

HAND-PAINTED SKETCH SHOW TECHNIQUE SOLVE

手绘效果图 表现技法详解

—建筑设计

江寿国 编著

SKE
TCH
DES
IGN
.PR
OCE
SS

图书馆

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

HAND-PAINTED SKETCH SHOW TECHNIQUE SOLVE

手绘效果图 表现技法详解

—建筑设计

江寿国 编著

本书从现代建筑设计教学的大量实践作品中，总结出建筑手绘的训练方法和技巧，介绍国内外建筑表现简史，图解现代建筑大师的概念性表现图，力求将创造性设计思维与表现性技巧合二为一。全面系统地对建筑表现基本元素、建筑透视、建筑配景、表现风格及其工具材料进行详细解析，并结合大量写生实例，强调多种表现形式，突出艺术表现的主导作用。同时也赏析了中外优秀的建筑手绘实例和设计实践作品，立足当今，兼收并蓄。

本书图文并茂，便于读者直观了解和学习，适用于建筑学、室内设计、城市规划、景观园林、环境艺术设计及相关美术专业的教学用书，也可作为学习写生方法的美术爱好者的参考用书。

图书在版编目 (CIP) 数据

手绘效果图表现技法详解. 建筑设计 / 江寿国编著. —北京:
中国电力出版社, 2009

ISBN 978-7-5083-8957-8

I. 手… II. 江… III. 建筑设计—建筑制图—技法 (美术)
IV. TU204

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第096184号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

策划编辑: 梁 瑶 责任编辑: 曹 巍 责任印制: 陈焊彬

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2010年1月第1版·第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·8印张·200千字

定价: 48.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签, 加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

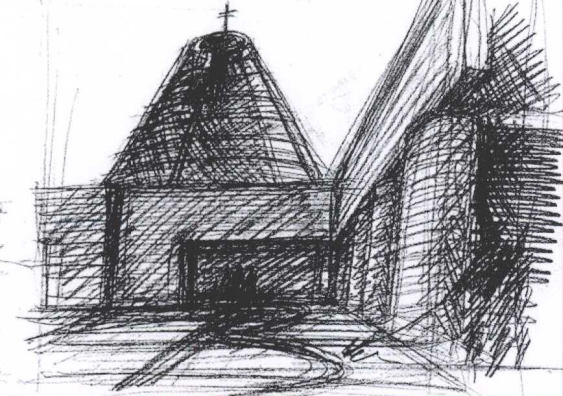
本社购书热线电话 (010-88386685)

徒手画是建筑师的看家本领之一

气画代笔，气图代笔

一个优秀的建筑师必能画一手漂亮的徒手画

心想图成是设计活动的最高境界

比陀·奥德黎教堂

科洛尼亚教堂立面图

罗西建筑手绘草图

Foreword

前言

建筑设计是一项充满想象力的空间创作活动，那些精彩绝伦的想象与创意都需要通过设计师手中的画笔表现出来，因此手绘在设计过程中是最直接的、也是最有效的表现手段。手绘不仅是设计师表达立意构思、推敲设计方案的一门基本功，而且是建筑师的行业“语言”，在实际工作中通过手绘可以进行最有效、最便捷的团队沟通，手绘在建筑设计的过程中起着重要作用。同时手绘可以展现建筑师的设计能力和发展潜力，很多用人单位对应试人员的手绘能力都非常重视。

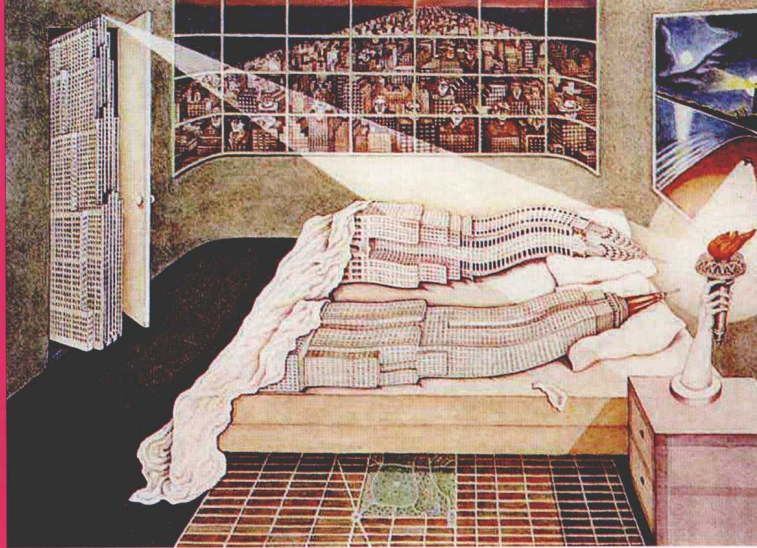
目前建筑效果图领域内电脑制图占据市场的主流，很多人片面认为计算机是这个时代设计师必不可缺的表达工具，不惜重金，在电脑表现技能上花费大量时间和精力，而对建筑手绘表现缺乏重视，无所追求。似乎电脑表现成了万能的法宝，殊不知忽视手绘表现恰恰可能限制了自己专业修养的提高。电脑效果图的确是很“写真”，但那只是技能的层面，普通人通过短期培训都能绘制，设计师重要的是捕捉美感，知道什么样是漂亮的、是美的，这种感觉不是短时间就能够培训出来的。

