

ART

高等院校

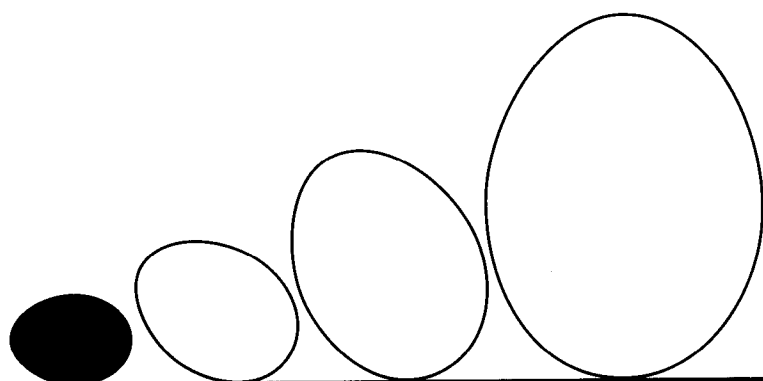
设计艺术专业教材

环境艺术设计 表现技法

SKILLS OF ENVIRONMENT
ARTS DESIGNING

凌士义 主编

湖南大学出版社

ARI

高等院校设计艺术专业教材

环境艺术设计 表现技法

SKILLS OF
ENVIRONMENT ARTS
DESIGNING

凌士义 主 编
王国勇 王剑丽 副主编

湖南大学出版社

内容简介

本书阐述了设计表现技法的概念、内容、要求、意义,设计透视,设计的创意表现及工具材料,并从效果图的表现,不同材质、不同配景的角度阐释其表现技法,以实践中的许多案例来诠释室内外设计的表现技法。

本书主要作为高等院校设计艺术专业教材,其他设计人员及设计专业工作者亦可阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术设计表现技法/凌士义主编.——长沙:湖南大学出版社,2006.9

(高等院校设计艺术专业教材)

ISBN 7-81113-111-0

I.环... II.凌... III.环境设计—技法(美术)—高等学校—教材

IV.TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第103898号

高等院校设计艺术专业教材

环境艺术设计表现技法

HUANJING YIXU SHEJI BIAOXIAN JIFA

作 者:凌士义 主编

责任编辑:胡建华

责任印制:陈 燕

装帧设计:吴颖辉

责任校对:祝世英

出版发行:湖南大学出版社

社 址:湖南·长沙·岳麓山 邮 编:410082

电 话:0731-8821691(发行部),8821251(编辑室),8821006(出版部)

传 真:0731-8649312(发行部),8822264(总编室)

电子邮箱:presshujh@hnu.cn

印 装:湖南东方速印科技股份有限公司

开本:889×1194 16开 印张:9

版次:2006年8月第1版 印次:2006年8月第1次印刷 印数:1~5 000册

书号:ISBN 7-81113-111-0/J·82

定价:38.00元

ART

D E S I G N

作者简介

凌士义，男，1965年出生于河南省开封市。1988年毕业于天津美术学院工艺美术系，同年分配至河南大学艺术学院工艺美术系任教，1996年调入中原工学院服装与艺术学院，现任中原工学院服装与艺术学院副院长、副教授。一直从事艺术设计教学及研究工作。

近年来在《装饰》《包装工程》《设计艺术》等刊物发表专业论文十余篇；编写有《展示设计》《室内设计表现技法》教材；完成《民族文化内涵在当今标志设计中的显现研究》《河南民间美术在文化发展中的地位》等省部级及厅级课题多项；《民间文化传承》《打击工程腐败》等设计作品分别获得省部级一等奖二项、二等奖二项；设计案例及美术作品发表于《新居室》《中国写生作品集》等出版物；并为河南省电视台室内设计栏目录制系列讲座。

