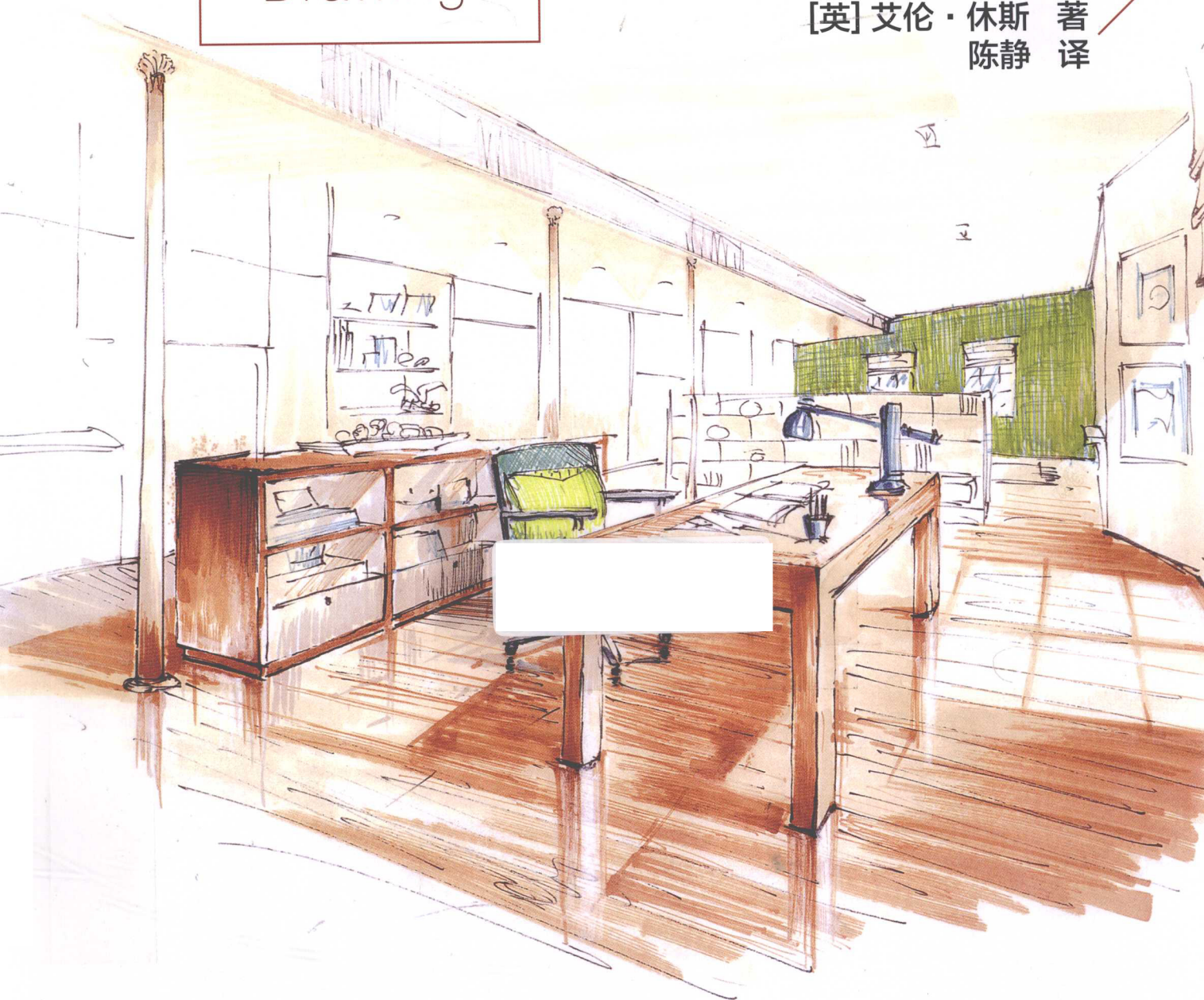

英国室内设计 效果图表现技法

Interior
Design
Drawing

[英] 艾伦·休斯 著
陈静 译

上海人民美術出版社

英国室内设计 效果图表现技法

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

英国室内设计效果图表现技法 / (英) 艾伦·休斯 (Hughes, A.)

