

高职高专工艺美术专业应用型特色教材
“国家示范性高等职业院校艺术类示范专业”主讲教材
国家示范性高等职业院校核心课程主讲教材

Design

Presentation of Arts and crafts

工艺美术品设计表现

程惠琴
王兴凯

编著

图书在版编目(CIP)数据

工艺美术品设计表现 / 程惠琴, 王兴凯编著. — 北京: 中国轻工业出版社, 2011.1

高职高专工艺美术专业应用型特色教材. “国家示范性高等职业院校艺术类示范专业”主讲教材. 国家示范性高等职业院校核心课程主讲教材

ISBN 978-7-5019-7824-3

I. ①工… II. 程… ②王… III. ①工艺美术-设计-高等学校: 技术学校-教材 IV. ①J504

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第167723号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李颖

责任终审: 劳国强

装帧设计: 印象·迪赛

责任监印: 张可

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京国彩印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2011年1月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 6.5

字数: 150千字

书号: ISBN 978-7-5019-7824-3 定价: 32.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

101059J2X101ZBW

高职高专工艺美术专业应用型特色教材

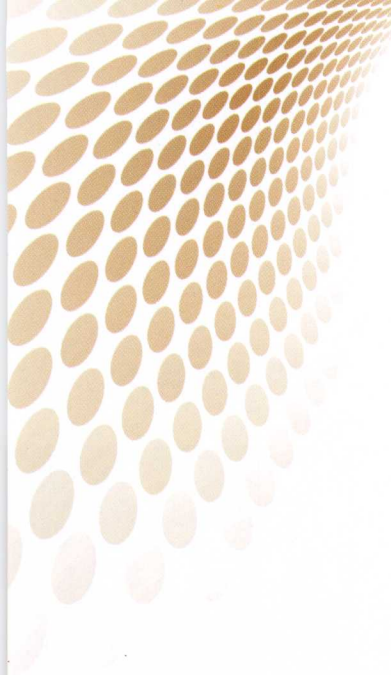
“国家示范性高等职业院校艺术类示范专业”主讲教材

国家示范性高等职业院校核心课程主讲教材

工艺美术品 设计表现

程惠琴 王兴凯 编著

 中国轻工业出版社

序

设计创意的现实表达是实现设计过程重要的开始和不可或缺的重要组成部分。当我们有了好的设计创意与构想，假如没有一个具体的、形象化的外在体现形式，别人便无从把握。所以，掌握表现技能，对学生学习各种工艺美术品的设计，有着重要的支撑作用。作为一门技能课程，设计表达的任务是通过视觉化的表现形式，使设计的主题、创意的延展和设计方案的定位、构思、丰富、完善等抽象易变的概念意识不断“具象化”。因而这门课程也是为具体的工艺美术品如旅游工艺品设计的学习打下基础。

作为上海工艺美术职业学院的一门技能课程，本课程前接三大构成、图案等基础课程，后续装饰雕塑、旅游工艺品设计与制作以及毕业设计、顶岗实习等课程，在表现手段与设计制作的教学衔接过程中，我们从设计创意教学和表现技能掌握两方面着手，使两者相互促进与强化，在基础教学与专业教学之间起到承上启下的作用。

工艺美术品设计表现课程的设置是为各种工艺美术品设计与制作专业服务的。学生的相关技能必须符合工艺美术品设计与制作的专业要求，本课程的设计思路就是以就业为导向，通过工艺美术行业的调查，对工艺美术品设计所涵盖的工作岗位进行工作任务与职业能力分析，以设计表达的工作任务为引领，以基础造型能力为主线，选择与真实工作任务相关的、与工艺美术职业技能鉴定相关的、与学生素质特点和兴趣爱好相关的操作实训项目为内容，按照设计表现技能的复杂程度，以循序渐进的方式加以组合，由浅入深、从易到难地培养学生的设计表达能力。

