

高等院校环境艺术设计专业教材

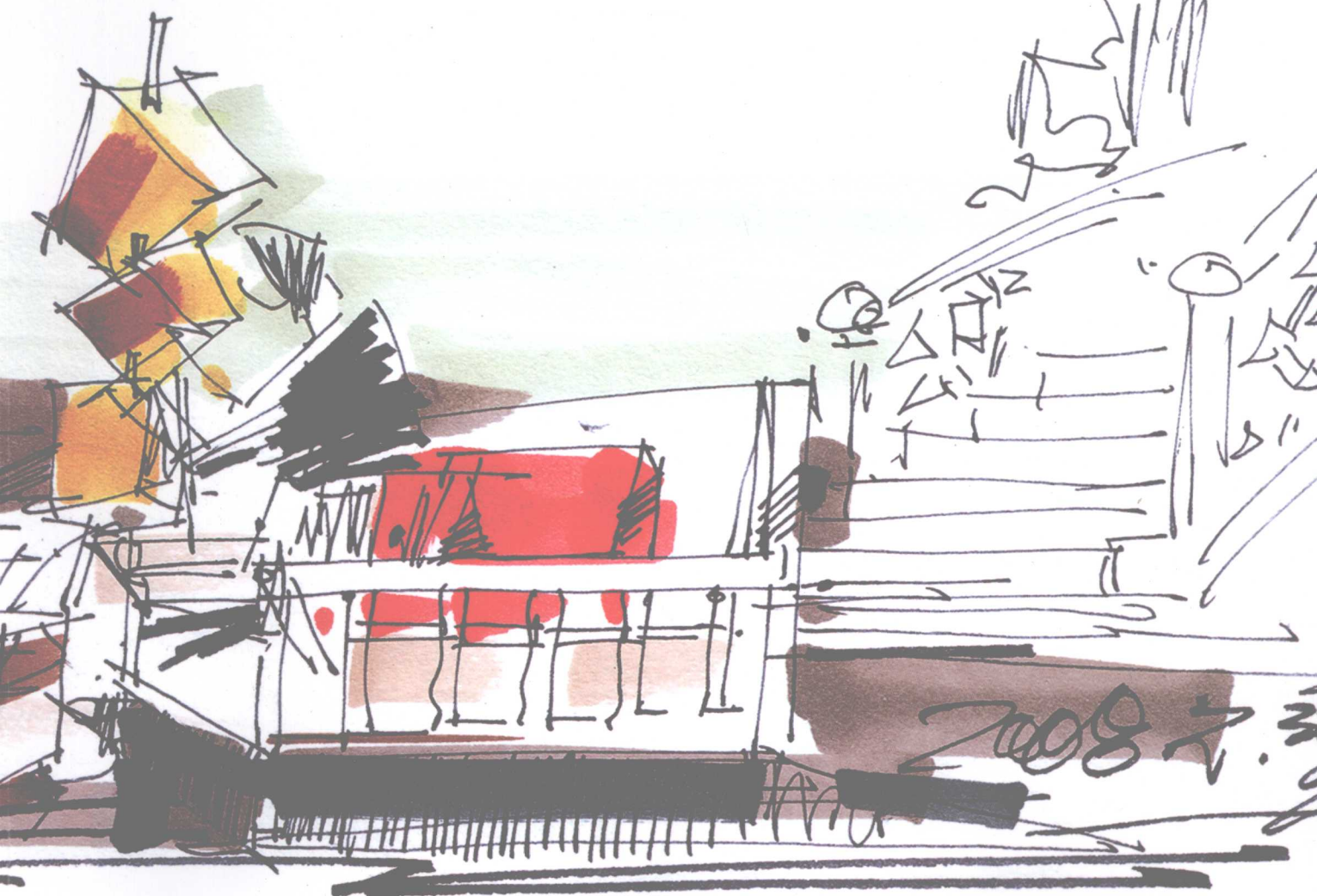
HAND-PAINTING OF INTERIOR DESIGN

室内设计 表现

手绘

夏克梁 徐卓恒 编著

东华大学出版社

高等院校环境艺术设计专业教材

室内设计 手给表现

Hand-painting
Of Interior Design

夏克梁 徐卓恒 编著

东华大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

室内设计手绘表现 / 夏克梁, 徐卓恒编著. —上海: 东华大学出版社, 2009. 6

ISBN 978-7-81111-570-3

I. 室…II. ①夏…②徐…III. 室内设计—建筑构图—技法 (美术) IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 087421 号

责任编辑 谢 未

版式设计 王 丽

室内设计手绘表现

编 著: 夏克梁 徐卓恒

出版发行: 东华大学出版社

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

新华书店上海发行所发行

电 话: 021-62193056

印 刷: 杭州富春印务有限公司印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7.5

字 数: 264 千字

版 次: 2009 年 6 月第 1 版

印 次: 2009 年 6 月第 1 次印刷

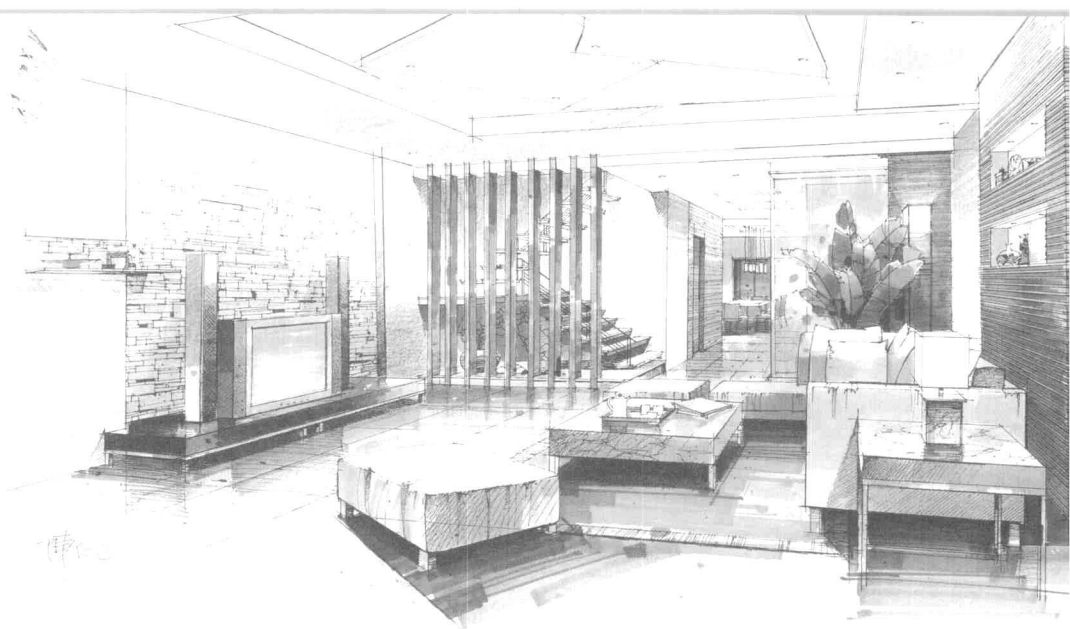
印 数: 0001 ~ 5000

书 号: ISBN 978-7-81111-570-3/TS · 125

定 价: 49.00 元

目录

CONTENTS

前言 /004

第一章 室内手绘效果图概述 /005

一、室内手绘效果图的基本概念 /005

二、室内手绘效果图的作用 /006

1、表达设计构思 /006

2、推敲设计方案 /007

3、表现真实效果 /008

4、收集室内设计资料 /008

三、室内手绘效果图的特点 /009

1、专业性 /009

2、真实性 /011

3、科学性 /012

4、艺术性 /013

5、超前性 /014

四、室内手绘效果图的发展 /015

五、室内手绘效果图学习的相关技能基础 /017

第二章 室内手绘效果图的类型与基本要素 /020

一、室内手绘效果图的画面构成要素 /020

1、画面构图 /020

2、画面色彩 /024

3、画面笔触 /027

4、画面的材料与质感 /030

5、画面的光影处理 /030

二、室内手绘效果图的表现题材 /032

三、室内手绘效果图的表现风格 /034

四、室内手绘效果图的绘制程序 /036

五、室内手绘效果图的表现手法 /039

第三章 麦克笔室内效果图表现技法 /046

一、麦克笔的特点概述 /046

