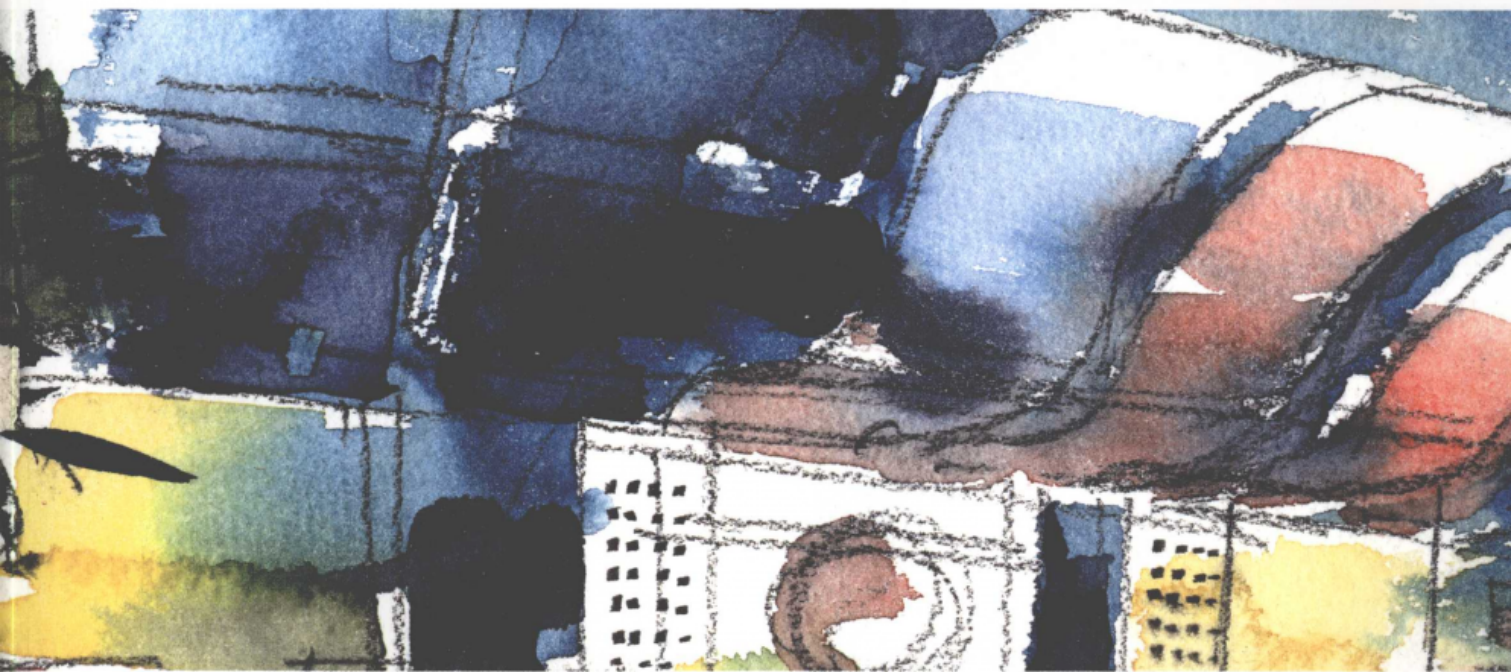

陈红卫 著

■ 空间设计**水彩快速表现**

KONGJIAN SHEJI SHUICAI KUAISU BIAOXIAN

■ 空间设计**水彩快速表现**
KONGJIAN SHEJI SHUICAI KUAISU BIAOXIAN

陈红卫 著

辽宁科学技术出版社
沈阳

图书在版编目(CIP)数据

空间设计水彩快速表现/陈红卫著. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2009. 7

ISBN 978-7-5381-6000-0

I. 空… II. 陈… III. 水彩画—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第122829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: 北京地大彩印厂

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 215mm×260mm

印 张: 5

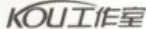
字 数: 128千字

印 数: 3000

出版时间: 2009年7月第1版

印刷时间: 2009年7月第1次印刷

责任编辑: 王 楠

封面设计: 寇贞卫

版式设计: 寇贞卫

责任校对: 侯立萍

书 号: ISBN 978-7-5381-6000-0

定 价: 45.00元

联系电话: 010-88383892

邮购热线: 010-88384660

E-mail: lnkjc@126.com

http://www.lnkj.com.cn

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/6000

陈红卫：1972年生。著名建筑装饰设计师、手绘艺术家。现为陈红卫手绘表现工作室负责人，庐山西海（国际）艺术学院副院长，孟加拉达卡大学客座教授。出版个人著作《手绘效果图典藏》、《观空间》、《手绘名家作品集》、《陈红卫手绘表现》、《手绘之旅——陈红卫手绘表现2》等。多次应邀在国内外相关专业院校讲学和开展学术交流活动。曾游历欧洲、孟加拉、埃及、印度、南美等地写生考察。长期以来在建筑装饰、空间设计、室内设计领域从事设计实践与设计表现研究工作，并完成大量设计项目。近年来在设计领域影响深远，其设计理念与表现手法尤为新生代设计师所推崇，堪称年轻设计师及相关专业大学生的偶像，出版著作发行量屡创业界新高。

