

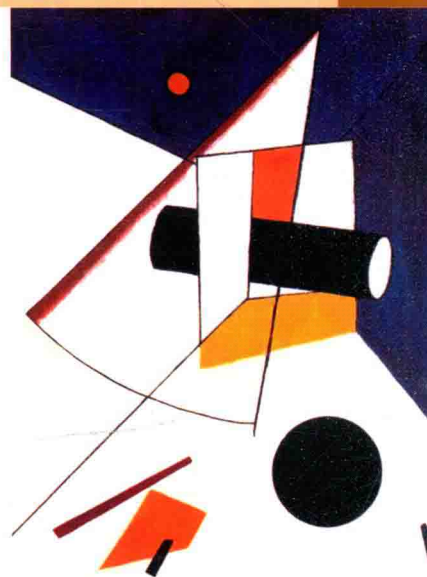
建筑造型基础训练丛书

第三分册

色彩构成训练

COLOUR

COMPOSITION

韩林飞 编著

中国建筑工业出版社

建筑造型基础训练丛书

第三分册 色彩构成训练

韩林飞 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩构成训练: 韩林飞 编著. 北京: 中国建筑工程工业出版社, 2015.9

(建筑造型基础训练丛书; 3)

ISBN 978-7-112-18449-1

I. ①色… II. ①韩… III. ①色调 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第216079号

责任编辑: 何 楠 陆新之

责任校对: 刘 钰 陈晶晶

建筑造型基础训练丛书
第三分册 色彩构成训练
韩林飞 编著

*

中国建筑工程工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司印刷

*

开本: 965×1270 毫米 1/16 印张: 9 字数: 250 千字

2015 年 9 月第一版 2015 年 9 月第一次印刷

定价: 68.00 元

ISBN 978-7-112-18449-1

(27693)

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)

GENERAL PREFACE

建筑造型基础训练丛书

前言

建筑设计的魅力就是塑造建筑形体独特的个性语言,这是建筑师追求的终极目标。

—恩·阿·拉多夫斯基(1881-1941)

20世纪20年代的建筑设计大师H·A·拉多夫斯基(苏联BXYTEMAC基础教学方法的创始人)道出了建筑设计的真谛,这也是当代建筑学专业存在的基础和努力的方向,建筑造型成为建筑师梦寐以求的毕生追求。建筑造型和其他造型艺术虽然有许多不同的地方,但作为人类创造物的一部分,建筑造型和其他造型艺术又有许多相通的共鸣。建筑的“造型”,绘画作品的“构图”,音乐的“作曲”,文学作品的“结构”,雕塑作品的“构架”等,其英文均是Composition。这也就是人类造型艺术基础共通的地方。特别是当代造型艺术,表现出了一体化的明显趋势。

观察其他造型艺术领域,其造型基础教育更符合人类造型认知心理的规律,如音乐作曲的“片段组合法”,绘画作品的“点、线、面”教学法,文学作品的“字、词、句”教学法。从元素入手,到简单的组合,再到间架结构,再到作品的生成,自然流畅,形成了基础教学的理性逻辑和生成脉络,扎实的基础教学对作品的创作起到了“基础”的作用。

反观我国的建筑造型教育,建筑初步课程教学注重建筑基础的基本认知,训练基本的建筑表达能力,较少涉及建筑造型的构成方法及其训练,建筑初步教学结束后学生直接进入建筑单体的建筑设计,缺乏基本的构成语言训练,缺乏系统化的建筑造型基础训练,缺乏适合造型认知心理的教学方法,学生构成语言的训练磨灭在建筑设计的功能与技术中,缺失了造型个性的专门培养,学生作品雷同现象普遍,缺乏创造力,为城市建筑的千篇一律埋下了伏笔。

笔者考察了欧美等众多高校的建筑教育后发现,特别是基础教育,在当代建筑发源地(20世纪20~30年代)德国BAUHAUS和苏联BXYTEMAC的学习教学工作中,造型基础教学历史积淀深厚,当代造型艺术“形态”、“空间”、“色彩”基本教学方法,仍然起着巨大的基础教学的作用,巴黎美院写实主义的教学方法被远远抛弃于现代造型艺术的背后。

传统的巴黎美院式造型基础教育注重学生写实能力与实体表现的培养,主要通过素描,色彩写生达到基础教学的目标,侧重于学生的描写技巧,色彩方面注重学生的自然写实,对于空间的描述主要体现自然现实中的可视表面空间。其基础学科是透视学、植物性、动物学、人体解剖学等,是对现实自然界的直接描绘,借鉴自然成为主题,自然的细部具象成为主流,培养学生的主要目标是技法,技法胜过了创造。

当代造型艺术注重个性、创造力的培养,培养目标是对自然界内部客观规律的认识,它建立在现代工业革命以来的现代力学、量子分子学、现代物理学等学科的基础上,是对世界内部客观规律的认识,是在此规律基础上人工建造的体现,体现的是当代的科学技术成就。现代造型注重对客观事物的抽象与立体,对客观的抽象与人类创造性的理解成为主流。

基于以上对当代造型艺术的科学基础的理解,当代造型艺术的基础教育急需改进,适应当代造型艺术根本规律的基础教学方法呼之欲出,我国自20世纪30年代,移自宾夕法尼亚大学巴黎美院布扎体系的基础教学方法亟待改进,传统的基础教学方法已难以适应当代中国大规模工业化建设的需求,当前的现实也迫使建筑教育界重新思考基础教学的问题,欧美许多国家的造型基础教育在50年前就已经完成了这样的适应和转变。传统的基础教学已成为学生素养教育的支持而不是学生创造能力培养的基础。

耶·斯·普鲁宁(E.C.Pronin)(1939-1999)教授(恩·阿·拉多夫斯基的学生)的基础教学及训练方法,在多所学校多年的教学实践中已取得良好的效果。其核心理念是适应当代造型艺术心理认知的规律,将造型分成形态、空间、色彩三大部分,通过造型语言字词句的系统训练,训练学生的独立认知能力,培养学生个性化的创造力。

“形态构成训练”主要通过50多道练习题,将抽象联系元素化、体系化,从元素、体系、组合、创造等方面系统地培养学生对不同形态的个性认知,每个题目要求有三个以上的解答思路,重点塑造学生的抽象创造能力。学生在这种看得见、摸得着的循序渐进的过程中感受“形态构成”的魔力!

