

室内设计的快速表达与表现

王 琼 姜亚洲 编著

Interior Design

中国建筑工业出版社

T 123
9800113

室内设计的快速表达与表现

王 琼 姜亚洲 编著

中国建筑工业出版社

14.12.3/03

(京)新登字 035 号

图书在版编目 (CIP) 数据

室内设计的快速表达与表现/王琼, 姜亚洲编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 1998

ISBN 7-112-03391-8

I. 室… II. ①王… ②姜… III. 室内装饰-建筑设计-技法 (美术) IV. TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 17504 号

在设计工作中, 快速的表达与表现对于设计师是非常重要的, 也是很实用的。它往往是研究、推敲设计方案和表达自己构思的重要语言, 也是展示给业主或第三者的主要手段, 尤其在激烈竞争的今天, 快速表达与表现是每一位优秀设计师必须具备的基本技能。

本书从室内设计入手, 着重对室内设计徒手表现能力的培养, 内容主要包括: 快速表达与表现的应用范畴和种类; 室内设计及其表达与表现的内容与方法; 表现的程序及规律; 效果图绘制的具体方法与步骤; 效果图表现的构成要素; 效果的绘制实例等。

全书内容丰富、图文并茂, 是室内设计及建筑学等有关工程设计人员的工作参考书, 也可以作为有关专业的教学参考书或教材。

责任编辑: 王玉容

室内设计的快速表达与表现

王 琼 姜亚洲 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京广厦京港图文有限公司制作

北京日邦印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/12 印张: 10 字数: 233 千字

1998 年 2 月第一版 1998 年 2 月第一次印刷

印数: 1—2,500 册 定价: 83.00 元

ISBN 7-112-03391-8

TU·2627 (8550)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前 言

随着我国经济的迅速发展,国内计算机辅助设计已成为室内设计中主要采用的手段之一,电脑辅助设计的应用愈来愈发挥其优异的特长。但我们认为在倡导计算机绘图的同时,仍不可放松对徒手能力的培养。每一位设计师的成长是全方位的。计算机毕竟是一种工具,是人们相互之间交流的语言,若要使自己全面而健康地成长,应从徒手能力的培养着手,打下坚实的基础,使自己的审美能力、设计能力、表现能力建立丰厚的底蕴,这也是我们编写这本书的主要出发点。

此外依据我们这几年在教学与设计实践中的经验,觉得徒手绘图技法应结合设计进行编写,因为徒手的表达能力包括了设计与绘画的全过程。“设计”与“绘图”若分开对待,则不利学生和读者的正确认识,尤其是设计师徒手的草图,它是效果图的母体,也是设计的母体,二者是一体的,这也是我们编写这本书的另外一个目的。由于教学及设计任务的繁忙、时间的紧促,书中难免存在不足,敬请读者谅解。

在此,我们对在编写过程中大力支持和协助我们工作的陈卫潭、范建中以及苏州金螳螂装饰有限公司设计分公司的同仁们深表感谢!尤其对朱飞、卫东风、杜耘隆先生为本书提供的镇江国贸宾馆装修方案效果图,在此表示由衷的谢意!

王 琼 姜亚洲

1997年5月于苏州

目 录

第一章 概述	5	(一) 对比	53
一、快速表达与表现的重要性	5	(二) 渐变	56
二、快速表达与表现的应用范畴和种类	10	五、色调的分析	58
(一) 表达性的徒手绘画	12	第四章 效果图绘制的具体方法与步骤	63
(二) 表现性的徒手绘画	12	一、马克笔表现技法	63
三、快速表现的工具与材料	17	二、钢笔淡彩表现技法	65
第二章 室内设计及其表达与表现的内容与方法	19	三、彩色铅笔的表现技法	67
一、收集资料——徒手草图	19	四、喷笔表现技法	69
(一) 了解建筑施工图	19	(一) 商业空间的表现步骤	69
(二) 施工现场的目测及速写	19	(二) 酒店大堂的表现步骤	71
(三) 收集有关资料	20	第五章 效果图表现的构成要素	73
二、表达性的徒手图——工作草图 (设计草图)	22	一、木质材料的表现	73
(一) 平面图	22	(一) 木质墙面、板面画法	75
(二) 立面图、剖面图	22	(二) 方柱、圆柱的处理与表现	75
(三) 节点大样图	23	二、石材的表现	77
(四) 家具、灯具及陈设	23	三、玻璃材料的表现	80
(五) 通过各种角度的小透视来推敲、研究、深化设计	27	(一) 玻璃橱窗柜台画法	81
(六) 设计草图实例	27	(二) 单片无色玻璃画法	82
三、表现性绘图——效果图	38	(三) 玻璃幕墙画法	83
(一) 室内平面、立面及局部的表现	38	四、金属材料的表现	84
(二) 透视效果图的表现	42	五、家具的表现	87
第三章 表现的程序及规律	43	六、植物的表现	92
一、如何选择视点 (即选择什么样的角度进行表现)	43	七、织物的表现	93
二、构图的基本规律及形式	48	八、室内楼梯的表现	94
三、选择合理的透视类型	50	九、人物的表现	95
四、表现形式中常用的手法	53	第六章 效果图绘制实例	97

第一章 概述

一、快速表达与表现的重要性

设计是一项创造性的思维活动。每一位优秀的设计师都具有对空间意念的感应及对空间造型的准确把握能力,而设计师运用的各种表达手法如平、立、剖、轴测、透视图则是将创意转化为可视形象的重要手段。同时也是推敲与测验自身设计的主要语言。设计自身就是一系列形象在空间中叠加、重复、罗列、穿插、转换、并置、对比完成的,设计本身包含着各种图形的绘制工作,其绘图与设计原本就是一体,相互依存、密不可分的。透视图、效果图正是这一思维活动的统一体现,也是设计视觉性、直观性的一种表现方式(图1-1)。画家的写生是通过眼、手、脑的统一协调工作的结果,设计师的设计过程同样是这三者的结合。所以说设计师手上的表达与表现功夫之好坏是衡量其优劣的重要因素,如同演奏家对乐器的把握,作家对词语的应用,画家对色彩的捕捉。而设计师的徒手画则是设计师的基本表达语言。

