

ARCHITECTURE DESIGN SKETCH

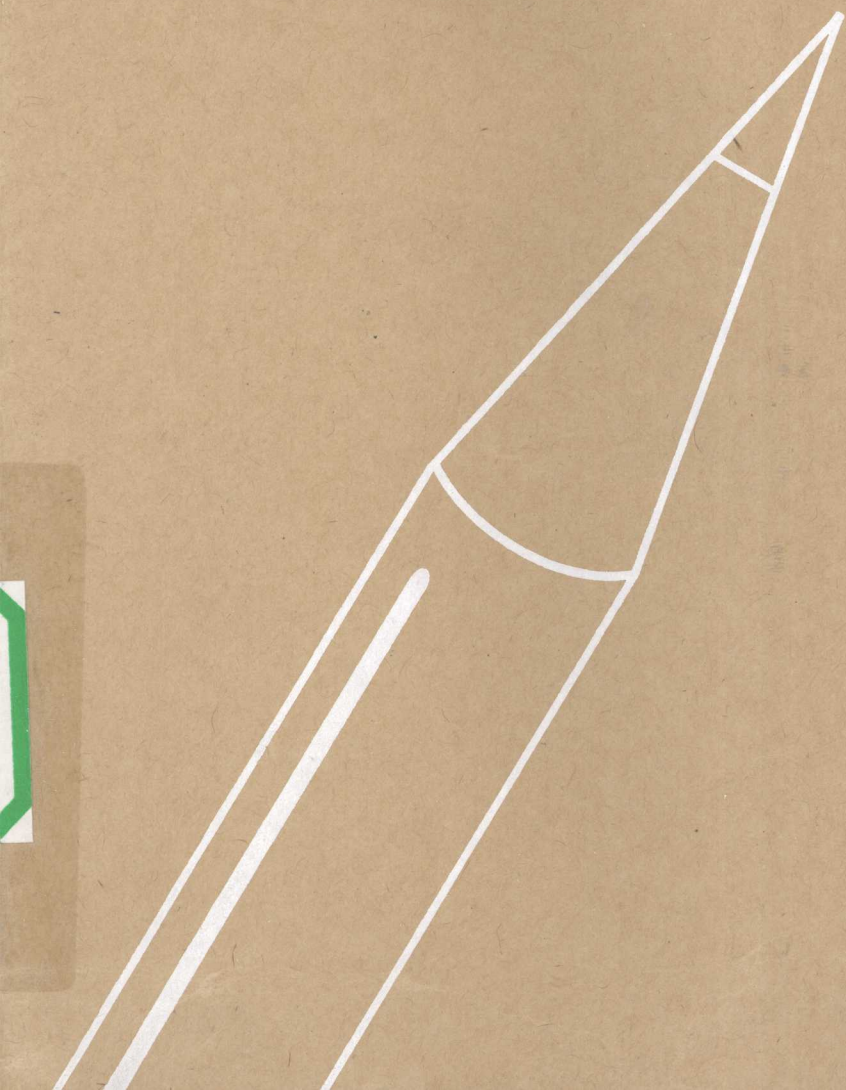
建筑快图表达方法讲座 丛书主编 赵恩毅

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

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

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

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。

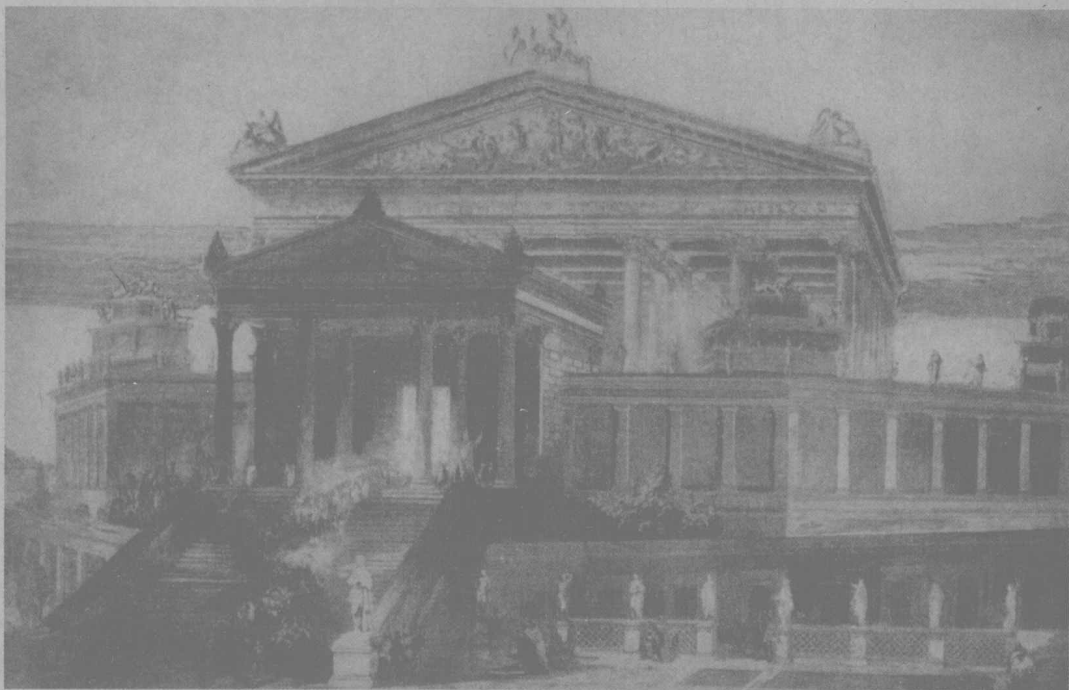
铅笔作画时,用笔的变化与画面效果关系很大。铅笔的软硬粗细、笔尖的形状角度、用力的大小、运笔的快慢、线条的间距和笔触的宽窄不同,都会产生不同的效果。有的柔如游丝,精致细腻,有的则犷如泼墨,豪放不羁。

