

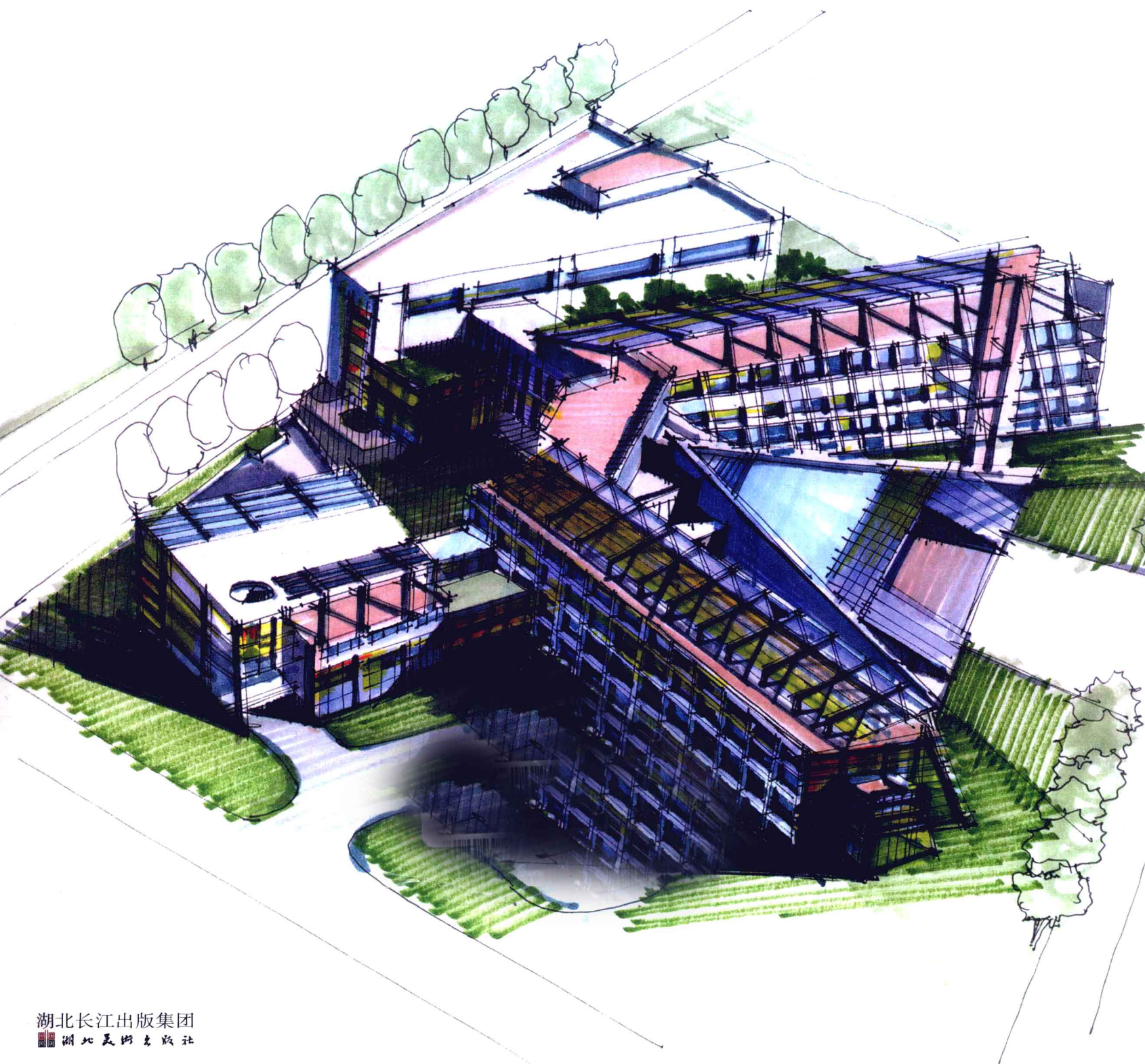
EXPRESSING TECHNIQUES WITH MARKER PEN

麦克笔快速表现技法解析

建筑空间设计表达篇

ARCHITECTURAL SPACE DESIGN

章倩砾 周志 / 编著

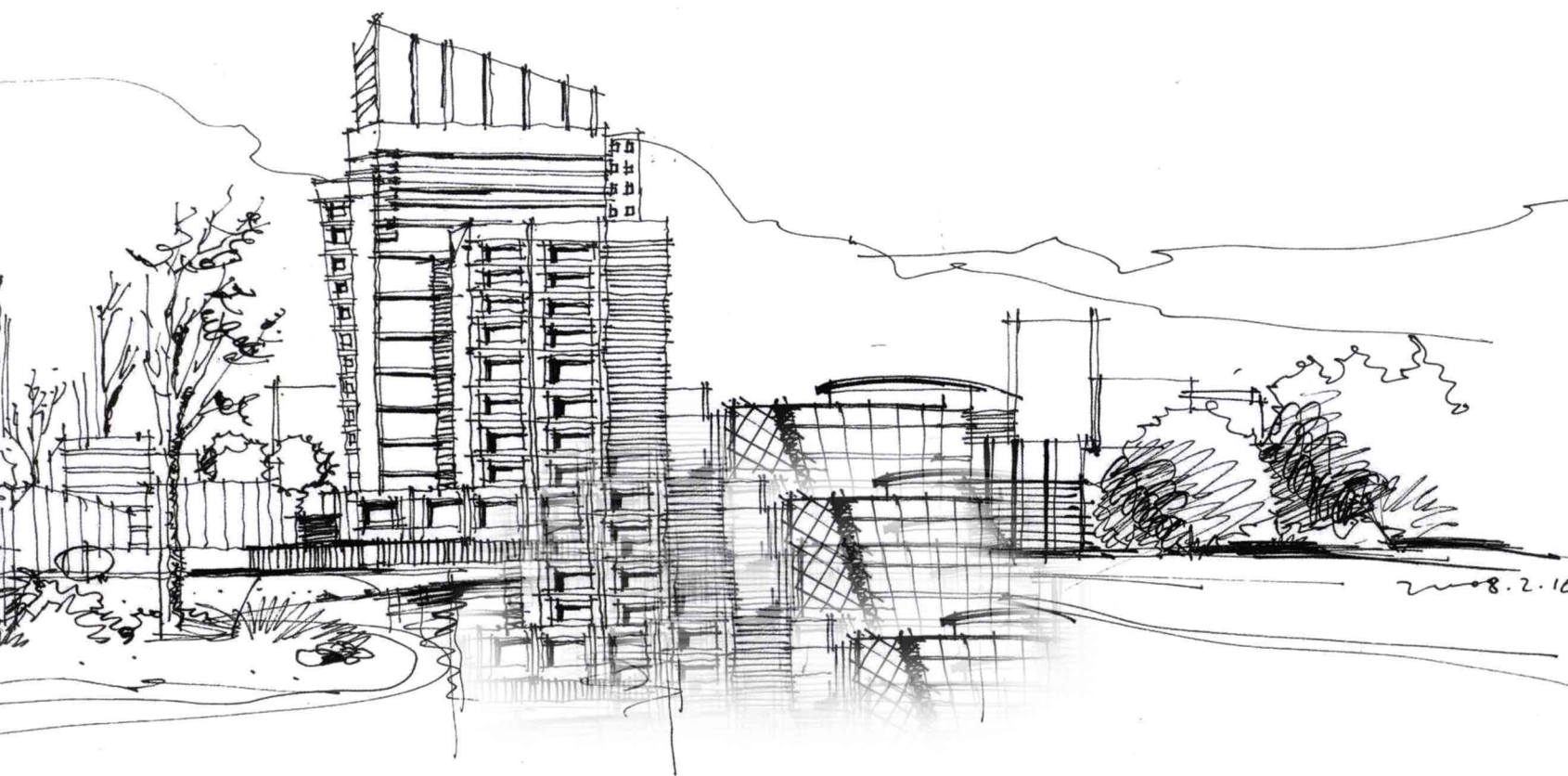
EXPRESSING TECHNIQUES WITH MARKER PEN

麦克笔快速表现技法解析

建筑空间设计表达篇

ARCHITECTURAL SPACE DESIGN

章倩砾 周志 / 编著

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

内容简介

麦克笔表现技法是手绘技法当中简便、快捷的表现方法，本书旨在寻求一套完整、实用的建筑设计快速表现的训练模式，让读者在较短时间内学习和掌握麦克笔快速表现的正确方法。书中详细讲解了该方法的基本概念、造型基础、技法步骤及工具的分类与使用等内容，本书还将设计中效果图的技法步骤和笔者近年来的作品汇编，并用大量的图解方式表述了麦克笔表现技法在实践中的运用，通俗易懂。实践证明，这是一种行之有效的训练方法，本书既可作为本专业学生学习的教材，对于设计工作者，也有一定的参考价值。

建筑是什么？

有人说建筑是“凝固的音乐”，有人说是“永恒的雕塑”，有人说是“立体的画”，有人说是“有形的诗”，虽各有侧重，却言失偏颇。

我们以为：建筑是功能和艺术完美融合之作，它是人类采用多种手段创造和安享生活的一种物化体现，是集自然、科技、历史和艺术之大成的综合体。面对优秀的建筑，我们感触最深的是它身上承载的那份沉甸甸的人文情怀和科技含量。建筑如同一面映照社会与时代的多棱镜，反映出一个特定时期的实用功能价值和民族审美追求。

