

普通高等教育“十一五”环境艺术设计专业规划教材
ENVIRONMENT ART DESIGN

室内设计表现技法

INTERIOR DESIGN EXPRESSION SKILLS

张 炜 周 勃 吴志峰 编著

中国电力出版社

www.infopower.com.cn

普通高等教育“十一五”环境艺术设计专业规划教材
ENVIRONMENT ART DESIGN

室内设计表现技法

INTERIOR DESIGN EXPRESSION SKILLS

张 炜 周 勃 吴志峰 编著

中国电力出版社

www.infopower.com.cn

内 容 提 要

室内设计表现技法, 是学生室内设计表达和形式表现的专业技能, 是整个专业学习和设计过程的重要环节, 同时也是提高学生设计审美能力、训练表现技能的重要途径。本书旨在通过阐述室内设计表现技法的特点, 分析多种设计表达方法的效果, 以及对室内设计表现的绘制步骤与学习方法作了进一步介绍, 帮助学习者系统掌握相关知识与技能。

本书适合于环境艺术设计、建筑学、工业设计、园林设计等专业学生的设计表现训练, 同时也是其他相关专业学习的推荐辅导材料。

图书在版编目 (CIP) 数据

室内设计表现技法 / 张炜编著. —北京: 中国电力出版社, 2007.11
普通高等教育“十一五”环境艺术设计专业规划教材
ISBN 978-7-5083-6124-6

I. 室… II. 张… III. 室内设计 - 高等学校 - 教材 IV. TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 140915 号

责任编辑: 熊荣华
责任校对: 崔燕菊
责任印制: 李文志

书 名: 室内设计表现技法

编 著: 张 炜

出版发行: 中国电力出版社

地址: 北京市三里河路 6 号 邮政编码: 100044

电话: (010) 68362602 传真: (010) 68316497

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

开本尺寸: 185mm × 260mm 印 张: 14 字 数: 340 千字

书 号: ISBN 978-7-5083-6124-6

版 次: 2007 年 9 月北京第 1 版

印 次: 2007 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 0001—3000 册

定 价: 45.00 元

敬 告 读 者

本书封面贴有防伪标签, 加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

序

在经济高速发展的 21 世纪, 环境艺术设计作为城市规划和建筑设计的延伸和拓展, 已经成为一个重要的支柱产业, 其目的是根据人类对室内外空间的生理与心理、物质与精神的多重需求, 对室内与室外环境加以利用、调节、充实和发展, 为人类建立一种适合其生存并促进其自身发展的生活环境和空间。

然而, 环境艺术不同于其他工商业产品, 无法大量地重复制造, 而是需要不断与时俱进、开拓创新, 这不仅因为其自身具有的艺术属性, 而且也由于社会发展和人类科技文化的进步, 环境艺术设计的内容得以不断扩展和更新, 其涉及的范围也更加广阔。因此, 环境艺术设计的任务是丰富多变的, 这就需要培养大量知识面宽、综合素质强、具有实践能力和创新思维的环境艺术设计人才。环境艺术设计人才的培养是一项系统工程, 它涉及艺术和科学两大领域的许多学科内容, 具有多学科交叉、渗透、融合的特点, 非常需要有与之相适应的教育内容体系。

因此, 基于培养符合新时代要求的环境艺术设计人才的目的, 我们组织编写了这套教材, 本套教材的编写者都是各个高校有着多年教学经验和实践经验的资深教师, 其特点是将传统的人文观念、环境美学与现代艺术表现形式相结合, 具有一定的时代特征和时尚导向, 并且强调理论与实践并重, 以设计实践案例来印证理论。

本套教材立足于实际教学, 着眼于行业发展, 力求最大程度地提高读者的理论水平和实践能力。本套教材具有以下特点:

(1) 内容全面、系统。本套教材覆盖了环境艺术设计专业所涉及的全部内容。

(2) 实用性强。本套教材立足于实践的基础上, 将本专业知识点浓缩成一个个具有极高参考价值的知识点, 由专业教师编写成册, 并配有习题和训练方向, 同时还配备了完整的电子教案。

(3) 实践性强。本套教材集理论教学和实践训练于一体, 重视对学生实际操作能力的训练和培养。通过编写教师在实际工作中积累的许多经典实例来深入地讲解相关专业知识点, 使学生在短时间内掌握专业知识的要点。

(4) 权威性高。本套教材集合了众多知名院校的骨干级教师, 在本套教材编审委员会的指导下联合编写, 充分发挥了各位参编教师的特点, 在充分讨论的基础上, 既保留了个性化的特点, 又具有广泛的普遍性。

