

钢笔建筑 写生与创作

夏克梁 著

东南大学出版社

YU CHUANGZUO

钢笔建筑写生 与创作

GANGBI JIANZU XIESHENG YU CHUANGZUO

夏克梁 著

东南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢笔建筑写生与创作/夏克梁著. —南京:东南大学出版社, 2005. 6

ISBN 7-5641-0012-5

I. 建... II. 夏... III. 建筑艺术—钢笔画—技法(美术) IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 061190 号

钢笔建筑写生与创作

著 者 夏克梁
出版发行 东南大学出版社
地 址 南京四牌楼 2 号 (邮编 210096)
出 版 人 宋增民
网 址 <http://press.seu.edu.cn>
电子邮件 caoshengmei@163.com
传 真 025-83790507
印 刷 江苏省通州市印刷总厂有限公司

开 本 889 mm × 1194 mm 1/16
印 张 14.75
字 数 380 千
版 次 2005 年 6 月第 1 版
印 次 2005 年 6 月第 1 次印刷

印 数 1~5000
定 价 49.00 元

(凡因印装质量问题,可直接向发行部调换。电话:025-83795801)

钢笔是舶来品,跨过漫长的历史,追溯到公元7世纪,鹅毛管笔已在欧洲开始使用并逐渐成为主要的书写工具。文艺复兴时期,很多画家都用这种笔绘制他们的创作稿和素材稿,留下了很多经典之作,成为后代习画者的范本。17世纪以后,印刷业蓬勃发展,新的印刷制版方式代替了旧时的凸版印刷技术,钢笔画开始进入商业领域。商家们邀请艺术家用它来绘制各种插图和装饰画。19世纪末,自来水笔开始出现,通常意义上的钢笔才得到普及,钢笔画也得到了进一步的发展,成为一门独立的画种。从此,钢笔画被广泛地运用于各种插图、连环画的创作和建筑画的表现中。钢笔画的工具也不仅仅停留在蘸水笔和自来水笔当中,而是拓展到各类签字笔、针管笔、圆珠笔等。钢笔画的含义也从原来以钢笔为工具绘制的画而逐渐衍生,凡是线条与钢笔线条相似的画都被称为钢笔画。

钢笔画传入我国之后,因其携带方便,书写自如,笔触清新刚劲,倍受建筑师的喜爱。很多建筑师把它作为表达设计意念的首选工具。近几年来,一些建筑、规划和室内设计专业将钢笔画融入到设计初步和美术基础课之中,有的院校甚至将其作为一门单独的基础课程。学生对钢笔画的表现手法进行研究和探索,可以锻炼对建筑的表现能力,提高综合素养,为今后的设计工作奠定扎实的基础。

作者从事环艺专业教学工作多年,一直担任“钢笔建筑写生”、“专业绘画(效果图)”、“室内设计”等相关课程的教学,课余时常为设计公司或朋友做些设计,也爱好水彩画的写生和创作。在教学与课余工作中,深感基础教学的重要性。在建筑写生练习时,应提倡学生先慢写,再速写,循序渐进地提高绘画表现能力。其方法的掌握直接影响到后一个单元的“专业绘画”的学习。而“专业绘画”的掌握程度,又对专业设计课程的设计思维产生影响。

本书包含了钢笔建筑写生和钢笔建筑创作两大内容,收入的所有作品均是作者利用教学之余或寒暑假期间进行写生和创作的作品。前者将作者在写生过程中的一些心得直接地表述在图面上,使读者更为直观。后者将作者课余工作中的实践和探索,进行挑选和整理、汇编而纳入。其目的是想对前阶段工作做一次总结,并与读者进行交流和探讨。

因编写时间仓促,加上本人学识有限,不足之处望见谅,也望读者多提宝贵意见。

夏克梁

2005年5月

目 录

■ 钢笔建筑写生	001
■ 一、观察	007
■ 二、取景	021
■ 三、构图	033
■ 四、表现	051
■ 1. 线描画法	052
a. 同一粗细线条组合	054
b. 不同粗细线条组合	070
c. 不同粗细线条混合	074
■ 2. 明暗画法	080
■ 3. 综合画法	092
■ 4. 快速画法	106
■ 五、画面处理	119
■ 1. 概括	122
■ 2. 取舍	132
a. 取	134
b. 舍	140
■ 3. 对比	150
a. 虚实对比	152
b. 黑白对比	160
c. 面积对比	168
d. 疏密对比	174
■ 4. 调整	184
■ 钢笔建筑创作	189
■ 一、收集配景	193
■ 二、借助科技产品	197
■ 1. 借助计算机法	198
■ 2. 借助数码相机法	205
■ 3. 借助复印机法	208

