

艺术设计与实践

展示空间 设计与绘制实战

王育新
编著

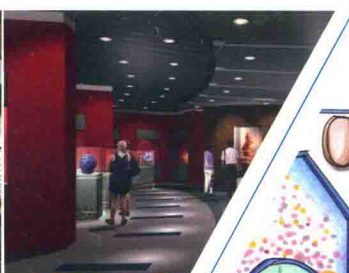
● 一本书学通展示设计的方方面面。

● 内容涵盖：

手绘工具、线条、透视、构图、色彩、马克笔上色、彩铅上色等。

● 案例包括：

汽车展、珠宝展、家居展、博物馆、橱窗、专卖店、博览会、节庆等。

清华大学出版社

艺术设计与实践

展示空间 设计与绘制实战

王育新
编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书以展示设计表现为核心,结合展示设计空间构成元素、展示空间局部、大型展示空间的整体效果图手绘步骤解析,全面诠释了展示设计的设计理念和设计方法。

本书共分9章,首先介绍了手绘前的准备,以及关于线条、透视和马克笔上色等基础知识。然后重点介绍了展示空间单体、简单空间表现,以及展示空间线稿和效果图表现,最后为一些作品赏析。

本书实例丰富全面,步骤讲解详细,对手绘重点和难点进行了细致的分析,具有很强的针对性和实用性。本书既可以作为相关专业的手绘表现教材,也可以作为广大手绘爱好者及相关从业人员的自学读物。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

展示空间设计与绘制实战 / 王育新编著. —北京:清华大学出版社, 2018
(艺术设计与实践)

ISBN 978-7-302-46051-0

I. ①展… II. ①王… III. ①陈列设计 IV. ①J525.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 005027 号

责任编辑:陈绿春

封面设计:潘国文

责任校对:徐俊伟

责任印制:王静怡

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:北京博海升彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:11.5 字 数:369千字

版 次:2018年1月第1版 印 次:2018年1月第1次印刷

印 数:1~3500

定 价:39.00元

产品编号:069955-01

前言

PREFACE

关于展示设计手绘快速表现

随着当代艺术设计的文化发展和人们的审美意趣的提高，设计手绘效果图受到人们的喜爱，对于设计人员来说，手绘能够快速表达设计理念，以更快更清晰的方式传递信息，因此手绘在当代设计中有着不可替代的作用和意义。展示设计手绘表现是相关专业和相关从业者必备的基础技能之一。

本书编写的目的

本书编写的目的是使广大读者了解展示设计手绘的表现技法和绘图基本步骤，让读者清晰地认识到展示设计的设计基础和认识到如何把设计思维转化为表现手段，如何灵活地、系统地、形象地进行手绘表达。

本书的定位

- (1) 各大高校展示设计、建筑设计、园林景观、环境艺术设计等专业在校学生马克笔手绘教材。
- (2) 各大培训机构马克笔手绘教材。
- (3) 艺术设计爱好者的自学读物。
- (4) 设计相关工作人员的马克笔手绘的参考用书。

本书优势

总的来说，本书具有以下优势：

全面的知识讲解

本书内容全面，从展示设计单体和局部设计空间，再向大型的博物馆、海洋馆、植物园、世博馆等大空间过渡。本书案例丰富，知识涵盖面广泛，一些基本的设计基础如透视、素描、色彩、陈设、构图等方面也有详细解析

丰富的实践教学	本书打破常规同类绘画书籍的内容和表现形式，更加注重实例的步骤练习，不仅包括展柜、展品、局部展示空间，而且包括实战专题展示、商业空间展示、艺术文化空间展示等空间的表现，采用以分步骤的方式对各个空间做出详细分析与演练，帮助读者理解和加深认识，从而真正掌握，以达到举一反三、灵活运用之目的
多样的技法表现	本书涉及的展示设计手绘表现技法全面，既有采用针管笔黑白素描表现的展示空间的实战线稿练习，也有用马克笔加彩铅绘制的展示空间手绘效果图设计。读者可以从中积累相关经验，快速地适应展示设计行业制作的要求

