

Y i s h u

现代

Sheji

Xilie Jiaocai

艺术设计系列教材

X I A N D A I

室内 设计 专业

室内手绘
表达

成鲲 邹先祥 编著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

现代艺术设计系列教材

室内设计专业

**[室内手绘
表达]**

成鲲 邹先祥 编著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书针对专业教学要求及环境艺术设计、室内设计等专业在现今市场上的特点，考虑学生的实际情况，结合教学实践与各类实际案例，着重强调掌握手绘表达的基本功，操作并练习各种现行实用的技法，同时做到手绘与电脑软件运用相结合，从而使本书内容更具指导性和实用性。

全书共分四章，第一章为室内设计与表达，第二章为手绘基础，第三章为室内设计手绘表达，第四章为手绘表现技法。

本书除了适合环境艺术设计、室内设计、工业设计等专业学生作为应用型本科、大专院校、高职高专、成人教育、自学考试及专业培训等相关专业的教材外，还可作为专业设计人员提供参考借鉴。

责任编辑 李亮 LeeL@waterpub.com.cn
010-88378624

图书在版编目（CIP）数据

室内手绘表达 / 成鲲, 邹先祥编著. — 北京: 中国水利水电出版社, 2005

(现代艺术设计系列教材, 室内设计专业)

ISBN 7-5084-3148-0

I. 室... II. ①成...②邹... III. 室内设计—建筑
制图—技法(美术)—高等学校: 技术学校—教材
IV. TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第089069号

现代艺术设计系列教材·室内设计专业

室内手绘表达

成鲲 邹先祥 编著

中国水利水电出版社 出版、发行 (北京市西城区三里河路6号 邮政编码 100044)
电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (营销中心)

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经销

中国水利水电出版社美术工作室装帧设计

北京中科印刷有限公司印刷

889mm×1194mm 16开本 9.75印张 285千字

2005年10月第1版 2006年12月第3次印刷

印数: 5001—8000册

定价: 38.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 可寄中国水利水电出版社营销中心调换(邮政编码 100044)

网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn

进入21世纪,中国在艺术设计领域发生了巨大的变化。首先,人们已从单纯的物质生活中解脱出来,随着生活水平的提高,人们对自己所处的环境和生活质量给予了高度的重视,追求更加美好和人性化的生活成为一种势不可挡的趋势,人们的审美取向也日益多样化和个性化;其次,随着整个社会对艺术设计的认同和重视,学习艺术设计的人也越来越多,这同时也推动了整个社会艺术素养的提高。大大小小的设计公司如雨后春笋般地成长起来,中国有了自己的设计师,有了自己的设计品牌。

最近几年,随着房地产经济的不断升温,室内设计也迅速地发展起来,成为近年来每个人、每个家庭都关注的事情。人们希望自己生活的空间是安全、健康、舒适、美观、富有个性的,因此,设计一个既具有科学性、又有艺术性;既能满足功能要求,又有文化内涵,以人为本的室内空间,将是每一个室内设计师的任务。本套现代艺术设计教材就先从室内设计专业开始,本套教材共包括10本分册,分别为《室内设计基本原理》、《人体工程与室内设计》、《室内手绘表达》、《设计速写》、《公共空间设计》、《视觉传达与装饰效果》、《设计制图》、《室内装饰材料与施工》、《室内陈设配置设计》、《计算机制图》等。

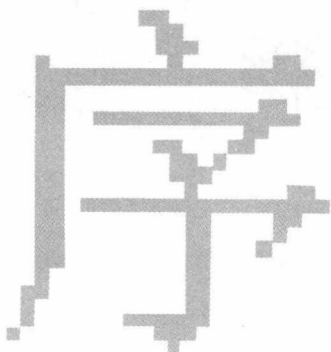
本系列教材由我国高等院校和高职院校中具有丰富教学经验和深厚专业理论修养的作者编写,全套教材紧扣专业教学大纲的要求,结合当前院校业毕业生就业情况,全面总结日常教学的新经验、新方法,编写内容力求系统、实用、图文并茂,既注重理论知识的讲解又通过大量的实例介绍和案例分析,达到理论与实际的结合。希望这套教材的出版,能对学习室内设计这一新兴学科的应用型本科、高职高专院校学生和成人、自考和专业培训学员以及广大专业人员有所裨益。

本套教材在编写和出版的过程中,担任丛书主编的北京艺术设计学院的杨玮娣老师,付出了很多的辛苦和努力,清华大学美术学院宋立民老师也给予了大力支持,并作为该套教材的主审,对每一本书的内容都进行了细致审阅,提出了很多宝贵的修改意见,在此向两位老师表示真诚的感谢。此外,每一位作者都非常认真地完成稿件的编写,中国水利水电出版社的李亮编辑也为该套教材的出版投入了很多精力,给予了大力的帮助,还有田培老师、李永君、刘浩、刘峰、Terry Tsang以及所有对本套教材给予帮助的人,在此表示衷心的感谢。

由于室内设计的飞速发展,学科理论的不断深化,书中肯定会存在很多不足和差错之处,还希望读者批评指正。

丛书编委会

2004年11月

前言

室内设计专业在短短的10余年来发展迅猛，同时信息技术的发展也使我们的学习、工作和生活方式发生了很大的变化。电脑技术在设计领域中得到了普遍的运用，学生也运用电脑进行设计和表现设计，这无疑给传统的设计及设计教学方式注入了新的活力。

但是，“万丈高楼平地起”，室内手绘表达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设计无法取代的。在实际设计教学过程中，我们可以发现部分学生忽视了手绘表达的基本功练习，导致最后无法完成自己的设计，更无法清晰地表现自己的设计意图。不过，在电脑热潮后，更多的人也意识到了手绘的重要性，并将手绘和电脑相结合，使设计表现更为丰富。