钢笔建筑
写生

GANGBIJIANZHUYESHENG

建筑画是建筑设计师将设计意念传达给他人的一种形象的语言,是建筑、规划、室内设计工作者必须要掌握的一门基本技能。建筑画是建筑艺术和绘画艺术交叉的学科,是表现和研究“建筑美”的绘画艺术。长期以来,建筑写生是建筑、规划、室内专业的重要基础课程,通过写生,学生可以深入地观察和表现所要表达的对象,培养学生敏锐地观察对象和概括地表现对象的能力,可以体会到建筑写生与建筑画在艺术造型规律上的一致性和共同点。

建筑写生是指画家在进行艺术创作活动时,以客观的建筑物为依据,进行描绘的一种绘画表现形式。这种将物象转变为图形的创作活动,是通过画家对形体的组合、色彩的搭配、技法的运用等来构成画面的次序感和形式美感,所展示的艺术效果也是画家个体的精神体现。写生目的和意识的不同,反映在画面上,绘画表达形式和情调也会有所差异。根据专业学习的特点,建筑院校及室内专业的学生在写生练习时,有别于艺术院校的写生练习,更注重表现建筑的形式美、结构美、材料美以及建筑与环境的依从关系,从而培养学生严谨的造型能力、扎实的写实功底和对物体的塑造能力,以及对建筑的认知和理解能力。通过写生,可以积累更多的经验,有助于今后的建筑画创作。

一、观察

写生过程是一个观察的过程,通过观察能识别建筑形体及形体中各种复杂微妙的变化,同时也训练眼睛对色彩敏锐的反应能力。观察是建筑写生不可缺少的步骤。面对建筑物,我们首先要从不同角度和同一角度的不同距离进行反复观察、比较,体会建筑物外部形体和内在神韵的变化,使画者对建筑物有个深刻的认识,然后选择能体现建筑形态特征的最佳视角和最佳距离。当确定好作画角度和位置时,再进一步进行观察研究。

二、取景

取景首先意味着选择,从复杂的自然环境中努力选择某些元素,使视觉感到愉快且形式上具有吸引力。选择时,要注意让建筑主体或建筑的某一局部在画面上占有重要的位置,以突出主体。主体与环境的安排要有主次和层次,通常以主体及其周边的环境或近、中、远景来组成画面的空间层次关系,其在画面中占有的位置、形状、大小构成画面的分割关系。取景时,可通过取景框观察远、中、近景的层次关系,取景框可以是手势取景、自制纸板取景框或是借助数码照相机的取景屏幕。然后分析一下哪里是视觉中心,哪里是需要淡化的,以及各个景物在画面中所占的位置和比例关系。

三、构图

构图是指画面的结构,而结构是由众多视觉元素有机地组合而成。进行组合时要按美的法则进行,形成既有对比又有统一的视觉平衡。

钢笔画不宜修改,要求作画时首先要对整个画面有一个统筹的思考,养成意在笔先的习惯。初学者可先用铅笔起稿,把握画面的大致尺度;也可以先用小图勾勒的方式来推敲,以便在写生过程中更加容易地驾驭整个画面。画面布局时,应注意画面趣味中心(即主体)的确立,主体的位置安排要根据场景的内容而定。一般情况下,主体不宜置于画面的最中心位置,过于居中,会使人感到呆板。但也不要太偏,太偏又会给人带来主题不够突出的感觉,适宜置于画面的中心附近。

均衡是构图在统一中求变化要遵循的基本规律。均衡是以画面的重量感比喻所描绘物象在画面中安排的合理性,画面上下、左右物象的形状、大小的安排应给人以视觉上的均衡

感和安定感。构图时,还要注意画面图形(正形)和留白(负形)处的面积对比。正形过大,给人一种拥挤和局促的视觉印象,使人感到压抑;过小,又会给人一种空旷与稀疏的视觉印象。写生中,构图经常是一个全过程的经营,不到最后一笔,很难说完成,只有将构图的艺术与表现手法完美结合,才能够创造出艺术性较强的钢笔画。