二、麦克笔的分类 /049

三、麦克笔绘图相关工具与材料 /050

四、麦克笔效果图的表现步骤和技法要点 /058

五、麦克笔效果图表现的学习步骤 /070

1、基础性表现练习 /070

2、家具单体及小型组合的表现练习 /074

3、临摹室内场景照片 /085

4、临摹和创作相结合 /091

5、表现室内设计作品 /092

6、快速表现 /098

六、麦克笔表现中的常见问题与修改方法 /104

1、画面中笔触的运用问题 /104

2、画面中色彩的搭配问题 /110

3、画面的处理问题 /115

前言

室内设计手绘表现在现代室内设计界正日益受到设计师的重视和青睐,它也是各大院校环境艺术设计专业必修的基础课程。相比于电脑表现,手绘表现图绘制所用工具、材料的选择余地较大,且表现手法灵活多变,风格效果也各不相同。设计师通过手绘能够淋漓尽致地展现出其所要表达的设计意图与独具的个性特质。室内设计的手绘作品往往成为设计师设计思想的外在表现,也成为他们身份的鲜明识别符号。许多室内设计从业人员都将掌握扎实的手绘表现技能作为一种迫切的需求,想通过各种途径来训练和提高自己对于室内设计的手绘表达能力。本书的编写是希望通过对室内手绘表现技法的详细阐述和步骤分解,有助于广大热衷于手绘表现的室内设计师、环境艺术专业的学生及设计表现的初学者学习。并掌握手绘表现的基本技法要领,也为他们提高现有的表现水平提供有效的帮助。

本书在编写过程中,充分结合现在的设计市场需要,将麦克笔表现技法作为全书的核心内容。用了较大的篇幅对麦克笔的各类技法进行全面详尽的阐述,让读者能对当前最为常见且普及率较高的表现工具有较为全面的了解,并在相应篇章的指导下循序渐进地进行学习。书中还开辟出专门的章节,将作者在手绘教学中发现的各类常见问题进行收集、归纳、整理并分类例举,分析问题产生的原因并提供可行的修改方案,通过正反两方面的对比给读者提供最为直观的参考和指导。这也为许多自学者在学习过程中进行问题的自查提供了便利。

本书是作者多年来室内手绘教学经验的阶段性总结,力求将教学实践中的所感和所得全面地展示给读者。为广大热爱室内手绘表现的人士提供学习的平台和有效的指导,从中获得相关的启迪和帮助,不断提高室内设计表现水平。在本书的资料收集过程中,得到了许多室内手绘表现界朋友的大力支持。他们为本书提供了自己的一些最新作品,起到了很好的案例示范作用,在此表示感谢。

编者

2009年6月于杭州

1

第一章 室内手绘 效果图概述

一、室内手绘效果图的基本概念

室内手绘效果图是以直观的图像形式传达设计者设计意图的重要手段,是集绘画艺术与工程技术于一体的表现形式。手绘效果图是以设计工程图纸为主要依据,运用绘画的表现手段在纸面上对所设计的内容进行形象的表达。室内设计手绘效果图作为一种富有表现力的设计表达方式,在室内设计界一直被广泛运用,长期以来它也是室内设计从业人员必备的基本功与设计成果展示的重要手段,无论是建筑专业还是环境艺术设计专业的学生,都需要长期接受设计表现方面的严格训练,以适应市场对专业人员的素质要求,提高他们的艺术修养(图1-1、图1-2)。

