

住宅室内设计手绘攻略 设计思维与技法表现的互动

梁勇 吕微露 编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

INTERIOR
DESIGN

环境艺术设计实战教程

住宅室内设计手绘攻略 设计思维与技法表现的互动

梁勇 吕微露 编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书以住宅室内设计课程为核心,进行延展生发,结合相关课程,将其串联成紧密的课程群,将一套完整的住宅室内设计从创作构思直至效果表现流程展现在读者面前,同时附有练习指导。本书着重培养读者的手绘能力,另外,书中还增加了很多的实验环节,帮助读者进行手绘的创新,模拟各种适合表达的风格以求适应不同业主客户的审美观,对常见场景和细节的表现作出具体分析,强调将手绘融入一个完整的设计过程。

本书可作为高等院校和高职高专室内设计专业教材,也可供室内设计师和手绘爱好者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

住宅室内设计手绘攻略:设计思维与技法表现的互动/梁勇,吕微露编著. —北京:机械工业出版社,2011.4

环境艺术设计实战教程

ISBN 978-7-111-33302-9

I. ①住… II. ①梁…②吕… III. ①住宅—室内设计—技法(美术)—教材 IV. ①TU241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 017352 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:宋晓磊 责任编辑:宋晓磊 周璐婷

责任校对:李 婷 责任印制:杨 曦

保定市中华美凯印刷有限公司印刷

2011 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm·8.5 印张·220 千字

标准书号:ISBN 978-7-111-33302-9

定价:49.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066 门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010)68326294

销售二部:(010)88379649 教材网:<http://www.cmpedu.com>

读者购书热线:(010)88379203 封面无防伪标均为盗版

本书编委会

主任：李娟 周斌

副主任：吕微露 高筠

编委（排名不分先后）：

梁勇 吕微露 张曦 林静 杜鹃 曹志奎 曲哲
查波 潘迪明 陈炜 孙以栋 夏颖翀 郑军德 关巨伟
金国胜 王意珍 周健 徐姗姗 周祎铭 陈虹宇 蔡伟良
沈丹 陈洁群 萧皓 袁柳军 黄韵 吴敏 董艳会

参编单位（排名不分先后）：

浙江工业大学之江学院创意设计分院

浙江工业大学艺术学院

浙江商业职业技术学院

宁波大学万里学院

中国计量学院

宁波大学科技学院

上海应用技术学院

序

在我国，环境艺术设计方向隶属于美术学下的艺术设计专业。从历史变迁中可以看出，艺术设计专业教育在很长一段时间都局限在美术教育上，环境艺术设计方向则过多体现效果表现，而忽视了设计与社会、设计与人文、设计与科技等学科之间的联系；在课程教学上过多集中在技艺的传授，忽略了对学生综合知识的运用能力和设计创意能力的培养。这种局面直到1998年教育部高等教育司颁布《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》（以下简称《专业目录》），明确了艺术设计本科专业的培养目标后才有所改观。该文件提出：“学生主要学习艺术设计方面的基本理论和基本知识，学习期间学生将通过艺术设计思维能力的培养，艺术设计方法和设计技能的基本训练，具备本专业创新设计的基本素质。”由此，针对艺术设计专业教育的实践性能力和综合素质能力的培养，很多专家学者展开了多角度的探讨与研究。有从教学管理与人才培养的角度，针对教学模式进行研究；也有从专业的发展角度，针对课程结构进行研究；还有从行业与专业的关系的角度，进行艺术设计教学方法的研究，等等。

毋庸置疑，这些研究宏观上对我国艺术设计专业教育起到了很大的推动作用，但是作为实践性很强的环境艺术设计专业方向，还需要有目标明晰、合理的课题设计和大量的实践，才能使设计教育改革产生最佳的效果。

我们知道，教育改革离不开课程改革，因为课程是确定教育内容和教学形式的基础，课程的性质和特点决定了教育的特点和效果。课程改革离不开教学课题的改革，因为教学课题是实现课程教学目标的手段和途径，是课程教学成功实施的关键所在，也是教学设计的核心。可以这样讲，教学课题设计将直接影响到课程的教学质量及教学目标的实现。因此，要进行教育改革，就不能不关注课程和教学课题。这套《环境艺术设计实战教程》提出“环境艺术设计教育从以课程为中心向以课题为中心转变”，就是要强调学生实践能力的培养和施工管理经验的积累。以专业设计的市场步骤来连接相关课程，让学生在全面、系统的教学及实践过程中更有效地掌握从设计层面向实施层面的过渡。同时，系列教材在课程结构方面又很好地呈现“课程群”的概念，打破了原有的基础课、专业基础课及实践环节的课与课之间“各自为政”，内容互不联系的局面，使基础课名副其实地成为带有专业导向和指示的“基础”；打破了原有狭隘的基础课教学格局，超越单纯技巧和经验的传授，由浅入深，有机地集成市场调查与分析、室内设计理念、工程化设计、现场施工管理等内容，构建了一个完整的环境艺术设计课程教材系列。

