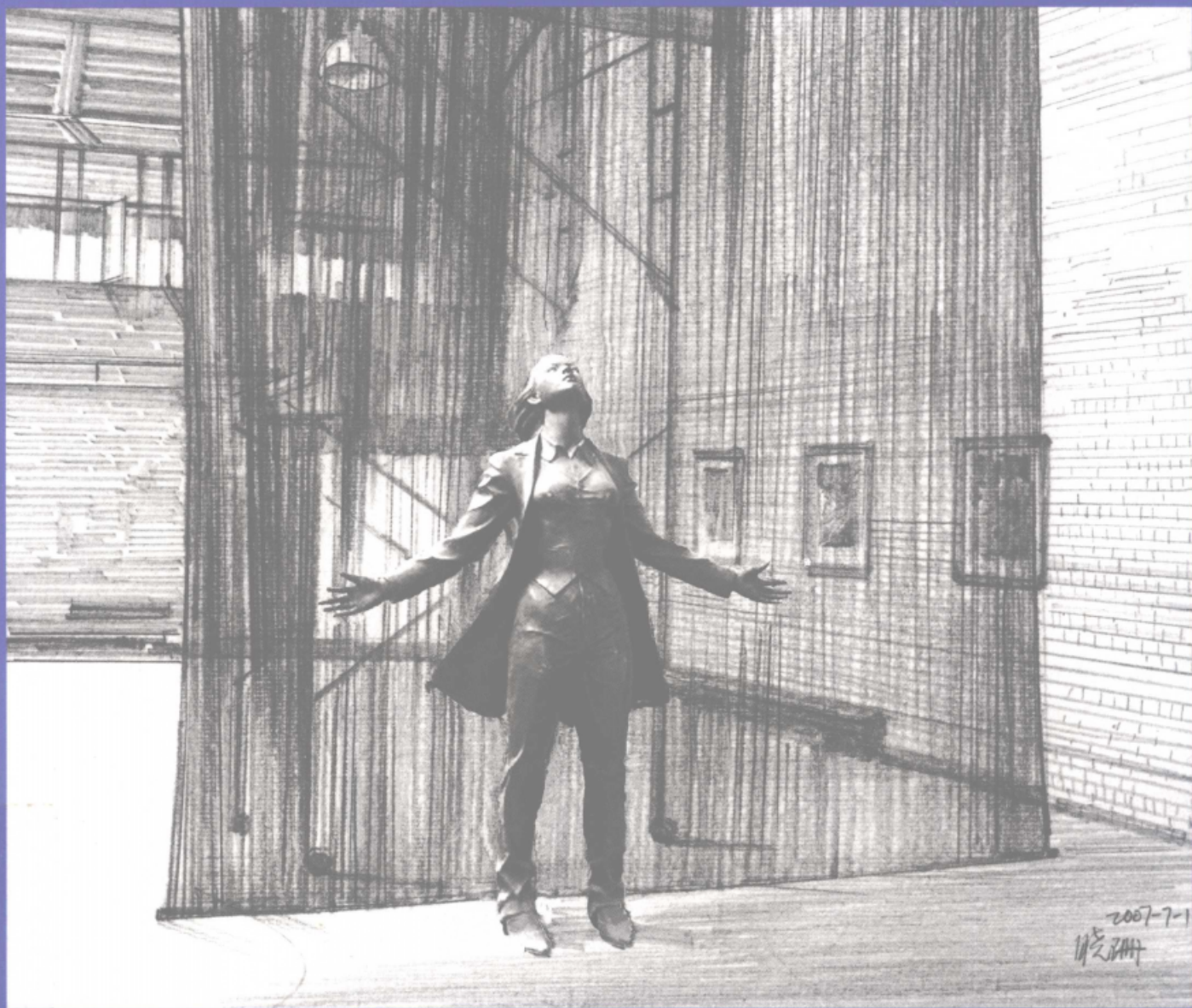

建筑学基础教学参考丛书

Broad Line Architecture Drawing

宽线条建筑素描

方晓珊 著

东南大学出版社

内容提要

《宽线条建筑素描》根据建筑学本科必修课“建筑素描”教学大纲编写。内容有编织铅笔宽线条、画树、画门窗、画建筑物一角、画小建筑整体、画古典建筑、画民国建筑、画园林寺庙、画古树名木、画街景、画都市夜景、画马克笔素描共十二篇章。插图共计 300 余幅,作者自绘、自摄的插图 250 余幅、学生习作和引用图片 40 余幅。介绍对景写生、用器画法、压重画法、退晕画法、硬边画法、利用色纸和特种铅笔画夜景,以及马克笔素描等技法。书中还附有作画过程、讲课示范、作画参考等可供学习参考。

