

室内装饰丛书

张福昌 主编 钱剑华 潘祖平 编著

 中国轻工业出版社

室内设计

艺术基础

室内装饰丛书

室内设计

艺术基础

张福昌 主编

钱剑华 潘祖平 编著

中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

室内设计艺术基础/张福昌主编;钱剑华,潘祖平编著.
—北京:中国轻工业出版社,1998.6
(室内装饰丛书)

ISBN 7-5019-2226-8

I.室… II.①张… ②钱… ③潘… III.室内装饰—装饰美术—设计
IV.J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(98)第13338号

责任编辑:李宗良 责任终审:滕炎福 封面设计:李曙光

版式设计:王培燕 责任校对:郎静瀛 责任监印:徐肇华
丁夕

*

出版发行:中国轻工业出版社(北京东长安街6号,邮编:100740)

印刷:中国人民警官大学印刷厂

经销:各地新华书店

版次:1998年8月第1版 1998年8月第1次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:8.25

字数:192千字 印数:1-4000

书号:ISBN 7-5019-2226-8/J·107 定价:38.00元

• 如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换 •

《室内装饰丛书》编委会名单

顾 问: 齐 康 中科院院士、中国建筑设计大师、
东南大学教授

龚 权 中国室内装饰协会理事长

赵 济 清 中国轻工业出版社社长兼党委书记

杜 文 勇 中国轻工业出版社总编辑

小原二郎 日本建筑、室内、人体工学专家、博士
原日本千叶大学工学部长、名誉教授,
现千叶工业大学理事、教授

主 编: 张 福 昌 无锡轻工大学设计学院院长、教授

编 委: (以姓氏笔划为序)

过 伟 敏 无锡轻工大学设计学院环艺教研室主任、
高级工程师

沈 大 为 无锡轻工大学设计学院副院长、副教授

李 伟 四川联合大学艺术学院院务委员、副教授

李 宗 良 中国轻工业出版社四编室副编审

李 德 田 中日合资扬州日模邗沟装饰工程有限公司
总经理、高级经济师

张 彬 渊 南京林业大学木材工业学院木制品教研室
主任、教授

张 福 昌 无锡轻工大学设计学院院长、教授

序

在中国室内装饰协会成立十周年之际,《室内装饰丛书》问世了,我对“丛书”的出版表示热烈的祝贺!

党的十一届三中全会以来,随着我国改革开放的深入发展,我国城乡人民生活水平的不断提高,我国的室内装饰行业很快成了热门的产业。“九五”期间,住宅产业已列为国家支柱产业,成为新的经济增长点。国家“安居工程”的实施,将会带动一大批相关行业的发展,其中室内装饰业占有相当重要的地位。室内装饰业的发展,又会促进家电、家具、灯具、卫生洁具、厨房设备、日用五金、塑料制品、床上用品、工艺美术等众多轻工行业和产品的发展。因此,室内装饰是一个很有发展前途并在室内用品发展中起着龙头作用的行业。

室内装饰是个新兴行业,各方面工作都有待加强与完善。不仅要进一步提高对行业重要性的认识,加强行业管理,增强室内装饰用品的配套能力,抓技术开发和技术更新,更重要的还要抓好设计,抓好队伍建设。目前,绝大部分室内装饰单位没有专业设计人员或由转行人员担任设计,受过系统训练的人才缺乏。这就直接影响着室内装饰的水平和效果,严重制约着行业的健康发展。解决这个问题的根本途径是抓好教育。但是,光靠正规院校按常规来培养专业人才,已无法满足行业迅速发展的需要。因此,迅速普及室内装饰知识,造就一支群众性的设计队伍,已是当务之急。在此情况下,由无锡轻工大学设计学院院长张福昌教授主编的《室内装饰丛书》的出版,无疑会起到积极的作用。

