

21世纪全国本科院校土木建筑类 **创新型** 应用人才培养规划教材

建筑美术教程

主 编 陈希平

教材预览、申请样书

微信公众号: pup6book

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21世纪全国本科院校土木建筑类创新型应用人才培养规划教材

建筑美术教程

主 编 陈希平

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

随着社会的不断发展,城乡建筑市场急需建筑设计专业人才,为满足这一巨大社会的需求,很多高等院校都设置有建筑学专业学科。作为培养优秀建筑师必不可少的传统专业基础课——美术课十分重要,但迄今还缺少一本集素描和色彩于一体的囊括建筑学美术教学全部课程的系统教材,基于此,作者积几十年教学实践经验编写了本书。本书内容主要包括:绪论、素描静物、水彩静物、钢笔素描风景、水彩风景等。

本教程内容丰富,理论联系实际,图文并茂,实用性、观赏性、综合性强,可作为建筑学及相关专业师生的教材,也可作为美术爱好者习画欣赏的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

建筑美术教程/陈希平主编. —北京:北京大学出版社, 2015. 4
(21世纪全国本科院校土木建筑类创新型应用人才培养规划教材)
ISBN 978-7-301-25638-1

I. ①建… II. ①陈… III. ①建筑艺术—高等学校—教材 IV. ①TU-8

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第070727号

书 名	建筑美术教程
著作责任者	陈希平 主编
责任编辑	王红樱 伍大维
标准书号	ISBN 978-7-301-25638-1
出版发行	北京大学出版社
地 址	北京市海淀区成府路 205 号 100871
网 址	http://www.pup.cn 新浪微博: @北京大学出版社
电子信箱	pup_6@163.com
电 话	邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667
印 刷 者	北京大学印刷厂
经 销 者	新华书店
	787毫米×1092毫米 16开本 9.5印张 216千字
	2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷
定 价	45.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话: 010-62756370

前言

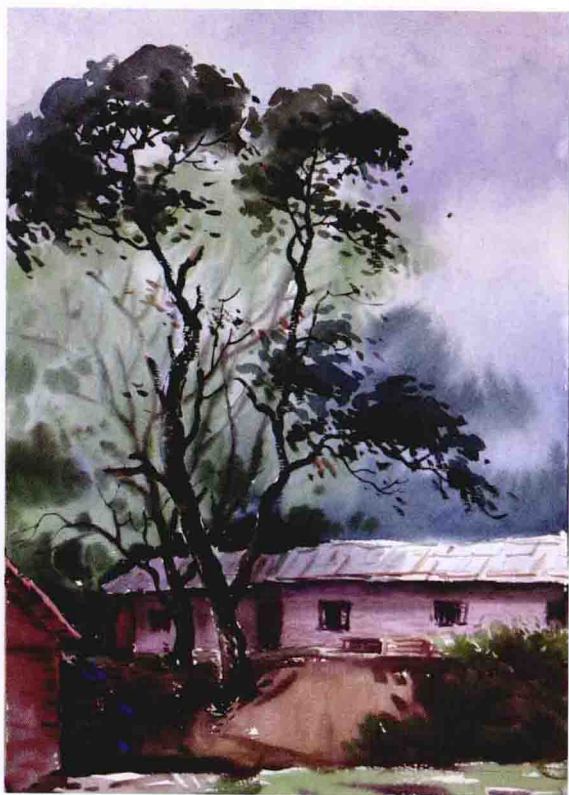
建筑学是一门综合性非常强的跨界性学科，它有工程师的严谨（严格的空间尺度及功能限定等）和艺术家的奔放想象（建筑形式及建筑色彩表达等）。建筑师要在特定的地形条件限定下，设计出的建筑要解决功能适用、结构安全、造型美观等一系列的问题。建筑除了功能适应、结构安全外，在造型方面无非就是“形”与“色”这两个问题。而美术课作为建筑学专业重要的必修基础课，它通过写生训练要解决的也就是这两个基本问题。“形”与“色”这两个问题的解决能力的高低，对未来建筑师无论在设计思想的表达能力上，还是外出搜集素材的写生能力上都起着至关重要的作用。针对这种能力要求，建筑学专业的学生入校后都要进行两年的美术课程的学习（和其他设计基础课一起配合进行），为未来建筑师的成长打下坚实的基础。本书就是针对建筑师的这一最重要的基础训练而编定的系统训练教材。

