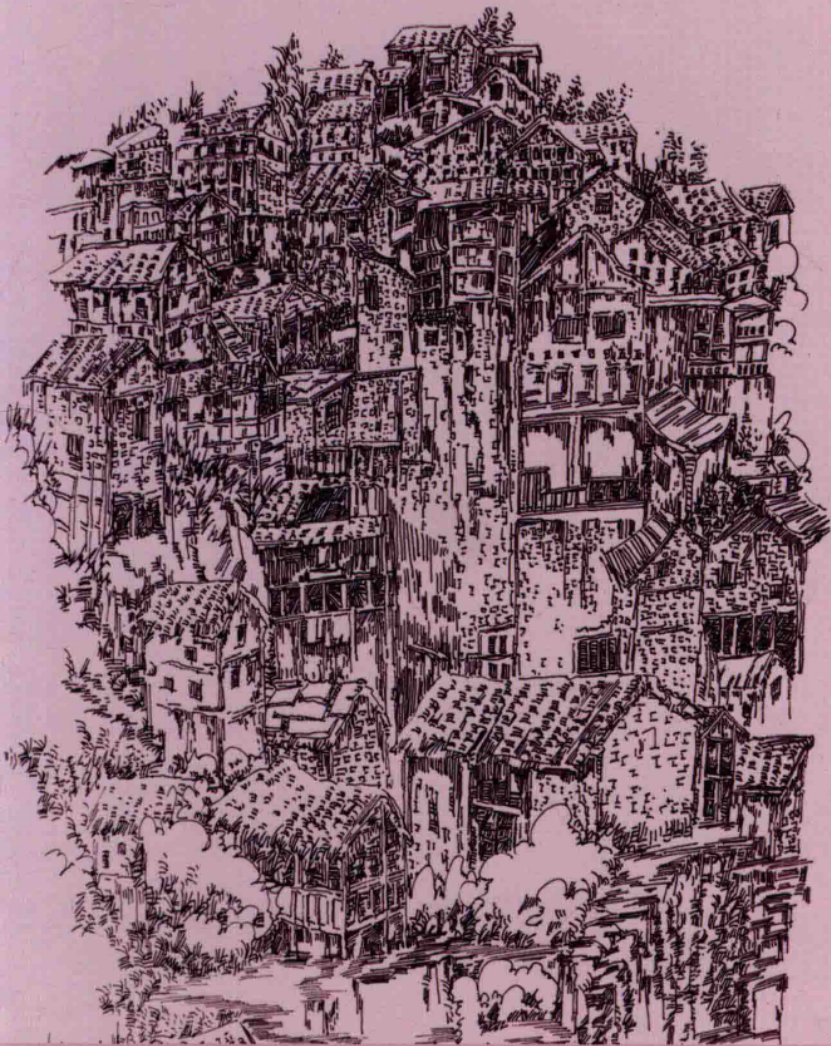

藏羌村落建筑与景观手绘表现

崔勇彬 等著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

藏羌村落建筑与景观手绘表现

ZANGQIANG CUNLUO JIANZHU YU JINGGUAN SHOUHUI BIAOXIAN

崔勇彬 等著

东南大学出版社·南京

图书在版编目(CIP)数据

藏羌村落建筑与景观手绘表现 / 崔勇彬等著. —南京: 东南大学出版社, 2019. 8

ISBN 978-7-5641-8458-2

I. ①藏… II. ①崔… III. ①藏族—村落—民族建筑—景观设计—绘画技法②羌族—村落—民族建筑—景观设计—绘画技法 IV. ①TU-092.8②TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 124347 号