本书将万变的自然现象加以归纳,化复杂为简明;书中图文并茂,可供学生领悟宽线条艺术的魅力,是建筑素描学习和表现的参考。

图书在版编目 (C I P) 数据

宽线条建筑素描 / 方晓珊著. —南京: 东南大学出版社,
2008.7
(建筑学基础教学参考丛书)
ISBN 978-7-5641-1171-7

I. 宽… II. 方… III. 建筑艺术—素描—技法(美术)—
高等学校—教学参考资料 IV.TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 039739 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人: 江 汉

江苏省新华书店经销 恒美印务(番禺南沙)有限公司印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 8.75 字数: 230 千字

2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5641-1171-7/TU·155

定价: 38.00 元

(若有印装质量问题, 请同读者服务部联系。电话: 025-83792328)

目录

写在前面 / 002

1 编织铅笔宽线条 / 005

铅笔工具 / 005
试笔 / 005
线条表现 / 006
编织树叶的线条 / 008
编织建筑材料的线条 / 010
编织云水的线条 / 014
编织布帘的线条 / 016
作业: 编织宽线条 / 017

2 画树 / 018

画树干 / 018
画树杈 / 020
画树梢细枝 / 021
画树冠 / 022
色调 ABC 的变换 / 027
作业: 画树 / 029

3 画门窗 / 031

门窗透视 / 031
玻璃窗画法 / 032
窗墙的画法 / 034
作业: 画门窗 / 037

4 画建筑物一角 / 039

构图取舍 / 039
色调布置 / 040
建材表现 / 042
光影明暗 / 044
作业: 画建筑物一角 / 047

5 画小建筑整体 / 049

建筑感 / 049
整体感 / 050
审美感 / 052
作业: 画小建筑整体 / 055

6 画古典建筑 / 057

古典装饰 / 057
柱廊比例、透视画法 / 062
用器画法 / 064
徒手写生 / 068
默写 / 071

作业: 画古典建筑 / 071

7 画民国建筑 / 073

民国风格 / 073
民国大屋顶建筑的画法 / 074
压重画法 / 078
作业: 画民国建筑 / 083

8 画园林寺庙 / 085

退晕画法 / 087
起伏构图 / 091
画现代园林 / 097
作业: 画园林寺庙 / 099

9 画古树名木 / 100

主次与远近 / 100
光感与笔调 / 102
作业: 画古树名木 / 104

10 画街景 / 105

街景透视 / 105
街景建筑 / 109
街景装饰 / 111
作业: 画街景 / 115

11 画都市夜景 / 117

夜景特点 / 117
硬边画法 / 118
变换画笔 / 121
利用色纸 / 123
作业: 画都市夜景 / 125

12 画马克笔素描 / 127

画人物和人群 / 127
画汽车 / 129
画建筑 / 130
画景观 / 131
画城市 / 133
作业: 画马克笔素描 / 136

附表 宽线条建筑素描教学大纲 / 137

后记 / 138

写在前面

近一个世纪以来,宽线条素描从欧美起风靡世界并与建筑结下了不解之缘。

不知道是谁第一个发明了用宽线条表现建筑,如今流传于世的宽线条铅笔画有 Albert Thornton Bishop, Otto R. Eggers, Ernest W. Watson, Theodore Kautzky 等众多建筑师的杰出作品。这些作品在国内有过出版物,20 世纪 50 年代曾经火过,2003 年由中国工程院院士、东南大学建筑学院钟训正教授收集整理出版,完成集大成的画集《外国建筑铅笔画》,其中包含数量丰富的宽线条素描,给人留下完整的高水平印象。

宽线条素描的魅力,在于它一笔一画如刀的笔锋和黑白对比的效果,以及与建筑材料神似酷肖的表达。宽线条素描不仅是绘画的艺术、线条的艺术、笔触的艺术,更体现了建筑艺术的鬼斧神工,它几乎是专为建筑设计而出现的,是表达砖块、石头、木材和年轮的艺术,是表达山和树、水和倒影、雕塑和街景建筑的艺术。一句话,它属于宇宙和人类,是上苍对建筑的厚爱,要建筑师以此表达艺术的感觉和思维,创造好美的环境造福人间。

如果说,近百年来的宽线条素描给人以传统建筑的沧桑感、温馨感、维度感、厚重感和体量感,那么,后来的宽线条用器画法、退晕画法、硬边画法和马克笔画法又给人以时尚感、力度感、阳刚与简洁感,它们是属于特别适合建筑的绘画艺术。

宽线条素描从它诞生到蓬勃发展从未在铅笔一种工具上止步,人能创造出何种新工具,就能用它将艺术发挥到极致,马克笔的宽线条绘画就是宽线条工具的进步。宽线条素描从 20 世纪的徒手画走到了现代,面临现代都市高楼林立的环境,徒手画不够用了就加上直尺作用器画,线条嫌短了就依直尺挥洒笔触;铅笔的灰度不够黑就有了尝试炭条、炭笔和黑纸的愿望;自然,徒手写生不够用了就加入数码相机、电脑……一切顺其自然地发展、进步,而宽线条艺术给人的力度与简洁没有变。

