

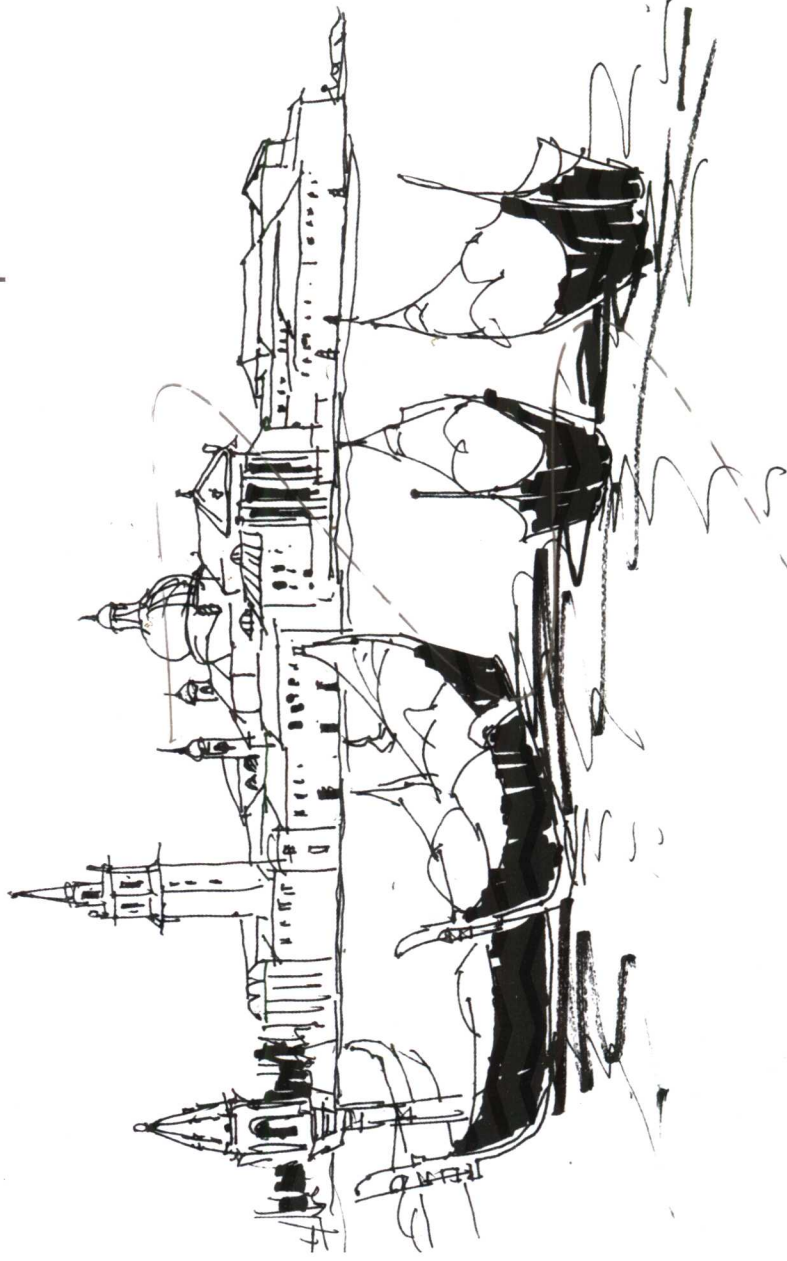
Architectural sketches

建筑速写心得

著

姜亚洲 何燕

Experience

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

TU204/349

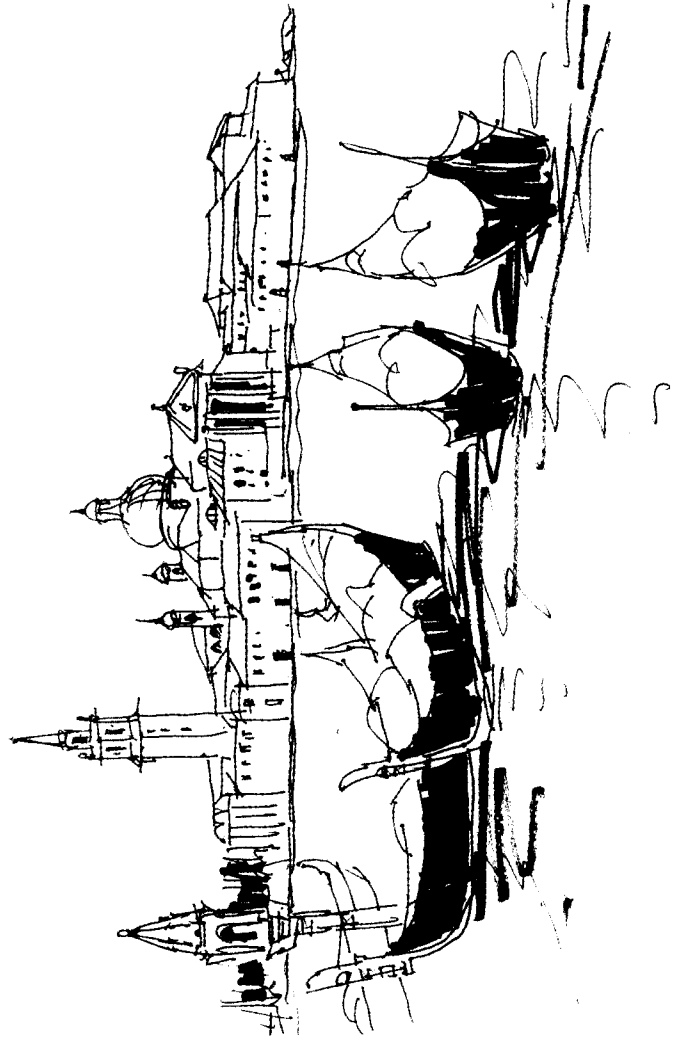
2008

Architectural sketches

建筑速写心得

Experience

姜亚洲 著
何燕

机械工业出版社

本书重点介绍作者多年建筑速写的教学经验,围绕建筑速写过程中的所看、所想、所画,以全新的视角分析、阐述个人见解和观点。全书章节连贯,文字简练,选图精彩。每节均有要点、难点提示。本书适合绘画初学者和具有一定速写基础的人阅读,也适合高等院校建筑类、艺术类相关专业师生使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑速写心得/姜亚洲,何燕著. —北京:机械工业出版社, 2008. 4
ISBN 978-7-111-23922-2

I. 建... II. ①姜... ②何... III. 建筑艺术—速写—技法 (美术)
IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 052447 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: 宋晓磊 责任校对: 李 婷 责任印制: 李 妍
保定市中国画美凯印刷有限公司印刷
2008 年 5 月第 1 版第 1 次印刷
230mm × 195mm · 12.75 印张 · 310 千字
标准书号: ISBN 978-7-111-23922-2
定价: 28.00 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) 88379775
封面无防伪标均为盗版

PREFACE

前言

很久以来,就想写一本有自己想法的关于建筑钢笔速写的书,以总结20年来建筑钢笔速写的教学与实践,探索钢笔速写中为什么画,画什么和怎么画的问题,以及对这些问题认识、思考和研究。许多速写教材和书籍均对怎么画这个技术和表现层面上的问题注以笔墨,如构图、透视、比例、明暗、排线,等等。毫无疑问,这些是画好速写的重要因素,但我们认为有比这些更重要的东西,那就是为什么画,画什么。为什么画,画什么和怎么画共同形成速写作画的全过程。前者决定后者的目的与方向,前者的思维活动支配着后者行为和方法。

