

KỸ NĂNG DIỄN HỌA Ý TƯỞNG TRONG QUY TRÌNH THIẾT KẾ NỘI THẤT

ThS. Lê Văn Duẩn

Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội

Tác giả liên hệ: leduanmtcn@gmail.com

Ngày nhận: 22/02/2024

Ngày nhận bản sửa: 02/4/2024

Ngày duyệt đăng: 24/9/2024

Tóm tắt

Diễn họa trong nội thất là phương pháp truyền tải ý tưởng thiết kế bằng cách sử dụng hình ảnh hoặc hình vẽ tĩnh hoặc động, giúp nhà thiết kế biểu đạt ý tưởng một cách trực quan và dễ hiểu. Trong lĩnh vực thiết kế nội thất, diễn họa sử dụng các hình ảnh, bản vẽ 3D, giúp khách hàng hình dung rõ ràng về ý tưởng thiết kế và truyền đạt thông tin một cách hiệu quả. Ngoài ra, diễn họa cũng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn triển khai dự án bằng cách sử dụng bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ 3D, giúp nhà thiết kế trình bày đồ án một cách khoa học. Tuy nhiên, diễn họa không chỉ đơn thuần là thiết kế. Nó còn là phương tiện giao tiếp và tương tác hiệu quả giữa nhà thiết kế, khách hàng và đồng nghiệp trong nghệ thuật thiết kế nội thất.

Từ khóa: Kỹ năng diễn họa, ý tưởng, quy trình thiết kế, nội thất.

Enhancing Idea Expression Skills in the Interior Design Process

MA. Le Van Duan

Hanoi University of Industrial Fine Arts

Corresponding Author: leduanmtcn@gmail.com

Abstract

Illustration in interior design serves as a technique for articulating design concepts through static or dynamic visual representations. It enables designers to communicate ideas in a visual and comprehensible manner. Within the realm of interior design, illustrations, including images and 3D renderings, play a crucial role in helping clients grasp design concepts clearly and facilitate effective information dissemination. Moreover, illustration remains pivotal during the project execution phase, employing technical drawings and 3D renderings to present projects in a structured and scientific format. Beyond design purposes, illustration serves as a conduit for effective communication and collaboration among designers, clients, and colleagues within the intricate realm of interior design.

Keywords: Illustration skills, ideas, design process, interior design.

1. Mở đầu

Diễn họa nội thất biến những bản vẽ khó hiểu thành những bản vẽ chân thực, sống động. Tuy nhiên, diễn họa không

chỉ đơn giản là cách để hình ảnh hóa các bản vẽ kỹ thuật, làm chúng trở nên thật hơn. Một diễn họa giỏi phải có tư duy thẩm mỹ tốt, bám sát thực tế, khả năng

phân tích không gian, khả năng dựng hình phối cảnh, cảm quan bố cục, đường nét, hòa sắc và hiểu rõ về vật liệu và ánh sáng. Diễn họa sư cần nắm vững nguyên lý thiết kế, đọc hiểu sâu bản vẽ kỹ thuật và thành thạo sử dụng các phần mềm chuyên dụng như Autodesk 3ds Max Design, Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit và các giải pháp render siêu thực bằng Mental Ray và V-Ray. Nhà thiết kế cần biết thêm về lĩnh vực diễn họa nội thất, điều đó có thể dễ dàng trao đổi ý tưởng với những diễn họa sư một cách nhanh chóng, truyền tải đến khách hàng một cách chân thực. Trong quá trình học thiết kế, phải tuân thủ quy trình từ lý thuyết, khảo sát thực tế, lên ý tưởng, vẽ phác thảo, diễn họa, cho đến hậu kỳ. Còn học diễn họa, tập trung vào việc tạo dựng hình ảnh và trình bày ý tưởng.

Diễn họa nội thất là bước cuối cùng trong quy trình thiết kế nội thất, chuyên sâu vào việc tạo lập không gian hiện thực ảo 3D (tĩnh và động) của công trình, phục vụ cho mục đích quảng cáo và thương mại hoá sản phẩm. Diễn họa nội thất là một phần và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quy trình thiết kế nội thất. Kinh tế vẫn đang gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc tiết kiệm tài chính và hạn chế xây dựng mới các công trình. Thay vào đó, cải tạo và làm mới không gian cũ trở nên phổ biến. Điều này làm cho thị trường việc làm diễn họa nội thất luôn rộng mở. Nhu cầu tuyển dụng các công ty tư vấn và các họa viên thành thạo kỹ năng triển khai vẫn luôn được chú trọng. Trong bối cảnh kinh doanh ngày càng khó khăn, trình

độ chuyên môn và chất lượng công việc trở nên càng quan trọng đối với các nhà tuyển dụng. Ngoài ra, các diễn họa sư cũng có thể nhận hợp đồng hợp tác với các đơn vị tư vấn tùy theo khả năng và năng lực của mình. Do đó, diễn họa nội thất hiện nay đang là một nghề “hot” và có thu nhập ổn định so với nhiều ngành nghề khác.

Thiết kế đồ án nội thất, kỹ năng diễn họa đóng một vai trò quan trọng trong quá trình truyền đạt ý tưởng và tạo ra sự tương tác giữa nhà thiết kế, khách hàng và đồng nghiệp. Kỹ năng này sử dụng các phương pháp và công cụ diễn họa như vẽ tay, mô phỏng 3D và hình ảnh minh họa để biểu đạt và truyền đạt thông tin một cách trực quan và rõ ràng.

