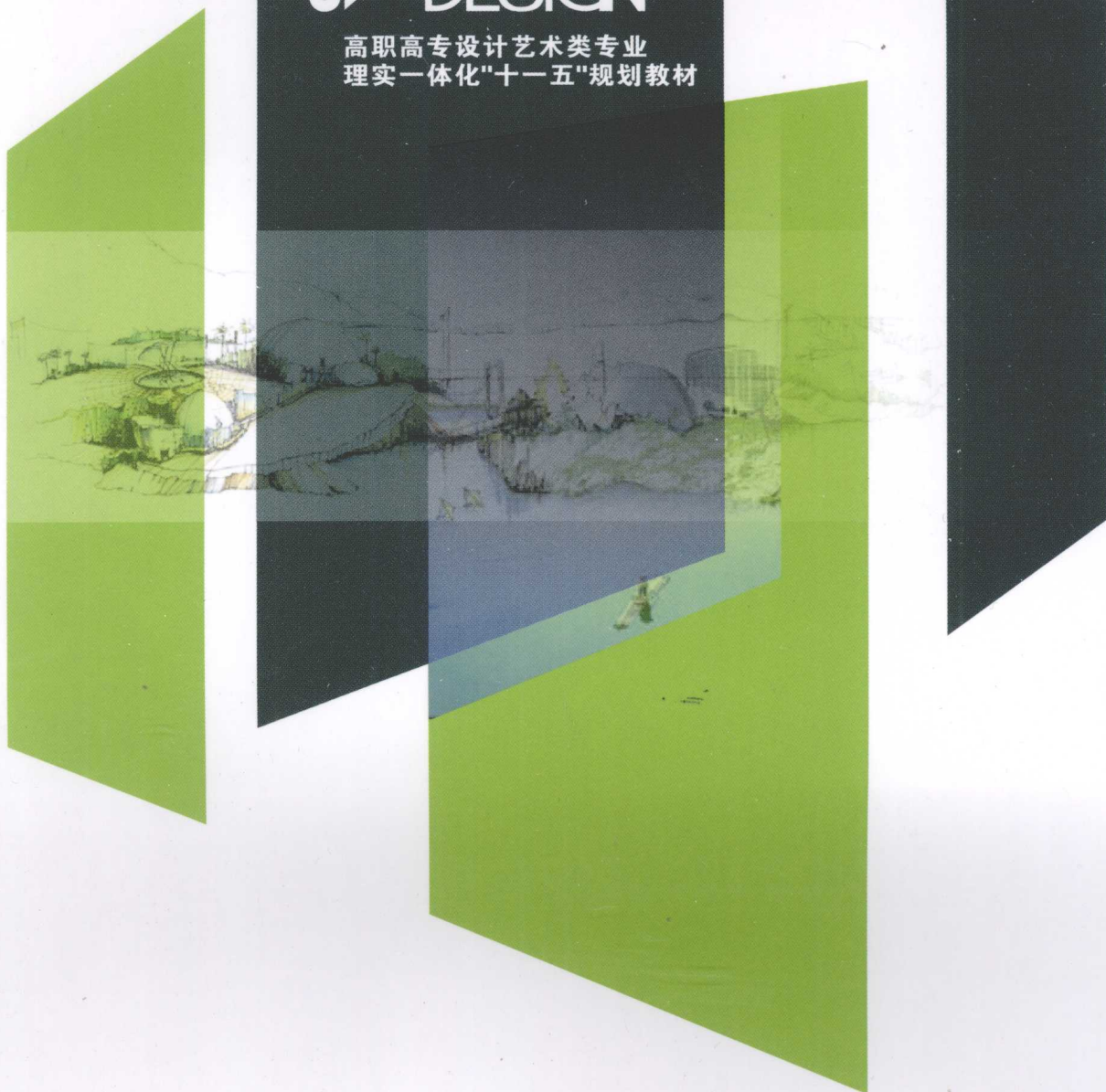

ART
DESIGN

高职高专设计艺术类专业
理实一体化"十一五"规划教材

■ 主编 王茂林

环境艺术设计快速表现

中南大学出版社
WWW.CSUPRESS.COM.CN

环境艺术设计快速表现

高职高专设计艺术类专业理实一体化“十一五”规划教材

■ 主 编 王茂林

中南大学出版社

WWW.CSUPRESS.COM.CN

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术设计快速表现/王茂林主编. —长沙:
中南大学出版社, 2010.7