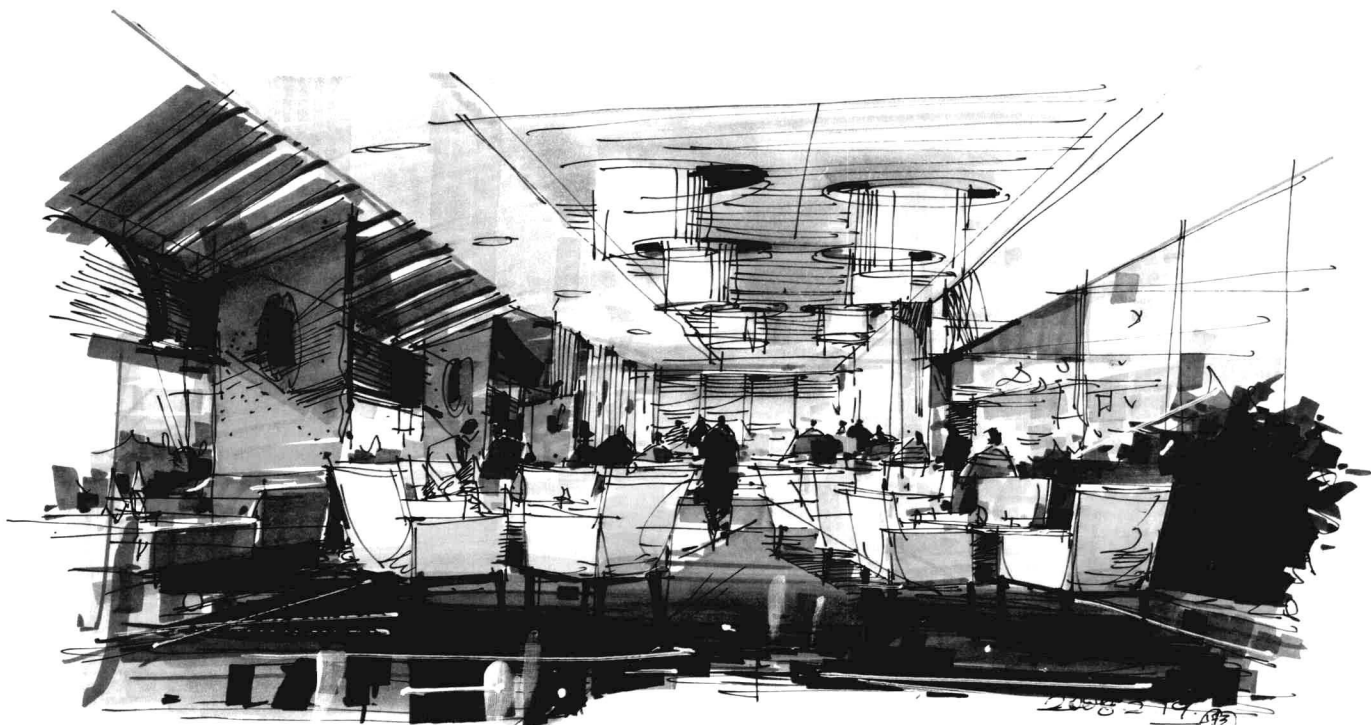

图1-1 手绘效果图(作者:杨健)

