

普通高等教育“十一五”环境艺术设计专业规划教材
ENVIRONMENT ART DESIGN

设计表达

DESIGN EXPRESSION

姜广宇 王大海 主 编
吕 红 隋 震 王 珊 副主编

中国电力出版社

<http://jc.cepp.com.cn>

普通高等教育“十一五”环境艺术设计专业规划教材
ENVIRONMENT ART DESIGN

设计表达

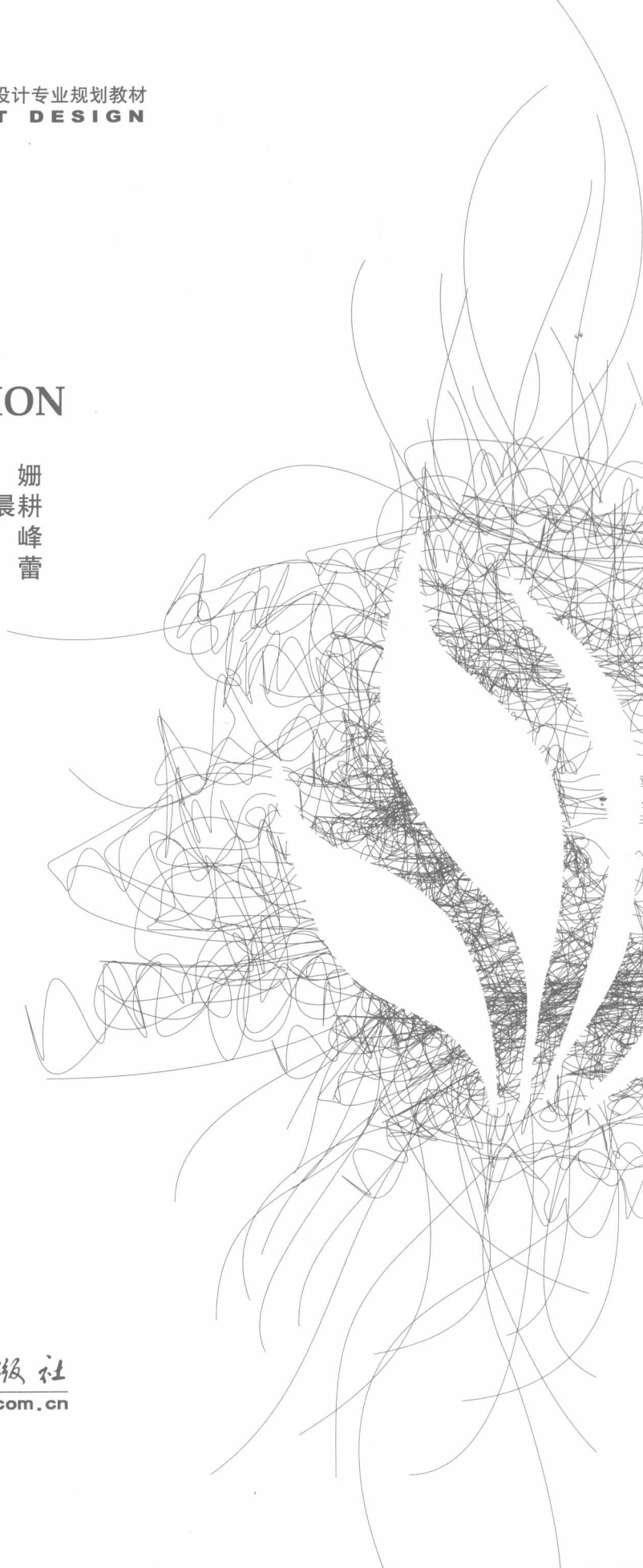
DESIGN EXPRESSION

主 编	姜广宇	王大海		
副主编	吕 红	隋 震	王 姗	
编 写	芦 岩	时 洁	崔晨耕	
	邵 云	于修国	綦 峰	
	徐海军	徐鹏程	孟 蕾	
	赵 娜			

中国电力出版社

<http://jc.cepp.com.cn>

内 容 提 要

本书为普通高等教育“十一五”环境艺术设计专业规划教材。全书共五章,主要包括:表现技法的基本常识、手绘创意设计的内涵、学习手绘效果图技法的基础准备、手绘效果图的作画程序及技法分析、手绘效果图创作练习等。书中简明扼要地介绍了绘制设计表现图的基本知识、原理以及一些程序化作图的方法,分步骤地演示了各种表现技法,并附有大量优秀作品参考。全书图文并茂,实用性强。

本书主要作为高等院校本科及高职高专建筑学、环境艺术设计、城市规划、园林景观等专业教材,也可作为相关从业人员的学习参考书。

图书在版编目(CIP)数据

设计表达 / 姜广宇, 王大海主编. — 北京: 中国电力出版社, 2009

普通高等教育“十一五”环境艺术设计专业规划教材

ISBN 978-7-5083-7252-5

I. 设… II. ①姜… ②王… III. 艺术 - 设计 - 高等学校 - 教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 187313 号

责任编辑: 熊荣华

责任校对: 李楠

责任印制: 郭华清

书 名: 设计表达

编 著: 姜广宇 王大海

出版发行: 中国电力出版社

地址: 北京市三里河路 6 号 邮政编码: 100044

电话: (010) 68362602 传真: (010) 68316497

印 刷: 北京博图彩色印刷有限公司

开本尺寸: 184mm × 260mm 印 张: 7 字 数: 168 千字

书 号: ISBN 978-7-5083-7252-5

版 次: 2009 年 2 月北京第 1 版

印 次: 2009 年 2 月第 1 次印刷

印 数: 0001—3000 册

定 价: 28.00 元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签, 加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

编 委 会

顾 问：张绮曼 林家阳 周长积 王 铁

主 任：陈华新 段邦毅

副主任：孙继国 丁 宁 张 伟 郝赤彪 荆 雷

委 员：（以姓氏笔画为序）

于 峰 于宏伟 于修国 马 飞 马文娟

马品磊 王 湘 王大海 王宏飞 王志强

王美芬 王晓林 王淑媛 史建海 田 原

乔继忠 任世忠 任光辉 刘大亮 刘昱初

吕 红 许 丽 许从宝 初敬业 宋春艳

张 炜 张玉明 李 远 李荣智 李倩茹

杨冬丹 汪明强 邵力民 邵静涵 周长亮

孟天真 孟光伟 罗云平 俞 洪 姜 玲

姜广宇 姜晓樱 胡天君 胡海燕 赵厚辉

侯 宁 郭晓兰 钱品辉 脱忠伟 逯海勇

程正渭 韩 飞 解旭东 颜克勇 薛 娟

序

在经济高速发展的 21 世纪,环境艺术设计作为城市规划和建筑设计的延伸和拓展,已越来越受到各方面的重视。环境艺术设计是根据人类对室内外空间的生理与心理、物质与精神的多重需求,对室内与室外环境加以利用、调节、充实和发展,为人类建立一种适合生存并促进自身发展的生活环境和空间。

