

ART DESIGN

艺术设计本专科通用基础教材

室内设计

效果图表现技法

编著 潘慧锦 周鲁潍

YISHUSHEJI

上海人民美术出版社

艺术设计本专科通用基础教材

室内设计

效果图表现技法

编著 潘慧锦 周鲁潍

上海人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

室内设计效果图表现技法 / 潘慧锦, 周鲁潍编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2008.3

(高校设计专业本专科通用基础教材)

ISBN 978-7-5322-5520-7

I. 室. . . II. ①潘. . . ②周. . . III. 室内设计-建筑制图-技法 (美术)-高等学校-教材 IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 021114 号

高校设计专业本专科通用基础教材

室内设计效果图表现技法

编 著: 潘慧锦 周鲁潍

策 划: 孙海燕

责任编辑: 孙海燕

封面设计: 王燕平

版式设计: 王 梅 张 璎

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 710 × 910 1/12 11 印张

版 次: 2008 年 3 月第 1 版

印 次: 2008 年 3 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5520-7

定 价: 35.00 元

序

■ 现代社会知识激增，行业不断发展，掌握一门技能就一劳永逸已成为历史。高等教育如何有效地把理论与实践结合、如何前瞻性地把工作实际引入课堂，已成为大学生走向社会赢取未来重要之基石。上海人民美术出版社素来在设计实践前沿与基础教学方面作了多方积累。这套最新推出的“艺术设计本专科通用基础教材”系列，主要针对广告设计、平面设计和室内设计等教学与社会人才培养需求最广的专业，务实地解决了当前这类领域的基础教学迫切需求，注重实战经验，真正建构了培养未来职业设计师的理论与技术的基础。大学的教育时间是有限的，但是社会的需求是无限的，在有限时间内培养学生可持续发展的能力，是大学教育教学应该赋予的，本套教材较完整地架构了学生多方面的实践性专业知识结构体系，富有开拓性的意义。

这套教材有三个明显的优势：（1）实用性强。在教材内容和结构编排上，注重当前学科的前沿性知识传授；编著者都为目前各高校青年教师骨干，学有专攻，具有丰富的专业实践经验。（2）创新与活泼。这套教材摆脱了传统教材的刻板学院式教条缺点，以行业最新热点扩大学生视野，激发创新精神，有效地把知识向能力迁移，学生社会实践的知识点被大大丰富。（3）专业性涵盖面广。大学本

专科所设的专业必须为学生的全面发展服务，本系列教材做到了专业基础知识的融会贯通，尤其注重适应目前学生的职业发展需求，把职业设计师的资格认证考试要点融入到了课程教学中，内容翔实而富有价值。

包豪斯的教育理念紧随社会进步、不断更新观念、积极创立新思维，其教学、研究、创造（生产）三位一体的教育模式带给现代设计教育很多启示。但是，能在目前中国设计教材与教育中真正体现的，却为数不多。这套“艺术设计本专科通用基础教材”传承历史脉络，顺应社会经济环境和发展趋势，赋予这个学生数量最大、社会最紧缺的专业以新的教学思路，值得肯定。只有在课程设置、教学内容和教学方法等方面把大学教书育人目标落在实处，才能真正培养现代社会发展所需要的人才，才能真正达到“厚基础、宽口径、强能力、广适应”的大学培养目标，才能解决学生专业素质能力与社会需求之间的矛盾，前路漫漫，任重而道远，需要我辈为之作出踏实的努力！

是为序。

冯健亲

南京艺术学院院长、教授、博士生导师

2008.2.28

第一章 效果图表现技法概述

- 第一节 效果图表现技法的基本理论 /8
- 第二节 效果图的产生与发展 /16
- 第三节 手绘表现技法的工具材料 /18
- 第四节 效果图表现的学习方法 /20
- 第五节 效果图表现具备的知识条件 /26

第二章 透视图画法

- 第一节 透视原理 /32
- 第二节 实用透视图画法 /33
- 第三节 绘制透视图应注意的问题 /39

第三章 效果图的基本要素

- 第一节 构图 /42
- 第二节 造型 /44
- 第三节 色彩 /46
- 第四节 质感 /51
- 第五节 配景 /53

第四章 效果图的类型及步骤

- 第一节 效果图表现技法的类型 /58
- 第二节 水粉表现技法 /77
- 第三节 水彩表现技法 /82
- 第四节 马克笔表现技法 /85
- 第五节 质感的表现技法 /91

