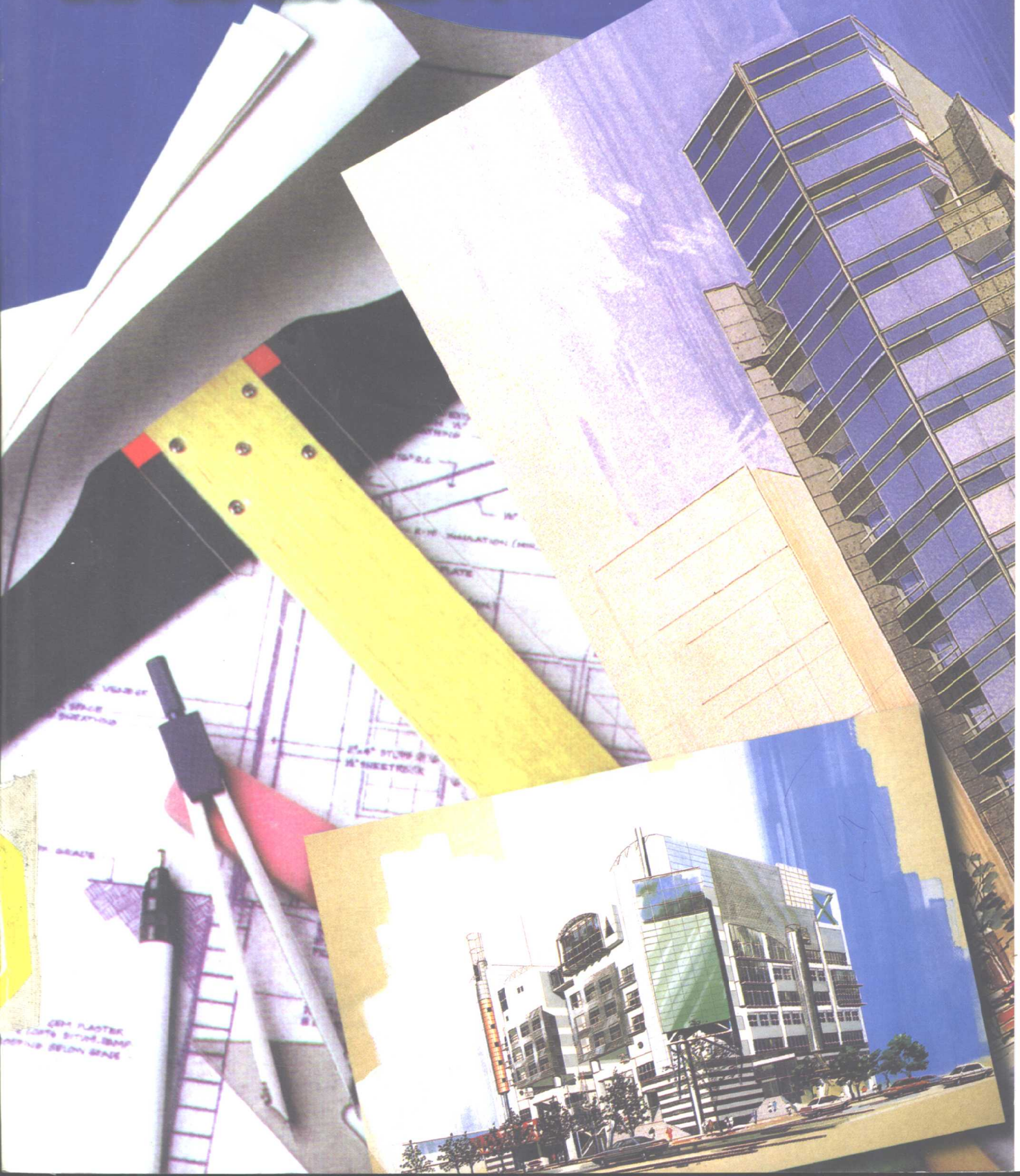

建筑与装饰设计 的表现艺术

翟惟隆 编著

江西科学技术
出版社

TU206
3300303

建筑与装饰设计 的表现艺术

翟惟隆 编著

江西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑与装饰设计的表现艺术/翟惟隆

—江西南昌:江西科学技术出版社

ISBN 7-5390-1440-7

I. 建筑与装饰设计的表现艺术

II. 翟惟隆

III. 建筑设计

IV. TU·206

国际互联网(Internet)地址:

HTTP://WWW.NCU.EDU.CN:800/

建筑与装饰设计的表现艺术

翟惟隆 编著

出版	江西科学技术出版社
发行	
社址	南昌市新魏路 17 号
	邮编:330002 电话:(0791)8513294 8513098
印刷	深圳当纳利旭日印刷有限公司
经销	各地新华书店
开本	787mm×1092mm 1/16
字数	200 千字
印张	9.25
印数	2500 册
版次	1999 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月第 1 次印刷
书号	ISBN 7-5390-1440-7/TU·50
定价	55.00 元

(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社出版科或承印厂调换)

前 言

作 者
1998 年春于南京

建筑画水平的提高，
应从两方面入手：认识和
实践。首先是认识，即到
底什么样的画才是好画，
自己画作的成败各在何
处，然后才有了努力的目
标；而目标的达到又必须
通过一定的手段，也就是
作画的具体方法。因此本
书着重探讨的是这两方面
的问题：建筑画之艺术性
和建筑画技法。

本书作者从事建筑计
和装饰多年，在丰富的实
践中，创作了大量的室内
外建筑画。书中载实例
国外建筑画外，均为作
者自己的数百幅作品中
选出，而且作者自己点
评，也增强了本书的说
服力。

因此，
结合实践、学可致
用是本书的灵魂；
有述有论、专业性
强是本书的特点；
实例丰富、画种全
面是本书的优势；
让每一个读者有所
收益，是本书的目的。

目 录

J Z Y Z S S J D B X Y S 建筑与装饰设计的表现艺术 J Z Y Z S S J D B X Y S

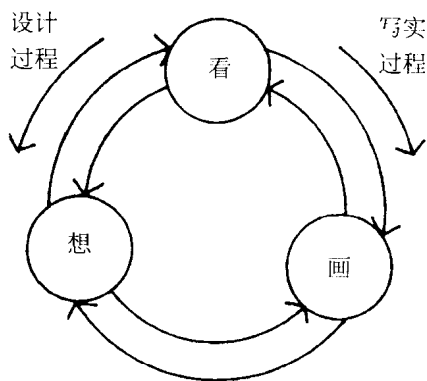
一、建筑画的概况	(1)
二、建筑画的艺术性	(4)
三、马克笔与喷笔技法	(6)
(一) 马克笔技法	(6)
1. 画玻璃的几种方法	(8)
2. 画大理石、花岗石的几种方法	(13)
3. 画木材的几种方法	(16)
4. 画地毯的几种方法	(19)
5. 画不锈钢的几种方法	(22)
6. 画灯具的几种方法	(26)
7. 画地砖的方法	(29)
8. 画墙纸的方法	(29)
9. 画天空的几种方法	(30)
10. 画植物的几种方法	(31)
11. 转印纸的用法	(33)
(二) 喷笔技法	(33)
1. 裱纸	(34)
2. 应急裱纸	(36)
3. 喷笔的均匀喷绘	(36)
4. 遮挡膜的用法	(37)
5. 牙刷喷点法	(38)
6. 与铅笔、水彩的配合使用	(39)
四、作者作品评介	(41)
五、国外优秀建筑画赏析	(106)

建筑画的概况

建筑绘画，主要包括建筑外观透视和建筑室内透视，也可包括某些富于装饰性的平面、立面、剖面图和某些细部的详尽表现。建筑画作为建筑师的语言，担任了传达建筑师设计意图的载体，即要把建成后作品的效果，直观地用绘画的手段表现出来。因此它就具有两方面的特征：作为工程图，它必须忠实、准确地表达设计者的意图，对于建筑各构成要素的尺度、比例、色彩、质感以及透视关系等要尽可能准确地反映在一张图上，也就是说要有科学性；同时作为绘画作品，它又应具有审美价值，应符合美术作品创作的一般法则，也就是说要有艺术性。因此对于建筑画作者，就要求不仅具有相当的建筑专业知识，同时还要具有一定的艺术表现能力，这样才能较好地完成建筑画的创作。我们有时可见到某些建筑画，往往一眼便可看出这不是建筑师的作品，也许这些作者的绘画功底不弱，但画中就是缺少了那么点“建筑感”。因此，特定的建筑画是有它的特定要求的，要画好建筑画，必须同时具备一定的建筑知识和艺术修养。

应当指出，建筑画除了比较正式、严谨的色彩画、线条画外，还应包括徒手草图和速写。这也是设计、绘画的基本功，应当给予足够的重视。任何一项设计和绘画，必先从草图开始，徒手草图对

