

室内设计

徒手室内设计

快速表现技法解析 朱广宇 著



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

徒手

TU SHOU

室内设计

室内设计

快速表现技法解析

朱广宇 著



机械工业出版社

徒手快速表现技法是室内设计的重要专业基础,可以使设计初学者进一步掌握设计图示交流语言。本书分为六个部分,分别阐述了设计表现的造型基础,表现图的透视原理,表现图的画面意识和构图,表现技法特点及实例,造型基本要素及材质表现,设计探讨及表现图欣赏,为初学者提供了一套快速掌握设计表达的方法。本书通过大量优秀实战作品,训练初学者使用各种工具进行表现图绘制,熟练掌握不同速度及不同趣味的专业表现性绘画技巧。

图书在版编目(CIP)数据

徒手室内设计快速表现技法解析/朱广宇著. —北京:机械工业出版社, 2011.4

ISBN 978-7-111-33538-2

I. ①徒… II. ①朱… III. ①室内设计—建筑画—技法(美术)
IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第028422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:闫云霞 责任编辑:闫云霞

责任校对:刘志文 封面设计:马精明

责任印制:杨 曦

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

2011年6月第1版第1次印刷

250mm×250mm·12印张·298千字

标准书号:ISBN 978-7-111-33538-2

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



朱广宇

温州大学美术与设计学院副教授，系主任，长期从事环境艺术设计和教学工作。中国环境艺术设计学年奖评委会评审专家，浙江省职业技能鉴定专家委员会委员，注册高级室内建筑师、油画家、水彩画家，温州开明画院副院长，兼温州市欣荣园林规划设计研究院副院长。

作者近年主持的省级科研项目：

浙南传统建筑构件装饰艺术研究（浙江省社科联研究课题）、现代宾馆室内设计的地域性和创新（浙江省教育厅课题）、中国界画中传统建筑装饰的研究（浙江省社科联重点研究课题）、以图解普及传统民居建筑装饰（浙江省社会科学界联合会社科普及课题）等。

近几年出版的专著、教材：

1. 2009年《中国传统建筑室内装饰艺术》，机械工业出版社。
2. 2010年《手绘中国皇宫建筑与经典园林》，天津大学出版社。
3. 2008年《中国传统建筑门窗、榻扇装饰艺术》，机械工业出版社。
4. 2010年编《中外建筑史》（外国部分），中国建筑工业出版社。
5. 2001年《中国美术家——朱广宇》，上海三联书店。
6. 2010年《环境艺术设计表达》，机械工业出版社。
7. 2006年《室内设计基础》，湖北美术出版社。
8. 2006年《环境艺术设计与快速表达》，湖北美术出版社。

前 言

设计是一项创造性的思维活动。设计师有了创意构思，还要形象地把它表达出来，一是记录自己的设计灵感，在此基础上深入分析；二是能以此与人探讨，特别是与业主交流，使业主能够较为形象地了解设计的效果，以便沟通设计师的设计思想与业主的审美要求，求得完善的设计；同时也是在不断推敲、测验和完善自身的设计。运用各种表现技法将设计灵感转化为表现图，是室内设计师必须掌握的基本功。因而，手绘是设计师心灵智慧的一种触动。

设计就是一系列形象通过在空间中叠加、重复、罗列、穿插、转换、并置、对比完成的，设计本身包含着各种图形的绘制工作，如透视图、表现图正是这一思维活动的统一体现。画家的写生是通过眼、手、脑统一协调工作的结果，设计师的设计过程同样是这三者的结合。所以说设计师手上的表达与表现功夫之好坏是衡量其优劣的重要因素，如同演奏家对乐器的把握，作家对词语的应用，画家对色彩的捕捉一样。

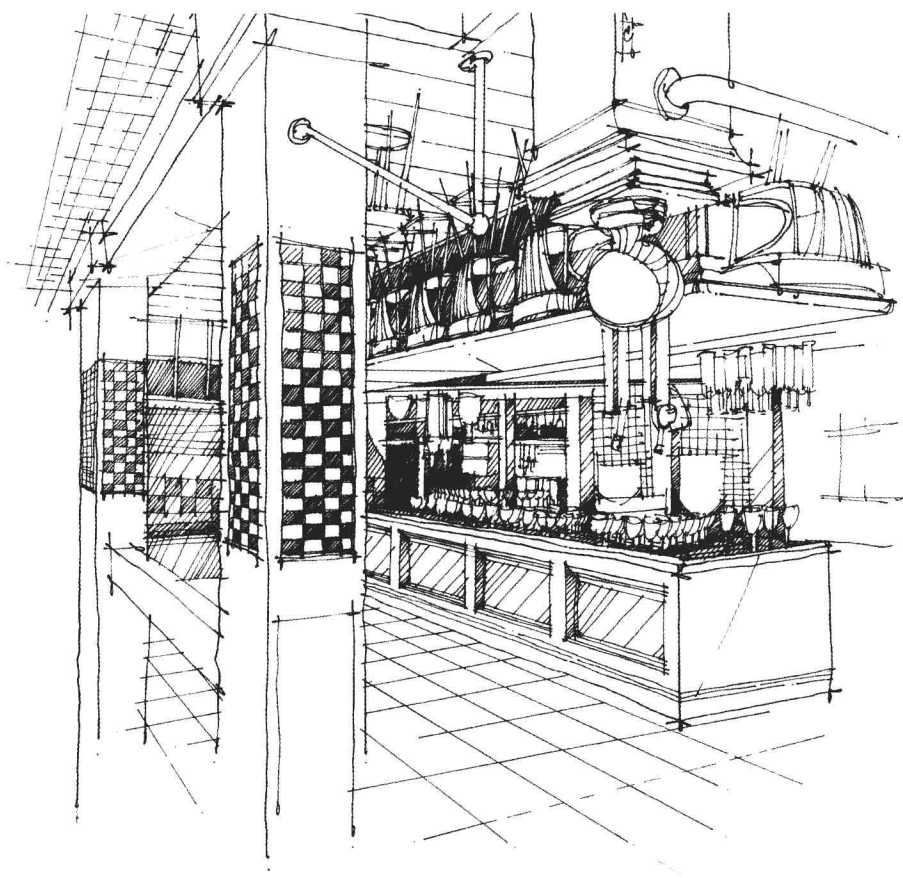
快速的徒手表达与表现能迅速捕捉自己的灵感与设计意念，尤其在施工现场遇到的一些小改动，设计师利用手绘图快速表达和客户进行沟通，是十分便捷和有效的，这样会大大提高工作效率。此外，在平时设计师还可以将好的作品、好的资料快捷地记录下来，它比模型制作更快，比工程图更为直观和便捷，是提供直观形象的最佳选择。所以室内设计快速表现技法是一门非常重要的基本功，是培养初学者的观察能力、训练初学者的表现能力不可缺少的重要手段。

因此初学者应从徒手能力的培养入手，在审美能力、设计能力、表现能力上打下坚实的基础。毫无疑问，随着手绘表现能力的增强，还能够更大幅度地挖掘其他如计算机辅助设计绘图的潜在能力，表现技法也更为灵活多样。

