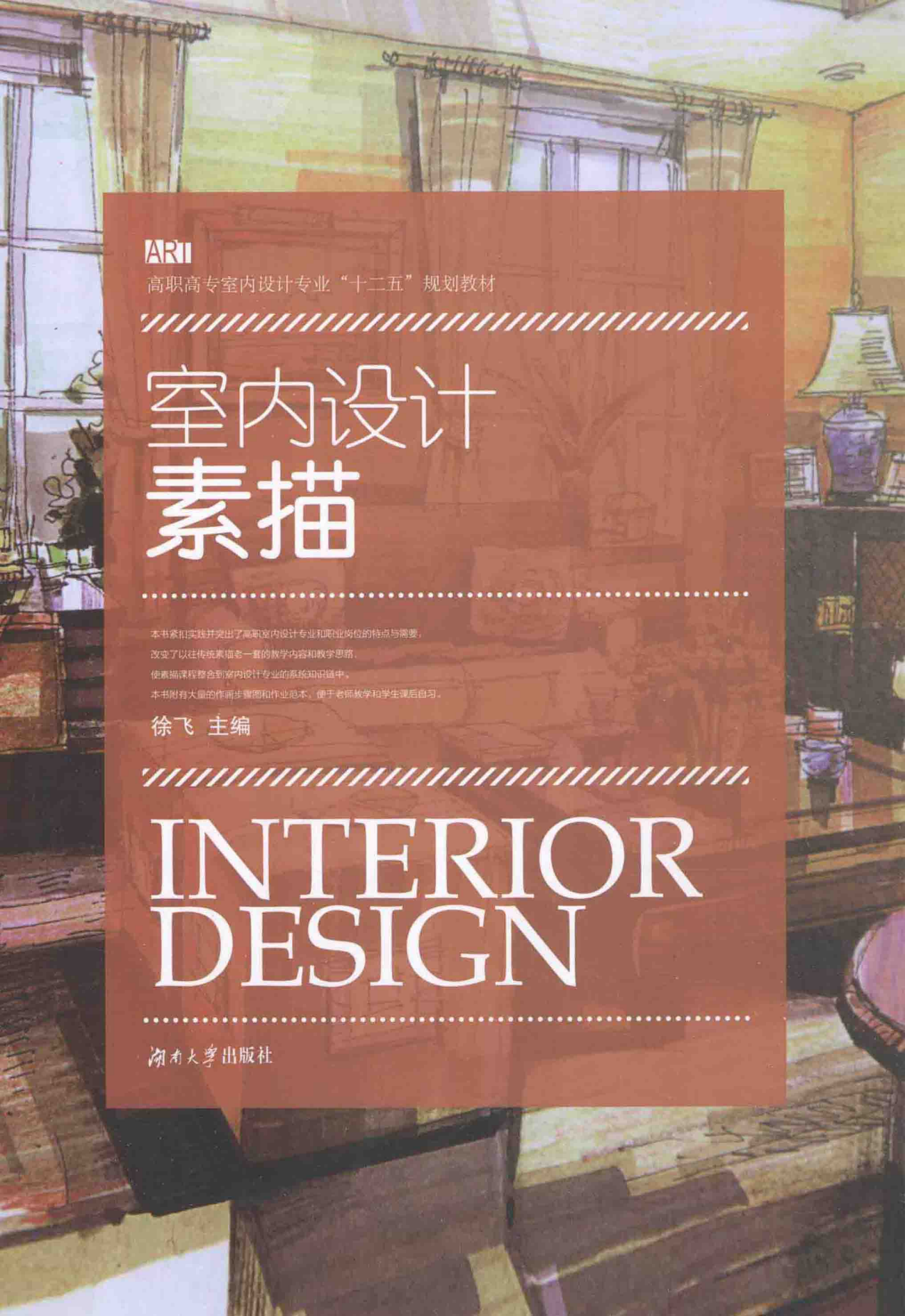

ARI

高职高专室内设计专业“十二五”规划教材

室内设计 素描

本书紧扣并突出了高职室内设计专业和职业岗位的特点与需要。

改变了以往传统素描老一套的教学内容和教学思路。

使素描课程整合到室内设计专业的系统知识链中。

本书附有大量的作画步骤图和作业范本，便于老师教学和学生课后自习。

徐飞 主编

INTERIOR DESIGN

湖南大学出版社

高职高专室内设计专业“十二五”规划教材

室内设计 素描

INTERIOR
DESIGN
SKETCH

主 编 徐 飞

副主编 罗周斌 郑 昊

湖南大学出版社
HUNAN UNIVERSITY
PRESS

内 容 简 介

本书系统介绍室内设计素描的知识与技法,内容紧扣实践并突出了高职室内设计专业和职业岗位的特点与需要,既有提高学生手绘基础能力的技巧训练,又有锻炼学生空间创新思维能力的训练,既有造型能力的训练,又有钢笔手绘技巧的训练,改变了以往脱离高职室内设计专业和职业岗位实际的传统素描用铅笔或炭笔画瓶瓶罐罐、石膏像、真人头像等老一套的教学内容和教学思路,使素描课程整合到室内设计专业的系统知识链中。本书有大量的作画步骤图和作业范本,便于老师教学和学生课后自习。

