

an kao wang

美院考王

环艺设计

编著：李泰山

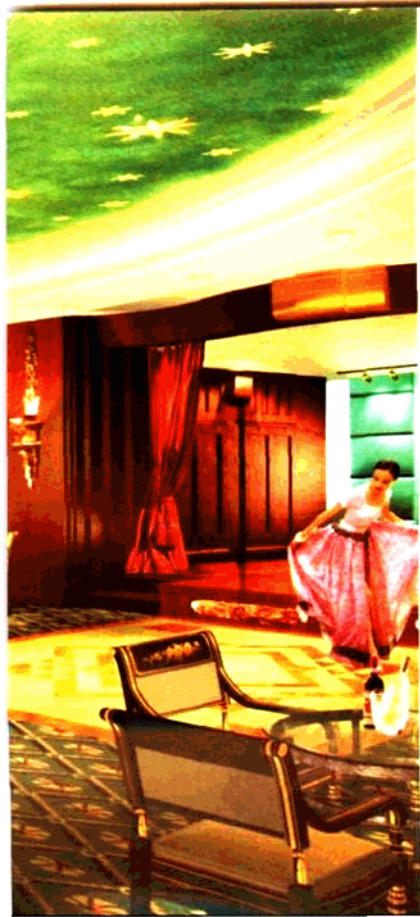
广西美术出版社

序 言

对于美院考生考前训练及应试技巧的要求，尽管全国各大美术院校都有自己的专业要求和特点，但是总体来说还是有一定的规律可循，这也是我国当前的美术教育的状况所决定的。作为考生，特别希望了解多一些全国各美术院校，特别是几所重点美术院校的专业要求，以便根据自身的特点和兴趣选择学校。因此，广西美术出版社针对以上情况出版的《美院考王》系列丛书对考生来说尤显重要和必需。

该丛书主要是针对学生作为考前训练和了解各美术院校的专业要求、特点而编制的，编写的作者都是具有一定的教学经验和实际操作能力的老师。可以说，基本上涵盖了各美术院校的专业特点，具有图文并茂，内容

丰富，信息量大，专业特点强的特色，有鲜明的科学性与时代性。并且，有教授一级的专家和学术权威人士对考生的优秀作品进行点评，并介绍考试时应注意的各种事项，包括心理因素以及应试的技巧。可以说，《美院考王》系列丛书对美院高考中有可能遇到的各种问题均有解答之策，具有很高的实战价值。

希望这套书能给广大的考生及美术爱好者带来新的收获和意外的惊喜，并祝您考试成功！

鍾蜀珩

2002.5.21

目 录

一、前言.....	2
二、环艺设计的基本概念.....	2
三、环艺设计基本表现技法.....	3
四、环艺专题设计基本内容与项目.....	5
五、重点院校环艺设计专业考试的特色.....	17
六、环艺设计应试技巧图例.....	19
七、环艺设计优秀模拟考卷点评.....	46
八、环艺设计优秀设计习作赏析.....	55
九、寄语.....	90

一、前言

环艺设计在我们的社会生活中日益为大众所重视,可以说在人们日常活动中,各种行动效率的高低、精神情绪的好坏,都与所处的环艺设计的完善程度有关。优美高效、经济合理的环艺设计不仅给人们带来便利、美感和新生活的享受,同时,从商业的角度看,它还具有市场竞争力。在住宅、办公、商业建筑市场中,同样的经济投入,但由于环艺设计境界水准不同,往往成为消费者选择的主要因素。

目前,社会上对环艺设计专业人才的需求不断增长,同时,对环艺设计专业人才的要求也日益提高。国内许多院校均设有环艺设计专业,力求适应社会市场对此类专才的需求。本书是为有志投考环艺设计专业院校的考生作为应考训练的参考用书。

本书简述了环艺设计的概念、主要训练项目、考试特色分析、设计

作品点评与赏析,使考生能在较短时间内把握本专业考试的重点、要求及变化的趋势,力求让考生获得对本专业的正确理解,同时掌握考试的基本技巧。本书许多画面是作者教学中学生的习作,部分为作者设计实践作品,而且示范作品尽可能以设计草图的形式出现,使考生获得更多更新的应试技法参考信息。