编著此书的目的在于帮助学生正确地认识手绘表达自始至终都是贯穿于设计过程中的，帮助学生规范地、完整地表达他们的设计意图。同时启迪他们怎样将手绘与电脑完美地结合起来运用。

针对专业教学要求及环境艺术设计、室内设计等专业在现今市场上的特点，考虑学生的实际情况，结合教学实践，着重强调掌握手绘表达的基本功，操作并练习各种现行实用的技法，同时结合电脑软件，把手绘和电脑相结合，做到与时俱进。

在本书的编写过程中，紧密联系环境艺术设计专业实践中的案例及现今该专业的市场动态，使教材的内容更具有指导性和实用性。本教材除了适用于高职高专类的环境艺术设计，室内设计，工业设计等专业的学生，也可作为应用型本科、成人教育、自学考试及专业培训等教材使用，还可为专业教师和从事相关专业的设计师提供参考借鉴。

因工作繁忙，此书编写的过程有些断断续续，得以最终编写完成离不开中国水利水电出版社李亮老师的大力支持和帮助，也离不开广东黄金点图文图像公司给予的支持，以及武汉职业技术学院艺术学院环境艺术设计专业师生的帮助，特别是环艺03级学生的支持。在此谨致谢意！

由于本人才疏学浅，经验不足，书中难免存在疏漏和错误，恳请广大读者提出宝贵意见和建议。

编者

2005年5月

序 前言

第一章 室内设计与表达/2

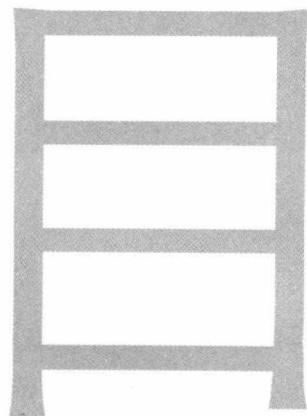
第一节 室内设计及室内设计表达	2
第二节 室内设计手绘表达	5

第二章 手绘基础/11

第一节 手绘技法的基础	11
第二节 手绘技法的练习	27
第三节 空间透视基础	38
第四节 构图基础	49

第三章 室内设计手绘表达/58

第一节 概念设计与表达	58
第二节 设计概念草图的定义、作用和内容	61
第三节 设计概念草图的图形	66

第四章 手绘表现技法/69

第一节 黑白表现技法	69
第二节 钢笔线描淡彩表现技法	78
第三节 彩色铅笔技法	82
第四节 水彩表现技法	87
第五节 马克笔技法	93
第六节 水粉表现技法	104
第七节 综合表现技法	107
第八节 材质光影的表现	114
第九节 手绘与电脑软件结合表现技法	122
第十节 各式图例	129

参考文献/142

录

第一章 室内设计与表达

第一节 室内设计及室内设计表达

一、室内设计

(一) 室内设计的基本含义

室内设计是对建筑物室内空间环境的设计,是建筑设计的延续、深化和再创作。现代室内设计是综合的室内环境设计,既包括视觉环境和工程技术方面的问题,也包括声、光、热等物理环境以及氛围、意境等心理环境和文化内涵等内容。

(二) 室内设计的内容

现代室内设计在遵循可持续发展、环境保护、有利于生态平衡、节约资源和节约能源等原则的前提下,设计师应以满足“人的行为与活动”为核心,研究创造美好宜人的室内空间环境。

现代室内设计主要包括以下8项内容。

- (1) 室内空间设计的组织、调整、利用和再创造。
- (2) 室内平面功能分析、布置和调整。
- (3) 室内各界面:地面、墙面、顶棚等使用特点分析,线、形、图案等的装饰设计及构造设计。
- (4) 室内采光、照明、声学设计,考虑光影和音质效果及隔、吸声处理。
- (5) 室内色彩设计,确定主色调和色彩配置。
- (6) 根据使用要求、环境氛围和相应装饰标准,选用各界面不同质地的装饰材料。
- (7) 协调室内环控、水电音响等设计要求,在空间组织和界面处理上根据设备要求作整体协调和相应调整。
- (8) 对室内陈设物品:家具、灯具、陈设、织物等的布置、选用或设计;室内绿化、水、石等的布置。

(三) 室内设计程序

1. 室内设计的阶段

室内设计根据设计的进程,通常可以分为4个阶段。

- (1) 设计准备阶段。
- (2) 方案设计阶段。
- (3) 施工图设计阶段。
- (4) 设计实施阶段。

方案设计阶段是在设计准备阶段的基础上,进一步收集、分析、运用与设计任务有关资料和信息,构思立意,进行初步方案设计,深入设计,进行方案的分析与比较。

2. 设计文件的内容

确定初步设计方案,提供设计文件,通常包括以下6项内容。

- (1) 平面图(包括家具布置图)。
- (2) 室内立面展开图,如图1-1-1。
- (3) 平顶图或仰视图。
- (4) 室内透视图。
- (5) 室内装饰材料实样板面。
- (6) 设计意图说明和造价概算。

初步设计方案确定后,方可进行施工图设计。

二、室内方案设计表达

(一) 方案设计的目的与作用

室内设计表达是室内设计的重要组成部分,设计师的思维创意最后要在表现当中体现,它也是与业主沟通的重要途径。方案设计

是对设计对象的规模、生产等内容进行预想设计。目的在于对要设计的项目中存在的或可能发生的问题，事先做好全盘的计划，拟定解决这些问题的方法。方案设计用图纸和文件表达出来。方案设计的作用是与业主和各工种进行深入设计或讨论施工方法，互相协作的共同依据。

