

手绘效果图基础训练丛书

高 杨 刘红双 陈蔡杰 / 编著

辽宁美术出版社

建筑线稿表现

范本

第一章 基础准备

一、建筑线稿表现的作用及意义

手绘表现是一种快速的表现方式，是一种便捷、合理、有效的设计方式以及必须要经历的一种设计过程，同时这种方式也是探索、训练、收集和表达设计思维的理念，表现个人设计风格的重要途径。

绘制线稿的根本目的是为高效而快捷地完成设计方案服务。线稿作为一种具有设计创意的表现形式，起到可以直观地表达设计方案的作用，同时也是整个设计环节中一个重要的组成部分。

常规的建筑画，尤其是渲染画，虽然可以把内容表达得十分充分，但在效率上明显缺乏优势，而线稿图作画快捷，易出效果，在设计方案初期有着明显优势。

在绘制建筑线稿时，要求加强要表达的主要内容，抓住精髓之处刻画，明确关系，强调明暗的对比与黑、白、灰的关系层次，加大力度着重刻画光影的虚实、远近的关系，准确表现材料质感的反差等。要求绘画者能胸有成竹，非常果断地在画面上直接表现，同时要注重画图的步骤，讲究作图的层次性，避免反复修改。

二、线稿用笔

手绘线稿用笔有很多种，常用的有钢笔、针管笔和水性笔。

建议初学者用“晨光会议笔”。该笔为一次性水性笔，价格便宜，在纸上挥发性好，线条流畅，笔尖粗度为0.5。

针管笔常用牌子有樱花、三菱、宝克等，价格是樱花最贵，其次是三菱、宝克。

针管笔价格相对于水性笔来说比较贵，适合有一定基础的同学绘画细节部分时使用，笔尖粗度有0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、0.8等。

钢笔常用的牌子有红环和LAMY等，笔尖常用型号为EF、F、M等。如果画建筑类，建议用M号，稍粗一些，画景观建议用EF号，稍细一些。个人喜好不同，根

据自己的喜好选择。

红环牌的钢笔比较经济实惠。LAMY牌的钢笔价格相对来说比较贵，该笔外形色彩时尚，但价格不太适合学生。

水性笔（晨光会议笔）

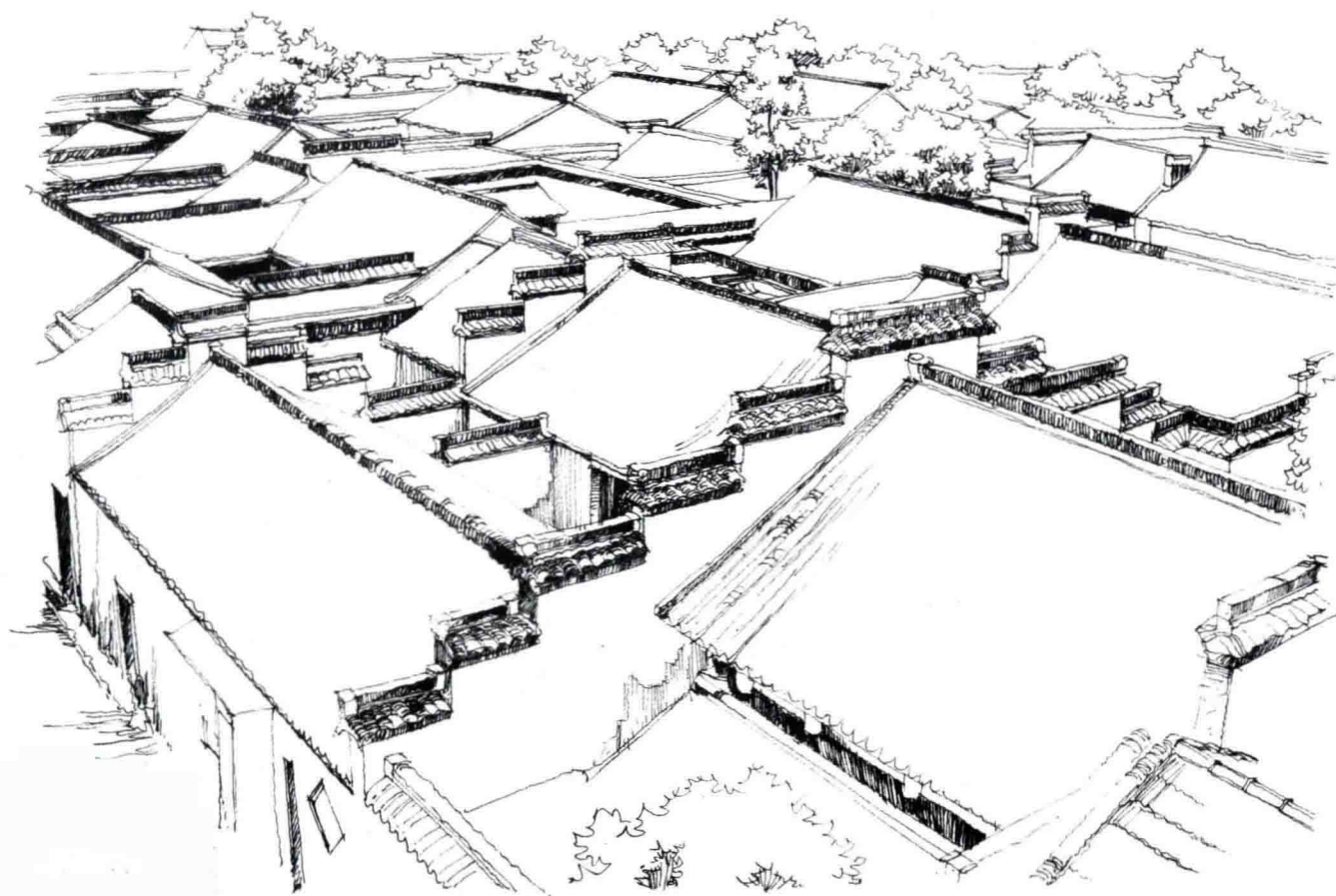
针管笔（日本樱花牌）

钢笔（LAMY）

钢笔（红环）

甘熙故居

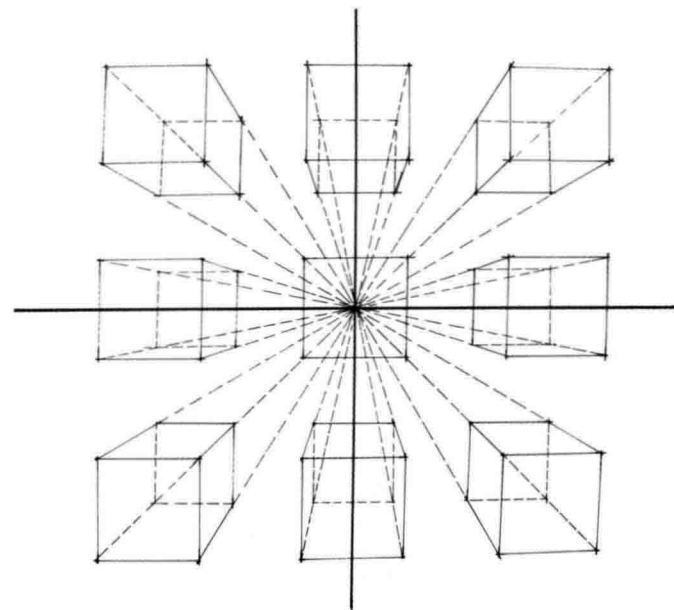
南京奥体中心

第二章 建筑表现的基本原理

一、透视

1. 一点透视

一点透视又称平行透视，适用于横向场面宽广、能显示纵向深度的建筑物或建筑群体。为避免画面的呆板，视点不宜布置在画幅的正中。一点透视的另一个特点是能表现主体立面的比例关系。

一点透视

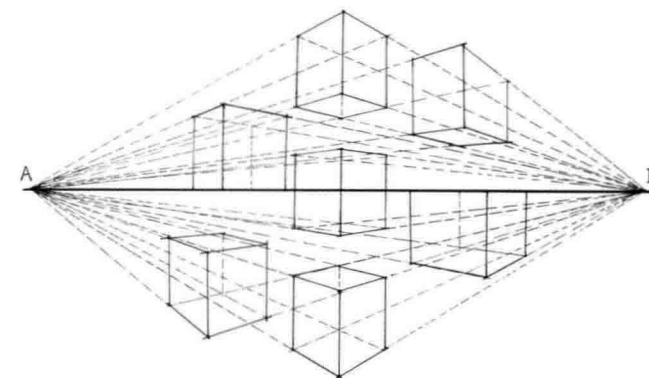

经典的一点透视，用笔轻松自如，远处空间深邃。

2. 两点透视

两点透视也叫成角透视，即物体向视平线上某两点消失。它是物体与画面形成一定的角度，物体的各个平行面朝不同的两个方向消失在视平线上，画面上有左右两个消失点的透视形式。

两点透视是常用的透视类型，特点是画面效果自由活泼，能反映出建筑体的正、侧两面，容易表现体积感，在室外建筑徒手表现中应用较为广泛。

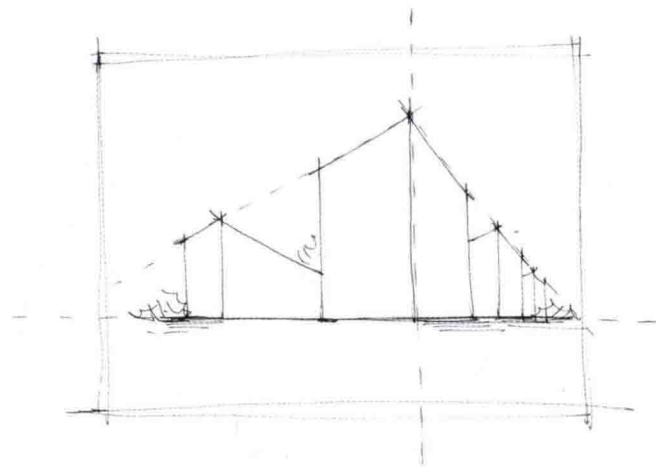
两点透视

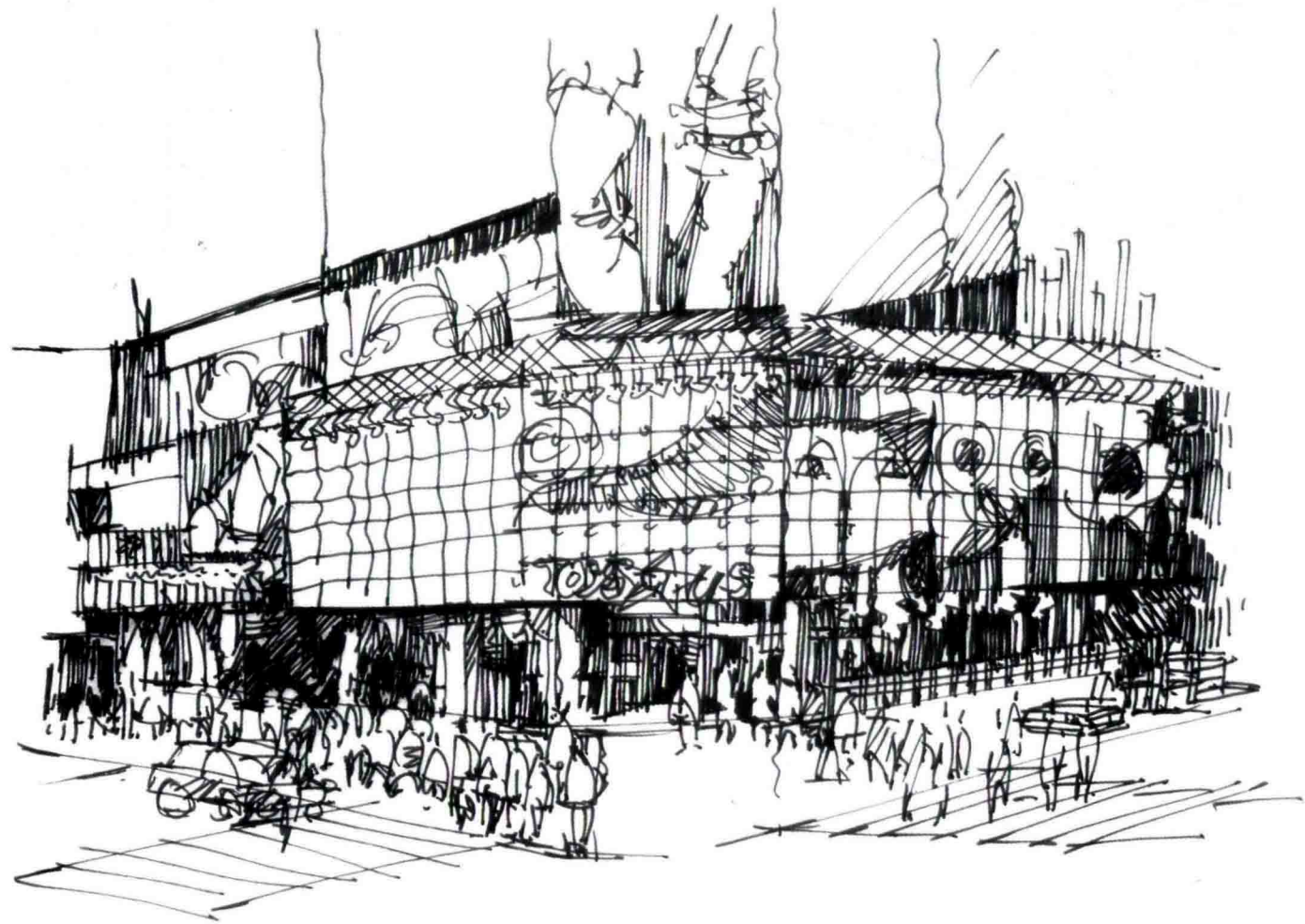
此作品构图较为大气，以两点透视图点较低的方法，更加突出建筑物的结构感和透视感。在处理方法上，暗面的调子和刻画较为细致，而两面以留白为主，收放自如，表现力较强。

二、构图

建筑设计手绘表现的构图一般采用前实后虚的方法，为了增强艺术效果，可以把作品画得比实际建筑更高、更强烈、更完善，其目的是把设计者的思想情感传递给大众。构图中三角形构图具有安定、均衡、灵活等特点。对称式构图具有平衡、稳定、相对的特点，但缺点同样突出，有时会缺少灵活性。

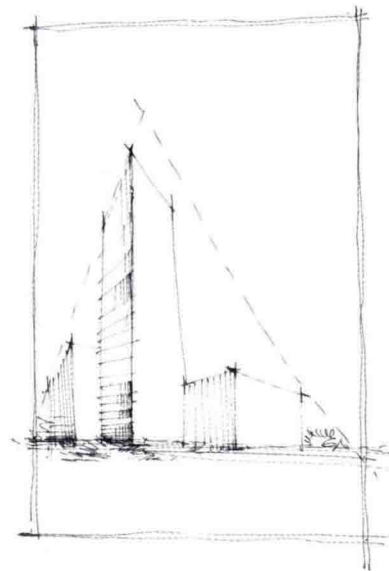
三角形构图

此图用笔潇洒，不拘小节，形意俱佳，充分描绘出商业街的热闹气氛，明暗关系明确，层次丰富。

1. A形构图

A形构图是三角形构图的一种，是指在画面中以大写字母A的形式来安排画面的结构，具有极强的稳定感、较强的冲击力和强劲的视觉引导力，可表现高大物体强烈的视觉感官，形式新颖，主体指向鲜明。