编著. 陈静译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2015.7

书名原文: Interior Design Drawing

ISBN 978-7-5322-9522-7

I. ①英… II. ①艾…②陈… III. ①室内装饰设计—建筑制图—高等学校—教学参考资料 IV. ①TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 115237 号

© Alan Hughes 2008

First published in 2008 by

The Crowood Press Ltd

Ramsbury, Marlborough

Wiltshire SN8 2HR

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2012-548

英国室内设计效果图表现技法

编 著: [英] 艾伦·休斯

译 者: 陈 静

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 忻 雁

封面设计: 宋 燕

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 11

版 次: 2015 年 7 月第 1 版

印 次: 2015 年 7 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5322-9522-7

定 价: 58.00 元

目录

第一章 引言	7
室内设计的目的	7
室内设计中的沟通方式	8
有计划地做设计	8
为什么设计师要绘图	10
第二章 草图	13
为什么我们需要画草图	13
探索和观察	13
理解我们所见的	14
绘图工具	14
绘制草图的过程	15
绘制草图的方法	18
按比例绘制草图	23
第三章 正视图	31
正投影	32
绘图工具	32
绘图桌上的平面图	36
线条粗细等级	39
多视角绘图	40
绘制立面图	42
绘制剖面图	44
第四章 透视投影	50
规范和本能	50
绘制轴测图	51
绘制透视图	60

第五章 渲染技巧和阴影	81
完成符合意图的绘图	81
渲染方法	82
技术提示	103
总结	125
第六章 演示	126
你的作品集	126
演示和图形标志	127
演示的结构	139
第七章 灵感	145
历史和当代设计	145
空间的使用	145
有趣的元素和构思拾遗	146
为演示说明编排绘图稿	151
重要性：不断发展的绘图领域	161
补充书目	170
供应商列表	170
术语表	171
索引	175

英国室内设计 效果图表现技法

英国室内设计 效果图表现技法

上海人民美術出版社

目录

第一章	引言	7
	室内设计的目的	7
	室内设计中的沟通方式	8
	有计划地做设计	8
	为什么设计师要绘图	10
第二章	草图	13
	为什么我们需要画草图	13
	探索和观察	13
	理解我们所见的	14
	绘图工具	14
	绘制草图的过程	15
	绘制草图的方法	18
	按比例绘制草图	23
第三章	正视图	31
	正投影	32
	绘图工具	32
	绘图桌上的平面图	36
	线条粗细等级	39
	多视角绘图	40
	绘制立面图	42
	绘制剖面图	44
第四章	透视投影	50
	规范和本能	50
	绘制轴测图	51
	绘制透视图	60

第五章 渲染技巧和阴影	81
完成符合意图的绘图	81
渲染方法	82
技术提示	103
总结	125
第六章 演示	126
你的作品集	126
演示和图形标志	127
演示的结构	139
第七章 灵感	145
历史和当代设计	145
空间的使用	145
有趣的元素和构思拾遗	146
为演示说明编排绘图稿	151
重要性：不断发展的绘图领域	161
补充书目	170
供应商列表	170
术语表	171
索引	175

引言

20 世纪意大利哲学家贝内德托·克罗齐（Benedetto Croce）的格言“直觉即表现”探讨了一个观点——为了想清楚某件事情，我们需要把它表现出来。这个表述也许被赋予了許多形式，不过对于一名设计师来说，绘图是必要的手段。

对于一个设计师来说，绘画并不是一个想象过程，同样对艺术家来说也是如此。绘图是思考，是恰巧有支铅笔在手时，概念和想法的持续构造和解构。绘图同样是在交流，绘图作品必须是即使设计师不在场的时候，也能跟观众对话。这种“无声的对话”贯穿在设计师为传达他们的想法而创作出的绘图作品中，也贯穿在他们最终向客户展示的那些演示绘稿中。

