

Z H Z U G S H
I Z N I U C
I N I M U J
I N I X U M
J A I U A M
G U O A Z H U
H U N H H
A N G Y U Q I Y E X
I A N G M U J I N G I

装饰

艺术设计造型基础

中国建筑装饰协会培训中心组织编写 金凯 林建群 李桂文 主编

全国建筑装饰装修行业培训系列教材

 中国建筑工业出版社

全国建筑装饰装修行业培训系列教材

艺术设计造型基础

中国建筑装饰协会培训中心组织编写

金 凯 林建群 李桂文 主编

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术设计造型基础 / 中国建筑装饰协会培训中心组织编写. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2004

(全国建筑装饰装修行业培训系列教材)

ISBN 7-112-06982-3

I. 艺… II. 中… III. ①建筑艺术—素描—技法 (美术)—技术培训—教材 ②建筑艺术—水彩画—技法 (美术)—技术培训—教材 IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 112905 号

本书作为“全国建筑装饰装修行业培训系列教材”之一, 从培养艺术设计人员的创新能力和设计能力的角度来讲素描和水彩的基本设计理念、基本设计原理和基本设计表达, 重点针对建筑内外环境的艺术设计和室内装饰设计中的素描和水彩的表达进行了详尽的讲述和介绍, 以达到素描、水彩在建筑空间环境方面实现表达专门化和特色化的训练目的。

本书可作为规划师、建筑师、风景园林设计师、室内设计师及其建造师的学习教材和设计参考书。

责任编辑: 王 梅 刘 江

责任设计: 刘向阳

责任校对: 刘 梅 王 莉

全国建筑装饰装修行业培训系列教材

艺术设计造型基础

中国建筑装饰协会培训中心组织编写

金 凯 林建群 李桂文 主编

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京建筑工业印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 4 $\frac{3}{4}$ 插页: 32 字数: 220 千字

2004 年 11 月第一版 2004 年 11 月第一次印刷

印数: 1—3,000 册 定价: 40.00 元

ISBN 7-112-06982-3

TU·6223(12936)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

全国建筑装饰行业培训系列教材 编写委员会

名誉主任 马挺贵

主任 徐朋

主任委员 (按姓氏笔划排序)

王文焕 王本明 王秀娟 王树京 王毅强

王燕鸣 毛家泉 田万良 田德昌 付祖华

朱红 朱希斌 刘海华 江清源 华敬友

闵义来 何文祥 何佰州 沈华英 肖能定

吴建新 李桂文 杨昭富 房箴 赵海

荣巩 张仁 张京跃 张爱宁 黄白

黄家益 彭国云 董宜君 樊淑玲

主编 徐朋

常务副主编 王燕鸣

副主编 王晓峥

前 言

先进文化中包括先进的艺术。先进的艺术是激发人们聪明才智，培养生产和生活能力，实现自我修养和自我完善，加强全民族的文化素质，加强民族团结的强大的“助推器”和精神支柱。

充分发挥先进艺术的作用是每个艺术创作者和每个艺术接受者共同的社会责任。

具有先进艺术性的城市和建筑是通过城市和建筑室内外空间环境的艺术性创作和艺术性设计来体现的。艺术创造和艺术设计人员只有深入社会生活，与大自然结合，自身具有深厚的艺术表达功底，投身大量的艺术创造工程实践才能创造出具有先进艺术的城市和建筑。

设计素描和水彩设计是艺术设计和创新艺术的造型基础，本书是从培养艺术设计人员的创新能力和设计能力的角度来讲明素描和水彩的基本设计理念、基本设计原理和基本设计表达，这是本书的特色之一。本书特色之二是侧重对建筑内外环境的艺术设计和室内装饰设计中的素描和水彩的表达作详尽的讲述和介绍。从而达到素描、水彩在建筑空间环境方面实现表达专门化和特色化的训练和培养之目的。