“空间构成训练”主要将客观事物抽象为最简洁的立方体、长方体、圆柱体、锥体等几何体,以最简洁的几何体为研究目标,由正方体1个、2个、3个转角的训练过渡到正方体的训练,适应造型认知训练心理的规律,培养学生个性化的“空间造型语言”。

“色彩构成训练”力求建立现代抽象绘画与空间构成的联系,通过分析当代大师的抽象绘画作品,使学生理解抽象绘画的空间色彩的实质。具体训练是:“色彩的临摹”,使学生感受大师的色彩空间;“色彩的分析”,掌握大师使用色彩的特点;“色彩的重组”,学生根据大师的色彩构成规律,应用大师的色彩重新组织色彩构图;“色彩的变化”,用单色和学生自己喜欢的色彩在原作基础上理解色彩;“色彩的空间”,以空间模型为表达手段,在原作上生成空间。“色彩构成”训练重点培养学生对当代设计色彩的认知能力,建立设计色彩的概念,为今后以材料色彩体现建筑造型,体现建筑质感打下基础。

“形态构成训练”、“空间构成训练”、“色彩构成训练”,简称为“建筑造型字词句”的教学方法,创造性地展示学生个体对构成的理解,丰富学生个体的造型能力,适应当代造型艺术的本质。

建筑造型基础丛书汇集了韩林飞教授近 20 年来在西安建筑科技大学、清华大学、莫斯科建筑学院(BXYTEMAC 的继承者)、米兰理工大学、北京大学、北京工业大学、菲律宾马尼拉大学、北京建筑大学、北京交通大学、美国南加州大学等多所大学学习、执教的经验,综合了这些大学学生的作品,特别是应用耶·斯·普鲁宁(1939—1999)教授的基础教学及其训练方法,主要展示了北京工业大学、北京交通大学各校一年级新生的基础构成训练作业。通过这些一年级新生的作业探讨建筑造型基础教学的训练方法和手段,起到一个抛砖引玉的作用,希望引起建筑教育界的关注,共同做好建筑造型基础教学工作。

欢迎大家批评指正!

韩林飞 教授

北京交通大学, 莫斯科建筑学院, 米兰理工大学

2014.05.02 北京

CONTENTS

目录
前言

001 导论	068 习题十: 建筑大师作品分析 I——	104 习题十六: 建筑大师作品分析
002 概述	低层建筑材料色彩及形态语言分析	VII——1990 年至今的建筑材料
		色彩及形态语言分析
006 思路与方法		
	074 习题十一: 建筑大师作品分析	117 学生心得体会
011 习题与学生作业	II——中多层建筑材料色彩及形	
012 习题一: 色彩的感知	态语言分析	121 教学文件
		122 教学大纲
019 习题二: 色彩的分析	082 习题十二: 建筑大师作品分析	124 教学日历
021 习题三: 色彩的变化	III——高层建筑材料色彩及形态	
	语言分析	125 参考文献
027 习题四: 色彩的位移	090 习题十三: 建筑大师作品分析	129 图片来源
030 习题五: 色彩的创新	IV——1945 年前(二战前)建筑	
	材料色彩及形态语言分析	137 后记
035 习题六: 色彩的重构与图底关系	094 习题十四: 建筑大师作品分析	
041 习题七: 色彩的几何提成	V——1945~1980 年建筑材料	
	色彩及形态语言分析	
047 习题八: 色彩的空间创造	098 习题十五: 建筑大师作品分析	
064 习题九: 色彩的“构成”训练	VI——1980~1990 年建筑材料	
	色彩及形态语言分析	

导 论

P R O L O G U E

INTRODUCTION

概述

建筑造型基础训练将造型分成形态构成、空间构成和色彩构成三个部分,本部分“色彩构成”,旨在发现抽象绘画与现代建筑设计存在的关系,力求建立现代抽象绘画与空间构成的联系,分析当代大师的抽象绘画作品,使学生理解抽象绘画的空间色彩的实质,达到对抽象绘画中的色彩和空间理解的“双赢”;对建筑学界的大师作品进行材料、色彩和形态语言的分析,体会大师作品中色彩就建筑性质、体量、风格与建设年代的运用规律、创作手法和创作意图,从色彩与材料

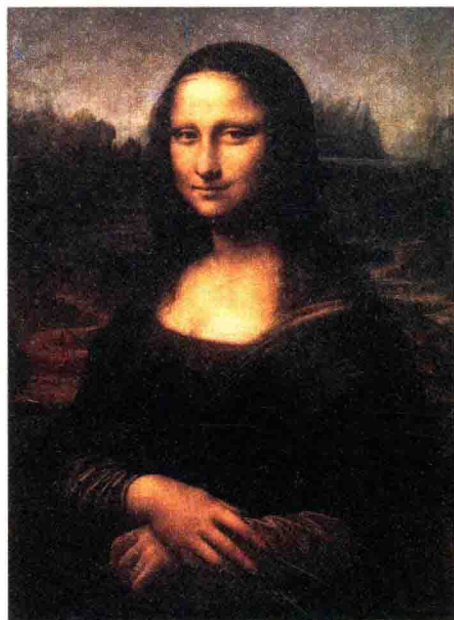

图 1.1 《蒙娜丽莎》[意]达·芬奇(1452-1519)

图 1.2 《拾穗》[法]让·弗朗索瓦·米勒
(1814-1875)

方面理解一座(组)建筑和读懂一座(组)建筑,为建筑设计积累语言。

色彩构成(Colour Composition)是设计类专业的基础课程之一,在建筑设计教学中,色彩构成也是一项基本的教学内容。色彩是影响人们对于绘画作品感受的最为直接的条件之一,也是现代抽象绘画与传统绘画空间表现手法的重要区别之一,更是一栋建筑体现性格、表达情感的表达方式之一。

现代绘画艺术的发展对色彩构成产生了不可忽视的影响,尤其是抽象绘画对色彩构成的产生与发展影响深远。古典绘画艺术以客观表面的写实与描写作为绘画者眼中的空间表达手段,以一点透视,在特定的时刻通过色彩、光线等技法展示绘画的图像,

