

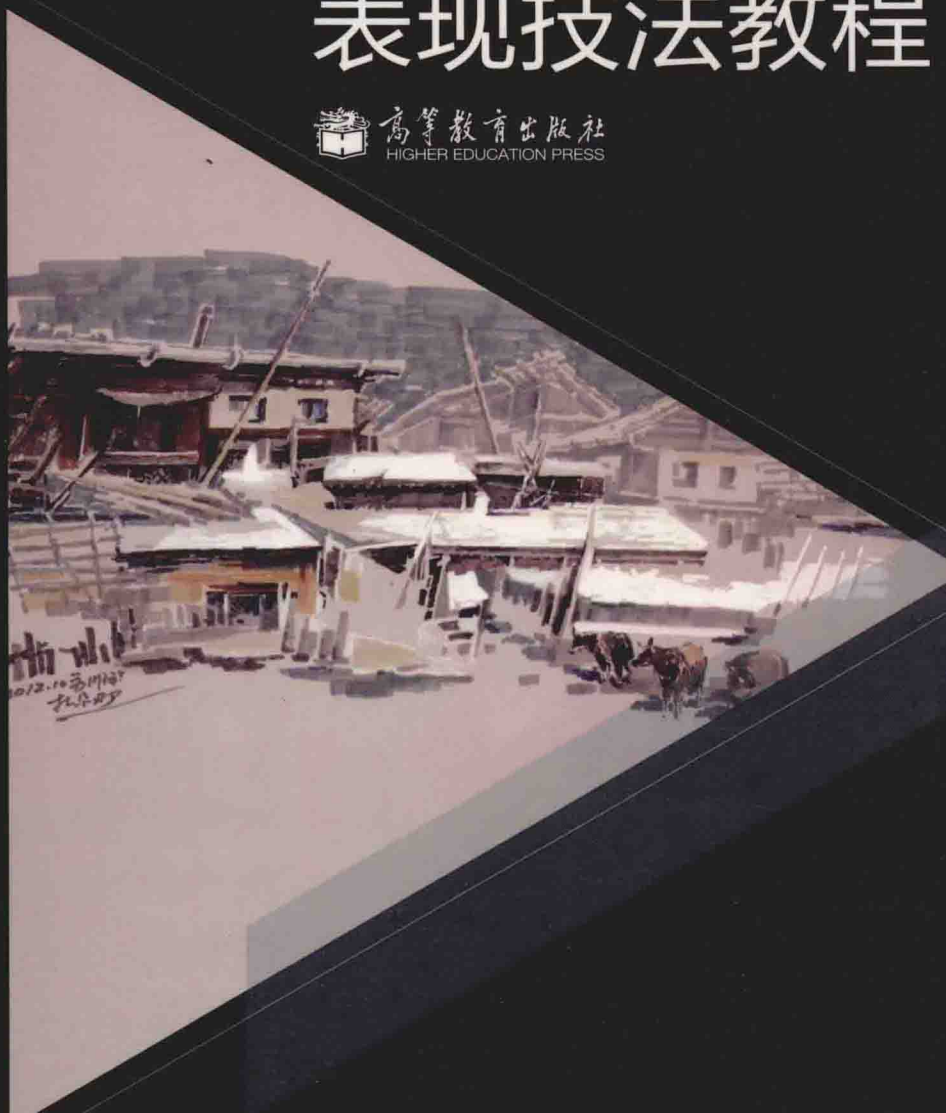
高等院校环境艺术设计系列教材

○马仿明 编著

建筑绘画 表现技法教程

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

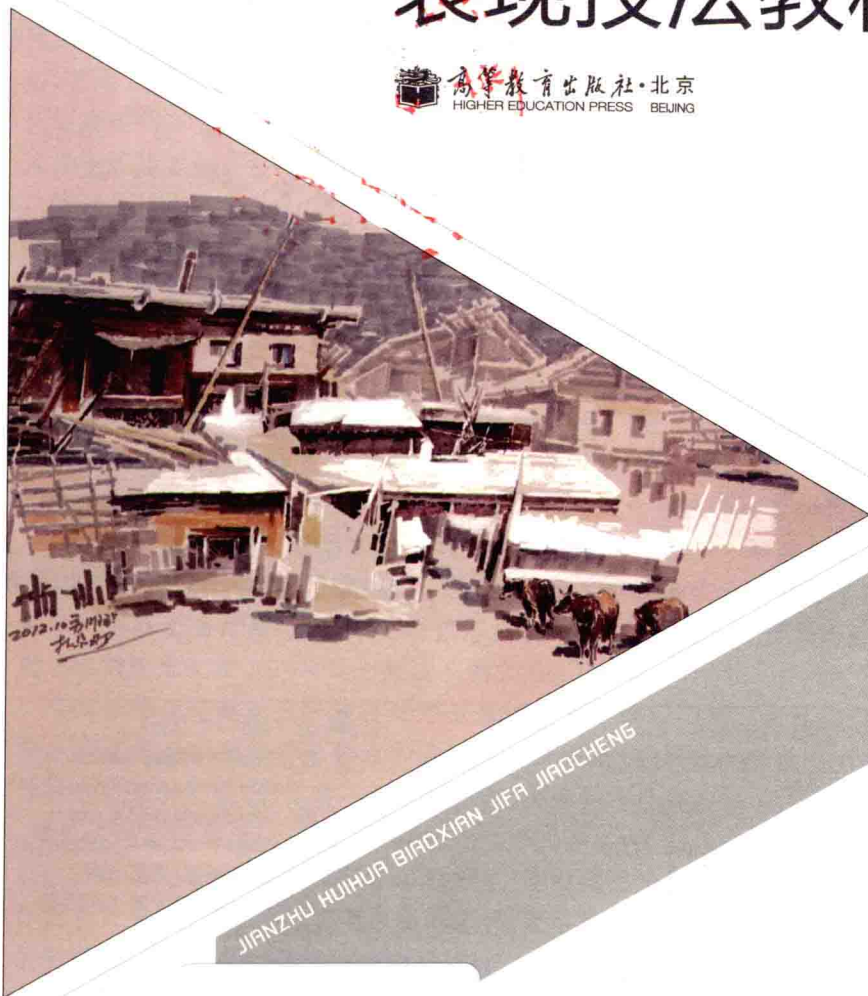

高等院校环境艺术设计系列

○ 马仿明 编著

建筑绘画 表现技法教程

 高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

JIANZHU HUIHUA BIAOXIAN JIFA JIAOCHENG

内容提要

本书对建筑绘画的基本理论、建筑绘画表现的基本技法、建筑绘画的形式表现技法、建筑绘画的运用等多个问题进行了详细的梳理与介绍。以个性化的语言风格，细腻的解读为读者展现了建筑绘画的魅力与价值。书中配有丰富的建筑绘画作品范例，清晰、直观，便于读者更好地理解建筑绘画、欣赏建筑绘画、掌握建筑绘画的基本要领。本书最后一章为建筑绘画作品赏析，作者精心选取了多种建筑绘画形式的作品，注重实践与理论的结合，并进行了深入的思考与总结，具有很好的启发性。

本书可作为普通高等学校美术、艺术设计专业教材，也可供广大爱好者参考使用。

图书在版编目（C I P）数据

建筑绘画表现技法教程 / 马仿明编著. -- 北京 : 高等教育出版社, 2013. 10
ISBN 978-7-04-038625-7

I. ①建… II. ①马… III. ①建筑艺术 - 绘画技法 - 教材 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第242057号

策划编辑	蒋文博	责任编辑	潘亚文	封面设计	王凌波	版式设计	范晓红
责任校对	刁丽丽	责任印制	朱学忠				

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	北京信彩瑞禾印刷厂	网上订购	http://www.landaco.com
开 本	787 mm×1092 mm 1/16		http://www.landaco.com.cn
印 张	8.75	版 次	2013 年 10 月第 1 版
字 数	180 千字	印 次	2013 年 10 月第 1 次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	38.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 38625-00