在我们的设计与工作中,快速的徒手表达与表现能迅速捕捉自己的意念与想法,也同样可将资料快捷地临摹下来,它比模型制作更快,比工程图更为直观和便捷,并提供了直观形象的最佳选择。

徒手表达与表现在设计中具备着如下的优越性:

直观性:直接、明确、可视性强。

快速性:快捷、方便、直接表达。

图解性:形象化、综合视觉化。

启发性:对未来的空间状况的启蒙、引发、深化。

广泛性:易于接受、广泛沟通。

随意性:不拘一格,以各种形式进行表达、表现。

更动性:直接进入创意,随时更动修改。

设计中,徒手的草图和演示对于设计师

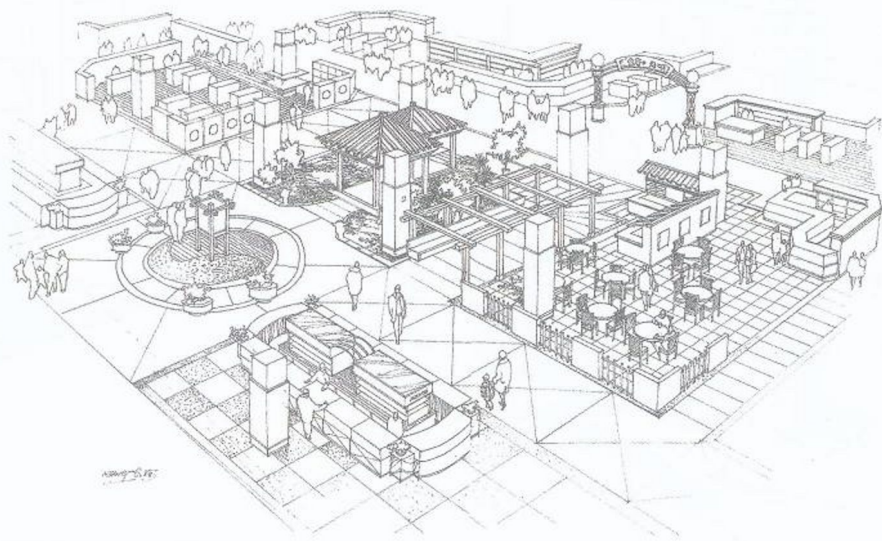

图 1-1(a) 小区规划轴测图

图 1-1(b) 室内小透视

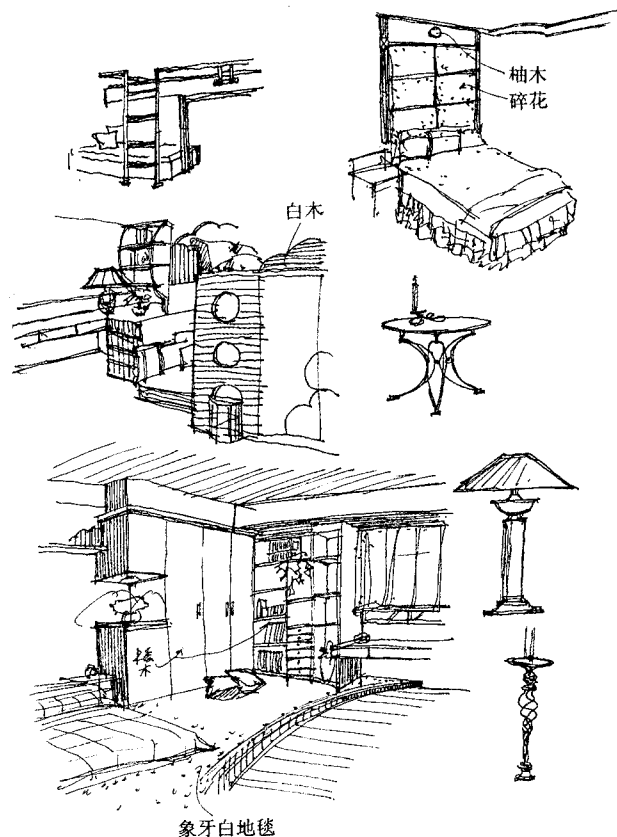

图 1-2(a) 工作草图——研究空间合理应用

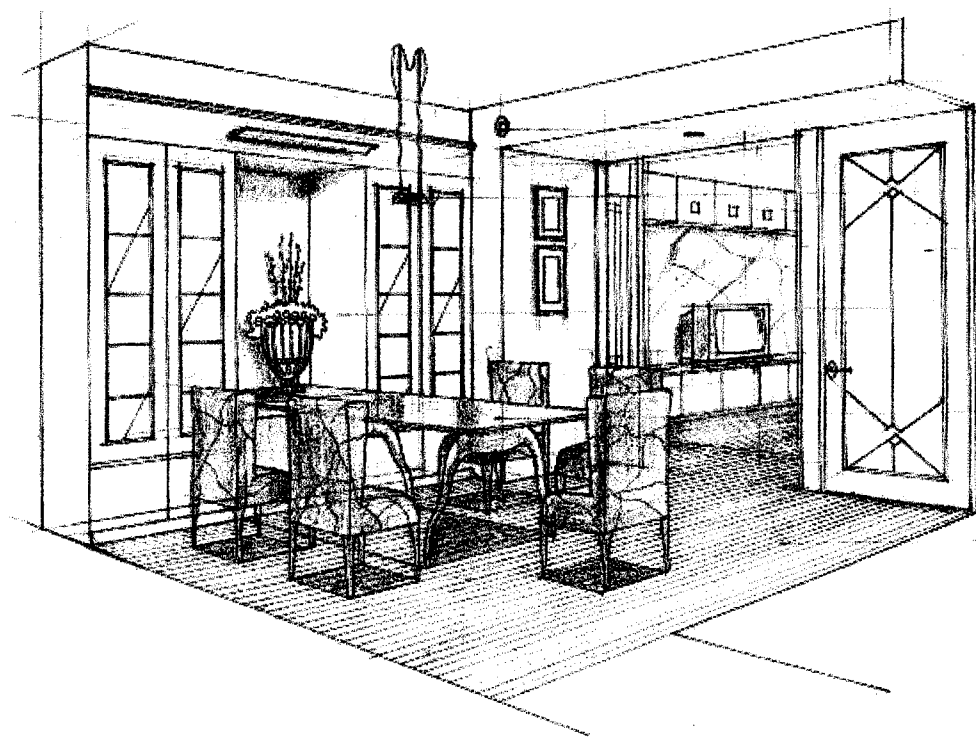

图 1-2(b) 工作草图——研究空间合理应用

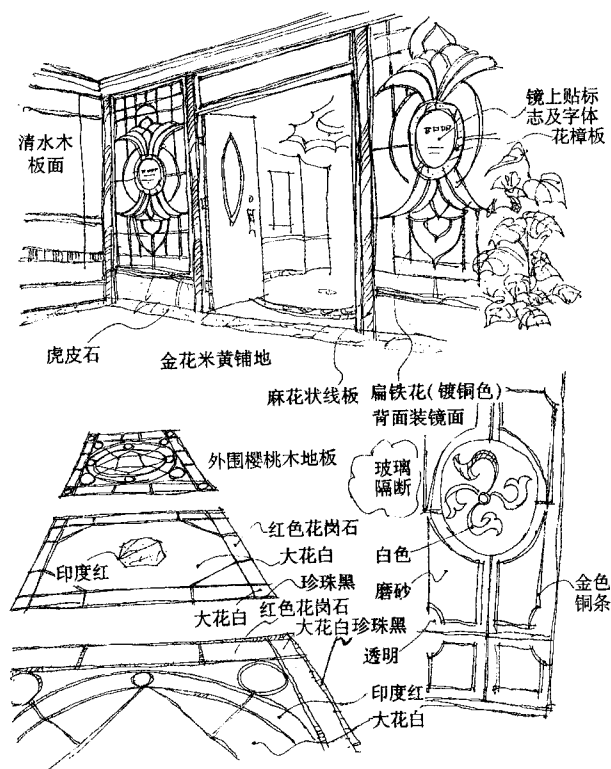

图 1-3 工作草图——选择材料及地面的拼花形式

