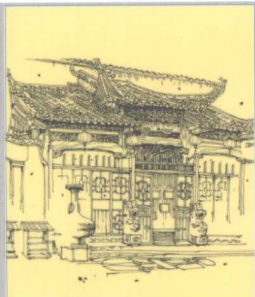

高等职业教育艺术设计类专业实践教材
21世纪高等职业教育艺术设计类专业规划教材
示范性高职院校工学结合课程建设教材

ART
DESIGN

ART
DESIGN

工学结合 双师编写

建筑风景速写技法与表现

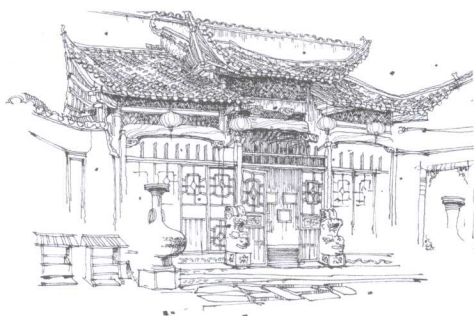
Skills and Representation of Architectural Scenery Sketch

◎主 编 丰明高 顾振雷

湖南大学出版社

ART
DESIGN

高等职业教育艺术设计类专业实践教材
21世纪高等职业教育艺术设计类专业规划教材
示范性高职院校工学结合课程建设教材

建筑风景速写技法与表现

Skills and Representation of Architectural Scenery Sketch

中国高等职业教育研究会艺术设计协作委员会/组编

◎主 编：丰明高 顾振雷

◎参 编：莫 均 岳金连

王 丰 钟 勇

严 顺 熊 琦

杨寒明

湖南大学 出版社

内容简介

本书用通俗易懂的文字,从理论基础、常用工具、训练方法与步骤、学习要点和对学生优秀作品点评等几个方面来让学生尽快掌握速写、钢笔淡彩和水彩的基本技法,从而提高绘画能力,为学习设计打下良好的手绘基础。

本书为高等职业教育艺术设计类专业实践教材,亦可供广大美术与设计艺术爱好者自学参考。

图书在版编目(CIP)数据

建筑风景速写技法与表现/丰明高,顾振雷主编. —长沙:湖南大学出版社, 2009. 6

(高等职业教育艺术设计类专业实践教材)

ISBN 978-7-81113-624-1

I. 建... II. ①丰...②顾... III. 建筑艺术—风景画—速写—技法(美术)—高等学校:技术学校—教材 IV. TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第106226号

高等职业教育艺术设计类专业实践教材

建筑风景速写技法与表现

Jianzhu Fengjing Suxie Jifa yu Biaoxian

主 编: 丰明高 顾振雷

总 主 编: 张小纲 陈 希

策 划: 李 由 胡建华

责任编辑: 胡建华

责任印制: 陈 燕

设计制作: 周基东设计工作室

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮编: 410082

电 话: 0731-88822559(发行部) 88821251(艺术编辑室) 88821006(出版部)

传 真: 0731-88649312(发行部) 88822264(总编室)

电子邮箱: hjhncs@126.com

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 湖南东方速印科技股份有限公司

规 格: 889×1194 16开

印 张: 9 字数: 280千

版 次: 2009年6月第1版 印次: 2009年6月第1次印刷

印 数: 1~5 000册

书 号: ISBN 978-7-81113-624-1/J·150

定 价: 38.00元

版权所有, 盗版必究

湖南大学出版社若有质量问题, 请直接与本社发行部联系

示范性高职院校工学结合课程建设教材

参编院校

深圳职业技术学院	黑龙江建筑职业技术学院
广州番禺职业技术学院	青岛职业技术学院
长沙民政职业技术学院	北京电子科技职业技术学院
天津职业大学	温州职业技术学院
武汉职业技术学院	江西陶瓷工艺美术职业技术学院
南宁职业技术学院	湖南工艺美术职业学院
宁波职业技术学院	湖南科技职业学院

合作企业与行业协会

香港兴利集团	南宁被服厂
香港艺宝制品有限公司	南宁乔威服装有限公司
美亿珠宝(香港)有限公司	湖北博克景观艺术设计工程有限公司
广州美联广告有限公司	湖南龙天文化传播有限公司
广州新英思广告有限公司	湖南中诚设计装饰工程有限公司
深圳家具研究开发院	湖南新宇装饰工程有限公司
深圳市景初家具设计有限公司	长沙大银文化传播有限公司
深圳市华源轩家具股份有限公司	善印行数码快印行
深圳仙路珠宝首饰有限公司	景德镇新空间设计中心
深圳市浪尖工业产品造型设计有限公司	北京大汉文化产业有限公司
东莞华伟家具有限公司	广东省包装技术协会设计委员会
圆通设计	广东省商业美术设计行业协会
浙江瑞时集团	广州工艺美术行业协会
杭州异光广告摄影机构	深圳市工艺美术行业协会
宁波美达柯式印刷有限公司	深圳市家具行业协会
宁波杨旭摄影设计工作室	宁波平面设计师协会
温州瑞安兄弟连设计机构	湖南省设计艺术家协会

