

DESIGN
AND
EXPRESSION
设计与表达

Architecture Scenery

建筑风景

罗克中 等 编著

Liaoning Fine Arts Publishing House
辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

建筑风景 / 罗克中等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.2

(设计与表达)

ISBN 978-7-5314-5705-3

I. ①建… II. ①罗… III. ①建筑艺术—风景画—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024960号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳新华印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 30.5

字 数: 580千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬 王 楠

装帧设计: 范文南 洪小冬

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5705-3

定 价: 204.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序

设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的努力。最简单的关于设计的定义就是“一种有目的的创作行为”。而将艺术的形式美感应用于日常生活紧密相关的设计中，就是艺术设计。艺术设计不但具有审美功能，还具有实用功能。换句话说，艺术设计首先是为人服务的，是发展过程中物质功能与精神功能的完美结合，是现代化进程中的必然产物。

近年来，中国艺术设计领域在不断演化、更新，融合了更多的新学科、新概念，艺术设计教学也在不断开拓、不断细化、不断整合。其门类从传统的建筑设计（包含环境艺术设计）、工业产品设计、视觉传达设计、服装设计延展到室内设计、广告设计、动画设计、信息设计、多媒体设计等诸多方面。可说是大到空间环境，小到衣食住行。

艺术设计贵在表达，也就是创造活动与实践。这是设计者自身综合素质（如表现能力、感知能力、想象能力）的体现。当今，科技的发展给艺术设计提供了更多的辅助手段，电脑设计图示表达与传统的手绘表现相比显得更加精确和系统化，以至很多设计师越来越依赖电脑的操作而忽略了手绘的方式。但是，作为一名优秀的设计师，手绘表现又是一种必须掌握的绘画语言，设计师如果没有好的绘画基本功，就不可能画出好的构思草图，就不可能完整地表达出自己的设计理念。

基于对艺术设计与设计表达的认识，为适应普通高等院校艺术设计专业教育发展的需要和社会人员对艺术学习和欣赏的需求，我们组织编辑了《设计与表达》丛书。这套《设计与表达》丛书汇集了十几位中国顶尖高校设计精英从现实出发整理出的具有前瞻性的教学研究成果，是开设设计学科院校不可或缺的教学参考书籍。

本丛书涵盖了艺术设计的主要门类，重点讲述了设计理念、创意思维、设计要素、设计方法及表现特点，其中手绘表现内容占据较大的比重。本丛书共由 16 种书组成，具体书目主要有：《产品设计》《服装设计》《建筑风景》《建筑设计》《景观设计》《设计思维与徒手表现》《室内设计》《手绘设计》《手绘 POP 设计与应用》《手绘 POP 插图设计》《手绘 POP 字体设计》等。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并采用了大量的优秀设计案例，是为学习艺术设计专业需要所配备的图书。

