

美术·设计专业学校教学丛书

设计

第三册 环境艺术设计·服装设计
装饰绘画·工业美术设计

四川美术学院附属中等美术学校 四川省教育科学研究所 联合编写

美术 · 设计专业学校教学丛书

设

计

第三册

黄冠新
罗晓娅 编著
沈海英

大众文艺出版社

目 录

第一章	环境艺术设计	1
	第一节 概述	1
	第二节 室内设计	3
	第三节 室外环境设计	17
	第四节 店面设计	34
	第五节 室内设计模型制作	38
第二章	服装设计	42
	第一节 概述	42
	第二节 服装设计的原理及方法	42
	第三节 职业装休闲装设计	44
	第四节 流行服装设计	55
	第五节 主题系列服装设计	61
	第六节 服装广告设计	68
第三章	装饰绘画	73
	第一节 概述	73
	第二节 装饰画的形成与发展	73
	第三节 装饰画的题材与创意	74
	第四节 装饰画的构图与透视	75
	第五节 装饰画的造型特点	76
	第六节 装饰画的色彩特点	78
	第七节 装饰画常用的表现方法	79
第四章	工业美术设计	93
	第一节 概述	93
	第二节 日用工业品的造型设计	94
	第三节 家用电器产品的造型设计	102
	第四节 交通工具的造型设计	106
	三年级设计课教学大纲	109

第一章 环境艺术设计

第一节 · 概述

①建筑物是环境艺术的组成部分

环境艺术设计是一门新型的学科，它包括的范围很广。过去人们普遍认为，除建筑物外，对所有的工作、生活、学习，交通等环境所进行的艺术设计都称之为环境艺术。以上定义是将建筑物本身排斥在外，但随着经济的发展，城市规模的扩大，建筑物对城市环境所形成的影响已越来越明显的摆在我们面前。在我们的环境艺术设计中不得不考虑这个因素。就建筑物而言，它的形状、表面装饰，房屋之间的高度和密度都会对环境造成一定的影响。因此，环境艺术设计应该考虑建筑物对环境质量所构成的影响，从当今优秀的规划设计中我们可以看到，凡将建筑物进行精心安排的城市小区或城市规划，其产生的环境质量都较高，没有经过精心安排的建筑群体，其构成的环境质量就非常糟糕。实际上，这种对建筑群体所进行的精心安排和布局就是一门从宏观角度来考虑的环境艺术。因此，从事环境艺术设计不能将建筑物排除在外，我们可以将环境艺术分成若干门类，如：建筑室内环境艺术设计，室外环境艺术设计、建筑群体的规划布局设计、城市小区的环境艺术设计等等，这样就可以将构成环境质量的重要因素——建筑物纳入到环境艺术设计的整体规划之中，从宏观上把握环境艺术的质量，不至于因小失大，顾此而失彼。

②环境艺术设计的概念

环境艺术设计主要包括两个方面，即室外环境设计和室内装饰设计。室外环境艺术设计包括建筑物布局、规划、城市交通、社区规划、城市景观，建筑装饰造型、室外壁画、雕塑、室外公共设施、园林设计、庭院、广场等室外活动场所及店面装饰设计等都属于室外环境艺术的范畴。室内装饰设计包括所有建筑物的内部装饰设计，这当中又分为：居室内装饰设计，如：客厅、起居室、卫生间、卧室等和室内公共场所装饰设计，如：医院、地铁、候车室、候机室、百货商场、超市、体育馆、宾馆饭店，各种社交休闲娱乐场所、展览厅、会议厅、各种生产办公场所，室内壁画等等。无论是室外环境设计还是室内环境设计，其目的都是给人们创造出一种更适合自己的生理和心理需求的理想空间，违背了以上这条原则，这种设计将是失败的。

③城市规划和环境设计的误区

今天当我们走在大街上，一定会感觉到时代带来的巨大变化，特别是在一些发达地区，宽阔的街道两边高楼林立，城市中到处是花园、草坪、绿树、广场，人们居住在这样的环境当中，心中有说不出的舒畅、满足和自豪。但是我们应该看到在很多地方的城市规划和建设当中，并没有将环境艺术设计的意识导入其中。在城市的规划建设当中还存在着许多不尽人意之处。有很多城市高楼建了不少，但街道并没有宽阔起来。现有的建筑面积是以往的几十倍，城市向空中发展，其目的是为了缩小占地面积，因此而腾出的空间以供日夜增长的人口享用，这是一种良性循环。而有很多地方不是这样，高楼越修越多，地面越来越窄，有些沿街的高楼并不向街道两侧后退，而是在原址上重建，难怪人们高呼受到摩天大楼的压迫。有些地方拼命的将摩天大楼集中在一起，而很少考虑在下面留出宽阔的广场和草坪。殊不知广场和摩天大楼是一种相互衬托的关系，这是一种起码常识，然而聪明的人们却不知这其中奥妙。在城市的建设中，

缺乏整体和长远的规划,这种情况不在少数,造成的后果是使城市杂乱无章,投入多,见效少。很多城市重复建设严重,浪费极大。不但没有迅速改变城市面貌,反而使城市背上了沉重包袱,很多城市连基本功能都难以保证,更谈不上艺术和文化氛围了。在城市建设和环境设计的误区中,还包括以下这些现象:

A. 在车辆密集通行的十字路口和三岔路口长期以来不修建立交桥。

B. 对一些交通干道不大刀阔斧的进行拓宽,只在路面上做文章,只硬化路面,在道路两旁增设一些漂亮的人行护栏,甚至在一些本来就窄小的路上还占道绿化(包括人行道和车行道)。

C. 在城市发展中,修建楼房的热情高过修建道路的热情,往往是路修到那里,楼就盖到那里。有些地方干脆是只修楼不修路,在城市里见缝插针,有的城市比原来扩大了几倍,而道路的数量和面积却没有增加多少。

D. 一些开发商为节约成本,降低地价,在自己的开发区内密集地修建楼房。国家有关法规也未对这些作出明确的规范和监督,如:多大的土地面积允许建造多少栋房子,房子之间的距离和高度有无限限制等。

E. 在这些误区中最严重的是污染城市环境的设施和劣质的建筑产品,如:在道路中间架设的电线杆,在人行通道上设置的商业摊点,一些规划布局不合理,影响交通,影响城市景观,给人们生活、工作带来极大不方便的建筑室内外设计和严重危害人民生命财产安全的劣质建筑设计和建筑工程。

对以上这些污染城市环境的设施和劣质的建筑产品进行清理和改造,对城市规划建设中出现的种种错误意识、观念和行为进行引导和纠正,是历史赋予现代环境艺术设计的一项艰巨任务,这个任务的实现需广大的环境艺术设计者们共同努力才能完成。

④现代环境艺术设计的模式

在城市的环境艺术设计当中,应体现这座城市的文化内涵。城市的面貌反映着本地区的文明与进步程度,各地政府的领导都十分重视城市面貌的改造和美化,因而当地执政的行政领导的文化品味和文化素养对当地城市的环境改造、规划和建设起着至关重要的作用,他们往往会直接参与到城市的规划设计之中,如果这位领导缺乏环境艺术方面的常识和高见,将有可能给当地的城市建设,环境规划带来很多欠缺和遗憾,如果这位市长擅长并精于城市规划设计,将会给这座城市增添无限的光彩。改革开放以来,我国城市面貌发生着天翻地覆的变化,可喜的是很多城市在发展的同时并没忘记保护生态,保护环境,不仅注意城市现在的发展,也考虑到城市未来的发展。并将城市的发展与人性化、艺术化,和可持续性发展结合起来。这方面比较典型的代表有:大连、珠海、厦门等地。在现代城市环境艺术设计当中,有一种全新的观念,即:修路比盖楼重要,修建广场比修路更重要。大量地修建广场,使人心胸开阔,视野远大,彻底摆脱了高楼的压迫,让人们在精神上获得一种崇高的享受,是人们追求生活质量的具体体现。特别是在一些人口密集、高楼林立的城市中心,更应该修建超大型的广场、绿地、停车场,这种广场可以是多功能的、立体的(分地上和地下)由休闲娱乐区,步行街、购物区、停车区、大面积的草坪、地铺、绿树、水面、喷水池等组成,在其中可设置一些反应本地文化内涵和历史的室外建筑小品,这种广场模式在国内很多城市已经出现,但观赏性的较多,真正意义上的广场应具有接纳市民和游人的功能,应安置大量的座椅和石凳供游人休息,也可巧妙地将这些座椅和花台、石梯、护栏等设施结合起来,再安放一些遮雨避日的设施,种植一些既可观赏又可乘凉的大树,人们可围坐大树下面,欣赏这良辰美景,这种以人为本的设计将在未来环境艺术设计中占主导地位。在住宅环境的设计方面除了追求室内空间的合理性、科学性、舒适性外,应更注意室外环境的品质,楼与楼之间的高度和距离应相当讲究,住宅外应有开阔的空间和景观,楼下应有草坪和树木,并配有花园、水池、广场、小径等休闲活动场所。未来的住宅环境设计更注重贴近大自然,并充分体现人性化的设计理念。要做到这些并不很难,也不象人们想象的要花很多金钱来堆砌。这实际上是一个观念和意识问题,如果我们的设计家和工程师、工程管理部门、投资方和建设方具备了这样的意识和观念,付诸实施就是一件轻而易举的事。

第二节·室内设计

衣、食、住、行是生活中的主要内容,人类走向文明的第一步就是“构木为巢,凿洞为穴”,解决住的问题是人类几千年来不断奋斗的一个目标,现代室内设计不过是在此基础上的发展而已。房子是为人修建的,人在里面一定要感到舒适,这是当今人们对居住环境的一个新的认识,伴随着这个新的认识,就产生了室内设计的新的概念,这个新概念就是:运用美学原理和现代科学技术对居室进行功能和精神的布置设计,以求达到环境与人生理想和人格精神相通融的境界。这种境界的实质要求我们的室内设计能够充分满足和适应人们心理和生理的需求,这就是当今室内设计的核心内容。这是一项艰巨而又神圣的工作,为了达到这一目标,我们的室内设计家必须具备一定的造型装饰能力,同时还应掌握人体工程学、材料力学、建筑工程学、光学、生理学、心理学和美学等诸方面的知识,只有这样才能创造出令人满意的家园。因此,在进行室内设计时我们应充分运用以上这些知识和原理来指导和帮助我们进行设计。当我们开始设计时,要做的事很多,千头万绪,从何着手?首先我们应考虑两个方面的因素,即:精神功能和使用功能,精神功能如:舒适感、美感、安稳感、平静感、庄重感、神秘感、温馨感、豪华气派感,典雅清新感等。使用功能如:宽敞、明亮、电气、照明、采光、通风、供水、排污、供暖、防寒、降暑、防火、防盗、就餐、就寝、娱乐、工作、休息、学习、健身、社交、安全等。室内设计师不但要将这些因素考虑进去,而且还要把它们巧妙地结合在一起。使它们共同创造出一个既符合主题又充分体现设计者和使用者意愿的理想居住环境,这就是当今室内设计需要解决的问题。

