

E
X
P
R
E
S
S
I
O
N

O
F

M
O
D
E
R
N

I
N
T
E
R
I
O
R

D
E
S
I
G
N

TU238
G642

现代·室内设计表现

EXPRESSION OF MODERN INTERIOR DESIGN

谷彦彬 编 著

内蒙古大学出版社

A0919808

图书在版编目(CIP)数据

现代室内设计表现/谷彦彬 编著

内蒙古大学出版社:呼和浩特,1999.3

ISBN 7-81015-950-X/J·26

I. 现… II. 谷… III. 室内装饰
-装饰美术-设计 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)

第 05618 号

策 划 陈羽云 张 昱
责任编辑 张 昱
封面设计 雷 青
美术设计 谷彦彬 雷 青
版式设计 谷彦彬 张 昱 雷 青
摄 影 康建华 李世勇
监 印 和 平

出版发行 内蒙古大学出版社
(呼和浩特市大学西路 1 号)

邮 编 010021
经 销 新华书店
印 刷 内蒙古地矿局地图印刷厂

开 本 889×1194/16
彩 页 16
字 数 260 千
印 张 10.5
版 期 1999 年 3 月第 1 版
版 次 1999 年 3 月第 1 次印刷
印 数 1-3600 册
定 价 32.00 元

前言

室内设计表现是室内设计所有表现手段的总称,它着重对室内设计表现的规律与审美内涵进行研究;室内设计表现技法是室内设计表现中最重要的方面,它着重对表现手段和表现效果进行研究。

室内设计是艺术设计,其艺术效果必须通过表现这一环节再现出来,借以说明设计师对整体空间的艺术理解和创意。室内设计表现不仅仅是对技法的研究过程,同时又是设计师对审美的净化和提高的过程。通过对表现因素的研究,设计师对艺术空间的形成及形式因素的应用会有更深入的理解,会自觉地将科学性、艺术性与表现因素紧密结合起来,从而更好地传达出设计师的设计创意。

程式化表现技法是根据表现技法的特点和规律总结出来的,是表现技法的核心内容。它既科学又形象,能在短时间内快速提高表现技能,而且好教易学,深受师生的欢迎。

本书着重阐述室内设计表现的特点和规律以及表现技法的学习方法,尤其对程式化表现技法的理论基础、技法特点、学习方法做了深入浅出的论述,并以大量图象资料介绍了学习过程及教学效果。每个单元都有教学重点及练习内容,由浅入深、循序渐进地指导学生全面掌握表现手段。

本书是将我从事室内设计与表现的经验和教学体会结集而成,有成功经验也有不足之处,恳请同行斧正。本书是现代室内设计原理的续篇,之所以强调它的连续性,意在提倡设计与表现的互动作用。

本书在编写过程中得到了内蒙古师范大学国际现代设计艺术学院的大力支持,尤其是院长张守江先生,他对本书的内容做了悉心的指导,在此表示深深的感谢。本书的编写得到马来西亚国际现代设计集团的热情帮助,集团董事长钟正山先生在百忙之中为本书做序。本书的写作得到了内蒙古师范大学美术系苏和先生的热情鼓励,并与作者对本书的内容做了详细的商讨,在此表示真诚的谢意。本书得到内蒙古室内装饰协会、内蒙古室内装饰质量预算检审所、内蒙古室内装饰培训中心的专家及同行的热情支持,在此深表谢意。本书选用了内蒙古师范大学国际现代设计艺术学院学生以及马来西亚艺术学院学生的部分作业,在此向提供作业的同学及指导教师表示感谢。

本书在编写过程中参阅了一些国内外公开出版的文献,令作者获得不少启发和教益,在此深表谢意。本书出版得到了内蒙古大学出版社的大力支持,社长陈羽云先生、总编室主任张昱先生对本书的出版价值给予了充分肯定并对本书进行了全新的总体策划。做为责任编辑,张昱先生还对本书的内容、文字做了大量的编辑、加工、润色工作,在此我们深表谢意。

