

环境艺术设计教学与实践丛书

硬笔线描及淡彩技法

环境艺术设计专业考试用书
高等教育国家自学考试用书

经典教材
修订本

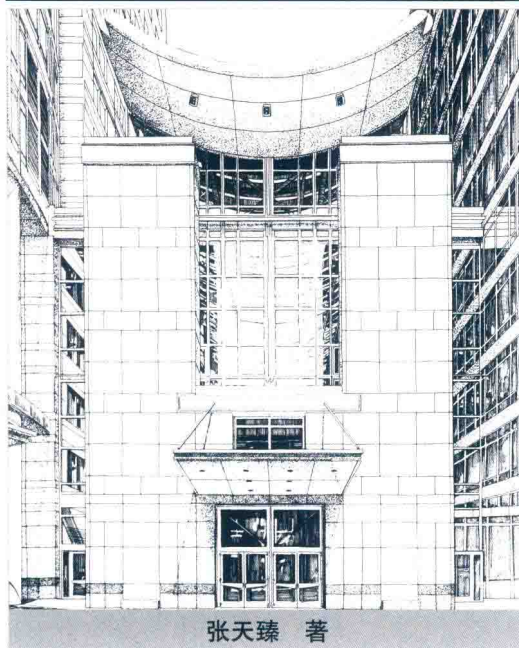
张天臻 著

中国美术学院出版社

环境艺术设计专业考试用书
环境艺术设计教学与实践丛书

硬笔线描及淡彩技法

修订本

中国美术学院出版社

责任编辑 毛 羽
装帧设计 梁 宇 习 习
责任校对 朱 奇
责任印制 毛 翠

图书在版编目 (CIP) 数据

硬笔线描及淡彩技法 / 张天臻著. — 修订本. —
杭州 : 中国美术学院出版社, 2016. 7
ISBN 978-7-5503-1167-1

I. ①硬… II. ①张… III. ①环境设计—白描—绘画
技法—高等教育—自学考试—教材②环境设计—水彩画—
绘画技法—高等教育—自学考试—教材 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第168876号

硬笔线描及淡彩技法 (修订本)

张天臻 著

出 品 人: 祝平凡
出版发行: 中国美术学院出版社
地 址: 中国·杭州市南山路218号 / 邮政编码: 310002
网 址: <http://www.caapress.com>
经 销: 全国新华书店
制 版: 杭州海洋电脑制版印刷有限公司
印 刷: 浙江省邮电印刷股份有限公司
版 次: 2016年8月第2版
印 次: 2016年8月第1次印刷
印 张: 7.25
开 本: 889mm×1194mm 1/16
字 数: 70千
图 数: 120幅
印 数: 9001—12000
书 号: ISBN 978-7-5503-1167-1
定 价: 42.00元

修订版说明

本教材 2005 年 3 月第一次印刷至今已 11 年, 历经多次再版, 得到艺术院校广大学生、考生及辅导者的充分认可, 但原书在内容和次序上尚存遗漏和不足, 需修订以适应当下环境艺术教育。

本书为浙江省高等教育自学考试 (1050412) 环境艺术本科 (3050444)、环境艺术设计专科 (10209) 设计课程的指定考试大纲教材。

本次修订本在原内容基础上进行了修改与增补, 系统地阐述了硬笔线描及表现步骤与技法, 增加了设计表现的赏析与实践内容, 尤其针对自学考试内容增加了模拟考试章节, 便于考生提高环境艺术设计表现的实际操作能力。

编 者

2016 年 7 月

目录

修订版说明

第一章	概说	1
第一节	什么是硬笔线描表现图（也称建筑效果图）	1
第二节	硬笔线描表现图的种类	1
第三节	硬笔线描表现的意图和作用	2
第四节	硬笔线描表现的应用与发展简介	3
第五节	我国硬笔线描表现图的发展	4
	思考练习题及试卷	5
第二章	硬笔线描表现图的分类、表现工具与技法	6
第一节	硬笔线描表现图的分类	6
第二节	硬笔线描表现工具与技法	11
第三节	淡彩线描	48
	思考练习题及试卷	63
第三章	训练与提高	65
第一节	向名师名作学习	65
第二节	名师名作学习要点	65
第三节	名师作品图片临习步骤	66
第四节	拷贝资料图片	67
第五节	作业要领	70
第六节	钢笔线描淡彩训练步骤	72
	思考练习题及试卷	76

目录

78	第 四 章	积极参与设计实践
78	第 一 节	如何选择表现作品的角度
80	第 二 节	如何准确、完美地表述设计作品的特征
81	第 三 节	如何创造引人入胜的设计意境
81	第 四 节	设计与表现实例
86		思考练习题及试卷
88	第 五 章	提高设计修养、练就扎实的绘画功底
88	第 一 节	培养良好的设计修养
88	第 二 节	练就扎实的绘画功底
90		思考练习题及试卷
92	第 六 章	名师名作赏析
92	第 一 节	赖特作品
95	第 二 节	赫尔穆特·雅各比作品
103		思考练习题及试卷
104	第 七 章	考试大纲与试卷
104	第 一 节	考试大纲
109	第 二 节	综合试卷

