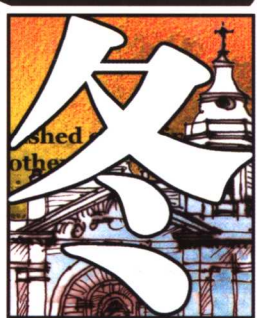

建筑师

陈新生 ■ 著

图形笔记

ARCHITECT'S SKETCHES REPRESENTATION

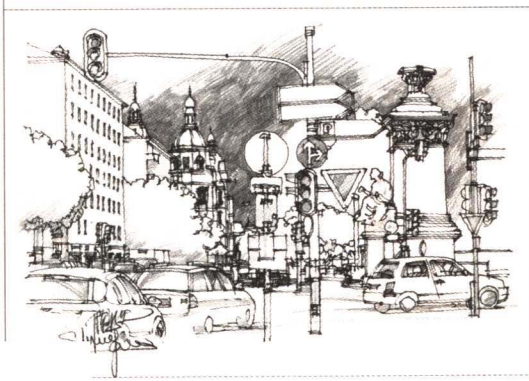
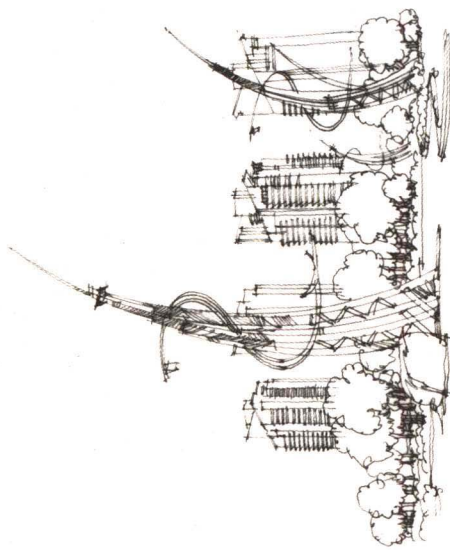
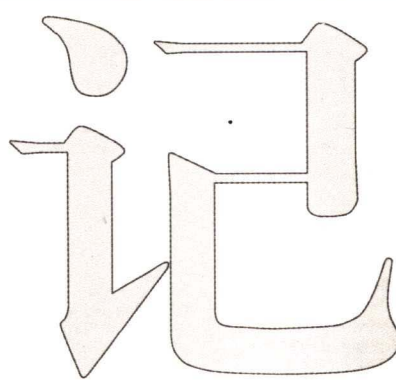
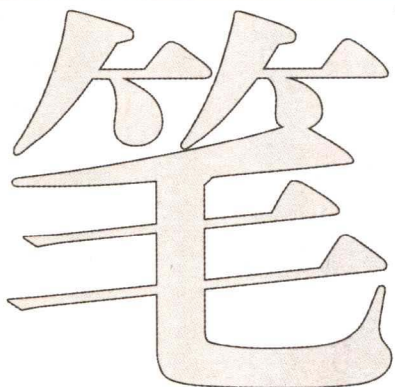
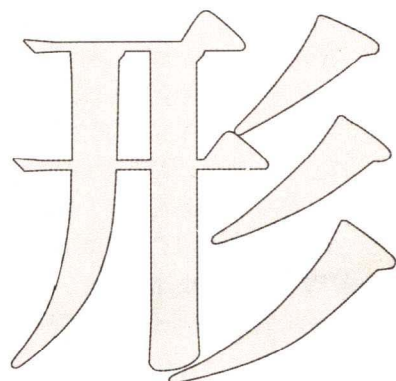
TU2/112

2008

ARCHITECT'S SKETCHES REPRESENTATION

建筑师

陈新生□著

机械工业出版社

图形笔记具有造型训练、收集素材、记录细部、发展构思等方面的功能。图形笔记徒手画是在设计创作早期构思阶段中最有效的方法,它能够捕捉灵感的火花,发展设计的形象思维,是建筑师应该具备的良好习惯。本书内容包括:绪论、基本技能、立体构成、造型素材、雕塑与建筑、传统建筑语言、体会大师理念、透视与视点、光影与明暗、形式对比要素、线描记录、表现性速写、随笔图形、设计表现、钢笔淡彩 15 个部分。作者长期从事设计表现技法的教学和研究工作,积累了丰富的教学和实践经验。本书遵循深入浅出、循序渐进的原则,采用以图为主文字为辅的形式,系统地介绍了图形笔记的各种技法。本书可作为高等院校建筑学、城市规划、室内设计专业的学生及相关专业设计人员的参考用书。

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑师图形笔记/陈新生著. —北京:机械工业出版社, 2007. 10
ISBN 978-7-111-22498-3

I. 建… II. 陈… III. 建筑设计 IV. TU2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 153247 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:赵 荣 版式设计:陈新生 责任校对:陈延翔

封面设计:陈新生 责任印制:李 妍

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

210mm × 285mm · 17.5 印张 · 430 千字

标准书号: ISBN 978-7-111-22498-3

定价: 48.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

销售服务热线电话: (010)68326294

购书热线电话: (010)88379639 88379641 88379643

编辑热线电话: (010)68327259

封面无防伪标均为盗版

前言

记日记是一种古老的传统,这里我们要区别笔记和日记的功能,这种区别主要取决于作者的态度和目的。笔记是用来记录与特殊任务有关的要点,如记住讲座中或书中有意义的观点,或在人们的职业或业余爱好中为解决某个特殊问题而收集信息。日记的作用则在于记录生活的轨迹、收集可能出现的思想火花。这类笔记和日记通常是以文字的形式,诸如上课的学生、参加会议的人们或从一本书、一篇文章、一个报告中汲取主要内容的所为。作为建筑师,这种笔记除了以文字的形式外,我们可以尝试以图形的形式。一旦图形笔记变得和文字笔记一样容易时,它不仅成为一种获取实际信息的新方法,而且也为人们打开了一个新的形象思维的世界。

图形笔记是在较短时间内迅速将对象描绘下来的一种绘图形式,它具有造型训练、收集素材、记录细部、发展构思等方面的功能。图形笔记因作画时间短,在描绘对象时,放笔直取,可随时描绘我们周围生活中的任何物象,画面生动感人,最能反映出绘图者敏锐的观察能力和对物质世界的新鲜感受。图形笔记徒手画是在设计创作早期构思阶段中最有效的方法,它能够捕捉灵感的火花,发展设计的形象思维,是建筑师创作的起点。一个好的建筑师必须具有思维敏捷的头脑和一双熟练灵巧的手,以便随时记下头脑中的设想和构思,从局部到整体,从模糊到清晰,创作出精致的设计。所以,常画图形笔记能使我们养成注意观察周围生活的良好习惯。长期坚持画图形笔记,可为建筑设计积累下丰富的艺术素材。图形笔记又是一种锻炼动手能力的良好训练方法。图形笔记对建筑师来讲,不仅仅是搜集创作素材、设计方案推敲的手段,同时图形笔记还可以作为一种独特的艺术表现形式或设计构思和表现。这是建筑师对客观世界的艺术表达方式走出的第一步。好的图形笔记与其他绘画形式一样,都有独立存在的艺术价值。我们从古今中外的建筑设计大师中可以看到,他们除了创作出许多经典的名作之外,还留下了大量生动的建筑速写与图形笔记作品,这些作品同样成为人类艺术宝库中的瑰宝。图形笔记笔法洗练却形神兼备,尤其是钢笔画的一些图形笔记,线条虚实相生,刚柔相济,气韵生动。图形笔记绘图工具简单,容易携带,绘制方便,笔调清劲、轮廓分明,具有刚劲天骄的气质,可以随时练习、写生、记录,有其他画种无法与之媲美的表达特点。同时,图形笔记徒手画能力是衡量一个设计人员水平高低的重要标准之一。图形笔记对训练设计师的观察能力,提高审美修养,保持创作激情,迅速、准确地表达构思是十分有益的。