一、设计原理及方法

①设计规则

任何室内装饰都应遵照舒适、美观、方便、适用的原则进行设计。切忌一味的追求进口材料和高档材料。在设计风格的体现上,应注意豪华气派而不零乱繁杂、简朴典雅而不单调乏味。舒适美观代表设计的精神功能,方便适用代表设计的实用功能,二者合一才能创造出完美的室内设计。在此前提下,才可能产生风格多样、形式灵活、个性突出的装饰设计。风格多样是针对目前国内装饰行业千篇一律的设计而言,当社会上看好某种设计样式时,各地就蜂涌而上,不管对自己适合不适合一概效仿,因为如此才提出了形式灵活、个性突出的装饰观念,这是室内装饰行业竞争制胜的法宝,缺乏这种意识,就很难在激烈的市场竞争中取得成功。

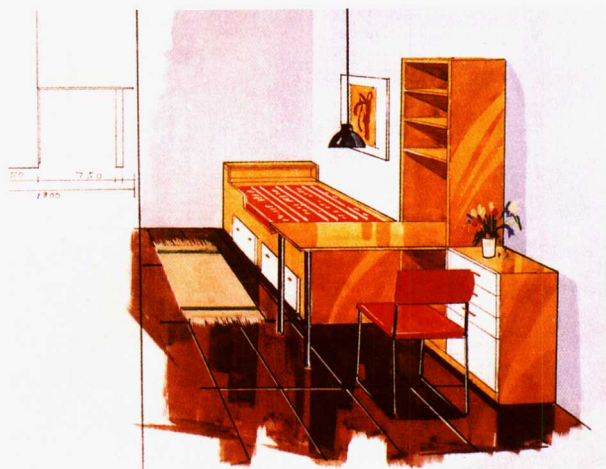
②室内设计效果图

效果图是最直接反应设计者意图的一种表现形式,主要由平面图、剖面图、透视图所构成,号称三视图,其中平面图和色彩效果图(以透视图为基础)使用最多,最广泛,平面图、立面图(剖面图)一般要求按实际比例缩小绘制。色彩效果图又称渲染图可采用多种绘画形式和材料来表现,如:水彩、水粉、马克笔、喷笔等。效果图是艺术家设计意图和审美意识的集中体现,同时也反应了设计者的水准和审美品味,效果图设计绘制的质量,甚至关系到工程的中、投标,因此无论是工程的承包方还是发包方都十分重视效果图的质量,作为效果图的设计者来讲,更要认真的来对待这一工作,切不可掉以轻心。

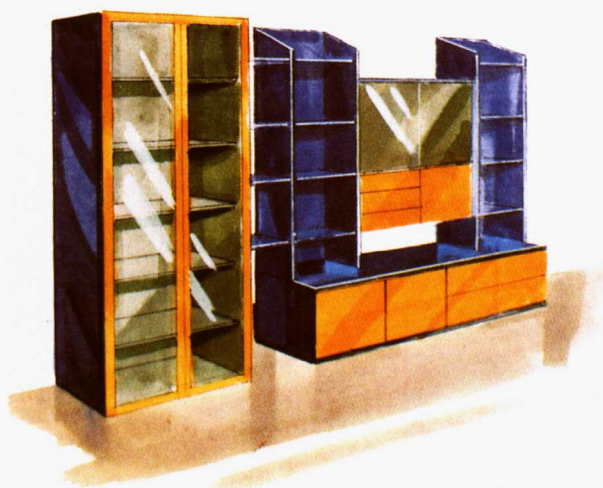
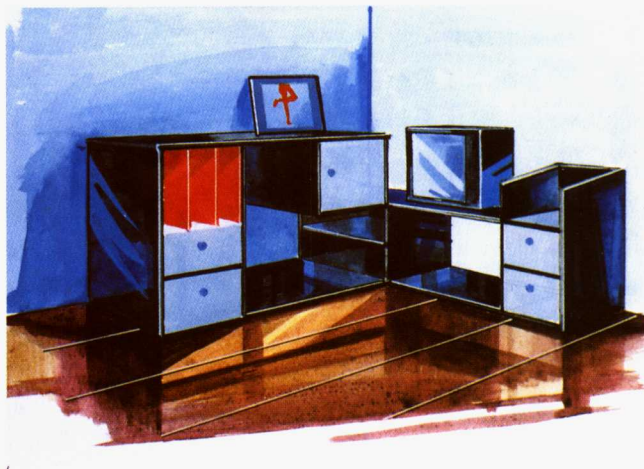
③装饰对象及装饰手法。

建筑室内设计主要有两个方面,一个是对室内地面、墙面、天棚、门窗等部位进行装饰,另一方面是对室内空间进行分割、组合。其目的是为了营造一个优美的室内环境。装饰手法分为两种,一种是借助材料,如:大理石、花岗石、地板砖、涂料、墙纸、各种金属材料、玻璃、各种灯具、绿化物、织物装饰小品、字画等。另一种是借助艺术语言,利用色彩、灯光、家具、帘子、屏风、天花板、地台、隔断等进行分割和各种造型组合,使其产生节奏、韵律、疏密、平衡流畅等感觉,以营造出神秘、柔和、亮丽、宁静、典雅、热烈、简洁等诸种气氛。

