

室内设计 手绘表现

DRAWING COURSE FOR INTERIOR DESIGN

环境艺术设计专业系列教材

徐卓恒 夏克梁 编著 (第二版)

手绘

东南大学出版社

环境艺术设计专业系列教材

室内设计手绘表现

Drawing Course for Interior Design

徐卓恒 夏克梁 编著

第二版

东华大学出版社·上海

图书在版编目 (C I P) 数据

室内设计手绘表现 / 徐卓恒, 夏克梁编著. —2 版. —上海:
东华大学出版社, 2016. 7
ISBN 978-7-5669-1083-7

I. ①室… II. ①徐… ②夏… III. 室内装饰设计—绘画技法—
建筑构图—绘画技法—教材 IV. ① TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 138639 号

责任编辑 谢 未
版式设计 王 丽 鲁晓贝

室内设计手绘表现 (第二版)

Shinei Sheji Shouhui Biaoxian

编 著: 徐卓恒 夏克梁

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 282 千字

版 次: 2016 年 7 月第 2 版

印 次: 2016 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1083-7/TU · 028

定 价: 49.00 元

目 录

前言 /4

第一章 室内设计手绘快速表现理论知识 /5

一、课程概述 /5

(一) 室内手绘效果图的基本概念 /5

(二) 课程定位 /7

(三) 课程体系 /8

1. 素描 /9
2. 色彩 /11
3. 透视和制图 /11
4. 钢笔画 /12
5. 专业设计 /13

二、室内手绘效果图的作用 /14

(一) 培养设计表达能力 /14

1. 表达设计构思 /14
2. 推敲设计方案 /16
3. 表现真实效果 /17

(二) 锻炼及时记录的能力 /18

(三) 提高艺术素养及综合能力 /18

三、室内手绘效果图的表现风格 /20

四、室内手绘效果图的特点 /23

1. 专业性 /23
2. 意象性 /24
3. 艺术性 /24
4. 快速性 /25

五、室内手绘效果图的画面构成要素 /27

(一) 画面构图 /27

(二) 画面色彩 /31

(三) 画面笔触 /34

(四) 画面的材料与质感 /36

(五) 画面的光影处理 /38

六、室内手绘效果图的表现题材 /40

(一) 住宅空间 /40

(二) 公共空间 /41

第二章 室内设计手绘表现图的训练及方法 /44

一、选择并认识工具 /44

(一) 马克笔 /44

1. 马克笔特点概述 /44

2. 马克笔的分类 /47

3. 马克笔绘图相关工具材料 /48

(二) 彩色铅笔 /58

1. 彩色铅笔特点概述 /58

2. 彩色铅笔的使用 /58

二、基础性表现练习 /62

(一) 钢笔线稿练习 /62

(二) 线条（笔触）的排列组合练习 /65

(三) 色彩的搭配组合练习 /66

(四) 材质表现练习 /70

三、手绘表现练习程序 /71

(一) 家具单体塑造练习 /71

(二) 家具组合表现练习 /74

(三) 优秀作品临摹练习 /79

(四) 场景照片临绘练习 /81

第三章 室内设计手绘表现图的实践运用 /84

一、彩色平面图及立面图练习 /84

二、选择角度勾画草图练习 /88

三、借鉴、替换元素练习 /90

四、室内设计表现作品 /91

(一) 选择视角 /94

(二) 勾画草图 /95

(三) 描绘线稿 /95

(四) 初步着色 /96

(五) 深入塑造 /97

(六) 调整完成 /97

五、手绘快速表现图的作图步骤 /100

第四章 室内设计手绘表现技法要点与作品评析 /109

一、手绘快速表现图的技法要点 /109

二、手绘快速表现的常见问题与修改方法 /112

(一) 画面中笔触的运用问题 /112

(二) 画面中色彩的搭配问题 /118

(三) 画面的处理问题 /123

环境艺术设计专业系列教材

室内设计手绘表现

Drawing Course for Interior Design

徐卓恒 夏克梁 编著

第二版

东华大学出版社·上海

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目 (C I P) 数据

室内设计手绘表现 / 徐卓恒, 夏克梁编著. —2 版. —上海:
东华大学出版社, 2016. 7
ISBN 978-7-5669-1083-7

I. ①室… II. ①徐… ②夏… III. 室内装饰设计—绘画技法—
建筑构图—绘画技法—教材 IV. ① TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 138639 号

责任编辑 谢 未
版式设计 王 丽 鲁晓贝

室内设计手绘表现 (第二版)

