

D

E

S

I

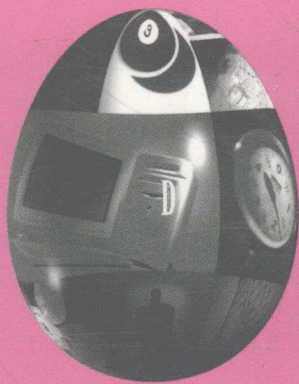
G

N

R

E

N

R

I

N

G

设计 表现技法

张志颖 王茂林 主编

湖南大学出版社

06
3

高职高专设计艺术基础教材

设计表现技法

SHEJI BIAOXIAN JIFA 张志颖 王茂林 主编

湖南大学出版社

内 容 简 介

本教材概要介绍了表现技法的意义、作用,重点介绍了设计艺术表现基本技法和电脑表现。从工业设计、环境艺术设计、平面广告设计和其他设计角度以大量经典、时尚的案例来评点表现技法。该书图文并茂,实用性很强,作为高职高专设计艺术教材,亦可作为设计爱好者的参考图书。

图书在版编目(CIP)数据

设计表现技法/张志颖,王茂林主编.——长沙:湖南大学出版社,2005.5

(高职高专设计艺术基础教材)

ISBN 7-81053-906-X

I. 设... II. ①张...②王... III. 造型设计—高等学校:技术学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第046504号

设计表现技法

Sheji Biaoxian Jifa

主 编: 张志颖 王茂林

责任编辑: 胡建华

装帧设计: 吴颖辉

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-8821691(发行部), 8649149(编辑室), 8821006(出版部)

传 真: 0731-8649312(发行部), 8822264(总编室)

