

宋昆燕 赵国斌 — 主编
韩程程 — 编著
辽宁美术出版社

设计思维与徒手表现

DESIGN THINK
UNARMED
PERFORMANCE

BASIC TRAINING
基础训练

2012.5

木見慕 赵国斌 — 主编
韩程程 — 编著 辽宁美术出版社

设计

思维与徒手表现

DESIGN THINKING AND
UNARMED
PERFORMANCE

BASIC TRAINING
基础训练

图书在版编目 (C I P) 数据

设计思维与徒手表现. 基础训练 / 赵国斌主编; 宋
炅熹, 韩程程编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2013.1
ISBN 978-7-5314-5284-3

I. ①设… II. ①赵… ②宋… ③韩… III. ①艺术—
设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第004847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: 8
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: 赵国斌
责任校对: 张亚迪
书 号: ISBN 978-7-5314-5284-3
定 价: 49.00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 各种线的画法

第一节 线的特点 008

第二节 线在不同空间中的表现 011

第二章 透视

第一节 一点透视 028

第二节 两点透视 033

第三节 一点斜透视 040

第三章 几何形体的组合变化

第一节 平面分割 045

第二节 二维平面分割创意训练 045

第三节 二维平面进入立体构成的组合变化 046

第四节 几何形体在空间中的应用 061

第四章 马克笔着色

第一节 工具的认识 066

第二节 笔触使用的基本方法 068

第三节 给物体着色 074

第四节 单体到具象物体的表现 088

第五章 陈设与空间

第一节 陈设的美感训练 094

第二节 空间的建立 107

第三节 空间创意表现赏析 110

第一章

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的元素之一，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。我们在教学中要求学生先画线，然后再画几何形体。其实也可以在一点透视、两点透视的课程中练

习，既练习了线又掌握了空间比例和透视关系，大有好处。要熟练地掌握一点透视的原理，并能够灵活运用。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，因为徒手绘图也是一种艺术表现（图1-1~图1-3）。

