

ARCHITECTURE DESIGN SKETCH

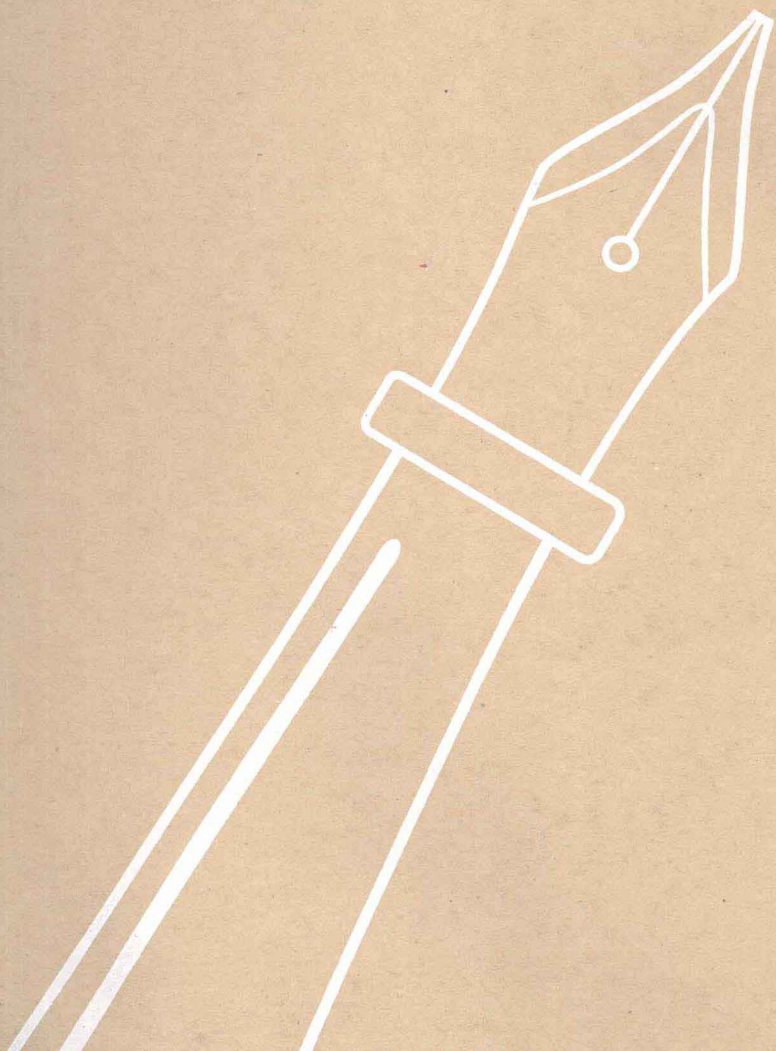

建筑快图表达方法讲座 丛书主编 赵思毅

建筑快图的钢笔表达

沈颖 著

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

ARCHITECTURE DESIGN SKETCH

建筑快图表达方法讲座 丛书主编 赵思毅

建筑快图的钢笔表达

沈颖 著

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑快图的钢笔表达 / 沈颖著. —南京: 江苏科学技术出版社, 2008.8

(建筑快图表达方法讲座)

ISBN 978-7-5345-6062-0

I. 建… II. 沈… III. 建筑艺术—钢笔画—技法(美术) IV. TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第085981号

建筑快图表达方法讲座

建筑快图的钢笔表达

著 者 沈 颖

责任编辑 刘屹立

责任校对 郝慧华

责任监制 张瑞云

书籍设计 赵 清·瀚清堂

出版发行 江苏科学技术出版社(南京市湖南路47号, 邮编: 210009)

网 址 <http://www.pspress.cn>

集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市中央路165号, 邮编: 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

照 排 南京紫藤制版印务中心

印 刷 南京通达彩印有限公司

开 本 889 mm × 1 194 mm 1 / 16

印 张 7

插 页 4

版 次 2008年8月第1版

印 次 2008年8月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5345-6062-0

定 价 38.00 元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

序

建筑快图主要是指以快速表现规划设计、建筑设计、景观设计、室内设计等成果为主要对象,运用绘画技巧作为表现手段的绘画作品。

建筑快图与一般的绘画艺术不同之处在于:绘画本身作为艺术家情感的最终载体而存在;而建筑快图则始终以设计作品为表现对象,是设计活动中一种表述的手段。

分析建筑快图与绘画艺术之间的异与同,目的是从一种有益的角度探讨我们更为关注的核心问题,即表现在设计师的思维及作品中所起的无法替代的重要作用。需要指出的是,建筑快图作为绘画的类别而言,是指作品的内容,不是指一个画种。任何绘画工具、材料、技巧,只要能够很好地表达设计构想,都能为建筑快图所用。