高等院校设计艺术专业教材

编委会（按姓氏笔画排列）

王庆彬 王安霞 丰明高 王家民

田卫平 田 鲁 刘文金 朱和平

邬烈炎 何人可 肖 飞 张小纲

陈飞虎 张夫也 李中杨 吴天麟

李向伟 陈 杰 何 洁 谷彦彬

汪 清 陈鸿俊 何 辉 陈 新

邵 璐 李 巍 周 旭 范迎春

孟宪文 赵江洪 洪 琪 凌士义

钱正坤 殷会利 黄淑娟 焦成根

廖少华

总主编 朱和平

总序

ZONGXU

世界现当代历史发展表明：一个不重视设计发展的民族是没有希望的民族。因为设计与经济的发展是息息相关的，在很大程度上，设计状况是经济状况的折射！今天，中国经济的持续快速发展，表明了中国设计的发展已具有了一定的基础，并预示着美好的前景！

中国的现代设计教育，在经历了二十多年的发展之后，已步入了一个十分关键的时期。这是因为：一方面，我们对西方的设计教育已经历了因袭、学习、撷取等环节和过程之后，正面临着选择适合我们民族心理、民族文化和民族生活的新的设计之路；另一方面，西方发达国家现代设计教育体系的构建和完善，其内在规律和外部规律的具体内涵，需要我们结合本民族的存在时空去学习和把握。正因为如此，今天中国的设计教育任重而道远，在设计教育十分关键或者说是转型时期，作为培养高层次设计人才摇篮的高等院校，人才培养的质量固然取决于办学理念和思路，但具体落实还是在教学上。众所周知，教学质量的高低取决于教和学两个方面的互动。对于教师而言，是个人的才（智力）、学（知识）、识（见解）和敬业精神；对于学生来说，是学习态度、方法和个人的悟性。师生之间，能够沟通或者说可以获得某种互补的应该是教材。所以，中外教育，不论是素质教育还是精英教育，都十分重视教材建设。

目前国内设计艺术教材，可谓汗牛充栋，但仍不尽如人意。主要表现在：一是没有体现设计教育的本质特征；二是对于设计和美术的联系与区别含混不清；三是缺乏时代性和前瞻性；四是理论阐述与实践的操作缺乏有机联系。正是基于这种认识，清华大学、江南大学、湖南工业大学、浙江工业大学等院校的有关专

业教学人员共同发起，由湖南大学出版社组织了全国近三十所院校设计专业的专家、学者编撰出版了一套“高等院校设计艺术基础教材”，品种近30种。该套教材自2004年秋季推出以后，在高校和社会反响良好。于是在2005年春，大家又提出编撰“高等院校设计艺术专业教材”的设想，很快得到原参编院校和另外一些使用院校的响应，并先后两次召开了主编会议，确定了编撰宗旨、原则和具体编写细则。按照大家达成的共识，本套专业教材的宗旨是：兼顾设计专业多元化与专业化并存的特点，体现设计专业实用性的要求，既注重设计技法的传承，又旨在培养学生的创造意识和能力。在内容上，本套教材努力实现以下特色：

第一，围绕设计的本质、含义和特征，力求设计与艺术、设计与技术、设计与美术有机融合，试图克服长期以来设计教育忽视新材料、新技术，游移于美术范畴的弊端。

第二，坚持理论的指导性，注重设计理论的总结、提炼和升华，避免设计专业教材只是介绍技法表现的情况。

第三，在体现设计发展进程中技法传承性的同时，将重点置于对技法本体内容的阐释和技法创新的探索。因为设计的创造性不能停留在对设计技法表现掌握的层面上，极富创造力的设计，本身就包含了技法的创新，往往也预示着新技法的出现。

参与本套教材撰写的大多是在专业设计领域卓有成就、具有丰富教学经验的专家和学者，但限于设计所根植的时代、社会的不断变迁，以及设计本身创造性、创新性的本质要求，本套教材是否达到了预期的编撰目的和要求，只有通过广大教师和学生使用以后，才能有一个初步的结果。因此，我们期待着设计界同仁和师生的批评指正，以便随时进行完善和修订。