代序

建筑感悟

建筑的发展是人类进步与文明的标志,建筑艺术又是这文明史诗中最辉煌的篇章。我试图从多年的体会和自身对艺术的体验,来介绍我对建筑的痴迷和它独具的魅力,并力图呈现我画速写时的心境。建筑,记载了无数大师的睿智与灵感。艺术,这一金光四射的明灯,又为建筑披上了绚丽耀眼的光芒!没有艺术,就没有建筑的历史。也正如此,我们歌颂、我们赞叹、我们欣赏、我们呵护……无尽地享受着建筑带给我们的愉悦。

恬静的江南水乡,沧桑岁月雕琢而成的古镇,古巷幽深的青石板,山村小镇的院落青苔,房檐上的漏痕……演绎着怀旧的情愫,映射着远古的韵味,孕育了建筑本身的精神内涵,这一幅幅场景如烟雨中朦胧的水墨画,展现在我们面前,诉说着一件件感人肺腑的动人故事。

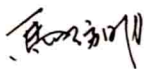
自然景观、人文建筑往往都积淀和反映着深厚的社会人文、文化风俗、历史变迁。民居是在中国古代建筑中数量最多,分布最广的一种建筑形式。对于传统居民建筑,我们既能感叹其群体之美,又能细细品味单体建筑的装饰、陈设、风格所展现出的韵味,所以在进行建筑绘画表现时要十分注重对景物的地域、文化、民族特征等的体验。我想以一个真实的状态告诉学生们一些我画速写的经验,旨在传达出没有说教,注重感悟,用一种心情去感受和表现生活中有关建筑的故事。摒弃为画而画,注重心灵的修炼及其对生活的体验,对自然的感悟,以及对艺术的追求态度。这便是出版此书的初衷。

建筑画写生是建筑及环境设计专业基础教学中的一门重要课程,它对于培养学生的建筑空间形象思维能力和表现力十分重要,它同时也是建筑师及环境设计师进行素材收集、创作的一个重要手段,是设计师必备的基本技能之一。此外,建筑画也可以作为一门独立的绘画艺术形式存在,并在绘画展览及陈设装饰中展出。著书立说,首先要考虑读者的对象,本书便立足于此。所有的表现方法是作者对对象的真情实感,强调在深刻理解、领悟的前提下进行。理论部分的阐述还要借助于相关学科领域的研究成果。其次是内容与分篇的安排,全书由理论、技法和作品欣赏构成。所列画例,全部为作者近年的写生和创作。受个人学识所限,本书内容难免谬误,谨请同行斧正。本书如能给致力于建筑绘画学习的

同道者以启迪和借鉴,我将不胜欣慰。

诚谢我的研究生于剑平、卢少伟、李云鹏、满珍为本书的资料整理付出的努力。更要感谢赵继荣老师在百忙之中,为本书的编辑、整理付出艰辛的工作,还要感谢我的同道、亲朋好友对我多年来的帮助和鼓励。其中部分作品是在带学生艺术实践写生和与朋友同行写生时所作,从作品中可以看到他们的身影,每每欣赏常会给人无尽的回忆,凝聚于画,常存于心。

最后特别感谢高等教育出版社蒋文博先生及出版社编辑团队给予我的信任与帮助。

2013年7月10日

于西北师范大学

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

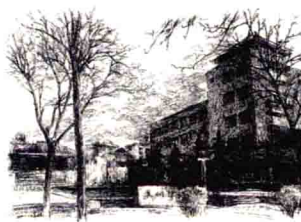
通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

