

环境艺术设计 与快速表达

编著 朱广宇 傅娟 梁俊

21

世纪高职高专艺术设计专业教材

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY
FOR VOCATIONAL AND
TECHNICAL COLLEGES

丛书主编 徐勇民

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

环境艺术设计 与快速表达

丛书主编 徐勇民

21 世纪高职高专艺术设计专业教材

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY
FOR VOCATIONAL AND
TECHNICAL COLLEGES

编 著 朱广宇 傅 娟 梁 俊
参 编 肖 鹏 陈 军 杨 翼



项目负责 张 浩
责任编辑
书籍设计 刘莹颖
技术编辑 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

环境艺术设计与快速表达 / 朱广宇 傅 娟 梁 俊 编著
—武汉: 湖北美术出版社, 2006.7
(21 世纪高职高专艺术设计专业教材)
ISBN7-5394-1859-1

I.环…
II.①朱…②傅…③梁…
III.环境设计—高等学校: 技术学校—教材
IV.TU-856
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 076589 号

环境艺术设计与快速表达 ©朱广宇 傅 娟 梁 俊 编著

出版发行: 湖北美术出版社
地 址: 武汉市雄楚大街 268 号
湖北出版文化城 B 座
电 话: (027)87679520 87679521 87679522
传 真: (027)87679523
邮政编码: 430070
H T T P: www.hbapress.com.cn
E - m a i l: fxg@hbapress.com.cn
制 版: 武汉市雅美图文设计有限公司
印 刷: 武汉三川印务有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 6
印 数: 4000 册
版 次: 2006 年 8 月第 1 版
2006 年 8 月第 1 次印刷
I S B N 7-5394-1859-1/J · 1480
定 价: 32.00 元

《21 世纪高职高专艺术设计专业教材》

丛书编委会

主 编：徐勇民

委 员：(按姓氏笔画排列)

方湘侠 王金鼎 王代萍 邓学丰 向极鼎 李三汉 关俊良
刘家寿 刘晓敏 李友恭 李志武 孙建军 刘镜奇 余 勇
汪京元 杜卓选 陈天荣 何雄飞 张 勇 张小纲 李 跃
陈 新 张立学 赵 罡 金 波 贾银镯 熊 风 罗星源
周利群 杨 勇 罗 潘 段林杰 姚 强 高 卿 高 爽
袁公任 程志庆 舒湘鄂 彭 亮 曾维华 戴 荭

参 编 院 校

湖北教育学院	郧阳师范高等专科学校
武汉职业技术学院	荆门职业技术学院
长江职业技术学院	黄冈职业技术学院
湖北工业大学商贸学院	鄂州大学
武汉科技大学中南分校	湖北职业技术学院
武汉商贸职业技术学院	襄樊职业技术学院
仙桃职业学院	深圳职业技术学院
湖北艺术职业技术学院	广东轻工职业技术学院
武汉商业服务学院	广东外语艺术职业技术学院
湖北大学知行学院	番禺职业技术学院
武汉工交职业技术学院	顺德职业技术学院
湖北轻工职业技术学院	温州大学美术与艺术学院
湖北城市建设职业技术学院	北京电子科技职业学院
湖北广播电视大学传媒艺术学院	长沙民政职业技术学院
咸宁职业技术学院	景德镇陶瓷学院

前 言

近十年来,随着“中国制造”的各种品牌在全球的影响的来临,全国上千所高职高专的办学理念、办学特色和办学规模也随之与时俱进,呈现出蓬勃发展的态势。其中,艺术设计专业毕业生的市场适应性普遍加强,而且市场岗位的需求潜力也不断加大,就业形势看好,这已成为高等职业技术教育界的共识。在社会主义市场经济转型期的大背景下,明确高等职业技术教育的人才培养目标,不断探索办学特色,采用应用技术的最新成果提升教学质量,是高职高专艺术设计教育的当务之急。

高职高专艺术设计专业的教育特色就是职业岗位教育,其培养的学生必须符合市场相关行业及职业岗位对应用型人才的能力要求。如何有针对性地开展教学、设置课程及组织编写具有高职高专特色的艺术设计专业教材,是职业艺术设计教育工作的中心内容。

在整个教学建设中,教师队伍建设、课程建设、教材建设只有真正适应职业岗位对学生的知识结构与应用能力的要求,才能培养出社会急需的应用型人才。高等职业技术教育以应用能力培养为核心,彻底改变过去以知识和概念灌输为主的理论教育模式,推行的是注重实际操作能力的教育模式,理论知识够用即可。具体而言,高等职业技术教育必须具有课题模块化教学、能力培养过程教学、职业岗位实训教学三大特点。

高职高专艺术设计教育突出实训教学,旨在培养企业一线的应用型设计人才,以能够独立解决企业实际问题、动手能力强为培养目标,强调将体现设计意图的工程图纸加工转化为产品的基本操作能力。在工作现场进行专业教学指导,在强调动手能力的同时,又注重开发学生的创造性思维能力,惟有如此,学生才能在今后的职业道路上具备可持续发展的前途。因此,配套的教材建设必须以实训教学为基础,充分展现出实训教育的全过程。

鉴于此,我们邀请了北京、上海、深圳、湖北、湖南、广东和浙江等省市在高职高专艺术设计教育方面有特色、有规模的院校,以优质的教学课程为依托,以有实践经验的优秀骨干教师为核心,经过两年多的讨论、编写、修改、编辑出版了《21世纪高职高专艺术设计专业教材》。该教材涵盖了艺术设计学科各专业课程,强调学生实际应用能力的双向培养,注重体现实际应用能力的培养过程,具有较强的针对性和实用性,其出版必将会对我国职业技术教育起到积极作用。

在教材出版之际,我们感谢湖北省教育厅和湖北美术学院徐勇民院长的大力支持!感谢各职院的专家教授的辛勤指导!感谢参加教材编写的一线教师孜孜不倦的劳作,使本教材实际体现了当代中国特色的艺术设计职业教育的发展水平。

