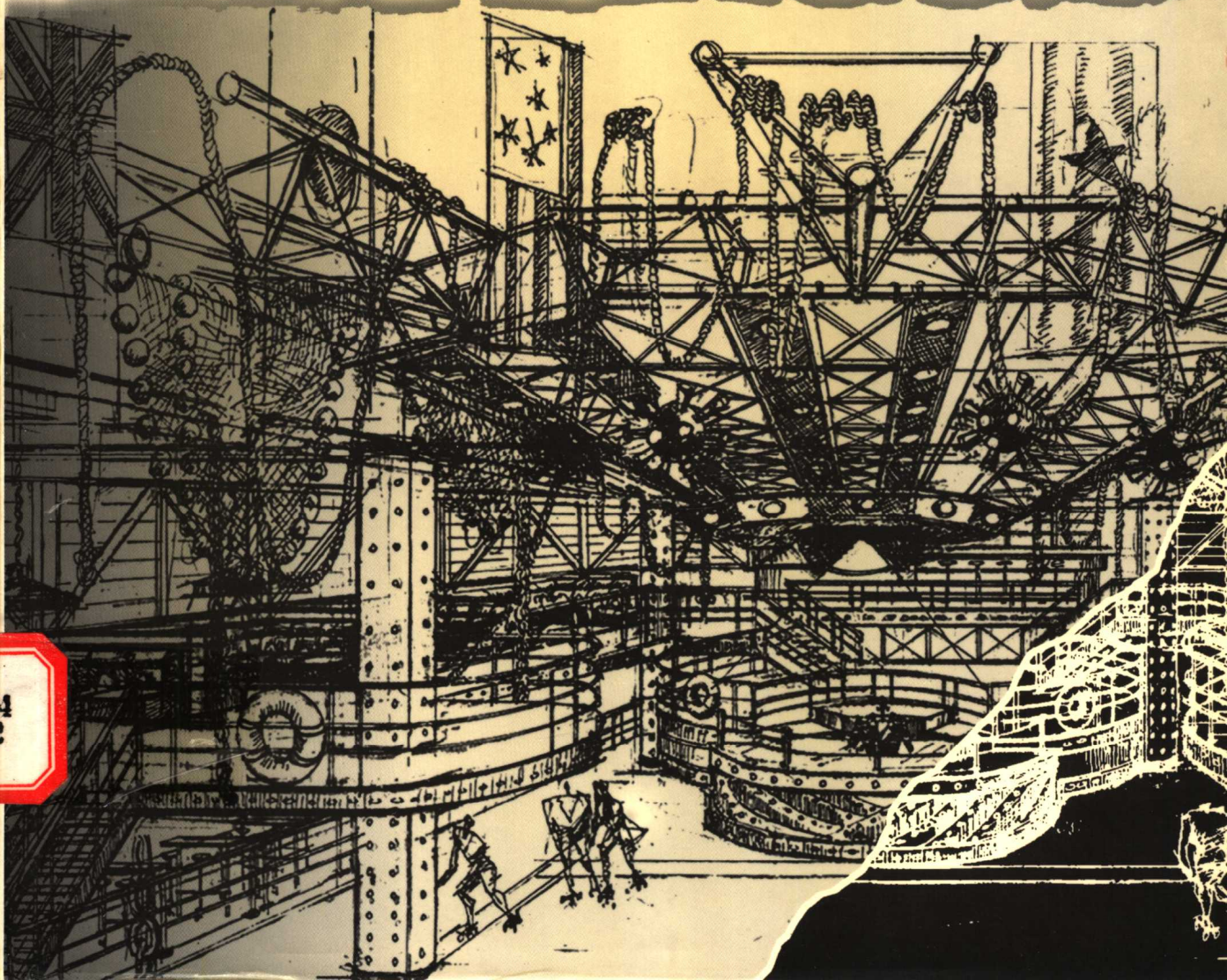

现代设计 绘画技法系列丛书

孙嘉英 著

建筑表现技法

长春出版社

现代人设计 绘画技法系列丛书 现代人设计 绘画技法系列丛书

建筑素描 表现技法

孙嘉兴 著

长春出版社

主 编	刘巨德		
副 主 编	傅丽霞	王梓硕	
编 委	于历战	王英炜	王雪山
	王梓硕	方振鹏	白喜荣
	尹大卫	车晓东	孙嘉英
	孙亚峰	卢 永	朱建林
	冯 明	李树军	李 岩
	李文华	李荣智	闫 军
	刘巨德	刘 刚	刘 新
	苏民安	陈文捷	郑曙暘
	郑春生	张石红	张金玉
	孟宪军	赵裕春	郭振中
	郭 冶	柴 旭	黄 艳
	傅胜群	傅丽霞	蒋 霞
总 策 划	王爱宗		
封面设计	傅丽霞		
督 印	朱 祥		
版式设计	郭 群		