作为国内建筑学一级学科下属的建筑学专业、城市规划专业、景观学专业的学生,在他们初入学的第一学年都会经历绘画素描这门必修课程,上学期学习素描初步,96学时;下学期学习建筑风景素描,96学时,本书就是专为下学期这一教学环节编写的。

《宽线条建筑素描》以铅笔工具为主体。铅笔的优点在于笔法的可塑性,涂画随意,笔调可深可浅,便于修改,非常适合初学和应用。书中总计十二篇章,根据建筑素描教学大纲循序渐进地安排。每一章作为一个教学单元都附有详细说明和示范图,便于学生细细品味和效仿。各篇章末尾还列有作业内容、要求、课时及作画参考。

《宽线条建筑素描》以户外写生为主,通过对景写生,掌握建筑透视、形态、光影、色调和用笔等,这对于学生用于建筑设计具有积极作用。但是户外写生也有一定的局限,比如会遇到气候恶劣、光影移动和环境嘈杂等情况。此时借助摄影拍回的彩色图片作为画图的参考,也是一种不错的选择。在教学的开始阶段,教师以实景摄影与该实景素描处理作对比,让学生感悟到教师对构图的选择以及运用宽线条表现的具体手法,渐渐地由学生自主选景、写生,或参考摄影完成素描作业,多角度地观摩往往很快就提升了他们选择构图的眼力。

书中还介绍了压重画法、用器画法、退晕画法、硬边画法以及用色纸和特种铅笔画夜景,这些简明实用的素描技巧可以提高画图的品质。在书的最后又推出马克笔素描,介绍用一两支、两三支低彩度马克笔简洁地画素描(并非如时下盛行的马克笔画法那样,五颜六色花费巨大),以便学生掌握并且衔接建筑设计、考研等应用的需要。

书中总计插图 300 余幅,其中 250 余幅为作者亲手绘制的课堂示范画、现代城市现代建筑欣赏性素描以及自拍的照片。引用国外建筑师素描和学生习作 40 余幅,均已注明来源。书中的图都能够满足以下两个条件:(1) 符合美感;(2) 对教学有示范意义,符合宽线条建筑素描教学。

其实,素描就是最简明的思维表达工具,不必有电源和插头,当脑中有一点念头,手上有纸和笔,就可以随意地画,没有拘束。而教学采用宽线条铅笔画、炭笔画、马克笔画,或采用钢笔画,以及近年建筑学院采用的视觉设计表现都是相通的教学形式,多元化的教学效果给人新颖、变换的感觉,能够不断激发学生探索的欲望,以不同的方式接近建筑、了解建筑。细究其中的道理,无论怎么教、怎么画,都是在作画的过程中探讨艺术的审美方式,这些与建筑设计、景观规划设计所关注的审美是相通的,能够起到潜移默化的作用。

表现泥地上汽车辙的纹理,线条随意自由地画,不必拘谨。

1 编织铅笔宽线条

铅笔工具

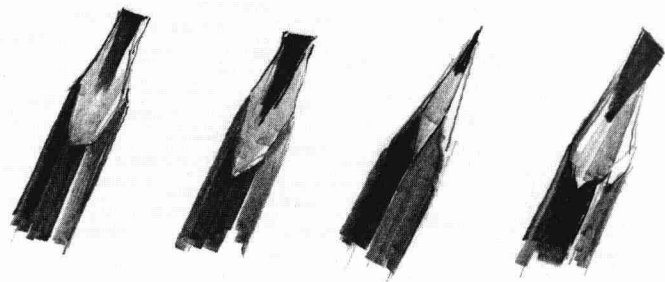
购买中华®铅笔、FUTA®橡皮、亚森®素描纸、
美工刀、40 厘米 DELI®直尺。

