

JIANZHU SHINEI

SHOUHUI BIAOXIAN JIFA YU SHILI

建筑室内 手绘表现技法与实例

逯海勇 胡海燕 周波 编著

化学工业出版社

JIANZHU SHINEI

SHOUHUI BIAOXIAN JIFA YU SHILI

建筑室内 手绘表现技法与实例

逯海勇 胡海燕 周波 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

本书以手绘表现为切入点,以马克笔、彩色铅笔等快速表现工具为重点,从全面技术分析的角度来讲解手绘的技法表现,力图将技法的讲解与不同阶段的设计思维方式结合起来讨论,通过实例让学生清晰地掌握学习方法,结合每章后的思考与练习,顺利地解决学生学习过程中遇到的各种问题。希望本书能为广大学习艺术设计的学生提供一些启迪和帮助。

本书言简意赅,图文并茂。可作为本科艺术类院校和高职高专院校室内设计和环境艺术设计专业的教材,还可作为业余爱好者的自学参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

建筑室内手绘表现技法与实例 / 逯海勇, 胡海燕,
周波编著. —北京: 化学工业出版社, 2011. 1
ISBN 978-7-122-10227-0

I. 建… II. ①逯…②胡…③周… III. 室内设计—
建筑构图—技法(美术) IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 260618 号

责任编辑: 朱 彤
责任校对: 宋 夏

文字编辑: 王 琪
装帧设计: 尹琳琳

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司
787mm×1092mm 1/16 印张10³/₄ 字数257千字 2011年4月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 45.00元

版权所有 违者必究

手绘是设计思维的表达方式，是室内设计师必备的基本功和艺术修养，也是设计师与业主沟通的桥梁。其表现和探究的过程，正是设计师成长历程中不可缺少的重要环节。提高手绘表现能力，将会有助于方案的快速设计分析，为全方位提升设计水平打下良好的基础。

目前，有关手绘表现的教材很多，各具特点，书中各持己见，但殊途同归，都是对技法规律的探讨和研究。本书结合了本科艺术类院校培养方案和教学大纲的要求，依据作者多年的实践与教学经验，以设计实践与市场需要为基础，以实战演练为基本出发点，将大量实用图例贯穿到理论阐述中，力求使学习者在短时间内掌握手绘表现图的相关技法。透视是效果图表现中的难点，本书在深入讲解透视基本理论的同时，注重从实际应用出发，对透视表现进行了合理而有效的简化，使学习者能够轻松、快速地构筑起效果图的基础框架。另外，本书从科学发展的角度重点对淡彩、彩色铅笔、马克笔等表现技法进行了详尽细致的讲解，提高了学生学习的时效性，有助于学习者能全面、熟练地掌握运用。

本书在整体章节的编排上，以循序渐进的思路过程出发。第1章为准备阶段，了解手绘表现技法的基本知识和各种工具及其特性；第2、3、4章是基础练习阶段，主要掌握设计构思与手绘草图、手绘表现图的基本要领以及室内设计空间透视；第5、6章是实战阶段，主要针对当今手绘表现的趋势，以淡彩、彩色铅笔、马克笔这些常用快速表现工具为重点进行技法讲解；第7章是编著者精心挑选的几个室内手绘典型案例，通过步骤来演示手绘表达的全过程；第8章是建筑室内手绘表现图技法实例详解。本书理论讲解细致、内容全面、条理清晰，注重理论与实践的结合，每一章后都有思考与练习，可以帮助学生更好地掌握该课程的学习要点。

本书在编写过程中得到化学工业出版社编辑的大力支持，在此深表衷心感谢。

由于编著者时间有限，书中难免有遗漏和不足之处，殷切希望专家、同仁及广大读者提出宝贵意见。

编著者
2011年1月

第 1 章 如何理解建筑室内手绘表现图 /1

- 1.1 建筑室内手绘表现图的概念 /2
- 1.2 建筑室内手绘表现图的特征 /2
 - 1.2.1 表现性 /2
 - 1.2.2 概括性 /2
 - 1.2.3 程式化 /4
 - 1.2.4 艺术性 /4
 - 1.2.5 说明性 /6
- 1.3 建筑室内设计与手绘表现图的关系 /7
- 1.4 建筑室内手绘表现图技法所需的工具与材料 /8
 - 1.4.1 笔类 /9
 - 1.4.2 纸类 /11
 - 1.4.3 其他相关辅助工具 /12
- 1.5 学习手绘表现技法的方法及要求 /13
- 思考与练习 /15

