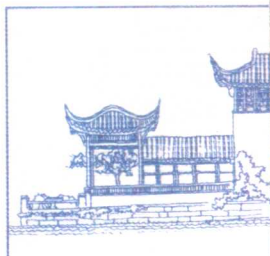


建筑设计系列丛书 / 沈福煦 主编



H U I H U A B I A O X I A N

建筑绘画表现

毛 兵 著
薛晓雯

JIAN
ZHU

绘出梦中天堂

图示——建筑师的语言

马克笔的特色是什么

怎样画水彩效果图

▶ 大理石花岗石怎样表现

怎样刻划木质材料

电脑表现图如何表现“画意”

▶ 画到什么深度应该收笔了

同济大学出版社

建筑设计系列丛书 / 沈福煦主编

建筑绘画表现

毛兵 薛晓雯 著



同济大学出版社

内容提要

建筑绘画表现是建筑设计过程中的一个重要环节,也是形象展示建筑方案的必要手段。本书以具体生动的文字细致入微地分析了各类建筑画,(诸如水彩、水粉、钢笔淡彩、喷绘、综合材料以及计算机绘画等)的画法及其特点。本书以直观的绘画实例为素材,示范性强。加上文字表述释疑解惑,图例文字的赏析,使本书深入浅出,趣味盎然,当是一本学习建筑表现的良好教材。

图书在版编目(CIP)数据

建筑绘画表现/毛兵著. —上海: 同济大学出版社, 2000.5

ISBN 7-5608-2076-X

I.建... II.毛... III. 建筑艺术—绘画—技法(美术)

IV. TU204

中国版本图书馆CIP数据核字: (2000)第10760号

丛书主编 沈福煦

策划编辑 徐明松

责任编辑 徐明松

装帧设计 陈益平

建筑绘画表现

毛兵 薛晓雯 编著

建筑设计系列丛书/沈福煦主编

同济大学出版社出版

(上海市四平路1239号 邮编: 200092)

全国新华书店经销

望亭电厂印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 6.25 插页: 4 字数: 160千字

2000年5月第1版 2000年5月第1次印刷

印数1—4000 定价: 48.00元

ISBN7-5608-2076-X/TU·335

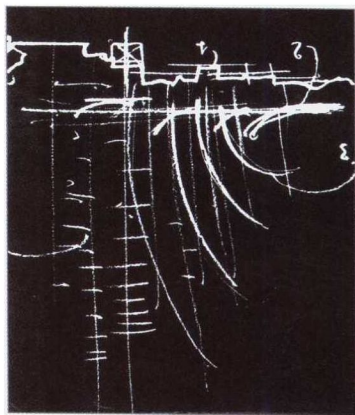
绘出梦中天堂

——表现的意义

当建筑师独处思想之隅，做到一个好梦的时候，他最想的就是让大家一起来分享快乐。那么，怎样向大家描绘梦中的天堂呢？

用图示语言去做文章——这就是建筑设计方案。方案是从梦想向现实迈进的一个重要过程，是建筑师的思维最为艰辛和复杂的阶段，这里既有形象的推敲，又有逻辑的思辨，不时地更有灵感的火花闪烁其间。把握住这些思维的波动，并将之理性化地表述出来，就需要建筑师有扎实的表现基础和多样化的表现手段。

构思初期，建筑的空间形象在脑中还处于难以定势的模糊状态，思路像高山融化的冰雪一般，千头万绪。此时表现的重点就在于用概括、简练的笔法抓住纷乱中闪现出的点滴灵感。因为这时一个不经意的念头，很可能就是将来引人注目的新创意。图1是皮阿诺(Renzo Piano)的新作——特杰堡文化中心(Tjibaou Cultural Center)的构思草图和建成后的景象。这个建筑形象的灵感来源于当地土著的草篷建筑，但其具体的构造手法和营建技术却是全新的现代手段。如何搭起传统与现代的沟通之桥？这是每一位建筑师都关心的文化思考。就建筑来说，形象是表达一切文化内涵的基础，汲取传统建筑的精髓，创造出新的建筑形象是衡量建筑师水准的一架天平。于是，构思初期的灵感捕捉就显得十分关键。从皮阿诺的构思草图中，我们通过那简洁而准确的线条，可以看到灵感迸发的激情和短暂瞬间作记录所要求的表现手法的高度概括性。比较建成后的建筑形象，完全是在此基础上所发展和完善的结果。让我们试想一下，如果当初的灵感在闪现时没有被抓住，或因表现能力及手法的限制而未能充分表达出构思中的形象，那么这个精彩的作品今天就不会跃然呈现在我们面前了。