电子邮箱: press@hnu.net.cn

网 址: <http://press.hnu.net.cn>

印 装: 湖南东方速印科技股份有限公司

总 经 销: 湖南省新华书店

开本: 889×1194 16开 印张: 6.5

版次: 2005年6月第1版 印次: 2005年6月第1次印刷 印数: 1~5 000册

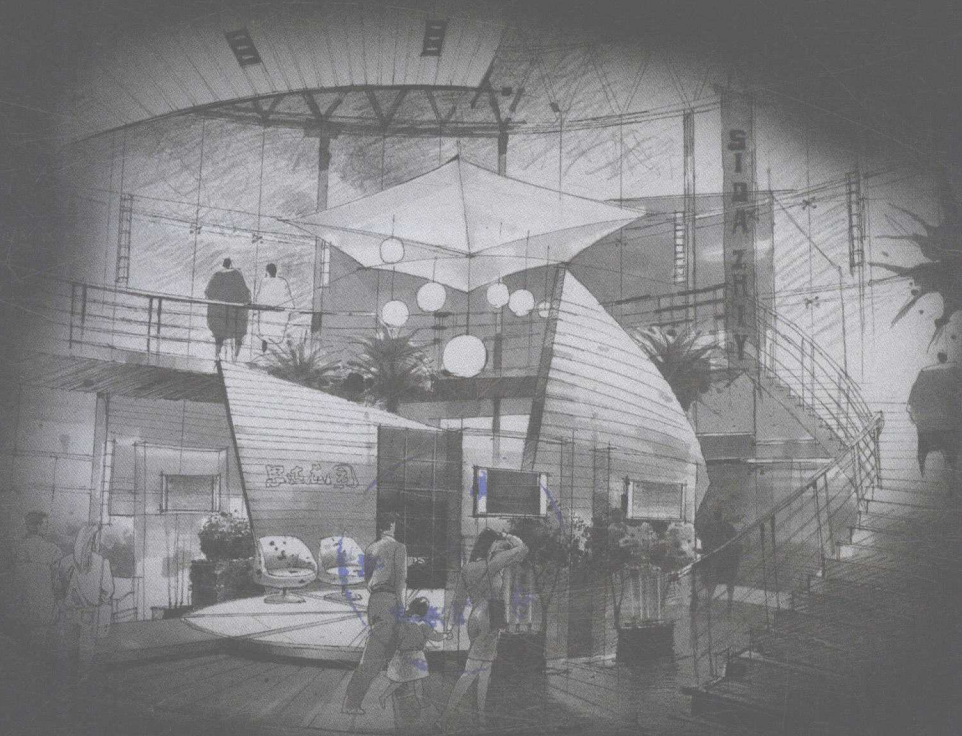
书号: ISBN 7-81053-906-X/J·57

定价: 32.00元

版权所有, 盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

ARI
DESIGN

高职高专设计艺术基础教材

丛书编委会

主 编 张小纲

副主编 丰明高

委 员 (按姓氏笔画排列)

丰明高 张小纲 吴天麟 陈鸿俊 李德胜

罗星源 邹海霞 段林杰 姚 铭 唐宇冰

曹永智 符 远 廖少华 熊 伟

参 编 学 校

深圳职业技术学院

广东轻工职业技术学院

湖南第一师范

湖南女子大学

湖南工艺美术职业学院

湖南科技职业技术学院

湖南涉外经济学院

长沙民政职业技术学院

武汉职业技术学院

郑州轻工职业技术学院

江西大宇职业技术学院

江西陶瓷工艺美术学院

西安欧亚学院

青岛职业技术学院

据资料显示,我国独立设置的高等职业技术学院已有1000余所。从其办学特色、办学规模、人才培养质量以及毕业生就业等多方面情况来看,都有了长足的发展,呈现着一种蓬勃向上、迅速扩张的态势。这其中,艺术设计相关专业由于专业的适应性强、市场需求大、就业形势好,被普遍认为是高等职业技术教育中的热门专业而受到“追捧”。也正是在这种大背景下,人们已清醒地意识到:越是“市场”看好,越要冷静思考。如果一味追求数量的扩充而忽视质量的提升,无疑会“自毁前程”。坚持高等职业技术教育的人才培养目标定位,强化办学特色,不断提升办学质量,是高等职业技术教育健康、可持续发展的必由之路。

高职艺术设计教育的目标是培养服务于生产第一线的应用型艺术设计人才。这类人才应当以动手能力强、解决问题能力强为主要特征,他们既具有大学程度的专业知识,又具有熟练的专业技能;既能进行创意设计,又能将创意设计、工程图纸转化为产品或应用于特殊的实体,并能在现场进行技术指导。

高等职业技术教育在人才培养目标上的定位,决定了其在人才培养模式上的定位,这就是职业针对性。即针对行业、职业及岗位对人才知识、能力结构的需求来开展教学,来设置课程,来编写教材。反过来说,只有当课程建设、教材建设乃至整个教学建设都能够真正体现职业岗位对知识、能力结构的要求,能反映最新和最前沿的应用技术成果的发展趋势,所培养的人才才可能真正带有鲜明的职业针对性,也才可能是“应用型”而非“学术型”的。

高等职业技术教育强调以能力培养为中心,这就需要在课程建设、教材建设中突出反映能力培养的特点,而非满足于知识、概念的传授,必须兼顾理论知识与实践知识并重,既应体现理论“够用为度”,更应突出足够的实训(实务)内容,从而形成“模块化、组合式、实践型”的课程体系和教材特色。

但是应当指出,我们所说的应用型人才并不只是“工匠型”的人才,艺术设计毕竟是一种智力劳动,应用型设计人才还是以掌握理论技术为主,应用智力技能来完成设计任务的。因而在强调培养学生实践能力、动手能力的同时,还应高度重视对学生创新思维、创造能力的培养,这一切也应当在我们的课程建设、教材建设中,在教学过程中得到充分地体现。