其特点是以写实为基础,注重诠释事物实实在在的外表形式特征。20 世纪初期,现代抽象艺术的出现彻底颠覆了传统绘画艺术的表现形式和内涵,写实绘画一统天下的局面就此结束。相对于古典绘画的具象特性,抽象绘画赋予图像更深层次的含义——现代抽象绘画主张脱离现实,用抽象写意来反映纯粹的客观世界,甚至抒发作者深层心理活动的精神世界,用客观内在的抽象与立体来表现作者思维中的空间关系及其客观的存在形式。

康定斯基(Wassily Kandinsky, 1866-1944)被誉为“抽象绘画之父”,作为现代抽象艺术的创始人之一,他的一次偶然经历向我们描述了现代抽象绘画表达的实质。他在《自传》中写道:“(1908 年的)一天,暮色降临,

图 1.3 《伏尔加河上的纤夫》[俄]伊里亚·叶菲莫维奇·列宾(1844-1930)

图 1.4 《在白色的上面》康定斯基

图 1.5 《若干个圆》康定斯基

图 1.6 康定斯基

我画完一幅写生后，带着画箱回到家里，突然看见房间里有一幅难以描述的美丽图画，这幅画充满着一种内在的光芒。起初我有些迟疑，随后我疾速地朝这幅神秘的画走去。除了色彩和形式以外，别的我什么也没有看见，而它的内容是无法理解的。但我还是立刻明白过来了，这是一幅我自己的画，它歪斜地靠在墙边。第二天我试图在日光下重新获得昨天的那种效果，但是没有成功。因为我花了很多时间去辨认画中的内容，而那种朦胧的美妙之感却已不复存在了。我豁然地明白了：是客观物象损毁了我的画。”正是这种令人心潮澎湃的感觉，使康定斯基从中得到启发：具象与写实使画面显得平庸、寻常；而抽象与立体却使画面充满了生动和美感。这也就是现代抽象绘画的本质。

与康定斯基同时为现代抽象绘画艺术做出重大贡献的还有蒙德里安（Piet Cornelies Mondrian, 1872–1944）、马列维奇（Kasimier Severinovich Malevich, 1878–1935）等一批知名艺术大师。正是这些杰出的艺术大师们的共同努力，使现代抽象主义思潮在 20 世纪 50 年代达到了巅峰。总体来说，现代抽象绘画是对传统自然写实主义的挑战，并对当今各个领域现代艺术的表现产生了极其深远的影响。可以毫不夸张地说，没

图 1.7 蒙德里安

有抽象艺术，西方现代艺术的丰富内容是难以构建的。抽象绘画被誉为现代西方艺术史上最为伟大的成果之一，它展示了人类新的视觉观察与空间体验，阐释了新的工业革命技术条件下人类新的“时空观”，这也导致了抽象派画作与建筑师的设计表达难分你我。抽象绘画对于现代建筑造型的影响是不容忽视的，建筑师能够在抽象绘画中发掘诸多与建筑空间、色彩形体有关的、相通的造型手法与内容。建筑师是空间的主要创作者，应该深入分析并理解现代西方抽象绘画中的空间表达，用建筑空间元素分析的方法，探讨平面空间与建筑空间的共通之处，向抽象画家学习，丰富建筑师的空间语言，感受画家高超的空间形态美，通过建筑空间的营造与创新，使建筑空间艺术更美好。

西方绘画艺术的发展中，透视学的发现是至关重要的一步。它使得传统的二维图像显现出三维的立体效果。所以传统的画面图形所体现的空间感一般是利用透视原理，再根据视觉对象的明暗、色彩的深浅和冷暖差别，表现出物体之间的远近层次关系，使人在平面的范围内获得立体的、具有深度的空间感觉。

抽象绘画的空间组织形式十分丰富，不仅可以借用原本从绘画中发展而来的透视法则，还可以利用形态的立体、扭曲、变形、重叠、组合等产生新的空间。空间类型主要包括由矛

图 1.8 马列维奇自画像

图 1.9 《飞机起飞》马列维奇

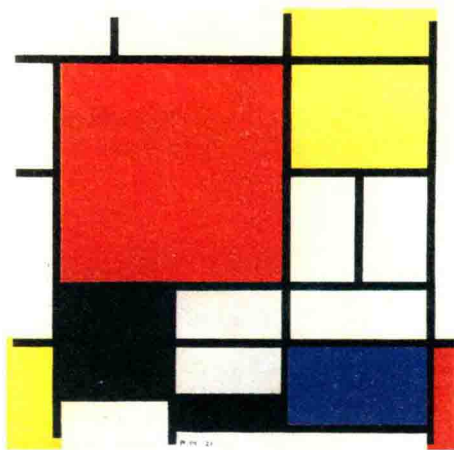

图 1.10 《Composition with Red, Yellow, Blue and Black》蒙德里安

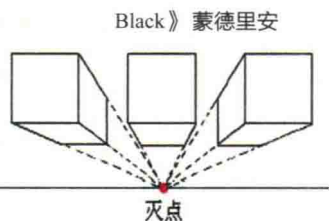

图 1.11 一点透视

盾图形构成的空间,由同构、共生、正负形等构成的空间,利用点、线、面的构成法则表现的空间和利用投影表现的空间等。从平面色彩开始,分析抽象绘画的空间,完成立体空间的抽象,以此完成由表面的二维空间图像衍生出三维的实质空间模型,最终完成对时空观念的理解和对现代建筑空间的初步感知。通过这个过程,建筑师不仅可以更深切地体会抽象绘画对于空间的表达,更能清晰准确地完成从平面到空间的提炼。

对于建筑造型艺术,它与绘画一起都被囊括在传统的七大艺术门类之中,尽管建筑对于客观社会更像是一门科学技术,但我们却无法否认建筑的艺术感知和空间表达,这正是建筑工程与艺术结合的魅力所在。“艺术的根源都是相通的”,现代抽象绘画对于空间的表现方式较以往有了极大的不同,而建筑设计本身更是对以人

为中心尺度的空间的塑造,无论是内部空间、外部空间,还是过渡空间,即所谓的灰空间。通过对现代抽象绘画中空间的解读,和对建筑空间的探索研究,建筑师不难发现二者之间难舍难分、千丝万缕的联系。