当然，我们常常可以看到一些精美的建筑表现图拥有我们花费很多的时间和精力才能达到的高超境界，有的效果图甚至电脑、手绘并用。一

般来讲，在国外这样的表现图都是由专业的制图公司来完成，国内也有相当多的建筑效果图专业制作公司，很多著名的建筑设计的效果图都是由这样的制图公司来完成的，所以，作为一名建筑师他的电脑制图水平的高低并不重要，大可不必在表现画面的精致度上花费太多心思，设计师的主要精力应该用在方案的设计过程中如何借助手绘来表达他的思考过程，这种图示方式是大脑思维的延续，是反映构思的过程和捕捉灵感火花的重要手段，它贯穿在建筑设计的全过程中。

事实表明：在设计师的素质中创造力与手绘技能同样重要。要成为一名优秀的建筑设计师，除了要具备富有创造力的头脑、开阔的视野以及广博的知识外，还必须有良好的手绘表达基本功。

优秀的建筑手绘表现图具有极高的艺术审美价值，是作者自身综合素质的表现，成功的手绘作品散发出来的艺术气息往往引人遐想，使人徜徉其中，沐浴到那种独特的艺术气质和审美情趣。电脑毕竟只是程序化和命令化的机器，在许多情况下，电脑效果图出现了千篇一律的情况，设计师个性的发挥和体现，逐渐在电脑效果图的绘制过程中变得模糊。真正的建筑设计应崇尚建筑设计师的个人语汇，注重建筑的艺术个性。世界著名的建筑大师们之所以能独领风骚，和他们极具个性的建筑设计风格是紧密相关的，这种个性的形成中，手绘是很好的媒介与途径，随着时间的推移和年龄的增长，手绘给设计师带来的好处会越来越明显。