ISBN 978-7-5487-0051-7

I. 环… II. 王… III. 环境设计 IV. TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第132461号

环境艺术设计快速表现

王茂林 主编

-
- ☐ 责任编辑 陈应征
☐ 责任印制 文桂武
☐ 出版发行 中南大学出版社
社址:长沙市麓山南路 邮编:410083
发行科电话:0731-88876770 传真:0731-88710482
☐ 印 装 湖南媲美彩色印刷有限公司
-
- ☐ 开 本 889 × 1194 1/16 ☐ 印张 7.25 ☐ 字数 224 千字
☐ 版 次 2010 年 7 月第 1 版 ☐ 2010 年 7 月第 1 次印刷
☐ 书 号 ISBN 978-7-5487-0051-7
☐ 定 价 39.00 元
-

图书出现印装问题,请与经销商调换

ART DESIGN

高职高专设计艺术类专业
理实一体化"十一五"规划教材

高职高专设计艺术类专业理实一体化"十一五"规划教材编写委员会

主 任：陈鸿俊

副主任：王东辉

委 员（按姓氏笔画排序）：

王宗元	王德聚	王 礼	王清海
文建平	文 术	丰明高	龙以标
卢国新	孙建军	刘和平	刘晓敏
刘永福	刘爱青	刘永东	刘 芳
刘英武	刘 鹰	朱方胜	朱 霖
任光辉	许劭艺	江 杉	陈 新
陈艳麒	陈 希	陈广禄	陈忠良
张 浩	张保云	张 跃	张新武
张 新	张志颖	张 梦	李 欣
李 克	李 轩	李 升	李淑琴
李嘉芝	李若梅	李 洁	李 聪
李满枝	华玉亮	何雪苗	宋志春
宋 坚	苏大椿	陆立颖	周友良
易镜荣	闻建强	柯水生	邹海霞
姚振学	钱志扬	殷之明	袁金戈
桑尽东	唐宇冰	黄春波	黄穗民
韩英杰	彭泽立	程子东	漆杰峰
漆小平	廖荣胜	蔡恭亦	蔡炳云
潘景果	濮军一		

总序

当前,我国的高职艺术设计教育正处于蓬勃发展阶段,也正处于总结经验、更新观念、锐意改革、形成具有中国特色的高职艺术设计教育体系的关键时期。高职艺术设计教育体系形成的关键在于工学结合人才培养模式的构建,人才培养模式的实现和教学质量的提高关键在于课程改革与创新,而课程改革的关键又在于教材的建设与创新。所以,相关的高职院校都十分重视艺术设计专业教材的建设。

目前的高职艺术设计类专业教材体系庞杂,品种繁多,其中虽有一些较高质量的教材,但冷静观之,也存在不少的问题:一方面,艺术设计专业教材缺乏细分,高职教育与普通本科专业教材共用,抹杀了高职技能型教育与普通本科科学科型教育的本质区别,艺术设计专业教材似乎成了“万能教材”。另一方面,不少高职艺术设计类专业教材却又存在着明显的“四个脱节”:

一是教材体系与高职类型特征的脱节。高职教育的本质特征在于其职业性、实践性、开放性,工学结合是高职人才培养的根本途径,但在很多高职艺术设计专业教材中很难看到这种典型特征的充分体现。

二是理论教学内容与实践教学内容的脱节。高职艺术设计专业教材最初多由本科教材脱胎而来,基本上成为本科教材的压缩版,理论内容多而实践操作内容少。后来又由于对高职技能型人才培养特征的强调,很多实训教材纷纷面世,把某一门课程的理论教学内容与实践教学内容人为地割裂开来,造成了理论教学内容与实践教学内容的脱节,如此一来,势必形成一门课程有一本理论教材与一本实训教材共存的局面,这与高职教育强调“教、学、做合一”“理实一体化”的教学理念是不相符的。

