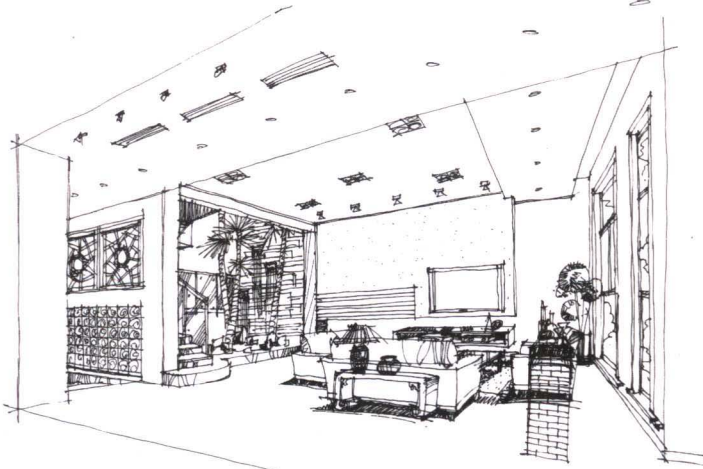
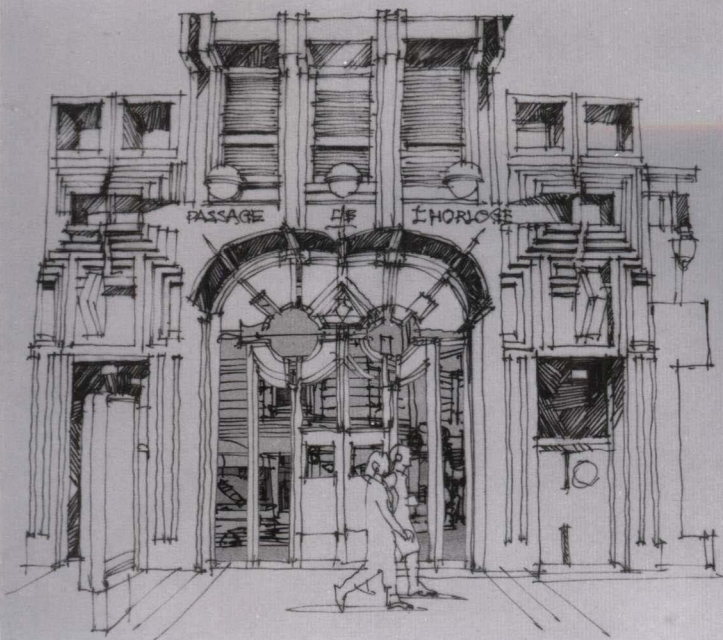

第二辑

夏克梁 刘宇 孙明 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

第二辑

夏克梁 刘宇 孙明 编

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

作者链接

陈新生 电话: 13515517054 邮箱: sheng5555@hotmail.com
夏克梁 电话: 13958067876 邮箱: xiekeliang@yahoo.com.cn
孙明 电话: 13132502195 邮箱: a1b2sun@126.com
刘宇 电话: 13302104596 邮箱: wutongyu4596@163.com
孙皓 电话: 13803005544 邮箱: sunhaoart@sina.com

北方乡村写生 杨天榜

图书在版编目(CIP)数据

写生·设计, 第2辑 / 夏克梁, 刘宇, 孙明编. —天津: 天津大学出版社, 2007.1
ISBN 978-7-5618-2413-9

I. 写… II. ①夏…②刘…③孙… 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(2006)第134862号

出版发行: 天津大学出版社
出版人: 杨欢
地址: 天津市卫津路92号天津大学内
电话: 发行部 022-87402097 编辑部 022-27406416
邮编: 300072
印刷: 保定市中华美凯印刷有限公司
经销: 全国各地新华书店

开本: 210mm×285mm
印张: 11
字数: 215千字
版次: 2007年1月第1版
印次: 2007年1月第1次
印数: 1-4000
定价: 75.00元

前言

建筑画是设计师通过绘画的表现手段,使构思视觉化、形象化的一种图示语言,可以通过画面充分而准确地表达设计意念。一幅优秀的建筑写生画,除了细致地刻画建筑之外,还需要用艺术的处理手法,将形象完美地展现给观者,使作品更具感染力和艺术魅力,因此它是一门工程技术与绘画艺术相结合的综合性学科。手绘表现是建筑设计人员必须具备的修养和技能,也是建筑类专业重要的基础课程。所以,设计师除了有独特的创意之外,还应有扎实的绘画基础。建筑画的表现对象是建筑,因此要画好建筑画,建筑写生是必不可少,并且是行之有效的训练方法和途径。

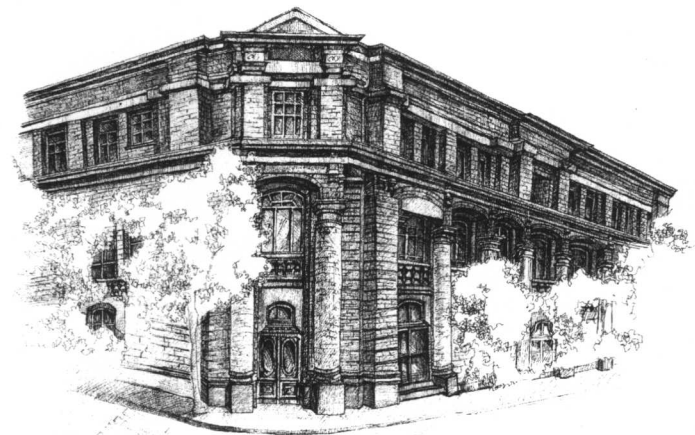
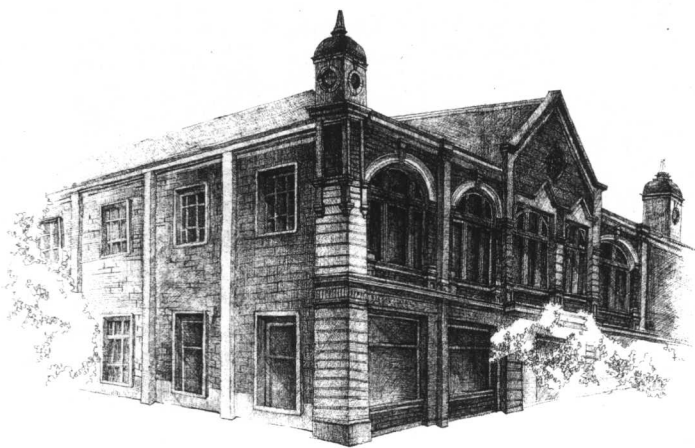
写生的内容十分广泛,包括建筑造型、结构、空间、材质、光影、环境等诸多方面。经过观察、分析,再提炼、概括地印在脑海中,然后表达在纸面上。通过写生,可以提高设计师的绘画技巧、艺术修养和审美能力;可以培养设计师对客观对象的正确观察,对建筑的直觉感知,增强立体空间意识;可以锻炼设计师组织画面的能力、视觉观察和敏锐感受的能力、形象记忆和概括表现的能力;可以表达设计师对生活的理解和感受,以便使今后的艺术创作更趋于真实和完美。

写生也是记录生活的一个有效手段,它可以激励人们对生活和自然的向往,给人以美的陶冶。写生是从认识到表现的一个过程,把认识通过绘画的形式表现出来,是写生的目的。从写生建筑到建筑画的创作,从中可以研究建筑和环境的关系,同时也是研究、掌握自然界的变化规律以及建筑物在特定瞬间环境中的变化规律。

