

Architecture Sketch

画坛巨匠

PAINTING MASTERS

大师建筑素描精选

荆成义 编著

在中世纪早期的欧洲，建筑画不是用于建筑设计的。当时的工匠直接在地上钉上木桩作为设计的依据，而不用我们今天的平面图或透视图。有少数工匠在游历欧洲诸国时，记录了一些建筑的营造方法、细部装饰、比例系统、几何图例和雕像等，这些资料证明最早的建筑画是用于记录的，最多作为一种设计思想的源泉，它的功能类似于今天建筑师的随身速写。

素描

画坛巨匠

大师建筑素描精选

PAINTING MASTERS

Architecture Sketch

荆成义 © 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

画坛巨匠. 大师建筑素描精选 / 荆成义编著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5314-6391-7

I. ①画… II. ①荆… III. ①建筑艺术-素描-作品集-欧洲 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第126137号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 8

字 数: 90千字

出版时间: 2014年12月第1版

印刷时间: 2014年12月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 苍晓东

装帧设计: 童迎强

责任校对: 吕 雪

ISBN 978-7-5314-6391-7

定 价: 55.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目
录

94

室内的透视 / 07

建筑设计草图 / 08

建筑设计草图 / 09

建筑设计草图 / 10

建筑设计草图 / 11

建筑设计草图 / 12

建筑设计草图 / 13

建筑设计草图 / 14

建筑外观的雕塑设计 / 15

建筑外观的雕塑设计 / 16

建筑外观的雕塑设计 / 17

花园饰品的设计 / 18

花园饰品的设计 / 19

建筑的细节设计 / 20

建筑的细节设计 / 21

柱头的设计 / 22

柱头的设计 / 23

柱头的设计 / 24

建筑外观设计 / 25

建筑外观设计草图 / 26

建筑外观设计草图 / 27

柱头的设计 / 28

柱基的设计 / 29

建筑外观的装饰设计草图 / 30

建筑外观的装饰设计草图 / 31

建筑设计草图 / 32

建筑设计草图 / 33

门口的装饰设计 / 34

门口的装饰设计 / 35

门口的装饰设计 / 36

门口的装饰设计 / 37

建筑的平面设计 / 38

柱头的设计 / 39

柱头的设计 / 40

柱头的设计 / 41

顶部的剖面设计 / 42

顶部的剖面设计 / 43

门口的装饰设计 / 44

门口的装饰设计 / 45

门口的装饰设计 / 46

门口的装饰设计 / 47

建筑装饰设计 / 48

建筑装饰设计 / 49

建筑装饰纹样 / 50

建筑外观设计 / 51

有建筑的素描 / 52

建筑外观装饰设计 / 53

装饰素描 / 54

建筑的剖面 / 55

古建筑遗迹 / 56

废墟 / 57

城市的天空 / 58

目
录

室内 / 59	威尼斯 / 85
城市的建筑 / 60	花园入口 / 86
景观的设计 / 61	威尼斯泻湖 / 87
景观的细节设计 / 62	威尼斯圣马可大教堂 / 88
圣马提诺 / 63	威尼斯的建筑 / 89
罗马结伴的建筑 / 64	广场的建筑 / 90
废墟 / 65	广场的入口 / 91
室内的下午 / 66	广场的入口 / 92
远眺火山 / 67	广场周边的建筑 / 93
水边的建筑 / 68	
建筑上的装饰 / 69	
浮雕的设计 / 70	
建筑的细节 / 71	
浮雕的设计 / 72	
浮雕的设计 / 73	
浮雕的设计 / 74	
浮雕的设计 / 75	
有建筑的素描 / 76	
建筑的细节 / 77	
浮雕的设计 / 78	
有建筑的素描 / 79	
花园的入口 / 80	
有建筑的街道 / 81	
阿姆斯特丹的街道 / 82	
浮雕的设计 / 83	
建筑的室内草图 / 84	

大师建筑素描精选

PAINTING MASTERS

1481—
1876

Architecture Sketch

素描

画坛巨匠

大师建筑素描精选

PAINTING MASTERS

Architecture Sketch

荆成义 © 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

画坛巨匠. 大师建筑素描精选 / 荆成义编著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5314-6391-7

I. ①画… II. ①荆… III. ①建筑艺术-素描-作品集-欧洲 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第126137号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 8

字 数: 90千字

出版时间: 2014年12月第1版

印刷时间: 2014年12月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 苍晓东

装帧设计: 童迎强

责任校对: 吕 雪

ISBN 978-7-5314-6391-7

定 价: 55.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

PAINTING MASTERS

画坛巨匠

大师建筑素描精选

序

在中世纪早期的欧洲，建筑画不是用于建筑设计的。当时的工匠直接在地上钉上木桩作为设计的依据，而不用我们今天的平面图或透视图。有少数工匠在游历欧洲诸国时，记录了一些建筑的营造方法、细部装饰、比例系统、几何图例和雕像等，这些资料证明最早的建筑画是用于记录的，最多作为一种设计思想的源泉，它的功能类似于今天建筑师的随身速写。

建筑作为一门学问，如其他现代自然科学一样源自欧洲，所以研究建筑画的发展历史也必须从西方开始。建筑画经历了一个从无到有、有兴有衰的发展过程，这个过程体现在以下几处：

