

中国美术学院环境艺术设计系指定教材

新概念中国美术学院校视觉设计辅导教材

训

设计表现

练

环境艺术

施徐华 著

浙江人民美术出版社

THE FIRST CHAPTER
Fundamental
Training of Design
Representation

THE SECOND CHAPTER
Training Method
of Design
Representation

THE THIRD CHAPTER
Training Skill of Design
Representation

THE FOURTH CHAPTER
Cases for Design
Representation Training

图书在版编目(CIP)数据

设计表现训练. 环境艺术 / 施徐华著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2008.7

新概念中国美术院校视觉设计辅导教材

ISBN 978-7-5340-2506-8

I. 设… II. 施… III. ①艺术—设计—高等学校—教材
②环境设计—高等学校—教材 IV. J06 TU—856

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第096191号

主 编 王国梁
编 委 周小瓯 张建春 光 远 刘 孟 徐 迅 周 旭
王 荔 吴晓淇 邵 建 钱江帆 陈耀光 吕 琦
杜晨鹰 季琳琳 叶国丰 李 娟

作 者 施徐华
责任编辑 程 勤
装帧设计 程 勤
责任印制 陈柏荣
责任校对 黄 静

新概念中国美术院校视觉设计辅导教材

设计表现训练·环境艺术

出 品 人 奚天鹰
出版发行 浙江人民美术出版社
社 址 杭州市体育场路347号
电 话 (0571) 85170300 邮编 310006
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州百通制版有限公司
印 刷 杭州杭新印务有限公司
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 8
版 次 2008年7月第1版 2008年7月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-2506-8
定 价 40.00元

(如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

中国美术学院环境艺术设计系指定教材

新概念中国美术学院视觉设计辅导教材

设计表现 训练

训

练

环境艺术

施徐华 著

浙江人民美术出版社

THE FIRST CHAPTER
**Fundamental
Training of Design
Representation**

THE SECOND CHAPTER
**Training Method
of Design
Representation**

THE THIRD CHAPTER
**Training Skill of Design
Representation**

THE FOURTH CHAPTER
**Cases for Design
Representation Training**

在艺术设计领域中,不论是在实践层面还是在理论层面,关于“新”与“旧”的命题,总是被人们特别关注的。追“新”,本身就是设计思维的“卖点”。在绝大多数的设计专业领域中,新产品的生成,几乎都是以追“新”为原动力的。设计创意中表现出来的“见异思迁”,更是她的重要特征。当“新”成为设计专业本身的背景常态时,在这样的文化状态中,作为设计专业的学生、从业者或者学者的思想意识很容易受到影响,这种影响力会潜移默化地使人们判断事物的价值观发生变化。最典型的案例其实就发生在我们自己身上。记得二十多年前,当我们还在大学学习以及毕业后的一段时间内,不知怎地就形成一种意识:那种对所有不新(旧的)事物的不屑,那种对“新”、对“现代”观念的憧憬,甚至达到狂热崇拜的地步;由此也转向对传统文化的怀疑,甚至隐含着抱怨和不敬之意,认为周遭的一切之所以不如人(外国),其陈腐应根源于传统文化;欲求中国之新昌盛,必要求“新”意,要“现代化”,其深层的意思,其实就是要“国际化”,要西方化。

理性地分析在设计领域中关于“新”“旧”界定所表现出来的现象,我们大致可以得到这样的印象:人们总是对自己所熟悉的事物认定为“不新”,无论它是原有的还是刚刚出炉,由于“不新”,进而转化为“旧意”;而对自己感到陌生的事物,不管它是否已经存在,只要自己没有见过,就易于认定为“新”。这种凭借个人主观感受而做出的判断,其实并没有真理而言,它完全是受评判人的视野和阅历局限的。可是,明白这样的道理,用了我们十多年的时间。当我们在东西方之间走动,参与国际间艺术事务的机会多起来之后,当我们在学术的平台上与西方的思想者作了比较深入的沟通,西方文化中许多弊端在这个交往的过程中逐渐地显露之后,我们才开始逐渐把意识的关注点放置到比较客观的位置上,才觉得文化的事情原来是如此复杂,才比较清楚地意识到:那些“新”的原来只是陌生,而那些“旧”的原来蕴含着非常丰富的“新”的生机。

现实的情况往往是西边认为旧的,东边则以为新,只因中部隔着一条河。而在这条河上,缺的仅仅就是一座桥。于是,结论就大相径庭,其严重性不亚于瞎子摸象。“新”与“旧”,在更多的情况下是相对的,人们很难从绝对意义上对其加以定义。法国有一句古老的谚语:阳光底下,没有新鲜事。尽管这条谚语不是绝对的真理,但是,在我们的生活经历里面,世界上的事物及其变化规律之本质,难道不是更多地呈现出这样的情况吗?因此,我会本能地对在我眼前出现的所有关于“新”的事物或者冠以“现代”名义的东西非常敏感。