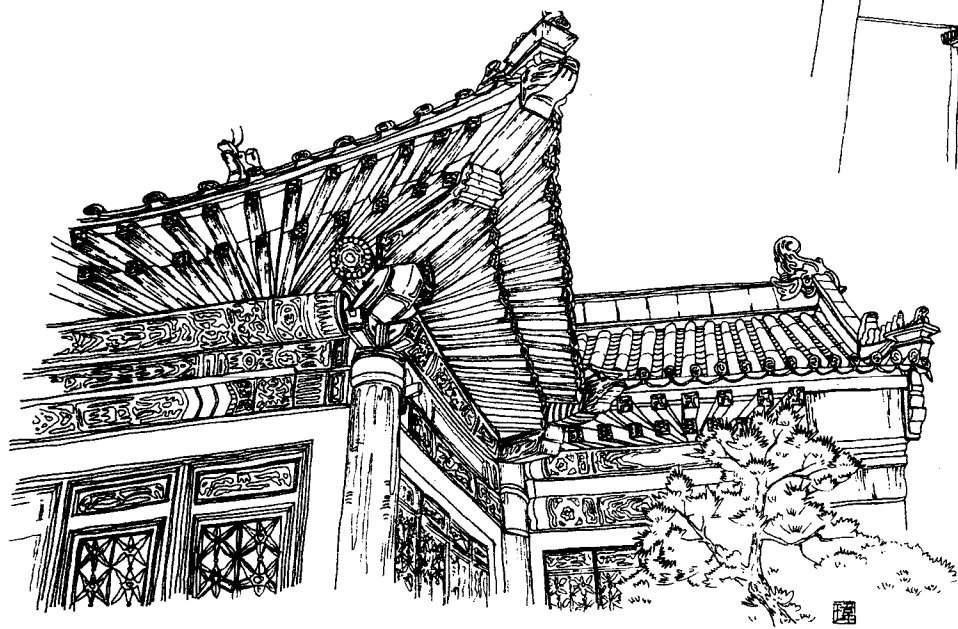
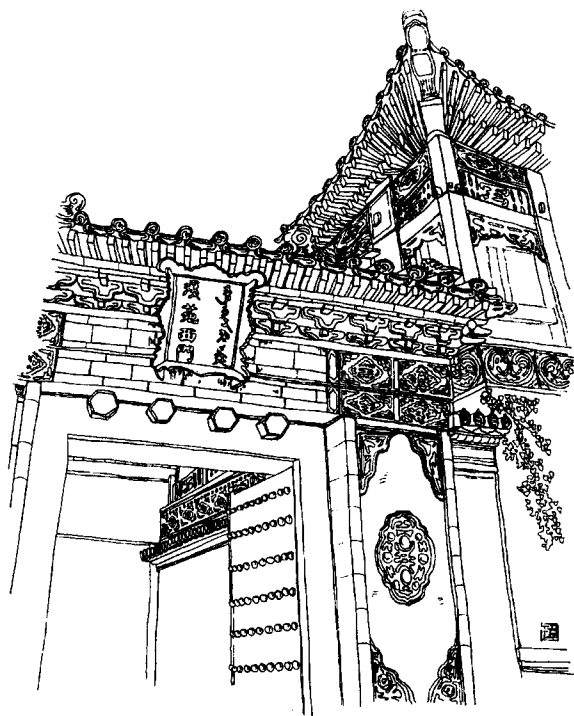
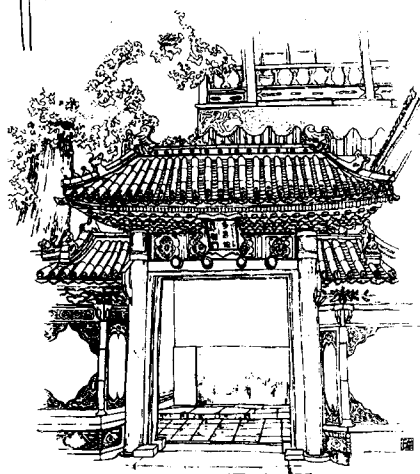
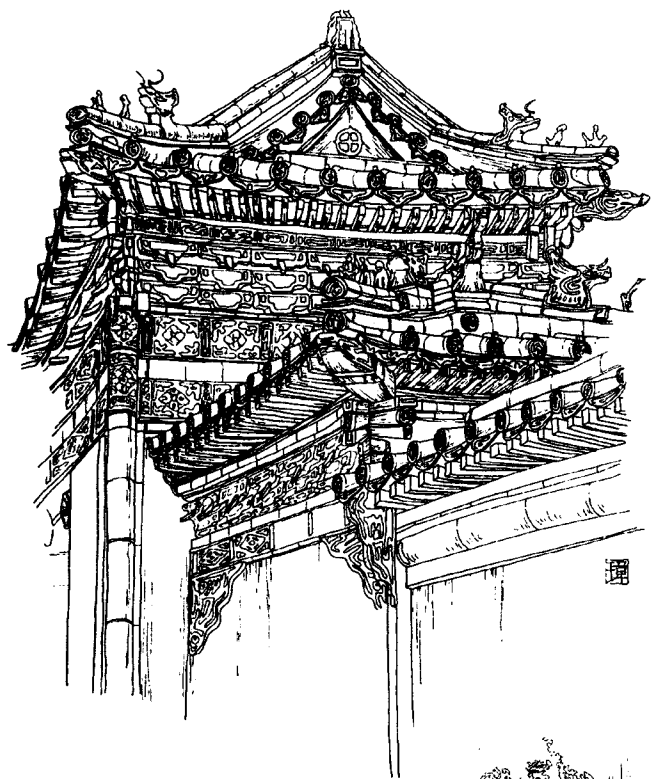
写生作品相比建筑画更具浓郁的生活气息和动人的艺术形象,更能充分地表现画面的意境、神韵和情趣。建筑写生作品所追求的,不完全是建筑本身形象的真实性的,而是绘画艺术形式的完美性。因为写生作品倾注了设计师的情感,反映出设计师的艺术修养和审美情趣。

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5位颇有建树的设计师几百幅优秀作品。他们大部分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;同时又是活跃于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。同时,本书还收录了南北不同风格的几十幅作品作为赏析,与几位设计师的作品集结成册共同出版。希望本书的面世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,同时也希望编者与作者的这种合作能不断地继续下去。