A形构图

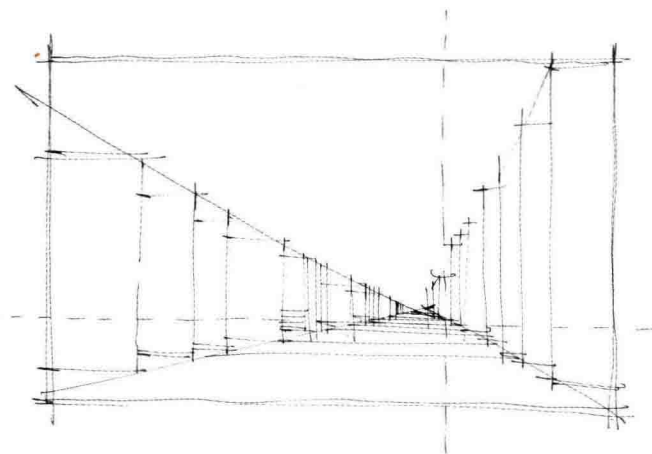

南京紫峰大厦

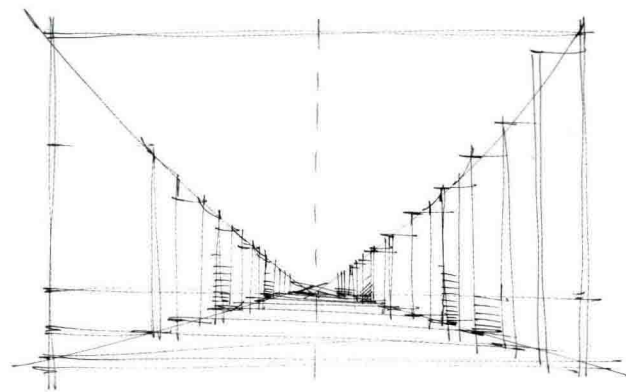
2. V形构图

V形构图是最富有变化的一种构图方法，其主要变化是在视平线方向上的安排，或倒放，或横放，但不管怎么放，其交点必须是向心的。V形的双用，能使单

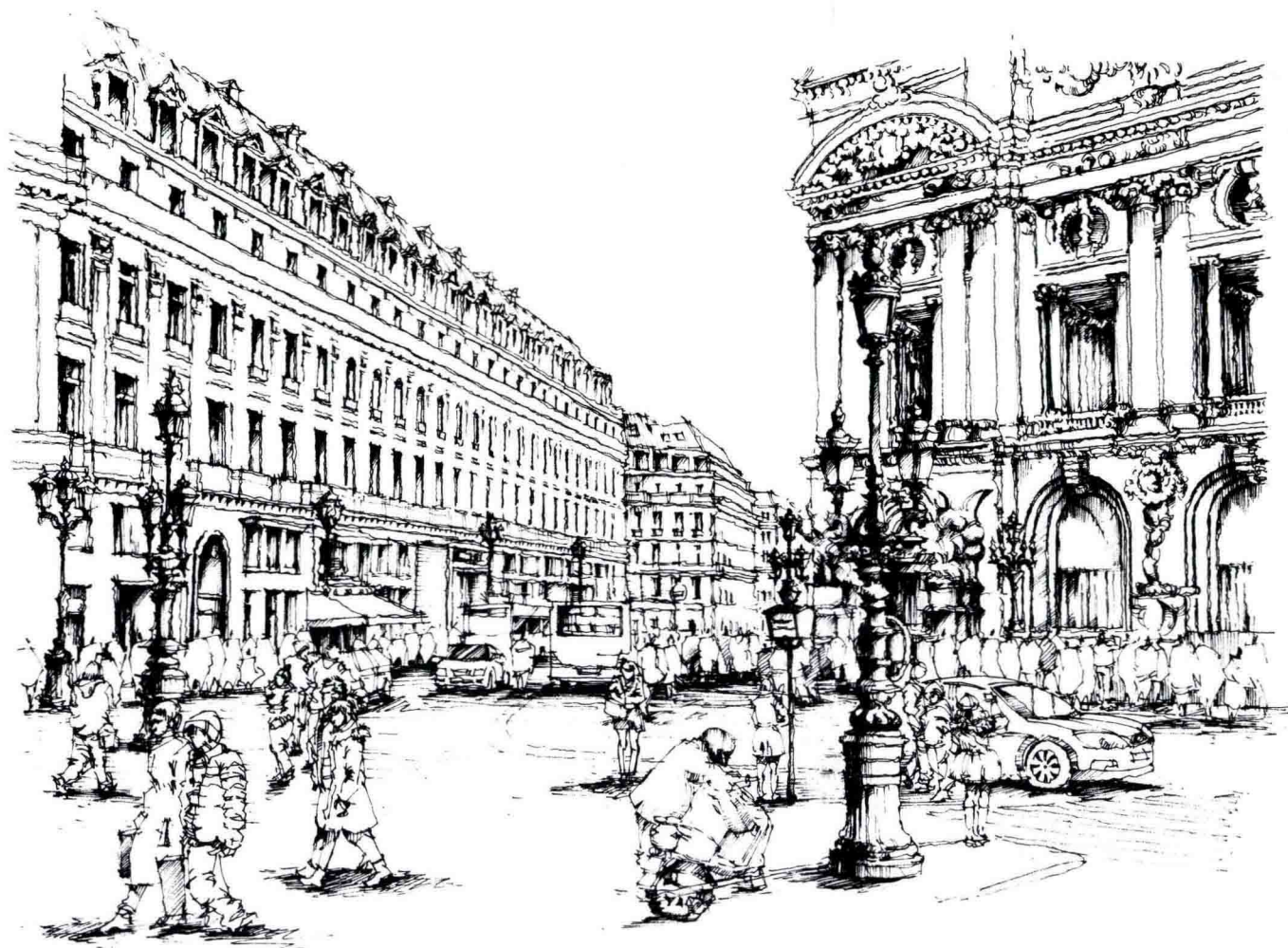
用的性质发生根本的改变。单用时画面不稳定的因素极大，双用时不但具有了向心力，而且稳定感得到了满足。正V形构图一般用在前景中，作为前景的框式结构来突出主体。