这套《环境艺术设计实战教程》将现行三段式教学进行重组，以环境艺术设计中的室内设计方向作为切入点，寻求一种新的课程设置体系和创新培养模式，为环境艺术设计专业人才的培养起到铺垫作用，创造性地提出“在模拟战争中学打仗”的教学思想，即在培养学生方案设计能力的同时，兼顾施工管理能力，以便为相关企业输送真正合格的设计及施工管理人才。

李 娟 周 斌

前言

目前，市面上的手绘书籍已不算少，在艺术设计类图书中，景观设计与室内设计手绘表现书籍占去了大半江山。要对现有知识节点提出“填补空白”之类的定位并不明智。与其说能够填补空白，不如分析现今手绘教育及其相应教材的不足。本书旨在对于当前室内设计教育中许多不系统、不规范、不够深入的教学部分进行革新，力图把理论教育与实践教育有效结合起来，以实际项目串联课程中的所有知识点，将其按照市场操作顺序使课题步步深入，实现教学以课程为重心向以课题为重心的转变，更加强调专业的实用性和实践性，使学生以及室内设计从业人员对室内设计的方方面面有一个全新的认识，帮助他们更快地成长起来。

一些手绘表现教育书籍大多集中于效果图交错反复引用，结果变成了效果图欣赏图集，这对于准设计师，尤其是在校艺术类大学生提高手绘表现能力没有太多教育指导上的帮助。而手绘本身就与设计一样是一种创造性活动的过程。所以，我们从编写的思路上有突破：本书在一般室内手绘教学基础上强调实验性，更多地鼓励学习从多方面进行实验性绘制。比如用不同的画笔或多种画笔结合在一种纸面上塑造同一场景，同时也鼓励尝试用同一种笔在不同的纸面塑造同一场景。从本书中，相信读者可以从多方面领略到手绘的特殊表现力，更好地在不同的风格和业主需求中作出取舍。

本书由浙江高等艺术设计学院资深设计教师编著，学科性公司设计骨干协作共同完成。书中出现的大量手绘作品和设计案例都是教学优秀作品和公司内部积累的资料，有很强的教学针对性和商业实用性。本书可以广泛应用于普通本科、独立学院、高等职业技术学院环境艺术设计专业的教学，同时也可作为室内设计师、会展设计师、大众人群需要进行住宅室内设计及装修的参考工具书。

编者

目录

CONTENTS

序

前言

第1章 绪论	1
1.1 “手绘”的属性	1
1.1.1 手绘与我们	1
1.1.2 手绘的今天	3
1.2 室内设计手绘的特点	5
1.2.1 室内设计手绘的意图	5
1.2.2 室内设计手绘的原则	7
1.2.3 室内设计手绘的适用范围	8
第2章 室内设计手绘的基本原理	10
2.1 工具的使用	10
2.1.1 工具材料简介	10
2.1.2 正确的绘图姿势	20
2.1.3 主要绘画材料的表现	21
2.2 透视的基本原理	30
2.2.1 透视的基本概念	30
2.2.2 绘制透视的方法	31
2.3 配色的基本原理	38
2.3.1 配色的原则	38
2.3.2 配色的表现	41
第3章 手绘实战表现训练	45
3.1 室内元素及配景表现	45

3.1.1 主要材质表现·····	45
3.1.2 植物配景表现·····	50
3.1.3 家居单体表现·····	54
3.2 手绘表现的分步训练 ·····	62
3.2.1 快速表现类型及技法攻略·····	62
3.2.2 深入表现类型及技法攻略·····	66
第4章 室内设计方案创作与表现 ·····	70
4.1 “80/90”实验性住宅室内表现 ·····	71
4.1.1 关于“80/90”的认识 ·····	71
4.1.2 90m ² 实验设计的构思 ·····	72
4.1.3 设计实例解析·····	75
4.2 大户型设计表现 ·····	85
4.2.1 大户型空间特点与设计构思·····	85
4.2.2 设计实例解析·····	87
第5章 优秀室内手绘表现案例 ·····	104
5.1 客厅 ·····	105
5.2 餐厅 ·····	109
5.3 卧室 ·····	111
5.4 厨房 ·····	115
5.5 书房及工作室 ·····	116
5.6 卫生间 ·····	119
5.7 儿童房 ·····	120
5.8 玄关及阳台 ·····	121
5.9 其他 ·····	124
参考文献·····	127

