

徒手表现

手绘之旅

室内空间徒手表现法 (修订本)

A Method about the Sketch of Interior Space

杨健 编著

杨健 2009.7.6

手绘之旅

室内空间徒手表现法 (修订本)

A Method about the Sketch of Interior Space

杨 健 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

室内空间徒手表现法 / 杨健编著. —修订本. —沈阳:
辽宁科学技术出版社, 2010.1
ISBN 978-7-5381-6141-0

I. 室… II. 杨… III. 室内设计—图集 IV. TU238-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第179034号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 210mm × 285mm

印 张: 10

字 数: 150千字

印 数: 20001~24000

出版时间: 2003年9月第1版

2010年1月第2版

印刷时间: 2010年1月第7次印刷

责任编辑: 符 宁 闻 通

封面设计: 寇贞卫

责任校对: 徐 跃

书 号: ISBN 978-7-5381-6141-0

定 价: 80.00元

联系电话: 024-23284356

邮购热线: 024-23284502

E-mail: windy-t@hotmail.com

http://www.lnkj.com.cn

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/6141

设计界对于信息时代的感性认识，是以电子计算机绘图作为开端的。20世纪的90年代后期，仿佛是在一夜之间，室内设计师摆脱了图板的束缚。绘图笔换成了鼠标，伏案绘制的艰辛被电脑屏幕前枯燥乏味的机械浏览所替代。效率得到了成倍的提高，可是融入人的思想情感的工作乐趣却荡然无存。

也许，这种工作更适合于机器人来干。把繁重的施工图绘制劳动变成简单的计算机程序，需要操作者熟练掌握每一种绘图工具的程序，并通过键盘的敲击速度或是鼠标移动的轨迹和点击频率来完成图纸的绘制。虽然整个绘图过程完全的机械与刻板，但体现于纸面的设计思想还是来源于人的思维。

我想，最终也不能让计算机来代替人的思维，假如是那样的话，这个世界将会被计算机所控制，人将沦为计算机的奴隶，好莱坞电影中的幻想就会变为现实。恐怕没有哪一个人愿意看到这一天的来临。

反过来说，目前计算机的运算速度也还达不到训练有素设计师的眼、脑、手配合。也就是说，我们绝不能让计算机超过人的思维能力，计算机永远只能是人的工具。如果这样的逻辑能够成立，那么设计师就一定要掌握手绘表现设计概念的能力。

在目前的形势下，设计师没有必要，同时也不可能将构思中的空间描绘得如同计算机模拟那般逼真，只要能够使用简单的线条勾勒出预想空间的神韵就足够了。由于每个人的经历和底蕴的不同，这种速写式的线描同样具有不同的艺术风格，当然，仅就是这样一种能力也不是一蹴而就的，同样要付出艰苦的努力。它体现了一个设计师的两种功力：艺术素养与绘图技巧。

杨健的这本《室内空间徒手表现法》是一本非常实用的手绘技法书，在这本书里作者以其纯熟的绘画技巧，为我们演示了徒手绘制室内空间物象的各个方面。通过这些示范图，初学者可以清晰地感受到徒手表现的艺术魅力，也希冀自己通过努力达到这样的水平。

本书详解了徒手绘图的各个环节，在单体造型与空间综合表现上，都有着深入的解析。相信通过本书的学习与参考，都会在室内设计的专业表现上获益。当然，还是那句老话：熟能生巧。技法书也仅能起到引入入门的功效，真正要提高水平还得付出艰辛，如果自己不去努力，多画多练，日积月累……再看多少遍书也是徒劳的。

2003年6月30日

关

于这本书……

About this Book

室内设计行业进入新千年以后，越来越多的设计师已经开始重拾手绘这一表现形式，同时也更加深入地认识到了它的重要性和存在价值。2002年，辽宁科学技术出版社符宁同志洞悉图书市场需求，约我完成了《家居空间设计与快速表现》一书，可以说，这一果断的尝试取得了巨大的成功。至2006年，该书经历了修订再版后，累计印数达23000册，在业界好评如潮。为了满足广大读者新的需求，我于2003年完成了《室内空间徒手表现法》第一版的编写工作，值得欣慰的是，本书同样收获颇丰，至今累计发行了两万余册。广大读者不仅因此接受了手绘这一表现形式，同时亦将其视为工作中重要的环节，这一点让我尤为欣慰。