第五章 快速表现技法

- 第一节 快速表现技法的作用 /104
- 第二节 快速表现技法的特点 /106
- 第三节 快速表现技法的种类 /108
- 第四节 快速表现技法分析 /119
- 第五节 快速表现技法的学习方法 /122

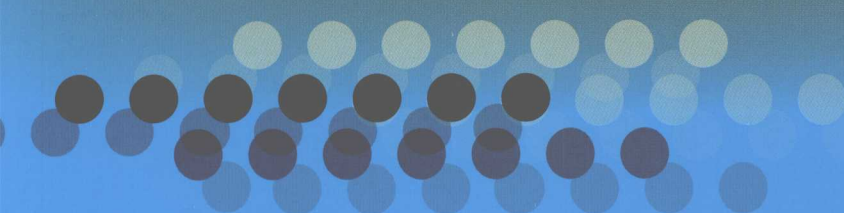
附：各类技法在实践中经常遇到的问题 /125



■ 本书系统地讲述了室内设计效果图的不同类型和表现技法，并结合设计实例，着重强调了快题表现在实际中的应用。具体内容分为：长期作业类、快题表现类、电脑与手绘结合类三部分。长期作业类包括水粉表现技法、水彩表现技法、综合表现技法；快题表现类和电脑与手绘结合类包括钢笔淡彩表现技法、马克笔表现技法、颜色铅笔表现技法及电脑与手绘混合表现技法。



Chapter 1



效果图是设计过程中不可缺少的环节之一，是完善整个设计内容和设计程序的重要组成部分，是以直观图像的形式传达设计者设计意图的主要手段。手绘效果图表现技法是以设计工程图纸为依据，运用手绘效果图的表现手段，在纸面上对所设计内容进行形象表达的技术和方法。

效果图表现技法概述

第一节 效果图表现技法的基本理论

一、基本概念

效果图是设计过程中不可缺少的环节之一,是完善整个设计内容和设计程序的重要组成部分,是以直观图像的形式传达设计者设计意图的主要手段。效果图的主要适用领域:如环境艺术设计、建筑设计、工业设计、服装设计等领域。不同专业、不同领域虽然有着不同的效果图表现形式和方法,但所起的作用和目的是相同的,都是以写实的视觉形式传达设计者的设计意图,以直观的效果展现所设计内容的形象特点。因此效果图表现的优与劣,将直接影响到设计的最终结果。

目前实际工作中效果图的表现形式主要有两种,即手绘效果图和计算机绘制的效果图。

手绘效果图表现技法的基本概念:手绘效果图表现技法是以设计工程图纸为依据,运用手绘效果图的表现手段,在纸面上对所设计内容进行形象表达的技术和方法;手绘效果图表现技法是借助于各种绘制工具、纸张等表现媒介,运用透视的基本原理,以三维空间的表现形式,表达设计者的构思和创作意图的形象视觉结果。手绘效果图技法是集艺术、技术和科学为一体的综合性表现手段。

计算机效果图的基本概念:计算机效果图表现技法是以设计工程图纸为依据,运用计算机及相关专用软件——3DMAX、AutoCAD、Photoshop、sgp等,按照其操作方法和操作技巧,绘制出设计者所设计内容的直观写实的图像效果(图1、2)。

■ 教学目的

通过学习,使学生了解室内设计效果图表现技法的发展概况与趋势、目的意义及正确的学习方法,激发学生的学习兴趣,引导学生正确对待效果图表现的学习过程。

■ 教学重点

效果图表现技法所涉及的概念、使用工具、表现特征和正确的学习方法。



图1 大堂空间设计 郭去尘绘



图2 建筑外观设计 周鲁潍绘

二、手绘效果图的作用和意义

(一) 作用

手绘效果图是通过一种形象的方式传达设计师的设计意图、设计理念和创作的视觉美感,是设计师常用来表达设计信息、研究和推敲设计方案、交流创作意见的方法和手段,也是设计师在创造和设计过程中,捕捉信息、激发创作灵感,发掘出更多潜在可能性的有力辅助条件。它的具体作用主要体现在如下几个方面:

1. 方案推敲与构思(图3、4)

手绘效果图表现是方案设计阶段推敲设计构思的有力手段。从设计灵感的产生、设计思维的展开到设计方案的实现与调整,手绘效果图表现承担着不可替代的作用。手绘表现能力的高低将直接影响着设计的构思。