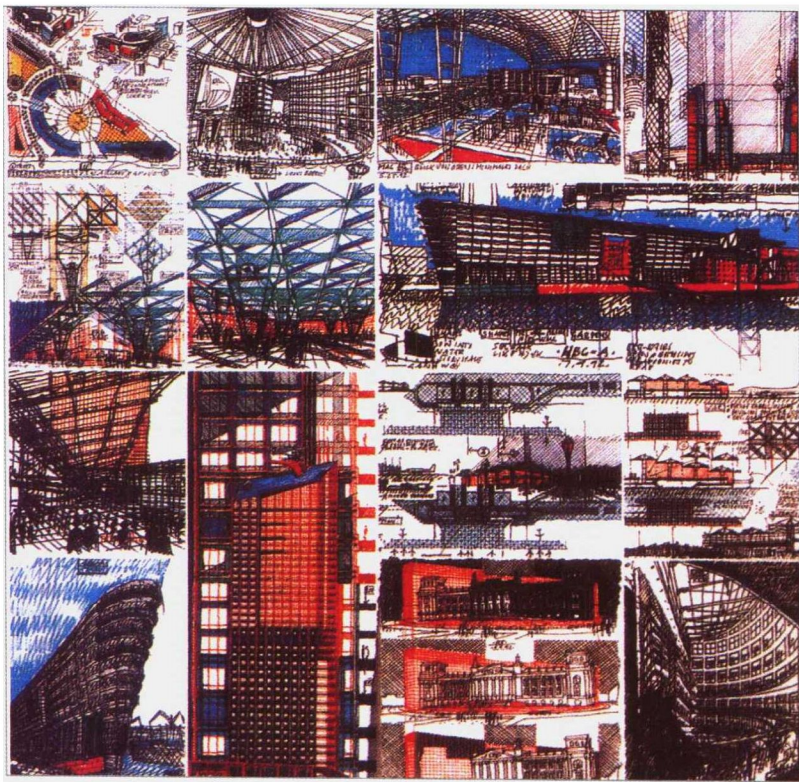


▲ (图1)



◀ (图1)

(图2)



在基本构思确定后,方案进入深化阶段。这一阶段的主要内容是推敲建筑的各种关系处理,包括功能与形象、结构与空间、整体与细部、存在与感受等内容。虽然此时平、立、剖面图能准确地反映建筑的基本形式,但它过于抽象和理性,难以表现出人们对建筑的直觉感受,所以多方位地用其象手法表现出建筑的直观形象,对于分析和比较建筑的可行性是非常必要的。

图2是海蒙特·扬所做的方案分析草图。扎实的写实功底和独特的线条组合,使草图既起到实用的分析推敲作用,又有赏心悦目的艺术价值。充满激情的表现使枯燥的方案推敲过程变得趣味盎然。而从某种意义上说,建筑师这种随时流露出的艺术修养,又会增强业主对建筑师的信任感,从而提高建筑师自身的声誉。

在方案完成后,最重要的工作就是说服业主、各级行政主管部门和大众接受你的想法,对非专业人士来说,形象化的表达是最容易理解的。所以现在的竞标和送审方案中,效果图表现就成为设计者十分重视的一个环节。但从国内普遍的情况来看,大多数的效果图尚停留在直观的形象表达的浅层次上,少有结合方案的设计构思、内容特色等绘制出有个性的、与方案相得益彰的表现图来。

所以这里想进一步讨论建筑画的表现层次问题。

第一个层次,是写实性。沈福煦先生在《论建筑画的绘画语言》一文中说:



▲ (图3)



▲ (图3)