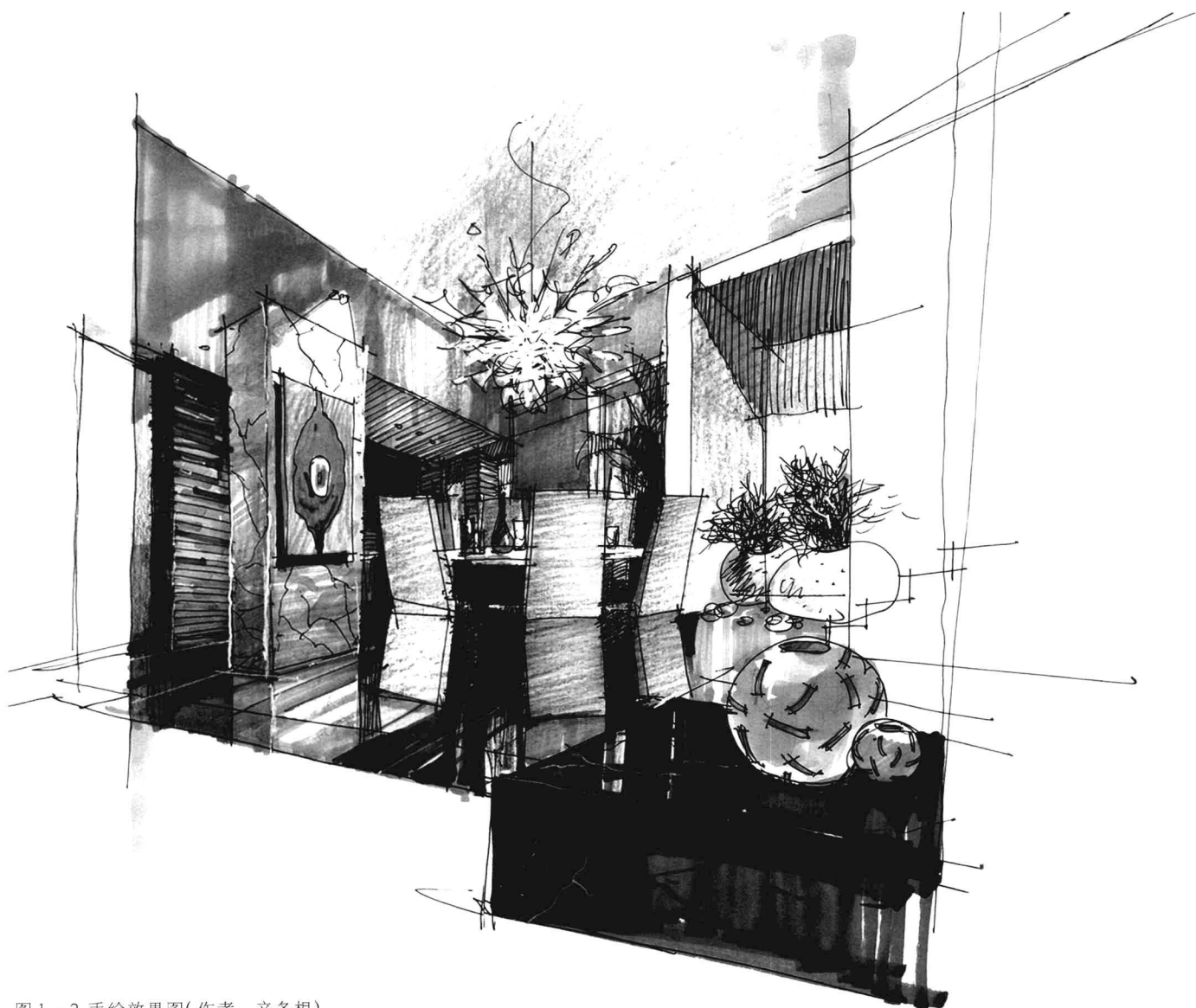

图 1-2 手绘效果图(作者: 辛冬根)

二、室内手绘效果图的作用

室内手绘效果图能清晰、准确地表达室内设计师的创作意图和室内设计效果。它既在室内设计人员与业主之间建立起一座沟通与交流的桥梁,又成为室内设计的重要组成部分,也是从意到图的设计构思与设计实践的升华。

1、表达设计构思

室内设计的构思若只是存在于设计师的思维系统之中,那人们将无法明确地感受到他所要传达的设计意图,也无法与设计师进行有效的交流或是对设计作品的优劣作出评判。室内手绘效果图就是设计师表达创意和思路的一种图形化语言、直观性载体,它将原本抽象的设计概念用具体的、可观的形式表达在纸面上,从而让每位观者从视觉的层面上对作者的设计意图、表现手段、设计风格、空间气氛等进行解读,让观者较为清晰地了解设计师之所想及所传达的空间效果。借助室内效果图的帮助,设计师的创作思维变为图形实体展现出来,也能为更多人所阅读、理解和接受(图1-3)。

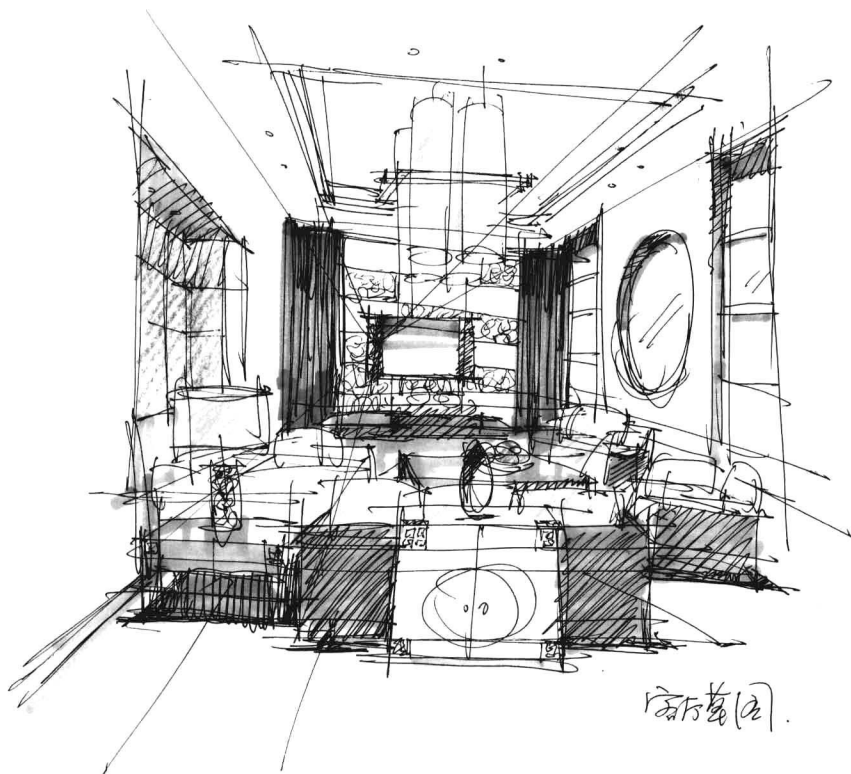

图1-3 表达设计构思(作者:辛冬根)

2、推敲设计方案

室内设计是一个反复修改和不断调整的动态过程,而方案的每一次深化和完善都需要以阶段性的室内效果图作为依据。这一类室内手绘效果图带有工作草图的性质,是设计师阶段性思考的成果展示,有助于其对存在的问题或欠缺处作出判断或评价,为下一步的方案改进提供准确的参考依据(图1-4)。

图1-4 推敲设计方案(作者:辛冬根)

3、表现真实效果

室内效果图最主要的用途是对设计成果的展示。在电脑表现尚未普及之前,设计师主要依靠高度写实的手绘表现技法,通过对空间大小、家具陈设、材料色彩和光影布局的准确描绘,将室内装修完工后的场景提前展现在观者面前。这样,人们无需经过漫长的施工阶段的等待,就可以快速、直观地预先欣赏到室内设计的最终效果,这种效果最大化地接近于实际,从而让人们感受到真实的环境气氛,仿佛身临其境(图1-5)。