我作为中国轻工总会室内装饰行业管理办公室主任(兼)和中国室内装饰协会名誉理事长,对参加“丛书”编辑出版工作的同志付出的辛勤劳动,表示衷心感谢!希望通过“丛书”的出版,进一步普及室内装饰知识,让全社会都关心和支持室内装饰行业的发展,使室内装饰行业为提高我国城乡人民的生活质量,作出应有的贡献。

傅立民
1991年4月

前言

衣、食、住、行是人类生活最基本、最重要的组成部分。当人们在解决温饱之后,便是讲究衣着,紧接着是追求室内装饰。我国室内装饰行业正是随着改革开放的不断深入发展,人民生活水平不断提高而迅速发展起来的。十多年来,室内装饰行业从无到有、从小到大,发展成为有近4万家大、中、小层次齐全的、有数百万人、年产值1000亿元的大行业;由初期以进口室内用品为主逐步形成国内配套成龙;由初期外资或合资企业承包高档工程到基本上国内可以独立承包大型工程;由初期以宾馆、饭店、商店、写字楼为主逐步进到千家万户;由过去盲目追求西方的豪华,逐步讲究室内设计的科学合理和更多追求室内的文化品位……总之,室内装饰已成为热门话题、热门职业和我国近年来新的国民经济增长点。

科学技术的进步使人类生活从自然条件的制约中解放出来,经济的发展,自然条件的不同,灿烂的传统文化和巨大的消费市场为我国室内装饰行业的发展展现了广阔的前景。在今后的10~15年间,建筑将作为支柱产业之一来发展,这必将使我国室内装饰行业进入新的历史时期。可以预见:室内装饰将是我国人民生活中继改革开放前的手表、自行车、缝纫机三大件和改革开放之后普及家电以来的第三次消费革命热潮。随着改革开放的深入发展和市场的日趋国际化,伴随着国外室内用品的大量涌入,欧美的生活方式,室内装饰样式、设施、消费观念也随之进入我国城乡千家万户。所有这些,在丰富我国人民的物质和精神生活的同时,也对我国传统文化产生强大的冲击,毫无批判地盲目抄袭国外的室内装饰样式,照搬国外的室内设施,有的还把住宅室内搞成像宾馆饭店甚至与酒吧舞厅的室内一样来显示高贵、豪华、富有,这类全盘“西化”和中不中、洋不洋的不伦不类的例子到处可见。

历史事实告诉我们,任何国家、地区的室内装饰风格的形成与当地自然条件、气候等有着密切关系。例如:强烈的日照和干燥的风土形成了欧洲南部的生活方式和建筑室内风格,一年中大半时间为阴冷气候的北欧以及多湿的日本也形成了各具特色的生活方式和建筑室内样式,我国北京的四合院、江南人字形屋顶的白粉墙民居、云南的竹楼、福建的圆形土楼……所有这些,都是在特定的环境、气候影响下逐步形成独特的风格和传统居住文化的。因此,盲目模仿国外的生活方式和装饰风格是值得反思的。在国外,像日本等一些经济发达的国家开始也是把欧美的生活方式作为追求的目标,但随着生活质量的提高,人们又在恢复适合于本国国情的生活方式和恢复本民族特色的风格。

十多年来,随着室内装饰行业的迅速发展,人才奇缺,因而室内设计专业如雨后春笋般地在祖国各地兴起,室内装饰的图书资料也成为热销书。但是,缺乏适合于专业教学、自学、培训的系统成套的教材和参考书。目前,绝大多数

室内装饰单位缺乏设计人才,不少设计人员又大多从工艺美术等专业转来,缺乏系统的学习和训练。在一个时期,我国三星级以上宾馆大部分由外商来承包,大量外汇外流,给国家造成巨大的经济损失。加上不少装饰单位队伍素质差,管理不严,因而经济纠纷和消费者投诉现象比例较高。

为了进一步提高人们的生活质量,促进室内装饰产业的健康发展,普及室内装饰设计知识十分重要。为迎接中国室内装饰协会成立十周年,我们从1995年起,积极准备出版《室内装饰丛书》,以国情和行业特点出发,在吸收国外最新成果的基础上,出版10种11册。在编写时,我们考虑了以下几个问题:

1. “丛书”的选题参照国际上室内设计学科的四支柱内容(即:①历史和理论,②室内规划设计,③建筑,④室内要素)和两个次支柱内容(即:⑤室内陈设,⑥加工技术),以本行业目前最基本而又重要的实务知识技能为前提,选定《室内设计艺术基础》、《室内设计初步》、《室内设计表现技法》、《室内设计制图技法》、《室内设计与人类工程学》、《室内家具设计》、《室内陈设与绿化》、《室内装饰材料与构造》、《室内空间规划与设计》(上、下)以及《室内设计效果图技法教程》等。建筑已是十分成熟的学科,论著也很多,而室内设计在国际上历史较短,这一学科的理论和方法论体系尚未形成,还有待今后的探索和努力,因而暂不列入选题。

2. 本“丛书”主要根据室内设计专业教学大纲计划要求和本行业需要而编写的。主要对象为从事室内装饰专业的学生和从事本行业设计、技术、管理的人员以及广大业余爱好者。

3. “丛书”以知识性、科学性和实用性为主,考虑到专业的特点,尽量采用较多图例,以利于加深理解。

4. 室内装饰是内容广泛、实践性很强的行业,必须通过实践才能真正掌握。学习一定要理论联系实际,要从具体情况出发,切不可盲目照搬资料。

“丛书”的作者都是在高等院校从事本专业教学实践十年以上的教师,具有较丰富的专业教学和实践经验。为确保“丛书”质量,我们还聘请中国科学院院士、中国建筑设计大师齐康教授,日本著名的建筑、室内、人体工学专家小原二郎教授为顾问。每本书的内容都经编委会讨论修改,每本书都安排主审。我们希望“丛书”能先解燃眉之急,也希望“丛书”能成为广大读者的良师益友,对提高生活质量和业务水平有所裨益。

在国际学术界,室内设计还只能算是年轻的学科,尚未形成独立的体系。我国的历史更短,与发达国家相比还有相当的差距,国际上已由室内装饰改用室内设计。这不是简单的文字更换,而是行业的内涵和外延的变化。艺术在室内设计中是必要的条件,但不是充分的条件。室内设计是个多学科交叉的领

域,必须同时满足人们的物质与精神、生理与心理的需求,因而室内设计不只是为了美化生活,而在于全面提高人们的生活质量。从国情出发,走中国自己发展室内设计的道路,创造适合中国人民生活方式、有中国特色的室内设计风格和文化,是我们中国设计人员光荣的历史使命。我们希望“丛书”能起到抛砖引玉的作用。

这套“丛书”的出版是与中国轻工总会、中国室内装饰协会和中国轻工业出版社领导的关心和支持分不开的。傅立民副会长为“丛书”作序,龚权理事长亲自出席编委会议,并对选题、编著、出版发行作了许多具体的指示。中国轻工业出版社赵济清社长、杜文勇总编辑都亲自担任顾问,关心编辑出版并决定作为中国轻工业出版社重点图书出版发行。中国轻工业出版社四编室李宗良同志更是为“丛书”积极策划。所有这些,都为“丛书”的出版提供了重要的条件,在这里,我们全体编委向所有关心、支持、帮助“丛书”出版的领导、专家表示衷心的感谢!

由于“丛书”作者大都是单位学术骨干和学科带头人,都是从百忙中挤出时间写作,又缺乏经验,遗漏及缺点难免,敬请广大读者多提宝贵意见。

张福昌
1997年4月

编者的话

社会在飞速发展,人们对物质需求和精神需求在不断提高,对于生存空间质量的要求也在不断提高,室内外环境艺术装饰工程已迅速成为新兴的热门专业。装饰工程已从宾馆、商厦、文化娱乐场所、休闲小区等公共设施,走进普通的家庭。环境艺术的设计人才,需要量很大,对他们的要求也越来越高。