本套教材在编写过程中难免存在一些问题,有不当之处,恳请广大师生与专家提出宝贵意见,以便我们再版时更正。

《21世纪高职高专艺术设计专业教材》编委会

目 录

第 1 章 快速表达的目的和要求	6
1.1 快速表达的目的	6
1.2 快速表达的造型基础	12
第 2 章 设计思维与快速表达	20
2.1 设计思维与表达	20
2.2 环境艺术设计思维与表达	21
2.3 设计表现的程序	33
第 3 章 快速表现技法的初步训练及相关知识	44
3.1 工具与材料	46
3.2 快速表现透视制图	48
3.3 线条表现方法和训练	52
第 4 章 快速表达的特点和画面意识	56
4.1 快速表达技法的特点	56
4.2 快速表达的主要内容	59
4.3 画面意识	65
第 5 章 快速表现图的调整与深入	70
5.1 环艺设计相关配景表现方式	70
5.2 室内快速图的表现与调整	81
5.3 室外景观快速图的表现与调整	88

第1章 快速表达的目的和要求

学习目的

本章主要阐述了快速表达在设计中的作用是记录、分析、图示思维和交流。使初学者在学习之前,首先从概念上明确快速表达在创作过程中的意义,了解快速表达的造型基础、基本技能,从整体上认识快速表达在环境艺术设计中的作用。

学习提示

本章重点在于掌握快速表达的造型基础,如环境素描、环境速写、默写等基本技能及快速表达的基本方法。

1.1 快速表达的目的

在人类理解和运用万物创造文明的过程中,设计早已运用在生活的各方面。环境艺术设计是通过対建筑室内外环境的规划、创意设计,影响、改变和提高着人类的生活方式和生活质量,使人、社会和自然之间的关系更和谐、更文明、更理想。而任何环境艺术作品的产生,都有一个从初步构思到深入刻画的过程,在这个过程中,对不同阶段的分析与表现都是非常重要的。

1.1.1 什么是“表达”

表达是将抽象的概念及复杂的语言视觉化,使其意义更容易让人理解的一种技法。随着社会的发展,环境艺术的设计风格也日渐丰富,创意构想的表现形式也因而有了新的面貌。作为环境艺术设计师,如

何表达自己的想法,让新的创意设计被他人理解和接受,这就需要“表现”。

从设计过程看,表达和设计一直是紧密联系的。为了避免在花费大量时间、精力和资金之后,再去大幅修改设计方案而浪费人力、物力,设计的表现图是在施工前必须具备的。以图画的形式表达预想的环境与建筑空间,可以使竣工后的形象一目了然。

因此,在室内或室外装饰工程进行施工之前,事先需确定空间的功能和形态,为投资方及未来的消费者所接受。这需要设计师运用艺术修养和扎实的专业技能,从中统一和协调。(图1-1-1)

设计师无论是对现有环境的改造,还是新设计一个环境空间项目,整个设计过程就是遇到问题和寻找解决问题的过程,不断对整个设计

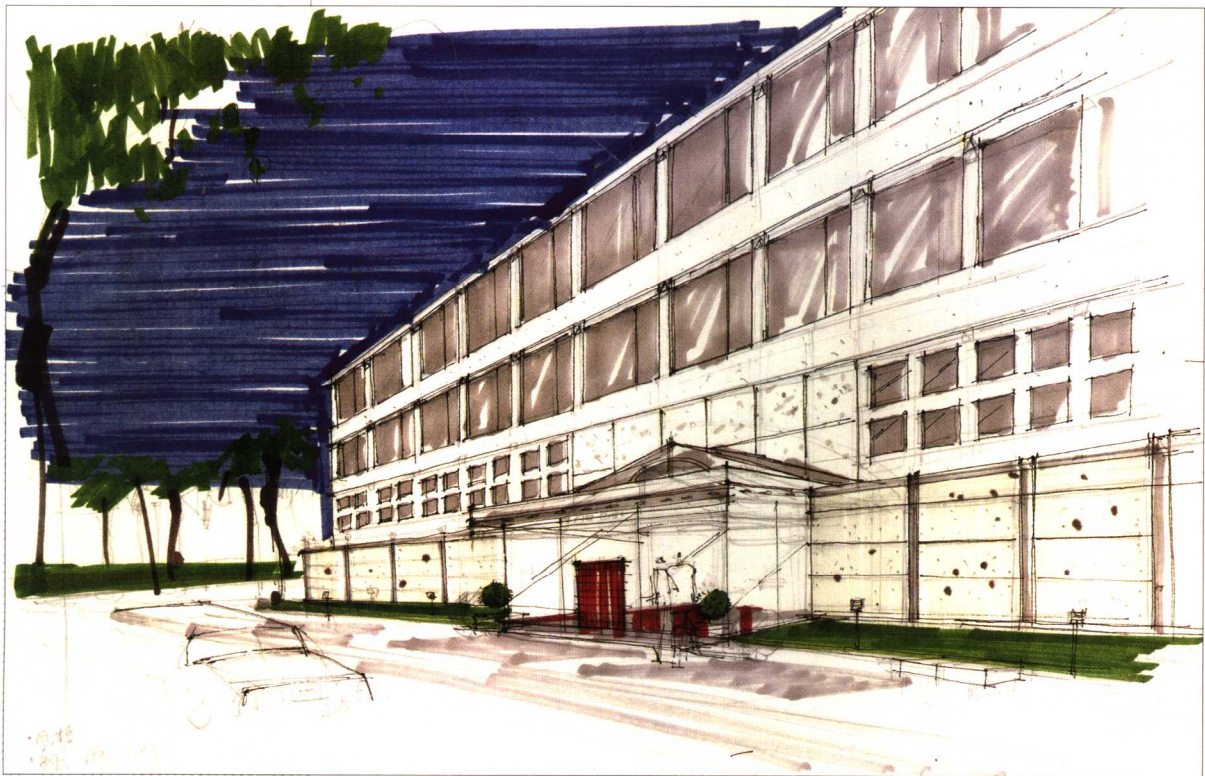


图1-1-1 快速表现的宾馆入口门厅方案草图

钢笔墨线、马克笔、新闻纸 朱广宇

方案进行修正,直到最后的方案确定,是需要做大量的工作的。这就要求设计师对现有的空间形象和想象中的空间形象具备准确的表达能力。设计师运用熟练的表现手法,把设计预想构思清楚并完整、快速地加以表达,是一项非常重要的技术手段。

