

ARCHITECTURE DESIGN SKETCH

建筑快图表达方法讲座 丛书主编 赵思毅

WITH PENCILS

建筑快图的铅笔表达

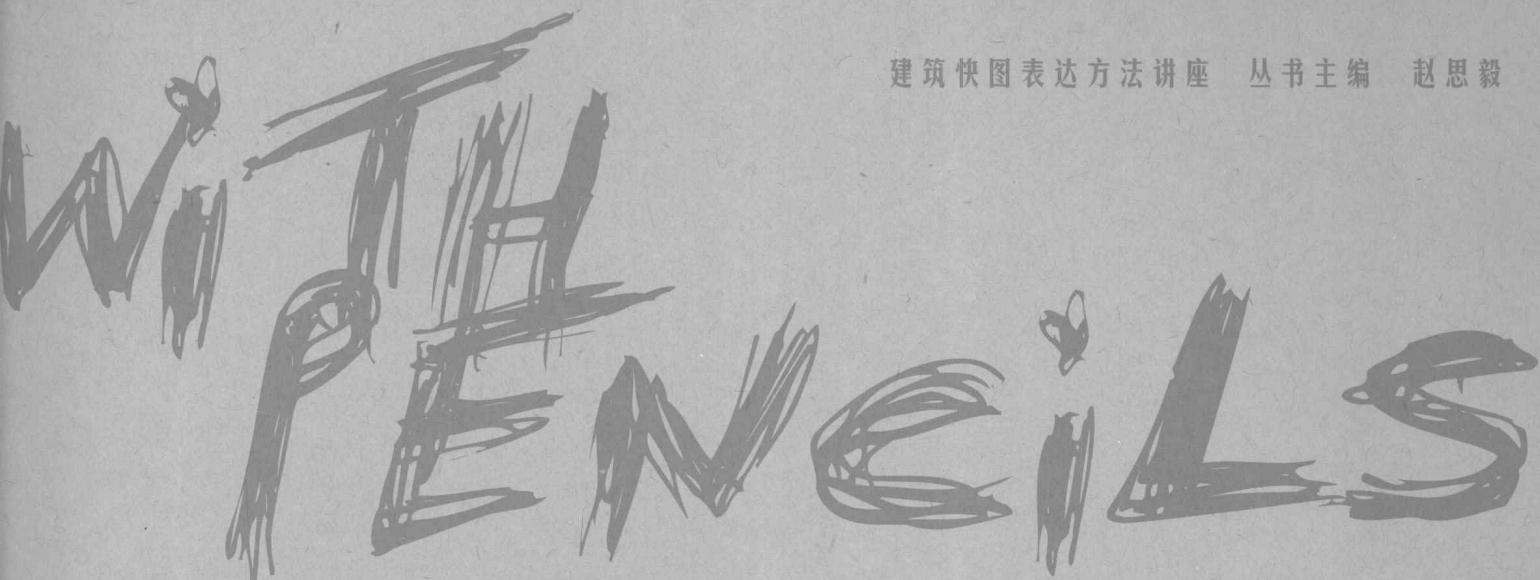
徐伟 编著

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

ARCHITECTURE DESIGN SKETCH

建筑快图表达方法讲座 丛书主编 赵思毅

建筑快图的铅笔表达

徐伟 编著

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑快图的铅笔表达 / 徐伟编著. —南京: 江苏科学技术出版社, 2009.1

(建筑快图表达方法讲座)

ISBN 978-7-5345-6247-1

I. 建… II. 徐… III. 建筑艺术—铅笔画—技法(美术) IV. TU204

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第169061号

建筑快图表达方法讲座

建筑快图的铅笔表达

编 著 徐 伟

责任编辑 刘屹立

责任校对 郝慧华

责任监制 张瑞云

出版发行 江苏科学技术出版社(南京市湖南路47号, 邮编: 210009)

网 址 <http://www.pspress.cn>

集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市中央路165号, 邮编: 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

照 排 南京紫藤制版印务中心

印 刷 江苏新华印刷厂

开 本 889 mm×1194 mm 1/16

印 张 6.5

插 页 8

版 次 2009年1月第1版

印 次 2009年1月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5345-6247-1

定 价 32.00 元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

序

建筑快图主要是指以快速表现规划设计、建筑设计、景观设计、室内设计等成果为主要对象,运用绘画技巧作为表现手段的绘画作品。

建筑快图与一般的绘画艺术不同之处在于:绘画本身作为艺术家情感的最终载体而存在;而建筑快图则始终以设计作品为表现对象,是设计活动中一种表述的手段。

分析建筑快图与绘画艺术之间的异与同,目的是从一种有益的角度探讨我们更为关注的核心问题,即表现在设计师的思维及作品中所起的无法替代的重要作用。需要指出的是,建筑快图作为绘画的类别而言,是指作品的内容,不是指一个画种。任何绘画工具、材料、技巧,只要能够很好地表达设计构想,都能为建筑快图所用。

建筑快图的类型有多种,以设计的工作流程来区分,可分为思考性快图、记录性快图、表现性快图和展示性快图等几类,这主要是以思考、记录、表现为主线来区分的。通常情况下,它们以视觉笔记、草图、效果图等形式展现出来。另外,以表现方法来区分,建筑快图又分为水彩画、水粉画、铅笔画、彩色铅笔画、马克笔画、钢笔画、喷笔画、电脑画等,这主要是依据工具、材料、技法的特点来区分的。

建筑快图不仅在内容上有别于现实,形式上也有别于生活。由于表现者在真实性、鲜明性的基础上,利用各种物质媒介和表现手法,对形式进行提炼,使之合乎美的规律,所以它常常比现实形象更绚丽怡人。正源于此,我们在分析表现手法,向大众展现其多样化形式及实用价值的同时,也向人们展示优秀的建筑快图应当具备的审美价值。

建筑快图作为描述设计的重要方式,一直以来在设计领域都占有重要的一席之地,其形式与方法也在不断的变化与发展中。今天,它作为一项渐臻成熟的新兴产业而存在,更引起社会各界的广泛关注。近十年是国内建筑快图领域发展变化最迅速的时期,建筑快图首先由传统的手工绘画更多地转向计算机的辅助表现,传统的表现手法一度几乎被市场抛弃,而最近几年,又有向手绘表现回归的趋势。当然,这种回归是伴随着技术进步的回归,而非传统手法的重复。这种变化来源于大众审美观念变化规律的影响,也来源于科学技术发展的推动,从而促进了建筑快图的不断发展。

