

SHINEIKONGJIAN
SHOUHUIYISHU
SIWEI
YU
BIAOXIAN

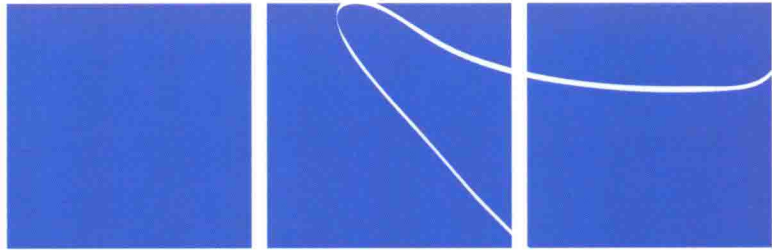
室内空间

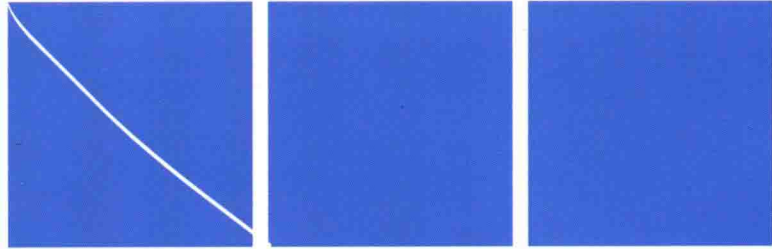
于绘艺术

思维与表现

编著
周长亮
庄宇
孟现凯

东华大学出版社

高等教育
艺术设计专业
系列教材

室内空间 手绘艺术 思维与表现

SHINEIKONGJIAN
SHOUHUIYISHU
SIWEI
YU
BIAOXIAN

编著
周长亮
庄宇
孟现凯

东华大学出版社
· 上海 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

室内空间手绘艺术思维与表现 / 周长亮, 庄宇, 孟现凯, 编著. --上海: 东华大学出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5669-1135-3

I. ①室… II. ①周… ②庄… ③孟… III. ①室内装饰设计-绘画技法-高等学校-教材 IV. ①TU238

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第233907号

责任编辑: 赵春园

封面设计: 戚亮轩

室内空间手绘艺术思维与表现

编 著: 周长亮 庄 宇 孟现凯

审 定: 周长积 姜 昆

参 编: 曹胜慧 李晓雯

出 版: 东华大学出版社 (上海延安西路1882号, 邮编: 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://www.dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7.25

字 数: 255千字

版 次: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5669-1135-3

定 价: 45.00元

目 录

第一章 空间思维篇

第一节 空间设计手绘表现的发展概况·····	10
第二节 空间设计手绘表现价值与影响·····	11
第三节 空间设计手绘常用工具与画法·····	13
第四节 空间设计手绘表现法则与要素·····	18

第二章 基础训练篇

第一节 造型从线条开始·····	26
第二节 不同材料的质感表达·····	30
第三节 室内要素（陈设）表现练习·····	35

第三章 线稿表现篇

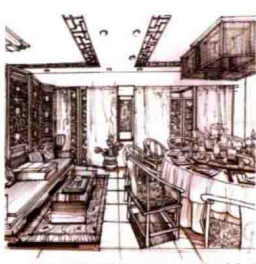
第一节 室内空间透视基本规律·····	44
第二节 线稿的整体效果处理·····	51
第三节 室内空间构图形式·····	52
第四节 室内空间线稿临摹范例·····	53

第四章 空间着色篇

第一节 马克笔着色技法分析·····	61
第二节 彩铅着色技法分析·····	65
第三节 室内空间着色步骤详解·····	67
第四节 室内空间马克笔作品展示·····	76

第五章 综合实训篇

第一节 室内空间快速手绘草图表现·····	84
第二节 室内空间平面图·····	87
第三节 室内空间立面图·····	89
第四节 室内空间剖面图·····	90
第五节 室内空间构造大样图·····	91
第六节 室内空间效果图·····	93
第七节 室内空间快速表现综合案例·····	95
第八节 优秀作品选登·····	109
后 记·····	115
参考文献·····	116