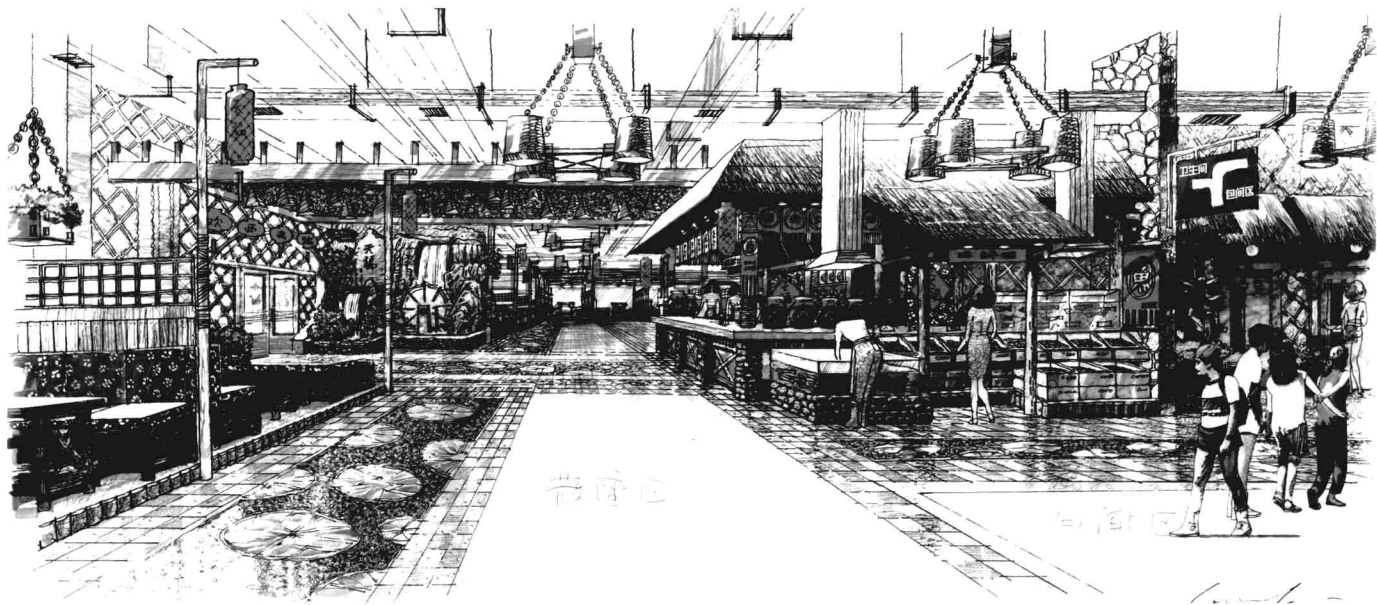

图1-5 表现真实效果(作者:广阔)

4、收集室内设计资料

作为室内设计师来说,不断地积累和更新设计素材是其在从业过程中需长期坚持的工作方式。因为缺少丰富的设计资料或不注重获取最新资料的设计师,就如同难为无米之炊的巧妇,即使天资再高也会有思路枯竭的时候。设计师在查阅大量设计资料的时候,手绘效果图有时会成为一种很好的辅助工具,便于其在翻阅到那些令人眼前一亮的设计图片的同时,用此方式及时地在纸上留下记录。它类似于设计师工作笔记,更准确地说是一种图形笔记,有时只是简单的几页纸,有时只是寥寥的几组线,但是它方便设计师随时查看,随时选用。它像一本字典,在里面可以寻找到合适的答案。随着设计师资料积累的愈加丰厚,这本字典也逐渐变得饱满。而那些被设计师亲手描绘过的室内素材,也更容易映入他们的脑海之中,成为记忆中最为深刻的材料(图1-6、图1-7)。

