

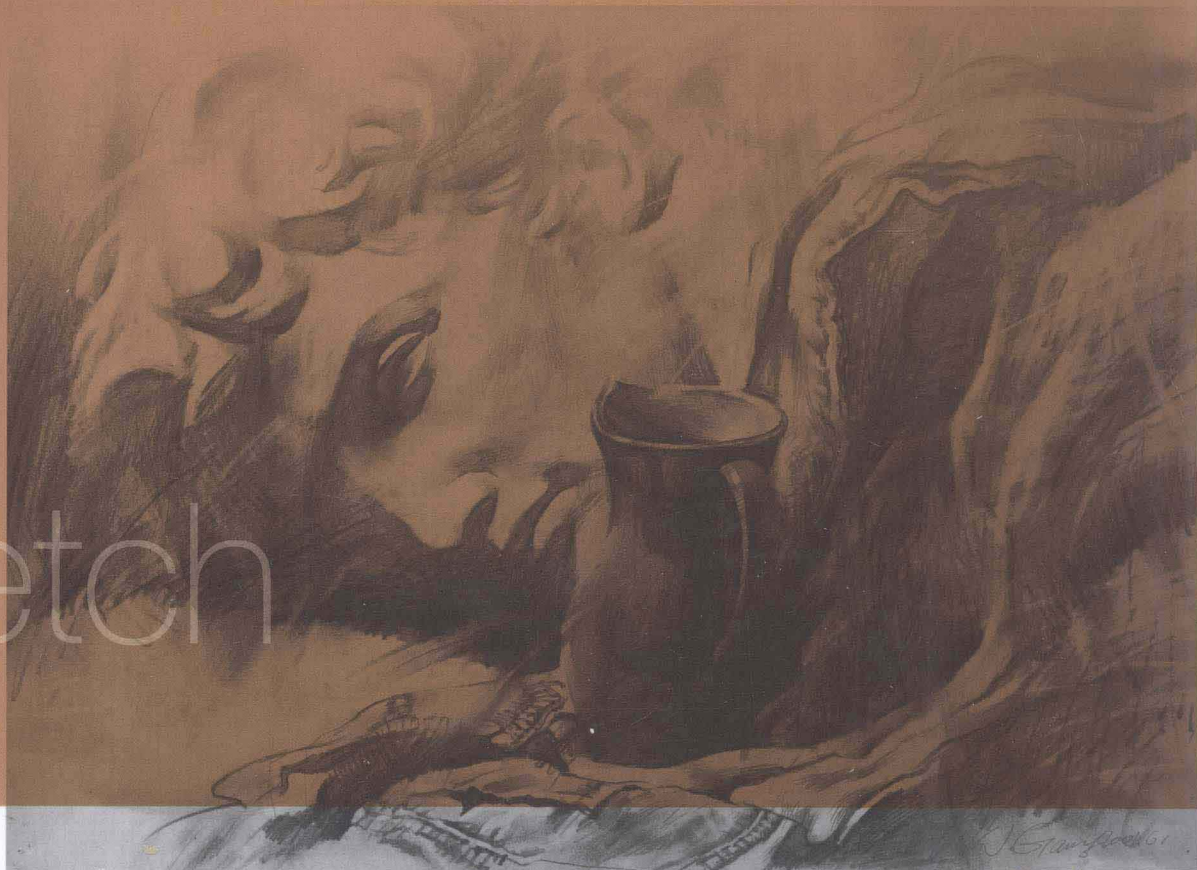
中国高等院校建筑学科系列教材

素描

同济大学 吴刚 著

上海人民美术出版社

Sketch

图书在版编目 (CIP) 数据

素描 / 吴刚 著. — 上海 : 上海人民美术出版社, 2012.04

中国高等院校建筑学科系列教材

ISBN 978-7-5322-7800-8

I . ①素 ... II . ①吴 ... III . ①素描技法 - 高等学校 - 教材

IV . ① J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 002328 号

中国高等院校建筑学科系列教材

素 描

著 者 : 吴 刚

策 划 : 姚宏翔

统 筹 : 赵春园

责任编辑 : 姚宏翔

装帧设计 : 高秦艳

技术编辑 : 季 卫

出版发行 : 上海人民美術出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮政编码: 200040)