Các hệ thống điều khiển thông minh như hệ thống điều khiển ánh sáng, hệ thống điều khiển nhiệt độ, hệ thống bảo mật thông qua các công nghệ như điều khiển bằng giọng nói, điều khiển từ xa, hoặc qua các ứng dụng điện thoại thông minh. Tích hợp hệ thống âm thanh và ánh sáng trong thiết kế nội thất để tạo ra không gian giải trí, âm nhạc và ánh sáng phù hợp với mục đích sử dụng. Các thiết bị gia dụng thông minh như tủ lạnh kết nối internet, hệ thống điều khiển nhà thông minh, máy giặt và máy sấy tự động, hệ thống quản lý năng lượng và các thiết bị khác để cải thiện tiện nghi và hiệu quả sử dụng. Công nghệ tiên tiến khác như hệ thống chiếu sáng thông minh, màn hình cảm ứng, hệ thống giám sát thông minh, các thiết bị kết nối Internet of Things (IoT) và các công nghệ đổi mới khác có thể được áp

dụng trong thiết kế nội thất [1].

Vai trò và ưu điểm của kỹ năng diễn họa trong quy trình thiết kế đồ án nội thất không chỉ đơn thuần là một công cụ trình bày, mà còn là một phương pháp sáng tạo và tư duy thiết kế. Trong giai đoạn khám phá ý tưởng, diễn họa giúp nhà thiết kế thu thập và khám phá các ý tưởng mới thông qua việc tạo ra các bản phác thảo, biểu đồ và sơ đồ. Các hình vẽ này giúp người thiết kế tưởng tượng và phát triển các khái niệm ban đầu, đặc biệt giúp khách hàng dễ nhận diện được sản phẩm của mình trong tương lai, đồng thời, tạo ra sự tương tác và phản hồi tích cực. Các bản vẽ kỹ thuật, mô hình 3D và hình ảnh minh họa giúp thiết kế trình bày chi tiết thi công và lắp đặt một cách thuận lợi, tạo ra một hướng dẫn rõ ràng và chính xác cho các bước thực hiện. Chính vì vậy, kỹ năng diễn họa là một phần quan trọng của quy trình thiết kế đồ án nội thất, không chỉ giúp truyền đạt và trình bày ý tưởng một cách trực quan, mà còn tạo ra một giao tiếp chính xác và hiệu quả giữa nhà thiết kế, khách hàng và đồng nghiệp.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Khái niệm về kỹ năng diễn họa

Kỹ năng diễn họa là quá trình thể hiện ý tưởng thiết kế công trình bằng những hình ảnh 3D (tĩnh và động), mô phỏng hiện thực ảo của công trình để khách hàng, chủ đầu tư hình dung một cách rõ nét nhất không gian sống mà họ sẽ được thụ hưởng, là khả năng sử dụng các phương pháp và công cụ để biểu đạt

ý tưởng, thông tin hoặc cảm xúc một cách trực quan và sinh động. Kỹ năng diễn họa bao gồm việc sử dụng các phương pháp truyền thống như vẽ tay, cũng như sử dụng công nghệ số để tạo ra hình ảnh, mô hình 3D và các biểu đồ.

Bắt đầu bằng việc thu thập thông tin liên quan đến dự án thiết kế, bao gồm thông tin về mục tiêu thiết kế, yêu cầu của khách hàng, điều kiện, và các yếu tố liên quan. Hiểu rõ thông tin này là cơ sở để phát triển ý tưởng và diễn họa thiết kế. Phân tích và nghiên cứu yếu tố liên quan đến dự án. Tiến hành nghiên cứu về kiến trúc, môi trường, văn hóa và các yếu tố khác ảnh hưởng đến thiết kế. Phân tích và nghiên cứu giúp xác định các yếu tố quan trọng và tạo ra ý tưởng cơ bản cho diễn họa thiết kế. Phát triển ý tưởng từ các yếu tố thu thập và phân tích. Sử dụng các kỹ thuật hướng dẫn để biến các ý tưởng trừu tượng thành hình ảnh cụ thể. Quá trình giúp xác định hướng đi cho thiết kế và tạo ra các hình ảnh diễn họa sáng tạo. Thông tin diễn họa một cách hợp lý và thu hút. Điều này có thể bao gồm cách sắp xếp, tổ chức và phối hợp các hình ảnh truyền tải thông tin một cách rõ ràng. Diễn họa thiết kế trong cuốn sách giúp người đọc hiểu cách sử dụng các kỹ thuật và phương pháp diễn họa để trình bày thông tin thiết kế một cách rõ ràng và thu hút. Áp dụng quy trình này, người đọc có thể phát triển kỹ năng diễn họa và tạo ra các bản vẽ và hình ảnh diễn họa sáng tạo để truyền tải ý tưởng và thông tin thiết kế [2].

Hình 1. Diễn họa vật liệu và đồ nội thất

Nguồn: <https://id.pinterest.com/pin/2955555995242378/>

Diễn họa là quá trình sử dụng các phương pháp và công cụ để biểu đạt ý tưởng, thông tin, cảm xúc một cách trực quan và sinh động, nhằm truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng và gây ấn tượng cho người xem. Diễn họa có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng đồ họa, hình ảnh, mô hình, biểu đồ, biểu đạt hình vẽ, màu sắc, ánh sáng và các công cụ trực quan khác. Nó không chỉ là một công cụ giao tiếp, mà còn là một hình thức nghệ thuật và sáng tạo, giúp tạo ra một môi trường trực quan, người nhìn dễ dàng hiểu và tương tác với nội dung được trình bày. Diễn họa cũng có khả năng kích thích sự sáng tạo, khám phá ý tưởng mới và gợi lên cảm xúc và cảm nhận. Trong lĩnh vực thiết kế, diễn họa được sử dụng để trình bày và truyền đạt các ý tưởng, bố cục, màu sắc, vật liệu và tổ chức không gian một cách rõ ràng và sinh động, truyền đạt ý tưởng một cách hiệu quả cho khách hàng và đồng nghiệp, từ ý tưởng ban đầu cho đến giai đoạn trình bày cuối cùng. Diễn họa cũng được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như truyền thông, giáo dục, kiến trúc,

quảng cáo, nghệ thuật và công nghệ, mang đến sự trực quan hóa và sự hấp dẫn cho thông điệp, tạo nên sự tương tác và ảnh hưởng đối với khách hàng.

