

全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

总主编
林家阳

效果图表现技法

汪梅 吴捷 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

主 编

林家阳

全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

效果图表现技法

汪梅 吴捷 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

效果图表现技法 / 汪梅, 吴捷编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5019-9249-2

I. ①效… II. ①汪…②吴… III. ①构图学—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第281913号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李 颖 毛旭林 责任终审: 劳国强 版式设计: 上海市原创设计大师工作室

封面设计: 刘 斌 责任校对: 张 杰 责任监印: 胡 兵 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: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2014年1月第1版第1次印刷

开 本: 870 × 1140 1/16 印张: 9

字 数: 300千字

书 号: ISBN 978-7-5019-9249-2 定价: 48.00 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

130428J2X101ZBW

目录

contents

第一章 概念与原则	010
第一节 表现技法的概念与基础	012
1. 表现技法的概念	012
2. 效果图的种类	012
3. 表现技法的情感	016
第二节 表现技法的溯源	018
1. 表现技法的溯源	018
2. 20 世纪影响表现技法的流派与手绘作品	023
3. 表现技法、工具的应用与发展	028
第三节 表现技法的原则	034
1. 观察性——强调观察的原则	034
2. 记录性——记录真实生活的原则	034
3. 表现性——表现设计思维的原则	035
4. 科学性——技术需求的原则	035
5. 情感性——人性化服务的原则	036
6. 艺术性——富有艺术感染力的原则	036
第二章 设计与实训	038
第一节 产品设计的表现技法	040
1. 设计师表现案例	040
2. 知识点	042
3. 实践程序	054
第二节 室内设计的表现技法	057
1. 设计师表现案例	057
2. 知识点	060
3. 实践程序	085
第三节 建筑与景观设计的表现技法	092
1. 设计师表现案例	092
2. 知识点	095
3. 实践程序	104

第三章 欣赏与分析	118
第一节 各国设计师的效果图作品.....	120
1. 德国——简练、精确、理性	120
2. 英国——传统、前卫、冲突	123
3. 美国——自由、多元、商业	123
4. 日本——固守、吸纳、创新	129
5. 中国——文化、哲理、突破	132
第二节 各国学生的效果图作品.....	138
1. “龟甲万”酱油瓶效果图表现作业	138
2. 美国罗德岛艺术学校工业设计专业学生作业	139
参考文献	142
学习网站	143
后记	144

编

林家阳

全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

效果图表现技法

汪梅 吴捷 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

效果图表现技法 / 汪梅, 吴捷编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5019-9249-2

I. ①效… II. ①汪…②吴… III. ①构图学—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第281913号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李 颖 毛旭林 责任终审: 劳国强 版式设计: 上海市原创设计大师工作室

封面设计: 刘 斌 责任校对: 张 杰 责任监印: 胡 兵 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: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2014年1月第1版第1次印刷

开 本: 870×1140 1/16 印张: 9

字 数: 300千字

书 号: ISBN 978-7-5019-9249-2 定价: 48.00 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

130428J2X101ZBW

编审委员会

顾问委员会

尹定邦 广州白马公司董事顾问

迈克尔·埃尔霍夫 (Michael Erlhoff)

德国科隆国际设计学院 (Kolen International School Of Design) 创始院长

官政能 台湾实践大学教授/副校长

林学明 广东集美组总裁

学术委员会

尹小兵	王英海	王效杰	王 敏	付中承	申明远	刘 宁	刘瑞武	孙敬忠	何晓佑
吴继新	吴 翔	吴耀华	张来源	张美兰	李友友	李文跃	李 克	杜 莉	杜世禄
陈文龙	陈鸿俊	周利群	赵 燕	赵志君	姚 强	姜 鸣	桂元龙	顾 逊	夏万爽
徐 江	徐 南	徐征野	郭文志	黄春波	彭 亮	廖 军			