非对称的V形构图

对称的V形构图

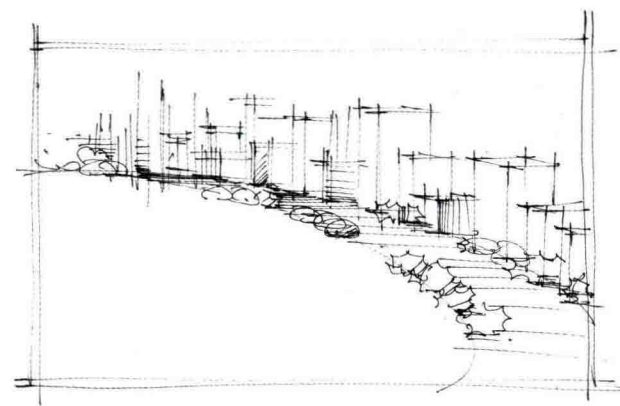

欧式建筑

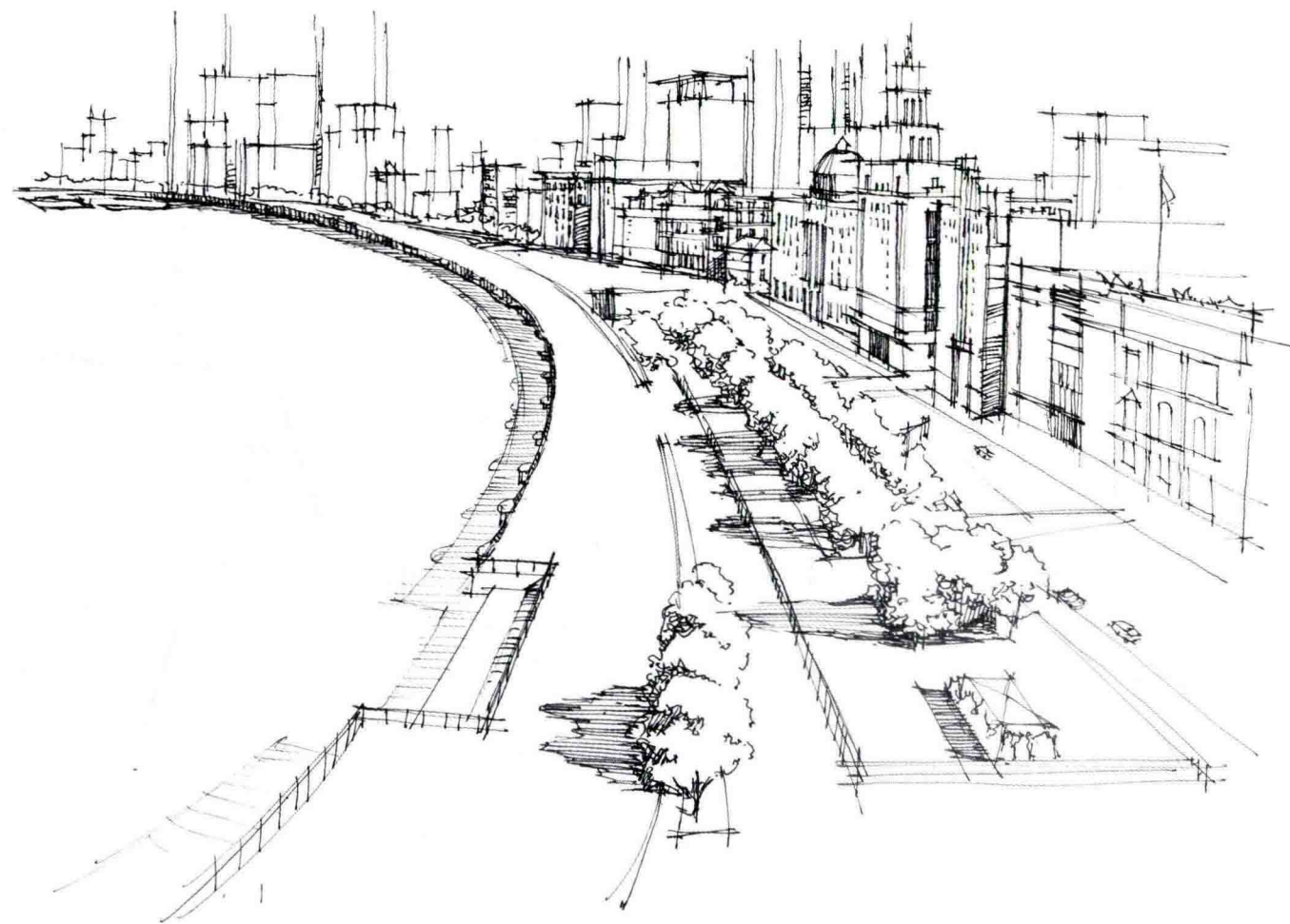
3. C形构图

C形构图具有曲线美的特点，又能产生变异的视觉焦点，画面简洁明了。然而在安排主体对象时，必须安

排在C形的缺口处，使人的视觉随着弧线推移到主体对象。C形构图可在方向上任意调整，一般情况下，多在工业题材、建筑题材上使用。

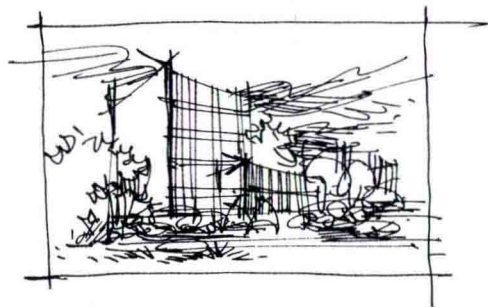

C形构图

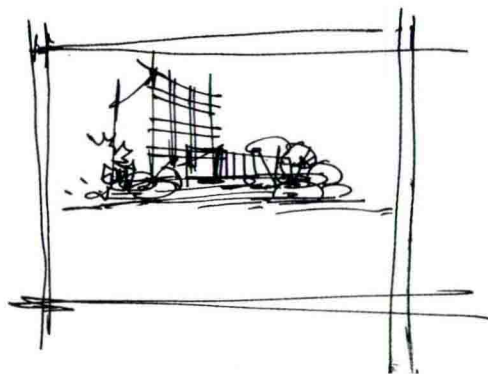

典型的C形构图，由近至远使画面空间感极强，远景建筑物的寥寥数笔，勾画出城市的繁华。

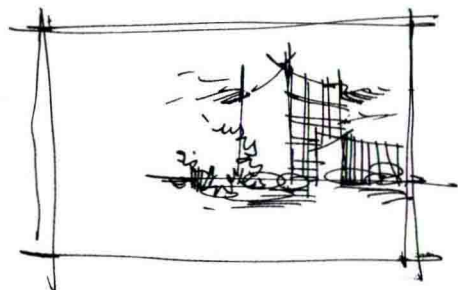
4. 错误构图分析

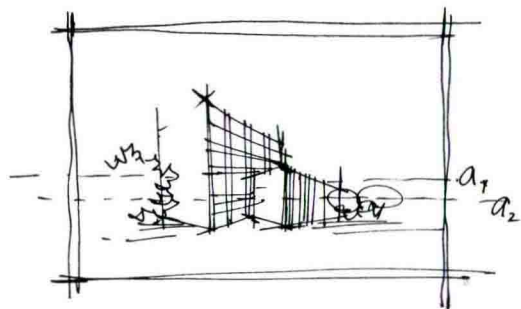
画面太满，让人感到窒息，喘不过气。

构图偏上。

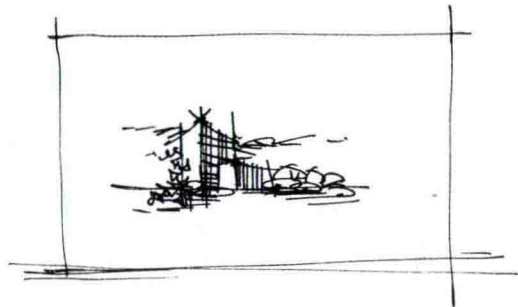
构图太偏。

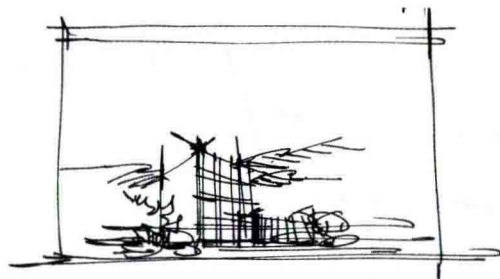
视平线错乱。

错误1：一幅画里出现了两条视平线。

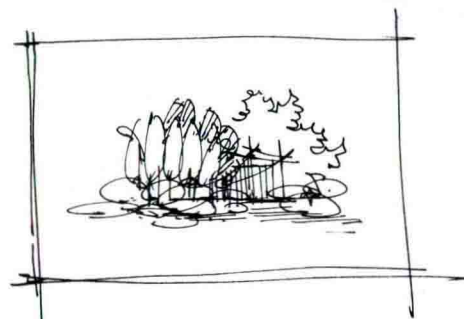
错误2：整体视角偏高，不在人的正常视线范围之内。

画面太小，视觉感受不强烈。

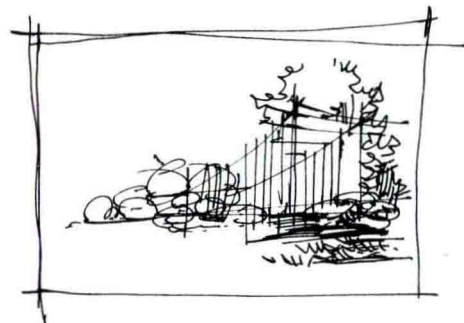

构图偏下。

错误1：主体景观太小，掩隐在植物当中。

错误2：整体构图呈现长方形，死板、呆板。

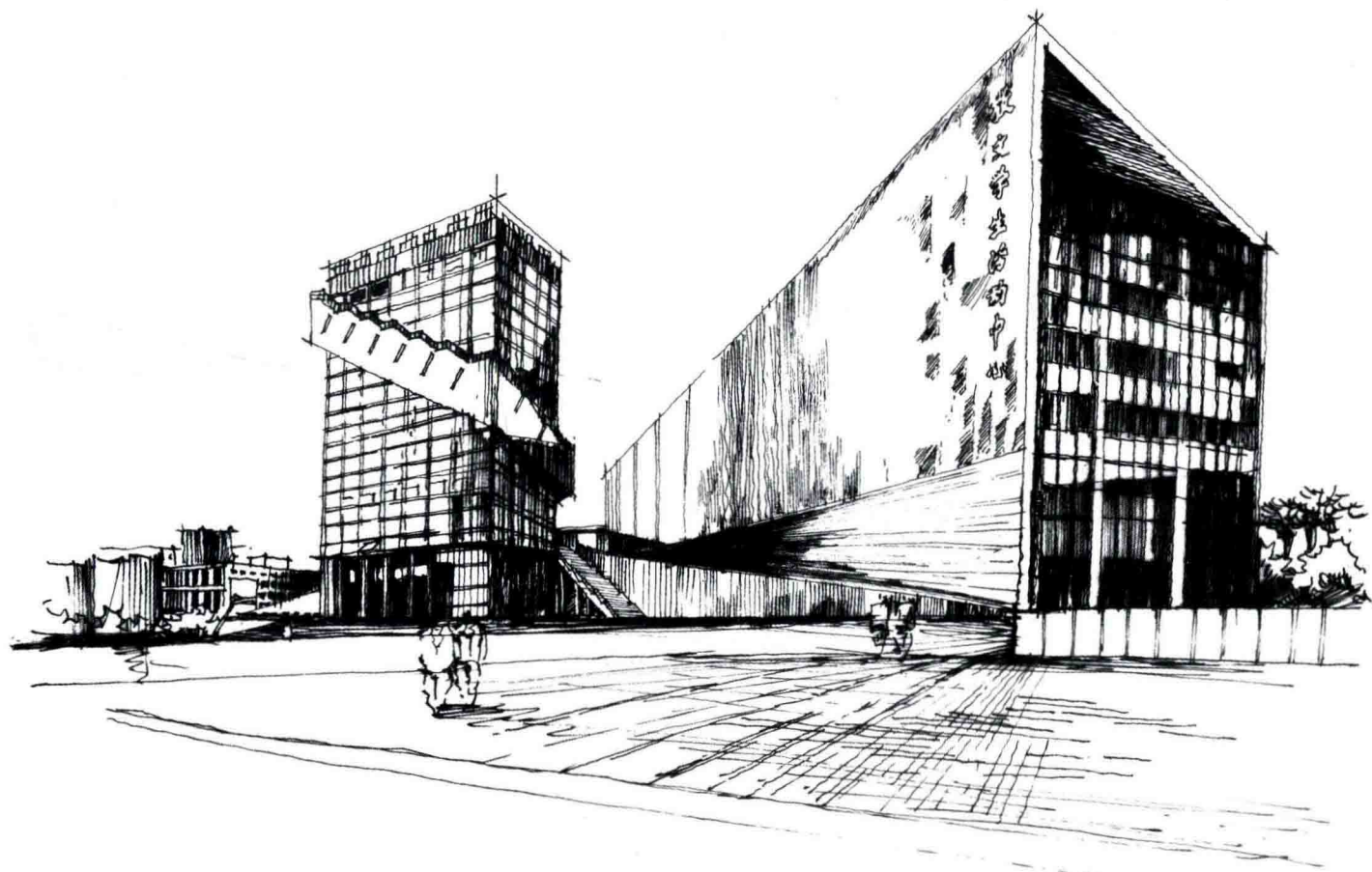

错误1：虽然是三角形构图，但是重心不稳。不仅没有稳定性，反而是左边轻，右边重，完全失衡。

错误2：构图整体偏上，缺少天空的空旷感。

三、明暗

任何一个不透明的物体，在光的照射下都会有明暗变化，美术上称“三大面”，也就是指我们最多可以看到一个物体的三个面。在光的照射下，物体的各个面会呈现不同的明暗关系，分别是黑、白、灰，它们都代表颜色的深度。通常我们在画一个物体的时候，还要考虑光的反射。就是说由于光线的反射会作用到暗面的一部分，这样就形成了“反光”。有了明暗关系，就会产生立体感和空间感。

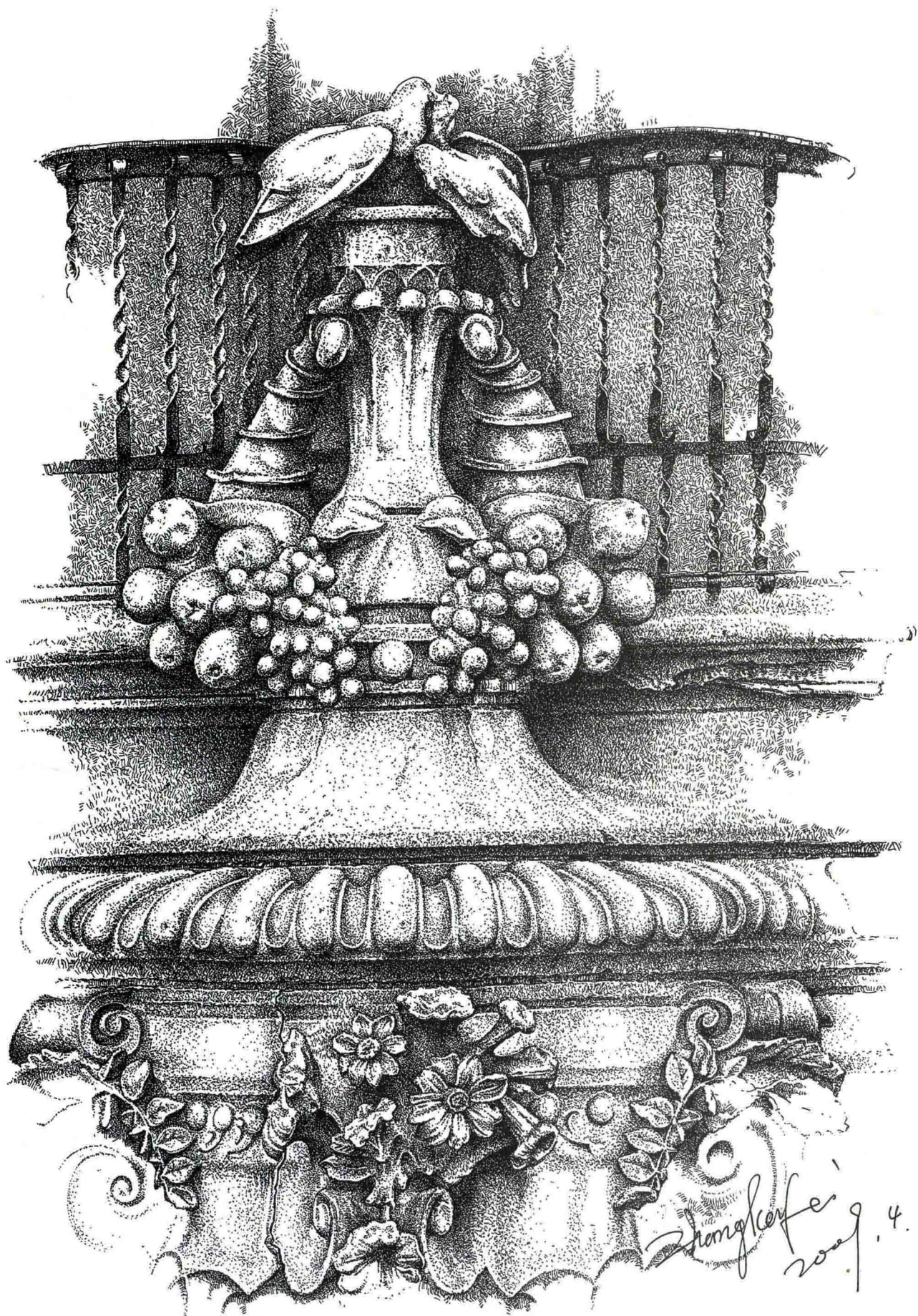
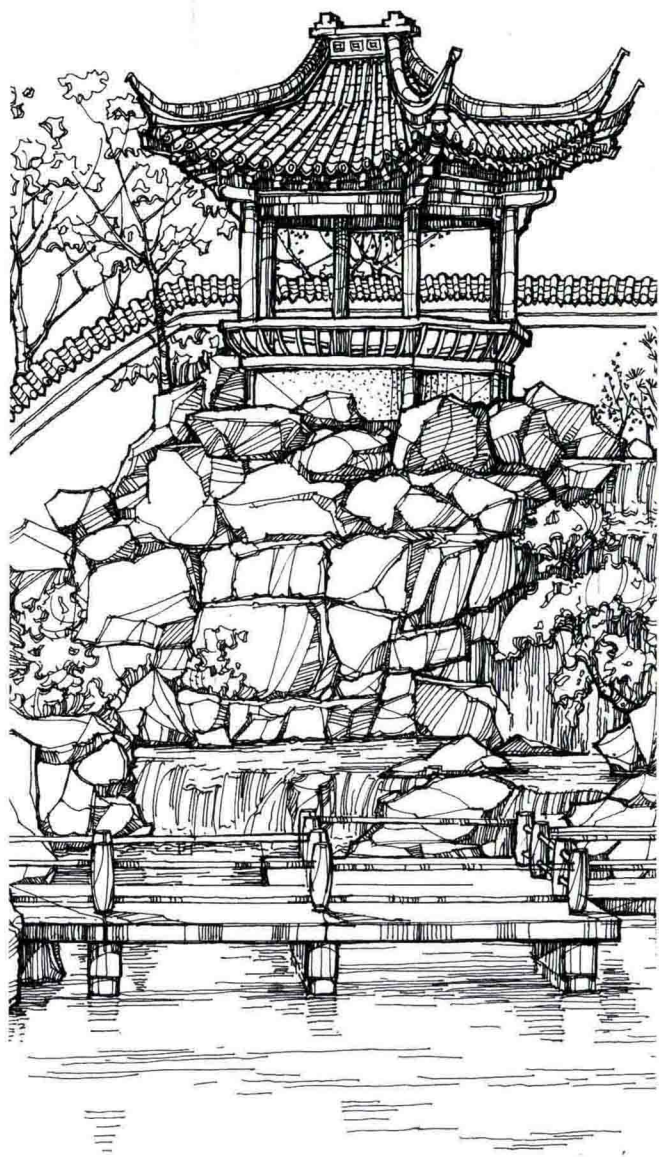
南京大学大学生活动中心

强烈的黑、白、灰关系，画法大胆，不规则建筑使画面丰富。

六、景观小品的表现

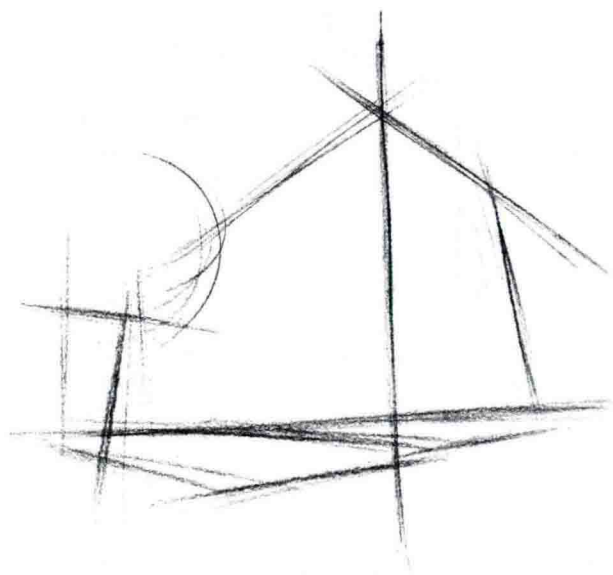
景观小品包含雕塑、廊架、花坛、绿篱、休息椅、台阶、景观墙等。画景观小品的时候，在构图上，要把表现的主体放在最重要的中景部分，设计好远景和近景的内容。在表现画面时，先画出主体准确的透视和轮廓结构框架，把每一部分的比例根据透视合理地安排，再逐渐深入画出细部效果。在此过程中，远景和近景需要同时进行，控制好整体画面的效果，不能喧宾夺主。主要表现的部分要明暗对比强烈，将景物的透视以及明

暗表现得完美，同时注意虚实的表现。由于针管笔线条的限制很难画出像铅笔一样的虚实及效果，就需要后期的步骤来完善、精细化，使其表现得更加准确，也可以用稍夸张的形体和大量的线条表现虚实和前后关系，要一根一根线地画下去，线要有力而明确，要稳而准，同时，又要与结构线、透视线、轮廓线综合运用，对建筑比例、形体组合、结构、形态进行空间的理性分析和研究，使建筑空间结构与形体结构达到艺术的统一。