本课程以典型的工艺美术品设计内容为载体组织教学活动,紧扣工艺美术品设计表现的工作过程安排实施教学过程,有针对性地将工作任务、真实项目和基础知识、基础技能的学习与掌握紧密联系起来。教学的重点是让学生在了解工艺美术行业 and 了解工艺美术品产品知识的基础上,掌握表现工艺美术品创意的方式因素、结构因素、形态因素、材质因素和工艺制作因素等。本课程力图充分体现基础教学实践性和针对性的特点,务求基础表现技法与具体设计项目相结合,不同表现形式和技法的选用与设计不同形态、材质、工艺特点相结合,课程的训练与工作过程的实际需要相结合,强调实践能力的培养和提高,强调对设计表现的新工具、新技术、新材料的学习和应用,以激发学生的学习热情与兴趣,拓展学生的职业知识,增强学生的就业能力。

职业能力培养目标:

- 能根据设计意图表现形态的最初构想
- 能用视图形式表现工艺美术品形态
- 能表现所设计的工艺美术品的不同材质
- 能运用多种表现技法绘制设计效果图

本课程的知识要求是通过“任务引领式”的设计表现形式项目训练,帮助学生理解设计表达的基本知识和相关技巧,与此同时,充分利用实训环节提高学生应用不同工具、不同材料、不同形式手段来表现设计作品最终效果的能力。通过该课程训练,使学生熟悉并运用各种表现手段,完成设计创意构想的视觉化,从中掌握设计表现的基本技能、方法及严谨的造型理念;理解设计表达能力的训练是建立在广泛的设计实践经验和扎实的造型基础上的。

本课程的技能要求是注重培养学生良好的职业素质,为学生毕业后能够胜任各种工艺美术品设计岗位工作,并能在实际工作中不断提高设计水平打下坚实的基础。此外,本课程的学习也有益于学生通过工艺美术设计师职业资格考试。

程惠琴

2010年春

目录

第一章 设计表现概说

006

007 / 设计表现的概念

008 / 设计表现的意义与特点

010 / 设计表现的种类

012 / 工具、材料及其用法

017 / 设计表现绘制基础——设计
透视

实践项目一：

018 / 徒手透视训练一：一点透视
(平行透视)、二点透视
(成角透视)、三点透视
(倾斜透视)

实践项目二：

020 / 徒手透视训练二：立方体、
圆柱体、圆锥体、圆球、
圆形等基本形体

第二章 草图表现

026

027 / 草图表现的特点

028 / 草图表现的功能

030 / 草图表现的种类和方法

实践项目一：

032 / 临摹优秀草图 (选择优秀
的中外工艺美术品设计的
草图进行临摹，学习表现
技法)

实践项目二：

033 / 草图绘制 (选择工艺美术品
设计图片资料，对照图片
资料，用草图绘制方法进行
概括表现)

第三章 视图表现

040

041 / 视图表现的方法

041 / 视图表现的特点

实践项目一：

042 / 选择工艺美术品设计图
片，用视图绘制法表现工
艺美术品的各个面

第四章 材质表现

046

047 / 质感表现的目的

048 / 不同材质的质感表现

实践项目一：

051 / 金属材料表现

实践项目二：

052 / 陶瓷材质表现

实践项目三：

053 / 木材材质表现

实践项目四：

054 / 玻璃材质表现

第五章 运用多种表现技法绘制效果图

058

059 / 效果图表现技法的种类

059 / 效果图的表现特点

实践项目一：

062 / 用水彩色（钢笔淡彩画法）
表现胸针

实践项目二：

066 / 用马克笔表现工艺扇

实践项目三：

070 / 用水粉画法表现工艺美术品

实践项目四：

074 / 用底色画法（高光画法）表
现工艺美术品

实践项目五：

080 / 用彩铅表现工艺美术品

实践项目六：

085 / 综合表现训练

第六章 效果图赏析

088

后记

103

第一章

设计表现 概说

学习目标

- ☐ 了解设计表现的概念
- ☐ 掌握设计表现的特征功能
- ☐ 熟悉工具、材料及其使用方法
- ☐ 掌握透视的相关知识
- ☐ 能解释设计表现的概念及其在工艺美术品设计中的作用

