

赵国斌 著 辽宁美术出版社

设计思维与徒手表现

DESIGN THINK
UNARMED
PERFORMANCE

NLIC2970887670

DISPLAY SPACE DESIGN
展示空间设计

赵国斌 著 辽宁美术出版社

设计 思维与徒手表现

DESIGN THINKING AND
UNARMED
PERFORMANCE

NLIC2970887670

DISPLAY SPACE DESIGN
展示空间设计

图书在版编目 (C I P) 数据

设计思维与徒手表现 : 展示空间设计 / 赵国斌著

. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2012.12

ISBN 978-7-5314-5229-4

I. ①设… II. ①赵… III. ①陈列设计 IV.
①J525.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第263521号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 7.5
字 数: 200千字
出版时间: 2013年2月第1版
印刷时间: 2013年2月第1次印刷
责任编辑: 王 楠
封面设计: 彭伟哲
版式设计: 王 楠
责任校对: 张亚迪
书 号: ISBN 978-7-5314-5229-4

定 价: 52.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com <http://www.lnmscbs.com>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

「序」

“意在笔先”是中国传统造型艺术推崇的至高境界，如果“意”指的是艺术家创造性思维的活动，“笔”就应该是这种活动过程的形象展演或提炼结晶。

就人类的创造力与人体器官的分工关系来说，如果把“意”比作大脑，“笔”一定是指双手，二者的互动创造了文化，构筑了文明。

在造型艺术发展的漫长轨迹中，手绘表现几乎从来没有形成过一个完整的概念，因为人们对艺术家之手的神奇崇拜是根深蒂固的，直到计算机的出现。

数字化、互联网、互动媒体、综合媒介……这一串串目不暇接的炫目词语，被以计算机为代表的新技术革命浪潮波涌推出，带动了艺术创造观念和作品制作手段翻天覆地的变化，尤其是在当今的艺术设计领域。

以鼠标、手写板、显示屏、投影仪等为代表的设计公司环境形象与传统的画室已不可同日而语，众多资深设计师心情复杂地感叹过“换笔”的过程，院校中本应笔耕不辍的学子整体进行着按键式生存。

感谢本书的作者和出版商，此时关注手绘表现未必时尚，但只有此时的关注才是关注本身的意义所在。

科学永远是艺术发展的动力，艺术家却永远不会成为科学的俘虏。

笔可以换，手和脑无法分。

本书作者赵国斌先生是国内著名手绘表现艺术家，资深设计师，鲁迅美术学院大连校区视觉传达07工作室主任教师。早年毕业于鲁迅美术学院工艺系装潢专业，

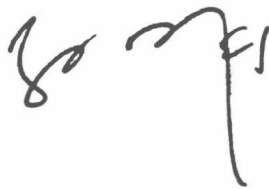
扎实的专业基本功训练痕迹是那个年代鲁美学生综合素质的重要组成部分。毕业后进入辽宁省装饰工程总公司从事室内设计工作，二十多年的设计实践不仅是成功案例的积累，也使其手绘设计表现的艺术品位和风格在业内中独树一帜，在教学实践中深受学生的欢迎。

对钟情自身事业选择的艺术学子来说，手绘能力应该是其艺术生命底蕴的外在表现形式之一，也应该是其相伴终生的追求和寄托。希望无形中被数字化设备和媒介包围的我们能够从赏析本书的过程中深入领会艺术家的心，并重新审视自己的手。

