

Yishu **现** Shejilei
Shiyiwu **现** GuihuaJiaocai
艺术设计类“十一五”规划教材
XIANDAI

姜立善 李梅红 著

环艺专业

室内设计手绘 表现技法

TU204/329

2007

Yishu **现** Shejilei
Shiyiwu GuihuaJiaocai
艺术设计类“十一五”规划教材
XIANDAI

室内设计手绘 表现技法

姜立善 李梅红 著

环 艺 专 业



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书属于“现代艺术设计类‘十一五’规划教材”丛书之一，根据专业教学大纲的要求编写，内容包括七个部分：概述；室内设计表现图的绘图基础；手绘效果图工具与准备工作；材料质感、陈设及配景表现；室内设计表现图的基本表现技法；室内空间表现实例；作品欣赏。全书全面总结室内手绘表现的各类技法，结合新观念、新理论、新案例，充分展现室内设计科学、文化和艺术的内涵。

本书适合环境艺术设计、建筑装饰、室内设计、建筑设计和景观园林专业的应用型本科、高职高专、成人、函授、网络教育、自学考试及专业培训等师生。

丛书策划 李亮
责任编辑

010-88378624

LeeL@waterpub.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

室内设计手绘表现技法 / 姜立善, 李梅红著. —北京:
中国水利水电出版社, 2007
现代艺术设计类“十一五”规划教材·环艺专业
ISBN 978-7-5084-5035-3

I. 室… II. ①姜…②李… III. 室内设计—建筑构图—
技法(美术)—高等学校—教材IV. TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第156878号

书 名	现代艺术设计类“十一五”规划教材·环艺专业 室内设计手绘表现技法
作 者	姜立善 李梅红 著
出版 发行	中国水利水电出版社(北京市三里河路6号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社装帧出版部
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司
规 格	889mm×1194mm 16开本 9.5印张 294千字
版 次	2007年12月第1版 2007年12月第1次印刷
印 数	0001—4000 册
定 价	39.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

进入21世纪,我国教育事业呈现出前所未有的发展势头,办学规模和办学质量不断走向成熟。特别是随着社会经济的发展,物质生活水平的提高,人们对自己所处的环境和生活质量愈来愈重视,对环境艺术及设计要求日益提高。与这种需求相对应的,是我国艺术设计专业化程度进一步加强,专业划分更趋于细分化、功能化、科学化。据此,相关院校根据国家教育部“十一五”规划制定的教学大纲,结合学科发展以及本院校的具体教学情况不失时机地组织起来,全面总结日常教学新经验、新方法,并结合大量的实例介绍、案例分析以及极具特色的区域特点,理论联系实际编纂了本套教材。

本套教材有如下特点:

(1) 教材编写由各院校一线中青年骨干教师承担,坚持“以应用为目的,专业理论知识为必须,注重实践”的原则。

(2) 将传统建筑艺术与现代环境艺术设计相结合;将工艺与环境艺术设计相结合;将室内小品与室外环境相结合;将传统表现技法与现代表现手段相结合;将室内装饰、景观设计与城市建筑相结合;将设计与施工组织相结合。全面准确,学以致用。

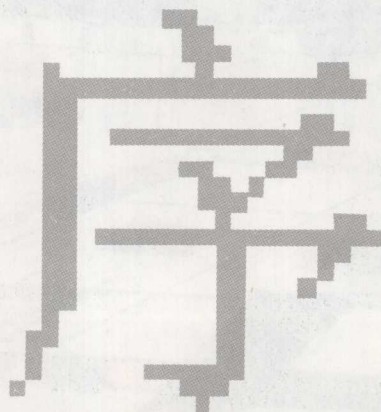
(3) 本套教材主要作为应用型本科院校、高职高专院校“十一五”规划教材使用,亦可作为相关行业专业技术书籍。

(4) 本套教材努力使用和推广现代教学手段,分步组织编写、制作和出版与实际工作相配套的案例集、课件光盘等。

作为本系列丛书的主编,从业近20年,深感教材建设的作用和重大意义,努力出版无论内容还是装帧均为高质量的教材是我们全体编写者和出版者一致的责任和义务,也是共同的事业和追求。诚挚地希望有关专家学者以及广大读者在使用这套教材的过程中提出宝贵意见和建议。