第1章 绪论

[教学提示]

教学目的及要求	初步了解手绘的基本属性、发展历史，着重掌握室内设计实践中手绘发展现状	教学重点与难点	对于现今社会重效果、轻设计内涵的状况，如何理解电脑制作和手绘制作的矛盾
教学手段	多媒体演示、口头讲述	教学方法	启发、讨论
教学时数	8课时	课后思考	手绘在新时期如何创新，并收集优秀案例

1.1 “手绘”的属性

1.1.1 手绘与我们

手绘最直接的含义就是手工绘制。很多时候，我们也会把这样的作品称为手绘。世界上第一幅人类创造的“图案”就是运用类似笔的工具在石壁上绘制完成的（见图1-1）。在手绘中我们创造了图形语言、抽象符号，最后走向了文字，记录了人类文明。可以说从人类创造文明史以来，手绘就伴随着人类一起成长和前进。早期的建筑画是用蘸水笔画在羊皮纸上，或用钢针

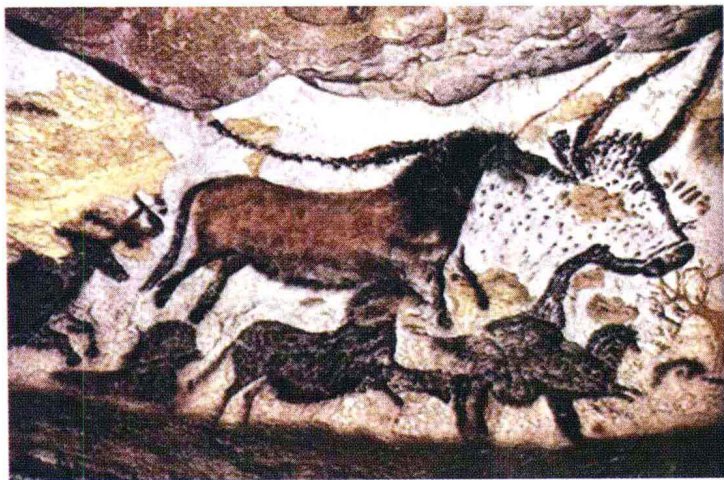

图1-1 法国哥摩洞窟崖壁画

在铜版上刻画，经腐蚀处理绘制成铜版画。到了16世纪，出现了纸上作图的水彩颜料，使得简字表现图在表现形式上得到了扩展。尤其在艺术界，许多伟大的艺术家为我们留下了众多艺术作品，为我们的历史留下了生动的一笔，如莱奥纳多·达·芬奇（见图1-2）、米开朗基罗等都曾用素描表现过建筑。手绘表达不只是艺术家特有的技能，当前社会上出现了很多关于“手绘”的新词语，从手绘服饰、手绘抱枕、手绘灯罩到手绘家装墙面，似乎大众对于手绘的热衷没有因为电脑“复制”时代的来临而消退。直到今天，手绘依然是室内设计、建筑设计、视觉传达设计专业学生的必修课。

手绘效果图是指通过图像或图形的方式来表现设计师的思维和设计理念的视觉传达手段。它最初是画家或工匠的设计

草稿图，这些为使用者绘制的建筑或室内装饰的方案图给施工者提供了明确的要求。由于是具有绘画专业水平的设计师所作，所以这些图除了具有叙述性功能，还兼具较强的观赏性。在不同时期与不同的区域，效果图有多种称谓，如手绘图、设计渲染图，而在国内盛行环境艺术，较长时期以来，它一直被称为“建筑表现”（Expression of Architecture）。但是随着中国的社会经济环境的发展，人们对建筑空间的要求已从原来相对单一的领域拓展至更加宽泛的领域，因此“建筑表现”已不能包含这种现实的要求。

