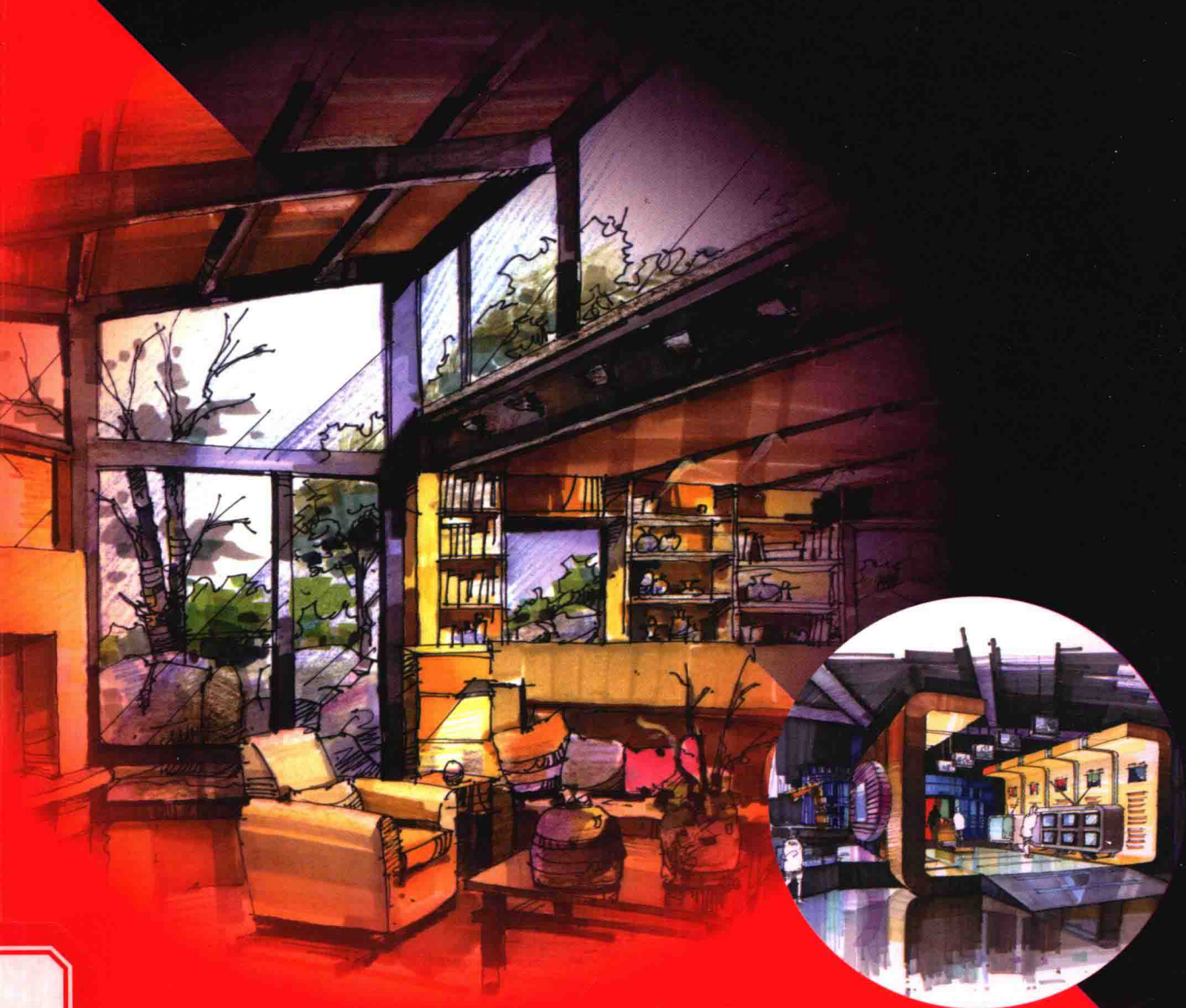

全国高职高专教育规划教材

环境艺术 表现技法

施徐华 著

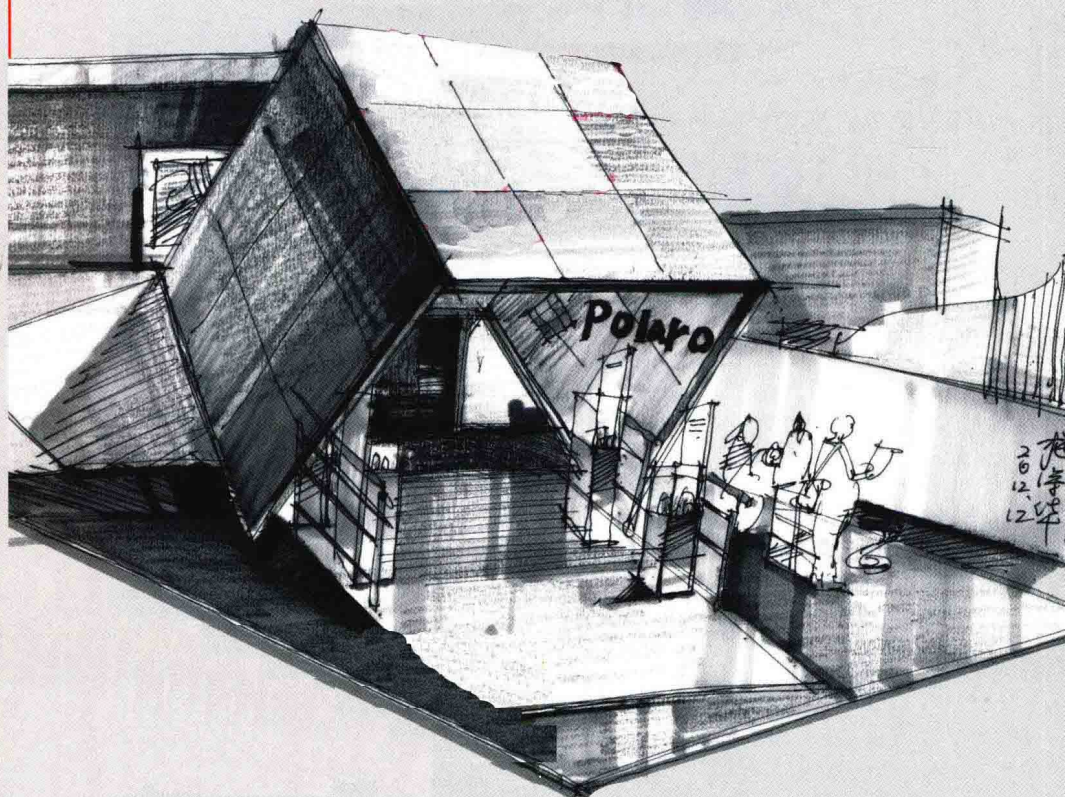

全国高职高专教育规划教材

环境艺术 表现技法

■ 施徐华 著

Huanjing Yishu Biaoxian Jifa

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

容简介

本书是全国高职高专教育规划教材。依据循序渐进的原则，本书分三个部分。第一部分是基础训练，内容包括素描、色彩、钢笔画、透等基本要素表现实训；第二部分为技法实训，介绍各种工具和材料的使用方法，内容包括：设计速写技法实训、马克笔技法实训、彩色铅笔法实训、水彩技法实训和特殊表现技法实训；第三部分为综合实训；四部分为优秀作品欣赏，并做点评和分析。

本书体现职业教育的教学特点和基本规律，结构新颖，条理清晰，有针对性、实用性和适用性。本教材在技法实训部分安排了大量的实步骤和作品点评，使初学者能够直观地参考实训步骤进行临摹和创作，握常用的环境艺术表现技法。

本书将理论讲解和实例相结合，将技法与实例融会贯通，同时注重关键步骤进行详细讲解，可用作高职高专院校环境艺术专业课程教材、境艺术设计企业培训教材，也可供从事该专业的广大社会读者阅读和考。

图书在版编目（C I P）数据

环境艺术表现技法 / 施徐华著. -- 北京：高等教育出版社，2013.9

ISBN 978-7-04-038013-2

I. ①环… II. ①施… III. ①环境设计—绘画技法—高等职业教育—教材 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第165076号

策划编辑 季 倩
责任校对 张小镝

责任编辑 季 倩
责任印制 尤 静

封面设计 张 楠

版式设计 于 婕

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 化学工业出版社印刷厂
开 本 850 mm×1168 mm 1/16
印 张 10.25