第四章 建筑线稿表现步骤

范例一

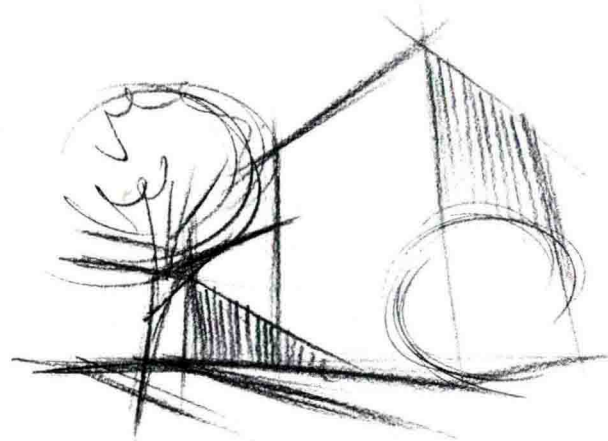
步骤一：取景、构思

1. 取要表现的建筑的四分之三角度为视觉中心。
2. 取整个画面的黄金分割线为地平线。
3. 利用三角形构图来表达建筑的稳定性和体积感。

步骤三：分割、概括

1. 分割建筑具体体块，表现建筑特征。
2. 把人群概括成一个整体的方盒子。

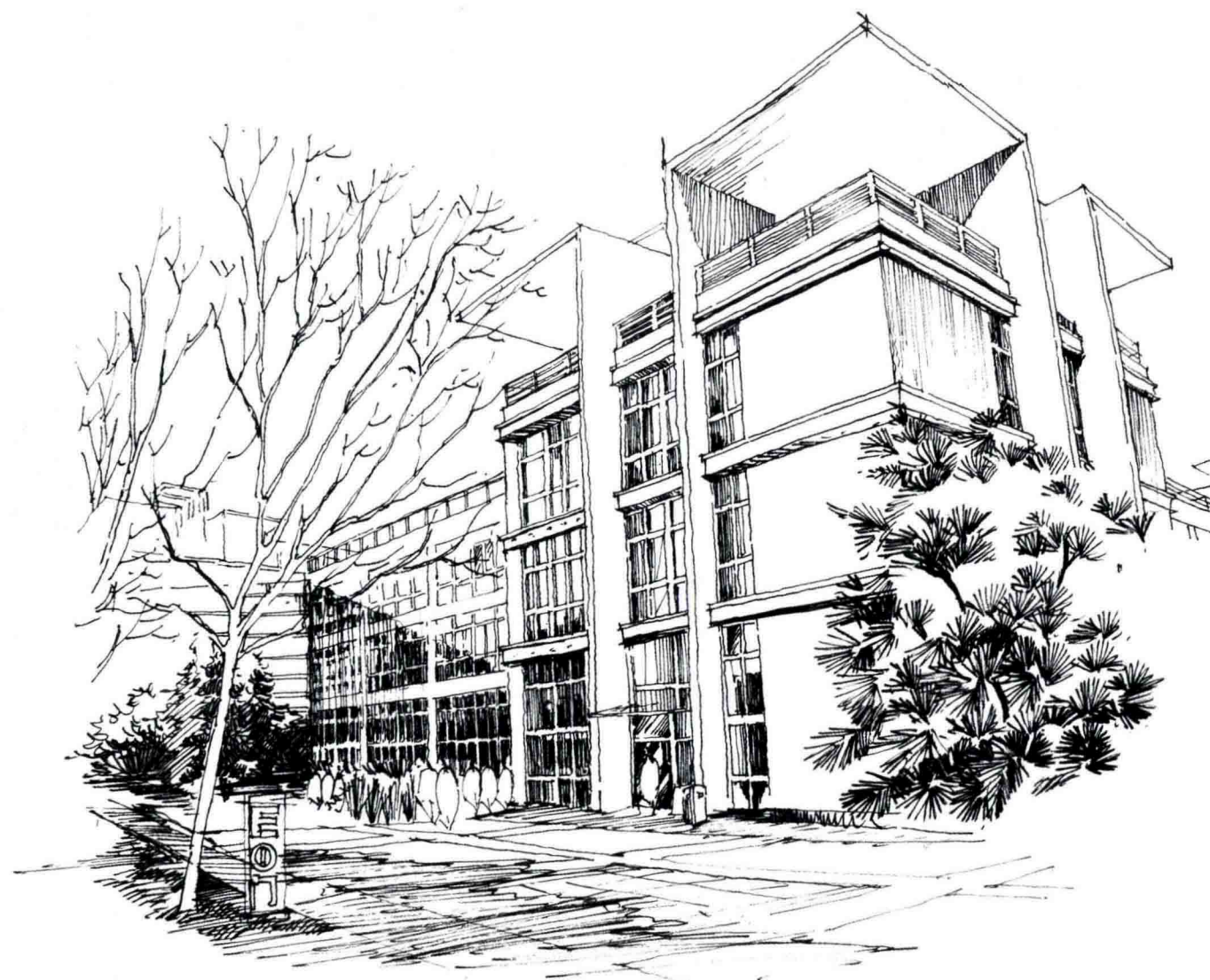
步骤二：归纳

把主体建筑归纳为两个立方体的组合，并定位光源，画出暗面、投影。

步骤四：勾画线稿

1. 用线笔画出基本结构及植物，这样主体建筑物的体积、空间特征已基本表达。
2. 人物由近及远、由大到小表达出来。

步骤五：细致刻画

将暗面投影表现出来，地面更进一步地细致刻画，植物黑、白、灰关系进行最后处理。

二、构图

手绘图是视觉艺术，视点、视平线、视角等变化会产生构图上不同的形式变化和感受。由于人们的视觉位置发生变化，对象的感受甚至形象也发生了变化，作画者的不同角度，可以变化出俯视、平视、仰视、斜视等各种不同效果的构图，而且，视点的变化导致这些构图都有各自的感情特点。视点、视角的位置选择，反映了作画者对客观事物的感受和不同视域角度中所呈现的视觉特征，从而对画面的整体气氛起着控制作用。构图的视点与视角的选择和运用，不仅有利于突出主体和揭示主题，而且可使画面获得多样统一的效果。其原则是要把观者引进绘画构图中去，使他们成为描绘事件的参与者。表现景观的常用视角一般使用中视平线构图，中视平线是绘图者站立时看出去的效果，画中的形象符合人们日常生活中平视的效果，形成身临其境的感觉。这种较为常规的角度设计营造的是平和的场景，无太大的冲击力，光影的处理不会产生太鲜明的对比，这也是受限于对结构或形态等的表现，只能通过画面的布局、构图的丰富来表现出彩吸睛之点。

一般在景观表现的过程中，在合理安排画面的构图之前，要分好景观在表现时的组成部分——近景、中景、远景。

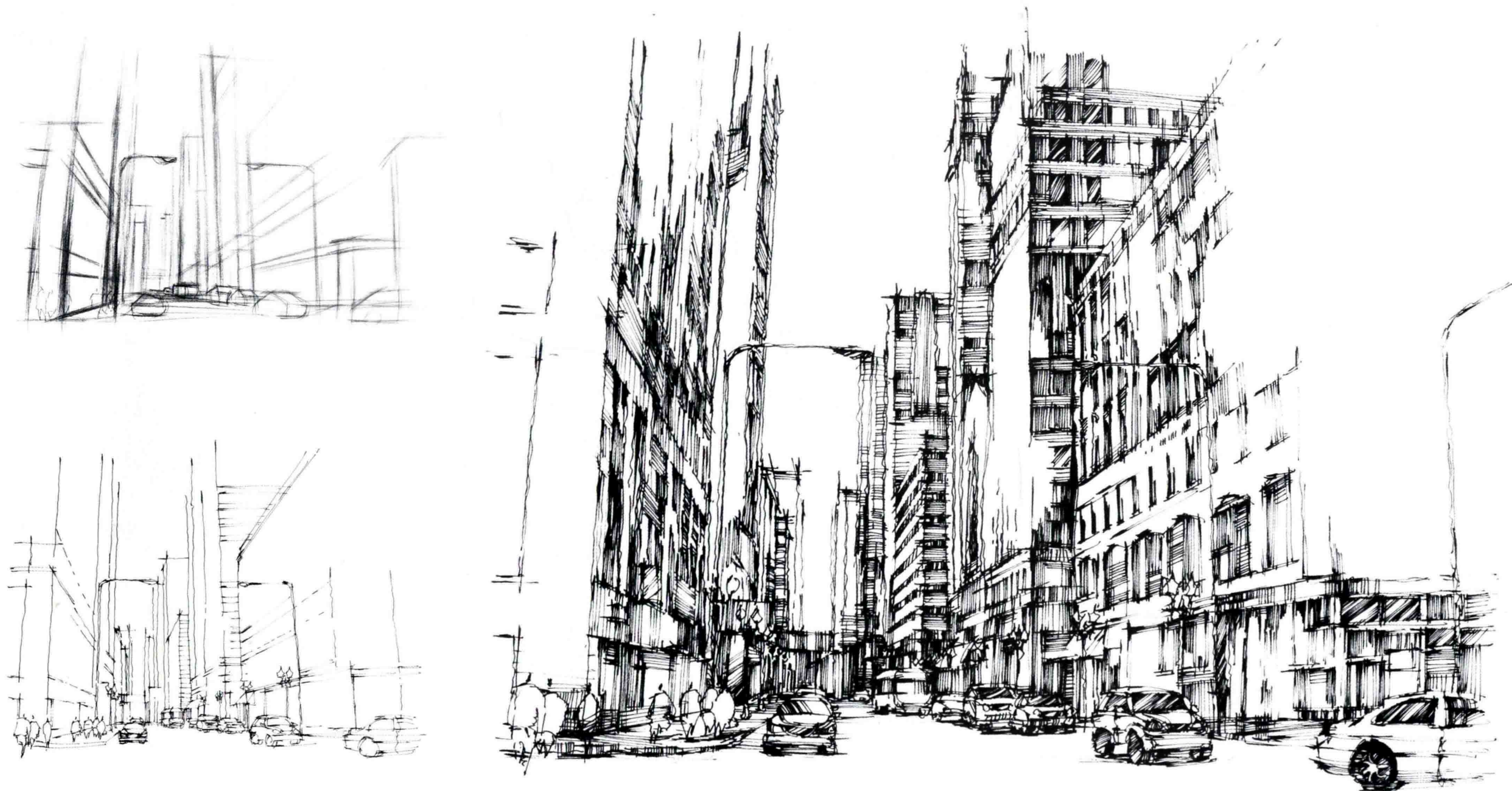
常规是把要表现的主题放在中景的位置，中景一般是需要着重刻画的部分，在一个画面里面它是视觉的中心点。而近景和远景是为中景服务的，起到衬托中景的作用。在景观表现里面，远景一般包括天空、山石、植物、远处的建筑等，近景一般包括地面、草坪、植物等。