(吉)新登字 10 号

建筑素描表现技法

孙嘉英 著

责任编辑：王爱宗

封面设计：傅丽霞

长春出版社出版

新华书店北京发行所发行

(长春市建设街 43 号)

深圳新时光印刷有限公司印刷

开本：787 × 1092 1/16

1997 年 5 月第 1 版

印张：8

1997 年 5 月第 1 次印刷

印数：1 — 7 000 册

ISBN 7 — 80604 — 544 — 9/J · 50

定价：39.00 元

目 录

序言	(1)
一、概说	(3)
1. 什么是建筑素描	(3)
2. 建筑素描的特点	(3)
3. 建筑素描的目的与作用	(3)
二、建筑素描的几个要点	(4)
1. 观察、思考与多练	(4)
2. 构图	(5)
3. 透视知识	(5)
1) 平行透视法	(6)
2) 成角透视法	(6)
3) 俯视法	(7)
4) 仰视法	(7)
5) 散点透视法	(7)
4. 空间的概念	(8)
三、工具的使用	(10)
1. 笔	(10)
2. 纸	(11)
四、建筑素描的表现方法与步骤	(12)

1. 点、线、面在建筑素描中的运用(12)

1)找点法(12)

2)线的倾斜角度..... (13)

3)面的连(联)接.....(13)

4)何归纳法..... (14)

2. 调子在建筑素描中的运用(15)

五、分解练习(16)

1. 配景(16)

1)人物.....(16)

2)植物.....(17)

3)汽车.....(19)

4)云..... (19)

5)环境.....(20)

2. 主景..... (22)

1)现代建筑..... (22)

2)古代建筑..... (25)

3)四合院、胡同.....(27)

4)室内建筑与环境..... (29)

六、综合练习..... (37)

1. 建筑与植物..... (37)

2. 建筑与环境..... (37)

七、附图..... (39)

序 言

艺术在寻找精神家园,科学在寻找自然法则。科学和艺术实际都是人类头脑的创造,并非实在。不同的是:科学家以博大的人性之爱拥抱宇宙之美,把自然界的现象准确地抽象为自然定律;艺术家则以通达万物之理倾述人性之情,把人性的活动用共性创造出个性。这种人类想象力最辉煌的成果,集中体现了人性与宇宙最为崇高、庄严的情感。此情感永远是艺术家和科学家创造性想象的原动力。

所以,世界著名物理学家李政道先生说:“科学和艺术是一个硬币的两面。”

今天,科学和艺术的大融合,促使人类在信息浪潮的新文明中重新审视生命的意义和需求。人类生活的一切设计,都将以未来为坐标,以保护生态环境为准则,以人类的精神完善为目的。由于人们对科学艺术的崇尚,对高级文化的需求,也将转而形成人类消费的潮流。企业结构由劳动资本的密集型向知识技术密集型转变,能源由石油、煤向太阳能、生物能、核能、海洋能过渡……。科学家、艺术家、哲学家必将携手共同设计和建造一个人类与自然和谐的新家园。

面对这样一个不寻常的社会大转变,和建造精神家园的使命,我们回想早在 70 年代,西方后现代主义的设计所表现的文脉主义倾向,已经告诉世人:注重历史传统,地方文化特征,以及心理学、行为学、生态环境保护等多种因素的综合,是现代设计寻找灵感的最佳出发点。这不仅避免千篇一律的国际式,而且可以满足人类需求的多元化,同时对发展高综合、高技术、高个性的设计艺术更为有益。

后现代主义的倾向,同时表现出隐喻主义和装饰主义。它把设计艺术视为文化信息的制作、传播、接受等各个环节的综合行为,力图通过隐喻的多重性,获得“象外之象,景外之景”的美学品味,含蓄、混茫。

关于装饰主义,曾被视为贬义词。画家说绘画不是为了装饰,设计师说最好的设计没有装饰。似乎反装饰即意味着现代艺术设计的标准。但是,由于产业革命、工业大生产所带来的功能至上的

