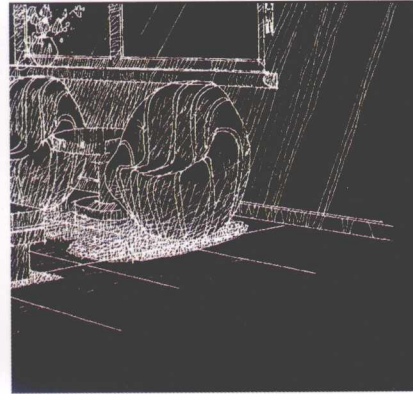
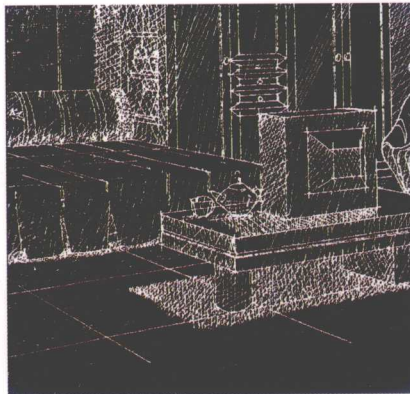
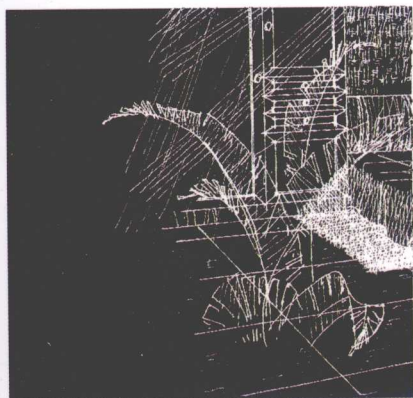
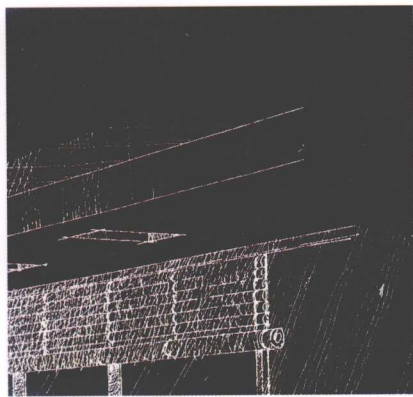
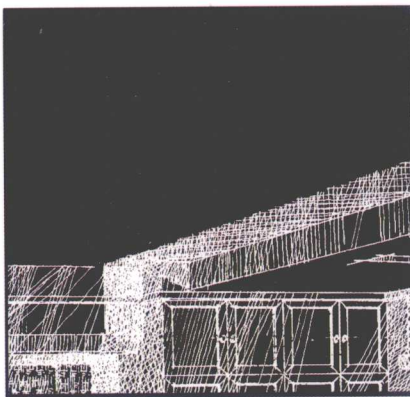
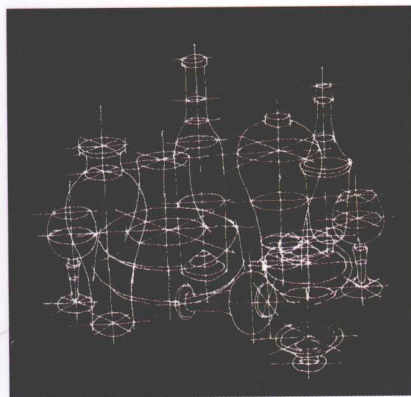
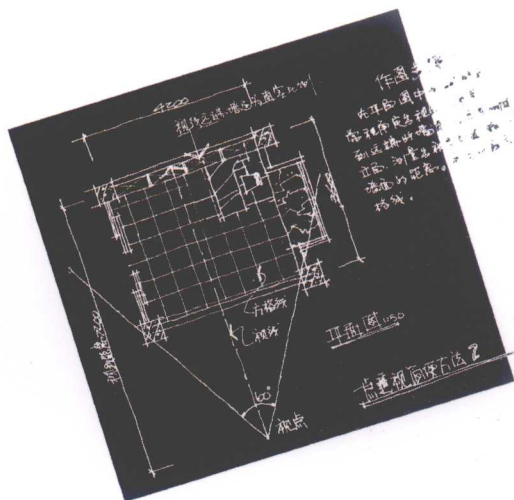
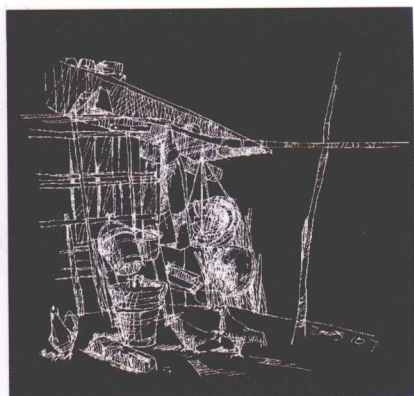

