

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

环境空间设计与表现

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

[设计基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

J04/32:8

中国美术·设计分类全集

环境空间设计与表现

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[设计基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

环境空间设计 / 孙元山等编著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013. 3

(中国美术·设计分类全集)

ISBN 978-7-5314-5344-4

I. ①环… II. ①孙… III. ①环境设计 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第050043号

出版者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳新华印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 41

字 数: 720千字

出版时间: 2013年3月第1版

印刷时间: 2013年3月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲

ISBN 978-7-5314-5344-4

定 价: 266.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言

艺术设计作为一门融多学科、多领域于一体的综合性学科，所涉及的相关知识较广。尽管在信息时代的今天，为了适应社会高速发展的需要，设计师的市场意识、思想观念、设计理念和方法论都发生了改变，但设计师扎实的专业知识，以及自身的综合素质依然是其成功的重要因素。对于正在学习的设计工作者和在校学生而言，只有掌握了设计基本知识和具有一定的设计创新思维能力打下坚实的基础，才能在今后的工作中脱颖而出。

我国各院校艺术设计学科在教学中着重注意两个方面：其一，对艺术设计理论的理解的同时，建立明确、清晰的设计思维；其二，技能的承袭和创作，这可以说是教学内容的主要部分。这两个方面的学习都是建立在艺术设计基础知识的熟练掌握之上的。

该卷图书着重针对艺术设计的基础知识进行分类讲解，并探讨有关艺术设计思路与方法，将设计基础理论与设计实践相结合，以帮助学生更好地掌握设计的各种逻辑思维方法。在引入功能、技术和经济等更为复杂的因素之前，从比较单纯的角度对其内容进行专项训练，可以有效地帮助我们由单一到多样、由简单到复杂地学习和体会艺术设计的基本方法和原理。依据作者多年的实践和教学经验，针对艺术设计专业的必备基础知识点，从教学理论与实际结合出发，重点培养学生全面掌握艺术设计的思考过程，使学生的设计思想、设计知识形成一个完善的体系，并且将基础知识应用到具体设计当中，强调可操作性。该卷图书内容简洁、清晰，图片丰富，概念和原理清楚，理论和实践相结合。

本书依据作者多年的实践与教学经验，以设计实践与市场为基础，分别从不同的方面阐述了手绘表现技法的特点和方法。同时，通过大量手绘作品和实战案例，详细而生动地展现了手绘表现在设计过程中的运用。

Preface

The artistic designing integrated many subjects and fields into one comprehensive subject, involving much more relevant knowledge. Although in the modern information era, in order to satisfy the high-speed development of our society, the market awareness, ideology, designing concept as well as method of our designers totally have been changed, the solid professional knowledge as well as their synthetical quality are still the key points to be successful. To the students and the people who are learning artistic designing subject, only with the basic knowledge of designing and innovative thinking ability, laying solid foundation, you will have the chance to stand out in the future.

In China the majors in art design of our colleges usually pay much attention on two points in the process of teaching: one is that understanding the artistic designing theory, at the same time, building a exact definite and clear designing idea; the other one is about the inherit skills and creative ability, which is the main part of the teaching content. Both of the two aspects are based on mastering the basic knowledge of artistic skill perfectly.

This roll of book stress on the classification of interpretation of the basic knowledge on artistic designing, exploring the relevant thinking and method of artistic designing, connecting the basic designing theories with designing practice together, helping

students master various logical thinking method on designing. Before introducing function, skills and economy, etc., complex factors, making a special training on its content from simple point of view so that it could help us study and understand the basic theories and methods of artistic designing from simple to various, easy to complex. According to the author's years of teaching and practice experience, aiming to the essential basic knowledge of artistic designing subject, starting from the combination of teaching theory and practice, targeting at mastering the thinking process of designing completely, making their designing thinking and designing knowledge form a complete system, at the same time, they could put the basic knowledge into real designing products, stressing on operation ability. The content of this roll of books is clear and concise with many pictures that show clear theories and definition, connecting theories with practice together.

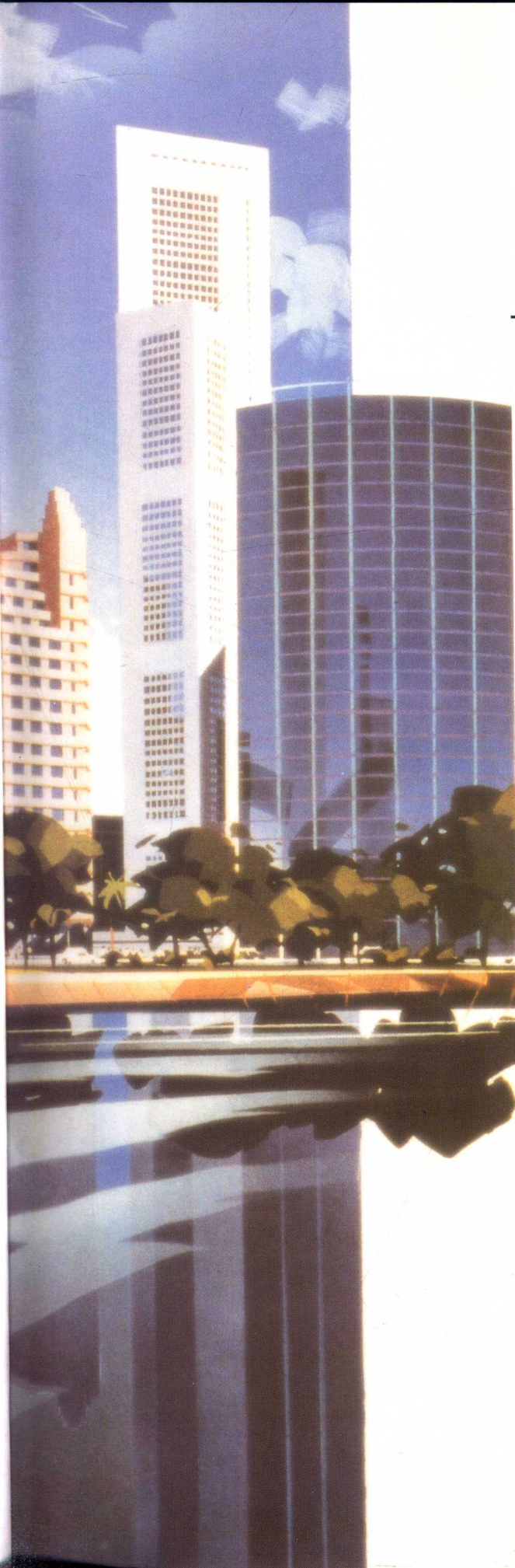
According to the author's years of teaching and practice experience, based on the designing practice and markets, the book introducing the features and methods of hand-drawing art skills from different aspects. Besides, it shows the effect of hand-drawing in design process detailed and vividly through a large number of hand-drawing works and practical cases.

