

」全面分析透视构图方法

」实例解析室内设计表达

」综合提高手绘设计能力

Interior design and expression

室内设计 创意与表现

周丽霞 编著

清华大学出版社

室内设计创意与表现

室内设计创意与表现

周丽霞 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书认真梳理了多年来手绘表现与设计教学的成熟经验和课程实践中反馈效果良好的学习方法,配合大量的材料和手绘示例图全面地分析了室内设计方案与手绘表现的关系。各章均针对所述内容和难点进行详尽的分析,通过大量的实例分析结合手绘设计图稿的修改示范,拓展理解设计表达的概念,以全新的思路探讨色彩使用规律、解析手绘表现技巧,为师生提供实用的教学素材。

书中所述内容和阐述方式适合作为室内设计专业教学参考书,也可供建筑设计、室内设计等方案设计与工程技术人员学习参考,特别对于升学、就业考试有一定帮助,同时适合相关设计行业的从业人员参阅。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

室内设计创意与表现/周丽霞编著. --北京:清华大学出版社,2013

ISBN 978-7-302-32922-0

I. ①室… II. ①周… 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(2013)第136267号

责任编辑:田在儒

封面设计:李丹

责任校对:刘静

责任印制:杨艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>,010-62795764

印 装 者:北京天颖印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:9.75 字 数:218千字

版 次:2013年8月第1版 印 次:2013年8月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:39.00元

产品编号:046911-01

前 言

“手绘表现的目的是效果的真实,是新鲜的设计!”

本书不是常规手绘表现技法的描述,而是致力于总结目前手绘学习中出现的常见问题,对于各类问题认真梳理并且细致分析具体的解决方法。从探讨设计与手绘表现的关系入手,诠释手绘设计表达的误区,分析总结影响设计表现能力提高的各方面因素。书中整理了丰富的手绘表现资料和课堂教学实例,仔细分析从方案设计到效果表现的全过程和干扰设计的各项因素。讲解力求细致深入、浅显易懂,配合方案效果图修改前后的对比进行整体分析,使抽象的分析更加生动具体,使读者能够全面掌握手绘表现的基本方法,理解设计与手绘表现的思路,摆脱陈旧单一的临摹学习方法,在具体的设计实践中能够灵活运用。

目前设计方案手绘表达的相关教材较多,但都主要集中在手绘技法的讲解,以效果图的集中整理为主,缺少对设计手绘的分析和讲解。手绘效果图的学习往往只能通过单纯的临摹来提高,实际的学习效果并不理想,这种单一模式所形成的方法甚至阻碍了我们进一步深入理解室内设计。在设计专业的学习过程中,学生普遍有提高手绘能力的迫切需求,却没有合适的辅助教材和层层深入、细致分析的方法引导。

本书的整体框架结构和内容体系的确定,主要以课堂实践中累积的经验和学生的反馈为前提,遵循在实际设计表达中能够高效实用的原则。教材内容以分析问题和提高设计能力为原则,编写中注重理论和实践相联系,既注重手绘技法的表现,又加强与室内设计创意理念的结合和具体设计手段的分析。本书全面分析了影响设计方案表达和手绘技巧的各方面因素,帮助学生掌握手绘表达的原则和具体方法,全面理解设计和手绘效果图的关系,整体提高表现与设计能力。

手绘表现不仅仅是画出一幅完整的效果图,也不是致力于学会某种工具的表现技法,而是应该能够独立地把握方案设计的理念和方法,并且能够完整全面地呈现设计的最终效果。本书通过讲解室内设计创意与手绘