本书编著人员还有马辉、程新宇两位同志。

本书可作为规划师、建筑师、风景园林设计师、室内设计师及其建造师的学习教材和设计参考书。

由于编著时间紧促，文中恐有不妥之处，敬请广大读者提出宝贵意见。

李桂文

2004年10月

目 录

设计素描

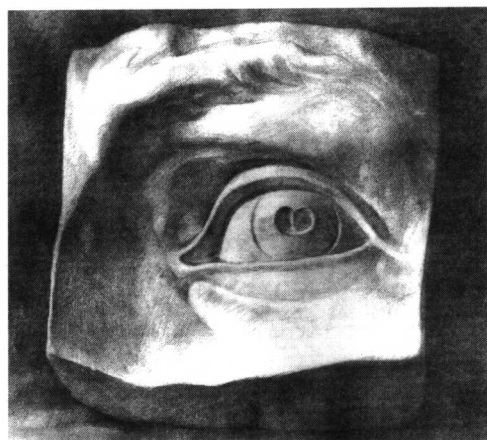
第一章 设计素描的概念	3
第一节 设计素描	3
第二节 设计素描的表现形式	4
第三节 设计素描在艺术设计中的作用	4
第二章 设计素描的基本要素	6
第一节 明暗调子的实验	6
第二节 形状的构成方法	9
第三节 体积的构成分析	17
第四节 空间容积感的体验	24
第五节 光与影的表现	32
第六节 质感和肌理的表现	39
第三章 建筑素描表现	44
第一节 建筑景观照片临绘	46
第二节 建筑速写	55
第三节 视觉笔记	64

色彩设计

第四章 认识色彩	71
第一节 学会观察色彩	71
第二节 色彩表现初步	74
第五章 色彩设计原理	78
第一节 色彩三属性	78
第二节 色彩对比原理	84

第三节	色彩调和论	90
第四节	色彩设计基础练习	96
第六章	色彩表现技巧	98
第一节	较复杂的静物写生	98
第二节	风景写生	102
第三节	色彩想象及表现练习	108
第七章	室内环境的色彩设计	110
第一节	室内环境的构成要素	110
第二节	色彩调和理论在室内设计中的运用	117
第三节	采集重构与室内色彩设计	120
第八章	室内装饰设计的色彩表达	124
第一节	室内设计效果图水粉画法	124
第二节	室内设计效果图水彩画法	128
参考文献	.....	134

设计素描

设计素描

第一章 设计素描的概念

第一节 设计素描

设计素描，首先解决它的语义问题。

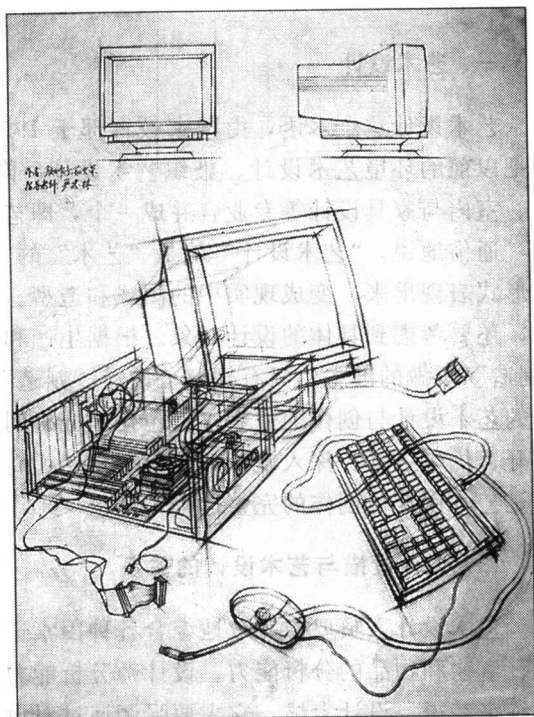
1. “设计”在当代造型艺术领域和人们的日常生活中出现的频率越来越高了。“设计”中文的一词常常与世界通用的英文“design”相对应，或者被看作后者的意译。“设计”在日本语辞典译为(设计、计画、企画、图案、造型)。“design”词源可以追溯到拉丁语的“designare”，这个拉丁词的基本意思是“徽章、记号”的意思。实际设计的本来意思是“通过符号把构思表示出来”形成视觉图像，达到艺术创作要求的视觉效果。

2. “素描”一词从英文“drawing”翻译过来的，在汉语中解释为：素描是用线条表现对象的艺术。素描与线有关，素描强调线的构成及线性的发展。线是素描的元素，素描是绘画的开始也是基础(图 1-1-1)。画素描是造型艺术的基础，是通向其他艺术门类的桥梁。

3. “设计素描”，这一概念的形成是随人类历史发展而发展的，是设计者设计意识的体现。它侧重理性思维和设计的实用性，追求完美的图形效果和具体的应用功能。设计素描源于人大脑的思维意识，是设计理念和联想符号的再现，是对自然对象的重新诠释。

