

潘琳 著

建筑·场景手绘表现

109例

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

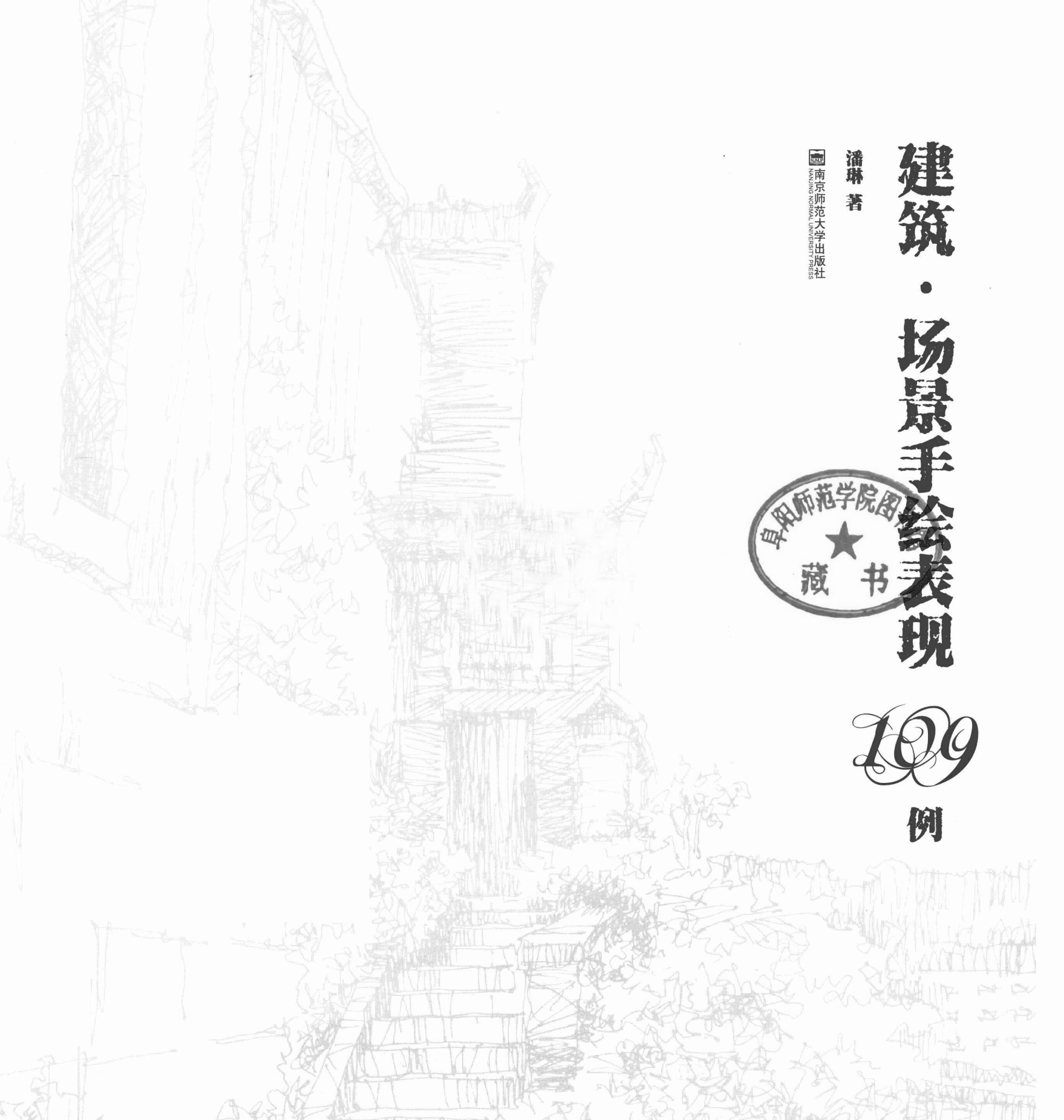
建筑·场景手绘表现

潘琳 著

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

109
例

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑·场景手绘表现 109 例 / 潘琳著. — 南京: 南京师范大学出版社, 2015.8