本书由浅入深，由简入繁，根据建筑学的专业特点，系统地就美术课的训练进行科学的教学编排，主要内容分为5部分：第0章绪论，第1章素描静物，第2章水彩静物，第3章钢笔素描风景，第4章水彩风景。本书是作者几十年美术教学实践的一个总结。全书以通俗易懂的语言和丰富的示范图例，循序渐进地对课程学习中面临的各种问题进行阐述和解答，注重对学生的形象思维能力、观察能力、表现能力和审美意识修养的培养训练。本书不仅适宜建筑学专业的学生学习，也适合相关专业学校师生和艺术爱好者的学习与欣赏。本书大部分计算机编排方面的工作，得到了杨晓婷和苏艳妮同学的帮助，潘佩珊同学协助完成了部分插图方面的工作；编写过程还得到其他老师的意见支持，特此致谢。最后，在此书完成之际，衷心感谢北京大学出版社王红樱编辑热情细致的指导。

由于作者水平有限，编写时间仓促，书中不足之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

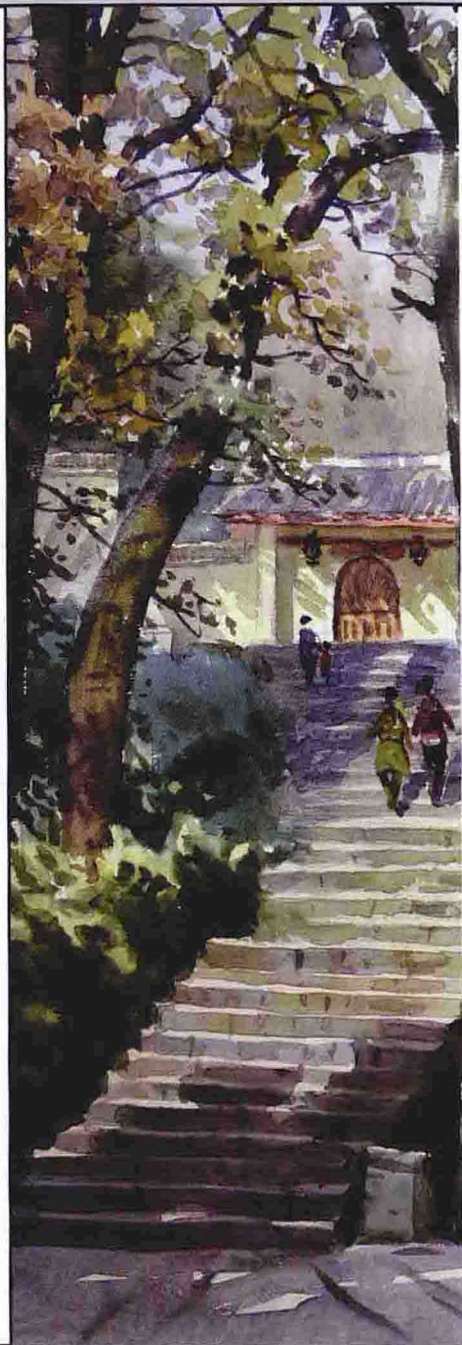
编 者

2014年12月

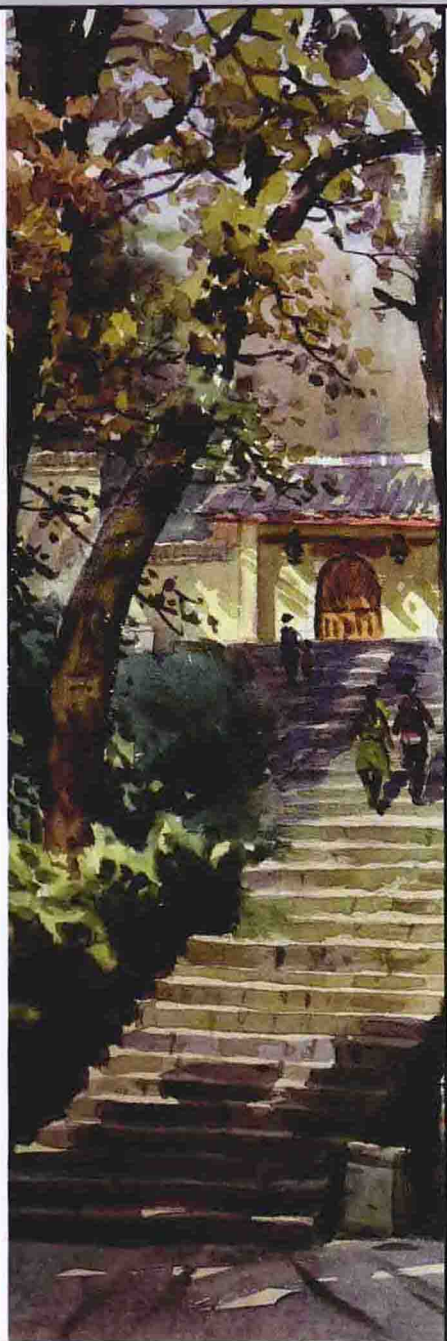

目 录

第0章 绪论	1
第1章 素描静物	4
1.1 素描静物简论	5
1.2 素描静物的基本表现形式	6
1.3 素描静物写生要解决的主要问题	7