教学要求

- ☐ 能运用设计透视的方法有效地解决形态、比例、尺度及位置等要素

实践项目

- ☐ 徒手透视训练

一. 设计表现的概念

表现是将抽象的概念及复杂的意识语言视觉化, 是一种创造性的活动。设计师的想象不是装在自己脑袋里的空想, 而要把想象转化为现实。设计表现作为设计师的一种语言, 正是设计师表达设计构思、将设计的主观意向转化为直观可感的视觉形态的过程。设计师通过设计满足人们的物质和精神需求, 这个过程从最初的创意开始, 逐步进入创造形态的具象化过程, 把想象表现在图纸上。设计师凭借特定的媒介和手段, 运用设计专业的特殊绘画语言, 把所设计的作品的结构、形态、材质、色彩等因素在视觉化的过程中加以说明、呈示并不断发展、完善, 从而使设计者的创意与构想得以形象具体地传达出来, 这就是设计表现。

设计表现化抽象的概念为具象的塑形, 把头脑中所构想的形态、色彩、质感等给予充分的表现, 引起受众感觉上的共鸣。设计表现的技法实质就是: 在二度空间的平面上, 表现出三度空间的立体物质所具有的各种造型要素的视觉特征。也就是, 将抽象的概念及复杂的创意视觉化。它以简捷的方式高度概括地、艺术地表达设计对象的形体特征、色彩特征、材质特征、物象空间关系、透视、光影等效果, 以此传递设计信息, 沟通设计思想。熟练的设计表现能促进形象思维的积极运转, 开拓想象空间, 对设计的深度、广度和完善起着非常重要的作用(图1-1至图1-3)。

图1-1

图1-2

图1-3

二. 设计表现的意义与特点

许多工艺美术品都从材质、制作工艺和精神意义上承载着深厚的传统文化内涵,如旅游工艺品就是如此。旅游工艺品是指旅游者在旅游活动中购买的富有当地民族、地域特色,具有工艺性、礼仪性、实用性和纪念意义的以物质形态存在的商品。旅游工艺品作为一种生活方式的艺术承载,它的开发与设计,影响和改变着人们的生活方式和生活质量,使人们的生活与社会、自然更和谐、更文明、更理想。

任何新的旅游工艺品的产生,都有一个从初级到高级的发展过程,在这个过程中,每个阶段的表现都是至关重要的。

设计表现是设计师必备的条件

设计师首先要有丰富独特的设计创意。然而当我们真正需要探究它的时候,就必须将心中的意象加以具体化,转化为我们能看得见、摸得着、能理解的现实的客观存在,设计表现的意义就像音乐家手中的五线谱一样。这种把想象转化为现实的过程,就是运用设计专业的特殊绘画语言,把想象表现在图纸上的过程。设计表现的表达能力是每一位设计者所应具备的本领。而设计表现的传达方式有制作三度空间的立体模型或者绘制具有立体效果的效果图,而最简单的方式就是绘制效果图,设计表现就是会说话的图解。要传达给第三者的设计表现图,其表现的形体、构造、材料、色彩等,必须是任何人都能充分理解的。不管一个设计是多么美好,如果表现技术差、形体变形、毫无立体感,就只是一幅完成度极低的展示图,很难获得第三者的理解,当然,对这位设计师及其专业能力的评价也会降低。