SHINEIKONGJIAN
SHOUHUIYISHU
SIWEI
YU
BIAOXIAN

室内空间

手绘艺术

思维与表现

编著
周长亮
庄宇
孟现凯

东华大学出版社

责任编辑：赵春园

封面设计：戚亮轩

欢迎网上购书：

出版社网址：<http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店：<http://dhdx.tmall.com>

ISBN 978-7-5669-1135-3

9 787566 911353 >

定价：45.00元

高等教育
艺术设计专业
系列教材

室内空间 手绘艺术 思维与表现

SHINEIKONGJIAN
SHOUHUIYISHU
SIWEI
YU
BIAOXIAN

编著
周长亮
庄宇
孟现凯

东华大学出版社
·上海·

图书在版编目 (CIP) 数据

室内空间手绘艺术思维与表现 / 周长亮, 庄宇, 孟现凯, 编著. --上海: 东华大学出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5669-1135-3

I. ①室… II. ①周… ②庄… ③孟… III. ①室内装饰设计-绘画技法-高等学校-教材 IV. ①TU238

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第233907号

责任编辑: 赵春园

封面设计: 戚亮轩

室内空间手绘艺术思维与表现

编 著: 周长亮 庄 宇 孟现凯

审 定: 周长积 姜 昆

参 编: 曹胜慧 李晓雯

出 版: 东华大学出版社 (上海延安西路1882号, 邮编: 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://www.dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7.25

字 数: 255千字

版 次: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5669-1135-3

定 价: 45.00元

序 言

根据国家“十三五”规划和教育部教学大纲精神,“室内空间手绘艺术思维与表现”是高等学校本科阶段环境设计专业基础应用实践教学课程之一。本书主要包括以下内容:第一章,空间思维篇;第二章,基础训练篇;第三章,线稿表现篇;第四章,空间着色篇;第五章,综合实训篇。

本书的特点是:在掌握环境艺术设计基本理论和绘画艺术的基础上,学习室内空间透视图画法,以及空间造型与色彩训练,完整地表现出建筑室内空间的造型与色彩设计效果,最终掌握手绘艺术的思维与表现技能技法。注重对学生动手能力的培养,临摹与技法层层递进,并选编了部分优秀作品以供欣赏。教学计划为48~60课时。

本书经过编者多年的应用实践和教学总结撰写而成,理论讲解、步骤清晰,采用实用技法与艺术表现相结合。另外,还选录了部分国内外经典的手绘案例,增强了本书的欣赏与研究价值。本书是高等院校建筑环境设计、室内设计、景观设计及其他专业不可缺少的教学用书,也可作为高职教育培训和施工人员的参考用书。

本书参加编写的学校单位有:山东师范大学美术学院、山东英才学院富达学院、山东富达装饰工程公司和山东昌祥装饰工程公司。

全书由山东师范大学美术学院周长亮教授统稿。在编写过程中,得到了丛书专业指导委员会专家的大力帮助,在此谨表示衷心感谢。特别感谢山东师范大学美术学院设计艺术学环境设计方向的研究生郭珍珍、晋景、刘旭、王勇、孟翔、戴宇航、王薪然等。

编 者

2016年10月于济南

目 录

第一章 空间思维篇

第一节 空间设计手绘表现的发展概况·····	10
第二节 空间设计手绘表现价值与影响·····	11
第三节 空间设计手绘常用工具与画法·····	13
第四节 空间设计手绘表现法则与要素·····	18

第二章 基础训练篇

第一节 造型从线条开始·····	26
第二节 不同材料的质感表达·····	30
第三节 室内要素（陈设）表现练习·····	35

第三章 线稿表现篇

第一节 室内空间透视基本规律·····	44
第二节 线稿的整体效果处理·····	51
第三节 室内空间构图形式·····	52
第四节 室内空间线稿临摹范例·····	53

第四章 空间着色篇

第一节 马克笔着色技法分析·····	61
第二节 彩铅着色技法分析·····	65
第三节 室内空间着色步骤详解·····	67
第四节 室内空间马克笔作品展示·····	76

