

文二维码
画过程
即扫即看

完全
手绘

Hand Painted

室内设计手绘表现

徐伟 罗婷 张新宇 —— 著

完全
手绘

室内设计手绘表现

徐伟 罗婷 张新宇 —— 著

图书在版编目 (CIP) 数据

完全手绘·室内设计手绘表现 / 徐伟, 罗婷, 张新宇著 . -- 南京 : 南京师范大学出版社 , 2018.7
(设计专业手绘表现丛书)
ISBN 978-7-5651-3646-7
I . ①完… II . ①徐… ②罗… ③张… III . ①室内装饰设计 - 绘画技法 IV . ① TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 000895 号

丛书名 设计专业手绘表现丛书
书 名 完全手绘·室内设计手绘表现
作 者 徐 伟 罗 婷 张新宇
策划编辑 何黎娟
责任编辑 何黎娟
装帧设计 观止堂_未泯
出版发行 南京师范大学出版社
地 址 江苏省南京市玄武区后宰门西村 9 号 (邮编 : 210016)
电 话 (025) 83598919 (总编办) 83598412 (营销部) 83598297 (邮购部)
网 址 <http://www.njnup.com>
电子信箱 nspzbb@163.com
印 刷 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司
开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1 / 16
印 张 10
字 数 115 千
版 次 2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5651-3646-7
定 价 49.80 元

出 版 人 彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

序

preface

手绘是美术、设计等专业的同仁们一项重要的专业技能，它与设计实践密不可分。建筑环境、工业产品、服装、动漫等专业手绘的形式各具专业特殊性，对于设计人员，以及其他从事设计绘图相关职业的人来说，手绘能力是设计师的立身之本，手绘应贯穿设计师的整个职业生涯。

一般来说，室内设计类手绘主要有前期构思设计方案的研究性手绘和设计成果部分的表现性手绘之分，前者被称为思维草图，后者被称为表现图或者效果图。

著名心理学家鲁道夫·阿恩海姆指出：形象化思考是形象视觉能力、想象创造能力、绘图能力三种形式下的产物，它与人脑思维活动的同步性是其他手段不能取代的。实践证明，国内外的许多优秀设计师均精于此道，出色的图示思维亦是他们成功的秘诀。另外，手绘是设计师与他人沟通的有效工具，在当今这个读图时代，过硬的手头功夫胜过浮夸的语言，设计师理应以“图”服人、以“图”立世。

本书结合作者自己的优秀室内设计表现作品，将工具（马克笔等）、透视、构图、空间、表现技法、应用价值等内容以图文并茂的形式系统展现给了大家，它既可以让初学者在短期内掌握一种艺术表现技法，又因设计方法、表现技法融于一体而可作为室内设计师交流学习的好媒介。通过阅读本书，可以使读者在掌握绘画技法与设计技法的基础上，借助于色彩学、符号学、美学等诸多知识，快速生动地创作、表现、设计造型与色彩丰富的室内人居环境。

我一直强调高校设计教育课程中手绘训练的重要性，也坚信手绘永远极富时代性。徐伟是我的同事，也是我的博士生，我鼓励他在手绘技法上的探讨，也欣赏他在手绘理论上的建树。近十年来，他不仅出版了《米粒之光——马克笔表现技法》《环境艺术手绘表现史》等技法和史论著述，更潜心于人居环境科学视野下手绘图像学的学术研究，是研究系统的完善，亦是由景格到人格的提升！可喜可贺！手绘，因大美而执着，因不易而坚持！