Thiết kế nội thất là quá trình tạo ra không gian sống, làm việc phù hợp với mục đích sử dụng và thẩm mỹ. Việc lựa chọn và sắp xếp các yếu tố như màu sắc, vật liệu, đồ nội thất, ánh sáng và không gian để tạo ra một môi trường hài hòa và công năng. Kỹ năng diễn họa gắn chặt chẽ với tư duy và ý tưởng thiết kế từ khi sơ khai của một công trình nội thất. Ý tưởng thiết kế có thể bao gồm các khía cạnh như phong cách, không gian, trang trí, cấu trúc và sử dụng vật liệu. Chính vì vậy, diễn họa ý tưởng giúp truyền đạt và trình bày ý tưởng này cho khách hàng và đồng nghiệp nắm bắt và nhận biết, hiểu nhanh chóng sản phẩm thiết kế đưa ra. Quy trình thiết kế là quá trình nghiên cứu, thu thập thông tin, ý tưởng, lựa chọn và phát triển ý tưởng, xây dựng mô hình trình bày và triển khai dự án. Kỹ năng diễn họa ý tưởng đóng vai trò quan trọng trong các giai đoạn khác nhau của quy trình này.

2.2. Kỹ năng diễn họa ý tưởng trong quy trình thiết kế nội thất

Kỹ năng diễn họa ý tưởng trong quy trình thiết kế đồ án nội thất được thực hiện theo nhiều quy trình và các bước khác nhau. Dưới đây là một số kỹ năng diễn họa ý tưởng quan trọng trong quy trình thiết kế đồ án nội thất:

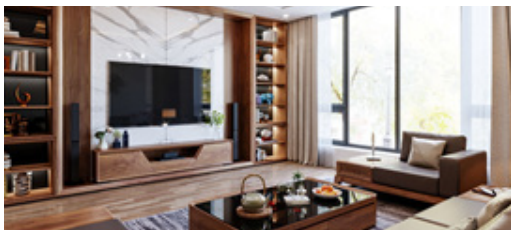
- *Vẽ tay*: Kỹ năng vẽ tay là một công cụ mạnh mẽ để diễn họa ý tưởng thiết kế. Bằng cách vẽ tay, có thể tạo ra các bản vẽ tương tự như bản vẽ phối cảnh, bản vẽ mặt bằng và bản vẽ chi tiết để trình bày ý tưởng về không gian, bố cục, vật liệu, màu sắc và thiết kế chi tiết.

Hình 2a. Diễn họa tay

Nguồn: <https://i.pinimg.com/originals/2a/88/a1/2a88a1bbb71a38fa69958f0ff2a5a88b.jpg>

- *Sử dụng phần mềm đồ họa*: Kỹ năng sử dụng phần mềm đồ họa như AutoCAD, SketchUp, 3D Max, Photoshop và Illustrator cũng rất quan trọng trong việc diễn họa ý tưởng thiết kế. Các công cụ này cho phép tạo ra mô hình 3D, biểu đồ, hình ảnh và các tác phẩm trực quan khác để trình bày ý tưởng thiết kế một cách chuyên nghiệp và chính xác.

Hình 2b. Diễn họa nội thất

Nguồn: <https://anphuhome.com/thiet-ke-noi-that-phong-khach/>

- *Màu sắc và ánh sáng*: Kỹ năng sử dụng màu sắc và ánh sáng trong diễn họa ý tưởng cũng rất quan trọng. Bằng cách sử dụng màu sắc và ánh sáng phù hợp, có thể tạo ra một không gian ấn tượng và thể hiện được các phong cách thiết kế khác nhau.

- *Trình bày và giao tiếp*: Kỹ năng trình bày và giao tiếp ý tưởng thiết kế một cách rõ ràng và hấp dẫn là rất quan trọng. Cần biết cách tổ chức thông tin, sắp xếp hình ảnh và văn bản một cách hợp lý để truyền đạt ý tưởng mình một cách hiệu quả.

- *Mô hình và maquette*: Tạo mô hình và maquette nhỏ có thể giúp diễn họa ý tưởng thiết kế một cách rõ ràng và trực quan hơn. Bằng cách tạo ra các mô hình như mô hình kiến trúc, mô hình nội thất hoặc maquette, có thể trình bày ý tưởng thiết kế một cách sinh động và giúp khách hàng hoặc đồng nghiệp hiểu rõ hơn về không gian và chi tiết thiết kế.

2.3. Giải pháp cho diễn họa và thiết kế nội thất

Khi nói đến diễn họa và thiết kế nội thất, có nhiều giải pháp và kỹ thuật hữu ích giúp truyền tải ý tưởng và biểu đạt một cách trực quan và hiệu quả. Dưới đây là một số giải pháp chi tiết cho diễn họa và thiết kế nội thất:

Sử dụng công nghệ 3D: Sử dụng phần mềm mô phỏng 3D và công nghệ đồ họa giúp tạo ra mô hình không gian nội thất sống động. Khách hàng có thể hình dung rõ ràng về ý tưởng và trải nghiệm thực tế hơn. Các phần mềm phổ biến như SketchUp, AutoCAD và Blender cho phép nhà thiết kế tạo ra các bản vẽ chính xác với các yếu tố như màu sắc, vật liệu và ánh sáng. Bản vẽ

kỹ thuật và phần mềm thiết kế để trình bày thông tin chi tiết, hình dạng và vị trí của các yếu tố trong không gian. Bản vẽ giúp nhà thiết kế và khách hàng có cùng hiểu biết về cách bài trí trong thiết kế và đảm bảo tính chính xác trong giai đoạn triển khai dự án.