藏羌村落建筑与景观手绘表现

ZANGQIANG CUNLUO JIANZHU YU JINGGUAN SHOHHUI BIAOXIAN

著 者: 崔勇彬 等

出版发行: 东南大学出版社

社 址: 南京市四牌楼 2 号 邮编: 210096

出 版 人: 江建中

责任编辑: 朱霞霞

网 址: <http://www.seupress.com>

电子邮箱: press@seupress.com

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 南京工大印务有限公司

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张: 9.75

字 数: 210 千字

版 次: 2019 年 8 月第 1 版

印 次: 2019 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5641-8458-2

定 价: 63.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话:025-83791830

《藏羌村落建筑与景观手绘表现》

撰写人员

崔勇彬 绵阳师范学院

崔勇利 西南科技大学

丁慕容 四川电子职业技术学院

匡利春 湖南科技学院

彭德娴 绵阳师范学院

程 茜 绵阳师范学院

前 言

藏羌文化是中华文化不可或缺的组成部分。藏羌民族在长期的生产生活实践中,结合自身对地理环境、生产生活方式、宗教信仰和审美情趣的理解和感悟,设计建造了一系列具有本民族审美特征的民居建筑。通过走访阿坝藏族羌族自治州和北川羌族自治县等藏羌民族分布区域,笔者观察到藏羌民族建筑集文化、生活、防御、宗教、艺术于一体,达到了建筑功能、空间结构与艺术三者的高度统一,反映了藏羌民族在建筑技术上的智慧和文化传承,对如今的城市建设和现代建筑的室内外装饰艺术都有着重要的借鉴意义。

随着城市化进程加剧,国外建筑文化和设计理念强势进入中国建筑市场,对中国民族建筑文化造成了巨大冲击,同时藏羌民族建筑结构与现代建筑有着很大的差异,因此藏羌建筑文化在现代建筑中的应用十分有限,导致了地域文化的多样性和特色逐渐衰落。在此背景下,作者撰写本书,希望能够引起民众对传统民族建筑的重视,使得民族建筑的艺术价值与社会价值得以提升。

全书分为九章,以藏羌建筑及景观手绘概述为开篇,以手绘作品欣赏结尾,其间以乡村民居与藏羌村落、手绘工具介绍及表现概述、透视与构图、色彩表现、配景的表现、景观小品、建筑表现为主干体系,以期通过这一序列,读者对藏羌村落建筑与景观及其手绘表现有更为直观的了解。

受笔者理论水平和写作经验所限,书中难免有疏漏和不足之处,敬请广大读者不吝指正。

目 录

第1章 藏羌建筑及景观手绘概述	1
一、藏羌建筑及景观文化	1
二、藏羌建筑及景观手绘意义	2
第2章 乡村民居与藏羌村落	3
一、乡村民居建筑及景观分类	3
1. 砖混结构民居	3
2. 砖木结构民居	4
3. 土木结构民居	5
二、乡村民居建筑及景观特点	5
1. 依山傍水融自然	5
2. 多元之态展民风	6
3. 异彩纷呈显独特	6
三、藏羌村落传统民居	7
1. 藏羌村落传统民居建筑材料	7
2. 藏羌村落传统民居手绘表现	9
3. 藏羌村落传统民居特有建筑元素和构件	10
4. 藏羌村落民居独特的地理环境	13
第3章 手绘工具介绍及表现概述	14
一、手绘的概念	14
二、手绘工具和材料	14
1. 纸张类型	14
2. 笔类工具	15
三、线条的训练	16
1. 钢笔画线条练习	16
2. 常用的几种排线方法	17
3. 不同线条在表达中的应用	18

四、体块、线条表现明暗关系	18
1. 单体块与光影	18
2. 组合体与光影	19
3. 线条疏密产生的明暗关系	19
4. 体块与线条组合表现光影	20
五、线稿综合练习	21
1. 建筑线稿示例	21
2. 景观线稿示例	23
第4章 透视与构图	25
一、透视训练	25
1. 一点透视	25
2. 两点透视	26
3. 三点透视	26
二、构图训练	27
1. 取景	27
2. 比例	29
3. 对比	30
第5章 色彩表现	31
一、色彩的基础知识	31
1. 色彩的三种类型	31
2. 色彩的特性	31
3. 色彩的属性	33
4. 藏羌民族色彩	33
二、马克笔手绘技巧	34
1. 马克笔类型及其笔触	34
2. 马克笔笔触的基本技法	34
3. 马克笔上色的基本训练方法	36
4. 马克笔手绘表现示例	37
三、彩铅手绘技巧	38
1. 彩铅用笔方法	39
2. 彩铅上色方法	39
3. 彩铅手绘表现示例	39
四、马克笔和彩铅综合表现	40

第 6 章 配景的表现	41
一、人物	41
1. 人物的比例	41
2. 人物的表现	41
二、景石	42
1. 绿地景石	42
2. 驳岸景石	42
3. 置石	42
4. 假山叠石	44
三、水体	44
1. 静态水	44
2. 动态水	45
3. 自然式水体	47
4. 规则式水体	47
四、材质	48
1. 石材	48
2. 玻璃	49
3. 木材	50
五、植物	51
1. 乔木	51
2. 灌木	52
3. 草地	52
六、园桥	53
第 7 章 景观小品	54
一、景观小品类型	54
1. 雕塑小品	54
2. 水景小品	54
3. 围合与阻隔小品	55
4. 功能性景观小品	56
二、藏羌传统景观小品	58
第 8 章 建筑表现	60
一、建筑形体的塑造	60
1. 单体的绘制	60
2. 组合体的绘制	61
3. 复杂体的绘制	61