设计素描是通过设计者对所设计的对象进行科学的构思、分析、整理、归纳，并通过素描手段在平面纸上对物体进行刻画、塑造、表现的一种设计过程；是设计师在创作过程之中思维符号的体现的结果；是人们设计、创造精神物质造型过程中的表现形式；是与人们生活息息相关的一门科学；是对思维的表现和对结果再创作的过程；是对设计的不断加深理解、修改认识的过程；也是对构思的结果重新审视、调整、推敲和再塑造的过程。

总之，设计素描是以逻辑思维做基础，形象思维为主导的表现形式。创作内容意在合

严忠林

图 1-1-1 表现工业产品的结构素描

理性、个性化地表现风格，是逻辑思维和形象思维完美结合的体现。

第二节 设计素描的表现形式

设计素描是艺术设计的基础。它是以目的性的表现技能为前提，是艺术设计的一种表现形式，体现设计者的创作思维和艺术特性。设计素描以逻辑思维作基础，以科学思维为标志，在表现对象过程中有时需要数据分析、运算、推理、透视、剖析等手段，最终通过视觉形象表现出来，并以不断地调整、完善、深入刻画创作内容为特征。设计素描不仅记录了创作思维的过程，还根据设计构思来调整创作方式。而它的创作思维的目的性，是以科学性、艺术性为创作前提，合理化、人性化为宗旨。

设计素描要求设计者构思之初注重“过程”的制作和表现，在不断推翻与再创造的过程中，更新设计理念，来对设计者创作思维和意识进行培养。设计素描是以设计思维为核心的表现形式。

第三节 设计素描在艺术设计中的作用

一、艺术设计

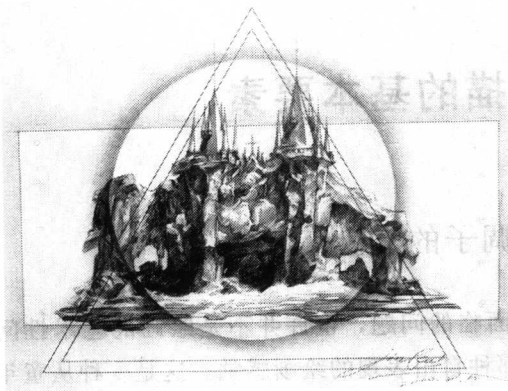
艺术设计这个术语，由国家教育部于1998年在制订高校专业新目录时正式提出来，并把以前的环境艺术设计、染织艺术设计、陶瓷艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计、室内与家具设计等专业合并成一个，即艺术设计。

通俗地说，“艺术设计”就是“艺术”的“设计”，一般是通过人们的思维构想利用素描形式表现出来，变成现实中的图式和造型。艺术设计带有审美性与实用性的双重性，同时，还要考虑到具体的设计对象。根据生产和技术条件制作技艺的可行性，它还是为生产“制造”所做的准备。只有理解“设计—制造”的全过程，才是造物艺术的最终完成。具体的艺术设计与创作的完整过程包括：分析问题、提出概念、设计构思、解决问题、设计展开、优化方案、深入设计、模型制作、设计制图、编制报告、设计展示、综合评价等。这是艺术设计与创作的完整过程。

二、设计素描与艺术设计的关系

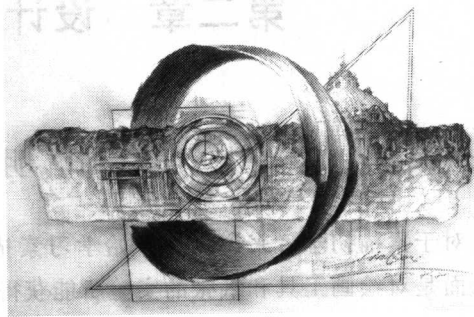
艺术设计人员要想有效地综合各种因素进行成功的设计，那么他首先要具备的是对问题、事物和物品的分析能力。设计师分析能力的提高是通过设计素描和设计分析等方面的训练来获得。设计素描，它主要强调通过对设计对象结构的绘制来认识设计对象的形体的构造方式；通过对设计对象外观形状的观察，来推断出设计对象的内部结构，从而加深对形体结构的理解。设计素描是形体创造与设计的基础。从设计角度来讲，设计素描的表现特征是一种思维活动的表现，这种活动的表现是通过素描形式来完成的。在对思维活动中产生的物象运用线条进行规划、设计、定位和表现的前提下，对其物象的自述形态进行塑造，建立起一幅较为完整的设计素描造型。它通过对构想对象的分析、理性的归纳，综合和概括使之符合造型规律，并对物象的内外结构、立体空间、通过透视关系加以分解、调