Hình ảnh minh họa: Ảnh minh họa hoặc sử dụng biểu đồ trực quan để truyền tải ý tưởng tổ chức không gian nội thất. Ảnh minh họa có thể được vẽ bằng máy hoặc vẽ tay để biểu đạt các yếu tố thiết kế và không gian. Giúp nhà thiết kế trình bày mối quan hệ giữa các yếu tố trong không gian, đồng thời, mô tả luồng di chuyển và tổ chức không gian một cách dễ hiểu.

Phần mềm đồ họa: Photoshop hoặc Illustrator có thể được sử dụng để tạo ra hình ảnh minh họa, chỉnh sửa hình ảnh và tạo hiệu ứng đặc biệt. Điều này giúp tăng tính sáng tạo, thu hút của mỗi bài diễn họa và giúp nhà thiết kế trình bày ý tưởng thiết kế một cách chuyên nghiệp.

Tạo mô phỏng và thử nghiệm: Sử dụng các công nghệ mới như thực tế ảo (VR) và thực tế mở rộng (AR) để tạo ra trải nghiệm tương tác thực tế cho khách hàng. Điều này cho phép khách hàng “đi dạo” trong không gian nội thất ảo và có cái nhìn chân thực về thiết kế trước khi triển khai thực tế. Diễn họa nội thất là một quá trình tưởng tượng và sáng tạo. Để truyền tải ý tưởng một cách hiệu quả, giải pháp sử dụng công nghệ 3D là một lựa chọn thông minh. Sử dụng phần mềm 3D và công nghệ đồ họa, có thể tạo ra mô hình không gian nội thất sống động. Điều này giúp khách hàng thấy rõ ràng và hình dung chân thực về ý tưởng thiết kế. Các phần mềm như SketchUp,

AutoCAD và Blender được sử dụng rộng rãi để tạo ra bản vẽ 3D với màu sắc, vật liệu và ánh sáng. Ngoài ra, bản vẽ kỹ thuật cũng là một giải pháp quan trọng. Bản vẽ kỹ thuật giúp khách hàng và nhà thiết kế có cùng một hiểu biết về quy cách đồ vật trong thiết kế và đảm bảo tính chính xác trong giai đoạn triển khai dự án. Sử dụng hình ảnh 3D là một cách để truyền tải ý tưởng từ tổ chức không gian nội thất. Trình bày mối quan hệ giữa các đồ vật sắp xếp bố cục trong không gian, mô tả luồng di chuyển và tổ chức không gian một cách khoa học.

Sử dụng các công nghệ mới như thực tế ảo (VR) và thực tế mở rộng (AR) cung cấp trải nghiệm tương tác thực tế cho khách hàng. Thông qua VR và AR, khách hàng có thể “đi dạo” trong không gian nội thất ảo và trải nghiệm thiết kế như thật trước khi triển khai thực tế. Điều này giúp giảm thiểu sai sót và cung cấp cái nhìn chân thực về không gian nội thất.

3. Trao đổi và bàn luận

Thuật ngữ, khái niệm liên quan đến kỹ năng, diễn họa ý tưởng và quy trình thiết kế nội thất

Kỹ năng, Diễn họa ý tưởng: Kỹ năng là khả năng, năng lực để thực hiện một công việc hoặc hoạt động một cách thành thạo. Trong ngữ cảnh thiết kế nội thất, kỹ năng có thể bao gồm việc sử dụng các công cụ và phần mềm thiết kế, hiểu biết về nguyên lý thiết kế và khả năng giao tiếp để truyền đạt ý tưởng. Diễn họa ý tưởng là quá trình biểu đạt và truyền đạt ý tưởng thiết kế một cách trực quan, được thực hiện thông qua việc sử dụng các phương pháp, công cụ diễn họa để tạo ra hình ảnh, mô hình

hoặc biểu đồ trực quan. Mục tiêu của diễn họa ý tưởng là giúp khách hàng, người xem hiểu và hình dung rõ ràng về thiết kế.

Quy trình thiết kế nội thất: Quy trình thiết kế nội thất là một chuỗi các bước và hoạt động được thực hiện để tạo ra một không gian nội thất hài hòa và công năng. Quy trình này bao gồm việc nghiên cứu, thu thập thông tin, phân tích yêu cầu, phác thảo, lựa chọn vật liệu, tạo mô hình 3D, xây dựng bản vẽ kỹ thuật và triển khai thiết kế. Quy trình thiết kế nội thất thường tuân theo một trình tự logic để đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của thiết kế được xem xét và thực hiện.

Phác họa, Phác thảo, Ký họa: Phác họa là quá trình tạo ra một bản vẽ hay một hình ảnh đơn giản và tổng quát để biểu đạt ý tưởng hoặc hình dạng. Trong thiết kế nội thất, phác họa thường được sử dụng để nhanh chóng và đơn giản biểu diễn các yếu tố thiết kế hoặc cốt lõi của không gian. Phác thảo là quá trình tạo ra những bản vẽ hay bản dự thảo tổng quát và chưa hoàn chỉnh. Đây là giai đoạn đầu tiên của việc biểu diễn ý tưởng và tạo ra các kết cấu, hình dạng và chi tiết cơ bản cho không gian nội thất. Phác thảo thường được thực hiện bằng việc sử dụng bút, viết hoặc các công cụ vẽ khác. Ký họa là quá trình vẽ tạo ra các hình ảnh, tranh vẽ hoặc bản vẽ chi tiết và có độ chân thực. Trong thiết kế nội thất, ký họa có thể được sử dụng để tạo ra các hình vẽ chi tiết về không gian, vật liệu, màu sắc và các yếu tố khác của thiết kế nội thất.

