

b ART DESIGN

环境艺术设计

新世纪艺术设计专业教材

周艳 张苇/著

丛书主编：朱明健 许开强
责任编辑：戴建国 陈歌
封面设计：敖露
技术编辑：程业友

图书在版编目 (CIP) 数据

环境艺术设计 / 周艳，张苇著。
—武汉：湖北美术出版社，2005.2
新世纪艺术设计专业教材
ISBN 7-5394-1686-6
I. 环...
II. ①周... ②张...
III. 环境设计—教材
IV. TU-856
中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第011606号

环境艺术设计

© 周 艳 张 苇 著

新世纪艺术设计专业教材

出版发行：湖北美术出版社
地 址：武汉市武昌雄楚大街268号C座
电 话：027-87679522 87679553
邮政编码：430070
制 版：武汉精美印务有限公司
印 刷：湖北新华印务有限公司
开 本：889mm×1194mm 1/16
印 张：3
印 数：1—5000
版 次：2005年2月第1版 2005年2月第1次印刷
书 号：ISBN 7-5394-1686-6/J · 1372e
定 价：18.00元

目录

环境艺术设计

HUAN JING YI SHU SHE JI

第一章 环境艺术设计基础	2
一、绘图工具	2
二、工程图制法	3
三、透视图	6
四、表现基础	8
第二章 效果图技法与表现	10
一、黑白铅笔画	10
二、钢笔画	11
三、透明水色技法	12
四、水彩画法	13
五、水粉画法	14
六、彩色铅笔画法	16
七、马克笔技法	19
八、综合技法	23
九、配景的绘制	28
十、分析性设计草图	32
第三章 作品分析与步骤	33
一、作品分析	33
二、绘制步骤	37
第四章 试卷评析与试题	46
一、试题评析	46
二、模拟试题	48

b ART DESIGN

环境艺术设计

新 世 纪 艺 术 设 计 专 业 教 材

周艳 张苇/著

环境艺术设计 HUAN JING YI SHU SHE JI

环境艺术设计基础

环境艺术设计是近几十年来一门新兴的综合性学科,设计内容包括室内设计、园林景观规划设计、小建筑设计、公共艺术品设计等,涉及建筑、规划、景观、美学、生态学、行为心理学、社会学等领域。环境艺术设计专业本科阶段的学习,要求考生具有美术专业基础,在素描、色彩、速写等方面有一定的功底;同时,对环境艺术设计有一定了解,掌握基本的透视原理、工程图制法和表现图技法;能在规定时间内完成特定的命题设计,反映出考生合理的创造性思维和一定的表现能力,并用文字说明自己的设计理念和想法。

下面分章节介绍工程图制法、透视原理、表现图技法和实例分析等内容,并对一些环境艺术设计专业考卷进行评析。

■ 第一章 环境艺术设计基础

一、绘图工具

画板、丁字尺、三角板、针管笔、圆规、比例尺、铅笔、橡皮、模板、水彩、尼龙笔、底纹笔、水彩笔、马克笔、彩色铅笔等。

1. 绘图笔

(1) 石墨绘图铅笔

绘制建筑图(草图或速写)主要用4H至6B范围内的铅笔。一般来说,石墨铅笔分软和硬两种,H代表硬度,B代表软度。软铅(B至6B)主要用于徒手绘制草图。还有一种半自动铅笔,也常常为设计师所使用,可以更换不同深浅的铅芯以适应不同的绘图要求。带有按钮的细芯自动铅笔,可使用0.3mm至0.9mm的各种铅芯(0.5mm是常用型号),它更多地用于制图而非草图。

(2) 针管笔

针管笔有不同的型号,可以画出等宽的连续线,0.05至0.4号的笔常用于绘制徒手图、工程制图。使用针管笔最常见的问题是易堵塞、会出现大墨点、漏墨等。密封性能良好的笔可以防止墨水变干。发现墨水不畅时应及时清洗,同时使用专用墨水。现在有一种新的一次性针管笔,它的优点是不会堵笔。笔不用时应套上笔帽并使笔尖垂直向上放置。

