

北京高等教育精品教材
BEIJING GAODENG JIAOYU JINGPIN JIAOCAI

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

环境艺术设计 手绘表现技法 (第二版)

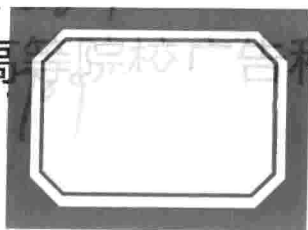
翟绿绮 马凯 主编

田园 朱磊 副主编

清华大学出版社

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

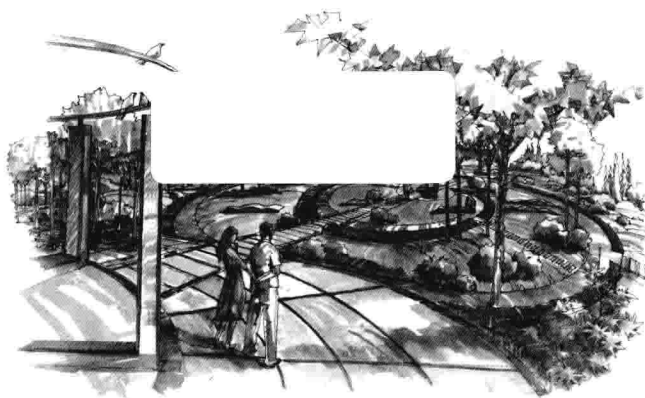

环境艺术设计手绘表现技法

(第二版)

翟绿绮 马凯 主编

田园 朱磊 副主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书根据环境艺术设计手绘操作的流程,系统介绍了手绘表现技法基础训练、透视种类及技法、工具使用、步骤演示以及彩铅、马克笔、水彩水粉在室内和景观方面的运用画法等基本知识,并通过优秀作品分析提高读者的创作能力与应用技术。

本书既适用于本科和职业院校环境艺术、室内装饰、陈设设计等专业的教学,也可以作为室内外设计公司从业人员的岗位培训教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术设计手绘表现技法/翟绿绮,马凯主编.--2版.--北京:清华大学出版社,2014

