

GAODENGYUANXIAO
YISHUSHEJIJIAOYU
SHIERWUGUIHUAJIAOCAI

王文全 著

设计 表现技法

高等院校艺术设计教育「十二五」规划教材

>GAODENGYUANXIAOYISHUSHEJIJIAOYU
SHIERWUGUIHUAJIAOCAI

Sheji Biaoxian Jifa

GAODENGYUANXIAO
YISHUSHEJIJIAOYU
SHIERWUGUIHUAJIAOCAI

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

GAODENGYUANXIAO
YISHUSHEJIJIAOYU
SHIERWUGUIHUAJIAOCAI

设计 表现技法

高等院校艺术设计教育『十二五』规划教材

Sheji Biaoxian Jifa

GAODENGYUANXIAO
YISHUSHEJIJIAOYU
SHIERWUGUIHUAJIAOCAI

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

设计表现技法/王文全著. —长沙:中南大学出版社, 2014. 7
ISBN 978 - 7 - 5487 - 1143 - 8

I. 设... II. 王... III. 工业设计 IV. TB47

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 167284 号

- ☐责任编辑 刘 莉
☐责任印制 易建国
☐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 长沙新思印刷有限公司

- ☐开 本 889 × 1194 1/16 ☐印张 9.25 ☐字数 286 千字 ☐插页
☐版 次 2014 年 8 月第 1 版 ☐2014 年 8 月第 1 次印刷
☐书 号 ISBN 978 - 7 - 5487 - 1143 - 8
☐定 价 48.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

高等院校艺术设计教育『十二五』规划教材

学术指导委员会

张道一 杨永善 尹定邦 柳冠中 许平 李砚祖 何人可 张夫也

编写委员会

总主编 张夫也

执行主编 陈鸿俊

编委 (按姓氏笔画排序)

王礼	王剑	王莉莉	王鹤翔	王文全	丰明高	邓树君	白志刚
江杉	安勇	龙跃林	许劭艺	朱方胜	孙丽	刘荃	刘永福
刘镜奇	刘晓敏	刘英武	尹建强	李立芳	李轩	李嘉芝	李欣
陈希	陈鸿俊	陈凌广	陈新	陈广禄	陈杰	陈祖展	陆立颖
张夫也	张新	张志颖	何辉	何新闻	何雪苗	苏大椿	沈劲夫
劳光辉	易锐	罗潘	柯水生	徐浩	桑尽东	殷之明	唐宇冰
袁金戈	商杰	梅爱冰	蒋尚文	韩英杰	彭泽立	雷珺麟	廖荣盛
廖少华	戴向东						

总序

人类的设计行为是人的本质力量的体现，它随着人的自身的发展而发展，并显示为人的一种智慧和能力。这种力量是能动的，变化的，而且是在变化中不断发展，在发展中不断变化的。人们的这种创造性行为是自觉的，有意味的，是一种机智的、积极的努力。它可以用任何语言进行阐释，用任何方法进行实践，同时，它又可以不断地进行修正和改良，以臻至真、至善、至美之境界，这就是我们所说的“设计艺术”——人类物质文明和精神文明的结晶。

设计是一种文化，饱含着人为的、主观的因素和人文思想意识。人类的文化，说到底就是设计的过程和积淀，因此，人类的文明就是设计的体现。同时，人类的文化孕育了新的设计，因而，设计也必须为人类文化服务，反映当代人类的观念和意志，反映人文情怀和人文主义精神。

作为人类为了实现某种特定的目的而进行的一项创造性活动，作为人类赖以生存和发展的最基本的行为，设计从它诞生之日起，即负有反映社会的物质文明和精神文化的多方面内涵的功能，并随着时代的进程和社会的演变，其内涵不断地扩展和丰富。设计渗透于人们的生活，显示着时代的物质生产和科学技术的水准，并在社会意识形态领域发生影响。它与社会的政治、经济、文化、艺术等方面有着千丝万缕的联系，从而成为一种文化现象反映着文明的进程和状况。可以认为：从一个特定时代的设计发展状况，就能够看出这一时代的文明程度。

今日之设计，是人类生活方式和生存观念的设计，而不是一种简单的造物活动。设计不仅是为了当下的人类生活，更重要的是为了人类的未来，为了人类更合理的生活和为此而拥有更和谐的环境……时代赋予设计以更为丰富的内涵和更加深刻的意义，从根本上来说，设计的终极目标就是让我们的世界更合情合理，让人类和所有的生灵，以及自然环境之间的关系进一步和谐，不断促进人类生活方式的改良，优化人们的生活环境，进而将人们的生活状态带入极度合理与完善的境界。因此，设计作为创造人类新生活，推进社会时尚文化发展的重要手段，愈来愈显现出其强势的而且是无以替代的价值。

随着全球经济一体化的进程，我国经济也步入了一个高速发展时期。当下，在我们这个世界上，还没有哪一个国家和地区，在设计和设计教育上有如此迅猛的发展速度和这般宏大的发展规模，中国设计事业进入了空前繁盛的阶段。对于一个人口众多的国家，对于一个具有五千年辉煌文明史的国度，现代设计事业的大力发展，无疑将产生不可估量的效应。

然而，方兴未艾的中国现代设计，在大力发展的同时也出现了诸多问题和不良倾向。不尽如人意的设计，甚至是劣质的设计时有面世。背弃优秀的本土传统文化精神，盲目地追捧西方设计风格；拒绝简约、朴实和功能明确的设计，追求极度豪华、奢侈的装饰之风；忽视广大民众和弱势群体的需求，强调精英主义的设计；缺乏绿色设计理念和环境保护意识，破坏生态平衡，不利于可持续性发展的设计；丧失设计伦理和社会责任，极端商业主义的设计大行其道。在此情形下，我们的设计实践、设计教育和设计研究如何解决这些现实问题，如何摆正设计的发展方向，如何设计中国的设计未来，当是我们每一个设计教育和理论工作者关注和思考的问题，也是我们进行设计教育和研究的重要课题。