所以对那些有志于从事设计事业的人来说，绘图有两个明显的用途。它既是辅助设计过程的一个工具，也是与受众沟通的一种方式。

室内设计的目的

虽然绘图跟很多设计科目有着显著的关联，然而通过对室内空间的重要性以及对室内设计师日常工作事项的调查，我们能够充分理解室内设计的目的。首先，室内设计不仅仅关乎事物，它并不只是靠美观宜人或者具有文化和历史价值的物件填满空间。它肯定不仅限于改变墙壁的颜色，摆置几个坐垫，抑或是为流苏的设计元素而兴奋！它第一步会考虑到空间，改善或改造空间以赋予空间新的功能，创造一种新氛围或者纠正某些缺陷，比方说难以掌握的比例问题。

室内设计师的任务是创造出宜居的空间。这对于居住空间或商务空间来说都适用——我们花费如此多的时间在工作上，以至于“办公室”往往比住宅更多地被使用。宜

居的空间必须完美履行它的职能，满足居住者的审美诉求。后者也许更难达到，不过也正是这一点使得好的设计成为伟大的设计。设计成功的空间会给我们带来别样的感受。“空间的灵魂”往往在外部空间中体现得较为明显，比如自然风光，但在室内空间中，它也同样重要。

当空间具有特定的主导功能时，对空间的情绪回应更容易被辨认——比如做礼拜场所。试着想象一名身份卑微的农夫，在 1260 年，从乡村来到巴黎，面对着新落成的巴黎圣母院。建筑本身的比例和影响力远胜于任何言语。教堂比周围区域的任何建筑物都高大，我们的农夫从几英里之外的城郊就可以看见，而这又增强了期待。

一旦穿过正门，场所的比例和气势氛围就会唤起你对它的肃然起敬。当我们的农夫往“神殿”里看时，他会有怎样的感受？首先，他会看见光的显著变化，随着太阳光束透过彩色的玻璃，分离的光线和明亮的色泽仿佛穿越进一个几乎不可思议的巨大空间里。他将看到高耸的拱顶，跨度如此之大使它们不能被完全辨识；做礼拜者肃穆而崇敬的行为、香薰的气味和哥特式内饰的壮丽——所有这些都一定比例上使拜访者感到自身的渺小。他们会感觉到宗教信仰和力量散发自每一块精雕细刻的墙砖。

这一切与当代住宅相距甚远，不过简单如“舒适的家”这样的要求来源于对环境的原始反应。正如大教堂贴近情感历史的脉络，住宅也可以做到。室内设计师必须了解人类对室内空间需求的基本原则。抵御自然力当然是最主要的，除此之外还有安全和舒适的感受。这种特定的需求正如作为史前人类的我们开始栖息在洞穴里并选择特定的“可防御”的位置一样，也许更加重要。对于空间的控制——可见和不可见的，根源于我们对“视野和庇护”的需求。保护你的家人免受剑齿虎的袭击与习惯性地选择餐馆角落里的那张桌子，这两者之间其实是有关联的。你挑选了一

个能看见所有路径的位置，没有人有机会躲在你的背后——你可以掠食而不会被吃掉！这舒适地带是你所需要的。想象一个正在伦敦地道里穿行的人，他就好比一个地表下的“穴居人”。

我们可以对人类处理空间的复杂性开展一次有趣的研究，对于室内设计感兴趣的人应该去了解那些设计师和理论家们的理念。举例来说，除了勒·柯布西耶（Le Corbusier）和密斯·凡·德罗（Mies van der Rohe）那些更为平民化的作品，学设计的学生还应该研究戈特弗里德·森佩尔（Gottfried Semper）、加斯东·巴什拉（Gaston Bachelard）和尤哈尼·帕拉斯马（Juhani Pallasmaa）的理念，探究人类如何从生态学、感官和审美等方面影响其对环境的理解和欣赏。

所以设计一个宜居的空间是相当复杂的，它既包含了普适的设计理念，也包含了特定客户的需求。文化背景、童年经历、读过的书以及曾经影响过我们的视觉概念造就了我们空间的喜好和理念。而对于这种喜好和理念的综合表达正是室内设计师的任务。

室内设计中的沟通方式

设计者的绘图必须展现设计的真实面貌。**平面图**表明空间的功能、分区、路径和设计目的。**立面图**展现该设计在空间表现上的平衡。**剖面图**解释了空间里水平和垂直结构的延展，而**3D制图**和**草图**是让客户有身临其境之感的最佳展示方式。