于推敲大到总体布局、空间关系，小到细部构造，都有非常重要的作用，迅速、准确地把最初的构思用徒手草图表达出来，并在继续深入的过程中随时记录、表达瞬间的意向，是建筑创作过程中不可逾越的过程；而平常收集资料、积累素材，写实性的徒手草图也是最简便有效的方法。这两个过程可用如下的示意图表示：

在这两个相逆的循环过程中，“画”始终是意向与图形相联系的中间环节。从设计过程来讲，“画”的能力的强弱直接影响着把脑中模糊的意念比较清晰、直观地表达出来的程度；从写实过程来讲，忠实地记录、收集各类资料也是为了日后的创作积累更多的建筑和表现语汇。因而，无论我们有志于哪一方面的工作，都必须把徒手草图放到一个重要

的位置上来。我国的建筑教育体系,在相当程度上沿用的是由杨廷宝、童雋等诸前辈就读的美国宾夕法尼亚建筑系所施行的一套在当时已相当完善的建筑教育体系,而这又是对法国巴黎美术学院的建筑教育体系的继承。这一体系对学生的基本功相当重视,水彩渲染则更是建筑学专业学生必备的表现手法。在80年代以前,再加上水粉画,就几乎是我国仅有的色彩表现手段。改革开放以来,西方各种建筑思潮大量涌入国门,随之呈现在我们面前的,也有各种前所未见的建筑画表现方法和绘画工具。其中,我们目前用得最多、掌握得最好的,应推马克笔(Marker Pen)和喷笔(Air Brush)了。近年来,从事建筑设计和装饰设计的人越来越多,建筑画作为表达设计意图、展示建成后实际效果的手段,也因此越来越有用武之地。

近几年来,电脑技术又有了迅猛的发展,电脑绘图日前在很多建筑设计院里已成为现实,而这是80年代时所不可想象的。电脑绘制建筑画,作为一种高科技手段,其技术可以说是日新月异,除了制作静止的画面外,还有称之为Virtual Reality的技术,它的特点是三维的、动态的、主体的观景,由操纵者主动控制漫游,而且还伴有多种媒体的交互作用(如声、光、味、触觉等);还有Virtual Design技术,即用网络远程通讯技术进行协同设计,等等。电脑绘制透视图因此也日渐受到欢迎,甚至有的业主干脆明确提出非电脑图不要,包括平面、立面、剖面、详图、透视,也就有了用电脑全面代替绘图板的说法。这一预言能否成为现实?笔者的看法是否定的,至少是在建筑画这一领域里,以美国为例,美国每千人拥有电脑量约为350台,位居世界第二,而中国每千人拥有电脑量目前为2.2台;不仅是数量,美国在技术水平上也处于世界领先地位。就是在这样一个电脑技术如此发达的国家,就笔者了解的情况来看,也没能实现用电脑取代绘图板,而恰恰相反,业主更加看重的却是手工绘

制的建筑画。在美国,建筑画仍是手工绘制者占主流,而且我们进一步还可发现,沿用巴黎美术学院—宾夕法尼亚大学体系的水彩画还占着相当的比例。因此,在这种情况下,显示实力的不是“全电脑作图”,而正是它的反面“全手工绘图”,它可以使每一张画都有自身的个性特点,都能反映设计者、绘画者的自身素质,这才是设计方案提供者实力的显示;而作为电脑机器“产品”的电脑透视图,更多地是借助了工具的辅助,不能完全地反映绘画者的智慧。另一个科学技术高度发达的国家——日本,其建筑画大多也是手工绘制,尽管与美国建筑画相比,它的水平略逊一筹。电脑技术的不断发展,最终将导致绘制电脑建筑画成为一件十分轻松的事,正如摄影技术本是一项十分复杂、难以掌握的技艺,胶片的感光速度、宽容度,摄影时的光圈、快门速度等诸多因素都对胶片的正确感光有影响,后来有了电子测光,问题便简单多了,再后来干脆有了“傻瓜”相机,任何人都可以拍出感光正确、聚焦清晰的照片,可是却不是任何人都可以成为摄影艺术家,因它需要的不仅仅是操作技术上的正确——而这已由“傻瓜”相机解决了。电脑操作的“傻瓜化”也会是最终的发展趋势,但是,手工绘制的建筑画不仅不会遭到淘汰,随着时间的推移,反而会更加引起重视。