1.4 素描静物写生方法	20
本章小结	26
习题	26
第2章 水彩静物	31
2.1 水彩画概述	32
2.2 水彩画的工具材料	34
2.3 水彩画画姿势	35
2.4 水彩的表现技法概述	36
2.5 水彩静物写生简述	46
2.6 水彩静物写生注意事项	47
2.7 水彩静物写生	47
2.8 复色水彩静物作画步骤	52
2.9 各种不同质地物体的表现手法	56
2.10 水彩画的临摹	60
本章小结	61
习题	62
第3章 钢笔素描风景	70
3.1 钢笔素描风景的特点	71
3.2 钢笔画工具及表现特点	72

目 录

3.3 风景写生中的透视表达	76
3.4 树的表现	82
3.5 树的表现训练课程写生	87
3.6 风景写生中各种元素的表达图例 ...	89
3.7 建筑局部和室内写生训练	90
3.8 建筑风景写生步骤	93
3.9 各类不同场景的风景写生训练	94
本章小结	96
习题	96

第4章 水彩风景

103

4.1 水彩风景写生简述	104
4.2 水彩风景画的选材取景构图及表现	105
4.3 风景写生中诸物象的表现方法 ...	110
4.4 水彩风景画写生的作画步骤	125
4.5 水彩风景课程的安排	127
4.6 水彩风景画临摹	129
4.7 水彩风景的创作过程	131
4.8 水彩人物画的创作过程	132
本章小结	133
习题	133