室内线描与草图

A COURSE ON
INTERIOR LINE
SKETCH
HAND-DRAWING

手绘教程

赵福才 著

中国美术学院出版社

室内线描与草图 手绘教程

赵福才 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

中国美术学院出版社

责任编辑：章腊梅
整体设计：赵一男
责任校对：革 丽
责任出版：姚银水

图书在版编目（CIP）数据

室内线描与草图手绘教程/赵福才著. —杭州：中国美术学院出版社，2009.11

ISBN 978-7-81083-904-4

I.室… II.赵… III.室内设计—建筑构图—技法（美术）—教材 IV.TU204

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第194805号

室内线描与草图手绘教程

赵福才 著

出品人 傅新生

出版发行 中国美术学院出版社

地 址 中国·杭州南山路218号 邮政编码310002

网 址 www.caapress.com

经 销 全国新华书店

制 版 临清市万方印务有限责任公司

印 刷 临清市万方印务有限责任公司

版 次 2009年11月第1版 2009年11月第1次印刷

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 11

字 数 250千字

印 数 0001—2000

ISBN 978-7-81083-904-4

定 价 32.00元

草图的力量

——《室内线描与草图手绘教程》序

设计所提供的产品实际上是一种满足特定功能需要的方法和途径。不管处在什么时代、什么样的技术环境下，对从事设计的人来说，创意是产品创新的生命，而草图则是创意最有力量的表达手段。室内设计师所需的各项技能之中，手绘技能是最基本的专业素养。

草图，作为设计方案的第一个步骤，是设计师捕捉转瞬即逝灵感的工具，是创意从模糊到清晰的中间环节。在室内设计初学者的知识建构过程中，个人审美经验的积累，想象力、感受力以及设计表现能力的培养，都需要借助草图的训练来完成。在手绘草图过程中，设计师的心理活动是一种介于形象思维和抽象思维之间的图示思维形式，是一种包含了分析、判断、推理等理性思维内容的创造性思维。草图的学习过程就是通过图示思维方式把握设计对象结构的过程，它的意义不仅在于增强眼、手、心三者之间的协调，更重要的是能增加设计者对于空间、结构以及美的构成规律的理解。就结果而言，直观的创意或方法的表达是草图最主要的目标，画面效果往往处于次要的地位。

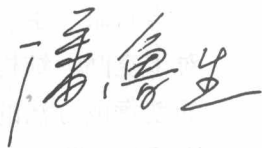
大多数富有创造力的室内设计师都具有出色的徒手绘制草图的技能。他们善于运用草图进行思考和表现，并借助理性思维让灵感“落地”。室内设计是塑造人类生活空间的专业，哲人海德格尔强调人应该学会“诗意的栖居”。可以说，室内设计师就是生活“栖居”感受体验的发现者和提供者。对于一个具有敏锐感受能力和探索精神的设计师来说，在灵感迸发的一霎那，没有比草图更能迅速而准确地捕捉那个模糊而又清晰意象的手段了。这正是草图的力量之所在。计算机制图技术的发