(3) 其他笔

用于画速写的美工钢笔,可以画出不同变化的线条;马克笔、彩色铅笔常被用于快速表现图中;水粉笔、水彩笔主要用于绘制彩色图、渲染图。

2. 清理图画和擦图工具

主要的工具有擦图片、绘图刷、软橡皮等。

3. 尺与规

常用的三角板有45°/45°/90°和30°/60°/90°两种。三角板与丁字尺或一字尺结合使用可以绘制直线或某一特定角度的线(30°, 45°和60°)。可调三角板也十分有用,主要用于绘制任意角度的斜线。90厘米的丁字尺可以满足各种长度的要求。曲线板、蛇形尺可以绘制不固定半径的曲线。量角器有圆形或半圆形,用以量取角度。

分规和圆规是套装绘图用具里的主要部分。分规用于等分线段和量绘长度。比例分规用于给线段或圆划分刻度。圆规主要用于绘制圆形线。比例尺主要用于建筑制图。

模板有圆模板、椭圆模板、不同比例的家具模板和数字模板等,便于在工程图绘制及标注中使用。

4. 描图纸和绘图纸板

描图纸有浅黄色或白色拷贝纸(也称草图纸),硫酸纸在环艺设计中也应用广泛。描图纸表面上的凹凸(纤维的排列)代表了纸的品质。凹凸少的光滑的纸对画墨线图来说更适宜。

不同厚度的白色绘图纸板比描图纸密实、厚重,既适于最终图纸的表现,也适于制作模型。最初的工作模型常用厚度不等的灰色粗纸板做成。吹塑板是坚固的软质纸板,也非常适于制作模型。

对于纸张的选择是设计师首先要考虑的,不同的绘画形式及工具需要选用恰当的纸张。使用水粉、水彩纸时要选择纸质和吸水性能良好的纸张。纸张表面过于粗糙或吸水太强以及纸色较灰,都会影响画面的色彩效果。