除了整体概念，室内设计师必须关注细节，以上列出的绘图方法都需要遵循各种尺度和规范。首先，一名室内设计师要关注空间，理解空间的使用以及客户对该空间的设想，这是设计过程的关键阶段。绘图就是基于设计师的理解。那么这种理解在实践方面是怎样影响工作方法的呢？设计方法有三个关键阶段：

- 调研
- 设计分析
- 设计

在室内设计中，绘图和视觉传达都有一个共同的作用，那就是室内设计的视觉表现。

设计师在拿出对空间改造的任何提案前，要先去理解空间。这就要求对现有空间进行**调研**，即收集实证资料和获取现有建筑或房间的容积及详细尺寸实测图。为此，你需要一种方法测量空间（调研），但是在绘图方面，你需要快速并有效地记录那些难以用言语解释，或者不能通过摄影完美捕捉到的元素。绘图往往能更加清晰地传达设计师对空间的反应，这种感觉的捕捉甚至超越了调研时所测量出的数据。绘制草图记录你的所见所识是勘测中很重要的部分，精确速记的能力是设计师的一项强大资本。

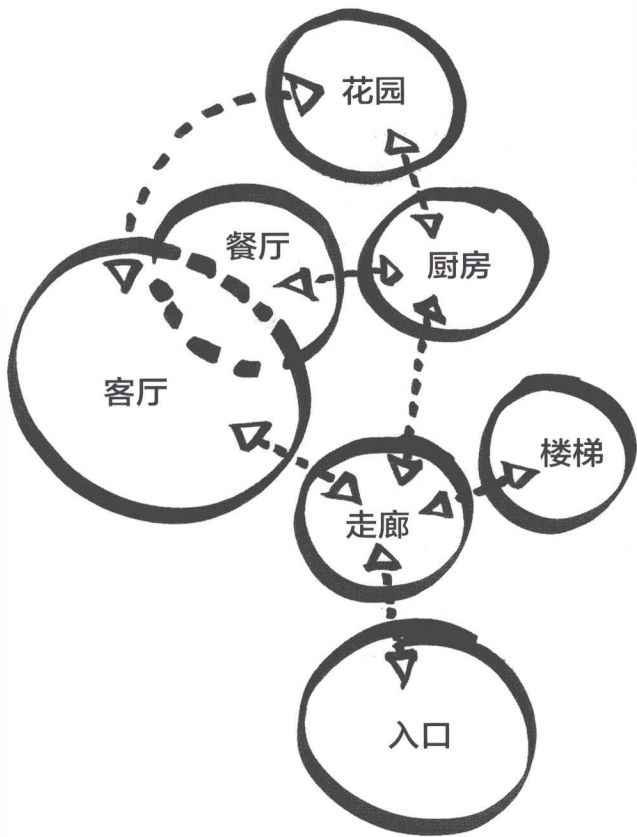
设计分析包括分析调研所得的数据和现有的信息细节（客户信息、空间观感、设计师和客户的情感沟通），实现图表与绘图间的转化。我们需要分析有关空间和环境氛围的各种元素。你可以把调研所得的功能因素、环境因素和客户意见做成一个**气泡图**来进行分析。为此，你需要进一步了解空间的各种尺度比例、空间关系和空间秩序等。

一旦你已经提炼出了自己的想法并且明确了空间的氛围和功能，就可以开始**设计**了，至少大多数人是这样理解“设计”这个词的。事实上，你自始至终都在设计，不过现在你可以通过着眼于色彩、纹理、光线、家具和布艺来发挥你的设计专长。这个阶段非常重要，而且这也是客户会以最大热情来回应的阶段，不过热情回应的前提是令人满意的**空间处理**——好的装饰无法掩盖差的设计。在最后阶段的沟通上，你需要充分发挥自己的视觉图像处理能力，完整呈现你的设计理念和设计方案。

