

6堂建筑速写课

手绘城市风景的创作方法与技巧

Archisketcher

[英] 西蒙娜·瑞德亚德 / 著 张玉花 张心童 / 译

用速写
了解你的
城市

上海人民美術出版社

6堂建筑速写课

手绘城市风景
的创作方法与技巧

[英] 西蒙娜·瑞德亚德 / 著

张继花·张心童 / 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

6堂建筑速写课——手绘城市风景的创作方法与技巧/ (英) 西蒙娜·瑞德亚德 (Simone Ridyard),

编著; 张玉花 张心童 译

—上海: 上海人民美术出版社, 2016.01

书名原文: Archisketcher: A guide to spotting & sketching urban landscapes

ISBN 978-7-5322-9722-1

I. ①6... II. ①西... ②张... ③张... III. ①建筑艺术—速写技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第280783号

Archisketcher

Copyright © 2015 by RotoVision SA

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2015-891

6堂建筑速写课

——手绘城市风景的创作方法与技巧

著 者: [英] 西蒙娜·瑞德亚德

译 者: 张玉花 张心童

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 刘潇然

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 10

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9722-1

定 价: 65.00元

目录

前言

6

1 第一章 构图

8

概述	10
基本原理	12
三分法	14
选择正确的绘画媒介	16
横向版式或纵向版式?	18
边框	20
找到焦点	22
包含周边环境的速写	24
比例	26
标志性建筑速写: 布鲁克林大桥	28
我经常作画的地方: 尼娜·约翰逊	30
我经常作画的地方: 松川久美	32

2 第二章 选择一种方法

34

概述	36
写实还是写意?	38
运用韵律	42
标记、图形和线条	44
捕捉情绪	46
负空间	48
用数码媒体为速写增色	50
标志性建筑速写: 悉尼歌剧院	52
我经常作画的地方: 莎丽·布劳科普夫	54
我经常作画的地方: 莱恩·格兰特	56

3 第三章 透视

58

概述	60
一点透视	62
远与近	72
空气透视	74
两点透视	76
俯视图 vs 仰视图	78
没有透视的绘画	80
标志性建筑速写: 巴黎圣母院	82
我经常作画的地方: 利兹·斯蒂尔	84
我经常作画的地方: 苏·保纳尔	86

4 第四章 颜色

88

概述	90
对色调的研究	92
理解暖色和冷色	94
应该使用黑色吗?	96
用非防水墨水让画面更轻松	98
选择色彩媒介	100
寻找建筑中的色彩和样式	102
作画前先上色	104
使用喷溅的手法	106
决定是否要用颜色	108
捕捉装饰性细节	110
标志性建筑速写: 双子塔	112
我经常作画的地方: 朱丽叶·普里森	114
我经常作画的地方: 苏喜达·斯洛德卡尔	116

5 第五章 多个描绘角度 118

概述	120
城市景观速写	122
郊区景观速写	126
在海港与港口作画	128
天际线和全景图	132
室内速写	136
用速写捕捉移动中的世界	138
夜景速写	142
标志性建筑速写：圣家族教堂	144
我经常作画的地方：卡罗琳·约翰逊	146
我经常作画的地方：路易斯·鲁伊斯	148

6 第六章 资源 150

术语表	152
网站与博客	154
团体与组织	155
投稿人索引	156
城市索引	157
索引	158
鸣谢	160

右：西蒙娜·瑞德亚德（Simone Ridyard），《从中央图书馆望牛津街景色》，英国曼彻斯特

图书在版编目(CIP)数据

6堂建筑速写课——手绘城市风景的创作方法与技巧/(英)西蒙娜·瑞德亚德(Simone Ridyard),

编著;张玉花 张心童 译

—上海:上海人民美术出版社,2016.01

书名原文:Archisketcher: A guide to spotting & sketching urban landscapes

ISBN 978-7-5322-9722-1

I.①6... II.①西...②张...③张... III.①建筑艺术—速写技法 IV.①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第280783号

Archisketcher

Copyright © 2015 by RotoVision SA

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有,侵权必究。

合同登记号:图字:09-2015-891

6堂建筑速写课

——手绘城市风景的创作方法与技巧

著 者:[英]西蒙娜·瑞德亚德

译 者:张玉花 张心童

策 划:姚宏翔

统 筹:丁 雯

责任编辑:姚宏翔

流程编辑:孙飘丝

封面设计:刘潇然

技术编辑:朱跃良

出版发行:上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码:200040)

印 刷:上海利丰雅高印刷有限公司

开 本:889×1194 1/16 印张 10

版 次:2016年1月第1版

印 次:2016年1月第1次

书 号:ISBN 978-7-5322-9722-1

定 价:65.00元

6堂建筑速写课

手绘城市风景
的创作方法与技巧

[英] 西蒙娜·瑞德亚德 / 著
张玉花 张心童 / 译

上海人民美術出版社

目录

前言

6

1 第一章 构图

8

概述

10

基本原理

12

三分法

14

选择正确的绘画媒介

16

横向版式或纵向版式?