在建筑理念新潮迭起，建筑材料不断更新，建筑设计日新月异的今天，以上所言，我们以为这是一个立志从事建筑事业者对于自己专业应有的基本认识。

现代建筑设计离不开形象思维，形象思维是建筑师们设计创作时最重要的思维方式之一。无论是建筑设计、规划设计还是园林设计都需要借助一种形象生动的方式传达内置的设计意念和视觉美感，而意念和美感则必须通过某种表现技法才能得到鲜明而具体的体现。建筑设计是一个将潜在意念转化为真实物象的创造性过程。在实施的过程中，设计师除了需要具备扎实全面的专业技术知识、广泛深厚的艺术造型功力和美学素养之外，还必须熟练掌握从设计说明的撰写到模型制作等一系列的设计表现技能。在所有的设计表现技法中，最常用、最重要的是设计表现图的快速绘制，因为无论是平时的资料搜集和整理工作，还是在设计的任何阶段，设计表现图都发挥着不可替代的作用。

建筑快速表现是建筑设计中不可或缺的重要一环，它需要准确地展示建筑的外观、形态与功能，也是传输建筑用材的质感、光色和环境，对建筑本身的执意关注超过了它的美术意义。快速表现图完全着眼于表现建筑设计完工后的实际效果，其精妙的构思和神奇的创意是建筑表现图的闪光点。

作为一名设计师，如何更快、更完备地表达设计，学习与掌握快速表现法是重要的，本书以建筑设计的表现为核心，从日常的写生习作开篇分析，对诸如设计表现的基本概念、基础技能，如透视、线条、明暗、色彩等方面的知识均做了全面而详尽的介绍。遵照循序渐进、由浅入深的原则，紧接着又对设计表现图，如草图的基本功、场景构成元素等进行了深入细致的剖析，通过多种案例，详略不一地阐述了快速表现的作画步骤，较清晰、完整地讲述了设计表现图的整个绘制过程。

建筑设计的快速表现不仅是记录设计师构思过程的蓝本，也是对建筑设计功能、结构、形态等再臻完美的依据。“工欲善其事，必先利其器”，携带方便的麦克笔以其色彩丰富、轻巧灵便的特点成为建筑设计快速表现的首选工具。书中详尽介绍了用于快速设计的麦克笔表现技巧，并提供了大量范例以供初学者学习。它既可以为马克笔快速表现时的教材，也可以作为设计人员在实际运用中的参考。

由于作者水平有限，加之时间急促，书中难免存在着这样那样的缺陷甚至错误，敬请各位读者批评指正。

章佳佳

作者简介

章倩砾 景观学硕士 国家高级注册景观师

2006年 毕业于武汉理工大学

2006年 至今担任湖北大学艺术学院教师

2006年 至今担任七加八工作室执行总监

2004年 长远——天琴小区设计

2005年 参与湖北地方民居考察与修复

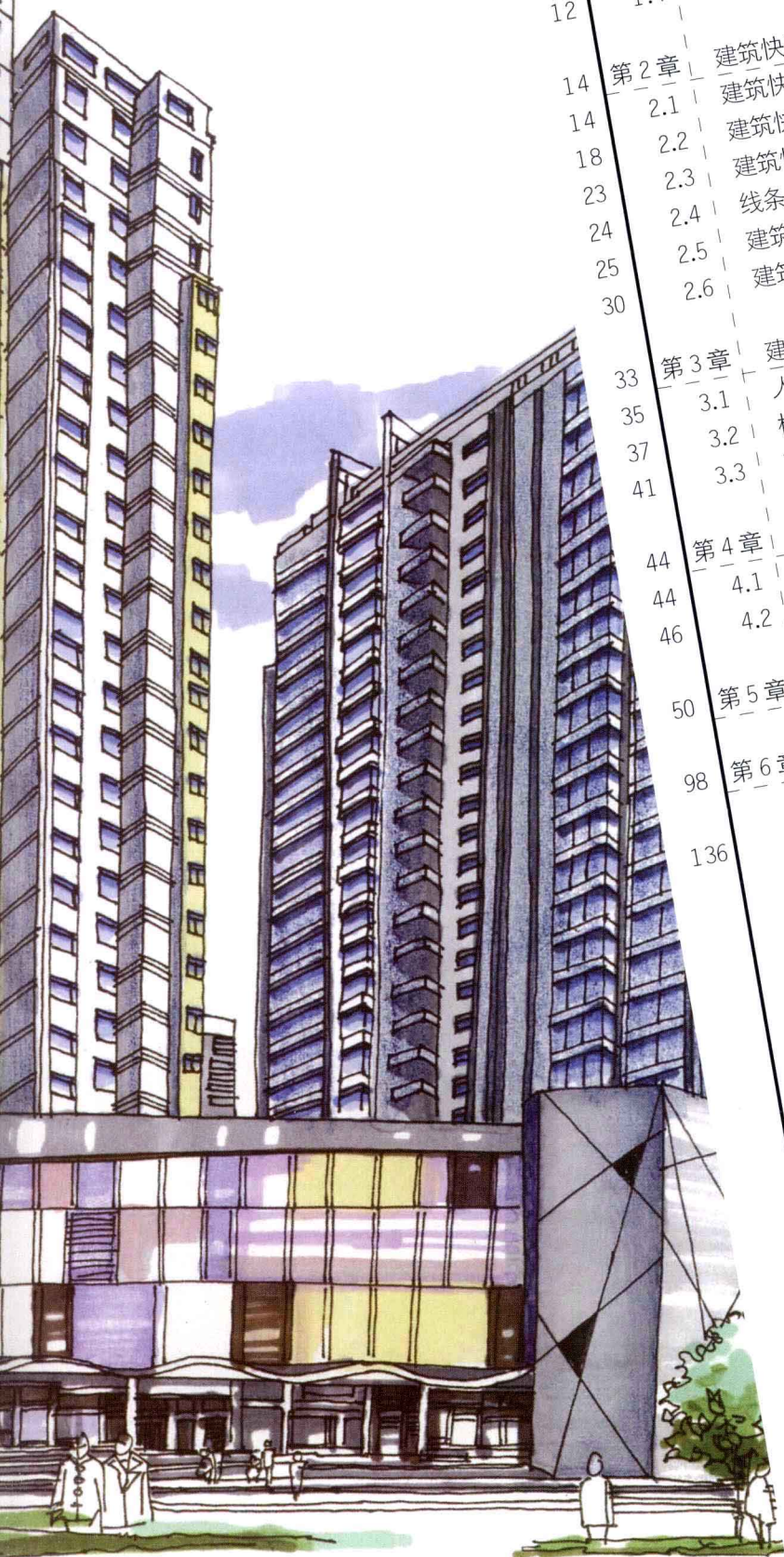
2006年 完成武汉市工业化时期住宅分析报告

2007年 长阳古建筑设计表现

2008年 参与迁西凤凰山景区规划设计

06	第1章	建筑快速表现的概述
06	1.1	建筑快速表达概念
08	1.2	建筑设计流程
11	1.3	建筑快速表现的意义
12	1.4	建筑快速表现的工具
14	第2章	建筑快速表现造型基础
14	2.1	建筑快速表现线条的训练
18	2.2	建筑快速表现透视
23	2.3	建筑快速表现明暗
24	2.4	线条与明暗
25	2.5	建筑空间设计表达的构型规律
30	2.6	建筑快速表现色彩应用
33	第3章	建筑快速表现训练(配景)
35	3.1	人物快速表现
37	3.2	植物快速表现
41	3.3	交通工具快速表现
44	第4章	建筑快速表现步骤讲解
44	4.1	建筑设计快速表达绘画步骤
46	4.2	快速表现技法中的训练方法
50	第5章	建筑快速表现步骤
98	第6章	建筑快速表现赏析
136		后记

第1章 建筑快速表现的概述

学习目的：了解建筑设计快速表达的概念、设计流程、训练方法及常用的工具。认知建筑设计快速表现的几种艺术手法。

学习计划：先学习本章正文的理论性知识，它是初学者进行训练之前的必备知识；再通过对大师作品的欣赏和写生习作的分析，初步了解快速表现的学习方法。

1.1 建筑快速表达概念

创作源于生活，作为一名建筑师常常需要通过手中的笔和纸记录身边动人的场景，寻找原始的风土人情，搜集优秀的建筑造型，不断激发创作灵感。建筑师将这些艺术灵感、设计元素与建筑设计的意图构思相结合，运用快速表现的方式，画出各种不同类型方案的草图，而后进行比较、推敲，使构思不断深化、提高、完善，最终汇集成为成熟的设计作品。因而快速表现这种艺术的表达方式以其快速而又具有艺术感染力的特色，成为建筑师表达设计意图的一种重要形式语言。同时快速表现也成为设计师平时训练的必修课。快速表达的训练既成为造型艺术中一种不可缺少的基本功，也成为设计过程中不可缺少的表现手段（图1-1-1）。因此，快速表达

历来受到建筑师们的高度重视。快速表达也就伴随着建筑设计的多样化而呈现出异彩纷呈的艺术魅力。麦克笔建筑快速表达就是广泛运用于当今高度发展的建筑设计业中重要的艺术表现形式之一。

麦克笔的建筑快速表现一般指在短时间内用简练的线条和麦克笔的技法，扼要地画出建筑的结构与形态、建筑与环境的关系、建筑的相关配景等设计要素的一种概括的绘画形式。

快速表达根据不同的方式可以有以下几种分类。比如从工具上看，有铅笔、炭笔、毛笔、钢笔、麦克笔以及用彩色笔画的快速表现等等（图1-1-2~图1-1-6）。从表现形式上看，又可分为线条快速表现、明暗快速表现及线面结合的快速表现。从题材上看，它还可分为人物快速表现、动物快速表现、建筑快速表现、自然风景快速表现等等。训练中容易将快速表现与素描孤立起来。

