

中国高等院校美术教材·展示设计系列

上海市重点学科建设项目资助，项目编号：B601

展示设计手绘表现技法

HAND-PAINTING SKILLS IN DISPLAY SPACES DESIGN 刘晓东 张建超 许晶 著

NLIC 2970712596

江西美术出版社

上海市重点学科建设项目资助，项目编号：B601

中国高等院校美术教材·展示设计系列

展示设计手绘表现技法

HAND-PAINTING SKILLS IN DISPLAY SPACES DESIGN

刘晓东 张建超 许 晶 著

NLIC 2970712596

江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有,侵权必究

本书法律顾问:江西中戈律师事务所 张戈律师

图书在版编目(CIP)数据

商业展示设计 / 刘晓东, 张建超, 许晶著. —南昌: 江西美术出版社, 2010.12

中国高等院校美术教材. 展示设计系列

ISBN 978-7-5480-0489-9

I. ①展… II. ①刘… ②张… ③许… III. ①展览会—陈列设计—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ①J525.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第239946号

责任编辑: 陈 波

版式设计: 许 晶

封面设计: 刘晓东

中国高等院校美术教材·展示设计系列·展示设计手绘表现技法

ZHONGGUO GAODENG YUANXIAO MEISHU JIAOCAI ZHANSHI SHEJI XILIE ZHANSHI SHEJI SHOUHUI BIAOXIAN JIFA

作 者: 刘晓东 张建超 许晶

出版发行: 江西美术出版社

地 址: 南昌子安路66号

网 址: www.jxfinearts.com

E-mail: jxms@jxpp.com

经 销: 新华书店

印 刷: 江西华奥印务有限责任公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 9

版 次: 2010年12月第1版

印 次: 2010年12月第1次印刷

印 数: 5000

书 号: ISBN 978-7-5480-0489-9

定 价: 38.00元

赣版权登字—06—2010—307

前言

现代意义上的展览会15世纪源自欧洲，莱比锡市集演变为莱比锡样品展，成为展览会的雏形。现在的欧洲是展览会的要地，具有规模大、数量多、设计新颖的特点，国际“航母”级的超级大型和行业顶级展览会都在那里举办。近年来，我国的展会活动发展得如火如荼，各种各样的展会日趋频繁，市场异常繁荣。2010年上海世博会召开，这一年成为中国会展业发展最为重要的一年，各种最新的展示手段和特色展品最大可能地揭示了各国的社会、经济、文化的现状及未来，成为人类展示新技术及新思考的又一个新平台。展会市场的繁荣，使反映人类精神文明、文化传统、科学知识、商品促销等各类展示空间设计受到空前的重视和拓展。

在上海世博会中，各种新型的展示手段、展示器材以及展示设计理念为研究展示空间设计提供了很多鲜活的案例和思考的线索。各种动态的、序列化的、有节奏的空间展示形式，或在空间设计中考虑人的因素，使空间更好地服务于人；或以最有效的空间位置展示展品，保障展示环境的辅助空间和整个空间的安全性；或同参观者之间建立良好的互动关系；或呈现展示形式背后所蕴涵的广博文化内涵。上海世博会，为我们对展示设计的发展提供了更多的思考，也必然为中国的展示设计行业大发展埋下伏笔。时逢这一机遇，本书在内容编排与案例选择上，从最新展示设计作品角度入手，以世博会场馆为素材，用多样的表现手段阐述设计原理，将手绘表现版的博览会展示呈献给读者。

手绘效果图的艺术表现作为一门设计技能，不但表达和记录设计师的设计理念、构思过程和瞬间的创作灵感，表达技术水平的高低也是一名设计师职业水平最直接的反映。效果图手绘艺术表现很方便，随机地可以将设计师的设计理念及空间立体质感很快传达出来，以带给艺术设计更多交流上的便利。设计过程中可以抛弃一些辅助工具，以徒手表现的形式追求一种自然洒脱的效果，就其表现形式而言，是一种随机的、概括的，但赋予生气与灵性的设计表现。除了可作为表达设计师设计理念的手段，徒手表现的图纸本身还具有一定的艺术美感，这种艺术美体现在它的形式感中，一张优秀的设计表现图其本身也是一幅优秀的绘画作品。手绘效果图表现的常见方式有：线描画、素描画、彩铅画、马克笔画、水彩画、喷绘、钢笔淡彩、综合技法

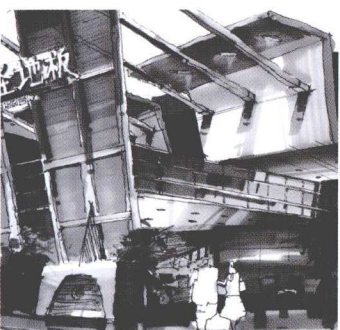
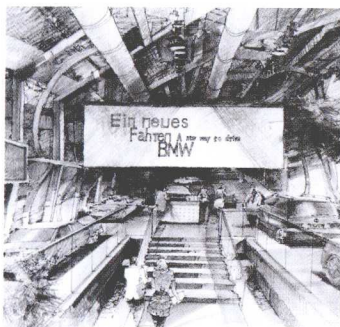
等等，丰富的媒材与技法为设计师天马行空的创意想象提供了多元的表现方式。