这套教材既可以作为大学教育和研究生教学的教材, 也可以作为专业人士的工作参考书, 以及其他相关人员的自学教材。

本套教材由于面广量大, 不完善之处在所难免, 希望有关专家和广大读者提出宝贵意见, 以求本丛书臻于完美, 能对环境艺术的发展起更大的作用, 给读者带来更多帮助。

张绮曼

普通高等教育“十一五”环境艺术设计专业规划教材

编 委 会

顾 问：张绮曼

主 任：周长积 段邦毅

副主任：孙继国 陈华新 丁 宁

委 员（以姓氏笔画为序）：

于宏伟 于修国 于 峰 马品磊 马 涛 王大海

王宏飞 王海燕 王倍蓓 邓怀东 史建海 乔继忠

刘永进 刘学博 吕 红 孙 强 许从宝 许 丽

许鹏程 何 静 吴向阳 吴 晨 张玉明 张 炜

张保玉 李 远 李荣智 李 研 宋卫平 邵力民

周长亮 孟天真 孟光伟 孟 蕾 罗云平 侯 宁

姜广宇 姜 玲 姜晓樱 胡海燕 郝赤彪 郝曙光

徐海军 顾 彬 顾群业 逯海勇 谢旭东 韩 飞

韩立国 喻 洪 綦 峰 薛 娟

室内设计表现技法是环境艺术设计专业的一门基础课程，同时也是学生必须掌握的专业技能。如今，随着科学技术的发展和普及，设计师对于计算机的依赖程度越来越高，从而影响了初学者的学习方式，他们忽略手绘表现技法的现象较为突出，作为这门学科的任教教师，我们深感编写一本符合新形势和发展需要的表现技法参考书的迫切性和重要性，并向广大读者呈现我们多年教学实践中总结的一些经验和体会。

室内设计表现图是一种将规范化、符号化和模式化相结合的设计表现形式，它是在室内设计过程中，对设计思维进行探讨性表达和对设计效果进行预期展示的一种绘图手法。室内设计表现是艺术设计类专业学生整个学习和设计过程中的一个重要环节，是研究表现形式和内容的专业科目，也是提高学生设计审美能力、训练表现技能的重要途径。

我们清楚地看到在竞争如此激烈的设计市场，各类事物发展迅速，相应地对设计工作速度及表现时间就有了更高要求，即时性的创意、跳跃性的灵感都必须在尽可能短的时间内进行发挥，这就要求学生平时应注重加强多种表现技法的技能训练，以便快速、准确地表达自己的设计主旨。加强室内设计表现技法的学习与训练是摆在我们面前的切实问题，解决好了这个问题，将会给整个室内艺术设计学科教育提供一个全新的、科学的思路，同时也为完善专业教育框架提供一个正确的方向。更快、更便捷地让学生掌握室内设计表现技法是本书编者所追求的主要目标。

编者在语言表达、技法解读和理论分析等方面的有限学识必然有浅陋之处，敬请教育界和设计界的专家以及广大读者不吝赐教，以便修改补充。

本书编写过程中，承蒙我的恩师孔新苗先生对全书所提出的一些问题和慷慨提议，另外，还有好友郭去尘、周鲁滩先生的大力支持，对于这些帮助，我们十分感激。

本书的出版得到中国电力出版社编辑的大力支持与帮助，对此，我们表示由衷地感谢！

另外，由于成书时间仓促，未能与部分图片作者取得联系，在此表示衷心感谢！

作者

2007年7月

目 录

序

前 言

第一章 概论	1
第一节 室内设计表现技法的历史渊源	2
第二节 室内设计表现技法与绘画的区别	19
第三节 室内设计表现技法所涉及的内容	26
第四节 室内设计表现图的表现特征	28
一、仿真性	28
二、表现性	30
三、艺术性	31
四、概括性	32
五、说明性	33
第五节 室内设计表现技法的目的及意义	34
第二章 室内设计表现的基础训练	37
第一节 速写	38
一、观察	41
二、取景	41
三、构图	42
四、表现	42
五、画面处理	46
第二节 构图	47
一、形式构图	48
二、位置构图	50
三、透视构图	52
第三节 色彩	54
一、色调对比	54
二、同时对比	55
三、冷暖对比	56
四、明度对比	56
五、纯度对比	58

第三章 室内设计的表现 61

第一节 表现内容	62
一、平面图	62
二、立面图	64
三、透视图	65
四、轴测图	81
第二节 表现形式	82
一、草图表现	82
二、正图表现	85
三、快图表现	86

第四章 表现手法与材料(工具) 91

第一节 素描表现	96
一、技法介绍	96
二、材料工具	96
第二节 线描淡彩表现	101
一、技法介绍	101
二、材料工具	102
第三节 彩色铅笔表现	106
一、材料工具	109
二、技法介绍	110
第四节 水彩表现	111
一、材料工具	114
二、表现特性	114
三、技法介绍	115
第五节 水粉表现	116
一、材料工具	116
二、技法介绍	117
第六节 马克笔表现	122
一、材料工具	126
二、上色时应注意的事项	127
三、马克笔的两种表现形式	128
第七节 喷绘表现	129
一、材料工具	132
二、技法介绍	134
第八节 计算机表现	135
一、电脑表现图技法	135
二、计算机表现绘图步骤	135
三、实景照片结合计算机绘图	140