湖南大学出版社拟出版一套实践性、实用性俱佳,品种齐全,特色鲜明的高职类艺术设计系列教材。为此,他们力邀全国14所相当影响力的高等职业技术学院组成强大阵容,从中遴选部分专家和骨干教师参编,反映出他们的魄力与远见卓识。值得一提的是,笔者曾有幸作为该社的一名普通作者参加过另一套教材的编写,对编辑们敏锐的市场洞察力、果断的决策能力、超强的策划与组织能力、极高的办事效率以及对事业的执著和专业精神早有领略,他们给我留下了深刻的印象。可以相信,他们与主编院校的共同努力必将获得成功,中国的高等职业技术教育发展史也将为之记下浓浓的一笔。

当然,努力的预期与结果之间能否高度一致,有待读者与同仁们来评价,但有一点是可以肯定的,那就是只有当大家携起手来,为共同的事业而齐心协力时,我们的事业才可能真正拥有辉煌的明天。

张小纲

2005年5月14日

1 概述 1

1.1 表现技法的意义与特点 2

1.2 表现技法的作用 6

1.3 如何学习表现技法 8

2 透视与构图 11

2.1 透视的基本原理与应用 12

2.2 构图与版式 18

实训一 22

3 基本技法 23

3.1 基本工具认知及准备 24

实训二 28

3.2 不同工具及画法特点 29

实训三 33

3.3 综合表现技法 40

实训四 42

4 电脑表现 43

4.1 电脑设计应用软件 44

4.2 Photoshop 的设计表现 46

4.3 矢量图形制作软件——CorelDraw 48

4.4 三维图形制作软件——3DSmax 50

4.5 不同的设计，不同的表现 52

5 优秀作品与案例赏析 59

5.1 工业设计 60

5.2 环境艺术设计 64

5.3 平面广告设计 81

5.4 其他设计 88

后记 95

1

概 述

表现技法是设计师将自己的设计思维由抽象向具象演变、推进,由模糊向清晰实现转化的过程。它能直观地展现生动可感的形象,使设计方案在方便受众认知、引起注意和兴趣、加深印象、改变态度和诱发行动等方面发挥着积极的作用。它忠实地传达设计方案的实际内容,起着至关重要的沟通作用,所以愈来愈受到人们的重视,其经济的、社会的和文化的价值不言而喻。

1.1 表现技法的意义与特点

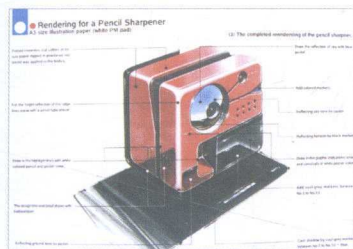

图 1-1
在产品造型中的应用

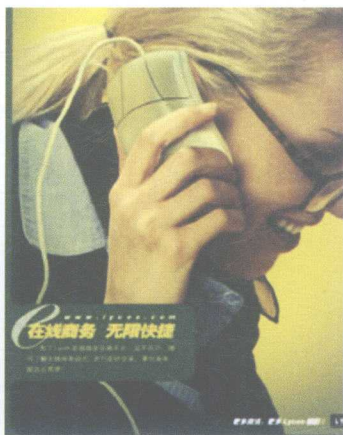

图 1-2
在招贴及广告画中的应用

图 1-3
在室内外环境设计中的应用

设计表现技法从狭义上讲是指设计师通过绘制图像来表达自己的创作思想和设计理念的一种手法。它在视觉设计（建筑、环境艺术、产品、包装、广告、书刊、展示、样本、图表等）领域历来占有很重要的地位(如图 1-1 ~ 图 1-7)。以室内设计为例，室内装饰设计的对象非常广泛，大至宫殿、商场、展览厅、别墅、银行……小至单身汉的斗室、杂货亭子等。但是，设计师所用来表达他设计思想的手法只有一种——绘图。这种绘图与建筑师的绘图是异曲同工的，都是通过图像来表达自己的设计，推销自己的设计。良好的设计表现技法，一方面有助于工作的开展，另一方面也足以加强顾客的信心。以娴熟的绘画技巧营造气氛，我们可以清晰地感受到表现技法的艺术魅力。这种魅力一是反映了设计师自身的艺术素养和表现技法的功力，二是表现技法本身也存在独有的趣味性和艺术价值，也是很优美的艺术作品。