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

ISBN 978-7-302-36115-2

I. ①环… II. ①翟… ②马… III. ①环境设计—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 069717 号

责任编辑:张 弛

封面设计:李子慕

责任校对:刘 静

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795764

印 装 者:北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:11.25

字 数:271 千字

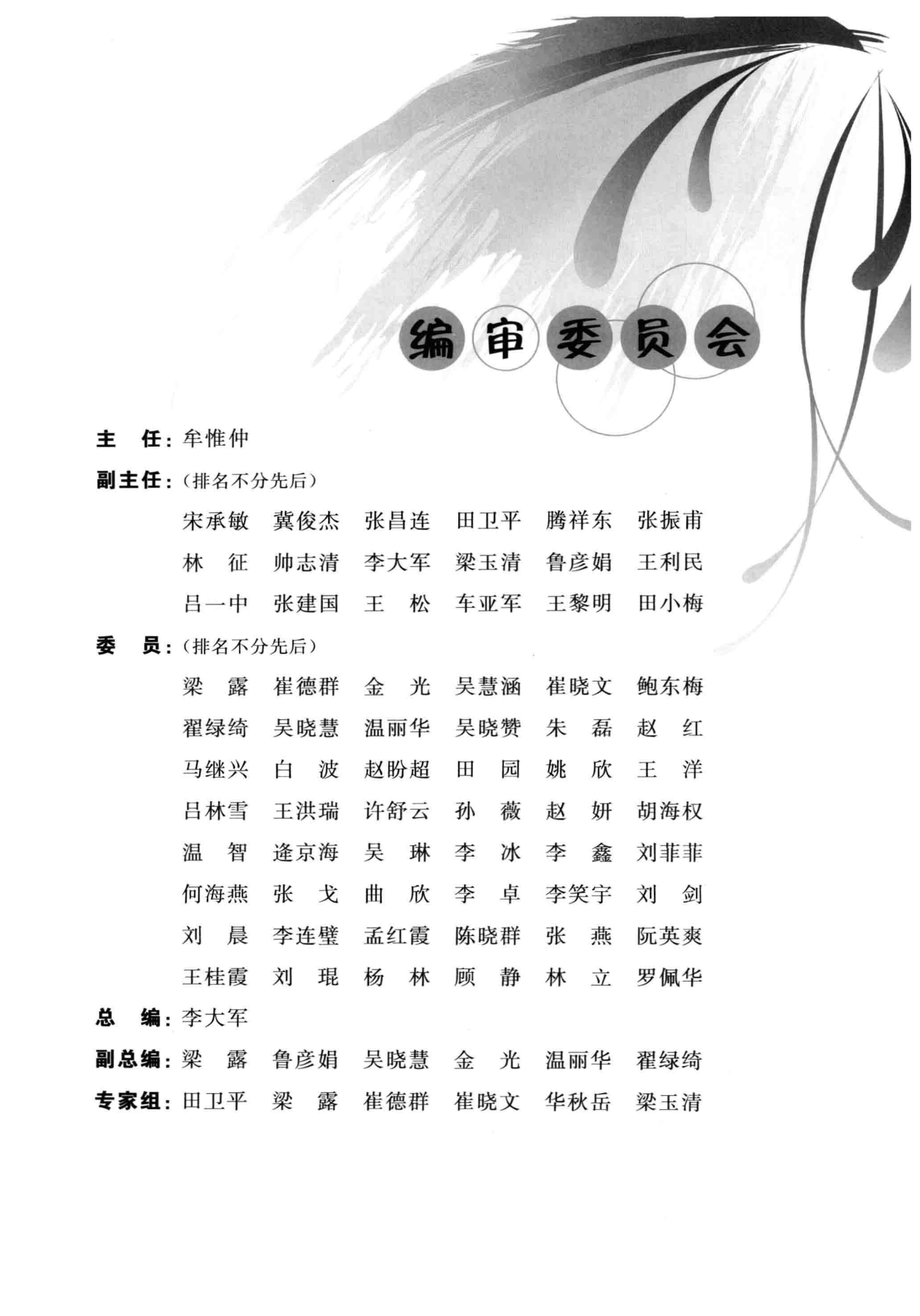
版 次:2009 年 11 月第 1 版 2014 年 8 月第 2 版

印 次:2014 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1~2500

定 价:49.00 元

产品编号:059518-01

编 审 委 员 会

主 任：牟惟仲

副主任：(排名不分先后)

宋承敏	冀俊杰	张昌连	田卫平	腾祥东	张振甫
林 征	帅志清	李大军	梁玉清	鲁彦娟	王利民
吕一中	张建国	王 松	车亚军	王黎明	田小梅

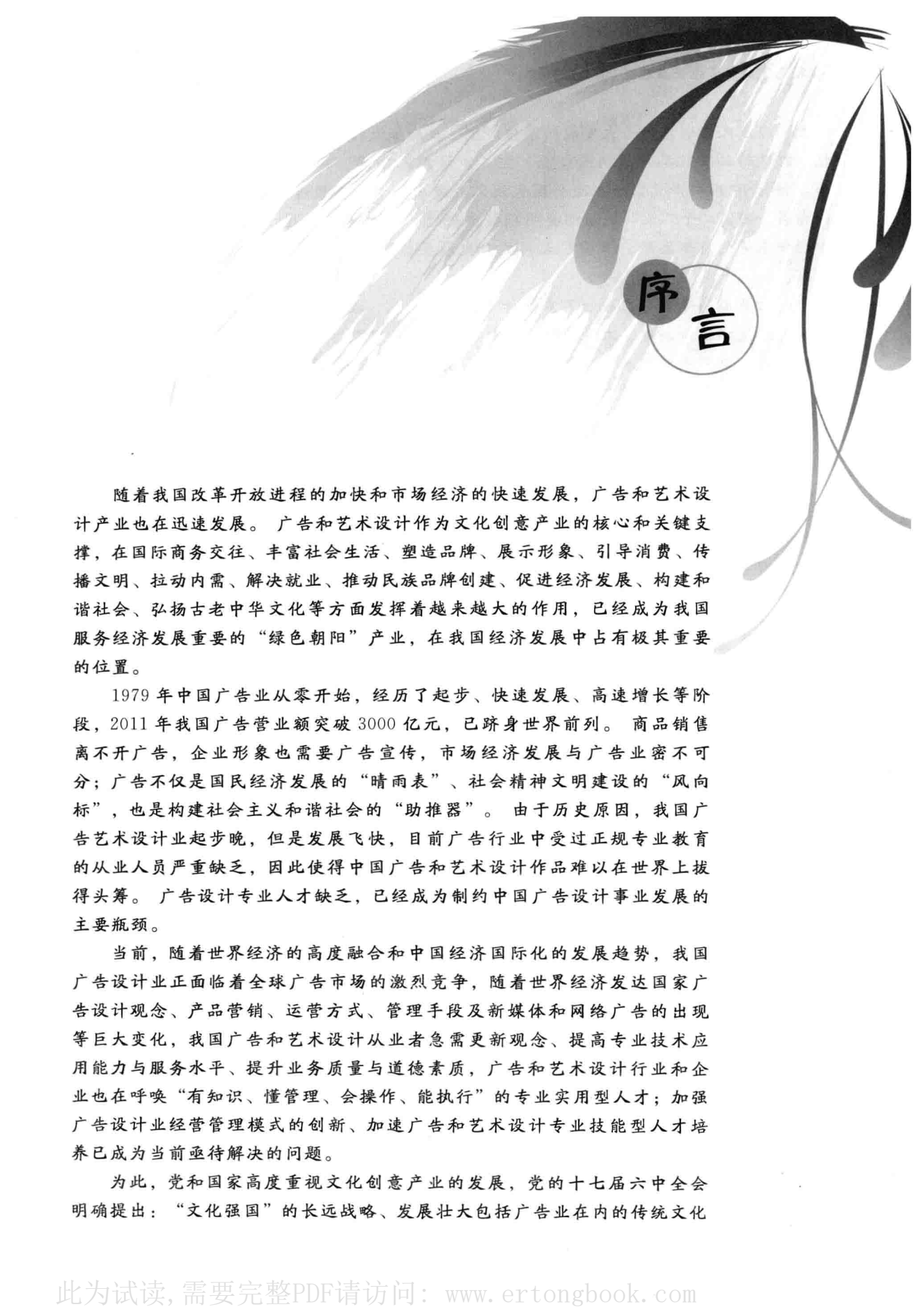
委 员：(排名不分先后)