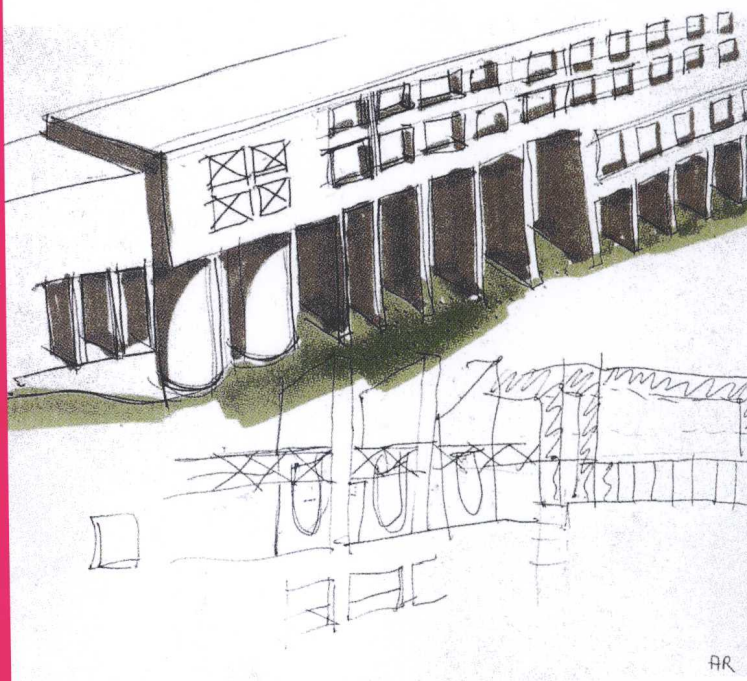

摘自《梦幻般的纽约》，曼德伦·维森多普

办公楼草图，罗西

热那亚的一个剧院，罗西

加拉拉特西公寓草图，罗西

CONT

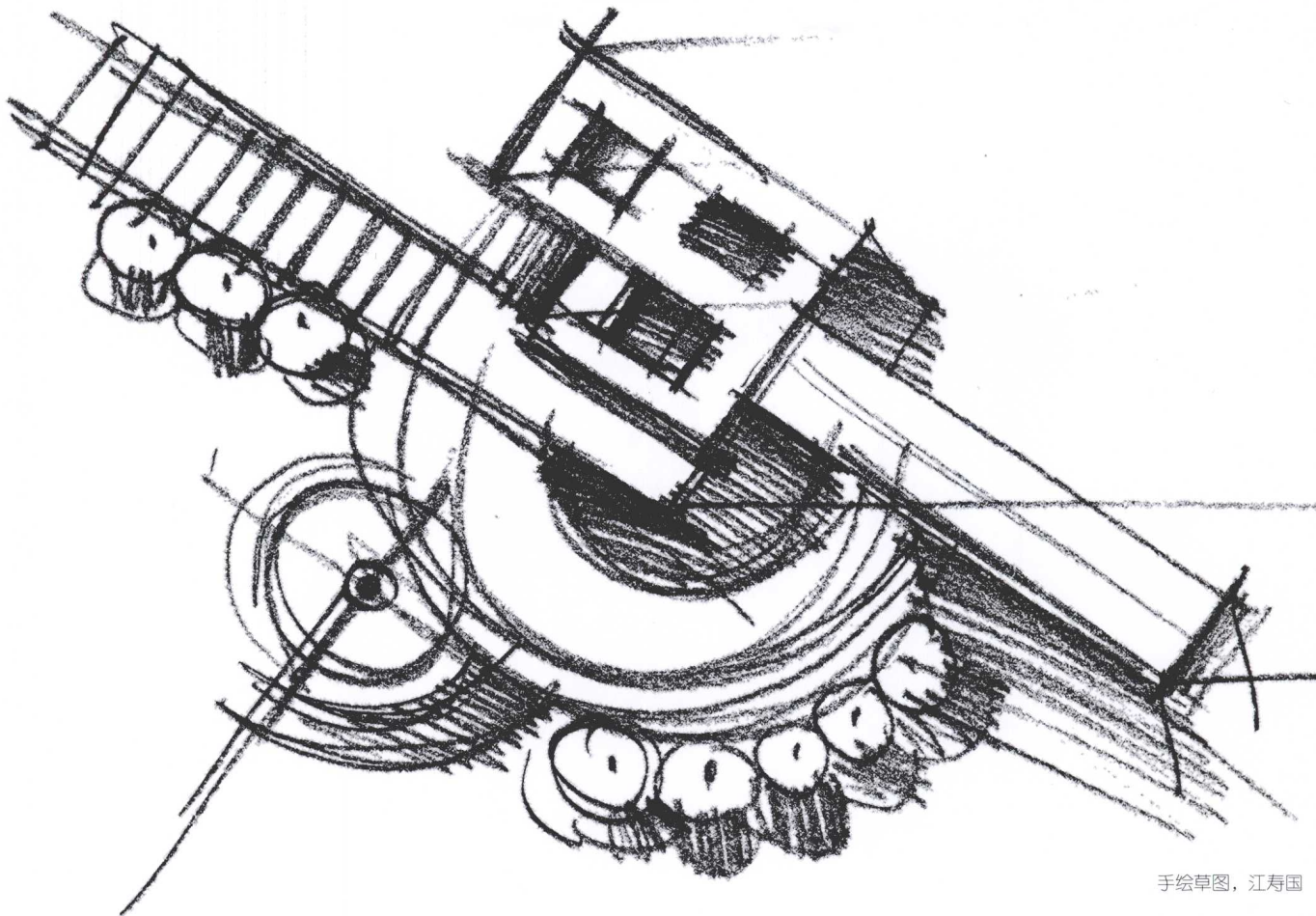
前言

第一章 建筑手绘的概念	01
一、手绘表现的概念	02
二、手绘表现的分类与作用	03
第二章 建筑手绘简史	09
一、中国建筑表现溯源	10
二、西方建筑表现溯源	14
第三章 建筑大师作品解读	17
第四章 建筑表现基本元素	27
一、自信	28
二、观察	28
三、手感	29
四、线条	30
五、临摹	31
六、写生	32
七、默写	32
八、构图	32
九、形体	34
十、质感	35
十一、空间	37
十二、光影	37

CONTENTS

目录

第五章 建筑透视	39
第六章 建筑配景	45
一、人	47
二、树木表现	48
三、车辆表现	49
四、地面表现	49
五、天空表现	50
第七章 表现材料及风格	53
一、表现材料	56
二、几种绘画材料的不同表现风格	57
第八章 表现风格	71
第九章 写生	83
一、阶段训练	85
二、提炼概括	85
三、黑、白、灰关系	86
四、写生典例	87
第十章 示范步骤	101
一、马克笔的作画步骤	102
二、示范步骤	103
第十一章 赏析	111
参考文献	