把设计构思形象化,是设计师与环境艺术装饰工程的各种专业技术人员及投资甲方之间沟通最通俗易懂的技术语言。当然,这个语言并非是惟一的,文字也能表达设计构思;精致的建筑模型也是直观的表达。但是,在设计的最初阶段,要用文字对图形进行准确的表述有很大的困难,用模型制作又不易进行推敲、修改,费时费力,还是通过手绘快速表达的方式能准确、快速地体现设计师的意图。

当然,尽管目前电脑辅助设计

的条件已经相当成熟,其表现的效果图能够按照人的设计意图,变换各种视角,任意改变质感和肌理以及色彩,并达到三维空间的设计效果;但由于它只是技术工具而不是思想,设计师快速表达的草图,电脑是不可能完成设计的。因此,不管未来条件如何改善,快速表达作为设计师的基本素质,仍然是不可取代的。同时,在设计中较好地使用快速表达图,不仅能将设计构思快速地记录下来,而且有助于培养设计师对空间形态敏锐的感受能力,启迪其创造思维。总之,快速表达在实际工作中起着相当重要的作用,环境艺术设计快速表达是一门重要的专业课程。(图 1-1-2)

图 1-1-2 快速表现的家居一角

钢笔墨线、彩色铅笔、马克笔、复印纸
朱广宇



1.1.2 快速表达的必要性

在快速表达过程中,设计师必须做到笔随心动。快速表达能够加强设计师的思维能力和思维效果,是设计师进行设计创作时的重要方法。快速表达在环境艺术设计创作中的必要性体现在以下几个方面:

1. 快速表达是一种记录手段

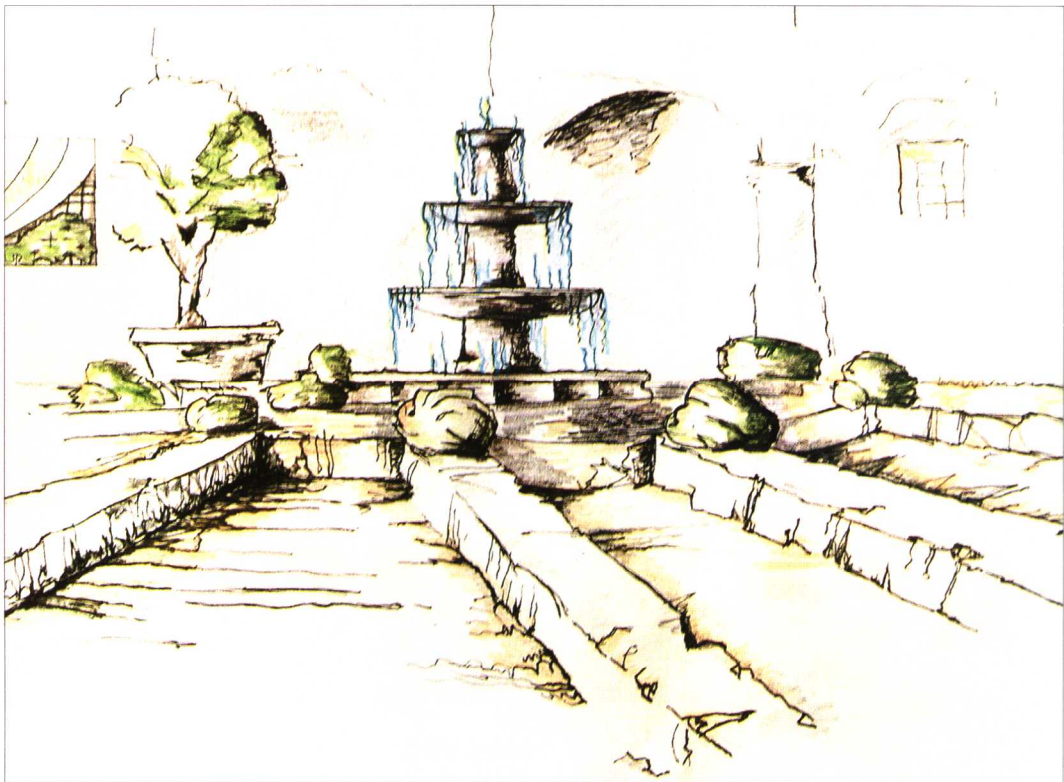
与笔记、摄影、摄像、录音一样,在环境艺术设计资料调研阶段,快速表现可用巩固视觉记忆,将视觉做具体的、快速的表达或记录。这种记录不一定要清晰准确,有时随着思维的深入,这种调研还要不止一次地反复进行。在调研时,对要记录什么内容和省略什么内容必须进行取舍,在设计师头脑中进行

了筛选,经历了评估和判断的初期思维阶段。(图 1-1-3)

2. 快速表达是一种分析工具

设计师在观察物象的同时,脑海里会将视觉信息做分析和组合,设计师会结合个人的想象及情绪反应形成有关的分析和概念性构思,快速表达可被用来记录设计师对视觉信息进行的分析和整合的初始想法。在方案设计的初始阶段,设计师最初的设计意象是模糊的、不确定的,快速表达就是把设计过程中有机的、偶发的灵感与设计条件协调,并通过可视的图形将设计思维记录下来。(图 1-1-4)