李亚军

教授、博士生导师
南京理工大学设计艺术与传媒学院院长
教育部设计类专业教指委委员

前言

preface

随着科学技术的发展，人类世界日新月异，数字化工具延伸了人脑和手的功用，似乎一切都被数字化占据或替代。值得欣慰的是，手绘的作用一直都在被强调，无论是捕捉思想火花、记录突发创意、拓宽思路，还是业界沟通交流，手绘仍是最有效的方法，它是设计师创造的起点，也是创意的结果呈现。手绘在设计中的作用毋庸置疑。近年来，笔者通过对手绘表现史及手绘图像学的研究，力求从古往今来的经典手绘中发掘设计手绘表现图的综合价值。比如，探讨绘画者（设计师）对环境的美学期待，对文化的传达，对社会愿景的展望，甚至自己的政治立场的体现，进而发现手绘中的“景格”与“人格”共融相生现象并对此展开研究，精彩异常，收获良多。

手绘的快速表达在建筑、景观、室内等领域有着广泛的应用。近年来，手绘作品的国际性交流和比赛也逐渐增加，并有升温趋势。这些现状不仅强调了手绘在设计中的地位，也促进了交流，提升了参与者的眼界。现在各大高校设计类专业本科教学阶段基本都有手绘表现专业课，但集中授课时间较短，且师资手绘水平良莠不齐，手绘表现手法略显单薄，课堂质量总体来看不算高。很多学生如有进一步求学或求职的需求，一般会报一些培训班进行大量集中练习。

目前市面上手绘技法丛书很多，技艺不凡，但多为绘图集，多作品少讲解，更甚者是纯粹的美图集，缺少工程设计实践经验。

本书侧重于图示的实践性和手绘的可操作性，并重点针对马克笔表现技法，阐述了马克笔工具和运用、马克笔基础练习、透视基础、构图要点等，此外，还包括空间中的陈设以及不同空间表现步骤、表现要点分析、设计表现入学和入职考试介绍等多方面的内容。该书适用于高等院校中的建筑设计、环境艺术设计、景观设计、室内设计等专业的师生以及其他相关从业人员。毕竟善于手绘表现的设计师，他一定更成熟、更强，才必然更受欢迎！

书稿付梓之际，感谢之人良多。感谢高老师和何老师，有幸受高祥生老师推荐参与南京师范大学出版社何黎娟老师统筹的环境设计手绘丛书编著行列，既诚惶诚恐，也有诸多兴奋。感谢我的博士生导师李亚军先生，百忙之中为我们写书序，鞭策间满满的鼓励。最要感谢的是导师赵思毅先生，先生大爱至善，弟子溢于言表。感谢工作室所有学生，特别是卞扬扬和周歆怡二位，他们为文稿的图片整理及视频剪辑做了不少工作，真诚表示感谢。

感谢2015年教育部课题（15YJC760109）、江苏省社科基金项目（15YSB005）和江苏省研究生教育教学改革课题（JGLX18_086）的资助！

本书是我们多年教学的感悟与心血，但难免管窥之见。三人合作不仅是能力的补充，亦为风格上的丰富。如有未尽之处，请不吝赐教！

但愿此书能给您带来看得懂、用得上，且好用之感。

目 录

Contents

序

前言

第一章 室内设计手绘概述

□ 一、手绘表现的作用与特点	002
1. 表达设计思维	004
2. 提升画面效果	014
□ 二、手绘表现的类型	016
1. 铅笔手绘	019
2. 钢笔手绘	019
3. 彩色铅笔手绘	020
4. 水彩手绘	022
5. 马克笔手绘	023
□ 三、手绘表现的工具及材料	025
1. 绘图笔	026
2. 马克笔	026
3. 彩色铅笔	027
4. 纸张等	028

第二章 室内设计手绘表现的基本要素

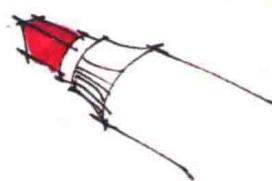
□ 一、线条	030
1. 刚劲、挺拔的直线	030
2. 松软、纤细的抖线	030
3. 柔中带刚的弧线	030

4. 自由的曲线	031
5. 线条的组合	032
二、明暗	033
1. 明暗关系要点	033
2. 明暗关系示例	033
三、色彩	035
1. 色彩三要素	035
2. 色彩的冷暖	035
3. 色调	036
四、透视	037
1. 平行透视（一点透视）	038
2. 成角透视（两点透视）	039
3. 三点透视	040

