

高等院校艺术设计“十二五”规划教材

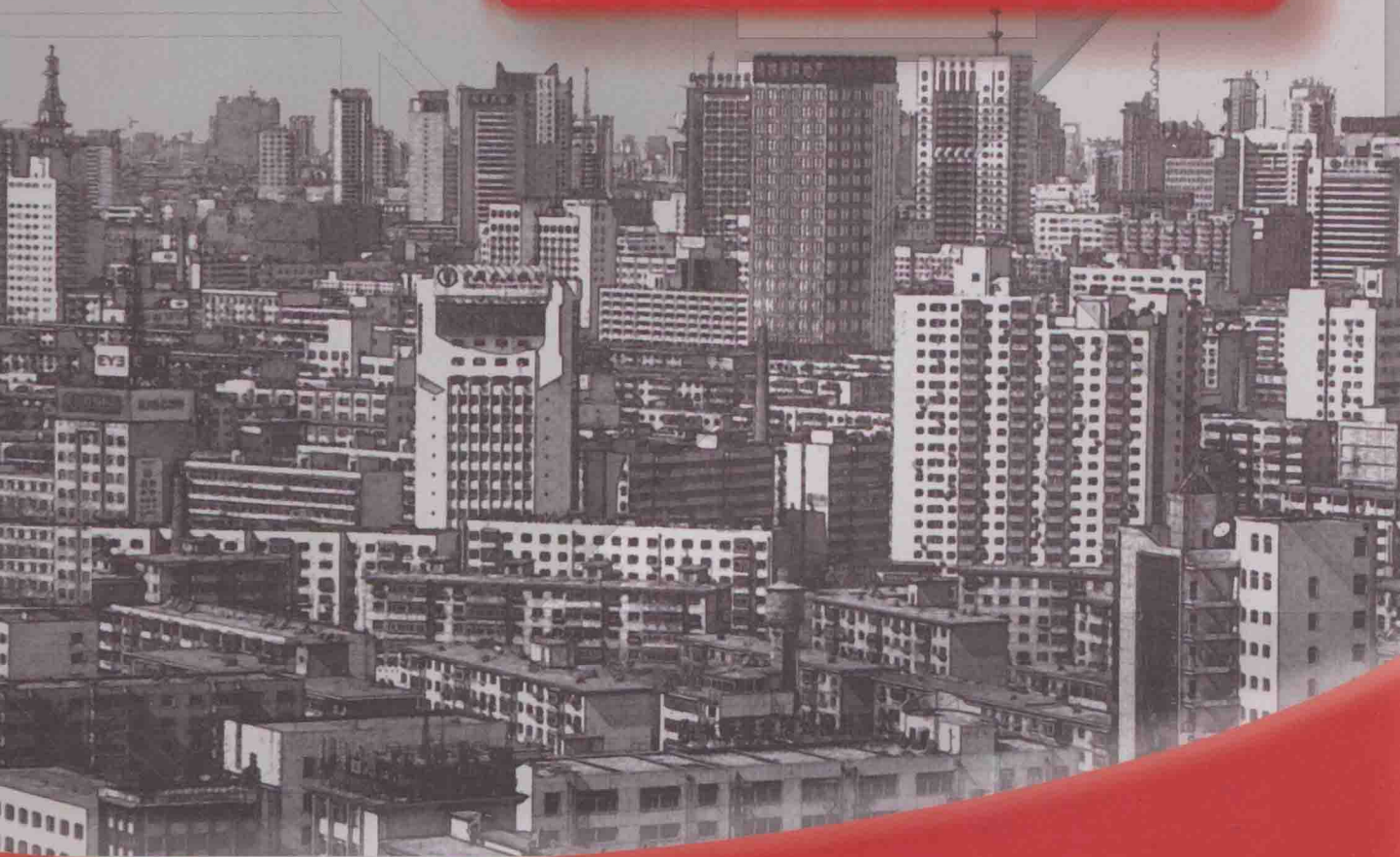
高等教育艺术设计精编教材

设计基础类

建筑美术

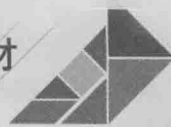
Architecture Art

丁鹏 吕从娜 赵一 唐丽娜 编著

清华大学出版社

高等教育艺术设计精编教材

建筑 美术

丁鹏 吕从娜 赵一 唐丽娜 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书以传统建筑美术科目——素描、色彩、速写为单元来划分章节,图文并茂地讲解了三者的理论知识及实践方法。书中说明了建筑美术的特点、作用,介绍了教师及学生的多幅优秀作品,能够为读者提高实际创作水平提供帮助。

本书可作为建筑、规划、园林、景观等专业本科及专科学生的教材,也可供广大建筑及美术爱好者和从业人员参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