第一章 概 说

第一节 什么是硬笔线描表现图

在建筑设计过程中,线描表现图能够形象地表达建筑师的设计意图、构思。凭借它,设计师能够向建设单位展示设计效果,提供给人们一个直观的形象,它是对未来建筑形象和预想空间的一种预示,同时也是建筑设计师创作思维结果的直观呈现。

第二节 硬笔线描表现的种类

线描的表现图包括徒手和器械两种。

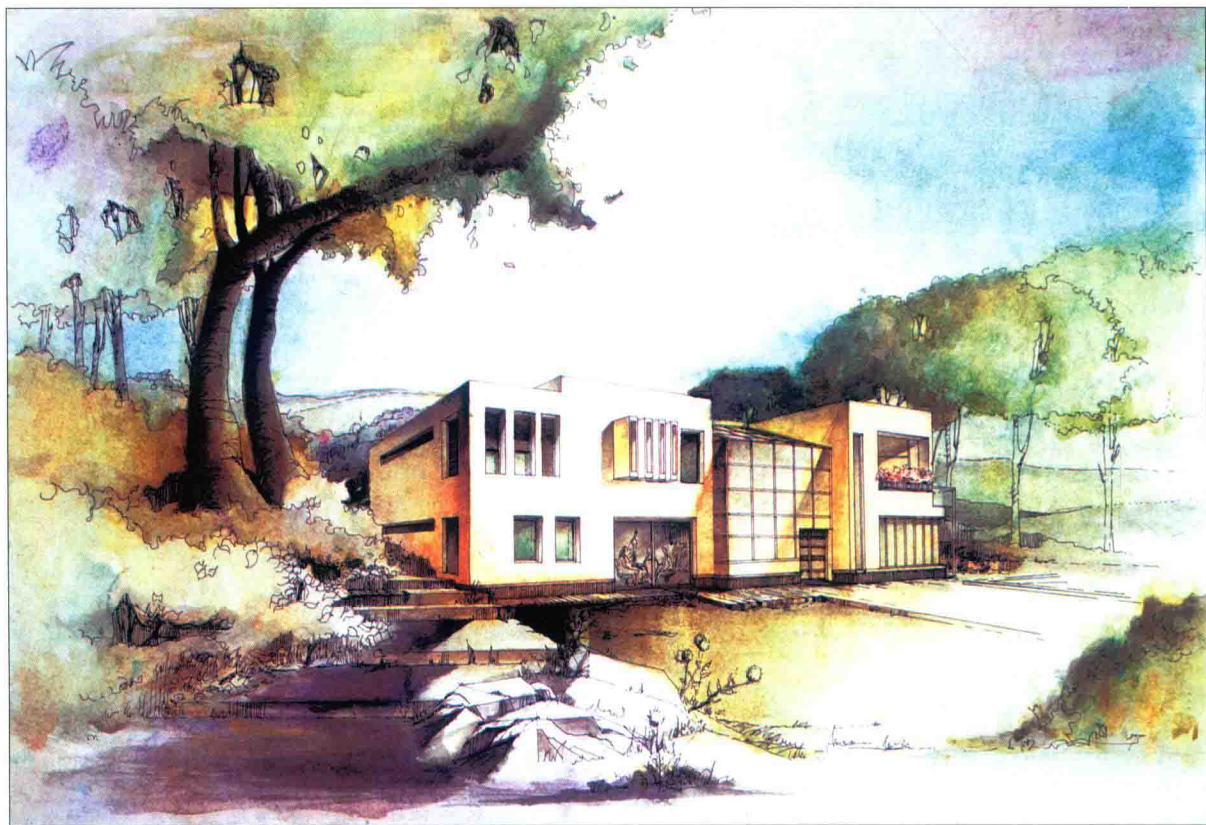
徒手线描表现图的绘制接近于绘画意义上的速写,两者在画面效果处理的要求上是一致的,但有区别。速写的过程是快速记录我们所见到或感受到的较为生动的形象的过程,因而比较感性;线描表现图则比较理性,对概括和抽象思维能力的要求较高。它需要准确地交代出空间形体特征,包括比例、尺度、结构、材质等等。

器械完成的线描表现图要求更为严格,是真实性、科学性和艺术性三者的结合,它的创作过程是一种“有计划的预想”的表达过程,是一种建筑设计预想图,是理性思维的呈现,是在平面上表现一种建立在空间透视基础之上的“三维”空间的效果。它是建筑画的一个重要门类,同时也是建立在科学和客观地表达空间关系透视学基础之上的一种绘画方法,它与建筑效果图也有区别,它是建筑效果图的一种,主要利用线条的组织来表达建筑、环境的结构、形体、材质、光线等。

第三节 硬笔线描表现的意图和作用

线描可以作为一种独立的绘画表现形式,同时也是其他许多绘画,比如水彩渲染、马克笔表现等表现形式的基础和准备。线描的方法具有很强的表现力和很大的灵活性。在设计师的思考过程中,可以借助快速的表现手法,受到启发并且逐渐明确自己的设计思路,而在设计师呈现他的创作思维结果时,则可以借助线描表现图充分地展现出对象的形体、体积、质感、环境等。在绘画艺术中,线条 also 具有很强的表现力。我们通过线描的学习可以加深对设计语言的了解以及对空间概念的把握。同时培养和锻炼初学者的概括能力和抽象思维能力。在日常运用中,我们往往借助铅笔、钢笔、签字笔和绘图笔(针管笔)等硬质笔和拷贝纸、三角尺等工具来完成。

