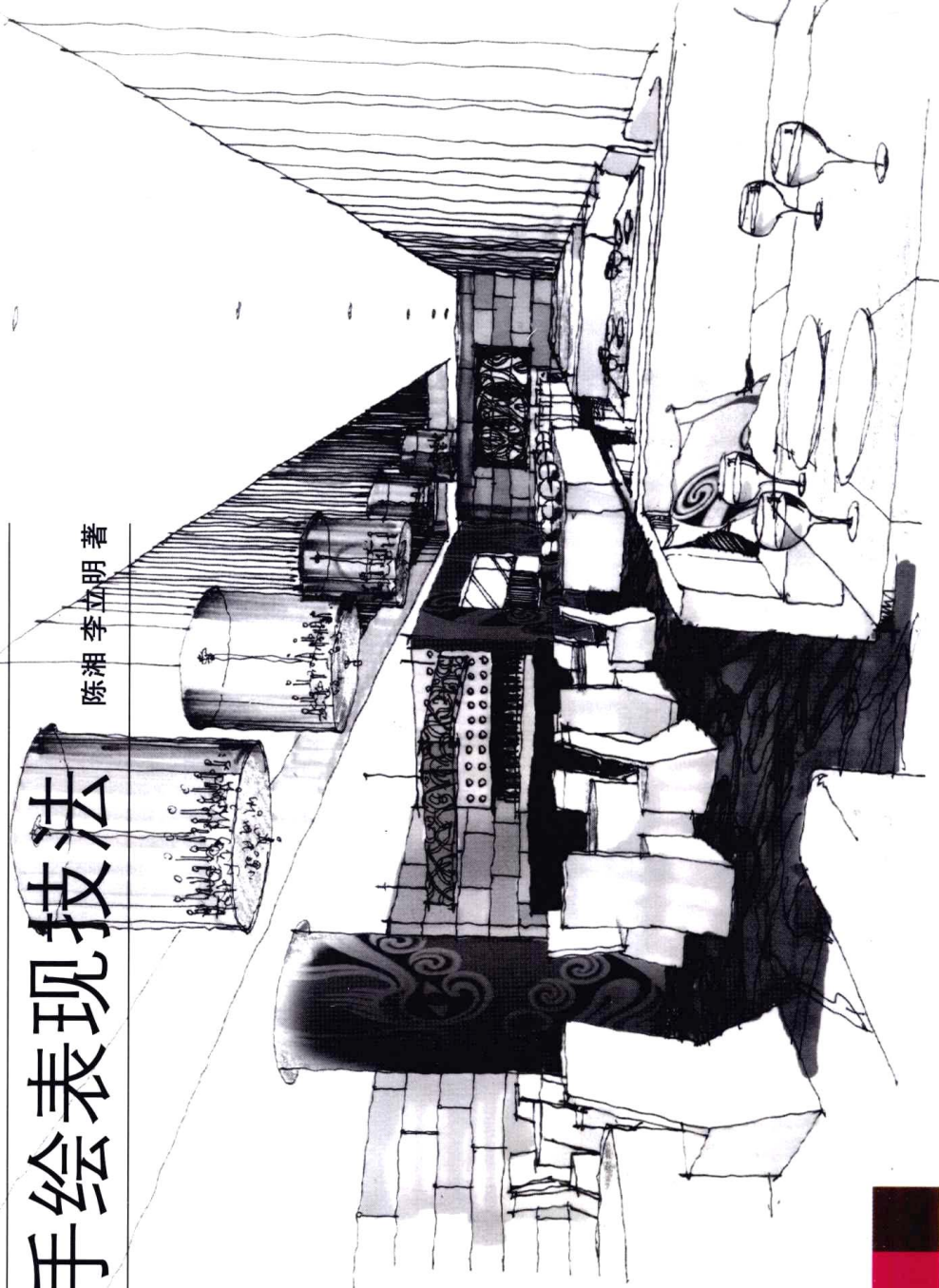

CREATIVE PAINTING SKILL OF INTERIOR SPACE

室内空间创意手绘表现技法

陈湘 李立明 著

- 手绘与设计的对话
- 关于手绘的得心应手
- 快速手绘表现方法及流程
- 手绘在室内设计全过程中的运用

南美术出版社

CREATIVE
PAINTING SKILL
OF
INTERIOR SPACE

室内空间创意手绘表现技法

陈湘 李立明 著
湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

室内空间创意手绘表现技法 / 陈湘, 李立明著. - 长沙: 湖南美术出版社, 2008.3

ISBN 978-7-5356-2885-5

I. 室... II. ①陈...②李... 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 (2008) 第019329号

室内空间创意手绘表现技法

作 者: 陈 湘 李立明

责任编辑: 刘海珍 范 琳 李 松

设 计: 邹加勉

责任校对: 徐 盾

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 深圳市彩美印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 9.125

版 次: 2008年3月第1版

2008年3月第1次印刷

印 数: 1 - 3000册

书 号: ISBN 978-7-5356-2885-5

定 价: 55.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

PREFACE

前言

从始至终，我认为凡事都是一个过程，生命如此，设计如此，手绘亦如此。“思维”是这一过程的主宰，它决定着这一过程是否有良好的开端与为之奋斗的方向。手绘学习也应该建立在明确、清晰的手绘思维的基础之上。

目前，在设计行业内，对于手绘表现，存在着两种较为极端的手绘思维，或过度重视，或忽视而偏重电脑。过度重视的手绘思维把手绘作为一门专业的绘画艺术，对其技法、色彩、形体进行一系列研究，大有将手绘图作为精细的美术作品来表现的趋势，一张图的绘制往往花上几周甚至更长的时间。这类手绘表现脱离了市场，脱离了设计，市场的快节奏和高效率与其长期作业将形成矛盾，且此类型手绘也无法适应快速、易变的设计思维。另一种较为极端的手绘思维，往往是一些不懂设计的人具备的。电脑表现有各种各样的优势，这点毋庸置疑，电脑表现也能适应市场的快捷和业主直接、逼真表现的要求，但我们要正确认识思维转化的这一复杂过程，电脑无法取代手与脑互动的便捷。

树立正确的手绘思维观念，需要我们正确认识设计这一过程，正确认识手绘与设计的关系。手绘是设计思维的表达方式，是不可缺少的，但又仅仅是一种表达方式，必须客观辩证地看待之。有了这种正

确的手绘思维观念，我们才能懂得怎样去学习手绘、运用手绘，才不会盲目地将手绘看得那么神秘而难以逾越，也不会为手绘而手绘，将手绘孤立地看成是一门单纯的表现艺术，更不会一味地随波逐流，试图用电脑表现取代手绘。

归根结底，手绘是为设计服务的，如何直接、快速记录设计思维，如何正确、精彩表现设计的立意与构思，都是手绘表现的核心。本书依据作者多年的实践与教学经验，以设计实践与市场为基础，始终强调设计，始终灌输客观而辩证的手绘思维，而非一味强调上色技巧、材质表现等机械的学习规律，详细而生动地展现“设计”全过程中的手绘运用，让读者明晰对设计中手绘的学习与认识，其中包括概念设计的手绘表达、平面分析的图解思考、方案设计的手绘草图与表现性手绘的详细介绍及作品展示等，侧重于手绘在设计过程中的“整体”观念。笔者坚信有了明确的思维与观念作指导，加上时间的磨炼与不懈的努力，手绘表现的得心应手应是指日可待的。

随着设计行业的飞速发展，学科理论与实践也在不断地深化与发展，本书一定存在许多不足之处，借此机会敬请同行给予批评指正。

陈湘

2007年10月

CONTENTS

目录

了解篇

第一章 手绘与设计的对话

- 第一节 手绘之图解思考与创意表达.....2
- 第二节 手绘与方案设计.....7

基础篇

第二章 关于手绘的得心应手

- 第一节 常用工具及纸张的认识.....36
- 第二节 对线条的练习.....38
- 第三节 对透视的把控.....42
- 第四节 对构图的训练.....50
- 第五节 对空间与结构的理解与把握.....58
- 第六节 对色彩的学习与感悟.....61
- 第七节 对资料的积累.....65
- 第八节 设计素质与设计思维的具备.....65