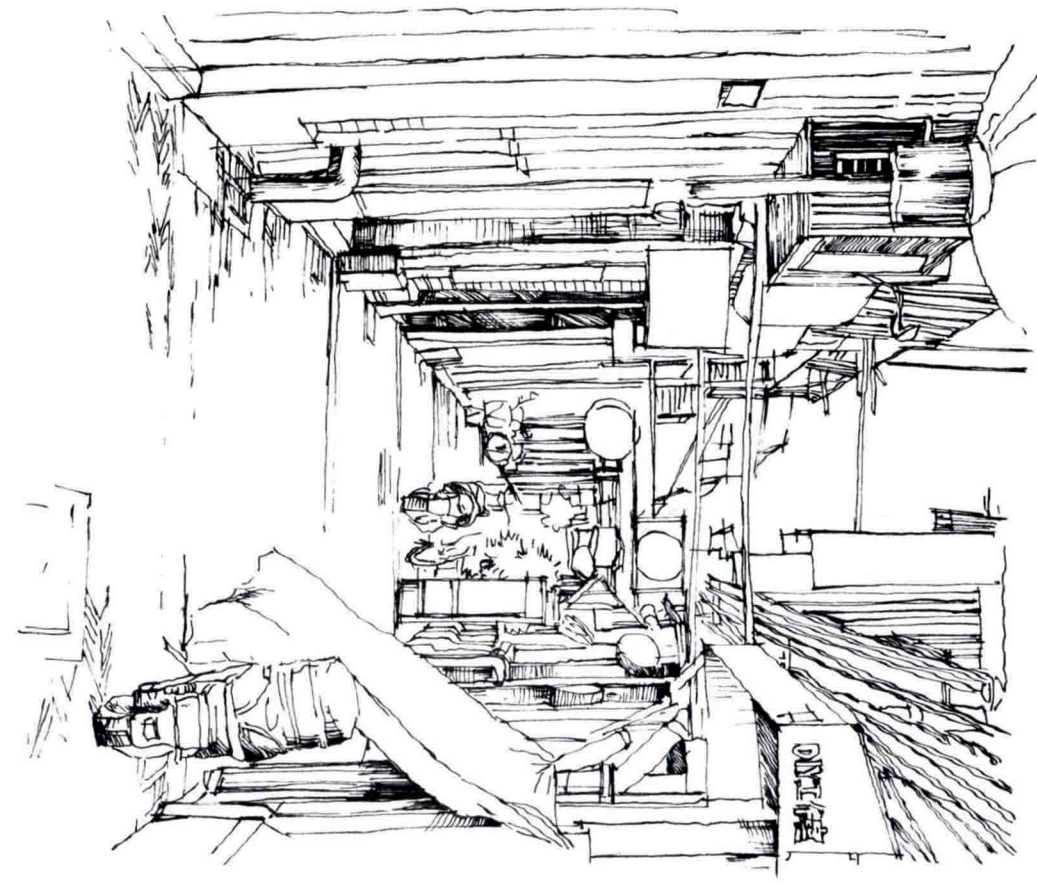
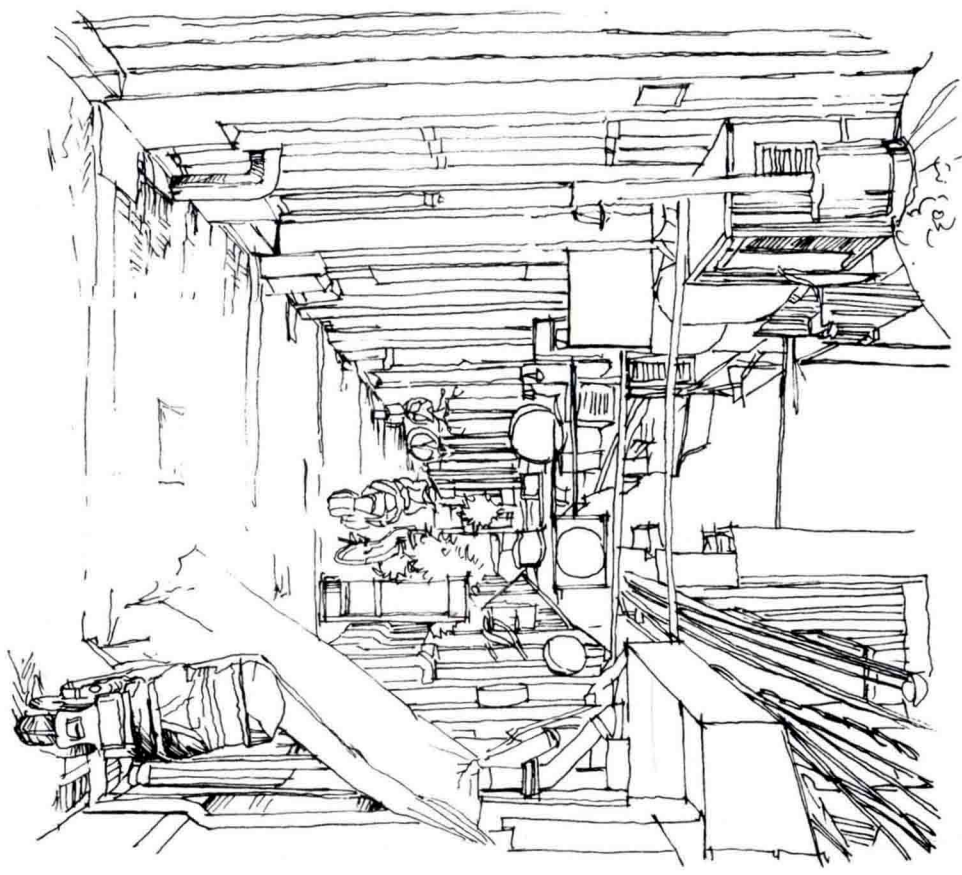
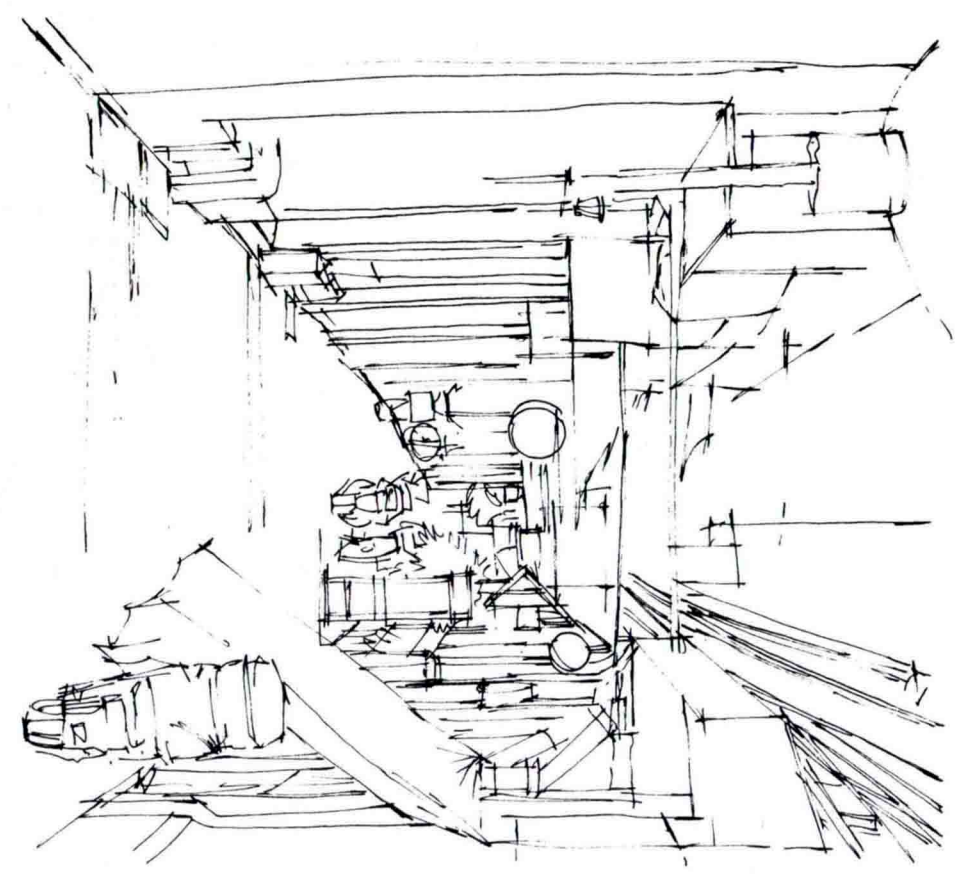
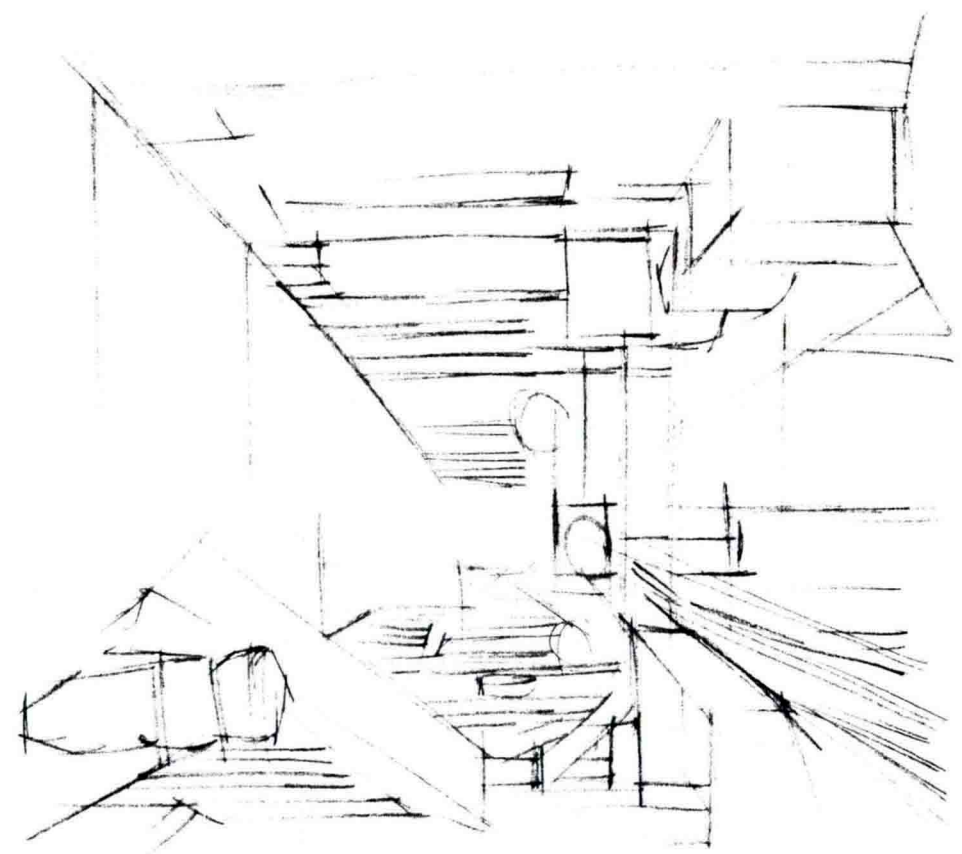
在构图上，中景在画面的面积分布上应该占 $1/2$ — $2/3$ ，一般在画面中心圈的位置，不一定是正中间，根据要表现的物体形态来安排它的位置，可能是偏左、偏右、偏上、偏下，根据主体物要表现的体量来定。

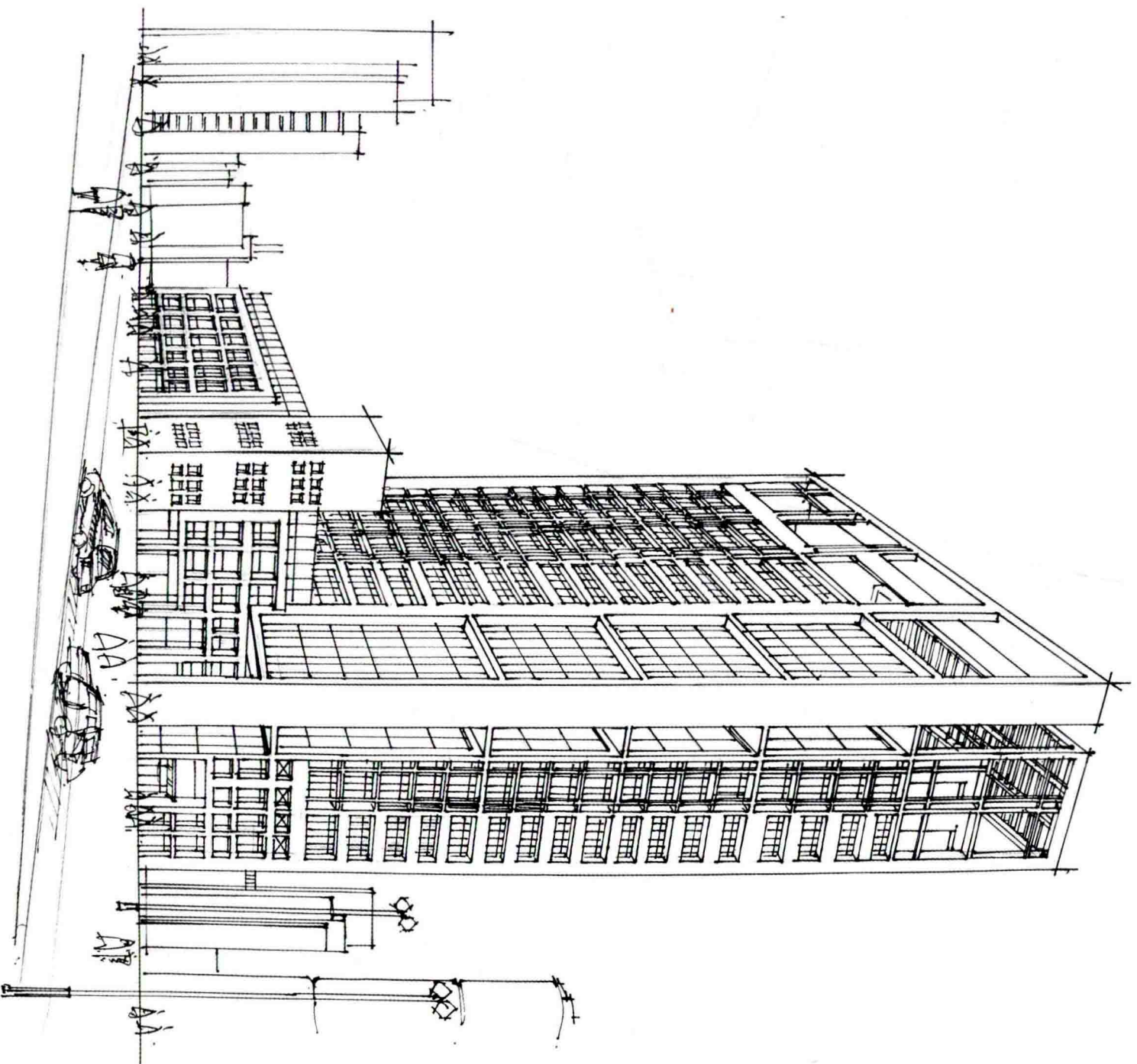
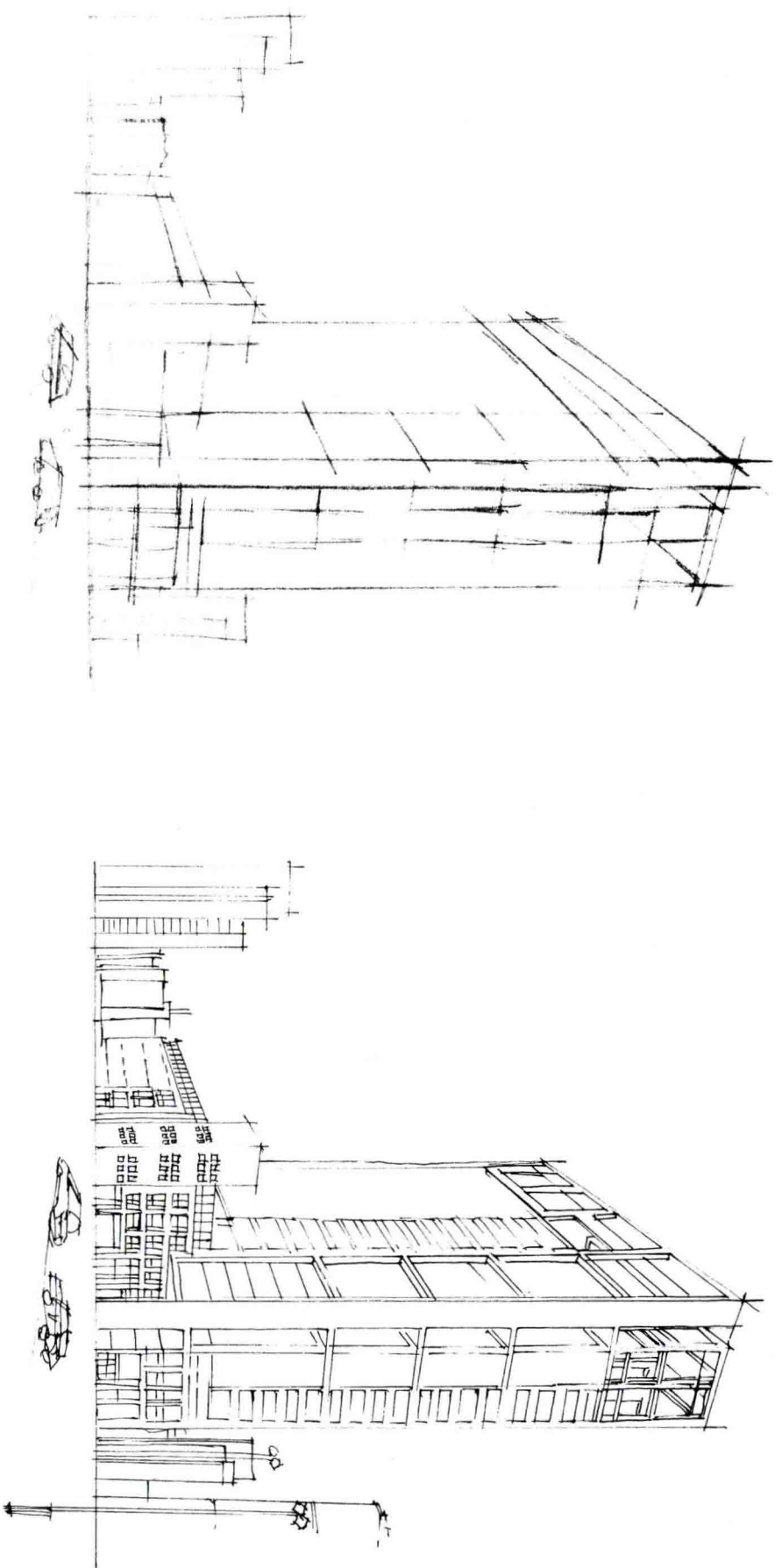
由于景观要表现的场景空间感比较大，距离比较远，要求在设置近景、中景、远景的时候，拉开它们的层次。远景需要虚画，并且概括性较强。近景需要实画一些，但不要过于细致。着重刻画的部分是在中景要表现的主题。

初学场景手绘表现，应该由易到难，先选择人物少、动态稳和情节简单的场景进行训练，并养成利用一切可以利用的条件、收集积累生活中的经历和感受的习惯。有时，绘画者为了达到某些艺术效果，会使用重叠、组拼等方法，分布在一张纸面上，仿佛视点在不断变换，如：可以将放大与缩小的对象置于构成关系之中；可以将虚构与实体的形象放在一起，起到装饰性效果；甚至还可以将不同视点、不同场景的画面组合在同一幅画之中……达到新颖奇特的视觉效果。不受任何拘束，任意组合空间样式，进行变化与夸张、折叠与扭曲，有强烈的视觉效果，学习借用多种方法，为不同风格的艺术创作做好准备。