谷彦彬

于内蒙古师范大学国际现代设计艺术学院

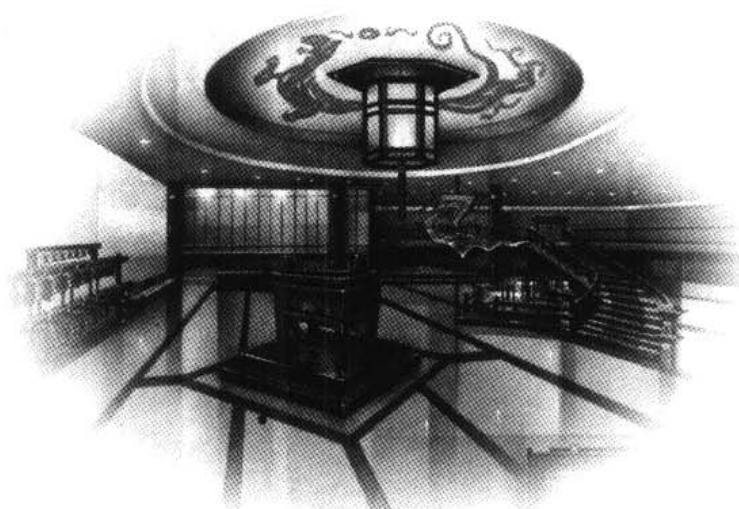

现

代

室

内

设

计

表

现

现代室内设计表现

EXPRESSION OF
MODERN INTERIOR DESIGN

基 本 概 念

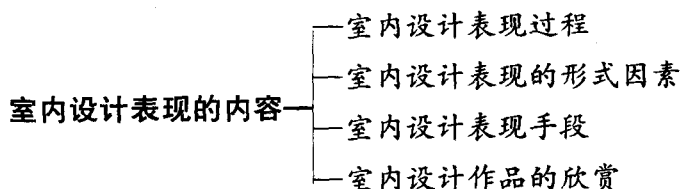

第一章 基本概念

室内设计表现是室内设计内容、形式的表现过程及应用手段的总称。

室内设计表现包含了室内设计表现过程及室内设计表现形式因素、室内设计表现手段和室内设计作品的欣赏。其表现手段包含了室内设计制图、室内设计效果图、室内设计模型、摄影、电脑三维设计、录相等(图 1-1)。

室内设计表现不仅是对表现技法的研究,而且是对表现内容、表现过程、表现形式、表现手段进行全方位的研究,它比单纯的表现技法研究要求更高、更全面。从下表中可以看出它们的关系。

做为室内设计表现的重要内容,室内设计表现技法是室内设计师的基本功,它的作用在于:将设计师的设计概念,在没有落实到实际空间之前,通过画面、模型、电脑或录相等媒介手段充分展现在顾客面前,说明设计师的设计概念、设计风格和设计效果,所以学好室内设计表现技法是设计师的重要任务。

为了便于读者更准确地理解室内设计表现的基本概念,我们先论述室内设计作品的欣赏,使读者对室内设计表现的目标和效果有一个鸟瞰式的全貌了解,从而增强学习室内设计表现的针对性和目的性。

第一节 室内设计作品的欣赏

室内设计是四度空间艺术 所谓四度空间就是三度空间加时间。四度空间艺术所展现的不是一幅画面、一组实体变化,而是具有三度空间特点,同时又具有时间延续特点的多幅画面、多组实体变化的综合空间感受。

室内空间的欣赏与其他艺术形式相比有着许多不同的欣赏特点。绘画艺术是二度空间艺术,它所展现的是在二度空间平面上的三度空间,它的空间感是借助人的错觉,通过造型手段的形体、线条、色彩塑造出来的。它的欣赏特点是:

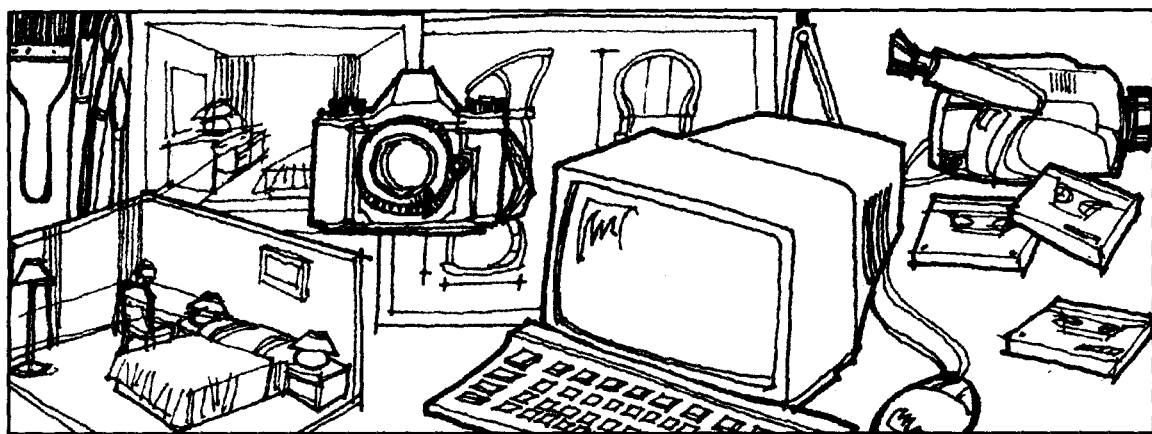

图 1-1 室内设计表现手段的种类

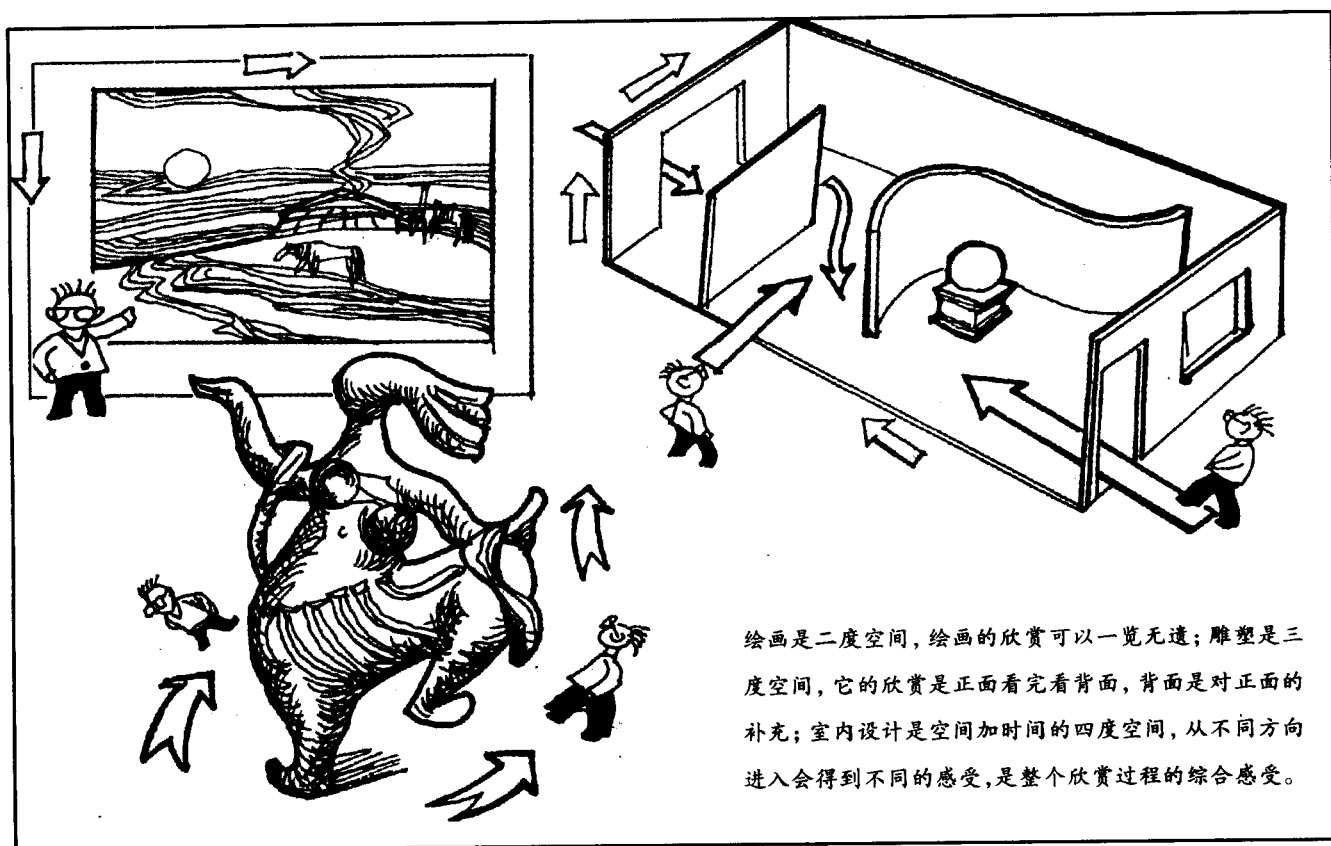

图 1-2 室内设计作品的欣赏特点

面对面地欣赏固定在平面上所展现的人造空间,既可远观,又可近看。它所提供的场景是画家事先精心策划好的,具有一定规范的场景(这个规范可以说是画框里的限定空间,包括固定的视点,固定的形体变化、色彩变化、形式感等)。

雕塑是三度空间艺术,人对雕塑的欣赏是从雕塑的外部看它的变化的。人可以一眼看到它的全貌,同时还可以绕到雕塑的背面去观看,但这种视点的转换,比起室内设计的欣赏来说是微不足道的,它给人的感受仍是雕塑正面的感受,背面的欣赏只是对正面欣赏的补充。

对室内设计作品的欣赏则与众不同,它是到室内空间内部去欣赏,而且是按时间的延续过程去欣赏,在不断转换视点的过程中看到不同的画面(室内空间),对空间的整体效果要在多视点的审美观察之后才能获得。好比游颐和园长廊,从不同的视点可以看到不同的景色变化,移步换景,变幻无穷。最后得出对整个欣赏过程的综合感受,这种综合感受(对空间环境的体验)来源于时间与空间的结合,所谓“峰回路转”渐至佳境。在这里特别强调的是对整个欣赏过程的综合感受,这就指出了室内设计与其他艺术形式欣赏的不同所在(图 1-2)。