因此，手绘效果图表现以其独特的功能和特殊的地位，在设计教育的课程体系中历来都被视为不可或缺的基础训练课程。随着计算机技术的发展与不断普及，电脑效果图的真实性与准确性日益提高，电脑效果图帮助设计师从繁杂、重复、单调的绘图工作中解放出来，为展示空间设计的表达开辟了一片新天地。但是，对计算机绘图软件的过度依赖，而对设计人才手绘能力培养的日趋弱化成为新一代设计师培养的通病。反思当代艺术设计教育，对手绘表现的忽视与弱化，给学生的思维开发和人性化设计带来了一定的弊端。要知道，手绘表现能力的培养，在锻炼和提高造型能力与积累素材的同时，还是增强对造型艺术敏感度，并能让设计思想更加活跃的必要途径。更重要的是，可以不断地通过手绘训练培养设计师的个人情感和艺术素养。这些都是电脑技术所无法替代的。

本书以“展示设计手绘表现技法”为题，以图集的形式进行汇编，共分七大章节，分门别类地对手绘展示设计效果图表现技法与表现要领进行归类性的演示与阐释。书中共收集国内外展示类手绘表现作品200余幅，多半为作者平日积累，作品或许存在一定的片面性和偶然性，或存在不严谨之处，但我们的目的是希望读者朋友在借鉴本书的同时，完善自己的真情手绘表现。

刘晓东
2010年9月

目录

前言 3

第一章 展示空间手绘表现概述 8

- 第一节 展示设计手绘表现的意义 10
- 第二节 展示手绘必备的素养 13
- 第三节 展示设计表现素材的收集 17

第二章 展示手绘表现原则与方法 24

- 第一节 透视与视角原理 25
- 第二节 表现构图与比例关系 30
- 第三节 光感与色调表现 33
- 第四节 手绘表现的形式与技巧 38
- 第五节 手绘表现的对比与协调 43
- 第六节 设计造型的主次与虚实表达 49
- 第七节 手绘表现的色彩表达 51

第三章 展示设计手绘表现的原则 56

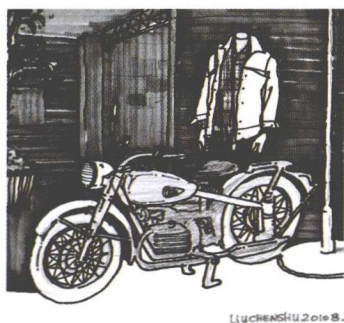
- 第一节 仿真性 57
- 第二节 科学性 58
- 第三节 艺术性 59

第四章 展示设计手绘表现构成元素 62

- 第一节 图解思考(平面图、立面图、轴测图和俯视图) 63
- 第二节 单体陈列的表现 67
- 第三节 展示配景的表达(人物、植物) 68
- 第四节 展示空间的表达 72

第五章 展示设计手绘分类表现 80

- 第一节 铅笔表现 81
- 第二节 彩色铅笔表现 82
- 第三节 钢笔表现 84
- 第四节 马克笔表现 86
- 第五节 水粉表现 88
- 第六节 水彩表现 89
- 第七节 电脑辅助表现 92

第六章 展示设计手绘系统训练与表达	94
第一节 展示设计手绘表现系统训练法	94
第二节 品牌案例设计与表达	104
第七章 展示表现作品鉴赏	109
后 记	126
参考资料	126

