是一个个形状不同的空盒子，我们把这些限定空间的要素称为界面，界面有形状、比例、尺度和式样的变化（图1-1）。运用物理量、心理量、尺度、错视等设计手法，把空间结构的发展运用于空间形态的再创造。用抽象思维的方式，从形式美的规律中探索空间形态创新，追求更高阶段的审美价值和艺术感悟。

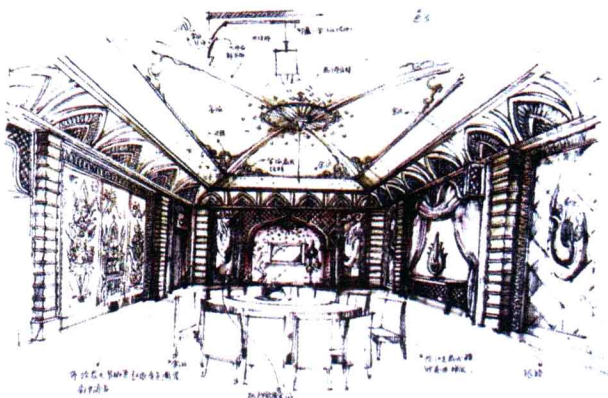

图1-1 室内空间

第一节 光与空间的交融

“光”是思维创意心灵的感应。在画手绘图时，首先要考虑光与空间物体的关系。光与影是手绘表现的主要感应点，同时也是激发设计灵感的元素。这种现象的原因普遍被西方心理学解释为“感觉刺激论”：感觉由于不断的重复而变得迟钝了，即种种形式由于屡见不鲜而引起了人们的厌倦，那些形式不再被人注意，因而，设计灵感需要一种更加强烈的刺激。光线辐射在空间中的传播需要介质，犹如声音的传播需要空气作为介质、水波的传播需要水作为介质一样，而所谓空间就是在一定时

间下的界定，有着心理空间和生存空间的存在形式，导致了现实的人类居住的建筑空间和室内空间的必然产生，伴随这些物质载体所必然派生出，包括感官和思维存在的抽象感受。

不同环境、不同光线、不同气候状态下的空间环境会给人不同的印象和感受。

置身在阳光明媚、碧海蓝天的海岛，游艇码头、小屋、沙滩（图1-2）与细雨濛濛的江南水乡，会使人有着截然不同的心情（图1-3）。由此可见，光与影的把握、对于环境气氛、特征气质的表现至关重要。

图1-2 香岛别墅

图1-3 水乡

一、光影与量感

明暗、光影的对比是表现形体“量”的重要手段，正如无光即无色的道理一样，无光则无明暗。不同环境下的空间、不同光线中的环境、不同气候状态下的室内，会给人不同的印象与感受。线条图中的光影效果可帮助人们感受对象的体积、质感和形状。如果没有阴影，在二维平面图中，便失去了对象的空间感。就线条的表现特性而言，细而疏的线条常表现受光面，粗而密的线条则表现背光和阴影面，这与有色画利用色调、明度、饱和度等色彩关系的表现特点是不相同的。“量”反映出不同物体各自具有的体形特征的逼真程度，包含物理量与心理量，其中，物理量在视觉上表现为不同物体所具有的厚重、轻薄、笨拙、灵巧、大小、多少等各种复杂多变的体积和重量感。运

用量的对比关系，可以构成多样变化和统一的效果。物体的量感，同时也是一种心理量，除了受客观世界的物理因素影响外，还会受到许多主观因素的影响。将客观世界中，轻、重物体的属性抽象化，也会形成画面上的视觉量感（图1-4）。设计师的心理量是基于人在客观环境中积累的视觉经验，由画面上的景物、形体的视觉要素，对视觉产生刺激所形成的一种心理效应，是以物理量感为基础，而又在心理上大大延伸了一个概念。

光影是伴随物体的“量”而产生的，相对于物体轮廓来说不是本质的东西，但影子对于提高空间的印象或增加深度却是很重要的。利用影子的变化，还可以丰富形体的艺术效果。不同的光会产生不同的环境氛围，比如，从天花板来的光源，由于分散使物体表面的微妙起伏消失；独立集中的光源却适合观察形体的立