文艺复兴对建筑画的影响

中世纪晚期，意大利早期文艺复兴画家对于建筑画的形成起了最关键的作用。中世纪的绘画都是平面的，没有透视效果。乔托将透视的进深感引入宗教绘画，既做画家又当建筑师的乔托不仅在画中加入建筑造型，而且他画中的建筑空间造型后来体现在了布鲁耐列斯基和阿尔伯蒂等文艺复兴时期的建筑大师的建筑设计中。

达·芬奇对透视非常感兴趣。他早先学习阿尔伯蒂的一点透视法，但不久就发现了这种画法的问题。首先，它不能体现材料随着距离的远近在视觉上的不同质感；其次，它给予的形象仅局限于一个视点，破坏了建筑的整体感和空间比例。尽管他没有系统地留下关于透视的论述，但他的建筑画则明显倾向于鸟瞰和解剖相结合的一种新画法。在文艺复兴时期，人体和建筑被认为是相通的。在建筑设计过程中，解剖图能表现空间和体量的结构组织，鸟瞰图能表现完整的形体，鸟瞰和解剖相结合的画法形成一种建筑思想，即将建筑设计和结构设计在三维空间中结合成一个整体。

这种绘画达·芬奇只用于设计过程，而不是最终的表现图。因为它虽然提高了设计人的设计自由度和空间上的把握能力，但它没有高远比例，如不加上人物，也没法体现尺度。对于工人来说既没有尺寸，也难以看懂。这种图类似于今天常见的斜角轴侧图。

布莱蒙特文艺复兴时期进行透视图革新的另一位关键人物。他认为画家与建筑师各自的优势是可以结合的。他主张绘画应如建筑一般的准确、比例完美；也认为建筑应如一幅画一样，有个好的视觉形象，是一个对画的再表现。他创造一种“插图”透视，表现理想中的建筑形象。“插图”中既有古代建筑实例，又结合自己的发明和想象，将实践和创造结合成一体。布莱蒙特同样用鸟瞰图表现建筑，这种方法最适用于表现中堂式建筑的室内空间。通过切割建筑空间，将剖面图引入透视图。这种方法适合于表现单一的整体空间——这种空间只需看一眼就可以理解。对于复杂的空间会在图面上重叠而减弱表现力。

古典主义对建筑画的影响

当古典主义大师拉斐尔当上了罗马圣彼得大教堂的建筑主持时，建筑绘图在系统性方面又进一步地规范化。他首先将基本建筑图分为平面、立面和剖面三类，而对中心一点透视的扬弃，表现了他主张的建筑应是一个整体的体现，而不是在一个视点看的一个画面。布莱蒙特将视点拉得很远，而拉斐尔将视点放在建筑内，他的画表现的不是来自一个视点

的画面，而是多重透视效果，形成介于立面和透视之间的形象。

米开朗琪罗反对文艺复兴的所有观念，同时对建筑语言也进行创新。他的画体现了对建筑空间新的解释：建筑是活的结构。他喜欢用模型来研究建筑，而且对完整的建筑图和工人施工图并不重视，他往往在建筑的过程中不停地修改设计，因为此时还没有作为表现建筑设计最终方案的建筑画。米开朗琪罗还开创了另一个先例，他的建筑画本身被作为艺术收藏品，而且在其在世时就开始了。

到了15世纪30年代，平立剖面图再次受到重视，同时建筑师和艺术家开始分化，尽管真正的职业建筑师到19世纪才形成。透视图和“半”透视图一直和平立剖面图并存。

16世纪，铜板印刷取代了木刻，成为印刷史上的又一次革命，同时促进了建筑出版业的发展。被认为是历史上第一个职业建筑师的帕拉第奥发表了影响深远的《建筑法式》一书。和其他古典主义建筑师一样，他认为要准确表达建筑比例尺度以及细部与整体的关系，只有用平立剖面图才行。在他的画和书的插图中没有透视，空间的进深感用剖面图配合阴影来表现。书中的插图是关于他自己的设计作品，但他没有严格按照实际建筑的作品来画，不是尺寸改变了，就是形式改变了。他的建筑意图不可避免地受到造价、场地、工匠和时间等条件的限制。在帕拉第奥看来，建筑画是传达建筑师意图的一种方式，有时比建筑本身更有价值。

巴洛克建筑对建筑画的影响

贝尔尼尼是意大利巴洛克建筑大师，他既是画家又是雕塑家，但在雕塑方面更著名，而且他的基本训练也是从雕塑开始的。他的雕塑是以视点为依据的——作品往往从某一角度看最佳。这种以视点为依据的设计也带入了他的建筑设计和建筑画中。他画透视图的目的是创造一个在某一视点上的强烈印象。为了达到这个效果，他总是要画大量研究草图。他的建筑立面也倾向于透视，如他的巴黎罗浮宫的东立面设计图。与以帕拉第奥为代表的古典主义相比，巴洛克建筑，这种以视觉形象为基准的风格，可能更适合用透视图来研究其真正的空间和光影效果。