实战篇

- 第三章 快速手绘表现方法及流程.....67
- 第四章 手绘在室内空间设计全过程中的运用.....76
- 第五章 作品赏析.....96

了解篇

CHAPTER ONE

第一章 手绘与设计的对话

设计不仅是结果，更是一种过程，是一种特定的动态的思维过程，充满了个性与创造力。任何一种艺术设计都常常伴随着自己的生命节奏，从初生到成熟，从抽象到具象。手绘是这一过程的载体与记录，它是一种最快速、最直接、最简单的反映方式，它是一种动态的、有思维的、有生命的设计语言。

毋庸置疑，在科技飞速发展的今天，电脑辅助设计以其方便、直观、快速的特点给设计师们提供了崭新而精密的表现方式。即便如此，由于设计是一个综合而复杂的过程，任何专业的设计师都非常清楚地知道，电脑辅助并不能取代手绘表现，特别是在设计的思维创作过程中，快速而生动的徒手表现在捕捉灵感、把握思维方面是电脑辅助设计望尘莫及的。因此，手绘表现图在经历其起起落落的生命历程后，仍然保持着自己独特的魅力与地位。

对待手绘，我们必须有一个清醒而客观的认识。不能仅仅将手绘视为效果图的一种表现技法，手绘是设计的表达手段与表现语言，就如同作曲家用乐谱来表达自己的音乐创造一般。手绘仅仅是手段，但又是必备的手段。同时手绘贯穿设计与施工的整个始末，从设计的初步概念到方案表达，甚至于到施工现场，手绘都起着至关重要的交流作用。

第一节 手绘之图解思考与创意表达

创意表达是设计的初期阶段，也是设计的重要阶段，这一阶段的手绘实质就是一种图解思考，图解思考可以对这一思维进行逻辑性的推理和记载。室内空间设计的图解思考源于建筑的图解思考，“有史以来，应用草图来帮助思考是建筑师普遍采用的方法”⁽¹⁾，随着设计观念的更新，其日益受到设计师们的广泛关注。

在设计创造的初期，设计师的设计思维与设计意识还属于零星片断，这一阶段的思维高度谨慎、个性化，有时模糊迷离，有时又思如潮涌，这就需要一种有效、快速、方便的记录手法，手绘无疑是充当这一角色的最佳选择。这个过程的手绘相对比较随意，可能是些潦草的小构图，或者是些只有自己看得懂的图解示意。但正是这些图解草图在设计过程中具有不可缺少的作用，它如同一座桥梁搭建在思维的抽象与具象中间，使巧妙的构想能被及时捕捉，并通过逐步的推敲和演变进入视觉化的空间。

图解思考在设计创意阶段是不可缺少的手段。这是因为在创意思维过程中手绘将脑、眼、手完美地结合起来，运用图示的形式来发现思维的活动问题，将一些模糊的、不确定的思维和偶发的灵感及时捕捉。同时，随意的手绘图示能对眼、脑造成视觉冲击，让思维对设计进行进一步的推敲和深化，使整个过程在脑、手、眼的不断协调配合中进行一系列层层递进的深化工作。从这一层面分析，手绘就不仅仅是一种表现技能的训练了。

在设计教学中，这一单元的训练与培养极其重要。通过对学生的视觉形象思维能力、技能掌握能力、造型能力、空间分析能力、审美判断能力和感性的直观感受能力的训练，达到对学生综合创意思维能力的培养。