二、工程图制法

1. 线的种类

实线:粗实线一般用来表示剖断线或外轮廓线;中实线一般用来表示物体主要结构线;细实线一般用来表示物体细部,或标注线。

虚线:一般用来表示辅助用线或被遮挡的线。

点画线:用来表示轴线或中心线。

细实线

中实线

粗实线

虚 线

点画线

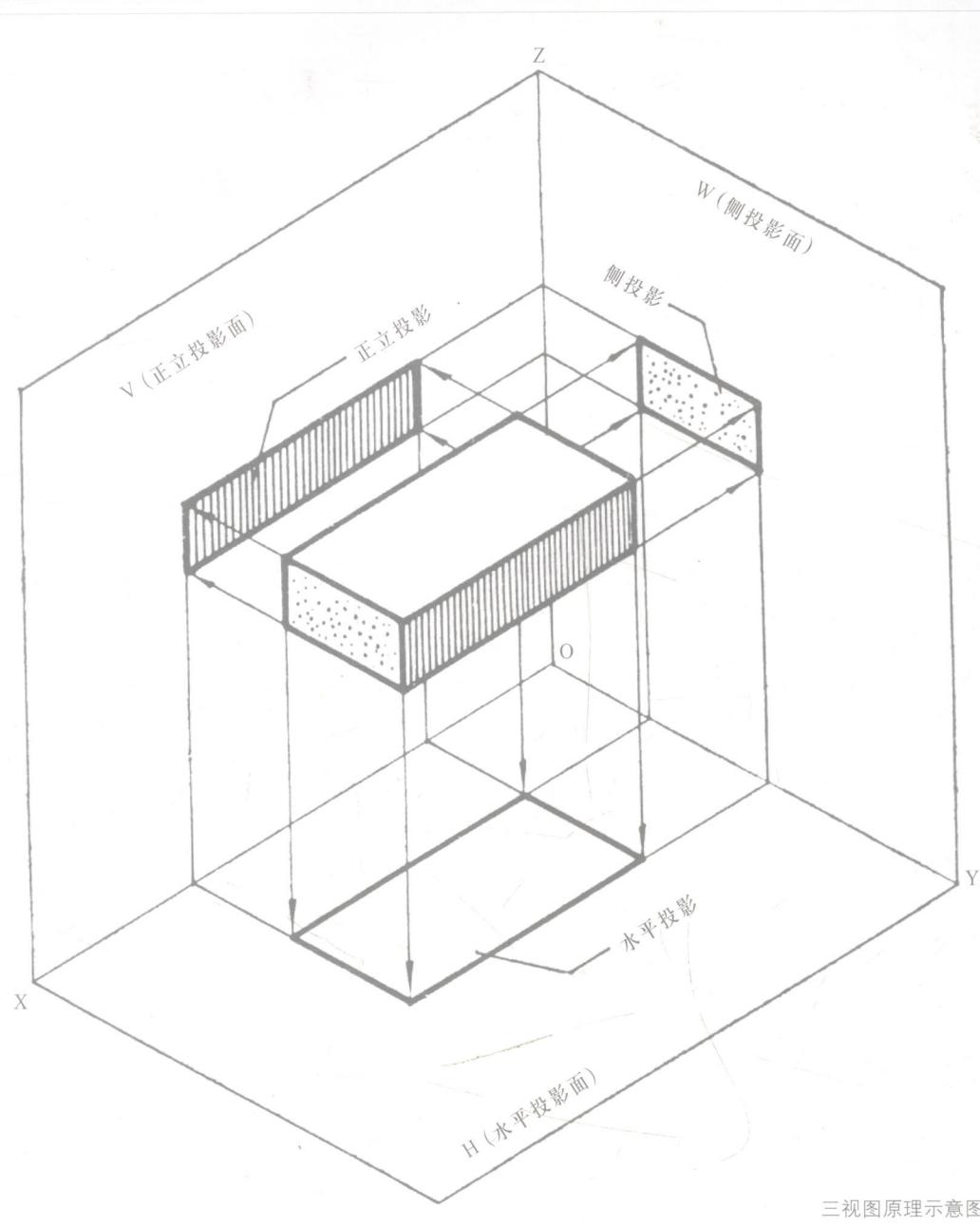

制图时,线分三等,横线与直线线头交叉处应碰上或出头,忌未碰上,线条应均匀挺拔。

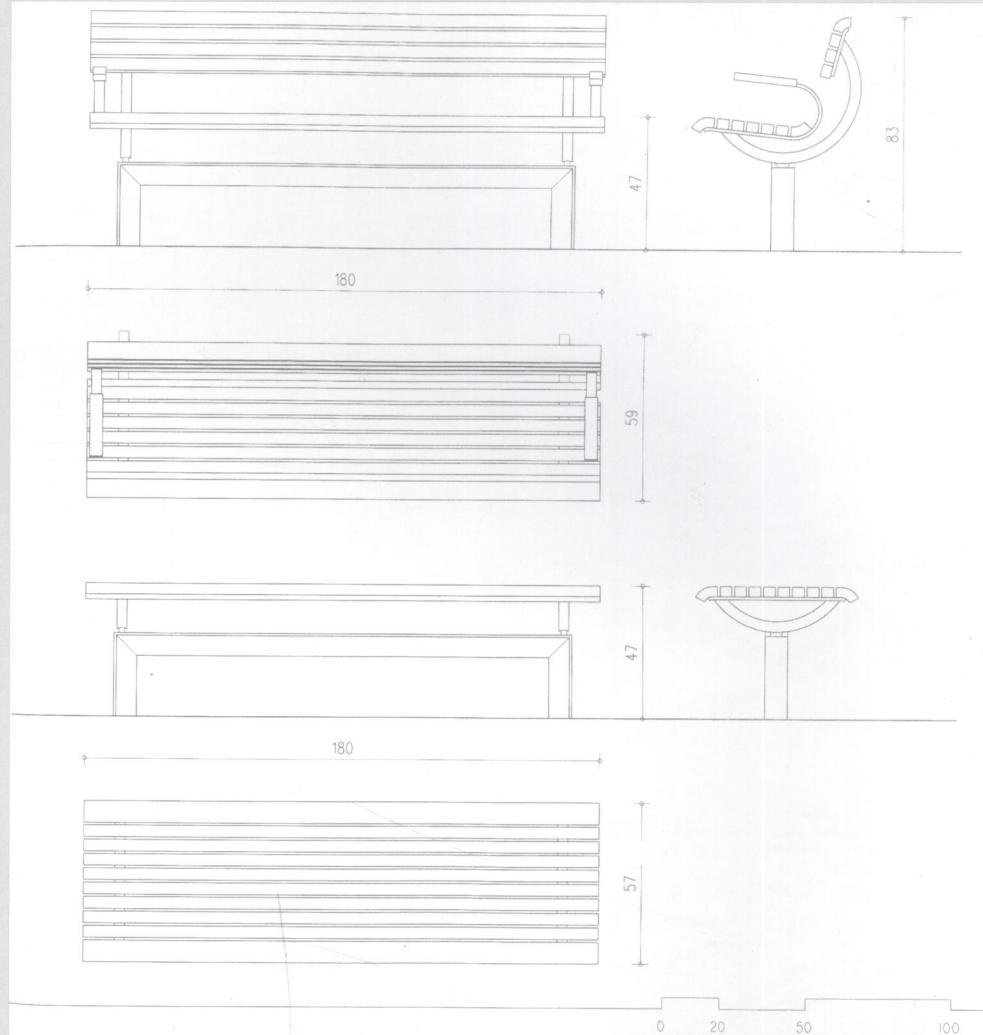

2. 三视图

一般透视图与我们的肉眼看实际物体印象一致,容易看懂,但无法反映物体的真实结构。所以工程制图多用正投影图表示,可以准确的反映物体的真形状及大小。

三视图原理示意图

“三视图”即三个主要方向的正投影图：正俯视图、正立面图和侧立面图。同一物体的三个正投影图，正立面图与侧立面图等高；正俯视图与正立面图等长；正俯视图与侧立面图等宽。

标注处用圆点或斜线表示标注范围，数字横向应置于横线上方，竖向应置于竖线左边，标注出主要尺寸即可，不必过细。应标明比例，或画出比例尺，平面图应有指北针。

3. 设计说明写法。

设计说明内容可列举设计的立意、使用功能、材料等，字体最好用仿宋体，如仿宋体写不好，亦可用扁体字。写字时，不论是中文还是数字或字母，最好先用铅笔轻轻的打横线定位，以免文字大小不一，可使图面更整洁，更具“设计味”。

工程面
建筑平
剖面图
阳台窗
门楼梯
总结构
设计墙
卫生间
工程面
建筑平
剖面图
阳台窗
门楼梯
总结构
设计墙
卫生间

三、透视图

在环境艺术设计图里,透视图集合了平面图及立面图,以及深度而形成三度空间,再加上各种装饰物、家具款式、公共设施、植物、明暗色彩等,结合成完整的立体画面。在工程尚未完成或未进行前,惟一能使观者了解预知工程完成后的成品预想图,当然也只有透视图了。

透视图是一种通过科学观察,根据近大远小的基本规律将三维空间的形体转换成具有立体感的二维空间画面的绘画技法。其基本原理:一是自然界中相等体量,相等高度,相等距离间隔的物体,由于距离视点远近的不同,产生近大远小,近高远低,近疏远密的视觉现象。二是物体上平行的直线,如与视点产生一定夹角后,延长后相交于一点,透视学上称为灭点。