字 数 230 千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landracom.com>
<http://www.landracom.com.cn>
版 次 2013 年 9 月第 1 版
印 次 2013 年 9 月第 1 次印刷
定 价 32.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 38013-00

Qian Yan

近年来,在设计领域,计算机辅助设计大大改变了以往的设计模式和操作过程,过去需要用双手完成的大量设计工作逐渐由计算机完成。通过计算机操作,设计人员可以轻松的处理复杂的图形,在设计过程中还可以不断地修改和补充,大大提高了设计效率,缩短了工作时间,减轻了工作强度。由于这一优越性,设计者和在校学生对使用计算机曾一度表现出极大的热情,传统的手绘设计大有被计算机绘图所替代的趋势;更有甚者认为掌握了计算机操作就等同于掌握了艺术设计。这实际上误导了人们对设计本质的认识,更无视作为设计师所应该掌握的一项基本技能——手绘设计表现,使自己的学习陷入误区。

计算机绘图是否能真正替代手绘,手绘表现技法是否真的已经过时,已经没有必要掌握了呢?事实并不如此,有灵气的手绘设计表现图与呆板的计算机设计表现图有很大的区别,机器替代不了灵活的人脑。手绘表现是视觉艺术最基本的表现手段,更能引发思考,唤起想象。所以,手绘设计表现又重新被越来越多的设计师所重视并运用。

本书介绍了手绘设计表现的基本知识、原理和要领,解析并分步骤演示各种当下比较实用的表现技法,并附有大量的作品参考图例,供环境艺术设计专业的学生学习使用,希望能对学生学习有所帮助。设计表现的技巧必须通过长期的实践、体会和磨炼才能学会。设计表现技法的种类较多,其目的都是为了表达和展示设计意图。通过各种技法的练习,学习者将逐步熟悉在不同情况下采用不同的技法进行表达。最后,不管采用何种工具和材料,运用何种技法,都能充分表达设计意图,符合设计要求,这才是我们学习设计表现技法的目的。

本书根据不同的课程内容安排了不同的思考题和作业,有利于帮助学生深入思考,加深对课程内容的理解和掌握,同时也为任课教师提供参考。本教程的少量作品范例选用了美术院校部分师生作品,在此对这些作者深表感谢!