理性的现代主义设计,久而久之,被人们感到枯燥、冷漠与不满足,而富于人情色彩的装饰开始受到后现代主义的青睐。在日本装饰被视为东方艺术之根,现代艺术之源。因为装饰与结构均为同等重要的因素,都是艺术设计本质的表现,后现代主义设计超越功能的限制,把功能结构与装饰结构相互转换,合二为一,使装饰终于恢复了它原本的美学地位与品格。

鉴于西方后现代主义的设计思想,我们回首东方,即刻会感到中国传统哲学中,宏观的“天人合一”的宇宙观、人性观、科学观、美学观……,与西方的现代文化有非常相似的方向。后现代主义设计就本质而言,并非人们前所未闻,实际上它正为我们的古代哲学智慧提供了一个探索设计艺术的现实的雏形。

一位具有敏锐洞察力的美国艺术评论家提醒人们,在关注中国经济复苏的同时,不要忽视一个比此更为伟大的中国文化的复兴正在开始。

几千年来中国深邃的文化思想,在今天与西方现代文化的碰撞中,惊人地表现出东西方文化的亲和性与互补性。这种文化现象,得到西方许多科学家、哲学家、艺术家的重视。同样也已经引起中国人对自己传统文化和西方文化相互比较的深入研究与思考。中国历史的文化价值,通过信息浪潮的作用,将会最广泛地得到了解和研究,也会焕发出引人注目的无限活力。

人类的文明,本质上都是历史的,必然具有历史的继承性。巨人所以伟大,在于他能站在前人的肩膀上看世界,也在于他不以掌握前人知识经验为目标。

科学的发展,具有阶梯式的进步特征,这决定科学永远处在综合的包容式的推陈出新的进程中。艺术则相反,既无进步可言,也无包容可说,只有步步寻根的“合”的观念的变幻。试想那一位艺术家能摒弃历史传统而获得自身完善的境界?艺术的创新,只有通过深层的文化积淀,深入人性与自然和谐的本源,体悟生命的活力和意义后,仍能产生大美。“大美不言”,技法多元,始终处在无常、反常的变化中。所以“无法而法,乃为至法”,此为千古真理。艺术创作的关键在眼力、心力、功力的智慧与品格,同时也取决于心灵中是否修炼好一个独自的完善天地与境界。

至于技法门类的划分,实在是万不得已而为之,并不取决于艺术的本质。无论建筑、服装、雕塑、家具、陶艺、广告、插画、壁挂……,内在总是统一的。如同我们不能说毕加索的插画、陶艺、绘画、雕塑相互间有什么艺术本质的差别。所以,此《丛书》把设计、绘画并列为一体。

《现代人设计、绘画技法系列丛书》旨在普及新时代设计、绘画最基本的美学倾向和技法。同时我们把它放在科学和艺术、传统和现代的关系中,放在我们所面临的不寻常的社会大转变中进行思考。希望广大读者批评帮助。

刘巨德

1997年3月于北京

一、概说:

1. 什么是建筑素描

建筑素描——用单色线条和块面来描绘建筑及周围环境形象。它是造型艺术的基本功之一,以锻炼观察和表现物象的形体、结构、动势、明暗关系为目的。有水平的建筑素描画,也具有独立的艺术价值。

2. 建筑素描的特点

建筑素描的最大特点是:在画面中,建筑为表现主体;人物、植物及其他景物均作为配景存在,以烘托出主体建筑所处的环境特点或作为体现建筑物比例关系的参照物。

3. 建筑素描的目的与作用

其目的是:通过对建筑及其他配景的描绘,了解不同时代、不同风格的建筑结构,增强对建筑物及其他物体的表现技巧。

其作用是:

1)掌握建筑素描的表现方法是进行建筑设计之前必备的基本功之一。经过此阶段的练习,对于提高抓形能力、造型能力、构图能力、形式美感以及对建筑基本表现技巧的提高,均有很大帮助。

2)建筑设计不可能只凭空想象、闭门造车就能进行的。优秀传统建筑的研究、继承,现代建筑的学习、借鉴,均可以通过作画者对特定环境中物体的感受与了解,按主观意象对画面进行取舍、组合,使素描成为具有个性特色和表现情趣的设计素材,为今后的建筑设计打下一定良好的基础。