鲁迅美术学院副院长、大连校区管理委员会主任

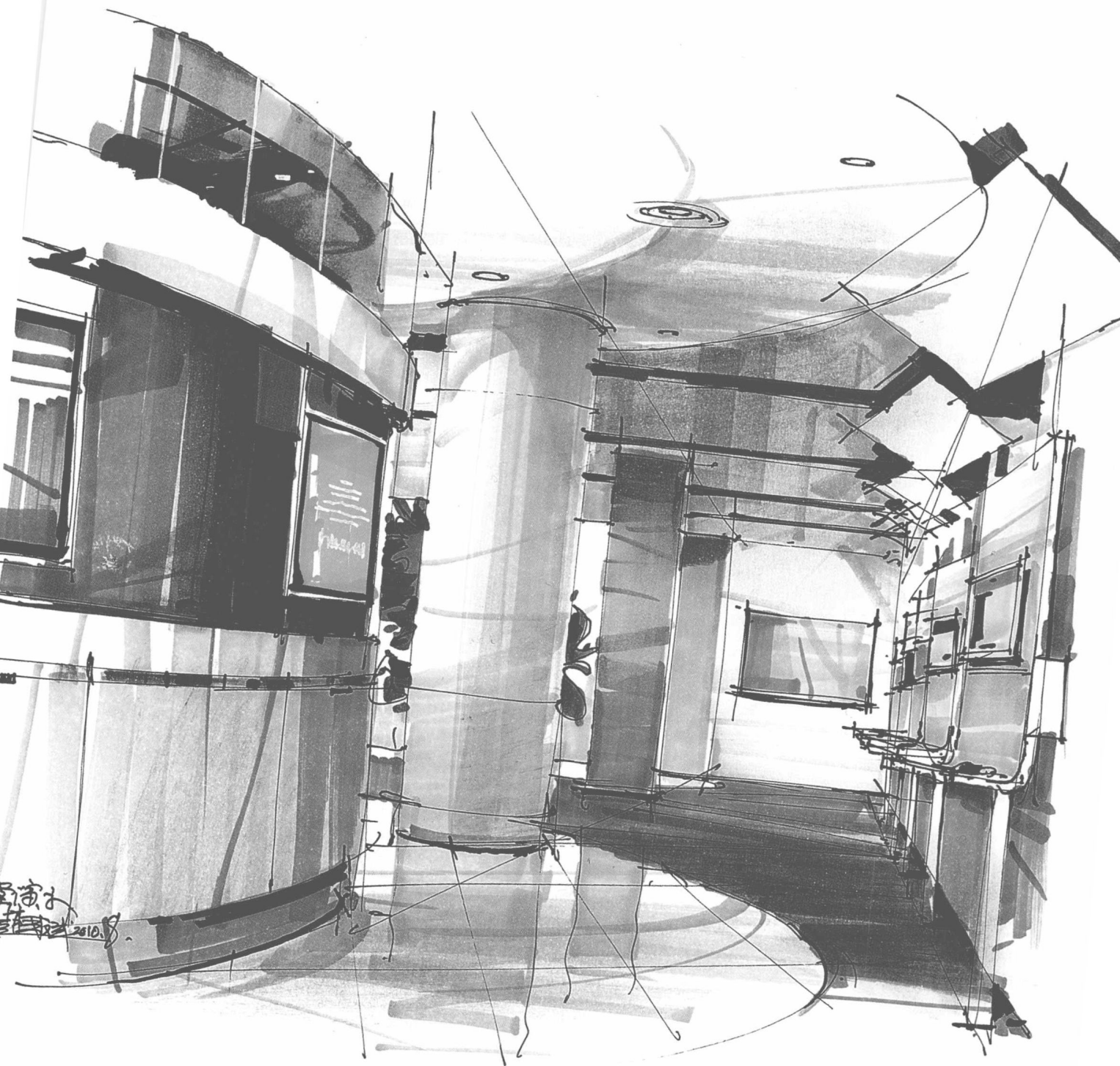
教授

2013年1月21日

「目录」

第一章 设计思维手绘表现	007
第二章 展示设计与展示空间设计	008
第一节 基本概念	008
第二节 展示设计的创意、形式与手法	009
第三节 展示空间设计	011
第三章 徒手表现基础训练	014
第一节 各种线的画法	014
第二节 透视	018
第三节 几何形体的组合变化	023
第四节 空间构成训练	032
第五节 外部构成训练	040
第四章 作品欣赏与点评	042

