

顾问 林家阳

环境艺术设计表现

中国美术学院
推荐教材

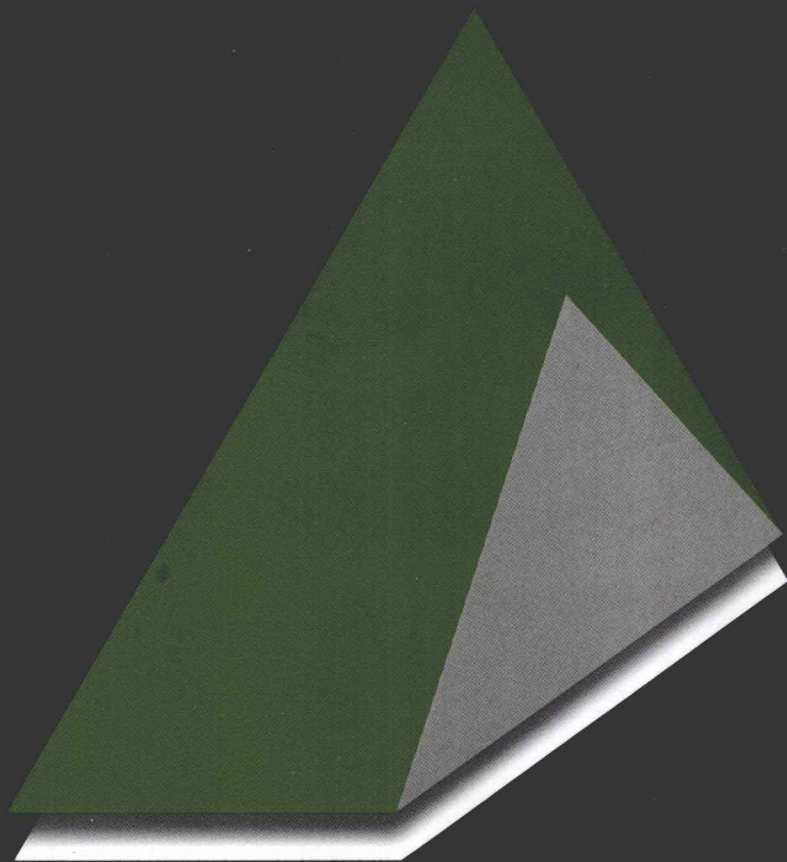
施丽娜 陈静凡 著

THE FIRST CHAPTER
CURRICULUM
SUMMARY

**THE SECOND
CHAPTER**
TEACHING PROCESS

THE THIRD CHAPTER
CASES
ANALYSIS

**THE FOURTH
CHAPTER**
WORKS
APPRECIATION

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术设计表现 / 施丽娜, 陈静凡著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2010. 1
新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材
ISBN 978-7-5340-2662-1

I. 环… II. ①施…②陈… III. 环境设计—高等学校: 技术学校—教材 IV. TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第004935号

顾 问 林家阳
主 编 赵 燕 叶国丰

编审委员会名单: (按姓氏笔画排序)

丰明高	方东傅	王明道	王 敏	王文华	王振华	王效杰	冯颀军	叶 桦	申明远
刘境奇	向 东	孙超红	朱云岳	吴耀华	宋连凯	张 勇	张 鸿	李 克	李 欣
李文跃	杜 莉	芮顺淦	陈海涵	陈 新	陈民新	陈鸿俊	周保平	姚 强	柳国庆
胡成明	赵志君	夏克梁	徐 进	徐 江	许淑燕	顾明智	曹勇志	黄春波	彭 亮
焦合金	童铎彬	谢昌祥	虞建中	寥 军	潘 沁	戴 红			

作 者 施丽娜 陈静凡
责任编辑 程 勤
装帧设计 程 勤
责任印制 陈柏荣

新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材

环境艺术设计表现

出 品 人 奚天鹰
出版发行 浙江人民美术出版社
社 址 杭州市体育场路347号
网 址 <http://mss.zjcb.com>
电 话 (0571) 85170300 邮编 310006
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州开源数码设备有限公司
印 刷 杭州杭新印务有限公司
开 本 889×1194 1/16
印 张 9.5
版 次 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-2662-1
定 价 48.00元