后古典学派对建筑画的影响

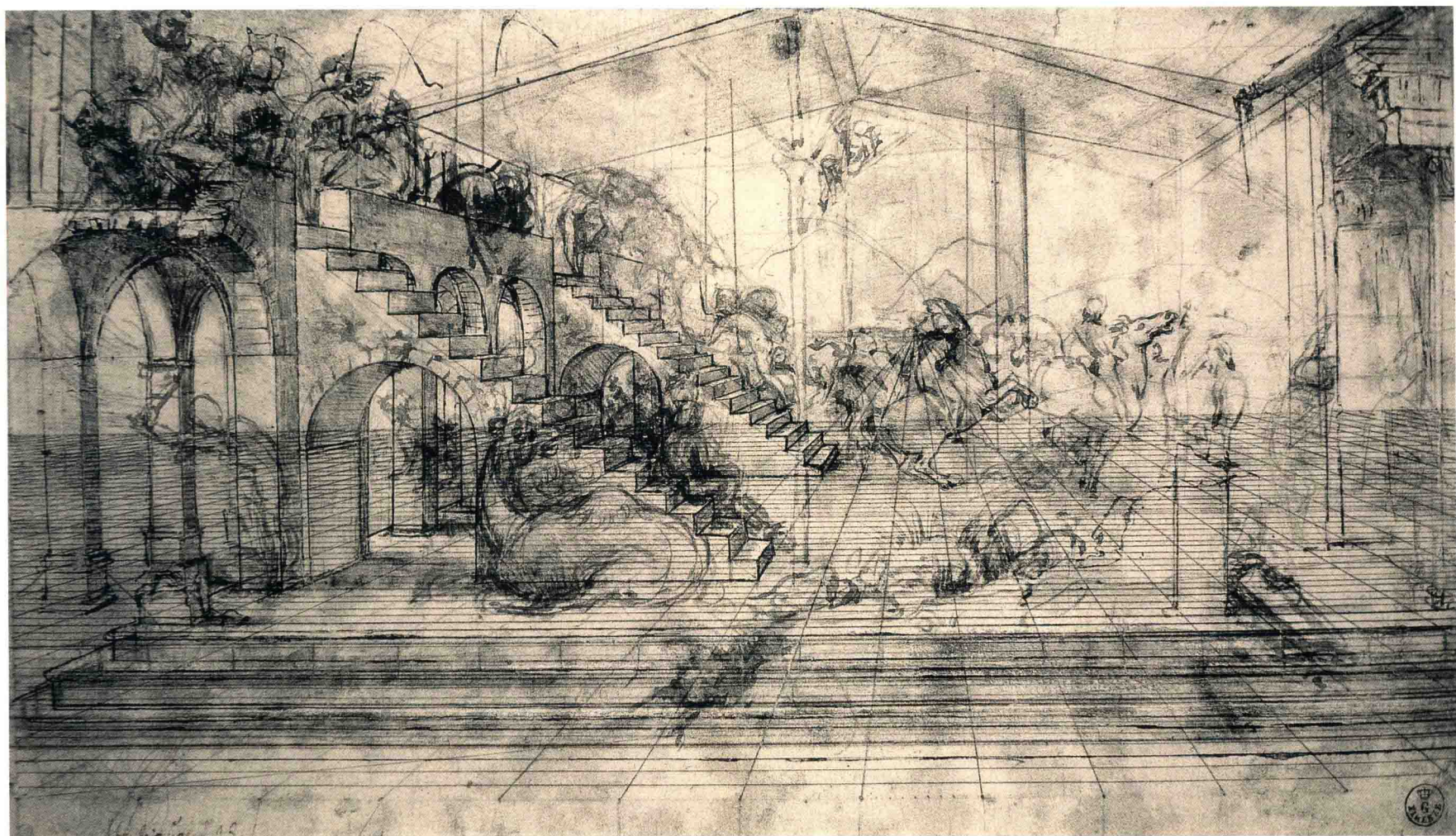
当建筑中心转到法国时，法国正处于皇权和贵族统治下，建筑和建筑画都是为皇帝服务的。为了记录路易十六的丰功伟绩，职业的建筑绘图家垄断了建筑画。他们的建筑画技法世代相传，除了在平立剖面图中技法更加纯熟清晰外，在透视图上也有不少成就。鸟瞰图除了表现建筑，也极其详细地描画周围环境。一般来说，巴洛克建筑师都用一系列的透视图研究建筑，这和巴洛克建筑追求丰富的动感和光影效果的目的是一致的。帕拉第奥的古典学派和后古典学派则常用平、立、剖面图和仔细刻画的阴影来表现建筑，这和古典建筑追求平衡宁静、和谐完美的取向是一致的。到了法国洛可可时期，建筑风格和建筑画风格又发生了变化。洛可可的室内装饰的主题是旋涡花饰，在建筑画方面屏弃了古典主义的建筑比例和数学逻辑的束缚，每个花饰都是独特的。这种独特性不是来自不同的内容，如树叶、动物等自然形态，而是来自于对建筑设计新的理解。洛可可设计强调的是短暂的和发展的艺术行为特征。一个形象是整个艺术过程中的一个时刻，这和古典主义追求的最终的、完美的形象是完全不同的。以线条装饰为基础的洛可可风格建筑画表现的是诗意般的空间和光线。