室内外环境艺术设计,是一项集政策、技术、科学、艺术、文化等多学科的综合专业。它要求设计师既要具有广泛的工程技术知识,又要具有深厚的艺术技能和艺术素养。本书是作为设计师所必须掌握的基础训练的教材,由美术基础和构成研究两部分组成。它不仅适用于室内外环境设计专业,也可作为工业产品设计、视觉传达设计等专业的基础教材。

基础是指某一事物发展的根本和起点,基础的深度、强度和稳固性,必然直接影响将来事业的发展 and 承受力。它们不仅是训练设计师美术表达能力的重要途径,也是提高设计思维能力和提高美学修养的重要途径。

本书的第一章、第二章、第三章包括素描、色彩画、雕塑等美术基础部分,由钱剑华编写;第四章、第五章、第六章包括平面构成、色彩构成、立体构成等,由潘祖平编写。所用图例除编写者的示范作品以及引用国内外有关资料外,均为无锡轻工大学设计学院同学的作业,同时还有四川联合大学艺术学院部分师生的作品。谨在此向他们致以衷心的感谢。

钱剑华 潘祖平

1997年9月

目 录

第一章 素 描

第一节 学习素描的方法和作画步骤·····	(2)
一、观察·····	(3)
二、轮廓阶段·····	(3)
三、深入刻画·····	(4)
四、统一调整·····	(5)
第二节 素描练习的内容·····	(7)
一、石膏几何体写生·····	(7)
二、静物写生·····	(7)
三、人像写生·····	(10)
四、室内外环境写生·····	(13)
五、速写·····	(17)
六、默画·····	(19)

第二章 色 彩 画

第一节 色彩画的表现技法·····	(22)
一、铅笔淡彩·····	(22)
二、水彩画·····	(23)
三、水粉画·····	(23)
第二节 色彩画的练习内容·····	(24)

第三章 雕 塑

第一节 雕塑概述·····	(28)
第二节 雕塑的材料·····	(29)
一、铸铜·····	(29)
二、石雕·····	(29)
三、木雕·····	(30)
四、陶瓷·····	(30)
五、玻璃钢·····	(30)
六、水泥·····	(30)
七、薄金属焊接·····	(31)
八、其他·····	(31)
第三节 雕塑艺术的基本功——泥塑·····	(31)
一、泥塑的材料、设备、工具·····	(31)
二、泥塑练习的内容·····	(32)

第四节 石膏翻制	(34)
第五节 雕塑创作的程序	(34)
一、构思与构图	(35)
二、定稿	(35)
三、正稿	(35)

第四章 平面构成

第一节 构成的概述	(38)
第二节 平面构成的要素	(38)
一、点	(38)
二、线	(39)
三、形	(39)
四、体	(39)
第三节 形状的配置构成	(40)
一、分离	(40)
二、连接	(40)
三、重叠	(40)
四、减缺	(40)
第四节 单位形的增殖构成	(41)
一、一次元构成	(41)
二、二次元构成	(41)
三、环状构成	(42)
四、旋转、放射状构成	(42)
第五节 分割构成	(42)
一、等形分割	(42)
二、等量分割	(42)
三、渐变分割	(43)
四、自由分割	(44)
五、黄金分割	(44)
第六节 错视与无理图形	(45)
一、错视	(45)
二、无理图形	(47)
第七节 技能性构成	(49)
一、色料的特殊用法	(49)
二、工具的特殊用法	(50)

第五章 色彩构成

第一节 色彩的三属性	(56)
一、明度	(57)
二、色相	(57)
三、纯度	(57)

第二节 色立体	(58)
一、孟谢尔色立体	(58)
二、奥斯特瓦德色立体	(58)
三、日本色彩研究所色立体	(59)
第三节 色彩的混合	(59)
一、加色混合	(59)
二、减色混合	(60)
三、中性混合	(60)
第四节 色彩的对比	(60)
一、明度对比	(60)
二、色相对比	(62)
三、纯度对比	(62)
四、冷暖对比	(63)
五、同时对比	(63)
六、连续对比	(63)
七、面积对比	(63)
第五节 色彩的调和	(64)
一、色彩的类似调和	(64)
二、色彩的对比调和	(64)
三、色彩的秩序调和	(64)
第六节 色彩心理	(64)
一、色彩的直接性心理感应	(65)
二、色彩的间接性心理感应	(66)
第七节 色彩构成原理	(66)
一、对色彩的印象方面	(66)
二、对色彩的表现方面	(67)
三、对色彩的结构方面	(67)