(如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

顾问 林家阳

环境艺术设计表现

施丽娜 陈静凡 著

中国美术学院
推荐教材

THE FIRST CHAPTER
CURRICULUM
SUMMARY

**THE SECOND
CHAPTER**
TEACHING PROCESS

THE THIRD CHAPTER
CASES
ANALYSIS

**THE FOURTH
CHAPTER**
WORKS
APPRECIATION

浙江人民美术出版社

序言

早在2006年11月16日，国家教育部为了进一步落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》指示精神，发布了《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的16号文件，其核心内容涉及到了提高职业教育质量的重要性和紧迫性；强化职业道德，明确培养目标；以就业为导向，服务区域经济；大力推行工学结合，突出实践能力培养；校企合作，加强实训；加强课程建设的改革力度，增强学生的职业技术能力等等。文件所涉及到的问题既是高职教育存在的不足，也是今后高职教育发展的方向，为我们如何提高教学质量、做好教材建设提供了理论依据。

2009年6月，温家宝总理在国家科教领导小组会议上作了“百年大计，教育为本”的主题性讲话。他在报告中指出：国家要把职业教育放在重要的位置上，职业教育的根本目的是让人学会技能和本领，从而能够就业，能够生存，能够为社会服务。

德国人用设计和制造振兴了一个国家的经济；法国人和意大利人用时尚设计观念塑造了创新型国家的形象；日本人和韩国人也用他们的设计智慧实现了文化创意振兴国家经济的夙愿。同样，设计对于中国的国民经济发展也将起着非常重要的作用，只有重视设计，我们产品的自身价值才能得以提高，才能实现从“中国制造”到“中国创造”的根本性改变。

高职教育质量的优劣会直接影响国家基础产业的发展。在我国1200多所高职高专院校中，就有700余所开设了艺术设计类专业，它已成为继电子信息类、制造类后的大类型专业之一。可见其数量将会对全国市场的辐射起到非常重要的作用，但这些专业普遍都是近十年内创办的，办学历史短，严重缺乏教学经验，在教学理念、专业建设、课程设置、教材建设和师资队伍建设等方面都存在着很多明显的问题。这次出版的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》正是为了解决这些问题，弥补存在的不足。本系列教材由设计理论、设计基础、专业课程三大部分的六项内容组成，浙江人民美术出版社特别注重教材设计的特点：在内容方面，强调在应用型教学的基础上，用创造性教学的观念统领教材编写的全过程，并注意做到章、节、点各层次的可操作性和可执行性，淡化传统美术院校所讲究的“美术技能功底”，并建立了一个艺术类专业学生和非艺术类专业学生教学的共享平台，使教材在更大层面上得以应用和推广。

以下设计原则构成了本教材的三大特色：

1. 整体的原则——将理论基础、专业基础、专业课程统一到为市场培养有用的设计人才目标上来。理论将是对实践的总结；专业基础不仅为专业服务，同时也是为社会需求服务；专业课程应讲究时效作用而不是虚拟。教材内容还要讲究整体性、完整性和全面性。

2. 时效的原则——分析时代背景下的人文观和技术发展观。时代在发展，人们的生活观、欣赏观、消费观发生了很大的变化，因此要求我们未来的设计师应站在市场的角度进行观察，同时也在一个新的时间点上进行思考；21世纪是数字媒体时代，设计企业对高等职业设计人才的知识结构和技术含量提出了新的要求。编写教材时要用新观念拓展新教材，用市场的观念引导今天的高职艺术设计学生。

3. 能用的原则——重视工学结合，理论与实践结合，将知识融入课程，将课题与实际需求相结合，让学生在实训中积累知识。因此，要求每一本教材的编写老师首先是一个职业操作能手，同时他们又具备相当的专业理论水平。

为了确保本教材的权威性，浙江人民美术出版社组织了一批具有影响力的专家、教授、一线设计师和有实践经验的教师作为本系列教材的顾问和编写人员。我相信，以他们所具备的教学能力、对中国艺术设计教育的热爱和社会责任感，他们所编写的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》的出版将使我们实现对21世纪的中国高等职业教育的改革愿望。