3)一幅成功的建筑素描,本身就是一件艺术品。也就是说,建筑素描不仅仅可以作为训练方式和积累素材的手段,其精品还可以成为具有独立审美意义的美术作品。

4)对建筑素描的整理,往往能启发建筑设计构思和灵感的迸发。

二、建筑素描的几个要点

1. 观察、思考与多练

随时随地观察自然景物中的物体,无论是在行车走路途中,还是在坐站休闲时刻,应时时训练自己观察事物的敏锐感觉。如树干、枝条的运动生长动势及特征,建筑物体的造型结构特点以及过往行人、车辆的外部特征,均可在心目中进行描绘,琢磨如何表现、怎样表现,从哪起笔,最容易迅速抓住大的构图,及物象的主要结构线条。要训练自己,用最简练的形,最少的线条,概括勾勒对象。这种训练方式可以贯穿整个绘画造型基础练习全过程。甚至当我们经过基础练习之后,这种观察事物的习惯仍可以保持下去。

多练——指的是手的练习。由量变到质变,这是提高表现技巧的一个过程。没有数量的积累,要想达到得心应手、随心所欲的熟练表现,几乎是不可能的。

练习可以先通过临摹进行。以画册、照片为摹本,进行大量的临摹训练,可以使手变得灵巧起来,从而提高把握形体的准确性。此阶段也应注意画面的整体构图及形体的起伏、动势、结构特征。临摹也要有意识地进行取舍,要主动去画,而不是被摹本牵着鼻子走。

记忆训练也很重要。当观察过物体形象之后,应在脑海中保留住物象的基本特征,也就是第一印象,然后根据此印象作具体的刻画。例如:北京古老胡同的蜿蜒狭窄;古建筑与园林艺术的息息相连;千年古柏的苍劲、挺拔;现代建筑简洁明快的造型均给人留下不同印象。在动笔之前,要牢牢把握住这一鲜明感受,画面上的一切表现均围绕着这一特征进行。

观察、思考与多练是一个互相牵连的“网”,多练中要观察、思考,观察中又得思考与多练,三者互相联系,学习时不要孤立、片面地学,而要辩证、立体地学。建筑素描的训练,不仅是训练学生的基本造型技能,同时,也是培养学生观察能力与审美能力的一个手段。

2. 构图

构图之前,先进行选景。可以用手搭成取景框,渐渐移动,选择景物。(图 1)

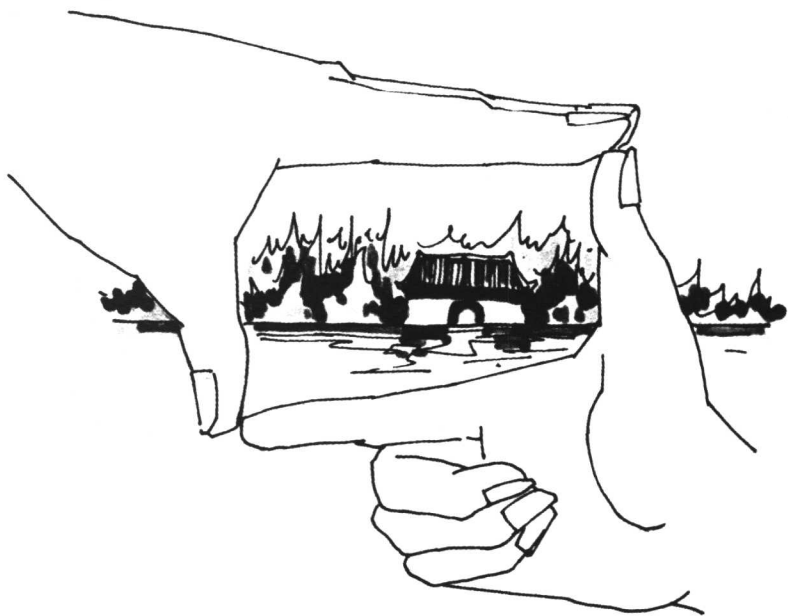

图 1

开始选景到动笔之前的这一过程,叫“构思”过程。作画者根据自己的审美经验,对客观景物进行概括、取舍地组织,便叫做“构图”。

构图的方法有许多,无一定不变的模式。

构图的法则有几点:

- 1)简洁:即便是最复杂的、庞大的场面性构图,也要讲究简单明确;
- 2)视觉平衡:画面上的景物大与小、长与短的处理,在视觉上感觉要大致平衡;
- 3)对比统一、主次分明;
- 4)与构思吻合。

