

浅谈建筑插画在建筑方案设计与表达中的应用

孟雨薇

中国中元国际工程有限公司 北京 100089

摘要:建筑设计是横跨于工程与艺术创作两个领域的一门综合性的学科。随着新媒体市场和技术的蓬勃发展,建筑作为一项传统且具有相当规模的行业也要跟上时代的脚步,及时更新设计理念和设计手法。建筑插画诞生是在计算机合成效果图辅助方案设计之后,又有一个提供给建筑师进行方案设计表达载体。它将建筑设计融合艺术表达,成为人们读懂建筑、体验建筑的新窗口。

关键词:建筑插画;建筑设计;方案表达;辅助设计

一、插画艺术

插画也称“插图”,在《辞海》中解释为“插附在书刊中的图画”“对正文内容起补充说明或艺术欣赏作用”。而随着当代社会科技技术及商业活动的飞速发展,插画突破了曾经对于文字的从属性,逐渐演变成为一种大众所熟知的艺术形式。插画可以不再依靠文字表述便可传递更多的内容,在信息大爆炸的今天,插画相较于文字有更直观、更通俗易懂以及受众面广等优势,尤其是在数字新媒体以及设计领域成为不可替代的一种表达形式。

这种艺术形式是一种主观的、自由的、充满艺术想象的表达。这种将思考和理念以一种或现实或超现实的叙事手法描绘给观众,带来一种非真实的审美快感,满足受众的视觉享受的同时引发观者不同的联想与思考便是插画艺术有别于摄影作品及工程制图最大的价值点。

二、建筑插画

1.建筑插画的定位

建筑插画顾名思义便是将插画艺术的表现形式运用在建筑方案的设计与表达上。插画的中表现的主体可以是独栋建筑也可以是一组建筑或者是城市中成片的建筑群。根据建筑插画表现的建筑体量不同,可以有不同的构图以及表现手法。其实建筑插画也并不是现代插画艺术所特有的,在我国古代的绘画艺术作品中也不乏有如《阿房宫图》《汉宫春晓图》《岳阳楼图》等以亭台楼阁等建筑为主体形象辅以舟车舆人树石等表现对象的以界尺引笔画线的“界画”,是我国悠久的传统画历史中早期的一种画种。而当代的建筑插画则是伴随着建筑“学院派”的建筑设计体系的生成,在传统写实风效果图遍及市场,产生了各种流水线化、千篇一律的建筑表现图纸的大环境下作为一种清新脱俗的存在悄然兴起。

当代建筑插画是建立在真实的建筑方案背景上,将建筑不同的设计亮点表达在同一个叙事画面中。建筑插画着眼于对建筑方案的辅助性的表达。通过一些抽象化的元素,趣味且艺术性的色彩,故事性的场景及氛围的营造传递建筑的个性。建筑插画是在一定的建筑方案模型的基础上结合实际的使用功能和空间感受进行的感性化的创作表达。

2.建筑插画的产生原因

传统的建筑方案图纸成果主要包括建筑效果图、建筑平面立面以及剖面图,以及能够表达建筑创作理念及功能的分析图等。建筑

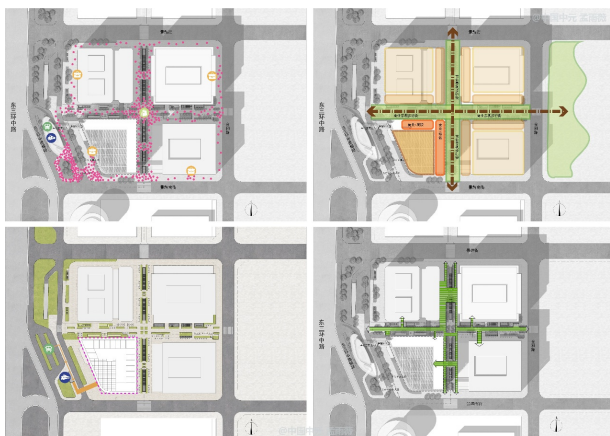
效果图的产生主要是基于民众对于平立剖这类二维的工程技术图纸的空间想象能力不足,仅凭这些难以设想出整个建筑方案的三维形态。因此建筑效果图大多是为了反映真实环境下的建筑造型以及材质,凸显建筑体量及质感的,模拟建筑方案建成后的城市整体效果而产生的。因此,建筑效果图的表达更加注重于体现建筑本身趋于真实的造型效果以及融于城市内的整体造型,因此色彩更加写实,建筑色彩受限于城市上位规划、材料特点、造价等等因素不能运用过多的色彩元素。而色彩则是传递情感最重要的手段之一。同时,基于效果图的真实性,在一定的视角范围内建筑效果图能够传达的内容十分有限。例如,难以同时表现建筑表皮与内部空间之间的联系;难以同时表达建筑的各个立面之间的相互关系;表达建筑整体体量的同时难以带人对建筑的体验感等等。

