

建筑景观设计手绘表现

陈新生 陈 刚
宋蓓蓓 顾大治 编著

构思 与 表现

建筑景观设计手绘表现

陈新生 陈 刚
宋蓓蓓 顾大治 编著

构思与 表现

机械工业出版社

本书是一本学习建筑景观设计快速表现的参考书。全书内容包括方形平面体、圆柱体与球体、三角与多面体、曲面体与流线型、截取与积聚、组合与叠加、仿生与综合、传统设计语言、后现代设计语言、高技派设计、设计造型训练、光影与敏感处理、场景与鸟瞰、淡彩快速表现等。本书不仅能很好地帮助读者进行建筑景观设计手绘表现训练,而且有利于提高读者的造型能力、拓宽设计思维、增加创作灵感。

本书适用于景观学、建筑学、城市设计和环境设计专业的设计人员及学生参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

构思与表现 / 陈新生等编著. —北京: 机械工业出版社, 2010.8

(建筑景观设计手绘表现)

ISBN 978-7-111-31537-7

I. ①构… II. ①陈… III. ①建筑艺术—景观—绘画—技法
(美术) IV. ①TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 159268 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑: 赵 荣 责任编辑: 范秋涛

责任校对: 李秋荣 责任印制: 乔 宇

北京机工印刷厂印刷 (三河市南杨庄国丰装订厂装订)

2010 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

215mm × 285mm · 14.25 印张 · 300 千字

标准书号: ISBN 978-7-111-31537-7

定价: 45.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心: (010)88361066 门户网: <http://www.cmpbook.com>

销售一部: (010)68326294 教材网: <http://www.cmpedu.com>

销售二部: (010)88379649

读者服务部: (010)68993821 封面无防伪标均为盗版

前 言

建筑景观设计速写,指的是迅速描绘对象的临场习作。它要求在短时间内,使用简单的绘画工具,以简练的线条扼要地画出对象的形体特征、动势和神态。它可以记录形象,为创作收集素材。在这个意义上,它可视为写生的一种,同时建筑景观设计速写还可以作为一种独特的艺术表现形式或设计构思和表现。这是设计师对客观世界的艺术表达方式走出的第一步。好的建筑景观设计速写与其他绘画形式一样,都有独立存在的艺术价值。我们从古今中外的建筑景观设计大师中可以看到,他们除了创作出许多经典的名作之外,还留下了大量生动的建筑景观设计速写作品,这些作品同样成为人类宝贵的艺术收藏。

随着科学技术的不断进步,计算机的应用给建筑景观设计带来了历史性的变革。在这种形势下,有人可能会认为,建筑景观设计速写这种徒手绘画将会逐渐被那些先进的设备所代替。其实不然,虽然计算机已普遍运用于建筑景观设计中,并充分展现出其优越性,但这些设备无论多么先进,都只是由人操作的机械行为;然而,建筑景观设计的过程是创造性思维的过程,是设计人员主观意识形态的反映。因此,建筑景观设计师要有艺术思维能力和创作的灵感,而这种灵感是任何先进的机器所不具备的,也不可能被某种现代技术所替代。这也正是我们学习、训练建筑景观设计速写的意义所在。反过来,随着徒手表现能力的增强,能够更大限度地挖掘计算机绘图的潜在能力,表现手段也更为灵活多样。

建筑景观设计是一种文化,通过建筑景观设计速写可以提高设计师的素质和修养。它不存在固定的法则和走向,同样的对象,不同的作者会有不同的感受,描绘出来的画面在明暗、构图、风格和形式等方面有很大区别。不同的画者创作出来的建筑景观设计速写往往是个人思绪、主观情感的真实写照,它包含着很多情感上的变化。这种充分反映画者主观感受的特点也同样是建筑景观设计速写的魅力所在。因此,我们应该多画建筑景观设计速写,它不仅对提高造型能力、拓宽设计思维有很大的帮助,而且对丰富我们的情感以及对客观世界的认识同样有着难以替代的作用。建筑景观设计速写不单纯是一种造型基础练习,最重要的是训练作者的感受和思维能力。没有对设计的深刻理解是画不好建筑景观设计速写的。通过画建筑景观设计及风景速写,不仅可以锻炼我们的观察力和表现力,更可以陶冶艺术情趣,感受大千世界的灵气,从而激发出创作的激情与灵感。

学习建筑景观设计速写,首先是了解基本的原则方法,其次是勤奋和努力,除此之外是没有其他灵丹妙药的。在学习过程中,要接受科学正规的训练指导,以免走弯路。根据一定的程序和步骤制定训练计划,掌握正确的学习方法。可以先进行临摹,临摹各种优秀作品,研究各种不同的表现方法和风格,从中找出一些规律性的知识,要注意体会原作的精神实质。首先要做到心读、心画,分析领会原作的手法后再下笔,这样才可能取得一定效果。要从原作的最终效果看出作者对环境空间的观察、理解以及作画的程序与手法。深入研究本质规律性知识,从而达到科学地、艺术地表达客观对象。然后再写生,并在写生的过程中进一步通过观察、思考以及表现可加深对各种不同的表现技法的理解和真正地掌握,从而做到眼、脑、手的高度统一与完美结合。这样形成一套从观察(练眼)、分析(练脑)到表现(练手)的严密逻辑,并强调按这样的逻辑与程序作画。只有理解了的东西,才可能更深刻地去感觉它、表现它。同时,作为设计师还要有敏锐的直觉素质与良好的审美能力。除了设计速写的技法训练外,还要进行新技法、新课题的尝试训练以开拓设计思路。在建筑景观表现上,可以借鉴其他专业绘画的表现技巧,最大限度发挥设计师的表现个性,摆脱程式化画法的束缚,创作出有个性、有特色、有创意的设计手绘表现。