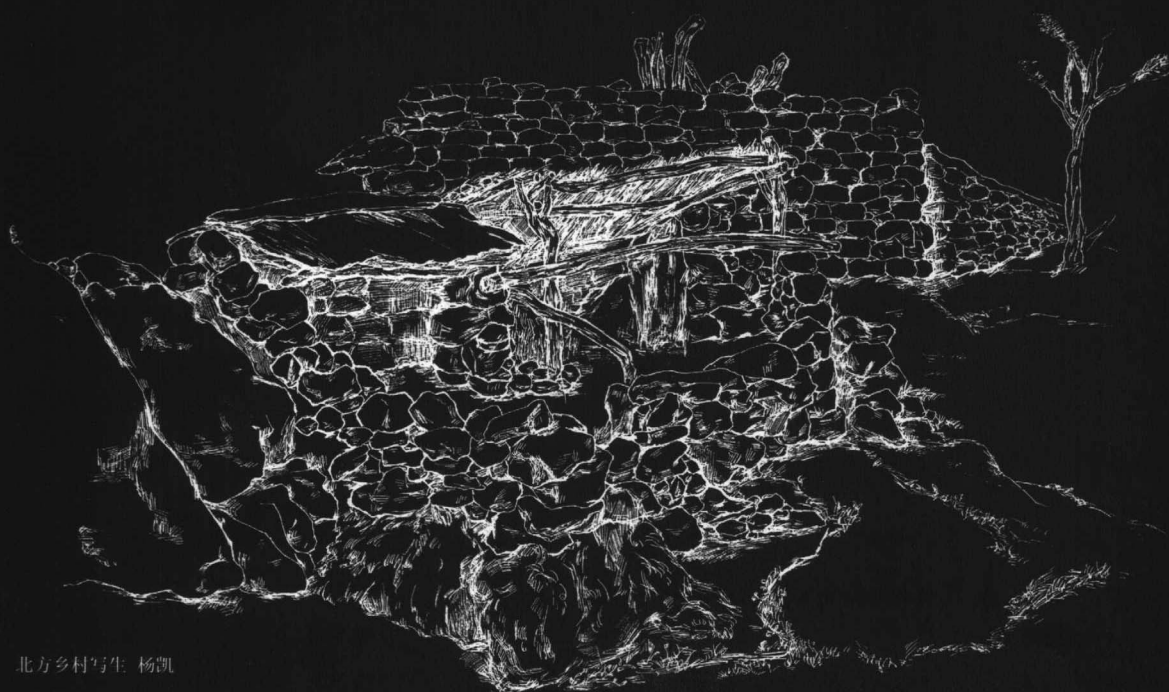
夏克梁
2006年6月

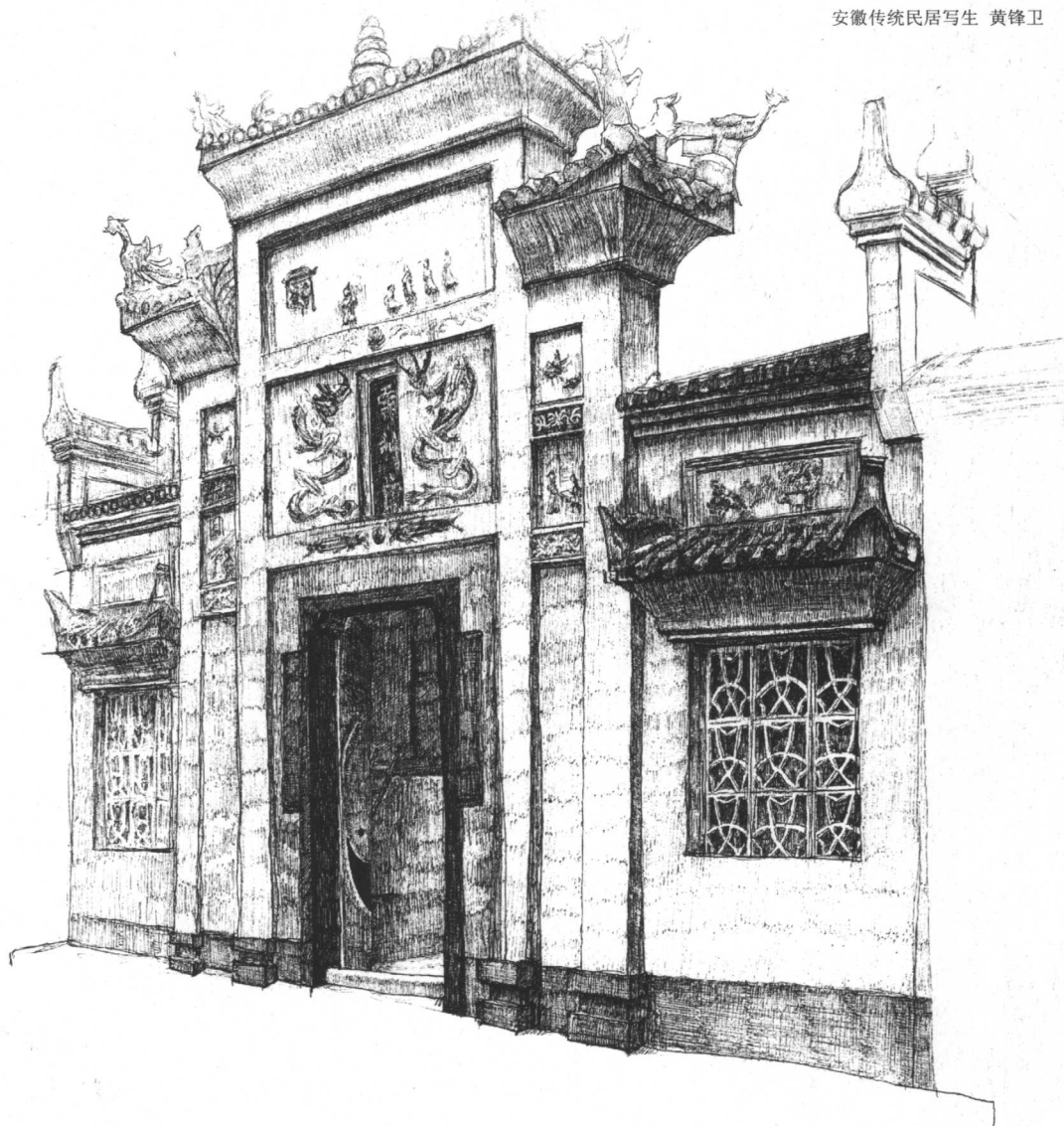
天津欧式古典建筑写生 田帅

中国传统建筑写生 王玮

北方乡村写生 杨凯

FRENCH IMPRESSION	写生·法国印象	陈新生	001
ARCHITECTURAL SKETCHES	写生·建筑写生	夏克梁	041
SIMULANT PLAN AND DRAWING	表现·模拟手绘	孙明	075
PROJECT PERFORMANCE	设计·方案表现	刘宇	095
PROJECT PERFORMANCE	设计·方案表现	孙皓	131
WORKS APPRECIATION	设计·作品赏析		157

走进法兰西

我在2003年赴法国巴黎国际艺术城做4个月的短期访问，在此期间，我游历了法国的22个城市和几十个富有地域特色的小镇，深深体会到了法国浓郁的艺术文化氛围和精湛的建筑风格。

艺术是法国的灵魂，无论是风靡一时的巴洛克和哥特式教堂，尊贵恢弘的皇家宫殿，造型独特的旅馆、幽雅古朴的酒吧，还是街道拐角的一扇门、路边的地铁入口、店面的橱窗、人行道上的街灯、住宅阳台的铸铁雕花……无不洋溢着法兰西人民的严谨和浪漫。如果你没有时间和精力观察巴黎的每一个小细节，你一定难以体会这个巨人心跳的频率。从中古建筑的奇迹和完善的城市规划，到科学文化的结晶和文学艺术的创造，处处都显现了这个民族智慧的光芒。首都巴黎是座具有丰富文化艺术遗产的古城，有许多世界闻名的历史遗迹和古典建筑，如埃菲尔铁塔、卢浮宫、圣母院、凯旋门、歌剧院、圣心寺、先贤祠、凡尔赛宫、枫丹白露宫都是旅游者留恋之地。这些古老建筑物上的雕刻琳琅满目、栩栩如生，有很多建筑物本身就是一件完整的艺术品。所以，在规划这个城市的建设时，不仅要求保持它的历史特点和艺术风格，还要适应现代社会发展的需要。巴黎在现代化建设中十分注意保持历史的连贯性，名胜古迹和建筑文物得到了精心的保护，特别在历史中心区，政府采取保护性措施，禁止和严格限制拆旧，对必不可少的新建筑也规定其高度不能超过已有建筑的高度，特别强调新建筑与周围市容整体的和谐性。由于采取了这些措施，当人们漫步于市中心区时，依然能陶醉在巴黎的古香古色之中。

法国的建筑是内敛的，同时又是张扬的。虽然与许多其他的现代大都市相比，巴黎保留着许多古老的建筑群，但这却丝毫不影响巴黎的生动与活力。巴黎在保留古典的基础上从不忘却创新，蓬皮杜文化中心、卢浮宫院中的玻璃金字塔和拉德方斯新区就是其中最具有代表性的尝试。它打破了人们的常规思维，进行大胆地想象；它更冲破时间的限制，能让你回到中古世纪，也能让你跨越时间追赶未来。它给巴黎注入了一股新的血液，增添了新的活力。巴黎是个奇妙的城市，在那里你不会感到寂寞，因为这个古典与现代完美结合的城市，每时每刻都会带给你意想不到的惊喜，它总能够给你带来一种要描绘它的冲动，而速写就是最常运用的描绘手段。