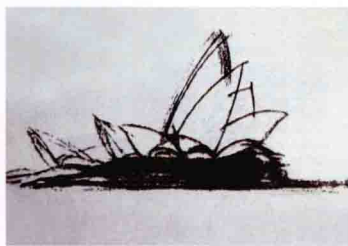
参考文献

144

第0章 绪论

建筑学的美术课一直是建筑学传统教育体系中极为重要的一环。学生入校大一和大二两年美术课是建筑学必不可少的专业基础课。但在当下计算机绘图技术日益普及,各种制图软件应用越来越广泛的大环境下,时常有人提出其存在的意义和价值。这其实是对建筑学专业培养什么样的人才缺乏深切了解而产生的一种很片面的看法。美术课固然主要是训练学生写生的表现能力,也就是常说的绘画技巧,但绘画技巧的掌握和训练并不是建筑学美术课唯一的目的,提升学生对客观物象环境的敏锐感知度和审美意识,坚忍静心的心理素质,都会在学习训练中得到一种锻炼提高,这些素质的培养对于建筑师的整体形象思维逻辑体系的建立是不可或缺的部分。写生绘画只是外在的表现形式,它的内在驱动力来自人眼睛的观察和大脑的思考分析。简而言之,美术课并不仅仅是为了培养将来画效果图之类的手艺人,它更重要的是培养学生独立思考判断和准确创造表现的能力,在这个素养基础上,手头表现功夫的培养训练才更有意义。在美术课程的学习训练过程中,使学生接触比例、透视、空间、虚实、色彩、质感、对比等,这些在建筑设计中必然要面对的美学要素有了基本的认识,潜移默化中也培养了学生对事物的审美判断意识。对客观现实环境事物的敏锐判断力、感受力、表现力和审美判断力是一个建筑师需要具备的极重要的基本素质,美术课作为建筑学重要的基础课,其教学过程就是这种素养的培养训练过程,岂可或缺!倒是随着计算机技术的普及人们对计算机的过分依赖,徒手绘画表现力的存在更显得弥足珍贵。

建筑师是用线条色彩来表现自己的设计成果,从最初灵光闪现记录的构思草图到最终设计方案成型图都离不开线、形、色的表达(图0.1)。一个新建筑的创作初始构思和素材收集阶段,一般都是以手绘为主进行的,这个过程计算机是无法圆满完成的。因此,一个优秀的建筑师特别强调手头功夫——绘画功底训练培养。

构思草图

实景照片

建筑画(学生作业)

图0.1 建筑师与绘画(1)

建筑学学生属于理工生(现在很多美术学院也建立了建筑学专业,此另当别论),基本不参加艺术高考,大部分人没经过系统的美术培训,这也导致建筑学学生的美术基础一般比较差(图0.2),但他们的高考分数却不低,这就形成了一个特点:数理化好,理性思维强,美术基础差,形象思维弱。针对这种现实,在教与学的实施过程中自然就形成了不同于一般艺术院校的特点,因此,始终结合建筑学专业进行美术教学是本教程的特色之一。

新生入学第一次素描静物写生作业(图0.2)。

实物照片

实物照片

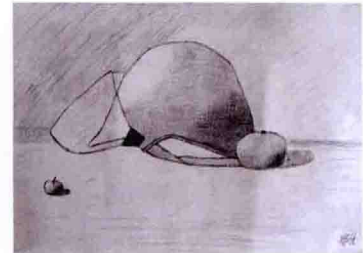
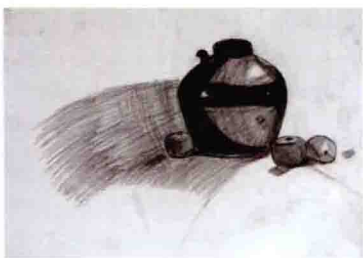
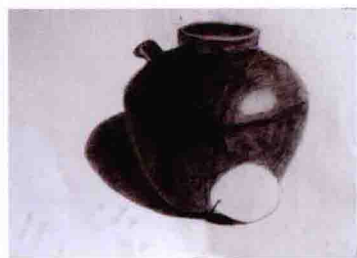

图0.2 学生第一张静物写生作业 (2)

大一新生第一张静物写生作业，摸底考试性质，时间限定2h，老师只负责布置静物，期间不做任何具体辅导，以了解学生现有真实的美术基础为目的。

第 1 章 素描静物

教学目标

主要了解素描的基本理论和表现方法。通过本章学习，应达到以下目标。

- (1) 了解素描在美术学习中的意义、基本种类和表现方法特点。
- (2) 培养学生整体到局部的正确科学的观察方法。
- (3) 掌握写生中的构图法则，了解构图在写生的意义，学会把要画的静物摆在一个合适的位置。
- (4) 认识和掌握表现写生对象（静物）正确的比例关系和透视关系。
- (5) 掌握静物写生中物体的明暗虚实关系的表现方法和技巧。
- (6) 掌握对物体质感量感的表现方法和技巧。