本丛书将对多种建筑快图类型加以分析研究,在涵盖理论及其技法的基础上,论述建筑快图创作的基本原则,并对新的表现形式进行探讨,探索设计与表现、艺术与环境相互依存的共生关系。

赵思毅

2008年8月

目 录

第1讲 铅笔画综述 001

- 1.1 明暗写实画法 002
- 1.2 线描写实画法 004
- 1.3 图案装饰画法 006
- 1.4 记录性草图 007

第2讲 历史上的铅笔画 010

第3讲 对铅笔及铅笔画的认识 014

- 3.1 各种铅笔的性能 015
- 3.2 手法力度易把握 016
- 3.3 色调情感亦丰富 017

第4讲 铅笔画基本技法 021

- 4.1 单线及明暗色调练习 022
- 4.2 三大基本技法 023
- 4.3 画幅与构图 037
- 4.4 阴影的表现 042

第5讲 铅笔画单项训练 046

- 5.1 树木的表现 047
- 5.2 花草植物的表现 057
- 5.3 砖石的表现 060
- 5.4 木质的表现 064
- 5.5 水体的表现 067

第6讲 铅笔画练习步骤分解 070

- 6.1 构图 071
- 6.2 确定轮廓 071
- 6.3 深入刻画 072
- 6.4 步骤分解示例 074

第7讲 铅笔画在设计中的表达 076

- 7.1 建筑设计表达 077
- 7.2 景观设计表达 079
- 7.3 室内设计表达 084

第8讲 建筑风景铅笔画范例 088

- 8.1 记录性速写范例 089
- 8.2 风景写生范例 091
- 8.3 其他优秀铅笔画范例 102

后记 112

第1讲 铅笔画综述

铅笔是一种常用的绘画工具。用铅笔作画，其效果朴素典雅，表现力极为丰富。它既可用于收集素材和绘制草图，又可将建筑物表现得充分具体，成为一幅完整的建筑画。

铅笔画是通过明暗对比和线条来表现建筑物的。铅笔作为表现工具，因其只有黑白变化而带来了局限性，但只要掌握其性能和特点，具备扎实的表现技巧，就能显示出其独特的魅力。

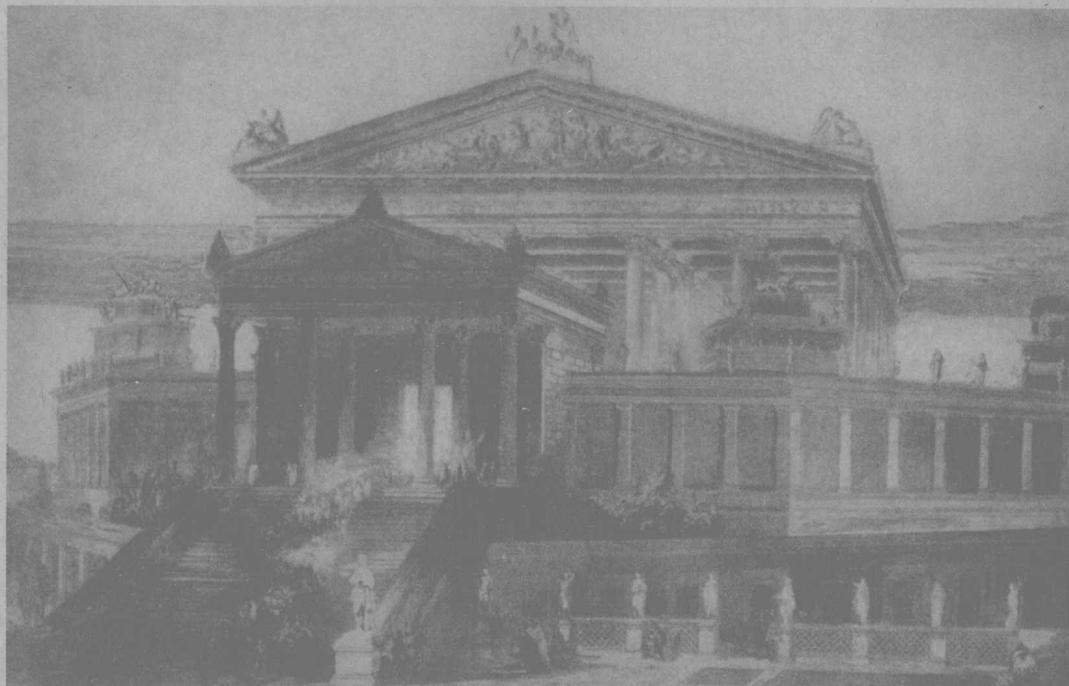
铅笔有软硬之分，以“B”作为软度的标记，以“H”作为硬度的标记，其软硬标记表示了不同的深浅颜色。尽管铅笔类型众多，但在真正作画时，往往只用一两支铅笔就能满足画面表现的需要。

铅笔作画时，用笔的变化与画面效果关系很大。铅笔的软硬粗细、笔尖的形状角度、用力的大小、运笔的快慢、线条的间距和笔触的宽容不同，都会产生不同的效果。有的柔如游丝，精致细腻，有的则犷如泼墨，豪放不羁。

目前建筑铅笔绘画中，常见的有写实法、图案装饰法及记录性草图三大类。写实法可以真实地表现出建筑的特征、体积，能给人以强烈的真实感；而图案装饰法将大自然的物象加以概括、简化、夸张、变化，用抽象的方法表现，与现代简洁的建筑图极易协调，更能突出建筑的艺术效果。图案装饰法若画得好，是再现生活又高于生活的一种手段，也独具风格和特色。第三种是记录性草图，它是指建筑师和景观设计师利用写生、临摹等手段来记录自己所需。

