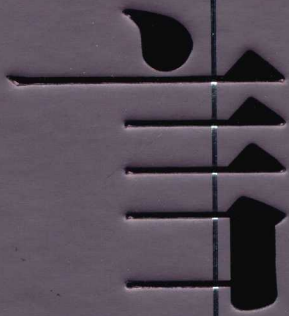

Design and Expression
设计与表达
室内设计基础

赵国斌等 编著

TU238
20146

DESIGN
AND
EXPRESSION
设计与表达

*The Basis of
Indoor Design*

室内设计基础

赵国斌 等 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

室内设计基础 / 赵国斌等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.2

(设计与表达)

ISBN 978-7-5314-5706-0

I. ①室… II. ①赵… III. ①室内装饰设计 IV. ①TU238

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024961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: 辽宁美术印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 24.5

字 数: 470千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬 王 楠

装帧设计: 范文南 洪小冬

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5706-0

定 价: 176.00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

01

透视学

何靖泉/等 编著

02

室内设计制图

孙元山/等 编著

03

现代室内设计手绘效果图

赵国斌/等 编著

序

设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的努力。最简单的关于设计的定义就是“一种有目的的创作行为”。而将艺术的形式美感应用于日常生活紧密相关的设计中，就是艺术设计。艺术设计不但具有审美功能，还具有实用功能。换句话说，艺术设计首先是为人服务的，是发展过程中物质功能与精神功能的完美结合，是现代化进程中的必然产物。

近年来，中国艺术设计领域在不断演化、更新，融合了更多的新学科、新概念，艺术设计教学也在不断开拓、不断细化、不断整合。其门类从传统的建筑设计（包含环境艺术设计）、工业产品设计、视觉传达设计、服装设计延展到室内设计、广告设计、动画设计、信息设计、多媒体设计等诸多方面。可说是大到空间环境，小到衣食住行。

艺术设计贵在表达，也就是创造活动与实践。这是设计者自身综合素质（如表现能力、感知能力、想象能力）的体现。当今，科技的发展给艺术设计提供了更多的辅助手段，电脑设计图示表达与传统的手绘表现相比显得更加精确和系统化，以至很多设计师越来越依赖电脑的操作而忽略了手绘的方式。但是，作为一名优秀的设计师，手绘表现又是一种必须掌握的绘画语言，设计师如果没有好的绘画基本功，就不可能画出好的构思草图，就不可能完整地表达出自己的设计理念。

基于对艺术设计与设计表达的认识，为适应普通高等院校艺术设计专业教育发展的需要和社会人员对艺术学习和欣赏的需求，我们组织编辑了《设计与表达》丛书。这套《设计与表达》丛书汇集了十几位中国顶尖高校设计精英从现实出发整理出的具有前瞻性的教学研究成果，是开设设计学科院校不可或缺的教学参考书籍。

本丛书涵盖了艺术设计的主要门类，重点讲述了设计理念、创意思维、设计要素、设计方法及表现特点，其中手绘表现内容占据较大的比重。本丛书共由16种书组成，具体书目主要有：《产品设计》《服装设计》《建筑风景》《建筑设计》《景观设计》《设计思维与徒手表现》《室内设计》《手绘设计》《手绘POP设计与应用》《手绘POP插图设计》《手绘POP字体设计》等。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并采用了大量的优秀设计案例，是为学习艺术设计专业需要所配备的图书。

Design is a kind of active process in which planning, programming and conceiving are conveyed through visual forms. It refers to the efforts consciously paid out for the establishment of a meaningful order. The simplest definition for design is a purposeful creative act, while the application of the modality aesthetics of art into the design closely related to daily life can be called art design. Art design has not only aesthetic function, but also has practical function. In other words, art design firstly serves people and it is a perfect combination of physical and mental functions in the development process as well as the inevitable product of the modernization.

In recent years, the art design field in China has been evolving and updating, and it has integrated more new disciplines and new concepts. Art design education has also been constantly developed, refined and integrated. Its categories have extended from the traditional architectural design (including environmental art design), industrial product design, visual communication design and costume design to indoor design, advertising design, animation design, information design and multimedia design and so on, which means it includes the aspects from basic necessities of life to the space environment.