展,似乎让设计师能够在一定程度上按照预定的软件程序“快速”而“准确”地完成设计要求,而徒手绘图技能作为一种最为灵活和最富于创造力的表现手段,在设计过程中越来越被忽视。现在年轻的室内设计师过于依赖电脑进行创作,手绘技能的薄弱成为设计师创造力发挥的阻碍因素。

《室内线描与草图手绘教程》对于目前从事室内设计的人员和在读大学生而言,是一本具有很高实用价值和教学水平的室内设计手绘教材。它弥补了当下手绘教材缺乏实用性内容的不足。专著所提供的大量生动的室内设计草图范例和训练方法,有助于室内设计师和室内设计专业的学生从一个全新的角度去认识、理解设计草图在设计项目初始阶段所具有的价值和意义,并能够迅速掌握及有效运用。

赵福才是我1980年在山东工艺美术学校(山东工艺美术学院前身)求学时的同窗。他从济南走出,现在又回到了母校山东工艺美术学院工作。20多年来,福才不仅有求学于中国美术学院并执教海南大学的经历,还曾任职于山东省建筑设计院,积累了大量的设计实务经验,这部教材是他20多年来从事室内设计专业教学和设计实践经验的总结,是当前室内设计专业手绘教学的有益补充。

希望青年设计师和学习者能够在草图手绘中体验和感悟室内设计的艺术,能够游刃有余地发挥“草图的力量”。

2009年7月26日

于历山作坊

自序

2002年，我写作论文《室内设计图形语言》之后，便萌生了根据自己所走过的绘画、设计之路编写一本室内线描与草图表现技法著作的想法，写出自己从绘画到设计的经历和感受。因为作为上世纪80年代初工艺美术学校的毕业生，已具有了较为扎实的绘画和设计基础，之后又考入浙江美术学院（现中国美术学院），接受了从绘画到室内设计的系统教育，有幸成为美院第二届室内设计专业毕业生。在校期间，我写了《室内透视图画法》一文，发表于《室内》杂志。毕业后，我经过几年建筑设计院的工作磨练，对建筑及室内设计有了更深层次的理解。上世纪90年代初，我调入大学任教至今，这期间也做了大量的室内设计及室内装修工程，真正做到了理论联系实际，进而对室内设计有了更深的感悟。

我认为，室内设计的工作性质决定了设计师职业修养的内涵。首先，室内设计师要具备良好的形象思维和形象表现能力，即能快速而清晰地表现所构想的空间内容。其次，要具有良好的空间意识和比例、尺度概念。这就要求设计师有过硬的绘画功底，并具有很强的专业艺术修养和表现技能。徒手线描透视图是表现设计思想的手段，是一种专业绘画技能，具有一定的职业特点，其目的是表现设计意图。草图是设计师进行创作构思时，通过灵性的记录、方案推敲、构图筹划等工作过程而绘制的徒手表现图，它始于思想的闪现或无意的记号。它是用来反映、交流、传递设计构思的图形符号载体，具有自由、

快速、概括、简练的特点。草图是设计师与业主交流的桥梁，草图的绘制过程也是设计师自我表现的过程。线描透视图和设计草图具有的共性，是都以线条来描述物体的特征。设计师的练习主要是以辅助设计表现为目的的。在实际设计活动中，最终体现设计师创作水平的还是处理技术问题的能力和创造空间艺术形象的技巧。

本书主要以线描透视、透视方法、阴影透视、建筑速写和徒手草图为媒介，循序渐进地阐述了室内设计艺术的一般表现规律和表现技法，阐述了一个室内设计师必须具备的艺术修养、职业技能，以及如何掌握这种技能并运用到设计实践当中的方法。本书的综合研究方法及所取得的成果将对培养室内设计师的动手能力、设计表现能力起着积极的作用，并能推动环境艺术设计专业的基础教学。本书图文并茂，并附有大量的笔法精美的示范图例。书中各种图例均为作者所手绘，希望能给读者一些有益的启发。书中一定有许多不妥之处，真诚希望同行、读者批评指正。