手绘表现系列教程

ISBN 978-7-5651-2238-5

I. ①建… II. ①潘… III. ①建筑画—速写技法—教材 IV. ①TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 168739 号

书 名 建筑·场景手绘表现 109 例
作 者 潘 琳
责任编辑 何黎娟
出版发行 南京师范大学出版社
地 址 江苏省南京市宁海路 122 号 (邮编: 210097)
电 话 (025) 83598919 (总编办) 83598412 (营销部) 83598297 (邮购部)
网 址 <http://www.njnup.com>
电子信箱 nspzbb@163.com
印 刷 江阴金马印刷有限公司
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/12
印 张 10
字 数 98 千
版 次 2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5651-2238-5
定 价 28.00 元

出 版 人 彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换
版权所有侵犯必究

序

“真实三维的两维化”徒手表现是设计师的看家本领，而场景写生课程是提高设计类专业学生这种“真实三维的两维化”徒手表现能力的基础训练之一。

动手类课程离不开教学示范，而在互联网高度发达的今天，各类大师的示范画触手可及，然而，虽然从画面到画面的手绘训练蔚然成风，实景写生却逐渐淡出设计类院校的课程，同时，任课教师的现场示范也是凤毛麟角。这不得不让我开始羡慕美术学院的学生们，只有他们还能享有此“福利”。

作为一名从事设计教育近三十年的工作者，我总在想，什么时候设计专业的教师们也能像美术学院的教师们那样，保留现场示范教学的环节，对学生多一点身教，对学生作业少一点指指划划。

今天，我吃惊地看到潘琳教授展现在我面前的百余幅他在场景写生课程上的现场写生示范画，实乃难能可贵。我认为在这门课上，潘琳教授无论是在教学态度还是教学方法上都是值得肯定和推崇的。同时，从画作的角度，我们不难看出潘琳教授扎实的手绘功底和个性化的艺术表现能力。

这批范画，一方面为学生学习场景写生（选景、构图、场景综合处理，以及表现技法）提供了极有价值的参考；另一方面，也为今后研究设计教学过程提供了手绘（写生类）课程的原始案例。

南京艺术学院工业设计学院
李亦文教授、院长
2014年10月20日于南京

前言

场景写生是一门基础课程，主要培养学生掌握选景、构图，以及快速表现出建筑与场景的关系的能力。由于近几年美术专业的学生大多靠死记硬背的方法参加考试，在打基础的阶段缺失对物速写这一环节，使大多数学生对实物的辨别能力比较薄弱，最终导致当他们要将美的风景、场景通过画面表现出来时，不知从何下手。

在进行建筑、场景写生时，建议由教师示范为先，学生跟着画，慢慢地让学生开始知道如何选择场景、寻找场景，知道如何通过线条来表现对建筑结构的了解和研究，在此基础上画出有自己个性的画，这才是我们课程的目的。本书一半是我的写生画，一半是我上课的示范画，有一些为写实的表现，大部分表现的是我个人对场景的理解，也表现了我的个性。

本书内容主要为建筑、街道街景、桥梁场景、树木场景、厂区场景和部分生活中的随笔写生，对不同建筑采取了不同的表现方法。用钢笔单色表现比较难，必须通过单色线条的变化来体现建筑的个性与特点。传统钢笔手绘基本是按素描方式进行逼真写实的表现，但我主要是通过钢笔线条的表现来展现一种情绪和氛围，因此不同于一般素描线条的严谨与工整，更多的是随情绪变化呈现出的肆意与灵动。

线条是绘画中的元素，如果以表达氛围与情感为出发点，在理解的基础上去探索尝试线条的变化，你会发现，不一样的线条组织方式会给我们带来不一样的感受，更加具有张力。本书中的现代建筑、街景等场景的描绘就采用了这种方法。本书的表现作为教学参考，还必须要有一些严谨的线条方法，让学生在训练过程中逐渐熟练，慢慢地对表现方法进行一些探究，最后能用自己的方法组织线条，画出场景。

2014年9月29日于南京

目录

第一章	建筑	001
第二章	街道场景	051
第三章	桥梁场景	071
第四章	树木场景	089
第五章	厂区场景	095
第六章	随笔	101

建筑

在建筑这部分内容中，我表述的是建筑在场景空间的形态气质与明暗关系，对建筑结构没有过于写实，这是强调场景空间的主要目的。

建筑是城市人文的缩影与传承，尤其是不同时代的建筑造形与材质构架是建筑师留给我们的稳定的时代形象记忆，也体现了不同时代社会文化发展的面貌。

查济镇
2015.6.2
[Signature]

