

黄胜红 林建群 姜黎

建筑 视觉笔记

哈爾濱工業大學出版社

图书在版编目（CIP）数据

建筑视觉笔记/黄胜红主编. —哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，2006.8

ISBN 7-5603-2390-1

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

中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第084829号

责任编辑 贾学斌
装帧设计 黄胜红 黄瑞华
出版发行 哈尔滨工业大学出版社
社址 哈尔滨市南岗区复华四道街10号
邮编 150006
传真 0451-86414749
网址 <http://hitpress.hit.edu.cn>
印刷 黑龙江省教育厅印刷厂
开本 787mm×1092mm 1/16 印张 7
字数 200 千字
版次 2006年9月第1版
2006年9月第1次印刷
定价 22.00 元

(如因印装质量问题影响阅读，我社负责调换)

ISBN 7-5603-2390-1

9 787560 323909 >

哈爾濱工業大學出版社

建筑视觉笔记

黄胜红 林建群 姜黎

前言

本书的大部分篇幅是视觉笔记的实例，介绍了什么是建筑视觉笔记、怎样入门、如何提高技巧及如何利用视觉笔记进行创作设计等内容。如果你想研究这些实例，并不需要按顺序阅读，读者可以一翻而过，去寻找正好与手头所遇到的问题相关的实例。这些实例展示了记录视觉信息的技巧和多样的风格。我们提供了一个实例大拼盘，以满足读者的不同需要。此外，有些例子起初也许给读者启发不大，但随着读者的要求、技术与兴趣的发展，其作用就会显现出来。

在本书出版之际，由衷地感谢鲁迅美术学院的秦琦、林春水沈阳农业大学的侯阳三位老师，他们为本书的出版提供了大量宝贵的资料，让此书增色不少。此外还要感谢在本书成书过程中做了大量工作的刘兴文、提供大量作品的张春亮、周琦、皮智博、王阳、孟繁涛、李谌、王艳、曲妍、陈桂含、由美、张珏、蔡维、陶博、李政伦、季欣、孙文颖、蒋伊琳、李新欣等，他们都是我们的良师益友。尤其值得提出的是巴里·A·伯克斯、诺曼·福斯特两位先生的作品对本书成书过程的启迪，在此致以最诚挚的感谢。

作 者

2006年8月

»» 目录

- 004 导言
- 011 视觉笔记选
  - 013 1.记录
  - 022 2.记录笔记欣赏
  - 071 3.分析
  - 078 4.分析笔记欣赏
  - 093 5.设计笔记欣赏
- 107 记视觉笔记的技巧
- 112 参考文献及作者作品索引