笔者在这里丝毫无意贬低科学技术对社会发展的作用,在这里具体地说,是电脑工具对建筑发展的巨大推动作用。相反,建筑科技与城市规划、建筑理论、环境问题一道,成为当今建筑领域的四个尖端课题,对技术的深入研究,不仅不能削弱,还必须进一步加强,提高建筑设计、室内设计及施工的科技含量,才能缩小与先进国家的差距;电脑作为强有力的辅助工具,也应越来越得到普及。只是,在借助于科学技术、先进工具辅助的同时,建筑设计人员若非全体,至少也应有一部分人,切不可放松保持敏感的艺术洞察力。很难想象,失去了这一点,还

能创造出富于艺术魅力的建筑作品。而这样的能力哪里来?一方面是先天因素,另一方面则要靠日常不懈的训练与培养。作为生产单位的建筑设计院,大规模使用电脑绘图则是十分必要的,因为设计院大量的日常工作不是建筑方案设计和表现图制作,而是各工种的施工图绘制。但即便如此,我们仍可以从《世界建筑》杂志1994年第1期上读到这样的一段文字:“目前(詹姆士·斯特林——英国著名建筑师)伦敦和斯图加特的办公室合计35人,只设建筑工种,并坚持手工绘图。”(摘自薛求理著“斯特林理解”一文),我们无法知晓斯特林先生在他的事

务所里坚持手工绘图的原因,但我们可以知道这样一条道理:电脑操作易学,手上功夫难求。此外,归根到底,电脑画最终还是“人脑画”,缺乏良好的人的素质,也就不可能自如地运用电脑绘画的各种手段以创造最佳的效果。

徒手草图作为图示思维的重要内容之一,以前在我国建筑教育中受重视的程度似嫌不够,而图示思维作为一种设计方法论,在西方国家的建筑教育中是很重要的内容。随着我国建筑教育的发展,科学化取代经验论是必然的结果,因此,徒手草图的作用和地位将会不断提高。

建筑画的艺术性

里着重探讨的是建筑画的艺术性问题。

建筑画作为绘画作品,具备审美功能,那么,它就符合绘画艺术创作的一般规律,构图的均衡、恰当,色彩的和谐、统一,主次的虚实、详略,等等,都是创作时必须考虑的。就作者本人的体会而言,建筑外观透视与建筑室内透视图创作,在侧重点上应是不同的。建筑外观透视图为尺度大、场面大、照明光源单一(太阳光),因此首先要处理好的是大的关系,这包括

A. 阴阳向背的色彩冷暖关系。一般说来,受光面暖,背光面冷;近地面处暖,远地面处冷;近景暖,远景冷;天空近地平线处暖,高处冷;等等。表现建筑物的阴阳向背应以色彩的冷暖关系来说话,不可只是简单地以色彩的明度变化来作区分,这样还不能算作是一幅真正的色彩画。

B. 主体与配景建筑物的主次远近关系。主体部分应详写,色彩对比及明暗反差都应比配景建筑物更为强烈,使之成为画面的趣味中心,而配景建筑物及人物、树木、车辆等应以烘托主体为准则,有时可适当处理得平面一些,不可与主体建筑物平均用力,同时,主体建筑物自身也应有主次分配,或是入口,或是顶部,可以重点刻画,成为中心的中心,而

且,自上至下、自左至右也应有微妙的变化;在远近关系上,远处建筑物要让它退到后面去,画面必须有纵深感,因为绘画本来就是以二维空间表现三维空间的艺术。这样,一幅建筑画就有了主次、冷暖、详略、远近的变化,其表现力比之平铺直叙有了大大的增强。

建筑室内透视与外观透视的不同之处在于,它的体量小、场面小,由于依靠人工照明,往往是多光源的,而且光源还有冷暖之分,一件物体相对于这个光源来说正是受光部分,因此它的阴阳向背之间的冷暖关系的问题就不如建筑外观透视那么突出和重要,冷暖关系也不那么明确、那么易于分析了。对于室内透视来说,最重要是抓住不同物体的虚实处理,分清哪些对象该重点刻画——实之,哪些对象该淡化省略——虚之。

具体说来:

A. 要表现的主体部分应构图于画面中心,应实写,而越靠画面边缘的部分应越虚化,让画四周自然地留白,这比之塞满全部画面、不分主次的摄影式绘画要更具表现力,也更加耐看。

B. 近者实之,远者虚之。尽管往往我们所表现的空间并不十分广阔,远近相差无几,人的视觉并不能感受到因远近不同而带来的物体观感上的明显差

异,但我们也可在画中适当地夸大这种极其微小的差异,使得前后物体间产生较明显的距离感和空气感。

C.有时由于室内空间狭小,视点选择可能过近,由此带来某些物体的变形,或场面较大的一点透视,左右两侧越远离中心也越易变形,这些变形的部分也应虚写,这样,不仅不会因物体的变形而有失真感,反而由于画面的巧妙省略和虚实对比而更具“画”味。因此,良好的虚实变化,给一幅画赋予了生机;实写部分,详尽描述,作为趣味中心,统领全局;虚写部分,紧绷之弦有了松弛的间隙,又好似画面中的透气孔——作品是有生命的,它需要新鲜空气!

