

室内设计效果图表现技法

室内设计效果图表现技法

SHINEISHEJIXIAOGUOTUBIAOXIANJIFA

何镇强 黄德龄 何山 陈璞 何为 著

河南科学技术出版社

38
8

河南科学技术出版社

72.238

394384

122

室内设计效果图 表现技法

何镇强 黄德龄 何山 陈璞 何为 著

河南科学技术出版社

室内设计效果图表现技法

何镇强 黄德龄 何山 陈璞 何为 著

责任编辑 冯 英

河南科学技术出版社出版

深圳兴裕印刷制版有限公司印刷

河南省新华书店发行

880X1230 毫米 大 16 开 11.5 印张 230 千字

1996 年 6 月第 1 版 1996 年 6 月第 1 次印刷

印数 1-3000 册

ISBN7-5349-1801-4/G · 460

定价: 128.00 元

序

在中国,室内设计得到人们的重视与了解只是近 10 多年的事,随着经济、文化的发展,人们的精神追求也不断提高,室内设计、室内装饰这些术语已家喻户晓,这一变化是令人可喜的,也是我国兴盛发达的象征。

值得庆幸的是,我们全家成员都投身于这一行业,是新中国第一代与第二代的室内设计师。在近 40 年的设计实践中,有成功也有失败。总之在不断地与共和国同步成长。

不少同志希望我们把一些经验与体会介绍给大家,于是就鼓起勇气全家总动员,共同努力完成了这本书。也许类似我们这样全家合作出书的还不多见,这也算是个新事物吧。

我们今后将不断地把书出下去,从室内设计初步到室内设计论述、室内陈设艺术和风格史论等。这将会在不长的时间内相继问世,当然更希望得到各方人士的支持、鼓励与批评。

何镇强 黄德龄 何山 陈璞 何为
1995 年 3 月于北京

何镇强

中央工艺美术学院教授
环境艺术研究设计所总设计师

黄德龄

建设部建筑设计院副总建筑师
室内设计研究所高级建筑室内设计师

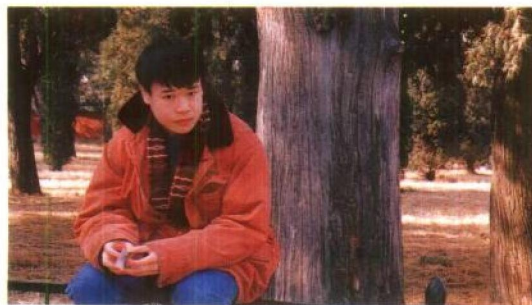

何 山

画家 室内设计与陈设艺术设计师

陈 璞

画家 室内陈设艺术设计师

何 为 室内设计师

第一篇 室内设计效果图绘画基础

- 第一章 线描·····2
- 第二章 构图·····29
- 第三章 色彩·····38
- 第四章 多种工具表现技法·····56
 - 透明水彩技法·····56
 - 水粉技法·····73
 - 彩色笔与马克笔技法·····86
 - 中国画表现技法·····95
- 第五章 点景与装饰表现·····108

第二篇 室内设计效果图表现技法

- 第一章 快速透视法·····122
- 第二章 小稿与草图技法·····125
- 第三章 不同质感的表现技法·····132
- 第四章 室内设计效果图步骤·····149
- 第五章 装璜与装帧·····168
- 第六章 室内设计效果图作品选·····169

目录

第一篇

室内设计效果图绘画基础

在我国经济建设高潮中,室内装饰业已成为热门,普及于全国各地,因此带给室内设计师们良好的时机与大量的设计工作。其中效果图作为设计师头脑中的构思之体现,其表现手法亦愈来愈被众多设计者所关注,而怎样更快更好地将设计师自己的设计构思体现于平面上,被投资者理解和认同,也就是表达形式的多样性和表现的深度,则是设计成功与否的关键。

作为室内效果图表现而言,应是离不开造型艺术基础的表达与发挥。不少在这方面的成功者大都有良好的绘画造型能力与扎实的基本功,因为设计的功力与表达设计语言的水平也来自各方面的基础与实力。