◆ 丰明高

湖南科技职业学院艺术设计学院院长，副教授。教育部国家级精品课程“三维空间艺术设计”负责人，教育部教学指导委员会精品课程“公共空间设计”主持人，湖南省省级精品课程“室内设计”主讲教师，职业教育“十一五”省级重点建设项目“艺术设计实习实训基地”项目负责人，装潢艺术专业省级专业带头人，湖南省职业技能鉴定专家委员会委员。

◆ 顾振雷

湖南科技职业学院艺术设计学院教师，毕业于湖南理工学院美术系油画专业，现为湖南省美术家协会会员。

总序

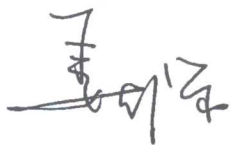
深化以工学结合为核心的人才培养模式改革，是当前我国高职教育加强内涵建设的重要内容，也是实现高等职业教育人才培养目标的重要保证。作为一种以理论与实践紧密结合为特征的教育模式和教育理念，工学结合强调高职教育的人才培养工作要以职业为导向，充分利用学校内外不同的教育环境和资源，把以课堂教学为主的学校教育和直接获取实际经验的校外工作有机结合起来。落实工学结合教育模式的关键，不只是如何安排学生下企业顶岗实习，或让学生在毕业前到企业顶岗多长时间的问题，而是怎样将这种教育理念贯穿于学生培养的全过程，渗透到学校人才培养工作的方方面面，这其中就包括我们的课程建设和教材建设。

教材是实施教学计划的主要载体，也是专业教学改革和课程建设成果的具体体现。长期以来，我国高等职业教育教学改革和课程建设之所以一直未能跳出学科体系的藩篱，摆脱基于学科体系教学模式的束缚，使得作为体现高职教育特色的实践教学教材也难脱窠臼，其关键问题就在于我们的教学改革、课程建设和教材建设还没有真正贯彻工学结合的教育理念，严重脱离企业生产的实际，始终不能适应职业岗位的真正需要。令人欣喜的是，深圳职业技术学院、广州番禺职业技术学院、长沙民政职业技术学院、宁波职业技术学院等院校联合主编了一套高等职业教育艺术设计类专业实践教学系列教材，令人耳目一新。选择实践教学教材作为突破口，努力将工学结合的教育理念贯穿于教材建设之中，将教学改革和课程建设的成果直接体现于教材建设之中，更是令人振奋不已。

我一直认为，艺术设计类专业是创造性很强的专业，而相对于工科专业来说，这类专业在贯彻工学结合上应该难度更大，更不容易落实。然而，这套教材的编辑出版，令我消除了这方面的疑虑，也更增强了我对高职教育深化以工学结合为核心的人才培养模式改革的信心。这套教材的特色十分鲜明，在教学内容的选择和编排上，以企业生产实际工作过程或项目任务的实现为参照来组织和安排；在编写方法上，多采用项

目导入模式来编写，以实际工作项目及鲜活的设计案例贯穿全书。整套教材全部由具有实践教学经验、企业实际工作经验丰富的“双师型”教师来编写，尤其注重吸纳企业生产一线的专家、设计师和技术人员参加，从而确保了教材内容能够与企业生产实际紧密结合，这无疑是校企合作的重要成果。更为可喜的是，这套教材主要由国家示范性高职院校的相关专业带头人或骨干教师领衔主编，充分反映了近年来，尤其是示范院校建设以来各参编院校艺术设计类专业在工学结合理念指导下进行教学改革和课程建设的成果。总之，我认为这套教材贴近生产，贴近技术，贴近工艺，操作性强，且图文并茂，形式新颖，深入浅出，具有很强的实用性和针对性。不仅是一套高职教育艺术设计类专业实践教学的好教材，而且也是高职艺术设计类专业学生进行自我训练和自主学习的优秀实训指导书。

当然，这套教材毕竟是以工学结合理念为指导进行教材编写的尝试之作，其中难免还有一些不成熟之处，比如在项目、案例选择的典型性，知识介绍的简约性，考核内容的科学性，文字表达上的可读性等方面还有值得提升的空间。但这套教材中所贯穿的工学结合的理念和改革的方向，是值得广大高职教育工作者学习和借鉴的。我相信，按照这样一种思路和方向不断坚持探索，高职教育的课程建设和教材建设一定能结出累累硕果，高职教育的人才培养质量一定能不断提升。

2008年8月

姜大源 教育部职业技术教育研究中心研究员、教授
中国职业技术教育学会职教课程理论与开发研究会主任

目录

第一单元 钢笔速写、淡彩基本知识 001

- 1.1 学习建筑钢笔速写、淡彩的目的 002
- 1.2 怎样学习钢笔速写、淡彩 003
- 1.3 建筑速写的基本空间透视与画面的构图规律 005
- 1.4 建筑场景的表现形式与语言 009