印 刷 : 上海市印刷十厂有限公司

开 本 : 889×1194 1/16 印张 8.5

版 次 : 2012 年 04 月第 1 版

印 次 : 2012 年 04 月第 1 次

书 号 : ISBN 978-7-5322-7800-8

定 价 : 30.00 元

中国高等院校建筑学科系列教材

素描

同济大学 吴刚 著

上海人民美术出版社

SKETCH

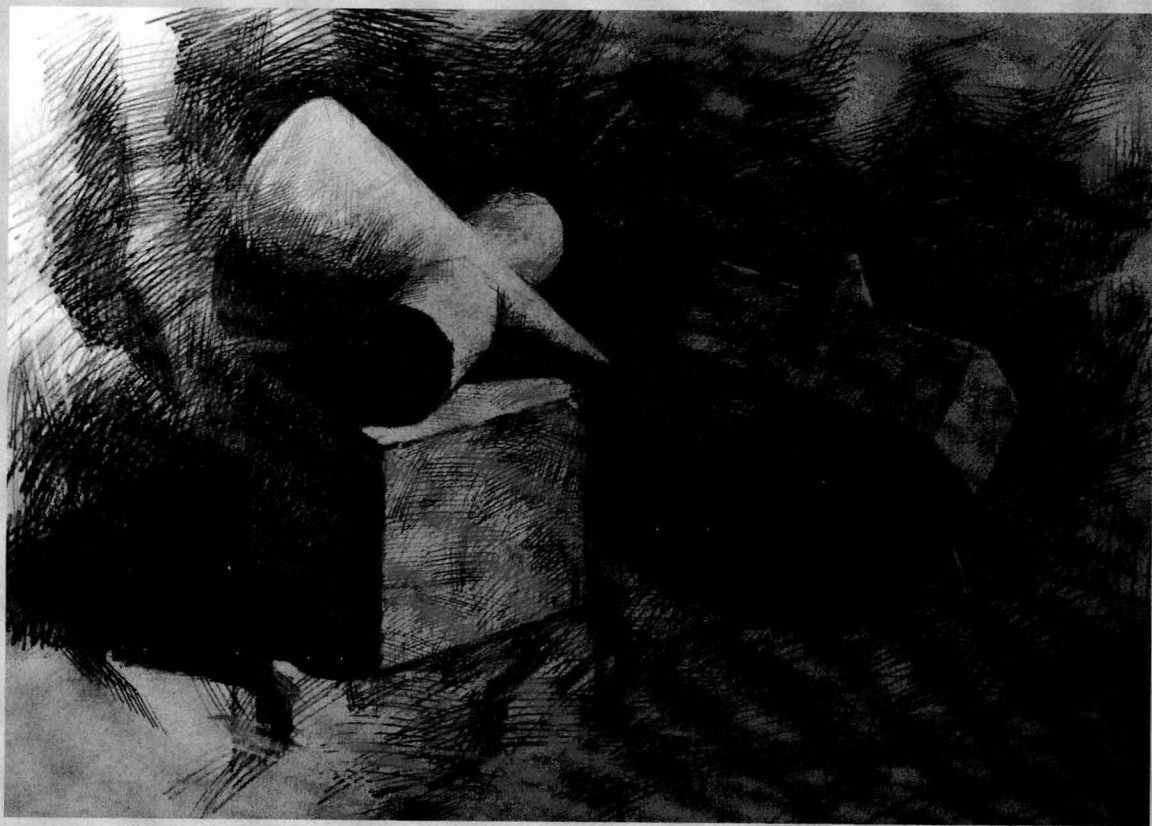

目 录

第一章 素描与设计	5
素描基础在建筑学等专业中的作用与意义	6
第二章 素描初步	8
第一节 基本的画材	9
第二节 理解透视与学会观察	10
第三节 运笔技巧和构图要诀	16
第四节 结构素描概念与明暗素描入门	21
第五节 课程安排	32
第六节 作品分析与欣赏	32
第三章 静物组合与石膏花饰	37
第一节 复杂静物是石膏几何体的延伸	38
第二节 静物素描的要求及表现	41
第三节 静物的质感把握与分类表现	45
第四节 静物素描的课程设置	59
第五节 作品分析与欣赏	59
第六节 石膏花饰素描的表现要义	80
第七节 石膏花饰的课程安排	89
第八节 石膏花饰作品分析与欣赏	89
第四章 风景与建筑表现	95
第一节 风景与建筑表现写生概述	96
第二节 建筑分类表达	98
第三节 绿化配景的常用手法	102
第四节 取景与写生	105
第五节 表现形式的拓展	112
第六节 课程安排	118
第七节 作品分析与欣赏	118

第一章

素描与设计

石膏几何体写生 吴刚

素描基础在建筑学等专业中的作用与意义

素描与建筑艺术都是造型艺术，素描基础课是从建筑专业的角度出发，根据建筑艺术设计的需要而开设的一门课程，是必修课。其严谨的造型要求、丰富多彩的表现手法以及独特的审美价值，与建筑艺术设计有着密切的联系，是建筑造型艺术的基础。学习素描有利于培养学生严谨的造型观察能力、造型空间思维能力和正确的绘画表现技巧以及开阔艺术视野、加强艺术素养、提高审美情趣都有很大的帮助。学好素描，不但可以完善空间造型的思维能力，还可以顺利地表达创造设计意图，把理想变为现实。因此，学好素描，为将来的建筑艺术设计打下良好的基础具有深远意义。

建筑设计需要用美术的方法来表达设计师的意图，并能通过对素描的训练提高造型基础能力，包括树立正确的造型观念、观察与表现方法，同时也能提升学生的艺术与视觉审美修养以及培养敏锐的观察力，使学生在形象思维与表现上有更多的创造性。