而建筑插画则能通过一些艺术手法,在上述建筑效果图表现的局限性上对建筑方案进行更加完善以及更具视觉冲击力的一些表达。建筑插画可以赋予建筑更多的色彩可能性,利用配色、构图、以及纹理使得建筑的表现更自由的表达出建筑营造的空间氛围,传达设计意图。

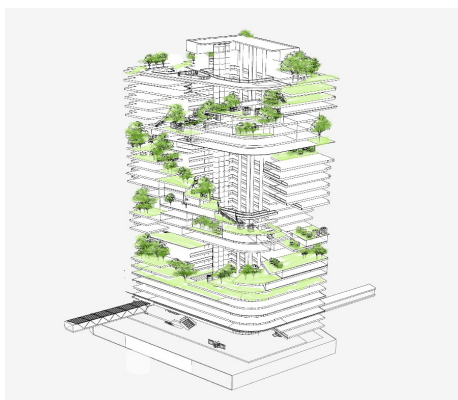
三、建筑插画在建筑方案设计过程中的应用研究

1.建筑插画辅助方案设计

在建筑方案的设计过程中,前期资料和任务书的解读是方案设计中不可或缺的过程。建筑插画也可以在方案设计的前期过程将所获得的场地信息、城市地域文化等与建筑设计密不可分的琐碎的资料进行整合表达,以供后续建筑方案设计参考使用。同时,建筑插画通过手绘、拼贴以及CG制作等多用制作方法可以更快和便捷的表达设计思路,将碎片化的、缥缈的设计灵感存留在纸面上。因此,建筑插画对于建筑方案设计的过程具有一定辅助作用。例如在我参与设计的北京某超高层建筑的方案投标过程中,我们首先对场地的用地条件、周边交通、城市展示及商业价值等客观因素进行梳理。通过运用不同的线条和颜色标识场地周围的重要交通节点,通过不同的色块表达出用地的价值优势及重要的城市展示面,为后续建筑方案的成立提供有力的事实依据(图1-1)。其次,我们此次方案的设计理念是在城市中央商务区垂直展开的一幅立体的山水画卷。在方案构思的前期,我通过对方案体块进行拆解,结合插画的表现形式(图1-2),抽象化的将我们的设计理念与实际建筑体量相融合,为后续具体的方案设计提供方向和框架。

(图 1-1) 图片来源: 作者自绘

(图 1-2) 图片来源: 作者自绘

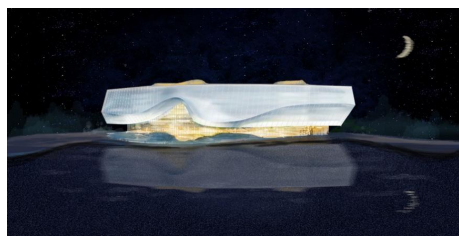
2. 建筑插画辅助方案表达

建筑设计中的方案表达是建筑师阐述设计意图、体现设计构思与理念的成果展示。而建筑插画作为一种新兴的建筑图纸表达手法,可以通过对已经成形的建筑设计方案进行形体、色彩、材质等方面的二次创造营造不同的艺术氛围,突显建筑之于城市中不同场景、不同气候环境条件下应运而生的独特建筑的效果。

