

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

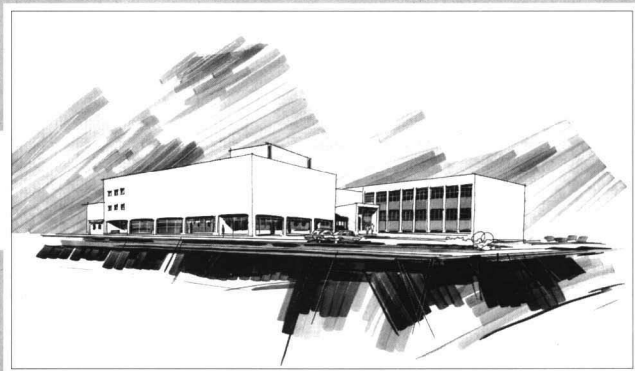
许祥华 著

建筑宽笔表现

Architecture Color Rendings by
MARKER PEN

建筑宽笔表现

许祥华 著

Architectural Color Renderings by
MARKER PENS

江苏工业学院图书馆
藏书章

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

建筑宽笔表现 / 许祥华著—上海: 同济大学出版社, 2006.7
ISBN 7-5608-3293-8

I. 建… II. 许… III. 建筑艺术—绘画—技法(美术)
IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 061505 号

建筑宽笔表现

许祥华 著

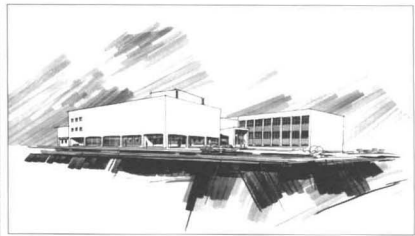
责任编辑 江 岱 责任校对 杨江淮 封面设计 陈益平

出版发行 同济大学出版社 上海四平路 1239 号 邮编: 200092
021-65982473(团体订购) 65985079(零售、邮购)
www.tongjipress.com.cn

印	刷	上海市印刷七厂
开	本	889mmx1194mm 1/20
印	张	6.8
字	数	218 千
印	数	1-4100
版	次	2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷
书	号	ISBN7-5608-3293-8/TU · 677
定	价	42.00 元

本书若有印装质量问题, 请向本社发行部调换。

版权所有 侵权必究

序

20 世纪最后的 20 年，上海建筑设计界欣逢两件史无前例的大事：

一是国家改革开放后兴起大规模建设浪潮，上海发生了翻天覆地的变化，开始走向国际化大都市。70 年代前，上海大型公共建筑屈指可数，上一代建筑师曾以设计过七层高的住宅楼感到荣幸；当今这一代建筑师设计百米高楼已习以为常，这是短短几十年的历史巨变的结果。二是电子计算机进入设计领域，提高了设计效率和质量，缩短了设计周期。与此同时，传统手工绘图被电脑 CAD 绘图所替代。

建筑设计领域有史以来一直是手工绘图的领地，从构思草图到施工图均是手绘。笔者曾绘制过铅笔施工图与墨水施工图，出图时图纸因“擦”、“刮”很难保持整洁。当今 CAD 图纸出图时则是一张漂亮的印刷品。

基于电脑的科学运算以及表现图绘制软件的不断改进，电脑绘制表现图与手绘表现图的主要差别在于其“一丝不苟”的精确度及采用环境扫描后的“真实性”的模拟。电脑绘图公司也应运而生，电脑绘制的建筑或室内表现图往往令人赞叹不已。然而，在国际设计市场上电脑绘制表现图并非唯一的表现手法，手绘表现图始终占有一席之地。一些国外的设计公司常用手绘表现图提供给业主，因为有的业主不喜欢电脑表现图。他们喜欢更有艺术性的构思草图，他们把这些构思草图视作“艺术品”。

建筑艺术是科学技术与艺术的综合，建筑师（室内设计师）既要有建筑科学技术素养也必须具有艺术素养。他们用草图、手绘表现图表达自己的设计意图，以直观的图纸形式与业主交流。正如本书作者许祥华先生所说的：“现在电脑还不能立即反映出人脑中有个性的意念与艺术修养，人脑与人手却能得心应手……”“设计者的意念最好在三维空间环境中进行推敲、修改和提高，手绘表现图是设计师藉以提高设计质量的重要途径。”

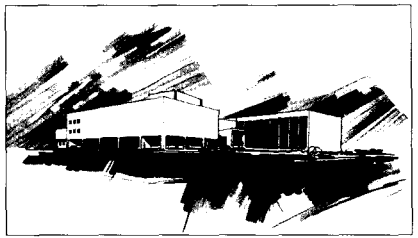
许祥华先生是我的学长，毕业于同济大学建筑系。许先生在画家父亲的艺术熏陶下，基础扎实，擅长徒手绘制建筑与室内表现图。我与许先生相识在 20 世纪 50 年代末，因建筑学扩大招生使美术教研室深感人手不足，许先生作为尚未毕业的年轻老师辅导过我。后来我们在民用建筑设计院又相逢，同事 20 余年。他的手绘表现图笔法娴熟，色彩和谐，透视精良，曾被收录在许多书中作为范例。