第九节 综合表现	141
----------------	-----

第五章 室内环境表现效果与技法 147

第一节 室内材质的表现效果与技法	148
一、石材地面的画法	148
二、玻璃与镜面的画法	153
三、金属（不锈钢、镀铝金属等）的画法	157
四、砖石墙的画法	162
五、木材的画法	166
六、织物的画法	170
第二节 室内光影效果表现与技法	176
一、墙面的灯光效果	178
二、天花板上射灯的照明效果	179
第三节 配景表现与技法	181
一、油画、印刷品和照片	181
二、常见装饰物的表现	183
三、室内绿化	186
四、人物图	189

第六章 室内设计表现技法的实例应用 193

第一节 收集资料阶段的表现	194
第二节 分析问题阶段的表现	197
第三节 完善方案阶段的表现	201

附录一 室内装饰装修工程项目分类 206

附录二 室内装饰装修工程预算造价的组成 212

附录三 室内装饰装修工程招标投标程序 213

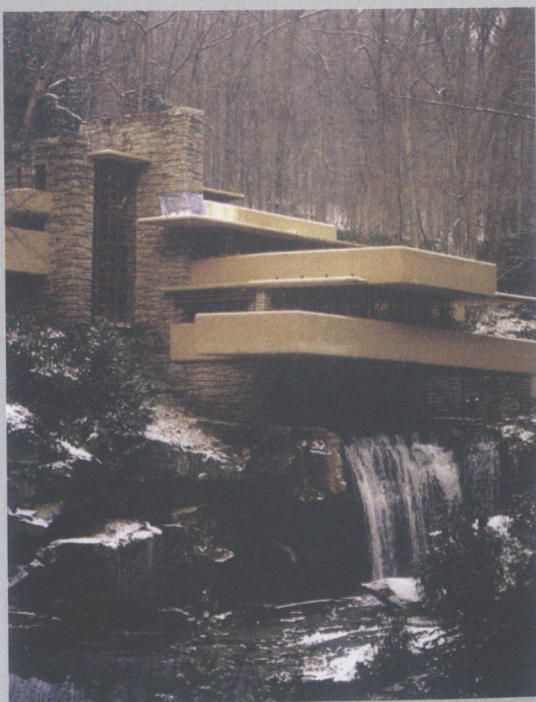
后 记 214

参考文献 215

第一章 概 论

- 室内设计表现技法的历史渊源
- 室内设计表现技法与绘画的区别
- 室内设计表现技法所涉及的内容
- 室内设计表现图的表现特征
- 室内设计表现技法的目的及意义

室内设计表现就是在设计过程中,把方案的构思及效果在一定的时间内,用理想化的方法展现出一种物化的绘画形式。这种绘画形式是以艺术与工程技术相结合为前提,以图解思考为理论依托的,而“物化”就是设计师把头脑中的计划、构想、研究等思维意图通过图示语言使其视觉形象化。室内设计表现是环境艺术设计类专业整个学习和设计过程的重要环节,是一门研究表现形式和内容的一门专业科目,同时它也是提高设计审美能力、表现设计技能的重要途径。在“言有尽而意无穷”的创造表现空间中,通过形象化语言表述设计者的构思、空间塑造和材料工艺概念,不仅构筑了与业主沟通的桥梁,同时也体现了设计者的艺术修养和水准。

第一节 室内设计表现技法的历史渊源

室内设计表现起源于建筑空间表现,要了解和掌握这门技术,首先应了解它的历史渊源。在中国,发现得最早描绘建筑环境图画的是山东出土的春秋末期漆器上表现建筑形象的漆画。它们多为建筑的外形象,几乎没有关于室内的空间表现,而且造型表现也极其简单。随着时间的推移,在汉、魏晋、南北朝时期的壁画中所画的建筑由单体发展到群组,它们多数具有阴阳向背的立体效果,并且成为画中人物活动的有体量、有深度的空间,而不再只是以背景的形式存在,这种建筑图的体量化为室内空间表现的出现奠定了基础。

建筑画在五代时成为独立的画种。画家对建筑的构造、布局在那时已有较为深刻的认识,并掌握了透视和构图技巧,使建筑画成为极富欣赏价值的艺术品。同时期还出现了以室内空间为主的中国白描工笔画,最具代表性的是南唐韩熙载的《夜宴图》。他在这幅画中清楚地交待了室内空间布局和人物、摆设的前后遮挡关系(见图1-1)。

图 1-1-a

图 1-1-b

宋朝是建筑画发展的一个新的高峰时期，该时期作品以张择端的《清明上河图》（见图1-2）为代表，它对后世的影响极大。在整幅长卷中用界尺画城楼、衙署、大酒楼、宅第等大型建筑，徒手画民居和小店铺，神形兼备，而且这幅画中把部分建筑内的空间也交代得十分清楚。这幅画本是风俗画，但其中的建筑表现可代表中国古代建筑画的最高水平。元、明代以后只有少数画家偶作建筑画，技法及对建筑的熟悉程度远不及前人。