二、建筑形体演变训练	63
三、造型的简化	64
1. 观察分析	64
2. 形体概括提炼	64
四、藏羌建筑形体	66
1. 典型藏羌建筑	66
2. 藏羌建筑表现方法	66
 第9章 手绘作品赏析	67
一、庭园景观	67
二、园桥	75
三、水景小品	79
四、草地	82
五、民居	84
1. 民居建筑	85
2. 白雪覆盖下的民居	102
3. 藏羌特色民居	107
4. 木质民居	111
5. 石材民居	117
 参考文献	145

第1章 藏羌建筑及景观手绘概述

手绘是设计师传达情感和表达设计理念最直接的设计手段。手绘既是一种表现形式,可以展现设计者的思维,同时手绘表现过程也是设计者构思形成的过程,是设计构思最快速、最直接、最简单的反映方式,也是一种动态的,有思维、有生命的设计语言。手绘图产生的视觉效果带有浓烈的艺术气质和独特的视觉冲击力。

手绘表现与藏羌建筑及景观设计两者是辩证统一的,是形式与思想的统一,同时蕴含于设计过程中。前者可以推动后者的形成,是设计思想形成的催化剂;后者可以完善前者,使表现形式富于实战性,变得准确而完美。藏羌建筑及景观手绘表现是设计者的表达方式,也是设计者表达设计意图的重要手段。通过手绘表现,我们可以将设计中的具体元素提取精炼成具有艺术感的线条、光影、色彩,从而找到更生态地反映人与自然关系的设计构思。

一、藏羌建筑及景观文化

不同地区的文化不同,因而其建筑与景观所表现的文化也不同。不同地区的建筑由于实用性差异,在建造时总会融入自己的地域特色,而区别于其他地区的建筑。历史上羌人久经战乱,所以古藏羌族人的建筑选址是将躲避危险和生存放在第一位,所以我国藏族与羌族大部分生活在海拔较高的地区,复杂的地理环境构成藏羌族自我保护和生存的理想场所,这也形成了今天的藏羌村落多隐于高山的特点。为防御外敌,每个藏羌村寨内部都形成了很强的凝聚力,精诚团结成为藏羌族的民族性格,其民居布局与其民族性格一致,强调整体,群体意识感强。

大部分藏羌村落,均依山而建,沿等高线布局。从外观上看,整体连贯;从内部结构看,每户的房屋也由大小房间穿插相连,构成整体。很多羌寨,户与户之间有过街楼相通,过街楼如同“纽带”,将每户有机连接,使全寨呈现出一一体化的整体建筑布局,并因此形成多个暗道,平时为羌民沟通提供方便,战时则成为地道,有很好的隐蔽功能,而此建筑对于来袭的敌人却如同迷宫,可以有效地打击敌人。具有明显藏羌特点的村寨有理县的桃坪羌寨、休溪羌寨、增头羌寨。每个藏羌村落的建筑布局都错落有致,与周围的环境相互协调,形成图画般的景观,令人赏心悦目。

藏羌建筑的组织结构及建筑材料受所处环境的影响很大。结构上,主要由住宅、碉楼、住宅与碉楼的共同体、道路、过街楼、水系等组成,最具代表性的是碉楼建筑。建筑材料及形式上,一种是石砌,一种是土夯,还有的则使用当地木材进行搭建,其中以石砌的碉

式建筑居多。在手绘时,我们要注意观察所画的藏羌建筑的材料特点,以及景观中所蕴含的地域特色,抓住其特色来绘画,体会其所蕴含的地域文化,才能使手绘出来的建筑与景观拥有独特的艺术风格。绘制过程中,要能透过笔尖,通过点与线,构造出文化的面。同时,透过现代美学渲染表现传统文化,使之成为能够广泛推广、延续、传承的民族精髓文化。