随着科学技术的发展,计算机延伸了人的脑和手的功能,但我们相信在今后十几年甚至几十年,CAD不可能完全代替手工研究设计,尤其不能代替学习过程中通过徒手作业训练的思维。图形笔记徒手画工作促进了创意的产生,因而大部分的设计师在进行计算机构图的同时,总是会习惯性地纸上勾勒出设计雏形,这个过程观察、认识、思考、表现等活动就是设计创造思想的形成过程。要想熟练运用快捷、果断而又准确的线条来表达设计形象,离不开坚持不懈的努力和孜孜不倦的追求。为此要作大量的练习,使眼、手、工具在大脑的指挥下,每一笔都充满着感情的流露,手中的笔成为身心的一部分,笔尖成为手指的一部分,灵敏而精确。只要坚持不懈,持之以恒,你将会提高自己的图形速记能力。

在本书的编辑过程中,得到了李洋、汪利、曹昊、李秀梅、周莉莉等老师和刘占亭、万玉亭、陈瑶等同学的支持和帮助,在此一并表示感谢。

目
录

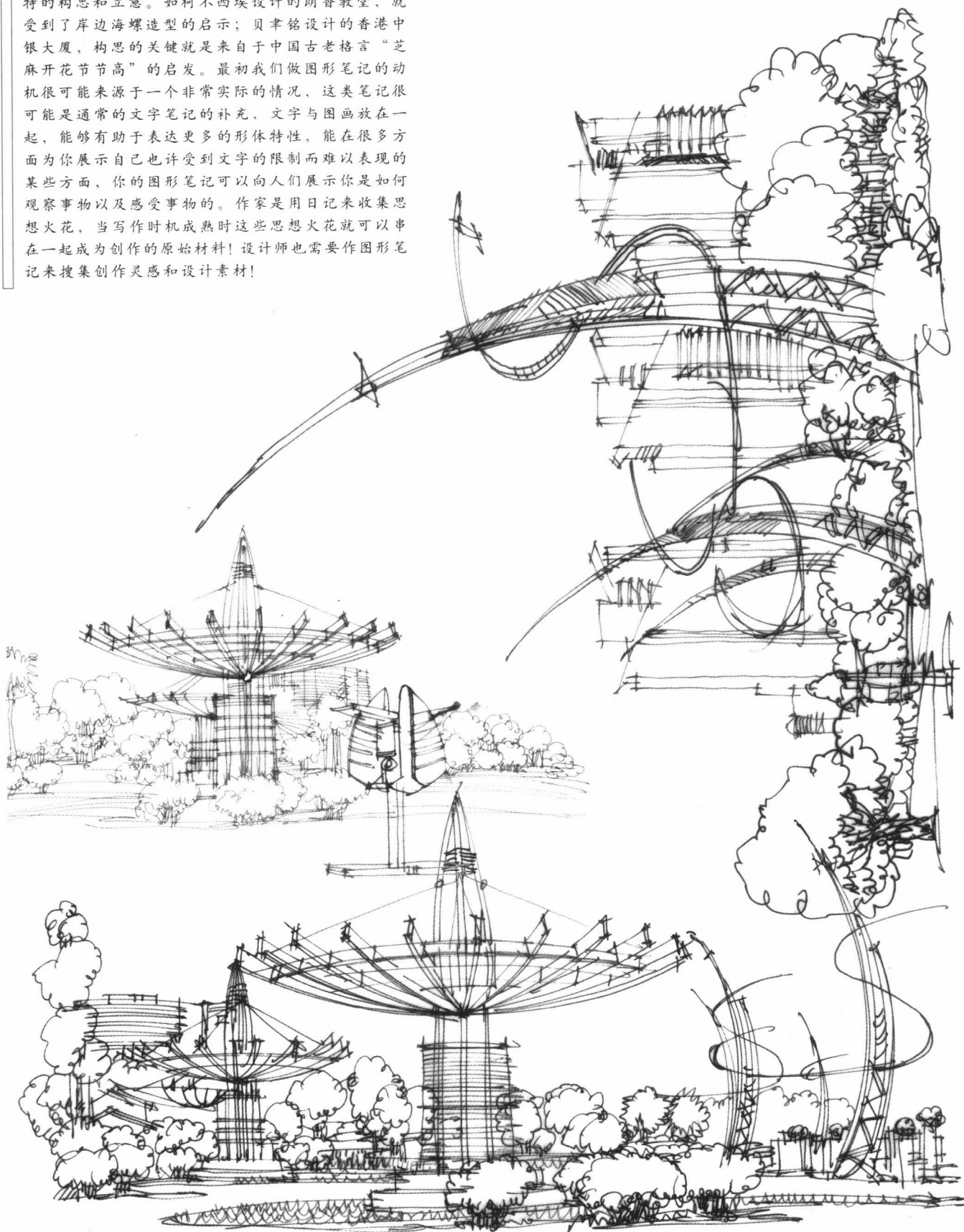
	前言	
01	绪论	001
02	基本技能	003
03	立体构成	017
04	建筑配景素材	035
05	雕塑与建筑	065
06	传统建筑语言	085
07	体会大师理念	097
08	透视与视点	127
09	光影与明暗	135
10	形式对比要素	153
11	线描记录	169
12	表现性速写	179
13	随笔图形	207
14	设计平立面表现	225
15	钢笔淡彩	237
	参考文献	276
	后记	276

图形笔记徒手画能最迅速、直观地反映构思效果，也是记录设计和交流设计思想的最好方式。图形笔记这种造型艺术的手段在操作过程中本身就是创造性的，它从一开始就是要求作者要动脑筋想象，以日常笔记作为记录体验的手段。同样重要的是把它作为开发图形敏锐性的手段，因为图形敏锐性可以提高体验的力度，在于形式表达之随意洒落，好的创意是在灵感和兴趣的前提下表现的。

我们在听讲座或报告时会作文字记录，我们并不期望我们的记录文笔极佳，我们所期望的是记录清晰、准确。假如我们对图形表达抱有同样态度的话，我们就能掌握这种有趣而有用的方法。并使我们更加了解自身以及周围的世界。图形笔记旨在鼓励图形修养，即图形文化与文字修养同等重要。记录图形如同记录文字，画符号性草图的方法既实用又方便。绘制图形是建筑师的基本素养，图形首先是满足自己的设计欲望，而非是向他人炫耀的绘画作品。从某种意义而言，图形是建筑师的心画，它是能够激发灵感的宝贵资源。说到图形笔记，其实就是建筑师手记，是与文字记录相对应的图形记录，但这些图形信息是用文字所不能描述清楚的。如果说作家和诗人用文字符号来理解世界和表达情感，那么建筑师则以图形笔记来描述图形感受和进行设计创作。这种记录性绘画通常是有分析性的，是将散乱的和没有生气的图像，赋予以秩序和思想，从而产生新的关系和认识。与艺术绘画相比，图形记录需要独到的观察力和好奇心，它不过是一种新的表现符号，对记录的绘画技巧要求不高，因为图形笔记主要是用来解释大脑一时萌发的灵感和已经选定了的信息！

随着时代的发展，信息社会给了我们许多方便，却使人们更加懒散和浮躁，东拼西贴限制了我们的设计出路，因此图形笔记在当今这个时代显得尤为重要，它使得设计回到真正的起点。