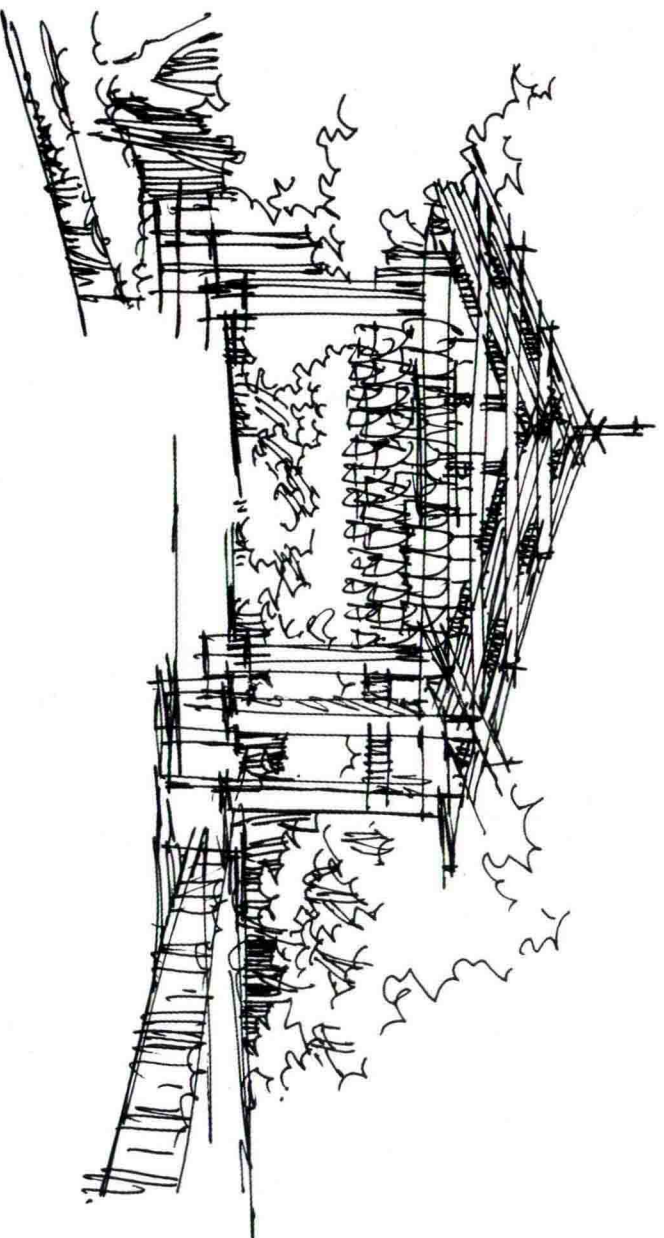

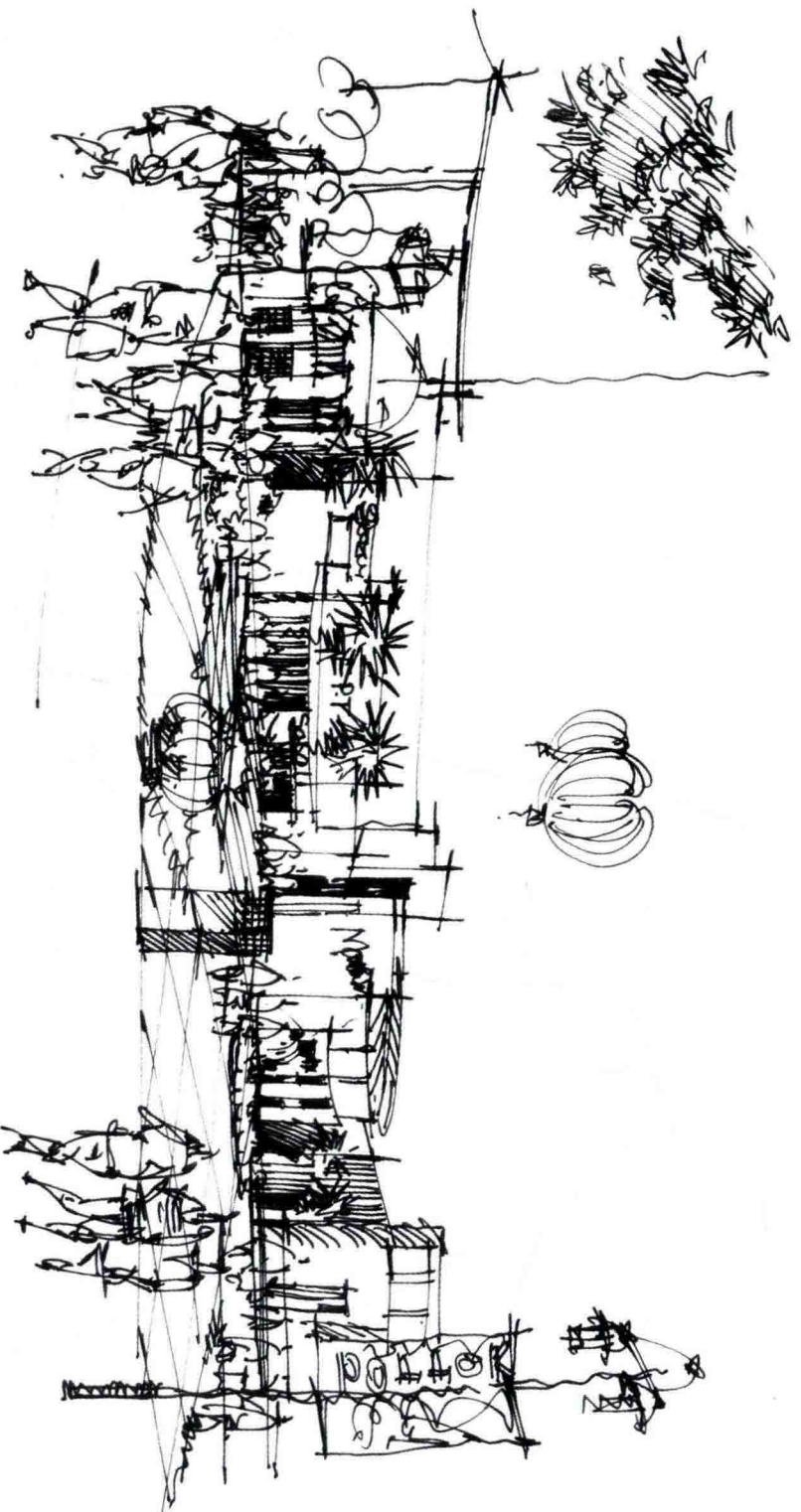

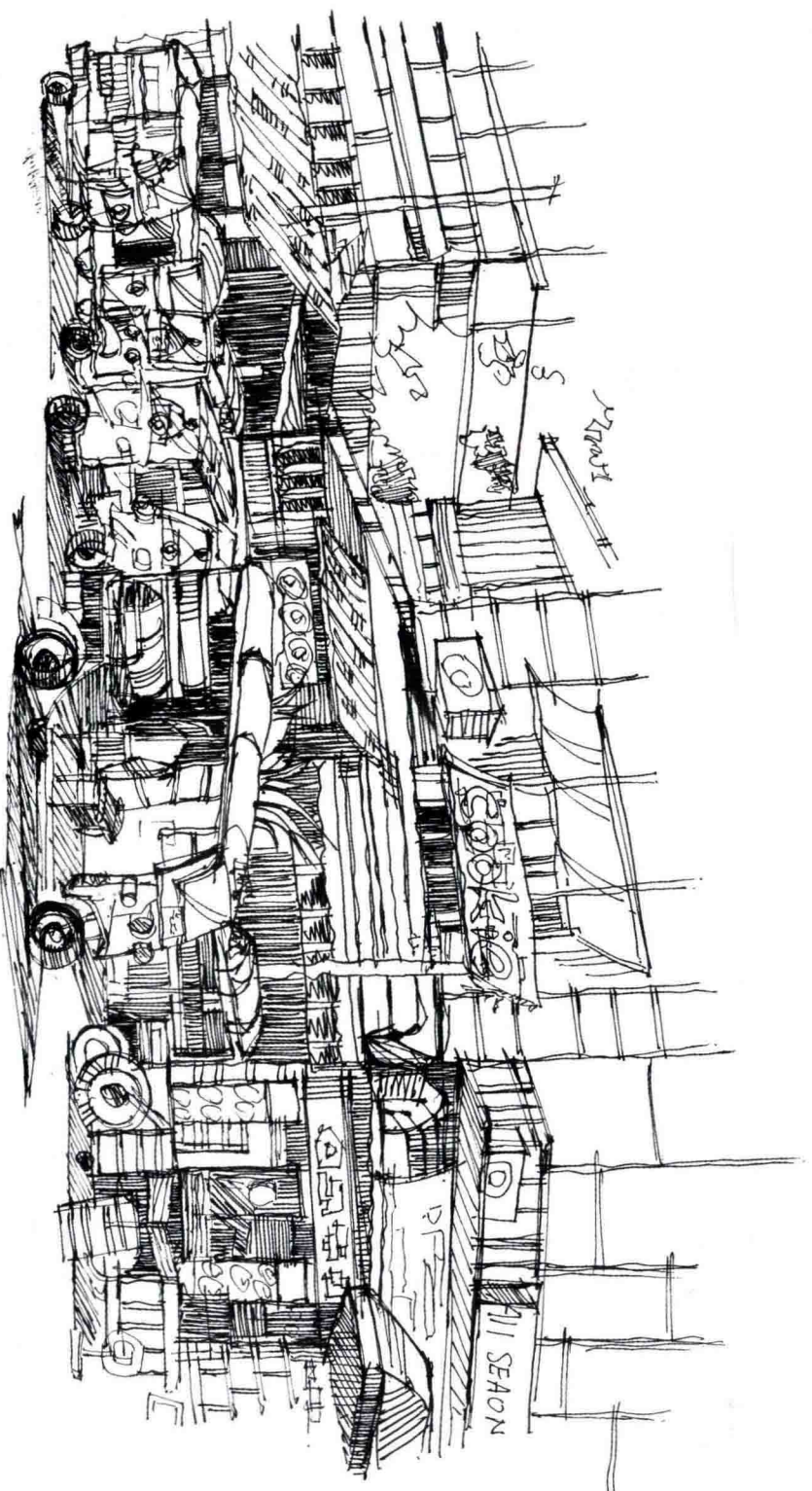
现代建筑的尺规作图，突出主体建筑物的结构和局部细节，通过对比的方法将周边的配景处理得较简单，从而突出主体建筑的雄伟。在主体建筑物上笔触多而细致，在配景上笔触少而松散，使整个画面层次更生动、丰富。

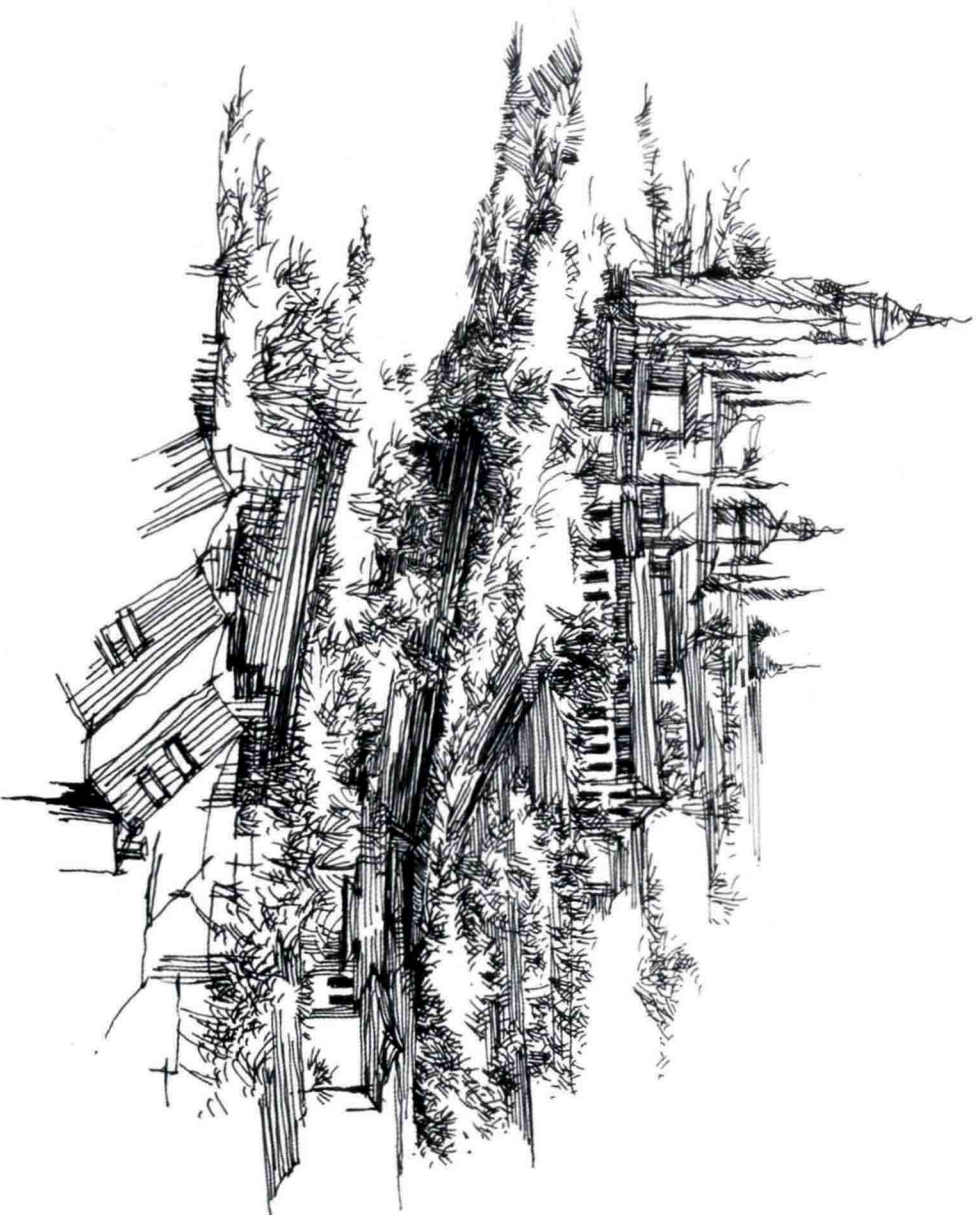

建筑速写，主要突出建筑本身的特点，如结构、质感等，用线条概括主要内容。本图中，需要突出的部分有建筑的屋顶结构、栏杆做法、建筑基底的处理，切忌面面俱到，作为背景的树木要虚化，以突出主体建筑。