第 2 章 建筑室内设计构思与手绘草图表现 /16

- 2.1 手绘创意表达与图解思考 /17
 - 2.1.1 概念创意与图解思考 /17
 - 2.1.2 平面功能分析与图解思考 /20
 - 2.1.3 手绘构思与媒介的情感体验 /22
- 2.2 手绘概念草图与表达 /28
 - 2.2.1 手绘概念草图的定义 /28
 - 2.2.2 与手绘概念草图有关的几个命题 /31
 - 2.2.3 室内设计手绘概念草图的特征 /38
 - 2.2.4 手绘概念草图实验技巧与实例 /39
- 2.3 设计思维与表现的互动 /43
- 思考与练习 /44

第 3 章 建筑室内手绘表现图的基本要领 /45

- 3.1 对线条的基础练习 /46
 - 3.1.1 直线练习 /46
 - 3.1.2 曲线练习 /48
 - 3.1.3 速写及作品临摹练习 /49

- 3.2 对画面构图的定位 /51
 - 3.2.1 以视点位置决定构图 /52
 - 3.2.2 以主体的大小决定构图 /53
 - 3.2.3 以画面的远、中、近景决定构图 /57
 - 3.2.4 以形式感与形式美决定构图 /58
- 3.3 对空间结构形体的理解与把握 /59
- 3.4 对画面的明暗处理 /61
- 3.5 对色彩的理解与感悟 /63
- 3.6 对材料的认知与把握 /65
- 3.7 对设计能力的培养 /66
- 思考与练习 /66

第 4 章 建筑室内手绘表现图透视制图技法 /67

- 4.1 透视基础 /68
 - 4.1.1 透视的基本原理与规律 /68
 - 4.1.2 透视图的基础制图 /69
- 4.2 透视的画法及其应用 /70
 - 4.2.1 一点透视画法 /70
 - 4.2.2 两点透视画法 /73
 - 4.2.3 微角透视画法 /75
 - 4.2.4 徒手透视图练习及实例分析 /80
- 4.3 手绘透视图绘制时的几点注意事项 /82
- 思考与练习 /82

第 5 章 建筑室内手绘表现图构成元素分解 /83

- 5.1 材料与质感表现 /84
 - 5.1.1 石材表现 /84
 - 5.1.2 木材表现 /85
 - 5.1.3 玻璃表现 /87
 - 5.1.4 金属表现 /87
 - 5.1.5 软质材料表现 /89
- 5.2 家具与电器表现 /93
- 5.3 灯具与光效表现 /99
 - 5.3.1 灯具表现 /99
 - 5.3.2 光效表现 /102

5.4 装饰摆件与配景表现 /103

5.4.1 装饰摆件表现 /103

5.4.2 绿化表现 /103

5.4.3 人物表现 /107

思考与练习 /110

第 6 章 建筑室内手绘表现图技法 /111

6.1 线描淡彩表现 /112

6.1.1 线描淡彩相关工具与材料 /112

6.1.2 线描淡彩的特性 /112

6.1.3 线描淡彩表现图的学习要领 /113

6.2 彩色铅笔表现 /118

6.2.1 相关工具与材料 /118

6.2.2 彩色铅笔的特性 /118

6.2.3 彩色铅笔表现图的学习要领 /119

6.3 马克笔表现 /124

6.3.1 马克笔的相关工具与材料 /124

6.3.2 马克笔的特性 /125

6.3.3 马克笔表现图中常见问题与修改方法 /125

6.3.4 马克笔表现图的学习要领 /126

思考与练习 /138

第 7 章 建筑室内手绘表现图技法实例详解 /139

7.1 室内手绘表现图技法案例 1 /140

7.1.1 准备工作 /140

7.1.2 作图步骤 /140

7.2 室内手绘表现图技法案例 2 /143

7.3 室内手绘表现图技法案例 3 /145

7.4 室内手绘表现图技法案例 4 /147

思考与练习 /150

第 8 章 建筑室内手绘表现图技法作品欣赏 /151

参考文献 /166

第 1 章

如何理解建筑室内手绘表现图

- 1.1 建筑室内手绘表现图的概念
- 1.2 建筑室内手绘表现图的特征
- 1.3 建筑室内设计与手绘表现图的关系
- 1.4 建筑室内手绘表现图技法所需的工具与材料
- 1.5 学习手绘表现技法的方法及要求