第二单元 钢笔速写、淡彩技法 011

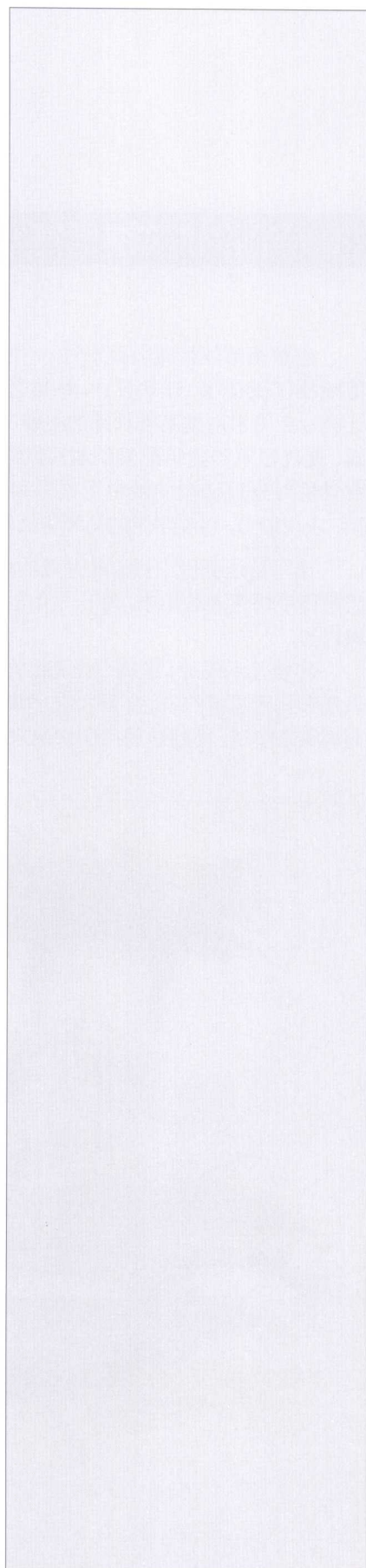
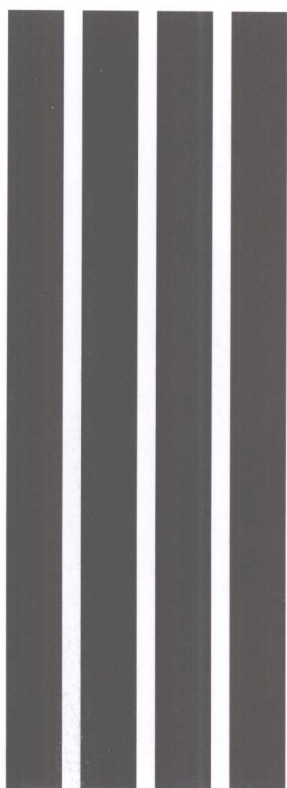
- 2.1 工具与材料 012
- 2.2 建筑速写配景中树木的表现 014
- 2.3 建筑速写配景中人物的表现 016
- 2.4 建筑速写中建筑的局部表现 017
- 2.5 建筑风景写生步骤 019

第三单元 学生写生作品 025

第四单元 名家作品欣赏 129

- 后记 135

第一单元 钢笔速写、淡彩 基本知识

1.1 学习建筑钢笔速写、淡彩的目的

建筑钢笔淡彩是各画种中一种独立的绘画形式,是高等院校(高职高专)建筑设计、环境艺术设计、室内设计等设计类专业美术造型基础训练的主要课程之一。它通过传统建筑、现代建筑和建筑配景的速写训练及相关知识的学习,提高学生对建筑造型的敏锐观察力和对建筑造型的提炼、概括、表现能力,培养学生的造型审美能力和创造能力。

速写是达到以上目的最有效的途径。具备一定速写能力的人,可以熟练地运用其独特的表现形式,将设计师的思想徒手快速表达出来,为下一阶段方案的完善提供第一手鲜活的资料,其生动性、灵活性都是电脑及照相机所无法取代的。

环境艺术设计、建筑设计及相关专业的学生若不能掌握快速表现的基本技能,就很难进行相关专业的空间形象表现和构形思维的表达。环境艺术设计和建筑设计的徒手表现,作为艺术设计专业的“数据库”,必须要通过建筑速写训练来实现。而建筑绘画的快速表现,其本身也具有完美的艺术价值和审美价值(图1-1、图1-2)。

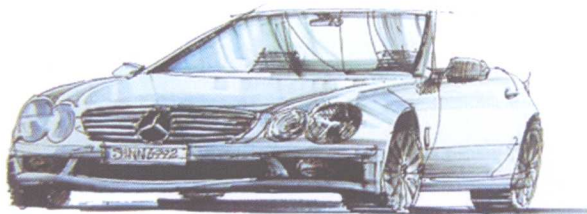

图1-1 手绘效果图 钢笔、马克笔

图1-2 手绘效果图 陈红卫 钢笔、彩铅、马克笔

1.2 怎样学习钢笔速写、淡彩

1.2.1 敢于动手，增强自信心

初学钢笔速写时不免有些紧张，提起钢笔迟迟不敢下笔，这也许是因为我们缺少对形态、比例及空间透视等诸多关系的理解，眼、心、手和脑不够协调，画起来不够自信，创作的作品自然会比较生硬。回想幼年时，我们乐此不疲地在地上、墙上涂鸦，还有学生时代在课本、作业本上的宣泄，无不是大胆的速写行为。所以，在具体练习时还要靠经验来帮助我们(图1-3、图1-4)。

