

从写生走向创意设计表现

FROM SKETCHING TO EXPRESSION OF CREATIVE DESIGN

王昌建 著

从写生走向创意设计表现

FROM SKETCHING TO EXPRESSION OF CREATIVE DESIGN

王昌建 著

内 容 提 要

写生通常为绘画训练的一种手段,本书从写生入手,由具象到抽象,从感性到理性,由绘画走向设计,是同济大学建筑城规学院造型创意特色课程。本书分为六个部分,从工具与材料的运用、构图形式的营造,到综合性的学习方法、写生的拓展表现,再到形态的创意与营造、建筑形态的拓展表现,层层剖析,道出了从写生走向创意设计表现的方法与步骤。同时书中附有同济大学该课程的课题设置、学生作业,以及教师点评,适合全国高校建筑美术等相关课程参考与借鉴,也适合绘画爱好者自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

从写生走向创意设计表现 / 王昌建著. —北京: 中国电力出版社, 2017.2
ISBN 978-7-5198-0118-2

I. ①从… II. ①王… III. ①建筑设计—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第297351号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑: 王倩

责任印制: 郭华清

责任校对: 常燕昆

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2017年2月第1版·第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·8.25印张·238千字

定价: 55.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

序 言

大学教育之所以不同于职业培训教育，是因为它对于人的培养是综合性、多方位的，尤其对于宽泛的审美意识与批判性思维等方面的建树，具有诱发与引导人自我完善的储备功能与责任。而这种责任与功能也决非仅仅是某一技能的当下掌握所能够替代。通常我们所谓的“创意”，即创造性的思维意识。它的培养不可能一蹴而就，而是需要一个在思维与情感及具体的形态操作上，从认知到理解，再从领悟到表达不断历练的心路历程。因此，我们的宗旨就是想通过这样一种不断从认知到理解，再从领悟到表达的过程，使学生们综合性地体验到艺术的创意表现——从客观到主观，再由主观回归到综合性客观的思维演变与情感融入的心路历程。对于艺术与设计而言，每一个时代都有其所崇尚的理念与形式。因此，当我们在需要学习前辈大师们优良程式化的同时，更需要建立一份在完善自我的学习过程中相对独立思考的品格特征。

本书是在“大学不是职业训练营”的思维推动下，进行探索并尝试多元化的教学理念与形式。在探索过程中肯定会有这样或那样的偏悖，希望广大读者予以指正。同时，在编写过程中得到了平龙、何伟、阴佳等多位老师的帮助与支持，在此表示感谢！

著者

目 录

序言

第一部分 工具与材料的运用 001

1. 铅笔与炭笔 003
2. 钢笔与美工笔 006
3. 马克笔与彩铅 008
4. 水彩与水粉 010
5. 油画棒 013

第二部分 构图形式的营造 015

1. 全景式构图 016
2. 均衡式构图 018
3. 主题性构图 021
4. 综合性构图 030

第三部分 综合性的学习方法 037

1. 临摹的重要性 038
2. 观察与思考 044
3. 素描写生的步骤与方法 047
4. 色彩写生的步骤与方法 051

第四部分 写生的拓展表现 057

1. 形态的主观性表现 058
2. 色彩的主观性表现 065

第五部分 形态的创意与营造 072

1. 形态的创意表现 073
2. 形态的主题性营造 086

第六部分 建筑形态的拓展表现 098

1. 综合性的视觉笔记 099
2. 向大师们致敬——建筑重构设计 117

第一部分

工具与材料的运用

常言道，“工欲善其事，必先利其器”，想要练就一手过硬的手绘本领，首先就要对它的工具与材料有一定的了解与掌握。对于艺术与设计类的学生而言，通常的写生工具有以下几种类型：铅笔、钢笔、马克笔、水彩、水粉、油画棒等，以及不同的纸张及其他材料等，如图 1-1 所示。接下来我们根据图例逐一介绍。

