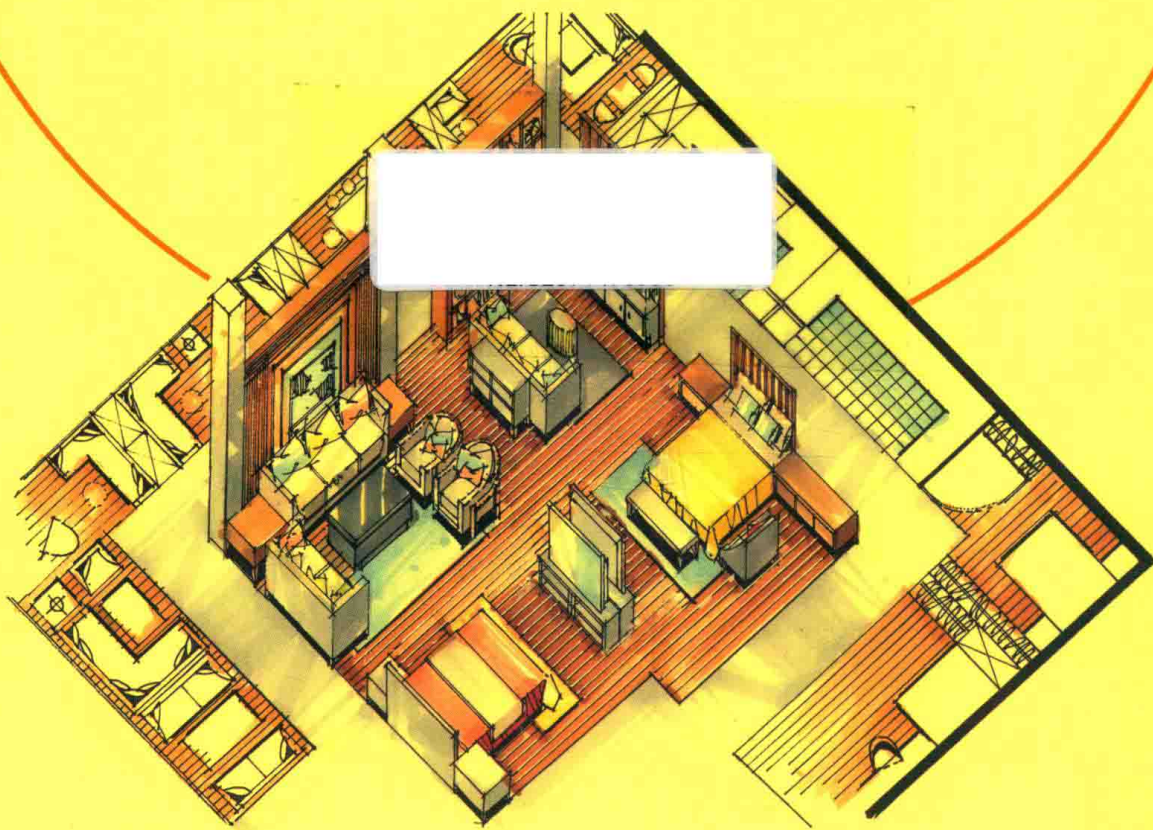

从视觉笔记到 方案手绘

白廷义 著

 中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

从视觉笔记到 方案手绘

白廷义 著

 中国纺织出版社有限公司

内 容 提 要

本书以在职方案创作设计师工作方案手绘为出发点,着重培养设计师们用快速、准确、简约和与之适应的技法将其头脑中产生的某种理念、思想、形态,迅速地在图纸上表达出来的能力,并通过这种可视的形象与业主进行视觉交流与沟通。

本书旨在探讨设计思维观念草图的表达,回归问题本质,着重室内设计方案创作思考过程和细节表现,以通俗易懂的语言和精美的手稿去增加书籍的可阅读性,既保证了学术品位,又具有实用价值和现实指导意义。

图书在版编目(CIP)数据

从视觉笔记到方案手绘 / 白廷义著. -- 北京: 中国纺织出版社有限公司, 2021.11

ISBN 978-7-5180-8952-9

I. ①从… II. ①白… III. ①室内装饰设计—作品集—中国—现代 IV. ①TU238.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第214429号

责任编辑:宗静 特约编辑:渠水清
责任校对:寇晨晨 责任印制:王艳丽

中国纺织出版社有限公司出版发行
地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124
销售电话:010—67004422 传真:010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京通天印刷有限责任公司印刷 各地新华书店经销