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。

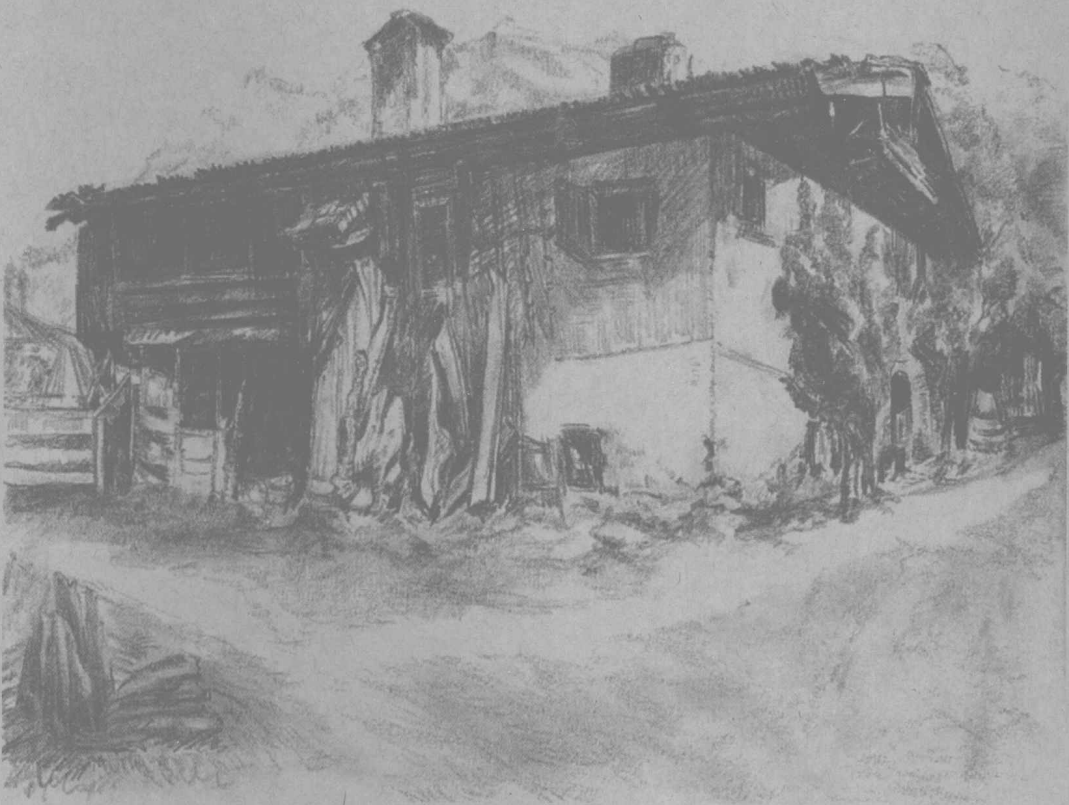
本书主要针对建筑学、环境艺术设计专业学生学习、临摹、研习及快题应试,故绘画对象着重于建筑、环境等的铅笔描绘,绘画过程着重于铅笔在设计思考及表现中的应用。