研究、探讨和学习室内设计效果图离不开这一前提,否则达到一定的水平时自身就会有一种营养不良的感受,即基础不稳固尚需补充或加强这方面的学习,以便再提高一步。室内效果图的绘画基础应作为一项专门学问来探讨,不少从事这方面工作、研究的同仁们都有此体会。

绘画基本功有两项。一是内功,二是外功。内功须从造型能力与艺术素质上全面整体地去进行训练。如绘画上的素描、速写、色彩、构图等的应用与表达能力和良好的色彩感,空间立体造型多维的艺术感受力与体会,比例、尺度、空间、造型、色彩诸方面的综合艺术和统一概念

与修养。总之,一种较高的艺术鉴赏力与手头上的表达,这种内功的锻炼与造就,正所谓“冰冻三尺非一日之寒”,这种能力来自于长期修养与偶尔得之,对于各行业的设计师与从事建筑与室内设计这方面工作的人均是不可忽视的。说到外功则离不开毅力,要经常不断地下苦功,加强速写与临摹,把手、眼、脑的有机配合作为一项天天不离手的基本功来练。如室内效果图中的色彩上的基本法则,单纯看色彩学不行,要立足于实践,要从大量图里去体会色彩上的规律及其效果图中应用的一般规律与特殊规律。要通过大量写生和写生变化及整理的练习,提高色彩上的程式化,总结新的规律。

练习速写、画人物静物等也是如此,功到自然成。就室内设计效果图的绘画基础而言,内功、外功有了一定的功力,则不难看出高手的水平来。

室内设计效果图涉及的范围比较广,包括空间构造、气氛烘托、色调、绿化、家具陈设、装饰艺术品、点景等,表现出来需要比较细微,空间、光影、材料肌理都要具备相当的深度,因此一张优秀的室内透视图,不仅要求空间透视准确、设计新颖脱俗、有适当的表达形式与之相配合,同时还要求设计者具备一定的绘画基本功与审美能力,这样才能把一个单调的空间透视构造,变成一幅或宏伟或温馨或优雅或浪漫的充满情感的室内设计效果图。

第一章 线描

线描是中国绘画艺术的基础,可谓画之灵魂,人类最早的绘画也是用线来表达感情,描绘宇宙万物的。线是最概括的手法,是绘画的精髓。所以几千年来多少画家都在线描上狠下苦功,研究线及其运用历来为古今中外所重视。

追求线描的美感是造型艺术之基础,线描的表现力多种多样,技法层出不穷,要达到得心应手形神兼备,必须持之以恒,锲而不舍,才能练出一生受用不尽的技能。

线的组成是由点而来,点的运动形成线。线是有感情的,有节奏感、动感、静感。如表现愉快感情的线,无论其状是方、圆、粗、细,其迹是干、湿、浓、淡,总是很流利;表示不愉快感情的线条就顿挫转折,呈现一种艰涩状态,停顿过甚则显示焦灼和忧郁;纵笔如“风趋电疾”、“剑拔弩张”、“锋芒毕露”,则适于表现某种激情。

中国绘画用线首重笔锋。用笔直下,笔尖都在线中间曰“中锋”;用笔侧下,笔尖顶着线边的曰“侧锋”或“偏锋”。根据形象的特点,在用笔的速度和压力上有快慢、轻重之分,讲究一笔中有顿挫、有转折,而用笔蘸墨,有饱有干,在一线中分出浓淡、深浅、干湿来。明代嘉靖年间的邹德中,总结前人表现人物衣帽的线条,有所谓“十八描”,大都以笔迹的形象来定名,有高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、钉头鼠尾描等十八种。其实画家用线何止十八种,形象不同描法也不同,要使不同的形与质得以美的表达,需要运用各种描法。

专业绘画及建筑绘画,应吸收和运用中国画的用线方法,但不能全盘照搬。由于纸张、工具的不同,用线的效果也不会相同。因此只能借鉴不能代替,这里所需的是线的组合、线的疏密、线的笔力,与线交织中的黑、白、灰。

在线的应用中,应注意以下几点:

- (1)力求用线准确无疑,来龙去脉交待清楚;
- (2)高度概括,去粗取精,多一分则长,少一分则短;
- (3)用线曲屈自然,表达形象提炼和富于装饰性;
- (4)运用当今时代的不同工具来表现各种不同的风格。

