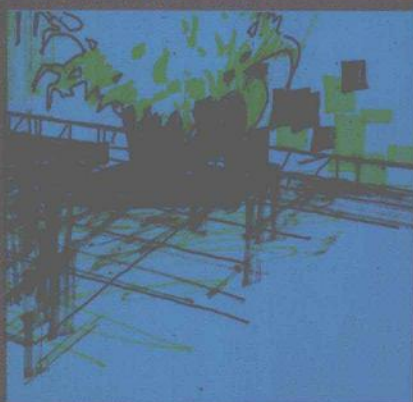
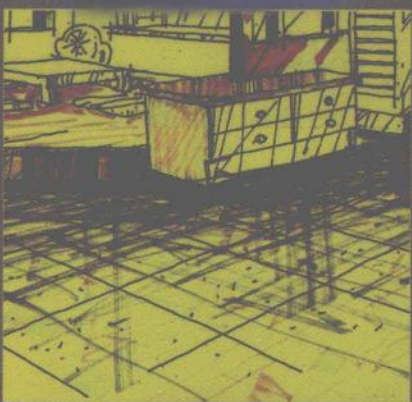
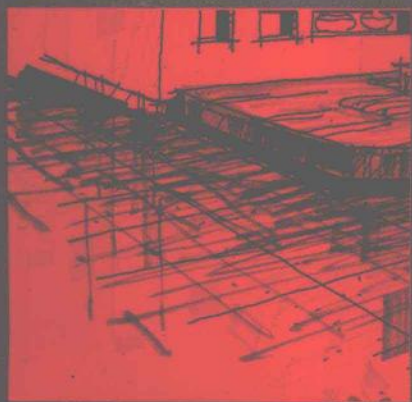
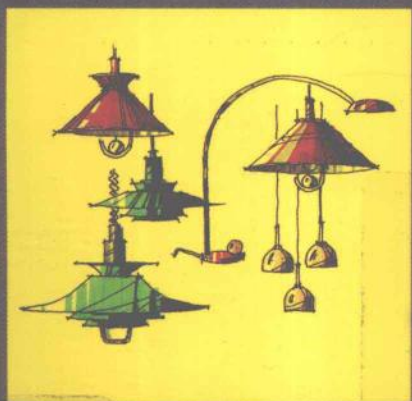
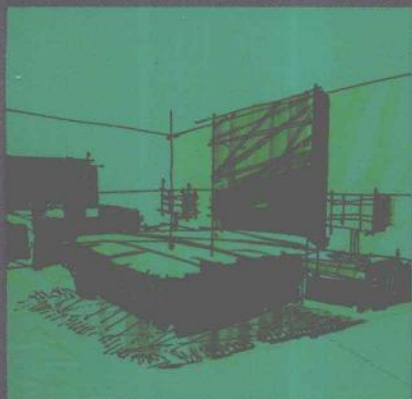

建筑室内色彩表现 手绘教程

赵福才 著

建筑室内色彩表现

手绘教程

赵福才 著

中国美术学院出版社

责任编辑 章腊梅
装帧设计 徐小祥
责任校对 钱锦生 革 丽
责任出版 葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

建筑室内色彩表现手绘教程 / 赵福才著. — 杭州 :
中国美术学院出版社, 2011. 12
(中国美院手绘教学课堂与表现)

