

印象建筑

夏克梁

建筑写生创作

XIA KELIANG
CONSTRUCTION SKETCH
WORKS

东南大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

印象建筑: 夏克梁建筑写生创作/夏克梁著. —南京:
东南大学出版社, 2007.1

ISBN 978-7-5641-0635-5

I. 印... II. 夏... III. 建筑艺术—写生画—作品
集—中国—现代 IV. TU-881.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 154856 号

书 名 印象建筑: 夏克梁建筑写生创作

著 者 夏克梁

责任编辑 曹胜玫

装帧设计 许珠丹 夏景挺

责任印制 张文礼

出版发行 东南大学出版社

出 版 人 江 汉

地 址 南京市四牌楼 2 号 (210096)

电子信箱 caoshengmei@163.com

经 销 新华书店经销

印 刷 恒美印务(番禺南沙)有限公司印刷

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 10

字 数 249 千字

版 次 2007 年 3 月第 1 版

印 次 2007 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5641-0635-5/TU·86

定 价 89.00 元

凡因印装质量问题,请与读者服务部联系调换。电话:025-83793928

夏克梁

建筑写生创作

XIA KELIANG
CONSTRUCTION SKETCH
WORKS

前言

写生的第一次亲密接触,就让我品尝到许多乐趣,更加坚定了学画的信念
写生伴随着我从课余习画,到专业学画,再到职业教画

写生已构成我生活的一部分,是我不可或缺的一种生活方式
写生是视觉笔记,是我深入生活、感受生活、记录生活的最有效手段
写生是我认识自然、与大自然交流的过程
写生是我用画笔和心灵直接触摸生命本源的有效途径

写生是感受自然、接触建筑的一种最好籍口
写生是表达对自然和建筑的认识的一种特殊方式
写生是我对自然和建筑情感的最真诚的流露
写生是我表达视觉感受的最佳载体

写生是一种实践的活动
写生是艺术创作的前奏
写生是研究光色规律的学问
写生是积累素材,锻炼绘画表现技巧,探索建筑画创作的有效手段

写生的过程,是记录我学艺成长、发展的历程
写生作品的出版,是对我探索阶段的总结,更是莫大的鼓励
写生将伴随着我的生活,伴随着我的事业,伴随着我的梦想继续前行

夏 克 梁

毕业于中国美术学院
曾修读于中央工艺美术学院
现就职于中国美术学院艺术设计职业技术学院环艺系
夏克梁艺术工作室主持人
中国美术家协会会员
中国工业设计协会会员
中国建筑师学会室内设计师分会会员
浙江省美术家协会会员
浙江省水彩画家协会会员

A stylized, cursive signature in black ink, reading '夏克梁'.

再现与表现

建筑写生及其作用

建筑写生是指作者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中的视觉美感,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将会有所差异。根据专业学习的特点,建筑院校及环艺专业的学生在写生练习时,应有别于艺术院校的写生练习,更要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,从而培养严谨的造型能力,严格的写实功底和对物体的塑造能力,以及对建筑的认识和理解能力。通过写生积累更多的经验,有助于今后的建筑画创作。写生时,应有一定的程序和方法。

一、观察取景

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。面对建筑物我们不要随意认定一个角度就急于写生,而是要从建筑物不同角度或同一角度的不同距离进行反复观察,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,然后选择最能体现建筑形态特征的视角。当确定好作画角度和位置时,再进一步进行观察研究。

1. 观察形体

建筑形体由建筑的轮廓线、细部结构、材料质地等构成。建筑形体是反映建筑性格特征的重要因素,也是构成画面的主要内容。建筑写生一般以某一建筑或建筑群体为依据,观察时,要先从整体出发,对形体的整体观察是造型艺术必须遵循的基本规律;然后注意形体的节奏变化,形成节奏变化的内容可由色彩、明度、形体轮廓线等组成;再深入到局部的细节。想要充分地表现建筑,只有通过仔细地观察形体,对建筑进行充分的理解,然后选择相适应的表现手法来体现建筑外观线条和体块特征,有力地反映建筑景观的精华所在,使建筑的重点部分纳入构图的视觉中心予以展示。