1.1 建筑室内手绘表现图的概念

手绘是记录设计和思维过程的一种载体，它以一种最快速、最直接、最简单的反映方式，呈现出一种动态、有思维、有生命的设计语言。室内手绘表现图就是设计师通过手绘方式，结合专业的图解语言，以生动直观的形象来表达自己的设计思想和设计意图的创作形式。它是设计师必备的基本功与艺术修养，也是设计师与业主沟通的桥梁。

对待手绘，我们必须有一个正确的认识，不能仅仅将手绘视为效果图的一种表现技法。手绘更是设计师必备的表达手段与表现语言，就如同作曲家用乐谱来表达自己的音乐创作一般。它记录了设计师不断涌现的创作思维，开拓激发更多的潜在可能，不断充实完善方案设计。同时手绘贯穿于设计与施工的整个始末，从设计的初步概念到方案表达，甚至到施工现场，手绘都起到至关重要的交流作用。

练习手绘表现技法，还可以潜移默化地提高设计师的艺术修养及设计水平。所以，每一位设计师必须具备一定的手绘表现能力，才能更好地为实际设计项目服务。

毋庸置疑，计算机时代的来临，以其方便、直观、快速的特点为设计师们提供了崭新而精密的表现方式，3D、草图大师等制图软件的出现，使许多设计者忽略了手绘技法。然而设计工作是一个综合而复杂的过程，任何专业的设计师都应非常清楚地知道，计算机辅助并不能取代手绘表现，特别是在设计的思维创作过程中，快速而生动的徒手表现在捕捉灵感、把握思维方面是计算机辅助设计望尘莫及的。因此，手绘表现图在经历起起落落的生命历程后，仍然保持着自己独特的魅力与地位。

1.2 建筑室内手绘表现图的特征

1.2.1 表现性

表现性是一种情境化的手段，它是在基本尺度、材质、构造的框架下，运用各种画面的处理手法，通过调整视点、画面构图和色度、光度、质感等来强化设计意图。表现语言与选用的媒介关系十分密切，不同的表现工具所体现的作画技巧也不相同。在手绘表现图中，线条笔触的走向和力度、色彩搭配的和谐等所产生的效果，有时会超越所表现的形体本身带给人的感受，而形成画面本身形式的欣赏要素，这些不平凡的表现会使普通的形体看上去显得很有个性（图1-1）。突出表现力度正是表现图的重要功能。

1.2.2 概括性

室内手绘表现可以将设计的本质特征归纳成具有符号特征、形象化特点的简练语言，它既能说明设计的本质，又能说明其形象特点，使人较容易辨别出设计所要表现的质地、造型和色彩等

因素。

概括与归纳应以扎实的基本功为基础,经过认真观察、认识分析之后而得出,既能高度概括,又能恰如其分地表现对象的精华。在表达的过程中,对于对象的概括与归纳的程度是不一样的,这种“度”的把握是长期积累的结果(图1-2)。