就创意构思而言，我们可以从以下几个方面对手绘之了解篇进行分析学习。

注释：（1）图解思考 建筑表现技法（第三版）[美]保罗·拉索著 邱贤丰 刘宇光 郭建青译 中国建筑工业出版社

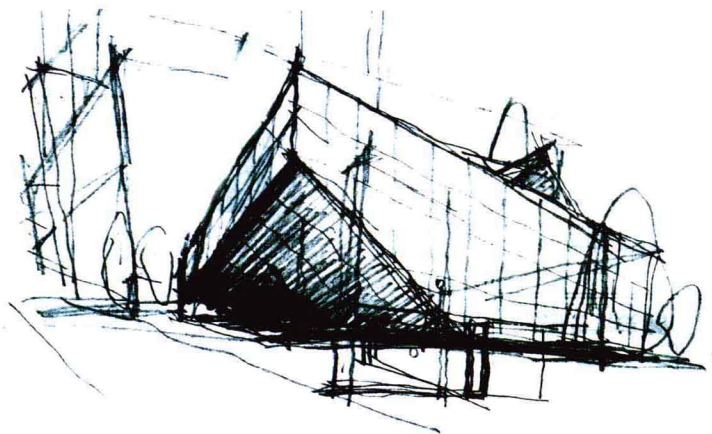

图1 某售楼部概念图解 李立明

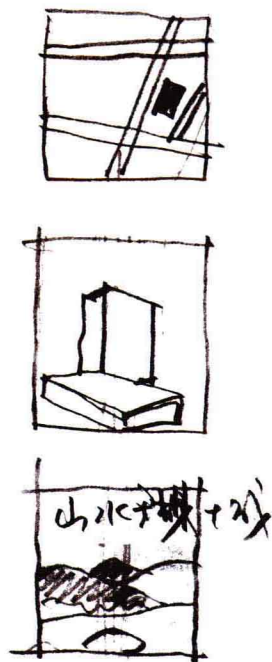

图2 建筑概念图解 李立明

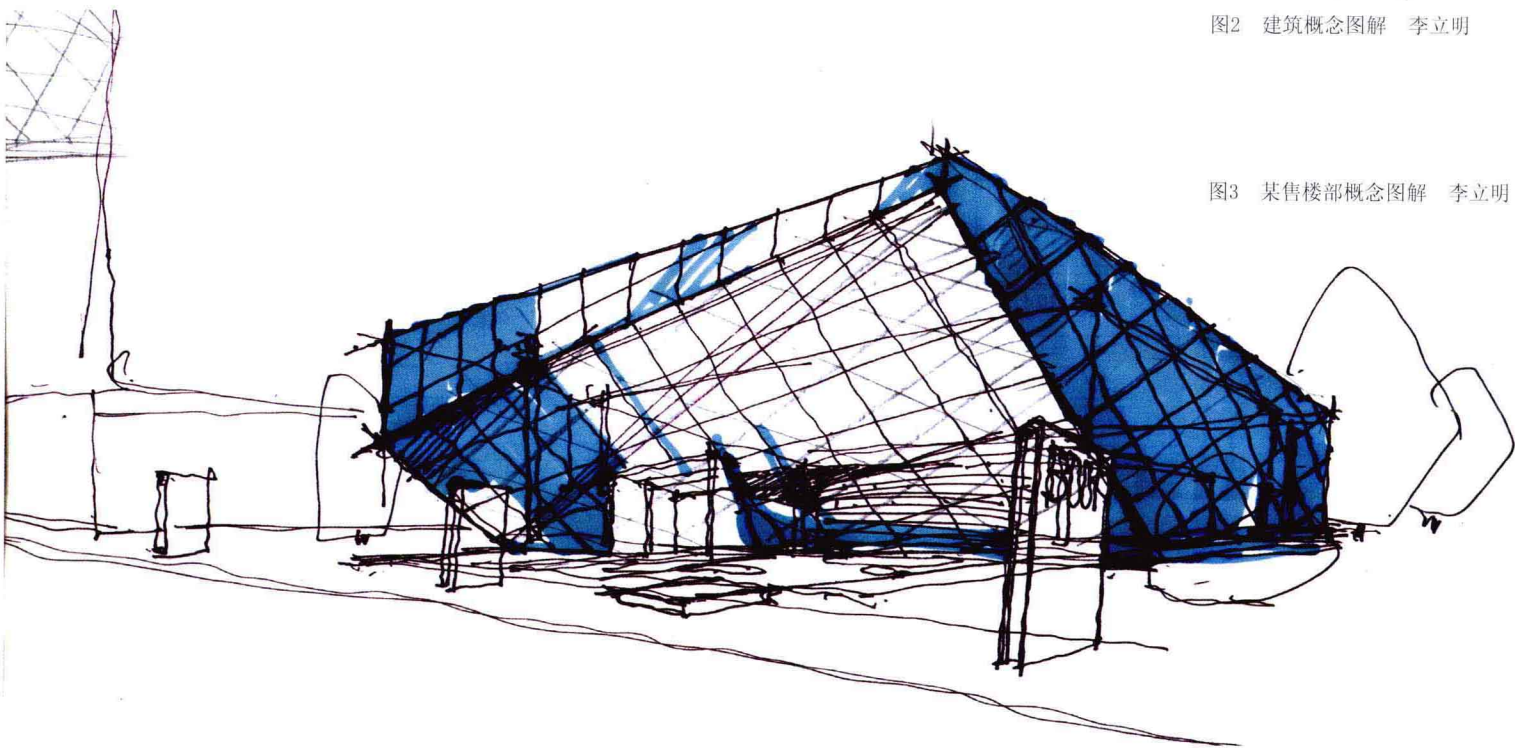

图3 某售楼部概念图解 李立明

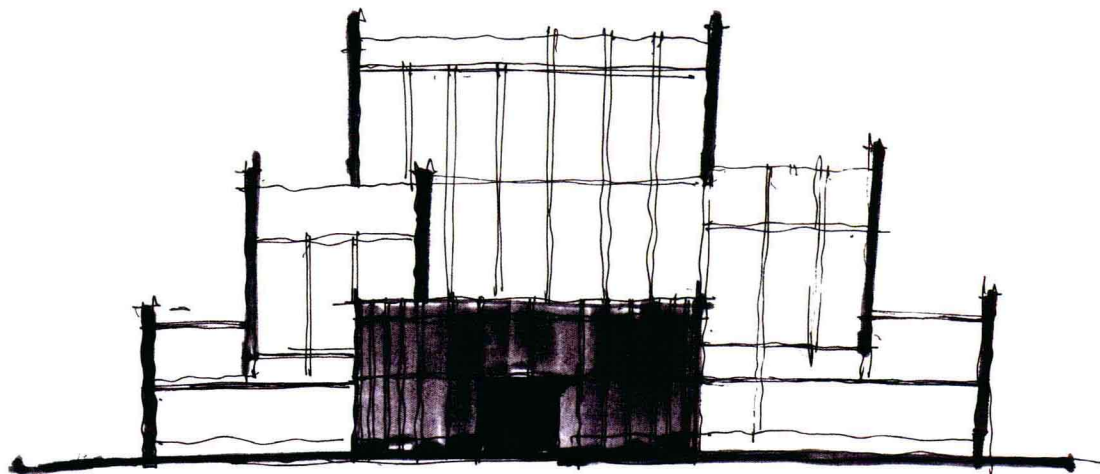

图4 某建筑入口概念图解 李立明

一、概念设计与图解思考

概念设计是设计过程的“灵魂”阶段。“概念设计”就是用视觉语言把我们对事物本质属性的认识表达出来，这种认识就是我们从事物中提炼概括出来的概念或思想。室内环境设计，首先要明确一些基本概念——确定项目的类型和性质。不同类型的项目在功能、设施、环境质量和视觉语言的应用方面有不同的属性。比如，旅游建筑，有宾馆、酒店、度假村、游乐场等；住宅有别墅、townhouse、集中式公寓、四合院楼等等。不同的概念有不同的内涵，它们因地理位置、建设规模、经营管理方式、社会环境、建设质量、设计风格、建设者赋予它的内涵等差异而表现出不同的特征。在进行设计之前首先要针对上述因素进行综合分析，尽可能全面了解、认识该项目的建设在投资、经营管理、功能、项目等方面会对环境带来怎样的影响。设计者根据这些信息和投资者的意图，经过归纳、综合，形成一个对项目的开发建设起引导作用的概念性方案。概念设计为设计活动正确深入的开展指引前进的方向。换句话说，概念设计是从某种理念、思想出发，对设计项目在观念形态上进行的概括、探索和总结。它不提供某种具体的使用价值，只提供实现某种价值的创意、思想和可能的途径。