图 1-1

1. 铅笔与炭笔

铅笔作为写生工具应该是最常见与实用的。它不仅能表现粗细不同的线条，而且能够快速表现出画面中不同笔触的明暗调式，并可以把物体刻画得非常深入细致。同时，画错了也没关系，可以进行修改。常用的铅笔型号从 2B 到 8B 不等。如图 1-2、图 1-3 所示。

图 1-2

图 1-3

图 1-4

炭笔的功能和铅笔基本相同，所不同的是炭笔的主要原料是炭，效果比铅笔更深。而且深浅度都靠一支笔表现，其效果完全掌握在作画者用笔的力度上。因此，初学者在用笔时应该从浅开始逐渐加深。如图 1-4~图 1-7 所示。

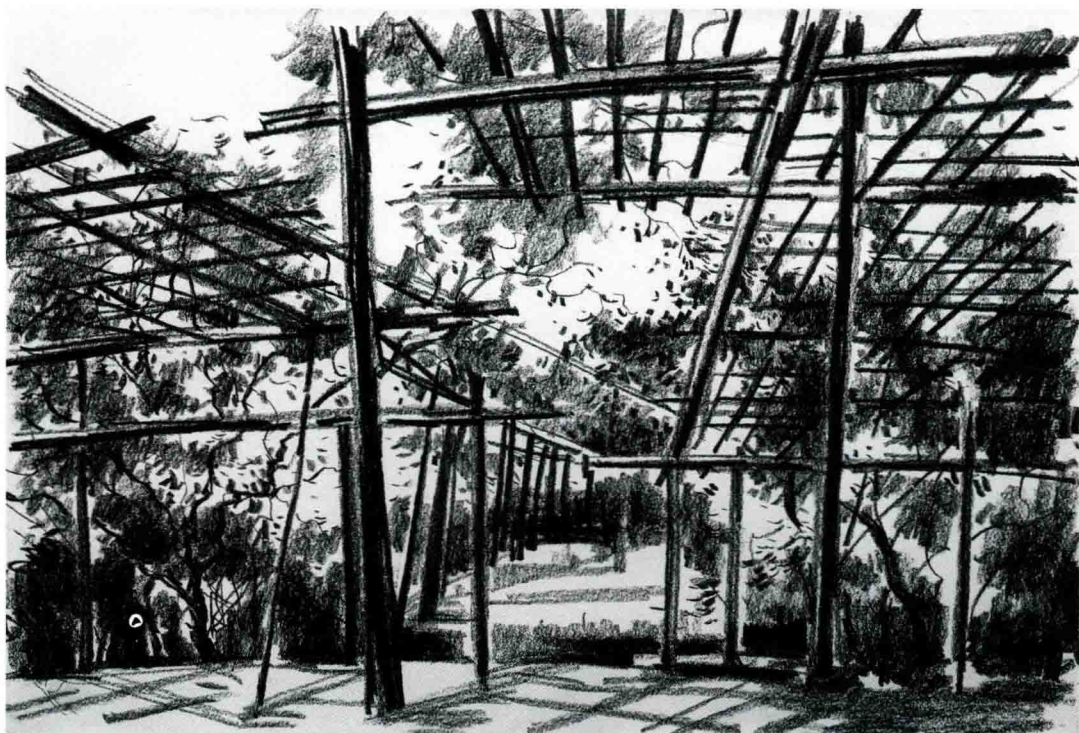

图 1-5

图 1-6

图 1-7

2. 钢笔与美工笔

钢笔作为一般的书写工具与中性水笔相似，在绘制过程中，只能画出一种相同粗细的线条。其最适于将单线条表现在光滑的纸面上，能表现出既流畅又挺拔的线条魅力。当然，如果要用钢笔来表现明暗与光影的视觉效果，只能运用密集排线的方法进行营造，如图 1-8、图 1-9 所示。