就笔者的个人偏好来说,比较重视建筑画中的虚实处理。“虚”即不同程度、不同形式的省略。它能产生比之一味实写更加强烈的审美刺激。对于这一点,格式塔心理学有着令人信服的解释。格式塔心理学又称完形心理学,从事视觉艺术创作的人应当对其有一定了解。美国著名艺术心理学家、教育家鲁道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim)的两部著作《艺术与视知觉》(Art and Visual Perception)和《视觉思维》(Visual Thinking)正是运用格式塔心理学理论对视觉艺术作了深入细致的探讨。这里引用《艺术与视知觉》的译者之一、《视觉思维》的译者滕守尧先生的一段话对格式塔心理学作一个高度的概括:“按照格式塔心理学,当不完全的形呈现于眼前时,会引起视觉中一种强烈追求完整、对称、和谐和简洁的倾向,换言之,会激起一股将它‘补充’或恢复到应有的‘完整’状态的冲动力,从而使知觉的兴奋程度大大提高。……在真正的艺术创造中,如何通过不完全的形造成更大的形式意味或刺激力,是艺术家创造能力发展的一个重要表现。真正有感染力的不完全的形,……是通过

省略某些部分,将另外一些关键的部分突出出来,并且进一步使这些突出部分蕴含着一种向某种完形‘运动’的‘压强’或‘张力’。……这是伴随任何一种创造性知觉活动或创造性思维活动的特有的紧张,这种适度的紧张以及解决问题后的松弛,是产生审美愉快的重要源泉。”

在艺术创作的过程中,作者往往会不自觉地运用一些尚未在自己的知觉中形成一个清晰表象的创造及审美的客观规律;但更理想的是我们能熟知这些规律,并在创作过程中有意识地、自觉地运用它们以达到所期望的艺术效果。广泛地阅读各家艺术理论也是建筑画作者的画外功夫,而画外功夫最终将积淀为一级级艺术进阶,踏上它们,我们便不断地增加了高度。

以上所述为作画的一些大原则。建筑画是在作画的过程中学会的,背熟再多的条文也绝不能代替动手,因此,首要第一条就是勤于动笔,掌握各类作画工具的运用技巧,掌握艺术创作的客观规律。这是一个从“无法”到“有法”的过程,有了相当的量的积累,才可能产生质的飞跃。等到各类法度皆了然于胸,且驾轻就熟,挥洒自如,即可做到“诸法于我,如若无物”,那就是又一个质的飞跃,乃是从“有法”复归于“无法”。

最后要说明的是,画艺的不断进步,仍少不了一个必要条件,正所谓“取法乎上,仅得其中;取法乎中,仅得其下”,多多观摩优秀的作品,提高自己的眼界,提高鉴赏能力、辨别优劣的能力和对他人画作“品头论足”的能力;同时,信息时代中,面壁修行的做法已不可取,与同行积极交流,其结果必是互有所得。这些,也是提高自己的捷径——如果我们承认有捷径的话。

马克笔与喷笔技法

里着重介绍的是马克笔和喷笔的一些基本技法。水彩、水粉画由于建筑院校学生都要学习，而且这一类书籍也较多，所以这里就不再占用篇幅对其介绍了。而马克笔、喷笔画在各类建筑、艺术院校里则一般不会有专门的课程，这一类书籍相对来说也较少见，因此这里特别就这两种工具介绍一些基本技法。笔者的目的偏重于实用，让读者学以致用，即掌握了这些技法后，立即在自己的创作实践中就可运用，为此，着重介绍的也是在创作建筑画过程中常用的各类建筑材料、配景等的画法，而且掌握了这些技法后，也就熟悉了手中工具的性能特点，在不断的作画过程中也可创造性地发掘出它们更多的实用技法来。一种作画工具就是在这样的过程中不断走向完善。