2021年11月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:9.5

字数:109千字 定价:88.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

视觉笔记（方案手绘）是设计师通过眼（观察）、脑（思考）、手（表现）的高度结合，达到“手脑合一”，用图解思考与综合多元的思维方法，表现其设计创意和设计理念。视觉笔记（方案手绘）作为设计的第一语言，既是展示人类设计创意思维的一个魅力舞台，又可能伴随设计师全部的设计生命。本书以在职方案创作设计师工作方案手绘为出发点，着重培养他们用快速、准确、简约和与之适应的技法将其头脑中产生的某种理念、思想、形态，迅速地在图纸上表达出来，通过一种可视的形象与业主进行视觉交流与沟通，最后被业主所认可，为下一步工程设计项目合约的正式签约打下良好的基础。

设计创作能力是一个设计师应该具备的基本素质之一，也是各个院校设计专业应该着重培养的。但设计领域的教育不只是培养未来设计师们发现问题的能力，更应该培养其解决问题的能力，这也是设计能否完整、顺利地得到贯彻和执行的关键。设计师能否有效地表达自己的设计思想，并成功地让业主欣赏你的设计作品，事实上，这是一个非常关键的课题。作为一本设计思维观念草图表达的探讨读本，本书回归问题本质，着重室内设计方案创作思考过程和细节表达，以通俗易懂的语言和精美的手稿增加了书籍的可阅读性，既保证了学术品味，又具有实用价值和现实指导意义。

本书共有六章：第一章为导论，第二章到第四章为视觉笔记（方案手绘）基础训练，第五章、第六章为视觉笔记（方案手绘）在项目中的应用展示。本书在编写过程中，虽经推敲核正，但限于笔者的专业水平和实践经验，仍难免有疏漏或不妥之处，无法面面俱到，恳请广大读者指正。

白廷义

2021年3月

第一章 导 论

- 1.1 视觉笔记的概念 / 2
- 1.2 室内设计师视觉笔记与方案手绘 / 3
- 1.3 室内设计师视觉笔记的意义 / 4
- 1.4 方案设计师的手绘养成 / 7