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。

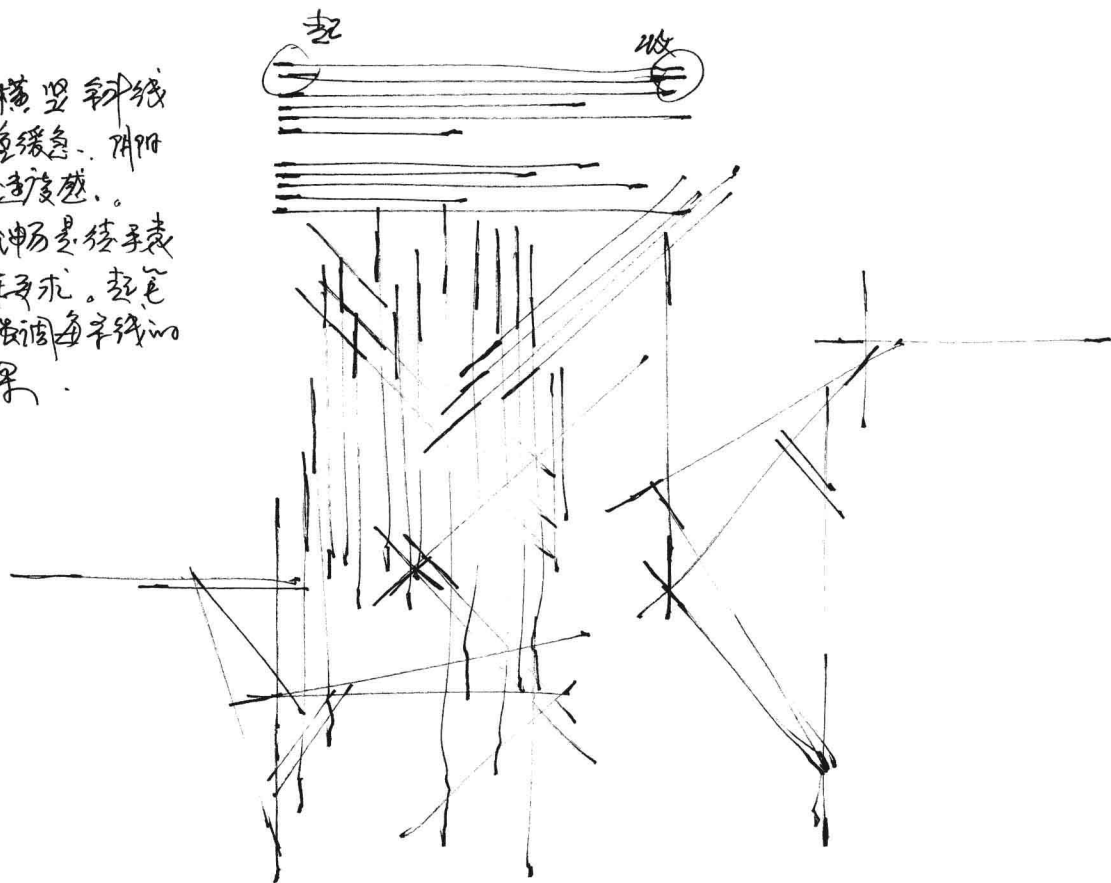

图1-1 直线的运用

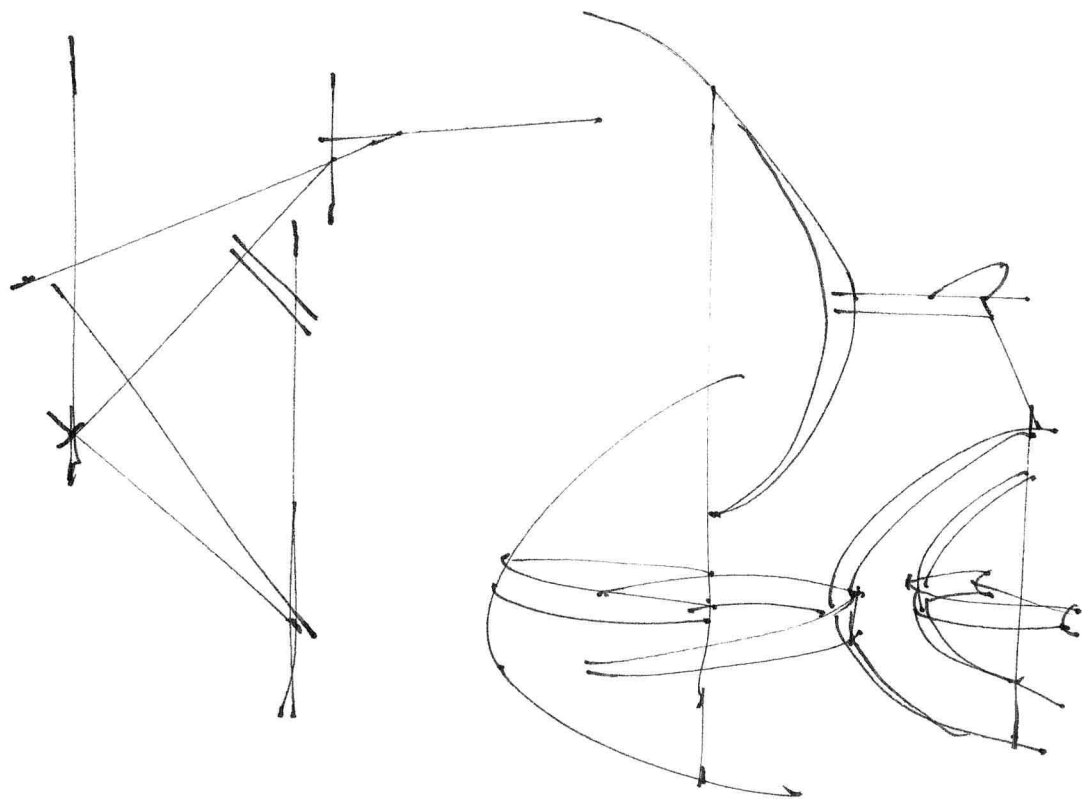

图1-2 直线和曲线的变化

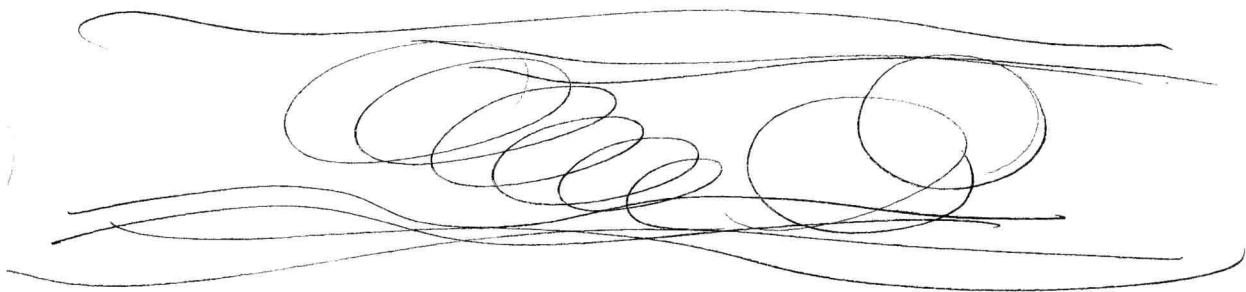

图1-3 曲线的变化

第一节 线的特点

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。

