

景观与室内设计

表现技法

朱广宇 著

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

景观与室内设计表现技法

朱广宇 著

机械工业出版社

徒手表现技法是景观与室内设计的重要专业基础,可以使设计初学者进一步掌握设计图示交流语言。本书主要阐述了设计表现的造型基础,表现图的透视原理,表现图的画面意识和构图,为初学者提供了一套快速掌握设计表达的方法。本书通过大量优秀作品,训练初学者使用各种表现材料进行表现图绘制,使初学者熟练掌握不同速度、不同趣味的专业表现性绘画技巧。

图书在版编目(CIP)数据

景观与室内设计表现技法/朱广宇著. —北京:机械工业出版社, 2012.6
ISBN 978-7-111-38193-8

I. ①景… II. ①朱… III. ①景观设计—绘画技法 ②室内装饰设计—绘画技法 IV. ①TU986.2 ②TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第082006号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:闫云霞 责任编辑:闫云霞

责任校对:常天培 封面设计:路恩中

责任印制:杨 曦

保定市中画美凯印刷有限公司印刷

2012年7月第1版第1次印刷

250mm×250mm·11.333印张·285千字

标准书号:ISBN 978-7-111-38193-8

定价:49.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010)68326294

销售二部:(010)88379649

教材网:<http://www.cmpedu.com>

读者购书热线:(010)88379203 封面无防伪标均为盗版

朱广宇

朱广宇，中国环境艺术设计学年奖评委会评审专家，浙江省职业技能鉴定专家委员会委员，注册高级室内建筑师，温州大学美术与设计学院系主任，兼温州开明画院副院长，油画家、水彩画家，温州市欣荣园林规划设计研究院副院长。主持多项省级、市厅级课题，出版了《中国传统建筑室内装饰艺术》等二十多本教材、专著及个人画册，绘画创作作品多次获奖并被收藏。

近几年的专著和主编教材：

1. 2009年《中国传统建筑室内装饰艺术》，机械工业出版社。
2. 2010年《手绘中国皇宫建筑与经典园林》，天津大学出版社。
3. 2008年《中国传统建筑门窗、隔扇装饰艺术》，机械工业出版社。
4. 2010年《中外建筑史》（外国部分），中国建筑工业出版社。
5. 2001年《中国美术家——朱广宇》，上海三联书店。
6. 2006年《环境艺术设计与快速表达》，湖北美术出版社。
7. 2006年《室内设计基础》，湖北美术出版社。
8. 2010年全国高等院校艺术设计专业创新教育规划教材《环境艺术设计表达》，机械工业出版社。
9. 2011年《图解传统民居建筑及装饰》，机械工业出版社。
10. 2011年《徒手室内设计快速表现技法解析》，机械工业出版社。
11. 2011年21世纪高等院校设计专业十二五规划教材《设计构成》，南京大学出版社。
12. 2011年《环境艺术设计表达》，机械工业出版社。

序

现代社会发展到今天，计算机已经充斥在我们日常生活的方方面面，作为专业艺术院校的学习也是如此。学生们越来越擅长手握鼠标在屏幕上学习设计技能，而动手在纸面上进行徒手绘画的训练却总被忽视。通过实践的检验，在图形创造、审美意识及表现技法上，手绘表现所具有的优势是计算机操控所不能比拟的。近几年，在一些专业艺术院校，手绘表现的训练重新受到重视，不少有识之士也在这方面进行呼吁，这是非常令人欣慰的。

本人从专业艺术院校毕业已二十几年，日常工作也很繁忙，但却从来没有放弃徒手绘画的“爱好”。无论是纯粹的绘画创作，或是随意的建筑写生，还是专业的设计构思，我都是徒手来进行，一如既往。尽管有断有续，但依然坚持到了今天。如果说到感悟，那就是“受益良多，乐在其中”。且不论纯粹的绘画创作，还是在建筑写生和专业设计方面，也都极有帮助和收获。其一：掌握娴熟的手绘能力，能够迅速捕捉头脑中的灵感闪现，完善和促进设计深化，随时与他人进行有效的交流。其二：坚持不间断的手绘训练，能够更加敏捷地感受到建筑与室内设计中的精华所在和美的规律，培养自身的审美意识和判断能力。其三：手绘能力的提高，不仅能让图面效果更加完美，而且各种手绘技法的随心转换，能够让你在社会中拓展更大的竞争空间。

可以说，坚持手绘训练和表现，是专业艺术院校对于学业与教学最基本的要求。无论是刚入校门的初学者，还是具有多年实践经验的一线教师和设计师，莫不是如此。我们每个人都希望自己的作品具有个性，这种个性就来自于不间断的训练和表现之中。这个过程是艰苦的，但却是有意义的，可以让人受益终身。是为感悟。

温州大学的广宇老师多年致力于手绘艺术的教学和推广，出版了十几本的技法书籍，也正是通过手绘艺术的交流使得我们成为朋友，欣闻广宇老师继主编全国高等院校设计艺术类专业创新教育规划教材《环境艺术设计表达》后再次出版姊妹篇《景观与室内设计表现技法》，特此作序并祝贺。

庞恩昌 天津大学

2011.8

目 录

序

1 造型基础——素描与线	1
1.1 素描与设计表现	3
1.2 线描与设计表现	6
1.3 速写与设计表现	14
2 透视基础及单体练习	21
2.1 室内设计表现的透视原理	23
2.2 一点透视制图法	29
2.3 两点透视制图法	36
2.4 家具单体表现及局部练习	40
3 画面意识和构图	50
3.1 室内设计表达的画面意识	52
3.2 室内设计表达的画面布局	56
3.3 室内设计表达的画面构成	62
4 技法特点及实例	69
4.1 徒手景观与室内设计表现技法特点	71
4.2 室内与景观设计表现技法表现实战	77
5 造型基本要素及材质表现	100
5.1 造型表现的基本要素	102
5.2 其他因素的分析与表现	113
5.3 材料质感的表现	119
参考文献	130