林家阳
2009年11月于上海

目录

第一章 课程概述

- 8/ 一、培养目标
- 9/ 二、教学模式
- 10/ 三、教学重点与难点
- 10/ 四、课程设置与课时分配

第二章 教学流程

- 一、流程图 /14
- 二、手绘设计表现图的基本特点 /15
- 三、手绘设计表现图在项目实施中的功能 /22
- 四、手绘设计表现的学习方法 /27
- 五、透视知识 /38
- 六、常用工具 /51
- 七、方案草图阶段训练——钢笔、彩铅表现技法 /52
- 八、设计速写 /59
- 九、方案调整阶段训练——彩铅、马克笔技法 /73
- 十、方案展示阶段训练——综合表现技法 /96

第三章 案例剖析

一、居室空间设计案例	/116
案例一	/116
(一) 项目引入阶段	/116
(二) 项目调整阶段	/117
(三) 项目展示阶段	/118
案例二	/121
(一) 项目引入阶段	/121
(二) 项目调整阶段	/121
(三) 项目展示阶段	/121
二、公共空间设计案例	/124
案例一	/124
(一) 项目引入阶段	/124
(二) 项目调整阶段	/124
(三) 项目展示阶段	/125
案例二	/127
(一) 项目引入阶段	/127
(二) 项目调整阶段	/127
(三) 项目展示阶段	/127
三、景观空间设计案例	/130
(一) 项目引入阶段	/130
(二) 项目调整阶段	/130
(三) 项目展示阶段	/130

第四章 作品赏析

参考书目	/151
谢 辞	/151

课程概述

第一章

Chapter

1

CURRICULUM SUMMARY

第一章 课程概述

一、培养目标

在环境艺术设计领域，作为设计表达的形式是多种多样的。设计图纸、模型、设计说明等都是除语言外设计者与其他人交流的另一一些形式。而在上述的这些“设计语言”中，作为设计图纸的延伸——手绘设计表现图，是设计工作者传达设计思想的一种最直接、最简便、最自由的方式。

说到设计表现图，究竟是重手绘表现还是重电脑表现的争论似乎在这十几年中就一直没有停止过。作为表达和叙述设计师设计意图的工具，手绘表现与电脑表现的目的是相同的，它们都是通过某种视觉方式的传达，展示设计师的创造性思维。但在实际工程项目实施过程中，两种效果图表现形式所展现的功能和最终的效果有所不同，各有优劣。电脑效果图表现的空间比较真实、细腻，尺度精确，便于修改，并且可以大量复制，但是不可避免的是，比较呆板，缺少生气，对于机器的依赖也将失去很多在设计、制作过程中现场调整、沟通的便捷性；手绘设计表现生动、形象，有激情，给人以亲切感，更重要的是，手绘表现能及时捕捉设计者内心瞬间的思想火花，能及时地用图形语言再现设计师的创作灵感，是一种非常有效的沟通工具。在创作的探索和实践过程中，创意与记录是同步的，手绘是设计的原点，亦可以是设计表达的终点。

因此，我们至少可以得出这样的结论，手绘设计表现是相关专业设计师必须掌握并经常使用的一种设计语言，是我们即将从事相关专业的同学们需要掌握的最基本的专业技能。（图1-1、1-2）