编 者

目 录

C O N T E N T S

前言

第一章 方形平面体

1

第二章 圆柱体与球体

11

第三章 三角与多面体

31

第四章 曲面体与流线型

43

第五章 截取与积聚

59

第六章 组合与叠加

69

第七章 仿生与综合

81

第八章 传统设计语言

93

第九章 后现代设计语言

117

第十章 高技派设计

133

第十一章 设计造型训练

147

第十二章 光影与明暗处理

163

第十三章 场景与鸟瞰

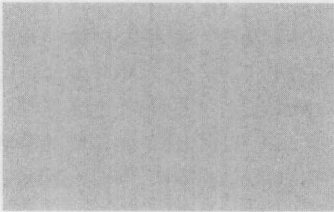
179

第十四章 淡彩快速表现

203

参考文献

218

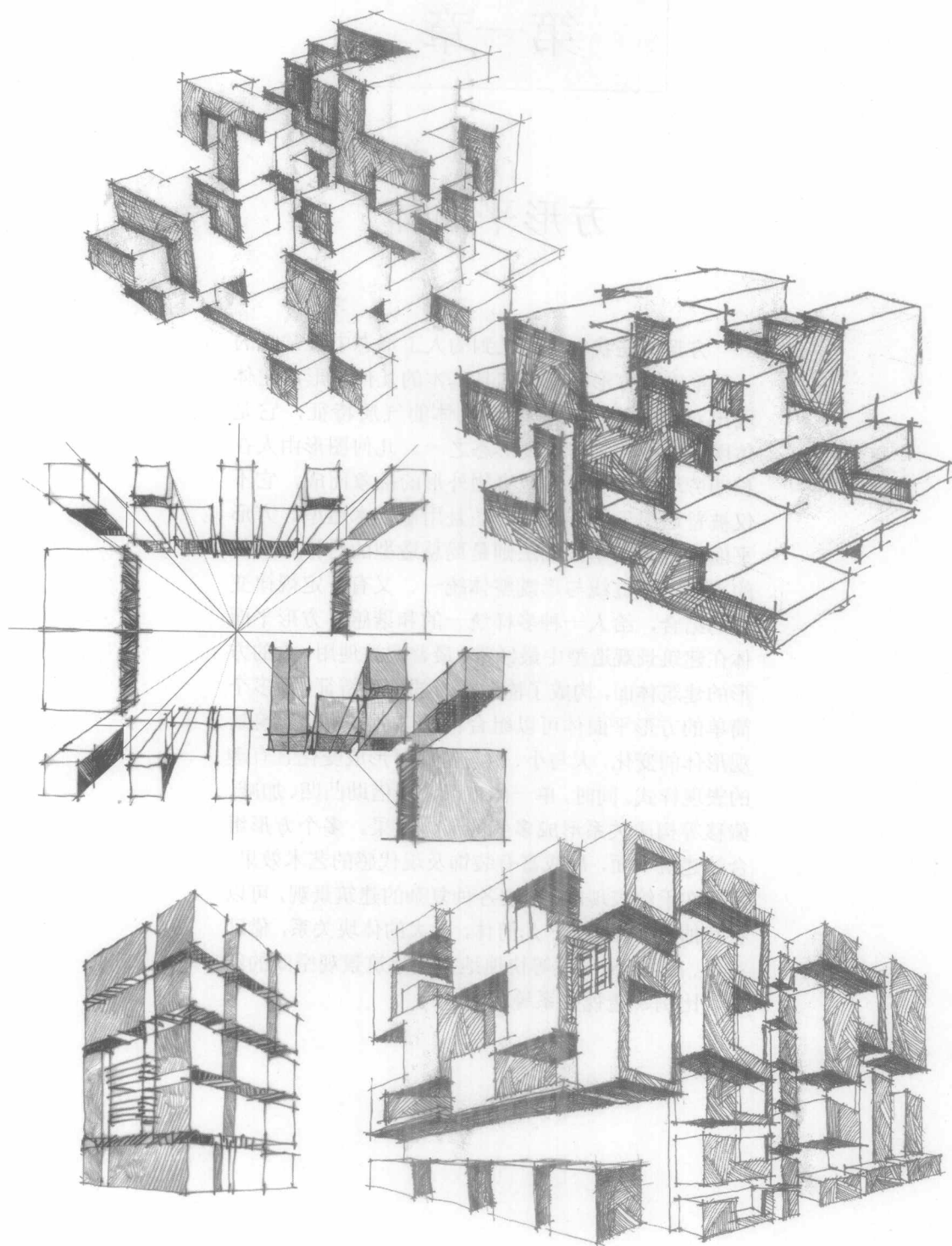

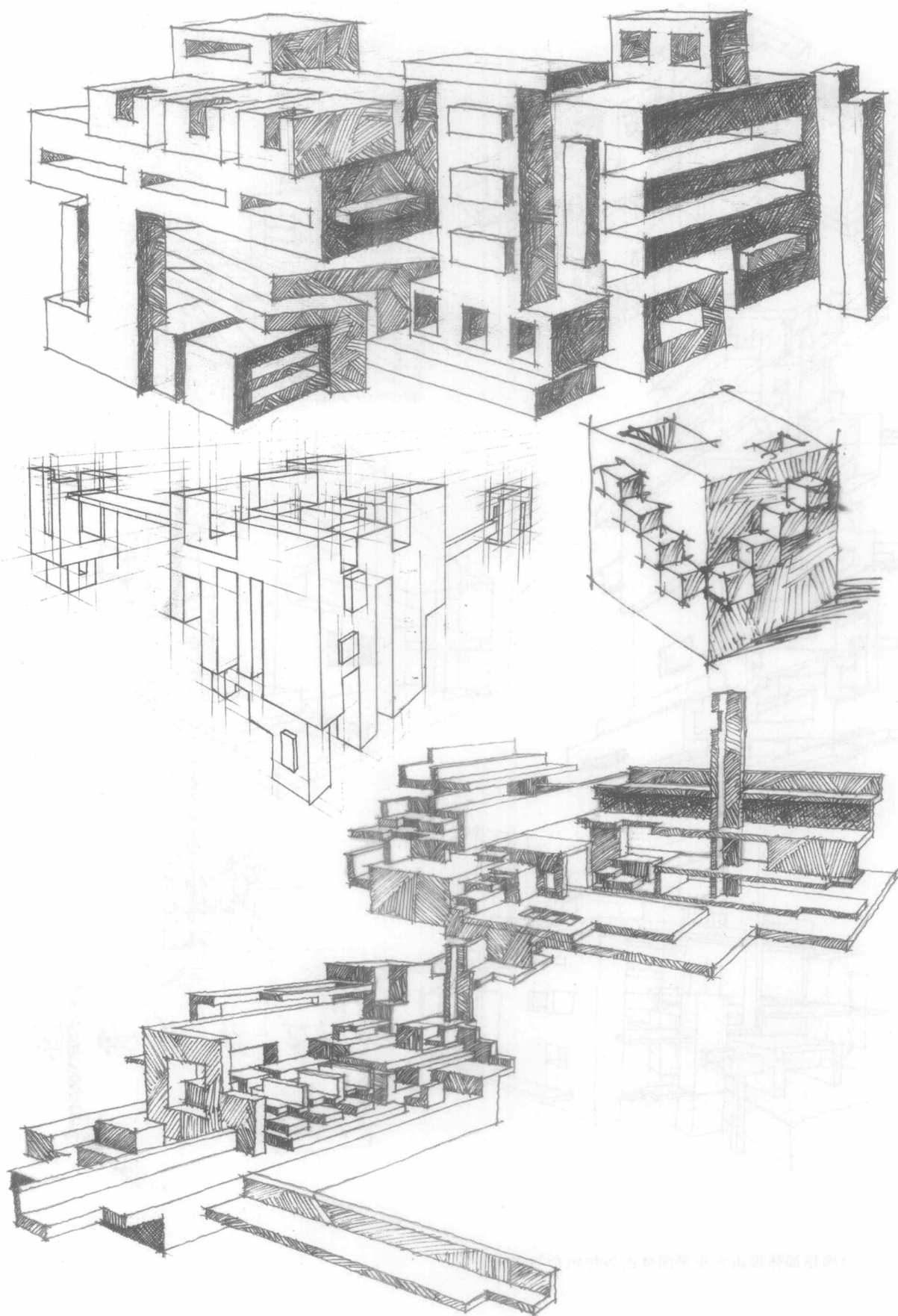
第一章