本书创作团队

本书由西安工程大学王育新编著，参加编写的人员还包括陈志民、陈运炳、申玉秀、李红萍、李红艺、李红术、陈云香、陈文香、陈军云、彭斌全、林小群、刘清平、钟睦、刘里锋、朱海涛、廖博、喻文明、易盛、陈晶、黄柯、黄华、杨少波、杨芳、刘有良、刘珊、赵祖欣、齐慧明、胡莹君等。

在编写本书的过程中，我们以科学、严谨的态度，力求精益求精，但疏漏之处在所难免，在感谢您选择本书的同时，也希望您能够把对本书的意见和建议告诉我们。

售后服务邮箱 :lushanbook@qq.com

编者
2018 年 1 月

目录

CONTENTS

第1章

手绘前的准备	1
1.1 了解展示空间设计表现的内涵与重要性	2
1.1.1 展示空间的内涵	2
1.1.2 展示空间的类型	3
1.1.3 展示空间设计与表现的重要性	3
1.2 手绘工具的选择	4
1.2.1 黑白表现笔	4
1.2.2 彩色表现笔	5
1.2.3 纸张	7
1.2.4 辅助工具	8
1.3 手绘姿势	10
1.3.1 握笔运笔	10
1.3.2 坐姿	10

第2章

线条的练习	11
2.1 直线	12
2.1.1 直线的画法	12
2.1.2 直线的分类	13
2.1.3 练习直线的方法	13
2.2 曲线	14
2.3 抖线	15
2.4 线条的运用表现	15
2.5 练习线条时常出现的问题	16

第3章

手绘透视

17

3.1	透视的概念与重要性	18
3.1.1	透视的概念	18
3.1.2	透视的重要性	18
3.2	透视类型	19
3.2.1	一点透视	19
3.2.2	两点透视	20
3.2.3	三点透视	20
3.3	透视训练	21
3.3.1	一点透视训练	21
3.3.2	两点透视训练	22
3.3.3	三点透视训练	24
3.4	构图基本规律	27

第4章

手绘色彩知识与上色技巧

29

4.1	色彩概述	30
4.2	色彩的类型	31
4.2.1	固有色	31
4.2.2	光源色	31
4.2.3	环境色	32
4.3	色彩的特性	34
4.3.1	冷色系	34
4.3.2	暖色系	35
4.4	马克笔上色	35
4.4.1	马克笔笔触	35
4.4.2	马克笔上色技法	37
4.4.3	材质表现	38
4.5	彩铅上色技巧	40
4.5.1	彩铅的笔触	40
4.5.2	彩铅颜色的渐变	40
4.5.3	彩铅上色注意事项	40

第5章

展示空间单体表现	41
5.1 展柜	42
5.1.1 装饰品展柜	42
5.1.2 储物展柜	43
5.1.3 珠宝展柜	45
5.1.4 玻璃展柜	46
5.1.5 化妆品展柜	47
5.1.6 数码展柜	49
5.1.7 环形展柜	50
5.1.8 组合展柜	50
5.2 展品	52
5.2.1 手工艺品	52
5.2.2 艺术字画	53
5.2.3 骨骼标本	55
5.2.4 科技武器	56
5.2.5 农业产品	57
5.2.6 工业产品	58
5.2.7 模型	59
5.2.8 古董文物	60
5.3 配景人物	61
5.3.1 单体人物	61
5.3.2 群体人物	62

第6章

简单空间表现	63
6.1 展示前厅	64
6.2 展示舞台	66
6.3 展示过道	69
6.4 展示洽谈区	72
6.5 展示服务区	74
6.6 展品陈列区	77
6.7 橱窗展示区	80

第7章

展示空间线稿表现 85

- 7.1 建筑化风格展示空间 86
- 7.2 回归自然化风格展示空间 88
- 7.3 陈列戏剧化风格展示空间 91
- 7.4 陈列艺术化风格展示空间 94
- 7.5 陈列生活化风格展示空间 96
- 7.6 数码高科技展示空间 99

第8章

展示空间表现 101

- 8.1 主题展厅展览 102
  - 8.1.1 大型汽车展 102
  - 8.1.2 时尚珠宝展 105
  - 8.1.3 绿色农产品展 109
  - 8.1.4 精品家居展 111
  - 8.1.5 夏季时装展 114
- 8.2 博物馆展示 116
  - 8.2.1 图书博物馆展示 116
  - 8.2.2 艺术博物馆展示 117
  - 8.2.3 自然历史博物馆展示 120
  - 8.2.4 海洋博物馆展示 123
  - 8.2.5 植物园展示 124
- 8.3 橱窗展示 127
  - 8.3.1 影楼橱窗展示 127
  - 8.3.2 蛋糕店橱窗展示 129
  - 8.3.3 箱包店橱窗展示 132
  - 8.3.4 百货橱窗展示 134
- 8.4 专卖店展示 136
  - 8.4.1 时尚鞋店展示 136