Shinei Sheji Shouhui Biaoxian

编 著: 徐卓恒 夏克梁

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 282 千字

版 次: 2016 年 7 月第 2 版

印 次: 2016 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1083-7/TU · 028

定 价: 49.00 元

目 录

前言 /4

第一章 室内设计手绘快速表现理论知识 /5

一、课程概述 /5

(一) 室内手绘效果图的基本概念 /5

(二) 课程定位 /7

(三) 课程体系 /8

- 1.素描 /9
- 2.色彩 /11
- 3.透视和制图 /11
- 4.钢笔画 /12
- 5.专业设计 /13

二、室内手绘效果图的作用 /14

(一) 培养设计表达能力 /14

- 1.表达设计构思 /14
- 2.推敲设计方案 /16
- 3.表现真实效果 /17

(二) 锻炼及时记录的能力 /18

(三) 提高艺术素养及综合能力 /18

三、室内手绘效果图的表现风格 /20

四、室内手绘效果图的特点 /23

- 1.专业性 /23
- 2.意象性 /24
- 3.艺术性 /24
- 4.快速性 /25

五、室内手绘效果图的画面构成要素 /27

(一) 画面构图 /27

(二) 画面色彩 /31

(三) 画面笔触 /34

(四) 画面的材料与质感 /36

(五) 画面的光影处理 /38

六、室内手绘效果图的表现题材 /40

(一) 住宅空间 /40

(二) 公共空间 /41

第二章 室内设计手绘表现图的训练及方法 /44

一、选择并认识工具 /44

(一) 马克笔 /44

1.马克笔特点概述 /44

2.马克笔的分类 /47

3.马克笔绘图相关工具材料 /48

(二) 彩色铅笔 /58

1.彩色铅笔特点概述 /58

2.彩色铅笔的使用 /58

二、基础性表现练习 /62

(一) 钢笔线稿练习 /62

(二) 线条(笔触)的排列组合练习 /65

(三) 色彩的搭配组合练习 /66

(四) 材质表现练习 /70

三、手绘表现练习程序 /71

(一) 家具单体塑造练习 /71

(二) 家具组合表现练习 /74

(三) 优秀作品临摹练习 /79

(四) 场景照片临绘练习 /81

第三章 室内设计手绘表现图的实践运用 /84

一、彩色平面图及立面图练习 /84

二、选择角度勾画草图练习 /88

三、借鉴、替换元素练习 /90

四、室内设计表现作品 /91

(一) 选择视角 /94

(二) 勾画草图 /95

(三) 描绘线稿 /95

(四) 初步着色 /96

(五) 深入塑造 /97

(六) 调整完成 /97

五、手绘快速表现图的作图步骤 /100

第四章 室内设计手绘表现技法要点与作品评析 /109

一、手绘快速表现图的技法要点 /109

二、手绘快速表现的常见问题与修改方法 /112

(一) 画面中笔触的运用问题 /112

(二) 画面中色彩的搭配问题 /118

(三) 画面的处理问题 /123

前言