“写实，也就是说要忠实于设计(建筑)，只有这样，才能真正反映出建筑的设计内容。绘画上的一切技巧，都应当遵照这个原则来运用。”写实性虽然在这里列为基本层次，但要做到这一点并不容易。这个写实是包括多方面内容的，比如体量关系的处理、材料质感的表达、色彩的选择与搭配、环境气氛的营造、配景形象的取舍、画面空间关系的表达等等。要想把这些关系都处理好，需要作者有坚实的绘画基本功和对建筑的深刻理解。

图3是美国某建筑的表现图和建成后的实景照片。比较后可以看出，表现图绘制的还是十分真实的：各种比例、体量、材料等关系与建成后的实际比较吻合。但是再细细品味，会发现表现图比实景照片更有韵味。从视点的选择、构图的虚实变化、环境气氛的渲染、图画色彩的处理等各方面都可以看出作者在绘制过程中，是用心“经营”了一番的。这个例子说明，建筑表现的“写实性”不应简单地理解为画成实景照片似的风格。一张好的表现图应当是为突出主体形象而在艺术处理上揉进了作者的主观认识的。

第二个层次，表现图的形式风格应与方案的主题内容相统一，以进一步突

出方案的设计构思。建筑设计本身是一种形象艺术，每一个有创意的构想都凝聚了建筑师尽心竭力的耕耘。在表现时如何将建筑师独特的构思表达出来是需要画者精心考虑的问题。

首先，不同的画种有其独特的风格。绘画时根据方案内容选择最恰当的表现手法及工具，有利于突出主题。比如水彩画风格清新飘逸，表现具有文化内涵的设计十分得体；水粉表现力强，用来绘制充满现代气息的方案，可以将材料的质感、空间的体量、环境的氛围等因素表达透彻。

第二，构图可以从大的视觉效果上表现出风格化的特征。例如：平稳与动势、和谐与冲突、秩序与纷杂、柔和与刚硬等等。这些风格实际上也是建筑设计所呈现出的特点，所以表现时，应结合设计的特色来选择构图方案。

第三，色彩是具有强烈主观意识的表现因素，它有表现复杂内涵的功能。不同的色相、明度、纯度，不同的冷暖倾向、对比与调和关系的处理等等都会给画面各异的表情。这些表情最能体现建筑的内涵特征。

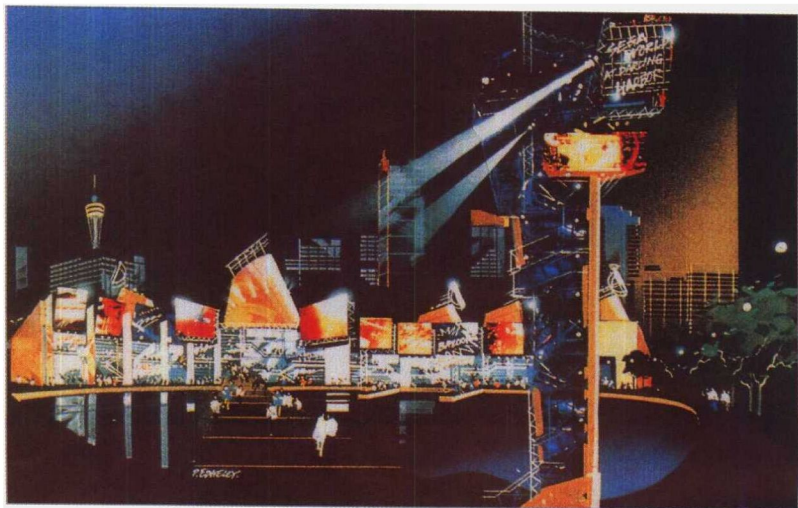
第四，笔法的运用，也会带给画面微妙的体验。比如，起落笔的力度，是顿笔还是扫笔？线条间距是疏是密？笔触的形式是柔是刚？等等，都会使画面的节奏、韵律、风格特征发生变化。