这一阶段的思维可以尽可能地“天马行空”，将各种独特与创新的想法和灵感用徒手表现的形式快速记载下来，以留作下一阶段设计的深化资料。

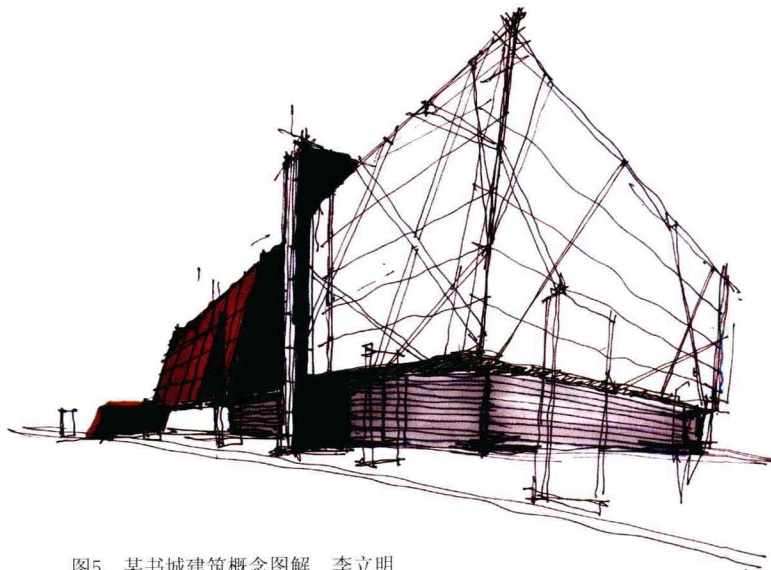

图5 某书城建筑概念图解 李立明

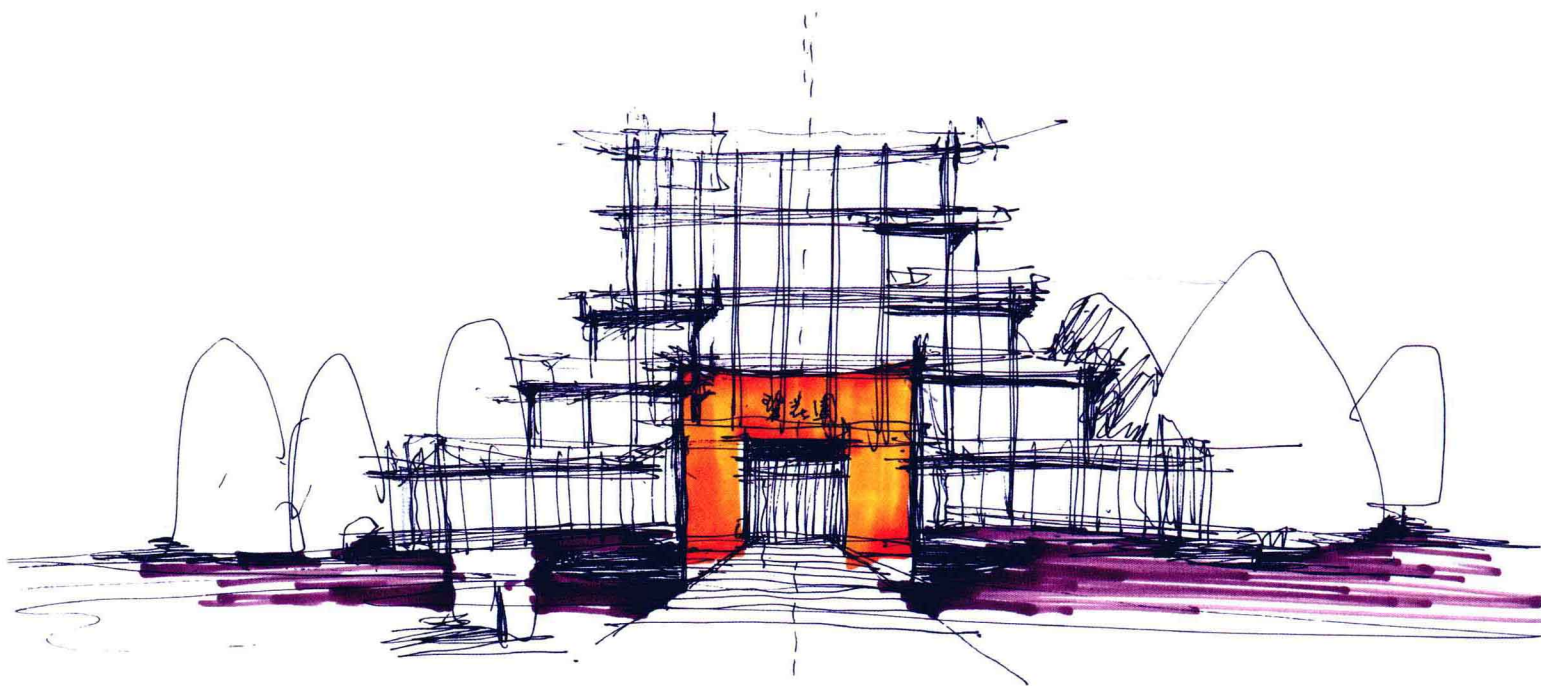

图6 某建筑入口概念图解 李立明

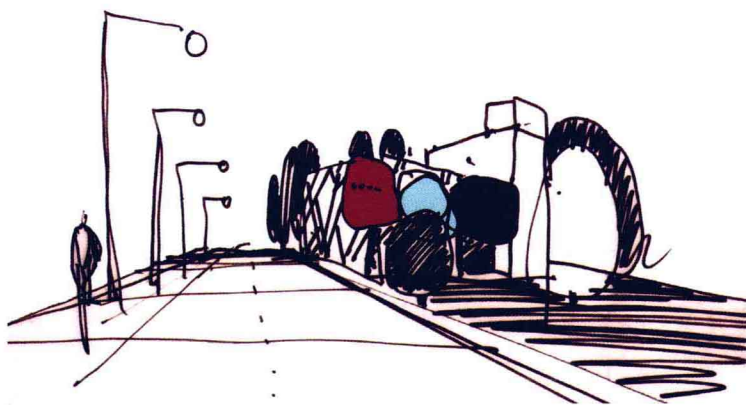

图7 某办公楼概念图解 李立明

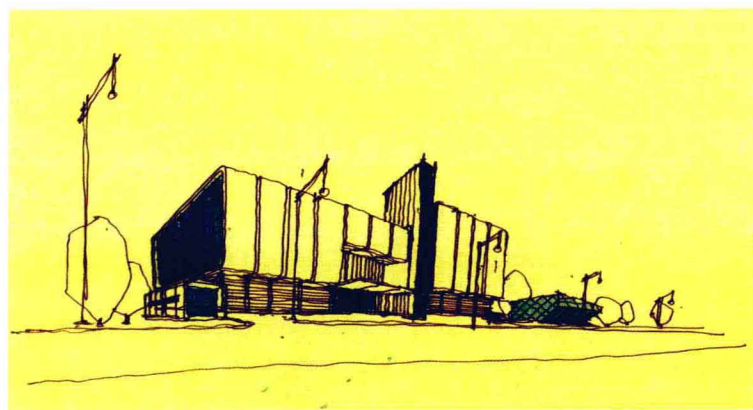

图8 某书城概念图解 李立明

二、平面分析与图解思考

分析阶段的图解思考是相对理性的思考。它必须遵循从功能出发的准则,对建筑使用功能、建筑与人体尺度、平面布局进行图解分析。这种分析必须是整体和统一的,抛开琐碎的细枝末节,反复对空间进行推敲与划分。同时,只有对平面和空间进行了逻辑性的功能分析,才能为下一步空间的组织分布提供可行的依据。

这一阶段的图解由于其理性化的特点,决定了设计师必须掌握一定的设计语言,这种设计语言可以是文字与图像的组合。因为现代室内设计工作方式常用团队的形式,这就要求这种图解不仅仅用于自我的交流,同时也要用于设计师,甚至是与客户之间的交流。

