

高等院校「十三五」应用艺术设计教育系列规划教材

室内设计表现技法

合肥工业大学出版社

余 瑛 主编
鲍艳红

高等院校“十三五”应用型艺术设计教育系列规划教材

室内设计表现技法

主 编 余 瑛 鲍艳红

副主编 王 浩 陈嘉蓉

参 编 赖莉莉

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

室内设计表现技法/余瑛等主编. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2017.5

ISBN 978-7-5650-2835-9

I. ①室… II. ①余… III. ①室内装饰设计—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 135025 号

室内设计表现技法

余 瑛 鲍艳红 主编

责任编辑 王 磊

出 版	合肥工业大学出版社	版 次	2017 年 5 月第 1 版
地 址	合肥市屯溪路 193 号	印 次	2017 年 5 月第 1 次印刷
邮 编	230009	开 本	889 毫米×1194 毫米 1/16
电 话	艺术编辑部: 0551-62903120 市场营销部: 0551-62903198	印 张	6.25
网 址	www.hfutpress.com.cn	字 数	210 千字
E-mail	hfutpress@163.com	印 刷	安徽联众印刷有限公司
		发 行	全国新华书店

ISBN 978-7-5650-2835-9

定价: 42.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题, 请与出版社市场营销部联系调换。

前言

手绘效果图的表现是室内设计的主要环节，方案构思与创作过程中，用手绘的方式进行推敲表达会使设计更为深入、生动、便捷，并非常有效地表现出设计师的设计想法。所以，如何画好效果图，如何准确、快速地表达设计意图，一直是室内设计师研究和探索的课题。

本书是编者在结合多年教学与设计实践经验的前提下，由浅至深的给读者展示室内各种表现技法，让不同基础的读者都可以快速掌握。本书从室内表现图的概念入手，依次介绍绘制表现图的各类工具与材料；从简单的透视线稿开始，到最后彩铅、马克笔、水粉、水彩上色的效果图完成，每一步都挖掘出手绘表现的重难点与便捷方法，使读者从不同的角度都能找到适合自己的表现方法。

本书由武汉科技大学城市学院艺术学部余瑛老师担任第一主编，鲍艳红、王浩、陈嘉蓉、赖莉莉老师也承担了相应的编写任务，书中结合了前辈的表现设计理念与编者多年教学实践的经验，并感谢武汉科技大学城市学院艺术学部环境设计专业的同学们为本书插图绘制付出了辛勤的劳动。但由于时间仓促，书中的错误或存在一定的片面性和偶然性，或者存在不严谨之处，还请广大读者指正。

编 者

2017. 5

目 录

第一章 室内设计表现技法概述	001
第一节 室内环境表现图概念	001
第二节 室内环境设计演变发展史	002
第二章 室内环境表现图的工具、材料	014
第一节 室内环境表现图的工具	014
第二节 室内环境表现图的材料	017
第三章 室内设计技法基础	018
第一节 设计素描	022
第二节 速 写	022
第三节 色 彩	027
第四节 透 视	030

第四章 室内设计表现技法	037
第一节 线描表现技法	037
第二节 彩色铅笔表现技法	041
第三节 马克笔表现技法	042
第四节 水粉画、水彩画表现技法	045
第五节 综合表现技法	046
第六节 电脑表现技法	046
第七节 快速表现技巧与步骤	047
第五章 优秀作品赏析	051
参考文献	094

目 录

第一章 室内设计表现技法概述	001
第一节 室内环境表现图概念	001
第二节 室内环境设计演变发展史	002
第二章 室内环境表现图的工具、材料	014
第一节 室内环境表现图的工具	014
第二节 室内环境表现图的材料	017
第三章 室内设计技法基础	018
第一节 设计素描	022
第二节 速 写	022
第三节 色 彩	027
第四节 透 视	030

第四章 室内设计表现技法	037
第一节 线描表现技法	037
第二节 彩色铅笔表现技法	041
第三节 马克笔表现技法	042
第四节 水粉画、水彩画表现技法	045
第五节 综合表现技法	046
第六节 电脑表现技法	046
第七节 快速表现技巧与步骤	047
第五章 优秀作品赏析	051
参考文献	094