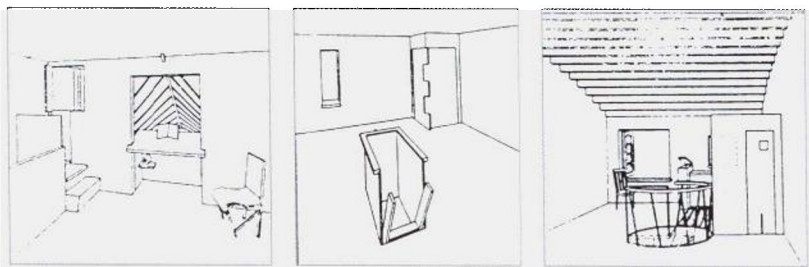
第五，画面元素的取舍与分布同样影响表现的效果。元素丰富、画面饱满，则气氛浓郁场景热烈；元素精练、画面空灵，则主题突出，可回味空间大。所以在绘制过程中，主体细节的表现程度、配景种类数量的选择，直接反映出画者的表现意图。

绘画是一个综合思维的过程。以上这些方面不可能在一幅图中都平均地进行思考，不同的表现内容在这几个方面有不同的侧重。下面来分析几个实例。

图4是彼得·埃奇利(Peter Edgeley)为达里尔·杰克逊(Daryl Jackson)事务所做的塞加世界(Sega World)概念图示(Concept drawing)。这是一座多媒体

(图4) ▶





◀ (图5)

与娱乐中心的设计方案,画家运用了丙稀、喷笔和照片拼贴等多种表现手段,在黑色卡纸上运用活跃而空灵的构图,展示了夜幕下色彩斑斓的电子世界。笔触的处理简洁有力,节奏感强,与喷笔绘出的柔和灯光形成对比,整个画面表现出一种闪烁跳跃的氛围,恰当地渲染出方案设计的核心内容。

图5是史蒂文·霍尔(Steven Holl)设计的海滨杂交建筑的室内透视图。霍尔作为建筑现象学的代表人物,对空间和场所精神有艰深的思考。在这几幅小图中,我们可以体会出空间构成元素在特定场所中存在的意义。图中每一个元素都是有目的的,一切无关景象统统剔除,简洁的画面效果突显了一种形而上的生活体验,从而精练地反映出作者的哲学思考及其独特的“现象”表现语言。

扎哈·哈迪德的设计往往表现出一种运动和力量的冲突,因此人们将她归入解构主义门中。她的表现图也十分有趣(图6)。她喜欢将建筑分解成不同的点线面元素,在表现时强化这种意识,通过抽象和变异,形成具有速度和力量感的构图;运用色彩的明度和虚实突变,表现前卫思想的革命性与创造性。



◀ (图6)

形式与思想的统一,可以反映出构思的完整性,从而强化设计的可接受意识。

第三个层次,是建筑表现图的个性化艺术特征的体现。个性是一个没有捷径或方法可以传授的内涵语意,作为一名成熟的建筑表现画家,其艺术风格或俊逸、或质朴、或宕拔、或清淡,无一不是刻意追求而来的。建筑表现图的最高艺术境界便是在作品中挥洒出心意韵趣,虽然它描绘的是客观实景,但从其所

(图7) ▶



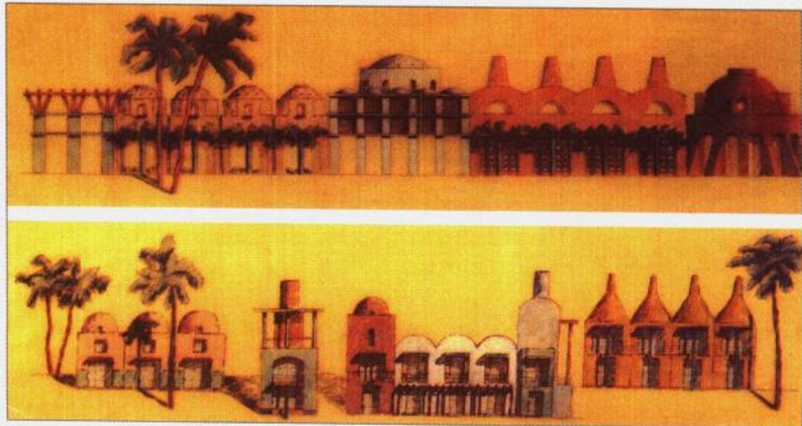
描写的对象——建筑空间，到其画面本身都是作为一种艺术形式而存在的，所以一件有个性魅力的作品是最能打动人心的。作品的个性是作者本身个人风格的自然流露。当然，这种“自然流露”并不是每个人自身性格的任意直白，而是艺术家通过刻苦的磨练，将自己的性情、爱好、修养升华为艺术情态，再融进作品中来。艺术作品中的风格魅力就如同一瓶陈年佳酿，其醇厚的香气是蕴于酒中的，而不是像人造果汁那样，用香精勾兑出缺少回味的甜腻。