本书可以说是笔者主编的全国高等院校设计艺术类专业创新教育规划教材《环境艺术设计表达》的姊妹篇，但两者在规格形制、编写手法和侧重点上的区别是明显的，在本书中笔者更多强调了手绘技巧的实战性，尤其强调了线条练习的训练，加强了设计多种技法表现的趣味性，并进行了一些设计探讨。本书也先后得到温州大学美术与设计学院08、09专升本环艺班多位学生的帮助，这里，由衷感谢她们的支持。同时，衷心感谢闫云霞编辑这几年来对笔者工作的热心帮助。由于时间较为仓促，工作量大，本书恐有不妥之处，敬请专家、同行给予批评指正。

朱广宇

2010年9月于温州 闻雨轩

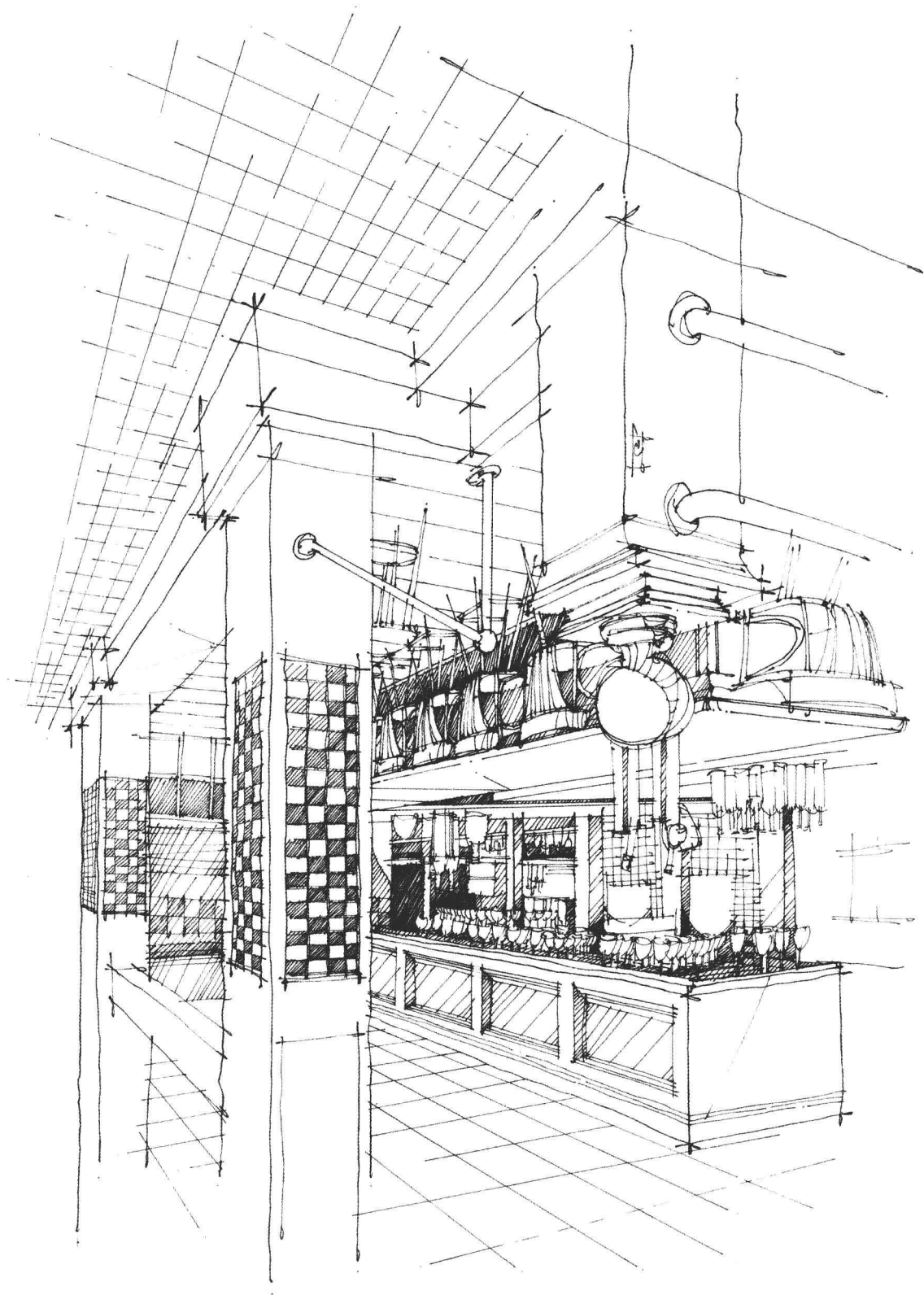


01徒手

TU SHOU

造型基础——素描与线

初学者首先要掌握手绘的初步绘图能力，了解室内设计表现技法中素描、线描、速写等基础知识，通过不断地练习，逐步掌握初步的空间表达能力。其中，线条的练习是非常重要的，如图1-1就十分注重线条用笔，并能体现设计表现图用线的概括能力。另外，在培养造型能力的同时，着重启发对形体的想象力和创造性。



手绘提示：通过图片抄绘和观摩交流来促使学生对室内设计表达的认识以及表达能力的提高。

图1-1 某餐厅手绘表现

1.1 素描与设计表现

素描是一种现代设计的绘画表现形式，也是学习设计表现图前必须进行训练的基础课程。作为未来设计师成长所需要的素描练习，虽然它具有一切造型艺术共同的训练内容，但显然它与进行绘画创作为目的的素描训练有着一定的区别。就建筑及室内环境相关专业设计师所需要的素描训练来说，其目的主要在于对初学者造型能力的培养，这种能力包括造型能力、塑造能力、构图能力与形式美感等方面的内容。也就是要求初学者在素描练习中要侧重于对形体空间结构的理解，而要做到这一点，初学者首先要解决的就是观察、分析，并能在画面中确定出空间各个部位的位置与比例，在这个基础上再进一步深入刻画形象的特征。对于初学者的训练，在方法上要从感性认识出发，最后落实于理性认识的提高。过去那种将全因素素描作为考核学生设计能力高低的作法，已不符合培养设计人才的要求，因此，用设计素描去培养设计师的专业能力已显得非常重要。（图1-2为设计素描练习）



手绘提示：设计素描就是以设计概念为先导的造型形式。它是以设计为教学目的而进行的各种素描写生和素描创作。它侧重于对形体空间结构的理解，把握形的准确性以及对材质的表达等。它的训练方法是理性的，是运用绘画中的线面语言对形体进行概括，是逻辑思维造型能力的一种体现。