在绘制透视图时,依据所要表现空间的性质,选择最佳的表现角度。而透视依视觉选择的画法共分为一点透视,二点透视,三点透视三种图法。

1. 一点透视(平行透视)

空间或物体的一面与画面平行,其他垂直于画面的诸线将汇集于视平线中心的灭点上,与心点重合。

一点透视表现范围广,纵深感强,绘制相对容易,适合表现庄重,严肃的室内空间,缺点是比较呆板,与真实效果有一点距离。

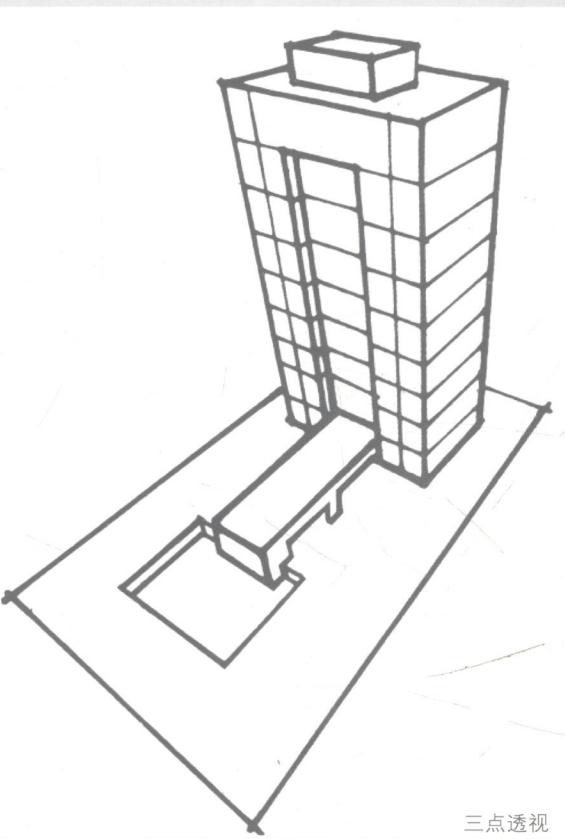
一点透视

二点透视

2. 两点透视(成角透视)

空间或物体的所有立面与画面成斜角度，其诸线条分别消失于视平线左右两个灭点上，其中，斜角度大的一面的灭点距心点近，斜角度小的一面距心点远。两点透视图面效果比较自由、活泼，反映空间比较接近于人的真实感觉。缺点是角度选择不好，易产生变形。

三点透视

3. 三点透视图(倾斜透视)

三点透视在建筑图中表现为三组主要平等线，分别消失于三个不同的灭点上。三点透视图善于表现比较大的室内空间和建筑群体。常见的三点透视图有鸟瞰图和虫视图。

四、表现基础

1. 速写

速写是作画者快速捕捉他所看见和所感受的周围环境的纪录。速写是设计的基础，对于初学者来说，画得越多，对形象就越敏感，理解能力就越强，表现能力也越强。不同介质的工具，具有不同的表现力。常用的速写工具有：铅笔、炭笔、炭棒、炭精条、速写钢笔、签字笔等。速写分三种表现方式：线条速写、明暗速写、线条与明暗结合的综合速写。

钢笔、线条速写

钢笔、综合速写

钢笔、线条速写

钢笔、综合速写

炭笔、明暗速写

2. 色彩

对于设计来说,如何提高色彩修养,是至关重要的一环,设计作品的色彩设计在很大程度上决定了该作品的好与坏,通过风景色彩的训练,可以提高设计者对色彩的敏锐性和对色彩的搭配能力。以水彩为介质的风景色彩可以和风景速写结合,是一种很好的快速表现的方法。