图 1-1 韩熙载《夜宴图》

图 1-2 张择端《清明上河图》

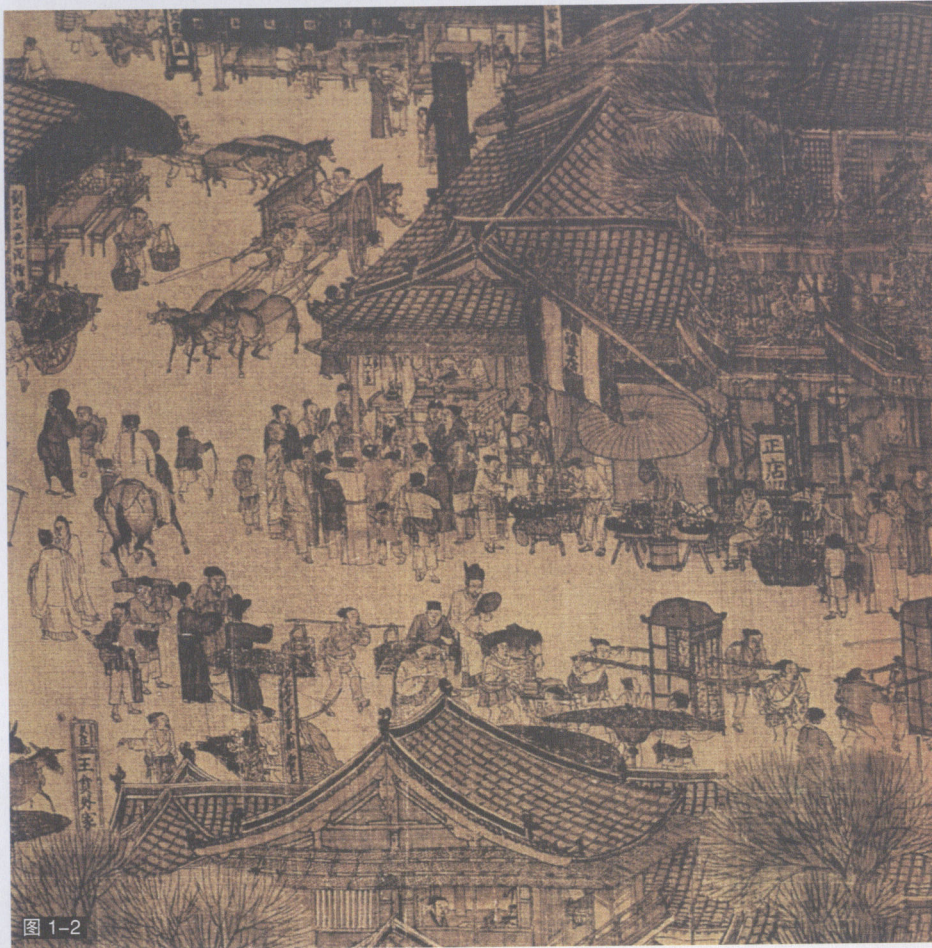

图 1-2

在中国的绘画史上，曾将以建筑为主要内容的画称为“界画”。明朝陶宗仪将中国画分为十三科，而界画排在第十科，即“界画楼台”。因为绘这种画要用界尺来辅助，而且界画需专门的技巧训练，所以一般文人并不掌握，因而使界画的发展受到限制。从北宋现存描绘有建筑内容的绘画作品来看，画家们掌握的透视知识已接近西方文艺复兴时的水平，甚至时间上比西方还早了 400 余年。这种以线为主的造物法为以后的建筑画开创了表现技法的先河，而且对我们现在要掌握的室内表现技法也具有一定的影响。

如果说西方的钢笔造就了西方的钢笔画，那么中国的毛笔则造就了中国的白描、界画。中国的线描没有西方的素描概念，单纯以线条来表现建筑，在构图上也没有西方文艺复兴后的焦点透视理论，而是一种非常朴素的平行作图法，有点像我们现在的轴测图。以线造型是中国绘画艺术的主要表现形式，表达了东方人的审美情趣。而且中国的线描画在世界美术史上占有重要地位，就连西方的毕加索、马蒂斯也向中国学习过线描。中国线描画的指导思想是力求高度概括，讲究神似，追求“意到笔不到，睹之不见，思之有余”的境界。作为中国的设计工作者，了解中国古代对建筑室内表现的研究是非常有必要的，同时也是加强自身修养的良好途径。尽管 20 世纪初与现代主义的建筑设计一起由西方传入中国的现代建筑画——利用明暗、色彩、透视、投影等方法来强调面与面关系的表现形式，已影响和改变了我们的设计表现领域，并逐渐成为我们设计表现的主要方法。但是，中国古代建筑画独创的透视方法与风格、丰富的变化及其所蕴涵的建筑哲理，对我们现代室内外空间的设计研究和表现都具有极高的借鉴价值，更对我们所要研究的室内设计表现奠定了历史理论基础。

