

中国美术学院美术考级教材·素描分册·建筑素描分册

建

筑与徒手表现

主编 李国兴 副主编 张杰

中国建筑工业出版社

本书为高等院校建筑学与设计艺术专业美术教学用书。首先讲述了建筑徒手表现的重要作用与学习方法,随后分别介绍了钢笔徒手表现的基本技法、优秀作品范例、建筑方案设计工作草图以及彩色铅笔为重点的彩色徒手表现。本书结合建筑院校规划、建筑学的教学要求,介绍了大师的作品,将徒手表现直接带入建筑领域,为后期的设计课程学习奠定了良好的基础。

本书是在原《建筑与徒手画》已经7次印刷的基础上修订而成,吸取了广大读者的意见,已有一定的教学基础。除可供建筑学、设计艺术、环境艺术、风景园林等专业作为教材之用,尚可供广大美术爱好者学习参考。

李延龄

1953年出生于杭州，毕业于同济大学76届建筑学专业，执教30年。副教授，主要担任建筑设计，建筑初步以及建筑画表现技法等课程

的教学并从事建筑学教学管理工作20余年，任浙江工业大学之江学院建筑系执行主任、中国建筑学会浙江分会理事、杭州市建筑创作学术委员会会员。

教学的同时，多次参加全国及省部级组织的各项建筑设计，建筑绘画等大赛，并获得一、二、三等奖及优秀奖。编写教材，在中国建筑工业出版社出版的有《建筑画与表现技法》、《建筑与徒手画》和五年制建筑学专业《建筑设计指导任务书》等，在浙江大学出版社出版的有《建筑美术与表现技法》。

李 李

1982年出生于杭州，2005年7月毕业于同济大学建筑学专业，现任浙江省城乡规划设计研究院助理建筑师。

参与的设计项目有：浙能富新大厦、杭州紫园住宅小区、森林湖山庄、温州杨府山住宅小区等。

前言

建筑徒手表现

建筑徒手表现和建筑速写对训练建筑师的观察能力,提高审美修养,保持创作激情,迅速、直接地表达构思是十分有益的。建筑速写和徒手能力是一名成功建筑师必须掌握的基本功之一。作为未来建筑师的建筑系学生,更需要在学习阶段奠定这一基本功的基础。

目前,随着科学技术的发展,计算机延伸了人的脑和手的功能,但我们相信在很长的时间内乃至永远,CAD不可能完全代替手工研究与设计。尤其不能代替学习过程中通过手作业训练的思维,徒手工作促进了创意的产生,同时,也最迅速、直观反映出来并检验构思效果。

今天,我们编写《建筑与徒手表现》一书,她既是一本建筑徒手绘和速写的范围,也是一本专业学习较好的参考书。读者可以结合建筑初步以及建筑设计等专业课程的学习,运用创造性思维去探索寻找真正属于自己心、脑、手一体的徒手创作灵感,为建筑设计服务。愿你早日成为一名成功的建筑师。

本书选用了部分名家与大师的作品,以及我们的建筑设计草图,特推荐给大家参考、学习。在此对这些作品的作者表示衷心的感谢。同时对沈燕燕老师在本书编写过程中的大力支持与帮助一并致谢。

作者:

目 录

筑与徒手表现

一、钢笔徒手表现技法	—————	1
二、建筑徒手画例分析与范图	—————	33
三、建筑方案设计工作草图	—————	100
四、彩色徒手表现	—————	116

建筑徒手表现

一、钢笔徒手表现技法

建筑徒手表现是建筑师的语言，徒手画更是建筑师的基本功之一。一支笔、一页纸就可以快速捕捉形象，收集第一手资料。多则半小时，少者一二十分钟，随时随地信手而来。这是最简便快捷的照相机也不能比拟的。建筑方案阶段的设计草图，是用最简洁的线条，最快捷地表达我们的设计构思与立意思想，把自己头脑中的设计形象转化为二维或者三维图形展示给他人。