ISBN 978-7-5503-0203-7

I. ①建… II. ①赵… III. ①室内色彩—室内装饰设计—建筑制图—绘画技法—教材 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第280192号

建筑室内色彩表现手绘教程

赵福才 著

出品人 傅新生

出版发行 中国美术学院出版社

<http://www.caapress.com>

地 址 中国·杭州南山路218号 邮政编码310002

经 销 全国新华书店

制 版 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司

版 次 2012年1月第1版

印 次 2012年1月第1次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 8

字 数 200千

印 数 0001-3000

ISBN 978-7-5503-0203-7

定 价 39.00元

前言

2009年11月，作者在完成了《室内线描与草图手绘教程》一书的编写后，便有了编写此书的想法，即根据自己多年来对建筑室内色彩表现的研究、设计及教学经历编写一本建筑室内手绘色彩表现技法书。自20世纪80年代初考入浙江美术学院（现中国美术学院）至今，作者不仅有在大学执教的经历，还曾任职于建筑设计院，积累了大量的设计实务经验。这本书就是作者多年从事室内设计专业教学和设计工作以来的经验总结。希望青年设计师和学习者能够借助此书在室内设计手绘中体验和感悟室内设计的艺术，能够游刃有余地发挥“手绘色彩表现的力量”。

建筑室内设计手绘色彩表现作为设计师的基本语言，是设计师手头功夫及设计能力的体现，其中包括色彩知识、透视方法、马克笔技法、水彩、水粉技法等。色彩知识是室内设计手绘色彩表现的基本功，色彩知识的提高除了对设计本身有直接的帮助外，还能通过色彩写生实践加强自身的视觉艺术修养。大多数富有创造力的室内设计师都具有出色的手绘色彩表现技能，他们善于运用手绘表现技能进行思考和设计表现，并借助理性思维让灵感“落地”。虽然计算机制图在建筑及室内设计当中的应用，对手绘表现产生了很大的影

响,使某些表现手段失去了其原有的重要作用。但是,要想在短时间内抓住一瞬间的设计灵感,并将其准确地表现出来,计算机是不易做到的。手绘表现技能作为一种最为灵活和最富于创造力的表现手段,在设计中的重要作用是不会改变的,所以,设计师不但要掌握计算机制图知识,更应具备室内设计手绘表现的能力及技巧。

室内设计是塑造人类生活空间的专业,哲人海德格尔强调人应该学会“诗意的栖居”。可以说,室内设计师就是生活“诗意的栖居”感受体验的发现者和提供者。对于一个具有敏锐感受能力和探索精神的设计师来说,在灵感迸发的一刹那,没有比手绘表现更能迅速而准确捕捉那个模糊而又清晰意象的其他手段了。这正是手绘表现的魅力,也是作者编写此书的目的之所在。

本书主要以建筑室内手绘色彩表现为媒介,阐述了建筑室内设计艺术的一般表现规律和表现技法,以及如何掌握这种技法并运用到设计实践当中。本书的作者有二十多年从事室内设计专业教学和设计工作的经验,书中涉及的研究方法及所取得的成果将对培养室内设计师的动手能力、设计表现能力起着积极的作用,并能推动环境艺术设计专业的基础教学。本书图文并茂,附有大量的笔法精美的室内手绘色彩表现技法示范图例。书中各种图例均为作者所手绘,希望能给读者一些有益的启发,并分享室内手绘色彩表现的愉悦心情。

2011年11月11日于济南银丰山庄

目 录

前言	00
第一章 建筑室内色彩表现基础训练	01
第一节 建筑室内色彩表现的意义和目的	01
一、建筑室内色彩表现的意义	01
二、建筑室内色彩表现的目的	03
第二节 色彩基础知识	05
一、色彩的属性	07
二、水粉画	10
三、水彩画	12
第三节 透视方法	13
一、一点透视方法	14
二、两点透视方法	16
三、阴影透视方法	19
第二章 建筑室内色彩表现工具介绍	27
第一节 笔类的选择	27
一、勾线笔类	27
二、着色笔类	28

第二节 颜料的选择	30
一、水彩颜料	30
二、水粉颜料	30
第三节 纸张的选择	31
一、素描纸 水彩纸	31
二、绘图纸 白卡纸	31
第四节 辅助工具	32
第三章 建筑室内色彩表现应用训练	33
第一节 材质与配景	33
一、材质的表现技巧	33
二、配景的表现技巧	39
第二节 建筑室内色彩表现步骤与实例	53
一、水彩表现步骤	53
二、水粉表现步骤	70
三、彩色铅笔表现步骤	72
四、马克笔表现步骤	78
五、设计实例	88
第四章 作品欣赏	99
第一节 1985年至1988年作品	99
第二节 1988年至1991年作品	101
第三节 1991年至1994年作品	105
第四节 2004年至2007年作品	112
参考文献	122