目前，在我国提倡构建和谐社会的背景之下，设计将发挥其独特的作用。“和谐”，作为一个重要的哲学范畴，反映的是事物在其发展过程中所表现出来的协调、完整和合乎规律的存在状态。这种和谐的状态是时代进步和社会发展的重要标志。我们必须面对现实、面向未来，对我们和所有生灵存在的环

总序

境和生活方式，以及人、物、境之间的关系，进行全方位的、立体的、综合性的设计，以期真正实现中国现代设计的人文化、伦理化、和谐化。

本套大型高等院校艺术设计教育“十一五”规划教材的隆重推出，反映了全国高校设计教育及其理论研究的面貌和水准，同时也折射出中国现代设计在研究和教育上积极探索的精神及其特质。我想，这是中南大学出版社为全国设计教育和研究界做出的积极努力和重大贡献，必将得到全国学界的认同和赞许。

本系列教材的作者，皆为我国高等院校中坚守在艺术设计教育、教学第一线的骨干教师、专家和知名学者，既有丰富的艺术设计教育、教学经验，又有较深的理论功底，更重要的是，他们对目前我国艺术设计教育、教学中存在的问题和弊端有切实的体会和深入的思考，这使得本系列教材具有了强势的可应用性和实在性。

本系列教材在编写和编排上，力求体现这样一些特色：一是具有创新性，反映高等艺术设计类专业人才的特点和知识经济时代对创新人才的要求，注意创新思维能力和动手实践能力的培养。二是具有相当的针对性，反映高等院校艺术设计类专业教学计划和课程教学大纲的基本要求，教材内容贴近艺术设计教育、教学实际，有的放矢。三是具有较强的前瞻性，反映高等艺术设计教育、教材建设和世界科学技术的发展动态，反映这一领域的最新研究成果，汲取国内外同类教材的优点，做到兼收并蓄，自成体系。四是具有一定的启发性。较充分地反映了高等院校艺术设计类专业教学特点和基本规律，构架新颖，逻辑严密，符合学生学习和接受的思维规律，注重教材内容的思辨性和启发式、开放式的教学特色。五是具有相当的可读性，能够反映读者阅读的视觉生理及心理特点，注重教材编排的科学性和合理性，图文并茂，可视感强。

总之，本系列教材具有鲜明的专业性和时代性，是高校艺术设计专业十分理想的教材。对于广大设计专业人士和设计爱好者来说，亦不失为一套实用的参考读物。相信本系列教材的问世，对促进我国设计教育的发展和推进高等艺术设计教学的改革，对构建文明而和谐的社会发挥其积极而重要的作用。

是为序。

2006年圣诞前夕于清华园

张夫也 博士 清华大学美术学院史论学部主任、教授、博士研究生导师
中国美术家协会理论委员会委员

前言

在我的生活空间里, 围绕着三件事运行, 即教书、做项目、求学问, 乐此不疲。这三件事看似有别, 实则相关, 近些年来我始终游历于其间, 在不断地探索一件事, 手绘与设计的融合, 如何建立一套科学的设计手绘人才培养体系, 特别是那些未曾接触美术方面知识与训练的大学生, 能够尽快地掌握这一方面的表现能力, 以便于能轻松从事课程设计和应对业内各类项目的设计创意与表达。

随着数字时代的来临, 能够静心修炼手绘表现图的人实在不多, 浮躁给行业带来的人力资源饥荒将制约其生存与发展, 所以, 笔者自以为有责任来担纲, 始终如一地坚守着手绘表现这块天地, 推介着手绘表现, 倡导设计的原创, 希望有一天人们能为我的执着致敬。

本书的写作融入了我近年在教学中的思考, 在项目实践中的体验, 特别是就创意与表达方面的实践的感受颇多。全书的整体框架建立在一个统一的模式基础上, 就是为了有助于艺术设计专业的学生在前期开设的美术方面基础训练不至于知识点的重复, 就某些方面理应了解的知识内容予以淡化, 更注重应用与实践的内容, 解决手绘表现的指向是为设计服务, 而不是停留在能够绘制美丽的表现图层面, 所以书中知识、技能模块的构架侧重学习方法的建立、实际应用的需要、专业服务的针对, 实训模块的对应等方面, 同时一改以往该类书的编写重内容本体, 忽视实训的缺陷, 在每一章的实训部分都加入了对应的实训内容, 以便达到对所学知识、技能点的消化。本书一个显著的亮点就在于第五章、第六章两个章节, 是有别于一般该类书的局限性, 当然也可能与作者自身的情况有关, 之所以就该两个章节予以阐述, 与我在前面提到的做项目是有一定关系的, 它们大都来自我的实践经验与感悟。第五章探讨的是设计草图的创意表达, 这在相关的设计表现技法书中谈及不多, 对于艺术设计专业或行业而言却是非常的重要, 特别是当下计算机的辅助设计已经能够解决许多的高难度问题, 然而一个最根本的问题是现在、乃至将来也无法解决的, 那就是设计的原创性, 这也许只有手绘表现才能自由地驾驭。本章从三个大的方面展开介绍: 即室内设计草图表现形式与学习方法、室内设计草图表达方法和室内设计草图绘制技巧, 帮助学生认识 and 了解艺术设计涉及的表现草图地位与作用, 以及科学的学习方法。第六章主要是对本人近年在项目实践活动中的部分成果进行扼要的展示, 让学生在赏析的同时了解业内的一些工作方式、方法, 以及对方案创意前期的成果与手绘表现的要求。

本书300余幅手绘图系本人在项目实践成果、教学过程示范和本书的写作过程中所绘。

本书的编写主要以高校艺术设计专业, 特别是环境艺术专业(室内设计方向)学生为对象, 用作教材或教辅书, 并适宜装饰行业从事设计岗位的人员的自学工具书, 同时也可作为社会室内装饰设计人员的培训教材, 具有明确的行业针对性和设计人员的岗位适用性, 以及有别于同类书籍的特色性。