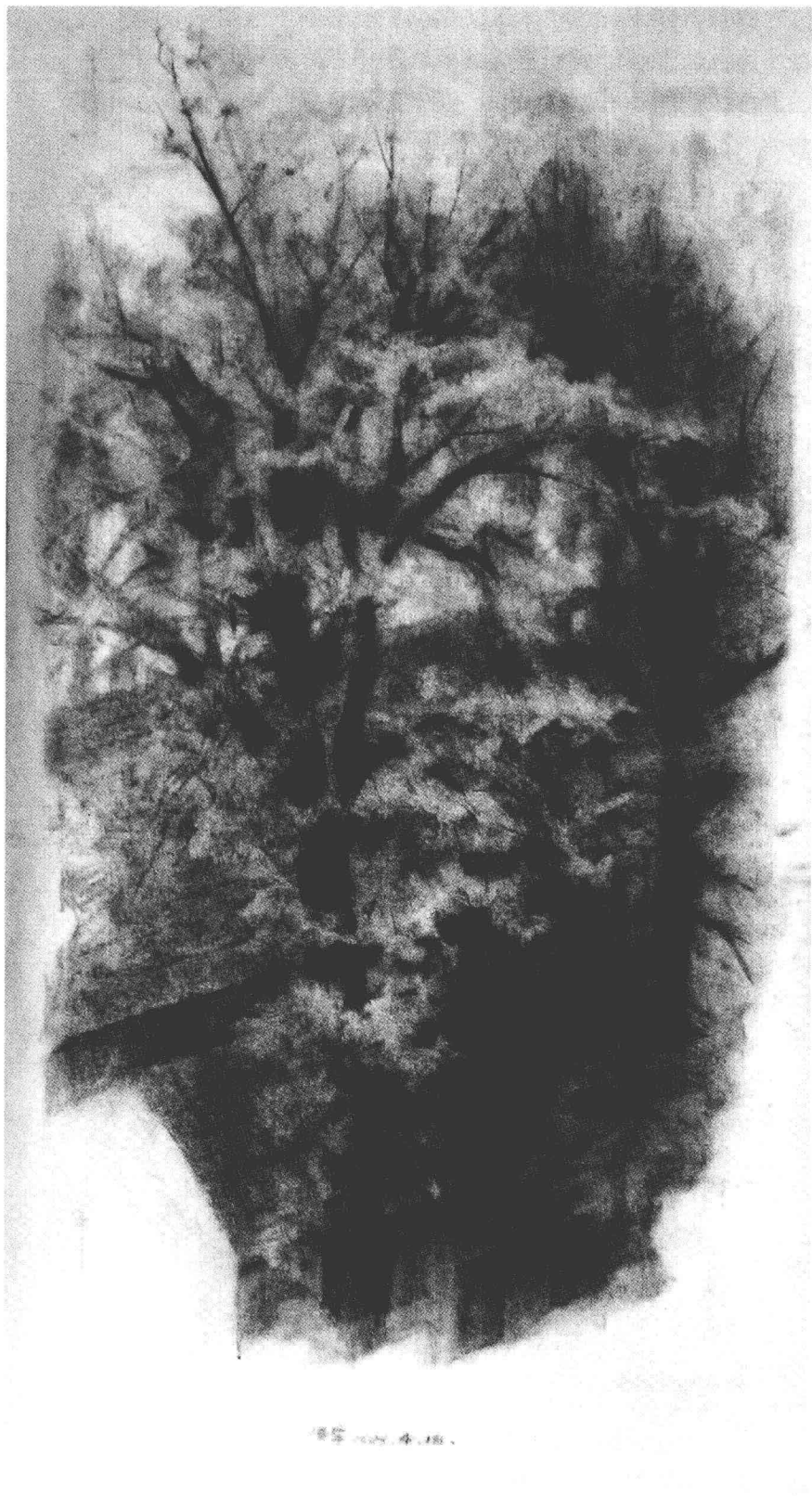
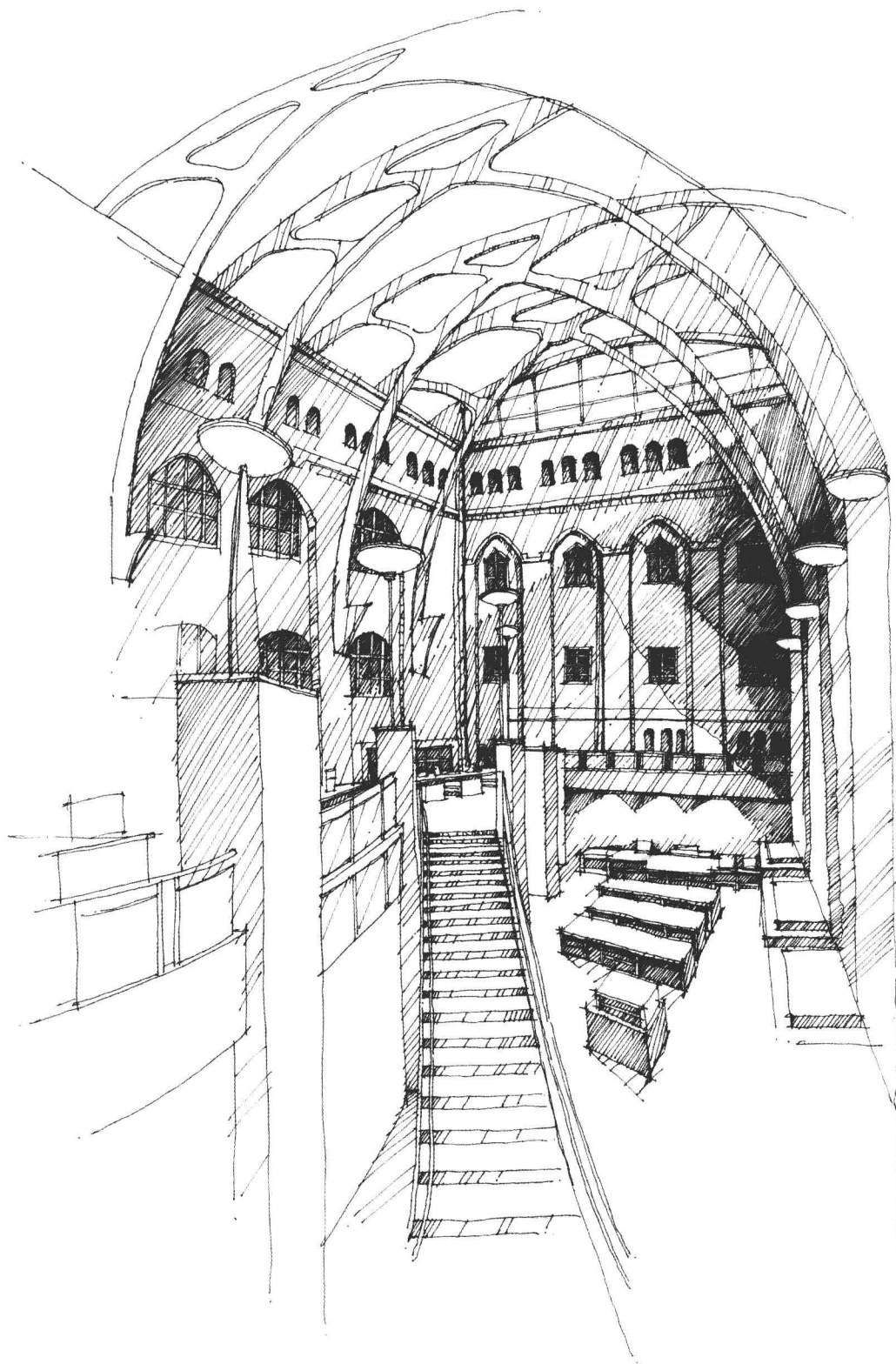


图1-2 设计素描练习

通常，设计类院校普遍采用设计素描作为设计的造型基础课。

设计素描的一个重要特点是在培养造型能力的同时着重启发对形体的想象力和创造性，它要求学生深入地研究形体和空间的各个方面，进而了解形体的本质特征和发展的多种可能性，以自然的各种表象为依据，透过对形体不同性质的观察和表现，创造新形态，达到形态设计的目的。在练习设计素描的同时也要穿插一定数量的写生、默写和色彩建筑风景练习，各种练习相互进行有相互促进的作用。