1

展示空间手绘表现概述

第一节 展示设计手绘表现的意义

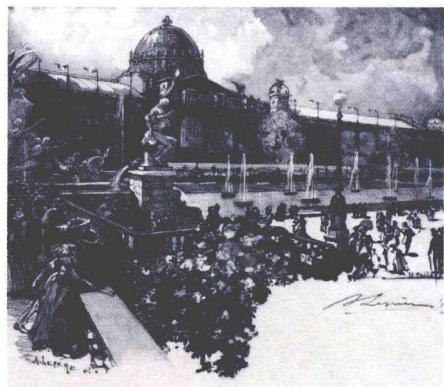
第二节 展示手绘必备的素养

第三节 展示设计表现素材的收集

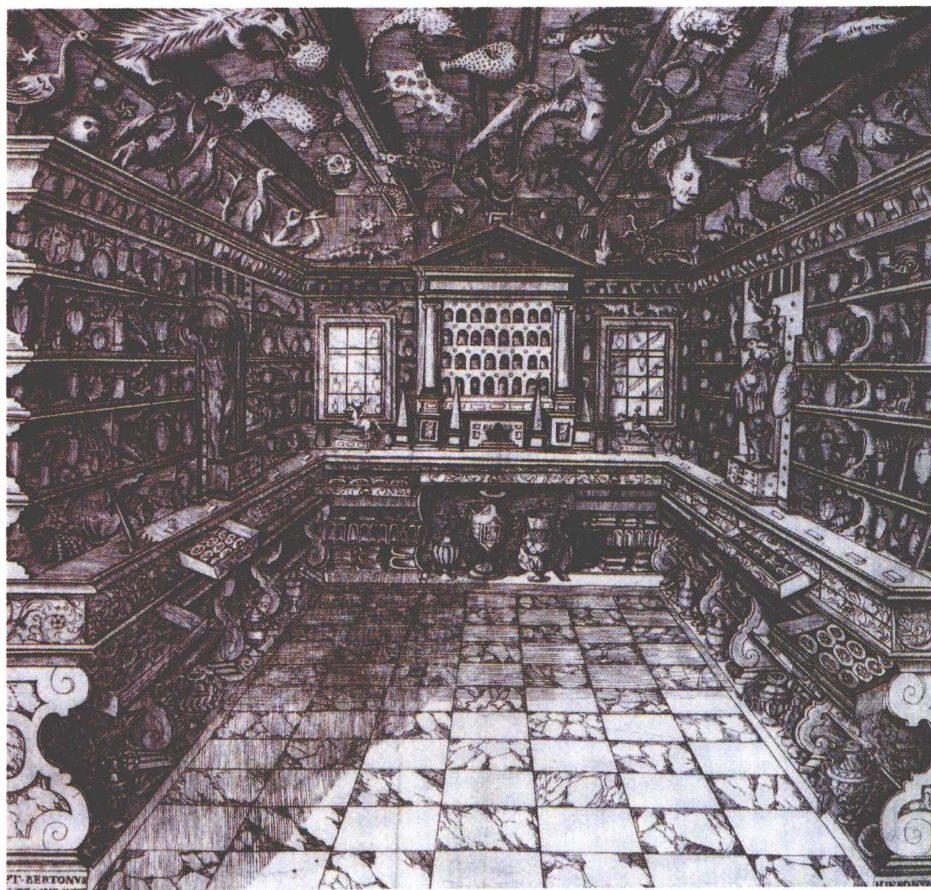
Overview

第一章

展示空间手绘表现概述

学习展示文化的历史，延续展示历史的文化，始终是我们学习和传承展示的重要途径。展示发展渊源已久，从雏形到上海世博盛大召开，其时间跨越几百年，举办各种形式的展览会不计其数，展示手段也不胜枚举。当然，各种展览活动的举办也推动了各种手绘表现的产生和发展。例如，17世纪的弗朗西斯科·卡尔斯拉瑞的自然收藏室和1855年巴黎世博会展馆的表现就是分别用钢笔和铅笔真实地表现出当时的展览状况。

左 图1-1 钢笔表现的弗朗西斯科·卡尔斯拉瑞的自然收藏室

右 图1-2 铅笔表现1855年巴黎世博会展馆

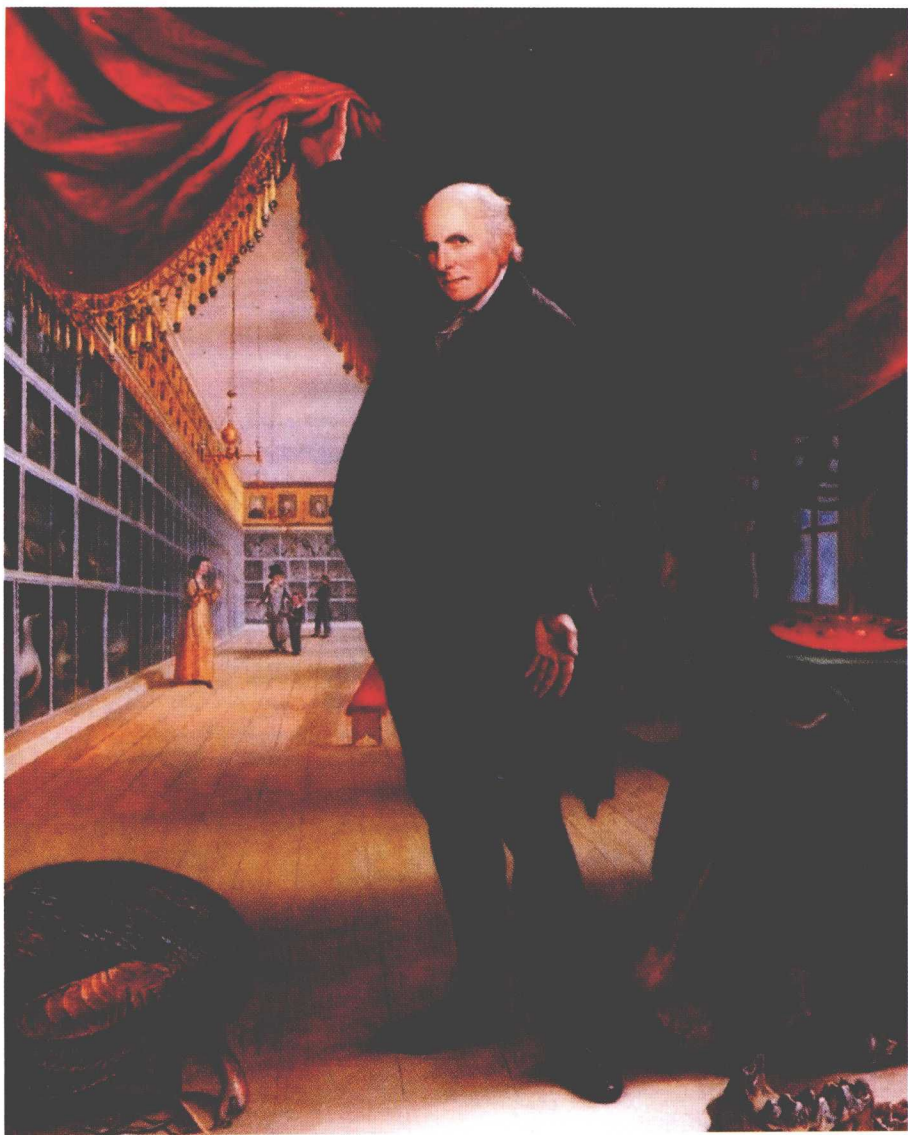
设计离不开表达,表达应遵从设计。表达性的手绘效果图是设计师利用各种绘制工具、技巧和手段,将自己的设计思维、意图以一种生动而直观的徒手绘画方式呈现给观众,它是介于一般绘画与工程技术绘图之间的一种绘画形式。手绘效果图表现体现了设计师的构思和创意,是一种在设计师和客户之间建立起形象化的视图语言沟通方式。在设计思维物化的过程中,手绘效果图表现较易形成设计师独有的设计风格,展现出独特的空间氛围及设计师的奇思妙想。手绘效果图绘制的工具材料种类繁多,常用的有水彩、水粉、彩铅、马克笔、喷笔等,根据不同的设计空间及创作构思可采用不同的工具媒材及表现技巧。在17世纪的美国,艺术家查尔斯·威尔逊·皮尔甚至用油画的形式记录自己的博物馆(如图1-3)。但无论运用何种工具和技法,都应该是设计师最擅于表达和说明自己创意思维的艺术行为。