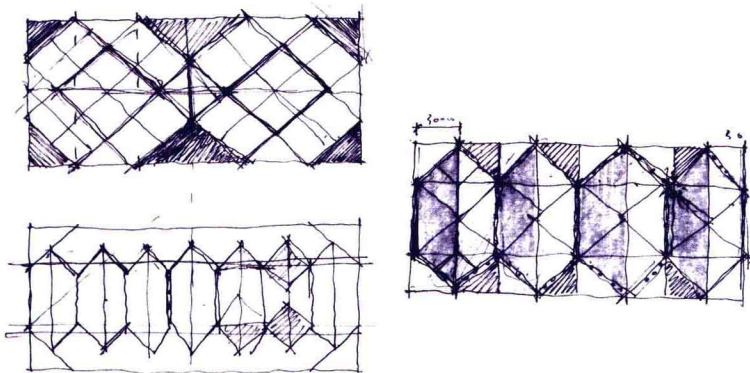

图9 概念图解 李立明

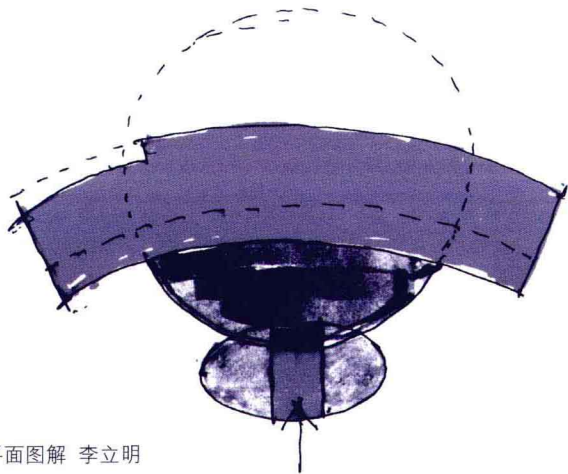

图10 某建筑入口平面图解 李立明

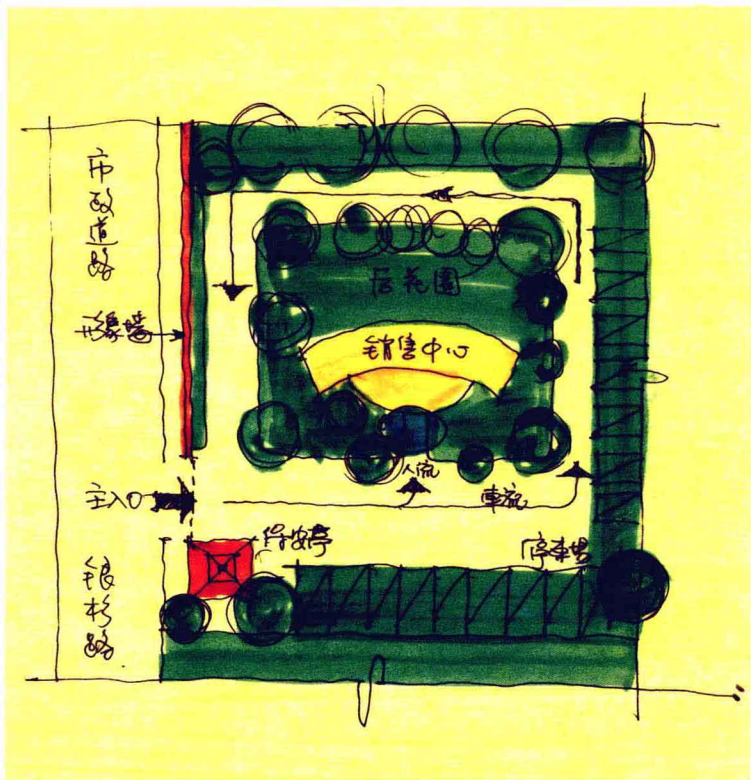

图11 某建筑入口及周边环境分析图解 李立明

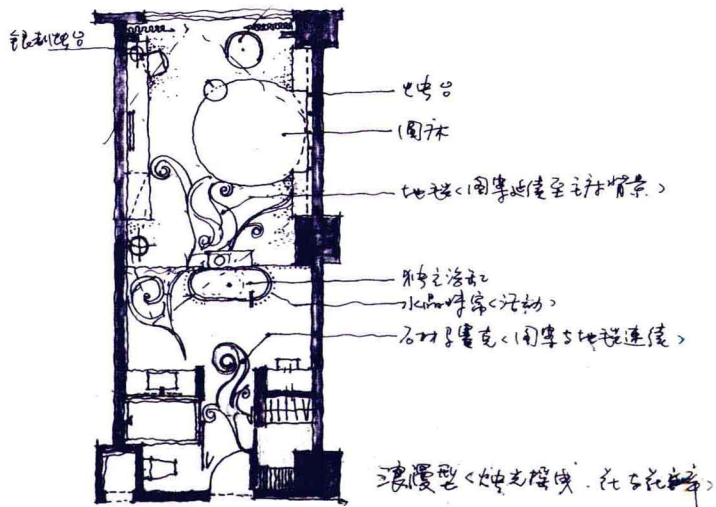

图12 某酒店客房平面图解 李立明

第二节 手绘与方案设计

室内空间的方案设计的方案是介于设计思维与设计产品之间的必不可少的环节,是产品实施的必要依据。这一阶段的手绘应遵循艺术性、科学性和真实性的原则,既要充分反映室内空间设计在空间尺度、施工技术和材料工艺上的真实性和科学性,又要体现艺术设计的独特性和审美性。方案设计可以分为两部分,设计的前期表达和方案的深化设计,这种划分主要以设计的进展为尺度。设计的前期表达处在不断推敲与深化之中,其不确定性决定了要用快速表达即手绘的方式来灵活地对方案进行变动。设计师可以直接快速地表达出自己的想法,以便与其他设计师及业主进行交流。在深化设计阶段,设计师具备良好的手绘能力,也方便与电脑辅助设计人员进行图纸沟通。

方案设计的手绘从表现类型上可以分为透视图、平面图、立面图、剖面图。从深入程度来分,这一阶段的手绘表达可以分为手绘草图与表现性手绘,其区别在于表现的目的不同。手绘草图以推动设计思维为目的,表现的形式与状态可以由设计师根据其设计意图自由确定其表达重点,或空间、或色彩、或材质,表现结果尽可能概括与简练。而表现性手绘则以工程实施的最后结果为前提,其表现结果应最大可能接近真实,表达要求尽可能深入、细致。

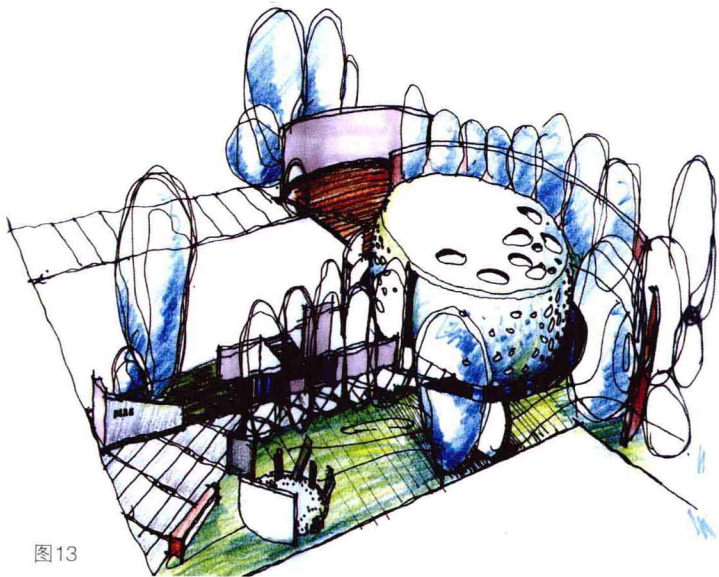

图13

图13-图15 某售楼部方案一手绘草图 李立明

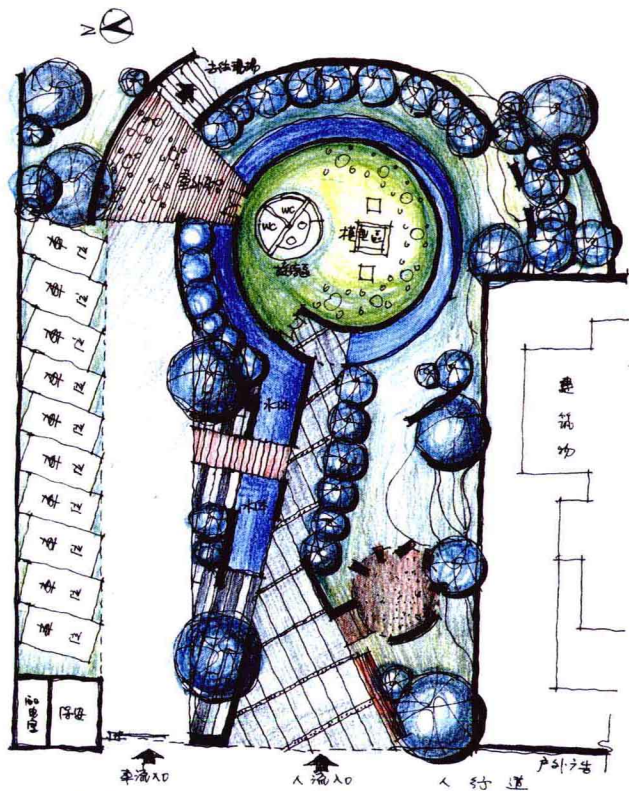

图14

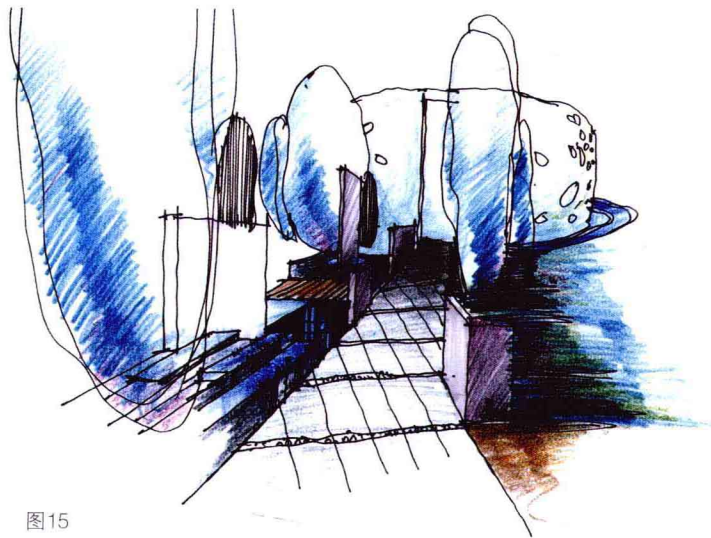

图15

一、手绘草图

从设计的流程来分析,手绘草图是图解思考之后的一种设计表达方式,有时它也与图解思考融合在一起,并无明显的阶段界线。从思维的角度来比较,手绘草图是从抽象的图解逐步走向具体视觉化图形的过程。从设计思维的角度来说,手绘草图是非常重要的专业语言,如果说某些表现性手绘尚可用电脑辅助设计来代替,那么手绘草图则是必不可少、不可替代的。