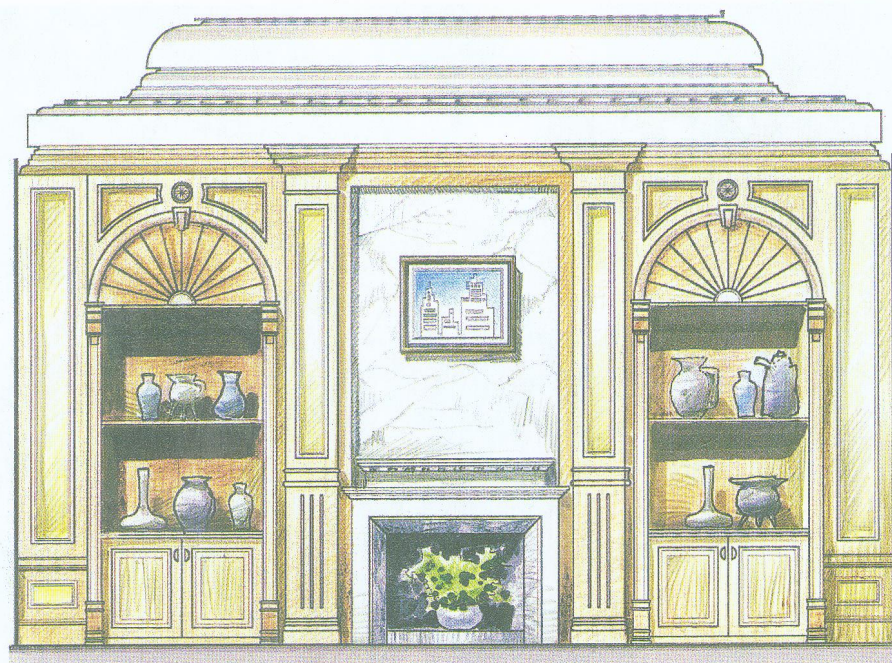
图 1-4 探讨与推敲——探讨室内色彩配置

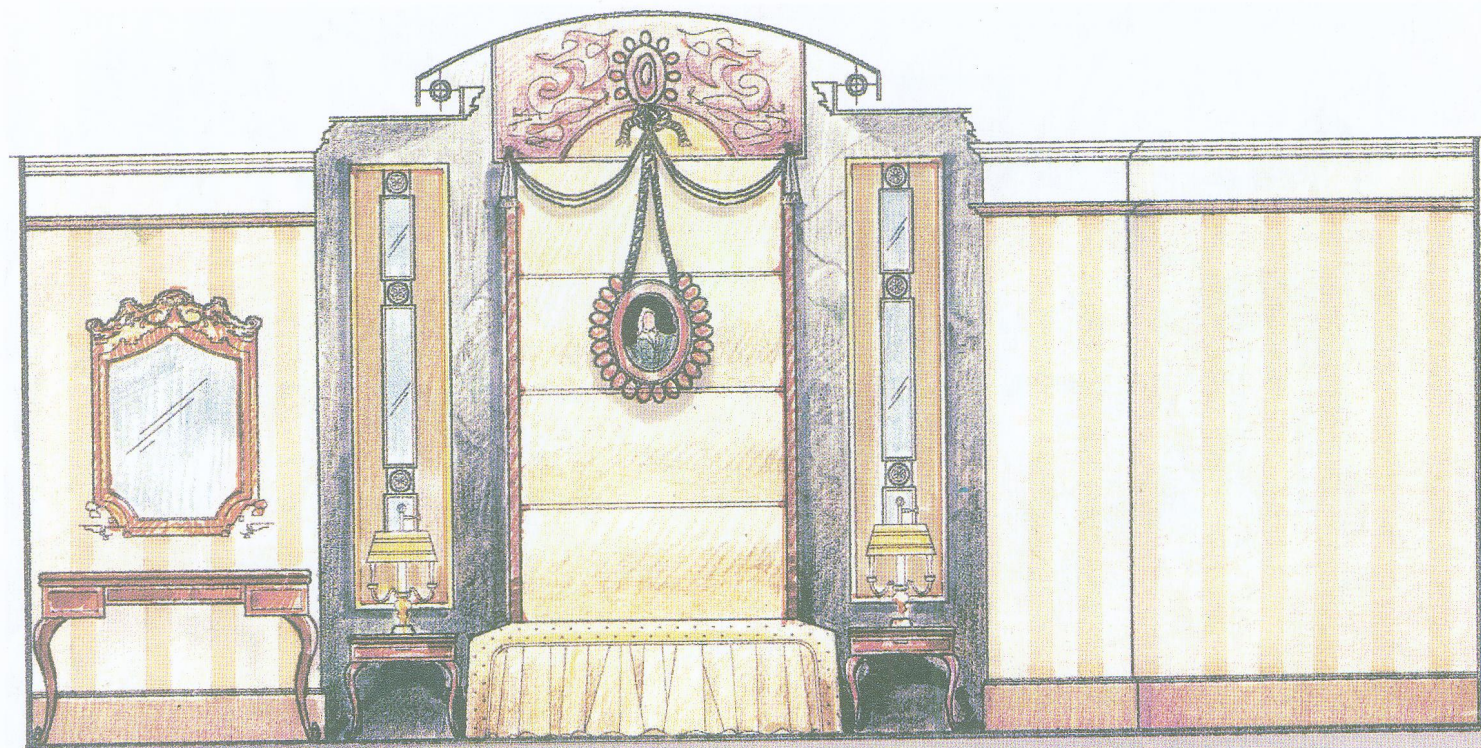
图 1-5 探讨与推敲——研究门套与自助酒吧的组合形式及色调

图 1-6 探讨与推敲——研究、推敲和式隔断所产生的效果及色彩搭配、材料选择

(a) 客厅壁面 (彩色铅笔)

(b) 卧室壁面 (彩色铅笔)

图 1-7 展示——向业主展示立面

是异常重要的,它往往是研究、推敲设计方案和表达自己构思的重要语言,也是展示给业主或第三者的主要手段(图1-2~图1-7)。如此看来,徒手的训练对每一位从事设计领域的工作者其自身的成长都是非常有益的。这不仅是锻炼一种表现的能力,重要的是使自己的内涵、修养不断地增长,审美的品味也不断地随之提高,设计的意念也不断地加强。反之,就不可能成为一名优秀的设计师,如同画

家有着创作的企图,但由于造型能力的贫乏,创造力的枯竭,作品无法表现,使人难以接受与欣赏,这样的作品不能算作艺术。事实上,这种不成功的作品即为“失败的艺术”。在设计中也一样,因为设计离不开最终的受益者,如同交流的艺术品。

“设计”一词 design 来源于拉丁文 desingnaze,意思是“标出”,设计的词义含:

①计划、策划、勾画形和结构的行为;②预先

制定方法和图样;③构想及成型。

实际上,设计师与艺术家之间在本质上并无明确的区分,彼此之间相互沟通,虽然美不是设计的终极目的,但最好的设计师总能在设计中营造出美而成为真正的艺术家。一旦开始尝试表达已有的构想或计划如何表现时,他便具有了设计的意识——艺术家变成了设计师。(图1-8)

在设计领域中,徒手绘画的表现是很重

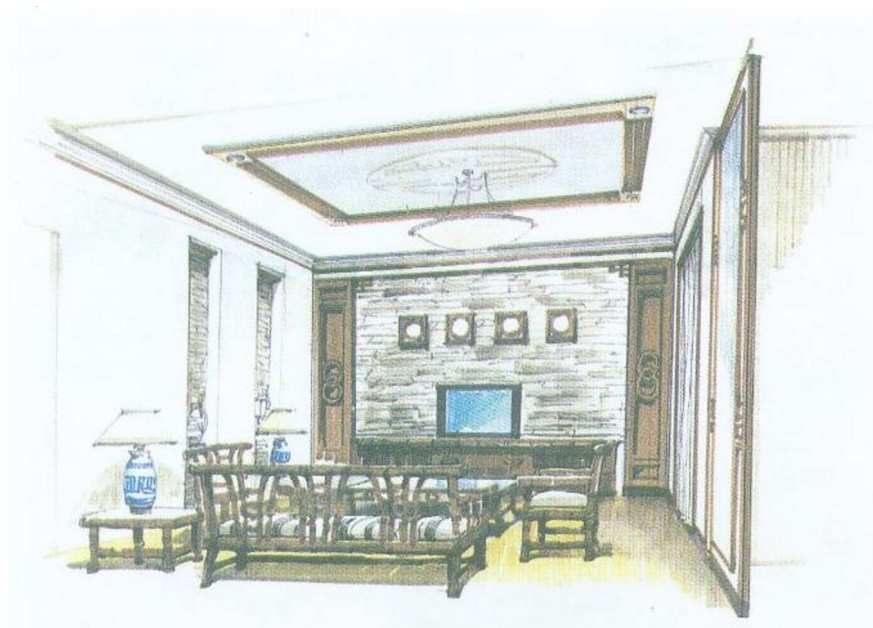

图1-8(a) 当场演示的成功,得到业主的认可

(b) 最终做出的效果——实地照片

要的,也是很实用的,诸如各种类型的效果图许多是通过徒手绘画来完成的。如今,由于同行业之间的激烈竞争,相应地在设计工作的速度和表现的时间安排上就有很大的限制。因此,这就给设计师提出更高的要求——作为设计的表现应在较短的时间内,达到较为理想的水准,所以说快速的徒手表现是每一位优秀设计师所必须具备的基本能力。

二、快速表达与表现的应用范畴和种类

徒手的表达与表现包含着双重的含义,一是自己在设计过程中的工作草图,二是表现自己设计作品的各类表现效果图。

- 徒手快速绘画
- 表达性的徒手图——工作草图
(如图 1-9)

