

EA&D
艺术设计教育

21世纪设计基础新主张

JIANZHU CHANGJING YINGBI SHOUHUI BIAOXIAN YISHU

建筑场景硬笔手绘表现艺术

薛昊 / 著

海洋出版社

EA&D
艺术设计教育

21世纪设计基础新主张

JIANZHU CHANGJING YINGBI SHOUHUI BIAOXIAN YISHU

建筑场景硬笔手绘表现艺术

薛昊 / 著

海洋出版社

2013年·北京

内 容 简 介

手绘表现是高等院校建筑学专业、城市规划专业、建筑装饰专业、园林景观设计专业、艺术设计专业及绘画专业的一门重要专业基础课程。对这些行业的设计者而言,手绘表现是一门必须掌握的绘画语言,只有具备扎实的绘画基本功,才能画好草图,完整的表达设计理念。

艺术源于自然与生活,本书通过对国外建筑、中国传统建筑、现代建筑、工矿企业和建筑配景等场景的手绘表现训练,提高设计师对建筑场景敏锐的观察力。通过对建筑场景的形态构造、造型比例、材料色彩及周围关系加以提炼、概括、取舍、表现,培养设计师的造型审美能力和创造能力。掌握了手绘表现技法,设计师可以熟练地运用手绘表现语言,将设计想法以手绘表现的方式徒手快速地表现出来,阐明设计的创意、构思,随时进行视觉交流、探讨思考,使设计方案完善或者激发灵感生成新的创意。本书图文并茂,选取了不同风格、不同特点的作品百余幅,并做了详细的分析点评,帮助读者快速提高手绘能力。

本书作者依据高等院校各类设计专业和绘画专业的教学内容,针对建筑类等相关专业的特点编写,适合相关专业教学使用,也可作为爱好者的自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

建筑场景硬笔手绘表现艺术 / 薛昊著. —北京: 海洋出版社, 2013.10
ISBN 978-7-5027-8661-8

I. ①建… II. ①薛… III. ①建筑画—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 219414 号

作 者: 薛 昊
责任编辑: 赵 武
责任校对: 肖新民
责任印制: 赵麟苏
排 版: 海洋计算机图书输出中心 晓阳
出版发行: 海洋出版社
地 址: 北京市海淀区大慧寺路
100081
经 销: 新华书店
网 址: www.oceanpress.com.cn

发 行 部: (010) 62174379 (传真) (010) 62132549
(010) 68038093 (邮购) (010) 62100077
技术支持: (010) 62100052
承 印: 北京画中画印刷有限公司
版 次: 2013 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
开 本: 889mm×1194mm 1/16
: 11
: 200 千字
: 1~4000 册
定 价: 39.00 元

本书如有印、装质量问题可与发行部调换

前言

手绘表现是高等院校建筑装饰专业、建筑学专业、城市规划专业、园林景观设计专业、艺术设计专业及绘画专业的一门重要专业基础课程。针对各专业的设计者而言，手绘表现是一门必须掌握的绘画语言，如果没有较好的绘画基本功，设计师就画不好草图、不能完整表达设计理念。反之他的审美修养和手绘表现技能比较全面，在此基础上他的专业设计将会更加优秀。

艺术源于自然与生活，只有身临其境感悟自然与生活，通过对国外建筑，中国传统建筑，现代建筑，建筑配景，工矿企业等风光场面的手绘表现训练，并学习相关知识，提高设计师对建筑等各方面的敏锐观察力和对建筑、场景的形态构造、造型比例、材料色彩及周围关系加以提炼、概括、取舍、表现，培养设计师的造型审美能力和创造能力，手绘表现是为达到以上目的最为有效的方法途径。掌握了手绘表现技法，可以熟练地运用手绘表现语言，将设计想法以手绘表现的方式徒手快速地表现出来，阐明设计的创意、构思，随时进行视觉交流、探讨、思考，使设计方案完善或产生新的设想。手绘表现可以积累艺术素材、激发灵感、表达审美感受等，是设计师表现个人思维，创造力和经验的重要方式之一，同时也能够潜移默化地提高设计师的审美水平以及造型能力。