本书主要针对建筑学、环境艺术设计专业学生学习、临摹、研习及快题应试，故绘画对象着重于建筑、环境等的铅笔描绘，绘画过程着重于铅笔在设计思考及表现中的应用。

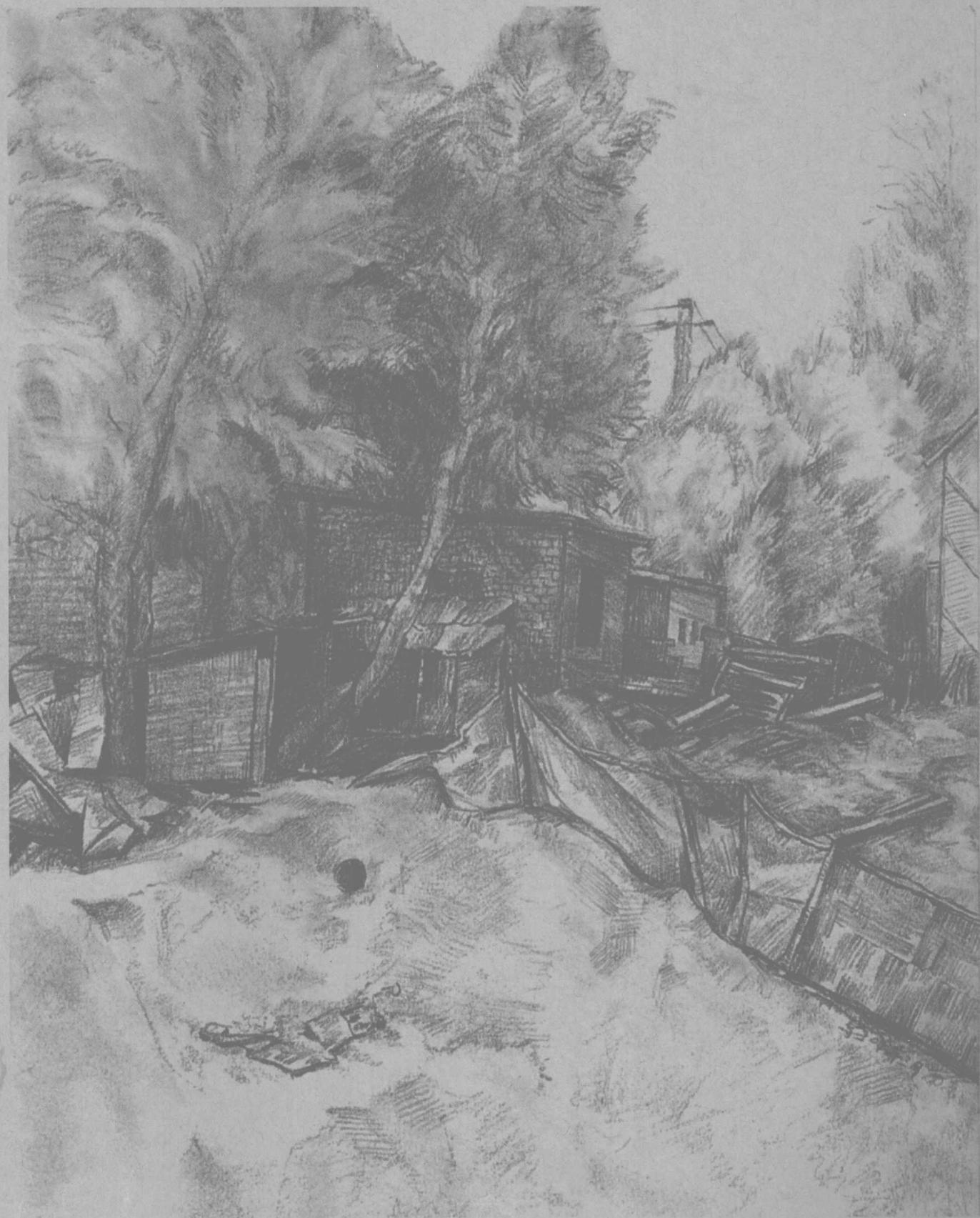
1.1 明暗写实画法

作品气势恢宏，震撼力和意气风发的情感达到了巅峰，反映出了作者认真严谨的态度、扎实的素描功底、深厚的建筑知识，每一点都是后来者的楷模。
作者：C. R. Cockerell