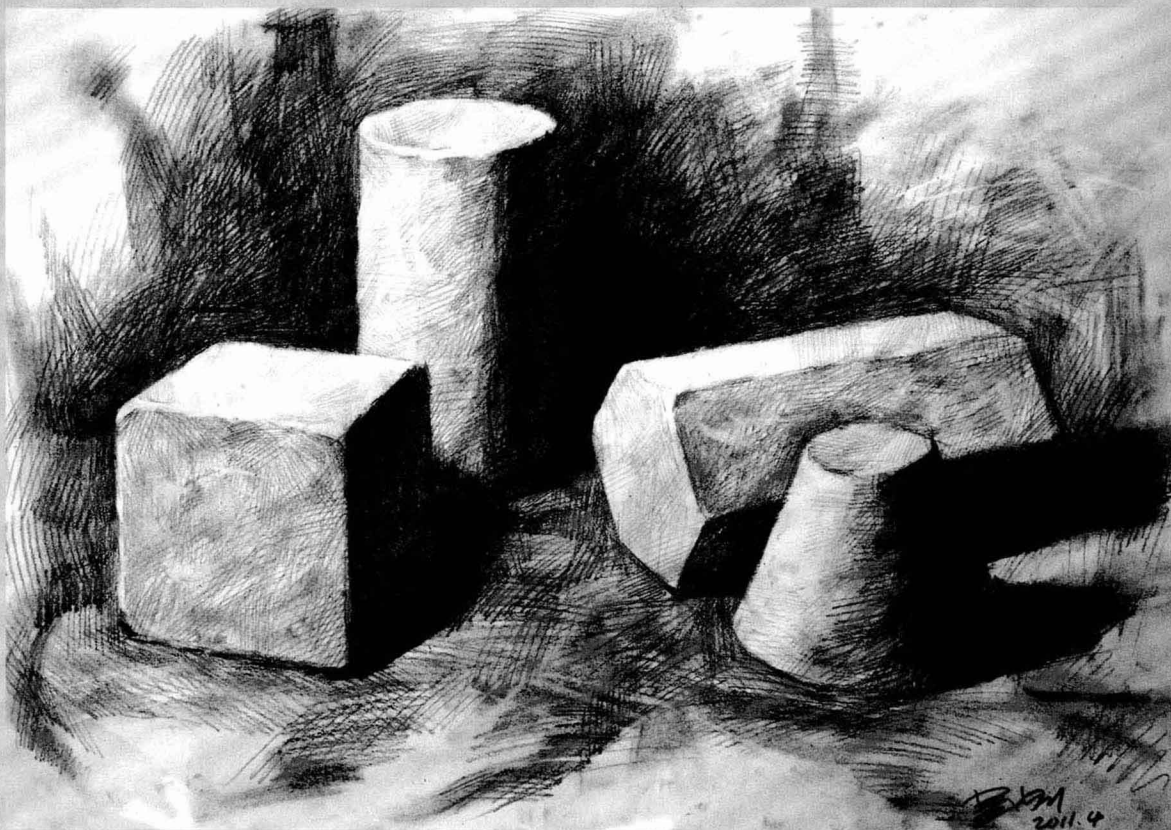
在中国，绘画与建筑的关系自古以来就彰显得极为密切；在古代，大多数建筑都是由画家经营设计的。王莽时代就举行过“建筑方案”的竞赛，《汉书·王莽传》记载：“营长安城南堤封百顷……莽乃博征天下工匠诸图画，以望法度算。”从南北朝的蒋少游一群，如北魏的高遵、

南齐的陶景真；到隋唐的“三阎”——阎毗和阎立德、阎立本，以及同时代的建筑画家展子虔、郑法士、董伯仁等；再到清朝最后一位设计师——颐和园的画家庆宽；都是专业或者半专业的建筑师。中国有世界最早的建筑学校——画院。最迟在五代的南唐、西蜀，就已成立了画院；宋代的画院更是日趋完备；在宋徽宗时期，画院处于其鼎盛的时期。画院中的“屋术”一科，就是现在我们说的建筑学科，再一次印证了“中国绘画与建筑原本就是血肉相连、不可分割的”。

至于国外，情形则有些许的不同。由于西方建筑学校对美术训练的误读误解，曾几何时由路德维希·密斯·凡·德罗亲手创办的美国伊利诺理工大学（IIT）建筑系，率先废除了素描色彩训练，代之以彼德汉斯所创导的视觉训练，但是实践一些年后又不得不在视觉训练中悄悄恢复了一些绘画的功课。可是积重难返，他们的学生依然不能够通过随心所欲的绘画来表达自己的设计意图，学生们只得借助于繁琐的模型制作来表达自己的想法；尽管模型制作得相当精美，但这样的方式并没有直观快速地表达出学生的设计意图，同时也造成了时间和精力上的不必要的损耗。西方建筑学校和创新实践之后所延续着对传统美术教学某种怀旧的情愫，让我们更加清晰地看到美术之于建筑设计训练的重要性。

