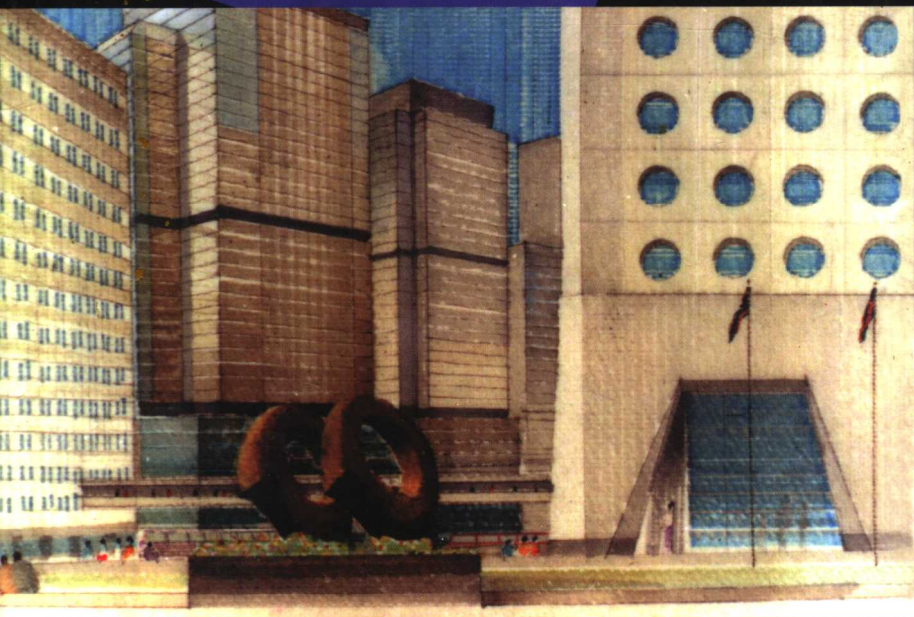

史庆堂 建筑画与技法

ARCHITECTURE PAINTING AND
TECHNIQUE OF SHI QINGTANG

华南理工大学出版社

史庆堂 建筑画与技法

史庆堂 著

华南理工大学出版社
· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

史庆堂建筑画与技法/史庆堂著. —广州:华南理工大学出版社,1999.1
ISBN 7-5623-1333-4

I. 史…

II. 史…

III. ①建筑艺术-绘画-作品集-中国 ②建筑艺术-绘画 技法(美术)

IV. TU204

· 华南理工大学出版社出版发行

· (广州五山 邮编 510641)

· 责任编辑 赖淑华

· 各地新华书店经销

· 中山市新华印刷厂印装

※

1999年1月第1版 1999年1月第1次印刷

开本 787×1092 1/16 印张 37 字数 84千

印数 1—3000册

定价 25.00元

序

水彩画最早在欧洲文艺复兴时期出现,而发展成为一门与油画并列的独立艺术则从英国开始。水彩画具有色彩鲜洁、透明度高的特点,给人以清新感。现代水彩画大多继承了现实主义的传统手法,风格更为多样。

我国建筑界的前辈如梁思成、杨廷宝和童寯几位教授,他们的建筑画都是沿用着现实主义的传统手法,并不断创新而成为优秀的水彩画家。当年张充仁、周方白两位艺术家受聘于上海之江大学与圣约翰大学的建筑系。史庆堂教授早年师从张、周两教授,在绘画方面打下了深厚的基础,尔后就读于同济大学建筑学专业,毕业后到华南工学院(现华南理工大学)任教。

史庆堂教授的水彩画以清新透明、水分饱满、笔法潇洒见称。他的绘画功力归功于长期的勤奋磨炼,通过一笔一划把他人设计的特点绘在纸上,以建筑师的特有眼光,随时捕捉美的灵感,所展示的画面给人以强烈的感染力。

近年来绘画工具不断更新,史教授在彩色纸上用麦克笔与水粉绘制的彩色线条画,既无一般工具绘制线条画的呆板感、又无快速表现画的浮面感,它能快速地表现出建筑的空间、材质、装饰与光影,保留建筑画所需的神韵,是一种有特色的表现技法。