本书在写作过程中得到了中南大学出版社的大力支持, 得到了部分高校相关专业教师的认可, 同时也得到了一些设计单位、公司的肯定, 在此一并感谢。

《设计表现技法》一书的问世, 是本人辛勤努力的结果, 但因一家之言, 难免有误, 特别是在当今这个知识爆炸的时代, 百花齐放、百家争鸣, 各种学术观点争芳斗艳, 本人所述观点未必能臣服众相, 也许有待考究, 甚至还需论证, 然而丑媳妇还是要见公婆的, 恳请诸位给予指正, 将不胜感激。

王文全

2014年5月24日写于敬石斋

目 录

第一章 概 论	1
1.1 设计人员必备的核心能力	2
1.2 设计表现技能的学习方法	5
1.3 设计表现技法分类	6
第二章 设计表现基础	10
2.1 形体组合与变异.....	11
2.2 透视现象与规律.....	15
2.3 明暗与色彩层次.....	23
2.4 构图与画面形式感	27
第三章 钢笔表现技法	36
3.1 线条及造型技法.....	37
3.2 室内家具与陈设品绘制技法	42
3.3 室内表现图绘制技法	51
第四章 淡彩表现技法	57
4.1 技法介绍.....	59
4.2 单体表现技法.....	66
4.3 单体组合绘制技法	70
4.4 室内环境表现技法	74
第五章 设计草图的创意表达.....	89
5.1 室内设计草图表现形式与学习方法	90
5.2 室内设计草图表达方法	95
5.3 室内设计草图绘制技法	100
第六章 典型案例赏析	116
后 记	140

第一章 概 论

课程目标

了解设计表现能力在艺术设计领域的作用及工作方法、学习方法。

重点难点

设计表现的学习方法。

建议学时

课程总学时90~120学时，本章课内安排4~6学时，课外规定练习12学时。

设计表现是从事艺术设计人员必备的职业岗位基本能力，是以形象化图示语言表达项目方案创意内涵的重要手段，也就是说，以可视化视觉形象表现虚拟现实的主要方式，同时也是基于设计行业进行设计方案表达所不可缺少的表现性图纸。所以就该类图纸的绘制而言，要求设计师具备一定的专业性绘画表现能力，故对于设计师而言在设计手绘技能方面的培养及自我修炼是一门必修的课程，然而大多数初学者并不了解设计手绘的真正内涵，以为有了一些绘画的基础就足以胜任设计项目的表现图绘制工作了，这其中也不乏包括一些担任课程教学的美术老师对这个问题的认识偏见，所以在开篇不得不就这个不是问题的问题作一个阐述。

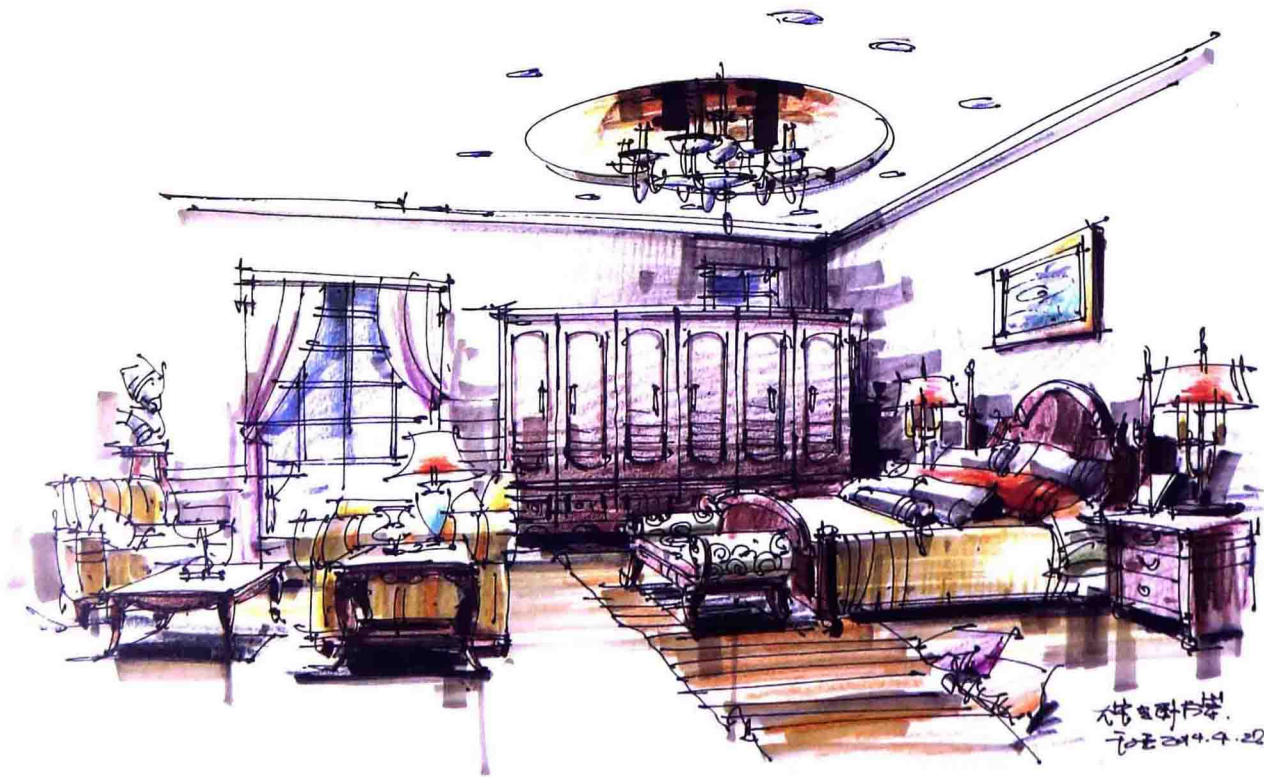

图1-1 表现图是室内设计方案的一种形象性图纸，同时也是对方案进一步深化创意的表达方式

本书所探讨设计手绘表现是从当今设计行业的发展角度出发，根据工作岗位的实际需要，特别是行业对设计创意与表达人员能力的要求，探讨基于职业岗位设计手绘表现的知识点、能力点，围绕方案设计创意与表达的能力需求对相应的知识进行整合，形成若干模块，构成本书的总体框架（图1-1）。