18

边框

20

找到焦点

22

包含周边环境的速写

24

比例

26

标志性建筑速写: 布鲁克林大桥

28

我经常作画的地方: 尼娜·约翰逊

30

我经常作画的地方: 松川久美

32

2 第二章 选择一种方法

34

概述

36

写实还是写意?

38

运用韵律

42

标记、图形和线条

44

捕捉情绪

46

负空间

48

用数码媒体为速写增色

50

标志性建筑速写: 悉尼歌剧院

52

我经常作画的地方: 莎丽·布劳科普夫

54

我经常作画的地方: 莱恩·格兰特

56

3 第三章 透视

58

概述

60

一点透视

62

远与近

72

空气透视

74

两点透视

76

俯视图 vs 仰视图

78

没有透视的绘画

80

标志性建筑速写: 巴黎圣母院

82

我经常作画的地方: 利兹·斯蒂尔

84

我经常作画的地方: 苏·保纳尔

86

4 第四章 颜色

88

概述

90

对色调的研究

92

理解暖色和冷色

94

应该使用黑色吗?

96

用非防水墨水让画面更轻松

98

选择色彩媒介

100

寻找建筑中的色彩和样式

102

作画前先上色

104

使用喷溅的手法

106

决定是否要用颜色

108

捕捉装饰性细节

110

标志性建筑速写: 双子塔

112

我经常作画的地方: 朱丽叶·普里森

114

我经常作画的地方: 苏喜达·斯洛德卡尔

116

5 第五章 多个描绘角度

118

概述	120
城市景观速写	122
郊区景观速写	126
在海港与港口作画	128
天际线和全景图	132
室内速写	136
用速写捕捉移动中的世界	138
夜景速写	142
标志性建筑速写：圣家族教堂	144
我经常作画的地方：卡罗琳·约翰逊	146
我经常作画的地方：路易斯·鲁伊斯	148