2003年组建大卫设计团队，2004年招募12名手绘精英组建陈红卫手绘表现工作室，目前已与多家国内外建筑设计事务所、装饰公司等机构建立了稳固的合作关系。

目录 Contents

大美非景（余工） /2

前言 /3

01 水彩表现的基础技法练习

认识水彩 /6

天空的表现 /7

水的表现 /8

树的表现 /9

人物的表现 /10

汽车的表现 /11

材质的表现 /12

单体表现练习 /13

光的表现 /14

写实风格的表现图 /16

工具的应用——钢笔+水彩 /17

工具的应用——铅笔+水彩 /18

建筑表现步骤 /20

室内空间表现步骤 /22

02 水彩表现案例与作品欣赏

建筑景观 /26

室内空间 /56

■大美非景

◎余 工

Great Attraction Beyond Scenery

宇宙之神秘莫测皆因我们知之甚少，宇宙的一切应是十分自然而然的！

大美之神奇难的是因我们思之甚少，大美也许就存在于芸芸众生心灵之中！大自然景观很美丽，这种美可见，因而能轻而易举地被人们感知到！更高境界的美是大美……老子曰：“大音希声，大象无形。”大美非景！空间艺术滋养人性，其艺术大美无形！音乐无形，音乐非景，音乐是具有大美的艺术。艺术大美令人神往……人们渴求空间艺术大美的滋润。

看趋势——疯狂的数码时代将促成这种大美艺术时代的到来！一直响当当的艺术三杰达·芬奇等名头在这个非常艺术时代将不再神奇，曾经的西方文艺复兴基本是空间艺术表象的复兴，数字化非常艺术时代将要造就的是大美艺术明星，造就成千上万的达·芬奇、米开朗基罗……

令人担忧的是数字化时代又似乎把艺术追求者们变得慵懒。数字化的确给我们带来了极大的便利，借助互联网，空间艺术设计界实现了资源共享，要了解表象世界随手可及。电脑一台，网线（卡）一接，键盘一敲，马上就能网罗应有尽有的景观图片及相关文字资料。有了网络系统，几乎就拥有了全世界图书馆的资料宝典——秀才不出门，尽知天下事！数字化使人们视野变得宽阔，更可相互学习交流，人人世界通，世界人人通。这大概就是所谓“没有做不到，只有想不到”。

这种易得到到底是喜还是悲或忧？它带来的是艺术的更光明还是艺术的中世纪般黑暗或是昏暗？艺术世界真的变零距离，艺术人真可以足不出户尽知天下艺术事？

艺术成于思而毁于随！艺术设计人仅运筹于人机对话终究难成大美艺术正果。事实上，除少数道行高的艺术哲人之外，大多数的人（如我们）都很难从一张景观图片领悟到艺术之真谛，也难从一个饰品领悟到其艺术精华，更遑论从只字片语中得到多少艺术启迪了。艺术的面很广，除空间装饰、雕塑、书画、音乐等外，棋艺也是艺术，是艺术之另类。高超棋手的艺术情操影响布局，艺术思维构成于棋盘时空中，直至艺术般震撼观棋者心灵。大美非景，棋艺之美是大美！大美艺术所在多不以人的意志为转移，如琴音艺术（音乐艺术）。

音乐艺术无处不在，空间艺术也同样源远流长。空间艺术之灵魂、真谛在景观图片（即使是自拍的照片）中是绝对难以全部被感受到的。老子曰：“人法地、地法天、天法道、道法自然。”石涛“搜尽奇峰打草稿”给我们以启示。艺术大美很大部分是要靠心灵去反复感受，需要艺术人走进自然，深入社会，感受生活，而后才能谈到艺术创作。我们得承认艺术也是能被部分创作出的，但这种创作需建立在艺术修养、艺术灵感以及艺术创作实践的基础之上。有鉴于此，我们推动手绘之旅计划，先用20年时间推动艺术界后起之秀走进自然、深入民间、远足巴黎，画遍世界，认知世界，进而感知艺术世界！由艺术表象慢慢深入艺术大美王国。每次手绘之旅的成果都力求独特，并及时编印成册出版，以图后继者更奋起！

互联网深入生活的每个细节，给我们带来了更多的时间与空间上的便利，让我们在短时间、零距离内了解更多更好的资讯，但必须谨记，只有深入真正的自然艺术时空中去感受艺术的内在大美，把数字化和我们的外在景观世界与这个内在世界结合、交流、互融，才能使我们进入一个健康的艺术创作时代！

大美非景，让美丽的大自然真正融入我们的灵魂吧！

Preface

前言

设计师表达设计思想和传递设计信息最直接有效的手段就是手绘表现图。

手绘表现图,包括“手绘草图”、“设计快图”等,它们对于每一位设计师而言都是必须熟练掌握的基本技能,也是设计师的基础训练科目,并且具有电脑辅助设计及其他设计表达手段无法替代的地位和作用。无论在建筑设计、室内设计、景观园林还是产品设计等领域,其创意设计与设计理念表达的流程都有相似、相通之处——都需要通过设计师手中的笔和纸表达出来,以手绘草图或效果图的直观视觉形式解析和传达设计师的创意理念,以求得到第三方或客户的理解与认同。

不同的表现工具和表现技法会产生不同的表现效果和风格,无论是钢笔、马克笔、彩铅,亦或是水彩、水粉等不同工具材料的选用,都需要扎实的绘画基本功和技法训练,因此,掌握娴熟的手绘技法,长期坚持手绘技能训练,就能在今后的设计交流实践中迅速、准确地表达设计思想,并在设计实践中体现出非常实际的应用价值。

