

中国经典手绘系列丛书

THE SPACE OF SHAPE & COLOR

Thought Of design and prompt representing

By LiuYu

形色空间

设计思维与快速表现

编著 刘宇

广西人民出版社

仁和工作室

设计

■ 我们当今的时代是一个全方位需要设计的时代，在物质基础变得丰厚的同时艺术设计在人们的生活中扮演越来越重要的角色。它正成为我们生活中不可分割的一部分，甚至在某种程度上讲它影响了我们的思维方式、生活情趣以及价值取向。

■ 环境艺术设计是和人们生活环境接触最为直接的专业，自80年代以来，随着改革开放的不断深入，在市场经济的推动下此专业在国内设计领域有了空前的发展。它不但改善了人们的生存环境，提高了生活质量，同时也影响了相关设计领域的发展。作为从事环境艺术设计的工作者们的社会责任也越来越大。他们的设计创作不能像艺术家从事绘画那样潇洒和浪漫。他的设计过程往往讲求的是感性的萌生、悟性的理解、知性的整合、工艺的把握和对整体的运筹帷幄。他们的工作往往是在感性与理性之间营造一种平和、在混乱与秩序之间追求一种统一、在传统与创新之间探寻一种突破。他们用艺术的眼光、设计的思维、平和的心态去感悟生活并从中获得灵感。但是从事环境艺术设计的工作者们也面临着越来越大的从业压力。

Capriccioso Of Design

随

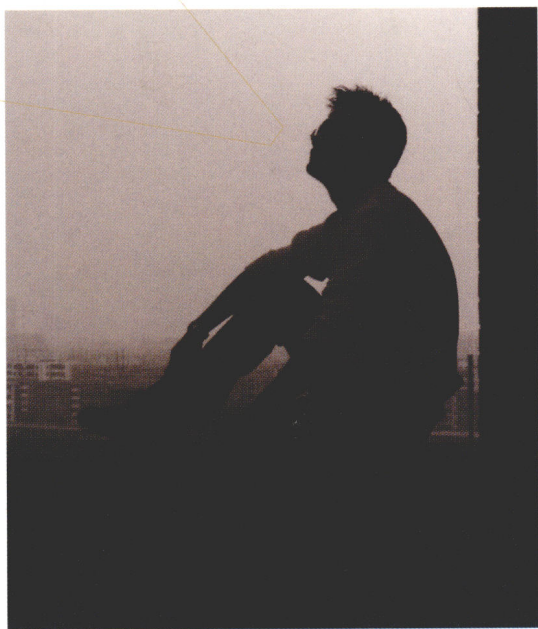
想

■ 随着国内设计市场的逐步开放，国外的一些设计师和设计机构纷纷涌入中国市场来瓜分这块蛋糕，与世界一些高水平的设计机构合作项目有其优点：他们可以带来较为超前的设计理念，提供比较成熟的技术支持，引进更为科学的管理手段，在一定程度上给中国设计界注入了活力，也使中国的设计师大开了眼界，使中国限有的设计水平得到了提升。但是仅靠这些能改变中国设计水平滞后，缺少个性化设计的现状吗？当然不能，因为这些因素仅仅是外因。中国从事设计的工作者们应该苦练内功，深挖自己滞后的内因所在，不要盲从那些外来的、新鲜的事物。我们可以放眼去研究一下欧洲的德国和意大利，大洋彼岸的美国和二战后迅速崛起的邻居日本。这些国家的设计水平堪称世界一流，但他们无一不重视对本土文化的研究，他们深挖本土文化的精髓并把它和世界发展的主流思想相结合，创造出既迎合大众审美又具个性文化的东西。然而再回头看看我们自己，我们有全世界为之羡慕的五千年文化，有宏伟的故宫建筑群，有秀美的江南园林和数不尽的建筑珍品。但在这个浮躁的社会中又有多少人愿意潜下心来对传统文化、建筑、文学、哲学进行研究呢？作为炎黄子孙我们只有更好的继承这些遗产才能更好的将它发扬光大。同时，中国的设计师缺少一种向心力和凝聚力。一个人的力量是有限的，众多人的力量聚在一起就能形成一种气势一股力量，从而产生一种精神和英雄式的人物来影响整个世界！

■ 探求艺术设计真谛的道路是艰辛而漫长的，我们可能会多次跌倒但振兴设计的信念将使我们沿着这条路永远的走下去！

刘宇 2004年3月31日于天津

自

p

r

e

f

a

c

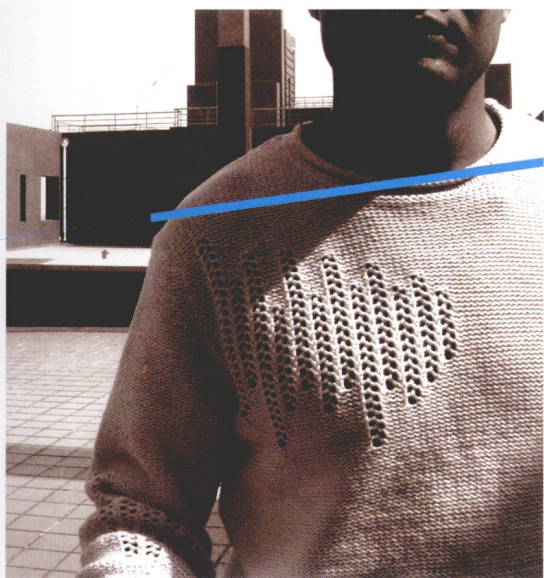
序

e

■ 从学习设计到从事设计教学已经有七年的时间了，从学习到体会再到经验的不断积累对设计的感悟也不断加深。设计是文明的缩影，是物质的生命体，它作为一门创造性、综合性并集科技、艺术于一体的边缘性学科，反映着时代跳动的脉搏。作为设计本