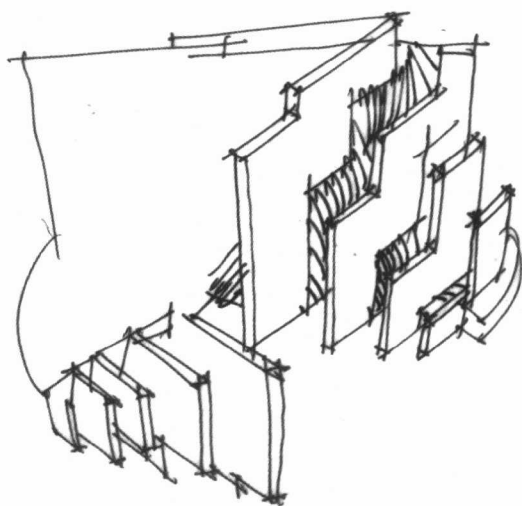
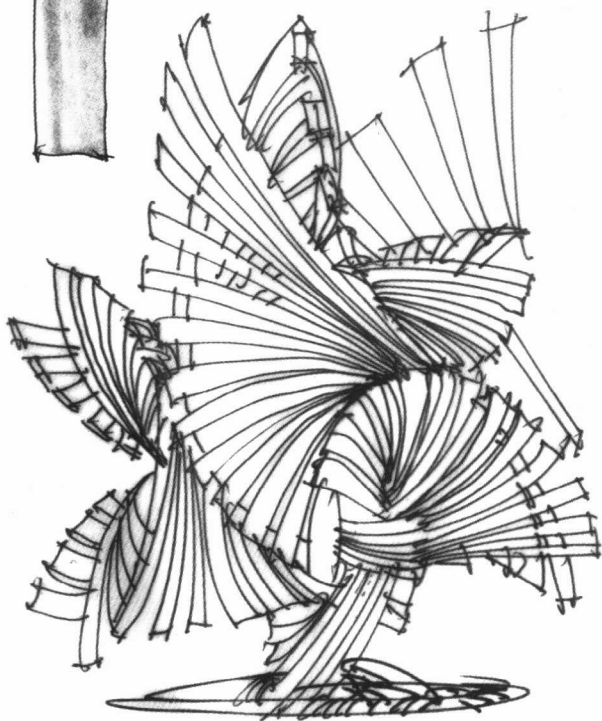
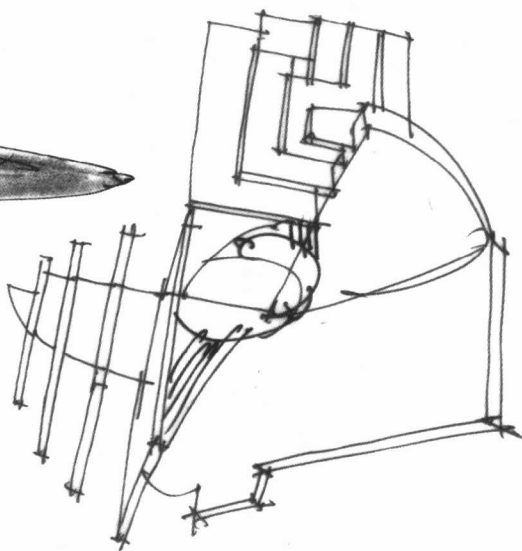
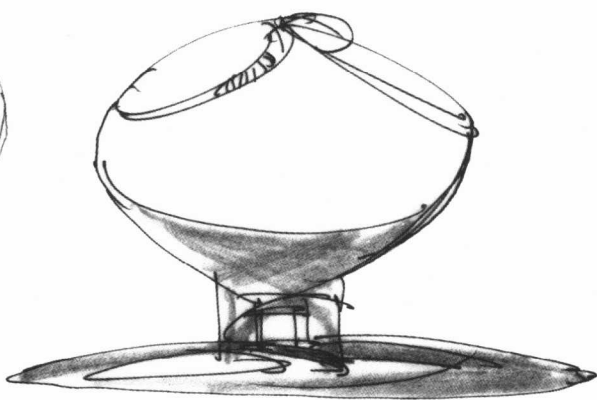
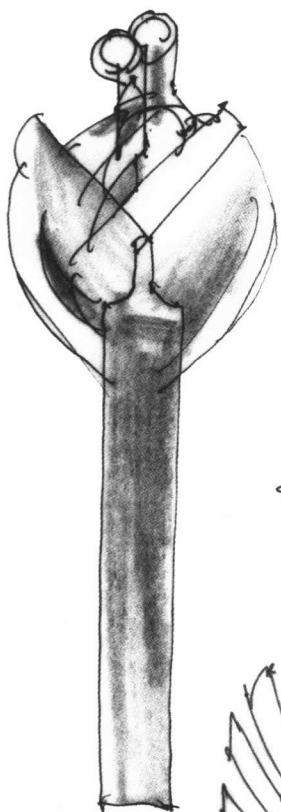
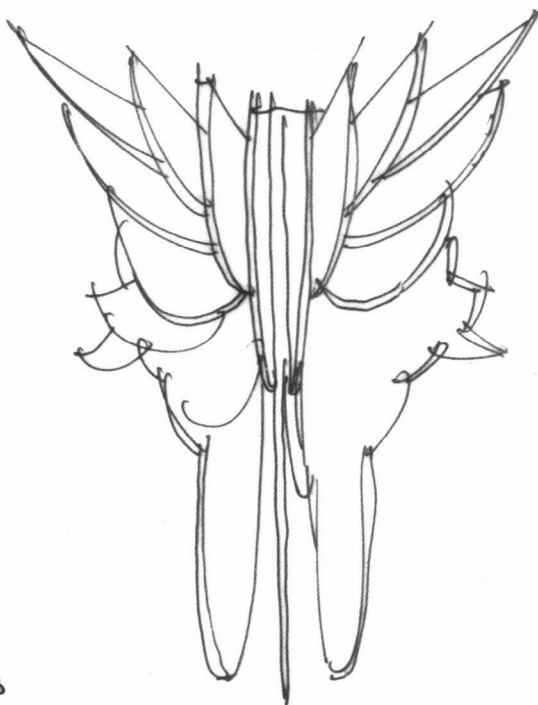
创作性的构思，常常来自于瞬间的灵感的产生，而灵感的产生又是因为某种现象或事物的刺激。这些激发构思灵感的事物或现象，使得创作有了一个独特的构思和立意。如柯不西埃设计的朗香教堂，就受到了岸边海螺造型的启示；贝聿铭设计的香港中银大厦，构思的关键就是来自于中国古老格言“芝麻开花节节高”的启发。最初我们做图形笔记的动机很可能来源于一个非常实际的情况，这类笔记很可能是通常的文字笔记的补充，文字与图画放在一起，能够有助于表达更多的形体特性，能在很多方面为你展示自己也许受到文字的限制而难以表现的某些方面，你的图形笔记可以向人们展示你是如何观察事物以及感受事物的。作家是用日记来收集思想火花，当写作时机成熟时这些思想火花就可以串在一起成为创作的原始材料！设计师也需要作图形笔记来搜集创作灵感和设计素材！

