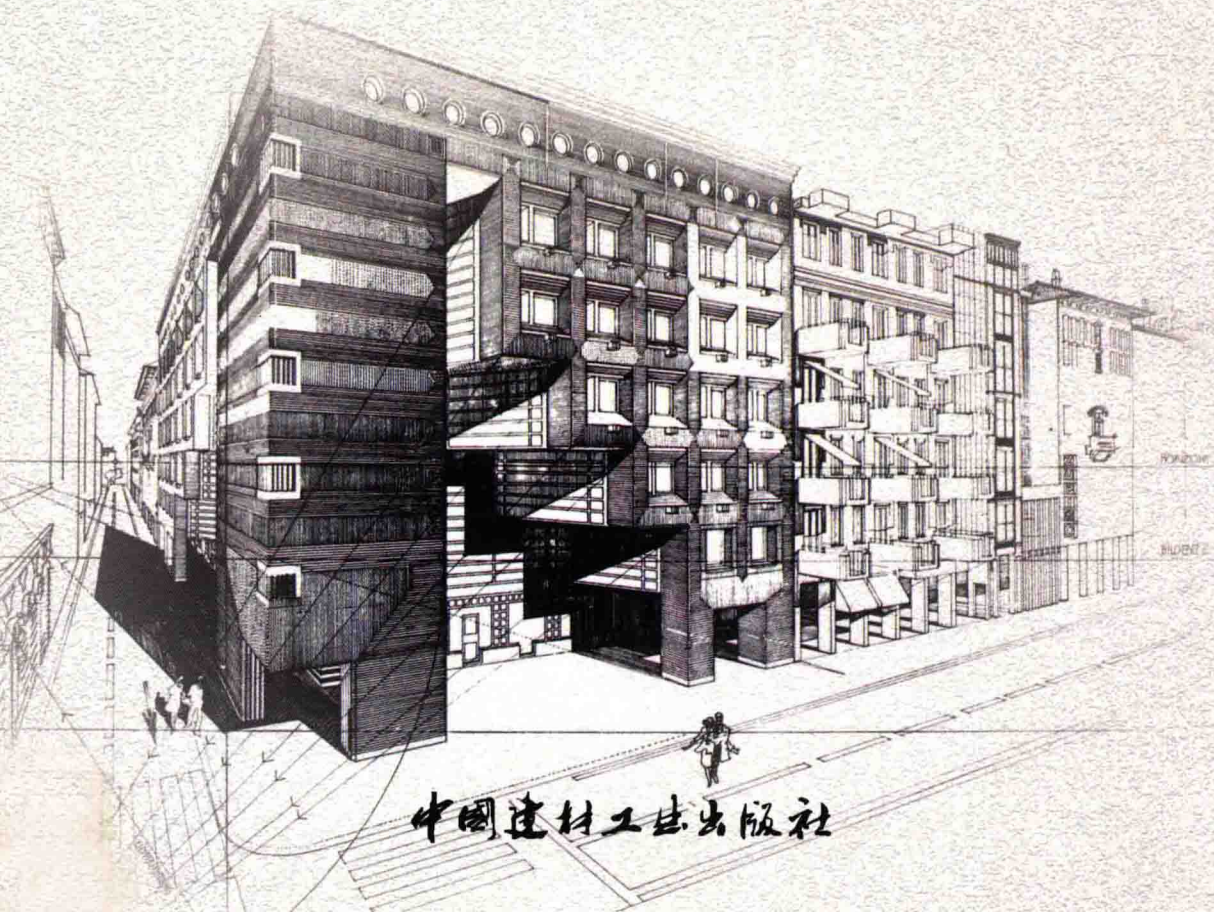

ARCHITECTURE ART MODELING DESIGN

建筑艺术造型设计

王子夺 ○ 编 著

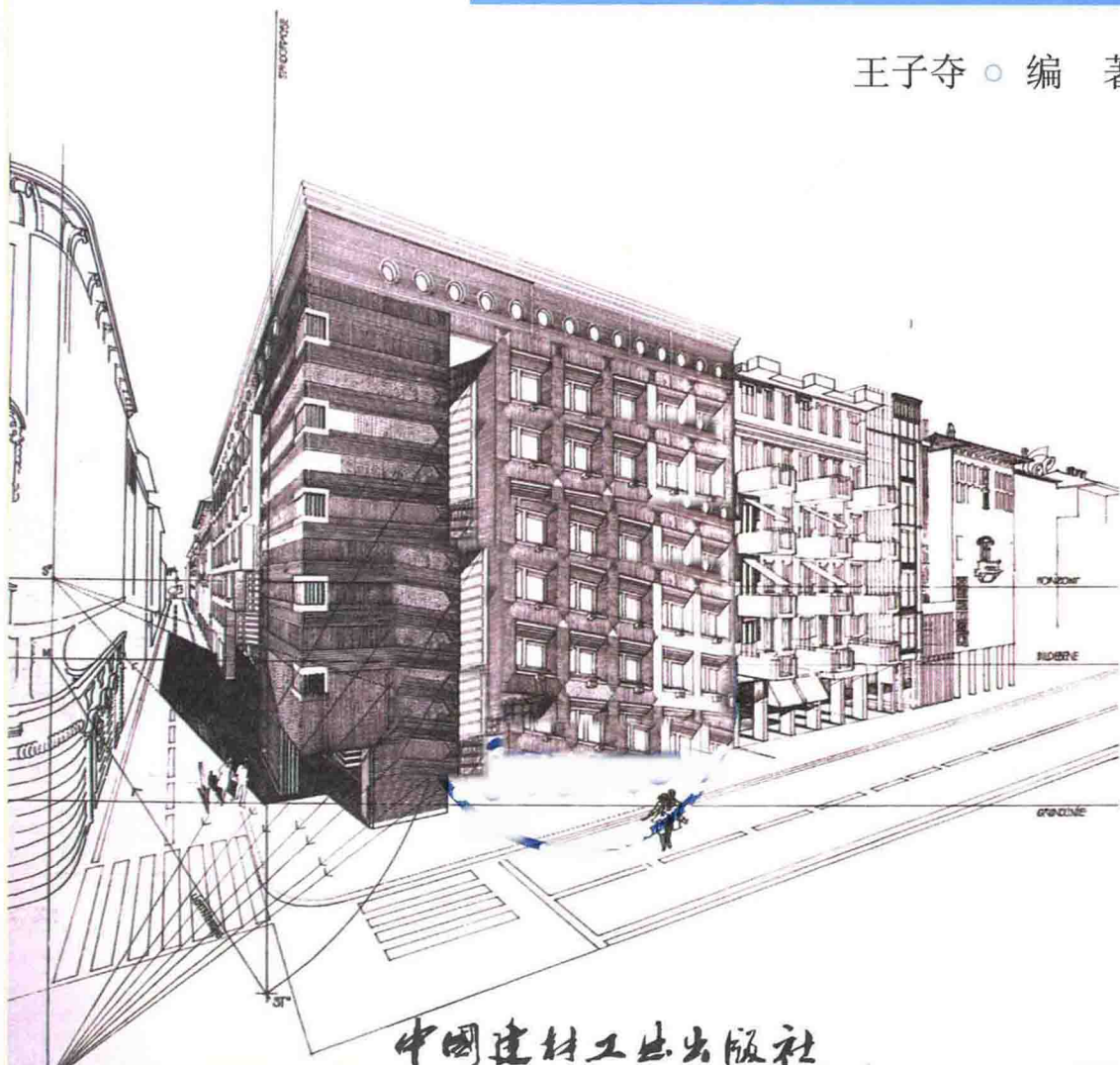

中国建材工业出版社

高职高专建筑装饰工程技术专业规划教材

建筑艺术造型设计

王子夺 ○ 编 著

中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑艺术造型设计 / 王子夺编著. — 北京 : 中国
建材工业出版社, 2013.8
高职高专建筑装饰工程技术专业规划教材
ISBN 978-7-5160-0499-9