随着专业划分越来越具体和细致,展示空间设计作为一种新兴的设计类别,逐渐被广大设计师所重视和推崇。作为信息传播的环境空间布局,它是对空间进行再规划设计,突出强调了空间环境和道具相互关系的艺术创造行为。展示空间设计将丰富多变、自由组合的设计观念和集功能性、美观性和经济性为一体的空间形体巧妙地糅合起来,强调功能与形式的高度和谐统一,突出展品、主从分明、清晰简洁、虚实相宜,通过照明、色彩与装饰媒材的应用烘托展示场地的气氛,实现与观众的情感共鸣,有效地传递展品信息。

当然,展示表现随着会展设计的兴起、发展也日益专业化和规范化。展示设计表现首先从设计内容上与其他空间相区别开来,包含会展展示空

间、商业展示空间、橱窗专卖空间等。再者,从展示效果上也具备了更鲜亮和夸张的特色,突出商业展示的绚丽和多彩。展示设计手绘表现,通常是设计师设计思想初衷的体现,能及时捕捉设计师内心瞬间的思想火花,并且能和作者的创意同步。手绘效果图表现可以生动、形象地记录下作者的创作激情,并把激情注入作品之中。在众多的展示设计艺术表现中,手绘效果图表现具有举足轻重的作用,它作为艺术设计专业的基础课程,其地位不容忽视。