二、藏羌建筑及景观手绘意义

对藏羌建筑及景观进行手绘表现这一方式,对内不仅能让学习者从更深远的角度进行分析式的学习,理解为什么要这样画,还可以让学习者更深入地了解藏羌建筑、景观及其文化表现,并通过一些技法的学习表达出藏羌建筑及景观的特点。精练、传神的线条绝不是一朝一夕的功夫,妙笔生辉的藏羌手绘图是长期学习实践和积累的结果,只有掌握方法之后多加练习才能得心应手、水到渠成。手绘是以绘画的形式表现设计构思的应用性绘画,可以培养想象力和创造力。在巩固绘画基础的同时,提高艺术修养和表现技法,对美学规律的掌握和应用也有促进作用。手绘还能通过美的视觉感官刺激,使人更加专注于源于自然、高于自然的生态美,从而提高自身的美学鉴赏能力和个人精神素养。藏羌建筑及景观的手绘表达,不仅可展现藏羌民族特色的表现形式,还可借此更深入地了解藏羌民族历史文化。

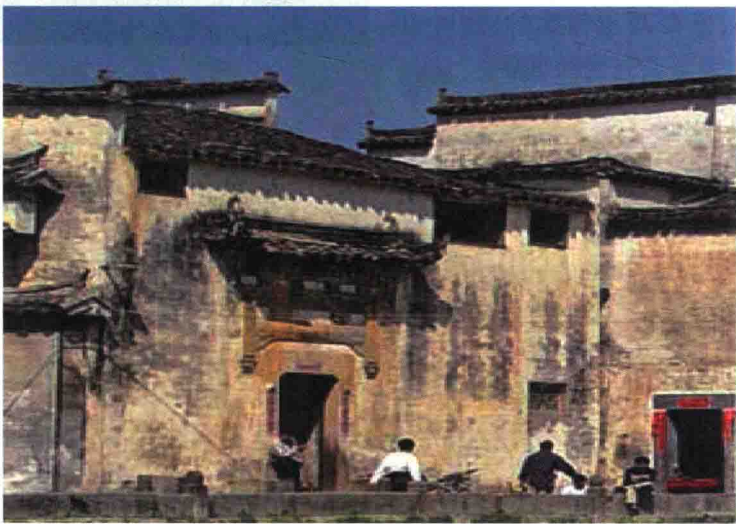
第2章 乡村民居与藏羌村落

一、乡村民居建筑及景观分类

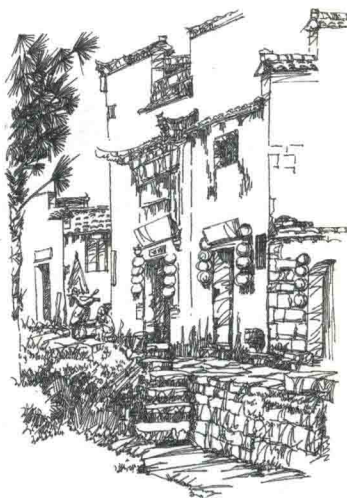
民居建筑是人类最早、最大量并与人类生活最密切相关的建筑类型,也是人类最原始又是可持续发展的一种建筑类型。其分类有很多种方式,比如根据建筑特色来分,可以概略地分为窑洞式民居、干栏式民居、庭院式民居、土楼式民居、江南水乡民居、藏羌传统民居等。还可以根据结构分类,可分为砖混结构民居、砖木结构民居、土木结构民居等。下文以结构分类为基础,进一步了解乡村民居建筑及景观特色,以及对应的手绘表现方式。

1. 砖混结构民居

砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙采用砖或者砌块砌筑,构造柱以及横向承重的梁、楼板、屋面板等,采用钢筋混凝土结构。常见于江南民居、徽州民居、苗族民居等。此类乡村民居的手绘重点在于对建筑构件的理解、砖瓦的表现,以及用色上整体环境的协调与局部的变化。

徽州民居

建筑砖瓦的表现和整体环境的协调

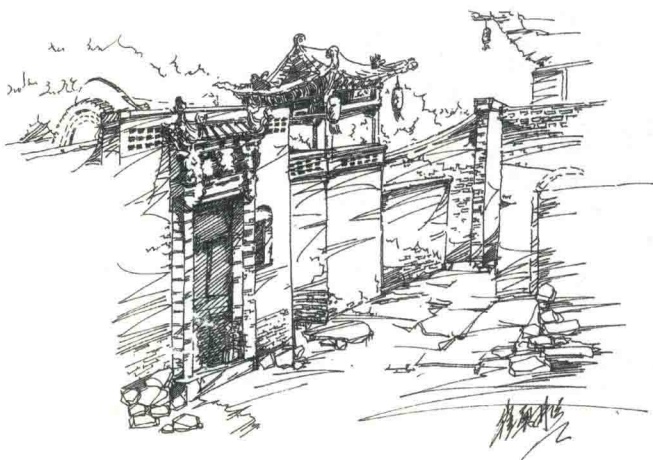
2. 砖木结构民居

砖木结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或砌块砌筑,楼板、屋架等则采用木结构。常见于怒族民居、土家族民居、陕西民居等。