专家委员会

丁 勇	丁跃华	于会见	于晓芸	马玉锐	马 昀	马牧群	丰春华	王 文	王东辉
王有川	王安霞	王志勇	王贤章	王明道	王建国	王海燕	王继水	王继平	王清海
王景慧	王献文	王德聚	韦 国	韦剑华	方四文	文 红	尹传荣	尹春洁	邓 军
邓 凯	邓学峰	孔令科	叶国丰	叶柏风	田 正	丛 鹏	冯 凯	邢 燕	朱 霖
乔 璐	任学超	刘卫国	刘永业	刘永福	刘君政	刘 国	刘 彦	刘洪波	刘 洧
刘爱青	刘 爽	刘淑婷	刘鲁平	关金国	江广城	江 文	许淑燕	汪 梅	苏大椿
苏子东	杜玉平	杜 军	李 伟	李志红	李若梅	李茂虎	李 欣	李 波	李桂付
李 娅	李爱红	李 涵	李 斌	李新天	李群英	杨功元	杨 扬	杨 帆	杨丽娟
杨建宏	肖卓萍	肖 欣	时 思	吴纪伟	岑志强	余 莉	余克敏	谷高潮	冷建军
冷 眉	宋志春	宋连凯	张丹丹	张立学	张苏中	张 利	张现林	张建松	张 勇
张 航	张 浩	张理晖	张 鸿	张新武	陆天奕	陆立颖	陆君玖	陈 广	陈子达
陈民新	陈庆奎	陈 彧	陈艳麒	陈晓莉	陈 铭	陈敬良	邵永红	林俐达	林 勇
林 涛	武建林	罗南林	罗润来	周向一	周 勇	周海涛	周静伟	郑丽萍	郑祎峰
封美言	赵 婧	赵瑞波	赵德全	胡国锋	胡明宝	胡美香	施荣华	闻建强	洪 波
贺万里	耿 强	莫 钧	索昕煜	贾银燭	夏文秀	钱志扬	钱明学	徐伟雄	翁志承
栾清涛	高金康	郭弟强	唐廷强	黄 远	黄 健	黄穗民	黄耀成	曹永智	曹 俊
脱忠伟	康 强	章滇予	梁小民	梁 萍	彭一清	彭艺娟	董 干	蒋雍君	傅颖哲
童铎彬	曾 强	谢 群	雷珺麟	虞建中	路铠铭	路照林	鲍丽雯	蔡炳云	蔡恭亦
管学理	廖荣盛	漆小平	谭浩楠	颜传斌	潘祖平	薛华培	薛志雄	薛 刚	戴丕昌
戴裕崑	戴 巍	魏庆葆							

序一

PROLOG 1

中国的艺术设计教育起步于 20 世纪 50 年代，改革开放以后，特别是 90 年代进入一个高速发展的阶段。由于学科历史短，基础弱，艺术设计的教学方法与课程体系受苏联美术教育模式与欧美国家 20 世纪初形成的课程模式影响，导致了专业划分过细，过于偏重技术性训练，在培养学生的综合能力、创新能力等方面表现出突出的问题。

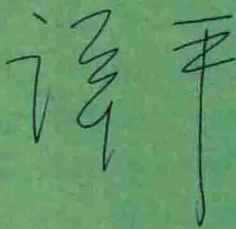
随着经济和文化的大发展，社会对于艺术设计专业人才的需求量越来越大，市场对艺术设计人才教育质量的要求也越来越高。为了应对这种变化，教育部将“艺术设计”由原来的二级学科调整为“设计学”一级学科，既体现了对设计教育的重视，也体现了把设计教育和国家经济的发展密切联系在一起。因此教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会也在这方面做了很多工作，其中重要的一项就是支持教材建设工作。此次由设计学类专业教指委副主任林家阳教授担纲的这套教材，在整合教学资源、结合人才培养方案，强调应用型教育教学模式、开展实践和创新教学，结合市场需求、创新人才培养模式等方面做了大量的研究和探索；从专业方向的全面性和重点性、课程对应的精准度和宽泛性、作者选择的代表性和引领性、体例构建的合理性和创新性、图文比例的统一性和多样性等各个层面都做了科学适度、详细周全的布置，可以说是近年来高等院校艺术设计专业教材建设的力作。