时光匆匆，悄然间已过6载，符宁同志再次邀我对本书进行修订，以适应广大学生读者的需求。而这6年间我对手绘表现又有了新的心得体会，而且也积累了一些新的作品很想与同行们交流，于是，本书的修订便一蹴而就。

室内设计离不开表现，手绘表现图、电脑效果图仅作为一种手段来传达设计者的设计思想或设计理念，而这种手段就其本身意义来说，应具有它的双重性：一是让设计者和设计委托者完全感受和检验其最终设计效果；二是表现图本身也存在独有的表现魅力和艺术价值。

这本书虽说很大程度上是从徒手表现技巧和方法入手，希望读者不要把表现图仅仅当成一种单纯技巧来看待，它和其他艺术门类一样，也需要作者有很好的综合素养以及相关知识，比如，表现图的感觉问题，很难从教学的角度搞得很清楚。图面的感觉优劣，实际上也就是“诗外”的功夫在起作用。诚然，技巧是任何表现形式都需要具备的基本功，也是第一要素，如果一个设计师能做到表现技巧和素养并重，并很好地将它们结合起

来，画一张很好的表现图已不是一件难事。

作为室内设计的表现图，它是以空间为依托的。空间的再设计、再“打造”，从设计程序上来讲与表现图有着明显的“分工”和顺序，空间的处理和再设计是每个设计者必须首先要解决和面临的问题。如果没有合理的空间设计，也就没有一张表现图的存在和意义……

本书修订后由于受篇幅和要点限制，表现图所涉及的其他相关问题已不另作重点讲述，而是着重从徒手表现入手谈表现，旨在让从事室内设计的人士以及在校学生重视手绘表现图，也希望本书在业内能起到一定的交流作用。

近几年来，我一直从事设计与手绘的教学工作，深知学生们的手绘状况以及手绘教育对他们学习的必要性和迫切性。因此，考虑到目前手绘教育的需求，本书在修订过程中对部分文字进行了必要的修改和完善，同时替换了40余幅新的手绘作品，以期以崭新的面貌面向读者。

在本书编写过程中，清华大学美术学院副院长郑曙暘教授、著名艺人余工、广州美术学院副院长赵健教授曾提出了中肯的建议，在此深表感谢！

也借此机会敬请同行批评指正。

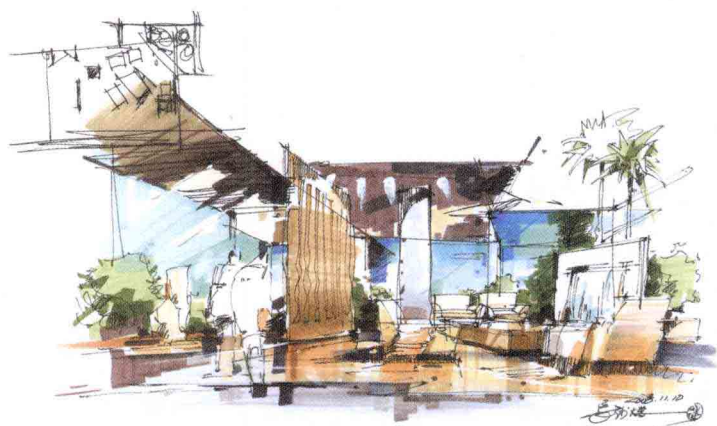

2009年7月28日重记于庐山云海

目录

Contents

7	第一章 关于徒手表现
9	第一节 徒手表现的技术层面
10	第二节 徒手表现的非技术层面
10	一、加强文化修养和提高审美情趣
10	二、注重生活感受和情感培养
11	第二章 基础训练篇
12	第一节 造型从线条开始
13	一、加强线条练习
14	二、在自然中去“找”线条
20	三、熟悉这些陈设
38	第二节 给“陈设”上点颜色
38	一、熟悉你手中的表现工具
46	二、用你手中的工具开始上色
64	三、关于对“陈设”的练习和运用
65	第三章 徒手表现篇
66	第一节 设计从空间开始
75	第二节 空间透视
75	一、一点透视
77	二、两点透视
79	第三节 空间透视的把握和运用
79	一、培养空间透视感觉
89	二、把陈设“搬”进空间
94	第四节 现场徒手表现与示范
94	一、A案例示范——客厅
99	二、B案例示范——复式空间
104	三、C案例示范——西餐厅
109	第四章 徒手表现作品选