在这几年设计手绘课程的教学过程中，学生最常问起的问题是“现在的电脑效果图表现技术已经这么完善了，可以达到以假乱真的程度，为什么我们还要学习手绘表现技术？手绘在实际工作中到底还有没有用？”这一对当下设计中手绘应用性的质疑既代表了许多初学者的看法，也提醒从事专业基础技能传授的教育者重新思考手绘表现对于设计的时代意义所在。虚拟表现技术的突飞猛进不断地刷新着人们对效果图表现的认识，也一次次为我们展示了超现实的设计世界所带来的视觉震撼。如同照相技术的出现对传统绘画造成的影响，计算机软件的精准计算、逼真渲染使得手绘效果图难以重回过去长周期精雕细琢式的描绘模式。若以传统的效果图表现要求比较两者的优劣，无论是表现的效率还是场景的真实性，手绘均处于劣势。这便是造成许多相关专业的学生、从业者或是手绘表现初学者认为“手绘无用”的根本原因。

我们的观点却与此相反，正是由于电脑技术的进步才对设计的手绘表现提出了更高的要求。尽管电脑在客观性、高效性和精确性上具有强大的优势，但手绘作为一种便捷的表达方式，在表现的简易性上胜过电脑；作为一种快速传达设计意向和概念的媒介，在表达的即时性上优于电脑；作为设计思维的直接表露，在思路传达的敏感度上超过电脑；作为一种灵活的艺术表现途径，在表现的开放性和创造性上也完全压倒电脑。最为重要的是，电脑将我们从传统狭隘的、一味以展现真实效果为目标的手绘围城中解放出来，使手绘不再局限于最终成果表达的应用，而成为设计的辅助工具，在设计概念传达、方案推敲和设计思维的提升上发挥所长，并借此提高对设计之美的认识，变实用设计为艺术设计。手绘转变为艺术设计思维的操练，真正地融入了设计过程的方方面面，并促成了设计品质的全面提升，这才是手绘在当下及今后最为重要的作用。基于这一认识，我们不难理解当今全国优秀的设计师都对手绘表现情有独钟的原因，它也正是促成此书编写出版的动因。

在本书中，力求将教学实践中的所感和所得全面地展示给读者，为广大热爱室内手绘表现的人士提供学习的平台和有效的辅助，从中获得相关的启迪和帮助，不断提高室内设计表现水平。在本书的资料收集过程中，得到了许多室内手绘表现界朋友的大力支持。他们无私地提供自己的优秀新作，起到了很好的案例示范作用，在此表示感谢。

作者

2016年6月于杭州

1

第一章 室内设计手绘快速表现理论知识

一、课程概述

(一) 室内手绘效果图的基本概念

室内手绘效果图是以直观的图像形式传达设计者设计意图的重要手段,是集绘画艺术与工程技术于一体的表现形式。它以设计工程图纸为主要依据,运用绘画的表现手段在纸面上对所设计的内容进行形象的表达。室内设计手绘表现图作为其中重要的组成分支,以富有表现力的设计表达方式一直被室内设计界广泛运用,长期以来它也是室内设计从业人员必备的基本功与设计成果展示的重要手段,无论是建筑专业的学生,还是环境艺术设计专业的学生,都需要长期接受设计表现方面的严格训练,以适应市场对专业人员的素质要求,提高他们的艺术修养(图1-1~图1-3)。

图1-1 手绘餐厅效果
(作者:辛冬根)

图1-2 手绘客厅效果 (作者: 辛冬根)

图1-3 手绘餐厅效果 (作者: 辛冬根)

(二) 课程定位

室内设计手绘表现课程为室内设计专业的核心技能课程,属于专业设计基础教学模块,课程一般设置在二年级上半学期,总学时约为 72 课时(图 1-4、图 1-5)。

图 1-4 手绘客厅效果
(作者: 陈红卫)

图 1-5 手绘餐厅效果
(作者: 李磊)

（三）课程体系

室内设计手绘表现课程前承造型基础（素描、色彩）、钢笔画、透视和制图等课程，后启室内设计专业课程（住宅空间、餐饮空间、商业空间设计等），以此构成完整的专业教学体系。