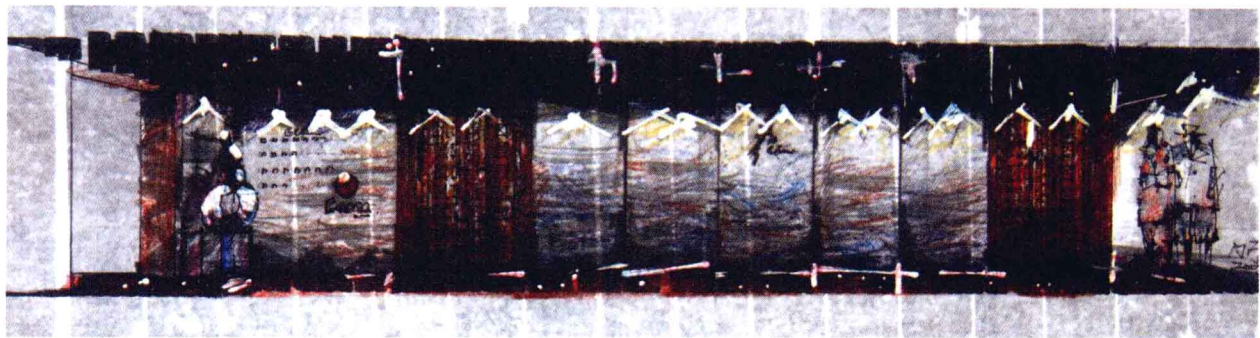

图1-4 视觉中的光影与量感

体造型和表面的肌理；大面积正面照射或者光的投射方向与观察者一致时，将成为无方向性照明，对于空间视觉表现效果是不好的。利用光线的照射规律，设计照明用具，创造环境的意境与情调（图1-5），在表现上，应重点分析处理整体色调的反差。在手绘表现设计中还应考虑，在同一空间中普通光、环境光、自然光的关系，以及亮度、颜色的差异应依不同的照明要求而设计。明暗关系是因光线的作用而形成的，在黑白线条图中利用不同性质的线条进

行处理。利用光影的衰落现象来表现形体的空间特性。人的视觉对明、暗反差最为敏感，在线条图中常需演绎设计对象前后左右的位置及体面的凹凸关系，以获得画面的立体感。同时注意环境的亮度均匀与稳定，还应考虑光源与形体间的距离是影响色彩强度的主要因素。表现出光线照射室内所产生的明暗对比的效果，使其接近视觉感受，表现得具有真实感，有的在中性色卡纸上只表现出亮部和暗部，使画面效果更显简洁、生动。