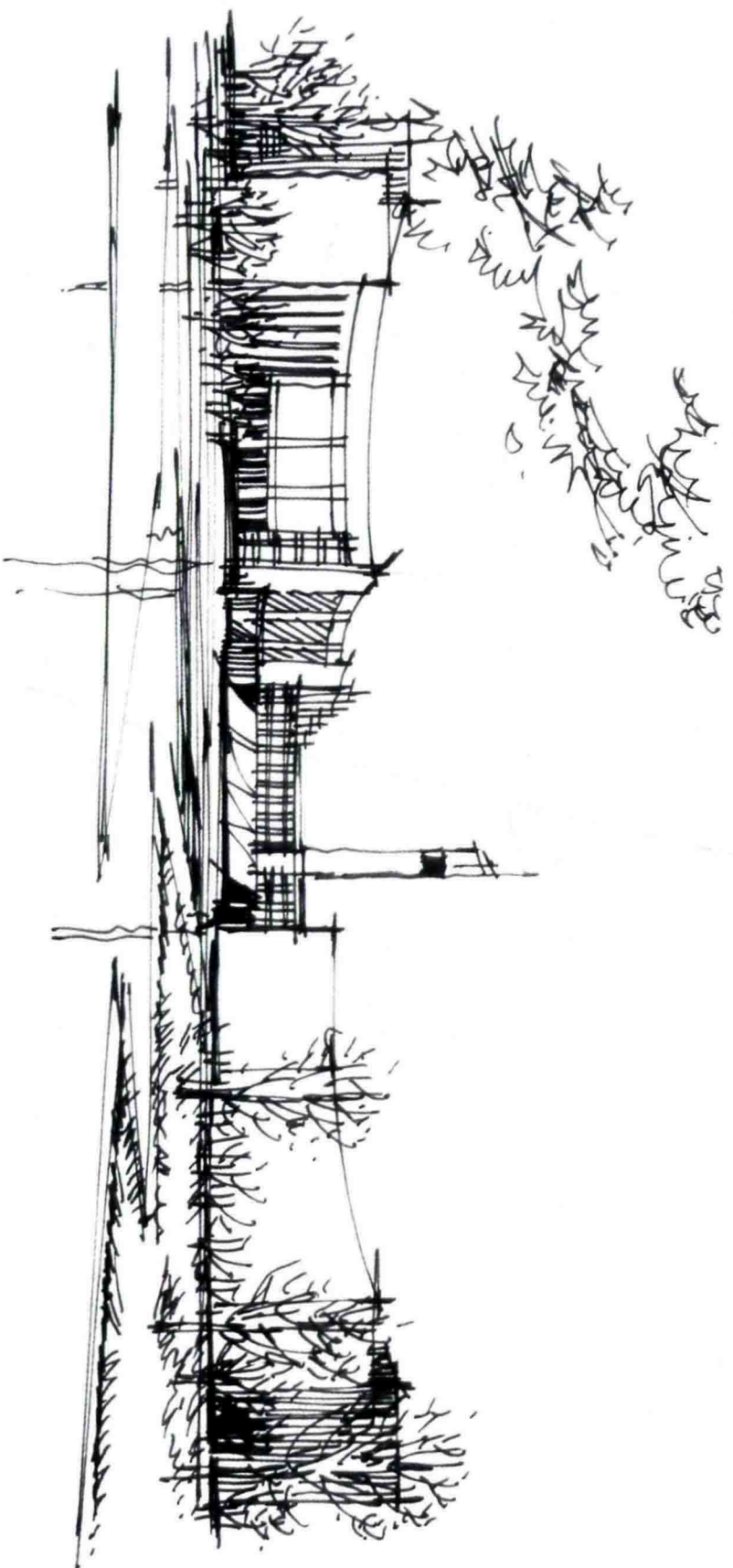
用大线条、大体块概括出建筑之间的关系，人物在画面里起到强调比例、丰富画面的作用。

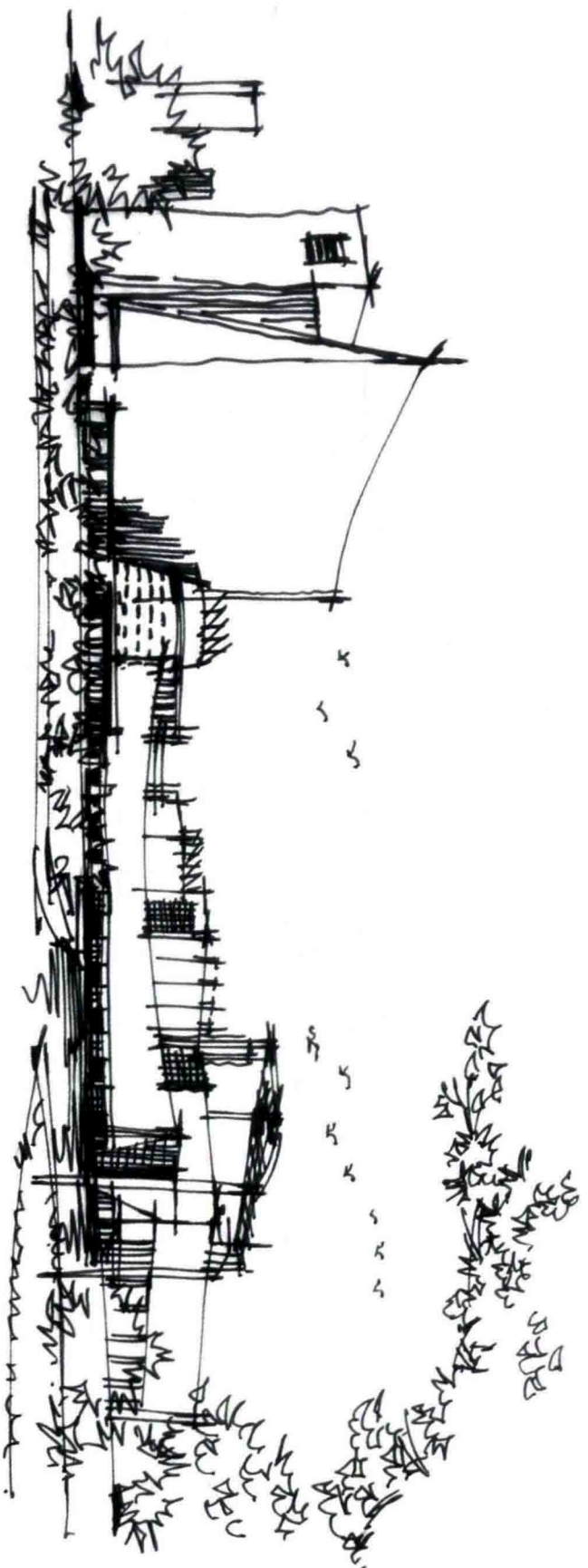

鸟瞰图

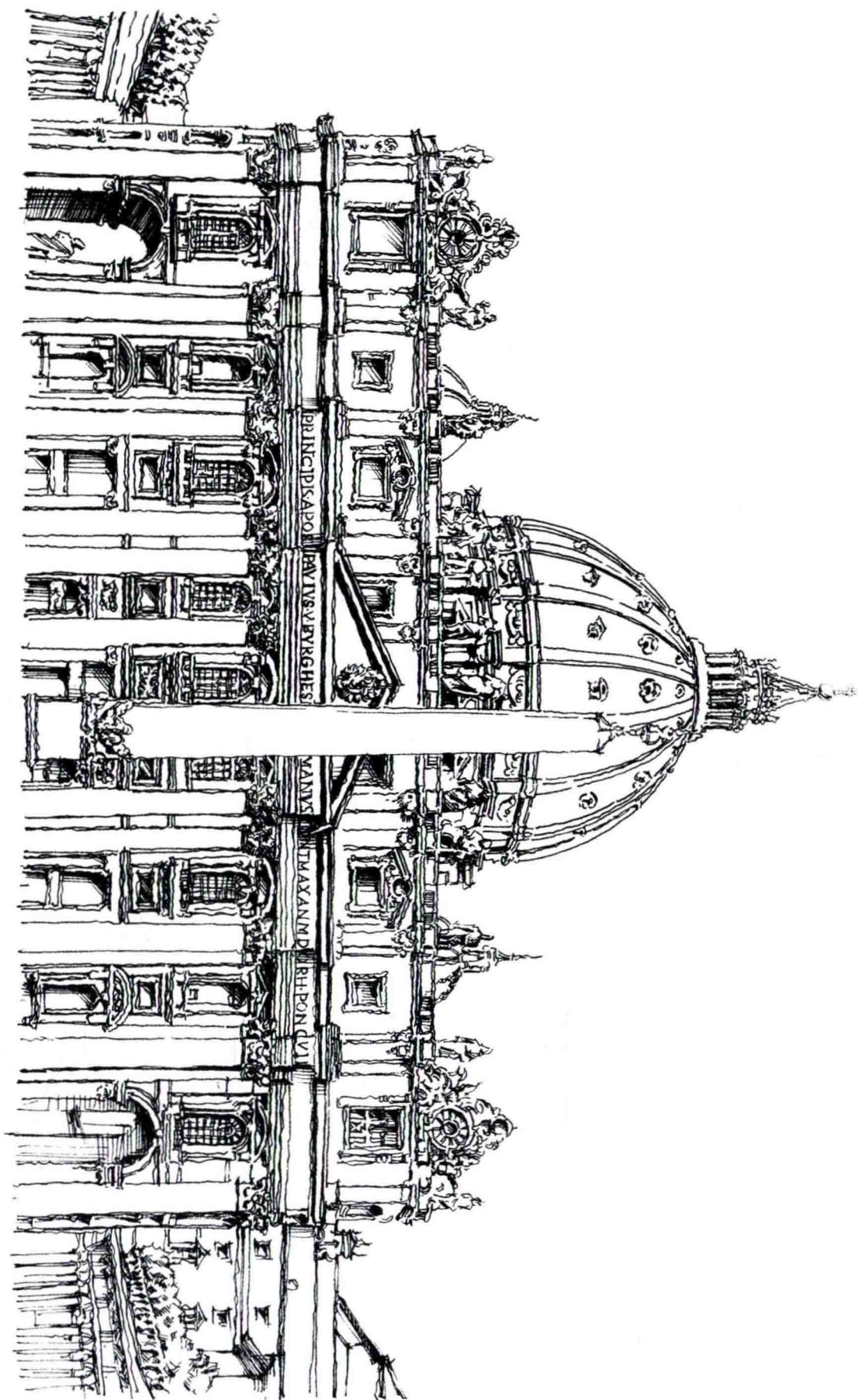
此作品用较为细致的笔触来刻画植物的边缘，植物的亮面大部分留白，目的是与建筑物的暗面形成较强的对比关系，使画面的表现力更加强烈。