朱和平

2006年7月10日

contents

目录

1 概论 1

- 1.1 设计表现技法的概念 2
- 1.2 设计表现技法的内容 4
- 1.3 设计表现技法的要求 7
- 1.4 设计表现技法的意义 9
- 练习思考题 12

2 设计的创意表现 13

- 2.1 创造性思维与表现的关系 14
- 2.2 创意表现的作用 17
- 练习思考题 22

3 设计透视 23

- 3.1 视平线、正中线 24
- 3.2 视点与透视 25
- 练习思考题 32

4 构图 33

- 4.1 画面的尺度 34
- 4.2 画面主体物 35
- 4.3 黑白关系(素描关系) 36
- 4.4 疏密关系 37
- 4.5 节奏 38
- 4.6 构图的视觉反映 39
- 练习思考题 42

5 工具材料与表现技巧 43

- 5.1 笔 44
- 5.2 纸 49
- 5.3 槽尺(界尺)的用法 52
- 练习思考题 52

6 效果图的表现技法 53

- 6.1 素描效果图的表现技法 54

contents

目录

- 6.2 效果图色彩与绘画色彩 56
- 6.3 钢笔淡彩效果图表现技法 57
- 6.4 水彩效果图表现技法 59
- 6.5 水粉效果图表现技法 61
- 6.6 彩色铅笔效果图表现技法 63
- 6.7 喷绘效果图表现技法 64
- 6.8 马克笔效果图表现技法 65
- 6.9 其他快速效果图表现技法 76
- 6.10 综合表现技法 78
- 练习思考题 78

7 不同材质的表现技法 79

- 7.1 石材的表现技法 80
- 7.2 地板的表现技法 82
- 7.3 金属的表现技法 83
- 7.4 玻璃的表现技法 84
- 7.5 木材的表现技法 85
- 练习思考题 86

8 配景的表现技法 87

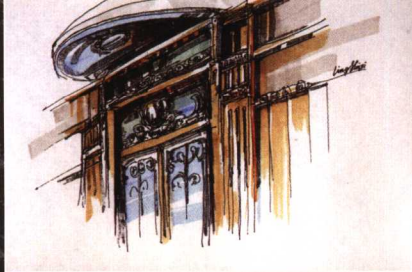
- 8.1 天空的表现技法 88
- 8.2 人物的表现技法 90
- 8.3 植物的表现技法 92
- 8.4 车辆的表现技法 95
- 8.5 水景的表现技法 96
- 练习思考题 98

9 环境艺术设计表现技法实例 99

- 9.1 室内设计表现技法 100
- 9.2 室外设计表现技法 112

10 环境艺术设计作品欣赏 121

后记 131

1

概 论

本章主要让学生了解表现技法的概念、所涉及的内容以及对技法学习的要求，包括表现技法在设计中的意义和作用。重点是提高学生对表现技法的认识，重视技法的重要性和必要性，增强学习的积极性和主动性，树立学习的信心。难点是在技法的学习中掌握设计与表现的互动关系，使二者相互促进，避免走入形式主义泥潭。

1.1 设计表现技法的概念

环境艺术设计表现技法，是设计构思的图像化表达过程、方法和技巧。作为环境艺术设计中的重要课程，它伴随着设计的全过程。其内容包含了众多基础知识：素描、色彩、构成、透视、材料、结构等等。作为设计过程和预期方案的路径与效果，它既是作者设计能力与水平的体现，也是作者与使用者和施工者之间沟通的桥梁。它既有艺术性的一面，也有实用性的一面，表现技法的优劣直接影响着方案的说服力与竞争力。好的设计方案必须找到一种恰当的表现形式与方法，只有通过一定的反映渠道，才能体现设计的面貌与精神；也只有相应的手段才能道明设计意图，使观者和使用者能够一目了然。因此，有好的想法而不能充分表达则无法传达设计信息，甚至降低了设计质量。