8.4.2	护肤品店展示	138
8.4.3	鲜花店展示	141
8.4.4	家具店展示	143
8.4.5	刺绣店展示	146
8.5	2010年上海世界博览会	149
8.5.1	中国馆	149
8.5.2	主题馆	151
8.5.3	以色列馆	153
8.6	节庆展示	156
8.6.1	超市节庆展示	156
8.6.2	酒店婚礼布展	158
8.6.3	室内圣诞节展示	160

第9章

作品赏析	163
[范例一]橱窗展 (图9-1、图9-2)	164
[范例二]展厅展 (图9-3、图9-4)	165
[范例三]婚礼展 (图9-5、图9-6)	166
[范例四]花艺展 (图9-7、图9-8)	167
[范例五]展馆展 (图9-9、图9-10)	168
[范例六]商场展 (图9-11、图9-12)	169
[范例七]茶室展 (图9-13、图9-14)	170
[范例八]服装展 (图9-15、图9-16)	171
[范例九]陈设展 (图9-17、图9-18)	172
[范例十]艺术展 (图9-19、图9-20)	173

第1章

手绘前的准备

在高科技盛行的时代，众多设计师已经毅然“投奔”了小小的鼠标。必须承认，一些高科技设计工具的出现确实给设计带来了很多的便利，但是有些设计师只顾着盲目地寻求捷径，忽视了手绘，事实上，手绘可以把创意表现得更细腻生动，设计师可以随心所欲地表现自己的创意，这是电脑绘图所无法比拟的。因此，有必要在这里为广大设计师们强调一下手绘的重要性。在学习展示空间手绘表现之前，本章的重点内容是介绍展示空间设计的概念与手绘基础工具知识。

1.1 了解展示空间设计表现的内涵与重要性

先要了解展示空间设计的概念，然后才能用手绘更好地去表现它。下面讲解展示空间设计的内涵与重要性（图 1-1、图 1-2）。

图 1-1 展馆空间欣赏

图 1-2 展厅空间欣赏

1.1.1 展示空间的内涵

展示设计（Display design）是一门综合艺术设计，其中最重要的部分就是合理安排展示空间，它的主体为商品。展示空间是伴随着人类社会政治、经济的阶段性发展逐渐形成的，它是指在特定的时间和空间内，运用艺术设计语言，通过对空间与平面的精心创造，使其产生独特的空间范围，不仅含有解释展品宣传主题的意图，而且能使观众参与其中，达到完美沟通的目的。对展示空间的创作过程，我们称之为展示设计。

简单地说，展示设计是一种“配合演出”的设计，展示设计在设计时要先了解“被展示的物件或概念”后，找出要表达的主题，然后将该“主题”以展示装置加以渲染、诠释，来完成这次设计。设计时，所设计的展示装置本身是否精彩并不是重点，反而是该展示具、展示装置完成后，“被展示的物件或概念”是否因此而精彩，才是重点。展示设计的元素包括现场时间、可用空间、运动，流动性是展示设计整个空间最大的特点（图 1-3）。