在国外，建筑空间表现也是历史久远，从古埃及（公元前 4400 ~ 2466 年）遗留下来的壁画式陶器上隐约可见其萌芽，在古巴比伦、希腊与罗马时期已出现了描绘在石板上的建筑平面图样。

15 世纪晚期，意大利建筑师布拉曼特和佩鲁齐是第一批运用透视来设计的人，佩鲁齐在同一张图纸上绘制了圣彼得主教堂的平面、剖面和室内透视，表达出不同层次的信息（见图 1-3）。此后，现代透视学原理才真正进入建筑领域，在 17 世纪至 18 世纪形成了今天常用的透视绘图法则。19 世纪以后，法、德、英等国发明了用钢笔、铅笔、水彩等工具绘制透视图的技法，其严谨、真实的表现力，使设计师的构想得以非常直观地表达。这时期最有代表性的是法国巴黎美术学院的水墨渲染法。

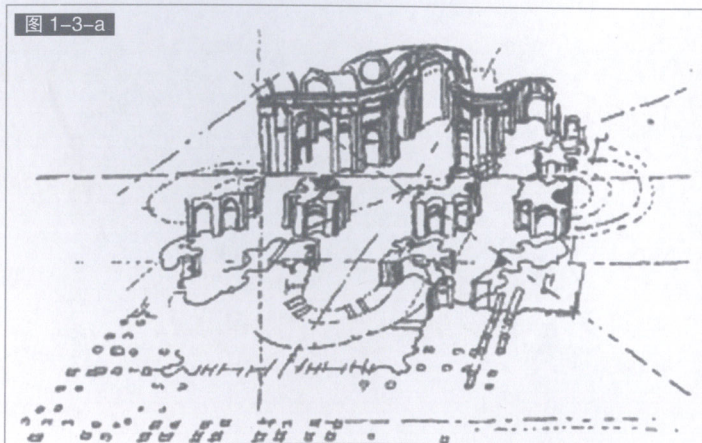

图 1-3-a 佩鲁齐绘制的圣彼得主教堂表现图

图 1-3-b 圣彼得大教堂
外观实景 1

图 1-3-c 圣彼得大教堂
外观实景 2

19 世纪后期，德国包豪斯和法国巴黎美术学院所倡导的思想是当时设计界对于设计理论和建筑表现所持有的截然不同的两种观点。巴黎美术学院认为设计和表现同等重要，并将表现图视为独立的整体，分离于设计观念之外。与此不同，包豪斯则将表现图视为一种工具，用以强调设计观念的重要。此后，现代派或国际风格提倡对包豪斯观念的继承，而不理学院派将表现图作为艺术的偏爱。

20 世纪 70 年代，建筑空间的表现又有了新的变化。首先，在表现上恢复装饰风格，提倡历史主义和人情味，后现代建筑师文丘里、格雷夫斯等人的建筑画足以体现这一风格。其次，表现图向着艺术性、欣赏性方向发展，这在法国、意大利、美国等地很受欢迎。再者，建筑空间表现朝着多元化方向发展，表现主义和立体主义也进入室内外空间表现领域，同时出现超现实主义、结构主义等流派。随着一批现代建筑大师的出现，空间表现也出现了全新的面貌，表现理论也进一步提高，表现风格方面也逐步显露出各自不同的特点。从大

师们的表现图可以深切感受到其不同的内在气质: 柯布西耶的画风自然而随意, 不拘于刻意的表现; 盖里的作品张扬其鲜明的个人特征, 具有更加丰富的形式感; 格雷夫斯的画古意盎然, 构图缜密而不失活泼; 安藤忠雄则将禅意注入表现图……(见图 1-4 ~ 图 1-13)。