第二章 视觉笔记基础训练——线

- 2.1 线的表现形式 / 12
- 2.2 线条的基础练习范例 / 14
- 2.3 线条的专业应用范例 / 18

第三章 视觉笔记基础训练——体

- 3.1 室内家具体块的立体分析——一点透视视角 / 30
- 3.2 室内家具体块的立体分析——两点透视视角 / 40

第四章 视觉笔记基础训练——空间

- 4.1 室内空间形态构成分析 / 46
- 4.2 室内空间形态构成应用 / 63

第五章 方案实战——居住空间

5.1 项目一：63m²小户型家居空间套案的分析与表达 / 74

5.2 项目二：110m²中户型家居空间套案的分析与表达 / 85

第六章 方案实战——公共空间

6.1 项目一：公共空间——餐饮空间套案的分析与表达 / 100

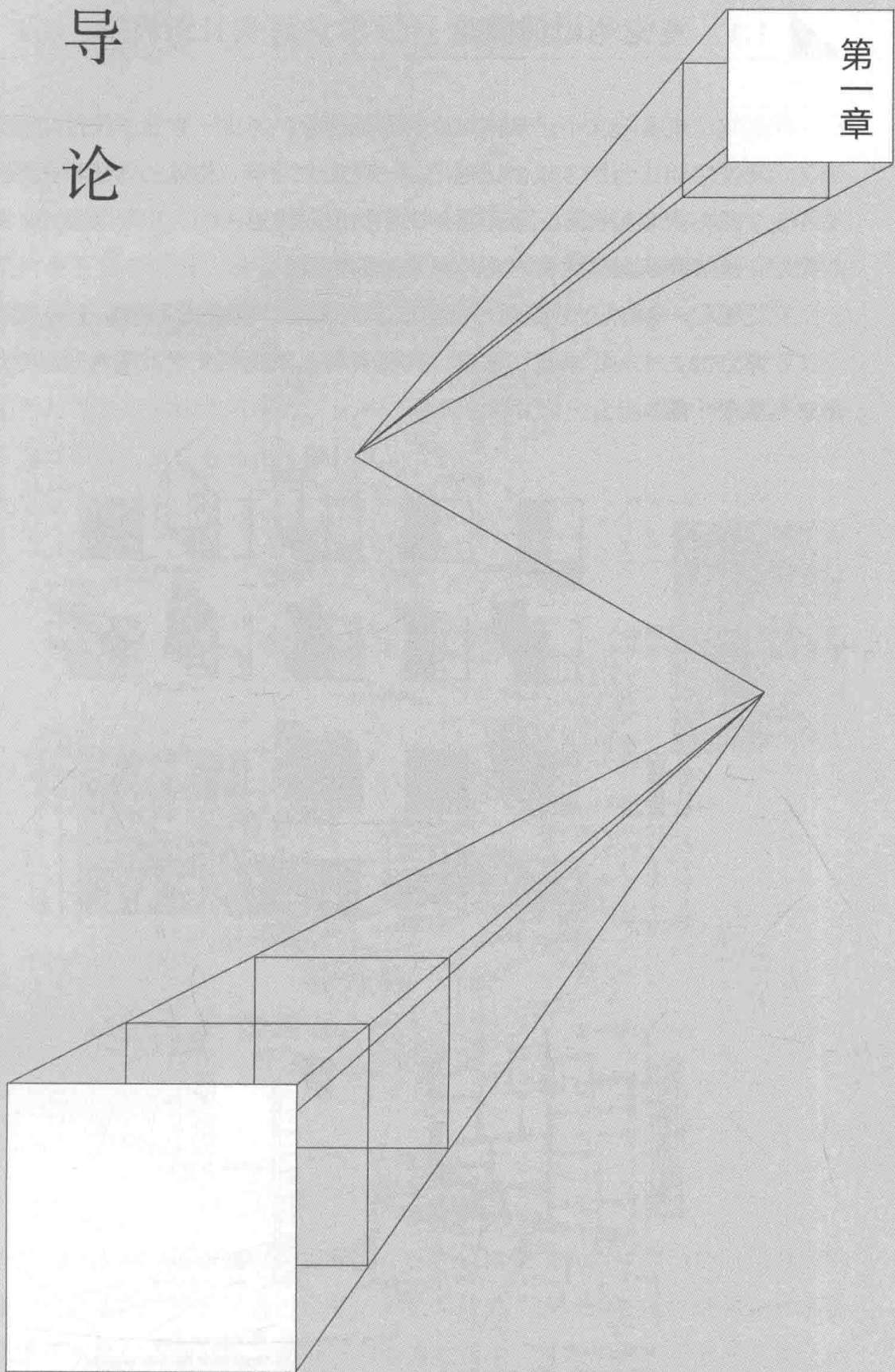
6.2 项目二：公共空间——商业展示空间套案的分析与表达 / 111

6.3 项目三：公共空间——办公空间1套案的分析与表达 / 118

6.4 项目四：公共空间——办公空间2套案的分析与表达 / 127

导 论

第一章

1.1 视觉笔记的概念

视觉笔记就是与文字记录相对应的图形记录，再进一步说，就是用图形、图像与注释文字相结合的方式去记笔记。一些用文字难以描述的情感和关系，通过图形化手段将内容可视化，从而展示出图形或图像背后的文字思考脉络，在阅读的同时，能够唤起对当时的思考与对未来的想象。

视觉笔记一般有三个特点：有图形、有文字、模块化（图1-1）。运用图形与文字相结合的方式去记录或积累设计构思素材比单纯的文字或图画对设计构思转化更有成效（图1-2）。