第一章

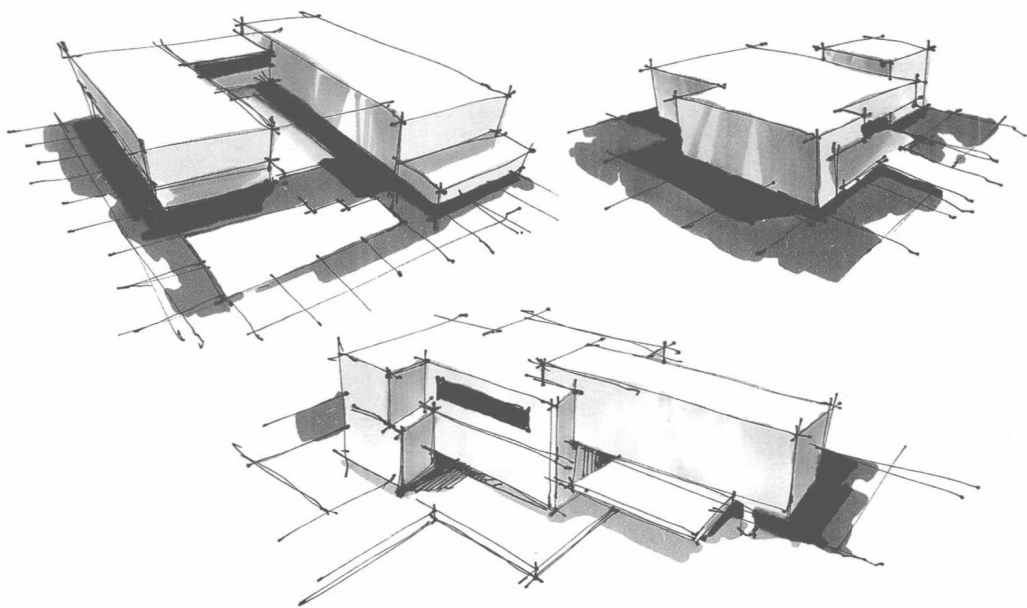
设计思维手绘表现

对于从事艺术设计专业的学生来讲,培养学生树立正确的设计思维观念,掌握科学的设计方法极为重要,设计思维与手绘表现注重概念和创造性的思维能力,结合他人的经验不断提高自身艺术修养。“设计”的含义就是准确地传递设计师的设想,以一种视觉形式传达出来的活动过程,是运用视觉艺术,通过造型、材料、色彩展示出来,形成独特的视觉效果,让你的设计更好地传播信息的一种手段。

设计的表达应该将强化思维与表现相结合,对思维进行引导、交流与梳理,用手绘的方式伴随着思维在这个过程中不断推进,只有这样,才能使我们的创意思维走向更美好的现实。我们都有自己仰慕或效仿的对象,而且有一种尽可能地向他靠近的心理欲望,从中获得心理上的满足,在选择对象时必须要与设计的品格相吻合,使客户快速理解设计作品传递的特点和价值,设计

思维就是在设计过程中对客观事物与感受进行间接概括、综合整理所呈现出来的过程。从某种意义上讲,在我们生活中,设计无处不在,我们的生活离不开设计,随处可见的生活用品、家用电器、交通工具、家具、空间环境等,每天我们的生活都或多或少地被各种各样的设计产品包围着,这些产品及用品无疑会使我们的生活变得更容易,更方便,更美好。然而,产品的种类愈是繁多,区分和辨别这类“好”的设计就显得愈为重要,我们不能说只有闻名世界的经典才称得上是杰出设计,设计有许多不同的表现形式,或者产品经得起推敲,并展示了一种具有创新意义的发展方向,这同样也是好的设计。