中国印章是一种金石艺术,一方印章,分朱布白、字架安排、章法经营处处都见匠心。刻印章,用刀如用笔,刀锋如笔锋,有的圆润秀逸、有的雄浑猛利,篆刻或柔或刚,然皆露刀石味,毕竟有别于纸面上的笔墨,而印章上的线更近于装饰性,为之可借鉴。

线强调要有弹力,刚而非石,柔而非泥。我们运用装饰性线条,应以金石为例,以此贴切地表现出形象。

概括言之,练线功,乃冰冻三尺,非一日之寒,要日积月累的辛劳、抽筋拔骨的磨炼,了解和掌握了基本技法之后,方可为今后的创造性地运用技法打下基础,以达心领神会,得心应手。

一、写生与写生变化

1. 写生:通俗讲就是描绘自然、记录生活。写生在绘画基础里面是基础的基础。要想表达得传神,那就必须要观察得细微,发现自然规律,并善于总结规律。

构成一幅速写首先要强调的是线,而线的功力取决于技巧的熟练与艺术修养。在画建筑速写中,用线根据对建筑形式的感觉,曲与直的变化,粗与细的配合,可把轮廓勾勒得非常逼真。建筑速写的练习有益于掌握物体的整体节奏韵律,而点景以及静物和人物的速写练习也是很有必要的。可以通过静物线描写生练习,提高眼与手的配合熟练程度。

线的基本功的练习应该是长期的、不间断的。在学习第一步是画古文物,因为器皿大都是对称线形,而且造型与曲线比较简洁,在写生勾画时可以观察清楚。在速写练习中可反复描绘,大多初学者每天应勾上四五十个这类的器物造型。第二步进行建筑局部到整体的速写,进而是大场面的构图速写。工具最好选用绘图钢笔或黑水钢笔。每次线描力求准确、简洁,不要过多的修饰,久而久之,就会表现准确,笔笔清楚而又有力度。

除了直接描绘实物,还可以对临一些画报上的图片资料和优秀的线描稿,直接从上面吸取营养,尤其是临摹

一些优秀的线描稿,可以从中学习到不同的风格以及独特的表现手法,对于提高线描功力是大有益处的。

2. 写生变化:写生主要是为了提高练习者的素质。写生当中亦存在取舍问题,以提高其速度和艺术表现力,但与纯绘画的写生练习有所不同,写生变化要求时刻牢记结构的表达,要清晰准确又要照顾到线条的粗细、疏密、节奏、韵律,写生变化的练习主要在写生练习的后期着重加强。

