

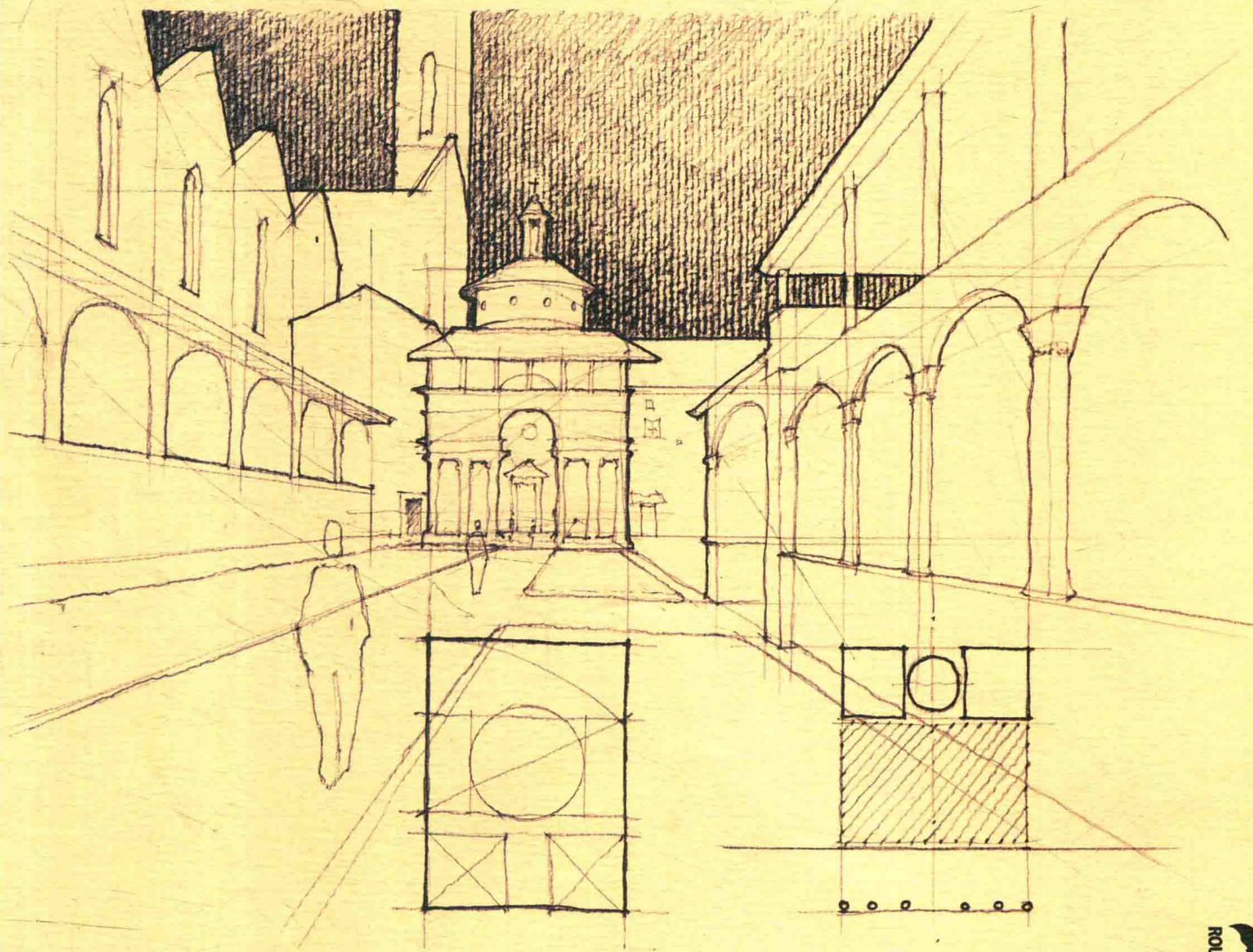
建筑手绘 · 创作与技巧

建筑大师的现场写生艺术教程

技法 + 示范 + 工具，专业建筑师详解城市建筑手绘艺术，户外写生指南

THE ART OF
CITY SKETCHING
A FIELD MANUAL

■ [美] 迈克尔·C·艾布拉姆斯 (MICHAEL C. ABRAMS) 著 ■ 陈月浩 译

建筑设计系列 ⑤

建筑手绘·创作与技巧

建筑大师的现场写生艺术教程

[美] 迈克尔·C·艾布拉姆斯 (MICHAEL C. ABRAMS)