目 录

第一章 概论 / 1

- 一、学习建筑绘画的作用及意义 / 1
- 二、建筑绘画的特点 / 2
- 三、建筑绘画的学习方法 / 5

第二章 建筑绘画的基本理论 / 8

- 一、建筑绘画的透视原理 / 8
- 二、建筑绘画的取景与构图 / 10
- 三、建筑绘画的作画步骤 / 17

第三章 建筑绘画表现的基本技法 / 19

- 一、建筑绘画的材料与工具 / 19
- 二、点、线、面特点在建筑绘画中的运用 / 21
- 三、建筑绘画中的配景与表现 / 24

第四章 建筑绘画的形式表现技法 / 28

- 一、硬质笔表现技法 / 28
- 二、淡彩表现技法 / 34
- 三、水墨表现技法 / 38
- 四、马克笔表现技法 / 42
- 五、水彩表现技法 / 45

第五章 建筑绘画的运用 / 53

- 一、建筑绘画的构思与品位 / 53
- 二、建筑绘画的艺术表现 / 55
- 三、建筑绘画的艺术观念 / 58

第六章 建筑绘画作品赏析 / 59

- 一、硬笔类作品 / 59
- 二、淡彩类作品 / 76
- 三、马克笔类作品 / 92
- 四、水墨类作品 / 110
- 五、水彩类作品 / 122

第一章 概论

一、学习建筑绘画的作用及意义

现代意义上的建筑绘画有别于传统意义的绘画,由于建筑绘画描绘的对象重点是建筑,画面上表现的形象就必须反映建筑本身具有的特征。在中国传统绘画中,建筑题材除在人物肖像画、风俗历史画、宗教故事画和山水写意画中作为背景或者点缀画面意境外,还把建筑画单独划分为界画。可以说,建筑绘画是随着建筑的发展而自然出现的。

1. 建筑绘画的学习可以提高我们手脑统一的创意表现能力

建筑绘画可以带动设计意念的产生,同时也是创作者设计思想初衷的一种体现,它能及时捕捉作者内心瞬间的思想火花,并且能和作者的创意同步,这对于提高设计师的创意能力有着积极的作用。在设计师创作和实践过程中,设计反过来也是激发建筑手绘表现的灵感所在。不同阶段设计能力的提升都会成为手绘表现状态调整的新起点,手绘也使绘画者不断感知新的设计理念。

日本著名设计家佐野宽曾说:只有从艺术家到设计家,没有从设计家到艺术家。从靳埭强到韩美林,从梁志天到贝聿铭莫不如此。设计对计算机的过分依赖只是阶段性的,这种依赖已经显现出弊端,因为计算机毕竟是程序化和命令化的集成,在许多情况下,依赖计算机做出的设计作品会出现千人一面的情况。传统的建筑手绘方式实际上是沿袭绘画艺术的精髓,那些对设计作品艺术性要求高的大师们,对设计风格的把握往往是依靠更加个人化的手绘方式,而非计算机。建筑手绘必须具备相当程度的绘画基础,且需要长时间学习和练习才能掌握并运用自如的一种技能。建筑绘画的学习使我们把目光瞄向设计的实质,以正本清源。

2. 建筑绘画的学习可以使我们加深对与建筑紧密相关的人文精神的认识

在当下,作为具有悠久人文传统的建筑绘画不应该只作为解决建筑设计难题的方法论,也不应该成为实用主义的工具;它应当显现其伦理价值,它应当作

为诗意的“居住”而显现自身;它理应像其他人文学科一样受到哲学家和学者们的重视。当然,那绝不是形式主义的支持。无疑,人们在根本上只是把作为实践性学科的建筑学等同于实用主义的工具理论,却忽略了其自身所体现的人文精神。但是,我们本质上并不期望将建筑学等同于一门人文学科,我们只是建议在这样一个“作为结构”中寻求建筑最终作为“诗意的居住”的可能性。

3. 建筑绘画的学习可以提高我们对绘画艺术表现力的领悟和追求

绘画的价值在于,它创造了一个个既属于画者又属于观者的对美好世界的思考。画者力求在思索中完成自己的作品,使它更具有对人文思维的解读性。对绘画者来说,绘画语言的应用是极为重要的。建筑画的目的是为设计服务,也可以作为独立的画种进行艺术创作。当一个绘画者开始了建筑绘画的探索,他就开始进入了一个崭新的艺术世界。