近日,应本套教材的编辑程勤和作者之一王焱先生约见,希望我为此系列丛书作序。在我的案前,摆出一叠关于视觉设计教材的书稿和十本一套书的书名以及一批作者名单。看到丛书的总名称:“新概念中国美术院校视觉设计教材”,心里本能地会对这“新概念”的命名存有疑问,这也是本文开篇的感触。除去出版者出于策略上的思考,对于“新概念”命名的存疑,就使我犹豫。因为,我首先很自然地要追问:所谓的“新概念”,究竟“新”在哪里?书稿未全,暂时无法通览。故而,难以得出具体的“新”的印象。让我如何作文?

然而，当我面对本系列丛书的作者名单时，我感受到一种“新”的气象，甚至有一种压力和局促之感：一色的年轻人！而且基本上我都认识。除了个别是原中央工艺美院毕业生之外，绝大多数是中国美术学院（原浙江美术学院）毕业的。其中好几位在近十年内或之前“不幸”被我教过。他们当年在课堂上的表现，如今依然历历在目。弹指一挥间，这些人竟然都已成为各自所在学校的骨干教师或者是学科带头人。我隐约地感到有点不可思议，就像一位老者对看着身边长大的年轻人的发达心怀困惑一般。他们代表着新一代的学者，肩负着发展的大任，未来应由他们来写书，他们带着新的思想。

对于他们来说，从学校毕业到现在，已经经过近十年，有些是十多年了。在过去的岁月里，正值我国改革开放进入辉煌的时期。对于从事设计专业的人来说，这是一个有大作为和大发展的时期。他们中的大部分人就是在这个时期内“下海”的冲浪者，他们或受雇于设计企业或直接创业，在商战前沿阵地的硝烟中出生入死，几轮冲杀，沉浮于市场的大浪中。此中的创伤之痛，收获之喜，没有人能比他们自己感受得更真切。关于设计教育方向的确立，设计教育的时间长短，他们是实践的一代，因此，他们是有发言权的。由他们回过头来总结那些年所受的教育、所经受的市场的检验，以及这些年他们自己作为教育者所获得的经验和教训，应该是有意义的。因此，我相信他们编撰这套教材，比我们这代、或者我们师长那代人来说，应该要有许多独具的新意。

在我国，设计学科在最近的几年里“爆炸性”地发展，造成了各个不同类型、不同方向和不同级别的设计院校出现整体性的危机：到处是攒动的学生、奇缺的师资和匮乏的教育指南性的文献；在这个时代里，原有的权威性的声音早被那些来自市场的叫卖声、高新科技的振动声、丧失方向的叫喊声、伪学术的喧嚣声以及层出不穷的各种各样思潮所湮没。仿佛是一个新的“百家争鸣”的时代到来，这时候如果多一些带有“正声”色彩以及大无畏高频率的年轻人的声音汇入，无疑是有积极意义的。

总之，实践者能够从嘈杂的市场上暂时地静下来，拿起笔对学科的根本性问题进行思考，这不论对作者还是对事业本身都是有意义的。至于“新”与“旧”的争辩，在这个层面就显得不那么重要了，因为，更多的人期待着正确的声音。

宋建明

中国美术学院副院长、中国美术学院设计学院院长、著名色彩学者

不约而同，全国南北艺术设计教育界的仁人志士，在近几年中，都推出了以探索为目标的设计教育研究丛书，这种现象的出现意味深长，它象征着中国的设计教育终于到了开始尝试自主发言的时候。

改革开放二十余年，中国现代设计的发展之快是有目共睹的，这首先得益于市场经济的发展，经济模式的转化和由此而来的生活方式的巨变，直接催生了新设计的产生，但是，必须承认，中国的现代设计的发生又是仓促和特殊的，它不是在产业社会常规发展中成熟的产物。在引进与合资、时尚与本土、学习与创造等复杂的关系和现实中，隐藏着许多深刻的矛盾和问题，社会产生的设计问题同时也体现在设计教育上，近年因推行的扩大招生而形成的设计专业在全国各省市的“遍地开花”，究竟会产生怎样的结果，虽然现在还不好下结论，但不容忽视的是由于过快发展，教学的无序、师资的良莠不齐、教材的随意、方法的陈旧、招生的混乱等都导致了“泡沫教育”与“泡沫设计”的并存。设计产业的推动必须有“创意设计教育”来推动，但是，我们无疑还做得很不够。

