“西藏著名建筑”系列插画设计

余佳薇

（四川文化传媒职业学院，四川 成都 611230）

摘要：随着绘画历史的不断变迁与发展，绘画的形式也变得更加多样丰富，插画正是绘画发展的一个新的衍生。建筑绘画也伴随着绘画历史的发展而不断地变化，表现形式也变得独具特色。传统的建筑绘画更注重于写实，而在现代这样一个文化无界域的时代背景下，艺术家对建筑插画设计的表现形式有了更多不一样的创新，表现方式也得到不同程度的拓展与改变。本次设计将传统的西藏建筑以更具特色的插画进行设计，将传统的西藏建筑赋予新的表现形式，用西藏特有的图腾文案以及艺术绘画手法结合，并且在继承的基础上加以创新。让西藏建筑插画表现形式既不失民族文化的精髓并有时代性，以独具特色的插画形式丰富建筑绘画。

关键词：西藏著名建筑；现代装饰插画；民族传统文化

西藏建筑一直以其独特的建筑风格屹立于海拔 4000 米的高原之上，在西藏人民长期的建筑实践中，适应自然、崇尚自然、因地制宜，发明和积累了十分宝贵的建造技术和建筑经验，形成了西藏独特的建筑形式和西藏特色建筑文化。此次设计不仅在建筑上倾注了西藏特有的文化蕴含，同时还将极具特色的藏族服饰，人文文化体现在插画艺术中。建筑插画设计将具象的文化特色，转变为图案的方式，将特色文化融入到建筑插画中去，表现了西藏浓厚的文化底蕴。同时宣传了美丽的西藏，将西藏建筑传统文化发扬流传起来。

一、国内外研究现状

在对中国建筑插画的文献查阅中，中国建筑绘画在初期总是以刻画建筑本体写实为主，但是对建筑本身的延展是缺乏的。在我国早期插画的形式大体有以下几种：卷首附图、文中插图、上图下文或下图上文，插画多为文字作装饰作用。现代逐渐有了新的改变，插画师们以刻绘建筑插画为主，建筑成为画面的主体。西藏的建筑受到西藏各地民俗的差异和自然环境的影响，在西藏七地市的不同区域，都形成了其特有的建筑形式和风格。在拉萨有石墙围成的碉房，林芝有圆木做墙的木屋，昌都有实木筑起的土楼，那曲有生土夯垒的平房。由此西藏的建筑插画由其独特的地理位置而有了许多不一样的建筑特色。而西藏著名绘画形式，唐卡也经历着诸多的影响，对西藏建筑插画的历代以来对西藏的建筑插画设计也是各具特色的。

在对外国的建筑插画的了解中，欧洲的插画历史与我国相似。后来，插画被广泛运用于自然科学书籍、文法书籍和经典作家文集等出版物之中。建筑插画多是为了记录建筑本体，在后期的发展中逐渐改变单纯的建筑刻画而加入了更多内容。对国内外建筑插画的对比中，两者在早期都是以写实为主。中国的早期山水画中的建筑，西方的油画中的建筑，大都是刻画建筑实物。而在往后的发展中逐渐改变绘画目的，增加了更多的创作部分。随着时代的发展绘画不再以单纯的写实绘画为主，开始在建筑插画绘画的构图中添加新的创意构想。创作者会丰富画面的构图，为画面添加新的设想。

插画是一种非常具有表现力的方式，在现在看来插画在不断地发展，插画的表现形式也是多样的。本次研究探寻特有的插画表现形式，将插画的颜色，形式特点赋予新的表现方式。认识不一样的插画，感受西藏文化。

二、研究内容与方法

在此次研究中，研究内容由西藏著名建筑插画设计入手。找到西藏著名建筑并加以选择，选出最具代表性的建筑并加以绘画，赋予新的意义。在西藏著名建筑插画设计研究中主要从装饰插画、传统建筑画入手。分析前人是如何表现建筑插画的形式，层层深入去思考分析如今的建筑插画的变化，并结合如今时代潮流去给其融入新的表达形式。思考对比如何能找到适合西藏建筑插画的设计风格，并表现出来。

文献研究法：本文中所提到的插画的含义、插画绘制的图案大都通过查阅藏族文献结合的基础上，还在互联网上查阅了一些关于藏族建筑的相关数据和文章。

案例分析法：除了对当代青年所喜欢的插画形式作为依据，还应该借鉴其他各种类型的插画，分析其绘制的内容、风格特点、排版布局，总结其他插画的优劣势，为自己的插画提供理论研究支持。西藏建筑文化手绘也可以借鉴别人的创作形式，再加以自身的理解把建筑插画以最好的模样展示出来。

