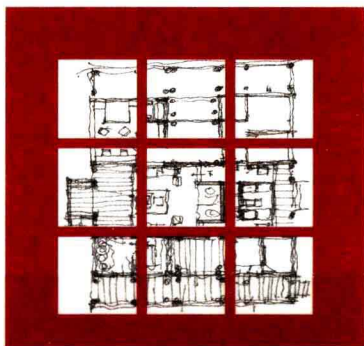

建筑设计入门 123 之 1

徒手线条表达

贾 东 著

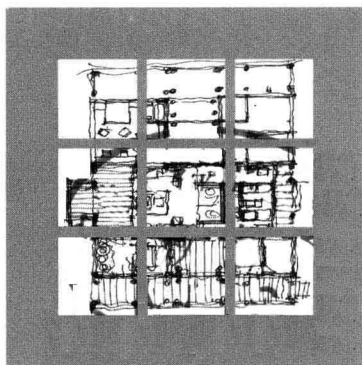

中国建筑工业出版社

建筑设计入门 123 之 1

徒手线条表达

贾 东 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

徒手线条表达 / 贾东著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013.7
(建筑设计入门123之1)
ISBN 978-7-112-15546-0

I. ①徒… II. ①贾… III. ①建筑设计—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第136912号

责任编辑: 唐旭 吴菱
责任校对: 党蕾 刘钰

建筑设计入门123之1

徒手线条表达

贾东 著

*

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
北京嘉泰利德公司制版
北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/20 印张: 10 字数: 193千字
2013年7月第一版 2013年7月第一次印刷
定价: 35.00元

ISBN 978-7-112-15546-0

(24129)

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)

前言 线条魅力与表达

线条，其实是不存在的。苹果是一个球体，杯子是一个柱体。一把剑，其实是扁平的多棱体。就连那长鞭的尾梢，也不过是一段柔软的、修长的变截面圆柱体。

线条，又是无所不在的。把柔软的布匹裁剪为衣服要在布匹上弹出线，造一艘大船离不开尺规，线加上刻度就是一把尺子，而那圆圆的苹果在我们幼小的图画中是一个交圈不太好的弧线。2008年北京奥运会的“水墨画”，人舞笔飞所过，是若干长长短短、宽宽窄窄、柔柔硬硬的线条。

线是几何学的基石之一。

线条，是文明发展到一定程度产生的文明的表达。无须多说线条是中国绘画的基础，也不必在此论证线条是东方审美的第一要素，倒是先坦言线条在表达上也决非万能。却再说，对房子和城市，线条的魅力是可以层层渐进而入佳境的。

线条的魅力来自其简单而有力的容易实现的特点。当某一物体在某一基底上产生异于基底的变化时，线条便出现了，例如一块石头在岩壁上的刻划产生的最早的壁画。这样的简而快，凝固了我们的观察，物化了我们的想象，十分伟大。

线条之魅力，有以下五层含义：

其一，简快描形。一个球，一段弧线，一个立方体，几条线就表达了。用的是笔或类似笔的杆状物，只要这杆状物可在纸上表现出与纸有异来，便可称之为笔。当然，钢笔是很好的工具之一。这是线条魅力的第一层，描形。

其二，有取有舍。一个立方体上开一个洞，表现它，一刹那；一个立方体上开百个洞，却无须一百刹那。有取有舍，概而不僵，这是线条魅力的第二层，取舍。

其三，东腾西挪。此山有雾，彼峰在云，溪有湍流，用相机取来，或不可涵有，或太大太小，而线条的魅力便在半尺之间，容纳得彼岸三山。这是线条魅力的第三层，腾挪。

其四，选造有致。一直圆柱，上一弧线，侧两直线；旁植连翘，千枝万叶，笔不透风，形成浓淡上的对比和视觉上的有趣，却更突兀出柱子的简洁挺拔。这是线条魅力的第四层，有致。

其五，枯笔呈色。左一笔长，右一笔短，短短长长，长长短短。有时，钢笔是一种连深与浅的灰度也并没有的工具，却在疏密、长短、弧直之间，让人感到空气和阳光，呈现出五彩之色。这就是线条魅力的第五层，呈色。