本书作者依据高等院校各类设计专业和绘画专业的教学内容，针对建筑类等相关专业的特点，图文并茂地讲解了手绘在各类专业设计中的应用、手绘的方法步骤以及手绘对各科设计所起的重要作用。不同于以往同类专业书的是本书针对手绘表现形式与内容进行了深入的研究，如线的形式美感表现，线面结合表现，黑、白、灰表现等形式。注重了运用点、线、面形式展示手绘表现的造型魅

力，形成了独特的语言特征，追求图文精炼，将审美知识贯穿始终，并在各类建筑图例内容基础上增加了工矿企业、渔港码头、自然风光场景的描绘，为绘画类专业提供了范例，丰富了手绘表现各类场景的直观性、实用性。

本书还简要介绍了建筑配景人物、交通工具、树木、建筑局部等画法，实用易于掌握。在各个章节中，选取了国内外不同地域、不同建筑风格、表现不同场景的手绘作品，并对大部分作品的艺术表现形式、手绘技巧等注有分析短评。本书的手绘表现作品均是编者本人多年写生练习积累的资料，希望与各位学界同仁共同探讨，分享风景无我而在，意境有我而美，对景写生带给我们的那份充实与喜悦。

薛 昊

2013年4月于济南

目 录

CONTENTS

第一章 浅谈建筑场景硬笔手绘 表现艺术	第一节 重新认识建筑场景硬笔手绘表现艺术····· 2
	第二节 硬笔手绘的艺术使命····· 5
	第三节 硬笔手绘的工具与材料····· 8
+	
第二章 建筑场景硬笔手绘的 审美表现艺术原则	第一节 造型基本元素的审美与运用····· 12
	第二节 透视美学与表现····· 21
	第三节 硬笔手绘的常用表现艺术形式····· 29
+	
第三章 建筑场景硬笔手绘的 艺术表现方法与设计	第一节 建筑场景的观察艺术与创新····· 44
	第二节 建筑场景的构图艺术分析····· 51
	第三节 建筑场景的写生艺术步骤····· 60
+	
第四章 建筑场景硬笔手绘的 配景表现艺术	第一节 树木花草植物配景表现····· 68
	第二节 人物与交通工具配景表现····· 77
	第三节 建筑结构的局部表现····· 85
	第四节 自然物象的局部表现····· 97

	+		
第五章	第一节	硬笔手绘与专业设计的创意构思·····	112
建筑场景硬笔手绘在	第二节	硬笔手绘在专业设计中的表现艺术范例·····	114
专业中的应用	第三节	硬笔手绘与绘画艺术的创作表现关系·····	117
	+		
第六章	第一节	国外建筑·····	124
作品案例鉴赏	第二节	国内建筑·····	132
	第三节	渔港码头·····	152
	第四节	工矿企业·····	159
	第五节	自然风光·····	164
	+		
		参考文献·····	168
		后记·····	169