第一章 建筑室内色彩表现基础训练

第一节 建筑室内色彩表现的意义和目的

一、建筑室内色彩表现的意义

随着计算机制图的发展和在建筑室内设计中的应用,以及社会对视觉表达方式的理解水平日益提高,设计表现手段已发生了很大的变化,由此也推动了表现手段的发展和表现工具的迅速更新,因而使得某些表现手段失去了其原有的重要作用。作为最为灵活和最富于创造力的表现手段之一的手绘表现技能,在当今的室内设计过程中越来越被忽视。现在年轻的室内设计师过于依赖电脑进行创作,手绘技能的薄弱成为阻碍设计师创造力发挥的一个主要因素。不管处在什么时代、什么样的技术环境下,对于从事设计的人来说,创意始终是作品创新的生命,而手绘表现则是创意最有力量的表达手段。手绘表现作为思维的形象化和具体表达的基本手段,在设计中的重要作用是不会改变的,对手绘表现的理解和运用必将成为设计能力的重要标志。因此,室内设计师学习、掌握和运用手绘表现技法还是非常有必要的。(图1-1)

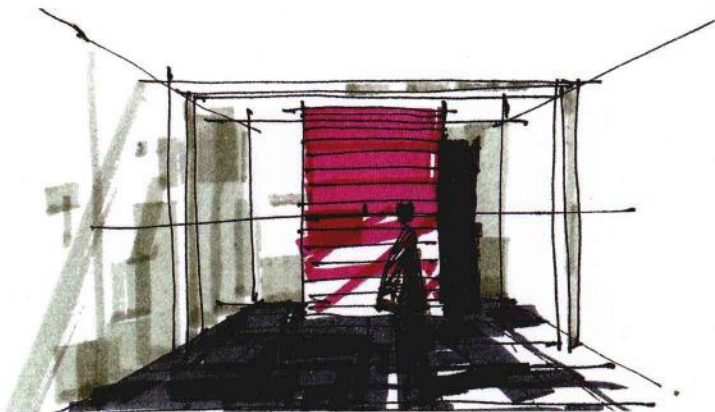

图1-1 一点透视图

手绘彩色表现图技法种类很多，使用的工具、颜料也多种多样。按使用工具可分为软笔水质颜料和硬笔固体颜料两类。水彩、水粉、透明水色都需要用水彩笔、水粉笔、油画笔、毛笔等软笔来表现，可表现长期、细腻的透视图；马克笔、彩色铅笔、塑料笔、色粉笔等属于硬笔类，都是快速表现物体最直接的工具。在表现过程中，根据自己掌握绘画技巧的熟练程度和所表现内容的需要，诸多工具可配合使用。使用工具的得心应手，表现内容的出神入化，是每个设计师梦寐以求的愿望。常画多练，多家揣摩，方可达到目的。（图1-2）（图1-3）