下面再看几幅大师的作品。

在赖特的生命气质中，弥荡着一股清新的田园诗意。浪漫的、充满幻想的艺术魅力不仅存在于他的建筑设计作品中，而且也反映在他的建筑画中。他用精炼的白描手法勾勒建筑及其环境，着墨不多却形象生动，画面具有一种含蓄、空灵的诗意美(图7)。充满诗意的画面空间是很难刻意追求得到的，也不是什么技巧或手法的精心安排，而是作者天性的艺术再现，是生活经历和艺术思考的升华。

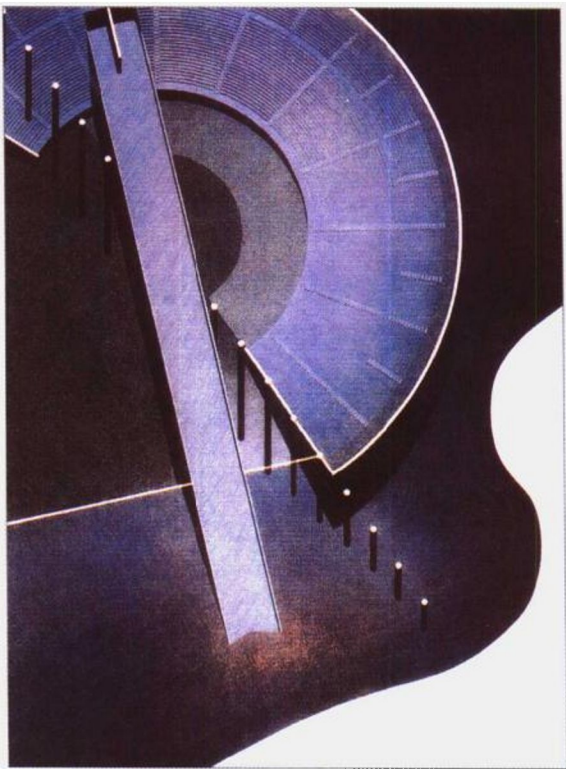
格雷夫斯以其历史的隐喻和古朴的建筑形象支撑着后现代主义的大旗。他喜欢用彩色铅笔绘制构思(图8)。线条通过叠加所产生的色彩醇厚而微妙，古朴中透露着灵性和幽默。这种个性化的图示和他的设计风格相一致，完全是其文

(图8) ▶



化沉淀和哲学追求的产物。

安藤忠雄的建筑经验来自于他对历史、空间的亲身体验和对自然、人生的独立思考。在设计中,他常用素混凝土和玻璃抽象出一片形而上的空间,让人们在静默中体悟自然和人生的真谛。他的建筑画同样充满一种沉静而有秩序的号召力(图9)。深冷的色彩,富有张力的构图、充满理性的点线组合,一切都在诉说着无法用语言表



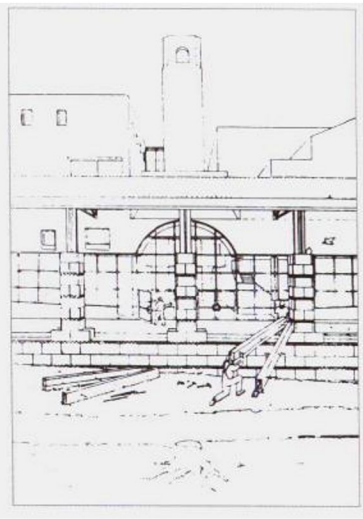
◀ (图9)