本书的出版会对许多建筑师、室内设计师，特别是学习建筑、室内设计的学生大有帮助。希望年轻的设计师能够在学习电脑表现图的同时，毋忘手绘表现技法，熟练掌握它的技术要领，运用设计师的绘图语言表达设计构思，与业主即时交流，做好设计服务工作，创作出更多符合时代精神的作品。

许祥华

（上海现代建筑设计集团民用建筑设计研究院总建筑师）

2006 年 6 月

前言

PREFACE

今天,电脑已成为普遍的绘图工具,但在工作中常常会遇到一些建筑师,他们从做方案阶段起就离不开电脑,讨论方案时也只能拿出电脑图,稍作修改都要上电脑;若要他们与客户商讨,现场用笔表达自己的设想时就显得无能为力。科学发展到目前阶段,电脑还不可能随时反映出人脑中的意念,还要受到软件的限制。人手往往能得心应手,所以手绘表现图的意义和重要作用就在于此。实际上,手绘表现图应该是设计者的第一语言,因为设计者的意图最好是在三维的空间环境中进行推敲、修改和提高,所以手绘表现图是设计者藉以提高设计质量的重要途径。由于手绘表现图应同时具有科学性和艺术性两方面的要求,因此它也是设计者不断提高艺术修养的重要手段。

宽笔主要是指马克笔、尼龙宽笔,还有彩铅、擦笔等。由于马克笔在操作时发出有害气体,对人体不利,再加上马克笔的色彩变化较少,所以本书倡导用尼龙宽笔。

本书介绍的宽笔表现图在方案设计阶段,尤其是创意草图阶段,是一种较好的表现形式。它具有方便快捷、表现有力、概括统一、透明清晰等特点,它的方便快捷便于设计师抓住朦胧游离的意念,将其快速凝固于纸面;它的概括性又与建筑方案创意的初始意念相符合;它色彩的透明清晰可使钢笔勾线的透视轮廓仍旧清晰可见。所以,许多建筑师都喜欢在方案文本的电脑图中配上一些关键的手绘表现图。

设计表现图不同于一幅绘画可以浪漫发挥,它要体现出结构的理性和科学精确性,但又不能过于死板,变成机械制图,在掌握精确性的同时,又要概括和讲究构图的美学原则,这是设计师应该充分了解的建筑的双重性。

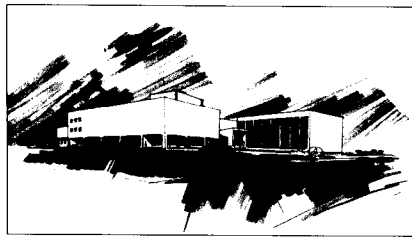
为此,本书不单纯是完整地介绍了宽笔表现的操作技法,更有宽笔表现的技术诀窍,最后更提高到设计方案水平和表现图案例的应用,使初学者能够迅速、熟练地运用宽笔表达自己的设计意图。

此外,着重列举了一些的案例,分类介绍建筑设计、建筑实录、室内设计等不同类型的表现技巧,从单线轮廓透视图到宽笔表现图的绘制技术及方法和步骤,以及使用多种画笔画出的多种风格之表现图形式。

以上的论述都是多年来本人从事设计及教育工作中的一点体会,一些观点及作品的表现难免有个人的偏好及不足的地方。提出这些浅薄的见解及相关表现图资料,亦是为共同探讨,以提高我们的设计质量,请读者及业内人士多多指正。在此向参与本书编写工作的陈佩琛、许倜表示感谢,也感谢本书顾问薛文广、王世慰两位先生长期以来的关心和帮助。