在当今建筑界,诸多知名的大师仍然深切地迷恋着现代抽象绘画,并将其对现代抽象绘画空间的独特理解融入建筑创作当中,例如扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)、丹尼尔·里勃斯金(Daniel Libeskind)等。其中,著名的扎哈·哈迪德曾执迷于对现代抽象绘画作品的创作,她以建筑创作中的建筑形式片断为元素,通过多角度、多视点来进行重构,以此表现一种动态的三维空间。她这样描述自己的绘画作品:“平面层次上的空间和地形变化以及无明显特征的色彩运用都与俄国的至上主义和构成主义的某些作品在风格与形式上有奇妙的联系。”哈迪德的实践经验表明,她对于建筑非线性及解构的设计思想无疑受到了现代抽象绘画的深刻影响。同样,丹尼尔·里勃斯金的建筑作品以其大胆的构思、独特的形态而被冠以解构主义、观念建筑等标签,这些标签的背后隐藏着他从现代抽象绘画的构成主义造型中汲取的营养。在他的作品中,常常用到倾斜的地板和不成直角的墙角来塑造建筑空间,给人以超乎寻常

的空间震撼。

众所周知,点、线、面是构成艺术品的最基本的要素,抽象艺术在摒弃具体物象,探索自身语言的实践中,通过点、线、面这些具体的元素,探究抽象绘画的深刻科学意义。“抽象”,顾名思义,是将自然事物基本特征抽离之后,加以个人的思想感情再次表现。对于事物,我们将这个过程称之为概括或是简化,而对于绘画,这个过程更多地反映了作者对于既定对象在空间、色彩方面深层次理解的再现。因此,抽象艺术家们对空间的不同理解导致其艺术风格的不断变化,其所创造的空间表现方法,为绘画及空间设计的拓宽、艺术表现和审美价值的提升做出了巨大的贡献。因此,分析艺术家对空间处理的多样性,对当今我们进行图形空间的认知意义深远,特别是建筑师对抽象绘画的空间理解,抽象绘画中的实体空间表达,将抽象艺术画面中的抽象空间与以人为尺度标准的建筑空间联系起来,为当代建筑提供更多的空间造型表达思想,抽象绘画与当代建筑空间创造具有广泛的共通性,对抽象绘画中所表达的空间的研究对于实体建筑空间的创造意义重大!

笔者韩林飞考察了欧洲、美国等全世界众多高校的建筑教育,特别是基础教育,在当代建筑发源地(20世

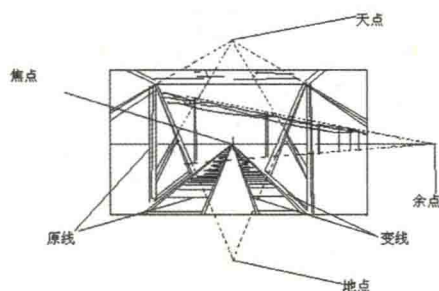

图 1.12 多点透视

图 1.13 《二十间公寓》扎哈·哈迪德

图 1.14 《城市文脉的再发展》扎哈·哈迪德

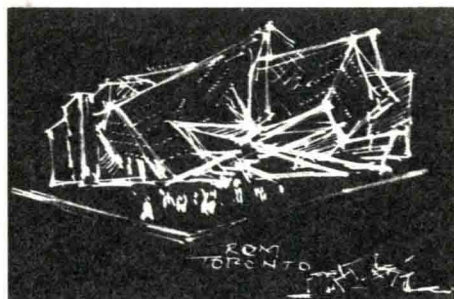

图 1.15 多伦多皇家博物馆 丹尼尔·里勃斯金

纪 20~30 年代)——德国 BAUHAUS 和苏联 BXYTEMAC 的学习、教学和工作中,发现造型基础教学存在着深厚的历史积淀,其中当代造型艺术中的“色彩”基本教学方法,仍然起着巨大的基础教学的作用。传统的巴黎美院式造型基础教育注重学生写实能力的培养与实体表现,侧重于学生的描写技巧,对于空间的描述主要体现自然现实中的可视表面空间。当代造型艺术注重个性与创造力的培养,注重对客观事物的抽象与立体,是建立在现代工业革命以来的现代力学、量子分子学、现代物理学等学科的基础上的。

应用基础教学及训练方法,笔者在多所学校、多年的教学实践中已取得良好的效果。核心理念是适应当代造型艺术心理认知的规律,应用其基本原则在建筑构成初步教育中,探索和尝试现代绘画色彩及空间构成的基本规则在建筑空间构成中的应用,这一过程对于培养初学者的造型能力、空间感知力具有积极的作用,之后通过对建筑大师的建筑作品进行理性的分析与解读,更能体会色彩对于建筑空间、表面和情感传达的作用。这种将抽象绘画与建筑空间、建筑作品理性分析训练结合的教学创新方法将会为我国现代建筑学基础教育改革提供有益的帮助。

虽然不是每一位建筑师都充分了解现代抽象绘画与建筑空间的关系,

但对于设计,这将是非常有价值的经验。将抽象绘画与建筑空间关系的相关性和分析方法作为一项建筑学基础教学内容,建立起一套现代艺术理念的建筑教育教学体系,这样的教学创新与尝试具有与时俱进的现实意义。这是一次改革性的、探索性的教育尝试,对于丰富我国现代建筑的基础教育意义重大。

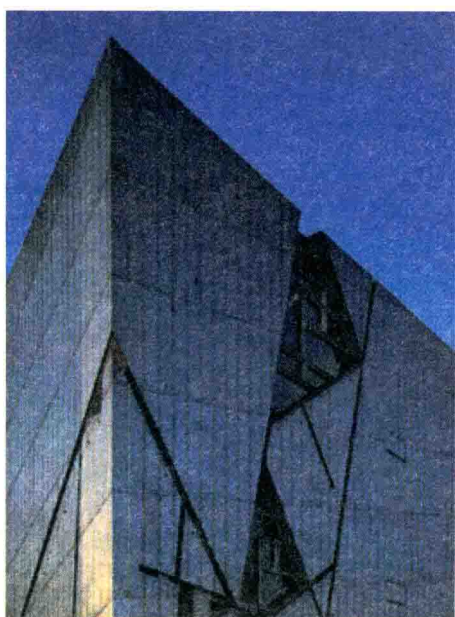
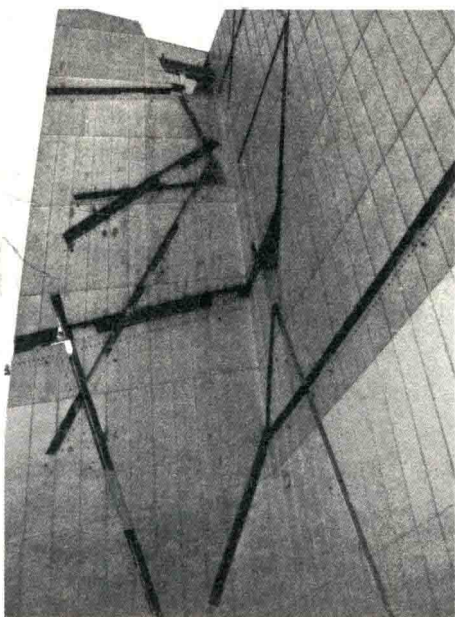