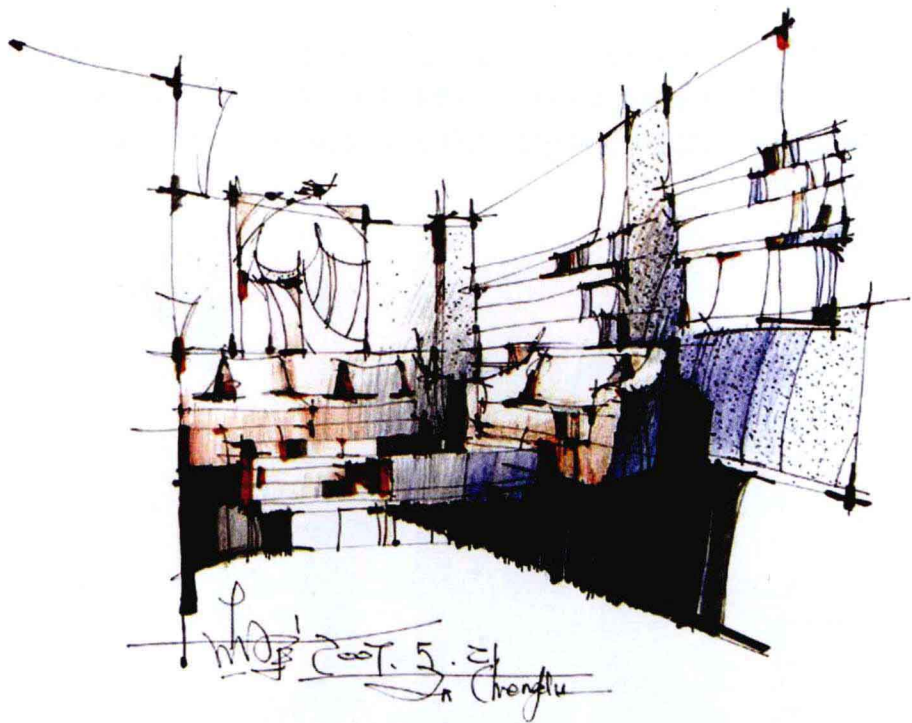

图1-1 线条笔触的走向和力度、色彩搭配的和谐是表现图产生效果的关键
(彩铅+马克笔)

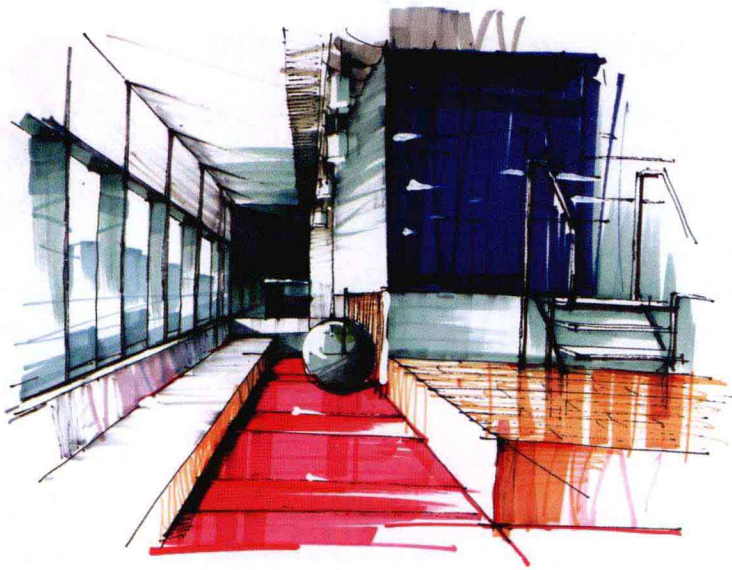

图1-2 概括与归纳是手绘表现语言的基本特征 (马克笔 速海勇)

值得注意的是,手绘表现技法钟情的不是逼真的细节,而是整体氛围的感染力。例如,把大理石纹画在特定的画面中,同时加上一些石材纹理和倒影,以此喻示为大理石地面材质。

1.2.3 程式化

在手绘表现图中,设计师对程式化的表达语言运用十分明显,具体表现为:笔触的运用、某种画面处理技巧、某个色彩关系在不同画面中被重复应用。这种处理方式在纯绘画的创作理念中,被认为是墨守成规、不思进取,甚至是没有创造力的表现。但在手绘设计表现中,这一观念就显得非常重要(图1-3)。

图1-3 程式化语言的运用在手绘表现图中非常重要(马克笔+彩铅 速海勇)

手绘表现图中的风格和处理技巧有很多约定俗成的程式化内容,这些程式化手段在应付紧急任务时尤为有效,利用过去积累的程式化技巧会使设计师在作画时感到更为可靠。原因是这些程式化手段是前人不断创新、不断尝试的结果,也是过去成功经验的积累。既然稍加改变就能取得很好的效果,那么设计师又何乐而不为呢?

当然,利用程式化技巧不等于死抱着固定程式不变,而是鼓励设计师不断发展新的表达语言。学习程式,切忌僵固不化,以致由程式而变为公式,那就失去利用程式的意义了。

1.2.4 艺术性

手绘表现图既是科学性较强的图纸,也是具有较高的艺术品味的绘画作品。手绘表现图中包含了大量的绘画语言,也包含了设计师的个性艺术观和风格特征。每个画者都以自己的灵性、感受去认知设计图纸,然后用自己的艺术语言去阐释、表现设计效果,这种表现是设计师在个

人性格、审美观念、审美趣味等方面追求的一种流露和体现(图1-4、图1-5)。但是个性并不是表现图所要达到的主要目的,那些通过夸张歪曲的手法来追求个性而忽视真实的表现,是不可取的。

图1-4 运用个性化的艺术语言去阐释、表现设计效果,体现出设计师具有较高的艺术品味和审美水平(马克笔+彩铅 陈红卫)

图1-5 流畅的笔触、鲜明的色彩体现了设计师的个性艺术观和风格特征(马克笔+彩铅 陈红卫)