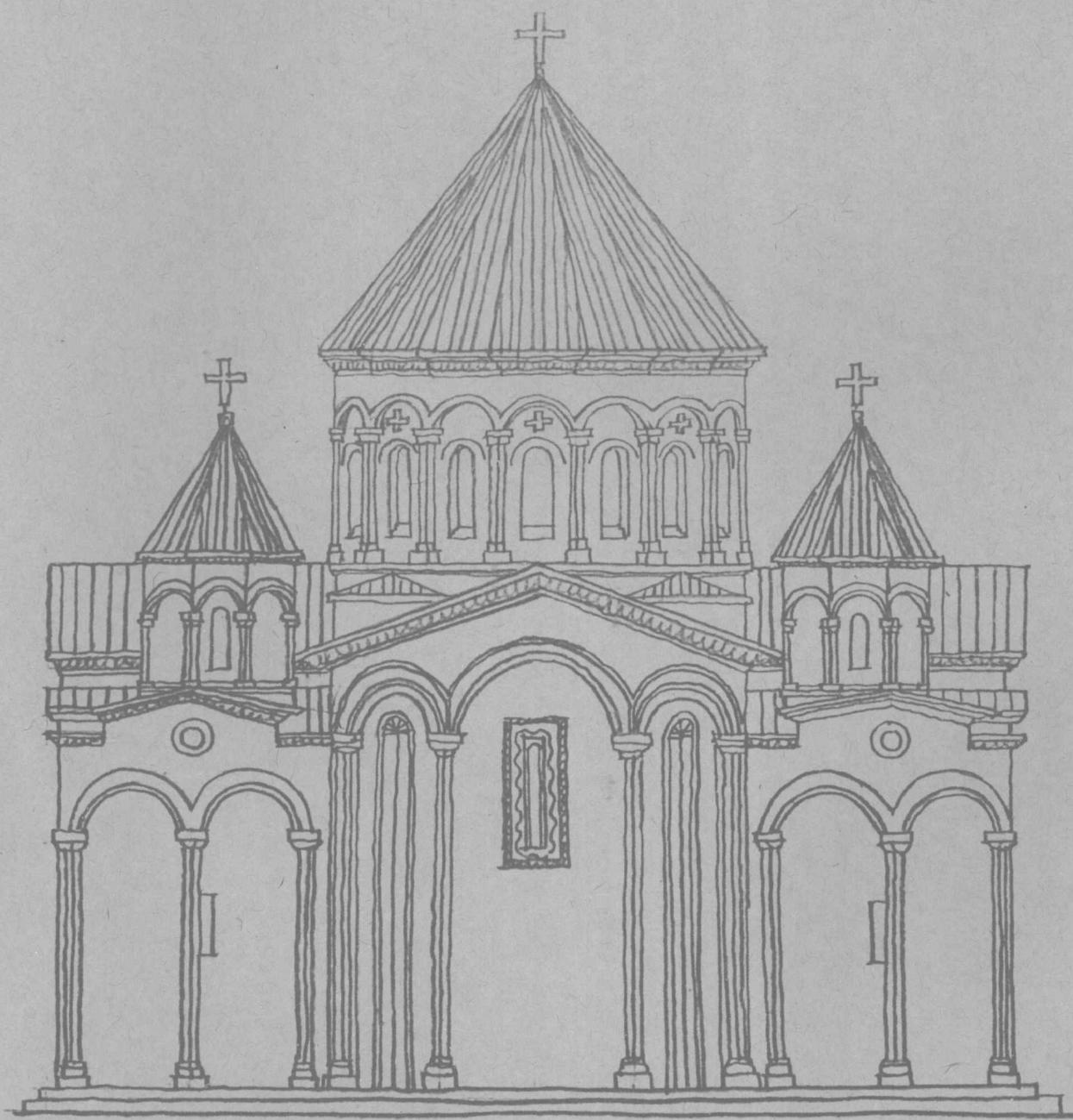

左右页这两幅写生习作的构图、明暗、色调气氛都上佳，比较完整，反映出作者良好的艺术功力和修养。

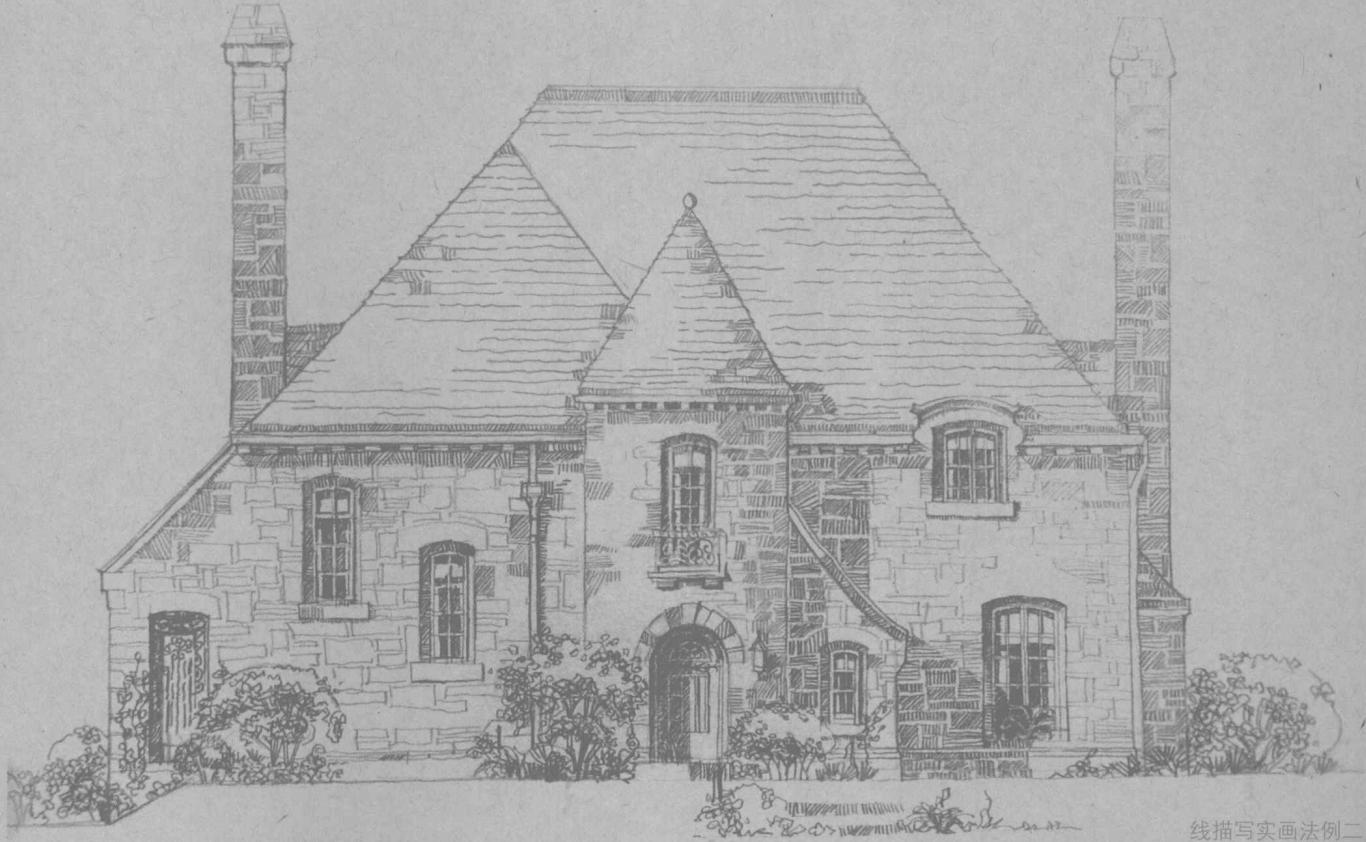

1.2 线描写实画法

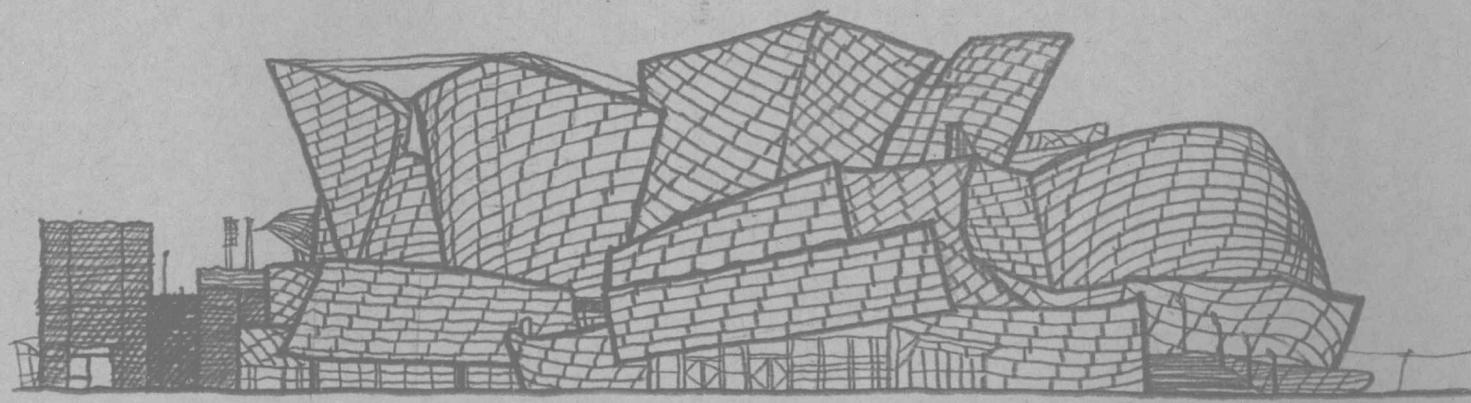