为了使即将进入室内设计行业，从事室内设计的学生能够在设计方案的创意与表达方面有所作为，在方案的表现方面能得心应手，本章节就表现图相对设计活动的实质价值，以及表现图绘制的学习方法谈谈个人观点。我认为任何一种能力的练就都应该有一定的目的性，这一点是不容置疑的，特别是掌握表现图绘制能力是职业岗位的一种需要，是从业人员必需的本领，并且是在行业中可持续发展的利器，这一能力的练就就是无数从业者渴望成为设计师的念想，所以本书的开篇特别就设计人员的表现图绘制能力和学习方法进行描述，使学习者明确目的、建立自信、练就能够胜任职业岗位必需的设计表现能力。

1.1 设计人员必备的核心能力

作为一个室内设计从业人员，设计手绘表现是必不可少的重要职业技能，它是设计人员艺术设计生命能否持续长青的核心要素。室内设计这一行业与其他艺术设计不同，特别是家装方面，设计表现图绘制能力显得尤为重要，几乎贯穿工作、工程的全过程，从接触客户开始，到方案创意、方案表达、业内沟通、技术交底这一系列流程都离不开它的作用，如果不具备一定的手绘表现图能力，做起事来很是吃力，甚至很难在设计岗位得到提升，就这个问题只是提示一下而已，不展开讲。

下面就设计人员必备的核心能力对于职业岗位的作用，从四个方面谈谈我观点：

1.1.1 表达设计创意方案

室内设计隶属艺术设计范畴，创造的是空间艺术，创作的方式既有基于可指导工程实施的技术性二维平面性图纸，也有表达设计意图的表现性三维立体性图纸，作为表达设计创意的表现性图纸只有出自方案创意者本人之手才具有更鲜活的生气。所谓生动、形象，且身临其境，就是绘制的表现图能够打动客户，若达到了这一点，就说明设计方案的认可离不开表现图发挥的魅力作用，换言之，体现着设计师绘制表现图的水平（图1-2）。

1.1.2 记录设计思维过程

室内设计以创意为本，大到空间界面的造型，小至细节的刻画，都需要设计师亲力亲为，设计过程的所有活动都以形象的表现为依托，为寻找理想的创意，以手绘表现图的方式记录思想轨迹行程中的灵感火花是获取方案创意的方法。为获得最佳的方案创意，将思维过程留下的图形符号进行比较、筛选、提升是手绘表现图的作用（图1-3、图1-4）。