身首先必须以物质为载体，它受制于经济、历史、科技、地理等多种物质条件的制约；其次，它需要以文化为载体，受到宗教、艺术、哲学、文学等意识形态的左右；其三，它需要以商品为载体，受制于市场的需求条件。一个好的设计、好的创意必然的来自于对物质、文化、商品三大要素的整体把握，在尊重人类文明走向趋同性的同时又必须发挥独特的理念进行设计工作。

■ 我还很清楚的记得第一次在进口刊物上看到国外设计大师的设计草图时那激动而兴奋的情景，随意的几根线条，标记性的几个符号，是那样的灵动而鲜活。其实大到一个城市的规划设计，小到一个家具构件的创意，都是设计师创作灵感的流露。在头脑中的灵光一闪，通过一双灵巧的手转换为纸面上几根灵动的线条，这才是真正的设计过程，这也是我喜欢手绘快速表现图的原因。设计的创意应该用个性的语言进行表达，而不是经过机器进行模式化的处理，手绘设计图正是我们设计理念、思维方式及创作情感的一种最直接的流露。我和一些画手绘图的朋友在闲聊的时候都希望有机会拿出自己的作品，哪怕是幼稚或不太成功的作品，为手绘设计图的发展构筑一个小小的平台，供所有的设计师探讨，这也正是此书出版的原因。在此衷心希望教导、关爱过我的前辈师长、同仁提出指正，以求提高。

刘 宇 L i u Y u

1978 年生于天津

1997 年 - 2001 年就读于天津美术学院环境艺术系

2001 年至今执教于天津理工大学艺术学院

C I I D 中国室内设计师学会会员

设计作品分别获得

2003 年中国室内设计手绘表现图大赛铜奖

2002 年第一届中国青岛国际设计节“国际青年设计师”大赛优秀作品奖

2002 年第一届中国青岛国际设计节“金海螺”杯设计大赛优秀作品奖

设计代表作品

中国航天科技园二期工程设计方案

天津市南开地税局 1-5 层设计方案

天津市友谊路酒吧街 19th 运动酒吧设计方案

天津市玫瑰庄园别墅室内设计方案

天津市西苑别墅室内设计方案

天津市仁爱濠景庄园、香水园、玉水园、城市别墅等多套室内设计方案

简历

设计随想

01 住宅空间 步骤图

05 住宅空间 图例

89 商业空间 步骤图

91 商业空间 图例

119 建筑外檐 步骤图一

119 建筑外檐 步骤图二

125 建筑外檐 图例

后记

138

目录

CONTENTS

步骤一

作为住宅的室内空间设计其表现技法有自己的特点，一般室内面积适中，空间有一定的错落变化。所以勾线稿时一定要细致严谨，能准确的反应出空间的进深，同时要根据房型、设计重点选择适宜的透视方法，在图面中通过透视突出设计中心，画面的线条要准确到位。一些房型的转折线，主要家具的结构线一定要肯定；一些灯具、饰品、植物绿化的线条可以放松，采用徒手勾线的方式，但物体的轮廓一定要准确概括，还要运用线条适当的表现物体的质感（如玻璃的质感表现要采用短而利落的线条，配上一些错落的点状线来体现玻璃磨砂的效果；地毯的表现主要是注重其花纹的处理要符合透视的变化规律；石材质感的体现要采用一些短而曲折的线条表现其天然纹理，光感的气氛营造也是十分关键的，这一点可以通过物体的投影来表现）

步骤二

线稿勾好后，开始麦克笔的上色。由于麦克笔的颜色本身不可涂改所以着色的步骤有一定的规律。首先设计师要根据设计方案确定室内大的色调及明暗关系，先用大笔触区分几个大面的虚实关系，通过明暗对比塑造空间距离感。在着色时要选用同一色系的灰色进行叠加，顶面的颜色略重，但要注意给灯光的辐射面留一些空白。然后对室内装修的主要材料进行处理，在处理木作材料时从中间色开始画，颜色不要涂满要有一定的透气性。最后再对每个物体的暗面进行加重，同一材质的物体颜色要统一，在刻画时要通过笔触来体现质感。