虽然线描有着绘制方便快捷、表现范围广泛等特点,但是在表达色彩、塑造建筑体量和渲染环境气氛上还有一定的局限。而在线描基础上辅以水彩、彩铅等淡彩方法,可以进一步地提高线描的表现能力。这种表现方法在线描勾勒的基础上,根据表现对象的色彩关系和环境气氛渲染的需要,采用水彩或者其他透明、半透明的颜料,在线条表现基础上进一步塑造对象的形象、明暗、体积和环境气氛。线描结合淡彩的形式、工具简单,但表现力却非常丰富,而且较为传统、严谨,学术气息较浓。

<<< 在线描基础上辅以水彩、彩铅等淡彩方法,可以进一步地提高线描的表现能力。

淡 彩

水彩、彩铅

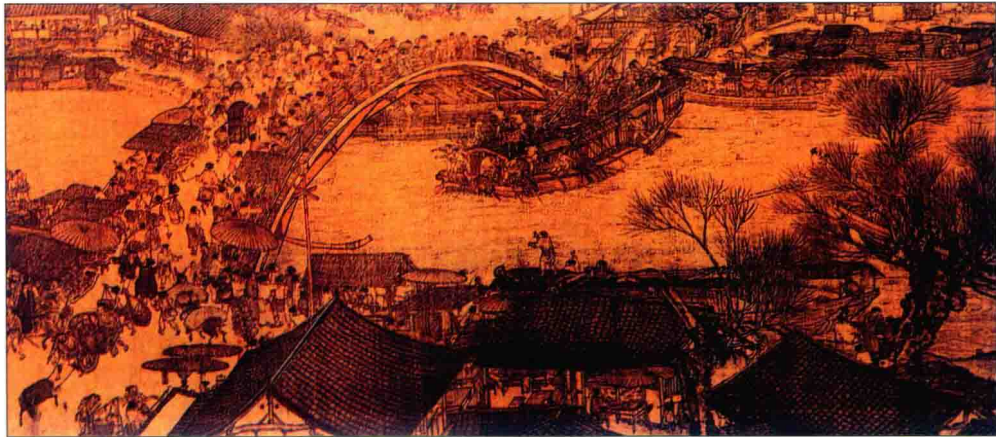
俞文捷

30cm × 40cm

第四节 硬笔线描表现的应用与发展简介

中国古代很早就有了颇为发达的建筑绘画艺术。早在五代、北宋年间,中国画中出现了一种专门的“界画”,这是一种描绘建筑的画种。他们借助柔软的毛笔所形成的线描手法体现出中国传统艺术的魅力和表现力,为建筑表现艺术提供了有益的借鉴。他们对建筑的构造、空间布局、整体环境等已有了较详尽的认识,并掌握了表现一点透视效果的技法和熟练的绘画表达手法。宋代名画《清明上河图》是其中相当经典的作品,从中我们可以看到当时的建筑形象和民情风俗。

>>> 北宋张择端的《清明上河图》中对建筑的精致刻画。

界 画

毛笔、水墨

张择端

局部 (原作 25.5cm × 525cm)

在欧洲,十七至十八世纪形成了今天常用的透视作图方法。十九世纪时,透视学知识与绘画技法及建筑设计结合在一起,发展成为用铅笔、钢笔和水彩等方法绘制建筑透视图的技法,这种表现图是非常严谨而真实的表现能力。1671年,法国巴黎皇家美术学院建筑系训练建筑师的表现能力,就是从单色水彩渲染描绘希腊、罗马柱式开始的。而后,其他西方国家的建筑学院纷纷仿效。我国在1927年设立建筑系科,也把水墨渲染作为建筑系科入门课程。

>>> 建筑设计透视图。

建筑透视图

铅笔、水彩

约翰·索伦 (John Soane)

19世纪10-20年代

第五节 我国硬笔线描表现图的发展

随着时代的发展,社会的进步,中国大规模城乡建设的展开,我国的环境艺术设计得到了空前的发展,为效果图的发展提供良好的发展条件,各种表现技法层出不穷。

建筑效果图的表现形式多种多样,人们的审美情趣随着时间的推移也在不断地发生变化,任何一种画法由于颜料及工具的限制都不能做到十全十美,它们都是既有自己独特的优势,同时也存在着一些局限性。

(一)早在二十世纪五六十年代我国就拥有了一批优秀的效果图画家,当时的效果图主要以表现建筑为主,表现形式多为铅笔淡彩。这种画法的特点是铅笔线挺拔有力,浓淡随意,能够表现出十分严谨、丰富的空间结构。水彩颜料透明,可以多次渲染,能够运用退晕等多种技法。

(二)进入二十世纪七十年代末期,水粉画法由于其具备厚重,易于修改,刻画深入等优点,广受人们的欢迎。这种画法表现力强,色彩饱和浑厚,具有较强的覆盖力,适用于多种空间环境的表现。使用水粉画颜料绘制效果图,绘画技巧性强。但由于色彩的干湿变化大,初学者极难掌握,因而对使用者的绘画基础要求较高。