本教材重点定位在手绘表现技法方面，这也是近年来在教学中亟待加强的内容。由于计算机的普及，丰富的制图软件和洁净的画面效果对学生有一定的吸引力，同时也成为了基本功弱、手绘能力欠缺者的无奈选择。计算机的优势是显而易见的，有较强的真实感，易于修改，尤其在透视方面具有准确无误的特点，构图形式可根据摄像机位置随意调整，有极大的灵活性，在平、立、剖面图中更是严谨可靠。这些都是手绘图所不能相比的。

但我们必须认识到优秀的电脑表现也必须有相应的手绘基础，才能增强效果的艺术魅力。否则只能成为刻板生硬的形体堆砌，毫无生命而言。手绘能力是一名设计师的必备条件，其优势在于亲切、生动，并有较强的艺术感染力，更易于设计的交流和研究，便于记录创意构思中的亮点，是在设计中运用最广泛的表现手段，

当前许多学校和广大师生都意识到了手绘能力的重要性。

设计表现技法不同于绘画作品，它应具有很强的使用目的，不仅要有个人风格和特点的表露，更要结合设计对象来完成。所以设计表现图不能随心所欲，必须真实地反映设计的内容，无论通过什么手法，其最终目的是一致的，要突出服务性与实用性（图1-1、图1-2）。

图 1-1

图 1-2

1.2 设计表现技法的内容

设计表现技法的内容包括设计方案中涉及的诸多方面：从内容的定位到表现角度；从构图形式到透视关系；从色彩的搭配到环境的处理；从表现手法到工具的特性；从整体的把握到细节的描绘。通过哪种技巧能够更生动地推销设计方案，是本教材的重点。所以我们要通过训练更快更好地获得知识，掌握相应的方法与技巧。技法的表现包括以下内容。

1.2.1 表现技法理论

作为表现技法同样有一定的理论基础知识，它包括对表现技法的认识和理

解,对透视和构图知识的掌握,对不同表现工具特点和注意事项的了解,以及在表现中的形式法则和相关理论。

1.2.2 表现技法实践

实际动手能力是本教材的重点,从基础训练到效果图绘制均有较全面的配图讲解,并有大量实际绘制的过程分析,以及在表现过程中会遇到的问题和解决办法。具体的表现技法可概括为两部分。

(1) 构思表现与展示表现

构思表现包括设计创意表现和方案展示表现,设计创意的表现形式较为随意、自由,是设计师的思维过程记录,可以信手勾画,是自我肯定与否定的磨合与冲撞,多以草图形式出现(图1-3)。方案展示表现是在确立了设计创意之后,