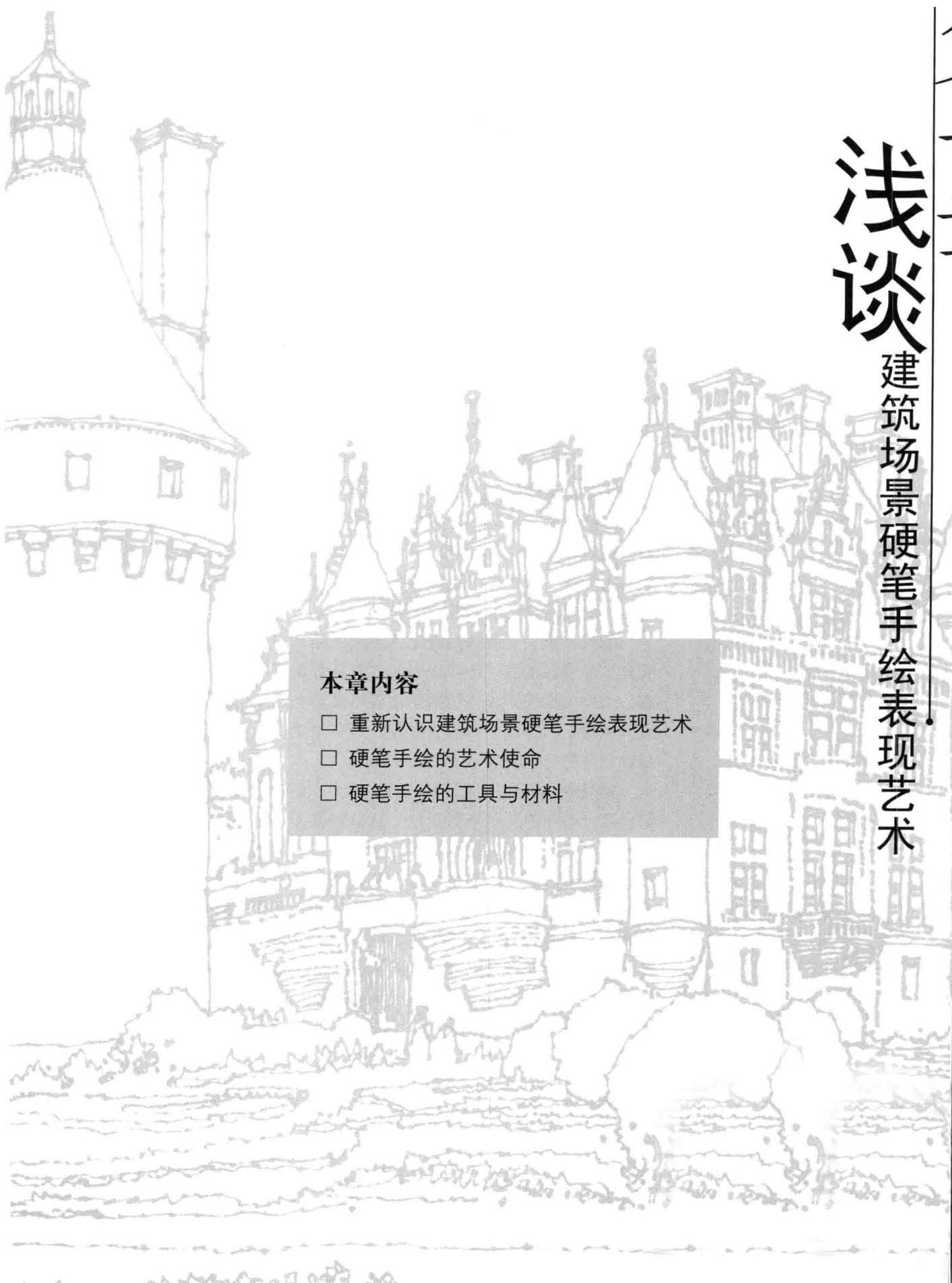
第一章

浅谈

建筑场景硬笔手绘表现艺术

本章内容

- ☐ 重新认识建筑场景硬笔手绘表现艺术
- ☐ 硬笔手绘的艺术使命
- ☐ 硬笔手绘的工具与材料

第一节 重新认识建筑场景硬笔 手绘表现艺术

一、建筑场景硬笔手绘的基本理念

硬笔手绘是艺术设计专业和绘画专业非常重要的一门基础课程。是一种表现力很强的手绘艺术形式，它的表现形式是以多组多层次线条排列而出现，具有中国画速写的描绘性能，而且还有装饰黑白画和黑白版画的特色。它是造型绘画艺术的一个种类，是一种独立的艺术表现形式，一幅完整统一，严格按照形式美法则绘制的手绘表现作品，它娴熟、灵秀的线条、潇洒的笔法或细腻、或奔放，点、线、面形式的组织排列，给人以独特的审美享受和视觉冲击力，引起观者心理情感的升华。

像在欧洲文艺复兴时期艺术三杰：达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔以及德国的丢勒等不同时代的巨匠都留下了诸多的硬笔类手绘稿，为他们的艺术创作积累了大量自然与生活素材。同时，我们今天也能看到大师的艺术创作过程，是一笔宝贵的艺术财富，使我们能够充分感受到硬笔手绘的独特魅力。