»»» 导言

① 视觉修养

视觉修养包括两方面：视觉敏锐性和视觉表达能力。

视觉敏锐性是清晰、准确地看到多方面信息的能力。

大多数人看一栋房子时，只看到屋顶、窗、门

画家还能看到色彩的明暗、阳光形成的阴影和窗户的反光

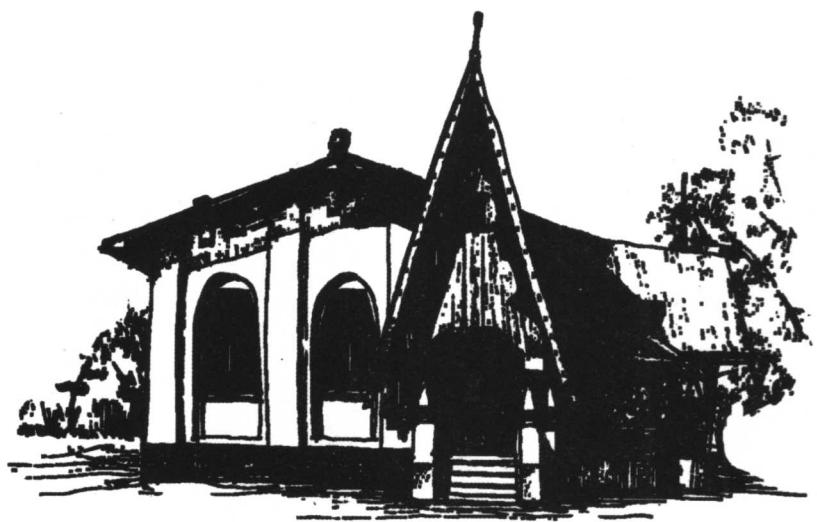

建筑师会发现所用材料、窗框或屋檐的细部，以及类似天沟、下水管等

社会学家会发现哪些窗户拉上了窗帘，房子的风格象征什么，或者房子保养的好坏

视觉表达是一种展示视觉信息的能力。视觉敏锐性体现了我们接收视觉信息的能力，而视觉表达能力体现了我们发出视觉信息的能力。看和表达是相互依赖，又相对独立的，这两者都必须有意识地开发。多数人一开始并没有这两种能力，要想从事相关专业，我们必须要有意识地培养我们记视觉笔记的习惯，来提升我们的观察和表达的能力。表达分两种：写实性的和概括性的。

写实性的速写记录了作画人最感兴趣的那部分。如果说照片是所见事物的复制品，那么，速写就是作者如何看待他所看到的事物的视觉思维记录。

008
建筑视觉笔记

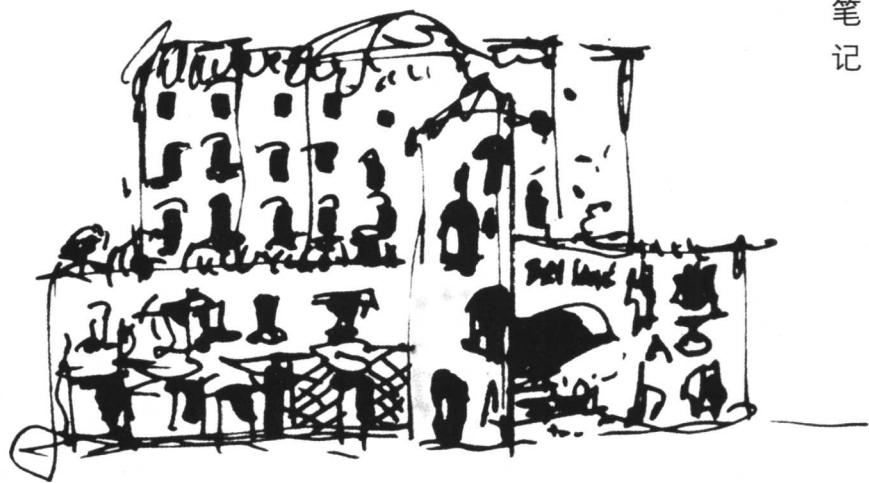
在视觉表达中，概括可以被看作是“简化到更强烈更能显出精华的程度”。概括一旦结合视觉信息就会达到一个自觉的、有目的的层面。

②使用本书

本书的大部分篇幅是视觉笔记的实例，如果你想研究这些实例，并不需要按顺序阅读，读者可以一翻而过地去寻找正好与手头所遇到的问题相关的实例。这些实例展示了记录视觉信息的技巧和多样的风格。我们提供了一个实例大拼盘，以满足读者的不同需要。此外，有些例子起初也许给读者启发不大，但随着读者的要求、技术与兴趣的发展，其作用就会显现出来。

③起步

孩子在绘画方面比较自由，他们没有想过自己的画看起来是否很专业的概念，或者别人是否看得懂，他们的画是自由状态的自发表现。在他们眼中这些画并不是有价值的东西，吸引他们的是画画的过程。我们鼓励读者们回到儿童时的天真无邪中去，把对精制的绘画技巧的期望放在一边，投入到画画的过程中去。

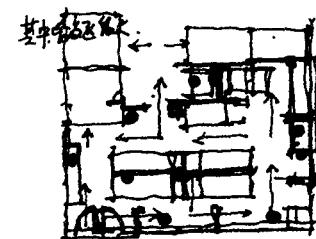
现在，找一本可以随身携带并在大部分时间使用的笔记本，并开始使用它。如果你的技巧并不像你期望的那么好的话，你可以用透明纸和放大的照片，描出照片里建筑的外轮廓，再拓到笔记本上，然后在拓到笔记本上的建筑外轮廓内添加建筑的细节。无论采用什么手段，只要能达到记录、分析和设计的目的就都是可以的，重要的是必须开始工作。当你这样开始收集信息时，你记视觉笔记的技巧会越来越高，随着技巧和熟练程度的提高，你会越发懂得其潜在的用途。