著

陈月浩

译

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑手绘·创作与技巧: 建筑大师的现场写生艺术教程
/(美)艾布拉姆斯(Abrams, M. C.)著;陈月浩译. —上海:上
海科学技术出版社, 2016.6

(建筑设计系列)

ISBN 978-7-5478-2957-8

I. ①建… II. ①艾… ②陈… III. ①建筑画—绘画技
法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第010257号

Original title: The Art of City Sketching: A Field Manual by Michael Abrams 9780415817813

© 2014 Taylor & Francis

All Rights Reserved

Authorized translation from English language edition published by Routledge, a member of the
Taylor & Francis Group.

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal.

本书中文简体翻译版授权由上海科学技术出版社独家出版并限在中国大陆地区销售。未经
出版者书面许可,不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

本书封面贴有Taylor & Francis 公司防伪标签,无标签者不得销售。

建筑手绘·创作与技巧

建筑大师的现场写生艺术教程

[美]迈克尔·C·艾布拉姆斯(MICHAEL C. ABRAMS) 著

陈月浩 译

上海世纪出版股份有限公司
上海科学技术出版社 出版

(上海钦州南路71号 邮政编码200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

200001 上海福建中路193号 www.ewen.co

苏州望电印刷有限公司印刷

开本889×1194 1/16 印张20.25 字数550千字

2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5478-2957-8/TU·223

定价:68.00元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向承印厂联系调换

仅以此书献给所有未来的建筑师和设计师,也献给我的父母:卡洛斯·艾布拉姆斯和米利亚姆·里维拉,感谢他们充满爱的支持。

内容提要

实景写生在建筑和设计教学中有着悠久的传统。通过写生,建筑师和建筑专业学生能够解构复杂的立面,分析整体中的各个组成部分和比例,解析局部空间与整体的关系,并且把自己看到的场景表达在纸上,这样他们可以及时捕捉自己的瞬间灵感。写生为学生提供了一种更简单、更个人化的方式去理解空间、建筑和城市设计,同时也能通过绘画和结构布局让学生不断地了解和分析建筑的历史变革和历史传承。

在纸上记录建筑和环境的效果要远远好于利用照相机。照相机能即时摄取你想要的画面,并创造一个独一无二的视角。但是,仅仅靠照片不能提供进一步分析研究所需要的更多信息,比如整体环境,以及当时整个历史人文环境所给你带来的触动和发现。久而久之,手绘会形成你独一无二的个人语言和个人视角,不过这种进步,需要你足够的时间,花费足够的耐心和精力。

本书将指导读者完成复杂、烦琐的建筑环境写生,进而帮助读者学会如何客观描绘出想象的事物。书中融入了数百名欧洲和美国的学生及专业人士进行城市绘画的经验,对于提高读者抽象绘画技巧,帮助读者生动再现建筑场景有极大的帮助。“小练习”“设计”“绘画技巧”“逐步阐释”和“要做与不要做”的组合分析让你更轻松地融入和感受作品中的都市环境。作者以其作为实景写生指导教师的丰富经验来告诉你如何通过绘画更深层地去发现、分析和理解建筑环境。

一本关于如何通过手绘来分析城市空间的创新的书肯定会受到欢迎。训练有素的学生们会喜欢它,因为他们渴望找回那些遗忘很多年的令他们着迷的东西。老师们需要它,因为他们更希望运用过去更简单而传统的方式去发现、思考和计划。这也就意味着,纸、笔能够承载更多的愿望和想象。

