

普通高等教育“十二五”国家级规划教材

徐磊 编著

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材
QUAN GUO GAO DENG XUE XIAO JIAN ZHU XUE KE
HUA N JING YI SHU ZHUAN YE JIAO CAI

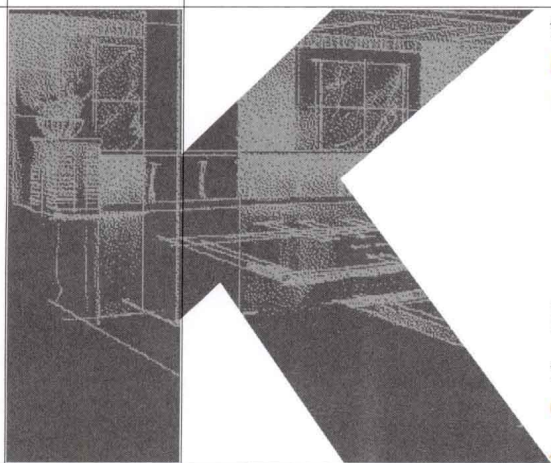
快图表现

UAI TU BIAO XIAN

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材编委会组织编写
QUAN GUO GAO DENG XUE XIAO JIAN ZHU XUE KE HUA N
JING YI SHU ZHUAN YE JIAO CAI BIAN WEI HUI ZU ZHI BIAN XIE

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

普通高等教育“十二五”国家级规划教材



全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材
QUAN GUO GAO DENG XUE XIAO JIAN ZHU XUE KE
Huan Jing Yi Shu Zhuan Ye Jiao Cai

快图表现

UAI TU BIAO XIAN

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材编委会组织编写
QUAN GUO GAO DENG XUE XIAO JIAN ZHU XUE KE HUAN
JING YI SHU ZHUAN YE JIAO CAI BIAN WEI HUI ZU ZHI BIAN XIE

徐磊 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

快图表现 / 徐磊编著. -- 西安: 陕西人民美术出版社, 2011.3

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材

ISBN 978-7-5368-2513-0

I. ①快… II. ①徐… III. ①建筑制图-绘图技术
—高等学校—教材 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第041640号

丛书策划: 储小平

责任编辑: 邱晓宇

党慧宁

封面设计: 郭亚丰

版式设计: 邱晓宇

普通高等教育“十二五”国家级规划教材
全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材

快图表现

徐磊/编著

陕西出版集团 出版发行
陕西人民美术出版社

出版人: 李晓明

新华书店经销 西安煤航信息产业有限公司印刷

889毫米×1194毫米 16开本 8.75印张 60千字

2011年7月第1版

2011年7月第1次印刷

印数: 1-3000

ISBN 978-7-5368-2513-0

定价: 42.00元

地址: 西安市北大街147号

邮编: 710003

<http://www.msbs.cn>

发行电话: 029-87262491 传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

以描写建筑形容与本质特征为旨意的建筑画，出于建筑学各专业的需求，它们诸多在建筑界和建筑院校师生中沿革与传承，而在美术学院、美术界，沿用此类画法，迄今仍然屈指可数。不过，在中国绘画史上，早就有一丝不苟的“界画”问世。这种近于建筑画的工细画风，宋代就有《黄鹤楼》、《滕王阁》等，令人过目不忘的著名作品。

若从观赏的角度着眼，建筑画比之“平、立、剖”更容易贴近群众的视线和水准。凡熟悉建筑专业的朋友，他们甚至可以通过分析系列设计草图，去领略建筑师的构思、学养和艺术才华，以及建成后的建筑实体与风格特征。

足见，由绘图与绘画双重方式构成的建筑画，它的基本功效近乎建筑模型：它们对某座建筑具有“说明书”的含义。为此，那种为美而美，仅仅追求图面形式的亮丽，并非是建筑画的真谛所在。建筑师在探求画面光彩熠熠的同时，理应更注重研究并致力表现建筑内在的观念形态、思想境界和文化内涵，以及建筑本身的比例、结构、功能、材质、形容、空间与形式美的和谐统一。

建筑画与纯美术不同，正如“报告”与“报告文学”不同一样。建筑画所展示的形态，无论是繁是简、是个体或是群落、是单色或是复色、是绘画性或是装饰性，都必须以保持建筑形象的真情实感为准则。否则，信手变形、夸张甚至抽象，这跟建筑画的使命有何相干呢？

能否这样说，建筑画是建筑设计寻求建筑功能、建筑空间、建筑文化与建筑美学相结合的途程或踪迹。

到目前为止，建筑画的表现方式，大致有下列种种：

一、根据建筑画色不越格、严密工整的基本要求，对某一建筑进行写生或创作。

二、徒手作设计草图，或者深入表现各种单色建筑画。它们的表现形式，就是线描和素描。一般采用铅笔、钢笔，或用墨色作渲染。

三、先用丁字尺、三角板起稿，随后用画笔或喷枪赋色，使明暗

和色阶有序地退晕……比如：常见的各种透视图，以形象展示空间的测绘图，还有气势宏大的鸟瞰图。

四、全部采用计算机作图，根据设计要求绘制直观图。此类图式多半近似照片，均须做好艺术处理，方可达到真实而生动的效果。

以上列举的四种表现方式，又可笼统归并为两类：一类徒手画，一类电脑制作。无论哪一类，学生在校就读期间，都不可偏废。因为它们均系建筑师的设计语言。它们双方虽则借助的条件和成稿的方式不同，但是，就其双方遵循的客观规律、造型法则与审美意识却是一致的。人们治学，每每登高一步，都必须以拓宽视野、提高境界为前提，都必须以哲学思想、文化理念、专业素质与绘画才能作中流砥柱。尤其后两项，它们与建筑画的关系尤为直接，几乎每根神经都存有难分难解的血缘关系。

