

建筑装饰施工企业施工员

岗位培训试用教材

建筑装饰美术

江苏省建筑工程局 组织编写

中国建筑工业出版社

前 言

建筑历来被人们称之为凝固的音乐，是科学和艺术的完美统一体。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，人们对建筑室外和室内的装饰设计表现了日益浓厚的兴趣，提出了越来越高的要求。在这一新的形势面前，建筑战线的广大施工人员渴望提高自身的艺术素养，以便使自己在强手如林的激烈竞争中站稳脚跟。本书就是为了满足他们的这一需要，用通俗易懂的语言，深入浅出地阐述了建筑美术的有关知识。如什么是美，美有哪些基本规律，怎样运用这些基本规律表现美，创造美，做到知其然亦知其所以然。

本书打破了美术专业书籍编排的单一性，将素描、速写、色彩、构成、装饰等多种表现手法融汇一体，对初学者尤其适用。书中附有大量图录，可供读者欣赏借鉴。

(京)新登字 035 号

本书是按照建筑装饰施工企业施工员岗位培训的教学要求编写的。书中详细地阐述了建筑美术的有关知识,其主要内容有:美学的基本法则、美的素描表现、美的速写表现、美的色彩表现、美的构成表现、美的装饰表现。本书打破了以往美术专业书籍编排的单一性,将素描、速写、色彩、构成、装饰等多种表现手法融汇一体,对初学者尤其适用。

该书可作为建筑装饰设计与施工人员的教材使用,也可作为广大建筑设计、施工人员及有关院校师生学习参考。

* * *

责任编辑:常 燕

建筑装饰施工企业施工员岗位培训试用教材

建筑装饰美术

江苏省建筑工程局 组织编写

蔡志坚 编

*
中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

中国建筑工业出版社印刷厂印刷(北京阜外南礼士路)

*
开本: 787×1092毫米 1/32 印张: 4⁷/₈ 字数: 109千字

1992年4月第一版 1992年4月第一次印刷

印数: 1—23,100册 定价: 2.45元

ISBN7-112-01549-9/TU·1158

(6584)

建筑装饰施工企业施工员

岗位培训试用教材

编写人员

主 编：丛遵昌

副主编：马如川 王宝仁 赵国权

建筑装饰美术

蔡志坚 编

建筑室内装饰构造

赵玉芳 编

建筑室内装饰说图

胡伯蓐 编

建筑室内装饰设计

赵国权 编

建筑装饰材料

钱士英 编

建筑装饰施工

金正芳 编

出版说明

随着国民经济的高速发展,大批新颖、别致、高标准的大型公共建筑相继出现。为确保建筑装饰工程质量,推动技术进步和全面提高建筑装饰施工企业施工员的素质,搞好职工的岗位培训工作,建设部教育司向建筑装饰施工企业推荐江苏省建筑工程局组织编写的建筑装饰施工企业施工员岗位培训试用教材作为建筑装饰施工企业施工员的培训教材,供各地使用。

该套教材包括《建筑装饰美术》、《建筑室内装饰说图》、《建筑室内装饰设计》、《建筑室内装饰构造》、《建筑装饰材料》、《建筑装饰施工》,共六册,并配有教学计划和教学大纲。其中《建筑装饰美术》可作为选修课。

为使该套岗位培训教材日臻完善,希望各地提出宝贵意见,以便进一步修订。

建设部教育司

1992年2月

序

改革开放以来,随着国民经济的高速发展,社会生活等各方面发生了深刻的变化。大批新颖别致、高标准的大型公共建筑相继出现,这些建筑在建筑装饰设计与施工方面有许多独到之处,除融合了传统技法和现代技术之外,尚有更高层次的要求。在日常生活中,人们不仅要求舒适、美观,还越来越注重室内装饰,在设计上要求新颖、创新、美观而富于个性,材料要求考究而恰当,施工要求精致而方便。为顺应这一形势的需要,提高我国建筑装饰施工企业施工员的素质,由江苏省建筑工程局组织编写了这套建筑装饰施工企业施工员岗位培训试用教材。