古希腊思想家普罗塔戈曾说“头脑不是一个被填满的容器，而是一把需要被点燃的火把。”在经济全球化的时代，具有自主知识产权的设计比任何民族主义的“爱国”口号都来得重要，而“自主知识产权的设计”怎么产生？关键还在于我们的设计教育，作为一个培养设计人才的机构，设计专业的实践的特殊性，使得设计教育迥然有别于一般的艺术教育，法国启蒙哲学家卢梭强调传统工艺的教育目的是：通过手、眼、脑等合力和谐调的劳动，使人的身体和心智得到发展，从而为社会培养出具有健全而朴素的人格的人。但在后工业社会，特别在互联网时代，通过设计介入生活方式的意义变得更为复杂，设计通过人造物与社会生活发生密切的联系，但设计已不是一般意义上的人造物，而是与社会形成一个系统，设计不仅是一件单纯的设计作品，而且是功能、地域方式、时尚、营销策略、售后服务等的综合。在这样的背景下，我们究竟能够给予学生什么？教育事业的前瞻性究竟应当为学生的未来做出怎样有远见的思考？

说到设计教育，专业界都会想到包豪斯，从上个世纪30年代开始，中国就有老一辈艺术家接受过它的影响，80年代开始，经由香港设计界传入的日本的所谓三大构成设计基础教育方法，实际上发端于包豪斯，然而最初的三大构成虽然便于设计教育形成规范化的体系，从而便于教学和学习，但它将设计教育的本质进行了机械理解，其局限也是显而易见的。现在回过头来看，中国设计近一百年的历史，对包豪斯始终都是曲解的历史，80年代大力介绍包豪斯的时候，我们又仅仅将它理解为一所现代设计学院，于是，功能主义便成为那时中国人宣扬设计之上的最好理由。

但包豪斯确实不是一所单纯的设计学院，因为它充满了理想。初创时期的包豪斯困难重重，但凭着格罗皮斯的努力，建成了一个相对好的餐厅，就足以留住那些日后在设计界灿若群星的教师和学生，因为在那里，大家可以自由谈理想，这理想是一种通过艺术来改造社会的理想，因此，包豪斯才能同时容纳伊顿、纳吉和康定斯基，才能异想天开地将形式大师和手工艺大师结合在一起，才能有日后纯艺术的可能，新设计的可能，形式主义的可能，功能主义的可能，当然也有向纳粹屈服的可能，所有的这一切复杂性和争议，都源于“理想”，因为只有理想，才赋予包豪斯的创造力和种种可能！

包豪斯的导师们给那个时代的年轻人指引了一条通往幸福的伟大之路。在理想的指引下求学,是一种可以看得见未来并能造就未来的时刻,是自由的阳光照耀下的思想的黑土地。包豪斯那白色的如光芒般辐射的教学楼,是德国的理性与乌托邦般精神的象征。

重提包豪斯是有意义的,今天各位读者看到的这套书就是一种证明。近几年来,设计的技术化倾向的教育思维已经成为设计发展的阻碍,经济的高速发展不断刺激着社会的新的消费模式的产生,设计师疲于奔命或仅仅满足于客户的一般要求,中国的现代设计长时间内在低水平上重叠,与之相应,现代设计教育也以培养市场需要的设计从业者为目标,致使高等设计教育沦为职业教育。有许多有识之士痛心疾首,感到中国设计离市场太近,缺乏理想,缺乏创意,已经使原本最有活力的中国设计停滞不前。因此,不约而同,大家起来重温包豪斯的理想主义年代,身体力行,结合本国设计教育的实际,开始自主发言。

“新概念”是本套视觉设计教材的主旨,我的理解,所谓“新概念”不是对设计教育的全面颠覆,而是针对约定俗成的分类,结合自己的教学心得,提出了新的见解。值得注意的是,虽然他们在专业分类上沿用既成的分类,但读这些书的前言,就会发现,每位年轻的作者已经改变了既成分类的本质,也就是说,他们用全新的诠释,改变了专业本来的性质,我原来担心在设计综合化的时代,这种在既成的分类下重编,很容易会吃力不讨好,但现在看来,这套书无疑已经取得了突破。《广告设计教程》《平面构成教程》《立体构成教程》《包装设计教程》《色彩构成教程》《VI设计教程》等册的教材结构是在每册依据内容的需要而具有鲜明的特色的同时,又遵守教材的基本规范,且具有严谨性,其单元内容分配又具有良好的操作性。

有人说过,设计永远是年轻人的事业。这不仅是指新设计的消费的主体永远是年轻人,更在于真正能敏锐把握生活,创造性地倡导新的生活方式的主体也非年轻人莫属。这套丛书的作者大都是中国美术学院毕业的在职教师,他们与中国的改革开放的年代同步成长,经历了设计教育观念转型的阵痛和思索,因此他们知道,真正的设计学习不只在学校教育之中,同时也在面对问题,如何找出解决之道的实践中。因此他们非常注重创造力和想像力的培养。他们知道,一个优秀的设计师首先是一个有教养的、有个性的消费者。