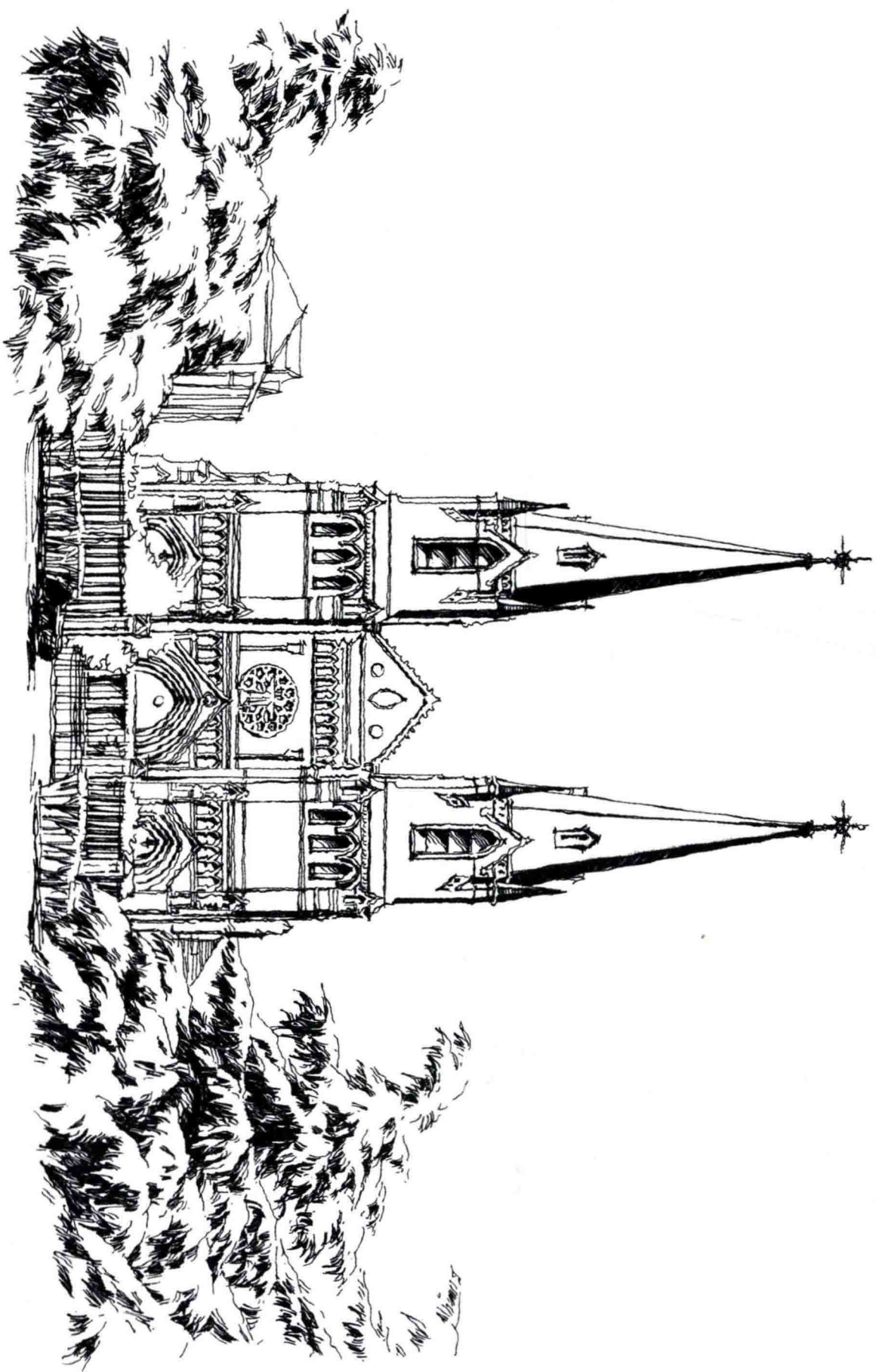
建筑速写

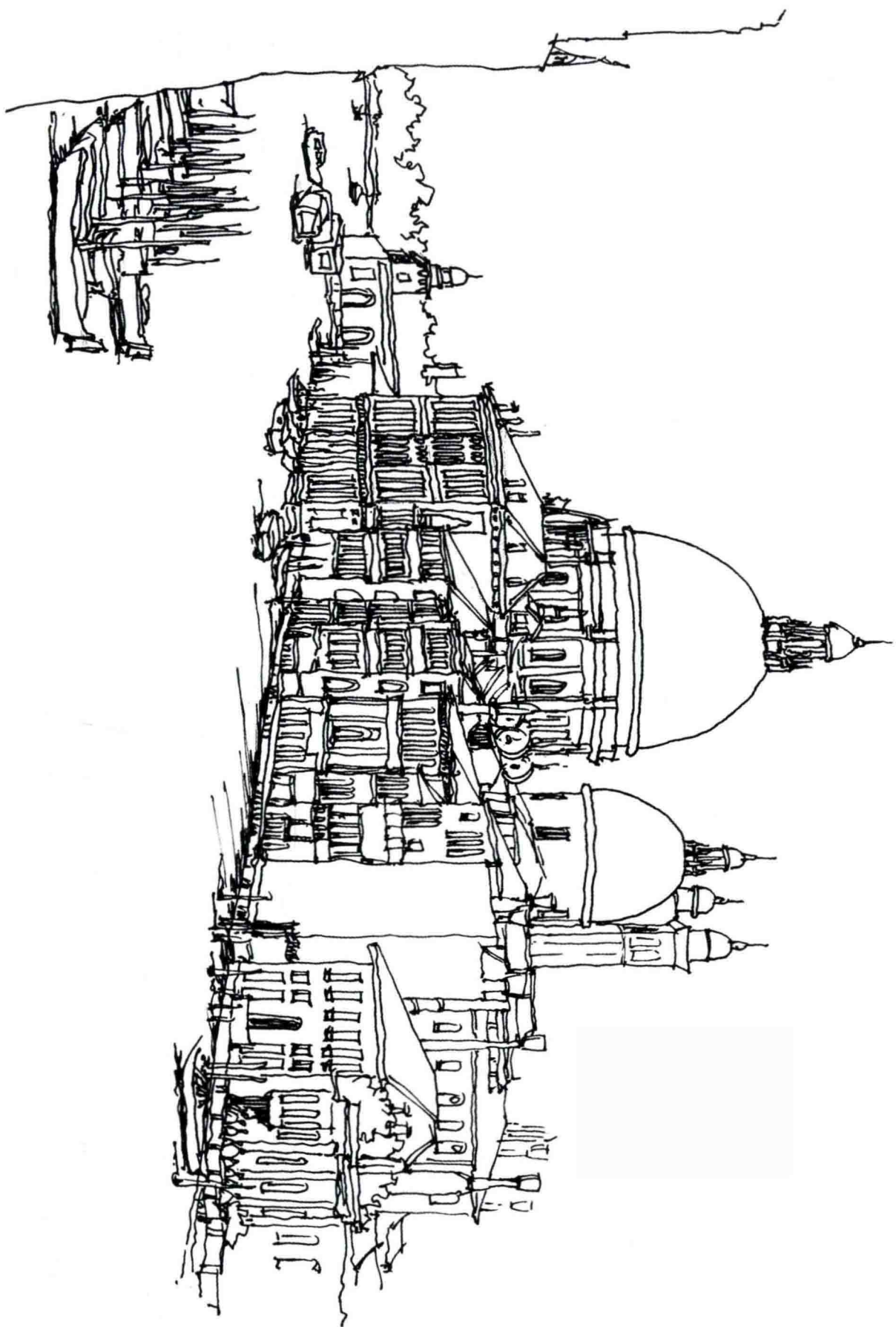
建筑速写

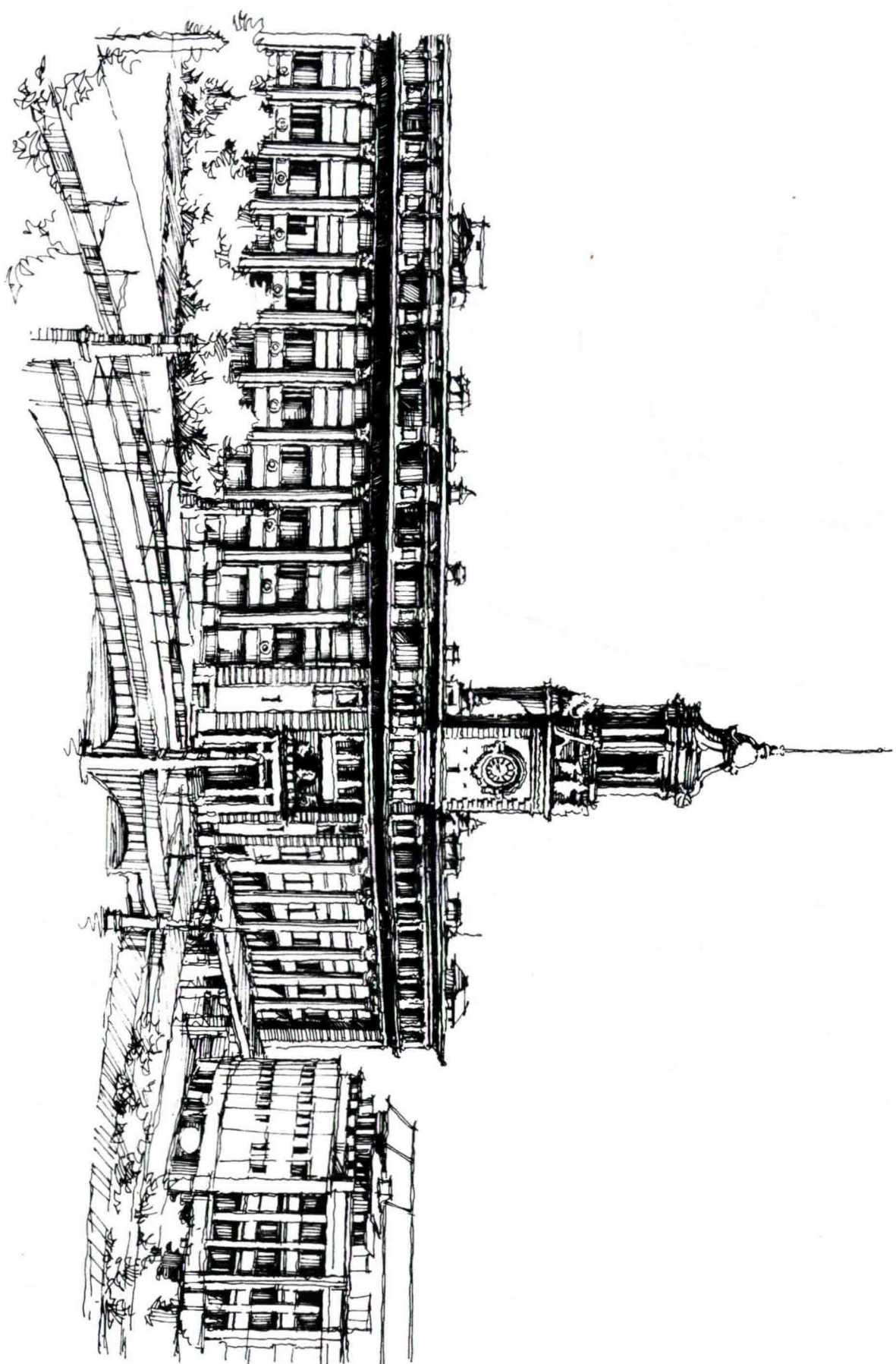
圣彼得大教堂

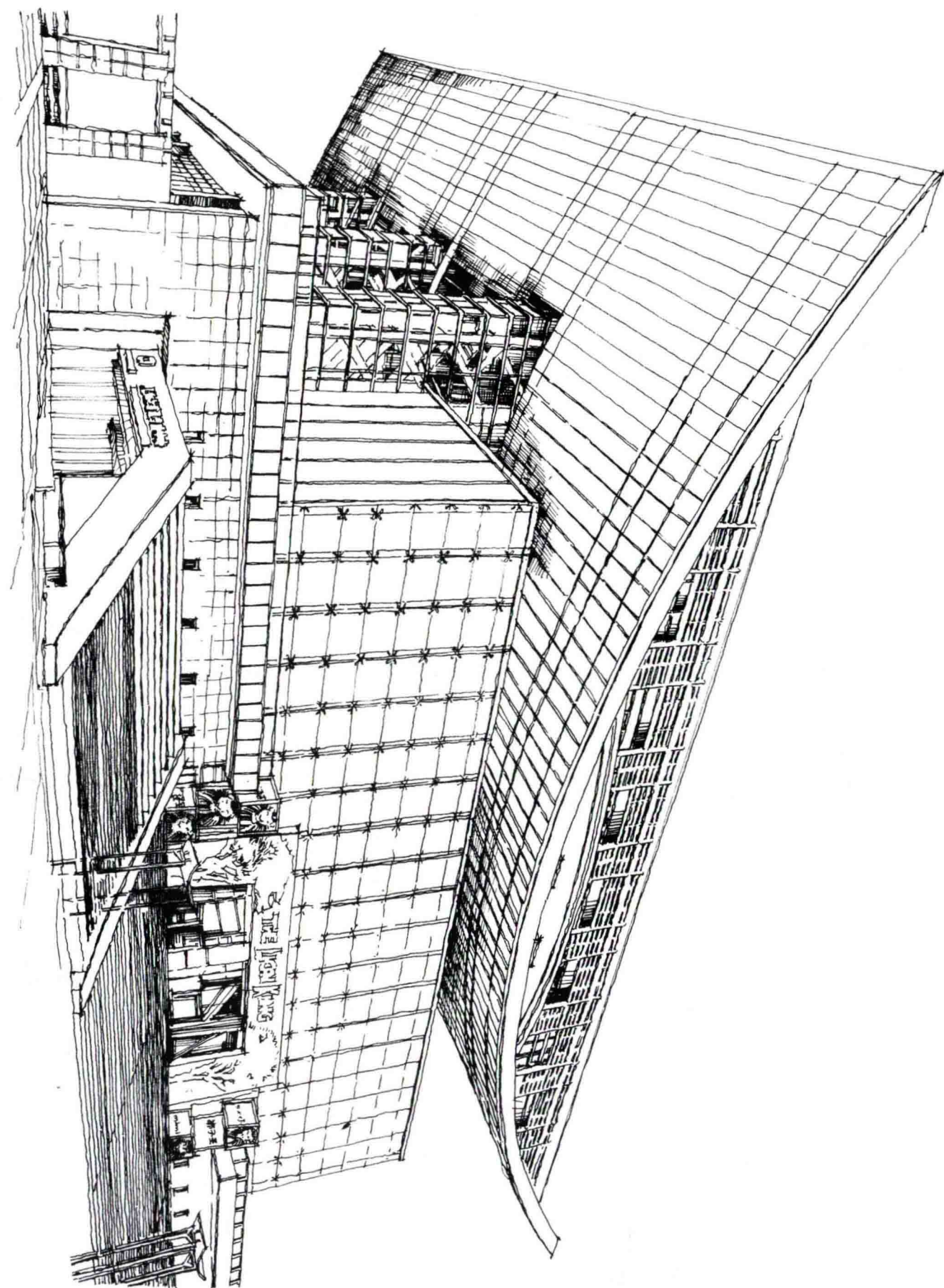
徐家汇天主教堂

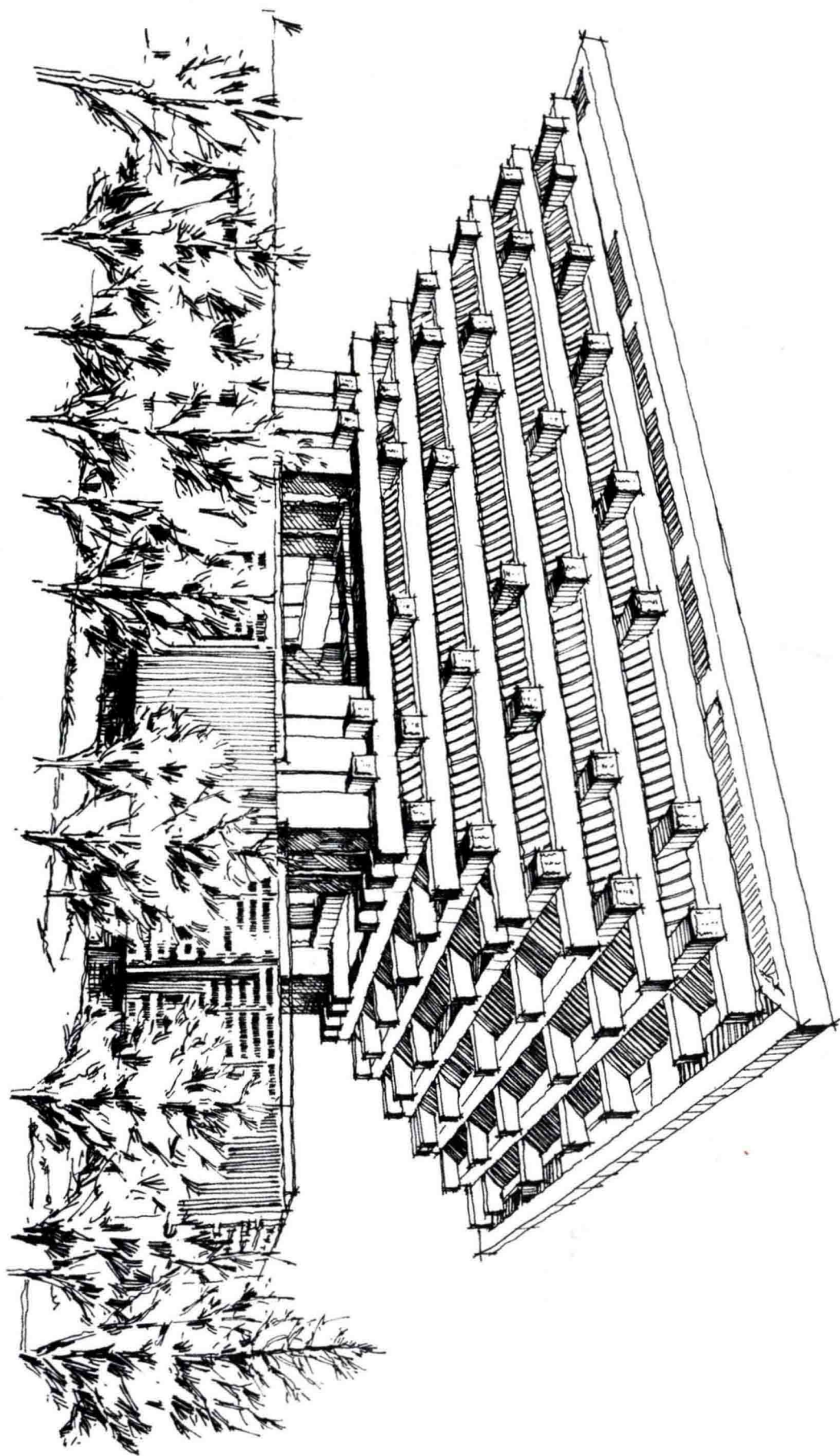
威尼斯

上海邮政博物馆

上海大剧院

中国馆