表现性的绘画——效果图
(如图 1-10)

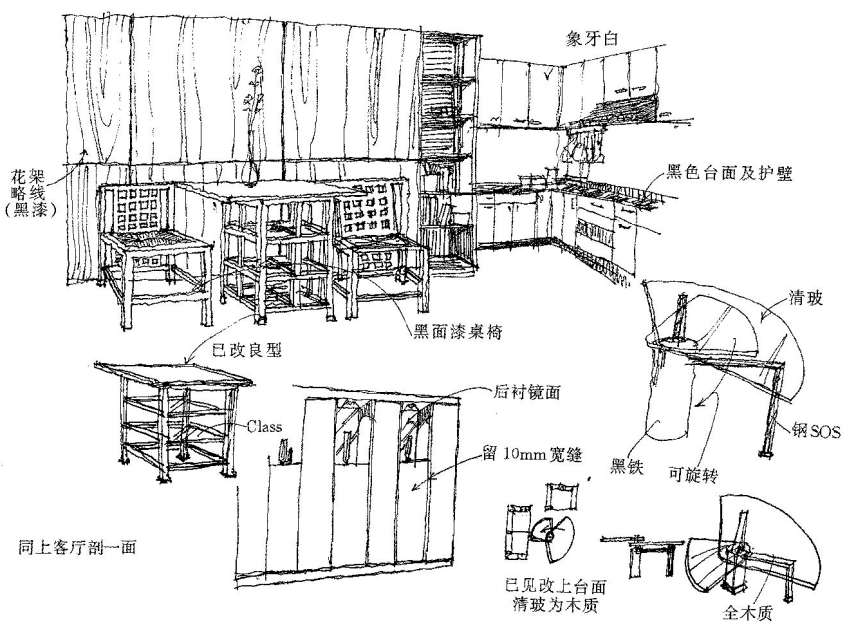

图 1-9 工作草图

图 1-10 效果图

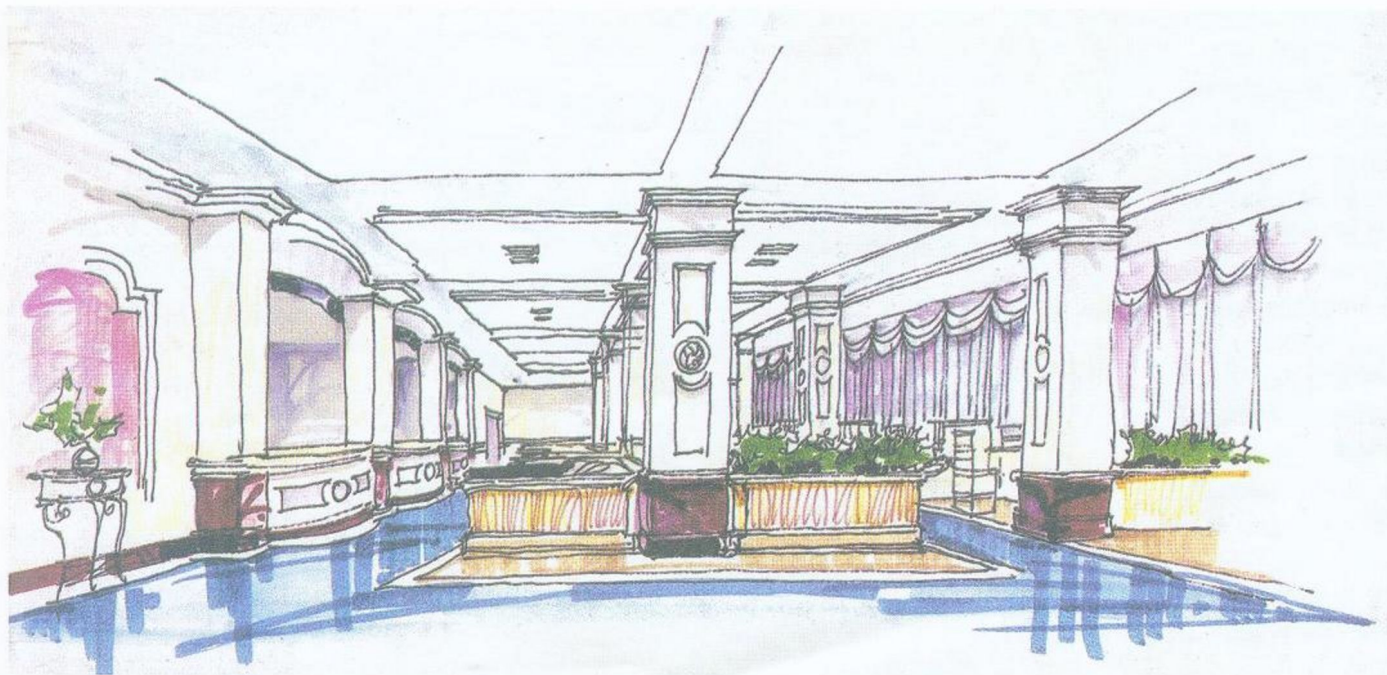

图 1-11 工作草图
(马克笔)

