

室内陈设

杨健 编著

徒手表现

法

辽宁科学技术出版社

TU204/309

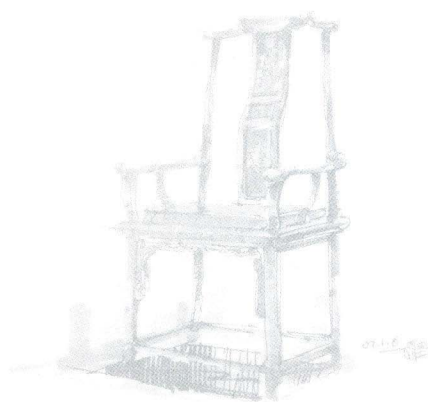
2007

室内陈设

徒手表现法

SHINEI CHENSHE TUSHOU BIAOXIAN FA

■ 杨健 编著

辽宁科学技术出版社

©

图书在版编目(CIP)数据

室内陈设徒手表现法 / 杨健编著. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5381-5181-7

I. 室… II. 杨… III. 室内设计—建筑制图—技法(美术)—高等学校—教材 IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 118672 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 230mm × 300mm

印 张: 22

字 数: 140 千字

印 数: 1 ~ 4000

出版时间: 2007 年 8 月第 1 版

印刷时间: 2007 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 符 宁 简 竺

封面设计: 李文龙 阿 兰

版式设计: 杨 健

责任校对: 王春茹

书 号: ISBN 978-7-5381-5181-7

定 价: 118.00 元

联系电话: 024-23284371

邮购热线: 024-23284502

E-mail: tad4356@mail.lnpgc.com.cn

<http://www.lnkj.com.cn>

序 XU

墨子推崇人“兼相爱，交相利”，认为这样会给世界带来不尽的和谐……艺术殿堂中的陈设也具有这种特质。

陈设非人，但在空间中人与陈设的动静交融能演绎出林林总总的艺术生活故事，与阳光交相辉映可谱写一曲曲扣人心弦的乐章。人、陈设与阳光这三者中唯陈设具艺术神采、贮物及人文习俗传承之功效，因而有“兼相爱，交相利”的特性。

陈设因在时空中的位置相对固定而得名陈设，斗转星移，人去楼在陈设在人又在，这正是陈设的兼相爱。远古人类生活从有稳定场所开始就有了陈设。起初仅是多余的物或具丢之不舍而被置于活动空间一隅，如兽皮、兽骨、工具及坐卧具等原始相利陈设。再后来，有些有纪念意义的亲友之间的赠物或祖传物品被郑重地置于一处，这类陈设显然兼相爱。近现代艺术家设计制造陈设更不含糊，让它既具实用交相利又具艺术精神及人文情感而兼相爱。家居空间中一个五斗柜主柜内放置换季棉袄衣衫类大件用物，抽屉内放置相簿、针线包等小件物什，柜面顶上放置工艺品，如花瓶、盆景、茶壶、杯碟等，再结合挂画、对联形成相利相爱的空间和谐。一个艺术设计人正是利用陈设这种利与爱之和諧来使空间趋于完美。

天道求真，人道求善，艺道求美，高品质陈设具有大自然中真善美之哲学内涵！

在家居装饰设计行业做久做多了，实在是看不惯对家居空间中陈设的滥用。如大吊灯、大屏风、高隔断、大花瓶等，这些陈设交不相利、兼不相爱却相恶相盗。纯装饰用陈设如不影响家居空间正常使用无可道论，那是属于无用之大用。如果仅仅为了装饰，非要在有限空间内放个大花瓶、大木箱之类陈设就是对空间的侵占，这种侵占是兼相恶交相盗。陈设不比普通家私门窗柜台等，后者实用第一，一旦不用就是垃圾。陈设有人文艺术气息或者说艺术灵魂更有通人性的一面，她具有艺术生命力，随年代久远而愈有活力。她与空间及人文存在于兼相爱交相利的和谐统一体之中……有了这般认识的设计人设计或阅读陈设的态度将会大不一样。阅读本书你会发现艺术家杨健的手绘陈设很到位地对陈设做了兼相爱交相利的界定和佐证。

杨健在设计过程中长期坚持手绘草图，练就了他那浑然天成的快速表达技巧，他过去出版的几本书中的很多案例都表达了这种“兼相爱，交相利”内涵。看他这本陈设手绘作品你能发现他对陈设倾注了一种感情并以情感散发出的激情来运笔运色，从中能感受到陈设中爱与利的存在。书中案例部分是中西传统陈设，大部分是他新近的设计，这些设计饱含兼相爱交相利之内涵，令人耳目一新。