印象派的影响

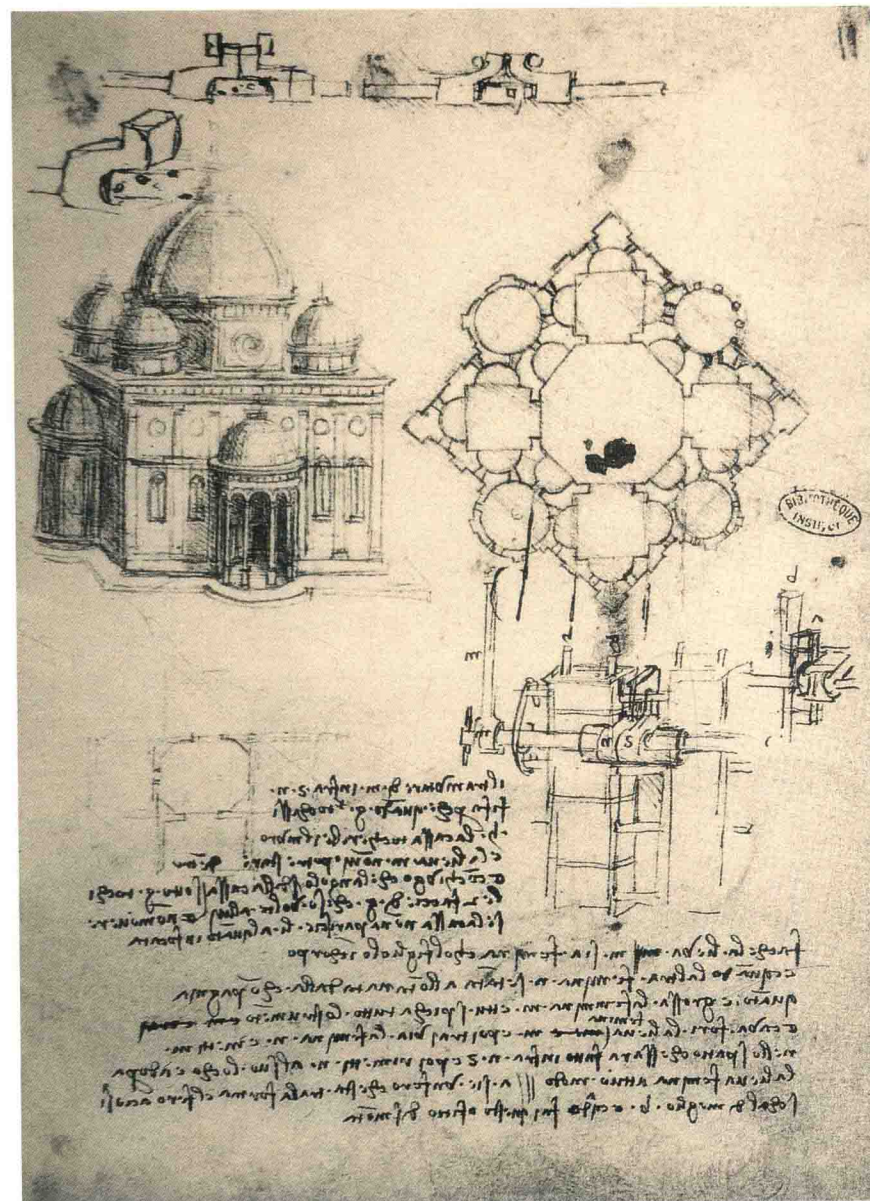
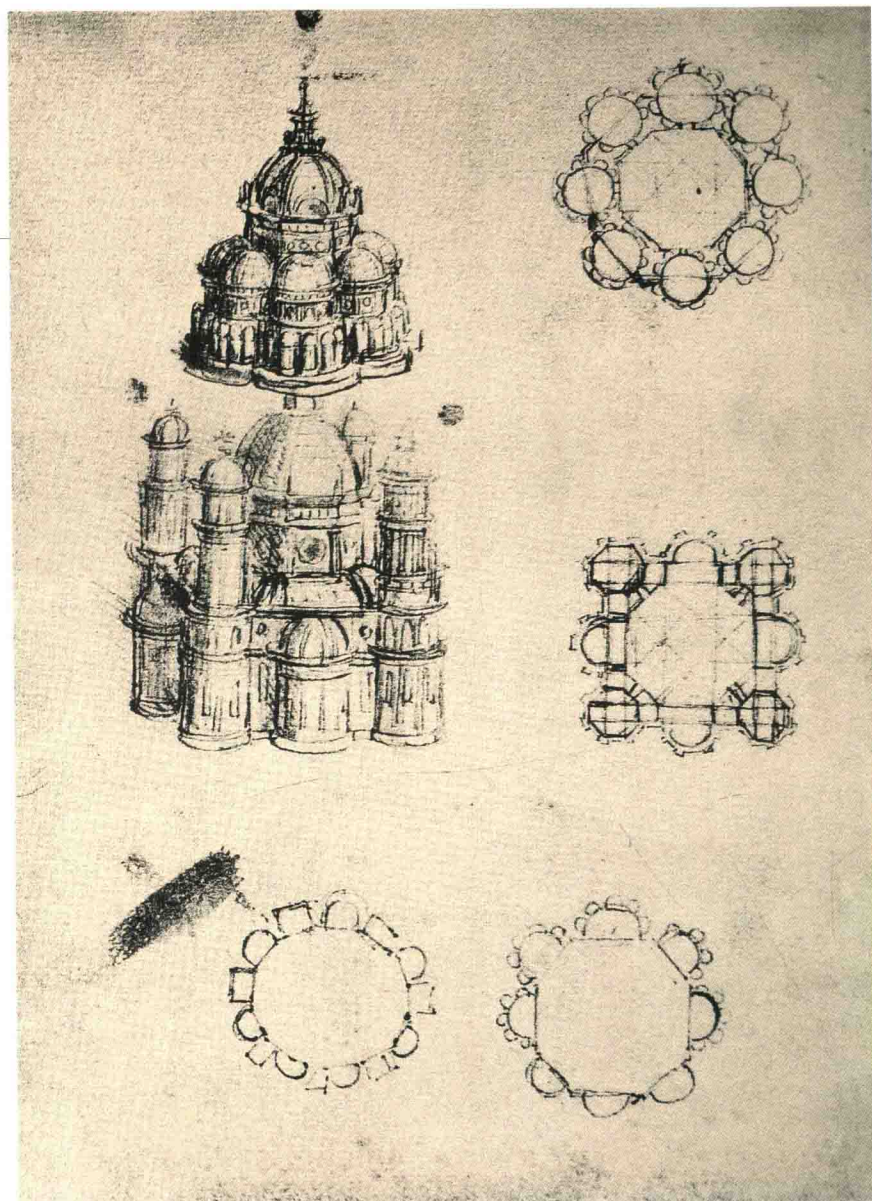
19世纪后期艺术发生了革命性的变化，印象派和后印象派的绘画拓宽了人们的艺术视野。后印象派融装饰风格于绘画，在建筑上也出现了以装饰风格为主的新艺术运动。如英国的建筑师麦金陶什、奥地利的瓦格纳等，他们的建筑画色彩清新，但没有空间和光影效果。他们的建筑画有鲜明的装饰风格，这说明建筑的风格和建筑画的风格是紧密相连的。建筑的概念变了，建筑画的风格也会转变；或者反之，建筑画风格的转变，也会影响建筑本身的转变。到了20世纪我们也将看到这一现象：建筑画不仅是建筑风格的表现，而且是建筑师个人风格的表现。作为意大利未来主义建筑师代表的桑代利亚，由于英年早逝，几乎没有留下建筑作品。但他的思想通过他的建筑画影响了后来许多现代建筑师。他的画笔触雄劲，透视角度奇特宏伟，表现了未来主义建筑风格的内涵和精神。