CONTENTS

DESIGN AND EXPRESS

总目录

01

钢笔画写生技法与表现

罗克中/ 著

02

建筑钢笔画：夏克梁建筑写生体验

夏克梁/ 著

03

钢笔淡彩建筑风景画技法

罗克中/ 著

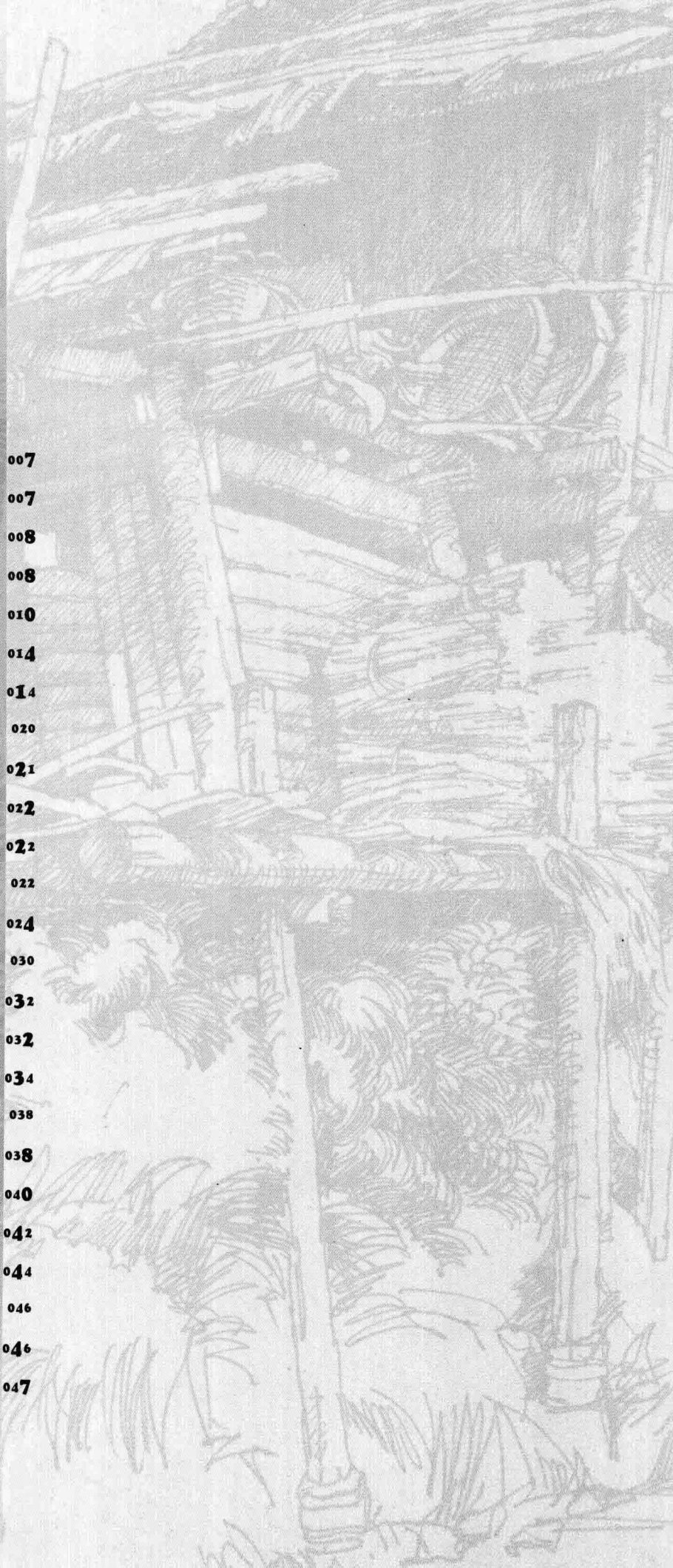
04

建筑风景速写

孟 鸣/等 编著

第六节 画面的物体	049
一、主体建筑	049
二、植物配景	051
三、人物配景	060
四、交通工具配景	064
五、其他	066
第七节 物体间关系的处理	080
第八节 画面的处理	085
第三章 建筑钢笔画的表现风格	091
第一节 线描（结构）风格	091
第二节 明暗（素描）风格	091
第三节 综合（线面）风格	091
第四节 草图（意象）风格	094
第四章 建筑钢笔画作画步骤	096
第一节 钢笔画线描表现步骤	096
第二节 钢笔画明暗表现步骤	098
第三节 钢笔画综合表现步骤	100
第五章 建筑钢笔画的学习方法	102
第一节 拷贝优秀作品练习	102
第二节 根据图片描摹练习	103
第三节 临摹优秀作品练习	103
第四节 临绘图片练习	104
第五节 户外场景写生练习	105
第六章 建筑钢笔画作品欣赏	109

第一章 概论	007
第一节 钢笔画的起源及发展	007
第二节 建筑钢笔画的作用及意义	008
一、作为独立的设计表现手法	008
二、作为快速表现图的基础底稿	010
第三节 建筑钢笔画的工具及材料	014
一、工具	014
二、材料	020
第四节 建筑钢笔画的特点	021
第二章 建筑钢笔画的画面构成要素及其画法	022
第一节 线条练习(笔触)	022
一、线条的特点	022
二、线条的方向性	024
三、线条的组织	030
第二节 透视的运用	032
一、几何透视	032
二、其他透视法	034
第三节 选景与构图	038
一、角度的选择	038
二、视点的选择	040
三、构图的安排	042
第四节 光影的处理	044
第五节 视觉中心的处理	046
一、视觉中心的位置	046
二、视觉中心的处理手法	047