从室内设计的这一特点可以看出:很难用一种表现手段去表现具有三度空间,又具有时间延续特点的室内设计全貌。单一的手段所反映的只是某一角度、某一视点的再现(如室内效果图或一个按比例缩小的实体场景模型或一组照片、一部录像),所有单一手段共同的不足是缺乏实际空间的体量感,缺少实际场景

的宏大气魄给人的综合震撼力。所以,只有熟练掌握和综合运用表现技法的各种手段,才能最大程度地缩小设计想法与实际空间感受的差距。

本节教学重点:

1. 室内设计的四度空间艺术特点。
2. 室内设计作品的欣赏与绘画、雕塑作品欣赏的不同点。

第二节 室内设计表现 技法的特点

室内设计表现技法的特点是指:在室内设计表现中所形成的,具有鲜明本质特征的,具有高度概括性和示范性的技法特点。室内设计表现技法因其使用目的不同,所体现的特点也就不同。正确掌握它的特点,对于学好室内设计表现技法有重要的作用。

室内设计表现技法是服务于设计师的设计概念的,它源于绘画技法但不等同于绘画技法,认为只要学会绘画技法就能掌握室内设计表现技法的说法是错误的,它的错误在于忽视了室内设计表现技法的功能特点和它的特殊性。室内设计表现技法的特点体现在以下几个方面:说明性、仿真性、理想化、表现性以及程式化技法。