四、表现

表现手法是画者对物象的认识和理解转化为具有美感的艺术形象的方法。因此,在写生过程中,要努力探索各种不同的表现手法,以不断丰富自己的表现能力。

长期以来,钢笔作为最便捷的写生工具备受建筑师和画家们的亲睐。钢笔画的绘制十分简便,且笔调清劲,轮廓分明,其线条非常宜于表现建筑的形体结构,因此,钢笔画是建筑写生中最常见的一种表现形式。钢笔画与其它画种有着同样的审美特点,且逐渐形成自己的体系,成为一种独立的画种。线条是钢笔画中最基本的组成元素,具有较强的概括力和细节刻画力。钢笔画通过长短、粗细、曲直等徒手线条的组合和叠加,来表现建筑及环境场所的形体轮廓、空间体积、光影变幻以及不同材料的质感等。线条在画面中的不同运用和组合,反映出不同表现形式的画面效果。

1. 钢笔线描式画法

线描是绘画造型艺术中最基本的表现手段之一,这种画法吸取了中国画中的工笔画法。表现的对象轮廓清晰,线条光洁明确,是研究建筑形体和结构的有效方法。写生时,要求作画者不受光影的干扰,排除物象的明暗阴影变化,通过对客观物体作具体的分析,准确抓住对象的基本组成结构,从中提炼出用于表现画面的线条。以画出建筑(物体)的轮廓、面的转折及细部的结构线为主,建筑的空间关系可通过线的浓淡疏密的组合及透视关系来表达。不同线条在画面中的穿插组合,根据其特性以及在画面中的运用,钢笔线描式画又可分为三种表现形式:①同一粗细的线条描绘内外轮廓及结构线,用笔受力均匀,线条的粗细从起始点到终端保持一致,靠同一粗细线条的抑扬顿挫来界定建筑的形体与结构,是一种高度概括的抽象手法。这种画法在造型上有一定的难度,容易使画面走向空洞与平淡,完全要依靠线条在画面中合理组织与穿插对比来表现建筑的空间关系。②用粗细线相结合的方法来表现建筑的空间关系。粗线用来描绘建筑形体的大轮廓线,细线则表达形体中的内部结构或表面肌理,从而使建筑形体之间层次分离。这种表现方法整体感较强,画面的空间层次也较分明,缺点是画面显得有些呆板。③以粗细、轻重、虚实等不同性质的线条在同一画面中的穿插与组合,表达建筑的结构层次。在描绘过程中,应根据空间的主次和前后关系以及画面处理的需要,选择不同性质的线条,画面则会显得活泼生动。但线条的粗细、轻重如搭配不当,也将导致画面平均与分散,缺少主次关系。

2. 钢笔明暗式画法

在光的作用下,物体会呈现一定的明暗关系。明暗画法是研究建筑形体的有效方法,这对认识建筑的体积和空间关系起到十分重要的作用。明暗画法依靠线条的密集组合成不同明暗程度的面或同一面中不同的明暗变化,完全以面的形式来表现建筑的空间形体,不强调构成形体的结构线,这种画法具有较强的表现力,空间及体积感强,容易做到画面重点突出,层次分明。通过钢笔明暗式画法的练习,可以加强对建筑形体的理解和认识,培养对建筑空间、虚实关系及光影变化的表现能力,从而拓展作品的视觉张力。

3. 钢笔综合式画法

以单线白描为基础,在建筑的主要结构转折或明暗交界处,有选择地、概括地施以简单的

明暗色调,或以明暗为主,加线条勾勒,故此法又称线面结合画法。这种画法强化明暗的两极变化,剔去无关紧要的中间层次,容易刻画、强调某一物体或空间关系,又可保留线条的韵味,突出画面的主题,并能避其短而扬其所长,具有较大的灵活性和自由性。画面的黑白布局显得精练与概括,赋予作品很强的视觉冲击和整体感。

4. 钢笔草图式画法

写生时,有时因时间的限制,不能精确细致地刻画建筑物,而只能以一种快速的表达方式记录式地描绘建筑的意象,这种方法称钢笔草图式画法,或称钢笔快速画法。快速画法可以在较短的时间内,简明扼要地把握建筑的形态特征与空间氛围,是基本功训练的重要环节。其用笔随意、自然,画面的线条显得松散而不明确,建筑的形体一般由多根线条反复组合予以限定。这种画法往往不能表达建筑的结构细节,而只能体现建筑设计意象及其空间的氛围效果。通过快速画法的训练,可以锻炼作画者在较短时间内敏锐的观察力和准确、迅速地描绘对象的能力,有助于今后在设计过程中设计构思的顺利表达。