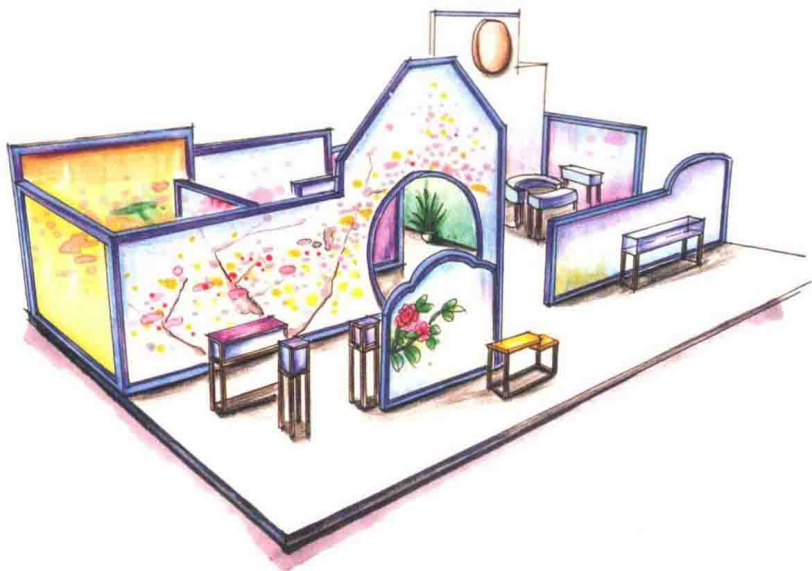

图 1-3 家具展厅手绘效果图欣赏

1.1.2 展示空间的类型

展示空间可以简单地分为室内展示空间与室外展示空间两种，可以根据空间构成的不同将展示空间分为开敞展示空间、封闭展示空间、动态展示空间、静态展示空间、虚拟展示空间、实体展示空间六种（图1-4）。

(1) 开敞展示空间：开敞展示空间与周围的空间融合在一起，私密性比较小，可以扩大人们的视野，空间明亮、宽敞，是开放式的。

(2) 封闭展示空间：与开敞展示空间是相对而言的，在视觉、听觉方面都有很强的隔离性，整个空间与外界是隔开的，安静、不被外界干扰，具有很强的私密性与安全性。

(3) 动态展示空间：整个空间是流动的，空间的构成富于变化和多样性，具有动态的节奏感，展示空间里的灯光、音乐、人的活动创造了动感。

(4) 静态展示空间：静态展示空间是封闭式的，灯光比较柔和，色彩比较淡雅，相对动态空间来说比较稳定。

(5) 虚拟展示空间：虚拟的空间没有具体的实物，而是采用工业和科技方法造成超现实的空间效果，人们看到的是视觉实形。

(6) 实体展示空间：与虚拟展示空间对立，有具体的实物展示。

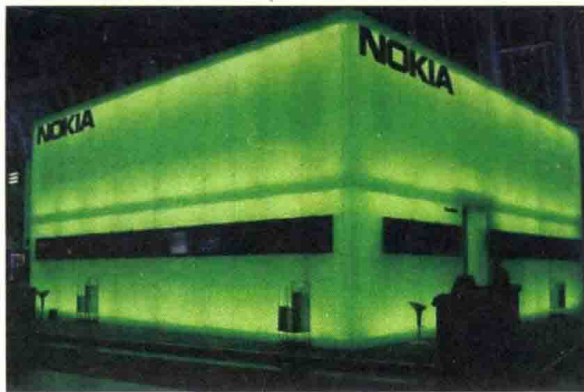

图1-4 不同类型展示空间欣赏

1.1.3 展示空间设计与表现的重要性

展示空间设计为人们提供了较好的信息传播方式，可以丰富人们的文化内涵和满足审美的需要。展示空间设计与表现不仅仅是结果，更是一种过程，一种特定动态的思维过程，充满了个性与创造力。设计手绘效果图表现是设计师在设计时，思维最直接、最自然、最便捷和最经济的表现形式。它可以在设计师的抽象思维和具象的表达之间进行实时的交流和反馈，使设计师有可能抓住转瞬即逝的灵感

火花。设计手绘表现是培养设计师对于形态分析理解和表现的好方法，是培养设计师艺术修养和技巧的有效途径。

在电脑绘图成为主流的今天，设计手绘表现更是设计师激烈竞争的法宝。在设计构思时快速抓住大脑中的灵感，进行形象的推敲，这是电脑软件无法做到的。加强手绘练习可以提高设计师的艺术修养，是优秀设计师应具备的功夫（图 1-5）。