无论是在建筑创意的产生还是与客户、顾问、现场工人的沟通上,手绘和设计都显得像同义词那样不可分割。手绘是所有艺术性表达的基础,长久以来一直被运用于绘画、雕塑和建筑。在新的表达方式诸如摄影、电影、视频等出现后,手绘更成为这些表达方式所必需的基础技能,例如对故事提要以及脚本撰写等方面。从这个时代开始,几乎每位伟大的设计师,即使自己不是一位伟大的画家或者雕塑家,他也至少是一个出色的绘图师。举个例子,勒·柯布西耶、路易·康、阿尔瓦·阿尔托、卡洛·斯卡帕和阿尔多·罗西的手绘本在记录他们的思想发展,以及形成他们文化底蕴、滋养他们想象力的记忆等方面,都优于其他任何相关文件。在探究他们的日记时,我们还是发现,构成他们设计和规划的最精确和权威的观念和图像都来自于他们的手绘稿中。

新技术的革命不可避免地会通过对其他身体机能的挖掘来淡化手的运用。也许在不久的将来,我们的眼球移动或者脑波释放会为我们画出草图。今天,电子绘图板的发展已经将我们许多手绘的绘画程序转变为数码程式。即使这些都是事实,在本书中所提及的所有技术和这些技术的发展,其用途却表现得更为重要,例如快速手绘的能力,精确绘制图表的能力,以及用仔细挑选的线条来绘制立面图或轴测图的能力。手绘能力即使在数字技术飞速发展的今天也是必不可少的技能。手脑的协调作用才是一切智力和实施活动的核心。

数千年来,绘画的传统以自身独特的结构不断发展、自我更新,这无疑展示了它与时代精神保持着密不可分的联系。

艾布拉姆斯将这些技术融合并再现于对城市空间的描绘,他将这些技术延伸,运用到当代艺术的视角。他的做法将这些技术充分发展到了极致,并将此实践在教学上。我很欣赏他为“主观地图”做的贡献,因为他在城镇风景的手绘本上描绘了多元却同时存在的共生风景。

在主观地图内,不同块面的平面图、三面图被同时置于一张页面上,产生一种消除边界的共生效果。利用图上作业法的丰富经验,作者将理智、情感和激情融入到每个块面,并能将每个块面的感觉融合成一种综合情感。

通过主观地图,手稿作者能够充分表达变换的景色、空间序列、感知的对比,例如高低、远近、明暗。他们能将感情介入到肌理、材料、色彩中。他们可以看穿建筑的墙壁,穿透大厦的空间,能像鸟一样俯视景观、环境,甚至整个城市。

主观地图的绘制需要成熟的技术、对空间的记忆能力和对现有空间丰富的感知经验。这不仅仅是对可视空间用立面图、平面图或剖面图进行客观描绘。换句话说,这不是对现实的摄影,而是对城市张力的感知,而且这种感知会变得越来越真实、迅速而充满激情。

有些人或许会说对空间精确的描绘可以通过建立实物或者三维模型来实现,可我认为,手绘可以获得更迅速的记录效果,更重要的是,这是对一个人即时反应和即时思考的一种训练。同时,铅笔、纸等绘画工具可以随身携带、随时使用。

本书所推荐的表现系统的另一个价值在于,它使一种表达形式重见光明,即在客观表达与身体机能之间重建联系。手绘尤其是纸上手绘,能让人从机器和电子的捆绑中,找到对真实世界最直接和最富情感的表达,这种表达是人类独一无二,也是最本质的情感,犹如触动小提琴的琴弦,或者在陶土中留下你的手印。本书坚持在设计院校中发扬追求真实的重要性,并且以简单、明了和精挑细选的图例来最有效地实现这一目标,达到本书的教学目的。艾布拉姆斯认为专注于线条绘制的技术并逐步提高是十分重要的,对线条的掌握被认为是完成所有精益求精作品的首要并且基础的一步。