设计的发展史与绘画相比要短得多，但对于广大的设计师来说，手绘一直是最朴素而重要的表达方式。从设计的构图、立意、设计风格，到展现整体与局部的处理关系、室内的陈设与布局等各个方面都可以通过手绘效果展示给人们。而一些像插图设计、动画设计等从二维设计发展起来的专业更把手绘提到了相当重要的地位。当设计师与设计受众（客户）进行面对面沟通时，设计师即时手绘表达设计意向的图纸质量甚至会直接影响客户对设计师职业水平的信任程度及对设计方案的决策。用手绘的方式来表达设计意图，渗透到设计的每一个步骤。从最初的草图（主要面向设计师），到施工图纸（主要面向施工人

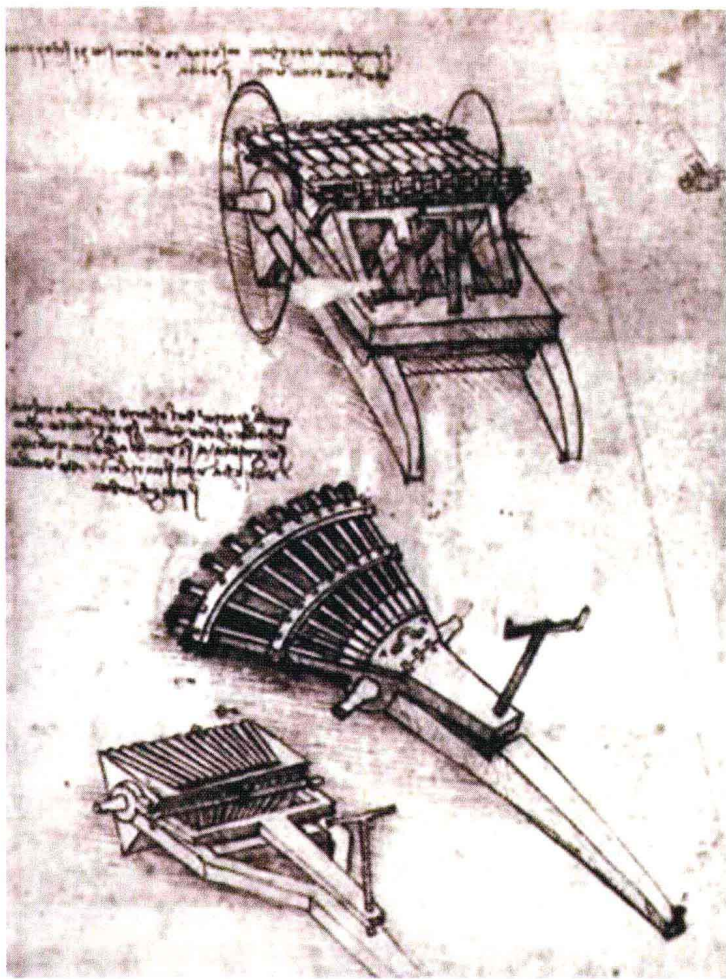

图1-2 设计草稿 作者：莱奥纳多·达·芬奇（意）

员),再到最后的呈现设计效果(主要面向设计受众),无不显示出手绘的重要作用。

对于设计师自身而言,手绘也是他们运用“感性思维”最快速、最便捷的表现方式。随着数字化时代的到来,很多设计都采用计算机完成,在手绘方面,计算机也提供了模拟笔,设计师甚至可以在计算机屏幕前完成以前只能在纸上完成的绘制过程。设计思维和设计最终效果的呈现及表达,可以说是在设计被物化之前的启动和终端都运用手绘的特殊作用。换一种思路:计算机是特殊的笔,同样具有工具属性,但它并不能改变或完全替代手绘的重要作用。

因而,手绘是专业设计师必须掌握的技能;而对于在校学习设计的准设计师而言,更应加强此项基本技能的培养和练习。

1.1.2 手绘的今天

据专家统计,当今科技发展的每一天,有5%的新知识产生,同时又有15%的知识被淘汰或更新。手绘发展到今天的生存环境,可以形容为数字化时代的夹缝。大量的传统生产领域正在经历数字化的变革,关乎产品创造的设计领域也不可避免地受到影响。时间追溯到20世纪50年代,回想建筑大师赖特(见图1-3)的建筑事务所工作场景:巨大的工作空间,数百名设计师、绘图员,伏案在夹着大幅纸张的图板前,滑动着架好的丁字尺,反复绘制线条;一位主设计师走近一名绘图员,告诉他由于一处结构的修改而要求他重新绘制,推翻前两天的所有设计成果……这样的场景在今天已被整齐划一的电脑桌取代,反复的修改都在计算机的修改、复制命令中轻松进行。以此是否可以预见,不用多长时间,从设计到效果呈现的一整套流程都会实现自动化。

