

李 贺 李博男 / 编著

室内设计手绘表达

DRAWING FOR INTERIOR DESIGN

大连理工大学出版社

李 贺 李博男 / 编著

室内设计手绘表达

DRAWING FOR INTERIOR DESIGN

大连理工大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

室内设计手绘表达 / 李贺, 李博男编著. —大连:
大连理工大学出版社, 2014.8
ISBN 978-7-5611-9403-4

I. ①室… II. ①李… ②李… III. ①室内装饰设计—
绘画技法 IV. ① TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 174109 号

出版发行: 大连理工大学出版社

(地址: 大连市软件园路 80 号 邮编: 116023)

印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

幅面尺寸: 260mm × 185mm

印 张: 11

出版时间: 2014 年 8 月第 1 版

印刷时间: 2014 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 裘美倩

责任校对: 王秀媛

封面设计: 张 群

ISBN 978-7-5611-9403-4

定 价: 58.00 元

电 话: 0411-84708842

传 真: 0411-84701466

邮 购: 0411-84708943

E-mail: yuanbinbooks@gmail.com

URL: <http://www.dutp.cn>

如有质量问题请联系出版中心: (0411) 84709043 84709246

前言

手绘表现图源于西方建筑画，是设计师主体人格的重要表现形式。

20 世纪八九十年代，由于我国建筑与室内设计行业发展迅速，导致市场对手绘表达效果图的需求量增大，因此手绘表达的理论研究和实践发展呈现出第一次高涨的态势。这个时期对于手绘表现的要求就是技法至上、真实取胜，一切唯透视效果论，表现技巧的高低也被简单地等同于设计能力的高下，这是特殊时期的一种不够成熟的观点。时间推进到 20 世纪末与 21 世纪初的几年间，电脑表现图似乎在一夜之间便抢滩成功，依靠无与伦比的真实性与便捷性将手绘表现图挤出了市场。对比传统手绘表现，电脑的优势十分明显：真实、标准、易修改以及学习简易等等，这无形中降低了设计专业的门槛。市场的萎缩使得人们对手绘表现是否还具有生命力产生了疑惑，手绘表现在高校专业课中的比重也逐渐地被电脑软件类课程所占据。

正是在这样的时代背景下，面对设计手段和表达技术方式的不断更新，手绘表达技巧对于设计师而言的价值何在？手绘表现类课程对培养学生专业素质方面的价值何在？我们有必要开始重新思考和审视。很显然，现在的手绘设计表达的价值目标有必要从被动的写生模仿转向主观的创意性呈现。在教学中，更需要注重培养学生如何通过手绘表达的体验过程学习如何观察、思考、提取、概括并升华。如何拓展学生的思维，将理论知识融于实践，这是当今培养设计专业创新性人才的必备基础。而手绘表达课程可以很好地锻炼设计师推敲构思的能力，完善设计的能力，同时又是提升设计素养的必由之路。可以说没有好的手绘表达功底，必然会缺失设计师自由表达的重要语汇和思维能力。

序

自人类出现之日起，艺术行为便随之产生。从绳子打结到石头刻符，再到壁画的出现，一系列图像语言的创作都是人类聪明才智的显现。在这其中，手的作用功不可没。

眼睛是心灵的窗户，而手的操作让人心想的东西变为可见、可用的东西。手是人类创造的工具，灵活的双手是人类做一切事情所依赖的载体。

在社会进步的过程中，人发明各种机器来解放手的繁重劳动，或延伸手在工作能力方面的不足及局限性，于是一系列符合手工操作原理的工具不断地涌现。在艺术设计领域，电脑对于画笔的取代是一个革命性的变革。在今天的设计教育中，电脑作为一种高效、快捷、表现力强的先进“武器”，对世界上无数行业的发展进行了质地改造，成为人类社会进程中一个里程碑式的标志。在学校教育中，学会电脑便意味着取得了进入信息社会的通行证，反之则停留在前一个发展阶段。从照相术到电脑，人类力图在复制自然方面找到一个优于手工表达的理想机器，不但能够复制自然中所看到的東西，同时又能创造出—个想象中的“真实的世界”，电脑的出现使人的这一愿望变成了现实。在设计创作之初，预想图是设计作品变为现实之前，设计师创作灵感的集散之地，是现实作品成型之前的虚拟再现，电脑的模拟能力正好能够满足人们希望预先看到设计结果的心理要求，因此，电脑创作预想图成为设计师们普遍选择的创作途径。

在电脑的作用被广泛认可的舆论之下，一股提倡为设计中的手绘正名之风又悄然升起。几年的电脑效果图“热风”吹过之后，人们的思想又回到了艺术创作的原点。艺术的本质是什么？电脑做了艺术创作中的哪一部分工作？在电脑热的潮流之中，我们的电脑艺术又使创作者丢失了哪