此阶段的设计思维已经基本成形,但缺乏细节,因此手绘草图主要体现的是功能、空间、大体色彩关系及主要材料,其特点是明朗概括、有尺度感、直观可读,要求抓住表现对象的最基本特征,平、立、剖面与文字说明相结合。

对于快速创意和构思草图,需要用直接、大胆的手法来诠释构想。构思草图要能对设计思维进行高度概括与表现,寥寥几笔,点到为止,却能恰如其分地表现对象的精华。

对同一售楼部的两种设计方案,采用同一表现技法,运用较自由、舒展的笔法表达。尽情地将设计激情融入表现手段之中,使表现手法更富生命力与感染力。

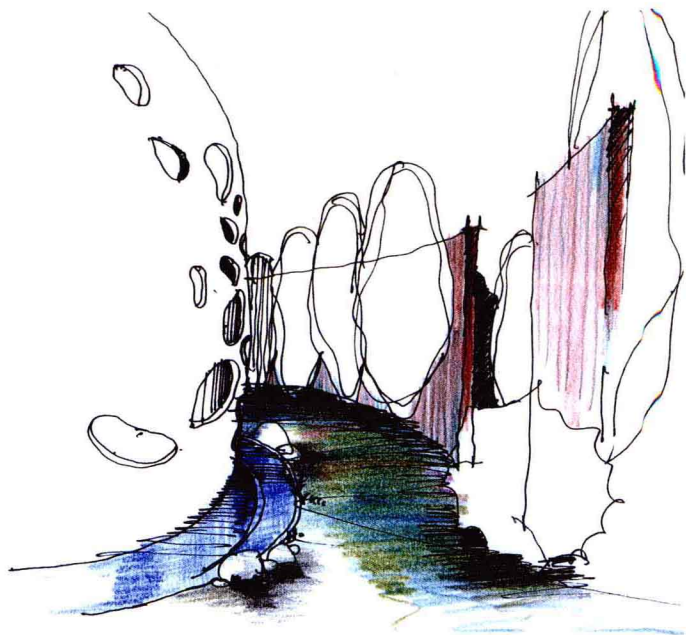

图16

图16-图17 某售楼部方案一手绘草图 李立明

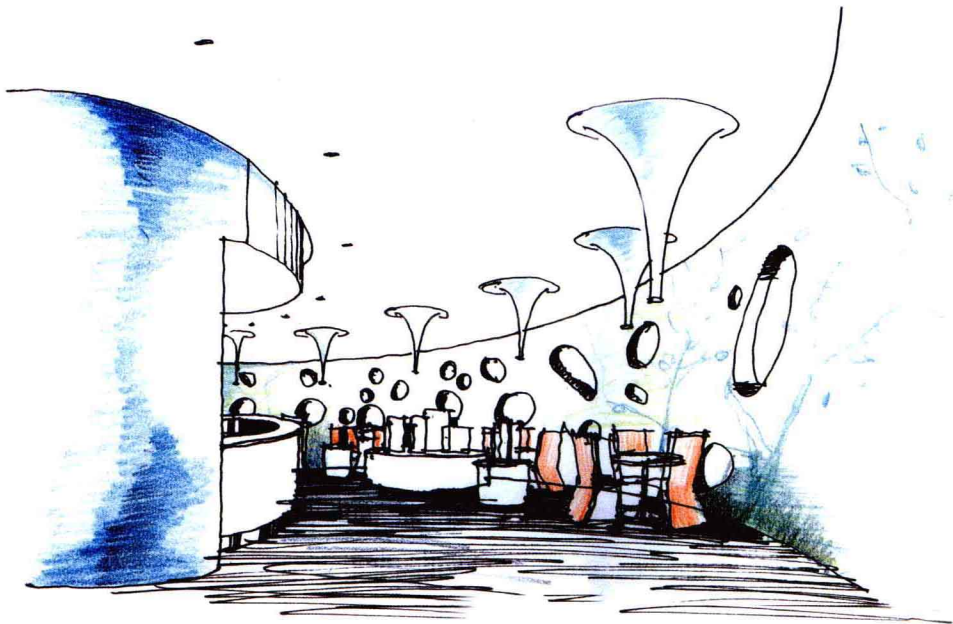

图17

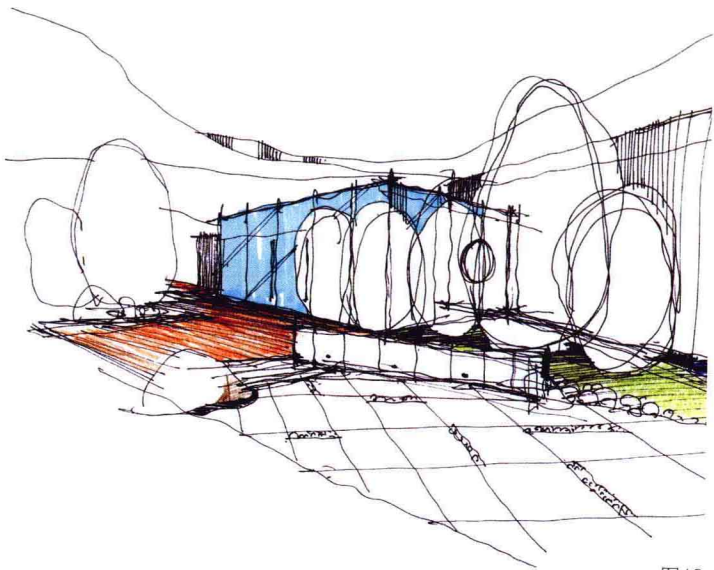

图18

手绘的表现方法及表现深度可以依据设计的项目及其概念而定。为更好地表现售楼部的形式设计及空间关系,用较为简练的表现语言,弱化对周边环境的表现,突出主体建筑,十分明确、全面地表达出设计师的意图。