三是教材作者与专业行家的脱节。由于教材出版市场的竞争激烈,各种高职艺术设计专业教材编写人员的不足,有的教材作者本人并不是某门课程或这一设计领域的专家,有时出现一个作者编写多本教材的情况,这种非对口专家编写的教材质量是难以保证的。

四是教材建设与教学改革实际的脱节。目前,高职院校都在积极推进包括专业建设、课程建设、教学模式建设、人才培养模式建设与创新等在内的各项教学改革实践工作;与此同时,很多出版社也在积极组织高职艺术设计专业教材的编写与出版工作。但是,高职艺术设计专业教学改革的成果和最新理念却并没有充分反映到教材编写、建设与出版中,这样的教材最终将失去其鲜活的生命力。

以上这些问题的出现,使教材建设与教学实际之间形成了相互脱节的“两张皮”,影响了高职院校的课程教学、课程改革以及人才培养工作的整体推进。

鉴于此,2008年5月,中南大学出版社召开了一次由全国开设有艺术设计类专业的30多所具有代表性的高职院校的院长、系主任、骨干教师和来自企业的现场专家参加的“关于高职艺术设计类专业教材建设”的研讨会,会上大家一致商定共同编写一套全新的高职艺术设计类专业“理实一体化”教材。确定了教材编写与出版的宗旨——以教育部教高〔2006〕16号文件为指南,编写和出版一套能反映高职教育类型特征,紧扣当前高职艺术设计教育教学改革实际,体现“教、学、做合一”教学理念的“理实一体化”专业教材,为各校的教学改革和人才培养工作服务。遵照这一宗旨,制定了高职艺术设计专业系列教材编写与出版计划,各个院校、各位专家依据教材编写分工,分头编制教材编写提纲,并经专家委员会审定后,投入紧张的编写工作。经过近一年时间的努力,本系列教材将陆续出版,她将以全新面貌出现在高职高专艺术设计专业师生们面前。

总序

本系列教材分专业基础、专业设计两大类，专业设计又细分为视觉传达设计、环境艺术设计、工业设计、服装设计、数字艺术设计等5个小类，共计约60种教材，计划分两期出版。首批30多种教材已在2009年7月前陆续推出，到2010年7月前出齐所有教材。

本系列教材的作者，均是来自我国高职院校中艺术设计教育教学改革第一线的“双师型”骨干教师，既有校内的教授，又有来自企业的专家，他们不仅具有丰富的教学与设计经验，而且对艺术设计教育中存在的诸多问题有着切实的体会和深入的思考，既充分保证了教材的实用性和可操作性，又使教材具有较高的艺术性。

本系列教材在编写和出版上，力求体现以下特点：

一是职业性。教材力求体现艺术设计职业的针对性、职业岗位的针对性、职业工作过程的针对性以及艺术设计高等职业教育的规律性，做到有的放矢而富有特质。

二是时代性。教材力求反映当今艺术与科技发展的最新动态，反映这一领域的最新设计与研究成果，汲取国内外同类教材的优点，做到兼收并蓄而自成体系。

三是创新性。教材力求体现高职教育“教、学、做合一”的最新理念，将工作过程与教学过程、理论教学内容与实践教学内容融为一体，将工学结合、理实一体化的典型特征贯穿于整个教材体系中，最大限度地满足教学的需要，做到理念领先而特色鲜明。

四是实践性。教材力求紧扣高职院校教学改革实际，反映改革的最新成果，推动课程建设与改革，促进教学质量与人才培养工作水平的提高，做到贴近现实而实用有效。

有中国特色的高职艺术设计专业教材体系的建设是一项艰巨而具挑战性的工作，她有赖于高职艺术设计教育界与设计界同仁们的共同努力。本系列教材的出版，为具有高职教育类型特征的高职艺术设计类专业教材体系的构建与创新做了一些探索性的工作，效果达到与否，我们不敢妄言。真诚期待各位同行专家的批评指正。