许倜

2006年6月

CONTENTS

目录

序 前言

第一章 宽笔表现图的基本技法

1

1 工具、材料及特征 / 1

2 宽笔表现图的概念和特征 / 1

1. 宽笔的“语言”特色
2. 宽笔表现图的概括性
3. 宽笔表现图的笔法用笔

3 钢笔排线渲染及勾线 / 2

1. 排线笔法图例
2. 钢笔勾画轮廓线稿
3. 钢笔速写
4. 钢笔画作品

4 透视方法及起稿 / 14

1. 取景
2. 常用的透视方法及作图
3. 简易徒手起稿（室内透视）

5 宽笔的线条组织 / 21

1. 平面线条的排列
2. 宽笔肌理表现
3. 物体的外形表示方法
4. 宽笔画的绘图步骤

6 马克笔与不同画笔的组合表现图 / 24

1. 水彩宽笔与马克笔的组合渲染
2. 彩色铅笔与马克笔的组合运用
3. 水色笔与马克笔的组合运用
4. 白色和彩色钢笔的运用
5. 水色与宽笔在宣纸上的绘画

7 配景 / 40

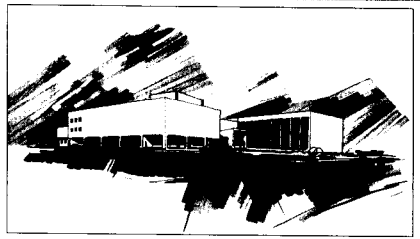
1. 树木、盆景、花卉
2. 人物与汽车

8 色彩基调及上色 / 47

1. 色彩三属性: 色相、明度、彩度
2. 基调的设计
3. 宽笔上色

9 光与影的描绘 / 53

10 构图的美学原则 / 55

目录

CONTENTS

第二章 宽笔表现图的案例

56

11 方案设计的表现图 / 56

1. 建筑概念方案表现图
2. 室内设计初步方案表现图

12 建筑实录 / 64

13 应试绘图 / 66

第三章 作品赏析

67

14 现代建筑 / 67

15 西洋近代建筑 / 87

16 中国传统建筑 / 92

17 庭院小品 / 98

18 风景速写 / 100

19 室内设计作品 / 105

第一章 宽笔表现图的基本技法

1 工具、材料及特性

黑墨水钢笔：勾画透视轮廓底稿用，笔尖略粗，出水流畅。

黑墨水签字笔：功用同上，携带方便。笔尖粗细相当于 0.4mm 及 0.1mm 两种。

弯头钢笔：划出线条较宽，多用于画轮廓及门窗阴影。

水彩宽笔（尼龙油画笔）：笔头宽度编号为 3 号、4 号和 6 号，用于画面色彩渲染。

白色水笔：用于画面中的白色辅助线条。

马克笔：有水性、油性两种。

纸 张：120 ~ 180 克的复印纸即可。

彩色铅笔：24 色彩色铅笔即可。

划线方尺：木条尺或铝条尺皆可，其断面高度为 2.5cm 左右为宜。

尼 龙 纸：裁成直线及弧线小块，绘图时作局部遮挡用。

颜 料：水色颜料(瓶装)，或染料粉自己冲水调配。水彩颜料，马利牌 12 色即可。

2 宽笔表现图的概念和特征

1. 宽笔的“语言”特色

我们用汉语说话至少可用上四五千个汉字，而残疾人的哑语用字就少得多了，船舶航行用的旗语就更少了。一幅风景油画用色千变万化，而宽笔（马克笔）作画只能用十几支或几十支色笔表达出来，就好像大海中航行的船舶所用的旗语，将口语中几千个单字归纳为少数几个动作，简单明了，快捷有力。马克笔源自国外，原意为符号笔，它把画面所有的颜色加以归纳，用少数几种深浅不同的颜色符号表达出来。它的线条排列方式和块面明暗渲染方式与油画、水彩、素描的写实方式大不一样。宽笔表现除概括的韵味之外，还有强烈的视觉感染力，是其他表现形式所不及的。

2. 宽笔表现图的概括性

宽笔表现的概括性正好与建筑方案的创意构思相符合。要求精确性并不妨碍图面的精简、省略和概括。方案意念草图有时要摆脱一些形象细节，达到简练的完美。所以，一般说来，宽笔作画适合于略为概括抽象的作品，而钢笔作画适合于写实具象。

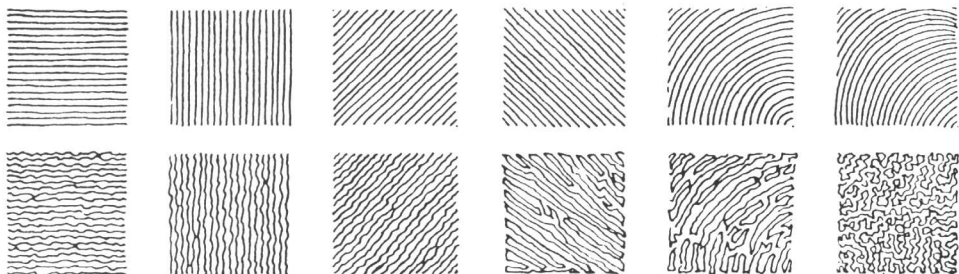
3. 宽笔表现图的笔法用笔

由于宽笔落纸后就有一定的面积，此面积可以反映出一定的形体。宽笔画有时用笔像写意国画一样，一笔画下去就画一个形象，如一根树杆，一片叶子等，而钢笔画却需要几根线条的描绘才组成一个图形(在随后的配景图中可以看得很清楚)。

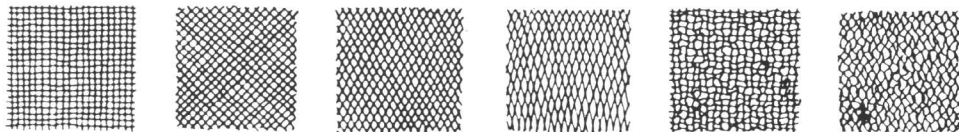
3 钢笔排线渲染及勾线

宽笔表现图的基本形式是以钢笔勾划画稿的轮廓,并用钢笔排线或者宽头钢笔画出图面阴影及倒影等线条,然后采用水彩宽笔、马克笔、彩铅笔等工具画出物体的明暗、色彩、质感等。因此,每种工具的笔法就很有讲究,需要发挥工具的特征,并提炼出各自运笔的规律。这些规律并非一成不变,每位绘图者都可以根据自己的经验创造出既便利又美观的笔法。本节是一个重点,因为钢笔画底稿是宽笔表现图的基础,运用钢笔画技法来为表现图起稿的成功与否,钢笔线条的效果是关键,所以,首先要学好钢笔画画法这一最基本的功夫。