建筑快图的类型有多种,以设计的工作流程来区分,可分为思考性快图、记录性快图、表现性快图和展示性快图等几类,这主要是以思考、记录、表现为主线来区分的。通常情况下,它们以视觉笔记、草图、效果图等形式展现出来。另外,以表现方法来区分,建筑快图又分为水彩画、水粉画、铅笔画、彩色铅笔画、马克笔画、钢笔画、喷笔画、电脑画等,这主要是依据工具、材料、技法的特点来区分的。

建筑快图不仅在内容上有别于现实,形式上也有别于生活。由于表现者在真实性、鲜明性的基础上,利用各种物质媒介和表现手法,对形式进行提炼,使之合乎美的规律,所以它常常比现实形象更绚丽怡人。正源于此,我们在分析表现手法,向大众展现其多样化形式及实用价值的同时,也向人们展示优秀的建筑快图应当具备的审美价值。

建筑快图作为描述设计的重要方式,一直以来在设计领域都占有重要的一席之地,其形式与方法也在不断的变化与发展中。今天,它作为一项渐臻成熟的新兴产业而存在,更引起社会各界的广泛关注。近十年是国内建筑快图领域发展变化最迅速的时期,建筑快图首先由传统的手工绘画更多地转向计算机的辅助表现,传统的表现手法一度几乎被市场抛弃,而最近几年,又有向手绘表现回归的趋势。当然,这种回归是伴随着技术进步的回归,而非传统手法的重复。这种变化来源于大众审美观念变化规律的影响,也来源于科学技术发展的推动,从而促进了建筑快图的不断发展。

本丛书将对多种建筑快图类型加以分析研究,在涵盖理论及其技法的基础上,论述建筑快图创作的基本原则,并对新的表现形式进行探讨,探索设计与表现、艺术与环境相互依存的共生关系。

作者简介

沈颖 1999年毕业于南京艺术学院设计学院,获学士学位;2000年赴欧留学,2002年获荷兰FMI多媒体研究生交互媒体与环
境专业硕士学位;2004年获荷兰Design Academy Eindhoven体验和娱乐产业设计专业硕士学位。现任东南大学建筑学院讲师,
从事环境艺术设计 with 体验设计教学及其理论研究。作品多次参加国际设计展,如2005年米兰Salone del Mobile设计大展、
2006年法国Exit Festival、2008年荷兰Design Academy Eindhoven 60周年设计展The Family of Form等。作品被意大利
Fabrica设计中心出版物Mailto和国际著名设计杂志Frame收录。

目录

第1讲 钢笔快速表现预备知识 001

- 1.1 对钢笔快速表现工具装备的建议 002
- 1.2 钢笔快速表现的特点 004
- 1.3 钢笔快速表现的基本方法 004

第2讲 钢笔快速表现的“语法” 006

- 2.1 线条和块面 007
- 2.2 对空间和体块的认识 010
- 2.3 快速表现构图中的几个“确定” 013
- 2.4 常见错误及其纠正 017

第3讲 配景的快速表现 019

- 3.1 人物的快速表现 020
- 3.2 树木的快速表现 022
- 3.3 汽车的快速表现 026
- 3.4 室内家具的快速表现 028
- 3.5 户外小品的快速表现 029

第4讲 平、立、剖面图的快速表现 031

- 4.1 总平面图的快速表现 032
- 4.2 平面图的快速表现 035
- 4.3 立、剖面图的快速表现 041

第5讲 透视图的快速表现 046

- 5.1 画面构图与内容强调 047
- 5.2 质感与光影表现 050
- 5.3 透视图表现步骤 055

第6讲 几个系列表现图的分析 066

第7讲 排版构图原则与案例点评 094

- 7.1 快图排版构图原则 095
- 7.2 建筑快图案例点评 096
- 7.3 景观快图案例点评 100
- 7.4 室内快图案例点评 102

参考文献 111

致谢 112

第1讲 钢笔快速表现预备知识

对钢笔快速表现工具装备的建议

钢笔快速表现的特点

钢笔快速表现的基本方法

1.1 对钢笔快速表现工具装备的建议

以钢笔画作为主要的快图表现方式,最能考察学生设计表现的基本功。加强以钢笔画技法为基础的训练并配合其他工具与相应技法的练习,则能够较全面地提高快速表现的综合能力。

钢笔又称“硬笔”,从笔头质地上有别于铅笔和毛笔。这种绘图工具源于欧洲的芦苇管、鹅毛管,后来逐渐发展为钢笔及自来水笔。很早就有人利用它来创作油画草图、书籍插图。钢笔表现的画面清晰明确,不像铅笔画、炭笔画那样容易模糊弄脏、不易保存,因此钢笔为广大专业及业余美术工作者所喜爱,也是快速表现的必备工具。