图1-2 两点透视图

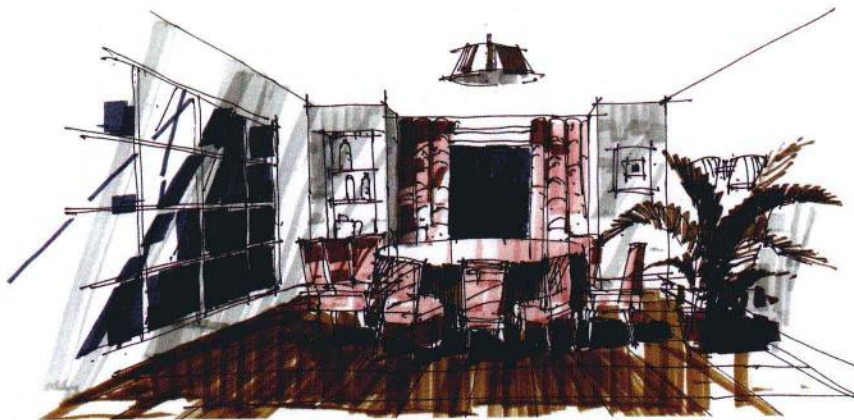

图1-3 一点透视图

二、建筑室内色彩表现的目的

建筑室内手绘表现,是指可以通过手绘图像来表现设计思想和设计概念的视觉传递技术,包括草图、正投影制图、彩色透视效果图等表现手段。手绘彩色透视效果图能形象直观地表现空间,营造气氛,更形象、更具体、更生动地表达设计意图,具有很强的观赏性和艺术表现力。这就要求设计师有一定的美术基础和绘画技能。表现图的最终目的是体现设计者的设计意图,并使观者读懂并能够认可你的设计。一张表现图,可以用一两种技法进行表现,也可以是多种技法的综合表现,是设计师绘画技能和设计水平的综合体现。它的科学性在于:首先,它要有准确的空间透视,能表现精确的尺度;还要能表现材料的真实固有色彩和质感,尽可能真实地表现光、物体阴影的变化。它的艺术性在于:绘画中所体现的艺术规律同样适用于表现图,如整体统一、对比调和、秩序节奏、变化韵律等等。素描和色彩关系、画面虚实关系、构思法则等在表现图中同样会遇到。作为设计表现图则要求画面效果要忠实于空间实际,画面要简洁、概括、统一。(图1-4)