第二章

素描初步

石膏几何体写生 吴刚

第一节 基本的画材

纸张

一般以纸面紧密、坚固的铅画纸为宜。(2-1-1)
不可用水彩纸画素描,因为水彩纸肌理太粗,没法深入细部刻画。(2-1-2)

铅笔

一般要配备 2H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B 型号的铅笔。通常起稿我们用 B 号铅笔,上明暗用 2B ~ 4B 的铅笔,而物体的亮部我们会用到 HB ~ 2H。(2-1-3)

橡皮

以选择软性的为好,太硬的橡皮不但擦不干净而且还易伤纸面。当然我们也要准备一些橡皮泥,对减淡某些过深的明暗会有橡皮无法取代的效果。(2-1-4)

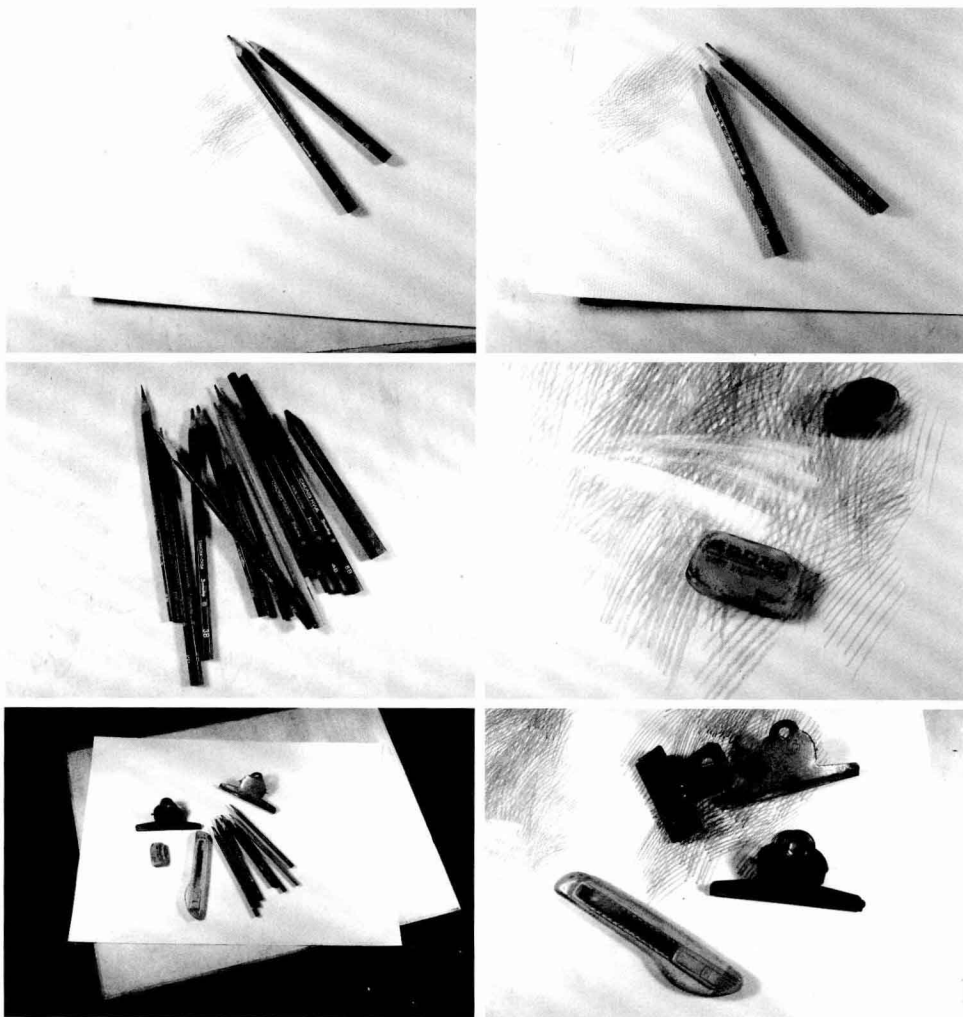
画板及画夹

画板以 2 号图板大小为宜,画夹虽说可以夹带纸张方便,但由于其表面为布的质地,不够平滑,所以在实际运用中并不太理想,建议采用画板。(2-1-5)

其他

另外固定画纸的夹子、图钉及裁切和削铅笔用的美工刀也是必不可少的。(2-1-6)

2-1-1	2-1-2
2-1-3	2-1-4
2-1-5	2-1-6

第二节 理解透视与学会观察

一、透视基本概念

绘画要在平面的纸上画出有立体、空间感的形体，没有透视是不可能的。绘画总而言之是感性的，而就绘画领域而言透视是这个领域中最理性的部门，因此透视也就是习画者最为头疼的工作，对它的学习与研究需要理性地分析与把握，一旦掌握将实用终生，习画者一定要用功去研究。