达的深邃想象力,和一种具有宗教气质的神秘力量。读他的建筑画如同进入他的建筑空间一样,无形中会感到心灵被牵引着飘升在一个纯净而空灵的思想境界之中。

建筑师训练建筑画的意义不仅在于表现构思,还有一个潜移默化的作用是提高建筑师的艺术修养。建筑师的职业之所以受人尊敬,是因为他的创造力和想象力是建立在渊博的文化知识、细心的生活体验和良好的艺术修养上的。建筑绘画表现过程涉及到的各种关系处理,如构图、色彩、材料质感、意境追求,等等,同样是建筑设计需重点思考的内容。前面提到的几位在表现上充满个性魅力的大师在设计领域更是光彩四溢。大师们之所以能创作出撼动人心的作品,根本在于其自身修养。

深厚的文化底蕴,能使作者创造出有新意的表现形式。当斯特林向人们讲解其构思的时候,他描述了一个精彩的建造过程(图10)。不用语言,我们就读出了形式、材料、空间、营造……这一切现象背后的文化意义:摒弃所谓“先进”的现代技术手段,追求一种返朴归真的古雅意趣。以精练的画面表达深刻的文化内涵,正是斯特林用毕生精力修炼出的精华所在。

一次在课堂上学生问到:“我们现在练习手画,是为了将来能画好计算机表现图吗?”我一时语塞。虽然接下来向他解释说,计算机只是一种工具,而不是表现的终极目的,但从此一直有个问题萦绕在我心头:如何让更多的学生理



▲ (图10)

解技巧和工具并不是表现的根本目的呢?况且本书大量篇幅是在讨论技法问题,这更容易使初学者误解技法和修养的从属关系。因此在本书开篇用了不少的文字东西南北地扯了一通,就是想强调一下表现的意义。

在本书写作过程中,自己深感在绘画理论和技法方面的欠缺。由于自己的专业是建筑设计,从事表现只是兴趣使然,因此有许多观点和理论肯定不十分准确,在此,真诚希望得到同仁们的批评和指正,谢谢!

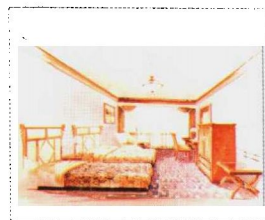
毛兵

1998年岁末

前言

绘出梦中天堂

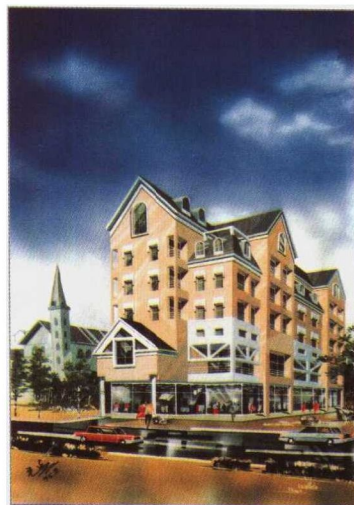
基础篇

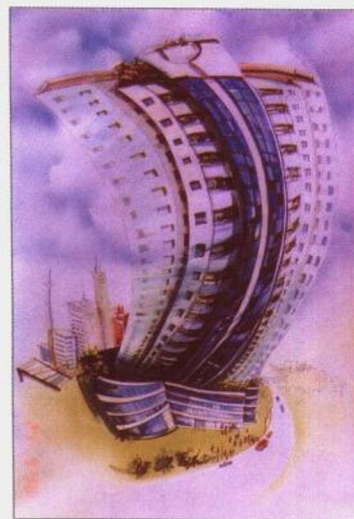


- 2 一、图示——建筑师的语言
- 4 二、什么是建筑画的“建筑味”？
- 5 三、主体放在画图的哪个位置合适？
- 7 四、色彩的魅力在哪里(一)？
- 9 五、色彩的魅力在哪里(二)？
- 10 六、建筑画的色彩有什么特点？
- 12 七、画钢笔图应注意些什么？
- 15 八、彩色铅笔有什么特点？
- 17 九、马克笔的特色是什么？
- 18 十、怎样画水彩效果图？
- 20 十一、怎样画水粉效果图？
- 24 十二、怎样使用喷笔？
- 24 十三、如何用计算机来表现建筑？
- 26 十四、选哪一种工具来表现建筑？
- 28 十五、欲善其事，先利其器

