

胡望社 许再华 寇佳 著

屋宇之美

建筑视觉造型
元素设计创意

图书在版编目 (C I P) 数据

屋宇之美: 建筑视觉造型元素设计创意 / 胡望社, 许再华, 寇佳著.

— 北京: 解放军出版社, 2012.6

ISBN 978-7-5065-6302-4

I. ①屋… II. ①胡…②许… ③寇… III. ①建筑设计 IV. ①TU2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第238427号

书 名: 屋宇之美——建筑视觉造型元素设计创意

作 者: 胡望社 许再华 寇 佳

责任编辑: 姜念光

责任校对: 马 涛

书籍设计: 晓笛设计工作室 龙丹彤+丁奔亮

出版发行: 解放军出版社

社 址: 北京市西城区地安门西大街40号

邮政编码: 100035

发行热线: 010-66531659

邮 箱: jfcbs@126.com

经 销: 新华书店

印 刷: 北京永诚印刷有限公司

开 本: 16开

字 数: 160千字

印 张: 15.5

印 数: 1-3000

印 次: 2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷

ISBN 978-7-5065-6302-4

定 价: 78.00元

胡望社 许再华 寇佳 著

屋宇之美

建筑视觉造型
元素设计创意

解放军出版社

建筑是人类在天地之间所做的最平常却又最伟岸的事物，是形而下通向形而上的巴别塔，是有形的音乐、立体的画作、具象的哲学与诗。

为了使形形色色的屋宇成为物质和精神的庇护所，人类倾注了最多的智慧、力量和情感，而引领这项活动的建筑大师们，总是更善于发现生存的真意，使建筑物成为当地风物、文化、历史与人的气质的凝聚体，以其坚固、实用和美丽，呈现出人类最好的、最理想的形象。

本书以专业的眼光和通晓的视角，用六个篇章，从建筑的点、线、面、体、材料、色彩六个方面，解析和叙说130余座著名建筑蕴含的思想与故事，探询数十位建筑大师，怎样运用他们的奇思妙想，努力将物质世界塑造得优雅完美。