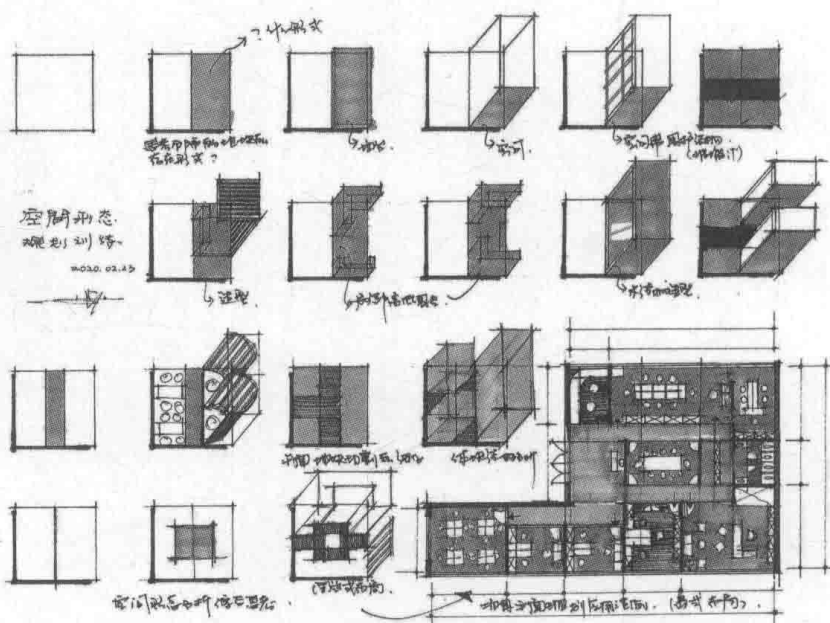

图1-1 视觉笔记范例1

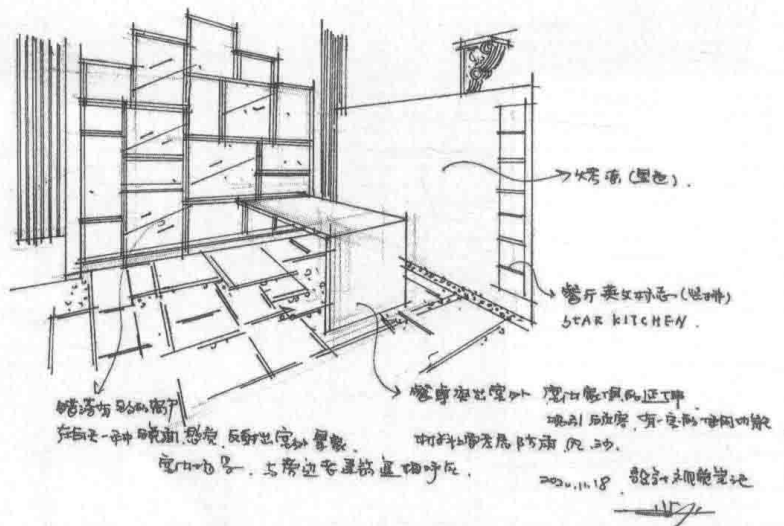

图1-2 视觉笔记范例2

1.2 室内设计师视觉笔记与方案手绘

室内设计师视觉笔记作为室内设计师收集资料、记录设计素材和创作构想的随意性的画面形式，是设计师个人对生活进行观察体验的记录。这种观察体验，还能对室内设计师在项目深化设计时所需要的图形表达提供启迪和条件。这种图文并茂的画面形式有两个重要作用：第一，绘制记录的过程加深了设计师对图形的印象，便于日后回顾当时的想法；第二，该记录将成为设计师未来研究工作的永久性资料，室内设计师视觉笔记的记录形式扩大了图形的含义，也提高了设计师将图形与创意联想起来的能力。此外，形象化的记录还能通过对图形的分析联系，在设计中进一步扩展利用（图1-3）。