手绘草图，江寿国

第一章 建筑手绘的概念

The Concept of Hand-painted Building

建筑手绘表现不是简单的工艺和符号的罗列，它还要承载一种人文的精神，体现审美的境界，能调动人的情绪……

图1-1 遗址手绘, 丁建

一、手绘表现的概念

建筑画作为一种新兴的具有工程意义的画种跻身于艺术之林, 她虽没有国画、油画、版画那样深厚的历史渊源, 但随着建筑事业的发展, 人们对建筑表现形式的要求不断提高, 无论是从事建筑设计专业的工作者, 还是建筑设计专业的学生都渴望拥有一手潇洒的手绘表现。建筑手绘正独树一帜成为绘画艺术大军中的一束奇葩。

建筑画是一种通过手绘的方式表现建筑设计构思的视觉传达方式, 是以手绘的形式, 在较短的时间内, 尽量用准确的透视, 简洁、清晰的线条, 夸张、概括地勾勒出建筑空间的神韵和艺术魅力(见图1-1、图1-2)。建筑手绘表现的重点是透视准确、结构明确、材料质感表现充分、配景与主体协调、色彩关系明了, 并且尽量避免对建筑物表达的失真和变形, 不能带有太多的主观随意性。从这层意义上讲, 建筑手绘表现应该既具有科学严谨性, 又不失其特有的艺术审美价值。

建筑手绘是建筑设计师必须具备的基本技能之一。建筑师通过手绘表现图可以迅速表达自己的设计理念, 能够在较短的时间内捕捉到一闪即逝的灵感火花, 进一步把这些零散的火花集中起来深入发掘, 可能会得到意想不到的收获, 这也是设计师获得最大的满足感和快乐感的过程。有些建筑画表现的是建筑建

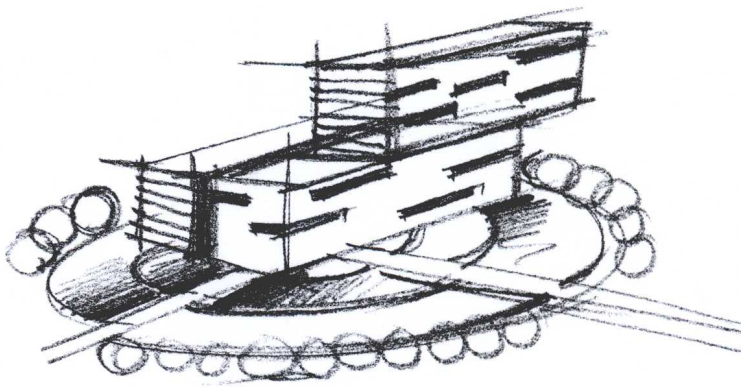

图1-2 手绘草图, 佚名

图1-3 外国手绘作品

成后的实景，通过手绘的艺术形式，可以展现出比照片更丰富的艺术魅力，更好地表现建筑艺术的神韵与风采。

二、手绘表现的分类与作用

现在我们通常说的建筑画大致分为两类，一类是出自艺术家之手，是以建筑物为主题进行创作的纯艺术作品（见图1-3）。这种建筑画强调建筑的艺术美，追求的是一种独特的艺术感染力和生动的艺术魅力，通常重视作品的主题，而忽视建筑的形态、结构、材料等，甚至还会对建筑做一些有意的艺术变形、夸张、概括或省略。另一类建筑画是出自建筑设计师之手，以工程项目中的建筑作为表现主体，这种建筑画有着鲜明的工程应用意义，因此又被称之为建筑表现图或建筑效果图（见图1-4）。它是在建筑尚未建成时，就展现给人以真实的竣工后的建筑场景。因此，可将这两种不同的建筑画总结为：一种是记录构思，建筑设计师为了进行设计而勾画的灵感草图，它可供设计师之间交流、团队推敲研究、项目改进之用。另一种是对建