众所周知,我们做任何事情均有目的性,为了达到目的,会采取各种方法和手段。速写也是一样。画之前,应先明确为什么画,认清作画目的和任务。速写目的不同,思维、行为、方法就各异,其后的画什么,怎么画,就会大不相同。如初学者单纯训练能力,所选景物就要从简从易,强调基础训练和基本规律的掌握。如果是建筑师收集设计资料,就应更有针对性地选择职业所需的东西,可以全景,也可以局部。为使资料更有价值,速写时必须尊重对象,尽可能将其完整、清晰的记录下来,包括其形态和结构关系。如果是被某一场景和物体所感动,想记录此情此景,有感而发的速写表现又是别样风格了。

画什么?是整个速写过程中最关键阶段,初学者经常为此困惑,面对丰富多彩的自然景物束手无策、无从下笔。我们认为,首先应该把握基本思路,认清速写目的,确立表现主体和内容,选择与速写目的相适应、与内容相一致的表现形式,采用与表现形式相统一的速写语言。画感动自己的景物,画有特点、有创意、有艺术价值的一切。其次,要明确一个概念,就是意在笔先,工夫在画外。往往在速写前,面对景物要多看多想、认真体味、充分认知,要有与常人不同的思维和视角,别出心裁,给人以独特的对景物的理解和表现。选择好最佳表现角度和形式,通过意念和视觉影像在空白纸上呈现出形态与构图,用心去感觉完成后的画面效果。这是作画者在画前的酝酿、积蓄、动笔前的能量储备,也最能体现作画者的心智、修养和情趣。

怎么画?是运用速写的规律、技法、手段,将已认知和感受的景物生动表现出来,针对不同景物、不同感受、不同画面效果,而选择相适应的表现形式和方法,写实或写意、线描或黑白、流畅潇洒或刚劲有力。这样又给作画者提出了新的要求,即必须具备有多种表现形式和画法的能力。

最早的速写,是画家的初步绘画草图,是表达画家某种思考、创意的工具,它能最简捷、最直接地勾勒出画家脑海中想象的图形,反映人的思想和要求。18世纪以后,产生了独立的有绘画目的的速写画,使速写有了新的艺术价值,开始获得了新的涵义。

由于钢笔速写绘画工具简单,携带方便,可以随时练习、写生和记录。作画时用笔清晰、线条流畅、轮廓分明,能直接表达作画者的所见所想。因此,建筑与钢笔速写有着不解之缘,许多建筑师都以速写作为记录建筑、表达感受、训练能力、提高艺术修养的基本手段。