二、建筑绘画的特点

建筑画是环境艺术、建筑学、城市规划、园林设计等专业的重要基础课程。从广义的角度讲,凡是对与建筑内容有关的事和物进行描绘的图和画,我们均可称之为建筑画。建筑画是一门融合绘画艺术与建筑艺术为一体的学科。因丰富多彩的表现手段,使其具有独特的审美价值和使用价值。建筑画也不同于一般的绘画,在形象感受上以及表现要求上都有着自己特殊的一面,充分显示了其造型性、设计性、风格性、实用性和欣赏性统一的专业特色。

1. 建筑绘画的造型性

建筑的形象反映出建筑本身的性格和气质,它是建筑内部空间组合和外部造型处理的综合体现,给人的直观感受是完全表露于室外各部分的造型形象。建筑在造型的塑造上运用点、线、面组成局部构件,再把这些局部构件组合起来形成建筑整体。建筑的整体和局部都表现出构件本身以及相邻构件之间具有的一定比例关系,通过大小、宽窄、长短、高低、粗细、凹凸、虚实等因素反映出来。建筑绘画如书法一样,本质上不具备象形性,建筑绘画本身是建筑形象的再现。有的是通过外部形象反映其建筑内涵,有的又是借助建筑轮廓体态来反映其地方特色。例如中国古代建筑造型:北京故宫太和殿以其厚重的台基、粗壮的梁柱、宽敞的檐廊、高大的屋顶而显得庄严雄伟;江南园林建筑以其临水的台栏、空透的隔罩、曲折的回廊、飞檐的翘角而显得亲切玲珑。又例如国外教堂的外景规划设计,有着鲜明的建筑装饰风格,体现出独特的地域文化风情。(图 1-1)

2. 建筑绘画的设计性

建筑绘画是建筑师以画代言、以图表文、以形达意的语言工具和表达手段。从建筑绘画的设计性出发,要求整个画面以建筑为主题,布局以建筑为核心,主次以建筑为重点。同时作为专业要求,不宜在建筑形象上为了取得某种特殊的

▲图 1-1 水彩

▲图 1-2 马克笔

视觉效果而作艺术上的过分夸张。更重要的是因为任何类型的建筑都是与人们的生活以及一切社会活动紧密联系在一起的。因此,其设计性是建筑效果图手绘表现技法中最重要的特点。在建筑绘画中,设计者通过手绘的方式将各种构思的造型绘制出来,再加上个人一定程度上对建筑形态的写意即兴与分解重组,创造出新的造型样式,同时在表现上注意加强建筑的坚实感、稳定感和安全感,像这样构思出主观与客观交融的艺术创作,才能最终构成建筑绘画内容美与形式美相统一的艺术作品。(图 1-2)

3. 建筑绘画的风格性

建筑绘画的风格性可以被看做是建筑设计在内容和外部形象方面所反映的特征,并能通过其自身的艺术语言呈现出建筑风格因受不同时代的政治、社会、经济、建筑材料、建筑设计等元素影响而带来的转变。这主要反映在建筑的平面布局、空间形态构成、艺术处理(比例、尺寸、节奏、质感、色彩等)和手法运用等方面。不同的建筑类型,在形象上都或多或少地显示着自己的性格特色。同时,在建筑绘画中,要强调的是视觉画面上所反映出的建筑自身的材料质感、体形转折的光影层次和明暗界面、环境空间的透视效果等,这些真实性的表现特色都是构成建筑外部形象不可分割的因素,对反映建筑的气质风格起着重要的作用,也从中反映出画者对物象的感悟和语言的表达。(图 1-3)