水彩表现效果具有色彩变化丰富细腻、轻快透明、易于营造光感层次和氛围渲染等优势,且材料廉价易得,技法简单易学,绘制便捷快速,尤其适宜与其他工具材料结合使用。作为一种设计表现形式,水彩快速表现明显有别于水彩绘画艺术,

它只是借助水彩颜料和部分水彩画技法表达和传递设计理念，其目的仍然是设计思想的理性表达。它侧重于空间结构与材质的表现，而不完全是水彩绘画艺术侧重的感性艺术欣赏。所以水彩表现并不一定要求严谨深入地探究纯艺术水彩绘画的概念性和学术性，尤其在表现过程中，钢笔、彩色铅笔甚至马克笔等工具材料的结合使用，越发淡化了纯粹水彩画的概念，使其成为了独具特色的“水彩设计表现图”。

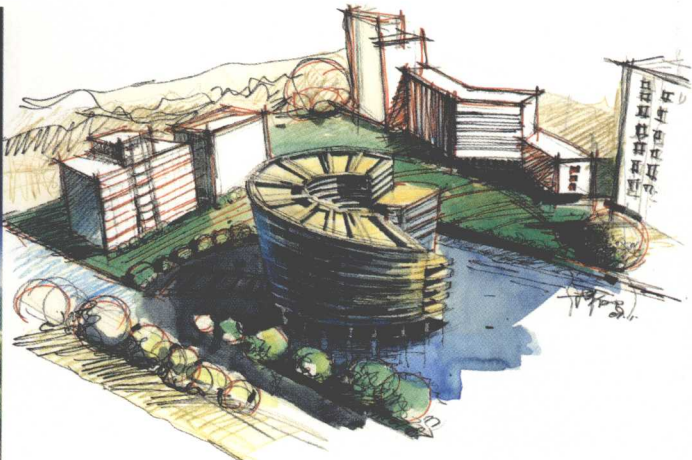
作者陈红卫与我同窗四年，相互熟识，他在学生时代便凸显出深厚的基本功。毕业后的十多年里他一直潜心耕耘于建筑装饰与室内设计领域，设计的优秀工程项目不胜枚举，是一位真正从实践中走出来的设计手绘艺术家。近年来受邀作为多所高校的客座教授，他又致力于设计与手绘表现的教学研究。由于其丰富的设计实践经验，决定了其教学风格明显有别于大学课程刻板主义和脱离社会实践的弊端，他更注重设计实践与课堂训练的密切关联性，因而在业界影响深远，尤为新生代设计师所推崇，甚至成为大批年轻设计师及大学生的偶像。

这已是我受陈红卫之托帮他编辑的第三本书了，前两本《手绘表现》多以马克笔技法和作品为主，皆深受读者欢迎。此册以水彩的快速表现手法作为一个新的尝试。其实水彩表现并非新生事物，反而远早于今天风靡业界的马克笔表现，尤其被广泛应用于建筑设计领域，只是当今国内水彩表现的应用似有逐渐被边缘化的趋势，但其依然具有无可比拟的独特魅力。那么，就让这本书作为一个“旧题新作”的提示，希望能在新风格技法的尝试上对初学者及设计师朋友起到一些借鉴和启发作用，从而使水彩表现重新得以广泛地推广应用。

寇贞卫

2009年5月于庐山艺术特训营

水彩表现的效果图和草图

■手绘表现图是介于一般绘画和工程制图之间的一种既有艺术欣赏性，又有科学技术性的绘画形式，是设计师表达创意构思、推敲设计方案的重要手段，是设计师必备的基本技能。

■水彩表现图是手绘表现的方法之一，在技法上有别于专业水彩绘画，在形式上是以突出空间材质、建筑结构和光影变化为主。

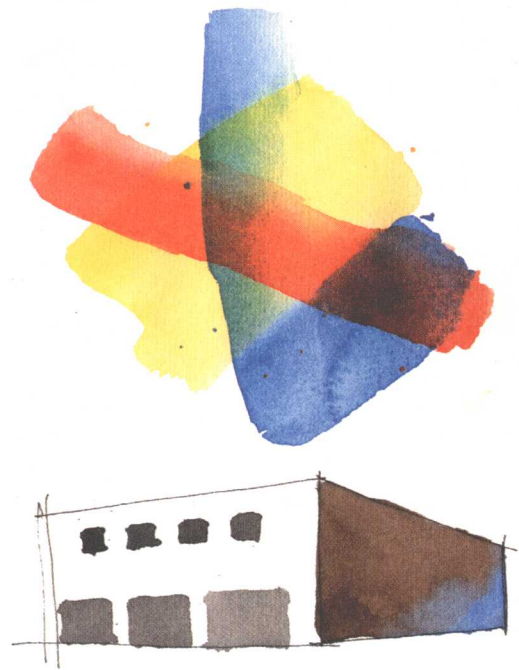
01

水彩表现的基础技法练习►

■认识水彩

水彩颜料的特性是透明的，所以水彩渲染的方法是叠加，也就是一种颜色罩在另一种颜色之上，而产生丰富的色彩层次和色调变化。对于初学者来讲应先做一些基本练习，以了解水彩的特点和性能，多以平涂和退晕的方法进行练习。