1.2.2 开阔眼界，提高鉴赏力

若想画好速写首先要学会欣赏，拜读前人和名家们的优秀作品对我们是十分有益的。对于前人和名家的作品，我们不能用单纯的“好不好”、“像不像”以及画面的效果来评判，而是要站在特定的时期去分析、去感受，学会领悟他们对感情的表达和对创作的体验。当然在提高自我鉴赏能力的过程中，除了学习优秀的画作以外，对于美学、文学、历史等理论的学习也是非常重要的。艺术品种的界限模糊化，是当代艺术的特征之一。不妨放宽眼界，培养自己对艺术的感受能力，提高艺术主观性，不断地磨练自己的绘画语言(图1-5、图1-6)。

图1-3 8岁男孩钢笔涂鸦

图1-4 鸟系列 叶永青

图1-5 风景写生 王礼 水彩

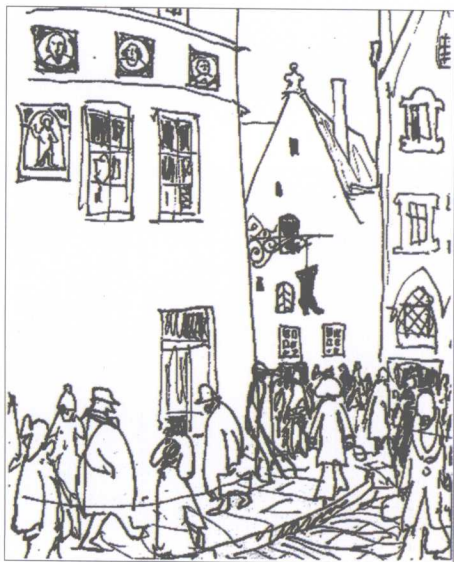

图1-6 大街 菲力普·安姆斯 钢笔速写

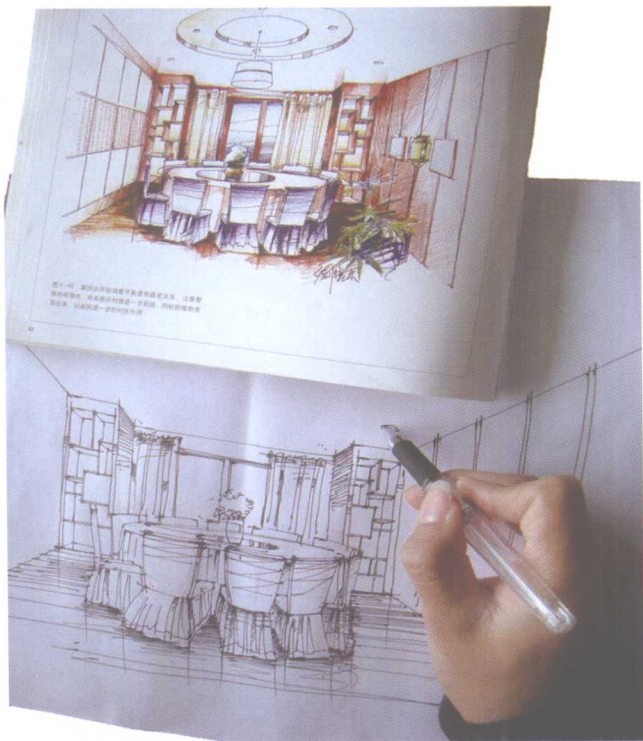

图1-7 学生临摹手绘效果图

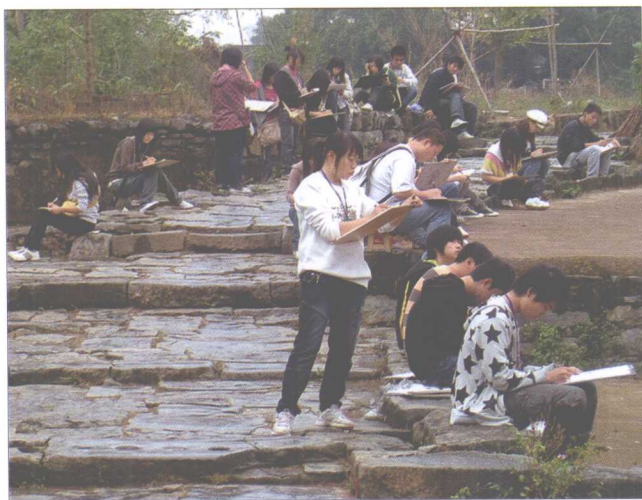

图1-8 学生室外写生

图1-9 速写涂鸦草图 邓回 马克笔

1.2.3 掌握方法，发掘自身潜力

(1) 临摹起步

初学画画时，启蒙老师会让我们临摹作品，从中慢慢地学会画画，所以临摹是初学者常用的学习方法之一，对于中国学生来说这也是学习绘画比较易于见效的方法之一。通过对优秀作品的临摹，既熟悉了笔法与构图，又了解了别人的风格。虽然说临摹是一种不错的学习方法，但是要注意把握学习的方向，不要深陷于临摹而循规蹈矩，从而失去创造力(图1-7)。