本书的侧重点在于,强调作者在多年教学中的经验积累,围绕建筑速写中思维和感受,结合速写作品,分析阐述个人的见解和观点。不足之处,敬请指正。

编者

目 录

前言

第一章 速写线条的魅力 /1

一、线的表现力 /1

1. 表现形态 /1
2. 表现结构 /6
3. 表现情感 /13

二、线的组合关系 /20

1. 线的疏密 /20
2. 线与面的结合 /31

第二章 空间层次的设定 /40

一、景物的前后关系 /40

二、画面的虚实处理 /45

三、对比手法的运用 /49

第三章 速写表现心得 /51

一、取景和意念构图 /51

1. 想画的 /51

2. 生动视角 /54

3. 变化构图 /61

二、取舍和概括 /65

1. 突出主体 /65

2. 去粗取精 /69

三、空间透视 /71

1. 大透视的合理性 /71

2. 心中的视平线 /74

3. 景物透视与画面透视 /76

第四章 作品赏析 /80

一、民居建筑 /80

1. 苏南民居 /80
2. 皖南民居 /98
3. 湘西民居 /110

二、古典建筑 /118

1. 古典园林建筑 /118
2. 欧式建筑 /134

三、现代建筑 /150

1. 群体建筑 /150
2. 单体建筑 /150

四、城市街景 /172

1. 繁华市区 /172
2. 街道小巷 /182

本书速写作者明细 /196

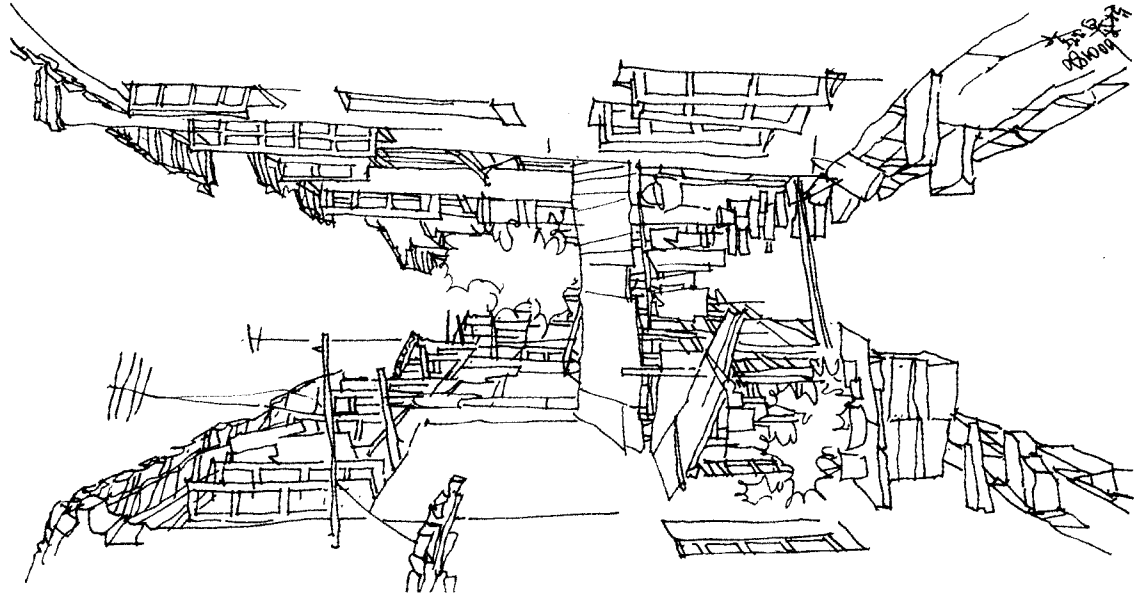
第一章 速写线条的魅力

一、线的表现力

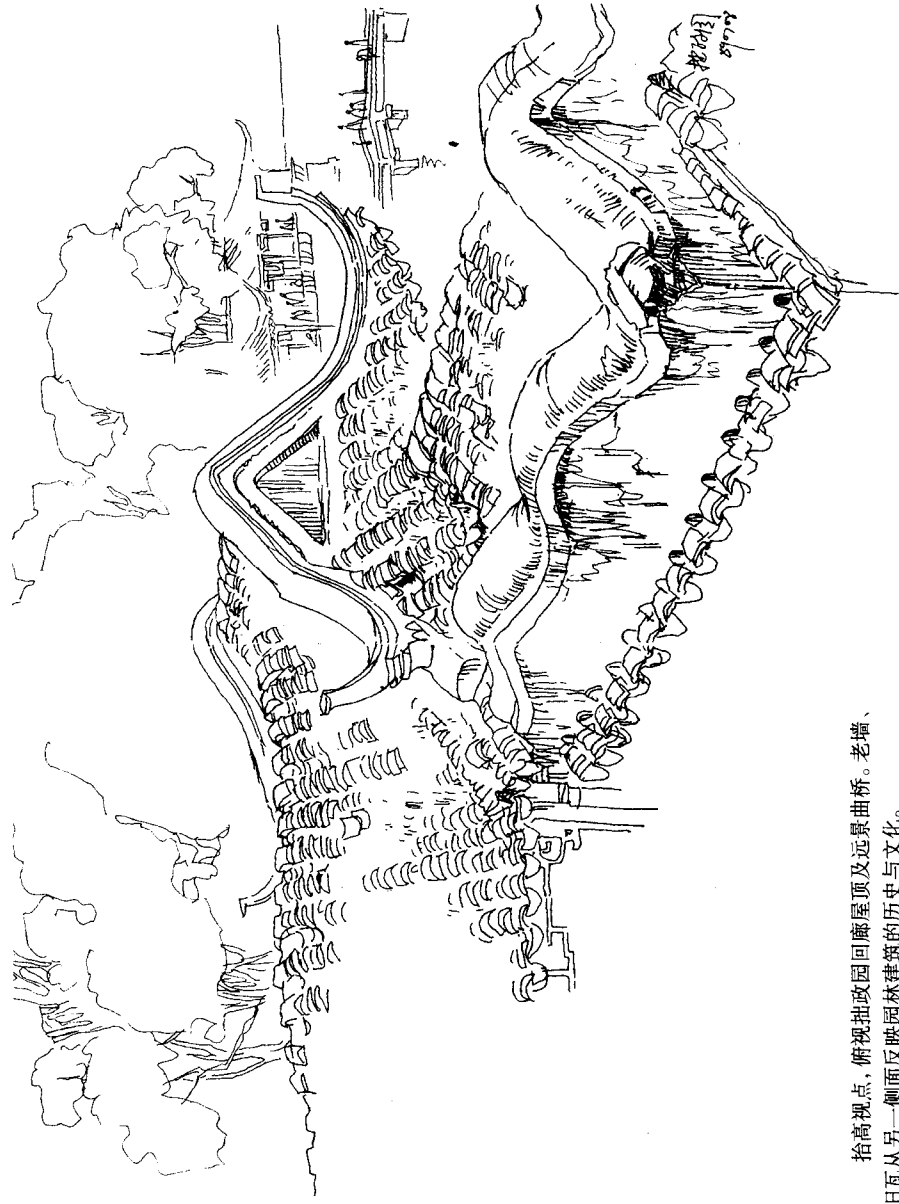
对钢笔速写来说,线条是最重要、最基础的造型元素,是钢笔速写的灵魂。它本身并无任何意义,一旦形成形体就有了生命。通过线条的组织、排列去表现物体的形态、造型、结构,表现物体的明暗、色调、层次和光影效果。线本身的曲折、长短、疏密、运行的方向、速度、节奏也蕴含着各种表情,直接体现画家对写生对象的理解、感受和寄托,运用最合适的语言、技巧,展示线的表现能力和艺术效果。