设计表现图不仅仅是一种传递设计语言和信息媒介的工具，亦是设计师综合素质的集中反映，因而，它无论在设计教育，还是在设计师的实际操作中，都显得至关重要。手绘设计表现技法作为一种传统的表现手法，一直沿用至今，即使在电脑普及的今天，它也一直保持着自己独特的地位，并有机地与电脑结合，其表现形式越来越多样化，也越来越受到人们的重视。

当代视觉设计已从 20 世纪 20 ~ 40 年代那种强调识别、便于阅读为主旨的功能主义设计方法发展为致力于传授设计者与受众之间的感情沟通，注重驱动受众心灵，以进行传情表意来实现设计目的为主要着眼点。另外，由于现代视觉图像传播在注重

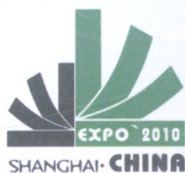
“以受众为中心”的方法论的推动下，视觉图像语言的功效大大地凸显出来，因而表现技法的视觉化功能日益受到人们的重视，而各国自然便把表现技法训练课作为视觉设计教育中的一个不可忽视的内容。

表现技法既是艺术形式的延伸，又是另外意义上的商品，在商场、路牌、车站、码

头,表现技法创造的品牌形象无处不在。品牌形象同时又直接左右着商品的销售。一张设计精美的招贴广告或一种精致考究的商品包装,往往能增强其商品的吸引力;一本图书配上精彩的插图,既帮助阐述了书的内容,又丰富活跃了版面;一幅形象生动的室内设计效果图,能把一个空间有机地组织起来,使之立体化,既能检验设计效果,又能向业主阐述自己的设计方案,更有助于招标。

表现技法作品与纯绘画创作不同。纯绘画创作强调主题,表现情节,以个人为中心,面对的是少数艺术品爱好者,因而属于有意识的关注。受众愿拿出充足的时间去美术馆慢慢欣赏,甚至购买收藏。表现技法作品则不同,它要求完全服务于商品,在大多数情况下,不被人们专门注意,而是通过商品,或在商场、剧院、街头路口,或人们茶余饭后休息消遣时偶尔注意到。近年来,在社会生活的各种行业中,表现技法的应用日益频繁,形式也日渐讲究。从一般印刷媒体的设计与编辑到其他日常生活用品,如:建筑装饰、室内家具、餐饮设备、服饰图案、织品纹样、家用电器、文体用品等,凡与日常生活有关的视觉领域,都能看到表现技法的身影并推陈出新。

表现技法是表现设计思维,说明事实的最好方法。它根据绘画手法的不同,使用工具材料的不同又分许多种技法。各种技法均有截然不同的视觉效果,每种工具材料都有自己的特点。水彩的淡雅、清丽,水粉的浓艳,马克笔的奔放等,需要根据设计的对象与场合进行适当的选择。一张表现图可以用一两种技法进行表现,也可以是多种技法的综合表现,以取得最佳的表现效果,达到服务于商品,服务于消费者,服务于社会为目的。它是在强调“看”的视觉满足的同时,也是将构思转换为现实的必然途径。