2. 观察光影

建筑之美,很大程度是光影造成的。建筑的光影是表现建筑生动性的重要因素。建筑在阳光的照射下,有着明显的轮廓线、清晰的界面和丰富的空间效果,受光面与阴影交错,产生节奏感。建筑有着自身的固有色,在光照角度和光线强弱不同等因素的影响下,反映在建筑上的

光色效果也不同。建筑写生时,强调光影效果是增强建筑体量感和画面层次感的最有效的方法。但要注意的是,画面中不能出现不一致的光影效果,要善于及时抓住并运用光影,使画面产生统一感。因此,要观察光影,积极探究自然光色关系,理解和掌握光影变化的普遍规律,从中认识光影与色彩间的统一变化,以便在建筑画创作中作为有效的参考依据。

3. 取景

观察的首要目的在于取景,取景首先意味着选择,从复杂的自然环境中努力选择那些即将进入画面的视觉元素,使视觉感到愉快且形式上具有吸引力。选择时,要注意使建筑主体或建筑的某一局部占有重要的位置,以突出主体。**主体与环境的安排要有主次和层次,通常以主体和其周边的环境或近、中、远景来组成画面的空间层次变化,其在画面中占有的位置、形状、大小就是画面分割的要素。**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。

二、空间塑造

建筑写生比较注重对空间关系的渲染和表达。为了使画面所展示的效果更具真实性和艺术性,首先要求画面的构图要完整,透视要准确以及视点与角度要贴切。再选用合适的工具,采用娴熟的表现手法进行深入细致的刻画,才能构成一幅生动而真实性较强的画面。

1. 构图安排

构图是指画面的结构,而画面结构是由众多视觉元素有机地组合而成,以达到视觉上的均衡感。均衡是构图在多样统一中求变化的基本规律,是以画面中心为支点的上下、左右物象在画面中的构成安排,应给人以视觉上的重量平衡感和安定感。

写生构图时要求首先要对整个画面有一个统筹的思考和安排,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构图,以便在写生过程中更加容易驾驭整个画面。构图时要遵循以下原则,形成既要有对比又要有统一的视觉平衡:①景物在画面中的位置安排要能充分体现建筑的主题和中心。②要表现所画建筑与环境的协调关系,表达出画面的意境。③要按照构图法则和美的规律进行。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,给人一种拥挤与局促的视觉印象,

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写生作品。

2. 透视选择

透视的含义是指通过透明的介质来看物象。景物形状通过聚向眼睛的锥形线映像在透明介质上,便产生了透视图形。透视的发现,使得画面出现了真实的三度空间感。其逼真的形象,既成功地表达了景物,又体现了作者的思想及情感。**建筑写生是要将建筑形象根据透视原理将其以近大远小、近实远虚(因为空气中有水气、尘埃,在光的作用下形成了空间色差,使得近处的物体实,远处的物体逐渐模糊)真实地反映在画面上。**写生时非常强调透视比例的准确性,建筑写生常用的透视方法有一点透视、二点透视、三点透视,可视具体建筑景物来确定。一点透视在建筑景观写生中用的相对较少,容易导致画面所表达的建筑显得呆板、平面化,缺少立体感。但一点透视可以表现异形建筑或建筑的局部细节,给人以亲切感。二点透视在建筑写生中是用的最多的一种透视方法,适宜表现所有的场景,同时也最宜塑造建筑的形体。三点透视在写生中用的虽少,但在仰视或俯视的特殊视角中,最易强调和反映高大建筑的特征。透视在建筑写生中虽然难以掌握,但对表现画面的空间层次、物体的前后关系和立体感等方面极其重要。

3. 表现方法

写生是作者将对物象的认识和理解转化为具有美感的艺术形象的手段。因此,在写生过程中,要努力探索各种不同的表现手法,不断丰富自己的绘画表达能力,以最有力的手法表达建筑的本质特征。