I. ①建… II. ①王… III. ①建筑设计—造型设计—
高等职业教育—教材 IV. ①TU2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第151253号

内 容 简 介

本书针对建筑类艺术设计专业知识的结构特点,通过项目训练与设计实例运用的有机结合,系统地介绍了建筑透视规律及建筑素描、建筑视觉造型元素及形式美表达与运用、建筑色彩、建筑模型设计的表现等知识。着重培养读者艺术审美能力、设计思维能力及专业创作能力。书中附设知识拓展板块(建筑大师)等内容,升华读者对建筑艺术的挚爱与向往。

本书适合作为高职高专院校建筑设计、建筑装饰工程技术、城镇规划、园林设计、中国古建筑、室内设计、环境艺术设计等专业教材和设计参考书,也可作为读者及设计师赏鉴、咏味建筑设计美学、提升审美水平的上佳读本。

本书有配套课件,读者可登录我社网站免费下载。

建筑艺术造型设计

王子夺 编 著

出版发行: 中国建材工业出版社

地 址: 北京市西城区车公庄大街6号

邮 编: 100044

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京印刷集团有限责任公司印刷二厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 9

字 数: 230千字

版 次: 2013年8月第1版

印 次: 2013年8月第1次

定 价: 55.00元

本社网址: www.jccbs.com.cn

本书如出现印装质量问题,由我社发行部负责调换。联系电话: (010) 88386906

本书针对建筑类艺术设计专业知识的结构特点,通过项目训练与设计运用的有机结合,并引用了大量中外著名实例加以分析,系统介绍了建筑艺术造型设计的透视规律及建筑素描,建筑视觉造型元素点、线、面、体,建筑空间设计的形式美法则,建筑色彩,建筑模型设计的表现手法,领悟其创作意图,剖析其设计创意,帮助初学者消除对纷繁炫目的市场上各种基础设计书目中缺少针对专业应用指导的现状困扰与迷茫。培养设计者深层次的视觉审美及原创性思维,开拓创造性的视觉思维训练方式,从而为学习设计获取设计语言要素,奠定一个坚实的视觉思维基石。

同时,书中附设了知识拓展板块(建筑大师),介绍了梁思成、贝聿铭、瓦尔特·格罗皮乌斯、密斯·凡·德罗、弗兰克·劳埃德·赖特、勒·柯布西耶等建筑大师,他们会怎样启发和影响我们?

本书适合作为高职高专建筑设计、建筑装饰工程技术、城镇规划、园林设计、中国古建筑、室内设计、环境艺术设计等专业教材和设计参考书,也可作为普通读者赏鉴、咏味建筑设计美学、提升审美水平的上佳读本。

在本书的编写中,编者结合自己多年课堂教学经验和设计师的精彩设计案例,耗时两年有余完成编写任务。在这段时间里,经历了反复的推敲、修改,迟迟不敢定稿,以期待完美的展现。最终目的就是希望此书的出版,能给读者带来帮助,找到有价值的指引。

本书内容不妥之处,还望广大设计者和专家提出宝贵的建议,共同把设计教育水平提高到一个新的水平,为社会培养出更为优秀的设计师。

王子夺

二零一三年春写于徐州成园

“建筑和艺术虽然有所不同，但实质上是一致的，
我的目标是寻求二者的和谐统一。”

——贝聿铭 (Ieoh Ming Pei)