本书是笔者多年来设计教学和实践的总结,由于水平有限,难免有不足之处,真诚地期望能得到来自各方面的赐教、批评和指正。在本书编写过程中,本书的责任编辑季倩老师给予了很大的支持与帮助,在此表示诚挚的谢意。

施徐华

2013年7月

第一部分 基础训练

概述 / 001

- 一、课程教学目标
- 二、课程教学模式
- 三、课程教学重点与难点
- 四、课程设置与课时分配

第1课 基本要素表现实训——素描 / 006

- 一、构图
 - 二、形体的表现
 - 三、光线的表现
 - 四、空间的表现
- 课后练习与思考

第2课 基本要素表现实训——色彩 / 016

- 一、色彩的基本原理
 - 二、色彩的搭配
 - 三、色彩在专业设计中的作用
 - 四、色彩在环境艺术中的运用
- 课后练习与思考

第3课 基本要素表现实训——钢笔画 / 030

- 一、整体立意构思
 - 二、整体观察与分析
 - 三、整体把握,局部刻画
- 课后练习与思考

第4课 基本要素表现实训——透视 / 036

- 一、一点透视
 - 二、两点透视
 - 三、三点透视
 - 四、轴测图
- 课后练习与思考

第二部分 技法实训

第5课 设计速写技法实训 / 045

- 一、设计速写训练的特点
- 二、线条的表现力
- 三、室内陈设与空间表现
- 四、室外景观小品与空间表现
- 课后练习与思考

第6课 马克笔技法实训 / 063

- 一、色彩的混合叠加
- 二、线条与笔触
- 三、形体和质感
- 四、实景临摹
- 课后练习与思考

第7课 彩色铅笔技法实训 / 087

- 一、彩色铅笔技法的工具
- 二、彩色铅笔技法的特点
- 三、笔法的训练
- 四、表现步骤
- 课后练习与思考

第8课 水彩技法实训 / 098

- 一、水彩技法的工具
- 二、水彩技法的特点
- 课后练习与思考

第9课 特殊表现技法实训 / 105

- 一、特殊表现技法的特点
- 二、特殊表现技法绘图步骤
- 课后练习与思考

第三部分 综合实训

第10课 综合表现技法实训 / 112

- 一、室内环境综合表现
- 二、室外环境综合表现
- 课后练习与思考

施徐华优秀作品欣赏 / 141

参考文献 / 155

概 述

对于在建筑设计、室内设计、景观园林设计等相关专业从事学习和工作的人而言,空间形象的思考能力以及将设计结果用视觉语言表达出来的能力,应是两项必须具备的基本能力,即“设计思考与表达”。设计表达是设计师用来阐述设计思想的一种表现形式,是设计者表达设计意图的媒介,也是传达设计师情感、体现整个设计构思的重要形式。

设计思考与表达大致可分为两个阶段。第一阶段是归纳与推理,其中对于可行性的分析和比较、对功能问题的思考、对整体环境效率的评测可能成为这个阶段的主要工作。该阶段的工作形式可以是文字的、图表的,其结果则可能是分析性的或决策性的。第二阶段的工作则可能相对具体些。它是将前述分析结果用艺术和空间的语言进行具体表现的过程。在这一过程中,设计师的空间想象力起关键性的作用,而手上功夫则是确保工作顺利进行的基础。这是一个手脑并用的过程。可以说从拿到设计项目后产生的第一个设计思维开始到最终表现图的完成,大脑和手自始至终都在不停地进行互动式的信息交流。设计的过程是思考的过程,也是表现的过程,设计思维在表现中不断完善,表现图也随着思考的深入而逐渐成形。设计初始阶段的构思大多是探索式、开放式的,体现着设计的多种可能性;呈现在纸上就成为了零星的、片段式的草图记录。随着设计思维深入,原始的概念逐渐清晰起来,设计图纸也由最初抽象的草图形式转变成了较为具体的设计稿。当设计思考完全成熟,最终的表现效果图便绘制完成了。在这一整合设计模式下,思考和表现总是同时进行,两者相互依存,不可分割。它可以帮助设计者随时整理设计思维,去伪存真,将具体的、创造性的设计概念表达出来,而表现图也从始至终地记录了设计思考展开和完善的过程。因此,我们在学习设计思考程序与方法的同时,有必要掌握一套准确有效的设计表现技法,由此达到脑、手互动的目的。

一、课程教学目标

设计表现技法是通过图像或图形的手段来表现设计师思维和设计理念的视觉传达手段。设计师用表现图的形式来表现自己的设计、展示自己的构思。因此,表现图不只和设计师有关,更和甲方(客户)有关,其最终目的是为甲方提供方案的预想效果,借以向客户展示设计构思和设计计划,交流相互的见解,以便找出共同语言,确定适合于现实用途的设计形式。

环境艺术设计的表现图能形象、直接、真实地表现出室内外的空间结构、准确表达设计师的创意理念,并且具有极强的艺术感染力。同其他表现方式相比,

表现图具有速度快、易修改、真实性强等特点。所以练就绘制表现能力是环境艺术设计人员的“看家本领”。“环境艺术表现技法”课程也就成了环境艺术设计专业的重要课程之一。

二、课程教学模式

目前,我国美术院校环境艺术表现技法课程开设已较为普及,然而对于表现技法种类的选择还相对滞后。有些甚至还在沿用 20 世纪九十年代初那些陈旧且不实用的表现技法,如渲染表现技法、喷绘表现技法等。教学内容也是如此。因此,艺术院校亟须建立由浅入深、由低到高、由刻板到活跃、由陈旧到实用的学科教学体系,以改变目前表现技法教学缺乏科学性、系统性的局面,提高教学质量,使学生能在较短时间内掌握几种比较实用的表现技法。