“取法乎上，得乎其中”，但愿我们的努力和探索能换来丰厚的回报，但愿本系列教材的出版能为我国高职艺术设计类专业教材体系的形成做一些添砖加瓦的工作，能为高职艺术设计课程建设与教学改革的推进起一些摇旗呐喊的作用。如此，则幸莫大焉！

陈鸿俊

2009年3月26日

前言

手绘方案快速表现是环境艺术设计专业教学重要的内容之一，其主要目的是培养学生设计方案的创新思维和整体的快速表现能力，同时手绘的过程本身就是一种交流的过程，这种过程可以看作是自我交流，这种自我交流可以对设计进行构思、比较和推敲；又可以与同行交流发展构思、研究方案、传递信息；也可与业主确定意向，达成共识。因此，手绘快速表现不论在专业教学还是在业内沟通上都是非常重要的内容。

本书所选用的设计图片大部分是作者近年来的教学和设计案例，是原创的手绘作品，部分已在实际工作中采纳实施。

本书在撰写过程中，得到了同行及朋友的大力支持，陈军老师和部分学生提供了手绘方案作品，在此，深深地表示感谢。同时还要感谢中南大学出版社对本书出版的鼎力帮助。

由于时间仓促，书中难免会出现不足之处，希望业内专家及各位读者批评指正。

编者

目录

第一章 对手绘表现在设计中的作用的再认识	1
第一节 信息时代设计表现带来的思考	1
第二节 现代设计手绘表现的发展趋势	3
第三节 手绘表现的价值	7
第二章 手绘快速表现基础与技巧	10
第一节 从线开始	10
第二节 从单体到局部再到整体	11
第三节 着色表现技巧	20
实训一	25
第三章 设计思维与手绘表现	26
第一节 设计的思维方法特征	26
第二节 手绘表现在思维方法中的应用	32
实训二	42
第四章 整体设计与方案快速表现	43
第一节 办公空间方案快速表现	44
第二节 主题餐饮空间方案快速表现	58
第三节 居住区景观设计方案快速表现	65
第四节 娱乐空间方案快速表现	70
第五节 展示空间方案快速表现	78
第六节 居住空间方案快速表现	86
实训三	95
第五章 手绘方案快速表现作品赏析	96
参考文献	108

第一章 对手绘表现在设计中的作用的再认识

手绘作为设计表现的方式，一直以来在设计领域占有一席之地。而今天，由于计算机辅助设计技术在设计领域的普及，设计的表现形式发生了很大的变化，手绘表现几乎被市场抛弃，这引起了设计界的广泛关注。近几年，手绘表现又有开始回归的趋势，当然这种回归包含了许多因素，一方面是技术的进步和设计观念的变化，另一方面则是手绘表现本身的发展要求。

第一节 信息时代设计表现带来的思考

1.1 “快餐式”的设计表现

所谓“快餐式”设计表现，就是在设计过程中，设计者对设计方案缺乏设计创意和艺术个性的情况下，利用电脑“复制”到“粘贴”的快速表现形式完成的设计效果。行业称之为“快餐式”设计表现。设计者由于受到商业运作的影响，片面地追求程式化、机械化的“拿来主义”设计，从而获得更大的设计利益和经济利益。现在很多设计师不认真构思设计创意，不考虑思维过程的程序性特征，不画草图，不做设计方案，直接在电脑上进行设计表现，完全依赖于电脑所提供的大量现成的资料库，拼凑出一幅幅毫无思想的电脑效果图，设计效果形式单一、千篇一律、缺乏新意，导致了大量的“垃圾”作品出现。虽然这是一种常见的表现方式，这种设计表现所带来的危害是不可忽视的。长此下去，不仅会影响到设计的创造性，还会影响设计人员本身业务水平的提高，同时也不利于中国设计的发展。

1.2 传统手绘面临的“挑战”