图1-3 赖特手稿临摹

作者:袁柳军

随着科学技术的发展,效果图表现的工具也发生了很大变化,从原来传统的水粉,到喷枪绘制,到简易的马克笔、彩铅——特别是计算机图像处理软件的不断发展(见图1-4),使设计表现的能力和效率大大提升。

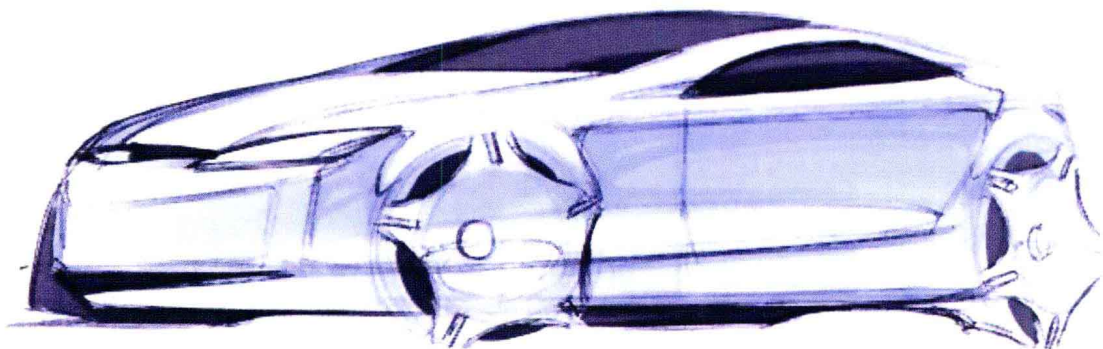

图1-4 福特汽车公司产品草图

手绘是否会走向消亡？现今有很多青年设计师过分依赖数字技术而忽略了徒手表现的训练，他们把设计简单地理解成计算机设计效果图的制作，这种观念对于设计前途的发展是很不利的。手绘表现要比计算机表现历史久远，早在先辈的绘画中就已得到充分的体现。手绘表现效果图（见图1-5）的最大优势在于生动、概括、速度快，最能够激发设计师的创作灵感，把设计师头脑中转瞬即逝的创意图形快速地以三维的形式记录下来，使思维连续及时，它既适于勾画设计草案，以单独的艺术形式存在，又可作正式的方案投标。手绘表现不受所表现的形体限制，尤其适于表现草木繁多的园林景观效果。手绘表现效果图技法可以说是设计师的表现语言，可以充分展示设计师的才气和艺术修养，它常被认为是设计师设计创意的基本功之一。手绘表现效果图在表现形式、色彩应用、风格气氛等方面，能方便、灵活、多样、自如地表现个性化的设计风格，富有人情味，并且可以进行一些主观性、随意性的表达，而所有的这些都是计算机设计效果图目前所无法媲美的。