这类乡村民居的手绘在画法上要十分注重线条运用的正确掌握,以体现材质的“疏密”关系,既要画出精致的部分,也要适当留白,避免繁杂冗赘的重复。

土家族民居

线条体现材质疏密关系

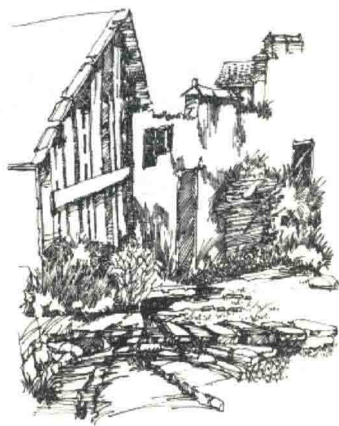
3. 土木结构民居

土木结构民居的建造材料主要有竹子、木材、夯土、稻草、干草、土坯砖和瓦等。常见于藏族民居、纳西民居、陕西民居等。

土木结构乡村民居的手绘通常需要靠材质纹理的表现来突出其年代、地理环境、结构的特点,通常其生活气息浓厚,故而画面中生活用具的表现也十分重要。

窑洞民居

土木结构的乡村民居

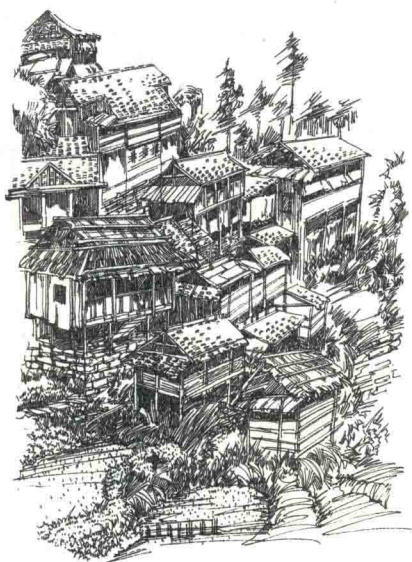
二、乡村民居建筑及景观特点

1. 依山傍水融自然

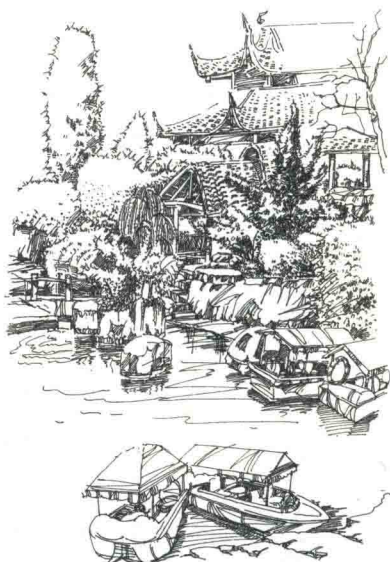
智慧的劳动人民自古以来就懂得享受生活,居住之处必依山傍水,水碧天蓝。不管其风格如何,乡村民居都能反映出因地而建、因势而成的鲜明特点,更体现了“天人合一”的哲学观念。以湘西苗寨吊脚楼最为典型,其多建于倾斜度较大的山腰上,上层楼面伸出下层屋基一米多,悬空部分为走廊,布置有栏杆,整个建筑显得轻巧和空灵;且吊脚楼多在溪旁高坎之上,或在竹木掩映之间,颇具野趣无拘之情趣,兼有秀丽雅静之风味。乡村民居讲究风水,生态环境优美,从建筑中可体会当地人的生活习惯、审美文化、传统哲学观念等,有助于我们对民族文化的了解。

在手绘表现乡村民居建筑及景观时,要注意水面的处理,采用整体色调的对比和虚实对比等,体现出景观本身的远近关系。如下图中,远处的建筑虽然只是寥寥几笔,但却体

现出了景观本身的远近关系,更好地把握了设计的尺度比例。同时还需要注意形成画面的动态感,比如右下图中的船只,体现了水面的动态,加上植物和建筑的映衬,呈现出了一幅“船头独立望长空,日艳波光逼人眼”的画面。