目录

CONTENTS

概述

第一章 建筑风景速写基础知识

第一节 建筑风景速写概述	9
--------------------	---

第二节 建筑风景速写媒介与技法实例	10
-------------------------	----

第二章 建筑风景速写技能训练

第一节 构图与建筑风景速写	16
---------------------	----

第二节 透视与空间	22
-----------------	----

第三节 建筑风景速写表现形式语言	27
------------------------	----

第三章 建筑物与配景的画法

第一节 建筑画法	34
----------------	----

第二节 树木画法	40
----------------	----

第三节 山石画法	44
----------------	----

第四节 天空及云、水的画法	46
---------------------	----

第五节 人物、车船与其他画法	48
----------------------	----

第四章 建筑风景速写写生范例

第一节 建筑风景写生绘画步骤	49
----------------------	----

第二节 建筑风景写生范例	51
--------------------	----

第五章 建筑速写优秀作品欣赏

Design is a kind of active process in which planning, programming and conceiving are conveyed through visual forms. It refers to the efforts consciously paid out for the establishment of a meaningful order. The simplest definition for design is a purposeful creative act, while the application of the modality aesthetics of art into the design closely related to daily life can be called art design. Art design has not only aesthetic function, but also has practical function. In other words, art design firstly serves people and it is a perfect combination of physical and mental functions in the development process as well as the inevitable product of the modernization.

In recent years, the art design field in China has been evolving and updating, and it has integrated more new disciplines and new concepts. Art design education has also been constantly developed, refined and integrated. Its categories have extended from the traditional architectural design (including environmental art design), industrial product design, visual communication design and costume design to indoor design, advertising design, animation design, information design and multimedia design and so on, which means it includes the aspects from basic necessities of life to the space environment.

Art design should lay emphasis on the way of expression, i.e. the creative activity and practice and it reflects the comprehensive quality of a designer (such as performance ability, perception ability and imagination ability). Today, technological development provides art design with more aids. Compared with the traditional hand-drawn presentation, computer design graphical representation is more precise and systematic so that many designers increasingly rely on computer operation more and more but neglect the hand-drawn. However, as a good designer, hand-drawn performance is a drawing language that must be mastered. Without good basic skill of drawing, it is impossible for the designer to draw good idea sketches and to fully express their design concept.

Based on the knowledge about art design and design expression as well as to adapt to the need for the art education development of ordinary colleges and the learning and appreciation of social workers, we compiled *Design and Expression* series. This *Design and Expression* series collects the prospective teaching research results that a dozen top design elites of universities in China started and arranged from the reality, and they are indispensable teaching reference books for the establishment of design discipline in college.

The series covers the major categories of art design and focuses on relating the design concepts, creative thoughts, design elements, design methods and performance features, in which hand-drawn representation content occupies a larger proportion. This series is composed of 16 kinds of books, which are: *Product Design*, *Clothing Designing*, *Architecture Scenery*, *Architectural Design*, *Landscape Design*, *Design and Expression*, *Indoor Design*, *Sketching Expression*, *Design and Application of POP Sketching*, *The Design of POP Sketching Figure and Design of Sketching POP Font*, etc.

The greatest feature of this series is that it combines with basic theory, explains profound theories in simple language and adopts a large number of excellent design cases. This series is designed for the major of art design.