建筑美术/丁鹏等编著. —北京:清华大学出版社,2013

高等教育艺术设计精编教材

ISBN 978-7-302-32055-5

I. ①建… II. ①丁… III. ①建筑艺术—高等学校—教材 IV. ①TU-8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 078941 号

责任编辑:张龙卿

封面设计:吕从娜 徐日强

责任校对:李 梅

责任印制:刘海龙

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210mm×285mm 印 张:10.25 字 数:289 千字

版 次:2013 年 7 月第 1 版 印 次:2013 年 7 月第 1 次印刷

印 数:1~2000

定 价:53.00 元

产品编号:051021-01

序 言

建筑是人类生活在地球上的庇护所,是与自然和谐相处的结合点,是人类情感的结晶,因此,建筑艺术是永恒的大众化的艺术。这种艺术责任的承担者是建筑形象,而对建筑形象艺术水平的评价是观赏者和设计者互动的结果;无疑建筑师的艺术表达起着更为积极、主动的作用,正如当代著名建筑师菲利普·约翰逊所说:“我们对地球所做的一切,是为了把它装点得更加美丽。”

建筑师的建筑形象设计是他们的艺术修养物化的结果,而他们的艺术修养来自于科学、刻苦的艺术训练与实践,对美术的执著热爱也起着重要的作用。著名现代建筑大师格罗彼乌斯在工作中画了 70 多册速写,柯布西埃本人就是画家;文艺复兴时期的大师达·芬奇、米开朗琪罗等人身兼画家和建筑师双职;曹汛先生主编的《建筑速写》选录了我国 28 位建筑界翘楚的作品,这些建筑界的精英无不有着很深的艺术造诣。无数事实说明一个称职的建筑师必须有一定的美术功底,有相当高的艺术修养。作为一名有 30 多年教学经验的建筑学专业教师,我从教学体会、建筑实践经验以及学生走上工作岗位后的信息反馈来看,建筑美术是培养学生艺术修养、创造性思维和设计表达能力的不可或缺的环节。

建筑美术是建筑专业的专业基础课,不同于一般美院的同类课程。从培养目标看,绘画、雕塑等专业培养的是艺术人才,而建筑学专业培养的是建筑师;从美术教学的思维倾向看,纯艺术专业偏向感性,而建筑学专业相对重视理性;从学生入学前的美术基础看,一般艺术专业的学生入学前普遍接受过较严格的美术基本功训练,而建筑专业的学生或没有受过美术基本功训练或这方面训练很薄弱。美术教材是美术教学的重要基础条件,根据不同的专业性质编写不同的教材是必然的要求。在相关书店绘画等艺术专业的教材如汗牛充栋,而建筑专业绘画教材至今也是屈指可数的,特别是具有很强针对性的教材更是少之又少。

《建筑美术》一书说明了建筑美术教学的特点、作用,介绍了建筑美的教学安排,阐述了素描、色彩、速写各组成部分的内容,这本教材是教学经验的总结。其内容组织图文并茂,引人入胜;理性总结深入浅出,容易理解把握;案例中包括教师的范图、学生的作业、名家的作品,这些都具有很好的示范作用。本书不仅适合于建筑学专业的美术教学,同样适用于带有艺术倾向的其他设计类专业,如城乡规划、景观建筑、艺术设计等,因为这些专业培养设计师的目标是一致的。在本书付梓之时,衷心表示祝贺,为表欣喜之情,以此为序。

沈阳建筑大学教授 鲍继峰

(原沈阳建筑工程学院建筑系主任、现城市建设学院建筑与艺术系主任)

前言

相对于文学、影视、音乐等艺术表现形式而言,美术对于提升建筑设计师的审美修养是最为直接有效的。建筑类专业学生学习美术的目的,是使自己审美修养和手头功夫都得到相应的提高,能够在今后专业课题研究过程中做到方案的具体化和艺术的实用化,解决设计过程中的表现技能及美感问题。如果说其他课程赋予学生更多的是理性知识,美术课赋予的则是敏锐的眼睛、灵巧的双手、丰富的想象力。

美术渗透于建筑的各个方面,不同时代的美学标准能够决定建筑的形式法则。

(1) 建筑美的表现离不开美术。作品构思之初创作的草图,其线条的长短、疏密、节奏就对建筑师的审美提出了要求,建筑师对色调的把握也离不开色彩知识和表现技巧。

(2) 除造型及色彩之外,建筑师对空间的节奏韵律、材质的对比变化的处理也离不开美术。

(3) 美术练习能够为建筑设计开拓想象空间。

(4) 艺术品如壁画、雕塑等能够深化建筑主题,补充建筑的装饰效果。

建造居所是动物的本能,但能够在建造过程中考虑到美的因素,却只有懂得美的建筑师才能够做到,因此,一名优秀的建筑设计师应同时具备科学家的严谨和艺术家的才华。

一幅美术作品的完成过程其实就是学生今后设计方案乃至完成具体项目的初步演习。绘画从构图开始其实就是在培养设计的基本能力,其整体与局部的协调过程也是学生在今后设计过程中的重要环节。美术审美与建筑审美具有一致性,都涉及形象思维、空间节奏等。绘画练习能够为学生积累丰富的视觉经验,并且在反复修改、调整中磨砺了意志,打开了思路。