图 1.16 柏林犹太人纪念馆 丹尼尔·里勃斯金

IDEAS & METHODS

思路与方法

对于刚刚进入大学的新生，中国特色的应试教育所强化的学习习惯，为色彩训练教学带来了一系列的问题。大学之前，中国学生完全适应了应试教育的方法方式，甚至形成了惰性，学习知识的方法极其被动，导致学生缺乏探索精神，习惯于接受约定俗成的东西，接受棱角分明的、非此即彼的理论知识，但这恰恰是创新教育所不希望、不愿意他们吸收的内容，“授之以鱼”不如“授之以渔”，这才是创新教育所应该体现的道理。

在色彩训练的教学中，首先要打破这种“填鸭式”的教学模式。对色彩的基本认知，不能仅停留在被动接收的阶段，要让学生亲身理解与体会，积极地、主动地去探索其中的规律和内涵，认知“抽象”与“立体”的实质，并通过这类抽象绘画和建筑抽象空间融合转化的动手训练，培养学生在空间构成方面的逻辑和创新思维的能力。具体教学训练方法总体思路归纳如下。

第一，色彩的基础训练：色彩的感知、分析、重构与创新

色彩的基础训练，主要包括“色彩的感知”：通过对大师作品的临摹，学生感知大师的色彩运用，包括色相、纯度和明度的对比、色块的面积、形式及其组合关系；“色彩的分析”：掌握大师色彩使用的特点，体会各个颜色之间的内在关系；“色彩的重构”：学生在掌握色彩原理的基础上，运用色彩的色相、明度和纯度之间的关系进行画作色彩的变化练习，以及运用单色（某一种色彩的不同明度和纯度的组合）进行色彩的变化与重构的练习；“色彩的位移”：学生根据大师色彩构成的规律，应用大师的色彩重新组织色彩构图；“色彩的创新”：学生在掌握色彩搭配与应用基础知识的基础上，运用自己喜欢的色彩在原

图 1.17 《Drei Frauen Meer》临摹

作图形基础上进行色彩的创新与画作的再创作，加深对色彩的理解。

传统绘画大多选用调和色或是相近的色系，强调光源色与环境色，维持画面的和谐，这也是写实主义手法的表现；而现代抽象绘画在这方面则更为理性，更强调客观事物自身的纯净色彩，大多选用纯色系进行画面表达，形成画面中强烈的反差对比，抛弃光源色和环境色对事物本身纯洁色

彩的遮盖，这是一种对自然真实的理性的尊重，是内心情感的直接表达，也更好地诠释了画面的色彩空间感。

对色彩进行基本的认知之后再对一些简单的抽象绘画作品进行临摹分析，提取其中运用的色彩类别，给予学生充分的色彩理解和思索空间，并发挥自身想象力和主观能动创造力，对原绘画作品中的色彩进行色相、明度或纯度的变化，或者运用单一的颜

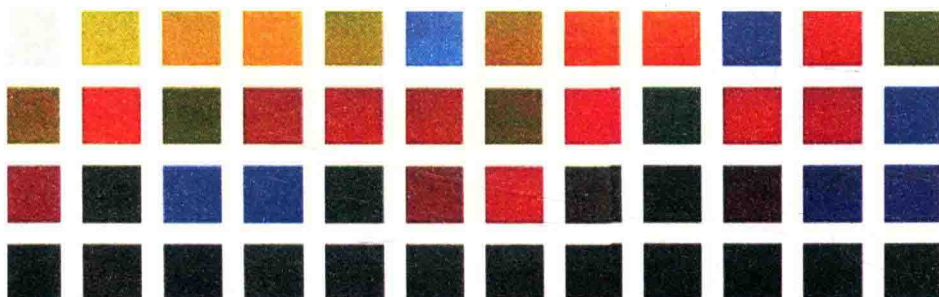

图 1.18 《Drei Frauen Meer》色彩的提取与分析

色对其进行明暗关系的填充,使用自己喜爱的颜色进行合理的搭配以及对从画作中提取到的颜色进行“色彩位移”式的填充,对画作进行颜色的重新构图与创作。通过实践训练,加深对原画作中色彩运用的理解和对整体色彩的感知。

例如我们选取德国表现主义画家卡尔·施米特·罗特卢夫(Karl Schmidt-Rottluff, 1884—1976)的人物抽象作品 *Drei Frauen Meer* (图 1.17)。图面本身色彩非常丰富,通过色彩的强烈对比,在规整中凸显活泼,搭配经典的色彩与硬朗的造型设计,较好地表现了人物形象与背景空间的层次关系,是进行色彩感知与分析训练的优秀素材。对于这幅作品的训练,通过色块的拼接和组合,强调能够在变化中保持一定的色彩秩序的训练特点。当然,对于色彩的训练,手法因人而异,是非常多种多样的,可以先将原画中的色彩提取出来(图 1.18),进行一定的色彩分析,为色彩训练提供参考。尝试通过改变所用色彩的基本属性(色相、纯度和明度)(图 1.19~图 1.22),来凸显整个画面的进深与层次感,使得平面空间通过色彩表达而更加立体,为空间想象力的培养打下良好的色彩构成基础。

第二,色彩的几何提成训练:图形抽象与感知能力的培养

色彩的几何提成训练,主要针对偏于写实的绘画作品,将画作中所采用的大块色彩进行总结与提取,将色块的边线进行几何图形化处理,并用提取的大块色彩重新进行色彩填充。从写实绘画到几何体块的提取与抽象,将进一步锻炼学生对于色彩与空间之间关系的认识。选取图形关系较为复杂的具有写实意义的现代绘画作品,首先通过对原作的临摹,体会画作中对形体表现的构成方法以及明暗色彩的把握,对原作进行整体抽象化的色块组成处理,提取其局部所采用的大块的主要色彩的色块,从画面中“抽象”出空间体块的几何图形元素,完成对绘画作品的几何图形的提成。