》》 视觉笔记选

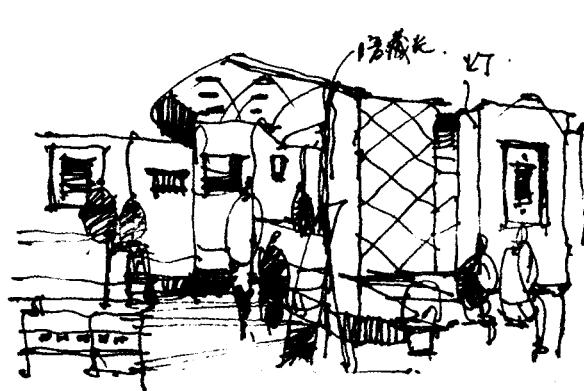
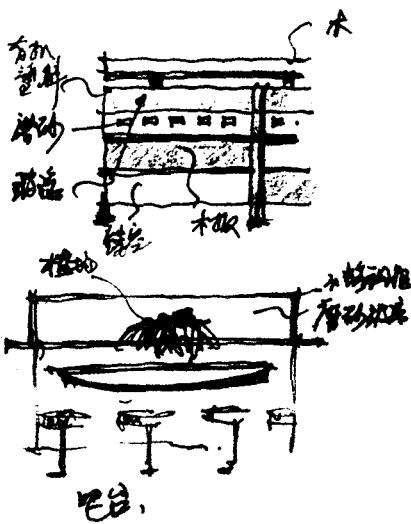
我们一直坚信，养成记视觉笔记的习惯是提高设计师的设计能力，并改善与人交流能力，促进个人发展的一种重要的基本技能。一旦你具有良好的记视觉笔记的习惯和技艺，你周围的一切就均为你所有，因为视觉笔记是视觉表达和视觉思维最有效的武器。人们对视觉笔记常常有做作、程式化、单维、因袭及不自然的评价，而本书中则提出另外一种评价标准，它们是个人的、直觉的和表意的。这些标准不再让我们停留在表现技巧方面，而是转向视觉笔记的目的：通过记录、分析和设计来提高我们的创造力和交流能力。下面所举的这些实例对启发我们的创造力能起到重要的指导性作用，并能让我们自身的想像力活跃起来。视觉化有助于有效的思维；视觉语言有助于有效的表达；记录视觉信息有助于开发视觉化能力和视觉语言。

发展视觉思维和视觉感知能力的关键在于超越常规的认真观察。写实性的绘画迫使我们去观察事物；分析性的绘画有助于我们把事物的结构抽象化，揭示秩序和意义，并为复杂的现实提出视觉符号。

创造过程需要三个阶段：收集信息；分析信息；提出解决问题的方法（设计）。视觉笔记的基本功能就是记录、分析和设计。因此视觉笔记对每一个设计者都能提供设计活动的全程的帮助。

人行道
交通流线
▲某住宅小区. P3X.

我们去的是儿童公园附近的一处“肯德基”。去现场调研时是下午，“现场报告”内容全部为现场绘制，历时长达3个小时，由于是现场故手绘图详实。

》》 1. 记录

一个成功的设计师依靠的是经验，因此，他会很关心人们获得经验的途径。建筑师以日常笔记作为开发视觉敏锐性的手段，因为视觉敏锐性可以提高体验的力度。记录信息需要一套综合能力：观察、感知、选择、交流。为了视觉记录有个好的开始，我们应该了解这些能力。