表现的关系,结合设计方案综合提高手绘设计能力。

本书阐述的是一种设计表现思路,传递一种全面理解室内设计的观念,帮助读者真正地理解设计和表现的内在关系。

编者

2013年4月

目 录

导读	1
第一章 室内设计表达的概念	7
1.1 如何理解室内设计表达	8
1.2 室内设计表达的目标	9
第二章 透视构图与表达技巧	11
2.1 室内设计透视原理	12
2.1.1 一点透视原理及技巧	13
2.1.2 两点透视原理及技巧	19
2.1.3 制图过程中灵活应用	24
2.1.4 整体理解并总结经验	28
2.2 线稿构图的巧妙组织	29
2.2.1 平面布局决定透视角度	29
2.2.2 方案内容影响构图方法	31
2.2.3 线稿绘制突出空间层次	35
2.2.4 小品陈设结合细节设计	41
2.3 马克笔的上色表达技巧	56
2.3.1 设计表现的色彩选择	56
2.3.2 笔触处理与整体构图	67
2.3.3 材质设计与表达方法	73
第三章 手绘表达与方案设计的关系	79
3.1 全面展现室内设计创意思路	80
3.1.1 方案设计重点与表现角度	80
3.1.2 突出表达主要的设计意图	80

3.2	合理协调空间中各元素的关系.....	86
3.2.1	立面造型与空间关系	86
3.2.2	家具尺度与细部设计	89
3.3	根据图面效果适度表现设计	90
3.3.1	重点展现特色的设计元素	91
3.3.2	适当地放弃和调整画面	93
3.4	空间细节表达与设计的理解	94

第四章 设计创意与画面组织原则 99

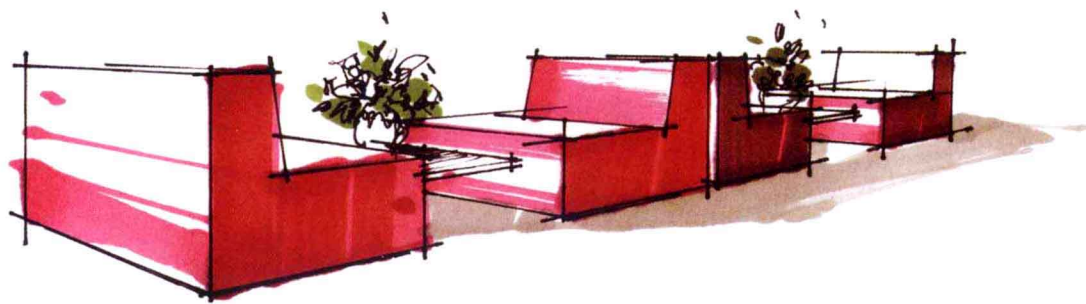
4.1	紧密结合创意核心.....	100
4.2	重视点、线、面的作用	101
4.3	努力突出空间层次.....	103
4.4	综合调整细部设计.....	104
4.5	协调整体图面效果.....	106

第五章 实例分析与绘图示范 109

结束语	149
-----	--

导 读

在学习之前,先静下心来认真地问自己几个问题。

你有兴奋的学习热情吗?

“我要考研了,必须要练习一下手绘。”

“学校的作业必须要手绘完成,我还不会呢啊!”

“我不会电脑作图,要是手绘也不会的话就太说不过去了!我需要学习手绘。”

.....

大部分学生学习效果图都摆脱不了急功近利和被逼无奈的心理,甚至有些同学学习手绘仅仅是因为学校开设了这门课,在短暂的阶段学习之后就再也不会练习,也许就告别手绘了。学习手绘的目的千奇百怪,不知道这些人里面是否有你的身影?

先不讨论以上持有各类目的的人是否能够成功地掌握设计表达的方法,那些需要别人鞭策、被动的学习者,在学习过程中往往会轻易地被遭遇的困难所打败。更无法克服学习过程中出现的各种问题,往往没办法坚持到最后,也很难取得成绩。

毫无疑问,拥有巨大的学习热情才能一鼓作气在成功的道路上走得更远。初学者一定要建立起对手绘的热爱,要知道手绘能够帮助你更好地掌控设计、更好地表达自己的想法,要把手绘当作是整个设计方案不可或缺的一部分,而且是重要的一部分,这样你才能更好地重视手绘,掌握手绘技法。

你能做到勤奋并坚持吗?

