

ARI

高等院校设计艺术专业教材
GAODENG YUANXIAO SHEJI YISHU ZHUANYE JIAOCAI

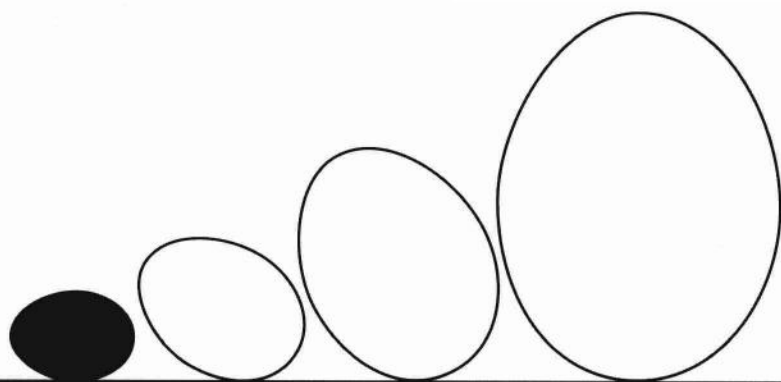
建筑风景写生 技法与表现

The Landscape
Architecture Technique
and Performance

丰明高 顾振雷 莫钧 编著

湖南大学出版社

ART 高等院校艺术设计专业教材

建筑风景写生 技法与表现

TECHNIQUES AND REPRESENTATION
OF ARCHITECTURAL
LANDSCAPE SKETCH

丰明高 顾振雷 莫 钧 编著
王 丰 吴 波 谭陶然 张琼辉 杨超 参编

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。

本书为高等院校设计艺术专业教材,亦可供广大美术与设计爱好者自学参考。

图书在版编目(CIP)数据

建筑风景写生技法与表现 / 丰明高, 顾振雷, 莫钧编著. —长沙: 湖南大学出版社, 2010.6 (高等院校设计艺术专业教材)

ISBN 978-7-81113-898-6/J · 212

I. 建... II. ①丰... ②顾... III. ①建筑艺术-风景画: 写生画-绘画技法-高等学校-教材

IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第124178号

高等院校设计艺术专业教材

建筑风景写生技法与表现

Jianzhu Fengjing Xiesheng Jifa yu Biaoxian

编 著: 丰明高 顾振雷 莫 钧

参 编: 王 丰 吴 波 谭陶然 张琼辉 杨 超

责任编辑: 胡建华

封面设计: 吴颖辉

责任校对: 全 健

责任印制: 陈 燕

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(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://www.hnupress.com>

印 装: 湖南亚光投资实业有限公司

开 本: 889mm×1194mm 16K 印张: 9.75 字数: 200千

版 次: 2011年7月第1版 印次: 2011年7月第1次印刷 印数: 1~4 000册

书 号: ISBN 978-7-81113-898-6/J · 212

定 价: 48.00元

ART
DESIGN

丰明高 男，教授，硕士，湖南科技职业学院艺术设计学院院长，装潢艺术设计省级专业带头人，国家级精品课程“公共空间设计”主持人，装潢艺术设计专业省级优秀教学团队带头人，湖南省职业教育“十一五规划”重点建设项目“艺术设计实习实训基地”项目负责人，湖南省工艺美术系列高级专业技术职称评审委员会委员，湖南省设计艺术家协会理事。

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学院油画专业，中南林业科技大学工程硕士，现为湖南美术家协会会员，岳阳市青年美术家协会副主席。

莫钧 湖南科技职业学院艺术设计学院副院长，湖南设计艺术家协会理事，数字媒体艺术专业硕士，国家重点建设专业陶瓷艺术设计专业建设项目负责人，省级精品专业环境艺术设计专业建设项目负责人，湖南省职业教育“十一五规划”重点建设项目“艺术设计实习实训基地”项目负责人，国家精品课程“三维空间艺术设计”主讲教师。

高等院校设计艺术专业教材

编委会 (按姓氏笔画排列)

王庆彬 王安霞 丰明高 王家民
田卫平 田 鲁 刘文金 朱和平
邬烈炎 何人可 肖 飞 张小纲
陈飞虎 张夫也 李中杨 吴天麟
李向伟 陈 杰 何 洁 谷彦斌
汪 清 陈鸿俊 何 辉 陈 新
邵 璐 李 巍 周 旭 范迎春
孟宪文 赵江洪 洪 琪 凌士义
钱正坤 殷会利 黄淑娟 焦成根
廖少华