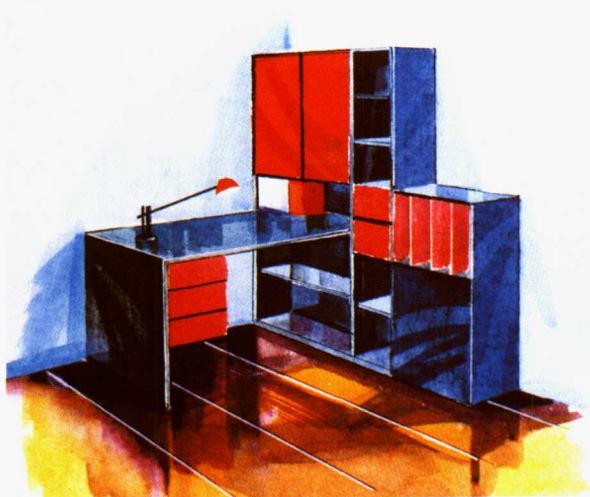
卧室设计效果图

客厅设计效果图

室内家具表现图

二、民用建筑室内设计

①起居室设计

起居室是整个住宅的中心，是家人和客人经常聚会的地方（有时还兼作客厅和餐厅），因此起居室的面积应在30-60平方米左右，比较合适，起居室的面积大一点整个住宅都会有一种宽敞感。此外起居室还是整个住宅的门面，因此在装饰上可讲究一点，装饰风格、档次、品味根据使用者的要求而定，起居室里至少要留出沙发、电视柜、音响设备、装饰物的空间，墙面上尽可能挂上一些字画，字画的悬挂也很讲究，室内装饰是欧式风格，应挂油画、水彩、水粉、版画等，中式风格应挂国画、山水、花鸟、人物、书法等，现代风格可挂一些抽象的装饰画。总之应和室内的装饰风格相统一。有很多人喜欢吊顶，起居室的空間不宜太矮小，绝不能给人一种压抑感，起居室的地板最好采用比较光洁亮丽坚硬的花岗石或其它硬质光洁材料，而不宜采用木质地板。起居室的墙面处理也不宜搞得过分花哨，一般采用无毒性的乳胶漆等水性涂料为上选。起居室的门包括各个房间通往起居室的门，门框可进行精心的设计，起居室的门厅、落地窗等处可处理得豪华一些，再配上一些高档的窗帘，整个房子的品味就体现出来了。

②卧室书房设计

卧室书房是典型的私人空间，最好靠近东面阳光充足的地方，又远离噪音的干扰，当今讲究一点的住宅还在卧室里配备了宽敞明亮豪华的浴室和洗手间，这从根本上提高了生活品质。卧室书房的设计主要是营造一种温馨、舒适、安宁、祥和的睡眠休闲气氛，在色调上应采用比较柔和的浅暖色调，墙面采用一些软装饰类的墙纸或乳胶类的涂料，地面可采用木地板或地毯，除了衣柜、梳妆台外卧室的家具不要堆放太多，尽量简洁清爽，当然不排除在卧室和书房里安放电视、电话和空调，这些设施只能给主人带来享乐，同时也提升了房间的档次，在经济高速发展的今天，并不是一件很困难的事情。

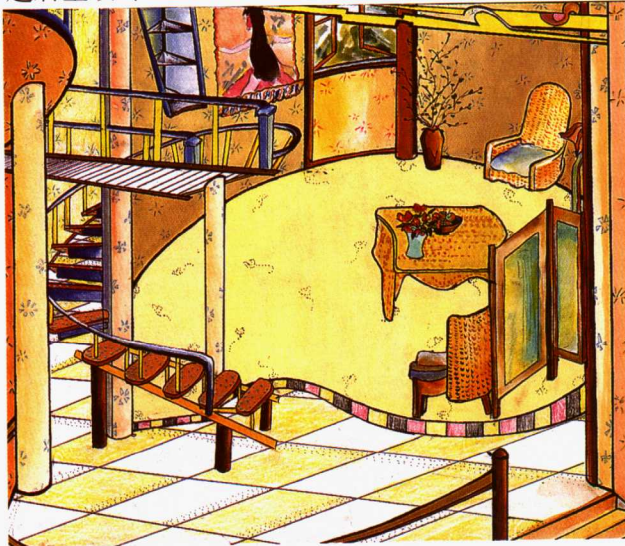
③厨房、卫生间设计

厨房、卫生间是住宅中使用最频繁、对生活影响很重要的地方。然而在过去建筑设计中却将其放在很次要的地位，很多卫生间的面积不足1.5平方米，厨房小于2平方米，以至于在卫生间里放不下一台洗衣机，在厨房里容不下一台冰箱，其使用功能也相当单一。卫生间只能当厕所用，冲洗和沐浴的空间都没有，厨房里只能安放一个煤气灶和碗柜，这样的厨卫环境给生活带来了极大的不便。现代厨卫设计的指导思想彻底改变了厨卫设计的观念，其主要内容是要让厨房、卫生间给我们的生活增添无穷的乐趣，要让它们成为我们生活品质的象征，国家有关部门已制定出了新的厨卫标准。即：厨房 不得小于5平方米，卫生间不得小于3平方米（这是最低标准）未来住宅的室内装饰，重点将放在厨房、卫生间上。下个世纪的室内装饰设计将掀起一场厨卫革命的新浪潮，这给我们的设计家提供了一个施展艺术才华的广阔天地。让我们的设计家尽情的去创造去发挥吧！