编者

2007年4月





前 言

室内设计表现效果图是设计者以绘画的形式代替语言进行表达、交流，是图形表达设计意图的重要手段。室内设计是一门复杂的综合性学科，它涉及到美学、建筑学、社会学、心理学、结构工程学、人体工程学、建筑物理、建筑材料等。室内设计不是单一性的，而是科学、艺术和生活的统一体。室内设计关键在于学习一种综合的设计方法，提高分析问题和解决问题的能力。

在室内设计中设计者要运用各种手段、媒介和技巧来表现室内形体、色彩、尺度、材质、空间功能等，这就需要一种比较直观的方式来表现，而效果图以其制作方便、表现能力强而备受设计师的推崇。当今社会，电脑技术在设计领域中的运用给传统的设计方式注入了新的活力。但是，室内设计手绘是学习室内设计表达的基础，也是进行室内设计创意过程的载体，手绘基础的重要性和独特性是电脑无法取代的。现在很多的学生只注重电脑设计，却忽略了手绘表达的基本练习，无法清晰地表达自己的思路、设计理念和设计意图。因此，必须正确对待手绘的基本练习，在设计中将手绘的表达贯穿于整个设计过程中，使手绘过程根据设计过程同时进行，规范、完整、清晰地表达出整个设计的构思、概念和意图。

手绘效果图的学习应该注重得当的方法。首先，前期通过搜索资料，了解室内手绘效果图的表现手段和技法，进一步对室内设计手绘效果图进行临摹，规范和熟练效果图的绘制方法。其次，设计与表现技法相结合。在室内设计的过程中，通过手绘效果图来表现设计过程，使效果图的制作以设计为依据，清晰地表达出整个设计构思，设计与手绘紧密结合，使手绘效果图的制作在设计的过程中得心应手。

手绘效果图表现技法是对设计艺术的思维概念和创意通过具体的手段、途径形象地展示和体现，是对设计艺术的技能、技巧和基本功训练的明确指导和严格规范，是对设计艺术最终达到的内容与形式的完美结合。同时，表现技法也需要不断创新，以新的观念、新的理论来展现室内设计科学的、文化的、艺术的内涵。

本书中的效果图形式较多，方法各异。有些是实际的工程方案并已施工，一些是虚拟设计方案，还有一些是教学范画。各种效果图的表现手法不一，形式也大不相同，这就需要同学们在学习过程中，对各种表现手法了解认识，进一步去掌握，从而更清晰、直观地去表达自己的设计思路。