然而,环境艺术不同于其他工商业产品,无法大量地重复制造,而是需要不断与时俱进、开拓创新。这不仅因为其自身具有的艺术属性,而且也是由于社会发展和人类科技、文化的进步,使得环境艺术设计的内容得以不断扩展和更新。因此,环境艺术设计的任务是丰富多变的,这就需要培养大量知识面宽、综合素质强、具有实践能力和创新思维的环境艺术设计人才。

环境艺术设计人才的培养是一项系统工程,它涉及艺术和科学两大领域的许多学科内容,具有多学科交叉、渗透、融合的特点,非常需要有与之相适应的教育内容体系。

正是基于培养符合新时代要求的环境艺术设计人才的目的,我们组织编写了这套教材。本套教材的编写者都是各个高校有着多年教学经验和实践经验的教师。本套教材将传统的人文观念、环境美学与现代艺术表现形式相结合,具有一定的时代特征和时尚导向。它强调理论与实践并重,突出了以设计实践案例来验证理论的思想。

本套教材立足于实际教学,着眼于行业发展,力求最大程度地提高读者的理论水平和实践能力。简言之,本套教材具有以下特点:

(1) 内容全面、系统。覆盖了环境艺术设计专业所涉及的全部内容。

(2) 实用性强。在立足于实践的基础上,将本专业知识浓缩成一个个具有极高参考价值的知识点,由专业教师编写成册,并配有习题和训练方向,同时还配备了完整的电子教案。

(3) 实践性强。本套教材集理论教学和实践训练于一体,重视对学生实际操作能力的训练和培养。通过编写教师在实际工作中积累的许多经典实例来深入地讲解相关专业知识,使学生在短时间内掌握专业知识的要点。

(4) 具有权威性。本套教材集合了众多知名院校的骨干级教师,在本套教材编审委员会的指导下联合编写,充分发挥了各位参编教师的特点,在充分讨论的基础上,既保留了个性化的特点,又具有广泛的普遍性。

本套教材既可以作为本科教育和研究生的教材,也可以作为专业人士的参考用书,还可作为其他相关人员的自学教材。

本套教材由于面广量大,不完善之处在所难免,希望有关专家和广大读者提出宝贵意见,以求本丛书臻于完美,对环境艺术的发展起积极的作用,给读者带来更多帮助。

张绮曼

艺术设计专业近年来发展迅猛。根据课程设置的需要,本教材的主要目的是教授学生如何在环境艺术设计表现时运用一些基本的表现方法,针对室内空间和环境规划教学有计划、有步骤地学习相应的表现技法,使学生可以充分展现自己的设计风格和设计想法,并达到较高的表现水准。

效果图表现是很多设计领域包括建筑空间、工业设计、平面传媒、园林规划等都必须运用的表达手段,也是一个设计师表达自己设计意图的最方便的方法之一,同时也是设计师所要具备的基本技能。

设计表现效果图是凭借绘画的表现规律,对实践的认识和摸索的感知来描绘想象中的设计空间和形象。而环境艺术设计表现图是以透视法则为根本,对设计的形态、材质、色彩、光影以及环境气氛等设计效果进行的表现,以客观的表现来体现空间和场景的形式和内容。这种表现是有别于绘画中强调作者主观感受的表现的。对于设计师来讲,借助设计表现图可以把设计构思不断地扩张、推动、评估和完整。设计表现既是一种设计手段,又是设计构思的结果。它还体现出设计者的文化底蕴,创作思想,设计理念,思维过程以及对项目的分析理解、材料的使用、工程节点的施工工艺等本质的东西。

本书简明扼要地介绍一些绘制设计表现图的基本知识、原理及主要规律,以及一些程序化作图的方法,解析及按步骤演示各种表现技法,并附有大量的作品、参考图例,主要供环境艺术设计专业的学生学习使用,希望能对有一定绘画基础的学生学习设计表现有一定的帮助。因为手绘设计效果图表现毕竟是一门要求有一定美术基础的技巧手段,故而在学习的过程中,应该继续强化一下自己的造型练习,补充色彩理论知识,这样将有利于在学习的过程中能够积极主动地把握好设计表现中所出现的一些技术问题,也能更好地、客观地去表现出空间和场景中的气氛和其他各种要素,提升自己的表现和创意水准。

在学习表现技法的同时,设计创意的能力也要相应地积累和提高,不能只是单纯地去掌握技术基础,设计师的水平是需要多方面的习惯培养。培养出具有表现力的设计师,这才是本教材的最终目的。

在本书撰写过程中,得到青岛建筑设计研究院及山东省各相关院校多位老师和学生的大力支持,他们提供了大量的作业图片和手稿,充实了本书的内容,有些图片无法一一注明作者,编者在此一并表示感谢。

编者

2008年8月

目 录

序

前 言

第一章 表现技法的基本常识 1

- 第一节 手绘效果图表现技法的主要内容 1
  - 一、表现技法的定义 1
  - 二、表现技法的作用 1
- 第二节 手绘表现技法的分类 2
  - 一、表现形式分类与比较 2
  - 二、手绘表现技法的种类 11

第二章 手绘创意设计的内涵 13

- 一、表象后的丰富内涵 13
- 二、手绘表现创意的过程分析 14
- 三、把握设计表现的技术与方法 14

第三章 学习手绘效果图技法的基础准备 17

- 第一节 素描 17
- 第二节 透视法则 21
  - 一、透视学概念 21
  - 二、透视图的特点 25
  - 三、透视学基本概念 25
  - 四、透视图的种类 31
  - 五、室内透视作图方法 32
- 第三节 效果图色彩与造型质感表现 38
  - 一、效果图绘制色彩基础知识 38
  - 二、造型与质感 41

第四章 手绘效果图的作画程序及技法分析 45

- 第一节 素描表现技法 45
  - 一、技法介绍 45
  - 二、表现工具 45
- 第二节 彩色铅笔表现技法 46
  - 一、材料工具 47
  - 二、技法介绍 47

第三节	钢笔淡彩表现技法	48
	一、材料工具	49
	二、技法介绍	49
第四节	水彩表现技法	50
	一、材料工具	50
	二、技法介绍	51
第五节	水粉表现技法	51
	一、材料工具	51
	二、技法介绍	52
第六节	马克笔表现技法	53
	一、材料工具	53
	二、技法介绍	54
第七节	喷绘表现技法	55
	一、材料工具	55
	二、技法介绍	56
第八节	综合表现技法	57

第五章 学习手绘效果图..... 59

第一节	学习手绘效果图的基本过程	59
	一、手绘效果图的步骤	59
	二、单线临摹练习	61
	三、色彩造型临摹练习	71
	四、马克笔效果图表现练习	75
	五、钢笔淡彩效果图表现练习	87
	六、彩色铅笔手绘效果图表现练习	89
第二节	师生优秀作品赏析	92

参考文献..... 102

第一章

表现技法的基本常识

第一节 手绘效果图表现技法的主要内容

一、表现技法的定义

透视效果图表现是一种将三度空间的形体转换成具有立体感的二度空间画面的绘画技法。它是把设计师预想的方案通过透视制图法则和美术绘画形式比较真实、客观地展现出来的,是一种快速、简便的表现方法。当然,透视效果图所借用的方法和手段也是多样的,它包括室内设计效果图(又称室内透视效果图)、模型、电脑动画、摄影和录像等。