本书可作为高职高专室内设计专业教材,亦可供室内设计专业人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

室内设计素描 / 徐飞主编. ——长沙: 湖南大学出版社, 2013.8

(高职高专室内设计专业“十二五”规划教材)

ISBN 978-7-5667-0310-1

I. ①室… II. ①徐… III. ①室内设计—素描技法—高等职业教育—教材

IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第043756号

室内设计素描

Shinei Sheji Sumiao

主 编: 徐 飞

责任编辑: 李 由

责任校对: 全 健

责任印制: 陈 燕

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山

邮 编: 410082

电 话: 0731-88822559(发行部), 88821251(编辑部), 88821006(出版部)

传 真: 0731-88649312(发行部), 88822264(总编室)

电子邮箱: pressjzp@163.com

网 址: <http://www.hnupress.com>

印 装: 湖南画中画印刷有限公司

开 本: 787×1092 16K

印张: 20

字数: 480千

版 次: 2013年8月第1版

印次: 2013年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5667-0310-1/J·260

定 价: 48.00元

高职高专室内设计专业“十二五”规划教材

编 委 会

总主编：黄春波

编 委（按姓氏笔画排列）：

文建平	王东德	韦剑华	韦卫红	韦锦业	韦映波
兰育平	刘洪波	刘永福	刘 芳	刘 军	吴 昆
权生安	孙瑜琦	余 莉	陈庆珠	罗周斌	杨佳佳
郑义海	杨大奇	陈 良	孟远洪	徐 飞	梁 政
高云河	黄春峰	黄金祖	黄志华	黄卓仕	彭 颖
曾令秋	覃勇鸿	雷树清	廖远芳	蔡春艳	

随着人们生活水平的逐步提高，对居住环境的质量和形式要求也越来越多元化，如何培养适应多元化要求的室内设计专业人才也成为高等职业院校室内设计专业的首要目标。本系列教材是以首批国家示范性高等职业院校——南宁职业技术学院重点建设的室内设计技术专业建设成果为基础，联合广西等实力雄厚的国家示范高职院校、国家骨干高职院校，组织资深的室内设计专业带头人、骨干教师、企业资深设计师共同编写，具有校企合作、工学结合的高职特色室内设计专业课程系列教材。

本系列教材编写站在专业“顶层设计”的角度，运用国际视野，在教育理念、培养目标、培养模式、课程体系、教学方法、教学手段等方面进行了改革和创新。专业顶层设计的基础是课程改革和创新，课程是培养优秀专业人才的主要载体，而配套的课程教材则是课程教学的核心，是实现“教与学”以及学生自主学习的重要工具。本系列教材具有以下两个特点：

一、体现“三新”理念

理念新：教材编写上体现工学结合、校企合作，在教学内容中融入国家标准和职业规范，兼

顾基础知识及实践技能的运用。

体例新：教材编写是以岗位能力实训为本位，以项目实践为主线，注重培养学生设计思维与创新理念。在总结国家示范、国家骨干高职院校专业建设、课程改革的基础上，确定编写体例、内容定位和遴选作者。教材注重解决两类使用者的需求——教师“怎样教”和学生“如何学”的问题。

内容新：教材注重知识点与工程项目案例实践过程相结合，既有高职的理论深度，又有职业的特点。教材在案例导学上遵循学生认知规律，实践项目从小到大、从简到繁，做到国内与国外、现代与传统，大师作品与学生作业、企业典型工程项目案例与个人优秀作品比较与借鉴。

二、注重“四结合”

教材内容与岗位特性相结合。各课程教材的知识点是以职业岗位特性为基础，将岗位职业能力需求融入到各知识点中，通过项目案例、作业实训等多种途径来锤炼学生的职业岗位能力。

教材内容与工程项目相结合。本系列教材以企业实际工程项目为案例，深入浅出地将知识点分解、提炼和输出，便于学生理解和吸收。

教材内容与民族地域相结合。本系列教材将民族地域特色和设计元素融入知识点，充分体现民族与现代完美融合。

教材内容与大师作品相结合。本系列教材引入国内外设计大师作品，分析其独特之处，对应不同的知识点，强化学生的设计能力和创新能力。

总之，本系列教材既具有理论深度，又具有较强的实践性，能够使学生在实际操作中举一反三、触类旁通，增强学生自主学习的积极性和主动性，为其就业和职业生涯发展奠定专业基础。