建筑师:安德里亚·波恩斯

关于作者

迈克尔·C·艾布拉姆斯，注册建筑师，在美国多家学院和大学讲授建筑写生、绘图和设计课程。他于波多黎各大学获得环境设计学士学位，并于密歇根州立大学安娜堡分校获得建筑学硕士学位。迈克尔在美国、西班牙、意大利从事建筑设计工作多年。

2006年以来，艾布拉姆斯先生一直在讲授建筑设计工作室、手绘和实景写生课程。目前他是一名职业讲师，正于乔治·华盛顿大学室内建筑学专业合作讲授建筑写生课程。同时他还是科克伦艺术设计学院室内设计专业的助教，并在美国天主教大学建筑和规划学院教授实景写生和室内设计课程。他的绘画作品曾在乔治·华盛顿大学、美国天主教大学、玛丽蒙大学、玛丽伍德大学和墨西哥蒙特雷大学展出。

全书介绍

绘画不仅是描绘和表达,更是一个系统的思维过程。

作为一名建筑师,手绘是我最有力的工具。无论在对客户传递想法或者记录事物的精髓上,手绘都能最直接有效地表达和交流概念、思想、观点。这本书的灵感来自我在做实景写生指导老师时的经验,在教学过程中我意识到通过手绘,学生能更深地发现、分析和理解建筑环境。

《建筑手绘·创作与技巧》旨在帮助读者通过写生练习发现自身创造性潜能,锻炼设计技能。什么事精确地构成了写生作品?我们如何把想法、概念、发现融入到作品中去?我们能从建筑环境写生中学到什么?这些问题形成了写书的基本框架。

书中的写生形象地记录了我的旅行、观察所得和教学安排。这些作品旨在鼓舞读者,激励他们的好奇心,展示建筑写生的多样性。其他学生作品来自同事和之前的学生们,他们水平不同,但是同样给了我很多灵感和教学方式的提示。这些课程不仅适合建筑和相关设计领域,也适合任何想要在精确性和概念性上提升自己写生技术的学生。

《建筑手绘·创作与技巧》在以下方面适合建筑学和相关设计领域课程:

1. 为读者提供经历时间考验的技术和方法,让读者能适应复杂的写生对象。
2. 用写生、图表和直觉图帮助读者审视和分析建筑和公共空间。
3. 通过一系列工具,挖掘读者不可思议的潜力,激发读者创新意识,发展手脑协调性,具备能够精确描绘建筑环境的能力。
4. 通过路径清晰的自我手绘记录来诉说自己的心路历程。

绘画将观察所得定格在纸上,通过专业的描绘,读者能发现更多无法立刻理解或拍摄下来的东西。在这个意义上,《建筑手绘·创作与技巧》可以帮助读者循序渐进地记录和分析建筑环境。

思考写生

作为一种艺术形式,写生强调在技术进步的前提下进行创新的自我表述。绘画能力和技

术随着经验和练习而增长,同时也伴随着思想的成长而成熟。

要达到一定的艺术成就,练习者必须放慢脚步,集中精神,发现事物,解构目标。

首先,建筑师可以在城市的各种实践中获得灵感,比如静坐在咖啡屋或者漫步在商业街。写生需要练习者放慢脚步进行思考,而不仅仅是路过实景,要将自己的经验、兴趣和热情投入到每个人文景观中去。

其次,选择一个景色或者目标去画。绘画者需要有目的、全神贯注地取景。比如画一个建筑物的外墙,或者观察一个公共空间。这时就需要警觉和独处。警觉帮助绘画者捕捉对象的丰富性,而不是一瞥而过。而独处需要绘画者建立特殊的联系,无论是一个建筑还是一座城市。更重要的是绘画过程就像烹调,慢工才能出细活。

最后,学生们经常问:我如何开始?从哪里开始?刚开始写生的时候,人们必须思考如何在纸上描绘熟悉和不熟悉的事物。最好的描绘方式是去解构它。解构一个目标先从外部开始,从一般视角到特殊视角,再到每个部件和细节。在本书中,通过练习、绘画技巧和分析图,这些问题将会迎刃而解。