手绘效果图作为环境艺术设计效果图的一部分,其表现手法的独特性已越来越受到社会 and 教学单位的重视。因此,它已成为艺术类高校教材的一个重要部分。

从字面上来看,所谓“效果图”显然强调的是“效果”,其中包括空间构造效果,色调效果,灯光效果和点景效果等,比较广泛的表现技法才能把空间、光影、材料肌理细腻的呈现出来。不过一张优秀的室内效果图必然是准确的空间透视,脱俗的内容设计与恰当的表现形式的结合。所以作为一个优秀的设计师一定要具备扎实的绘画基本功和审美能力,再加上丰富的想象力和创造力,才能把一个单调有限的空间透视构造,变成一幅或高贵典雅或浪漫温馨的设计效果图。

绘图基本功主要有以下两个方面。一方面从造型能力与审美修养上全面整体地进行训练。他强调设计者的绘画基本功,如素描、速写、色彩、构图等的应用与表达能力,强调设计者的空间感、多维的艺术感受力与体会,比例、尺度、空间、造型、色彩以及审美情趣等各方面的综合概念和修养。另一方面则是我们经常所说的刻苦和毅力。在学习的各个阶段,刻苦用功,不断加强手头练习,通过速写和临摹,加强手、眼、脑之间的配合。通过不断的资料收集和各种场合的观摩培养自己的专业素质。通过实践的累积,从大量绘图中去体会、总结出在效果图中应用的一般规律和特殊规律,提高对设计绘图过程的把握和效率。

二、表现技法的作用

在实际工程项目中,不外乎经过以下几个方面的程序。首先,与甲方接触,沟通建筑空间的基本功能和造价情况;然后进行方案的酝酿,设计者提出对建筑空间的基本想法和构思;与甲方不断沟通以后,确定方案,出图。

在沟通的过程中,快速的手绘效果图应该说起到很大的作用。因为设计者通过快速的手绘表达,及时地与甲方进行了充分的沟通,并且极大地提高了工作效率,为后面的设计和投标出图打下了良好的基础。在一切条件充分的前提下,通过效果图详尽而客观地表现出设计者的全部构思、功能和效益,把顾客引领到设计者所绘制的效果图的空间意境中去,体验竣工后的实际情况。并且效果图也是施工操作中的参考依据。

在当今商品经济发展的现阶段,在本行业的竞争中,如果设计工作者除了方案设计能力以外,没有很好的设计表现能力,在实际工作中是很难去吸引客户的注意力的,与客户的交流也会存在很多障碍。故而,效果图表现质量的好坏,直接关系到设计投标者的成败。为此,设计者必须在效果图上下工夫,掌握效果图表现技法并不断提高和完善设计表达能力是非常必要的。

第二节 手绘表现技法的分类

一、表现形式分类与比较

手绘表现按其目的和功能性大致可划分为主动创造性手绘和被动依赖性手绘两种。

1. 主动创造性手绘表现形式

人的创造力源于人的思维,思维源于人的感触经历和知识积累。主动创造性手绘是一种综合创造性表现手段,同时又是一种对空间环境调查研究及理解的过程,也是思维系统性、创造性的综合展现。主动性手绘创意表现能迅速体现设计师的灵感和创造,并能在短时间内反复推敲和改进设计方案,丰富设计的全过程。手绘与创意思维的密切配合,能有效地将最初设计意图表现得更纯粹,使设计语言更加经典、完善。主动创造性手绘的目的是把设计表现得更简洁、洗练、完美。在创意思维闪现的过程中,技法表现处于附属地位,所以主动创造性手绘的技法是自然流露的,以单纯、精炼、流畅为表现特征,完全是一种思维形象化的表现。所以许多著名的建筑师、室内外环境设计师常把手绘作为创意设计表现手段,快速记录瞬间的灵感和构想,并贯穿设计始终。