总起来说，建筑画是个专业词组，通常是指真实记叙建筑实体或建筑设计，而相应采用的种种草图或效果图的总称。这些“图式语言”，必以设计者的思想、才学、艺趣作精神支柱。从此，这一画面形式，就成为特定建筑与相关形质及彼此相得益彰的崭新空间。

至于建筑画教材，它的育才使命，与一切教材相同，不妨也可称做“书面教师”。

这本由天津大学徐磊副教授编著的《快图表现》，其实是他多年教学积累与广泛研究各家成果的系统总结，也可谓在总结基础上再度用于教学的佐证。该教材内容丰富，结构严密，层次分明。作者以全方位的思维方式，对各种快图的构成及其形态特征，均作了深入、细致地剖析。并借助形象的图例，进行有序地教学。同时启发就读同学：如何从自然景色、绘画作品以至自我积存的经验中，提取或借鉴各类形体、形式和氛围，从而构建新的快图样式，以此满足时下不同设计与审美需求。

随着时代的演变，社会对教育的要求势必愈来愈高。书中不免存在某些偏颇，须要及时改进和完善。我们热切期待各方专家与广大读者，不惜予以赐教。谢谢！

东南大学教授 金久铨

绪 论	1
第一章 快图表现概述	3
第一节 简化的原则	3
第二节 非自然主义的画面处理方式	8
第三节 保持和谐	15
第四节 快图的审美	18
第五节 快图的程式化	23
第六节 辅助设备与技术	25
第二章 快图表现基础知识	26
第一节 快图的线条表现	27
第二节 快图的光影和明暗调子	45
第三节 快图的色彩	47
第三章 快图表现工具与技法	54
第一节 马克笔	54
第二节 彩色铅笔	58
第三节 钢笔淡彩	65
第四节 多种工具的组合使用	71
第四章 景观和配景元素的表现	74
第一节 景物	75
第二节 自然环境	83
第三节 人物	86
第四节 参考资料	89
第五章 快图表现类型	90
第一节 概念图	90
第二节 专业表现图	92
第三节 透视图	100
后 记	134

绪 论

在建筑设计以及环境艺术设计界，徒手绘制的快图表现以其高效、易改动、便于交流和极富个性化的特点为建筑师、学生和各类专业人士所喜爱，并被广泛应用于设计表现的各个方面。在表达设计思维方面，快图之自由、快捷的形式可以满足设计探索的需要；在交流与展示方面，快速、经济、易变的优势使快图表现更适应当今快节奏、重回报和改动频繁的设计潮流。

我们今天生活在计算机时代，计算机各种软件的强大功能使其成为几乎无所不能的工具。然而，在计算机带给我们前所未有的变革的同时，人们也发现：一直与创造性思维相伴的快图，并没有因计算机的高度发展而退出设计领域。相反，在促发设计师内心的创造性思维，以及在与他人交流或表达不同审美趣味和个人风格方面，徒手快图的表现仍然显得比计算机略胜一筹。正是由于上述原因，快图表现至今仍是建筑和环境艺术设计领域不可替代的、经典的设计表现形式。

不可否认，今天的年轻学子更习惯于用计算机来进行建筑设计，但这并非意味着他们可以仅靠计算机就能完成全部设计工作，相反，他们中的大多数已经丧失了徒手表达的能力。习画的恐惧和计算机的某种便利使他们对快图表现采取敬而远之的态度。对此，作者想通过本书表达下述的观点：首先，快图表现与计算机不是对立的，同时掌握和发挥二者的长处，将有助于提高设计水平，也会使设计表现更加迅速有效；其次，快图表现绝非想象的那么难学，关键是要遵循正确的指导原则和采取切实可行的训练方法。

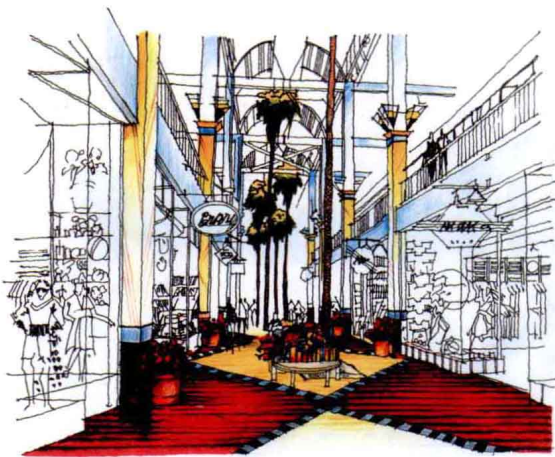
本书是一本遵循系统、专业、实用原则编写的教科书。本书通过理论阐述、技法介绍、方法步骤和大量实例分析，论述了快图表现各种独特的绘画理念和表现原则，结合快图的各种表现媒介和技法，侧重培养学生专业表现方面的审美能力和应对实战的技巧。