美术基础对于建筑设计而言,就相当于地基与建筑的关系,没有一个良好的基础,建筑也难以稳固。

建筑与美术之间相辅相成、相互渗透,如果脱离了对美的感受,建筑师就很难设计出美观、独特的建筑形象。建筑美术是指与建筑相关的美术基础教育,其内容既涉及一般的艺术问题,又因学科特点对造型方法有特殊要求:相对于绘画的再现、表现及抽象而言,建筑美术更多地融入了设计、技术、科学等因素,它的最终目的不是为绘画创作提供素材,而是培养特定的创造意识,其作用是隐性的、长远的,渗透于专业的方方面面。

用手直接描绘头脑中的形象,是最为有效的记录设计构思的方法,形象落实之后的直观性,又能够进一步启发创作者的设计灵感。素描、色彩、速写的造型规律是人们对各种美术表达方式的经验总结,通过绘画练习能够有效提升我们的审美修养及手头功夫,进而提升创造力。

素描可理解为对物象的黑白表现方式,相对单纯;色彩可理解为对物象的综合表现方式,最为复杂,二者的训练目标都是使头脑中的形象具体化、充分化、真实化。速写可理解为对物象的快速表达方式,其特点是能够快速体现物象特征,因此,也能够快速记录我们头脑中的灵感火花。

我国非美术类专业大学生在中小学阶段普遍没有接受过良好的美术训练。绝大多数学生都是入学前突击训练,对于美术的功能和理论认识模糊,基本功掌握也不扎实,在入学后很难完成从基本的数理化等高中基础知识

向设计思维的转变。因此,作为建筑设计基础训练最为直接、有效的建筑美术课,对不同学科的衔接及不同思维模式的转变起着重要的作用。

很多建筑专业的学生都觉得自己缺乏艺术天赋,对美术不感兴趣。但兴趣是可以培养的,一旦对美术产生了兴趣,就会把枯燥的绘画基础训练变为对艺术、对美的探索过程。伴随着作品水平的不断提高,成就感也会油然而生,并且在这个过程中意志也会得到磨炼,对问题的把握及处理能力都会得到相应提升。

本书意在表述传统建筑美术科目的理论知识及实践方法,并就学生在课堂中的常见问题,结合优秀作品图文并茂地加以讲解。然而绘画艺术的表达方式终究不是语言所能够完全阐明的,需要在创作中不断体会与总结。希望本书能给予未来的建筑设计师们一些启发,同时恳请各界同人不吝赐教。

本书在编写过程中得到了刘兴邦、吴晓云、伊华丰、刘伟的大力协助,在此对各位老师及书中美术作品的作者表示衷心的感谢。

编者

2013年1月

目 录

第1章 建筑素描

第一节 素描的基础知识	1
一、素描的概念	1
二、素描的分类	2
三、素描的工具	6
四、素描的构成因素	7
五、画素描的注意事项	10
六、透视的基本规律	11
七、静物素描	15
第二节 对形体结构的观察、分析及表达	17
一、结构素描的概念	17
二、形体分析	17
三、结构素描的用线法则	20
四、结构素描的作画步骤	20
五、作品欣赏	23
第三节 对物象视觉因素的感受及表现	29
一、素描的明暗表现	29
二、明暗素描的作画步骤（以静物题材为例）	30
三、素描的质感表现	33
四、作品欣赏	33

第2章 建筑色彩

第一节 色彩规律	45
一、色彩的产生	45
二、色彩体系	46
三、色彩的属性	47
四、色相环与色立体	48
五、色彩的混合	49
六、色彩的对比	49

七、色彩的情感与联想	52
八、写生色彩的变化规律（以静物题材为例）	53
九、写生色彩的处理方法	55
第二节 水彩的基础知识	56
一、水彩画的概念	56
二、水彩画的工具材料	57
三、水彩画的用笔方法	58
四、调色	59
五、水彩的干湿画法	60
第三节 水彩静物的作画步骤	62
一、对物体色彩的观察方法	62
二、起铅笔稿	63
三、确定大的色彩关系	63
四、深入刻画	66
五、整理完成	66
六、水彩的特殊技法	68
七、作品欣赏	70
第四节 风景写生	80
一、水彩风景	80
二、铅笔、钢笔淡彩	81
三、作品欣赏	82