由于工作繁忙、时间紧促，书中的缺点和不足之处在所难免，希望能够得到专家和同仁的批评指正，以便今后修订和完善。

编者

2007年7月

62 第七章 正文

64 第八章 正文

74 第九章 正文

78 第十章 正文

86 第十一章 正文

98 第十二章 正文

117 第十三章 正文

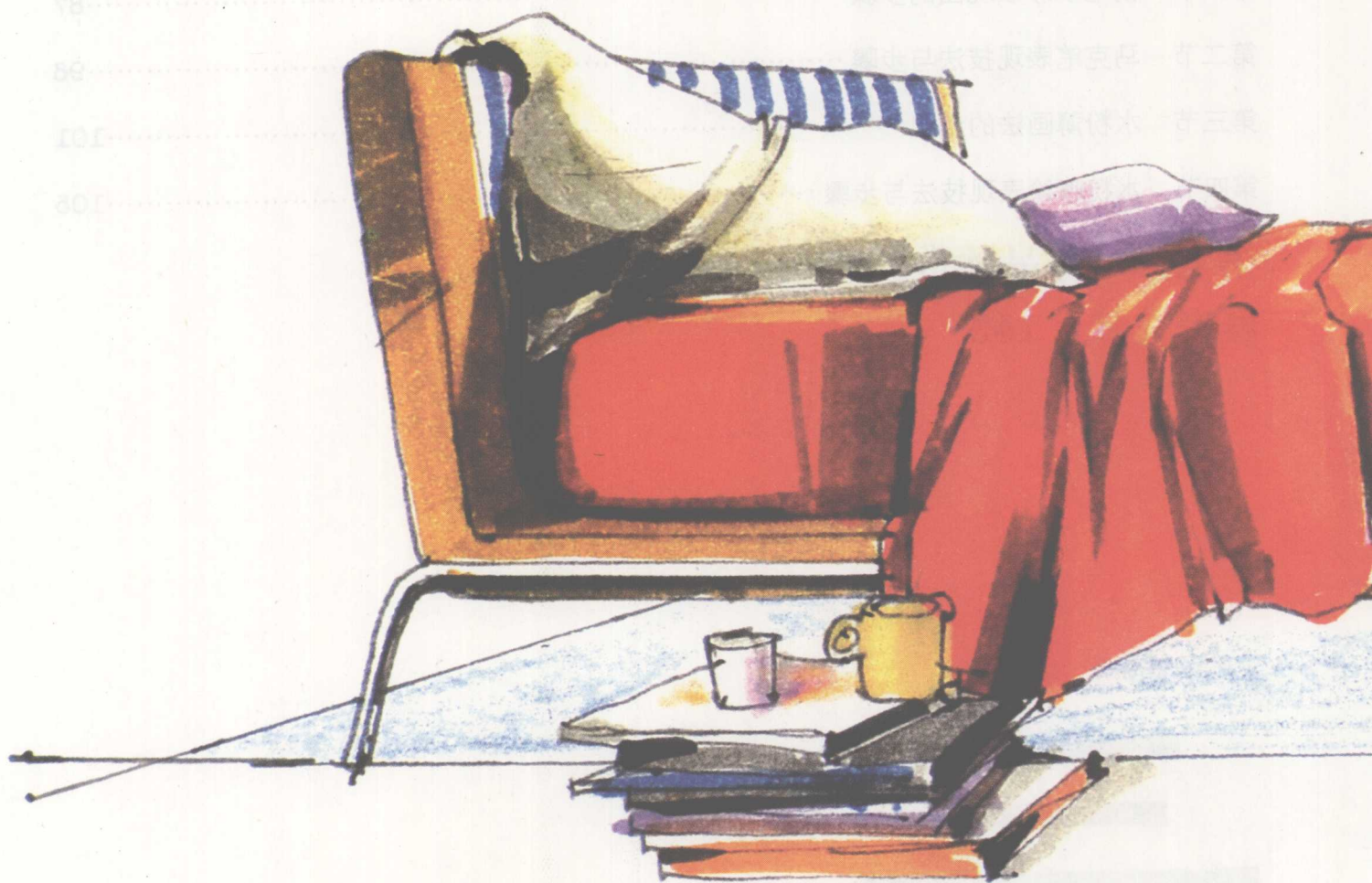
131 第十四章 正文

158 第十五章 正文

180 第十六章 正文

201 第十七章 正文

208 第十八章 正文



★ 现代艺术设计类“十一五”规划教材简介

1. 室内设计专业

室内装饰材料与施工	7508438949	38.00
室内公共空间设计	7508434579	36.00
设计速写	7508433554	18.00
室内手绘表达	7508431480	38.00
室内设计基本原理	7508431057	38.00
设计制图	7508431081	28.00
人体工程与室内设计	7508425863	38.00
视觉传达与装饰效果	7508426436	35.00
建筑与环境艺术计算机制图	7508433858	42.00

2. 环境艺术设计专业

素描	9787508442174	22.00
色彩构成	9787508443706	30.00
立体构成	9787508445977	28.00
环境艺术设计手绘表现	9787508445625	38.00
家具与陈设	9787508444758	22.00
室内设计	9787508447551	38.00
室内照明设计	9787508446462	39.00
展示艺术设计	9787508446479	32.00
环境景观设计	9787508446486	38.00
设计色彩	9787508446257	42.00
室内设计手绘表现技法	9787508450353	38.00
3DS MAX9	9787508448886	35.00
环境艺术设计表现实例教程		

3. 景观（园林）设计专业

景观小品设计	9787508449715	37.00
园林施工组织与管理	9787508446509	22.00
景观规划设计方法与程序	9787508446516	40.00
园林植物保护与养护	9787508446523	48.00
城市景观设计	9787508446530	38.00
建筑公共空间景观设计	9787508446547	39.00
庭院绿化与室内植物装饰	9787508449401	28.00

★ 设计专业实践指导丛书简介

家具设计分析与应用	9787508445601	38.00
景观设计理念与应用	9787508446554	39.00
室内装饰色彩分析与应用	9787508450346	38.00



序

前言

第一章 概述 / 2

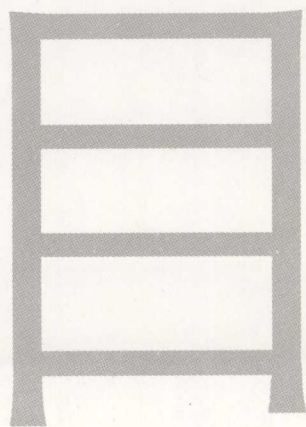
第一节 空间环境表现的历史	2
第二节 室内设计表现方式	5
第三节 室内设计手绘表现效果图的含义、作用、原则	8