图1-3 查尔斯·威尔逊·皮尔自画像。他的博物馆是自画像的背景

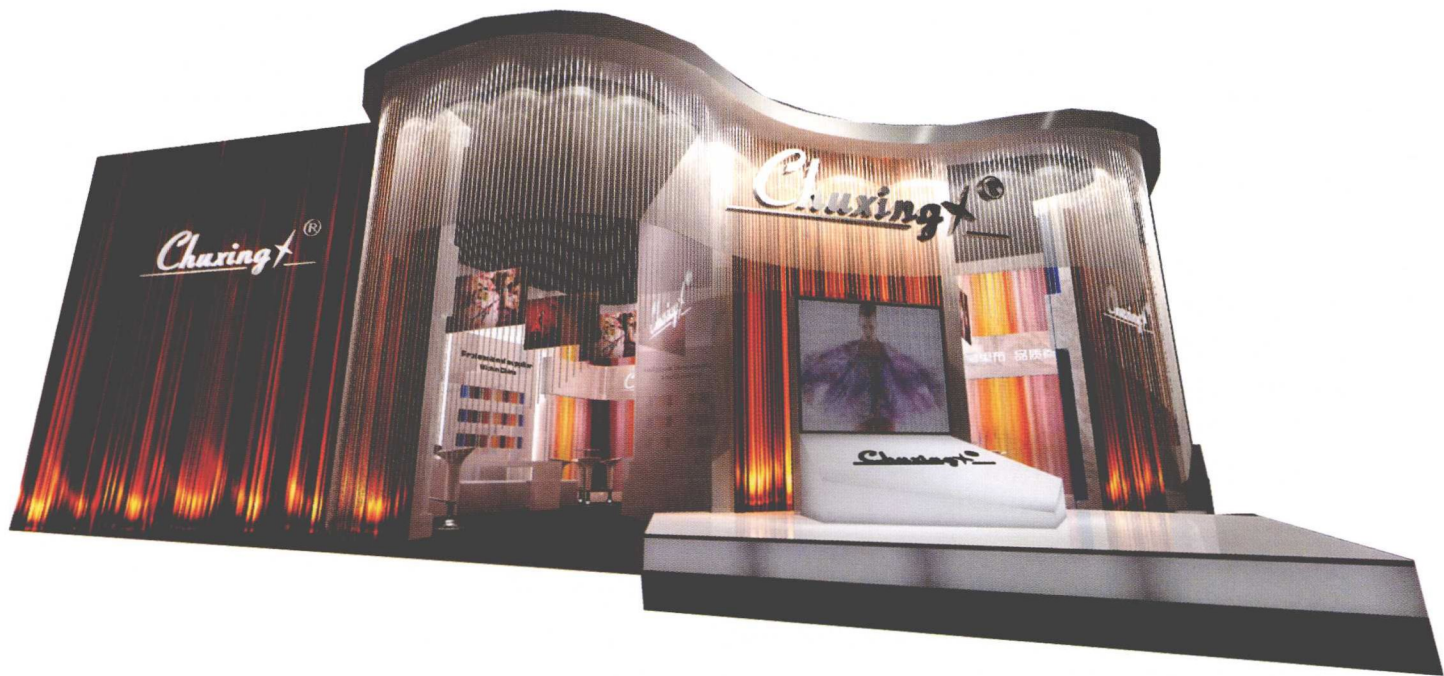
The meaning of hand-painted display

第一节 展示设计手绘表现的意义

随着电脑软件在设计领域的广泛应用,设计表现手段与方法也悄然发生着变化,使原本需要双手完成的大量设计工作,通过电脑操作就可以轻松完成。运用电脑进行效果图表现在清晰度、仿真性及调整修改等方面都较传统的手绘有明显的优势,也使许多学生偏重电脑设计而忽视了手绘表现。然而,电脑设计表现真的能完全取代传统手绘表现吗?

日本著名设计家佐野宽说:“只有从艺术家到设计家,没有从设计家到艺术家。”他把艺术家和设计家之间的关系阐述得十分清楚,要想成为优秀的设计家,必须具有深厚的艺术素质和全面的文化修养。虽然高科技发展到今天,电脑效果图可以做得非常精美,但手绘效果图的艺术感和随意性会更强,再者就是人们熟悉电脑后转而开始追求原始的艺术情感也决定了手绘表现急需加强而绝不能忽略。对于从事艺术设计的人员来说,空间想象能力、

图1-4 楚星家纺电脑效果图表现(吴亮供稿)

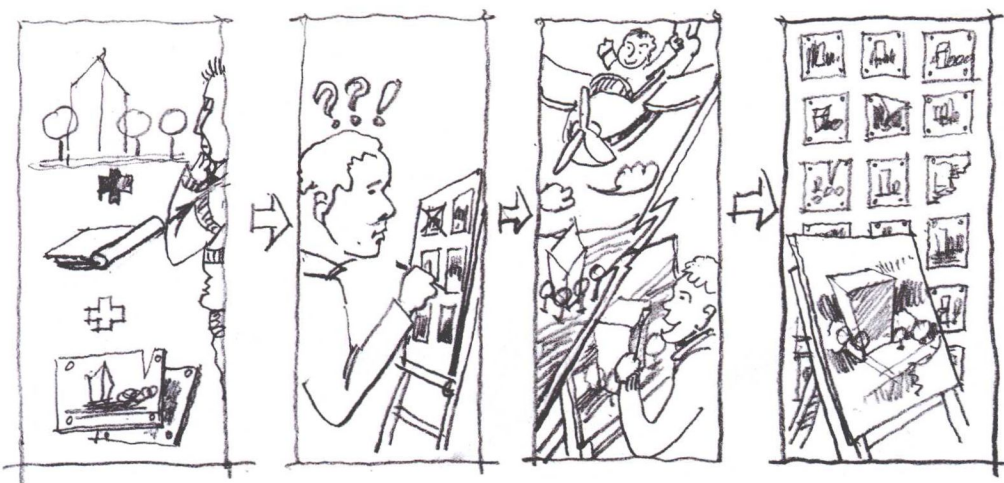

形象表现能力,眼、脑、手的配合非常重要,而手绘效果图表现则是眼、脑、手的配合训练最有效的手段之一,对培养设计表达、启发想象思维、提升设计素养都有着重要的意义。而且,展示设计需要一种奇妙和夸张的设计思维和表达能力,更需要随机而灵活地抓住灵感以便设计延伸。设计草图的勾勒酝酿是方案形成的关键,在手绘效果图的绘制过程中,也是展示空间想象、形象思维不断启发的过程。创意灵感的闪现多是在草图绘制过程中明确下来的。手绘表现重要性主要体现在以下几方面:首先,手绘效果图训练对培养设计者的观察能力,提高设计者的表现能力,锻炼设计师对展示空间、展示道具的想象能力与形象思维能力,对提升鉴赏能力及色彩感觉都起着潜移默化的作用。其次,展示空间需要借助