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

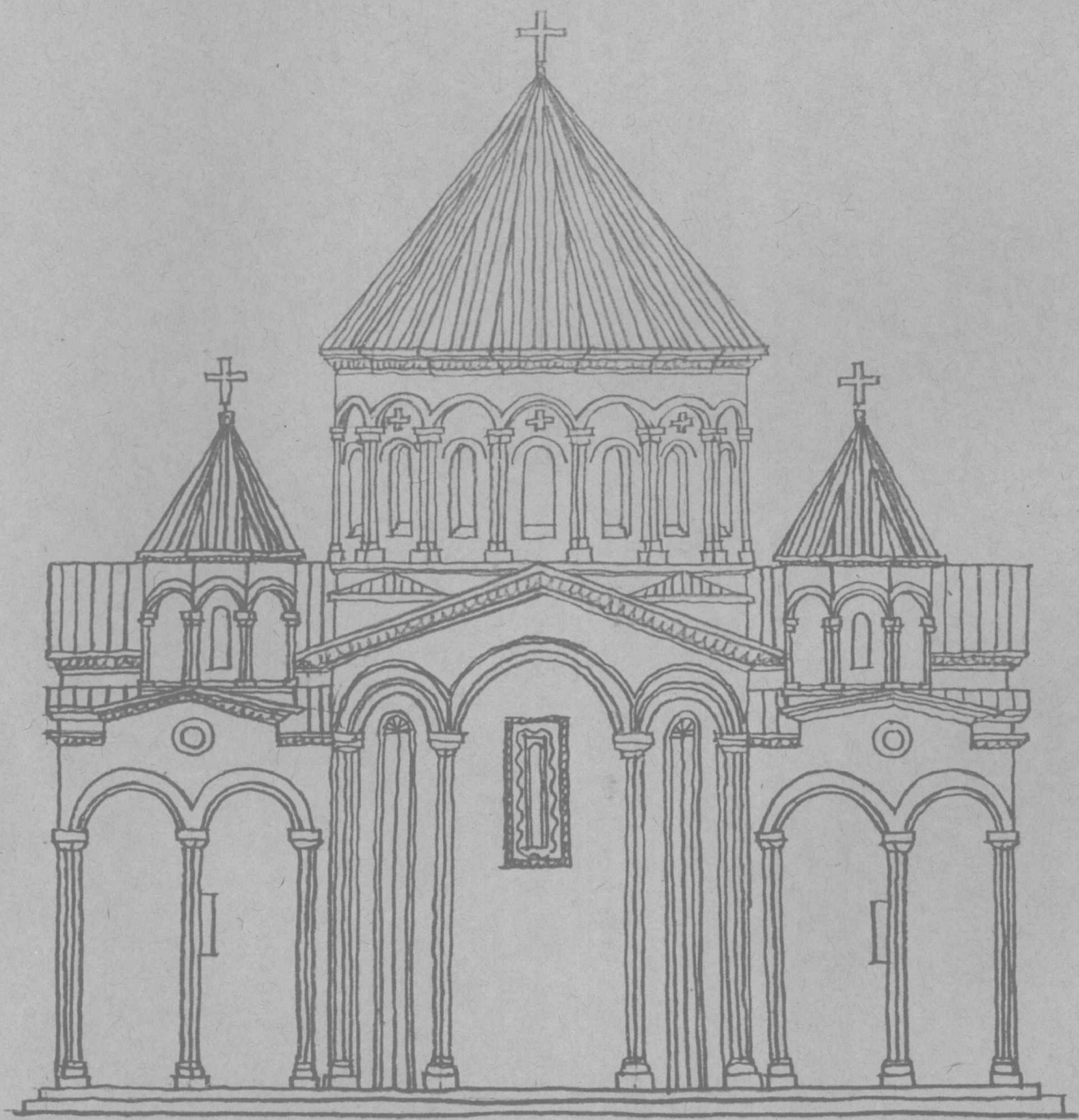

左右页这两幅写生习作的构图、明暗、色调气氛都上佳,比较完整,反映出作者良好的艺术功力和修养

