

西班牙高等艺术院校专业绘画课程

VALENTIN VITO
PRODUCTOS DE LA TIERRA

室内手绘

FREEHAND
DRAWING FOR

INTERIOR

姚云青 译
(CURVADO)

IGUALADO A WENGUE

TUBO

AM 4/

MELANINA

VE

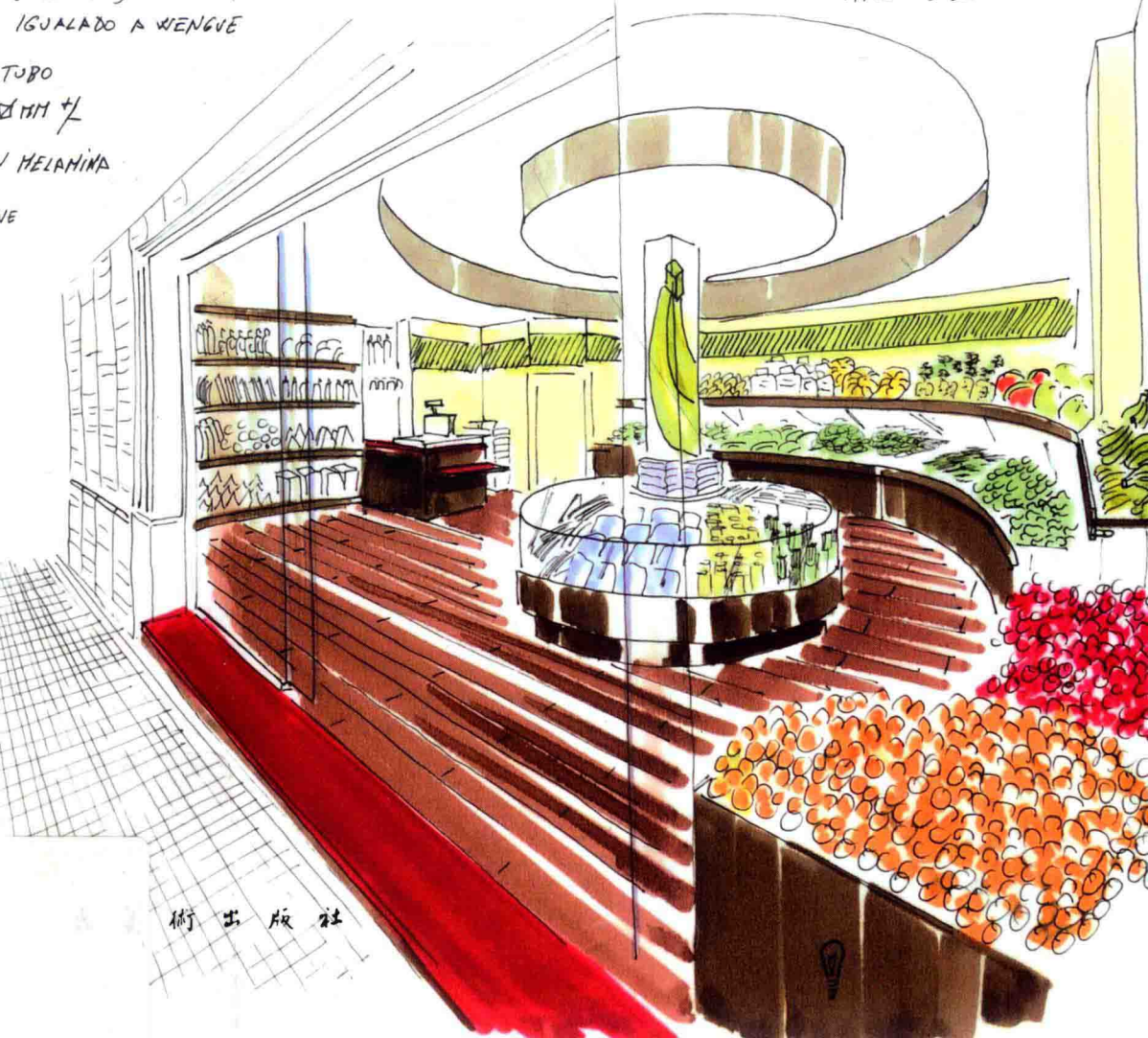
EXPOSITOR PRODUCTOS

DELICATESSEN

FRAGMENTO DE HUERTO EN SE

TAPA EL FRONTAL DEL MÓDULO
EXPOSICIÓN CON ESTE RECURSO

VINILO SOBRE EL VIDRIO



術 出 版 社

室内手绘

西班牙高等艺术院校专业绘画课程

姚云青 译

人民美術出版社

北京

Original Spanish Title: Dibujo a mano alzada para diseñadores de interiores

© Copyright ParramonPaidotribo—World Rights

Published by Parramon Paidotribo, S.L., Spain

This simplified Chinese translation edition arranged through THE COPYRIGHT AGENCY OF CHINA

