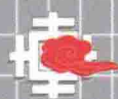

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教

The "Twelfth five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The National Higher Education Institution in Twenty First Century

设计与徒手表现

Design and Expression Bare

主 编 赵国斌
编 著 宋灵燕
辽宁美术出版社

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Design and Expression Bare
Handed

设计与徒手表现

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 赵国斌
编 著 宋炅熹 韩程程
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 洪小冬
总 编 审 苍晓东 方 伟 光 辉 李 彤
王 申 关 立

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
申虹霓 童迎强 刘志刚
编辑工作委员会委员
申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方 伟 光 辉
李 彤 林 枫 郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩
王 东 彭伟哲 薛 丽 高 焱 高桂林 张 帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王 楠 王冬冬

印制总监
鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目 (CIP) 数据

设计与徒手表现 / 赵国斌主编 ; 宋炅熹, 韩程程编
著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.5

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二
五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-6314-6

I. ①设… II. ①赵… ②宋… ③韩… III. ①艺术—
设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第095515号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷
沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 王 楠

技术编辑 徐 杰 霍 磊

责任校对 李 昂

版次 2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8

字数 200千字

书号 ISBN 978-7-5314-6314-6

定价 59.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

「目录」

第一章 各种线的画法

第一节 线的特点 008

第二节 线在不同空间中的表现 011

第二章 透视

第一节 一点透视 028

第二节 两点透视 033

第三节 一点斜透视 040

第三章 几何形体的组合变化

第一节 平面分割 045

第二节 二维平面分割创意训练 045

第三节 二维平面进入立体构成的组合变化 046

第四节 几何形体在空间中的应用 061

第四章 马克笔着色

第一节 工具的认识 066

第二节 笔触使用的基本方法 068

第三节 给物体着色 074

第四节 单体到具象物体的表现 088

第五章 陈设与空间

第一节 陈设的美感训练 094

第二节 空间的建立 107

第三节 空间创意表现赏析 110

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Design and Expression Bare
Handed

设计与徒手表现

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 赵国斌
编 著 宋炅熹 韩程程
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 洪小冬
总 编 审 苍晓东 方 伟 光 辉 李 彤
王 申 关 立

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
申虹霓 童迎强 刘志刚
编辑工作委员会委员
申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方 伟 光 辉
李 彤 林 枫 郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩
王 东 彭伟哲 薛 丽 高 焱 高桂林 张 帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王 楠 王冬冬

印制总监
鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目 (CIP) 数据

设计与徒手表现 / 赵国斌主编 ; 宋炅熹, 韩程程编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.5

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-6314-6

I. ①设… II. ①赵… ②宋… ③韩… III. ①艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第095515号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷
沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 王 楠

技术编辑 徐 杰 霍 磊

责任校对 李 昂

版次 2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 8

字数 200千字

书号 ISBN 978-7-5314-6314-6

定价 59.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

「序」

“意在笔先”是中国传统造型艺术推崇的至高境界，如果“意”指的是艺术家创造性思维的活动，“笔”就应该是这种活动过程的形象展演或提炼结晶。

就人类的创造力与人体器官的分工关系来说，如果把“意”比作大脑，“笔”一定是指双手，二者的互动创造了文化，构筑了文明。

在造型艺术发展的漫长轨迹中，手绘表现几乎从来没有形成过一个完整的概念，因为人们对艺术家之手的神奇崇拜是根深蒂固的，直到计算机的出现。

数字化、互联网、互动媒体、综合媒介……这一串串目不暇接的炫目词语，被以计算机为代表的新技术革命浪潮波涌推出，带动了艺术创造观念和作品制作手段翻天覆地的变化，尤其是在当今的艺术设计领域。

以鼠标、手写板、显示屏、投影仪等为代表的设计公司环境形象与传统的画室已不可同日而语，众多资深设计师心情复杂地感叹过“换笔”的过程，院校中本应笔耕不辍的学子整体进行着按键式生存。

感谢本书的作者和出版商，此时关注手绘表现未必时尚，但只有此时的关注才是关注本身的意义所在。

科学永远是艺术发展的动力，艺术家却永远不会成为科学的俘虏。

笔可以换，手和脑无法分。

本书作者赵国斌先生是国内著名手绘表现艺术家，资深设计师，鲁迅美术学院大连校区视觉传达07工作室主任教师。早年毕业于鲁迅美术学院工艺系装潢专业，

扎实的专业基本功训练痕迹是那个年代鲁美学生综合素质的重要组成部分。毕业后进入辽宁省装饰工程总公司从事室内设计工作，二十多年的设计实践不仅是成功案例的积累，也使其手绘设计表现的艺术品位和风格在业内中独树一帜，在教学实践中深受学生的欢迎。