Art design should lay emphasis on the way of expression, i.e. the creative activity and practice and it reflects the comprehensive quality of a designer (such as performance ability, perception ability and imagination ability). Today, technological development provides art design with more aids. Compared with the traditional hand-drawn presentation, computer design graphical representation is more precise and systematic so that many designers increasingly rely on computer operation more and more but neglect the hand-drawn. However, as a good designer, hand-drawn performance is a drawing language that must be mastered. Without good basic skill of drawing, it is impossible for the designer to draw good idea sketches and to fully express their design concept.

Based on the knowledge about art design and design expression as well as to adapt to the need for the art education development of ordinary colleges and the learning and appreciation of social workers, we compiled *Design and Expression* series. This *Design and Expression* series collects the prospective teaching research results that a dozen top design elites of universities in China started and arranged from the reality, and they are indispensable teaching reference books for the establishment of design discipline in college.

The series covers the major categories of art design and focuses on relating the design concepts, creative thoughts, design elements, design methods and performance features, in which hand-drawn representation content occupies a larger proportion. This series is composed of 16 kinds of books, which are: *Product Design*, *Clothing Designing*, *Architecture Scenery*, *Architectural Design*, *Landscape Design*, *Design and Expression*, *Indoor Design*, *Sketching Expression*, *Design and Application of POP Sketching*, *The Design of POP Sketching Figure and Design of Sketching POP Font*, etc.

The greatest feature of this series is that it combines with basic theory, explains profound theories in simple language and adopts a large number of excellent design cases. This series is designed for the major of art design.

透视学

何靖泉等 编著

目录

contents

序
概述

第一章 透视学的产生、发展及应用

009

第一节 透视学发展简述 / 009

第二节 散点透视 / 012

第三节 透视学的应用 / 013

第二章 透视的定义及常用术语

019

第一节 透视的定义 / 019

第二节 透视三要素 / 019

第三节 透视的名词术语 / 020

第四节 透视的规律 / 020

第三章 平行透视及其应用

027

第一节 平行透视的定义 / 027

第二节 平行透视的基本特征 / 030

第三节 平行透视的画法 / 031

第四节 平行透视的应用 / 037

第四章 成角透视及其应用

043

第一节 成角透视的定义 / 043

第二节 成角透视的基本特征 / 045

第三节 成角透视的画法 / 049

第四节 成角透视的应用 / 051

第五章 斜面透视及其应用

059

第一节 斜面透视的定义 / 059

第二节 斜面透视的基本特征 / 060

第三节 斜面透视的画法 / 060

第四节 斜面透视的应用 / 062

— 第六章 倾斜透视及其应用

069

- 第一节 倾斜透视的定义 / 069
- 第二节 倾斜透视的基本特征 / 071
- 第三节 倾斜透视的基本画法 / 076
- 第四节 倾斜透视的应用 / 090

— 第七章 曲线透视及其应用

095

- 第一节 平面曲线透视 / 095
- 第二节 曲面体透视 / 102

— 第八章 阴影透视

107

- 第一节 日光下阴影的画法 / 110
- 第二节 灯光阴影的画法 / 111

— 第九章 反影透视及其应用

113

- 第一节 水面倒影的形成 / 113
- 第二节 水面倒影透视的规律 / 114
- 第三节 水中倒影的实际作图 / 115
- 第四节 堤岸上物体倒影画法 / 116
- 第五节 镜面反影透视 / 117

作品范例

119

概述

OUTLINE

目前,我国的高等职业技术教育正在全面的发展。为了适应工艺美术高等职业技术教育的需要,我们特编写了《透视学》教材。

高等职业技术教育不同于普通的高等教育。高等职业技术教育是为了满足不同行业对具有岗位实际操作能力和技术能力人才的需求,因而讲授基础知识和强调技能训练,这是其主要教学内容和教学形式。本教材主要讲述了透视的产生、发展及应用,透视的定义及常用术语,平行透视、成角透视、斜面透视、倾斜透视、曲线透视、阴影透视、反影透视的定义、特征、画法及应用。

根据职业技术教育这一特点,我们编写了《透视学》教材,目的在于让学生通过学习了解一定的透视知识,并经过分步骤、分阶段的训练,逐步掌握规范的透视技能。本教材在每一章前提出本章要点,而后进行基础知识讲解,接着进行多次技能训练,这些是教师教学和指导的重点。每次训练都布置课后作业练习,使学生将所学知识和技能在练习中巩固。最后附加一定数量的优秀作品范例,使学生通过欣赏提高审美水平。