三原色叠加所产生的变化

平涂和退晕的方法练习

平涂效果练习

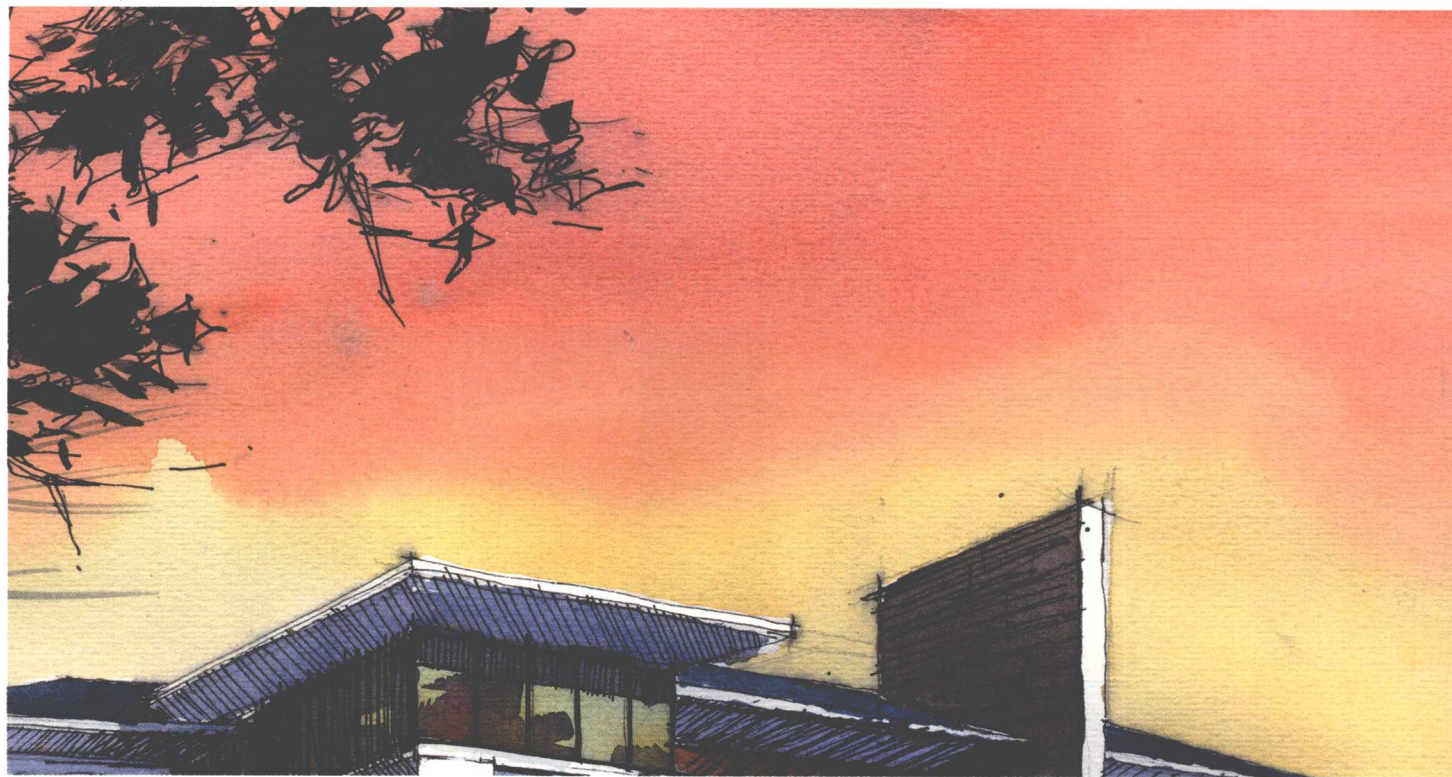

单色退晕练习

复色退晕练习

退晕是在渲染时通过对水分和运笔技巧的控制，使色彩达到渐变的效果。复色退晕练习要复杂一些，它是由一种颜色渐变到另一种颜色。

■天空的表现

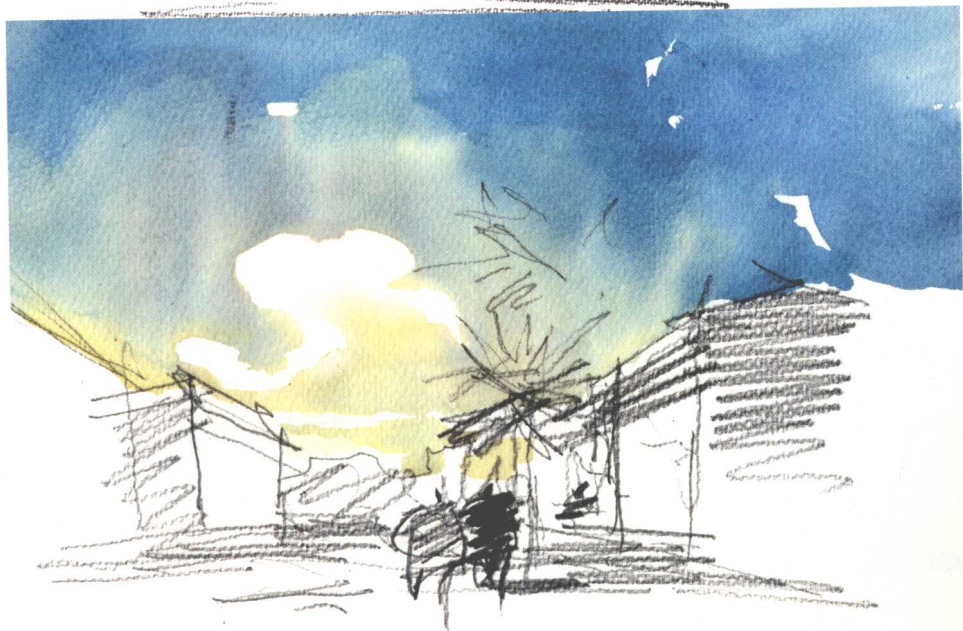
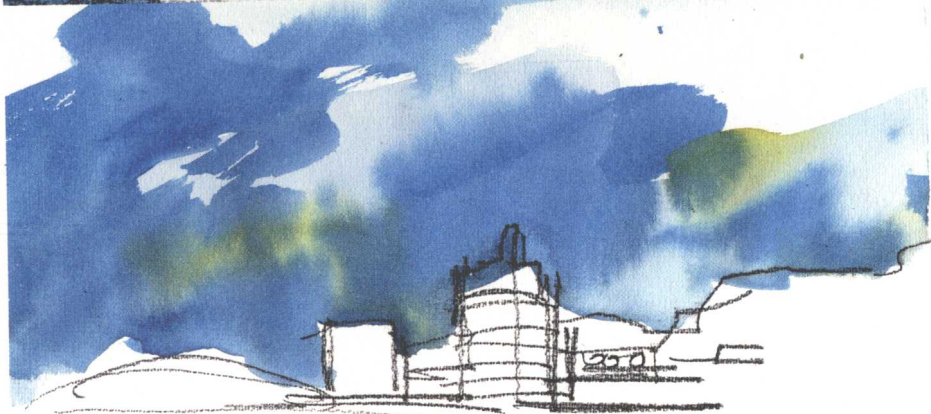
水彩效果图的天空表现分为有云状和无云状两种形式。有云状的刻画方式要把云的形态放在首位，要注意云的形状和虚实的处理。它的画法是先用水把纸润湿（也可用淡黄色），待半干时按云的形态铺色，利用纸面干湿不均的特点，使颜色自由扩散融合，最后再调整云的形状。

而无云状的天空特点是画面比较安静，色彩变化微妙、自然，所以它的笔法重点是色彩的退晕；如P6页图，第一步用中黄铺天空面积的三分之一，然后加橘红、朱红画天空的中间部分，最后在中间色中加入深红就可以了，中间三部分的衔接要注意水分和时机的把握。