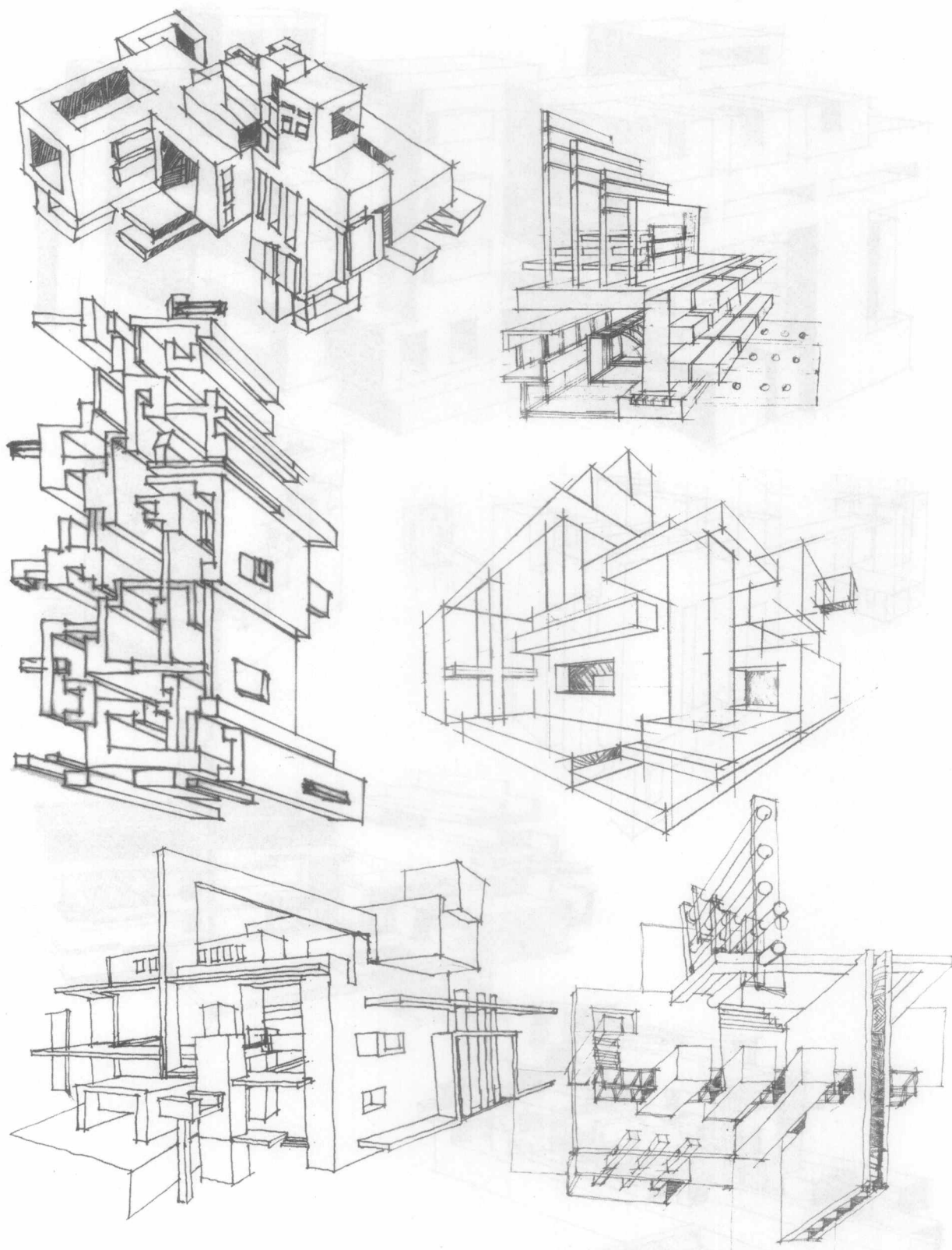
方形平面体

方形，是我们所能见到的人工形态中最常见的一种形态。方形作为常见且基本的几何图形，它体现出对称、稳定、坚硬与整体的气质特征，它是体现形式美的基本表现形态之一。几何图形由人在长期劳动实践中对客观事物外形的抽象而成，它不仅被普遍用于生产造型，而且用于艺术造型。方形平面体，其基本构成法则是局总造型的对称和整体的重复，通过线与形既整体统一、又有一定规律变化的结合，给人一种多样统一的和谐感。方形平面体在建筑景观造型中最经常、最普遍被使用，大的方形的建筑体面，构成了简洁醒目的造型特征。由多个简单的方形平面体可以组合构成丰富多彩的建筑景观形体的变化，大与小、疏与密都可形成变化且有趣的表现样式。同时，单一的方形体块借助凸凹、加减、偏移等构成关系形成多变的形体效果。多个方形组合的建筑平面，形成富有装饰及现代感的艺术效果。