表现篇

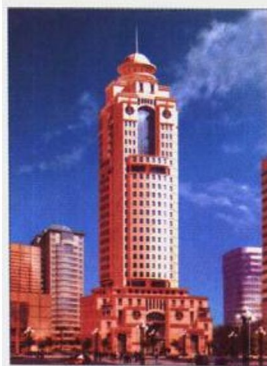
- 32 十六、如何使天空与建筑相得益彰？
- 34 十七、怎样使地面生动有趣？
- 35 十八、怎样表现花草树木？
- 37 十九、画汽车有什么简单规律？
- 38 二十、怎样表现玻璃的质感？
- 42 二十一、大理石花岗岩怎样表现？
- 44 二十二、不锈钢的表现方法是什么？
- 44 二十三、怎样表现砖墙？
- 45 二十四、如何渲染沙发、地毯等柔质材料？
- 47 二十五、画水面的基本要点是什么？
- 47 二十六、如何恰当地表现人物？
- 49 二十七、怎样简洁地表现灯具的特点？
- 50 二十八、怎样刻划木质材料？
- 51 二十九、如何增强形象的立体感？
- 53 三十、怎样利用高光来突出形象？





效果篇

- 56 三十一、有时画面显得零乱，怎样避免这种情况出现？
- 57 三十二、怎样使重点更突出？
- 59 三十三、色彩不是我想象的，可为什么越改越糟？
- 60 三十四、色彩丰富是否就是要用许多种颜色？
- 62 三十五、怎样塑造画面的空间感？
- 65 三十六、怎样创造戏剧化的效果来增强感染力？
- 66 三十七、怎样营造画面的生活气息？
- 68 三十八、当我时间紧迫时，怎样画出一张快速表现图？
- 70 三十九、画夜景应注意些什么？
- 72 四十、怎样有效地利用笔触？
- 74 四十一、电脑表现图如何表现“画意”？
- 78 四十二、如何生动活泼地表现平、立、剖面？
- 79 四十三、画到什么深度应该收笔了？
- 81 四十四、调整画图时的心理是十分重要的！
- 83 四十五、如何形成个人表现风格？
- 85 四十六、怎样增强表现的想象力？
- 86 四十七、怎样使画面具有节奏感？
- 88 四十八、初学时如何临摹范图？



基础篇





(图1-1) ►

细腻真实的环境描绘，烘托出旅游宾馆独特的地理优势，精美的画面具有极强的说服力。

工具：水粉

作者：李玉强

方案：碧海云天娱乐城方案

一、图示——建筑师的语言

建筑设计是一个开放的思考过程。它不仅需要将最终的成果以形象的方式展示给大家，而且在其构思过程中，也离不开图像的分析 and 比较。

当建筑师将其思想艺术化的时候，建筑表现图便呈现出缤纷多样的形式和风格——抽象的平、立、剖图，加入适当的配景、色彩、阴影等，会产生富于



感染力的效果；而具象的三维透视图，通过建筑师的加工和处理，其生动的氛围更给人以身临其境的想象。

在各种展示技术飞速发展的今天，建筑画之所以能长久不衰地为建筑师所喜爱，根本在于它能充分地表现出环境氛围、景观特点和设计者本人的主观意向。观大师们的表现图，可深深感受到其内在气质的流露：柯布西埃的画是想象力的翱翔；赖特的画是诗和情的交融；格雷夫斯的古意盎然；安藤忠雄则将