感知的知识

实景写生能够在熟悉的建筑中,发觉一些新的东西,而这些东西往往会在第一次接触时被忽略。这些手绘稿成为了个人发现和研究的文档。通过写生,建筑师记录并整理出那些构成建筑环境的不同寻常的部分。建筑师和设计师从大大小小的经典和当代建筑中学到重要的信息,并且区分“好”或者“不那么好”的设计。

对建筑师和设计师而言,建筑环境为他们提供了非常个人化的学习和设计资源库。这种资源库或者感知知识,为设计者进行设计项目时提供了独一无二的创意来源。

因此,实景写生的意义不仅在于记录环境,而且能够帮助建筑师成为一个具有批判精神的思考者。

手绘本也给绘画者提供了一个重整旅行经验、组织理念、分析建筑环境的平台。绘画者将一叠白纸演变成一个自我发现和自我思考的图像日记。建筑学院都要求学生在第一专业学期购置手绘本。手绘本记录了学生们的进步、观察所得和专业知识的积累。手绘本将在整个建筑教育过程中伴随着每个学生,记录他们所有的写生实践。

手绘本不贵也易于携带,和电子产品不同,它们不需要充电。更重要的是,手绘的技术和设备门槛很低,铅笔、钢笔、水彩颜料、橡皮、卷笔刀,这些简单的装备更容易训练人的手眼协调能力。书里大多数演示作品都在速写本中完成,其余的使用水彩纸和黑纸。

如何使用这本书

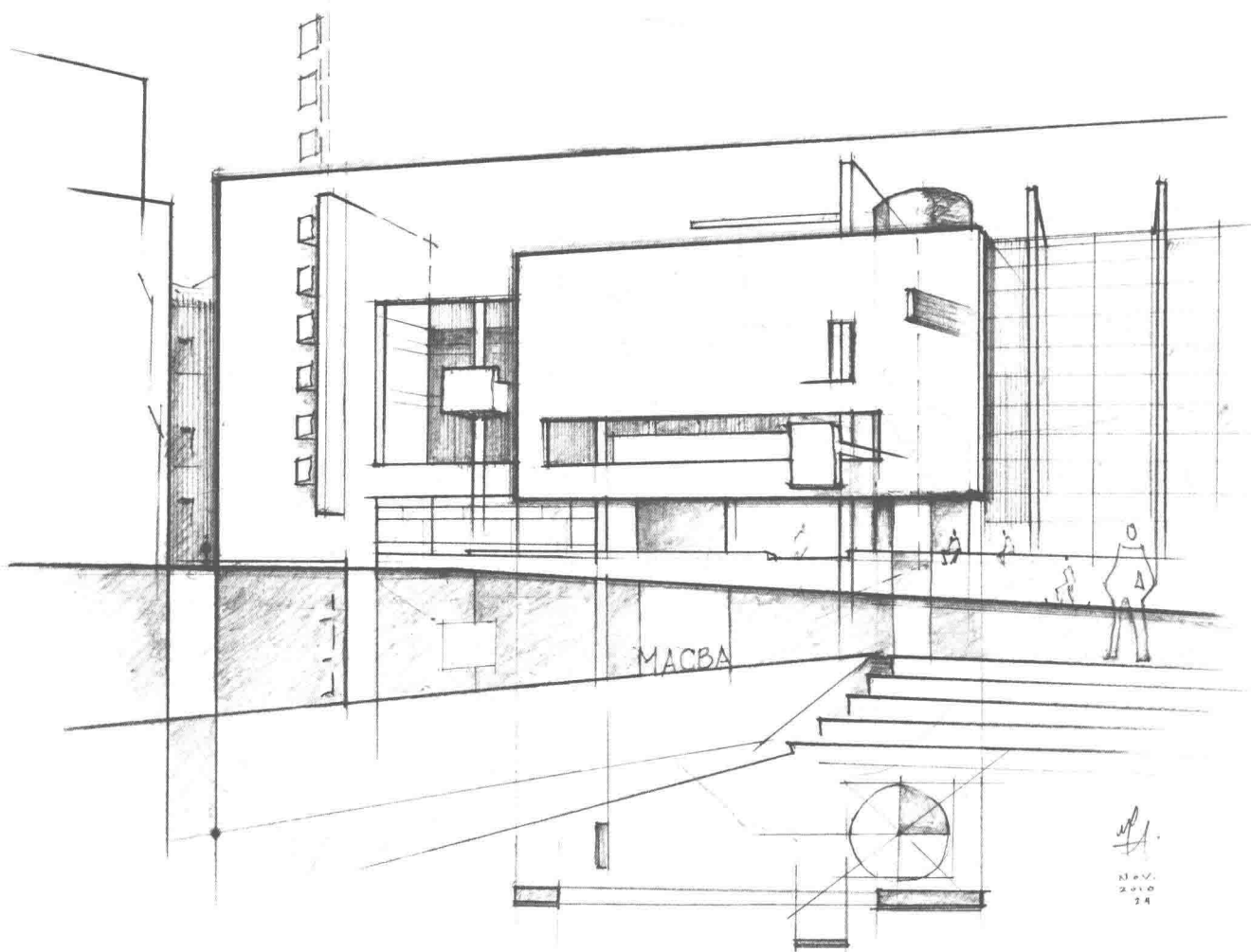
每个人眼中的世界都不一样。绘画能够记录和分享人与人之间观点的差异。手绘学习需要时间、努力和独立练习。《建筑手绘·创作与技巧》是一本手绘的实战手册,这本书会影响