这套教材系统地介绍了建筑室内装饰设计、装饰材料与施工方面的内容,从建筑室内装饰美术与室内空间理论着手,使读者正确认识室内装饰设计的基本美学原则,以及装饰材料的合理使用,并通过建筑构造方式和施工方法加以实现。

这套教材的特点是理论联系实际,语言精炼,深入浅出,注重技能的培养。凡与技能密切相关的理论,都作了必要的介绍,使读者在了解基本理论知识的条件下,为今后进一步深造打下基础。

马如川

目 录

第一章 美学的基本法则	1
第一节 对称与均衡	2
第二节 比率	5
第三节 节奏与韵律	8
第四节 对比与调和	10
作业题	12
第二章 美的素描表现	13
第一节 什么是素描	13
第二节 学习素描要培养正确的观察方法	13
第三节 明暗和色调	19
作业题	27
第三章 美的速写表现	29
第一节 什么是速写	29
第二节 室外建筑物与环境的速写	31
第三节 室内建筑物与环境的速写	42
作业题	44
第四章 美的色彩表现	57
第一节 色彩的基本原理	57
第二节 色彩的分类与特性	60
第三节 色彩的混合与补色	67
第四节 色彩的对比与调和	71
第五节 色彩的变化规律	79
第六节 色彩的感情象征意义	81
第七节 建筑物的色彩	83

作业题.....	84
第五章 美的构成表现	86
第一节 平面的构成.....	86
第二节 立体的构成.....	122
作业题.....	130
第六章 美的装饰表现	131
第一节 什么叫装饰、装饰形.....	131
第二节 装饰表现.....	133
作业题.....	147
封二 构成设计练习	
封三 皖南歙县许国牌坊(小彩写生)蔡志坚	
封底 肌理构成练习	

第一章 美学的基本法则

人的审美观念随着时代的发展而不断变化，造型艺术的形式美也要求与时代前进的步伐相适应。当今世界，科学技术迅猛发展，由此而产生的新材料、新工艺和新的设计造型层出不穷，不断替代着那些沿袭了几十年乃至几百年的旧式造型，使造型艺术出现了异彩纷呈的繁荣局面。

人的审美观念受到民族、文化、生活方式、年龄、性别、爱好和时代的影响，所以对美的认识和感觉各不相同。那么美的意识是不是不可捉摸的呢？也不是，美的意识尽管千差万别，但仍然有其自身的规律。

前人的实践已经总结出了造型形式各种要素间的普遍的必然的联系，这就是形式美的规律，也就是形式美的基本法则。这一基本法则揭示了造型形式中各要素间的既多样而又统一的关系，在辩证法中就叫做对立统一规律。客观存在的物体是多种多样千变万化的，它们存在的形式及相互关系的对比是绝对的，无条件的，而形式的统一是需要一定条件的。

纵观古今中外，凡是优美的形式，一般都含有对比的成分，同时又相互统一。形式中既对立又统一的关系就表现为和谐，和谐就是美。如何使形式中的各种要素形成既对立又统一的关系，达到和谐的效果，这就是研究形式美的主要内容了。

第一节 对 称 与 均 衡

一、对称

所谓对称，是指处于一个中心轴两侧的形象相同或相似。

自然界中有许多有趣的对称现象，如植物的枝、花、叶，动物的眼、耳、鼻、手、足等，不管形态如何变化，总是对称生长，给人一种秩序感。这种秩序感人们普遍认为美，所以对称是美的法则之一（见图1-1）。