二、默写与整理

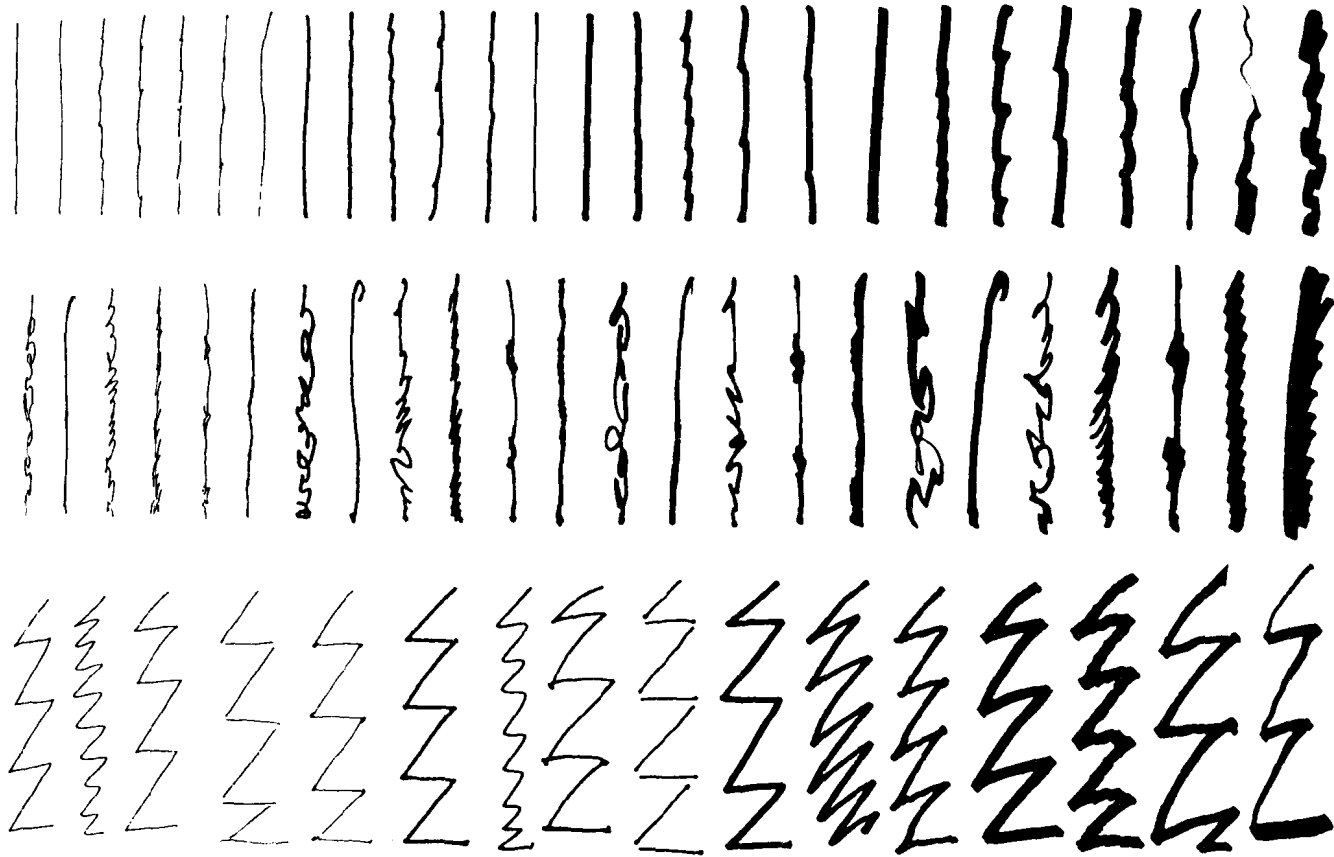
这里要强调一下默写的重要性,因为默写是对生活之观察的再现,在实践中起着重要作用。默写能训练一个人的形象记忆能力、分析能力。可以说设计师创意的诞生与默写是分不开的,对默写进一步取舍、进行高度的艺术升华就是一个优秀的创意。默写是在写生土壤之上的植被层,创意则是这植被层之上盛开的鲜花。