1

第一章 室内设计表现技法概述

第一节 室内环境表现图概念

室内环境设计表现图是室内设计整体工程图纸中的一种，设计师的构思意图和设计最终效果是室内设计师直观而形象地通过绘画手段表达的。(图1-1)

图1-1

一个在行的室内设计师最欣慰的是自己的设计作品被别人理解。然而闪烁于设计师头脑中的灵感和想法是隐约的不可见的，不是具象的，唯有通过一定的表现形式才能体现构思，才能得到认同，从而形成方案，进而可能实施并变为现实。

一切涵盖视觉传递的图形学技术如制图、透视效果图、模型、电影、录像等等都成为室内设计师需要一种表现工具的选择对象。没有经过专业训练的外行人一般很难看得懂专业性强，表现最为确切的正投影制图；空间表现能力最为直接的是模型，但制作起来很麻烦；摄影、电影、录像等虽然能够完整无误地反映现实，可是却不能直接摄下设计师头脑中尚未再现的构思。因此，具有空间表现力较强、艺术直观性好、绘制相对容易等优点的透视效果图，自然而然地担当起室内设计效果表现的主角。

第二节 室内环境设计演变发展史

室内环境设计是人与居住环境相互作用的艺术，是一种人类创造和提高自己生存生活环境质量的活动。

一、概述

想象一下我们的祖先必须设计和制造赖以生存的全部必需品，他们赖以遮风蔽雨的居住空间大都是天然洞穴、坑穴或者是利用自然林木搭起来的“窝棚”。这些天然形成的内部空间毕竟不太舒适，为了更加利于生存，人们总是想把自己的居住环境改造一番。于是就有些头脑灵活的人“确信有更好的方法”使他们的日子过得更好，最早的室内环境设计就开始了。我们在物质世界里尽可能地改善我们的机遇，我们同“自然”渐渐拉开了距离。人类童年时期所做的“设计”显然是简单幼稚的，但它不时为我们创作提供灵感的源泉，因为其单纯、朴实的艺术形象反倒有一种独特的魅力。

早期人类所拥有的物质财富和解决技术问题的能力特别有限。就像古书记载：“上古之世，人民少而禽兽众，人民不胜禽兽蛇虫，有圣人作，构木为巢，以避群害。”因此这个时期的人工环境非常原始，基本上就是处在与自然环境共融的状态。进入农耕时期，人类开始定居。随着生产工具的改进，生产力水平的提高，建筑在发展中不断完善，逐渐形成了两大体系：东西方传统建筑的木构造与石构造。（图1-2至图1-21）

