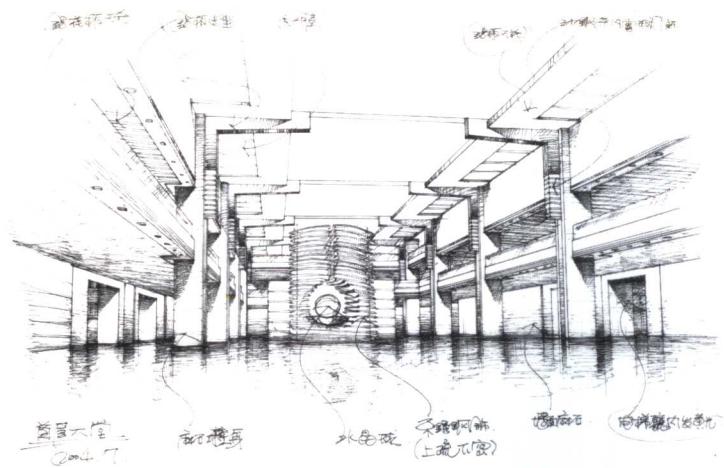

李津 彭军 编

写生·设计

PAINT FROM LIFE · DESIGN

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

**PAINT
FROM
LIFE • DESIGN**

当代设计师基础训练丛书

写生 · 设计

李 津 彭 军 编

天津大学 出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

写生·设计 / 李津, 彭军 编. —天津: 天津大学出版社, 2004.10 (2005.7 重印)
ISBN 7-5618-2041-0

I. 写… II. ①李… ②彭… III. 建筑艺术-写生-作品集-中国-现代 IV. TU204

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第102532号

出版发行: 天津大学出版社

出版人: 杨风和

地址: 天津市卫津路92号天津大学内

电话: 发行部 022-27403647 邮购部 022-27402742

邮编: 300072

印刷: 北京佳信达艺术印刷有限公司

经销: 全国各地新华书店

开本: 210 mm×285 mm

印张: 11.5

字数: 405千字

版次: 2004年10月第1版

印次: 2005年7月第2次

印数: 3500-6000

定价: 65.00元

作者简介

陈新生

1982年毕业于中国美术学院

现为合肥工业大学建筑与艺术学院副教授，硕士生导师

• 出版著作及作品发表

曾先后出版《国外城市建筑集锦》、《卧房装饰》、《钢笔手绘风光图案集锦》、《风情装饰小品集》、《室内设计》、《室内外效果图表现技法》等书籍，并在《建筑师》、《建筑画》、《读者》、《上海投资》、《中国东部建筑素描》、《装饰》、《城市与减灾》等杂志与画册上发表作品

• 学术交流

2003年赴法国巴黎国际艺术城访问研修

2004年3月两幅设计作品被选入中国数码美术作品展并赴法国展出

夏克梁

1991年毕业于浙江省二轻工业设计艺术学校

曾修读于中央工艺美术学院、中国美术学院

现为中国美术学院艺术设计职业技术学院环境艺术系讲师

中国美术家协会会员、中国建筑学会室内设计分会会员

• 作品参展及获奖项目

水彩作品入选“全国第九届美术作品展览”等十余次全国性大展

曾获“2000年浙江省水彩画大展”铜奖、“新世纪水彩画大展”铜奖、“浙江省群星奖”美术铜奖

室内设计作品《钟宅设计》获“2001年中国室内设计大奖赛”三等奖、《冰源酒吧》获“2002年中国室内设计大奖赛”佳作奖、《中式餐厅》获“2003年中国室内设计手绘表现图大赛”铜奖

• 出版著作

编著有《建筑画——麦克笔表现》、《夏克梁室内外设计》，与人合编《建筑绘画表现技法》、《线形透视法》等书籍，设计作品被编入《六人画集》

周 际

1986年在中央工艺美术学院染织系进修

1988年在郑州轻工业学院艺术系学习

曾任深圳宝兴装饰设计工程公司、深圳永丰装饰设计工程公司设计师

2000年创办深圳图人设计公司，任董事长及总设计师

• 主要设计项目

北京京都信苑酒店、安徽邮电通信调度中心大厦、深圳市国税局大厦、新疆华凌大饭店、乌鲁木齐建设银行办公大楼、安徽巢湖电信生产大楼、江苏盐城国税局大厦、哈萨克斯坦中国建材城、安徽芜湖电信生产大楼、中国电信集团北京研究院等室内设计项目

• 主要获奖项目

2001年获“中国室内设计大奖赛公共建筑类”三等奖，2003年获“中国室内设计大奖赛公共建筑类”2个优秀奖，2004年获“海峡两岸三地室内设计大赛”1个一等奖、2个三等奖及最佳手绘奖

陈 杰

1995年毕业于天津工艺美术学校

曾任天津市纽兰德设计事务所设计师、天津市立胜装饰公司设计师

现为天津市阳光家园环境艺术设计公司高级设计师

• 主要设计项目

家装类：天津家居展示间及样板间、天津蓝水假期样板间3套、天津顺驰世纪城样板间、天津爱琴海白领公寓及商住样板间4套、天津大通花园样板间设计等

公装类：天津招商银行平山道支行、天津光大银行滨水道支行、天津塘沽农行招标方案、石家庄农业发展银行投标方案、天津皮尔卡丹专卖店、天津柯利利亚诺专卖店、天津镜泊湖投标方案、天津EXPO家居目标展示厅设计等

• 主要获奖项目

2001年获“环渤海家居设计大赛”优秀奖

2002年获“吉事多卫浴设计大赛”优秀奖

2002年获“环渤海家居设计大赛”一等奖

前言

建筑装饰是人类文明进步和历史发展的见证，在人类文化艺术宝库中占有极其重要的地位。室内设计作为建筑的有机组成部分，承载着设计师的情感寄托和审美取向。随着我国经济和社会的飞速发展，建筑装饰和室内设计呈现着蓬勃发展的喜人局面，也辉映着现代社会的思想与理念。

由于科学技术的进步，电脑绘图已被越来越多地运用到建筑装饰和室内设计上，进一步推动了这一专业的发展。但是电脑终究是由人来操纵的，电脑要听命于人的指令。一件作品的成败，还得由设计师的构思创意与表现能力来决定。而手绘写生与手绘设计表现是设计师设计能力的重要体现，所以在艺术与设计院校它是一门非常重要的必修基础课，是培养学生观察能力、训练学生表现能力不可或缺的重要手段。这也正是编集本书的初衷。

本书由手绘室外建筑与环境写生及手绘室内设计与表现两部分组成，收录了我国从南到北四位颇有建树的设计师几百幅优秀作品。他们有的是专业艺术院校的教师，长期指导学生们进行这方面的练习与创作；有的是活跃国内装饰装修第一线的设计师，参加过很多建筑装饰与室内设计的招标投标项目。他们都在自己的领域积累了丰富的经验，也创作和设计了大量优秀作品。从这些作品中可以看出几位作者深厚的功底与表现能力。在建筑装饰与室内设计专业越来越依赖于电脑表现的今天，这些手绘作品给我们非常亲切的感觉，表现了作者对建筑装饰与室内设计的感悟与探寻，也记录了作者的创作灵感与设计理念。在他们笔下，这一幅幅作品用笔严谨流畅，设色绚丽明快，不仅是令人回味的写生画稿和设计图，也是非常优秀的艺术作品，这是电脑表现图难以望其项背的。