项目一 认识建筑艺术造型设计 /001

- 任务一 原创性的思考 /003
- 任务二 感受传统艺术的魅力 /003
- 任务三 培养审美的眼睛 /005
- 知识拓展（建筑大师——梁思成） /007

项目二 建筑艺术造型的透视表现 /009

- 任务一 平行透视 /014
- 任务二 成角透视 /020
- 知识拓展（建筑大师——贝聿铭） /029

项目三 建筑艺术造型的素描表现 /031

- 任务一 建筑素描表现 /033
- 任务二 建筑速写草图表现 /054
- 任务三 建筑相关配景表现 /059
- 知识拓展（建筑大师——瓦尔特·格罗皮乌斯） /064

项目四 建筑艺术造型的设计表现 /065

- 任务一 建筑艺术造型设计元素中“点”的视觉表达与运用 /067
- 任务二 建筑艺术造型设计元素中“线”的视觉表达与运用 /070
- 任务三 建筑艺术造型设计元素中“面”的视觉表达与运用 /073
- 任务四 建筑艺术造型设计元素中“体”的视觉表达与运用 /075
- 任务五 建筑艺术造型形式美的表达与运用 /079
- 知识拓展（建筑大师——密斯·凡·德罗） /086

项目五 建筑艺术造型的色彩表现 /087

- 任务一 色调表达 /094
- 任务二 色彩印象 /096
- 任务三 色彩的对比与统一 /104
- 任务四 建筑色彩表现 /106
- 知识拓展（建筑大师——弗兰克·劳埃德·赖特） /115

项目六 建筑艺术造型的立体表现 /117

- 任务一 建筑内环境模型表现 /122
- 任务二 建筑外环境模型表现 /132
- 知识拓展（建筑大师——勒·柯布西耶） /134

参考文献 /135

项目一

认识建筑艺术造型设计

PROJECT ONE

项目目标

通过该项目的学习，培养设计者理解传统艺术的内涵，并对其进行挖掘提炼、传承，应用到现代建筑的创作实践中去的理性思维。学会坚持独立且深入地思考与审美观察，力求做出原创性的贡献。

项目相关知识

何谓艺术？

艺术是在社会性、阶级性、民族性、地域性、时代性、个体性等条件下的一种审美体现。

何谓造型？

以一定物质材料和手段创造的一种可视的空间形象。

何谓设计？

把一种计划、规划、设想的实现而进行的创造性活动。它可以指一个过程，或者指那个过程的结果。

艺术造型设计的目的是发掘、观察大自然中的事物而进行新的思考方式、新的审美理念，进行的一种新的视觉造型的创作。然而，在设计时，我们也要借鉴、汲取他人优秀作品的养分。借鉴的目的是为了超越，如古人习字必先临帖，汲百家之长，成一己之风，这是学习的方法。创造性思维的产生，从来都是设计者在原来形态的基础上将自己的各种感觉、意象、观念、感情、生活态度、信仰、知识等要素相互之间交融从而进行重新改造、组合的过程。

对于一个有才华有理想的设计家来说，他需要具备特殊的洞察力，辨别新颖的、独特的、原生态的以及对事物现象和隐蔽的真实状态有高度敏锐的知性或感悟能力。敢于挑战未知领域，艺术思维的方法，积极和专注的创作状态，拥有深刻而独到的对于时代精神和历史传统深入的把握和理解。

任务一 原创性的思考

原创一词含有最初的、新颖的、原生的、原发的、独特的等语义。原创性首先与设计师自身的天赋、勤奋和专业能力直接相关，也关系到民族特性、时代性、文化资源、文艺教育机制、国民教育体制等诸多方面。因此，倡导原创，实践原创，张扬原创性，提升原创力，关系到一种艺术设计流派，一种文化，一个民族的发展。我们要学会坚持独立且深入地思考，力求做出原创性的贡献。

每个时代予以设计师特定的任务和机会，设计师只有认真地思考探索建筑的本质，而不是盲目地迎合某种潮流，只有智慧地回答时代和社会的提问，而不是把形式的翻新当作主要任务，其作品才能最终成为那个时代的代表而具有原创性。