3. 透视知识

进行建筑写生时,必须理解地平线对构图的作用和意义。与作画者眼睛同样高的一条水

平线,就叫视平线。除了俯视和仰视,地平线也就是视平线,它们是一致的。

而俯视时,地平线的位置在视平线的上方,仰视时,地平线的位置在视平线的下方。

作画者所取的视觉位置不同,物体就会由此产生不同的空间透视变化,形成迥然不同的画面构图。

透视有焦点透视和散点透视两大类:西洋绘画常用焦点透视法;中国传统绘画常用散点透视法。

焦点透视的原理是:同样大小的物体,近大远小,近长远短,近宽远窄,近疏远密,近清晰远模糊,最后消失在灭点上。

焦点透视有平行透视、成角透视、仰视、俯视四种。加上中国传统绘画的散点透视法,共有五种透视法。

1)平行透视法

平行透视法的两大特点:

①只有一个灭点,灭点在画面内并与主点重合;②与画面底线平行的所有线、面都与地平线平行,并最后消灭在地平线上;与地平线垂直的线永远垂直于地平线(图2)。

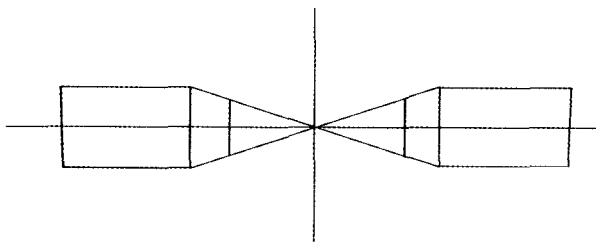

图2

2)成角透视法

有两个灭点的透视法叫成角透视法(图3)。

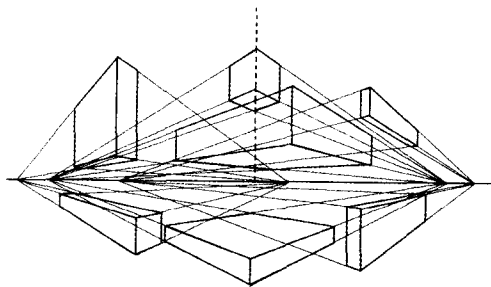

图3

3) 俯视法

物象皆在地平线以下——作画者眼睛朝下看。画面中,同样大小的物体,越远越往下面缩小,最后消失在灭点(地点)。其灭点一般在画面以外(图 4)。

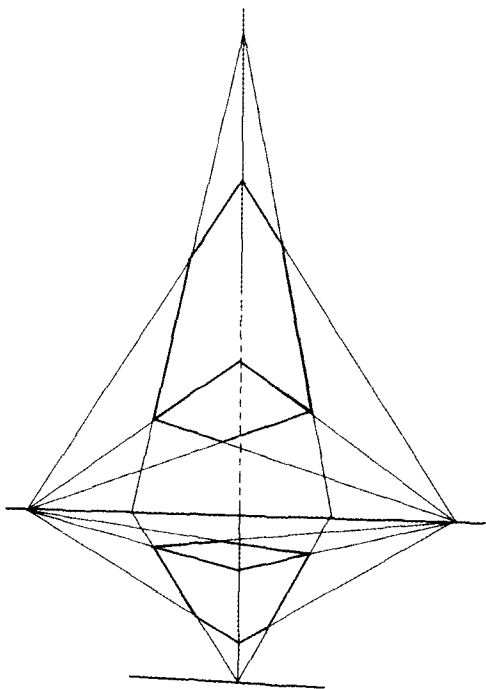

图 4

4) 仰视法

仰视法即作画者眼睛朝上看,物象都在地平线以上,在画面中,同样大小的物象,越远越往上面缩小,最后消灭在灭点(天点),仰视法灭点也常在画面之外(见图 4)。

5) 散点透视法

散点透视法的最大特点是:作画者不只一个视点,好象人在爬山,边拍照边往上走,然后将这些从不同视点拍下来的照片景象组织在一个画面里。另一个特点是:它有许多灭点,有许多条地平线,故用其法作的中国传统绘画如:敦煌壁画、张择端的《清明上河图》、王希孟的《万里江山图》等,都使人觉得视野宽广,有一种游动观景的感觉。

