

建筑创作与构思方法

ARCHITECTURAL CREATION & CONCEIVING METHOD

主编 屈培青

中国建筑工业出版社

建筑创作与构思方法

主编 屈培青

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑创作与构思方法 / 屈培青主编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013. 12

ISBN 978-7-112-16160-7

I. ①建… II. ①屈… III. ①建筑设计 IV. ①TU2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第285390号

责任编辑: 费海玲 杜一鸣

责任设计: 陈 旭

责任校对: 姜小莲 赵 颖

建筑创作与构思方法

主编 屈培青

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京美光设计制版有限公司制版

北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/12 印张: 24 字数: 605千字

2014年1月第一版 2014年1月第一次印刷

定价: 248.00元

ISBN 978-7-112-16160-7

(24901)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

在当今，用计算机进行建筑设计的时代，很多年轻的建筑师在建筑创作过程中，已经放弃了徒手草图和方案构思的传统设计手法，直接用电脑在拼方案。其实，在放弃手绘基本功的同时，我们建筑师传统的创作底蕴和建筑师美学修养也随之流失了。而今天，屈培青教授带领着一批优秀的建筑学研究生和他工作室的主创设计师们，还能坚持不懈地坚守和传承我们传统的建筑创作手法，用手绘草图进行方案构思创作，实数难能可贵。在我国城镇化快速发展时期，建筑事业如日中天，时代需要有一大批这样的优秀建筑师来引领年轻的创作团队，将扎实的基本功和艺术修养与建筑创作有机地结合在一起。现在，屈培青教授将他长期带研究生的教学方法和屈培青工作室创作团队的作品以书的形式总结出来，奉献给业界。这对于建筑学院的学生和设计院年轻的主创设计人员来说，都是一本很好的指导书、教科书和工具书。

本书收集了屈培青教授培养的研究生大量手绘作品，也总结了培养历届研究生的过程和方法，更为可贵的是将他多年收集的各种建筑照片用构成的建筑语言分类，并将学生的构成作业与建筑横向联系对比，从而启发学生的创作构思能力和解读建筑元素的方法。从这本书中我们看到屈培青教授不仅是一位优秀的建筑师，而且还是一位优秀的研究生导师，他不但授之予“鱼”，而且教之予“渔”。据我们所知，在西安建筑科技大学，由于他的好声望，每年报屈培青导师的研究生都会超编。他所带出来的研究生，已遍布在全国各地的设计院，大部分都在各自的岗位担当主创设计师。他为我国建筑界培养新生力量作出了应有的贡献。

屈培青教授出身建筑世家，从小成长在中国建筑西北设计研究院大院，他的童年正赶上一个画大幅宣传画的时代，大院里每每画宣传画时，总有许多小孩子围观，而当人们散去，最后一个观众总是少年的屈培青。设计院的文化 and 家庭熏陶对他的影响很大，他子承父业选择了自己喜欢的建筑专业，当他学业有成回到西北院后，能够沉下心来刻苦学习，虚心拜前辈为师，经过长期刻苦练习，形成了自己独特的建筑画风格，在1991年全国建筑画大赛中就有许多作品获奖，在年轻建筑师中脱颖而出。从一名建筑师到室主任、院总建筑师，建筑创作硕果累累，人到中年，名满长安，在新世纪之初，已成为我们建筑界第四代之佼佼者。屈培青教授的成长历程，也就是本书《建筑创作与构思方法》之实证。我们想，各位读者在阅读本书之后，亦会与我们有此共识吧！

张锦秋、韩骥
2013年初冬于锦秋西安

张锦秋

中国工程院院士
中国工程建设设计大师
中国建筑西北设计研究院有限公司院总建筑师

韩骥

西安市规划委员会总规划师
清华大学兼职教授
建设部城乡规划专家委员会委员

屈培青

中国建筑西北设计研究院
屈培青工作室
国家一级注册建筑师
教授级高级建筑师

院总建筑师
工作室主任

社会职务:

中国建筑学会建筑师分会人居环境专业委员会
中国建筑学会
中国城市规划学会居住区学术委员会
西安市规划委员会专家咨询委员会

副主任委员
资深委员
委员
委员

学术职务:

西安建筑科技大学 建筑学院
西安交通大学 人居环境与建筑工程学院
厦门华侨大学 建筑学院

兼职教授, 硕士研究生导师
兼职教授, 硕士研究生导师
兼职教授, 硕士研究生导师

1984年评定为陕西省新长征突击手
1998年入选陕西省“三五人才工程”享受政府特殊岗位津贴
1998年全国手绘建筑画大赛评委
2001年被中国建筑工业出版社编入《中国四代建筑师》一书
2010年评为陕西省优秀勘察设计师

QU PEIQING

- Chief Architect, China Northwest Architectural Design and Research Institute
- Director of Qu Peiqing Studio
- National 1st Class Registered Architect
- Professor of Architecture

Professional Affiliations:

- Vice Dean of Human Settlements Council, Architectural Society of China
- Senior Member, Architectural Society of China
- Member of Academic Housing Committee, Urban Planning Society of China
- Member of Advisory Committee, Urban Planning Commission of Xi'an

Professional Experience:

- Adjunct Professor
- College of Architecture, Xi'an University of Architecture and Technology
- School of Human Settlements and Civil Engineering, Xi'an Jiaotong University
- School of Architecture, Huaqiao University

- Assessed as the new Long March of Shaanxi province in 1984
- Selected in THIRD FIVE TALENTS PROJECT of Shaanxi province in 1998 and received special government allowance
- The judge of National Hand-painted Architectural Drawing Contest in 1998
- Written in the FOUR GENERATIONS OF CHINESE ARCHITECTS by China architecture and building press in 2001
- Assessed as the outstanding designer in Shaanxi Province in 2010

主编:
屈培青

编委:
徐健生 屈 张 高晨子 高 羽 何玥琪 梁 辰
刘 汉 刘 林 吴 丹 张文静 张雪蕾 朱原野

Chief Editor:
Qu Peiqing

Editor:
Xu Jiansheng Qu Zhang Gao Chenzi Gao Yu He Yueqi Liang Chen
Liu Han Liu Lin Wu Dan Zhang Wenjing Zhang Xuelei Zhu Yuanye