梁 露	崔德群	金 光	吴慧涵	崔晓文	鲍东梅
翟绿绮	吴晓慧	温丽华	吴晓赞	朱 磊	赵 红
马继兴	白 波	赵盼超	田 园	姚 欣	王 洋
吕林雪	王洪瑞	许舒云	孙 薇	赵 妍	胡海权
温 智	逢京海	吴 琳	李 冰	李 鑫	刘菲菲
何海燕	张 戈	曲 欣	李 卓	李笑宇	刘 剑
刘 晨	李连璧	孟红霞	陈晓群	张 燕	阮英爽
王桂霞	刘 琨	杨 林	顾 静	林 立	罗佩华

总 编：李大军

副总编：梁 露 鲁彦娟 吴晓慧 金 光 温丽华 翟绿绮

专家组：田卫平 梁 露 崔德群 崔晓文 华秋岳 梁玉清

序言

随着我国改革开放进程的加快和市场经济的快速发展,广告和艺术设计产业也在迅速发展。广告和艺术设计作为文化创意产业的核心和关键支撑,在国际商务交往、丰富社会生活、塑造品牌、展示形象、引导消费、传播文明、拉动内需、解决就业、推动民族品牌创建、促进经济发展、构建和谐社会、弘扬古老中华文化等方面发挥着越来越大的作用,已经成为我国服务经济发展重要的“绿色朝阳”产业,在我国经济发展中占有极其重要的位置。

1979年中国广告业从零开始,经历了起步、快速发展、高速增长等阶段,2011年我国广告营业额突破3000亿元,已跻身世界前列。商品销售离不开广告,企业形象也需要广告宣传,市场经济发展与广告业密不可分;广告不仅是国民经济发展的“晴雨表”、社会精神文明建设的“风向标”,也是构建社会主义和谐社会的“助推器”。由于历史原因,我国广告艺术设计业起步晚,但是发展飞快,目前广告行业中受过正规专业教育的从业人员严重缺乏,因此使得中国广告和艺术设计作品难以在世界上拔得头筹。广告设计专业人才缺乏,已经成为制约中国广告设计事业发展的主要瓶颈。

当前,随着世界经济的高度融合和中国经济国际化的发展趋势,我国广告设计业正面临着全球广告市场的激烈竞争,随着世界经济发达国家广告设计观念、产品营销、运营方式、管理手段及新媒体和网络广告的出现等巨大变化,我国广告和艺术设计从业者急需更新观念、提高专业技术应用能力与服务水平、提升业务质量与道德素质,广告和艺术设计行业和企业也在呼唤“有知识、懂管理、会操作、能执行”的专业实用型人才;加强广告设计业经营管理模式的创新、加速广告和艺术设计专业技能型人才培养已成为当前亟待解决的问题。

为此,党和国家高度重视文化创意产业的发展,党的十七届六中全会明确提出:“文化强国”的长远战略、发展壮大包括广告业在内的传统文化

产业,迎来文化创意产业大发展的最佳时期;政府加大投入、鼓励新兴业态、发展创意文化、打造精品文化品牌、消除壁垒、完善市场准入制度,积极扶持文化产业进军国际市场。结合中国共产党第十八次全国代表大会提出的“扎实推进社会主义文化强国建设”的号召,国家“十二五”规划纲要明确提出促进广告业健康发展。中央经济工作会议提出稳中求进的总体思路,强调扩大内需,发展实体经济,对做好广告工作提出新的更高要求。