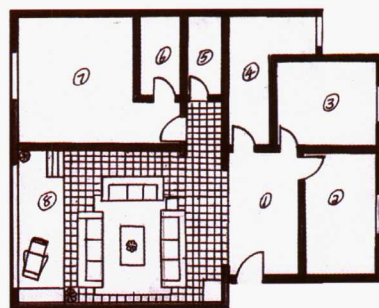
客厅设计

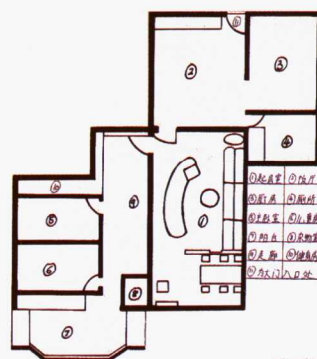
起居室设计

平面图

平面图

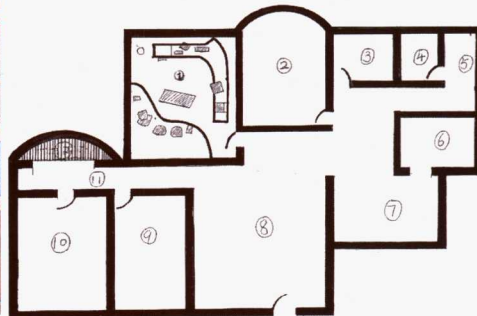
起居室设计

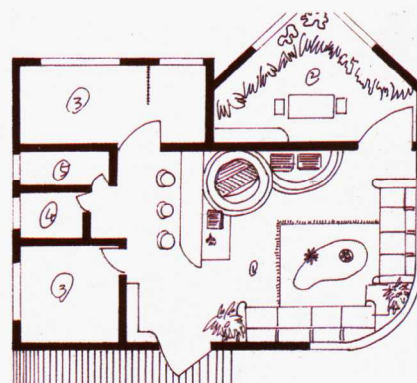
平面图

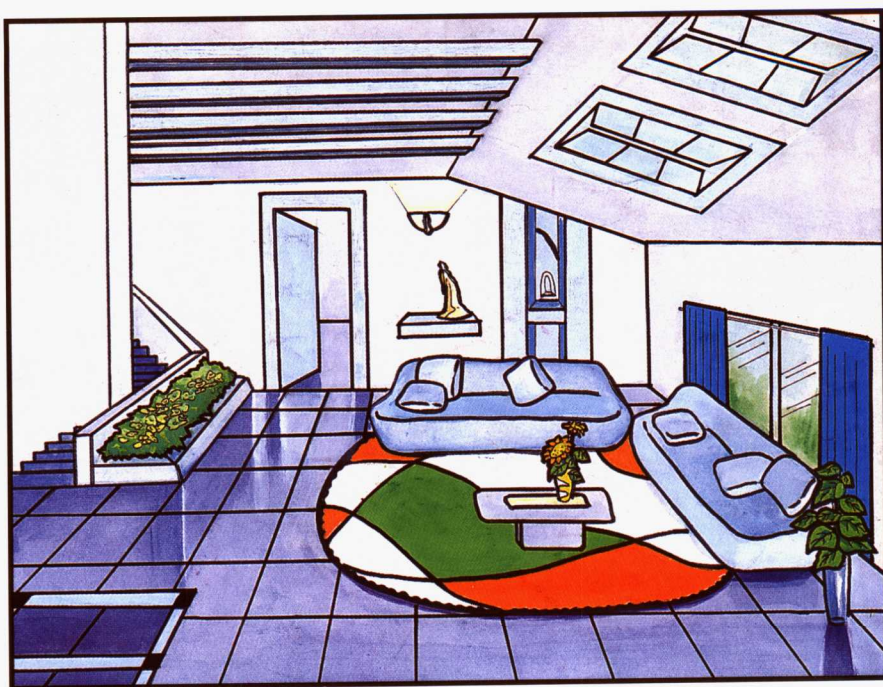
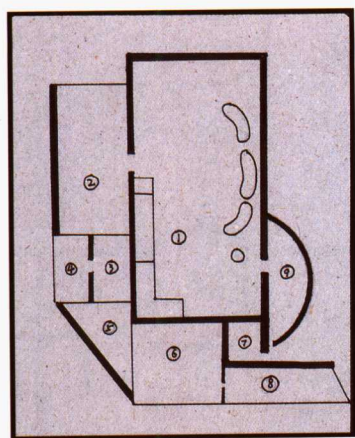
起居室设计