建筑画具有专业特色,这本建筑画与技法的书,可供专业同行参考,有助于提高建筑画的水平。

余峻南

1997年12月

前 言

建筑画的种类很多,有白描、水彩、水粉、彩色线条以及现代化的电脑三维表现图等。本书结合本人的作品,论述建筑水彩画和彩色线条画的创作技法及点滴体会,以供同行交流和研讨。

水彩画是建筑画中较广泛应用的一种绘画手段,它具有透明、轻灵的特点,较易表达建筑物在自然环境中的光影雾化变化及材质感光特性。对建筑物进行实地水彩写生,可增强建筑师对建筑物的整体及细部在不同环境中光影色彩变化所体现的美的理解能力,以提高建筑创作的灵感及设计能力。

彩色线条画是运用麦克笔尝试在白纸或彩色纸上,以粗细软硬色泽等特点作建筑特性的描绘,也可结合水粉技法并用以表达建筑画的神韵。它既具有绘制快速的特点、又能表现出细腻的画面效果,已成为广泛运用的一种建筑绘画手段。

本书所录集的作品实例,均是本人长期从事建筑教学与研究生涯中,举凡城市与环境、名胜与古迹、建筑与装饰等过程的部分习作,并就当时的情景及构图作简要的分析说明。在编写过程中得到华南理工大学杜汝俭教授、同济大学王吉鑫教授的热情帮助,资深工程院院士余峻南建筑大师为本书作序,深致由衷的谢意。不妥之处,尚祈读者指正。

作 者

1998年1月28日

目 录

序

前 言

第一部分 建筑水彩画	(1)
一 立意与构图	(1)
二 季节的表达	(9)
三 气象与时间的表达	(11)
四 色彩的运用	(16)
五 建筑物的表达	(19)
六 环境的表达	(25)
第二部分 建筑彩色线条画	(31)
一 基本技法	(31)
二 主题显示	(37)
三 玻璃幕墙与镜面的幻影	(41)
四 多样表现手法	(43)

第一部分 建筑水彩画

建筑师结合工程到各地考察,通过速写收集可供设计的参考资料是一种常用的绘画手段。水彩画由于工具简便,表现力强,长于实录有关城市风貌、建筑整体和装修细部等,易于将建筑与环境空间意境记录下来,因而被广泛采用。

水彩画的创作关键是进行提炼概括,去繁求简,注意画面的整体效果。当建筑师看到合适的题材时,可运用自己的审美能力进行筛选创意,并运用熟练的表现技法得心应手地进行构图设色,以取得预期的意境效果。

水彩画具有色彩鲜明、笔法流畅、透明轻灵等特点。作画时要注意速度,要从整体出发,局部入手,以使布局均匀紧凑。水彩画通过水的介质进行绘画,要防止干涩现象,应在水分将干未干时,一气呵成,少用复笔,以免影响色彩的透明度。对范围较大的画面,绘制时要斟酌停笔位置的笔触和线条,明确显现什么、隐退什么,对传统建筑要善于概括细部和突出重点。

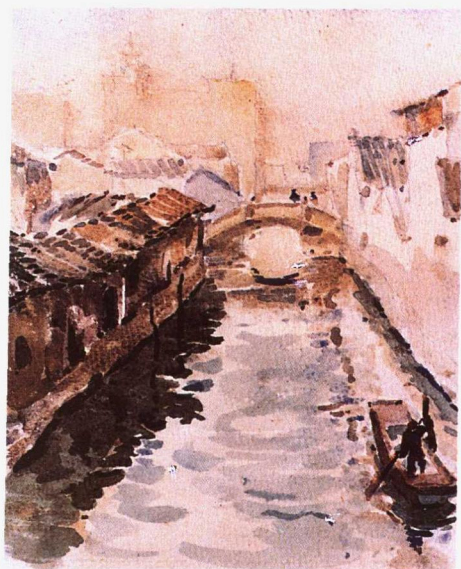
每个建筑师在取材、创意、用色和运笔方面,都有自己的经验和特点。本书画幅所选题材一般以城市与农村风貌、园林景致与街道小景为主,并选择四十四幅有代表性的典型范例,简述创作技法与心得体会。

