

中国手绘

Chinese Hand-painting

VOLUME 4

主编 | 夏克梁

绘画感悟——建筑手绘的训练方法

浅谈设计手绘的教学与实践

日本的船小屋

设计项目中的手绘表现图整理

室内设计手绘表现图中的材质表现

钢笔画、马克笔画衍生品开发的一些思考

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

中国|手绘|Chinese Hand-painting|VOLUME 4

主编|夏克梁

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

· 南京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国手绘. 第4辑 /夏克梁主编. —南京: 东南大学出版社, 2015. 5

ISBN 978-7-5641-5679-4

I. 中… II. 夏… III. 建筑艺术—绘画—作品集—中国—现代 IV. TU-881.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第087842号

中国手绘 · 第 4 辑

出版发行	东南大学出版社
社 址	南京市玄武区四牌楼 2 号 (邮编: 210096)
出 版 人	江建中
经 销	全国各地新华书店
印 刷	南京精艺印刷有限公司
开 本	889 mm × 1194 mm 1/16
印 张	9.25
字 数	231 千
版 次	2015 年 5 月第 1 版
印 次	2015 年 5 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5641-5679-4
定 价	59.00 元

(本社图书若有印装质量问题, 请直接与营销部联系, 电话: 025-83791830)

主编: 夏克梁

本期执行编委:

刁晓峰 李明同 李 磊

编委会成员:

刁晓峰 李明同 李 磊 夏克梁

责任编辑: 曹胜玫

目录

CONTENTS

名家 MINGJIA

我眼中的画家耿庆雷 003

>>> 唐秀玲

绘画感悟——建筑手绘的训练方法 004

>>> 耿庆雷

观点 GUANDIAN

浅谈设计手绘的教学与实践 017

>>> 李磊

行走 XINGZOU

日本的船小屋 025

>>> 陈国栋

西递、屏山传统民居写生 039

>>> 王玮璐

My colorful town 044

>>> 吴茂雨

江南行 048

>>> 殷易强

行走日志 053

>>> 周先博

手稿 SHOUGAO

苏州九龙仓国宾一号精装庭院景观和软装设计 057

>>> 林东栋

设计项目中的手绘表现图整理 067

>>> 唐冉

咖啡吧概念设计心得 077

>>> 邹兴宇

心得 XINDE

手绘十一年记——艰难但却快乐的自学之路 083

>>> 刁晓峰

魅力线条 096

>>> 黄力炯

人居草笔心得 106

>>> 张可欣

课堂 KETANG

照片写生方法的探索与思考 109

>>> 陈立飞

设计手绘技巧探讨 116

>>> 高正江 曹 兰

浅谈建筑草图的练习方法 123

>>> 李国胜

室内设计手绘表现图中的材质表现 132

>>> 孙大野

衍生品 YANSHENGPIN

钢笔画、马克笔画衍生品开发的一些思考 139

>>> 程庆拾

目录

CONTENTS

名家 MINGJIA

我眼中的画家耿庆雷 003

>>> 唐秀玲

绘画感悟——建筑手绘的训练方法 004

>>> 耿庆雷

观点 GUANDIAN

浅谈设计手绘的教学与实践 017

>>> 李磊

行走 XINGZOU

日本的船小屋 025

>>> 陈国栋

西递、屏山传统民居写生 039

>>> 王玮璐

My colorful town 044

>>> 吴茂雨

江南行 048

>>> 殷易强

行走日志 053

>>> 周先博

手稿 SHOUGAO

苏州九龙仓国宾一号精装庭院景观和软装设计 057

>>> 林东栋

设计项目中的手绘表现图整理 067

>>> 唐冉

咖啡吧概念设计心得 077

>>> 邹兴宇

心得 XINDE

手绘十一年记——艰难但却快乐的自学之路 083

>>> 刁晓峰

魅力线条 096

>>> 黄力炯

人居草笔心得 106

>>> 张可欣

课堂 KETANG

照片写生方法的探索与思考 109

>>> 陈立飞

设计手绘技巧探讨 116

>>> 高正江 曹 兰

浅谈建筑草图的练习方法 123

>>> 李国胜

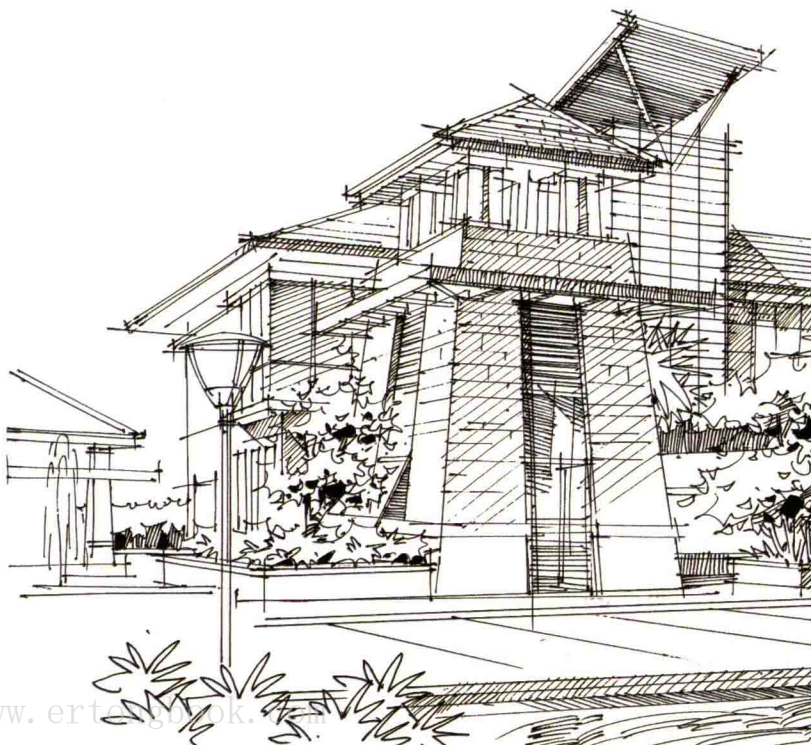
室内设计手绘表现图中的材质表现 132

>>> 孙大野

衍生品 YANSHENGPIN

钢笔画、马克笔画衍生品开发的一些思考 139

>>> 程庆拾

名家

M I N G J I A

耿庆雷 山东理工大学美术学院副教授，庆雷艺术设计工作室主持人。中国建筑学会会员，全国一级景观设计师指导委员会专家，山东省文化艺术专家库成员，IDA 国际设计协会淄博分会会长。

2004 年考入中央美术学院“山水精神高研班”，师从陈平、丘挺教授研究中国山水画，旨在找寻设计同中国画艺术的完美结合，体现博大的东方韵味。

曾主持山东省文化厅科研立项“无障碍设施设计”。作品曾先后参加首届中国壁饰雕塑艺术大赛、全国第二届电脑建筑画大赛、全国第三届室内设计大展、“世纪—中国风情”中国画大型画展等 20 余次省及全国画展，均获殊荣。2011 年 7 月被评为山东理工大学“大学期间我心目中最好的老师”荣誉称号。2012 年 3 月被聘为山东理工大学学生学习与发展指导中心指导教师。2011 年 4 月个人专著《建筑钢笔速写技法》由东华大学出版社出版发行，2012 年 9 月作为高等教育“十二五”部委级规划教材再版。

我眼中的画家耿庆雷

山东淄博，齐之故地。西周始封姜尚，后齐桓公争霸于此，亦孔丘游学之所，至清更有一代诗宗王渔洋，撰狐仙故事者蒲公松龄。其间风流人物不可胜数，留下传奇无数。

绘事一道，有李成营丘，其寒林平野，烟霭霏雾，风雨明晦，气象萧疏。因毫锋颖脱，墨法精微，而影响后世。

庆雷先生，现就职于山东理工大学美术学院，副教授。其本务建筑设计，对于建筑理念、结构原理以及设计美感都有深入研究，在他生活的城市，多处重要建筑设计皆出自其手，其艺术的灵感多来源于最初的钢笔速写草图。建筑画需要多年艰苦训练方能得以熟练地表现，而速写的讲究，远不止熟练这一节。看似简单，却是观察与创作的起步，虽说率性，内含理法。画者的本性、才识、品位、格调等诸般潜质，亦无不经由笔端分明呈现。