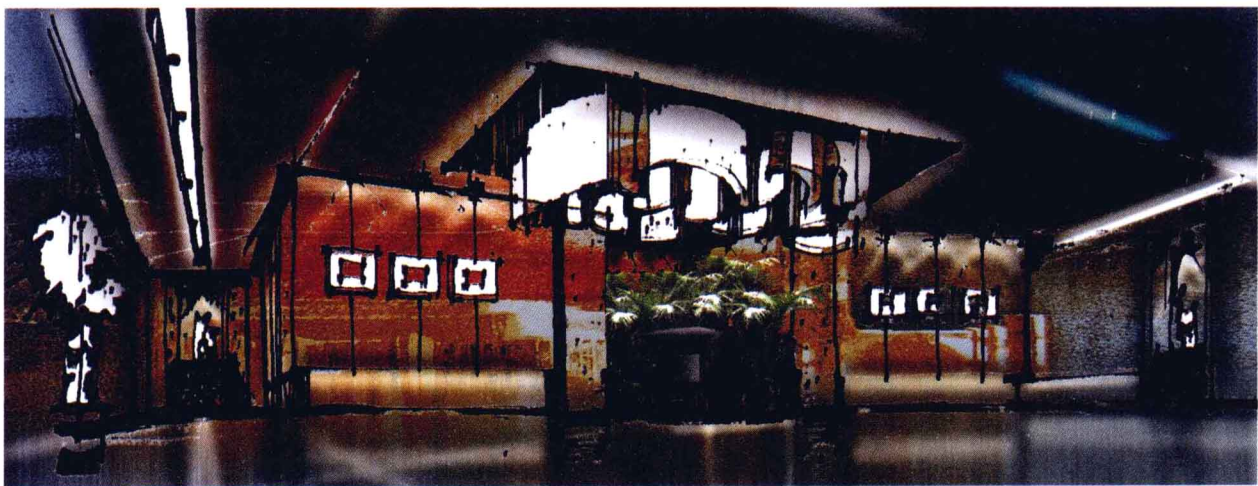

图1-5 光影与量感的关系

二、光、时间和情感

光与时间在不同的情况下会给人以不同的感悟。光随着时间的变化，其空间环境也会

随之发生相应的变化，同时给人不同的心理感应。另外，以时间的概念分析手绘设计表达特征，随时间的推移，新的时尚设计会不断出现。时间是描绘空间运动变化的尺子，没有光

的变化也就无所谓时间。光与时间的变化不仅包括移动,更主要的是指本质内容的发展。物体随着光运动的时候,时间、空间尺度都会发生变化。光源照射在一种静止的物体上,虽然我们的观赏点在移动,却给我们造成一种感觉,就是超然于时间之外的感官印象;光源照射在一个运动着的物体上,任何一个时刻它所呈现的姿态都是它整个运动过程中的某个特殊阶段。由于只是同一形体的运动,位移没有变化,给我们造成的感觉就是在空间中运动而不是在时间中运动;而建筑环境空间,则是设计师对于物体作相对认识,而立体物及空间体是静止不动的。由于人移景移、时移景变及光的变化,从而使人感到时间的运动。所表现出的特征就在于,整个变化过程或整个运动过程的顺序性与逻辑性,而不是各种成分在时间上的延续。

表现光的空间效果是由光的投射位置决定的,光在反射空间环境方面具有决定性的因素。即使同一个空间,通过改变其投光部的大小和位置,就可以改变空间环境的性格、情感,使人产生完全不同的空间印象。比如一个

完全敞开光源的空间,会使人感到明朗、怅茫;在带有天窗采光的内部空间,人们就会感到安静、神圣;而在侧面进光的内部空间中,人们就会感到轻快、自由;处于地面发光的舞台空间,则有一种轻飘、奇异的心理感悟。

营造空间环境给人的情感变化还体现在光通量的变化上:光的流明对于空间环境的氛围起着决定性的作用:光线不足的环境容易使人沉静;光线充足的环境则使人兴奋;烈日下的树荫会令人感到轻松凉爽;在隧洞里发现了明亮的洞口则引起人的兴趣;在一个海滨浴场,白天强烈的外光或在夜间投射灯不同强光下,都会使人产生日晕和月晕现象,此时全部表面的肌理和色彩完全呈现同一光环效果。从这种意义上来看,在外光强的地方采用凹凸变化强烈的实体形态表现将是有效的、适当的;在薄雾和阴云天较多的环境中则适合采用肌理和色调微妙的造型。空间的明度不同与实际物的色调不同一样导出光的不同:在不习惯的色光下,物体仍为记忆中看过的情况,但在变动的色光下,由于纪实的对比,物体的色调均会随之改变。

第二节 空间与功能的界定

首先,室内空间内具有一个有秩序的网格固定地分隔着空间,那么,利用效用性和空间整体美去取舍方格,这样,在构成空间的各部分中就对应了一定的数值,也可以称为“模数计划”。基准的设定在某种意义上说是对空间创造的束缚,不过在经济性和构造技术方面却有着相反的理解。

一、走进空间

空间是设计师萌发设计灵感的主体,不同的空间会给设计师带来不同的心理感悟。设计的元素来源于空间,而设计灵感却是从大脑中

萌生出来的。空间概念是通过功能与形式的结合而生成(图1-6),空间的分区是促进平面机能更细密分化。由于人的生活行为中很多要素错综复杂,将这个难以捕捉的对象按照某种意图分成几个部分,于是,空间功能就明确地浮现出来了。再从所谋求的空间机能方面分析该对象,使不同的机能对应于不同的空间,最后再把被明确区分的各空间组织起来构成整体。这样,依靠巧妙的区域划分,空间便极其明确地成为与生活行为相适应的空间了(图1-7,图1-8)。反过来说,具有良好的实用性的空间都有着独创性的区域规划。