作为快速表现的工具,钢笔其实是一个统称,我们可

以根据自身的需要选择适合的工具,可供选择的主要有:自来水钢笔、针管笔、一次性水笔、美工笔、钢制蘸水绘图笔,等等。不管选用什么笔,关键要看它的出水性能是否稳定,出水性能好的笔画起来非常流顺,如虎添翼。美工笔是一种将笔头打弯的钢笔,如果选购自来水钢笔和美工笔,建议选用英雄等国产品牌,性价比高。针管笔具有不同的笔尖粗细规格,在需要不同粗细线条效果的情况下大有用处,每一种型号的笔都可画出粗细均一的线条,但比较容易堵笔,建议选用红环等比较好的品牌,并可以准备0.2mm、0.3mm、0.5mm、0.7mm等几种规格。如果觉得针管笔太贵,可以选择一次性针管笔或水笔代替,同样有不同的粗细规格可选,建议选用樱花、三菱、Pilot

钢笔快速表现系列工具

等品牌。钢制蘸水绘图笔通常用于绘制精细钢笔画和漫画,可更换笔尖,其笔尖有粗、细、扁、圆等多种,不同的笔尖可以产生不同的艺术效果,它和美工笔都可以产生一定的粗细笔锋变化,转换笔尖运动方向便可达到粗细由心,适合于粗放的快速表现,但对于使用者有很高的要求。考试中的快速表现由于时间紧张,比较难保证线条的质量,建议初学者从粗细均一的钢笔、针管笔、一次性水笔练起。用完应及时套上笔帽,否则再次使用时下水容易不畅。

对于墨水的选择,一般选择黑墨水,干了以后不易被水融化晕开,可以随心地在钢笔线基础上使用水彩等其他工具。黑墨水以无沉淀、无杂质、不易结块为宜。同一支钢笔要使用同一牌号、同一颜色的墨水,尽量不要更换墨水,否则容易发生凝滞,影响钢笔的使用。如果必须更换,应将钢笔的内胆洗净晾干再灌注新墨水。针管笔对墨水的要求更高,如红环针管笔,建议使用专用墨水。

对纸张的选择应注意选用密度较高且无光的纸,密度低、纤维松的纸容易发生钢笔刮纸的现象。白纸的黑白对比最强烈,也可以用浅色色纸,其效果和谐雅致。平时练习用纸可使用一般的70~80克复印纸,经济实惠。

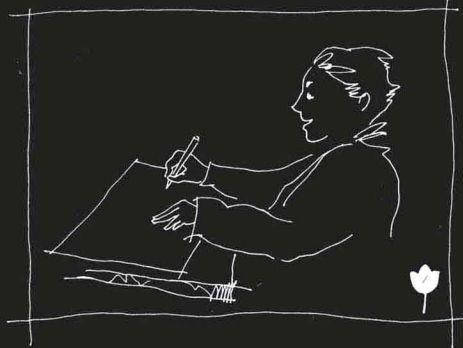
此外,需要准备丁字尺、三角尺、云形尺等辅助工具,有些快速表现会大量地使用这些辅助工具。如果学会熟练使用钢笔,表现图的大部分都可以徒手完成,只在少数时候借助尺规。还可以准备铅笔和橡皮,用于打底稿。

钢笔快速表现也可配以水彩、马克笔或彩铅,甚至多种工具混合使用,会有很强的表现力,因此,钢笔表现是其他表现技法的基础。本分册主要介绍钢笔工具和表现技法,其他工具与技法可参阅本丛书的其他分册,方案设计不在本书讨论范围。

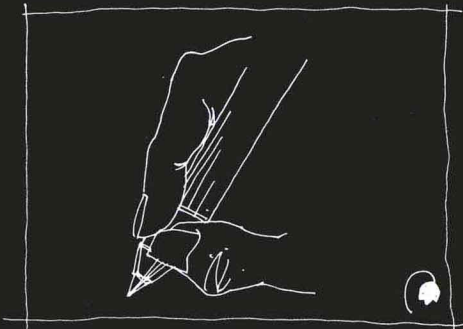
坐姿和握笔姿势十分重要,只有手、臂和上半身做到足够放松,才能画出轻松流畅的线条。如果胸口紧贴桌沿,手臂就不能舒展运笔。握笔时应握住笔身中段偏纸面一端的部分,不要握住距离笔头太近的地方,正确的方法可以使握笔的拇指和食指自由地收放,画出放松舒展的线条。