手绘提示：图1-3为某建筑空间素描练习。主要还是用斜线来表现明暗层次。
(介质：钢笔墨线、复印纸)

图1-3 某建筑空间素描练习

设计素描强调线的功能，线是表现形体的一种非常重要的绘画语言。我们可以看到人们在表现形体的最初阶段多半是选择线作为主要手段的。在原始的绘画中，在儿童画中，这样的例子屡见不鲜。同时我们又可以看到中外历代的一些大师，在他们的许多传世之作中也充分地运用了线来表现形体，从而创

造了许许多多艺术珍品。线是造型艺术中最重要的元素之一，它在环艺设计快速表达中尤为重要。它们看似单纯，其实千变万化，不仅能勾勒确定形体的结构，也可在一定程度上表现色调、明暗、体积甚至质感，我们绝不能简单、教条地去加以处理，线是设计素描中一个值得探讨的重要课题。

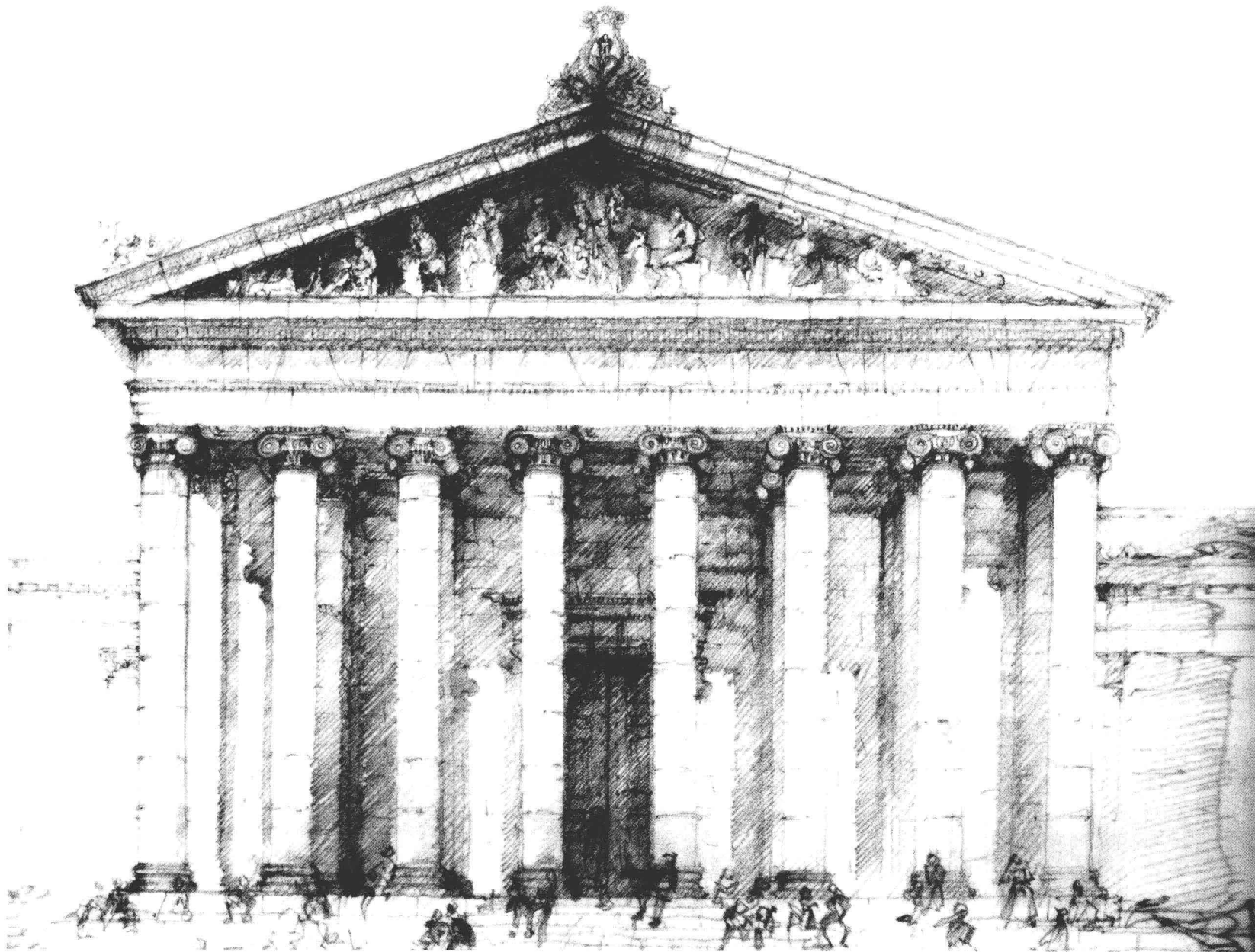


图1-4 建筑素描作品（德）海因希里·彼特纳（摘自《德国手绘建筑画》）



提示：海因希里·彼特那：1939年出生，1976年毕业于慕尼黑科技大学建筑系，从事建筑设计基础课程的教学。手绘图样的能力——从整体到建筑细节在彼特纳看来都是从教育开始的。因为这种能力创造了形式和空间。图1-4为其建筑素描作品。

1.2 线描与设计表现

线的练习方法：

线条练习是学习设计表现的基础，在学习中我们必须保持心境平和，眼手统一。作为初学者，要从最根本的线条练起，做到运用自如，对线条掌握的熟练与否将直接影响画面效果。线描中，常用线条有直线、曲线、任意线条三种。