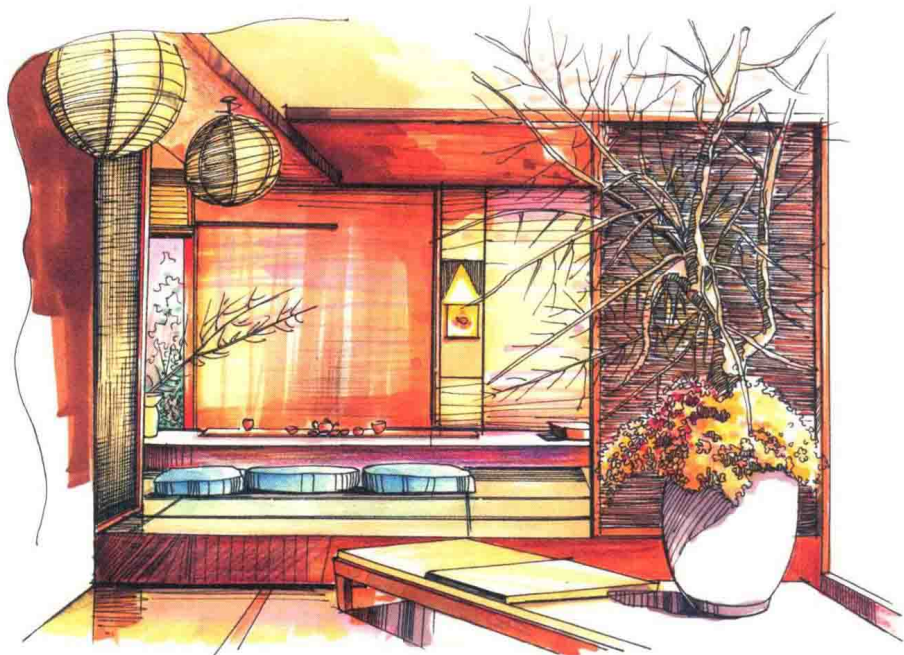

图 1-5 茶室空间手绘效果图欣赏

1.2 手绘工具的选择

手绘工具是设计师手绘表现不可或缺的法宝，首先要了解它，才能更好地使用它。

1.2.1 黑白表现笔

黑白表现笔即画黑、白线时用的笔，常见的如铅笔、钢笔、中性笔、针管笔、草图笔等。

1. 铅笔

铅笔用来绘图比较容易修改，一般初学者都要用铅笔来绘制底稿，可以选用自动铅笔，比较方便（图 1-6）。

2. 钢笔

钢笔有普通钢笔和美工笔两种，普通钢笔的笔尖是直的，美工钢笔的笔尖是弯曲的，它们都可以绘制出粗细不同的线条，用起来比较流畅。但美工笔可以画出更粗的线条，它是设计师常用来勾勒快速草图的工具之一（图 1-7、图 1-8）。

3. 中性笔

中性笔大家用得比较多，它实惠、方便，画线条比较流畅（图 1-9）。

4. 针管笔

针管笔常用来绘制比较细的线条和画面的局部细节，是手绘表现中最常用的工具（图 1-10）。

5. 草图笔

草图笔又称“速写笔”，是设计师勾勒设计方案草图用的笔，它的特点是运笔流畅，画图后笔迹快干，深受业界人士喜爱（图 1-11）。

图 1-6 自动铅笔

图 1-7 钢笔

图 1-8 美工笔

图 1-9 中性笔

图 1-10 针管笔

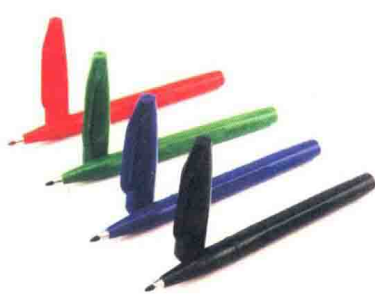

图 1-11 草图笔

1.2.2 彩色表现笔

彩色表现笔即用来上色的笔，手绘中常见的有马克笔、彩铅。

1. 马克笔

马克笔是手绘设计师最喜爱、最常用的笔，它携带方便、色彩丰富。马克笔有油性马克笔和水性马克笔之分，可以适合各种纸张作画。油性马克笔快干、耐水，而且耐光性相当好，颜色多次叠加不会伤纸，品牌有韩国 Touch、美国三福、AD；水性马克笔颜色亮丽有透明感，但多次叠加颜色后会变灰，而且容易损伤纸面，用沾水的笔在上面涂抹的话，效果跟水彩很类似，品牌有日本美辉（图 1-12）。

图 1-12 马克笔

本书主要以 Touch 三代马克笔为例进行讲解。Touch 牌马克笔以数字来区别不同的色号，如 7/8/9/12/14 等。灰色一般有 5 个系列，最常用的有三个系列，即 CG（中性灰色系）、WG（暖灰色系）、BG（冷灰色系），BG 和 GG 是自成体系的灰色。