波浪线、曲线：优美、浪漫。

画线的过程中要注意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（图1-4～图1-6）。

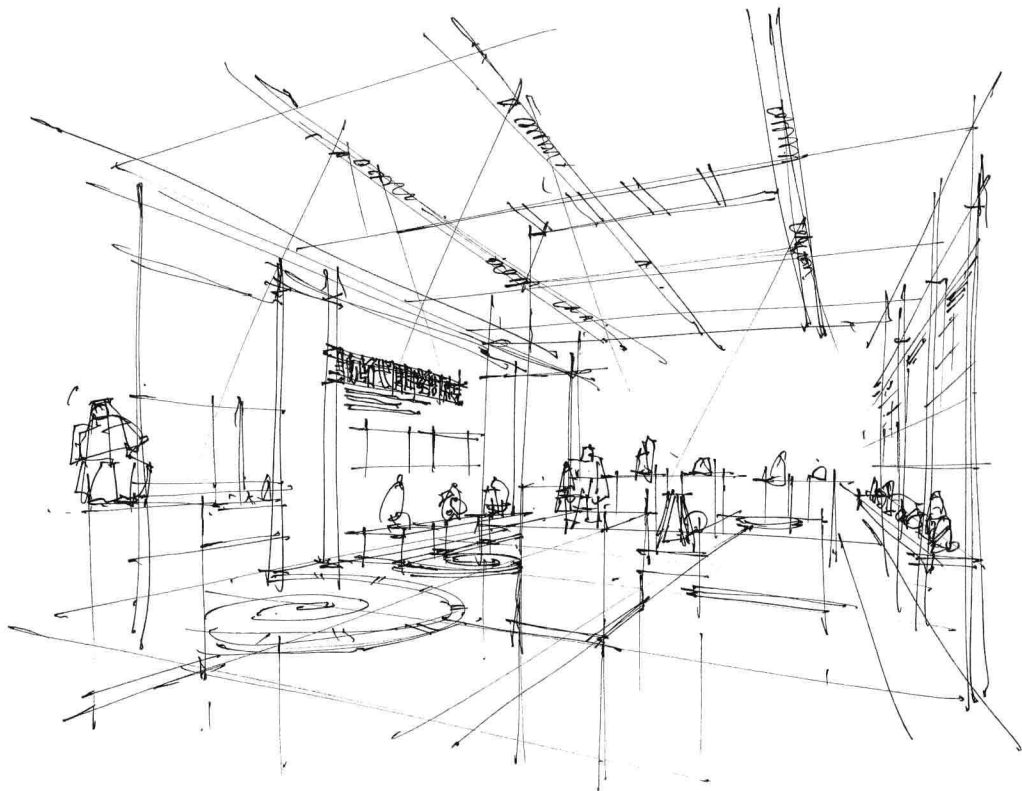

图1-4

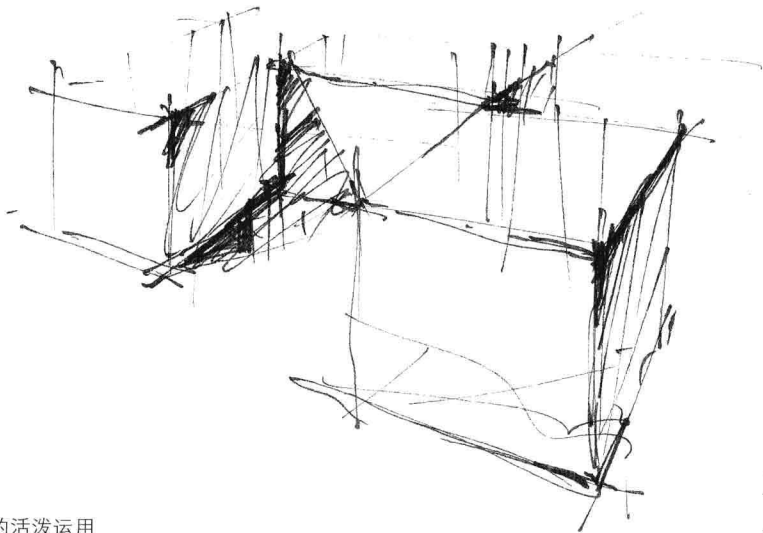

图1-5 线的活泼运用

这种线条虽然画得不够笔直，但是它十分活泼、生动。也是一种表现的方法。

正方形立方体的明暗表现

一、目的：

强烈对比

活泼概括

夸张