二、环艺设计的基本概念

专业定义——环艺设计是指运用艺术和技术手段,创造出符合人们生活、生产需求,符合人们生理和心理需求的环境。它是一项涉及多学科、多工种、多内容的交叉性学科。

研究内容——环艺设计专业要研究和处理人与物的各种关系。如:要研究人与材料、人与造型、人与声音、人与色彩、人与光线、人与经济等关系;要研究人的生理、心理、生活习惯及社会地位等,因为环艺设

计的目的在于以人为本，为人服务。

训练科目——环艺设计专业包含有许多基础训练科目，如：设计风格与形式、设计方法与创意、造型设计、设计工程图、设计效果图、设计程序、设计专题等。

设计范围——环艺设计主要设计范围，一是建筑室内空间环境，如：住宅室内设计、办公楼室内设计、购物商场室内设计、各类场馆室内设计、娱乐空间设计；二是建筑室外空间环境，如：园林设计、公共广场设计、街道景观设计、建筑外形设计、门面橱窗设计等。

要点提示——考生应重点理解环境设计的基本概念、研究内容、训练科目，掌握各种小型功能空间及公共环境设施的设计要求。从历年各院校环艺设计专业入学考试题目来看，均无太复杂、太深奥的试题，原则是从普通共性空间造型设计中考察考生的个性理解与综合素质。

三、环艺设计基本表现技法

环艺设计是立体空间环境的创造，任何设计都需要依靠基本的设计语言表现。完整地表现任何空间的环艺设计均需通过工程三视图、透视效果图、立体模型、文字表格等方式表达。作为高考测试，考生应掌握基本的工程设计图、透视草图和概括性设计文字说明的表现技法。

1. 工程设计图——利用物体受光产生正投影的原理，通过正投影图的画法，用几个不同方向所得的正投影图来表示一个空间物体，准确地、完整地反映该空间物体的真实形状和大小。设计时需制作空间形体的平面、立面、剖面，以表现物体长、宽、高及各种形状、结构、尺寸、材料及制作技术的要求。它分为：

平面图——俯视图和仰视图，主要表现空间环境占地平面及相应的上空平面的大小、位置、形状。例

如:建筑的柱网、梁、墙壁、门窗、家具、天花板造型、结构、照明安排及室内外各种活动设施、绿化、道路的形状尺寸等。它应反映空间的组合关系及各部分的功能关系。

立面图——前后正视图与左右侧视图,它反映空间物体标高的变化。主要表现空间环境的立面空间的结构形状、大小、位置。例如:立面的虚实空间造型、墙面的门窗设施、各种垂直界面的装饰及景观等。

剖面图——是假设空间物体被一个剖切面切开,并移去被剖切部分,以反映物体内部构造。空间物体被切断的部分称为截面或断面,而把断面的形状及剩余的部分用正投影图画出的视图称为剖面图。

考试时考生可选用三种粗细不同的绘图针笔绘制,即用0.8mm针笔表达柱、墙及各种物体剖面,用0.3mm针笔表达各种设备和装饰物,用0.1mm针笔表达尺寸线和材料表

层纹路。制作时应注意使用比例尺。尺寸大小以毫米为单位。

2. 设计草图——用简洁的线条与色块快速地表现环艺设计意图。设计草图是一个从主观思维到客观形象的绘画表现过程,它是高考测试中考生最适宜使用的设计表现方式。

(1) 首先,考生应掌握有关环艺设计的平行透视与成角透视的简便画法,反复默画这种透视法,完全掌握此画法是画好设计草图的基础。

(2) 用铅笔画好透视网格,根据平面图,在网格地面位置描上平面图中各种设施的形状,再画立面天花板。

(3) 用铅笔画好各种结构、形状后,再用针笔描绘并继续深入刻画造型细节。

(4) 用麦克笔描绘简练概括的色调关系,不必涂满形体每个部分,要分主次、有虚实地上色。一般在结

构转折的位置上些色块，可起到强调的作用。上色次序是先画大面积地面、墙面，再画主要形体，后画次要物体，再画点缀物体。先用浅色画明亮部分，再用深色画深暗部分。

四、环艺专题设计基本内容与项目

环艺设计基本内容包括形式风格、环境色彩、程序方法等；设计项目包括家具设施、住宅、办公室、餐厅、娱乐场所等。历年考试题目均是功能简单的小空间或简单的公共设施，如新婚卧室、公共汽车停靠站、公园休息椅、公共电话亭等。太复杂的功能空间不适合做测试题，但作为备考，考生应了解各种功能环境的基本设计要求和设计程序。下面是参加环艺设计高考的考生应学习的基本内容。