1. 表现形态

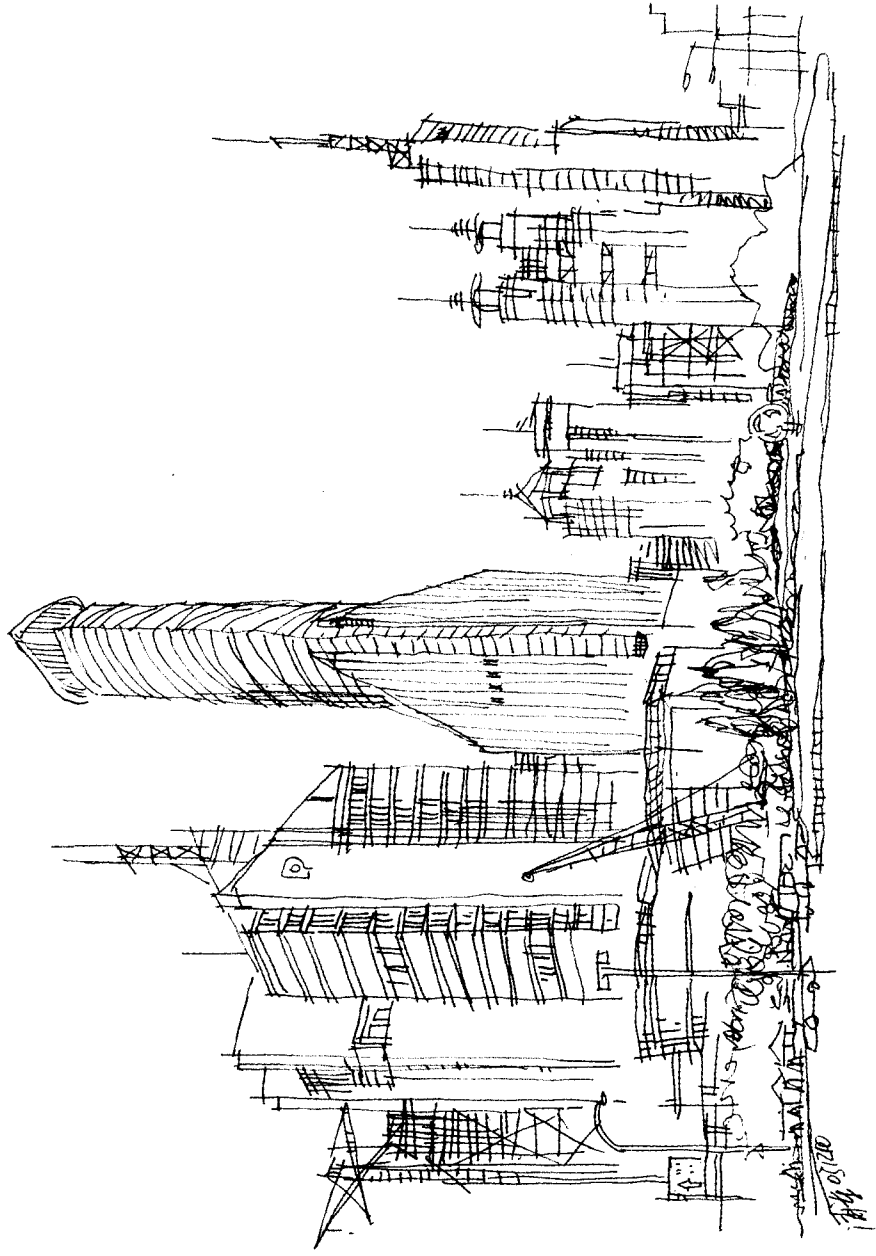
形态是速写对象在不同环境中所形成的自然状态,是速写选择对象、表现对象时最先关注的,在表现过程中始终围绕其形态特征,保持鲜明性、独特性,让形态美感强烈地感染人们。