- Cách sử dụng phác thảo diễn họa để trình bày ý tưởng và thiết kế nội thất: Cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc

vẽ các bản phác thảo nội thất, từ bố trí chung cho đến các chi tiết. Giúp hiểu và áp dụng các kỹ thuật vẽ để truyền tải ý tưởng về màu sắc, vật liệu, hình dạng và không gian trong thiết kế nội thất. Sử dụng phác thảo diễn họa, có thể tạo ra các bản vẽ sáng tạo và thú vị để trình bày ý tưởng, tương tác với khách hàng và đồng nghiệp. Cung cấp cái nhìn về cách sử dụng công nghệ và các ứng dụng số hóa để hỗ trợ việc phác thảo diễn họa trong thiết kế nội thất. Khám phá các công nghệ như máy tính, máy tính bảng và phần mềm đồ họa để tạo ra các bản vẽ số và mô phỏng 3D. Giới thiệu các công cụ và phần mềm phổ biến để vẽ và chỉnh sửa các bản phác thảo nội thất trên máy. Cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng công nghệ số hóa để cải thiện quá trình thiết kế nội thất và tăng tính tương tác và hiệu quả trong việc truyền đạt ý tưởng và thông tin thiết kế [3].

Minh họa (Illustration): Là quá trình tạo ra các hình ảnh hoặc tranh vẽ để giải thích hoặc bổ sung cho một văn bản hoặc ý tưởng. Trong thiết kế nội thất, minh họa có thể được sử dụng để biểu diễn không gian, các yếu tố nội thất và cung cấp một cái nhìn tổng quan về thiết kế dưới dạng hình ảnh. Diễn họa ý tưởng sử dụng các phương pháp và công cụ để truyền đạt ý tưởng thiết kế một cách trực quan. Quy trình thiết kế nội thất là chuỗi các bước và hoạt động để tạo ra một không gian nội thất công năng và hài hòa. Phác họa, phác thảo, ký họa và minh họa là các phương pháp và công cụ được sử dụng trong quá trình diễn họa ý tưởng và biểu diễn thiết kế nội thất. Diễn họa ý tưởng thiết kế nội thất, người thiết kế sử dụng các công cụ

và phương pháp hiện đại như các phần mềm thiết kế. Việc sử dụng công nghệ này mang lại nhiều ưu điểm như tính linh hoạt, khả năng chỉnh sửa dễ dàng, tạo ra hình ảnh chân thực và sinh động, khả năng chia sẻ nhanh.

Là nền tảng để những kỹ năng diễn họa phát triển. Cung cấp hướng dẫn về việc vẽ tay, từ việc phác thảo đến các kỹ thuật tạo hình, thiết kế nội thất truyền đạt ý tưởng một cách rõ ràng. Sử dụng kỹ năng vẽ tay, giới thiệu về việc sử dụng công nghệ số hóa trong thiết kế nội thất. Bao gồm phần mềm thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) và công cụ đồ họa kỹ thuật số, giúp tạo ra các bản vẽ chi tiết, chính xác và thu hút. Cách xây dựng mô hình tỷ lệ, sử dụng các vật liệu và kỹ thuật hiệu quả để tạo ra các mô hình nội thất chân thực. Giúp định hình cách sắp xếp sử dụng ánh sáng, màu sắc và cấu trúc để tăng cường hiệu quả trực quan. Chú trọng đến kỹ năng trình bày và giao tiếp và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một câu chuyện mạch lạc và tạo nên một liên kết mạch lạc giữa các yếu tố trong thiết kế. “Interior Design Visual Presentation: A Guide to Graphics, Models, and Presentation Techniques” cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan về các kỹ năng diễn họa trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Từ việc vẽ tay đến sử dụng công nghệ số hóa, từ xây dựng mô hình đến trình bày và giao tiếp, sách này là một nguồn tài liệu hữu ích cho các chuyên gia và sinh viên trong lĩnh vực thiết kế nội thất [4].

Ưu điểm của việc diễn họa ý tưởng thiết kế nội thất bằng công nghệ bao gồm:

Tính linh hoạt: Các phần mềm cho phép người thiết kế thực hiện nhanh

chóng các thay đổi và điều chỉnh trong quá trình thiết kế. Có thể thử nghiệm các ý tưởng và dễ dàng thay đổi các yếu tố như màu sắc, vật liệu, và cấu trúc không gian. Phần mềm thiết kế cho phép tạo ra hình ảnh với độ chân thực và chi tiết. Thiết kế có thể tạo ra các hình ảnh 3D, renderings và mô phỏng không gian để hiển thị ý tưởng thiết kế một cách rõ ràng và hấp dẫn. Diễn họa cho phép người thiết kế chia sẻ dễ dàng ý tưởng đến với khách hàng, đồng nghiệp. Hình ảnh 3D có thể được chia sẻ qua email, truyền qua mạng xã hội hoặc trình diễn trực tiếp trên các thiết bị di động.