设计是一门实用艺术，检验设计教育的标准是培养出来的艺术设计专业人才是否既具备深厚的艺术造诣，实践能力，同时又有优秀的艺术创造力和想象力，这也正是本套教材出版的目的。我相信本套教材能对学生们奠定学科基础知识、确立专业发展方向、树立专业价值观念产生最深远的影响，帮助他们在以后的专业道路上走得更长远，为中国未来的设计教育和设计专业的发展注入正能量。

教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会主任

中央美术学院 教授 / 博导 谭平

2013 年 8 月

序二

PROLOG 2

建设“美丽中国”、“美丽乡村”的内涵不仅仅是美丽的房子、美丽的道路、美丽的桥梁、美丽的花园，更为重要的内涵应该是贴近我们衣食住行的方方面面。好比看博物馆绝不只是看博物馆的房子和景观，而最为重要的应该是其展示的内容让人受益，因此“美丽中国”的重要内涵正是我们设计学领域所涉及的重要内容。

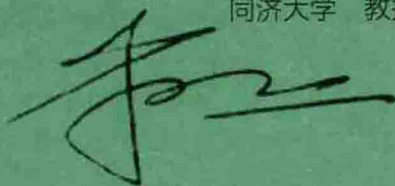
办好一所学校，培养有用的设计人才，造就出政府和人民满意的设计师取决于三方面的因素，其一是我们要有好的老师，有丰富经历的、有阅历的、理论和实践并举的、有责任心的老师。只有老师有用，才能培养有用的学生；其二是有一批好的学生，有崇高志向和远大理想，具有知识基础，更需要毅力和决心的学子；其三是连接两者纽带的，具有知识性和实践性的课程和教材。课程是学生获取知识能力的宝库，而教材既是课程教学的“魔杖”，也是理论和实践教学的“词典”。“魔杖”即通过得当的方法传授知识，让获得知识的学生产生无穷的智慧和灵感，使学生成为文化创意产业的使者。这就要求教材本身具有创新意识。本套教材包括设计理论、设计基础、视觉设计、产品设计、环境艺术、工艺美术、数字媒体和动画设计八个方面的50本系列教材，在坚持各自专业的基础上做了不同程度的探索和创新。我们也希望在有限的纸质媒体基础上做好知识的扩充和延伸，通过教材案例、欣赏、参考书目和网站资料等起到一部专业设计“词典”的作用。

为了打造本套教材一流的品质，我们还邀请了国内外大师级的学者顾问团队、国内具有影响力的学术专家团队和国内具有代表性的各类院校领导和骨干教师组成的编委团队。他们中有很多人已经为本系列教材的诞生提出了很多具有建设性的意见，并给予了多方面的指导。我相信以他们所具有的国际化教育视野以及他们对中国设计教育的责任感，这套教材将为培养中国未来的设计师，并为打造“美丽中国”奠定一个良好的基础。

教育部职业院校艺术设计类专业教学指导委员会主任

同济大学 教授 / 博导 林家阳

2013年6月

前言

FOREWORD

一幅成功的效果图作品不仅蕴含了精彩的设计理念，还凝聚着艺术家的智慧、毅力和才情。在计算机渲染效果图普及的今天，手绘效果图作为设计表达语汇与交流的工具，在设计领域独具特色，它将代表时空观的四维空间通过手绘图形的形式呈现在二维纸面上，并使效果图表现的主题得以艺术升华。

本书的目的在于创建一个具有文化内涵和实用性效果图技法手册，帮助读者通过学习在快速掌握绘画技巧的同时又得到表现理论的提高，从而画出高品质的作品。全书内容分三大章节：第一章概念与原则。从表现技法的概念、种类和情感来阐述效果图的基础理论，通过大量外文文献与设计大师经典作品资料的梳理，构建表现技法的历史发展和风格演变，使其更具文化性；第二章设计与实训。内容综合性强，知识面广，通过一步一步地讲授案例，帮助学生绘制出高质量的效果图作品。产品设计表现技法方面，对概念、工具、透视、光影等知识点进行介绍；室内陈设与设计表现技法方面，对概念、空间、构图、材质、色彩等知识进行详细讲述；建筑景观效果图技法方面，重点介绍建筑景观配景及轴侧图知识。第三章欣赏与分析。通过对世界各国设计师作品的分析，拓宽学生的知识面和眼光，提高表现能力。