三、课程教学重点与难点

环境艺术表现技法课是一门集绘画艺术与工程技术为一体的综合性课程。环境艺术表现图作为表达和叙述设计意图的方式,是设计师与业主沟通的桥梁。环境艺术表现图的能力长期以来被视为建筑设计师和环境艺术设计师必备的基本功与艺术修养。

通过本课程的学习,学生能够对环境空间具备一定的审美能力和鉴赏能力,以及对空间的理性认识。手绘表现图是一项基本功,建筑、环艺类学生都必须掌握。手绘表现除了作为交流工具之用以外,还可深化设计构思,能帮助设计者在创造过程中不断完善自身的设计方案,开拓并激发出更多的潜在可能性,同时,可快速追踪不断涌现的创意火花。

通过本课程的学习,学生还能够了解室内外表现图中各种表现手法的特点与步骤,提高空间想象力,加强画面意识;能掌握并熟练运用各种快速简便的表现方法,以便在今后的学习和工作中,准确而快速地表达设计构思。

四、课程设置与课时分配

环境艺术表现技法课是一门技能性较为突出的课程,因此本课程要求学生通过大量的案例练习达到熟能生巧。课堂教学以学生动手练习为主,教师教授理论为辅。练习的方法以临摹、图片归纳(或称临摹图片)为主,写生、创作为辅。在授课时应该训练学生掌握数种以上的表现技法并进行练习。

技法课程应保持一定的前沿性,例如马克笔是近几年从国外引进的一种表现室内外效果图的工具,因其色彩艳丽、透明、使用方便,被广大设计师所采用。在教学中,马克笔表现技法将作为重点进行详细讲解。由于课时较长,本课程采用阶段式、循序渐进的教学训练方法,每个阶段都有不同的侧重点。在强化训练数量的同时注重对质量的把关,并根据每个学生的不同特点因材施教。

环境艺术表现技法教学安排见下表。

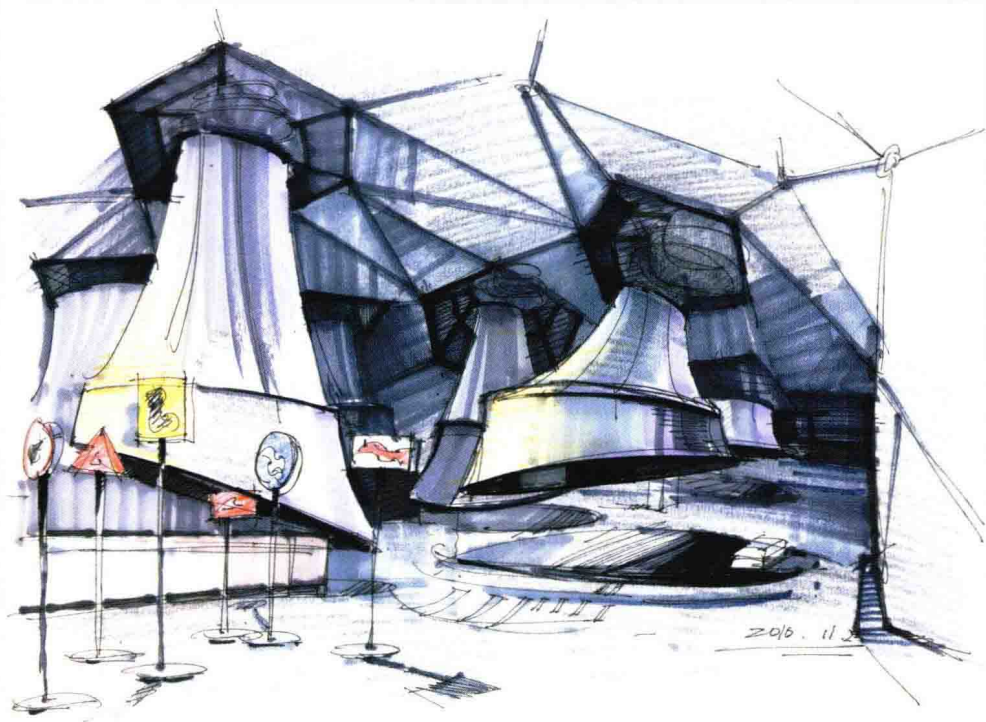
表 0-1 环境艺术表现技法教学安排

周次	教学形式	教学基本内容	作业要求	课时数
一	课堂教学 辅导	基础训练(基本要素表现实训)	A4 纸 20 幅	14
		设计速写技法实训 1. 用线条表现各种材料的质感 2. 用线条表现各种室内陈设的形体与质感 3. 用线条表现各种室外景观小品的形体与质感 4. 用线条表现各种室内外空间		
二	课堂教学 辅导	马克笔的技法实训 1. 色彩的混合叠加 2. 线条与笔触 3. 形体与质感的表现 4. 实景临摹	A4 纸 15 幅	14
三		5. 结合设计用马克笔表现室内环境 6. 结合设计用马克笔表现室外环境	A4 纸 10 幅	14
四	课堂教学 辅导	彩色铅笔技法实训 结合设计用彩色铅笔表现技法进行创作	A4 纸 4 幅	4
		水彩技法实训 结合设计用水彩表现技法进行创作	A4 纸 2 幅	4
		特殊表现技法实训 结合设计运用手绘与计算机绘图结合的表现技法进行创作	A4 纸 2 幅	14
五	课堂教学 辅导、教学总结、 评估	综合表现技法实训 1. 结合设计用马克笔和彩色铅笔结合的表现技法进行创作 2. 结合设计用马克笔和水彩结合的表现技法进行创作	A4 纸一组, 5~8 幅	14
		合计	A4 纸约 60 幅	78