一、说明性

室内设计表现技法的根本目的就是将室内设计师的设计概念完整地、形象地传达给观众,是对设计概念的图解。室内设计的平面图、立面图是说明所设计的空间分隔、尺度大小及物品的摆放位置;室内效果图是对设计师所设想的空间艺术效果的再现;设计模型是对整个空间的缩小再现,以说明各部分空间的关系,展示空间的流动性;电脑场景及录像都是为了再现想象中的空间变化。因此,室内设计表现技法带有很强的说明特征,它的针对性很强,就是为设计概念服务,为设计效果服务。

二、仿真性

由于表现技法的功用性目的,所以要求表现技法在展现设计概念时要采取

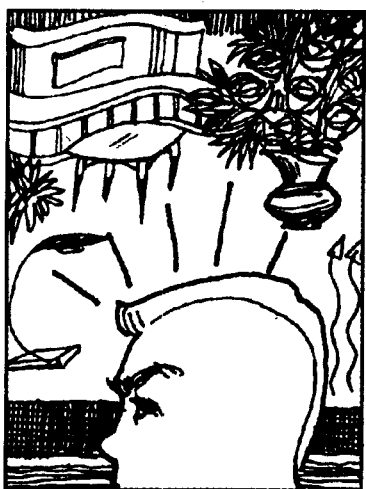
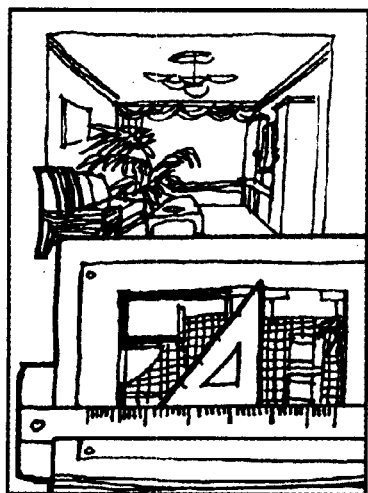

图 1-3a、b、c 室内设计表现技法的特点
(说明性、仿真性、表现性)

仿真性的表现语言来描述三度空间的变化及进行逼真的效果表现,同时要求具有强烈的艺术感染力,只有这样才能感动人,才能取得预期的效果。要达到这个目的,就需要有对空间形体的想象能力及对造型、比例、尺度、体量材质、光环境、色环境的表现能力。

仿真性语言是指用非常写实的技法描绘空间,它包括用十分接近真实物体的材料制造模型,用以反映空间中的材料变化;用实景照片进行贴图(如电脑贴图、手工拼贴等),以求与实际空间一致,与实际物品一致,要防止单纯追求“艺术表现、艺术趣味”而脱离实际空间改变仿真性表现的倾向。

仿真性语言出自于绘画中的写实表现,它具有写实语言的基本特点,它是以真实地再现对象为其根本任务的,但它又不完全等同于写实语言。表现在:在实际空间中不可避免地存在着形体间的互相遮挡,以及选择视点时受到外界力量的限制,在仿真性的表现中则可以调整以上不利因素的变化(如将遮挡的柱子画成透明的、或虚幻的、或调整视觉角度避开遮挡物),以保证整体的效果统一。

三、理想化

室内设计表现技法具有很强的理想化的特点。它之所以有这样的特点,是由人的审美情趣所决定的。爱美之心,人皆有之。无论是顾客,还是设计人员,谁都想把室内空间设计成最美的空间,这种对美的预期使室内设计表现作品更具理想化的成分。同时,理想化的效果表现又是设计师审美感受的再现,也是顾客审美感受的再现。这些极具理想化的设计表现是表现技法中又一突出特点。正是表现技法理想化的特点,推动着室内设计表现向更高的标准看齐,推动着设计表现的发展(图 1-3a、图 1-3b、图 1-3c)。

四、表现性

谈到表现性,似乎与前三个特点有些互不相容,前三个特点都讲表现技法是依附于设计概念的,是设计概念的图解,同时又是依附于人们的审美情趣的,是一定范围内的人群审美情趣的反映。那么,这里提到的表现性又是怎样的呢?我们说过,设计的过程就是设计师将自己的审美感受兑现到现实空间的过程,在这个过程中,设计师主动通过各种艺术表现手段表现自己的艺术想法,决不是被动的表现。这种主动表现包含