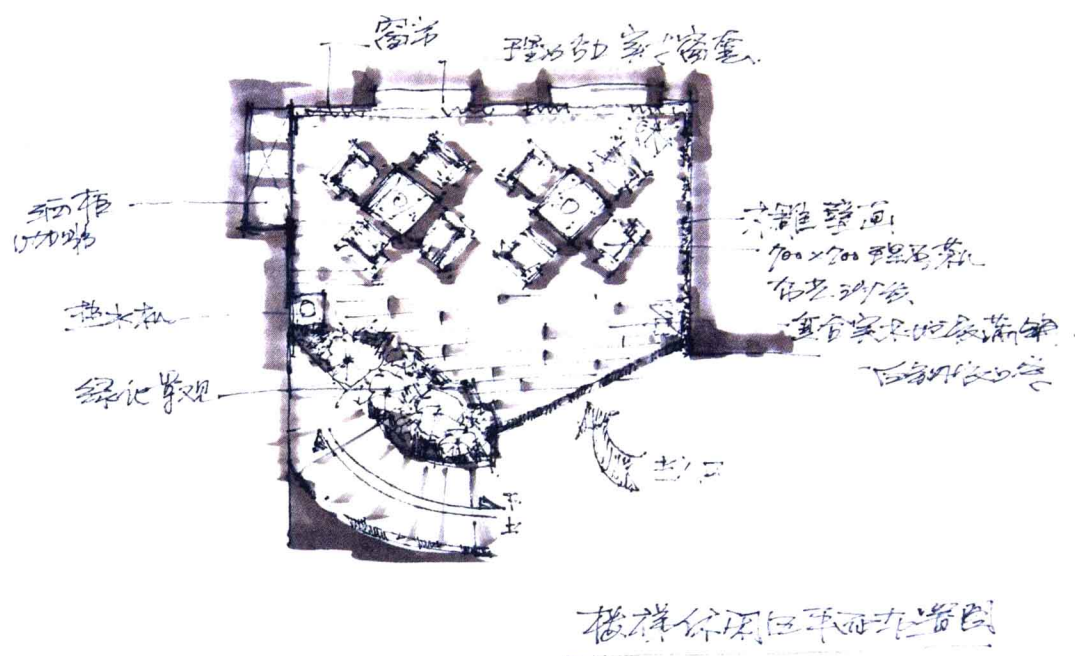

图1-6 空间形态中的功能与形式关系

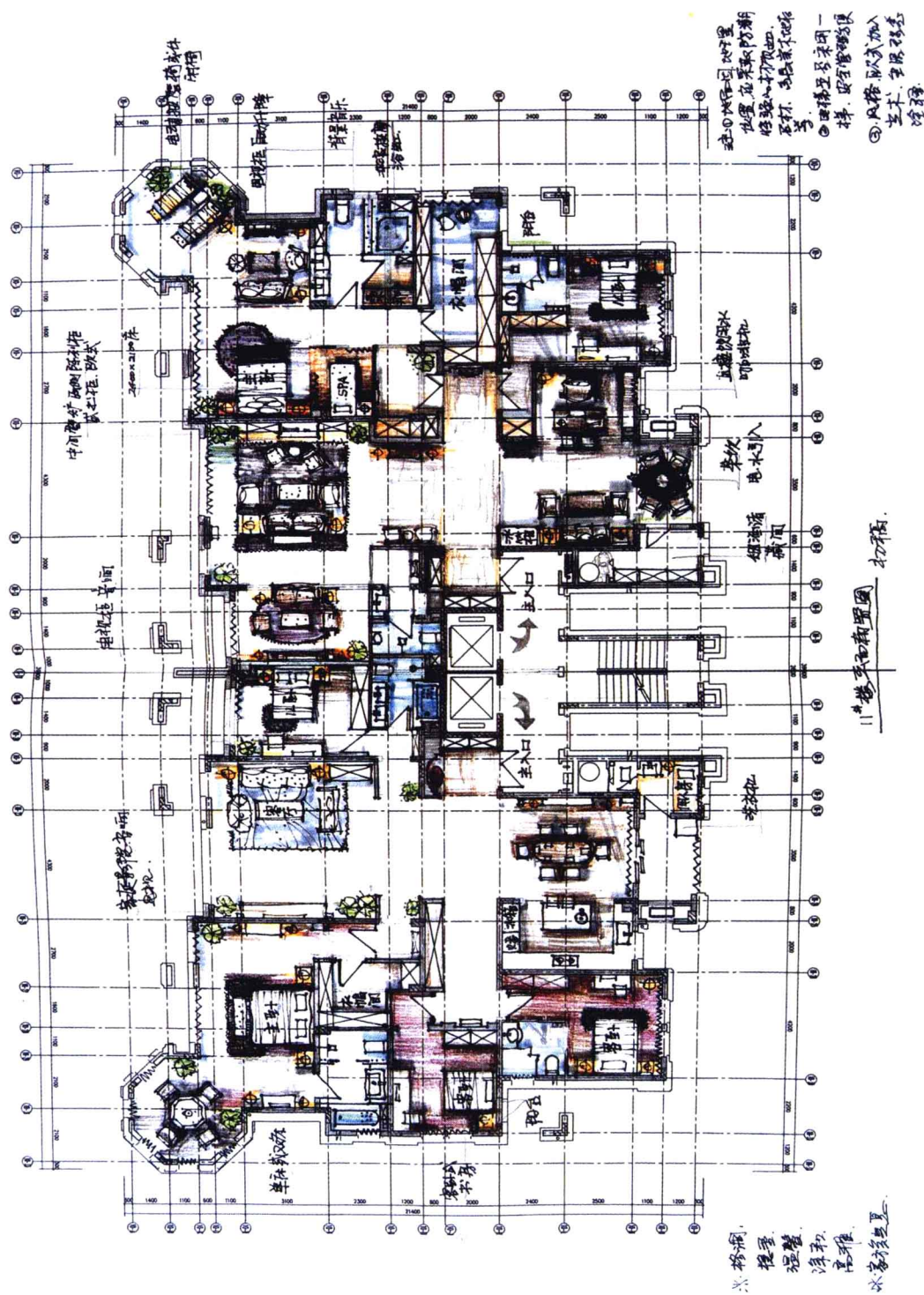