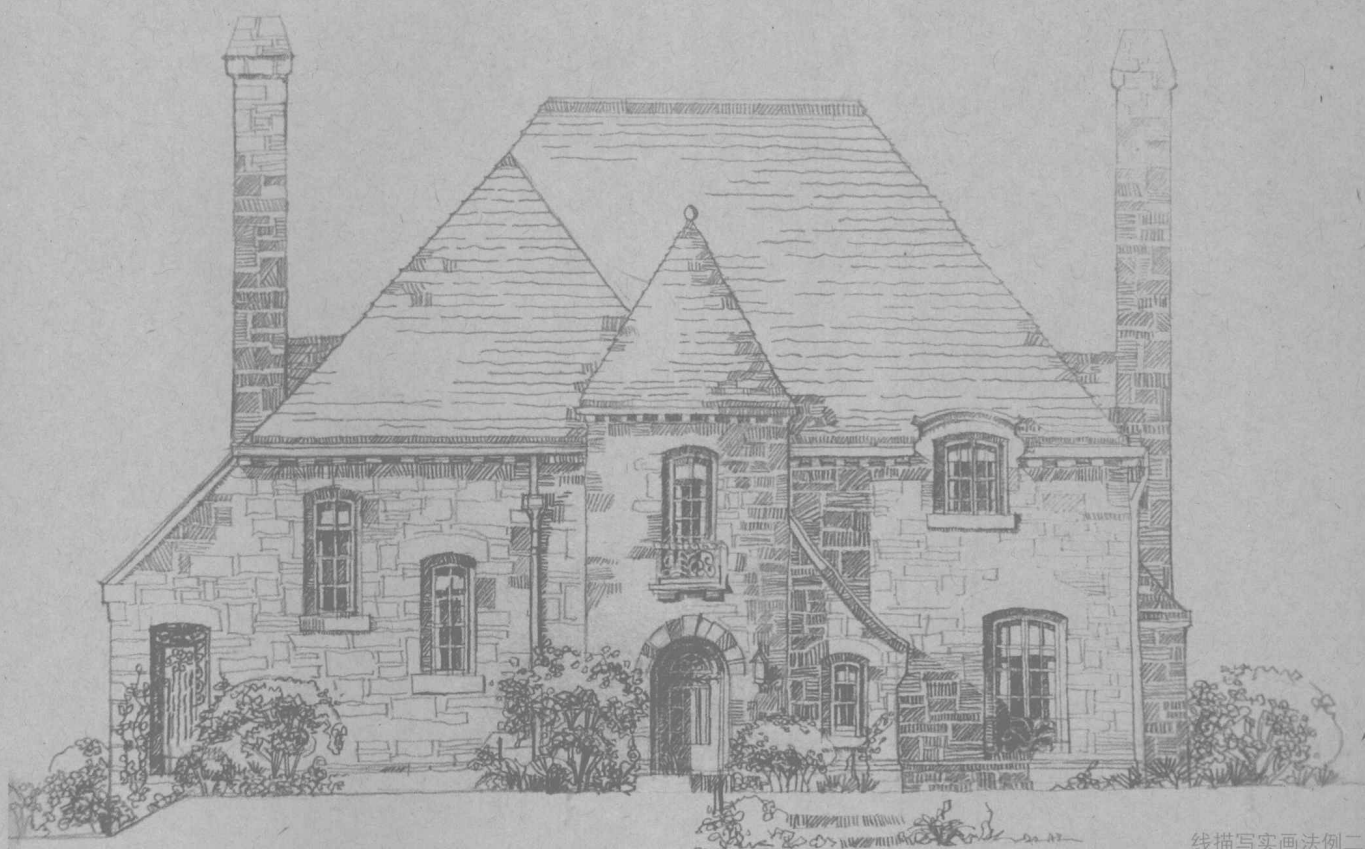

1.2 线描写实画法

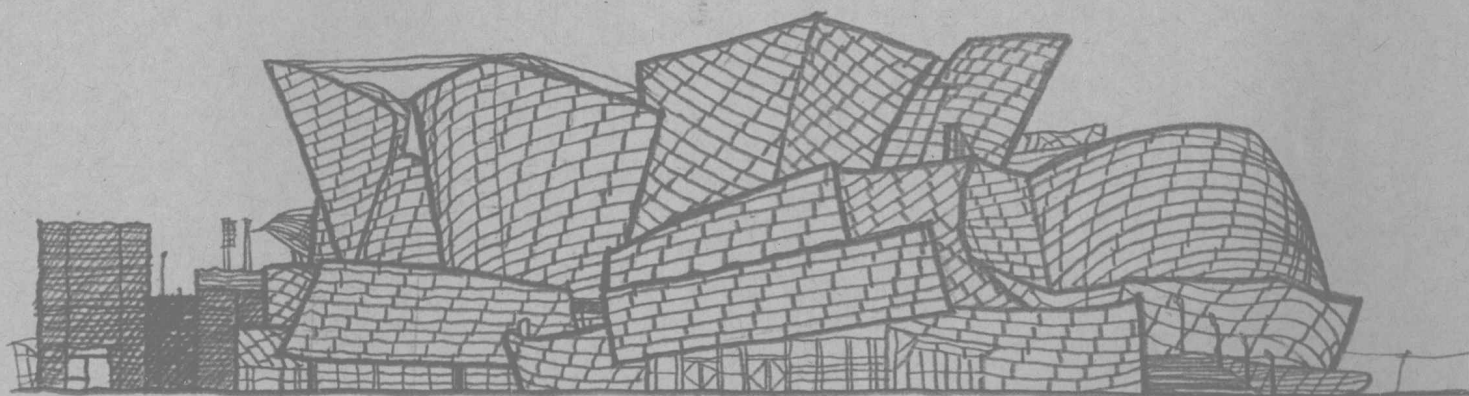
线描写实画法的优点在于快速地表达出对象,但同时要求作者把握好线条特性、对象的结构,以及用笔的轻重虚实,如果有一个环节缺失,都会使作品缺乏表现力。