图1-2 表现图诠释的是特定室内空间的气氛，展示的是设计师的创意与表现能力

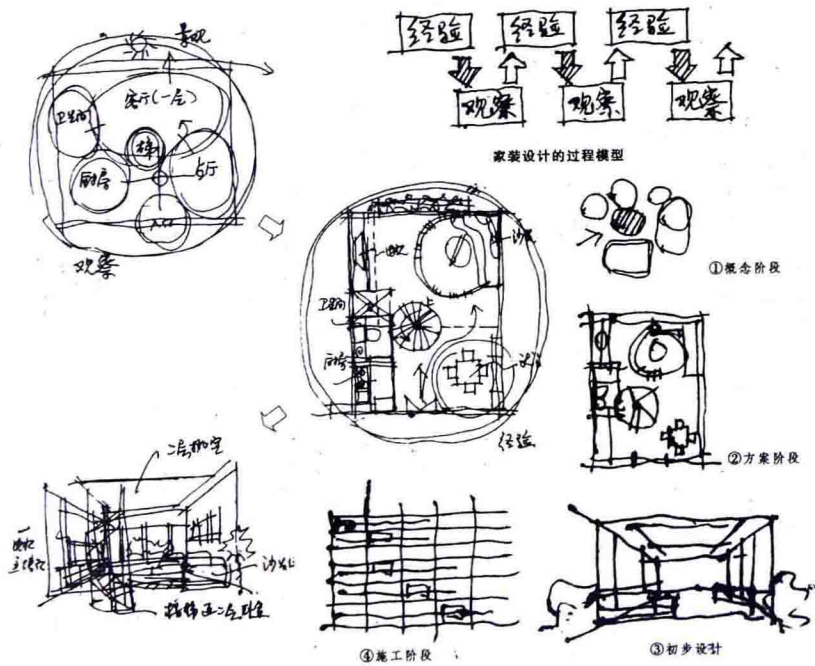

图1-3 记录思维的轨迹

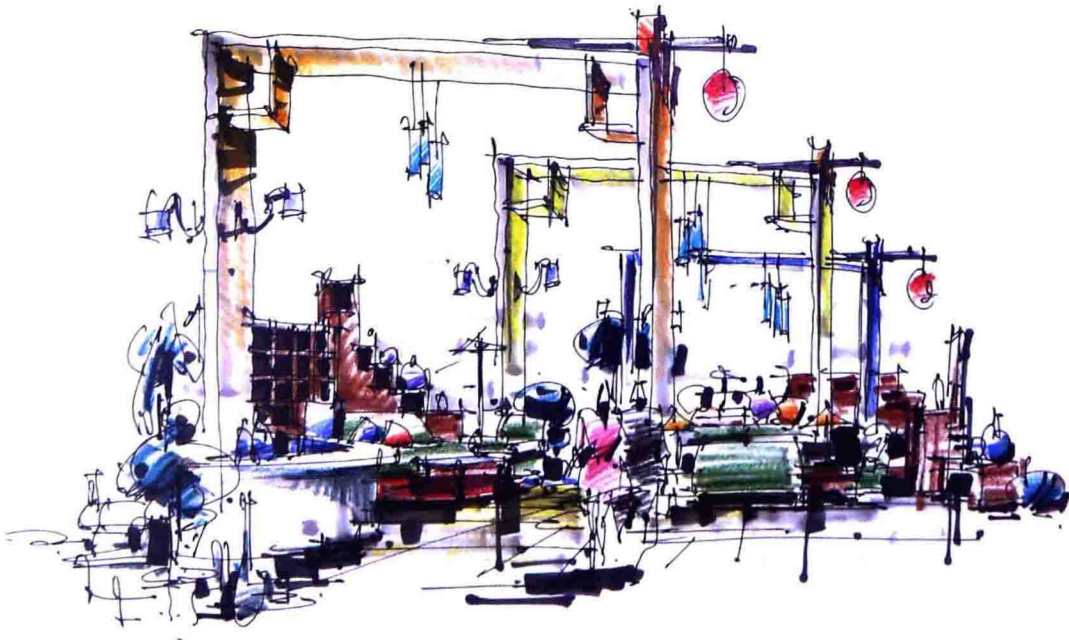

图1-4 探讨方案的草图

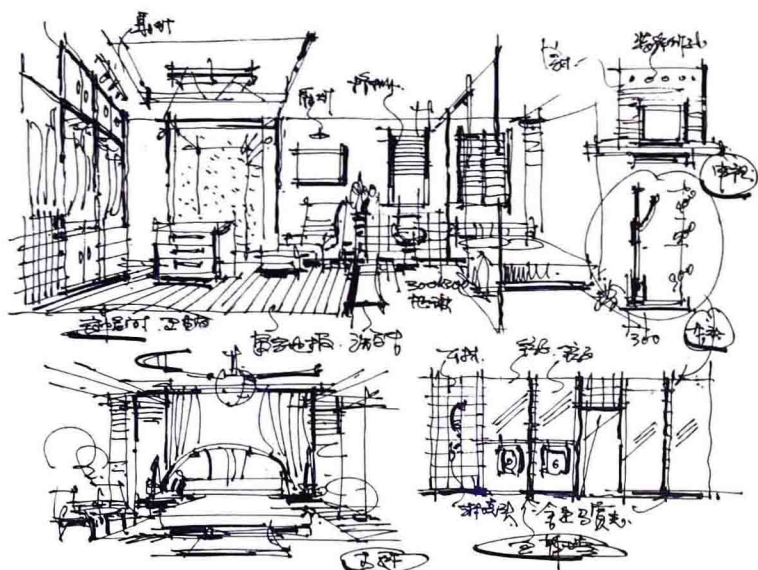

图1-5 运用透视草图进行交流显得更轻松

1.1.3 进行设计交底的手段

室内行业节奏快，团队协作性强，较大规模项目的运行尤其需要分工合作，并要求方案创意人员具备较好的项目驾驭能力，就技术交底这一环节单单以口述是达不到效果的，常常需借助图示语言方式进行交流、探讨，由表及里地阐述设计，直至施工图的层面，所以说设计表现是方案创意人员与施工图绘制人员、电脑图制作人员、现场施工人员进行交流的必要手段（图1-5）。

1.1.4 沟通客户洽谈的方式

特殊的行业自有特殊工作方式，室内行业常常与客户直接打交道，特别是家装类项目，面对面的沟通是不可缺少的重要环节，了解客户的要求、想法，阐述设计师的观点、建议，就室内的具体问题，比如装修风格、空间布置、总体效果、精彩细节的想法等，与客户说来说去还是模糊的，只要动起笔将其展现出来，一切都清晰了，所以设计表现技法这种图示语言的交流方式是引导顾客、描述想法的最佳方法（图1-6、图1-7）。