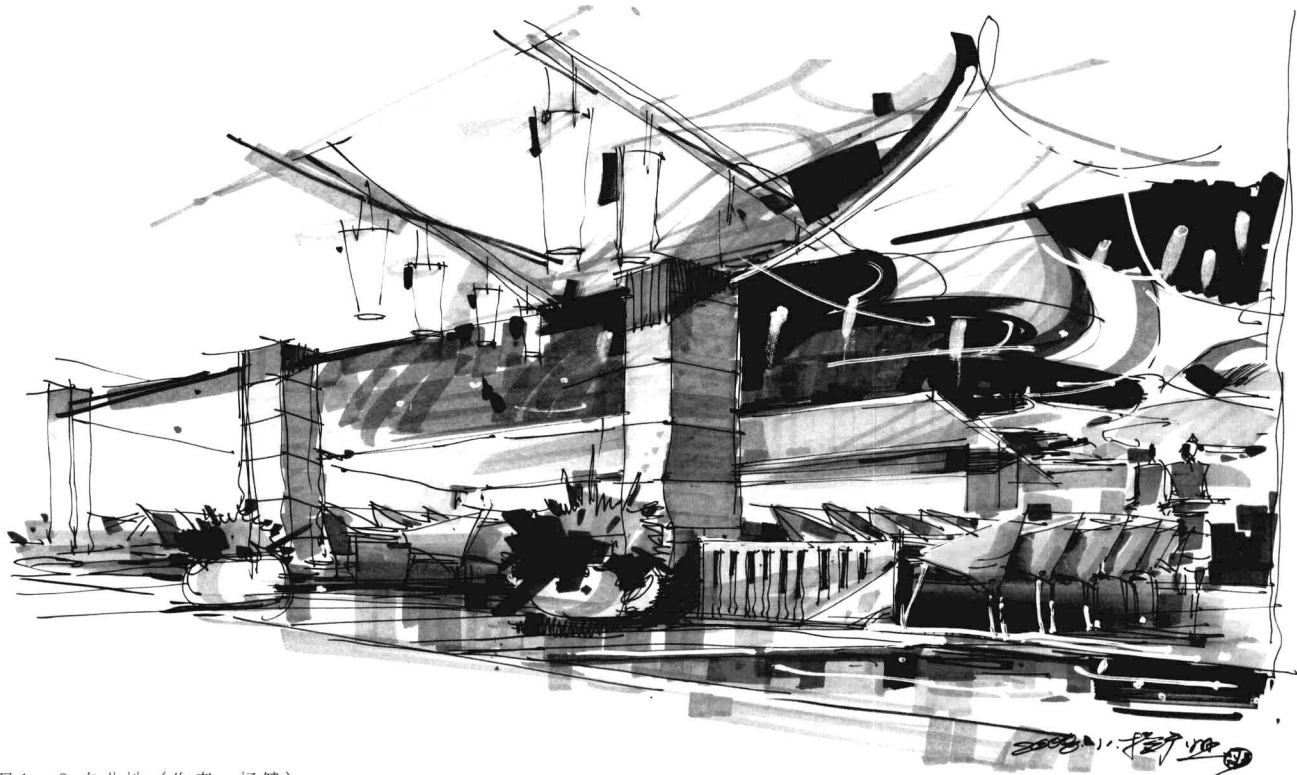

图1-8 专业性 (作者: 杨健)

图1-9 专业性 (作者: 陈红卫)

2、真实性

室内手绘效果图所表现的是实际的室内场景，它要求作品中能真实、准确、完整、客观地表现室内形态、风格、材料、色彩等内容。效果图中呈现的内容必须与设计图纸上的内容做到一一对应，其中包括家具的位置、大小、材料的种类、色彩，立面、地面、顶面的做法和门窗的位置等。图面上表现的场景尺度大小、空间进深也必须与平面、立面图中标明的尺寸相对应。原则上不允许在画面中产生任何主观的变形、夸张和过多的失真现象，以便观者从中感受到接近于真实的室内场景效果，因此在画面表现中需要保持严谨性和真实性。这也是室内手绘效果图与一般以表现性为主的绘画相区别的重要特征（图1-10、图1-11）。

图1-10 真实性（作者：夏克梁）

图1-11 真实性(作者：陈红卫)

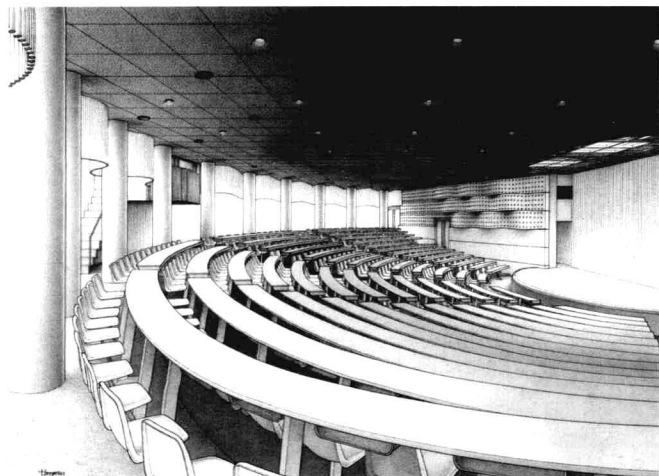

图 1-12 科学性 (作者: 林陆纪, 日本)

3、科学 性

室内效果图对所表达内容的真实性的要求决定了其表现所应遵循的客观规律性。绘图中要把科学性放在首要位置,特别是在绘制过程中,要掌握和运用工程透视原理及明暗、色彩等表现方式,并且通过工程制图中的一些绘制方法,将场景效果准确地表现在纸面上。科学地求出空间的透视,科学地利用光和色的生成规律塑造出画面的真实感。为追求画面的准确性和客观性,绘图者常使用绘图仪器作为辅助工具以求得严谨的表达。缺少了科学性,室内手绘效果图便失去了真实性和参考性,无法准确而有效地展现设计的成果(图 1-12、图 1-13)。

图 1-13 科学性 (作者: 刘宇)

4、艺术性

室内手绘效果图除了要求真实、准确地反映室内场景的客观面貌以外,随着时代的发展、审美教育的普及与公众的艺术鉴赏品位的提高,它还能多方面地借鉴艺术的表现方式,与艺术的手段相融合,发展成为一门专业性很强的绘画艺术,并使其除了应用性外还具备极强的艺术性和观赏性。在室内效果图的绘制中加以适当的艺术性的表现,如模仿某一类画派、画风或是画种;现代电脑辅助技术与传统技法的综合运用等,这样不但可以令原本枯燥无味的画面呈现出生机与活力,带给观者耳目一新的视觉感受,让观赏成为一种享受艺术美的过程和方式,也会使设计本身显现出艺术的创造性和生动感,体现出设计师对于艺术设计的追求,让艺术为室内设计的效果增光添彩(图1-14、图1-15)。