设计的表达是设计师展现设计方案的根本手段,手绘表达是设计师组织方案、深入设计的最核心;线条与色彩是设计师快速准确地传递设计理念的利刃,但是这把锋利的武器需要我们用坚持的汗水不断地去磨练,用细心的思考随时地去沉淀。学习手绘其实是一个非常简单的过程,不懈地坚持和无限地重复是推动我们向前每一步的基础。只有坚持练习,我们的每一张画才能距离成功更近一步。

如果坚持都做不到,就不用往下看了!

再庞大的课程,难度再高的内容,“坚持”都是最基础的。在手绘表达的学习中,很多同学都认识不到自己的问题,将所有的失败都归结于所用的笔和纸,或归结于选用的教材不适合。往往不会认真分析自己在学习过程中采用的学习方法是否适合自己?在遇到问题和失败之后也不总结经验,这种方法是否能够帮助自己理解设计,理解手绘表达?在开始练习的阶段,很多同学往往随心所欲,一切跟着感觉走,没有明确的方法和方向,同时又缺乏毅力,结果往往以失败告终。很多同学都是在手绘表达上花费了很多时间和精力,却无法收获自己的进步。

本书要说的是:一定要搞清楚“坚持”是帮助你完成手绘学习的根本;“坚持”是每

天都能鞭策自己坐在书桌前认真地与手中的纸和笔交流，让它们能温顺地听你指挥。“坚持”是你每天打开笔帽，和昨天相比就有了进步；你画了一根线条，无论直的弯的，恭喜你已经有了实质性的突破。当然这只是打个比方把进步看得简单些，仅仅有这些是远远不够的，还要学会善于思考和分析，结合自己的设计习惯和表达方式做针对性的练习。

你有明确的学习方向吗？

无论是手边的手绘教材还是方便的网络，大师、名师和各种高手的作品都随处可见。各个门派的高手都怀揣着各种秘密武器在向你招手，好学的你也一定是抱着非常崇敬的心态膜拜和学习着。随意地在网上浏览也能遭遇各路效果图高手的“过招”，你在各类作品中徜徉着并陶醉得不知所以，就自然地保存了几百张甚至几千张好作品到电脑里，在心里由衷地产生了一种收获者的满足感。

可是，你不要忘记，对这些作品要认真地品评、仔细地分析思考，通过学习和借鉴才能知道如何去提高自己，但大多数人可能仅仅是将这些作品放在硬盘里珍藏而已。这些图片如果仅仅是填满了你的电脑硬盘便完成了使命，那对你的手绘来说根本不可能产生任何作用。

这是大部分学生所犯的错误：没有清晰的思路，盲目地学习。

学习手绘效果图的目的，是为了更好地应用这一技能，服务于设计方案。首先要明确自己适合的设计表现风格，了解自己的绘图习惯，找到适合自己的样本再去学习。

手绘效果图是以绘画的形式表现头脑中的构想，从业人员除了具有深厚的绘画功底之外，更需要有丰富的创作灵感。在看到别人作品的时候不能仅仅被表达技巧所征服，要透过生动的画面效果看到设计方案的思路和概念，深入分析表达的方法和达到良好效果的原因。在学习过程中，要接受科学正规的训练指导，掌握正确的学习方法，以免在学习的道路上走弯路。

你敢于展示自己的作品吗？

很多学生在学习的过程中都是自己一个人使劲儿地练、努力地领悟，等到自己认为作品能拿得出手了才去找老师或者有一定水平的高手讨教。往往老师手中拿着他们的作品的时候，都被他们勤于学习所付出的努力所折服，但是看到作品中出现的问题又再次为他们走过的弯路所惋惜。

想要纠正这些错误往往要花费更多的时间和精力，如果能在学习的初期经常和他人交流的话就能尽早地发现自己的问题，多多汲取他人作品和绘图方面的长处，为自己积累经验，从而更容易使设计效果图的练习事半功倍。