经过几年的艰苦努力，室内设计专业系列教材终于与广大读者见面了。在此，要特别感谢湖南大学出版社为本系列教材的出版所做的贡献。

限于编者水平有限，书中难免有疏漏之处，希望老师、同学、设计师和企业界读者不吝赐教。

黄书波

国家级教学名师 二级教授

2013年6月于南宁职业技术学院

1

室内设计素描基础知识

- 1.1 室内设计素描概述 | 002
- 1.2 室内设计素描的工具与材料 | 018
- 1.3 室内空间的认知 | 030
- 1.4 造型方法 | 049
- 1.5 审美法则 | 057

2

造型基础训练

- 2.1 结构造型训练 | 068
- 2.2 明暗造型训练 | 082

3

空间思维能力训练

- 3.1 空间构形的基本原理 | 100
- 3.2 立方体空间“减法”练习 | 113
- 3.3 以立方体为整体做空间“加法”练习 | 124

4

空间形态表达能力训练

- 4.1 室内空间形态表达训练 | 132
- 4.2 室外空间形态表达训练 | 175

5

室内设计素描的应用

- 5.1 在建筑设计中的表现与应用 | 186
- 5.2 在室内设计中的表现与应用 | 188

6

优秀作品赏析与范画临本

- 6.1 造型基础训练 | 196
- 6.2 空间形态表达训练——结构画法 | 201
- 6.3 空间形态表达能力训练 | 270
- 6.4 室外空间形态的表达训练 | 285

参考文献 | 307

后记 | 308

室内设计素描基础知识

- 1.1 室内设计素描概述
- 1.2 室内设计素描的工具与材料
- 1.3 室内空间的认知
- 1.4 造型方法
- 1.5 审美法则

1.1

室内设计素描概述

课 时 安 排	2课时	
知识与技能	1. 室内设计素描的特点	2. 室内设计素描的学习方法
重点与难点	认识室内设计素描的基本概念与学习方法	

1.1.1 素描与室内设计素描

(1) 传统的素描

素描，就是朴素的描绘方法，指的是运用单色来塑造物体的形体、结构、质感、空间、光线等的绘画形式。一直以来，素描作为一切绘画造型的基础课程，是无可替代的学习科目。这是因为通过素描学习，不仅可以获得造型的能力，而且还培养了作为绘画的思维方式，诸如整体观察、画面经营、对比、研究、分析，等等。

素描也是一种包容性宽敞的绘画形式，它同时也可以作为画家创作一幅作品前对主题创作进行探讨、研究的草稿，或者是收集创作素材的习作。而作为一种简便实用的视觉化工具，在意大利文艺复兴时期，素描还带有“设计”的概念，当时的画家们还身兼数职，如建筑师、发明家等，他们用素描表达了他们的种种设计构思，因此，我们才得以在今天看到达·芬奇、米开朗琪

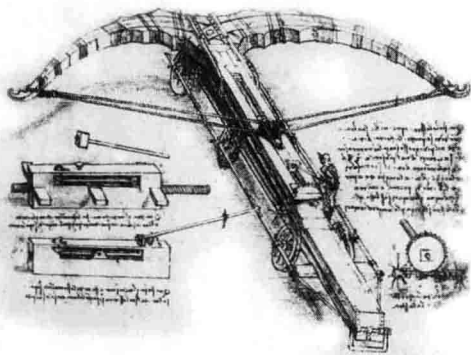

图1-1 达·芬奇所作设计手稿

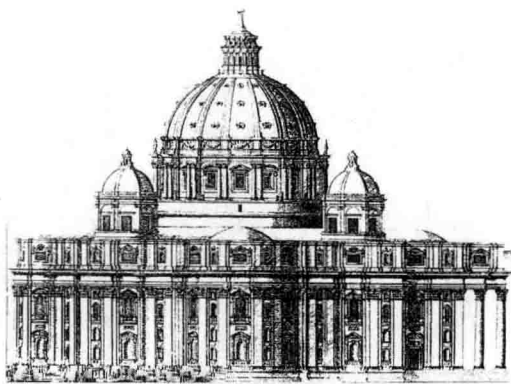

图1-2 米开朗琪罗所作设计手稿

图1-3 油画家靳尚谊的素描

图1-4 国画家何家英的素描

图1-5 雕塑家钱绍武的素描

罗、拉菲尔等大师们留下的设计手稿。这些手稿恐怕就是我们能看到的较早的设计素描了。

(2) 设计素描的产生

素描，曾经成就了历史上各个时期的绘画大师及其名作，人们从大师们的素描习作中会发现，凡·高与毕加索、齐白石与徐悲鸿，等等，他们之间并没有相同的素描基础，但是，绘画艺术的个性以及对绘画形式的追求，在素描习作中已经初露端倪。因此，素描于绘画，不仅是基础，也是基因。不同的基因会成长为不同的物种。不同的素描基础，培养出来的或是画家，或是雕塑家，或是设计师。