线描写实画法的优点在于快速地表达出对象,但同时要求作者把握好线条特性、对象的结构,以及用笔的轻重虚实,如果有一个环节缺失,都会使作品缺乏表现力。

线描写实画法例一

线描写实画法例二

线描写实画法例三

1.3 图案装饰画法

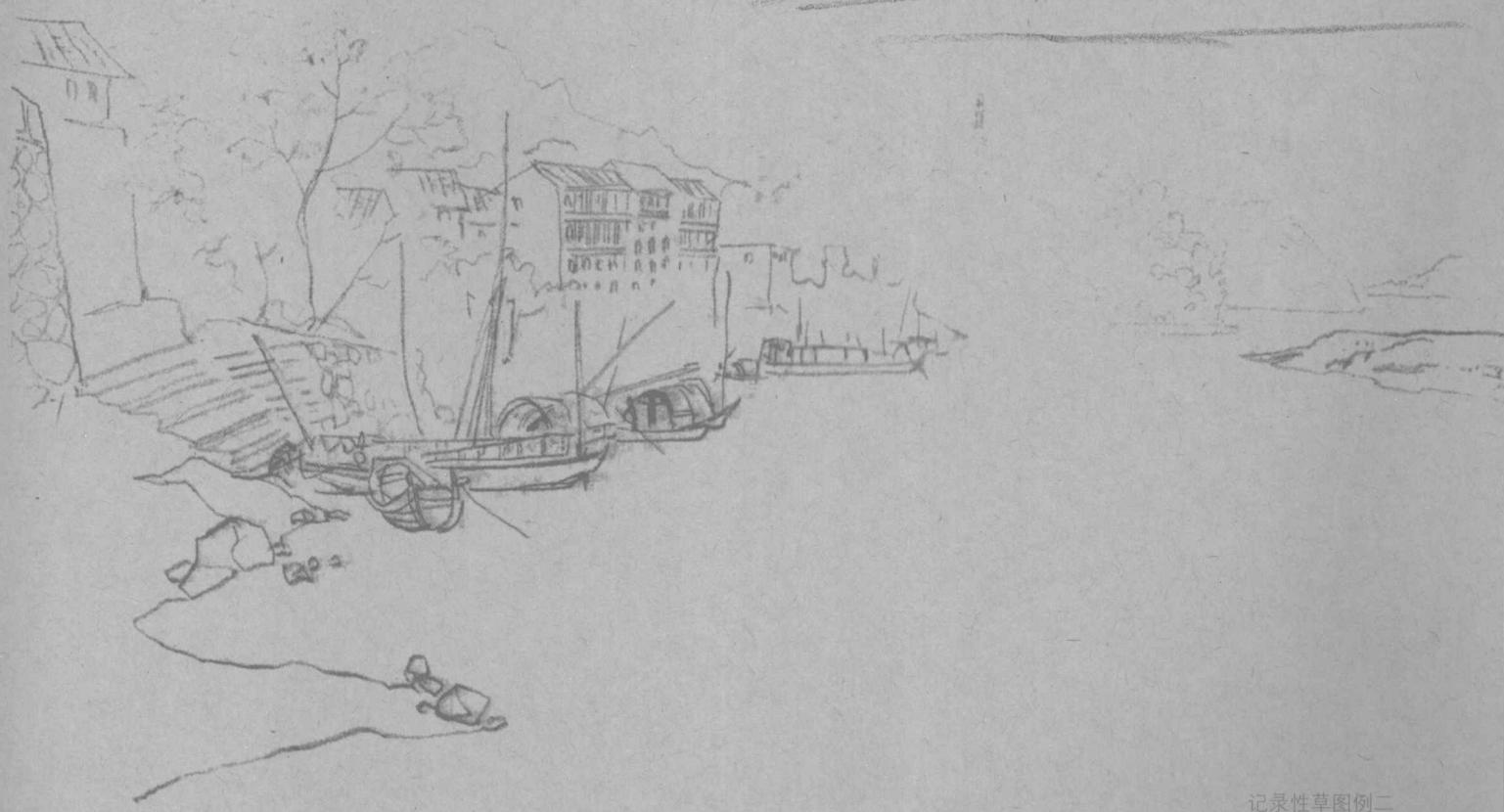
图案装饰画法不要求作者写实地表现对象,不要求真实地反映事物,而是偏重于作者的感情意向,侧重于画面的构成形式。