对钟情自身事业选择的艺术学子来说，手绘能力应该是其艺术生命底蕴的外在表现形式之一，也应该是其相伴终生的追求和寄托。希望无形中被数字化设备和媒介包围的我们能够从赏析本书的过程中深入领会艺术家的心，并重新审视自己的手。

鲁迅美术学院副院长、大连校区管理委员会主任
教授

2013年1月21日

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

「目录」

第一章 各种线的画法

第一节 线的特点 008

第二节 线在不同空间中的表现 011

第二章 透视

第一节 一点透视 028

第二节 两点透视 033

第三节 一点斜透视 040

第三章 几何形体的组合变化

第一节 平面分割 045

第二节 二维平面分割创意训练 045

第三节 二维平面进入立体构成的组合变化 046

第四节 几何形体在空间中的应用 061

第四章 马克笔着色

第一节 工具的认识	066
第二节 笔触使用的基本方法	068
第三节 给物体着色	074
第四节 单体到具象物体的表现	088

第五章 陈设与空间

第一节 陈设的美感训练	094
第二节 空间的建立	107
第三节 空间创意表现赏析	110

第一章

各种线的画法

线的练习是徒手表现的基础，线是造型艺术中最重要的元素之一，看似简单，其实千变万化。徒手表现主要是强调美感，线条变化包括线的快慢、虚实、轻重、曲直等关系。要把线条画出美感，有气势，有生命力，要做到这几点并非容易，要进行大量的练习。开始可以从直线、竖线、斜线、曲线等线练起，要把线画得有刚劲有力、刚柔结合、曲直并用的感觉。我们在教学中要求学生先画线，然后再画几何形体。其实也可以在一点透视、两点透视的课程中练

习，既练习了线又掌握了空间比例和透视关系，大有好处。要熟练地掌握一点透视的原理，并能够灵活运用。在空间中画几何形体基本凭感觉，而且还要注意线的美感。有些初学者开始练习画线非常小心，就怕线画不直，徒手表现所要求的“直”，只是感觉大体上“直”，平直有力就可以了，如果像用直尺画得那样机械、呆板，也就没有意义了，因为徒手手绘图也是一种艺术表现（图1-1~图1-3）。