适合的铅笔型号:H、HB、2B、4B。

适合的笔头形状:斧头状、平头状。

斧头笔——笔头修成斧头状,有方挺的笔锋。

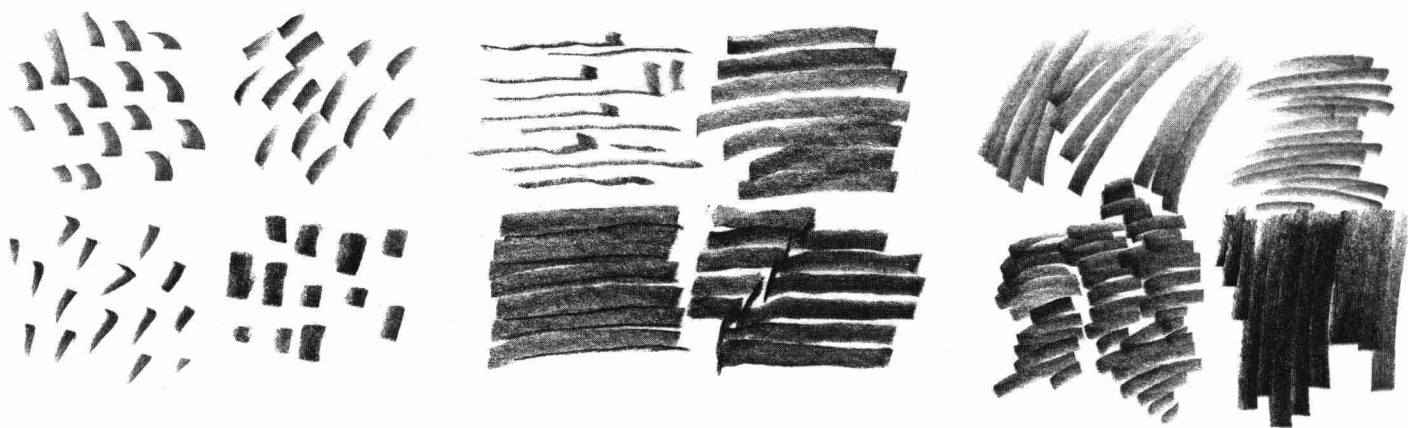
平头笔——笔头磨出平面,可画宽线,有笔锋。

斧头笔的削法

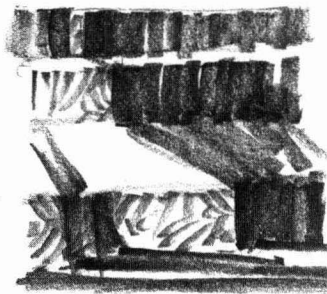
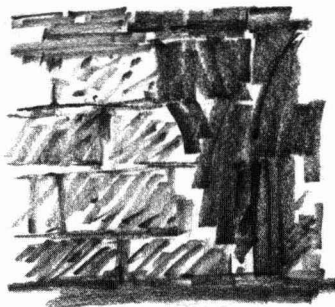
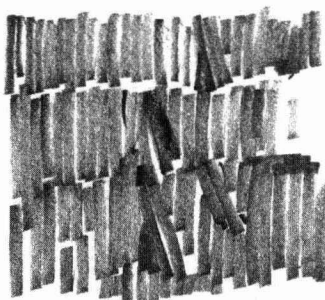
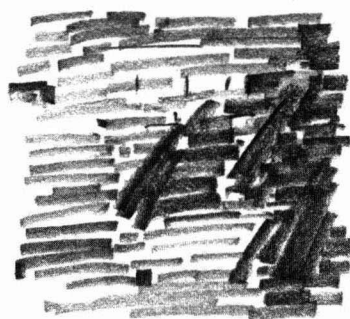
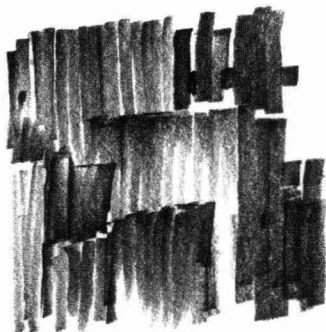
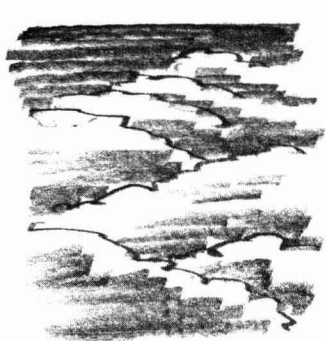
试笔

练习各种笔触的变化:有笔锋的点、排线、折线、斜线、力道有轻重的线、排线组成的面。

线条表现

1. 线条排列——(上图)整幅画以统一的、按照一定方向排列的线条造型。如图所示分别用水平线、垂线、斜线、顺体积变化的线排列,表现云、山、雨、风、浪,也表现树、建筑。
2. 力道轻重的线——(中图)以下笔的轻重力度体现细节趣味。
3. 线条表现方法——(上图)勾勒轮廓的排线;(中图)弱化轮廓线的笔触排列;(下图)排列的笔触中加入变化线,起到激活视觉的作用。