希望本书的出版，能为专业艺术与设计院校的同学和从事建筑装饰与室内设计的设计师及广大艺术爱好者提供有益的借鉴与参考。

李 津

2004年9月

黑白世界——浅谈钢笔建筑写生

本人于去年赴欧洲进行学术访问，从斯堪的那维亚半岛到亚平宁山脉，从阿尔卑斯山脚下到辛特拉大西洋海滨，访问期间考察了欧洲15五个国家，80余个城市。有闻名于世的古城、名都，也有优美安谧的小镇。欧洲的大部分城市景观、宗教建筑依然保留着19世纪以前的风格，古色古香，肃穆庄严。面对无数有着历史痕迹的宏伟建筑，内心会涌起一股奔流着的热情，希望用手头上的钢笔描绘出这一切。

钢笔画工具简单，绘制方便，笔调清劲、轮廓分明，具有峭拔清俊、刚劲天骄的气质，有其他画种无法与之媲美的特点。因此，了解钢笔画所具备的特殊性质，充分认识它与其他画种的不同处理手法，研究它在造型基本功方面的特殊要求，是掌握钢笔画绘制方法的重点。为此要作大量的练习，使眼、手、笔在大脑的指挥下，协调一致，尽情挥洒。

钢笔徒手画和速写能力是衡量一个建筑设计、规划和室内设计人员水平高低的重要标准之一。建筑速写对训练设计师的观察能力，提高审美修养，保持创作激情，迅速、直接地表达构思是十分有益的。钢笔徒手画和速写能力是一名成功的设计师必须掌握的基本功之一，作为未来设计师的建筑设计、规划设计、室内设计系学生，更需要在学习阶段奠定这一基本功。随着科学技术的发展，计算机延伸了人脑和手的功能，但我相信在很长的时间内乃至永远，CAD不可能完全代替手工研究设计，尤其不能代替学习过程中通过徒手作业训练的思维。钢笔徒手画是在建筑设计、规划和室内设计创作早期构思阶段中最有效的方法，它捕捉了思想火花，发展了设计思维，它是设计师创作的起点。一个好的设计师必须具有一个思维敏捷的头脑和一双熟练灵巧的手，以便随时记录下头脑中的设想和构思，从局部到整体，从模糊到清晰，逐步完成创作过程。徒手工作促进了创意的产生，大部分的设计师在进行电脑构图的同时，总是会习惯性地纸上勾勒出设计雏形。同时，这样做也最迅速、最直观地反映出并检验了构思效果。徒手画也是记录概念性设计和交流设计想像力内在美的最好方式。

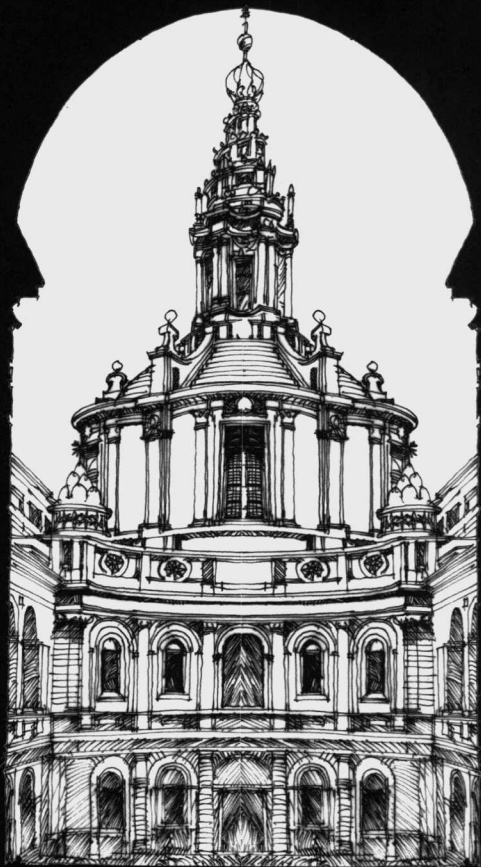
在组织一个完整的画面和表现一个整体建筑物时，各种线条应穿插应用并有机地结合，才能使画面具有生动活泼的效果。但是，必须考虑到用笔方法的统一。例如一个建筑物，可以用细腻的笔法来刻画，也可以用粗犷的笔法来表现，前者在用笔方面要求严谨工整，后者要求轻快活泼，这两种手法如果用在同一个画面上就会破坏画面的完美。另外，在钢笔表现图中，有的偏重于用线描方法来勾画建筑物的内外轮廓，有的强调线条的自由变化，有的则强调线条的统一，总之，用钢笔表现在手法和风格上的变化是丰富和多样的。但是，不论怎样变化，在钢笔画中都有一个如何处理色调——黑、白、灰三者关系的问题。这个问题，虽然在别的画种中也要妥善地处理，但在钢笔画中则更为突出，这是由钢笔画的特点决定的。

与其他画种相比较，钢笔画有两个突出的特点：一是黑白对比特别强烈，另一点是中间色调没有其他画种丰富。由于这两种原因，作画时就必然要用概括的方法，即只表现对象中比较突出的要素，而舍去其余细微的变化。这看上去似乎使钢笔画受到限制，其实却是钢笔画的特点。如果我们能够正确地运用概括的方法，合理地处理黑、白、灰三种色调的关系，就能够非常真实、生动地表现出各种形式的建筑形象来。除此之外，在作画之前还要认真地分析对象，并作出适度的概括。所谓的概括方法，就是通过分析以后，去粗取精，去伪存真，保留那些最重要、最突出和最具有表现力的东西并加以强调。对于一些次要的、微小的变化则应大胆地予以舍弃，既要防止追求细微的色调变化而使画面发灰，又要防止忽视中间色调的作用而使黑白对比失调。在一个画面上，不能没有最深的色调，如果没有这种色调，则整个画面会失去分量。但是，最深的色调只能局部地用在阴影等有限的地方，画面中必须保留足够的空白面积，如果没有必要的空白，整个画面必然会被灰、黑所占据，这样的画面往往沉闷而没有生气。不分主次轻重地一律对待，追求照片效果，那就失去了钢笔画的特点。