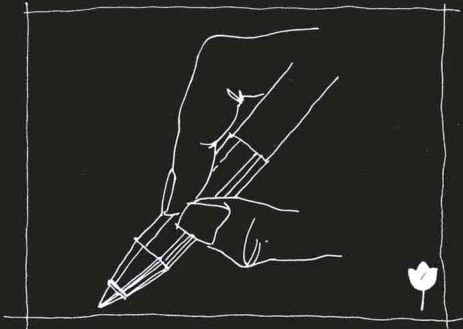
错误的坐姿

正确的坐姿

错误的握笔姿势

正确的握笔姿势

1.2 钢笔快速表现的特点

随着当代各种造型媒介的日益丰富,设计师可以用多种工具绘制表现图,但迄今为止使用得最多且最便利的工具就是钢笔。钢笔表现是一种方便快捷的表达方式,也是我们锻炼徒手功夫的有效方法,它具有以下几个特点:

(1)刚劲果断。钢笔快速表现的用笔需刚劲流畅,具有明快肯定的表现力,切忌信心不足、谨小慎微地描画。钢笔表现不易修改,故应强调线条的果断与肯定,落笔前要考虑整体布局,落笔准确,尽量减少复笔,基本功的扎实与否在此显露无遗。

(2)准确严谨。钢笔快速表现和艺术性的钢笔画有所区别,两者都追求一定的艺术性,而前者必须在设计图表达清晰准确的基础上进行艺术化的快速表现。空间体量的比例、尺度、结构等可先借助铅笔定稿,做到形体和空间限定的准确定位,再由钢笔一气呵成。表现的效果要与原设计一致,不能为了追求某种艺术性效果而与原设计相去甚远。因此,钢笔快速表现在用线上需果断大气,在形体把握上需准确严谨。

(3)黑白分明。钢笔快速表现通过单色线条的变化和由线条的疏密关系产生的调子,黑白关系清晰明确,较之铅笔画,它有着黑白分明的特点。因此线条的组织、轮廓的勾勒、灰面的处理等基本功技巧在这里要求得更突出。在明确的黑白关系中,灰调的组织有助于体现设计深度,灰面的处理与设计的细节应结合得恰到好处。

(4)快速便捷。钢笔工具既能做精细的刻画也能做高度的概括,在快速表现中更体现出它概括精练的魅力。它能够使设计师将设计构思快速地表达出来,并在第一时间

与甲方进行沟通。特别是在与甲方面对面的交流中,其高效率体现在能将讨论结果现场迅速表达出来,而不必会后回到工作室去完成,到下一次沟通时再提交方案。

好的钢笔快速表现作品清晰、明快、流畅、活泼,这要求我们训练有素,具备较高的职业素养,懂得如何经营画面,更快捷、准确、充分地表达。

1.3 钢笔快速表现的基本方法

线描勾勒法

线是最具表现力的造型因素,线描勾勒是以勾形为主的单线表现。这种手法注重线条对立统一的形式美规律,通过运笔表现线的长短、曲直、刚柔、粗细、疏密、顿挫的变化。表现时,应突出物体的轮廓线、结构线和面的转折线并消减光影明暗关系。

线面结合法

线面结合是在线描勾勒的基础上配合面的组织以表现物体的质感和色感。你可以通过注意观察日常生活中各种物体的质感特点,用线的形态和组织方式来反映其质感;通过线条的疏密、深浅来表现物体表面的色感。这种方法对设计方案的材质和色彩有更好的说明性。

综合工具表现法

综合工具表现是在以钢笔工具为主的基础上配合使用其他工具,达到丰富画面效果的方法。这种方法可以用钢笔完成线的描绘,用水彩、马克笔或彩铅等其他工具完成面的表现。本丛书其他分册有分别对这些工具的专门介绍,本书中涉及使用这些工具的,基本上是无彩色的单色表达。

线描勾勒

线面结合

综合工具表现

明暗色调

明暗色调法

即在线描勾勒的基础上配合明暗色调的表现。具体而言,是指通过积点成线、积线成面的不同的排线,组成不同层次的黑白灰色调关系。这需要扎实的素描功底,对光在明暗色调中的重要性有深刻的认识,并且对表现对象有整体观察的归纳能力。这种方法既能反映出一定的质感和色感,又有一定的立体感,具有明快的效果。快

速表现毕竟和素描在细致程度上有很大区别,快速表现只需反映出简单的明暗关系。我们还可以在画面主体上施以简单的明暗关系,以线描勾勒描绘配景,达到强调主体的聚焦效果。

以上几种方法各有各的表现力,要达到理想的状态离不开勤奋苦练和思考总结,扎实的素描基本功必不可少。此外,平时练习和应试过程中要考虑时间因素。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

第2讲 钢笔快速表现的“语法”

线条和块面

对空间和体块的认识

快速表现构图中的几个“确定”