远近建筑物的比例尺度

水面、船只的组合

2. 多元之态展民风

我国幅员辽阔,承载了多元化的文化习俗。民居、民俗等是传统文化的重要组成部分,不同地方民居展现了不同的民俗文化。比如以北京“四合院”为代表的北方民居建筑不仅考虑了一年四季的变化,而且还兼容了中原古代和近代的文化内涵。这种流行在东北以及北京、河北、山东等一些北方地区的“四合院”,从院落大门设置的方位与第一进院落的设计,便可看出备受儒家文化的熏陶。

不同的民居文化元素有着不同的表现形式,在手绘中应注意细节刻画、特征掌握,比如下图“木草堆”中的木堆、草堆就展现了整个画面的特色,通过着重刻画两者的关系来体现乡村民俗风情;而“竹木结构”就表现了南方民居的特色,掌握疏密关系、把握虚实对比是表现竹木结构的关键,同时竹篓、板凳等配景的刻画也很重要。

3. 异彩纷呈显独特

乡村美景中包含了各具自身特色的色彩。东北的民居“永远”是白色的,加上木色围栏与红墙、黑土地;内蒙古大草原里,点缀的是白蓝相间的蒙古包;中原大地上,黄河母亲留下的是一簇簇灰黄灰黄的民居院落;江南水乡,白墙黑瓦、青砖黑瓦是主色调;还有大西南的深色寨子、黄土高原的黄窑洞、青藏高原的灰白村落,不同的色彩展示不同的文化风俗。比如徽州人喜欢平安宁静的生活,这在很大程度上影响了人们的色彩观念,因此民居普遍采用彩度偏低而色调中性的混合色,从白到灰再到黑的无彩色正好迎合人们的心理需求。

木草堆

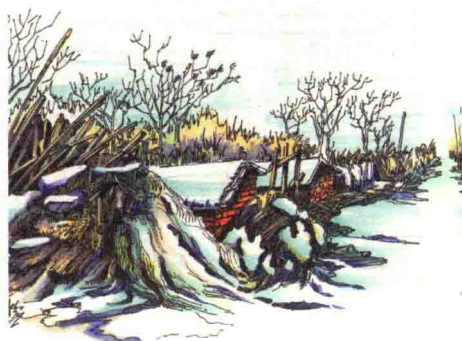
竹木结构

青黛色的砖瓦、灰色调的青石、精致的马头墙,还原了建材的原始本色,没有太多的人为加工,简单自然而又纯粹。

在手绘表现中,需要正确运用马克笔或彩铅,以色彩心理学和配色设计为理论基础,搭配出各地民居特色的异彩纷呈。下图中黄色的房屋和红色的三轮车,以及蓝色的地面,用基础的三原色形成视觉冲击。此外色彩运用的同时也要注意光影和留白的问题,以体现建筑的体积感。如下图“雪堆的阴影”利用雪堆产生的阴影体现积雪,又用建筑的阴影和色彩的留白刻画表现雪的体积感。

民居的色彩搭配

雪堆的阴影

三、藏羌村落传统民居

1. 藏羌村落传统民居建筑材料

羌族以其独特而精湛的建筑艺术著称于世,其中以碉楼、石砌砖房、索桥和栈道最为有名。房屋建筑材料大都就地取材,一般采用块石、片石和木材,这与羌族所处的自然环境有密切关系。

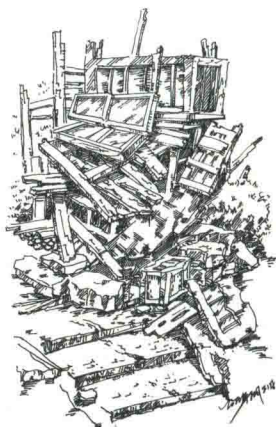
块石

片石

吉娜羌寨民居

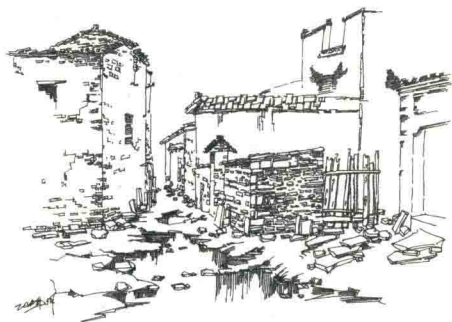

木材手绘表现

藏族最具代表性的民居是碉房。碉房多为石木结构,风格古朴粗犷,房屋平顶多窗,造型及色泽质朴,具有浓厚的民族特色。

阿坝州藏式碉房民居

民居手绘表现