图1-1-1 著名建筑师罗伯·克利 (Rob Krier) 参加柏林IBA国际住宅设计竞赛的彩色铅笔轴测图，此图既没有用艳丽丰富的“配景”，也没有画上绚烂的“名车”，但却清晰地表达了建筑的外立面造型、色彩、建筑之间的总体关系甚至是平面布局。因此让他一举成为设计大赛的明星，并在柏林留下了许许多多不朽的作品。

图1-1-2 该图是一幅以麦克笔为工具的现代建筑快速表达作品。

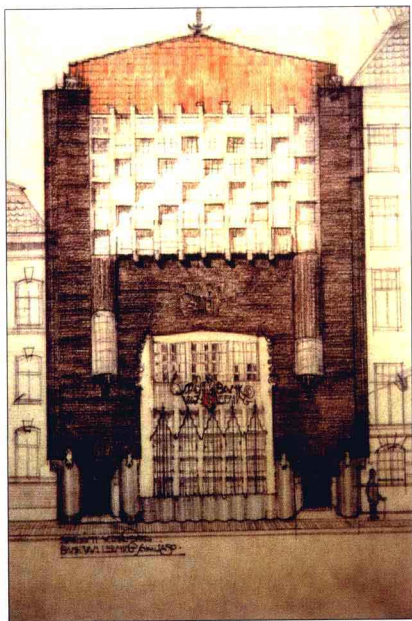

图1-1-3 建筑设计师M·德·克勒克1951年银行建筑手绘稿，作者配合底稿色彩，运用线稿加彩铅上色的方法，完整细腻地表达了建筑特征。画面简洁明快，阴影关系清晰，结构准确。

图1-1-4 贝伦斯西门子办公楼中厅手绘稿草图，运用彩铅上色，使画面鲜艳明快，通过色彩对比充分地表达出空间与形体的关系。

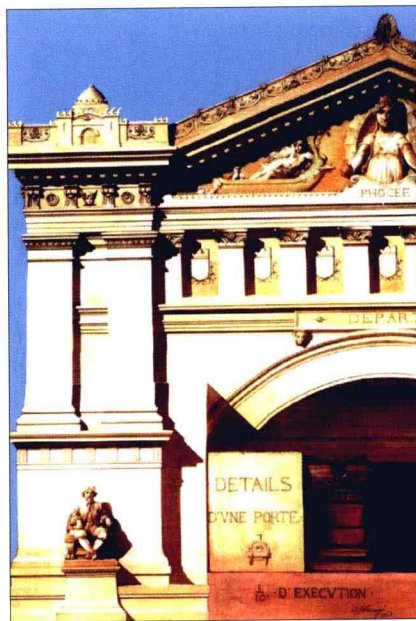

图1-1-5 Jean-Camille 的一幅古代建筑手绘图 (局部)，作者运用水彩绘制，画面精美细腻，细节刻画深入逼真。

两者在训练描绘对象的过程中既有相同之处,也有一定的区别。素描要求深入细致地刻画物象的形体结构,充分表达它的体积感、质感、空间感等;而快速表现作画时间一般较短,要求用精炼、概括的手段表现出物象的主要形象特征(图1-1-7~图

1-1-9)。快速表现与素描两者之间很难有明确的界限,都是作为造型艺术的基础训练,不可偏废任何一个方面(如图1-1-10正立面为快速表达线稿,下图则通过快速表现与素描调子的结合完整地表达了建筑设计中的光影关系与空间体块关系)。

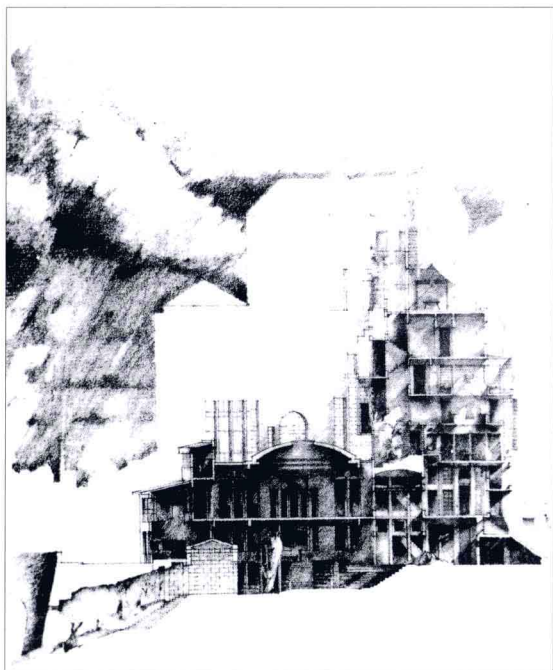

图1-1-6 E·帕里运用铅笔完成的建筑快速表现图

图1-1-8 本图是将原有建筑的照片,后运用墨水、彩色铅笔、麦克笔与原照片合成在一起完成的建筑表现比较构思图。

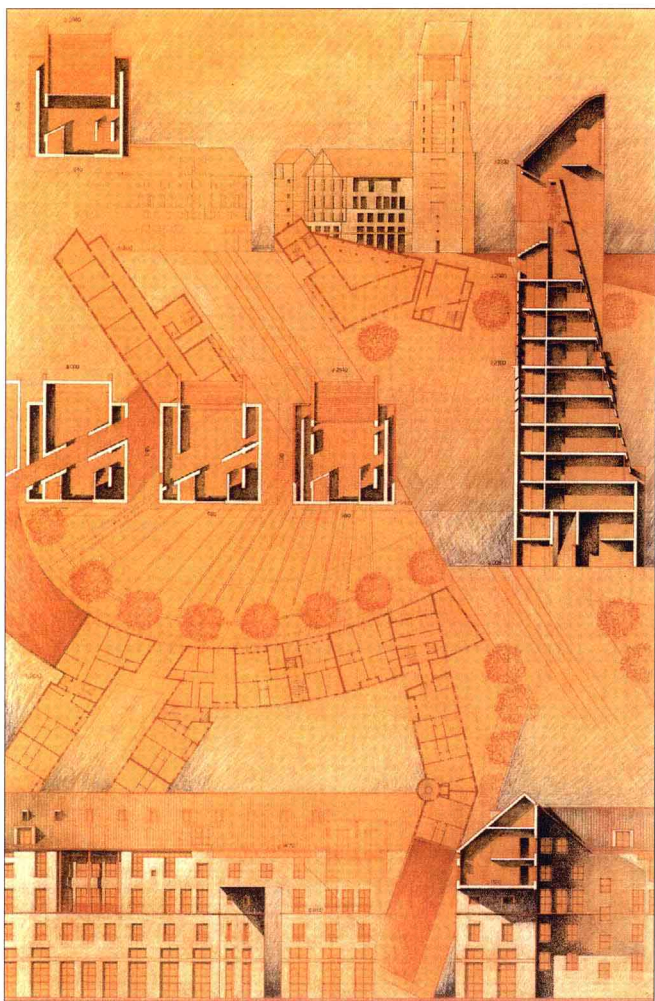

图1-1-7 卡塞尔运用铅笔、记号笔在有色卡纸上完成的建筑表现图。

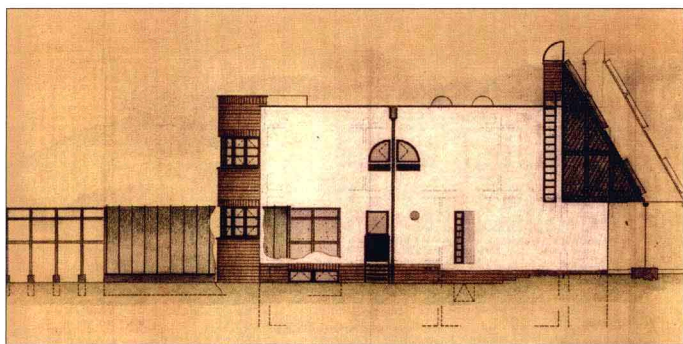

图1-1-9 运用铅笔绘制的建筑内的展品与墙体装饰,体现了作者扎实的素描基本功。

图1-1-10 运用彩色铅笔、油彩在有色纸张上完成的柏林斯潘的复式房表现图。

1.2 建筑设计流程

任何事物都有其发生、发展与完善的过程。设计亦然。建筑设计不仅注重平时的积累与资料的收集,更加注重明确后期的设计流程,使得设计流程更加科学,设计表达更为流畅。只有明晰准确并适应设计需要的程序,才能让设计者清晰地了解该组合什么样的资料,该与其他专业领域共同协商处理什么样的现实问题,为其他设计者提供哪些必要的资料与数据。如此才会使整个设计有序地进行,这样的设计流程才能做到事半功倍,高质高效地工作,减少不必要的重复劳动和返工。从这一角度看,建筑设计在客观上也和其他产品生产一样有自己的内在规律与合理的流程,设计时符合正常的流程进行设计。在主体设计流程(如图1-2-1,)中我们可以看到设计立意与设计表达是

其中重要的一环(如图1-2-2),我们需要通过草图、立面等许多快速方式来表达我们的设计(如图1-2-3),对于建筑结构的清晰表现(如图1-2-4)对于设计效果的清晰准确的绘制。