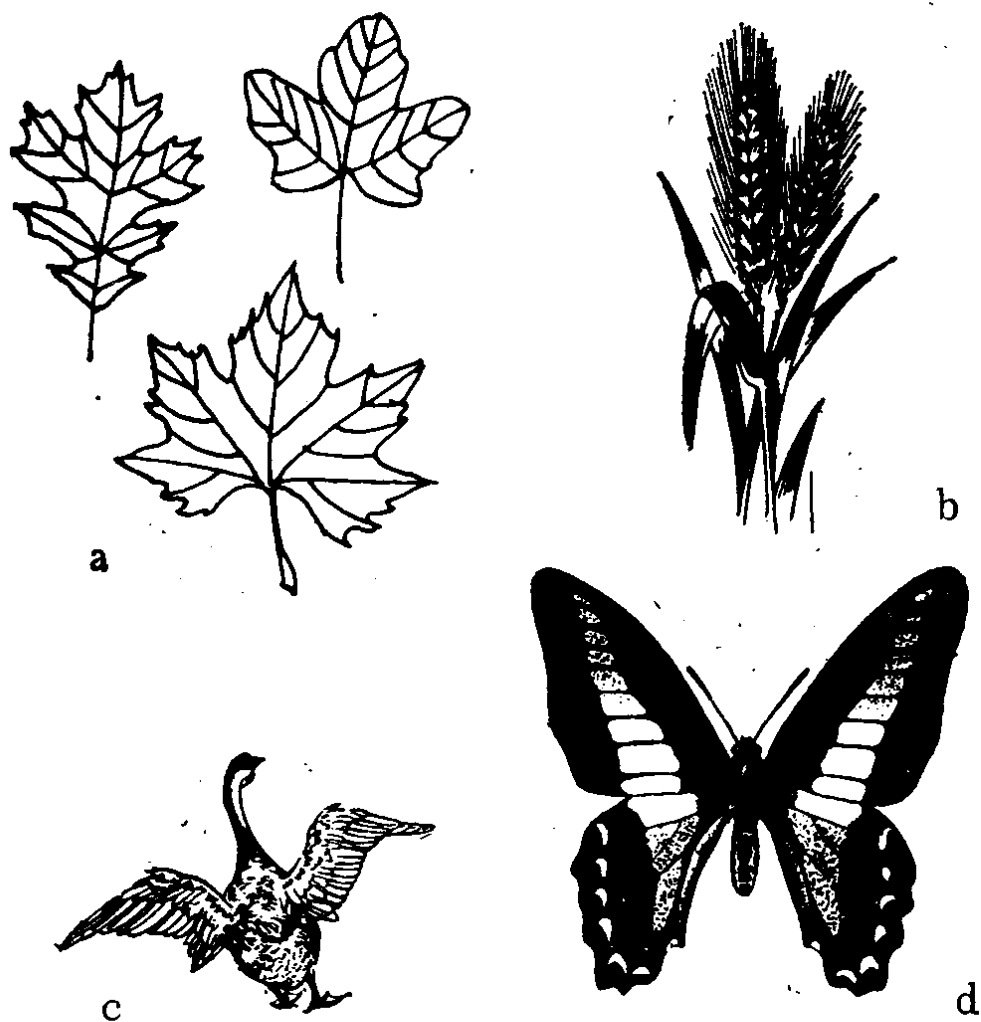

图 1-1 自然界的动植物所呈现的对称状态

中国的传统造型形式中常用对称的构图。古建筑如故宫的房屋、大殿、天安门城楼及其前面的金水桥均采用对称的形式。它造成天子的权威神圣不可侵犯的气氛，接近它有庄严、肃穆之感。北京保存下来的四合院民居，以及中国古建筑中的室内陈设也无一不采取对称的形式，中间客厅，两边厢房，在客厅中央陈列香案，八仙桌两旁两把红木座椅，两边座椅中间夹有茶几，屏门中间挂一幅大中堂，两边对联，两壁挂有长轴字画，这些均采用绝对对称的构图形式。