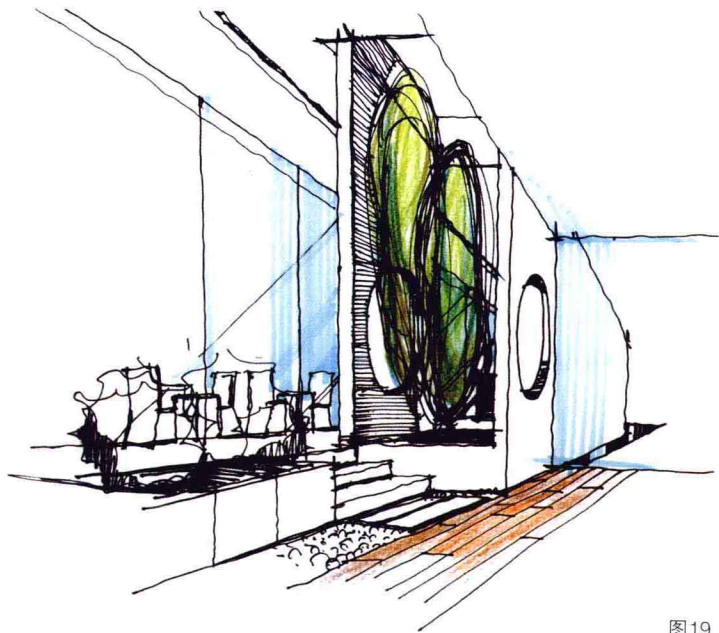

图19

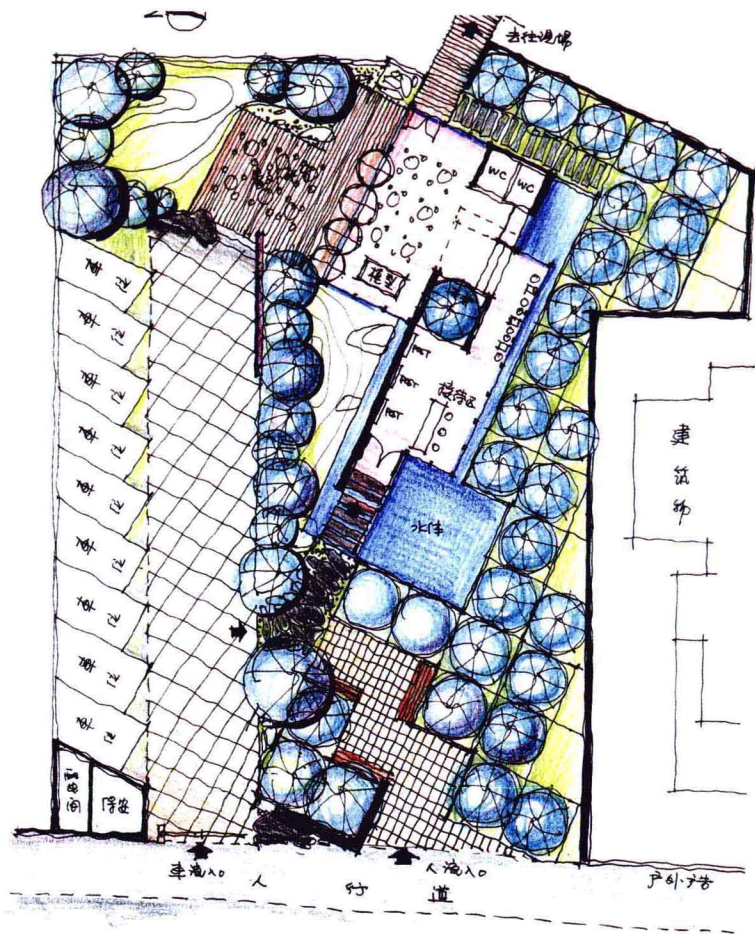

图20

图18-图20 某售楼部方案一手绘草图 李立明

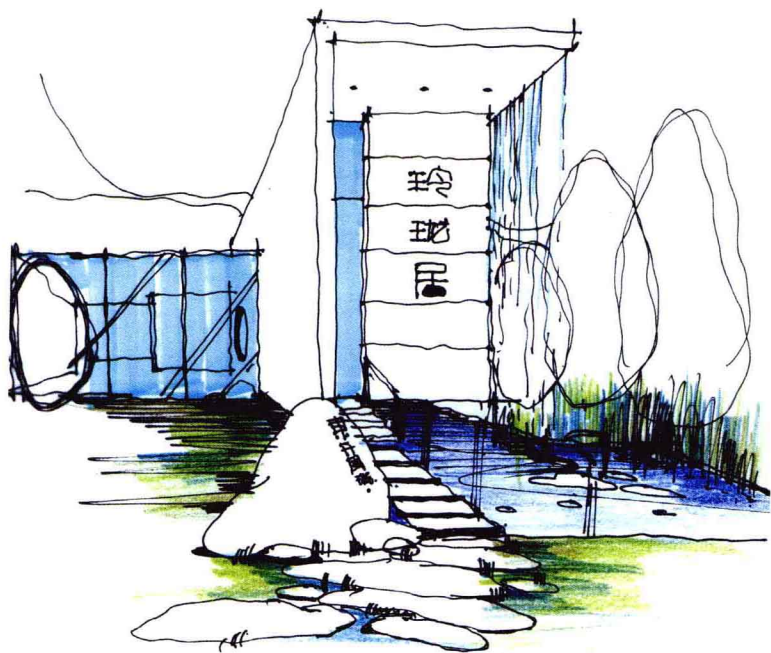

图21

图21-图22 某售楼部方案二手绘草图 李立明

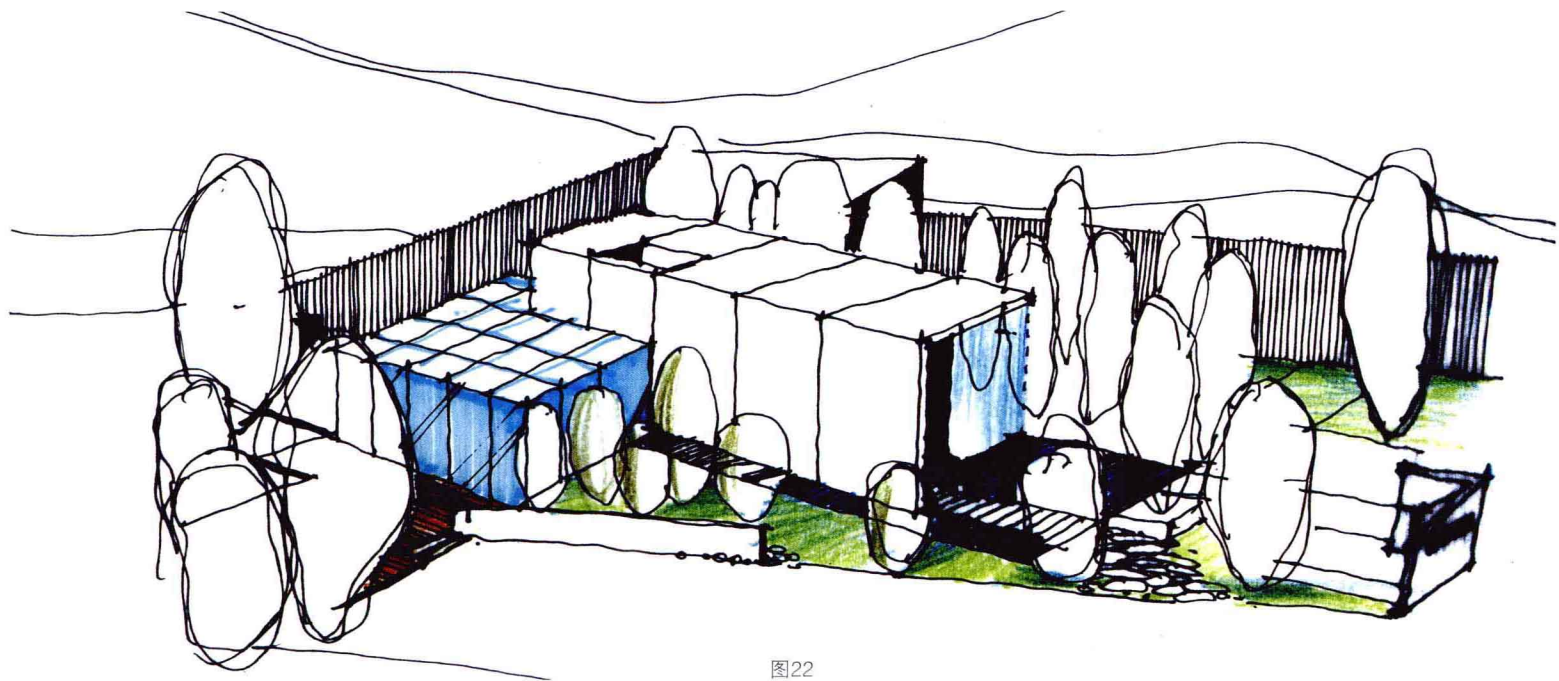

图22

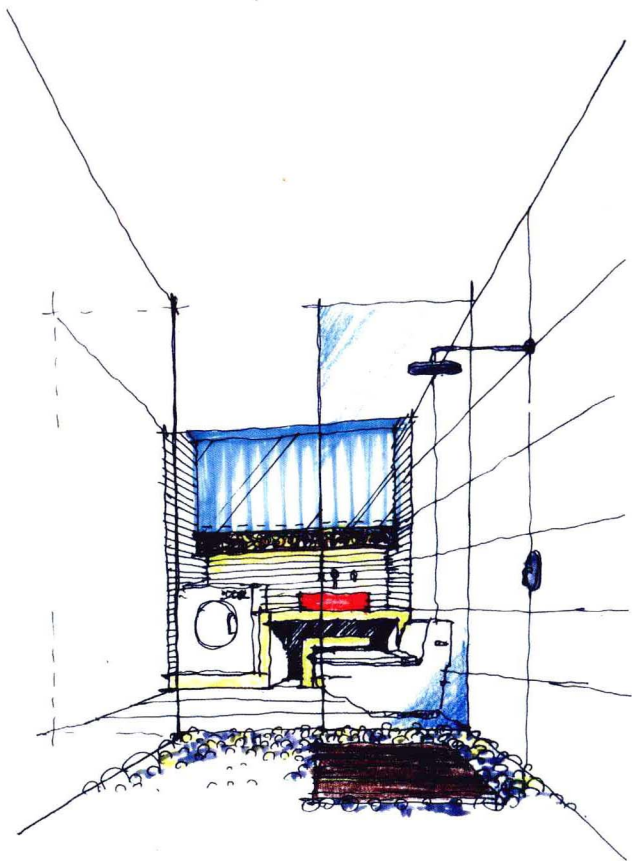