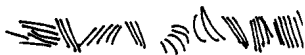
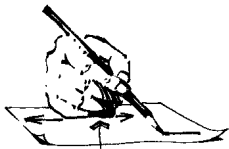
这种设计形象的转化与表达离不开徒手画中各种线条的组合，各种几何形体的叠加，还需要各细部的处理，光影的渲染，构图的技巧以及正确掌握透视规律，同时，需要掌握建筑配景的绘制，如车、树、人等。

运用快捷、自信、果断而又准确的笔触以获得令人赏心悦目的设计形象，这就需要掌握徒手画的基本技法，并在简单的练习中花费大量的时间才能取得。

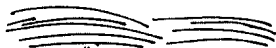
线

线是徒手表现的基本要素，只有通过大量的各种线条练习，才会熟能生巧。

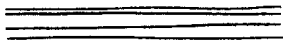
徒手画握笔要自如，运笔要放松。一次一条线，切记小段反复描绘。过长的线可分段画，不宜搭接。宁可局部弯曲，但求整体大直。绘制不同长度的线条，可以利用手指、手腕以及肘和肩的运动，绘制出不同效果的线条。

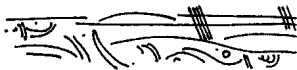
手指运动
笔触的长度是有限的

手腕运动
注意线条用力后的弯曲

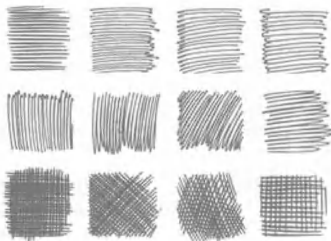
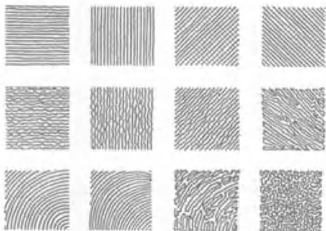
肩和肘的运动

所有轴点的自由运动
给予笔触广泛的灵活性

线条组合与表现力之一

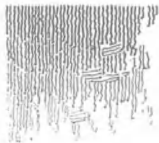
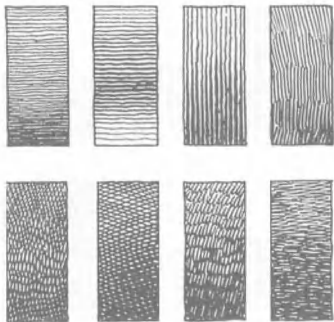
各种线条的组合和排列会产生出不同的效果，其不同的线条如直线、曲线、横线、竖线等。通过不同的线条组合排列，能给人不同的肌理效果。