第3章 建筑速写

第一节 速写的基础知识	92
一、速写概述	92
二、建筑速写	95
三、建筑速写的工具材料	97
第二节 建筑速写的专题练习	99
一、植物速写	99

第1章

建筑素描

第一节 素描的基础知识

一、素描的概念

素描起源于西方,泛指单色的、通过黑白关系的变化来表现的绘画作品,如图 1-1 所示。

图1-1 秋天的预言 (桑德罗·波提切利)

素描是造型艺术的基础,我们对于素描的认识和理解,直接影响对于色彩及速写的表达方式。

建筑美术的素描多以静物和风景为题材,在练习过程中要注重对形体、空间的理解与想象,把结构素描作为研究重点;相对于艺术专业的素描练习,更倾向于准确、严谨,不追求纯粹的视觉效果,如图 1-2 和图 1-3 所示。

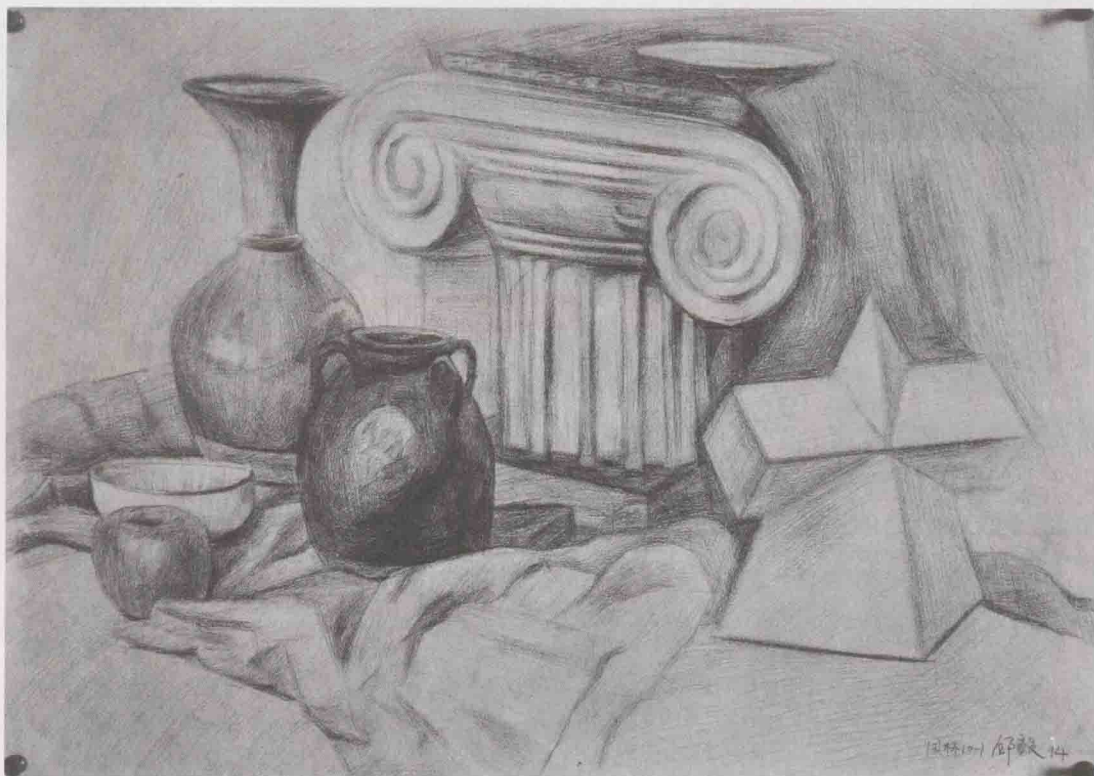

图1-2 素描静物 (邱毅)

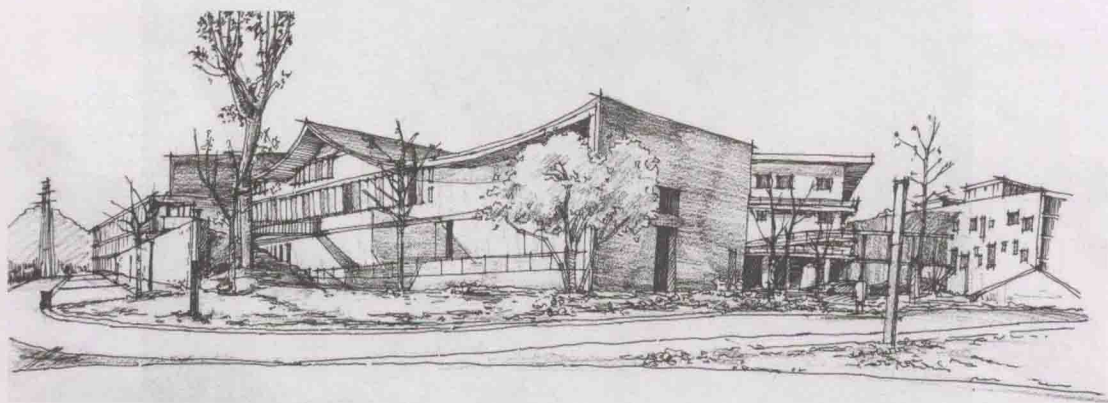

图1-3 建筑速写 (王思淇)