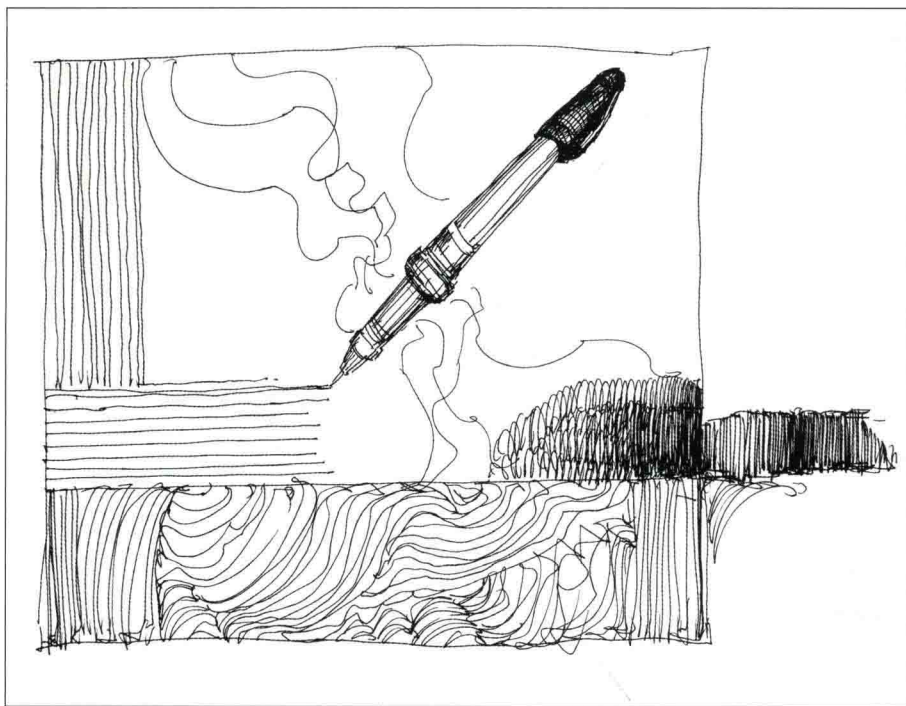

图 1-8

图 1-9

美工笔是一种特制的弯头钢笔。它的性能特点是在使用过程中能粗能细，既可表现线条的流畅感，又能快速地表现出形态之间的明暗关系。在充分掌握美工笔后，会有极大的表现快感，如图 1-10、图 1-11 所示。

图 1-10

图 1-11

3. 马克笔与彩铅

马克笔作为快速表现最常用的工具，在表现方面具有色彩亮丽、着色便捷、用笔爽快、笔触明显等特点。马克笔主要分为油性与水性两种。由于它在用笔方面有一定的局限性，因此，如果能够结合彩色铅笔一起使用，可大大增强画面的表现力与实际的可操作性，如图 1-12、图 1-13 所示。

图 1-12

图 1-13

彩色铅笔作为基础造型的工具，它的表现力相对比较弱。但是，在快速表现方面，它有一定的优势，比较适合初学者使用。尤其当它与马克笔一起使用时，可以弥补马克笔在某些用笔方面的局限，如图 1-14、图 1-15 所示。