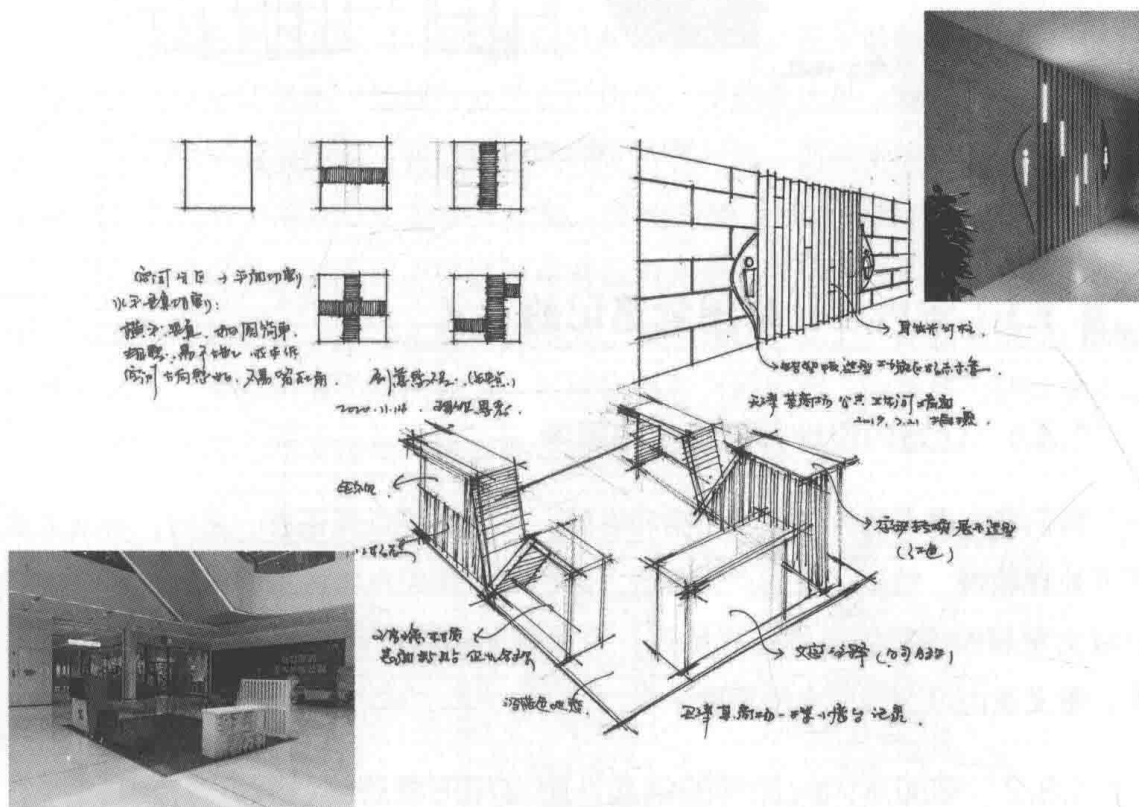

图1-3 视觉笔记范例3

室内设计师方案手绘也叫构思草图，指在项目交流的时候绘制的阶段性的构思草图。构思草图的任务是通过反复的发散、优选、优化的过程，使得设计师的方案构思不断趋近于项目各方面需求的创造性解决。其表现形式可以是形象化的草图，也可以是抽象化的草图；可以是粗略勾画方案构思的核心内容，也可以只是绘制某个局部的构想表达（图1-4）。

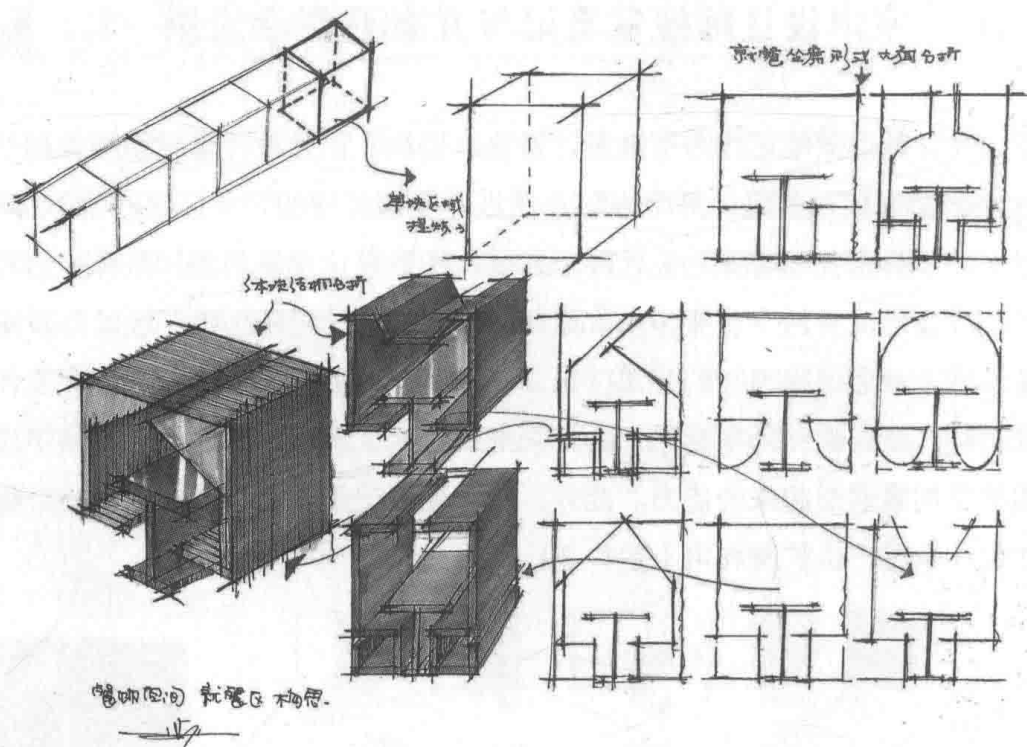

图1-4 设计构思草图

1.3 室内设计师视觉笔记的意义

1.3.1 让室内设计师进行全脑思考

我们都知道人的大脑分为左脑和右脑，左脑主要负责语言、逻辑，右脑主要负责处理图像、绘画、音乐。大多数人平时都是使用左脑去思考问题，而视觉笔记以文字和图像相结合的形式呈现，可以调动室内设计师的左脑和右脑同时思考，激发室内设计师的全脑思维。