一. 线的练习

1. 直线：横竖斜线
画时轻重缓急、抑扬顿挫、有速度感。
自然、流畅是徒手表现的基本要求。起笔收笔是强调每条线的视觉效果。

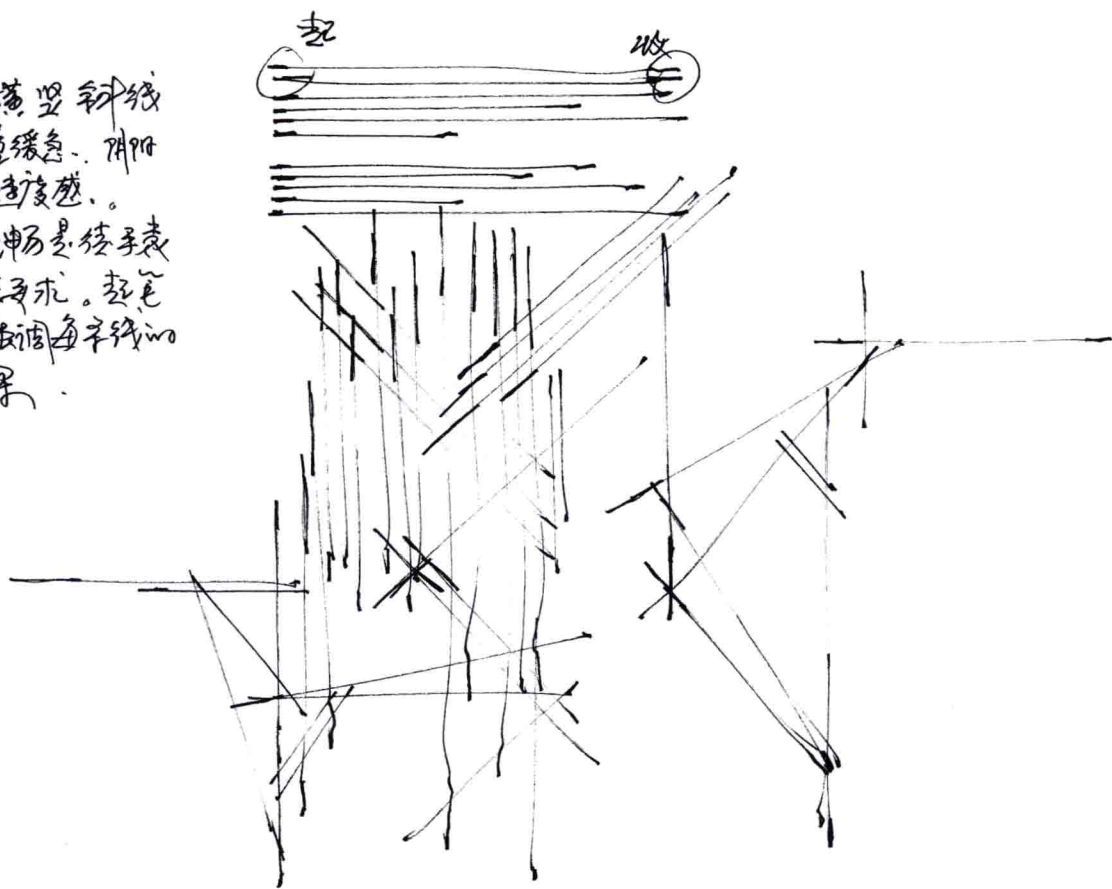

图1-1 直线的运用

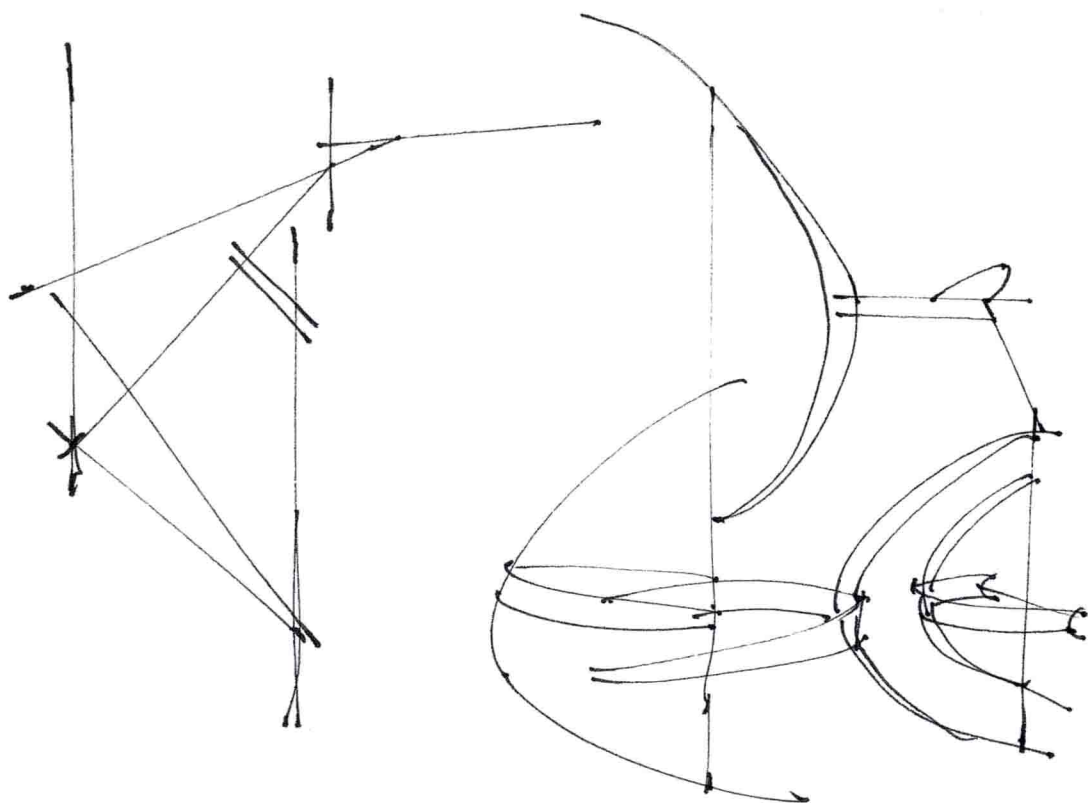

图1-2 直线和曲线的变化

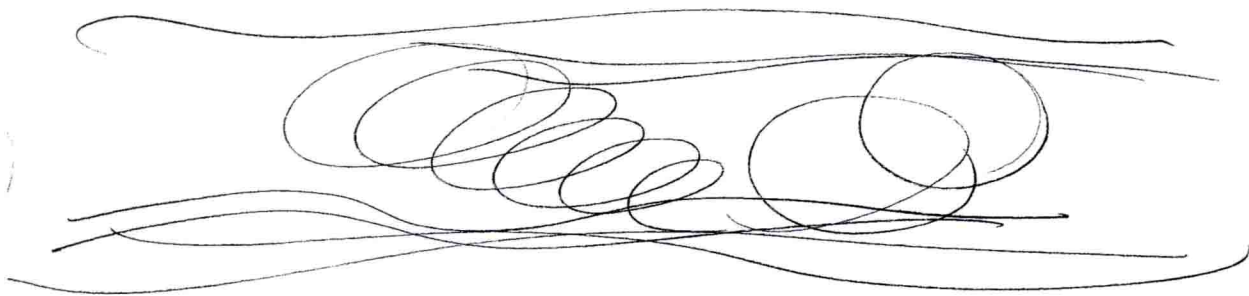

图1-3 曲线的变化

第一节 线的特点

直线：要有起伏笔、运笔、收笔，要有快慢、轻重的变化，线要画得刚劲有力，有“如锥画沙，入木三分”的感觉。

斜线：刚劲、有张力。

波浪线、曲线：优美、浪漫。

画线的过程中要注意有一定的技巧才能将画面表现得丰富饱满，经得住推敲、欣赏。

画线的基本方法，使用大臂带动小臂，手腕不

动, 给予适当的压力, 留下痕迹, 正如线绳绷起来的感觉。运笔要有速度, 画得要快, 轻重缓急结合起来会产生很强的艺术效果, 具有很强的视觉观赏性。线是骨架, 画得要准确, 笔笔到位, 有实有虚。画者