总之,手绘表现能激发设计思维更成熟、更完善,用手中的画笔表现头脑中灵动的设计思维,让每一根线条在设计过程中都彰显出无穷的魅力。

第二章 展示设计与展示空间设计

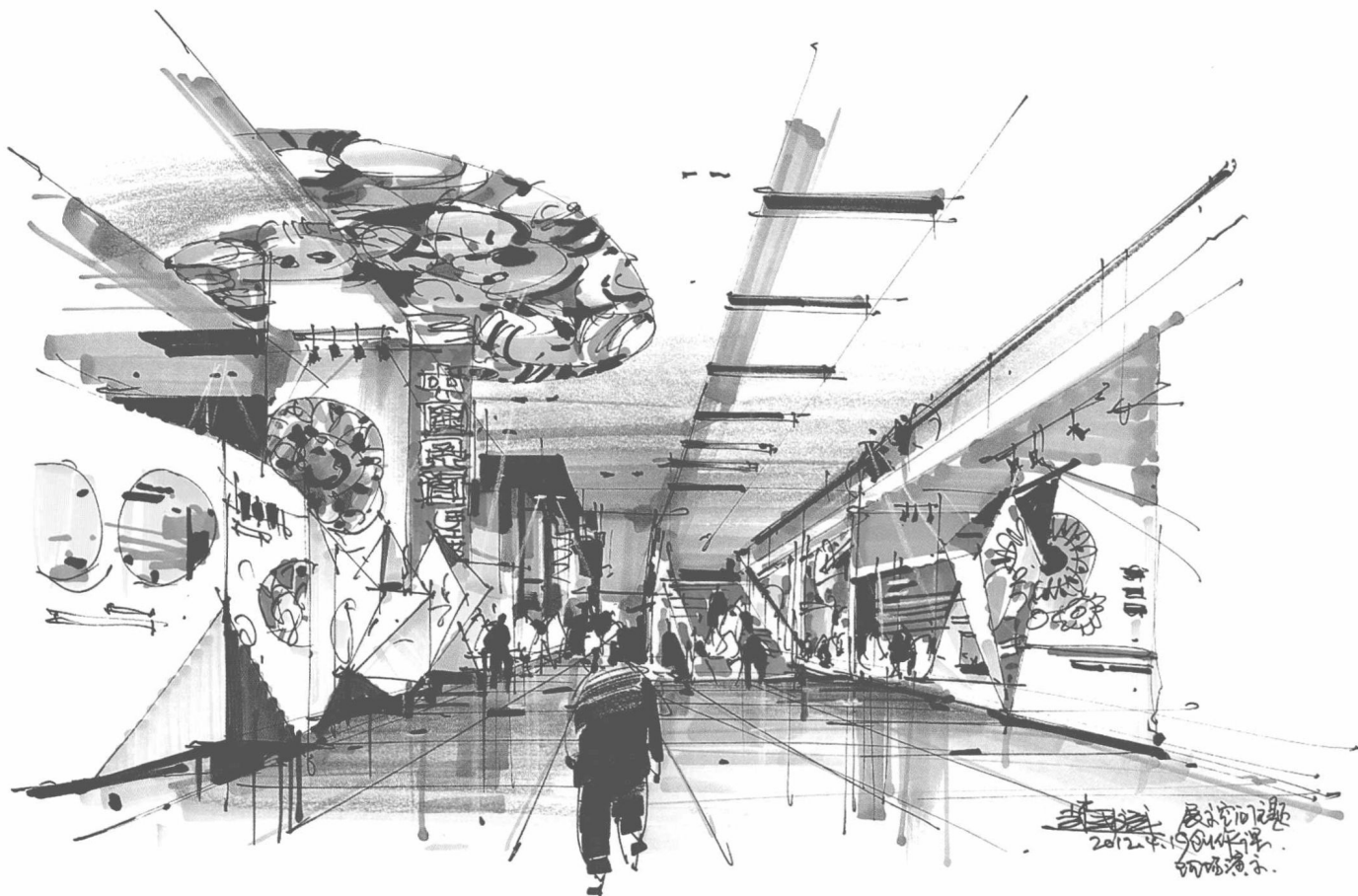
第一节 基本概念

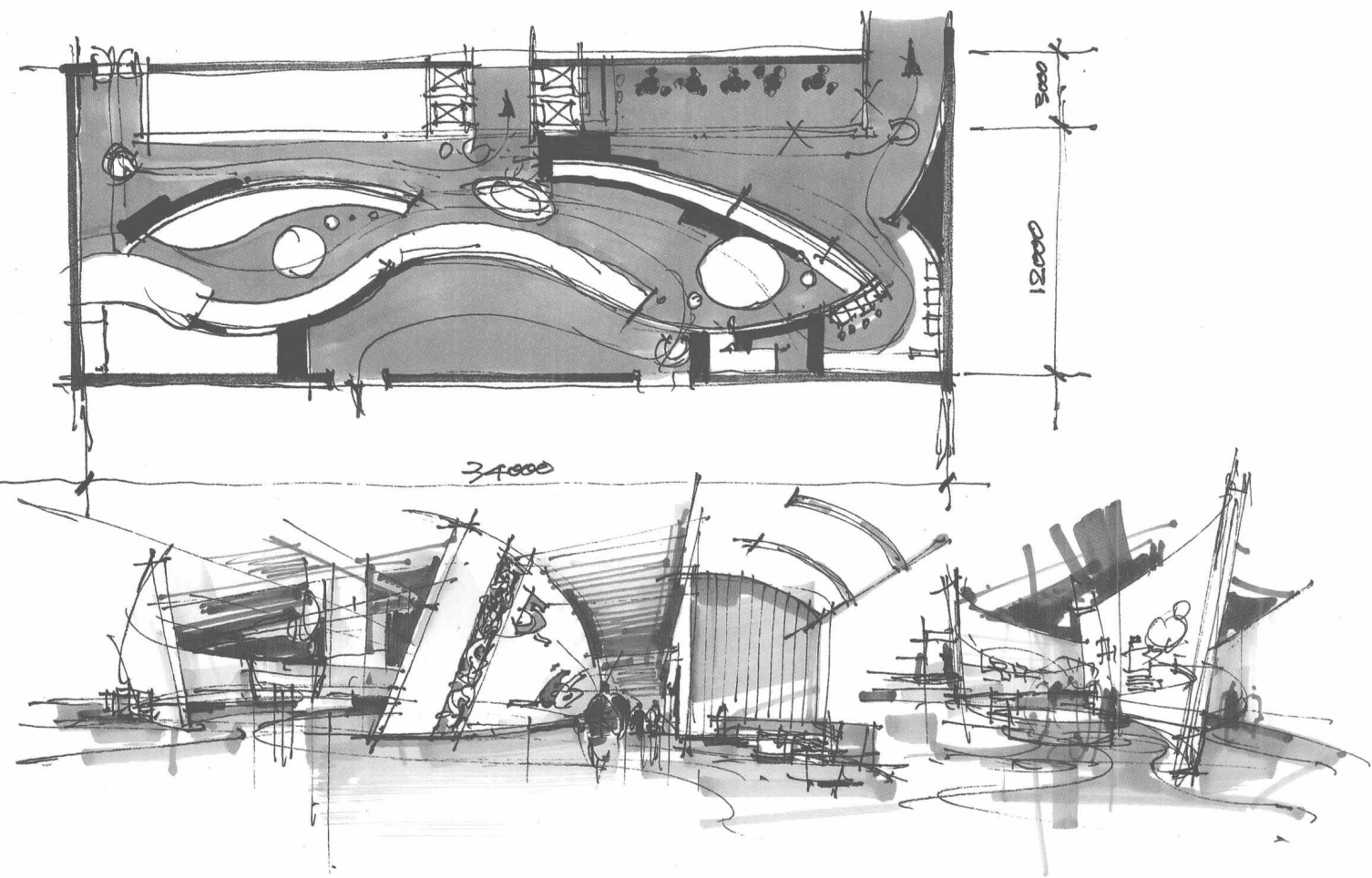
展示, 英文为display, 表示展现、显示的意思。

在既定的时间和空间内, 通过对空间和平面的创造, 采用一定的技术, 使其产生独特的空间氛围, 在解释展品、宣传主题的同时, 使观众参与其中, 以期对观众的心理、思想与行为产生有意识或潜在的影响, 达到完美沟通的目的。这样的空间形式, 我们一般称之为展示空间, 对展示空间的创作过程, 我们称之为展示设计。

展示设计包含三大类: 商业展示、展览会展示、博物馆展示。

展示设计是多种空间序列的组合设计, 是多种学科知识的应用, 是综合性的实用艺术设计, 侧重于为展示活动提供空间、树立形象、传递信息、促进交流等。但是不论什么类型的展示设计, 它的最终理念是为展品而展示, 其根本是为展品创造最佳的“演示”空间环境。

第二节 展示设计的创意、形式与手法

一、展示设计的创意

好的设计创意能够正确地引导设计的方向，使设计富有个性，也是整个展示活动成败的关键所在。

1. 明确设计的目标和主题

设计的目标包括设计对象的尺度和规模、展示本身的构成形式。

设计的主题定位非常重要，它是具体活动的一个总体的设计思想。在设计过程中，无论从某一方面或是几个方面所产生的想法，或是用何种设计手法以及采用何种技术，都是围绕着设计的主题来服务。

2. 同一主题的特点和视觉效果

在主题定位确定后，设计进入创意阶段。在设计

创意阶段，需要从不同的角度来思考，如文化、功能、环境等方面对设计产生的影响。

在同一主题中，往往有多种因素对设计同时产生影响，并且在逐步推敲、完善设计的过程中也会产生不同的变化，都会促使最后形成的设计体现不同的个性特点与视觉效果。

3. 主题的再创造