我们在手绘表现时，观察各种复杂的建筑景观，可以将其抽象为几何形、几何体，找大的体块关系，借助实形、虚形、辅助线等快速地把握建筑景观空间的结构、比例、透视关系等。

几何图形——形式美表现形态之一。指由直、曲线段构成的规则图形，例如方形、矩形、圆形、三角形、梯形、椭圆形、菱形、锯齿形等。几何图形由人在长期劳动实践中对客观事物外形的抽象而形成。它不仅被普遍用于生产造型，而且用于艺术造型。由面转入体块，必须具备从平面到空间的认识。这里我们看到，单一的方形体块单元体借助简单的凸凹、加减与偏移等构成关系形成多变的形体效果。单元体的构思是关键所在。同时，还应注意体块在发生各种组合变化时，其透视关系的变化。

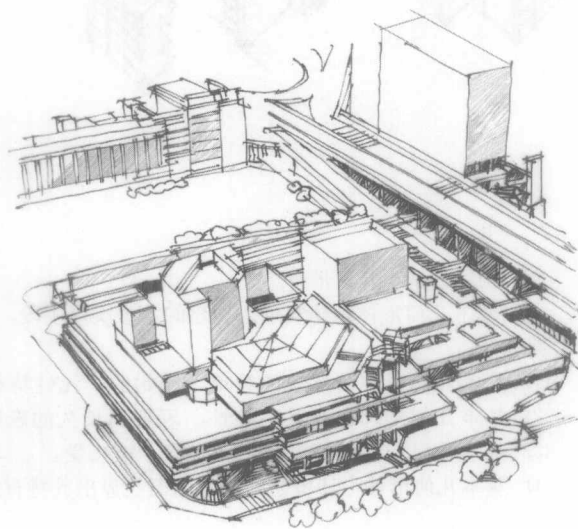
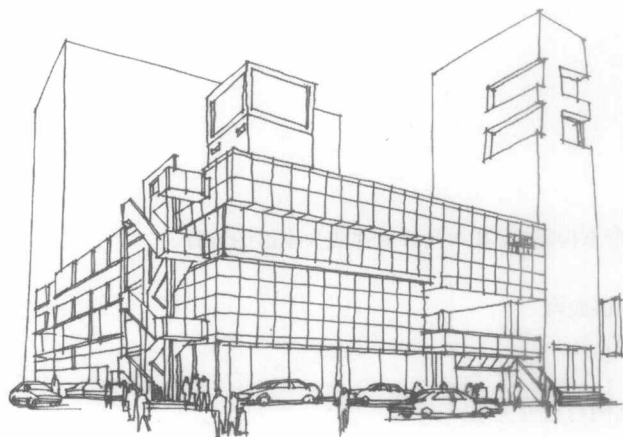
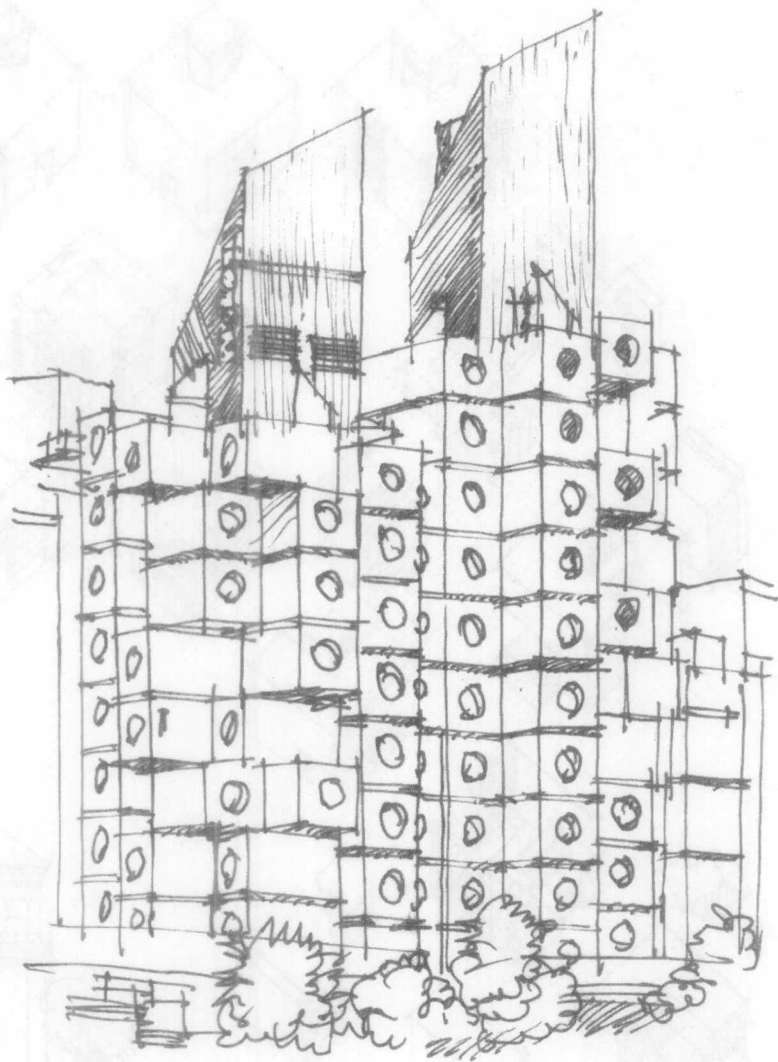