步骤三

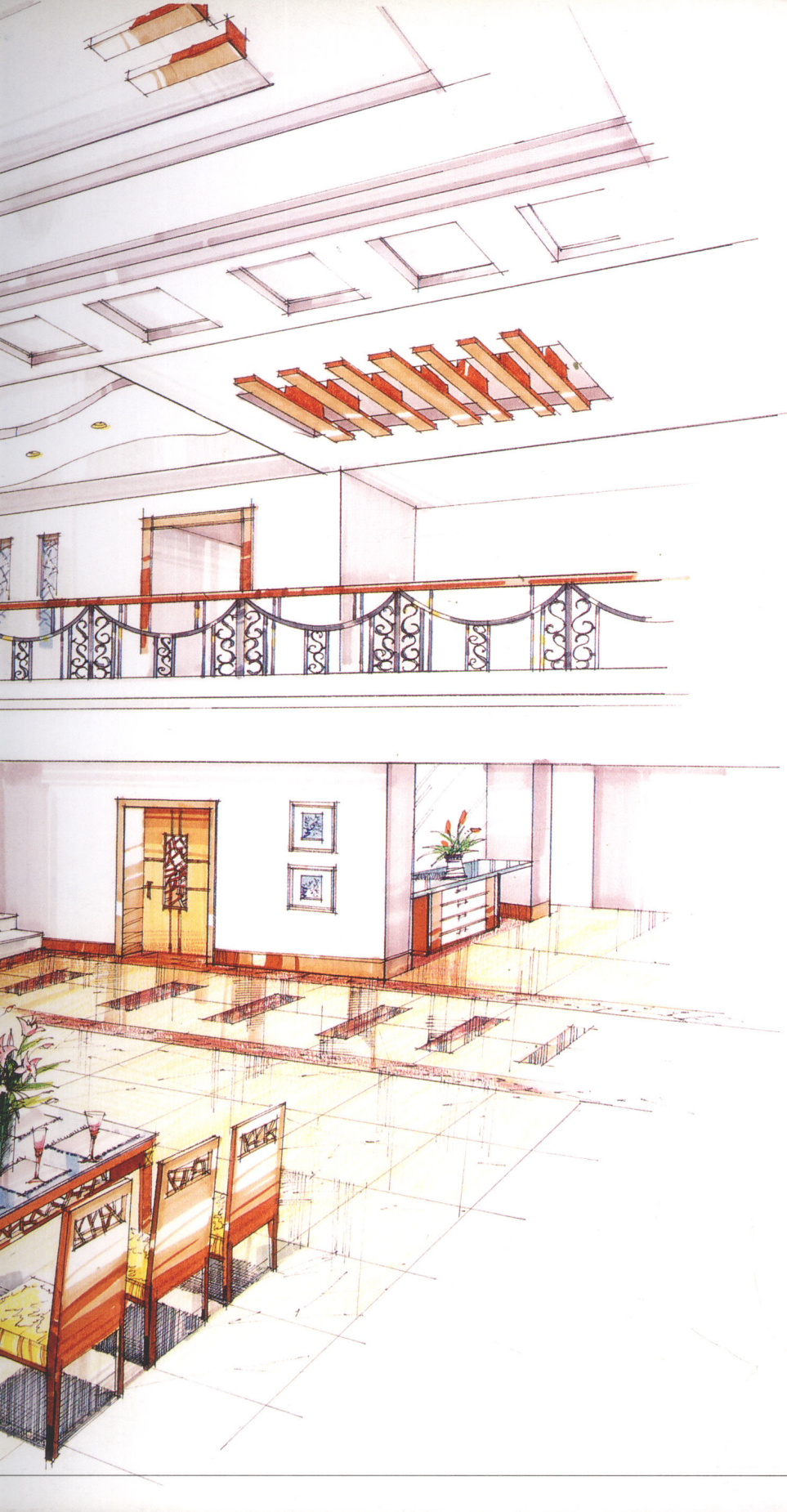
在处理好主要色调和材质后开始刻画一些细节装饰，比如：灯具、窗帘、绿化等一些细节。在刻画时可以采用水溶彩色铅笔与麦克笔结合的画法，这样更容易丰富画面关系，体现物体质感，同时设计师要注重使用麦克笔细头的一端来塑造形体。在刻画细节装饰品时要注意与主题色调的互补性，地面的处理可以先用彩色铅笔不均匀的涂一层，再用麦克笔来表现其质感和物体在地面的投影，投影的形要和物体自身的造型及光照方向一直。

步骤四

最后来刻画主体家具和地毯。沙发的处理手法要生动，用笔要自如，大笔触的块面塑造与小笔触花纹处理相结合。地毯的色彩要统一稳重。可用彩色铅笔先处理再叠加麦克笔，使其显得丰富而沉稳。设计师对于整幅画面的色调要进行调整，投影的形要准确，色彩要加重，同时阴影要注重变化关系。最后要对家具、装饰品的细节做进一步刻画。同时多考虑环境色对物体的影响，使画面色调合协、统一，视觉冲击力强。

刘宇 Design By LiuYu

06

形
色
空
间

刘宇设计
2001.11

刘宇 Design By LiuYu

刘宇绘制 陈远辉
2003.11.2.

刘宇 Design By LiuYu

刘宇 2003.11.

刘宇 Design By LiuYu