1.3.2 增加室内设计师的创造性思维和形象思维

现代人最缺乏的创造性，其实就是左脑与右脑信息交换的产物。在室内设计师视觉笔记中，图画与文字的共同使用使设计师的感性思维与理性思维不断碰撞，从而提高创造性思维的表达。

形象思维的两个重要环节是想象和联想。室内设计师视觉笔记就是为想象和联想创造物质手段和建立信息库。思想与图像之间相互激发，又能产生新的想象和联想。文字语言是以技术为基础的、工业化时代的符号载体，而图像声讯则是

后工业时代的主要媒介。由于人们的想象力与图画之间有着密切、直接的联系，使得这种最古老又最时髦的表现方式，依旧是一种最有效的启发思维的方法之一。设计视觉化有助于形成有效的形象思维，视觉语言有助于有效的思考和讨论。

1.3.3 提升设计师职场核心竞争力

拥有良好的视觉思维可以让设计师们在职场竞争中脱颖而出。我们都知道，现在已经进入了人工智能时代，计算机功能已经非常强大，几乎可以替代甚至超越人类左脑所有的功能，但是我们人类的右脑还是无法被替代的，可见要想在职场中立于不败之地，就必须开发右脑提升视觉思维能力。

1.3.4 提高视觉修养

视觉修养包括两方面，即视觉敏锐性和视觉表达。视觉敏锐性是指清晰、准确地在自己所处环境中“看到”多方面的信息。视觉表达是一种开发视觉信息的能力。所以说视觉敏锐性与我们接收的视觉信息有关，而视觉表达则与我们发出的视觉信息有关，看和表达是相互依赖，又相对独立的。看是视觉表达的开始，但要进行视觉记录，两者都必须进行有意识地开发。通过视觉笔记能够培养迅速捕捉和塑造形象的能力、深入刻画的能力、取舍概括的能力，还能锻炼组织协调画面的能力、控制把握全局的能力、表现情绪心态的能力，这些能力的培养无疑将提升视觉敏锐性和表述性，提高视觉修养（图1-5）。

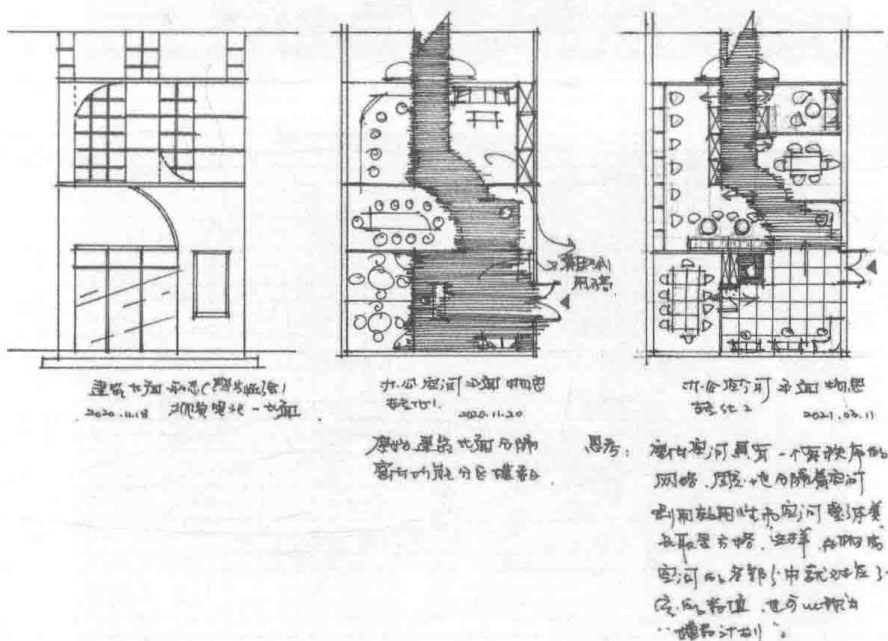

图1-5 办公室平面构思草图

1.4 方案设计师的手绘养成

1.4.1 工具的选择

(1) 笔记本：单纯考虑设计素材积累方面的设计师视觉笔记记录，可以考虑选择一个耐久的笔记本。笔记本作为永久性记录载体，应选择厚封皮和优质的纸张，考虑到可能绘制一些等比例的平、立面线稿资料，可以选择5mm×5mm规格的网格本，便于绘制平面尺寸图、立面比例图和空间尺度透视草稿。笔记本规格不宜过大，要方便携带，线装本或活页式都可以（图1-8）。考虑到后期项目设计方案绘图，可以考虑选择一些半透明的拷贝纸或者硫酸纸，这类纸张适合平面、立面设计方案的调整、更改与细化（图1-9）。