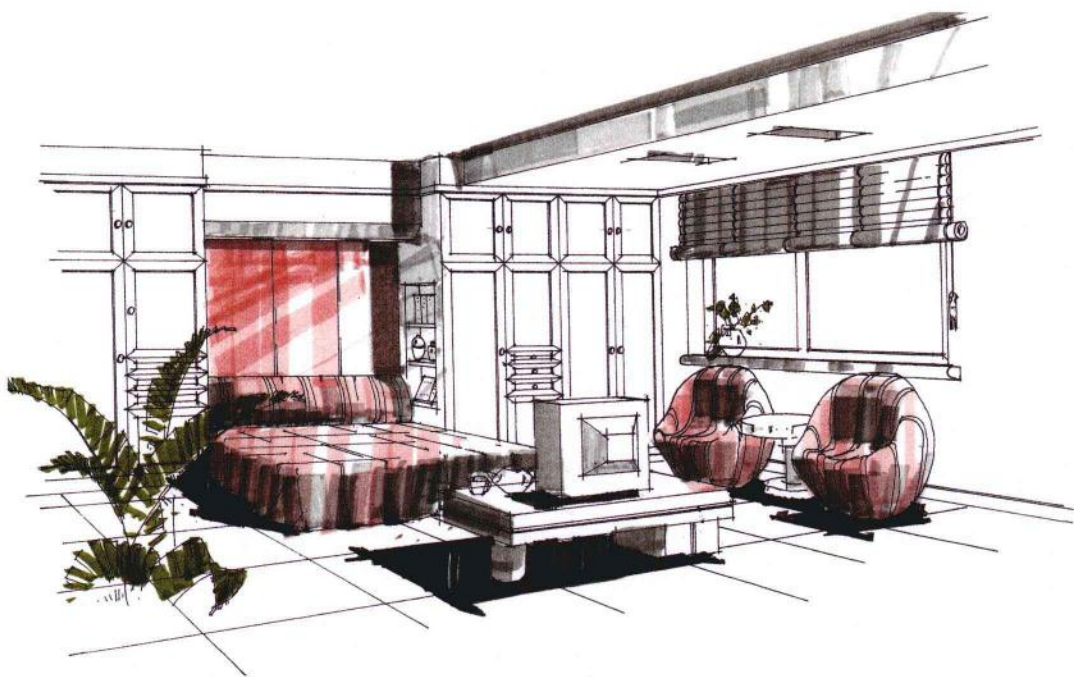

图1-4 两点透视图

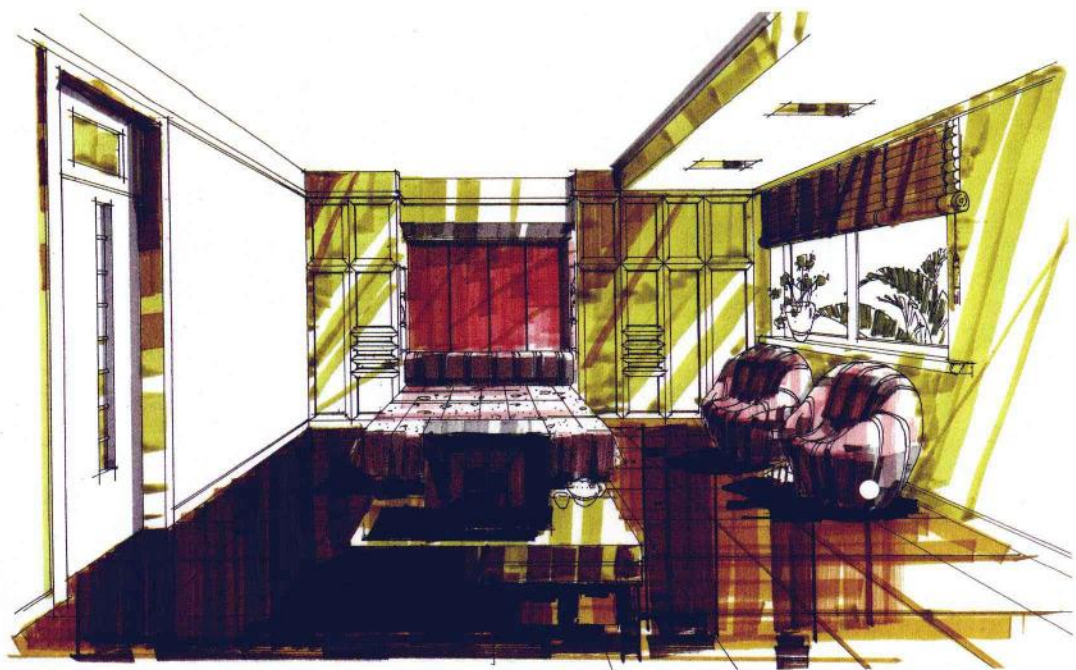

图1-5 一点透视图

在绘制彩色表现图之前，设计方面的问题已基本完成（包括平面布置、空间组织与划分，造型、色彩、材料的设计）。首先整理好绘画环境，进行充分的室内平面图、立面图的设计思考和研究，了解设计要求。其次是根据表达内容的不同，选择不同的透视方法和角度。再次是根据使用空间的功能，选择最佳的绘画技法，或者按照图纸要求和交稿时间选择快速还是精细的表现技法。通常是按照先整体后局部的顺序作画。要求是整体用色准确、落笔大胆、以放为主，局部小心细致、行笔稳健、以收为主。绘制表现图的过程同时也是设计再深入再完善的过程。（图1-5）

第二节 色彩基础知识

“颜色的光彩”是《新华字典》对色彩的定义。在视觉艺术的范畴内，色彩常显示出一种直觉的感性魅力。对欣赏者来说，色彩是一种最直接的“语言”，它能使人产生情感上的联想，引起共鸣并直接影响到人们的心灵，在灵魂深处激起一种震撼、一种喜悦。如：蓝色——宁静深邃，紫色——神秘冷艳，红色——热情奔放，黄色——灿烂辉煌，绿色——清新优雅，白色——高贵纯洁，黑色——沉寂压抑。等等。在绘画中“有丰富的色彩，就有完美的形式”。（图1-6）