空间设计构思过程很复杂，大家平时很难界定出一个统一有效的设计方式方法，艺术家杨健近年身为丰良国际艺术设计学院院长在给设计类大学生讲手绘设计时，总要谈到“陈设属空间艺术灵魂一部分！陈设手绘设计创作实际是个孕育艺术生命的过程……”。看得出来杨健笔下的陈设真到了栩栩如生之境界，让大家看到“陈设”不陈！他在教授读者设计如何运笔着色的同时，还告诉设计人如何用心去孕育具有生命力的空间陈设艺术……

我可以收笔了。墨子有说不完的“兼相爱，交相利”之人之道。杨健的这本《室内陈设徒手表现法》有说不尽的“兼相爱，交相利”之设计手法及“陈设”艺术灵魂的创造！所有之意蕴及内涵还是留给读者到他的书中去慢慢品味吧……

余 工

2007年4月18日于庐山百日艺术特训营

关于这本书……

GUANYU ZHEBEN SHU

很早就想编一本关于室内手绘表现方面的书，但一直没敢动笔，其原因是目前同类书很多，不知道什么内容更具特色，再就是不知道本专业的读者们究竟还需要什么，特别是高校的学生在进行手绘学习时最希望用什么样的专业书作指导。由于本人近年在从事教学的同时，也在其他高校做了很多次讲座，与老师和学生们接触很多，因而了解了同学们在进行设计手绘训练时所遇到的困难及最需要解决的问题，或者说他们应该如何入门来系统地学习室内手绘表现技法，也由于我一直认为画好室内表现图应该以学“陈设”表现为开端，所以也就写了这本书。如果这本书既可以方便教学又可以帮助学生快捷地学习，那就是我最希望看到的事情了。

手绘表现的入门以“陈设”训练开始，因为大家都很熟悉这些物体，画起来不会太陌生，容易入手，能够培养学习的兴趣，另外，训练的难度也较高，能够训练和提高表现能力。就目前来讲，陈设的相关表现在其他手绘类书中也有涉及，但大多都是附带地讲陈设训练，往往是只言片语地说，还不够系统。因而，学生学习起来也是囫囵吞枣，掌握不到要领。我在《室内空间徒手表现法》里也有相关的讲述，但也仅仅是泛泛地讲了一下。想编这本书另外的一个原因是由于我在教学的过程中也感觉到教材的稀缺，难以系统地操作，很多同学建议我专门来写这样的一本书，便于他们系统学习，也便于老师系统教学。我想，一本好的手绘书应该可以极大地提高学生的兴趣，激发其学习欲望和热情，还可以缩短他们的学习时间，让他们少走弯路。

陈设表现在设计手绘中经常出现，是一个很重要的环节，学设计手绘往往也先开始进行陈设的表现训练。单纯的陈设表现原本是枯燥乏味的，刚刚开始画它们没有太大兴趣，感觉变化少，且表现手法单一。但是我们一旦将它们赋予灵性和情感，再加上纯熟的表现技法，感觉就完全不同了。陈设的造型变化和起伏的节奏本身就是具有美感的，也是有表情的。通过认真的体会，我们就会发现，有的家具像憨厚的仆人，有的像热情的主人，有的又像高傲的公主；或平凡或高贵，它们无声地展现着自身的独特姿态。只要用心，我们就可以感觉得到。感觉到了，我们就会与其产生共鸣，这时候表现就变得有意义了，画起来也就不觉得枯燥乏味了，原本单一的陈设也变得有美感了。

其实美感是来源于技术、创造和生活发现，画陈设的目的不在于描述陈设本身，而是能够表现它的美。试想大家同样去表现一个立方体，其结果应该是不同的，有的也许会画得死板、毫无生气；有的就可以将其内在和外在的美表现得淋漓尽致，画得灵动。原因是后者更好地体会到了立方体美的存在。一个能把简单立方体画得很美的人，也一定能够把陈设美体会得更加透彻，也能把这种美生动地表现出来。