（一）马克笔技法

马克笔色彩鲜艳、明快、透明，用它

作画，“画”味重于写实，宜于快速表现和小幅画面，与水彩配合使用，也是常用的方法。

使用马克笔作画应注意几点：首先要尽量备足马克笔的数量和种类，因马克笔一支笔一种颜色，数量少则色彩少，缺少过渡色、中间色，画出的画就很生硬，同时，马克笔的种类也应尽量备足，各种不同形状、不同粗细的笔尖都会用到；其次要准备一定的辅助工具，如喷笔、改正笔等，马克笔作为主要工具完成作画后，往往要由辅助工具添加一些特殊效果，如用喷笔喷上高光、灯具处的光晕等；第三就是马克笔的笔触是很美的绘画语言，作画中应予以特别重视。

马克笔的用纸，可用马克笔专用纸或水彩纸，只是马克笔专用纸由于纸薄不可先裱后画，因而不宜大面积使用水彩和喷笔。各种主、辅工具见图。以下介绍马克笔对各种建筑材料及配景的表现技法。

①气泵 ②气管 ③喷笔 ④双头马克笔 ⑤单头马克笔 ⑥渐变马克笔 ⑦双头马克笔及添加液 ⑧马克笔专用纸 ⑨水性马克笔 ⑩各类针笔 ⑪鸭嘴笔 ⑫转印纸 ⑬改正笔

1. 画玻璃的几种方法

方法一：

步骤 A

用渐变马克笔（若无渐变马克笔，也可用单色马克笔）均匀平涂玻璃

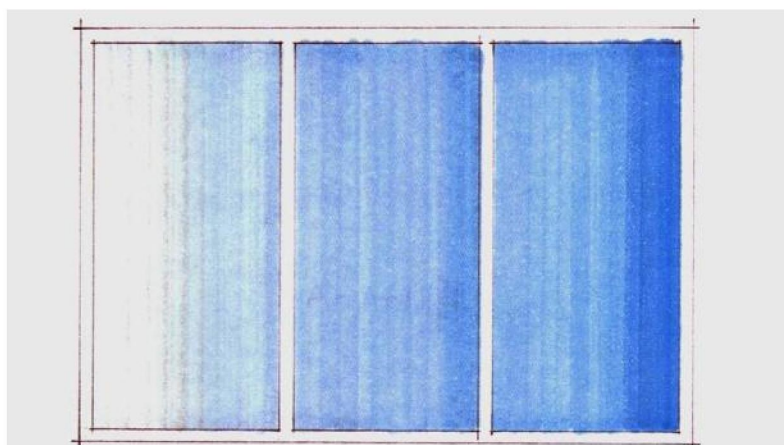

图 3-1-1-A

步骤 B

画窗框（或玻璃接缝），并用鸭嘴笔以白水粉打出窗框的高光边缘

图 3-1-1-B

步骤 C

用白水粉画出玻璃内部或反射而来的灯光亮点，用鸭嘴笔打出窗框高光处的十字星光效果

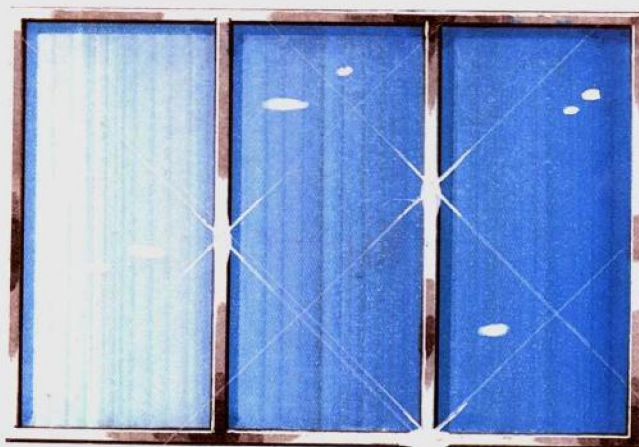
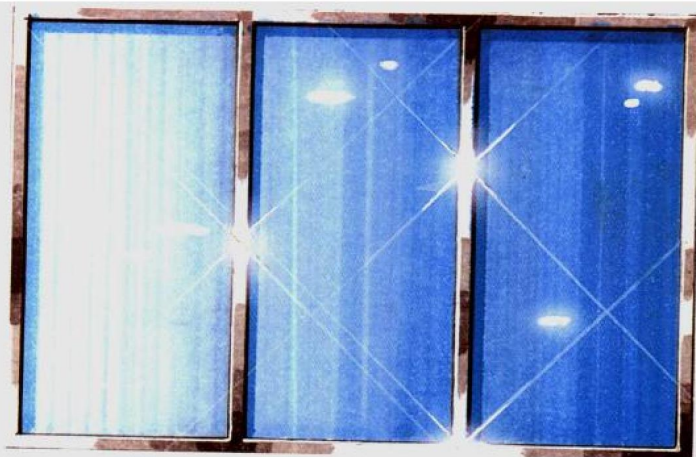