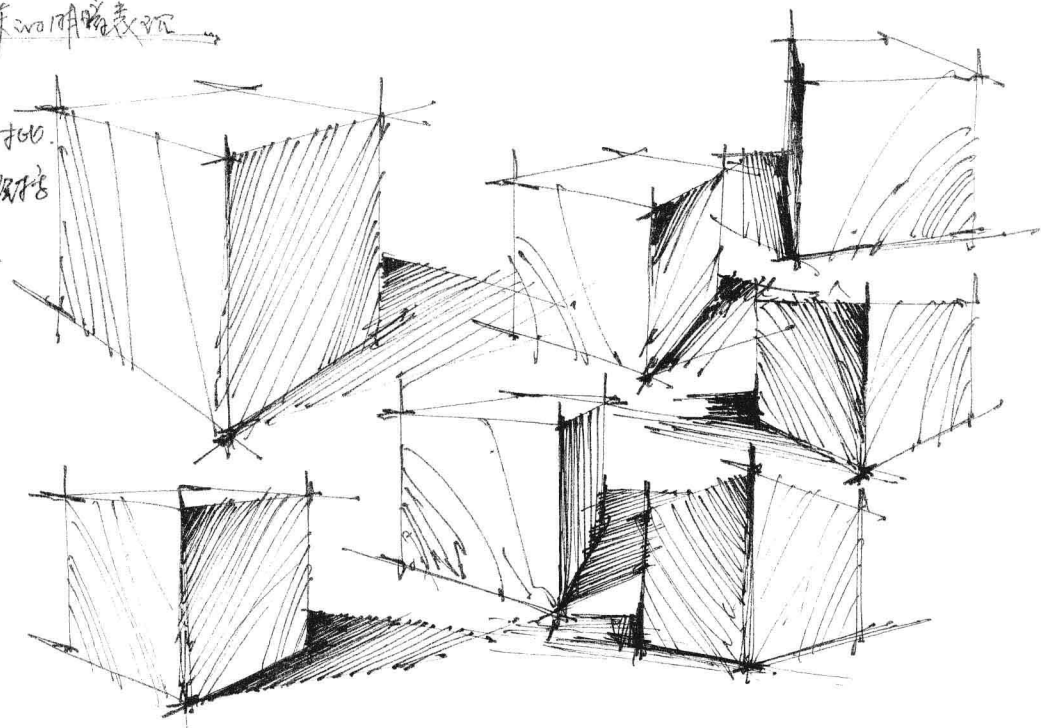

图1-6

两种不同的线，左面的两个沙发线条比较硬朗，右面的两个沙发线条活泼，表现方法各有千秋，看哪一种方法更适合自己的（图1-7）。

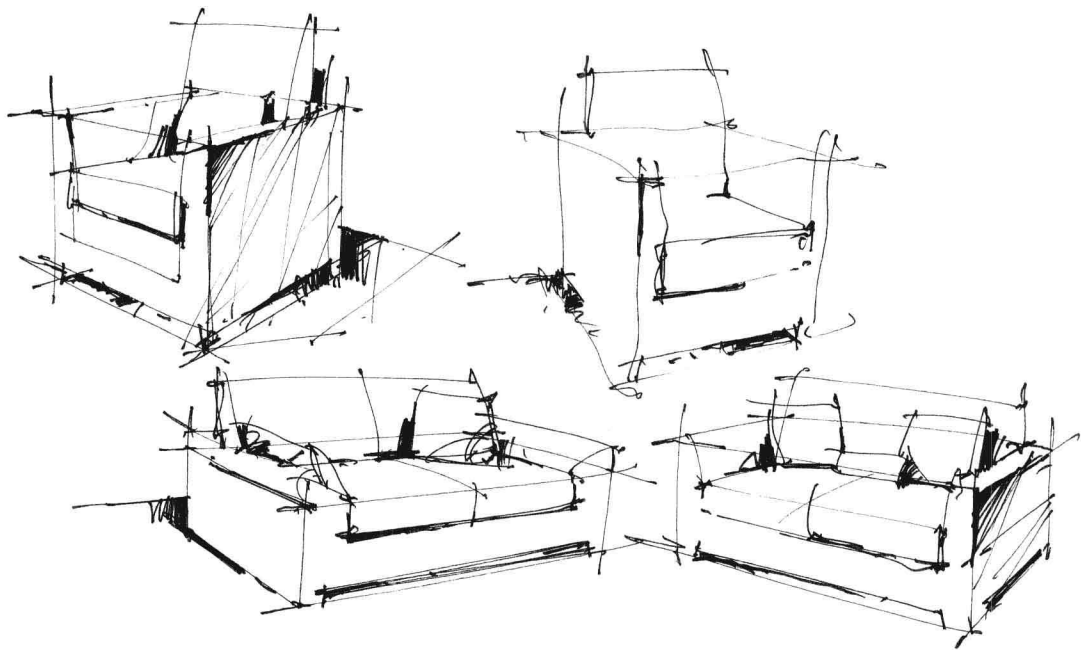

图1-7 线的对比

第二节 线在不同空间中的表现

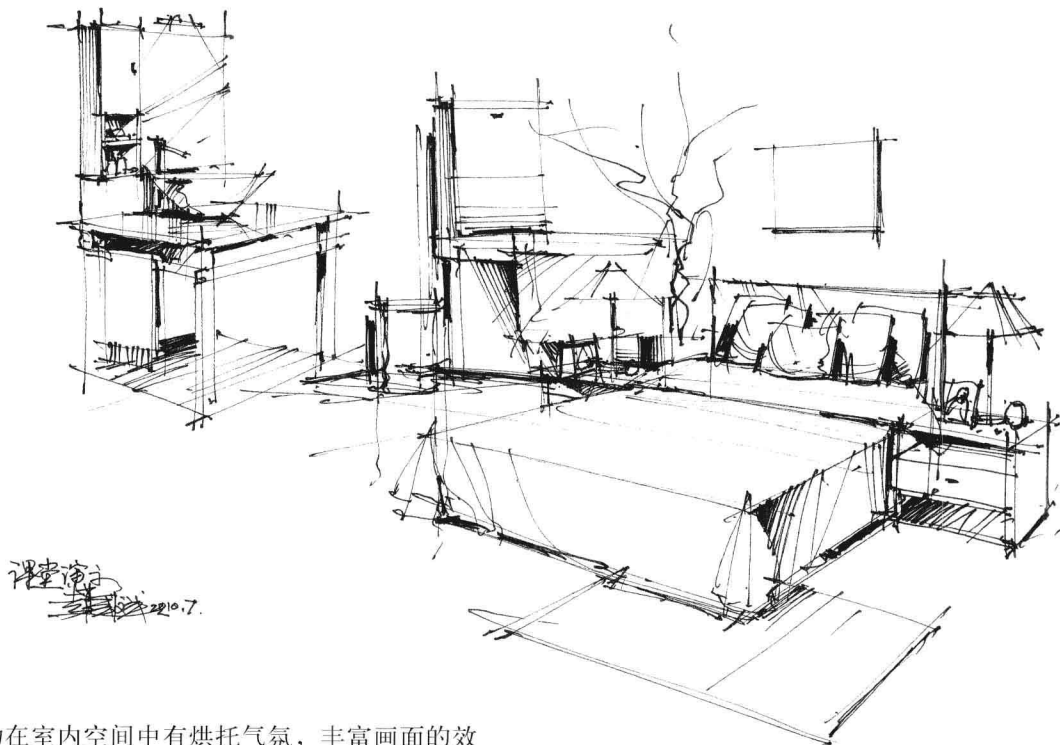

图1-8

装饰物在室内空间中有烘托气氛，丰富画面的效果，是不可缺少的细部。画这些物体要概括，用简洁的线条生动形象地表现，不要画得太细和呆板（图1-8、图1-9）。