在练习建筑素描过程中,对焦点透视知识有了一定的了解,才能更好地理解和表现空间中存在着的物象(图 5)。

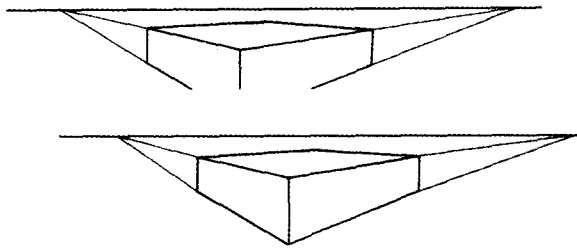

图 5

4. 空间的概念

建筑、植物及其他形体在画中的空间感的表现因素主要有两个方面：一个是空间结构因素；一个是影调变化的表面因素。从透视学的意义上讲，这些因素的形成，前者依赖的是线性透视法（又称焦点透视法）；后者依赖的则是空气透视法，所谓空间感就是指以上两者的统一与结合。

要在平面上表现空间中的物体，必须借助于一定的规律和视觉化的手段，造成三维的空间效果，才能使空间成为可感的。

在一立体物象前，首先在脑海中，对物体所占有的一定空间范围及各物体间所处的一定空间距离要有一个明确认识，运用透视的基本知识，可以帮助我们理解并在平面上表现出立体形象。

例如：候车亭的表现步骤：

1) 首先用眼观察，用脑思索：将其形体特征归纳控制在一个长方体几何形状之中，从而使候车亭的外型简化到无法再简的立体形状，以便加强其在空间位置及透视形状的理解（图6）。

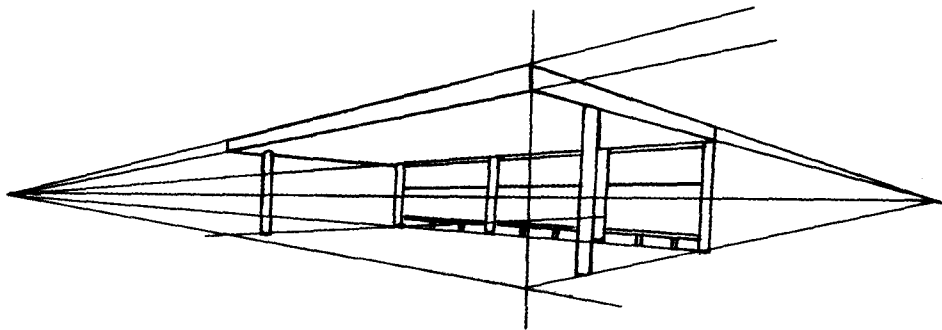

图 6

2)简洁的长方体,帮助我们领会候车亭所占据的空间深度。

长方体(候车亭)是由六个长方形组成的。由于焦点透视,形成每个长方形的“变形”。把握住大的倾斜线,并对应横、竖轴线,正确表现出斜线的倾斜角度。

3)将候车亭的大体结构把握之后,再进行局部刻划。注意:局部处理服从大的体面透视。

4)用线条充分、正确地表现出形体在空间的形状之后,然后可以运用明暗调子作进一步刻划。

三、工具的使用

1. 笔

建筑素描可以用铅笔、木炭、钢笔、毛笔或原珠笔来画。

使用钢笔作画,很不容易修改,不像木炭画和铅笔画那样,画错了可以擦掉再画。所以一般初学画建筑素描的人,多是用木炭或是铅笔,而很少使用钢笔。但使用木炭或铅笔来画建筑素描又易使画面磨损、弄脏,而且细部处理不易深入,或产生过分依赖使用橡皮修改的后果,从而直接影响到绘画水平速度的提高。

通过教学试验表明:初学建筑素描的学生,可以从一开始就使用钢笔作画,因为它可以强迫你对物体准确地观察、果断地下笔,从而迅速提高眼与手的敏锐捕捉形象的能力。经过这种训练之后,学生使用铅笔作画时也可以不用橡皮了。

钢笔

钢笔画的整个画面是以线条为基础组成的,除了纯粹的黑色可以平涂以外,其他深浅不同的中间色调,就得用轻重、疏密不同的线条组织来表现。所以,用钢笔来画建筑素描,可以达到细致、紧凑、流畅、刚健有力的画面效果,而且工具简单、效果明朗,适宜于保存、印刷,可以说,使用钢笔作建筑素描是最好的选择。