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。

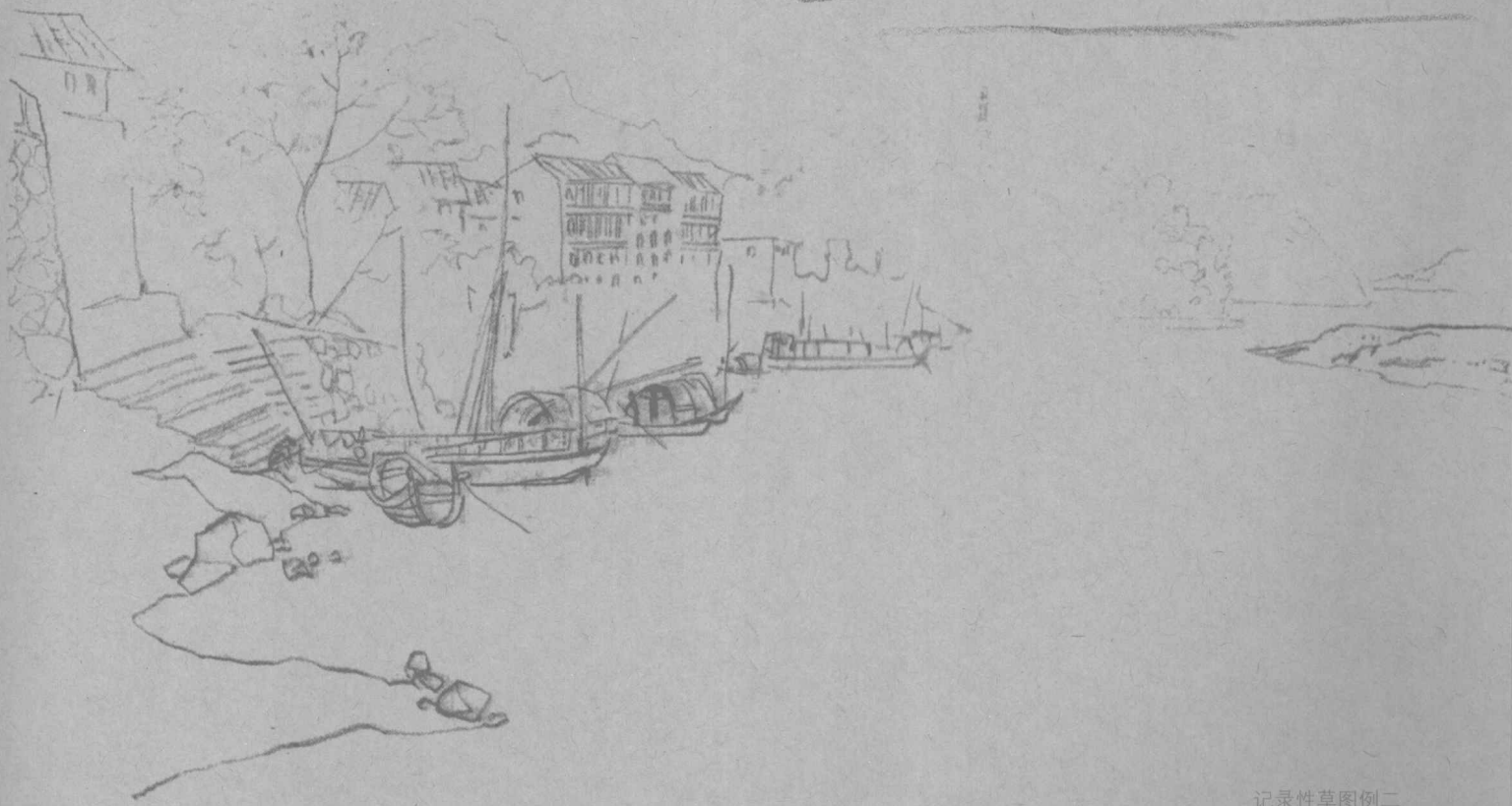
图案装饰画法范例

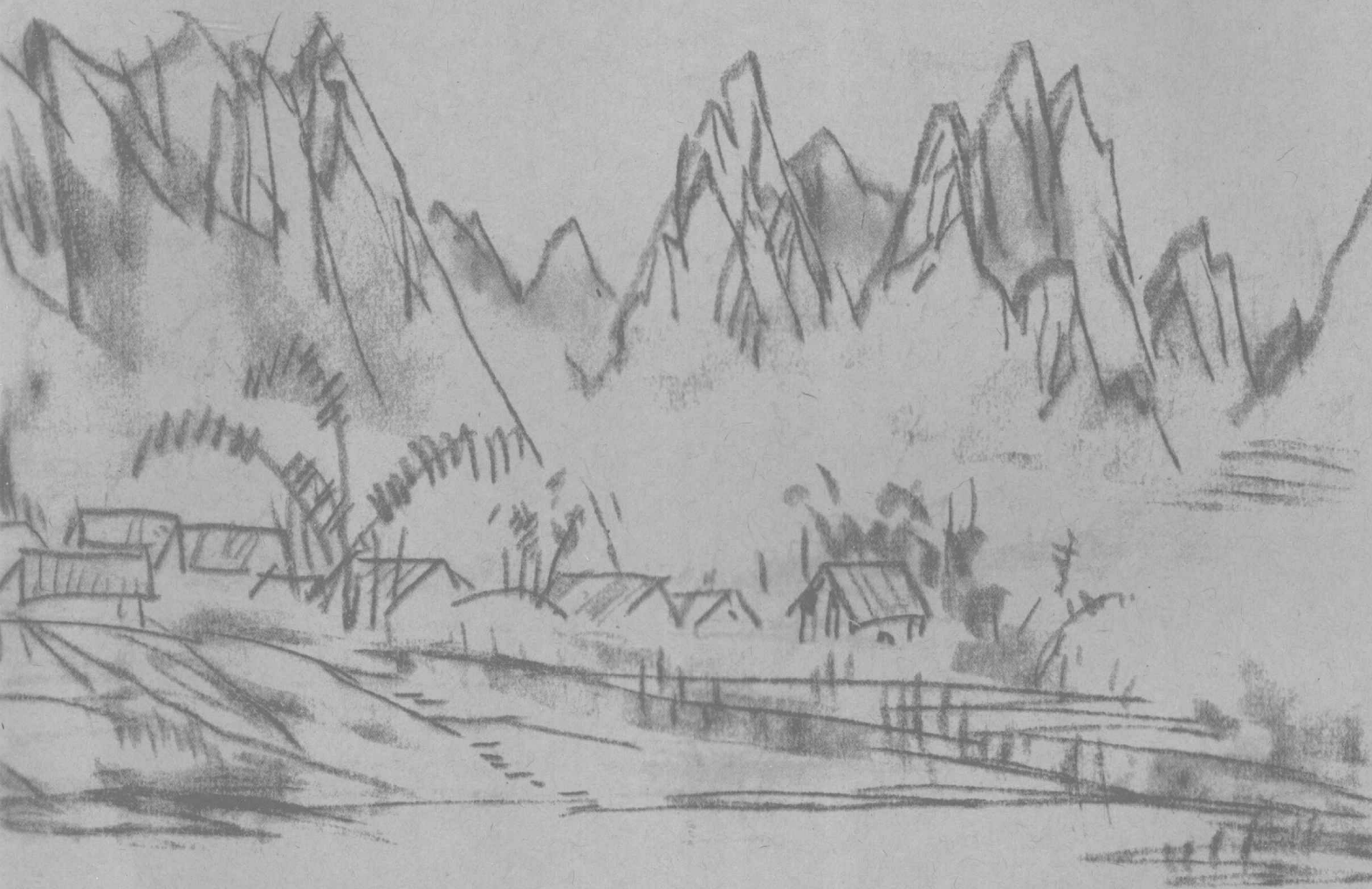