(2) 培养写生习惯

写生，对于初学者来说是一大挑战，但坚持写生是提高手头功夫、培养审美情趣、保持绘画新鲜血液的好方法。写生能逐步锻炼和提高自己的形象概括能力和手头表达能力。在课余，不妨走进博物馆，走进花房，走进古村落。在写生过程中，可以大胆地将写实和写意相结合，不要总是拘泥于找准外形，一定要找到绘画的乐趣。

写生，不仅可以为习作解决素材问题，还可以将写生和创作二者的优点结合起来。其实，写生只是一种作画的方法，渐渐将写生与艺术创作结合，则有助于设计思维的培养和创作能力的提高(图1-8)。

(3) 惯于草稿创作

速写兴趣的培养可以从随意的涂鸦爱好开始。绘画者平时的练习，不一定张张都是规整的图画，准确的表达，一板一眼的描写。这样反而会使自己觉得疲倦、无聊，渐渐消退了最初的创作欲望。而随意的涂鸦式的创作，便是记录平时思维的最好方法。想得有多远，纸面就有多宽广，甚至地面、黑板、报纸等都可以是我们表现的载体。不妨先陶醉于涂鸦式的创作当中，这会让我们富有充沛的灵感和敏捷的思维。要学会忘我的乱画，草图要“草”，速写要“速”，不然就追不上瞬间即逝的灵感(图1-9)。

1.3 建筑速写的基本空间透视与画面的构图规律

1.3.1 建筑速写中的透视

(1) 透视的概念

透视是人为定义的,是在观察或描绘某个三维场景或物象时,能体现物象视觉距离,符合视觉经验,正确反映客观实际的一种特殊的认识工具的称呼。应用这种透视规律(即近大远小),我们就可以在只有二维空间的平面上表现三维空间特征的物体。

(2) 透视的分类

①平行透视:也叫一点透视,是指立方体的一个面与画面平行时,与画面呈 90° 的透视线均消失在一点上(图1-10、图1-11)。

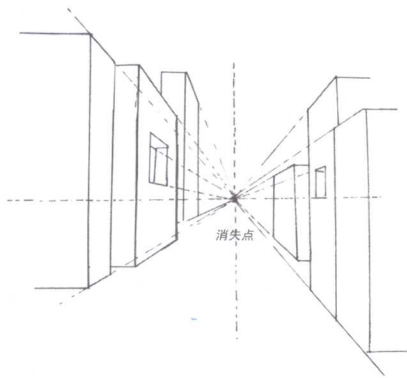

图1-10 平行透视

图1-11 平行透视 钟勇 钢笔淡彩

②余角透视:也叫两点透视,是指立方体的四个竖面与画面成一定角度时,往纵深平行的直线产生了两个消失点(图1-12、图1-13)。

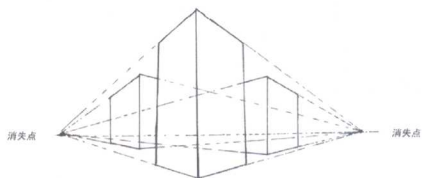

图1-12 余角透视

图1-13 余角透视 曹冬明 钢笔速写

③斜角透视：也叫三点透视，指物象中三组透视线均与画面成角度，三组线消失于三个消失点。斜角透视又分仰视和俯视，仰视角度是我们通常所说的视角，用于表现建筑物高大的气势；而俯视角度便于我们描绘整个建筑场所(图1-14~图1-17)。

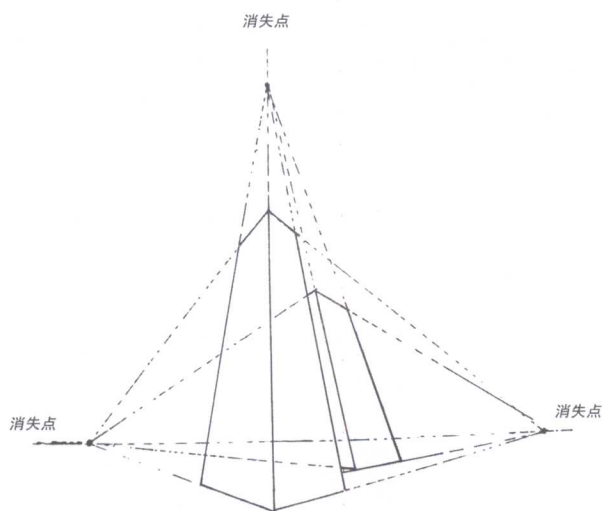

图1-14 斜角透视(仰视)