(二) 方案设计的程序

方案设计通常包括以下3个环节。

(1) 了解项目。

(2) 分析项目。

(3) 进行设计。

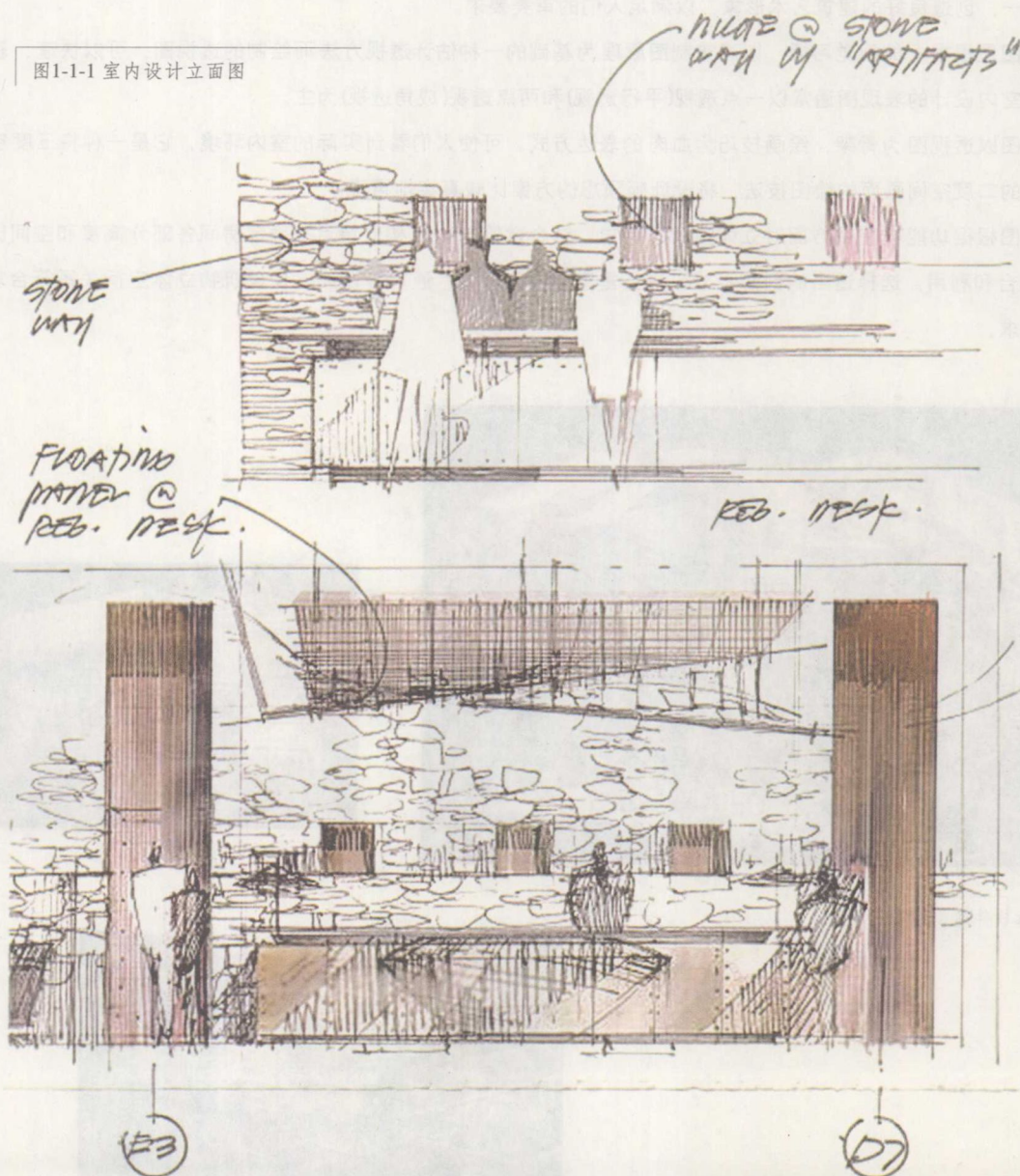
(三) 方案设计的表达方式

方案设计的表达方式有很多种，通常就运用方案图册、实物模型及三维动画的形式来进行交流和沟通。

(1) 方案图册是通过文字和图形的表达方式对设计意图准确地描述和计划。

方案图册的表达方式很多，图文属于平面的表达方式，除了用手写用手画外，与照相机、电脑、扫描仪等高科技的结合运用，会出现很多种形式，而且很方便，可以随设计者的意愿轻松地表达出创意意图。方案图册是很灵活方便的一种形式。在众多的形式中，手绘又是最方便和有效的方式，很直接地就可以表达出设计想法，而且把自己的个性很好地表现出来，手绘的独特性、艺术性、偶然性的表现特点，是电脑设计无法相比的。

图1-1-1 室内设计立面图

(2) 模型能以三度空间的表现力表现一项设计, 观者能从各个不同的角度看到建筑物的体形、空间及其周围环境, 因而能在一定程度上弥补图纸表达的局限性。

现代设计复杂的功能要求, 全新技术手段与巧妙的艺术构思常常需要借助难以想象的空间形态, 仅仅用图纸是难以充分表达它们的。设计师常常在设计过程中借助于模型来酝酿、推敲和完善自己的设计作品。这种表达方式很直观, 在大的整体上很容易把握。缺点是比较麻烦, 虽然做模型的工具和材料越来越先进和齐全, 但还是要耗费相对较大的精力和物力。