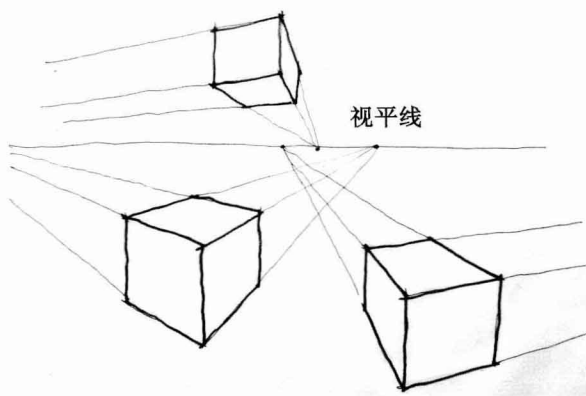
视平线

我们把与眼睛平行的那条线称为视平线（也称为水平线、地平线）。(2-2-1)

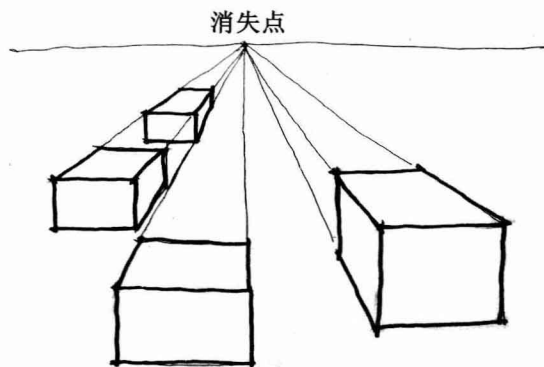
消失点

物体由大到小、由近而远，在视平线上消失于一点，如同我们在看铁轨时最远处两条铁轨在我们看来是消失于一点上的。最基本的有两种透视：消失于一点称为平行透视，消失于两点或多点称为成角透视。(2-2-2)

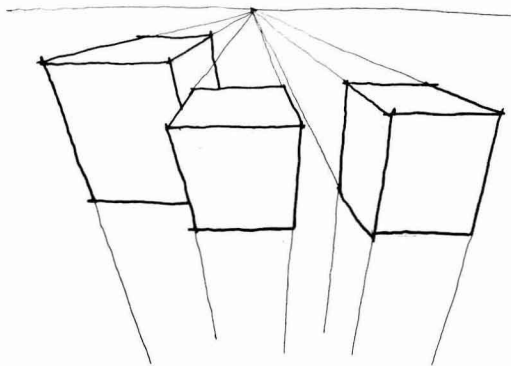
基于实际运用的需要，一般在表现物体的垂直线时我们不会过多强调它的透视倾斜变化，除非要想表达很强烈的仰视及俯视效果。(2-2-3)

2-2-1 视平线

2-2-2 消失点

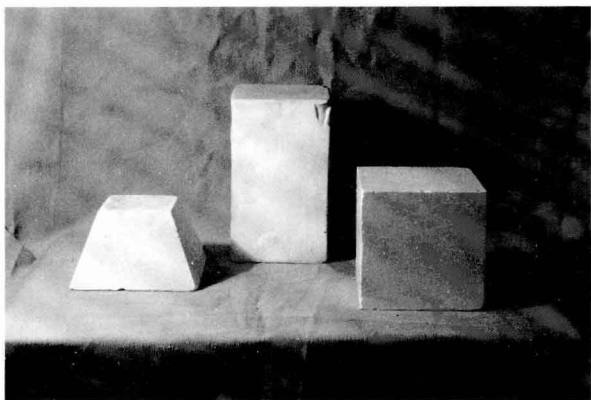

2-2-3 消失点（俯视）

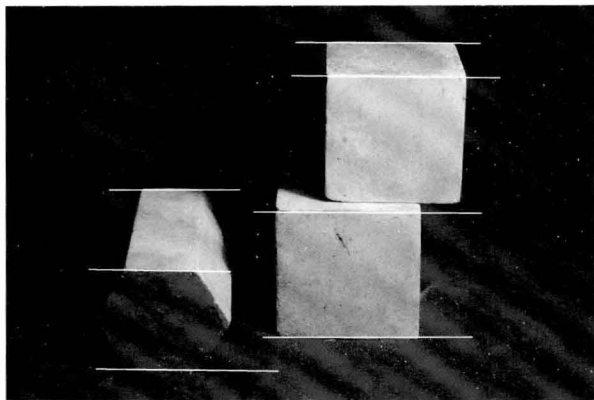
二、平行透视、成角透视与圆形透视

平行透视

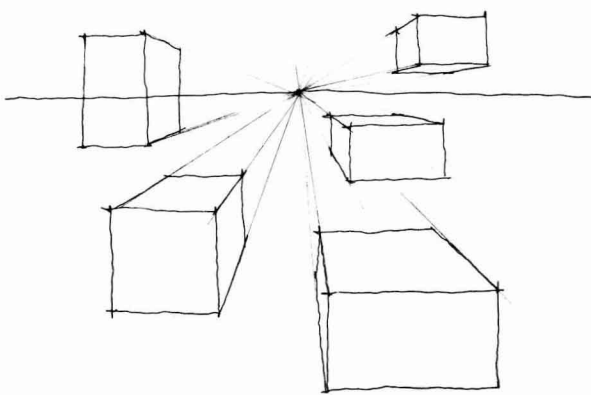
有一组面与画面平行的立方体或长方体的透视，而纵深方向的线面均向一个中心点消失，具有这种特性的透视称为一点透视。(2-2-4 ~ 2-2-7)