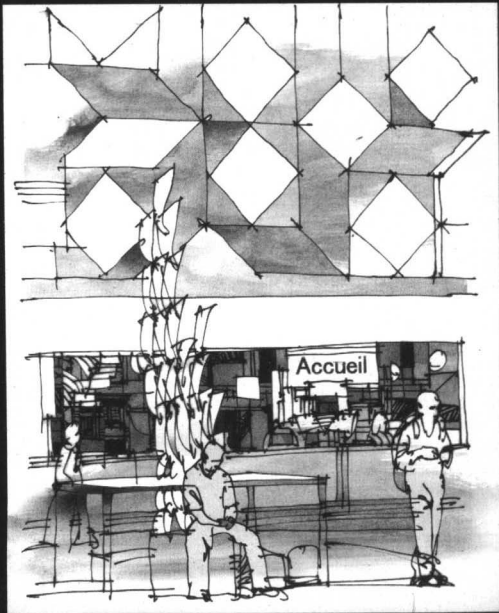
最近一段时间，我画过很多速写和插图，我在画每张速写之前都有一个信念，那就是创新。但往往画完之后还是有些不尽如人意，可见创新不是一朝一夕就能够轻易实现的，它需要时间的磨合和数量的积累，这个过程的进步往往也是经过对比才能够体现出来。回过头看几个月前画的作品还是有明显的差异，这种风格的变化实际上一直都没有停止过，这就像一个孩子的成长，自己的家人是感觉不到他的变化，而其他人几个月不见就能明显感觉到，这看似绵长的平静却也蕴涵着细小的惊喜。风格不需要刻意去追求，它是在长期的绘画中自然而然形成的，它与作者的经历、个性、感悟和状态都密切相关。在下面这些绘画中，我力图追求风格的多样化，在画面的构图、线条的力度、表现的形式、色彩的搭配和色调的冷暖上，尽可能地与表现对象相吻合，又能突出画面本身的个性。绘画和其他艺术形式的规律都是一样的，那就是靠艺术本身最本质的东西来打动别人。就像唱歌，真正扣人心弦的歌声是和歌者完全融为一体，这时一切外在的表面形象都只是修饰。作画时也应如此。真正好的作品是画者内心的感触在笔尖自由流淌出来的，它是作者表现欲望的完美体现，使画面具有跳跃的灵动之感。

绘画的风格是多种多样的，可以是细腻的也可以粗犷的，可以是精雕细琢的也可以是高度概括的。但无论是何种风格，在作画过程中最重要的就是要放得开。所谓的放得开就是要有激情，这种激情往往能够直接在画面上表现出来，这样才能使作品具有艺术感染力，而速度往往是最能迫使这种绘画激情迸发出来的要素。当然，这种速度是要建立在造型和透视准确的基础上，如果造型和透视出了问题，那一切都是徒劳的。

在这些绘画作品中，尤其是彩色部分，大量运用了计算机做后期处理。随着时代的发展，我们完全可以把计算机当作笔、纸和颜料等这些作画工具一样看待。它的运用牵涉两点，其一是你想要它来做什么；其二是怎样做，这两点是缺一不可。要想把这两点完全融合到一块并创造出感人的画面效果，就需要作者具有很好的画面创意和对计算机软件的运用能力，这同样需要画者进行大量的实践和亲身感触才能渐渐形成。

本书收录的这些作品是我在不断摸索和感悟中完成的，每幅画都从不同诠释角度来挖掘不同的视觉效果，希望可以给读者带来一点启示和借鉴，我将备感欣慰。

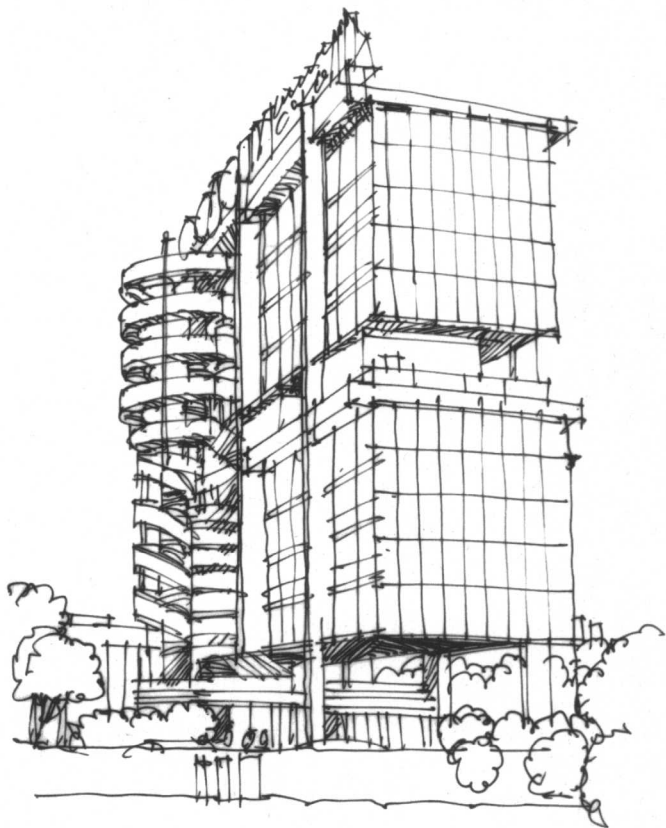
2006年5月

凯旋门坐落在巴黎市中心戴高乐广场的中央。1806年8月奠基，全部工程历时30年。凯旋门高49.54米，宽44.82米，厚22.21米。外墙上共有四座巨型雕像，最为著名的就是这组名为“马赛曲”的雕塑，人物的动作表情慷慨激昂，非常具有艺术感染力。画面采用虚实关系，把中心人物以浓重的色调来表现，而其他人物则用较为清淡的笔调，使画面中心更加突出。

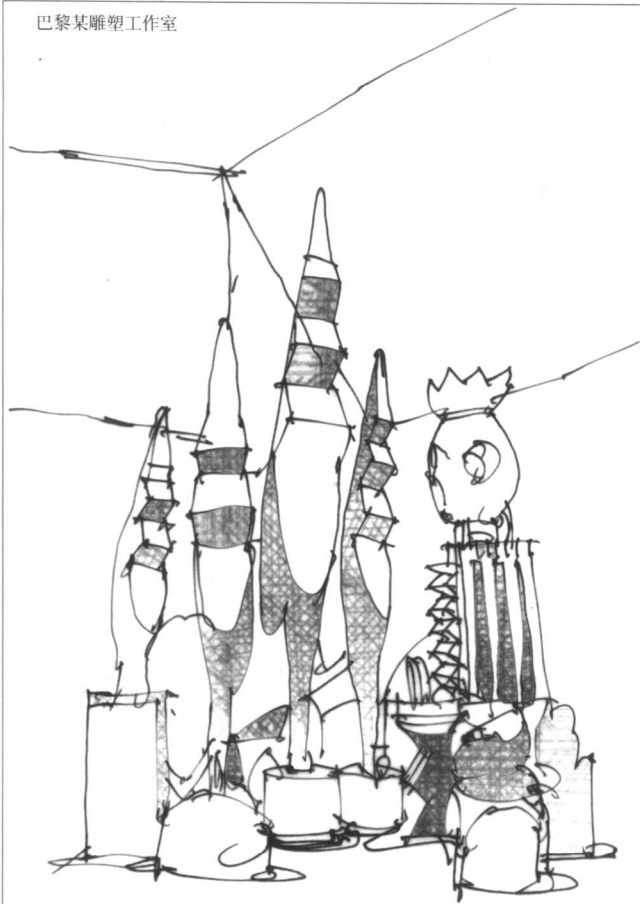
巴黎大学城中的一个研究所，建筑的楼梯分两段悬挂在建筑的外部，非常富有节奏感和立体感，整个建筑充满着阳刚之气。