五、画面处理

绘画是作画者将自己的情感通过图面的艺术语言传达给对方。随着基本造型能力的增强,写生时,将不仅仅停留在准确如实地描绘物象上,而且要主观地进行艺术的处理,运用概括、取舍、对比、强调等造型手法,情景交融地表现物象,使画面具有强烈的艺术感染力。

1. 概括

自然界的物体纷乱繁杂,写生不等于照相,如果只是“真实”地反映自然,画面不但会显得杂乱无章、无主题、无层次,而且也谈不上艺术地再现自然。钢笔画与其它画种相比,有其鲜明的特点,画面的中间层次缺少细腻的变化,黑白对比更加强烈。因此,写生特别要注意概括与提炼、选择和集中,保留那些最重要、最突出和最有表现力的东西并加以强调,而对于那些次要的、变化甚微的细节进行概括、归纳,才能够把较复杂的自然形体有条不紊的表现出来,画面也才会避免机械呆板、无主次,从而获得富有韵律感、节奏感的形式,有力地表现建筑的造型特征。

2. 取舍

建筑写生是对建筑物及其环境的提炼,而不是详尽无遗地描绘看到的所有细节。写生时,有时会出现对构图不利的物体或者会觉得画面中缺少点什么,这种情况下可采用取舍的处理方法,才能更主动地把握画面。①取:即将画面以外有利于构图的物体移入画面,也可根据作画者的主观意愿进行添加,但这必须考虑到建筑的地域特征、文化习俗和季节习惯,使添加的内容合情合理地溶入到环境之中。②舍:大胆舍弃那些对画面构图不利的物体,或是那些繁杂的可有可无的东西,才能使主题更加突出,画面的艺术效果更具感染力。

3. 对比

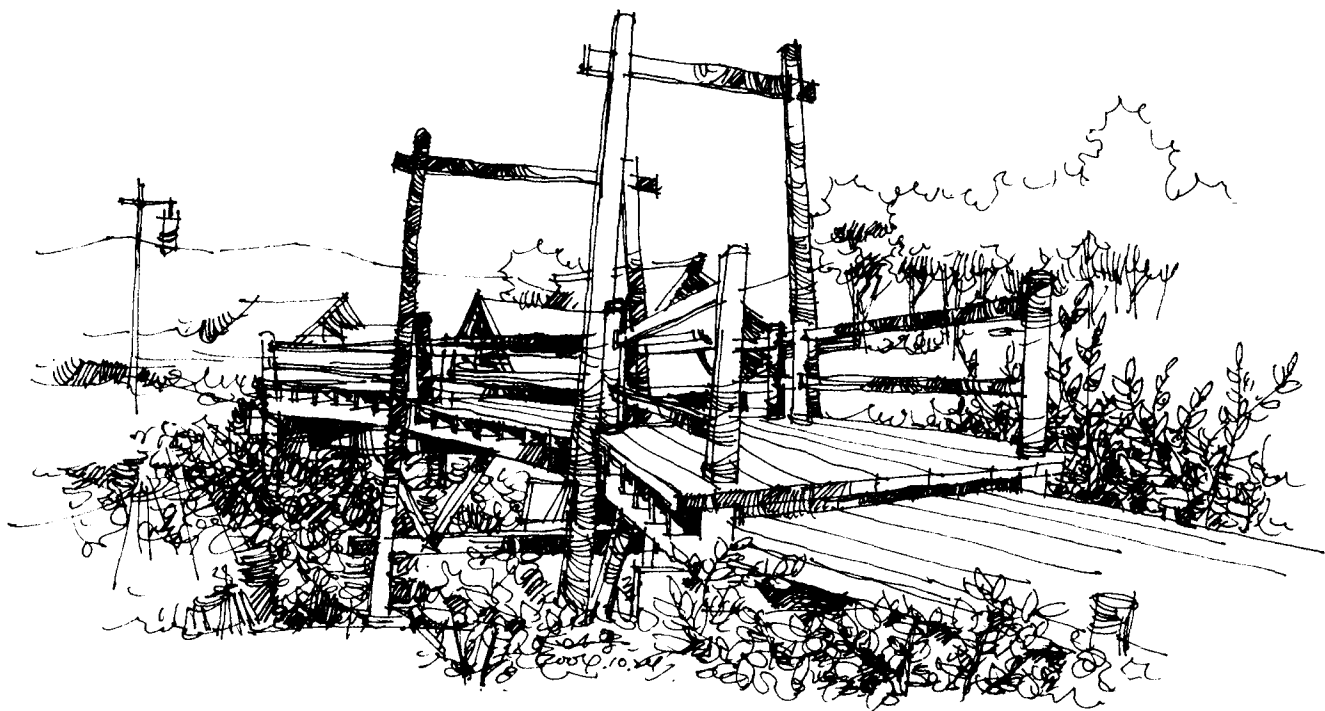
任何一种造型艺术都讲究对比的艺术效果,钢笔画也不例外。画面中如缺少对比则会显得平淡,而对比无度则又显得杂乱。对比可使画面的空间产生主次、虚实、远近的变化,还可使画面的主题明确,从而使画面生动而富有变化。因此在处理画面的时候,要学会掌握一些有效的对比手法,彼此相互强调,相互衬托,以强调画面的变化,表现主题,突出重点。对比手法的运用,既要自然,又要合理,不必强求,强求的对比效果常常使画面显得虚假而不真实。①虚实对比:是处理画面主次及空间关系的最有效方法,钢笔画主要是通过线条疏密的组织、繁简的处理等手法去获取虚实对比的艺术效果。写生时,将画面的主要建筑物或前