图 1-1-3 喷泉环境设计视觉笔记
钢笔墨线、彩色铅笔、有色纸 肖鹏



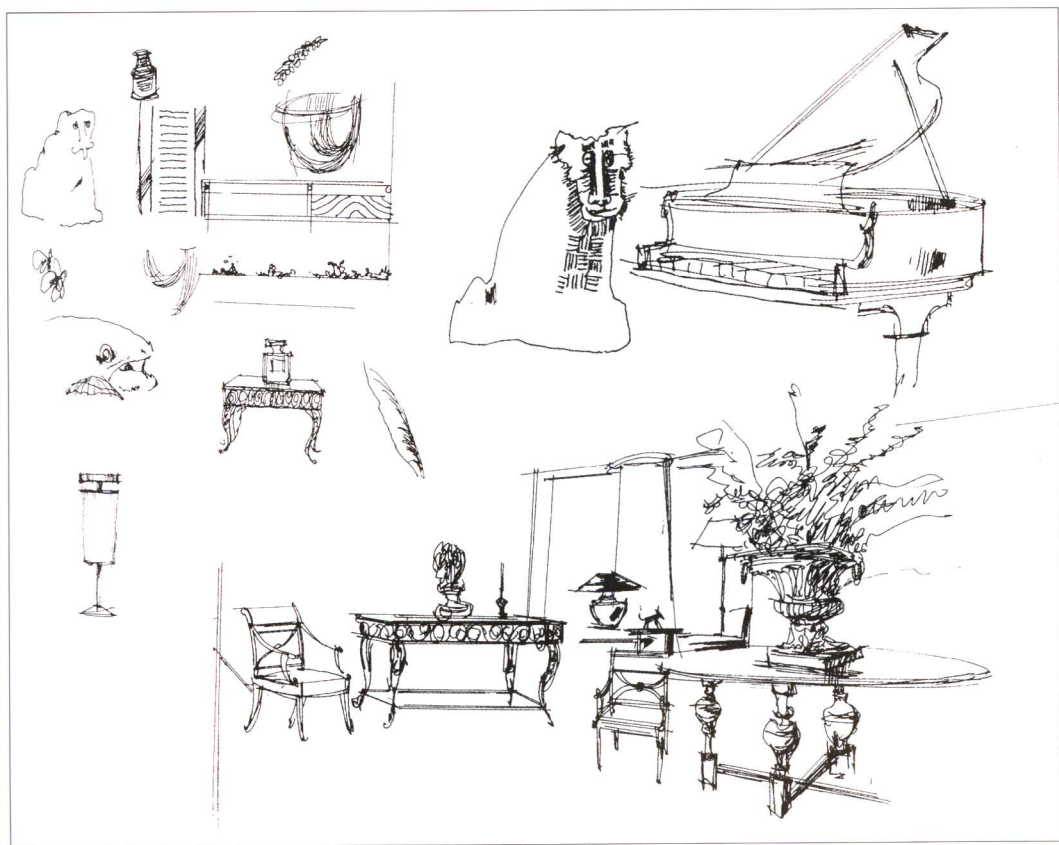


图 1-1-4 视觉笔记

在思考宾馆大堂空间装饰风格时,对可视图形的设计思考和思维意象记录的草图。
钢笔墨线、复印纸 朱广宇

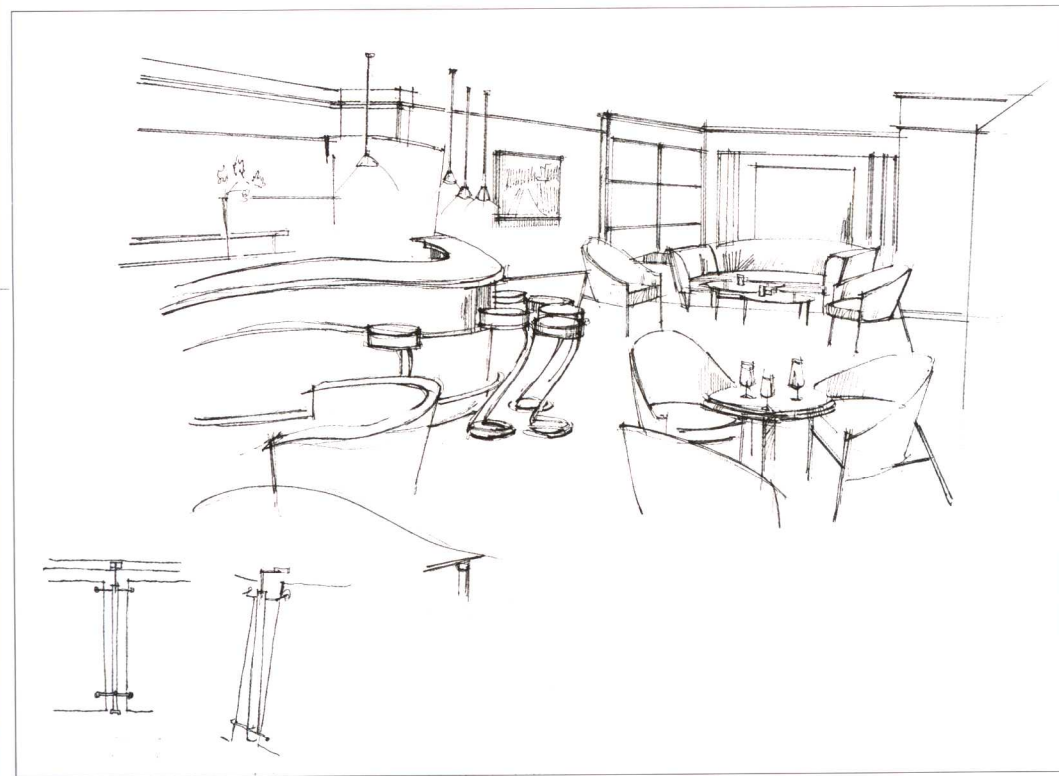


图 1-1-5 快速表现的酒吧娱乐空间设计草图

钢笔墨线、复印纸 朱广宇

3. 快速表达是一种图示思维方式

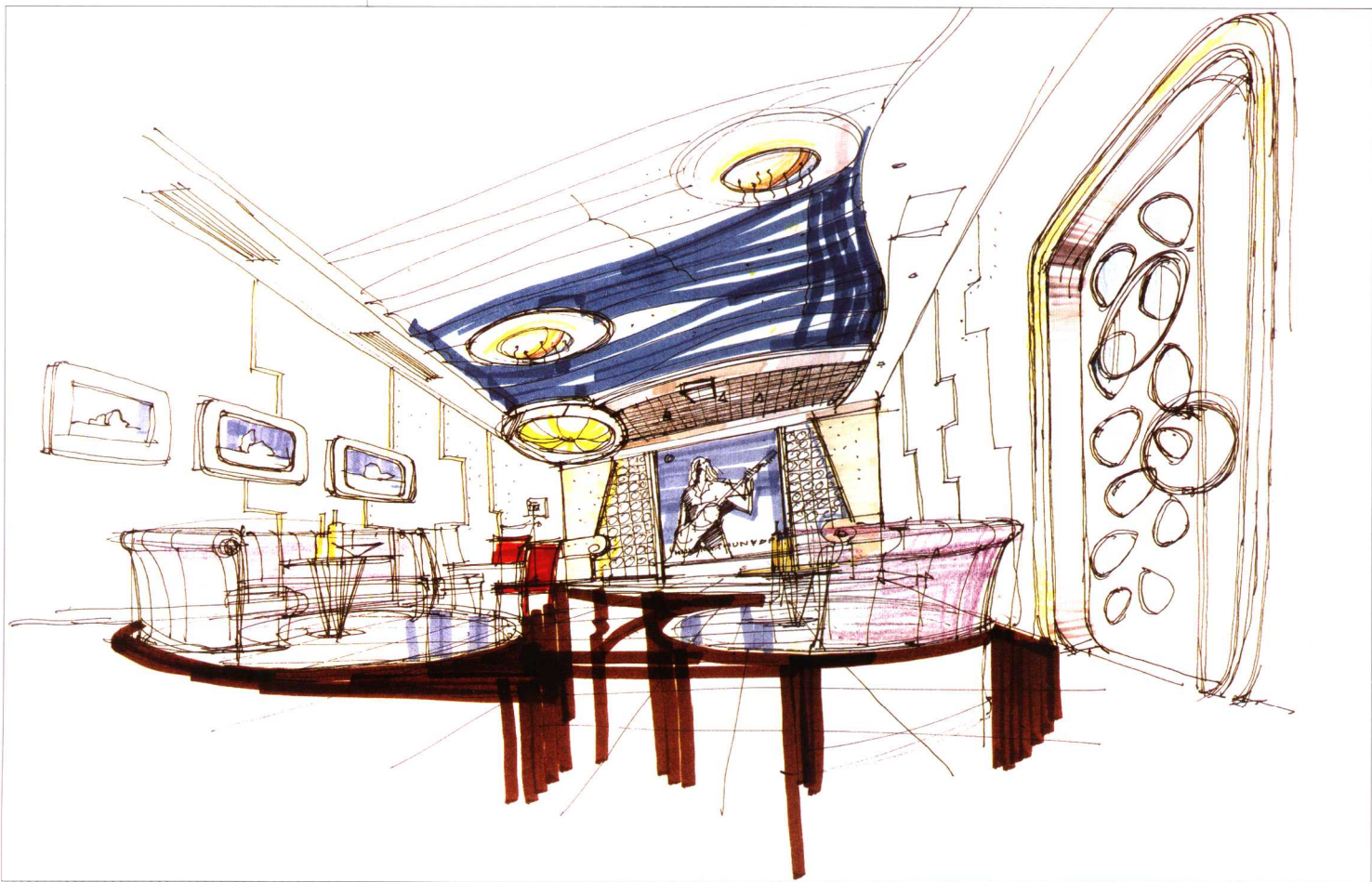
在形成设计思维的过程中,快速表达可将种种游离松散的意念具体化、可视化。头脑里的思维通过徒手绘图使图形跃然纸上,所勾勒的形象通过眼睛的观察又被反馈到大脑,刺激大脑做进一步的思索、判断和综合,如此循环反复,最初的设计构思也随之愈发深入、完善。这样,在绘制设计图的同时,就可以完成发现问题、分析问题和解决问题的过程。正如德加所述:“草图(Sketch)是一种发现行为。在思维过程中需要脑、眼、手、图形四位一体。”视觉的思维性功能帮助我们通过图示进行思维、创造。在这个过程中,不在乎画面效果,而在乎观察、发现、思索,强调眼、手、脑的互动。