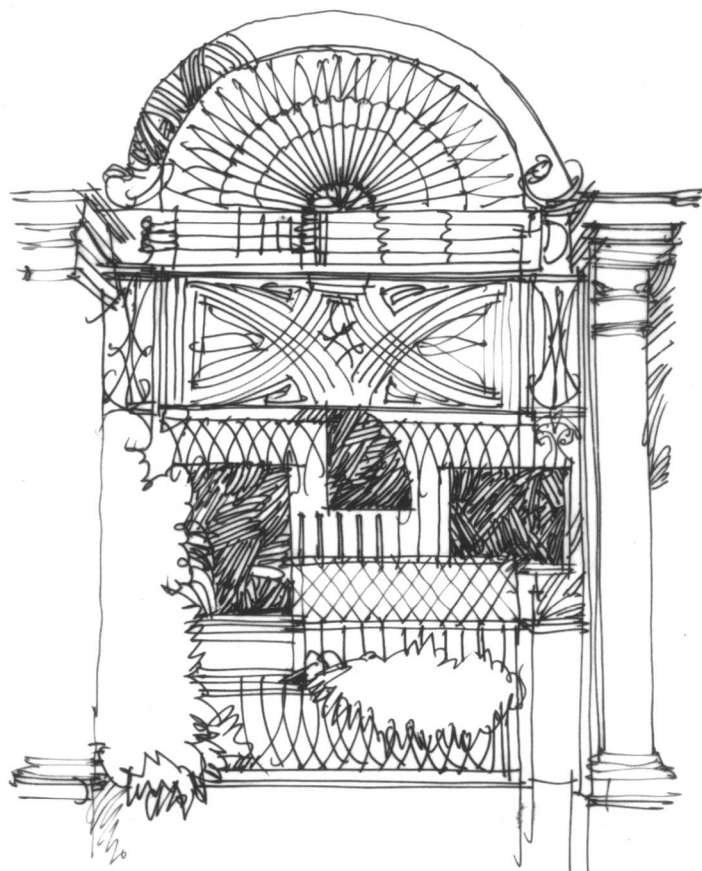
由于巴黎街道的布局是以广场为中心向四面发射，马路与马路之间并非平行排列或垂直交叉，多是带有角度的穿插，所以沿街布局的建筑很少是正方形或长方形的，而是带有角度的不规则形状。这是典型的巴黎街景。