作为专业设计基础教学模块的组成部分，绘制室内手绘表现图不只是一种单一化的专业技能训练，它是建立在许多相关绘画基础和专业技能训练基础之上的综合能力体系。室内效果图所包含的相关专业技能基础有素描、色彩、透视、工程制图等。在进行室内手绘表现的专业训练之前，这些相关基础的建立和技能的培养是必不可少的。它们对以后手绘表现的学习有着重要的影响（图1-6、图1-7）。

图1-6 手绘展示空间效果（作者：岑志强）

图1-7 手绘餐厅效果（作者：辛冬根）

1. 素描

手绘效果图的线稿描绘阶段需运用到素描的表现技法。素描是手绘效果图的造型基础，它着重解决物体形态的表现和场景空间的塑造问题。通过扎实的素描基本功的训练，有助于设计师培养造型意识，解决如何去立体地表现室内空间、形态及家具陈设等基本问题。在此基础上，设计师可以运用素描中的构图原理及画面处理手法有效地美化画面，让画面呈现出形式美感和空间感。因此，素描的基本原理可以用于解决手绘效果图中形式的表现问题。通过素描的训练，既有助于初学者准确地塑造画面空间感和体积感，也能为观者提供良好的观看角度，以便其对设计的空间效果做出评判（图1-8、图1-9）。