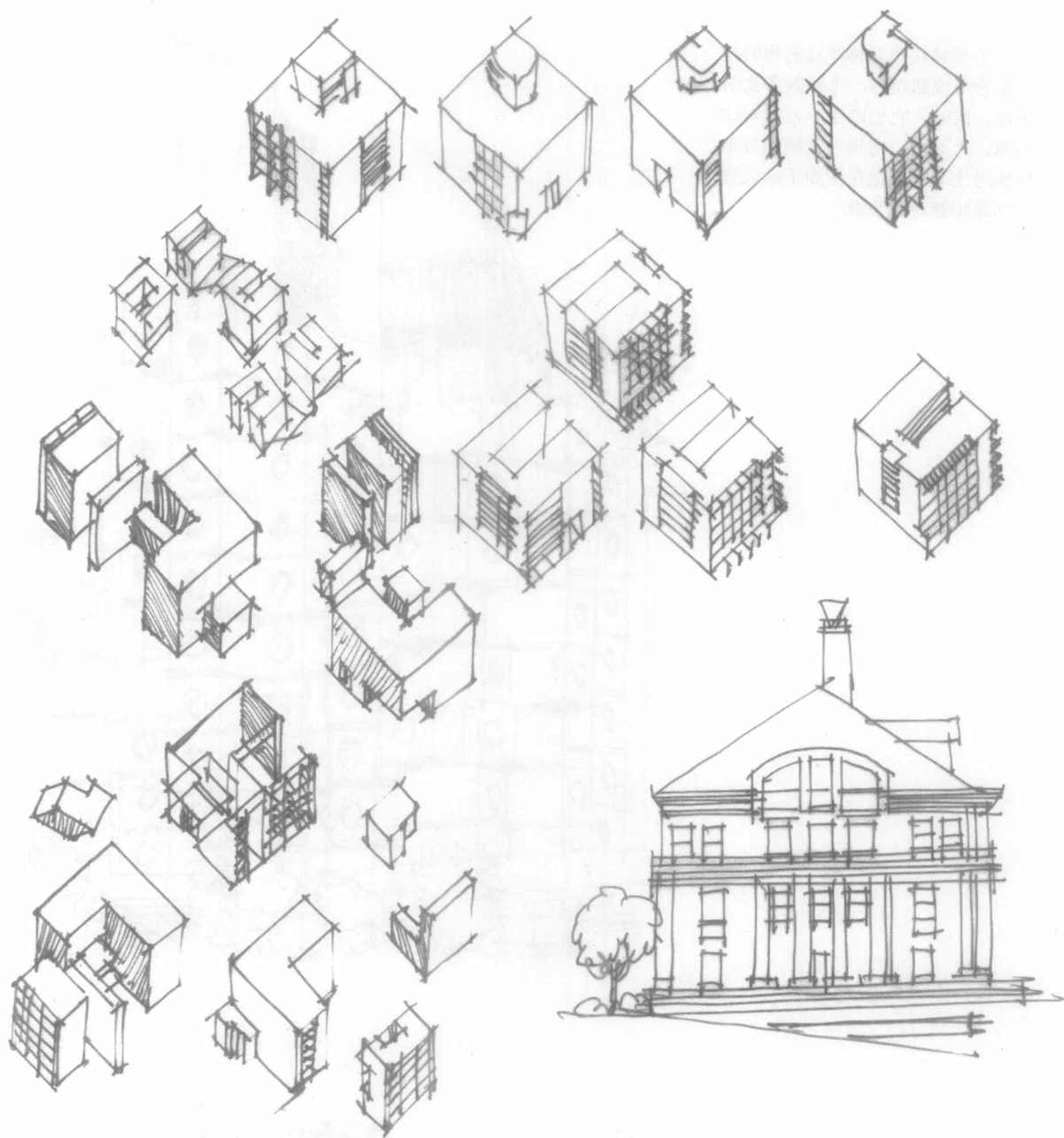

以上结构物都体现出方形平面体的各种组合与重置关系。

方形体块单元体经过密集的排列组合形成建筑体一个跳跃多变的平面。同时,它也产生丰富的对比关系。大与小、密集与疏朗的方形体块对比表现,也在图面手绘表现上体现出趣味的变化。