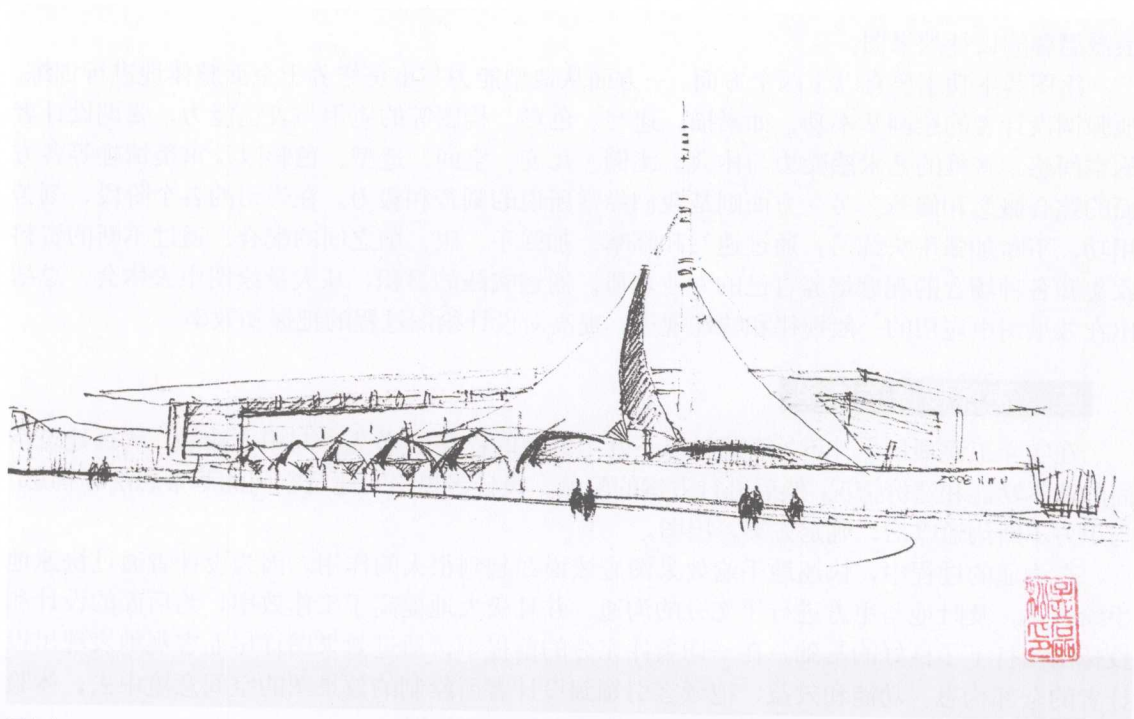

图1-1

青岛建筑设计院 孟磊松

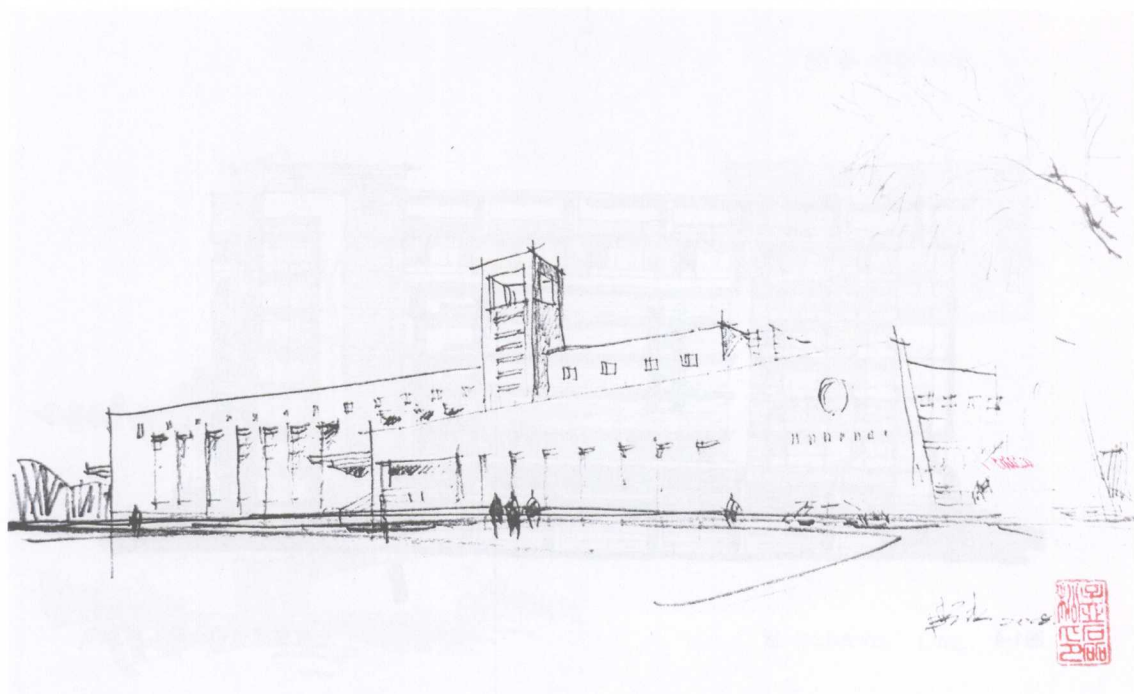

图1-2

青岛建筑设计院 孟磊松

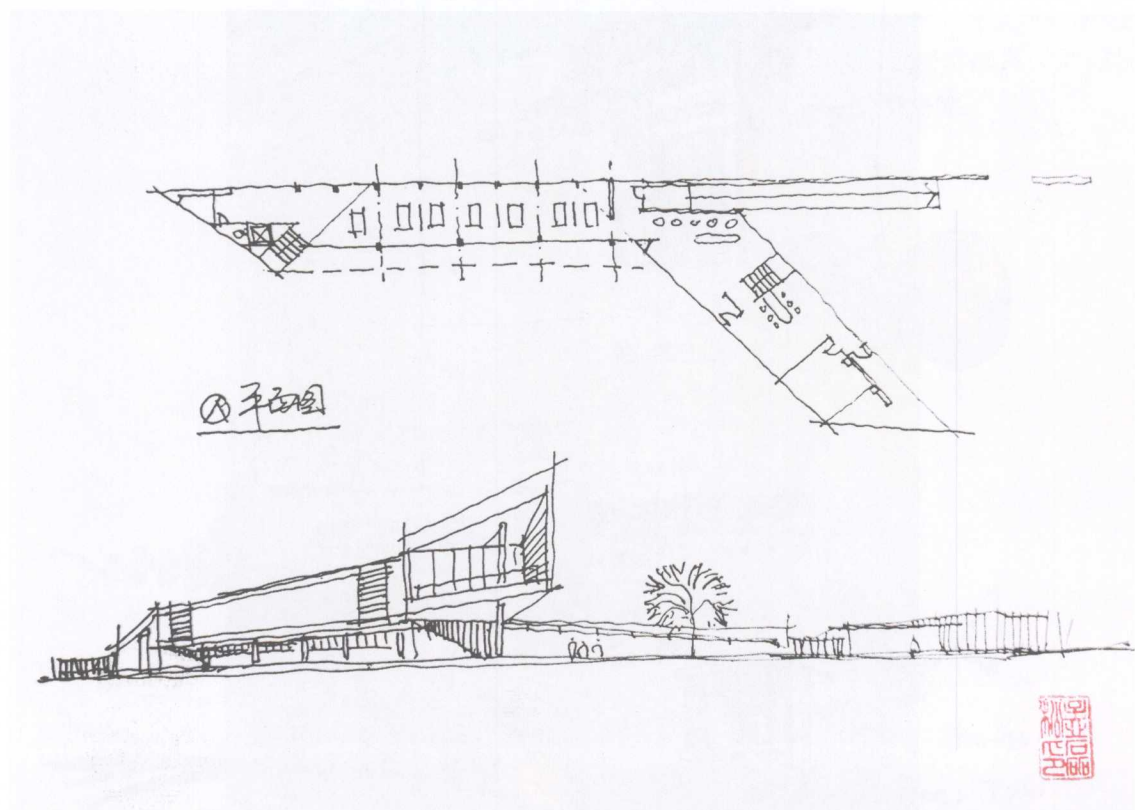

图1-3

青岛建筑设计院 孟磊松