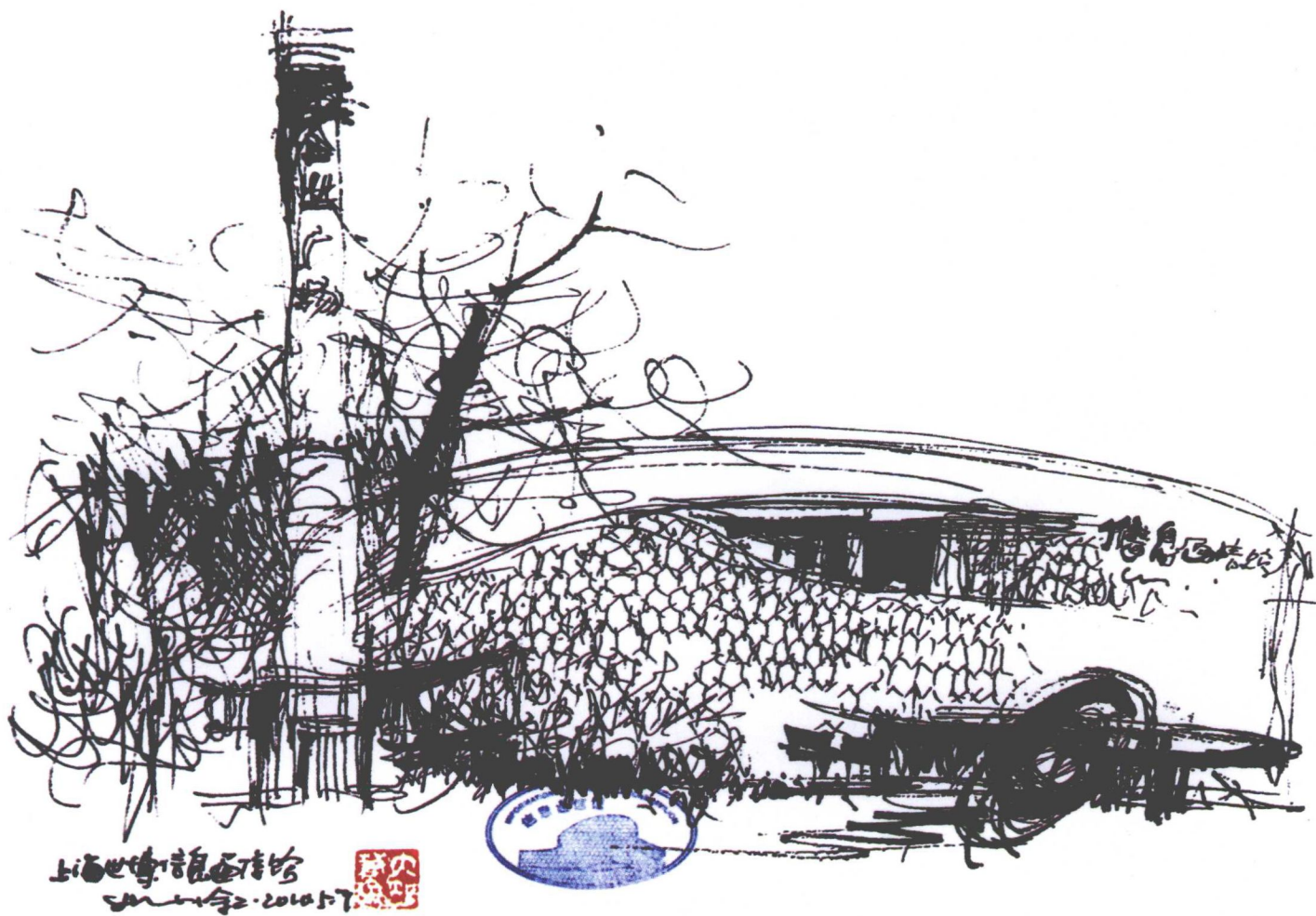
丰富的手绘表现形式以达到至善至美,水彩、水粉、马克笔、彩色铅笔,工具材料的不同呈现出多彩的视觉效果及艺术形式,其设计作品所具有的艺术性、个性化及灵动感也是电脑效果图所无法比拟的(如图1-4、图1-5)。第三,一个好的创意,往往只是设计者最初设计理念的延续,而手绘则能将设计理念最直接地体现出来。手绘表现可以将客观的展架变成有尺度的平面画或立体画,可以训练设计人员从容的构图能力,并将设计者的头脑与手结合起来,使设计者的思维得以生动表达。手绘表现是设计过程中的抽象思维和视觉具象思维的有机结合,是将准备、构思、再启发和完稿等工作相互链接的主要手段(如图1-6)。最后,手绘基础的好坏也直接影响电脑设计图的效果好坏。手绘效果图作为一种表现形式和

手段,也是每一位设计师必须掌握的技巧。如果因为有了电脑制作而淡化手绘表现,将极大地阻碍设计者审美水平的提高,也束缚了设计思维的全面发展。因为手绘图就是表现设计师的空间、形象思维过程,是记录灵感延续与完善的发展过程。