着很强的艺术表现性,体现在视点的选择、色调的安排、风格的选择以及对于空间的分隔等方面。作者的情绪、性格方面的因素也会融入作品表现之中,使作品带有很强的个人风格。

表现性反映在画面上则表现为对形式因素的处理(对构图、色调、笔触、虚实等形式要素的处理)。需要指出的是:表现性语言特点是建筑在以上三个特点之上的,是对前者的进一步深化,而不是脱离这三点的自我表现。正是由于室内设计表现技法的表现性,才赋予了表现技法的个性特征,使表现技法摆脱了被动表现的境地,成为设计师主动地表现设计概念的有力手段(图 1-4)。

要想使室内表现图具有表现性,必须具有两方面的素质:一方面要具备严格的绘画基本功,对于形体表现、色彩气氛表现、质感表现等方面有扎实的表现能力;另一方面要提高自己的审美感受,以自己的艺术感受去表现独特的艺术语言,使设计表现图充满艺术的魅力。

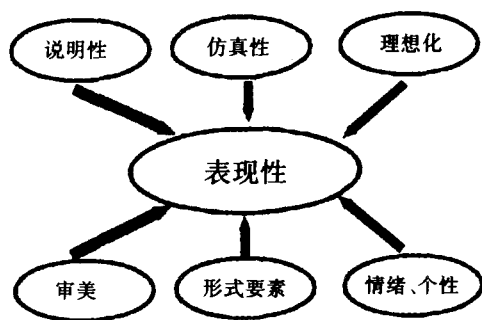

图 1-4

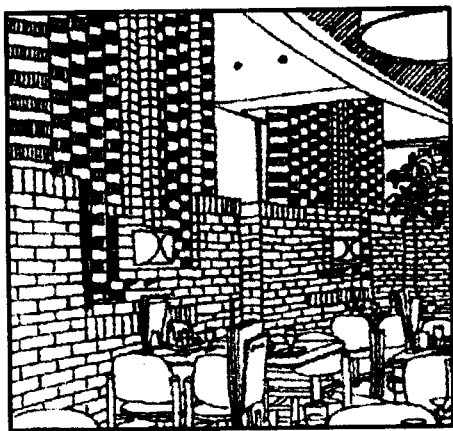
五、程式化技法

“程式化”这个词来源于表演艺术,根据《辞海》所注,程式化是“指从生活中提炼出来,经过艺术夸张的规范性表演动作,它能明确有力地表达思想感情、塑造人物形象,并形成特有的艺术风格。是歌剧、舞剧、舞蹈演员艺术创造的重要手段之一”。我们在这里借鉴“程式化”这个词,是希望对表现技法中、特别是效果图表现技法中所反映出来的“从生活中提炼出来,经过艺术夸张的规范性”表现性语言特征进行准确地表述。“从生活中提炼出来”是指从人们日常生活中所熟悉的环境、陈设、器物的综合印象里提炼出来的表现语言特征,而非概念性的描述。“经过艺术夸张”是指对这些生活的综合印象进行去粗取精、去伪存真的艺术处理,使这些特点更具代表性。“规范性”的表现语言特点是指这种从生活中来的、经过艺术夸张的表现语言同时具备一定的规范性特征(这里的规范性指对某一特征的表现规律,如亮金属的画法、玻璃的画法、木器的画法等),这就为程式化语言的发展奠定了基础。

(一) 程式化技法的特点

概括程式化技法特点,可以总结出这样三个特点:

高度的概括性 程式化技法不是对生活的简单描摹,而是对日常生活中具有本质特征的表现语言的概括和提高,它有极强的生活特征,更具典型意义。这时的技法特点完全脱离了生活原形,上升到艺术典型,所