第三章 手绘表现要点

一、构图原则	042
1. 均衡与对称	042
2. 主次和虚实	043
3. 统一和变化	044
4. 强化与削弱	044
二、笔墨技巧	045
1. 用笔技巧——线条	045
2. 用墨技巧——色彩	047
三、材质表现	049
1. 善用马克笔笔触	049
2. 巧绘物品材质	049

第四章 室内陈设表现

一、陈设线稿	054
1. 单体家具线稿画法	054

2. 不同样式的单体家具线稿范例	058
3. 组合家具的线稿画法	060
4. 不同样式的组合家具线稿范例	064
5. 配饰物件的画法	066
二、室内陈设着色	071
1. 单体陈设色稿的画法	072
2. 单体陈设着色范例	075
3. 陈设组合的着色范例	083

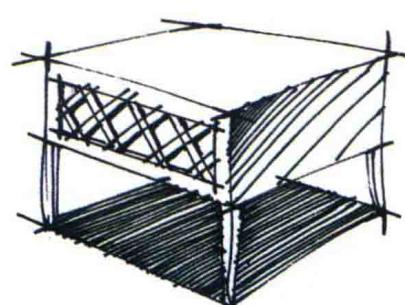
第五章 室内空间表现

一、空间的构成要点	088
1. 透视与结构	089
2. 质感与光影	089
3. 空间的序列性	089
二、空间线稿表现步骤	091
1. 客厅空间线稿画法	092
2. 卧室空间线稿画法	094
3. 餐厅空间线稿画法	095
4. 卫生间空间线稿画法	096
5. 办公前台空间线稿画法	097
6. 经理办公空间线稿画法	098
7. 会议室空间线稿画法	099
8. 餐饮空间线稿画法	100
9. 会所空间线稿画法	101
10. 专卖店空间线稿画法	102
三、室内空间着色	103
1. 客厅着色表现	103
2. 卧室着色表现	105
3. 卫生间着色表现	106
4. 办公室着色表现	107

5. 会议室着色表现	108
6. 餐厅着色表现	109
7. 会所空间着色表现	110
8. 酒店大厅着色表现	111
9. 服装专卖厅着色表现	112
四、空间着色范例	113
五、空间着色细节分析	126
1. 投影的形意	126
2. 投影的颜色	128
3. 结构的肯定	129
4. 笔墨的所在	130
5. 从欢喜处入手	130

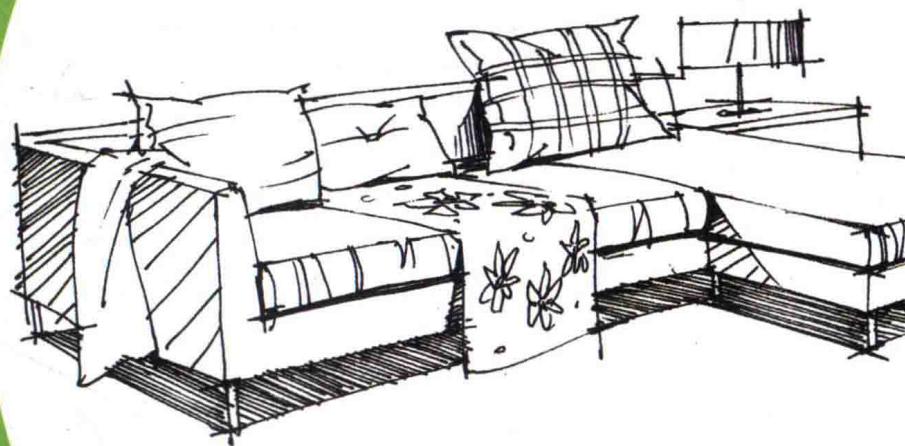
第六章 手绘方案图绘制

一、手绘方案的平面图	132
1. 方案平面图的作用	132
2. 平面图元素的表达方式	132
3. 综合平面图的表达	135
二、手绘方案的立面图	137
1. 立面图的作用	137
2. 立面图的绘制	137
三、手绘方案的设计案例	140
“老上海”服装定制店空间设计案例	140
四、手绘方案图的实际运用	143
1. 高校研究生入学考试试题类	143
2. 设计院（公司）招聘试题类	149
后记	152