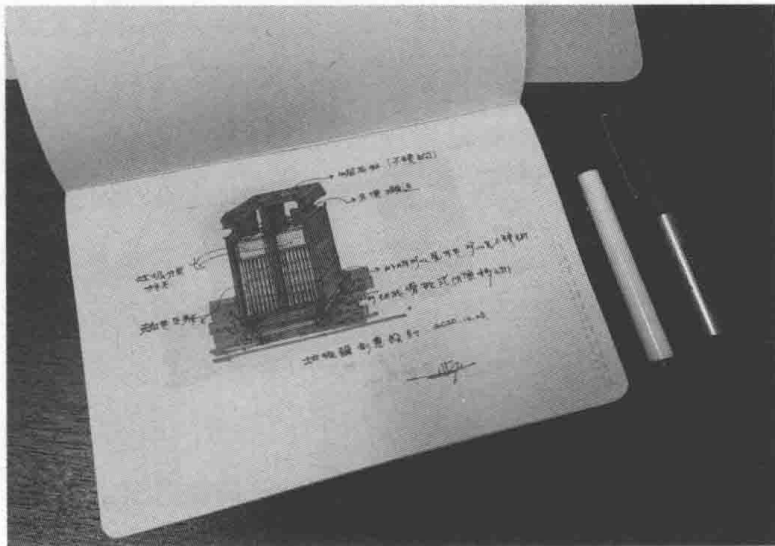

图1-8 速写本

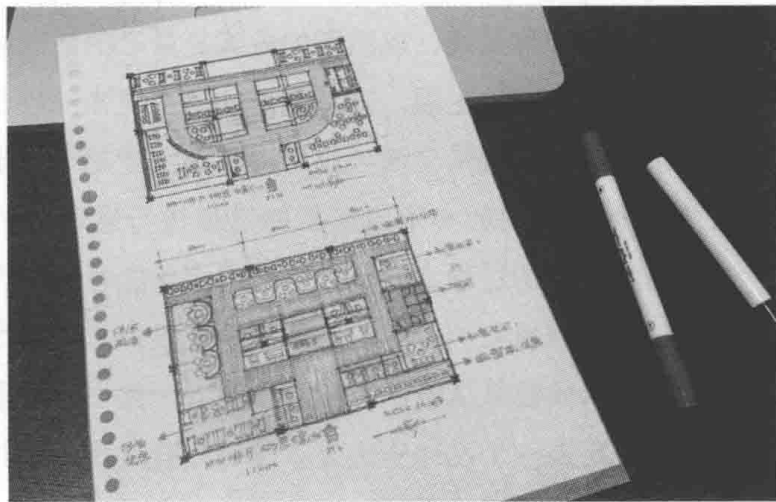
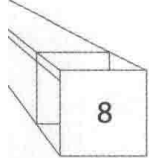

图1-9 拷贝纸的应用

(2) 笔: 记录视觉笔记或方案设计绘图对用笔没有限制, 普通的铅笔、签字笔、彩色铅笔、马克笔等, 可根据绘图时间和表现效果进行搭配绘图。视觉笔记记录经常是短时的设计构想或是图片设计参考速记与创意改造, 画面表现不宜过于费时和深入表现, 重在想法的提炼与概括示意。

1.4.2 入门与基础

室内设计师视觉笔记记录或设计方案表达不同于其他专业领域里的“笔记”记录, 在一些线条的表达及形体造型能力上有一定的专业要求, 这部分内容要有针对性的了解和辅助练习(参考后面章节内容)。

1.4.3 观察与思考

记录视觉笔记之前要学会观察所绘对象, 不管是实际场景还是参考设计类杂志或是项目案例照片, 提炼出本次绘图感兴趣的或想描绘的东西。很多人在绘图开始时遇到的困难是没有花时间去仔细观察所绘对象, 不仔细观察事物的人, 他们记录的画面也是残缺不全的。而那些认真观察并且加以识别的人, 会得到十分有效且理性的视觉记录。初次绘制视觉笔记的人应做的是从这个对象的一小部分开始, 逐步增加细节。设计构思和设计记录就是一个思考—实践—再思考的过程, 着重记录的过程而非形式。初学者应把对视觉笔记必须是精美图画或者是“好看”的艺术品的期望放在一边, 投入“记录”的过程中去, 绘制记录出轻松自然、清晰准确的视觉笔记。笔记本身只是一种记录的形式。