第一篇 / 破译效果图表现技法

The Complete-
works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works
Complete

编著 / 孙元山 张克非 俞虹

CONTENTS

目 录

引言

第一部分 破译效果图表现技法

No.1 破译钢笔、针管笔表现技法	2
1. 针管笔对物体的表现技法	3
2. 针管笔徒手画法要领	5
3. 以表现石材为主的针管笔表现技法	6
4. 以表现植物为空间主体的针管笔表现技法	6
5. 针管笔对室外场景的表现技法	7
No.2 破译针管笔淡彩表现技法	8
1. 针管笔淡彩对室外空间的表现技法	9
2. 大型室内空间的针管笔淡彩表现技法	11
3. “对比”在效果图中的运用	12
4. 点绘对光影的表现技法	13
5. 以表现结构为主、色彩为辅的范例	17
No.3 破译透明水色表现技法	18
1. 面对需要着色的透视稿， 无从下手，该怎么办？	19
2. 如何表现餐厅整体色调与气氛？	20
3. 怎样使色彩衔接得自然？	22
4. 怎样才能使平淡的色调活跃起来？	23
5. 透明水色对鸟瞰图的表现	24
6. 棕榈科植物表现技法	25
7. 怎样表现复杂的设计内容？	26
8. 怎样用透明水色表现木材的质感？	27
9. 光影的表现在效果图中的作用	28
10. 建筑玻璃的表现技法	29
11. 如何使图中的家具不“漂浮”在画面上？	35
12. 怎样使画中的浅色地面更沉稳？	39
No.4 破译水彩表现技法	40
1. 如何使暗部有“透明感”？	41
2. 如何把握画面的色调？	42
3. 忌“又没画好，重来吧” 试试看，接着画，画下去！	46

No. 5 破译水粉表现技法 ····· 60

1. 水粉对反光玻璃的表现技法 ····· 62
2. 怎样用水粉对抛光石材进行表现? ····· 72

No. 6 破译彩色铅笔表现技法 ····· 74

1. 怎样使彩色铅笔表现出的色调和谐统一? ····· 75
2. 彩色铅笔对室外场景的表现技法 ····· 76
3. 彩色铅笔对石材质感及对光影的表现技法 ····· 77
4. 尺在水溶铅笔渲染过程中的应用 ····· 78
5. 水溶铅笔对冷暖色调的表现技法 ····· 80