有计划地做设计

作为21世纪的人类，我们的认知变得更加精细繁复，尤其是在考虑建筑空间时，似乎是我们所处的空间教会我们应该如何生活的。我们调适自己的习惯并且本能地从建筑环境中学习，这跟动物从自然环境中学习是一样的道理。糟糕的环境对青少年的不良影响已经无需赘述，其中就有推测可能是他们的生活环境驱使他们形成特殊的行为方式。各种争论莫衷一是，不过可以确定的是，无法满足人类基本需要的环境会对人类造成不良的后果。同样的，无法达到稳定平衡的环境，也许一开始看上去并无大碍，但最终也会产生一定的不良影响。因此，空间在我们生活的某些

气泡图

1. 一幅简单的气泡图，显示了房屋中各房间之间的功能关系。

气泡图，是在分析处理数据时经常用到的工具。它在室内设计中的使用是具有实践意义的。每个“主题或功能”由一个气泡表示，它的大小暗示该主题的重要程度。然后，你需要考虑不同的气泡如何相互作用和连接。以住宅为例，从家庭使用的角度考虑，客厅应该用一个大气泡来表示，同样厨房也是。或许你想用走廊或餐厅来连接客厅与厨房，那么你就要在气泡图上把客厅和厨房之间的首要和次要连接路径标示出来，并展示连接的重要性。首要路径或许是通过餐厅的，而次要路径也许是通过走廊的。

气泡图的分布还需考虑以下情形。你的客户也许会告诉你，私密性是他所看重的。那么你应该继续分析空间功能和地势位置的安排，而非仅仅分析空间的私密性。例如，你也许会把走廊看作是家中最开放的空间，而主卧是最私密的。你需要对建筑空间进行勘测，根据气泡图标示的等级，对最私密的空间进行划分处理。或许主卧位置的改变会将它的“私密性”最大化。

在气泡图中，气泡的大小关乎该主题或功能的重要性，与实际所占空间的大小并无关系。

方面往往起到支配作用。

在某种程度上，室内设计师的角色就是在改造空间的过程中稍稍摆正方向，方式是观察建筑空间并倾听客户的需求，尽可能去迎合客户的需求去设计适合他们的室内环境。因此，室内设计不仅关乎时尚或者“品位”，而且需要你关注那些看似简单、平凡但却至关重要的元素。你不能要求客户改变他们的生活方式来适应某种环境，即使他们表示愿意这样做。温和的改变是可行的，不过古典收藏家也不可能一夜之间成为极简主义者，环境还是要根据居住

者目前的生活方式去设计。向客户展示你的设计是很重要的，那得依靠设计绘图的质量和你的社交手腕。在任何其他的设计领域里，绘图的应用都不可能如此之多。设计方案的技术内容、设计的美感和氛围都需要通过绘图来传达。绘图必须给客户以熟悉和可辨识的印象，因为经过设计的室内空间必须满足客户独有的特质及其生活模式。绘图还必须用吸引人的方式表述空间最新的处理方式，以及对空间使用及其氛围的最新诠释。绘图时使用的绘画语言必须能传达出你的感受，并且能触动你的客户，以获得他们正

确的回应。如果事先对客户信息和空间有了充分的分析和理解，那么这项任务也许比看上去要容易些，尤其是对那些正要开始学习绘图的人来说。

为什么设计师要绘图

绘图对那些有绘画才能的人来说是令人心身愉悦的消遣，而对那些自认为不具备绘画才能的人来说却很神秘。一些人看起来天生就具备绘画的才能，这使得很多人相信绘画是一件具有天赋的人才能完成的事。

当然，达·芬奇（Da Vinci）的素描、华托（Watteau）的人物画、塞尚（Cezanne）的静物画，以及霍克尼（Hockney）的肖像画的确很独特，几乎是世间难得的佳作。但这些画作的草稿通常看起来也很“寻常”，而这些画作之所以变得“不寻常”，就在于实现了更深层面上与观众的交流。当然我们也会赞叹其精湛的绘画技艺，不过此类作品的精神内涵已经远远超越了单纯描绘现实的绘画。