(三)从二十世纪八十年代中后期开始,随着改革开放的不断深入,大量国外优秀设计作品进入我国,透明水色画法和喷笔画法以及马克笔等画法受到人们的青睐。喷绘法,画面细腻、丰富,变化微妙,真实感强,具有独特的表现力和现代感,受到人们的喜爱。由于人们看惯了水粉、水彩等厚重的画法,透明水色的出现仿佛一缕清风,给人们带来耳目一新的感受。这种画法的优点是色彩明快,比水彩更为透明艳丽,空间造型的结构轮廓表现清晰,适合于表现各种结构变化丰富的空间环境。但同时它也有面积过多,掌握不好,有时容易给人造成缺乏艺术性、商业气息过浓,细部刻画不够深入,画面感觉缺乏深度,颜色不易修改等缺点;于是人们又将水粉与透明水色、喷笔、彩色铅笔等画法结合,形成一种综合的表现技法。从目前来看,这种画法相对比较成熟、全面,也更易于被人们所接受。

(四)近几年计算机绘图逐渐流行,并且显示了自身强大的功能优势,对传统的手绘效果图产生了越来越大的冲击。它所带来的冲击主要来源于以下几个方面:

- 1.它具有其他效果图技法所不能及的功能。它的透视准确,材质表现清晰,更加接近于真实现状。同时它可以做成动画,更全面、细致地展现设计构思,丰富了渲染图的表现力。
- 2.在当今的信息社会中,许多商业行为并不都是发生在谈判桌上,有时是依靠远距离的通讯设备,及时、准确地传递给对方并得到反馈,计算机便具备如此条件,绘图者与业主之间只需联网便可沟通信息。
- 3.电脑绘图与其他技法相比,最大的优点是便于修改,在已完成的图面基础上可以进行形体、色彩、材质等的再选择与再改造。这既有利于设计师优化设计方案,同时也有助于多角度地展示设计构思,使绘图者与业主双方都有陈述自己意见的机会,密切双方的合作,最终做出比较理性的选择。

思考练习题及试卷：

1. 硬笔线描作为一种独立的绘画表现形式，它的特点是什么？
2. 硬笔线描表现的种类分成哪两种？
3. 我国硬笔线描表现图的发展分几个阶段？
4. 试卷

考试时间： 年 月 日 时间：150 分钟

准考证号：_____ 得分：

第一部分 理论题（总分20分，考试时间10分钟）

填空题（每题 10 分，共 20 分）

1、线描表现图分为_____和_____两种。器械完成的线描表现图要求更为严格，是_____、_____和_____三者的结合。

答案：徒手、器械、真实性、科学性、艺术性

2、线描表现图，它是建筑画的一个重要门类，同时也是建立在科学和客观地表达空间关系透视学基础之上的一种绘画方法，主要利用线条的组织来表达_____、_____、_____、_____等。