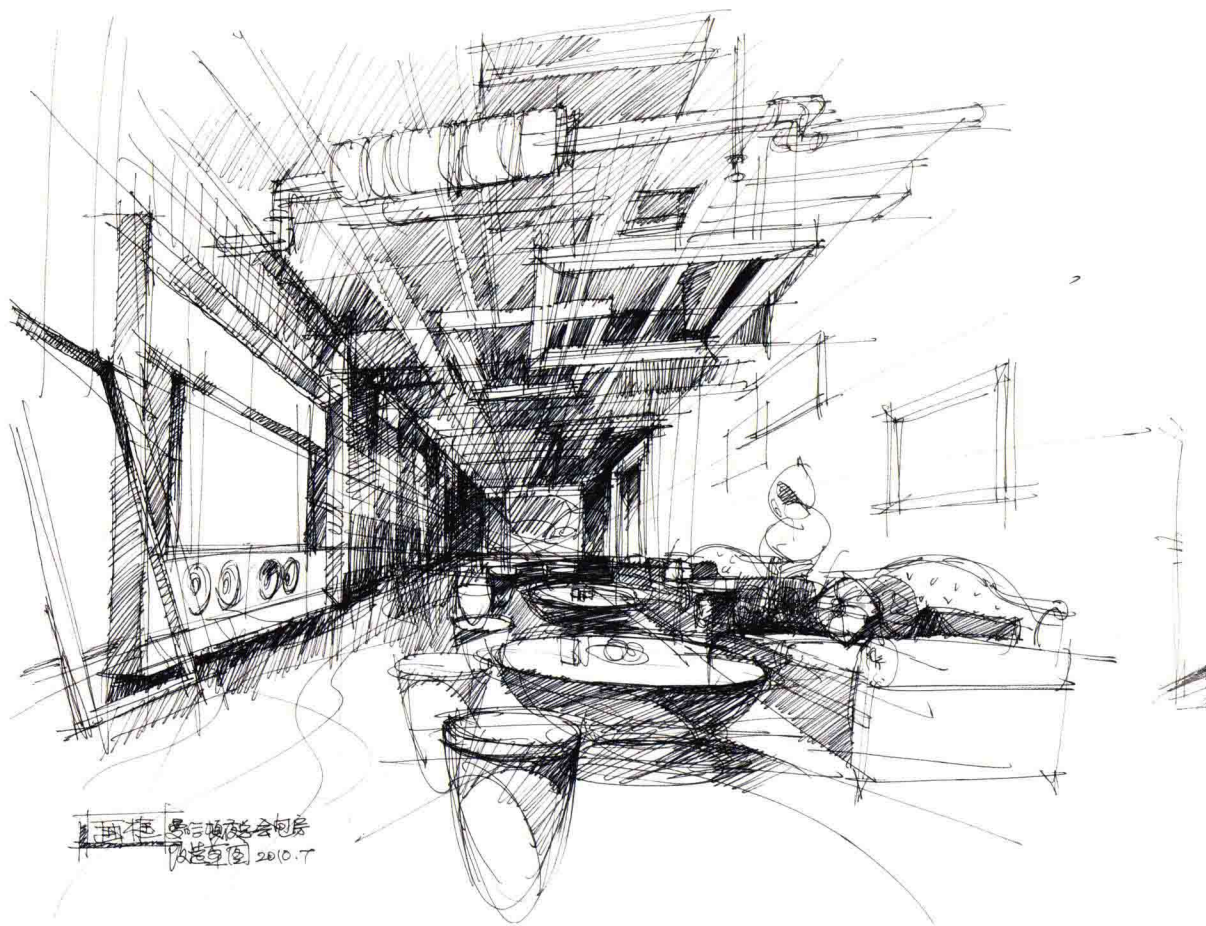

图1-8 素描 (作者: 辛冬根)

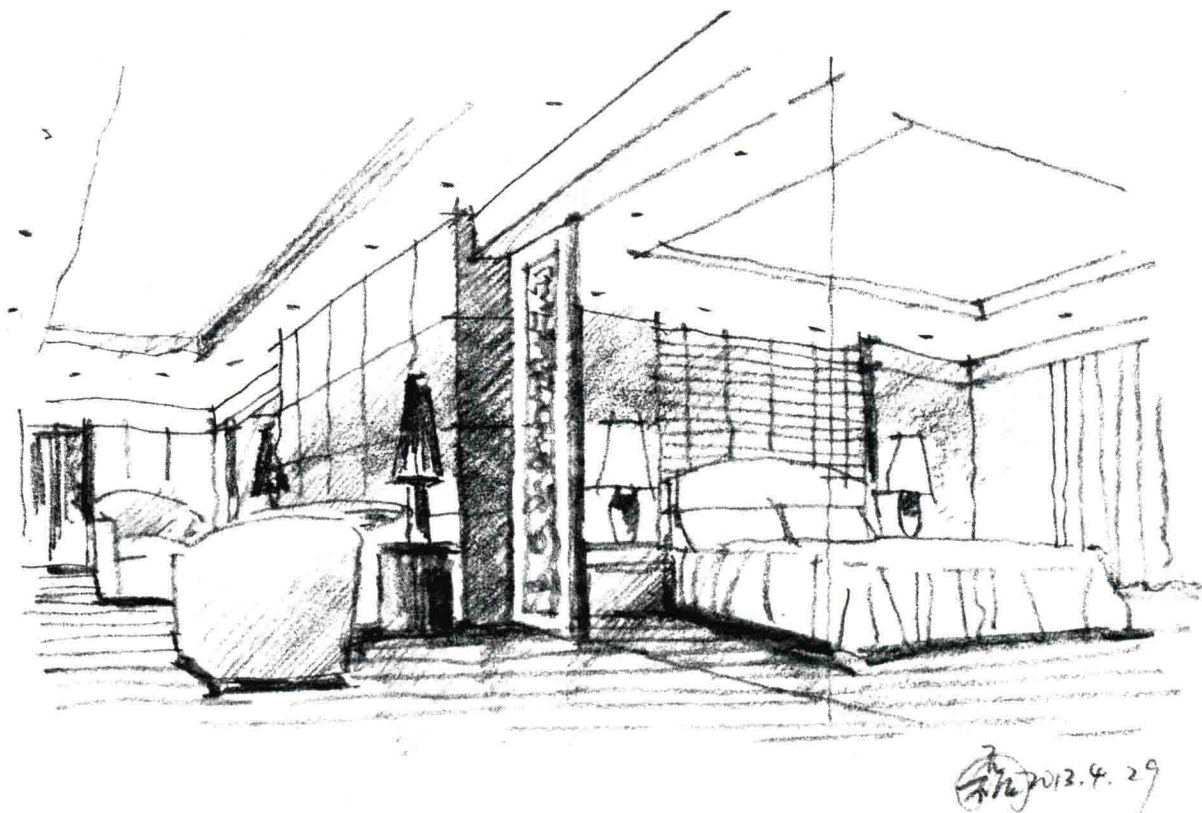

图1-9 素描 (作者: 李磊)