谈到与观众的情感交流，就不得不提拉斐尔（Raphael）、提香（Titian）和贝利尼（Bellini）等画家对宗教场景的描绘。在批量复制（比如彩印或者摄影）出现之前，这些画作曾激发出那些仰视它们的人们对宗教的狂热和敬畏之情，而这正是此类绘画的目的。同样的，苏联的极权主义宣传艺术、古斯塔夫·克里姆特（Gustav Klimt）的浪漫主义作品，以及引发群情激奋的巴勃罗·毕加索（Pablo Picasso）的《格尔尼卡》（Guernica），都超越了单纯的绘画，与观众的情感产生了关联。提到具象绘画，吸引我们的往往是它的绘画技巧。然而，非具象或者抽象画却不像具象绘画那样容易被辨识或者领会，这是因为画家的传统绘画技巧未被明显地运用，因此，观众在理解作品意图时就会感到困难。

设计师同样需要沟通。绘图或许被很多人当作愉快的消遣，不过在专业方面，它是设计师的一项基本技能，对于画家来说也是如此。建筑师、室内设计师和学设计的学生们都会惊叹于圣·艾利亚（Sant' Elia）、安藤忠雄（Tadao Ando）、扎哈·哈迪德（Zaha Hadid）、弗兰克·劳埃德·赖特（Frank Lloyd Wright）和卡洛·斯卡帕（Carlo Scarpa）的绘稿，把这些前辈看作是伟大的艺术家。他们确实是拥有高超技能的艺术家，不过他们首先是完美的设计师，虽然他们出于不同的目的来展示空间的结构样式和

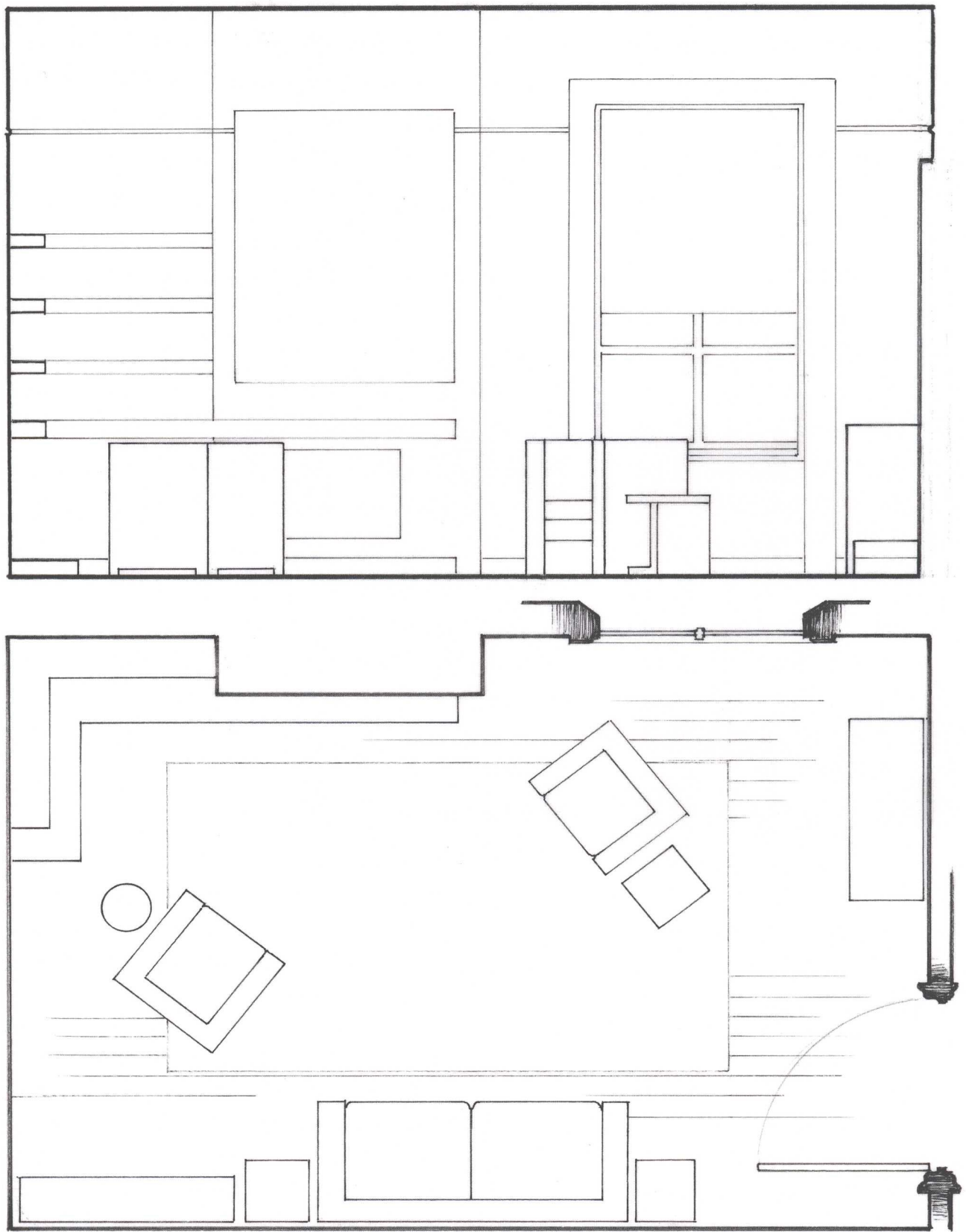
环境氛围，但目标却都是受众。这些设计师利用绘图来探究设计概念，向客户传达一种艺术氛围并且图解建筑构造。这些都是通过绘图来达成的，其中包括示意图和缩略图、结合环境效果的3D制图和平面草图、剖面图和立面图（**正视图**）等等。所有这些构成了室内设计师和建筑师标准的绘画语言。