第一章 关于徒手表现

About the Sketch

手绘表现图作为一种传统的表现手段，一直沿用至今，即使在有了电脑效果图的今天，它也一直拥有着自己独特的地位，并以其强烈的艺术感染力，向人们传递着设计的思想、理念以及情感。在设计师注重和完善自身素质提高以及加强设计语言表达的今天，手绘这种表现形式亦愈来愈受到了重视。手绘表现图并非仅仅是传递设计语言的一种方式，也是设计师综合素质的集中反映，因而，它无论是在今后室内设计教育还是在设计师的实际操作中都显得至关重要。

室内设计是设计师将自己的设计思维由抽象向具象演变、推进，由模糊向清晰逐渐转化的过程，并在这个过程中不断地改进和完善，最终达到解决使用要求的目的。手绘表现则是对这一过程的最终总结和表述。从图面操作这一环节来讲，它就像是这一过程的“终端产品”，也是设计过程最具沟通和说服力的“语言”工具，每位设计师都希望通过这种“工具”把自己的设计构思向对方完全表达，并使之愈清楚、愈具说服力愈好。但是，任何一种表达方式都有它的优点和局限，都有它的技术要求和特点，手绘表现虽然只能静止地（相对于动画演示而言）、间断地表现设计，但它却具有很强的表述性和独立性。大凡具有独立性的表现形式都具有很高的艺术要求，如绘画、书法、雕塑、摄影等，室内手绘表现图亦然。手绘表现只是传达的媒介，它的任务就是表达和说服，最后还要通过技术和材料去实现，从这个角度来讲，对于手绘表现图似乎不必大作宣扬和探讨，如果语言的表达有平淡精彩之分的话，我们当然会选择后者。再者，手绘表现的优劣是一个设计师职业水准的最直接、最直观的反应，他的每一条线、每一个色块、每一个空间的构成因素，都将会很大程度地反映设计师的综合素养及专业能力。因而，很难想象在一个手绘水平低下的设计师笔下，会出现一个令人感到满意和完美的空间。

电脑效果图是科技的产物，它的优势也会让手绘表现图可望而不可即，但并非每个设计师都会让电脑效果图的表现出神入化，在电脑效果图普及的今天，我们似乎也会很难遇到优秀满意的作品，究其原因有的电脑图制作人员自身的专业素质还不是十分令人满意，因为电脑图的完美表现并非仅仅是懂得建模、灯光、材质和渲染就可了结的事情，我们有时候也听到这样的说法：“会电脑效果图就会设计”，其实这只是仅仅懂得了绘图软件的操作而已。如果要真正做好电脑效果图或者做好设计，我以为还是要先从手绘作为开始。

第一节 徒手表现的技术层面

室内设计手绘表现图同其他的艺术设计门类一样，需要有很坚实的造型基础和专门技巧作支撑，并能正确地将二维图形空间转化为三维图形空间。这一过程需要设计师有很好的空间思维和想象能力，并通过图面的形体结构、形体尺度、形体的明暗关系、色彩关系等，准确地将空间的层次、排列秩序、对比和统一用近乎于绘画的语言传递给对方。这些技术手段都会要求设计师必须去掌握，并能十分熟练地自觉运用和实践，因为它们将直接地制约手绘的表达。

1. 素描训练

素描是训练观察能力、分析能力、理解能力、表现能力、造型能力的一种传统方法，由于专业区别而对它的要求也不尽相同，绘画专业要求不但表现对象其准确的结构、空间关系，而且还要着重表现其质感和分量。作为设计专业的素描则偏重表现对象结构和分析对象组合要素，并能较好地、快速准确地表现对象的形体特征，以线条为主、阴影为辅来表现对象似乎是一种便捷有效的办法。