建筑场景硬笔手绘是以建筑环境为主的表现对象，其中穿插工矿企业、渔港码头的场景描绘，是以硬笔类为绘画工具，其中主要包含了油性记号笔表现的作品，通过手绘了解了建筑等物象的形态构造、比例关系、色彩材料等及环境的整体设计关系，使设计师或绘画者的审美感受得到升华，从而为艺术设计或艺术创作积累更多的素材。建筑场景硬笔手绘表现工具材料简单、快捷、易于携带，比较适合初学者学习和使用，也是常规的手绘表现工具。有利于设计方案的构思、研究，潜移默化地提高了设计者和绘画者的设计水平或审美造型能力，见图1-1、图1-2。

图 1-1 青岛建筑 I

图 1-2 陕西民居

二、建筑场景手绘工具的分类

建筑场景手绘表现的工具材料多种多样，通常用硬笔，铅笔有彩色铅笔、绘图铅笔、炭铅笔等；钢笔有普通钢笔、美工笔、针管笔等；其他工具还有油性马克笔、水性马克笔、油性记号笔、毛笔、水彩笔等。工具不同表现方法和技巧也有所区别，和手绘表现者的习惯和爱好有直接关系，见图1-3。

图 1-3 各种硬笔

第二节 硬笔手绘的艺术使命

一、建筑场景硬笔手绘的作用

近几年设计的风潮风靡于各行各业，尤其在艺术设计界表现更为突出，而手绘表现至关重要，它是设计者和绘画者在灵感迸发和身临其境的前提下，用精炼的手绘语言描绘出来的设计理念和艺术情感表达，展示了作者的思想情感，能够引起观察者强烈的情感共鸣。

艺术感受来源于自然与生活，而自然与生活中的各种元素符号每时每刻，无处不在的启发着我们，前提是要有一双善于发现的眼睛，从自然与生活中提炼素材，追寻灵感，才能设计或创作出有情感和生命力的艺术作品。而现场写生能够培养你的敏锐观察能力，启发你对自然物象形式美的思考能力，记录了对自然与生活的感悟，体现了设计者和绘画者观察和思考后的表现能力。而设计和绘画者通过对建筑或场景的写生感受，能够了解建筑的形态构造、比例尺度、材料色彩或场景的生机盎然场面，使设计者思路清晰也为绘画者的艺术创作积累了艺术素材。

对于艺术设计者和绘画者来说，硬笔手绘是较为理想的表现形式，携带方便快捷，表达方式直观，场合不受限制，有利于设计者对方案的构思、推敲和进一步深化，同时也是绘画者记录生活场景，为以后的艺术创作打下了坚实基础。所有的艺术在表现时都有一条无形的线，承上启下并贯穿始终。硬笔手绘工具简单实用，表现方法直观，不受场合的限制，为我们艺术设计和艺术创作提供了极大的便利。在设计构思过程中，设计者和绘画者要运用形式美法则，艺术想像力，娴熟的艺术表达能力，创新设计理念，综合各项技巧等。在艺术构思和设计时，所有这些知识都是相互联系，并不是孤立存在的。想成为一个优秀的艺术设计者，出色艺术家，只有坚持不懈地进行大量的手绘练习训练，提高自身的艺术修养，由感性到理性再到感性，量变到质变才有一个质的飞跃，才能创作出更加符合人性化的优秀设计和具有丰富情感生命力旺盛的优秀艺术作品，见图1-4。