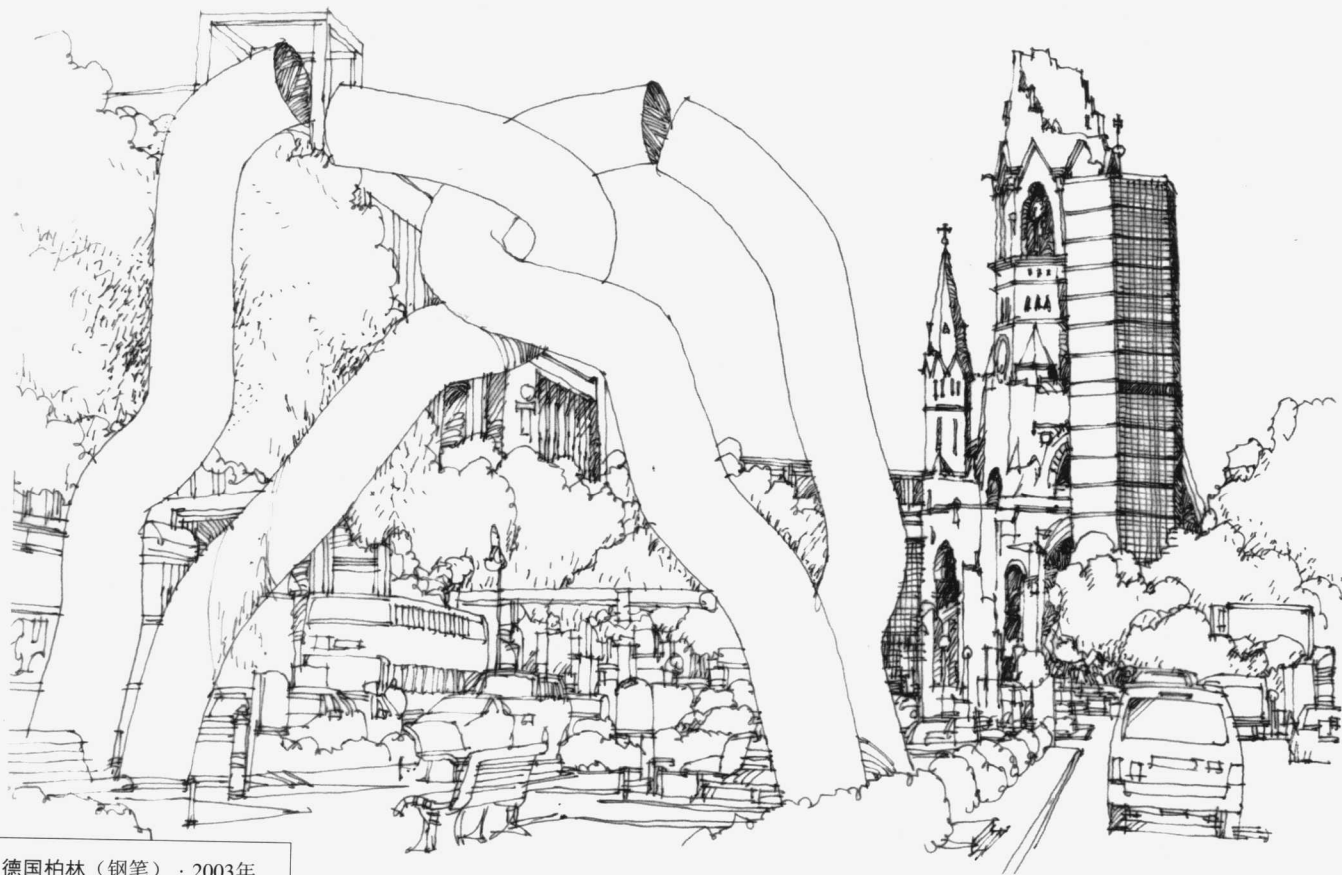
比起其他画种，钢笔画的历史还是比较短的。但是，在建筑设计及室内设计领域里，用钢笔来表现却比较普遍。利用不同形式的线条组织来表现不同的对象，更是钢笔画的特长。

目前，在设计界，钢笔淡彩效果图更有一种流行的趋势，在一些工程项目的设计投标中，甚至一些重大工程的投标中常常能看到它的出现。相对大量的电脑效果图而言，手绘钢笔淡彩效果图是那样的清新洒脱。

要想熟练运用快捷、果断而又准确的线条来表达设计形象，离不开坚持不懈的努力和孜孜不倦的追求。而在这个过程中不需要一味地去模仿某一种风格，个人的风格是在绘画过程中自然形成的，造型的准确与生动才是钢笔画的关键。

德国柏林市中心广场上的雕塑作品，强有力的造型表达了柏林人期望统一的心态。在其身后是象征着二战前后的新老教堂

德国柏林（钢笔）·2003年

柏林电视塔下的广场上造型别致的组合喷泉，是人们休闲的好去处

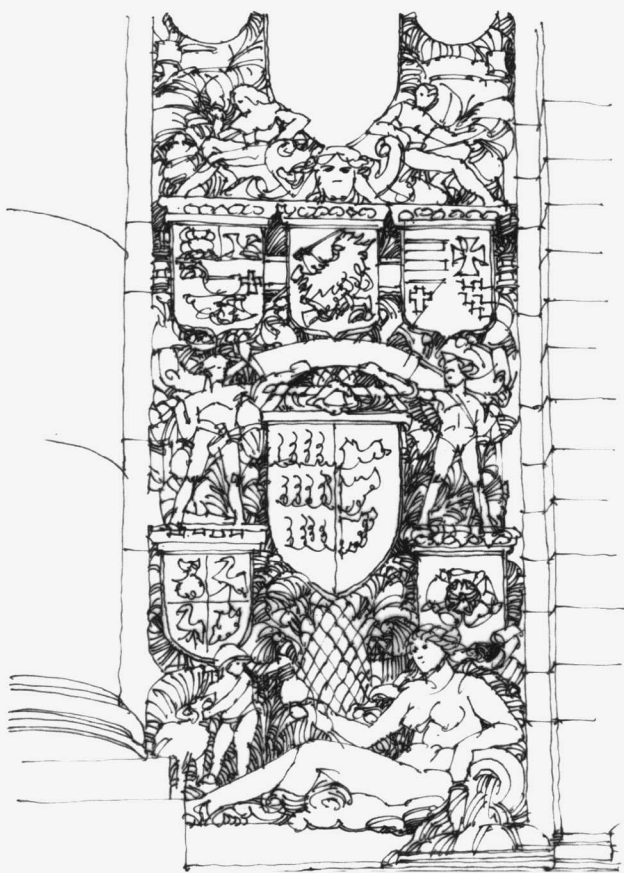

在柏林的市中心有一片森林，俾斯麦大街穿林而过，胜利纪念柱就坐落在位于森林中心的大街上。在东、西德没有合并之前，勃兰登堡门是把柏林分为两部分的柏林墙的一部分。如今，它则成为德国统一的象征