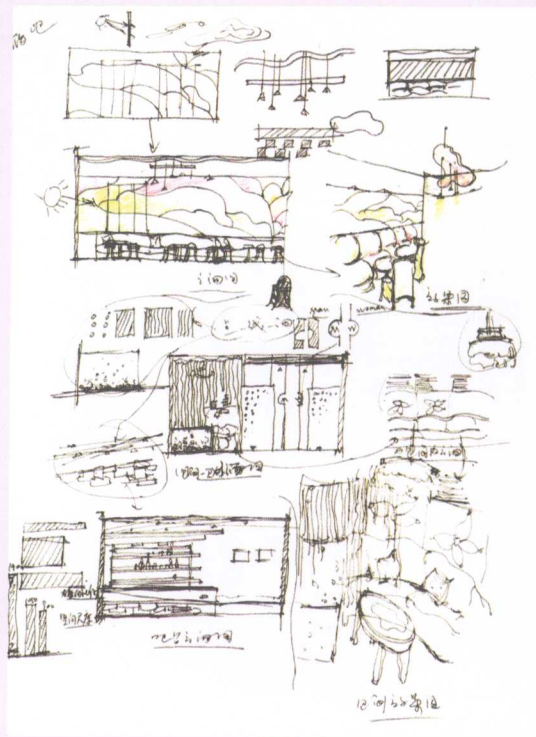
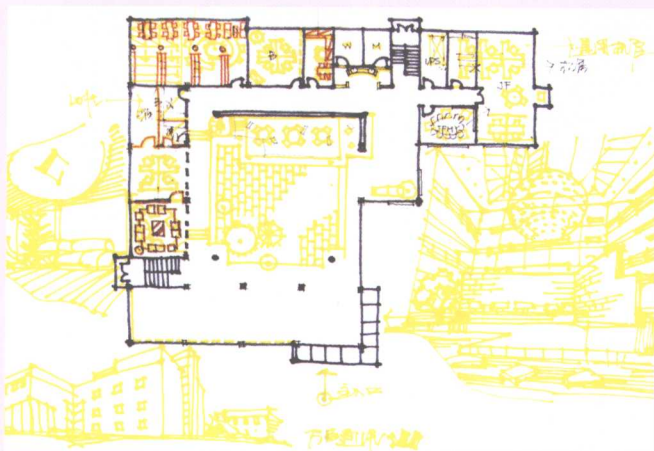
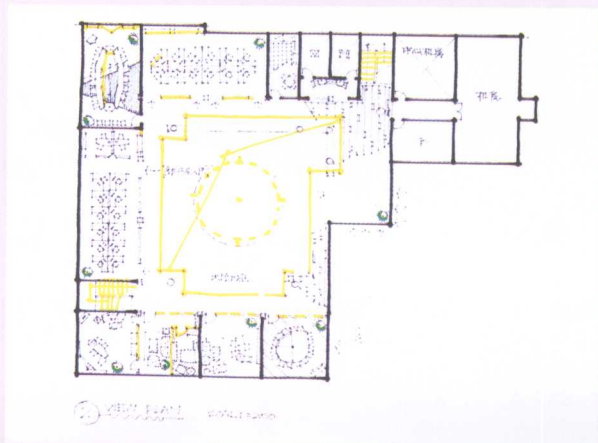
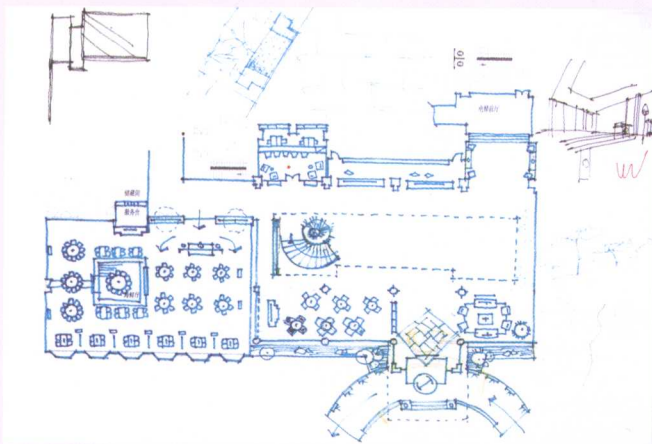