1.4 记录性草图

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。

记录性草图例一

记录性草图例二

记录性草图例三

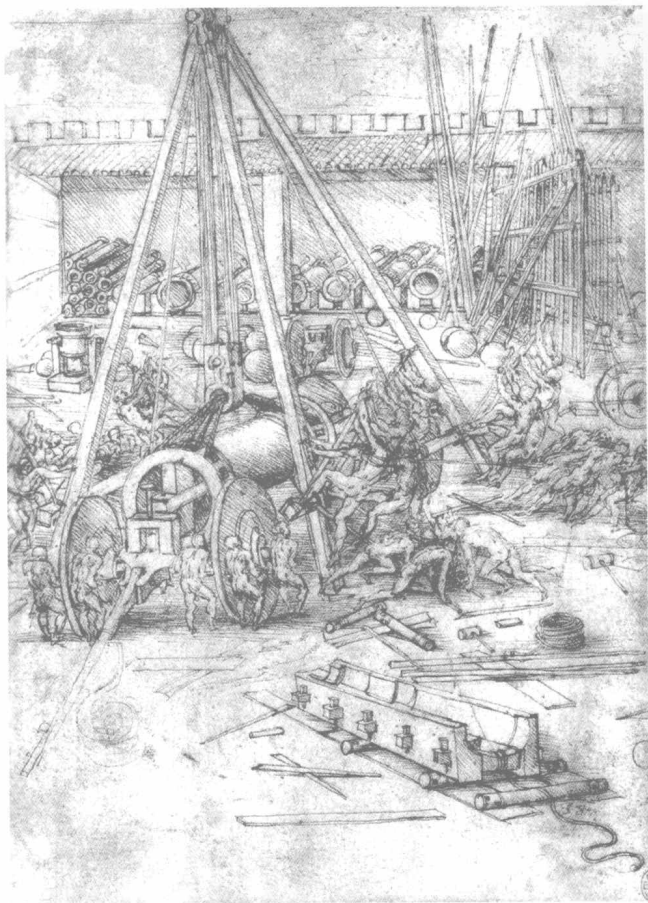

记录性草图例四