1.4.4 交流与应用

视觉笔记通常用一页纸即可呈现, 以图解的方式将繁杂的信息结构化、重点化、有序化和视觉化, 整体内容的主题、重点信息和内在逻辑一目了然, 让人一看就懂。视觉笔记记录的最终目的是交流与应用, 在做视觉笔记记录时, 因为要将语言、文字转化为图像, 我们就必须对最初的信息进行思考和加工, 而后才能用手画出来。这个过滤加工的过程, 就是大脑进行深入思考的过程, 也是提取重点信息、文字图形转化、逻辑归纳排序的过程, 能让我们把知识很好地消化吸收。项目方案设计大部分时候都是从设计师反复推敲、一点一滴地修改而得到最终的方案, 而这个过程一定是一个设计师通过自己的经验累积而绘制的构思, 很多时候视觉笔记上一个简单的构图就会打开设计师的联想, 从最初的形态发散到

空间的文化再到艺术形成。一个好的想法一定需要通过经验不断去完善，这个完善的过程就需要设计师利用手与脑的结合不断分析和对比。视觉笔记手绘本不只是设计过程的记录，还会成为我们经验分享的果实，我们在设计过程中，不会去计较手绘技法，而是专注于空间设计的延伸，每一个设计的细节都是设计师把握的关键。很多人认为做设计就是找几张图片，如果某个设计师做设计也只是专注于找图片给空间拼凑，那么他的设计就和那些装修工没有很大的区别。做设计不只是给顾客最美的空间，还要从我们的经验及专业知识中去分析空间的细节，优化每一个接口和细节，使设计更有内涵（图1-10）。

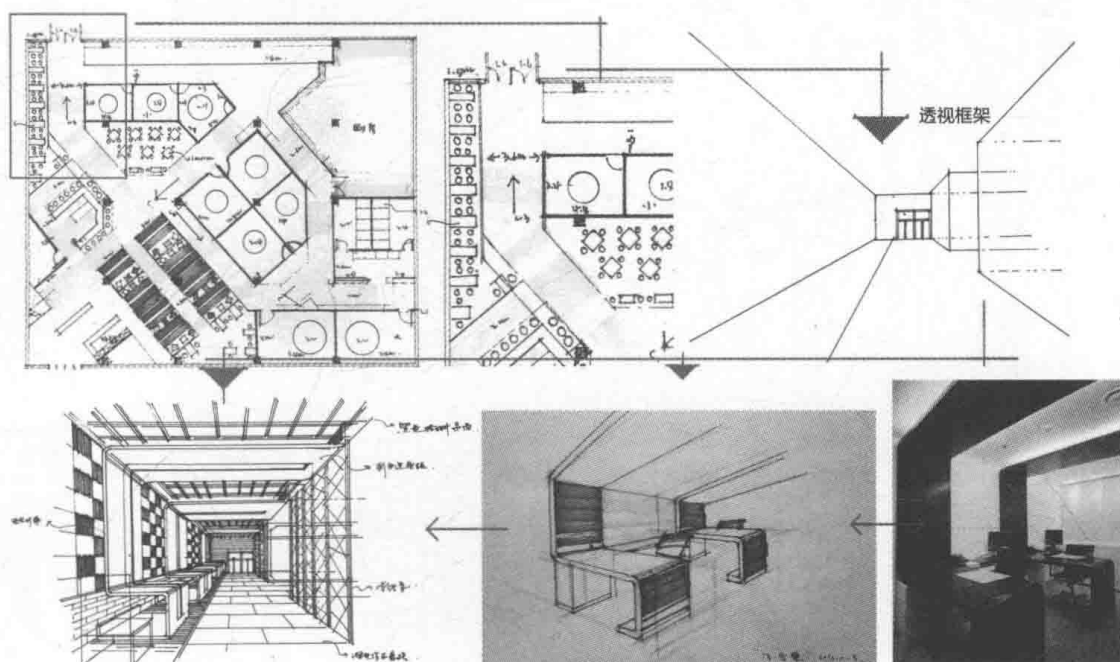

图1-10 餐饮设计方案手绘构思

视觉笔记
基础训练
——
线

第二章