1. 环艺设计的风格流派

风格即风度品格，是体现在创作与设计中的艺术特色和个性。环

艺设计的风格与建筑、绘画、文学、音乐的风格紧密结合，相互影响。环艺设计风格主要分为：传统风格、现代风格、后现代风格、自然风格及混合型风格等。

传统风格——环艺设计中各个空间造型、装饰形式体现中国传统及西方传统造型及装饰的形和神的特征。如：中国传统风格中的藻井天棚、雀替等，西方传统风格中的古罗马式、哥特式、巴罗克式、洛可可式等，它们给人以历史延续和地域文脉的感受，突出了民族文化渊源的形象特征。

现代风格——强调突破旧传统，重视功能和空间组织，造型简洁，反对多余装饰，注重材料的性能、质地和色彩。如：环境空间造型中大量采用方形、圆形、三角形作元素等。

后现代风格——批判现代主义风格中纯理性的趋向，强调环艺设计应具有历史的延续性，但又不拘

泥于传统的逻辑思维方式，探索创新造型方法，讲究人情味，常采用夸张、变形的柱式和断裂的拱券，或把古典构件的抽象形式以新的手法组合在一起，即采用非传统的混合、叠加、错位、裂变等手法和象征、隐喻等手段，以创造理性与感性、传统与现代于一体的空间形象。

自然风格——倡导回归自然，认为在当今高科技、高节奏的社会生活中，自然美能取得生理与心理的平衡，多采用木料、织物、石材，显示其天然的纹理，表现出清新、淡雅、悠闲、舒畅、自然的情趣。

2. 环境色彩设计

色彩的视觉效果——色彩是装饰上最具有实际意义的因素之一，如何应用色彩来制造室内气氛和变化人们的情绪，则是环境色彩研究所要解决的问题。色彩由于本身的性质及其引起的错觉作用，对于室内设计具有面积或体积上的调整作

用。假如室内空间产生过大或过小、太高或太矮的不良现象时，可利用色彩给予适度调整。根据色彩的特性，明度高、彩度强和暖色相的色彩，皆具有前进性。与其相反，明度低、彩度弱和冷色相的色彩，皆具有后退性。另一方面，色彩具有重量感。明度大的，色彩较轻；明度小的，色彩较重。其次，明度、彩度高的，色彩较轻；明度、彩度低的，色彩较重。同明度、同彩度的暖色相比较轻，而同明度、同彩度的冷色相比较重。此外，轻的色彩必然具有上浮感，重的色彩也必然具有下沉感。

色彩结构——色彩虽然由许多细部色彩共同组织而成，但在表现上必须是一个相互和谐的整体。从色彩结构角度来说，室内的色彩可区分为背景色彩、主体色彩和强调色彩三个主要部分，并要确立相应的色彩计划。

背景色彩，指天花板、墙壁、门

窗和地板等建筑外壳的大面积色彩。根据色彩面积原理,这一部分的色彩宜采用彩度较弱的沉静色,使之充分发挥作为背景色彩的烘托作用。

主体色彩,指移动的家具等陈列部分的中面积色彩。实际上表现主要色彩效果的媒介,以采用较为强烈的色彩为原则。

强调色彩,指最易于变化的摆设品部分的小面积色彩,往往采用最为突出的强烈色彩,以便充分发挥它的强调功效。然而,这种常态原则显然不是一成不变的。在实际应用上,可以随时根据表现需要,将主体色彩和背景色彩从不同的位置和面积导出,使环境色彩产生更灵活的视觉效果。

单色相计划,意指根据环境的综合需要(个性、光线、空间、活动和季节等需要),选择一个适宜的色彩,以统一整个室内的色彩效果。

类似色彩计划,是指根据环境

的综合需要,选择一组适宜的类似色彩,并灵活应用其彩度与明度的配合,使室内产生统一中富于变化的色彩效果。

对比色彩计划,意指根据室内综合需要,选择一组适宜的补色对比,充分利用其强烈的对比作用,并灵活运用其明度与彩度的调节,以及色彩面积的调整,使之获得对比鲜明、色彩和谐的感觉。