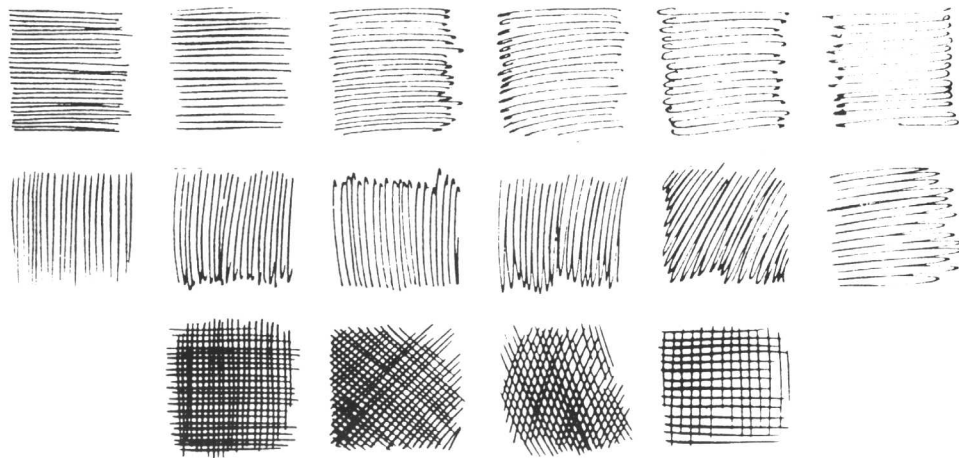
1. 排线笔法图例

用均匀单一的线条,组成不同的平面质感(效果)