室内手绘表现图和纯绘画在艺术表现形式上虽然有所差异,但绘画中所体现的艺术规律是一样的,如素描和色彩关系、构图关系、透视关系、虚实关系等,室内手绘表现图中所体现的空间氛围、意境、色调处理同样要靠绘画手段来完成。因此,设计师艺术素养与审美水平的差异都直接影响表现图的艺术效果。

1.2.5 说明性

手绘表现图与其他图纸相比更具有说明性，而这种说明性就寓于其真实性的表达之中。手绘表现图具有图形说明性和文字说明性。图形学家告诉我们，最简单的图形比单纯的语言文字更富有直观的说明性。设计师设计的所有设计方案都可以起到说明的作用，如草图、透视图、表现图等。尤其是色彩表现图，更可以充分地表现出室内设计方案的造型、布局、材料质感等。而文字说明性是设计师除了画出空间的预想效果之外，还要用文字直接在图中具体标示出材质种类和施工工艺等，目的是让施工技术人员获知施工信息和细节处理（图1-6、图1-7）。

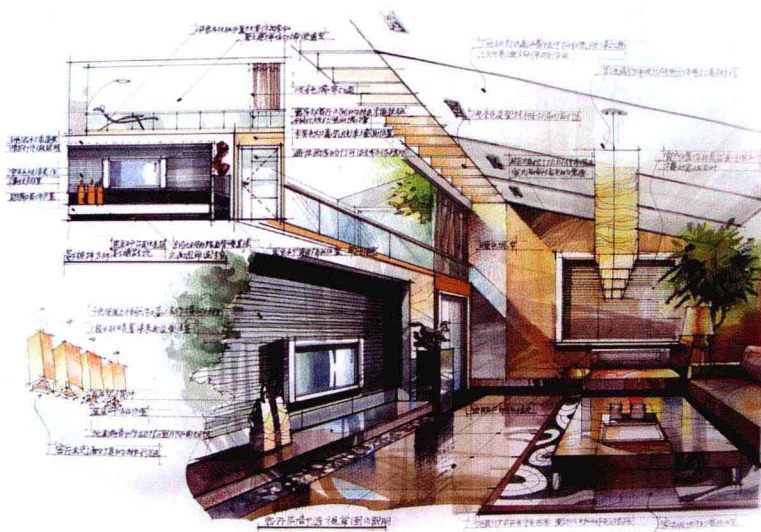

图1-6 图形和文字的结合很好地将手绘表现图的说明性体现出来
(水彩+彩铅 李文华)

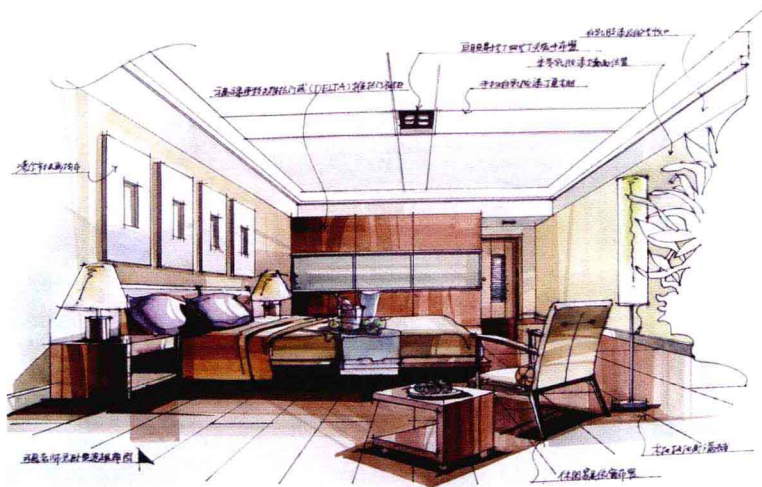

图1-7 用文字直接在图中具体标示出材质种类和施工工艺，很好地起到了说明作用 (水彩+彩铅 李文华)

1.3 建筑室内设计与手绘表现图的关系

建筑室内设计是对建筑内部空间进行的设计。是为了满足人类生活、工作的物质要求和精神要求,根据建筑物的使用性质,所处环境的相应标准,运用物质技术手段及美学原理,在有限的室内空间环境及有限的物质条件下,为了提高生活质量而进行的有意识地营造理想化、舒适化的内部空间的设计活动。