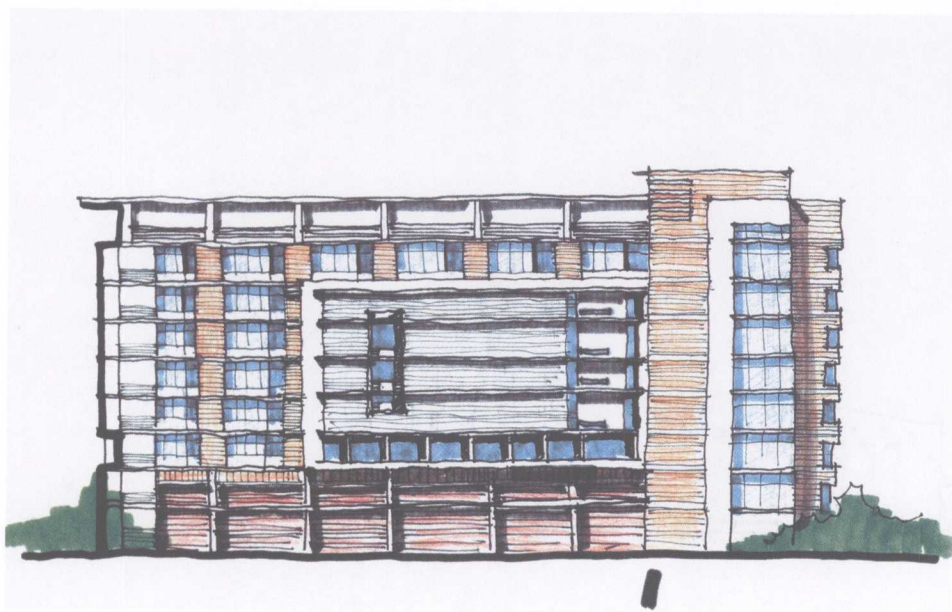

图1-4

青岛建筑设计院 陈斌

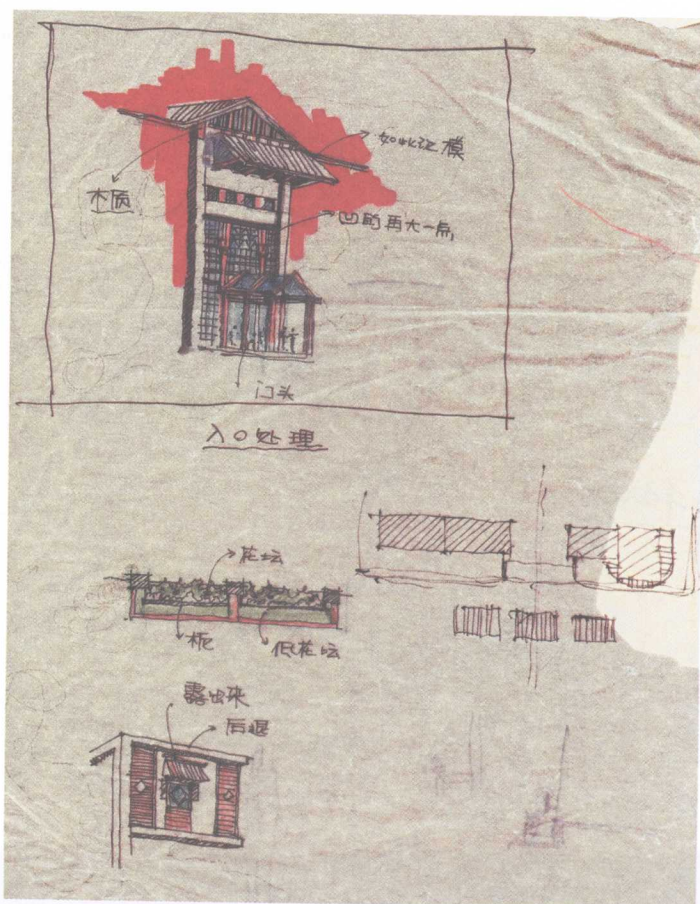

图1-5

青岛建筑设计院 陈斌

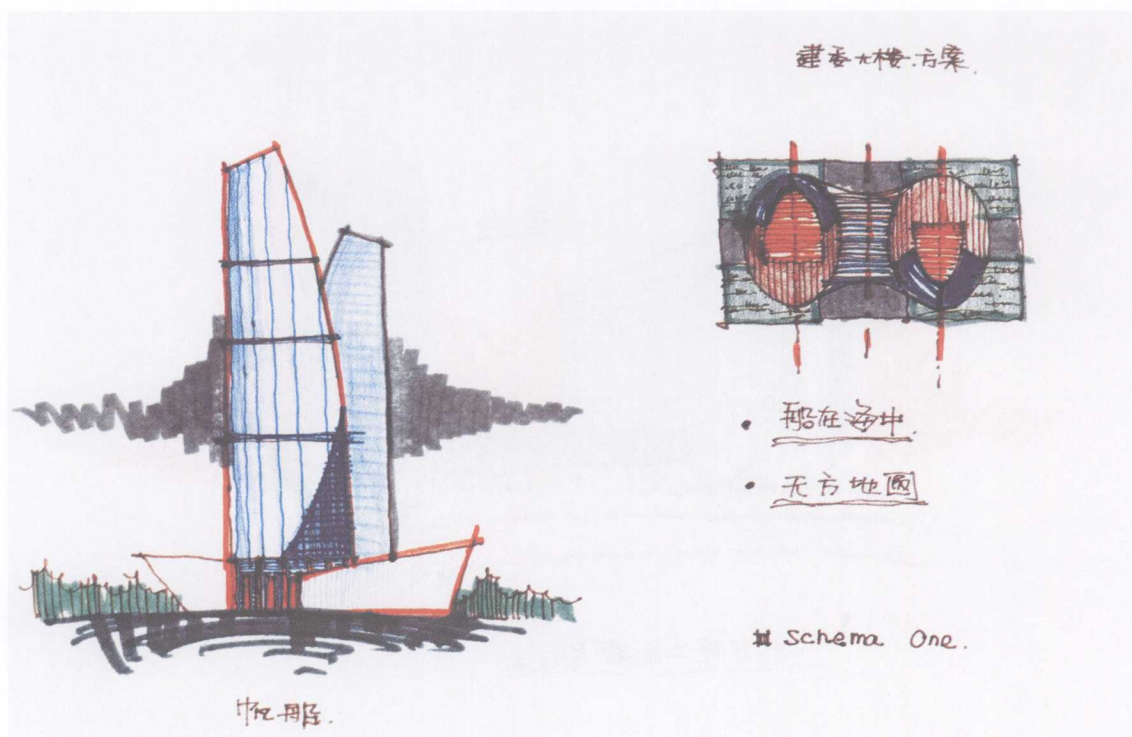

图1-6

青岛建筑设计院 陈斌