风格与表现

任何一个具有个性的艺术家和设计师，其作品都有独特的风格。风格分作品的风格及艺术家和设计师风格。艺术家和设计师的风格体现在他们某一作品中，也体现在他们一系列作品中，他们在创作设计中驾驭体裁、处理题材、塑造形象、安排情节和运用语言等方面所体现出来的艺术特点、创作个性、思想倾向、性格特点、审美情趣和艺术素养，是艺术家和设计师对客观世界的审美认识和艺术再现的结果。表现的工具也是艺术家作品风格的体现，铅笔素描、铅笔淡彩、水彩、钢笔画等作品风格与艺术家、设计师的风格有密不可分的关系。

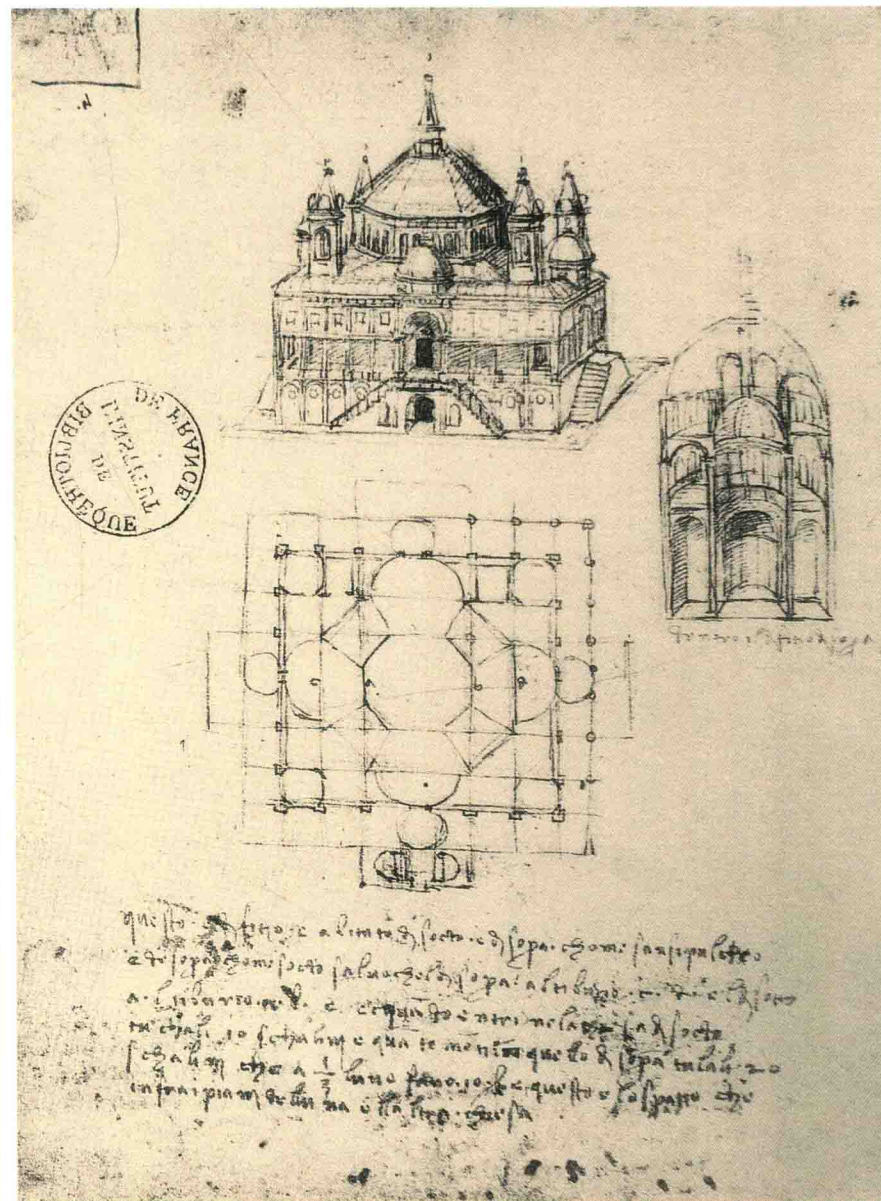
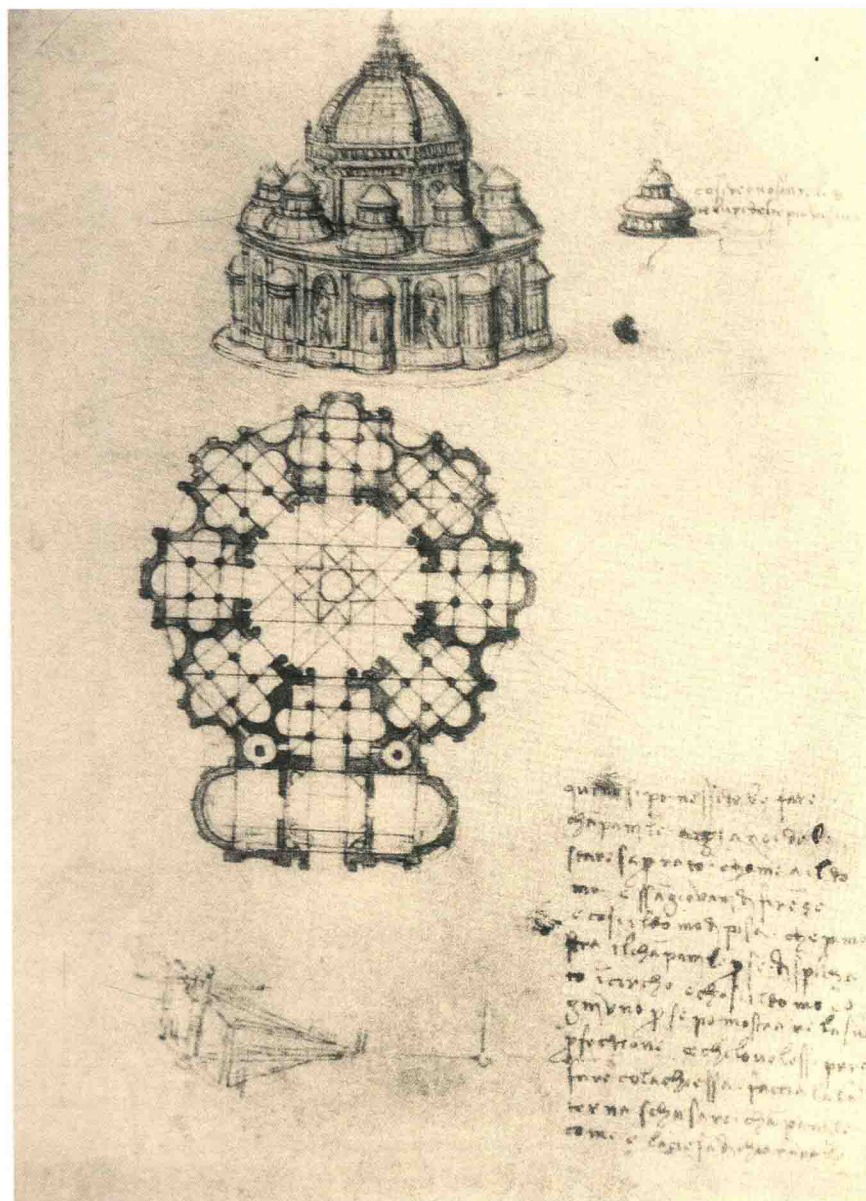
室内的透视
1481年
达·芬奇