建筑室内设计作为一种理性创作与感性表现并重的活动,已逐渐成为完善整体建筑环境的一个重要组成部分,是建筑设计不可分割的重要内容,它受建筑设计的制约较大,是对建筑设计的继续、深化、发展以及修改和创新,应综合考虑功能、形式、材料、设备、技术、造价等多种因素,既包括视觉环境,也包括心理环境、物理环境、技术构造和文化内涵的营造,是物质与精神、科学与艺术、理性与感性并重的一门学科。

建筑室内设计主要包括以下几项内容。

- (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) 室内地面、墙面、顶棚等各界面的设计分析以及构造设计。
- (4) 室内采光、照明、声学设计,以及光影和音质效果及隔声和吸声处理。
- (5) 室内色彩设计,把握主色调和色彩配置。
- (6) 根据使用要求、环境氛围和相应的装饰标准,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做整体协调和相应调整。

- (8) 对室内家具、灯具、陈设、织物、绿化等陈设物品的布置、选用或设计。

设计文件通常包括以下几项。

- (1) 室内平面布置图(包括家具)。
- (2) 室内立面图。
- (3) 吊顶平面布置图。
- (4) 室内透视表现图。
- (5) 室内装饰材料样板。
- (6) 设计理念和造价预概算。

从以上的室内设计内容和设计文件来看,室内设计表现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。而运用手绘表现建筑室内设计的想法与技巧既有趣又富有挑战性。一个创意产生了一个概念并以草图的形式展现出来,之后草图发展成实体草模和一套按比例绘制的设计图,用来探讨、研究细部的设计,最终想法成为真实的空间环境(图1-8、图1-9)。

手绘表现建筑室内设计过程的各个阶段需要不同的技巧。当评价概念和创意时,徒手的、自由的或者直觉的绘画形式是可利用的最好方式。但在方案深入阶段时,就需要更精确的绘图细节来解释一个室内空间是怎样集合的。室内设计表现的主要任务就是产生适合设计过程指定阶段的