作者根据多年从事艺术设计教育、实践及国外学习的经验在此书的编写上立足于全球视野，剖析设计表现技法。本书注重知识性、针对性和技巧性，图文并茂，内容充实，结构完整，表现技巧由浅入深，易懂易学，通过内容讲授可以解决效果图表现的实际问题，通过本书提供的知识点、方法和代表性的演示案例可以让学生在实训中快速上手，画出实用、漂亮的作品，同时为年轻一代的设计师提供专业上的帮助。

汪梅
2013年9月

课时安排

建议课时72课时

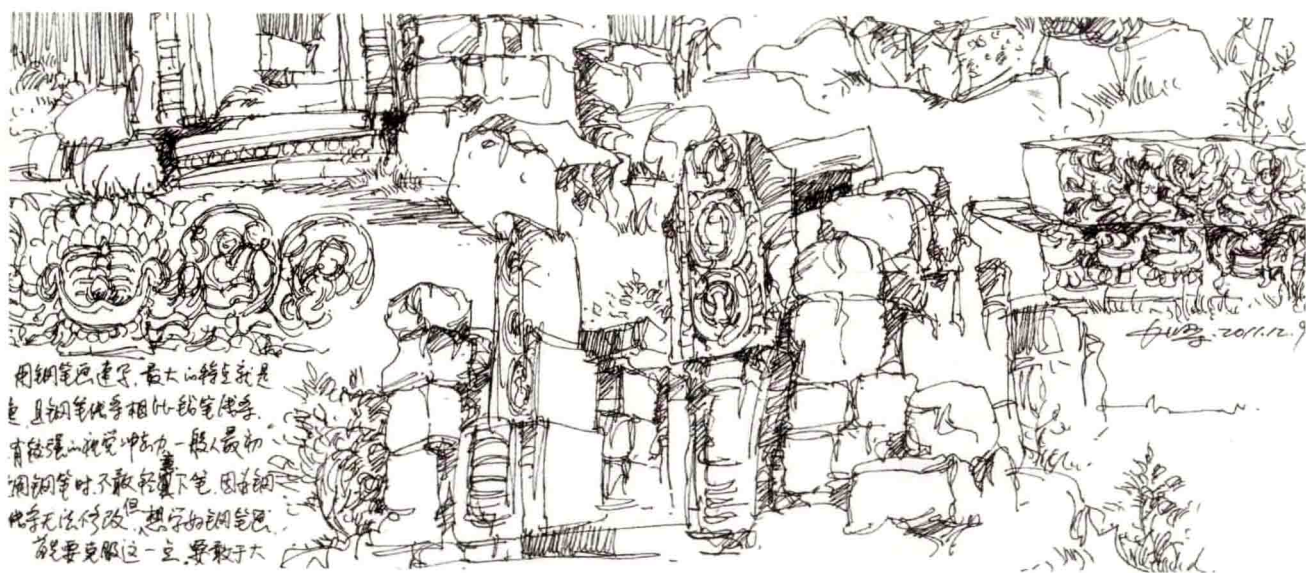
章节	课程内容	课时	
第一章 概念与原则 (8课时)	一、表现技法的概念与基础	2	8
	二、表现技法的溯源	5	
	三、表现技法的原则	1	
第二章 设计与实训 (60课时)	一、产品设计的表现技法		
	1. 设计师表现案例	1	20
	2. 知识点	8	
	3. 实践程序	11	
	二、室内设计的表现技法		
	1. 设计师表现案例	1	24
	2. 知识点	8	
	3. 实践程序	15	
	三、建筑与景观设计的表现技法		
	1. 设计师表现案例	1	16
	2. 知识点	7	
	3. 实践程序	8	
第三章 欣赏与分析 (4课时)	一、各国设计师的效果图作品	2	4
	二、各国学生的效果图作品	2	