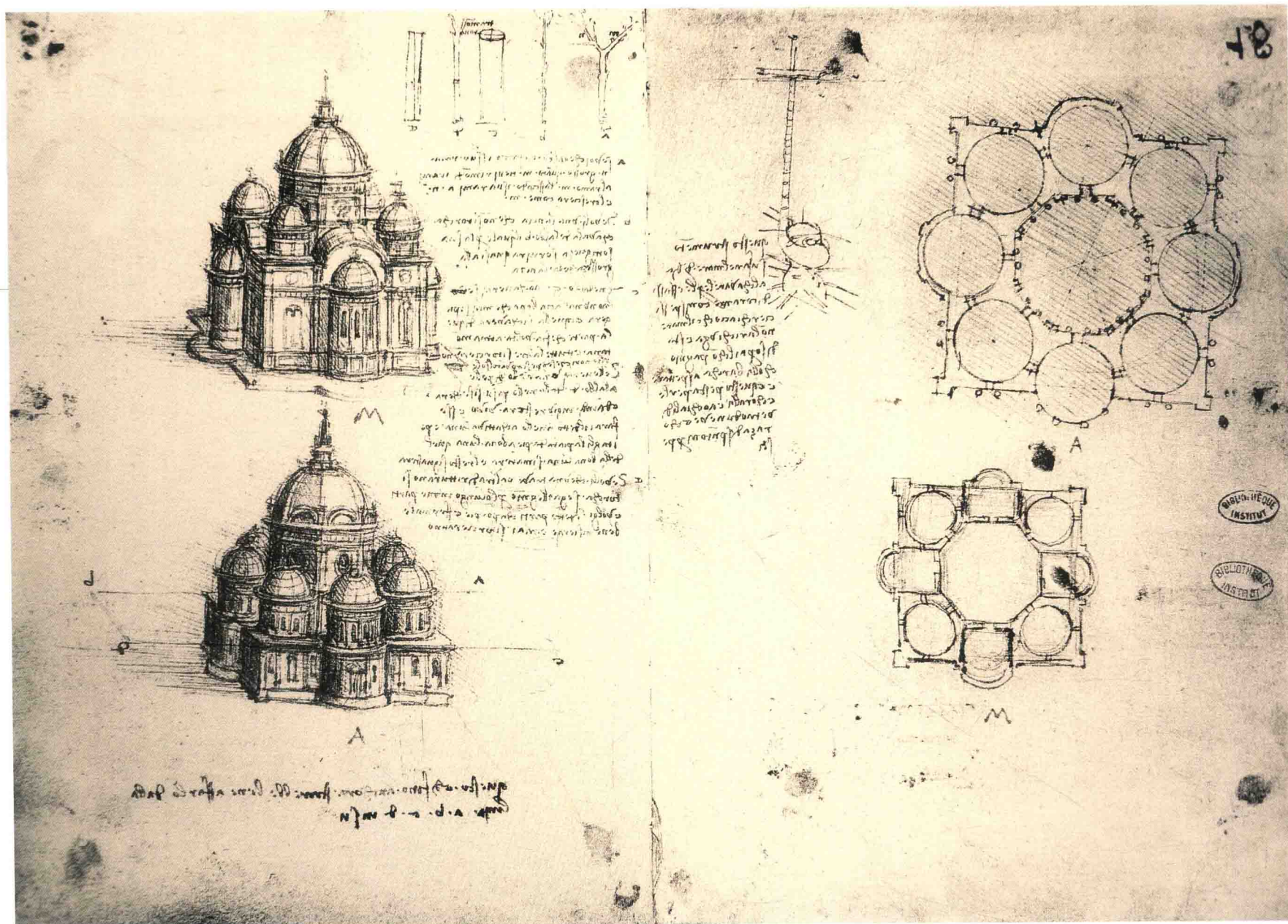
建筑设计草图

1487-1490年

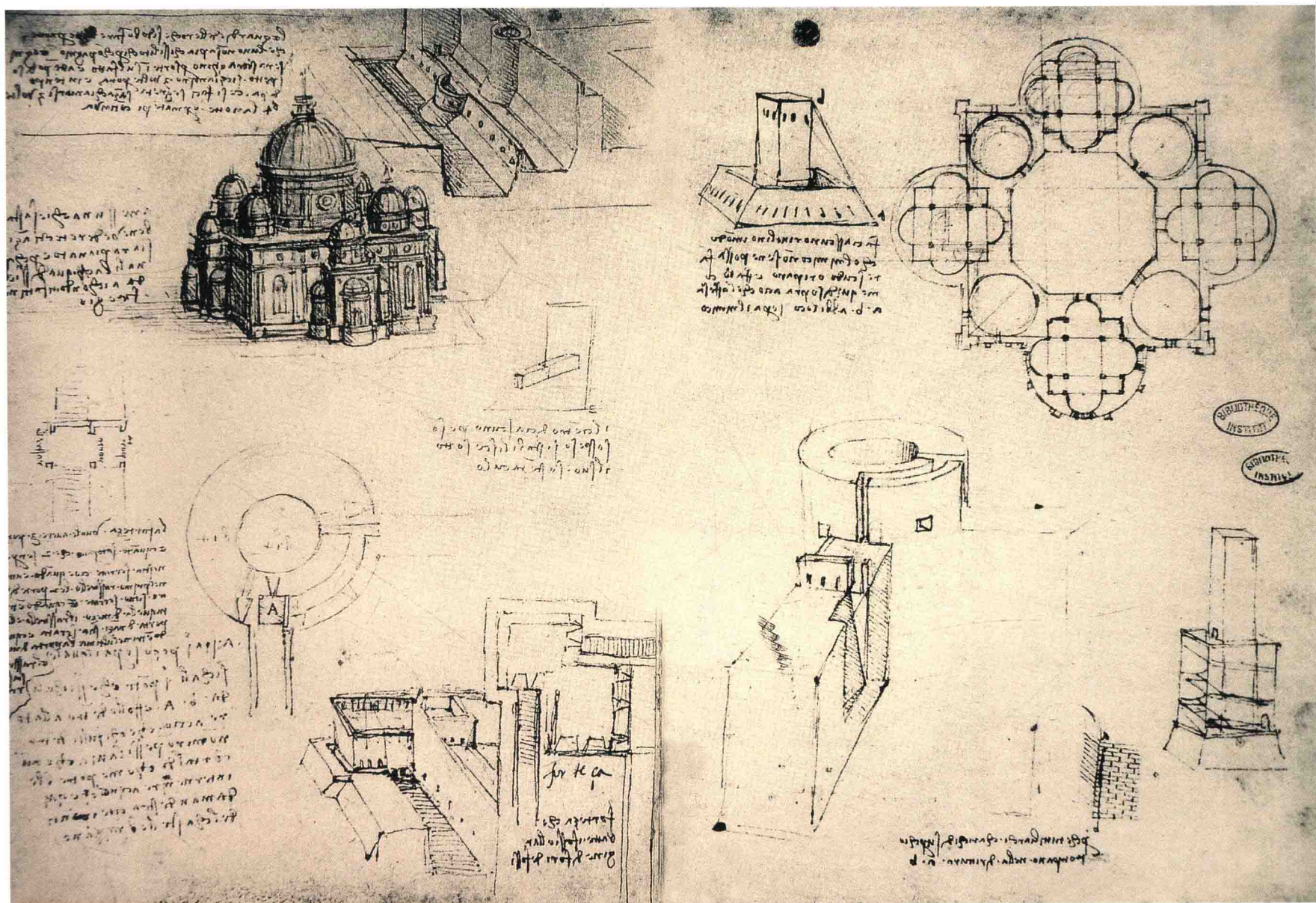
达·芬奇