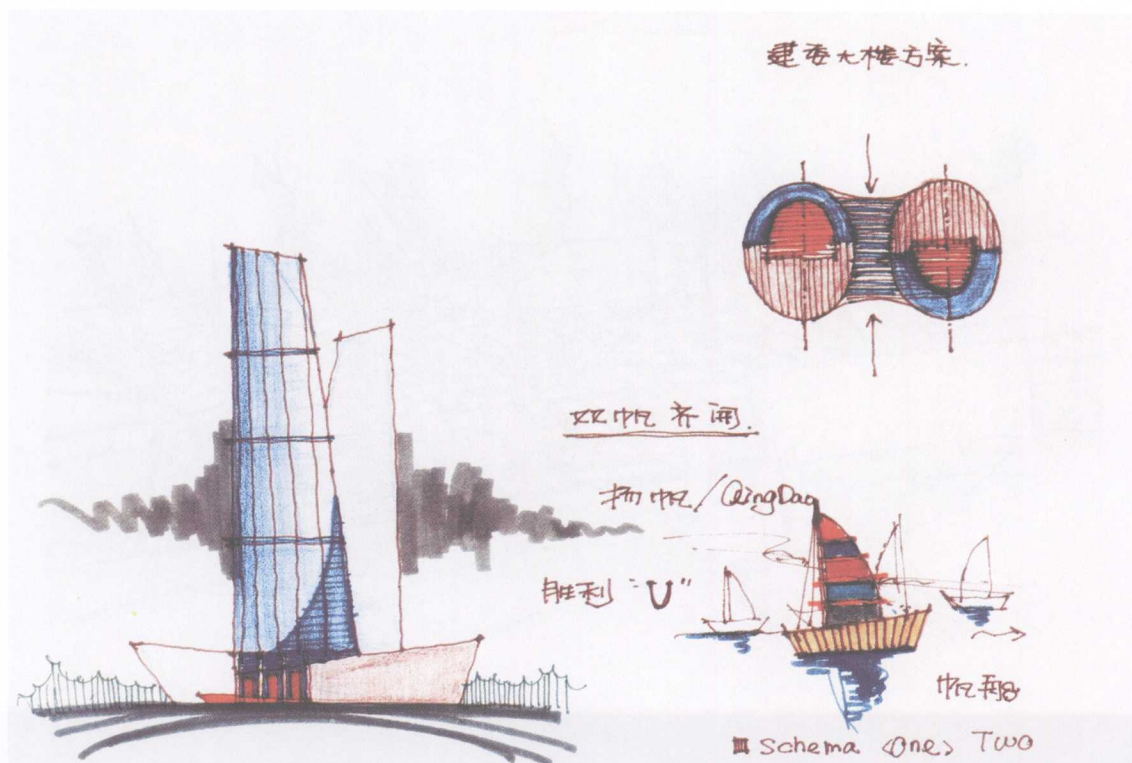

图1-7

青岛建筑设计院 陈斌

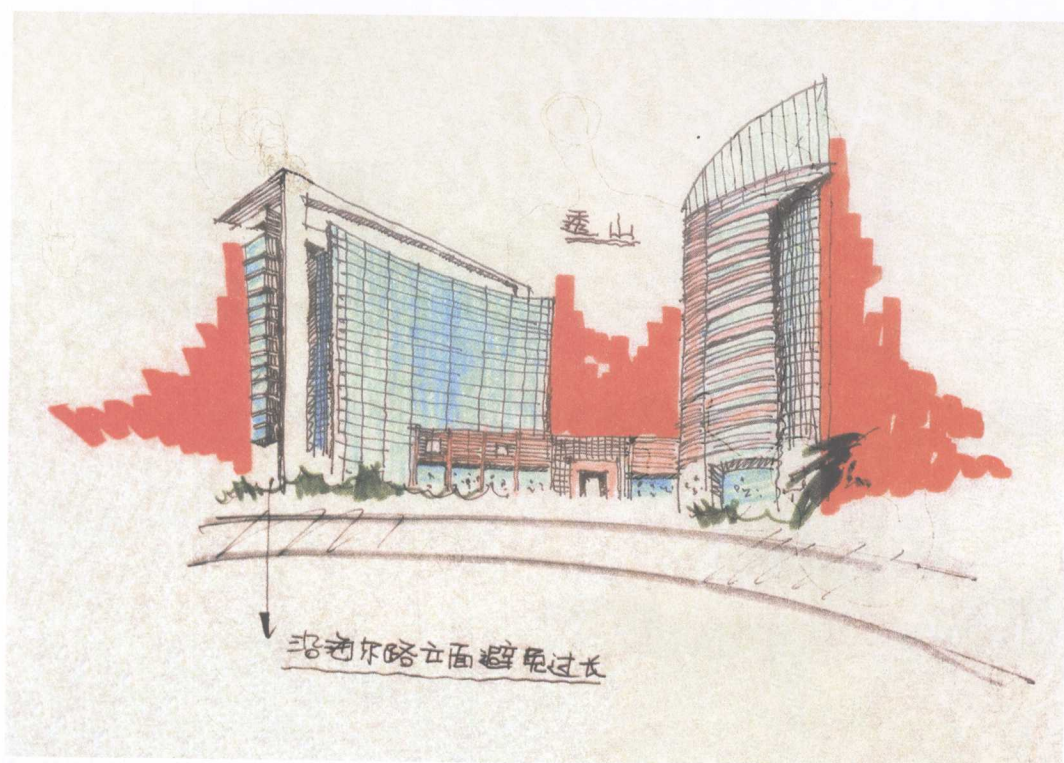

图1-8

青岛建筑设计院 陈斌

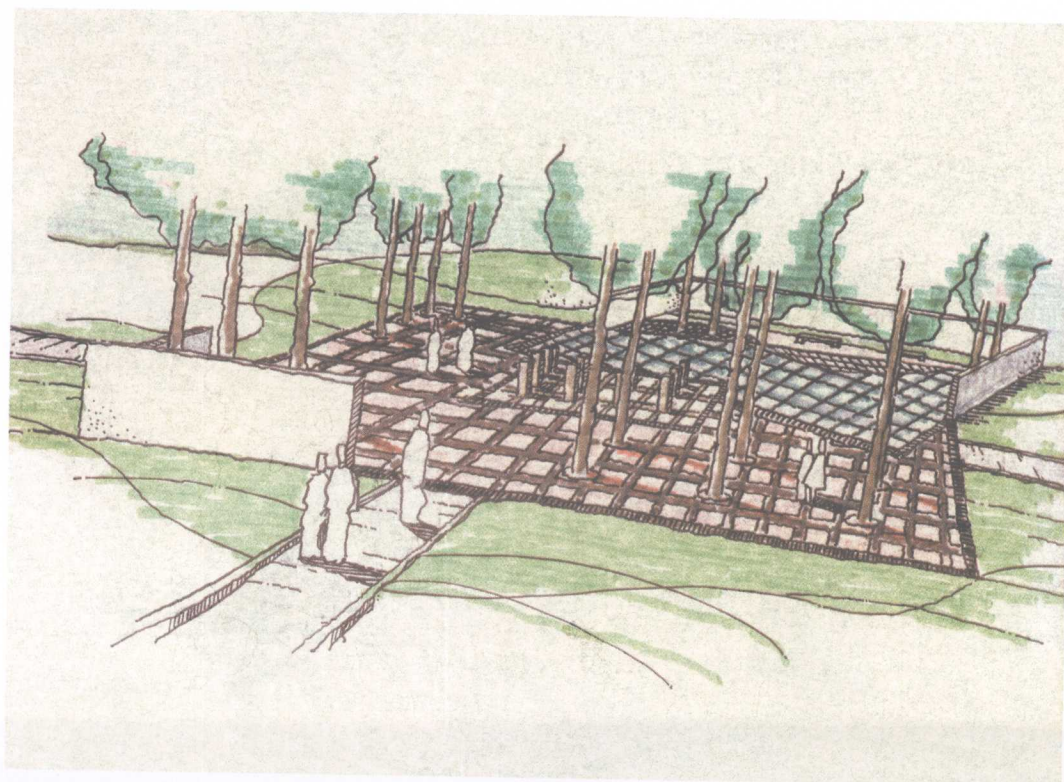

图1-9

青岛建筑设计院 藏建信