大自然中天空色彩和云的形状可以说千变万化，手绘中也一样，在云状和色彩的处理上，可能根据画面整体色调和氛围的需要，手法更为夸张和多变。常用的天空色彩有淡黄—群青—普蓝、淡黄—紫色（蓝色加少许红）—深紫、中黄—橘红—深红；也有用纯色表现的，如纯黄、纯蓝、纯灰等。

天空的形态和色彩是根据主题建筑结构 and 材质的色彩决定的。如天空面积较大，为了画面的构图美感就要做有云状处理；相反，天空若只露出很小的面积，就要做无云状处理了，甚至单色平涂天空。

实际应用中的处理手法，一定要根据画面需要灵活掌握。天空色彩的色相一般与主题建筑相同：若建筑主体暖色较多时，天空也多处理成暖色系。天空色调与主体建筑相反：若建筑主体色调较浅，天空色调就要深些。

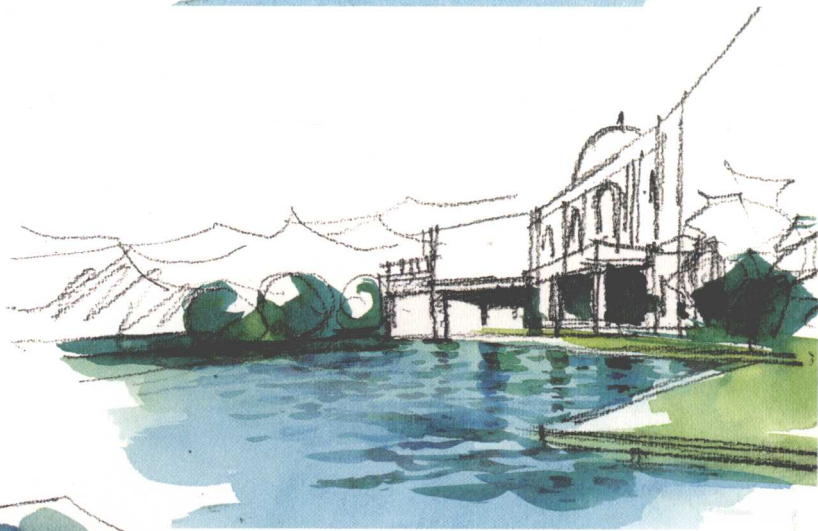
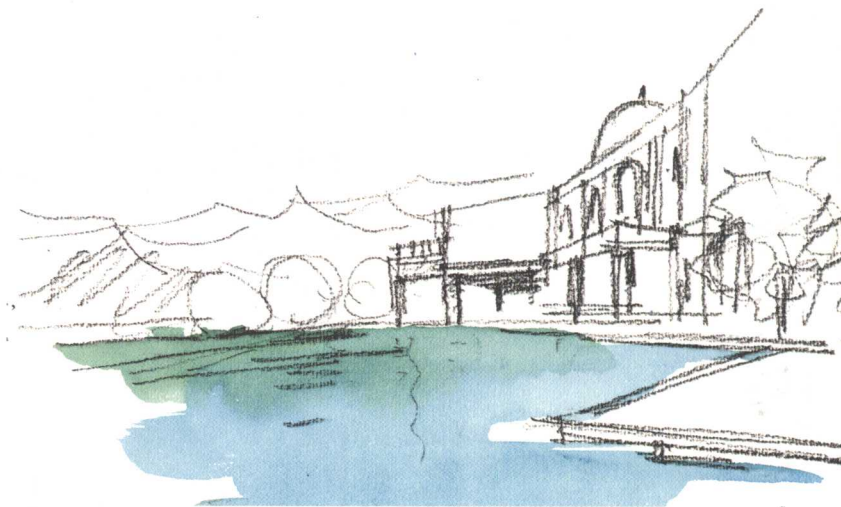