出色的画家，面对景物写生，宛若敬事造物之主，惟情之真意之诚，然后灵感激发，运笔如在造化之间神游，不觉物我两忘，任其自然流露，捕捉形态变换于瞬息之间，呈现精彩性格于尺幅之上。如此，则通篇是性灵参透造化的融汇，是气韵贯注于感受的契合。我以为，庆雷先生的钢笔画已达此种境界。

中国绘画，讲究笔墨、虚实、疏密，崇尚传神、气韵生动，强调虚静空灵、静穆观照、人格涵养和学问积累，追求抒情写意、物我交融、诗情画意。庆雷先生甲申戌月入中央美院，随陈平、丘挺诸教授研习山水，深谙水墨之道，自营胸中丘壑，落笔尽现氤氲，在他的钢笔画中也融入了浓厚的中国画意蕴。今庆雷先生所绘建筑画成绩斐然，识者共鉴。

教育部艺术教学指导委员会委员
文化部现代工笔画院副院长

唐秀玲

绘画感悟

——建筑手绘的训练方法

文/图 耿庆雷（山东理工大学）

建筑手绘是建筑艺术、环境艺术设计中必不可少的基本功之一，也是设计师表达设计意图的一种重要语言。要想尽快掌握和提高手绘水平，画一手漂亮的建筑画，勤学苦练并勤于思考是必不可少的环节，是任何一位优秀的画家与设计师都必须经历的。建筑大师格雷夫斯就把速写当“日课”，把速写作为他工作与生活的一部分。所谓“拳不离手曲不离口”，正是对熟练掌握建筑手绘这一表现形式最好的诠释。

任何技法的学习与掌握，都有一个由浅入深、由简单到复杂的循序渐进的过程，并且其中还都有一定的规律。根据我多年教授建筑速写课的经验 and 体会，我认为应着重从以下几方面入手。

一、临摹作品

优秀的建筑画是画者在实地写生的过程中概括总结的产物，其中凝结着画者多年的心血和汗水，也包含了面对实景时的灵感与冲动，充满了画者特有的感情。我们在临摹的时候不可简单地只是追求外形相似，更重要的是体会画者的巧思妙想和处理画面关系的经验。临摹的时候不要像应付作业那样一味求快，应该花费比原画者更多的时间，细心体会、分析画者是先从哪里画起，接着再画哪里，中间做了哪些调整的，整幅画哪是主，哪是从，为什么要这样构图，以及线条的轻重缓急、疏密变化等等。应该像福尔摩斯一样探寻蛛丝马迹，然后发现完整的真相。

对于作品的选择也是一个关键。我们知道取法乎上的道理，要选择那些高质量的大师作品，这样你所用的时间才更有价值。临摹作品不仅是训练手上的功夫，更多的是眼界的提高与开阔。当你真正沉下心来，经过了一段时间的临摹训练，再回头看时，所取得的进步连你自己也会感到惊讶。

二、对图写生

对图写生是对摄影图片进行描绘，并不是实际意义上的写生，是从临摹到实地写生的过度环节，也是一种方便有效的学习方法。有的时候我们无法实地写生，但可以从图片中获得大量的信息，特别是国内外优秀建筑师的作品。如约翰·伍重设计的悉尼歌剧院，像贝壳，也像莲花，在蓝天的映衬下漂浮在海面上，美轮美奂。

仅是这样一张图片也会令人心旷神怡。这就是建筑艺术的魅力所在，它穿越时空进入观者的视线和大脑，给观者带来视觉的享受和美的体验。

对图写生并不是照葫芦画瓢那么简单，也是一次再创作的过程，因为每一幅图片并不是尽善尽美，完美无缺的，需要画者开动脑筋，运用概括、取舍、对比等手法重新组织画面，需要有较强的画面掌控能力。我们在临摹的时候，更多地应注重建筑物所散发出的美感，也就是常说的大师气质。那种只是满足于形似的呆板刻画是不可取的。另外，我们临摹建筑大师的作品，不仅是对他们的最好敬意，也是为了有朝一日可以设计出与他们一样的吸引人的建筑作品。因为，与伟大艺术家比肩是每一个优秀学子的梦想。