答案：建筑、环境的结构、形体、材质、光线

第二部分 技能操作题（总分80分，考试时间140分钟）

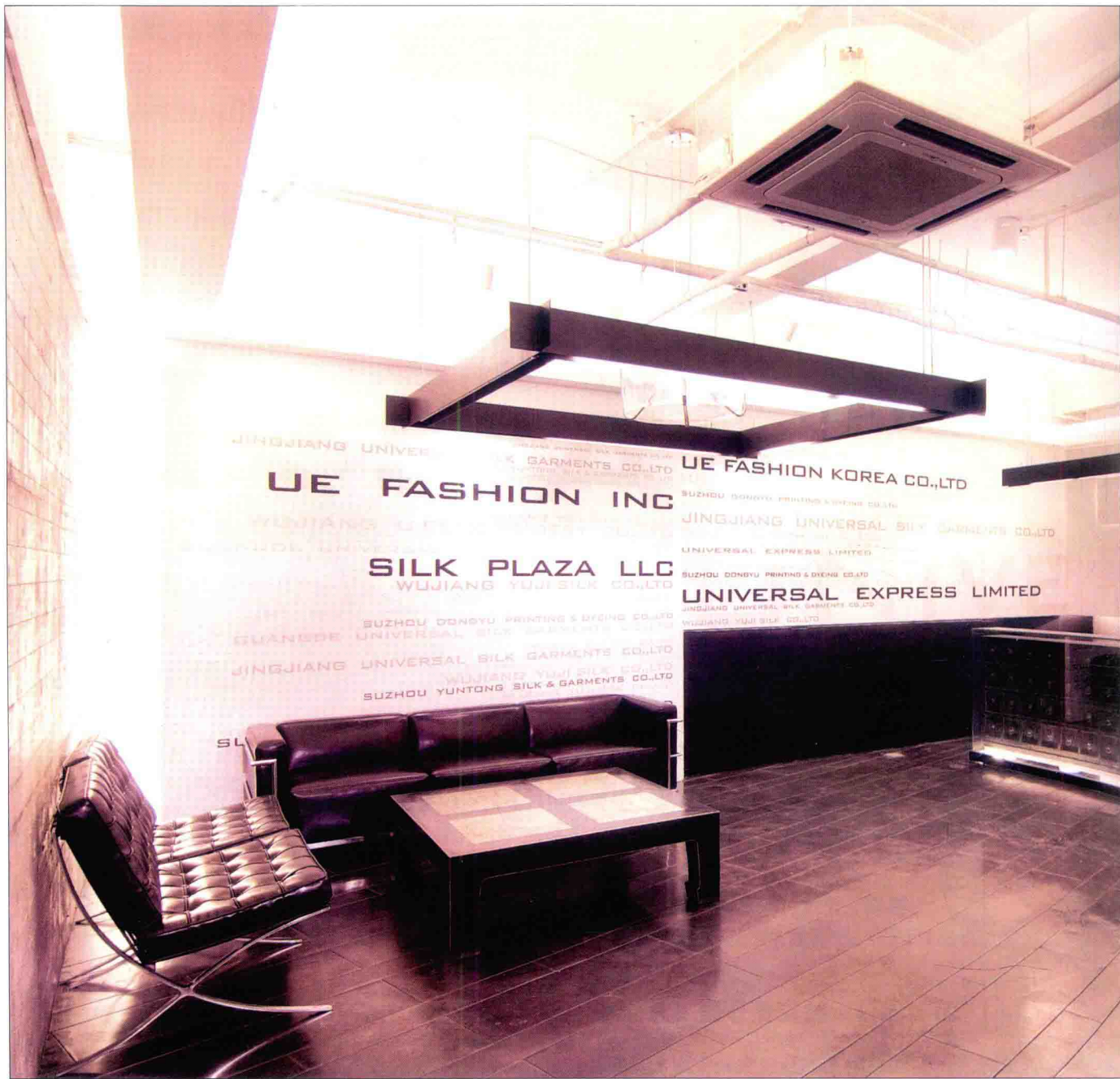
根据附图的办公空间室内实景照片，制作一幅硬笔线描效果图。

要求：①透视准确，空间尺寸正确。深入刻画建筑构造和相关构件，室内软硬材料肌理对比。

②画面协调，空间感强。

③图纸规格及表达：A3 图幅（297mmx420mm），硫酸纸（80 克以上），墨线绘制。

④绘图工具：铅笔，针管笔，钢笔，橡皮，尺。

宇宙运通国际纺织公司

项目地点：中国上海

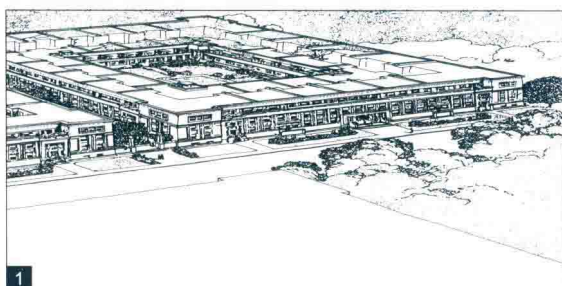
主要材料：清水混凝土、玻璃、流沙墙、锈铁板、水曲柳、柚木

第二章 硬笔线描表现图的分类、表现工具与技法

第一节 建筑表现图的分类

(一) 根据不同的表现对象分类

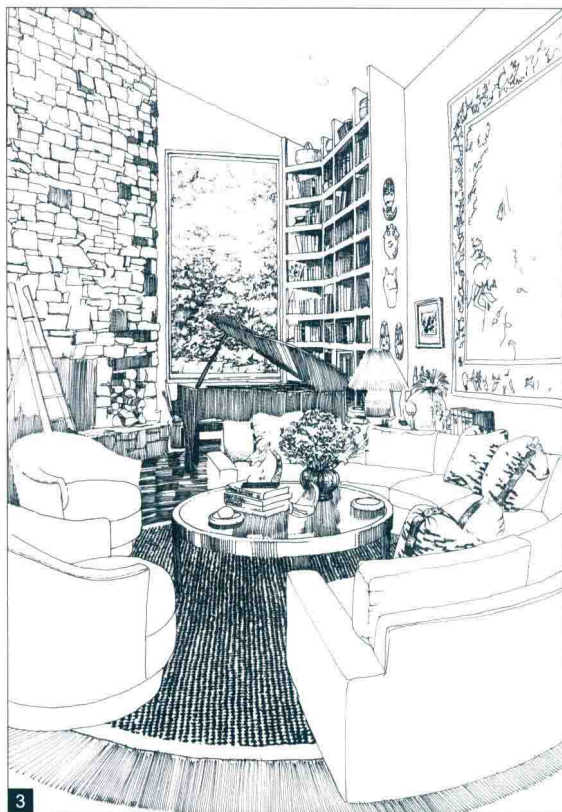
1. 城市规划效果图。
2. 建筑单体效果图。
3. 室内效果图。
4. 风景、园林效果图。