要掌握手绘的初步表现技法，初学者首先要了解设计表现技法基础：素描、线描、速写等基础知识，通过不断地练习，才能逐步掌握初步的空间表达能力。其中，线条的练习是非常重要的，要掌握设计表现图的用线的概括能力，就十分注重线条用笔（图1-1为某酒吧入口设计表达。）另外，在培养造型能力的同时，着重启发对形体的想象力和创造性。

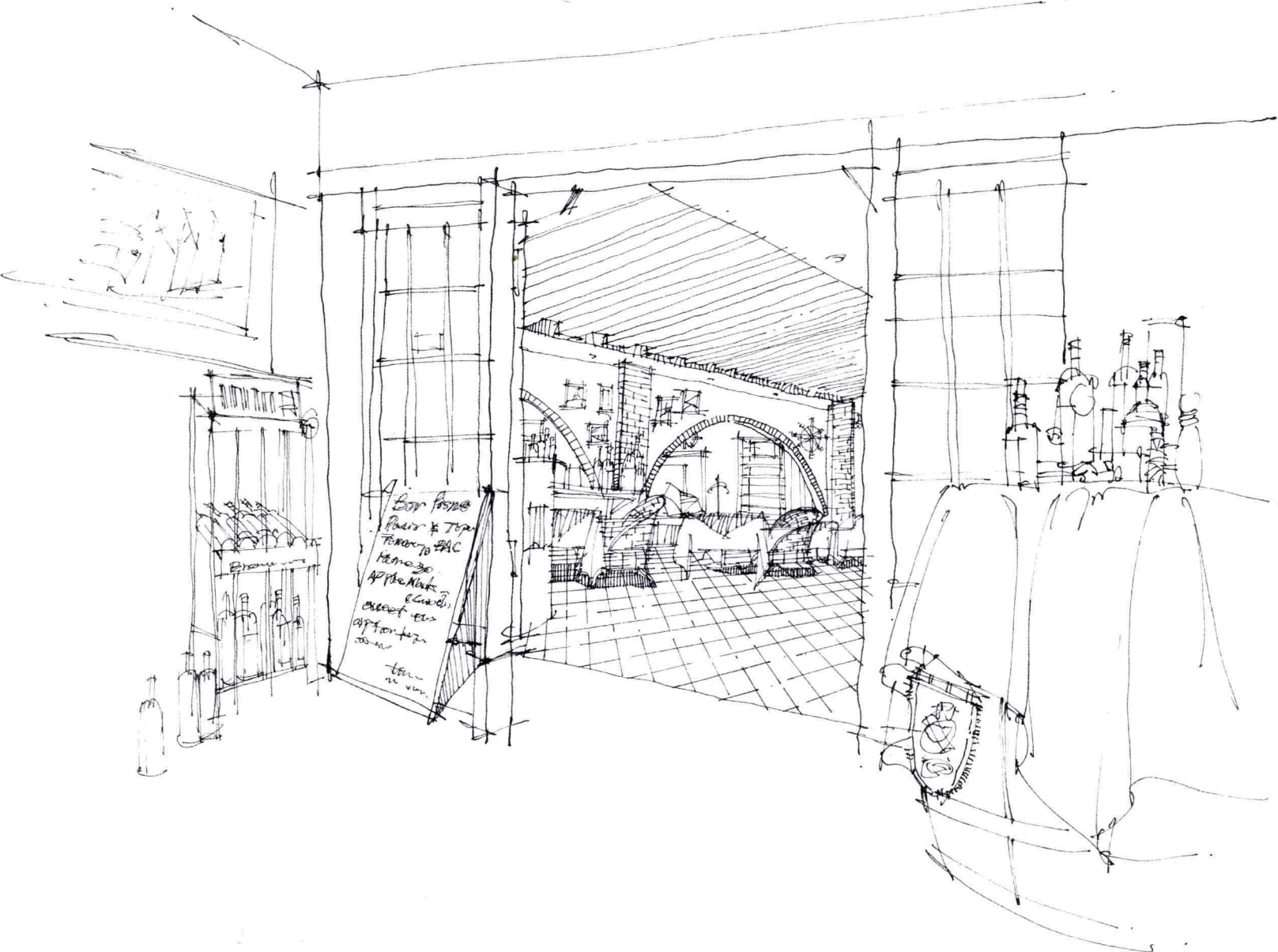

图1-1 某酒吧入口设计表达

 手绘提示：通过图片抄绘和观摩来促进学生对室内设计表达的认识，提高学生的表达能力。

1.1 素描与设计表现

素描是一种设计的表现形式，也是学习设计表现图前必须进行的基础训练课程。作为未来设计师成长所需要的素描练习，它具有一切造型艺术共同的训练内容，但与作为绘画创作为目的的素描训练有着一定的区别。对于景观及室内设计相关专业从业人员，他们所需要的素描训练是加强表现能力的培养。这种能力包括造型能力、塑造能力、构图能力和形式美感等。要求初学者在素描练习中要侧重于对形体空间结构的理解，而要做到这一点，初学者首先要解决的就是观察、分析，并能在画面中确定出空间各个部位的位置与比例，在这个基础上再进一步深入刻画形象特征。对于初学者的训练，在方法上要从感性认识出发，最后落实于理性认识的提高。其中，将设计素描作为培养设计师的专业能力是非常重要的第一步。（图1-2为某大学教学楼建筑素描。）