全书共分五章。第一章“快图表现概述”，深入分析和阐述了快图表现独特的绘画理念、重要特征和作画原则；第二章“快图表现基础知识”，并未泛泛展开各种基础知识的介绍，而是只针对与快图表现独特性密切相关的内容给予重点介绍；第三章“快图表现工具与技法”，重点介绍了三种常用快图表现工具的特性和应用技法；第四章“景观和配景元素的表现”，从景观表现构成元素出发进行单项表现分析；第五章“快图表现类型”，对概念图、专业图和透视图的快图表现技法予以介绍。

第一章 快图表现概述

快图在建筑及环境艺术设计业内是一个约定俗成的名词，是快速手绘表现图的简称。它是一种特殊的建筑设计表现形式，其审美、技法诸方面的独特面貌是显而易见的，所涉及的创作理念、作图原则以及评价方式也是有别于一般绘画和通常意义上的设计表现图的。本章将对这些独特的面貌和具体内容加以分析，这中间会涉及快图表现所有的重要概念。通过理解并应用这些知识，将有助于初学者尽快掌握快图的表现技巧。

图1-1-1 学生作品



第一节 简化的原则

快图表现通常不是在理想的条件下进行创作的，一个“快”字就表明了这种时间上的压力和限制。为了快速完成设计任务，往往需要采取灵活变通的方法来降低难度或减少工作量。最常用也最有效的方法就是在整个创作过程中运用简化的原则。通过简化，把有限的时间用在最需要表达的地方，使表现手段、手法更加直接、明确。同时舍弃或弱化那些不重要的、难以处理且费时费力的内容。只有做到了简，才能易于达到快的目的。简化也是使快图表现形成简捷、轻松审美趣味的必要条件。在实践中这种简化可具体表现为：用途要限，内容要舍，表现技巧要简。

一、用途要限

一张图所要承担的任务越多，牵扯的问题就越复杂，画面组织就越难，作画时就越被动；反之，用途越单纯，画面越简洁，作画时就越主动。

因此，首先要限制快图的用途。合理利用表现图强调排他性和有针对性的特点，尽量争取一图一用。如果是被委托作画，就要了解委托人使用此图想达到的最根本的目的和希望达到的效果是什么。应向委托人讲明一图多用可能出现的后果，并给予对方某些最佳方式的建议。这样做既可排除之后可能产生的误解，又可避免不必要的工作量。

多数快图只是供相关专业人员交流之用，因此完全没有必要为追求所谓的“画面完整”或某种艺术效果而增加其他内容。如图1-1-1，用图方所关心的内容显然只限于地面铺装的相关效果，比如图案和色彩。因此，最恰当的做法就是如图中所表现的那样：只在这部分给予针对性的表现，其他部分仅做艺术上的概括处理。否则，过多的环境描写和刻画不仅会耽误宝贵的作画时间，还可能会干扰或弱化特定意图的表达。

实践证明,任何超出需要的扩展内容或善意地增加快图的用途,都不是明智的做法。这方面较为成功的范例如图1-1-2。

二、内容取舍

在表现比较复杂的题材时,大家可能都会有这样的经历:大量未经整理的感受、素材和设计意图在脑海中涌动。这时,从纷乱的思绪中理清并明确最基本的创意,找到相应的整体构成形式和基本手法是最重要的,也是检验作画者水平的关键一步。

这时一定要抵制想在画中包罗万象的冲动,大胆删除不必要的成分,只选取那些有助于表现设计主题或创意的内容。否则,想法越多,思绪就会越乱,处理的难度也会随之加大,离成功就越远。然而,这恰恰是初学者易犯的通病。

图1-1-3是在这方面做得比较成功的范例。图中场面繁杂,若各种细节都如实描写,势必费时费力也很难表现出好的效果。作者在处理时,成功地删去和简化了很多难以处理、意义又不大的细节,如玻璃的简化处理,从而使本设计方案的设计主题更加明确清晰。

在安排图中内容的取舍时,通常要考虑以下几点:

(一) 确认是否已获得需要表达的全部信息,以便于全盘考虑取舍。

(二) 确认所表达的信息是否都是必需的。画面必需要表达的内容越少,处理起来就越主动。

(三) 了解有无中途改变的可能。如果有,应提前安排应对策略。否则,后期改动会很棘手,勉强改动也会影响画面效果。

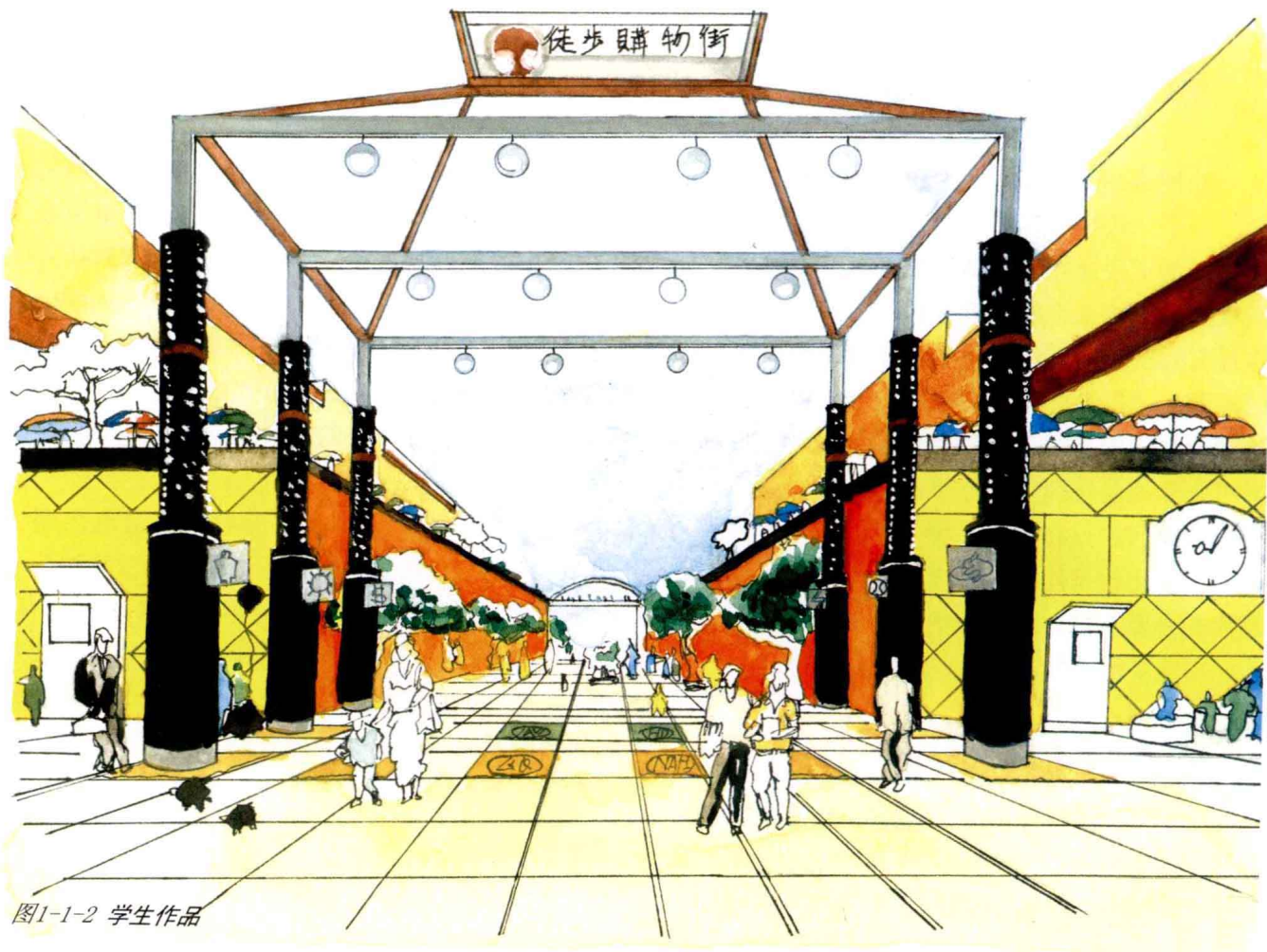


图1-1-2 学生作品



图1-1-3 学生作品

三、表现技巧要简

快图表现讲究清晰、迅速和生动。为达到这种独特的艺术效果，在运用工具和表现技巧时应做到：可多可少时宜少，可简单可复杂时尽量简单，能用一种技法时就不用多种。这不是示弱或取巧，而是成功者的经验总结。

下面列出一些成功的经验：

（一）创作手段要单纯，画面风格要一以贯之。因此，在手法运用、风格处理上最忌“见异思迁”，既想写实，又想抽象，想法一多，效果就乱。一旦选定某种风格，就要贯穿始终。（图1-1-4、图1-1-5）

（二）层次要少。层次处理上要明白少就是多的辩证法。清晰的两三个层次足以满足表现的需要。除了主要部分可适当追求局部的、多层次的变化外，其他的部分都要尽量压缩、概括、归纳。这种平面化的处理，既能有效衬托出主题，又能减少作画的难度，从而节省作画时间。（图1-1-2、图1-1-6）

（三）形象要概括。在快图表现中，不管是建筑主体的刻画，还是画中各配景要素的表现，

都要遵循简明扼要的基本表现原则。在形象的处理上不能受写实和自然主义风格的限制，而是要将图中的各种形象，如建筑、天空、人、车、树等，看做是形式美中的点、线、面等构成要素，对其做概念化、抽象化的处理。（图1-1-7）