景部分进行深入刻画,予以强调,而将次要部分、配景或远景进行概括、简化处理,使画面中的主要物体实、次要物体虚,或是近处实、远处虚,从而突出了主题和空间层次。②黑白对比,或称明暗对比:是指画面明暗强弱的对比,明暗对比是增强空间效果的最有效方法。明暗对比易产生强烈、明确的空间视觉效果和丰富的节奏感,也可以强调主体,突出重点,对比增强建筑的体量感和空间层次感。③面积对比:是指不同物体在同一画面中所占的面积的对比。主体是画面中的视觉中心,其面积在画面中应占有一定的比例,而次要部分则只是陪衬与从属,因而所占面积较小。主体与次要部分在画面中所占的面积形成了不同大小的对比,也强化了主题。④疏密对比:疏密程度不同,可达到黑、白、灰的画面效果,画面中应做到疏衬密、密衬疏,层次分明,形象突出,缺乏多样变化的画面是单调的。线条的组织安排要有章法,要有宾主。线条合理的经营,才能使画面“疏者不厌其疏,密者不厌其密,疏而不觉其简,密而空灵透气,开合自然,虚实相生”。

4. 调整

当画面基本完成之后,就要对整个画面进行统一的调整,调整的目的是使主体建筑与配景间更加贴切、协调。调整时,首先可考虑构图的需要,为了确保构图的平衡、对比以及整体性要求,应当认真对照主次,看主要部分是否明朗,高低如何,次要部分是否画得太突出或太含糊,相互之间联系是否做到协调一致。既要保证画面的重点所在,又要考虑整幅作品的完整性和统一性。其次是强化对比,通过对比可使画面的主题及空间关系鲜明起来,主次关系使人一目了然。对比不足者,可略加线或调子以强化对比。再者,通过调整,还可丰富画面,可在过于平淡的地方添加内容,背景内容和主体内容应统一而富有变化。调整后的构图更加完美,黑白布局更加合理,内容更加丰富,画面更加完整,直至感到满意为止。

钢笔建筑写生是学习建筑画的基础训练,也是建筑画家、建筑设计师创作灵感的来源通过写生可以培养观察和分析对象的能力,对建筑形象的刻画也逐渐敏锐而深刻,从而在表现建筑时获得更多的灵感。◀

观
察

GUANCHÁ

- 建筑写生过程是一个观察的过程,通过观察能识别建筑的形态特征、空间关系、细部结构等。通过观察进行分析、比较,从而正确有力地表达对象。
- 写生时,建筑呈现在你眼前的并不是十分完美。有时为了使建筑层次更丰富、构图更完满,在画到某些局部时,可以有意移动位置,或坐或站,或左移或右偏。
- 左边三图中,上图场景的观察距离太远,主体不够突出,下图的主体太孤立,缺少陪衬的物体,也缺少空间感,中图适中。