第二章 室内设计表现图的绘图基础 / 10

第一节 透视的相关知识	10
第二节 画面构图	23
第三节 素描	27
第四节 速写	30
第五节 色彩相关知识、色彩的应用与色彩写生训练	32

第三章 手绘效果图工具与准备工作 / 40

第一节 笔	40
第二节 尺子	43
第三节 其他辅助绘制工具	44
第四节 颜料	44



第五节 纸	45
第六节 裱纸	46
第四章 材料质感、陈设及配景表现 / 47	
第一节 材料质感的表现	47
第二节 室内陈设表现	51
第三节 配景表现	66
第五章 室内设计表现图的基本表现技法 / 69	
第一节 室内设计手绘表现图的艺术表现形式	69
第二节 工具分类及技法的表现形式	71
第六章 室内空间表现实例 / 87	
第一节 钢笔水彩表现图的步骤	87
第二节 马克笔表现技法与步骤	96
第三节 水粉薄画法的步骤	101
第四节 水粉喷绘表现技法与步骤	105
第七章 作品欣赏 / 108	
参考文献 / 143	

录

书籍设计 第一章

| 书籍设计 第一章 |



第一章 概述

第一节 空间环境表现的历史

任何设计都离不开巧妙的构思，运用审美法则和艺术手段把原有的事物进行再创造，使之成为更实用、更科学、更具有艺术气息的先进事物。哲学上有一个基本原理：世界是由物质和意识构成的。其实设计界就是遵循这个基本原理，因为设计的意识可以说是与人类的形成同时孕育而生的。从原始人“冬居营窟，夏居橧巢”那简陋的窝棚到现代用钢筋水泥筑造的设备齐全、四季恒温的高楼大厦，从未经雕琢的天然石块到做工考究的精良器械，这些充分体现了设计在随着人类的进化而不断提高，而现代的设计表现也同样是在历代前辈的基础之上得以不断的创新和发展。

早在春秋战国时期的器具上就出现了建筑形象，但只有作为人物活动背景的单体建筑和建筑的立面剪影或剖面形象（见图1-1）。汉、魏晋、南北朝以来，壁画中所画的建筑由单体发展到群组，表现方法以单一的阴阳向背的立体效果来增加画面的空间感和体量感。四川成都出土的汉拓片《画像砖》（见图1-2）的画面中可以看出主体建筑已经有了些透视的概念。从甘肃敦煌石窟壁画中可见魏晋时期的建筑表现已达到一定的水准，从隋唐石窟壁画中可以看出，那个时代的建筑空间表现能力有了很大的提高，在空间结构的描绘上也比较清楚，如典型的莫高窟，在盛唐时期第45窟经变壁画《观无量寿佛经变》画面中部的极乐世界图中，描绘了建筑在七宝池上的宫殿楼阁，在空间比例上显得比较协调，色彩的应用使建筑材质得以体现，空间层次也更为丰富，从而大大增加了画面的可看性（见图1-3）。唐代的吴道子可以称之为如今三维图的鼻祖。宋朝的张择端的《清明上河图》，场面宏大、气势磅礴，把熙熙攘攘的人群融入在民居建筑之中，比例、透视关系处理得非常协调，加强了近景、中景、远景的层次关系，耐人寻味（见图1-4）。被称为元代初期绘画高手的刘贯道，其作品《消夏图》，集古人之长，笔法凝重坚实，人物意态舒畅，虽以人物为主，但在这幅画中可以看出透视关系非常明确舒适，色调统一而富有变化，加强了人物和家具陈设的主次、虚实关系，也是一幅非常好的空间表现图（见图1-5）。明代“明四大家”之一唐伯虎，他的画大多表现的是崇山峻岭，楼阁溪桥，亭榭园林。大幅气势磅礴，小幅清隽潇洒，他行笔秀润缜密，具有潇洒清逸的韵味（见图1-6）。