3. 环艺设计程序

环艺设计是一种立体的功能空间的创造思维过程,它要经过一系列思维推理与思维表达,通过各种形象语言方式进行表现,最终获得理想的设计创造。这种从理性思维到感性思维的环境空间的设计创造需要有一套严格的操作过程,即环艺设计程序。这里我们结合高考环艺设计入学测试的基本要求与工程实例设计情况,提供相应的设计程序作分析参考。

假设试题为：从个性表现出发，按4000mm×4000mm的房间，为你自己设计一个卧房。

第一步：试题分析——从试题可看出这是考察考生对于住宅环境设计的生活机能、空间造型、个性审美、设计表达等方面的能力。这是一道专业性较强的题，考生对此试题首先应分析几个方面，如：

(1)明确环境空间的主要功能是什么？显然，这是一个卧房，它主要满足人的睡眠、休息、梳妆、卫生、储藏等需求。你本人作为学生还须安排写字台、书架等活动空间。

(2)明确环境空间的使用对象是谁？这也很明确，是你自己。你是18岁的男性或女性高中生，性格活泼，有很好的钢琴音乐水平，爱好运动，家庭物质条件好。

(3)明确环境空间的地理位置在哪里？

第二步：设计定位——根据实

际使用对象的各种需求作设计定位，如：

(1)功能方面：设置多功能单人床、电脑写字台、书架衣柜组合柜，安排钢琴及简便健身区。

(2)风格形式：以现代风格为主，空间家具造型简洁，但装饰物丰富多样，突出个人喜好。

(3)材料方面：作出金属材、木材、塑料、石材等的主材定位和辅材定位。

(4)色彩方面：作出主色调子、明度调子、纯度调子、点缀色定位。

(5)档次方面：作出造价方面高、中、低档定位。

第三步：绘制设计图——根据设计定位，开始绘制平立面设计图，设计功能空间区域分布、交通人流通道、注意各种空间的主次协调、便利关系。立面图要注意通风采光、入口通道、窗口、家具设施的尺寸，尤其应根据人体尺寸、人体活动范围

尺寸来分析确定各功能尺寸。

第四步，绘制立体透视草图——设计草图可深化协调平立面图的各种功能尺度、造型定样、风格特征、空间大小的设计，特别有利于确定各种装饰的摆布造型、位置、大小。各空间应把握背景色、主体色、强调色。概括表现这三部分色彩，共同构成一个和谐的色调。

第五步，编写设计说明——平面图、草图制作完后，可作约300字的设计说明。可从使用对象、使用功能、造型风格形式、材料、色彩档次、创意特点等方面说明这个设计。

另外，应注意整个考试纸面构图，可考虑以设计草图为主，平立面图为辅，文字说明次之的构图层次。为适合纸面装饰，可用宋体大字设计名称，以起到构图点缀作用，又使纸面的内容更一目了然。至此，设计测试题完成。

4. 家具设计

家具是指室内生活所需要并应用的一切器具。它是使建筑产生具体价值的必要设施。空间因家具而异，家具同样因空间格局不同而有不同的配置形式。家具有物质使用功能与精神功能，既实用又可像艺术品一样供人欣赏。

使用功能——分隔空间、组织空间、填补空间，用于室内二次分隔空间，以减少墙体占用面积，提高空间灵活性。用家具围合不同空间，组织人的活动路线，填补残缺空间，从而使其既有家具性质又是空间分隔物。

精神功能——陶冶审美情趣，创造气氛意境。家具配置是主人的自画像，在很大程度上反映了主人的阅历、文化、职业特点、性格、爱好、审美情操。人们也不同程度地接受家具艺术的熏陶和影响而改变自己。目前的趋势是崇尚烦琐装饰者减少，喜欢简洁明快者增多，盲目求数量者减少，喜欢组合家具者增多。

通过家具设计,可创造室内典雅、高贵、古朴、清新等意境。

家具类型——按用途分为人体各种活动类型家具(如:台、床、椅)、储存家具。按材料分为木制家具、竹制家具、藤制家具、金属家具、塑料家具。按结构分为板式家具、插接家具、折叠家具、充气家具、整体浇注家具。按使用特点分为配套家具、组合家具、多用家具、固定家具。按使用场所分为办公家具、家用家具。