2009年7月1日

于济南银丰山庄

导言

本书的主要内容是室内设计师练习手绘表现的技巧和方法，以及认识手绘在室内设计当中的重要性。大多数富有创造力的室内设计师都具有出色的徒手绘画技能。手绘是室内设计师设计表现的基本功，手绘能力的提高除了对设计本身有直接的帮助外，还能通过手绘实践加强自身的视觉艺术修养。手绘表现作为设计师的基本语言和基本能力，具体包括徒手线描透视图、建筑速写、随意性的设计笔记、设计草图等。懂得设计语言的表现特点与规律，并掌握设计的表现方法和技巧，在设计过程中就有了主动权。所以，设计师不但要养成记录设计笔记的习惯，而且还应具备画徒手线描透视图、建筑速写和设计草图的能力及技巧。

准确的描绘能力需要具有对物体整体的观察技巧并掌握基本的透视原理。对物体结构的整体观察和准确表现是室内设计师训练的课题之一，即如何才能掌握在平面上表现三维空间中物体之间的准确关系，并把眼睛看到的物象信息完整地表现出来。物象的空间信息是通过透视来确定的，因此，设计者要真正了解物象的空间透视原理，培养对透视下的物象所呈现出来的尺度变化的敏锐反应，就应具备精确的表现能力。首先，要培养一种对物体的整体观察能力。观察方式将极为有效地转变初学者本来的、拘束于物体局部或细节的观察习惯，成为获得准确描绘能力的重要途径。

具备了对物体的整体观察能力，应进一步理解透视原理及掌握透视方法。室内透视图的最大特点就是结构严谨、透视

准确。如何准确地画出室内设计透视图，它要求设计师对透视原理及透视方法有所掌握。由于观察物体时站立位置的高低、观看顺序的先后、距离的远近等因素影响，同样高的物体愈远的愈低，同样宽的物体愈远的愈窄，同样体量的物体愈远的愈小，正方形变成了梯形，或菱形，这就是透视现象，也是透视特征和规律。有远近才有透视现象，透视图形的产生是由于景物反射到人眼内的光线通过画面时，与画面有许多交点，把这些交点连接起来就是透视图。室内透视图是根据正投影图中的透视原理和绘画技巧，在二维的平面上力求准确真实地绘制出近似于人眼实际看到的建筑空间模样。绘制透视图要根据不同的表现内容，选择不同的透视角度和方法。画室内透视图常用的透视方法有一点透视（平行透视）、两点透视（成角透视）等。一点透视表现范围广，纵深感强，适合表现庄重、稳定、宁静的室内空间；两点透视画面自然、活泼生动，空间反映接近人的真实感觉。学习透视图绘制方法，要有严谨、细致、冷静态度，认真弄懂弄通透视图法则。切实地学会和掌握几种不同类型的透视制图方法，对打好专业设计基础，对建筑及室内设计师来讲都是非常必要和重要的。

徒手线描透视图作为设计的表达语言，不同于技术性制图，因为它是借助造型手段把设计构思形象快速地表现出来的。计算机技术在室内设计工作的各环节占据主导地位的今天，室内设计师的手和笔似乎已无用武之地。但是，要想在短时间内抓住一瞬间的设计灵感，并将其准确地表现出来，计算机是不易做到的。毫无疑问，徒手的线描透视图应是最便捷、最直接的，是其他任何表现手段都无法替代的。可以说，手绘表现的优劣是一个设计者职业水准的最直接、最直观反映。一条线、一个空间的构成因素，将在很大程度上反映设计者的综合素养。很难想象，一个手绘水平低下的设计师能表现出一个感人的完美的空间。室内设计师要懂得技能来自反复的练习，这是熟练掌握任何技能最可靠最有效的途径。因此，笔者认为只有经过不懈的努力才能得到熟练的技巧和获得较高的设计成就。