6 第六章 资源

150

术语表	152
网站与博客	154
团体与组织	155
投稿人索引	156
城市索引	157

索引	158
鸣谢	160

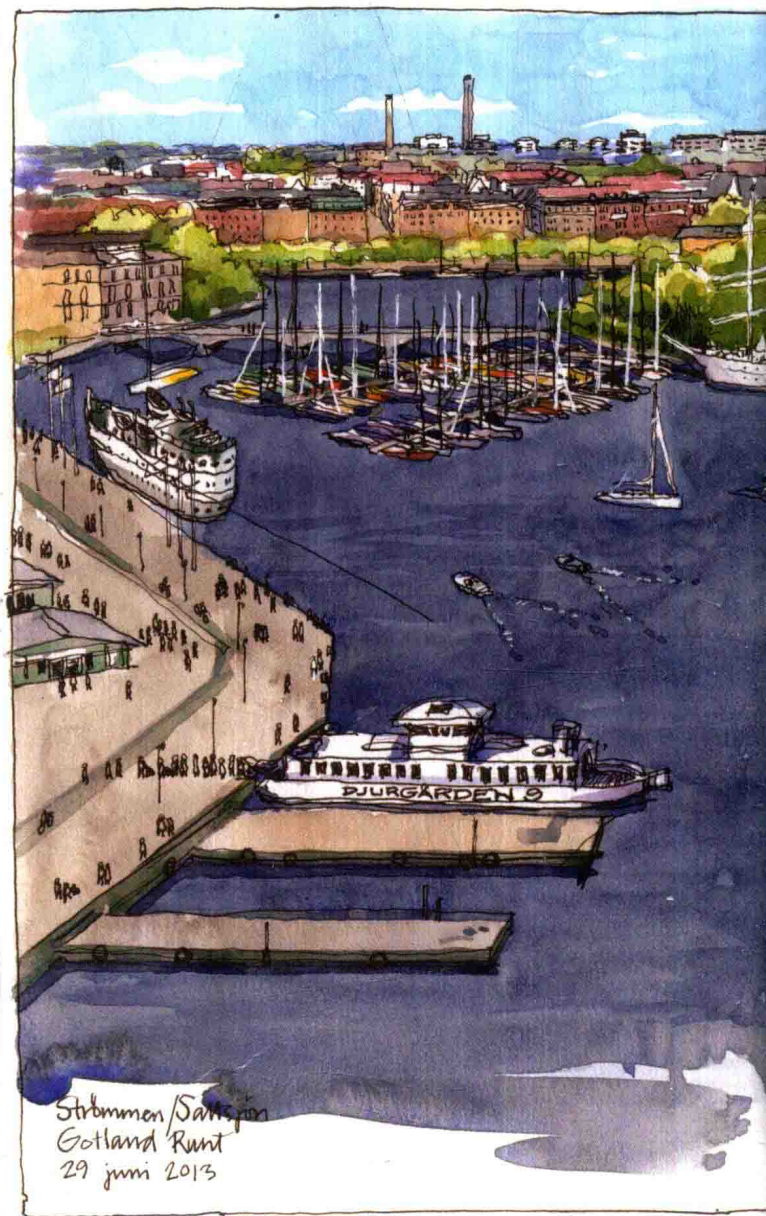

前言

越来越多的人走上街头作画。如果你在都市环境中写生，基本了解建筑的画法尤为重要——至少要懂得建筑速写的基本原理。你无须了解透视、构图或者色彩理论的复杂细节，你只需观察眼前的事物，把它画到最好。享受过程是最重要的，你的速写作品能体现你的热情。

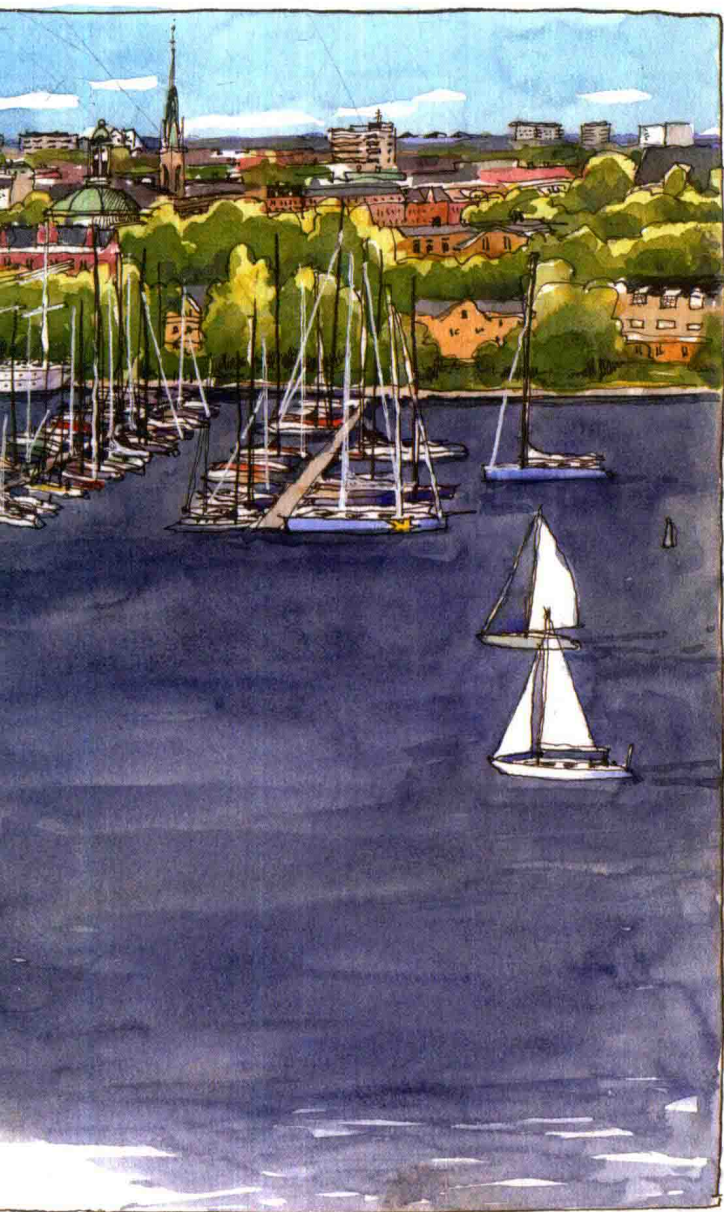
如果你是认真对待速写的，随着实践你的绘画水平会不断提高，更重要的是，你会形成属于自己的风格。此书中展现的很多艺术家都花费了数年时间才形成了他们独特的风格。观察别人如何描绘同样的对象总是充满乐趣——我们的处理方式都各不相同！