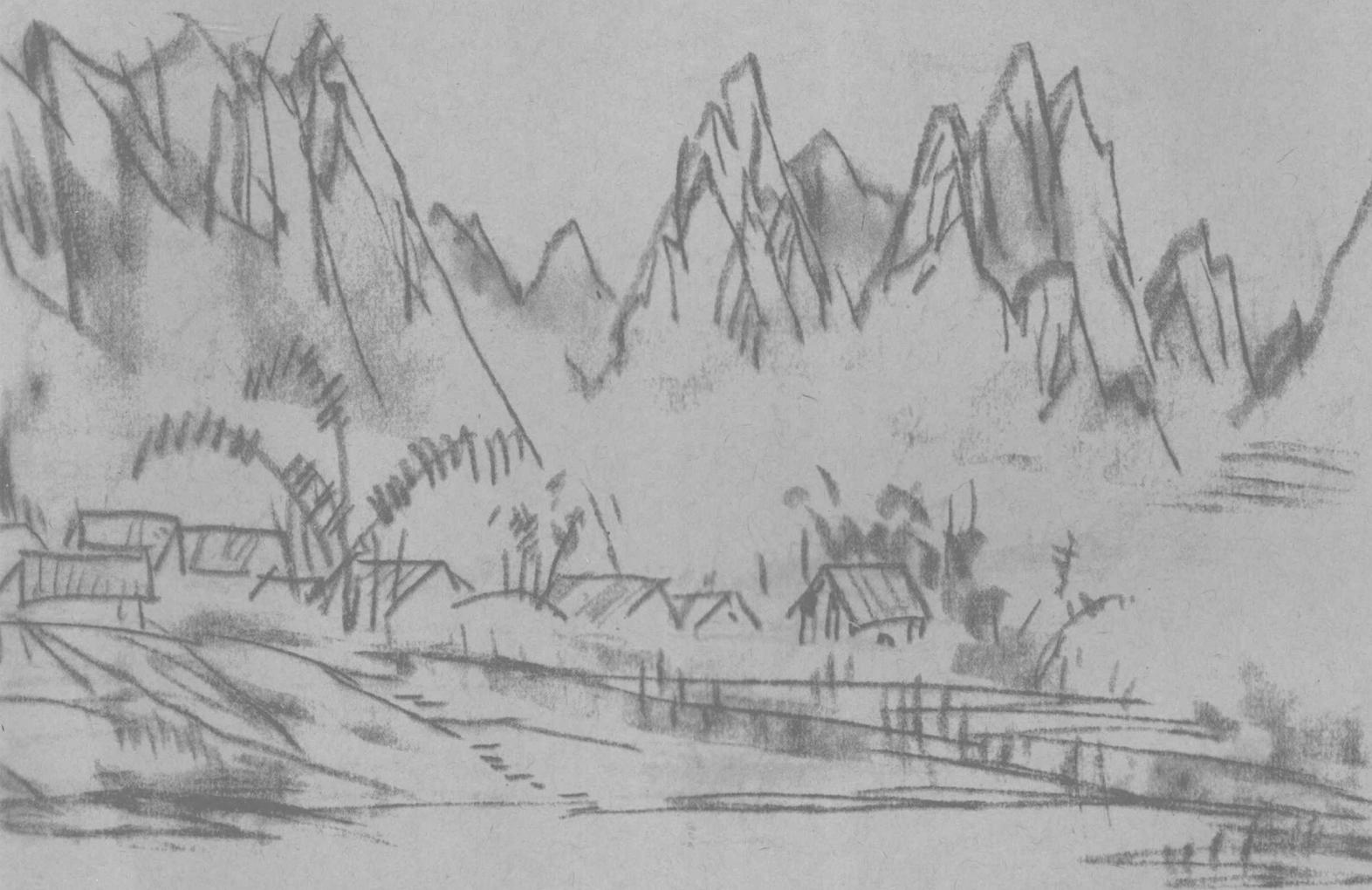
图案装饰画法范例

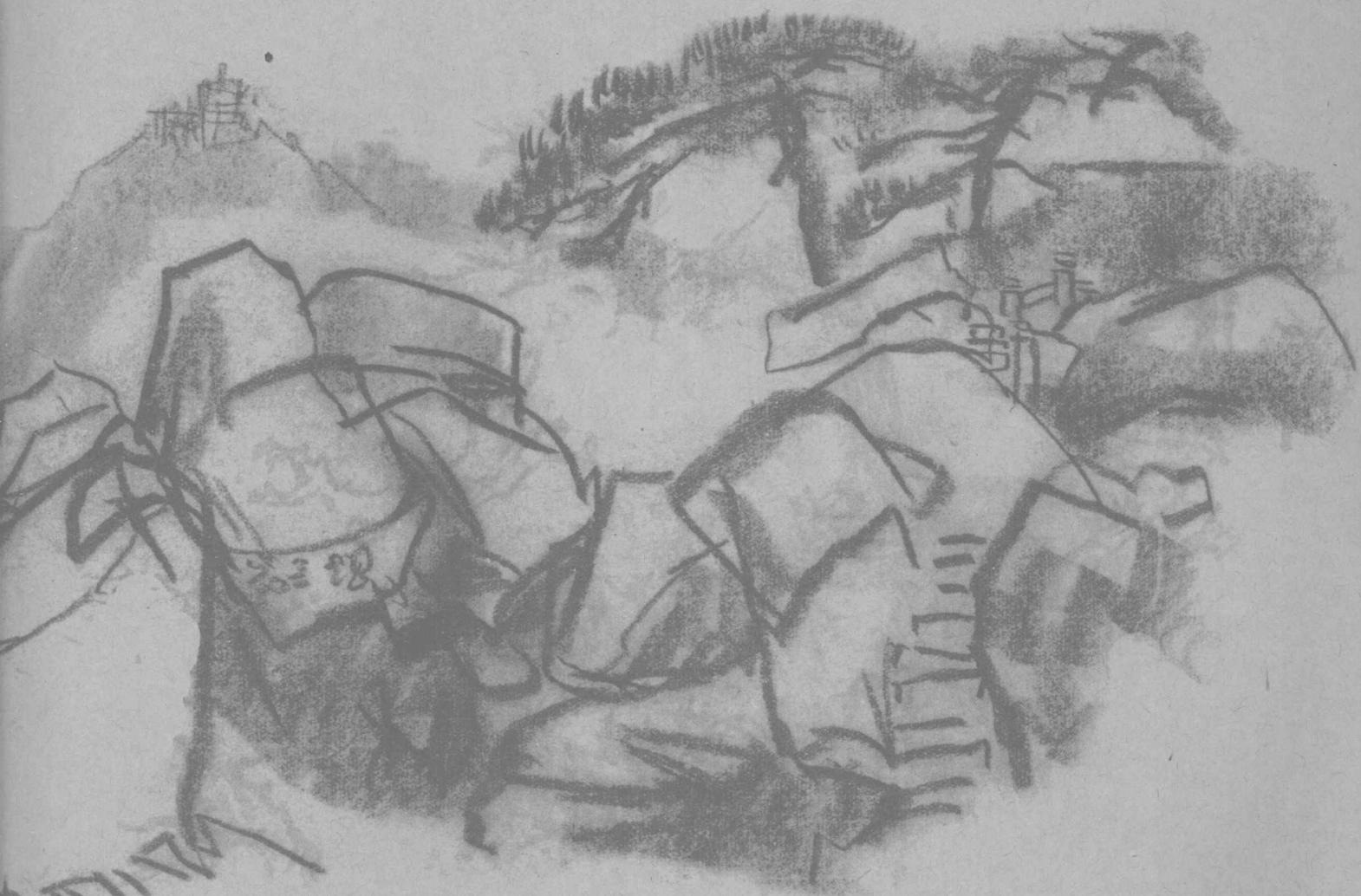
1.4 记录性草图

记录性草图一般是以最洗练的线条、简洁的块面在最短的时间内表现大千世界，这种艺术表现手法历来被设计师们重视和利用。掌握这门技艺，即可见景生情，提笔入画。