当我对不同地方、不同时代的建筑感知、感悟、理解的时候，我心有画、我心有想、我心有动，就会根据此时此刻的心情，寻找适合的表现形式。有了这些感动点，我可以用不同的线条组织画面。

古村落的建筑尽管破旧了许多，但是其刚直不阿的精神依旧在那里，你可以看到当时的风貌，经过风雨的洗礼，其骨架依然挺立，还传承了历史文化的风采。现代建筑的科学化、技术化的程度很高，效率也高，但建筑是不同时代、不同人文的彰显，古旧的建筑有其独特的美感。

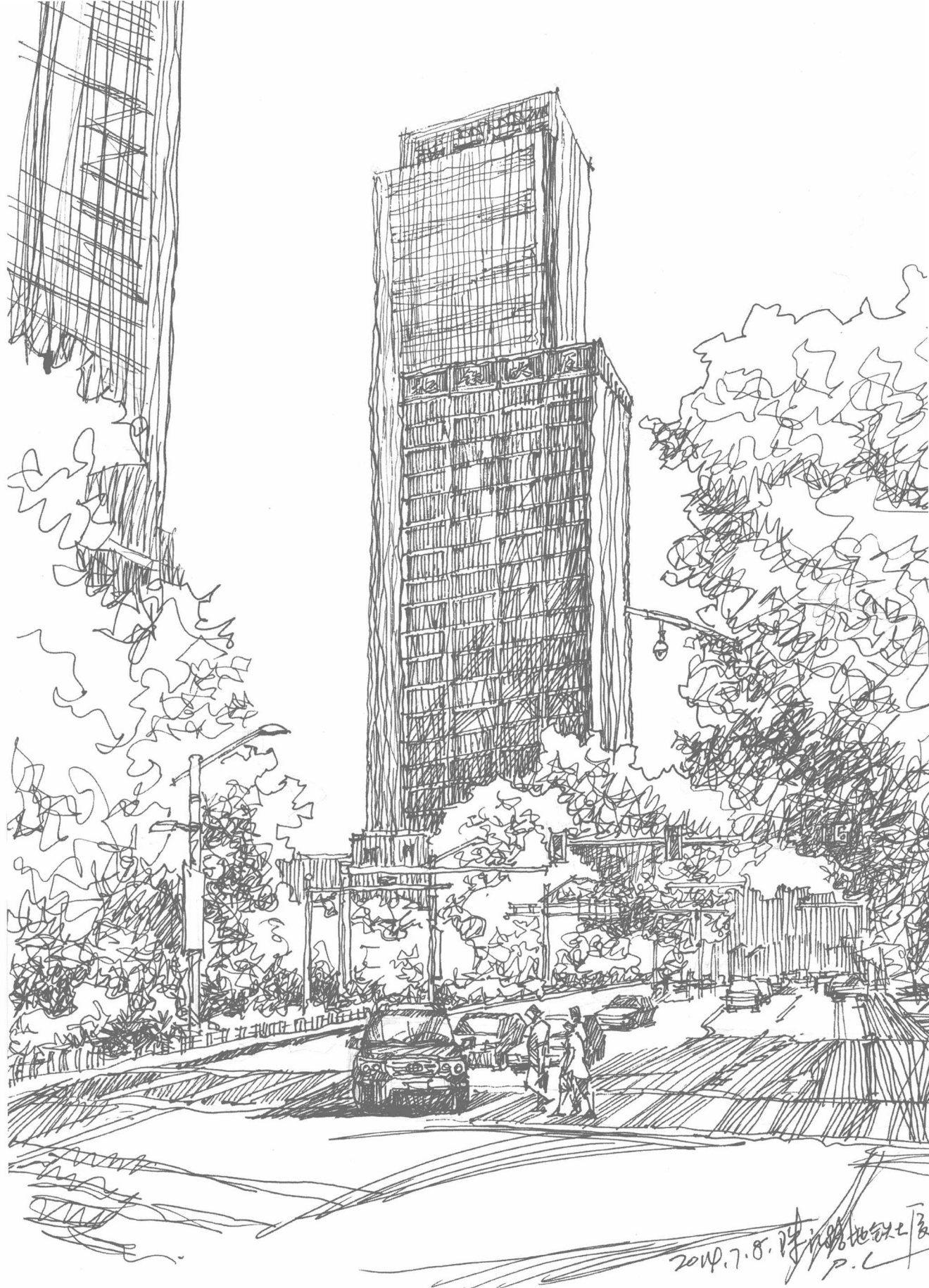

我在运用线条进行表现时，没有软线条和硬线条一说，只要适合即为佳。不同的线条表现不同的建筑才能体现完美的一面，并不是硬线条的表现都为好，也不是软线条表现的物体都为不好，有时它们是一种互补的关系，但是熟练地用线条描绘是基础。