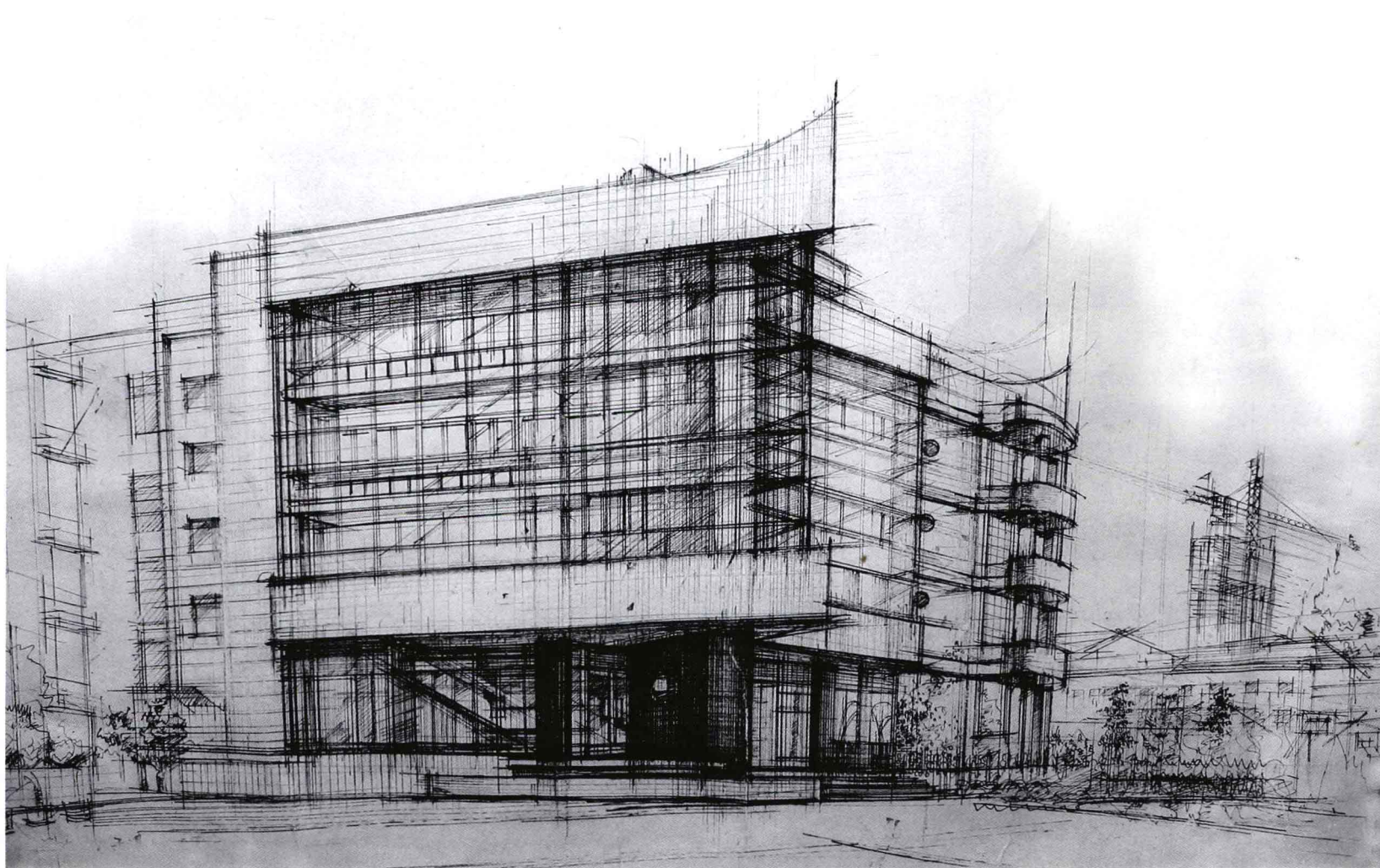

图1-2 某大学教学楼建筑素描

手绘提示：设计素描就是以设计概念为先导的造型形式。它是以设计为目的而进行的各种素描写生和素描创作。它侧重于对形体空间结构的理解，把握形的准确性以及对材质的表达等。它的训练方法是理性的，是运用绘画中的线面语言对形体进行概括，反映逻辑思维造型能力。

建筑景观设计素描的一个重要特点是在培养造型能力的同时着重启发对形体的想象力和创造性，它要求学生深入地研究形体和空间的各个方面，进而了解形体的本质特征和发展的多种可能性，以自然的各种表象为依据，透过对形体的不同性质的观察和表现，创造新形态，发现形态。在画设计素描的同时也要穿插一定数量的写生、默写和色彩建筑风景练习，各种练习有相互促进的作用。