常见错误及其纠正

2.1 线条与块面

钢笔快速表现最基本的是用线。设计主体和轮廓大量地用到长线,要注意交待清楚线条的来龙去脉,运笔需舒展流畅。线条按照一定的组织方式形成块面,疏密有致的块面形成色调,可以用来反映主体的体块关系和细部特征。配景部分也会涉及相应的用线,比如树木、人物、车辆等都有常用的表现技巧,可以通过多练配景,甚至通过临摹达到具备默写能力,并在不断练习中做到熟能生巧。工具和徒手用线各有特点,前者规范工整,尽显速度感和流畅感,要不拘小节,忌勾画拘谨、线条僵硬;后者奔放潇洒,挥洒自如,最能展示绘图者的娴熟技艺,要锻炼胆量,忌瞻前顾后、畏首畏尾。要想使线条的表现力不断增强,勤于练习是唯一途径。

线条

运笔的动作可以有多种变化,比如连断、抖动、顺逆、转折、顿挫、轻重、粗细、虚实、缓急等。通过不同的线条运笔可反映出不一样的氛围,如平稳均匀的线条给人以严以谨感,快速流畅的线条具有活泼感,平缓顿挫的线条给人稳固感。常见的线条运笔方式有:

断线:由点和短线连贯而成

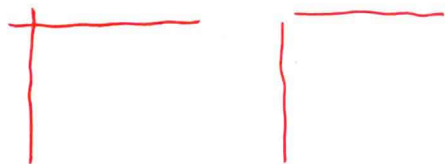
线尾的点和线中的沟:线条和顿点间形成过渡和间隔,富于动感和生机