2. 色彩训练

色彩是表现图的“外衣”。绘画上的色彩原理对一张表现图同时适用，只不过是表现的深度和要求不同罢了。绘画注重色彩本身的微妙变化，多是主观地强调个人“情感”色彩；表现图则是把色彩纳入了人文和心理的范畴，并习惯于表现空间的大致色彩特征和大致色彩变化。同时，色调也是表现空间特性的主要手段。

3. 临摹

作为室内设计表现图，初学者主要应以空间临摹为开始：如室内设计作品照片、优秀的表现图，其目的是感悟空间，加深对空间的印象，学习他人表现技巧，提高表达能力。这一阶段十分重要，但也十分乏味，需要不厌其烦地进行，并且要有“量”的积累。

4. 户外写生

这一阶段多以建筑及周边环境为表现对象，表现形式也多以钢笔或铅笔为主，通过写生培养对自然对象的表现能力和对画面的处理能力。坚持必有好处。

5. 装饰配置训练

这里讲的装饰配置是指室内的陈设，因为有了陈设，空间才有了存在的意义，才有了生活的趣味和空间灵气。室内陈设包罗万象，这就需要去画你身边最熟悉的陈设：如沙发、茶几、灯饰、绿化、工艺品、字画，这些陈设的表现都直接影响着画面的空间效果和空间氛围，如果让这些陈设能够迎合时代和潮流，则需要多观察和发现。因此，不可忽视室内陈设的训练。

6. 空间透视训练

掌握正确、简便的透视规律和方法，对于手绘表现至关重要。目前，有关透视的书很多，除了需要认真地去领会之外，也需要我们细心地鉴别和选择，要找到适合室内表现运用的最简单和实用的透视方法，能熟练地掌握几种常用的透视方法已经足够：如一点透视、两点透视。其实徒手表现图大多也只是运用了这两种透视，我们画室内表现图多是在用正确的感觉来画透视，要训练出落笔就有好的透视空间感，透视感觉也往往与表现图的构图和空间的体量关系息息相关，如果运用了好的空间透视关系来架构图面，一张手绘表现图似乎也成功了一半。

7. 线条的训练和组合

作为手绘表现，线条是灵魂和生命，要经常不断地多画一些不同的线条，并用它们来组合一些不同的形体。

以上几点基本属于手绘表现的技术层面，但也不能将它与设计师的感情和个人感受截然分开，手绘表现的每条线和每块色，往往也会反映出设计师的审美素养和个人情趣。

第二节 徒手表现的非技术层面

用技术的手段去表现设计中的人文、审美和思想，这是掌握技术的根本目的和意义所在。

室内设计是一种综合性很强的学科，它必须以建筑、科技、人文、心理、行为、视觉为依据，才能进行一系列有序的活动，也正因为有了这些依据的差异和观点的更新，才出现了当下室内设计的多元化的局面。

手绘表现图所要表现和陈述的是设计思想，但也并非是单一的表现技术的炫耀，一个设计师在他作品中的设计思想及设计审美取向，在很大程度上受其个人文化层次的制约。因而，提高自身的综合素养，不断拓宽视野，积极地去感受生活，投入社会，并不断地去接受新的观念，这是做好室内设计或提高徒手表现能力的关键所在。要提高设计和表现能力，至少要重视以下两点：