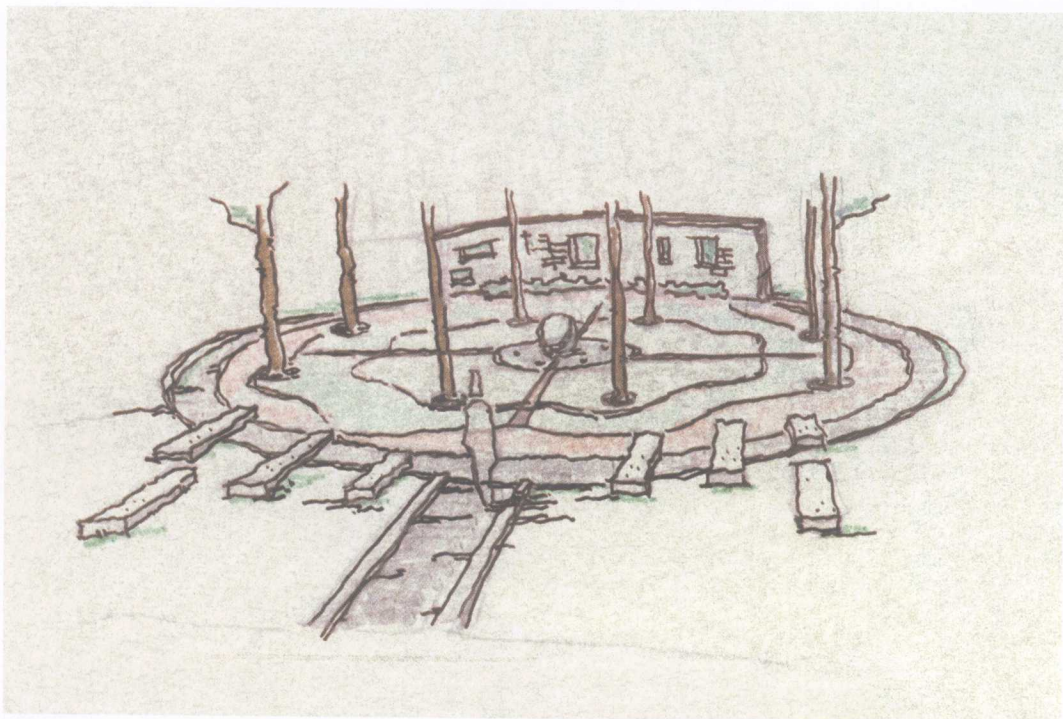

图1-10

青岛建筑设计院 藏建信

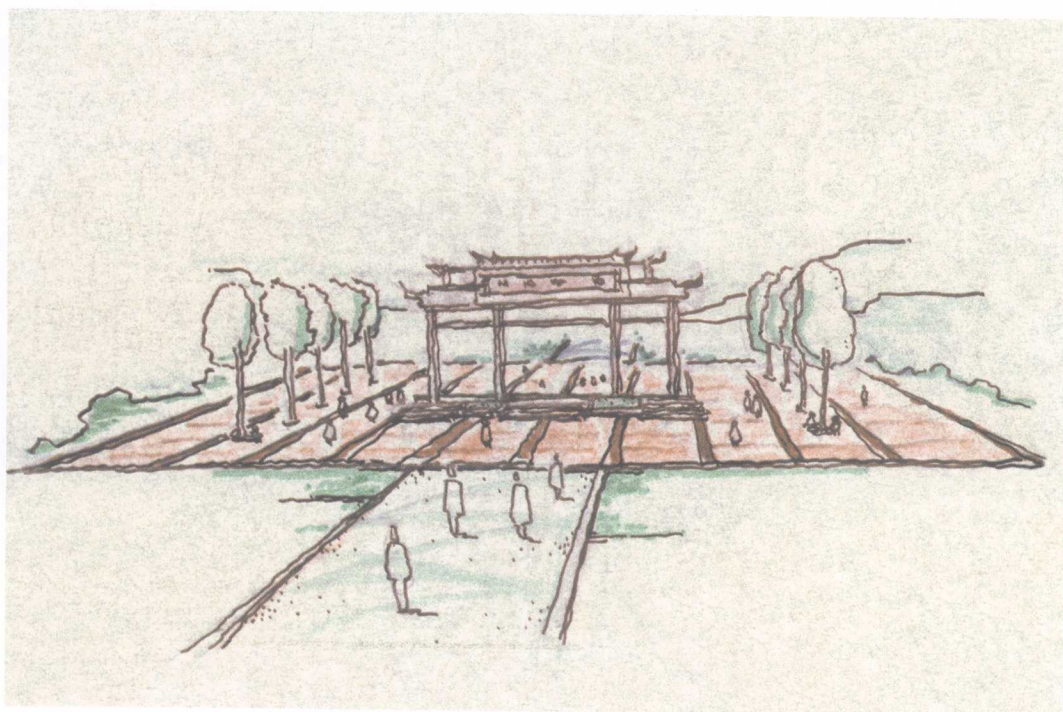

图1-11

青岛建筑设计院 藏建信

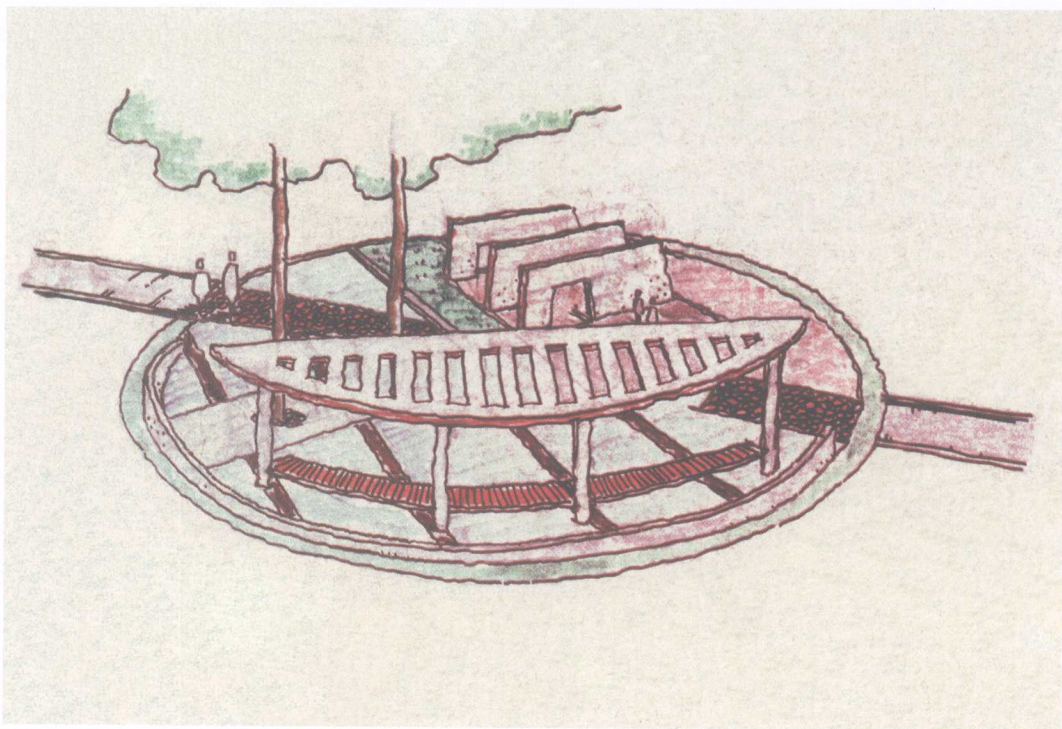

图1-12

青岛建筑设计院 藏建信