总主编 朱和平

参编院校

清华大学	湖南大学
江南大学	湖南工业大学
合肥工业大学	中南林业科技大学
福州大学	长沙理工大学
浙江工业大学	湘潭大学
南京林业大学	南华大学
河南工业大学	吉首大学
浙江林业大学	湖南科技职业学院
内蒙古师范大学	湖南涉外经济学院
西安工程大学	湖南城市学院
哈尔滨师范大学	中原工学院
深圳职业技术学院	西安理工大学

总序

ZONGXU

世界现当代历史发展表明：一个不重视设计发展的民族是没有希望的民族。因为设计与经济的发展是息息相关的，在很大程度上，设计状况是经济状况的折射！今天，中国经济的持续快速发展，表明了中国设计的发展已具有了一定的基础，并预示着美好的前景。

中国的现代设计教育，在经历了二十多年的发展之后，已步入了一个十分关键的时期。这是因为：一方面，我们对西方的设计教育已经历了因袭、学习、撷取等环节和过程，正面临着选择适合我们民族心理、民族文化和民族生活的新设计之路；另一方面，西方发达国家现代设计教育体系的构建和完善，其内在规律和外部规律的具体内涵，需要我们结合本民族的存在时空去学习和把握。正因为如此，今天中国的设计教育任重而道远，在设计教育十分关键或者说是转型时期，作为培养高层次设计人才摇篮的高等院校，人才培养的质量固然取决于办学理念和思路，但具体落实还是在教学上。众所周知，教学质量的高低取决于教和学两个方面的互动。对教师而言，是个人的才（智力）、学（知识）、识（见解）和敬业精神；对学生来说，是学习态度、方法和个人的悟性。师生之间，能够沟通或者说可以获得某种互补的教材。所以，中外教育，不论是素质教育还是精英教育，都十分重视教材建设。

目前国内设计艺术教材，可谓汗牛充栋，但仍不尽如人意。主要表现在：一是没有体现设计教育的本质特征；二是对于设计和艺术的联系和区别含混不清；三是缺乏时代性和前瞻性；四是理论阐述与实践操作缺乏有机联系。正是基于这种认识，清华大学、江南大学、湖南工业大

学、浙江工业大学等院校的有关专业教学人员共同发起，由湖南大学出版社组织了全国近30所院校设计专业的专家、学者编撰出版了一套“高等院校设计艺术基础教材”，品种近30种。该套教材自2004年秋季推出以后，在高校和社会反响良好。于是在2005年春，大家又提出编撰“高等院校设计艺术专业教材”的设想，很快得到原参编院校和另外一些使用院校的响应，并先后两次召开了主编会议，确定了编撰宗旨、原则和具体编写细则。按照大家达成的共识，本套专业教材的宗旨是：兼顾设计专业多元化与专业化并存的特点，体现设计专业实用性的要求，既注重设计技法的传承，又旨在培养学生的创造意识和能力。在内容上，本套教材努力实现以下特色：

第一，围绕设计的本质、含义和特征，力求设计与艺术、设计与技术、设计与美术有机融合，试图克服长期以来设计教育忽视新材料、新技术，游离于美术范畴的弊端。

第二，坚持理论的指导性，注重设计理论的总结、提炼和升华，避免设计专业教材只是介绍技法表现的情况。

第三，在体现设计发展进程中技法传承性的同时，将重点置于对技法本体内容的阐释和技法创新的探索上。因为设计的创造性不能停留在对设计技法表现的掌握的层面上，极富创造力的设计本身就包含了技法的创新，往往也预示着新技法的出现。

参与本套教材撰写的大多是在专业设计领域卓有成就、具有丰富教学经验的专家和学者，但限于设计所根植的时代、社会的不断变迁，以及设计本身创造性、创新性的本质要求，本套教材是否达到了预期的编撰目的和要求，只有在广大教师和学生使用以后，才能有一个初步的结果。因此，我们期待着设计界同仁和师生的批评指正，以便随时进行完善和修订。

朱和平

2006年7月10日

1 钢笔速写、淡彩的基本知识	1
1.1 学习建筑钢笔速写、淡彩的目的	2
1.2 怎样学习钢笔速写、淡彩	4
1.3 建筑速写的基本空间透视与画面的构图规律	7
1.4 建筑场景的表现形式与语言	12
1.5 色彩基本原理与表现	14
2 钢笔速写、淡彩的技法	21
2.1 工具与材料	22
2.2 建筑速写配景中树木的表现	24
2.3 建筑速写配景中人物的表现	27
2.4 建筑速写中建筑的局部表现	28
2.5 色彩关系的表现	29
2.6 交通工具的表现	30
2.7 速写中灌木、杂草、碎石的表现	31
3 建筑钢笔速写、淡彩写生步骤	33
3.1 建筑钢笔速写作画步骤	34
3.2 建筑钢笔淡彩作画步骤	37
4 学生写生作品赏析	45
4.1 建筑速写作品赏析	46
4.2 钢笔淡彩作品赏析	79
4.3 建筑速记作品赏析	118
5 名家及教师作品欣赏	127
后记	144