(图 1-1-5)

4. 快速表达是一种交流媒介
环境艺术设计作品的最终实现,是由多专业、多工种、多部门在特定的时间里不断交流、配合的结果。因此在环艺设计创作中,设计师必须不断与其他专业人员、业主和相关职能部门进行交流、协调。在这种交流中,快速表达是最为方便、快捷、经济和有效的沟通媒介,同时要选择最清楚的表达方式,要进行有效的交流。例如构思阶段的

分析草图,一般来说只能与同行室内设计师进行交流,而没有经过室内设计专业训练的其他专业人员和建设施工方则很难清楚理解你要表达的设计意图,当然就达不到交流的目的。技巧娴熟、绘制精良的草图可以使他们充分相信室内设计师的能力,从而为工作氛围创造理解和信任的良好人际关系。(图 1-1-6)

图 1-1-6 快速表现的 KTV 包厢一角
钢笔墨线、马克笔、彩色铅笔、复印纸
武汉大学设计研究总院环艺院



1.1.3 快速表达在创作过程中的意义

设计是一个解决和协调矛盾的过程,在这个过程中,有两个方面的内容十分重要。一是发现问题、解决问题,一是对所解决问题的答案进行评价。前一个内容是后一个内容的基础和做好一个设计的前提。事实证明,应用快速表达来辅助思维是室内设计师普遍采用的方法。根据室内设计师创作过程中的思维特点,快速表达具有如下优点:

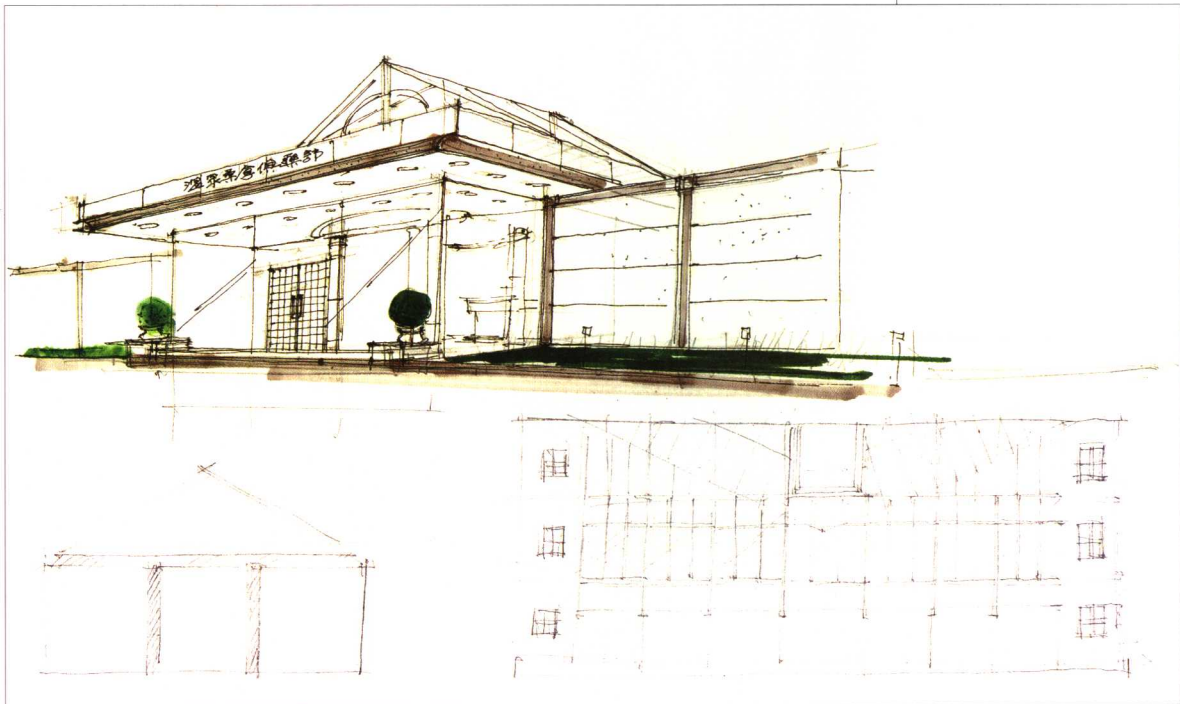
1. 室内设计师的思维在设计创作初始阶段往往具有跳跃性的特点,是探索性和开放式的,其思维空间的跨度较大,设计思维过程时而异常痛苦,时而轻松随意。在正式设计方案出来之前,室内设计师的思维多是片断的,需要记录在草图上的东西也是局部的。而在一页纸上就可以表达许多不同的思想。快速

表达就十分适合用来记录跳跃性的、思维跨度大的设计构想。

2. 室内设计师在设计过程中同时对设计的各个方面进行平行思维,例如在进行造型方面思考时,也会情不自禁地将室内外空间、交通枢纽、剖面形式和构造方面的问题一并考虑。这就需要在同一张纸上记录下平面、剖面、细部甚至各个不同视角的透视图,而快速表达恰恰可以很好地满足这些设计过程的表现要求。(图 1-1-7)

3. 快速表达是以视觉元素来表现透视、空间、质感等。当设计师的设计还处在构思阶段时,需要与规划管理部门和建设方不断地沟通,经过沟通和征求意见后进一步修改设计方案。很明显,在这个阶段,以较正式的设计方案加以表达既费时又费力,这时手绘快速表达就是最方便、快捷而形象的构思表现手段。

图 1-1-7 桑拿俱乐部外立面设计草图
快速表现的桑拿俱乐部外立面设计草图,对其构造和剖面形式等问题进行的一些分析、思考。
钢笔墨线、新闻纸 朱广宇



1.2 快速表达的造型基础

1.2.1 素描写生和速写能力的培养

素描是造型艺术的基础，在专业基础学习中通常用来训练学生的眼、手、脑对形体空间的观察、理解和表达配合能力。在学习素描的同时还需要进行速写、默写等技能的训练，以短期作业和长期作业相结合、写生和记忆画相结合的方法全面地培养学生的造型能力，从而为今后的专业设计打好基础。

(图 1-2-1)

通常，艺术设计类院校普遍采用设计素描作为设计的造型基础课。(图 1-2-2)