第六章 立体构成

第一节 材料与成型法	(70)
一、造型材料的分类	(70)
二、成型法	(71)
第二节 线的立体构成	(71)
一、连续线材的构成	(72)
二、单位线材的构成	(72)
三、线材弯曲的构成	(73)
四、线层的构成	(73)
五、线材综合构成	(73)
第三节 面的立体构成	(74)
一、板材组合造型	(74)
二、直面的立体构成	(77)
三、曲面的立体构成	(83)

第四节 块的立体构成.....(84)

 一、块的分割.....(84)

 二、块的积聚.....(86)

 三、块的组合.....(86)

 四、块的综合构成.....(87)

 五、有机形体构成.....(87)

 主要参考文献.....(87)

彩图.....(89)

第一章

素描

素描是指用一种单色(通常是黑色)的线条,或者深浅不同的明暗层次,来描绘客观对象的一种绘画形式,包括对象的形体、比例、动态、结构、质感、空间关系等绘画因素的完美表达。其目的是培养掌握造型艺术所必须具有的、正确的观察方法、理解方法、表现方法,同时提高审美意识和美的创造能力。素描是造型艺术重要的基本技能,是环境艺术设计基础训练的重要内容,也是设计语言最基本的表达手段。如果你的设计思想和意图,不能形象地、完美地表达出来,怎样让别人理解和接受呢?

素描作为一个画种,其表现技法和风格可以是多种多样的。但有一些共同的基本规律,作为基础训练的要求,都必须遵循。当然,不同的艺术门类,对素描训练的要求,并不完全相同。基础应该适应不同专业的需要,在学习内容和训练方法上,不应局限于一种模式。画家也可以直接用素描的形式来进行创作,优秀的素描作品,同样具有很高的艺术价值。设计艺术的基础训练内容较多,事实上不可能有那么多时间和精力,来对素描的种种绘画因素作全面深入的探索,但对其中与设计有关的一些技法,要有足够的表达能力。如果时间和条件(包括主观和客观)可能,应该把素描技能掌握得尽可能好一些。素描的功力越深,对设计必然更为有利。

素描的表现技法和风格是多种多样的,诸如明暗素描、结构素描、设计素描、意象素描等等。概括地说,主要可以分为以线条为主的画法和以明暗层次为主的画法两大类。习惯用线条为主来描绘的方法,是借助各种粗、细、浓、淡、轻、重、徐、疾的线条,来表现对象的各种造型关系。理由是:反映客观物体最明确、最概括、最本质、最有表现力也是最原始的绘画手段是线条。而光和明暗关系,是可变的、非本质的一种现象。通常所说的结构画法和设计素描,都以线为主要造型手段,要求不仅画出正面可视的形体关系,还要体现对内在结构的理解和表达,非常重视线的表现力。明暗画法,则是借助黑、白、灰等深浅不同的色调层次,来塑造对象的体面和结构。理由是:各种客观物体,都是由许多经过透视变形了的面组成的,所谓的线,只是体面的转折。这两种画法,可以单独使用于一个画面,而在很多情况下,不必互相排斥,不必截然分开,可以结合运用。事实上,明暗画法在开始的轮廓阶段,也都用线条来表现;结构画法,也可以适当加些明暗,以利于形体关系的表达。