写生可谓是视觉笔记,在日常生活中(可以是游玩、走路、候车),随时都有可能发现使自己感兴趣的表现题材。因此,尽可能选择易带、便捷的写生工具,可以及时将景物形象地记录下来。常用的写生工具有钢笔、彩色铅笔、麦克笔、水彩画工具等,常见的表现方法有慢写和速写,视建筑景物和时间来决定。慢写可以锻炼画者深入地观察和细致地刻画对象的能力,而速写可以培养画者敏锐的观察力和概括的表现力。不同的材料和工具,形成不同的绘画艺术特点。

(1) 钢笔画。钢笔作为最便捷的写生工具,长期以来备受画家和设计师的亲睐。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。钢笔画与其他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。同时,也往往是麦克笔和钢笔淡彩等表现手法在上色前的基础稿。线条是钢笔画中最基本的组成元素,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,常见的有线描表现手法和明暗表现手法。

(2)彩色铅笔。彩色铅笔(简称彩铅)即带有颜色的铅笔,其形状及使用方法均与铅笔相同。彩铅的颜色种类较多,可以达到120种,并且用笔的受力不同和颜色的相互叠加可以产生更加丰富多变的色彩。彩色铅笔以水溶性为多,用清水涂抹时,可以柔和笔触、淡化色彩。彩色铅笔的画面效果清新淡雅,用彩色铅笔单独表现画面时,可以配合用纸巾涂抹画面,弱化笔触间的空隙。还可适当结合水性麦克笔表现暗部和投影,使画面更加结实厚重。同时,彩色铅笔也是麦克笔、钢笔淡彩等手法的辅助工具。

(3)钢笔水彩。钢笔水彩是集钢笔线描和水彩表现组成的画面,是在钢笔线稿的基础上敷色而成。水彩淡雅,层次分明,结构表现清晰。钢笔线条往往是单纯统一的,画面的建筑物不论是大小、远近,用线可以大致相同,但要求画面建筑的结构要严谨,透视要准确。水彩色透明,以水为媒介,水量调和的多少,决定着色彩的浓淡变化;水彩色不具备覆盖能力,作画时,落笔为定不宜修改,要求要胆大心细、一气呵成,以表现出水彩画特有的韵味情趣;水彩表现方法丰富、多样,有着极强的表现力。在钢笔水彩中,无论是了了几笔的钢笔淡彩还是层层罩色的钢笔重彩,其独有的美感特质都给水彩带来了很大的表现空间。

(4)麦克笔。麦克笔有油性(包括酒精麦克笔)和水性之分,颜色种类均为60色或120色。麦克笔的颜色透明、鲜艳、表现力强。麦克笔着色后不宜修改,作画时要注意先亮后暗、由浅至深的顺序。着色时速度要快,颜色要准,笔触要自然流畅。可通过色彩的叠加,取得丰富的色彩变化。画面所展示的效果清新、洒脱、豪放,不但可以快速记录建筑物达到轻松洒脱的画面情趣,同时也可以通过多次叠加、退晕的技法塑造凝重的画面效果,非常适合作为建筑写生的表现工具。油性和水性麦克笔色彩性能又各自有不同的特点,油性麦克笔容易涂得均匀却不易

深入,而水性麦克笔难以平涂均匀却容易深入刻画,可视作画者的习惯爱好或表现风格来选择不同种类的麦克笔。

三、画面处理

自然界的物体纷乱繁杂,写生不等于照相,不是盲目地毫无思想地照抄物象。如果只是“真实”地反映景象,画面不但会显得杂乱无章、无主题、无层次,也谈不上艺术地再现自然。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况、归纳,简化层次形成对比,才能够把较复杂的自然形体有条不紊地表现出来,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。

1. 概括取舍

建筑写生是对建筑物及其环境的提炼,而不是如何描摹物象的表面。建筑写生在组织画面的构图时,有时难免出现对构图不利的物体,有时又觉得画面中缺少某些物体:如树木太高,遮挡主体建筑,或主体建筑太孤立缺少相匹配的景物等现象。通过对景物的观察,选择概括与取舍,才能更主动明确地把握画面。对构图不利或无关的物体可适当移动位置或减弱删除,对构图有利的配景也可根据画者主观意愿而添加。但这必须考虑到建筑的地域特征,文化习俗和季节习惯,让人感到合情合理。有取有舍,才能有主次地组织画面。如果说建筑写生是被动地认识建筑物,那么通过概括和取舍的训练,使被动的写生塑造升华到主动创作的表现过程,进而培养画者对物象的理解和消化能力,有助于在建筑画的创作过程中将平面图转换为具体形象的效果图。