对称形式有反射、平移、旋转、扩大四种。

（一）反射：左右对称又叫作境映，以中间直线作基准，形成两边对称，亦称轴对称。

对称图形容易被视觉辨认出来，看到图形这一部分就可以推断相对映的另一部分。它具有和静、大方之美。

（二）平移：形象在直线上作一定间距的移动，又称反复。中国古代图案如二方连续纹样、四方连续纹样，就是用一个单位纹样沿直线作一定间隔的重复。图案表现出秩序美。

（三）旋转：形象以对称点或对称轴为中心作一定角度的回转，在统一形式中使人产生动感，形成变态对称，是现代感很强的对称形式。

（四）扩大：形象被反复使用的同时，按一定比例逐渐扩大，通过类同要素的微差关系来求得统一。

二、均衡（平衡）

在一定的空间范围内，使构图的各个方面保持平衡关系。它不象对称那样严谨，但使人感到力量均衡，在视觉上产生形态的安定感（图1-2、图1-3）。

点的平衡：相等的两点之间，中心是支点，则两点平衡，支点一般在画面的中心。若是多点，各点的重心（或接

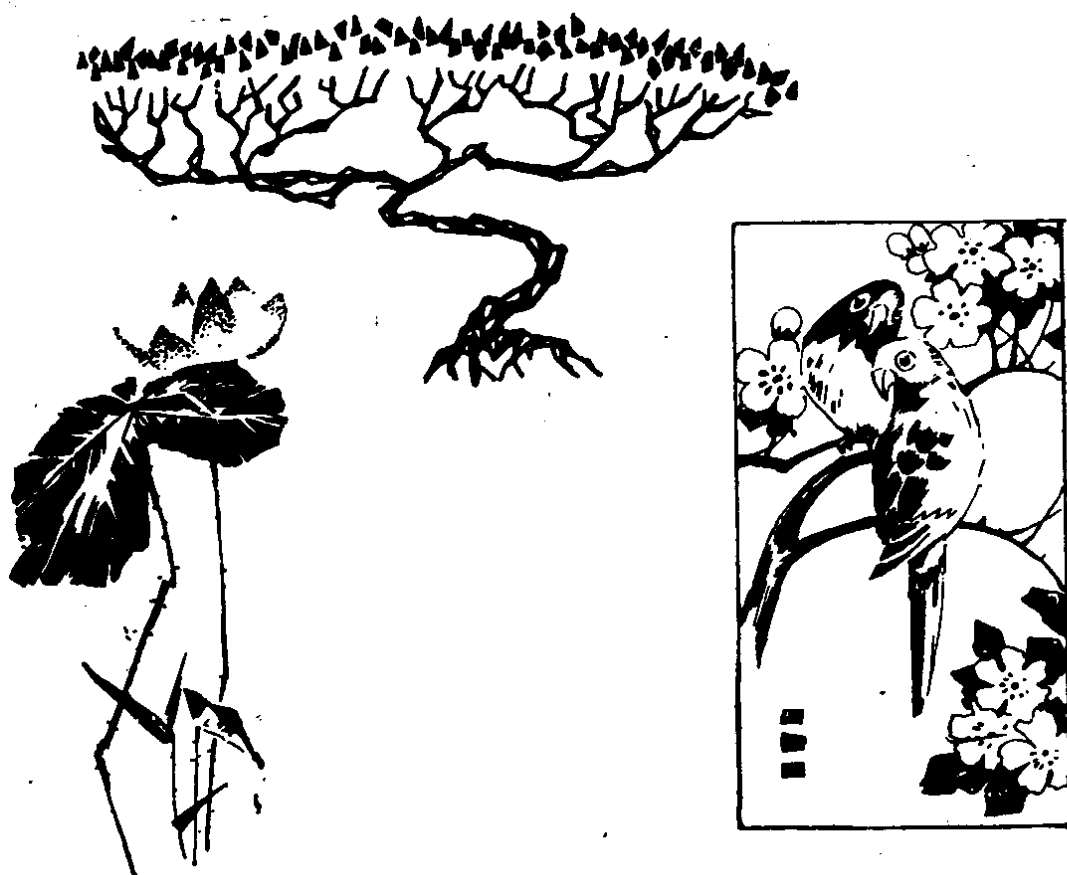

图 1-2 均衡状构图

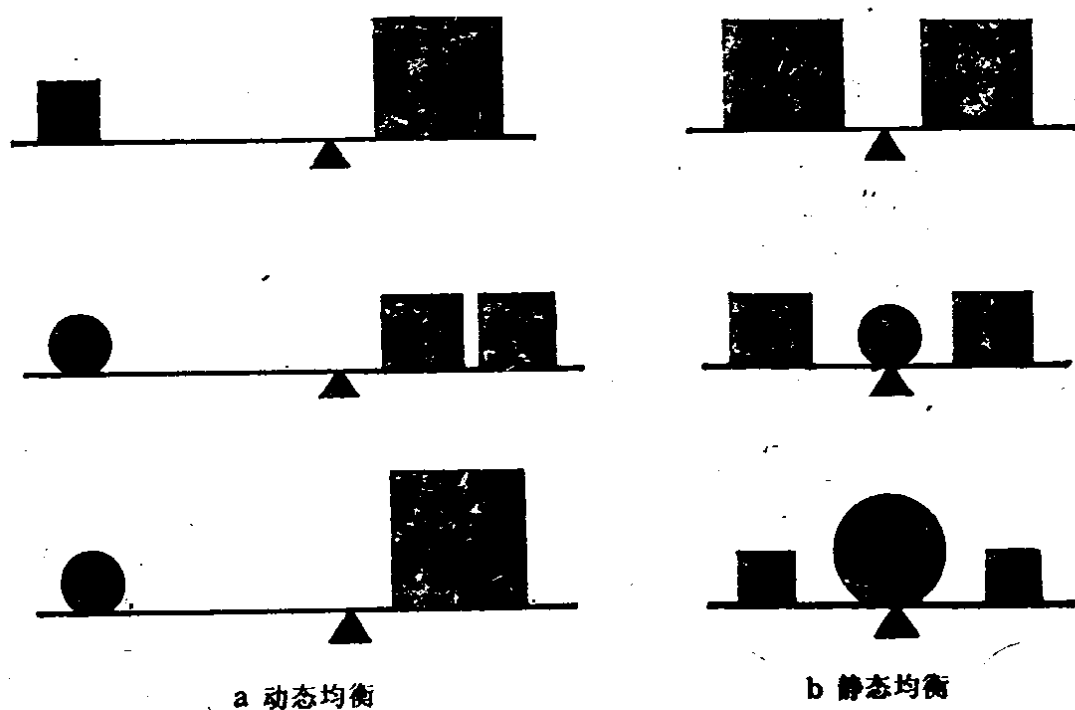

图 1-3 力的均衡

近重心)的支点即平衡。

线的平衡：垂直线有严格、肃穆的安定感，水平线有平稳安定感，斜线有动感。如线相交，其交点应使诸线平衡，即各线的支点使各线取得平衡。

面的平衡：如力学的重心，几何学的形心，也可以是对称中心，其中对称中心的面安定感更强。

第二节 比 率

比率与比例有着内在密切的关系，比率是形式构成中各组成部分之间的逻辑关系。比例是指形态的部分与部分，部分与整体之间的数量关系。主要指长短而言。古希腊的哲学家毕达哥拉斯在公元前就发现，美是由一定数量关系构成的和谐。音阶的高低长短、强弱都是由一定数量的比例关系决定的。他还发现了直线分割短比长相当于长比全的分割关系，这就是后来人们所说的“黄金分割”或称“黄金比”。比例法则自古以来不仅为艺术家应用，在哲学和数学领域中也有许多学者进行研究，得出一系列的数列。

黄金比率（黄金分割）：

将一线段分为长短两段，使“短比长等于长比全”，自古至今人们都认为这是最美好的比例，长短相差所得的面积也具有同样的比例即 $1:1.618$ ，即 $5:8$ 或 $8:13$ 至少也是 $1:1.4$ 。