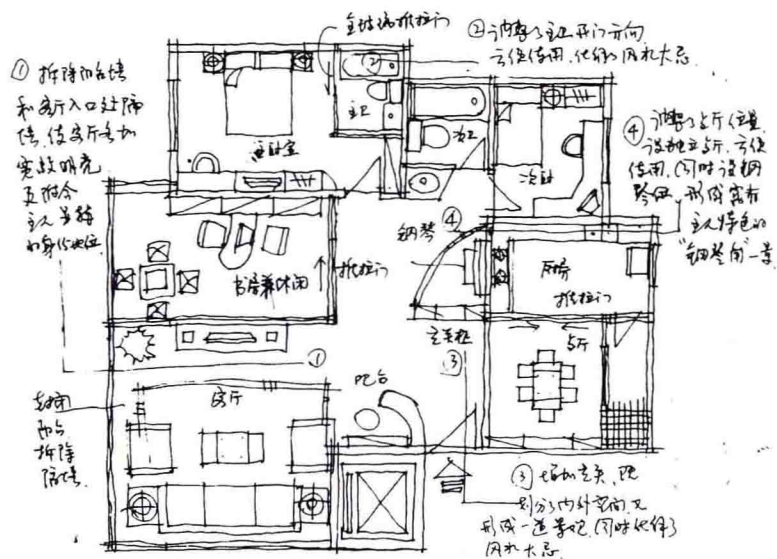

图1-6 从平面图出发，与客户探讨室内的功能分区与交通构成

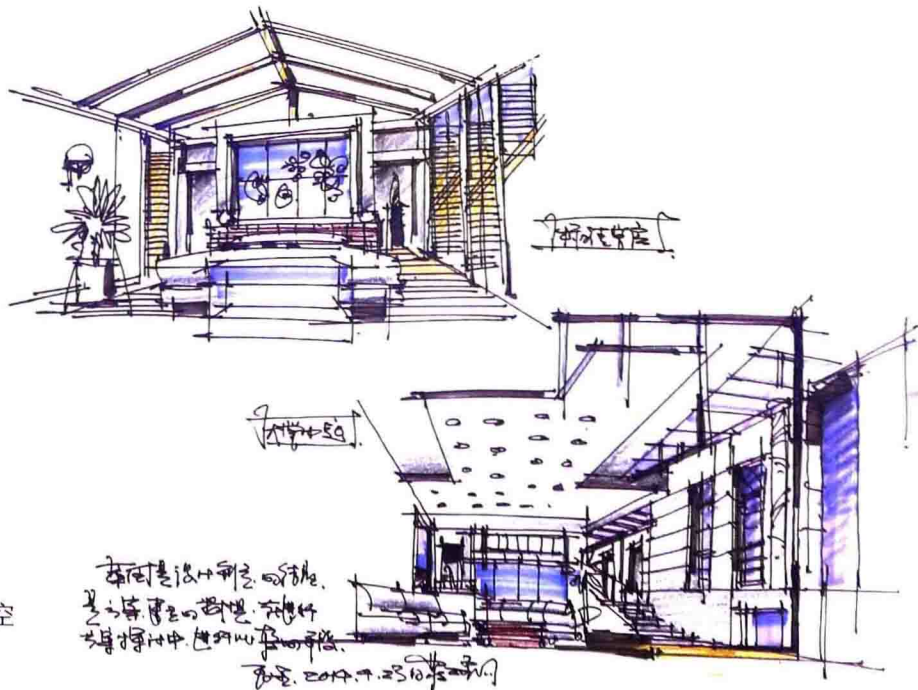

图1-7 通过透视图解读室内空间形态、界面的造型手法

1.2 设计表现技能的学习方法

掌握设计表现图的绘制技能从总体上看，两个方面要给力，一方面是学习方法的正确性，一方面是学习态度的严谨性。学习的路径必须正确，学哪些知识，怎样去学，循序渐进地沿着科学的轨迹推进学习进程，方法正确了有事半功倍之说，至于学习态度，在于良好心理素质，持之以恒的坚持，不达目的誓不罢休的执着精神。“冰冻三尺非一日之寒”，有了这两方面的支撑，经过一定时间的磨砺是能够绘制出好的表现图的。

1.2.1 良好的绘画基础是进入手绘的铺垫

表现图的绘制需要有对造型的把握、对色彩的理解、对光影的认识等诸多造型艺术方面的知识，这些基本能力基础源于绘画，涉及素描、速写、色彩、构成四个方面的基本能力，同时也触及构图、透视、形体、明暗等知识点，有了一定的绘画基础，再进入手绘表现图的学习就轻松多了。

1.2.2 丰厚的专业素养是拓展创意的根本

室内表现图是一种专业性绘画，既然讲到专业就一定有要的特殊性，要绘制好室内表现图，如果没有丰厚的专业素养也是不行的，因为室内表现图解决的是对设计方案的解读，我们绘制的作品不能雾里看花，而应是清晰明了，如对室内设计流派、装饰构筑、人体工程学、应用美学等都是必须了解的（图1-8）。

图1-8 表现图要解决的是对技术性图纸形象化表达，绘画的基本知识与能力是表现的基础

1.2.3 科学的训练路径是获得技能的保证

设计手绘表现能力的养成基于通过一定量的手、脑、眼三结合的同步训练，达到高度的默契和协调性，以之能够快捷而准确地运用表现技法绘制设计表现图。所谓手、脑、眼三结合的同步训练就是：

- (1) 手：训练其灵活性，与笔、思维、眼睛的协调一致。
- (2) 脑：训练其评价能力，对所视物像信息的分析、评价、定论与反馈。
- (3) 眼：训练其观察能力，通过观察感知、收集环境物像的形态信息。

1.3 设计表现技法分类

设计表现技法有很多，有传统的水彩表现技法和水粉表现技法，也有当下时尚的电脑表现方法，而本章探讨的是基于创意、贴近岗位、快捷实用，在室内设计师工作全过程起到辅助作用的一些快捷表现技法，无非三种：即钢笔表现技法、彩色铅笔表现技法和马克笔表现技法。

1.3.1 钢笔表现技法

钢笔表现与钢笔画不能一概而论，钢笔表现是基于设计表现的特殊绘画技法。以钢笔绘制的线条作为表现方法，表现室内空间环境及物体的明暗关系、结构特征、材质肌理，体现的是线条在表现形体上呈现的疏密、虚实、线形的韵律美。同时，钢笔表现技法是淡彩技法的造型支撑（图1-9）。