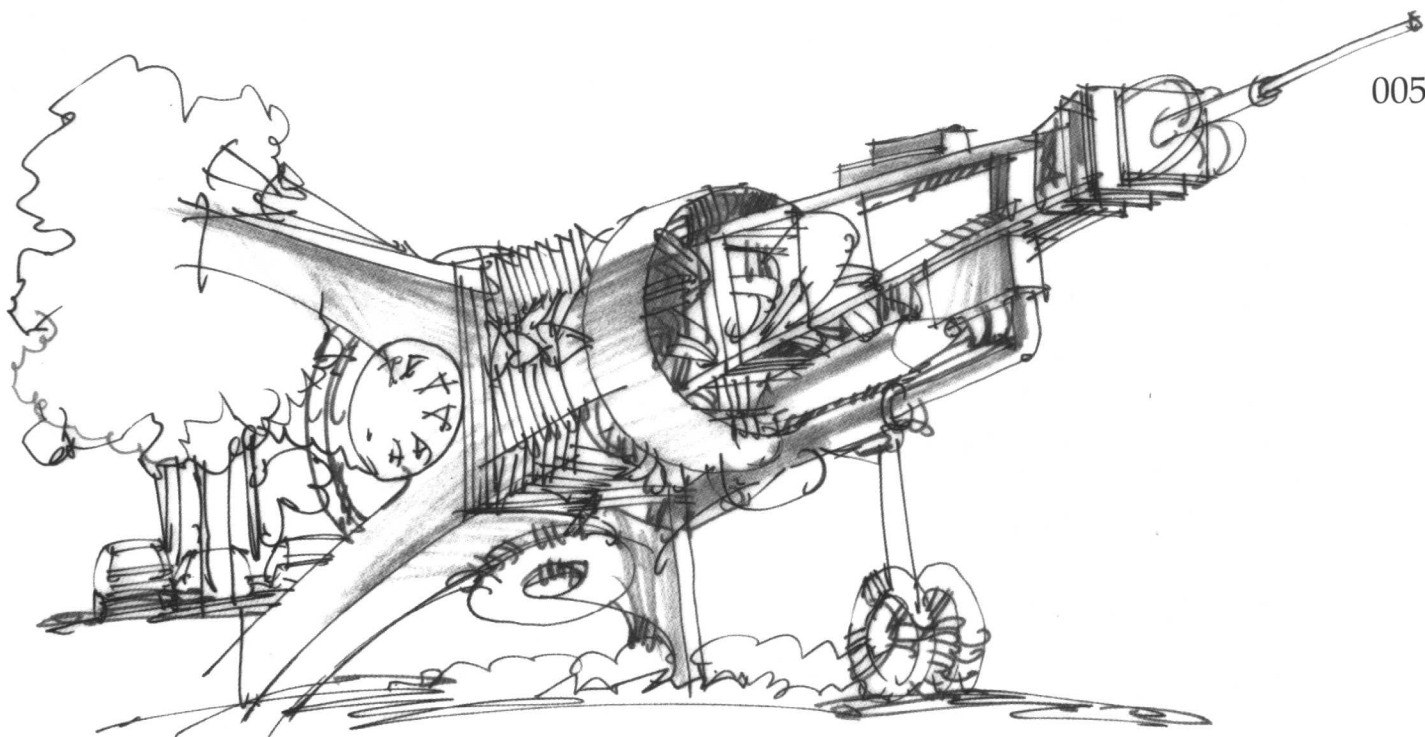
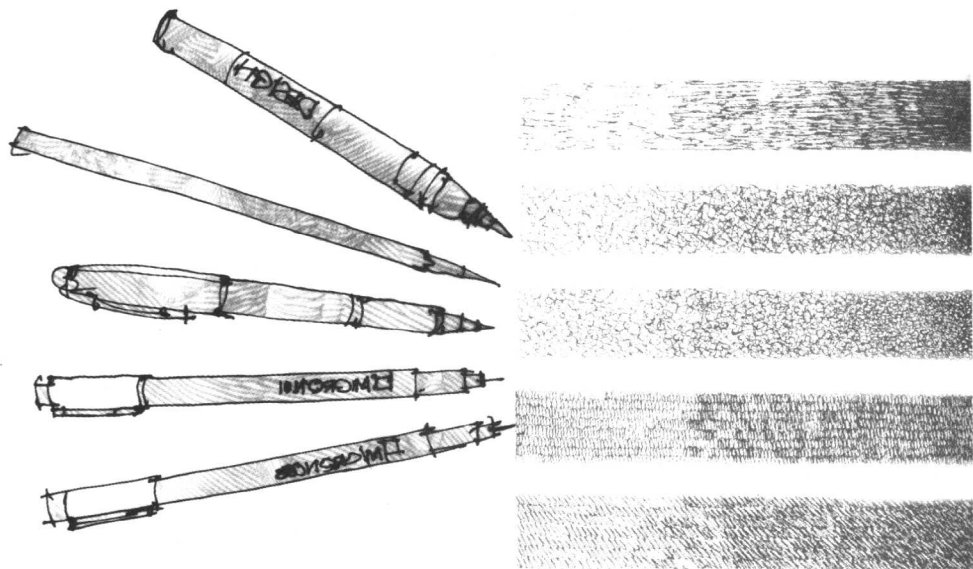
素描是绘画艺术造型语言的基础,除了色彩方面的内容外,素描包含了绘画造型艺术的一切基本法则、规律和要素。因而,对造型的基础训练来讲,素描可提供认识论和方法论的研究内容。写实素描帮助我们解决造型艺术中诸多最为基本的问题,告诉我们如何画出你所看到的东西。也可告诉我们如何去表现自己想要表现的感人的画面。当然一切造型艺术的基础,也是图形笔记的基本技能。作为设计表现的素描基本功训练,一般多采取快慢结合,以快为主的训练方法,尤其重视线描速写。同样,与透视制图相结合的结构素描也显得更适合于建筑设计、规划设计与室内设计专业。如果你希望掌握图形笔记绘画,而且要画出自己的风格和特点,除了天赋和勤奋外,事先最好经过一定时间的素描基础练习。初学钢笔图形笔记,时常感到用笔无从下手,不知怎么画线、排线,怎样表现形象。这需要通过在别人作品的观摩、临摹、体会,带着问题去思考和临摹一些优秀作品,无论是整幅或局部,从中把握钢笔图形笔记的感觉以及基本规律。临摹时先从各种不同形式的线条及各种变化的排线组合入手,来熟悉线条、笔法并能合理运用。从简单到复杂,循序渐进。这些线条组合,有长短、曲直、轻重、宽窄、起伏、刚柔、强弱、虚实等多种变化和对比。通过不同的运笔,把握不同线条的感觉,把握不同层次、轻重、柔刚的变化,然后对比自己的习作,找出差距,照这样坚持不懈,慢慢地、不知不觉地在艺术的熏陶下,就可以找到感觉,逐步提高。只有实实在在地坚持一定时间的练习,手腕才会变得灵活起来,对解决以后图形笔记中遇到的问题会有很大帮助。

除素描之外,速写是建筑美术基础教学的主要环节之一。它首先被用来培养学生的绘画技能。要求用简洁的笔法,表现客观物象的形态、结构以及透视和比例关系。熟练地掌握空间造型能力和各种绘画技巧,即用线、用面和线面结合的表现方法,准确地把握形态特征及体面关系。学会使用多种绘画工具,并掌握其特性和使用要领,对不同物象能够采用灵活、恰当的表现手法,充分发挥工具的作用,使绘画语言更加贴切、更加丰富。经过反复的实践、练习,进而达到胸有成竹、下笔果断的绘画水准。对于建筑速写,平时要多动笔,涉及的范围也应更广泛一些,对于工业产品的造型、人物造型、动物植物等也应熟练掌握,这些造型对于建筑造型设计都有一定的启发作用。