1 第一部分 基础训练

在现代设计中,无论使用何种表现技法,其目的都是表现设计者的艺术创意和构思。绘制效果图的最终目的是通过一种易于被接受的方式使对方认可设计方案。一幅好的表现图,是一个优秀的设计师在设计能力、绘画技巧及个人艺术修养的综合体现。要想画出优秀的设计表现图,在绘制过程中必须要把握如下四点。

首先,要掌握好画面的素描关系。只有素描关系得当,画面才能有立体感,才能表现出远近的虚实空间层次(图1)。其次,要把握好色彩关系。这里所指的色彩是指物体的固有色以及整个空间的色调,只有这样才能够将物体的色彩、质感准确地传达给对方。再者,要有一手漂亮的钢笔画,各种不同的设计表现图都是在钢笔画的基础上敷色而成的,钢笔画的好坏直接影响表现图的效果。最后,要有准确、严谨的透视,这是手绘作品成败的关键。以上谈到的四点,也是画好设计表现图所必须掌握的四项基本要素。没有扎实的绘图基础,不仅会给表现技法的学习带来很大的困难,也会对今后设计思维的表达造成很大的障碍。

■ 图1 具有体积感的展陈空间 施徐华 材料:单色马克笔、速写本

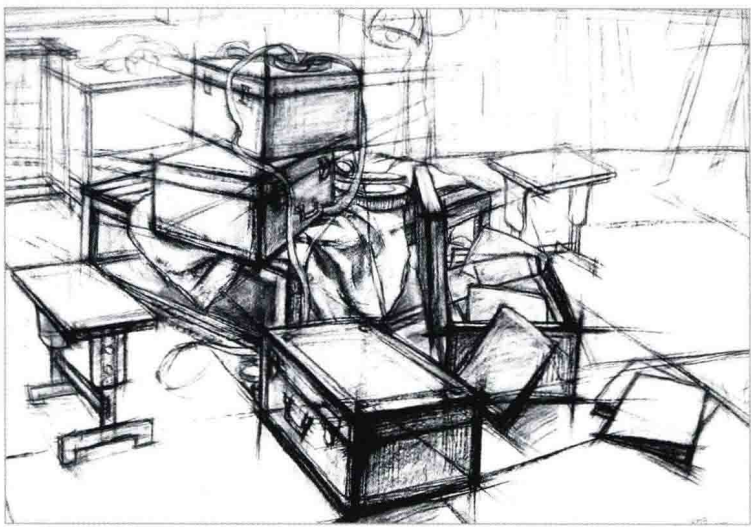
第 1 课

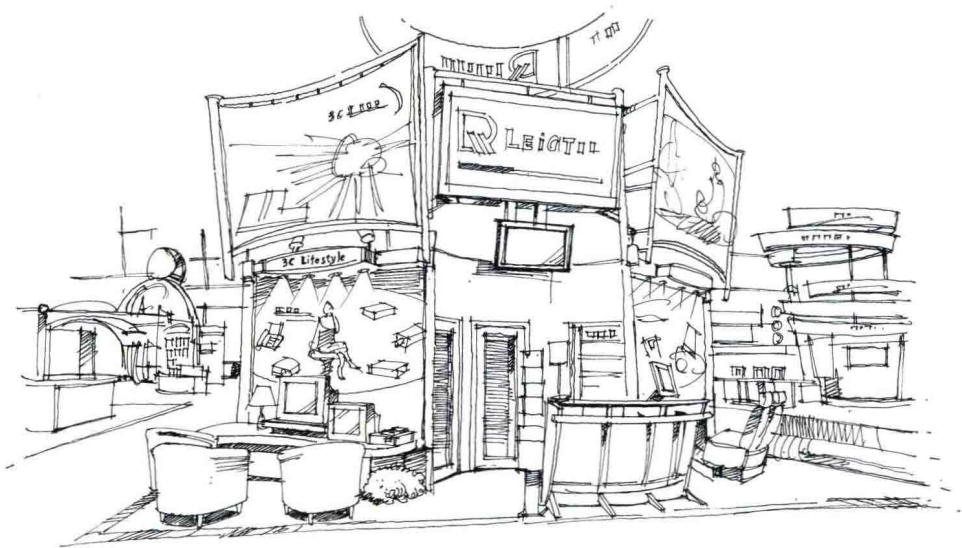
基本要素表现实训 ——素描

→
Jichu Xunlian
DIYIKE

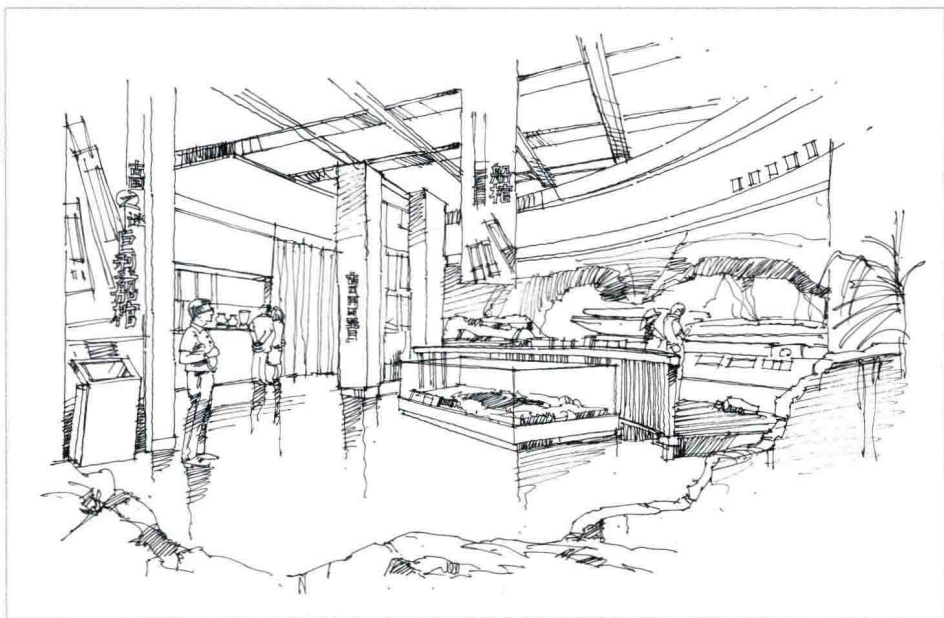