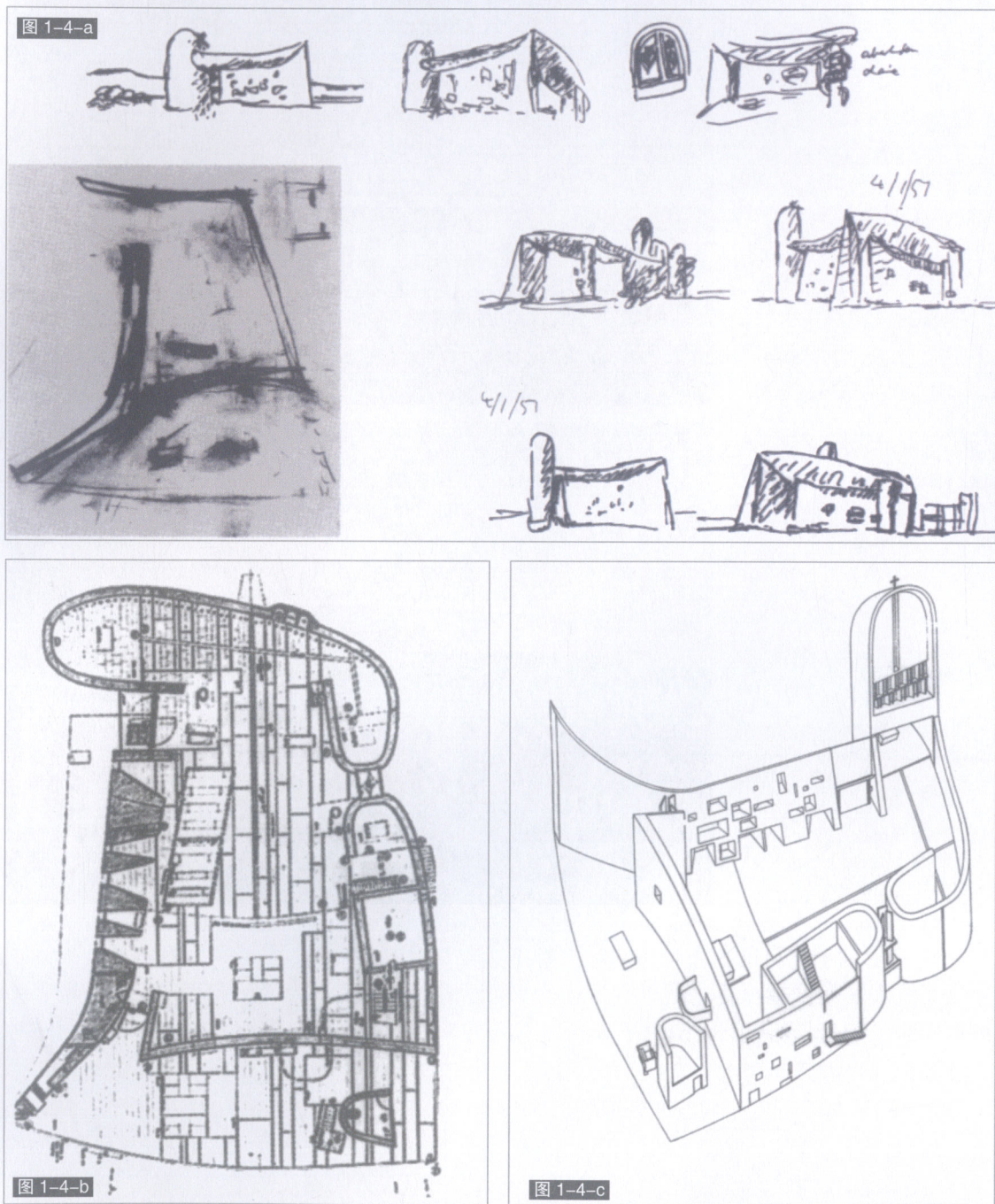

图 1-4-a 柯布西耶 朗香教堂草图

图 1-4-b 朗香教堂平面图

图 1-4-c 朗香教堂北视轴测图

图 1-4-d 朗香教堂
北立面正视图

图 1-4-e 朗香教堂
东立面效果草图

图 1-4-f 朗香教堂