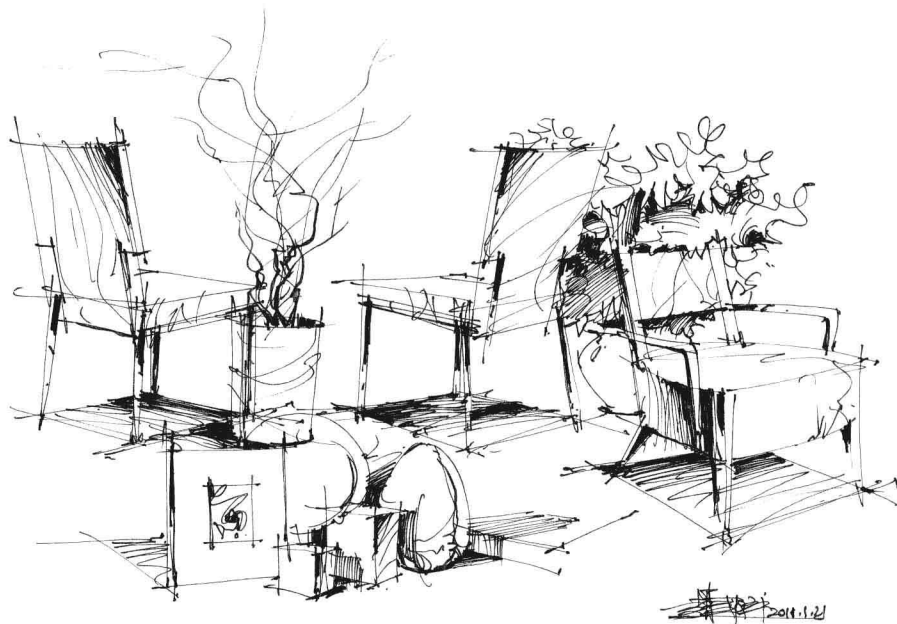

图1-9 椅子和装饰的表现

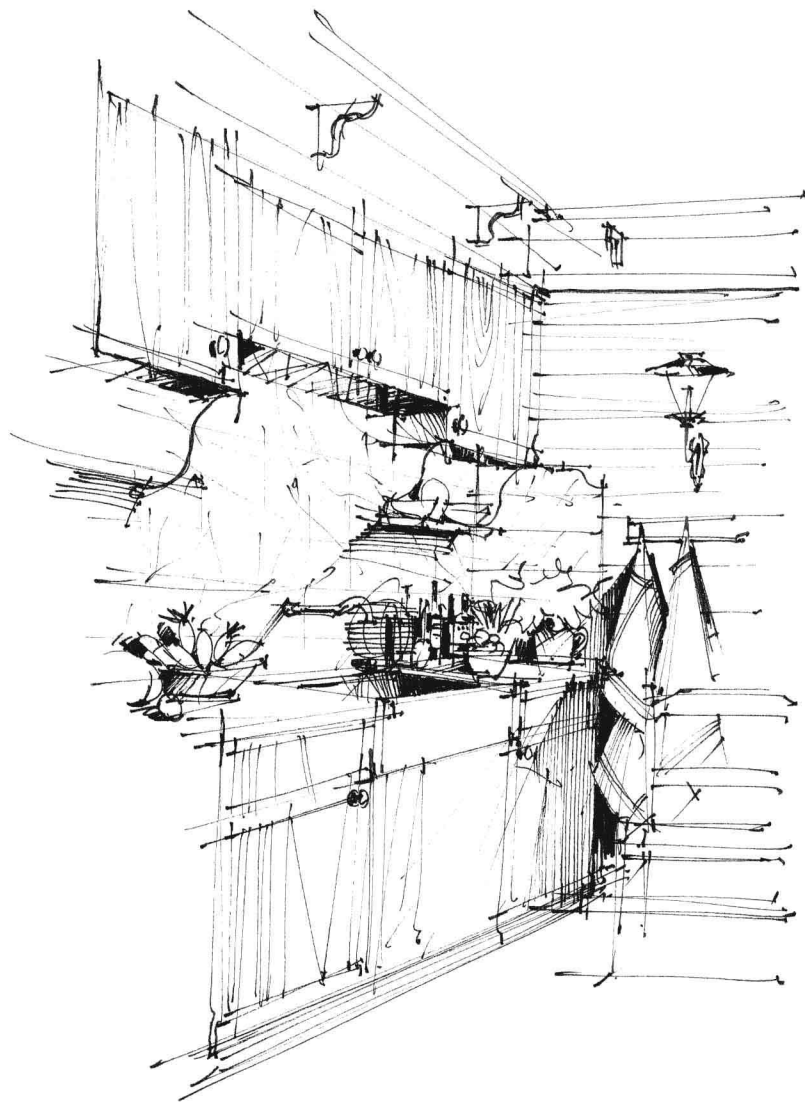

图1-10

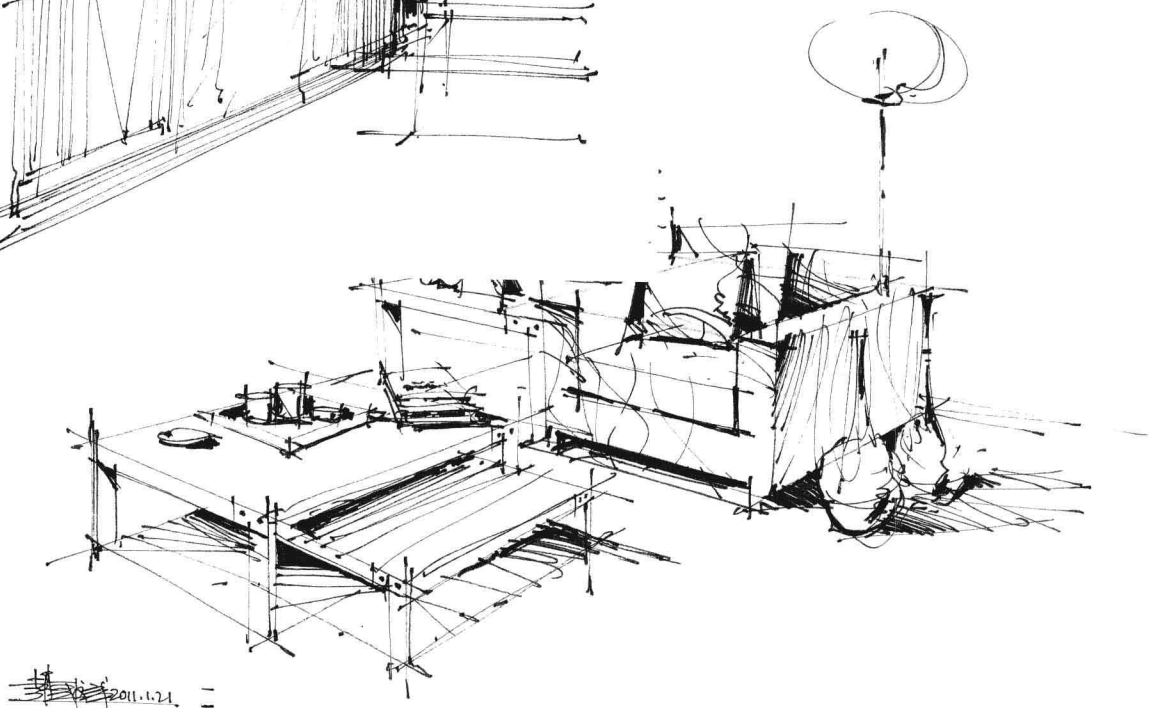

图1-11

画陈设时，要注意它们之间的透视和比例关系，特别要注意它们最新的款式和造型。多收集有关室内陈设的资料，进行大量的临摹。用线的排列表现这些物体的明暗关系，特别注意阴影部分的处理（图1-10、图1-11）。