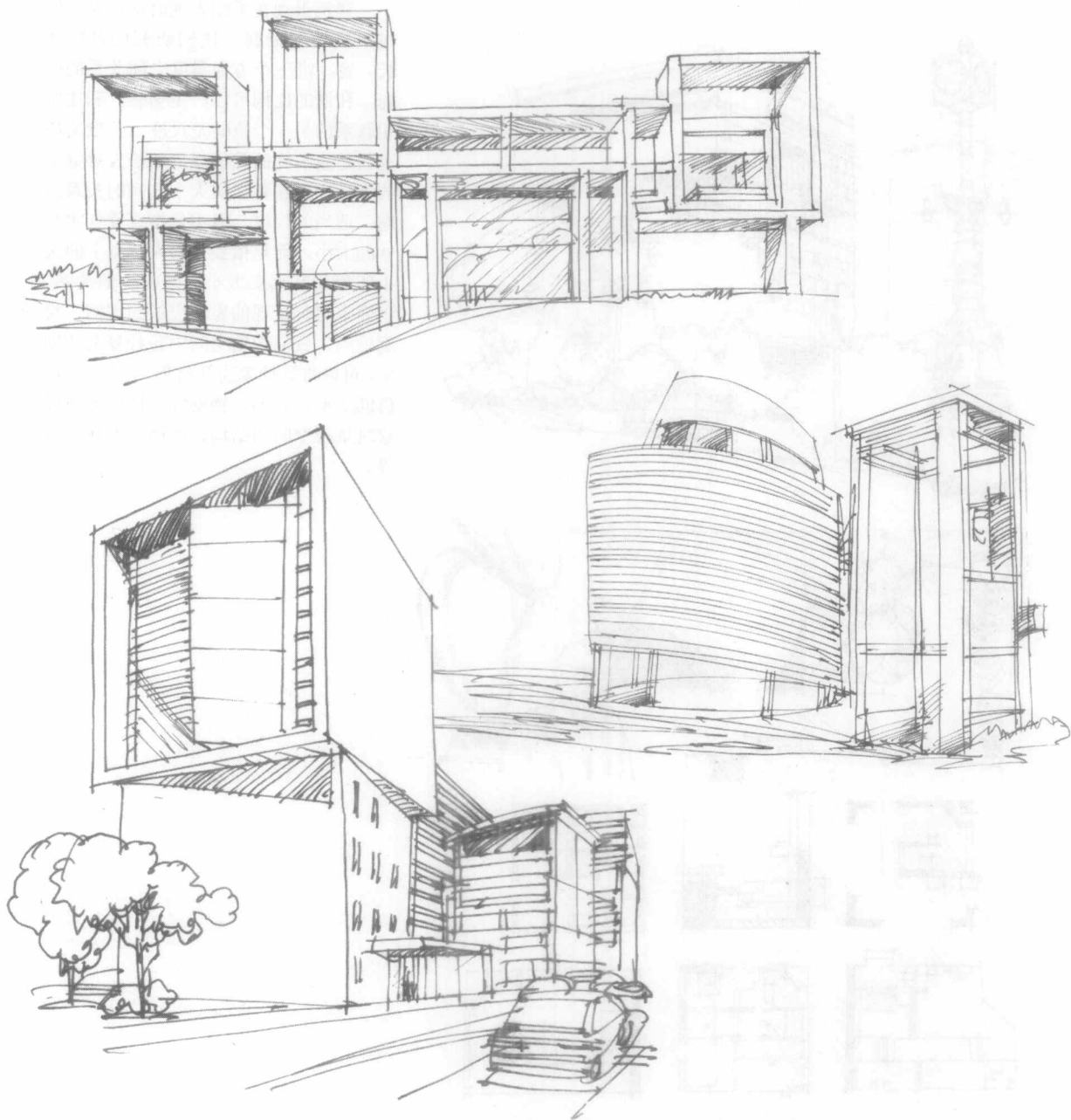

形态构思之基本几何形体

基本几何形体是建筑形态构思的基本实现手段, 在形态构思中, 基本几何形体成为永远的选择。原因是:

- (1) 基本几何形体与建筑的简单、原始的一元性特征不谋而合。
- (2) 基本几何形体由于其单纯性, 表现出长久的表现力。
- (3) 基本几何形体的简单易用使之易于被接受。
- (4) 基本几何形体与环境之间的对比而凸显出其特有的比例与尺度关系。

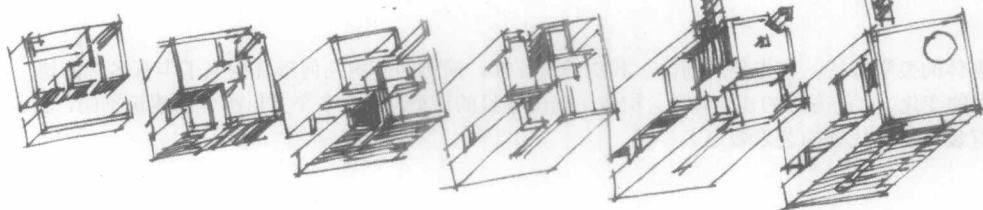
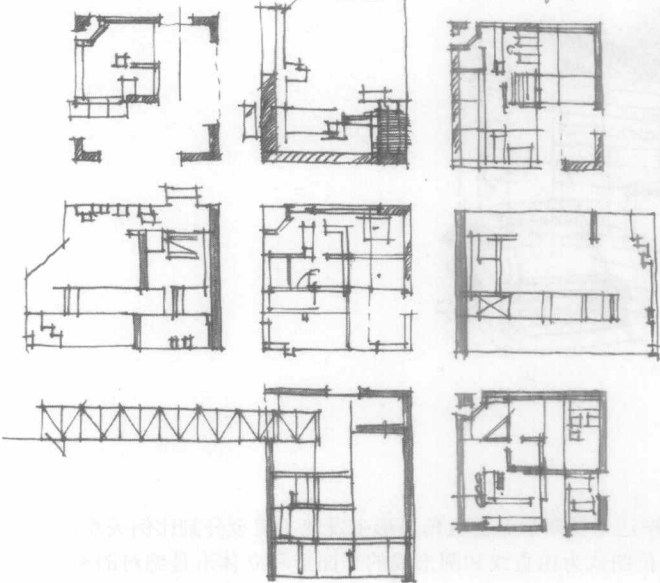
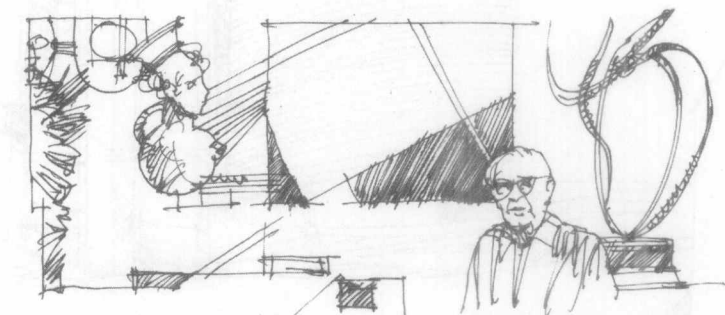