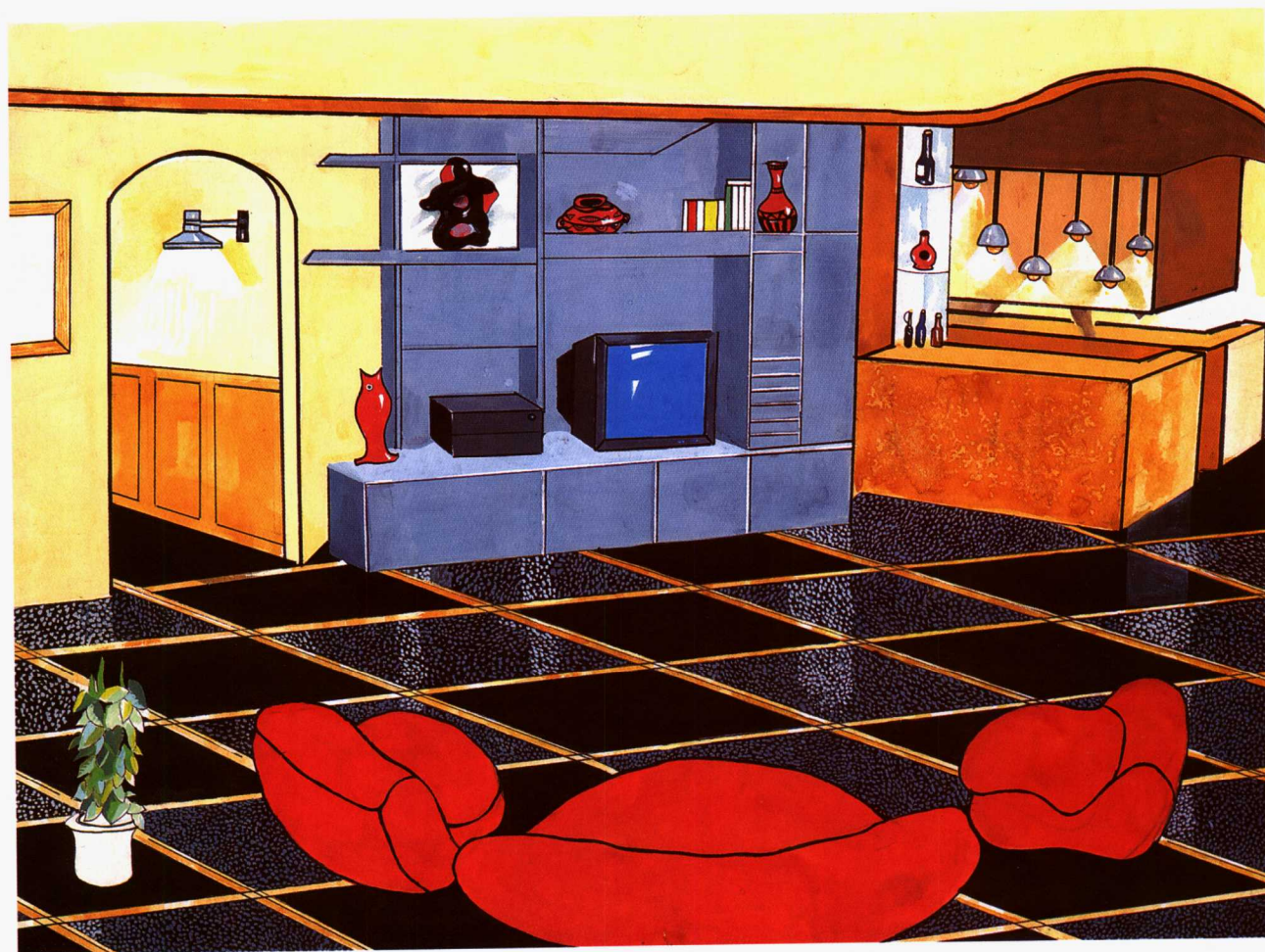
平面图

起居室设计

三、公共建筑室内设计

①车站、码头、机场旅客休息厅设计

车站、码头、机场的旅客休息厅是交通环境的一个重要组成部分，是旅客候车、候船、候机的休息场所。旅客出门在外，常会处于疲劳、紧张、迫切的状态，因此在设计上一定要体现出一种温暖、亲切、轻松、祥和的气氛和风格，以减轻因出行给旅客带来的不适。在色调上宜采用一些柔和、明亮，略带冷色的装饰，各通道、检票口、扶手、坐椅等凡是要和旅客接触的部位均采用带弧形光洁的设计。休息厅还应有良好的通风和采光，其空间高度不低于4米，各出入口的宽度要适度，尽量减少坡道和梯坎，总之不能妨碍人流通行。