1.2.1 方案设计依据

在建筑设计过程中必须有一定的设计依据,设计依据就如同服装设计的“量体裁衣”一样,根据相关需求和必要的尺度,和设计原则等方面展开。有了设计依据才有设计对象。就如同有了单个“体”然后裁衣才会合身。故完整、准确的设计以设计依据作为前提十分重要。主要设计依据有下列各项。(如图1-2-9~图1-2-11,根据甲方提供的数据和相关设计需求完成的大门入口设计草案)。

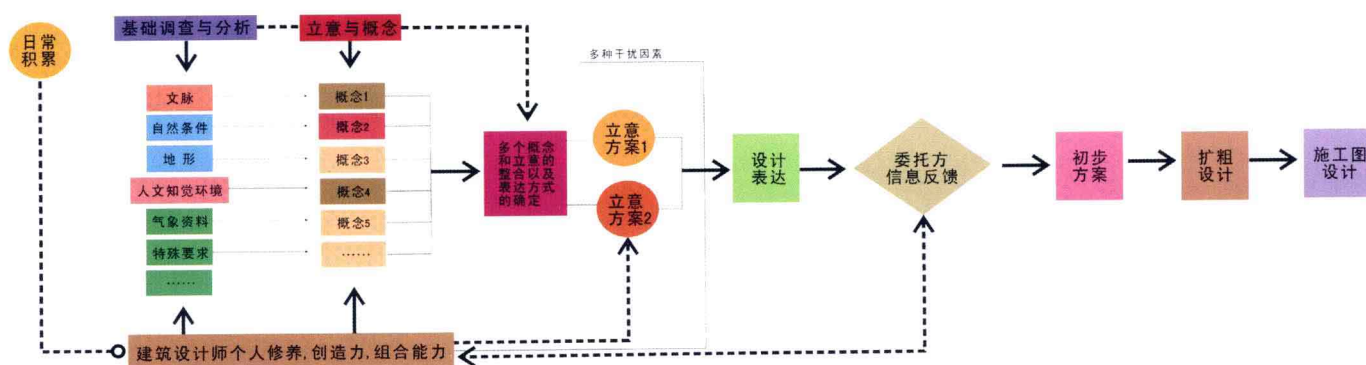

图1-2-1 建筑设计步骤图

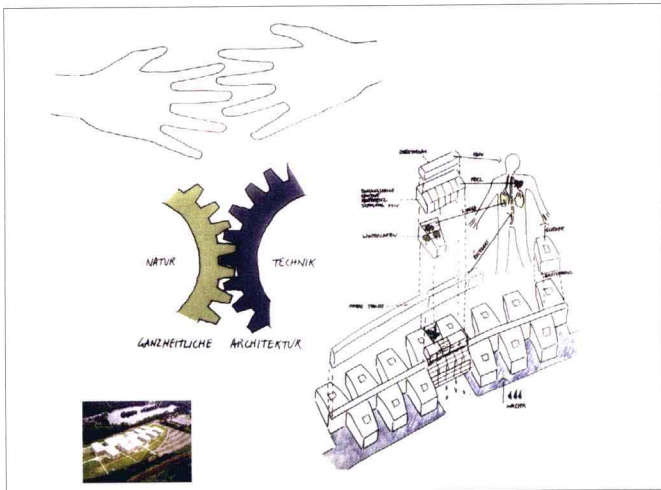

图1-2-2 德国杜伊斯堡火车站货运站,本设计运用两手相扣、齿轮相依的合作、友好、共通的理念设计出这样一个公用服务场所建筑。我们可以从草图中看到作者的推敲和构思,以及缜密的思考。将艺术、功能、思想融为一体。

图1-2-3 麦克笔建筑立面表现图,色彩艳丽明快,表达清晰准确,视觉冲击力强。

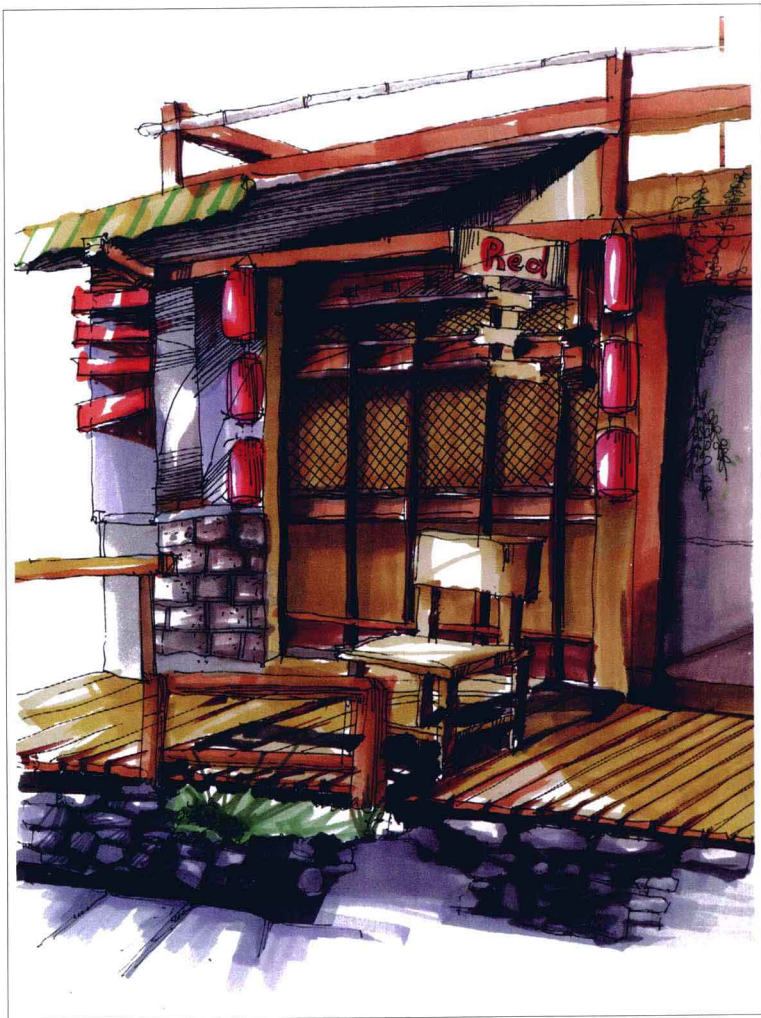

图1-2-4 麦克笔建筑快速表现图,中国传统建筑门面。该图用色大胆,用笔简练明快,能充分运用不同色彩表达不同质感,如木纹、砖墙等,明暗关系准确突出,空间关系清晰明确。