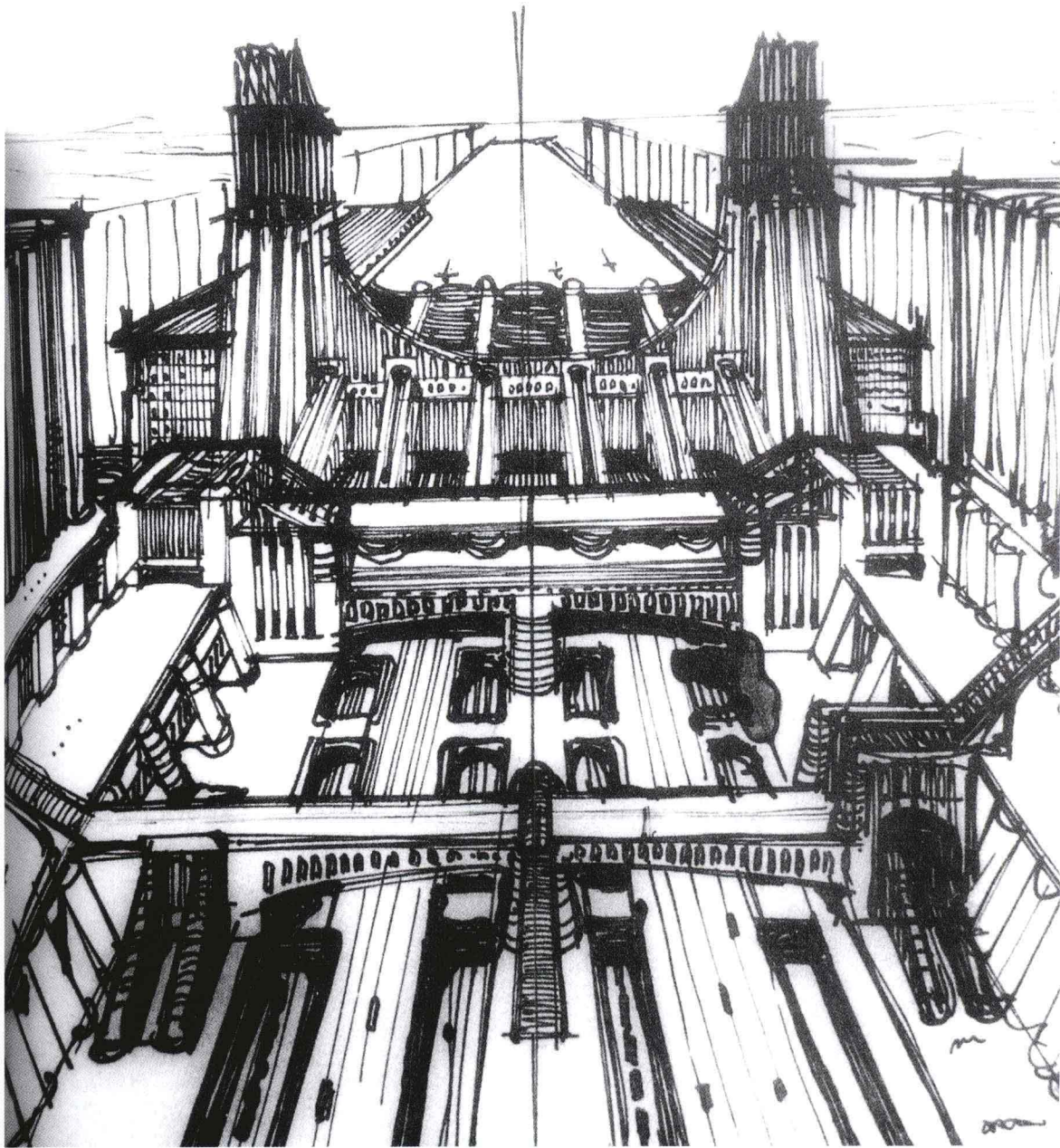

图1-3 明日城市 桑代利亚（意大利）

手绘提示：图1-3为意大利建筑师桑代利亚的明日城市建筑创意画，主要是用墨线来表现明暗层次。

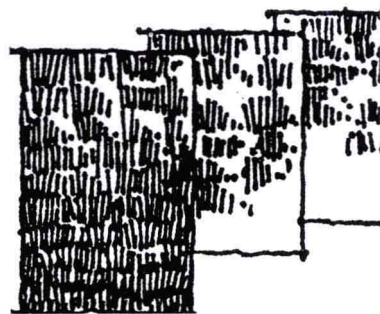
作为意大利未来主义建筑师代表的桑代利亚（Antonio Sant'Elia, 1888~1916），由于英年早逝，几乎没有留下建筑作品。但他的思想通过他的建筑画影响了后来许多现代建筑师。他的画笔触雄劲，透视角度奇特宏伟，表现了未来主义建筑风格的内涵和精神。

图1-4 肌理排线在素描中运用

景观与室内设计基础素描是比较强调线的功能，线是表现形体的一种非常重要的绘画语言。其实，我们可以看到人们在表现形体的最初阶段多半是选择线作为主要手段的。同样，中外历代的一些大师的传世之作也充分地运用了线来表现形体，从而创造了许多艺术珍品。

线是造型艺术中最重要的元素之一，它在设计快速表达中尤为重要。它们看似单纯，其实千变万化，不仅能勾勒确定形体的结构，也可在一定程度上表现色调、明暗、体积甚至质感，（图1-4为肌理排线在素描中运用及线的肌理排线。）我们绝不能简单、教条地去加以处理，线是建筑素描中一个值得探讨的重要课题。

线的肌理排线

1.2 线描与设计表现

1.2.1 线的练习方法

线条练习是学习设计表现的基础，在学习中它要求我们必须保持心境平和，眼手统一协调。作为初学者，要从最根本的线条练起，做到运用自如。对线条掌握的熟练与否将直接影响画面效果。线描中，常用线条有直线、曲线、不规则线条三种。（图1-5为各种线条练习。）

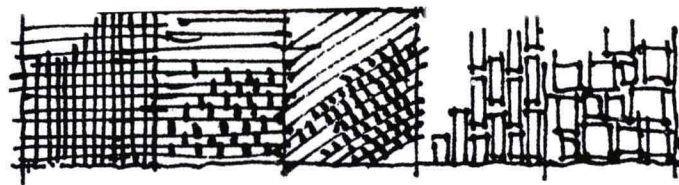

图1-5 各种直线练习

1. 直线条

直线条练习讲究线条挺拔、有力，两个端点要实，不能带有尾巴，线条排列整齐，组织有序。组合线条的交叉与重叠练习，是直线条练习最好的方法。（图1-6为硬笔的练习方法——直线条表现。）