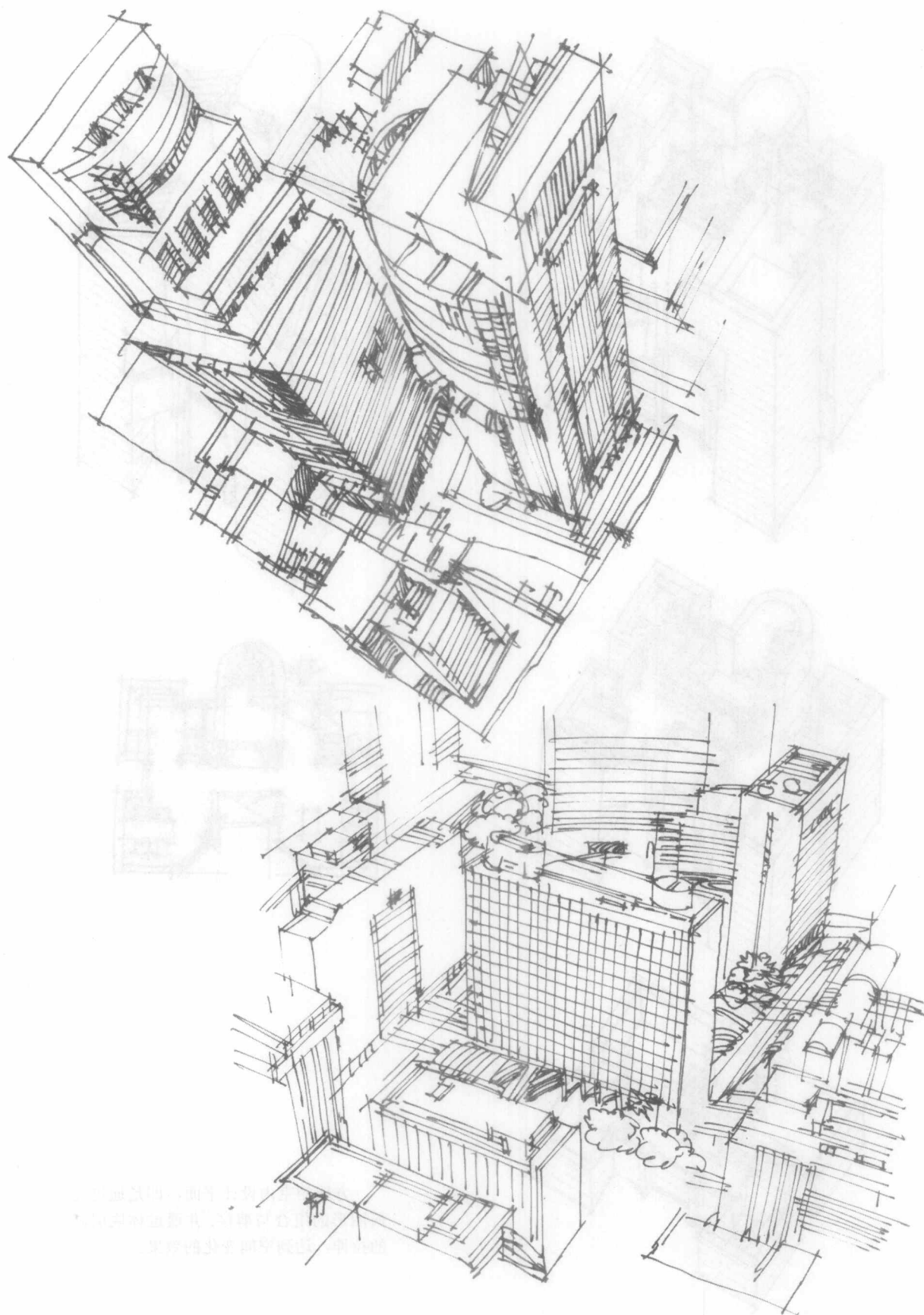
最早发现几何图形美是古希腊人。例如毕达哥拉斯学派在五角星形中发现了黄金分割比例关系，认为圆形和由黄金分割形成的矩形最美；柏拉图认为由直线和圆形成的平面形和立体形是绝对的形式美。