默写也可以说是再创造,是形象思维的产物。但内部

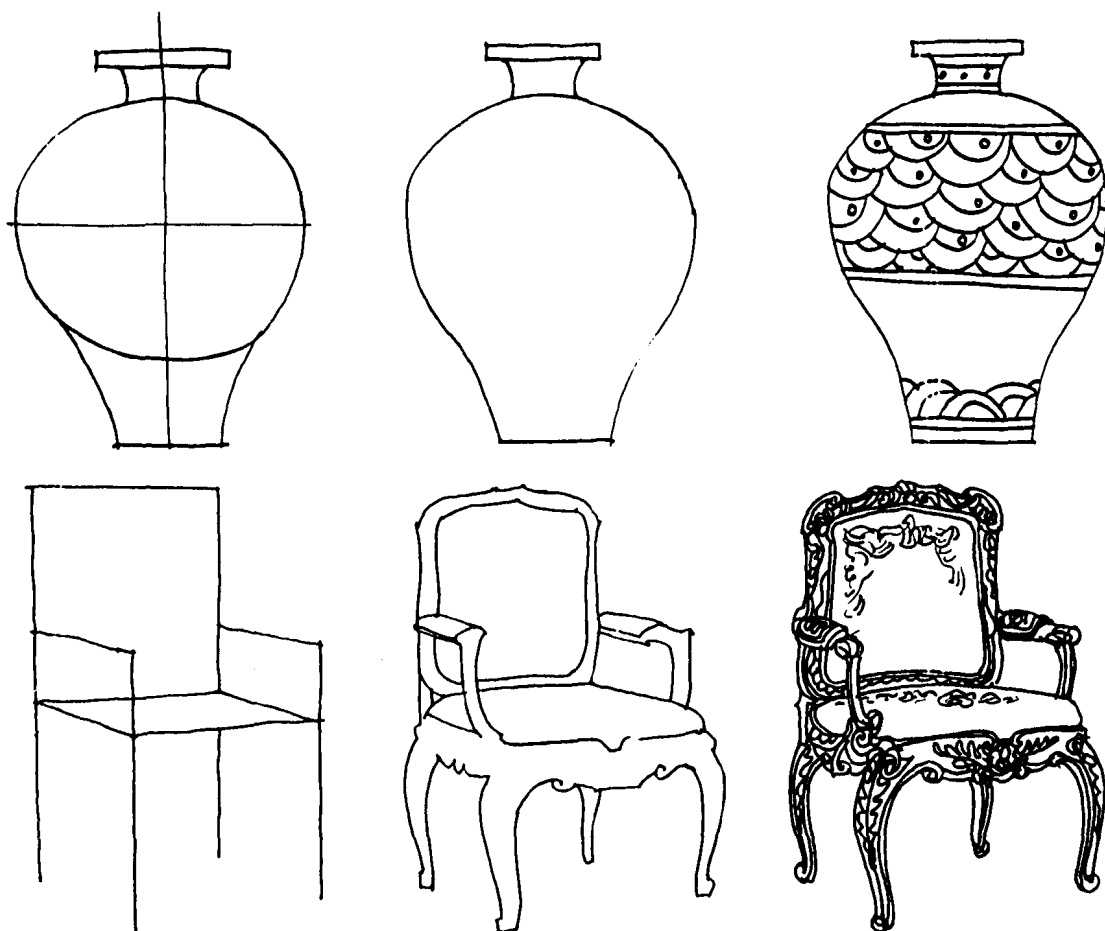
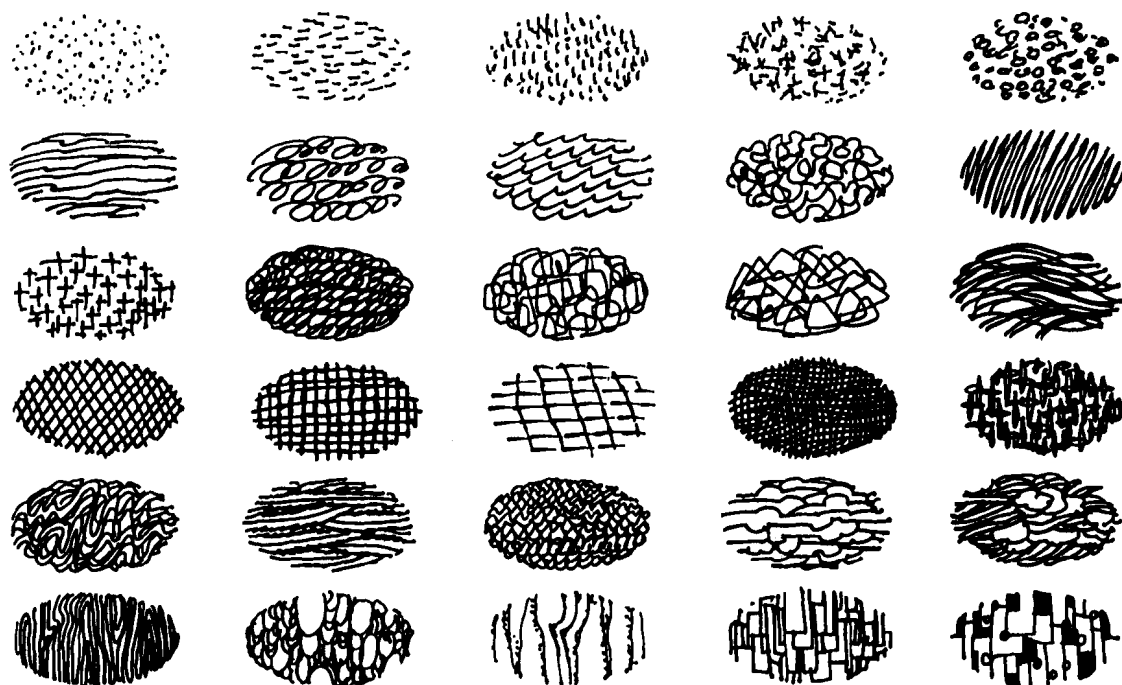
却充满了逻辑性,一个个支离破碎的残像组合在一起,构成了一个新的人为的形象,而它的形成必须通过一定的练习,其中包括形的记忆和色彩的记忆。在形的记忆当中对被观察物内在结构的理解起着决定性作用。例如对一棵松树的记忆:枝干直,树冠呈螺旋上升形,树叶针状,这一系列的感觉构成常见的松树的映像。至于细微分类,还有随地域不同而生长形态各异的品种,但也是定了位的,在再次描绘时具体的形象描绘就跟了上来。树皮的肌理、树干的交叉、树冠的形态,都需要在写生的基础上加强记忆才能成为完整图像。一般这一过程要反复几次方可牢记,就如同电脑中的图像库一样,图像库愈大,图像愈具体,再创造的领域就愈宽广,创意质量和速度就愈高愈快。