对整个物体的大轮廓进行勾画完毕之后，在其基础上进行细节的处理，包括茶几、壁炉、欧式椅子。要既轻松又准确地把它们表现出来（图1-12~图1-14）。

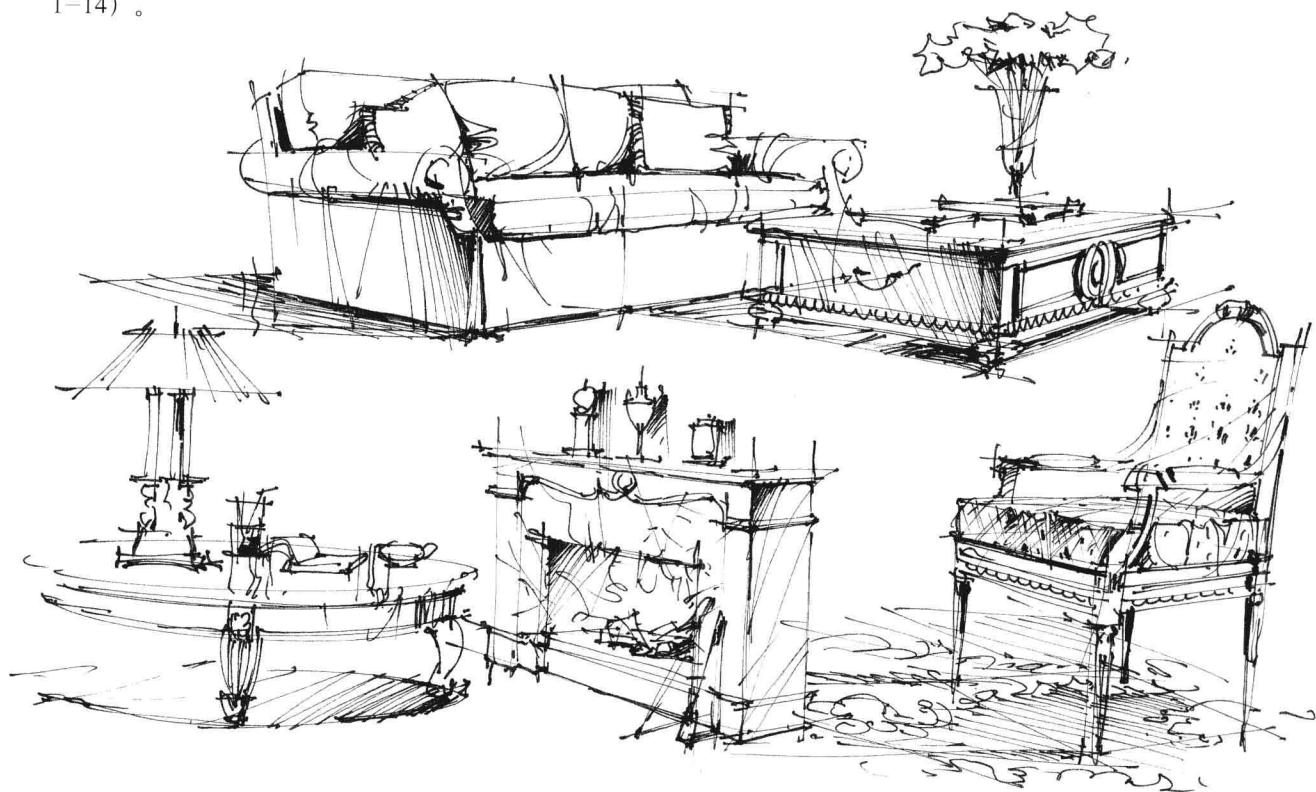

图1-12

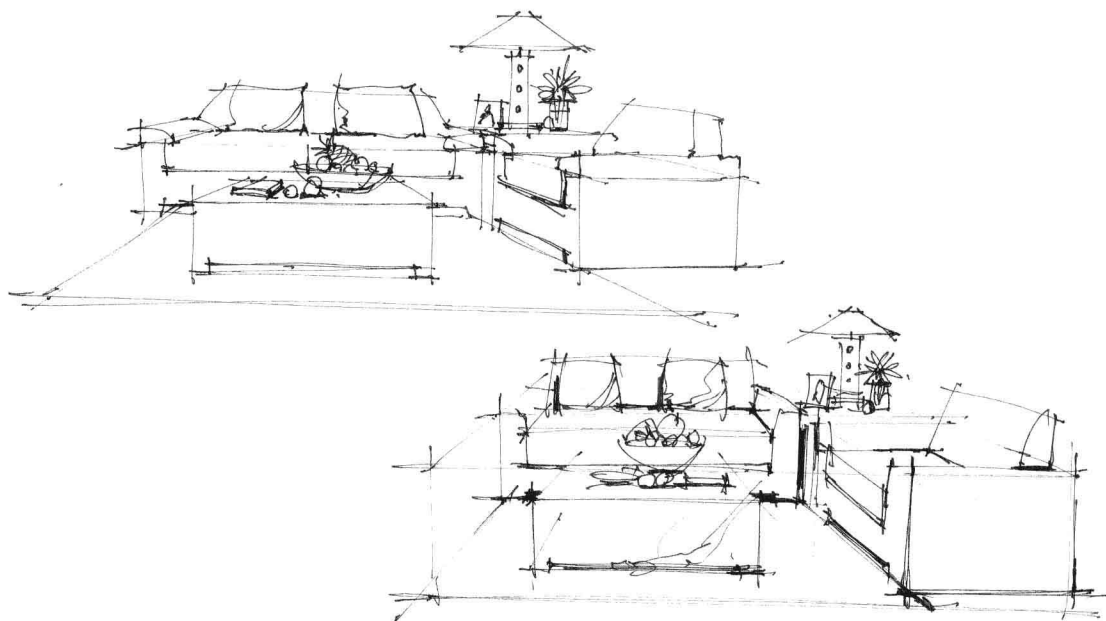

图1-13