2. 对比强调

任何一种造型艺术都讲究对比的艺术效果。对比是绘画中常常采用的一种处理手法,它可以增强作品的表现力。画面中缺少对比,则显得平淡,而对比无度则显得杂乱。

对比可使画面的空间产生主次、虚实、远近的变化,从而使画面也显得生动而富有情趣,还可使画面的主题显得明确。因此在处理画面的时候,要学会掌握一些有效的对比手法,彼此相互影响,相互衬托,以强调画面的变化,突出重点,点化主题。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。一幅画面可以有一种对比关

系,也可以有多种对比手法共存。

(1)虚实对比:是处理画面主次及空间关系的最有效方法。画面可以通过线条疏密的组织、繁简的处理,也可以通过明暗的浓淡、色彩的冷暖、刻画的深入程度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,从而突出主题和空间层次。

(2)面积对比:是指不同物体在同一画面中所占的面积大小的比例。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,所占面积相对较小。主体和陪衬部分不可以出现一比一的对等局面,否则主体就会被消解。因而主体与次要部分在画面中所占的面积应形成大小不同的比例关系,这样不但丰富了画面的构图,也强化了主题。

(3)疏密对比:疏密是指将画面中的物体形象或物体的明度和色彩等要素,进行部分集中和部分分散,以在视觉上产生紧张与轻松、凝聚和孤独的对立关系。缺乏多样变化的画面是单调的,疏密程度不同,可达到松紧或黑、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。物体的组织安排要有理法,要有宾主。只有物体的安排和笔触线条合理经营,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)明度对比:是指画面明暗强弱的对比,明度对比是增强空间效果的最有效方法。明度的对比易产生强烈、明确的空间视觉效果和丰富的节奏感。明度的对比使同一建筑的不同形体分离,不同建筑的轮廓线更加清晰。明度对比可强化主体,引导产生画面的视觉中心。写生过程中,在光照效果不明显的情况下,画面易表现得平淡、死板,导致“灰”、“粉”的效果。通过对比分析,有意强调某一方界面的明暗关系,可以增强建筑的体量感和空间层次感。

(5)色彩对比:写生最关键的便是画面的色彩处理。一幅成功的建筑写生作品,画面色彩既是统一协调的,又是富有变化的。自然界是一个整体,物体的颜色间应该相互联系,彼此影响。因此写生中,在观察景物的颜色时,要整体地观察所有被画物的颜色,而不可孤立地看某一物体,否则将难以把握画面色彩的协调性。**要想追求丰富多彩、和谐统一的画面色彩,达到既有变化而又统一的色调,主要依靠色彩在画面中的面积大小和纯度高低的相互比较而产生。**面积对

比是指各颜色在画面中所占面积大小的对比,同一画面,不同色彩所占的面积相等,会导致主调不明确,因此需要强调某一主体色的面积比例,以达到画面色调的统一。纯度对比是指颜色鲜艳度的对比,画面中各色纯度太高,容易使画面产生“花”、“乱”的感觉。所以,在色彩对比中宜以同色系为主色调,或降低对比色的纯度,从而使画面获得统一的色调。

建筑画是指建筑设计师在方案构思过程中,以绘画的形式将头脑中的构想予以真实地表达。建筑写生是培养审美能力和建筑画表现能力不可缺少的一种手段,是将建筑画提升到艺术层面最有效的训练过程与方法。通过写生,不但可搜集素材,积累形象符号,还可练就画者丰富的空间想象能力;通过写生,可以提高画者的创作思维能力和分析能力,培养绘画语言的表达能力,以及对画面整体效果的把握和处理能力;通过写生,还可以锻炼画者敏锐的观察能力和形象的记忆能力,使之在建筑画创作过程中,能自由运用各种表现技法来恰当地表达建筑设计意念。