教学要求

知识要点	能力要求	相关知识
构图	能把写生对象安排在画面合理的位置	构图的美学法则的掌握运用多样统一、均衡、节奏等
透视比例	了解透视的基本规律法则。能准确把握写生对象的形体比例关系，准确表现物象的形体结构轮廓与透视变化的关系	了解构成物体的基本形和由透视变形带来的形体关系的变化
掌握物象结构形体明暗虚实关系的表现方法和技巧	了解透视的基本规律法则。能准确把握写生对象的形体比例关系，准确表现物象的形体结构轮廓与透视变化的关系	了解素描的各种表现手法，了解全调子的静物素描和结构素描的表现特点，掌握整体到局部的观察方法，画面整体空间关系的处理方法和技巧
掌握物体质感量感的表现方法和技巧	能深入细致地观察出不同物体之间不同的质感和量感，并准确地予以表达	对物体进行细致入微的观察，在把握物体明暗虚实关系的前提下，对不同质地的物体采取不同的表现方法和技巧

章节导读

初学绘画者，往往以为画素描就是画线条，殊不知所谓学习素描最重要的就是比例透视的准确表达，比例准了，就像了；透视对了，就有立体感；明暗的表达只是在此基础上的丰富表现。线条只是为实现上述效果服务的辅助手段，用什么样的线条，或者说线条的美不美，不是最重要的（素描静物、人物、风景皆如此），所以本章讲述素描静物的基本表现形式的同时，更多的是强调科学地观察对象，表现对象的方法，阐释比例透视明暗虚实对比的等等这些基础要素，这些素描基础要素的原理和应用，也是素描作为一切造型艺术基础的意义所在。

1.1 素描静物简论

素描是广义的单色绘画统称,是指用单一颜色来表达物体的形状、结构、黑白色调、明暗、空间、位置、质感和量感等。它是相对于色彩绘画(如水彩、油画、粉画)等而言的。美术课先学习素描静物写生,由相对简单的黑白灰色调表达入手,有利于初学绘画者排除过多表达媒介的干扰,只借助单一媒介——铅笔、炭笔、钢笔来表达各种物象的(图1.1和图1.2)。素描静物写生是绘画技巧训练的基本表现手段,但它同时也可以独立形成艺术创作和艺术表现的一种形式,手法技巧也丰富多彩,是世界艺术之林中一个独特的画种。

图1.1 素描的工具

图1.2 素描的线条特点(铅笔、炭笔、钢笔)

静物的概念非常广泛,概言之所有静止不动的都属静物范围(图1.3)。基本上风景中绝大部分也是由无数的大小静物构成的(图1.4)。素描静物是一种最基础的训练课程,它通过对具体物象结构、比例、透视、明暗、虚实、质量感、处理等这些写生训练深入细致地研究、表现物象的各种本质特征和空间立体感(图1.5)。

各种静物照片

石膏静物照片

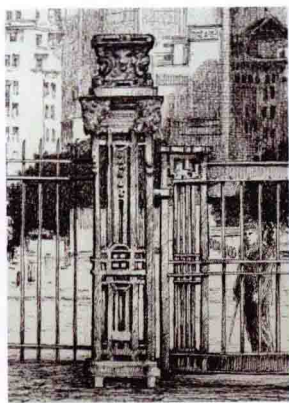

生活用品静物(钢笔素描) 陈希平

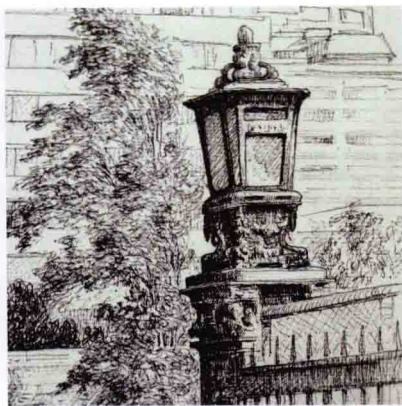
图1.3 静物(1)