针对不同类型的绘画造型基础，在学院派的

教学中，素描又按照不同的专业特点而被分为带有各种专业特点倾向的素描，如油画素描、国画素描、雕塑素描，等等。

20世纪初期，包豪斯的出现，标志着现代设计的诞生，它不仅对世界现代设计的发展产生了深远影响，同时也开创了现代设计教育的历史先河，其创建的现代设计教育理念，如“艺术与技术和谐统一”、“艺术家、企业家、技术人员应紧密合作”、“学生的作业和企业项目密切结合”，等等，一直传承、影响至今。

包豪斯作为世界上第一所完全为发展现代设计教育而建立的学校，开创性地把设计素描引入基础教学中来。

图1-5 包豪斯设计的沙发

图1-6 包豪斯设计的椅子

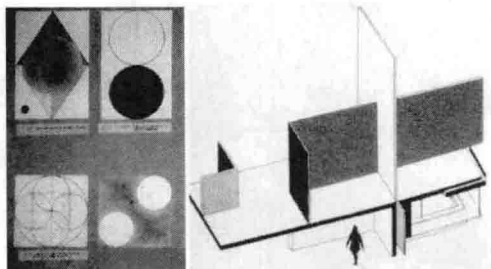

图1-7 包豪斯设计学校学生的作业

虽然直到现在为止,“设计素描”这一提法在国际上还没有达成共识,但人们已经约定俗成地将它与传统绘画素描进行区分而专有所指。

至此我们已经知道,设计素描是从传统的绘画素描中分离出来的,是培养现代设计人才的造型基础训练科目。设计素描是以比例尺度、透视规律、三维空间观念以及形体结构等方面表现新的视觉传达与造型手法,训练绘制设计预想图的能力,是表达设计意图的一门专业基础课。

(3) 室内设计素描

商品经济愈是高速发展,愈是促进社会分工的细化。随着设计行业在应用领域的不断扩展,从而引发社会对艺术设计人才需求的急剧增长。据市场调查获悉,艺术设计人才在各个行

业的工作岗位有数十个之多,如动画设计、游戏设计、产品包装设计、汽车设计、广告设计、服装设计、室内设计、会展设计、环艺设计、玩具设计、人物形象设计、陶瓷艺术设计、旅游工艺品设计、等等。这些艺术设计工作岗位在大学里都设置有与此相对应的专业,各个专业的基础教学,都应配备有适应其专业特点的设计素描,如广告设计专业,其专业基础课——设计素描,应重点突出培养学生创新性思维能力的专业特点。如果说传统素描的主要任务是复制自然,再现对象,那广告设计专业的设计素描则主要是表现对象,强调个性,那么室内设计专业的设计素描又应是怎样的呢?