建筑本质的综合性决定建筑创作构思涉及物质与精神的许多方面。从自然到社会、从环境到气候、从生产到生活、从技术到艺术、从美学到哲学、从心理学到行为学等，错综复杂。在建筑创作过程中就建筑美学特性的角度须对以下各方面进行完整深入的理性思考，如建筑形象；按照形式美的规律构成；由先进技术合理建造；与环境相适应；有利于生态环境、人文环境的可持续发展；与生活空间有机结合；表现出与功能性质密切联系的性格；反映社会面貌与时代精神等。往往是在某一方面迸发思想的火花，引燃灵感，成为原创的契机，同时也还要顾及其他方面的基本合理性。

美国发明家奥斯伯恩（Osborne）提出了一个进行原创性思考的清单，其中的一些想法包括：有没有其他的作用？可以进行修改吗？可以改变颜色、动作、香味、形状和结构吗？有哪些部分能够被放大？哪些部分能变得更牢固？哪些部分能成倍增加？那么进行变小、变低、变短、变厚、复制、分割和夸大呢？能不能改变安排、布局、顺序、节奏、成分、材料、能量、位置、方式甚至语调呢？哪些部分能反过来，颠倒顺序，组合在一起，或变成流线型？这些想法能让人变得更有想象力。

任务二 感受传统艺术的魅力

我国传统艺术极其丰富且辉煌，绘画、书法、音乐、舞蹈、戏曲、园林、建筑、雕塑、工艺美术等，经过几千年的文化积累传承，造就了五千年文明古国深厚的文化内涵。这是中华民族的宝贵财富，是全人类的宝贵财富，也是当代设计的巨大资源和宝贵财富。

我国传统建筑历史非常久远，它所展示的建筑美曾使无数的人为之倾倒，从建筑的设计布局、组合方式、空间比例到营构尺度、结构机能等，都是以天人合一、人本主义、和谐为精神追求。

我国传统建筑的建筑功能、结构与艺术的和谐统一，从整个形体到各部分构件如斗拱、钉帽、门簪、铺首、垂莲柱、抱鼓石以及艺术形象如尺度、节奏、构图、形式、色彩等方面做到相辅相成，相互配合，使传统建筑产生独特而强烈的视觉效果和艺术感染力。例如，作为中国传统建筑典型构件的斗拱，既美观，又具有重要的结构作用。正如李泽厚先生在《美的历程》中所言：“中国建筑最大限度地利用了木结构的属性和特点，一开始就不是以单一的、独立的、个别的建筑物为目的，而是以空间规模巨大、平面铺开、相互连接和配合的群体建筑为特征的。它重视的是多个建筑之间的有机安排”。

在中国传统绘画中，有一种被称为“界画”的画种，记录下古代建筑以及桥梁、舟车等交通工具，较多地保留了当时的生活原貌，其意义已突破了审美的范畴。早在东晋顾恺之的《论画》中，就出现了“台榭”一词。隋唐时又被称为“台阁”“屋木”“宫观”，到了宋代，郭若虚的《图画见闻志》中，便有了“界画”一词。明代陶宗仪《辍耕录》所载“画家十三科”，其中就有“界画楼台”一科。界画与其他画种相比，有一个明显的特点，就是要求准确、细致地再现所画对象。现存的唐懿德太子李重润墓道西壁的《阙楼图》是目前我国最早一幅大型界画，五代卫贤《高士图》、宋张择端《清明上河图》（图 1-1）等绘画作品中的建筑皆是用界画法画成，画中建筑精密工细而不板滞，体现出画家高超的画功。

设计者要真正理解传统艺术的内涵，并对其进行挖掘提炼、传承，应用到现代建筑的创作实践中去。徐悲鸿先生指出：“古法之佳者守之，重绝者继之，不佳者改之，未足者增之”是对待传统科学的态度，也是学习的原则。