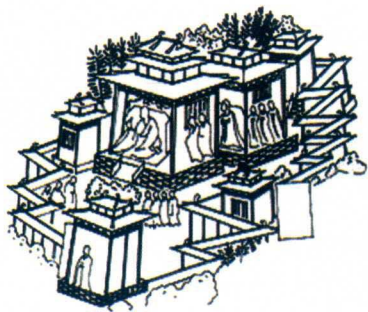

图1-2 敦煌

图1-3 龙门石窟

图1-4 敦煌石窟室内

图1-5 印度，唯杰西瓦达神庙圣殿前大厅。所有的室内装修和装饰都是为了突出圣殿的宗教气氛

图1-7 哥特风格教堂的中殿。哥特式教堂建筑在技术上的成就被用来为宗教服务

图1-6 美国宾州戈兰尼特兰购物中心的室内

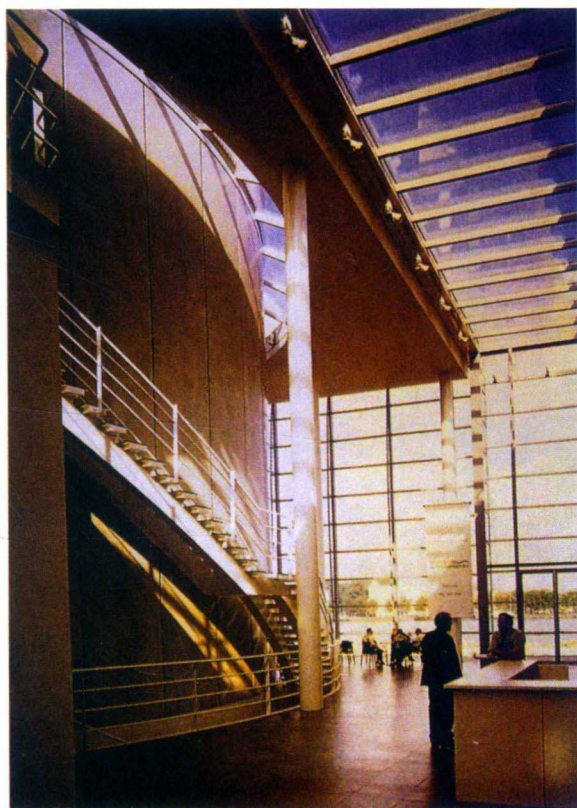

图1-8 美国新泽西洲生命科学研究大楼中庭
诺曼·福斯特设计

图1-9 美国伦敦DKNY服装店
美国KPF设计事务所设计

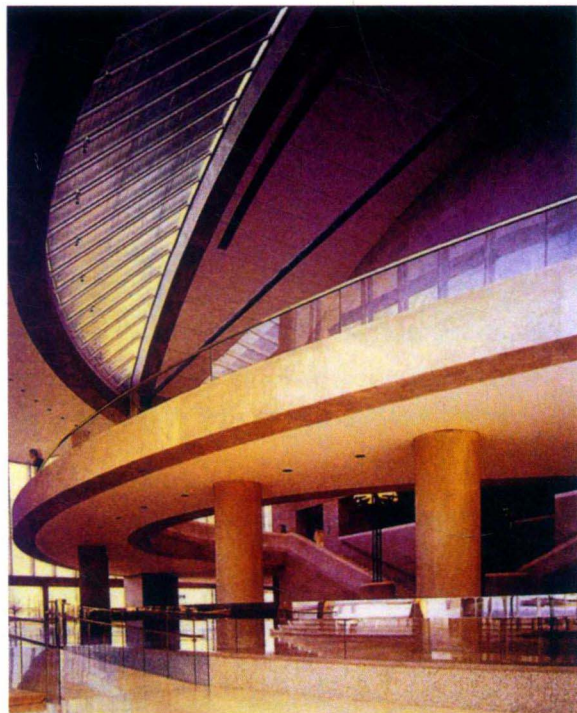

图1-11 日本Spiral中心室内，桢