至此，线条的魅力，因其简与力，有描形、取舍、腾挪、有致、呈色五层。而线条表达之意义，却不同于线条之魅力。线条表达是三个问题的落脚点：

其一，怎样快速描绘和记录？从大学一年级开始，从开始学习专业课开始，面对丰富多彩的形态世界和丰富的想象，照相机是有限制的，怎样快速表达我们看到的和想到的？

其二，怎样画草图？开始做自己的设计了，要画草图，怎样去画？

其三，怎样做快题？临近毕业，寻找工作，几乎所有的应聘都要做快题，研究生、博士研究生入学考试大多也大都需要快题设计。如何把快题做好？

这三个问题，互相交织，彼此牵连，既是表达手法的问题，也是设计方法的问题，而其共同点可以在很大程度上，一定范围内归结到徒手线条表达上来。笔者认为有必要从表达手法与设计手法相结合的角度，朴素而平实地与大家探讨，这就是本书撰写的初衷。

本书包含了三部分内容：

第一部分阐述徒手线条表达画什么的问题，笔者认为，建筑设计学习的徒手线条应主要来画建筑形体本身，而不是附属的人、车、树等景物。这是始终贯彻全书内容的核心和主线。

第二部分阐述徒手线条表达如何画的问题，笔者认为，建筑设计学习的徒手线条应围绕着设计思路的发展和演变来画。线条表达必须与设计相结合，才是提高快题设计能力的根本途径。

第三部分阐述徒手线条如何提高的问题，笔者认为，要注重长时段乃至几个星期的题目训练，要注重不同的设计内容和尺度的训练。在表达与设计的综合训练中自然出现自己的风格。

专注是最大的技巧，而专注多自寂寞。

贾东

2008年（农历戊子鼠年）教师节于北方工业大学

目 录

第一部分 线条、形体、严谨——给我们的手自信

1 从轻松中开始	002
1.1 开始本身是最重要的	002
1.2 基本的笔	002
1.3 基本的纸	003
1.4 稍微难用的针管笔	004
1.5 经典的炭笔与草图纸	006
1.6 尺规、图板、工作面	008
1.7 我们的毛笔	008
1.8 要明白线条所不及	010
1.9 直奔形体去画	011
2 画一个房子	012
2.1 明确地画出形体的边界	012
2.2 把形体边界的交叉点画准	014
2.3 把不同形体的交接方式画清楚	016
2.4 线条临摹的意义	020
2.5 线条临摹的选材和方法	022
2.6 草图的构图与画图	024
2.7 尝试设计快题	026

2.8	设计过程中的草图·····	028
2.9	内容丰富的过程草图·····	030
3	清清楚楚画建筑 ·····	032
3.1	把不同的形体用同一种方法肯定·····	032
3.2	笔画疏密与形体关系·····	036
3.3	先要做到“密不透风”·····	040
3.4	大树和松叶球·····	042
3.5	灌木绿草鲜花·····	044
3.6	人的尺度 人的建筑·····	046
3.7	人与建筑的和谐表达·····	046
3.8	矮墙、围栏、碎石路·····	049
3.9	故事与意境·····	051

第二部分 草图、思考、互动——让我们的手勤奋

4	线条草图——不停地去画 ·····	058
4.1	养成画大草图的习惯·····	058
4.2	造型的推敲·····	060
4.3	功能的深入·····	062
4.4	画的过程中“出现”房子·····	064
4.5	打破一草二草的界限·····	066
4.6	进入“角色”的线条草图·····	068
4.7	在同一张纸上快速完整地同时展开·····	071

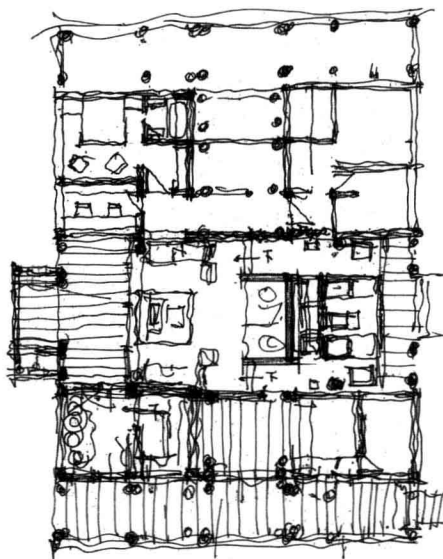
4.8	“细部”不是在方案之后	072
4.9	室内与室外同步	076
5	手是思考的延伸	080
5.1	直达“目的”的表达	080
5.2	一种“混合”的全过程	083
5.3	直接进入细节	086
5.4	平面的简明梳理	090
5.5	敢于画大透视	090
5.6	在同一张纸上以不同尺度同时展开	092
5.7	简单的表达与确切的内容	098
5.8	不同的形式组织	099
5.9	趋于简单而更加明确的表达	100
6	手、眼睛、大脑随时随地地互动	102
6.1	适当的省略	102
6.2	从形体组织的角度来组织线条	104
6.3	随时随地地画	106
6.4	画一画所见	108
6.5	不同的画法	110
6.6	画一画所思	112
6.7	石头洞窟	114
6.8	两个大佛	116
6.9	暮色钟声	116