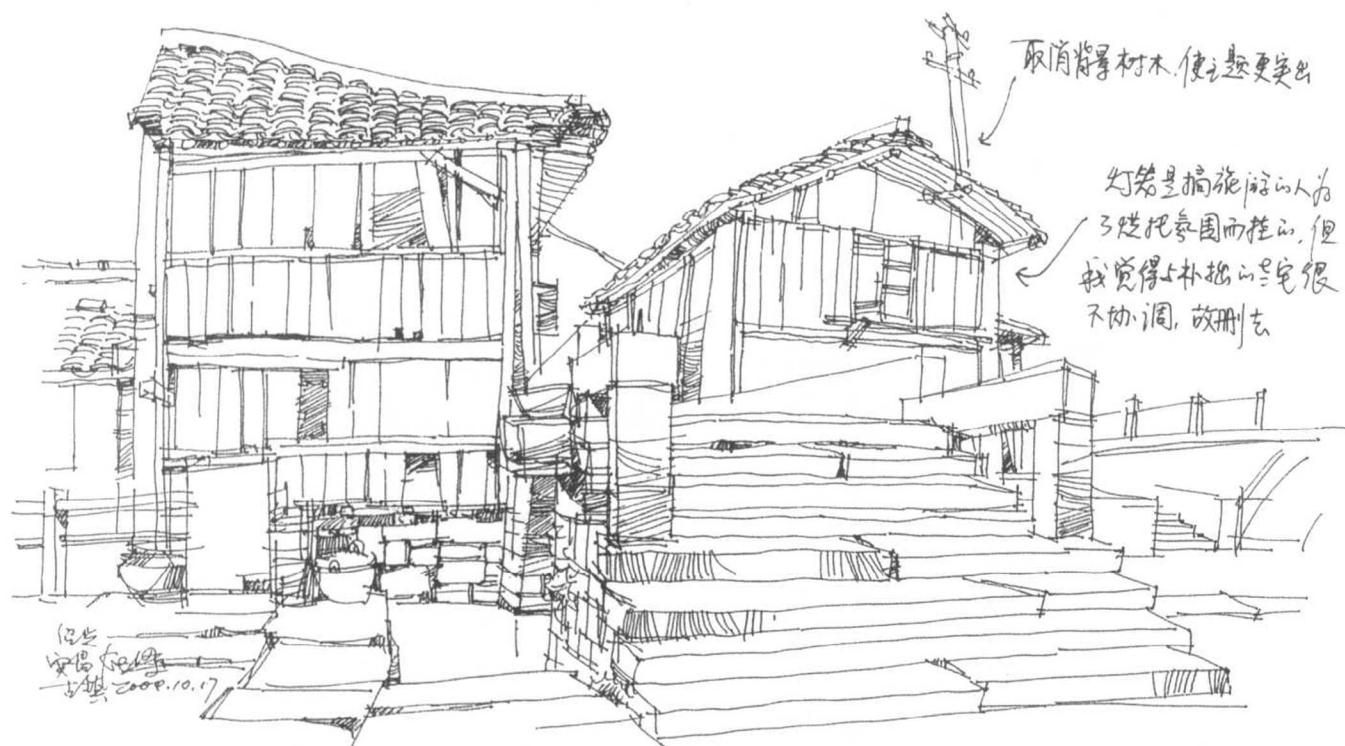
- △ 写生时,建筑呈现在你眼前的并不是十分完美。有时为了使建筑层次更丰富,构图更完美,在遇到某些局部时,有意移动位置,或坐或站,或左移或右偏。
- △ 建筑写生过程是一个观察的过程,通过观察能识别建筑的形态特征、空间关系、细部结构等。通过观察进行分析、比较,从而正确有力地表达对象。