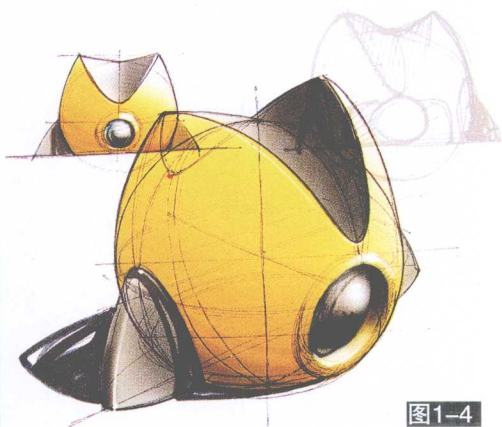

图1-4

现代工业产品的设计者和产品制造者不可能是个体,设计经常是一种群体性的工作。对于一个生产多品种、多产量的企业或设计事务所来说,都有其连贯的系统设计开发过程,花在设计表现上的时间自然地受到了限制。同时,设计的过程也是非常微妙的。一个好的设计灵感很可能会稍纵即逝,设计师必须一边进行设计创意,一边完成设计表现。设计表现作为设计领域的沟通工具,设计师必须学会善于捕捉脑中的构想,学会在短时间内准确地表达自己的构想,画出人们都能看得懂并欣赏的物体的形态、构成、材料和色彩。这就要求设计师能运用透视的一般法则规律,融合绘画的基础知识,使用必要的技巧,掌握材料的特性,把设计构思准确、清晰、简练、快速地表现在二维空间的设计图纸上,描绘出具有三维特征的立体形态。这是一项非常重要的技巧,也是设计师必须具备的基本条件。设计表现的意义,于此一目了然(图1-4)。

设计表现的特点

设计表现技巧的进步,除了要适当提高理论修养和专业知识水平,最有效的还是要多画,多实践。刚开始时,可以大量、反复地临摹一些优秀的作品,达到“熟能生巧”,而后慢慢形成自己的风格。

设计表现具有如下特点:

■ 创新性

设计是把想象变为现实的创造过程,不是对现有旅游工艺品的简单模仿和重复,设计者只有通过不断的学习和积累,灵活地运用多方面的知识与技能,才能表现出独特的设计形式,使设计不仅是对某种功能的满足,而且能对市场、对消费者起到一种引领作用。

■ 研究性

在方案设计中,除了必要的技术资料外,效果图的作用非常重要,它关

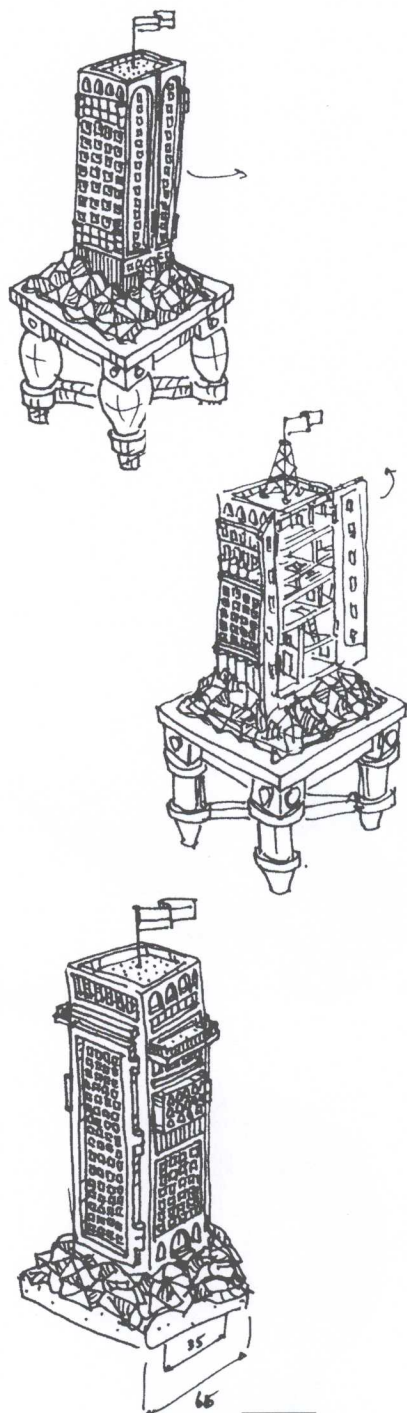

图1-5

系到一种技术能否被完美地运用到设计和开发上,可以帮助生产决策者、工程技术人员、商业经销部门了解新的旅游工艺品生产制作的现实可行性和市场潜质,通过分析研究,对方案设计做出具体的、科学的论证和评价。

■ 传真性

效果图是对未来旅游工艺品设计的具体表达,是其他手段难以替代的,它不仅可以有效地表达旅游工艺品的形态、色彩、质感等要素,还可以增加观者对旅游工艺品的信赖感和功能了解,有助于营销人员乃至领导进行决策,从视觉上沟通了设计者与消费者之间的联系,起到一定的广告宣传和促销作用。