一 立意与构图

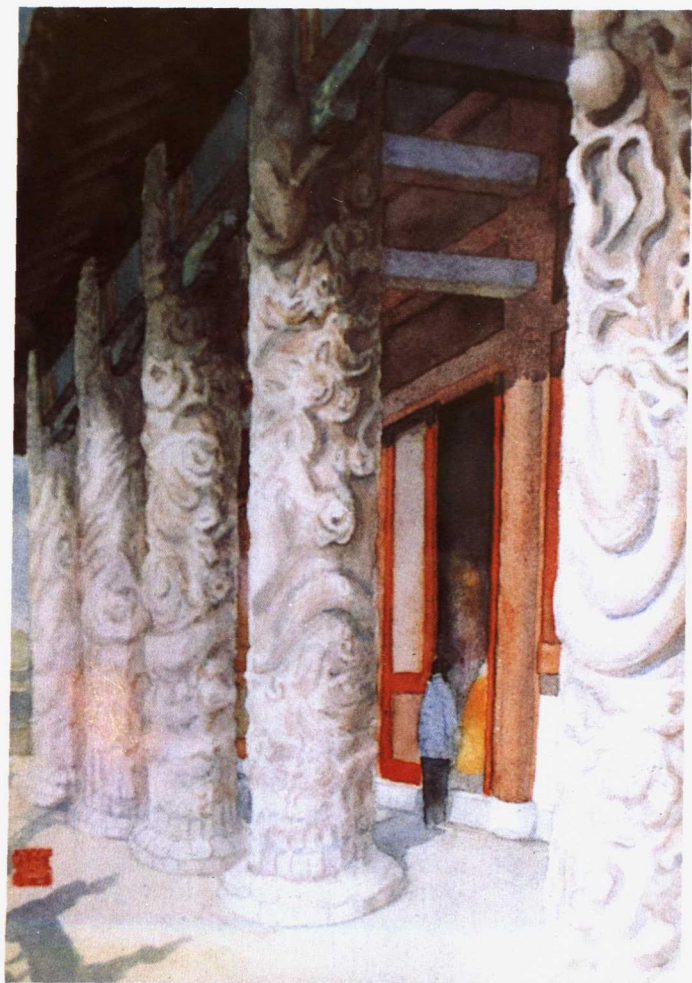
建筑水彩写生画并不像照相机一样可在瞬间将物像摄录下来,而要选择时机处理好近景、中景和远景的光影变化过程,在构图和确定主题位置时要善于取舍,弃繁求简,突出主题。通常可运用近深远浅或近浅远深、以简衬繁的方法来突出主题,为画面的欣赏提供程序。

“杭州水巷” 由两条对角线划分空间,上下两部分主要为天空与河流,左右则为实体房屋,画面虚中有实,对比明显,河中一叶小舟,平添几分动感,并将视线引向中心。

“孔庙大殿” 巨型的雕龙石柱按透视递减间距排列,在深色木构架与门的衬托下,形成强烈的对比,廊道上的人又给以尺度感,更突出了建筑的伟大。

杭州水巷

孔庙大殿

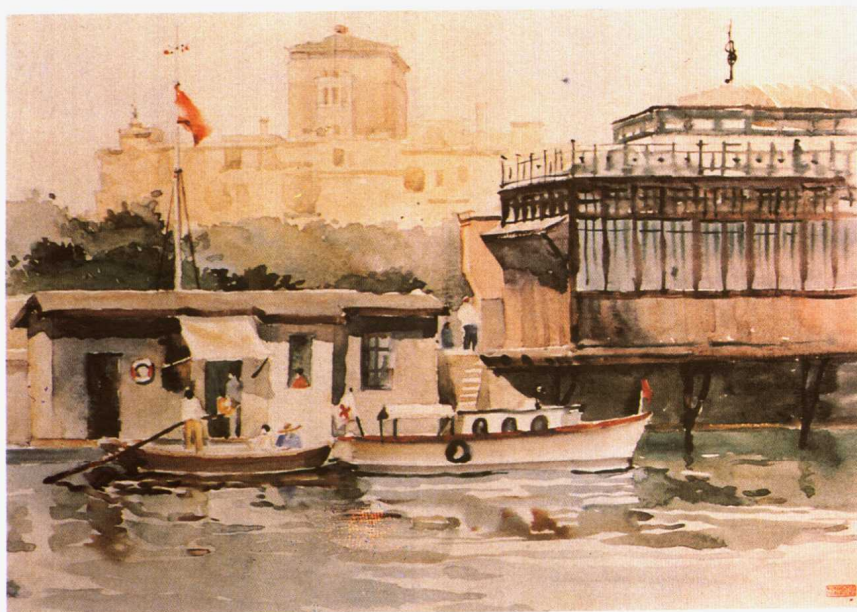
“镇江石塔” 门洞近画框,所以与画面作不平行处理,用近深远浅色调渲染周围环境,以显示小巷的纵深感,石塔位于中轴线正中,加强了图面的视焦点。