整，使之趋于科学性和艺术性(图 1-3-1~图 1-3-2)。

金凯

图 1-3-1 以铅笔表现为主要的设计素描作品

金凯

图 1-3-2 以铅笔表现为主要的设计素描作品

设计素描是以设计造型为目的，运用造型技法根据艺术设计构想来表现画面。从构思到刻画成型始终是围绕着艺术设计的结果进行的，并以培养创造性的思维为出发点。

三、设计素描在艺术设计中的作用

在艺术美学范围内，以工业设计为中心和主要部分的现代设计，它在今天的实际使用中也被称为艺术设计。艺术设计具有物质的与精神的、实用的与审美的双重属性。艺术设计与制作，是通过有形的物质材料与生产技术、工艺进行造物的物质生产，同时又反映出造物审美趣味、审美情感、审美观念与审美理想。因而它是一种物质生产活动，也是一种精神活动，它既是实用的，又是审美的。

设计素描教育的目标是培养和发展学生的形象思维能力，使学生具有对物象、形象的敏感性，善于将自己丰富的主观情感转化为一个完整的艺术形象。而技术教育的目标是使学生能够掌握一定的技术知识，然后在此基础上进行工作。前者重形象思维，后者重逻辑思维。而艺术设计教育是训练学生的设计思维，可以说设计思维是形象思维与逻辑思维的整合。艺术设计人员要想有效地综合各种因素进行成功的设计，那么他首先应具备的是对问题、事物和物品的分析能力。设计师的分析能力的提高，主要是通过设计素描，设计速写和设计分析等方面的训练来获得。设计素描，它主要强调通过对物品结构的绘制，来认识该物品形体的构造方式；通过对物体外观形状的观察，来推断出物品的内部结构，从而加深对形体结构的理解。这是形体创造与设计的基础，使设计素描在艺术创新中起到连接作用。

第二章 设计素描的基本要素

第一节 明暗调子的实验

对于素描初学者来说,一开始学习素描所面临的问题,也许并不是绘画的艺术性问题,而是对绘画工具和纸张的实验所能获得的那种自由表现的绘画感觉。这是一种从童年的记忆中才可以找到的,至今难以忘怀的在纸上涂抹的经验。这种无意识的工具操作,就是我们学习素描绘画的最重要的潜意识。每一种绘画的活动都来自我们无意识的制作笔触,如:深浅、轻重、虚实之变化不可胜数,绝无一处相同,所反应出的微妙的明暗层次,便是我们经常讲到的明暗关系(明暗调子)。对于明暗的作用远不止此。明暗不是简单、被动地照抄对象,而是在特定光照条件下对形体的视觉领悟和创造性表现。

这种明暗关系的实验目的就是为了帮助我们实现认识上的转变,激发其绘画意识和造型意识。这种实验探讨其实就是对抽象性形式艺术的认识。这种绘画的活动,来自于自我无意识的制作笔触,并不是为了表现具体的事物,它的最终结果只是一个无特定意义的、由明暗和形状在画面上组成的构图。这种抽象的绘画活动正是现代绘画艺术的一个重要的元素,是为今后形成自我造型艺术的风格的重要一步,也是为今后学习造型艺术作铺垫(图 2-1-1~图 2-1-3)。