第五章 综合实训篇

第一节 室内空间快速手绘草图表现·····	84
第二节 室内空间平面图·····	87
第三节 室内空间立面图·····	89
第四节 室内空间剖面图·····	90
第五节 室内空间构造大样图·····	91
第六节 室内空间效果图·····	93
第七节 室内空间快速表现综合案例·····	95
第八节 优秀作品选登·····	109
后 记·····	115
参考文献·····	116

第一章 空间思维篇

第一节 空间设计手绘表现的发展概况

一、空间设计手绘效果图的历史溯源及变迁

现代空间设计手绘效果图是由西方建筑设计中的建筑画演变而来的。

建筑画出现在欧洲中世纪晚期的意大利。20世纪50年代,国内各大建筑院校、建筑设计院、建筑部门仅仅称其为透视图、轴侧图或渲染图。此时,全国高等建筑院校已逐渐形成规模,如“建筑老八校”当中的南京工学院、清华大学、天津大学、同济大学、哈尔滨建工学院、重庆建工学院、西安冶金建工学院、华南工学院等建筑院校,开始在建筑方案设计中应用实践。随后逐步发展壮大起来,尤其是改革开放以后,受当时我国香港地区的钢笔淡彩画法、日本的水粉画法、美国的马克笔画法等的影响极大。

20世纪80年代初到90年代,随着建筑设计、室内设计等环境艺术装饰工程建设项目的增加,丰富多彩的效果图表现技法层出不穷,这一时期是中国手绘艺术效果图表现的鼎盛时期,表现写实的、装饰的,中国传统绘画的用笔、用材、用具等如八仙过海,各显神通。

20世纪90年代中后期,随着计算机辅助设计的出现,设计师逐步从绘图中的一些重复劳动中得以解放出来。科学、准确的电脑设计崭露头角,带给设计师极大的效益与方便。

但是,一些千篇一律的重复画面也带来负面作用,建筑环境艺术的艺术性时常困扰着人们。的确,从某种意义上讲,电脑设计取代不了手绘艺术效果图的艺术性、欣赏性和价值审美观念。

二、空间设计手绘效果图的发展前景

当今是图像和信息的时代,人们的生活好像已经完全被图像和信息所包括,也企图完全依赖它们所生存着。在这种局面下,我们必须重新审视绘画及其他表现艺术在人们生活中的价值和地位,也要重新认识作为以服务于设计为己任的设计手绘。

传统空间手绘效果图可拓展成新的绘画种类。传统手绘效果图虽然受到时代的影响逐渐淡出设计表现市场,但如能改变思路顺应时代的发展,以展现空间场景的独特艺术风貌为目标,多方面地吸收相关艺术营养,可以将其拓展成为新的绘画种类,从设计角度看它是卓越的设计作品,从艺术角度看它是高品位的绘画作品。手绘效果图的快捷表现技法将被赋予更高的艺术要求。

快速表现技法从出现到普及历时较短,最引人注目的是其技术层面的快捷、简洁的技法优势,但也因此出现了按照已有套路展开绘画步骤和进行技法表现的现象,快速表现技法被套路化、快餐化。今后的快速表现将被赋予更高的艺术要求:从技法上要求对空间物体进行概括和典型化的处理,画面重点突出;在表现内容上,选择最佳的表现视角、最适合的构图方式、最生动的环境色彩气氛来创作表现最重要的物体;画面效果应因人而异,或粗犷,或细腻,或讲求细节处的精致,或展现整体感的简约,展现出独特的个性化艺术魅力。

第二节 空间设计手绘表现价值与影响

手绘是传统绘画艺术语言的一种表现形式，是表现和再结合的艺术，在如今的设计领域有更为广泛的应用。空间手绘艺术表现是指设计师运用纸、笔等工具和媒介，徒手将三维空间的设计理念和思维在二维平面上迅速表现的过程。

在今天，计算机辅助软件众多，为何还要用到手绘艺术呢？

三维软件快速发展，Auto CAD、3D Max及其插件等一系列电脑辅助设计软件层出不穷，它的快捷性、科学性使计算机辅助设计受到了大多数设计师的青睐。在不断享受科学技术为行业所带来的“乐趣”的同时，懒散、浮躁、肤浅、抄袭等习性在设计师和他的设计方案上表现得日益明显。随之而来的是自身多种能力和专业素养的渐渐丧失，计算机辅助设计不但没有起到很好的辅助作用，反而限制了设计师的思维和工作发展的出路。那么，如何才能打破运用计算机辅助软件带来的不利影响和恶性循环呢？