随着社会的发展，电脑技术在设计学科中的广泛应用，带来了设计表现和观念的变革，成为设计和创作的新趋势和新动向，设计艺术的传统表现形式也受到了极大的挑战，一度被快速发展起来的电脑设计所代替，这不得不引起设计界的高度重视。是什么原因影响手绘发展呢？一方面，行业对手绘表现存在着片面的认识，过分地依赖电脑，放大了电脑的使用效应。另一方面，传统手绘表现工艺复杂、技法繁琐、难以驾驭的原因，使得年轻设计师对手绘表现望而却步，不愿意把更多的时间用在手绘表现训练上，导致从事手绘表现的越来越少。部分高校对手绘课程的设置也有着一些不正确的看法，手绘效果图表现开设的课时量在逐步压缩，从而影响了学生手绘表现能力的提高，达不

到训练的效果。由此可见，影响手绘表现的发展原因是多方面的，手绘表现要想发展，就必须从传统手绘的表现形式、方法、技法等方面进行创新，使之更紧密地结合专业的特点；同时要加大对专业学生的手绘的训练力度，处理好手绘与电脑的关系，只有这样手绘表现才能适应时代的需要（图1-1，图1-2）。

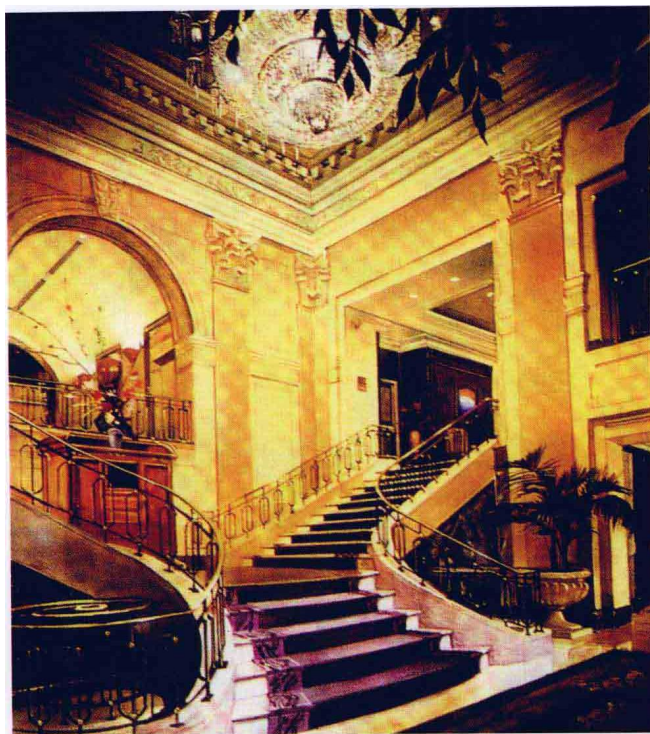

图1-1 传统手绘的表现（田原）

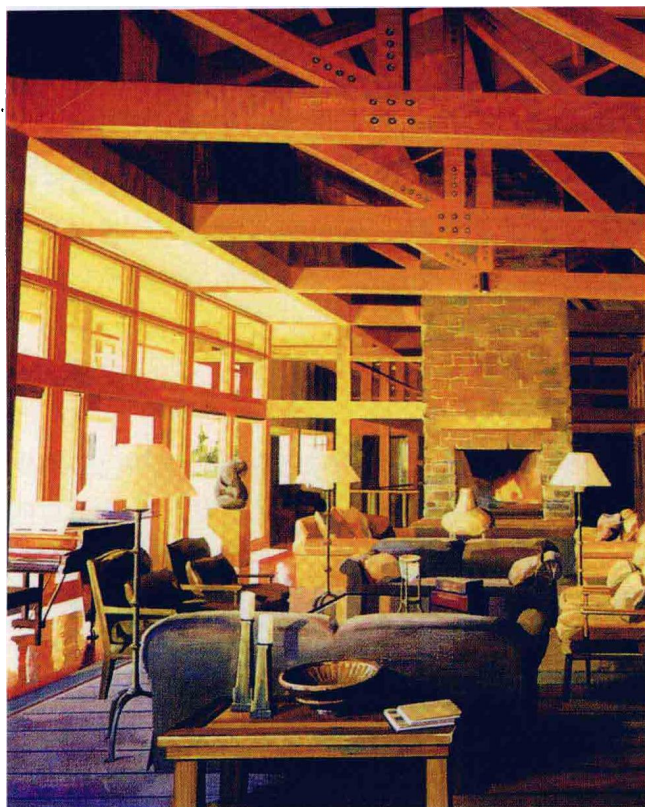

图1-2 传统手绘效果图表现（沈立敏）

第二节 现代设计手绘表现的发展趋势

2.1 手绘表现与时代相适应