镇江石塔

碑林大门

苏州河畔

“碑林大门” 将主要正门与院门组织在画面的两端，花墙内绿树成荫，敞开的大门使院内外相通，扩大了构图空间。

“苏州河畔” 以多层相互平行的建筑实体，显示城市河畔的纵深。船只与河水的横向展开，形成了不同情趣的动与静、柔与刚的对比。

“杭州虎跑寺一角” 在古楼之外阳光斜穿绿叶丛中,寂静的池面上,凉风轻拂,倒影涟漪溶溶,表达了清晨爽人的气氛。楼门轻启引入阳光和人影,增强了画面的对比效果和趣味性。

杭州虎跑寺一角

水乡周庄

“水乡周庄” 俯瞰高低不同的石板桥面，在岸边建筑和绿树的衬托下，河浜内一叶小舟划驶，表达了江南水乡的特征。

惠州西湖

“惠州西湖”画面上的湖光山色重心偏于右侧，宜将视线引向左侧以求平衡，着重各个趣味中心的相互衬托及总体的完整性。

瘦西湖码头

孔林瑞花门

“瘦西湖码头” 在接近自然的茅草屋顶下,富有韵律的窗扇成行排列,与通透的孔廊成对比。平静的河水使地上水下的景色相映成趣。

“孔林瑞花门” 在松柏参天的广场中央设置传统的瑞花门,显现出中国建筑的独特装饰美,吸引游人停留观赏。

二 季节的表达

水彩画题材十分广泛,不同的季节、时间和空间会出现不同的珍贵的景象,关键要善于捕捉各个季节气候的特色:

春——春意盎然,色彩鲜嫩。“广东农村”以对角线划分空间,显示岭南春光明媚的农村景色,构图强调向中心汇集的趋势和向前的涌动感。

夏——翠绿成荫、色彩浓郁。“郑州人民公园一角”通过阳光照射下的阴影达到强化主题形体的作用。

秋——阳光柔和、色彩绚丽。“上海小巷”运用细腻的笔触反映初秋的枝叶,在阳光照射下的阴影所产生的深远感和宁静气氛。

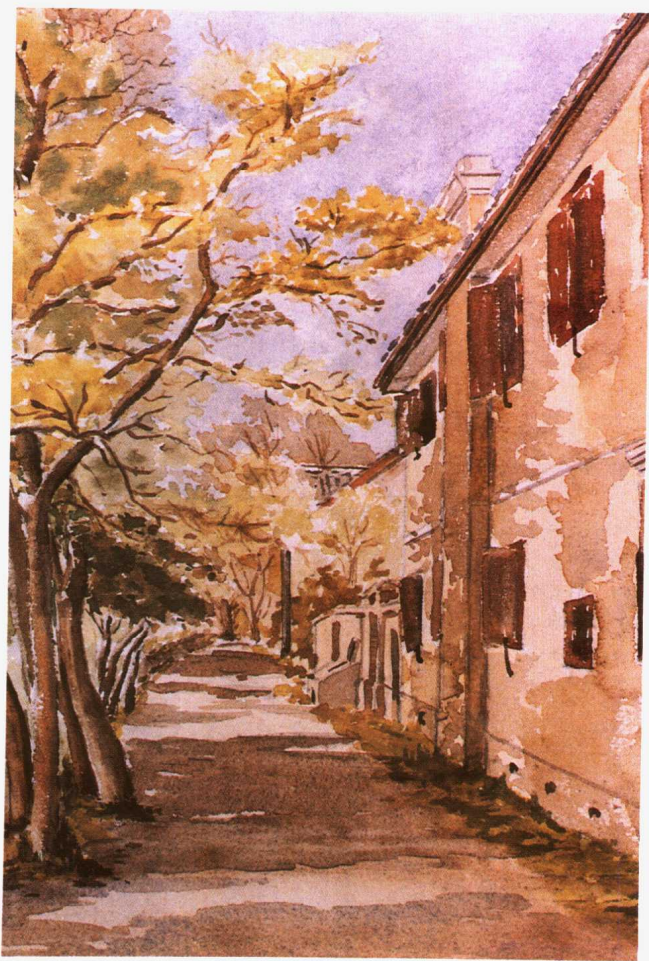
冬——日淡影稀、色柔彩幻。“上海中山公园”显现了初冬叶落后在淡雅画面中环境色彩的微妙变化。