外观实景

图 1-4-d

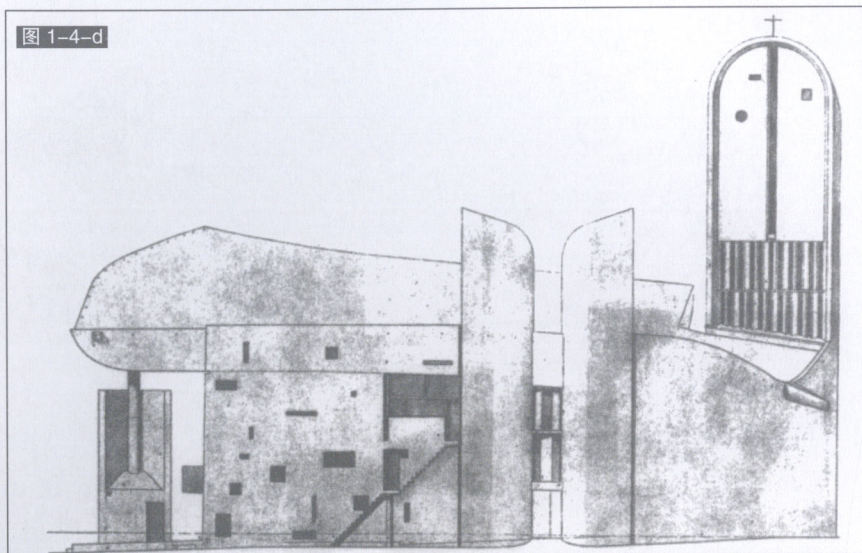

图 1-4-e

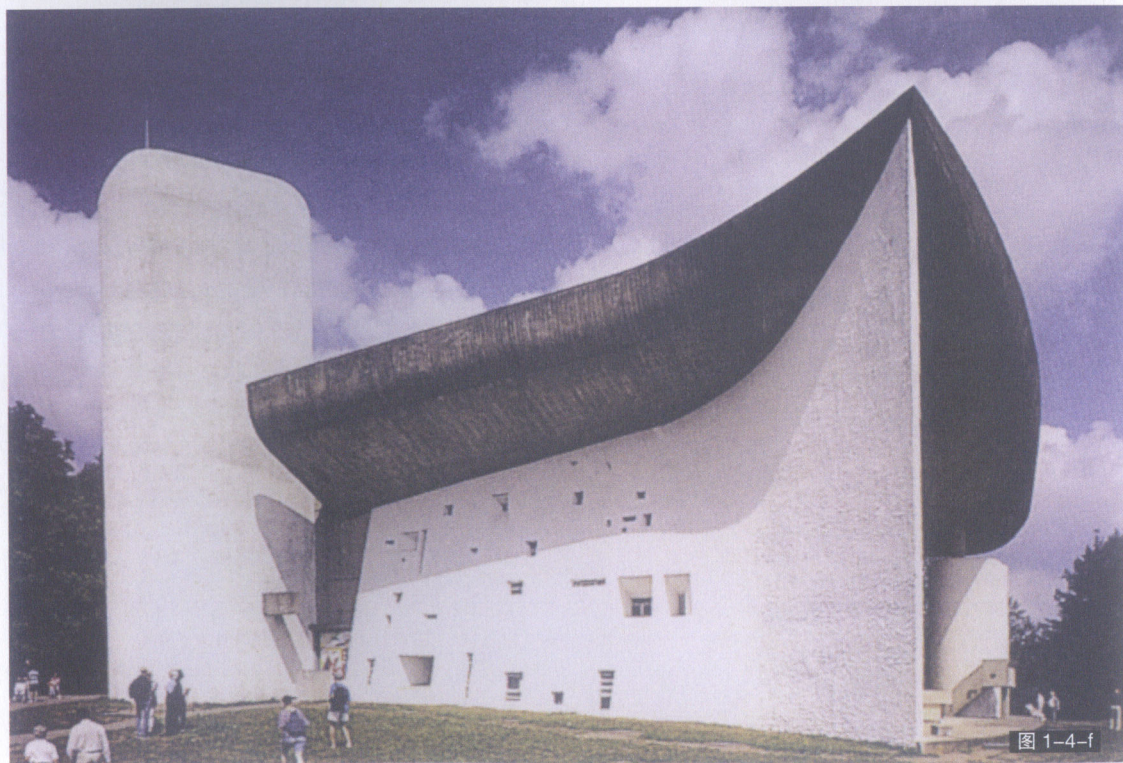
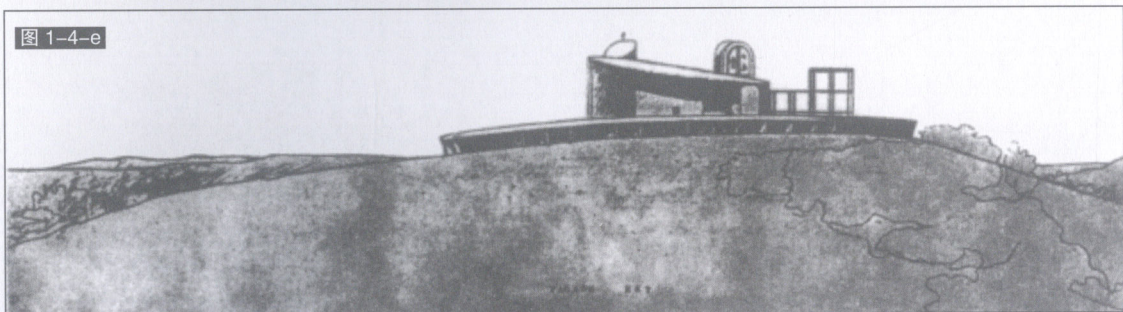