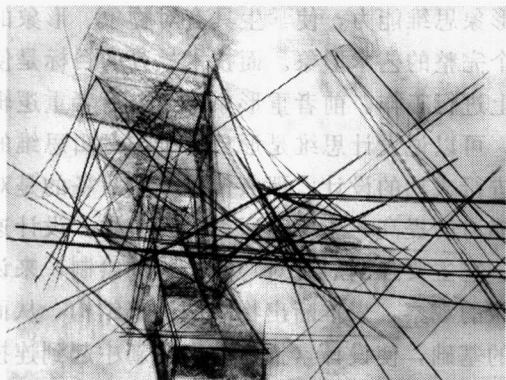

图 2-1-1

金凯

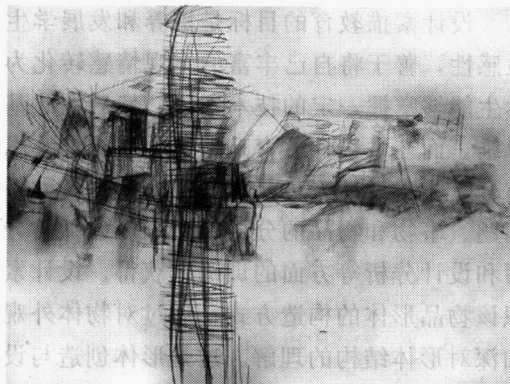
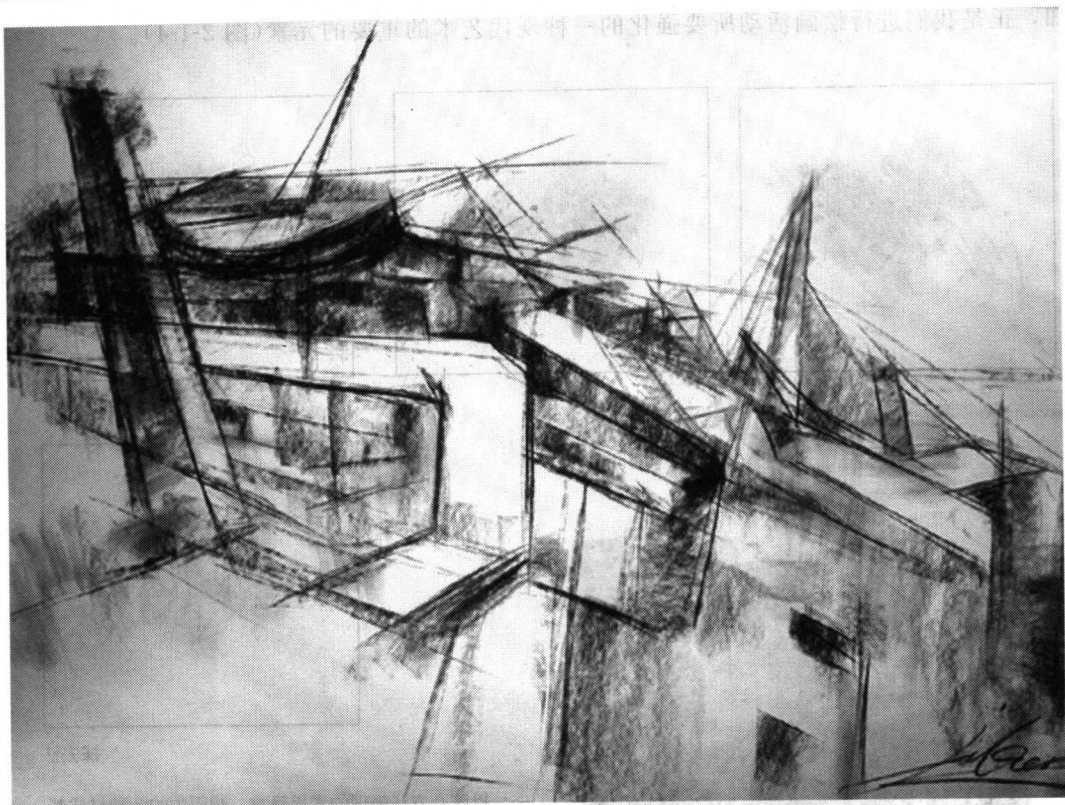

图 2-1-2

金凯

一、绘画媒介的自由练习

对于初学者而言,学习绘画活动的本质是一种纸面上的练习。绘画者必须掌握与运用各种绘画媒介的特有性能与效应,做到得心应手、挥写自如,在纸面上留下涂抹的痕迹。所谓的涂抹,只是相对设计的造型而言,它是无意识的。当练习者逐渐明白了明暗、对

以线的穿插、面的组合构成的素描作品，画面主要借用抽象元素表达黑白灰关系，线的穿插可以增强透视感，面的深浅可以拉大空间距离。

图 2-1-3

金凯

比、形体、线条的存在，并有意在画面上去组织它们，这时便转化为一种创造的绘画过程。这种实验与创造所采用的基本媒介工具材料主要是铅笔、炭笔、炭精条、擦笔、画纸、橡皮。当工具材料与练习者的技巧、审美取向等因素相融合时，方有精彩可言。

实验练习的目的是掌握在纸面上制作明暗面的方法。主要有排线法、揉擦法、遮挡法、抹去法。

排线法：通常是用线条的轻重和疏密组成各种明暗面来表现的。

揉擦法：用擦笔、手指或者棉球等工具揉到纸面上去，通过揉擦法制作明暗面。

遮挡法：用剪成特定形状的纸样将画面上的某一部分遮挡起来，再将遮挡部分的边缘用揉擦法进行效果制作。

抹去法：是在画面上用软橡皮擦去部分而形成各种形状，可以得到形状的负形。

学习制作技术的另外一个重要方面是对明暗色调的有效控制，通过对亮面(白)、灰面(灰)、暗面(黑)的调整，产生实与虚、强与弱、深与淡等对比关系。掌握这些规律，可以使纸面上产生更富有艺术感的视觉效果。