第一节 学习素描的方法和作画步骤

素描作业的工具和材料比较简单,只要有几支软硬不同的铅笔(HB、2B、4B,或者木炭笔),铅画纸,画板和橡皮擦就可以了。初学者在作画之前,可以进行一些线条练习。将画纸固定在画板上,放置成接近垂直的位置,这样使画面的每一部分,都和眼睛(视点)保持相同的距离。拿铅笔的方法,和写字不同,要把笔捏在手心里,并且把手臂基本伸直,使画面和眼睛保持足够的距离。在画纸上有目的地拉出各种不同方向的长线(垂直线、水平线、各种不同角度的斜线和曲线);涂些深浅不同的小色块,色块的浓淡层次,分得尽量多一些;试一下线条的排列、重叠和衔接。然后按各阶段练习的内容,选一些示范作品(印刷较好的复制品也可以)来临摹。临摹是学习前人优秀技法的一种重要手段,在历史上,无论国内或国外,都把临摹作为学画的入门途径。即使在取得一些作画经验以后,再有目的地临摹一些优秀的素描作品,对提高自己的表现能力,仍

然是有积极意义的,至今中国画还保持着这种学习程序。当然,临摹也要注意正确的方法和步骤,也不能用临摹来代替写生。

素描作业的关键是整体和比较,要把整体的观念和比较的方法,贯彻作画的始终,这可以说是学习素描进步快慢的关键。因为,无论长短、大小、强弱、虚实、主次、明暗、倾斜度等等,都是依靠整体比较来判别的。

下面,扼要介绍一下素描作业的一般方法和步骤。

一、观察

观察就是作画前的思想准备。不要一坐下来就急于动笔,先要认真认识一下你要表现的对象,对它总体的基本特征、动态比例、形体结构、主次关系、空间透视等等,形成一个总的概念。客观世界存在的物体,大都包含着一种内在的比例和规律,甚至可以认为:“美感完全建立在各部分之间神圣的比例关系上。”

例如石膏几何模型,它们的高宽比例和体面结构,就蕴含着一种美的因素,包含着一种节奏和韵律。同时,对于画面的布局构图,描写的重点,表现手法,以及作业进程中各阶段的大体时间安排等等,心中都要有一个初步的打算。

二、轮廓阶段

打轮廓之前,先要考虑一下画面的布局和构图,也就是你画的对象应该在画面上占的大小和位置。构图不仅是造型艺术形式美的重要因素,在美术创作中,对于渲染主题、营造气氛起着重要作用。作为基础练习的素描习作,通常要求“顶天立地”,匀称地充满画面,周围的空间要安排妥当,不要过分松散或过分紧迫。图1是方块、圆球和斜顶圆柱体三件石膏几何体的组合,画面就显得稳定、平衡、饱满。具体下笔作画时,一般也多从确定位置开始,在纸上决定