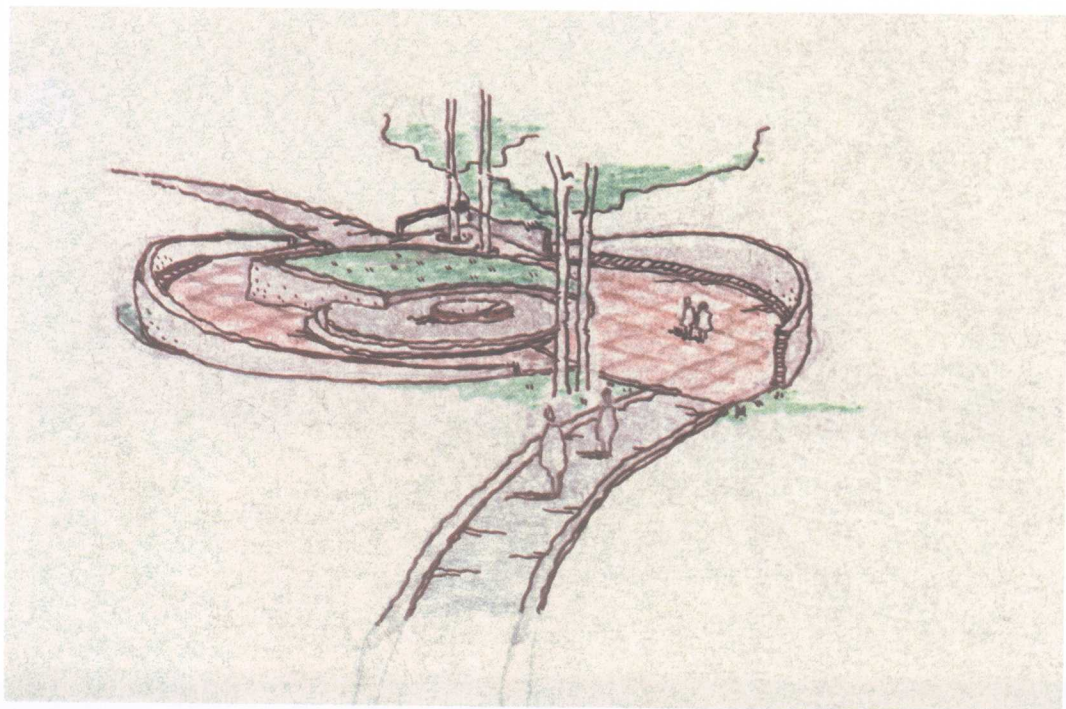

图1-13

青岛建筑设计院 藏建信

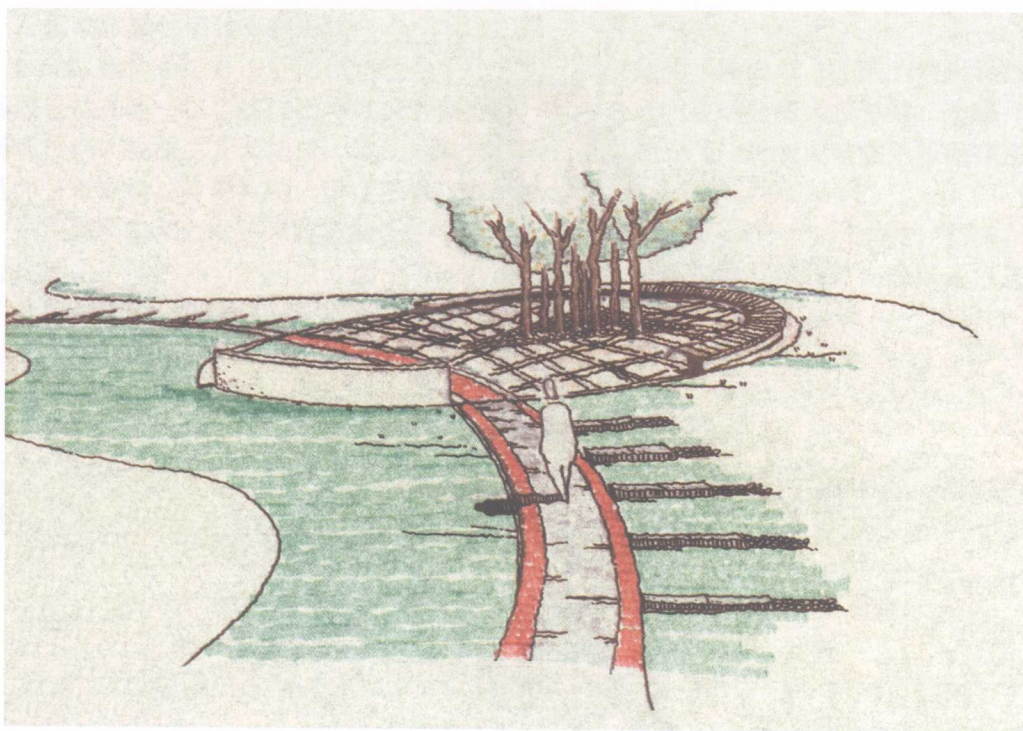

图1-14

青岛建筑设计院 藏建信

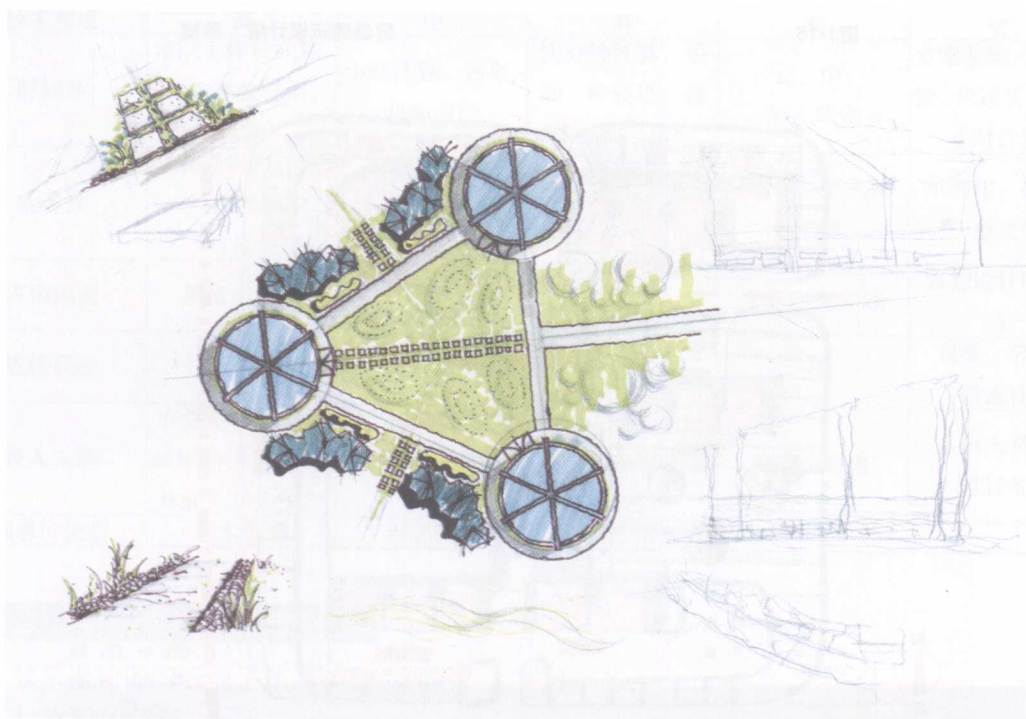

图1-15

青岛建筑设计院 藏建信