可以通过手指微妙的退位变化得到理想的画面效果。如果线画得不够准确或明确, 空间效果就会不稳定, 无法清晰地交代画面的空间进深关系(图1-4~图1-6)。

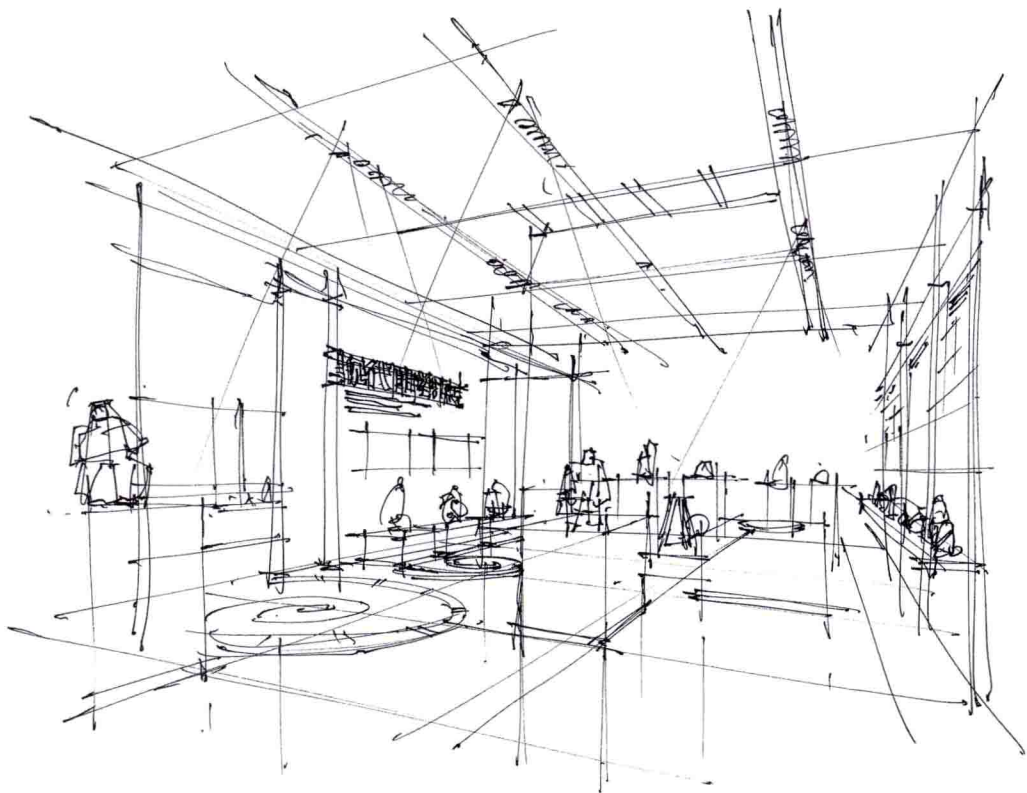

图1-4

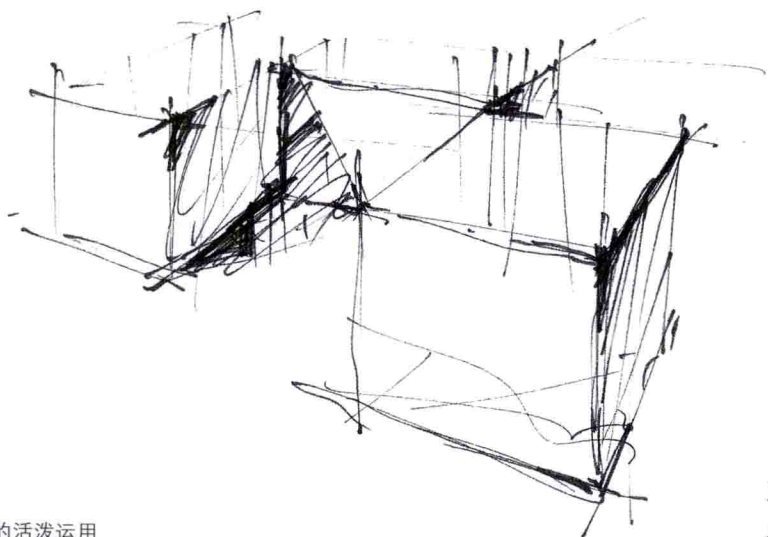

图1-5 线的活泼运用

这种线条虽然画得不够笔直, 但是它十分活泼、生动。也是一种表现的方法。