文彦设计，1985年

图1-10 这间古老的日本木构小旅馆建于郊区，
新做的移窗门并非像传统那样四扇都可以活动，而只能
打开其中的两扇

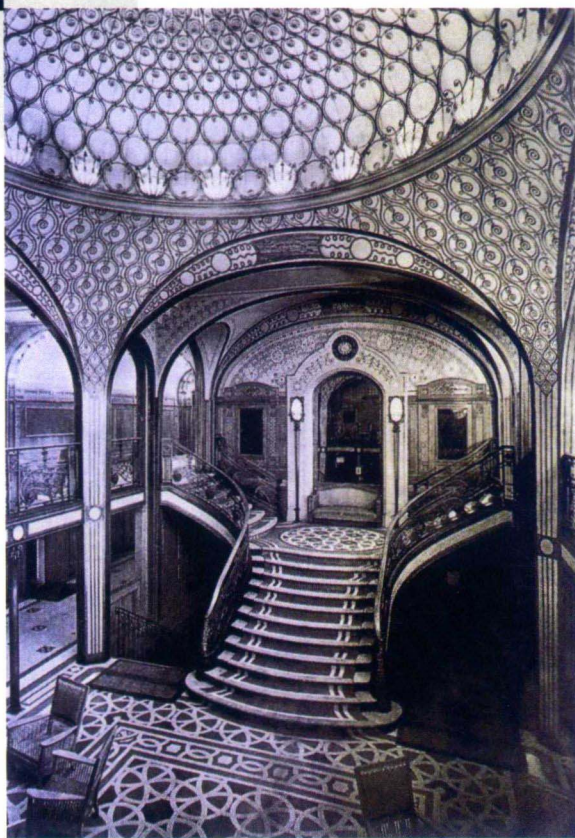

图1-12 法国“SS”号远洋轮船舱内用石版
画装饰的楼梯

图1-13 意大利，佛罗伦萨劳伦齐阿纳图书馆
米开朗琪罗设计，1523—1526年

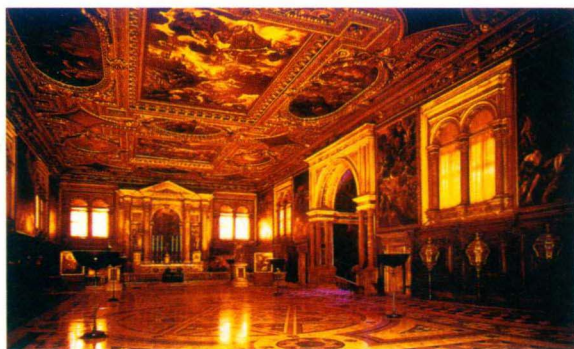

图1-14 意大利威尼斯教士会堂大厅

图1-16 颐和园仁寿殿正殿内景

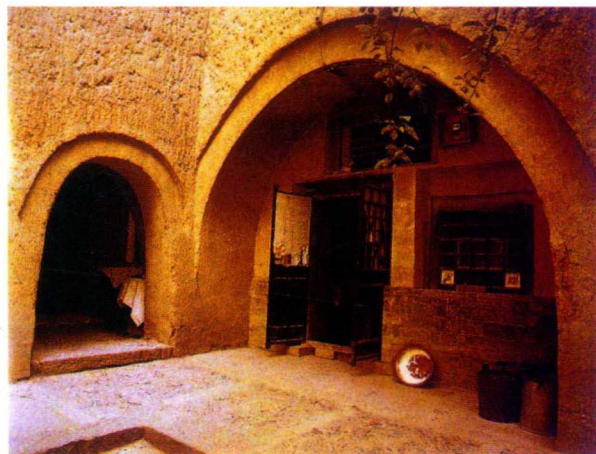
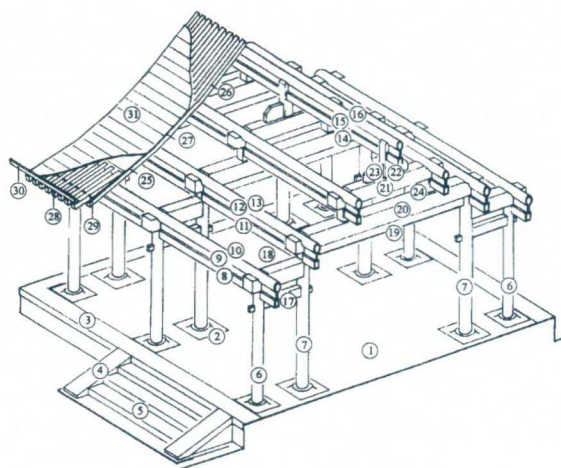