其实很多同学心里是害怕受到批评的。自己没有足够的信心，作品能被接受固然重要，但是要给自己一个努力的时间和过程，要为自己先铺设一个较为扎实和牢固的平台与基

础。你要有足够的勇气把自己的学习成果和设计的思路展示在水平超过自己的人面前，虚心接受点评才能第一时间发现自己的问题。

在手绘学习的过程中，有着丰富经验的老师和高手给你的指点和意见非常重要，往往能够从不同角度直接揭示你作品中的弊病。高手的意见往往像点穴一样让你瞬间明白自己的问题，他们的点评就好像能通过精确的几笔，使习作的画面出现转机，使你深刻领悟到改正画面缺点的方法和要领。多和周围的人进行交流，多找些朋友给你点评作品，对于身边没有老师指导的学习者来说无疑是最便捷的学习方法。

在学习手绘过程中，要尽可能地多学习多研究其他人的作品，在看的过程中总结他人作品的优缺点，分析绘制手绘效果图的规律和方法。养成分析和主动学习的习惯，这样才能使你在初学时就培养出良好的学习方法，更快速地汲取众家所长，丰富学习的视野，对你以后的手绘学习起到不可估量的作用。

你适合什么样的学习方法？

应该说，现在的学生在学习中是很幸福的，只要你想学习，能找到的可供学习的样本不计其数。绘图方法很多，书也很多，大师更多，风格越多，就越容易眼花缭乱，无从下手，最重要的是一定要找到适合自己的练习方法。

一般来讲，临摹是学习的第一步，但是不能盲目地为了临摹而临摹。

临摹 100 张画！

毫无疑问，表现技巧肯定会有明显的提高，但是你的设计能力也一样提高了吗？

相信你自己也很难回答这个问题。

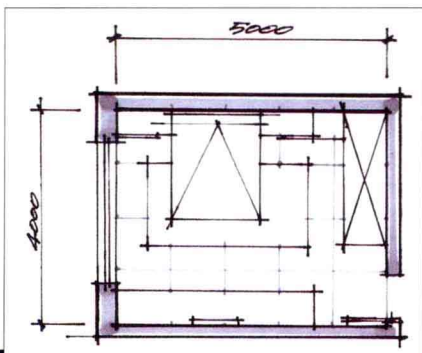
在临摹的过程中一定要认真分析原方案的优缺点，通过自己的方式理解并重新表现作品才是充分调动大脑思考的学习过程。不能简单地停留在依赖某种工具的技巧和模仿某种表现形式，目标不是复制出同样的画面效果，而是要学习室内设计表达的思路和方法。

设计师能够随心所欲地将方案的创意和构思轻松灵活地表达出来，是源于对空间关系的深刻理解。学习中的每张习作都应该是认真分析后画出来的，要注意对他人作品进行分析总结，学习有价值的用笔、着色的技巧，全面深入地分析总结作品的设计特点、表现技巧，从中借鉴并运用到自己的画面中。虽然带有明显的被动接纳的成分，但通过这种练习，在学习过程中慢慢揣摩和探讨，找到适合自己的方式，才能由最初的“模仿”转化为最终的“独立创作”。只有运用自己认真分析总结得到的理解和判断来指导具体的手绘设计练习，最后得到的才是自身能力的提高。

所有初学者都想看到立竿见影的学习效果，强迫自己疯狂地练习，在短期内画了无数张效果图，做了大量的练习和努力，但是却总也看不到自己的进步。学习效果图是一个循序渐进的过程，要在学习的过程中逐渐地体会手绘设计的方法和思路，积累了丰富的经验和技巧才能完整地表达设计方案，总体来说手绘的练习是很难快速地看到成果的。

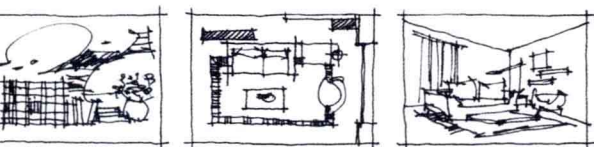
毋庸置疑,只要努力地练习,表达技巧肯定会有提高,具体提高的程度则取决于所采取的学习方式和方法。有的同学为了画好某个内容,反复大量地练习,如果只是为了画和表现的效果而练,一定的绘图量必能带来手绘技巧的提高,同时也提高了你的作图速度,但学习中最重要的是掌握正确的学习方法和有效的学习手段,只有善于思考和分析问题、总结经验才能提高质量和设计能力。