1st

CHAPTER

室内设计手绘概述

- 一、手绘表现的作用与特点
- 二、手绘表现的类型
- 三、手绘表现的工具及材料

一、手绘表现的作用与特点

设计手绘^①表现的对象是环境中的所有景致，其一大特点是表现形式多种多样，可以是写生草图，也可以是对设计思维火花的瞬间闪现的记录，而更多的则是设计效果的渐进推敲直至完整设计意图的展现。手绘无时间、空间的界限，能为所有人理解是手绘的第二大特点。一般来说，手绘表现是从传统绘画中发展出来的，设计手绘的不同之处在于，它将设计内容用徒手绘画的方式快速表现出来，且严格遵循透视原理。

手绘表现图的价值主要体现在两点：

实用价值——提升设计师艺术修养，帮助思考推敲构思，准确体现设计意图，便于设计交流和提升美化设计方案等。

美学价值——手绘表现图本身就是一幅艺术作品，它如绘画作品一样，有其内在的精神价值和美学品位，体现着作者个人的艺术风格和思想倾向。手绘的魅力就是通过绘画方式，以点、线、面、体、色彩等造型元素，对环境对象进行符号化、艺术化的表达。

手绘表现还有其他特点：

快速便捷——手随心动，思维所到之处能立即徒手快速地表现出来。

实用有效——在短时间内表达设计构思，能对设计效果进行即时调整表现，徒手对设计思维进行探讨表达，展示设计过程及成果。

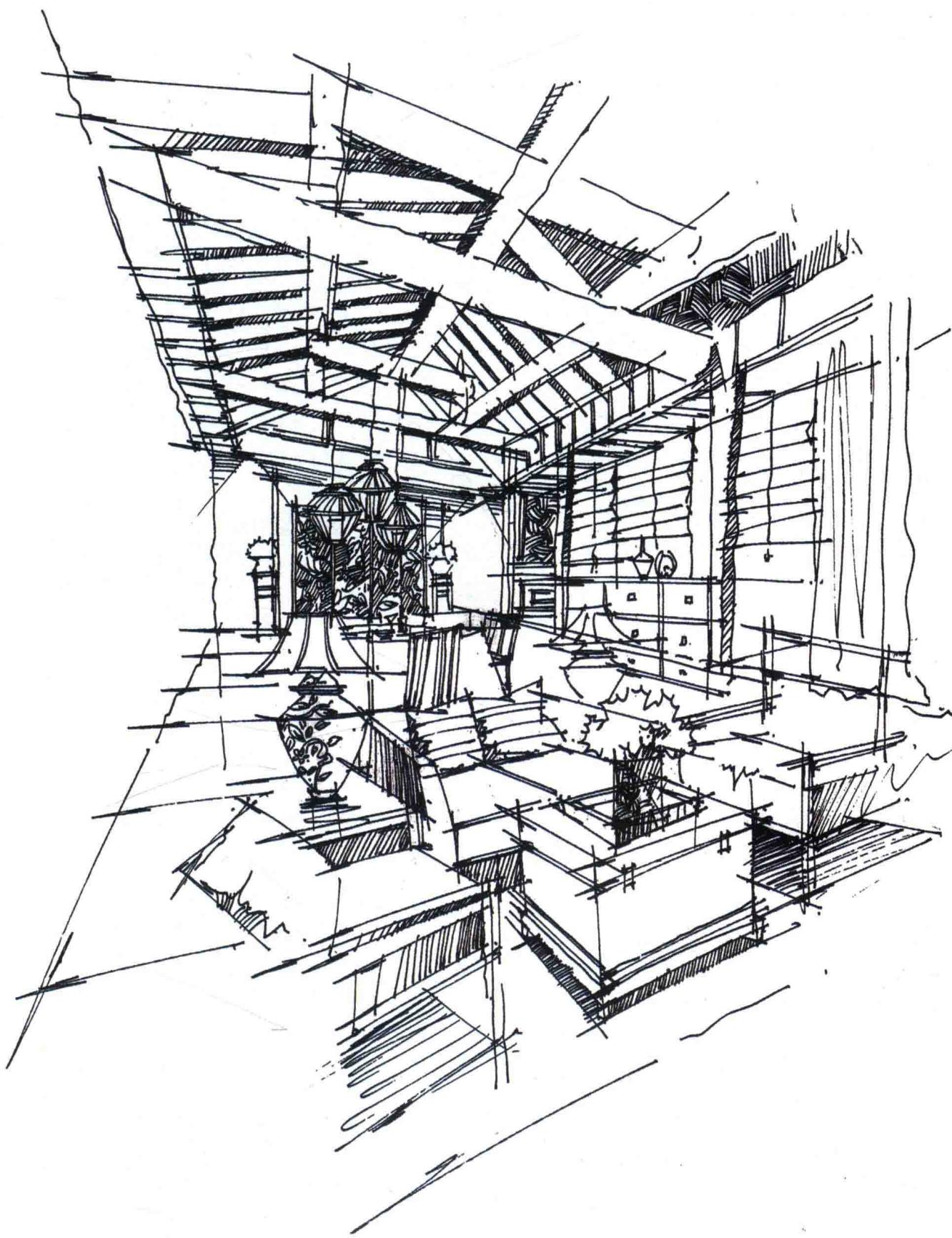