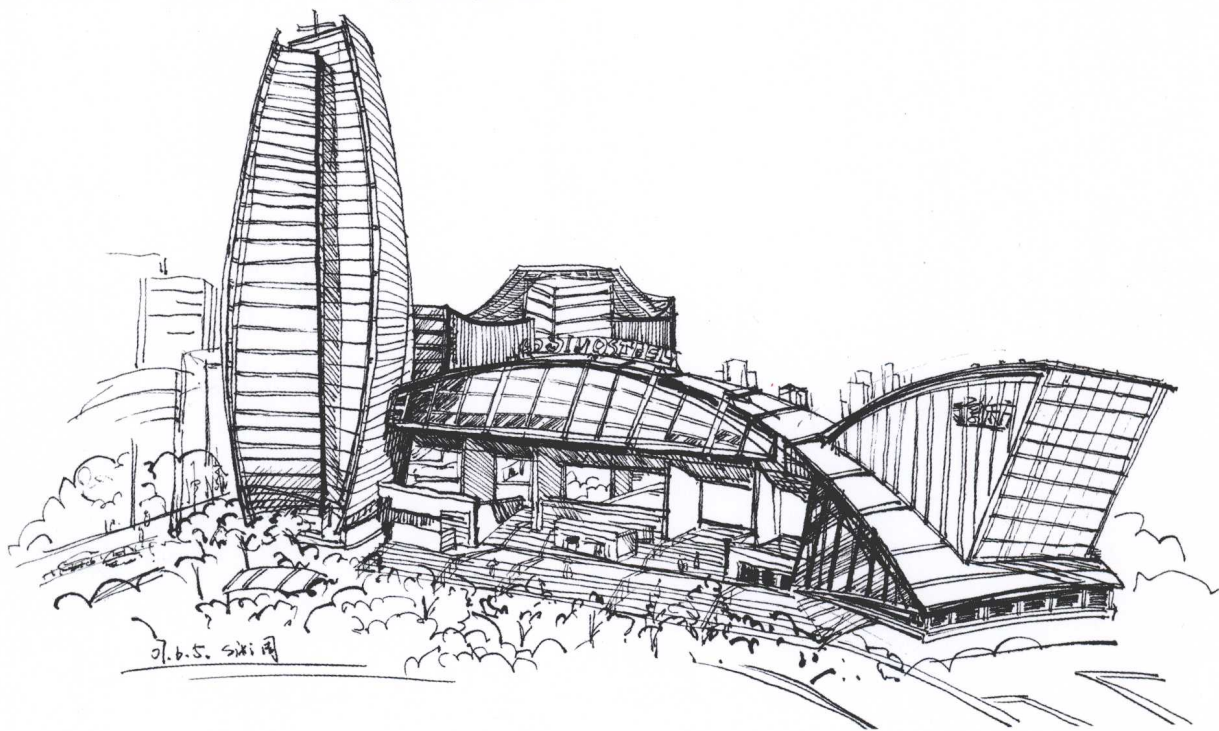

图1-4 中关村一景，周晔

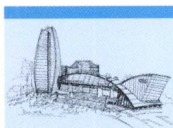

图1-5 欧洲古典建筑，拱窗

筑最终设计成果的描绘，此种绘画除了要流畅地表现画面，还要尽量做到准确和真实。吴良镛教授曾提到：“建筑画不完全等同于照片或机械制图，好的建筑画还在于能用自己特有的技巧，表现建筑物的空间创造以及特有的意境等，有时是其他表现方式所达不到的。”美国建筑大师赖特认为一般照片不能完全地表达他的建筑空间的构思与形象创造，因此他在设计中基本上仍运用自己特有的、别具风格的建筑画技巧来表达他的设计意图。手绘表现图的特点有：

1. 行业语言

建筑设计师的构思不是纯艺术的幻想，而是利用技术手段把想象转化为现实建筑。这就需要先把想象加以视觉化，也就是运用设计的手绘语言，把想象表现在图纸上。最简单的图形也比语言文字更富有直观的说明性，作为工具，图形表达可以方便和准确地表达设计师的想法，方便设计师互相交流，作为设计行业的共同语言，手绘表现是建筑设计师必须掌握的基本技能。所以，设计师必须具备良好的绘画基础和一定的空间想象力。

好的创意和发明必须借助手绘尽快表达出来，以缩短反复推敲的周期，提高设计效率最简单的图形往往比单纯的语言文字更富有直观的说明性

2. 快速沟通

在建筑设计师的思维领域内，通常采用集体思考的方式来解决。设计师们互相启发，互相提出合理性建议，经常进行结构上的比较。因此，建筑设计师在构想建筑方案时，就必须与团队人员通过手绘表现进行交流，以此带动团队渐渐进入创作的佳境，在这一系列建筑设计的过程中手绘表现工作构成了团队沟通的基本内容和任务。几乎所有的建筑师最初的设计想法都是由手绘图表达出来的，