中国 2010 年上海世博会

图1-4 在CI及标志设计中的应用 张志颖

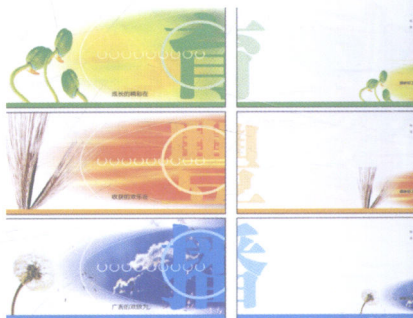

图1-5 在平面设计中的应用 张志颖

图1-6 在服装设计中的应用

图1-7 在室内设计平面图中的应用 赵芳丽

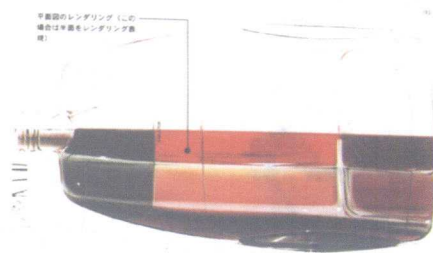
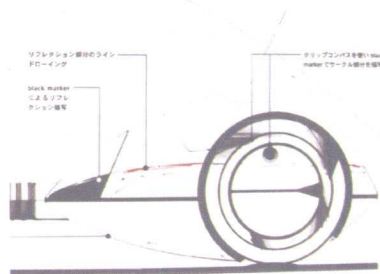
具体地说,表现技法有以下四个特点。

(1)启发性

想象向现实靠拢,是想象通向现实形态的桥梁。并以新形象促使思路展开,从而产生更美好的愿望和更完美的形象(如图1-8)。

(2)说明性

通过对形象、色彩与质感的人工加工和表现,达到真实再现对象的真实效果。图形学告诉我们,最简单的图形也比单纯的语言文字更富有直观性。表现技法应能较正确地让人们了解到产品的各种功能和在一定环境下产生的效果(如图1-9)。

Drawing an Advanced Cleaner

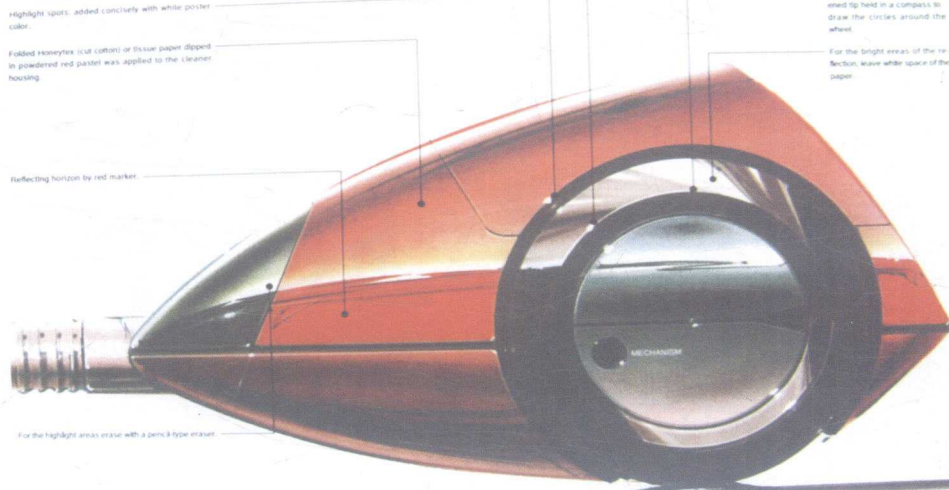

图 1-9 日本清水吉治

(3)快速性

能够随心所欲地表现各种形象,速度快,灵活性大。可以随机表现各种设计构想方案,尤其在设计之初,设计师没有必要,同时也不可能将构思方案描绘得如同计算机模拟的那样逼真。只要用简单的线条勾勒出预想形体的神韵就足够了(如图1-10~图1-11)。