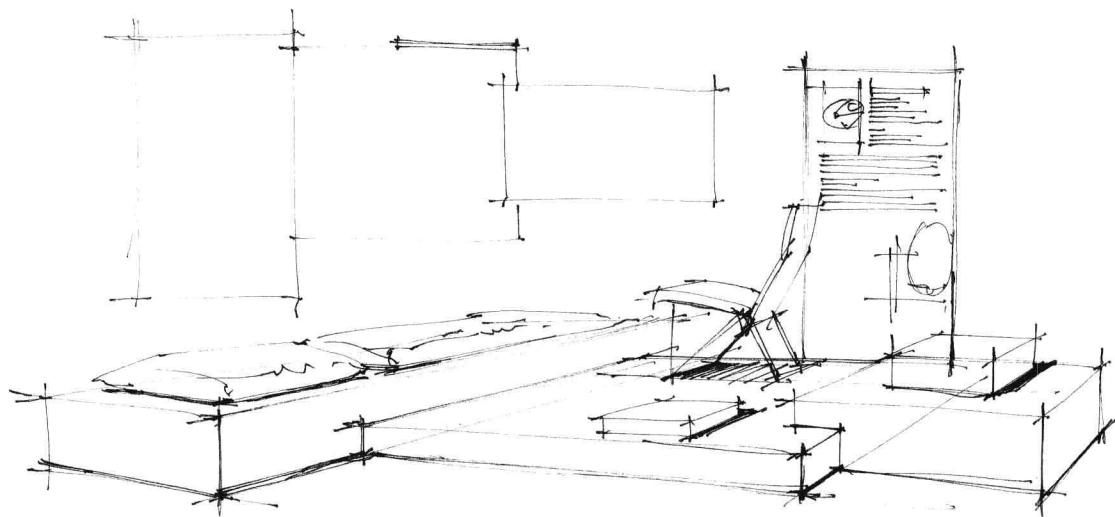

图1-14 展台线稿

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（图1-15）。

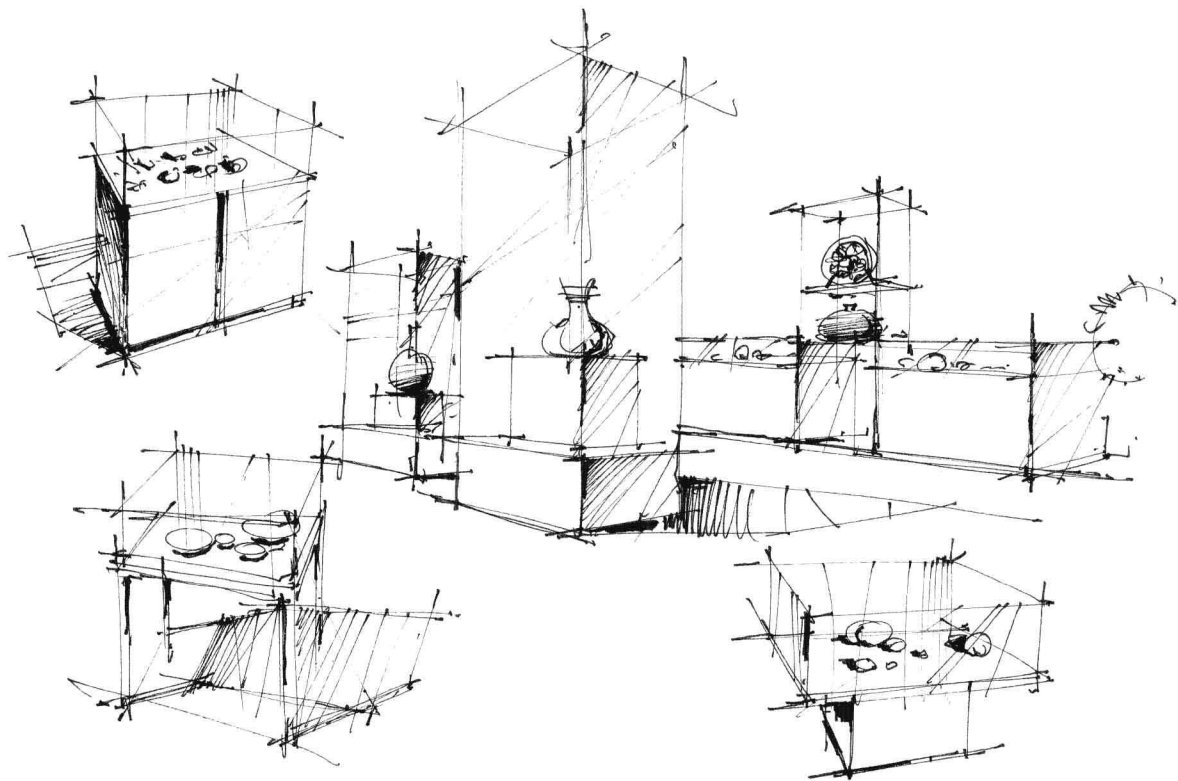

图1-15 展台线稿

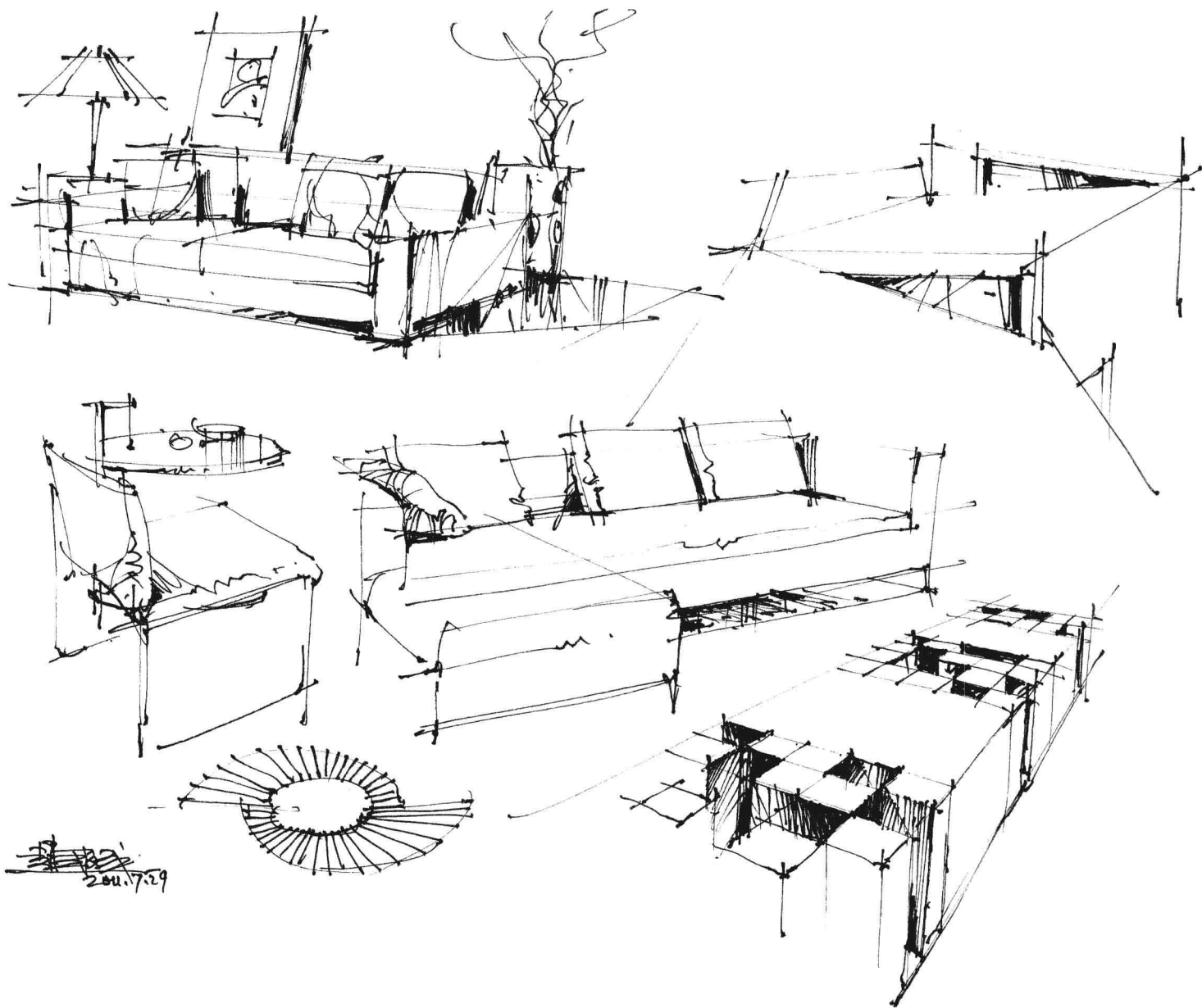