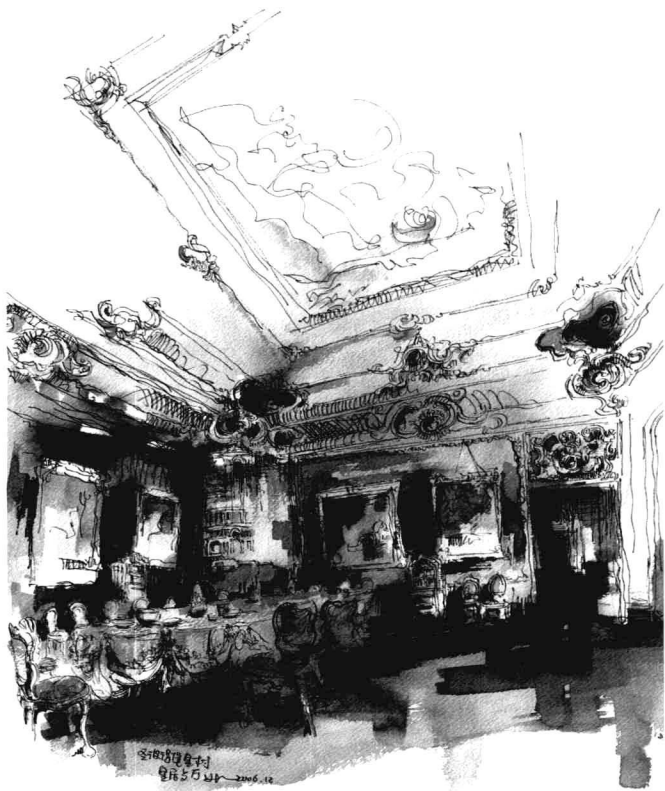

图1-14 艺术性 (作者: 余工)

图1-15 艺术性 (作者: 杨健)

5、超前性

室内效果图表现的是当前尚未建造的室内场景效果，其基本目的是在室内装饰施工之前，预先将工程完成后的空间形象直观地展现在人们眼前，让观者对设计师的所想所做能形成直观的概念。因此，室内手绘效果图与一般绘画作品和造型艺术作品相比，更具有超前性和创造性，且需与今后实施完工的室内效果相符合。因此，从这一点来说，室内手绘效果图也可以被认为是室内真实空间效果的预览。从中人们可以获得他们想要获得的信息和内容，也可以对设计的优劣作出评判，指导设计方今后对方案的修改和完善（图1-16、图1-17）。

图1-16 超前性（作者：曾海鹰）

图1-17 超前性（作者：曾海鹰）

四、室内手绘效果图的发展

追溯室内手绘效果图的发展历史,虽然在中外美术史上没有“效果图”这一独立的绘画种类,但从绘画的形式诞生以来,以建筑及建筑环境为表现题材的绘画作品层出不穷,它与现代的室内手绘效果图的产生和发展有着直接或间接的关系,对室内手绘效果图这类表现形式也产生了一定的影响。因此,中外历史上所诞生的以各类建筑及室内为题材的绘画作品,也可被看做是当代室内手绘效果图的起源与雏形。

在中国古代,以建筑为主要表现内容的绘画形式很多,可以说自建筑产生以来就出现了描绘建筑题材的绘画作品。目前所能见到的我国最早描绘建筑的图像,当推山东临淄朗家庄出土的春秋末期漆器上表现建筑形象的漆画。在五代时期,以建筑为题材的绘画已逐步成为独立的画种,画面中整体的构图、建筑的构造、布局等要素的表达都较为成熟。宋代以建筑 and 建筑环境为主的绘画技艺已发展到一定高度,代表作如张择端的《清明上河图》。从绘画技法来看,建筑环境的表现以线描为主,并通过二维的透视原理表现建筑空间关系。画面中有序的建筑布局和清晰的结构关系体现出中国古代建筑环境类题材绘画的最高水平。明清时期的许多绘画作品中也都有涉及建筑及室内环境的表现,其刻画细腻而温润,常配以人物和动物的形象使画面显得生动丰满(图1-18)。

在国外,设计表现图也是随着时代的发展而产生的。早在文艺复兴时期,人文思想逐渐确立,科学有了较大发展,三维透视原理开始在造型艺术中运用。设计开始借助于绘画的形式加以表达,产生了许多早期的设计表现图。到15世纪晚期,建筑设计开始运用三维透视学原理表达空间层次,一些意大利建筑师在建筑设计中,已开始运用透视的原理绘制图纸。在建筑教育的始祖布扎的理论中,要求建筑师要接受大量的渲染训练,以利于设计表现图的熟练表达。到19世纪,随着建筑设计竞赛的频繁举办,优秀的建筑画成为了设计师参赛所必备的条件,并由此促使了专业建筑画师的大量涌现。到了19世纪后期,随着新艺术运动的产生,建筑画又呈现出装饰风格。现代主义建筑大师莱特、柯布西埃等一生都做了大量的建筑及室内表现图,这也成为他们表现自己设计概念的重要工具,由此体现出效果图的重要地位(图1-19)。

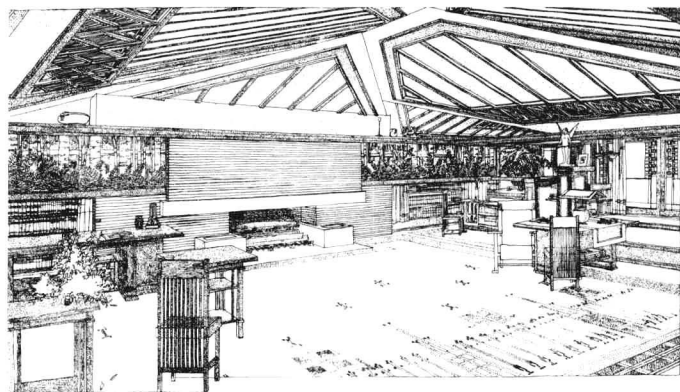
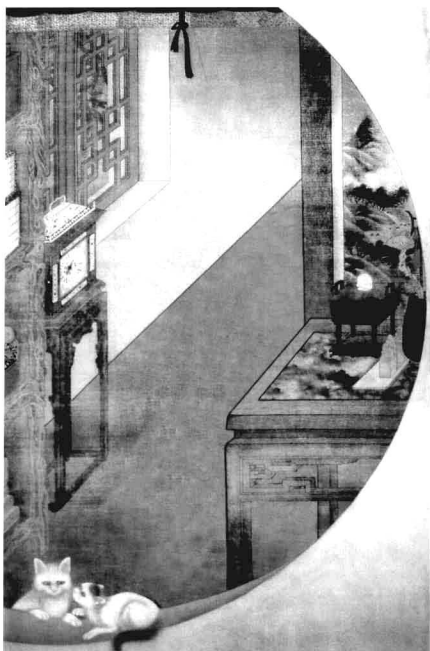