建筑教育的整个学习过程并帮助实践者形成各自的独特视角。

这本书无法立刻就让人成为建筑师或画家,也不可能让练习者一下就画得像达·芬奇或米开朗琪罗一样好,就像没有一本吉他教材可以帮助新手变成埃里克·克莱普顿。这本书会提出一些新的实用技术,以及一些有用的提示和实例,帮助读者用绘图的方式去解读城市。《建筑手绘·创作与技巧》旨在建立读者对绘画和工作的信心。

本书逐步示范的理念和丰富的绘画图例能够充分激励读者对建筑环境进行写生创作,而不会局限于一种复制式的绘画程式。

另外,书中的提示和练习能够刺激读者不断的练习绘画技巧并发现属于自己的绘画风格。

西班牙巴塞罗那当代艺术博物馆

《建筑手绘·创作与技巧》根据读者的水平分成初级、中级和高级。每个章节介绍了形式和技术的主要解释,丰富的绘画案例,以及读者在绘图本中需要完成的练习。

前五课主要强调两个核心建筑绘画概念:均衡与几何学。均衡旨在处理人和空间之间的关系。几何学旨在处理空间中各个元素:线条、块面、形状之间的关系。它们都会影响学生的感知力、经验和对建筑环境的兴趣。

《建筑手绘·创作与技巧》通过范例和练习强调对形象化的、图表的、知觉图像的尝试。练习是使用本书最好的方式,帮助理解这本书的意义,并真正爱上手绘艺术。

练习

为了挑战读者,本书每一章都会增加难度,因此不同程度的读者都会在本书的练习中获益,并获得技术上的进步。

中级或者技术更好的读者,也能在本书的第一部分重温一些初级技术,并弥补自己在基础技术上的一些漏洞。在每一个章节中,“小练习”都会设立一些特定的目标,这些练习的难度水平,绘画要求和完成时间都不相同。