我从小生活在一个建筑之家，我的外祖父是我们家第一代建筑师，1955年响应国家和上海华东院支援大西北的号召，与华东院的一批建设者们，从上海举家迁移到西安中国建筑西北设计研究院工作。我父亲是我们家第二代建筑师，1955年大学毕业后响应国家支援大西北号召，分配到中国建筑西北设计研究院工作，我从小在西北院的大院慢慢长大，受家庭及大院文化的影响，耳濡目染的都是建筑语言及建筑文化，看着大人们在绘画和设计大楼，使我从小也喜爱上了绘画，同时有了一个梦，梦想长大成为一名建筑师，传承外祖父和父亲的专业，设计我喜欢的房子。

后来我实现了我的这个梦，成为了我们家第三代建筑师，在大学里学习素描、水彩画、水粉画、钢笔画、画渲染图，学习建筑创作与设计，从美学中去解读了建筑。大学毕业，又回到了从小生活的西北院。在大院里那些我从小仰慕和崇拜的叔叔、阿姨们一下成了我的老师，我能在他们零距离的指导下学习和工作了，当时感到十分的荣幸。我开始静下心来拜老师、学绘画、做创作。通过学建筑画让我享受到了艺术的快乐、提高了解读建筑的语言的能力。而通过建筑创作又提高了我的建筑绘画的表现能力和美学修养。

我工作了十几年后，也开始带年轻的建筑师，当我想把我的老师们教给我的绘画技能和创作方法传授给我的学生的时候，电脑时代到来，电脑辅助设计在设计方法上给我们带来了天翻地覆的变化，用电脑绘图提高了设计速度，图纸设计更加精准，图纸表达更加精美，但是电脑也冲击着我们徒手草图和手绘渲染图。传统美学的设计思路和设计手法被电脑设计割裂，使我们建筑学的学生在学校过早地减少和放弃了美术训练，钢笔草图和手绘建筑渲染图，直接进入了用电脑拼方案的时代。艺术的灵感，美学的修养被电脑所限制和割裂。当我成为了研究生导师的时候，突然发现我的学生在熟练掌握CAD画图及SKETCH UP模型制作等电脑设计软件的同时，放弃和扔掉了我们传统的建筑创作的灵魂——钢笔画草图和手绘渲染图。我与他们之间出现了建筑对话的隔阂。后来我不得不给我的研究生补大学的课程，在我培养每一届研究生的三年学习计划中，第一年学生除了在学校学完规定的课程后，每学期增加150~200张钢笔画，寒暑假假期增加100张钢笔画训练，同时增加大量的构成作业。通过一年基础课的训练，大部分学生能用钢笔草图进行方案对话，同时也提高了对建筑的解读能力，掌握了手上基本功。到了研二阶段，在我们工作室用一年的时间学习方案创作及设计方法。用钢笔草图进行方案设计速度快、思路广，可以极大提高学生的创作能力和创作思维，所以在这一年里我要求学生们必须用钢笔草图进行方案构思和初步设计。这使得这批研究生毕业后能马上融入设计院的建筑创作队伍中，很快成为单位的主创设计人员。这本书大部分钢笔画和工作草图都是我的学生和我们工作室主创设计师的作品。学生在工作室主创设计师的指导下进行设计，毕业后又能迅速成长为新的主创人员，通过这种学习兼顾实践的传承方式，已经形成一种梯队。我带研究生已有十几年了，通过实践探索，总结出了一套教学思路和方法，这种方法在建筑学院得到了很好的反映，每当我讲建筑创作这门课的时候，学生们都会挤满课堂，渴望了解创作方法，这也是我想整理出这本书的主要原因，也希望我们一批批建筑学的学生都能有一个正确的学习方法和思路，走到我们传统建筑创作的这条道路上来。

这本书也是我自己的一段经历和感受，走到今天我做了我一生中最感兴趣的两件事。第一件事是选择了我喜欢的建筑专业，作为一名建筑师，能够有项目做并且做好项目，这是我们最大的希望。而我们的作品最终能够得以实现并被认可，这是对建筑师的最高嘉奖。不管我创作的作品达到了什么水平，我一直在努力追求着创作，创作给我带来快乐，创作使我广交朋友。创作是幸福的，也是艰辛的，但艰辛的前面是快乐、是希望。因为每当我完成一件作品，总是感到有很多缺陷和不足在里面，带着这种遗憾和不满，激励着我进行下一个创作。通过创作之路，使我对建筑艺术和自己有了不断认识和提高，并且有一个永无止境的追求目标，对建筑艺术和人生哲理也有一个更加理性的认识和理解，也使我心态更加平和。二十多年来，我所做的每一个项目不能说有多高的水准，只能说我都尽心去做了，同时在享受创作的过程。第二件事是能成为大学的一名硕士研究生导师，培养了一批建筑专业的学生，我与他们同学习、共研究，实践建筑理论，享受建筑创作，其乐融融。

今天也不能说我是一个成功者，只能说是一个幸运儿，做了一生中我心里喜欢的两件事。第一，圆了我想做一个真正建筑师的梦；第二，带了一批可爱的学生，这也就够了，因为一个人如果梦想成真，那是最幸福和快乐的。最后，我要感谢中国建筑西北设计研究院和历届院领导为我和我的团队搭建的创作平台，感谢我的老师把我培养成为一名优秀的职业建筑师，感谢我的学生们与我共享建筑创作的快乐。