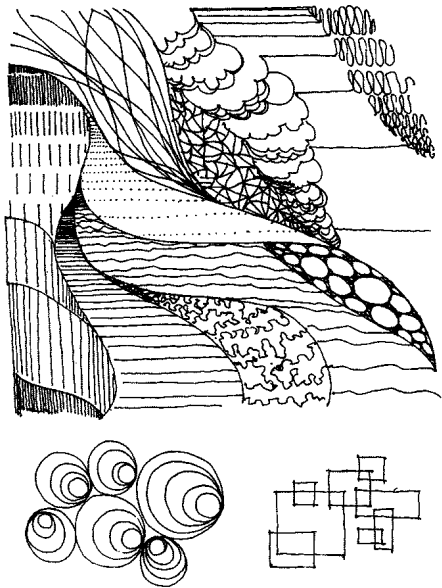

由于线条的曲直、长短以及方向和疏密不同的组合叠加，因而会有千变万化的形式和丰富的表现力。

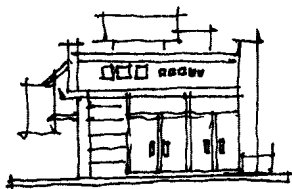
线条组合与表现力之二

通过线条的不同粗细、不同长短以及曲直，进行不同的组合，反映出不同明暗和层次退晕的关系。不要低估这种练习的重要性。

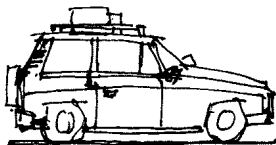

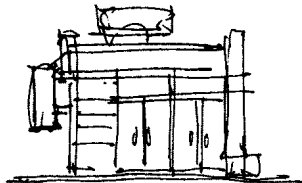
一个建筑学的学生应该每天抽一定的时间，进行各种不同线条的练习。

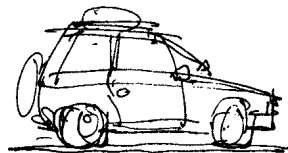
A

B

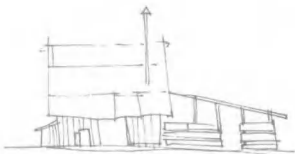

C

D

A、B两张徒手画用笔严谨而肯定，而C、D两张用笔松弛而自由。这二组图分别有着不同的风格。

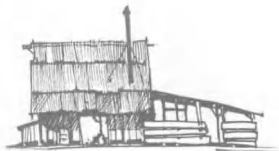
细线

粗线

变化的线

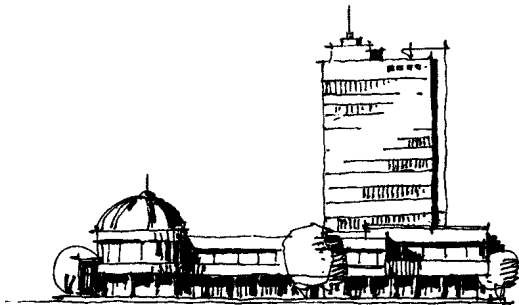
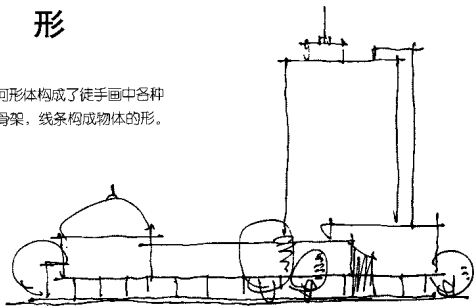

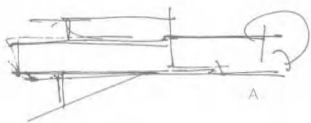
组合排列的线

不同的线条均会有不同的线条特征，其绘制的图也会有着不同的效果与趣味。

形

几何形体构成了徒手画中各种
物体的骨架，线条构成物体的形。

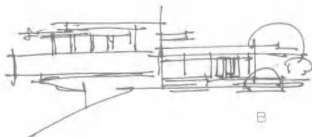

A

A

B

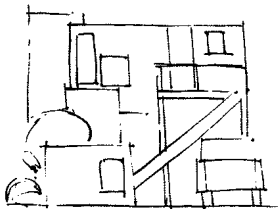
B

C

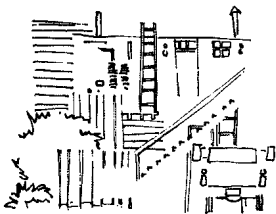
随着细部的深入，给形体增加了不少真实感。

细部

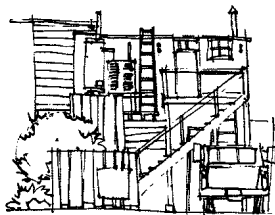

A. 形状

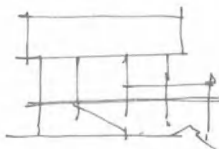
- A. 所示为一物体的基本形状；
B. 所示仅仅为表现的细部；
C. 所示为基本形状加入细部的情形，成为一幅线条徒手画。

B. 细部

C. 形状 + 细部 = 写生画

形

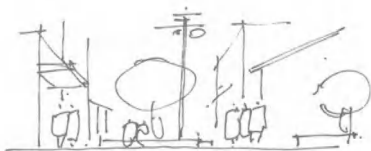

形+细部

形

形+细部

形

形

形+细部

形+细部

阴影

阴影的运用为徒手画中获得外形感和真实感提供了一条途径。阴影亦可作为集中人们对画面上某一区域的注意力和创造某种情绪的手段。

A. 仅显示徒手画中的线与细部。

B. 仅显示阴与影的区域而不具形与细部。

C. 显示了包括形与细部、光与影整体的徒手画。