比技术和技巧更重要的是让读者感受乐趣。尽管基础练习会令初学者气馁,但学习者必须抱着无畏的心态潜心投入学习中去。

绘画的过程需要一系列的尝试并经历错误,这些都是学习的必经之路。空白的画纸即使对于最老练的建筑师也是一种挑战。从这点出发,《建筑手绘·创作与技巧》教会读者如何从白纸开始到完成一幅精致的作品:如何抓住要点,如何处理不同部分,如何挖掘对象深度,以及如何营造环境。书中的课程在技术和技巧中融合了想象与感性。所以,让我们开始吧。

绘画物品

这个部分列举了完成本书中练习所需要的工具和装备。本书所教的写生技巧是以低价格、低科技的工具来徒手绘画。但是本书不涉及制图,制图需要用到一整套更多的绘制线条图的工具。当描绘城市的时候,读者需要轻装上阵,追求灵活、机动和舒适。不需要购买并携带特别多的绘画材料。

表 1 表面介质

表面介质	说 明
手绘本	大小:12.7cm×20.32cm(DIN A5)或22.86cm×30.48cm(DIN A4)
	重量:38.6kg(180g/m²)或更重
	质地:平顺(热压)、中等齿面(冷压)并除酸
	装订:线装
水彩纸	大小:22.86cm×30.48cm(DIN A4)
	重量:38.6kg(180g/m²)或更重
	质地:中等齿面(冷压)并除酸
黑色水彩纸	大小:12.7cm×20.32cm(DIN A5)或22.86cm×30.48cm(DIN A4)
	重量:38.6kg(180g/m²)或更重
	质地:中等齿面(冷压)

备注:部分介质的纤维质量很高,能增加画面的纵深感。

表2 绘画工具

工 具	说 明
铅 笔	铅笔从9B~9H
	购买4H~9B的木质铅笔
	以软铅笔(B铅笔)为主
	软铅笔勾勒轮廓很直观,但是容易产生画面的脏质让人厌烦。所以在勾勒轮廓时,2H、H、F或者HP更佳
钢 笔	钢笔的浓度从暗(1.5mm)到亮(0.13mm)不等。用0.13mm勾勒线条轮廓,0.45mm使用的最多,0.70mm强化边界线(外轮廓线,边界和角线)
白色铅笔和色木炭笔	白色铅笔和白鹅木炭笔包括硬、中等和软三种质地。白色铅笔用来描绘夜晚场景,与冷或者暖灰配合会产生很好的肌理,形状和光影效果
压缩木炭笔	木炭笔分为硬质、中等和软质,分成铅笔型和棒型
碳素笔效果	碳素笔由木炭和石墨合成。碳素笔不像木炭笔那样容易弄脏纸、面
卷笔刀	购买一个有储藏废屑空间的卷笔刀。一些建筑(比如教堂、图书馆、博物馆)不允许他人绘画,因为削铅笔的废屑会污染地板和家具
橡 皮	购买软白色乙烯基橡皮和捏橡皮
	软白色乙烯基塑料橡皮擦能清楚地擦拭纸张、牛皮纸和胶片
	捏橡皮擦是橡胶末和树胶的混合物。不像乙烯基橡皮擦,吸收木炭和石墨印迹,对细节和精确绘画很有帮助
工具箱	购买带有拉链、锁,或者自我关合装置的软硬质铅笔盒。一个尺寸合适的铅笔盒的大小在228mm×127mm×51mm。避免会侧滑的容器,因为它们容易掉落。同时也避免过重的工具箱,因为它们会降低行动力和舒适度

Contents / 目录

1	第一章 初级:正图投影
3	第一课:立面图
23	第二课:剖面图
51	第三课:平面图
95	第二章 中级:三维投影
97	第四课:轴测图
128	第五课:透视图
176	第六课:明暗调子
217	第三章 高级:感性速写
219	第七课:解析
250	第八课:空间序列
289	结论
290	附录:常规绘图技巧
306	参考书目
307	鸣谢
308	资料提供者