雕凿笔头

雕凿笔头的粗线

交叉角:左图的交叉角能使物体轮廓更方正硬朗,随意而专业;而右图欠缺完整感

平稳快画

压笔,平稳快画

缓慢地画,上下颤动运笔

之字形线:运笔前后做之字形颤动

笔压大的缓线

笔尖不规则颤动

粗动线:笔压大且快慢多变的颤线

绕环线

错叠线

笔尖尽可能大地接触纸的运笔

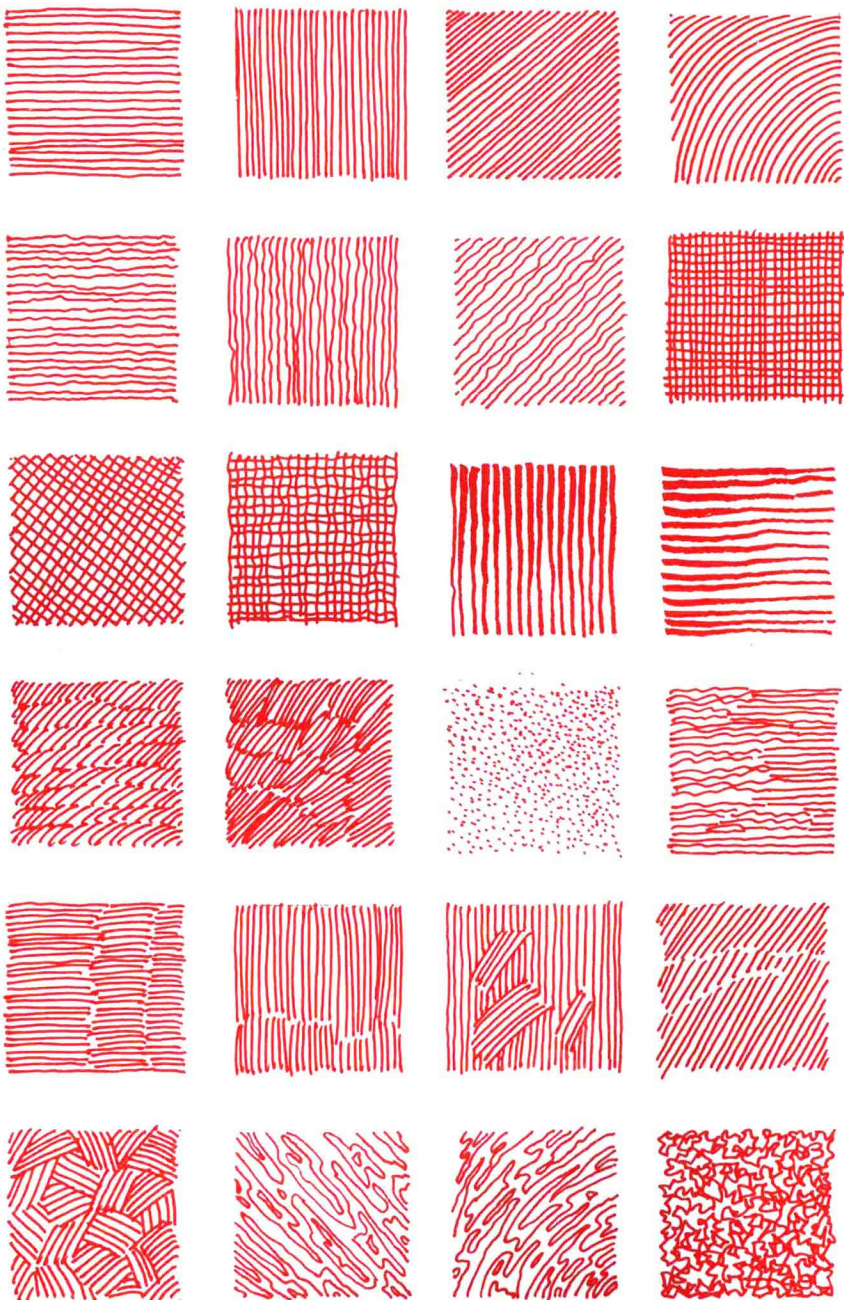
自由运笔

自由运笔的粗线

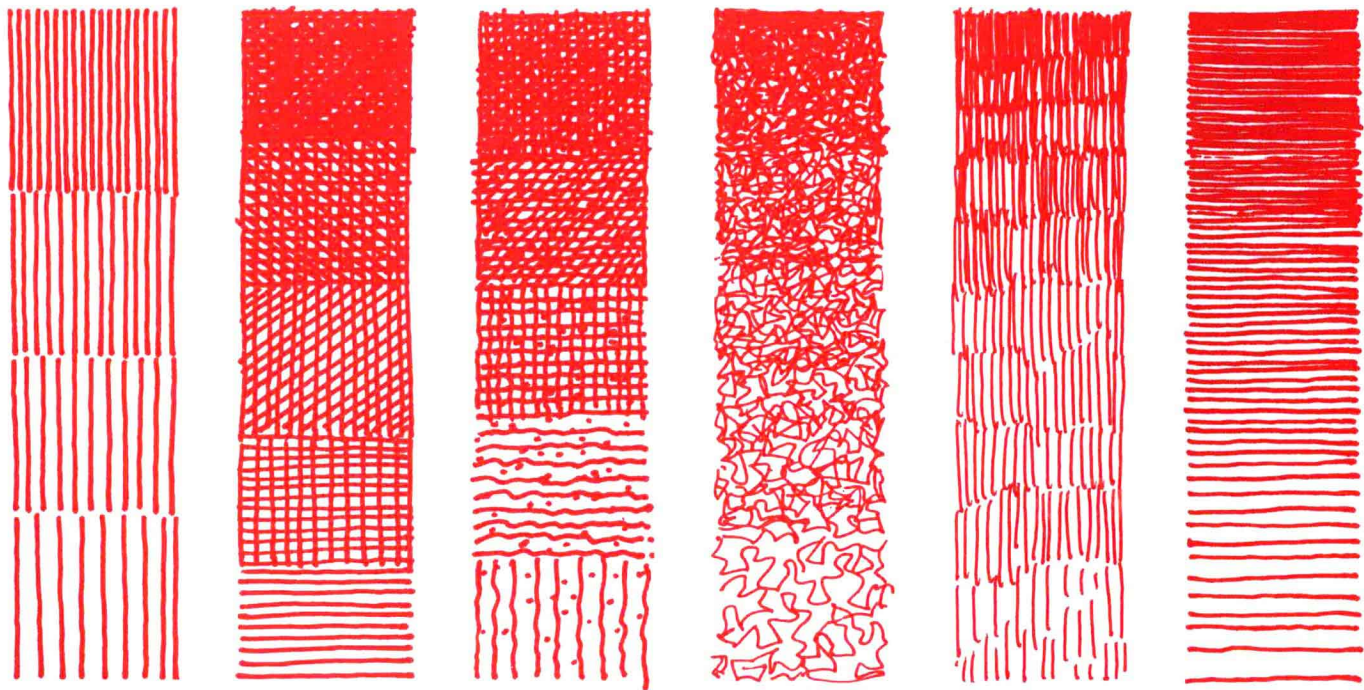
块面

线条形成块面可以交待清楚形象与空间、形状与面积的大小对比。块面效果因线条的组织方法而异。有规则的竖线、水平线、斜线、曲线组可以反映规则的表面,多用于表现设计主体的结构和体块关系;有明确组织规律的块面还能够反映物体的质感,比如砖墙、木材等;植物等配景的线条组织形式也有规律可循。线条的块面还可以形成色调的深浅层次,反映一定的明暗关系。在钢笔表现图中,黑、白、灰的调子各占适当的比重,并相互交织、穿插、叠合,就能实现色调的统一与变化。常见的运用直线、斜线、曲线、交叉线、自由线组合形成色块的方法如右图所示。