对于平面空间的抽象,这种训练

图 1.19 《Drei Frauen Meer》色彩的变化

图 1.20 《Drei Frauen Meer》色彩的变化——色相的变化

图 1.21 《Drei Frauen Meer》色彩的变化——明度的变化

图 1.22 《Drei Frauen Meer》色彩的变化——色相与纯度的变化

手法还可以借助透视方法推理抽象绘画中形体形成的过程,通过这个过程,学生不仅可以更深切地体会抽象绘画对于空间的表达,更能清晰地、准确地完成对平面空间提炼的尝试。以荷兰后印象派画家文森特·威廉·梵高(Vincent Willem van Gogh, 1853-1890)的《海边的渔船》(图 1.23、图 1.24)为例,说明平面空间抽象的具体方法。首先,对画面透视关系进行分析,我们可以推敲出画面形体形成的思路 and 过程(图 1.25)。然后根据这个过程,科学准确地对画面空间进行抽象(图 1.26),可以结合画面色彩用色块表达抽象出的空间关系。最后将抽象出的空间再次进行几何图形化的处理(图 1.27),使其能更好地与建筑空间训练的基本功形成联系,通过图底关系和空间的相互转化(图 1.28、图 1.29),最后形成一种空间模型,表达平面色彩的空间感(图 1.30)。

第三,色彩的空间转化训练:平面构图的三维空间生成

色彩的空间转化训练,主要以空间模型为表达手段,将原作由平面构图衍生为三维体块空间或折纸空间,从而加强学生对于空间感知、时空概

图 1.23 《海边的渔船》梵高

图 1.24 《海边的渔船》临摹

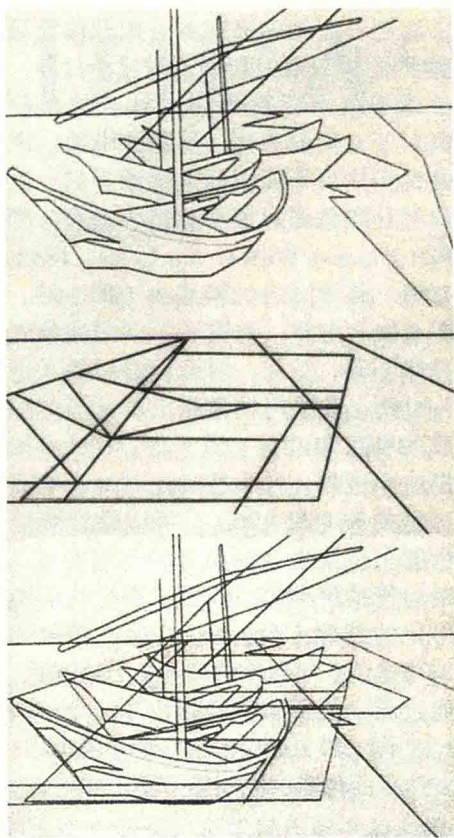

图 1.25 平面透视的演变与体块关系的抽象

念和空间构成等方面的基础认识,也使学生从另一个方面加深对画作的理解和记忆。在前两个训练步骤的基础上,将经自我思考的“抽象”构成所得来的平面空间图形按照不同的明暗程度,赋予一定的空间高度和形式,借助一定的空间逻辑关系,转化为立体的建筑空间三维概念模型。

形态可以说是最基础的设计元素。在练习中,从不同学生对色彩的直觉和心理效果出发,用科学分析的方法,把复杂的色彩现象还原为简单的基本要素。利用色彩在空间、体量与本质上的可变换性,按照一定的规律去组合各构成形体之间的相互关系,创造出新的色彩构成效果。同样地,形态作为视觉色彩的载体,总有其一定的平面体量,即面积,因此,从这个意义上说,面积也是色彩不可缺少的特性。选择俄国画家 Михаил Васильевич Матюшин (1861-1934) 的一幅抽象画平面构成作品《M.Matlownh》(图 1.31) 作为原型,利用之前所学的各种手法进行色彩变化、构成进化,最后生成几组风格迥异的色彩构成(图 1.32、图 1.33) 及由此衍生出的空间构成模型(图 1.34)。