共相与殊相

建筑写生与表现方法

建筑画是建筑设计师通过绘画的表现手段,使构思视觉化、形象化。它是一种图示语言,可以通过画面,充分而准确地表达设计意念。一幅优秀的建筑画,除了细致地刻画建筑之外,还需要用艺术的处理手法,将对象真实地展现给观者,使作品更具感染力和艺术魅力。它是工程技术与绘画艺术相结合的综合性艺术。专业绘画是建筑设计人员必须具备的修养和技能,也是建筑类专业的重要基础课。因此,设计师除了有独特的创意之外,还应有扎实的绘画基础。建筑画的表现对象是建筑,要画好建筑画,建筑写生是必不可少,并且是行之有效的训练方法和途径。

写生的内容十分广泛,包括建筑造型、结构、空间、材质、光影、环境等诸多方面。经观察、分析,再提炼、概括地印在脑海中,表达在纸面上。通过写生,可以提高设计师的绘画技巧、艺术修养和审美能力;可以培养设计师对客观对象的正确观察和对建筑的直觉感知,增强立体空间意识;可以锻炼设计师组织画面的能力、观察和感受的能力,以及形象记忆和概括表现的能力;可以表达设计师对生活的理解和感受,使今后的艺术创作更贴近于真实。

写生也是记录生活的一个有效手段,激励人们对生活和自然的热爱与向往,给人以美的陶冶。写生是从认识到表现的一个过程。把认识通过绘画的形式表现出来,是写生的目的。建筑画所表现的建筑,是艺术的真实。从建筑写生到建筑画的创作,从中可以研究建筑和环境的关系,同时也是研究、掌握自然界的变化规律以及建筑物在特定瞬间环境中的变化规律的途径。

写生作品相比建筑画,更具有浓郁的生活气息和动人的艺术形象,更能充分地表现画面的意境、神韵和情趣。**建筑写生作品所追求的,不完全是建筑本身形象的真实性和绘画艺术形式的完美性。**因为写生作品倾注了设计师的情感,反映了设计师的艺术修养和审美情趣。

写生是将物象转变为图像的一个过程,通过对图形的组合、排列、搭配,构成了画面中的秩序和形式美感。写生可通过各种不同的表现形式和处理手法,来表达作者对不同建筑在不同环境中的感受。常见的表现形式有线描表现、水粉表现、钢笔水彩表现、油画表现等。其中钢笔水彩因工具简单、价格便宜、携带方便且表现力强,是建筑类专业学生写生时较为合适的一种形式。钢笔水彩是集钢笔线条和水彩渲染于一体的表现方法。其表现以钢笔线条为结构线,强调用线来概括建筑的外轮廓线、形状结构、透视等,对线的要求无需太高,画面中的物体无论是主次、大小、远近,用线大致可以相同。再通过水彩色来塑造形体的体量关系、表面质感、

光影变化、空间层次,以加强画面的表现力和艺术感染力。利用色彩亦可将空间的虚实关系进行充分的表达,还可以调节物体在空间中的尺度,并可反映空间的色调及作者的情感。其作图步骤往往是以先画线后上色为宜,这样可以自由发挥水彩的特性。**上色时,所采用的也是水彩画的表现技法,不论色泽深浅,都应水色饱和。用笔要果断、挥洒自如,以干湿结合的方法,追求其淋漓流畅、透明轻快的画面效果,创造出钢笔水彩独具的艺术情趣。**钢笔水彩与钢笔淡彩没有明显的区分界限,其方法和步骤都很相似,两者的区别在于,钢笔水彩的刻画较钢笔淡彩更深入、细致些。

写生时,通过钢笔线条及水彩特定的表现技巧,可以表达出画面独具的明快、轻松和高雅的艺术效果。画面中色彩的明度、纯度、色相等的不同组合,形成不同的色调。钢笔水彩与其他画种相比,对色彩的运用原理基本是一致的,画面也是追求丰富多彩、和谐统一的艺术效果。一幅好的写生作品,画面色彩总体上既要统一调和,同时又要要有对比变化。画面色彩调和的形成,可通过以下几种方法:

(1)主导色的控制形成调和色调。多种色彩组合,关键在于总体调和效果要有一色为主调。当某种色彩或色系整体地统治画面,或割裂地分布在整张画面上,其在画面中所占的面积,大大超过其他色系的面积,此统治或分布就使得该色彩或色系在画面上起着主导(调)的作用。其余各色无论是在色相、明度、纯度上的变化,都处于次要、陪衬的地位。如此,主宾分明。主调既定,画面的色调自然产生便形成统一。

(2)光源色的统一形成调和色调。固有色是物体色彩的基本特征,由于自然界中的物体不同,固有色也异彩纷呈。光源色即光源的颜色,光源是自然界色彩变化的主要因素,光可以改变物体的形和色。物体在同一光源的照射下,各个固有色不同的物体都被染上一定明度、色相的光源色,产生某种色彩倾向,形成统一的色调。光源色的色素越强,色调的倾向性就越明显,反之倾向性越小。户外写生的主要光源(发光体)是太阳,但时间段的不同,光源的色相也会产生变化,其中早晨和傍晚阳光的色彩倾向最为明显。同一景物,因季节、时间不同,光源的色彩倾向也会产生变化。写生时,应仔细观察,掌握好不同时间段光源色变化的规律,控制好画面的色调。

(3)环境色的影响形成调和色调。任何物体都存在于某一具体的环境之中,环境色是周

围环境的色彩在物体上的反映。写生时,除了光源色对物体固有色的影响之外,还存在着环境色对固有色的影响。物体的环境色随着光线的强弱变化而变化,光线越强,物体所受环境色的影响就越大,画面的色调也更为统一协调。因此,对固有色不能以固有的观念去观察,而必须在变化当中去认识,否则,就会孤立的看色、辨色,而忽略环境给物体色彩带来的各种变化。

(4)类似色的搭配形成调和色调。类似色是指色相比较接近的各种颜色。在色环中,我们可以找到互相邻近的各种色相。以相同或临近的颜色组成统一的色彩基调,使其彼此呼应,起到相互关联的作用,以此产生色彩的某种调子。画面中尽可能简化色彩的冷暖和补色变化,仅在同色系中追求简洁单纯的色彩效果。为避免同色可能形成单调贫乏,可在画面某些局部范围,如建筑物的屋面、局部墙面、交通、人物缀以醒目艳丽的色彩,在素净的色调中制造一个对比色,画面将随之显得生动。

(5)中性色的掺合形成调和色调。中性色往往是指金、银、黑、白、灰五种色,在画面中用这五种中性色来调和,可以承担对其他各色缓冲与补色平衡作用。当画面中色相不同的颜色组合在一起,且色彩在画面中所占面积又相似时,可调入某一种中性色,使其纯度降低,减弱色相的明显特征,便可形成统一的色调。

写生作品中过于统一的色调,如果缺少变化,就会产生单调的感觉。表现空间的关键就是对比和画面的层次关系,缺少对比的画面会显得平板而没有节奏。因此画面中色彩统一的同时,还须存在着各种对比关系。常见的有:

(1)色相对比,是指色彩相貌的对比。如果画面中的色相过于接近,就容易变成“单色画”。因此,画面中应存在不同色相的颜色相互并置,使色彩相得益彰。各种色相的色块面积配合得当,在统一完整的色调中寻求变化,常会产生强烈的视觉效果。

(2)明度对比,是指色彩的明暗对比或称黑白对比。写生时画面上如果出现色彩灰且沉闷而显平淡时,就可在明度上找原因。可以加深或提亮某些色,使画面中色彩的明暗差距拉开。加强明度对比,可使画面产生强烈的空间视觉效果,也是增强画面空间感的有效方法。