2. 色彩

手绘效果图在着色阶段需运用到色彩的基本原理和表现技法。色彩的合理运用是使手绘表现图呈现出真实感的另一重要因素。缺少素描基础便缺乏了塑造立体空间形态的能力,缺少色彩基础便丧失了让空间充满活力的要素。通过色彩表现的训练,一方面培养设计师组合搭配各种颜色的能力,训练的方法包括有同类色的组合、对比色的组合等,让设计师能够利用色彩学原理,较为准确地表现出室内空间中的固有色、环境色及光源色等,也能有意识地组织好画面的色调,在色彩组合上达到和谐与雅致;另一方面也需要通过色彩表现物体间的空间关系,包括空间中的前后关系、上下关系、主次关系等。因此,色彩不仅增强了场景的真实感,也能更有效地为画面增添气氛(图1-10)。

图1-10 色彩基础, 麦克笔
(作者: 夏克梁)

3. 透视和制图

透视和工程制图也是绘制手绘效果图必备的专业基础。透视是造就空间真实感的重要因素。它直接影响到整个室内空间的比例尺寸及纵深感。了解并科学地运用透视学原理,能够为空间的真实表现打下坚实的基础,也能够为设计师在绘图中掌握空间尺寸和观赏角度的变化提供科学的依据。在室内手绘效果图中常用到的是一点透视(平行透视)和两点透视(成角透视)。一点透视能较为全面地体现室内整体效果,多用于表现较大的空间场景;两点透视多用于表现室内的局部空间,可使画面效果灵活生动并富有趣味性(图1-11)。工程制图主要用于解决空间中各界面的尺寸问题,它所反映的是物体的真实尺寸,和透视学原理相对应,它是设计师在平面上研究尺度的重要参考依据,也是透视在真实环境中的绝对尺度参考。工程制图的训练也有助于设计师空间尺度感的培养,为室内效果图表现建立基础。透视和工程制图能力的培养对设计师而言必不可少,它们也是影响室内手绘效果图表达严谨性的重要因素(图1-12)。