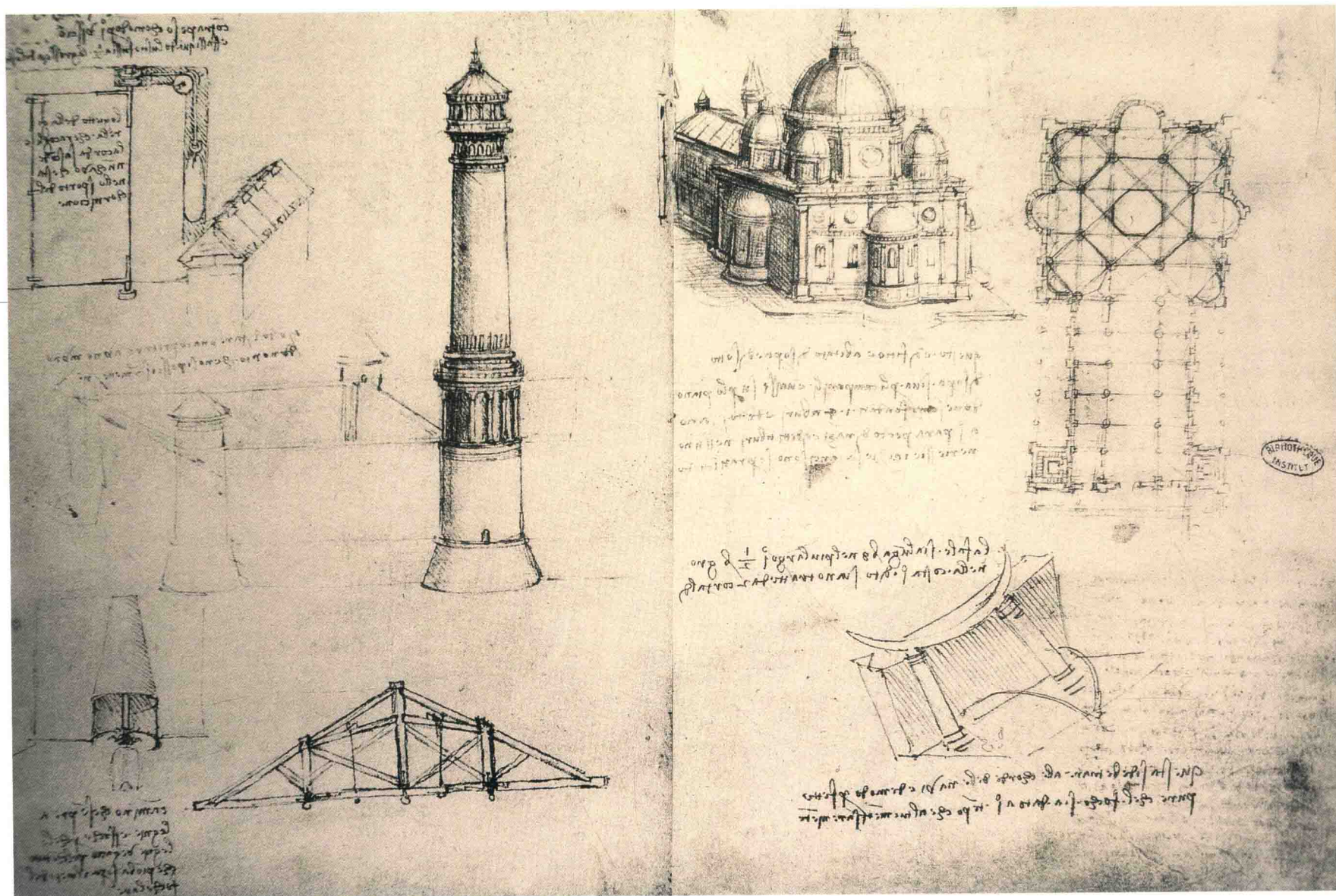
建筑设计草图
 1487-1490年
 达·芬奇

建筑设计草图
1487-1490年
达·芬奇

建筑设计草图
1487-1490年
达·芬奇

建筑设计草图

1487-1490年

达·芬奇