(3) 三维动画是运用3Dmax软件建模, 然后通过渲染, 得到连贯的画面, 模拟人的行为和视角, 给人以接近真实的视觉感受, 从而探讨空间设计的完美性。

就如放电影一样, 模拟方案可直观地再现设计方案实施后的场景, 比较直观, 如图1-1-2所表现的效果。但建模的过程和渲染的过程相对是很费时的, 所以一般在方案基本确定后再做三维动画, 但局部的细节调整还是比较方便的。

(四) 方案图册的主要内容

(1) 平面图。平面图是基础的表现, 根据建筑物的内容和功能使用要求, 结合自然条件、经济条件、技术条件等来确定房间的大小和形状, 确定房间与房间之间以及室内与室外之间的分隔与联系方式和平面布局, 使建筑物的平面组合满足实用、经济、美观和结构合理的要求。

(2) 立面图。立面图是设计过程中的常用图例, 可以表现设计的概念意图和艺术氛围。根据建筑物的性质和内容, 结合材料、结构、周围环境特点以及艺术表现要求, 考虑建筑物内部的空间形象, 外部的体形组合、立面构图以及材料质感、色彩处理等, 使建筑物的形式与内容统一, 创造良好的建筑艺术形象, 以满足人们的审美要求。

(3) 透视图。透视图是根据人的视觉习惯, 以建筑制图原理为基础的一种估计透视方法而绘制的透视图, 可以快速、基本准确的表现出室内场景。室内设计的表现图通常以一点透视(平行透视)和两点透视(成角透视)为主。

(4) 效果图。效果图以透视图为骨架, 绘画技巧为血肉的表达方式。可使人们看到实际的室内环境, 它是一种将三度空间的形体转换成具有立体感的二度空间画面的绘图技法, 将设计师预想的方案比较真实地再现。

(5) 剖面图。剖面图根据功能与使用方面对立体空间的要求, 结合建筑结构和构造特点来确定房间各部分高度和空间比例; 考虑垂直方向空间的组合和利用; 选择适当的剖面形式, 进行垂直交通和采光、通风等设计, 使建筑物立体空间关系符合功能、艺术和技术、经济的要求。

图1-1-2 一组3Dmax软件建模渲染, 制成动画的镜头片段

一、室内设计手绘表达的基本概念

(一) 设计表现图

通过文字和图形表达设计的方式很多,比如手绘、软件3Dmax建模渲染效果图、通过平面软件作出的各种表现图纸、通过实景图片然后进入电脑加工再打印出来等。我们通常称以上表现方式为设计表现图。它是一种实用的画种,同时跨越设计和绘画两个艺术领域;是一门实用艺术,有其目的性,为一定的目的和服务对象在一定范围限制内采用各种作画方式,更好地体现设计师的思想,将设计师的设计意图完全地、充分地表达出来,不同于纯艺术。设计表现图要求写实,只有这样才能真实反映设计内容,所以在绘图中的一些技巧的运用都应遵循这个原则。如图1-2-1所表现的效果。

(二) 手绘表达

手绘表达是设计表现图的一部分,是表达的重要方式。凡是设计就会有灵感的闪现,手绘表达就是一种抓住灵感,培养灵感、完善灵感的一种最佳的方式,用专业的图解语言,最直观地从构思草图做起,然后到设计表现图,每一位设计师都必须要求自己具备一定的绘图表现能力来表达自己的设计思想。设计师练习手绘表现技法,不仅仅能够提高表现能力和技巧,还可以潜移默化地提高设计师的修养。如图1-2-2所表现的效果。

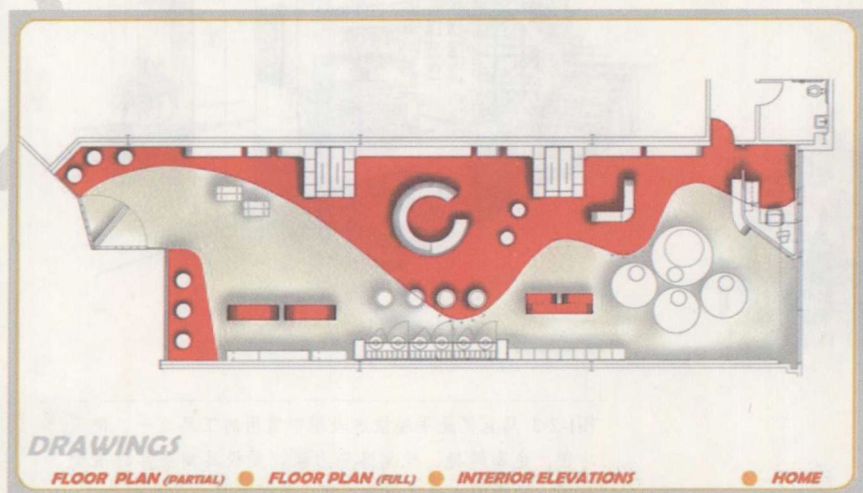
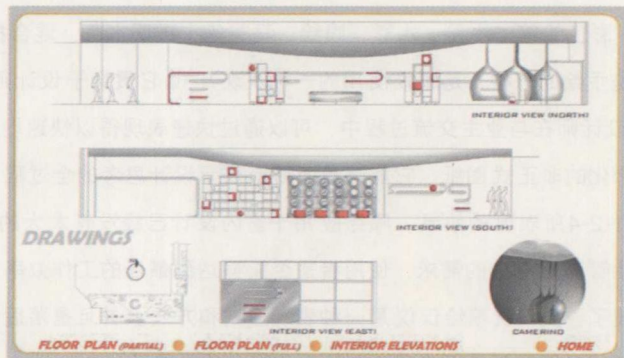

图1-2-1 这是国际品牌的服装专卖店的設計表現圖,包括平、立、剖及局部效果图。是运用Coreldraw平面软件及3Dmax建模渲染绘制出来的,设计时尚,表现独特清新