你无须是建筑师，也可胸有成竹地画建筑速写；只要以你平时绘画的方式，处理任何一组物体（比如静物）的方式就可以了。关键在于理解构图原理，即在一张纸上对物体（或者本书中所说的建筑）进行布局的方法。毫无疑问，了解一点透视会有帮助，但最重要的是实践，以及描绘建筑和都市景观的热情。

右：尼娜·约翰逊 (Nina Johansson), 《环哥特兰岛近海帆船赛》(“海上比赛”), 瑞典斯德哥尔摩

右上：阿哈默德·哈奇姆·本·阿哈默德·希尔米 (Ahmad Hakym bin Ahmad Hilmy), 《独立广场》, 马来西亚吉隆坡

对你要描绘的建筑有基本的了解也有好处。我们生活在世界各地不同的城镇、城市和乡村，而每一处都有着自己独特的地形和建筑风格（或谓之“乡土风格”）。然而，无论是亚洲还是北美的摩天大楼，是风景如画的英国乡村抑或是地中海地区的山间小镇，我们观察和分析建筑的方式总是一样的。你需要了解它的比例，比如相对于你自己的比例，或相对于另一个人的比例。你还需要辨识出其具体的特征：它是现当代建筑，还是华丽的中世纪哥特式建筑？如果你画的是一座威尼斯宫殿，你将如何处理在你面前的精致而复杂的细节？

对景速写的好处是能够直观地捕捉眼前的景色。我把这看成是种激发创意的好办法。希望此书选取的所有图画，能将我对建筑与都市景观速写的满腔热情（说激情也不为过）全部展现给你们！

1

第一章 构图

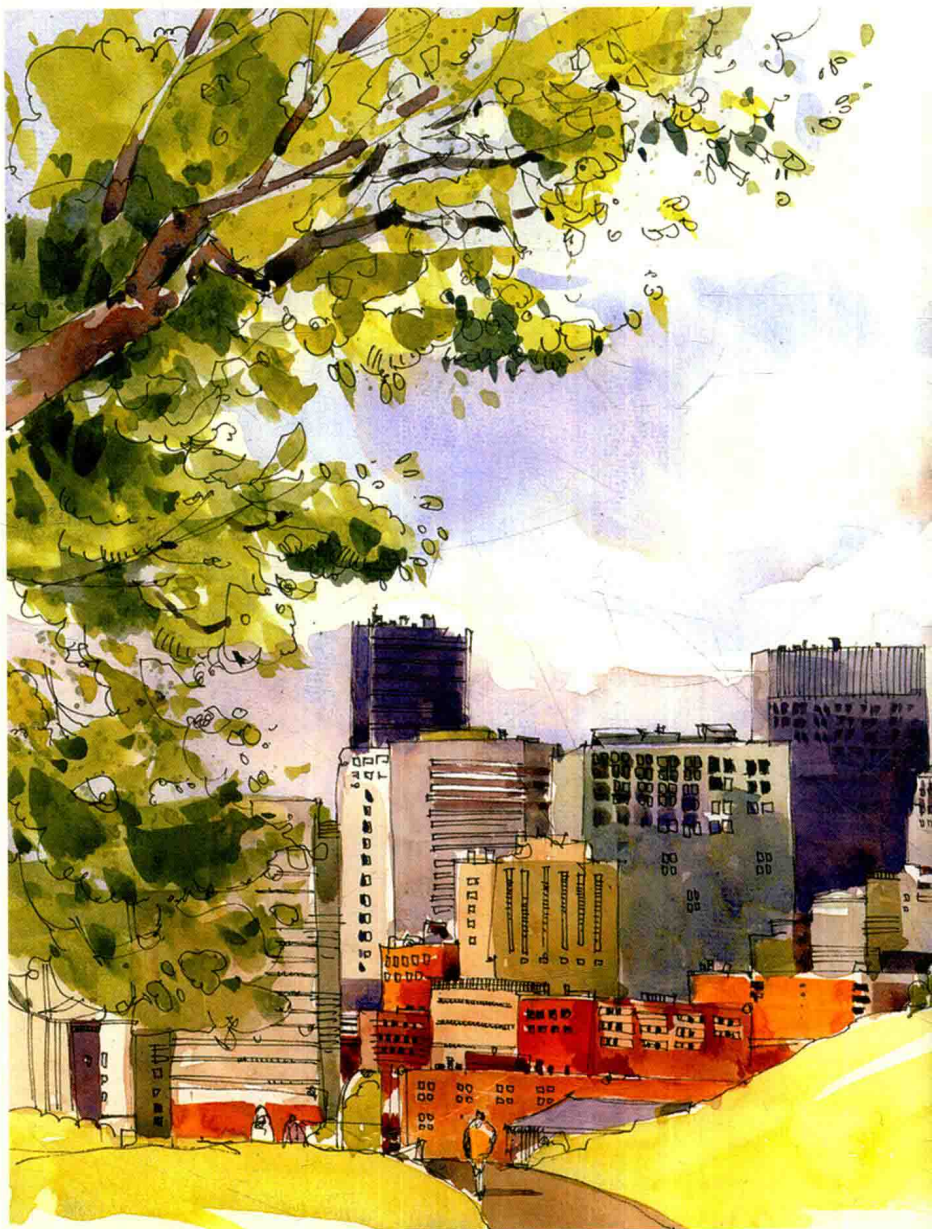
概述	10
基本原理	12
三分法	14
选择正确的绘画媒介	16
横向版式或纵向版式?	18
边框	20
找到焦点	22
包含周边环境的速写	24
比例	26
标志性建筑速写：布鲁克林大桥	28
我经常作画的地方：尼娜·约翰逊	30
我经常作画的地方：松川久美	32