直线：

直线条练习讲究线条挺拔、有力，两个端点要实，不能带有尾巴，线条排列整齐，组织有序，组合线条的交叉与重叠练习，是直线条练习最好的方法，见图1-5、图1-6。

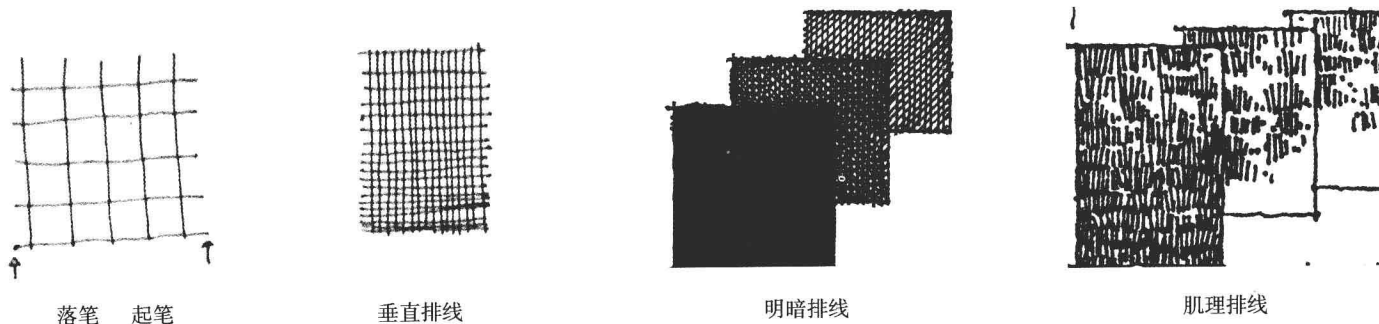


图1-5 直线条练习

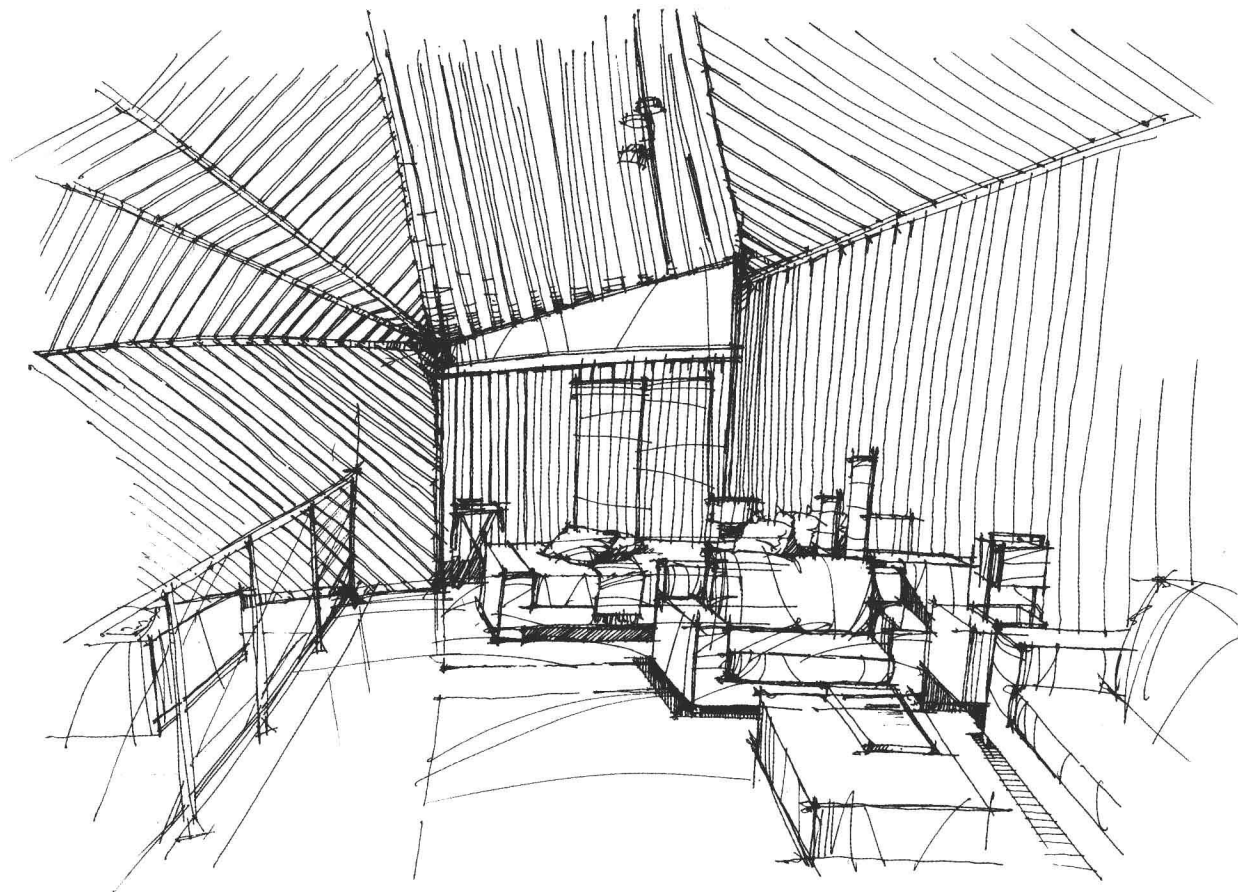
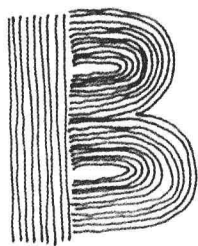


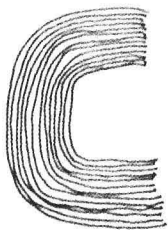
图1-6 硬笔的练习方法——直线条

曲线条:

曲线条要求用笔放松,弧度圆滑、饱满,落笔起笔要求果断,在练习中应多进行多种练习方式,见图1-7、图1-8。



对比练习



单造型练习



联想练习

图1-7 曲线条练习

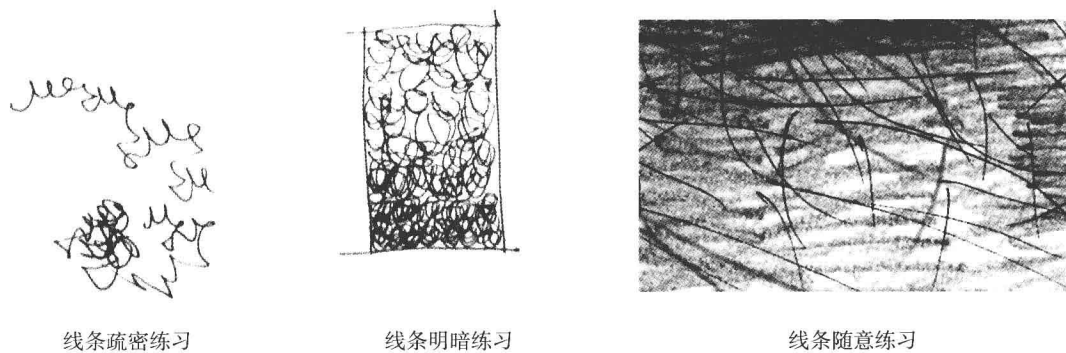


手绘提示:设计师是美的鉴赏家,是美的创造者,是带给人类美的使者。然而要使自己具备一定的审美能力和表达手段,最直接、最有效的办法就是进行刻苦的设计基础训练。

图1-8 硬笔的练习方法——曲线条

任意线条:

在任意线条练习中,手、笔更要放松,用笔讲究写意、随意,一般不受其他条件的约束,见图1-9、图1-10。



线条疏密练习

线条明暗练习

线条随意练习

图1-9 任意线条练习

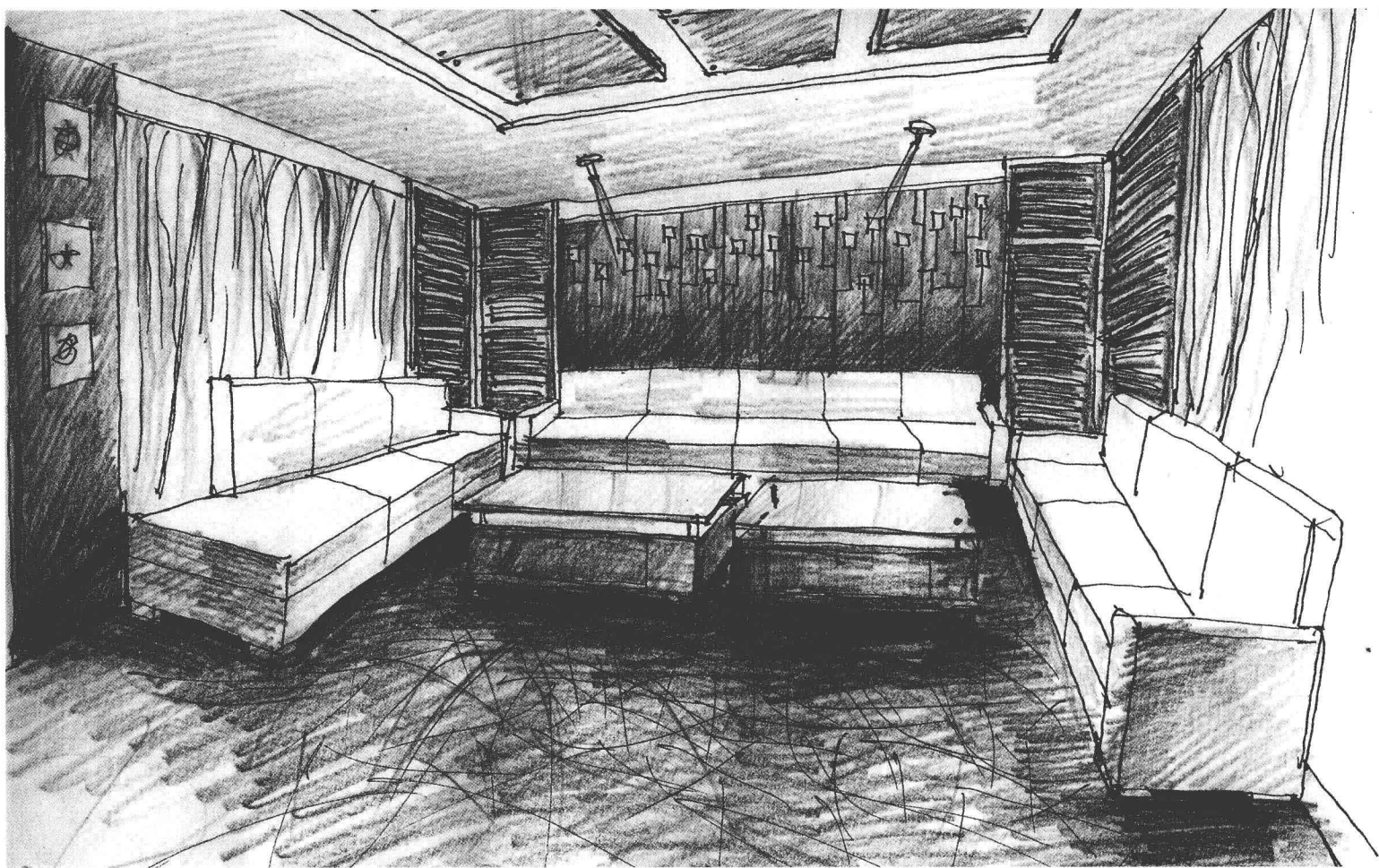


图1-10 硬笔的练习方法——任意线条



手绘提示:在练习线条时,大家往往会感觉很枯燥,这时,建议大家多找些趣味练习的内容,尝试不同练习的方式,这样既可对线条熟练掌握,又使自己轻松愉快。在愉快中学习,学习中体会快乐。

结构体练习

结构体练习是对线条练习的深化,是进入实质性练习的第一步,它主要是通过简单的形体及结构透视练习,让初学者了

解并掌握物体结构、比例、空间关系、透视关系,对线条的练习进一步加强,而且此种方法有益增强练习者的三维空间想象力,增强对透视的理解,见图1-11、图1-12。

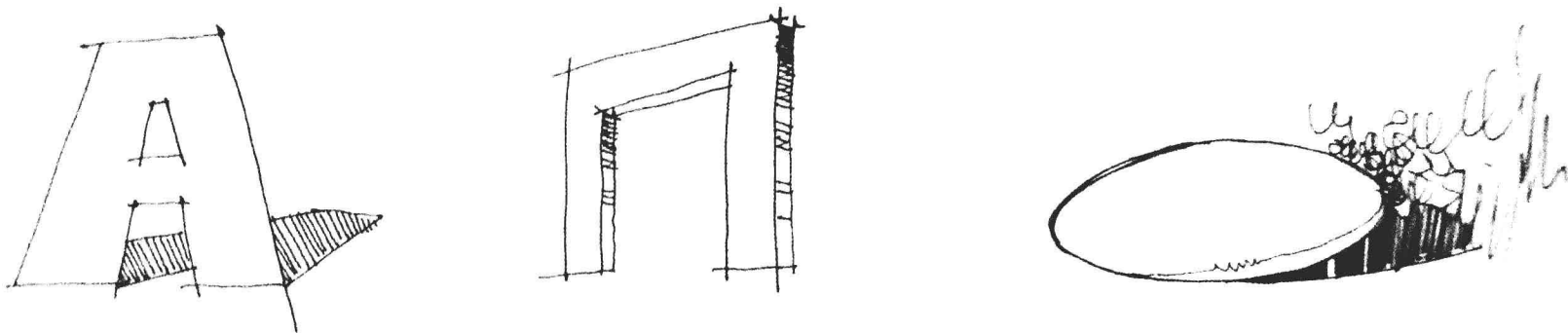


图1-11 结构体练习(一)

要想练好线描类表现图,要有一定的素描基础,在此基础上,以线为载体进行大量的练习。练习初期,首先选择比较简单的几何形体,这样容易认识,便于表现。

在以上内容里,我们练习了各种线的基本画法后,就可以把这些线条组织起来,练习各种几何形体。只有结合具体的形,线条才有意义,对各种线条也更容易理解和掌握。生活中的物体虽然千姿百态,但总的来说都是由立方体、球体、圆柱体和