1

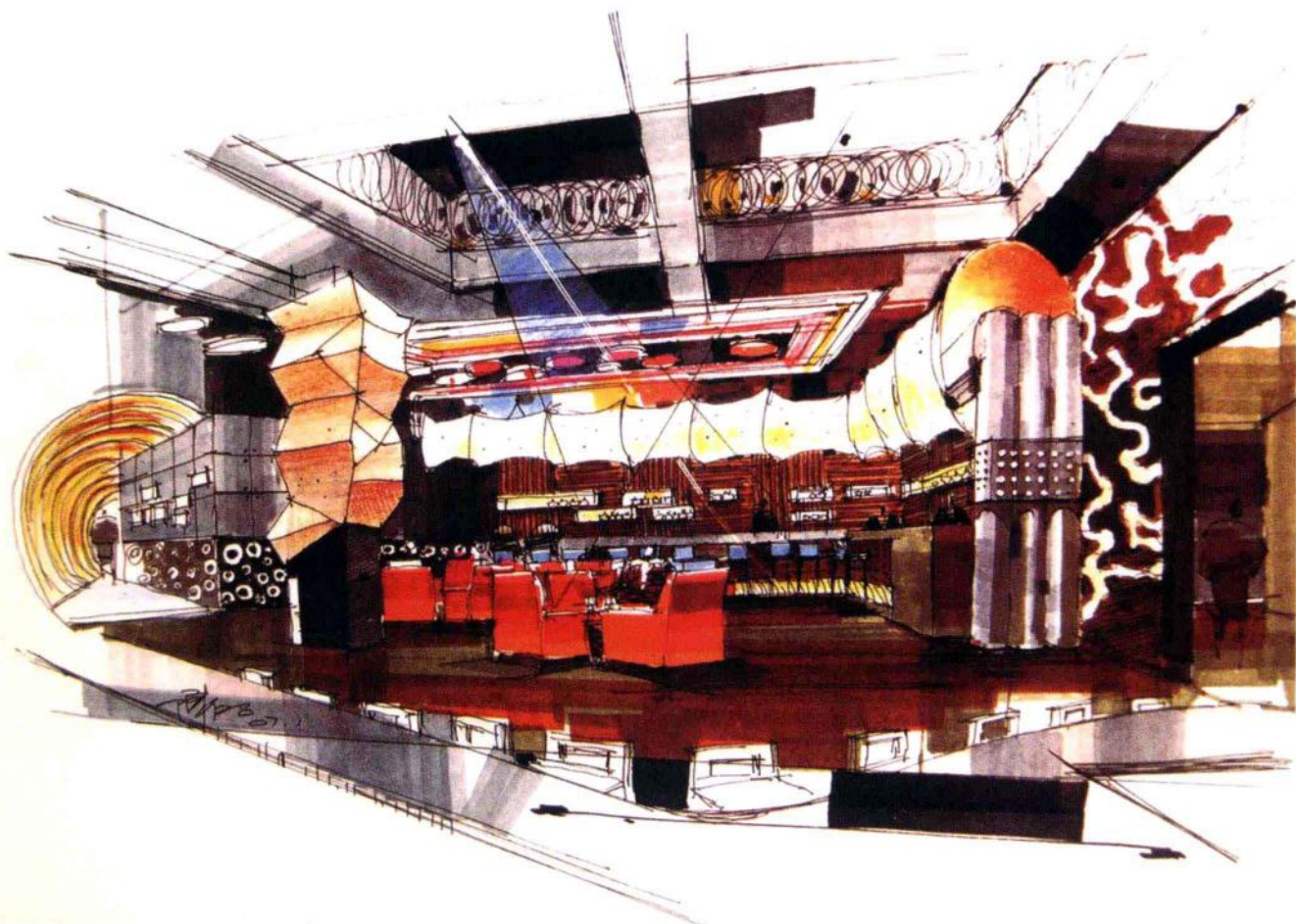
钢笔速写、淡彩的基本知识

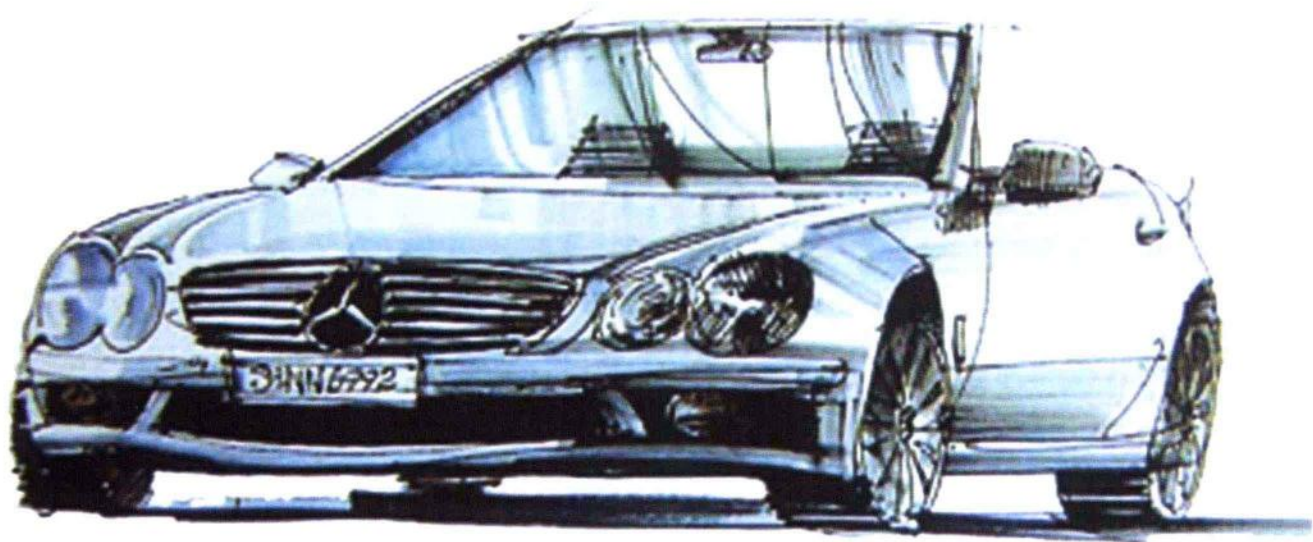
1.1 学习建筑钢笔速写、淡彩的目的

建筑钢笔淡彩是诸多画种中一种独立的绘画形式，是高等院校（高职高专）建筑、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。该课程通过传统建筑、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。速写能力较强的设计师能熟练地运用这种独特的表现形式，将其设计思想徒手、快速地表达出来，为下一阶段方案的完善提供第

图1-1 室内手绘效果图 钢笔、马克笔 陈红卫

一手鲜活资料，其生动性、灵活性是电脑及照相机所无法取代的。

从事环境空间设计、建筑设计及相关专业的学生若不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”，必须通过建筑速写训练来实现。其实，建筑绘画的快速表现自身也具有完美的艺术价值和审美价值（图1-1~图1-4）。