本教材突出技能训练,重点进行能力培养,因此,对于美术爱好者和报考美术院校的学生也有一定的帮助。

编者

透视学的产生、 发展及应用

本章要点

- 透视学发展概况
- 透视学的应用

第一节 透视学发展简述

人类对透视现象的认识和表现早在远古时期就开始了，我们可以从大量的岩画与洞窟壁画中得到佐证。

公元前5世纪，艺术家们对透视现象的研究与运用已经逐渐明朗。欧洲人对其深入研究则始于15世纪文艺复兴时期，成熟于18世纪中叶。透视学的发生和发展始终与绘画、建筑艺术的发展同行。

公元前1世纪，古罗马建筑师维特鲁威（Vitruvius）在其《建筑十书》（公元前32～公元前22年）中提到：公元前5世纪，雅典画家阿嘎塔尔库斯（Agatharcos）为爱米路斯（Eschylus）的悲剧绘画的布景，就将远近不同的建筑物通过凹凸等表现手段真实地表现出来了。这是世界上第一幅依照透视原理绘制的透视画。维特鲁威本人对透视也做了大量的研究和实验。他说：“由物体聚向人眼的射线束与假象的透明平面相交，从而形成透视图形。”中心投影透视正是依据这一原理发展起来的。

意大利文艺复兴时期的画家、现代绘画的奠基人乔托（Giotto）于1305年所创作的壁画《逃往埃及》和《迦拿的婚宴》中，把写实技巧与透视方法应用到绘画上（图1-1）。在他以后，佛罗伦萨派的画家们，特别是代表人物马萨乔（Masaccio）直接继承了乔托的传统，将严谨的透视学、解剖学知识运用于绘画，创作出一幅幅使人感受到真实空间效果的画面。

15世纪，透视学在意大利得到长足的发展，许多关于透视的论著相继问世。意大利画家皮耶罗·德拉·弗兰西斯卡（Piero Della Francesca）进一步发扬马萨乔的现实主义传统，对透视学理论的研究做出了伟大的贡献。他于1485年写的《绘画透视学》一书为系统地研究透视学奠定了科学基础。在此基础上，布鲁耐莱斯基（Brunelleschi）通过自己的研究提出了“截景”的概念，他曾在佛罗伦萨大教堂的院门蒙上一张呈方格子的网进行实验，以网上方格为坐标准确地画出远近景物，以此探

图1-1 乔托 迦拿的婚宴

图1-2 丢勒 画家画肖像

求透视原理。他研究的体系被称作“聚向焦点的透视”。阿尔伯特于1434年著《绘画论》一书，论述了“线性透视”问题。文艺复兴时期的绘画大师们对中心投影透视法进行过深入的研究，并将其应用在他们的绘画中，创作了许多不朽之作。

意大利著名画家、建筑师、科学家列奥纳多·达·芬奇(Leonardo Da Vinci)在研究前人经验的基础上，通过自己的创作实践写出了许多关于透视方面的理论文章，后人将其整理成《画论》。该书把解剖、雕刻、透视、明暗和构图等知识，梳理成为系统的理论，阐述了绘画中形体透视与空气透视的规律，使透视学理论更趋于科学化、

系统化。意大利的绘画艺术和透视学的传播影响了全欧洲的艺术家的。

文艺复兴时期，透视研究基本上分为两个方面来进行的，即线透视(形体透视)和色彩透视(空气透视)。

德国油画家、版画家、雕塑家和建筑师阿尔布赖希特·丢勒(Albrecht Dürer)专程到意大利学习透视学，对线透视学做了更深入的研究，著有《圆规直尺测量法》透视学专著，同时还创作了许多著名的版画(图1-2~图1-4)，形象地向人们阐述了透视方法的基本原理。