只有把设计教育的本质思考与人类对于“设计”的社会价值与文化价值思考的主题结合起来,将广阔的人文学科的内容带入设计教育学科,让设计师成为具有完善和健康的人格的人,才能创作出对人类今天及未来有益的设计。

我想这是丛书作者们的目的,也是我的希望,希望我的这篇写在前面的文章,能起到为他们正在参与进行的中国设计教育改革做吹鼓手的作用。

杭 间

清华大学美术学院教授、博士生导师、著名艺术学者

目录 CATALOG

前言 PREFACE

8

第一章 THE FIRST CHAPTER

设计表现训练的基础

- 第一节 线条和笔触的练习
- 第二节 色彩和几何形体的练习
- 第三节 单体和局部的练习

11

第二章 THE SECOND CHAPTER

设计表现训练的方法

- 第一节 临摹的练习
- 第二节 资料的整合
- 第三节 设计创作

43

THE THIRD CHAPTER 第三章

设计表现训练的技巧

- 第一节 设计创意
- 第二节 画面构图
- 第三节 色调控制
- 第四节 整体效果

67

THE FOURTH CHAPTER 第四章

设计表现训练的实例

- 第一节 室内空间设计表现
- 第二节 室外空间设计表现

83

POSTSCRIPT 后记

127

前言

目前,在设计界手绘设计表现图已是一种流行的趋势。在工程设计投标中常常能看到它的身影。许多著名建筑师、室内外环境设计师,常用手绘图作为表现手段,快速记录瞬间的灵感和创意。手绘表现是眼、脑、手协调配合能力的表现,是设计师们职业活动的基础。因此,它也是有关教育活动中教与学的基础环节之一。设计作为一门积累型学科,其学习过程是漫长的,几乎无捷径可走,然而在训练过程中勤于思考,抓住规律性的特点来结合案例练习,将起到事半功倍的效果。抓好设计表现这一教学环节,对于提高学生的自信心与实际工作能力将是非常有意义的。

设计表现技法课程较注重技法训练,教学以学生动手练习为主。编著本书的目的是在于通过四个章节的篇幅,解决设计表现过程中的四个关键问题:1.如何从线条、笔法入手过渡到单体和局部的训练。2.如何从临摹入手过渡到设计创作。3.如何在训练过程中掌握训练的技巧。4.如何通过设计案例的表现训练来真正学会从无法到有法的设计表现,并在训练过程中确定自己有个性化风格的表现手法。

我们已在《设计表现教程·环境艺术》一书中以实例说明、分析了设计表现的基本原理和几种常用表现技法。这次编著《设计表现训练·环境艺术》图书的目的是针对在设计表现课程作业训练中的一些突出的重点和难点问题,以通俗易懂的理论、大量可操作的实践方法与直观的步骤来帮助学生解决这些问题。

《设计表现训练·环境艺术》第一章讲述的是针对学生对“麦克笔”这种时尚舶来品的使用性能不熟悉,介绍如何使学生在短时间内熟悉麦克笔表现的基本笔法和使用技巧。本书通过丰富的实例,讲述从“线”到“面”到“体”、从“单色”到“多色”的训练秩序,进而唤起学生学习的激情,打破使用“麦克笔无从下手”的心理障碍。

第二章主要解决初学者对麦克笔的特殊性能知之甚少,刚开始手足无措无从下手的问题,对优秀的麦克笔作品和图片进行必要的大量的临摹,以从中得到启发,进而从临摹慢慢走向设计创作。这是解决上述问题和学习设计表现的最有效的方法之一。

第三章主要解决初学者如何在训练过程中掌握表现技巧的四元素:设计创意、画面构图、色调的控制和整体效果的凸现。这是构成一张完整优秀的设计表现图不可或缺的四元素。这一章旨在培养学生的设计意识与画面意识。

第四章是通过对室内外各空间的案例分析和训练,使学生了解室内

外表现设计的表现手法、特点与步骤,提高学生的鉴赏能力和空间想象力,加强画面意识,掌握并熟练运用快速简便的表现方法,在今后的学习和工作中,能准确而快速地表达设计构思。这是《设计表现训练·环境艺术》的最终目的。

表现技法课是一门技能性较为突出的课程,因此本课程较注重技法训练,要求学生通过大量的案例练习,以达到轻车熟路的程度。由于本课程时间较长,采用阶段式、循序渐进的教学训练方法,每个阶段应有不同的侧重点。在强化训练数量的同时注重质量的把关,同时根据每个学生的不同特点采取因材施教的教学手法。

课程安排:

第一章 设计表现训练的基础

关键问题:对麦克笔工具的特殊性能知之甚少,对具体的用笔、用色、塑造形体无从下手。

解决方案:通过动手练习,从“线”到“面”到“体”、从“单色”到“多色”的学习步骤中熟悉麦克笔的基本性能和笔法。

第二章 设计表现训练的方法

关键问题:对设计表现训练没有一套有效的方法;对于复杂的空间表现难以把握,缺少创作经验,陷入“迷茫”的局面。

解决方案:从对他人优秀作品和图片进行临摹入手,慢慢到进行设计创作,使“无法”变“有法”。

第三章 设计表现训练的技巧

关键问题:对设计表现的“四元素”概念模糊,设计意识淡薄,画面关系琐碎,缺少有机的整体。

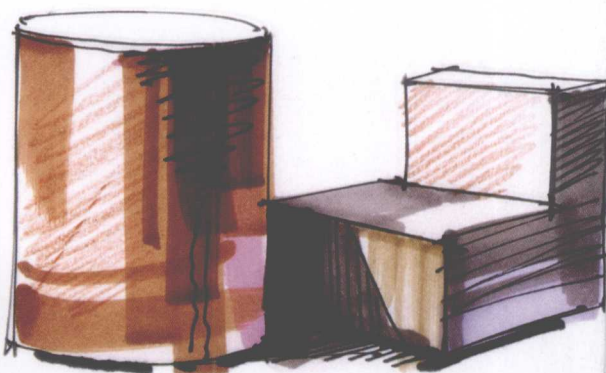
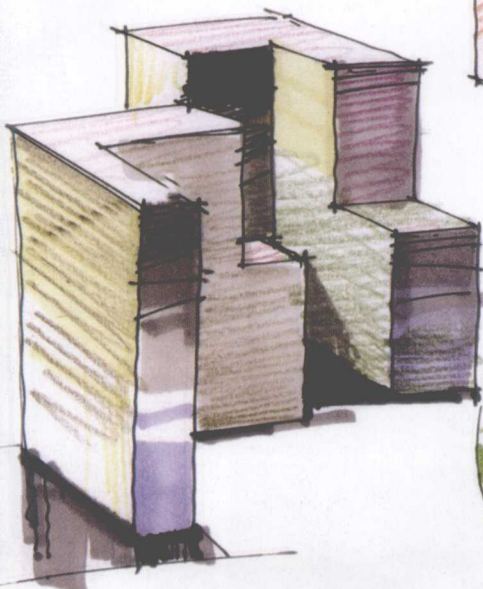
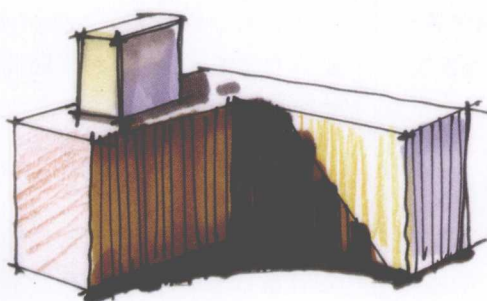
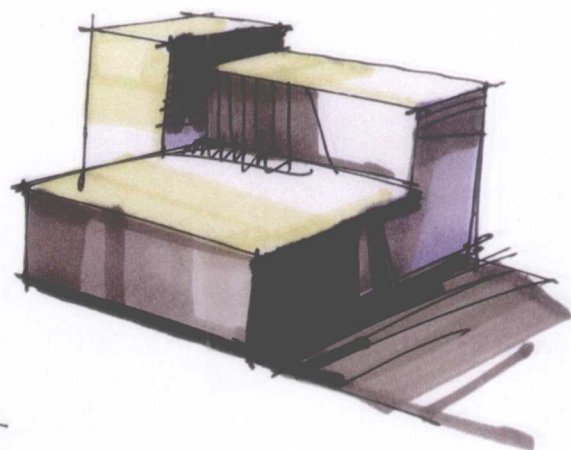
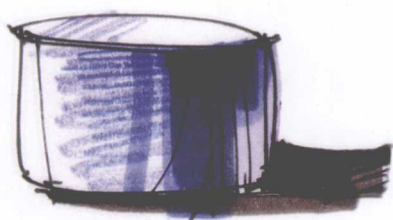
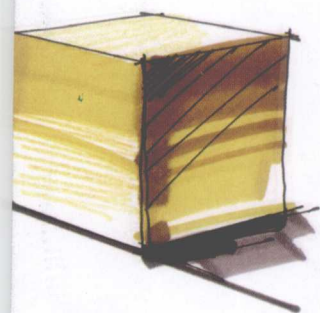
解决方案:通过典型的案例分析,运用对比统一的原则来表现设计理念和画面的整体效果。