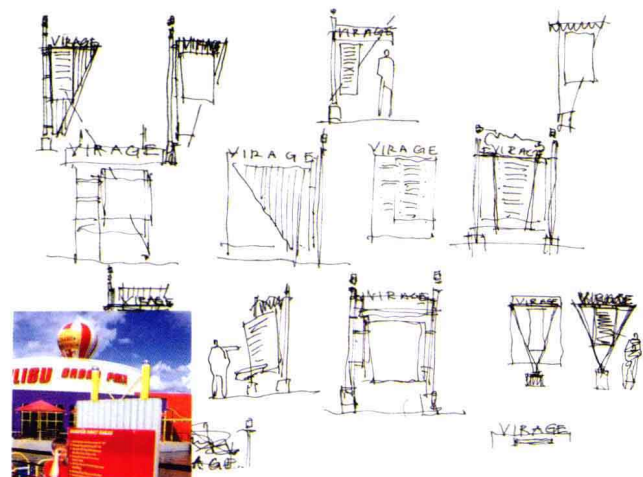

图1-1

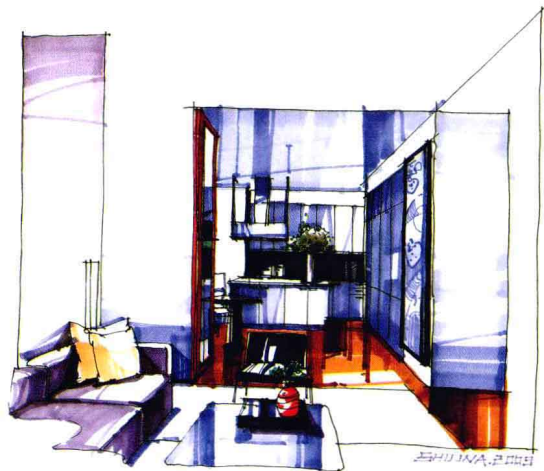

图1-2

本课程的宗旨在于让同学们通过理论学习和实践训练,了解手绘设计表现图制作流程,掌握并熟练运用不同表现工具及基本技巧,独立完成从平面图到设计表现图的创作过程,并通过一定时间的课程实训与理论归纳,理解手绘设计表现图的作用与特点,从而能最终认识到手绘设计表现图与专业设计学习和工作的关系,使手绘设计表现真正成为艺术设计构思与表现的最直接的工具,为专业设计课程打下基础。

二、教学模式

该课程是整个环境艺术专业教学体系中“承上启下”的一门设计基础课程。课程以开设素描、色彩、构成、建筑制图、透视等课程教学为基础,又为后续的室内设计、展示设计、景观设计等专业设计课程服务。

本课程主要以高等职业教育“项目引导,任务驱动”的基本教学理念为指导,采用“项目化”教学模式,以实际工程项目作为专业训练对象,通过对实际工程案例的各个实施阶段的特点进行深入分析,将常用手绘技法的训练贯穿于整体项目中,根据设计表现图在设计项目不同阶段中的功能与实施要求来安排理论教学与技能训练。(图1-3、1-4)

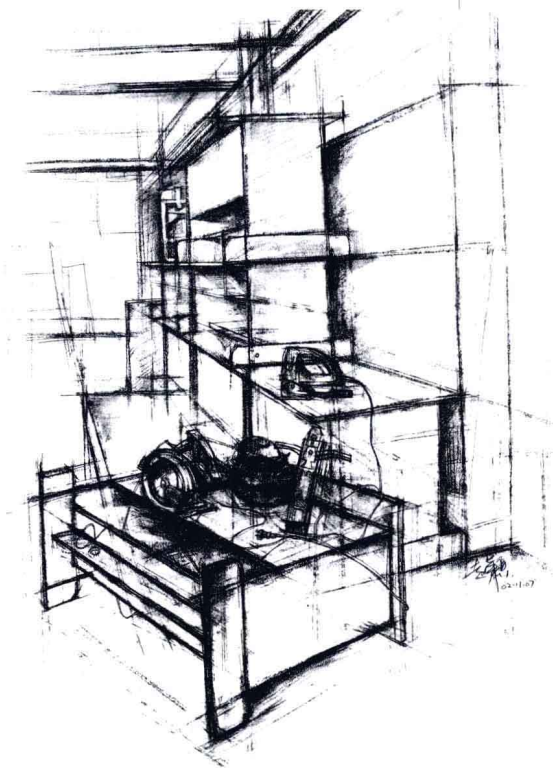

图1-3

图1-4

四、教学重点与难点

通过理论教学与实训，全面地培养学生设计表现操作技能，培养学生较好的空间想象力与表现力。同时，让学生们理解手绘表现与设计学习和工作的关系，真正使手绘表现成为设计者在构思、调整方案和表达设计思想过程中的有效工具。将培养创造性思维能力和理解能力作为重要的教学目的贯穿教学的始终。