■ 快捷性

效果图与其他平面或立体表现方式相比,无论从工具使用还是技法掌握方面,都更为简便、迅速,易于操作,可有效地控制人员或资金方面的投入,特别是在设计初期,根据不同的内容选择相应的设计表现,可在较短的时间里获得更多的方案。学习和掌握表现方法,更重要的是为了捕捉设计师所设计对象的美感,提高设计师的立体造型能力和审美能力。

■ 启发性

学习使用设计表现,不仅能将设计构思表现出来,而且通过对大脑想象的不确定图形的次第展开,能帮助设计师培养对形态的敏锐感受,并启迪设计师的创造思维和想象力。

图1-7

图1-8

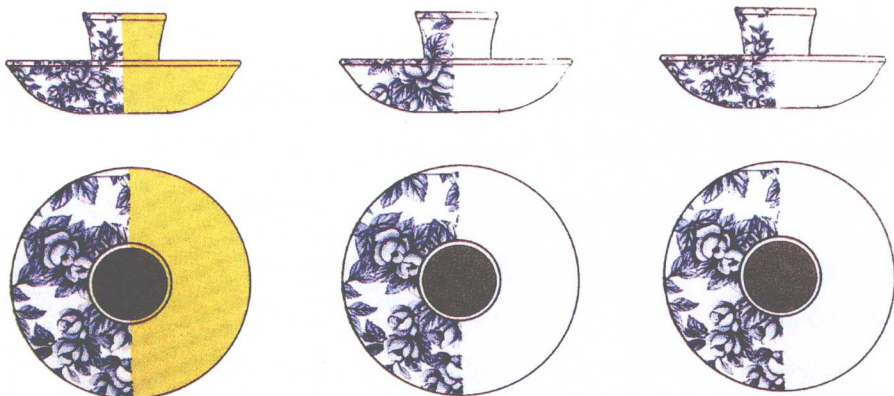

图1-6

三. 设计表现的种类

整个设计过程主要包括“资料收集→创意构思→方案具体化→方案评价→方案修缮→方案再评价→方案完善”，是一个多次往返、循序渐进的过程。每一个阶段都需解决不同的问题。由于思考重点的不同、表达目的和内容的不同，因而会产生不同的表现形式和要求。由于使用工具和材料的不同，表现手法也会各异。

设计表现的主要种类可以分为：草图表现、视图表现以及水彩（钢笔淡彩）、马克笔、水粉、彩色铅笔、色粉等技法表现（图1-5至图1-11）。

图1-9

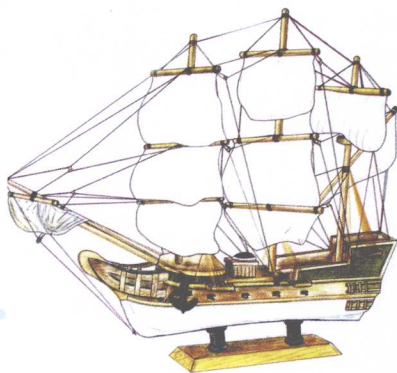

图1-10

图1-5 用草图（单线）表现的旅游工艺品造型

图1-6 用视图表现的器皿造型

图1-7 用马克笔表现的工艺品造型

图1-8 用彩铅表现的瓷盘造型

图1-9 用综合法表现的旅游工艺品造型

图1-10 用钢笔淡彩表现的礼品造型

图1-11 用水粉表现的雕塑工艺品造型

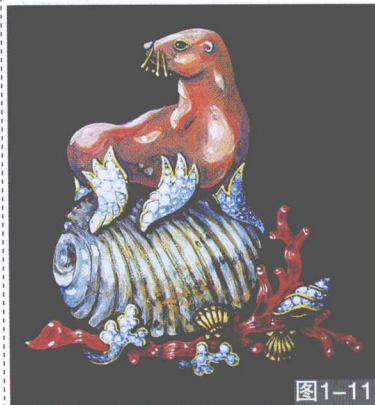

图1-11

四. 工具、材料及其用法

绘图工具和材料的选用,对于作品的完成效果和缩短作图时间有着很大的影响。随着各种绘图工具和材料的不断改进,越来越多的新型绘图工具和材料已被广泛采用,为提高设计表现图的绘制质量创造了良好的物质基础。