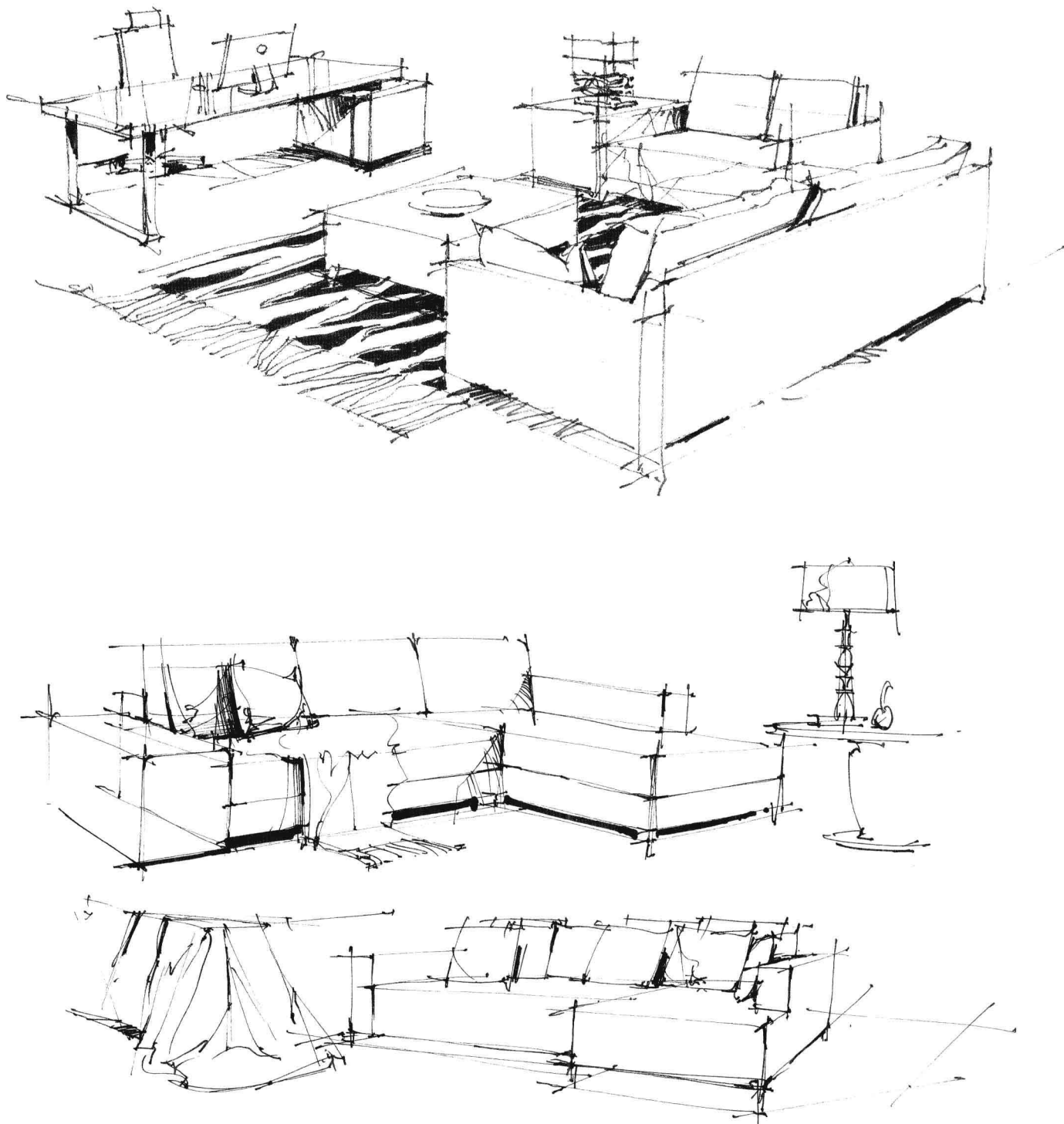

图1-16 单体沙发的线稿

在室内空间中陈设既满足功能的需求又起着丰富画面效果的作用。要注意陈设的比例关系，用简洁、

概括的线条，生动形象地表现它们。同时要注意远近虚实线条的变化（图1-16~图1-19）。

2011.5.26

图1-17 沙发组合线稿