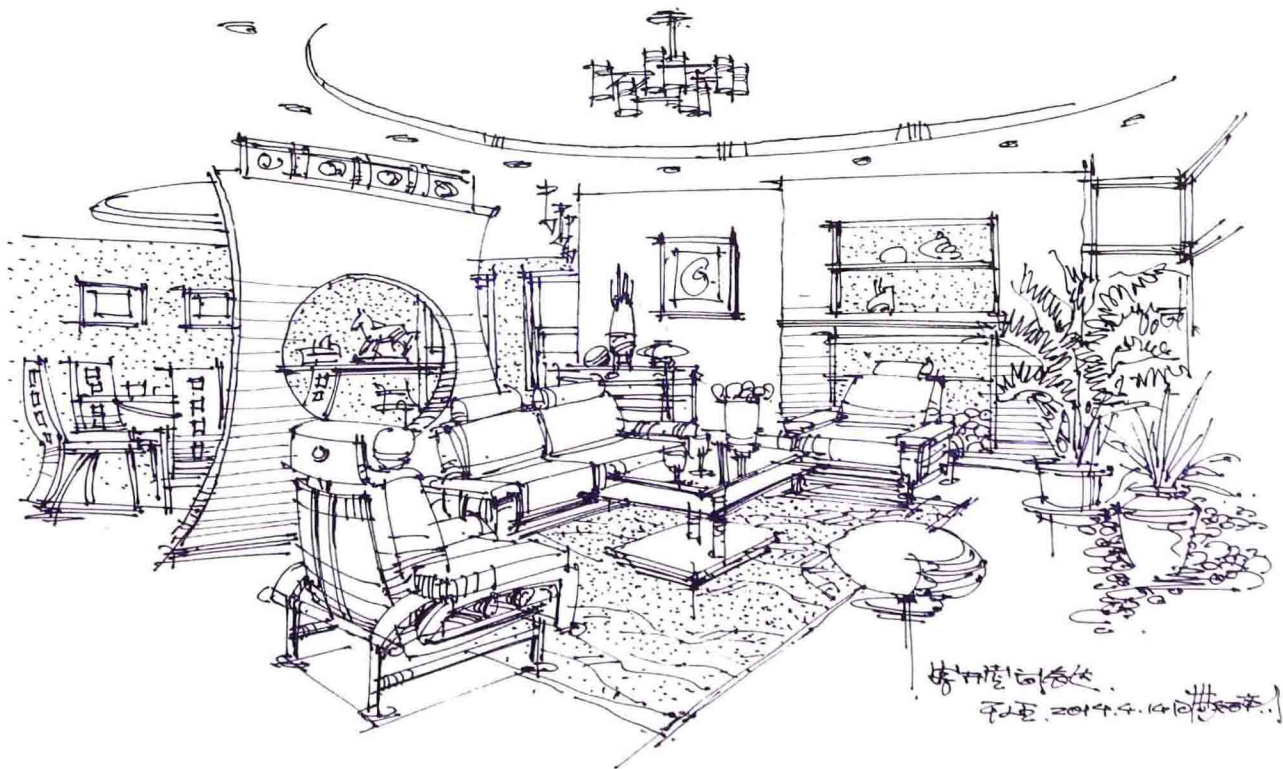

图1-9 钢笔表现技法图例

1.3.2 彩色铅笔表现技法

彩色铅笔表现技法,是以钢笔线稿为基础,所绘线条又有别于钢笔表现技法,讲求概括、简练、整体。在线稿的基础上依据画面色彩特征,以线条的排列为主要方法,运用彩色铅笔线条排列的韵律进行画面渲染,达到表现室内空间环境及物体的色彩关系、结构特征、材质肌理等效果,画面色彩清新、典雅,易于掌握(图1-10)。

1.3.3 马克笔表现技法

对于马克笔而言,同样是以钢笔线稿为基础,所绘线条有别于钢笔表现技法,相对于彩色铅笔的起稿,更讲求概括、简练、整体,甚至勾形求缺,也就是意到笔不到。着色与用笔、造型、明暗融为一体。笔触的韵律是马克笔造型的特点,也是表现图的魅力所在。马克笔表现技法具有以笔触塑造画面美感、体现物体的色彩关系、结构特征、材质肌理等特点(图1-11)。

图1-10 彩色铅笔表现技法图例

图1-11 马克笔表现技法图例

小结

本章通过对设计表现能力在室内装饰行业工作流程中的作用,即创意与表达、记录设计思维、进行设计交底、沟通客户洽谈四个方面进行了翔实的阐述,同时就常用的表现技法进行了简要的描述,并就如何才能绘制好表现图的学习方法进行了介绍,使学生对表现图绘制的学习有一个初步的认识。

实训

本章是设计表现技法学习的开篇,介绍了表现图绘制的重要性和科学的学习方法,为了能够有效地进入表现图的学习状态,实训环节安排钢笔设计速写模块,旨在对已学习的设计速写进行温习,与表现图绘制技法形成有机的对接。

训练方式:钢笔设计速写临摹。

训练项目:室内钢笔速写,包括两个模块,即室内一角速写模块和室内环境速写模块。

实训项目一:室内一角速写(图1-12)