家具的配置——按空间的用途性质从尺寸、色彩、质地、造型等方面对家具的配置提出总的要求和设想,选用现成的商品家具或审定特制家具,并对家具布置提出方案。而选择家具,则要着眼于整体环境需要,将其当作整体环境的一部分。在配置家具时应注意:家具数量的多少,要根据使用要求和面积大小决定,避免拥挤、杂乱,力争有较多的活动面积。家具的款式要以经济实

惠、适用、耐用、巧用、用途多样为原则。体量尺寸主要取决于人体工程学要求,大而实的,可置于大空间中,形成坚实、完整的气氛;小而虚的,可置于小空间中,以消除封闭感。配置好家具后,在考虑位置摆放时应注意:先考虑人流活动路线,要求简捷、方便,不过分迂回、曲折。家具周围应该有足够面积,保证使用方便、相对集中,以形成生活系统,避免凌乱。注意与门、窗、墙、柱等设备的关系,以形成有机整体。陈设格局的原则应体现有分有聚,有主有次,以某设备、家具为中心,如壁炉、组合柜、其他围置,按主次分成若干组,且能互相联系。

家具造型手法——家具比例法,即以家具本身比例尺寸关系作为设计依据。如:家具外形轮廓的比例关系,家具主要表面之间、整体与部件、部件与部件之间的比例,零件尺寸比例。另外,可采用模拟法,模仿

自然物体的形态，意念作为设计依据，设计家具的外形。

5. 住宅室内环艺设计

对居室的室内设计都必须考虑到下述因素：家庭人口构成（人数、成员之间的关系、年龄、性别等），民族和地区的传统、特点和宗教信仰，职业特点，工作性质（如动、静、室内、室外、流动、固定等）和文化水平、业余爱好、生活方式、个性特点和生活习惯，经济水平和消费投资的分配情况等。总的来说，确保安全，有利身心健康，具有一定的私密要求是住宅居室室内设计与装饰的前提。居室的物质和精神功能应舒适方便，温馨恬静，并以符合住户和使用者的意愿，适应使用特点和个性要求为依据。对设计者要求能以多风格、多层次、有情趣、有个性的设计方案来满足不同住宅类别、不同居住标准

和不同住宅类型、多种风格的室内居住环境的要求。

使用功能布局合理：住宅的基本功能不外乎睡眠、休息、饮食、盥洗、家庭团聚、会客、视听、娱乐以及学习、工作等等。这些功能相对地又有静—闹、私密—外向等不同特点，例如睡眠、学习要求静，睡眠又有私密性的要求，满足这些功能的房间或位置，应尽可能安排在里边一些，设在“尽端”，以不被室内活动穿通；又如团聚、会客等活动相对地闹些，会客厅又以对外联系方便为好，因此，这些房间或活动部位应靠近门厅、门内走道等。此外，厨房应紧靠餐厅，卧室与浴厕贴近，这样使用时较为方便。合理的功能布局是住宅室内装饰和美化的前提。

风格造型构思：构思、立意（Idea），可以说是室内设计的“灵魂”。室内设计应通盘构思，需要从

总体上根据家庭的职业特点、艺术爱好、人口组成、经济条件和家中业余活动作通盘考虑。例如,是富有时代气息的现代风格,还是显示文化内涵的传统风格;是返璞归真的自然风格,还是既具有历史延续性,又有人情味的后现代风格;是中式的,还是西式的。

色彩、材质协调和谐 住宅室内设计及装饰中的色彩,可以根据总的构思要求确定主色调,考虑不同色彩的配置和调配。例如选用高明度、低彩度、中间偏冷或中间偏暖的色调或以黑、白、灰为基调的无彩体系,局部配以高彩度的小件摆设或沙发靠垫等。住宅室内各界面以及家具、陈设等材质的选用,应考虑人们近距离长时间的视觉感觉,甚至可以与肌肤接触等特点,从人们的亲切自然感,或者说从人与室内景物的“对话”角度考虑。在家庭居室内,木材、棉、麻、藤、竹等天然材