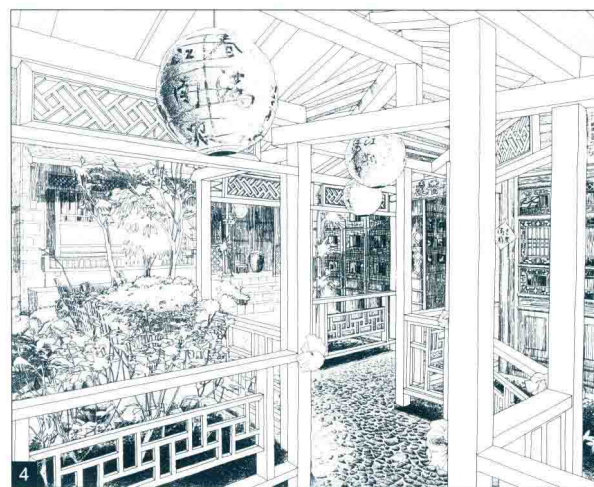
线 描	李咏絮
针管笔	22cm × 40cm

线 描	仇 一
针管笔	23cm × 33cm

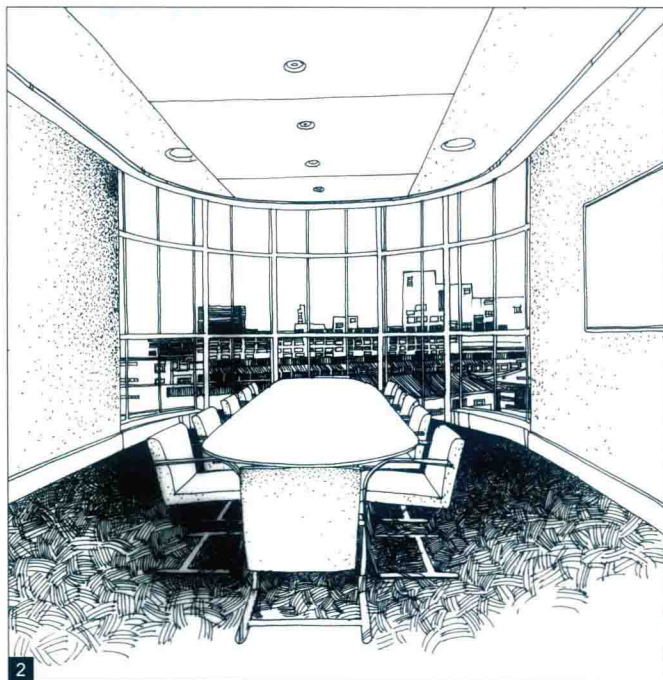
线 描	孟 玮
针管笔	38cm × 27cm

线 描	徐 璐
针管笔	28cm × 36cm

(二) 按风格形式分类

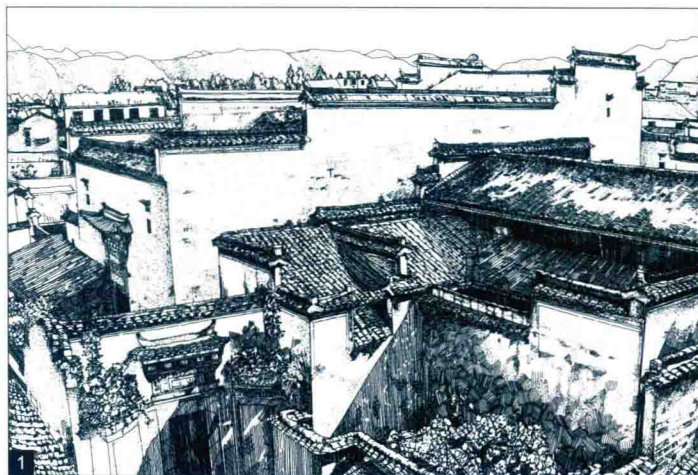
1. 写实风格。
2. 写意风格。
3. 抽象风格。
4. 装饰风格。

线描
针管笔

曾颖

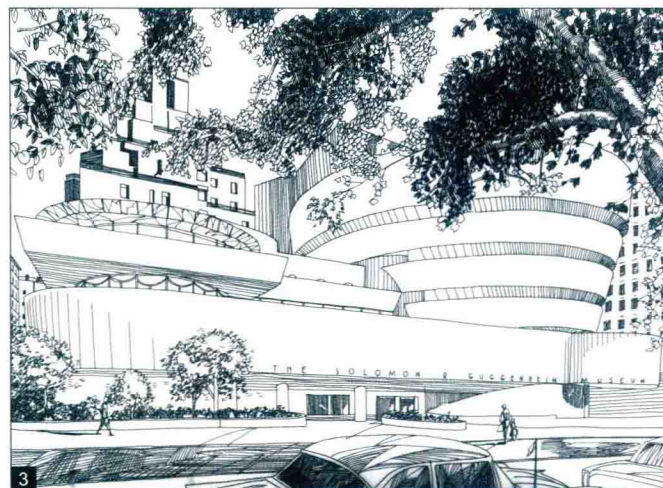