风景（钢笔）陈希平

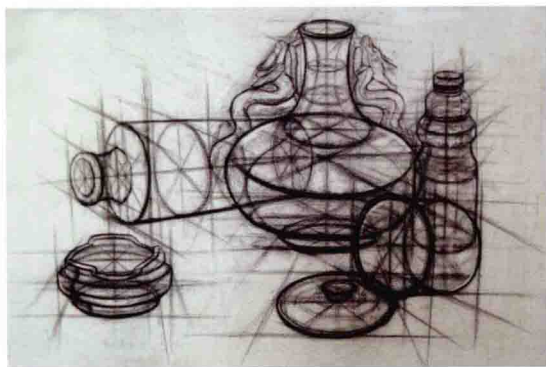

局部（1）

局部（2）

图1.4 静物（2）

铅笔素描静物（学生作业）

铅笔素描静物（学生作业）

图1.5 静物（3）

1.2 素描静物的基本表现形式

我们知道物体都有自己的外形特征和内部构造，在素描静物写生训练中，强调对结构的理解和表现是十分重要的，因为物体的结构特点决定了物体的形体特征，是造型的本质要素，物体的内在结构比例关系不会因光线角度的变化不同而改变，只有熟悉理解了对对象的形体结构和比例关系，才能准确地塑造形体的千姿百态。所以在进行全调子明暗素描写生练习前适当画一些结构素描，将物体某些见不到的部分也能够理解地画出来，以便加强对物体的结构关系的理解，使形体表达和透视比例关系更准确，培养学生整体理解形体本质结构特征的能力，这对以后所有美术写生课程的学习和训练都是十分重要的。结构素描和全调子明暗素描如图1.6和图1.7所示。

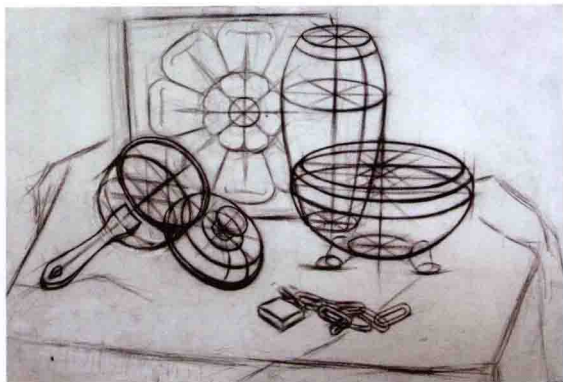

图1.6 结构素描静物（学生作业）

图1.7 全调子明暗素描静物（学生作业）

1.3 素描静物写生要解决的主要问题

1.3.1 观察方法及表现方法

素描学习过程是一个理性观察分析表现的过程，并不像外人想象的那么浪漫潇洒。在静物写生训练过程中，必须深入地观察，认识分析对象的比例、透视关系、形体结构轮廓特征和明暗虚实空间关系，才能达到准确表现对象的目的。将整体和局部外在的感觉和理性判断分析相结合，培养科学正确的观察方法是静物写生中首先要解决的问题。

写生的目的主要是训练我们眼观察和手表现的协调性，将眼睛所看到的和感觉到的物象形体、结构特征、明暗、虚实、空间、质感得心应手的准确表现出来。

通过用眼睛看客观物体，得出形体印象，我们称之为“观察”。通过观看获得物象的最初形体感觉，再认真分析判断了解形成这第一印象的构成要素，此为“察”。掌握科学的观察方法对于素描静物写生的学习是至关重要的，观察不全不准，表现的准确性就无从谈起。科学的观察方法对以后所有阶段的美术学习都是十分重要的。