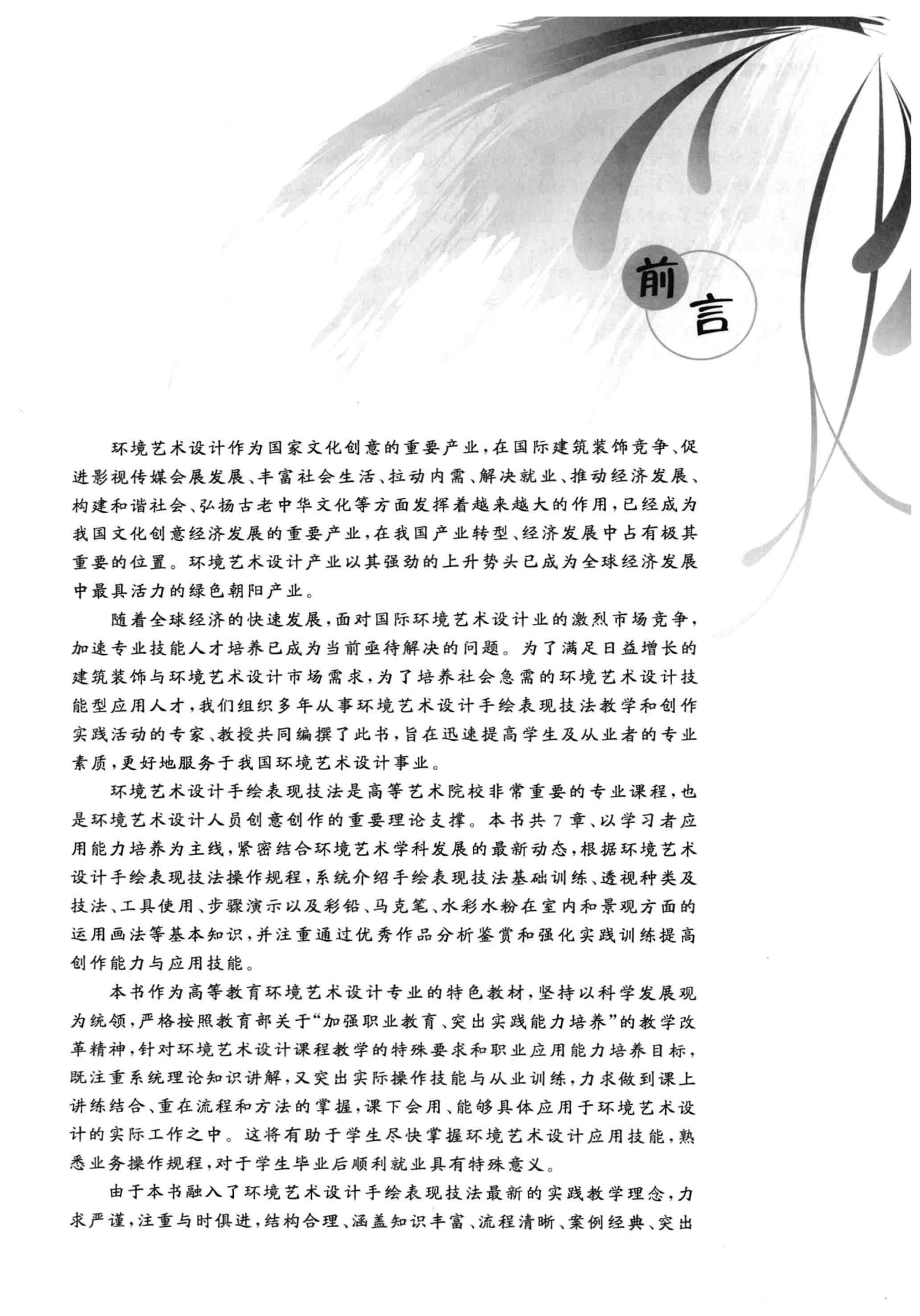
针对我国高等教育广告和艺术设计专业知识老化、教材陈旧、重理论轻实践、缺乏实际操作技能训练等问题,为适应社会就业急需、满足日益增长的文化创意市场需求,我们组织多年从事广告和艺术设计教学与创作实践活动的国内知名专家教授及广告设计企业精英共同精心编撰了本套教材,旨在迅速提高大学生和广告设计从业者的专业技能素质,更好地服务于我国已经形成规模化发展的文化创意事业。

本套系列教材作为高等教育广告和艺术设计专业的特色教材,坚持以科学发展观为统领,力求严谨,注重与时俱进;在吸收国内外广告和艺术设计界权威专家学者最新科研成果的基础上,融入了广告设计运营与管理的最新实践教学理念;依照广告设计的基本过程和规律,根据广告业发展的新形势和新特点,全面贯彻国家新近颁布实施的广告法律、法规和行业管理规定;按照广告和艺术设计企业对用人的需求模式,结合解决学生就业、加强职业教育的实际要求;注重校企合作、贴近行业企业业务实际,强化理论与实践的紧密结合;注重管理方法、运作能力、实践技能与岗位应用的培养训练,并注重教学内容和教材结构的创新。

本套系列教材包括《中国工艺美术史》、《色彩》、《中外美术鉴赏》、《素描》、《广告学概论》、《广告设计》、《广告摄影》、《广告法律法规》、《字体设计》、《版式设计》、《包装设计》、《标志设计》、《招贴设计》、《会展设计》、《书籍装帧设计》等书。本系列教材的出版,对帮助学生尽快熟悉广告设计操作规程与业务管理、对帮助学生毕业后能够顺利走上社会就业具有特殊意义。

教材编委会

2013年4月

前言

环境艺术设计作为国家文化创意的重要产业,在国际建筑装饰竞争、促进影视传媒会展发展、丰富社会生活、拉动内需、解决就业、推动经济发展、构建和谐社会、弘扬古老中华文化等方面发挥着越来越大的作用,已经成为我国文化创意经济发展的重要产业,在我国产业转型、经济发展中占有极其重要的位置。环境艺术设计产业以其强劲的上升势头已成为全球经济发展中最具活力的绿色朝阳产业。