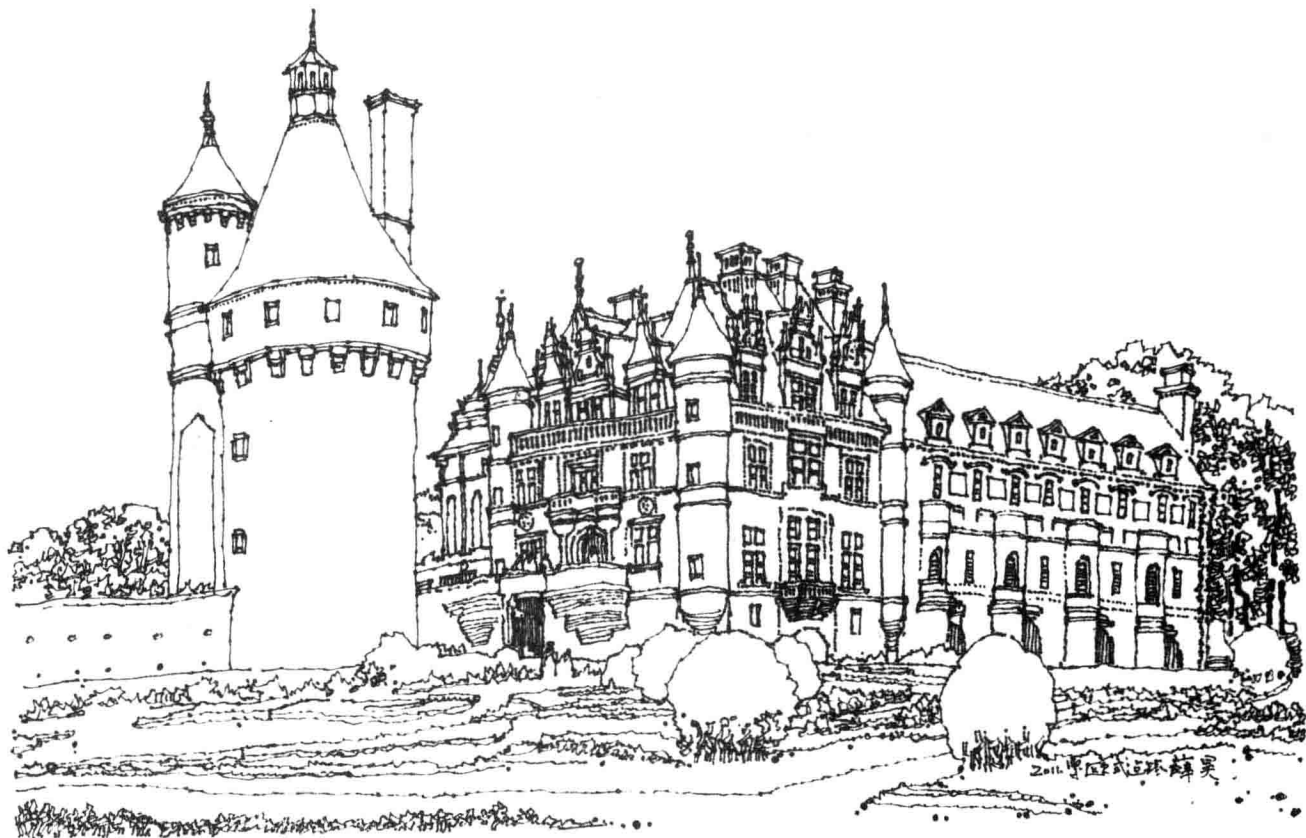

图 1-4 欧洲建筑 1

二、硬笔手绘的意义

硬笔手绘对于艺术设计者和绘画者来说意义非同凡响，它可以对建筑或场景进行现场描绘记录，在记录建筑结构或场景的同时作者的艺术情感也得到了升华。硬笔手绘有较强的记录性、直观性，对设计者和绘画者具有极其重要的意义。因为手绘是身临其境、观察、形象记忆，手绘的过程中它超越了显而易见的景象，根据观察，手绘者将情感通过点、线、面的艺术表现语言，运用取舍、概括、对比、夸张等造型方法，情景交融地表现物象，使造型具有强烈的艺术感染力，也使作者的情感感受和认知得到升华，并获取了艺术素材。同时，也提高了设计者和绘画者的敏锐观察力及对物象的提炼、概括能力，提高其判断造型美、比例美、艺术美的能力。

优秀的硬笔手绘作品不仅表现了作者娴熟的艺术技巧，同时也记录体现了建筑的精神气质和场景的恢宏大气，飘逸、潇洒、细腻、粗犷的各种线条能够将你我带到深邃美妙的意境中去，使美在心中油然而生。我国著名建筑学家梁思成、吴良镛、钟训正、法国

建筑大师保罗·安德鲁、丹麦建筑大师维娜·潘东等，都留下了传世的建筑手绘稿件，为我们树立了典范。当然美术工作者，为艺术创作也绘制大量的建筑素材，如已故著名画家陈逸飞，为水乡周庄所绘的《双桥》；荷兰绘画大师梵高的《酒馆》都为艺术创作留下了诸多经典素材。