■水的表现

水的形态多种多样，或平缓或跌宕，或喧闹或静谧。景物在水中产生的倒影色彩斑驳，具有很强的观赏性。

流动的水较难表现，往往用概括的笔法，画出水的大概轮廓结构，涂上淡淡的蓝色或留白，靠背景的色彩来衬托。

静止的水相对较易刻画：先用浅蓝色铺调子，再糅入些淡淡的绿色，最后用深色（深蓝或深灰）加重暗部。倒影的深色与相应物体的色系一样：表现石头倒影用深灰或深蓝，植物倒影用深绿、黑色点缀。如右图：第一遍先用淡蓝色满铺，然后靠近植物的地方再用绿色退晕，作为草图，水的表现也就算完成了。也可再深入表现一些物体的倒影，等第一遍色快干时用深绿加普蓝勾画水的波纹及物体倒影，最后以黑色局部加深点缀。注意在正规做图时，物体和它的倒影形状要相符。

■树的表现

树在空间中除了陪衬建筑，还能起到增加层次和延伸空间的作用。我们知道近实远虚，所以说在场景中远、近的树，除了形状结构有变化，色彩的纯度也要拉开；至于调子的明暗，就要根据整体画面的需要，来衬托其他建筑和物体。

深绿色能使空间显得安详静谧，同时会让景物有向后退的感觉；深绿色还可以给鲜艳的花朵和枝叶做背景，强化鲜艳颜色的效果。浅绿色相对来讲明亮轻快，令人愉悦，让人有景物向前突进的感觉。

树的表现一般也是从亮部开始，根据树的纯度不同可用草绿加柠檬黄或中黄，也可用翠绿加少许中黄，在实际表现时用法并不固定，要根据不同的需要来调整。在表现树的背光面时往往会在深绿色中加入黑色和蓝色，以使暗部色彩倾向于冷色调。

在建筑环境中，树和建筑的关系最为密切，并成为建筑的陪衬。树的类型很多，但在手绘效果图中无论其色彩还是形状，相对专业绘画都会做简化处理，色彩层次较少，关键是要有冷暖对比（受光面暖色调，背光面冷色调）。按枝、干的形状结构变化，可以把树归纳为几种类型：

- ①树枝和树干逐渐分枝，越向上杈越多，树叶也越茂盛。这种树很丰满，轮廓呈伞状看起来很美。
- ②树枝、树干相切出杈，多呈弯曲状态，看起来苍劲有力。
- ③支干沿着主干垂直的方向，相对或交替出杈。这种树又高又直，给人以挺拔的感觉。
- ④支干从主干上呈放射状张开，这种树主干粗大，但不高，出杈处往往有一个结状物。

■人物的表现

人物在建筑景观空间表现图中必不可少，借助画面中人物与建筑的比例关系，更容易体现出建筑空间的尺度，同时也能使画面更加生动活泼，场景氛围更加热烈。

在刻画人物时要注意人的比例、透视和远近虚实关系，远处的人物要虚些，只需画出大的轮廓和形态就行，近处的要详细刻画（如图中远、中、近人物的示范）。还需注意人物在场景中，因受环境色彩和光源的影响而应该产生的变化。

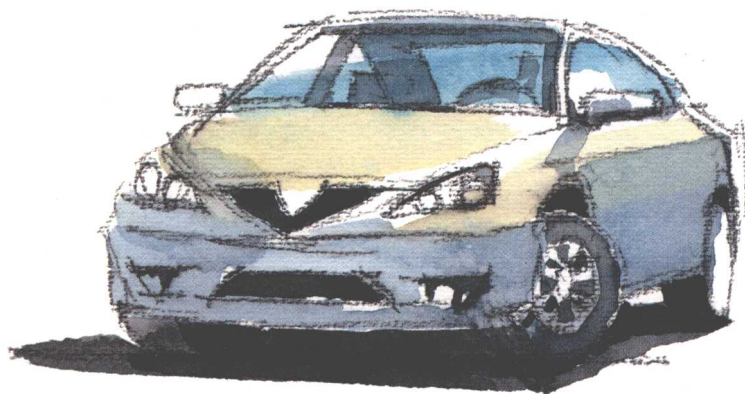
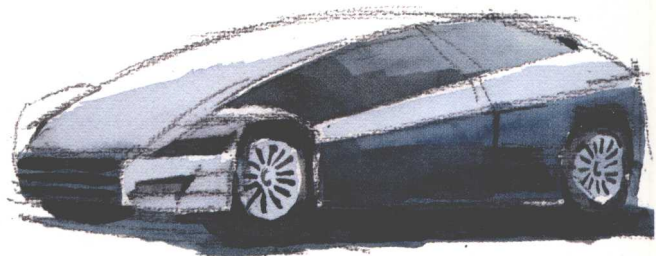