图3 1-4 方案设计图 王宏飞绘



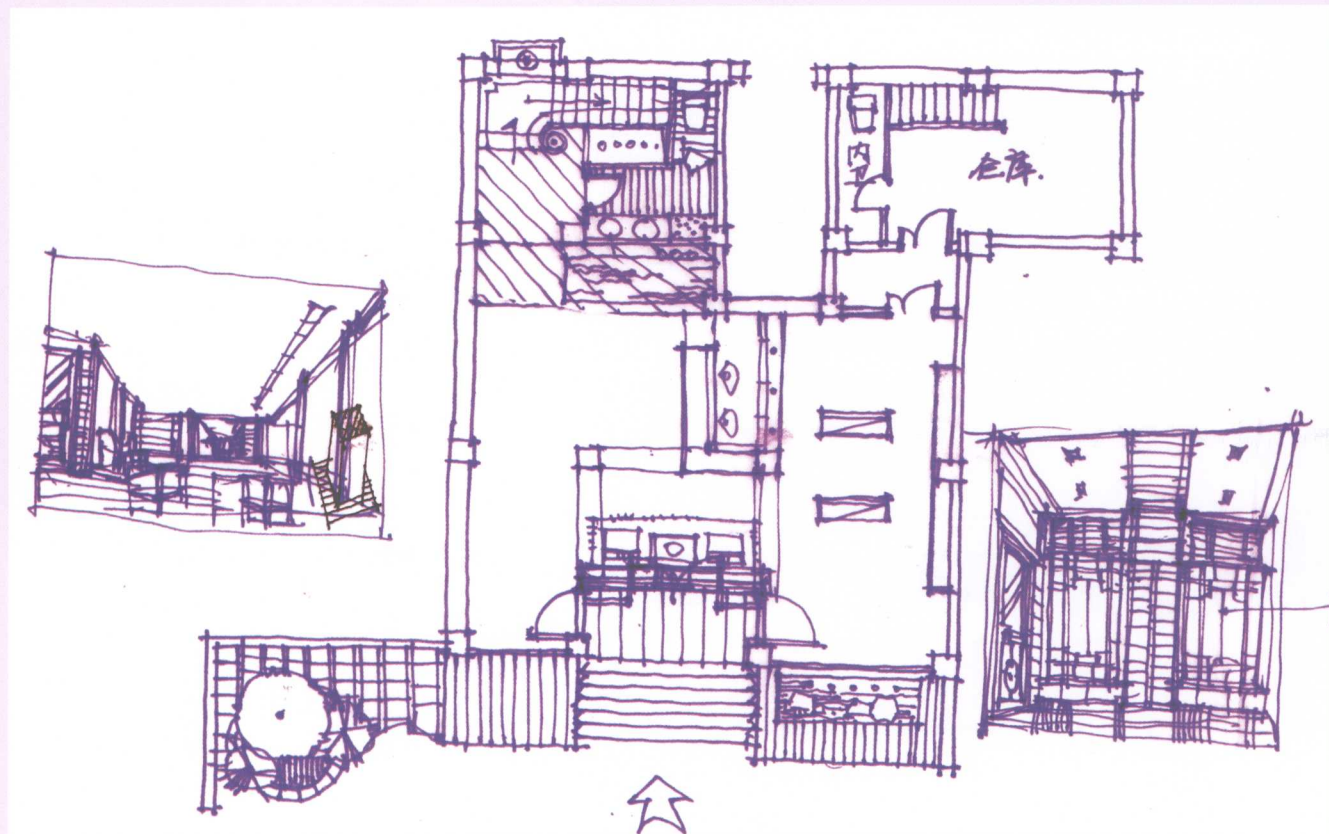


图 4 1-2 方案设计图 王宏飞绘



2. 方案设计与招投标 (图5)

效果图是方案设计中的重要组成部分,是以直观形象的形式展现设计方案视觉效果。尤其是手绘效果图,它可以更加方便、直接、准确地反映设计者的设计意图和设计特点,不会像计算机效果图那样,某些局部或家具等可以用其他相关图片或建模代替;效果图往往在投标过程中承担着重要作用。效果图以其直观的特性,向评判者展现设计人员的设计思想、创作理念及艺术形式等,为设计方案是否能够被认可提供了依据,这也是效果图在方案设计阶段所起的主要作用。