深幽的河道小巷、枕河人家
临河而居，形成苏州民居所特有的
水乡建筑形态，采用一点透视，强
化水巷深深。

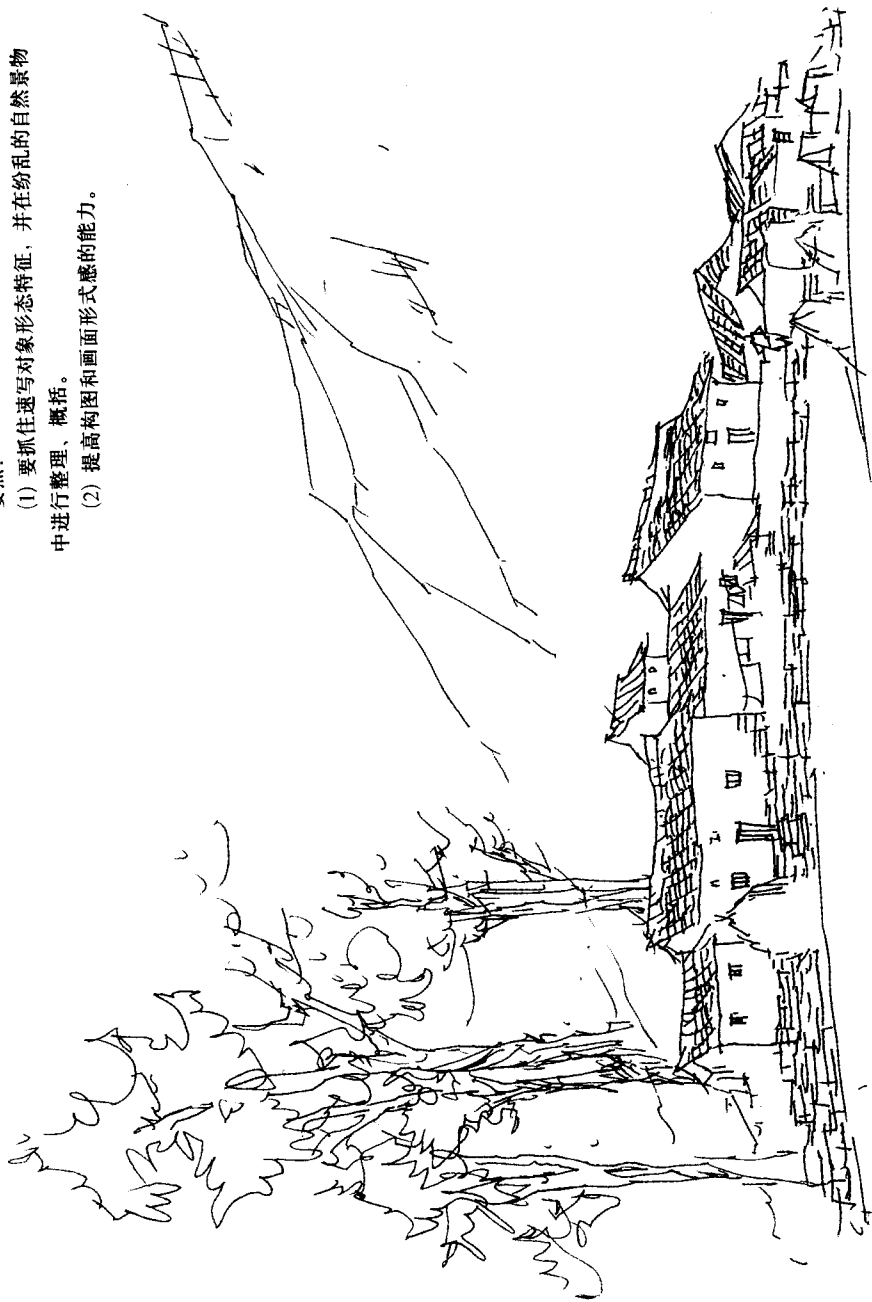
抬高视点，俯视拙政园回廊屋顶及远景曲桥。老墙、旧瓦从另一侧面反映园林建筑的历史与文化。

上海浦东建筑群拔地而起，具有强烈的垂直向上的建筑形态。作画时压低视平线，使垂直挺拔的气势更加突出。

要点:

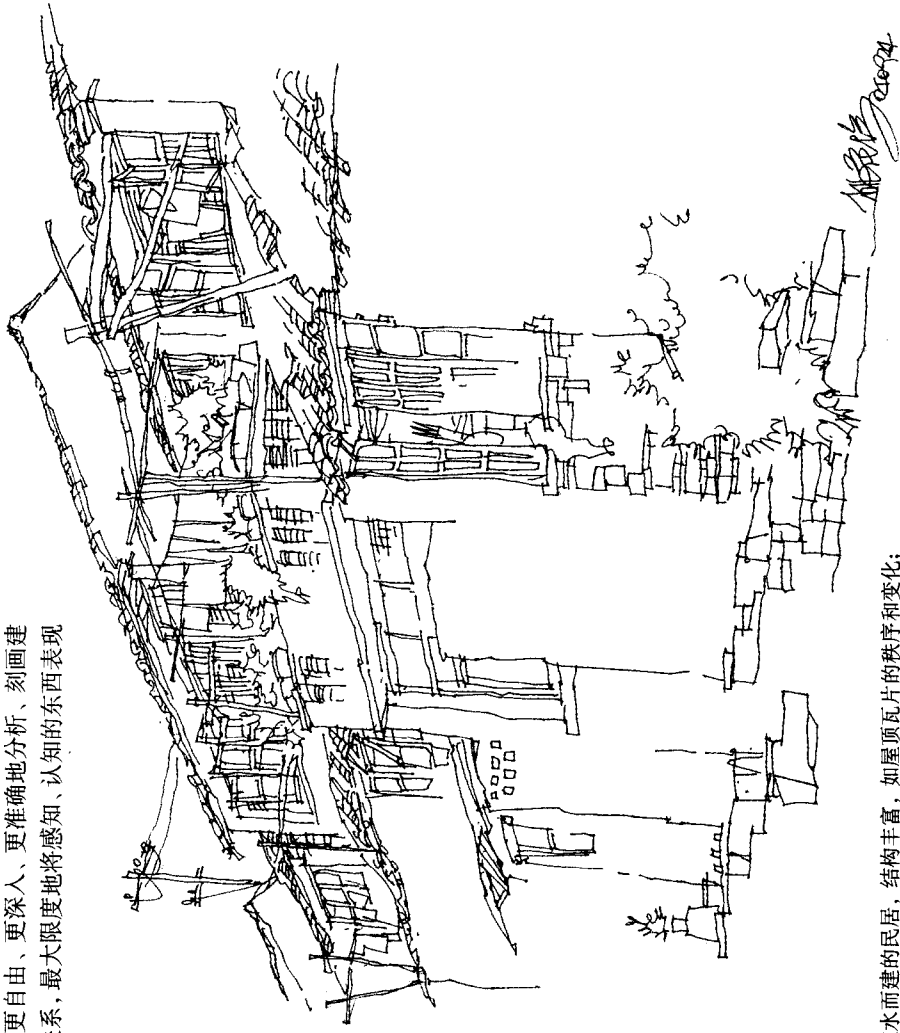
- (1) 要抓住速写对象形态特征,并在纷乱的自然景物中进行整理、概括。
- (2) 提高构图和画面形式感的能力。

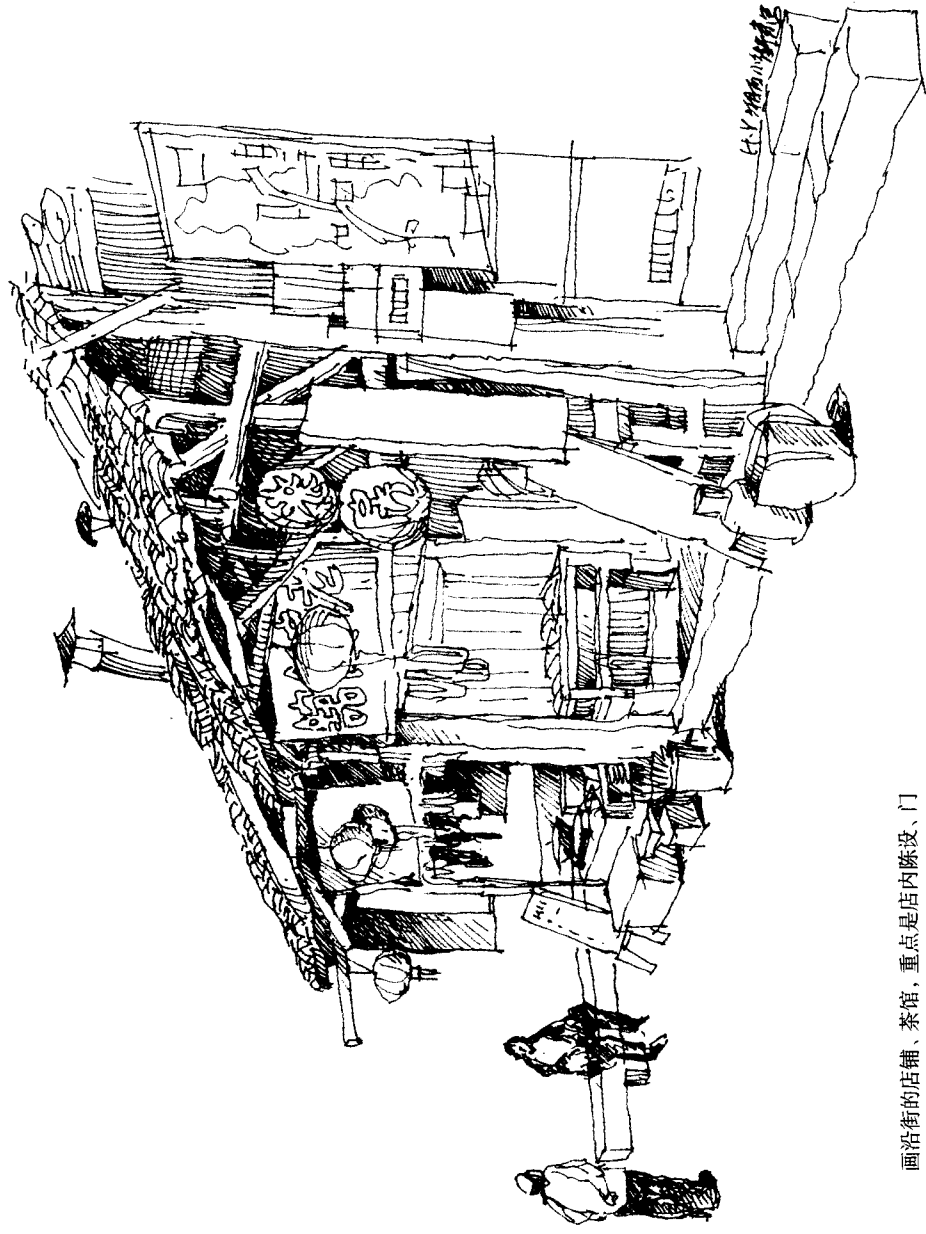
水平方向的民居与垂直树木形成对比,拉大两种方向在形态上的差距,在对比中求统一。

2. 表现结构

表现建筑物体的结构,是建筑速写的主要任务之一,尤其是研究性速写和收集素材的速写,线的表现力可以得到充分的发挥,超过明暗速写的表现效果。线条能更自由、更深入、更准确地分析、刻画建筑结构穿插关系和组合关系,最大限度地感知、认知的东西表现出来。