第三部分 快题、风格、意境——让我们的手自在

7 快题设计与表达到位	120
7.1 快题设计不是一张画	120
7.2 快题设计之设计	121
7.3 快题设计的三个评价层次	123
7.4 多做一些稍长时间的训练	124
7.5 线条与尺寸	124
7.6 大规模建筑的快速表达	126
7.7 参加竞赛是提高快题设计能力的有效手段	134
7.8 竞赛不仅是“理念”	140
7.9 手法、技法的综合训练	146
8 积极面对不同的设计	148
8.1 街道、城市广场	148
8.2 室内装修	150
8.3 策划与规划	152
8.4 逐步形成自己的方法	154
8.5 环境塑造与氛围品质	160
8.6 手中的快乐	160
8.7 不同尺度的快速深入	162
8.8 不要过分依赖电脑	166
8.9 最基本的还是空间与形体	166

9 风格与意境	170
9.1 风格	170
9.2 丰富的线条	172
9.3 不同的词汇	172
9.4 线条与文字组合	174
9.5 线条与建筑的和谐	176
9.6 我们的聚落	177
9.7 走在田头	180
9.8 让我们的手自在	182
9.9 专注是最大的技巧	184
后记 浅谈设计养成	187

第一部分 线条、形体、严谨 ——给我们的手自信

1 从轻松中开始

万事开头难，而对于徒手线条表达，开始应该是轻松的。

1.1 开始本身是最重要的

开始本身是最重要的，不要过多计较用什么笔、用什么纸。

徒手线条表达对工具要求简单，一支笔一张纸足矣。

笔是什么？是我们灵巧的手的延伸，是我们观察与思考的迸发；

纸是什么？是我们智慧眼睛的景框，是我们观察与思考迸发的承受平面。

树枝、石子、我们的肢体都可以作笔，墙壁、沙滩、大地都可以作纸。

从轻松中开始，也不是从虚无中开始。

工具并非无足轻重。

1.2 基本的笔

说一下基本的笔、纸及其他工具。

笔有铅笔、炭笔、彩色铅笔、钢笔、签字笔、针管笔、马克笔、毛笔等，种类繁多。

铅笔是徒手线条表达的通用工具，用它可以画从粗到细、从深到浅的单色线条，还可以清晰表达明暗与肌理层次。铅笔可以不断擦除修改，容易入门。铅笔有各种型号，对于徒手线条表达，可以选择 HB 以上的铅笔，以 2B 最为常用。

炭笔、彩色铅笔都可归于铅笔类，炭笔色调沉稳，彩色铅笔颜色丰富，却都存在笔芯易断且笔迹不便擦除修改的不足之处，因而使用者可以常备一个削笔刀。

钢笔也是徒手表达的通用工具，可以把签字笔、针管笔、美工笔等都包含在钢笔类中。

钢笔大类从墨水配置方式上可以分为一次型、换芯型、灌水型；从笔尖粗细上可以分为粗细适中、超细或超粗、粗细可变几种。目前，可以选择的种类很多，且不断有新品出现。对于徒手线条表达，钢笔选用粗细适中、略微偏细、粗细不变的为好。可以再准备一枝粗细可变的，但不建议以此为首选。