图 1-3 水墨

4. 建筑绘画的实用性和欣赏性统一

建筑绘画具有的实际意义,在于其广泛应用于设计工作、专业学习以及抒怀写生等诸多方面。在表现上,可以理解为靠心、眼、手的循环支配和互相配合,将思维、观察和表述统一于绘画进行的全过程中,从而取得环境、画境、意境的统一。因此,我们应该随时将其实用性和欣赏性统一起来,有意识地在相关过程中训练并提高建筑绘画的速写能力、表现技巧,丰富画面效果,通过建筑绘画的表现形式真实地反映实用与欣赏、科学与艺术的统一。(图 1-4、图 1-5)

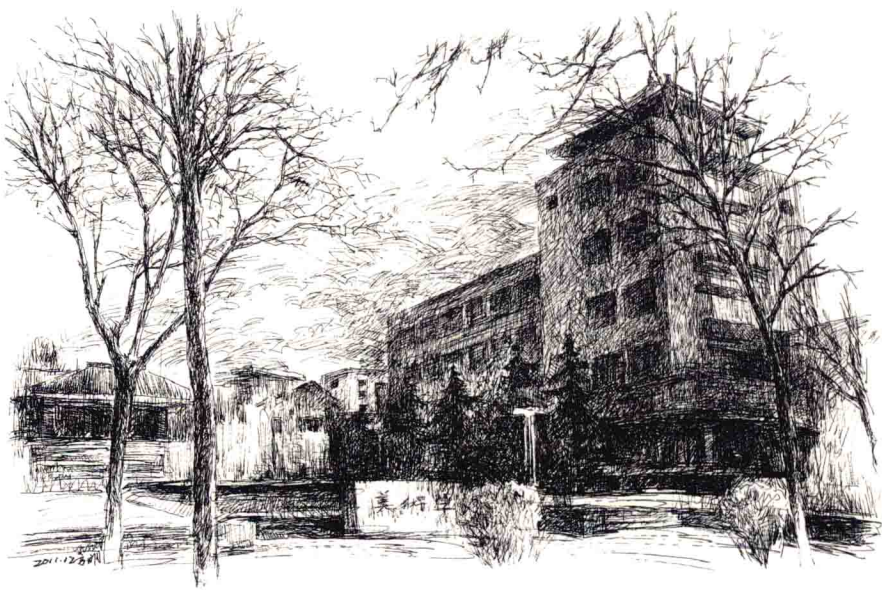

图 1-4 硬笔

▲图 1-5 色纸板+马克笔

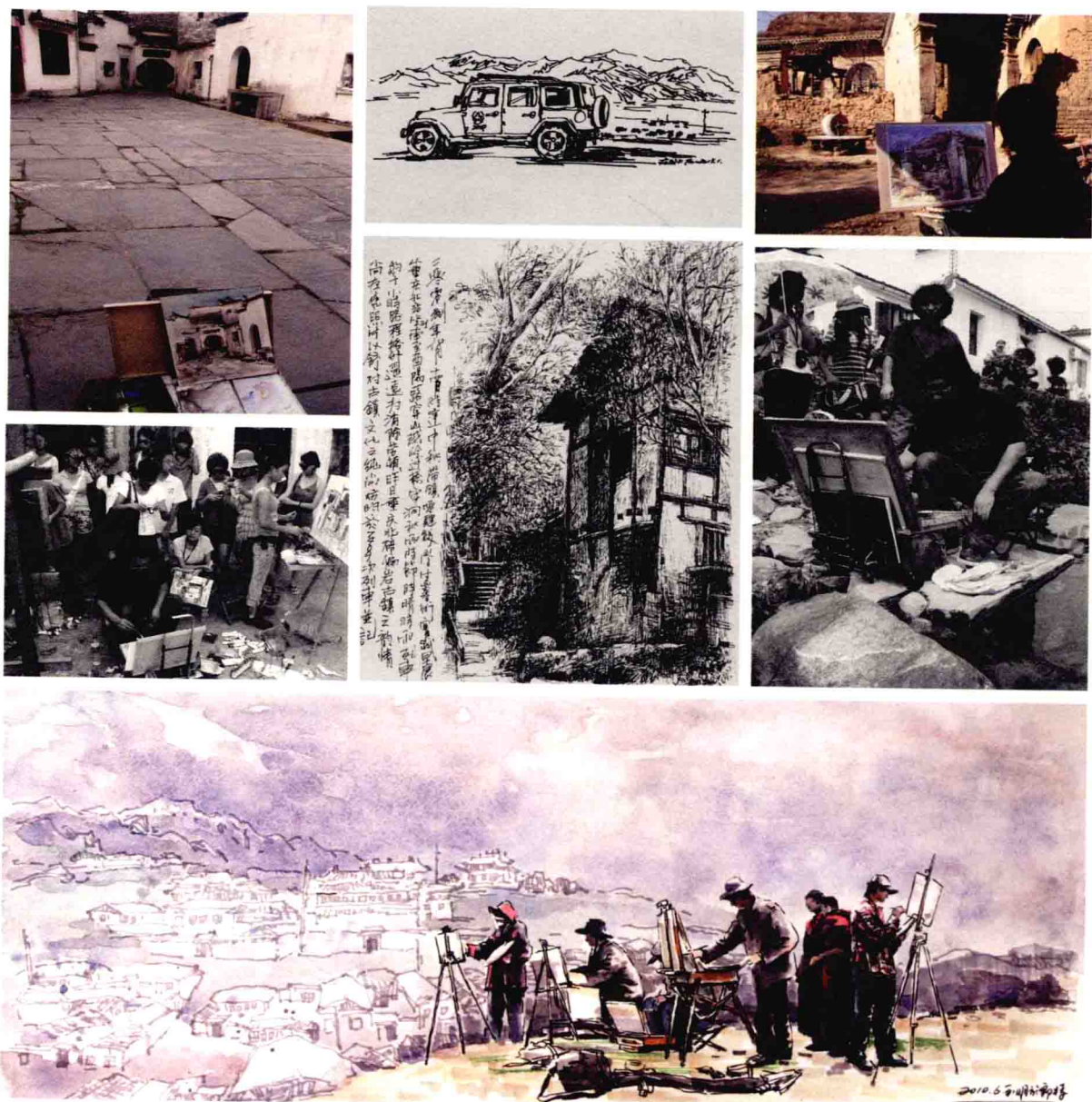
三、建筑绘画的学习方法

学习建筑绘画是一个由浅入深、由简略到复杂的递进过程。因此,绘画者要严谨、勤奋、投入。用心体会,用情感表达。

1. 传统的学习方法