钢笔、淡彩

水彩

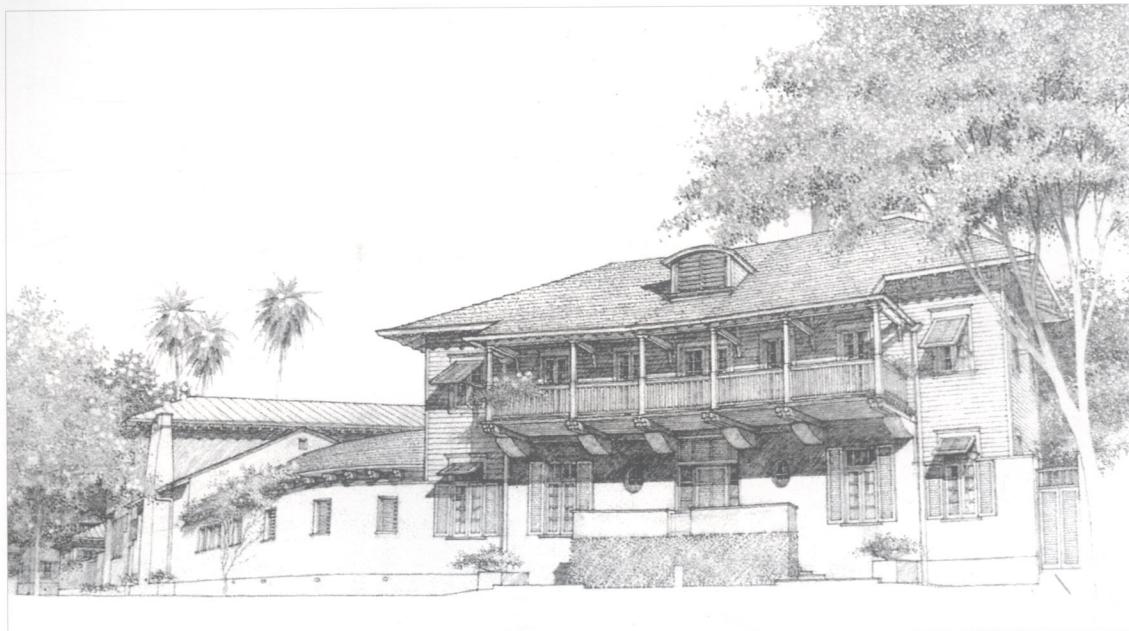
钢笔、淡彩

第二章 效果图技法与表现

一、黑白铅笔画