手绘表现发展到今天已不再是过去意义上的效果图,能够充分表达空间概念和设计思想的简洁方式才是设计师们所追求的。与传统手绘不同的是,现代手绘表现适用空间更大,表现方法更为灵活。美国著名建筑师菲利浦·约翰逊认为,手绘表现有两种类型:其一是向公众包括业主展示的,其二是设计师在设计过程中与自己交流的。另一位建筑师迈·格雷夫斯把效果图分为三种:一种是有一定参考价值的速写;另一种是对构思的推敲、分析,再一种是决策图,也就是方案的完成效果图。因此,现代手绘表现应与当前设计领域的发展需要相适应(图1-3至图1-5)。

图1-3 居住区景观方案设计表现 (王茂林)

图1-4 居住空间快速表现 (王茂林)

图1-5 展示空间快速表现 (王茂林)

2.2 手绘表现的技术性与艺术性相结合

手绘表现属艺术范畴，它不但需要设计师具有良好的艺术素质，而且要具备扎实的美术功底。但手绘表现又不同于绘画艺术，它不是刻意地追求画面效果，而是要简洁、概括、统一、说明性强，要求表现客观对象尽可能接近真实，包括材料的质感、色彩和光感等。手绘表现以表达设计创意为目的，重在记录和表现自己的构思以促进设计思维的展开，不刻意追求画面形式美感和情感的交流。因此，手绘表现的艺术魅力不仅必须建立在真实性和科学性的基础之上，而且也必须建立在造型艺术训练的基础上。在设计视觉化过程中，设计师追求艺术和技术的统一，功能和形式的统一，好的手绘效果图可以帮助设计师在早期把握整体关系并以准确的方式传达给相关的人员，有助于推动设计的进一步深化。良好的手绘表现是多因素共同作用的结果。技术性与艺术性是当今设计非常重要的环节，也是手绘表现的一个重要特点（图1-6至图1-8）。