28cm × 26cm

线描
针管笔

陈群

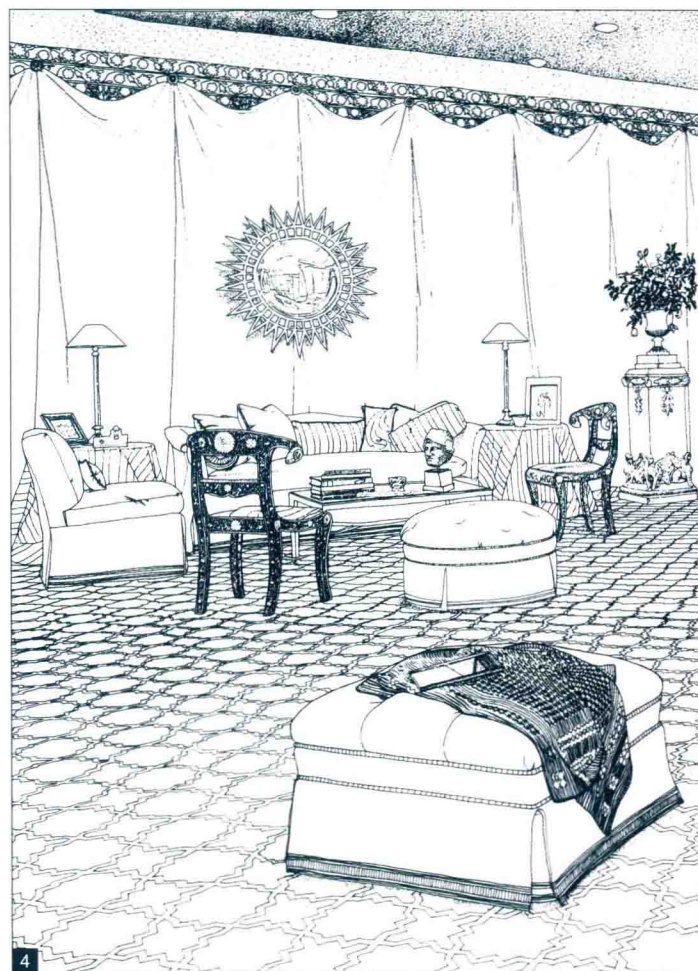
26cm × 37cm

线描
针管笔

陈群

26cm × 36cm

线描
针管笔

俞小雪

36cm × 27cm

(三) 按工具、材料和主要表现手法分类

1. 硬笔线描类效果图。

2. 硬笔线描渲染效果图。

3. 水彩渲染效果图。

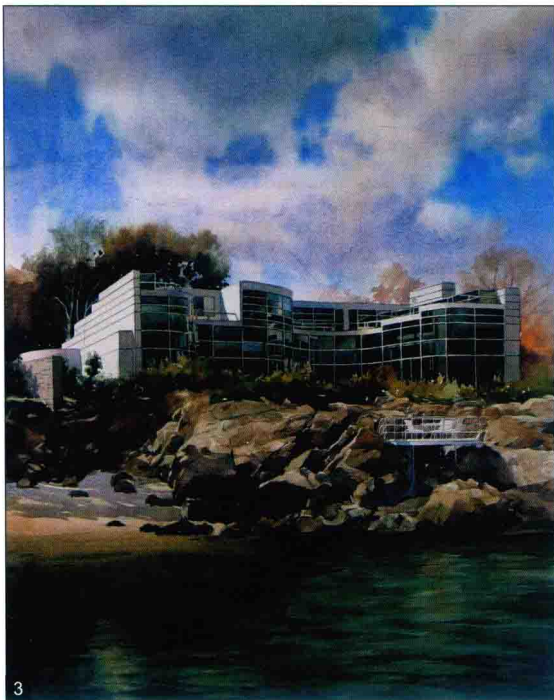
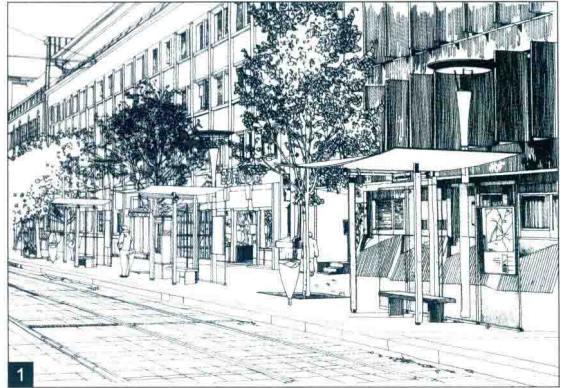
4. 水粉效果图。