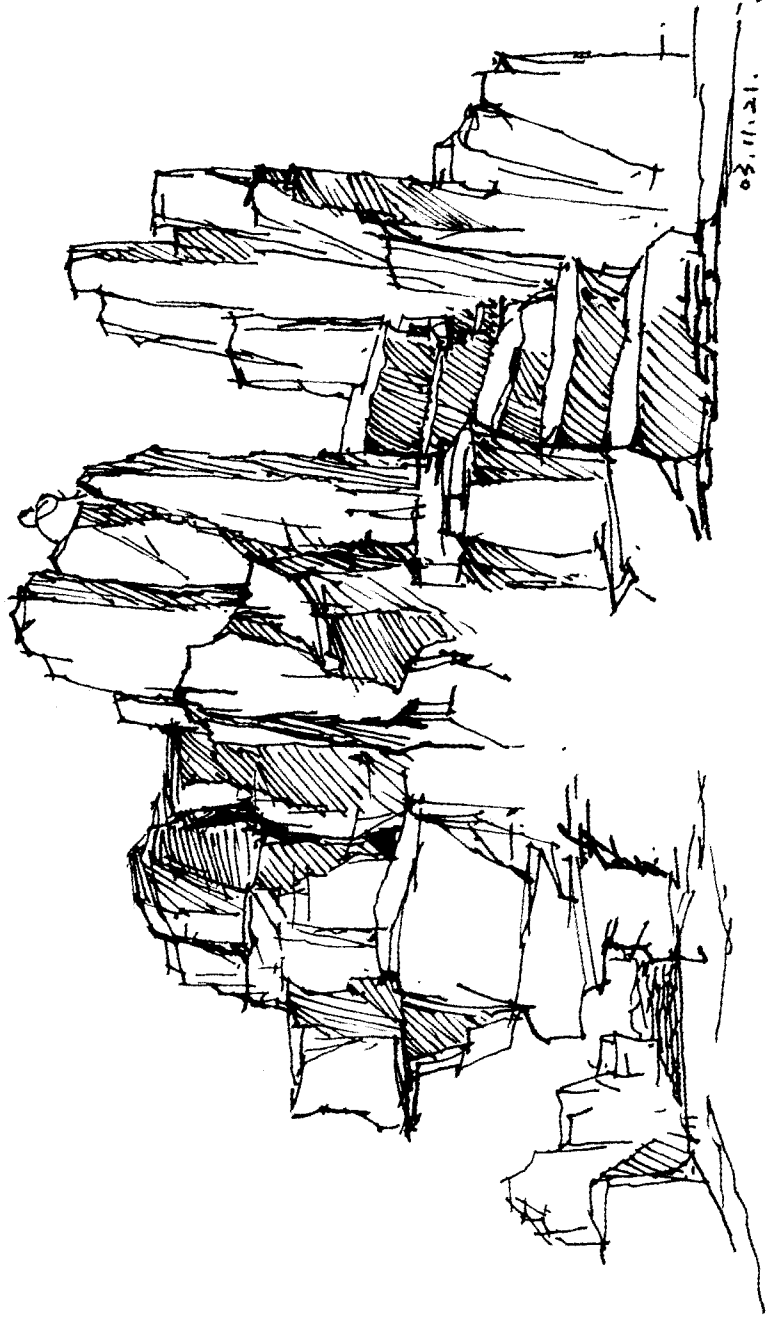
江南水乡的枕河人家,依水而建的民居,结构丰富,如屋顶瓦片的秩序和变化;驳岸基石的大小组合;晾衣杆的前后穿插关系;开启门窗与室内的陈设,通过对线的刻画,可以生动地表现出来。

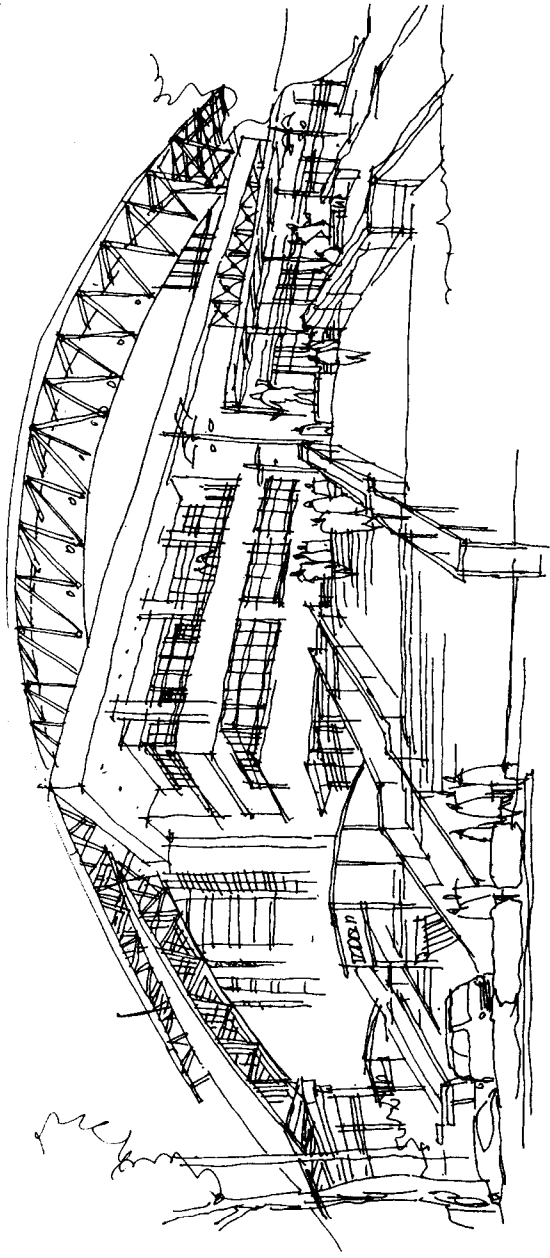
画沿街的店铺、茶馆，重点是店内陈设、门前招牌及琳琅满目的商品。采用线和黑白画法，既表现当时阳光下的感受，也给老店铺带来几分厚重和历史沧桑。