第2讲
历史上的铅笔画

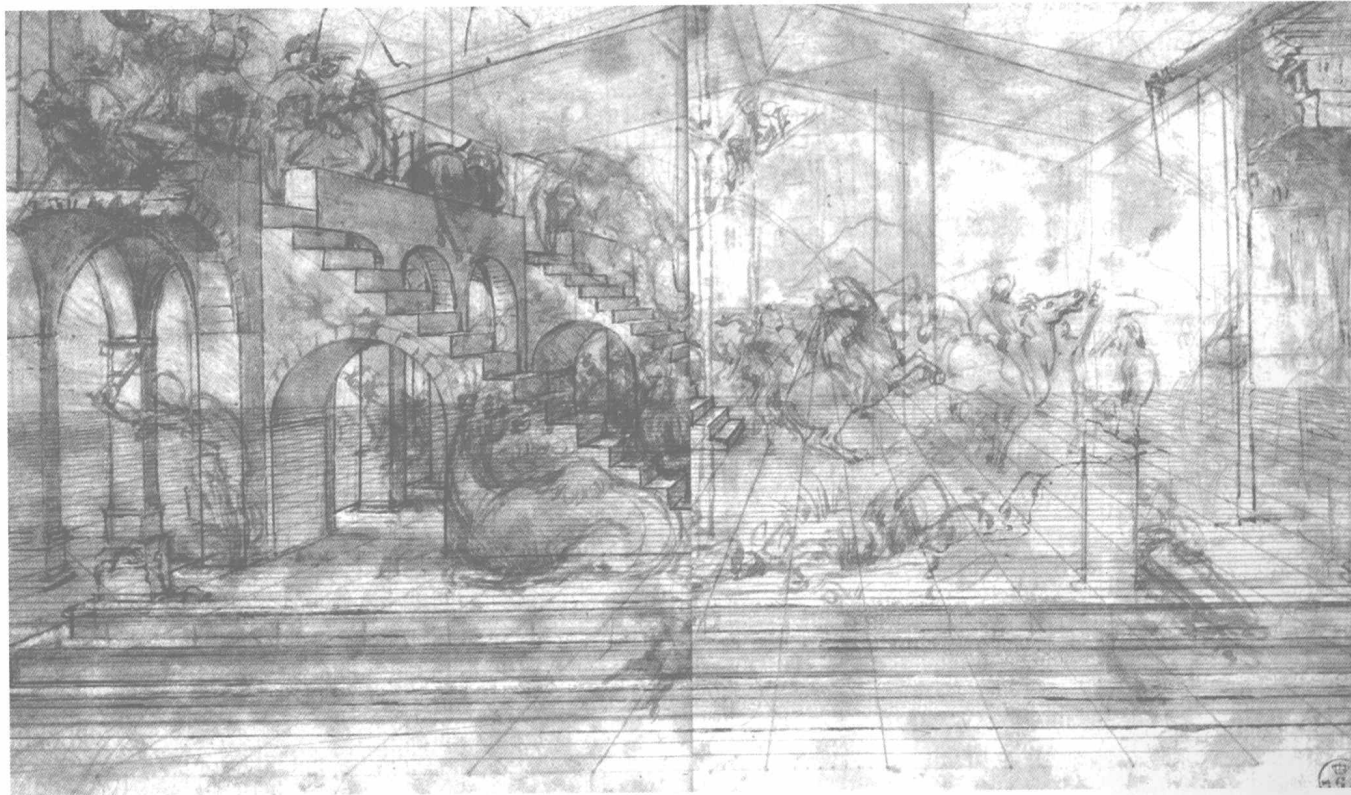
历史上各个时期和不同地域的艺术家采用不同的铅笔画表现技法,其作品各有特征,都极富感染力。本书列举的这些作品大都是各历史阶段颇具代表性的作品,希望从这些作品的梳理中带大家以启示和收益。