Việc sử dụng kỹ thuật vẽ tay để truyền đạt ý tưởng và tạo ra các hình ảnh chất lượng. Bắt đầu bằng việc giới thiệu về vai trò của vẽ tay trong thiết kế nội thất và tầm quan trọng của việc hiểu các nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật vẽ. Chi tiết về các kỹ thuật vẽ tay, từ việc sử dụng bút chì đến bút mực và màu nước. Cách tạo nét, đổ bóng, tạo hiệu ứng ánh sáng và sử dụng màu sắc để tạo ra các bản vẽ chân thực và sáng tạo. Tập trung vào kỹ thuật vẽ tay, đề cập đến cách sử dụng các phương tiện khác như bảng, máy chiếu và các công nghệ kỹ thuật số để tạo ra các trình bày hiện đại và thu hút sự chú ý. Xây dựng một phong cách cá nhân trong vẽ tay. Cung cấp các lời khuyên về quản lý thời gian, cải thiện kỹ năng và xử lý các thách thức khi vẽ tay. “Hand Rendering for Designers: Communicating Ideas through Architectural Graphics” là một nguồn tài liệu quý giá cho các nhà thiết kế và sinh viên trong việc hiểu, học và phát triển kỹ năng diễn họa. Từ các kỹ thuật vẽ tay cơ bản đến việc sử dụng

công nghệ kỹ thuật số, từ tạo nét đến sáng tạo phong cách cá nhân, sách cung cấp những hướng dẫn chi tiết và khuyến khích sự phát triển sáng tạo trong việc truyền đạt ý tưởng thiết kế qua đồ họa [5].

Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ diễn họa cũng có một số tồn tại, bao gồm:

Sử dụng phần mềm thiết kế đòi hỏi người thiết kế có kiến thức và kỹ năng về phần mềm và quy trình thiết kế. Điều này có thể yêu cầu thời gian và nỗ lực để học và làm quen với các công cụ và phương pháp mới. Công nghệ diễn họa đòi hỏi máy tính và phần cứng mạnh mẽ để xử lý và tạo ra hình ảnh chất lượng.

Để đạt hiệu quả trong việc diễn họa ý tưởng thiết kế nội thất, cần thực hiện các bước:

Học và nắm vững các phần mềm đồ họa và công nghệ diễn họa: Người thiết kế cần học và làm quen với các phần mềm như AutoCAD, SketchUp, 3ds Max, Blender, Revit, và các phần mềm thiết kế nội thất khác. Cần nắm vững các công cụ và tính năng của các phần mềm để tạo ra hiệu ứng và hình ảnh chân thực. Mặc dù công nghệ diễn họa kỹ thuật số quan trọng, nhưng kỹ năng vẽ tay vẫn rất hữu ích trong việc diễn tả ý tưởng và tạo ra bản vẽ sơ bộ. Việc tỉ mỉ trong việc tạo hình ảnh giúp thiết kế truyền đạt ý tưởng một cách rõ ràng và chính xác.

Diễn họa kiến trúc, nội thất (Interior Design Visualization) là quá trình thể hiện ý tưởng của nhà thiết kế từ bản vẽ kỹ thuật thành bản vẽ 2D, 3D (tĩnh và động) sinh động giống với ngoài đời thật. Đây là khâu quan trọng trong thiết kế nội thất, giúp khách hàng hiểu đúng ý tưởng thiết kế, nhanh chóng trước những bản diễn họa 3D sống động, thuyết phục. Trong

quy trình thiết kế nội thất, vai trò quan trọng đầu tiên vẫn thuộc về nhà thiết kế - người đưa ra những ý tưởng, giải pháp, bố cục, màu sắc không gian. Tuy nhiên, không phải nhà thiết kế nào cũng đủ thời gian vừa lên ý tưởng, bản vẽ kỹ thuật, sau đó, dựng diễn họa nội thất 2D, 3D và bản vẽ chi tiết. Đó là lý do nhà thiết kế luôn cần thêm sự hỗ trợ của người chuyên diễn họa. Đây có thể coi như một nghề riêng, vị trí cần có trong mọi công ty kiến trúc nội thất. Sau khi đã có bản vẽ kỹ thuật từ nhà thiết kế, nhà diễn họa cần trải qua các bước sau để tạo nên một bản phối cảnh 3D hoàn thiện: Dựng hình (modeling) - xây dựng vật thể từ các khối cơ bản, sắp xếp bố cục giống với bản thiết kế; Vật liệu (Texturing) - chọn lựa vật liệu phù hợp, một công đoạn cần nhiều kiến thức, gu thẩm mỹ của nhà thiết kế; Ánh sáng (Lighting) - nhà thiết kế phải tính toán sự phản xạ của ánh sáng tác động lên các vật thể sao cho giống thật nhất; Rendering (kết xuất) - kiến tạo từ mô hình thành cảnh thật bằng phần mềm chuyên dụng; Hiệu chỉnh (Retouch) - những khâu chỉnh sửa bổ sung cuối cùng như thêm người, cảnh, chỉnh lại màu sắc, kích cỡ... (<http://www.designstudies.vn/en/vn-blog/2023/09/14/nhung-dieu-can-biet-ve-dien-hoa-3d-noi-that-kien-truc/>).

Tìm hiểu và nắm vững các nguyên tắc thiết kế nội thất: Người thiết kế nội thất cần hiểu về các nguyên tắc thiết kế như tỷ lệ, cân đối, màu sắc, ánh sáng và không gian. Điều này giúp họ tạo ra các thiết kế hài hòa và thẩm mỹ.

Khám phá các kỹ thuật vẽ 2D trong AutoCAD, cách tạo ra đường thẳng, đường cong, hình dạng và các yếu tố hình học cơ bản khác. Hướng dẫn cách

sử dụng các công cụ và lệnh để tạo ra bản vẽ chi tiết. Đi sâu vào việc tạo ra và chỉnh sửa các mô hình 3D trong AutoCAD. Cách tạo ra các đối tượng 3D, áp dụng chất liệu và chi tiết, thực hiện các phép biến đổi và chỉnh sửa để tạo ra mô hình phức tạp. Ánh sáng và hiệu ứng thị giác trong. Tạo ra ánh sáng tự nhiên và nhân tạo, áp dụng chất liệu và màu sắc, tạo ra các hiệu ứng đặc biệt làm nổi bật bản vẽ. Các công cụ và tính năng khác trong AutoCAD, cách in ấn, điều chỉnh tỷ lệ, tạo bố cục và chia sẻ bản vẽ với đồng nghiệp và khách hàng. “Digital Drawing for Designers: A Visual Guide to AutoCAD” là một nguồn tài liệu hữu ích cho nhà thiết kế muốn nắm vững AutoCAD và sử dụng nó để tạo ra các bản vẽ kỹ thuật, cung cấp hướng dẫn chi tiết từ cơ bản đến nâng cao, giúp người đọc trở thành người thành thạo trong việc sử dụng AutoCAD và tạo ra các bản vẽ chuyên nghiệp [6].