随着全球经济的快速发展,面对国际环境艺术设计业的激烈市场竞争,加速专业技能人才培养已成为当前亟待解决的问题。为了满足日益增长的建筑装饰与环境艺术设计市场需求,为了培养社会急需的环境艺术设计技能型应用人才,我们组织多年从事环境艺术设计手绘表现技法教学和创作实践活动的专家、教授共同编撰了此书,旨在迅速提高学生及从业者的专业素质,更好地服务于我国环境艺术设计事业。

环境艺术设计手绘表现技法是高等艺术院校非常重要的专业课程,也是环境艺术设计人员创意创作的重要理论支撑。本书共7章,以学习者应用能力培养为主线,紧密结合环境艺术学科发展的最新动态,根据环境艺术设计手绘表现技法操作规程,系统介绍手绘表现技法基础训练、透视种类及技法、工具使用、步骤演示以及彩铅、马克笔、水彩水粉在室内和景观方面的运用画法等基本知识,并注重通过优秀作品分析鉴赏和强化实践训练提高创作能力与应用技能。

本书作为高等教育环境艺术设计专业的特色教材,坚持以科学发展观为统领,严格按照教育部关于“加强职业教育、突出实践能力培养”的教学改革精神,针对环境艺术设计课程教学的特殊要求和职业应用能力培养目标,既注重系统理论知识讲解,又突出实际操作技能与从业训练,力求做到课上讲练结合、重在流程和方法的掌握,课下会用、能够具体应用于环境艺术设计的实际工作之中。这将有助于学生尽快掌握环境艺术设计应用技能,熟悉业务操作规程,对于学生毕业后顺利就业具有特殊意义。

由于本书融入了环境艺术设计手绘表现技法最新的实践教学理念,力求严谨,注重与时俱进,结构合理、涵盖知识丰富、流程清晰、案例经典、突出

实用性,并采用新颖统一的格式化体例设计,因此本书既适用于本科及高职高专院校环境艺术、室内装饰设计等专业的教学,也可以作为文化创意企业和环艺设计公司从业人员的职业教育岗位培训教材,对于广大环境艺术设计从业者也是一本必备的自我训练指导手册。

本书由李大军进行总体方案策划并具体组织,翟绿绮和马凯为主编,翟绿绮统改全稿,田园、朱磊为副主编,由吴晓慧审订、关子诺复审。作者编写分工:牟惟仲(序言),廉婷(第一章),侯熠(第二章),田园(第三章),侯续恩(第四章),朱磊(第五章),翟绿绮(第六章、第七章),白明川、董昭普、吕志斌、苏明(提供书中图片),刘剑、刘锐(附录),华燕萍(文字修改和版式调整),李晓新(制作教学课件)。

在编写过程中,参阅借鉴了国内外有关环境艺术设计手绘表现技法的最新书刊和网站资料,精选收录了 CIID 手绘设计大赛和 2008 年室内设计年会的优秀作品,并得到编委会及业界专家教授的具体指导,在此一并致谢。为配合本书使用,我们提供配套电子课件,读者可以从清华大学出版社网站(<http://www.tup.com.cn>)免费下载。因环境艺术设计手绘表现技法发展速度快,书中难免存在疏漏和不足之处,恳请同行和读者批评指正。

编 者

2014 年 6 月

目录

第一章 概述

001

- 002 第一节 环境艺术设计的内容
- 002 一、环境艺术设计专业的内容
- 005 二、环境艺术设计的性质
- 006 第二节 环境艺术设计的表现方法
- 007 一、环境艺术设计手绘表现技法漫谈
- 008 二、环境艺术设计表现的方法
- 011 三、手绘表现技法的作用与意义
- 013 四、手绘表现技法的艺术性与风格特点

第二章 手绘效果技法的准备工作

017

- 018 第一节 手绘表现技法的准备工作
- 018 一、技术准备
- 018 二、了解和熟悉绘画规律
- 019 三、图书资料准备
- 019 第二节 手绘表现技法的工具和材料
- 020 一、工具类
- 023 二、纸张类
- 024 三、颜料类
- 026 第三节 裱纸与拷贝转印法
- 026 一、裱纸
- 026 二、拷贝转印

第三章 透视图画法

028

- 029 第一节 透视基础知识

029	一、透视图的概念
029	二、透视图的特点
029	三、透视图的基本术语
031	第二节 常用透视图的种类和特点
031	一、一点平行透视
031	二、两点成角透视
032	三、三点透视
032	四、轴测图
034	第三节 常用透视图的画法和运用
034	一、一点平行透视法
037	二、两点成角透视法
040	三、轴测图绘制法

第四章 手绘表现技法基础训练

048

049	第一节 速写基础训练
049	一、速写的概念
049	二、速写工具
049	三、速写训练的步骤
050	四、不同风格的速写表现
052	第二节 色彩写生基础训练
052	一、色彩的来源
052	二、色彩写生
055	第三节 线条技法与线的组织练习
055	一、线的基本要求与表现手法
055	二、线条的表现力
060	第四节 材质的表现技法
062	第五节 家具与配景的表现技法
062	一、家具的表现
065	二、配景的表现

第五章 快速表现技法

069

070	第一节 快速表现技法综述
071	一、快速表现技法与设计的关系
071	二、快速表现技法的艺术风格
073	第二节 马克笔技法之室内表现
074	一、马克笔的特性