素描是造型艺术的基础,学习素描可以了解和掌握造型艺术的特点及基本规律,培养正确的思维方式和观察方法。素描在形象、空间、明暗和体量感方面为表现图的成败奠定了基础。一幅有表现力、能够充分表达画面效果的表现图,在很大程度上依赖于形体与空间的塑造(图1-1至图1-3)。而素描是塑造形体与空间最基本的手法,其造型因素有以下几个方面。

■ 图1-1 静物素描 材料:木炭笔、素描纸
环境艺术专业学生在素描练习中更注重对空间和结构的训练。

■ 图1-2 某室内展示空间 施徐华 材料:签字笔、复印纸
该图是某电子品牌展厅设计草图,在表现时注意突出品牌的主题。

■ 图1-3 某博物馆展示空间
施徐华 材料:签字笔、复印纸

一、构图

构图是指画面的布局和视点的选择,构图也叫“经营位置”,是设计表现图的重要组成部分。表现图的构图首先要表现出空间内的重点设计内容即主体,并使其在画面的位置恰到好处。所以在构图之前要对施工图进行完全的消化,选择好的角度和视点,待考虑成熟之后可做进一步的绘制,绘制时应遵循主体突出、画面均衡、疏密有序的基本构图原则。

■ 主体突出

每一张设计表现图所表现的空间都会有一个主体。表现时,常常将主体集中于灭点方向,或利用明暗调子突出重点,也就是将光线聚集在主体上。

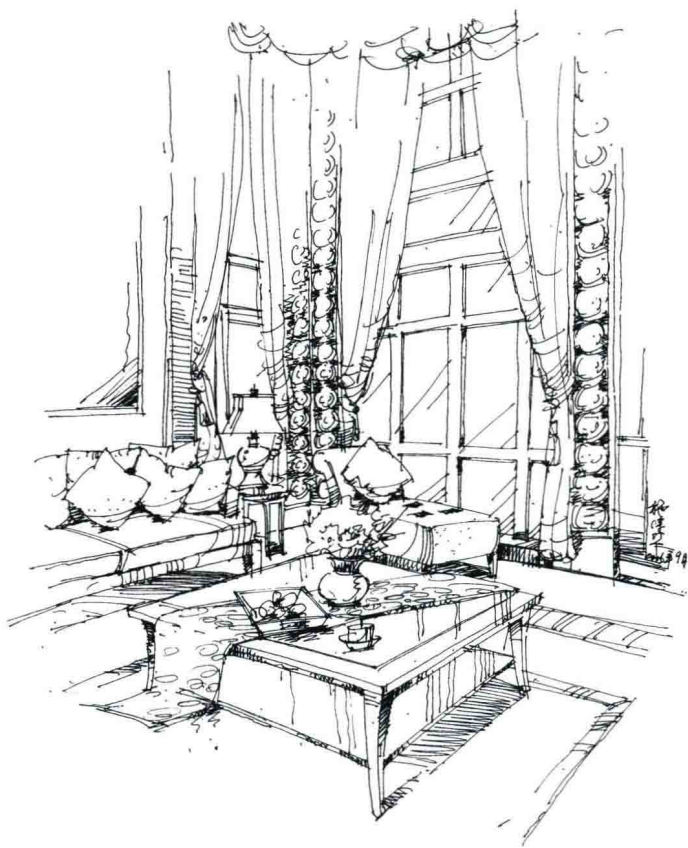
■ 画面均衡

画面均衡有两种形式:对称均衡与非对称均衡。在表现比较庄重的空间设计图中,可采用对称的构图形式;而要达到活泼、生动的表现目的,则应该打破构图的对称形式,产生动势,从而使画面具有丰富的韵律和节奏。