色彩是学习绘画和室内设计表现的重要基础内容之一。绘画上的色彩原理对画室内的设计表现图同样适用，只不过是表现的深度和要求不同。室内手绘表现图注意室内空间的大的色彩关系，着重表现物体的自身特性，注重物体的固有色和质感，以便使观者与现实中的物体和色彩产生对照或联想，其用色也是力图表现实际物体

图1-6 学生时期留校作品

的色彩特征和质感特征，之后再将这些物体和空间环境进行适度的调和，并与环境产生联系。（图1-7）

色彩学习包含两个方面的内容，即色彩的理论知识和色彩的实践经验。色彩的理论包括色彩光学原理、色彩调配规律和使用规律等；色彩实践经验是色彩训练过程中通过反复探索然后总结出来的。室内设计专业学习色彩的目的，是为设计表现服务的。在学习过程中，设计者要掌握色彩的绘制技巧，熟练掌握与运用各种表现工具。在色彩基础练习中，人们通常是学习水粉画和水彩画，其学习形式主要是写生，同时配合色彩速写和临摹。室内设计师的色彩训练，不仅要求具备绘画练习的一般方法和技巧，而且要求通过训练，加深对色彩的理解，并运用于室内设计表现。在室内设计专业的色彩学习中，主观色彩的训练与运用是十分重要的，而这正是与传统美术专业的色彩训练最大的不同。

图1-7 学生时期课堂作业

一、色彩的属性

色彩都是由三原色构成的，即红色、黄色、蓝色。这三种颜色代表三种属性，即色相、明度和纯度。色相：是指色彩所呈现出来的不同相貌。明度：是指颜色的明暗程度。比如，从白色到灰色的变化，从灰色到黑色的变化，这种变化就是明度的变化。纯度：是指颜色的艳度和饱和度。任何一种色相环里的颜色和黑、白、灰相混合，它的纯度就会降低。（图1-8）