一个主题在确立后，需要设计师将它从概念思维转化为形象思维。在这个转化的过程中，构思—设计—修改—再设计—完成设计就是对主题的再创造和完善。

二、设计的形式与手法

1. 设计的形式

统一、变化；调和、对比；均衡、对称；比例、尺度；重复、渐变；节奏、韵律等。

2. 设计的手法

联想、夸张、比拟、对比、重复、象征、并列、错视等。

第三节 展示空间设计

一、展示空间设计的形式

1. 单向型和双向型空间

单向型是指只有一个面向观众的通道的展位，以墙壁布置和展品陈列为主，而双向型是有两面或直角面向观众的通道的展位，多位于通道转角或通道交汇处。

2. 环岛型和半岛型空间

环岛型是指四面敞开，适宜展场中央位置，观众可环绕参观，而半岛型是有三面通道，适宜三面或周围有空间的展位。

3. 内向型和外向型空间

内向型空间多由展区的一间屋子或几个展位围合而成，而外向型则是敞开式空间，各个界面都向外敞开。

在展示空间设计的形式中，主要考虑以下几个方面：

人流动线：在设计人流动线时，要统一考虑人流方向、人流速度、滞留空间、休息空间等几个要素。设计人流方向通常以顺时针方向为主，但规模较大的展示环境，也可采用岛屿式等形式。

视觉动线：观展视觉动线主要取决于展示空间的视觉效果，空间的具体设计富有变化且生动有趣，易于达到吸引观展者视线和提高关注程度的目的。

展品的陈列：展示陈列的布置可归结为柜橱展示、展台展示、壁面展示、地台面展示、格架展示、展架展示、仿真展示、空间展示、货场场景展示、动

态展示等。

展示道具：展示道具就其体积大小而言，可分为大道具、中道具和小道具。大道具泛指构成展览摊位、可分隔空间和构成展区大框架的道具。如展柜、展台、展架等。中道具是指展位内、展台上陈列用的较大的道具。如转台、模特儿台等。小道具是指特殊的小展架或小的装饰物等。

二、展示空间的特征

1. 开放性与流动性

展示空间是一个高度开放的空间，在这个空间中，人的观展行为是以一种动静交替的活动形式进行的。由于观展者在走动中观看的角度与位置不断变化，可以通过调动视、听、触、嗅等多种感官，在观展过程中全方位地获取信息。观展者的观展行为及过程呈现为一种自主和流动的特征。