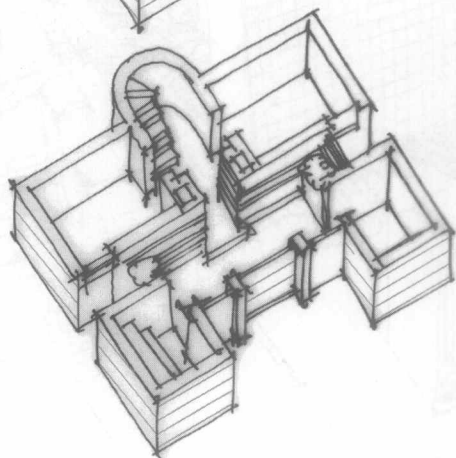
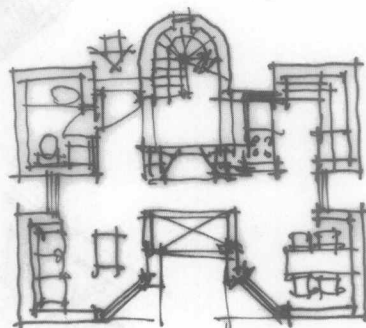
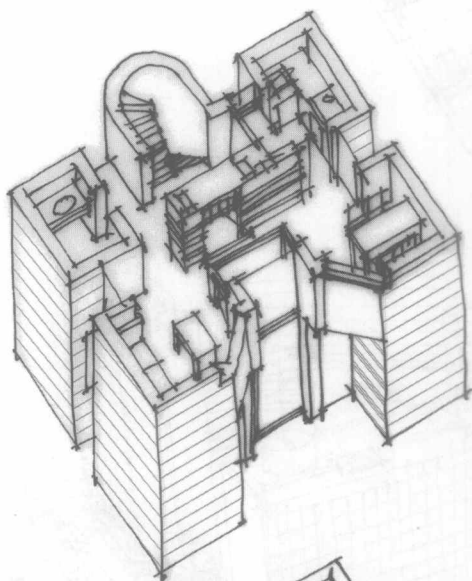
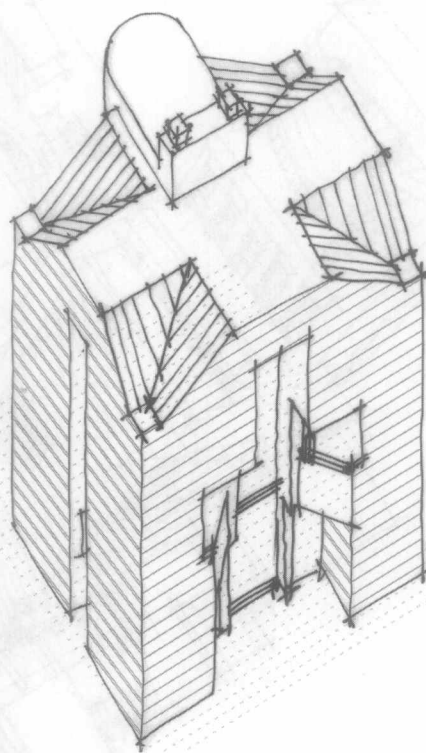
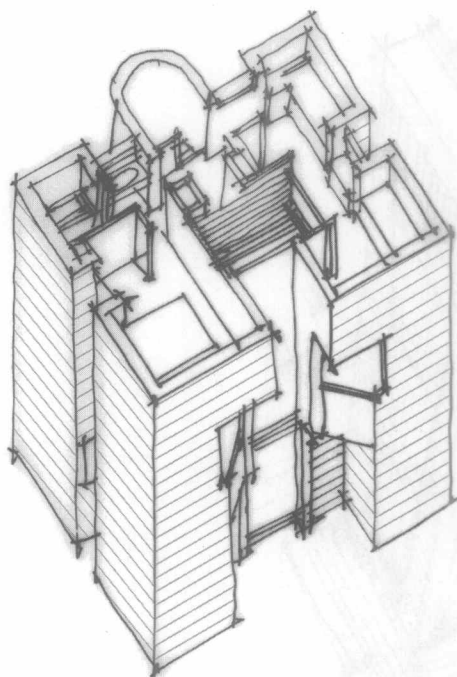
几何形体的美学特征，首先是规则性，其次是象征性。简单的基本几何形体构成了丰富多彩的建筑景观形体的变化。大的方形的建筑体面，构成了简洁醒目的造型特征。多个方形组合的建筑平面，也形成了富有装饰及现代感的艺术效果。

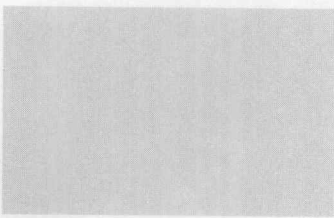
建筑景观在手绘表现时应注意比例与尺度感的把握。比例研究的是物体长、宽、高三个方向量度之间关系的问题。和谐的比例可以产生美感。和比例相联系的另一个范畴是尺度。尺度所研究的是建筑物的整体或局部给人感觉上的大小印象和其真实大小之间的关系问题。适当的尺度一般不是指要素真实尺寸的大小，而是指要素给人感觉上的大小印象和其真实大小之间的协调关系。画面中建筑景观的表现应做到比例、尺度适当。我们观察空间中各种复杂的物象，可以将其抽象为几何形、几何体，可借助实形、虚形、辅助线等快速地把握建筑景观空间的结构、比例、透视关系等。

方形的室内设计平面，即是通过几何图形的组合与剪接，并通过体块层高的拉伸，达到空间变化的效果。

第二章

圆柱体与球体

圆形是以最短的周长围合而成的最紧凑的形状。圆形对于建筑师而言，是常见的几何形体，是极具诱惑力的形状。以圆形为基础可以发展成为许多形体，如球体、半球体、圆柱体、圆锥体、壳形体、曲面体等。在方形为主的建筑世界里，优美的圆形的建筑造型往往成为人们关注的焦点。从地方民居到现代公共建筑景观，圆形的母体不停出现。圆形与圆柱体、球体，它们给人一种完整、圆满的感觉。圆有着优美的弧度与曲线关系，它既具有极强的内向性，也具有极佳的外向性，向内聚于中心点，向外可以均匀发散，充满循环运动之美。由此衍生的各种自由曲线使建筑景观体呈现出无穷无尽的变化可能性。传统的圆形建筑常常给人们一种稳定不变的感觉，倘若把圆形进行倾斜、平移、切割、旋转、组合等变化，往往能产生一种不对称却和谐的空间关系，给人们以全新的视觉感受和空间体验。球体建筑景观，虽有着圆的外轮廓线，却体现出一种动感的特征。在圆形、圆柱形和球体建筑景观的手绘表现时，应特别注意圆形的透视，会出现不同的弧度关系。手绘表现中的圆形和自由曲线，更加具有其轻快、连贯和流动的特性。