静物写生中的虚实、深浅、明暗都是相对比较产生的，这种相对比较关系构成了一幅场景整体生动的明暗关系。无论是单个物体还是群组物体，观察方法中首先要掌握的就是整体与局部的关系问题。只有从整体中把握各物体之间的关系，才能从比较中发现它们的差别，并从表现这种差别的过程中掌握不同物象的表现技巧。在实践过程中，有些方法是可循的，即眯眼看整体，瞪眼看细部，来回看不同物体的关系。眼睛一眯（戴眼镜的同学可取下眼镜），很多繁杂琐碎的小东西、小变化看不清了，只看到写生对象的整体黑白灰的大关系，这样就便于抓住整体的大关系，并且从始至终都要控制住这种大关系，局部刻画的过程中也要习惯从物体之间来回进行明暗关系的比较调整，以求对写生对象更准确的表现（图1.8）。画到一定的时候，经常把画放到静物台前和静物进行比较检查，发现问题，再作进一步的调整深入表现，这是一种科学的学习方法。

图例 (1)

图例 (2)

图例 (3)

图例 (4)

图1.8 素描静物 (4) (学生写生作业)

物体的形体是由外形轮廓和内部结构所组成。“形”是指物体的外在形象轮廓，“体”是指物象的内在结构和体积，它是有厚度的(深度的)三维体块。所以，我们通常说形准不准是涵盖了外形轮廓和体积结构这个整体而言的，并不仅仅指外在轮廓线准不准。我们写生过程实际是在进行一个创作过程，在只有长度、宽度的平面画纸上创作出具有三维(长宽深)空间远近虚实感的画面效果，也就是通常所说的立体感(图1.9)。体积感的认识是这种三维立体空间表现首要建立的基础认识，观察对象应以

物体的长宽深的体积感去理解。如果仅仅是外形的轮廓线框，没有对内部形体的认识和从整体上理解形体各部分的比例关系，其轮廓也是很难画准的。形与体是彼此联系、不可分割的整体。打轮廓一般用直线，少用弧线，因为直线便于检验长短比例的关系。

实物照片

作画过程 (1)

作画过程 (2)

作画过程 (3)

作画过程 (4)

最后完成图 潘佩珊

图1.9 作画过程

1.3.2 构图

我们表现任何对象，必须经过思考和选择（选择写生对象、光线、位置角度等），并将准备绘画的对象放在画纸适当的位置，这样的工作过程称为构图，也就是中国古代画论中的“经营位置”。一张画的好坏，布局构图安排起着至关重要的作用，如果构图不理想，即使物体表现得再好，给人感觉还是不舒服，仍是张失败的作品。因此，怎样

构图是作品首先要解决的首要问题。

一般的基本方法就是根据物体（单个物体或组合物体皆是如此）上下左右的高宽比决定是横构图还是竖构图。若左右宽度大于上下宽度就用横构图（图1.10），若上下的长度大于左右的宽度就用竖构图（图1.11）。根据自己对静物的不同认识想强调表现的重点不同，也会有另外不同角度的视角构图（图1.12和图1.13所示）。

图1.10 横构图（学生作业）

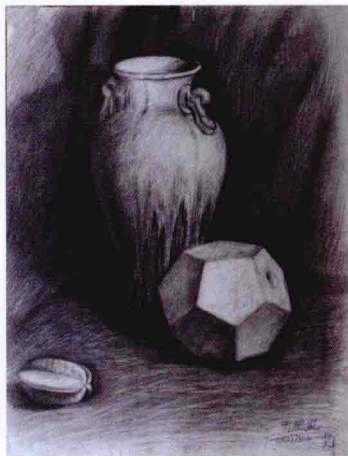

图1.11 竖构图（学生作业）

图1.12 俯视角度构图（学生作业）

图1.13 平视角度构图（学生作业）

1.3.3 比例

静物写生的重要目的之一就是培养学生对物体的基本比例概念的认识与表现。任何物体无论复杂还是简单都有一定的长宽比例，这种比例关系就构成了物体的基本形体特征，如长方形、正方形、梯形、三角形等，这种基本形引申丰富扩张开来就构成了物体的各种轮廓形象。我们写生对象就是由基本形体比例这种本质关系开始，再进入到物体的细部表现，若基本形不准，细部刻画得再仔细准确，也会造成我们常说的“不像”的后果，比如把胖子画成瘦子、长方形物体画成正方形比例的样子，就是基本的比例不准造成的后果。