设计表现的绘图,可以选用的工具和材料包括(图1-12至图1-18):

笔——铅笔、彩色铅笔、马克笔、签字笔、钢笔、针管笔、鸭嘴笔、水粉笔、勾线笔等。

尺——直尺、曲线板、三角板、介尺、圆模板、椭圆板等。

色——水彩、水粉、色粉、彩色墨水、透明水色等。

纸——白卡纸、水彩纸、麦克笔纸、牛油纸、硫酸纸、色纸等。

其他——圆规、裁纸刀等。

而不同工具的适用也可设计表现提供丰富多样的表现手法,以形成各种富有特色的设计表现效果(图1-19至图1-28)。

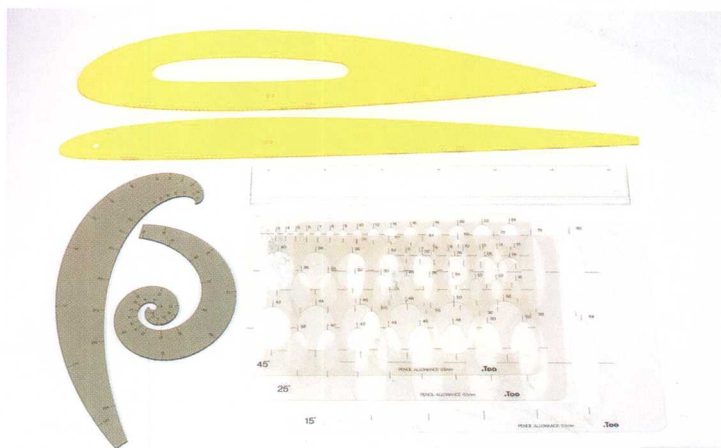

图1-12

图1-13

图1-14

图1-15

图1-16

图1-17

图1-18

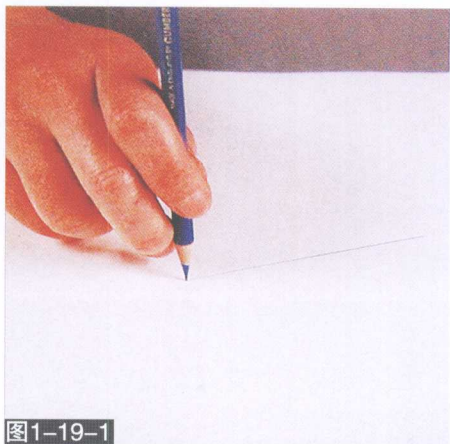

图1-19-1

图1-19-2

图1-19-3

图1-19-4

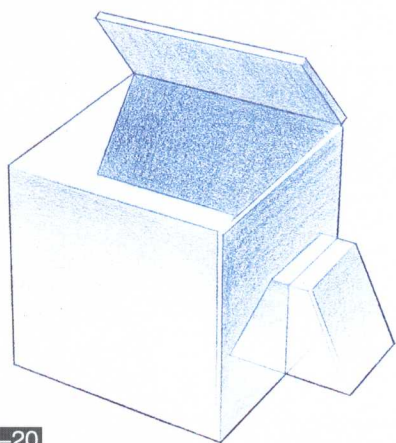

图1-20

图1-19、图1-20 彩色铅笔的画法（单线、块面的绘制方法）