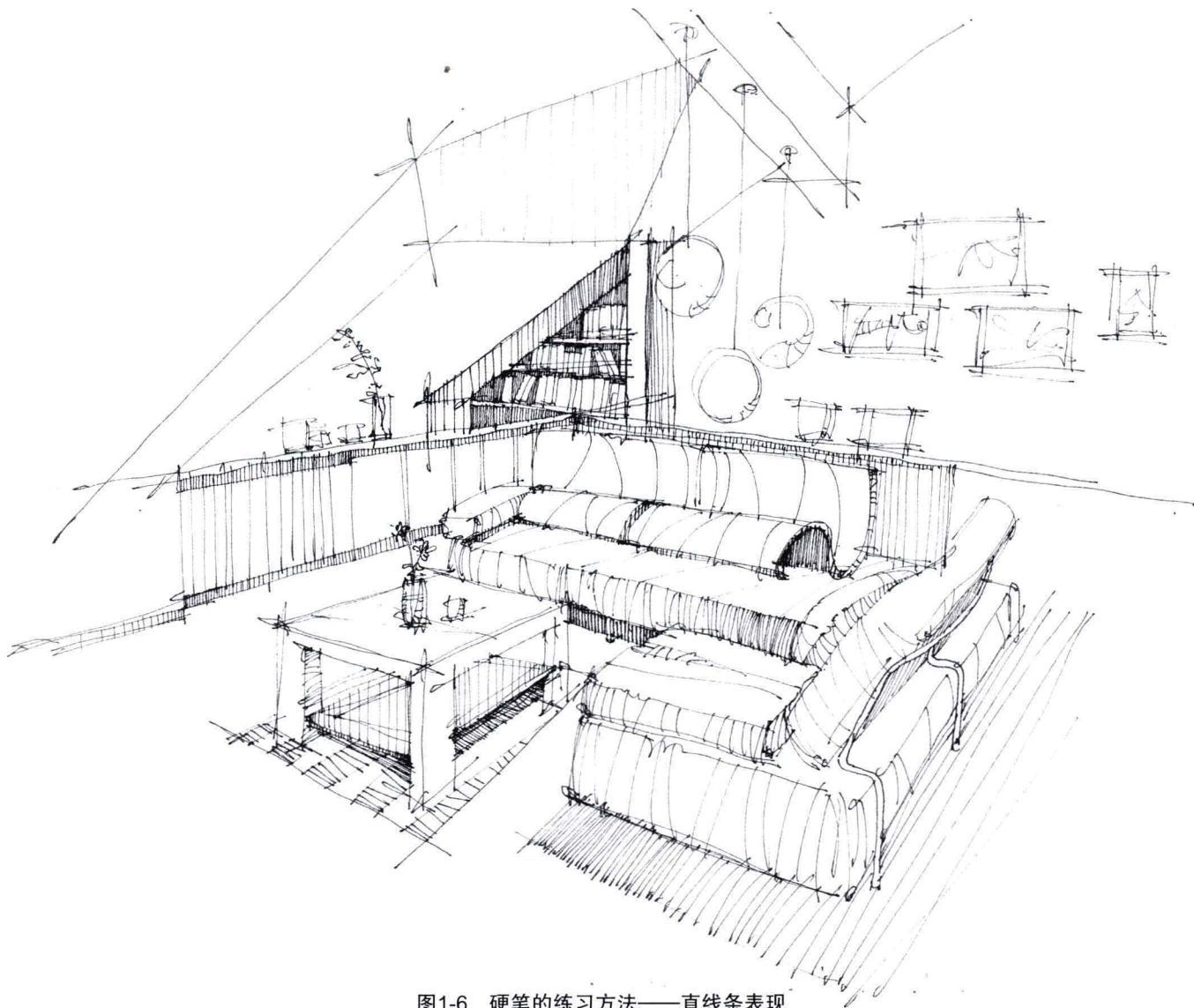

图1-6 硬笔的练习方法——直线条表现

2. 曲线条

曲线条要求用笔一定放松，弧度圆滑、饱满，落笔、起笔要果断。在练习中能追求多种练习方式为宜。（图1-7为各类曲线组合练习。图1-8为硬笔的练习方法——曲线条和直线条混合练习。）