钢笔中又可分:针管笔、折尖钢笔和普通钢笔几种类型。

针管笔

线条纤细中肯,刻划细部时容易深入,线条粗细均匀,易于掌握。

折尖钢笔

笔尖斜弯,能画出粗细不同的线条。

特点是:线条粗细变化多,对初学者来说,使用时不易掌握粗细变化,难度要大于使用针管钢笔。

普通钢笔

画的线条特点与针管笔相近,但略微有粗细变化。

钢笔线条的画法各有不同,一般是自右上方向左下方画斜线。根据对象的形体结构、组织,使用纵、横、长、短、粗、细、密点及并行密线等笔触。如圆形物体,多以弧线和曲线来画较为适宜;方形物体直线较多;画亮部时用线疏散而轻细,有时用“点”表现,作暗部时线条要多而密。线条的重叠交错组成条种不同的线网,可以加强色调和层次的表现(图7)。

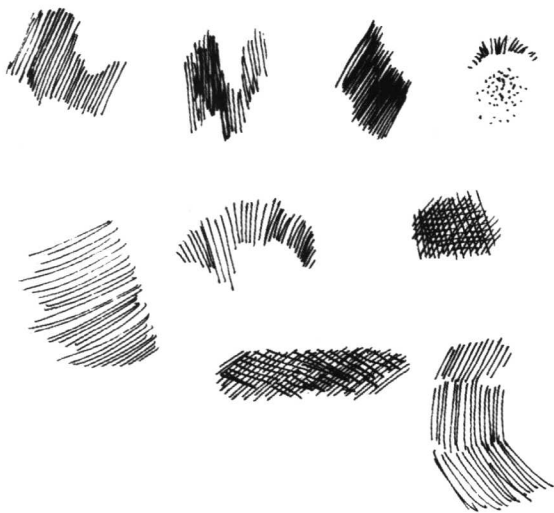

图7

原珠笔

使用时极为方便,一般采用黑色笔芯。

特点是:线条有力,粗细一致。但线条虚实、粗细的变化不如钢笔画出的线条明显。

铅笔

可选用不同标记的铅笔,如AB、B、2B等,不宜用硬性的制图铅笔,如2H~6H。铅笔素描的线条有粗细、浓淡变化,易于修改,表现力丰富。缺点是画面易脏。画好后可喷上定画液,以保护画面。

2. 纸

可以用复印纸、铜板纸、速写纸或是带有淡兰色、暖灰色色纸。笔尖画在纸面上比较流利就可以。彩纸可以使画面产生一种柔和的色调,画面上的黑白反差减弱。同时可以结合白色粉笔的使用。

四、建筑素描的方法与步骤

1. 点、线、面在建筑素描中的运用

建筑素描的表现，即是将三维的空间形态转移到二维的画面上来，造成三维的空间氛围。如何迅速、准确地把握与表现形态与形态之间所形成的空间关系(如：比例、位置、深度、间隔、遮蔽等)，存在形态及结构本质，除了对基本形与空间关系的认识外，还需要掌握一定的表现技巧。

1) 找点法

先用手搭成长形(竖或横的构图)的框架、确定取景角度之后，在画面中用“点”定出主要物体的位置。其作用就在于：①确定画面构图；②表现物体间的空间关系；③表现形体的形态特征。

如图 8：A 点的定位，表现出主要物体的最高点，及所占画面构图的位置；B、C 点的标出，表现出另外物体与主要物体间的比例、

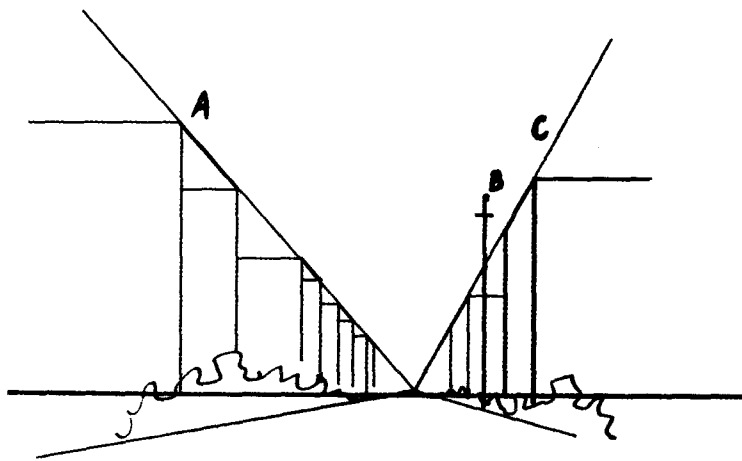

图 8