Xây dựng thư viện tài liệu và nguồn cảm hứng: Người thiết kế nên xây dựng một thư viện tài liệu và nguồn cảm hứng để tham khảo và lấy ý tưởng. Các tài liệu bao gồm sách về thiết kế nội thất, các tạp chí, website và các dự án thiết kế đã hoàn thành.

Tương tác và học hỏi từ cộng đồng thiết kế: Tham gia vào cộng đồng thiết kế nội thất, thảo luận với các chuyên gia và người cùng ngành để học hỏi kinh nghiệm và chia sẻ ý tưởng. Có thể tham gia vào các diễn đàn trực tuyến, nhóm trên mạng xã hội hoặc tham dự các sự kiện và hội thảo liên quan đến thiết kế nội thất. Để diễn họa ý tưởng thiết kế nội thất hiệu quả, người thiết kế cần sử dụng các phần mềm kỹ năng diễn họa, nắm

vững nguyên tắc thiết kế, và tạo ra hình ảnh chân thực. Tìm hiểu và tham gia vào cộng đồng thiết kế để tương tác và học hỏi từ những người có kinh nghiệm.

Trong việc diễn họa ý tưởng thiết kế nội thất, nguyên lý và nguyên tắc của mỹ thuật học có vai trò quan trọng để đạt hiệu quả tối ưu. Dưới đây là một so sánh và bàn luận về việc áp dụng các cơ sở mỹ thuật học trong diễn họa ý tưởng thiết kế nội thất.

Đường nét và mảng miếng: Các đường nét và mảng miếng được sử dụng để tạo ra hình ảnh và cấu trúc không gian trong việc diễn họa ý tưởng thiết kế nội thất. Các đường nét có thể biểu thị cấu trúc, hình dạng và chi tiết của các yếu tố trong không gian nội thất. Mảng miếng giúp xác định các vùng màu sắc và vật liệu trong không gian. Sự tương quan và cân đối giữa đường nét và mảng miếng giúp tạo ra hiệu ứng thị giác hài hòa và thu hút.

“Rendering in Pen and Ink” là một tài liệu cổ điển về các kỹ thuật vẽ bằng bút và mực cho các nghệ sĩ, họa sĩ, và nhà thiết kế. Vai trò việc vẽ tay quan trọng trong nghệ thuật và thiết kế. Đưa ra các lý thuyết cơ bản về ánh sáng, bóng đổ, gợn sóng và phối cảnh. Cung cấp một số kỹ thuật cơ bản tạo ra các hiệu ứng khác nhau trong vẽ bằng bút và mực. Cách sử dụng nét bút và độ đậm của mực để tạo ra các đường, nét chấm và các hiệu ứng khác. Tìm hiểu cách tạo ra sự chuyển đổi giữa các khu vực sáng và tối, tạo ra các kỹ thuật về texture và đánh dấu, và áp dụng các kỹ thuật shading để tạo ra mức độ sắc thái và thể hiện không gian. Khám phá việc sử dụng bút và mực trong các lĩnh vực

như nội thất và thiết kế. “Rendering in Pen and Ink” là tài liệu quý giá cho các nghệ sĩ, họa sĩ, và nhà thiết kế muốn nắm vững các kỹ thuật vẽ bằng bút và mực. Sách cung cấp hướng dẫn chi tiết và các ví dụ thực tế để giúp người đọc phát triển kỹ năng và sáng tạo trong việc sử dụng bút và mực để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật và thiết kế độc đáo [7].

Màu sắc: Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong diễn họa ý tưởng thiết kế nội thất. Màu sắc có thể tạo ra sự tương phản, tạo điểm nhấn và tạo cảm giác không gian. Đối với ý tưởng thiết kế nội thất có xu hướng đề cao về màu sắc, việc sử dụng màu sắc phù hợp và sáng tạo có thể tạo ra một không gian nội thất độc đáo và thu hút.

Hình khối: Hình khối được diễn tả thông qua việc sử dụng các kỹ thuật biểu đạt 2D và 3D. Các hình khối như hình trụ, hình hộp, hình cầu, và hình vuông được sử dụng để tạo ra cấu trúc và không gian trong thiết kế nội thất. Việc tạo dựng hình ảnh chân thực và động với các yếu tố hình khối có thể giúp khách hàng hiểu rõ hơn về ý tưởng thiết kế.

Đối với các ý tưởng thiết kế nội thất có xu hướng đề cao về màu sắc, vật liệu, chiếu sáng, hình khối, công nghệ, việc diễn họa ý tưởng thiết kế sẽ tuân thủ nguyên lý và nguyên tắc sau:

Nguyên lý cân đối và tương phản: Sự cân đối và tương phản giữa các yếu tố như màu sắc, vật liệu, chiếu sáng và hình khối là quan trọng để tạo ra một không gian nội thất hài hòa và thu hút. Việc sử dụng màu sắc, vật liệu và hình khối một cách cân đối và tương phản sẽ giúp tạo ra sự cân bằng và sự hài hòa trong thiết kế.