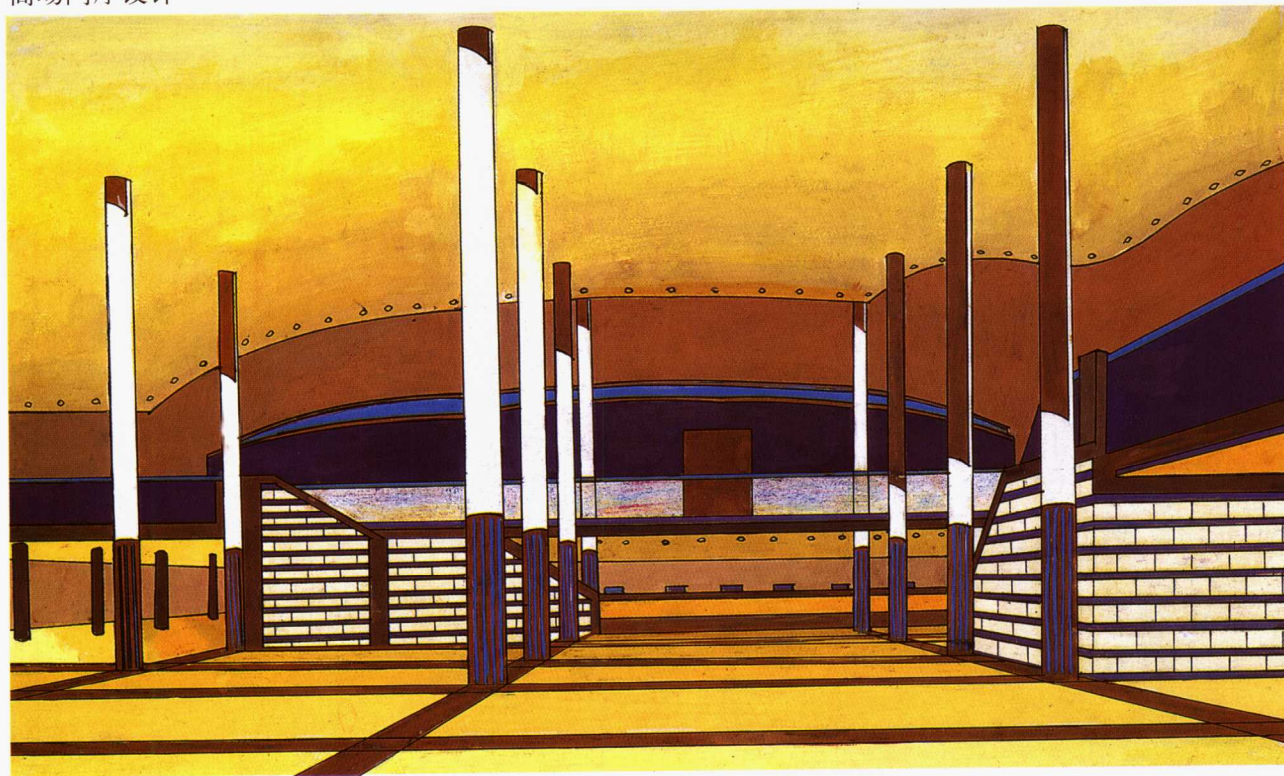
②影院、剧场、展览馆、体育馆的室内设计

文化娱乐场所的室内设计应根据自身的功能和特点分别对待。影剧院的设计大都要采用吸音材料，或是吸音的造型，色调不宜太亮丽，这样会喧宾夺主。展览馆、博物馆特别讲究采光和恒温设计，并特别讲究保安和防盗系统。体育馆是人群密集的地方，在设计上不能妨碍观众观赏比赛，并有利快速安全的疏散人群，场内的各种设施一定要结实、牢固，并且不得妨碍通行，在色调的处理上可以对比强烈一点，以调动观众的情绪，增加比赛的气氛。

③商贸、旅游餐饮服务场所门厅设计

商贸旅游餐饮服务场所主要是指商场、超市、宾馆、酒店、餐馆等地方，这些场所的室内设计都是以门厅为设计的重点。门厅体现了整个酒店或商场的风貌和档次，所以普遍追求一种豪华气派的风格，但其个性化的设计却被忽视，很多商场超市和酒店都是跨地区、连锁性质的企业集团，在室内设计上一定要将企业形象设