文艺复兴风格的柏林大教堂，建于1894年，体量庞大，宏伟壮观

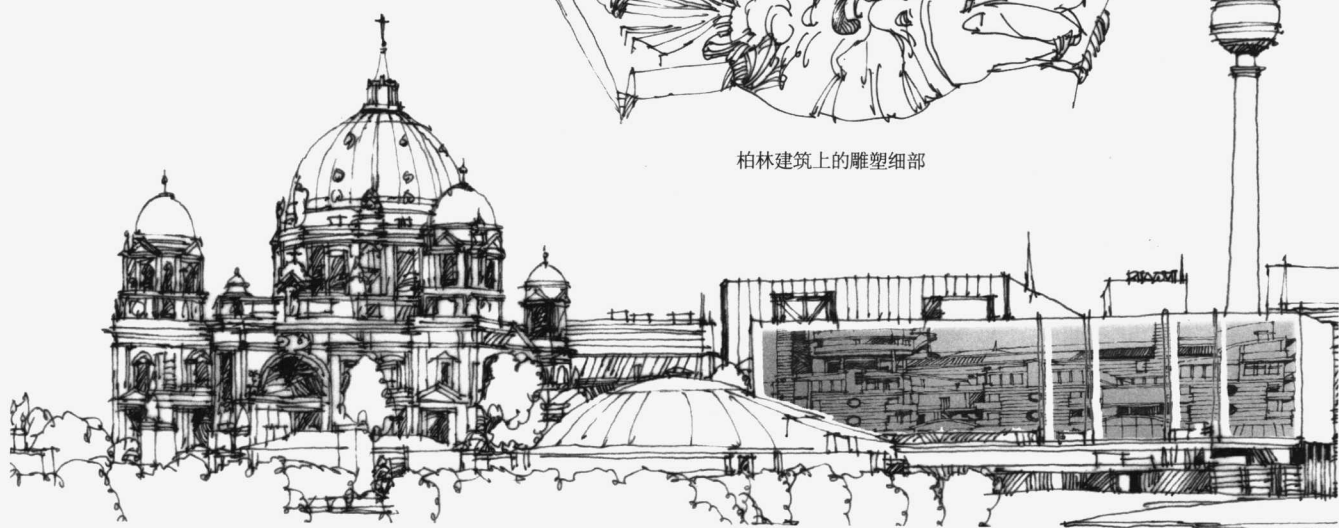
柏林国会大厦的浮雕精细而生动

浮雕和墙壁上在二次大战中留下的弹痕依稀可辨

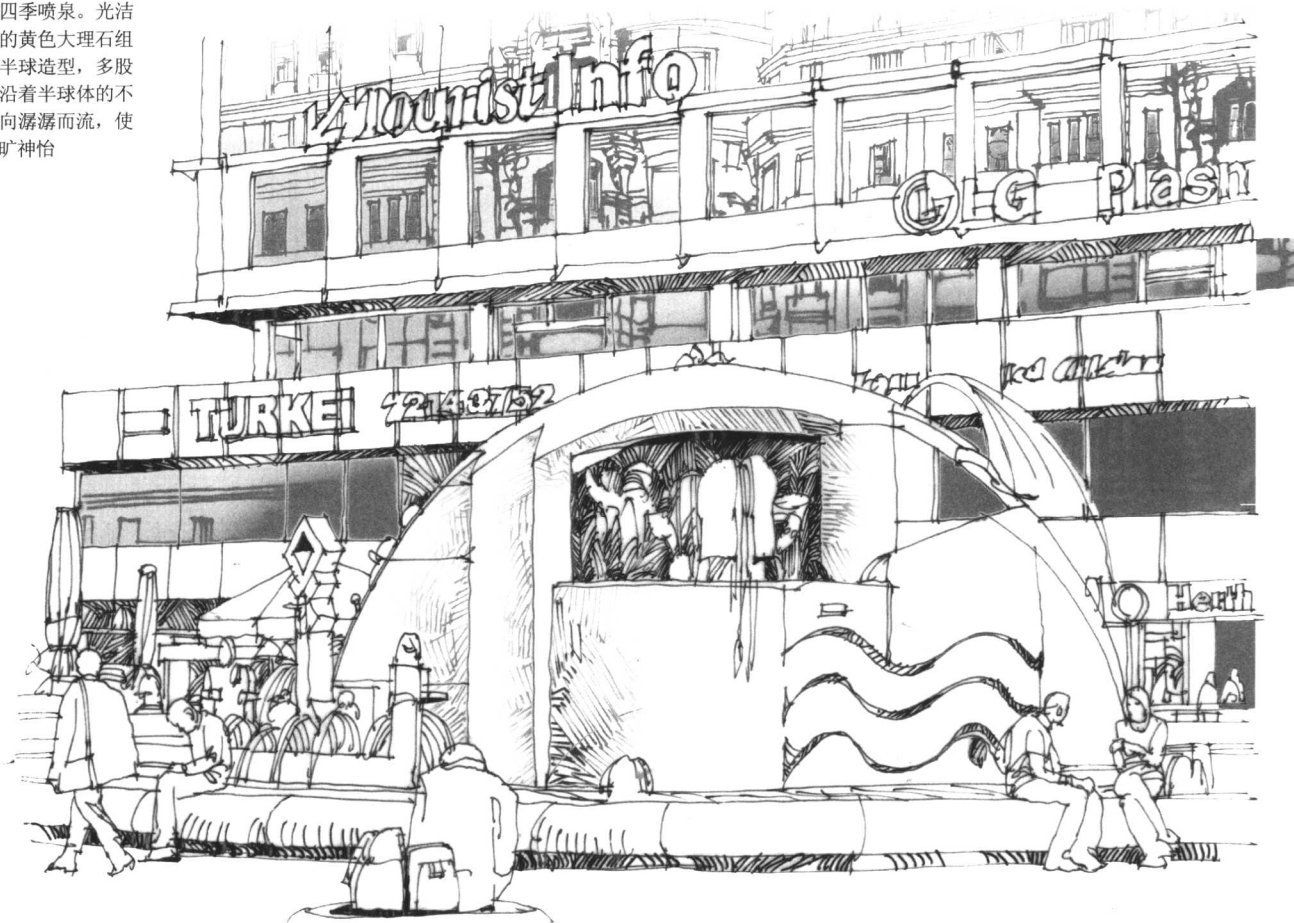
德国柏林（钢笔）· 2003年

远眺柏林电视塔及大教堂

柏林建筑上的雕塑细部

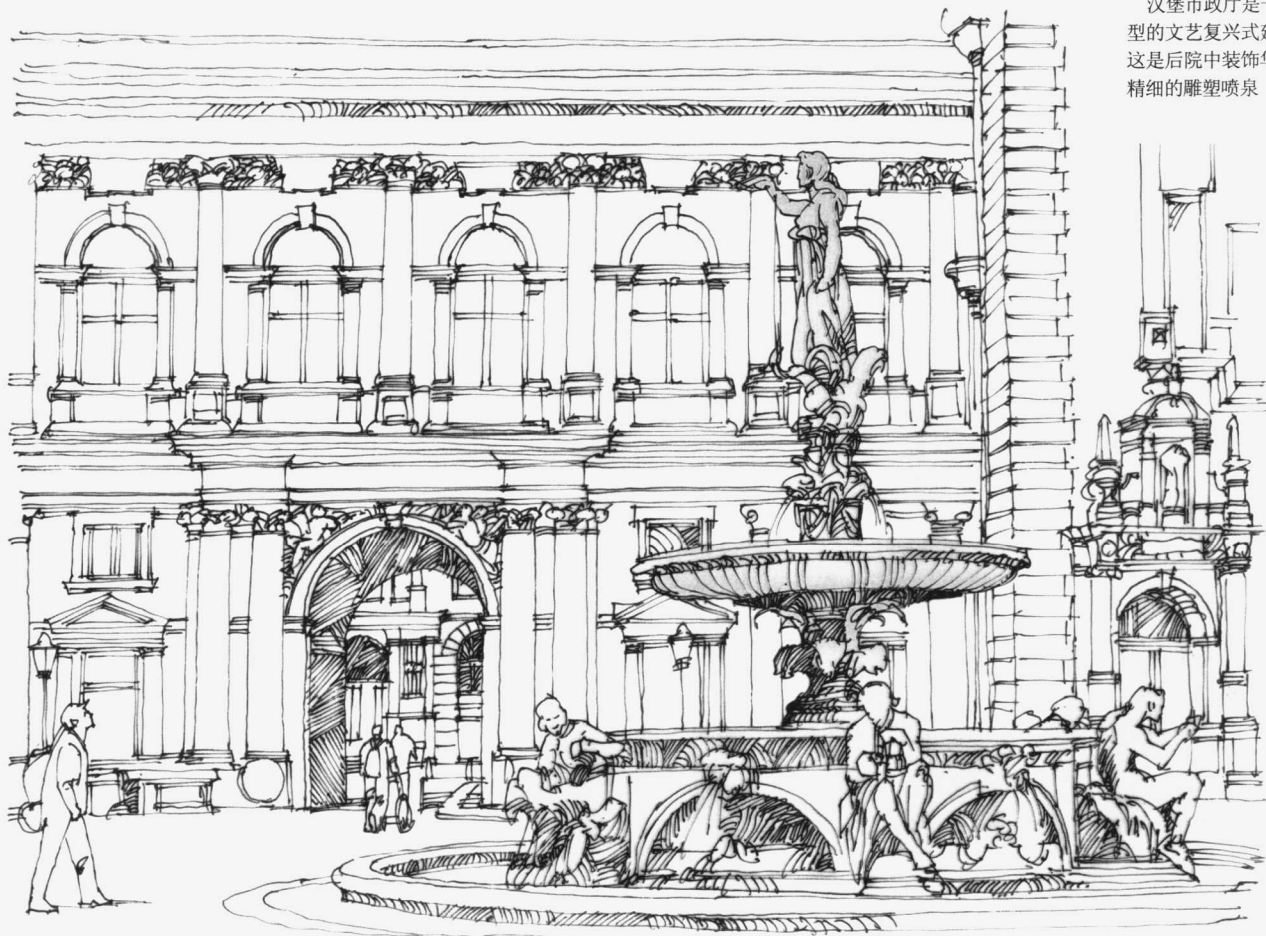
威廉一世教堂广场上的四季喷泉。光洁如镜的黄色大理石组成的半球造型，多股水流沿着半球体的不同方向潺潺而流，使人心旷神怡