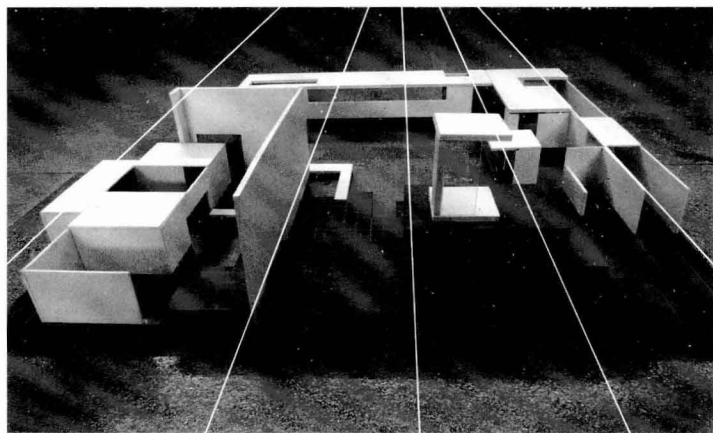
2-2-4

2-2-5

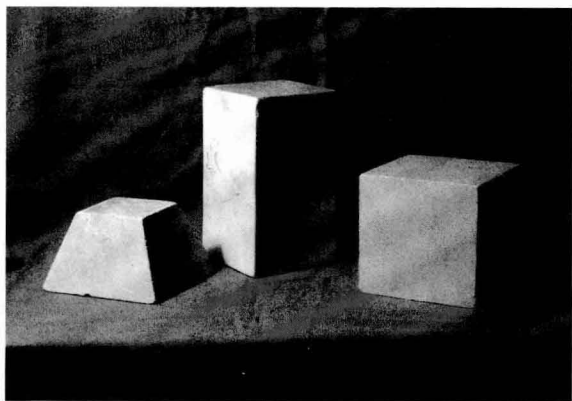
2-2-6

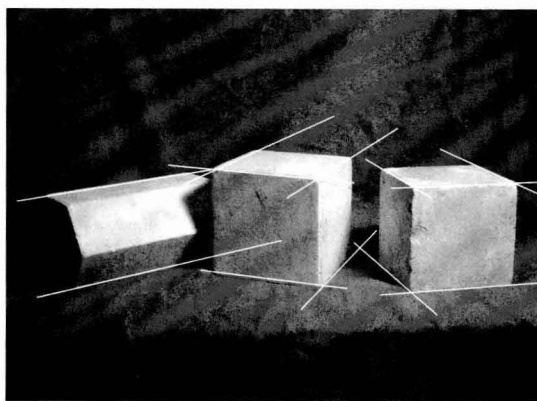
2-2-7

成角透视

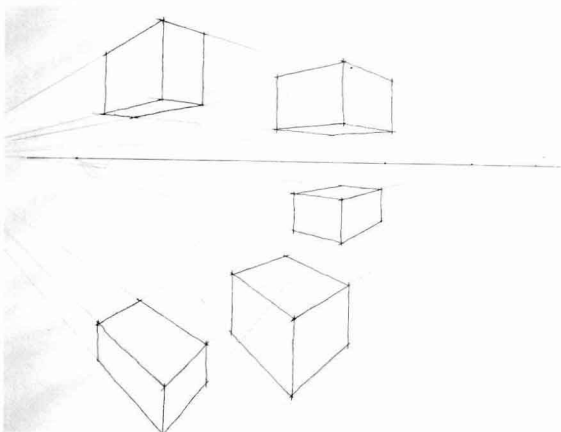
任何一面都不与画面平行的立方体或长方体的透视，我们也叫它两点或多点透视。(2-2-8 ~ 2-2-11)