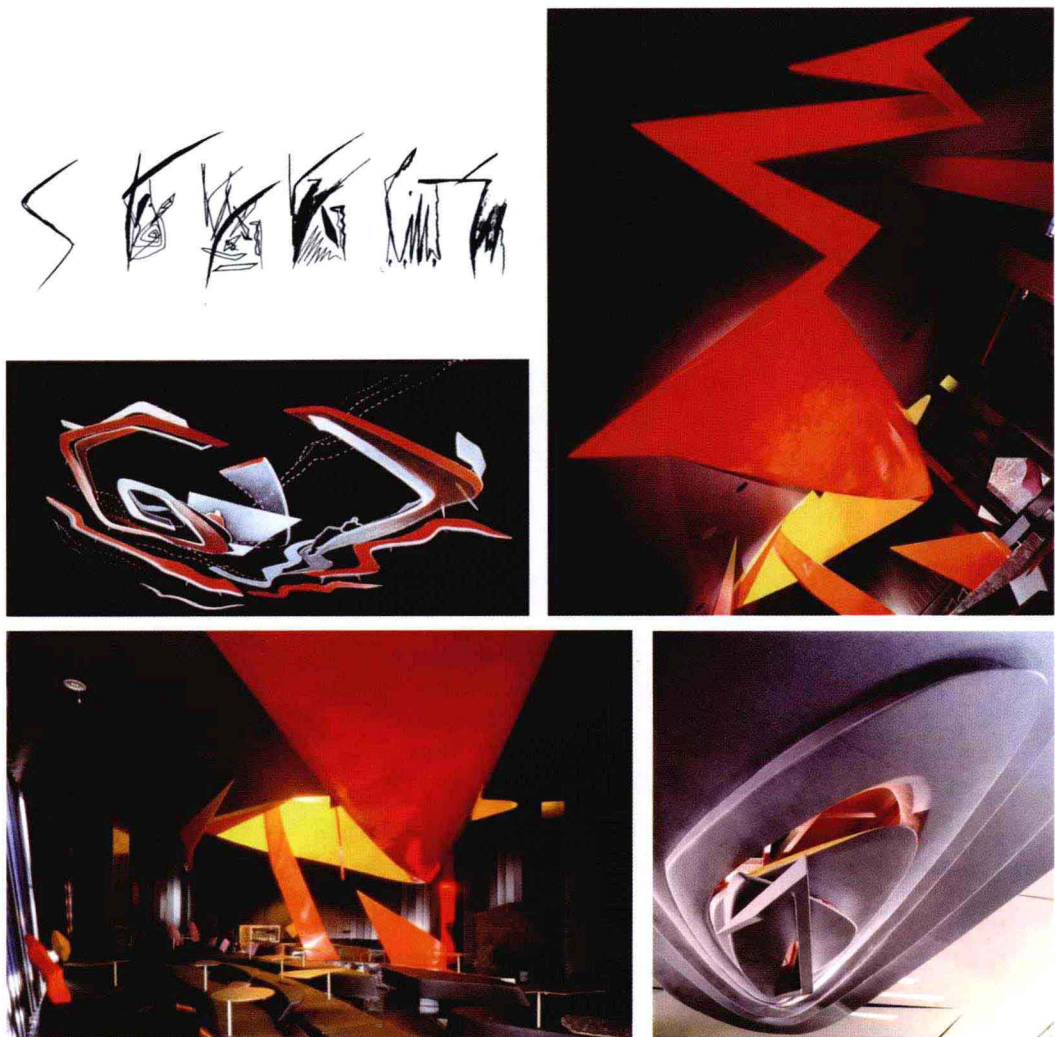

图 1-8 扎哈·哈迪德设计的 Moonsoon 饭店

对应图像样式。

不管是设计还是表现，事实上都存在“战略”和“战术”的问题。大量的手绘表现技法都侧重于战术性的，如画材质、画光影、画色彩、画树、画人等，当然，这些方面是表现效果必不可少的，画面的成败也依赖于此。但是，有必要提醒大家，在熟练运用技法的同时，一定要加强表现时的“战略”思考。

1.4 建筑室内手绘表现图技法所需的工具与材料

手绘表现形式和手法很多，对画具及材料也有不同的要求。随着学习内容的不断深入，从单体基础练习到成品整体表现，我们会接触到不同的绘画工具和辅助材料并逐步学会掌握它们。下面将这些常见的画具和材料做简单介绍。