图1-7 空间的组织与划分案例1

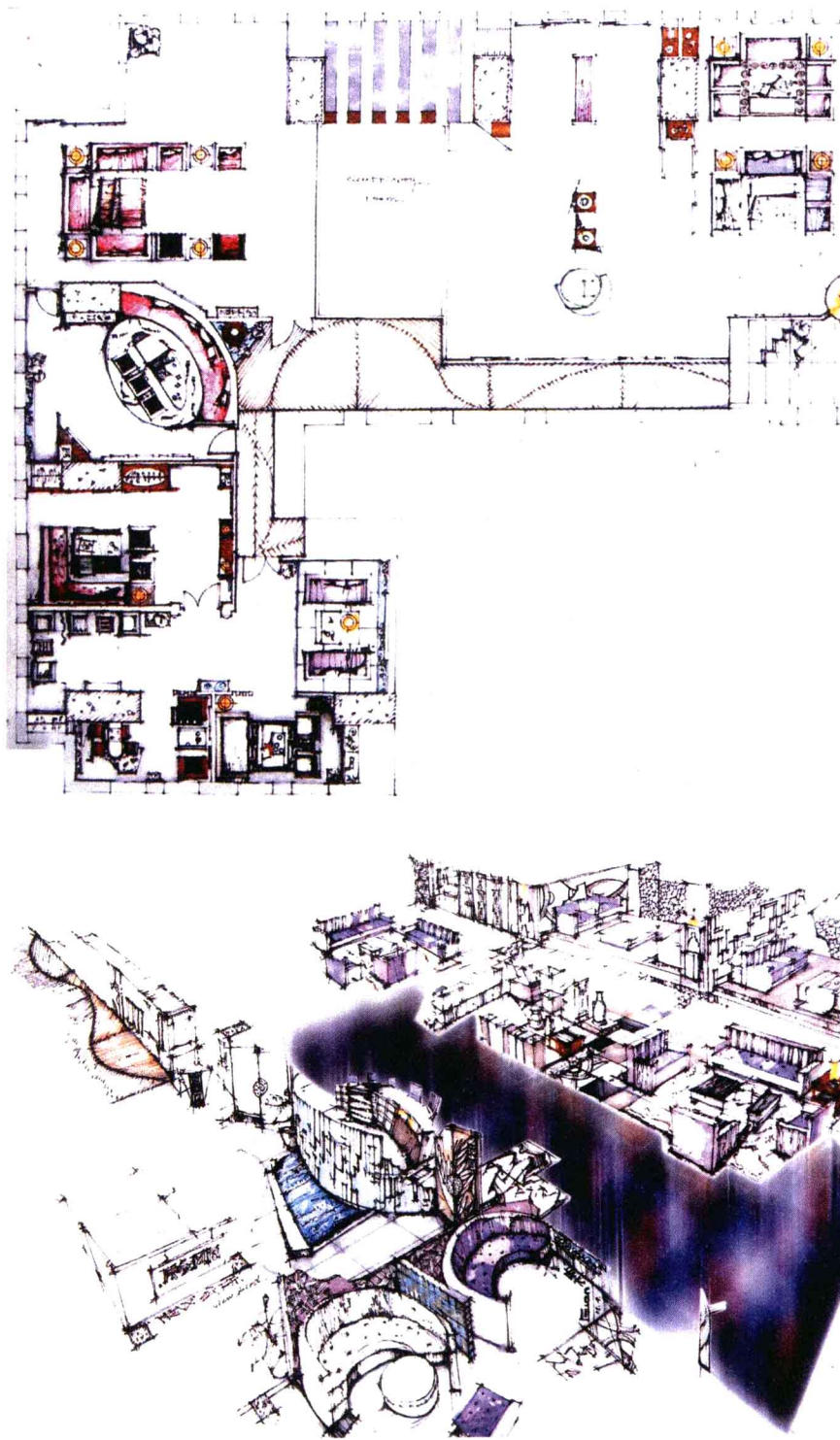

图1-8 空间的组织与划分案例2