进行陈设训练不仅能够训练我们的造型能力,而且能为我们今后绘制室内表现图打好基础。如果你能真正准确熟练地画好一款沙发,而且画得很轻松自然、很漂亮,那么你也就能够画好无数款沙发;再比如,你能够画好一丛小草,你也就能够画好一棵大树,其原因是造型功夫到家了,审美能力也随之到家了,这也是所谓的触类旁通。因此,不必担心陈设训练的局限性,一旦我们能掌握得熟练、灵活,再全方位地运用到手绘表现图中,设计成功就是水到渠成的事情。

手绘表现是一门专业性很强的学科,它既要表现设计的层面,又要让表现本身凸显精彩,能同时做到这两点很简单。就目前来看,中国的建筑表现图大多还不能称为艺术,因为还只是在表现设计的层次上,表现手法也很程式化、单一化。原因可能是大家的重视程度不够,没有把它当做表现艺术,还没有进行专门的探讨和研究,也可能是学校的基础教育不扎实。如果现在我们大家都来重视它,把手绘表现本身当成作品来对待,那么,中国的表现图是完全能够成为艺术品的。让我们一起来为之努力吧!

要说明的是这本书首先不是一本工具书,它不能帮助你进行相关信息的查阅和引用,因为它还不全面、不完整、不科学。也更不是一本家具书或其他物件的设计资料书,因为它还不能够详尽地描述其设计、结构、材料、功能等方面的特征。这本书的意义在于它的指导性、引导性和启发性,在于告诉读者我是怎么想、怎样做的,为何能够这样想这样做,只有这样读者才能够做得更好。另外,这本书直接想说的是一些学习方式或程序,如果能够给读者带来一些方法之外的东西那是最好不过的事情了,说得直白点就是:还想通过这本书向读者进行一些美感传达,因为美感对于一个搞艺术的人来说至关重要。

编写此书愿它能够成为做建筑草图艺术之始,在此也请教于同行……

杨 健

2007年元月于丰良国际艺术设计学院柘林湖畔

目录

序	
关于这本书……	5
第一章 认识陈设为表现做准备	8
第一节 起步	8
第二节 开始	9
第二章 画陈设先画单体	11
第一节 单体陈设表现要领	11
第二节 动手跟我画	16
第三节 线条练习分类图录	38
第四节 跟我来上色	80
第三章 陈设的组合训练	102
第一节 陈设组合概念训练	102
第二节 陈设组合训练范例	104
第四章 陈设的马克笔表现	114
第一节 办公家具	114
第二节 中式家具	123
第三节 欧美古典家具	133
第四节 现代家具	143
第五节 休闲家具	148
第六节 卫浴设施	156
第七节 植物绿化	161
第八节 床及其他	166

为了叙述方便，这里说的所谓“陈设”是指建筑空间内部除硬装修之外的一切摆设和设施，比如：家具、布艺、玩具、工艺品、字画、灯饰、绿化，我们要表现的陈设还涵盖了卫浴设施、家用电器设备等。试想：一个由六个面围合的建筑空间，不管它装修得多么时尚和豪华，如果没有任何“陈设”的摆放，这样的空间是没有任何意义的。因而，陈设是为建筑空间服务的，也是建筑存在的意义和理由，是建筑空间的价值体现，所以，陈设也应该是建筑空间的主角。现代建筑空间的装修已逐步走向产品化和配套化，风格也大多逐步由繁杂转向简约，现代室内空间设计也十分尊重人与建筑本身的价值，简约的空间能够体现建筑本身的美感，体现人在空间存在的自我性，高端精美的空间陈设摆放，不仅仅是服务于人，也更加能够营造空间的人文气氛，体现人文精神，现代建筑空间因“陈设”而存在。

如果将陈设按其功能分类，大致有实用类和审美类，实用类如：沙发、茶几、桌椅、床柜、灯饰、卫浴设施、厨房设施等；审美类如：字画、雕塑、装饰品、花木等。只要将以上陈设类型进行细分，几乎可以运用在不同的空间。

在我们设计的不同空间的表现图中，将会涉及运用到以上不同类型的陈设中，所以就必须熟练地运用和表现它。很多的室内表现图空间和透视都很好，但陈设的表现就显得别扭了，就像有的中国画一样，用笔用墨都很好，但蹩脚的书法让它的完美打了折扣，很可惜。这种现象在初学者中尤为突出。再就是由于陈设的式样与空间装饰搭配不协调，也让表现图逊色不少，同样很可惜。可见陈设在表现图里的作用是很大的，它既是使用空间的主角也是表现图中的主角。要掌握好陈设的画法和运用，不妨从现在开始吧！