室内设计是建筑内部空间的环境设计,根

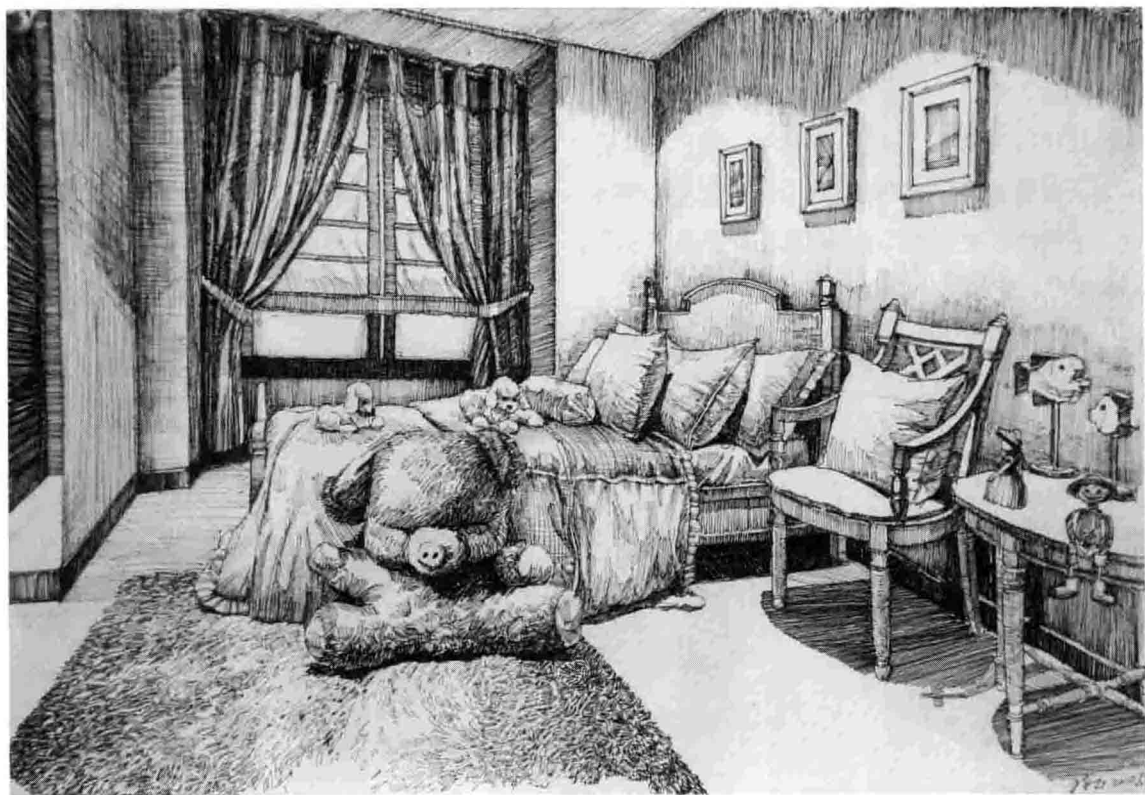

图1-8 室内设计素描的钢笔画 徐飞 绘

据空间使用性质,运用艺术和物质技术手段,创作出功能合理、舒适、美观,符合人的生理和心理要求的理想空间环境。室内设计是建筑设计的继续和深化,是室内空间和环境的再创造,是建筑的灵魂。室内设计涉及人体工程学、环境心理学、环境物理学、设计美学、环境美学、建筑学、社会学、文化学、民族学、宗教学等相关学科。是一个集艺术性与技术性、文科与理科并重、工科与艺术学科为一体的行业。构思一件室内设计作品,主要是以立体和空间的概念展开创造性思维活动的。

综上所述,室内设计素描区别于其他设计类

的设计素描,首先重点突出的是对室内形态与结构、形态与空间的研究、体验、感悟和创造,以培养与提高空间思维能力和空间想象能力,提高对空间与环境关系的理解;然后是学习和研究室内形态与空间的结构、比例、透视、明暗等造型元素,培养空间形态与空间的造型能力和表达能力。简而言之,就是空间思维能力和表达能力的培养,这就是室内设计素描与其他专业素描的区别所在。

诚然,在传统素描的基础上产生的室内设计素描,有着母体的血统成分和DNA,在造型的核心理念、审美的形式法则等方面与传统素描仍然是一致的。

1.1.2 室内设计素描的特性

(1) 室内设计素描在专业课程体系中的作用和关系

从职业工作流程分析来看,室内设计师的最初创意方案是通过手绘效果图来向客户传达的。

用人单位对人才需求的动向是:优先录用手绘能力强的。

市场反馈使我们得知,毕业生在室内设计技术领域中的职业变迁顺序是:首先是手绘表现的绘图员或助理设计师,然后才是专业设计的设计师。

由此而知,“手绘”和“设计”是室内设计技术工作岗位的核心职业技能要素。“手绘”和“设计”又是一对互补的、缺一不可的岗位职业核心能力,有好的“设计”,但“手绘”能力有限,再好的“设计”如同“茶壶煮饺子——有料倒不出”。有很强的“手绘”力,却没有好的“设计”,也只

能做绘图员,没办法实现职业岗位的升迁。

室内设计专业的整个课程体系均由两大板块构成,亦即“表现”和“创意”。与“手绘”能力相对应的课程就是“表现”板块中的室内设计素描。室内设计素描是“表现”板块中重要的基础课程,是为“创意”开通和拓宽表达的通道,使“创意”能够通畅无阻地展现,从而提升室内设计专业人才的整体职业素质和能力。

也许有人会问,用电脑作室内效果图,表现力不是更强吗?是,但相对手绘来说用电脑作图程序复杂,时间长,创意中的灵感也许在繁琐的电脑操作中早已消失殆尽了。

设计师的灵感最初是通过手绘快速表达出来的,同时在设计的初始阶段,能随时随地对作品作出调整与修改。手绘对大脑思维发展有直接影响,能刺激形象思维,诱导和激发创意思维的

发生,这是电脑无法胜任的。另外,手绘在很多场合的交流中更比电脑方便快捷,如临时性的设计交流,或在会议中、在工地、在餐桌前,或在飞机上都可以随时进行手绘和交谈。所以,即使电脑和照相技术非常发达和普及的今天,手绘能力的高低,仍然是评判设计师能力方面的一个标准。只有设计方案已确定,需要作深入设计时,电脑这时才能发挥它的优势。