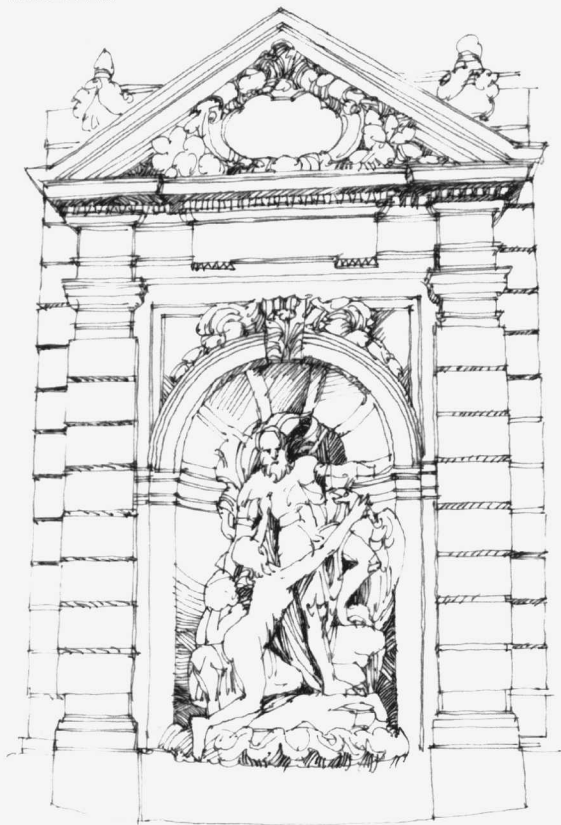
德国国家大教堂正门上的装饰细部

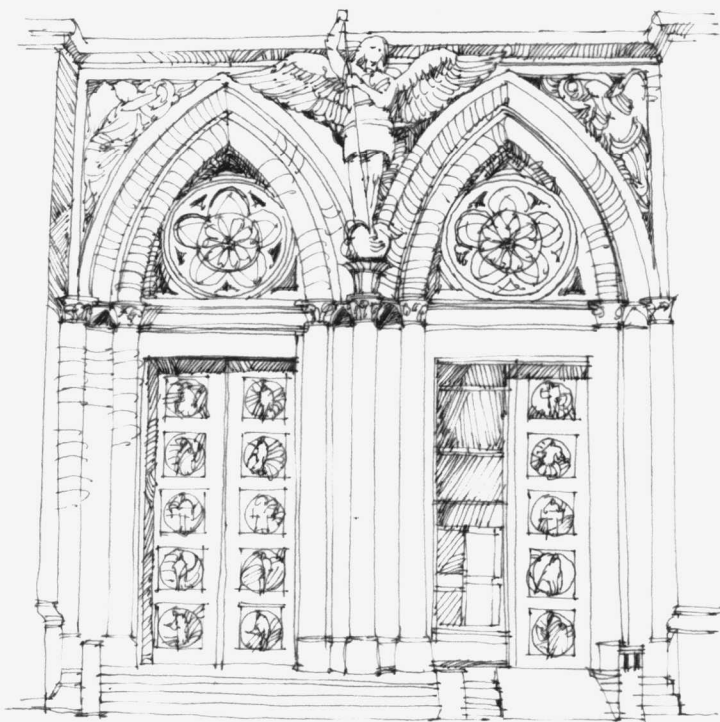
汉堡市政厅是一座典型的文艺复兴式建筑，这是后院中装饰华丽而精细的雕塑喷泉

柏林建筑细部

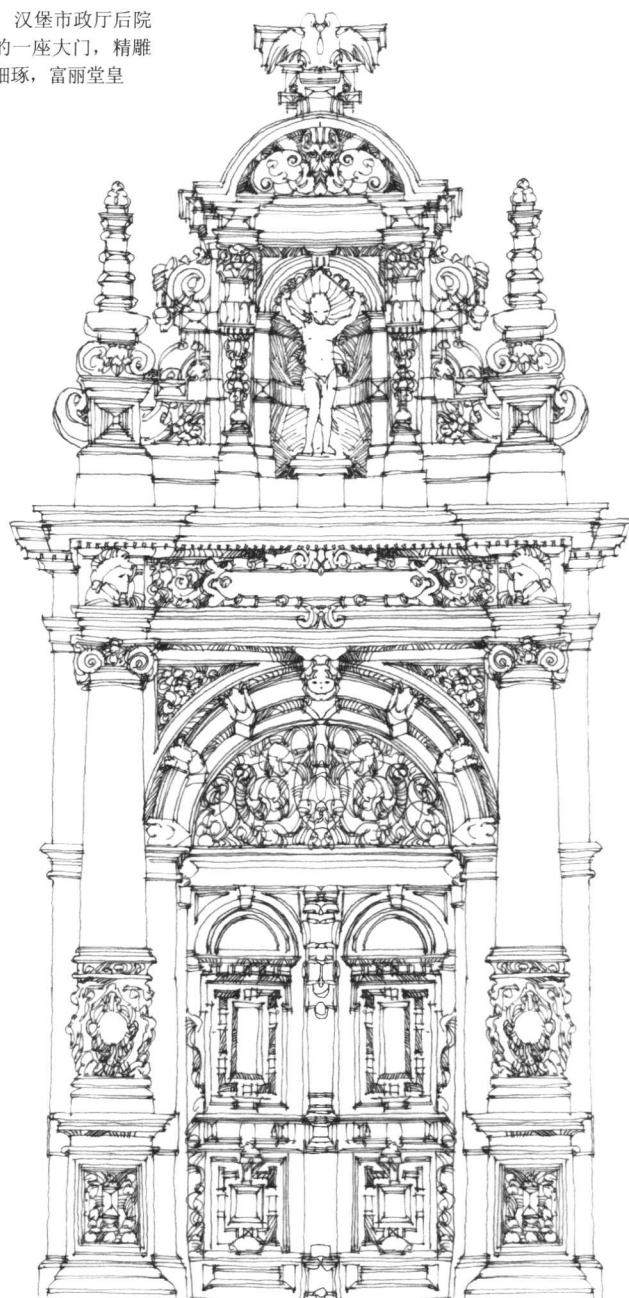