第一节 起步

一、思想准备

学好任何一门学科主要靠的是坚持和毅力，大量的时间和精力投入以及认真的态度。坚持是靠时间来完成的，毅力是坚持的支柱，刚开始学习会遇上很多困难，比如：画得不像、透视别扭等，这时最怕的就是信心的丧失，如果你知道这是个过程，坚持一段时间就行，克服急躁心理，坚持就一定可以画好，就不会放弃了，半途而废是做不好任何事情的。

要培养学习的自觉行为，学好手绘仅仅依靠老师的督促与有限的学时是远远不够的，要自觉地尽可能利用一切时间来练笔，手绘画得好的人都是靠自己不断苦练，靠自觉行为。

二、资料准备

学表现图从练习陈设开始可以培养学习的兴趣，也很容易入手，可参照性很大，比如，可借助现有的手绘临摹，也可以借助于专门的家具图片、室内摄影图片进行临摹，这些资料大多可以通过互联网和其他途径找到，十分方便。

第二节 开始

一、必备的工具

(一) 铅笔: 铅笔的作用是起稿, 对于刚刚开始学习很有帮助, 可以帮助你抓大形状或轮廓, 准确之后再画钢笔线。

(二) 钢笔或绘图笔: 钢笔是手绘的主要工具, 要求画感清爽、流畅, 一般钢笔即可, 也可选择美工钢笔, 这样可以画粗细变化的线条, 墨水一般选用黑色。

(三) 马克笔: 马克笔是在钢笔线条的基础上进行上色的绘画工具。其种类主要有水溶性马克笔、油性马克笔两种, 它的笔头宽细在两端, 任意选用,

笔触也很有变化, 可准确概括出物体的结构、色彩特征, 效果生动灵活, 是目前设计表现的常用工具。如果颜色干枯, 可先拔出笔头, 再用注射器往里注射适量的医用酒精来延续使用。

(四) 彩铅: 彩铅分为水溶性与蜡质两种。水溶性彩铅比较细腻, 容易附着, 也有溶水特点, 与水混合具有浸润感, 能擦抹出柔和的效果, 也可与马克笔配合使用, 多用于颜色过渡, 以弥补马克笔颜色不足的缺憾。

(五) 纸张: 一般纸张即可, 常用的有复印纸、新闻纸, 目前也有多种带底色的纸张, 可以酌情选用。

(六) 涂改液: 一般在完稿后点缀高光或强调形体边缘用, 但即使能用得恰到好处也尽量少用。

二、具备一些基本条件

(一) 美术基础: 陈设表现是为室内设计表现图做准备的, 表现图应该是设计和绘画的综合学科, 因而, 要具备一定的艺术基础, 这样就能够比较好地理解和把握形体, 也会学得轻松一些, 进步得快一些。但设计表现图也不等同于绘画, 远没有纯绘画表现要求高, 它有自己的表现方法和语言, 美术基础差也不是不能学好表现图, 完全可以直接

从学习表现图开始打基础。

(二) 理解和掌握简单的透视：透视是室内表现图的基础，空间的“架构”完全靠正确的透视线来表现，透视是必须要过的一道关口，也是比较难过的一道关口，一般掌握一点透视、两点透视就已经完全具备了画陈设和表现图的条件了。关于透视，很多书上都有讲述，由于篇幅所限这里也就不作赘述了。

画陈设先画单体，这是因为要熟悉不同个体陈设的比例和尺度关系、结构特征以及不同的造型特点，以便更深地了解和熟悉它们，只有熟练地掌握了陈设单体的表现，才能进行陈设组合表现，这也是一种由浅入深、循序渐进的学习支柱。另外，大量的单体训练，也可以帮助我们积累陈设“素材库”，以便今后熟练运用。