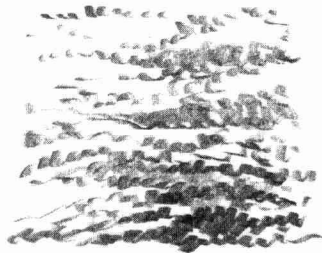
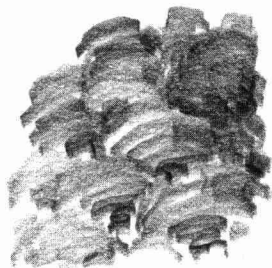
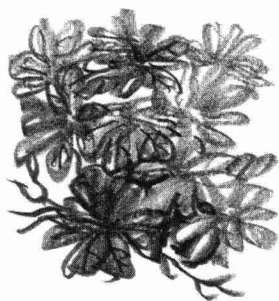
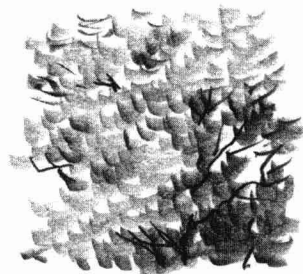
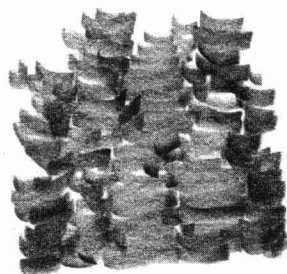
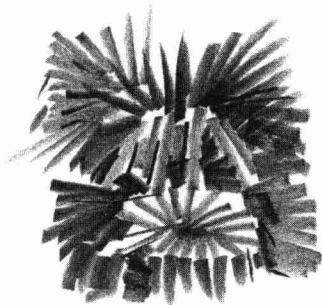
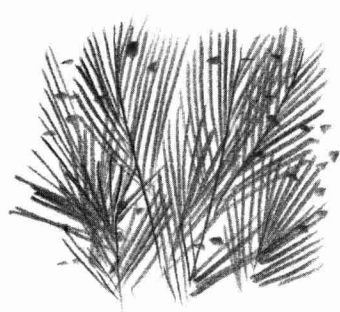

这幅画在轮廓基础上采用顺 45° 趋势排列的线条画云层和山体,线条的斜度给画面带来旷野风的流动感。

如果你想要追求静谧的气氛,可以尝试整幅画用水平排线作画。想要追求雨天气氛,尝试用顺雨势的排线……用什么方法画线条几乎都跑不出运用水平线、垂直线、斜线、顺体积旋转的线。这些线与所要表达的形态结合,就形成了惟妙惟肖的效果。

编织树叶的线条

编织树梢枝条、棕榈叶、梧桐叶、灌木、塔松、枇杷叶、桂花叶、松叶、草头、广玉兰和杂树叶等线条。

编织树叶线条的方法：

观察树头——从树冠边缘寻找应该使用的笔触，用笔触表现树冠边缘，画出起伏、体积、空隙。下笔要果断、肯定。

落笔轻重——用笔的轻重与树叶的体积、明暗结合。

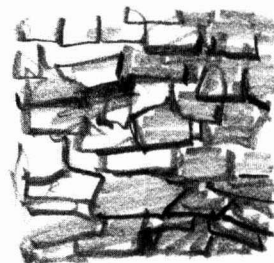
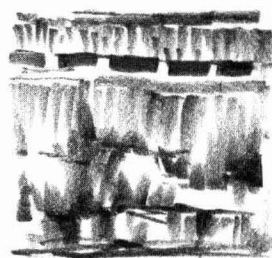
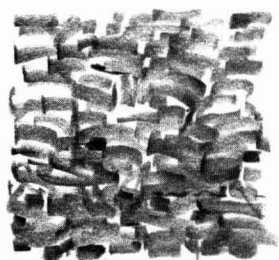
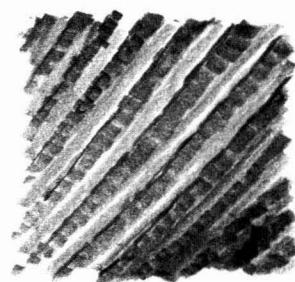
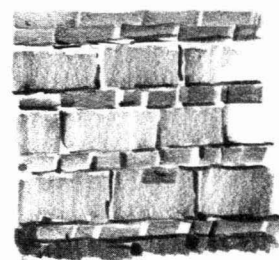
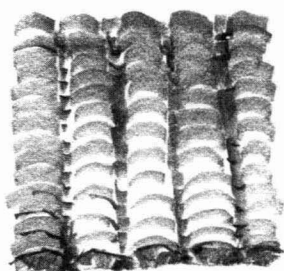
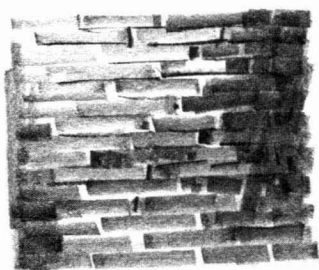
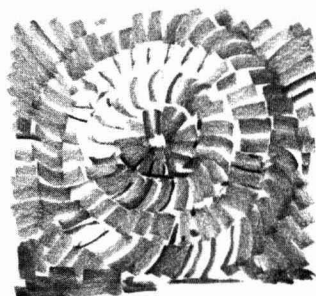
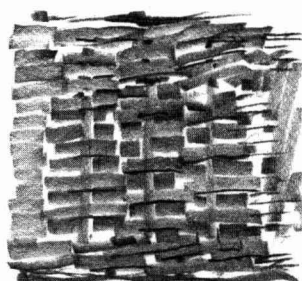
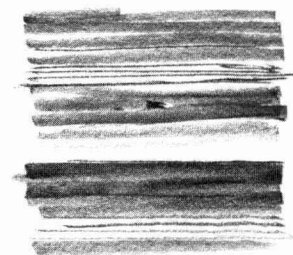
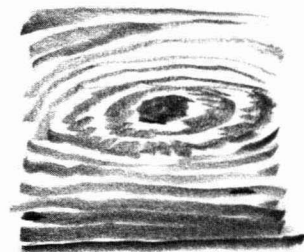
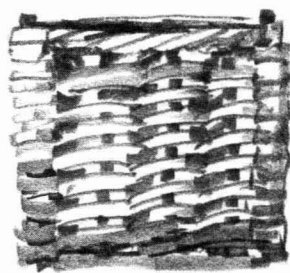
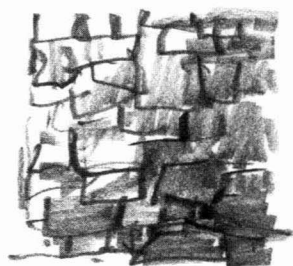
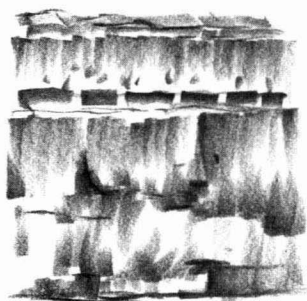