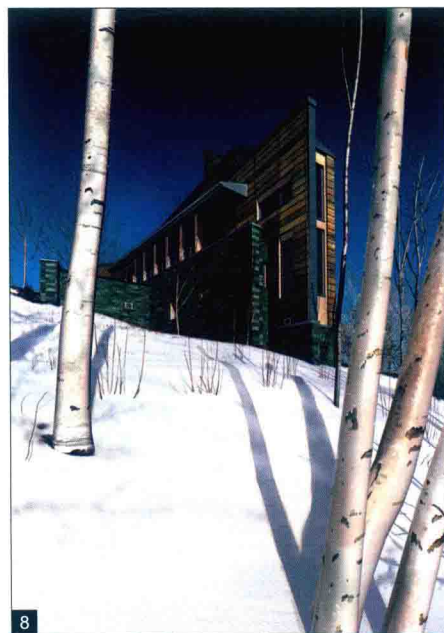
5. 马克笔效果图。

6. 喷绘效果图。

7. 综合技术的效果图。

8. 计算机辅助设计效果图。

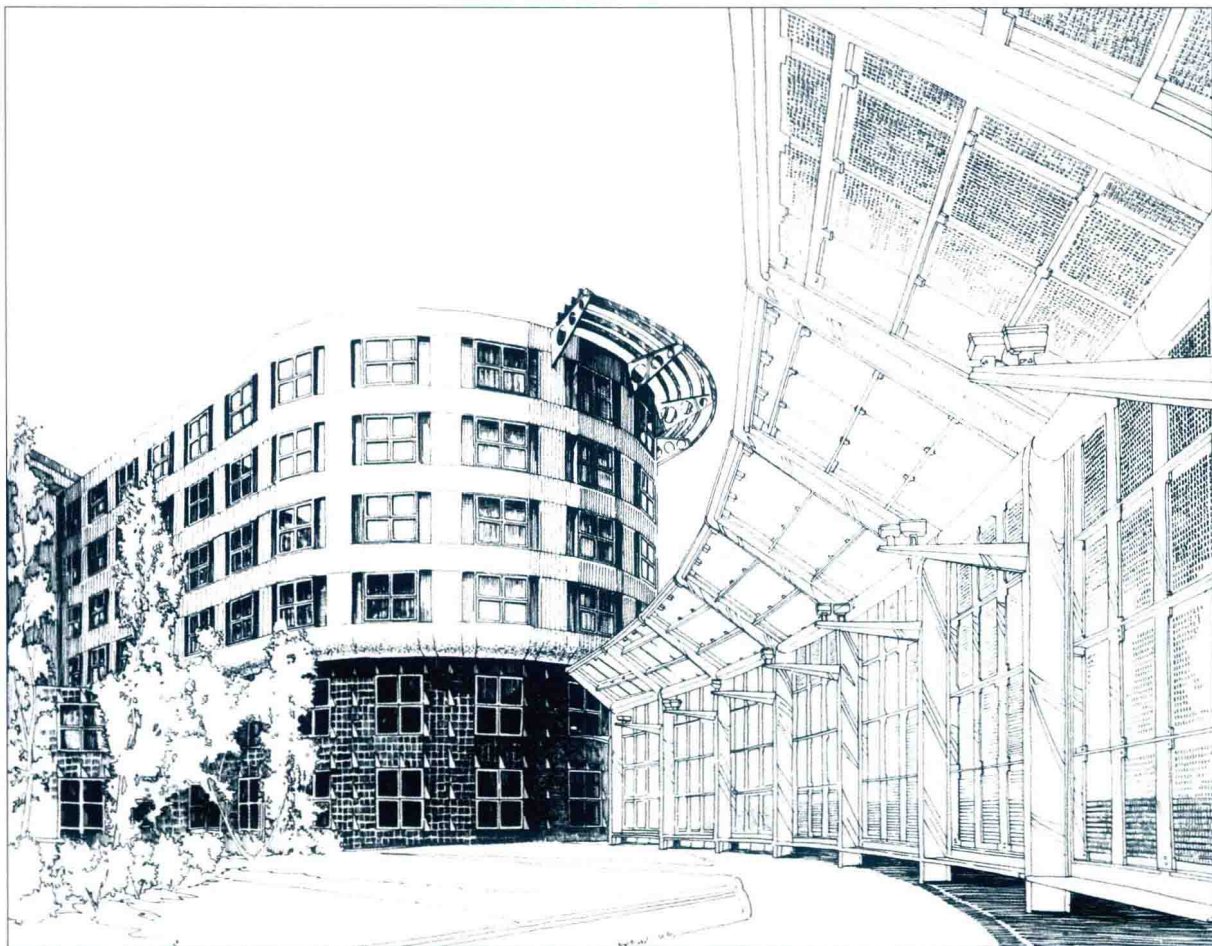

第二节 硬笔线描表现工具与技法

线描具有工具限制少、绘制方便、风格变化多和表现力强等特点。它既可以自由挥洒不受拘束，又可以借助其他工具的辅助，进行深入细致的描绘和刻画。

无论是在设计草图的酝酿阶段还是在定稿后的表现上，线描的方法都有相当强的表现能力和较大的灵活性。在草图的酝酿过程中，线的运用往往是不受拘束的自由的表现，通常采用徒手勾勒的方法表现，具有一定的随意性和不确定性，在这种随意性和不确定性的过程中，逐渐展现出对象的形体比例、体积质感等因素；同时这种不确定的线条的描绘过程也使建筑师和设计师在这些貌似混沌的线条中受到启发而逐渐明确自己的设计思路。而在建筑设计的最后表现阶段，则往往是通过整理、概括、提炼的理性化线条来表达明确的建筑形象。如果结合其他表现形式，如淡彩渲染或有色铅笔的勾勒平涂等，则具有更强的表现力。

在绘画艺术中，线条也具有很强的艺术感染力。日常运用最为广泛的是借助现代绘图工具所描绘的各种线条，在这些工具中，最为常见和常用的有铅笔、钢笔、绘图笔（针管笔）、签字笔和圆珠笔。在我们的建筑表现技法的学习中，线描方法的学习和训练是主要的基础之一。

线 描
针管笔

李敬罡

29cm × 36cm