这个阶段，练习者应该把注意力放在工具和纸的特性、操作方法和纸面上产生的视觉效果上，同时还要注意不同技法相互交融为一体的表现作用。强化对形式的认识，这也正体现出我们在童年时期所具有的对形式的直接感知和对事物的认知。这种童时对事物的感

知，正是我们进行绘画活动所要强化的一种现代艺术的重要的元素(图 2-1-4)。

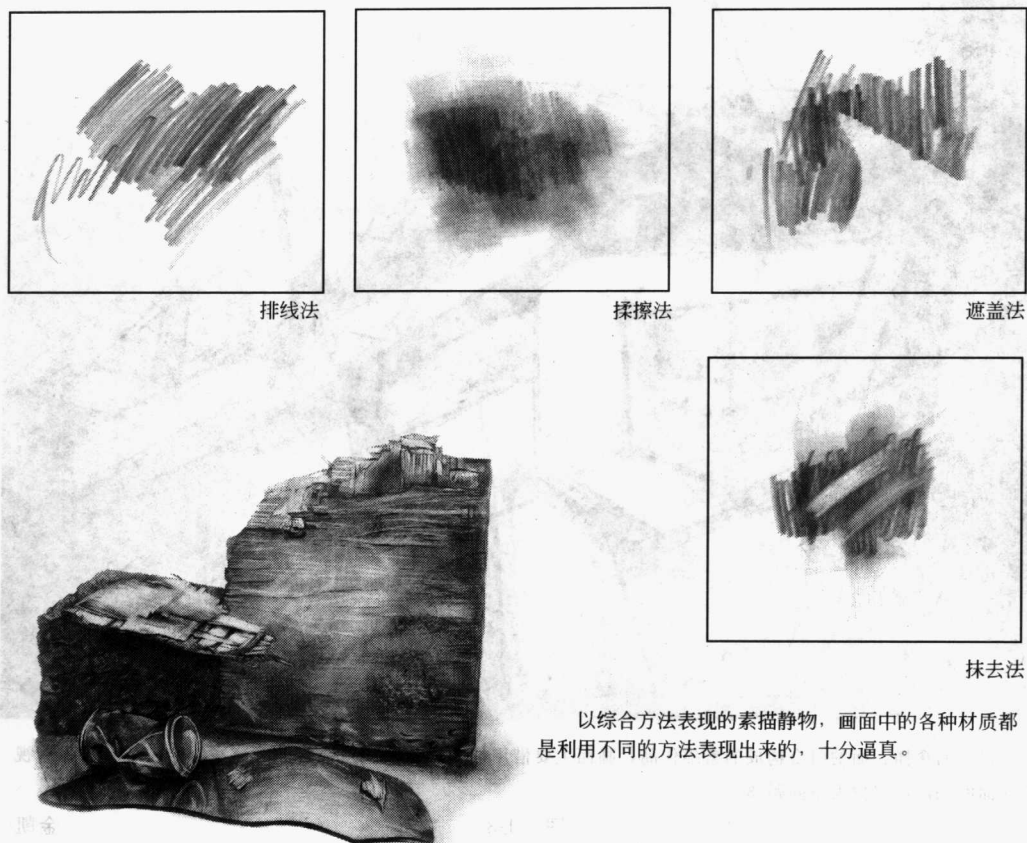

图 2-1-4

吴晓宇

二、创意性抽象表达练习

前面的绘画媒介的自由练习只是间接地接触到形式的问题，接下来第二个作业要求练习者从一些照片资料及实物材质的肌理中积极寻找有趣味的构图关系，其目的是启发练习者对形式的抽象性的认识，提高发现和欣赏抽象形式规律的能力，同时通过空虚练习来巩固制作明暗层次的能力及对抽象构图的视觉秩序的认识能力(图 2-1-5)。