西安美院水粉画（作者：屈培青）

Xi'an Academy of Fine Arts

1991年全国建筑画大赛获奖作品并编入1991年《中国建筑画选》一书

太白大酒店水粉画（作者：屈培青）

The Taibai Grand Hotel

1991年全国建筑画大赛获奖作品并编入1991年《中国建筑画选》一书

目录

CONTENTS

序言	FOREWORD
前言	PREFACE
钢笔画技能	001 SKILL OF PEN SKETCH
民居及欧式建筑	002 SKETCHES OF CHINESE TRADITIONAL HOUSING AND WESTERN ARCHITECTURE
公共建筑钢笔表现	026 SKETCHES OF PUBLIC BUILDING
马克笔及水彩表现	050 SKETCHES WITH MARKER AND WATERCOLOR
工作草图	063 THINKING WITH SKETCH
建筑师艺术修养	101 AESTHETIC KNOWLEDGE IN ARCHITECTURE
建筑与构成	112 COMPOSITION IN ARCHITECTURE
平面构成	113 PLANE COMPOSITION
色彩构成	122 COLOR COMPOSITION
立体构成	155 CUBIC COMPOSITION
肌理构成	206 TEXTURE COMPOSITION
韵律构成	241 RHYTHM COMPOSITION
仿生学构成	263 BIONIC COMPOSITION
构成元素与地域文脉	269 ELEMENTS AND REGIONAL CONTEXT
本书手绘作品及构成作业作者名单	277 AUTHOR LIST OF HAND-PAINTED WORKS AND COMPOSITION WORKS

钢笔画技能

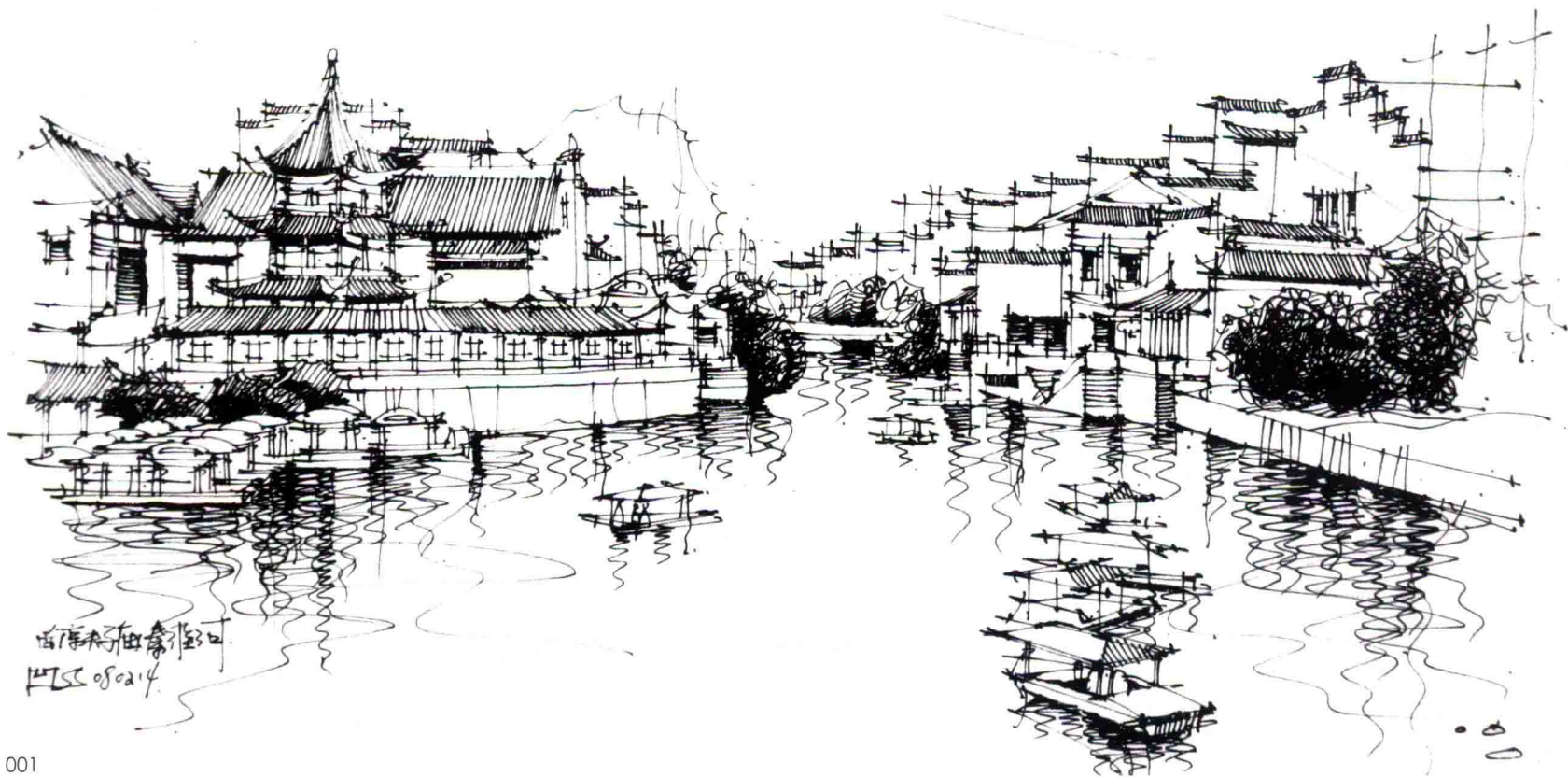
钢笔画及钢笔速写草图不仅仅是建筑师进行方案构思时最快捷和最直接的表达建筑创作的手段，也是建筑师建筑创作基本功底的体现。训练和提高建筑钢笔画法的技法，不只是提高钢笔绘画的美术能力，更主要的是提高艺术鉴赏能力和方案设计能力。因为我们在训练大量钢笔画的过程中，第一是记录大量的建筑语汇，第二是掌握钢笔绘画技法，第三是当手上已经控制了建筑构图的基本原理之后，能使我们手脑并用，脱手成图。就像我们学习语文，平时学习背诵了大量的短文、范文，到了写文章和讲演的时候，就能做到脱口成章。