074	二、马克笔基础技法
076	三、单体练习
081	四、马克笔技法的具体步骤
083	第三节 彩色铅笔技法
083	一、彩色铅笔的分类及特性
084	二、彩色铅笔的基础技法
085	三、彩色铅笔单体及材质训练
086	四、彩色铅笔的作图步骤
088	第四节 正投影图着色技法
088	一、正投影图作图步骤
091	二、作品赏析

第六章 水粉表现技法 100

101	第一节 水粉技法
101	一、水粉技法表现的前提条件
104	二、水粉表现涂色技法
107	第二节 写实水粉技法
108	一、写实水粉表现效果图的技法
113	二、水粉写实技法表现步骤
114	第三节 水彩技法
114	一、水彩表现的基本技法
114	二、水彩渲染室内效果图的程序与步骤
116	三、作品赏析

第七章 景观设计手绘表现技法 123

124	第一节 景观效果图的表现类型
124	一、景观表现图的种类
126	二、景观表现图的类型
127	第二节 景观设计的元素
127	一、植物
129	二、花草的表现
131	三、水景
131	四、石材
132	五、木材
133	六、自然山石
134	七、玻璃

135	第三节 景观表现图的画法步骤
135	一、绘制草稿图
135	二、绘制线稿图
136	三、上色
136	四、细部刻画
137	五、调整完成
138	第四节 景观表现图的创意与表达
138	一、背景资料
138	二、景观设计案例
149	三、作品赏析

附录 全国陈设艺术设计师资格评定 暂行办法	164
--------------------------	-----

参考文献	168
------	-----

第一章

概述

学习目标

1. 掌握环境艺术设计的历史发展与现状,了解基本的设计原理和规律。
2. 熟悉各种空间尺度和空间的感受能力,掌握空间结构的处理手法。
3. 运用人体工程学原理进行设计,满足人们生产、生活的需要。

本章导读

随着人们生活水平的提高,建造和改善居住环境日益成为人们关注的焦点问题。环境艺术的设计是需要通过沟通和表达来实现的。设计师可用多种方式来传递思想和设计理念,最直接的方式莫过于通过透视效果图来表达。

环境艺术设计专业的学习是一个系统的工程,不是单纯有想法或是几张手绘图就是设计师,环境艺术设计专业涵盖面非常广,是兼艺术学、建筑学、文学、美学为一体的综合学科,在学习的过程中要具备把这几门学科穿插综合起来的能力,同时能达到学科之间的相互转换。

在做设计的过程中,环境艺术设计的项目不是单纯的个人行为,它往往是一个团队协作的过程,这一点要求设计师除具备专业能力外,还应具备沟通能力,以及集体和团队意识。

技能要求

1. 环境艺术设计专业的表现技法与手段。
2. 手绘表现技法的种类、作用及意义。

第一节 环境艺术设计的内容

背景资料

环境艺术设计作为一门新兴的学科,是 20 世纪工业与商品经济高度发展,科学、经济和艺术结合的产物,它一步到位地把实用功能和审美功能作为有机的整体统一起来。当前,在艺术院校环境艺术设计专业的表现技法教学中,人们谈论和思考最多的一个问题是随着计算机辅助设计的应用与普及,“技术”在艺术设计过程中所占有的比重。

专业表现技法是设计者用来阐述设计思想的一种表现形式,它既是表达设计意图的媒介,同时也是传达设计师情感以及体现整个设计构思的一种设计语言。它的目的在于采用最佳的表现方式传达和展示出设计者的设计思想和设计概念。而各艺术类院校则更多注重设计思维和设计手绘的训练。不过多限制学生自身的创造能力,充分发挥学生的主观能动性,这也是本教材编写的主旨。

一、环境艺术设计专业的内容

环境艺术设计(Environment Design)是指通过艺术设计的方式对室内外环境进行规划、设计的一门实用艺术。环境艺术设计专业包括室内设计、景观规划设计、广场设计、展示设计、园林设计、家具设计、灯具设计、陈设装饰设计等。

(一) 室内设计

室内设计是指所有的室内空间的装饰装修设计。设计包括住宅居室、办公空间、商业空间、娱乐休闲空间、餐饮空间等,对这些不同功能的空间进行合理划分和运用不同色彩的装饰材料来设计不同感觉的空间氛围。室内设计也是设计师体现自己设计风格和设计品位的主要阵地,是设计师展现自己的舞台,图 1-1 为室内设计表现图。

(二) 景观规划设计

景观规划设计是根据功能需要对场地进行合理协调的设计。设计包括绿地设计、景观道路系统设计、景观小品设计、室外家具的设计等,根据不同的区域和场地进行合理的规划和设计。比如住宅小区的景观规划设计就需要满足住宅小区内的人口密度和质量要求,学校及幼儿园园区景观规划设计需要满足学生及幼儿的生活习性和特征。图 1-2 为景观设计鸟瞰图。