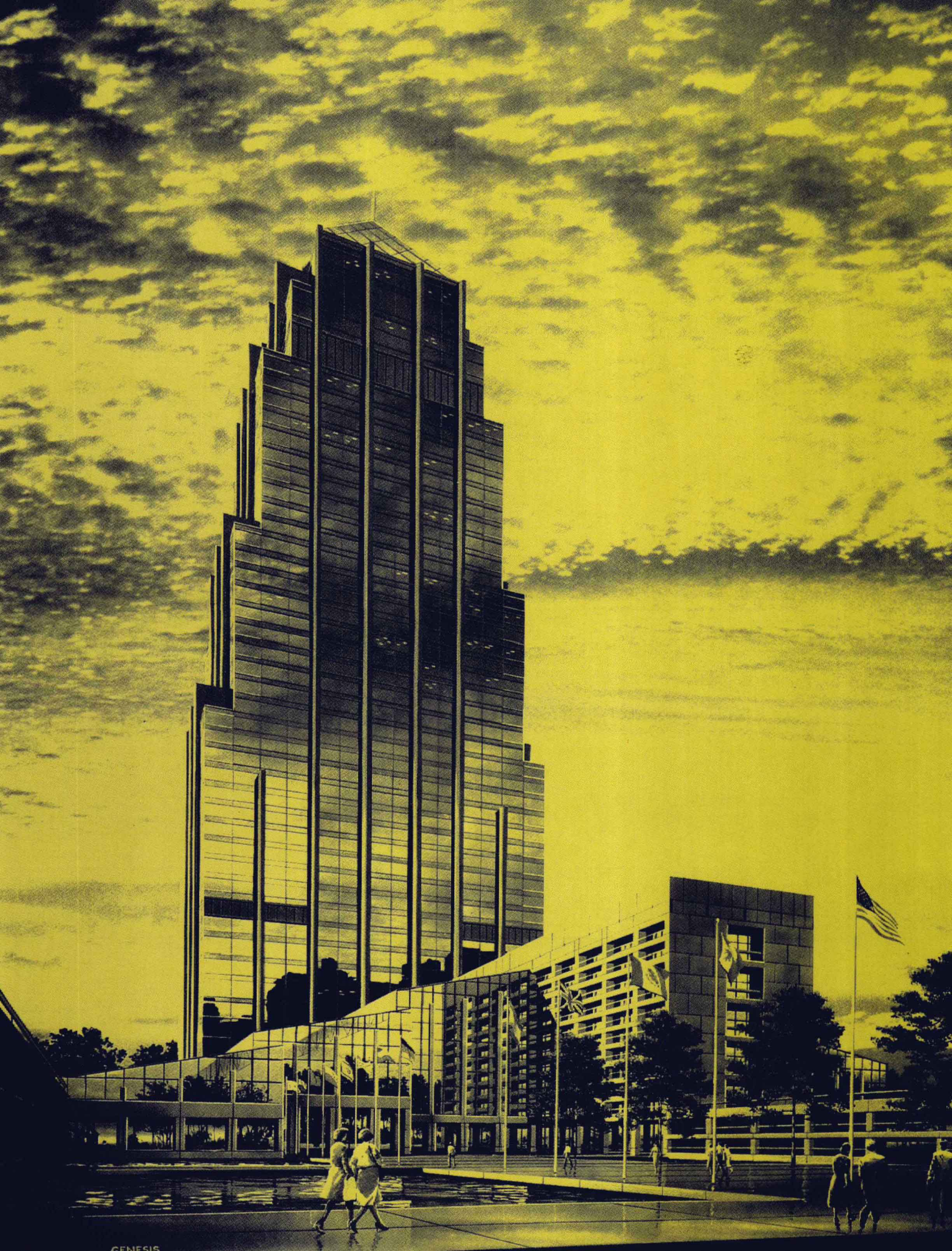
五、课程设置与课时分配

(一) 课程设置

项目引入	背景分析
	流程介绍
项目准备	准备工具
	技法讲解
	基础教学
项目实施	方案草图
	方案调整
	方案展示
项目完成	项目总结
	作品点评
	成绩考核

(二) 课时分配

周次	教学形式	教学基本内容	作业要求	课时数
一	课堂教学、实训辅导	项目背景分析、教学流程介绍		16
		基础教学（透视、线条等）	A3图纸3张	
		方案草图练习（钢笔表现）	A3图纸3张	
二	课堂教学、实训辅导	方案草图阶段练习（钢笔表现）	A3图纸2张	16
		方案调整阶段练习（马克笔、彩铅表现）	A3图纸2张	
三	课堂教学、实训辅导	方案调整阶段练习（马克笔、彩铅表现）	A3图纸4张	16
四	课堂教学、实训辅导	方案调整阶段练习（马克笔、彩铅表现）	A3图纸2张	16
		方案展示阶段练习（钢笔淡彩、综合表现）	A3图纸2张	
五	课堂教学、实训辅导、教学总结	方案展示阶段练习（钢笔淡彩、综合表现）	A2图纸2张	16
		作品赏析、特殊技法介绍		
合计			A3图纸18张 A2图纸2张	80