现在我们很多建筑学的学生放弃了徒手草图的训练和提高，把建筑创作中最基本的方案草图阶段扔掉了，直接进入了用SketchUp模型去做方案，SketchUp模型只能作为我们方案构思过程后期的一种辅助工具，用SketchUp模型来推敲我们的创作想法，并对我们的方案立意从比例、尺度、空间上加以校正，并不能直接用SketchUp模型来作为立意和创作手法，如直接用SketchUp模型做构思，将会限制你的创作思维。不经过手绘和钢笔画的训练，就不可能提高设计者的建筑艺术表现力及建筑创作的表达能力，而且若是创作功力不够，再加上创作方法不对，直接用SketchUp模型去做方案，做出的方案只能是东拼西凑、没有章法且没有美感的建筑堆砌。所以钢笔画是我们建筑创作中最基本、最能反映实力的一种方案表达能力。

民居及欧式建筑

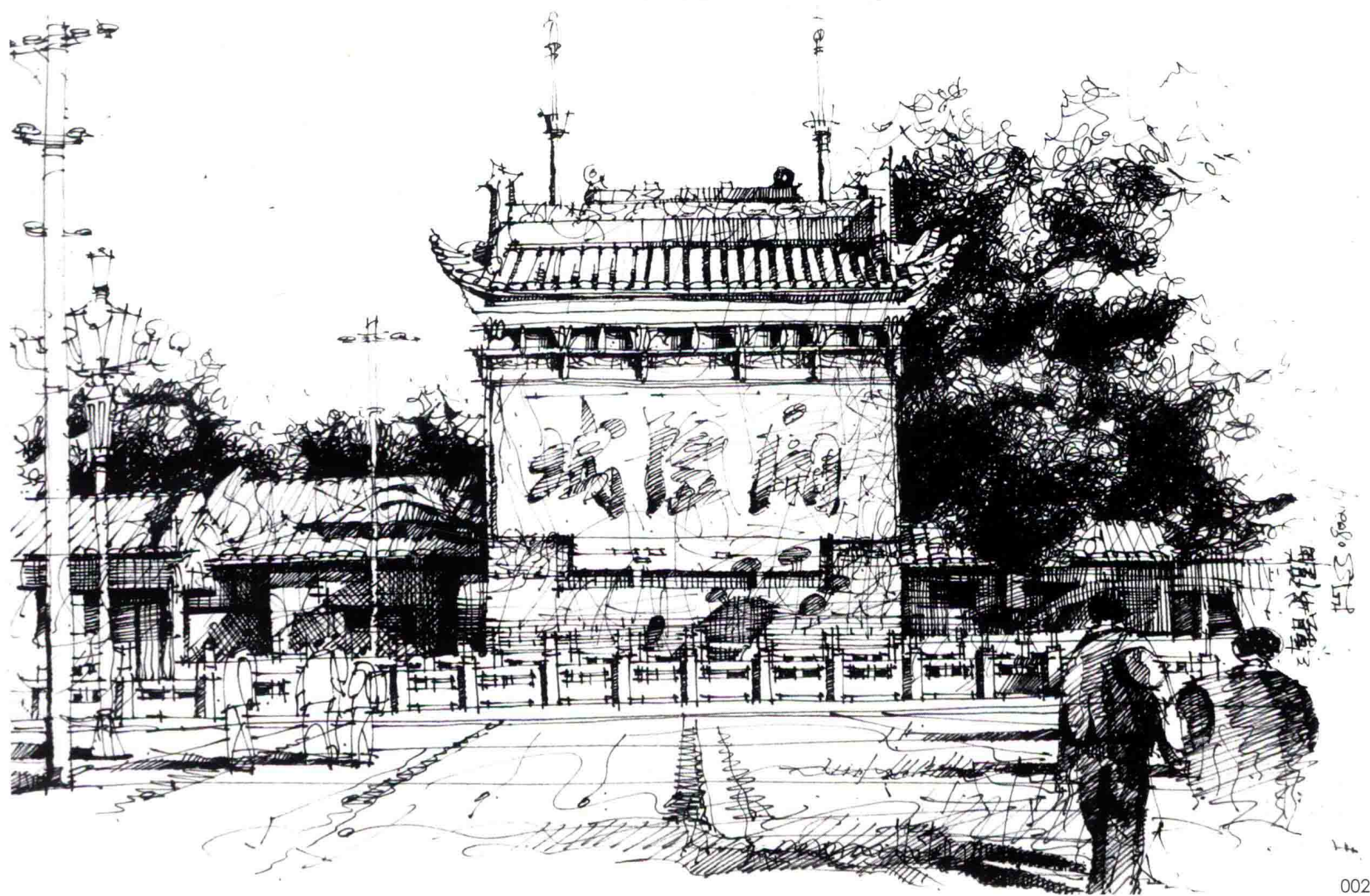
SKETCHES OF CHINESE
TRADITIONAL HOUSING AND
WESTERN ARCHITECTURE

软线练习：钢笔画的训练分为三个阶段。在最初接触钢笔画时，对画笔控制不熟练，应该多进行曲线较多的建筑的练习，而不适宜练习直线较多的建筑画。在这一阶段应多进行民居建筑、传统古建、小型欧式建筑的临摹练习，可以放松手腕绘制线条，使笔法自然灵活。