一定要养成思考的习惯,无论你设计的内容是什么、表现的效果如何,先分析方案设计和表现的成败,总结成与败的经验。优点要好好地坚持和把握,缺点则认真分析原因并努力改正,这样才能在以后的设计中做到心中有数。按照这种方法练习,才能让自己的每个作品都对最终的进步都能有所帮助和贡献。

第一章

室内设计表达的概念

全面理解,整体把握。

室内设计是一项需要通过沟通和表达来实现的工作,手绘表现图是室内设计不可分割的重要部分。设计成果被客户接受的前提是能够全面地展现设计方案,传递创作思想和设计理念。信息时代的今天,计算机和网络为方案创意提供了更广阔的空间,很多创意概念都可以通过计算机来呈现和表达。但因为计算机表达的方式有限,局限了很多设计方案的表达,使设计方案反而受到机器设备的束缚。值得庆幸的是,当人们被计算机辅助制图迷得神魂颠倒的时候,手绘设计的表现正得到设计师越来越多的重视与运用。这不仅因为手绘更能揭示视觉思考的实质、融合精神与知觉、唤起想象,更由于它是最贴近设计灵感及表达设计的最基本工具与手段。

1.1 如何理解室内设计表达

设计表达不是简单的表现技法的熟练应用,而是设计思路的完整展现,掌握明确的设计和表现方法才能理解如何表达设计方案,但是效果图却总被初学者误解为单纯追求图纸画面效果为目的,设计表达的核心往往被误读为表现技巧的演示。

仅仅依靠平面图的功能安排是无法全面展示方案的设计思路和具体设计理念的,设计方案需要进行具体空间形象的表述,同时快速表现设计形态的特征也是方案交流和深化设计过程的重要组成部分(见图1-1)。因此,设计师徒手表现方案能力的增强不仅可以使创造性思维得到加强,而且能够使设计方案不断完善。

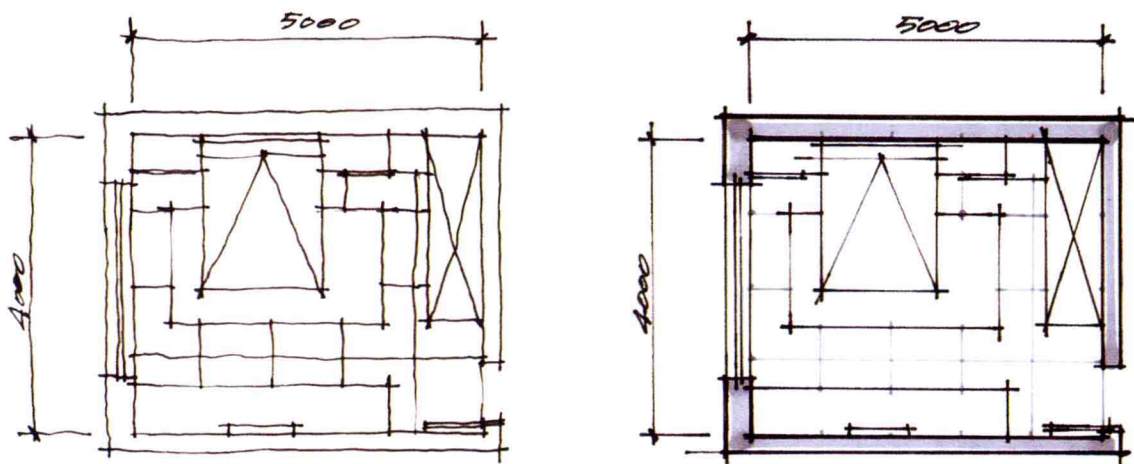

图1-1 平面图无法展现方案的具体设计思路

手绘设计可以运用多种方式表达,随意地运用各种技巧和方法展现设计思路,有侧重地表现设计内容;能生动地表现空间中的各种设计元素,全面展现设计师对空间的处理和思考,更加有效地对设计方案的平面、立面方案展开分析,是表达设计理念和方案成果的最直接的方式。同时,手绘设计表现方式快捷方便,不受时间、地点和设备的限制,随时能够进行表达和设计,这符合设计师的工作特点,也是一种简单易于操作且方便交流沟通的设计语言。