设计表达流程图

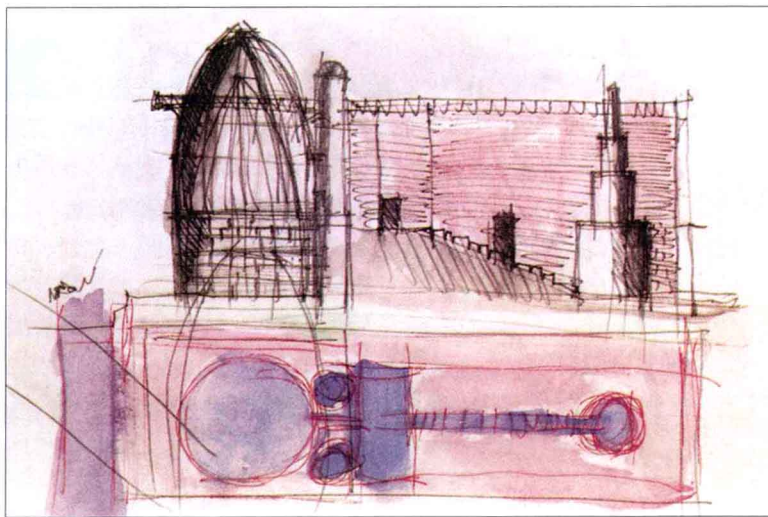

图1-2-5 方案草图 博尼方丹博物馆新馆 阿尔多·罗西

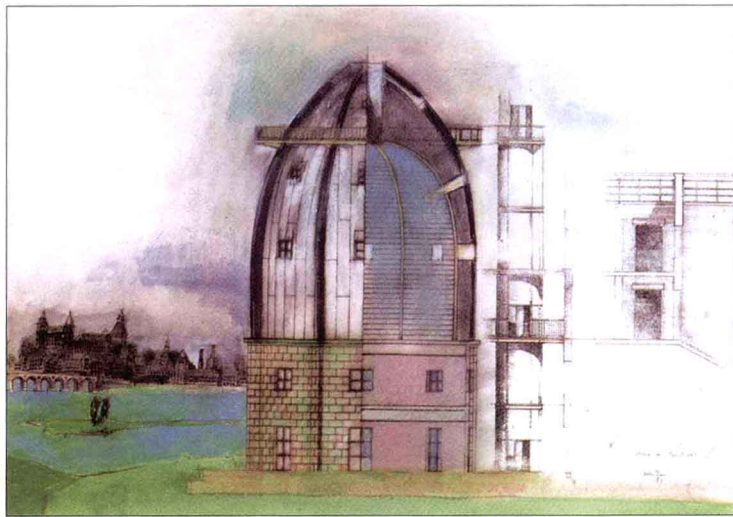

图1-2-6 剖面图 博尼方丹博物馆新馆 阿尔多·罗西

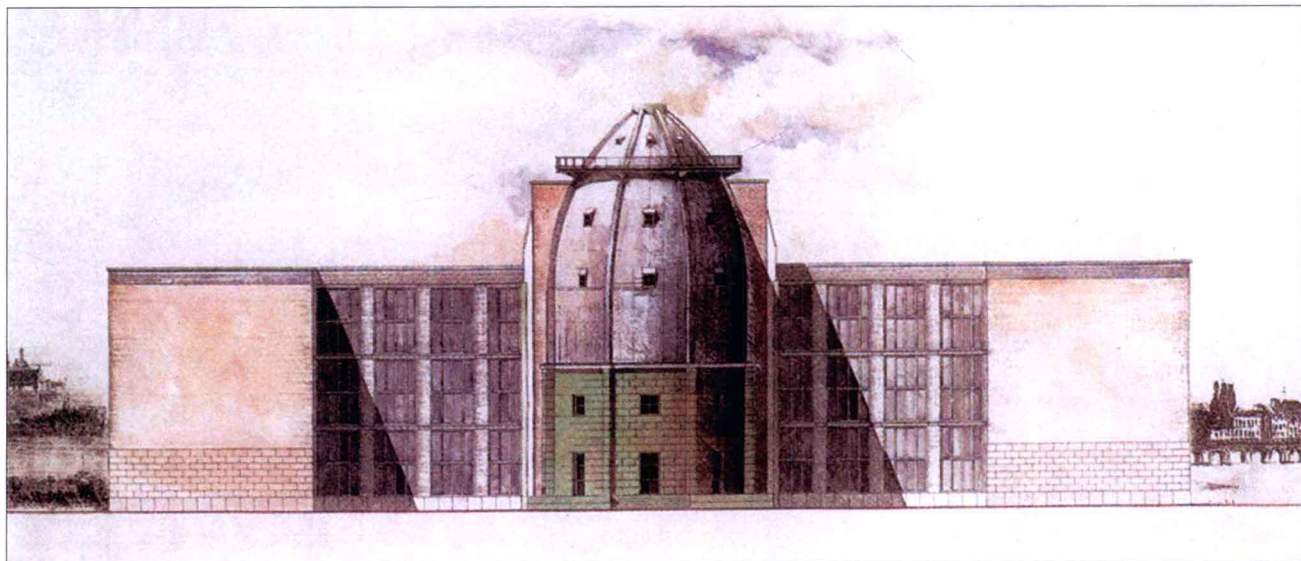

图1-2-7 立面图 博尼方丹博物馆新馆 阿尔多·罗西

图1-2-8 建筑实体 博尼方丹博物馆新馆 阿尔多·罗西

1.2.2 设计任务书

设计任务书是必需的设计依据,委托方应以书面形式提出,当前也有少量较小项目委托方以口头形式提出。

设计任务书的主要内容应包括:

1. 工程项目名称;
2. 建设地点及建筑用地尺寸和用地概况(或附地形图);
3. 主要使用要求及特殊部位的特殊要求;
4. 总建筑面积及总投资额;
5. 城市建设主管部门要求(或另附批件);
6. 其他要求……

对设计任务书的不明确部分应请委托方明确,其中如有不合理部分,经论证后可提出修改建议。

1.2.3 当地政府主管部门批件及要求

一般情况下应有当地土地管理部门的土地使用批准文件、

城市规划部门的建设项目立项批件及对该项建筑设计的有关要求(含地方主管领导的要求)。如无正式批件,设计者应到有关部门询问情况并收集有关对该项目要求的材料。

1.2.4 特殊工艺及使用要求

设计者有了明确的设计依据和设计要求后,还必须了解该项设计是否有一些特殊工艺或其他技术的要求。这些特殊要求应在方案设计前进行调研与了解,如宗教信仰类建筑对于色彩形态的要求(如图1-2-12),医院等类型的建筑的对特殊诊断与治疗部分的要求,银行的金库等保障性安全性的要求,广播、电视、电信、邮政等建筑的为特殊功能所需要的特殊工艺要求以及某些科研和应用高科技技术手段在建筑中的应用等等。有些要求可能对方案的总平面、平面、立面设计产生重要影响,因而设计前应请有关方面提出要求,列出其注意事项。

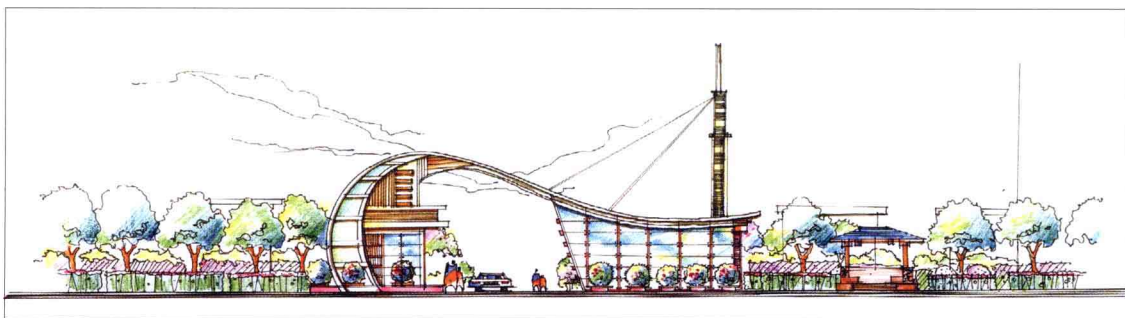

图1-2-9 服装厂大门正立面麦克笔表现图,布局工整,结构清晰准确。

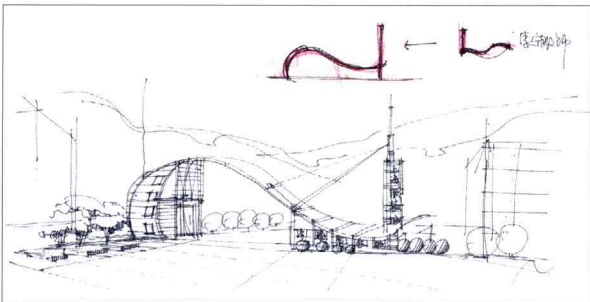

图1-2-10 服装厂设计构思草图及透视草图

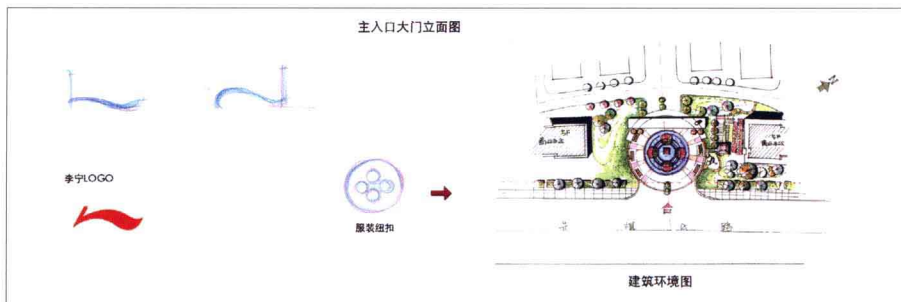

图1-2-11 服装厂建筑与环境关系平面图

图1-2-12 傣族园寺庙入口处麦克笔快速表达作品。寺院建筑有其特殊的工艺结构和艺术特色,本图充分地表达了傣族建筑风格如屋顶、入口处图腾特色、红色与金色的运用等。

1.3 建筑快速表现的意义

1.3.1 建筑表现基本功训练的有效途径

快速表现——即在短时间内完成对物象或场景的艺术绘制过程，是训练、提高对物象敏锐的观察力和迅速捕捉形象的能力的过程。因为快速表现这一特点，就促使画者要提高对形象特征的记忆力和想象力。只有这样才有可能准确生动地描绘对象，做到“胸有成竹”、落笔有形，并通过记忆默写等手段补充，再现甚至创造形象。它要求设计师在一个较短的时间内，下笔果断，得心应手，形神兼备。这样就需要我们通过一段时间的专业基本功训练，提高造型基础能力，完善表达力。另外，快速表现也能帮助我们将转瞬即逝的设计灵感快速的捕捉在图纸上，更好地完善创意构思，体现建筑设计中的空间关系与环境关系。因而建筑快速表现成为设计师之间的另一种交流的语言。所以说快速表现是建筑表现基本功训练的有效途径，对建筑设计表达起到非常重要的作用。

1.3.2 为建筑设计积累创作素材的提供有效手段

快速表现能够为设计师在平时收集生活素材，记录生活形象。这些素材源于生活，能够帮助设计师积累生活经验，准确地表达建筑设计对现实生活中各种功能的完善。快速表现也能够帮助我们记录和学习古典与现代、国内与国际的优秀的设计作品，提高设计鉴赏力。如图1-3-1为江南传统民居写生作品，通过对传统民居的学习，了解传统建筑的艺术魅力，同时了解传统民居与生产生活的关系，既提高对建筑设计的认识，又完善了其表达

能力。因而快速表达在建筑造型艺术创作的过程中起着很重要的作用。有时看似简单的线条，蕴含着创作的灵感与设计创新。有的时候甚至这些前卫的设计思想要通过几代人的努力才能把这些设计草图实现，因此快速表现不仅仅是作者情感的记录，资料的收集也是设计创作的一次次提升与传承，往往给设计师的创作带来极大的帮助。（图1-3-2）

1.3.3 丰富艺术作品表现形式

随着时代的推移，建筑不仅仅是满足人们在功能上的需求，更成为一种文化的标志，一座历史的丰碑，甚至是永久的艺术品。建筑本身就是人类历史与文化发展的沉淀，是人类文明的写照。作为建筑设计的表现方式之一的建筑快速表现不但代表着设计师个人知识文化水平与艺术修养，同时还蕴含着他们对现实社会的思考与认知，反映着他们对人类文化进步的摒弃、反思或是创新与推进。在科技高速发展的今天，一批批异彩纷呈的建筑设计不断涌现，与此同时，大量优秀的快速表现作品也呈现在我们面前。它们如同单幅绘画作品一样，显现出独立存在的艺术价值，并显现出多样化、创新性等多种艺术表达方式并存的景象，建筑设计快速表达极大地丰富了设计作品的艺术表现形式。