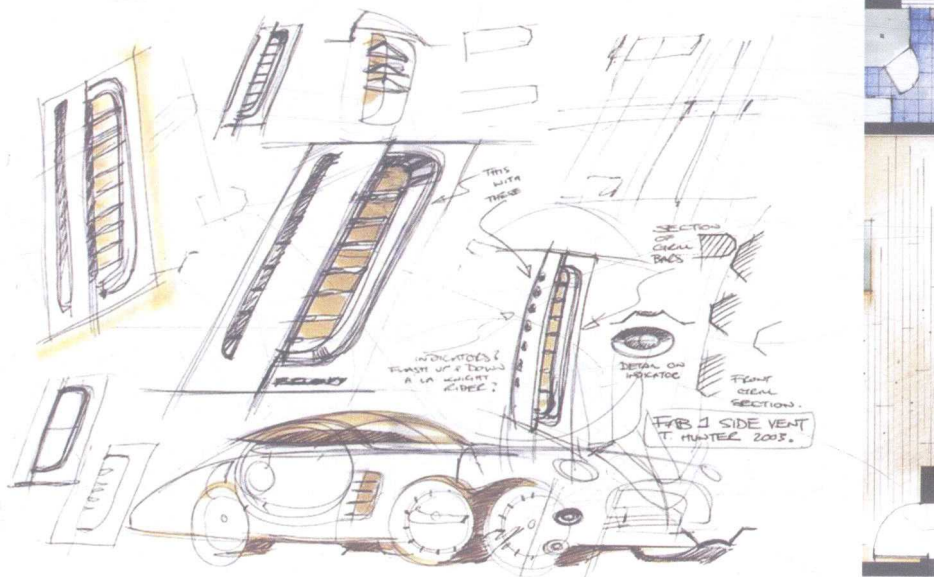

图1-10 在室内设计中的应用 赵芳丽 (右)

图1-11 (左)

(4)广泛性

表现技法是一种最通俗易懂的视觉语言形式。任何人都可以一目了然,而且它不受年龄、性别、语言以及时空的限制,视觉信息传递效果最佳(如图1-12~图1-14)。

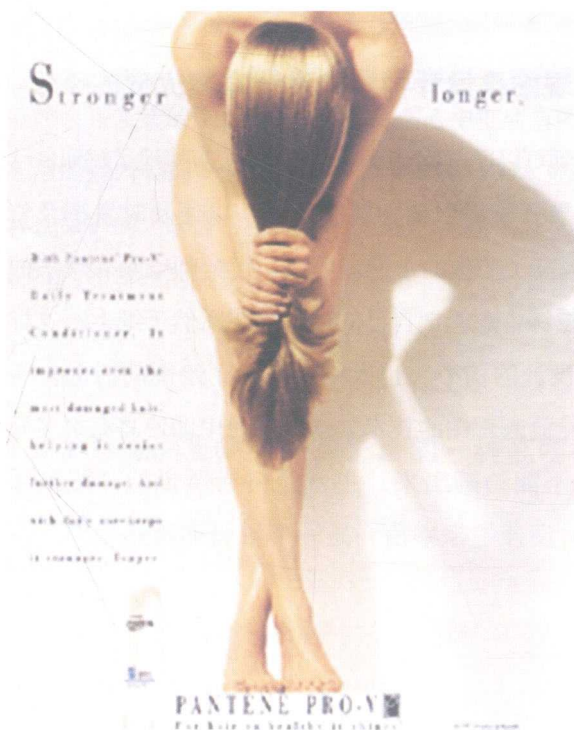

图1-12 (左下)

图1-13 (中)

图1-14 (右下)