默写的整理是默写的再次升华,通过对画稿的再次整理、加工,能够加强线的规律性的演绎,为下一步构图理论的学习打下基础。

线与线的变化

线的组合效果

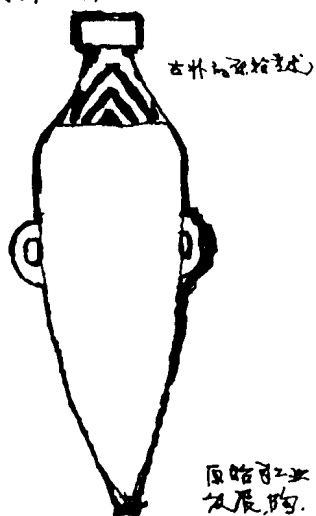

线的基本功练习 细心观察:首先要观察器物对象形体,把形看成几何形与十字对称线形,再分析曲线的来龙去脉,然后落笔,一气呵成
由慢到快:画时不可急于求成,先学慢写再学速写,要求准确形对

器皿写生实例

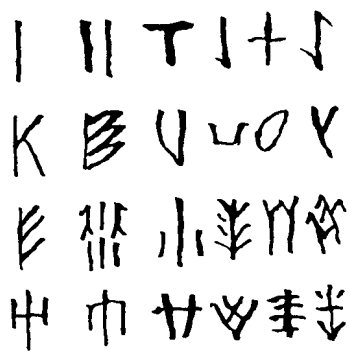

母亲民族公社的刻画。

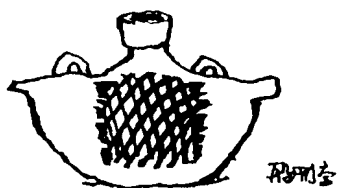
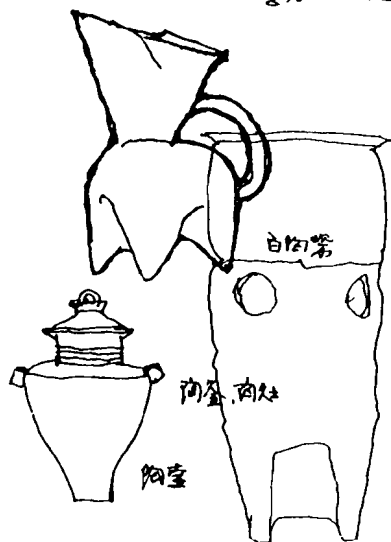

刻划符号

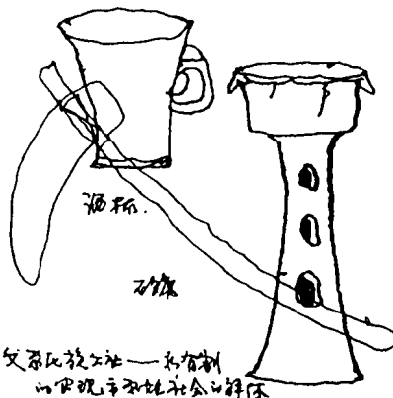
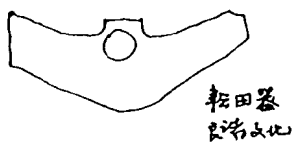
西安半坡遗址彩陶钵上刻划的符号，为当时人们所认识，这些符号代表不同的含义。