No. 7 破译效果图高光表现技法 ····· 92

1. 高光画法对灯光的表现 ····· 93
2. 怎样表现出建筑的结构? ····· 94
3. 高光画法对夜景气氛的表现 ····· 96

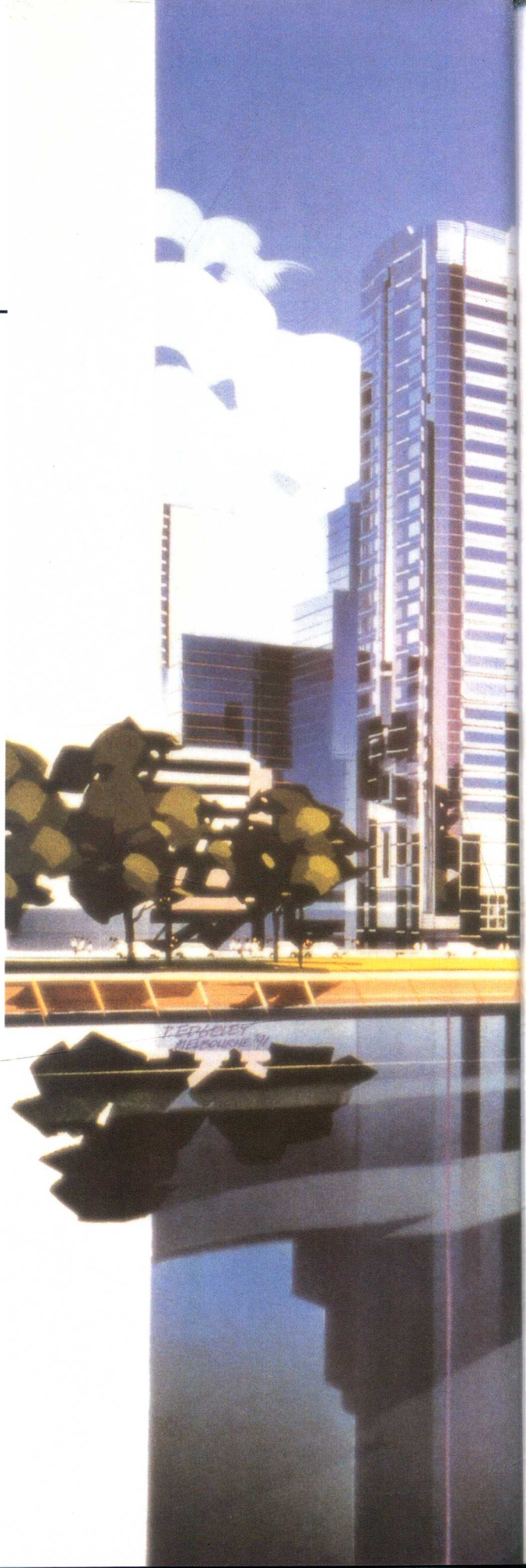
No. 8 破译综合表现技法 ····· 98

1. 透明水色与水粉的综合运用 ····· 99
2. 喷笔在综合画法中的运用 ····· 100
3. 水粉与水彩结合的表现技法 ····· 101
4. 综合画法在表现室内效果图中的运用 ····· 103
5. 彩色铅笔与水粉的综合运用 ····· 105
6. 我需要一张快速表现图, 帮帮我! ····· 107

第二部分 破译质感表现技法

1. 植物的质感表现技法 ····· 110
2. 软织物的质感表现技法 ····· 111
3. 地毯的质感表现技法 ····· 112
4. 地板的质感表现技法 ····· 113
5. 玻璃的质感表现技法 ····· 114
6. 金属的质感表现技法 ····· 115
7. 砖石的质感表现技法 ····· 116
8. 水的质感表现技法 ····· 117

后记

引言

当人们惊诧于各类效果图技法书中那些令人眩目、纷繁的表现技巧所营造出的生动、逼真的设计效果时，在感慨赞叹之余，还会产生准确掌握和熟练运用这些技巧的欲望和要求。那么，究竟应该怎样去做，如何努力才能如愿以偿？《破译效果图表现技法》将会引导他的读者去“破译”隐藏在各类优秀效果图背后的“密码”。

我们知道，一幅完整、成功的效果图所传达的是设计者的设计、思想和意图。她需要严谨的透视，独具匠心的构图，技巧细腻的质感表现，鲜活的配景刻画，这一切，都源于最起码的基本训练——素描速写与色彩的驾驭能力。然而，效果图毕竟是一种依靠工具的辅助作用，去完成的艺术创作。她为一定的规律、程序和基本技法所约束，也靠这些规律、程序和基本技法去完成。对初学者来说，要掌握这些规律、程序和基本技法，并创造出富有个性化和感染力的设计表现图，就必须通过大量观摩和有目的的训练，不断总结归纳各类技法的表现技巧和形式。惟其如此，才是通向成功的坦途。

随着时代的发展与进步，大量新的、便捷的绘图材料的出现，为我们提供了丰富多彩的表现形式和语言。这样对于各种颜料和工具特性的了解则是非常重要的。事实上，我们经常会看到一些伏案工作的设计师面前置放的式样不一的喷笔、马克笔、水溶铅笔、针管笔……实在令人眼花缭乱，目不暇接，但无论什么工具，都不能也不应当让人陷入某些固定的技法模式的怪圈之中，去简单地摹仿和机械地运用，相反，却应当展开艺术想像的翅膀，不断开创和探索，以求在“百法”的领域中追求“无法”的境界。

本书精选了部分国外优秀的效果图和笔者自身以及其他设计者的部分作品，并对其中技巧的运用和画面效果做粗浅的阐述和分析，诚然，这中间不乏自己多年伏案绘图的体会。

目的无非让初学者尽快掌握其中的诀窍，如此而已。

由于时间紧迫，见识寡陋，篇幅所限，尤其对于各类技法的诠释还有待进一步的探索和研究。基于此，疏漏与不当之处，在所难免，这里真诚期望有关专家、学者和广大读者给予批评指正。