著作权合同登记号: 01-2013-6419

图书在版编目(CIP)数据

室内手绘 / (西) 哈维尔·希门尼斯·加泰罗尼亚, (西) 戴维·奥尔特加·戈麦斯著; 姚云青译. -- 北京: 人民美术出版社, 2017.11

ISBN 978-7-102-07788-8

I. ①室… II. ①哈… ②戴… ③姚… III. ①室内装饰设计—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第225381号

室内手绘

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601 (010) 67517602

邮购部: (010) 67517797

翻 译 姚云青

责任编辑 薛倩琳

装帧设计 于 童

责任校对 马晓婷

责任印制 刘 毅

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2017年11月 第1版 第1次印刷

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 11.75

印 数: 0001—5000册

ISBN 978-7-102-07788-8

定 价: 58.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

Text:

JAVIER JIMÉNEZ CATALÁN

DAVID ORTEGA GÓMEZ

Exercises:

JAVIER JIMÉNEZ CATALÁN

DAVID ORTEGA GÓMEZ

Photographies:

Estudi Nos & Soto

室内手绘

FREEHAND
DRAWING FOR
INTERIOR

姚云青 译

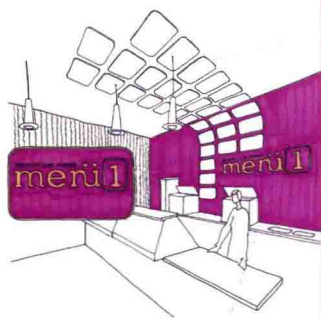
人民美術出版社



前言

绘画技术是室内设计师在工作的各个阶段都会使用到的基本技能：最初的创意用草图来展现，在此基础之上很快扩充成一整张纸的“创意—画面—创意”的展现。效果图通过体积、阴影、纹理、颜色和环境等元素，向观众传达空间的实际感觉。建筑工程图则通过明晰的指示，告诉各个行业的工匠如何完成工作。在室内设计的工作中，上述这些都是常见的设计绘画的例子。本书将重点介绍手绘作图，我们相信，在设计师的工作中，该技能的掌握是不可或缺的。只要一支笔、一张纸，设计师不用起身，就可通过画面实现空间和物体的移动，展示不同的纹理和材质用于搭配或比较，甚至通过电脑技术，将这些作品作为个人的代表作推出，在一个全球化的、统一的语境下，打造个人的品牌标签。

培养时刻从自然界中获取灵感并作笔记的习惯同样是一项有益的练习，通过这种方式，可以对我们在街上或旅行中所获得的灵感加深印象：别具一格的造型，色彩的组合，建筑细节、纹理等等。



“我们说得太多了。我们应该少说一些，多画一些。我个人喜好通过绘画，来传递我要说的话或进行沟通。”

阿尔奈·雅各布森



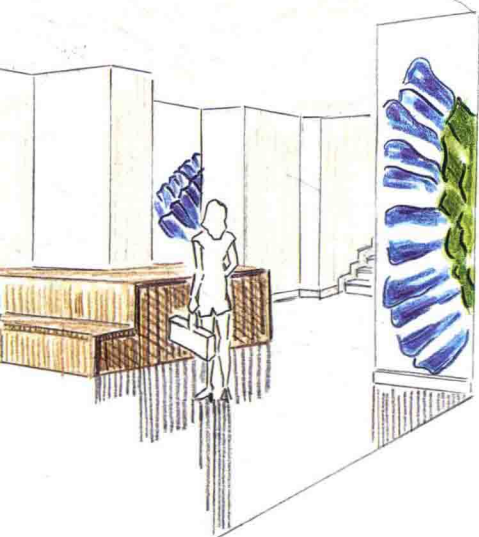
在一本旅行笔记本中画下这些，也许日后它们将成为你设计的灵感。

本书源自室内设计师在工作和教学过程中的经验总结，也参考了其他设计规范和艺术设计。各个章节的顺序对应了设计师在设计过程中不同阶段的绘画类型，几乎涵盖了室内设计工作中的所有手绘需求：作为基本的图形展现方式，每个设计师都应掌握必要的手绘技巧。同时，本书还介绍了颜色、光影关系等。