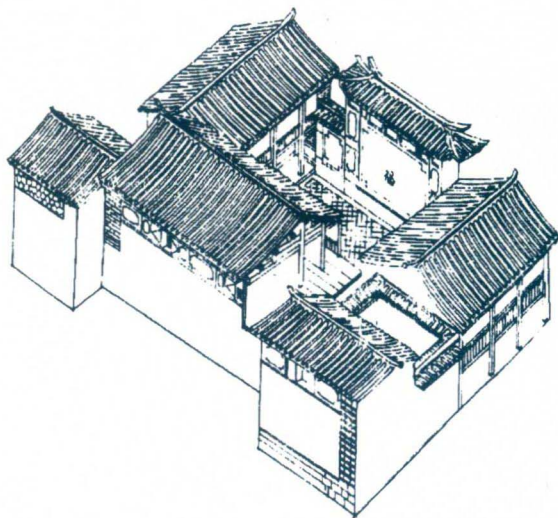
图1-17 山西平遥石头坡的窑洞式民居

图1-15 意大利文艺复兴时期的“Piombino Dese”，
帕拉第奥设计，1553年

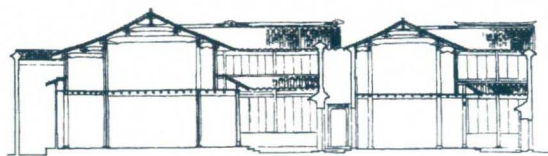
北京四合院正房抬梁式
(马炳坚《北京四合院建筑》)

图 1-22

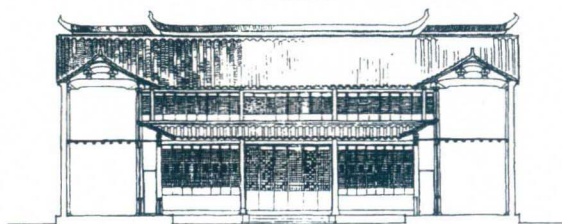

云南白族住宅穿斗式

图 1-23

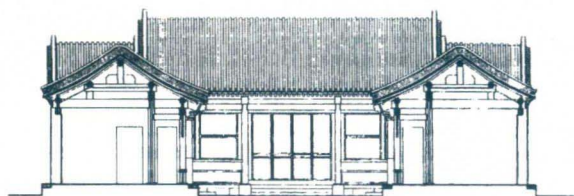

尊让堂横剖面

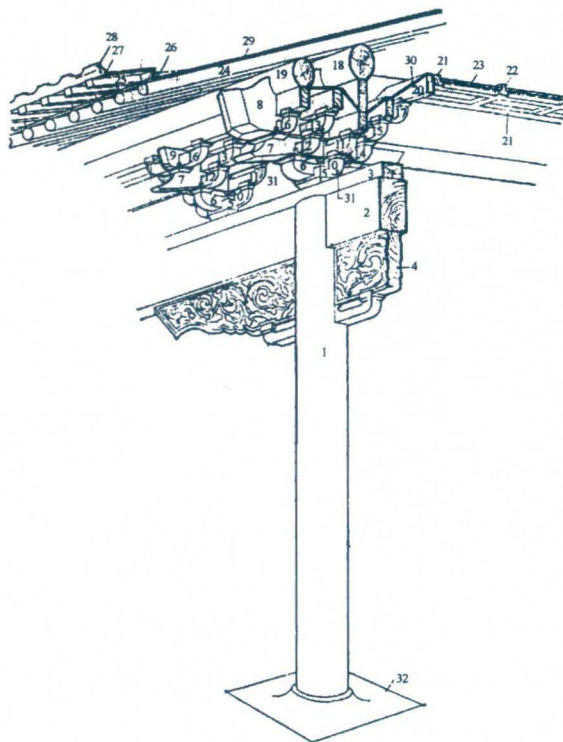
尊让堂横剖面

图 1-24

北京四合院正房立面及厢房剖面
(马炳坚《北京四合院建筑》)