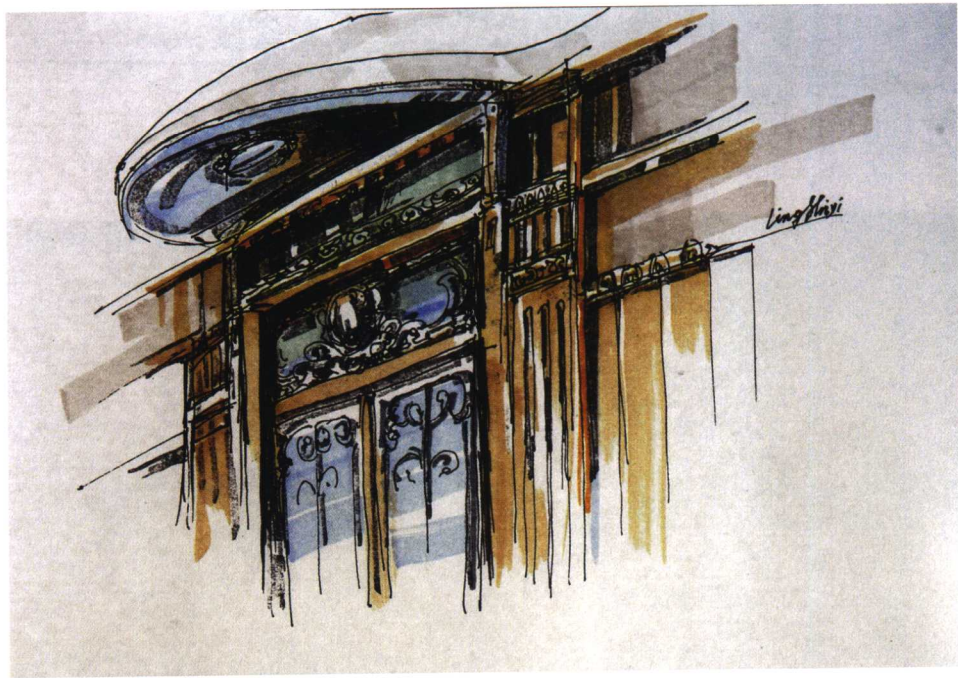

图 1-3

更规范化、更艺术化、更准确化的表达方案形式,展示表现以提升方案为基本原则,在这一前提下,寻求最佳的表现效果,增强方案的优势与亮点,找到恰当的表现语言与技巧。

(2) 表现方法

设计方案构思阶段的表现形式是粗略的、框架的、随意的,是设计师个人习惯的产物。其中也分自我记录和交流记录。自我记录甚至是符号式的,也许只有设计师个人看得懂(图1-4),而交流记录则需有一定的公共识别性,以便于沟通

时得到认可。同样的设计方案可以有不同的表现形式，这取决于设计师的好恶和习惯，或是取决于方案内容的特点和性质。各种表现都有其优势和不足，但要考虑哪种方法更能贴近于方案内容（图1-5）。如：施工图采用计算机制作的CAD图会更准确、更具指导意义，而徒手画法则更适用于面对面的交流，具有快捷性与随机性。展示表现方法则是更规范、更系统的表现，它要运用透视规律、构图法则和对不同工具特性的熟练掌握来完成，这使得展示图与构思图相比要有更强的共识性。设计图是传达信息的载体，个人风格必须在可知的前提下体现，这是设计与绘画的不同点。

