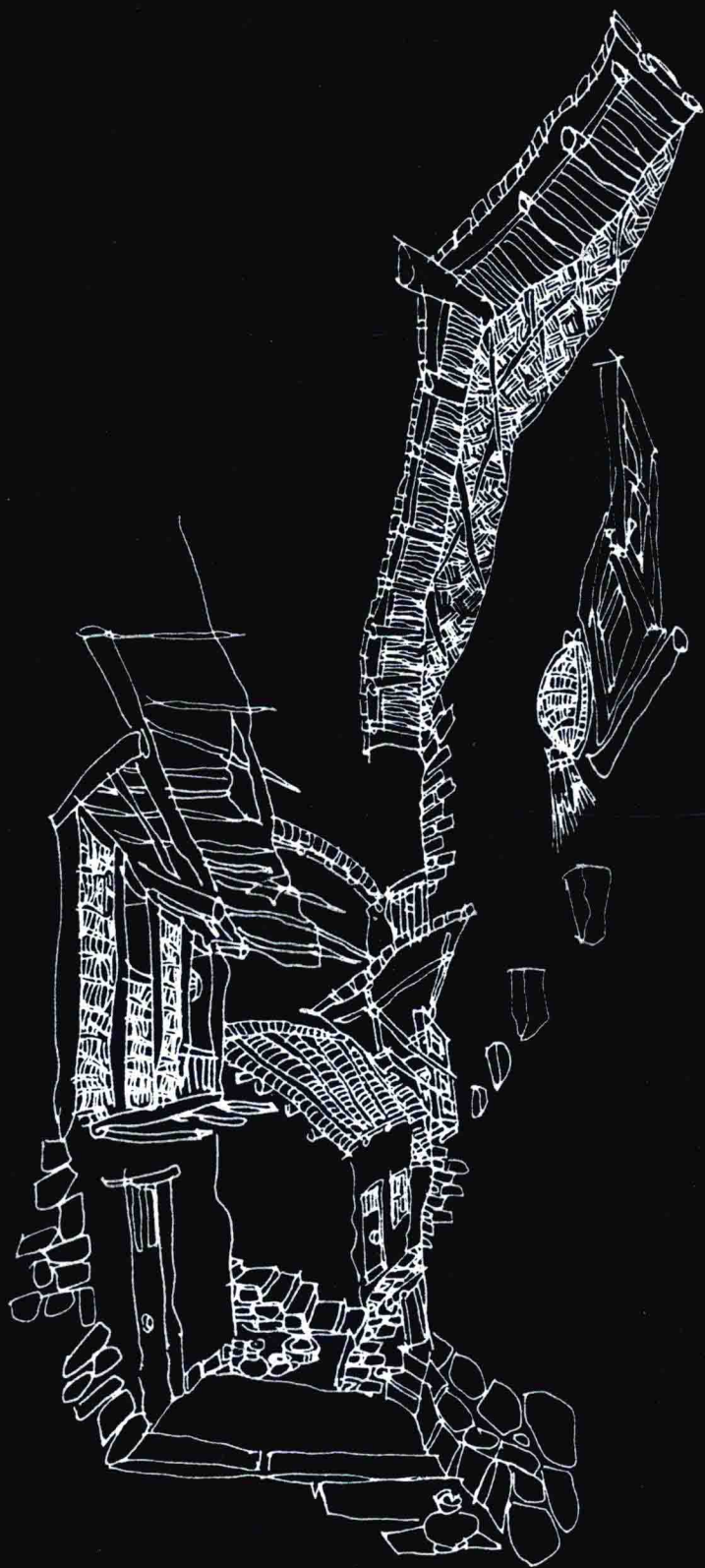

高等院校设计专业精品教材

游心太玄

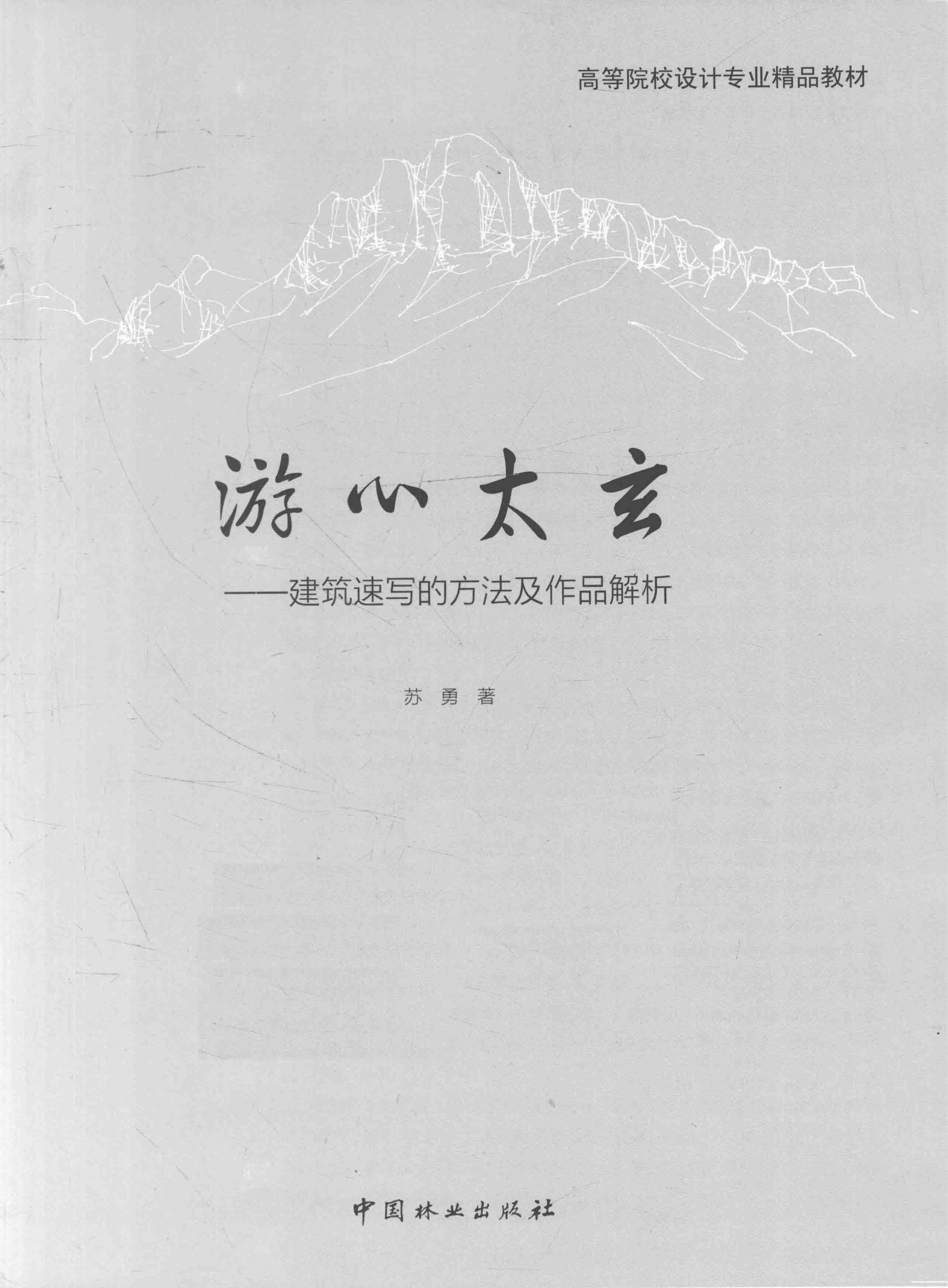
建筑速写的方法及作品解析

苏勇 著

中国林业出版社

高等院校设计专业精品教材

游心太玄

——建筑速写的方法及作品解析

苏 勇 著

中国林业出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

游心太玄: 建筑速写方法与作品解析 / 苏勇 著. -- 北京: 中国林业出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5038-7839-8

I. ①游… II. ①苏… III. ①建筑艺术-速写技法-高等学校-教材 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第016574号

中国林业出版社·建筑与家居出版分社

责任编辑: 李 顺 唐 杨

出版咨询: (010) 83143569

出版: 中国林业出版社 (100009 北京西城区德内大街刘海胡同7号)