图 3-1-1-C

方法二:

图 3-1-1-D

步骤 D
用喷笔喷出光晕

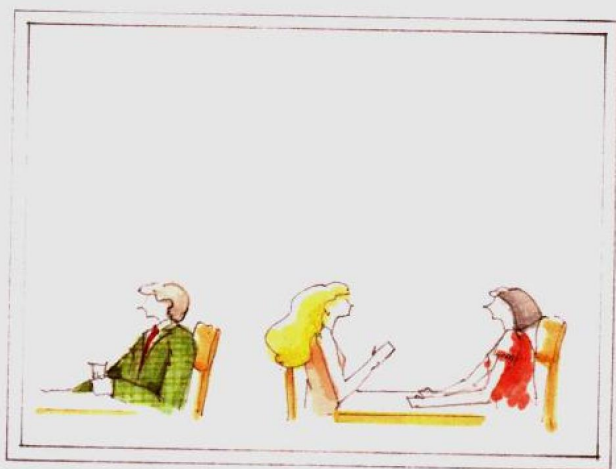

图 3-1-1-E

步骤 A
以较淡的笔调画出
玻璃另一边的景物

图 3-1-1-F

步骤 B
用渐变马克笔画出
玻璃的蓝色调。总
的原则是四边深、
中间浅，笔触的美
感至关重要

步骤 C

最后画出窗框等配
景

图 3-1-1-G

方法三:

步骤 A

画出玻璃另一边的
景物

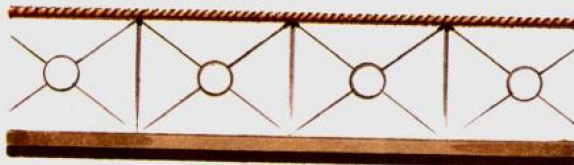

图 3-1-1-H

步骤 B

用单色或渐变马克
笔平涂玻璃

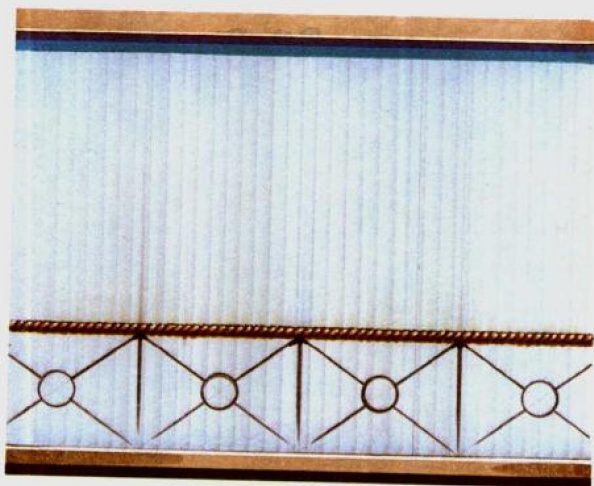

图 3-1-1-J

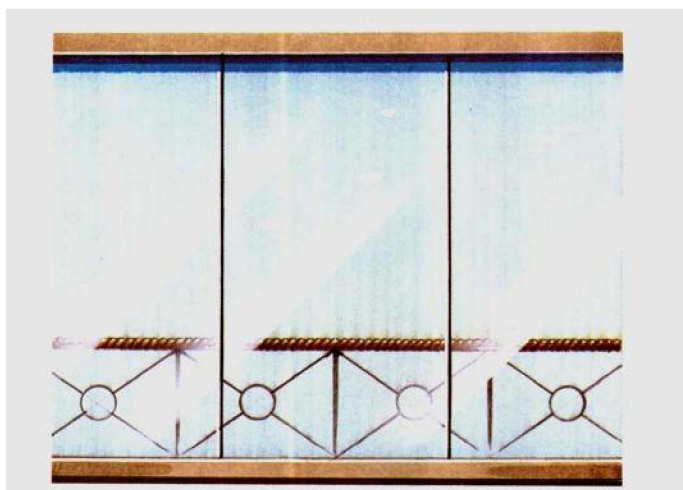

图 3-1-1-K

步骤 C

用喷笔喷上几道斜向的光影效果，并画上窗框或玻璃分隔线，用白水粉画上玻璃内部或反射而来的灯光亮点

方法四：画刻花玻璃

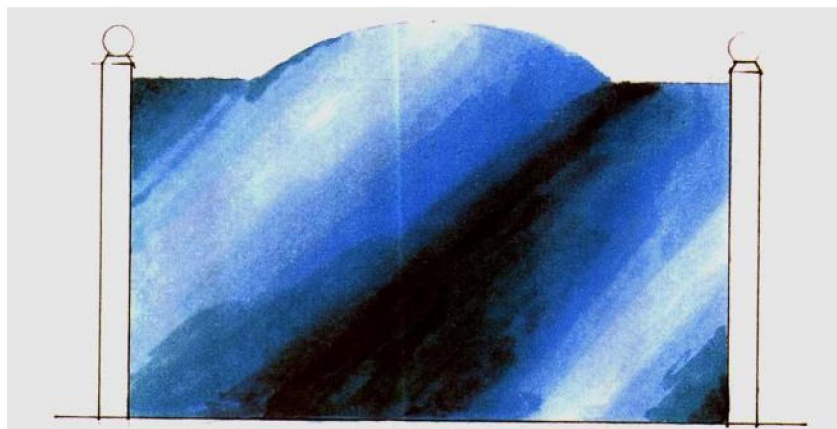

图 3-1-1-L

步骤 A

以渐变马克笔画出玻璃，要有深浅和光影的变化

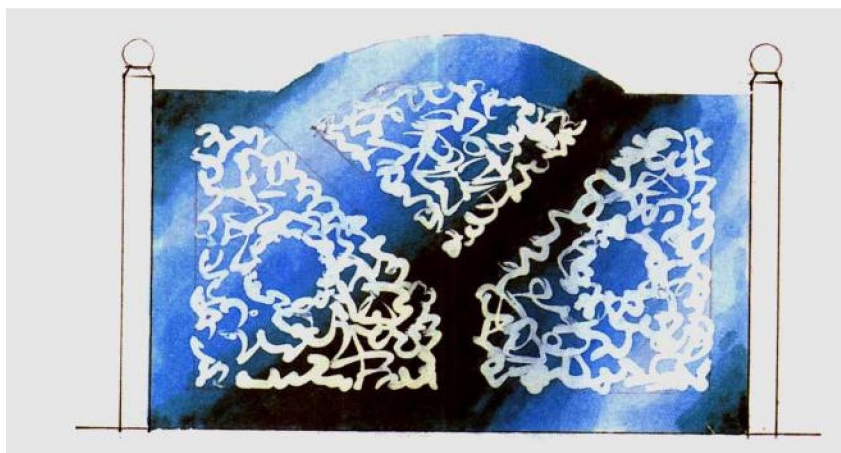

图 3-1-1-M

步骤 B

以改正笔（或用水粉）画出刻花图案

步骤 C
画出配景

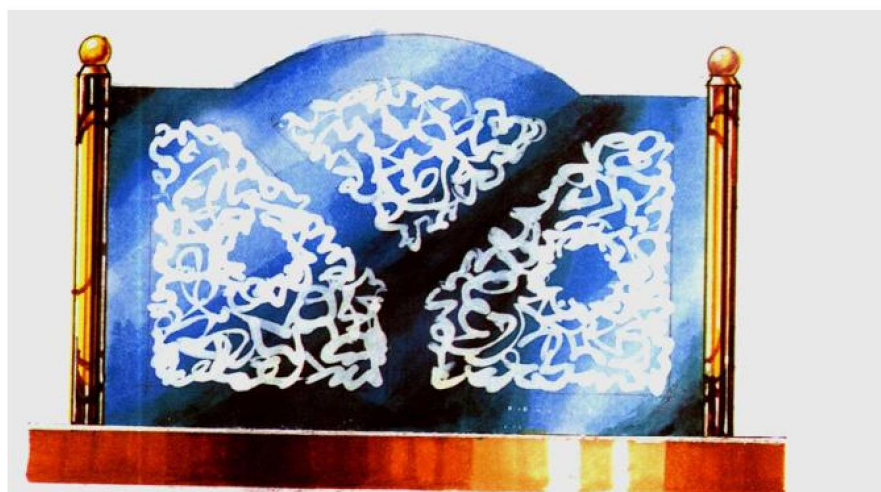

图 3-1-1-N

方法五：画刻花玻璃
步骤 A

用白水粉画出刻花
图案，再以渐变马
克笔（或单色马克
笔）画出玻璃，刻
花图案便隐隐显出

图 3-1-1-P

步骤 B
画上配景

图 3-1-1-Q