正方形立体的明暗表现

一、画法：

强烈对比

渐变模糊

过渡

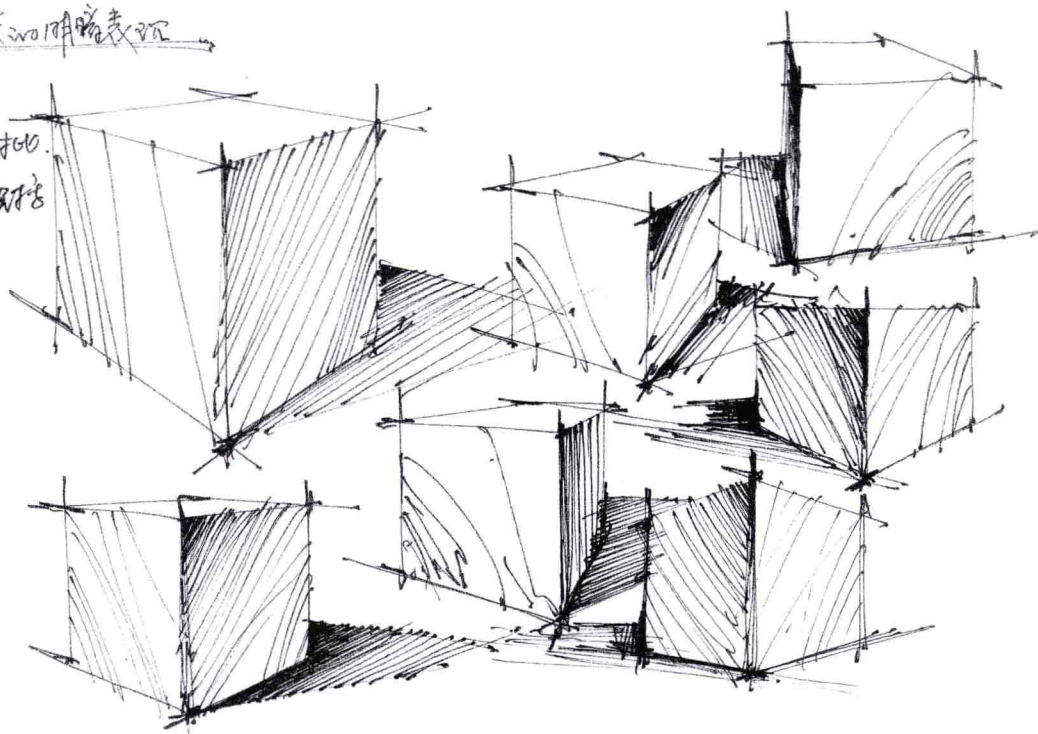

图1-6

两种不同的线，左面的两个沙发线条比较硬朗，右面的两个沙发线条活泼，表现方法各有千秋，看哪一种方法更适合自己的（图1-7）。

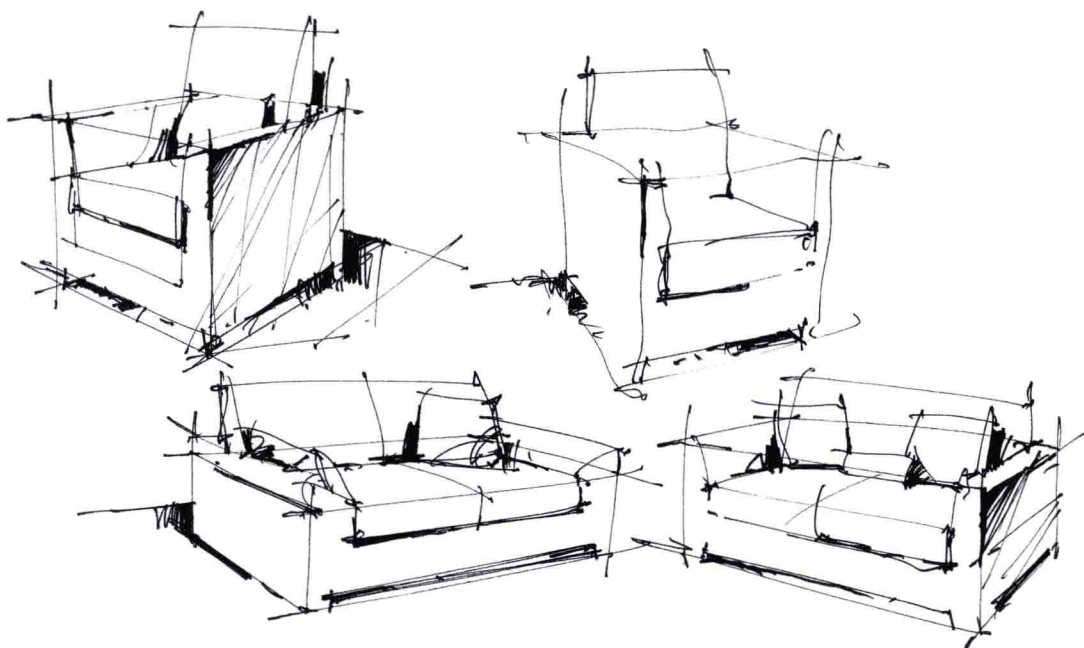