马克笔拥有独特的优越性，色彩绚丽而流畅，与钢笔类墨线结合使用可强化效果并表现材质。大部分马克笔有粗、细两头，细头可以用作轮廓勾勒，粗头可以用作色彩铺设。

各种工具都有自己的特性，关于各类笔的特点，可以在实践中进一步体会，绘画者可以从一种工具入手，娴熟后可以将各种工具配合使用。

对于徒手线条表达，明确建议选择两种最基本的笔：一把木杆铅笔，是一把而不是一枝，以2B为主；几枝粗细不变的钢笔类黑色笔，不仅要笔迹流畅，还要方便携带。

一句话，笔就是工具，简便好用即可。

1.3 基本的纸

纸，有复印纸、绘图纸、草图纸、硫酸纸等，有多种可供选择。

纸的形式有单张、卷轴、本册各种方式，本册以速写本多见。

对于徒手线条表达，复印纸很普遍、很通用。复印纸光滑程度与吸墨程度都适中，方便各种笔在上面画流畅线条。它裁切整齐，单张厚薄均匀，多张轻重合适，便于大量携带和使用。A4大小的复印纸，购买方便，大小适中，便于使用、整理、复印、存放，可以常备。

还可以常备两本速写本。

第一本速写本的选择，大小接近A3，有封皮保护、稍大一些、纸张稍厚重，用以画一些比较大而正式的图，便于长时间保存和自己回看。

第二本速写本的选择，大小不限，便于自己随时携带，可以在上面随意涂画，与专业学习笔记结合起来，或者以徒手线条表达为主来记录自己的学习历程。

什么都画的本子看起来显得凌乱，但一本一本累积起来，其意义不可估量。

几年过去，拥有自己亲手画满、写满的一摞纸、一摞本子，保留下来，有时翻翻看看，有时再画一下，回味无穷，很有意义。

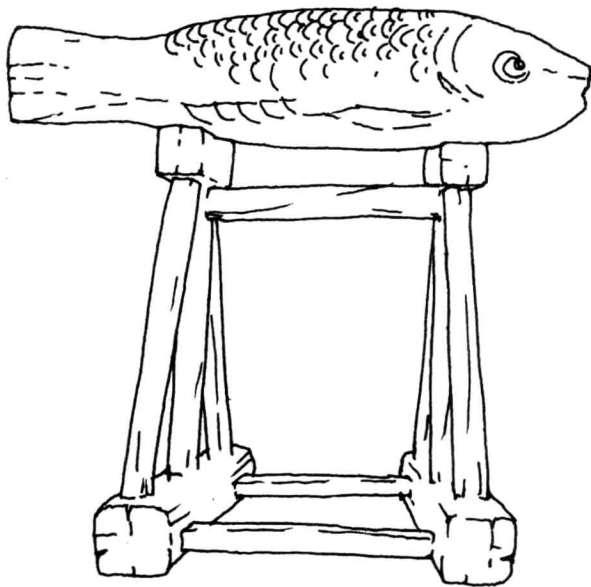
1.4 稍微难用的针管笔

针管笔稍微难用一些，其弹性逊于普通钢笔，粗细变化逊于美工笔，但对于徒手线条表达而言，针管笔也是一种通用工具。

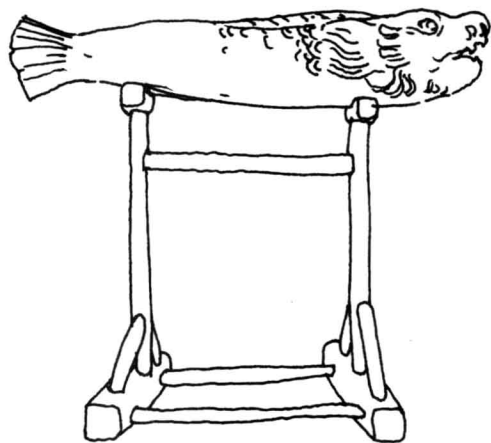
针管笔有普通钢笔的特点：便于携带、线条清晰。

针管笔还有一定优势：表达形体更清晰；绘制平、立、剖图时便于与尺规结合；绘制透视图时，便于在用笔风格上与平、立、剖图相一致。这就决定了它在日常训练、正式制图、快题考试中的实用性。

图 01-01 JD1988 春季调研报告插图——五台山“木鱼”（右图，针管笔线条）

显通寺容堂考木鱼

碧山寺雷音宝殿外木鱼

1.5 经典的炭笔与草图纸

炭笔和草图纸的组合使用有一定的历史，是各种笔与纸组合中的经典。

炭笔，较之铅笔，有两个特点：其一，笔迹深沉，没有反光；其二，难削易断。

炭笔线条也能够非常细腻，且不易被擦掉。有时，炭笔的优势比铅笔要大。

草图纸，薄而透明。较之更透明的硫酸纸，草图纸更薄、更柔软，更容易服帖地铺展开。

坐下来，面对一张平整无物的桌面，或在图板上裱一张绘图纸，铺开几张柔软而服帖的草图纸，拿一枝削得尖细适度而干净的炭笔，面对草图纸，就像面对一个舞台，画出一条线，有沙沙的声音，再画出一条线，便开始用线条编制一个故事。