第四章 设计表现训练的实例

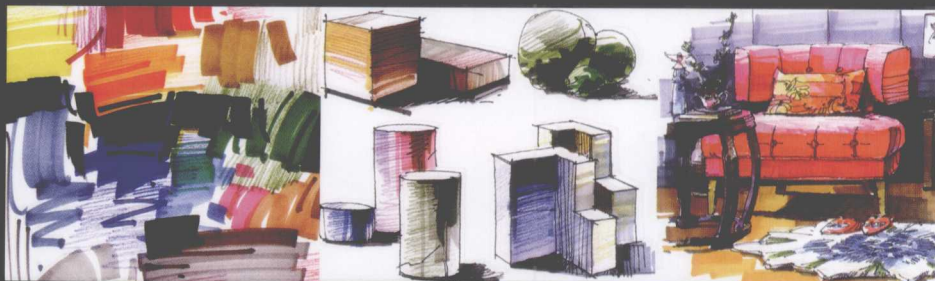
关键问题:不了解环境艺术各种室内外空间设计的表现形式、方法和步骤。

解决方案:根据各个空间的特点和设计重点来进行训练,从而掌握环境艺术的设计表现方法。

1

第一章 设计表现训练的基础

关键问题：

- 对麦克笔工具的特殊性能知之甚少
- 对麦克笔用笔、用色无从下手
- 对具体的形体塑造有难度
- 对空间局部的表现难以把控

解决方案：

- 动手练习熟悉麦克笔的基本性能和笔法
- 从“线”到“面”到“体”练习
- 从“单色”到“多色”练习
- 掌握对形体和局部的表现

第一节 线条和笔触的练习

一、线条

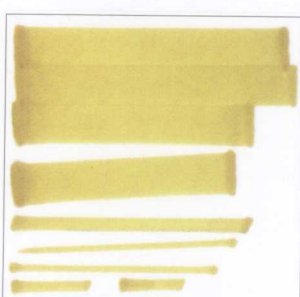
手绘设计表现图，一般是指有时间限制的快速绘图。手绘设计表现图有它自己的一套表现方式，用笔、用色也有一定的讲究。线条在整个画面中占据很重要的地位，能够用麦克笔画出漂亮的线条是学习手绘设计表现的基本技巧。初学者对麦克笔的特殊性能知之甚少，又因麦克笔线条生硬，而无从下笔。如果下笔也会产生笔触扭动、混乱、不到位，导致形体结构松散等问题。不同品牌的麦克笔有粗细不等的笔头，用笔时受力的轻重变化，可绘出不同效果的线条，但初学者往往因缺少经验，一般很难表达出自己所需的线条效果。

不正确的笔触，笔触扭曲、无力、不肯定。

笔触有力、生动，有变化。

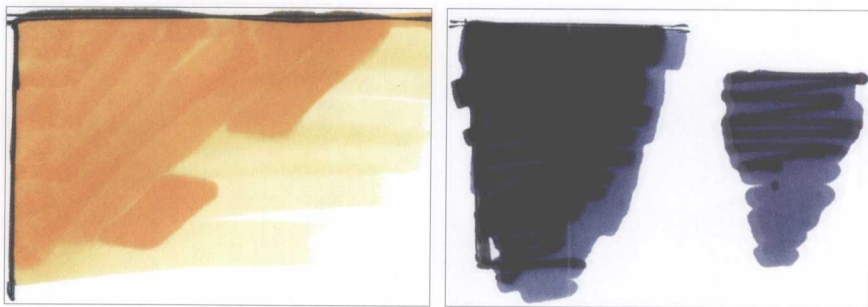
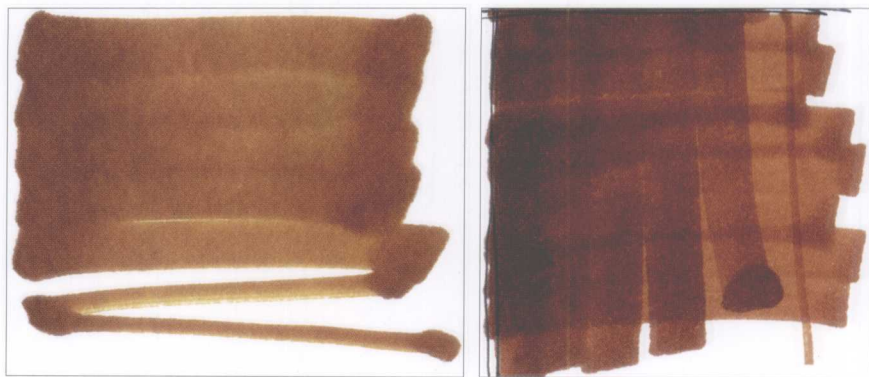
借助直尺作用，笔触挺直、均匀。