网 站: <http://lycb.forestry.gov.cn/>

印刷: 北京卡乐富印刷有限公司

发行: 中国林业出版社

电话: (010) 83143500

版次: 2015年7月第1版

印次: 2015年7月第1次

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 22.5

字数: 300千字

定价: 128.00元

序

最远与最近的乡愁 ——读苏勇的建筑速写

对于每一个建筑师而言，速写是初入学门的必修课，既锻炼对建筑的观察与认识，也锻炼建筑造型表达的能力。但是，很多人将速写止步于基本功训练，并无他求。所以，当我看到苏勇这本《游心太玄——建筑速写的方法及作品解析》时，伴随着阅读的展开我油生感动，是他对于建筑速写的坚持乃至忠诚令我感动。他通过速写记录了自己的所游所访和所观所感，更通过一幅幅速写贴近了建筑的存在，找到了建筑的灵魂。我们常说：“勿忘初心，方得始终”，在坚持速写这一点上，他超越了一般的建筑师；特别是在电脑技术使建筑绘图完全数字化的时代，他仍然不改初衷、笔不离手，展现出将建筑速写进行到底的毅力，这就使得建筑速写在他这里得以超越一般的意涵而获得内在的升华。另外，苏勇将速写手稿集结成册，作为教学的范本，又显示出他作为一名建筑教师的职责。

这本画册收录了苏勇从 1995 年开始至今 20 年间的建筑速写，其中的内容十分丰富，不仅有都市现代建筑，更多的是古代建筑、乡土建筑、民族建筑，也即在今天被称为“文化遗产”的建筑，其中大量的民居建筑体现了他对乡土文化的热爱，对乡村生活的情怀。我们可以从苏勇的建筑速写中看到民居建筑的历史文脉与存在现状，更可以从时间的流转中看到民居建筑遗存的价值，因此他的每一幅速写，又像一幅幅历史的纪录，记录了南国与北方建筑形貌与形态的差异，记录了民居建筑及其环境的美学特征。这些建筑，是今日文化记忆的视觉载体，也有许多是过往生活的空间，它饱含着人们对往事、对家园的思念，而这，就是“乡愁”。

苏勇对于建筑的用心之处，除了速写之外，在于阅读建筑。他知道作为建筑师的速写不仅在于描绘出建筑的形体和结构，还要悉心研究和领会建筑的布局、风格和建造的技术方法，于此，随着视线的穿行与移动，他捕捉了所画对象最为明显的特征，在整体勾勒的基础上着重刻画那些被他关注的建筑细节与特征，使每一幅作品富有引人入胜的“画眼”。

在速写之外，还有他为画面所配的文字，这些文字是苏勇直面建筑的临场感受，是与建筑对话的内心独白，是一种学术调研的成果。例如，在《丽江的水与桥》中，苏勇写道：“丽江以保存完好的古城和密布全城纵横交错、精巧独特的水系著名，而有水就有桥，水与桥成为丽江街道独特的空间元素。”在《汉藏合一——塔与寺》中，他

分析了建筑的特色：“寺庙的建筑涵盖了汉族宫殿与藏族平顶的风格，独具匠心地把汉式重檐歇山顶与藏族檐下麻边墙、中镶金刚时轮梵文咒和铜镜、底层镶砖的形式融为一体。”这些研究性的文字和画面相辅相成，使他的速写成为建筑的视觉赏析与阅读引言，其中透溢出理性的思考与感性的表达相结合的治学态度，重要的是提示我们如何发现建筑遗存的文化精髓与美学价值，如何感受建筑与文化环境的关系。通过亦画亦写的表达与长时间对乡土建筑的考察与研究，苏勇将这些成果带入教学，足以启发学生看重建筑本身的自然文脉和社会发展的历史文脉。

值得肯定还有苏勇的绘画禀赋。很多人将建筑速写变成机械、呆板的技术工作，画面毫无生气可言，苏勇的建筑写生却充满天真的发现与灵动的表现。他用艺术的眼光处理看到的一切，使每一条小巷、每一处建筑都表现出诗意的情境。我们从《西递寻常巷陌》中仿佛看到了戴望舒笔下的“雨巷”，从《廊桥遗梦》中兴许看到了徐志摩在四月天里悠行的小巷，从《菜园坝印象》中好似看到了沈从文笔下“边城”的街景。苏勇不是单纯的遥望建筑，他是在触摸建筑，在走近和走进每一座建筑的过程中叩问建筑的身世，发现了每一座建筑的独特之美。因此，我们从苏勇记录的建筑中读到了细腻的“人情”与“诗意”。