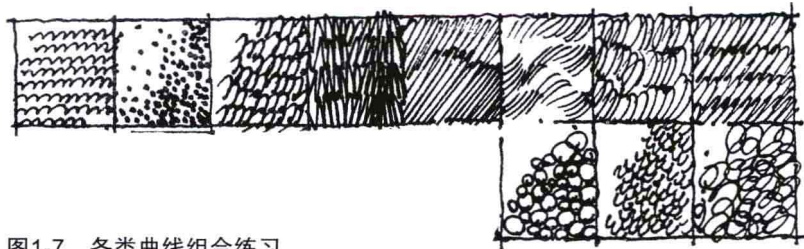

图1-7 各类曲线组合练习

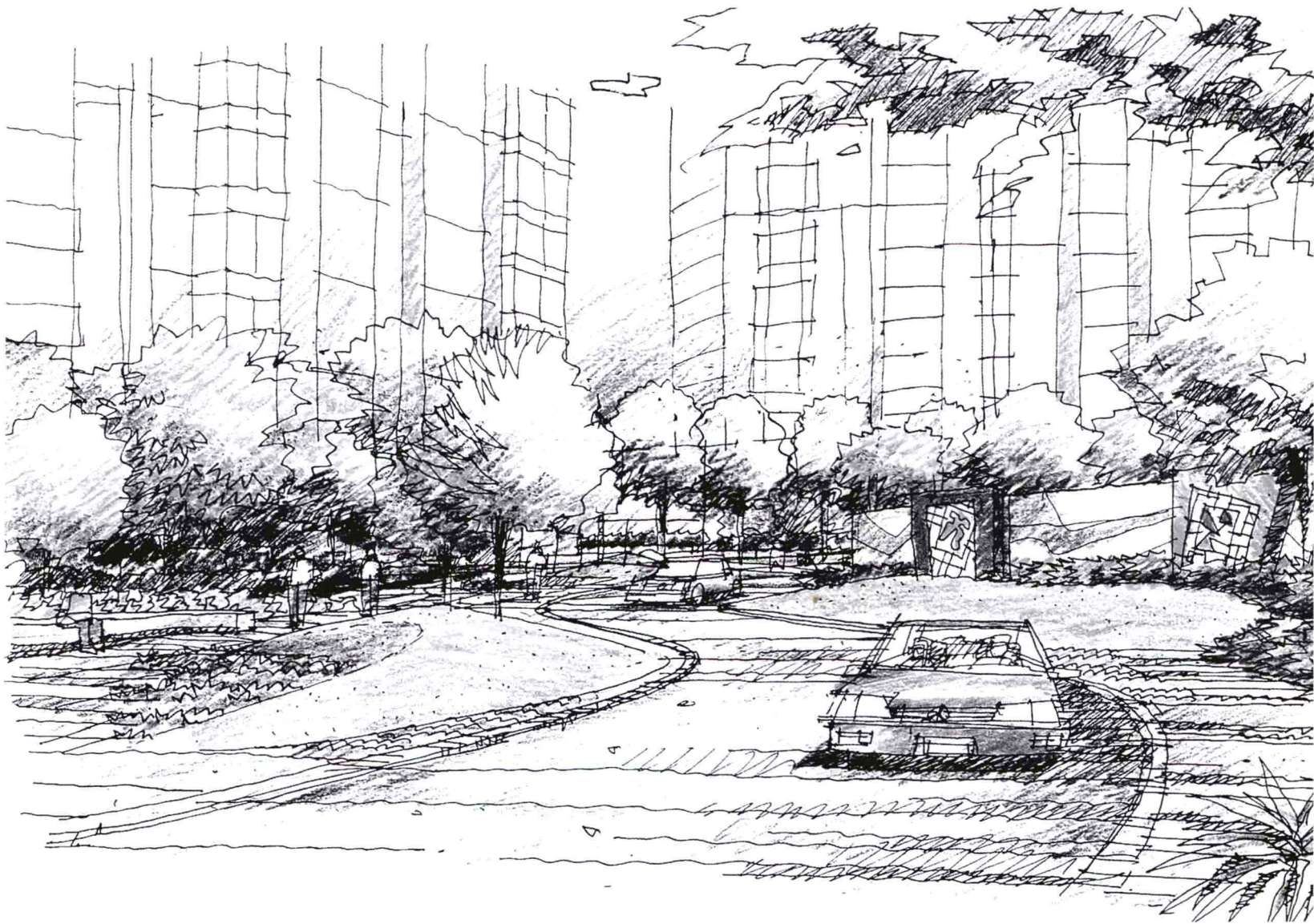

图1-8 硬笔的练习方法——曲线条和直线条混合练习

手绘提示：设计师是美的鉴赏家，是美的创造者，是带给人类美的使者。要使自己具备一定的审美能力和表达手段，最直接、最有效的办法就是进行刻苦的设计基础训练。

3. 任意线条

在任意线条练习中，手、笔更要放松。一般用笔讲究写意、随意，一般不受其他条件的约束。（图1-9为任意线条练习——线条疏密练习。图1-10为任意线条练习——线条明暗练习。）

 手绘提示：在练习线条时，大家往往会感觉很枯燥，这时，建议大家多找些趣味练习的内容，尝试不同练习的方式，这样既可对线条熟练掌握，又使自己轻松愉快。在愉快中学习，在学习中学会快乐。（图1-11为硬笔的练习方法——任意线条表现。）