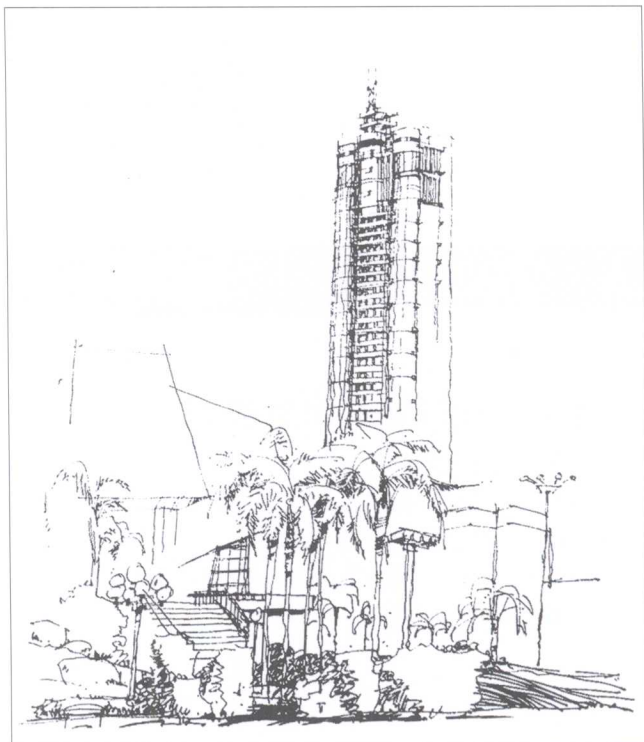

图1-15 仰视透视 刘作著 钢笔速写

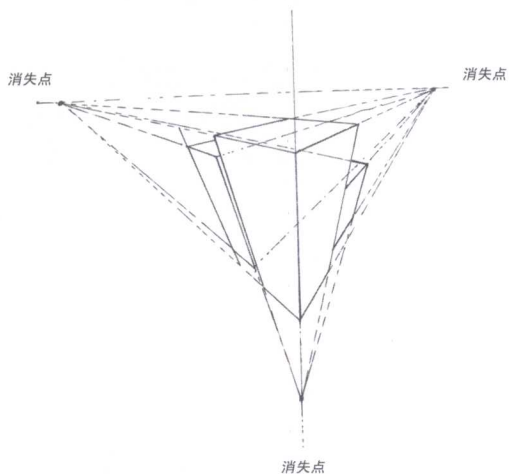

图1-16 斜角透视(俯视)