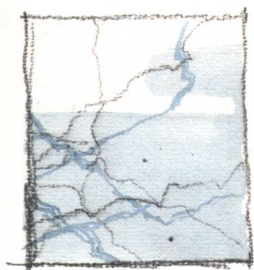
■汽车的表现

汽车也是在建筑景观中重要的配景之一，特别是在街景、广场、公共建筑表现图中甚为常见。

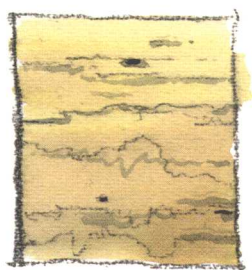
画汽车也是为了烘托环境气氛，以增强建筑表现图的效果。所以，选配什么样的汽车，要考虑到建筑物的功能性质。例如，在火车站广场上，应多画一些出租汽车和公共汽车；宾馆前应多画一些小轿车和旅行轿车。

画汽车也要考虑到与建筑物的比例关系，过大或过小都会影响建筑物的尺度感觉。另外，在透视关系上也应该与建筑物一致。

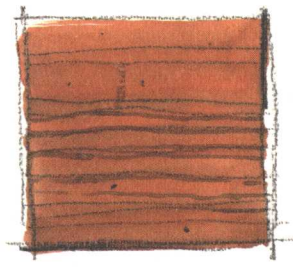

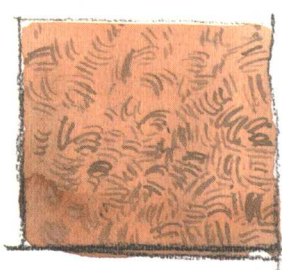
①

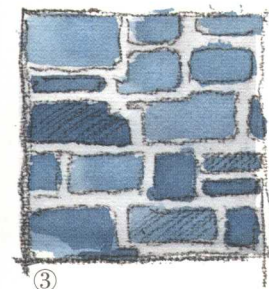
②

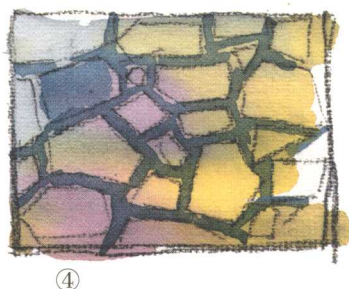
⑦

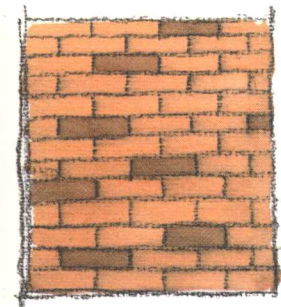
⑧

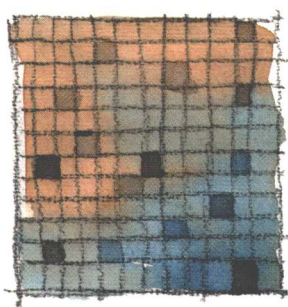
③

④

⑤

⑥

■材质的表现

①白色云石：线稿勾画一些纹理结构，简单铺色。注意纹理的疏密关系，每一条纹理线都要和外边沿相交。

②洞石质感：洞石有白洞和黄洞，它们的纹理和结构差不多，只是色彩有别。在表现时先铺大块色彩，待干后用细笔刻画自然的纹理。

③板岩：板岩是一种天然的石材，色彩有冷有暖，有深有浅。表现时要注意形状和色彩的变化，先铺大色调，然后再局部加深。

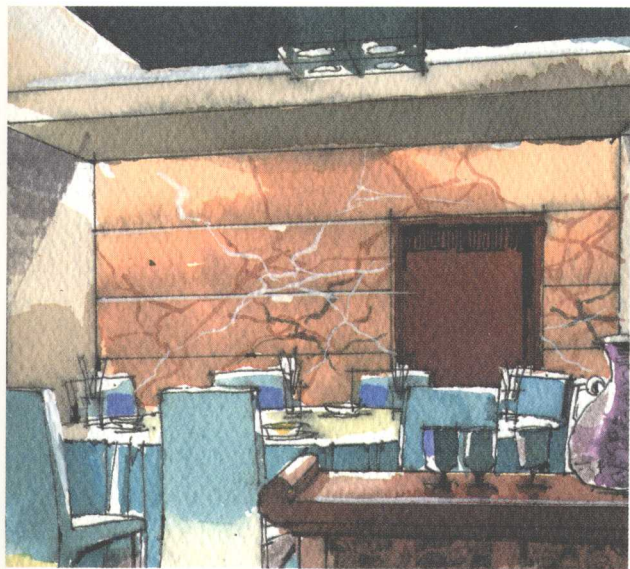
④玻璃马赛克：玻璃马赛克有很多种，形状各异，色彩多样。因它是一种高反光材质，在表现时要注意大面积色彩的整体性变化。