宽线条素描是画树的艺术。

画中风景看似层层叠叠、草木丛生,实则难度并不太大。

抓住树边缘的特征下笔,笔触按形态去变化,并将它们细细连贯起来,一幅画就成功了。

编织建筑材料的线条

宽线条素描是表现石材的艺术。

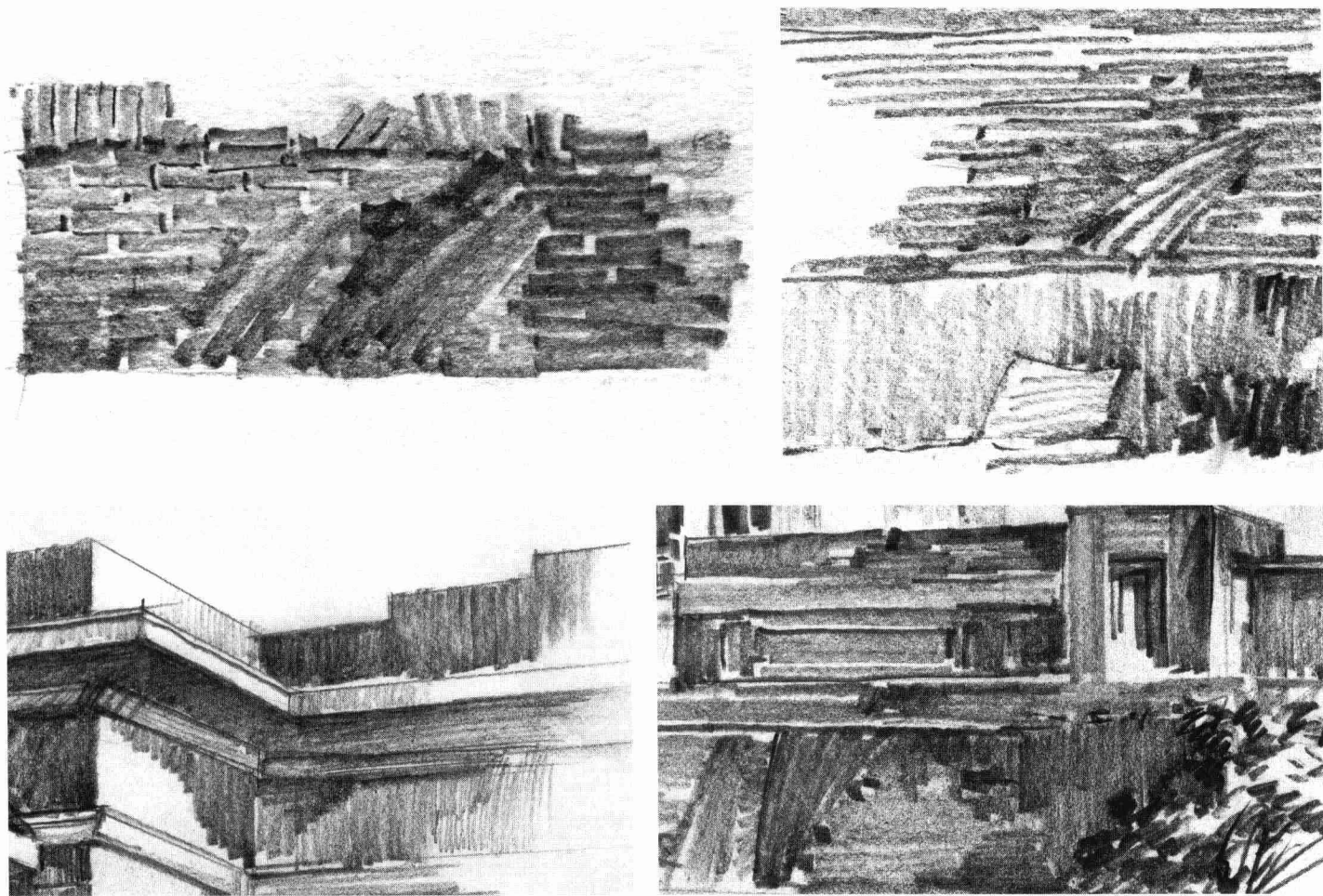
那一笔一画如刀刻斧劈的笔触,与山体、岩石、岩窟和佛像严丝合缝,引人流连瞩目。画南京栖霞山三圣寺。