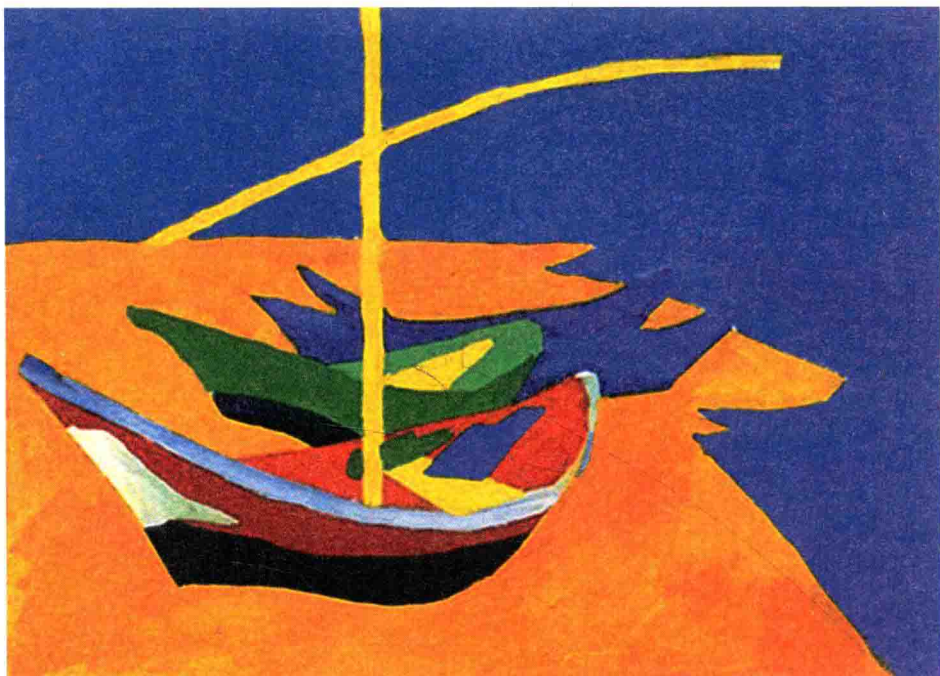

图 1.26 《海边的渔船》色彩的抽象

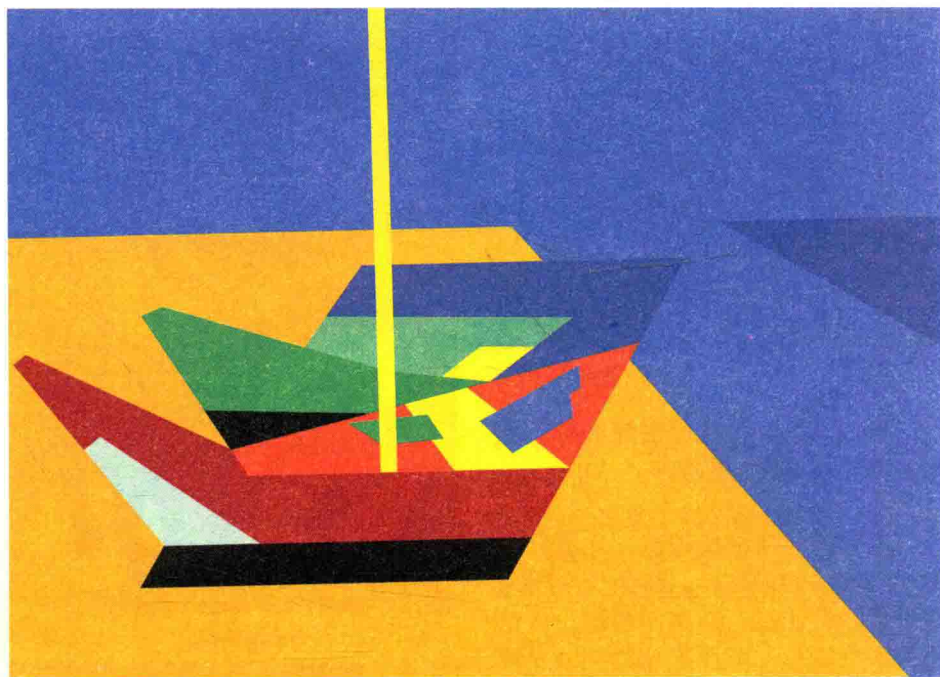

图 1.27 《海边的渔船》色彩的几何提成

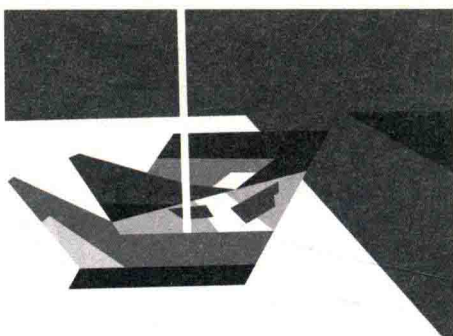

图 1.28 《海边的渔船》色彩的变化

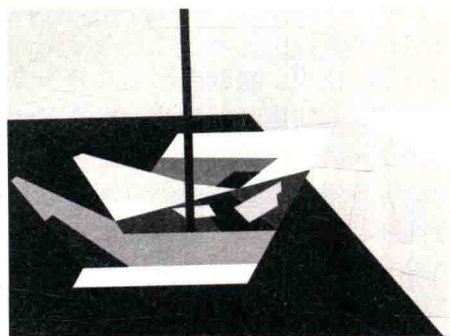

图 1.29 《海边的渔船》图底关系表现

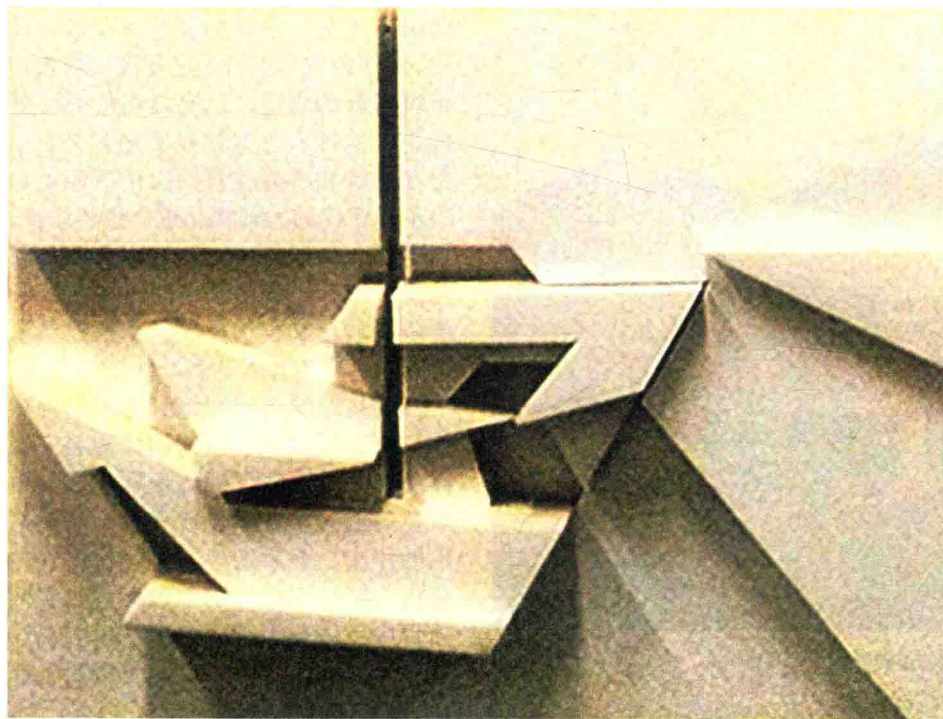

图 1.30 《海边的渔船》色彩的空间创造

图 1.31 《M.Matlownh》原图临摹

图 1.32 色彩的位移与变化

图 1.33 色彩的重构——无彩色填充

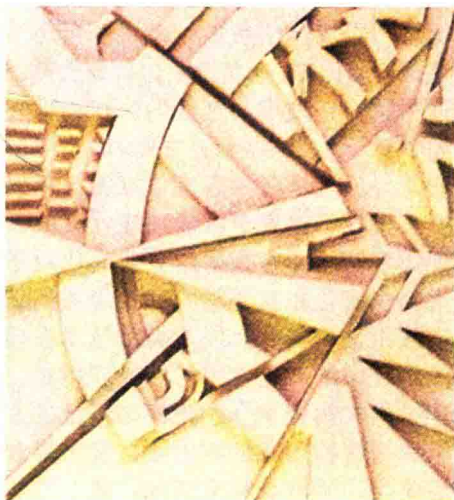

图 1.34 色彩的空间体现

图 1.35 真言宗本福寺水御堂墙体与地面

“色彩构成训练”通过色彩的感知、分析、重构和变化以及对色块进行几何提成、空间转化等训练，重点培养学生对当代设计色彩的认知能力，建立设计色彩的概念，为今后以材料色彩体现建筑造型、体现建筑质感打下基础。