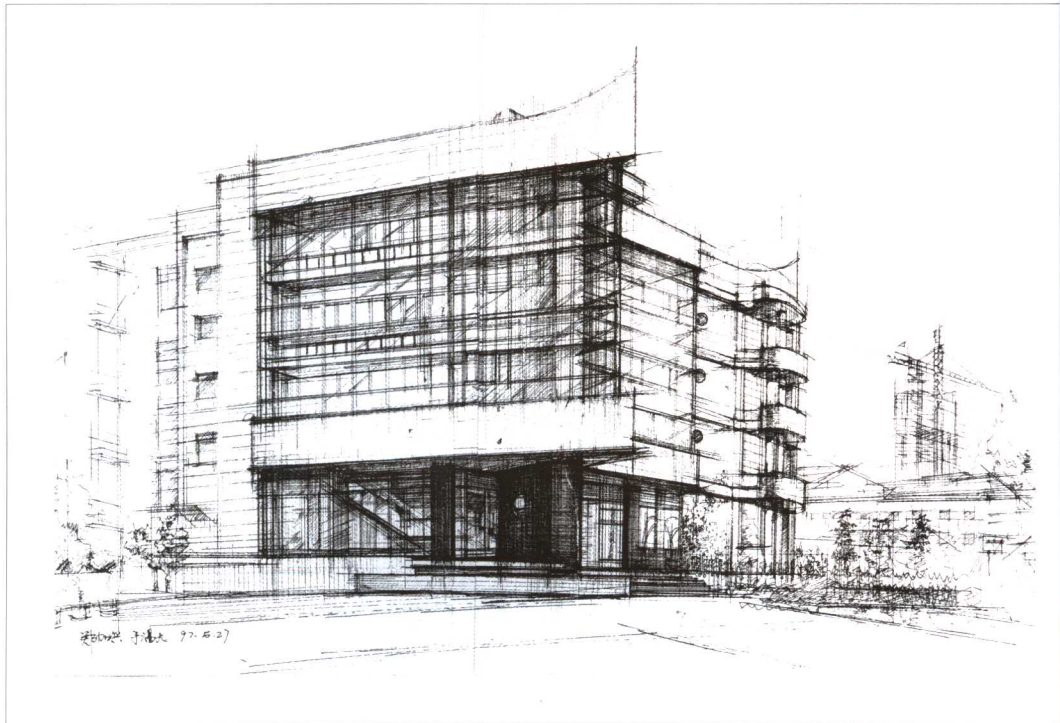


图 1-2-1 温州大学老校园内图书馆

指导快速表现的造型基础课，专业学生在温州大学老校园内图书馆建筑写生的素描作业。

钢笔墨线、素描纸 朱广宇



图 1-2-2 环境景观设计素描

铅笔、有色纸 肖鹏



图 1-2-3 屋顶

在色彩风景写生时,对看似平常的建筑物,观察其形态细节特征,使用概括的周笔,锻炼自己对建筑空间形态的艺术感受力。
纸面水彩 1926年 霍珀(美国)

设计素描的重要任务是在培养学生的空间造型观的同时激发对形体空间的想象力和创造性,它要求学生深入地研究形体空间,进而了解形体空间的本质和变化的多种可能性,以自然的各种表象为依据,通过对形体空间的多方面观察和表现,创造新空间形态。在设计素描训练的同时也要穿插一定数量的室外写生、默写和色彩建筑风景练习,各种练习相互进行有相互促进的作用。其中色彩建筑风景写生也是许多美术院校环艺设计专业的重要基础课,对学生的色彩表达能力和色彩修养的提高有着非常重要的作用,对掌握快速表达技法也颇有帮助。(图 1-2-3、图 1-2-4)



图 1-2-4 温州永嘉楠溪江古村落苍坡溪门风景

建筑风景写生作品,表现的是温州永嘉楠溪江古村落苍坡溪门风景,该门为宋元时期所建,形式古典,很有研究价值。
水彩、水彩纸 朱广宇



图 1-2-5 老温州西门大街
老温州西门大街写生，用线来表现。
钢笔墨线、复印纸 朱广宇



图 1-2-7 老温州石板巷口
钢笔墨线、素描纸 朱广宇

设计素描强调线的功能，线是表现形体空间的一种非常重要的绘画语言。我们可以看到人们在表现形体的最初阶段多半是用线作为主要表达手段的。线是造型艺术中最重要的元素之一，它在环艺设计快速表达中尤为重要。它们看似单纯，其实千变万化，不仅能勾勒形体的结构，也可在一定程度上表现色调、明暗、体积甚至质感，我们绝不能简单、教条地去处理它。线是设计素描中一个值得探讨的重要课题。

（图 1-2-5）

其次，要重视速写的训练。深圳大学吴家骅教授在《设计思维与表达》一书中，提出速写是设计师的命根子。速写是作者快速地捕捉、记录他所看到的客观存在，即客观对象与存在环境。速写在大多数情况下带有客观性，即描绘实实在在的客观景象。但这种客观性也受到了作画者的观察方法和描绘手段的影响，即不同的作者面对同一处景象，画出的结果有可能给人完全不同的感觉。（图 1-2-6）

建筑环境、城市空间、自然景观的速写在许多情况下只能画出大

意，抓取环境特色与主要气氛，培养空间感受力。速写不可能也没有必要面面俱到，它要抓住重点，以及表达主要结构关系，“写”那些想“写”的或不得不“写”的部分，“写”出那些最能代表对象特点、烘托环境气氛的部分。（图 1-2-7）

多画出自己理解的、记忆中的东西不仅有助于提高表达能力，更有意义的是这种理解性的作画立场与方法也是从事设计活动的基本要求。

速写的特点在于快速生动地表现对象，它对提高设计师艺术素质的作用是显而易见的。速写能力的培养，不仅有助于记录大量有用的形象信息，而且能开阔设计思路，在我们进行方案设计的前期草图阶段，它常以独特的无法替代的方式呈现设计师的构思创意，引导设计师接近最终设计目标。速写基本功的训练，有以下积极作用：

◆使设计师在下笔之前就有正确透视感和合理的构图形式。

◆有效地培养设计师具备高度的概括能力和敏锐的尺度感。

◆随心所欲地表达思维中的空

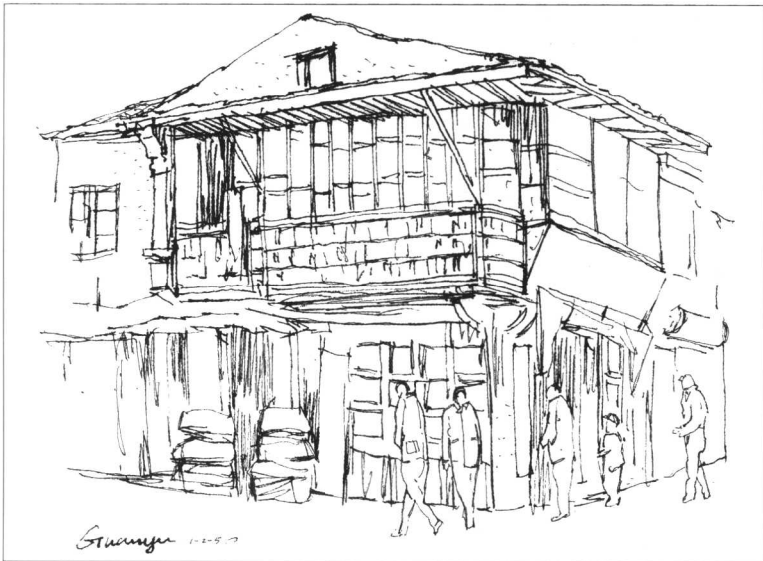


图 1-2-6 老温州大同巷
钢笔墨线、素描纸 朱广宇

间境界。

对环境艺术设计师而言,一般的速写方法显然很难满足其专业要求。如果想表达物象的空间关系,还要做“面面观”,记录一些有趣的局部和构造,勾勒场所的内在结构、平面布局等内容。(图1-2-8)