中国早在魏晋时期，就有一位数学家刘徽在《九章算术注》中说：析理以辞，解体用图。与文字一样，图画是一门沟通交流的工具和语言，尤其在当下，其具有高效、共通、包容的优势，而且，更具时代性。业界一直有这样的话：设计师几支马克笔包打天下。尽管是笑谈，但不无道理。设计师的核心就是思维和图示，后者这门技能需要天赋，更需要后天的训练。所以，作为设计师，更应该熟练掌握和应用图画语言，为方案的思考推敲也好，为技能素养的提升锻炼也好，都应该坚持不懈、持之以恒地画下去。在手绘过程中，我们要思考的问题也很多：画面构图关系、内容主次关系、空间透视的关系、物体明暗关系、形体结构关系、工具技巧关系等。

建筑界泰斗、中国工程院院士钟训正先生一生酷爱手绘，画笔不辍。他早年去国外访学交流，初来乍到的他一开始就是依靠现场设计手绘图博得西方同行欣赏、佩服的。钟先生的绘图风格独特、场面宏大，线条老辣、透视准确、形体到位，艺术素养极高。天津大学教授彭一刚是世界著名的建筑师，也是知名的建筑画大师，他的手绘图线条多为颤线，优美得令阅者深深折服。

审美是趋同的，但风格是各异的。对于不同的绘画技法、程式，大家都应该去学习和体悟，但最终要在练习中寻找适合自己的手绘图的风格语言，千万不要“仿”一家而走进死胡同。

手绘图训练之时，切不可拘谨而放不开，要敢画、多画，宁脏勿净。

^①手绘表现内容的范围极广，包括建筑表现、景观表现、工业产品表现、服装表现等诸多内容。本文的讨论手绘表现对象，仅限于室内设计内容范畴。

经典符号性的线条，充满了自由和不确定性，打破了虚幻与现实的界限，融先锋性与复古性于一体

1. 表达设计思维

此类图重点是对设计思维和设计实现的综合考察，画面效果不是核心目的。