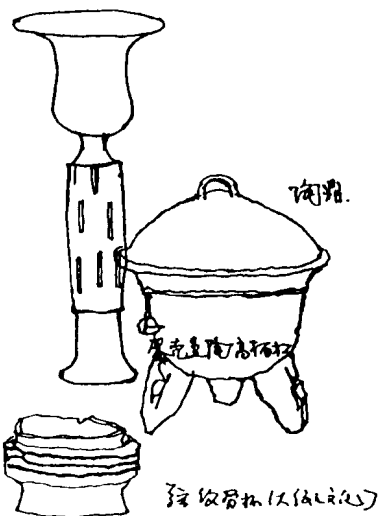
高约20cm左右

约5000年—4000年前。

母亲民族公社——新石器时代晚期社会的解体

文物写生与画面构图组合练习，
并装订成册留存成资料

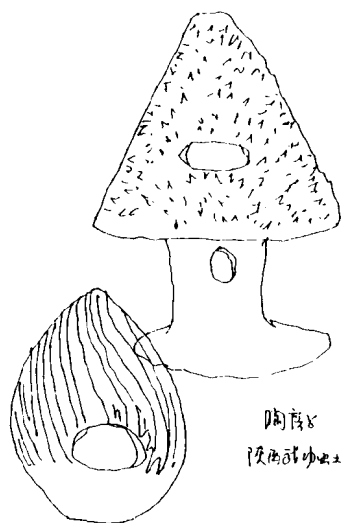

新石器时代

父权制的陶土

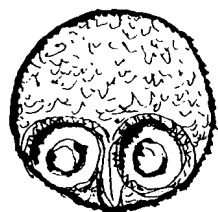
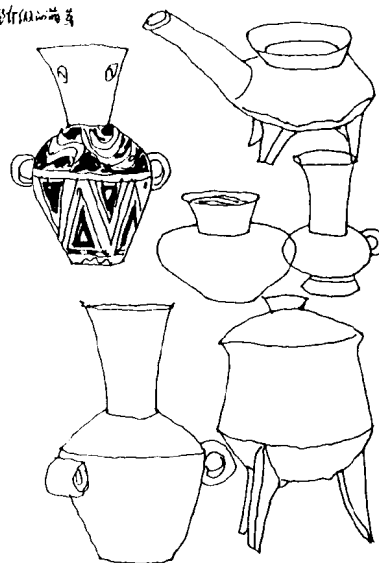

人形浮雕陶罐

陶器
陕西神木出土

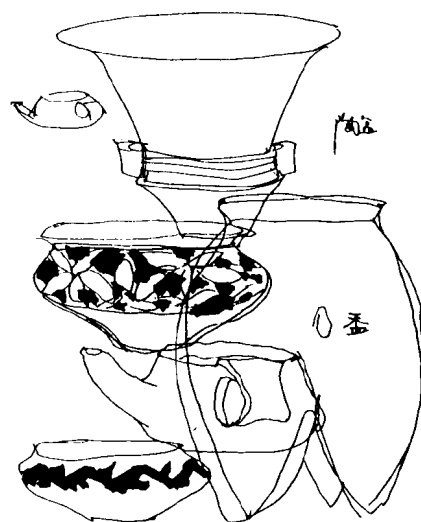
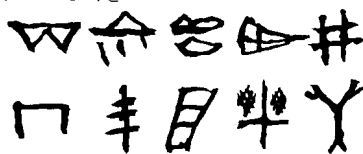
新石器时代

原始社会，又原氏说礼会的成员群
如东方的文化

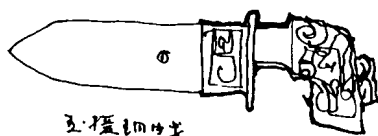
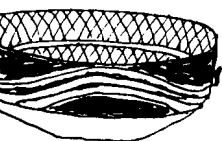