现场调研法：亲自到西藏去领略西藏的建筑文化，人文魅力，探寻它的奇特魅力，记录一路上的见闻。感受当地的服饰，图腾，音乐，感受当地的文化特色，将其与建筑结合起来，并拍摄照片体会其中的不一样的文化魅力。

三、中国建筑插画现状分析

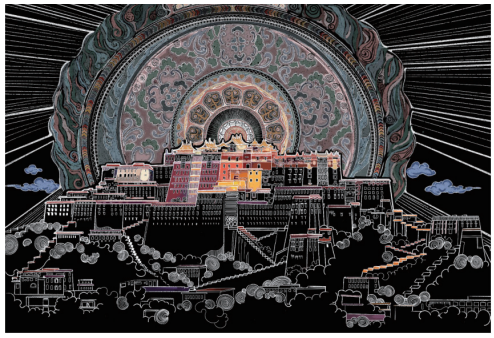
中国最早的插画是以版画形式出现的，可以说古代插画艺术大发展时期，全国各地都有刻书行业。插画的形式大体有以下几种：卷首附图、文中插图、上图下文或下图上文、内封面或扉页画和牌记等。国内古代插画的历史演变，可以看作是版画的发展历史。同时，也是民间年画史。只不过民间年画更早地独立成为一种商品，它是商业插画的前身。

经过研究调查发现西藏的建筑类插画较少，模式也单一。调查中的名家类建筑插画设计也很匮乏。并且在西藏，大多数绘画多为唐卡等民族类传统文化绘画，建筑类别的插画设计数量较少。唐卡在西藏来说是一个极具有代表性的绘画形式，多采用彩缎装裱后悬挂供奉的宗教卷轴画。题材内容涉及藏族的历史、政治、文化和社会生活等诸多领域涉及内容是很多的，其中也有较少的建筑类的插画设计。

案例一：在西藏的建筑插画设计中有一个知名人物陈丹青，他是当代最具影响力艺术家，作家，文艺评论家，学者。画风与文风，都具有一种优雅而朴素的特点。他创作的《西藏组图》系列油画具有划时代的意义。在 20 世纪七十到八十年代，在西藏的所见所感建筑速写插画也非常有特点，将建筑和人文结合在一起，朴素而又优雅。速写的方式表现，可以快速便捷的描绘出图案，但是这样的绘画表现风格可能不容易突出特点，并且画面的膨胀力比较缺乏。所以在本次绘画创作中尽量地规避这种问题，找到适合风格，并且要尽力突出它。

案例二：在现代的装饰插画市场，利用西藏传统建筑插画作品去进行现代化创作改良的例子非常多。西藏建筑装饰插画，有一点类似于西方教堂里的琉璃装饰，这种绘画的表现使得绘画色

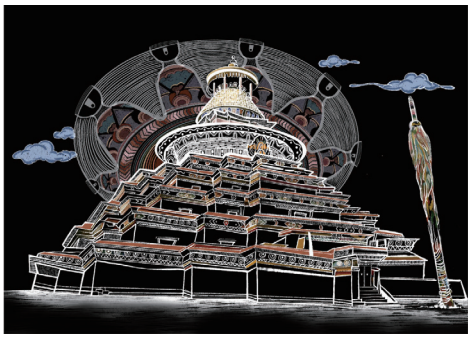
彩变化更加多样，突出色彩的对比，使绘画变化更有特点。每个笔触都非常有特点，将画面化作块面，线条也不是单薄的粗度，给予不一样的粗细，有了不一样的变化将画面的块面分割得非常流畅。并且在每个块面上都加以不一样的肌理，让每个块面都有了不一样的层次感觉。让画面变得有沟壑的感觉，让建筑插画的画面和传统意义上的建筑插画设计比变得更有画面感。



图一 西藏拉萨布达拉宫设计插画

西藏绘画，多以西藏当地的文化，民族人物为题材。最具代表性的唐卡中建筑题材是较少的。在初步设计的过程中考虑到了西藏 建筑类插画的缺少，以西藏建筑为入口进行绘画创作。了解西藏的诸多宗教民俗文化，将文化宗教融入到西藏建筑中，丰富建筑的模式以及内涵。在创作初期选择创作 4 幅画，预计色彩以黑红白等藏族特有的民族色彩为主。在此次绘画中，初步构思将底色设定为黑色，以白线勾勒线条，再加以描绘丰富。