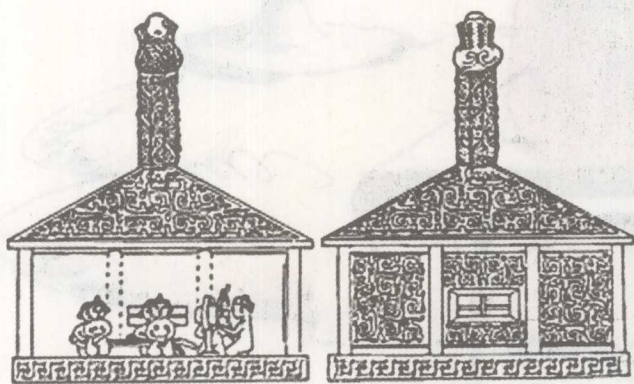


图1-1 春秋战国时期器具上的建筑形象



图1-2 四川成都出土的汉拓片《画像砖》

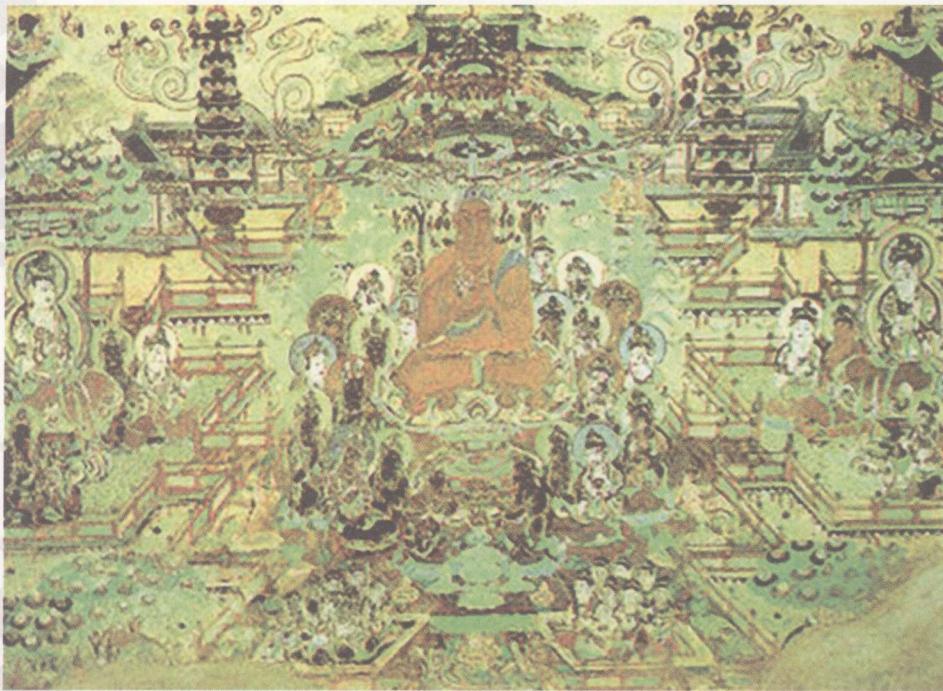


图1-3 《观无量寿佛经变》(局部)

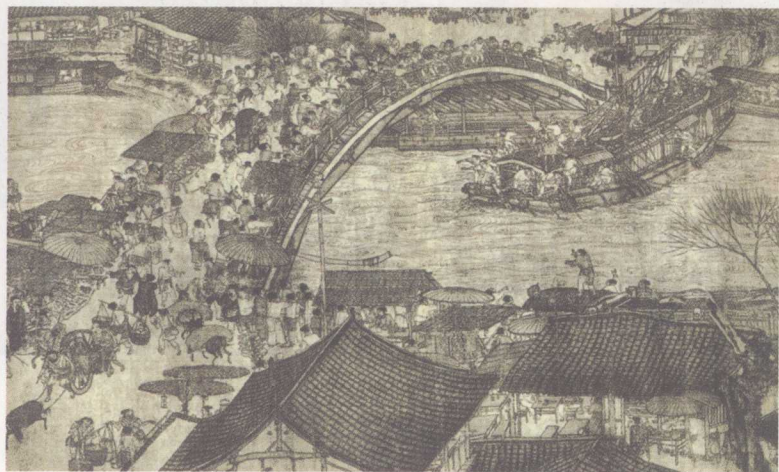


图1-4 宋代张择端《清明上河图》(局部)