巴黎某雕塑工作室

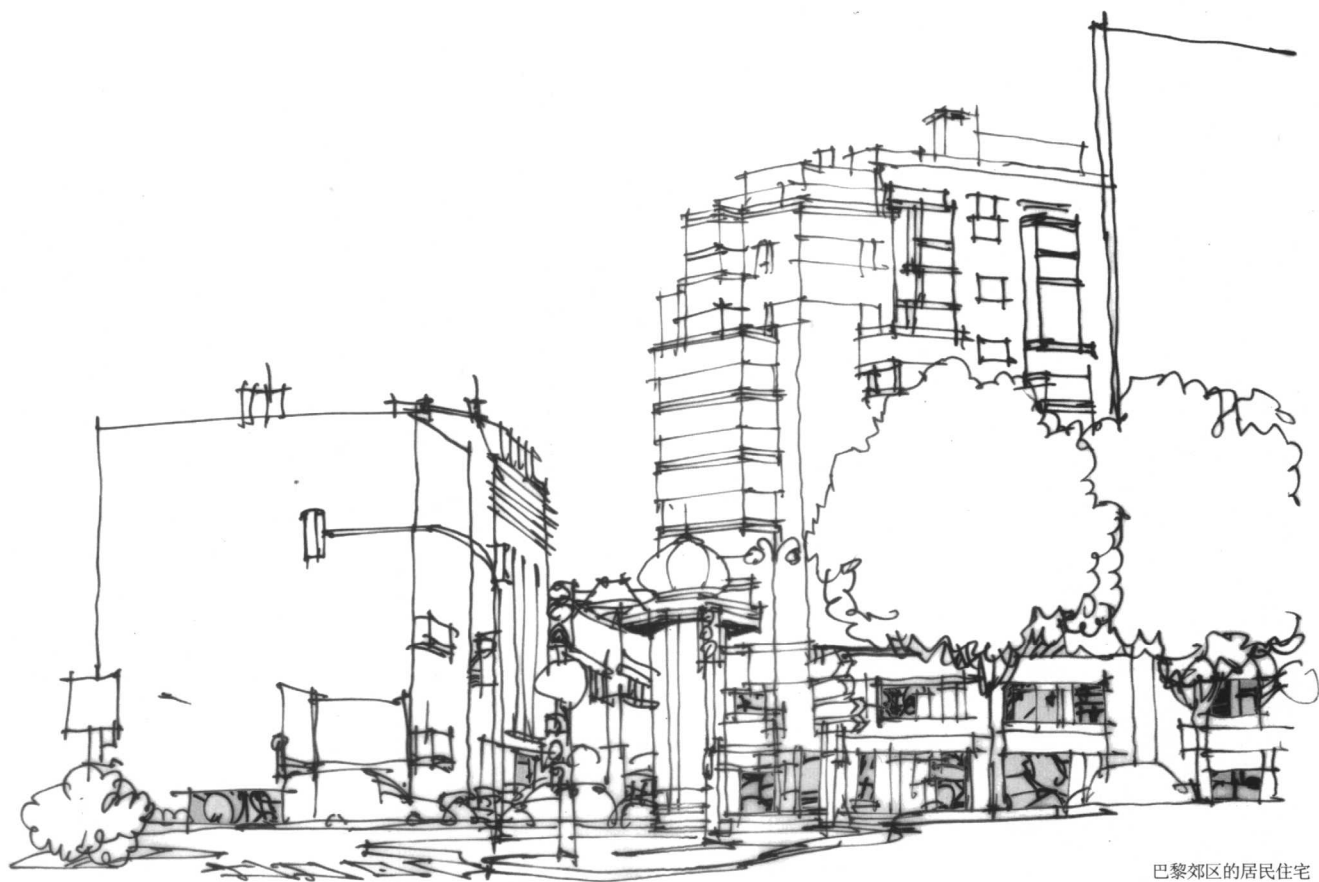

巴黎某铸铁大门细部

横跨塞纳河的铁桥，古色古香，在古典建筑的映衬下另有一番风韵。

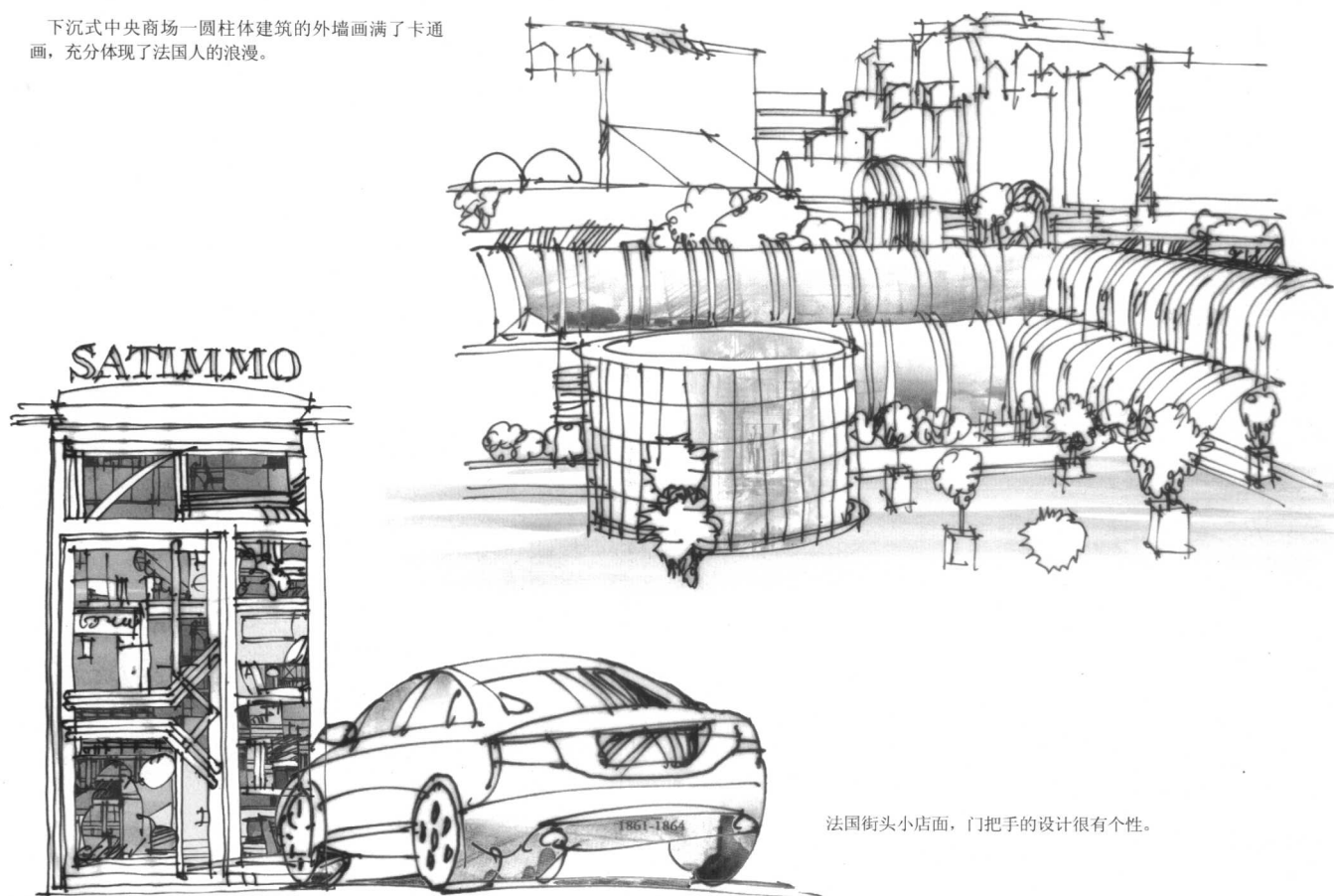

巴黎郊区的居民住宅

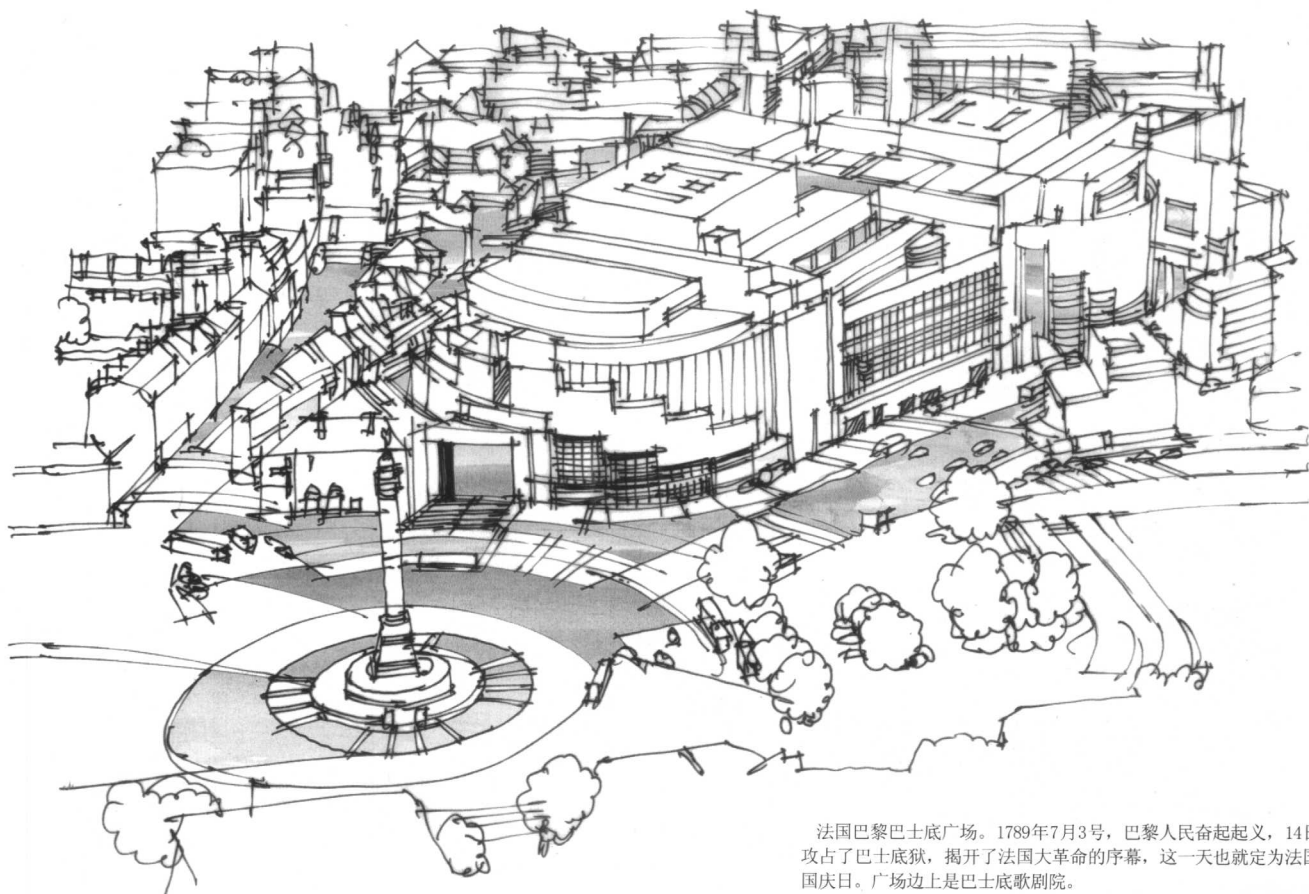
法国中部某小镇

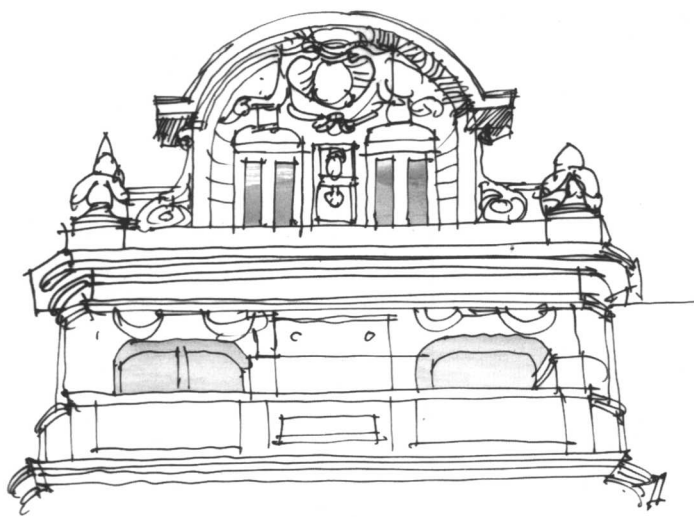
下沉式中央商场一圆柱体建筑的外墙画满了卡通画，充分体现了法国人的浪漫。

法国街头小店面，门把手的设计很有个性。

法国巴黎巴士底广场。1789年7月3号，巴黎人民奋起起义，14日攻占了巴士底狱，揭开了法国大革命的序幕，这一天也就定为法国国庆日。广场边上是巴士底歌剧院。

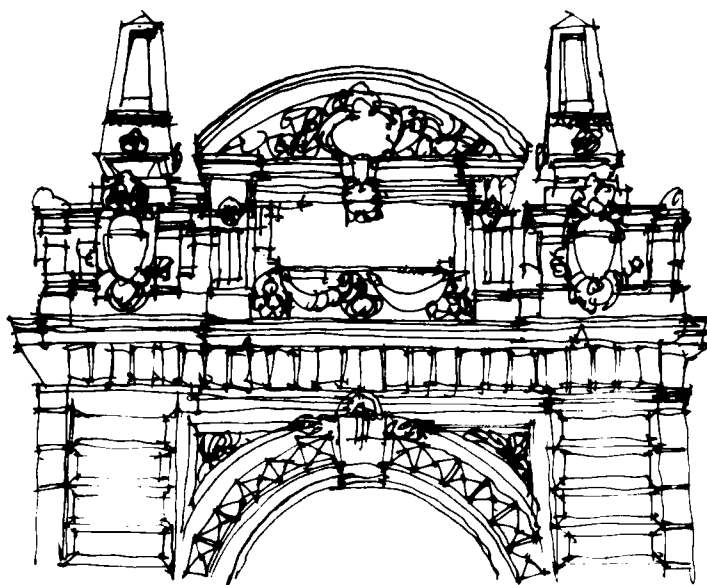