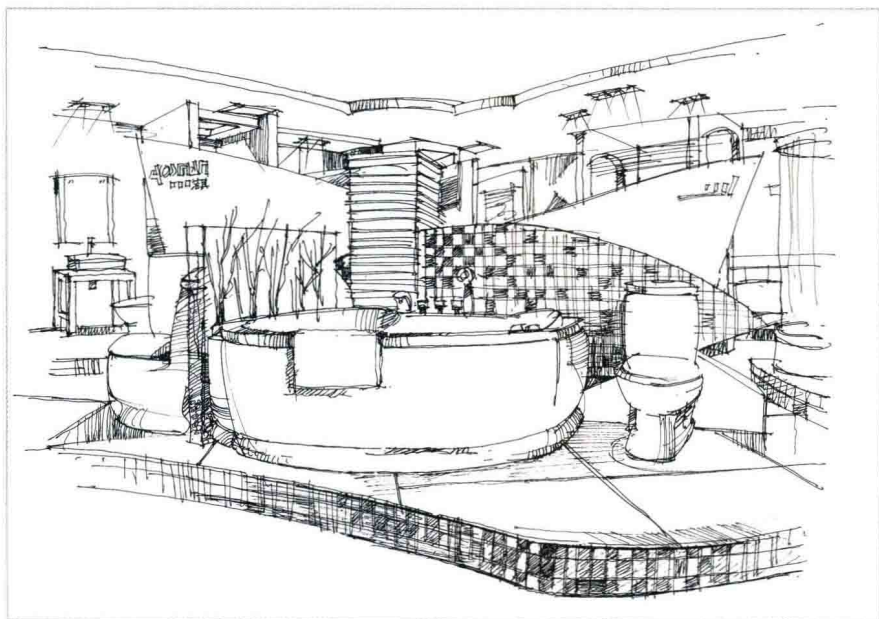
■ 疏密有序

构图的疏密关系即素描关系,可直接影响整幅表现图的视觉效果,疏密变化分为形体疏密和线条疏密或两者结合,也就是点、线、面的组织关系。在实际的表现图绘制中,一般主体密,配景疏,甚至放弃次要部分以产生更为强烈的疏密对比关系。

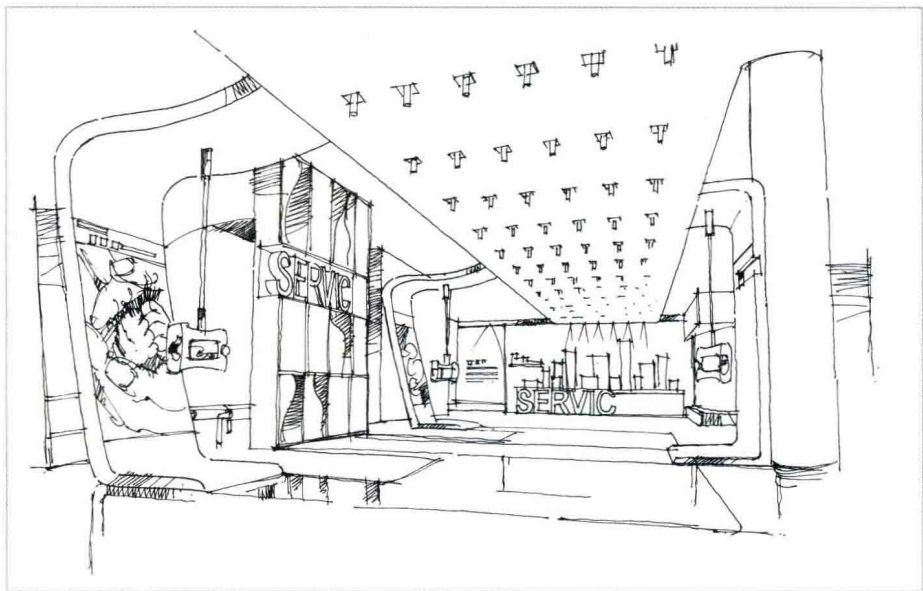
构图的成功与否直接关系到一幅表现图的成败。不同的线条和形体在画面中产生不同的视觉和艺术效应。好的构图能表现内容的和谐统一(图1-4至图1-7)。