锥体等几何形体组成的,如沙发、床、桌柜、茶几等都是由立方体演变而来的。因此,多练习画基本几何形体对于绘制室内外效果图有非常大的帮助。

在充分地了解和掌握简单几何形体表现方法和表现技法后,还要进行大量的应用性速写练习,即从简单到复杂,从单一形体到多种形体的组合。

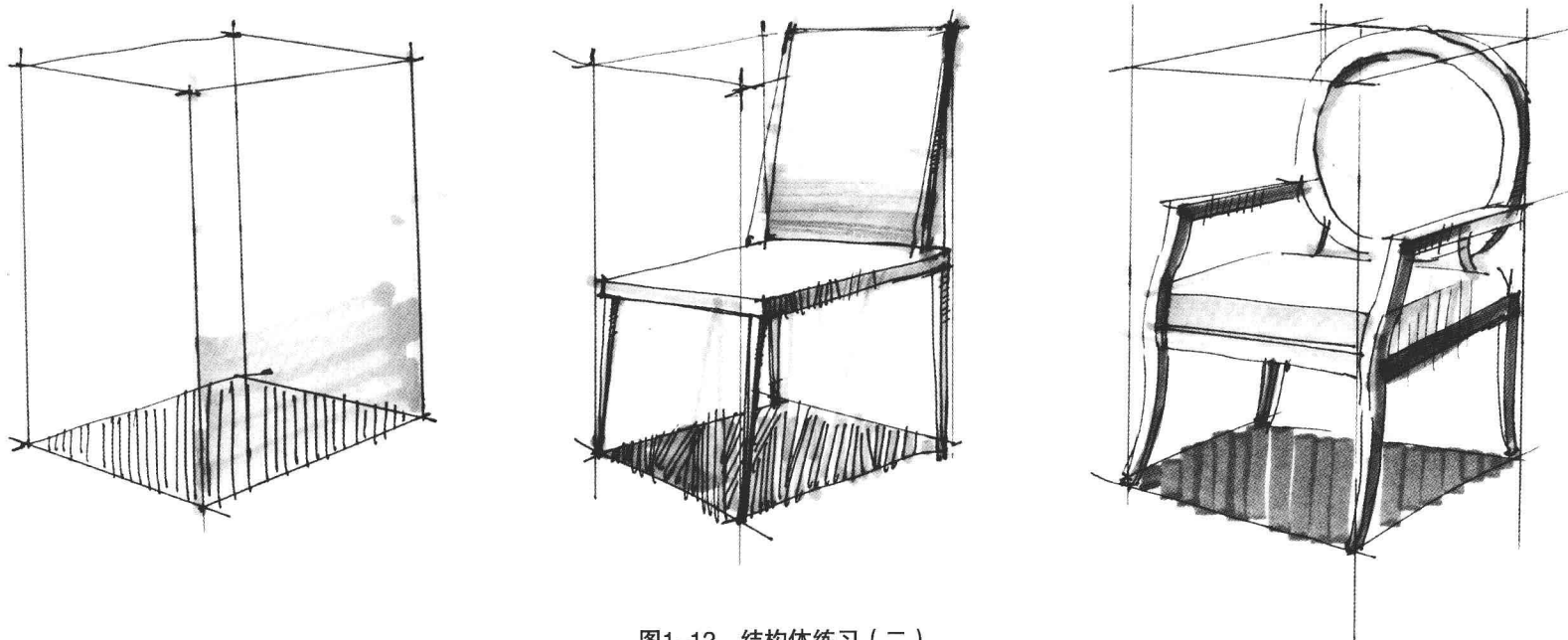


图1-12 结构体练习(二)

在起稿过程中，许多初学者在练习速写时，起稿无从下手，经常会问从哪先画？其实，它没有固定模式，起稿因人而异，要根据个人习惯，怎样能控制住画面，就怎样起稿，作为初学者一般可采取以下常用起稿方式。

1. 点定位法。通过对场景各主要点进行画面定位，这样能较好地控制画面的大小及物象位置。

2. 线定位法。通过对场景各物体外轮廓关系的定位，对画面进行有效的组织和构图，见图1-13。

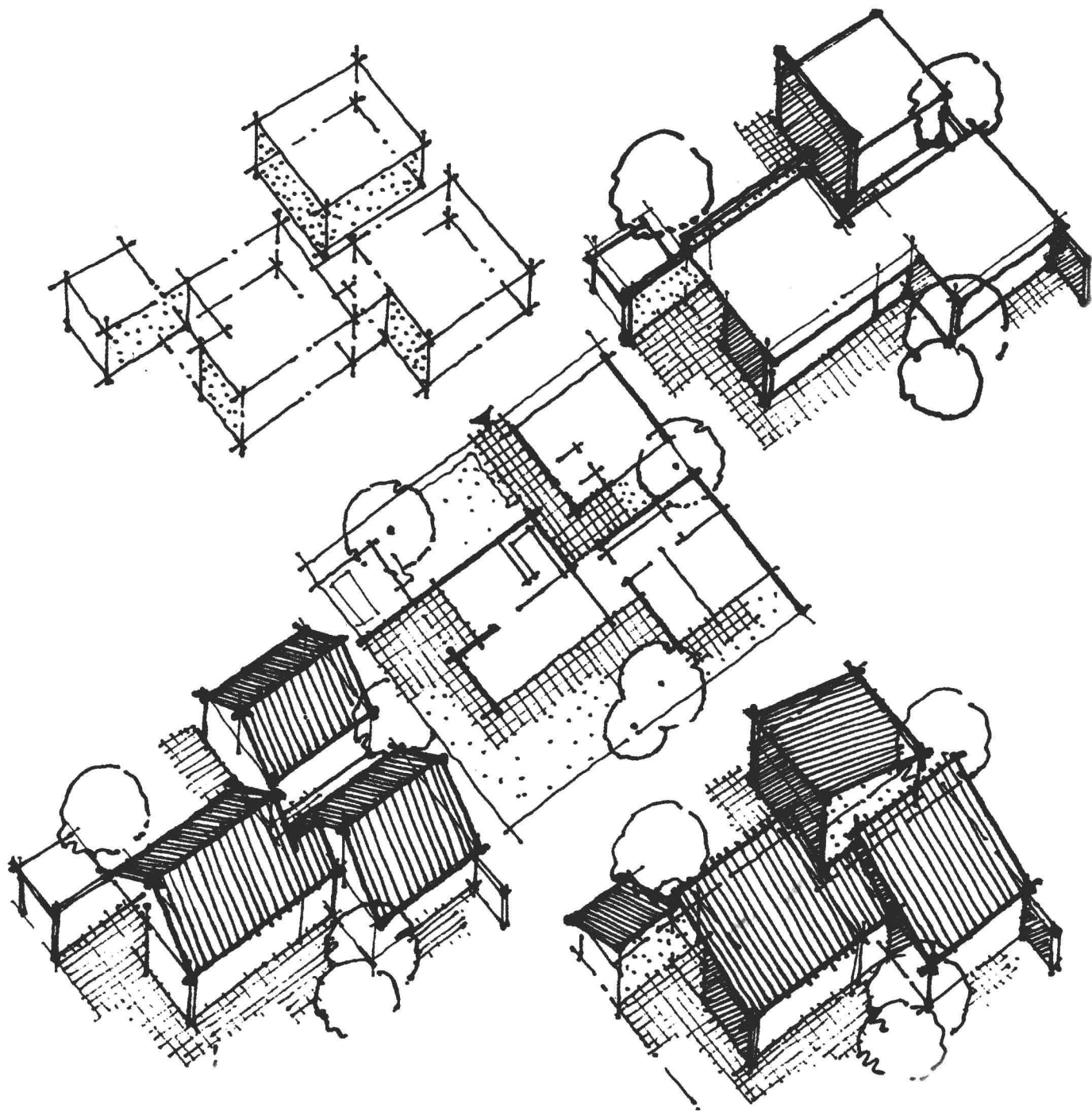


图1-13 线定位法

起稿完毕后, 应按以下步骤完善画面。

1. 刻画。刻画主要是对已构图好了的画面进行深入表现, 主体细节刻画, 调整虚实对比、主次关系, 强调线条的疏密和组织上的秩序关系。

2. 调整。调整是绘画的最后一个步骤, 它的主要目的是对画面进行反复分析, 认真观察, 要从整体出发, 正确调整局部不合理的表现, 通过不断修改, 使画面更加生动, 见图1-14。