柏林建筑细部

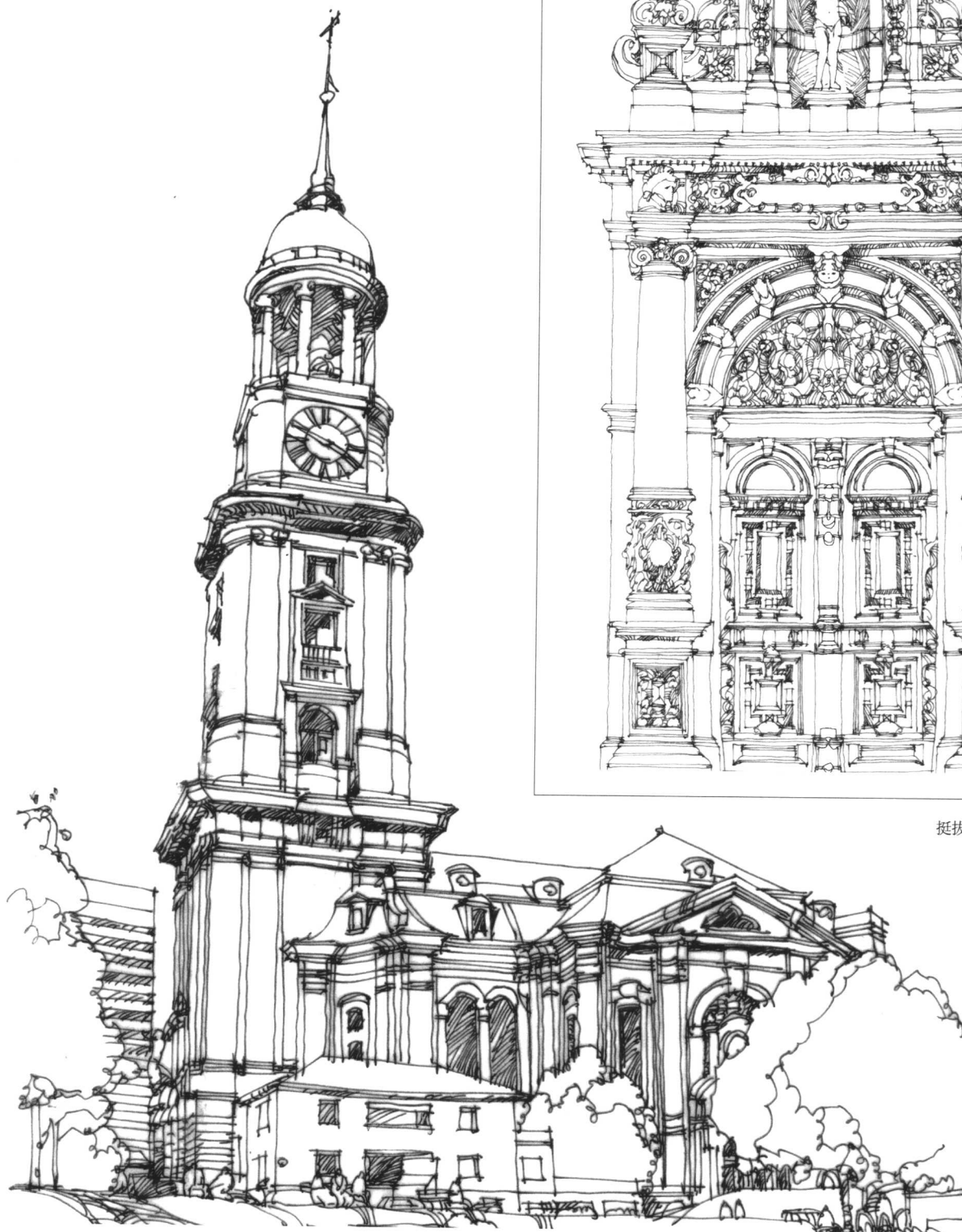

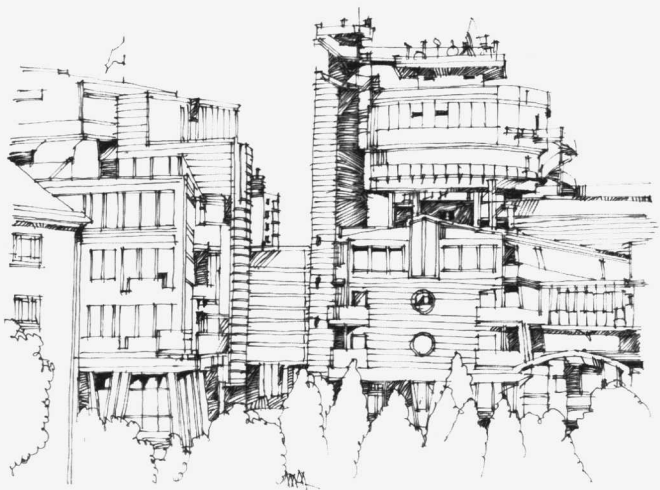
德国柏林与汉堡（钢笔）· 2003年

汉堡市政厅后院
的一座大门，精雕
细琢，富丽堂皇

挺拔的汉堡教堂钟楼