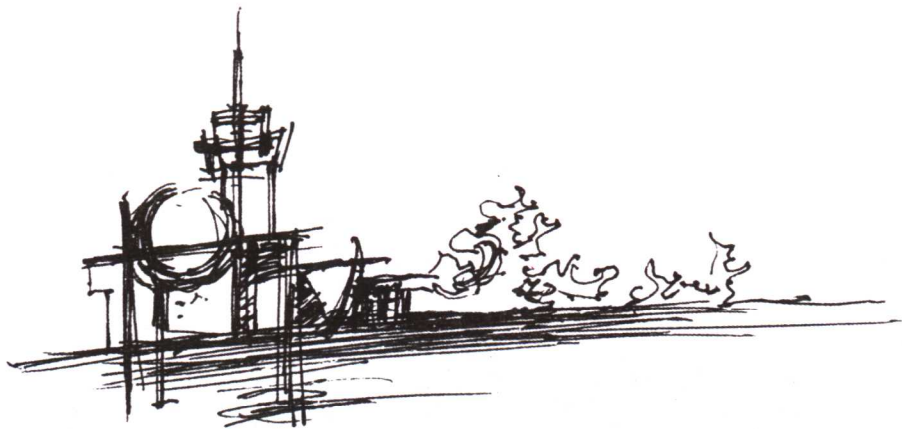
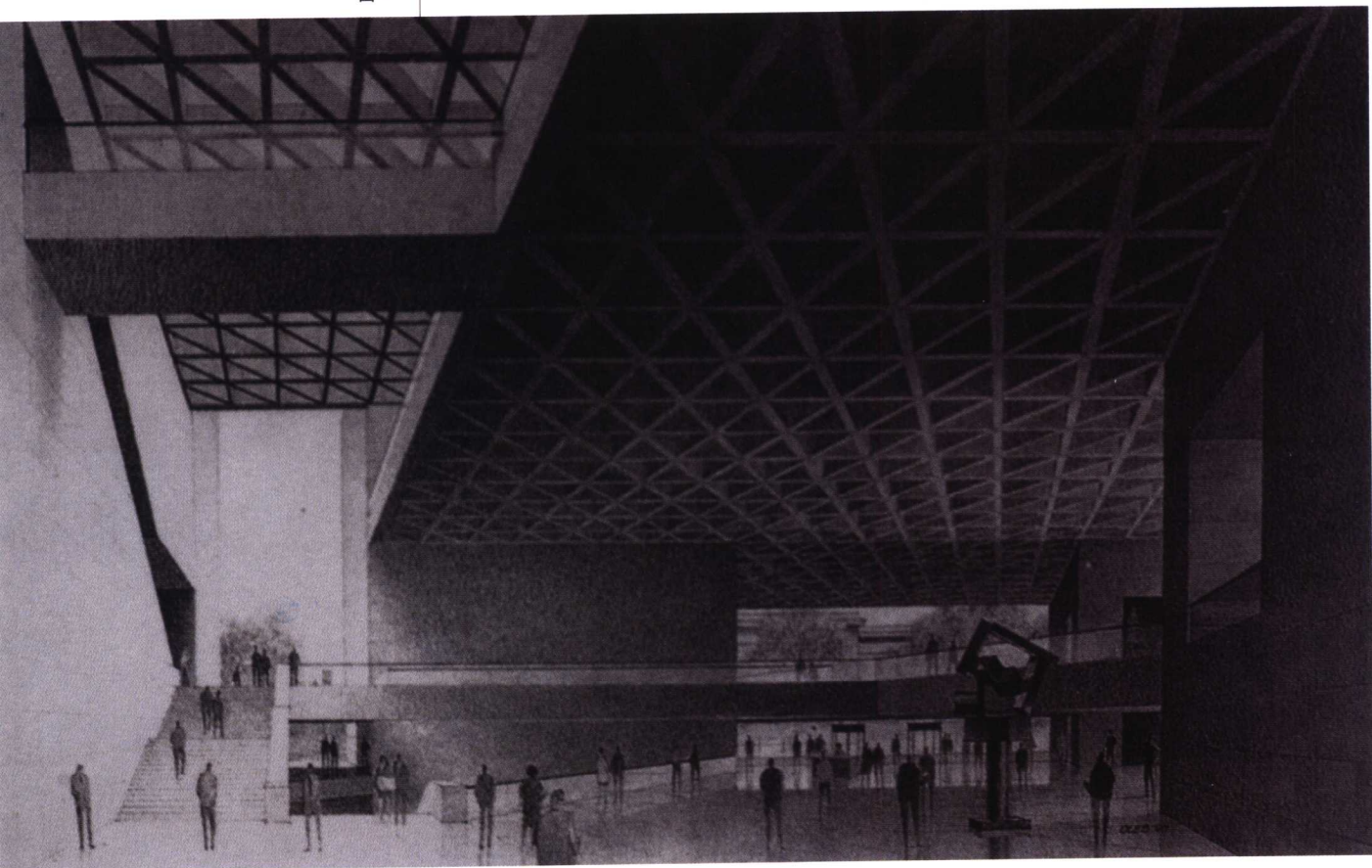

图 1-4

图 1-5

1.3 设计表现技法的要求

设计表现技法具有很强的目的性和实用性，同时也具有一定的艺术性和技术性。目的性和实用性是指表现的内容要有针对性，要反映方案的合理性和科学性，不能纸上谈兵，随意地夸张与不切实际地渲染，单纯地追求表现效果和形式。艺术性和技术性是指表现技法以独特的视角和方法展示出方案的内在和外在品质，以形象化的方式、艺术化的语言，促成方案的信息传达，并能通过专业技能与技巧加以实施。这就要求作者必须更深层次地理解方案的设计动机、设计目的，要具有一定的绘画基本功，具有理性的思维模式，具有过硬的表现技巧，具有完美的传达形式。因此勤学苦练是每一位设计师的必备素质；善于捕捉，善于发现，善于提炼是通往成功的必经之路；掌握正确的方法是学习的捷径（图1-6、图1-7、图1-8）。

图1-6