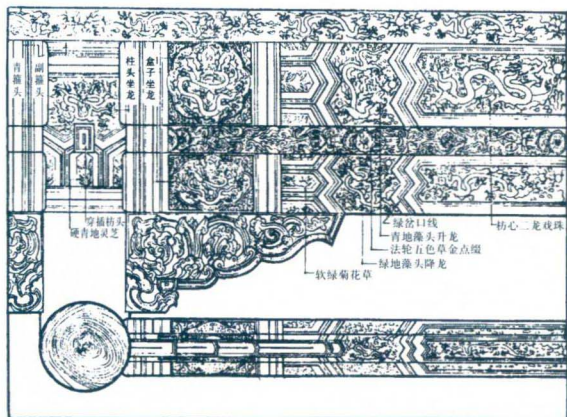
图 1-25

清式五踩单昂单斗拱

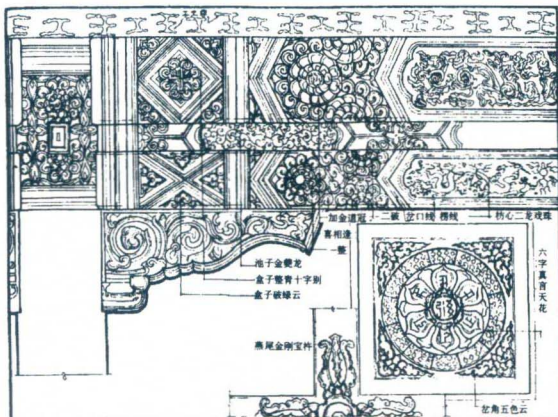
1. 檐柱; 2. 额枋; 3. 平板枋; 4. 雀替; 5. 坐斗; 6. 翘; 7. 昂;
8. 挑尖梁头; 9. 蚂蚱头; 10. 正心瓜拱; 11. 正心万拱; 12. 外拽瓜拱;
13. 外拽万拱; 14. 里拽瓜拱; 15. 里拽万拱; 16. 外拽厢拱; 17. 里拽厢拱;
18. 正心桁; 19. 挑檐桁; 20. 井口枋; 21. 贴梁; 22. 支条; 23. 天花板;
24. 檐椽; 25. 飞椽; 26. 里口木; 27. 连檐; 28. 瓦口; 29. 望板;
30. 盖斗板; 31. 拱垫板; 32. 柱础

图 1-26

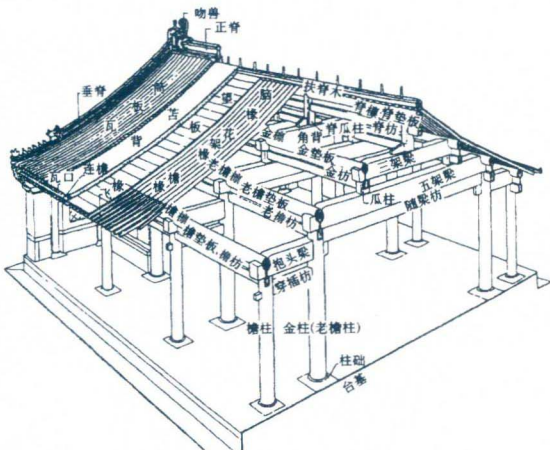
清式和玺彩画

图 1-27

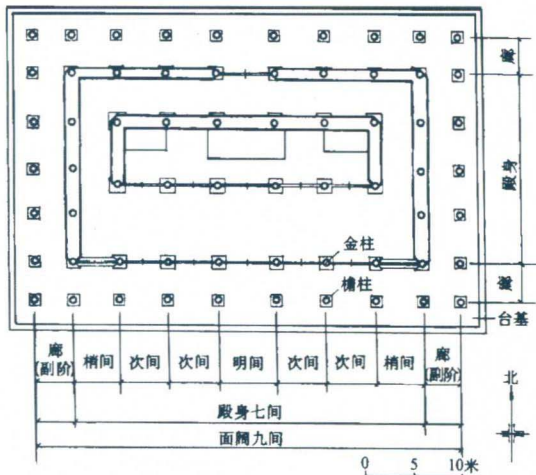
清式旋子彩画

图 1-28

清式抬梁式木构架示意图

图 1-29

面阔9间(殿身7间)的重檐建筑平面

图 1-30

我国环境艺术作为学科和行业，是自1985年起步的。1987年，《中国美术报》专门召开了环境艺术为主题的座谈会。与会的专家开始筹建中国环境艺术学会。1988年，中国环境艺术学会等举办“中国80年代优秀建筑艺术作品评选”，在海内外引起很大反响。1992年10月8日，中国建设文化艺术委员会成立。