建筑速写是建筑及室内设计师设计表现的基本功。速写作

为设计表现的基本语言和基本能力，除了对职业技能、造型能力的提高和对设计本身有直接的帮助外，还能通过画速写加强自身的视觉艺术修养。

建筑速写是在短时间内用高度概括的表现手法，描绘出建筑及室内空间的主要形象特征。这一绘画形式，具有高度浓缩、简练、个性鲜明的特点。设计师常常利用速写的形式搜集设计资料、记录风土人情、民族建筑、自然风光以及运用速写的表现形式，根据室内设计的意图构思，画出各种不同类型的方案草图。建筑速写和设计草图有着相同的共性。建筑速写这种表现形式已普遍成为建筑及室内设计师表达设计意图的一种语言。所以，建筑速写既是绘画艺术中不可缺少的基本功，又是建筑及室内设计过程中的一种重要的表现手段。建筑速写本身就是一种艺术的表现形式，设计师应积极地利用和掌握这一表现形式。

如果说透视方法是设计表现图的骨架，那么绘画技巧是它的血肉，审美修养就是它的灵魂。活跃的设计思路，快速的表现方法，设计师可以通过画大量的线描透视图和建筑速写得到锻炼。所以，设计师应把线描透视图和建筑速写等作为自己专业设计的基础课程来练习。

作为设计师收集资料、记录设计素材和构想的随意性的设计笔记，是设计师个人对生活观察、体验的记录。这种观察、体验还能给设计师以启迪，并提供条件，深化设计图形。这种笔记性的记录有两个重要作用：第一，记录的过程加深了设计师对图形的印象，便于日后回顾当时的想法；第二，记录将成为设计师将来研究工作的永久性资料。图形思维表现的记录扩大了图形的含义，也提高了设计师将形象与创意联系起来的能力。此外，形象化的记录还能通过对图形的分析、联系，在设计中加以利用。

徒手草图是设计师在进行创作构思时，通过灵性的记录、方案推敲、构图筹划等工作过程而绘制出的徒手表现图，它始于思想的闪现或无意的记号。一个设计师最大的满足莫过于自己的设计被人理解。然而闪烁于设计师脑海中的构思火花是看不见摸不着的，只有通过一定的形式把它表现出来，构思才能

变为视觉的图形与符号。设计草图与速写的技法是很近似的，但不是设计目标，而是一种表现手段和过程。设计离不开草图，因为设计草图的产生是设计工作从主观到客观的形象思维与表现的过程，也是理性分析图形的过程。草图是动手设计的开始，画草图的过程，也是对设计构思进行比较、推敲、深化与完善的过程。设计初期，以徒手草图探讨各个不同的设想，并以更多的草图反复深化，这种反复深化的程序已经成为设计工作的规范。

由于一个设计既是可行的、合理的、合乎愿望与逻辑的，又是技术与技巧相结合的图形语言表现的结果，因此要充分掌握这种语言技能，就需要一定的实践与经验的积累。因此，较高的艺术修养、明确的空间概念、熟练的表现技巧、快速敏锐、准确的表达能力是每一位设计师所应具备的基本素质。

随着计算机制图和相关技术在建筑及室内设计当中的应用，以及人们对视觉表达方式的理解水平日益提高，设计表现手段已发生了很大变化，它推动了表现手段的发展和表现工具的更新，使某些表现手段失去了其原有的重要作用。但徒手表现作为思维的形象化和具体表达的基本手段，在设计中的重要作用是不会改变的，对徒手表现的理解和运用日益成为设计能力的重要标志。因此，室内设计师学习、掌握和运用徒手表现技法还是非常必要的。

目录

序

自序

导言

一、准确表现能力 1

1 整体的观察与表现能力 1

2 透视方法 7

(1) 透视基本术语 8

(2) 一点透视 10

(3) 两点透视 13

(4) 俯视透视和仰视透视 15

(5) 轴测图 17

(6) 透视方法应用 18

3 阴影透视 35

(1) 日光阴影 37

(2) 灯光阴影 41

4	徒手线描透视图	47
(1)	徒手排线练习	51
(2)	拷贝练习	57
(3)	临摹练习	60
(4)	写生练习	76
5	建筑速写	79
(1)	速写工具	87
(2)	速写的表现形式	89
(3)	速写的能力训练	114
二、	设计应用能力	129
1	设计笔记	129
(1)	收集设计资料笔记	129
(2)	记录设计素材笔记	132
2	设计草图	141
(1)	设计草图的作用	145
(2)	设计草图的表现技巧	154
	参考文献	162
	后记	163