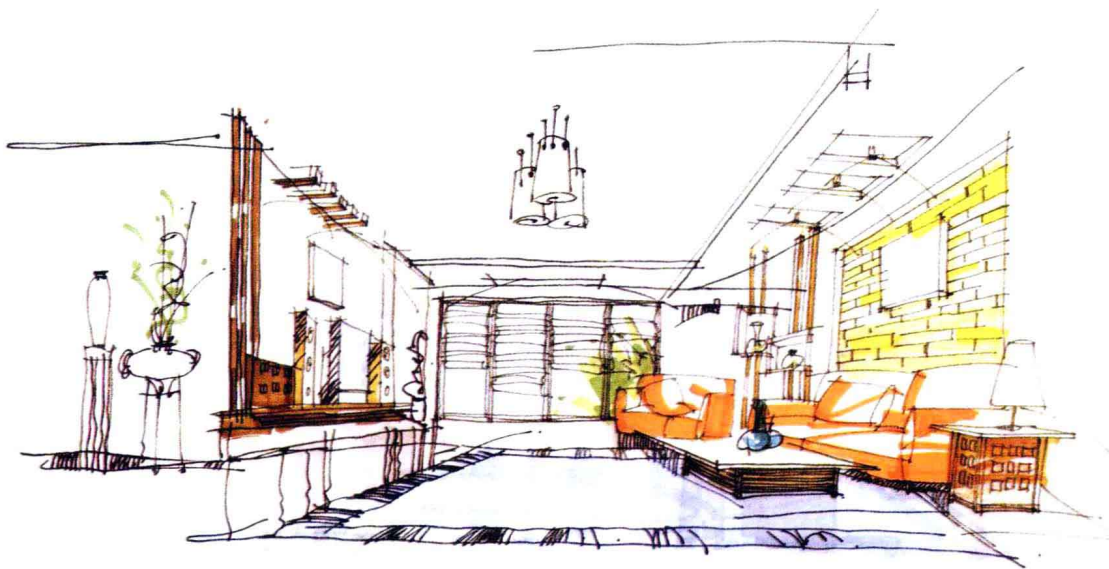

图1-5 客厅室内效果图

作者：张笑盈

可以看到,手绘不但没有消亡,而是在各种设计领域继续发挥着它的特殊作用。设计过程本身应该是一个科学的体系,一切表现手段都是围绕设计产生、设计表现、设计实施来服务,而手绘则贯穿于整个设计过程的始终,为解决设计问题提供有效而快捷的方法。从实际操作角度出发,结合教学,全面提升学生设计表现的手绘能力,这不仅对于他们掌握手绘表现效果图技法具有促进作用,而且对其在今后的设计实践中,不断加强和完善设计方案的能力也具有十分重要的意义。

除了感叹手绘如此强的生命力,更要看到手绘具有一些其他表现手段所不具备的独特魅力,因此吸引着越来越多的成熟设计从业者。当然,优秀设计师自始至终都未放弃这一朴素的设计表达方式(见图1-6)。我们需要找到人手和计算机之间完美的结合点。例如,手绘设计图纸和计算机绘制图像相比,准确度存在较大差异,在正规的施工图纸出图阶段,可以通过计算机对手绘图进行数字化处理。

图1-6 徐宅客厅室内效果图

作者:陈杰

1.2 室内设计手绘的特点

1.2.1 室内设计手绘的意图

以室内设计意图为表现目的,主要以人工徒手绘制为主要表现形式的方法称为室内设计手绘,当然因此而完成的各种设计图纸,在很多时候也被称为室内设计手绘,其特点是

将设计师设计构思的四维空间转换成二度空间平面。从这个概念可以看出，它是由透视图原理和高度概括的绘画技巧相结合而形成的，是方案设计中诸多因素所组成的形象的一种表述形式，是室内设计施工图纸中的一种，是通过绘画手段直观而形象地体现设计师构思意图（见图1-7、图1-8）的技术手段，是科学性与艺术性紧密结合的艺术技法。

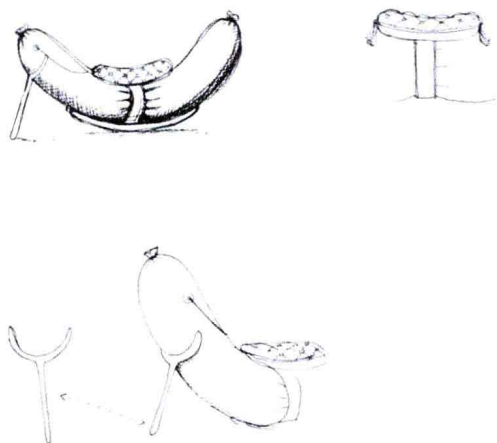

图1-7 德国国际设计博物馆展品设计手稿

图1-8 德国国际设计博物馆设计展品

室内设计表现效果图是深化和促进设计成果的最终表现，能形象直观地表现室内空间，充分体现室内装饰效果，对营造空间气氛、增强视觉冲击力、提高设计的艺术感染力有很大的作用。一幅好的室内设计表现效果图生动而整体，它能使观赏者比较直观地看出设计者对设计大到装饰风格的把握，小到造型、材质的使用情况等细节问题的处理。与平、立面设计图相比，室内设计表现效果图立体感强而具有艺术性，有助于引导观赏者的思想意识，联想到工程竣工后的效果。这一点在工程设计投标、设计方案定案中起着重要的作用，是方案阐述的关键所在。

1. 熟练、精湛的表现技法左右着设计方案的效果

一个设计方案的优劣首先在于它的内容，包括整体的运筹和细节的组织（见图1-9）。其次，再优秀的室内设计表现效果图，如果只是设计者个人按照自己个性的表现欲望，而不是按规律来绘制的效果图，那只能是一幅个人作品式的“方案”，而不会被受用者采纳；同样，如果方案表现不力，不能通过高水平的表现技法将其客观、真实的空间结构、气氛和色调表达出来，那么室内设计效果图的表现力就会大打折扣。