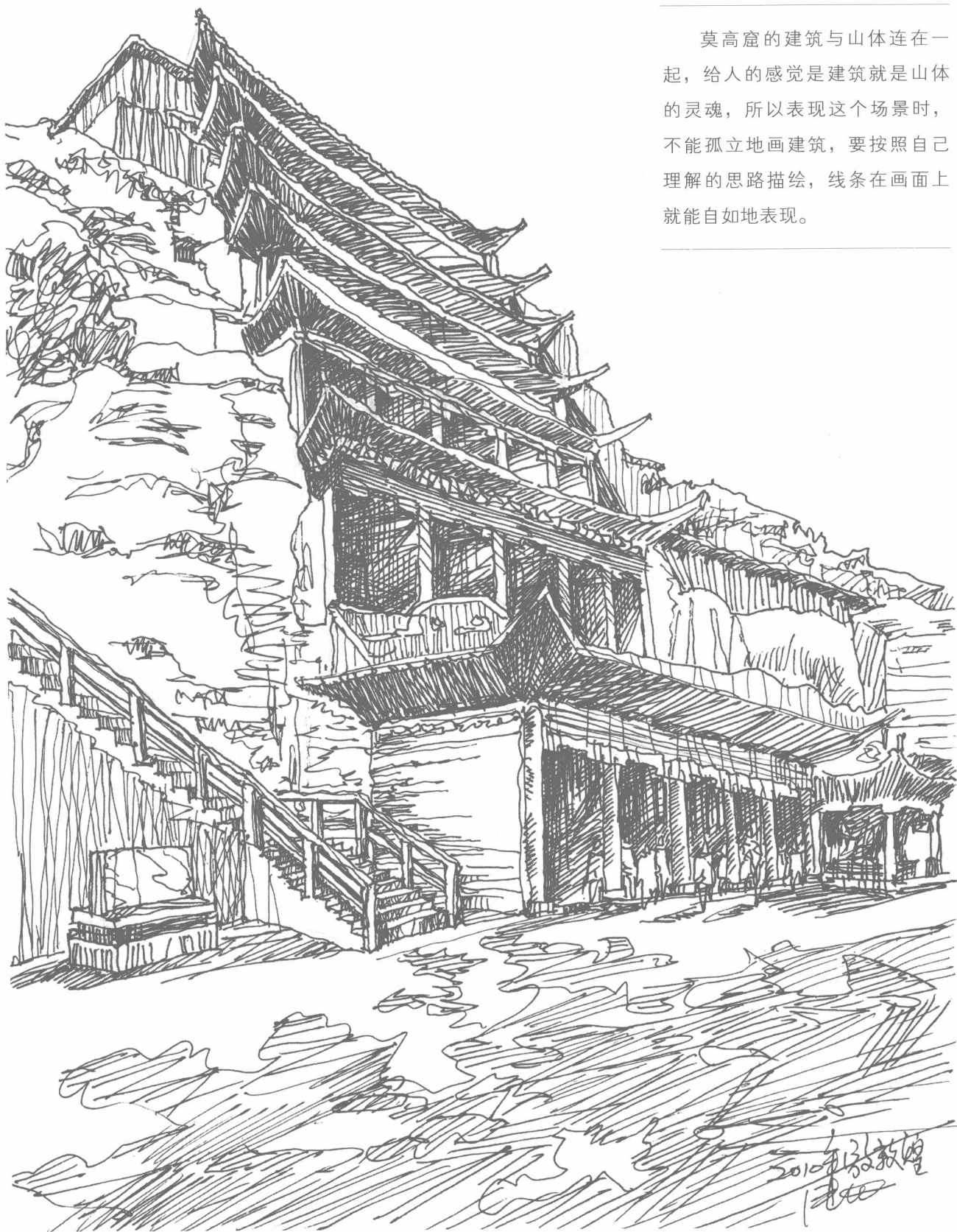

钢笔绘画是小画种，但是它同样可以看大世界，无论是构图还是明暗关系，都要有大画种的气度。

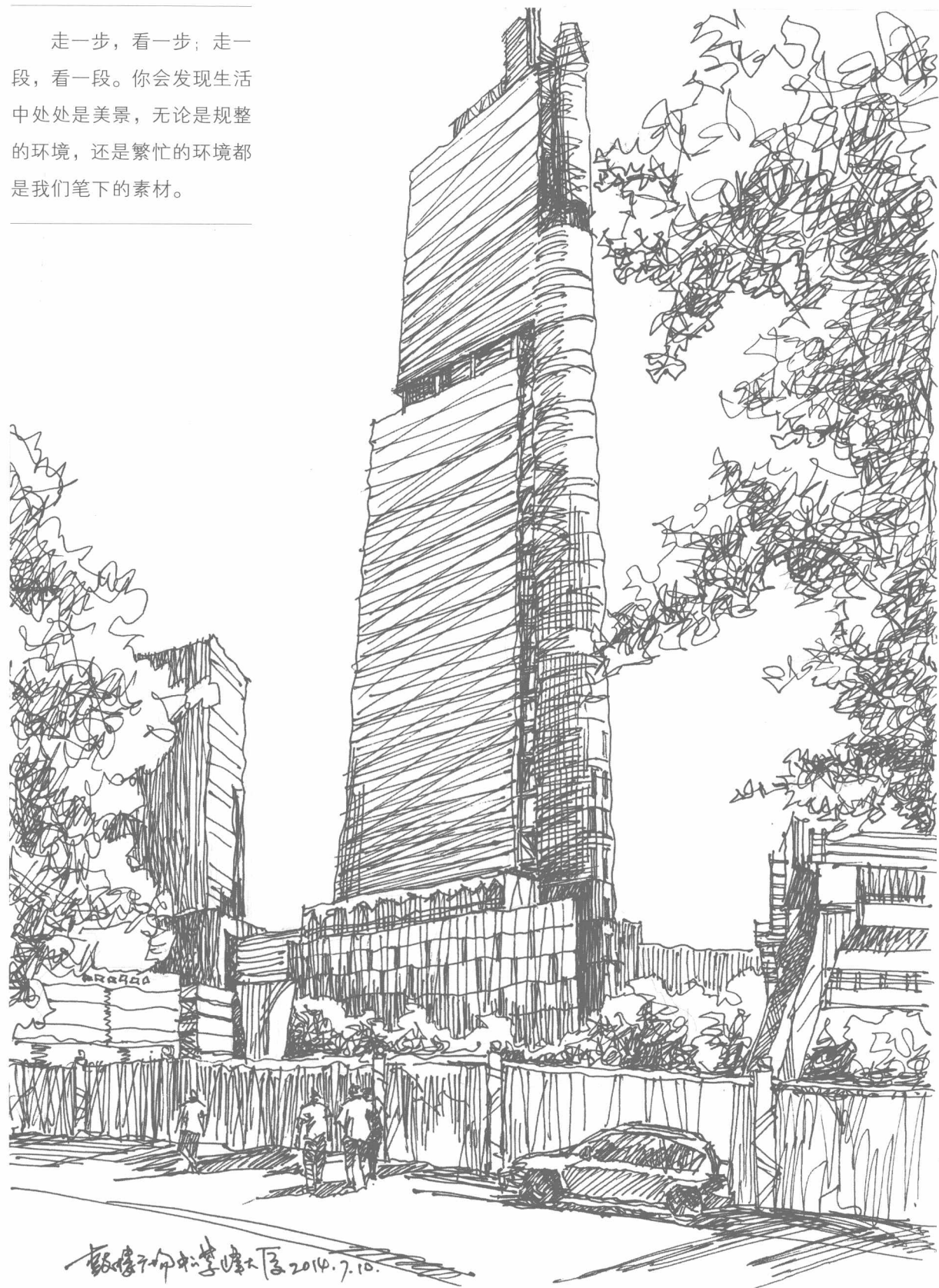
城市建筑紧紧联系在一起，
尤其大构架的高层建筑像石碑
一样立在城市的空间中，地面
车水马龙，一种压抑的空间感
让人不得不思考人类未来的生
存空间，钢笔画可以随时表现
出不同的心情。