Nguyên tắc tỷ lệ và tiêu điểm: Sử dụng nguyên tắc tỷ lệ và tiêu điểm giúp tạo ra một sự cân đối và tương phản hợp lý giữa các yếu tố trong không gian nội thất. Việc sử dụng tỷ lệ hợp lý giữa các yếu tố như kích thước, màu sắc và hình dạng sẽ giúp tạo ra một sự cân đối và tạo điểm nhấn đúng chỗ trong thiết kế.

Nguyên tắc phối màu và tương phản màu: Việc chọn và phối màu một cách hợp lý và tạo ra sự tương phản giữa các màu sắc là quan trọng trong diễn họa ý tưởng thiết kế nội thất. Sự sử dụng màu sắc phù hợp và tạo ra sự tương phản giữa các yếu tố sẽ giúp tạo nên sự thu hút và sự độc đáo trong không gian nội thất.

Nguyên lý ánh sáng và bóng đổ: Chiếu sáng và bóng đổ là những yếu tố quan trọng trong diễn họa ý tưởng thiết kế nội thất. Việc sử dụng ánh sáng và bóng đổ một cách hợp lý có thể tạo ra hiệu ứng sâu và góc nhìn thị giác đa chiều trong không gian nội thất.

Nguyên tắc phối hợp vật liệu và chất liệu: Việc sử dụng vật liệu và chất liệu phù hợp và phối hợp một cách tinh tế sẽ tạo ra sự đa dạng và tính chất độc đáo cho không gian nội thất. Sự lựa chọn và kết hợp vật liệu và chất liệu một cách cân nhắc và sáng tạo có thể tạo ra sự hài hòa và sự đặc biệt trong thiết kế.

Kỹ năng diễn họa trong việc diễn tả ý tưởng thiết kế nội thất là khả năng liên kết và tạo dựng hình ảnh thông qua sự sắp xếp đường nét, mảng miếng và màu sắc. Các nguyên lý và nguyên tắc của mỹ thuật học như cân đối, tỷ lệ, tương phản, phối màu, ánh sáng, bóng đổ và phối hợp vật liệu đóng vai trò quan trọng để đạt hiệu quả tối ưu trong việc diễn họa ý tưởng thiết kế nội thất.

4. Kết luận

Trong quy trình thiết kế nội thất, kỹ năng diễn họa ý tưởng đóng vai trò quan trọng để truyền đạt và giao tiếp giữa nhà thiết kế và đối tác. Việc sử dụng các phương tiện biểu đạt như đường nét, mảng miếng, màu sắc và ánh sáng giúp tạo dựng hình ảnh nội thất và thu hút từ khách hàng. Việc diễn họa ý tưởng thiết kế nội thất cần tuân thủ cân đối, tỷ lệ, tương phản, phối màu, ánh sáng, bóng đổ và phối hợp vật liệu để tạo hiệu ứng thị giác hài hòa và thu hút. Bằng cách áp dụng những nguyên lý này, nhà thiết kế có thể truyền đạt ý tưởng và mục tiêu thiết kế một cách rõ ràng và hiệu quả, đồng thời, tạo sự đồng thuận và hứng thú. Để đạt hiệu quả giữa nhà thiết kế và khách hàng, việc diễn họa ý tưởng thiết kế nội thất cần thể hiện sự tương đồng và tương quan giữa ý tưởng gốc và hình ảnh được tạo ra. Kỹ năng diễn họa đòi hỏi khả năng kết hợp các yếu tố thẩm mỹ để tạo dựng hình ảnh chân thực và

sinh động. Giải pháp diễn họa ý tưởng trong quy trình thiết kế nội thất không chỉ áp dụng các kỹ thuật mỹ thuật và nguyên tắc thị giác, mà còn là khả năng giao tiếp và truyền đạt ý tưởng một cách sáng tạo và hiệu quả. Nhà thiết kế cần hiểu rõ mục tiêu thiết kế và ý tưởng cốt lõi mà mình muốn truyền đạt, sử dụng kỹ năng diễn họa để biến ý tưởng thành hình ảnh thực tế. Đồng thời, nhà thiết kế cần lắng nghe và tương tác với đối tác để hiểu và đáp ứng các yêu cầu và mong muốn của họ.

Kỹ năng diễn họa ý tưởng trong quy trình thiết kế nội thất là một công cụ quan trọng để tạo sự hiểu biết và đồng thuận giữa nhà thiết kế tới khách hàng. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc mỹ thuật và kỹ thuật diễn họa, nhà thiết kế có thể truyền đạt ý tưởng thiết kế một cách rõ ràng, hấp dẫn và sinh động. Việc này giúp khách hàng hiểu hơn về không gian và mục tiêu thiết kế, từ đó, tạo ra sự đồng thuận và hiểu biết chung.

Tài liệu tham khảo

[1] Francis D.K. Ching & Corky Binggeli, “*Interior Design Illustrated*”, NXB Wiley, 2012.

[2] Stephen Kliment (2015), “*Architectural Sketching and Rendering: Techniques for Designers and Artists*” NXB Rockport Publishers, 2015.

[3] Stephanie Travis, “*Sketching for Architecture + Interior Design*”, NXB Laurence King Publishing, 2015.

[4] Maureen Mitton & Courtney Nystuen, “*Interior Design Visual Presentation: A Guide to Graphics, Models, and Presentation*” NXB Wiley, 2012.

[5] Stephen Kliment, “*Hand Rendering for Designers: Communicating Ideas through Architectural Graphics*”, NXB Fairchild Books, 2017.

[6] Douglas R. Seidler, “*Digital Drawing for Designers: A Visual Guide to*” NXB Fairchild Books, 2017.

[7] Arthur L. Gupstill “*Rendering in Pen and Ink: The Classic Book on Pen and Ink Techniques for Artists, Illustrators, Architects, and Designers*”, NXB Watson-Gupstill, 2010.