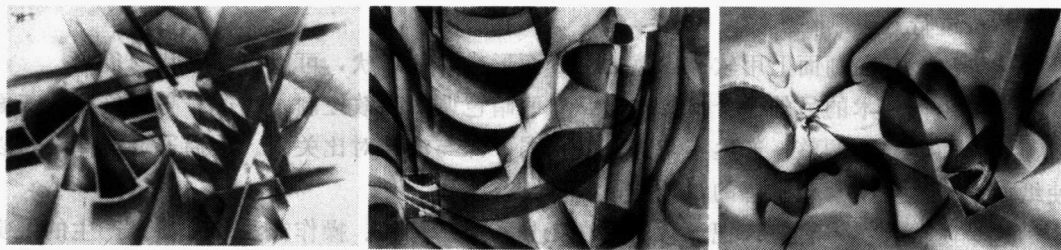
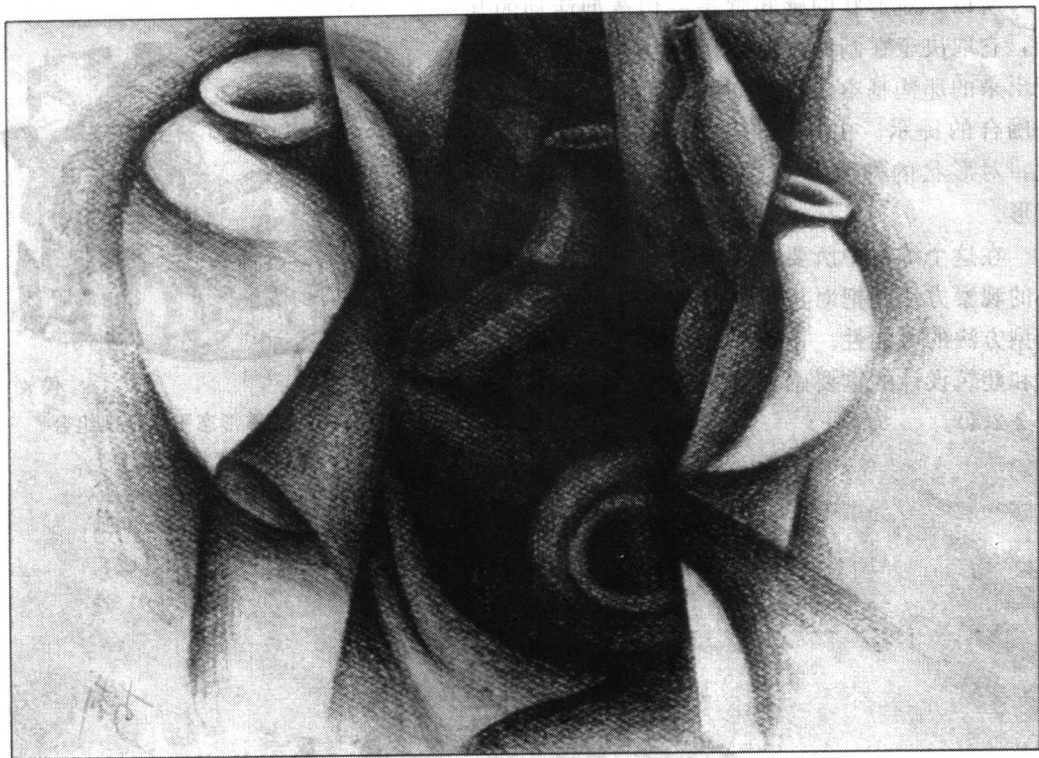

图 2-1-5

这种创意性抽象构图的表达，是脑与手协调的创造过程，是设计创新中最初的思维活动。它从本质来讲是一种创造性的思维活动，是设计思维从无序化到有序化，从模糊的思维意识到逐步清晰、明朗化的过渡阶段。实际上属于设计创造的萌芽阶段，是从朦胧、模糊、千头万绪的思维符号中找到一个比较清楚的答案。从表达方面，它的表达构思方式和风格是多样化的。可以通过线条的明暗、节奏、韵律、结构、形体来塑造，侧重思维表达的多样性、表现形式个性化，是创造力和想象力的再现(图 2-1-6)。

将客观物体重新组合，打破现实时空界限，巧妙地处理好黑、白、灰关系，在具象形态中发现优美的抽象形态，并形成良好的韵律和节奏。

图 2-1-6

本单元练习的目的是引入对抽象构图的视觉秩序的认识，同时也是对练习者所掌握的有关绘图技巧的检验。这个秩序是在探索的过程中逐步发现、创造的结果。

第二节 形状的构成方法

造型艺术又叫视觉艺术，它是仅为眼睛而存在的。造型艺术的语言媒介——形状，主要通过视觉感知。因为视觉不是照相，也不是机械、简单地复制和记录外部物象，而是伴随着有机的心理感受活动进行的。视觉效果如何，取决于外部物象的可感性和可视性，并同视知觉内部生理、心理方面的联系与配合关系极大。