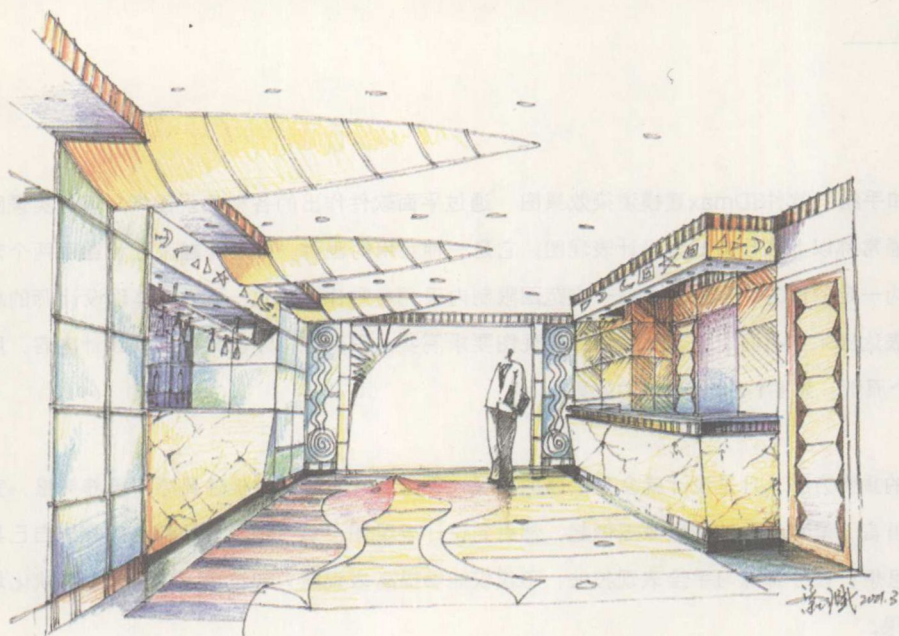

图1-2-2 这是商业空间的一个设计方案表现,是用钢笔勾勒出空间形体,再用彩铅上色,很明了地表明了设计的内容和形式

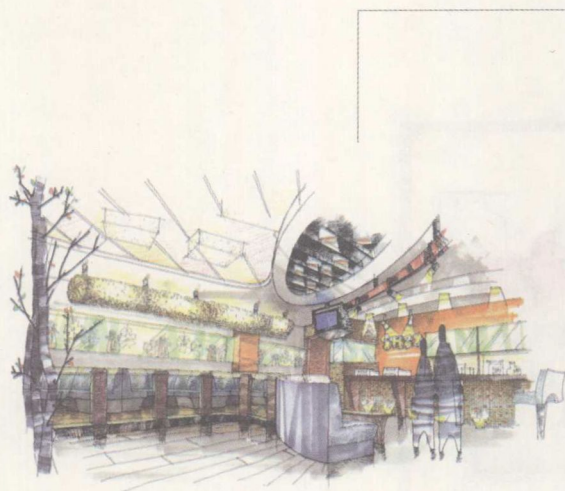

图1-2-3 马克笔是手绘快速表现中常用的工具之一,使用方便,色彩鲜艳、视觉感染力强,是极具商业性的表现工具。这两幅表现图就是运用马克笔表现技法绘制的

(三) 表达的方式

手绘设计表现图有其独特的艺术感染力,优秀的设计表现图一定既能满足人们了解设计师的设计思想,又能满足人的审美需求。手绘表现一般是以纸等平面介质为材料,通过各种不同颜料和工具来绘制表现图。

钢笔淡彩、彩色铅笔、水粉、水彩、喷绘、马克笔、透明水色、混合技法是常用的表现方式。

快速表现是手绘的一种,是频繁使用的一种表现方式,它贯穿于设计师的设计过程,为设计师提供形象化的思维过程和固定瞬间即逝的创意,设计师在与业主交流过程中,可以通过快速表现得以快速地沟通解决问题。快速表现也叫构思草图,是非常激情的、粗略的、概念化的非正式图纸,它能够最清晰地展示设计思考的全过程。钢笔速写配合彩色铅笔或马克笔是比较常用的手段。如图1-2-3和图1-2-4所表现的效果。喷绘应用于室内设计已经没有太大的意义,室内设计的精髓应在于功能与形式是否完美的结合,方案是否能够满足业主的需求,使用者是否能够达到最佳的工作效率,能源利用率是否高效。而解决这些问题已经让我们焦头烂额顾此失彼了,更何况喷绘仅仅是一种表现形式和方法。并且是落后的方法。无论是国内的设计学院或大学美术系还是国外的先进设计学院,大部分都已经将喷绘置于无足轻重的位置了。