(三) 广场设计

广场设计是满足城市人口或小区住户聚集休闲散步的场地设计,包括纪念性广场、休闲广场、城市广场、集会娱乐广场等。这些广场在各大中小城市随处可见。这类的广场设计也需要设计师的设计创意和构思理念。

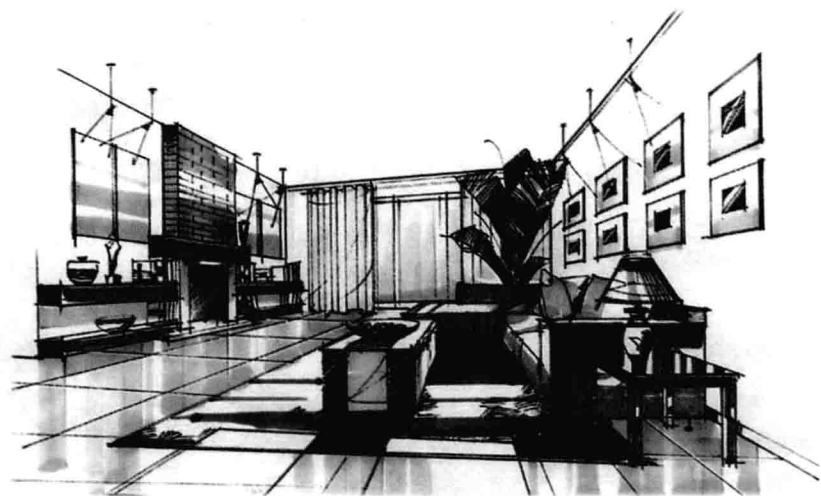

图 1-1 室内设计表现图

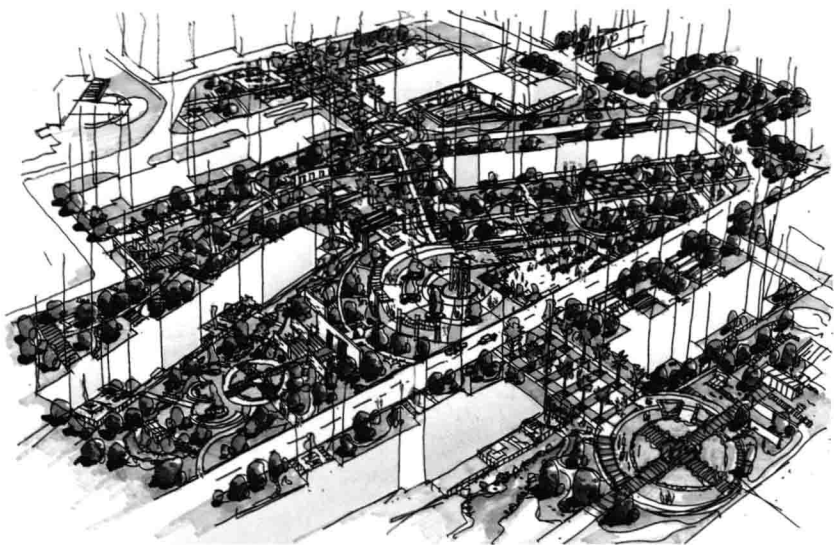

图 1-2 景观设计鸟瞰图

（四）展示设计

展示设计是满足一些大型或小型的商业性活动而进行的一种设计形式,包括博览会,以及商业环境中的展示与陈设、橱窗设计等。比如大型的世博会、服装博览会、交流洽谈会等都需要空间上的设计与制作。

（五）园林设计

园林设计包括古典园林设计和现代园林设计,比如公园设计、小区园林设计、绿化植被设计、园林雕塑景观设计等,是满足人们休闲娱乐的户外活动场所,图 1-3 为园林设计表现图。

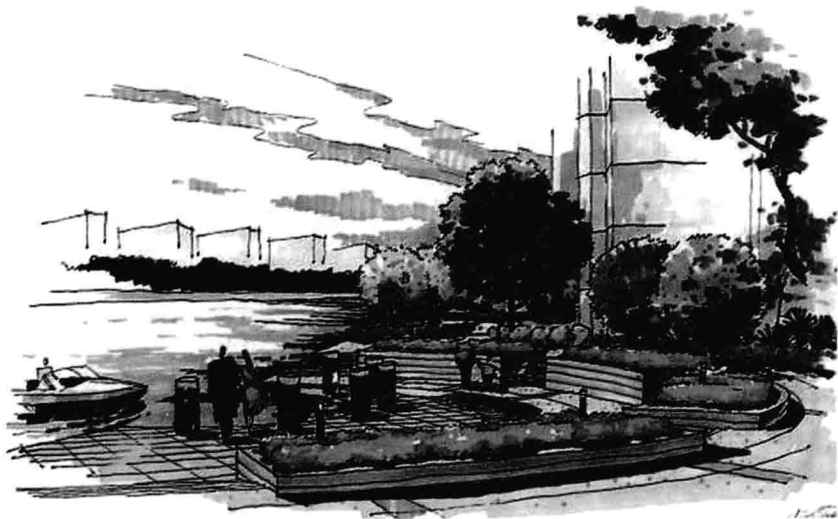

图 1-3 园林设计表现图

(六) 家具设计

家具设计包括室内家具和室外家具,是满足人们在不同场合和空间中生活起居、工作、休闲、娱乐等一系列活动所需的家具设备的设计。家具设计的功能性很强,常用的椅子、柜子、桌子、床等人们生活起居密切相关的单体设计,除功能外还要满足艺术性和审美性的需要,图 1-4 为家具设计表现图。