以笔者参与设计的国际竞赛项目——武汉图书馆新馆建筑方案为例,阐述通过插画的艺术表现手法对武汉图书馆建筑方案表达的再创作。武汉,一座历史悠久的百湖之都。一曲高山流水成就了伯牙与子期的千古知音,我们此次方案设计以高山流水的知音文化作为基本的设计理念,以一种非线性的造型手法,抽象“高山流水”的山水意向。因此在此次插画设计的建筑方案表达上我将画面的整体氛围设定为月色之下、水面之上漂浮的图书馆。人对于色彩的辨识度远大于对建筑造型的辨识度。因此,在插画创作上(图 2-1),我将夜空和水面定义为清冷、深沉的冷色调,将建筑内部及广场赋予明亮的、柔和的暖色调,通过塑造外部环境的清幽与图书馆室内的热烈形成鲜明对比,增加画面的视觉冲击力,强调画面中心。同时,建筑主体以三段式的色彩分割手法,强调建筑在垂直方向上“地景”“透空”“漂浮”的三个空间层次,通过光影、明暗、虚实的色块叠加手法突出建筑表皮的轻盈质感。

建筑插画除了可以表达建筑整体的设计造型还可以结合建筑剖面,将建筑以剖透视的视角进行建筑内空间和立面效果的同步展示。以近日我们成功中标的中国特种设备检测顺义院区的项目为例。中国特检院项目设计有别于传统的科研实验建筑,建筑方案设

计更侧重于试验环境的工作品质,以园林化的设计手法设计多重空间体验,促进科研人员之间的思想碰撞,提升工作幸福感。同时作为一家以“安全、绿色、科技创新”为使命的国家检测机构,实验园区的严谨与科研气质也是我们在此次方案设计的设计导向之一。因此,在此次的剖透视(图 2-2)的建筑方案表达上,我选择更加沉着冷静的蓝色作为这个画面的主色调,以象征安全、责任的橘红色作为剖切线和内部空间的主色调。外冷内热、冷暖对比,构成了这张建筑插画表达的主要构思方向。通过对建筑立面、剖面及整体结构的描绘表达建筑内部空间和庭院的空间结构关系,展示建筑方案空间的丰富性。与此同时,建筑插画的表达结合不同的使用功能注重小场景的氛围营造,以此丰富剖透视所带给观者的信息量,增加整体图面的可读性。

(图 2-1) 图片来源: 作者自绘

(图 2-2) 图片来源: 作者自绘

结语

建筑插画的产生是顺应时代发展规律的,它不仅可以服务于建筑师创作,还能促进建筑行业与整个市场经济、技术、传播的融合和发展。建筑设计的最终产物是服务于大众的,公共建筑设计理念和空间终将被民众所感知和使用。而一座建筑的落地成本和实施周期是不足以在短时间让大众即时的体会到的,而建筑插画便是可以拉近民众与建筑设计的中间产物,让建筑设计不再曲高和寡。而建筑插画的诞生不仅使得建筑方案的表达更加普及化、个性化,同时它让建筑师意识到建筑设计并不只是服务于城市功能建设需求的客观存在,更是艺术设计领域一项拥有独特体量的表达载体。建筑师不仅是工程师,更是输出思想,表达理念的创造者。而当代新媒体市场的发展也在要求建筑师不断与时俱进,建筑插画这种绘图形式适配于各个阶段的建筑方案设计过程,因此我认为建筑插画在当下乃至未来的建筑设计领域中会得到更大的完善和发展,并成为建筑设计领域中不可缺少的一项创作手法。

参考文献:

- [1]徐海鸣编著,《插画艺术》江苏大学出版社,2009
- [2]傅胜春,《插画概论》吉林人民出版社,2017
- [3]《艺术与设计》2009年2月,第110期
- [4][英]马克·维根,《视觉思维》,大连理工大学出版社,2008
- [5]李涵 胡妍,《一点北京》,上海同济大学出版社,2011