30多年以来，随着改革开放的发展，我国城市化的速度和规模空前地加速加大，私人住宅开始加强环境设计与装修，环境设计与施工队伍急剧膨胀，每年的产值高达数千亿元之多。这些环境建设都存在着十分迫切的艺术文化要求。

高水平的室内环境艺术作品，不能只满足于“室内艺术的环境化”，更要追求“室内环境的艺术化”，即不但要有“境艺”，更要有“意境”达到“精神家园”的层次。

3. 展望未来

人工环境还将继续发展，与自然环境的共融共生，将会摆在最重要的位置上予以考虑。建筑领域“绿色设计”、生态建筑将会成为发展的主流。在人工环境的建设道路上，我们还需要突破许多难关。

二、室内设计效果图发展史

纵观古今从人类遮风避雨的天然洞穴到借助自然搭建起的草棚，到如今的高楼大厦，人类的生存环境一直在不断地改善。室内环境设计也随着历史发展的步伐前进。

随着人类改造自然的能力不断提高，对居住环境方面的要求也是越来越高，对室内设计要求也越来越多元化了。最初，室内除了居住休息之外，还有一些活动场所，从宗教活动场所的圣殿、寺庙，到不同等级的居住空间和从事社会活动的场所（如中国的故宫），还有生产交流的商业活动空间。然而，这一切都不是单纯的居住空间和活动场所，它还有一种能满足人们心理活动的空间，这一点是衡量现代室内设计的重要标准。

从室内环境设计的发展来看，无论是西方的石头结构，还是东方的木制结构，它不论从技术上还是审美角度上都在经历着一个由低到高的发展历程。最初人类对室内设计的空间质量要求主要是满足最基本的生存需要，那个时期的人们室内环境设计的观念，是一种崇拜神灵的观念，和现代人的观念相距甚远。但是那个时期室内空间的构造和处理为后来的发展打下了基础，也已经开始了艺术与技术的设计。随着生产力的发展和阶级的出现，人生享乐的观念与财富的积累一道也开始被重视起来，在封建王朝统治下的古代中国所修建的宫殿园林等都很充分地体现了这一点。有钱的人为了炫耀财富和地位，把一些名贵的艺术品搬放进室内，运用一些昂贵的材料来装饰家居。一直到工业革命以后人类对室内环境设计的活动才跨入一个新的时期，新材料和构造技术极大地丰富了室内环境设计的内容，最终更新了艺术设计的观念。现代环境设计增加了更先进的技术手段。居室的环境设计步入了一个新的阶段。

以上是对室内环境设计的历史做一个概述的总结。

然而，设计草图也是一门综合性的设计过程，它也是把设计构思变为设计构想的第一步，同是它也是由构想通向显示的最好表达途径。

室内环境设计通常用透视图来表现，室内透视图是指在室内环境设计过程中除工程图之外，在设计方案完成的最后过程中用以表达设计师的设计构思及意图，展示设计结果的表现性绘画。这种效果图是对未来的构想和空间预示，也是设计者创作结果的表现，它是一种有计划的预想的表达过程，也被称为室内效果图。它与建筑室内设计的平面和剖面图有所不同，它是在平面上表现三维空间的效果图。

据记载，公元前1世纪时期建筑大师维特鲁威就提到过建筑透视图的问题，而在公元前5世纪时古希腊就已萌发了透视画法的想法。欧洲到文艺复兴之后也将透视学真正作为一门科学来研究，它的成果很快进入建筑学领域，到17、18世纪就形成了今天常用的透视作图方法。从此透视方法运用到建筑绘画等多种领域，到19世纪布鲁克和海姆荷尔茨运用几何学原理完善了透视学，也开始和绘画技法、建筑室内设计技法合在一起发展到用钢笔、铅笔、水彩等方面来绘制效果图的技法，不过这时还是以学院派为代表的水墨渲染为主。20世纪初以后，随着现代主义运动的兴起，产生了以功能主义为代表的现代建筑运动。现代派大师以一种全新的视角、全新的表现手法来表达室内建筑的新概念。