外部客观世界形状虽然多不胜数，但其本质规律和共性特征是不难找到的。

点、线、面、体是构成形状的四要素，点的移动成为线，点的集合和线的密排便成为

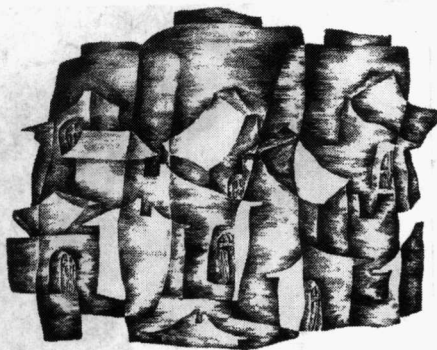

面，任何形状一般多为轮廓线条显现。艺术造型的基本线条形式有四种：直线、曲线、间断线、粗细变化的线。

形状是对象的外轮廓，是眼睛所能把握的对象的基本特征之一。而物体的真实形状是由它的基本空间结构构成的，观看物体形状时，往往联想起物体的整体结构，所以物体的内部形状也是视觉所把握的。它不限于外轮廓边界线和二度平面，其内部形状将通过概念唤起的回忆想象出来。但实际上这线并不存在，在三度空间里它只是物体的面的转折。

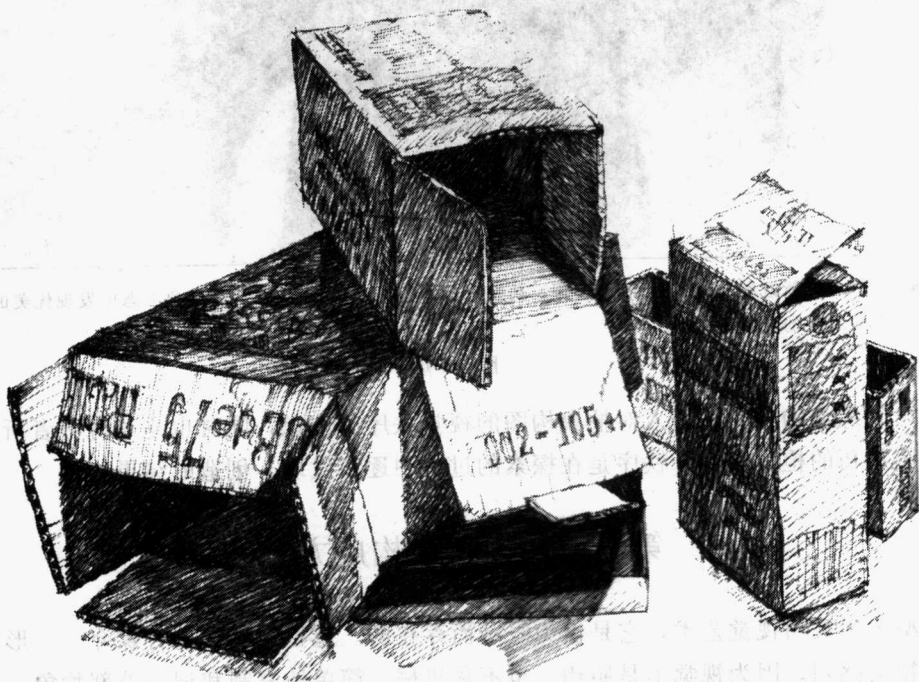
所以，对形状的感知觉是一切造型活动的基础，它取决于在画面中所使用的能够从背景中突现出来的那些基本条件，如明暗值的对比或者线条围合的提示。由于图形和背景相互关系的变化，对形状的知觉呈现正形和负形两种不同的情形。

在这个练习中所要解决的是实现从正形为中心的观察方法到把对正负形状的观察发展成一种造型方法的可能性。正负形的知觉是现代视觉造型和建筑设计的重要感知觉基础之一(图 2-2-1~图 2-2-4)。

侯放

图 2-2-1 注重形态平面空间组合变化的素描作品

相同结构的纸箱，处于不同角度和位置，所呈现出来的形态关系不同，带给我们视觉感受也不同，每个面由于光影的作用所呈现出不同形状的黑、白、灰关系，这些光影的明暗形态具有抽象形态的特质。

图 2-2-2 [德国] 卡尔·海因茨·舍林