青海柳湾马厂遗址

新石器

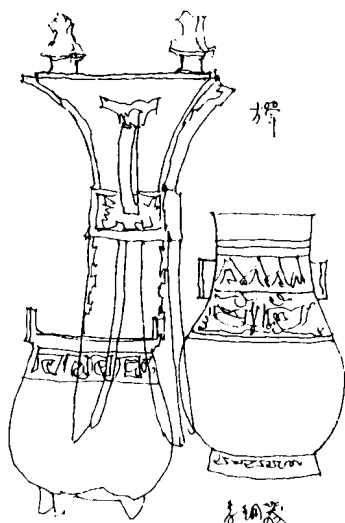
玉璜铜戈

玉戈

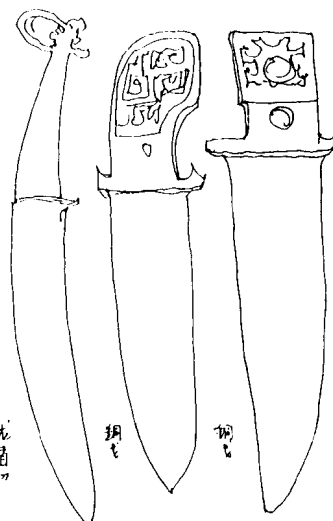

铜币

铜器

商代铜器 约公元前1600年~约公元前1046年

龙首刀

铜刀

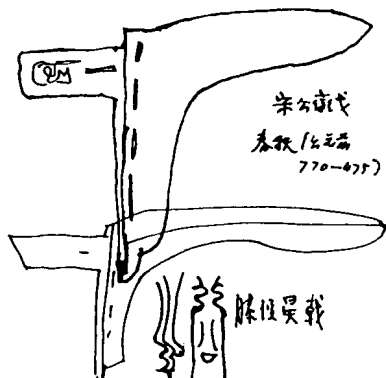
铜刀

商代文字

玉虎

宋公作戈
春秋 公元前770-678

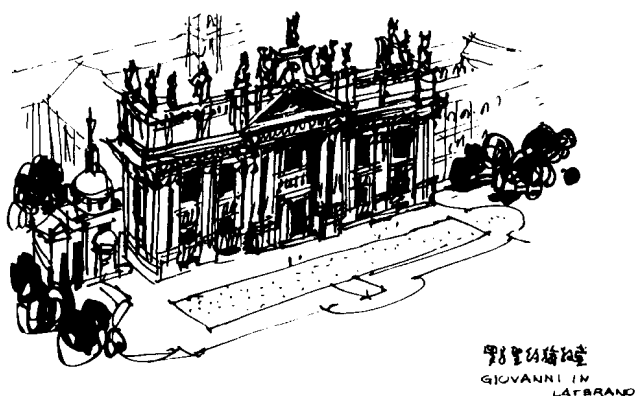
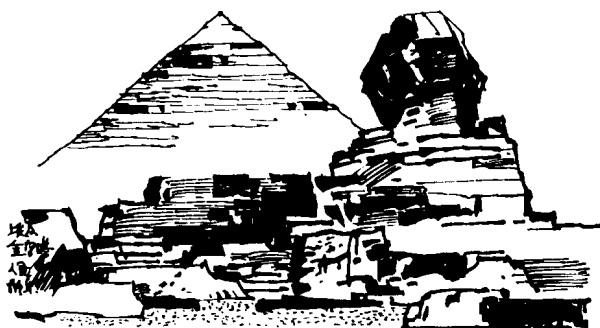
宋公作戈

对临家具资料，线描练习实例

运用书刊图片概括整理成完整资料并作线描练习

埃及，吉萨的狮身人面像

巴黎圣母院

巴黎圣母院

罗马斗兽场

图 1-1-16 圣约翰大教堂

图 1-1-17 St. Giovanni in Lauro 3133

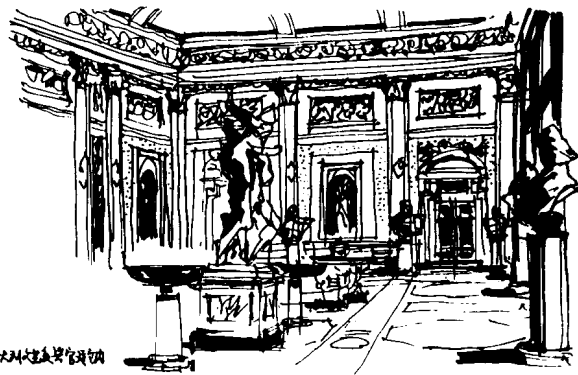

图 1-1-18 圣彼得大教堂