图1-15 室内装饰设计表现图 王茂林

图1-16 室内装饰设计表现图 王茂林

图1-17 室内装饰设计表现图

1.2 表现技法的作用

表现技法是各类设计绘图中一项极为重要的形式。设计师应该把绘画表现图作为一门功课不断练习,因为表现图是所有设计绘图中最难掌握的。

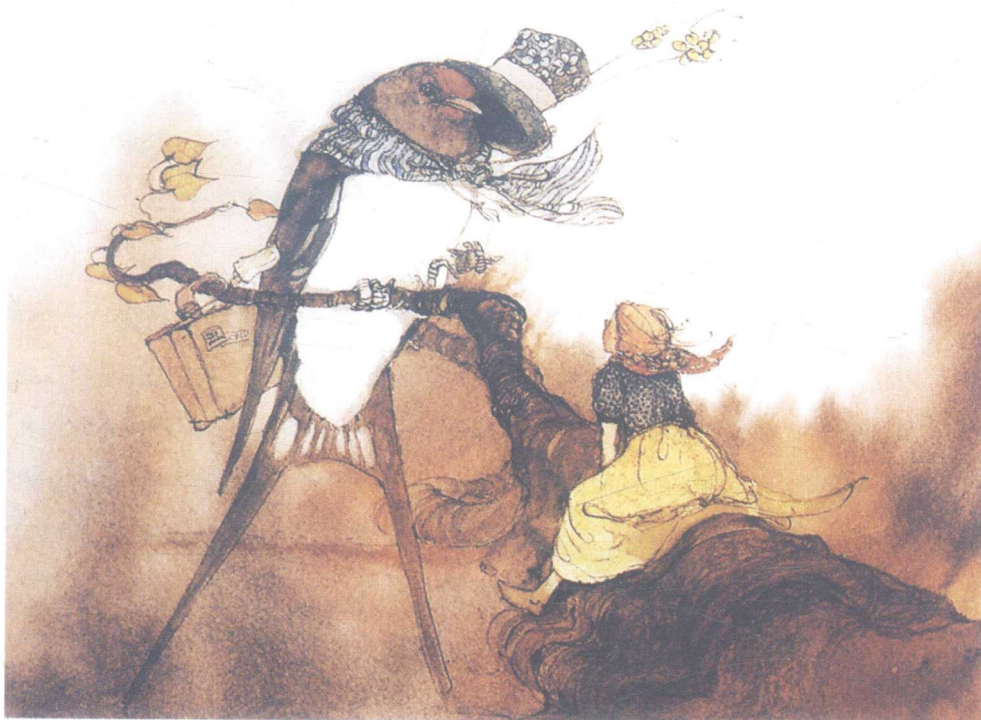
比如室内装饰设计,虽然可以用平面图、立面图来表达,但总不及表现图那样生动活泼和富于表现力,因为表现图能够将室内周围的环境和每个方向的距离,以及各种装饰、家具的样式、明暗色彩等,综合地联系起来,构成一幅完整的统一的画面,给人以自然、立体的感觉(如图1-15~图1-17)。

总的来说,表现技法的作用主要有三点。

1.2.1 表现图是设计师检验设计方案优劣的手段

设计师可以通过效果图这一表现形式直接地了解到自己的设计效果,权衡出各方面的优劣,以便及时发挥及修改,因而提高了工作的水准。所以,设计师绘画表现图的技巧愈是熟练,愈能把自己的创作思想跃然于纸上,这样更增加了设计的信心,也大大地缩短了绘图的时间。否则,由于绘画表现图的技术欠佳,脑海中即使具有很多好的方案也不能绘画出来,也就是俗语所说的“眼高手低”,这对设计工作来说,是一个很大的障碍。

图 1-18

1.2.2 表现图是设计师与受众之间的桥梁

有些表现技法作品能吸引读者的注意力,就好像图画能和读者侃侃而谈(如图 1-18)。如有的广告插图是通过阅读省力为原则来吸引消费者的注意力。只有这样才能抓住读者,使顾客自觉地接受广告信息。再如在室内装饰设计中,纯粹的以平面、立面来表现的室内装饰设计,因为是以正投影的方法绘画,每一个面都是单独地出现在画面上,只有那些具备专业知识的人才能看得明白。而那些对室内装饰设计非专业的业主,便不能领会正投影的图纸内容,更难以在心中把所有的平面、立面综合起来,构思出一幅竣工后的室内装饰景象。所以,表现图是设计师与业主之间沟通的桥梁,是设计过程中最具说服力的“语言”。设计师以表现图向业主“说明”他的设计;业主则通过表现图来选择他所喜欢的装饰,这种“相通”的方法,促成了设计工作的进行。