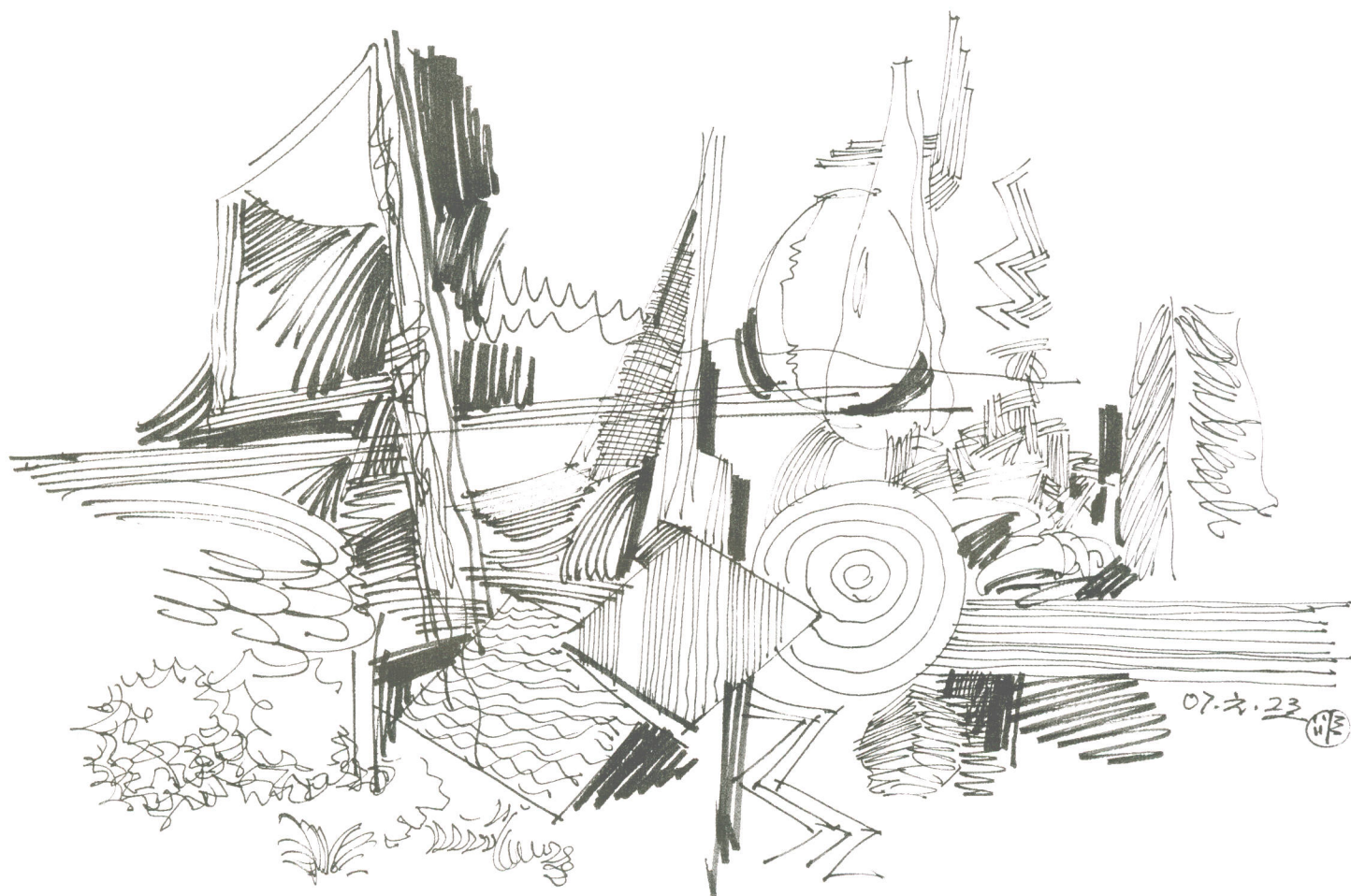
第一节 单体陈设表现要领

一、熟悉手中的钢笔

在第一章第二节中列举了六种常用工具，其中，钢笔是最主要的工具，因为以后我们画表现图首先是用钢笔画线条，虽然大家熟悉钢笔，但并非能够熟练地运用它，特别是并非能用钢笔熟练自如地画线。因此，必须经常进行专门的练习才可。对于线条的要求是：首先是流畅，然后是曲直转折自如，不能有漂浮之感觉，落在纸上应该是“入木三分”。初学者画的线条不免显得柔弱、不流畅、生涩、呆滞、落笔犹豫不决，这些问题只有通过长期的练习才能解决。好线条是长期磨炼的结果，开始练习是有难度的，坚持就能成功！