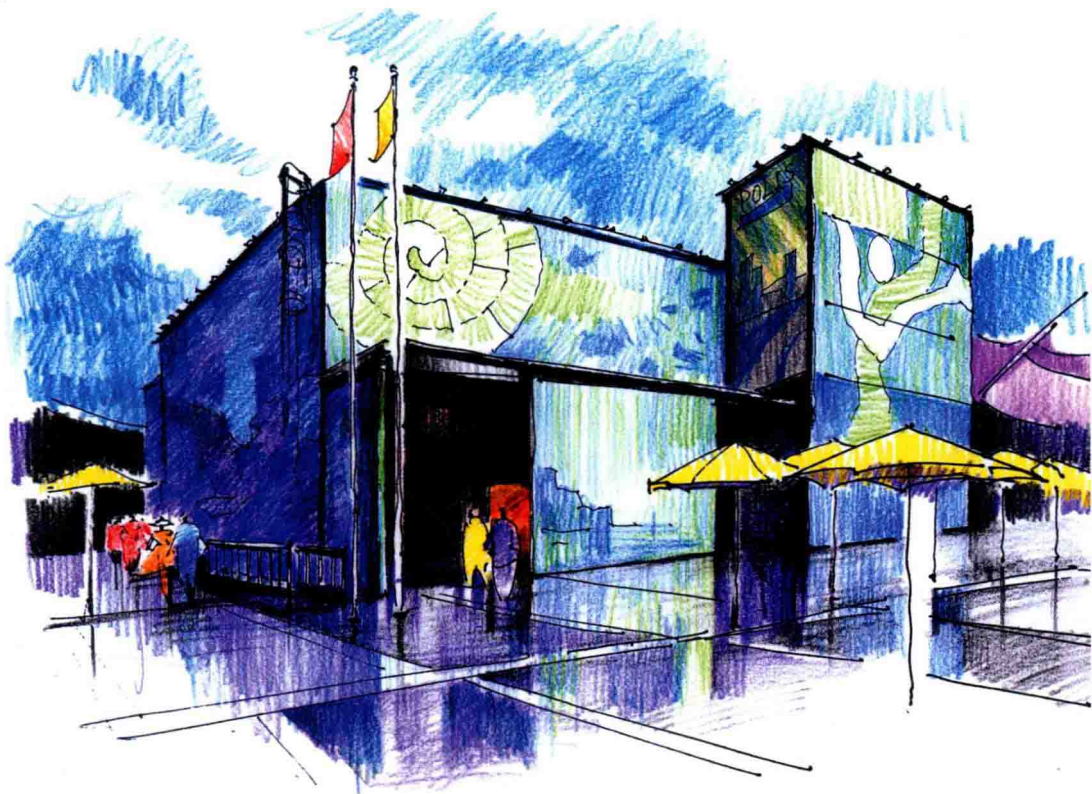

图 1-14

图 1-15

4. 水彩与水粉

水彩是一种普及性很广泛的色彩绘画工具，其表现形式分为透明与不透明两大类。水彩主要特点在于颜料与水相融合后的通透感与特殊的肌理效果，同时，画面中可以有大量的留白部分，如图1-16~图1-18所示。

图 1-16

图 1-17

图 1-18

水粉也是一种普及性的色彩绘画材料。它在表现上也分为湿画法与干画法两种形式。湿画法的特点与水彩相似；干画法正好相反，具有很强的覆盖力，如图 1-19、图 1-20 所示。