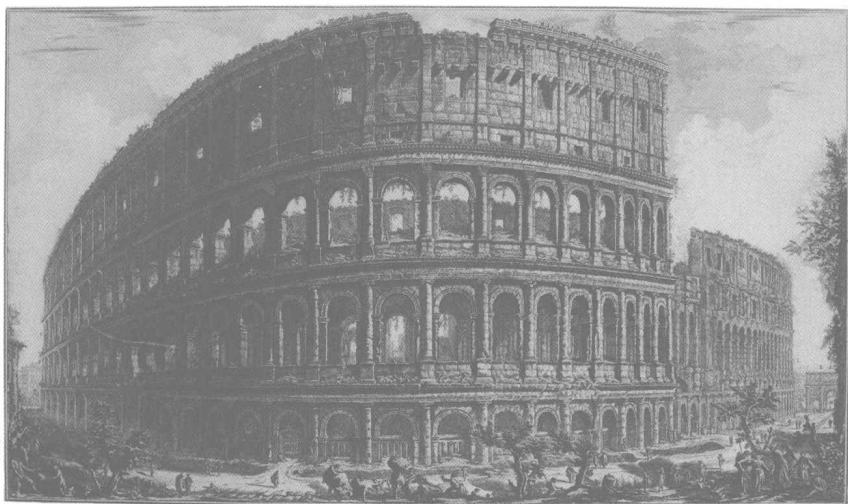
作者认为其中有一位大师不得不提:第一位毋庸置疑是达·芬奇(Leonardo da Vinci, 1452~1519年),后代的学者称他是“文艺复兴时代最完美的代表人物”,而作者认为他同时也是铅笔画表现的杰出典范。

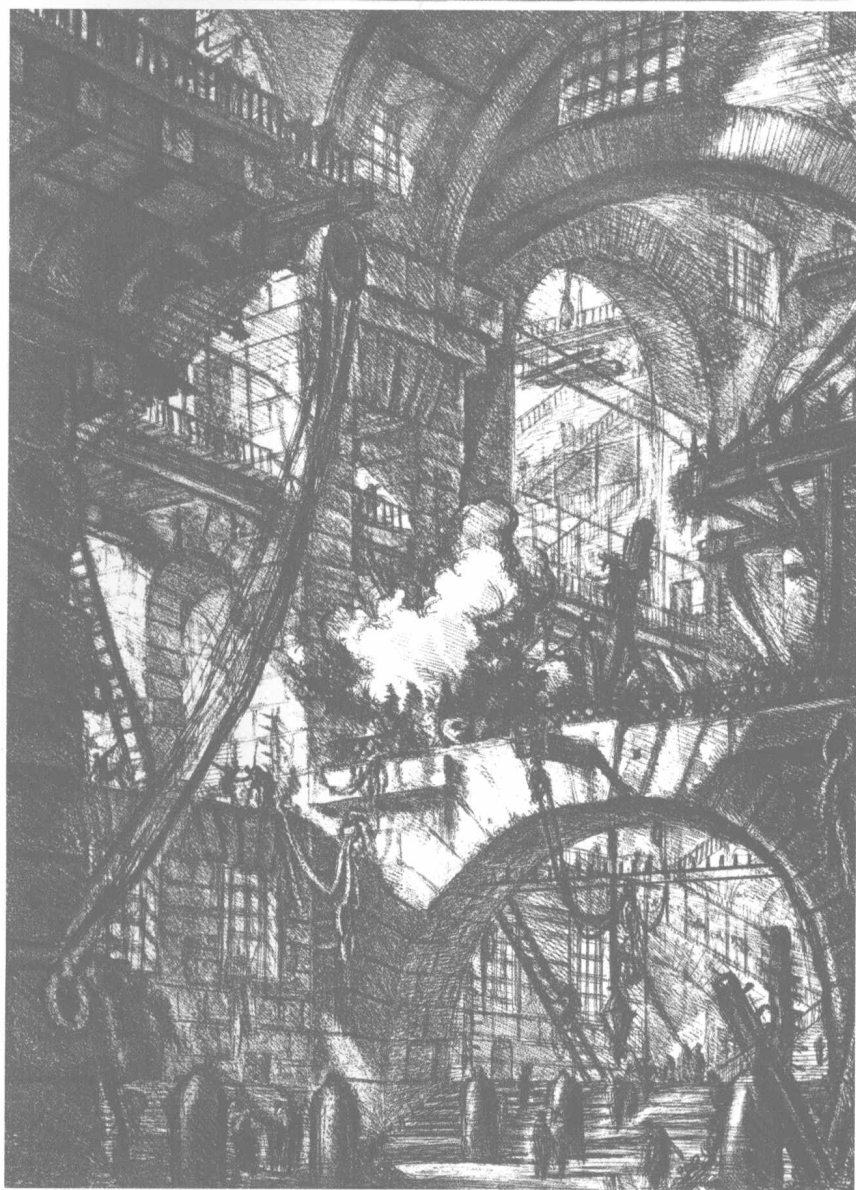
达·芬奇的作品在表现手法上大都为线描和明暗结合,他观察入微,用的线条丰富多变、刚柔相济,尤其善用浓密程度不同的斜线表现明暗的微妙变化。可以肯定,他在绘图时对对象的空间、透视、结构、体量、光影、材料、技术等要素都进行了缜密的推敲

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