手绘表现和徒手快速表现的基础是其设计的精彩,只有合理优秀的设计才能赢得业主的肯定,盲目的追求表现对提高设计是没有任何益处的。图1-2-5表现出了较好的效果。

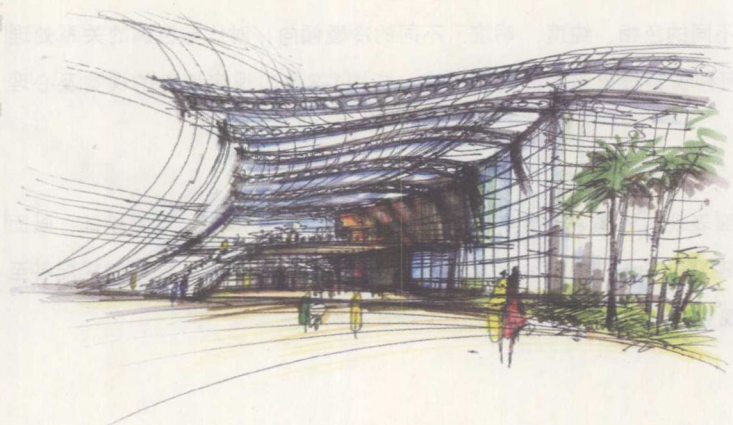
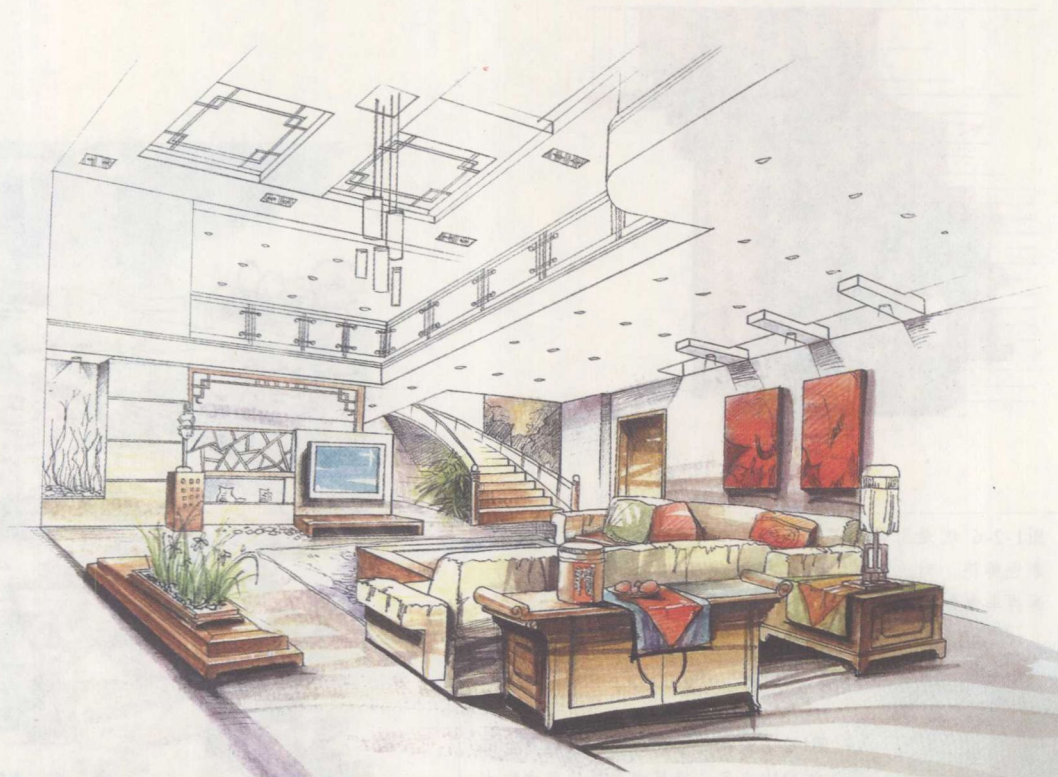

图1-2-4 建筑外观设计草图表现, 钢笔勾线, 流畅轻松, 马克笔淡淡的上了点颜色, 清晰地表达了设计者的设计构思

图1-2-5 客厅设计表现恰到好处
作者: 李娟

二、室内设计手绘表达的内容

每个设计师的创意和构思都凝聚了很多的心血, 而绘制表现图时如何将设计者的独特构思表达出来更是需要画者精心考虑的问题, 这包括以下5个方面的内容。

1. 风格

不同的工具和不同的手法表现的感觉是不相同的, 根据设计内容选择最恰当的表现工具和手法有利于突出主题。如马克笔充满时尚气息, 颜色鲜眼, 风格干脆洒脱; 水彩清新飘逸, 艺术感染力强; 水粉厚重有力, 表现力强等。参见图1-2-6和图1-2-7所表现的效果。

2. 构图

迎合设计内容所需要呈现的特点和要表达的特色, 在表现时选择有力的构图方式。可以从视觉效果上感觉平稳或动感、和谐或冲突、秩序或纷杂、柔和或刚硬等各种感受。

3. 笔法与笔触

无论是钢笔勾稿还是画笔添色, 都有不同的笔触的运用, 是刚硬还是柔和, 是疏还是密, 力度是轻还是重, 都会使画面产生节奏和韵律的变化, 以及风格特征的变化。

4. 色彩

色彩的丰富程度难以言表，它是具有强烈的主观表现因素，不同的色相、纯度、明度、不同的冷暖倾向，对比与色调的关系处理等都会影响整个画面的表情，从而影响观者的心情。选择何种表情根据设计的内涵而定。如图1-2-8向观者传递的视觉及心理效果。

5. 元素

室内表现图表现的是空间，画面里元素的取舍与分布影响画面表现的效果，元素丰富、画面饱满，则气氛浓烈；元素精练，画面空灵，则主题突出，可回味空间大。所以我们在绘制的过程当中花一定的精力反复推敲主体细节的表现程度，配景的搭配甚至数量的问题，这些不能忽视，都会通过画面反映出作者的表现意图。图1-2-9就给出了一个很好的例子。