① 观察

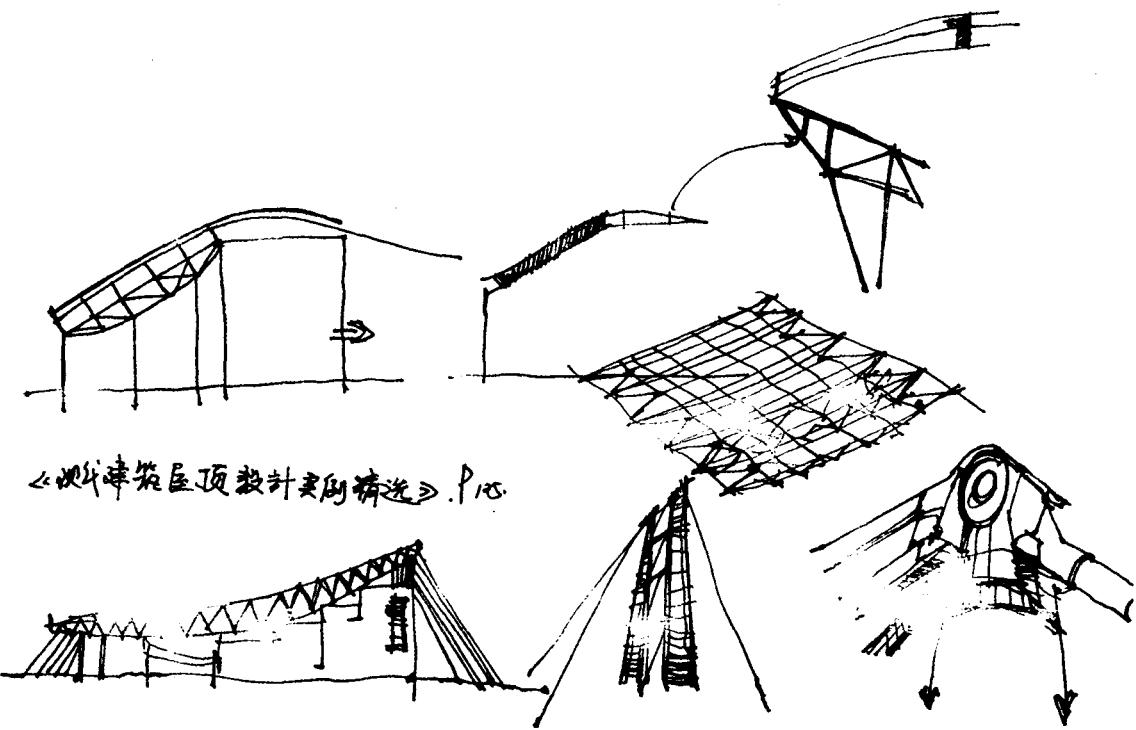
这是一张非常不错的速写。该速写对透视关系和建筑比例关系把握得非常好；在表现手段上笔墨松弛，但结构严谨

描绘一风景（建筑），能使你真正地了解它。你用笔记记录一个对象，能将视知觉和潜意识联系起来。在记视觉笔记之前需要观察体验，大多数人不会观察自己想画的事物，不去主动消除你与绘画形象之间的隔膜。多数人的思维是由左脑控制的，因为左脑在符号化、概括及逻辑方面的能力很强，而右脑在空间感觉、细部观察和图形确认等方面能力很强。在仔细观察的过程中，右脑很容易受挫伤、疲劳，从而促使我们离开观察，转向运用符号、旧的经验或简易的方式。左脑的优势对于初学者来说并没有什么好的作用，但它是一种持续的力量，甚至能影响在绘画方面受过一定训练的人们。很多人在街道一角画他们所看到的建筑物时，不少人都画了鸟瞰图，而这种景观只有画者高于建筑时才能看得见。

014
建
筑
视
觉
笔
记

这张速写可以很清楚地感觉到作者对建筑的比例、光影和材料质感的观察与表达。严谨的画风可以看出作者对建筑的态度和思考。

当我们习惯于画速写时，就会发现随着对所见事物的了解，很容易就能获取更多的信息了，而这些信息并不是可以直观的一眼就能看得出来的，它是通过对直观的视觉信息加以分析后所获得的感知信息。所以，视觉笔记可以使一个概念逐步形成。视觉笔记是一种默思，它会将你带入种种其他领域，使你得到一种超越时空的体验。禅宗艺术的永恒主题之一，就是表现艺术家本人长时间静坐沉思的内心状态。笔记的目的在于表达，而不是画得漂亮。因此，记录这些新感知有许多方法：可以加文字说明，并用箭头指出信息；特殊物体的速写则可用大比例，以获取更细致、更准确的记录；也可用平面图、剖面图或图表等形式来补充表现更多的观察结果。