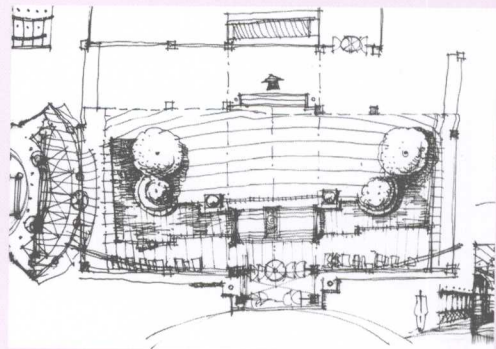


图5 设计效果图 王宏飞绘

3. 工程施工与广告 (图6)

效果图具有施工对照的作用。在工程施工阶段,施工人员除了按照设计施工图进行施工外,效果图也是施工过程中的重要参照依据,



图6 工程施工图 王宏飞绘

效果图的直观特性为施工人员在施工过程中提供了直接的形象对照；效果图还承担着对外宣传和广告的作用。任何施工工程都会选择较高质量的设计效果图作为对社会的宣传和广告，尤其是高质量的手绘效果图更能体现设计单位的设计水平。

（二）意义

“设计在改变着生活，设计在创造着生活。”设计的目的是改善人们生产生活的品质、增加生活中的艺术趣味、引导新的生活方式。而从设计成果的诞生到设计成果的实施是一个复杂的过程，需要一系列环节、一步一步完成，效果图表现尤其是手绘效果图表现则是环境艺术设计从方案构思到方案实施过程中的重要环节和途径，能够较方便、灵活、自由地运用于设计过程，并有直观、真实、客观地反映所设计的室内外空间景象的特点和作用，是设计人员与业主之间在设计方案推敲、方案完善及方案的确定等环节双方交流和沟通的重要桥梁；是工程投标、施工调整及设计形象认定等环节中不可缺少的技术支持，效果图的质量也将直接影响到设计实现的最终结果。因此，手绘效果图在设计过程及工程招投标等环节中具有重要的现实意义。

图7 本设计尊重客观现场的真实空间尺寸，按照设计要求进行艺术设计和装饰加工，达到表现预想设计方案的目的。

三、手绘表现技法的特点

1. 科学性与艺术性的结合

设计本身具有科学与艺术的双重性，设计效果图是在此基础上形象化的体现。效果图的绘制过程，是运用丰富的艺术表现形式和手段，将科学的设计理念和设计成果以客观形态的形式展现出来，这是现代设计效果图的灵魂所在。要想真实地表达设计意图，准确地把握和表现设计空间关系，必须掌握相关科学知识，如透视学、色彩学、材料学、工艺学等，在此基础上，设计者学会运用美学的基本原理、艺术的创作方法及表现手段等来营造不同的空间环境，使之既遵循真实的场景和客观现实，又赋予其艺术美感。而这种视觉形象的表达是通过设计表现技法展现出来的，所以绘制水平的高低直接取



图7 商场空间设计 张宏西绘



图8 大堂设计 学生毕业设计

图8 在这个较大的公共空间内，如要表现真实的场景，则需要将各个柱体都表现出来，但是因为画面左侧的柱体对吧台造型遮挡过多，且显得很笨重，也影响画面的均衡感，所以将其进行透明化处理，既体现了柱体和吧台的位置和基本造型，又不影响画面的整体效果。

决于设计者对专业知识的掌握、艺术素养、设计表现经验的积累（图7）。

2. 客观性与真实性的统一

绘画可以是画者个人情感的流露和表达，在绘画的内容、主题、表现手法等方面有着较强的个性和随意性，是以画者自身的感受为先决条件进行的，而设计效果图的表现方法与绘画创作相比有着较大的不同。效果图所表现的是空间环境经过设计后的真实场景，是设计者根据所设计的空间的特点、使用功能及相关的设计要求，进行设计预想的真实表现，是将设计意图尽可能真实地反映出来，从而达到与人沟通交流，并最终实现自己设计方案的目的。所以绘制过程更加理性，更加程式化，绘制时既不能随意扩大或缩小空间尺寸，也不能任意改动空间的结构或构造，要求遵循环境空间的尺度关系、比例关系、透视关系，进行装饰、家具、人物、绿化等的组合和表达，也就是说设计是要建立在充分尊重客观现实的基础上进行的，这是效果图的存在法则。当然，并不是说效果图就不能与实际空间有任何出入，有时为了更好地表现设计效果，可以在画面中对个别或局部场景进行特殊的灵活处理。例如：当在画面主要位置有体量较大的柱体时，可将柱体进行透明效果绘制或忽略不计的处理方式，避免使画面避免产生呆板、构图不均衡的感觉（图8）。