在教学实践中,我们把速写分为两个阶段:

第一阶段:环境速写,抓取环境特色与主要气氛。重点在于多练,学习速写要下大功夫,功夫要练得扎实。当然了,训练方法也很重要,路子要对。速写不好的人,画起来就慢,这一慢,就会影响设计构思的表达,所以还要练速度,只有踏踏实实学习,才能体会到丰收的喜悦。(图1-2-9~图1-2-11)

第二阶段:工程资料速写,细部特写和局部构造(平、立、剖面)记录。是第一阶段的进一步深化,这一学习与体会过程则更有意义。特别是经过大量的练习和认识性的思考之后,设计师能通过速写,既从技术上,也从艺术上认识建筑环境、结构、构造以及装饰的真谛,而且还能积累大量的参考资料。速

写之乐是使用电脑、相机所不能体会到的。

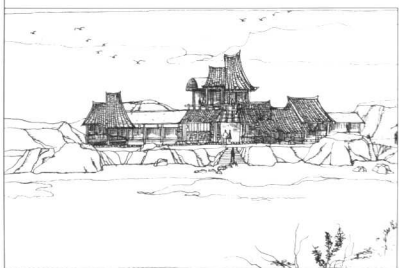


图1-2-9 环境主体突出的速写

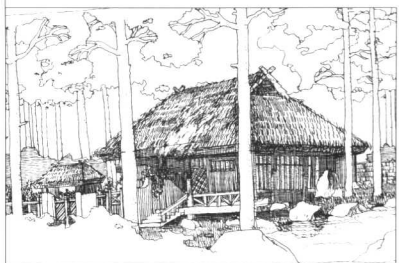


图1-2-10 小型建筑速写



图1-2-11 建筑群速写

图1-2-9~图1-2-11

钢笔墨线、绘图纸 向晓明

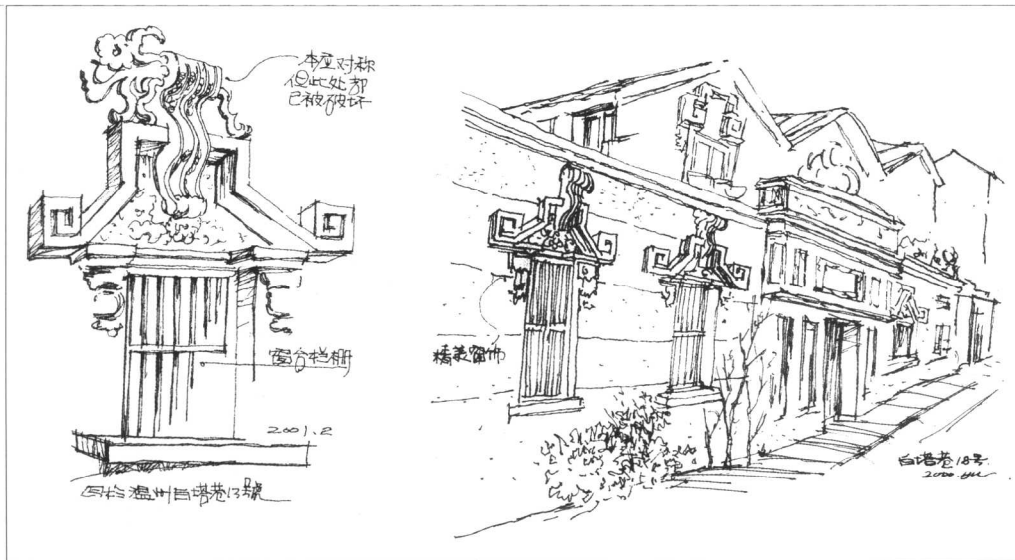


图1-2-8 老温州白塔巷古民居

速写老温州白塔巷古民居,并对其窗户特色装饰细部做了些记录。

钢笔墨线、速写本 朱广宇

1.2.2 专业基础知识的掌握

快速表现图不同于专业性很强的过程图纸,它能更形象、更直观、更生动地表达设计意图及设计构思,这就要求我们有一定的艺术修养和绘画技能。

(图 1-2-12)

单就绘画而言,不能完全掌握设计的表现技法,快速表达绘图和绘画还有一定的区别。彭一刚教授在《建筑绘画与表现图》一书中谈及了表现图与一般绘画相比,具有它自身的特点:一般绘画的目的是表现画家眼中对象明暗、结构、色彩的变化以及由各种技法产生的美感趣味在视觉上的传递,作品带有很大的独立性和主观性。室内表现技法主要汲取了工程制图的一些方法,要求尽可能忠实于设计方案,其目的就是形象化地再现设计工程的客观实体并适合业主要求,是为进一步深入设计的过程,不能带有主观随意性,不能离开设计意图采用写意的技法来表现对象,因而具有非独立性、客观性的特质。(图 1-2-13)

纯绘画作品是画家个人思想感情的表露,画家在绘画时并不在乎他人的感受与认可,无论何种表现形式都是可以的,画种的选择上也很自由。而表现图的最终目的是体现设计者的设计意图,并使业主能够认可你的设计。表现图更在乎他人的感受和认可,这一点非常重要,所以作为设计的表现图,要求画面效果要忠实于实际空间,画面要简洁、概括、统一,要有



图 1-2-12 温州云天楼大酒店

此手稿线条流畅、结构准确、刻画细腻、空间感强,体现出较强的造型基础和扎实的设计功底。
钢笔墨线、素描纸 张巨雷



图 1-2-13 餐厅空间

快速表现的特色餐厅空间效果。
钢笔墨线、彩色铅笔、马克笔、新闻纸
朱广宇