总之，硬笔手绘表现不仅对建筑设计、装饰设计、景观规划设计等相关专业的构思与表达有着重要意义，同时，建筑或场景手绘也是一种独立的绘画形式。一幅完美的手绘作品，它与素描、油画、中国画等艺术作品一样，具有独立存在的艺术价值，使人们在欣赏中得到美的情感陶冶，是一种独立存在的绘画艺术形式，见图1-5。

图 1-5 水乡周庄 1

水乡周庄是著名的旅游景点，双桥也是画家久绘不厌的地方。两座石桥横跨东西与南北，河道在南桥下迂回转折，似一条玉带铺设而去。民居依河而建，黑瓦粉墙，错落落落，好一幅水乡怡人的画卷。作品运用疏密相间，流畅的线条加以表现，使作品充满祥和的瑞气。

第三节 硬笔手绘的工具与材料

“绘画材料本身有种东西引诱你，并敦促你全力以赴。”——美国艺术家奇普·沙利文。手绘建筑、场景表现，主要着重物象形象、比例透视、艺术构思、意境表达等不同方向。针对不同的表达思想，为了捕捉、记录美好的瞬间，就需要快捷的表现工具，硬笔无疑是理想的工具之一。当今艺术设计者和绘画者同样把硬笔类工具作为素材、创作、构思、绘图的主要工具，早在十四五世纪以来西方画家已经娴熟的运用硬笔类工具，如达芬奇、丢勒、荷尔拜因、毕加索、弗洛伊德等大师都留下了杰出的艺术作品。而我国以硬笔作为绘画工具，并成为独立完全意义的画种应追溯到19世纪80年代。

手绘表现通常使用硬笔，有钢笔、美工笔、油性记号笔、铅笔、炭铅笔、马克笔等。初学手绘者好多喜欢使用铅笔，因它有软硬之分，可以表现不同的明暗变化，并且便于修改，但作品不便于长期保存。但有基础或资深的艺术设计者，应该使用钢笔类工具，因为手绘表现时钢笔类工具同样能够画出对比强烈、丰富的明暗层次表现效果。当然，用钢笔手绘，线条不易修改，所以下笔前要意在笔先、胸有成竹，只有熟练掌握各种手绘表现工具，才能扬长避短，得心应手，驾轻就熟。在材料上手绘用纸主要有图画纸、铜版纸、卡纸、复印纸等，为便于携带和保存，通常使用装订好的不同开本的速写本。当然，在长期手绘实践中，应根据自己的绘画表现风格和习惯确定纸张的类型，并大胆尝试不同色彩、明度、质地的纸张，会有打破常规，耳目一新，迥然不同的艺术感受。总之，硬笔手绘使用工具简单，关键是绘画者将眼、心、手三者统一相结合，提高审美感悟与驾驭画面造型能力，才能真挚抒发自己的艺术感受，见图1-6、图1-7。