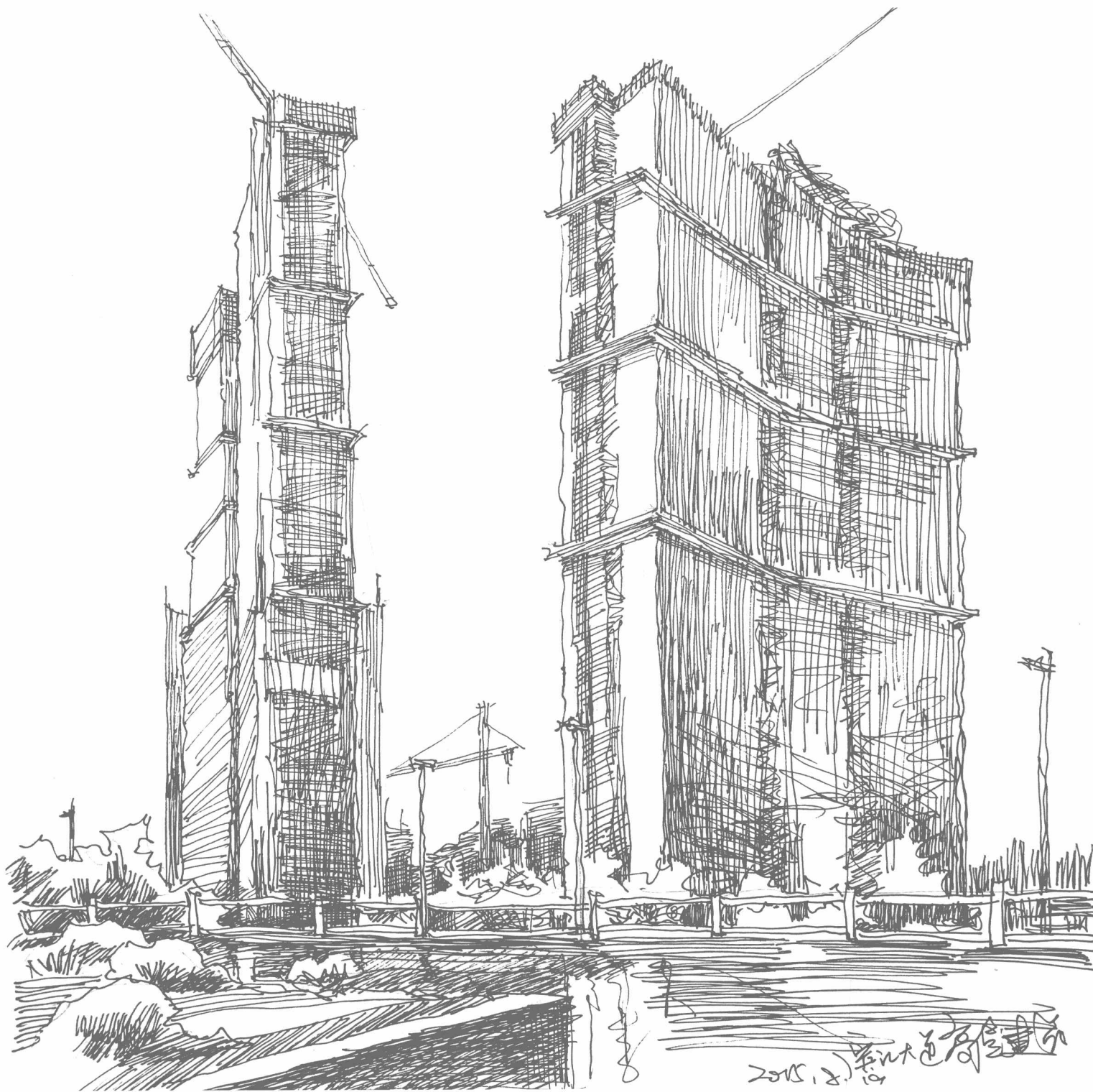
莫高窟的建筑与山体连在一起，给人的感觉是建筑就是山体的灵魂，所以表现这个场景时，不能孤立地画建筑，要按照自己理解的思路描绘，线条在画面上就能自如地表现。

走一步，看一步；走一段，看一段。你会发现生活中处处是美景，无论是规整的环境，还是繁忙的环境都是我们笔下的素材。

拍摄于南京紫峰大厦 2014.7.10.

2015.8.10 滨江大道高层建筑