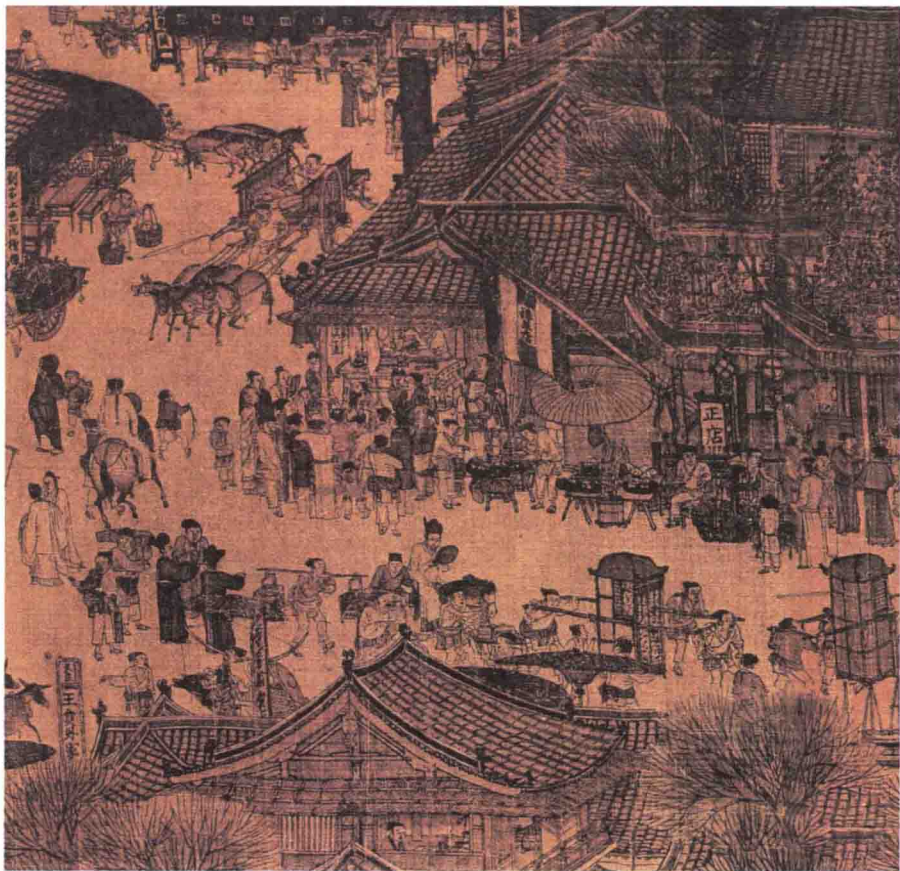

图 1-1 清明上河图（局部） 张择端

任务三 培养审美的眼睛

大自然是一个伟大的设计师，我们要学会观察。对自然的观察，是超越物体的表象而达到对物质内在结构的完整认识和整体把握一种对自然的独特感受能力。

培养审美观察的习惯，首先要培养一双审美的眼睛，去发现，去捕捉，去感悟自然，同时也是一种对生活的积累和不断学习的过程，真正的艺术家总是联系生活，从生活中汲取艺术的营养，关注生活细节，如一面经岁月侵蚀的老墙，一颗细小的螺丝钉，都可能带来创造的灵感，换个距离与角度看世界，我们便能摆脱对物象一种司空见惯的视觉状态，我们将获得新的视觉形象。据说雅典雕刻家卡利马科斯无意中发现一个草编的篮子，里面是一个来自科林斯的贫穷女孩仅有的家当，女孩已经悲惨地死去了。这个篮子被一块板子或屋顶的砖瓦覆盖着，爵床叶在篮子周围生长，悬垂部分呈卷曲状。卡利马科斯为这种迷人而简单的组合所感动，随即绘成素描，然后刻在石头上，这就是传说中的科