目录

contents

第一章 概念与原则	010
第一节 表现技法的概念与基础	012
1. 表现技法的概念	012
2. 效果图的种类	012
3. 表现技法的情感	016
第二节 表现技法的溯源	018
1. 表现技法的溯源	018
2. 20 世纪影响表现技法的流派与手绘作品	023
3. 表现技法、工具的应用与发展	028
第三节 表现技法的原则	034
1. 观察性——强调观察的原则	034
2. 记录性——记录真实生活的原则	034
3. 表现性——表现设计思维的原则	035
4. 科学性——技术需求的原则	035
5. 情感性——人性化服务的原则	036
6. 艺术性——富有艺术感染力的原则	036
第二章 设计与实训	038
第一节 产品设计的表现技法	040
1. 设计师表现案例	040
2. 知识点	042
3. 实践程序	054
第二节 室内设计的表现技法	057
1. 设计师表现案例	057
2. 知识点	060
3. 实践程序	085
第三节 建筑与景观设计的表现技法	092
1. 设计师表现案例	092
2. 知识点	095
3. 实践程序	104

第三章 欣赏与分析	118
第一节 各国设计师的效果图作品	120
1. 德国——简练、精确、理性	120
2. 英国——传统、前卫、冲突	123
3. 美国——自由、多元、商业	123
4. 日本——固守、吸纳、创新	129
5. 中国——文化、哲理、突破	132
第二节 各国学生的效果图作品	138
1. “龟甲万”酱油瓶效果图表现作业	138
2. 美国罗德岛艺术学校工业设计专业学生作业	139
参考文献	142
学习网站	143
后记	144

用钢笔原速写,最大的特点我
是,是钢笔线条相似铅笔线条,
有线条的视觉冲击力,一般人最初
用钢笔时不敢轻下笔,因为钢
笔无法修改,想学的钢笔画
首先要克服这一点,要敢于大

第一章

概念与原则

- 第一节 表现技法的概念与基础
- 第二节 表现技法的溯源
- 第三节 表现技法的原则

本章以建立效果图表现技法的基础知识为重点，在介绍基本概念、种类和特征等内容的同时，把效果图表现的历史发展与风格演变也放在首章讲解，随着对效果图历史理论的精心梳理，让学生在与历史对话中不知不觉地迈入效果图表现的知识殿堂，在各阶段经典作品的熏陶下，达到拓宽视野、加深印象、营造氛围的效果，为接下来的实训实战打下扎实的理论基础。

课程概况

课题名称：概念与原则

课题内容：效果图表现的概念、种类、历史、风格和工具介绍

课题时间：8 课时

训练目的：通过本章内容的学习，使学生掌握效果图表现技法的基础知识，并在清晰概念、分类、原则的基础上，深入了解效果图表现技法的历史发展、风格演绎和工具的使用等知识，从而树立概念、拓宽视野，加深对效果图表现技法的理解，为接下来的实际操作打下扎实的理论基础

教学方式：1. 明晰效果图表现的概念和分类
2. 从发展的角度解读效果图演变的历史和工具的应用
3. 用 PPT 演示文件演示作品收集成果

作业评价：结合所学内容，收集历史上杰出设计师和插画师的效果图表现作品，对其表现风格、采用手法、使用工具和产生年代等内容分析解读，拓展视野，提高效果图表现的质量

第一节 表现技法的概念与基础

1. 表现技法的概念

效果图表现是指在设计过程中依托绘画形式语言,记录头脑思维活动,再现真实场景,它是设计师解读内心意念和外部物象的重要表现手段,是对项目设计所见所想进行思维整理的自然反应过程。效果图作为各设计门类尤其是产品、室内陈设和建筑景观等设计领域主要的表现技法,因设计意图的差异而有所侧重,通常不同的设计对象配置相应的场景效果和表达方式。