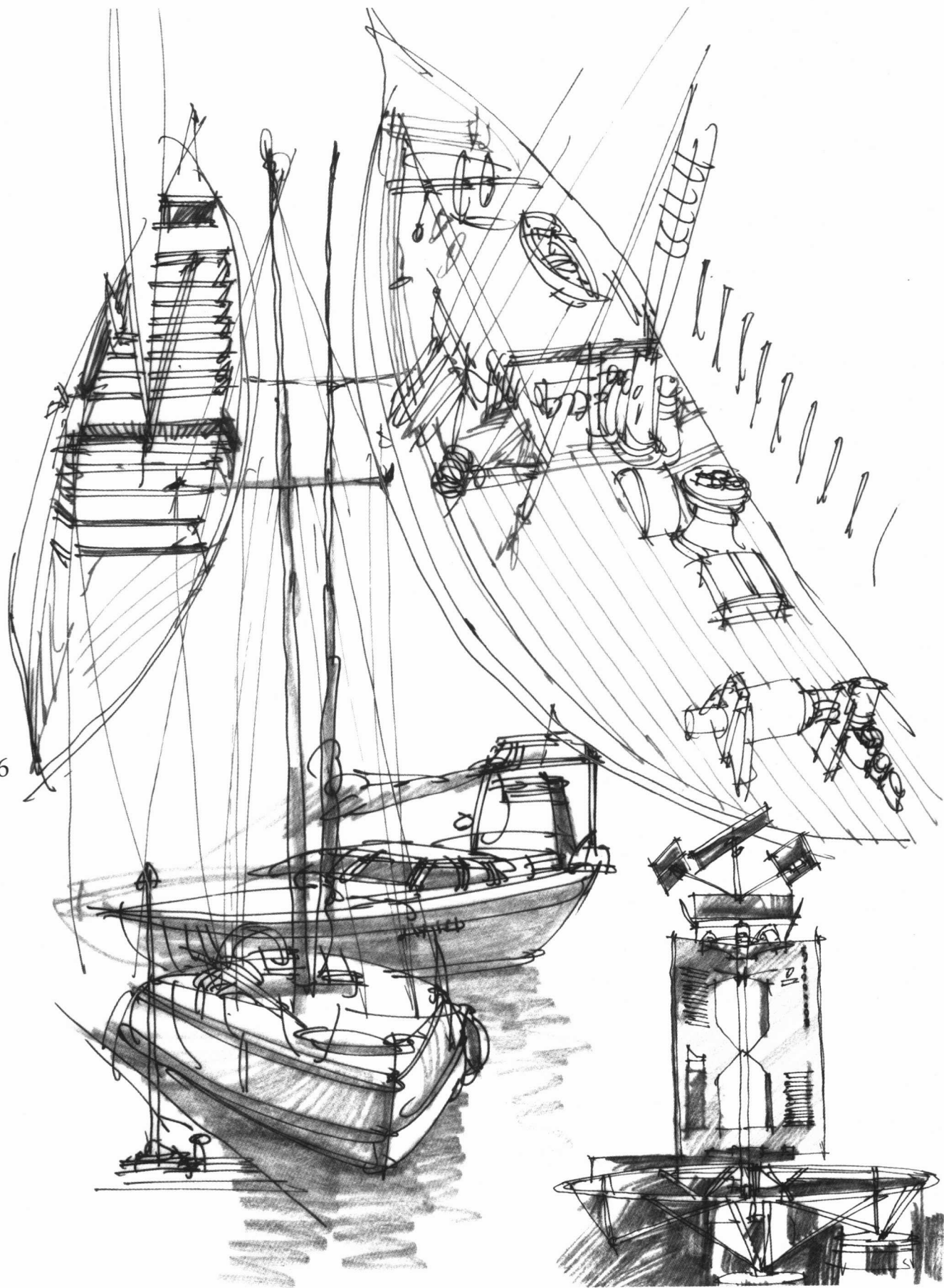
对于生活中的各种物体的造型应当注意观察理解，并以图形加以记录，然后可以将这些图形进行分析、归类。图形笔记是建筑设计师设计的基本技能，是建筑师进行创意和与他人视觉交流的基本手段。图形笔记的表现轻松而随意，反映了建筑师的情感，它可以成为一种独立的艺术表现形式。要想尽快掌握和提高，勤学苦练是必不可少的环节。

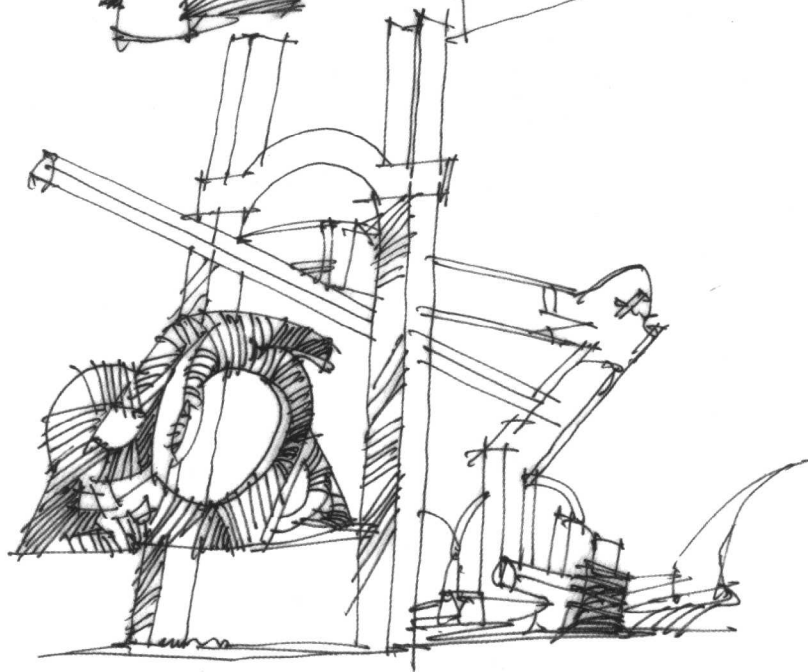
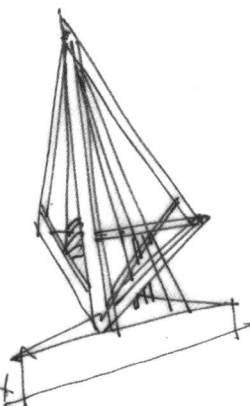
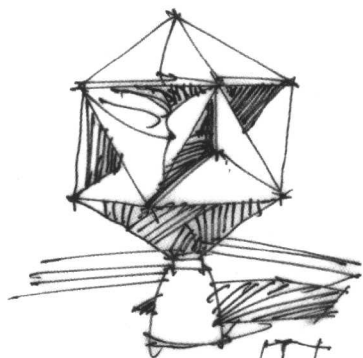
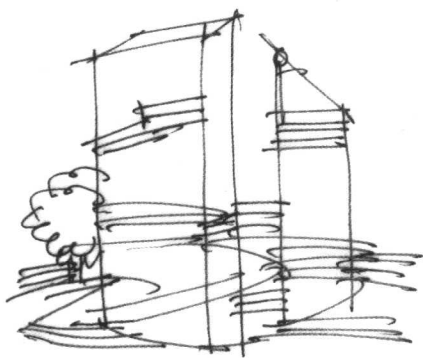
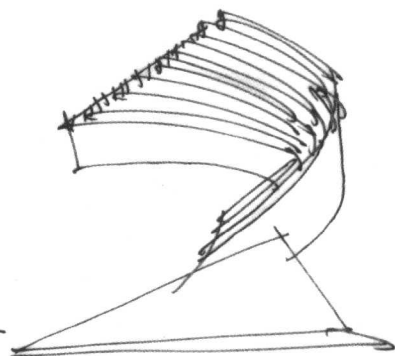
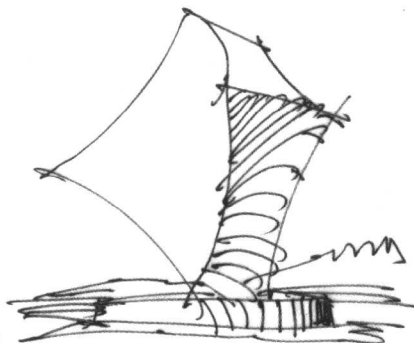
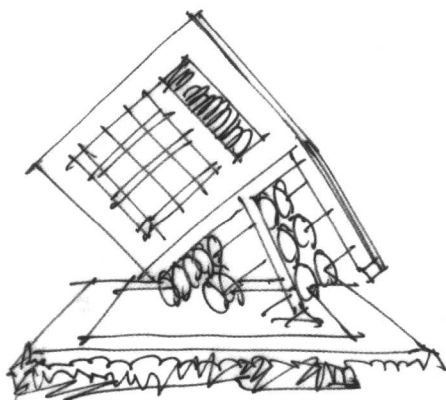
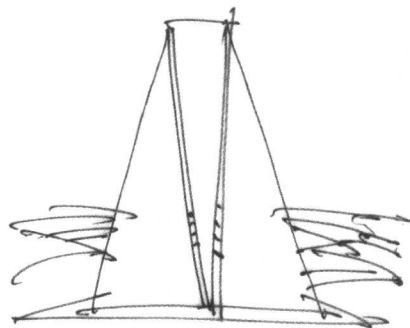
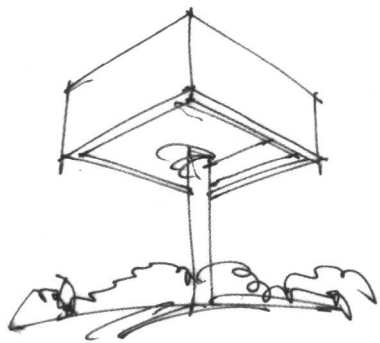