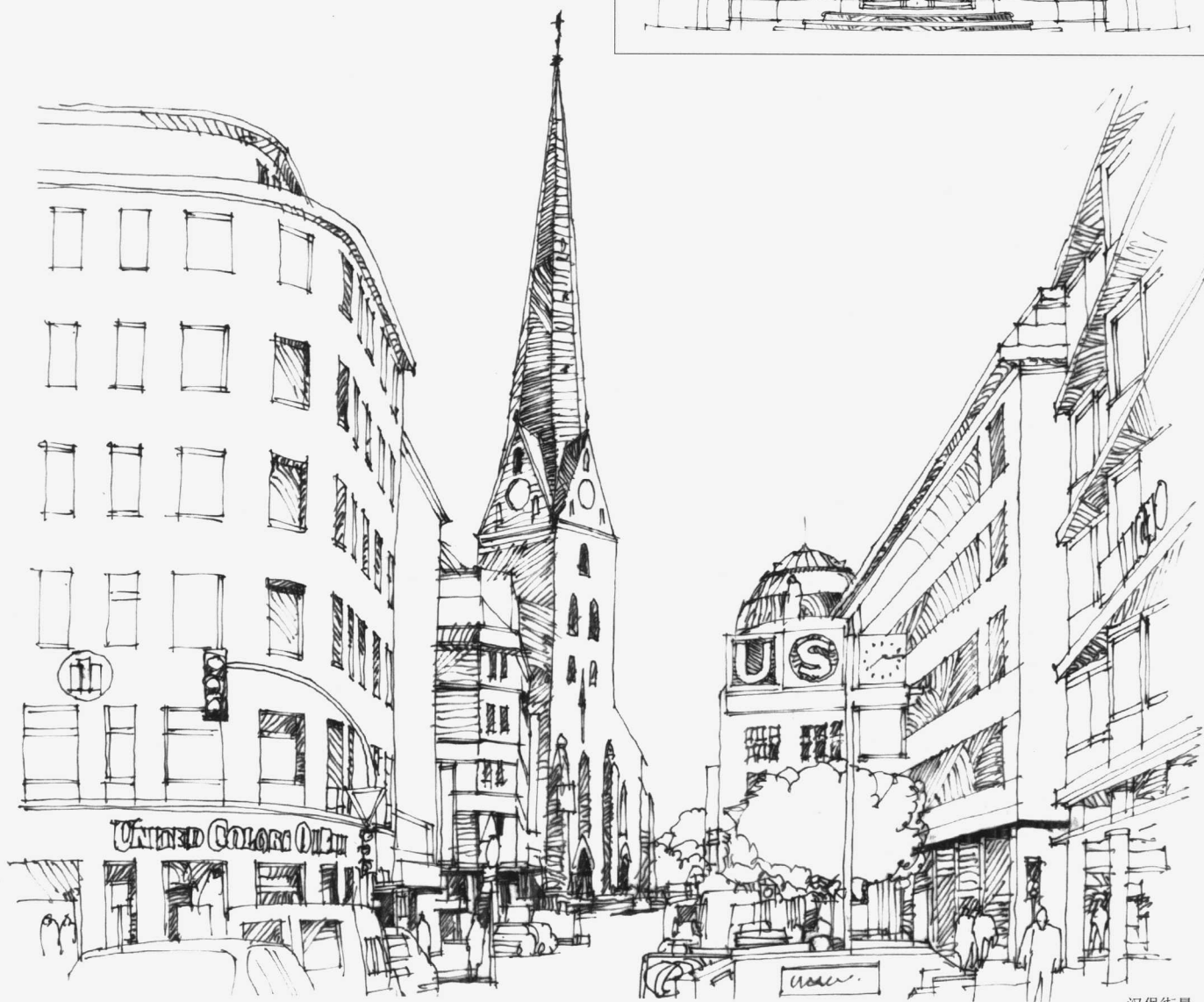
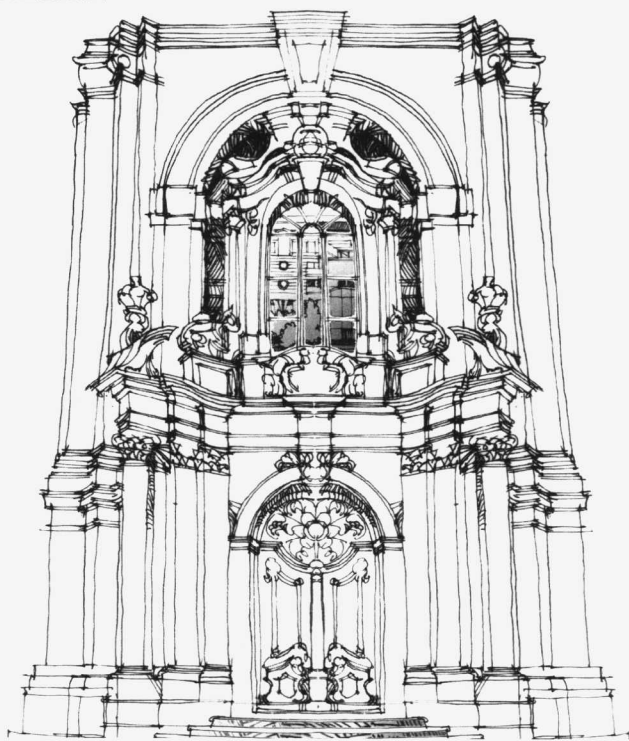

汉堡的现代建筑

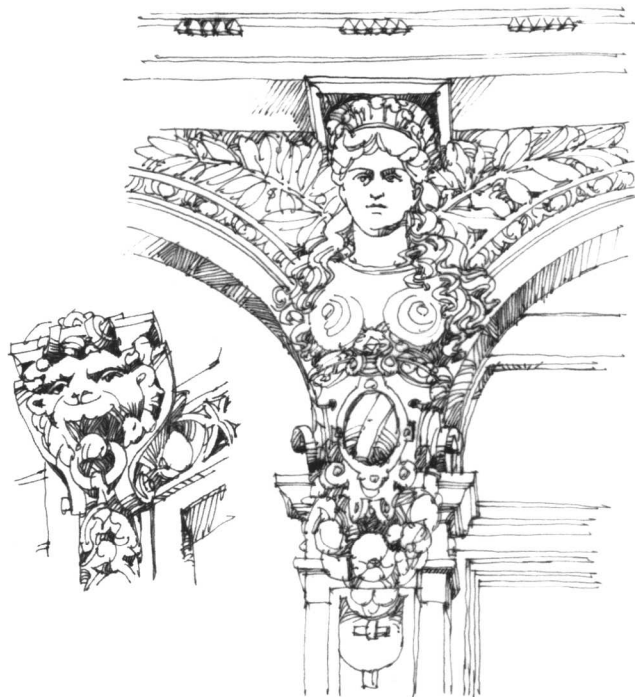
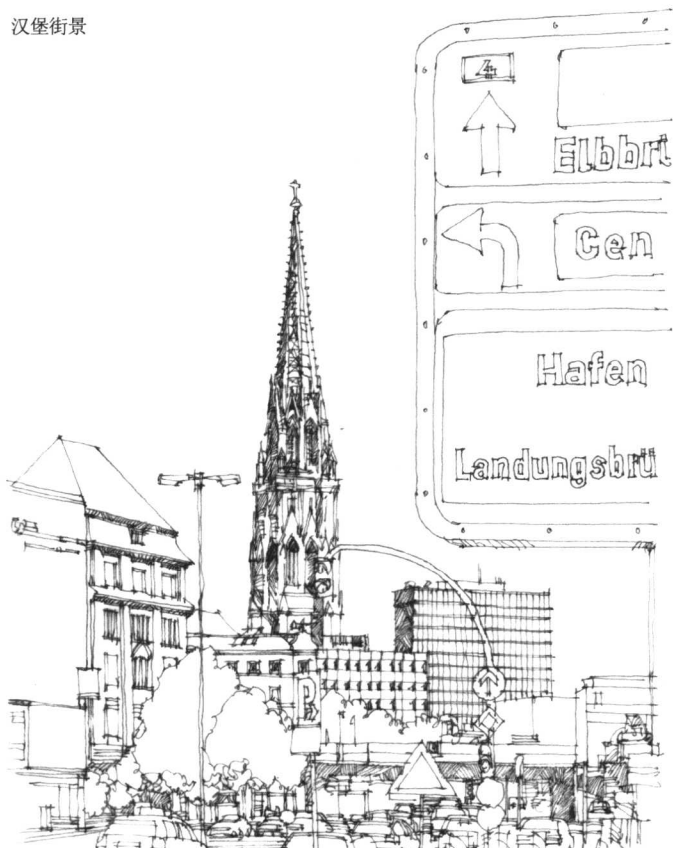
德国汉堡与海德堡（钢笔）·2003年