当然,学习室内设计素描课程不仅仅是提

高手绘表现能力的基础,同时通过对室内空间及空间形态的认知、分析、感悟、研究、体验与积累,也能获得初步的空间思维能力,为今后的专业设计课程打下创意思维基础。

“表现”和“创意”涵盖了室内设计的多项单项课程,并共同成为室内设计专业的知识链或教学智能体系;是一个有机整体。根据系统论

“整体大于部分之和”的核心思想,在这些知识链或教学智能体系中,室内设计素描这一单项课

图1-9 室内设计手绘表现 卧室 南宁职业技术学院学生作业 方雄炳 绘

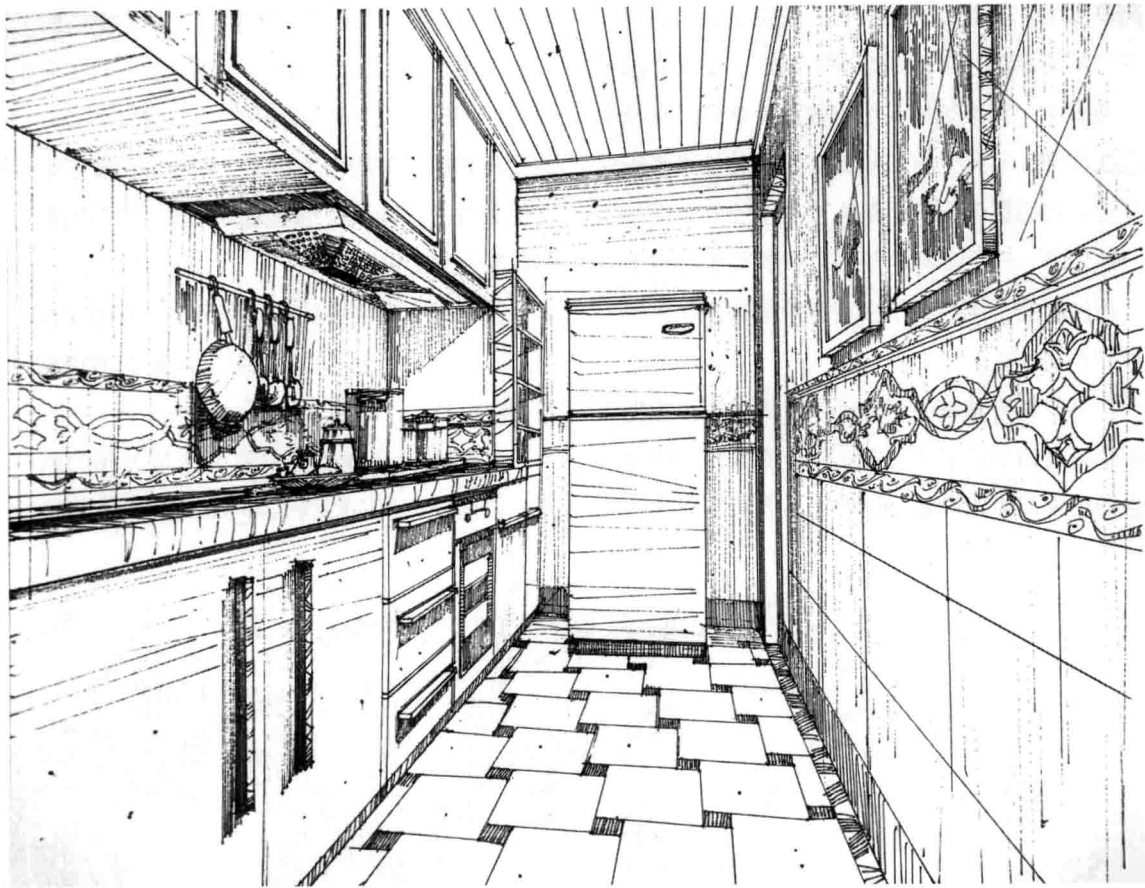

图1-10 室内设计手绘表现 厨房 南宁职业技术学院学生作业 方雄炳 绘

程并不是独立存在、封闭的小系统，它与其他课程都相互联系并相互渗透，如立体构成、制图学、几何构成原理等一些知识元素参与、融合和嫁接到室内设计素描中，借助这些知识元素能够更好地认知和分析空间。这样的结果最终能使室内设计素描的表达语言既有充沛的创造激情，也有理智的思考，把艺术的绘画方法和设计方法交集在一起，创造性思维、形象思维、逻辑思维并用，成为室内设计素描特有的思维方式与表达语言，可为后续课程如室内设计手绘效果图技法、居室空间设计、公共空间设计等做到无缝连接与铺垫，以实现课程效益的最大化。

（2）职业化的技术性绘画

只要从事设计这一职业，这一辈子就会和钢笔画结下不解之缘。钢笔是设计师表达设计意图、与客户交流的工具。著名的设计师们大多画得一手好的钢笔画。

传统素描或其他设计专业的素描，都使用铅笔作画；而室内设计素描与传统素描或其他设计专业的素描另一个不同之处，就是使用钢笔作画。

用传统工具铅笔画素描，可用胶擦修改，这既是优点又是缺点。缺点是学生依赖于胶擦，反正画错了可以改，难以培养出敏锐的观察能力和准确果断的造型能力，且作业周期长，极不利于

高职学生在专业上快速成长。用钢笔、马克笔作画,不能涂改,下笔要准确、果断。要求作者精神集中,思维敏捷。可有效激活学生的积极创造性思维,有利于培养和提高学生的徒手画表现能力。同时钢笔画的用笔用线与手绘效果图技法一脉相承,这不但有利于与后续课程手绘效果图技法的衔接,更有利于快速有效地提高学生的绘画能力及水平。