图1-1-6 佚名

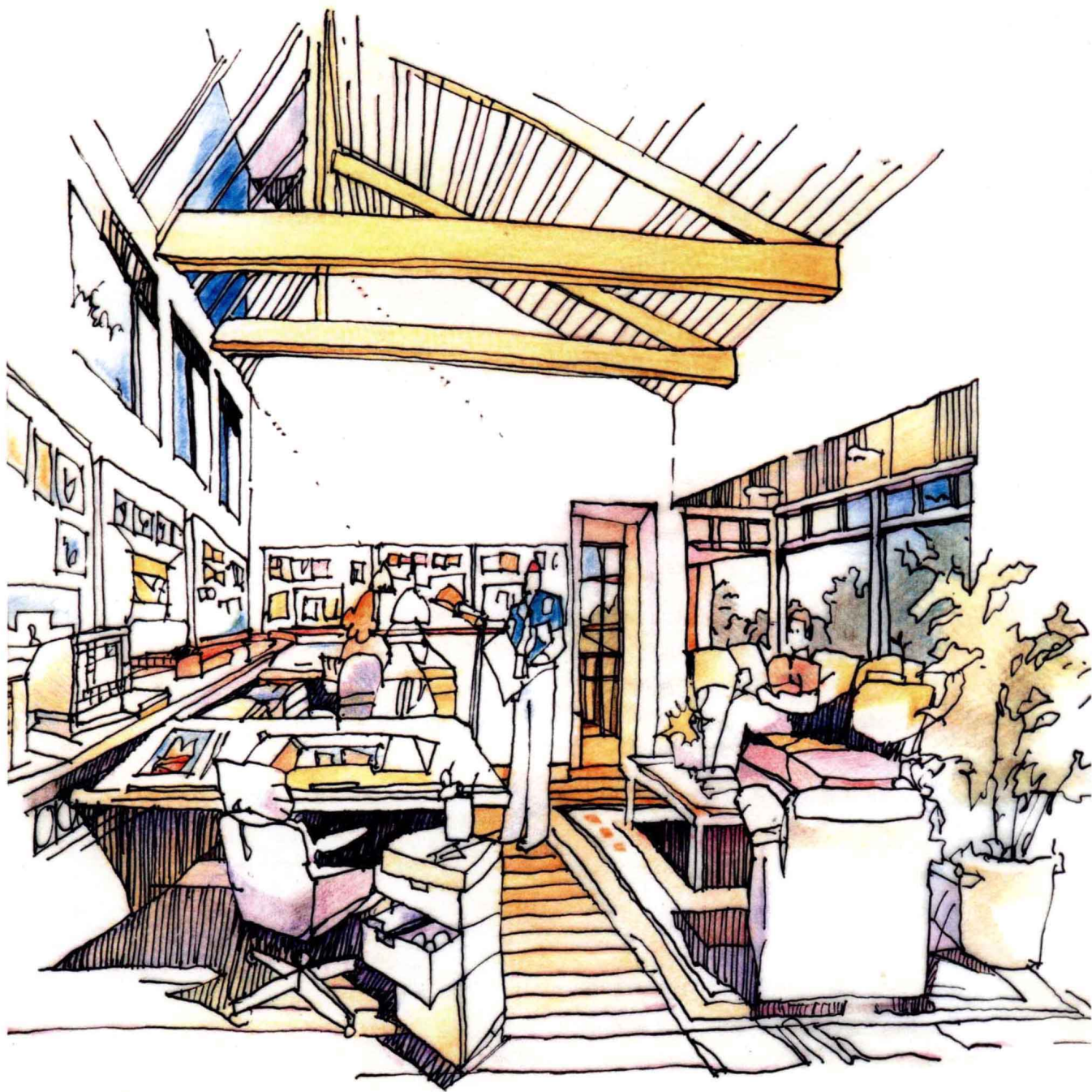


图1-1-4 学生作品

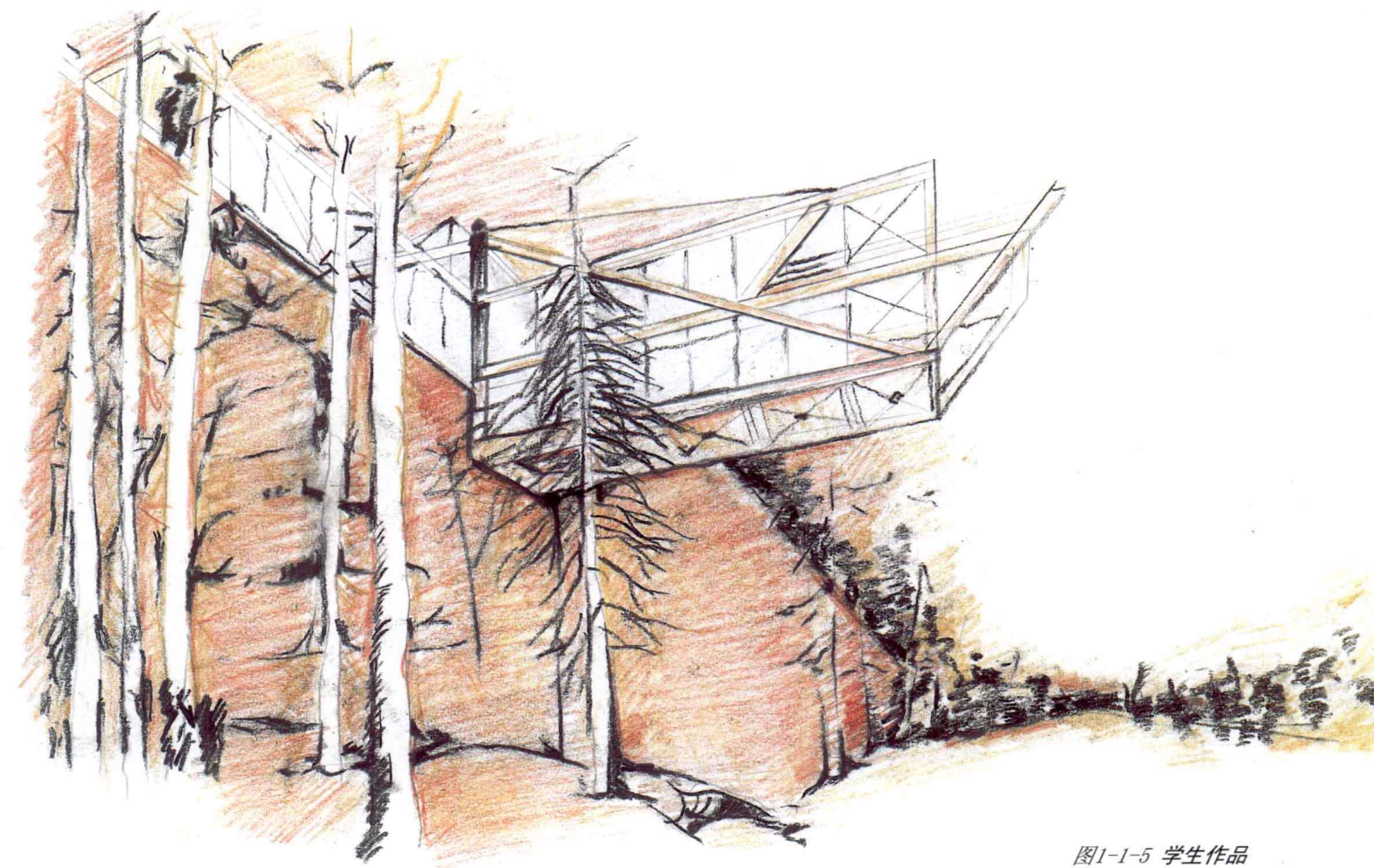


图1-1-5 学生作品



图1-1-7 学生作品

第二节 非自然主义的画面处理方式

毫不夸张地讲，几乎所有的设计表现图都是以非自然主义的描写与画面处理方式来完成的，只不过程度不同而已。且不论平面图、立面图等制图规范约定限制的专业表现图，即使是向公众展示的，看似自然而逼真的透视渲染图，仔细分析，也是通过使用非自然主义的处理方式来完成。而快图作为设计表现的一种快捷方式，画面中的这种效果尤为明显。（图1-2-1）

图1-2-1 徐磊



为什么会出现这种现象？究其原因是自然主义绘画表现本身的局限性与快图表现的处理原则相背离有关。前面已经讲过，人们在应用快图这种表现形式时，大多只针对所关心的那一部分内容进行表现。可能只是想表现一个粗略的意向，