随着科技的发展，电脑的应用成为设计的一场革命，特点是：室内环境效果图方面，有了电脑，设计师的表达意图和构思方式更加多样，更加精彩，设计者可以利用电脑制作出透视表现图，表现室内的空间效果。无论是每一个室内物体的质感还是一些光影的效果，甚至可以借助三维空间慢放动画，令人有身临其境的效果，而且还能够很好地表达出设计师在设计中的激情和意境。因此，在一定的前提下，

运用这些技艺来绘制效果图是现代室内设计师常用的手法之一。

在一些国家,室内透视图的绘制出现了多种多样的形态,也出现了专门化的趋势。室内环境效果图的表现技法上也产生了许多新的标准和要求,计算机辅助设计能够做出极为真实的室内空间,从而在观念上改变了以往的表现的概念。

要成为一个优秀的设计师,掌握熟练的透视技法和绘图技法是必不可少的。尤其在我国,随着大量商业化和室内设计需求的增加,学习和掌握表现效果图的绘制方法还是一个重要的任务。

综上所述,室内效果图的绘制从起步到现代的电脑绘制等各种工具材料的应用,经历了几百甚至上千年的文明进程,都一一体现出人类对居室的居住环境要求在不断增加和提高,科技的步伐也随着人类的进步而加快。

设计师在设计过程当中,通过对室内空间的功能和有关问题的研究逐步深化了对设计的认识。设计意图也逐渐明显,从而具备了设计的条件,绘制室内环境效果图是一个将意识和想法转变为图形的过程,也是思维转化过程。室内效果图的绘制发展与室内设计风格也有着很重要的联系,室内设计中的风格与当时的建筑风格和家具的风格紧密结合在一起,有时也受当时的绘画、文学、音乐风格影响。不同的思维 and 不同地域特点,形成了不同的设计风格。而效果图的绘制也随着设计风格的变化而变化。一种风格的形成,往往在一定的时期和环境下能够影响到多种领域,并不局限于一种形式表现和视觉上的感受。因此,研究室内设计史的发展和风格流派,对设计师把握设计思潮是至关重要的。在这里对室内设计风格做一下简单的介绍,它先后经历了现代主义、后现代主义、追求朴素自然和高技风格,还有装饰艺术风格的设计。

“现代主义”风格起源于20世纪20年代前后,以德国包豪斯学派设计风格为代表。它强调突破传统,创建新的设计,反对多余装饰,崇尚合理构成,重视结构的形式美。在包豪斯的影响下,当时欧洲的设计形成简洁、功能合理的设计风格,但由于设计风格过于强调几何形式而造成室内效果有点冷静,同时它也影响了不少甚至一大批的设计师。

“后现代主义”强调室内空间的表现个性,追求地方特色,这一风格的设计常常是室内设置夸张、变形,或者将古典的手法组合起来,是集传统与现代于一体的室内环境设计。这一风格的代表人物有格里斯夫等。

追求朴素自然的设计风格,在设计上倡导回归自然,推崇“自然美”,在快节奏的生活当中只有回归自然才能使人的身心平衡,这种设计风格,造就了接近自然,宜于人们生存的室内生活环境。

影响室内设计中的“高技风格”,是以崇尚现代高科技和机械美学为特征,突出现代工业技术成就,并在室内环境中加以表现,这一风格以法国巴黎的蓬皮杜展览中心和中国香港的中国银行为典型,这一类室内设计的特征是比较有“时代感”。

“装饰艺术”风格的设计多运用几何线条和图案重点装饰于建筑内外,从装饰的特点来看,实质上是20世纪初欧洲流行的“新艺术”风格装饰手法的延续。这种风格在20世纪的设计风格中也占据了主导地位。在这个物质品极为丰富的社会里,人们对环境的要求除了最基本的满足生活功能外,则更加注重对精神方面的追求。所以室内设计除了在技术上、功能上满足对室内空间的基本要求外,更多的是将重点放在研究精神方面对室内设计的要求。

室内环境设计中的不同艺术风格和流派的产生、发展和变化,是室内环境科学进步的必然结果,同