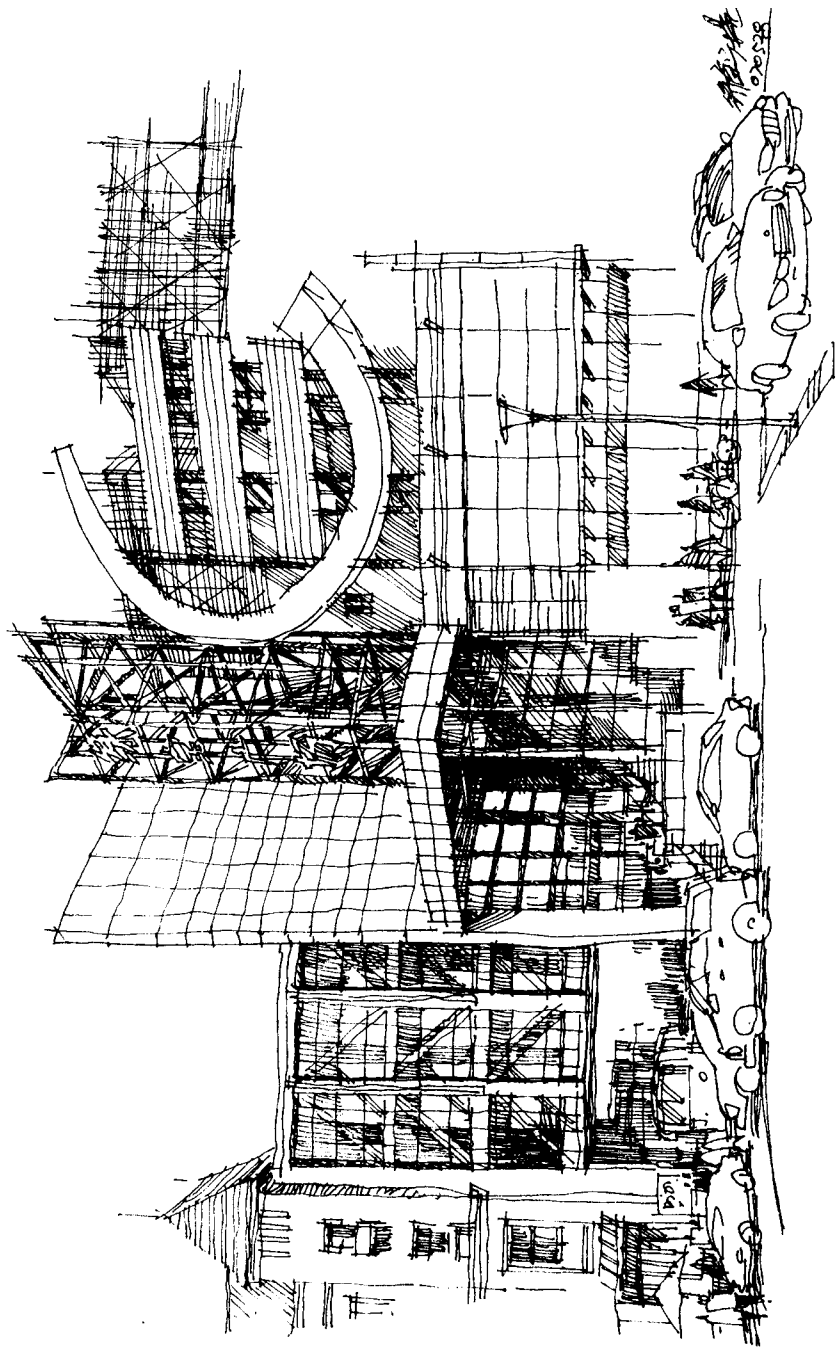
树木是风景速写中经常表现的主体。要抓住树干、树枝形态的主要特征，经过组织、梳理，有选择性地表现，作画时先画近树，再画远树，先画树干，再画树枝。

表现山石，可采用直线、顿线、折角线来刻画石块坚硬的质感效果。抓住整体山石大的趋势，有主次地刻画。

现代建筑上的钢结构运用越来越多，尤其是以钢结构为主要特色的建筑，用线表现是最佳选择，能较清晰地表现出钢结构建筑的结构关系和构成节点。

在用线表现的时候,也可配合少量的明暗色调作为辅助,表现在特定光线下所产生的光影效果,增加建筑的量感和建筑材料的质感,渲染街景气氛。