林斯柱式的起源。这种技法便成为建筑学上古典语汇的一部分，这种柱式成为了文艺复兴到现今盛行的五大柱式之一（图 1-2）。

培养一个人看待事物的角度，不是单一的，而是从多个角度、多方位、多视角看问题，掌握一种从普通的物象中发现各种不同的、特殊的视觉现象的能力，而且从其中的尺度、色调、明暗、结构、功能、材质等要素中发现新的表现形式和设计意义。

审美经验的获得和积累是一个循序渐进、潜移默化的过程，只有通过从生活的物质层面、自然环境和社会环境、对古今中外文化的汲取，才能积淀丰富的文化内涵和美学修养，在审美活动中达到主客体的统一，才会具有更高层次的审美感悟。

图 1-2 科林斯柱式的起源

知识拓展（建筑大师——梁思成）

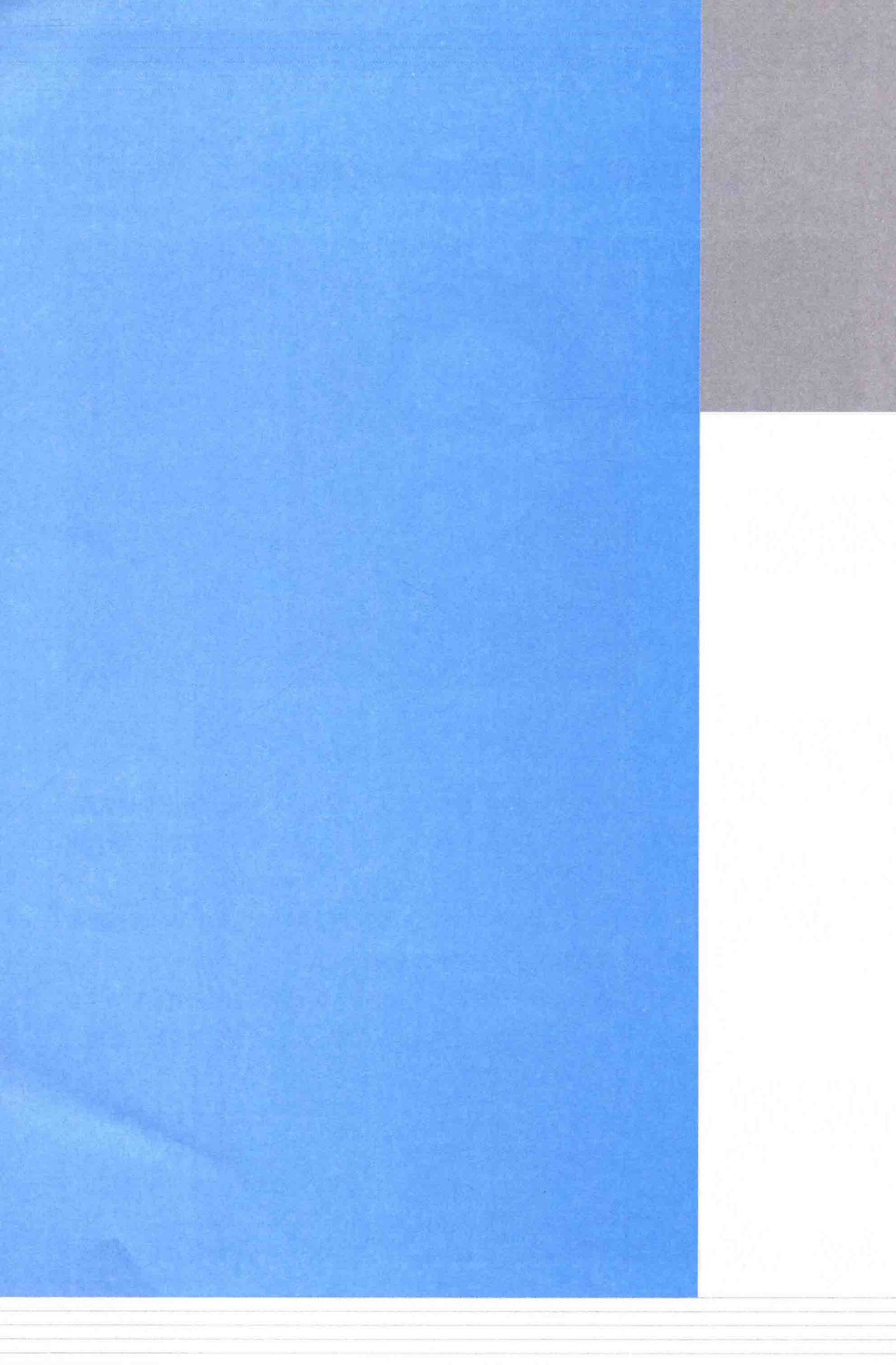
梁思成（1901—1972）

梁思成，男，广东省新会人，中国近现代著名的建筑历史学家、建筑教育家和建筑师。1927年毕业于美国宾夕法尼亚大学，获建筑学硕士学位。1928年归国创办东北大学建筑系，后参加中国营造学社研究中国建筑史。1946年创办清华大学建筑系。

梁思成热爱中国传统文化，在建筑创作理论上提倡古为今用、洋为中用，强调新建筑要对传统形式有所继承，形成带有中国特色的新建筑。

梁思成和夫人林徽因一起实地测绘调研中国古代建筑，并对宋《营造法式》和清《工部工程做法》进行了深入研究，为中国建筑史学奠定了基础，与吕彦直、刘敦桢、童寯、杨廷宝一起被誉为中国近现代建筑五宗师。

梁思成主要作品有吉林大学礼堂和教学楼、仁立公司门面、北京大学女生宿舍、人民英雄纪念碑、鉴真和尚纪念堂等。

项目二

建筑艺术造型的透视表现

PROJECT TWO