些艺术活动中最美好的东西？这些论题又浮出水面。

回顾设计发展的历史，有众多的大师以手绘的方式创作出惊世骇俗的设计作品。曾有人在看到柯布西耶的创作手稿时惊呼：“创作的全部内在和谐都表现在思考性的图画中，而今日的艺术家们竟会对这一基本的动力、这一设计的支柱不感兴趣，真令人难以置信。”除柯布西耶之外，手绘创作的大师还有许多，包括贝聿铭、安藤忠雄、伍重等设计界名家。有人会说：“这些大师的成功依赖于手绘，是因为他们生活的年代不是信息时代。”但不可否认的是，手绘为他们提供了设计的直观展示方式，以图像的角度让带有个人气质的精美作品展示于世。手是人体器官的末枝，它贯通大脑发出的指令，人的差异性可以反应在手的劳动成果中，艺术的存异价值可以在手法的高低中一览无余。而在计算机操作中，键盘所发出的指令仅仅能打开程序所规定的基本内容，无法全部反映出艺术所强调的个性化气质，因此电脑的强大功能难以满足人对艺术的挑剔性的个性化需求。可见，即使在科技高度发达的今天，手绘依然是学校教育及艺术设计创作不可或缺的一项内容。

在手绘创作中同样需要注意的是，同电脑热潮一样，当一种艺术表现形式成为一种模式的时候，艺术就会另寻出路。手绘创作是设计师心智的开启，它依靠美的秩序为生活创造美的事物，而创新是创作成熟的标志。希望年轻一代的设计师们将灵巧而智慧的双手作为将思想转换为现实的依靠和手段，在科技的平台上将自己的创作才智奉献给整个人类社会。

东北师范大学美术学院院长 **王铁军**

2014年4月30日

目 录

第一章 概述

- 一、手绘表现的意义与作用 / 002
- 二、手绘表现的不同技法 / 011
- 三、手绘表现工具介绍 / 016

第二章 绘制手绘表现图的基本素养

- 一、手眼配合能力训练 / 022
- 二、立体感、空间感的培养 / 024

第三章 透视

- 一、透视原理 / 032
- 二、透视的基本用语及概念 / 032
- 三、一点透视 / 034
- 四、两点透视 / 047
- 五、透视中面的分割与延伸 / 054
- 六、微角透视 / 056
- 七、圆的透视 / 066
- 八、快速创建空间的透视框架 / 069
- 九、透视中的常见问题 / 072

第四章 构图

一、视平线、灭点的位置对构图的影响 / 076

二、取景 / 080

三、空间感的塑性 / 089

四、画面平衡 / 098

第五章 线条与色彩

一、线条 / 104

二、色彩 / 109

第六章 室内设计手绘表现图绘制步骤

一、“单体”练习 / 118

二、绘制步骤 / 128

第七章 作品鉴赏 / 141

参考文献 / 166

后记 / 167

第一章

概述

一、手绘表现的意义与作用

总的来说，手绘表现图从作用上来看可大致分为草图与效果图两类，草图是设计师在整个设计过程中的各个阶段需要多次运用的，不仅包括有立面图、平面图、剖面节点图，还有快速表现空间场景、造型、色彩等元素的透视图（图 1.1、图 1.2）。效果图则是完成整体设计构思后的最终视觉展现，画面既要有准确的透视关系，反映建筑以及室内外接近真实视角的空间感，同时兼顾材料质感、色彩变化、光影层次以及整体与局部的比例关系和尺度关系上的准确等因素，必要时还要添加适当配景来进行气氛的渲染，以求达到更为真实的场景效果（图 1.3）。