绘画及其教学法在不断进步。今日的绘画教学与15年前的已经截然不同，因为相关的理论已经与过去大不相同。因此，从教育者的观点出发，我们对相关的课题进行了改写，使其能够符合当代设计手绘工作的实际需求，但同时也尽力确保，读者通过本书，能够理解与掌握绘画的一些基本原理。

本书致力于介绍职业发展所需的各种绘画方法的基础，读者可将本书作为参考资料进行查阅，拓宽知识面。

我们希望通过本书，鼓励读者积极作画，无论是在办公桌前，还是在大街上，以及在工作中和个人体验中，都能感受到完成一幅画面时的成就与快乐。



巴塞罗那一间民宅的前庭装修项目。使用水溶性彩铅所作的透视图。该设计方案环绕主柱，将空间打造成一座花园。四周的墙面用花卉图案装饰。

哈维尔·希梅内斯·卡塔兰

1996年完成巴达洛纳帕乌·加加洛学院室内设计专业的学习，2006年在巴塞罗那的Llotja艺术学院完成图形设计学习，并曾在巴塞罗那大学艺术系学习。他是一位独具个性、多才多艺的设计师。他与大卫·奥尔特加共同成立了Criterio工作室。哈维尔获得过多项图形设计奖项，多来自于他在企业形象设计及海报设计方面的成就。目前，哈维尔正在开发一项旨在辅助读写能力习得的图像文法及画面设计项目。

大卫·奥尔特加·戈梅斯

1996年完成巴达洛纳帕乌·加加洛学院室内设计专业学习，并在同年与哈维尔·希梅内斯联合成立Criterio工作室。Criterio工作室主要承接图形设计、工业设计等工作，其室内设计项目表现尤其杰出。工作室也与其他机构合作。自2006年起在巴塞罗那欧洲设计学院担任教授工作，并发表多项研究成果。近年来，出于个人兴趣及教学工作需要，大卫积极投身于各种助力个体开发创造潜力的工作。

目录

前言 6

绘画工具、应用及图形资源 8

绘画工具及其特性 10

石墨及其不同硬度 12

用墨水绘画 14

色彩及运用技巧 16

合适的纸张 18

辅助工具 20

作品测量工具 22

数码工具 24

线条、网格与阴影 26

尝试绘画素材 28

了解绘画的重要性 30

色调：在纸上展现现实 34

空间及物体造型 40



二维系统及其图形应用 50

二维呈现方式的系统 52

第一与第三维度投影方式的区别 54

内部视角,天花板与覆面 56

截面:想象的切割面 58

楼梯的表现方式 60

绘图标准及规范 62

线条及其蕴含的信息 64

图形比例 66

备注与标记 70

设计草图 72

准备建议 74

空间认知 76

设计草图:空间展示 78

测量尺寸 80

特别注意事项 82



分析与创意阶段的绘制 84

创意草图 86

分析图、概念图,

分隔空间与整体视觉研究 88

创意草图,超越快速绘图 90

设计师的笔记本 92



效果展示图 94

透视,感知现实 96

透视基本原理 98

观察空间或物体的位置 102

圆周图形的画法 108

楼梯的透视 110

轮廓与比例 112

透视中的阴影和倒影 116

人物形象 122

人体测量学介绍 124

人物环境 126

着色技巧 128

彩色铅笔、水彩和水粉 130

毡头笔:快速描绘 132

材质表现 136

石材 138

金属材质和半透明材质 142

木材纹理剖析 144

室内设计中的纺织品 146

画面中的环境 148

植物 150

整体效果展示图 154

色彩辅助 156

其他展示技巧 158

拼贴画,创意的集合 160

用故事版介绍项目 162



建筑图 168

信息图纸行业沟通 170

立体图 172

工作过程中的建筑草图 174

从建筑草图到建筑细节图 176

其他设计类型 178

室内设计中的图形设计 180

参考书目和致谢 186

室内手绘

西班牙高等艺术院校专业绘画课程

姚云青 译

人民美术出版社

北京

Original Spanish Title: Dibujo a mano alzada para diseñadores de interiores

© Copyright ParramonPaidotribo—World Rights

Published by Parramon Paidotribo, S.L., Spain

This simplified Chinese translation edition arranged through THE COPYRIGHT AGENCY OF CHINA