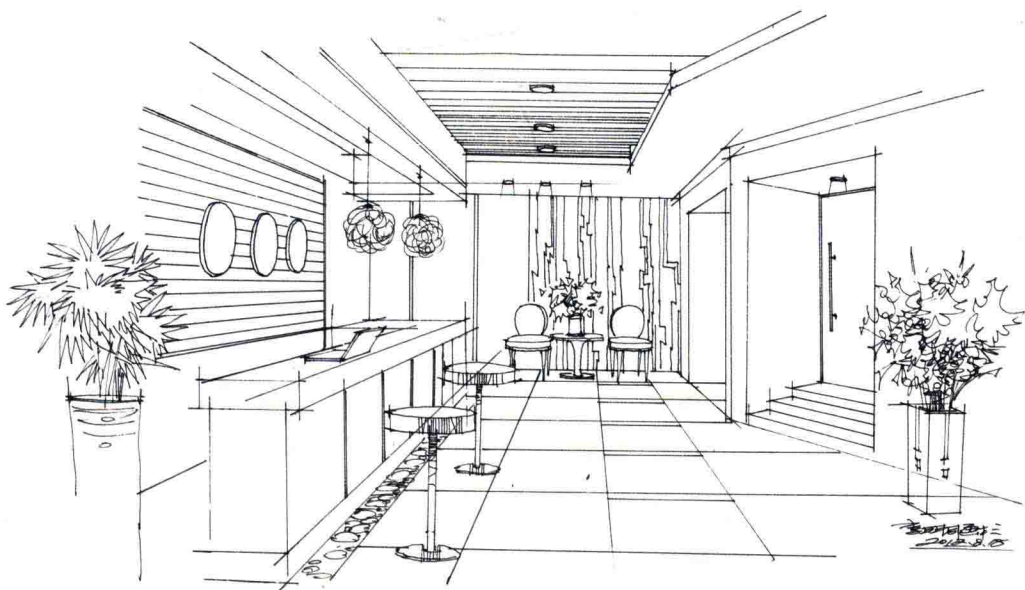

图1-11 透视(作者: 李明同)

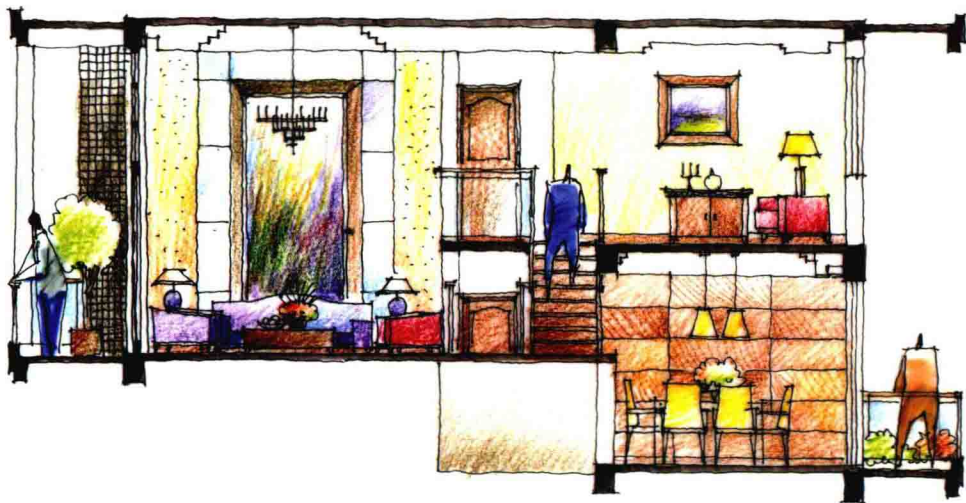

图 1-12 工程制图 (作者: 辛冬根)

4. 钢笔画

钢笔画可作为室内手绘表现的线稿部分,也可看作是纯粹以线条进行绘制的黑白表现图。无论是哪一种形式,钢笔线稿的严谨、扎实与否都会直接影响最终的表现效果。钢笔画的练习中又包含了素描关系(主要为明暗、空间、形体结构等关系)的塑造、透视的准确表达等,同时也结合了速写中以线为主的快速表现要求。因此,从与室内手绘表现的关系看,钢笔画所要解决的问题比其他基础课程更为直接,钢笔快速表达技能的训练也是室内手绘表现不可逾越的阶段(图 1-13)。

图 1-13 钢笔画 (作者: 曾海鹰)

5. 专业设计

从技能应用的角度看,手绘作为一种直观、便捷地展现设计的手段,从始至终贯穿着室内方案设计的过程。对于设计师而言,掌握快速表现的技能等于为自己抽象的设计思维找到了具象的图形依托,表现效果的优劣则决定了思想传达的准确与否或设计水平的高低。从这一点看,手绘表现影响到了设计的方方面面,并不同程度地决定了项目设计创意、品质的高下,而非单一解决视觉的美观问题。手绘表现对设计的直接影响决定了其所处的重要地位,也使设计人员不断重视对表现技能的学习,使之成为设计师必不可少的表达手段(图1-14、图1-15)。

图1-14 表达构思
(作者:岑志强)

图1-15 专业设计—终极表现
(作者:李磊)