1.2.3 表现图是树立产品形象的一种高明手法

因为表现图允许作艺术的渲染,甚至可以作适当的夸张,所以更能引起人们对设计对象的兴趣。人们见到的一幅幅广告作品,多半都是其中的广告插图给人们留下的印象最深,所以说,插图的好坏直接影响着广告的整体视觉效果,影响所宣传商品的知名度(如图 1-19 ~ 图 1-20)。

SHISEIDO

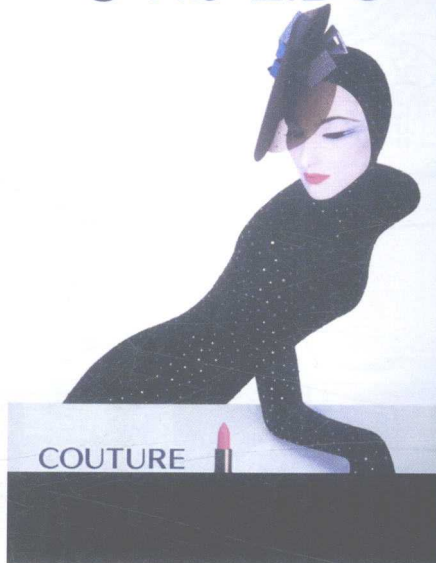

图 1-19 (上)

图 1-20 (下)

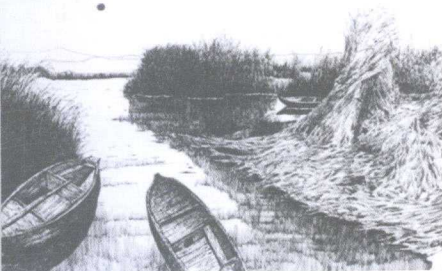
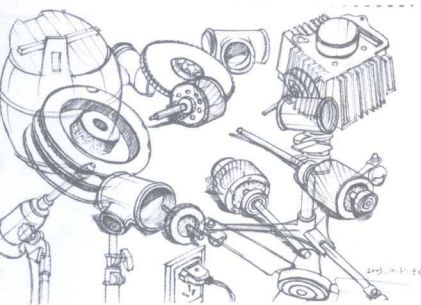

图 1-21 速写写生 张志颖 (左上)

速写写生有助于提高表现技法的快速性和构图及画面艺术性。

图 1-22 结构素描 于建成 (左中)

结构素描的练习是表现技法的训练途径之一,在表现图纸时对结构的理解和整体素描关系的把握中,至关重要。

图 1-23 单色水彩 于建成 (左下)

如果能对单色表现把握到位,将更好地控制画面的整体素描关系。

图 1-24 水粉风景写生 张志颖 (右下)

归纳性水粉写生训练是表现各类预想图的色彩基础。

1.3 如何学习表现技法

设计表现图同其他艺术设计门类一样,不是三言两语可以解决的问题,也非一朝一夕的工夫。它需要有很扎实的造型基础和专业技巧作支撑,才能正确地将二维图形空间转化为三维图形空间。这就要求绘图者:一是必须具有一定的美术知识和良好的素描基础。因为在绘图的时候,除了要运用各种透视法则,使画面的透视正确无误,以符合人们的视觉规律之外,还要运用绘画艺术中的形体结构、笔触、明暗关系、色彩关系等理论,准确地将空间的层次、排列秩序,用对比和统一的绘画语言表现出来。这些技巧和手段要求设计师必须掌握,并能十分熟练地自觉运用和实践。二是绘图者要经常地练习。初学者可以由简至繁、由浅入深,由素描到彩色画,由分散的一件家具透视图至整个室内的装饰透视图,经过刻苦用功才能达到“功多艺熟”的境界,才能直接地左右设计表现图的表达。

平常练习设计表现图可分为结构素描、速写、色彩写生、临摹、户外写生、装饰配置训练、空间透视训练、记忆想象画训练 8 个过程,这些练习既可打下稳固的基础,同时也是培养技巧的阶梯。