我们从古今中外设计大师手稿中可以看到，他们除了具有创新性、突破性、前瞻性设计思想，还给我们留下大量生动的艺术表达力。这些作品同样成为人类艺术宝库中的珍品，推动着建筑设计的发展。

图1-3-1 南方传统民居建筑写生作品，麦克笔表现手法，通过对建筑与院落的描绘，再现了农村生活场景，体现了建筑与院落的功能关系。

图1-3-2 建筑群鸟瞰图，麦克笔表现手法。通过在山上对整个古城的鸟瞰绘制出自然山体与古建筑群的相依关系。同时也充分表达了建筑依山而建而呈现的错落布局和层层叠叠，起伏连绵的视觉感受。

1.3.4 有效提高设计师的设计与审美水平

一般来说,设计表达与设计思维是相辅相成,密不可分的,往往优秀的建筑表现作品更能表达建筑设计的魅力。在对设计师的设计表达的训练中也能有效地提高设计师的设计能力与审美水平。因而,作为一个建筑及相关专业设计师来说,学习快速表达尤为重要,其学习的关键还在于在提高表现水平的基础上,更要努力去提高自己的设计水平,让设计思维更好地表达与实现。从建筑绘画的训练基础来看,初学者要提高自己的建筑设计表达的能力,关键还在于不断提高观察感受能力、思维理解能力与概括表现能力,一步一个脚印,通过大量的基础练习循序渐进地提高,熟悉各种空间、色彩、形式、肌理等不同效果的表达方式,这样才能得心应手地完整表达自己的设计思路,让设计更具有艺术感染力。

1.4 建筑快速表现的工具

任何设计表达的特点都与其工具材料有密切的关系。熟悉作画工具是作画者的第一步工作。作画者必须把握各种绘图工具

性能,并善于运用这些工具,只有这样才能随心所欲地表现出自己的激情与心声。

1.4.1 笔

笔的种类繁多,归纳起来大致有以下几种:铅笔、快速表现铅笔、炭笔、炭精棒、木炭条、蜡笔、油画棒、色粉笔、彩色铅笔、钢笔、美工笔、绘图针管笔、塑料笔、圆珠笔、软头笔、麦克笔、毛笔、蘸水笔等等。

下面介绍几种笔的性能特点:

1. 铅笔

有软硬之分,铅笔的特点是润滑流畅。它既适合于用线条表现物象,也适合于用明暗调子表现物象,铅笔画出的线条有粗细、浓淡等画面效果,在画明暗调子快速表现时,层次变化丰富,画面效果也较生动。

2. 炭笔

色浓黑,深浅层次幅度大,调子可画得很丰富,画在纸上黑白对比强烈,画面效果鲜明。缺点是炭粉附着力不强,易掉色。一般是画后喷上固定液,防止掉色及画面弄脏。

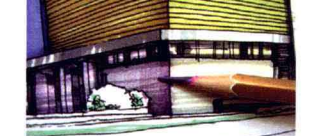
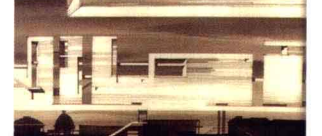
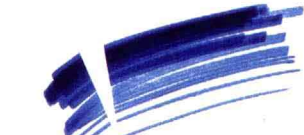
			铅笔是快速表现中常用的工具,我们可以用它来起稿定位,也可以用铅笔直接绘制表现建筑,铅笔能够充分地表现画面的阴影关系。如左图就是铅笔绘制的建筑图。
			小主笔、毛笔类有尖头的软笔系列,也是我们经常用到的,这种工具经常用在画面快结束的时候加上白色颜料提高光中使用,如左图中就是用主笔绘制的喷泉的水。
			彩色铅笔是建筑快速表现中必不可少的工具,我们既可以用彩色铅笔直接绘画,也可以结合麦克笔在画面中用彩色铅笔铺出有色彩倾向的大色调,如左图。
			排笔、排刷,有时候用来绘制底色,或拉出建筑墙体的效果。
			钢笔工具是快速表现中常用的工具,我们可以用它来绘制线稿,也可以直接用钢笔完成建筑表现图,如左图为柯布西耶用钢笔绘制的建筑表现图。
			麦克笔是现在建筑快速表现中最常用的工具,因为其色彩的艳丽和表达的快捷,而成为当下主要的表现工具。

图1-4-1

3. 速写铅笔

铅心是特制的,比普通铅笔的铅心粗而扁方,画出的线条扁阔。画调子较快,也很方便,侧锋也可画出细线条,阔细结合画出的快速表现另有一番情趣。

4. 钢笔

画出的线条挺拔有力,并富有弹性。调子的变化是靠线条的排列组织叠加而成,画面效果细致深入。

5. 美工笔

特制的弯头钢笔,可粗可细,笔触变化丰富。画快速表现可线面结合,使画面灵活多变,鲜明丰富。

6. 塑料笔

笔头软,稍粗,画出的线条浑厚。调子的变化通过线条的疏密排列而成,由于线条粗细一样,快速表现画法与钢笔类似。

7. 软头笔

类似毛笔头的塑料软笔,书写好像毛笔一样。此笔画快速表现可借鉴毛笔画的技法,如勾、点、擦等,用不同的笔触表现不同的物象,表现力非常丰富。

8. 麦克笔

麦克笔近年从国外传入,笔心有粗、细、尖、圆、方、斜方等,有油性和水性两种。颜色种类也较多。其特点是线条流畅,色艳,快干具有透明感。麦克笔由于可粗可细,粗线条画出的效果豪放;细线条画出的效果浑厚圆润。如果与其他工具混用,麦克笔鲜艳的色彩,可使画面光彩夺目。麦克笔在运笔的过程中,停笔时间不宜长,时间长画面就出现类似国画的顿笔,在笔画末端出现颜色稍重的堆积现象。如果运用恰当,也可产生非常有趣的画面效果。它的技法运用是本书讲解的重点。

1.4.2 纸

画纸的种类很多,一般都可以用来画快速表现图样。快速表现常用的纸张有:

1. 绘图纸

其质较密实而光滑,此纸画铅笔、炭笔、钢笔,快速表现效果均好。

2. 图画纸

纸稍薄而软,不宜多涂擦。画铅笔、炭笔、钢笔、水墨均可,由于此纸质软并有半吸水性,画钢笔淡彩快速表现效果很好。

3. 毛边纸(图1-4-2、图1-4-3)

纸松色黄,纸面稍涩。画毛笔、炭笔快速表现效果均好。

4. 硫酸纸(图1-4-4、图1-4-5)

又称拷贝纸,是建筑绘图中常用的纸张。

5. 有色卡纸(图1-4-6、图1-4-7)

质硬,正面白而光滑,反面灰而涩。白面画钢笔快速表现量佳,画铅笔也可;灰面画铅笔、钢笔均可。画炭笔快速表现后用白色提亮面或高光,效果更好。

6. 书写纸

又称办公纸,质脆,正面平滑,反面略粗。正面可画钢笔,反面适合画炭笔。

7. 速写本

快速表现本可买,可自己制作合适开本的练习本。

1.4.3 画夹

画夹也称写生夹,一般不宜太大,便于随身携带,一有灵感,随即拿出就画,非常方便。

图1-4-2 毛边纸上绘制的麦克笔建筑快速表现图

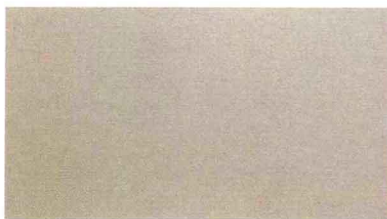

图1-4-3 深色毛边纸

图1-4-6 多种有色纸张

图1-4-4 硫酸纸上绘制的麦克笔建筑快速表现图

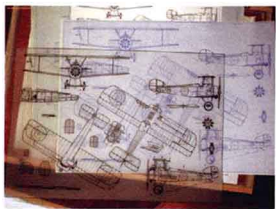

图1-4-5 硫酸纸

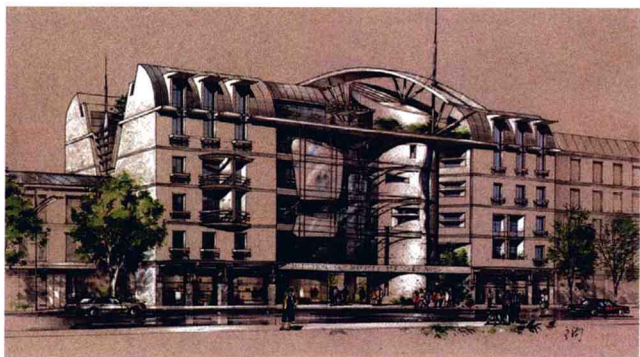

图1-4-7 有色卡纸上完成的麦克笔建筑快速表现图

第2章 建筑快速表现造型基础

学习目的：了解建筑设计快速表达的造型训练方法、及其线条、明暗、色彩、透视规律。

学习计划：了解造型过程中的规律。进行分项训练，如对线条、明暗等方面的认识和理解，搞清楚不同的线条或者色彩、明暗所产生的不同效果。学会运用这些简单的技法。

2.1 建筑快速表现线条的训练

线条是快速表现最常用的表现手法之一，也是学习快速表现的第一步。线条是最富有生命力的，最能表达事物形态特征的。在线条学习过程中我们要结合线条本身变化无穷的特点。了解线条长短、粗细、刚柔、曲直、顿挫、浓淡、虚实、节奏等……不同的线条反映出不同的情感。在绘画过程中体会线条的曲直如何表达物体的动静，线条的虚实如何表达物体的远近，线条的刚柔；如何表达物体的软硬，线条的疏密如何表达物体的层次等等。在快速表现的学习中要学会运用线条的长短曲直、轻重徐疾、浓淡干湿、转折顿挫，表现出物体的轮廓体形、质感神态、虚实明暗、动势节奏等等，从而运用线条的艺术魅力与情感突出对象的造型特征。