技法要点：

麦克笔由于受自身条件的限制，一旦落笔不能涂改，所以落笔前要心中有数，发挥笔头宽窄面的特点，灵活运用。

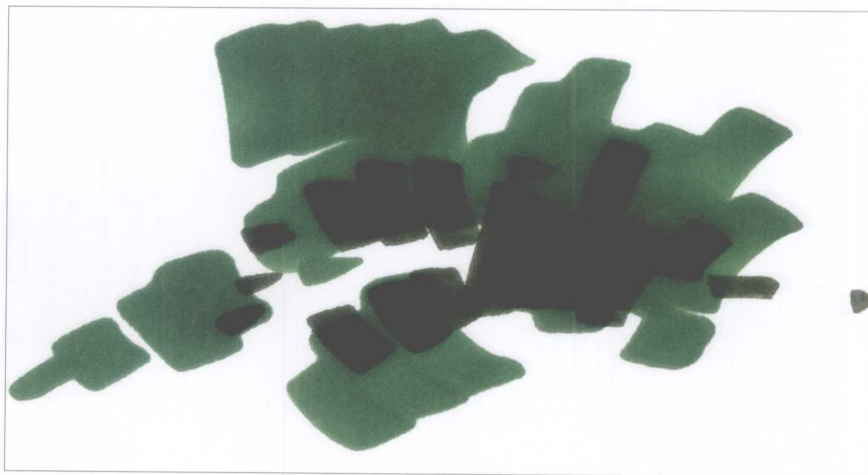
二、笔触

麦克笔笔触的排列与组合是学习使用麦克笔首要解决的问题。麦克笔笔触排列要均匀、快速，一笔接一笔，不要重叠，用力要一致。表现物体的内容不同，用笔也不同，注意灵活运用。一般常用的笔触排列分为：横向排列、竖向排列，循环重叠以及斜线形和弧线形排列。

技法要点：

1. 横向排列：常用于表现有一定进深感的水平面和物体的竖立面。
2. 竖向排列：常用于表现表面较光滑的反光、倒影等。
3. 循环重叠：常用于表现水面所表现出来的倒影。
4. 斜线形：常用于表现透视结构明显的平面。
5. 弧线形：常用于表现圆弧形物体的形体。

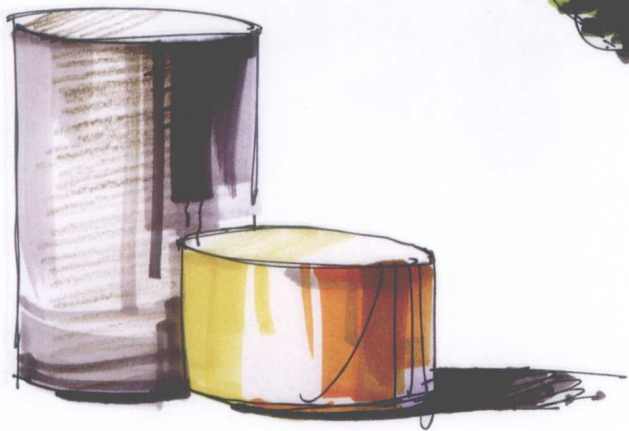
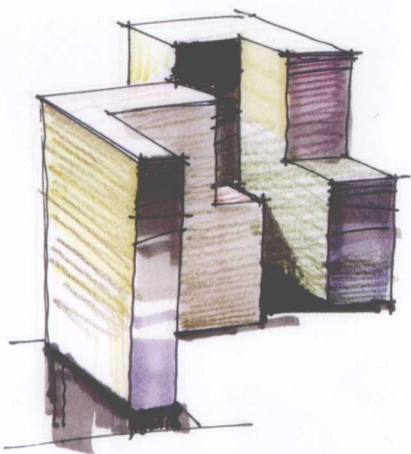
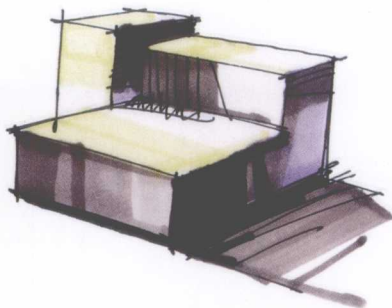
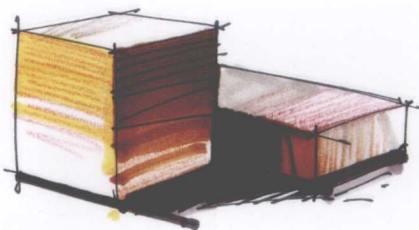
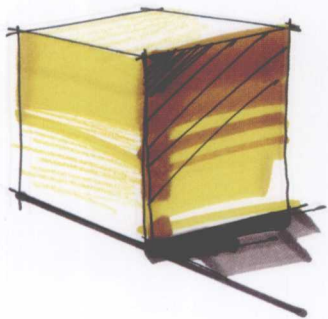
第二节 色彩和几何形体的练习