著作权合同登记号: 01-2013-6419

图书在版编目(CIP)数据

室内手绘 / (西) 哈维尔·希门尼斯·加泰罗尼亚,(西)
戴维·奥尔特加·戈麦斯著; 姚云青译. -- 北京: 人民美术
出版社, 2017.11

ISBN 978-7-102-07788-8

I. ①室… II. ①哈… ②戴… ③姚… III. ①室内装饰
设计—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第225381号

室内手绘

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601 (010) 67517602

邮购部: (010) 67517797

翻 译 姚云青

责任编辑 薛倩琳

装帧设计 于 童

责任校对 马晓婷

责任印制 刘 毅

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2017年11月 第1版 第1次印刷

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 11.75

印 数: 0001—5000册

ISBN 978-7-102-07788-8

定 价: 58.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

Text:

JAVIER JIMÉNEZ CATALÁN

DAVID ORTEGA GÓMEZ

Exercises:

JAVIER JIMÉNEZ CATALÁN

DAVID ORTEGA GÓMEZ

Photographies:

Estudi Nos & Soto

室内手绘

FREEHAND DRAWING FOR INTERIOR

姚云青 译

人民美术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录

前言 6

绘画工具、应用及图形资源 8

绘画工具及其特性 10

石墨及其不同硬度 12

用墨水绘画 14

色彩及运用技巧 16

合适的纸张 18

辅助工具 20

作品测量工具 22

数码工具 24

线条、网格与阴影 26

尝试绘画素材 28

了解绘画的重要性 30

色调：在纸上展现现实 34

空间及物体造型 40



二维系统及其图形应用 50

二维呈现方式的系统 52

第一与第三维度投影方式的区别 54

内部视角,天花板与覆面 56

截面:想象的切割面 58

楼梯的表现方式 60

绘图标准及规范 62

线条及其蕴含的信息 64

图形比例 66

备注与标记 70

设计草图 72

准备建议 74

空间认知 76

设计草图:空间展示 78

测量尺寸 80

特别注意事项 82



分析与创意阶段的绘制 84

创意草图 86

分析图、概念图,

分隔空间与整体视觉研究 88

创意草图,超越快速绘图 90

设计师的笔记本 92



效果展示图 94

透视,感知现实 96

透视基本原理 98

观察空间或物体的位置 102

圆周图形的画法 108

楼梯的透视 110

轮廓与比例 112

透视中的阴影和倒影 116

人物形象 122

人体测量学介绍 124

人物环境 126

着色技巧 128

彩色铅笔、水彩和水粉 130

毡头笔:快速描绘 132

材质表现 136

石材 138

金属材质和半透明材质 142

木材纹理剖析 144

室内设计中的纺织品 146

画面中的环境 148

植物 150

整体效果展示图 154

色彩辅助 156

其他展示技巧 158

拼贴画,创意的集合 160

用故事版介绍项目 162



建筑图 168

信息图纸行业沟通 170

立体图 172

工作过程中的建筑草图 174

从建筑草图到建筑细节图 176

其他设计类型 178

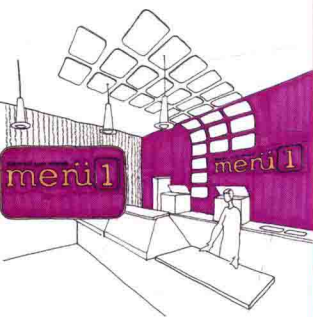
室内设计中的图形设计 180

参考书目和致谢 186

前言

绘画技术是室内设计师在工作的各个阶段都会使用到的基本技能：最初的创意用草图来展现，在此基础之上很快扩充成一整张纸的“创意—画面—创意”的展现。效果图通过体积、阴影、纹理、颜色和环境等元素，向观众传达空间的实际感觉。建筑工程图则通过明晰的指示，告诉各个行业的工匠如何完成工作。在室内设计的工作中，上述这些都是常见的设计绘画的例子。本书将重点介绍手绘作图，我们相信，在设计师的工作中，该技能的掌握是不可或缺的。只要一支笔、一张纸，设计师不用起身，就可通过画面实现空间和物体的移动，展示不同的纹理和材质用于搭配或比较，甚至通过电脑技术，将这些作品作为个人的代表作推出，在一个全球化的、统一的语境下，打造个人的品牌标签。