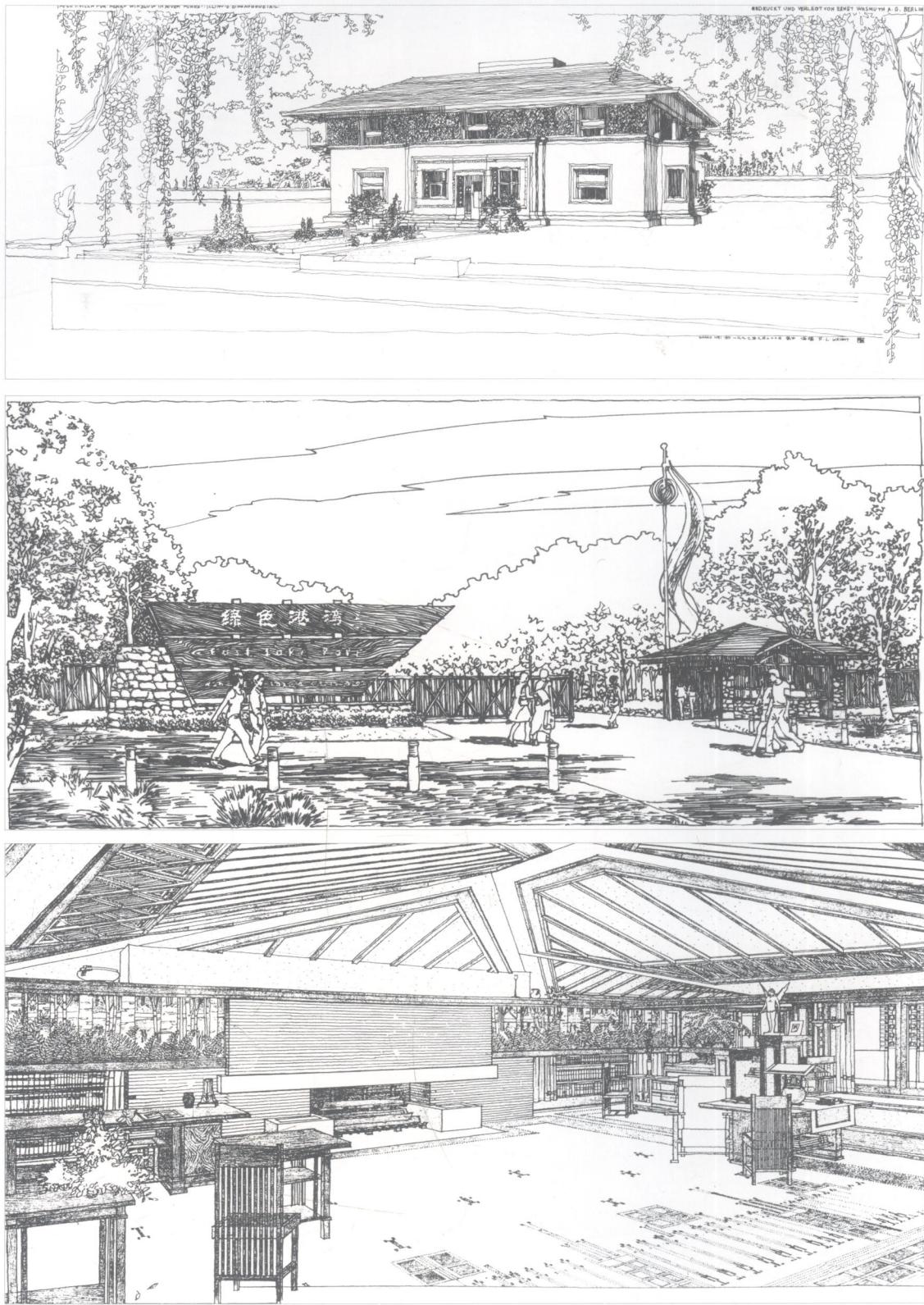
铅笔是透视表现技法中历史最悠久的一种，其技法易掌握，绘制速度快，空间关系也能表现得较充分，黑白铅笔画，画面效果典雅。