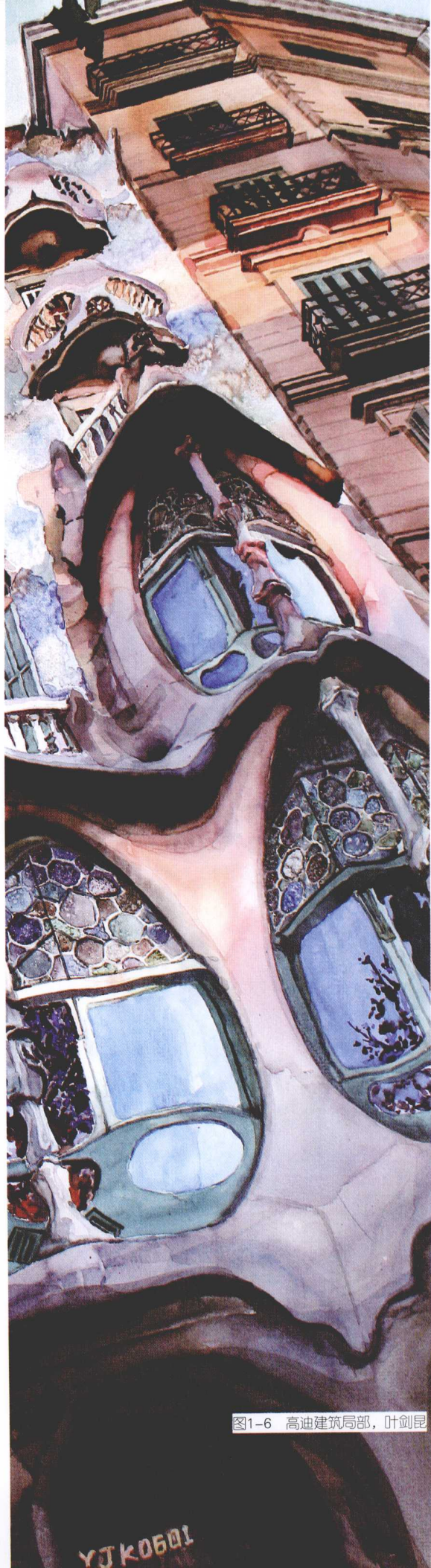

图1-6 高迪建筑局部，叶剑昆

手绘表现是建筑师的设计思维最直接的表现形式，可以在人的抽象思维和具象思维的表达之间进行实时的交互和反馈，使设计师抓住稍纵即逝的灵感火花，在短时间内表达出设计构想，现代建筑设计行业竞争非常激烈，快速的手绘技巧成为非常重要的工作手段，有好的创意和发明必须借助手绘尽快表达出来，缩短反复推敲的周期，提高设计效率。把手绘作为战场上的强势武器，在第一时间有效推销自己的创意方案，同时互相沟通，把客户的建议立刻记录下来或以图形的方式表示出来。

3. 空间把握

把想象表现在图纸上的过程中，设计师必须具备良好的绘画基础和一定的空间想象力，对建筑尺度的把握尤其重要。学习建筑设计的人多画建筑表现图有助于提高自身的直观形象思维，建筑手绘可以培养设计师概括表现建筑场景的能力，培养设计师对于建筑形态的分析、把握和理解，要在较短的时间内用简练的笔触表达建筑的形体、明暗、虚实、远近以及气氛意境。画得多了，在无形中就会丰富自身的思维想象能力，并且能够开阔视野，不断提高专业素养。

4. 艺术性

手绘效果图虽不是纯艺术品，但也有其独特的艺术魅力（见图1-5~图1-7）。建筑手绘可以同其他画种媲美，有其独立存在的价值，不同于专业技术性很强的电脑表现图，手绘表现图能更形象、更具体、更生动地表达设计师的创意与构思。优秀的手绘表现图本身就是一件好的艺术品，它融艺术与技术为一体。建筑手绘与真正的绘画艺术之间存在一定的差异，绘画作品是艺术家个人思想情感的抒发，表达的是个人的感受，可以不在乎别人的看法。而手绘表现图最终要面对客户的需求，从一定程度上讲，设计师的个性要服从大众的普遍审美才可能获得良好的职业声誉。一张出色的表现图能轻而易举说服各种不同意见的人，达成共识，使设计师的构想被接受、被实现（见图1-8）。