2. 室内设计表现效果图有助于设计师研究和深化设计

室内设计表现效果图是设计方案表述的组成部分。室内设计表现效果图对进程中的设计方案起到总结作用，将每一阶段创作思维的成果以草图的形式快速记录下来，便于分析、对比、调整及深化方案。一幅优秀的室内设计表现效果图，从整体的风格定位、空间的功能分区、材质选择、色彩搭配直到装饰形式的形象组织、结构斟酌、尺度推敲乃至线脚装饰、陈设点缀，都要经历全面而慎重的思考过程。

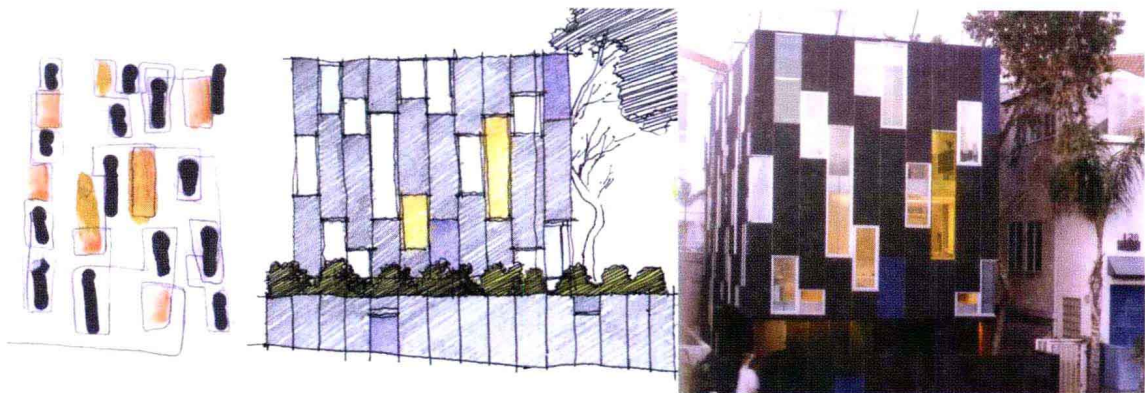

图1-9 私人别墅从草图到建成

3. 室内设计表现效果图是设计师准确传达设计信息、进行设计交流的主要手段

直观的形象构思是设计师对方案进行自我推敲的一种语言，也是设计师相互交流探讨的一种语言，它有利于空间造型的把握和整体设计的进一步深化。各种构思设计通过室内设计表现效果图的形式表现出来后，对准确信息的沟通和了解就会变得直观、快捷，既便于设计组成员深化格调整理解、达成统一共识，又能起到相互吸收、相互融合的作用。

1.2.2 室内设计手绘的原则

室内设计表现效果图的目的是为了展示设计者的设计意图，从而达到让使用者由认知到接受的最终目的。应该更注重使用者的感受，因为设计本身就是服务于人的。就室内设计表现效果图本身而言，无论是从画面效果还是从设计的角度看，都要尽量做到概括、统一，有一定程式化的画法。不管室内设计表现效果图运用什么技法，都要遵循一定的原则。

1. 强调室内设计手绘表现技法的科学性

科学性既是一种态度，也是一种方法。室内设计表现效果图首先要有准确性，这就要求空间结构相吻合，尺度把握准确（见图1-10），材料的本色和质感体现充分，从而让观赏者对设计有系统的认识；其次要避免主观随意性，不可过于情感化地进行“写意”式创作等。设计表现则必须遵循科学性，对空间的结构和图中的每一个元素的存在都要做到切合实际。

2. 突出室内设计手绘表现技法的艺术性

室内设计表现效果图在运用绘画语言表达时，不可能脱离造型艺术的一些基本规律。在室内设计表现效果图绘制中，构图取点、确定色调和表现空间气氛、表现光感和质感、适度夸张与概括、取舍等这些艺术手法无疑对最终室内设计表现效果图的艺术感染力起着至关重要的作用。因此，提倡在室内设计表现效果图中体现出设计者不同的设计风格以及不同的表现手法，使效果图变得精彩纷呈。