图形笔记的绘画工具一般有速写本、纸、笔和墨水。图形笔记并没有画笔和纸张的限制，铅笔、钢笔、针管笔、毛笔均可用；白纸、色纸、宣纸、透明纸亦无妨。墨水一般选用不退色的碳素墨水。铅笔有软硬之分，其特点是润滑流畅，适用于以线条及明暗表现对象，铅笔画出线条有粗细、浓淡等画面效果，在画明暗调子时，层次变化丰富，画面较生动。钢笔画出的线条挺拔有力，并富有弹性，调子的变化是靠线条的排列组织叠加而成的，画面效果细致深入。美工笔是特制的弯头钢笔，可粗可细，笔触变化丰富，画图形速写可以线面结合，使画面灵活多变，丰富多彩。速写本可购买可自做，一般不宜太大，便于随身携带。一有灵感，随即出手就画，非常方便。一般纸品都可以用来画图形笔记，普通复印纸做图形笔记也是一种方便的选择。

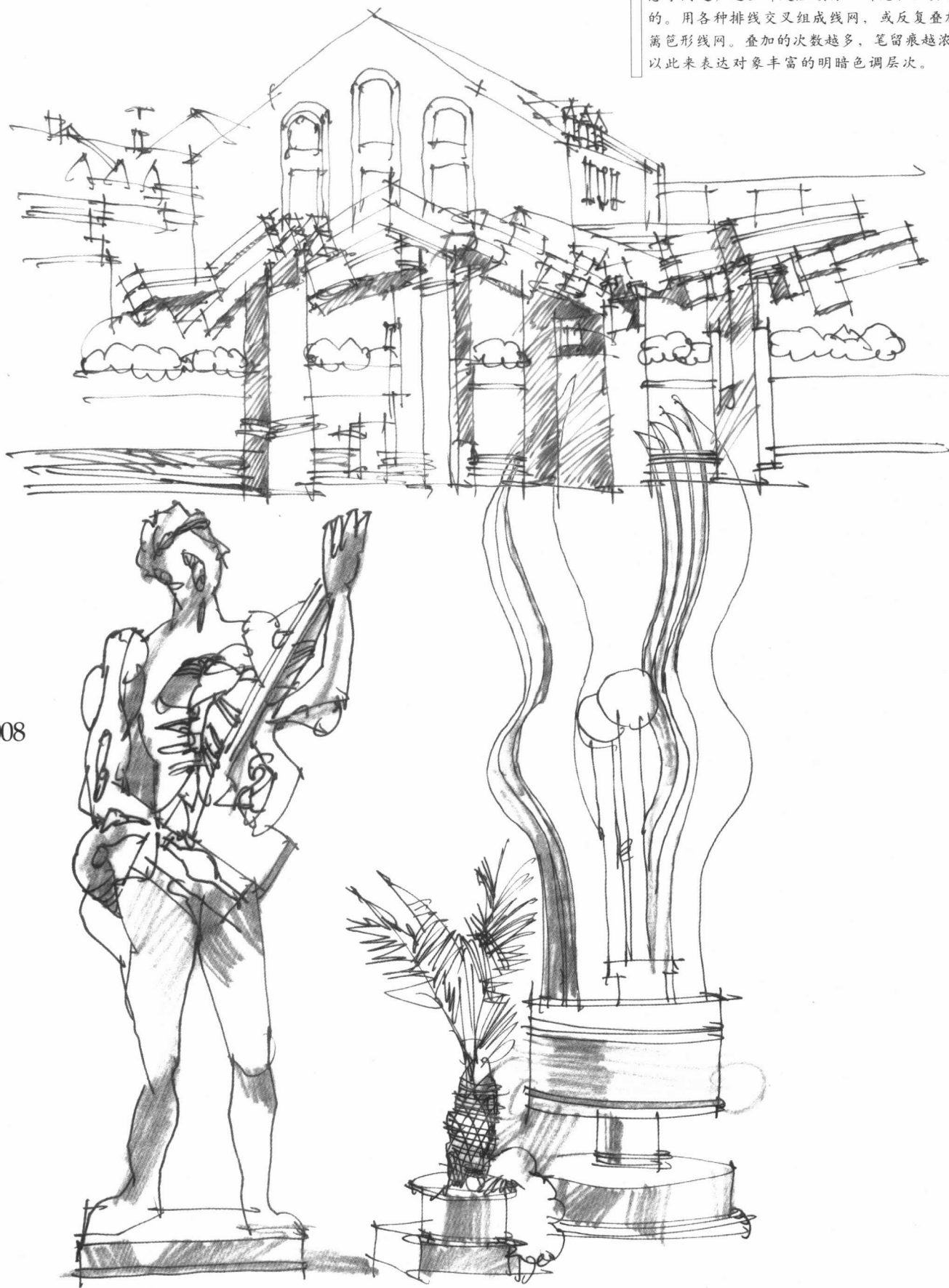
006

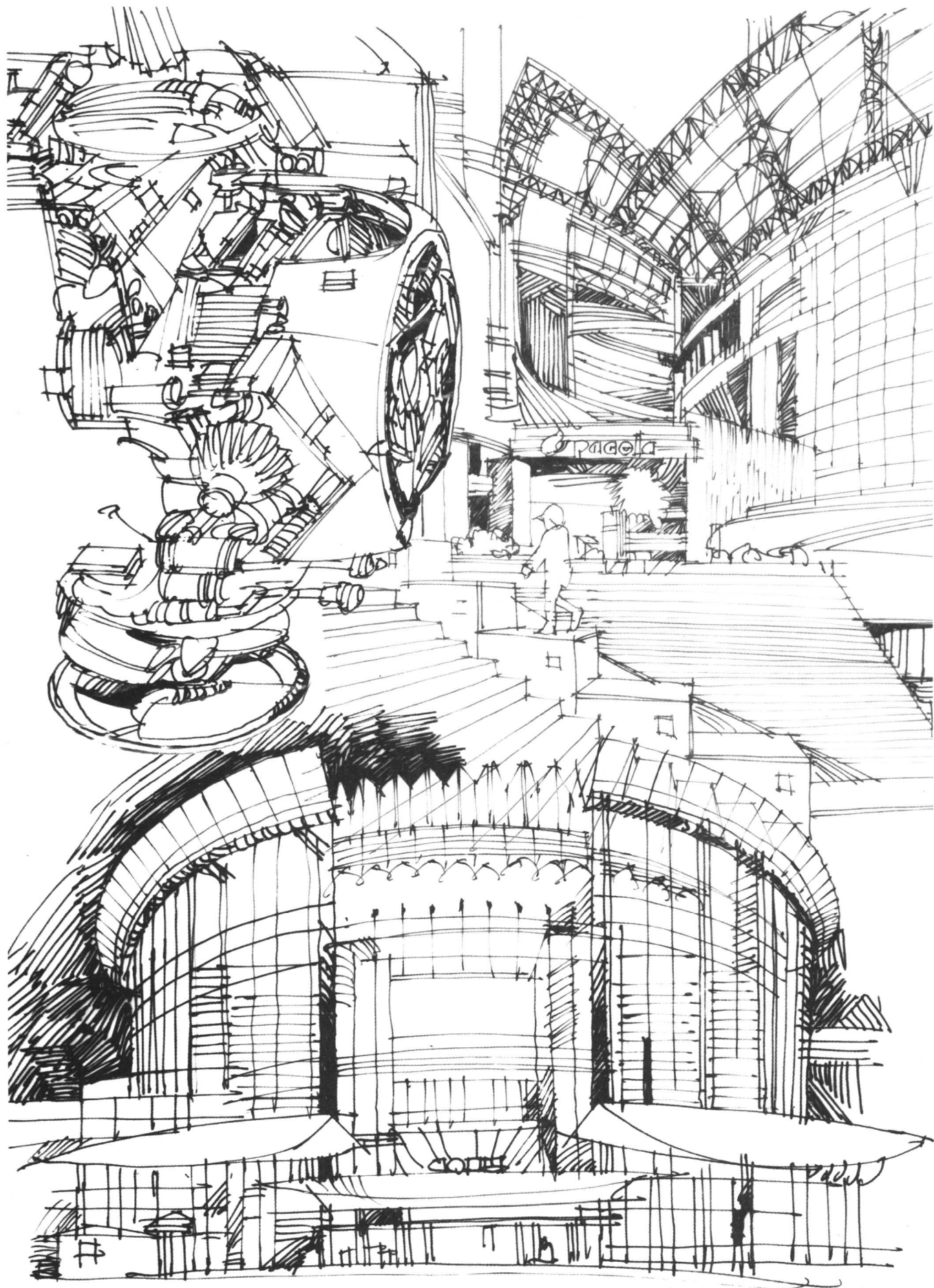

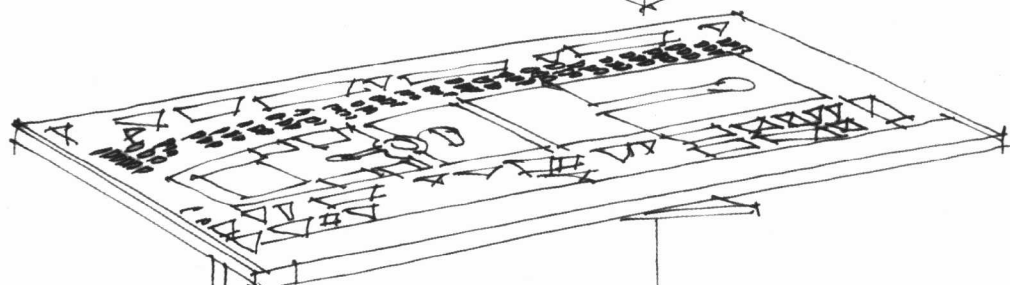
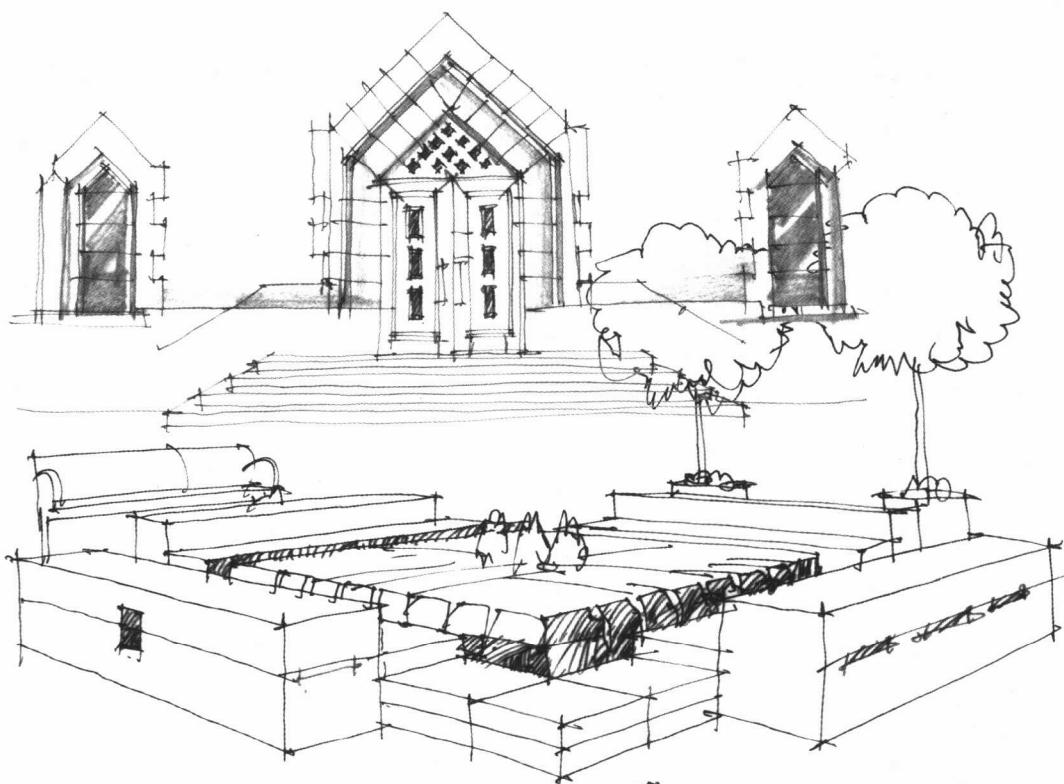