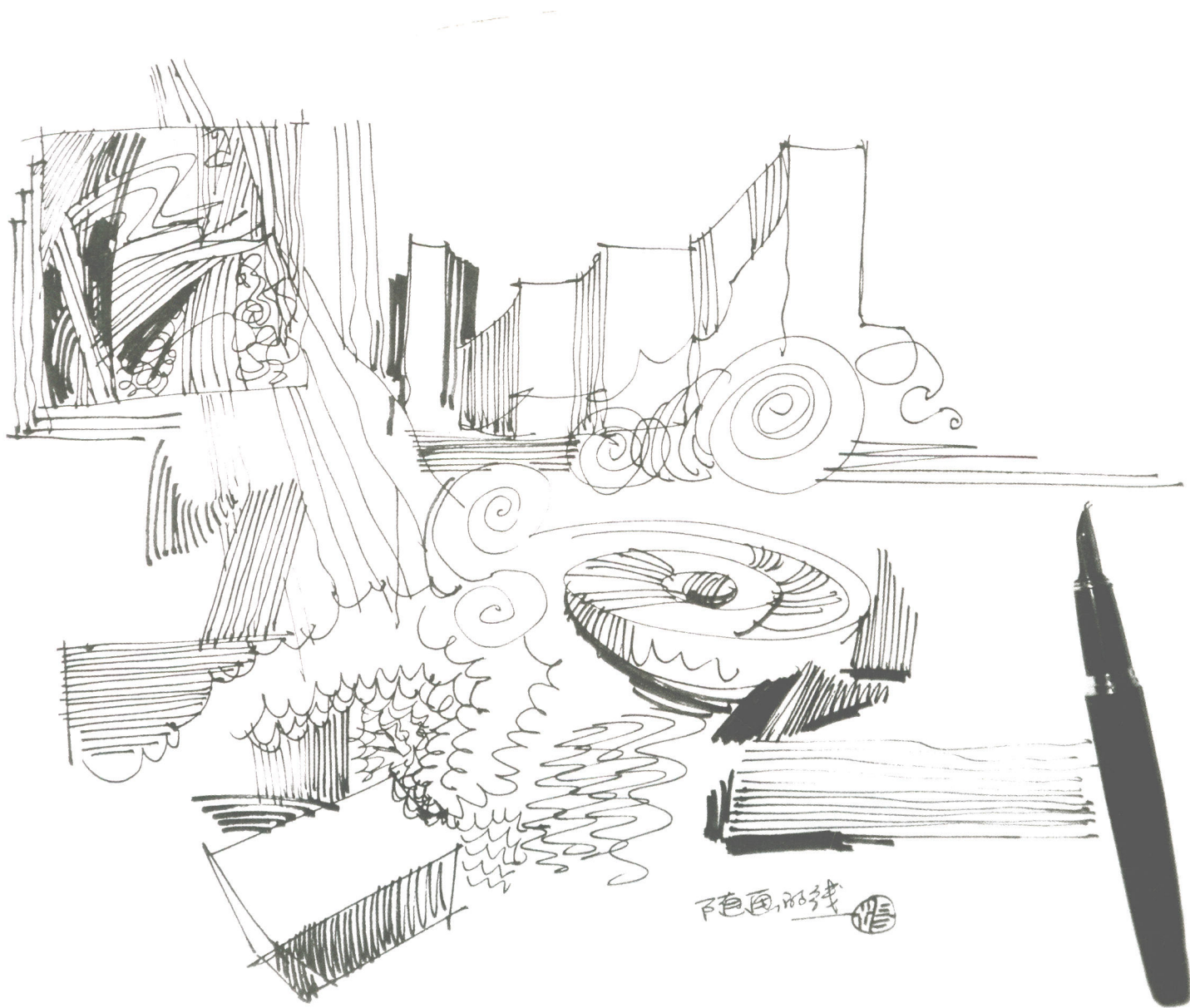
线条运用很有讲究，大家对线条首先要有感性的认识，比如，有些线条本身就很美，或者飘逸、或者硬朗、或者坚挺、或者刚柔相济。以上的一些表层东西的确左右着手绘表现的成败，谈起对线条感觉的理解，如果你练习过中国书法，或者是画过中国画就很容易把握了。