运用直线、斜线、曲线、交叉线、自由线组合形成色块

表现图的效果很大程度上取决于整个调子的处理。调子处理得合适,画面就比较明快;调子处理得不妥,画面就会灰而浑浊。我们可以借助块面形成调子,产生丰富的明暗层次。表现明暗调子的方法有多种,线条的疏密、粗细和用笔的轻重都可以使块面的明暗关系发生变化:粗而密的线条使色调变深,细而疏的线条使色调变浅;直线和斜线交叉比同比例的垂直线交叉形成的空隙小,前者的色调会比后者略深一些。再配合运笔的轻重,可以使单色的钢笔线条产生丰富的色阶。在钢笔快速表现中,调子在整体明暗关系的把握、设计主体细部的描绘以及配景色调的表现上大有用武之地。常见的调子的处理如下图所示。

以不同的线条组织方法获得深浅不一的调子,左三例是分格退晕,右三例是均匀退晕

2.2 对空间和体块的认识

空间

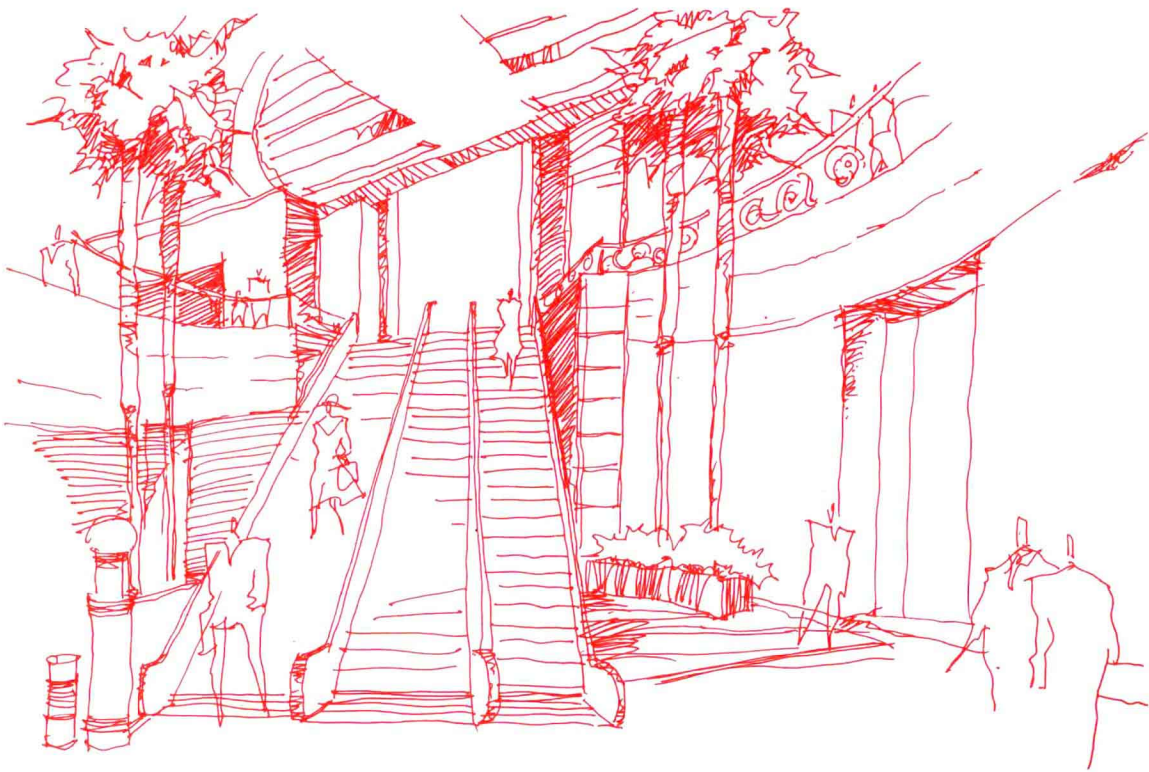
空间对我们的生活意义非凡,空间环境是我们工作、休息、娱乐或逗留的场所。外部空间是公共生活的起点,室内空间保证了我们的私人领域。特定的空间环境决定了特定的周围场所形态:组成城市空间的是街巷、广场、建筑群等,组成建筑外空间的是建筑主体、周边道路、绿化等,组成景观空间的是公园、花园等,组成室内空间的是厅堂、房间、墙体、陈设等。通过对现有空间的观察和描绘练习,可以使我们在空间环境场景的具

体表现中找到对应的办法。

空间环境的设计者必须在脑海里构思出方案设计的图景,借助平、立、剖面图及透视图贴切地表现出空间形体的特点和氛围。从二维平面到三维立体表现,更需要专业的空间想象力和表现力。空间环境表现能将空间和形体带入具象的形式,供人们对比例和尺度进行考量,并且通过线条、光影的表现和尺度准确的细节,快速地传达设计意图和构思的信息,因此它也必须是真实准确的。