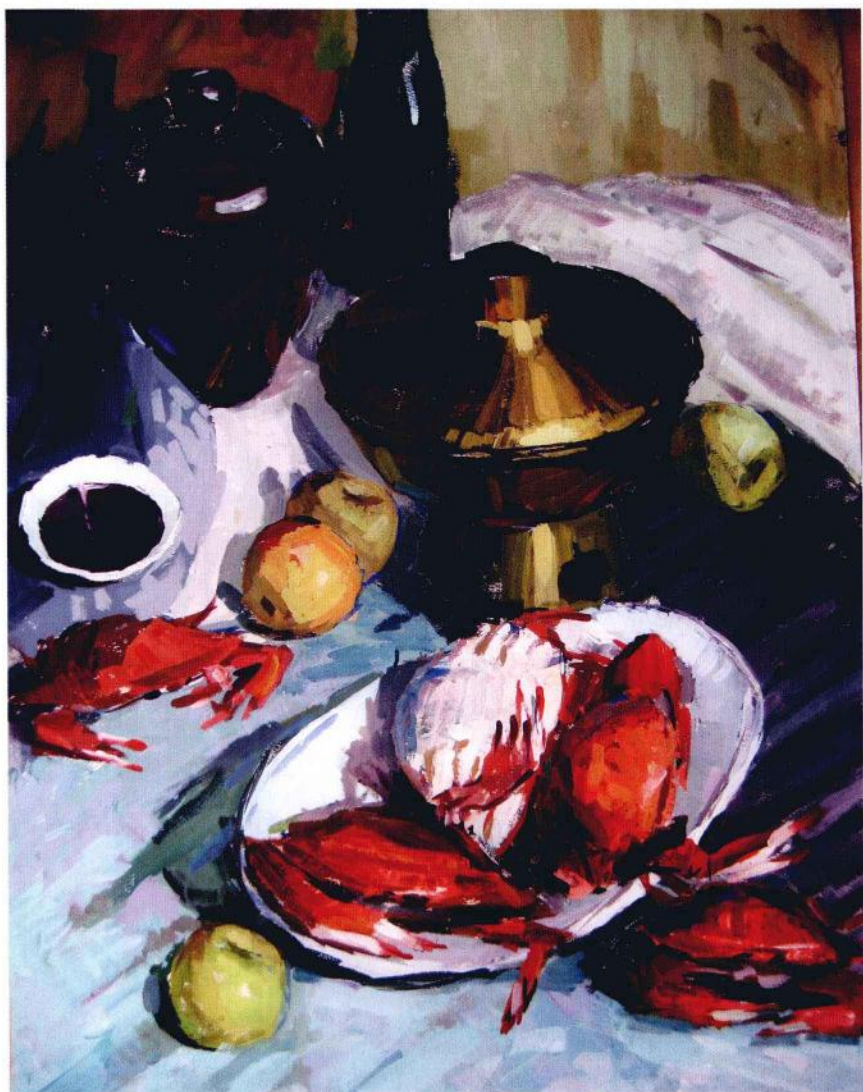

图1-8 学生时期课堂作业

图1-9 学生时期写生作品

三原色：指红、黄、蓝三色。原色是其他任何颜色都调和不出来的颜色，而这三种颜色却可以调和出任何颜色。三间色：指三原色中任何两种颜色相调和而产生的颜色，如橙、绿、紫等。复色：原色与间色、间色与间色相调和而产生的颜色。补色：一种原色与其他两种原色调和而成的间色互为补色，如红与绿（黄+蓝）、蓝与橙（黄+红）、黄与紫（红+蓝）。复色间也可以互为补色。补色也常被称为对比色。极色：指不具任何色彩倾向的黑、白二色。黑、白二色独立于彩色之外而存在，在色彩调配时加入适量的黑色或白色，可以起到降低或提高色彩明度的作用。色性：指色彩的冷暖性。如红、橙、黄给人们一种温暖的感觉，因此，这一色系的颜色常被称为“暖色”。而蓝、绿、紫给人们的是一种清凉的感受，故这一色系的颜色也就被冠以“冷色”之名。当然，同一色系也有不同色性，如红、橙、黄之间相对也有冷暖之分。固有色：指物体本身固有的颜色，在光的作用下任何物体都有各自的颜色，如花红、柳绿、山青、水碧等，但任何事物都不是绝对的，因为有光才会有色，在不同光线的作用下，物体的固有色也会给人以不同的色彩感受。

光源色：指不同发光体具有不同色调的光色。如晨光、夕阳光、星光、灯光等都含有不同的色调，物体接受不同色调光源的照射，其色彩就会发生不同的变化，如白墙在晨光里可能呈淡黄色，夕阳下又会倾向红色，而星光里则会是暗蓝色。环境色：环境色也称条件色，无论在任何环境中，一个受到光源照射的物体其色光必然会折射影响到周边的其他物体。这种条件下所呈现出来的光色即为环境色。色调：色调是一种极其微妙的视觉效果，它通常指的是色彩的量比关系和秩序关系，应该符合视觉审美的需求。画面上的色彩变化应是丰富的，但如果处理不好，就会使色彩关系混乱不堪。使色彩关系谐调统一，是色调的主要功能。（图1-9）（图1-10）

图1-10 学生时期课堂作业

二、水粉画

水粉画具有很强的表现力，色彩丰富，鲜明艳丽，即可利用水分渲染、透叠，产生淋漓、润泽的表现效果，也可多层覆盖，塑造形体，营造空间，而且水粉画在室内设计表现中有着不可替代的作用。它不但可以手绘，还可以利用喷笔等工具完成各种设计图。因此，水粉画在效果图制作中起着重要作用，是学习室内设计不可或缺的基本功。

首先，水粉画的特点就是在这个“粉”字上，其颜料具有含粉性和不透明性。水粉颜料容易被水溶解，是一种覆盖力较强的且有黏着性的不透明颜料。也就是说，用水粉颜料作画，具有较大的反复修改的条件，能够反复覆盖下面的色层来调整画面的色彩关系。水粉画的“粉”味有着很大的魅力，这也是水粉画的根本特性。

图1-11 学生时期课堂作业