高职教育紧缺而宝贵的学时资源不可能先让学生画好铅笔素描再练钢笔画,所以,室内设计素描的学习可以说是一举两得,既培养了学生的

空间造型能力,又促使大家掌握了钢笔画技法。

钢笔画源自西方,传入中国也就一百多年的历史。钢笔画也是素描的一种,是通过单色线条的变化和由线条的轻重疏密组成的灰白调子来表现物象的。其特点是用笔果断肯定,线条刚劲流畅,黑白对比强烈。

钢笔画也有很多种画法和风格,有追求线条飘逸奔放的,有追求精密细致写实的,有追求装饰变形风格的,等等。

那室内设计素描的钢笔画又是怎样的风格呢?室内设计素描的钢笔画应该是带有室内设计

图1-11 钢笔线描 徐飞 绘

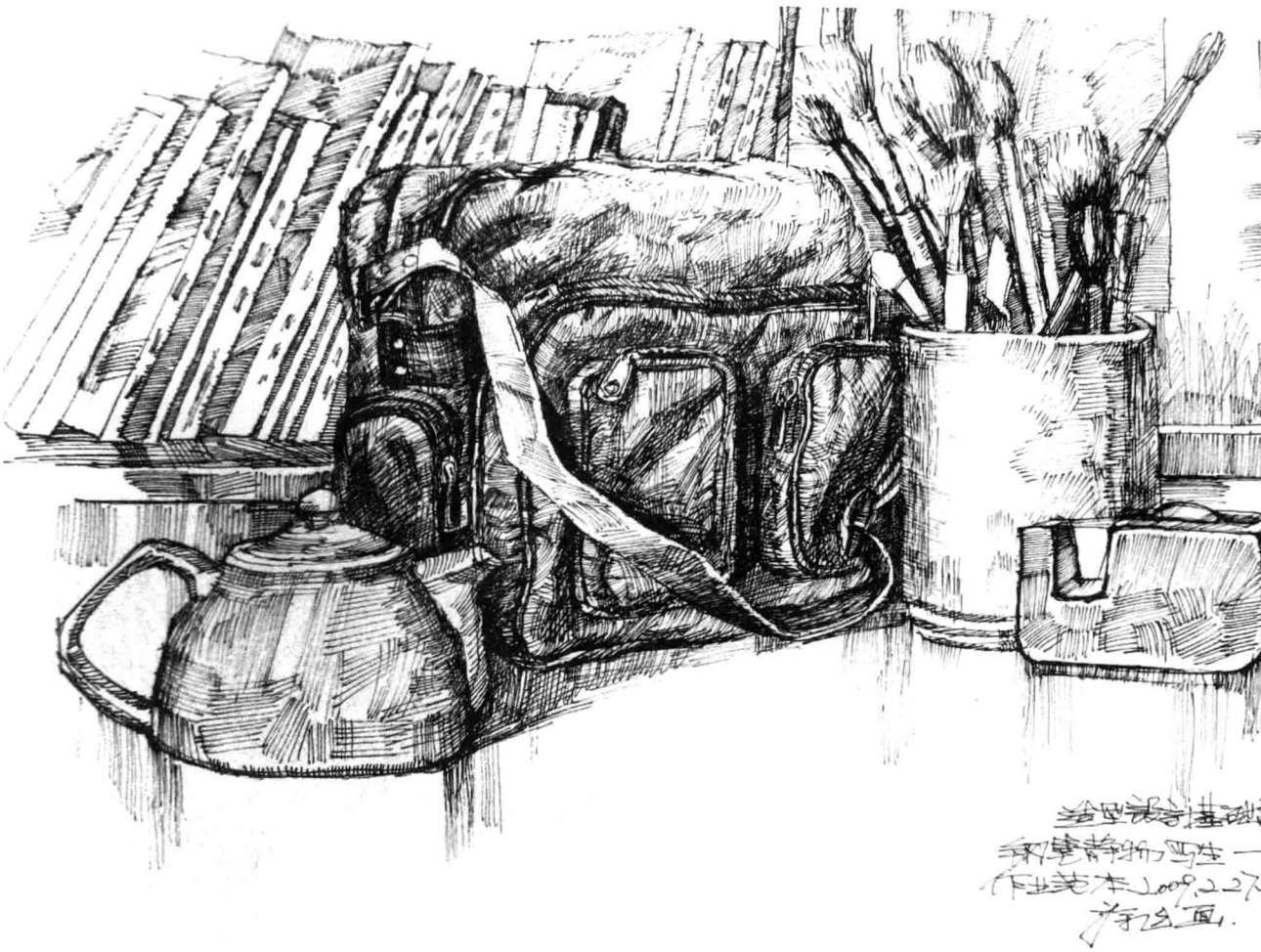

图1-12 钢笔线描 徐飞 绘

职业化倾向的技术性钢笔画。具体来说首先是概括性写实的。写实就是要求能够抓住所表现物体的特征，无论是面对真实存在的物体，还是想象、设计出来的对象，绘画者总是在描述一个真实、具体存在的物质而不是夸张、随意变形的，更不是抽象的符号。当然，这种写实不是面面俱到、照相般地照抄对象的写实，而是有取舍的概括性写实。“概括”一词在《现代汉语词典》中有两个义项：一是指“把事物的共同特点归结在一起”，二是指“简明扼要”。