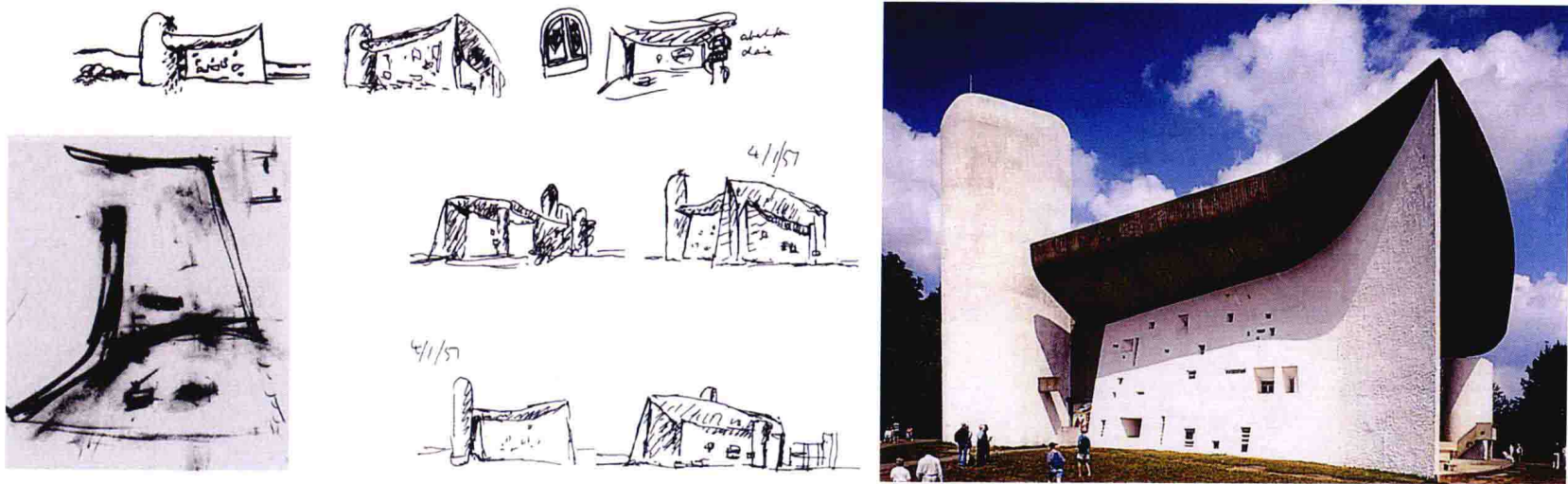

图 1.1 作者：勒·柯布西耶，朗香教堂草图

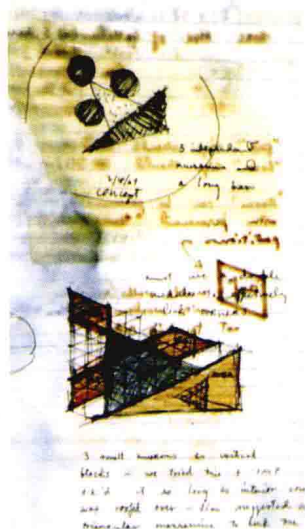
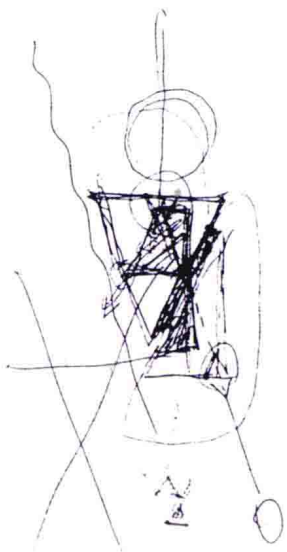

图 1.2 作者：贝聿铭，美国国家美术馆东馆草图

图 1.3 作者：邢蓓蕾

在电脑表现技术日新月异的今天，很多人对手绘表现图的价值提出质疑，在室内设计表现领域，尤其是在设计最终效果的表达方面，电脑效果图（图 1.4、图 1.5）凭借真实、准确、便捷等优势基本实现了对手绘表现图的全面替代。手绘表现作为展示设计最终效果这一作用的淡化，促使我们重新寻找与定位手绘表现对设计的意义所在。手绘表现在目前高校的艺术设计专业中大多是作为专业基础课程出现的。尤其是对于建筑设计、室内设计、景观设计、工业设计等专业学习而言，手绘表现的作用则显得更为重要。扎实的手绘表现功底被公认是专业设计师的基本修养之一，高水平的手绘表现技能可以帮助设计师快速而准确地记录一瞬间的灵感，同时手绘表现图也具有一定的艺术欣赏价值。

手绘表现是在设计过程中帮助设计师进行思考和记录，以及起到与他人沟通作用的工具，而不是展现设计最终效果的手段。就其现实意义而言，手绘表现作为一种工具的实用性要稍大于其艺术性，所以本书关于手绘表现的主张是重实用轻表现，重基础而轻技法。

首先，学习手绘表现能够让学生更快地进入学习“设计”的角色。这是非常重要的一点。因为在高校入学考试之前的美术培训，是

图 1.4 作者：李贺

图 1.5 作者：李贺

以绘画的思维和技法来理解并表现对象的，这种培训阶段的思维与表现是二维的、静止的、视觉化的与技巧性的（图 1.6）。而专业学习的设计思维要求学生运用三维空间、历时性过程、实用性以及分析与建构等方法进行对对象的认识（图 1.7）。手绘表现的特点能够训练学生们的这种设计思维方法。

其次，手绘表现的实用性对学生完善设计方案是非常有帮助的。具备扎实的手绘表现功底可以在设计过程中随时记录突如其来的灵感，快速而准确；也可以在设计过程中不断用手绘表现图来推敲、分析设计