这一个故事有了问题，变得令自己不再满意，或者有更好的故事与情节在自己的头脑出现，再拿一张草图纸铺在上面，又一个舞台就出现了，再画出一条线，开始新的故事、新的情节。

在这个过程中，为了不打断自己的思路，需要一把削得尖细适度而干净的炭笔。

削炭笔，是一种很好的准备和酝酿、休息和调整，甚至是一种修养。

一句话，一把炭笔，一摞草图纸，是乐于徒手线条表达者之常备。

在讨论和讲解设计作业时，可以把草图纸蒙在作业上讲解修改，而不是在作业上直接修改，这种方式既保留了学习过程与设计历程，也便于进行方案对比。多准备一些草图纸，一沓或一卷，可以一张接一张拓印修改。

也可以常备一把木杆铅笔、几枝针管笔、一包复印纸、几个速写本。

同时，对其他工具，从马克笔到毛笔，保持一种不断尝试开放使用的态度。

图 01-02 JD1985 临摹苏州园林——狮子林平面（右图，炭笔在草图纸上绘制）

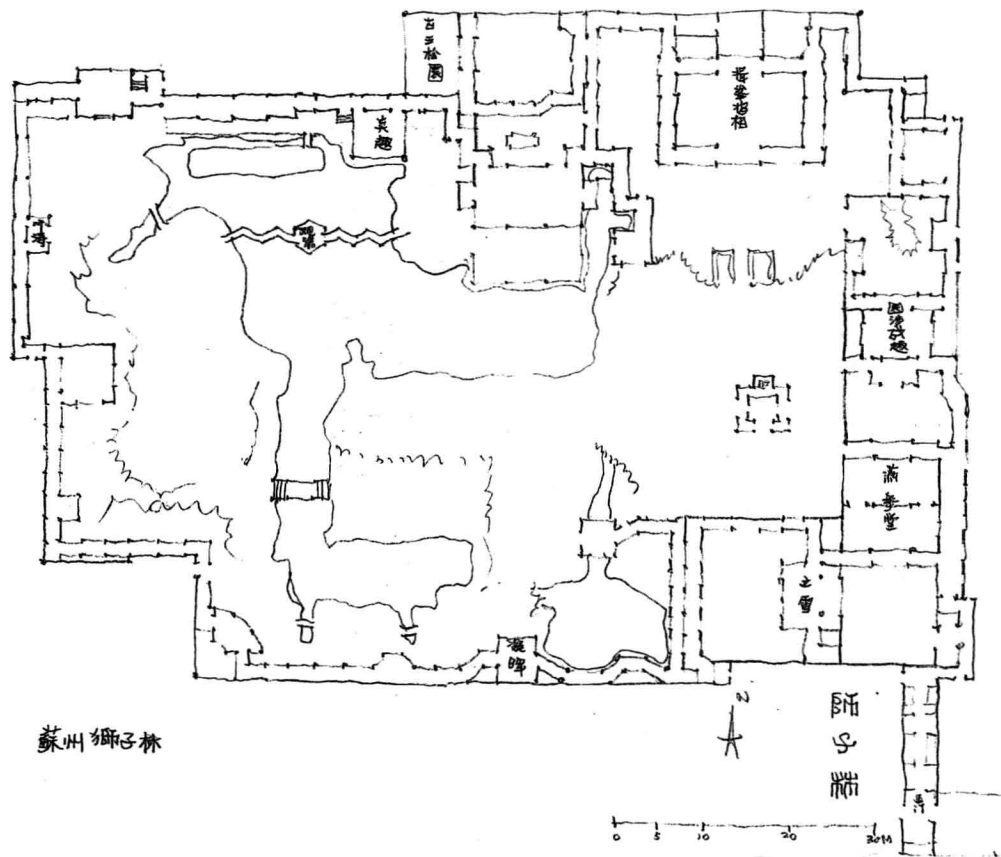

图 01-02