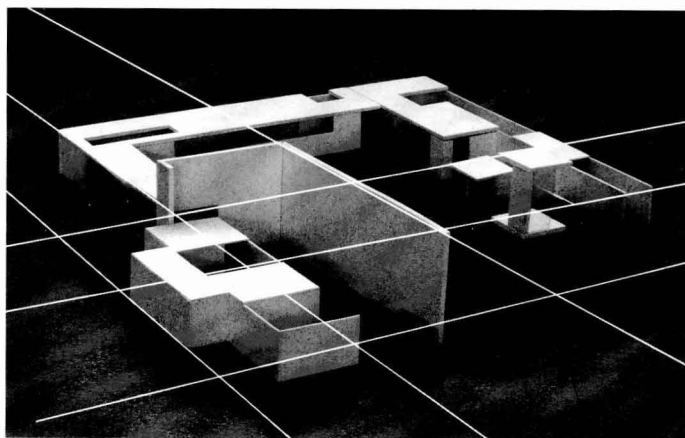
2-2-8

2-2-9

2-2-10

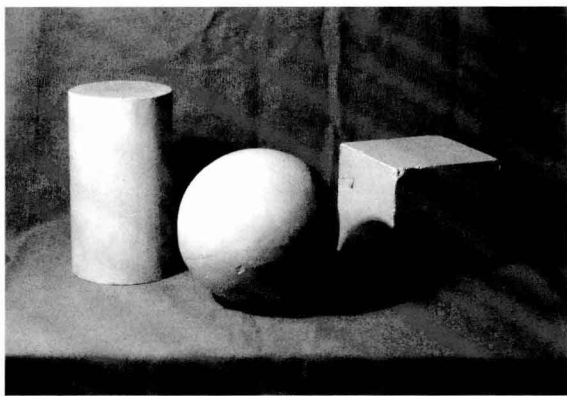

2-2-11

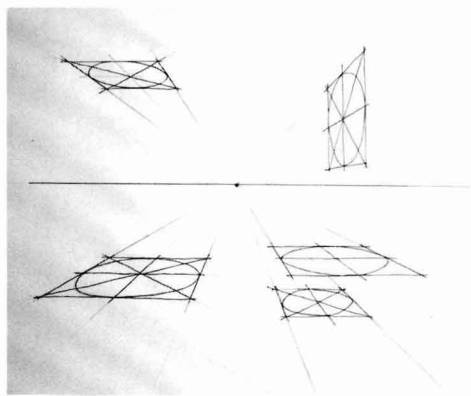
圆形透视

把圆球放入经透视变形的正方形内，即可看到圆形的透视图，正方形对角线的交叉点即圆心。(2-2-12 ~ 2-2-13)

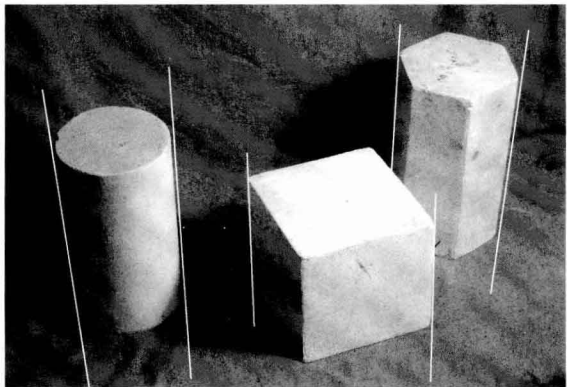
以上三类的透视主要从左右方向去观察表现。而在物体的上下透视变化中，俯视角度是上面的体块宽而下面的体块窄，仰视角度则反之。这些是初学者不易注意到的。(2-2-14 ~ 2-2-15)