本书思致深湛，配以简练的文字和丰富的图片，既是建筑学方面的专业著作，堪供研究者和从业者学习参考之用，亦可作为普通读者赏鉴建筑艺术、咏味建筑美学的上佳读本。

ISBN 978-7-5065-6302-4

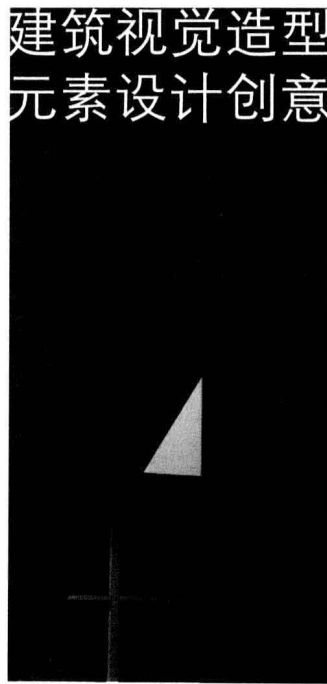

9 787506 563024 >

定价：78.00元

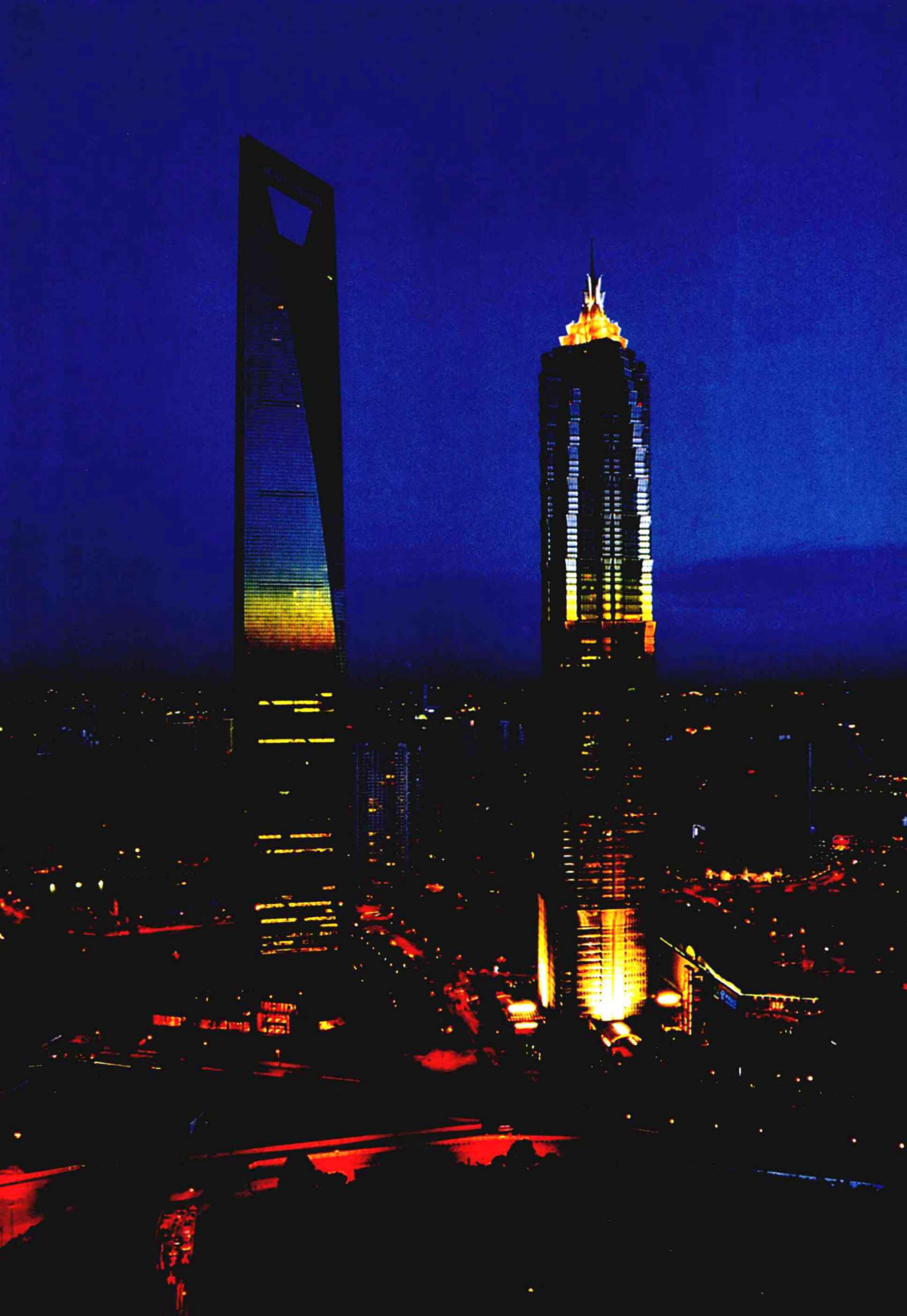
屋宇之美

建筑视觉造型
元素设计创意

胡望社
许再华
寇佳
著

解放军

序

建筑作为一种物质实体，必定以一定的形体而存在，建筑作为一种造型艺术，必定以一定的形象展示其艺术魅力，建筑师主要是通过建筑的形体设计和艺术形象的创意，去造就某种特定的建筑形式，以表达一定的地域特征、民族风格和时代精神。人们通过建筑语言来阅读城市，也要通过视觉感官接受建筑的形象信息，形成相应的建筑意象，并根据经验进行比较，从而做出对城市文化品格和建筑艺术质量的评价和判断。因此，建筑造型和形象设计，既是建筑师也是广大民众所共同关注的问题。

建筑与雕塑等造型艺术的重要区别，在于建筑有一定的功能性和实用性，而且应该是安全而耐久的，因此对其材料、结构有特殊要求，这也在很大程度上制约着建筑造型的形象设计。结构、建造技术和建筑材料类型性能是随着科技进步而不断发展和变化着的，因此建筑造型和艺术形象具有明显的时代特征，这也使人类拥有了极其丰富、多姿多彩的建筑遗存。诚然，不同地区、不同民族、不同时代的建筑虽然各具特色，各美其美，但特色之中蕴含着共性，美学是有其艺术规律的。从艺术的角度来看，一切造型艺术

都是通过点、线、面、体、色彩和质感来表达的一种视觉艺术，它既可以给人带来视觉上的美感和心灵上的愉悦，又能传递创作者的思想和情感，展示智慧的火花。只有了解了这些艺术规律和设计的创意所在，才能对这些作品有较为深刻的理解和全面的认识，才能真正领悟到创作意图，并在欣赏建筑艺术的过程中享受到一种美学体验。