广东农村

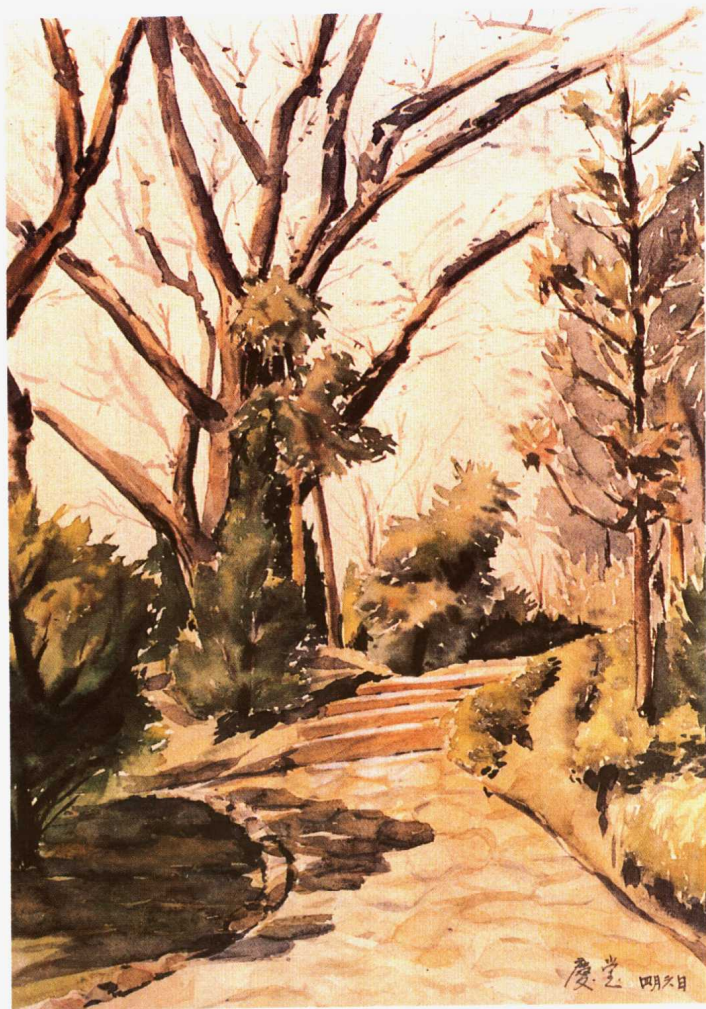
郑州人民公园一角

上海小巷

上海中山公园

三 气象与时间的表达

气象变化最易引发人的情感,要随时捕捉特定的气象与时间的色调变幻及气氛感受,使每一幅画都能给观者以情景感。

晨曦——“粤东小港”:运用水彩的水化退晕,展示水天一色的雾朦气氛,港面的泊舟,增强了黎明的宁静感。

早晨——“周庄双桥”:以简单奇突的双桥构图,用简单的色彩描绘上下对映的水天一色景象。

白天——“枫溪小街”:运用深色的阴影以突出白天强烈的阳光照射,再用深沉和鲜艳的色彩描绘室内的空间与人物,利用深浅对比以增强空间层次变化的效果。