汉堡建筑细部

汉堡街景

汉堡街景

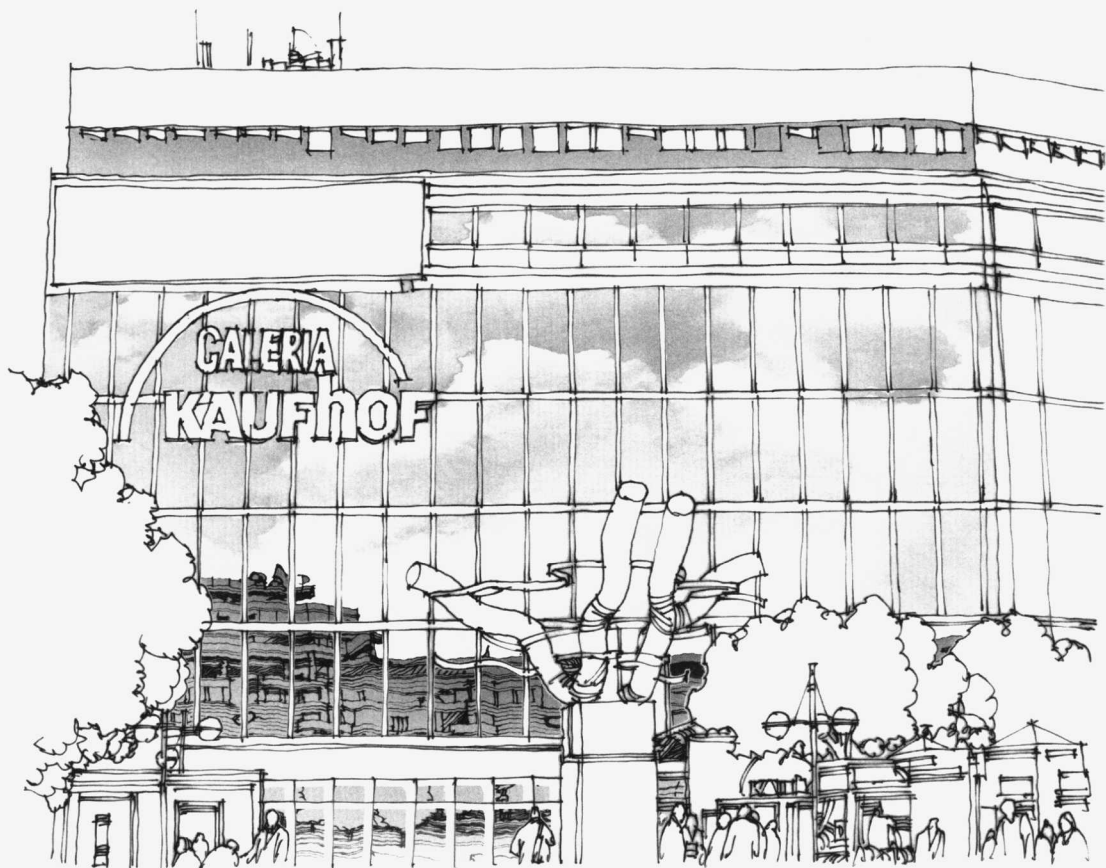

海德堡古典建筑上的装饰雕刻

海德堡是一座大学城。这是莱茵河支流内卡尔河上的大桥，带有横条状装饰的桥头堡是海德堡的象征之一

海德堡街头一景

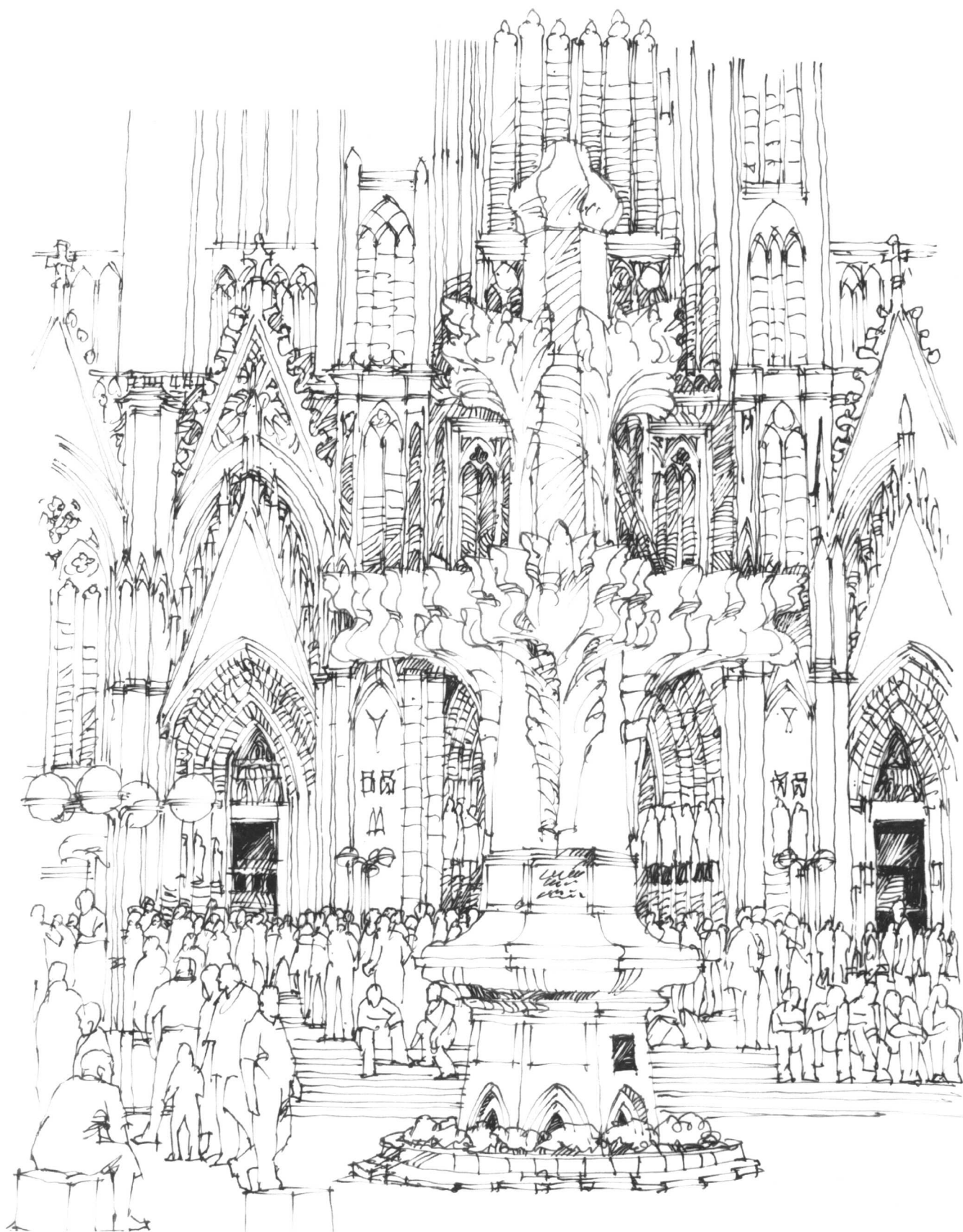

德国海德堡与科隆（钢笔）·2003年

科隆教堂与周边现代化建筑交相辉映

科隆大教堂正门前的广场上巨大的装饰柱，造型丰富，是广场的一大特色

慕尼黑市政厅广场边上的建筑群

德国慕尼黑(钢笔)·2003年

慕尼黑街头一景