有的设计师曾经这样定义设计。所谓设计，指的是把一种计划、规划、设计、问题解决的办法，通过视觉的方式传达出来的活动过程，他的核心内容包括三个方面：（1）计划、构思的形成；（2）视觉传达方式，即把计划、构思、设想、解决问题的方式传达出来；（3）计划通过实施后的具体应用。

从以上这段话我们可以得出：在设计领域，设计的灵感来自于头脑，来自于思想撞击之后产生的灵感和激情；设计的核心是创造性的思维方式，其次才是手段。而手绘表现正是设计灵感及时、快速、有效表达的最佳方式。同时，在进行手绘的过程当中，手绘的草图画面又会反馈到大脑当中，激发更多更新的灵感和理念，调动更高的热情和智慧，引发大脑的激荡，于是大脑和手的绝佳配合，产生了无数优秀的设计方案和设计师（图1-1）。

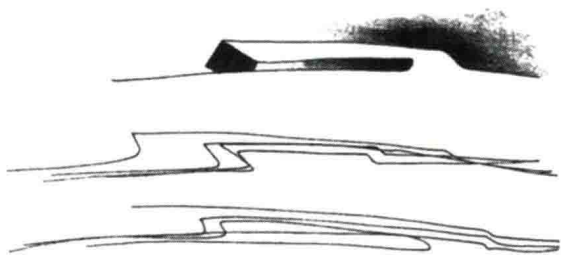

图1-1 建筑设计草图/扎哈·哈迪德

作为世界最著名的三大歌剧院之一，悉尼歌剧院的像帆又似贝的建筑外形，成了澳大利亚的象征和骄傲。如果没有手绘草图记录年轻的丹麦建筑师约恩·伍重的灵感，那么就不会有如今震撼人心的悉尼歌剧院。1957年，当约恩·伍重用他手绘的悉尼歌剧院草图，在国际设计大赛的233件作品中脱颖而出并付诸实施后，他震惊了世界（图1-2）。

由此可见，好的手绘是将设计师的创意理念快速、完整地表达出来的一种绝佳方式。作为在校大学生，学好手绘对以后的设计和实践都至关重要。好的手绘表达是一项优秀设计的开始。

室内设计是一门随着时代的发展从建筑学派生出的专业，因此其现代手绘艺术效果图是与建筑设计创意紧密相连的，手绘艺术效果图的表现技法是设计方案的一种表达形式。用绘画的方法简练概括的绘制效果图，是一种简便、快捷的呈现方法。而

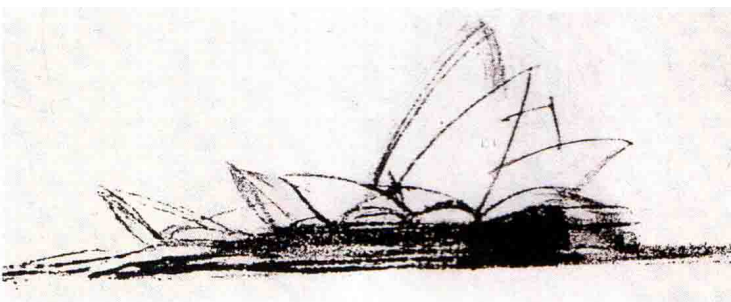

图1-2 悉尼歌剧院草图，流畅的线条勾勒出了歌剧院的流动性和浪漫色彩/约恩·伍重

图1-3 建筑大师扎哈·哈迪德的建筑构思草图

图1-4 建筑大师阿尔瓦罗·西扎用快速、果断的线条勾勒出百货楼的外观方案草图

这种技法要求绘图者要具有较高的绘画水平，对空间尺度感要有相当敏锐的捕捉能力，所表现出来的设计方案作品具有艺术感染力。这应是手绘艺术效果图的基本特点和明确目的（图1-3、图1-4）。

图1-5 通用绘制工具