或者是想针对某种结构关系进行分析。多数情况下，快图的作画者和观看者都并不在意画面本身是否“完整”，或是否能传达出真实自然的知觉感受，而自然主义绘画描写是以模仿自然真实为基本特征的，且这种描写方式特别强调画面中所有

元素均应构成一个统一的、互为影响的、符合自然真实的整体，不承认局部的独立价值。显然，自然主义的描写不能满足快图表现这种灵活、多变的特性。相反，非自然主义描写的处理方式却能极大地满足快图表现的这种特殊要求。

非自然主义描写并不局限于某种具体的技巧，而更多的是一种作画态度和思路，其本质就是不受绘画写实规律和其知觉方式的束缚。只要能满足

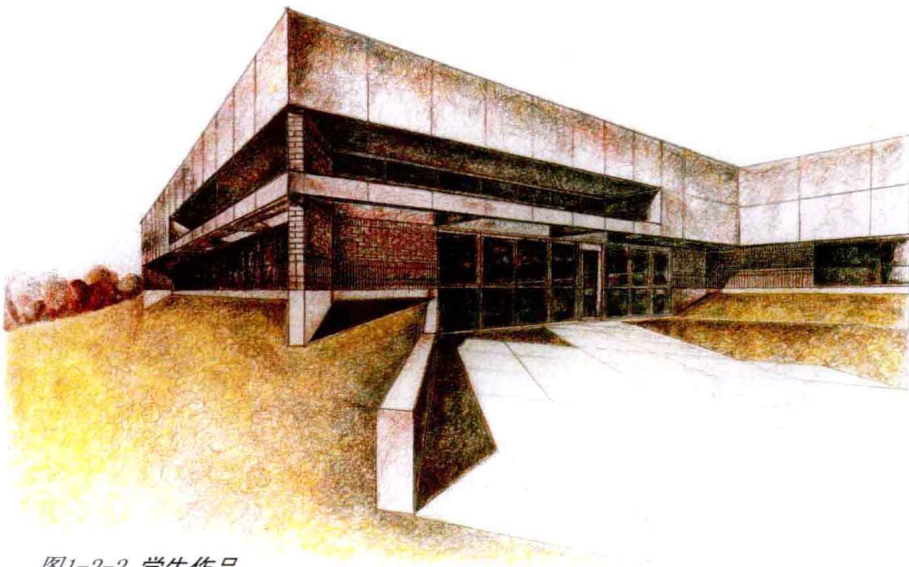


图1-2-2 学生作品

设计表现的需要,各种处理手段和方式都可以考虑。而正是在这种表现理念的指导下,非自然主义的处理方式与快图表现的需求达到了统一。通常在快图表现中,利用非自然主义的处理方式是为了更好地达到以下几个目的:

(一) 强调表现图的设计性质。尽管使用自然主义绘画表现手段有时会加强画面的美感,但在快图中,这种方法是很危险的,极易干扰设计者对设计本身的关注度。而有意使用非自然主义的手法,如减色、减少变化,可以提醒观者:你