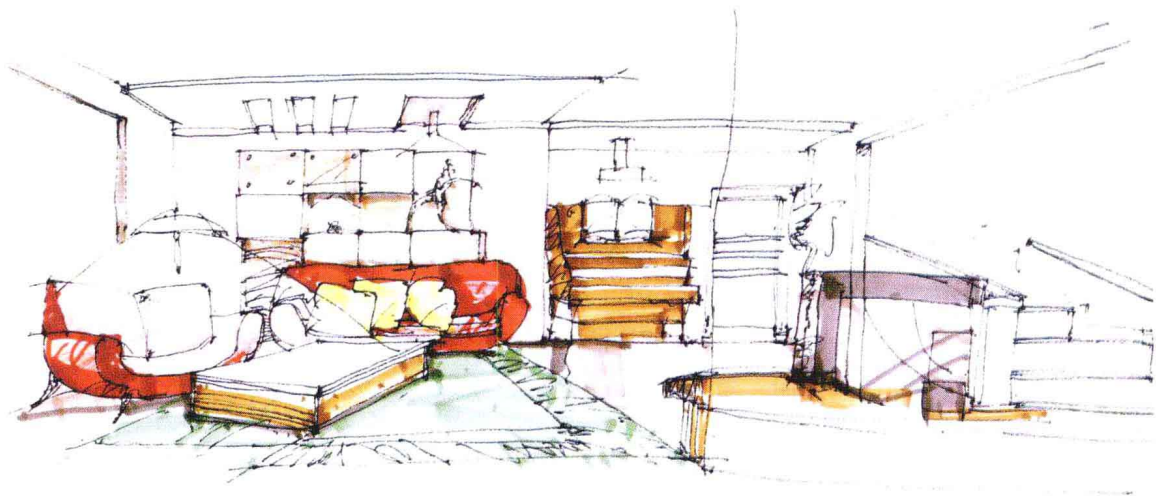

图1-10 楼梯旁的会客厅

作者：金开

1.2.3 室内设计手绘的适用范围

正如一开始有人担心照相技术（见图1-11）的发明会让绘画逐渐淡出人们的视线一样，一度有很多人对于手绘设计表现形式的前景不乐观，越来越多的设计只有在“虚拟的”数字世界被再生。如果把传统和现代当做一对矛盾，就必然身处于传统和现代的夹缝之中，但如果找到传统与现代的连接点，就有可能出现柳暗花明，海阔天空。而在室内设计领域要找到这个连接点，首先必须了解室内设计手绘本身的优势和劣势。

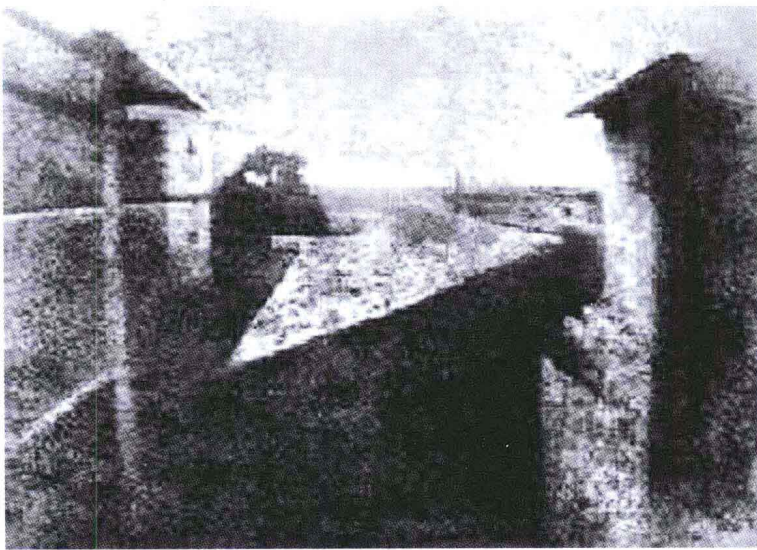

图1-11 世界上第一张照片 作者：约瑟夫·尼埃普斯（法）

优秀的室内设计手绘作品，可以在极短的时间内，以最简单的工具条件，表达出设计者的设计意图；可以非常有条理地表现和再现设计对象；使观者领略和感受到画面及画面表达的物象，以及独特而高雅的艺术气息。与室内设计数字化图形工作方式相比，传统室内设计手绘有以下几个缺点：

1. 图形标准化表达方面误差大

计算机处理的图形，尤其是矢量图形，不会随着图形的移动、放大或缩小有任何改