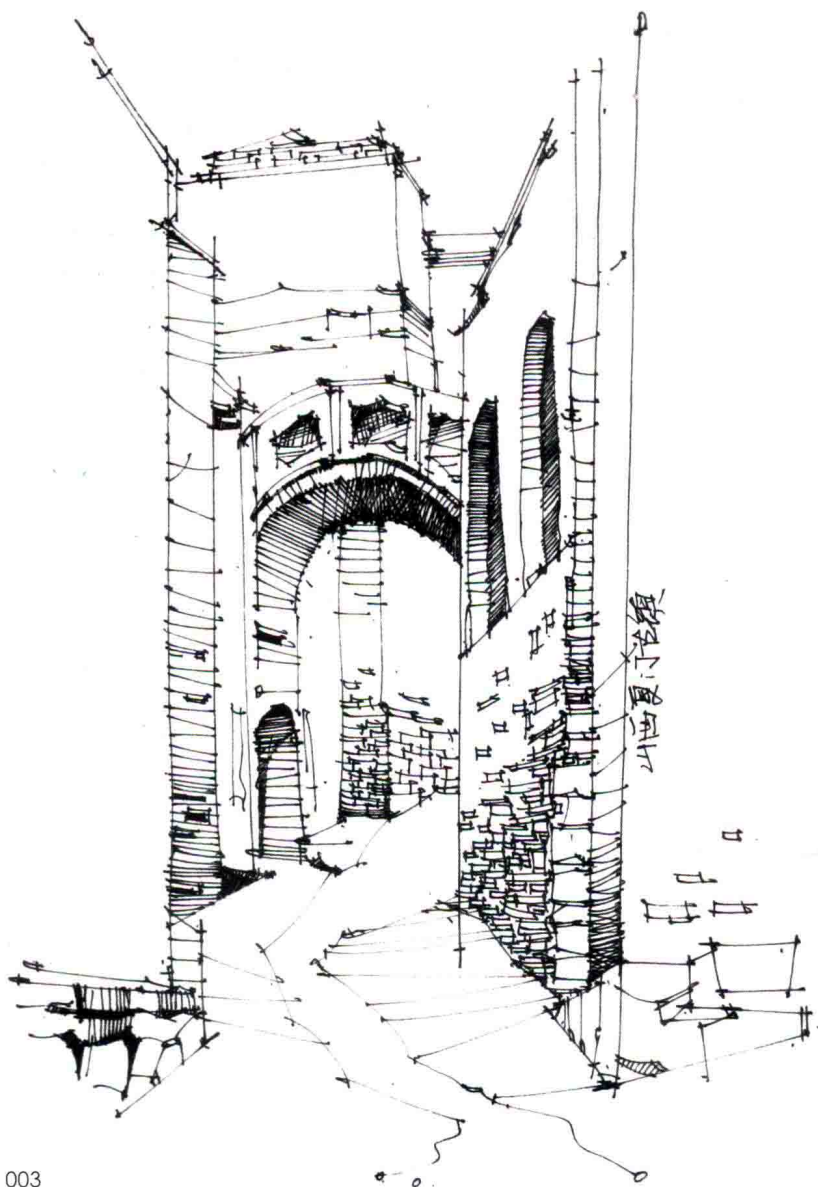
001

001. 南京夫子庙秦淮河写生 (作者：韩君华)
Kongfuzi Temple and Qinhuai River in Nanjing

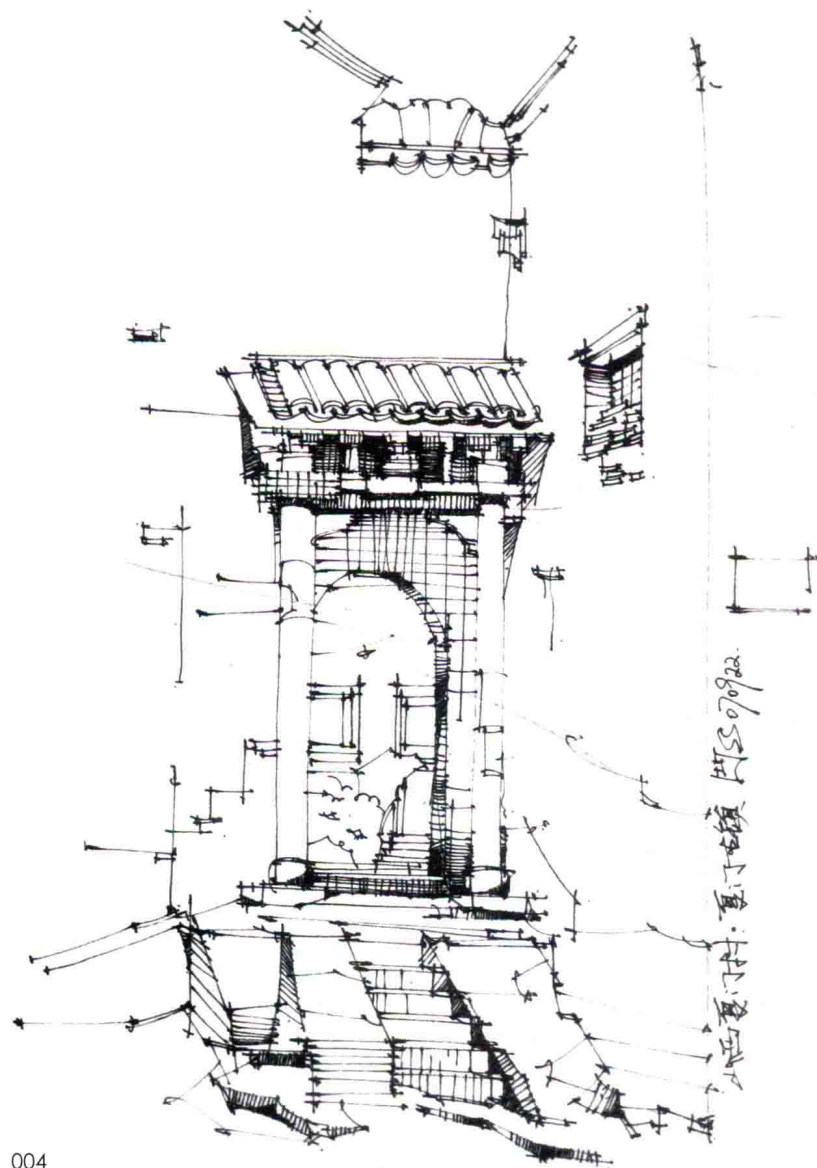

002

002.三原县城隍庙写生(作者:韩君华)