图1-2（上） 工业设计手绘效果图
钢笔、马克笔

图1-3（下左） 服装设计手绘图
钢笔、水彩 谭陶然

图1-4（下右） 动漫设计手绘图
钢笔、马克笔

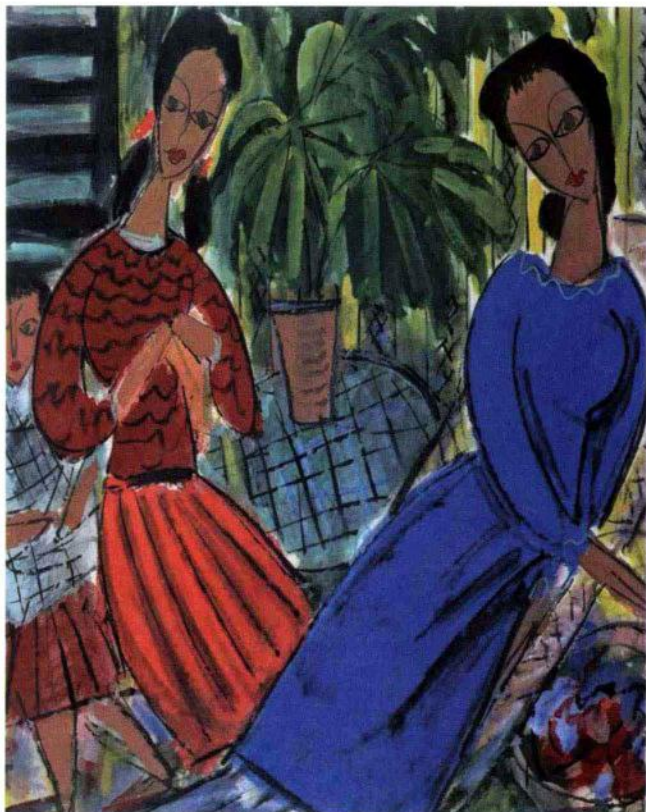
1.2 怎样学习钢笔速写、淡彩

1.2.1 敢于动手，增强自信心

我们初学钢笔速写时不免有些紧张，提起钢笔总是迟迟不敢下笔，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、手和脑的配合不够协调，画起来不够自信，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，学生时代在课本、作业本上的宣泄……无不是大胆的速写行为。8岁男孩对照花盆“写生”的作品比起国画大师林风眠作品中的花盆，好像体积感更强些、画得更更有自信些。所以，在具体练习时还要靠经验来帮助我们找到自信（图1-5、图1-6）。

图1-5（左） 花盆 钢笔“写生”
周彬（8岁男孩）

图1-6（右） 闲谈 国画 林风眠

1.2.2 开阔眼界，提高鉴赏力

想要画好速写，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，我们不能单纯地凭“好不好”“像不像”以及画面的效果来评判，而要站在特定时期的角度去分析、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，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，我们不妨放宽眼界，培养自己对艺术的感受能力，提高艺术主观性，不断去锤炼自己的绘画语言（图1-7、图1-8）。

RUE DE LA HARPE,
PARIS, FRANCE

图1-7(上) 大街 钢笔淡彩 罗伯特·奥利弗

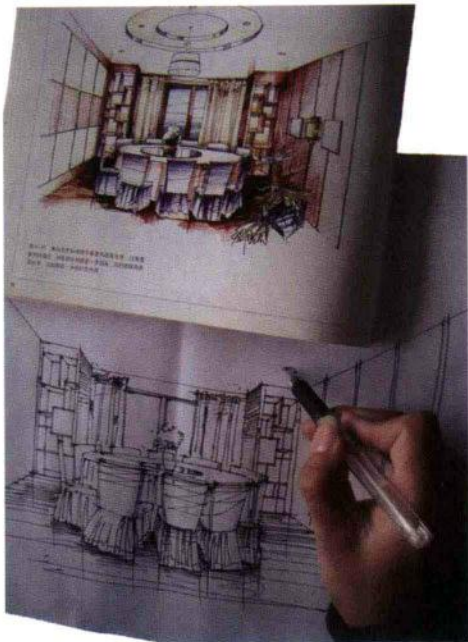
图1-8(下) 风景写生 水彩 黄铁山

1.2.3 掌握方法，发掘自身潜力

(1) 临摹起步

初学画画时，老师会让我们临摹作品，从而慢慢地学会画画，所以临摹是初学者常用的学习方法之一，对于学生来说也是学习绘画比较易于见效的方法之一。通

图1-9 学生临摹手绘效果图

过对优秀作品的临摹，既能熟悉笔法与构图，又能了解别人的风格。当然临摹虽是一项不错的学习方法，但是要注意把握学习的方向，不要深陷于临摹而失去创造力（图1-9）。

（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大家的形象概括能力和手头表达能力。课余时间，大家不妨走进博物馆，走进花房，走进古村落。在写生过程中，我们可以大胆地将

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，学会逐渐将写生与艺术创作结合，则有助于设计思维的培养和创造能力的提高（图1-10）。

图1-10 学生室外写生

图1-11 钢笔涂鸦草图

(3) 惯于草稿创作

速写兴趣的培养从随意的涂鸦开始。绘画者平时的练习，不一定要张张都是规整的图画。准确的表达，一板一眼的描写，反而会让我们觉得疲倦、无聊，渐渐疏远了最初的创作欲望。而随意的涂鸦式创作，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随时表现的载体。绘者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。要学会忘我地乱画，草图要“草”，速写要“速”，不然就捕捉不了瞬间即逝的灵感（图1-11）。

1.3 建筑速写的基本空间透视与画面的构图规律

1.3.1 建筑速写的透视

(1) 透视概念

透视是人为定义的，在观察或描绘某个三维场景或物象时，它是对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

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，与画面成 90° 的透视线均消失在一点上（图1-12、图1-13）。

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，与纵深平行的直线产生了两个消失点（图1-14、图1-15）。

③ 三点透视：又称斜角透视，指物象中三组透视线均与画面成一定角度，三组线消失于三个消失点。三点透视又分仰视和俯视，仰视角度是我们常用的视角，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1-16~图1-19）。

图1-12（左上） 平行透视原理

图1-13（上右） 平行透视 钢笔速写
顾振雷

图1-14（下左） 余角透视原理

图1-15（下右） 余角透视 钢笔速写
顾振雷