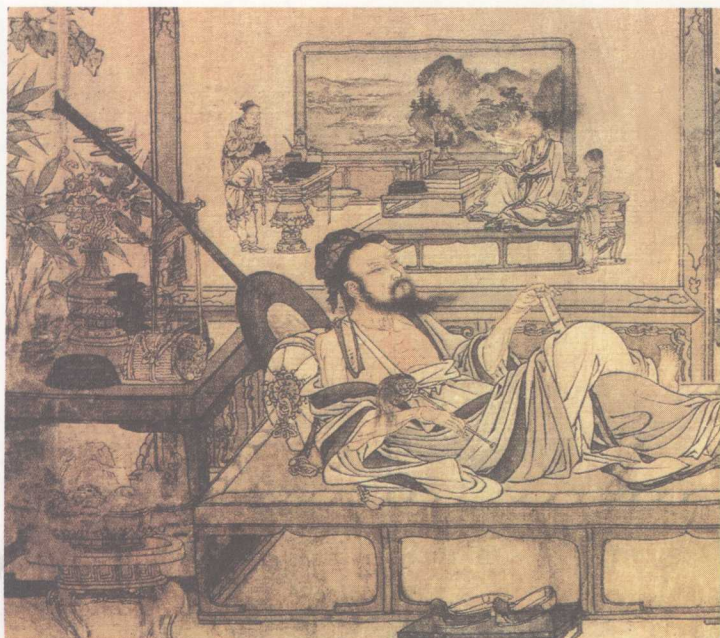


图1-5 元代刘贯道《消暑图》



图1-6 明代唐伯虎作品

在现代社会中，学习历史文化、延续历史文化是当代设计人员的重要责任。所以在这个大的历史背景之下，我们的设计也必须是一个继承和发展的过程。因为在不同的时期不同人对设计的表达方式有所区别，所以说现在的任务不仅要弘扬我们的传统文化，同时还要适当融入一些外来文化来适应现代社会快节奏的需要。

第二节 室内设计表现方式

随着环境艺术设计与展示艺术设计等这些行业的日益成熟和甲方素质的提高，社会对设计师的要求也日趋严格，无论怎样表现最终都需要将直观的效果展示给大家，因为它不仅是设计师的语言，也是设计师的门楣。设计师将自己的思想艺术融入到方案的时候，空间表现便呈现出多种多样的表现形式和风格。我们把环境艺术设计与展示艺术设计表现方式归纳为四类：模型表现、电脑表现、手绘表现和综合表现。

一、模型表现

随着建筑室内和展示设计行业的发展，模型开始作为表现手段而迅速发展起来，它能更形象、更立体地展现一个空间，可以从任何角度、全方位地观察其空间。用各种材料结合灯光加以完成，其直观性是如何其他的表现形式所不能相比的。通过对模型的制作，我们可以对建筑空间了解得更透彻，但因其造价高、周期长，模型表现往往作为后期方案来完成（见图1-7）。