《屋宇之美》的作者将建筑形象设计与视觉艺术造型规律结合起来，把建筑造型艺术按点、线、面、体、色彩和质感这六大造型元素来归纳分析，力求通过简明的图片和语言来展示建筑造型艺术之美，剖析其设计手法和创意。书中省去了不少程式化的理论赘述，而是引用了大量中外著名建筑实例加以分析，图文并茂，形象直观。这本书不仅可以为从事建筑设计和其他门类艺术的工作者提供参考、学习、借鉴的材料，还可以帮助非专业人士更多、更好、更全面地了解建筑艺术，提升大众对建筑的审美水平，增强大众的艺术情趣。总之，本书对繁荣建筑创作、普及建筑文化将大有裨益。

祝贺本书的出版，是为序。

中国建筑学会理事长
中国房地产协会会长
美国建筑学会名誉理事

前言

在建筑历史发展的长河中，建筑造型艺术的风格和特征是随着社会经济、文化的发展而不断变化的，但建筑造型艺术的的构图和造型元素的运用却遵循一定的原则和规律。对于建筑艺术的创作而言，在有限的时空范围内，材料与技术具有相对的稳定性，基地和功能则因具体项目而各显差异，其中交织着各种制约和矛盾，而这些限制和矛盾通过建筑师的思维劳动往往可以转化为创意和构思的直接源泉。建筑造型设计创意对建筑的成败至关重要，建筑的视觉形象很大程度上被设计师的创意所左右。一个好的建筑造型不仅反映建筑功能用途，还可以体现建筑的个性和特征。新颖的建筑造型往往来自设计师的精彩的设计创意。作为视觉艺术中一个大类的建筑艺术而言，建筑造型设计的优劣除了依靠设计者的设计创意外，更多的还有赖于设计者如何运用视觉造型元素来创造出个性鲜明的建筑形象。建筑形象表达了建筑师对建筑内涵的理解，甚至可以借助建筑回忆一段历史、倾诉一种感情。正因如此，点、线、面、体、材质与色彩这些基本的造型元素，被建筑师灵活地、创意地加以运用，就能设计出各种不同的建筑造型，表达不同的艺术思想和

视觉效果。

点、线、面、体、材质及色彩是建筑视觉造型的基本形式元素，它们是建筑的视觉形象单元，可以用以传达不同的主题思想。我们在评价建筑作品的时候，只有熟悉了这些语言，才能进一步理解作品的创作内涵，从而实现与建筑作品的对话。

“点”是建筑视觉造型元素中最基本的一个单元。它可以被灵活地运用在建筑立面上，一个精心设计的点能够起到画龙点睛的效果。

“线”是由点的运动所形成的。在建筑的构图中，线除了代表不同工具留下的轨迹外，还包括形或色调的区分所形成的边界线。在立体造型中，线则指形的边缘或细长的形体。线最基本的功能是状物，中国传统绘画多用此法，俗称“线描”。

“面”是由线的运动而形成的。平面具有长宽的二维形象，曲面则具有三维属性。面和线一样可以作为信息载体，并具有更生动的表现力。

“体”是由面围合而形成，与“点”、“线”、“面”相比，

作为三维形象的“体”使其所表现的艺术形象更具有立体感、体量感。

“材质”是建筑物性的光辉和美得以散发之本原。建筑材料的运用是一种策略，涉及到材料的特征、内涵及其可能形式。对于材料物理属性、结构合理性、构造方式的研究，以及对材料自身特性的表达，是使建筑美得以呈现的必由之路。

“色彩”为建筑披上了独特的外衣，赋予了建筑崭新的含义。建筑师用多样、生动且富有变化的色彩来表现丰富多彩的建筑造型艺术，建筑表皮色彩的运用是当代建筑学的一个延伸领域，并成为当下建筑学科关注的重点。