作为一种观察方法，各种室外景观设计小品很多都可以被认为是方形、圆形、三角形等基本形的基础上发展而来的。

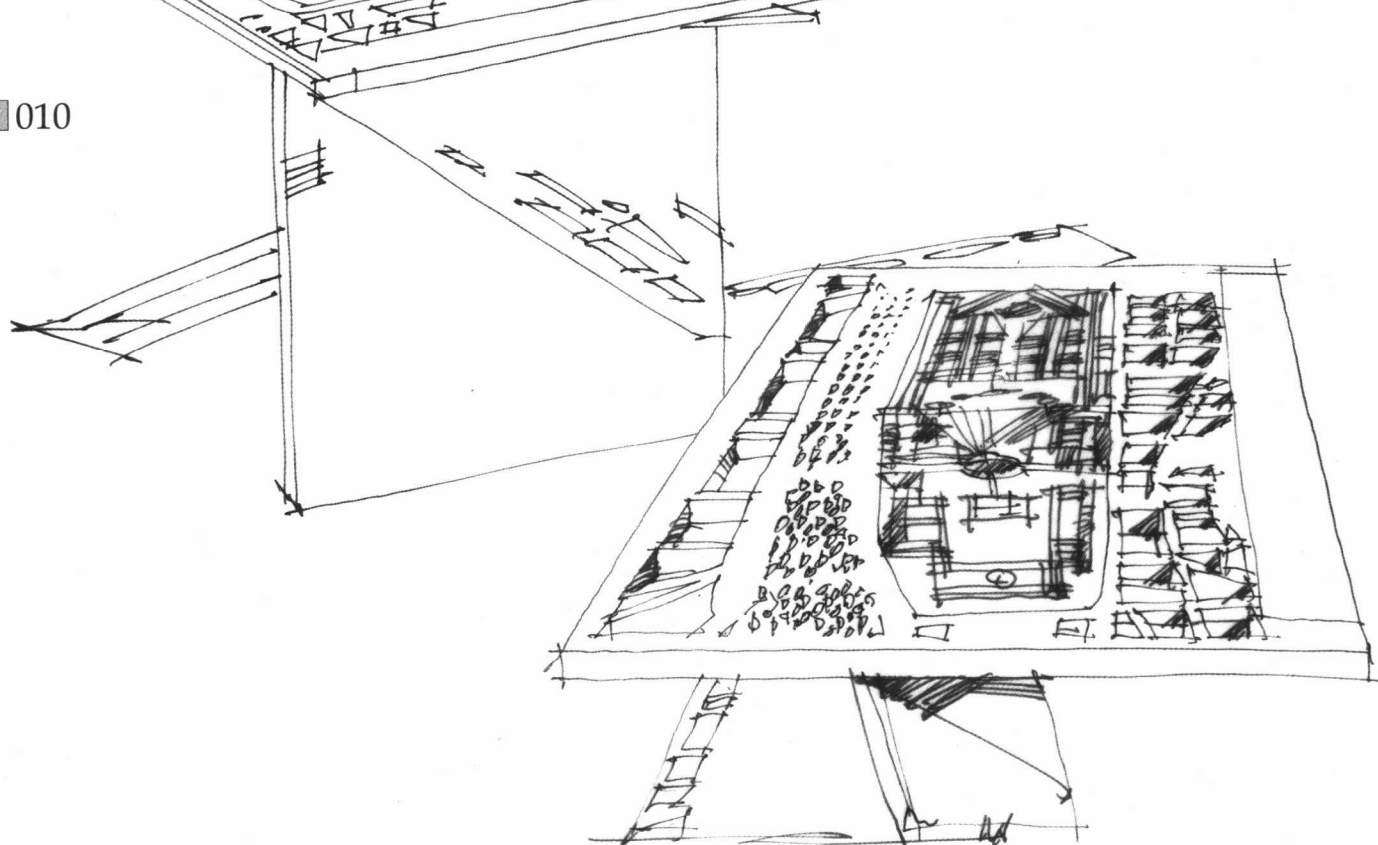
作为钢笔画的基本表现手段,还有排线及其他线条的技法,以解决物象的光影、色调和质感等问题,这些都是应该仔细研究和认真学习的。用各种排线交叉组成线网,或反复叠加的篱笆形线网。叠加的次数越多,笔留痕越浓重,以此来表达对象丰富的明暗色调层次。

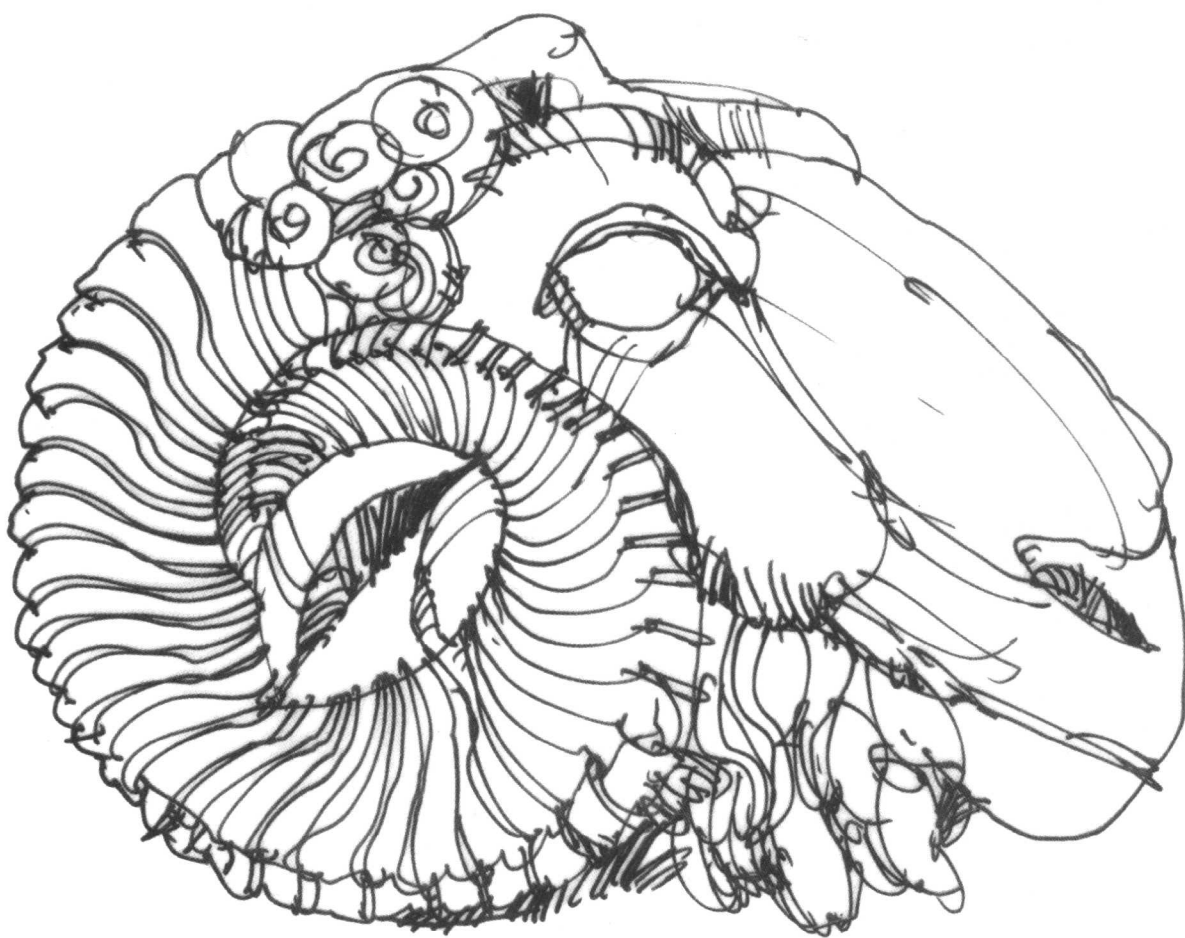

010

这是一个很富有情调的店面装饰门，以具象绵羊头的浮雕作门把手。对于一些局部精彩的造型需要加以重点记录，以便在设计中得到启发和借鉴。

012