总目录/CONTENTS

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

破译效果图表现技法

/ 孙元山 张克非 俞虹 编著

第二篇

室内外空间环境设计与快速表现

/ 郑操 张雁龙 王术晶 著

第三篇

马克笔园林景观手绘表现技法

/ 钟岚 傅昕 编著

第四篇

室内空间手绘表现技法

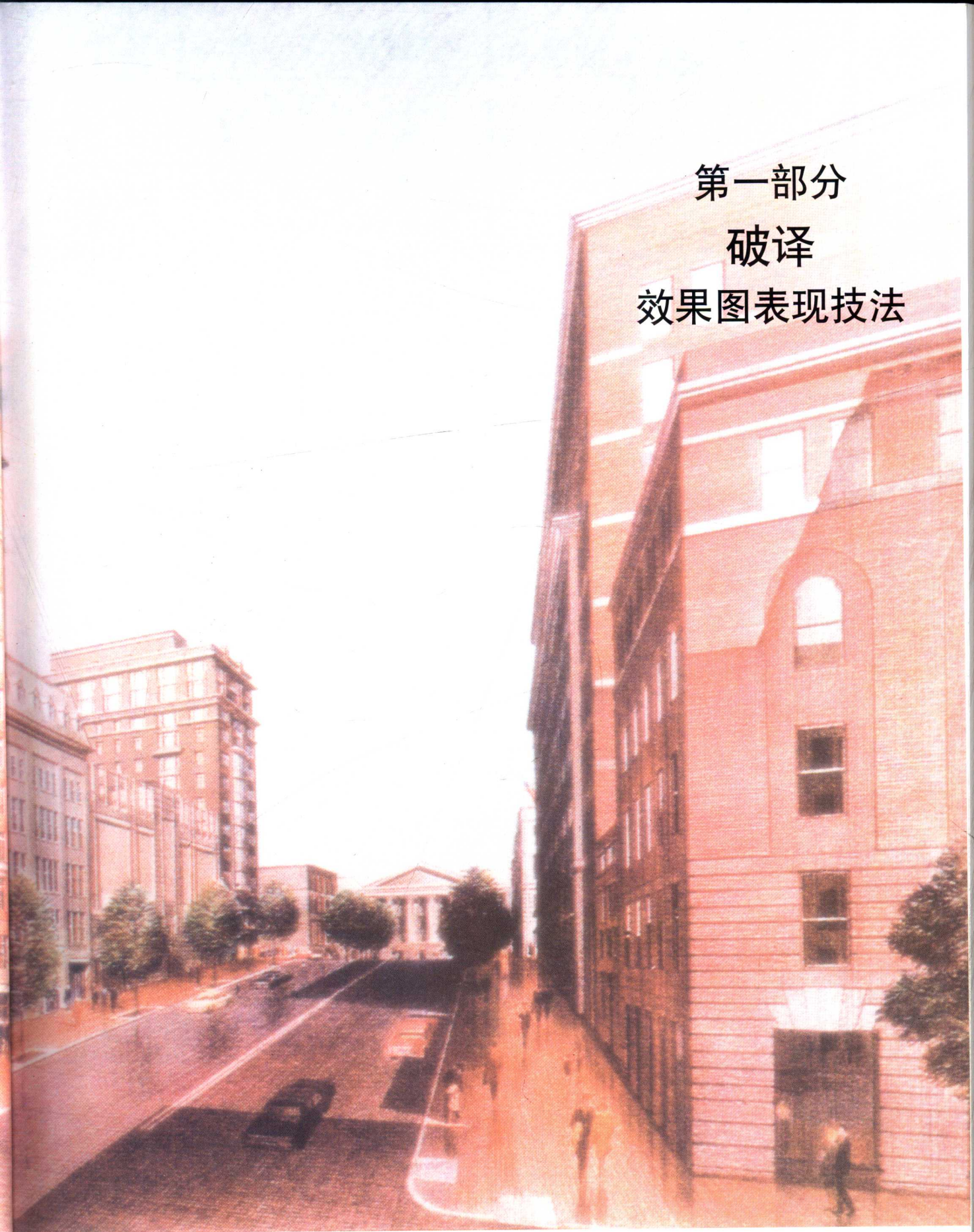
/ 甘亮 张宇奇 著

第五篇

商业空间设计手绘效果图

/ 王少斌 王雯静 编著

第一部分
破译
效果图表现技法

钢笔、针管笔表现技法具有类似白描画法的某些效果。它严谨、细腻、单纯、简便，常作为淡彩、透明水色、马克笔和水溶性彩色铅笔效果图的基础。同时，也可作为一种独立的效果图表现形式。它的技法特点是利用线和线的排列组合，来表现形体的明暗、光影的变化和空间的虚实，也可根据物体的不同质感而采用相应的线型，以体现刚、柔、粗、细的变化。还可按照空间界面的转折和形象结构关系，安排线的方向和疏密关系的变化，来表现物

体的空间感、立体感和层次感。

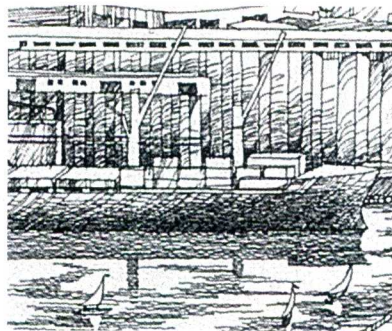
这种技法所使用的纸张一般不受限制，而针笔的型号可根据所要表现的内容和图幅尺度的要求进行选择。采用辅助工具绘制的针笔技法，具有规整、挺拔、干净、利落等特点，而徒手表现则会取得自由、流畅、活泼、生动的效果。无论采取何种方式去表现，我们都要通过大量线的粗细、曲直、疏密和组合的练习，最终达到运用自如的目的，并取得良好的表现效果。