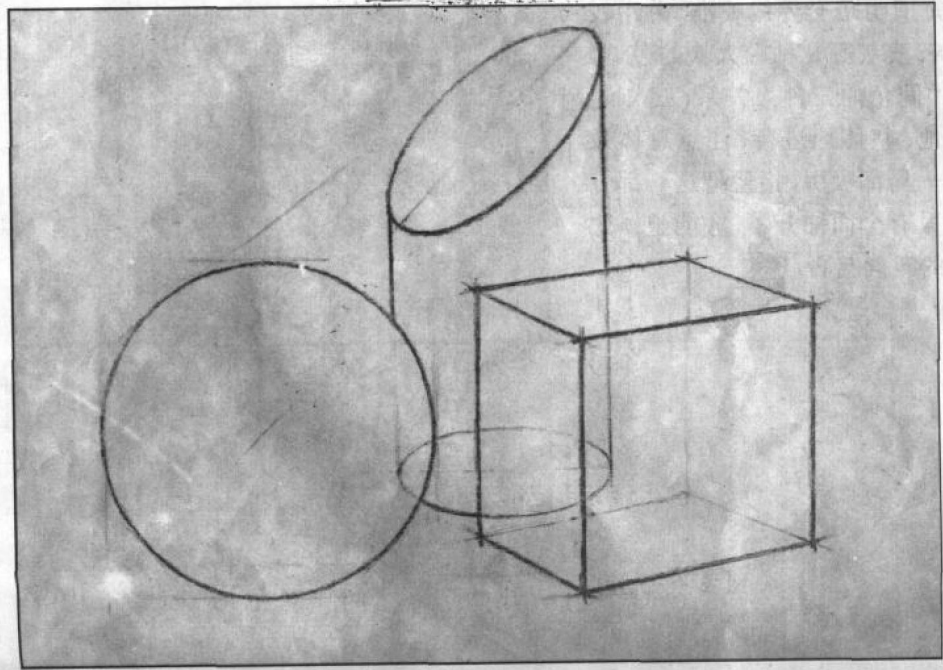

图1 几何体结构画法

对象总体的长度和宽度,用铅笔轻轻地做出记号,然后用轻而细的长直线,迅速“切”出对象的总体形态和各部分的位置关系,不可局部拼凑。可以借助中心线、重心线、结构线、透视线,以及必要的垂直线和斜线,来检查上下、左右的组合和串插关系。注意从大处着眼,不要一下子被某些细节吸引。有些重要的部位,例如形体的起止和结构的明显转折处,以及关系比较复杂的地方,可以标得肯定明确一些,作为标定其他部位的依据。对于弧线和曲线的形体,找出它们的转折点,先用直线表示出它们的趋势,做到“圆从方看,曲从直着”。各种大的关系出来了,经过检查、比较、修正以后,再进行局部轮廓的深入。要避免概念因素,寻找对象的特征和个性。凡是对称的东西,要一起画。简单的东西,看得复杂一些;复杂的东西,看得简单一些。零碎散乱的东西,例如石膏头像的头发胡须等看起来不规则,要尽量分组分块,归纳成一些几何形体来处理。正面看不到或暗部看不清的地方,必须认真理解它们的结构关系。

在轮廓阶段,就运用线条的轻重虚实,表现出对象的立体感和主次关系。用线要松,便于修改,任何一条孤立的线条,都无所谓正确与否,只有它在整个画面上的各种关系妥当了,才是有价值的。

三、深入刻画

在轮廓基本完成,经过认真检验校正以后,就可以深入描绘了。

用线条为主要表现的画法,则以各种生动的、富有表现力的线条,进一步刻画对象的形体结构和各种必要的细节,把它们明确地肯定下来。有些被遮挡的结构关系,通过认真地理解,应该适当地着意表达,这有利于充分认识、理解和表现对象的正确性。运用这种画法,必要时也可以加一些明暗,以利于形体和空间关系的表达。但不应为了表现结构,在画面上不经意地勾勒一些不必要的框框条条,弄得主体形象埋藏在可有可无的零乱的线条中,不能明确清晰地显示。

至于以明暗层次为主的画法,在轮廓确立以后,进行大体明暗的铺设。通常是从画面最深的地方入手,先把明暗交界线找准,并用较浓的色调把它提出来,再用深灰、浅灰等几种较大块的色调,迅速地把对象的亮部、暗部和中间色的三种大关系(三大面)明确区分好。这时一定要全面地、整体地进行,注意总体效果,不必看得太细,更不能被某一局部吸引,指望把这一部分画满意以后,再去画其他部分。只有全面铺开了,才能整体比较。没有比较,也就说不上局部的正确与否。

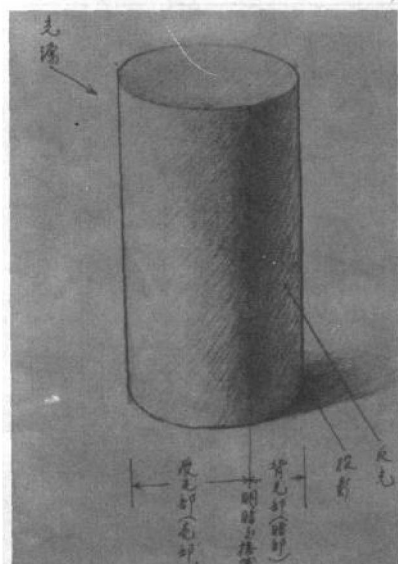

图 2 三大面