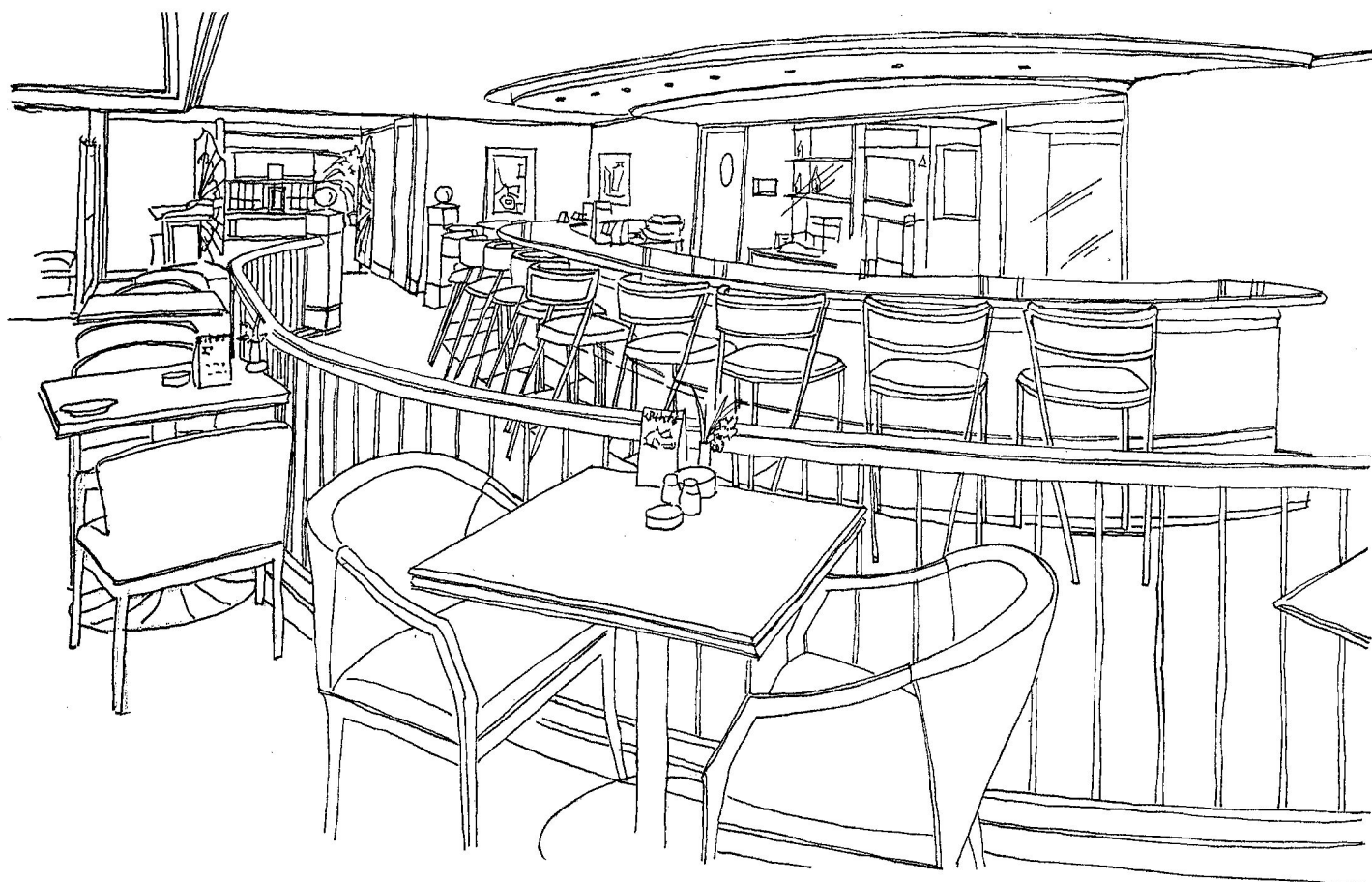

图 1-12 工作草图
(钢笔)

工作草图是指设计前期阶段收集、研究、推敲的大量的各种类型的平面、立面、剖面、节点、轴测等草图。表现性的徒手画是指表现较为完美而深入的各类室内表现图，如简洁而流畅的马克笔表现图，清新而淡雅的钢笔淡彩，洒脱而飘逸的综合水粉和深入细腻的喷笔表现画。表达性与表现性的主要区分是建立在前者是在设计中起着研究与推敲的作用，后者是在设计中起着展示与沟通的作用。二者是既对立又统一的，没有准确深入的“表达”，就不会产生出完美的“表现”，反之优异的“表现”是建立在反复深入推敲研究的“表达”基础之上的。伊萨克·帕尔曼访华演出时曾经有颇为令人深思的讲话，他说：“当你演奏曲目时，务必要知道你将要告诉观众什么？运用你的技巧和才智去告诉观众，而不只是搬弄技巧而忽略对所演绎曲目内在情感的表达”，这句话用于设计与绘画也非常合适。

（一）表达性的徒手绘画

主要包括：

- （1）资料收集与临摹的原始草稿；
- （2）现场实地记录型的速写；
- （3）回忆某场所造型的默写稿；
- （4）平面、立面的布局设计草图；
- （5）构思、研究三维性的小透视图；
- （6）工程性（节点、大样、局部做法）演示图；
- （7）家具、灯具各种摆设的轴测草图。

这些工作性的草图采用的表现工具也是比较单纯的，主要工具为铅笔、针管笔和部分马克笔。因为工作草图阶段纯熟研究设计的阶段，故采用的工具只要能顺利配合工作就可以了。（图 1-11～图 1-14）

（二）表现性的徒手绘画

表现性的徒手绘画较之表达性的徒手草图无论是从表现的范畴还是表现的形式均要丰富得多。它不仅需要设计师尽可能地将自己的创意完全而充分地表现出来。而且表现风格与种类也比较多（图 1-15～图 1-18），这也正是由其内涵所决定的。其内容主要包括：