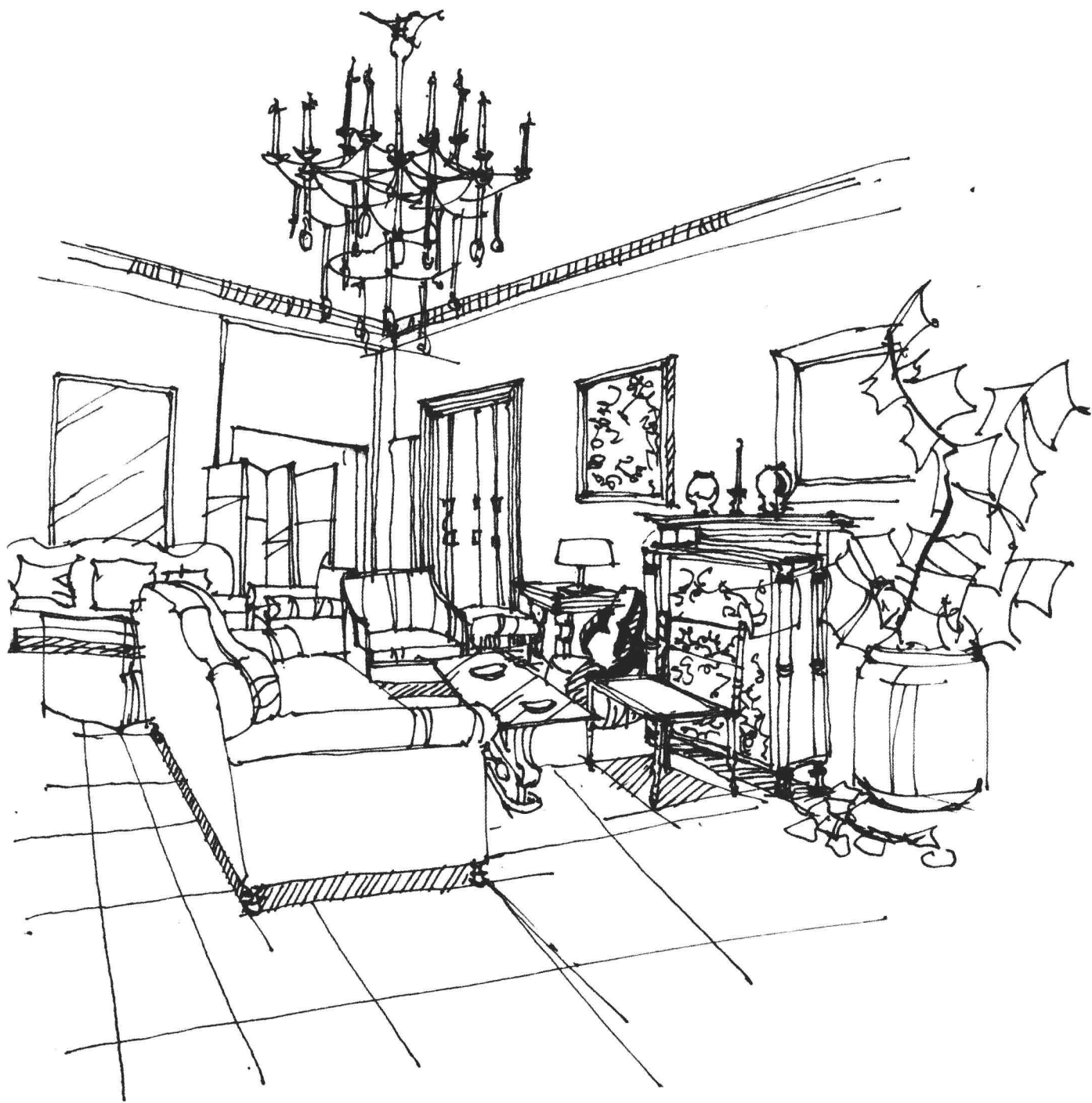
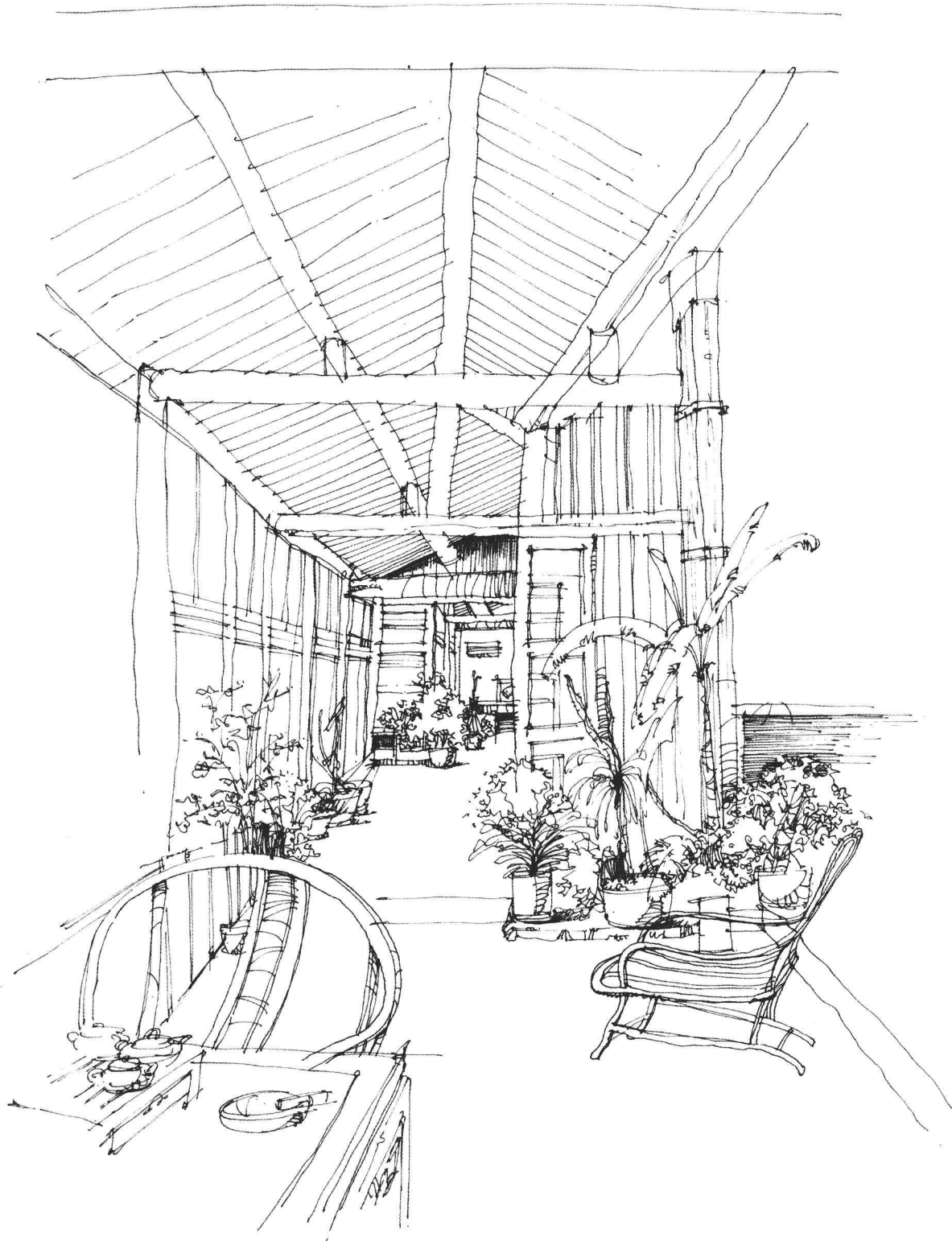


图1-14 线描类表现图练习

线条的训练方法:

在掌握了一定的速写、勾线基本功后,要进行室内外建筑空间环境的写生,其中线的练习是我们学习的重点。要进行不同线条的组合练习,如线条的渐变、曲直、长短、疏密等。



手绘提示:图1-15为线描类表现图的练习,此作品中,绘画者运用了线条来表现各种材料质感,如木材、石材、玻璃、毛毯等。

图1-15 中式休闲空间设计表现