3. 多样性与综合性的契合

这里所说的多样性与综合性是指设计表现技法的使用材料以及绘制技法。绘画领域中有不同的画种、技法和相应的使用材料,且在使用时相对单一和独立,如国画技法使用国画颜料,油画技法使用油画颜料,水粉画技法使用水粉颜料,水彩画技法使用水彩颜料等,而且还派生出了许多画法,如水粉薄画法、厚画法、湿画法、干画法等。而设计表现图则不讲究画法、材料的纯粹性,它是以设计表现预想效果为核心的,所以常常是一两个甚至多个画种的技法综合在运用,互相结合、互相补充,以求达到最佳的表现效果,如用透明感较强的水彩铺底色,用覆盖能力较强的水粉绘制主体结构和物体,运用彩色铅笔进行细节刻画等。

所以说技法的多样性与综合性是设计表现技法的又一特点,也是在设计实践中总结出来的为表达设计服务的较为理想的表现形式,技法的发展与变化是实践的结果,是设计表现经验的总结。根据给定的空间环境,依据设计要求进行设计表现,按照一定的绘画程序,进行真实客观的设计绘制是环境艺术设计专业的学生所必须具备的专业基本功(图9-13)。



图9 KTV包房设计 富天雷绘——水粉手绘表现技法



图10 某宾馆入口设计——水彩手绘表现技法



图 11 建筑外观设计——彩铅手绘表现技法



图 12 别墅外观设计 Mikew · Lin 绘

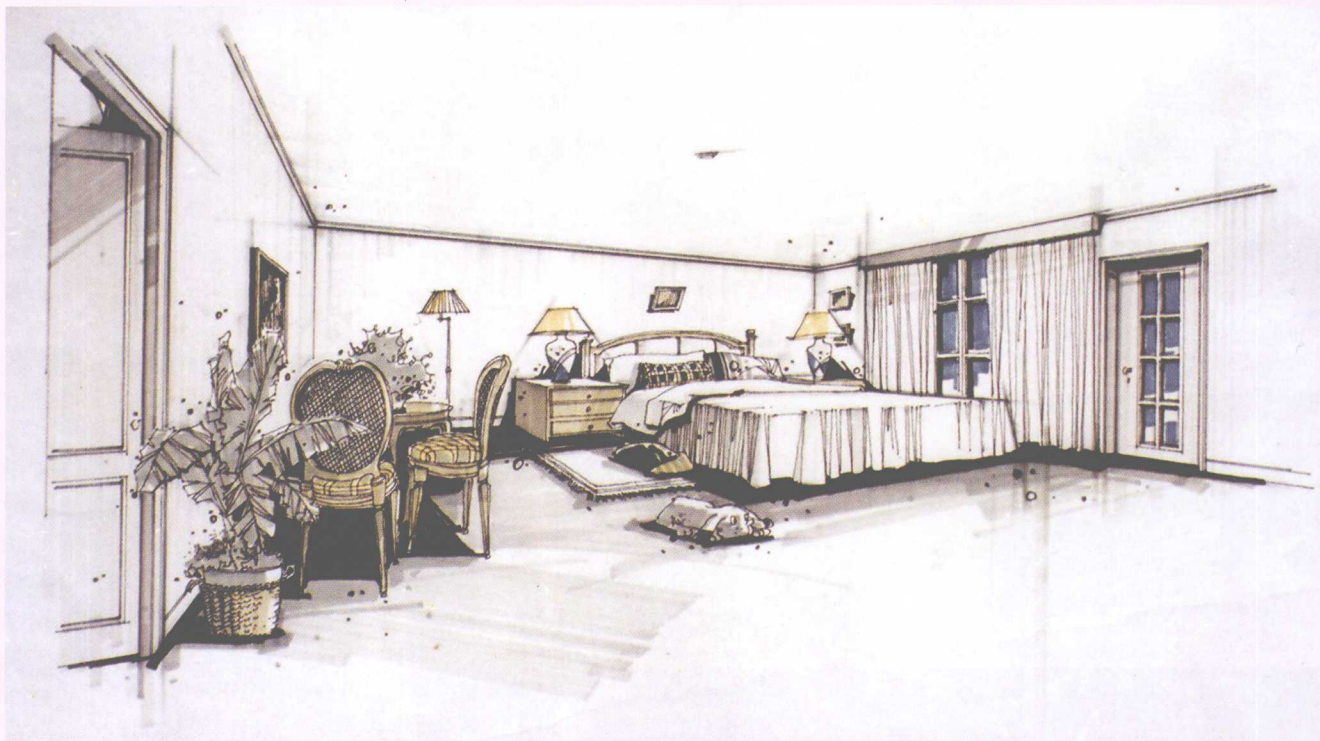


图 13 居室设计 陈瑞芳绘——马克笔手绘表现技法

第二节 效果图的产生与发展

以建筑及建筑环境为题材的绘画形式在中外绘画史上源远流长,虽然绘画史上没有“效果图”这一绘画种类,但此类题材的绘画及绘画形式对现代建筑效果图的产生与发展有着直接或间接的关系。

早在我国五代时期,以建筑为题材的绘画已逐步成为独立的画种,画面中整体的构图、建筑的构造、布局等要素的表达都较为成熟。宋朝以建筑及建筑环境为题材的绘画技艺已发展到一定高度,如张择端的《清明上河图》,画面建筑组群布局合理,建筑结构清晰准确,代表了我国古代描绘建筑及环境绘画题材的最高水平。