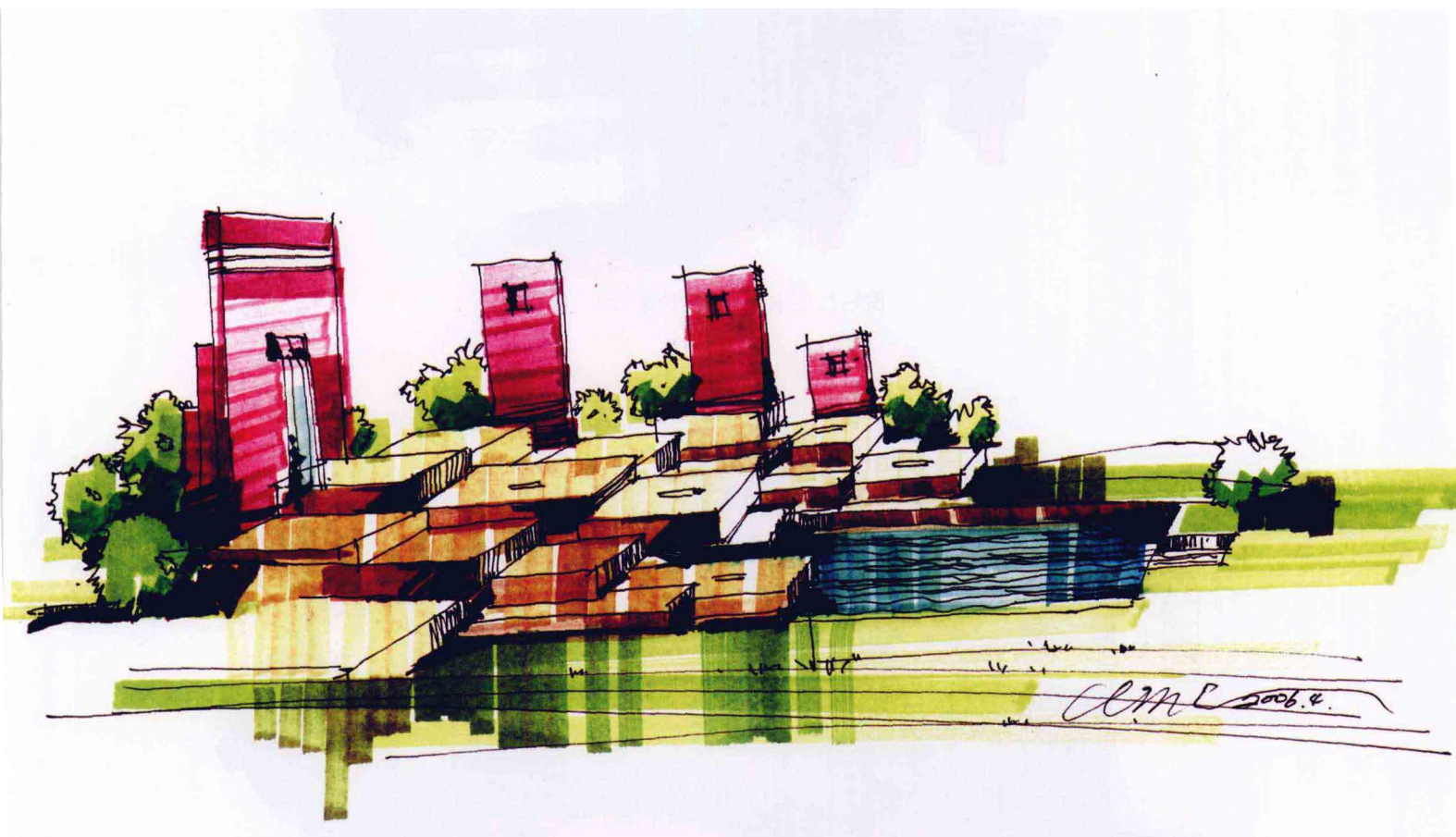

图1-6 景观小品设计快速表现（王茂林）

图1-7 空间局部设计快速表现 (王茂林)

图1-8 某品牌专卖店设计方案快速表现 (王茂林)

第三节 手绘表现的价值

3.1 手绘表现是设计交流的语言

手绘的过程本身就是一种交流的过程，这种过程可以看作是自我交流。手绘的自我交流可以对设计进行构思、比较和推敲，同时又可以与同行发展构思、研究方案、传递信息等，与业主交流可以确定意向，达成共识。因此，交流是设计活动中一个重要的环节，手绘是交流的重要组成部分。手绘能力的高低直接影响到交流的表述，头脑中再好的想法如果不能转化为可视的图形语言，就不可能成为现实，在设计创意过程中将成为彼此交流的障碍，这对于设计师来说是非常致命的。所以作为优秀的设计师不但要有较强的设计能力，而且要有较高的手绘表现能力，只有这样才能适应行业的需要（图1-9）。

图1-9 空间大堂设计方案快速表现（陈军）

3.2 手绘表现是设计的创意语言

设计的核心是创意，它贯穿于整个设计活动的始终。设计的过程就是寻求问题、解决问题的过程，手绘表现的过程就是创造性思维的过程，通过分析、优选、对比、反复地利用手绘方式进行比较，从而使设计不断推进。也就是说手绘思考完成的信息循环越多，最后的结果就越完美。因此，手绘形式促进了创造性思维的发展，是现代设计最佳的思维表现方式（图1-10至图1-11）。

3.3 手绘表现能提高视觉修养

视觉修养是通过视觉敏锐力和视觉表达来体现的。视觉敏锐力主要体现在接收的视觉信息，而视觉表达则是发出的信息，两者之间相互依存，又相互独立。观察是视觉的开始，手绘表现就是进行视觉记录。通过视觉笔记能够培养迅速捕捉形象的塑造能力、取舍概括能力和组织协调能力等，这些能力的培养，无疑将提高视觉敏锐性和表述性，提高视觉修养。人的洞察力可以通过不断地思考和观察而得以加强，而其绘画的表现力也能同步提高（图1-10至1-11）。