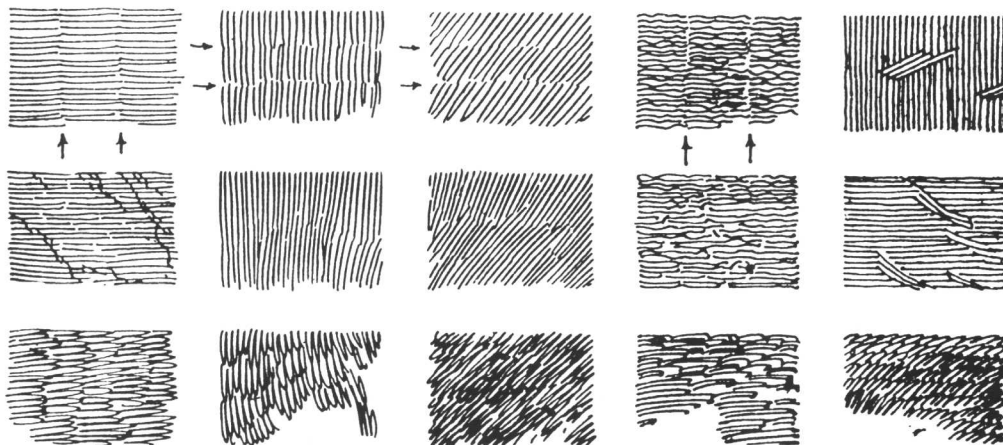

用十字或交叉线条表现平面质感

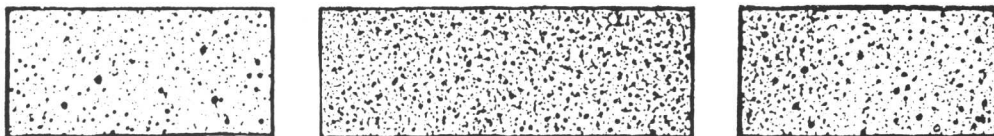

用均匀有规则的线条,慢慢地细细铺展。

用随意无拘束的线条快速表现、用曲线组合的笔触亦如此。

各类线条组合

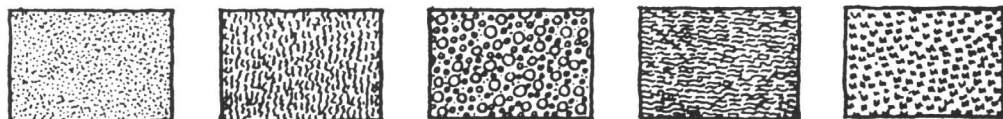

用散点表现明亮

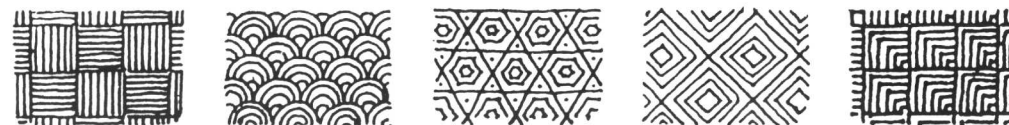
用密点表现中等明度

用散点表现浅色

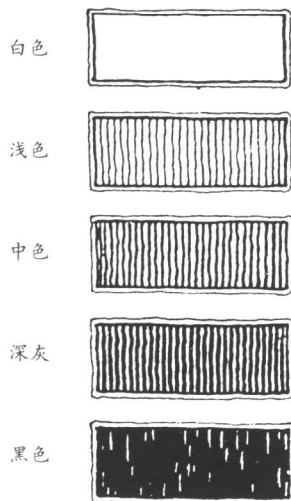
点的组合表现色彩

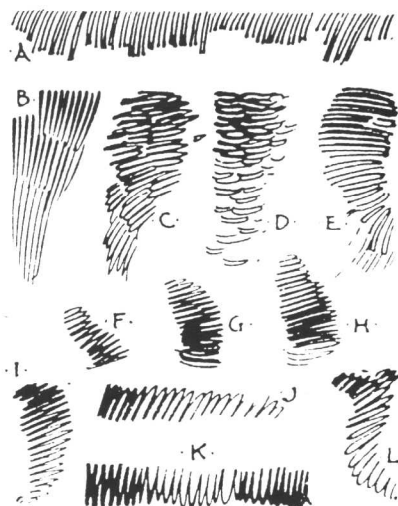
特殊质感

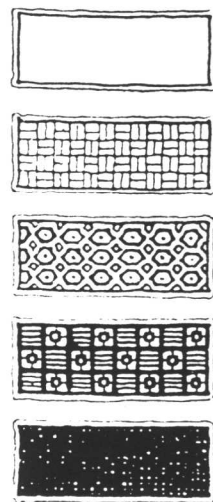
不同装饰图案格调

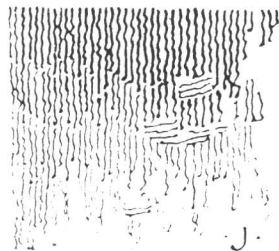
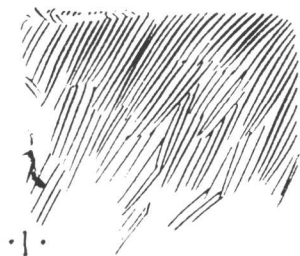
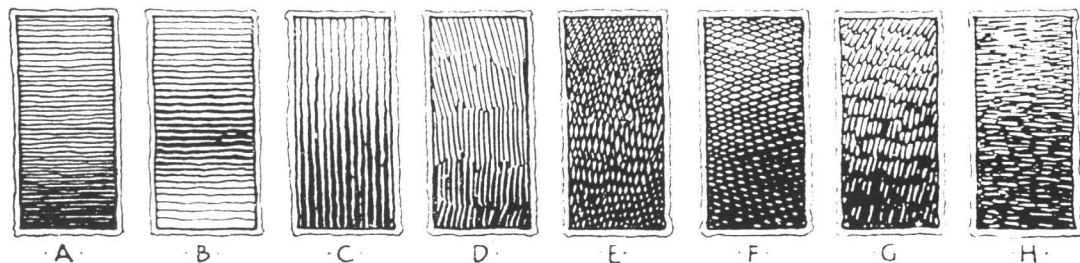
图例 A

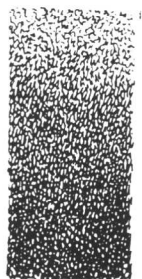
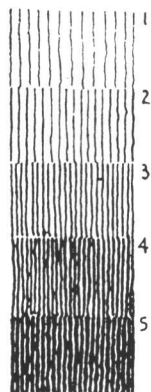
表现不同格调的钢笔
画笔触练习。

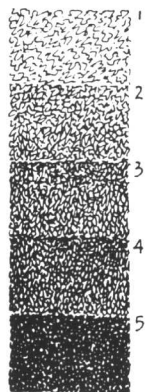
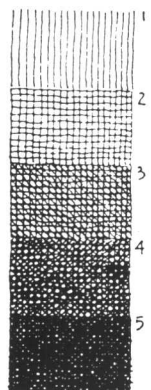
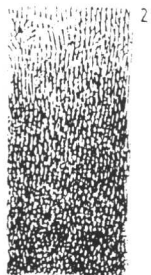
图例 B