1. 单纯的平面、立面表现所采用的主要方式：

- （1）针管笔结合马克笔；

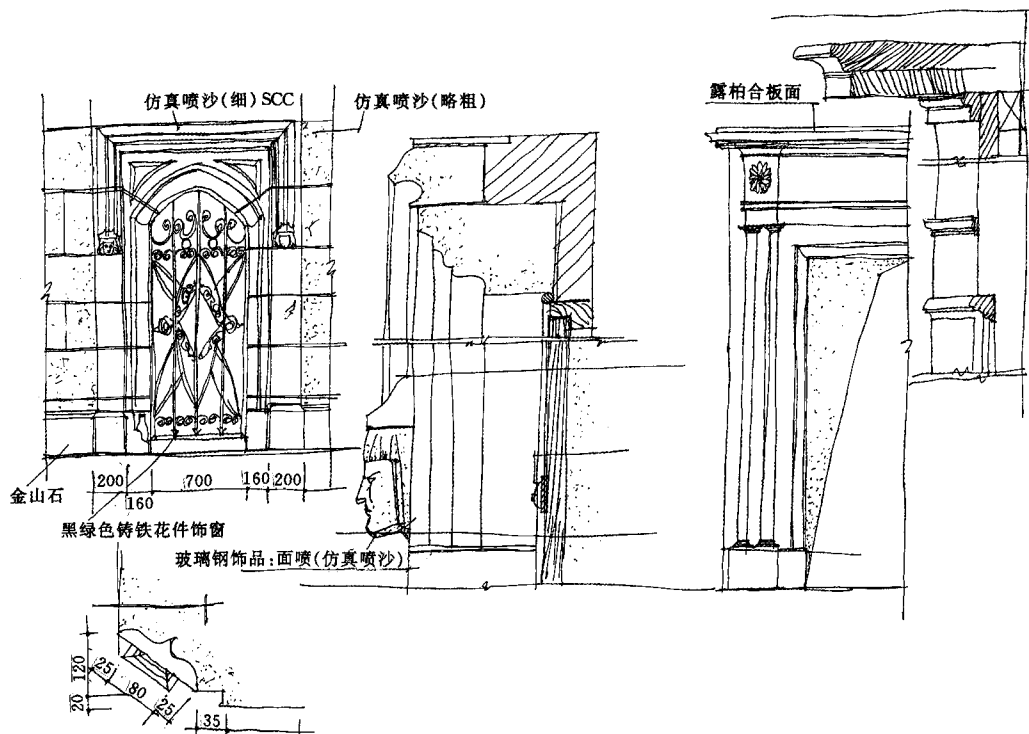
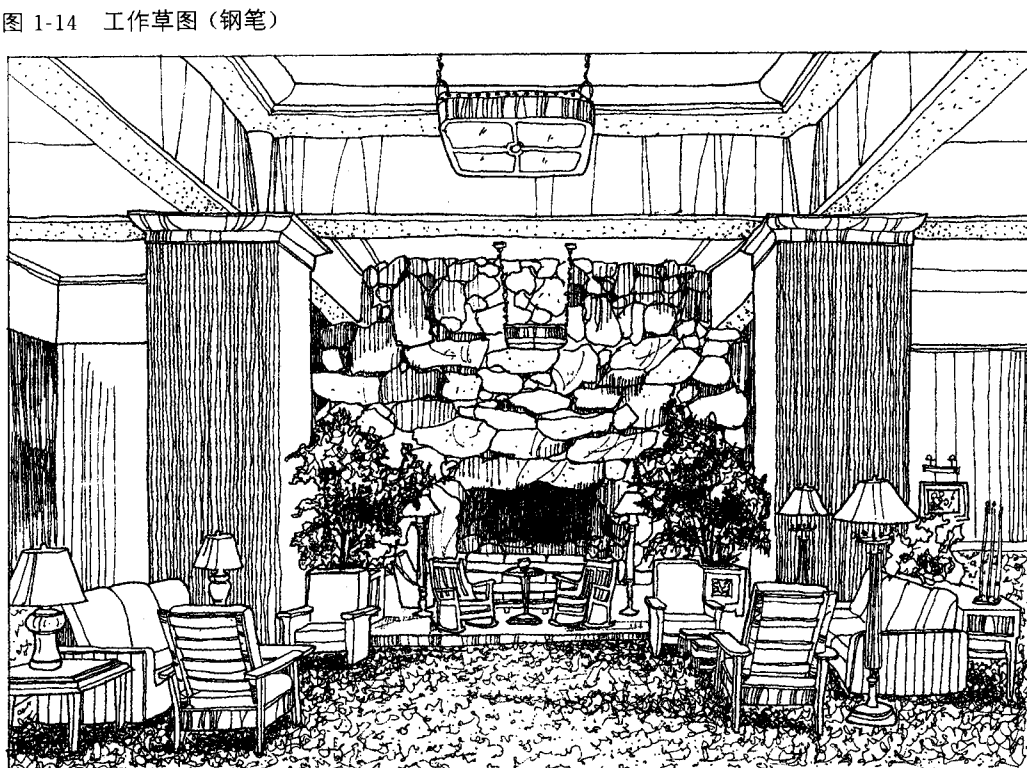

图 1-13 工作草图（针管笔）

图 1-14 工作草图（钢笔）

- (2) 针管笔结合彩色铅笔;
- (3) 针管笔结合水彩渲染;
- (4) 单纯的彩色铅笔。

2. 单独家具、灯具及陈设表现所采用的主要方式:

- (1) 铅笔淡彩;
- (2) 钢笔淡彩;
- (3) 针管笔结合马克笔;
- (4) 水彩;
- (5) 钢笔结合喷笔。

3. 不同角度的透视图 (包括俯视与仰视图)

表现所采用的主要方式:

- (1) 钢笔淡彩;
- (2) 综合水粉;