Chenghuang Temple, Sanyuan

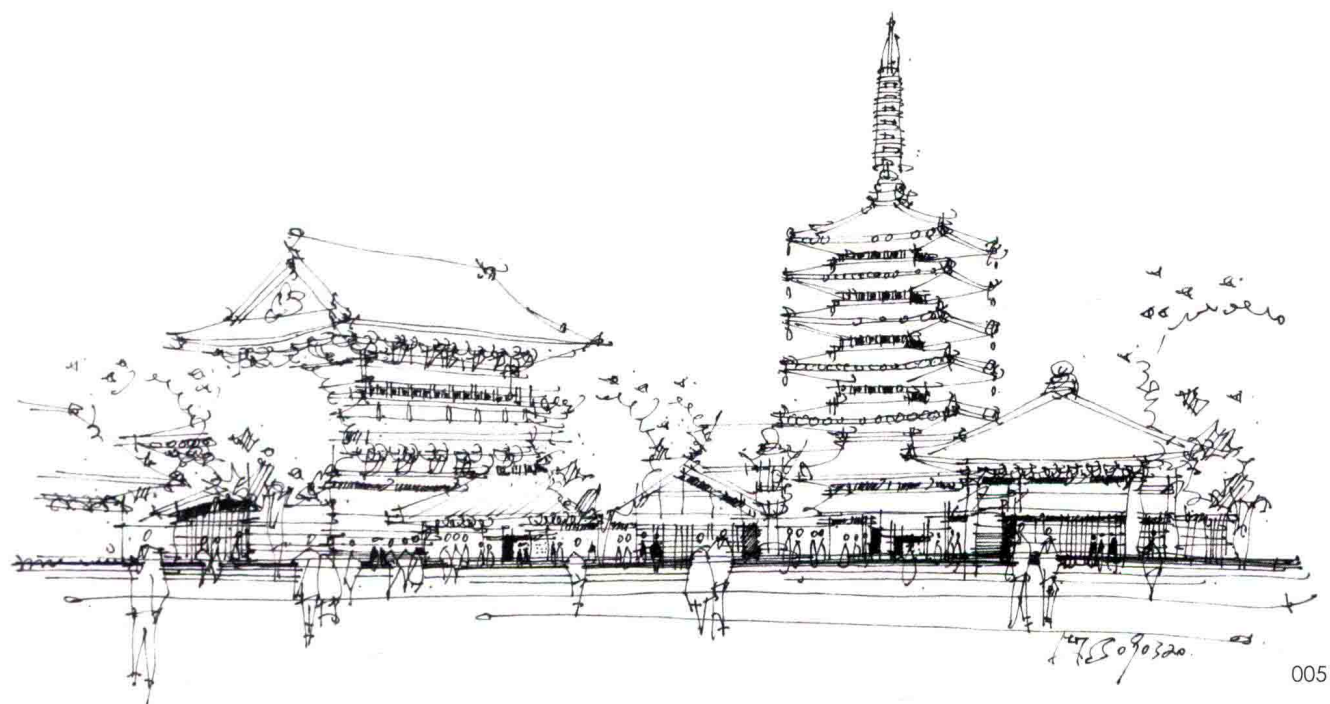

003

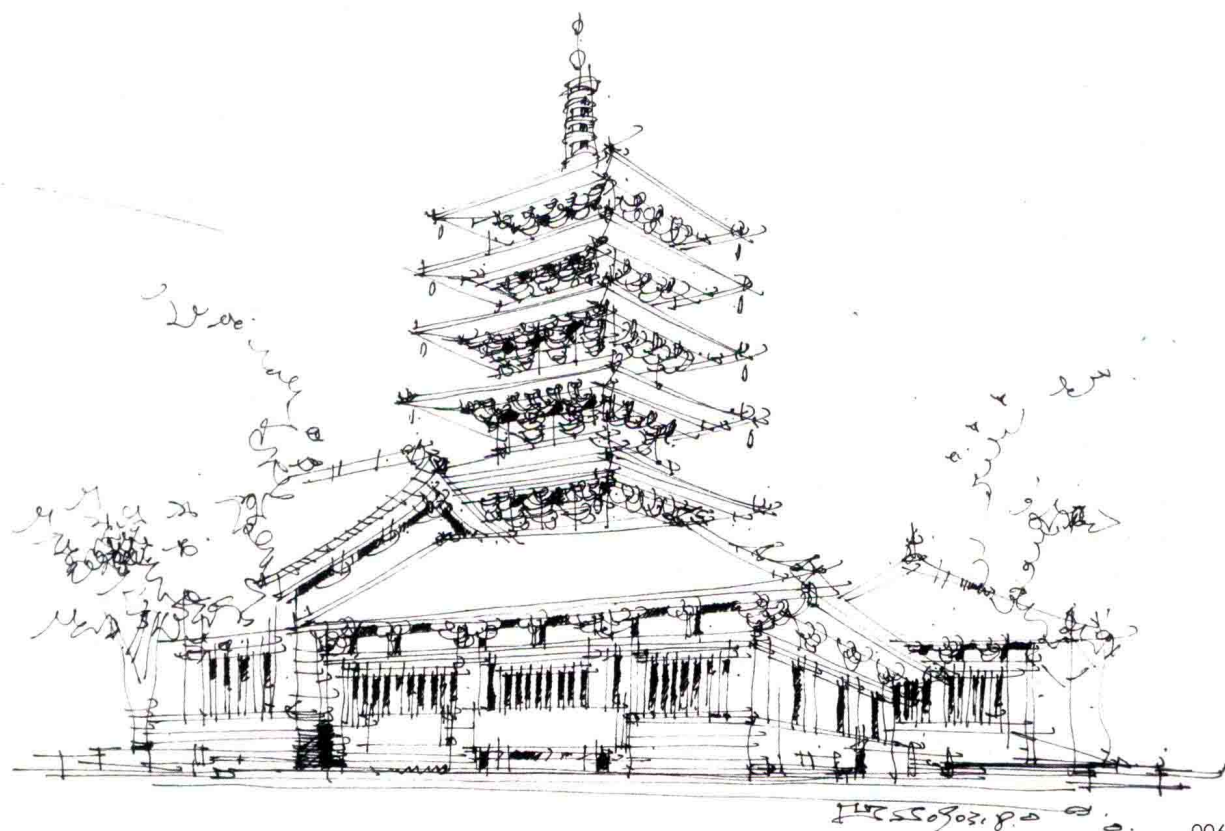

004

003、004.山西晋中厦门古镇写生（作者：韩君华）
Sketch in Xiamen Old Town, Shanxi