$$a:b = b:(a+b)$$

黄金比的画法：

1. 将AC线段分割成黄金比。

取AC的二分之一为半径，C为圆心，求D点，D点为圆心，DC为半径，求得“E”点，A点为圆心，AE为半径，

求得“B”点，B点为黄金比分割点。

2.以正方形的一边为短边求黄金矩形。

以AE的中点G为圆心，GF为半径画弧，交于AE的延长线“B”点。以B点作AD的平行线相交DF的延长线得“C”点，矩形“ABCD”为黄金矩形。

3.以正方形一边为长边求黄金矩形。

以BE中点G为圆心，GB为半径，求“H”点，以A为圆心，AH为半径，求D点，矩形“ABCD”为黄金矩形（见图1-4）。

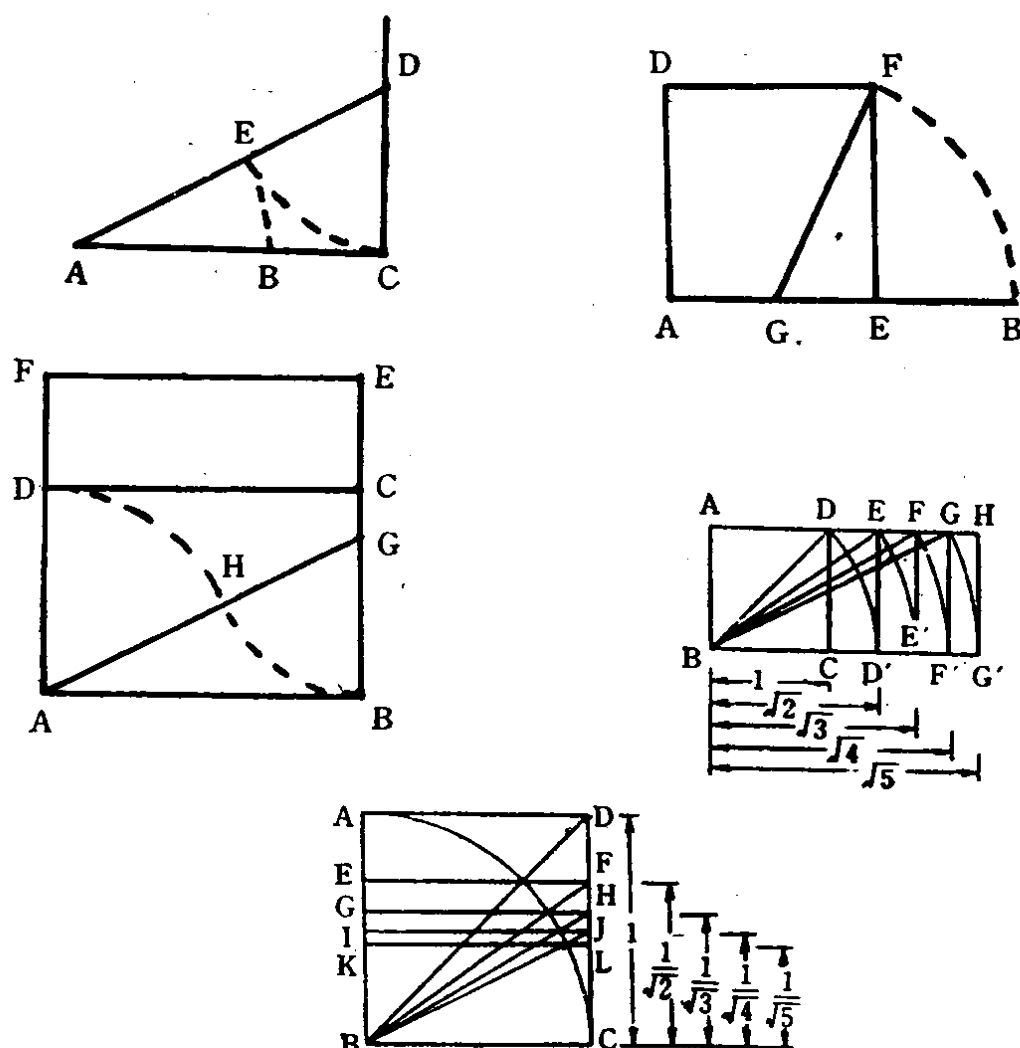

图 1-4 黄金比的画法

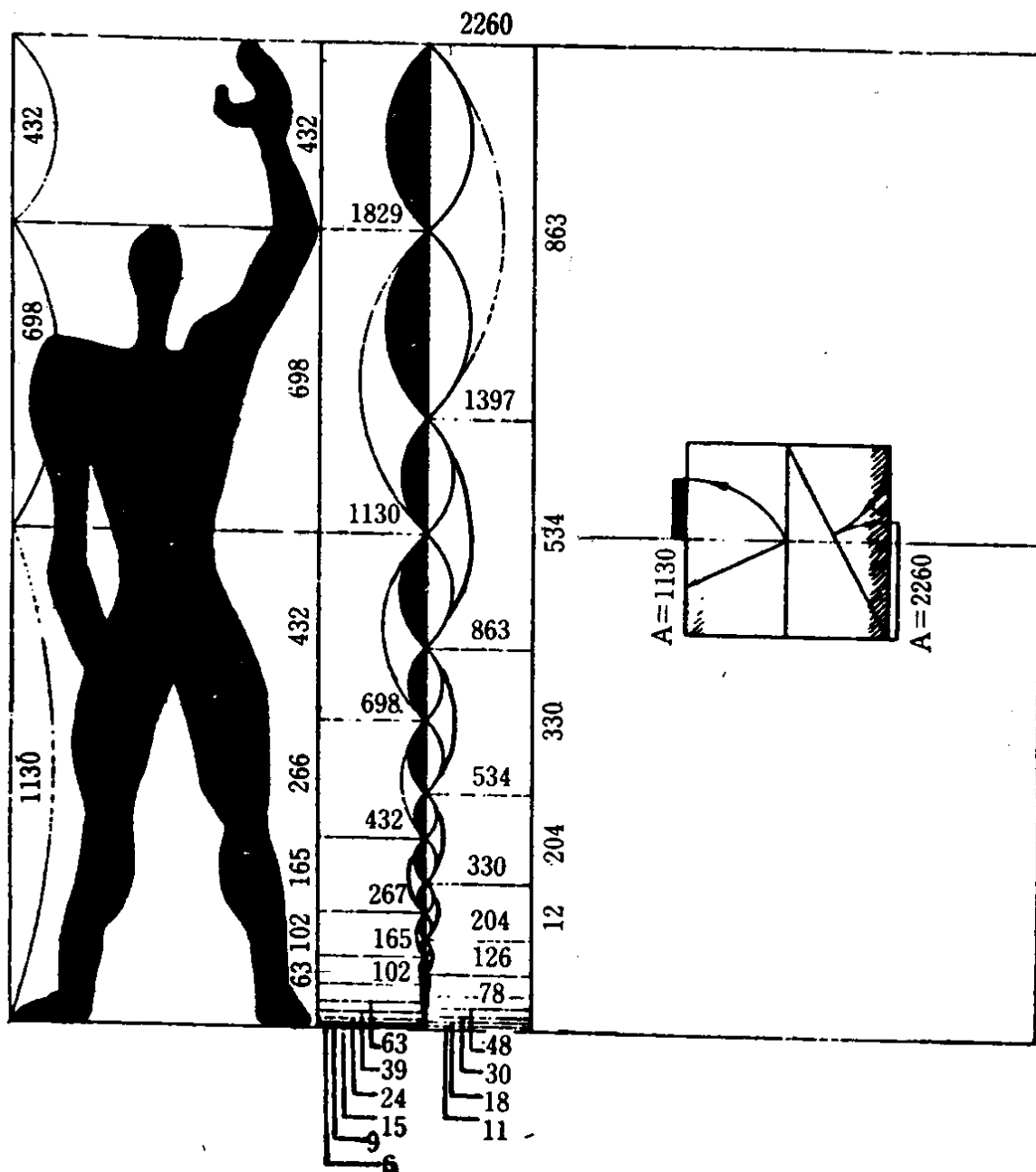

图 1-5 勒氏基本人体尺度

黄金比率在建筑设计上的运用:

著名建筑大师勒·柯布西耶根据黄金分割原理设计了“黄金尺”他认为，人的身长最谐调的分割点在干脐部。如果以身长为183cm（6英尺）的人的肚脐高度113cm作为基准，再增大一倍（即相当于此人向上举手时的实际高度），