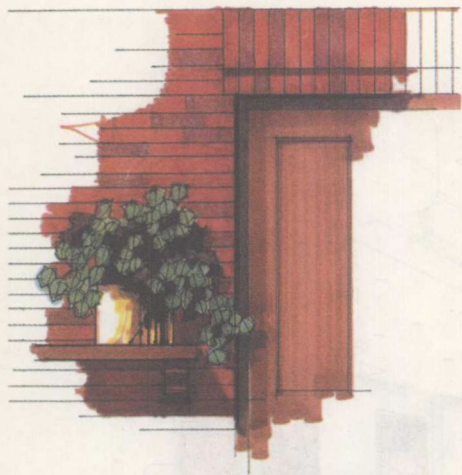

图1-2-6 这是用马克笔表现的，颜色鲜艳，对比强烈，也可以刻画得非常细腻

图1-2-7 水彩的轻柔、透明和靓丽全部体现出来了，极具水彩画的艺术魅力

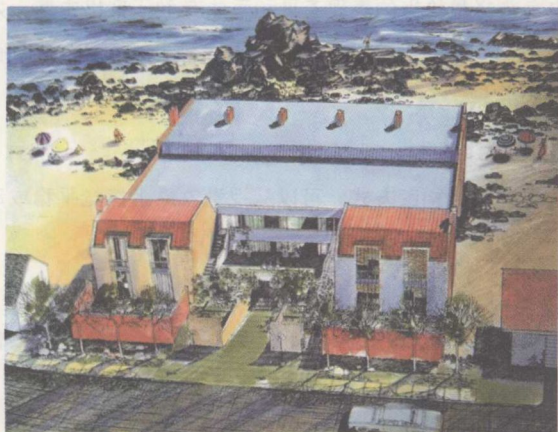
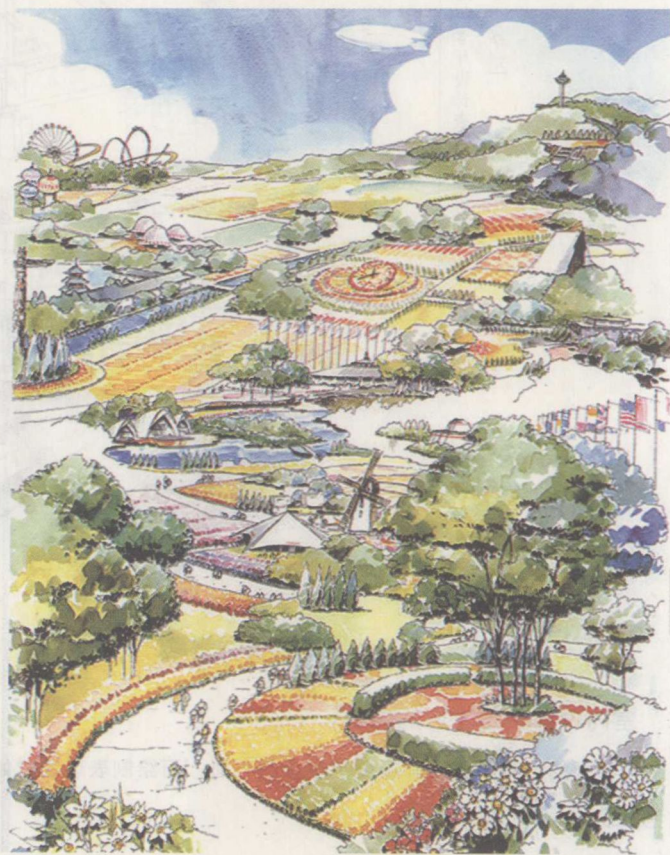

图1-2-8 海边的休闲场所，明亮的颜色运用，宣扬了舒适开阔的环境氛围，也凸显了作者热情洋溢的心理感受

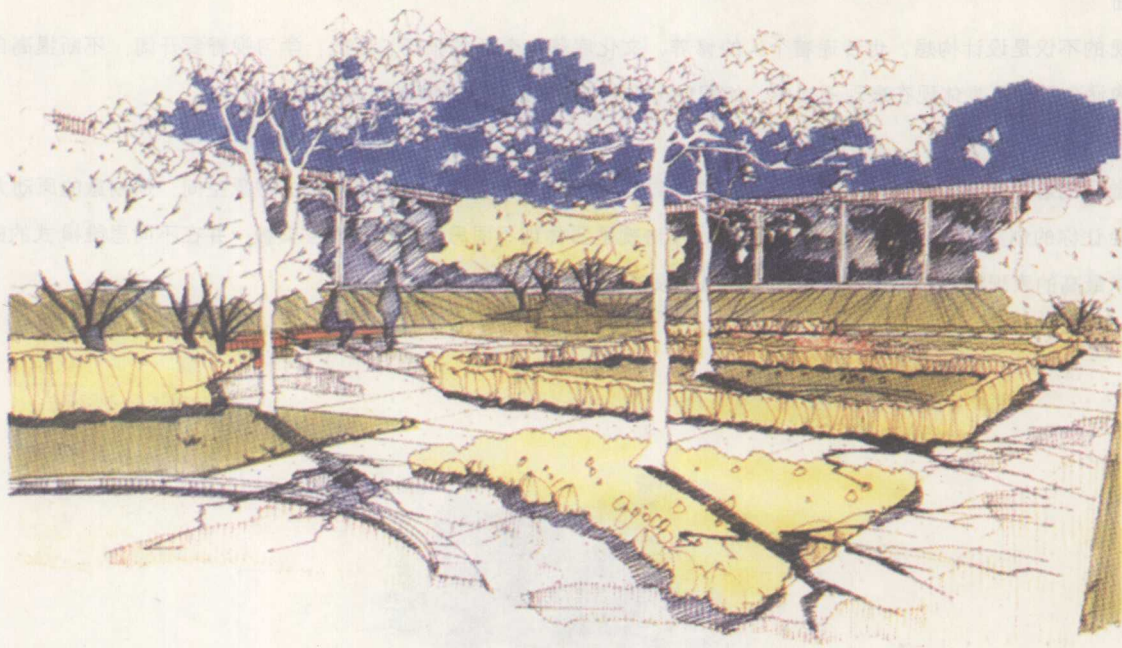

图1-2-9 构图中的大胆取舍使画面拥有了独特的魅力，颜色的运用很特别，既对比强烈，又显柔和恬静

三、室内设计表达的要求

随着现代设计行业的迅猛发展，设计表现图的发展也很迅猛，分工也越来越细，设计师都必须有较好的手绘表达能力，而作为一个表现图设计师必须具备一定的表现技能与良好的艺术审美力，所以要在以下3个方面训练自己。