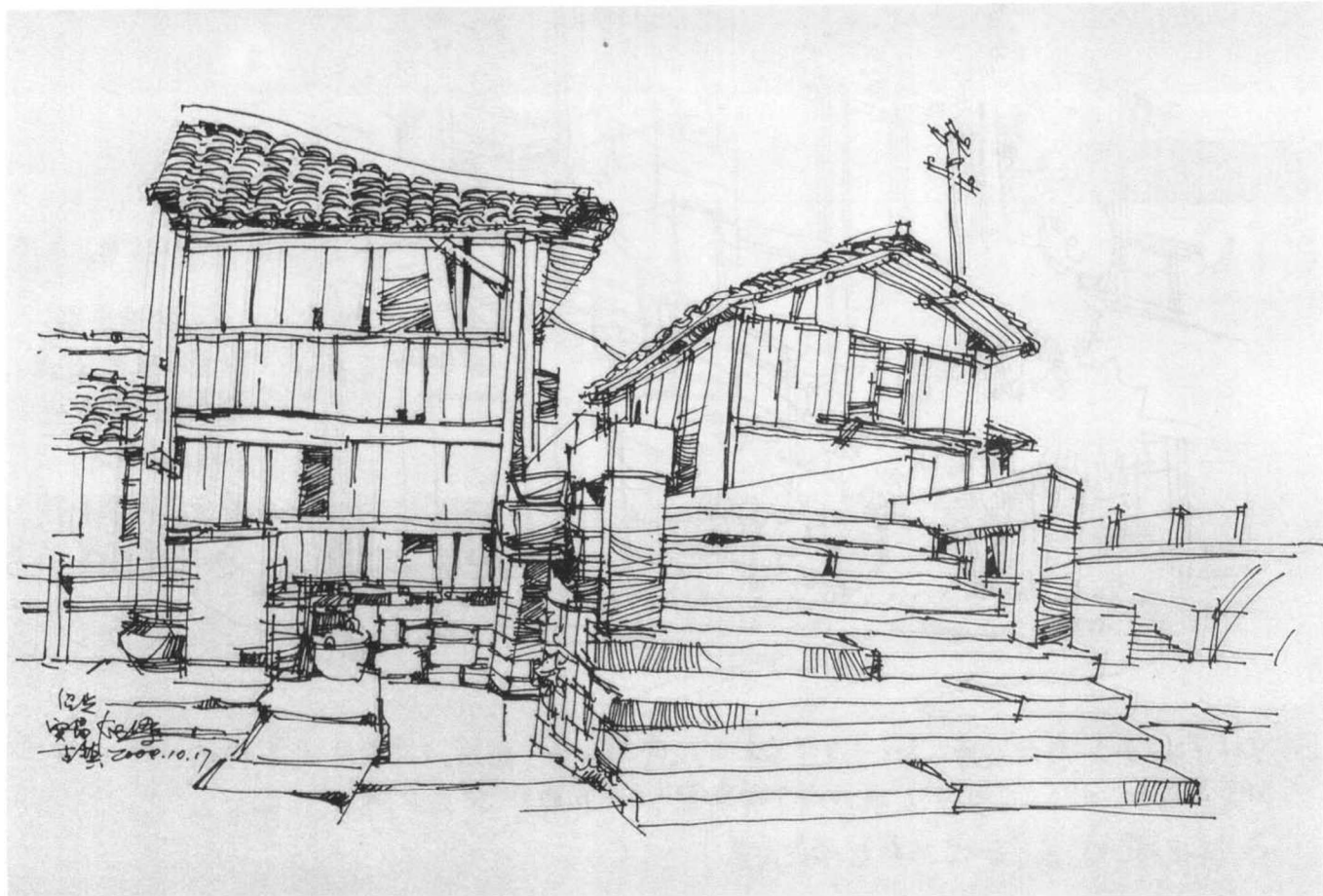

■ 写生时,想要充分表现对象,必须要进行仔细的观察。通过观察来理解物象间的组织关系,才能选择表现对象特征的最佳视角,有力地反映建筑的本质,取得良好的画面效果。

■ 左边三图中,上图的角度较为平淡,左右建筑的高度及体量感较为平均;下图的观察角度、重心稍嫌偏移,因此构图难以平衡;中图的视角以桥为近景,建筑为“远”景,景深感较强。