记录性草图例三

记录性草图例四

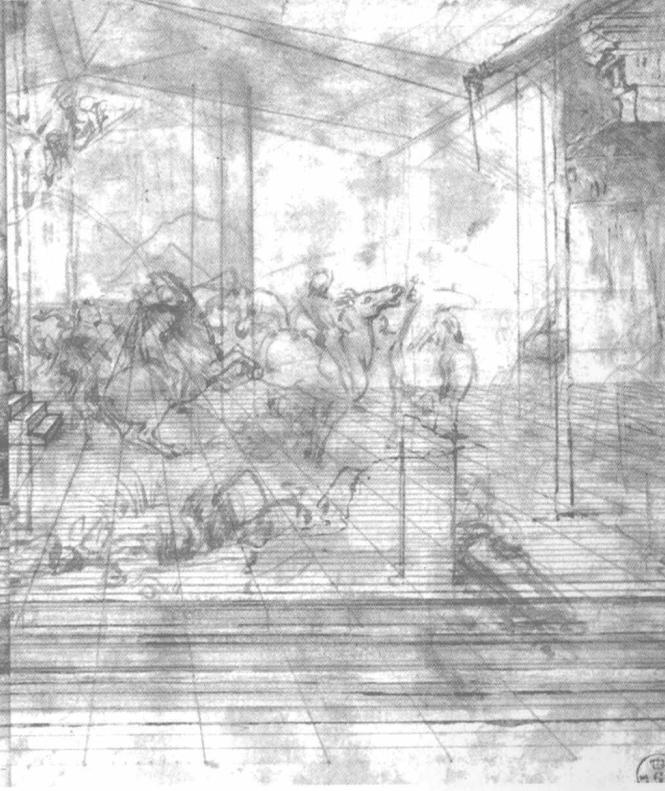
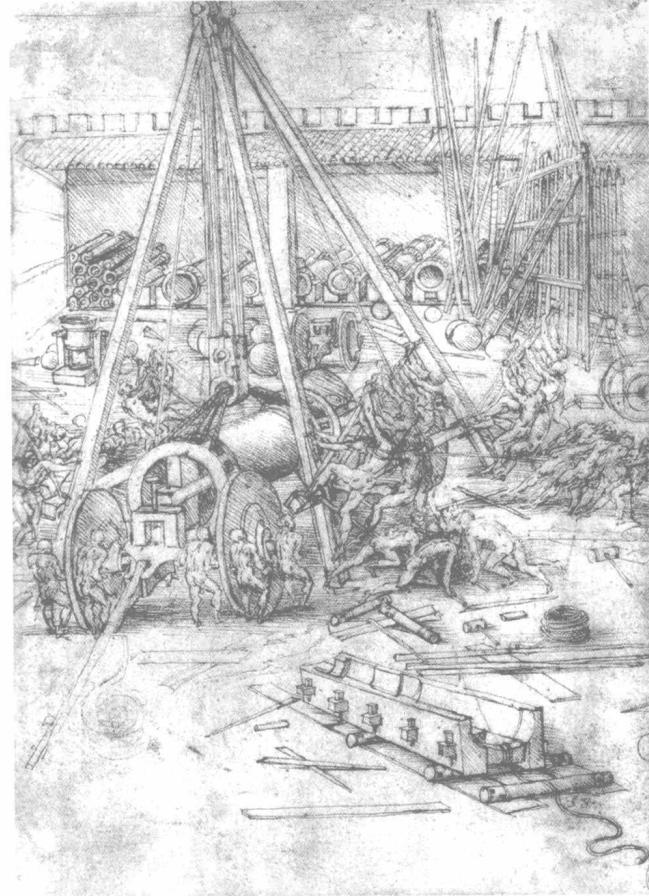
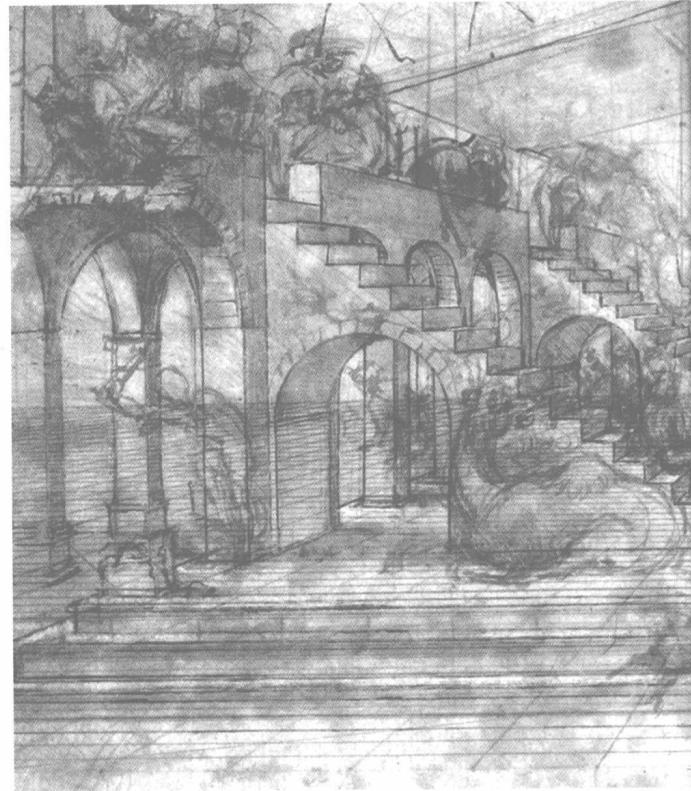
第2讲 历史上的铅笔画