概述

构图关乎在画作中能否实现平衡与和谐。当你准备开始画速写的时候，审视你眼前的景观。这个主题是否有趣？分析一下你为什么选择画这个而不是别的。你要清楚你即将要画什么。是一处细节、一座建筑的某一部分，还是美丽的都市景观？是否有空间感，即有前景、中景（画的焦点一般所在的位置）和背景？

是什么引导你的眼睛看到了眼前的景致？当思考构图的时候，首先要考虑，在你眼前看到的事物中，重要的是什么？你不需要把一切都丝毫不差地画下来，你总要忽略一些对你的画面没有任何增彩作用的部分。

像对待静物画那样看待你眼前的风景。静物画通常包含一组物体，其摆放组合是为了形成平衡的构图。需要仔细考虑物体的摆放，既要考虑到物体本身，也要审视其周围的空间。画建筑速写亦然。当然，你没法像摆放静物那样挪动建筑，但是你可以变换自己的位置，直到你找到便于速写的有利位置。另外，除非是特意为之，否则要避免将焦点置于画面的中心（见 14 页）。

错误

永远不要怕犯错误。你画的所有东西，哪怕你自己不满意的部分，也是总体画面的一部分。你图中所有的画笔，哪怕你自己并不满意的几笔，也对画作整体效果起着重要作用。视它为线条交织出的画卷。画速写的过程也是一个学习的过程。重新审视旧作，观察自己的作品在创作过程中有了多大的改变、调整和提高，想想就是一件很有意思的事儿。

构图与环境

莎丽·布劳科普夫(Shari Blaukopf)这幅生动的速写构图合理，充分展现了对环境的理解把握。她先勾勒了前景，描绘了室外音乐演奏台、树木和人物。请注意，是这条小路把我们的视线引入画面。尽管这可能不是有意为之，但是这个构图“策略”有效地把我们的目光带至中景。此外，作为陪衬的蒙特利尔市中心的高楼成为(作为画面前景的)公园的都市背景。前景另有数人点缀，从而使画作形成清晰的比例。

左：莎丽·布劳科普夫，《城》，加拿大蒙特利尔

基本原理

关于建筑速写，初学者要注意三个主要阶段。首先并且最重要的是研究眼前的景观，决定你要描绘哪部分，把这个过程想象成是用眼睛评估或者审视这幅场景的过程。这是你拟定速写构图的阶段。

接下来，画草图。勾勒你想画的景观，把它看成是这幅建筑速写的主体。可以先用铅笔作图，这样留有修改的余地。最后，当这幅画已具雏形，你可以开始添加细节。当然并不是所有人都这样做，有时候我从画纸的中间开始画，向外拓展。这样，我会不确定能否留出足够空间来呈现整幢建筑（我常常做不到这点），但是这样画有它的魅力。然而，即使采用这种方法，也需要对眼前的景观进行认真研究。

平衡全局和细节

从构图上来说，下图的速写包括了一幅作品的全部元素：前景、将视线引至中景和画面焦点的小路以及帮助确认比例的人物。尽管埃斯特·塞门斯（Esther Semmens）表现了此场景中建筑的宏伟，但是为了避免着墨过多，他在右边添了些细节。“因污染而严重污损的斯科特纪念碑是画面的焦点……我给天空增添了一点额外的色彩，给大地点缀上绿色，使画面变亮，也更突出了纪念碑。”