图 1-4-f

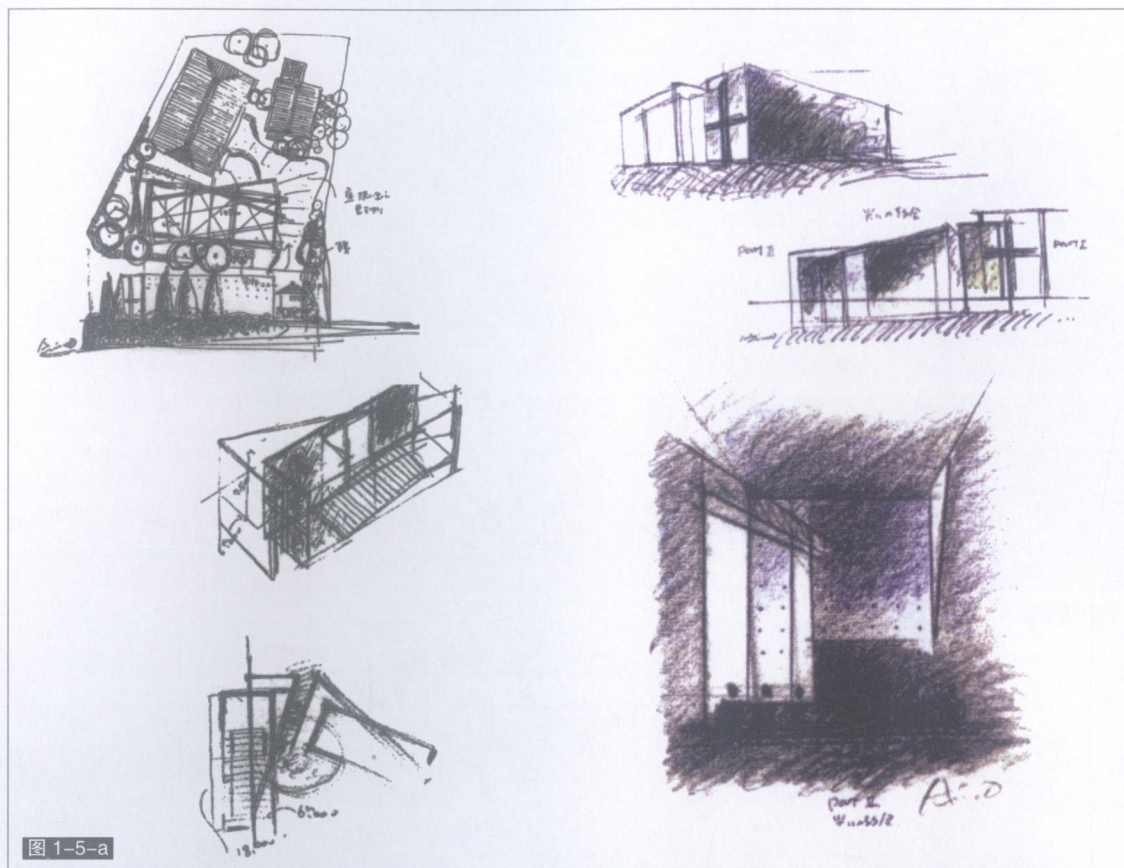

图 1-5-a

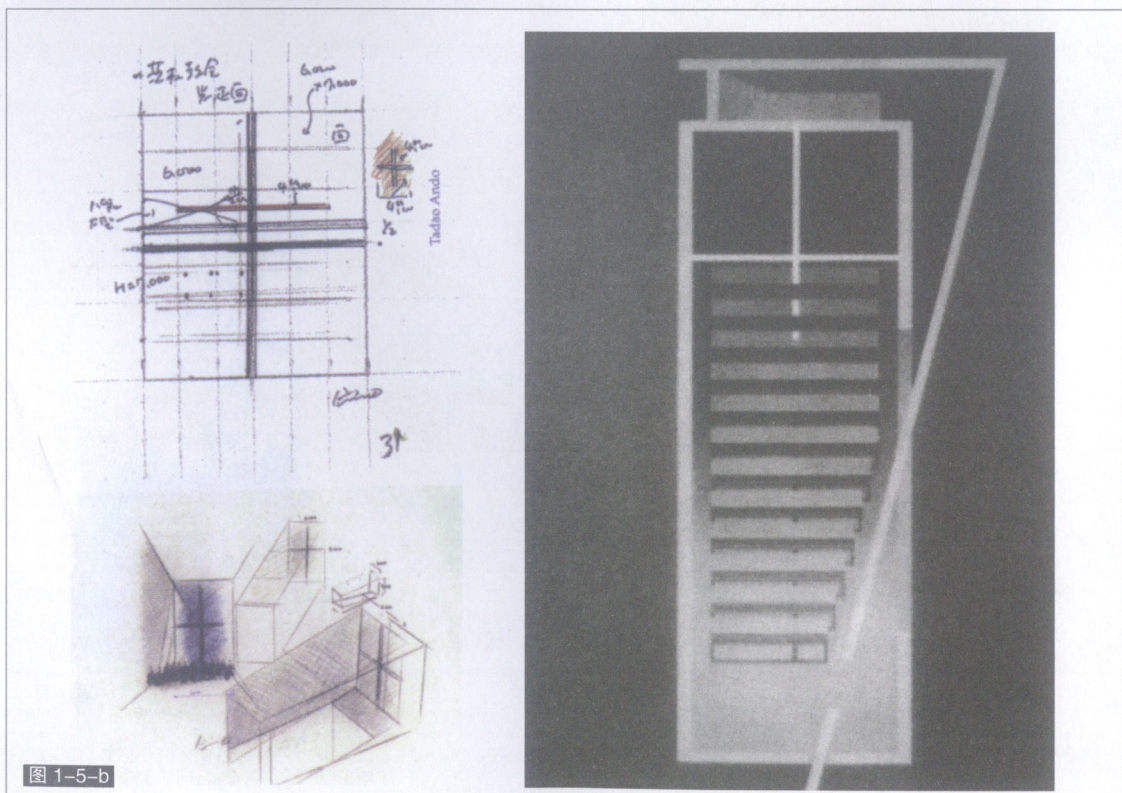

图 1-5-b