图 1.6 作者：刘宇

图 1.7 作者：刘宇

内容的合理性。同时还可以在设计过程中快速展示设计内容所呈现出的视觉效果，以便沟通与审查。这些过程对于无论学习阶段或是实践阶段的设计活动来说是非常重要的（图 1.8、图 1.9）。

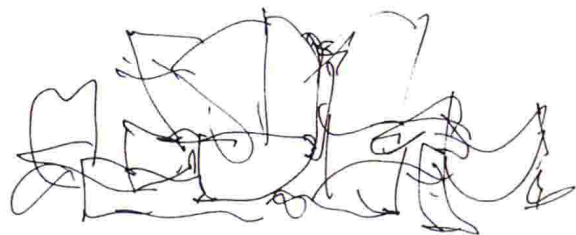
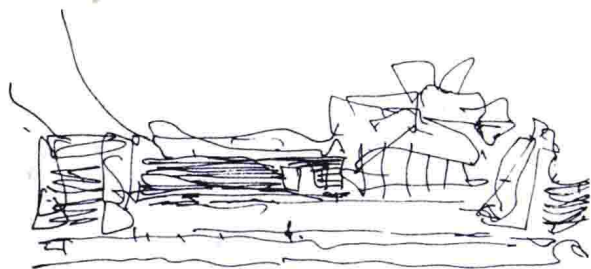

图 1.8 作者：弗兰克·盖里，毕尔巴鄂古根海姆博物馆草图

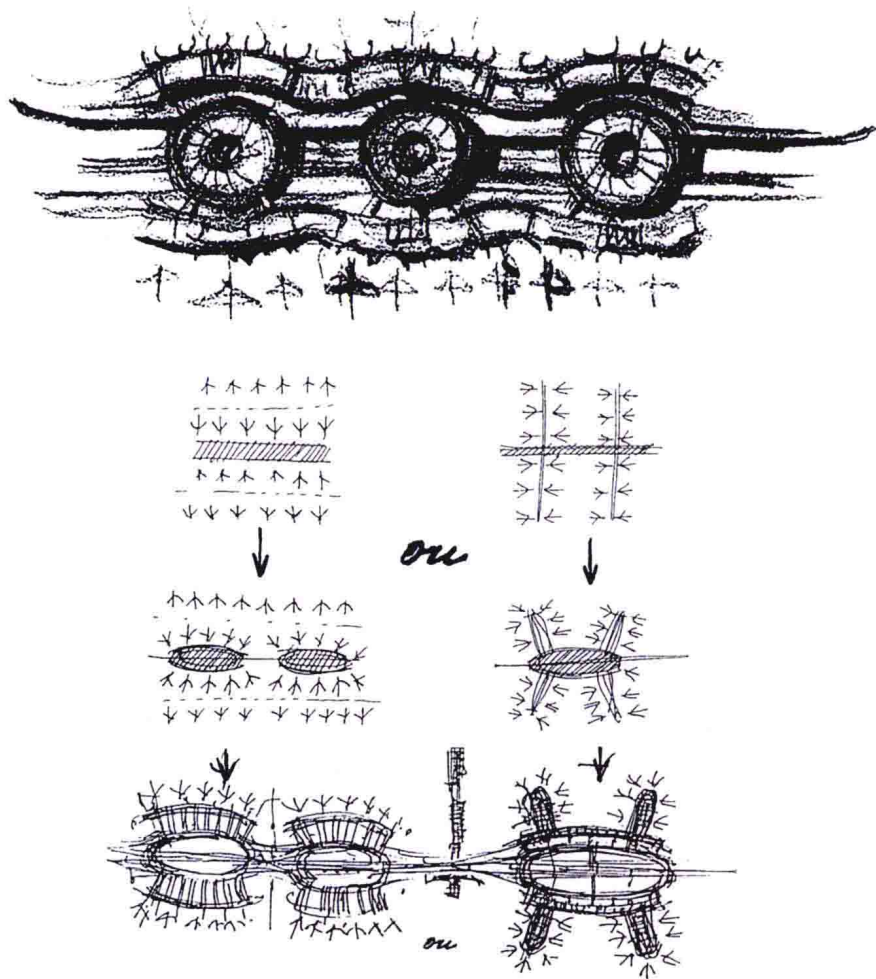

图 1.9 作者：保罗·安德鲁，空港草图

再次，学习手绘表现能够培养学生的环境观，因为空间表现不能以单个物体构成画面，而是要全方位地考虑空间场景内各元素之间的关系，而且还要将这些元素加以取舍、概括。一改入学之前美术培训的“看到什么就画什么”的被动认识方法，转向对空间环境进行艺术性改造的主动思维方法（图 1.10、图 1.11）。

图 1.10 作者：李贺

图 1.11 作者：李贺