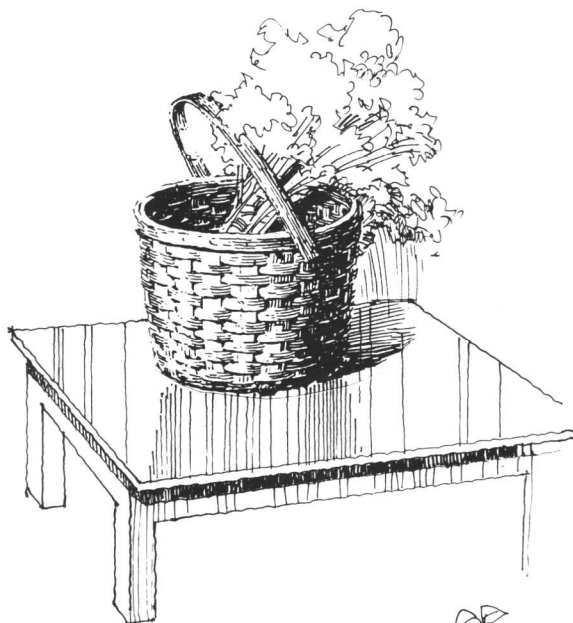
表现不同格调
的几种方法。

采用不同的笔
法表现不同的格调。

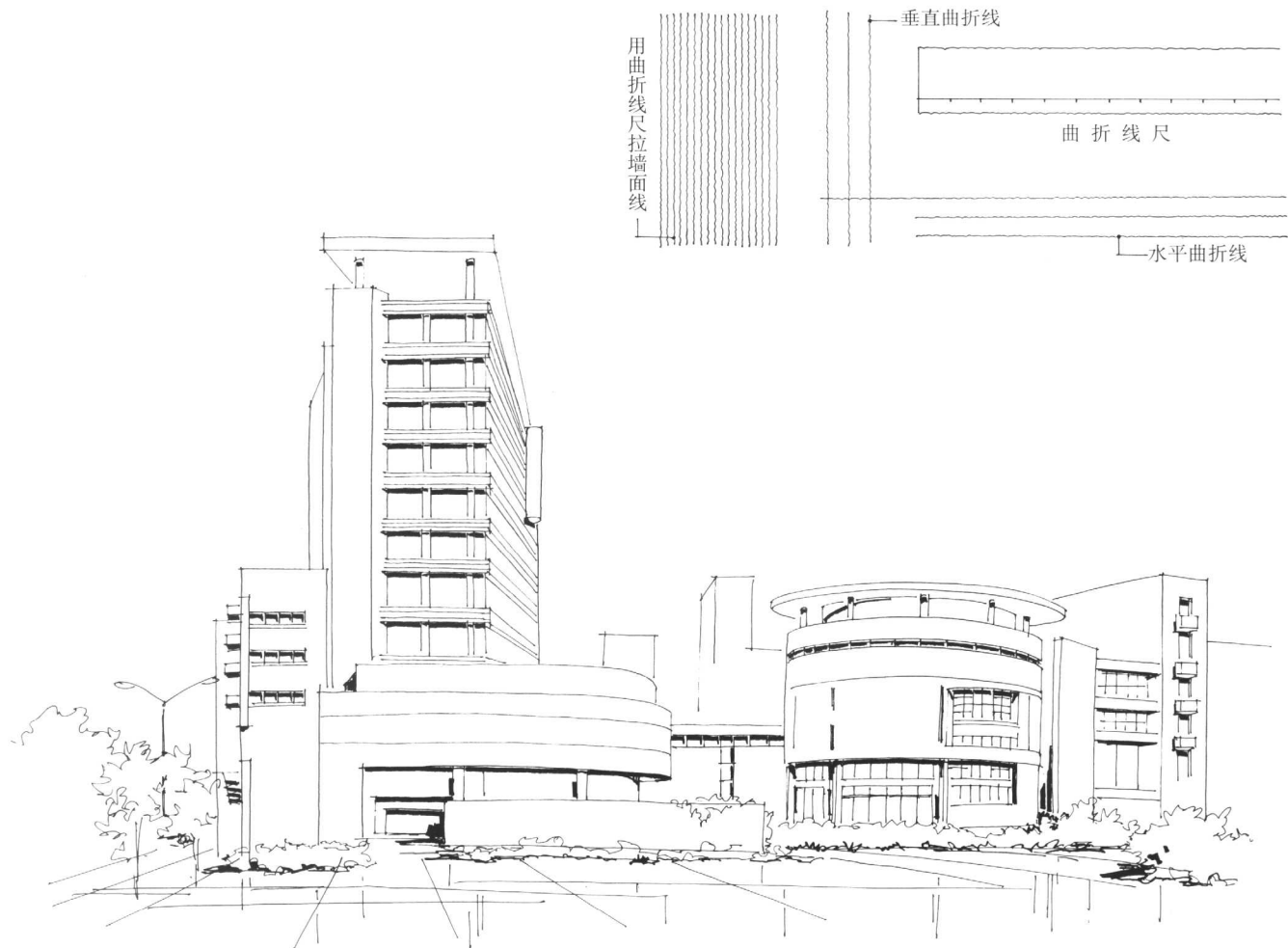