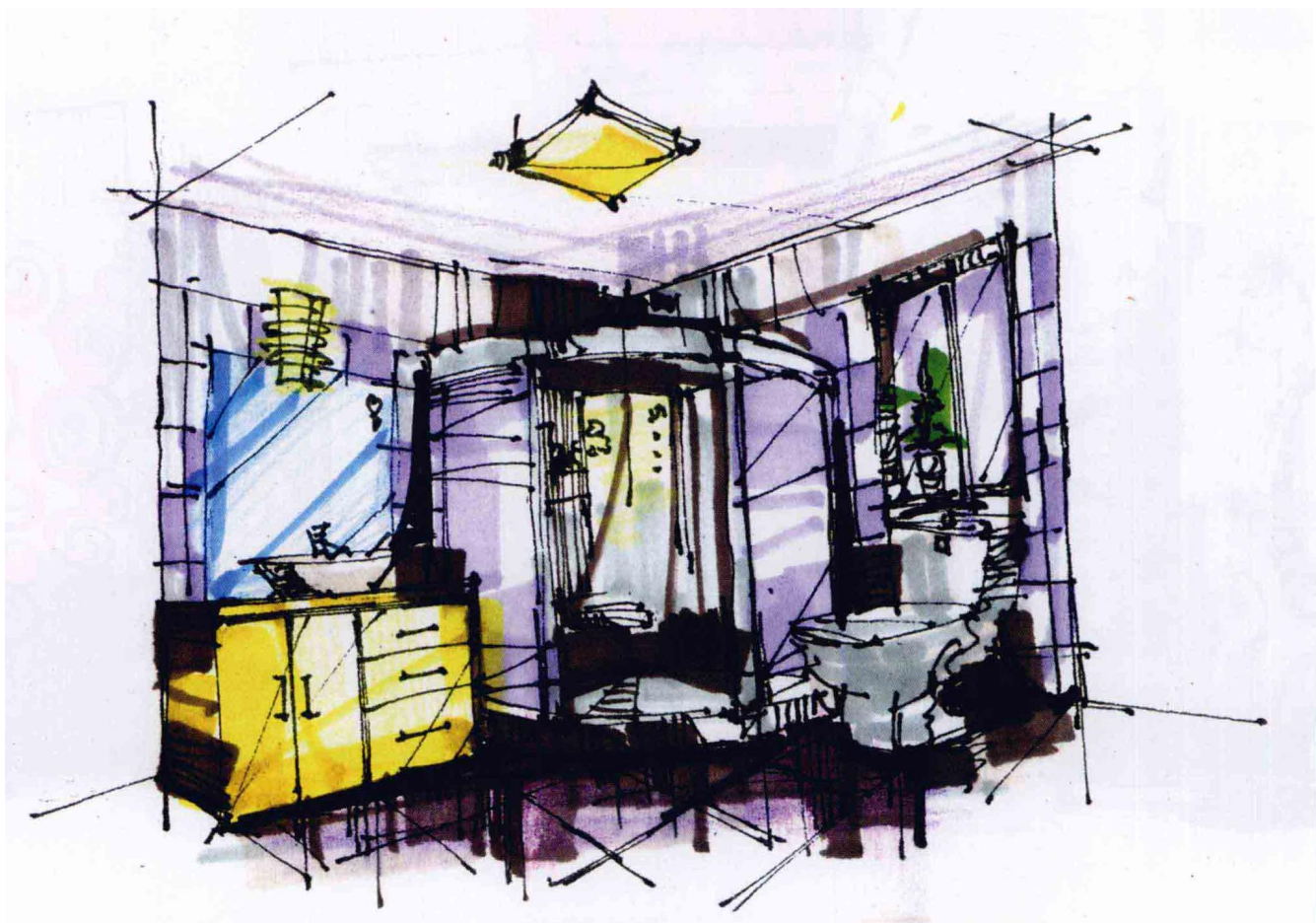

图1-10 设计方案草图（学生习作）