下面两页的两张图是线条的一般性表现，先告诉大家一点，就是线条的起笔和收笔处都有一个不太明显的“圆点”或者是印迹，这样就会让线条在纸上站得“稳”一些。

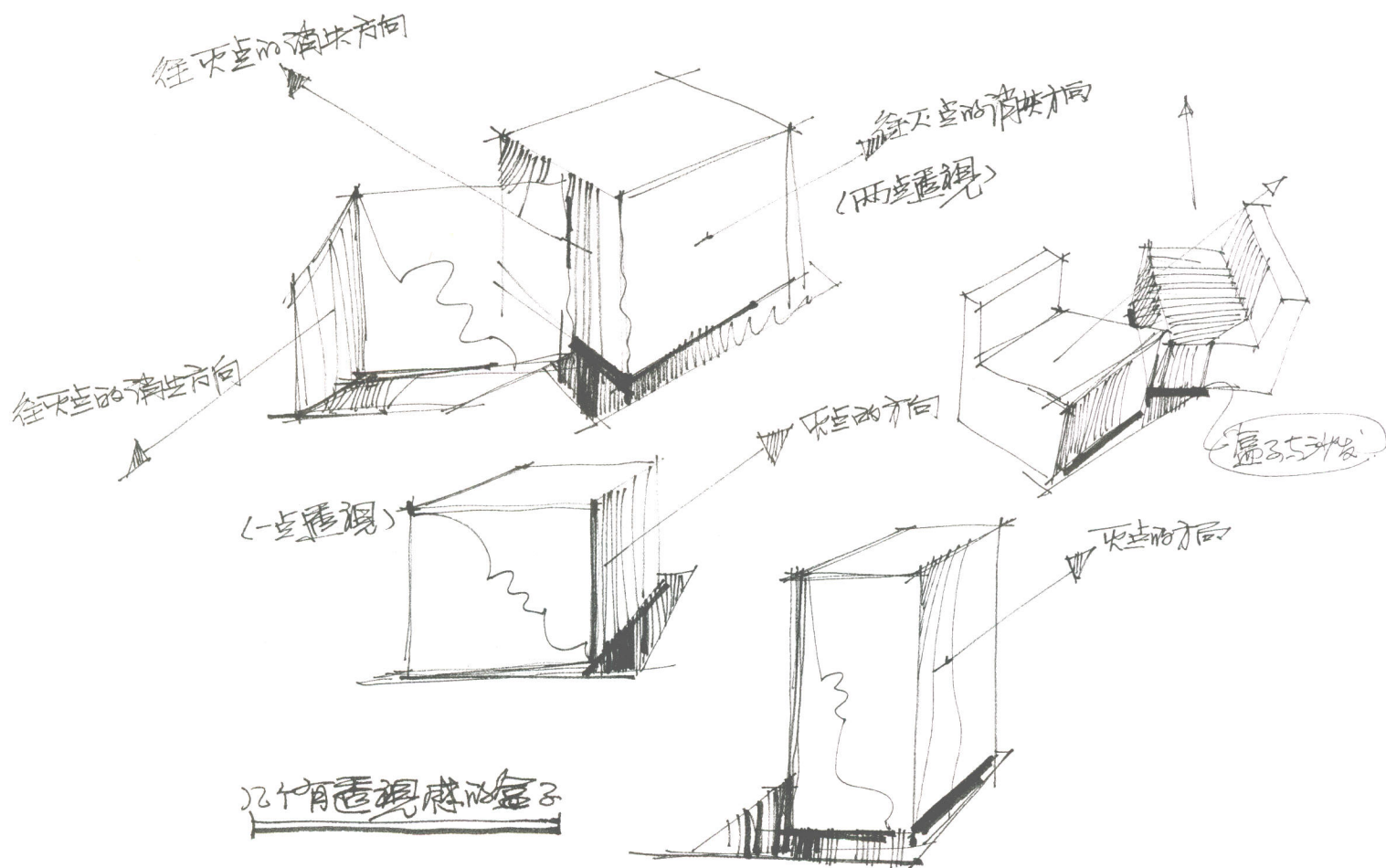
流利、畅快的线条是随意表现出来的，画的时候不能犹豫，在用线表现形体的时候要做到心中有数，这样才可以神形兼备。