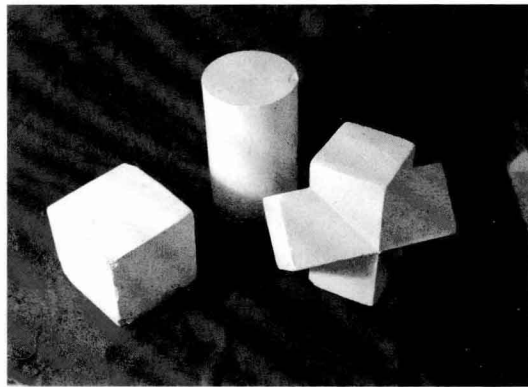
2-2-12

2-2-13

2-2-14

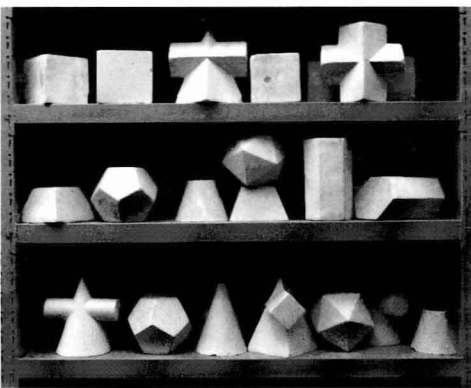

2-2-15

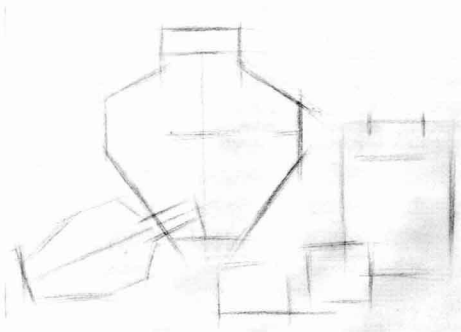
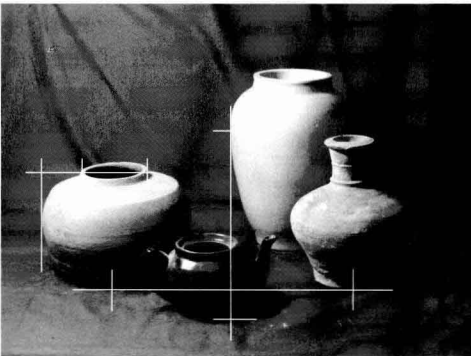
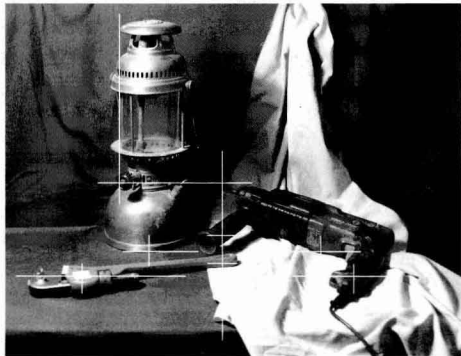
三、正确的观察方法是学习绘画的重要前提

绘画是看的艺术，我们不但要学会怎样去看大师们的作品，也要学会看我们的作品，以及怎样去观察我们要表现的物象，在生活中随时去留意各种物体的造型特征、质感特征，并从中总结出规律性以便在学习中加以发挥运用。(2-2-16 ~ 2-2-17)

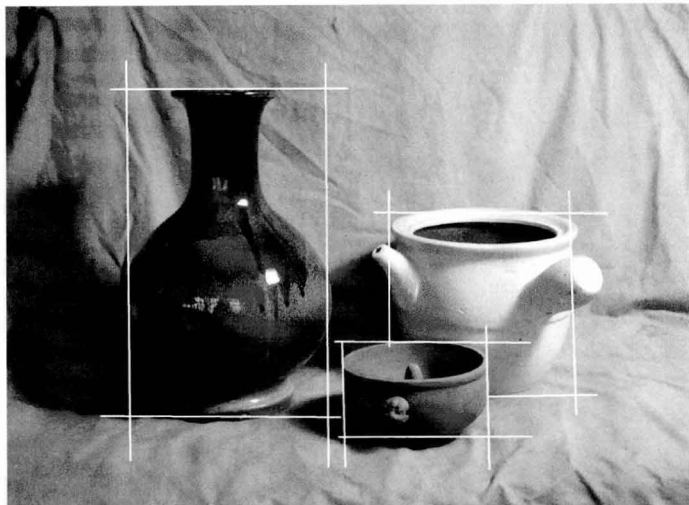
要学会正确的观察方法，就不能只是停留在“看”上。所谓观察方法就是要去比较着“看”，借助垂直线和水平线去分析和掌握形体，在比较中去发现形体的造型特征及形体与形体之间的微妙关系(2-2-18 ~ 2-2-19)。我们必须在头脑里、视野中树立一个对写生对象的坐标系统，这样才能较精准地把握对象的形体特征、透视变化和远近关系。(2-2-20 ~ 2-2-21)

2-2-16	2-2-17
2-2-18	2-2-19
2-2-20	2-2-21

观察方法之一：坐标定位——把形体平面化，再把一些关键点形成网络坐标，从而形成点对点的上下左右比对。（2-2-22）

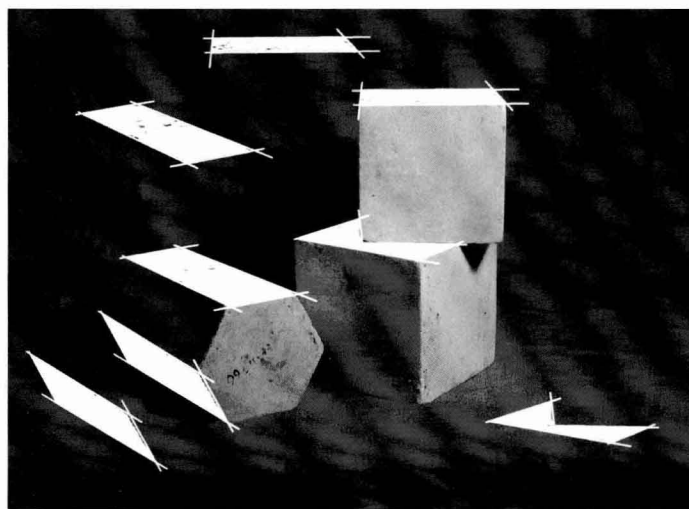
2-2-22

观察方法之二：把曲线概括成直线——通过把握物体的转折点从而把多变的曲线概括成简单明了的直线，这样也就更便于我们去繁存简，从复杂的形体中提炼出最基本的造型特征，也便于我们把握物体的对称性。（2-2-23）

2-2-23

观察方法之三：分区比较——这一种方法作为检查已基本完成形体轮廓的画面是有一定作用的，方法就是把画面某一部分形体和实物作最简单的比较，从而达到感性而直观的认知。（2-2-24）

2-2-24