在绘画过程中我们还应根据不同的对象，善于运用不同的线条来表达不同的质地、情感与意境。

以线条为主的快速表现，画面形体结构鲜明、简洁明快。以下是我们在运用线条表现时应注意的方法：

2.1.1 运用线条的不同变化，表现不同的形体特征和情感要素。

初学者往往只注重运用线条描绘事物的轮廓。因而在快速表现学习过程中应从形体的内在结构去观察把握，充分抓住形体的本质特征，用精炼的线条勾画出物体的主要造型结构的形体轮廓和物体的结构线。并通过用线的轻重缓急、抑扬顿挫，充分体现物体的形态、质地、围合关系等等形象特征。

2.1.2 运用线条的疏密、虚实、穿插，表现物象的空间层次。

在建筑设计快速表现学习过程中，通常我们可以用浓的、实的、粗的线条来表现画面中的主要部分或前面的形体，而其他次要的部分、后面的形体、远处的形体则适宜用淡的、虚的、细的线条来表现。通过这样的一些方法来体现画面的空间、远近、主次关系。如果画面中主要的形体结构比较复杂，需用密集的线条表现时，其他次要形体则适宜用疏散的线条来表现；当主要的物体结构比较单纯，需用疏散线条时，周围其他次要形体则适宜用密集的线条来表现。这就是疏密对比的手法。如图2-1-1，画面中通过线条疏密不同的排列，相互衬托，才能充分表现出物体之间的空间层次关系。

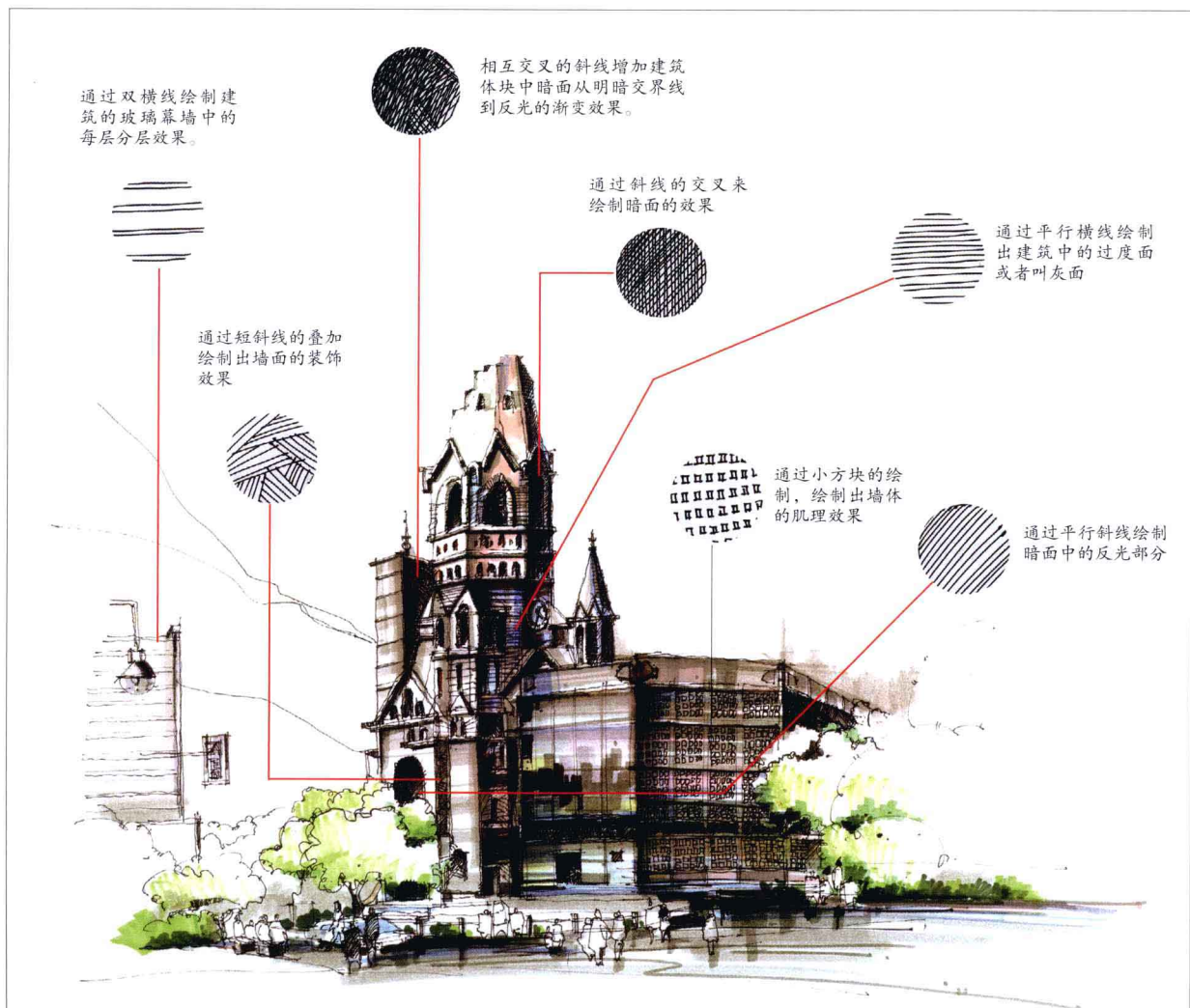

图2-1-1 这是周志的一副临摹作品，通过不同的线条的运用产生了不同墙面、不同的材质肌理关系，形成不同的光影体块关系，增大了体积感和空间感完整的表现了欧洲建筑特色。

以下开始学习简单的线条到形体的绘制(图2-1-2~图2-1-6)

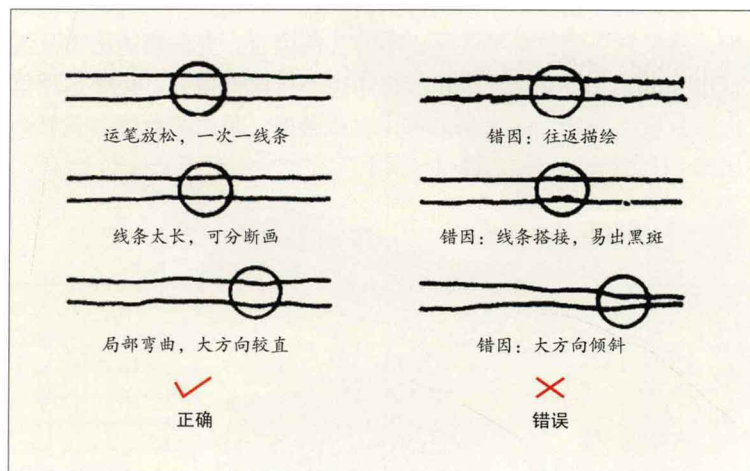

图2-1-2 线条的练习

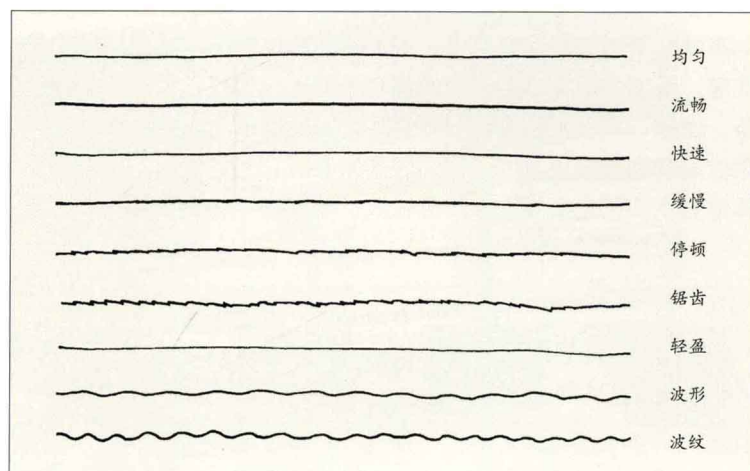

图2-1-3 线条的不同效果与情感

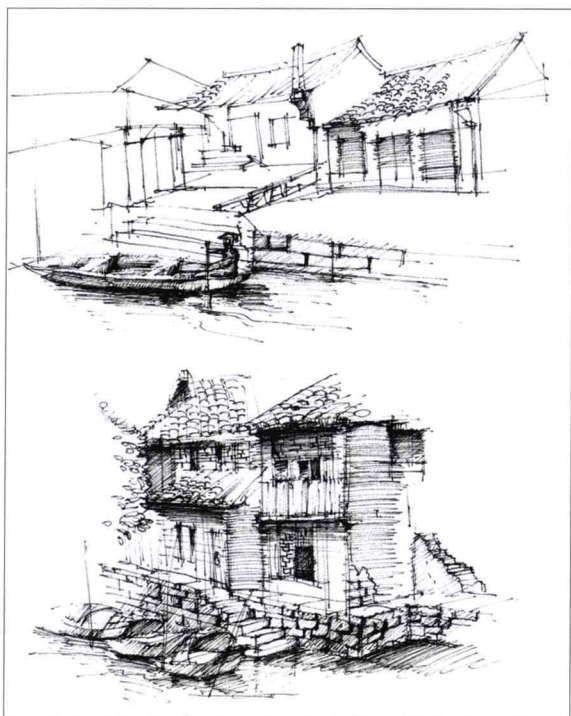

图2-1-5 图中我们可以看到如何运用线条勾勒出建筑大体形态和建筑与空间的关系。

图2-1-4 图中我们可以看到上面是用大直线勾勒出来的大体形态可以供我们确定形体比例是否准确。下图通过不同曲直线条绘制出瓦、墙体、砖的不同形态。

图2-1-6 此图通过线条与线条的明暗关系充分地表现出这一幅江南建筑群组图。其中运用建筑中留白亮面与线条叠加绘制的暗面、窗户表达明暗关系, 运用线条的疏密表达建筑与建筑的前后关系, 通过线条浓淡、形态表达出建筑与水体的关系。