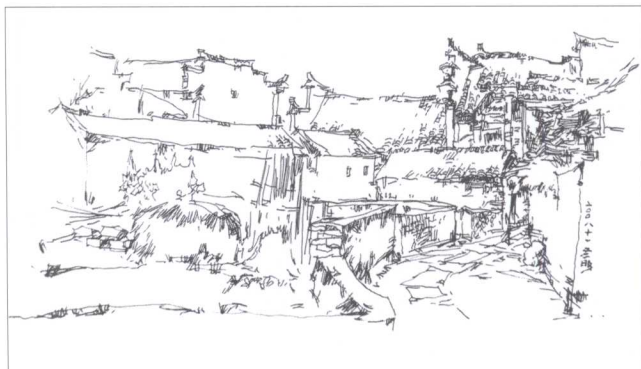

图1-17 俯视透视 曹冬明 钢笔速写

④圆形透视：当圆形远离地平线上的心点、余点时圆就越圆，越接近地平线上心点、余点时圆就越扁(图1-18)。

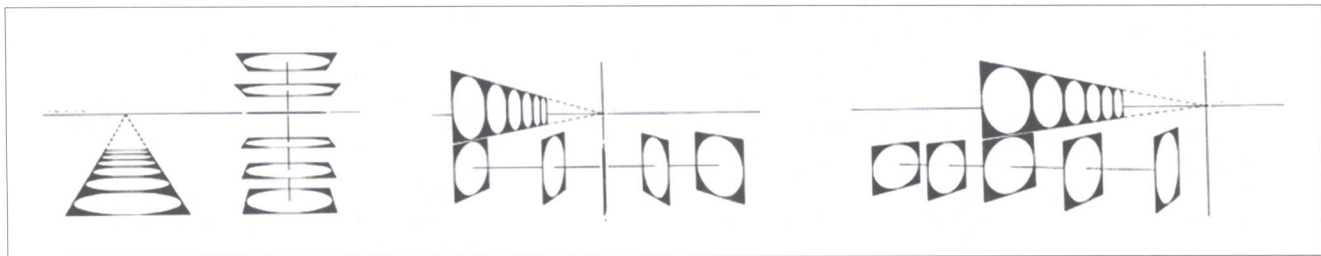

图1-18 圆形透视

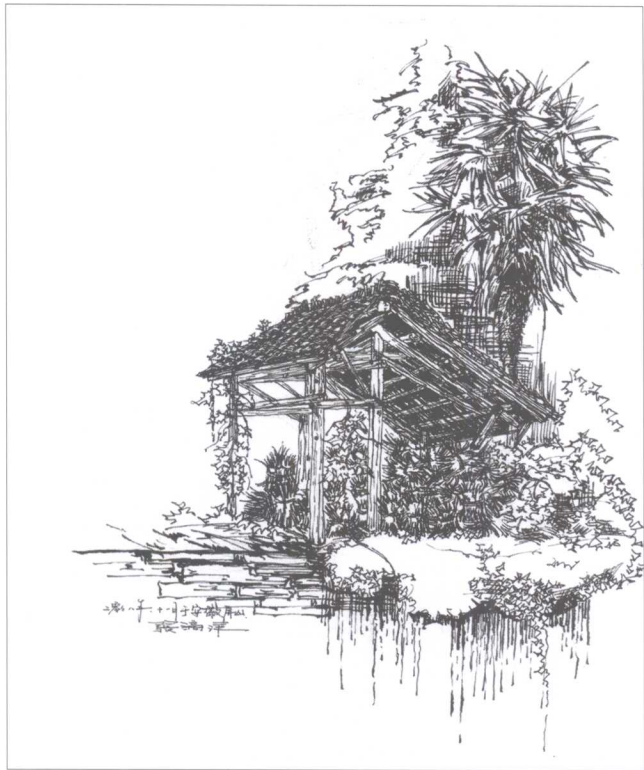

图1-19 金字塔式构图 张滴洋 钢笔速写

图1-20 平衡式构图 雷阳 钢笔速写

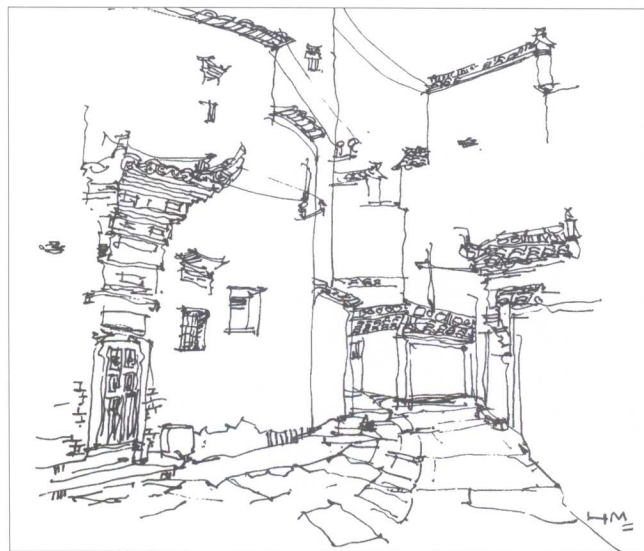

图1-21 放射式构图 杨寒明 钢笔速写

1.3.2 建筑速写的构图

(1) 构图要求

- ①观察结构, 立意取舍。
- ②主题突出, 中心明确。
- ③画面均衡, 和谐统一。
- ④节奏变化, 整体韵律。

(2) 构图形式

构图是对画面内容和形式整体的考虑和安排。构图的原则是变化中求统一。构图方法有三个要点:

- ①画面主题图形的位置。
- ②非主题图形的位置以及与主题图形的关系。
- ③画面底形的位置以及与图形的关系。

在这三个要点中, 第一个要点是构图的决定因素, 它在画面中的位置决定了画面的样式。

构图的样式分为两大类: 对称式构图和均衡式构图。

a. 对称式构图: 主形置于画面中心, 非主形置于主形两边起平衡作用, 底形被均匀分割。对称式构图一般表达静态内容。对称式构图的变化样式有金字塔式构图、平衡式构图、放射式构图等(图1-19~图1-21)。

b.均衡式构图:主形置于一边,非主形置于另一边,起平衡作用,底形分割不均匀。均衡式构图一般表达动态内容。其构图的样式有对角式构图、弧线构图、渐变式构图、S形构图、L形构图等。

速写写生构图的应用相对简单,只要将对象的主要部分置于画面中心,将对象整体与边框距离处理得当,背景底形不重复,就是成功的构图。

注意:“画面中心”并不是画面的等分中心,它是人的视觉来确定的。这一中心,是以黄金分割定律确定的位置,即以1:0.618的比例分割画面,得出画面中的四个相交位置,这四个位置即是接近画面中心的“构图中心点”。我们将写生对象的主要部分置于其中任何一点,即可得到优美的构图形式(图1-22~图1-24)。