运用线的不同组合形式来表现所要表达的内容

工具：针管笔画于绘图纸上

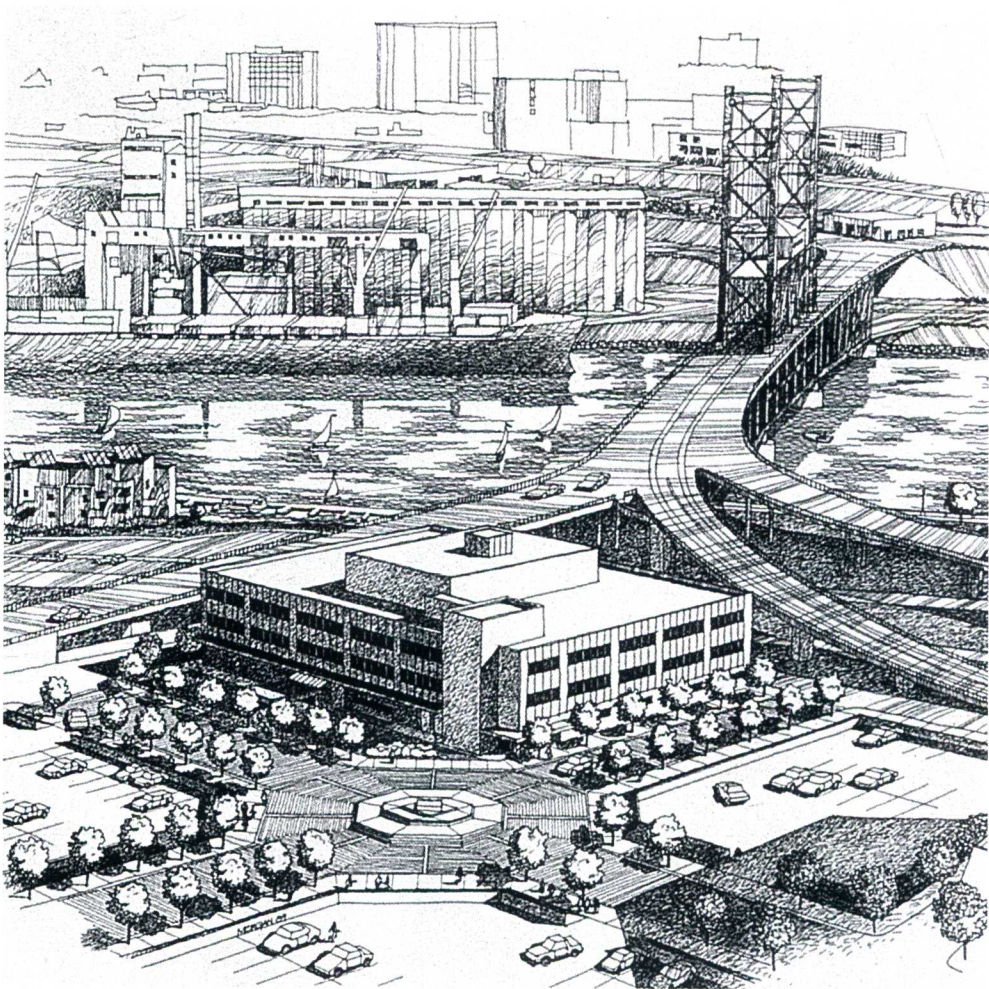
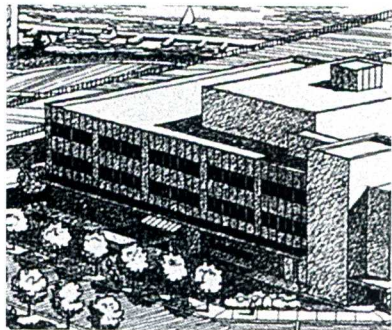
画家：唐·摩根

方案：码头规划

远景中自由组合线的运用

近景中规则排列线的运用

1. 针管笔对物体的表现技法

生活中的许多物体在效果图中都有可能成为你将要表现的对象。在这张表现餐厅局部的效果图中所表现的桌布、玻璃酒杯、花、花瓶、烛台、植物等都是我们将涉及的渲染图中最为常见的物体。这里先介绍以下几种物体的质感表现技法：

(1) 台布：画台布时，应先画出台布下垂部分的褶皱，然后再画出台布相对垂直的纹理与相应的图案。画褶皱时要注意它的明暗关系，这也是针笔画中最为关键的环节。垂直落笔要有速度感，线条流畅、舒展。这样才会有自然下垂的效果。上调子时应注意素描关系的渐变过程，要有层次感，明暗过渡自然，暗部不能死黑一片，这样就表现出纤维织物所特有的质感。

(2) 玻璃酒杯：玻璃酒杯是圆柱形的透明物体，它与平面玻璃表现不同，要表现出杯子的体积感。表现透明又富有立体感的玻璃杯时，杯肚部分可以直接画出其背后可见

的物体，而杯的两侧则要留白，形成玻璃杯的反光效果，玻璃杯的杯口也要留出一条表示光亮的白边，这样它的透明感与体积感才会表现得自然充分。当然必要的素描关系还是要有的。如明暗交界线、暗部的反光等。

(3) 花和花瓶：要表现花瓶的质感和立体效果就必须画出它的高光、中间色调、明暗交界线和暗部的反光投影等。它与透明玻璃体的主要区别是拥有固有色。画时要用线的疏密排列、叠加，形成渐变的明暗效果。画花时要分清叶子的前后虚实关系，上下层次以表现出叠加效果。