设计表达是通过眼、脑和手之间奇妙的配合来营造环境气氛的,它能展现室外雕塑优美的韵律,捕捉溪边花草摇曳的气息,反映建筑、家具和人物造型及富有美感的装饰图案,通过设计表达将设计思维由抽象向具象推进,由模糊向清晰过渡,将思想和想象变为直观的视觉语言呈现出来,提供不断改进和完善的设计方案。当今,计算机技术平台支持下的制图方法,给传统绘画技艺带来了冲击,人们对视觉艺术表现形式的兴趣已远远超越艺术工具本身,空间艺术设计学科发展也顺应了社会潮流,成为二维平面、三维立体甚至四维时间的综合体,表现效果图作为表达与沟通的艺术,设计师以自信优美的线条表达自己的思想和理念,绘制出令人叹服,体现强烈个性、高超专业水准及捕捉力的思维与创新能力的表现图,这些都是现代科技手段不能替代的,也就是说,表现图作为设计过程中最具沟通力和说服力的“语言”,需要充满激情的设计,需要向人们传递思想、理念以及情感的设计,正如美国建筑设计师吉姆·雷吉特曾说道:没有任何计算机渲染图能像真正的手工绘画那样与人进行情感交流,但是我们中大部分人的手绘能力已经丧失,甚至从未有过手绘的能力。

设计师的绘图能力包括徒手绘图和电脑绘图能力,徒手绘图是设计师的基本功,徒手绘图可以迅速而形象地表达设计师的设计构思,很适合在设计初期对方案进行交流和讨论,通过效果图来表达设计所需以及预期达到的效果。效果图的主要功能是检查设计方案的可行性或进行项目方案修改与推敲,也就是说,设计师通过绘图来传递设计思想和概念的

发展,如建筑师传达建筑与城市的关系,室内设计师表现空间穿插关系,陈设师则描绘陈设品之间的搭配关系,所有这些学科专业,表现对象不同,产生不同的效果图类型:产品设计效果图、室内与陈设设计效果图、建筑景观设计效果图等。表现图是体现训练有素的设计师修养与绘画能力的最佳艺术表现形式,手绘能力强的设计师能用最简单的线条勾勒出头脑中预想的空间神韵,显示设计师的绘画魅力。纵观效果图发展历程,大致分为两种:一种是设计师在创作过程中对资料的收集、整理与记录性草图,如设计素材的收集、灵感的记录、透视的推敲和概念的扩充等,以自由写生和手绘稿为主体;另一种是具有完整构图的效果图,精心描绘和艺术处理后产生,具有较高的艺术欣赏与收藏价值,常见的建筑画和室内表现效果图以及未建成项目展示用的预想表现图等。效果图是表达设计思想最直接的方式,它与设计师一起承担设计挑战,满足设计创新需要,当画笔随着思维的指令在纸面上游走时,移动的笔触不仅将物象的造型和色彩,思维和联想变成现实,也展现效果图的风格特征和技巧美,例如用线描绘场景时,线条随着笔触的游走产生的深浅疏密变化和质感暗含着力量与韵律美,画面被赋予人性化的光辉,这是与机械和计算机制图最大的区别,也是手绘效果图的魅力所在(图1-1)。

2. 效果图的种类

效果图绘制一是以生活场景及自然景观为描绘对象的设计表现,它随景随形描绘画面;另一个是以设计创作构思为主体的表现形式,思于型,熟于像,随类赋形,随物设貌,仔细推敲细节,苦心经营画面,是设计者理想思维过程的记录,前者是对物摄像,后者是设像究因,两者都是对物象形体的探讨,在现实与想象中寻找和观察美,它们有简单的生活实录,有科学严谨的透视法则,也有艺术渲染效果。效果图的完整性除了与完成它所需的时间有关外,在很大程度上还取决于使用的工具和绘画技巧,由于时间和阶段性需求不同,会有不同的表现类型,多数效果图喜欢采用轻松的线条,漂亮的色彩和随性的风格表现。对景物摄像观察记录类有拇指画和