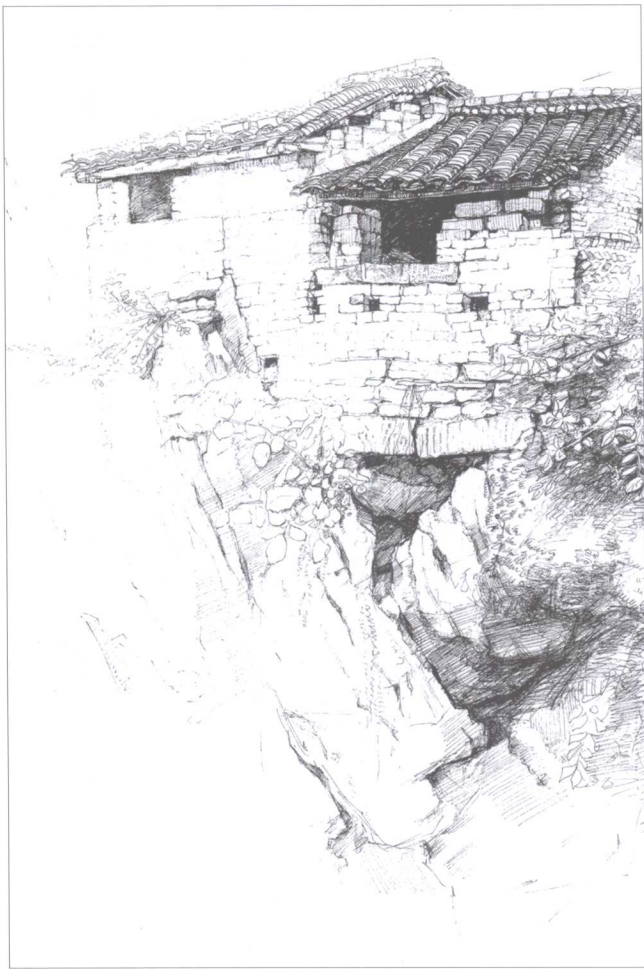

图1-22 V形构图 薛祖波 钢笔速写

图1-23 对角式构图 普鹏 钢笔速写

图1-24 L形构图 顾振雷 钢笔速写

1.4 建筑场景的表现形式与语言

1.4.1 以线为主的速写表现方法

指运用线条归纳物象的形态、结构特征、神韵特点的造型方法。线条是最简洁、最精练、最迅速、最明确的造型手段，是速写的表现语言。

通过线条的疏密排列来相互衬托，以表现建筑空间层次、画面的主次和形体之间的关系。画面的主体和趣味中心用密集的线条来表现，而结构形体比较单纯的部分用疏散的线条来表现，形成画面的疏密关系。用中国传统的美学观点概括为八个字：疏可走马，密不透风(图1-25)。

图1-25 线条表现 顾振雷 钢笔速写

1.4.2 以明暗调子为主的速写表现方法

由于光的因素，我们看到同一物体、同一色彩会呈现出不同的深浅与明暗变化。在平面的纸上塑造三维的具深度空间关系的形体造型，正是运用了这种明暗阴影关系。建筑风景速写中，运用明暗调子的对比表现建筑与环境所呈现的光影变化，可使建筑结构、造型、体积、空间及环境表现得更加厚实、凝重，光感效果丰富而精彩，正如山中的云雾，能使山变得光怪陆离、神秘莫测(图1-26)。

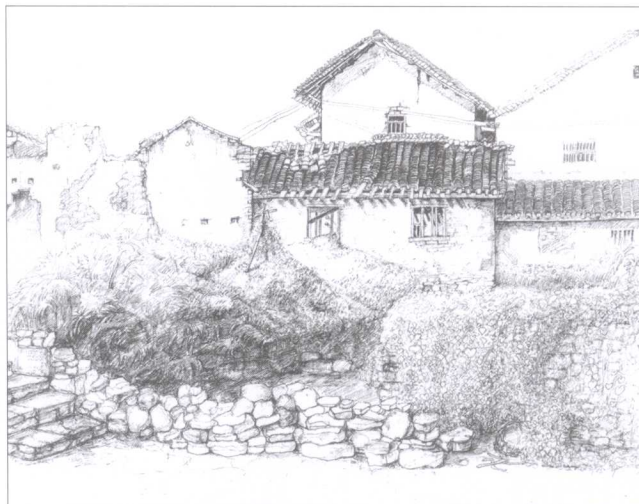

图1-26 暗调子表现 薛祖波 钢笔速写

1.4.3 线面结合的速写表现方法

线面结合是建筑速写最为常用的艺术语言。既有准确、肯定的线的表现特征，又有加入色调关系使之厚实、凝重的明暗技巧特性(图1-27)。

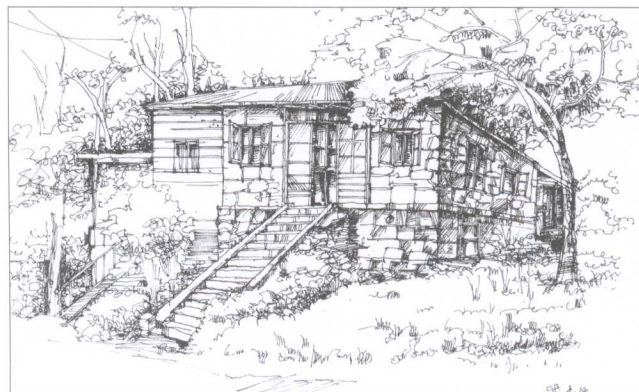

图1-27 线面结合表现 刘作著 钢笔速写