宽线条素描是画砖的艺术,是画建筑材料的艺术。

是谁第一个发现了用宽线条画砖?一笔一画与真实的砌筑那么契合,真可谓神来之笔。在中国的大都市,砖的建筑已成为历史,留下砖的宽线条艺术还在,裸露的砌砖已成为墙面艺术的装饰。斑驳、沧桑和温馨的记忆,尽在那些陈年留下的砖的砌筑中,还在画的记忆中。

目前世界上许多城市依然保留就地取材建造房屋的风尚,如加拿大魁北克石材建筑、北欧木屋、非洲土屋……这是人类建筑的瑰宝,也是练习宽线条素描的极好画题。

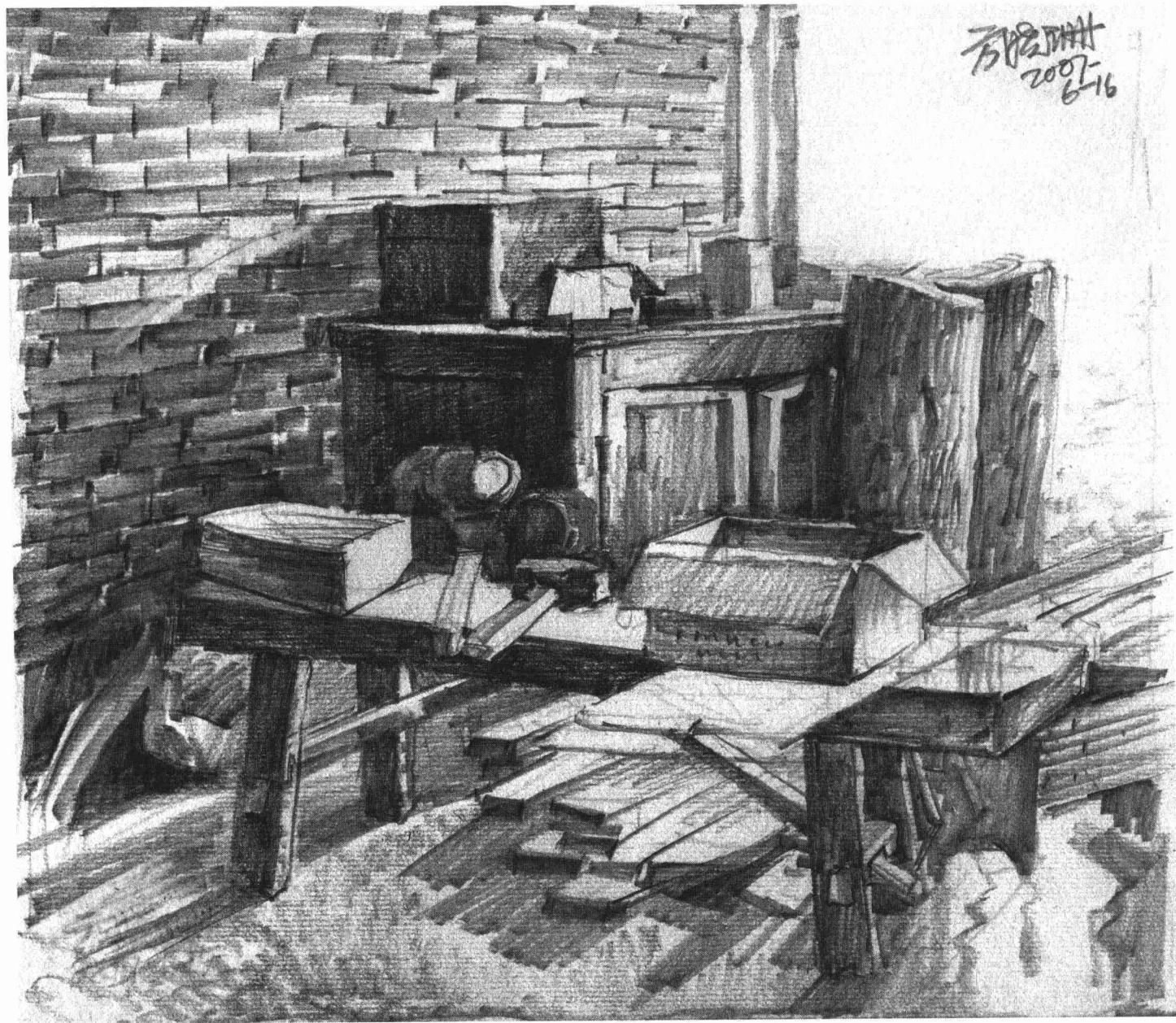

上图:老式砖墙——欣赏垒叠砌筑的砖、砖缝以及斑驳感、投影和暗部的砖。

下图:水泥墙——欣赏根据檐口明暗、栏杆线脚装饰所作的笔触变换。

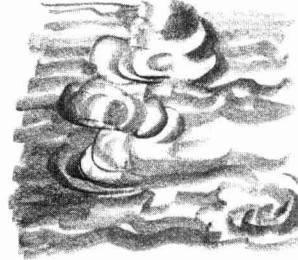
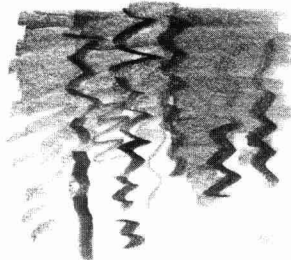
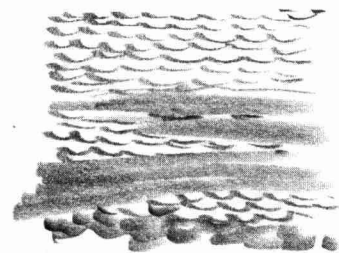
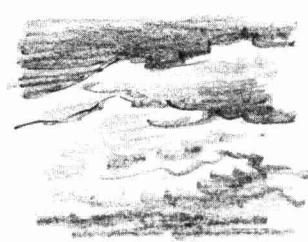
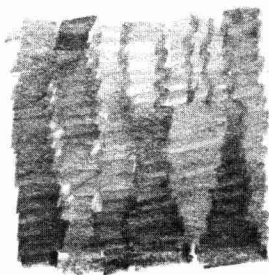