设计方案效果图是设计师与客户和同行间进行交流的重要表述语言,是方案设计思考、计划、制作、作品表述的过程。掌握一定的手绘设计能力,有利于随时记录设计灵感和感悟,收集并整理设计资料,同时这种便捷快速的设计表现手法也有利于提高对设计的认识和思考能力,满足学习和进步的需要,对设计创作活动有很大的帮助。

1.2 室内设计表达的目标

- ◎ 什么是室内设计的目标?
- ◎ 仅仅是画个表现图还需要什么目标?
- ◎ 掌握熟练的表达技法,能够展现全面的空间内容,这样就 OK 了吧?

很多同学在学习过程中也许从未想过上述这些问题。

手绘设计表现是一种独特的设计方案表达方式,带有设计者一定的主观性和审美特征,它同时以工程设计本身的严谨数据和规范为依据,准确清晰地传达着设计意图。设计效果图是设计师表达自己设计构思和设计理念的工具,手绘效果图的最终目的是全面地展现设计思路,完整地表达设计创意。设计表达不是设计方案完成后的补充,而是通过设计表达最终完整并有针对性地表述设计方案,是展现设计方案预想效果不可或缺的重要手段。

同时要理解:设计表现担任的一个重要任务是在前期方案的设计思路和空间具体造型的基础上,参考所形成的方案效果重新梳理设计理念,手绘效果图同时也是进一步完善设计方案的关键环节。设计表现的目标是在效果图中能够准确而清晰地展现设计方案主要的设计风格 and 手法,明确方案中所运用的主要造型元素、空间流线组织方式、功能内容和主体材料,准确表现空间尺度,全面地展现空间家具设计概念和合理的空间个性。

效果图表达的是室内设计方案的意向效果,是补充说明设计方案的设计图纸。若不能完整地展现空间方案的思路和特点,不能突出方案设计的整体造型理念和具体的布置方式及功能内容,即使效果图的图面效果表现得足够精彩也总会有与方案不一致的地方,不能完整地表述方案的设计,便不能说是完成了室内设计创意的表达。

注意:画效果图的目的不是为了追求帅气的线条和图面效果。室内设计表达的是方案总体设计思路和对空间的基本处理方法,不应该仅仅追求画面形式的完整,而是要保证完整表达出方案的设计意图。

让我们重新梳理一下效果图表现的思路(见图1-2)。

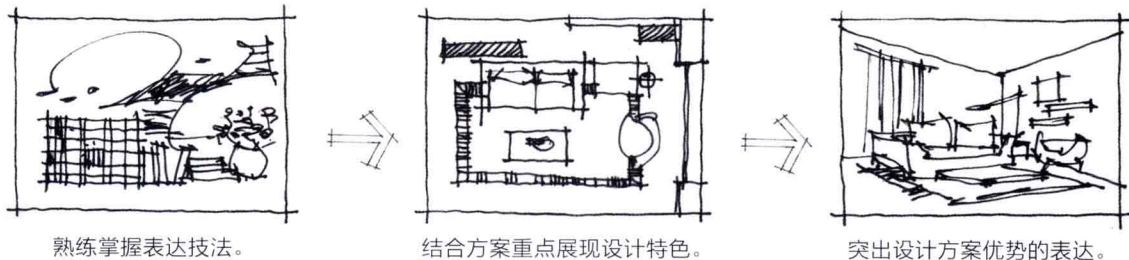

图1-2 室内设计表现的思路

最关键的一点是要做到对方案整体深入的全面理解,才能更好地表达设计并传达方案中想要展现的设计效果。首先明确效果图中需要表现的主要功能内容和室内空间的具体形式特点,理解设计方案的主要思路,明确效果图中所需要表达的核心设计思路和方案中最具特色的部分。在表达之初就要做到心中有数,在头脑中首先要组织起整体的图面构图,根据所要表达的内容来合理布置图面的空间大小和线条安排,这样才能使设计表达具有清晰的思路,更好地达到表达室内设计方案的目标。