一、加强文化修养和提高审美情趣

设计和表现的最终结果是设计文化的流露，是审美情趣的传达，有精神内涵、有文化底蕴的作品才是符合现代人物质和精神需求的作品。

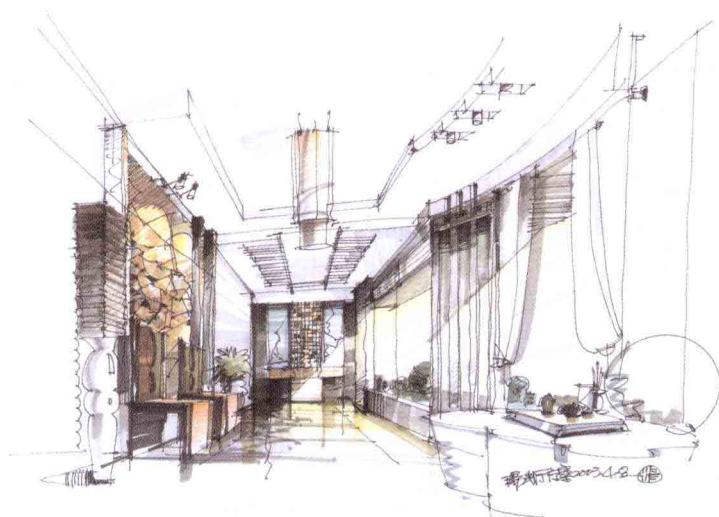
室内设计离不开装饰界面的处理，特别是纯装饰界面的处理，它完全体现了设计师个人的审美情趣和对“美”的运用及选择。大凡设计作品中有所谓美感、内涵、或雅或俗及设计中的艺术表现成分与文化氛围含量的多寡，其实就是设计师自身修养的高低的体现。一些优秀的室内设计作品或手绘表现作品往往是在一定文化思想体系中完成的，因为它是设计和表现中的核心。

二、注重生活感受和情感培养

设计师应积极地去体验人生、感受生活，因为生活的态度也即设计态度。所谓设计的艺术其实也是对人与社会、价值与道德的一种集中体现和高度概括的艺术。

室内设计的任务或价值就是它对适合人自身行为的空间进行重新的组合，最后完全体现出一种对人的关爱和尊重。设计师自身就应该是一个思想成熟、情感健康的人。因而，设计师必须多方面地汲取营养，厚积薄发。还必须多方面地去阅读和欣赏相关艺术门类：如文学、哲学、音乐、绘画、书法、影视作品等。以上这些艺术表现力较强的门类，都会使人情趣变得高雅。看文学、美术作品，听高雅音乐时，若能调动浑身的情绪，为之沉醉，或喜或悲，则表明自己的情感境界已和艺术作品融为一体了，一个作艺术设计的人必须具备这样的情感潜质。徒手表现图中的一些“美”元素的运用及用笔的节奏、韵律、和谐、构图等，也完全可以在以上这些艺术门类中汲取营养。因而，对生活的体验和感受才是设计和徒手表现的主要依据和真正来源。有很多优秀的室内设计在很大程度上即表现了设计师自己对空间、对生活的理解和感受，或者从某种意义上讲，则是设计师的个人情感依赖于空间在表现自己的感受。

“适者生存”，“美者优存”，前者是人的基本物质需求，后者是人们的精神需求，人们对精神的需求和向往对当今的室内设计提出更深层次的要求，这也是当今室内设计必须加以重视的一个课题，室内设计师们必须身体力行，努力为之，让中国的室内设计作品处处显露出自己的精神风采。

第二章 基础训练篇

Chapter of Basic Trainings

作为徒手表现图，有它的特殊要求，如空间的快速“搭建”，室内陈设的“放置”，墙面、天花的处理等，都需要设计师的准确把握和较为快捷的反应，其中基本陈设的款式、形体尺度等，也要求设计师手绘时做到信手拈来，心中有数，并且能果断、熟练地进行表现。这些陈设虽然随处可见，而且十分熟悉，若不进行专门的训练，要将它们画得生动、准确、有“神采”，也并非是件简单的事，必须去花费心机地去练习。同时，室内陈设会直接反映出空间的品位和氛围，在生活中要细心选择，在徒手表现时也要悉心心地安排。

第一节 造型从线条开始

手绘徒手表现图的主要工具是钢笔或绘图笔，并用线条来组合图面。

线条本身并无任何意义，一旦形成了形体就有生命。画一根线条对于会使用钢笔的人来说，好像是一件很简单的事情，其实作为手绘使用的线条要达到其要求，也并非那么容易。一根留在纸上的线条有它的特性和精神，中国书画的线条可谓精深博大，有“力透纸背”、“入木三分”之说，这是强调了用线的力度和渗透力，用钢笔画线也应如此，会用画笔画线不见得就会用钢笔画线，会用钢笔写字也不等于会用钢笔画线。手绘表现图用的线条其目的是表现造型和物体的尺度关系、画面的层次关系，如果能正确地表现这些，那么线条的使命也就完成了；如果线条本身还要具有魅力，就得另下番工夫了。有的人画线条显得呆板、生硬、漂浮；有的人画的线条飘逸稳定，极富韧性和张力。看来线条本身还是有质的区别的，要画好手绘图，首先是用心去画好线条。