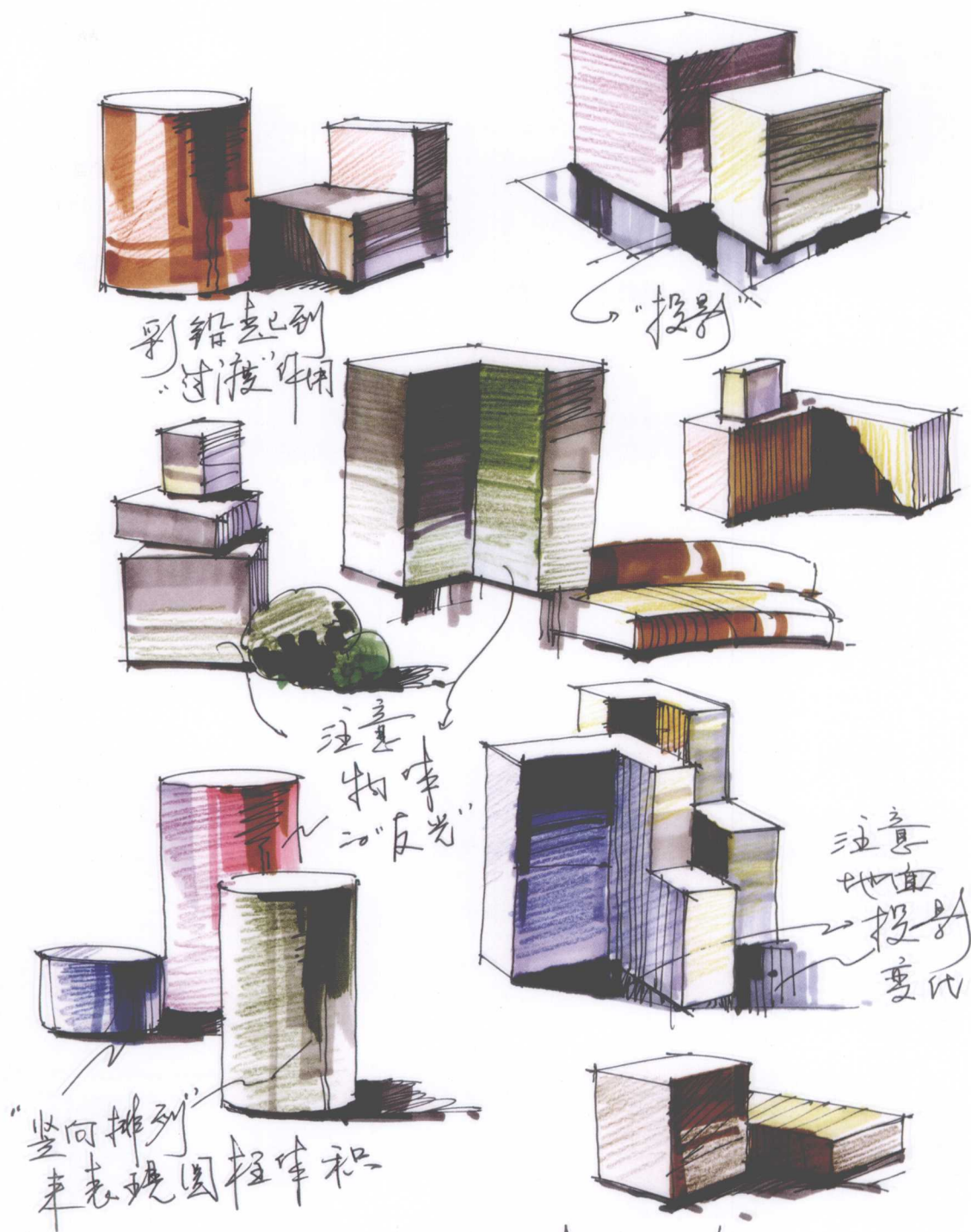
我们练习了各种线条和笔触的基本画法后，用常用笔触来画几何形体。生活中的物体千姿百态，但归根结底是由方形和圆形两种基本几何形体组成：如沙发、茶几、床等都是由立方体演变来的，立方体是一切复杂形体最终组合的基础。因而练习给几何形体上色，是形体训练基础的基础。

技法要点：

1. 练习时从方体、圆体开始，然后再相互组合进行练习。

2. 麦克笔由于受自身条件的限制，色彩与色彩间很难均匀过渡，彩色铅笔能弥补其不足。彩色铅笔表现的色彩层次细腻，它对表现色阶和冷暖的渐变与过渡有很好的作用，所以彩色铅笔常与麦克笔结合使用，能丰富画面的表现效果。

色彩和体积的练习

技法要点：

用麦克笔先画出物体的各部，留点笔触，然后用彩色铅笔过渡调子，使物体的体积感更加丰富。初学者要多练习几何形体的表现，要用少量的颜色画出精彩的效果，不要画得太死板。