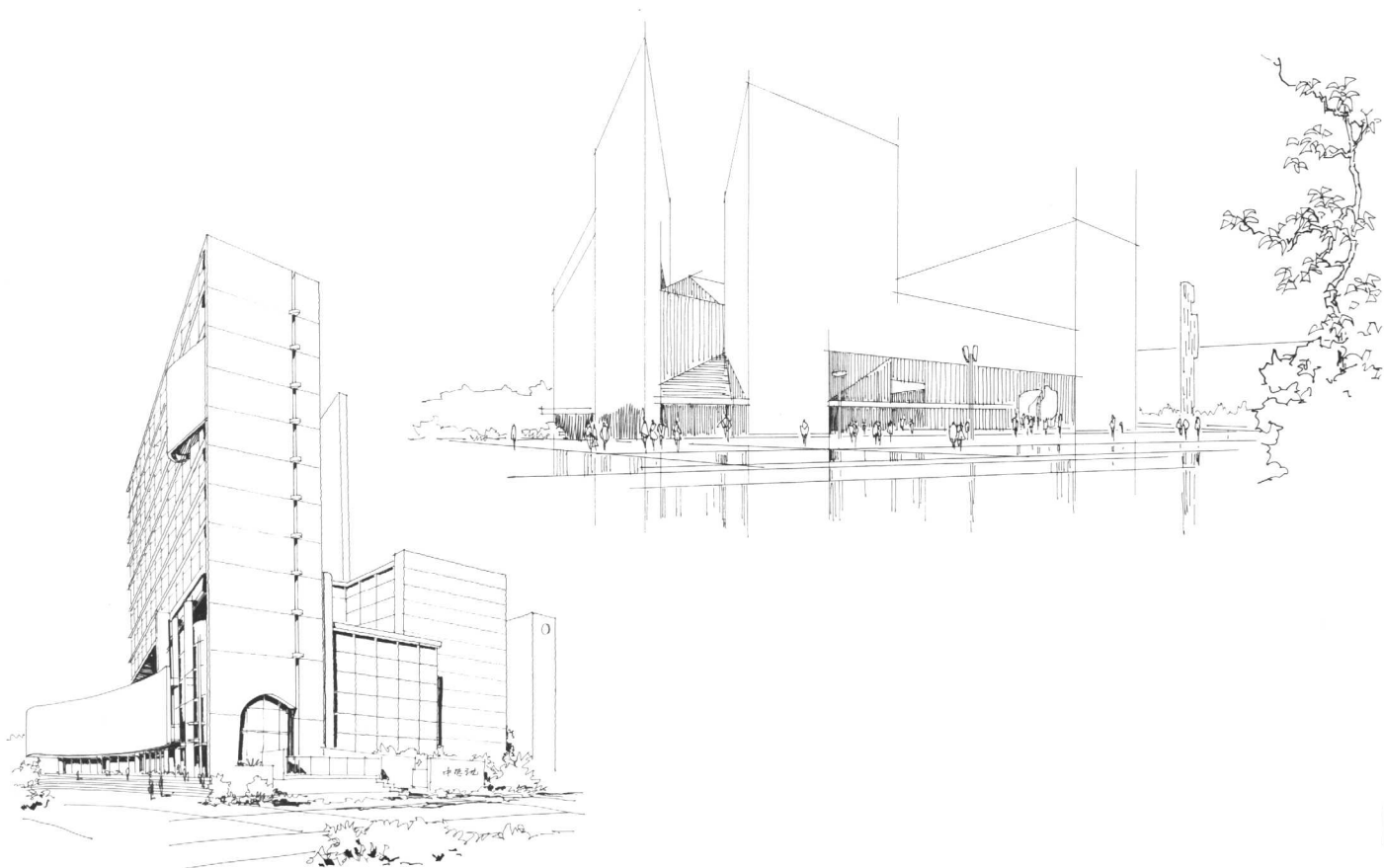
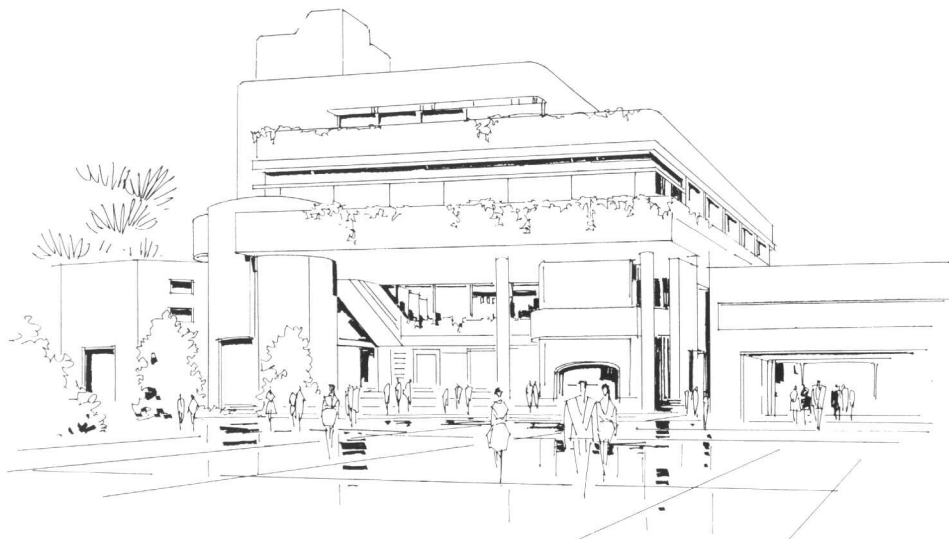
不同物体的阴
影,材质纹理所采用
线型也不同。