图1-5 楚星家纺展示的手绘表现

展示设计师用手绘来表现自己的设计思维，仍然是一种最直接、最自由的思维物化方式。我们常说“心手相印”，指的就是用手把心中所想传达出来。电脑虽然辅助手做了大量工作，但这并不意味着它能代替手的作用。而且，手绘能产生的不确定性使设计艺术更加生动，也更能体现出设计的灵性，所以手绘表现具有重要的实用价值和艺术价值。就如余工所绘的世博信息馆：线条随意、生动，将流动时尚的展馆之灵魂表现出来（如图1-7）。

上 图1-6 手绘是链接准备、构思、再启发和完稿等工作的手段

下 图1-7 用随意、灵动的速写线条表现的世博信息馆 余工绘

The necessary qualities of hand-painting display

第二节 展示手绘必备的素养

1.2.1 掌握手绘表现工具

用于手绘表现的工具和材料不胜枚举，最常用的有水彩、水粉、钢笔、马克笔、彩铅等（如图1-8）。水彩、水粉作为传统的表现工具，因其表现的灵活性、技法的多样性、效果的灵动性一直备受设计师的青睐。马克笔分为油性和水性两种，具有易携带、着色方便、绘制速度快、不需用水调和、快干等特点，画面色彩明亮，类似于草图和速写的画法，是一种商业化的快速表现工具，在室内设计、展示设计、工业设计等设计领域被广泛运用。另外彩色铅笔、钢笔作为快速表现的常用工具也备受设计师们欢迎。

因为工具的不同和使用功能上的差异，表现手法也不尽相同，所以可以因地制宜地表现出各具特色的艺术效果，比如用彩色铅笔来表现石质饰面，用马克笔表现木质效果等等。

图1-8 手绘表现常用工具

手绘设计表现技法是以素描、色彩、速写为基础的综合表现形式。因此，要提高手绘表达能力和表现理想的画面效果，首先要加强速写和临摹训练，锻炼手、眼、脑的协调能力；再者就是要熟悉并掌握各种手绘表现工具，熟知其各自的特点和长处，以便在具体进行手绘表现时，根据画面效果要求来选择是否单一地利用其中的一种工具进行表现，还是将多种工具相互配合综合使用（如图1-9、图1-10）。

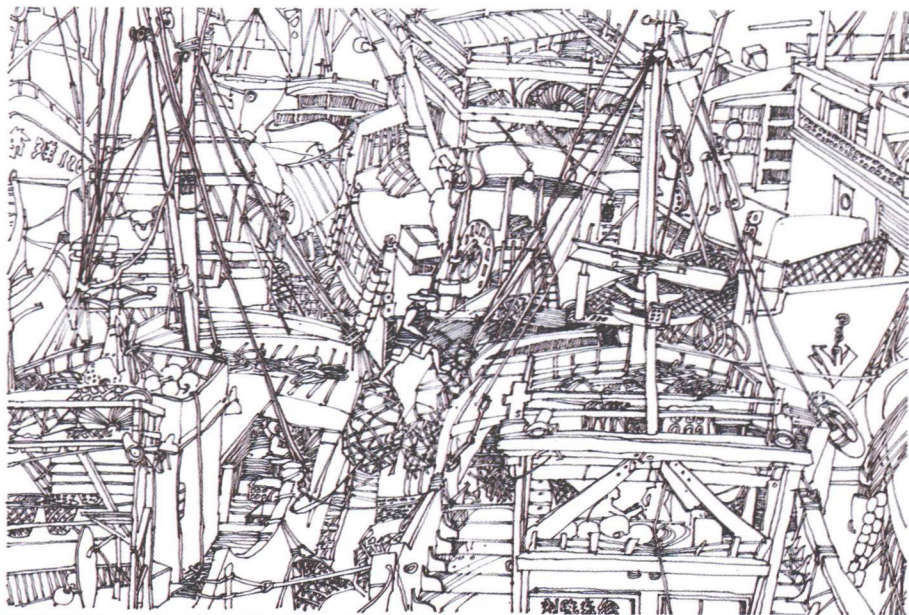

上 图1-9 用马克笔、彩铅综合表现的耐克专卖展示空间效果

下 图1-10 借助水彩表现的音响制品店内景 杨艳瑾绘

1.2.2 基本技能与视觉修养

展示手绘设计表现需要设计人员具备扎实的专业技能,若缺乏表现形式的设计,想法再优秀也无济于事。专业技能的培养并非一朝一夕之事,任何技能都来自于不间断的重复练习,对所看到的任何表现素材都不妨从专业的角度汲取营养(如图1-11)。手绘表现,首先需要一定的悟性和绘画基础。悟性是天生的,但后天的努力可以大幅度地提升悟性。加强绘画基本功的训练就是一种努力手段,这对提升物体的形体塑造能力,处理明暗、光影、虚实、主次等关系以及质感表现、色彩表现与整体协调能力都有很大帮助。比如在自然界中面对真实的花卉进行写生就是一种后天提升专业水平的有效方式(如图1-12)。其次,要对各种表现工具创造性地使用。第三,提高自己的设计理念。具备了扎实的手绘基本功,并不代表能成为优秀的展示设计师,只有将独特的创意与完美的表现相结合,并掌握各种辅助手段,才能真正叩开设计大门。

上 图1-11 用专业的速写表现渔船回港避风时的场景

下 图1-12 花卉写生可以有效锻炼表现明暗、光影、虚实、主次等关系的能力(马克笔表现)