三、建筑写生

建筑写生是一个发现、追随、创造真实美的过程，也是提高速写水平最有效的方法。真实不等于美，但美置身于真实却毋庸置疑。写生的作品最具活力和感染力，因为它来源于生活，画面的每一根线条乃至每一个小点，都包含了画者的情感和思绪，由画者的立意、技巧和情愫而决定。

面对杂乱无章的景物，首先要理出一个头绪，明确哪些部分作为画面的主体需要深入刻画，哪些地方是配景，起着陪衬主体的作用。物体的大小、线条的疏密、笔触的塑造、色彩的冷暖、空间的远近，甚至建筑的造型、结构、材质都需要通盘考虑，经过理性的思考组织画面，做到了然于胸，然后大胆落笔，一气呵成。

作品的数量和质量一样重要，建筑手绘水平的提高是一个从量变到质变的过程，高质量的作品是经过艰苦的训练加上随之而迸发的灵感才能获得。只要我们不断地到大自然中去体验，去“搜尽奇峰打草稿”，坚持三多——多看、多想、多画，并遵循一定的程序和掌握正确的学习方法，相信功夫不负有心人，你一定能够画出令自己和观者满意的建筑画作品。

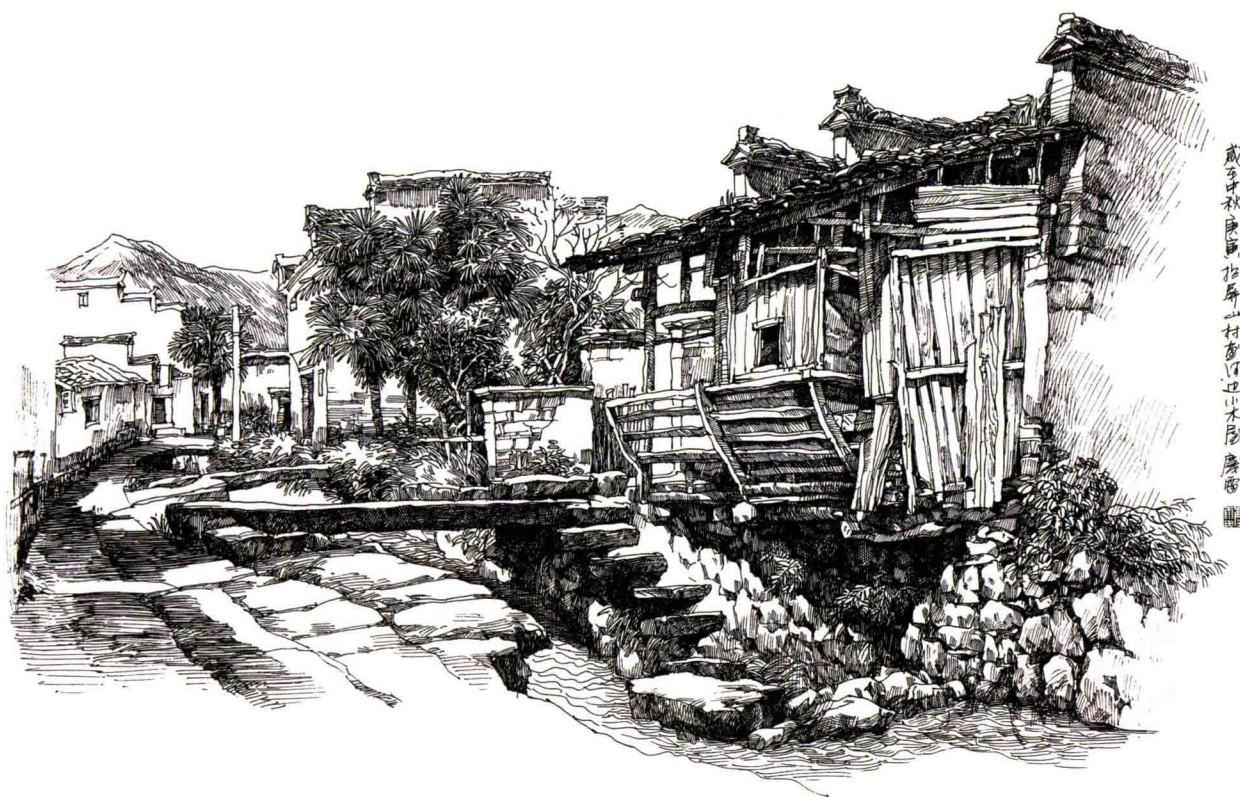
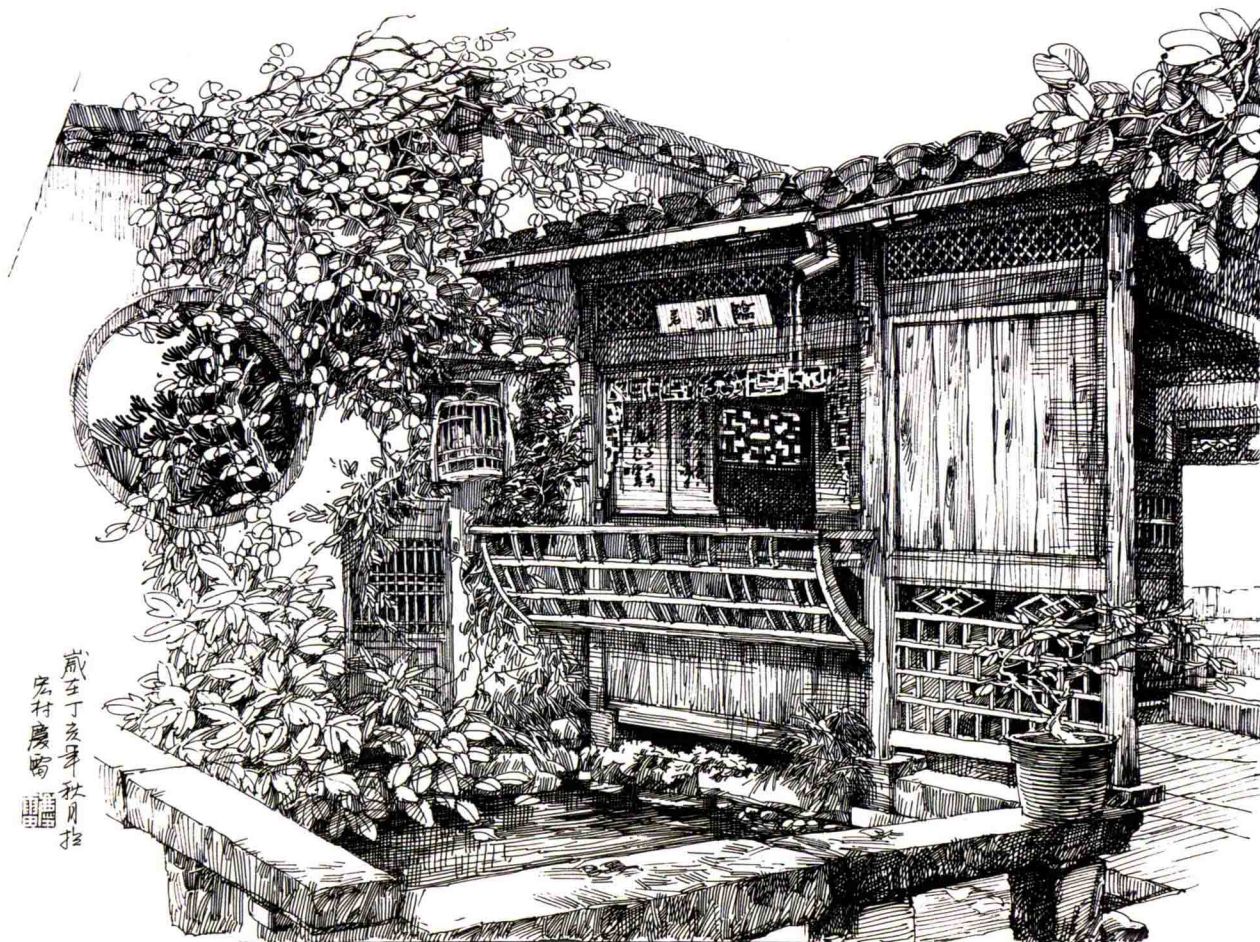