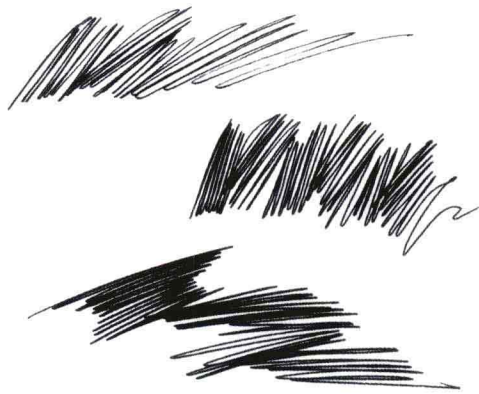

图1-9 任意线条练习——线条疏密练习

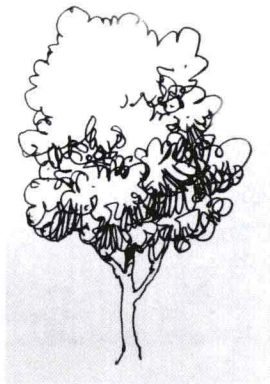

图1-10 任意线条练习
——线条明暗练习

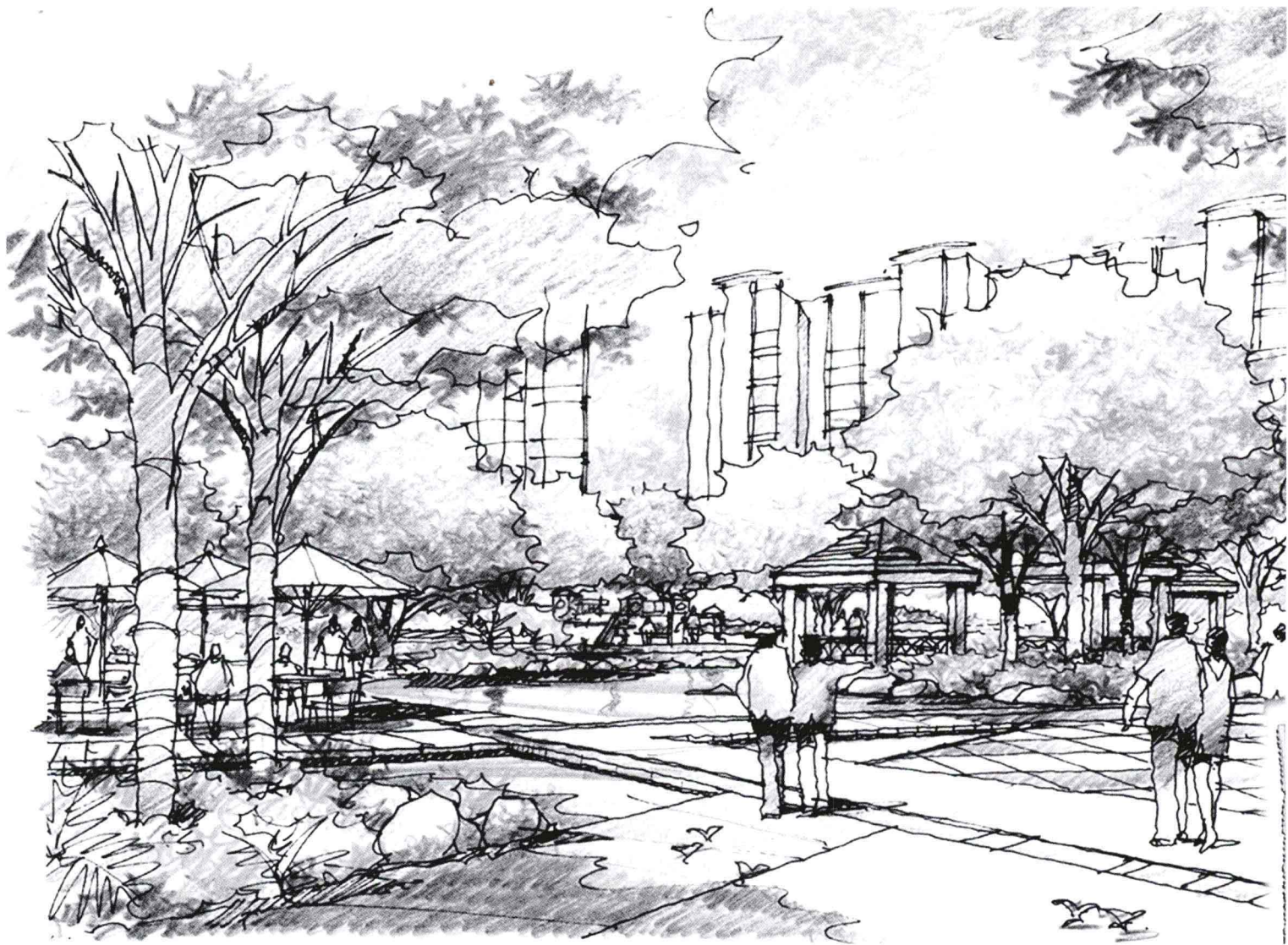

图1-11 硬笔的练习方法——任意线条表现

1.2.2 结构体练习

结构体练习是对线条练习的深化,是进入实质性练习的第一步,它主要是通过简单的形体和结构透视练习,让初学者了解并掌握物体结构、比例、空间关系和透视关系,进一步加强对线条的练习,而且这种方法有益增强练习者的三维空间想象力和对透视的理解。(图1-12为结构体练习一。)

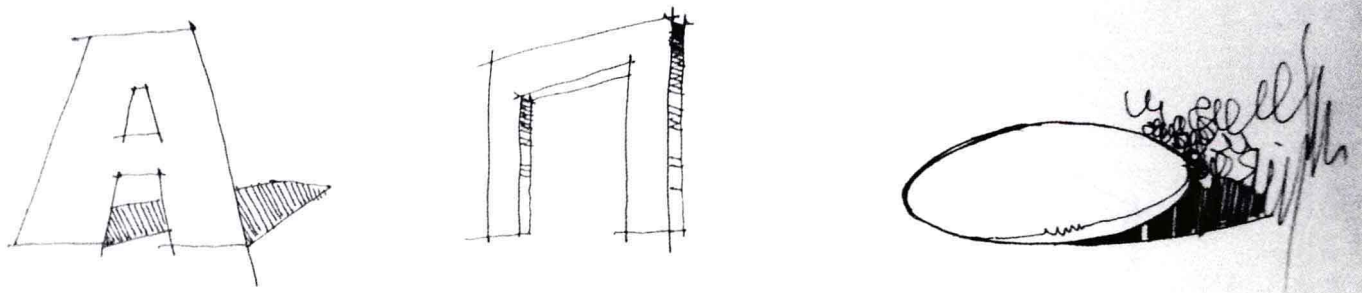

图1-12 结构体练习一

要想练好线描类表现图,需要有一定的素描基础,在此基础上,以线为载体进行大量的练习。练习初期,首先选择较简单的几何形体,这样容易认识,便于表现。

在以上内容里,我们练习了各种线的基本画法后,就可以把这些线条组织起来,练习各种几何形体。只有结合具体的形,线条才有意义,对各种线条也更容易理解和掌握。生活中的物体虽然千姿百态,但总的来说都是由立方体、圆球体、圆柱体和椎体等几何形体组成的;如沙发、床、桌柜、茶几等都是由立方体演变而来的。因此,多练习画基本几何形体对于绘制室内外效果图有非常大的帮助。(图1-13为结构体练习二。)

在充分地了解和掌握简单几何形体表现方法和表现技法后,还需要进行大量的应用性速写练习,即从简单到复杂,从单一形体到多种形体的组合。

图1-13 结构体练习二

在起稿过程中，许多初学者在练习速写时，常感到起稿无从下手。其实，速写没有固定模式，起稿因人而异，要根据个人习惯，怎样能控制住画面，就怎样起稿。作为初学者一般可采取以下常用起稿方式。