图1-19 临摹赖特作品(作者:叶秋魏)

图1-18 雍正妃行乐图
(局部,中国古代,清朝)

20 世纪 80 年代中期, 随着我国经济建设的崛起, 建筑行业有了飞跃发展, 并以此带动了室内装修业的兴起和发展。这时, 室内设计手绘效果图作为唯一的表现形式应运而生, 并成为这一时期建筑及室内装修行业与社会市场交流的重要手段 (图 1-20)。

90 年代中期至今, 计算机在设计界的普及和运用给室内设计带来了历史性的变革, 因为计算机辅助设计效果图能够真实地模拟、再现空间形态, 许多从业人员热衷于借助这种软件的表现方式, 它一度成为了室内效果图表现技法的主流, 相反手绘表现技法的运用逐渐减少, 许多室内设计师对它的重视程度也有所降低。

20 世纪末 21 世纪初, 创建园林城市、打造城市环境, 成了我国城市建设的主题, 人们也对自身的生活环境和居住品质提出了更高的要求。这些变化和发展对室内环境艺术设计和手绘设计效果图的质量标准也提出了更高的要求。由于手绘效果图在室内环境设计中较计算机效果图有着更加方便、实用的特点, 从而又激发了对室内手绘效果图的重视, 室内效果手绘表现又开始焕发出其新的生命力, 但此时的手绘表现不再以原先设计中极富表现的细腻逼真画法为主流, 而是以方案构思过程中的快速草图画法为主 (图 1-21)。

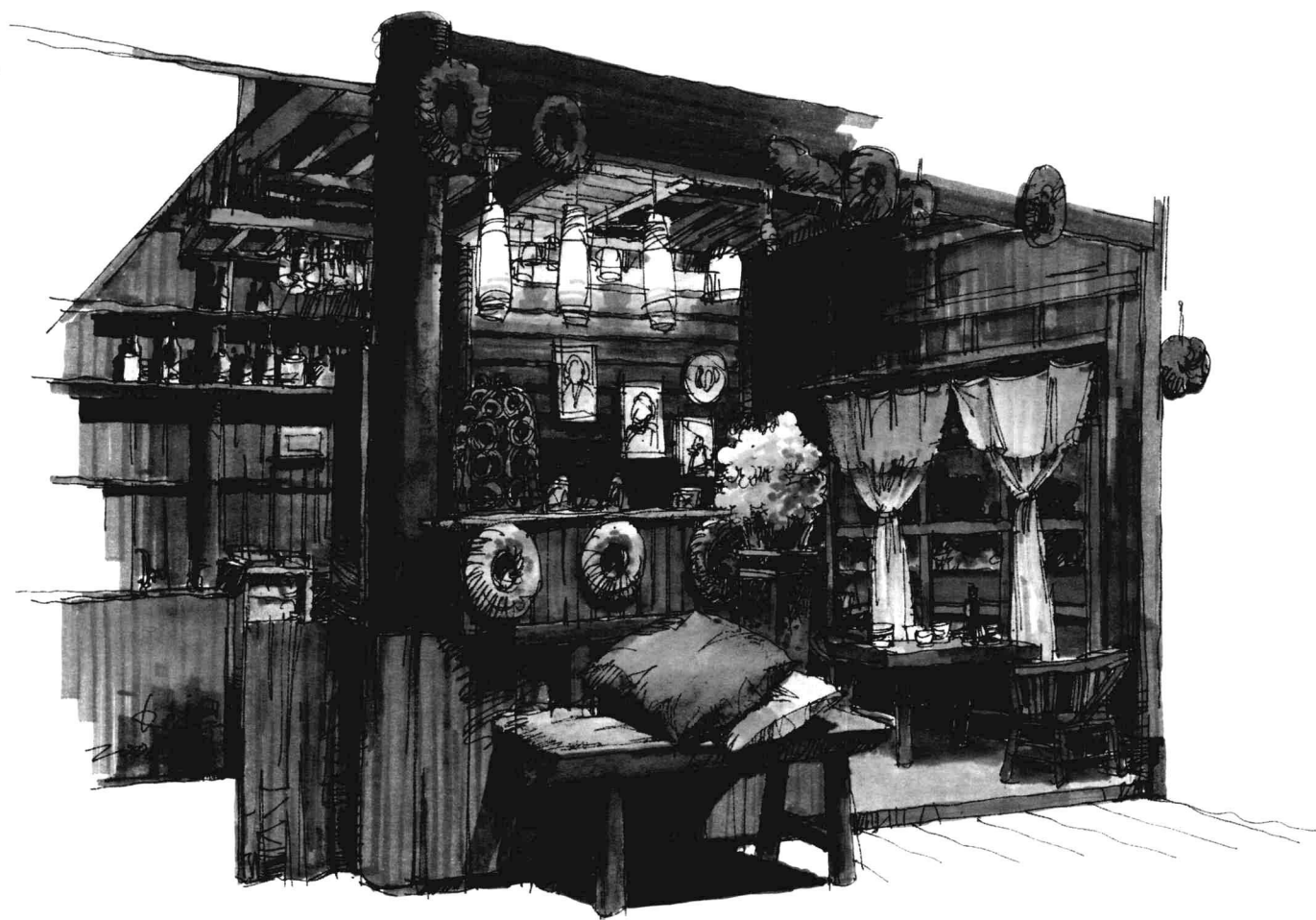

图 1-20 写实的表现手法 (作者: 夏克梁)