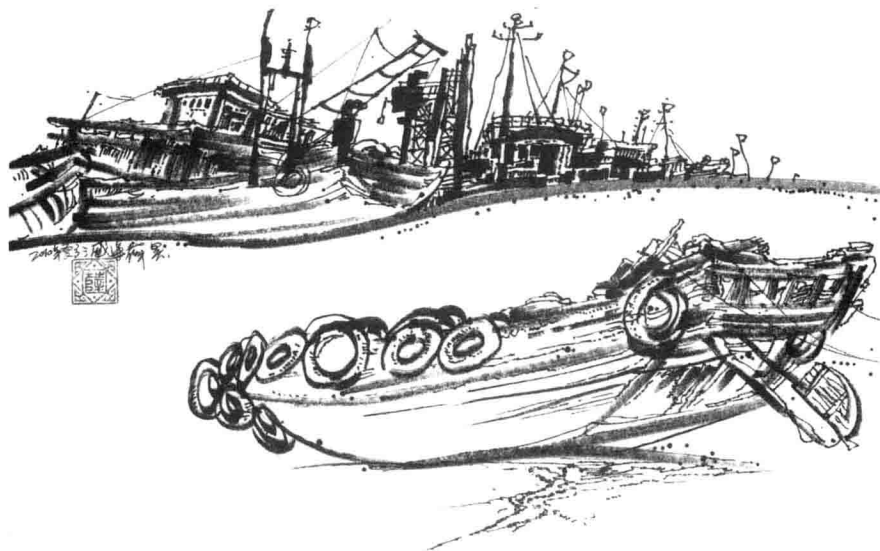

图 1-6 渔船码头

郑板桥的“删繁就简”四个字十分精辟。删繁：尽量删去不必要的东西；就简：尽量使用精练的语言说明更多的问题。此幅作品采用近大远小的透视原理，通过远景的桅杆，暗示出远处庞大的渔船群体。作品表现物象不多，但画面场景不小。

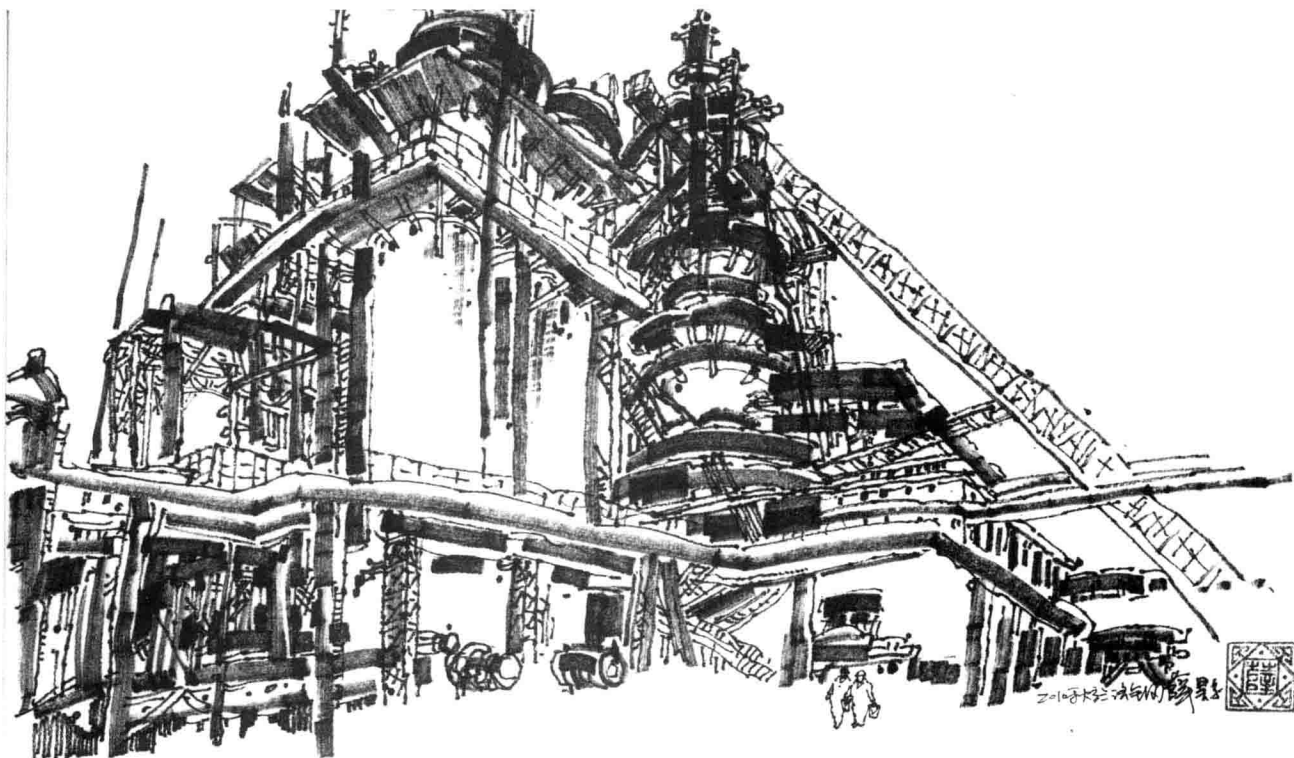

图 1-7 钢铁企业 1