这里选择市面上性价比较高的一款 Touch 三代马克笔制作了一张色卡，供读者了解和参考(图 1-13)。

1	2	3	4	5	6	7	8
9	11	13	14	15	16	17	18
19	21	22	23	24	25	27	28
31	33	34	36	37	38	41	42
43	45	46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57	58	59
61	62	63	64	65	66	67	68
71	75	76	77	82	83	84	85
86	87	88	89	91	93	94	95
96	97	99	100	102	103	104	107
121	122	123	124	125	132	134	136
137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	163	164	166	167	169
171	172	175	179	183	185	198	BG1
BG3	BG5	BG7	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5
CG6	CG7	CG8	GG1	GG3	GG5	WG1	WG2
WG3	WG4	WG5	WG6				

图 1-13 马克笔色卡表

2. 彩铅

彩铅的使用方便、简单，很容易掌握，其种类很多，主要分为水溶性和非水溶性两种。一般来说，水溶性彩色铅笔含蜡较少，质地细腻，通过彩色铅笔色彩的重叠，可画出丰富的层次。彩铅适合表现家具、石材、木材等材质的质感，具有比较独特的视觉效果。市面上常见的品牌有辉柏嘉、马克、施德楼等(图 1-14)。

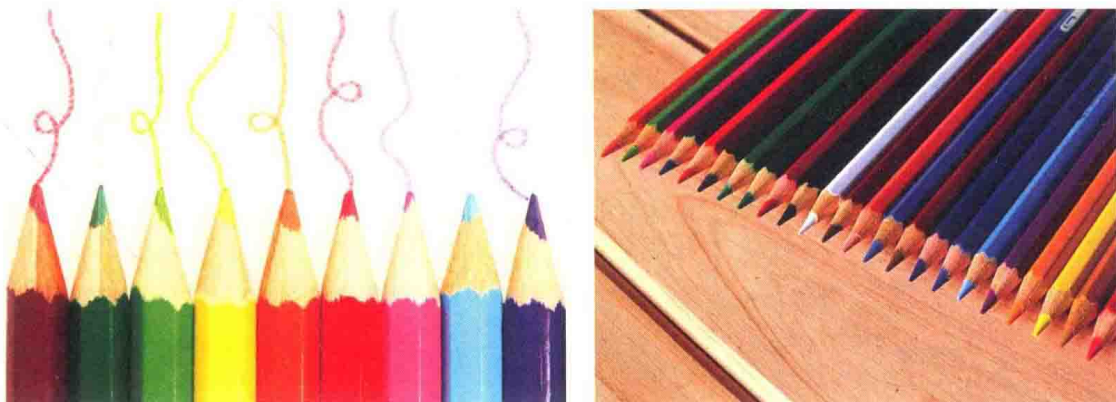

图 1-14 彩铅

这里选择了市面上性价比较高的辉柏嘉牌彩铅，制作了一张色卡表，供读者了解和参考(图 1-15)。

404	407	409	452	414	483	487	478
476	480	470	472	473	467	463	462
466	461	457	449	443	451	453	445
447	454	444	437	435	434	433	439
432	430	429	427	426	425	421	419
418	416	492	499	496	448	495	404

图 1-15 彩铅色卡表

1.2.3 纸张

手绘常用的纸张有 A3 或是 A4 复印纸、绘图纸、硫酸纸、普通卡纸、水彩纸、素描纸等，不同的纸张对于图画的效果影响很大，因为每种图纸的性能不同，利用这种差异可以使用不同的画纸表现不同的艺术效果。

1. 复印纸

复写纸用得比较普遍，它实惠，表面光滑好用（图 1-16）。

2. 绘图纸

绘图纸适宜马克笔作画与墨线设计，它质地细密，厚实，表面光滑，吸水能力差（图 1-17）。

3. 硫酸纸

硫酸纸比较薄，是半透明的，常用来描图、工程图纸打印、拷贝，又称“描图纸”，适合于针管笔和马克笔作画（图 1-18）。

4. 卡纸

卡纸种类比较多，它有一定的底色，可以根据作画要求选择合适的纸张（图 1-19）。