图1-7 线的对比

第二节 线在不同空间中的表现

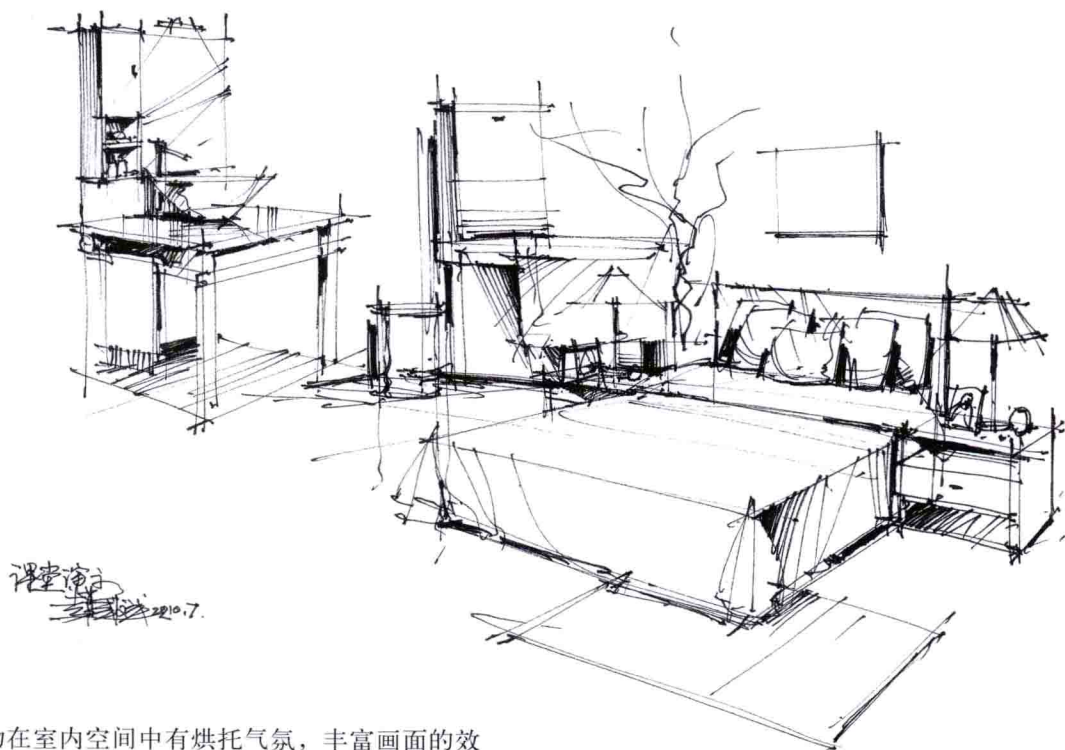

图1-8

装饰物在室内空间中有烘托气氛，丰富画面的效果，是不可缺少的细部。画这些物体要概括，用简洁的线条生动形象地表现，不要画得太细和呆板（图1-8、图1-9）。

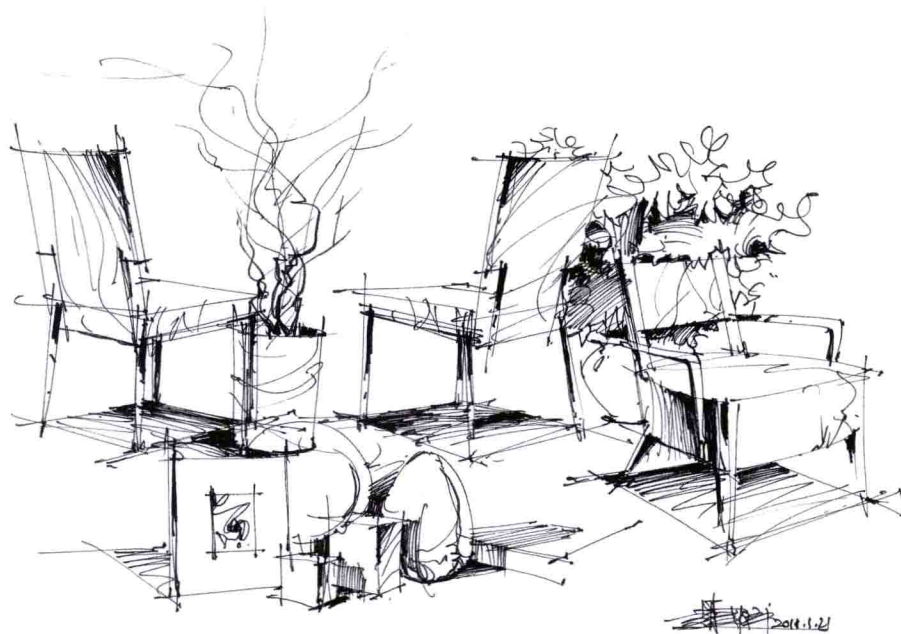

图1-9 椅子和装饰的表现