二、素描的分类

素描从研究内容上可分为结构(分析)素描、明暗(全因素)素描、速写,如图 1-4 ~ 图 1-6 所示。

从目的和功能上可分为创作草稿和习作练习两大类,如图 1-7 和图 1-8 所示。

从使用工具上可分为铅笔、炭笔、钢笔、粉笔或多种工具并用的素描。

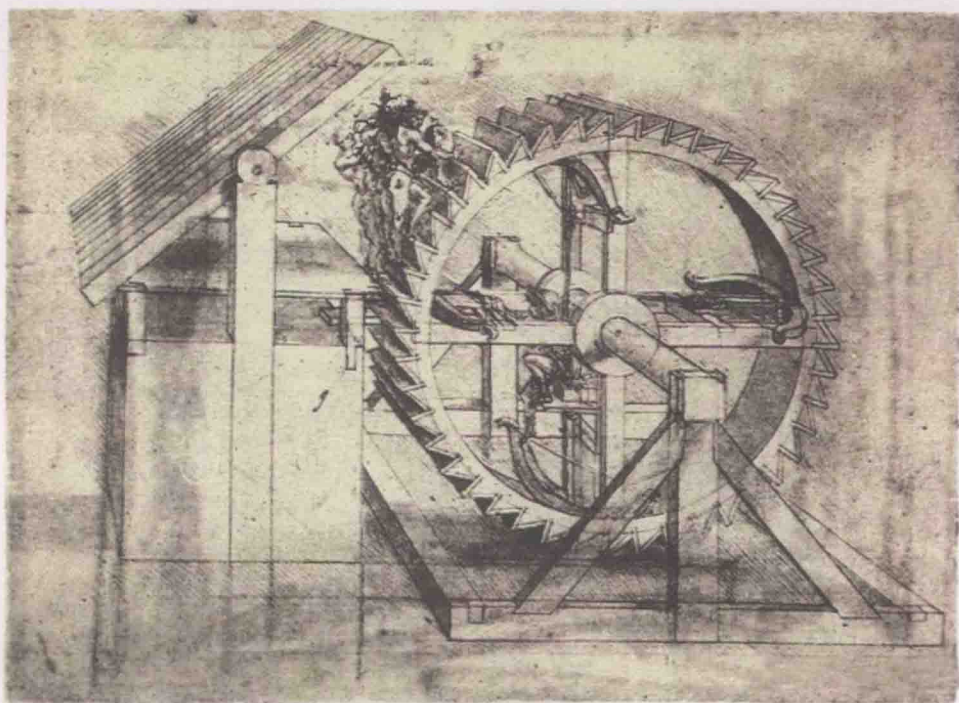

图1-4 机械设计图 (列奥纳多·达·芬奇)

图1-5 老人像 (阿尔布雷特·丢勒)