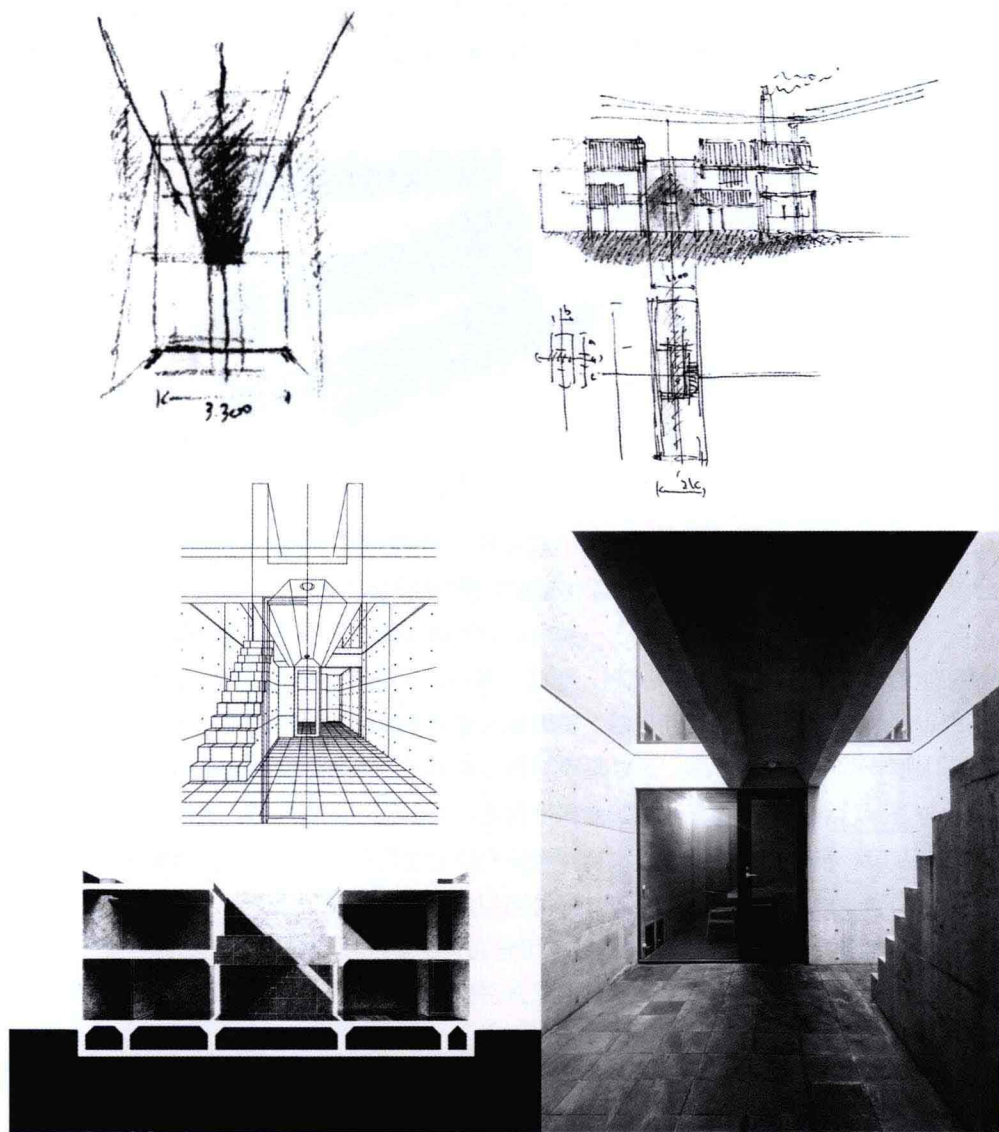

图 1-9 安藤忠雄设计的住吉的长屋

1.4.1 笔类

(1) 铅笔 铅笔虽然是绘图中最常见的工具，但在技法表现方面却也是独具特色的。由于铅笔芯的粗细和硬度种类繁多，不同硬度的铅笔画出的线条也是千姿百态、形象万千的。用铅笔作画既能表现精细的局部，也能表现粗狂的整体，其性能适于有一定纤维、肌理的纸张（图 1-10）。

(2) 绘图笔 绘图笔主要是指钢笔、针管笔、中

图 1-10 铅笔

性签字笔等碳素类的墨笔。绘图笔使用起来方便快捷、适宜勾线，是室内设计师的必备工具（图1-11）。目前市面上可供选择的颜色有红、蓝、黑，笔芯的粗细有0.3mm、0.5mm、0.7mm、1.0mm等。

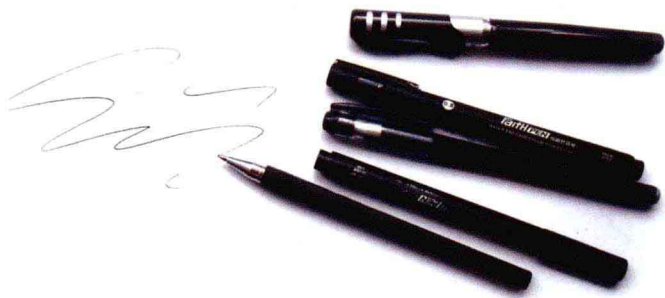

图1-11 绘图笔

（3）双头笔 双头笔分为大双头笔和小双头笔，有粗细两个笔头。通常是油性笔，因为具有油性而不会被马克笔上色后有浸印，所以也是较为理想的勾线工具。

（4）马克笔 马克笔有两种分类：一类可以分为单头和双头；另一类根据颜料成分，可以分为油性和水性。常见的品牌有TOUCH、斯塔、秀朴、三福等。马克笔的主要特点是色彩丰富、干净清晰、使用方便、笔触快捷而概括。其表现效果具有较强的时代感和艺术表现力，是目前设计师们最为推崇的一种表现手法。油性马克笔是以甲苯和三甲苯为主要颜料溶剂，水性马克笔则以乙醇为主要颜料溶剂。油性马克笔的渗透性很强，色彩比较滋润饱和，手感清爽。水性马克笔的色彩相对灰暗，容易伤纸，因此建议初学者先使用油性马克笔。马克笔色彩繁多，一般配备灰色系列和专门表现材质的颜色，20支左右基本可以满足绘图需要（图1-12）。

（5）彩色铅笔 彩色铅笔（简称彩铅）可分为普通型和水溶性两种。彩色铅笔可以单独使用，也可以作为马克笔的辅助工具使用，用笔方法和一般铅笔相同，其色彩丰富，对于细节与质感的刻画十分适用。一般建议选用水溶性彩色铅笔，结合水和毛笔使用，可以进行层层渲染，有水彩味道，适宜在比较厚、粗的纸上作画（图1-13）。

图1-12 马克笔

图1-13 彩色铅笔

（6）炭笔 炭笔颗粒较粗，硬度较铅笔大，运用炭笔可加强画面对比效果。炭笔作画可涂、可抹、可擦，也可做线条或块面处理，直至做出非常丰富的调子变化，适合初学者的练习（图