一、准确表现能力

1 整体的观察与表现能力

对物体的整体观察和准确表现是室内设计师训练的课题之一。如何才能掌握在平面上表现三维空间中物体之间的准确关系，把眼睛看到的物象信息完整地表现出来？我们知道，物象的空间信息是通过透视来确定的，因此，要真正了解物象的空间透视原理，就得培养对透视下的物象所呈现出来的尺度变化的敏锐反应，直至具备精确的表现能力。首先要培养一种对物体的整体观察能力。

观察的整体性可导致表现的整体性。而整体性则是造型艺术的灵魂。任何形体表现，一旦失去整体的性质便呈现紊乱，便失去各构成部分之间的协调与有机的联系。整体的表现实质上就是造型秩序的表现。显然，这在一定程度上取决于那种只有通过整体观察才能达到的对物象整体结构的准确把握。基于此前提，整体的观察则标示着对于视觉信息处理方式的优化性的抉择。这一观察方式的学习，将极为有效地转变初学者本来的、拘束于物体局部或细节的观察习惯，成为获得准确描绘能力的重要途径。

艺术家与普通人眼睛在观看物体时有着本质的区别。前者善于看物体的形体和形体之间的关系，而后者仅仅关注形体的轮廓、局部或细节，他们的眼睛总是在观看形体的边缘，并且一点点地延续看下去。这种观看显然是违反整体造型原则的，也就无法达到准确描绘的目的，自然会影响造型能力的形成与提高。

艺术家在观看物体时，物体是一种立体的、整体的、内在的物态现象，是对物象诸因素的一种整体观照。这种观照样式，乃是基于视觉系统的余光，观视机能和感觉经验中的量测功能的参与，这两者的综合，形成了整体观察的根本条件。当物象的整体印象贯穿于描绘的始终时，并在深入确定物象关系的过程中，始终把握住基本的脉络，这便是达到准确描绘目的的前提，也是整体观察的意义

所在。初学者需要通过画结构素描来完成整体观察和准确表现能力的训练。(图1-1至图1-7)

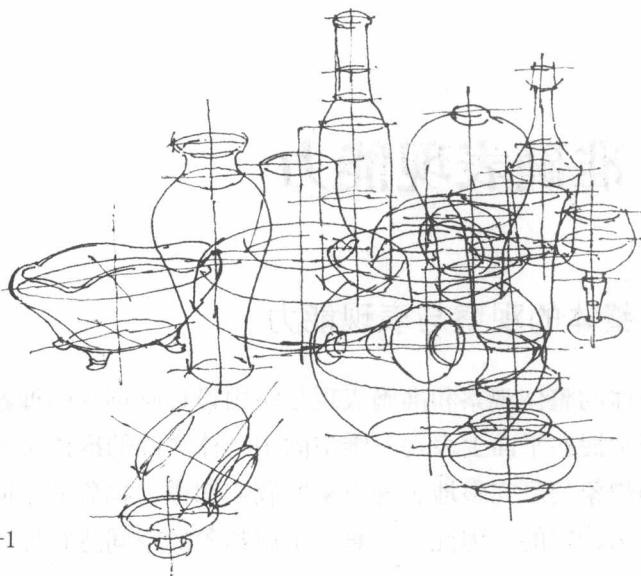

图1-1

结构素描的方法是以线来体现物体的结构，其特征是以线条为主描绘构成物体的结构框架，采用透视理论剖析对象，用基本的几何形体进行解构。结构素描基本以几何形体，运用从内到外相互交错的透视结构辅助线，表现出物体的结构组合关系。结构素描能帮助我们正确理解结构、透视和形体三者之间的关系，培养准确表达形体的手上功夫。(图1-1)