二、钢笔画

钢笔质坚,画线易出效果。但画的风格较严谨,在透视图技法中面部刻画和面的转折都能精细准确。

三、透明水色技法

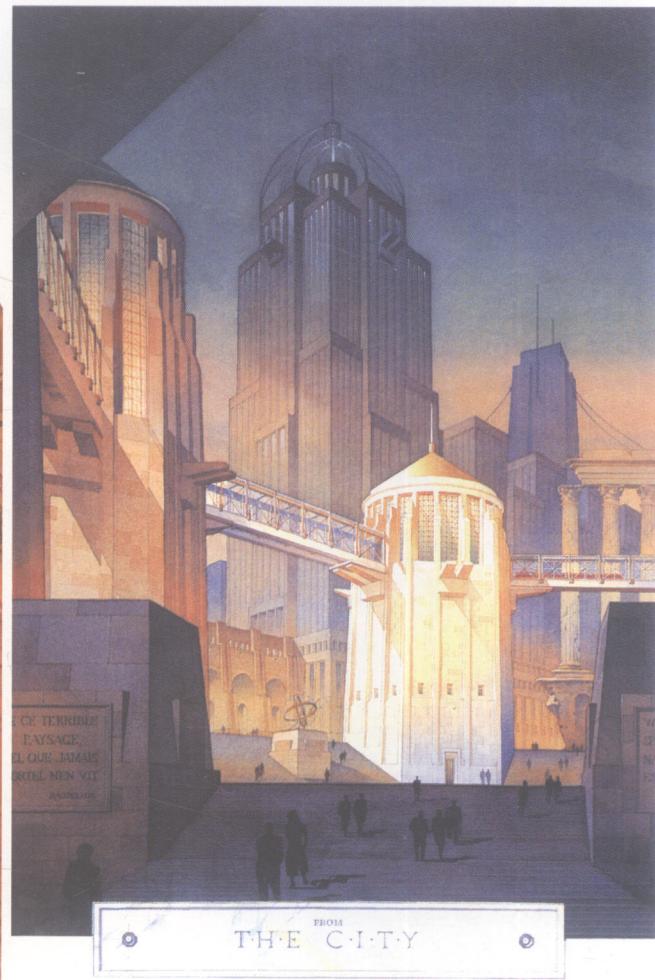
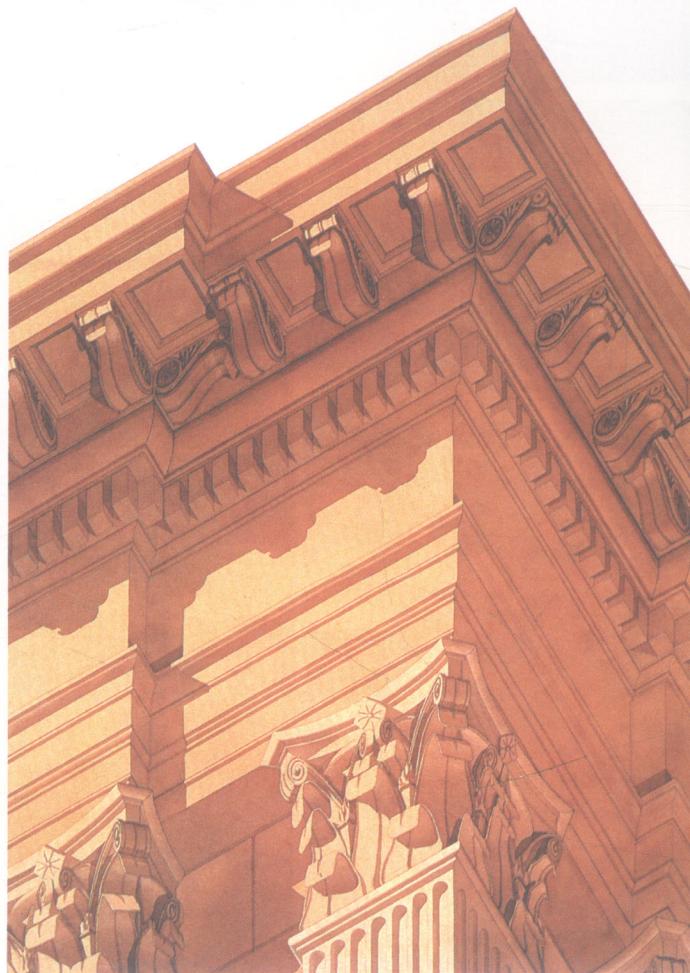
透明水色技法的优点是画面色彩明快,空间造型的结构轮廓表达清晰,适于快速表现。调色时叠加次数不宜过多,色彩过浓时不宜修改等特点,多与其他技法混用,如钢笔淡彩法、彩色铅笔法等。

四、水彩画法

水彩色淡雅，层次分明，结构表现清晰，适合表现结构变化丰富的空间环境。但由于它色彩透明，水彩的色彩明度变化范围小，覆盖力不强，不易修改，画之前想好绘画程序，以达到最佳效果。

五、水粉画法

水粉色表现力强，具有较强的覆盖性能，便于修改。能精细地表现所设计的空间效果，适用于多种空间环境的表现。用色的干、湿、厚、薄能产生不同的艺术效果，能较深入地表现出材料的质感。作图时，先从天、地、墙等大面积的部位着手，平涂渲染，然后进行细部的刻画，但要注意笔触的疏密错落。