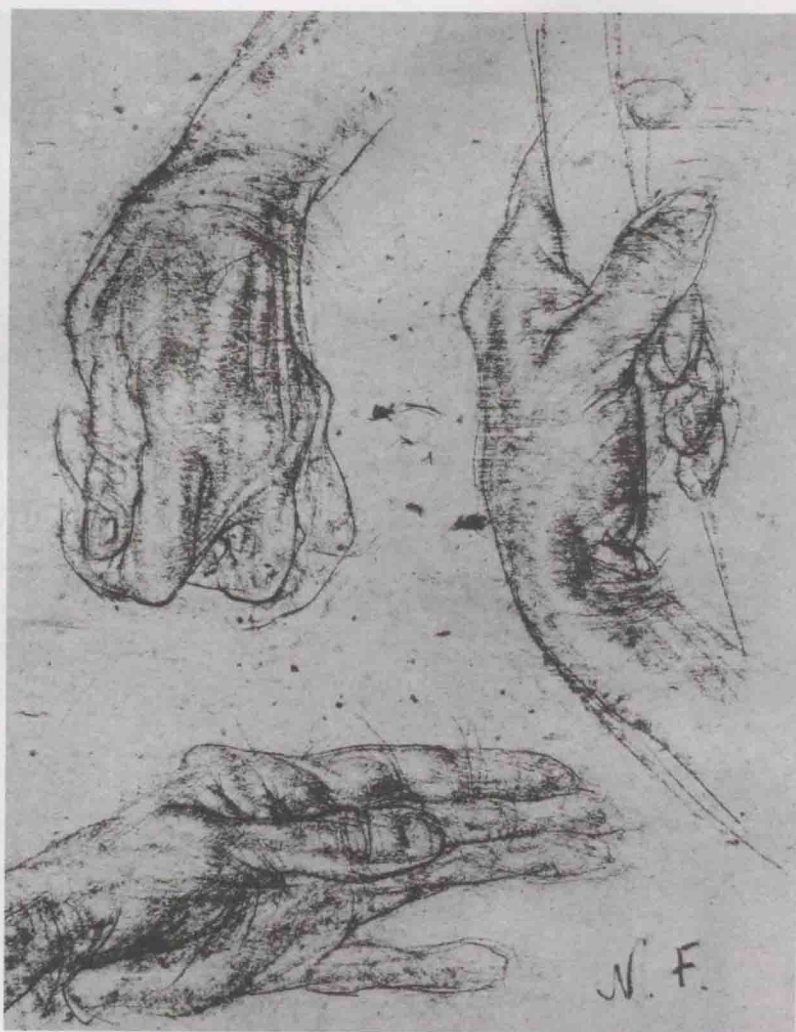

图1-6 手 (尼古拉·费欣)

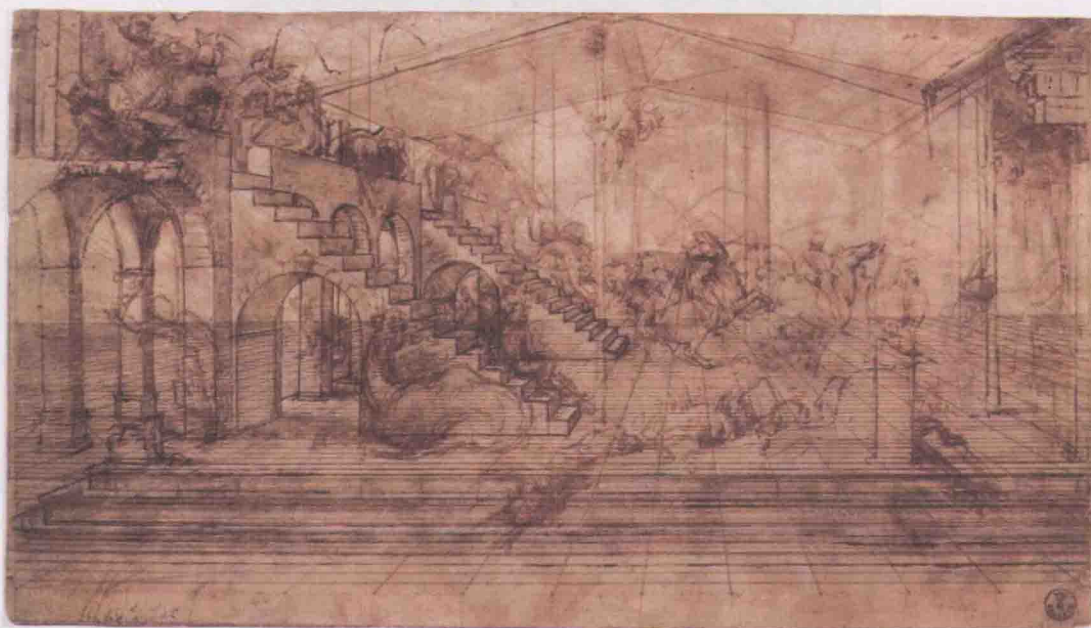

图1-7 创作草稿 (列奥纳多·达·芬奇)