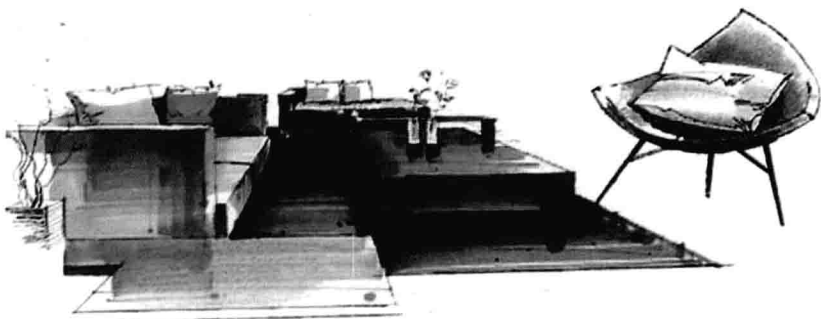

图 1-4 家具设计表现图

(七) 灯具设计

灯具设计是运用于不同场合和空间当中的照明设计系统,不论是室内环境还是户外空间,灯具设计都是不可缺少的元素之一。在整体设计中,照明系统能使设计师的作品更加光彩照人。灯具设计包括灯具造型的外观设计、不同空间的照度设计和颜色设计,以及光与空间的设计。

(八) 陈设装饰设计

陈设装饰设计在室内设计中起着画龙点睛的作用,包括室内陈设品、各种挂件工艺品以及装饰画等,还包括室内的一些软装饰品等,它们都属于室内陈设设计范畴。

环境艺术设计学科是兼科学与艺术的学科,既活跃又严谨,是一个涵盖面很广、综合性较强的专业,有环境艺术工程的空间规划、艺术构想方案的综合计划,其中包括了环境与设施计划、空间与装饰计划、造型与构造计划、材料与色彩计划、采光与布光计划、使用功能与审美功能的计划、装修材料工艺与施工管理、工程实际操作和计算机辅助设计等,其表现手法也是多种多样的。

环境艺术的实践与影响环境的能力、赋予环境视觉上秩序的能力以及提高装饰存在领域的的能力是紧密地联系在一起的。

二、环境艺术设计的性质

环境艺术设计可以分为物质形态和意识形态两个方面。物质形态主要是指构成环境景观的物质要素,而这些物质要素按不同的材质又可分为不同的类型。意识形态主要是指影响、指导人们行为的精神因素,如宗教信仰、民俗习惯、审美观念、社会制度、伦理道德等。

设计作为连接精神文化和物质文明的桥梁,在改善人类生存环境、创造理想的社会环境过程中将发挥重要作用。设计的目的是为人服务,在满足物质生活需要的同时,又规定并改变人的活动行为和生活方式,以及精神的享受方式,体现在人类存在的各个方面。而环境艺术设计则是设计的精神内涵体现得最为突出的一个专业。

通过环境艺术设计改善人类生存条件就成为设计师的最根本、最宏观、最紧要的方面。它从宏观上改善环境,创造一个精神充实且具有高度文化价值的社会环境。尤其是室内设计在环境艺术设计专业中占有很重要的位置。室内设计是为了满足人们生活、工作的物质要求和精神要求所进行的理想的内部环境设计,是空间环境设计系统中与人关系最为密切、最为直接和最为重要的方面。

环境艺术设计是培养从事室内外环境规划设计、实施和管理,获得环境艺术设计师的专业系统训练的应用型人才。学生毕业后可从事建筑、装潢、城市规划、室内外装饰等领域的工作。他们不仅可以改善大众的居住、生活环境,还可以改善公共空间环境;在社会物质水平迅猛发展的当代,他们肩负着提高民众的审美观念的重任,并在一定程度上充实了大众的精神生活。

随着建筑和室内装修业的发展,手绘效果图的作用日益明显,社会对其的需求也日益迫切,同时专业化的手绘效果图在技法、工具、材料上也不断更新。因此从业人员必须具备扎实的专业知识和技法,才能在今后的专业设计中得心应手。而效果图又是建筑师、景观师、室内设计师表达设计方案和设计意图的重要手段。

表现技法是环境艺术专业从业人员必备的基本功,同时也是环境艺术设计专业的学生必须学习的一门基础知识。图 1-5 为计算机效果图。

在目前的形势下,计算机把繁重的施工图绘制劳动变成简单的程序,整个绘图过程完全机械与刻板,但体现于纸面上的设计思想还是来源于人的思维,计算机永远只能是人的工具,那么设计师就一定要掌握手绘表现设计的能力。所以,提高环境艺术设计专业学生对手绘表现技法的认识,使其从广度与高度上掌握并能够将所学知识充分应用于艺术设计和艺术创作之中,是非常重要而且必须的。