这种概括性写实是室内设计职业岗位的需

要，因为作为室内设计师设计创意空间的表达语言——手绘效果图，必须同时具备科学性、真实性和艺术性。科学性、真实性就意味着所表达的对象是写实的。

而钢笔画要做到概括性写实，就要发挥钢笔的专长和特点，运用相应的作画技法。而这种作画技法有较强的技术性。所谓技术性，就是带有规律性、程式化、符号化、可操作性强的因素，与纯绘画素描追求的有感而发的随意性、艺术性而有所不同，因而成为室内设计职业化的技术性钢笔画。

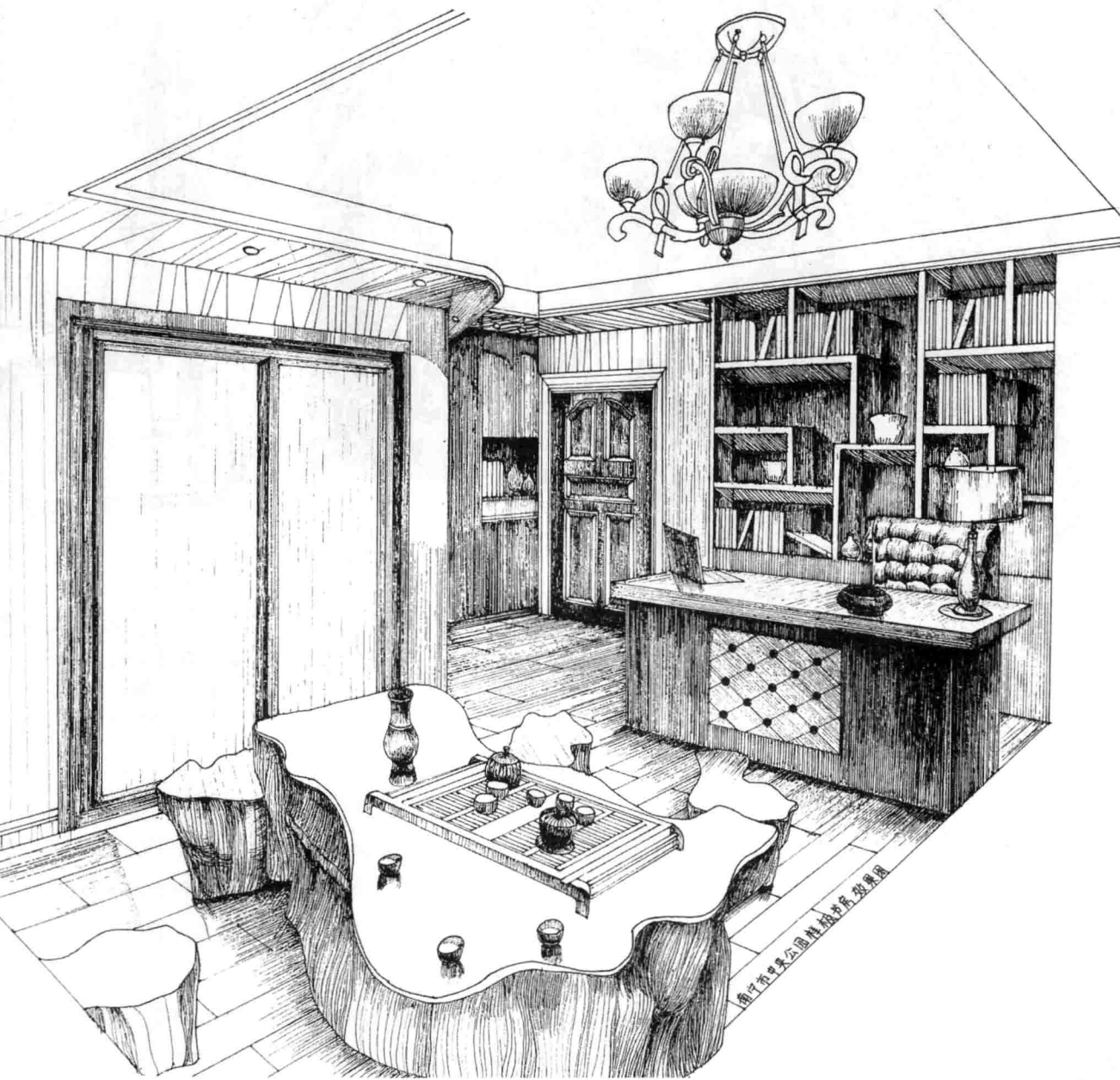

图1-13 室内设计素描的钢笔画 南宁职业技术学院学生作业 黄明强 绘