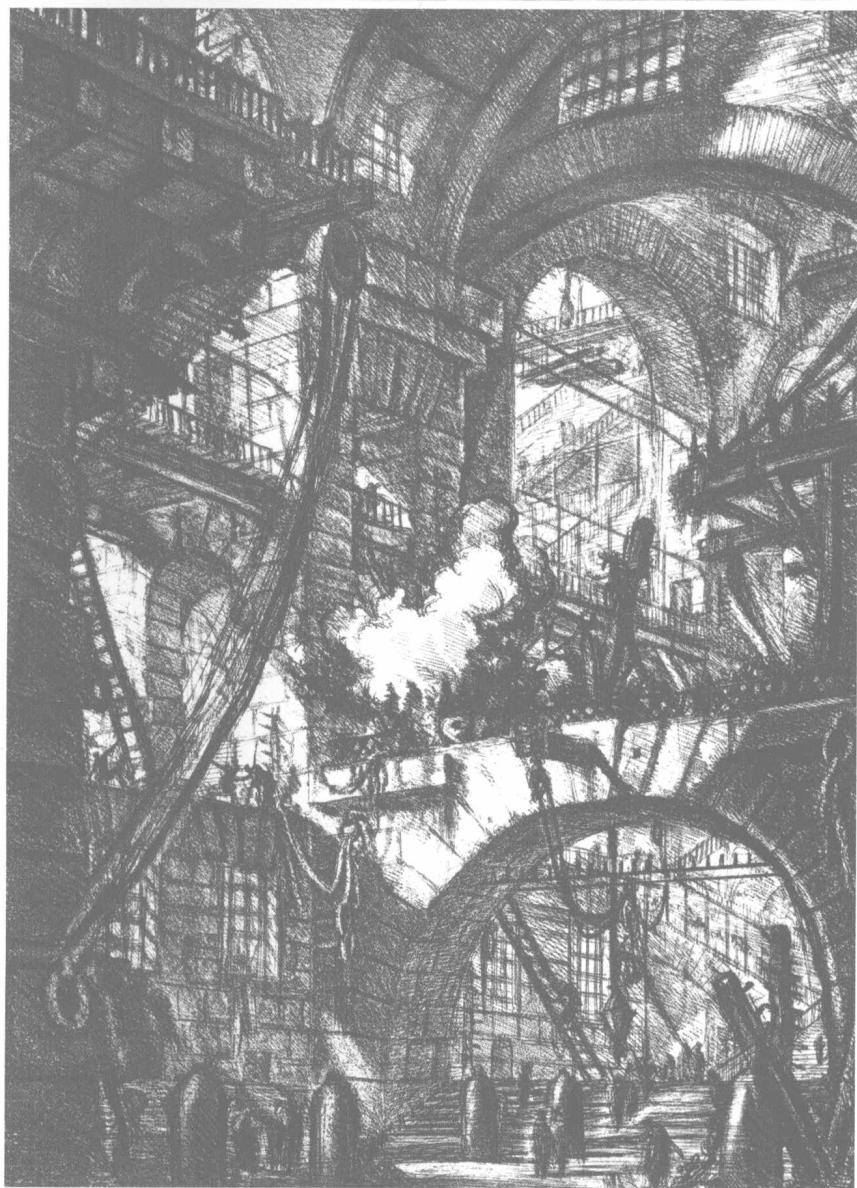
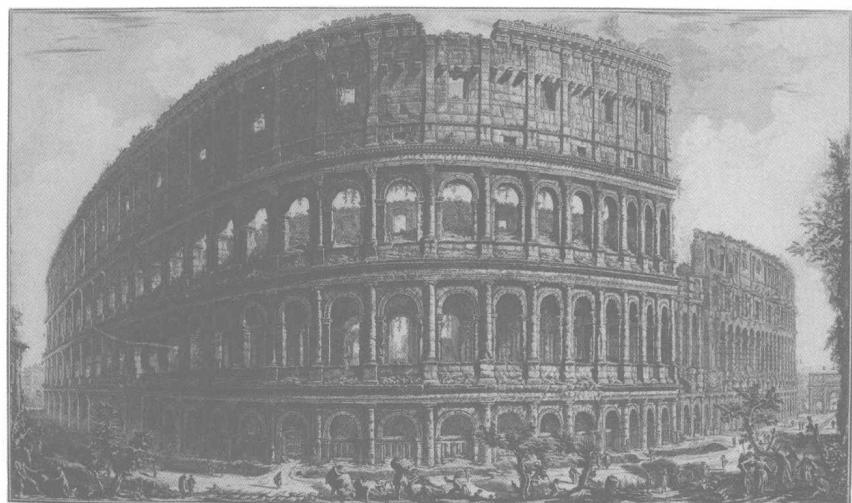
历史上各个时期和不同地域的艺术家采用不同的铅笔绘画表现技法，其作品各有特征，都极富感染力。本书列举的这些作品大都是各历史阶段颇具代表性的作品，希望从这些作品的梳理中带给大家以启示和收益。

作者认为其中有三位大师不得不提：第一位毋庸置疑是达·芬奇（Leonardo da Vinci, 1452~1519年），后代的学者称他是“文艺复兴时代最完美的代表人物”，而作者认为他同时也是铅笔表现的杰出典范。

达·芬奇的作品在表现手法上大都为线描和明暗结合，他观察入微，用的线条丰富多变、刚柔相济，尤其善用浓密程度不同的斜线表现明暗的微妙变化。可以肯定，他在绘图时对对象的空间、透视、结构、体量、光影、材料、技术等要素都进行了缜密的推敲。

作者：[意]达·芬奇

第二位是18世纪意大利的皮瑞耐西(Giovanni Battista Piranesi, 1720~1778年),他的遗存作品大多是铅笔建筑画,而他一开始画古代和近代建筑的目的是为了卖画给旅游者,或做导游书的插图。这些画表现了生动的和高度主观色彩的罗马建筑形象,极富感染力,体现了18世纪开始流行的、对能引发人们想象力的废墟的迷恋心情。他根据考古发现和个人想象,塑造了古代罗马城的形象,和一般建筑画不同的是,这些画不是考古学上的复原图,而是加进了作者对未来建筑的许多构想,这是有史以来第一次由建筑画家领导建筑潮流。

上图偏重画面气势,下图偏重画面气氛
作者:[意]皮瑞耐西