以更具普遍意义。

极强的说明性 程式化技法是以说明性做为自己最主要特点的,这是表现技法的根本目的所在。

室内设计表现作品与其他艺术作品不同,它是将设计师的设计概念准确地、通俗地传达给观众,并且能得到观众的认同。因此,它所采用的表现语言必须是描述性、说明性的,它的立足点是别人能看懂,它所传达的审美感受必须与大众的审美相一致。因而在其表现特点上带有很强的仿真成分。它要求所表现的场景与实际看到的场景相一致,对于器物的表现与实际看到的相一致,这无疑给表现增加了难度。

程式化技法则完全能够胜任这一任务,它把说明性放在首位,突出地强调物体的形体特征、色彩特征及质感特征。它将大众的审美和设计师的审美结合起来,缩短了设计师与大众的距离。

快速的表现性 程式化技法的快速表现特点可以这样来理解,首先是快速的,其次才是表现的。它由于概括了物体的形体、色彩、质感特征,从而在表现手法上更加简洁、实用、快速;之所以说它是表现的,是指在表现的过程中,设计师的情感与表现过程相结合,把整个过程当作情感与技法的渲泄过程,这样表现出来的作品生动感人,具有时代气息。

快速表现技法大大提高了工作效率,使出图时间缩短,非常适合室内设计表现时间要求紧的特点,使设计师能在短时间内大量出图,深受设计师的欢迎。设计实践表明,只有掌握了快速表现,才能更好地适合设计市场的需要。

(二) 程式化技法的学习特点

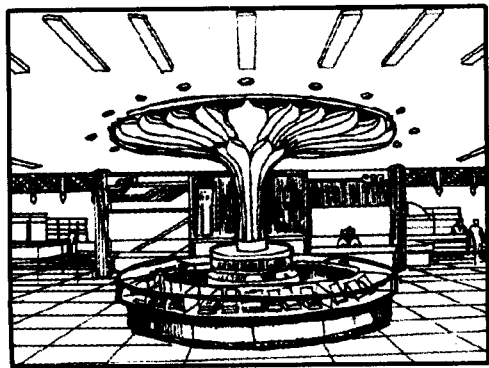
程式化技法是特点很强的技法,要想学好它就需从它的学习特点入手,分析它的特点和规律,才能提高学习效果。

程式化技法的学习特点,可以归纳为以下几个方面:

符号化 程式化表现技法是将原形的本质特征归纳、概括成具有符号特征的简炼语言。如在亮金属材质、花岗岩材质的表现中都是将原形的本质特征经过艺术概括和夸张处理,强调它的特征表现,使之符号化,具有极强的识别性。这已经超越了以往的写实表现,是对写实表现的归纳、提高和强化(图 1-5)。

秩序化 强调做画过程的衔接性,注重表现过程的研究,把表现过程纳入到表现因素之中,表现过程都事先设计,对笔触组织、界面处理、画面构成、色彩变化、肌理变化、装裱等形式因素进行综合处理,使每一个过程都相互衔接,精心安排、井然有序,以保证整体艺术效果。

要保证做画过程的秩序化,首先要强调胸中有整体,克服局部表现的毛病,其次要对整体表现过程做安排,从作业的开始阶段就进入到艺

术表现境界,一直到作业的完成,这样才能创作出一幅满意的作品。

可学性 程式化表现技法由于最大程度地概括了所表现对象的特征,又具有符号化特点,在学习掌握上简洁方便,成绩提高很快,对于初学者尤其适用。它避免了每一个学习过程都要重复“从猿到人”似的整个过程,而是从学习的开始就站在前人的肩上,将程式化表现技法拿来消化使用,同时在使用加进自己的理解,使之更具有表现力。

在这里需要强调一点,程式化技法应有别于概念化技法。这两种技法之间有着截然不同的本质区别:程式化技法是对客观事物的对象化,是客观事物的具体反映,而概念化技法是对客观事物的同一化,它抹杀了事物之间的本质区别。程式化技法强调对于客观事物的感受,而概念化技法则忽视对客观事物的感受。因而在强调使用程式化技法时,要避免概念化的发生,要引导学生不断地观察理解客观事物,从而提高对于程式化技法优势的认识。