分析阶段尤其依赖于绘图的表现，并且设计师通常会拥有一个自己的方案草图。这种类型的绘图与更加正式的正交视图和演示用的绘图不同，实际上就是把设计构思画下来。在这个阶段，最有用的方法就是**叠加**。在轻质的透明纸上绘制草图，能够方便地跟进设计理念的发展，并使设计思路能更清晰地被理解。设计时很容易走弯路，一个想法可能突然走进死胡同，这时就需要一条明智的途径。如果之前的想法被证明是错误的，那么设计师该何去何从呢？如果通过叠加的方法来绘制草图，那么设计过程的每个阶段都会留有记录，对于设计师来说，回到先前最满意的步骤会变得更加容易些，那样就可以从某个步骤重新开始而不是从头做起。的确，想法转瞬即逝，有时候我们都来不及记下它们，如果不想错过好的想法，那么就尽可能多地记录下来。

为了使一整套设计方案可以运转起来，设计师除了运用各种常规的方法，还必须发展、培养他们的写生技能和绘制草图的能力。一个成功的设计，需要综合运用各种不同类型的绘图方式。

无论你的绘画水平如何，接受一些绘图的指导都大有裨益。对于一名设计师来说，学会绘图不仅仅能促进与客户沟通，而且绘图是设计过程内在的组成部分。绘图在设计概念的培育和传达方面的重要性是不可估量的。一个设计概念必须是从最初的想法发展，再到形成可行的设计方案，而绘图将帮助我们更好地完成这一过程。

本书的宗旨是在你希望改进绘图技能的时候给予你帮助，并且展示绘图是如何帮助你设计的。为了使一个室内设计方案成功，你必须向潜在客户和职业设计师传达你的方案。这种沟通要求精确的视觉展示，而这通常有赖于正式和非正式的绘图技能，其中一部分由手工绘制，而其他的则使用计算机辅助设计软件来创作。更重要的是，视觉传达可以传递给观众更多的信息。你应该将绘图目标瞄准设计背后的故事、解释设计的**形式**和细节、诠释情

2. 设计绘图的基本语言：平面图和剖面图。

感的元素和概念，以及你打算给客户呈现的完整的感官体验。你需要享受这个过程，这样才能在画面里完整地呈现你的设计。

设计师必须绘图的三个理由

- 可以观察、记录并且理解我们所见的。通过绘图，我们可以用不同方式观察、构建视觉库。
- 可以推进和拓展一个构思。通过绘图，我们将学习“形象化地讨论”、拓展构思以及设计方法。
- 可以展示已完成的构思。通过绘画，我们将学习与他人沟通想法并且描绘出真实的设计方案。