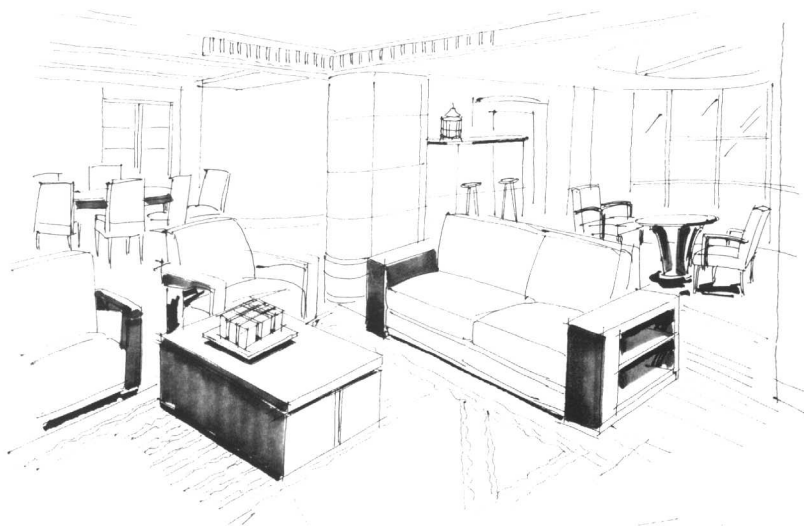
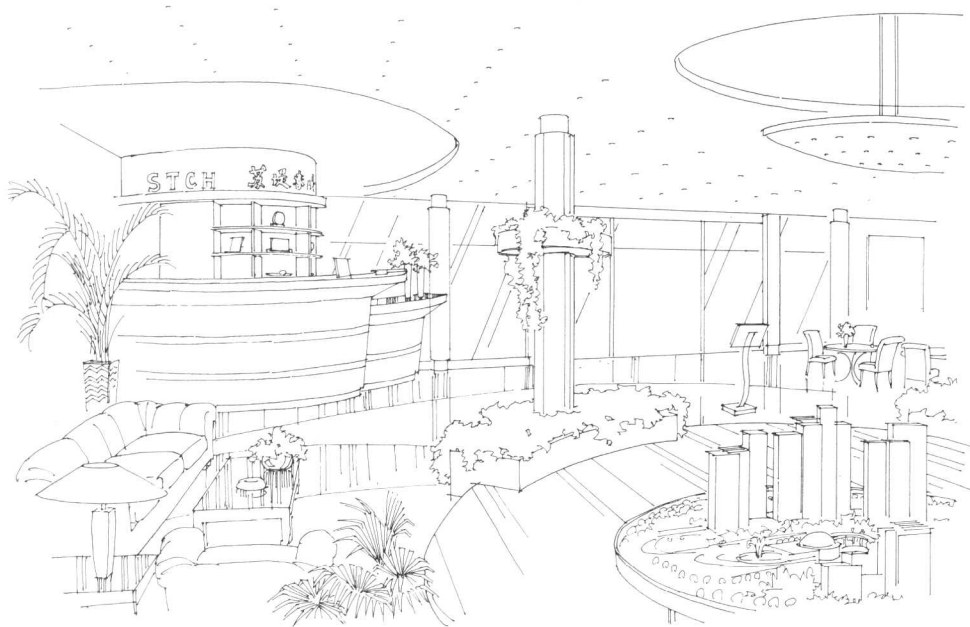

2. 钢笔勾画轮廓线稿

平时常作速写练习的人在作表现图钢笔勾线时,就会觉得轻快自如。勾线时,要先将表达的内容考虑成熟,再在纸上作简单的透视布局定位,即标出视平线灭点,物体在纸面上的大致定位分割线(可参照下一节简易徒手起稿的画法),然后勾线一气呵成。此时,人要保持轻松的心态,手上则沉稳有劲,划线明确肯定。有时,为了达到艺术效果,而故意将线条画出曲折的自然状态,以求得手绘的自然美。因此,本节介绍一种曲折线尺,划出的线定位很正确,但又可以保持自然曲折的风格。划线时,要一直记住所有的线条都要“归家”,即奔向灭点。徒手画难免不太精确,但只要不忘灭点,就不会离谱,线条有些随意或弯曲也是一种自然美。画幅的收边也是一种艺术,有的线条延伸至边,有的被省略,这就形成了画面格局的穿插多变,虚虚实实,生动活泼,而不会形成死板一块。

3. 钢笔速写

现在,许多设计人员工作繁忙,没有条件抽出完整的学习时间,但又觉得要想跟上时代的发展,就必须不断“充电”,提高自己的设计技能。也有人为了专多能,采用自学或短期培训的方法进修业务。采用速写及临摹的方法来学习表现图,这是一种行之有效的方法。因为这种以钢笔速写起稿,打轮廓,再加一些淡彩的表现方法,使速写及快速表现图二者融为一体。用这种方法进行自学,天长日久,即可滴水穿石,很多专业人士都是这样自学成材的。这种长期积累,能丰富自己的知识宝库,有效提高自己的专业工作水平。