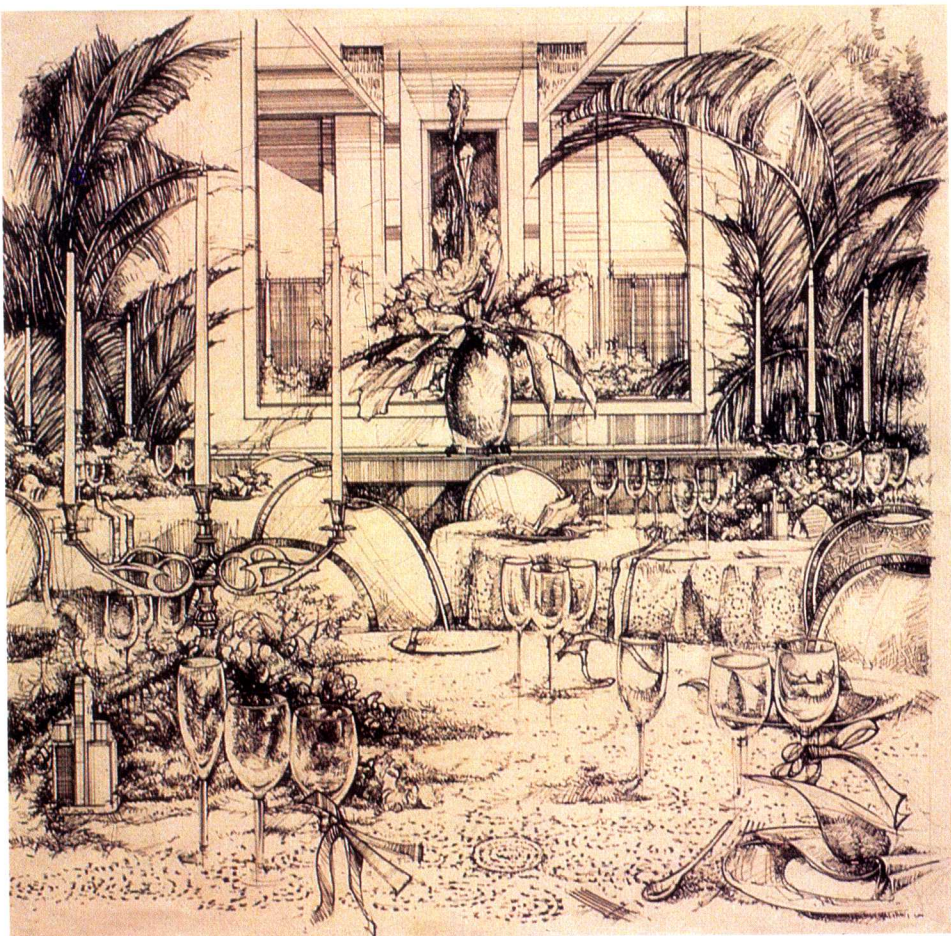
(4) 植物：画面两侧的树状植物是画面中不可缺少的内容，它能起到平衡画面、活跃画面气氛的作用。此图中的树叶也是使用笔墨最多的地方。其表现过程是，先用轮廓线画出叶子的形态和枝干，再以叶形和枝干为两个端点，上下快速运笔，画出叶子的自然纹络与交错的关系。