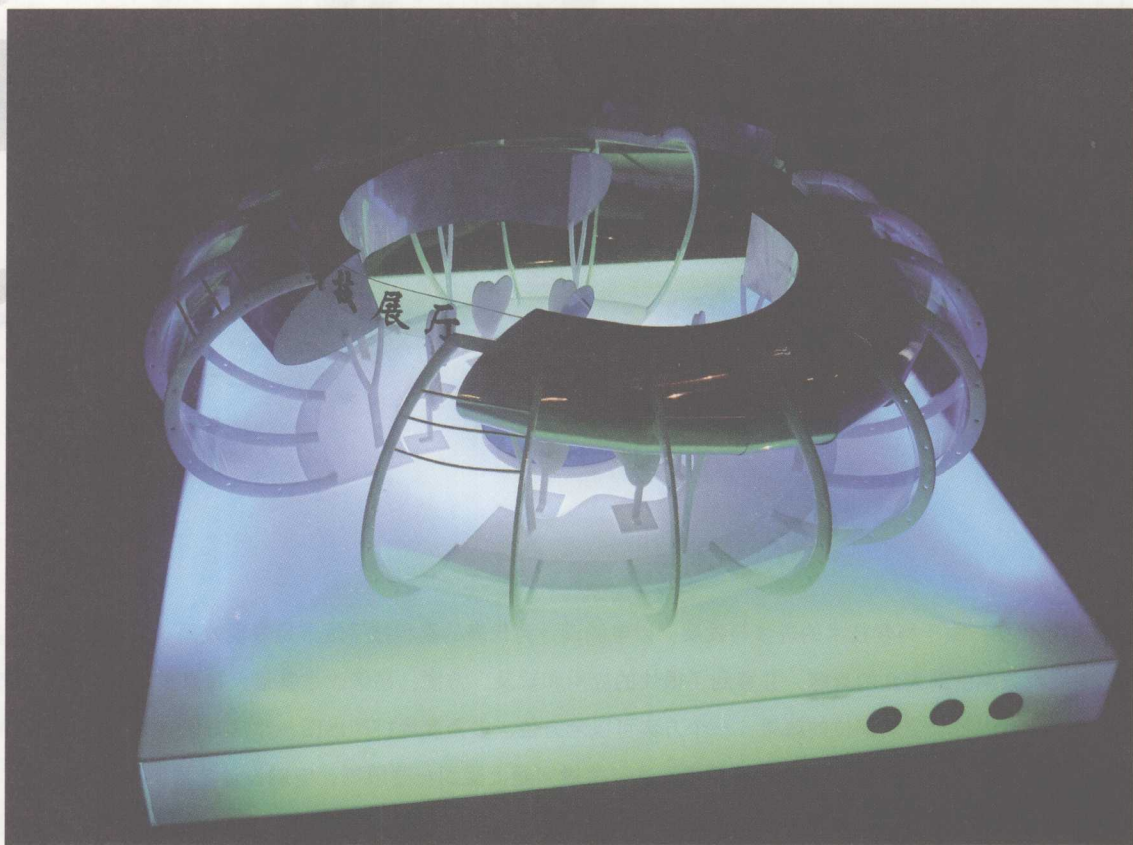


图1-7 模型表现案例



图1-8 电脑表现效果图案例

图1-9 手绘表现效果图案例
(作者:姜立善)



二、电脑表现

20世纪90年代初,由于科学技术的进步与发展,以电脑设计为代表的高科技手段涉足表现效果,使效果图表现以其精确、逼真、规范的展示效果受到大众的青睐,并得到了很快的应用和普及。方便、易修改是其最大特点。电脑设计效果图能准确、具体、真实地展示室内各个空间部位的效果,一个方案可以全方位、多角度地打印出图,非常方便;并且具有较高的说服力,适合做设计创意的后期定稿。但其缺点是在风格表现这一关键问题上受到一些限制,电脑设计效果图略显得呆板、缺乏感情色彩,与手绘效果图相比,制作结构复杂的空间表现图速度较慢,影响设计思维的连续性,所以不适于设计创意(见图1-8)。

三、手绘表现

手绘表现要比电脑表现历史久远,早在先辈的绘画中就已得到充分的体现。手绘效果图的最大优势在于生动、概括、速度快,最能够激发设计师的创作灵感,把设计师头脑中转瞬即逝的创意图形快速地以三维的形式记录下来,使思维连续及时。它既适于勾画设计草案,以单独的艺术形式存在,又可作正式的方案投标。手绘表现不受所表现的形体限制,尤其适于表现草木繁多的园林景观效果。手绘表现效果图技法可以说是设计师的表现语言,可以充分展示设计师的才气和艺术修养,它常被认为是设计师设计创意的基本功之一。手绘表现效果图在表现形式、色彩应用、风格气氛等方面的把握上,能方便、灵活、多样、自如地表现个性化的设计风格,富有人情味,并且可以进行一些主观性、随意性的表达,而所有的这些都是电脑设计效果图目前所无法相媲美的(见图1-9)。

四、综合表现

所谓的综合表现就是把多种方法汇聚于一身，在同一幅表现效果图中既有徒手绘画的，也有电脑制作的；这种方法既有传统的手绘方法，又有电脑绘制的现代气息，给人一种新颖、别致的感觉。综合表现通常有两种表达方式：

第一种是利用电脑来辅助建模成线稿，然后用手工着色，这是综合表现的有效技法之一。这种表现效果图既能如实、正确地反映空间框架透视关系，又能生动、概括、如实地表现设计方案（见图1-10）。

第二种是徒手快速勾画出空间三维透视线稿，再用扫描仪变为数字图像，在电脑中用Photoshop平面设计软件辅助着色，这种方法介于纯徒手绘画与电脑绘画之间。其特点是把徒手绘画线稿中流畅、自然、生动的线条和电脑中无穷无尽的色彩相结合，形成一种令人耳目一新的表现效果图（见图1-11）。