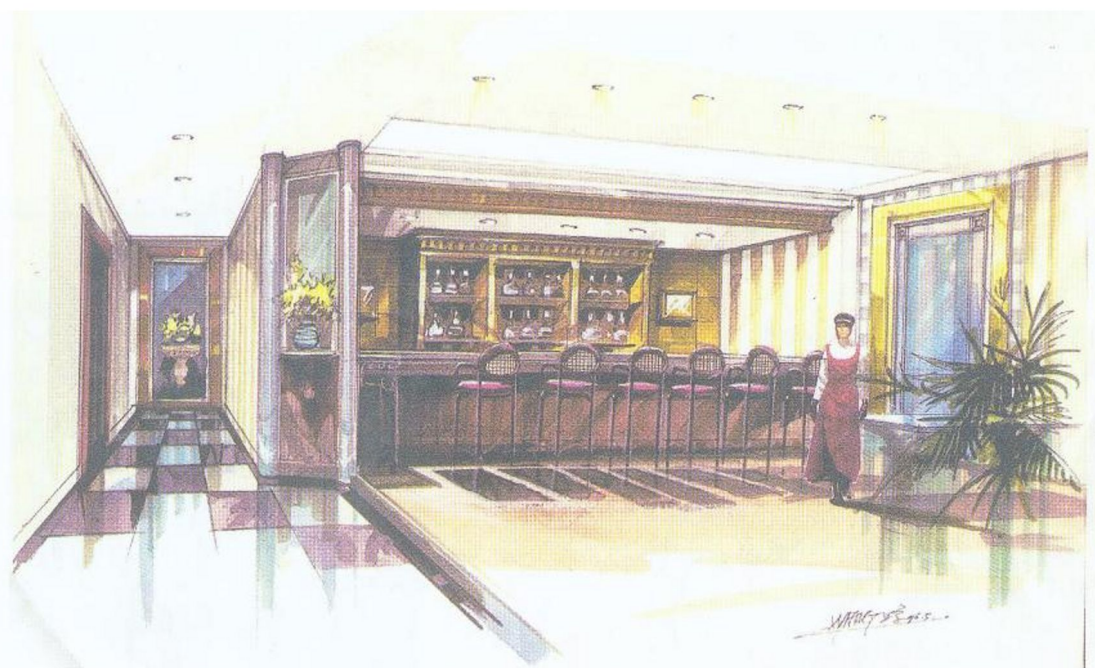

图 1-15 表现室内效果

图 1-16 表现立面

- (3) 钢笔画;
- (4) 彩色铅笔结合水色 (透明水色);
- (5) 钢笔结合马克笔;
- (6) 钢笔结合喷笔 (淡喷);
- (7) 综合水粉喷笔画。

表现性的效果图因种类比较广, 故而所采用的工具就比较多, 近些年来从国外引进了许多的绘图工具, 如喷笔、马克笔等, 也带来了许多新的表现技法。加之由于设计方案时间的限定, 表现效果的需要, 许多工具进行混合、交替使用, 渲染的技法也不受限制, 采用的颜料品种也不受限定, 所以现代表现图的某些种类很难区分。我们认为, 只要可以出效果就是一幅优秀的作品。再如现代表现图将剪贴的人物、陈设、绿化贴在画面上, 也是一种极好的办法, 起到了“画龙点睛”的作用。(图 1-19、1-20)

图 1-17 突出空间与环境

图 1-18 突出家具, 略带小环境

图 1-19 综合水粉喷笔

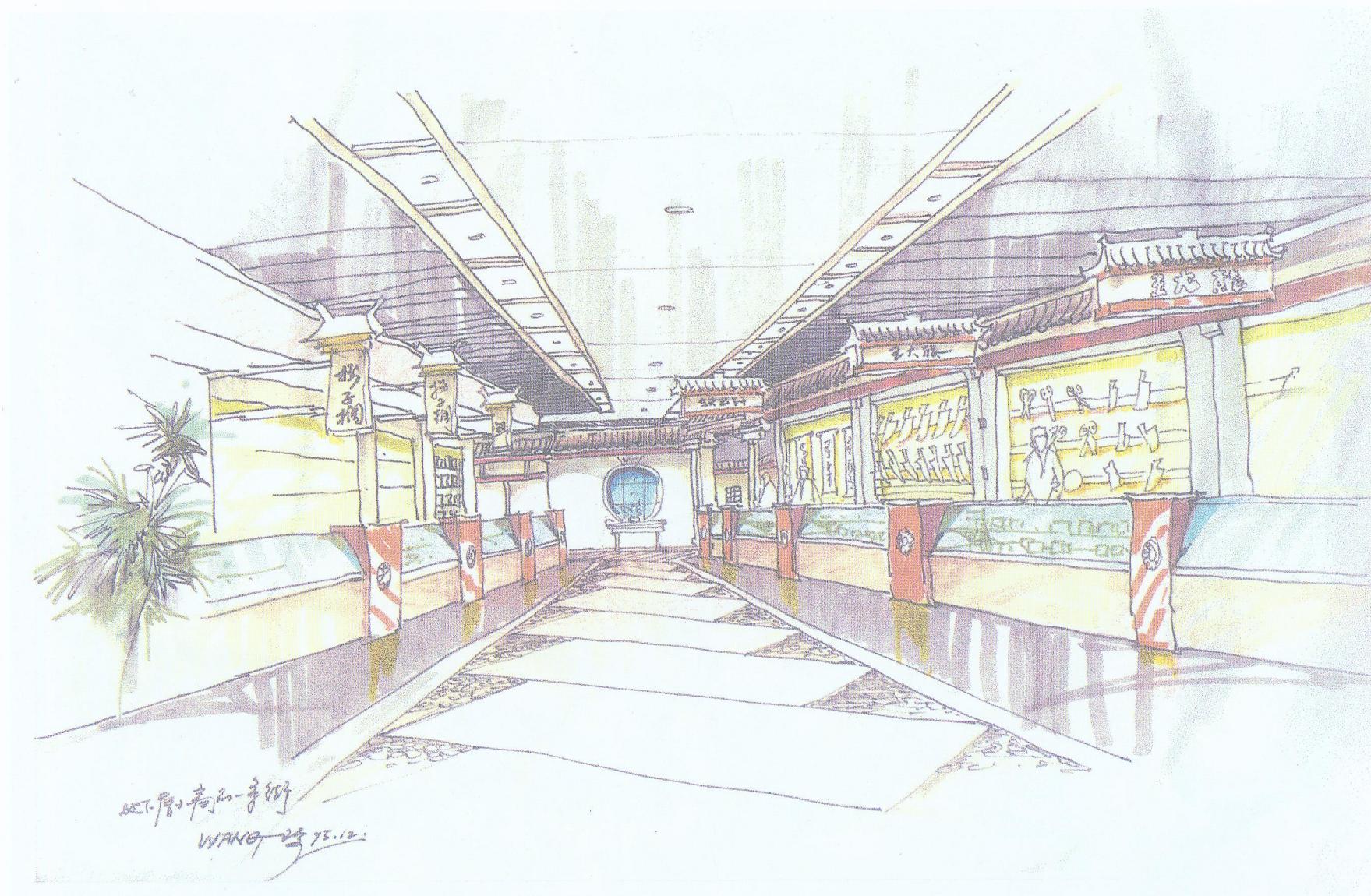

图 1-20 彩色铅笔结合马克笔