因表现建筑的绘画需用“界尺”辅助作画,故称“界画”。由于这种绘画形式需要一定的特殊的绘画技巧,一般画家并不能掌握,因而限制了它的发展。从现存宋代表现建筑内容的绘画作品来看,是以线为造型元素表现建筑的结构,并运用二维透视原理表现建筑空间是当时建筑绘画的特点。

在国外,设计表现图也是随着时代的进步而产生的。文艺复兴时期人文思想逐渐确立,人们开始崇尚理性不再迷信神学和权威,在这样一个时代背景下,科学有了较大的发展,三维透视原理开始在造型艺术中运用。文艺复兴时期的杰出代表人物达·芬奇,不仅有着天才的绘画才能,也有着精湛的设计才能,进行了飞行器等多种机械产品的研究设计;米开朗基罗既是画家、雕塑家,也是著名的建筑师和工程师。他们将设计与绘画融为一体,创作了许多早期的设计表现图。到15世纪晚期,建筑设计开始运用三维透视学原理表达空间层次,如意大利建筑师佩鲁齐对圣彼得大教堂的建筑设计,就运用透视的原理绘制图纸。在建筑教育的始祖布扎的理论中,要求建筑师要接受大量的渲染训练,以利于设计表现图的熟练表达,体现了效果图的重要地位(图14)。

20世纪80年代中期,随着我国经济建设的崛起,建筑行业有了突飞猛进的发展,并带动了室内装修业的兴起和发展。手绘设计效果图应运而生,并成为这一时期建筑及室内装修行业与社会市场交流的重要角色。90年代中期至今,计算机在各行各业的普及和运用给环境艺术设计带来了历史性的变革,因计算机辅助设计效果图能够更真实地模拟、再现空间形态,一度占据了表现技法的主流,手绘表现技法的运用逐渐减少。20世纪末21世纪初,创建园林城市、打造城市环境,成了我国城市建设的主题。城市环境建设的逐步发展,对城市园林景观设计、室内外环境艺术设计和手绘设计效果图的质量标准也提出了更高的要求。由于手绘效果图在城市景观及室外环境设计中较计算机效果图有着更加方便、实用的特点,从而又激发对手绘效果图的重视(图15-17)。

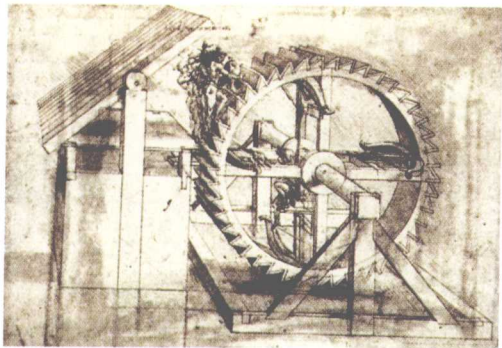


图14 1-3 达·芬奇的设计草图