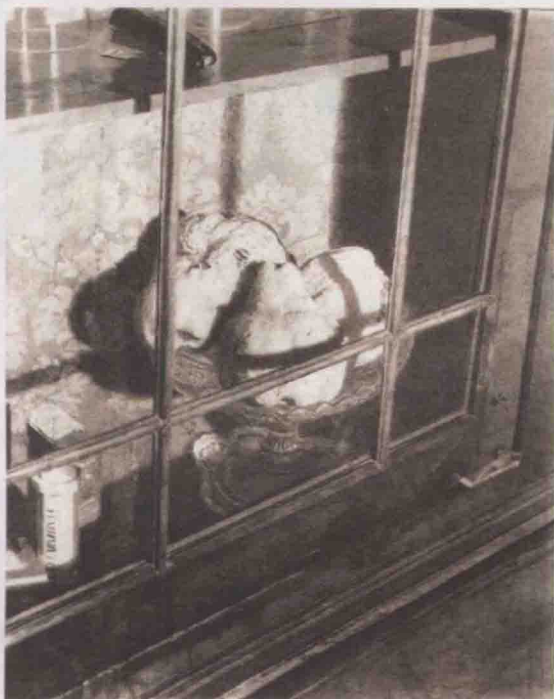

↑ 图1-8 习作练习（吴东兴）

从写生内容上可分为静物、动物、风景、肖像及人体素描。

从时间长短上可分为长期素描、慢写、速写。

从表现形式上可分为写实素描、表现素描，如图 1-9 和图 1-10 所示。

↑ 图1-9 写实素描（安东尼奥·洛佩兹·加西亚）

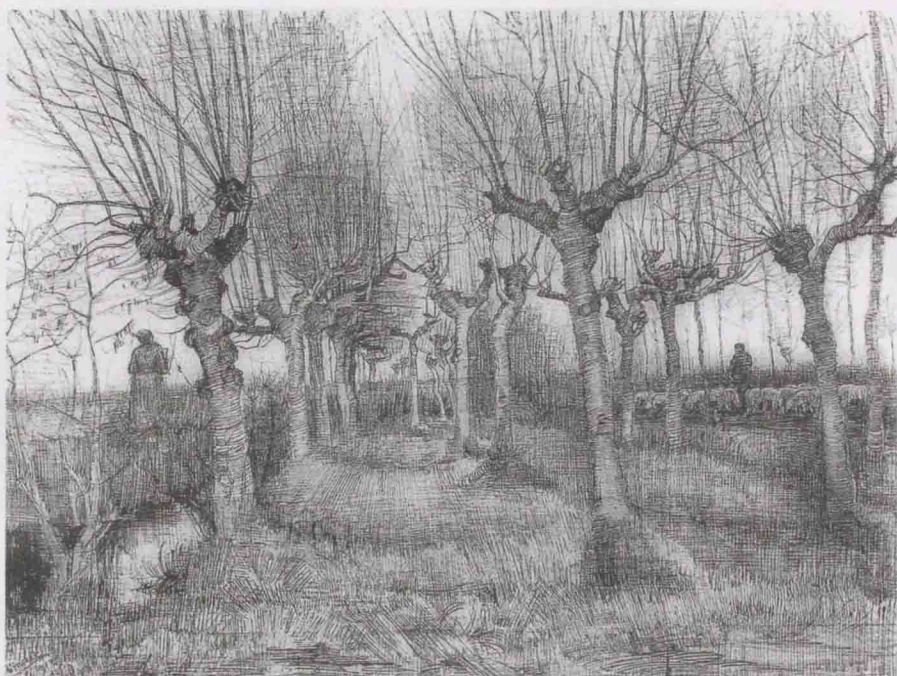

图1-10 素描风景（文森特·凡·高）

三、素描的工具

画素描需准备笔、橡皮、素描纸、画板、裁纸刀、图钉等工具,如图 1-11 所示。

图1-11 素描的工具

笔的种类很多,如炭笔、铅笔、钢笔等,作者可根据所要达到的艺术效果选取不同种类的工具:大幅的素描作品一般用木炭条来画;需长时间研究、推敲的作品多用铅笔来描绘;而钢笔则适合表现小幅作品。

对于建筑专业学生而言,铅笔是最易于掌握的工具。铅笔可以画出层次丰富的调子,在用线造型过程中可以做到十分精确而肯定,能够深入细致地刻画物象的细部,又便于修改。

铅笔的型号较多,H是英文Hard(硬)的开头字母,表示铅笔芯的硬度,H前面的数字越大,也表示它的铅芯越硬,颜色越淡。B是英文Black(黑)的开头字母,表示石墨的成分,也表示铅笔芯质软的情况和写字的明显程度,B前面的数字越大,表明颜色越浓、越黑。

四、素描的构成因素

素描的构成因素可分为两大类：造型因素和形式因素。

(1) 造型因素是画面构成的基本因素,包括点、线、面。任何形式的素描都需通过点、线、面来表达。

(2) 形式因素包括画面的明暗、层次、虚实、节奏、肌理等,是作者有目的地通过对造型语言的不同形式组合而形成的画面因素。形式因素能够决定一幅作品的风格及样式,如图 1-12 ~ 图 1-14 所示。

图1-12 素描风景 (伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因)

图1-13 素描风景 (文森特·凡·高)

1. 点

点是素描中最小的单位。点是线的收缩,线是点的排列;点与面是相对的,两个相差悬殊的面积,小的则被视为“点”。如夜空中的繁星、大海上的孤舟,本身有一定的面积,具有相应的形态,但在广阔的环境中会使人感到它如同一个点。

图1-14 无叶树木后面的楼群（阿道夫·门采尔）

点的形态使人产生小巧、凝集、闪动的视觉感受,依据形状和位置的不同,也会产生静止或运动的感觉。“点”如果处理得好,则会起到活跃画面、画龙点睛的作用。反之,则会使人产生零乱、琐碎的感觉。