2. 限定性和时效性

展示空间一般是在特定规格的空间环境中，利用有限的展示区域空间，通过对空间形态、展品陈列以及相关内容的综合设计，实现展示产品、内容以及相关资讯的多维交流和有效传播。

3. 多维性和多元性

在展示空间中，人、展品、时间、场所空间构成了展示活动的基本要素。大小空间的组合、道具与空间、展品与道具、观众与空间、观众与道具、空间与照明等构成了多维的空间关系。

三、展示空间设计

1. 商业展示空间设计

商业展示空间设计主要包括店面设计、橱窗设计、商品陈列设计以及商业服务空间环境中的设施和陈设设计等。设计中应充分考虑空间的特点与结构形式等相关因素,来确定商业展示空间设计的整体风格。

商业空间具有展示性、服务性、休闲性和文化性的特点。推广促销商品,展现商品的特性,体现商家的企业文化内涵是商业展示设计的根本目的。

2. 展览会空间设计

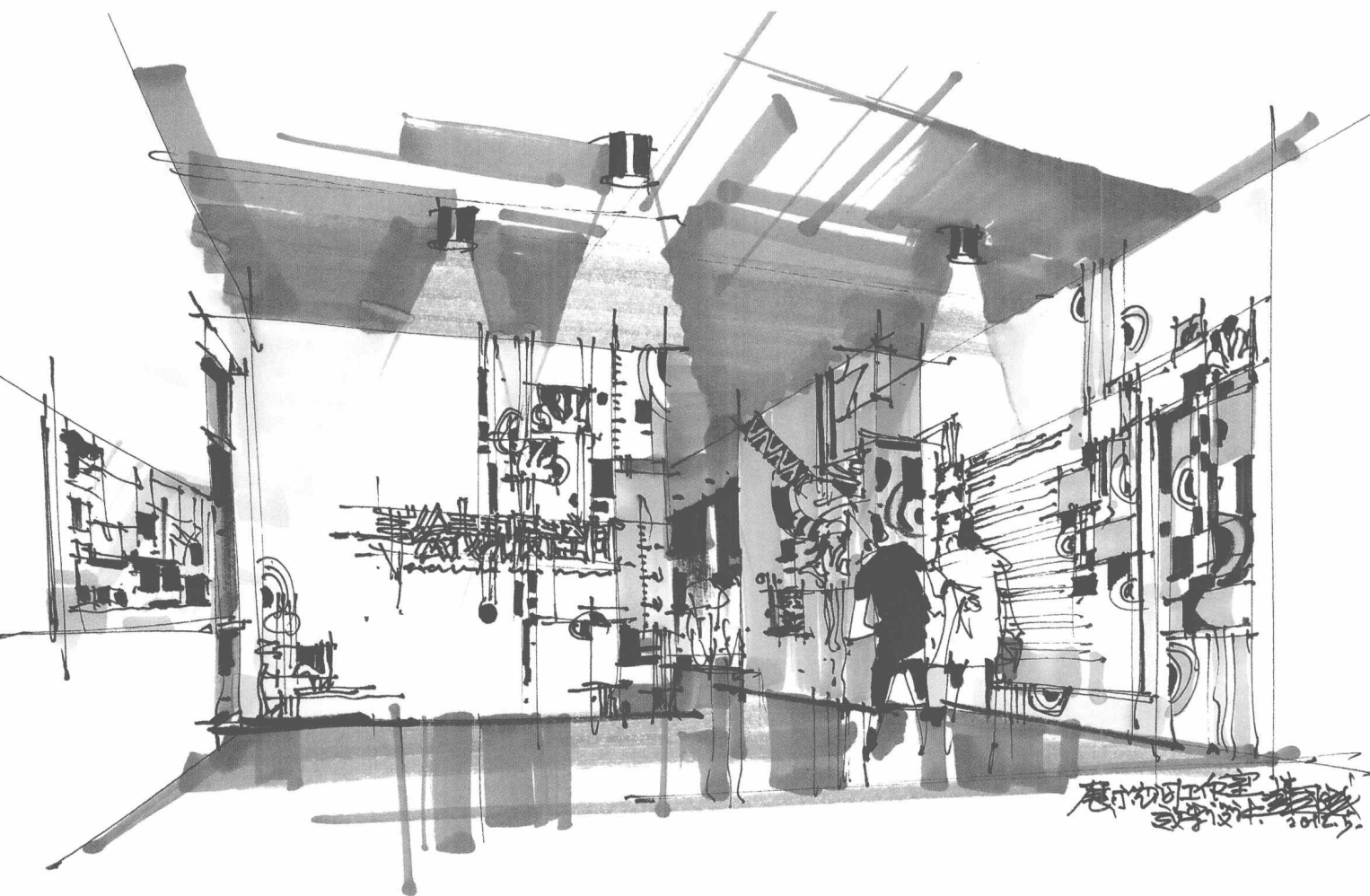
展览会空间设计是在特定的时段,以独特的艺术

形式构筑的展示空间,并将一定的信息与内容有序地、系统地传递给观众,最终实现既定的展览会意图与目的。

在进行展览场空间设计时,首先要根据展位的面积和空间尺度,确定观众流线、展示空间大小、功能区域分布等。并结合展示内容以及展出场地所处建筑的现有结构,确定具体的会展内容在展出场地平面、立面及空间中的组织安排。