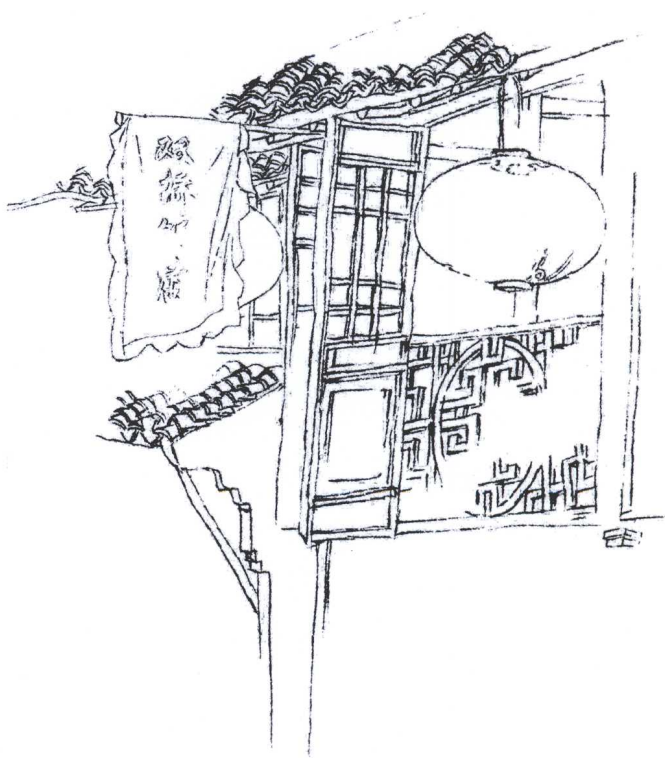

图1-6 江南小镇，江寿国

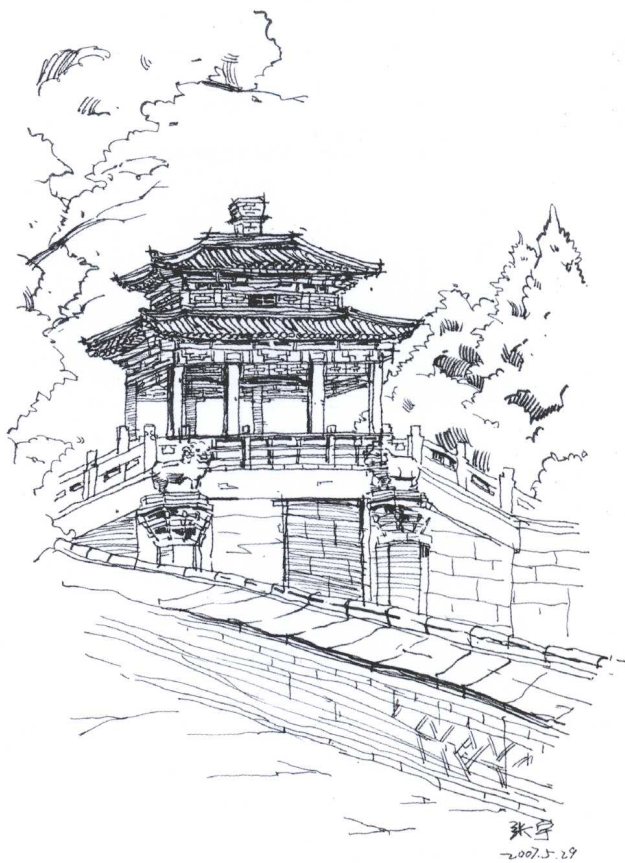
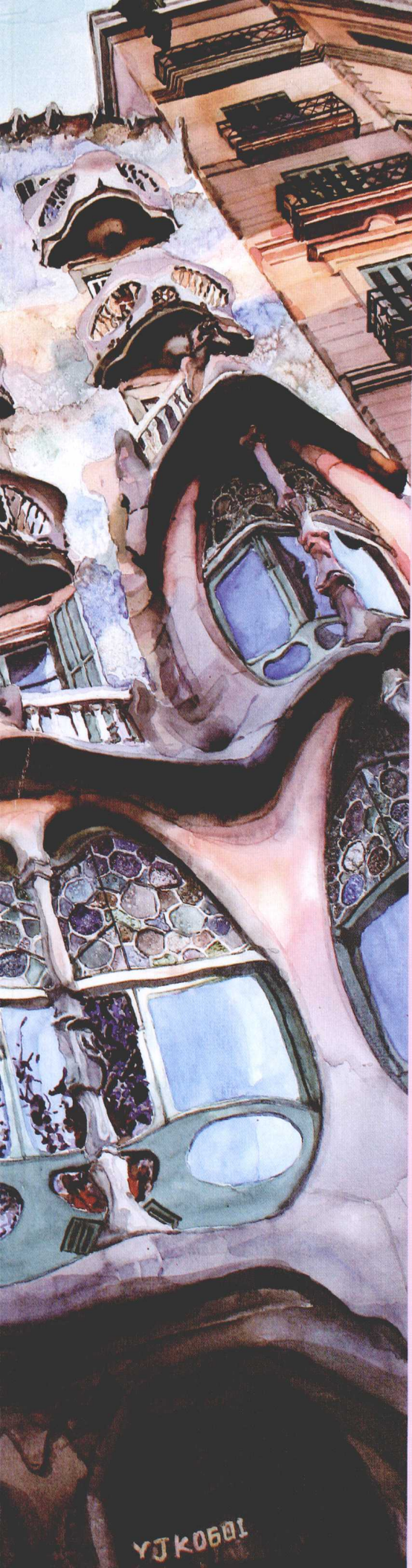