DESIGN

01

钢笔画写生技法与表现

罗克中 著

钢笔画的功能与作用

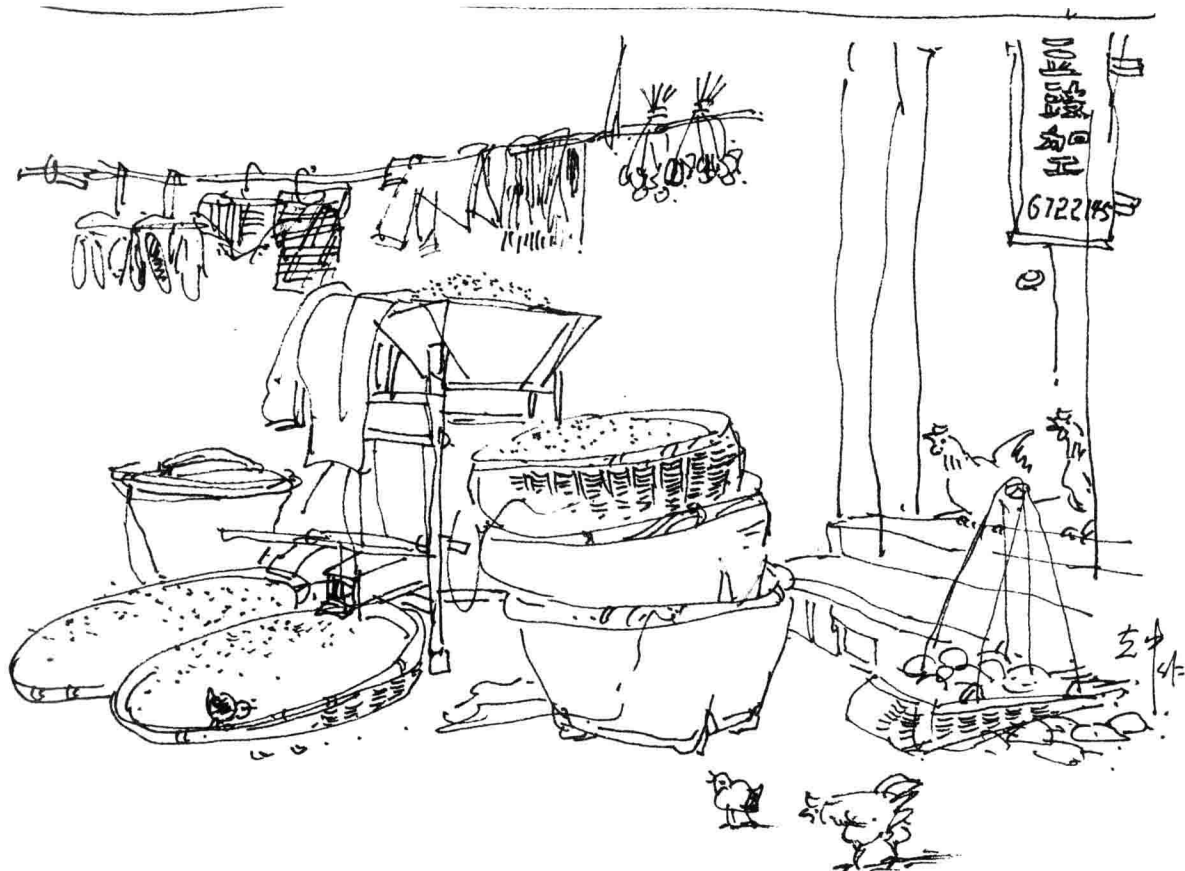
钢笔画是一个画种，同中国画、油画、水彩画、版画等画种一样。钢笔画是由国外传入中国的，前后大概有100年左右的历史，早期人们用钢笔作为主要的文字书写工具。随着印刷出版业的发展，不少画家以钢笔作为绘画工具为书报画插图，逐渐形成了钢笔画这一画种。

当今钢笔画已被广泛应用于动漫卡通画、连环画以及绘制建筑设计效果图、产品设计表现图等。几乎所有从事绘画艺术或设计艺术的人，都会用钢笔作为常用的造型

表现工具，绘制出不同的艺术作品。最近几年，中国的钢笔画艺术发展很快，不少全国性的钢笔画个展、联展，也如中国画、油画、水彩画、连环画等展览一样，出现在全国各地的美术作品展览中，并引起了社会的广泛关注。

由于钢笔画的工具与材料轻便简单、携带方便，再加上钢笔画作品又易于保存，所以深受广大从艺工作者的喜爱，本书主要讲解钢笔画在写生中简要的基本技法与制作表现，供从艺者在写生中学习参考。

古镇黄姚写生 (之二)

古镇黄姚写生 (之八)

武宣老码头

桂林正阳路步行街（之一）

钢笔画的工具与材料

一、钢笔类型

钢笔可分几种类型：①常规的书写型钢笔；②笔头弯曲的美工笔；③制图用的针管笔；④蘸水钢笔；⑤最流行的签字笔。

另外，目前钢笔画的使用工具已拓展到圆珠笔、记号笔、宽头笔、黑色马克笔等。

本书中的作品，基本上是使用常规的书写钢笔、美工笔、签字笔和黑色马克笔四种笔绘制。

普通钢笔的笔触

弯头钢笔的笔触

针管钢笔的笔触

签字笔的笔触

黑色马克笔的笔触

二、墨水选择

目前市面上墨水的类型很多。作钢笔画一般用碳素墨水即可，制图墨水的胶质较重，适合蘸水笔和制图的扁鸭嘴笔使用，但不适用于常规的灌水笔，因为胶质重的墨水容易堵笔。

三、作画纸张

钢笔画绘制对纸张的要求不高，没有哪一种纸是最好的，因为纸的质地材料不同，画出来的效果亦不同，一切因人而异。

本书的作品使用了速写本的纸，常用图画纸、水彩纸、宣纸等。