图23

图24

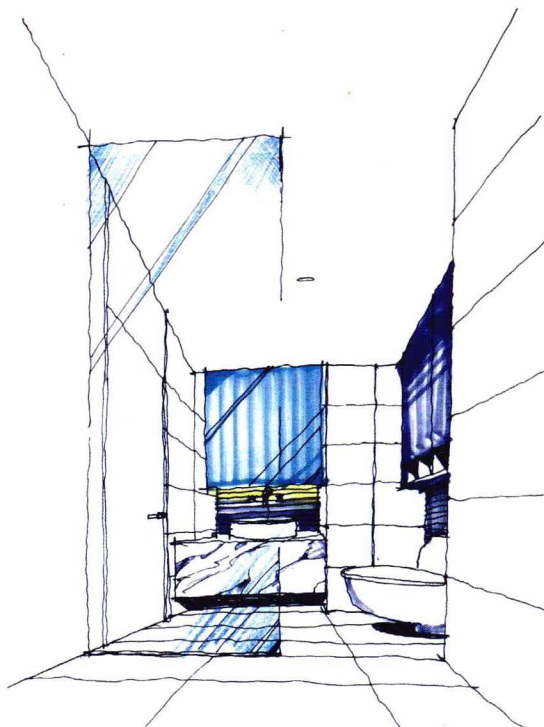

图23-图26 某样板间手绘草图 李立明

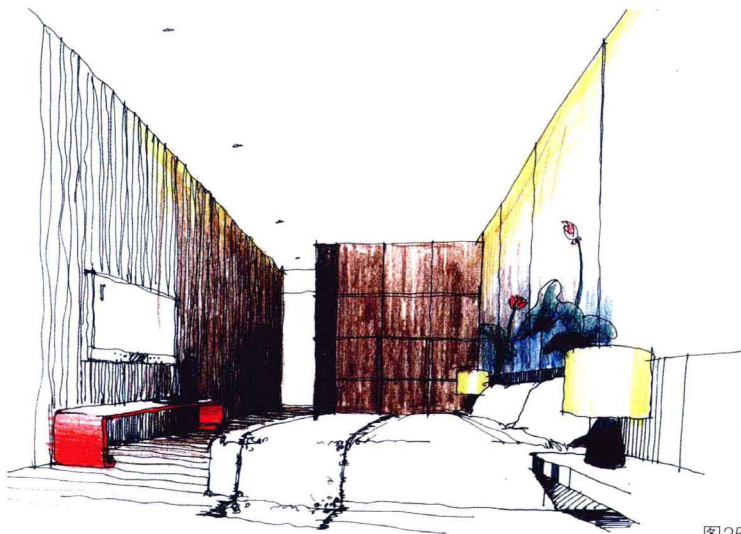

图25

图26

图27

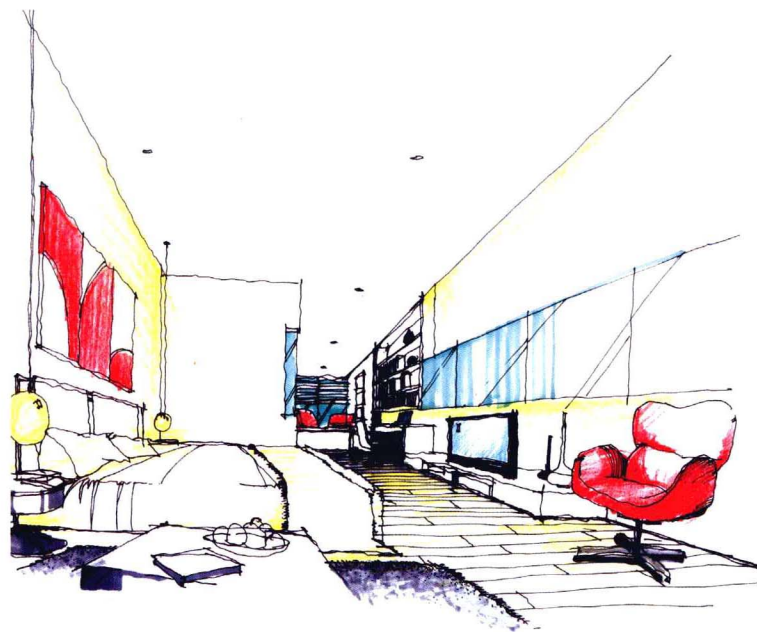

图28

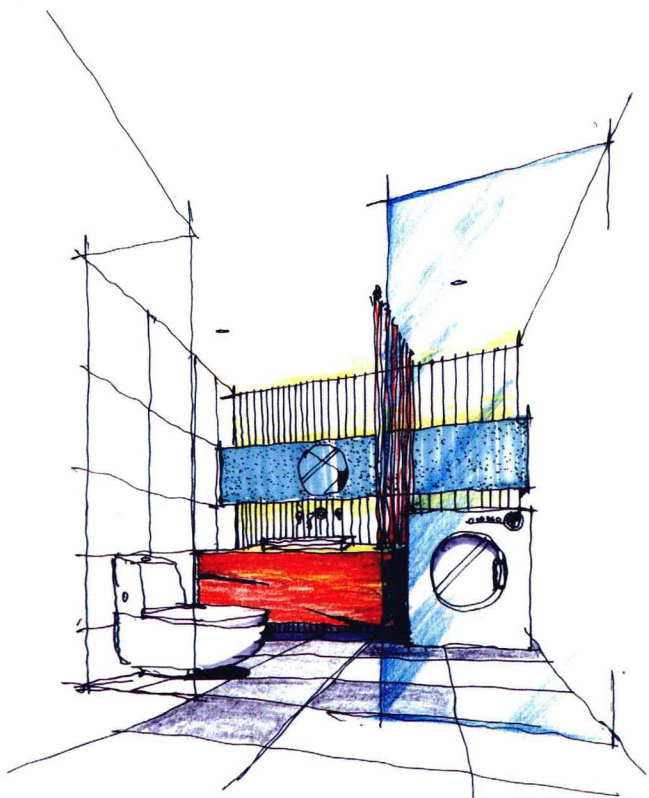

图29 图27-图30 某样板间手绘草图 李立明

图30