工具：0.1.0.2.0.4 针管笔绘
于法国康颂纸上
画家：张克非
方案：餐厅设计

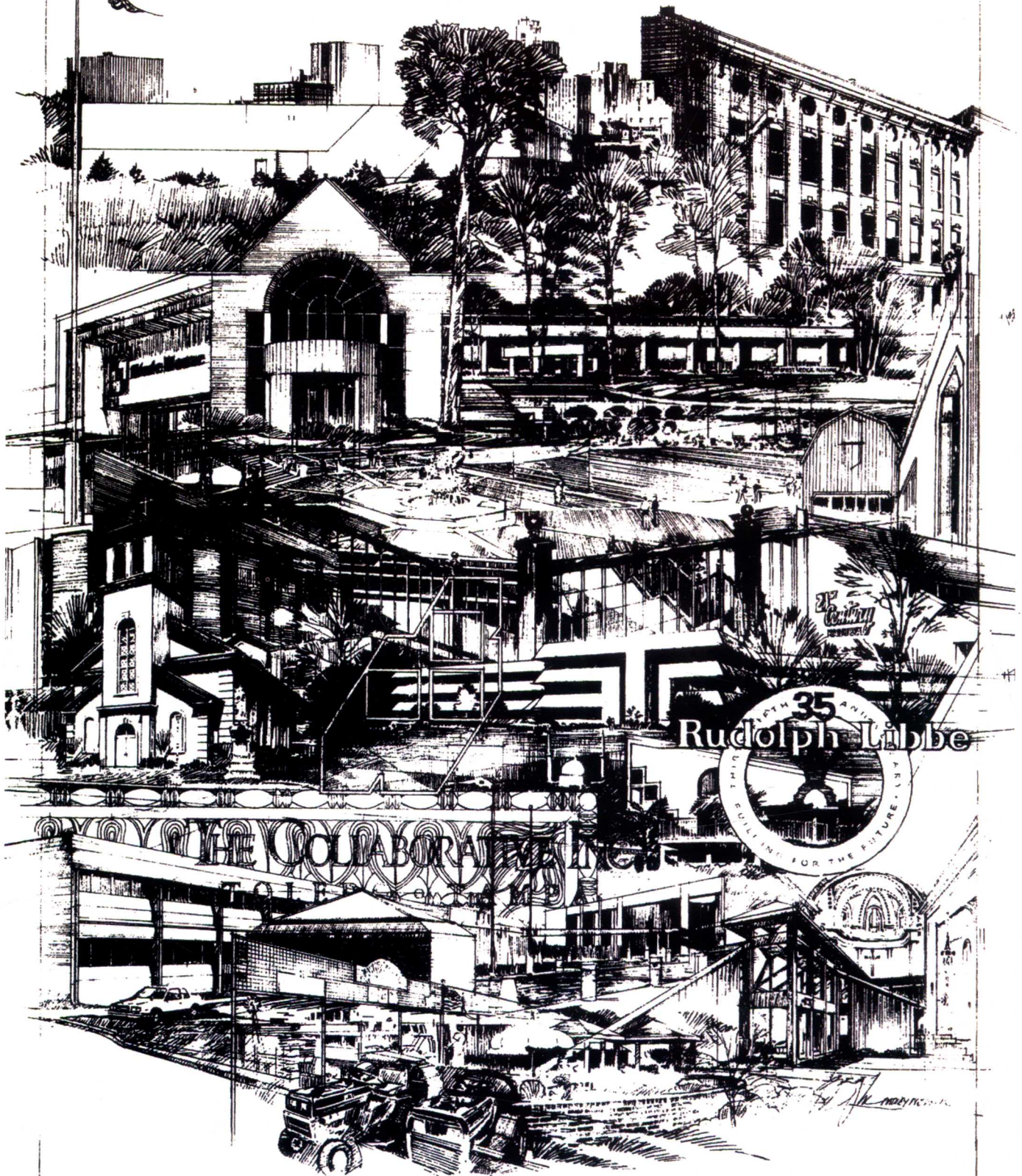
破译一点通

表现玻璃器皿后面的物体时，要注意到物体与玻璃器皿之间所呈现出的折射现象。物体在通过玻璃器皿反映到眼中时，实际已经变形。

针管笔对玻璃器皿的表现

工具：钢笔绘于纸卡上
画家：达德利·弗莱明
方案：鲁道夫·莱比大学

2. 针管笔徒手画法要领

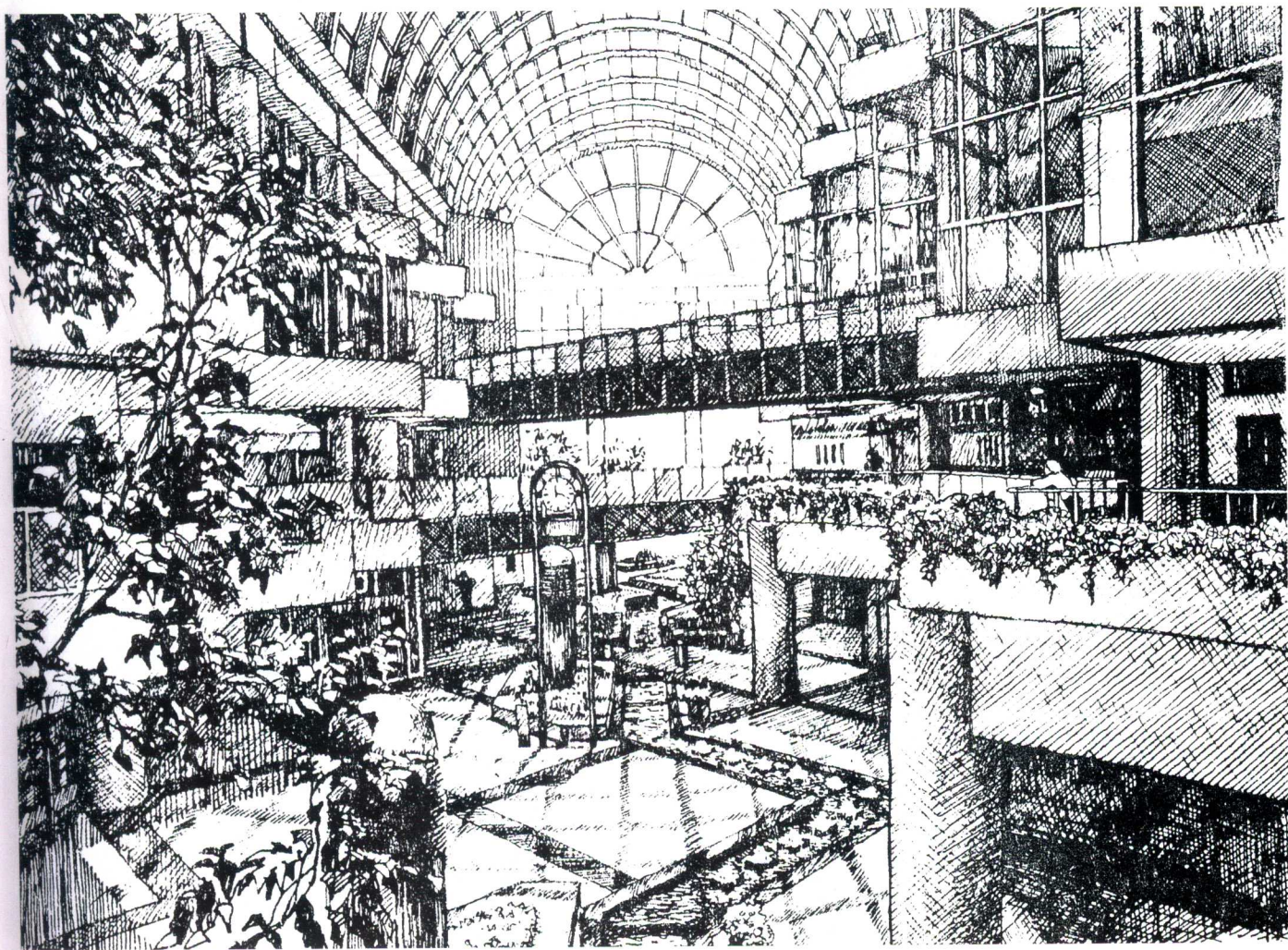
这是一幅完全以徒手完成的，以线条的排列组合来表现宾馆内庭的针管笔效果图。

线的语言是如此的丰富，以至于我们能感受到穿过明亮玻璃的阳光所传递的温暖，闻到植物所散发出清新的芳香。活活中仿佛能听见流水的声音。而这一切都源

于线条的不同排列组合。粗细变化以及对物体虚实关系的取舍处理。

此画面的结构层次分明，错落有致。此图对线的运用可分三大类：(一)表现质感的线如植物、水、玻璃、理石地面等；(二)表现结构的线如建筑本身的结构；(三)表现光影的线。