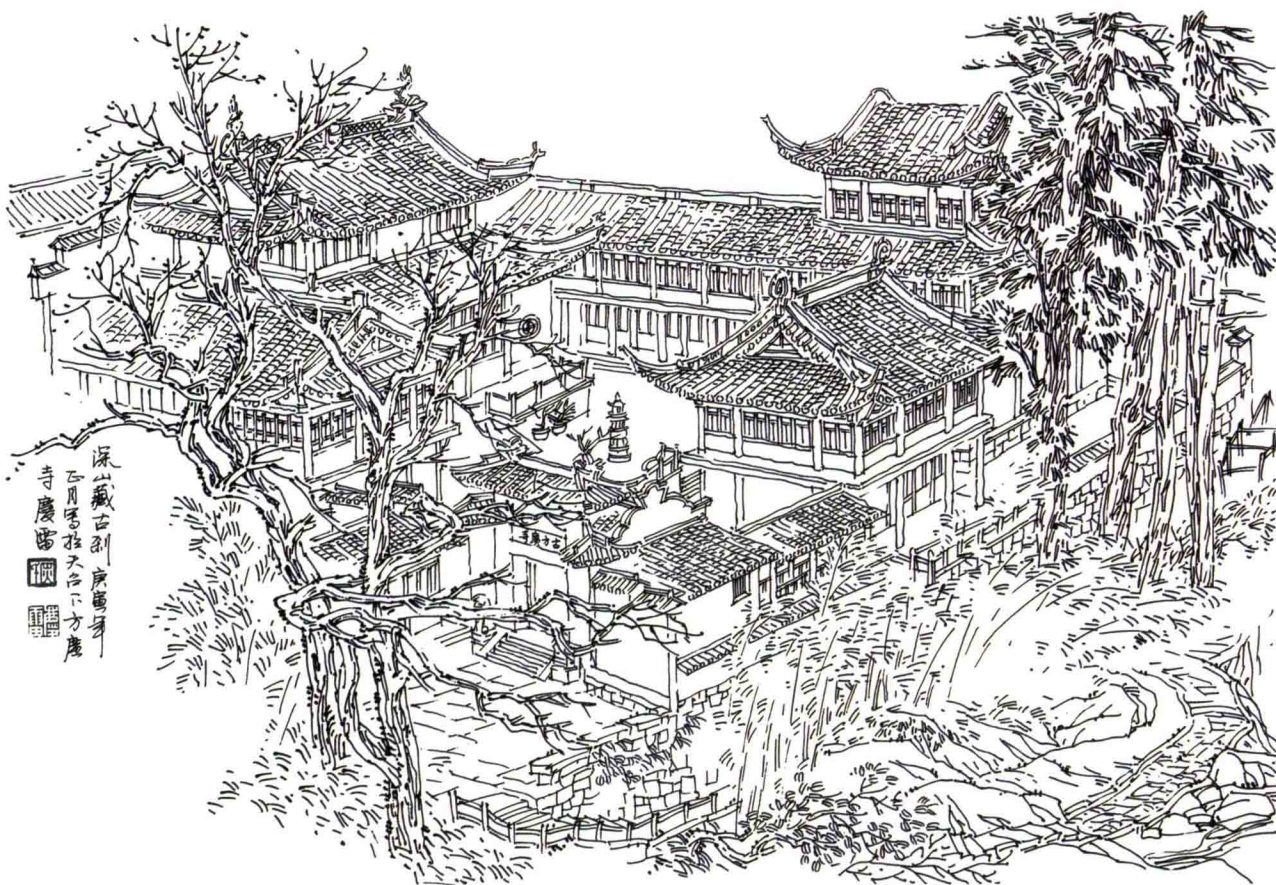
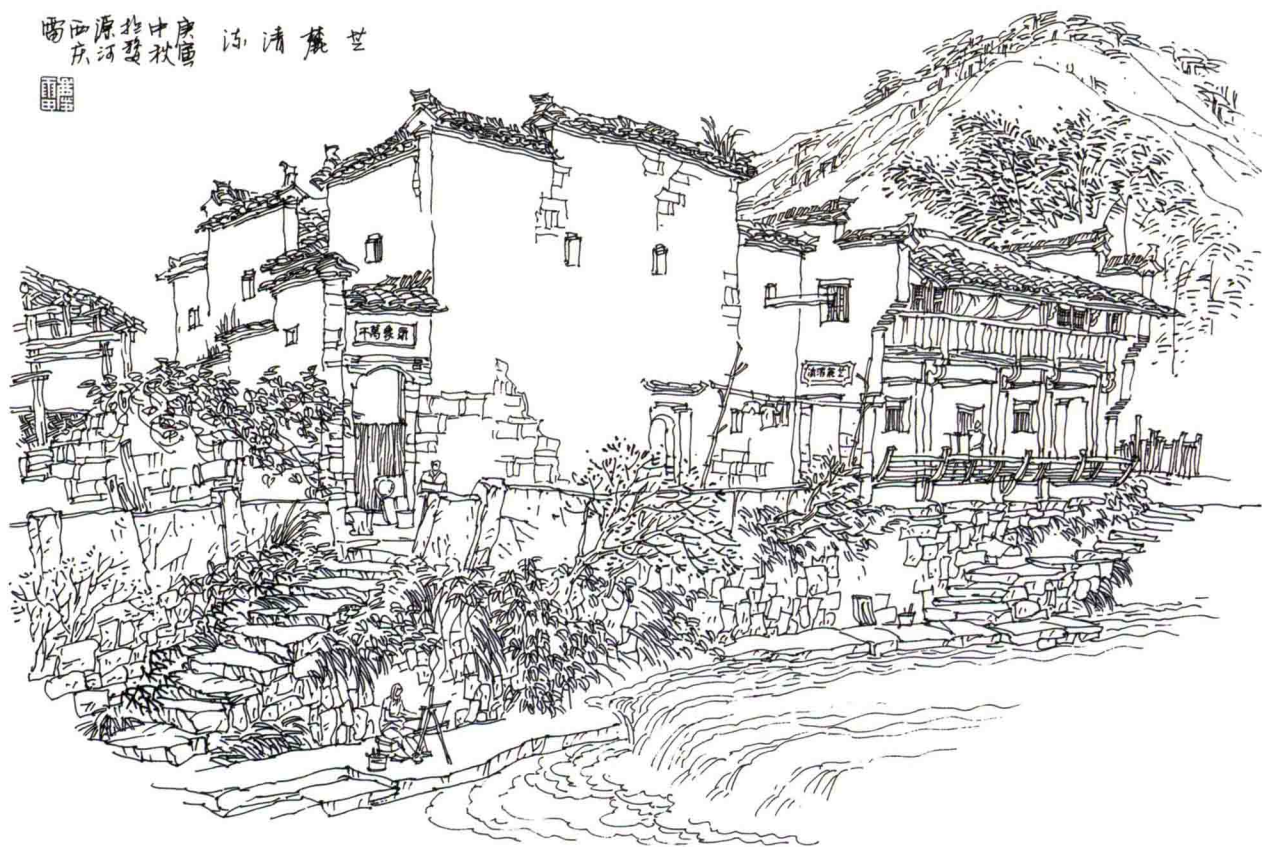

西源中庚
 河秋畫
 清麓世

深山藏古剎 庚寅年
 正月 畫於天台山方廣
 寺 慶雲