提高自身视觉修养对展示设计师而言格外重要,它能直接影响到展示信息性和艺术性的提升。这种修养具体包含视觉敏锐性与视觉表达。视觉敏锐性是一种认识强化能力,即在自己所处环境中清晰、准确地看到多方面信息的能力。视觉表达就是指可以通过图像(图形、文字、符号、图解语言)来表现设计者的设计思想和设计概念的视觉传递形式。劳里·奥林终身都把笔记本放在口袋内,随时把设计想法、构思、灵感毫无系统章法地勾画在纸面上,以备设计或创作时启发创意用(如图1-13)。在设计与表现实践中,视觉表达在设计过程中起到连接创造性思维、沟通与交流、

体现个性风格的桥梁作用,完成从意念到具体物象形象转化的过程。理性思考与感性表现相辅相成,而不是相互羁绊的绳索,只有对徒手表现作用辩证地理解,才能达到“尽精微,致广大”的思想境界,在表现中方可达到形神兼备的艺术水平和高度。

视觉修养尽管在专业技能的训练中可以得到相应的提高,但仅仅依赖于技能训练是远远不够的。视觉修养的提高绝非一蹴而就,平时应做到多观察、多学习、多思考,赏析不同风格的优秀设计作品,学会用审美的眼光和设计的视角去观察事物,从不同风格的作品中,去感受设计师对形式美的表达,吸取好的表现方式,使自

己养成从物体的形状、体积、色彩、轮廓、线条、结构等视觉要素组合关系出发来识别物体的审美特征,从造型艺术的视觉角度看待一切视觉现象。总之,要想成为一名优秀的手绘设计师,需要历经长期磨炼,在不断吸取他人经验成果的同时,加强对视觉修养的培养,做到技能、视觉修养、文化内涵的协调发展。

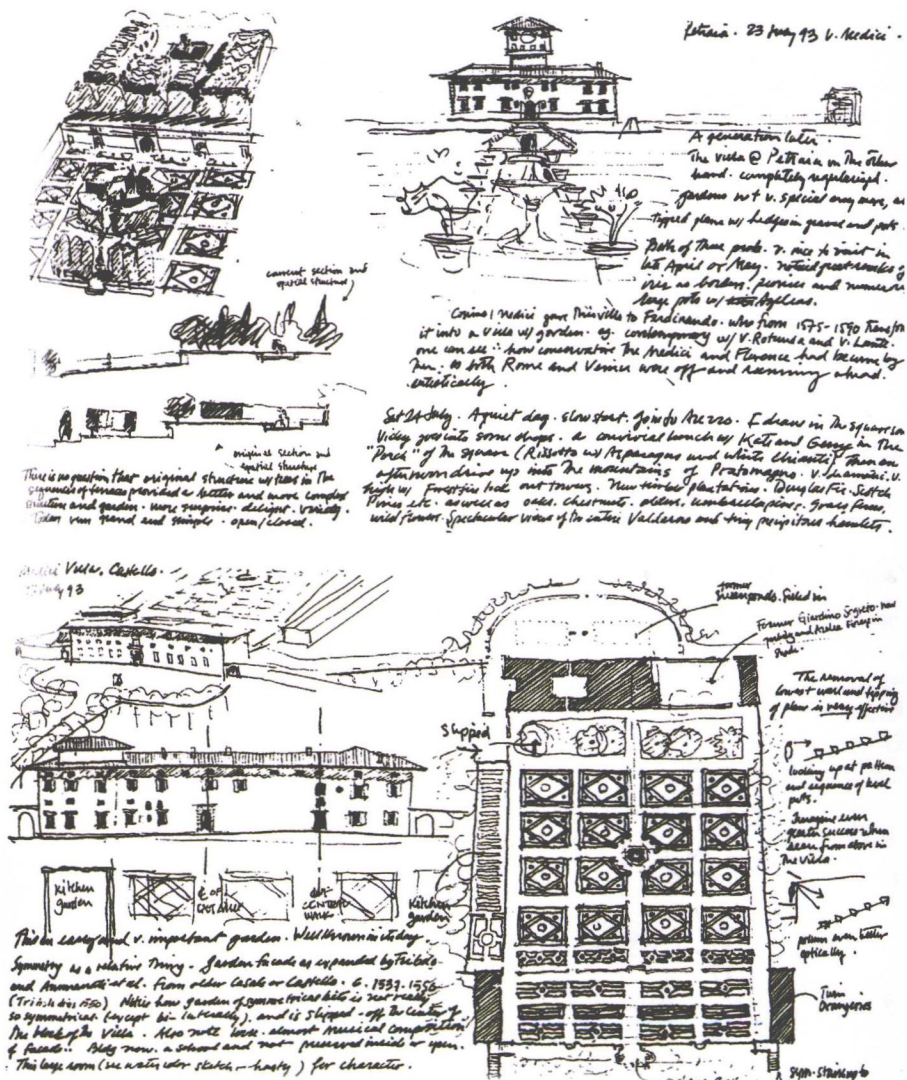

图1-13 劳里·奥林随手画的草图都是灵感的记录