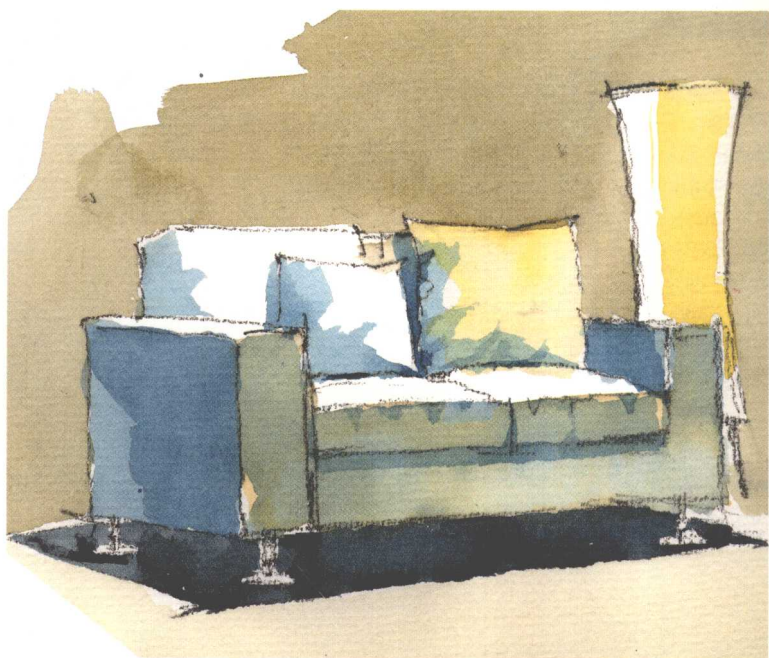
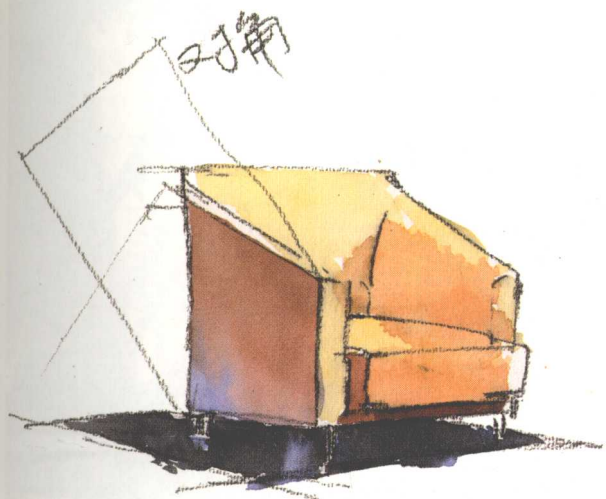
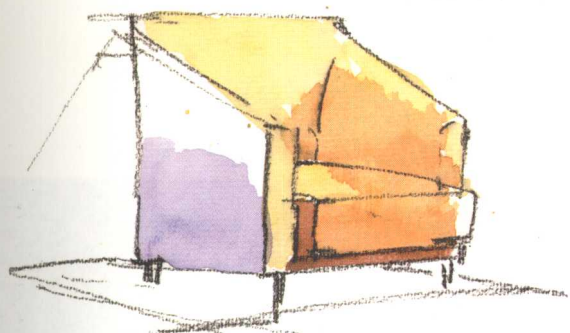
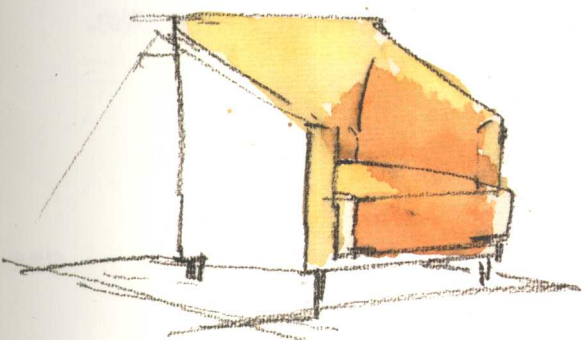
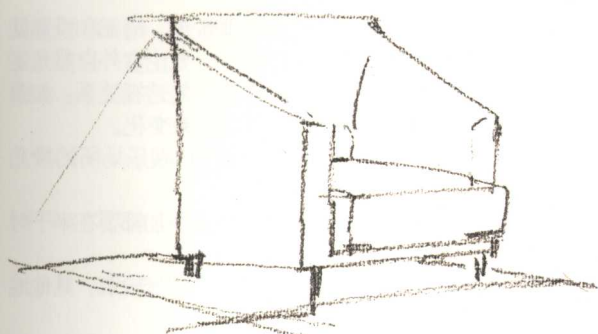
⑤砖墙的质感：砖有红砖和青砖两种，表现的方法是一样的，都是用线稿把结构画好，然后铺色，待干后局部砖块加深，但对比不要太强。

⑥石材马赛克：它和玻璃马赛克的区别是反光度要弱些，色彩更趋于单元变化，变化一定不要太平均。

⑦木质、壁纸、布艺等：此类材质质感的表现大同小异，只是纹理结构有别，都是先铺大块色，待干后刻画纹理。

⑧花岗岩：花岗岩和云石的区别是，花岗岩硬度大，没有线形纹理，有斑点的变化，斑点可以用牙刷沾色喷点表现。

■ 单体表现练习

室内单体练习可用铅笔快速勾出物体轮廓后直接上色练习，也可再用油性黑色勾线笔细化形体后再上色，原则是形体要准确。

上色前先考虑好光源的方向，用中黄加少许柠檬黄画出受光面，注意水分要足，不要出现枯笔，半干时用中黄加橘红和赭石画背光面，因这个区域的暗部受到亮部反光的影响，所以色相是暖的，色调也不太深。

刻画物体的背光面时要考虑色彩的冷暖变化，可用蓝色和紫色铺一遍变化色，然后用赭石加朱红再加少许黑色对角退晕；最后黑色加紫色再加少许赭石画出投影部分。