其次,需对照明、展具、展示传媒等确定新材料和新技术,创造具有艺术感染力的展览会空间。设计中需了解展览会场的基础设施及设备。

3. 博物馆空间设计

博物馆展空间设计，以突出博物馆的基本陈列为重点，围绕陈列主题、内容、特征来进行创意设计。

博物馆空间设计主要考虑内容：展馆平面分布、参观流线、空间的组织与变化、总体的色调、版式设计以及整体艺术效果等。

四、展示色彩设计的原则

1. 展示空间环境、道具等上的色彩，要统一考虑，应有一个统一的色彩基调，以便整体感强，避免

支离破碎和五颜六色。一切色彩搭配设计，都是为突出展品服务，所以要有恰当的对比关系。

2. 一般来说，展示设计中所用色彩不可过花，应控制在3种以下，避免观众产生视觉疲劳。

3. 除了注意色彩在色相、纯度和明度上的对比之外，还要考虑色彩面积的大小，视觉错觉以及视觉残像问题。

4. 色彩设计中，要注意民族欣赏习惯与色彩的禁忌，所以选用颜色必须慎重。

第三章

徒手表现基础训练

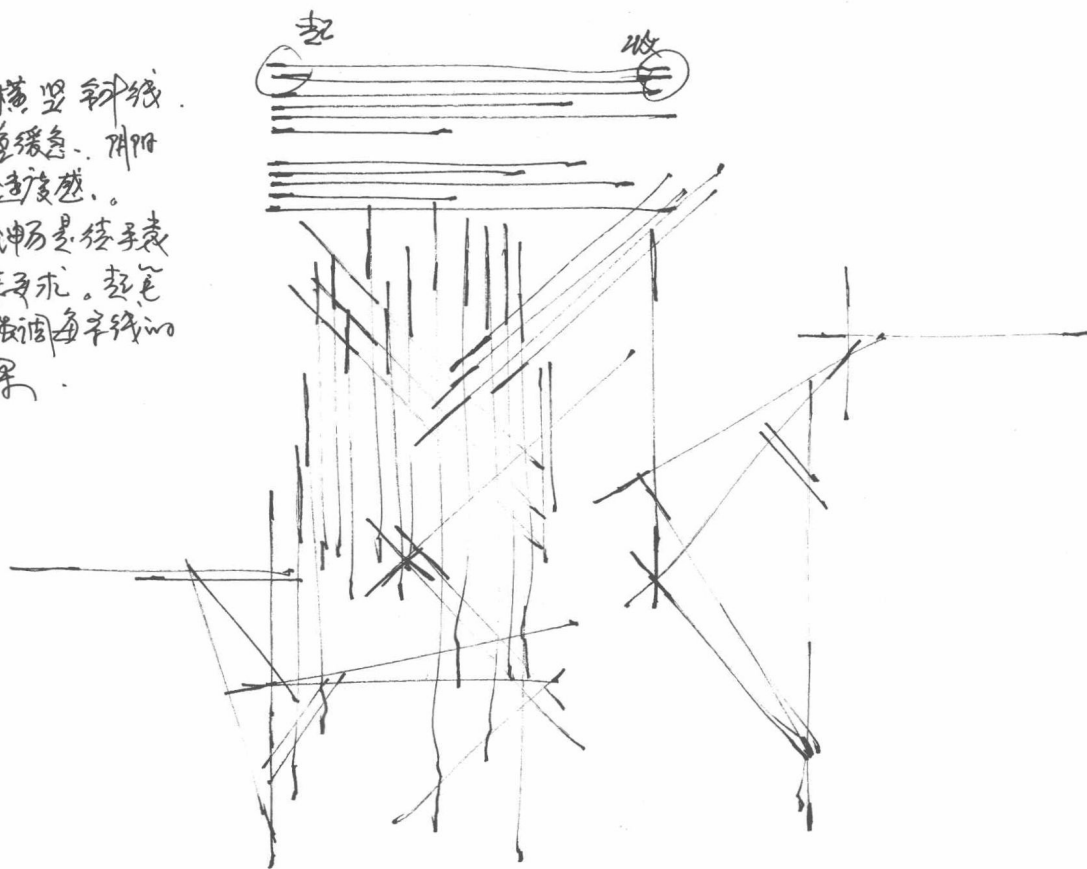
第一节 各种线的画法

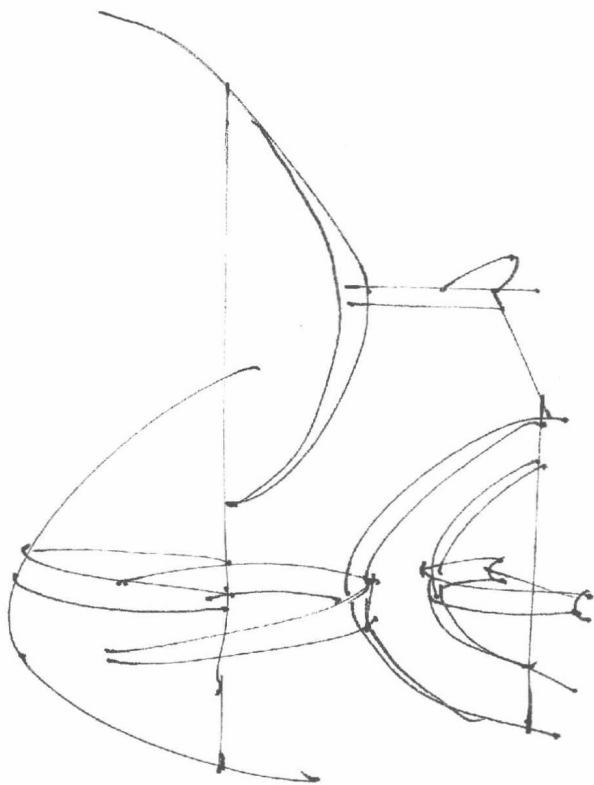
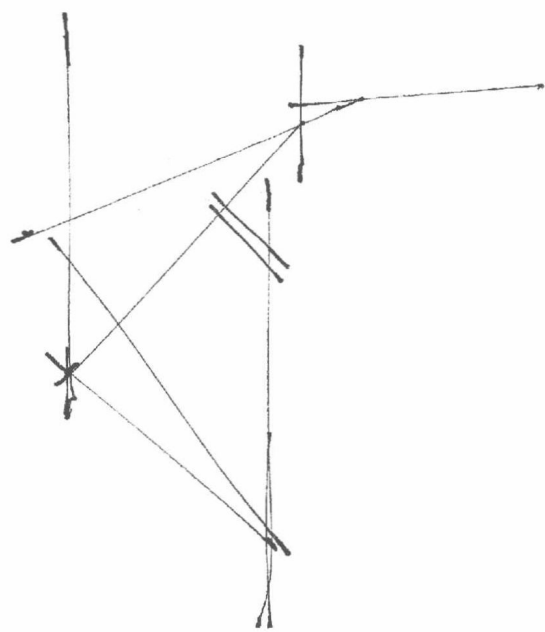