巴黎街头雕塑细部

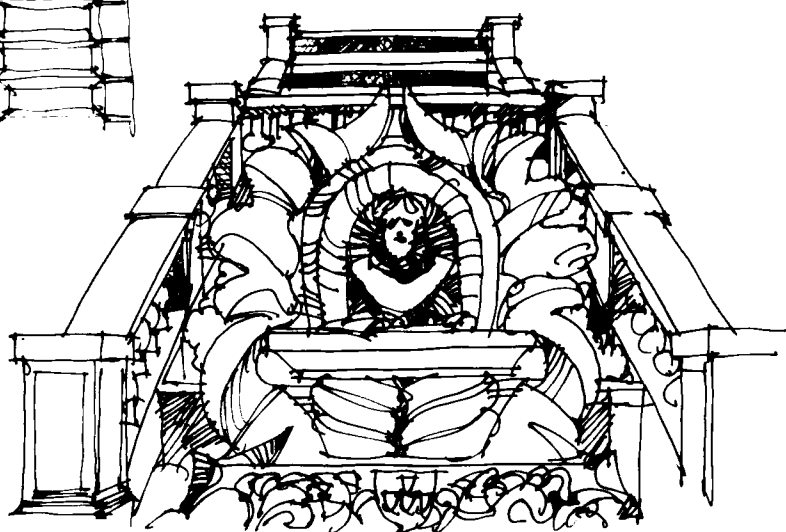
巴黎歌剧院的后院大门细部

法国北部某小镇

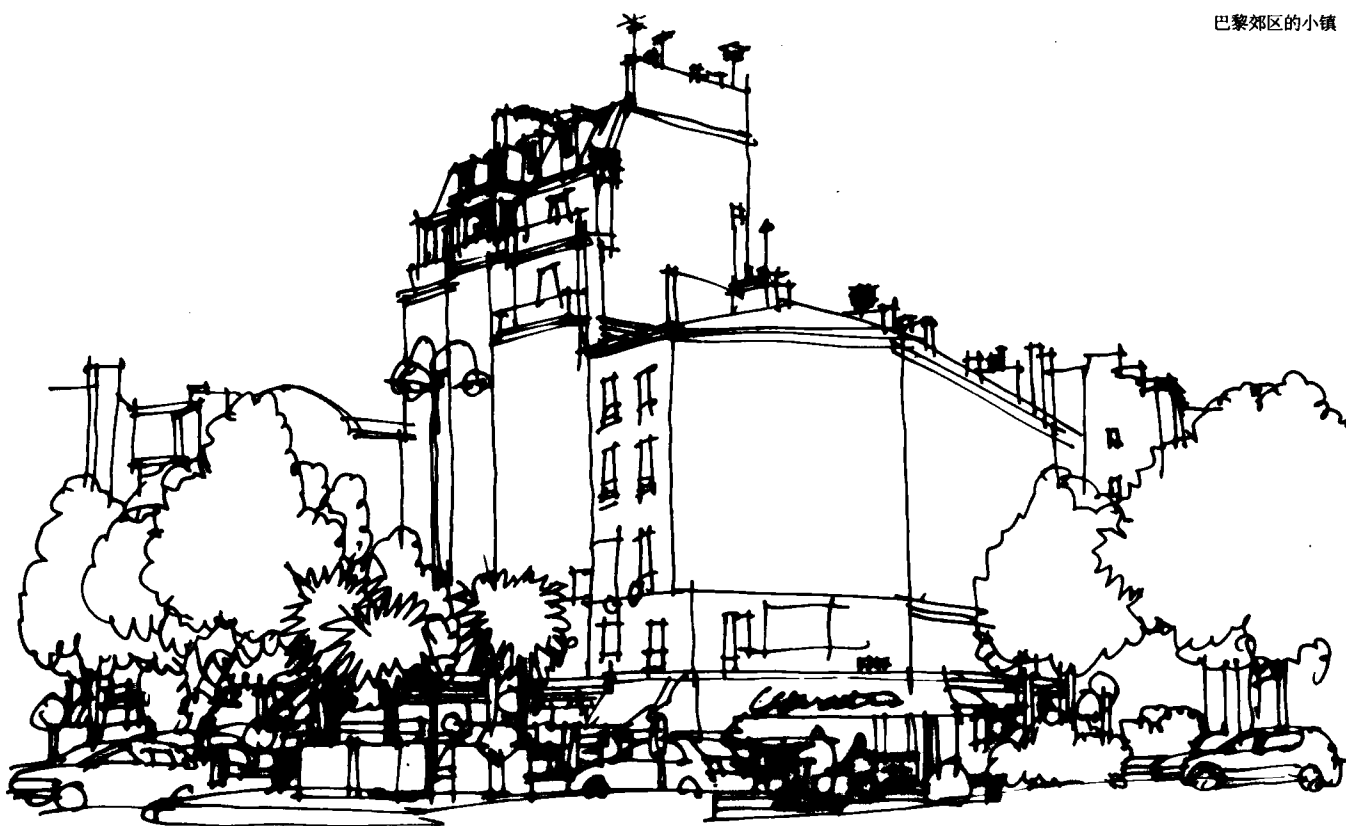

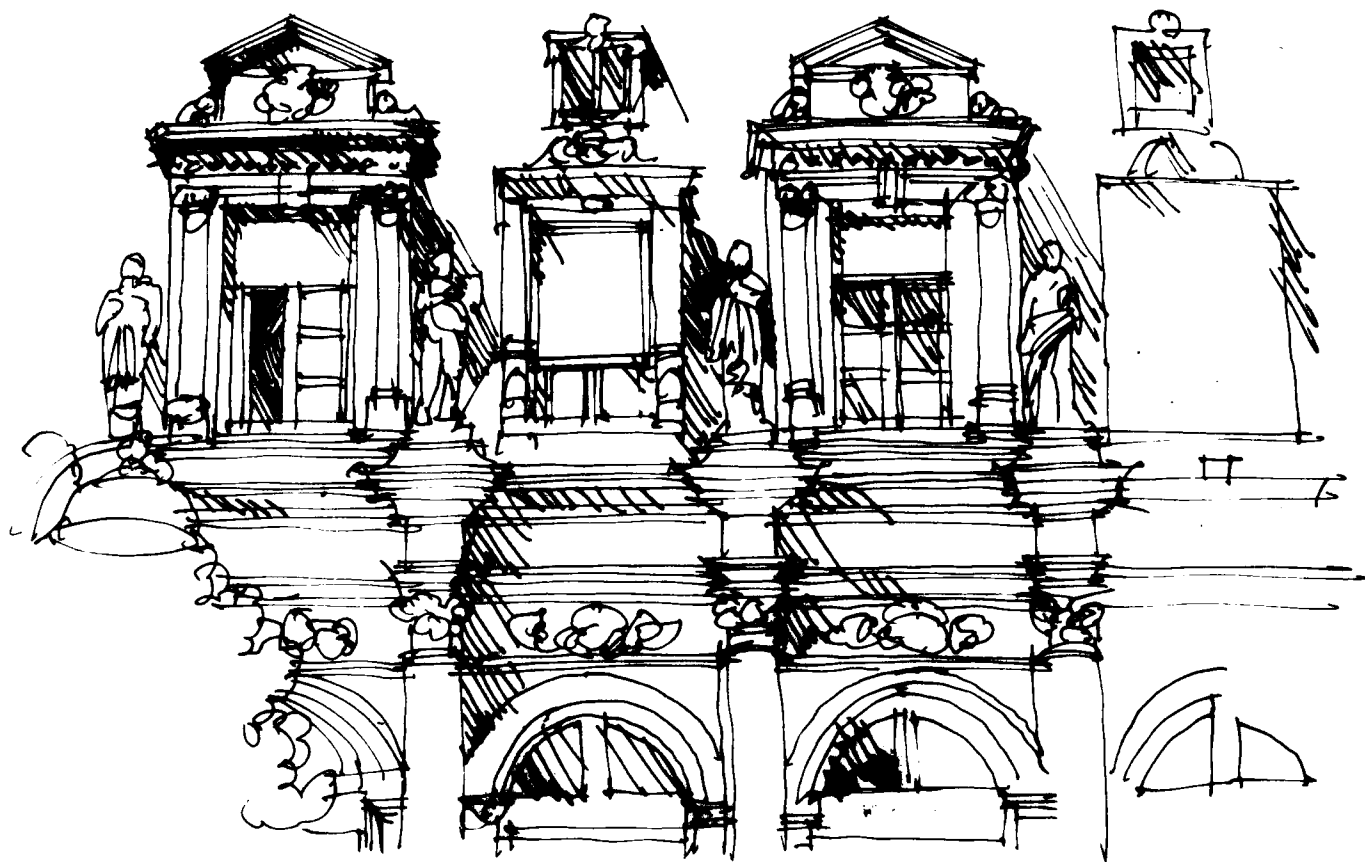
富有变化的古典建筑屋顶细部

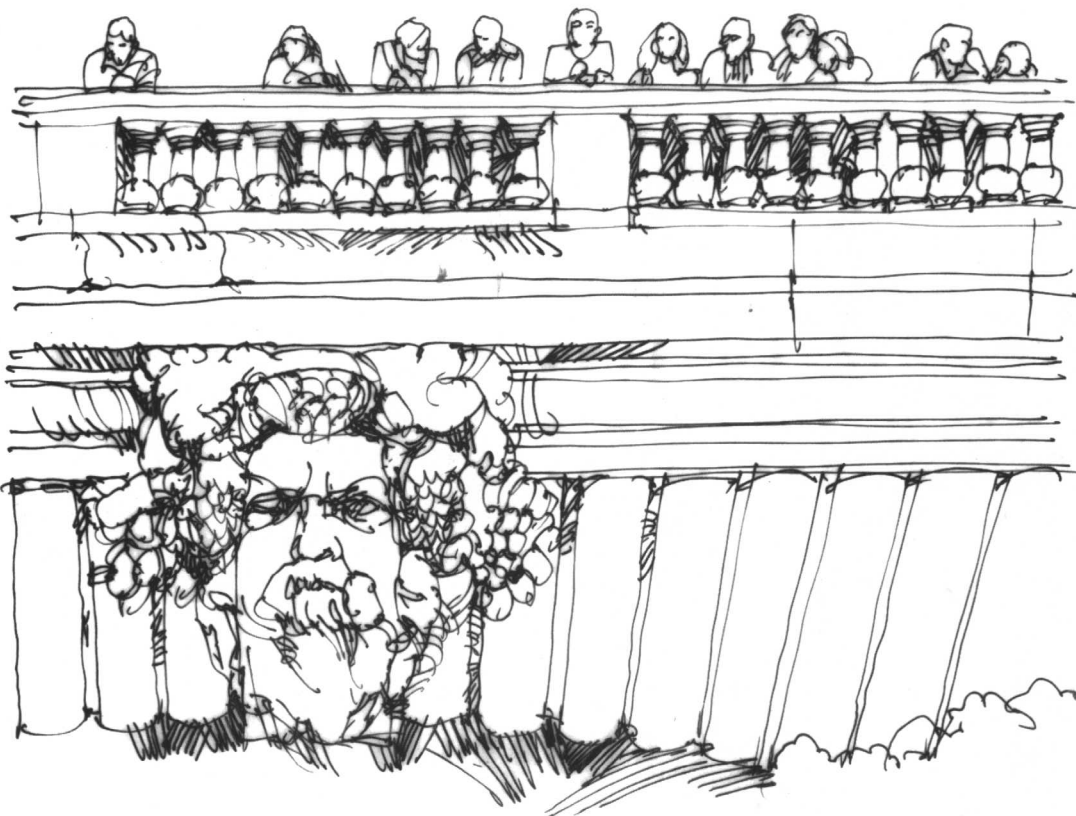
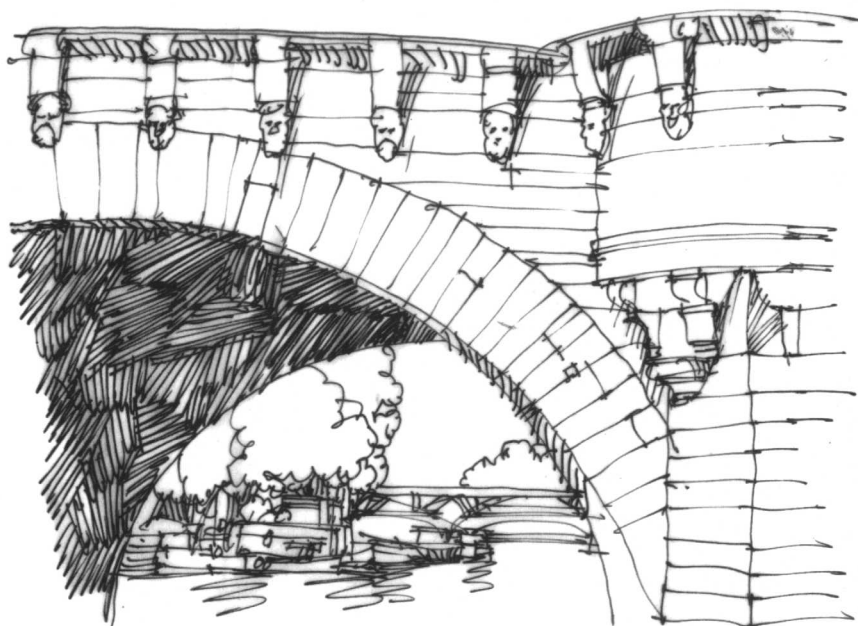
巴黎郊区的小镇

富有变化的古典建筑屋顶

塞纳河上的一座石桥，石桥以夸张表情的人物雕像来装饰，很富有幽默感。

architectural design and construction of the building is a complex process that involves many factors. The design of the building is the first step, which determines the overall appearance and function of the building. The construction of the building is the second step, which involves the use of materials and labor to build the structure. The design and construction of the building are closely related, and they both play a role in the final result of the building.

图1-1-1

巴黎郊区现代住宅小区，画面采用计算机做后期处理。

巴黎街头现代抽象雕塑

巴黎某建筑细部