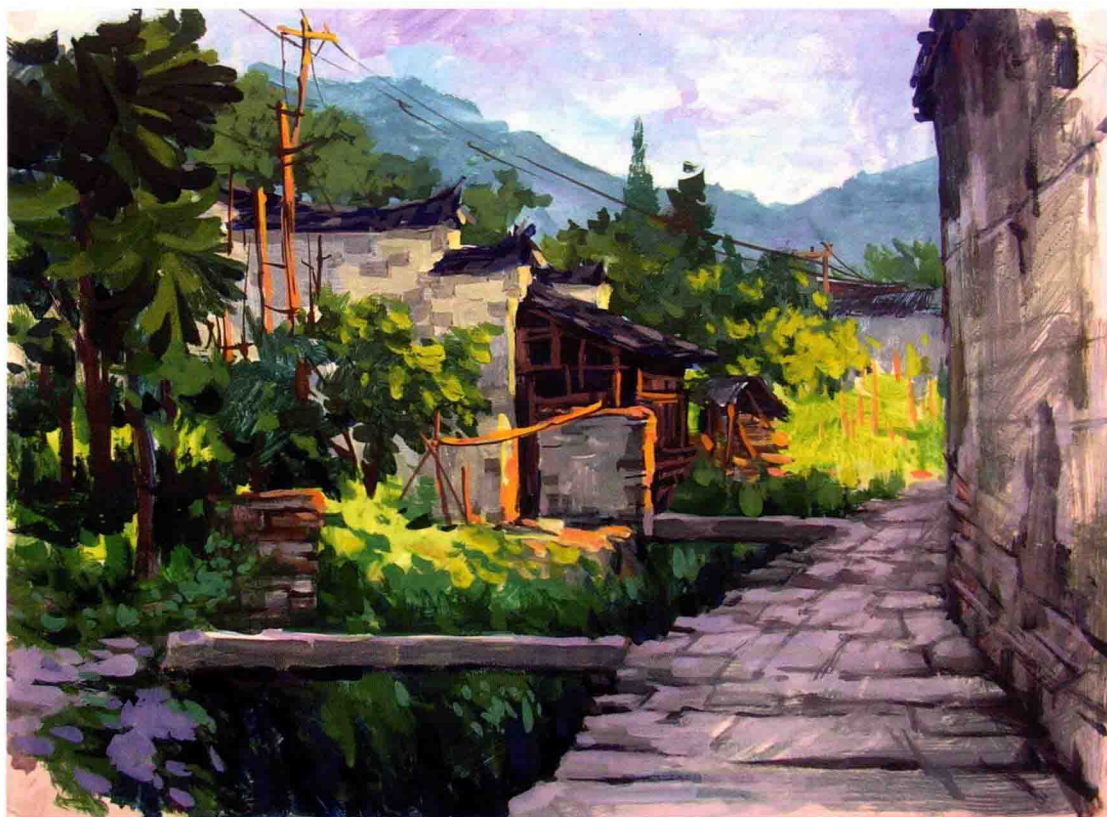

图 1-19

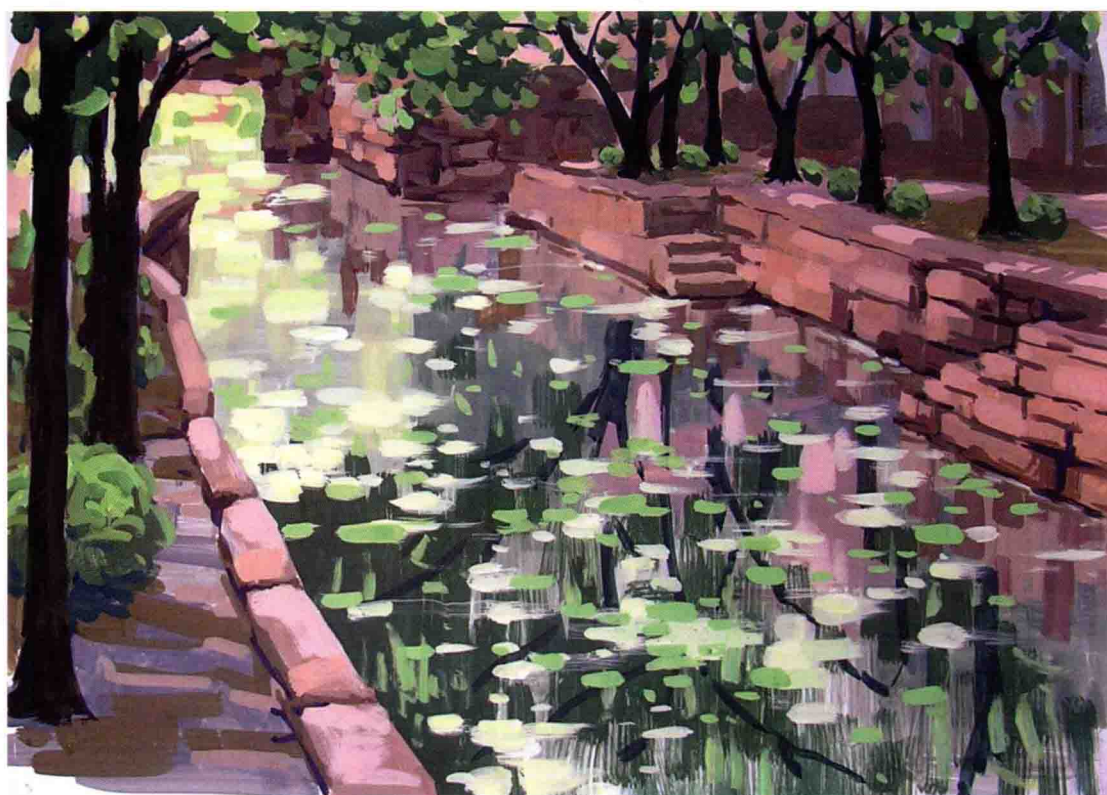

图 1-20