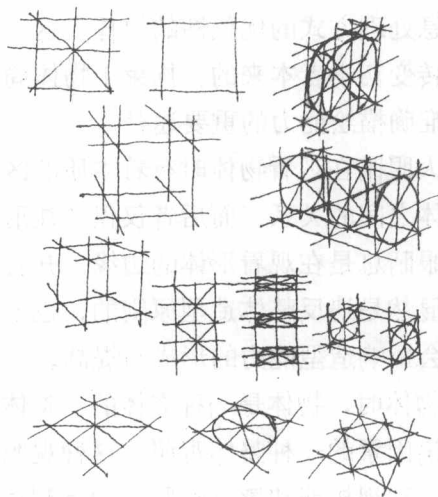

图1-2

画平面的方形和透视的方形时，采用对角线的方法画出方形中的圆形。圆柱体是由长方体划分而来，想画好圆柱体必须先确定长方体的形状和透视。(图1-2)

结构素描的练习，不仅为进一步的专业学习解决一系列基本问题，而且也为专业设计建立起具有普遍意义的造型素质。它有助于学习者增强“设计意识”以及对“造型元素”的参照。结构素描、线描透视、建筑速写同样都是训练手、眼、脑的相互协调能力和视觉表达能力，培养空间透视感和分析观察能力（图1-3）

（图1-6）（图1-7）。训练的过程不仅仅是培养表现能力、观察能力，更重要的是培养设计师的想象能力。而想象能力正是室内设计师必须具有的最基本的创造能力。所谓创造能力，是一种思想和行动的方式，是一个认识和创造的过程。因此，想象力和创造力对于设计师工作起着重要的作用。在设计活动中，它们不容置疑地维系着对设计能力的高水准的要求。