学习建筑绘画时,绘画者必须善于思考,对设计主张有自己的想法和理解。懂得借鉴,大胆地摸索和尝试追求属于自己的想法。大量反复地临摹和欣赏他人带有风格性的优秀作品,并且在优秀作品进行分析总结时,始终关注画面的主次关系、虚实对比及其画面的整体性,研究成图的规律。同时,敦促自己做到温故而知新,不断培养个人的艺术鉴赏能力。在从图片临摹到场景写生的这一过渡环节中,始终要明确自己的学习目的和方向,不仅要针对局部临摹,更要整体临摹。不仅要加强户外场景写生练习,也要采用集中默写的方式以增强个人对物体形体结构的理解,这是一种很有必要的训练手段。建筑绘画的学习并不是一件轻松的事,需要勤奋自学,大量练习才能够熟能生巧、巧中生变、变者自通。通,才能够表情达意。

在实践的过程中要注意:(1)大量的速写写生,是训练建筑绘画能力的基础,只有大量地写生才可能做到熟练地掌握建筑绘画的技巧。(2)写生的目标不但是对景物的再现,更重要的是要掌握提炼和概括画面的能力。(3)写生的同时,要结合对优秀作品的临摹,学习者要重视对于表现技巧的研究,注重画面结构的形式表达,注重绘画语言的探索。(图 1-6)