培养时刻从自然界中获取灵感并作笔记的习惯同样是一项有益的练习，通过这种方式，可以对我们在街上或旅行中所获得的灵感加深印象：别具一格的造型，色彩的组合，建筑细节、纹理等等。



“我们说得太多了。我们应该少说一些，多画一些。我个人喜好通过绘画，来传递我要说的话或进行沟通。”

阿尔奈·雅各布森



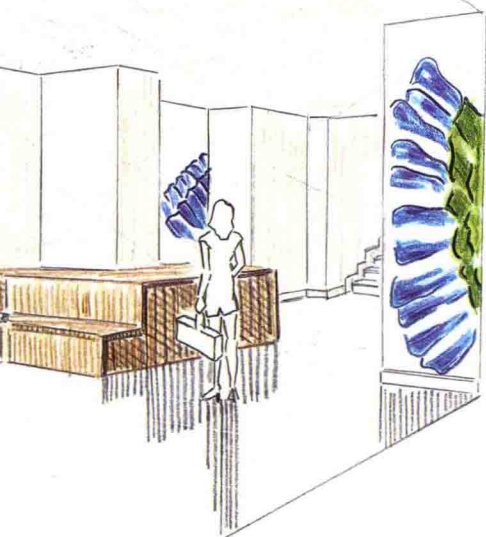
在一本旅行笔记本中画下这些，也许日后它们将成为你设计的灵感。

本书源自室内设计师在工作和教学过程中的经验总结，也参考了其他设计规范和艺术设计。各个章节的顺序对应了设计师在设计过程中不同阶段的绘画类型，几乎涵盖了室内设计工作中的所有手绘需求：作为基本的图形展现方式，每个设计师都应掌握必要的手绘技巧。同时，本书还介绍了颜色、光影关系等。

绘画及其教学法在不断进步。今日的绘画教学与15年前的已经截然不同，因为相关的理论已经与过去大不相同。因此，从教育者的观点出发，我们对相关的课题进行了改写，使其能够符合当代设计手绘工作的实际需求，但同时也尽力确保，读者通过本书，能够理解与掌握绘画的一些基本原理。

本书致力于介绍职业发展所需的各种绘画方法的基础，读者可将本书作为参考资料进行查阅，拓宽知识面。

我们希望通过本书，鼓励读者积极作画，无论是在办公桌前，还是在大街上，以及在工作中和个人体验中，都能感受到完成一幅画面时的成就与快乐。



巴塞罗那一间民宅的前庭装修项目。使用水溶性彩铅所作的透视图。该设计方案环绕主柱，将空间打造成一座花园。四周的墙面用花卉图案装饰。

哈维尔·希梅内斯·卡塔兰

1996年完成巴达洛纳帕乌·加洛学院室内设计专业的学习，2006年在巴塞罗那的Llotja艺术学院完成图形设计学习，并曾在巴塞罗那大学艺术系学习。他是一位独具个性、多才多艺的设计师。他与大卫·奥尔特加共同成立了Criterio工作室。哈维尔获得过多项图形设计奖项，多来自于他在企业形象设计及海报设计方面的成就。目前，哈维尔正在开发一项旨在辅助读写能力习得的图像文法及画面设计项目。

大卫·奥尔特加·戈梅斯

1996年完成巴达洛纳帕乌·加洛学院室内设计专业学习，并在同年与哈维尔·希梅内斯联合成立Criterio工作室。Criterio工作室主要承接图形设计、工业设计等工作，其室内设计项目表现尤其杰出。工作室也与其他机构合作。自2006年起在巴塞罗那欧洲设计学院担任教授工作，并发表多项研究成果。近年来，出于个人兴趣及教学工作需要，大卫积极投身于各种助力个体开发创造潜力的工作。

绘画工具、 应用及图形 资源

随着表现技术不断进步，很明显它们不再仅仅局限于是一种画面的表现工具。

——费尔南多·拉莫斯，巴塞罗那高等建筑学院（ETSAB）