如果说17世纪以前透视学的研究还局限在平行透视上，那么在17世纪以后，透视学的理论研究范围已经逐

图1-3 丢勒 画家画肖像

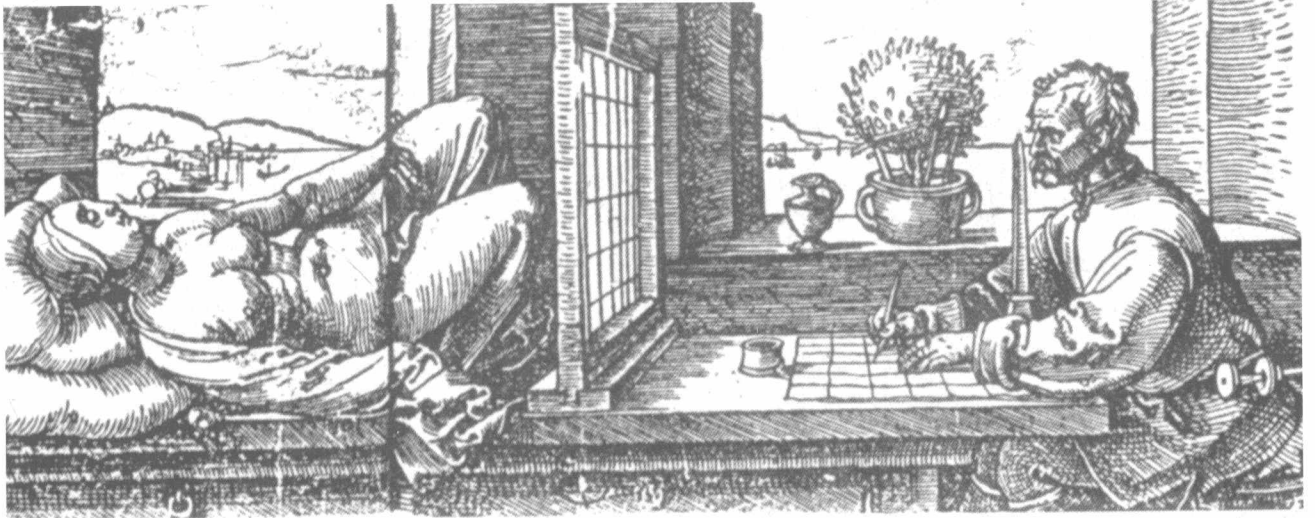

图1-4 丢勒 画家画卧妇

渐扩大到成角透视了。透视理论不断完善是和许多数学家的介入分不开的,其中许多透视上的几何问题都是由他们来完成的。17世纪初,法国里昂建筑师兼数学家沙葛(Shage)最先在数学基础上研究了透视理论,他所著的《透视学》制定了几何形体透视投影的正确法则。18世纪末,法国学者盖斯帕尔·蒙诺(G·Monge)著有《画法几何学》,著名数学家B·泰勒(B·Taylor)、蒙日(Gaspard Monge)等都对透视学做出了伟大的贡献。

按投影划分透视又称为中心投影,在绘画艺术领域中常常又将透视习惯强调为“定点透视”(或“焦点透视”)和“散点透视”。

第二节 散点透视

散点透视又称为动点透视,是我国传统绘画中应用透视理论的一种提法。散点透视是多视点的透视,它不像焦点透视那样只有一个固定的视点,而是将移动视点所

看到的多角度景物描绘下来的组合。如张择端的《清明上河图》(图1-7)、顾闳中的《韩熙载夜宴图》(图1-5)等横轴长卷。也有立轴的山水画存在着多视点透视理论,运用云、雾、水、石、树等作巧妙的处理,将在不同高度位置上见到的景物,艺术地融会到一个整体的画面中。千百年来,中国历代的画家在散点透视画法上不断地研究与实践,为世界艺术宝库增添了许多艺术珍品,是人类文化发展史上一颗璀璨的明珠。

在投影原理方面,我国南朝(宋)画家宋炳(375—443年)在《画山水叙》中写道:“今张绢素以远映,则昆阆之形,可围于方寸之内,竖划三寸,当千仞之高;横墨数尺,体百里回之。”宋炳用张开的半透明绢素(薄绸)当作投影画面来描绘映在绢素上的景物,以揭示投影原理。由于中国绘画重神似而不苛求形似的传统理念,远视距、多视点的空间表现方式和对空间表现的认识,形成了独特的空间表现形式。

图1-5 顾闳中 韩熙载夜宴图