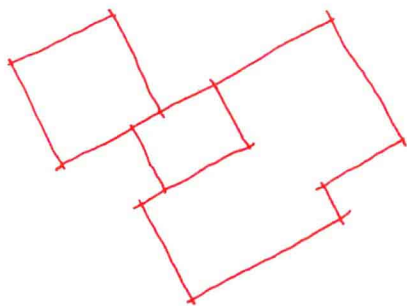
田园住宅配以宁静的环境

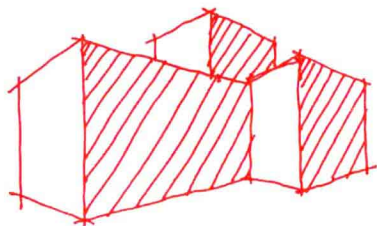
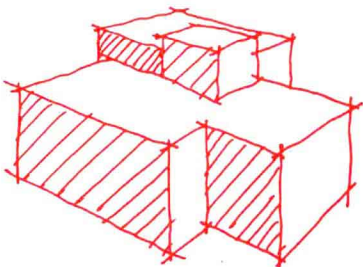
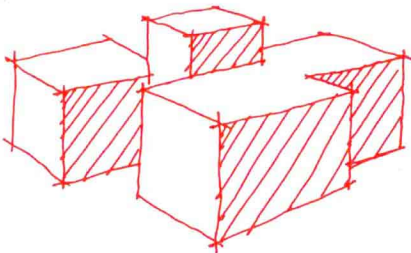
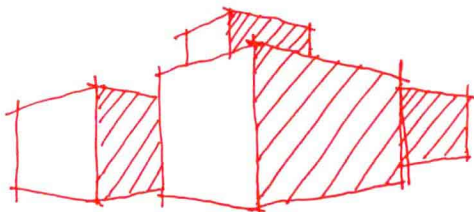
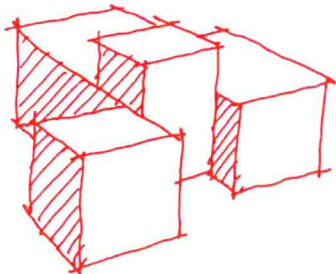
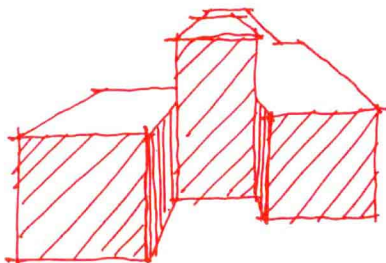
大型室内空间环境

体块

快速表现中,三维透视表现是一个难点。体块、空间之间的联结是空间和形体造型的研究对象,将二维图纸转化为三维形象,需要借助对体块的想象、理解和表达。要训练对方案空间体块的快速表达能力,平时可以针对一个空间体块进行多个角度快速表现的练习。

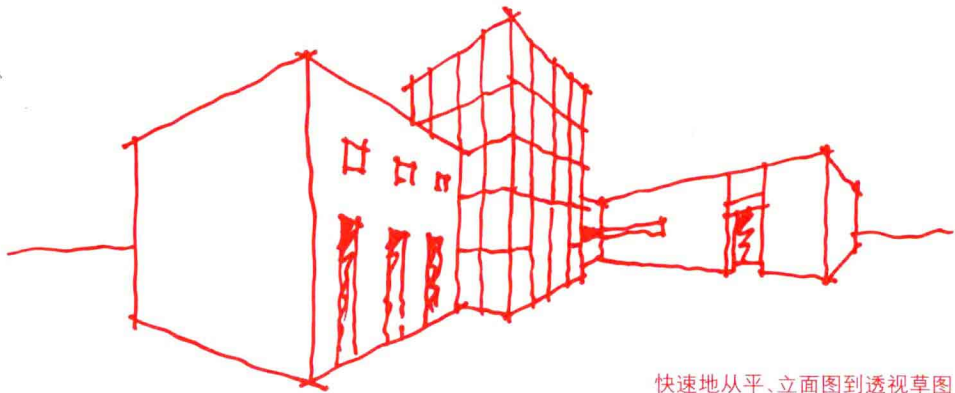
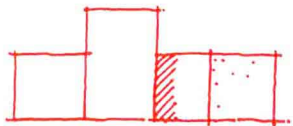
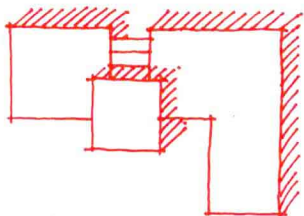

平面图

针对平面图所示形体所做不同角度的快速表现草图

在平面图和相应的立面图确定后,即可快速地建立起透视草图。可以通过在平面图上确定视点S的位置,按照平面图、立面图给出的比例关系,描绘出从视点S角度可以看到的准确的空间表现草图。

快速地从平、立面图到透视草图