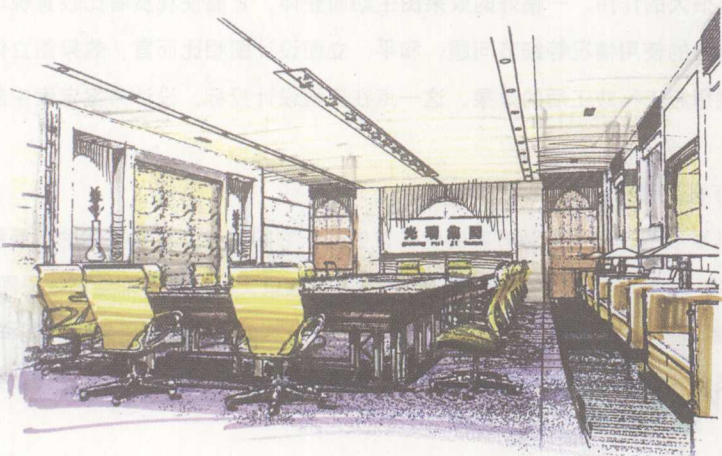


图1-10 电脑辅助建模后手工着色

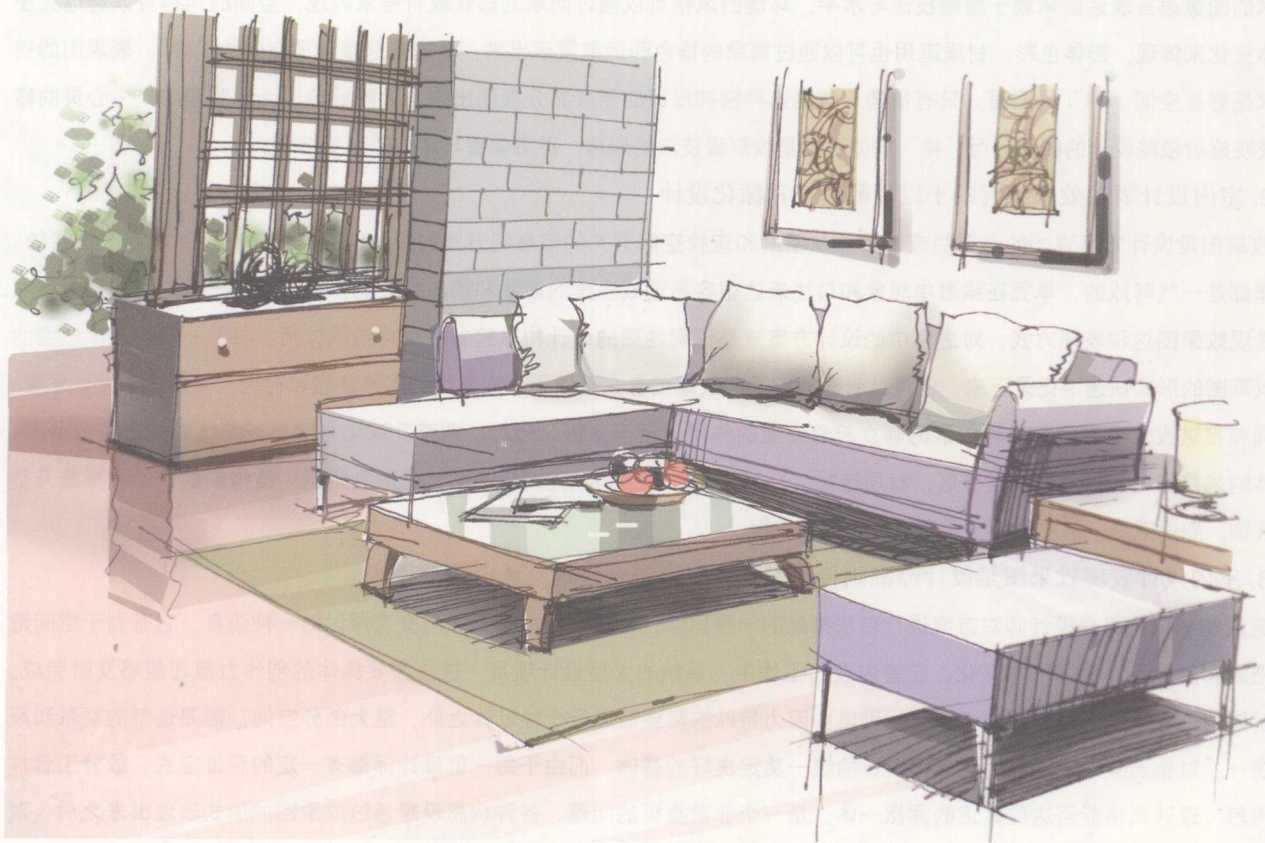


图1-11 徒手勾画线稿后再用电脑辅助着色
(作者：姜立善)