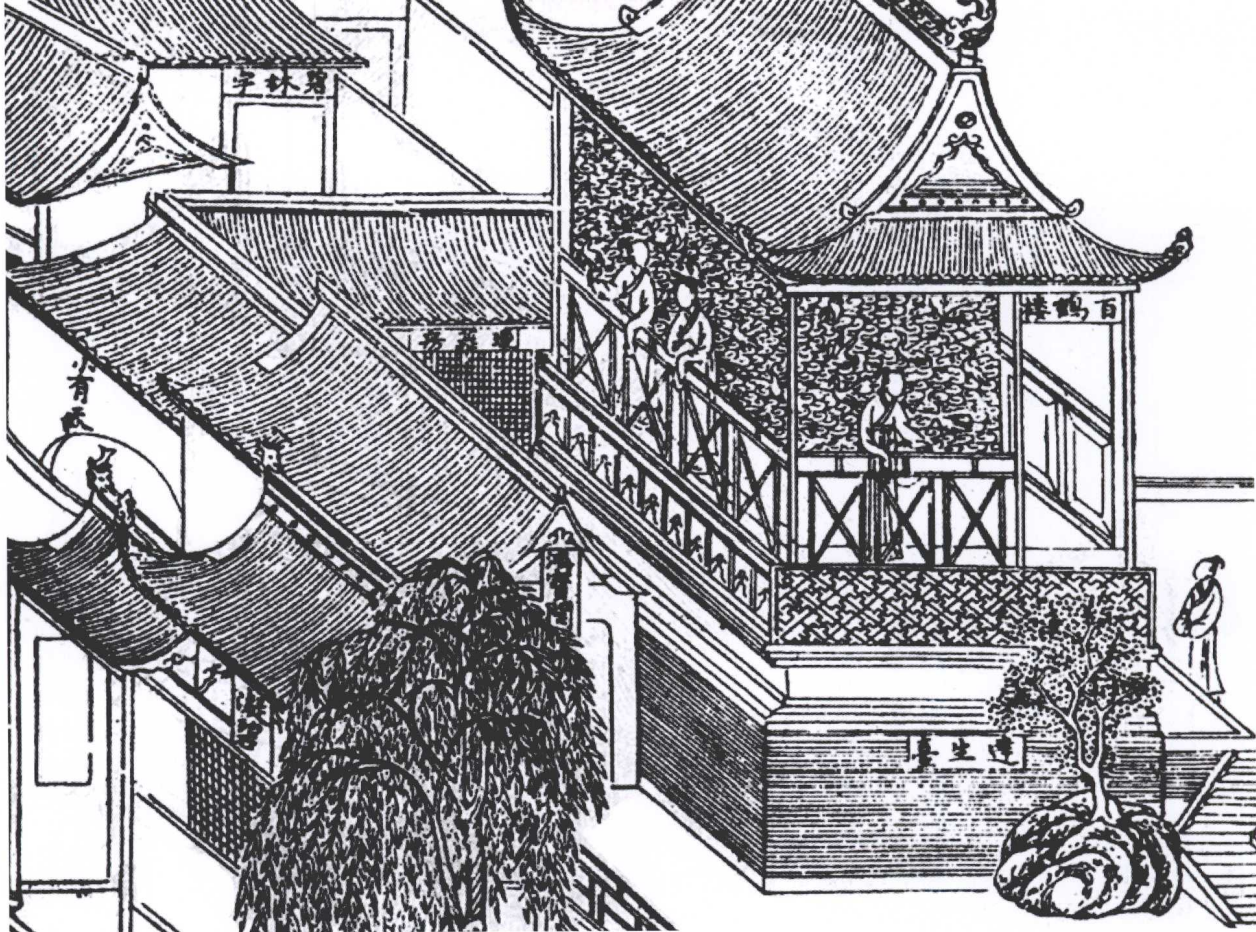
图1-7 颐和园小景，张宇

图1-8 建筑入口, 丁建

02

《环翠堂园景图》局部，明·万历

第二章 建筑手绘简史

The History of Hand-painted Building

建筑表现在我国历史上形式多样，解读那些久远的文化宝藏总会给我们带来不断的惊喜……