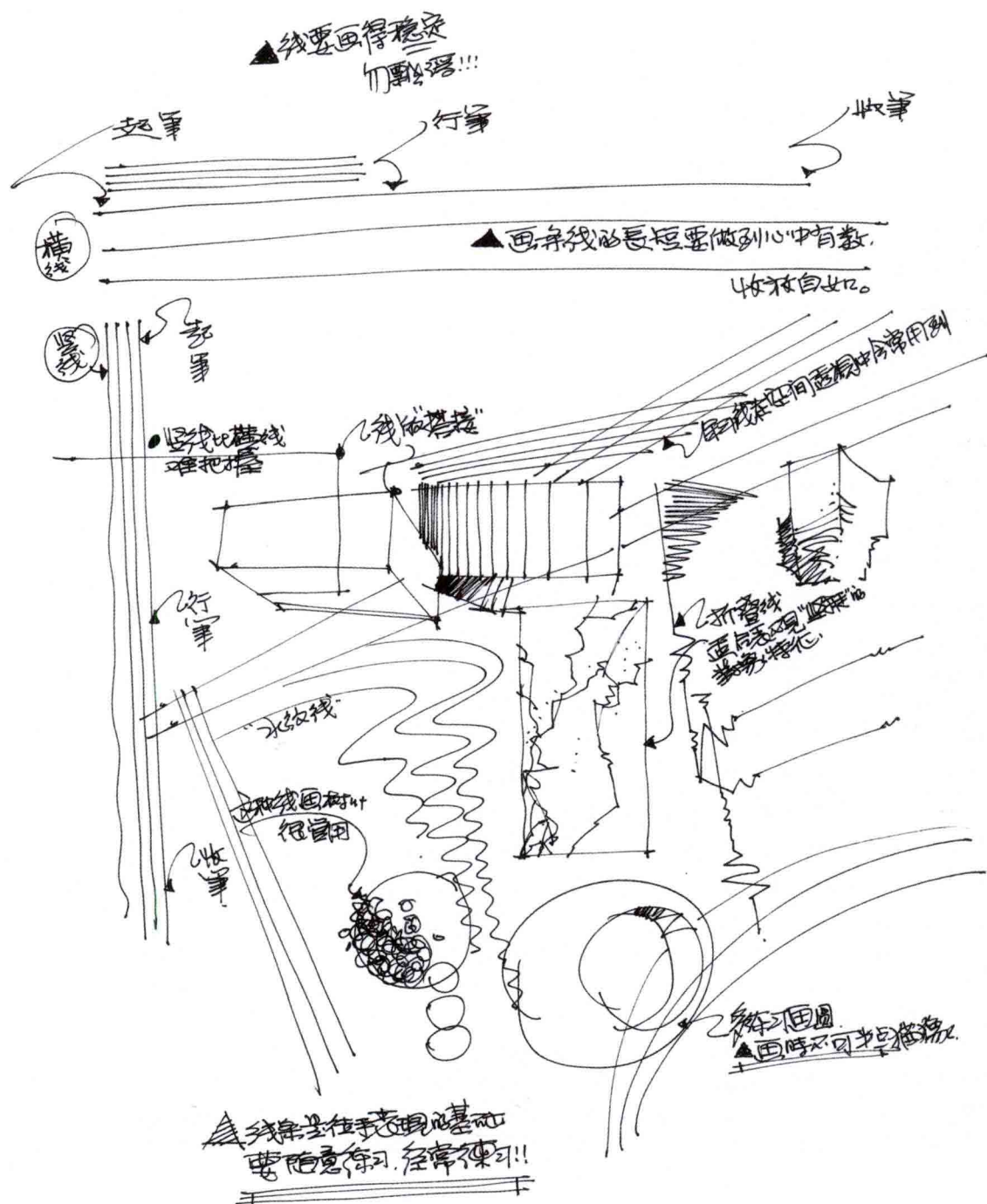
用钢笔徒手画线与用尺子画线的要求一样：把线条画直，但徒手画线中的“直”是要求大体的直，至少是感觉上要直。刚开始画线时，手比较僵硬，而且画的线不够“直”和“稳”，画的时候异常小心，生怕画得不直，如果经过一段时间的认真训练，就会逐渐适应了。