线的语言综合运用的范例
方案：日本芝浦港开发区
清水建筑大厦

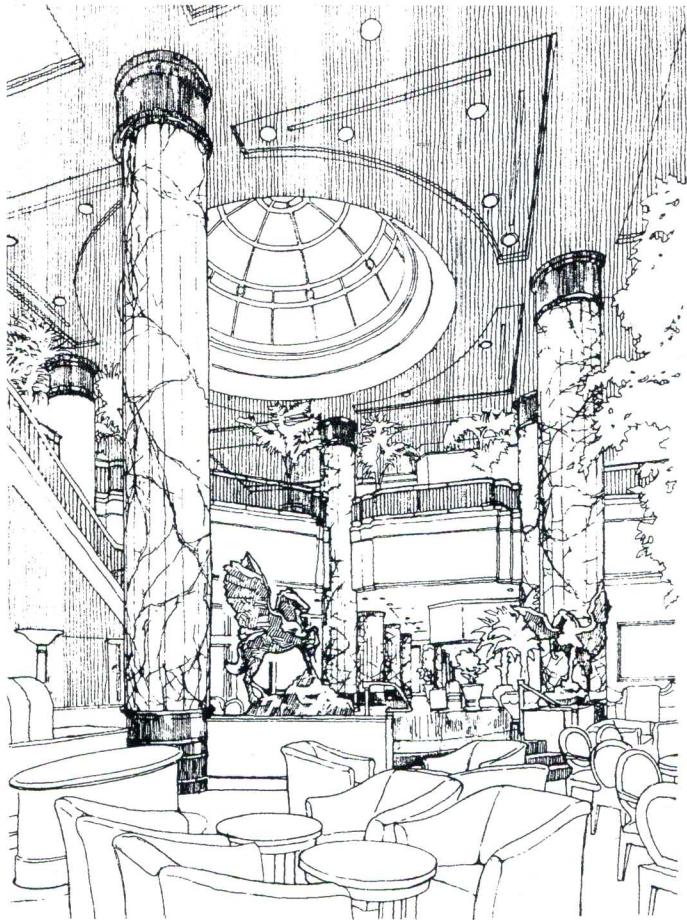

画结构线时，因要突出建筑自身的结构，所以要用实而粗壮的线条；画表现质感的线时相对结构线要细而有虚有实，富于变化。画表现光影的线时要用最为细致的线条，并且要注意有疏有密，疏密结合。

针管笔表现图的素描层次，是以线排列的疏密、强弱、刚柔等特点来完成，表

现重调子时线排列密实，表现浅调子时线的排列要舒缓有序；画重调子时，先按一致的方向画平行线，然后，再与之交叉方向，画出平行线，并重叠在事先排列的线上。这样层层叠加，直至画出所期望的调子。注意：线与线之间的距离由画面内容的虚实关系而定，愈实愈密，反之则疏。

3. 以表现石材为主的针管笔表现技法

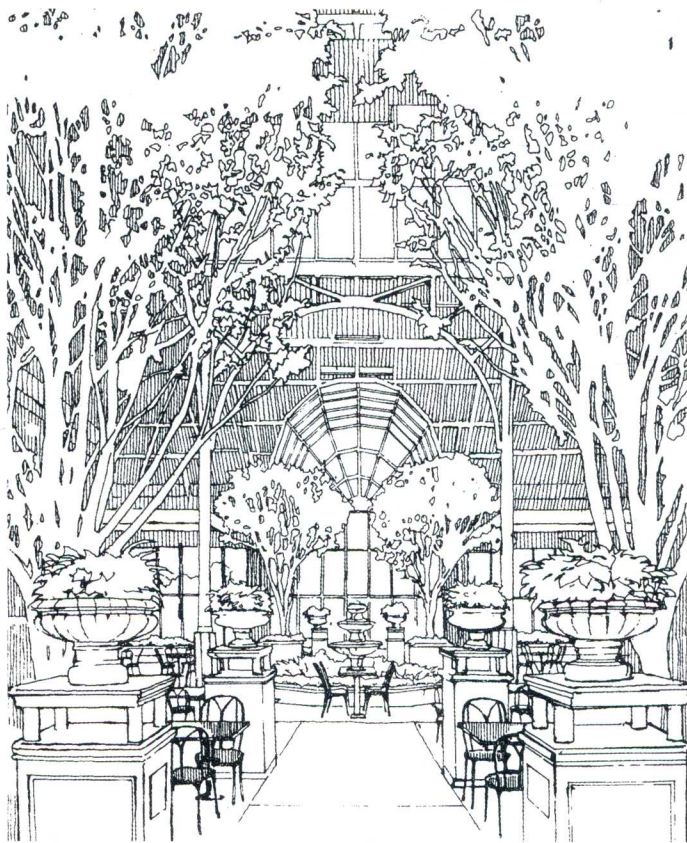

这是一张表现酒店大厅的针管笔表现图。画家对石材表现所用的笔墨在图中占据了相当大的比例。

天棚有一个透光的拱顶，只交待其结构，不做更多的细部刻画，大面积的垂直用笔是为了烘托内部的景物，同时也形成了画面的色调对比。

主体表现是在大理石柱子上，画家用不规则粗细线的变化对石材纹理做了充分的刻画，下部的飞马雕塑也是刻画的重点。植物及前景的座椅、茶几也只是起到了添空和活跃画面气氛的作用。

4. 以表现植物为空间主体的针管笔表现技法

这张图主要特点，是在植物表现手法上的新颖独到之处。

它是借加重背景，并部分留白的手法来表现植物的形状特征的。首先，画出植物的外轮廓线树干、枝的结构线，然后再用相对垂直的，均匀的细线画出衬景的色调。从而衬出树的自然形态，也区分出不同的空间层次，并形成画面前后空间的距离感。画面上部的留白处理，使人感受到树木的茂盛与蓬松的质感。这种表现方法在画大面积的植物时，可省去很多笔墨，另外，此图并未用太多笔墨来强调物体的素描关系及空间的层次变化，它的立体感来自于准确的透视本身，以及用以表现结构的最基本的透视线的取舍。