1. 技能培养方面

设计师要有良好的空间概念，这需要加强速写的训练，要熟练各种工具的运用技巧，熟识各种材质特性的表现。方法主要是借鉴前人经验，多体会大师的表现技法的奥妙，同时要多观察，多思考，多练习，在刻苦磨练中逐步形成自己的风格。图1-2-10展现了一个水彩效果案例。

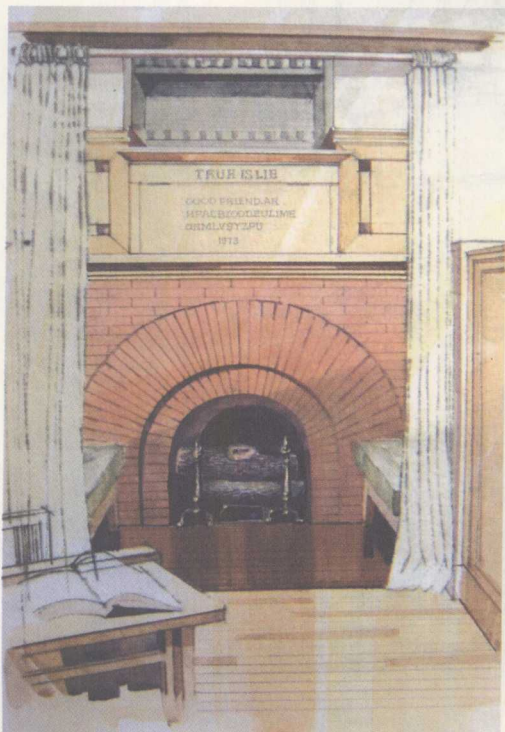

图1-2-10 运用水彩的表现技法，画面轻松、透明

2. 艺术修养方面

设计表现图表现的不仅是设计构想，也传递着个人的修养，文化底蕴和个性的张扬。因此，学习视野要开阔，不断提高自身的人文素养，这些内涵会不知不觉体现在表现图当中。如图1-2-11就表现出了作者较高的艺术修养。

3. 思维方面

设计表现是视觉化的思想交流，是感性和理性的互相交织过程。感性的形象思维给人以广阔的想象空间，是创意的原动力，而理性的逻辑思维会让你的创意走入一个合理的过程。表现技法就是要体现不同思维模式的相互交融，并在不同思维模式的碰撞中找到平衡点，寻求最高的表现境界。如图1-2-12就展现出了设计师流畅的思维。

图1-2-11 很有个性的表现图，线条优雅，空间处理感性，也传递着个人的修养、文化底蕴和个性的张扬

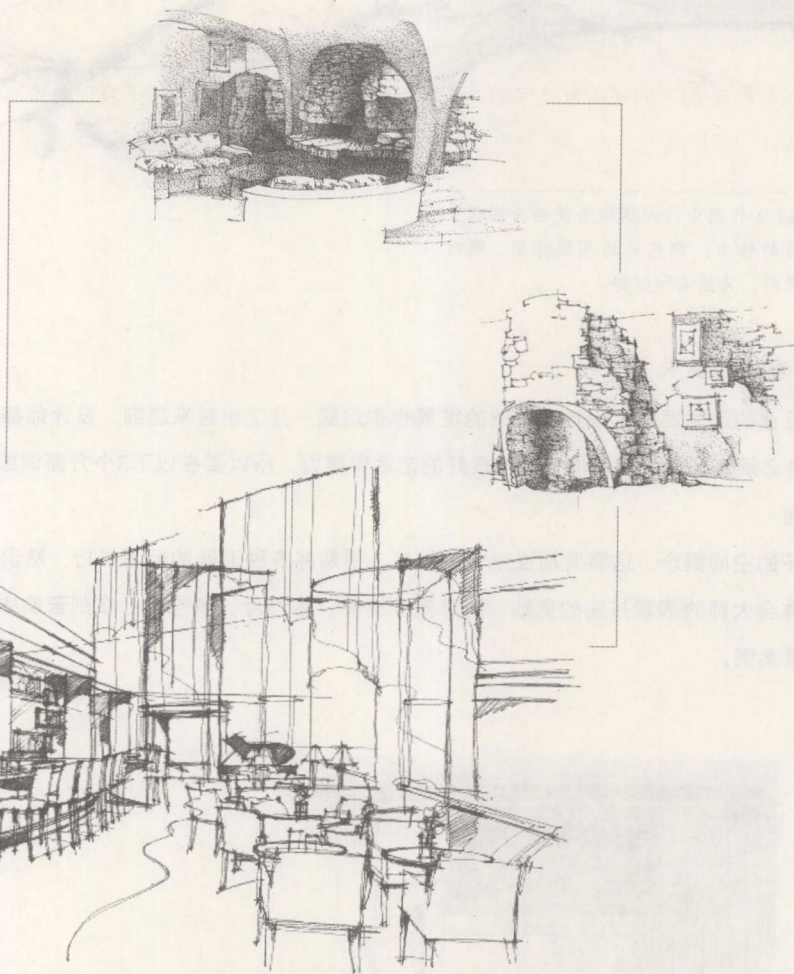

图1-2-12 建筑外观设计草图，快速的表现展示出自己的设计想法，并使人积极参与进去，交流出各自的看法