第四，建筑大师作品分析：材料、色彩及形态语言的分析

在对建筑的认知中，表皮给人以最直观的印象，建筑的色彩、材料和形体等外观的各种信息赋予人们无法逃避的直接印象。这些信息包括材料的形态、色彩、质感、光影等，它们有秩序地组合、拼装在一栋建筑中，每种材料都发挥其功能与效用，使建筑表现出坚固、实用和美观。

从材料角度，建筑外表皮材料有大理石、玻璃、陶瓷等无机金属材料，也有木材、高分子塑料等有机非金属材料，还有不锈钢、铝、铜等金属材料。随时代和科技的发展，更多的复合材料也大量运用到建筑的外立面装饰和围护中，如装饰混凝土、装饰砂浆、铝合金、铜合金、人造大理石、人造花岗石、塑料钢板以及各种涂料等各种复合材料。另外，按照不同的使用功能和装饰部位，还有木材、玻璃、砂浆、天然及人造石材等多种材料。

同样，不同的材料具有不同的色彩，不同的色彩也传达出不一样的情感。人们对色彩的感受与文化、历史、民族、地域、社会等多种复杂的因素

图 1.36 罗比住宅的红砖外墙

相关,不同的时代和文化背景,色彩也传达出各种不同的象征意义。建筑色彩的使用与建筑的功能密切联系,利用材料的固有色和不同的光影关系,可以创造出千变万化的人工环境,体现建筑的印象和标识性,传达不同的情感以及创造的与建筑相协调的氛围。

另外,相同色彩的同一个材料的不同形态,也会体现出其不同的功能,传达不一样的情感。线状、块状、面状等多种形态的材料,不同的视觉形态对应着不同的心理感受。

本训练主要针对建筑大师的作品进行案例分析,按照低层(3层以下)、中多层(3~12层)和高层(12层以上)三种建筑尺度的划分标准和1945年前(“二战”前)、1945~1980年、1980~1990年、1990年至今四个建筑发展历史的时间区段划分标准,共分为7种建筑的归类方式(图1.35~图1.38)。

从建筑尺度的角度,学生对大师的作品进行色彩语言、材料语言和形体语言的分析,体会材料的固有色、光影色彩等给人的印象,分析色彩在

图 1.37 水御堂与自然环境的融合

建筑造型的表达、建筑识别性的表现、建筑气氛的营造和建筑情感的传达等方面的功能体现,分析建筑材料及色彩的形态语言,从图案、立体、形体和综合形态等多个方向分析材料的形态在建筑功能表现和建筑情感传达等方面的效果。通过一系列的分析与解读,理解大师作品中不同建筑尺度材料与色彩的应用技巧和做法,更能理解大师建筑设计的创作思路。

从建筑历史的角度,“二战”前,古典、浪漫与折衷早已不合时宜,受到表现主义、未来主义、构成主义与风格派的影响,以格罗皮乌斯、勒·柯布西耶、密斯·凡·德·罗、赖特和阿尔托等为代表的现代建筑运动开始进入人们的视野,建筑开始重视功能、新材料、新结构、经济性;1945~1980年,“二战”结束后,高层、大跨度建筑开始出现,建筑工业化日益成熟,建筑从对于技术与理性的疯狂追求转向了对于人文的关怀;1980~1990年,建筑界出现了各种思潮、流派与新探索,出现了热衷于古典建筑元素的后现代建筑,还有折射后工业时代对于文明与文化相互关系的种种思考的新地域主义的实践,以及高新技术在建筑设计中的广泛应用;1990年以来,建筑界又出现了一种先锋派特征的,被称为解构主义的新思潮,建筑界开始关注一种继承和发展现代建筑的明显特征的潮流——向“简约”回归,

即极少主义,建筑的设计与建造对形式、元素和方式进行一定程度的简化,重视材料的表达,以对材料的关注替代建筑的社会、文化和历史意义。学生在理解和掌握建筑历史的基础上,对不同年代的大师作品进行色彩语言、材料语言和形体语言三方面的分析与解读,理解不同时代建筑材料与色彩的应用技巧和创作思路,掌握建筑形态语言的应用与表达。

从基础的色彩训练到色彩的提成与分析,再到色彩空间的体现与三维体块模型的制作,训练习题注重学生对色彩的感官认知,或者说是理论知识的积累。最后的建筑色彩与材料的分析,则是将色彩的知识运用到实际项目中,体会大师用色的技巧与表达方式,从而为将来从事建筑设计工作打下色彩运用的基础。

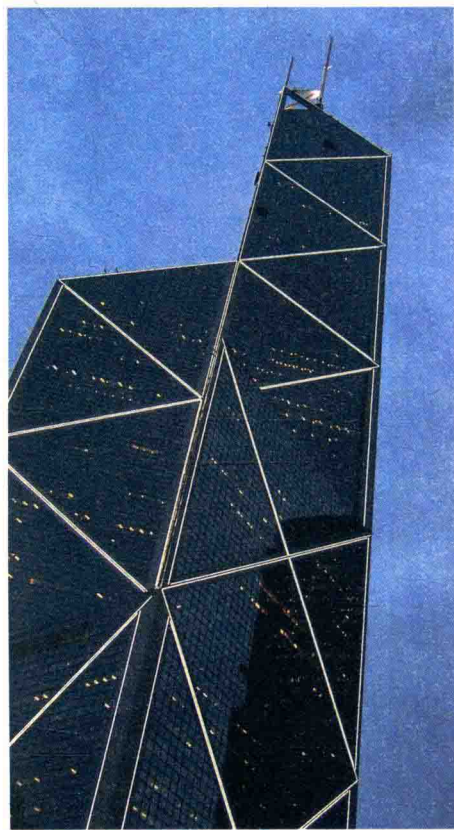

图 1.38 香港中银大厦的玻璃幕墙

习题与学生作业

EXERCISES & PRACTICES