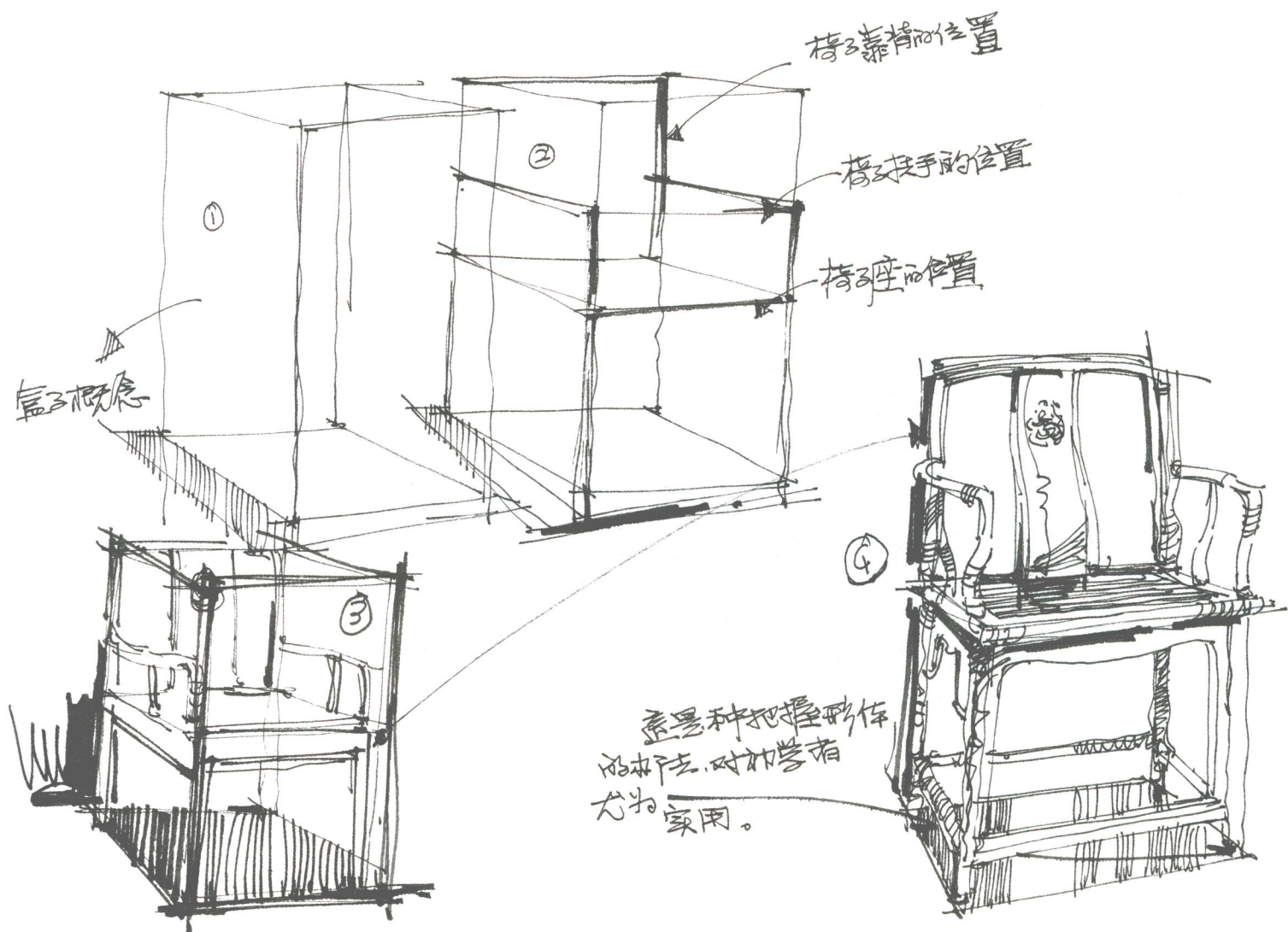
画线条的目的是表现造型，但仅仅有准确的表达还不够，画线条必须熟练、轻松、灵活，必须经常练习，以上线条就是很随意画的。

二、盒子概念和透视把握

任何复杂的形体都离不开“盒子”的框架，空间也是如此。比如沙发、桌椅等物体，无论它形状有多复杂，你不妨把它先当个盒子来看待，这样就有信心来表现它，也比较容易入手。“盒子”要正确地放在空间里，还必须要有正确的透视概念，这样才能够保证单体在空间里面的视觉正确性。

有了盒子概念后就可以按单体的基本尺度和比例关系来进行结构的划分, 有了单体的基本尺度和比例, 然后再进行刻画, 要学会把正确的造型从盒子里面“挖”出来, 这是进行单体表现训练时把握整体比例和透视的有效方法, 适合初学者用, 以后熟练了就自然脱离了“盒子”。

参照图片

第二节 动手跟我画

下面我们来进行一些单体的练习，线是造型的主要手段，这个阶段的主要目的是用线来表现单体的正确造型。

按照图片来进行表现练习是个好办法，以下根据照片来按步骤用线条画。

（一）办公椅的表现步骤：