线的练习是徒手表现的基础，线是造型艺术中最重要元素之一，看似简单，其实千变万化。徒手表现主要是强调美感，线条变化包括线的快慢、虚实、轻重、曲直等关系。要把线条画出美感，有气势，有生命力，要做到这几点并非容易，要进行大量的练习。开始可以从直线、竖线、斜线、曲线等线练起，要把线画得有刚劲有力、刚柔结合、曲直并用的感觉。

在空间中画几何形体基本凭感觉，而且还要注意线的美感。有些初学者开始练习画线非常小心，就怕线画不直，徒手表现所要求的“直”，只是感觉大体上“直”，平直有力就可以了，如果像用直尺画得那样机械、呆板，也就没有意义了，因为徒手手绘图也是一种艺术表现。

一. 线的练习

1. 直线：横竖斜线。
画时轻重缓急，阴阳
顿挫，有速度感。
自然、流畅是徒手表
现的基本要求。起笔
收笔是强调每条线的
视觉效果。

直线：要有起伏笔、运笔、收笔，要有快慢、轻重的变化，线要画得刚劲有力，有“如锥画沙，入木三分”的感觉。

斜线：刚劲、有张力。

波纹线、曲线：优美、浪漫。

画线的过程中注意要有一定的技巧才能将画面表现得丰富饱满，经得住推敲、欣赏。

画线的基本方法，使用大臂带动小臂，手腕不

动，给予适当的压力，留下痕迹，正如线绳绷起来的感觉。运笔要有速度，画得要快，轻重缓急结合起来会产生很强的艺术效果，具有很强的视觉观赏性。线是骨架，画得要准确，笔笔到位，有实有虚。画者可以通过手指微妙的退位变化得到理想的画面效果。如果线画得不够准确或明确，空间效果就会不稳定，无法清晰地交代画面的空间进深关系。

在表现玻璃体的时候，由于玻璃或者镜面对比比
较强烈，所以要用大胆的笔触来表现，在玻璃的位置
用密线进行排列，同时注意疏密关系。