目录

序 宋春华 / 005

前言 / 007

第一章

建筑视觉造型元素中“点”的设计

1-1 建筑视觉造型元素中“点”的特性 / 019

1-1.1 单个的点 / 020

1-1.2 成对的点 / 021

1-1.3 点的集聚 / 023

1-2 “点”的视觉表达与运用 / 033

1-2.1 考虑“点”与建筑整体造型的协调统一 / 033

1-2.2 把握“点”的比例与尺度 / 034

1-2.3 强调建筑整体中“点”的均衡与稳定 / 038

1-2.4 运用“点”的组合韵律 / 040

1-3 “点”的设计创意 / 045

1-3.1 利用建筑结点强化建筑视觉中心 / 045

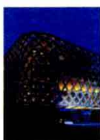
1-3.2 利用“点”作为建筑构图母题 / 049

1-3.3 将建筑中特异的局部作为建筑造型的“亮点” / 052

第二章

建筑视觉造型元素中“线”的设计

2-1 建筑视觉造型元素中“线”的特性 / 059

2-1.1 直线 / 059

2-1.2 曲线 / 066

2-2 “线”的视觉表达与运用 / 069

2-2.1 强调建筑物的竖向线条 / 069

2-2.2 突出建筑物平整外形 / 072

2-2.3 表现建筑物的流动感 / 074

2-2.4 突出建筑造型中线的构成 / 076

2-3 “线”的设计创意 / 081

2-3.1 运用线抽象地表达建筑的表情 / 081

2-3.2 采用线的组合展示建筑的功能美 / 084

2-3.3 通过线的装饰表达建筑的设计意图 / 088

2-3.4 通过线的组合表现建筑地域文化 / 091

2-3.5 运用线的符号性展示建筑个性 / 093

第三章

建筑视觉造型元素中“面”的设计

3-1 建筑视觉造型元素中“面”的特性 / 101

3-1.1 平面 / 101

3-1.2 斜面 / 105

3-1.3 曲面 / 105

3-2 “面”的视觉表达与运用 / 109

3-2.1 “面”的图形与构成 / 109

3-2.2 “面”的虚实与对比 / 114

3-2.3 “面”的凹凸与层次 / 115

3-2.4 “面”的材料与肌理 / 116

3-3 “面”的设计创意 / 121

3-3.1 通过“面”的组合体现建筑的文脉符号 / 121

3-3.2 通过“面”的排列表现建筑的象征意义 / 122

3-3.3 通过“面”的设计表达建筑形象的寓意 / 125

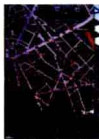
第四章

建筑视觉造型元素中“体”的设计

4-1 建筑视觉造型元素中“体”的特性 / 129

- 4-1.1 立方体 / 130
- 4-1.2 柱体 / 132
- 4-1.3 锥体 / 133
- 4-1.4 球体 / 134

4-2 “体”的视觉表达与运用 / 137

- 4-2.1 建筑形体切削手法 / 137
- 4-2.2 建筑形体的旋转与扭转 / 140
- 4-2.3 建筑形体中体块的组合 / 142
- 4-2.4 建筑造型中“体”的重复 / 145

4-3 “体”的设计创意 / 149

- 4-3.1 利用建筑形体展示建筑个性 / 149
- 4-3.2 运用建筑形体的组合表达建筑设计风格 / 153
- 4-3.3 通过建筑形体的切割强化建筑的雕塑效果 / 156
- 4-3.4 利用建筑形体展示建筑功能特征 / 157
- 4-3.5 采用建筑形体表达建筑设计创意 / 161

第五章

建筑视觉造型元素中材料的设计

5-1 建筑视觉造型元素中材料的特性 / 169

5-1.1 混凝土 / 169

5-1.2 玻璃 / 172

5-1.3 木材 / 174

5-1.4 砖 / 177

5-1.5 石材 / 179

5-1.6 薄膜 / 180

5-1.7 金属 / 185

5-2 材料的视觉表达与运用 / 189

5-2.1 展示材料的自然属性 / 189

5-2.2 表现材料的天然肌理 / 192

5-2.3 运用材料的拼贴组合 / 194

5-3 材料的设计创意 / 197

5-3.1 运用材料表达情感与思想 / 197

5-3.2 运用材料强调建筑与环境的融合 / 199

5-3.3 运用材料表现建筑的个性 / 204

第六章

建筑视觉造型元素中色彩的设计

6-1 建筑视觉造型元素中色彩的特性 / 209

6-1.1 色彩的物理特性 / 210

6-1.2 色彩的标识特性 / 210

6-1.3 色彩的装饰特性 / 215

6-1.4 色彩的情感特性 / 218

6-1.5 色彩的社会文化特性 / 220

6-1.6 色彩的地域、民族特性 / 223

6-2 色彩的视觉表达与运用 / 227

6-2.1 色彩加强建筑造型 / 228

6-2.2 色彩丰富建筑造型 / 228

6-2.3 色彩纯化建筑造型 / 229

6-2.4 色彩完善建筑造型 / 230

6-3 色彩的设计创意 / 235

6-3.1 通过色彩丰富建筑视觉造型 / 235

6-3.2 通过色彩实现建筑视觉形象的变化 / 237

6-3.3 通过色彩更新建筑形象 / 240

后记 / 245