2. 线

绘画中的线是对客观事物进行抽象表现的产物,是透视压缩面的结果,是体的边缘或形与形的交界。线是素描中构成可视形象的基本条件。线不单是用于对轮廓、形体的表现,其自身的变化也有重要的意义:直线给人以速度感,显得锐利、明快;曲线给人的印象是柔和、优雅并富有节奏感;细线具有敏锐及运动感;粗线则显得豪爽而厚重,具有强烈的力量感;长线,具有时间性、持续性;短线有急促、刺激感。

线的不同疏密和粗细等排列,也会产生不同的视觉感受。素描中的线条有长短、宽窄、轻重等多种多样的变化:严谨的,要求准确到位;放松的,随意中要求精练;铺出的线群,可以通过其轻重疏密来产生明暗调子,表现出物体的质感、空间感、层次感和节奏感。

3. 面

在二维平面内,特定的面积则称之为形。由于素描的画纸为二维平面,因此,我们描绘任何物象都需通过形来把其“落实”在二维的平面上,一幅素描作品的创作过程可以概括为从抽象形(起稿时的轮廓)的组合到具象形(具体形象)的关系。

现实世界的“形”千姿百态,有些形是一目了然的,有些则是需要探索发现的。素描中的形,更需通过作者的总结、归纳与提炼,才能使其画面给人以丰富、多变的视觉感受。

显性的形是指易观察的、有相对明确边缘线的形。初学画者多从几何形体入手是因为在练习过程中,在画面上划分面与面的衔接相对容易;隐性的形无明确边界,需要作者凭借感觉及经验归纳总结。如水面的波纹,随风摆动的树叶等,都属于需要丰富的画面处理经验才能把握得当。

4. 明暗

明暗指画面的深浅变化或黑、白、灰的布局。物体因受光、背光而产生的现象,落实到画面上就是我们常说的三大面、五大调子。这是素描当中表现明暗的基本规律,是塑造形体表现空间的重要手段。

我们也可根据画面主次关系,主观布置画面的黑、白、灰。如建筑速写中的线条疏密关系,疏的部分“白”,“密”的部分黑。

5. 层次

层次是表达空间、丰富画面的重要因素,一幅画如果缺乏层次变化,会显得呆板、单一。素描的层次有两方面含义,一是指调子的黑白色阶变化;二是指同一面积经过反复描绘所达到的丰富效果。素描是通过对线条的不同轻重、粗细、疏密和穿插进行排列与组合来表现层次的。大面积的黑如果缺乏层次的变化则会有“腻”的感觉。

6. 虚实

我们在观察远处的物体时,相对于近处的则会产生“虚”的感觉。素描的虚实就是根据人的视觉感受处理画面空间及主次关系的艺术手段。形体的虚实关系是在二维平面上制造三维空间假象的重要手段,同时也是体现画面主次关系的有效方法。一般情况下,我们在处理形体关系时需遵循近实远虚或主要物体实、次要物体及背景虚的原则。

7. 节奏

节奏这个词是由音乐的术语引申而来。音乐中的节奏是指声音所产生的长短、强弱、重复等变化规律。绘画中的节奏,是指画家在对线条、明暗、色彩等的组织过程中,进行有秩序的、有变化的强弱处理的一种手段。

线条的节奏处理包括长短变化、疏密布局 and 深浅对比。明暗的节奏处理可以根据客观物象的明暗和强弱对比所表现出的画面效果,也可以是作者主观布置的黑、白、灰所产生的画面关系。

8. 肌理

肌理是指物体表面的纹理,在绘画中可理解为作者处理画面效果时所留下的痕迹。造型方式、铅笔型号、纸张纹理的差异都会形成不同的画面肌理效果。能够巧妙地运用绘画的“肌理”语言,离不开娴熟的绘画技巧,更是作者风格的鲜明体现,如图 1-15 所示。

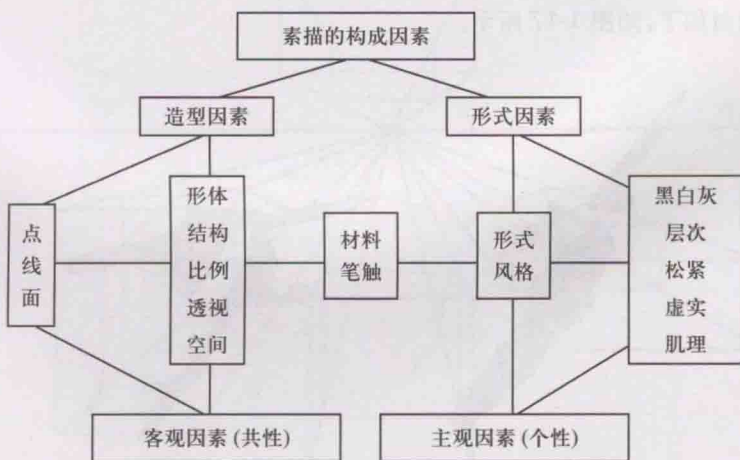

图 1-15 素描的构成因素