(3)纯度对比,是指色彩饱和度之间的对比。画面中,往往是主要的物体或距离近的物体色彩的纯度高,而次要或远处的物体则相反,以拉开主次和空间的层次关系。

(4)冷暖对比,是指色彩属性的对比。形体的空间关系,有时要靠色彩的冷暖对比来形成。

亮部冷、暗部暖,或是远处冷、近处暖。

写生时,每张画面的色调都因景而异,或因时间、季节的变化,而产生不同的色调,也可根据作者对物体的理解和感受来确定色调,从而加强观者的视觉印象。

写生不等于写真。面对物象,不必太多地受所表现的对象限制,以致过于客观真实地描绘景物,而是要以一种主动的创造性思维来表达对象。创造性思维是在长期的写生实践过程中锻炼出来的。在这个过程中,首先要把观察、分析、感受,作为写生表现时的前提。只有细致地观察对象、分析对象、认识对象,理解事物的本质,才能深刻地表达对象。写生重视理解,也非常强调感受,写生时要摆脱那种被动地描摹对象的状态,应做到以客观对象为母题,有选择、有取舍的描绘景物,舍弃和削减次要部分,提炼和强化主体,使主题明确;也可根据需要,改变形象及其位置,以主观的感受和美的法则来经营画面;或根据画面需要,主观臆造与实际不相符的某些色彩,力求物象形体和色彩之间的和谐。写生可以不写实或不完全写实,对物象的形体和色彩进行概括、强调,使之具有象征性的、理想的形体和色彩,虽然不完全是真实的场景,但往往更能反映物象本质。

写生的锻炼不仅能提高绘画表现技巧,还能锻炼迅速捕捉形象的能力,为建筑画的创作,积累大量的形象符号。不具备过硬的写生能力,就很难创作出一幅优秀的设计表现图。写生作品强调生动,记录的是真实的生活,应是设计师真实情感的流露。写生过程也是思考和造型意识培养的过程,还包含着设计师的创作意识和想象力。而在建筑绘画和建筑设计过程中,从构思方案到图面表达,再到工程实施,都需要通过构思、推理、判断来解决问题。**经常性的写生,不但可以锻炼设计师的创作思维能力,而且还能提高艺术修养和综合表达能力。**“源于生活而又高于生活”,这样才能创作出更具艺术魅力的建筑绘画作品。

物象与意象

建筑写生与建筑画

写生是面对一个物象,并以此为造型的客观依据,主观地予以组合、排列、渲染,形成画面中的次序感和形式美感,将物象转变为画面造型的一个过程。建筑写生注重于表现建筑物的客观存在,强调客观实在性。

建筑画的绘制过程,是从意象到画面的一个过程,是设计师将设计意念通过绘画的语言进行表达。在此过程中,还需掌握绘画中素描与色彩的造型基本规律,才能将意念转变为真实图形。

随着建筑专业的诞生与发展,建筑《专业绘画》课程也随之不断变化和趋向成熟,但无论是水彩渲染、水粉表现、电脑还是麦克笔等工具的运用,人们对画面审美的基本规律是相近的,在建筑专业绘画的教学中,学生所遇到的问题也有一些共性。

一、建筑画中常见的问题

一幅建筑画,其画面的结构由构图、色彩、光影、技巧等要素组成,组织处理好这些要素,就会使画面更加和谐、生动,并富有表现力。

1. 画面的构图问题

构图是将众多的视觉元素有机地进行安排、组合,以达到视觉上的审美要求。学生初学建筑画时,往往将画面中的物体安排得很零乱,导致画面中心、主体不突出,或是画面的重心设置不稳。不考虑画面的节奏、韵律等变化,就容易使画面显得不是呆板就是失去均衡感。

2. 画面的色彩问题

色彩能使人产生联想,会使人的情绪产生兴奋、激动、低落等反应。学生因缺少绘图和生活的经验,所绘制的颜色往往出现概念化倾向,误以为色彩丰富就是鲜艳色彩到处出现,使画面颜色孤立,缺少联系,导致色调不统一。还有一个常见的问题就是,画面的素描关系和色彩关系没得到很好的统一。有的学生只注意画面的素描关系,而忽略了画面的色彩变化,将色彩画成“有色的素描”,画面显得单调、呆板。有的学生只注重画面的色彩变化,而忽略了明暗关系,画面就会缺少进深感和空间感。

3. 画面的光影问题

光影使物体产生立体感,使色彩变得丰富。画面中缺少了光影,容易导致画面平面化,缺少空间层次感和物体的体量感。根据光影透视原理,投影浓淡及方向的正确表达,也暗示着光