图1-21至图1-24 马克笔的画法（粗细线条、块面的绘制方法）

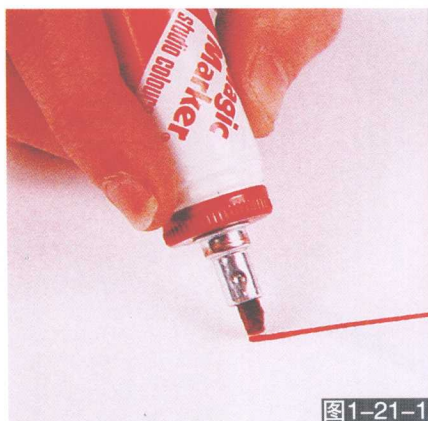

图1-21-1

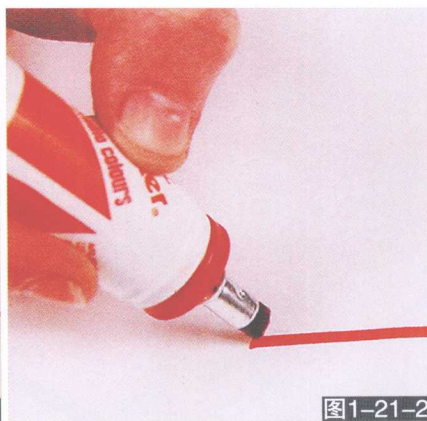

图1-21-2

图1-21-3

图1-22-1

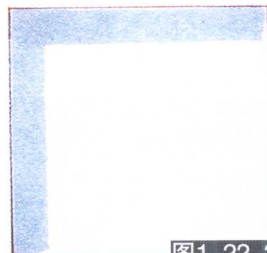

图1-22-2

图1-22-3

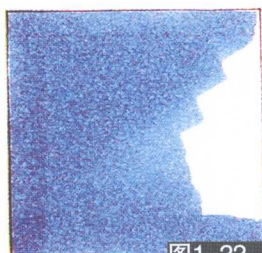

图1-22-4

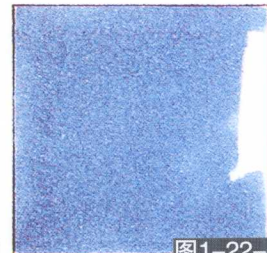

图1-22-5

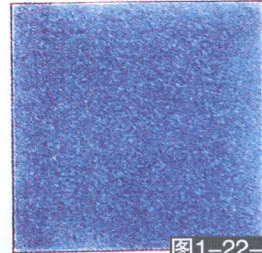

图1-22-6

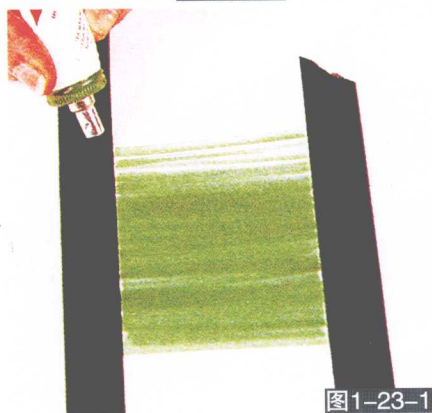

图1-23-1

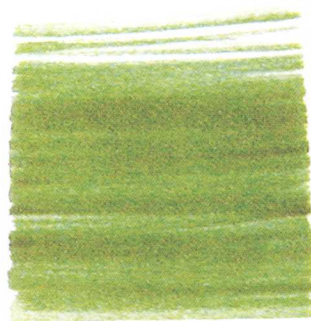

图1-23-2

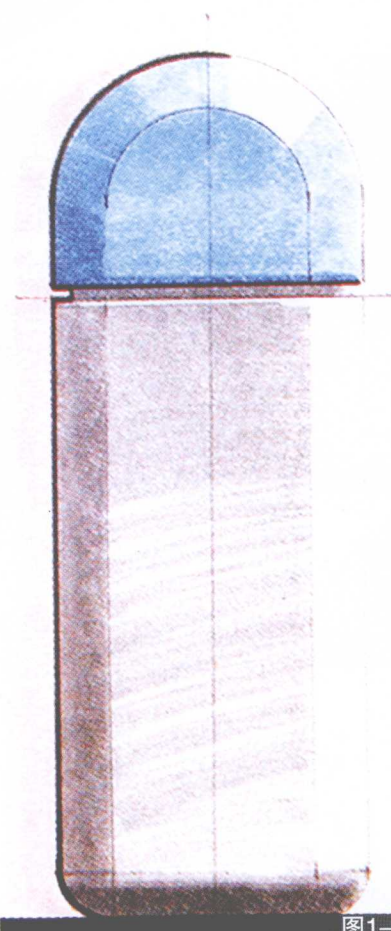

图1-24