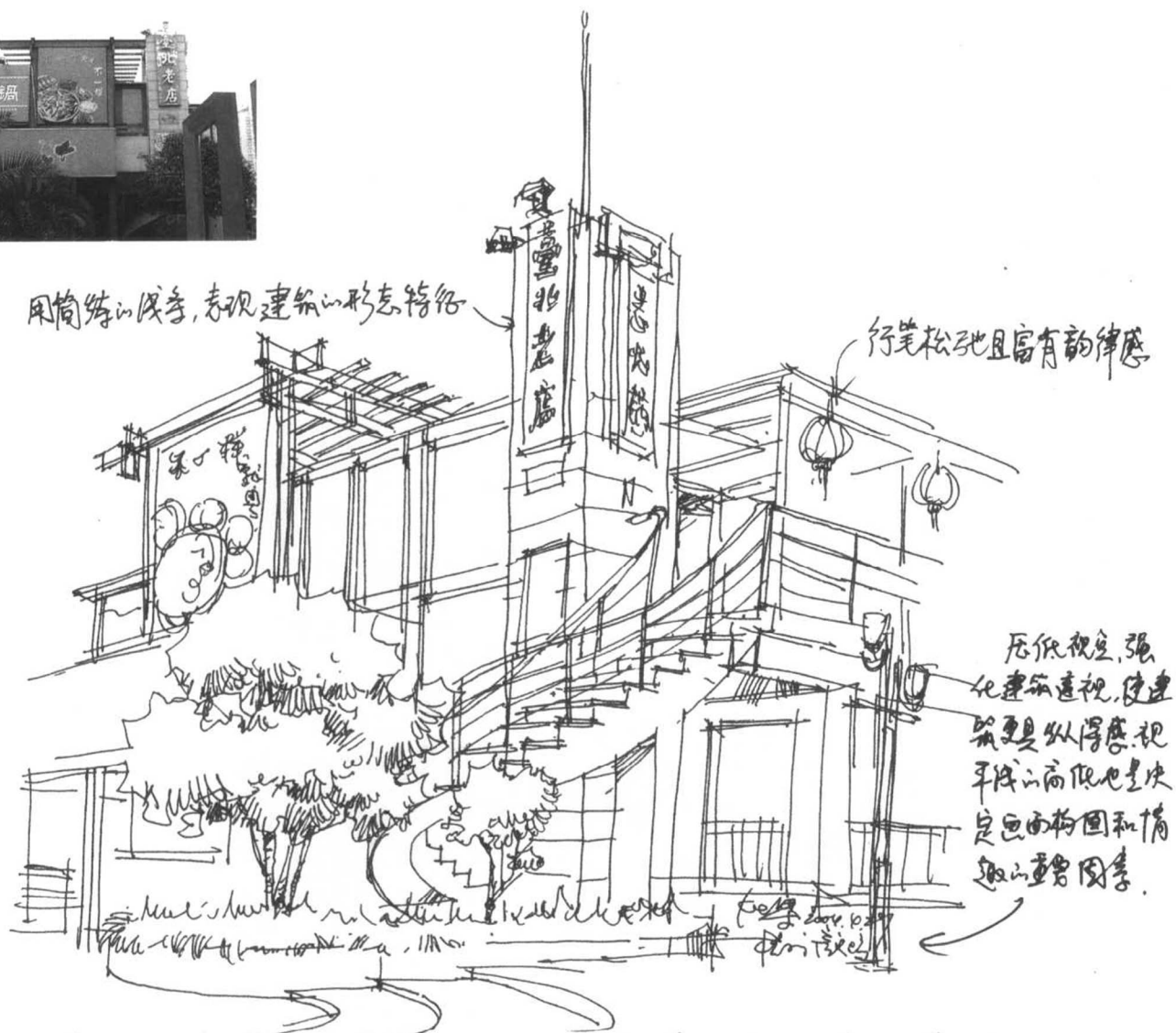

△ 写生时,要想充分表现对象,必须要进行仔细的观察。通过观察来理解物象间的组织关系,才能选择表现对象特征的最佳视角,有力地反映建筑的本质,取得良好的画面效果。

- 在对建筑写生时,整体观察的方法是造型艺术必须遵循的基本规律。先要整体观察,然后观察建筑各个细部的造型特征,再把各个细部联系在一起观察,形成一个有机的整体,从而在表现对象时,能更好地把握画面整体感。
- 压低视点,强化建筑透视,使建筑更具纵深感。视平线的高低也是决定画面构图和情趣的重要因素。
- 左边三图中,上图的角度透视感较弱,建筑较平面化,对表达其空间感及体量感很不利;中图透视感明显,主体突出,容易表达。下图透视感虽强烈,但主体不够明显。

△. 在对建筑写生时,整体观察的方法是造型艺术必须遵循的基本规律。先要整体观察,然后观察建筑各个细部的造型特征,再把各个细部联系在一起观察,形成一个有机的整体,从而在表现对象时,能更好地把握画面整体感。