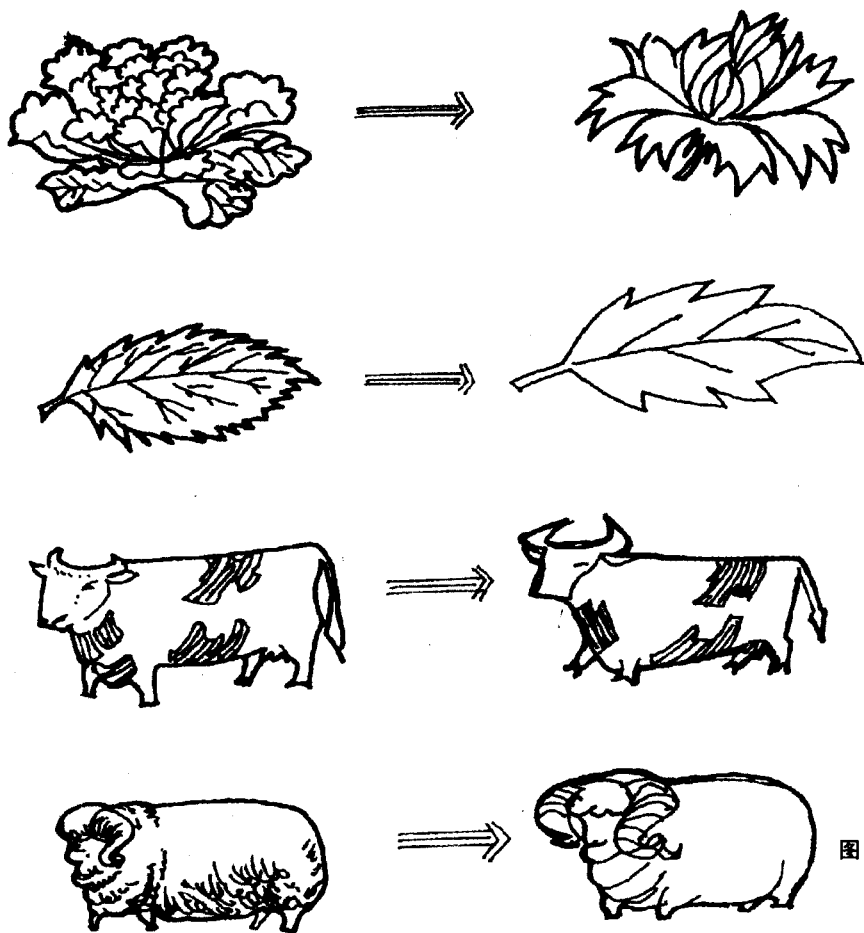
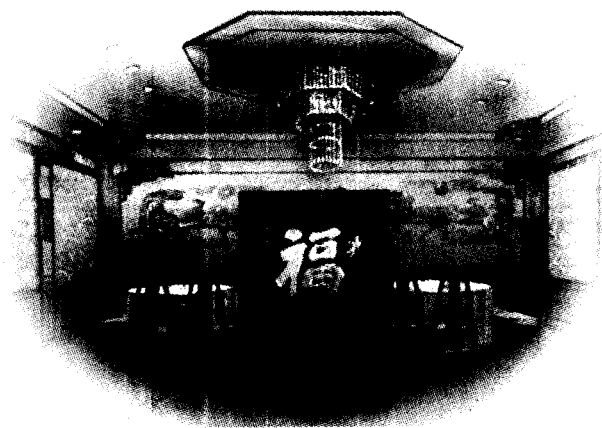

图 1-5 符号化的本质就是把原形的特征,经过艺术概括和夸张处理,使特征更突出

本节教学重点:

1. 表现技法的特点及相互关系。
2. 程式化技法的重要性。

现
代
室
内

设
计
表
现

现代室内设计表现

EXPRESSION OF
MODERN INTERIOR DESIGN

室内设计表现
技法的基础训练

第二章 室内设计表现技法的基础训练

室内设计表现技法是室内设计表现最重要的部分，它所涉及的范围非常广泛，这里只想对室内设计表现技法中的室内设计制图、室内设计效果图的训练方法进行探讨。