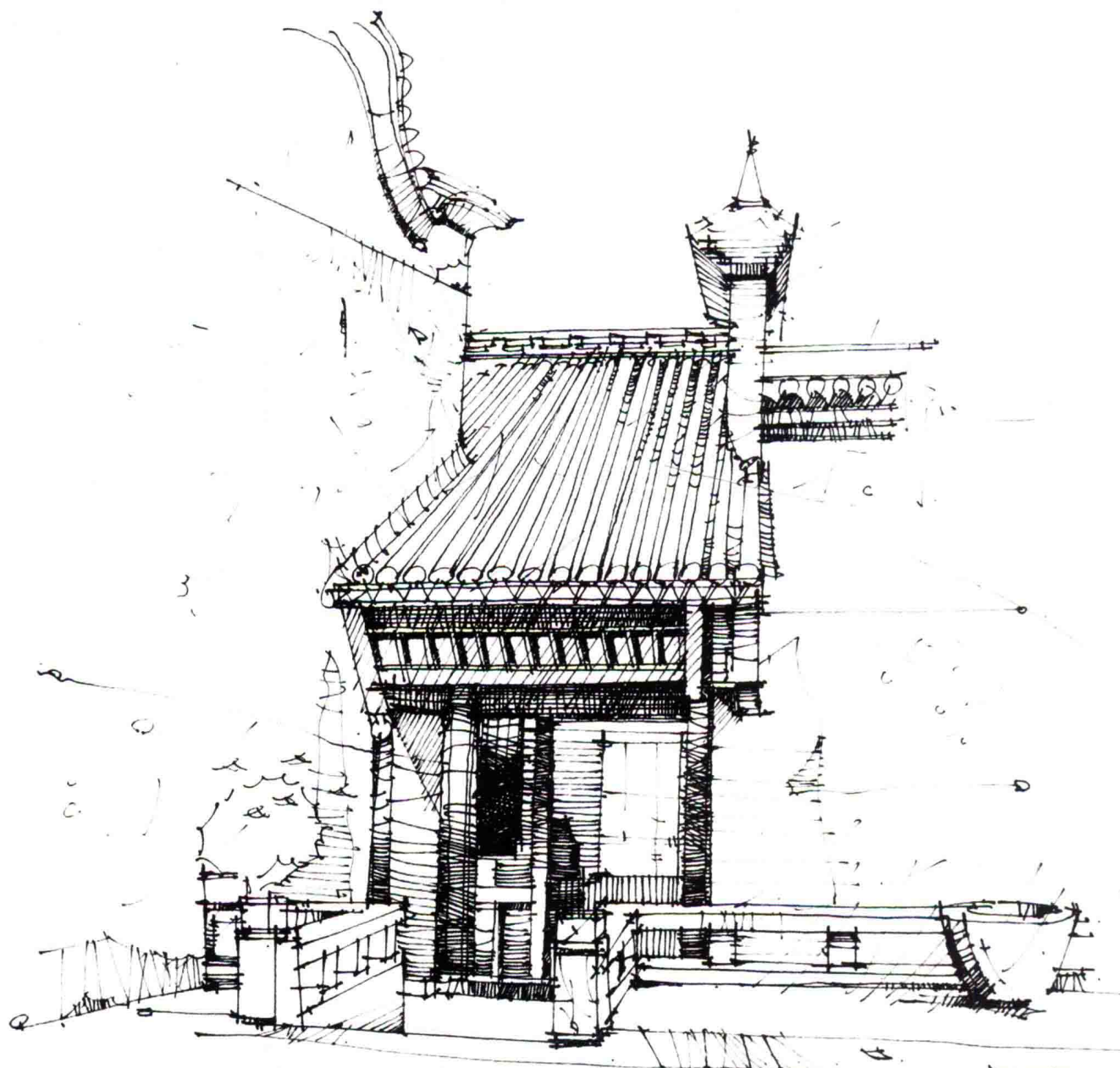

005

006

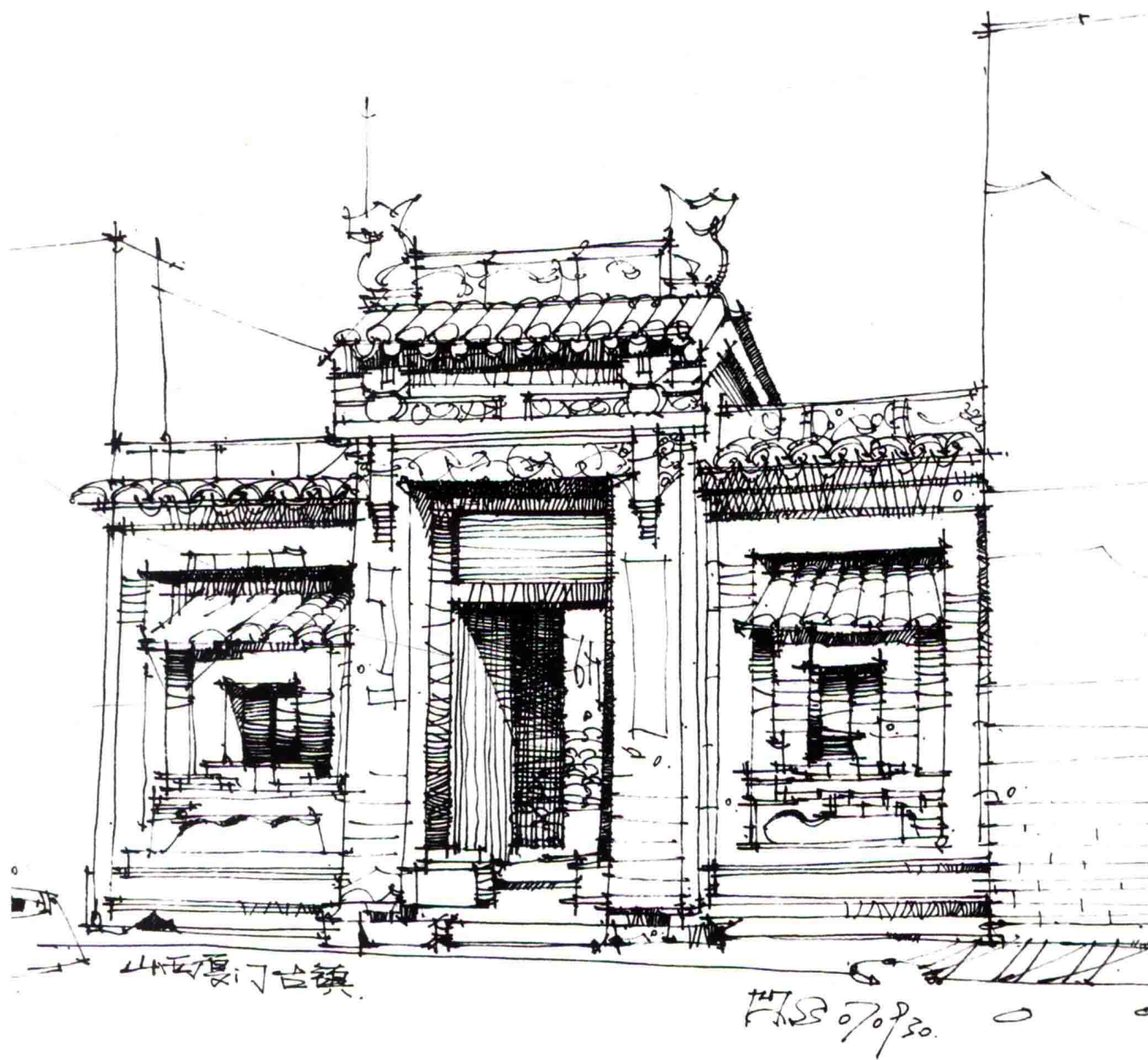
005、006.佛塔写生 (作者: 韩君华)
Budda Temple

湖广会馆一角
2007.10.13

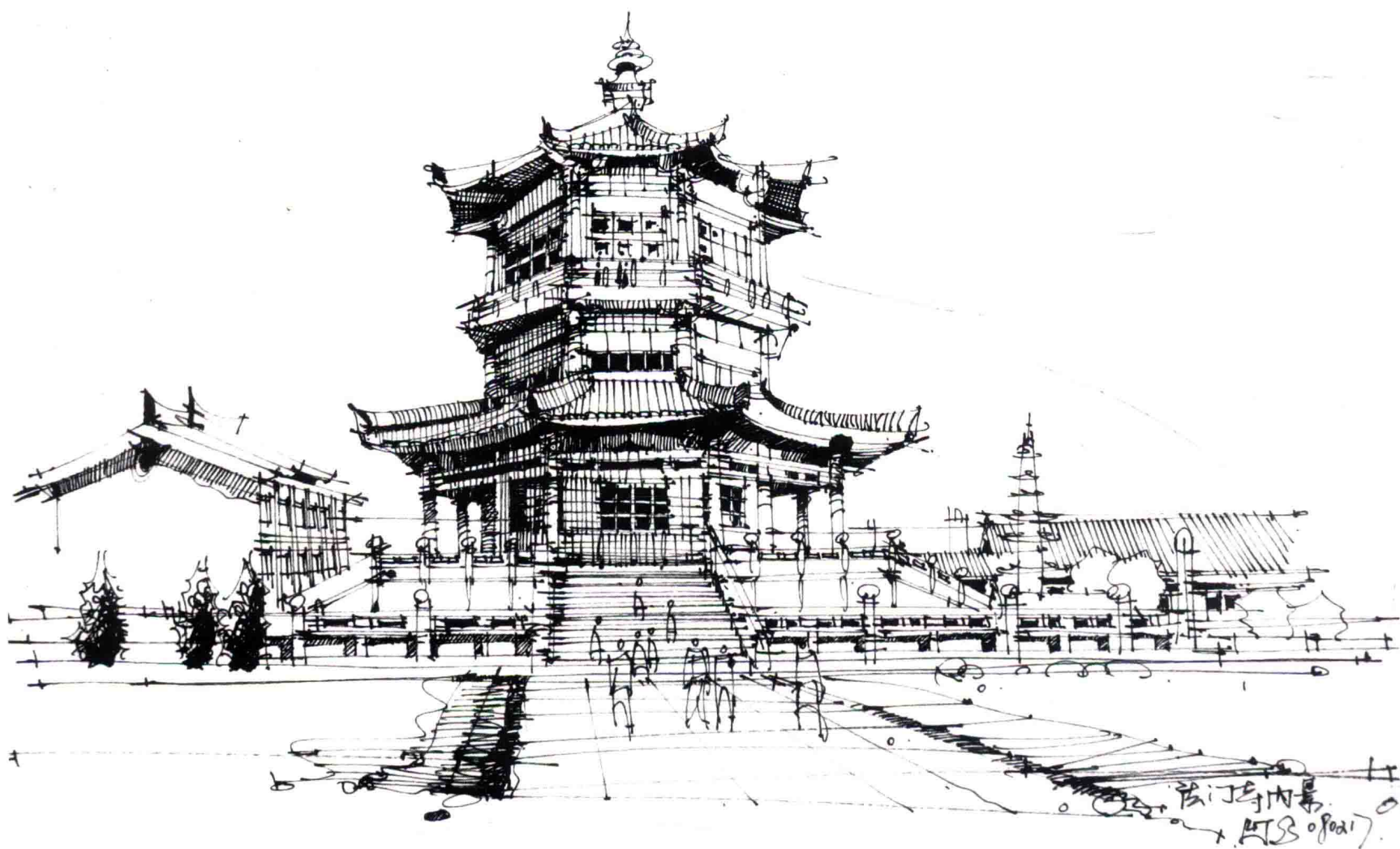
007

007.重庆市湖广会馆写生 (作者: 韩君华)
Hall of Huguang, Chongqing

008

008.山西晋中夏门古镇写生 (作者: 韩君华)
Sketch in Xiamen Old Town, Shanxi

009

009.法门寺内景写生 (作者: 韩君华)
Famen Temple