项目目标

通过该项目的学习，掌握透视原理，能够运用平行透视、成角透视、斜角透视的规律进行形象绘制，培养逻辑思维能力。

项目相关知识

一、关于透视

何谓透视？

透视是指在二维平面上再现三维物象的基本方法。

大自然中处处存在透视现象，如当你看到远处的山丘，你就会注意到那些远处绿色的山丘似乎蒙上了一层蓝色，同时看上去也比实际的颜色要清淡很多。几乎所有的建筑，当它离得越远的时候，色调看上去会更加苍白和暗淡一些。同样体量的事物由于距离的远近，在人们眼里会发生大小的变化，呈现出近大远小，近实远虚的效果，这种现象被称为透视现象。早在南北朝时期的画家宗炳所著《画山水序》中便近大远小的论述“且夫昆仑山之大，瞳子之小，迫目以寸，则其形莫睹，迥以数里，则可围于寸眸。诚由去之稍阔，则其见弥小。今张绢素以远暎，则昆、阆之形，可围于方寸之内。竖划三寸，当千仞之高；横墨数尺，体百里之迥。是以观画图者，徒患类之不巧，不以制小而累其似，此自然之势。”科学研究表明，透视现象的产生是由于人眼复杂的结构及其成像规律和大气过滤所形成的。

在绘画方面，一般常用有散点透视、焦点透视、空气透视。

散点透视是指绘画者在不同位置或眼睛进行上、下、左、右运动中观察到的视觉印象画在同一幅画面上。中国传统山水画大都采用散点透视绘制。

焦点透视是指绘画者站在一定地点，向着一定方向，观察到一定范围内的静物呈现近大远小，向消失点聚集等具有规律变化的视觉印象绘制在一幅画面上。

空气透视是用色彩的明度、纯度和色相的变化来表示物体的远近。近处的物体色彩鲜明，越远的物体越失去原来的鲜明色彩，这是因为空气中含有水分、杂质，由于它们的阻碍和折射，物体的颜色会随着距离渐远而变得灰、淡和泛蓝。