1. 点定位法

通过对场景各主要点进行画面定位，这样能较好地控制画面的大小及物象位置。

2. 线定位法

通过对场景各物体外轮廓关系的定位，对画面进行有效的组织和构图。（图1-14为线定位法。）

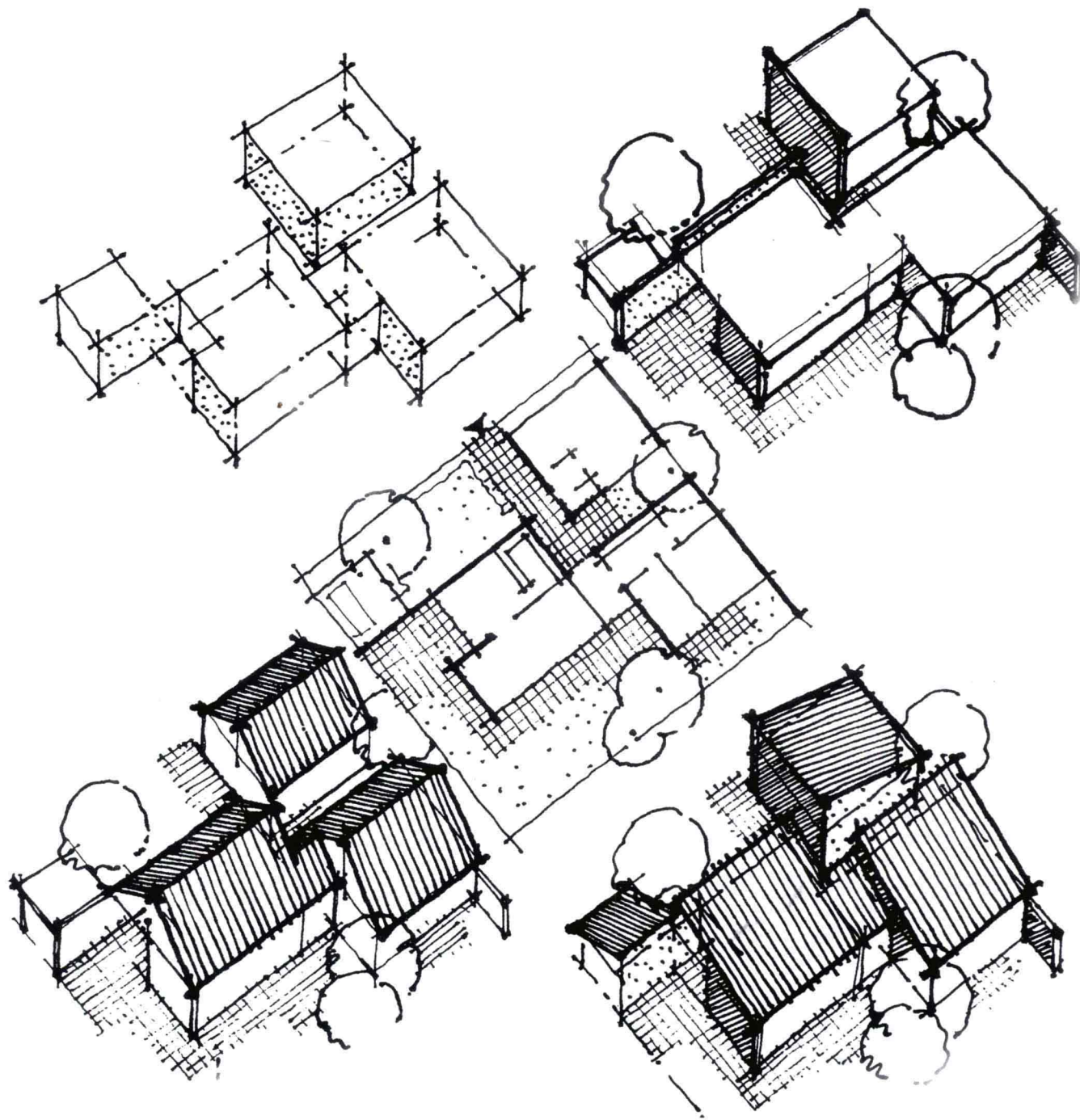

图1-14 线定位法

3. 刻画

刻画主要是对已构图好了的画面进行深入表现, 主体细节刻画, 调整虚实对比、主次关系, 强调线条的疏密和组织上的秩序关系。(图1-15为酒吧休闲空间设计表现线描。)

4. 调整

调整是绘画的最后一个部分。它的主要目的是对画面进行反复分析, 认真观察, 从整体出发, 正确调整局部不合理的表现, 通过不断修改, 使画面更加生动。

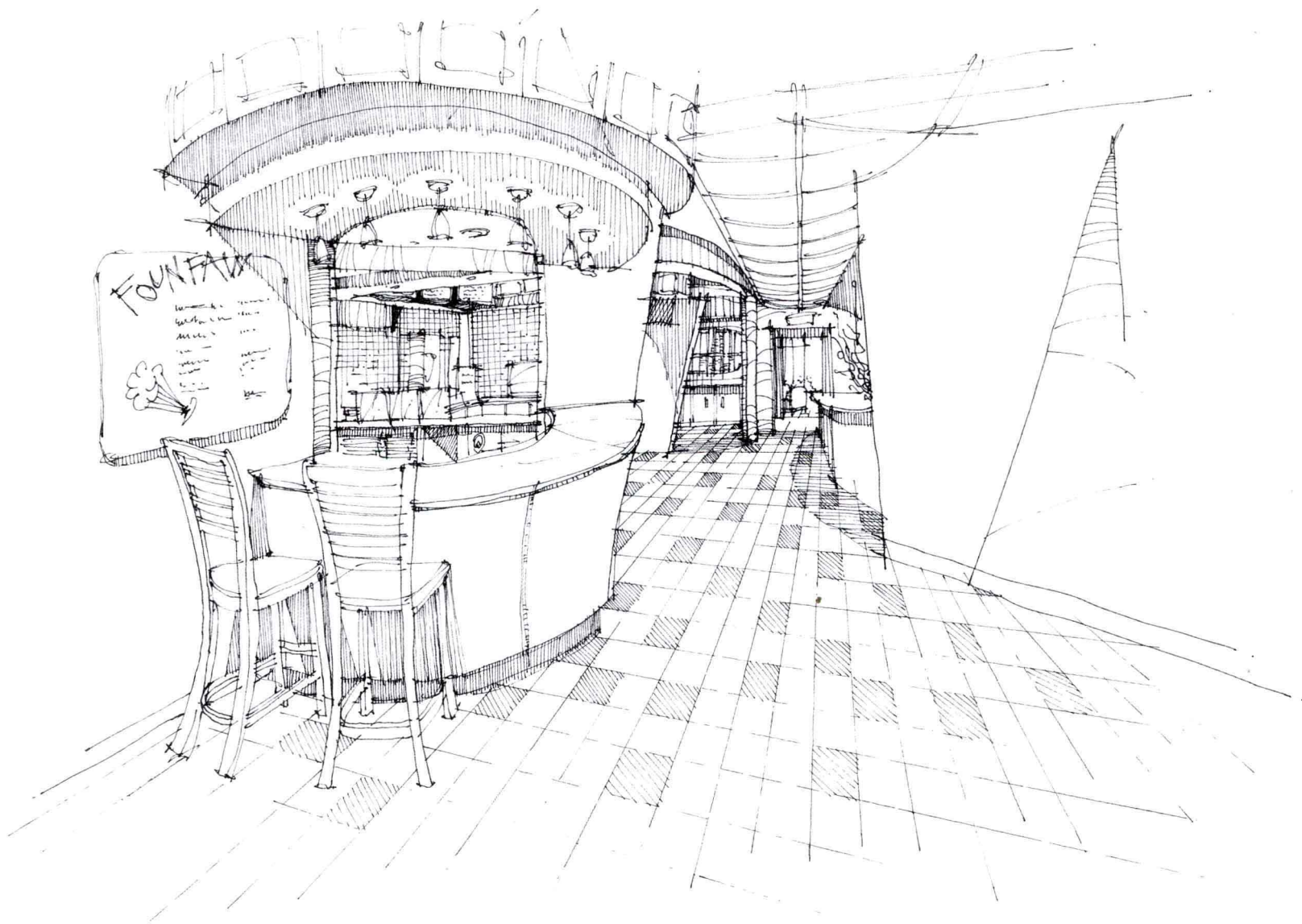

图1-15 酒吧休闲空间设计表现线描