第一章

初级：正图投影

学习一项新的技能，无论是演奏乐器、舞蹈，还是画画，都需要决心、技巧、耐心以及练习……特别是大量的练习。

第一部分的城市艺术草图是面向对草图感兴趣但是不确定他们的绘画技巧怎么样的初学者。第一部分帮助读者通过正图投影来解释如何创建建筑环境。正图投影仅以二维方式在平面绘图纸上描述一个物体、空间或者建筑的多个视图。

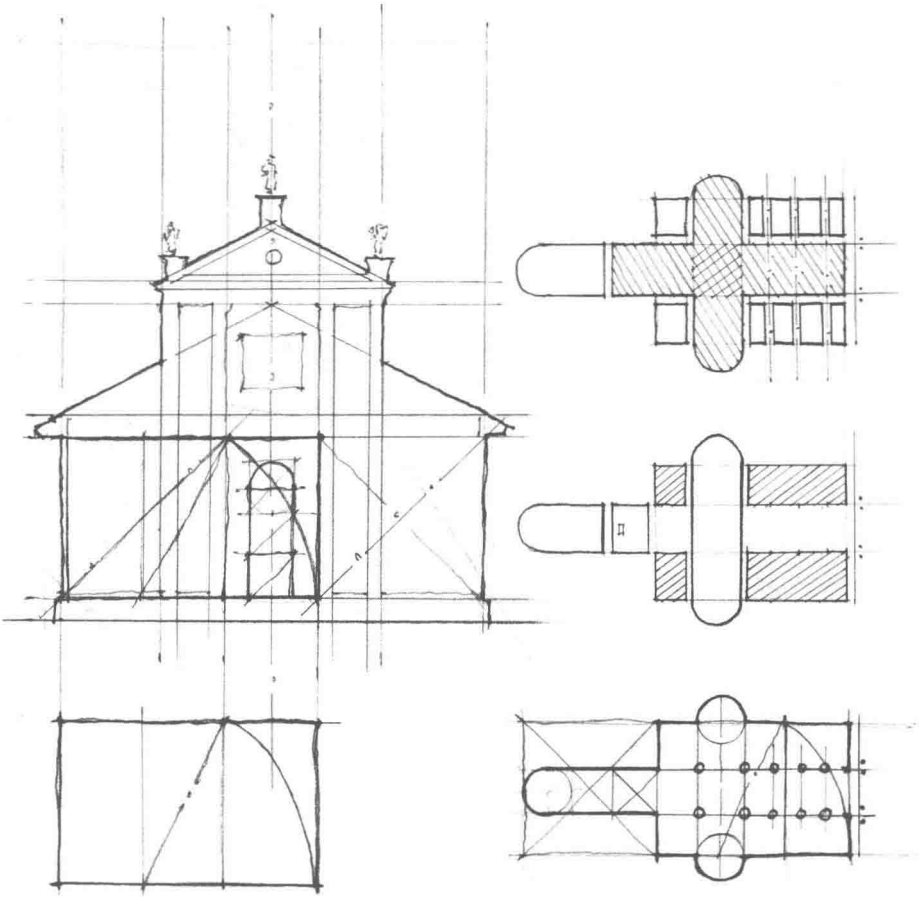

图 1.0
意大利威尼斯圣乔治马焦雷教堂图
解分析图

第一章 初级:正图投影

这些草图表现了建筑物的内部和外部视图。和透视不同,正投影图并非是对事物在视平线上进行的精确描绘。相反,它们是对事物的抽象图解,它越出了观测者的视线范围,在纸上进行的独特描绘。因此,二维的图纸允许对建筑的形状、属性、组件,以及背景有一个客观的研究。

第一部分的目标有两个:(1)让读者熟悉二维视图的图纸(比如立面图、剖面图以及平面图)。(2)通过图表文件来分析建筑环境。每一个章节的第一部分都探讨一个特定的正投影图的类型并说明每个绘图类型的潜在性,来研究和检查建筑物或位置。

每个章节都会列出一个生成二维视图的线性线宽的表格。所有的章节都提供了大量的绘图实例,逐步演示技术技巧,同时伴随着不断的练习提高读者的绘画和构图技巧。