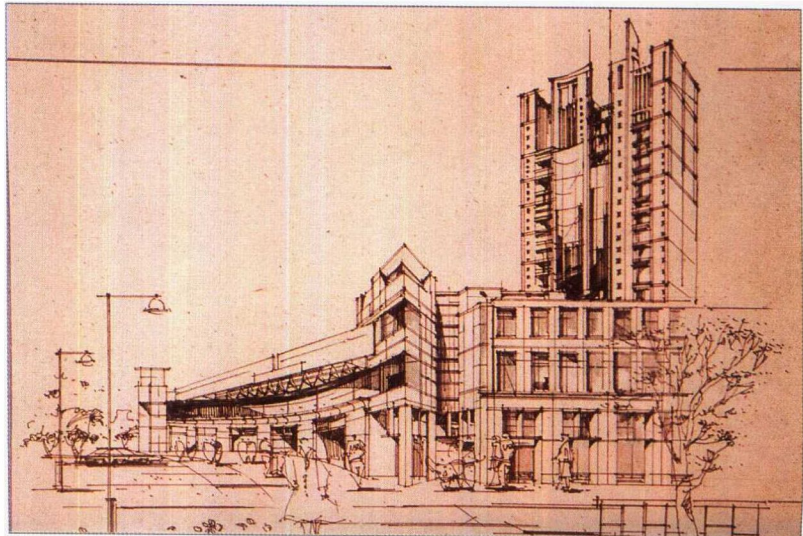
(图1-2) ►

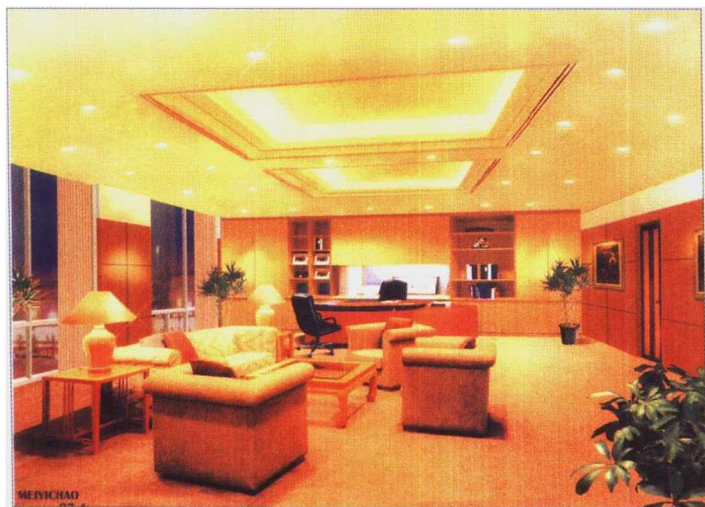
以挺拔有力的线条在色纸上勾勒设计构思形象，快速活泼，是建筑师常用的手段。

工具：钢笔墨线

作者：朱晓光

方案：某综合楼设计





禅的神秘
与空灵注
入表现之
中……

建筑
师不仅
是一个熟
练的工
程师,更
是一个具
有文化修
养和艺术

才华的人,像其他门类的艺术家一样,建筑师表达思想的手段主要是图像示意,而语言和文字只是辅助工具。所以练就一手精彩的表现功夫,是一个成功建筑师的基本素养。

建议:
一名好的建
筑师,至少
应掌握两种
基本表现技
法:一是线
条速写的能
力(这有助
于快速表达
思想及收集
资料等);
二是一种色
彩表现技法
(如彩铅、
马克笔、水
彩、水粉等
工具,它可
以帮助你增
强表现的感
染力)。



◀ (图1-3)

用电脑绘制的表现图真实生动,使人有身临其境的感受。但成功的电脑表现图背后,离不开作者积累的艺术修养。

工具: 计算机

作者: 梅轶超

方案: 上海斯必克集团总经理室内设计方案

◀ (图1-4)

工具: 计算机

作者: 毛兵

方案: 城建大厦设计方案



(图2-1) ▶

美术作品中的建筑、色彩变化细腻丰富、主观表现欲强烈。

作者: Robert Schaar

二、什么是建筑画的“建筑味”？

我们往往会看到一些由美术高手画出的建筑画，构图完美、技法纯熟、画面生动，但在建筑行内人士看来，却缺少一种“建筑味”，为什么？



这主要是由于对建筑和建筑画缺乏理解，过分地表现其高超的绘画技法，如运笔速度、笔触、飞白等，而对建筑主体的刻划不够深入。

突出建筑画的“建筑味”，首先要明确你所想表现的主题是建筑的形体、空间、环境及其气氛，一切绘画技巧都应为此服务。一些初学者往往为求“帅”而将其所学技法刻意突出出来，以为如此才是好画，实际上往往事与愿违。

(图2-2) ▶

建筑表现图中的建筑、色彩简洁，以块、面为主来塑造形象的体积感，环境的繁简以突出设计意图为取舍。整个画面效果直观，说明性强。

工具: 水粉

作者: 姜山英

方案: “绿之韵”