▲图 1-6 水彩 建筑绘画写生过程

2. 通过网络学习

近年来随着网络信息的飞速发展,通过网络进行自主性学习不仅有助于学习者更高速、更时效、更全面化地接受最新、最快的资讯,而且有益于增进学习者之间的相互交流与进步。

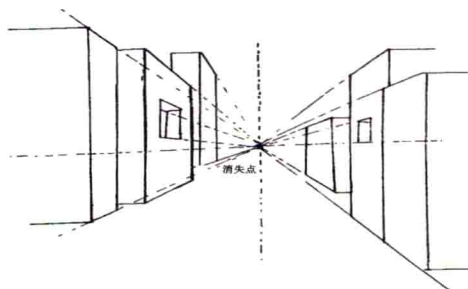
随着网络的普及,各种致力于建筑绘画的作者经常将自己的作品通过网络来展示和交流,这就给很多学习者提供了新的学习途径。通过对别人作品的鉴赏可以直观地学习到别人作品的技法和风格,这种学习方法突破了传统信息的交流方式,无论在空间上或地域上都能够给学习者提供最多的学习资源。同时也可以将自己的作品上传到网络,得到他人的点评和指导,从而获得学习的快速进步。

总之,学习建筑绘画要取得长足的进步,一定要做到勤动手、多鉴赏、多交流。

本章思考练习题

1. 建筑画与设计效果图的关系。
2. 建筑画学习的意义和价值有哪些?
3. 学习建筑画有哪些途径?

第二章 建筑绘画的基本理论

▲图 2-1 一点透视

▲图 2-2 硬笔

一、建筑绘画的透视原理

1. 基本概念

透视:透过透明平面来观察物象。它是对能体现物象视距,反映客观实际的一种特殊认识工具的称呼。

透视图:将看到的或设想的物体、人物等,依照透视规律在媒介物上表现出来,所得到的图叫透视图。

2. 常用术语

视点:画者观察物象时眼睛所在的位置。

视平面:假想的无限大的包括视点的平面。

视角:两条边缘视线之间的夹角。

视域:固定注视方向时所能看到的范围。

心点:视域的中心,即画者眼睛正对视平线上的点。

视平线:将心点延长的水平线,随视点的高低而变化。

灭点:物体由近及远所产生的透视变化,最终消失的点。

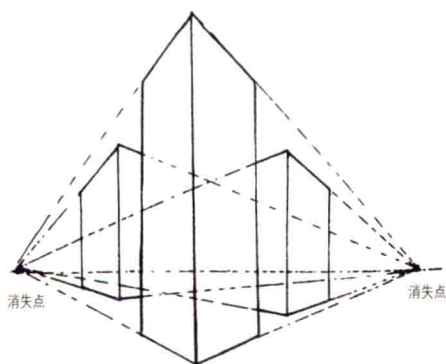
天点:视平线上方消失的点。

地点:视平线下方消失的点。

3. 透视类型

一点透视:又称平行透视,是指物体的一个面与画面成平行状态时,与画面成 90° 的线均消失于灭点。(图 2-1、图 2-2)

两点透视:又称成角透视,是指物体的立面与画面成一定角度时,往纵深平行的直线产生了两个消失点。(图 2-3、图 2-4)

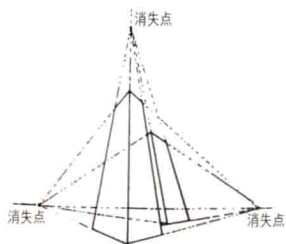

▲图 2-3 两点透视

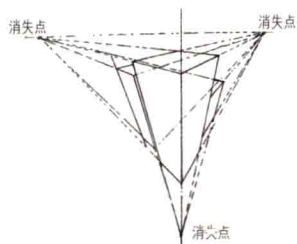

▲图 2-4 硬笔

三点透视:又称俯、仰透视,是指物体中有三组线均与画面成一定角度,且三组线消失于三个灭点。(图 2-5 至图 2-9)

▲图 2-5

▲图 2-6

▲图 2-9 硬笔

▲图 2-7 马克笔

▲图 2-8 马克笔