商场门厅设计

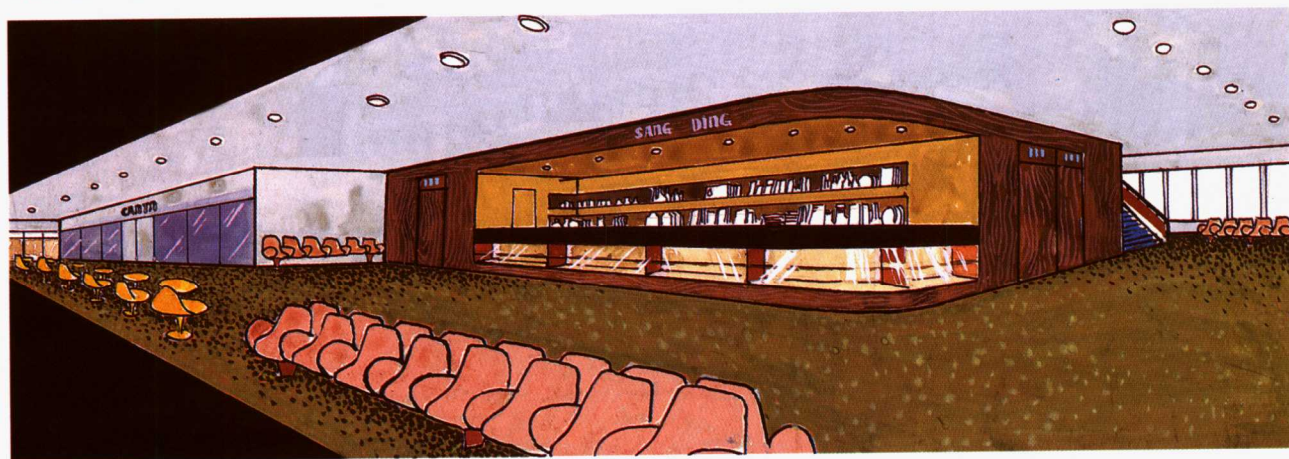

旅游船餐厅设计

旅游船舞厅设计

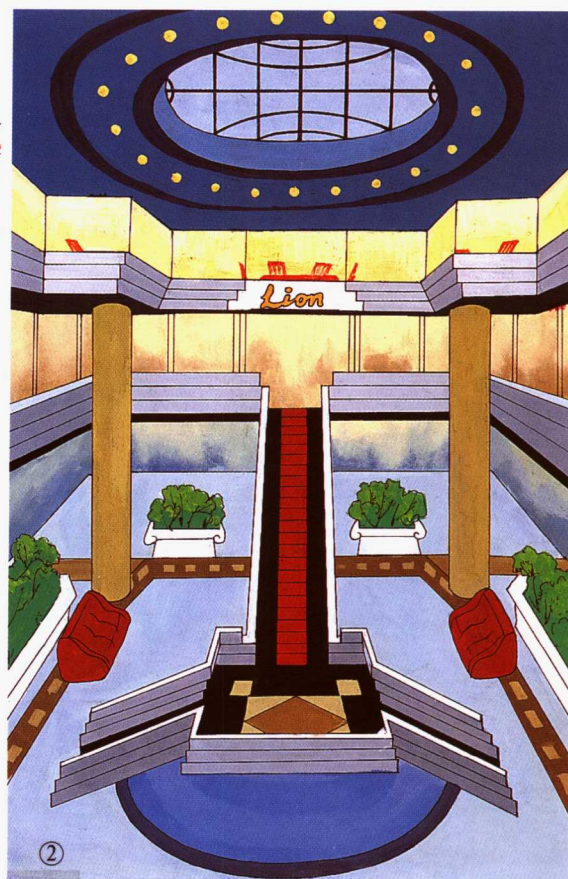

旅游船商场设计

- ① 酒店门厅设计
- ② 商场门厅设计
- ③ 宾馆休息厅设计

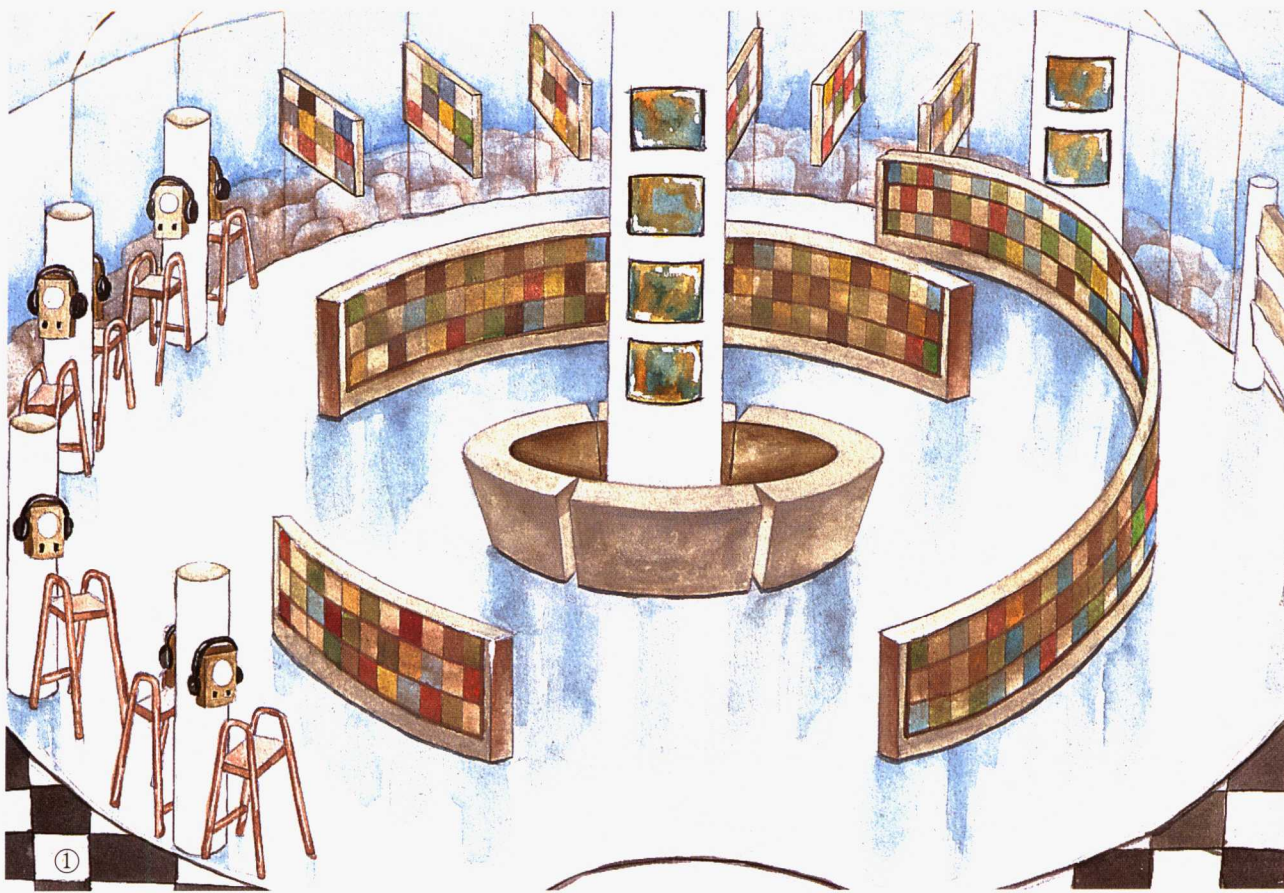

宾馆门厅设计

宾馆客厅设计

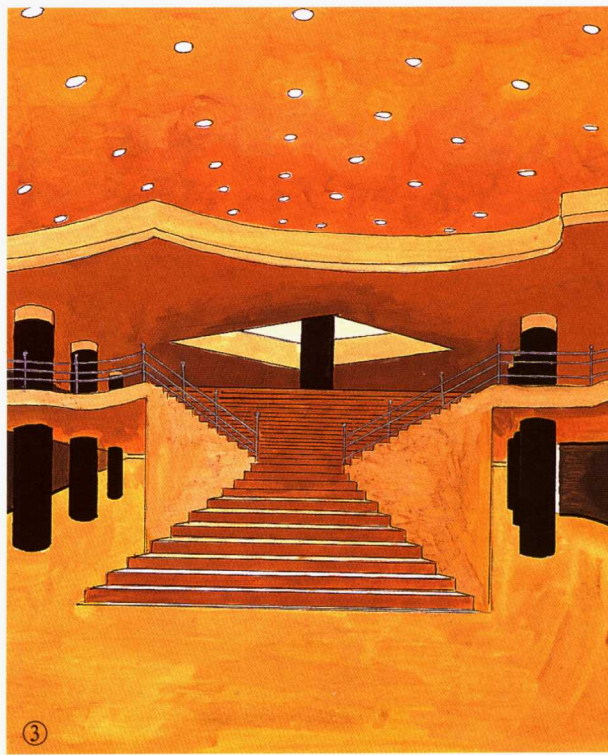

①
音像专卖店 店堂设计

宾馆门厅设计

商场门厅设计

宾馆门厅设计