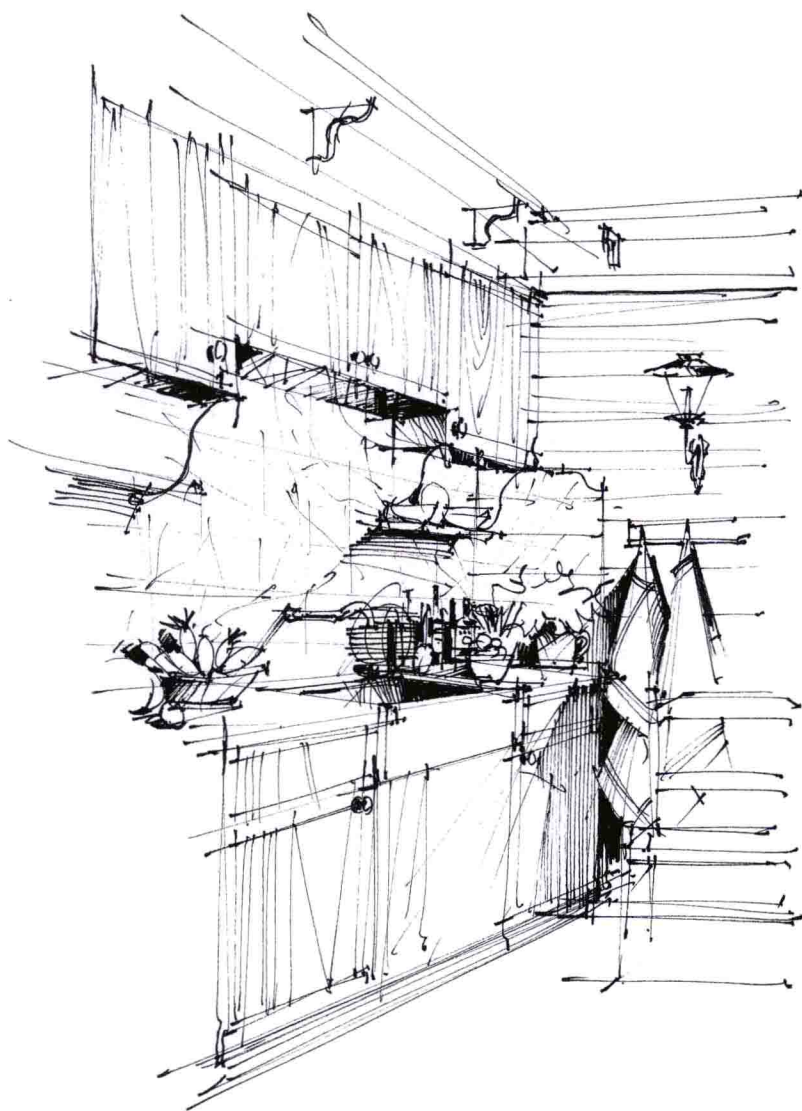

图1-10

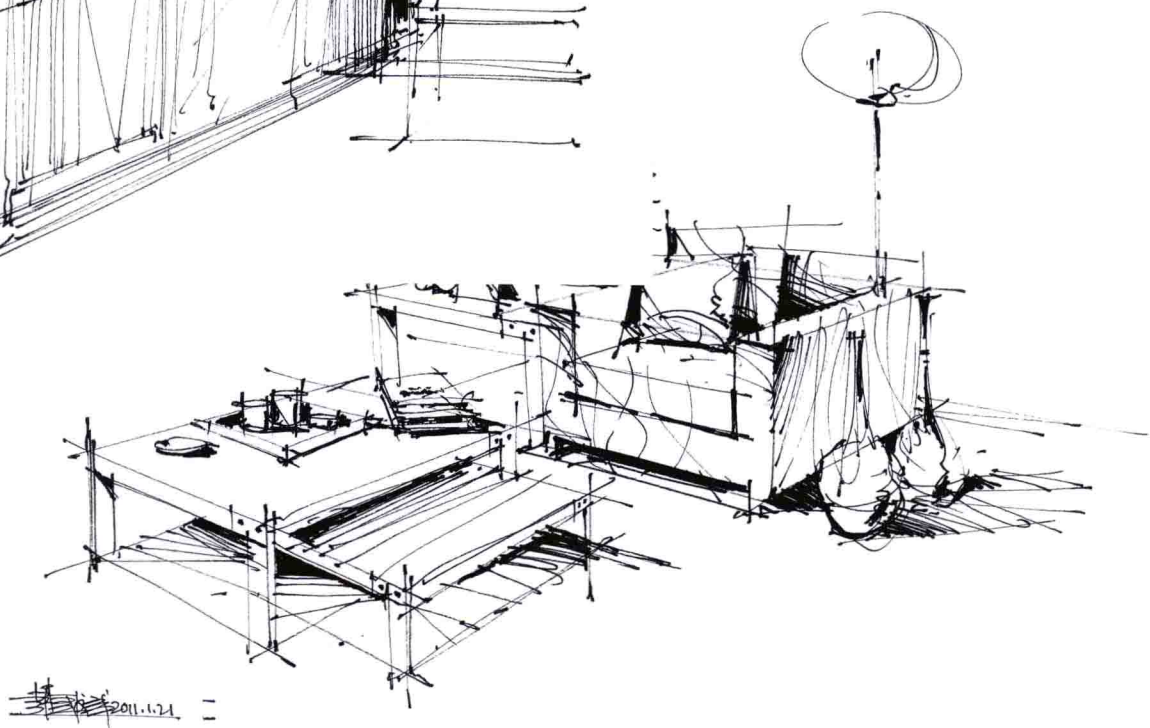

图1-11

画陈设时，要注意它们之间的透视和比例关系，特别要注意它们最新的款式和造型。多收集有关室内陈设的资料，进行大量的临摹。用线的排列表现这些物体的明暗关系，特别注意阴影部分的处理（图1-10、图1-11）。