前面提到线条有“漂浮”和“稳定”之分，其实它们都是视觉感受因素，有“漂浮”感的线条是因为用笔时没有把握线条的起笔、运笔和收笔的环节和要领，这与书法用笔一样，都应有用笔的动作和意识作指导，也好像人走路一样，有起步、行步和停步三个环节和动作，行步的动作是稳健地、一步一步地走。运笔也如同行步，也要稳稳地落在纸上，然后再有“收笔”或“顿笔”的动作，这样画出来的线条就不会有“漂浮”的感觉了。

线条在表现形体时应注意表现对象的物理特征。物体的材质分光滑、粗糙、坚硬、柔软等，在表现的时候要注意加以区分，要有意识地去表现，如坚硬的物体用线必然会挺直些，柔软的物体用线较为圆滑和飘逸些。这些是一般意义上的区别，物体的特征比较复杂，要去注意体会线条的特点和表现的方式。另外，线条的抑扬顿挫也是主观情感的表达。要学会去慢慢培养这种感觉，让线条本身就具有感情色彩。

这是用钢笔随意画的一些线条

一、加强线条练习

画线条要全神贯注，也犹如书法一样，应随意一些，不必拘谨，画得熟练就好了

二、在自然中去“找”线条

在自然中去感受一下“空间”对于提高表现能力很有必要，自然中的建筑、树木、园林、山水等，无不显露其特有的魅力和美感，我们在对它们进行观察和写生表现的同时，都会为之感动，它们也会迫使你主动地去亲近、感受。

其实自然形态中本无“线条”的存在，只是我们在用线来表现它们而已，并在它们身上去发现、去概括、去提炼线条，并通过线条去表现自然的美感和固有的特质。“判自然之美，析万物之理”，美源于自然，通过对自然的写生可以提高自己的观察能力，也可以很大程度上培养自己审美的情趣。

比如：画现代建筑可以加强对体量和结构的感受，通过线条来表现它的坚实、硬朗、挺拔的个性。画山水和城市空间可以培养你博大的情怀，画树木和植物，可以感受到它们“无拘无束”、“轻松自然”与极富美感的“姿态”。画园林景观可以让你感受到对自然的一种“提炼”和“集中”的美。可见写生并非仅仅是一种单纯的技术训练，它对提高自身修养的作用是其他方法不可替代的。

当我们面对自然写生时，有时也会感到很茫然，特别是初学者，会觉得无从下手，这是一种正常的现象，建议之前先花工夫去临摹一段时间优秀的线条写生作品，对写生有一个基本的概念和印象，也可以从中去学习别人处理画面的技巧，然后再回到自然中去。当然，这只是一种方法而已，主要还是要通过自己的写生去亲身感受，通过“量”的积累来提升自己。

我们在面对自然写生时应该注意以下几点：

1. 应该选择自己感兴趣的对象，不要强迫自己来接受对象，这样才能保证你能够耐心地画下去；
2. 要先仔细地观察对象，找出它的精彩之处，画之前要慢慢学会“预测”图面效果，做到心中有数，不要茫然下笔；
3. 要对自己的画面充满信心，不要“半途而废”，这是认真完成写生的有力保障；
4. 要理解地去表现，只有理解了才会让对象有形体、有结构；
5. 要概括地去表现对象，注意画面的虚实处理，注意刻画主题，不要机械地去摹写对象；
6. 选择一个相对安静、舒适的地点也很重要，坐着比站着好，可以保障你不知疲倦地画下去。

这是一幢别墅的写生稿

此幅画用钢笔速写完成，主要突出建筑这一主体，树木也是画了主要的一棵，院墙也只是进行了象征性的表现，“留白”用来弥补构图的不足，使画面富有变化

场景写生要注意细部，注意“节奏”控制

此写生构图较为“饱满”，突出了树的高大和壮观，凋零的树枝映衬冬季的萧条