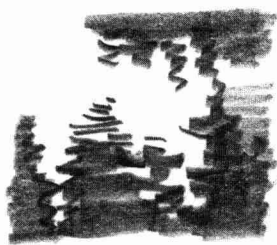
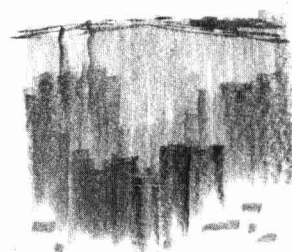
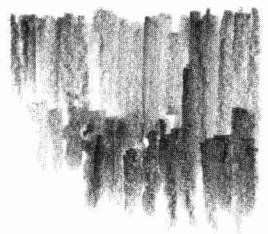
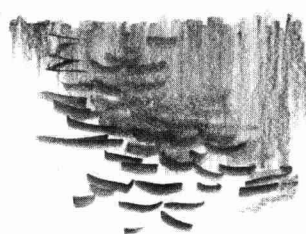
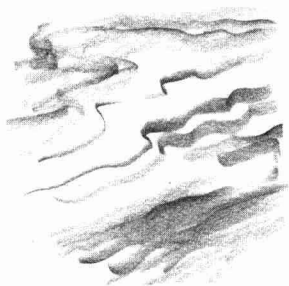
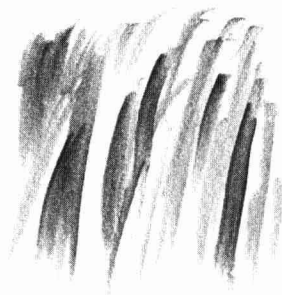
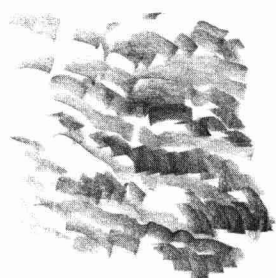
画深圳华侨城创意文化园艺术家的雕塑工作室。

背景用木工铅笔画不加粉刷的砖砌墙,从暗到明地表达光感。屋中场景的其他细节用软硬不同的铅笔、轻重不同的宽线条,画工作室林林总总物件的明暗与肌理关系——粗重的木桩、剖开的木材、铁锤和纸盒。

编织云水的线条

编织卷云、沉积云、云团、瀑布、流动的水、静水、水中树头的倒影、水中倒影、波、浪的线条。

宽线条素描是表现建筑与水的艺术。

乘坐荷兰游船考察运河,从船尾观看阿姆斯特丹港口的仓储、船闸和防护设施。画中的建筑、消浪桩用横平竖直的线条表现;流动的浪、水中的倒影用活泼有动感的线条,不同的线条形成一动一静的对比。