看到的是设计图,而非普通的绘画。如图1-2-2、图1-2-3,作者有意采用近似单色画的效果,是为使观者更容易地感受到该作品的设计性质,并强调其与写实绘画的区别。

(二) 艺术表现多样化。快图虽然强调实用,但也看重艺术效果。使用非自然主义的表现手法,可以不受客观真实的束缚,更主动、自由地按形式美原则去处理画面,往往更易使画面具有艺术感染力和视觉冲击力。(图1-2-4至图1-2-7)

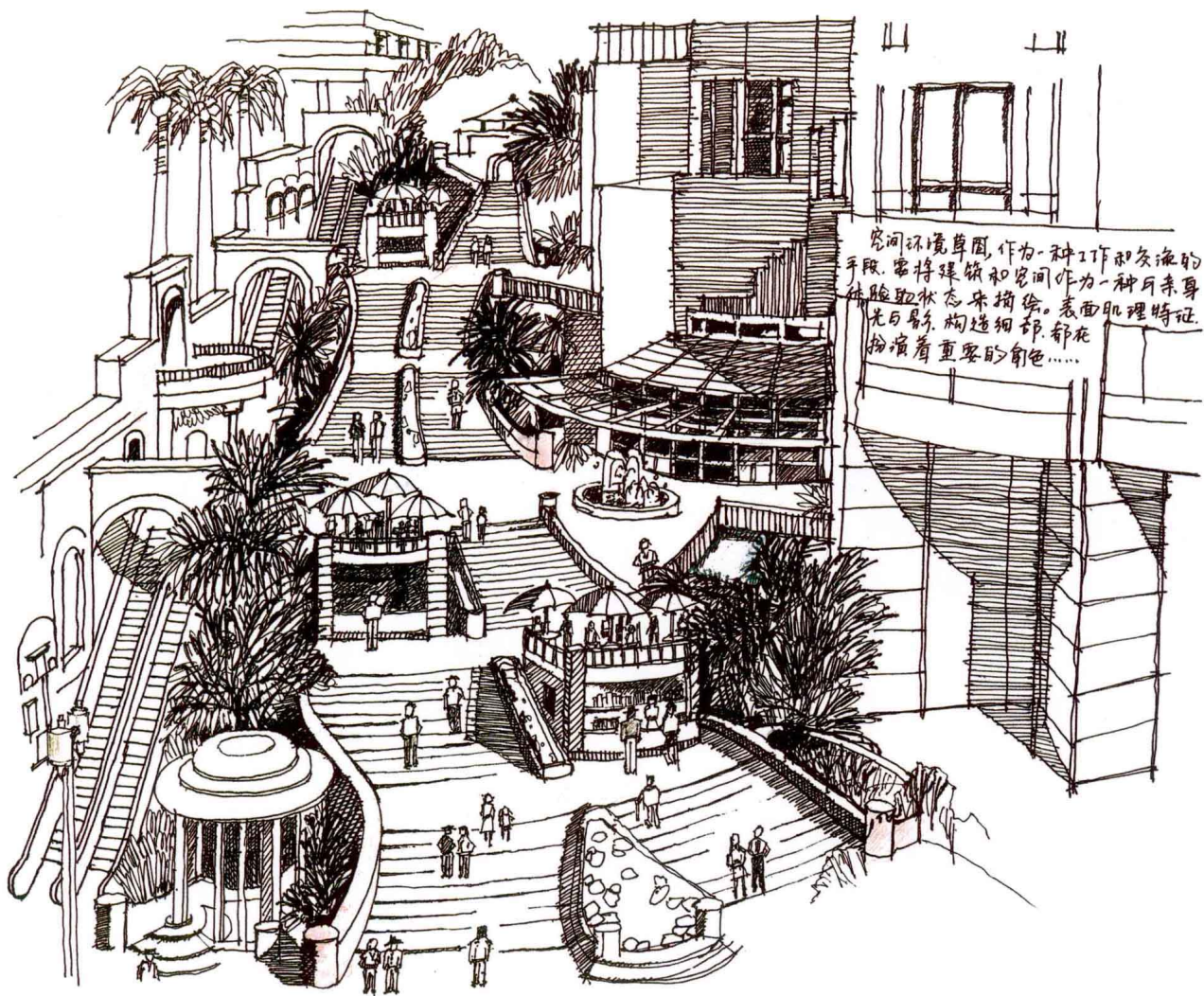


图1-2-3 学生作品

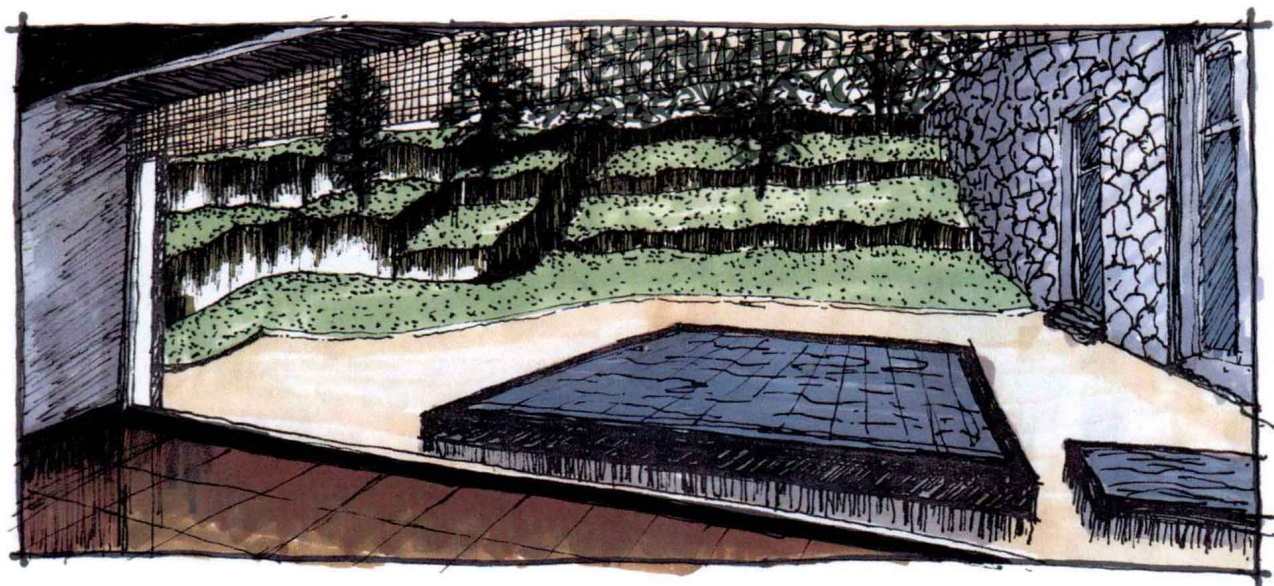


图1-2-4 学生作品

图1-2-5 学生作品



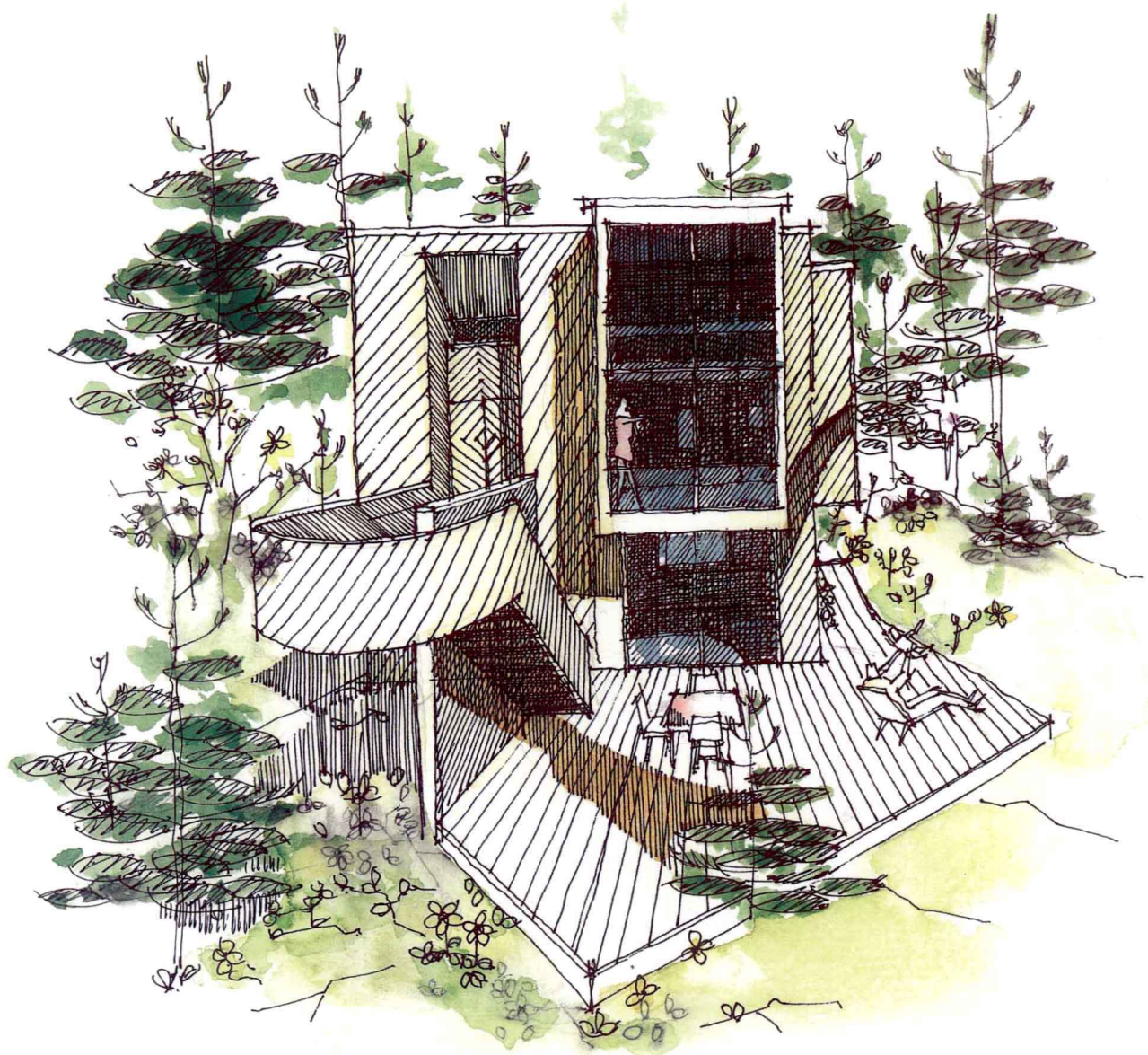


图1-2-6 学生作品