第二章

Chapter

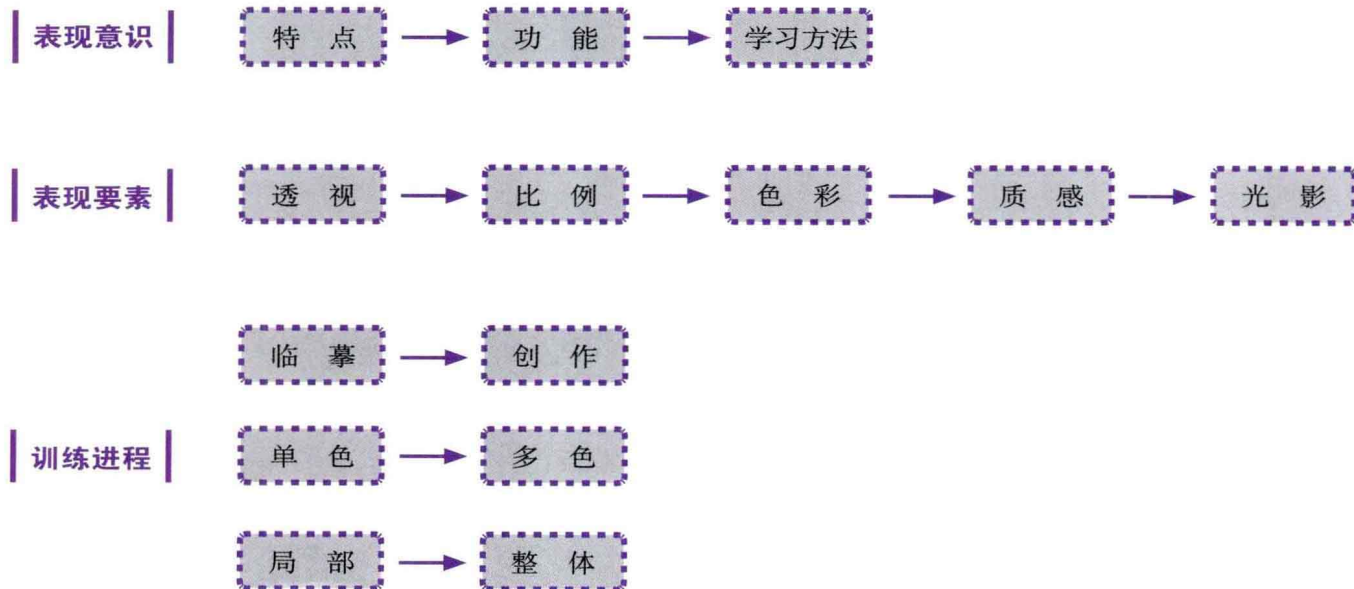
2

教学流程

TEACHING PROCESS

第二章 教学流程

一、流程图

二、手绘设计表现图的基本特点

手绘设计表现图是对未来设想空间的一种预示，也是设计者创作思维结果的呈现。这一类的表现图与一般画家和设计师为收集创作素材和训练表达能力而进行的写生有所不同，因为它的创作过程是一种有计划的预想的表达过程，故常常有人称其为“设计预想图”或“效果图”。与建筑和室内设计的平面、立面和剖面图有所不同的是，它是在平面上表现了一种建立在空间透视基础上的“三维”空间的效果图，因此也被称为“透视表现图”。严格地说，它是建筑画的一个重要门类。同样，它也是建立在科学和客观地表达空间关系的现代透视学基础之上的一种绘画方法。它具有以下几个特点：

（一）客观性

真实、客观地反映和表现设计的主题是手绘设计表现图所需遵循的基本原则。真实地表现不是指写实的绘画技巧，而是指设计表现图所表现的空间结构、尺度比例、材料色彩等都必须符合实际空间的客观现实，对于方案设想的表达也绝不能完全“凭空想象”。脱离实际的尺寸随心所欲地改变形体和空间的限定或者完全背离客观的设计内容而主观片面地追求画面的某种“艺术趣味”，不仅会使效果图失去对工程的指导意义，甚至当完工的工程实际效果与原设计表现图相去甚远时，会引起业主的质疑或是不必要的矛盾。

图2-1