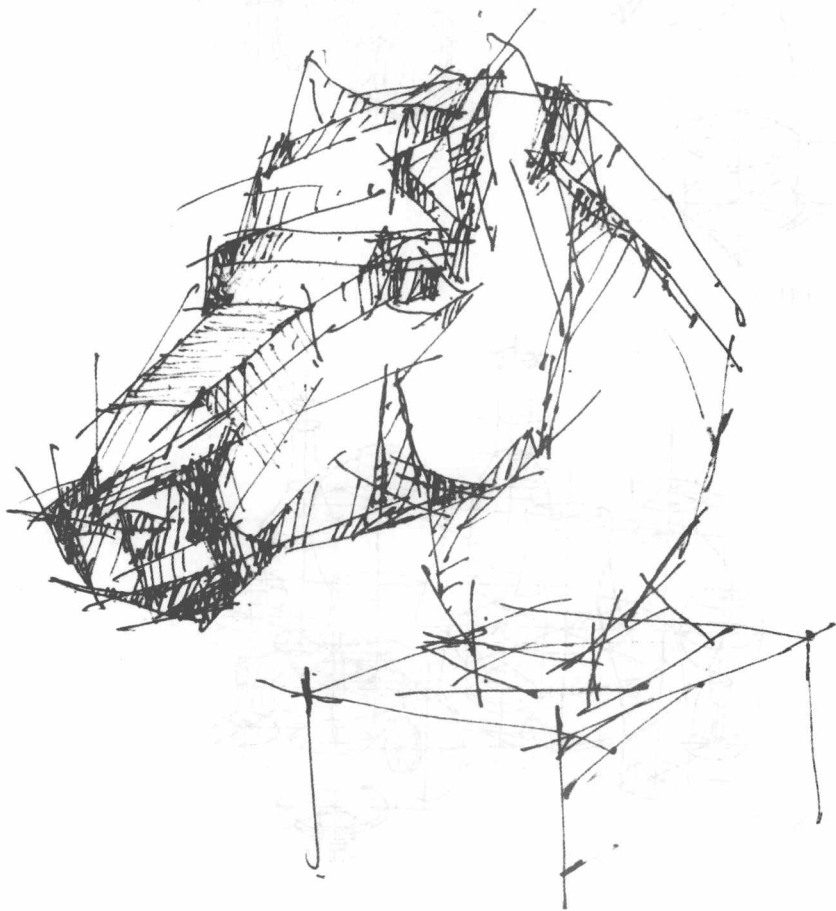

图1-3

在以几何形式表现物体时，所有结构、比例、透视的判断均依赖于对物体骨架的理解。（图1-3）

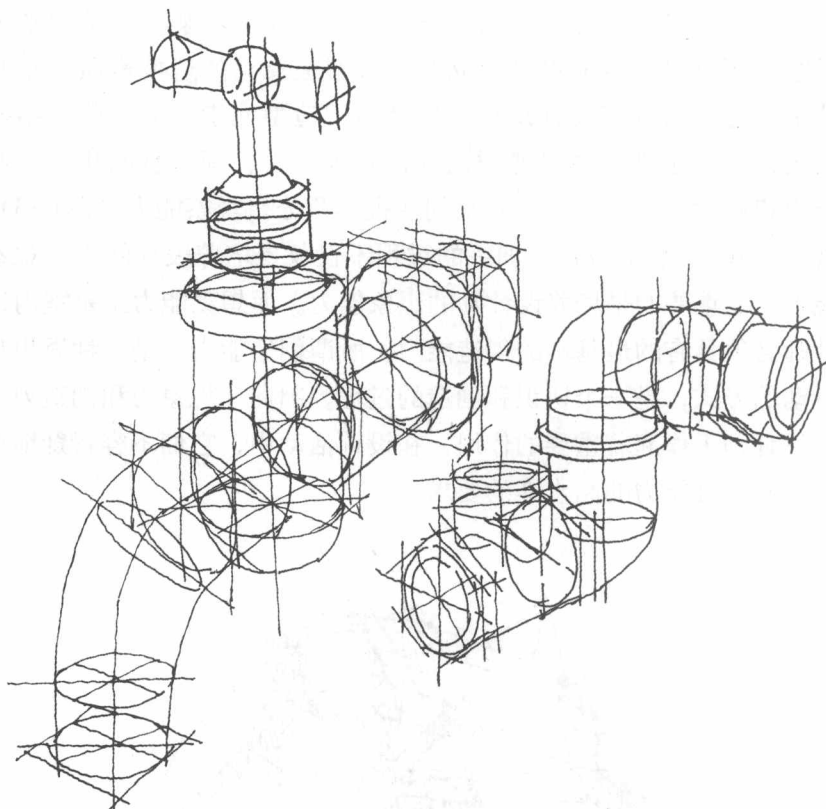

图1-4

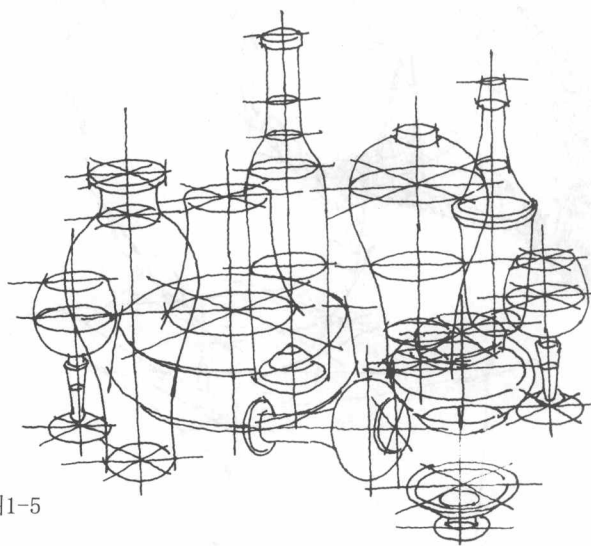

图1-5

画圆形物体时，凭借想象找到消失点，确定正确的透视关系，把看不见的部分画出来。透视中的圆形愈接近视平线形状愈显扁平。画重叠的物体时通过其透明性质很容易理解内在的结构关系。（图1-4）（图1-5）