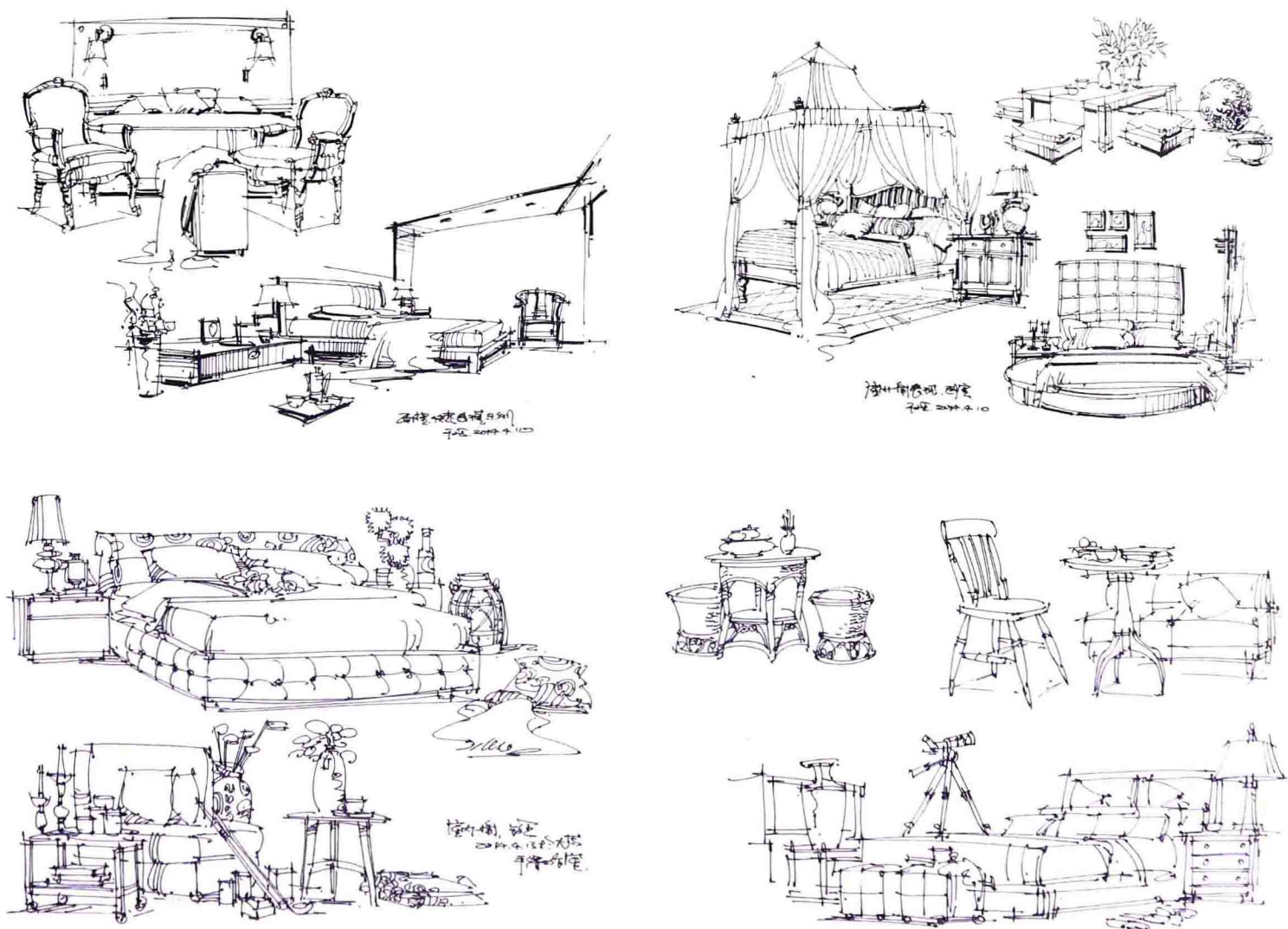

图1-12 室内一角速写模块

实训项目二：室内环境速写（图1-13a、图1-13b、图1-13c）

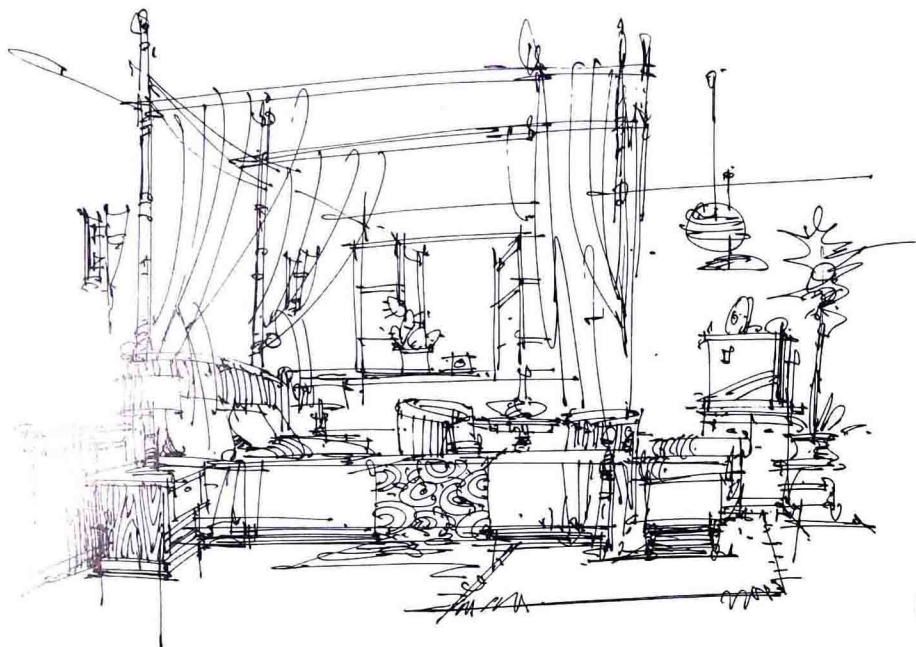

图1-13a 主卧室速写

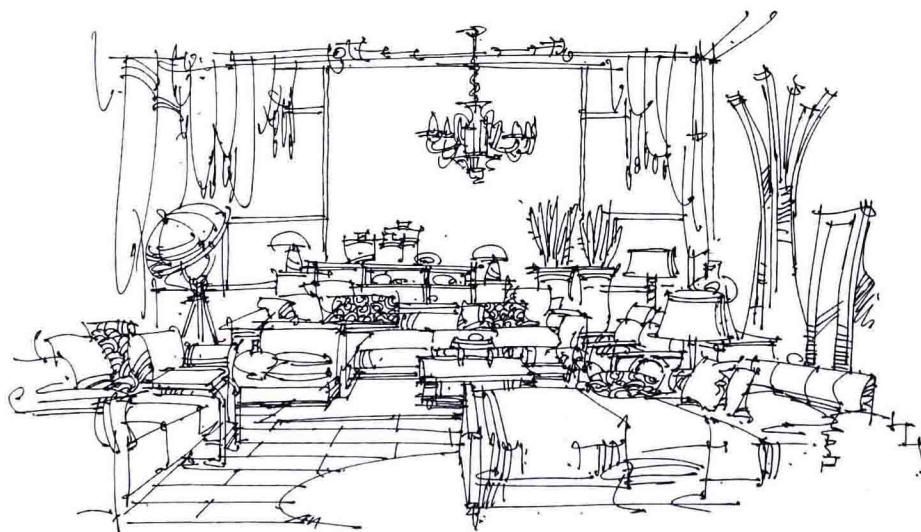

图1-13b 起居室速写

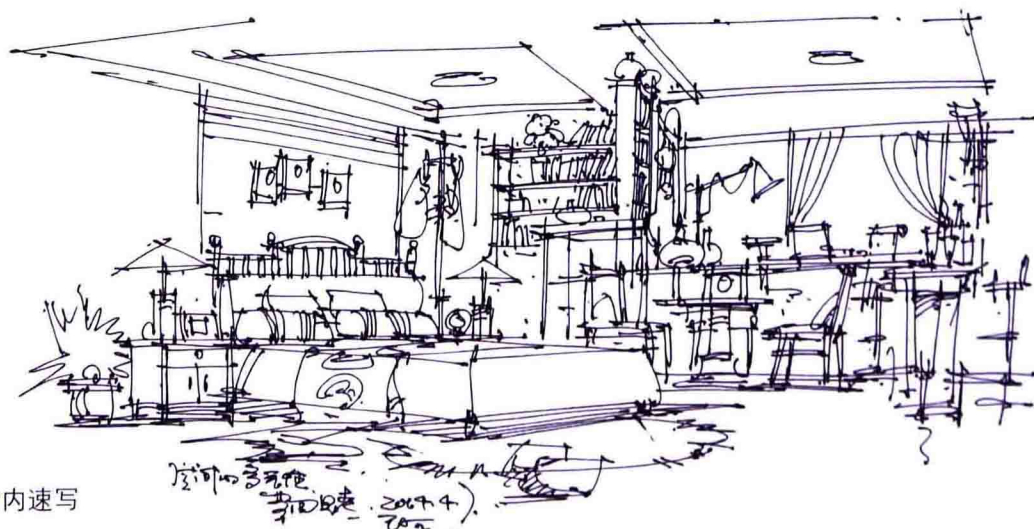

图1-13c 单身公寓室内速写