再乘以 ϕ （黄金分割的比值为1.618），或通过 ϕ 的分割，就会得到以下一系列的尺度（113、70、43、27……。226、140、86、54……。），见图1-5，他把人体的这种黄金分割数列运用到建筑设计中，使建筑设计产生了与人体比例十分谐调的美。建筑史上一些有代表性的建筑如：古希腊神庙建筑和哥德式天主教堂建筑以及法国的凯旋门等建筑均采用黄金分割的方法取得了理想的效果，黄金分割原理被建筑设计家称之为“一把打开奥秘的钥匙”（见图1-5）。

黄金比率在绘画上的运用也很广泛，多少世纪以来，西洋绘画的构图法，就立足于黄金分割法。它在画面构图中，上、下、左、右四面八方发挥作用。它被认为是最简练、最谐调、最合乎逻辑的分割法。这种分割能使画面上被分割的不同部分（又称比例分割部分）间产生相互联系。艺术作品中内容的谐调与布局的规律性，全靠这个支柱在发挥作用。

黄金比率后来又被广泛应用在各种实用艺术领域，如书籍装帧、商品包装、家用电器的造型设计等等。

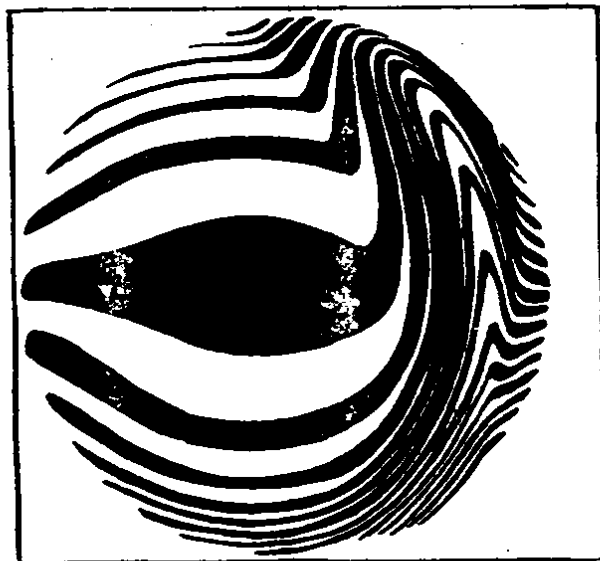
第三节 节 奏 与 韵 律

节奏和韵律是美学法则的重要内容之一。节奏表现为有规律的重复，如高低、强弱、长短、大小、浓淡……。韵律是在节奏基础上的发展，它不仅仅是一种有规律的重复，如高低变化，它就表现为高高低低、高低低高、低高高低等等形式，所以韵律给人的感觉更加生动、多变，也更富有感情色彩。

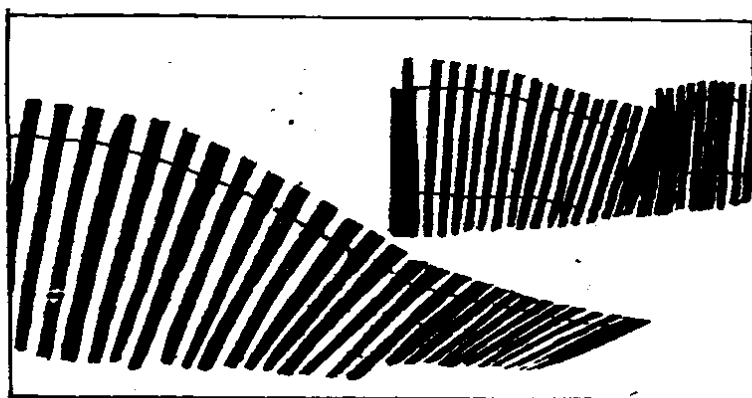
一般说来，音乐、诗歌、舞蹈、戏剧或电影等文艺形式中均充满了节奏和韵律。在音乐中有相互连接的长短、高低

a

b

c

图 1-6

a.渐变，具有节奏和韵律的美感；b.呈起伏状的韵律形式；
c.自由韵律