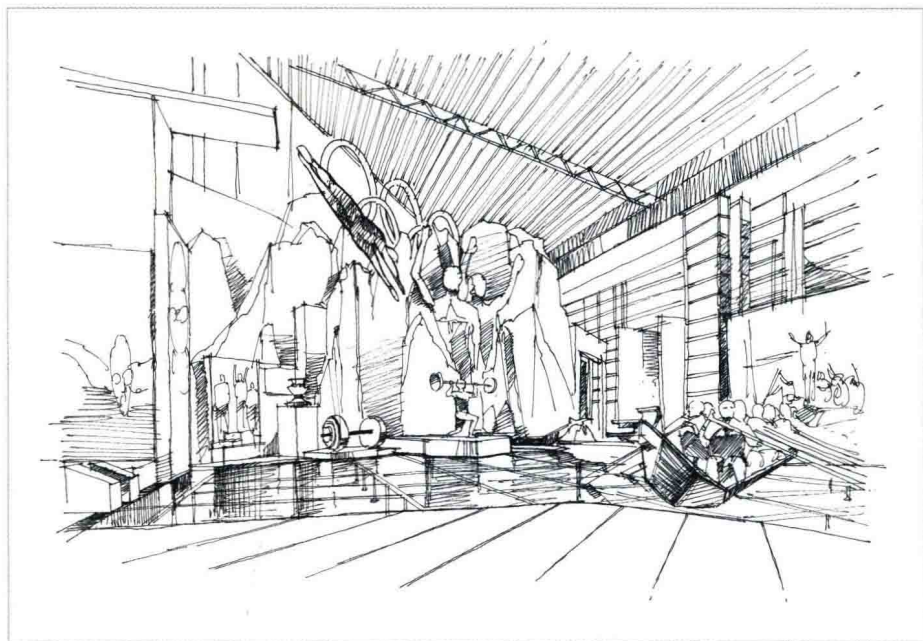
■ 图 1-4 大华西溪风情别墅客厅 施徐华 材料:签字笔、复印纸

■ 图 1-5 某品牌卫浴展示厅 施徐华
材料:签字笔、复印纸
用签字笔表现该图时既要合理表现马赛克的疏密关系,但又不能太多。

■ 图 1-6 房产销售展示厅
施徐华 材料: 签字笔、复印纸

■ 图 1-7 奥运主题展示厅
施徐华 材料: 签字笔、复印纸
在表现过程中要突出展示主题, 注意顶面与地面的相互呼应。

二、形体的表现

一幅设计表现图是由各种不同的形体来组成的。形体则由各种基本的结构组成, 不同的结构以不同的比例结合成不同的形体。所以说最本质的东西是结构, 它不会受到光影和明暗的制约。人们认识物体首先是从其形状入手, 之后才是色彩与明暗。形是平面, 体是立面, 两方面相互依存。形体又基本上以两种形态存在: 一种是无序的自然形态, 一种是人造形态。我们可以把这两种不同的形态都还原为若干几何要素, 所以一些复杂的形体可以以简单几何形体的组合来理解和把握。

在表现图中,空间的物体为实,它的互补为虚,可以从多方面来掌握其规律。

在室内表现图的素描基本训练中,可以先进行结构素描训练,从简单的几何形体到复杂的组合形体和有机形体。从外部形态入手,深入内部结构,准确地在二维空间中塑造三维的立体形态。

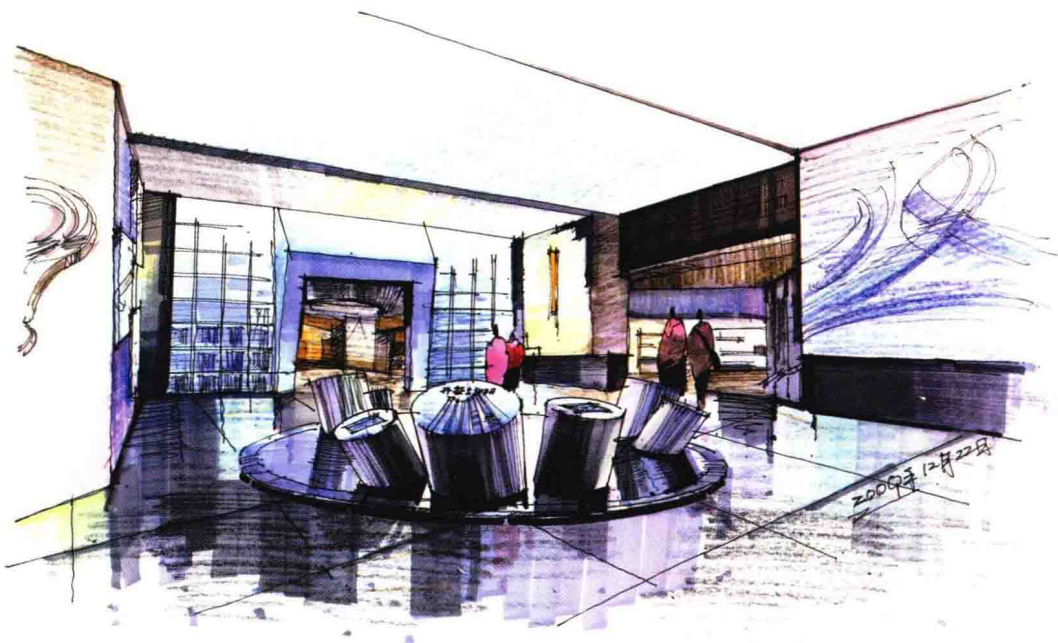
三、光线的表现

在掌握形体的基础上,为进一步表现空间感和立体感就要加入光线的因素。

在视觉中,一切物体形状的存在皆因有了光线的照射,产生了明暗关系的变化。因此,明暗关系是所有表达要素中最基本的条件,然后才依次是光线作用下的色彩、光感、图案、肌理、质感等。光源分为自然光和人照光,不同的光照方式对物体产生不同的明暗变化,从而对形体的表现产生很大的影响。室内表现图多为顺光,顺光以亮部为主,暗部和投影的面积都较少,变化也较少。在作画的过程中,一定要分析各空间、各物体的明暗变化规律,把明暗的表现和对物体的分析统一起来(图1-8至图1-11)。

■图1-8 卧室室内 施徐华 材料:马克笔、彩铅、复印纸
通过柔和的光线表现来塑造整个温馨舒适的卧室空间。

■图1-9 中国财税博物馆经济展示厅 施徐华 材料:马克笔、彩铅、复印纸
展示空间一般都是以人工照明为主,在聚光灯的投射下,金属质感的纹理黑白分明。因此,在表现时,亮的要提亮,暗的要加深,用笔要肯定有力。