料再适当配置室内绿化,始终具有吸引人的魅力,容易形成亲切自然的室内环境气氛。当然住宅室内适量地使用玻璃、金属和高分子材料,更能显示时代气息。选用合适的家具,常起到举足轻重的作用。家具的造型款式、家具的色彩和材质都将与室内环境的实用性和艺术性休戚相关。

起居室:起居室是家人团聚、起居、休息、会客、娱乐、视听活动等多种功能的居室,根据家庭面积标准,有时兼有用餐、工作、学习,甚至局部设置兼具坐卧功能的家具等,因此起居室是居住建筑中使用活动最为集中、使用频率最高的核心室内空间。在住宅室内造型风格、环境氛围方面也常起到主导作用。

卧室:卧室是住宅居室中最具私密性的房间,卧室应位于住宅平面布局的尽端,以不被穿通为宜。住宅中若有两个或两个以上卧室时,

通常一间为主卧室，其余为老人或儿童卧室，主卧室设置双人床、床头柜、衣橱、休息坐椅等必备家具。现代住宅趋向于相对地缩小卧室面积，以扩大起居室面积，卧室室内的家具也不宜过多，卧室的色彩仍宜淡雅，但色彩的明度可稍低于起居室。

餐室：餐室的位置应靠近厨房，餐室可以是单独的房间，也可从起居室中以轻质隔断或家具分隔成相对独立的用餐空间。家庭餐室宜营造亲切、淡雅的家庭用餐氛围。餐室中除设置就餐桌椅外，还可设置餐具橱柜。从节省和充分利用空间的角度出发，也可在起居室中附设桌椅，或在厨房内设小型餐桌。

厨房：现代住宅室内设计应为厨房制造一个洁净明亮，操作方便，通风良好的氛围，在视觉上也应给人以井井有条、愉悦明快的感受，厨房应有对外的窗口可直接采光与通

风。厨房的设计、设施、用具的布置应充分考虑人体工程学中对人体尺寸、动作区域、操作效率、设施前后左右的顺序和上下高度的合理配置。厨房内操作的基本顺序为：洗涤—配制—烹饪—备餐，各环节之间按顺序排列。

6. 办公建筑室内设计

办公建筑及其室内环境，从使用性质来看可分为：

行政办公——各级机关、团体、事业单位、工矿企业的办公楼。

专业办公——设计机构、科研部门、商业、贸易、金融、投资信托、保险等行业的办公楼。

综合办公——含有公寓、商场、金融、餐饮娱乐设施等的办公楼。

办公建筑的各类房间按其功能性质分，一般有：

小单间办公室、大空间办公室、单元型办公室、公寓型办公室、景观办公室等。

公共用房——为办公楼内外人际交往或内部人员聚会、展示等用房，如：会客室、接待室、各类会议室、阅览展示厅、多功能厅等。

服务用房——为办公楼提供资料、信息的收集、编制、交流等用房，如：资料室、档案室、文印室、电脑室、晒图室等。

附属设施用房——为办公楼工作人员提供生活及环境设施服务的用房，如：开水间、卫生间、电话交换机房、变配电间、空调机房、锅炉房以及员工餐厅等。

办公室的设计要求：

办公室平面布置应考虑家具、设备尺寸、办公人员使用家具、设备时必要的活动空间尺度。各工作位置，应根据功能要求进行排列组合。办公室平面工作位置的设置，按功能需要可整间统一安排，也可以组团分区布置。合适的空间尺度比例，明快和谐的色调，以及简洁大方的

造型和脚线，常会给办公人员带来愉悦的心理感受。一定比例的自然光、室内绿色植物、家具挡板中适当配置木质材质，以及透过窗户映现的天空和自然景色，常给人们带来亲切、自然、轻松的感受，有如人和环境能情意沟通。

7. 商业空间室内设计

为满足消费者不同的购物要求和目的，商业建筑通常有：百货商店、专业商店、自选商场或超市、综合型购物中心等不同经营性质和规模的各类商店。商业建筑的主要组成部分包括营业厅、办公室、库房及一些设备等附属用房。商业空间设计重点包括：

商店规划——铺面规划、经营及经济效益分析、客源客流分析等。

视觉推销功能——以企业形象系统设计(CIS)、视觉设计(VI)等手段来促进商品推销。

照明设计——商店所选照明光