2.1.3 运用线条的软硬变化, 表现物体的不同质感。

在快速表现的学习过程中还有一个让初学者觉得比较头痛的事情就是如何表达建筑设计中不同的建筑材料、顶面地面的铺花等。因而我们应该要学会根据物象的不同质感, 采用不同的线条。例如: 质地硬的物体, 适宜用比较刚健的线条来表现; 质地柔软的物体适宜用柔的、细的线条来表现; 外形明确、光滑的物体适宜用实线条来表现; 外形松散、粗糙的物体适宜用抖线、虚

线来表现。(图2-1-7~图2-1-9)

除此之外要找到不同材质的形态排列, 比如不同的砖瓦的结构, 是长方形错位排列还是大小砖瓦的组合, 充分表达出砖瓦铺花的组织形态。当然在表达过程中也不可面面俱到, 也要运用借代关系把这种砖瓦的组合关系用以点带面, 疏密结合的方式表达出来。(图2-1-10~图2-1-12)

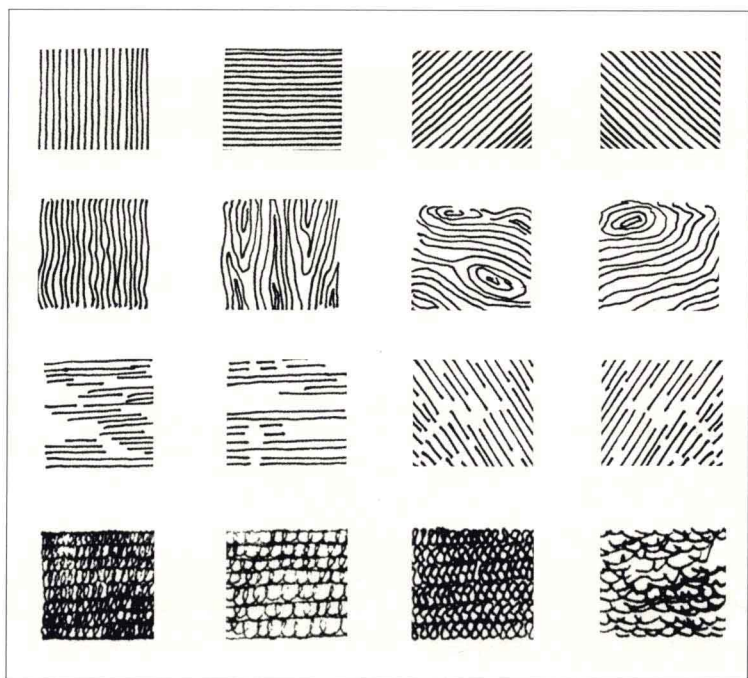

图2-1-7 不同线条表达的练习

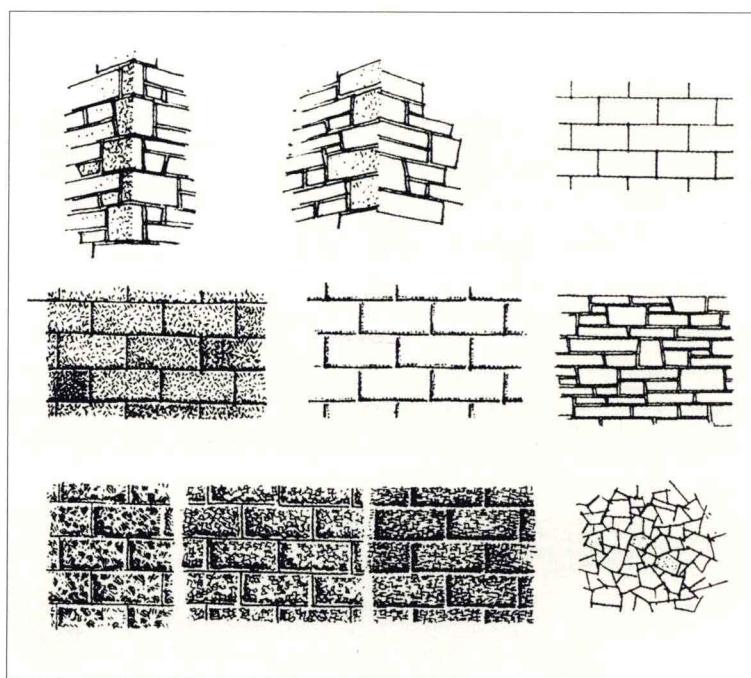

图2-1-8 运用线条和墙体砖瓦纹理结构表现的不同的砖墙练习

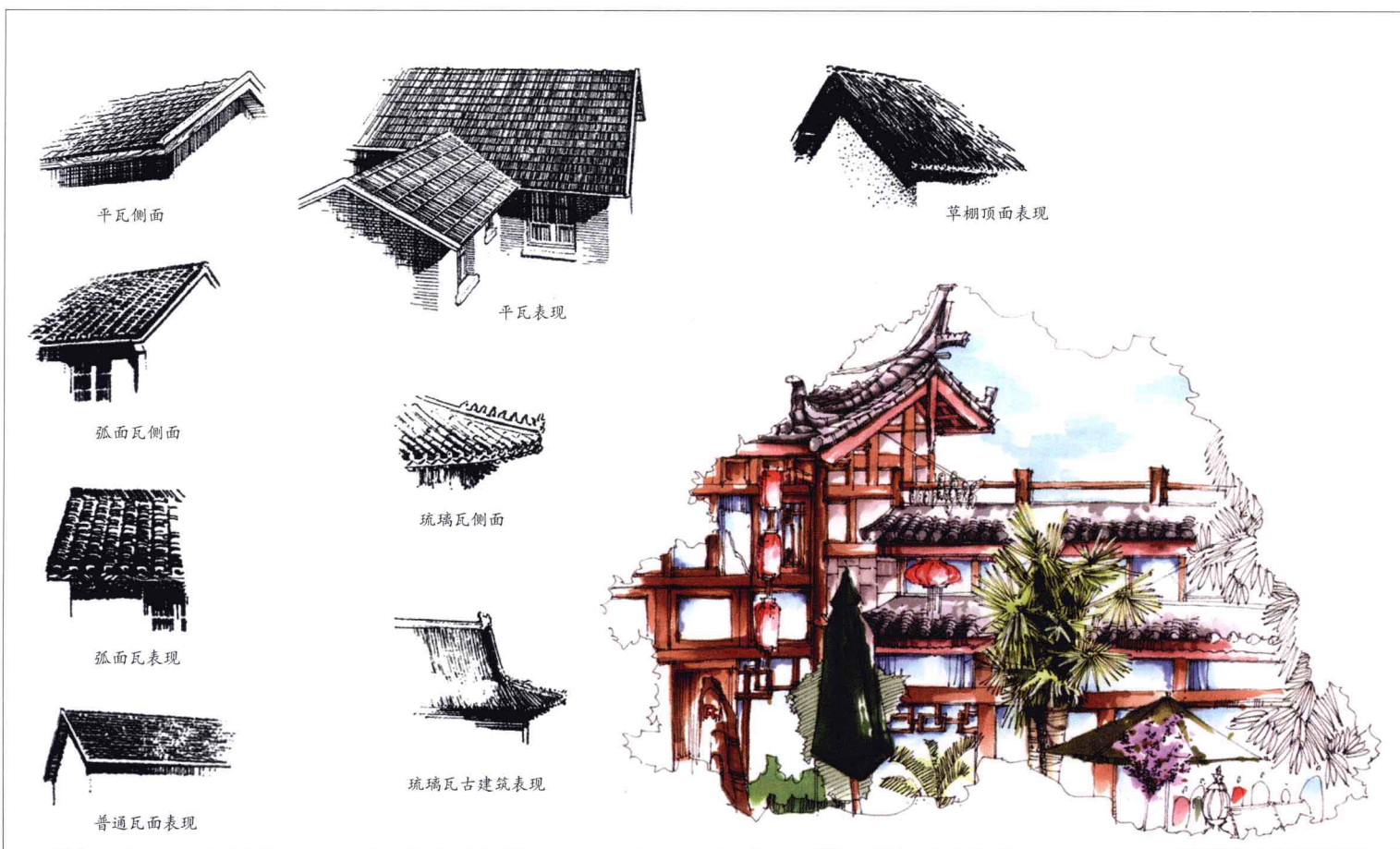

图2-1-9 左边是不同屋面的砖瓦表现的练习; 右下图是屋面绘制在实例中的运用。