四、设计说明构思初步设计尝试，在西藏，感受西藏的各种建筑风格，体会当地的风土人情，拍摄当地特有的建筑群落。在初次绘画设计过程中，尝试将绘画的基础建立在建筑本身的基础上。设计初期，主要尝试将绘画的底色设置为白色，在白底上用黑色线条画出建筑的边框，在边框内填充上颜色。不能突出画面感，放弃这种绘画方式。在西藏建筑研究过程中，考虑到西藏建筑四种特定颜色：黑，红，白，黄。在思考了一段时间后，最终打算转换绘画思考模式，以黑色为底色，以白色为边框。由此初步确立了我自己的绘画底色以及初步的绘画方式。在框架内填涂上主要的颜色，这样突出了建筑的视觉特点并使建筑的插画设计的内容变得简洁却突出。



图二 西藏白居寺绘画设计

在多次的绘画尝试中，找到了最适合这次建筑插画的表现手法以及最佳效果：在绘画风格的选择中，在网上浏览了很多绘画，最终尝试学习版画和装饰画的风格再加以改变。以西藏的建筑为基本原型，借鉴西藏建筑速写插画的特有模式，将西藏建筑原有的造型特点以及建筑框架保留下来，远看是西藏的各种著名建筑，或者是西藏的独特民族建筑。近看其实是被丰富的图腾所包裹下的西藏著名建筑。由此采用此类方式来完成一系列主题装饰插画。

图三 西藏古格王朝遗址绘画创作

一直以对西藏的文化有着深深的向往，高原的神秘与古朴非常吸引人，此次选择西藏的设计是必然的。有一种绘画形式，叫作拓印，对雕刻的或蚀刻的表面的手工复制品。由此在绘画中采用此种绘画风格展示是可以展示出西藏建筑的古朴质感。使西藏的神秘和古朴在本次建筑插画设计上体现出来。当地的各种建筑都与当地的文化风格息息相关，研究出西藏的文化，可以从西藏当地的特色建筑上入手。西藏的建筑多样，账房、碉房、干阑式建筑等。建筑用料大多就地取材因地制宜，由此挑选了十几个备选西藏建筑，作为建筑插画的描绘设计对象，并分析每个建筑的建筑模式，挑选出具有代表性的建筑。以此根据建筑的自身的特点来进行建筑插画的设计，做到有理可循，顺理发展。

首先选出备选的建筑，然后根据拍摄的照片，找到最适合的方向，也就是最佳绘图点，然后开始绘制大体的轮廓，以黑色为底白色线条画轮廓，在初步绘画的过程中画面过于单调没有设计感，涂好颜色，但画面过于单调毫无特色。

重新寻找合适角度进行新的绘画，此类绘画角度不能更好地体现布达拉宫的巍峨壮丽，由此改变了绘画的方向。将画面中的某些不必要的东西删去加入了新的元素，使画面变得更紧促，画面的重点更突出。画面的感觉会更加突出，画面感也就更好了。在绘画的时候找好角度以及绘画布局对于西藏建筑插画来说非常的重要。

在初步的设计完成后，画面仍旧显得非常空旷，由此笔者又加入了新的元素并加以丰富。

四、结语

在此次的西藏建筑系列插画的设计中，完成了从初步的理论设计到最终的绘画结果。以西藏建筑的插画设计为原点进行衍生和创新。在绘画的过程中也产生了很多的问题，所以需要及时改变思路。所以为了画面的突出特性与观赏性，需充分地发挥主观能动性，对所描绘的事物进行信息加工，避免陷于单一或平乏。更要提取事物的某些特有的特点，例如特有的图案图腾，并且要适放弃一定的现实特色，同时加入一些图样花纹丰富画面。回顾此次设计，设计是需要多方面去思考、对比。并且要随时保持一颗在生活中善于发现美的眼睛，寻找最适合自己的表现方式，画出最具自己特色的绘画作品。我们要带着这样的思考与感悟，在生活中继续努力，画出最好的作品。

参考文献：

[1] 李恒 . 宋代绘画艺术鉴赏 [M]. 西安：陕西人民美术出版社，2011（4）.

[2] 拉瓜登顿，丁真翁加 . 浅谈西藏建筑设计中的符号学 [J]. 西藏艺术研究，2015.