苏勇坚持硬笔速写，用极为干净利落的线条勾勒出清晰的画面结构，以点、线、面的组合塑造出疏密相间的景致，同时表现出了不同地域中建筑的独特质感。面对复杂的建筑群落与建筑形态，他以“计白当黑”的方式提炼形象，在黑、白、灰的分布上讲求画面的节奏与韵律，线条果断而流畅，并且善于运用不同质感的线条传达出形象的表情与情景的意境，具有很高的艺术性。当苏勇将其速写稿整理成册时，展现在我们眼前的还有他进行建筑速写的方法，包括透视原理、构图经营、方法步骤与练习技巧等，这是作为一名建筑教师的用心。在这个层面上，这些速写体现了他教学上的责任。苏勇将他的实践经验总结出来，使更多的学生能够从建筑速写中吸收丰富的营养，建立起从建筑速写中通往设计的理想。

也许，苏勇笔下的建筑在今天已经物是人非，但苏勇用他的方式为我们留下了最为纯真的记忆。20年如一日的坚持，在这个瞬息万变的时代中显得尤为珍贵。如今，在急剧的都市化与城镇化进程中，乡土建筑受到愈发普遍而强烈的关注，它们是我们文化的“乡愁”；对于建筑师而言，当速写成为一门基本功被淡远乃至遗忘时，速写又成了建筑设计创作的“乡愁”。祝愿苏勇可以将建筑速写坚持下去，他所坚守的是人们对于建筑、对于生活、对于记忆的怀念，而这所有，都是最远的与最近的乡愁。

是为序。

中央美术学院院长

2015年1月

前言

建筑速写，作为训练设计师造型能力和艺术表现力的一种主要工具，对于建筑师、城市规划师和环境艺术设计师而言，应该是其从初学入门到职业生涯结束都不可缺少的伙伴。敏锐地感知环境与建筑的关系，准确地捕捉建筑造型的特点和迅速地表现建筑对象是建筑速写的首要任务，当经过刻苦训练，跨越写实与再现的初级阶段之后，建筑速写就会成为设计师诉说自身情感、表达创作意境的一种视觉语言，因此，无论设计还是绘画，建筑速写既是学习造型艺术的一门艺术技能，也是提高文化和艺术修养的一种表现工具。

在中央美术学院任教以来，每年我都会带学生下乡进行古建筑测绘工作，在教学过程中我提倡理性结合感性的教学方法，强调让学生不仅要从数字角度了解古建筑的特点，而且要从形象角度加深对古建筑的认识；因此除要求学生每天完成必须的测绘作业之外，还要求学生完成一定数量的建筑速写，我自己也身体力行，正因为如此，多年来也积累了一批建筑速写的习作。在教学过程中，我还针对不同专业学生的特点，制定了不同的建筑速写教学重点。例如，对于建筑学专业的学生而言，建筑速写首先要求准确地表达建筑，要注重与建筑造型能力有关的比例、尺度、细部、构造、装饰等，在此基础上强调对环境的感知，为以后建筑设计的研究和建筑徒手表现做好铺垫。而对于景观园林和室内设计专业的学生而言，建筑速写首先关注的是对建筑与环境关系的把握和表达，强调画面整体氛围的塑造，在此基础上，注重建筑的准确性，为以后景观和室内的设计以及表现画做好准备。其实，无论是从建筑到环境，还是从环境到建筑，建筑速写传达的是不同的专业方向的不同专业视角，相同之处则是建筑速写所训练的造型能力是所有设计类专业的共同基础。

在我所承担的高年级建筑设计和城市规划课程中，我还发现伴随着同学们在资料收集和整理过程中日益依赖于数码相机和互联网，在设计过程中日益依赖于电脑和模型进行制图和表现，建筑速写这一建筑师最便捷，最高效的交流和表达手段却正在退化，设计与绘画之间紧密而微妙的联系正在被技术所解构，这是一个令人担心的趋势。众所周知，建筑速写为建筑设计工作提供了创造的素材；速写的过程既是描摹世界、再现世界的过程，也是观察世界、认知世界的方法；既是收集素材，积累资料的手段，又是捕捉灵感，交流思想的工具；它是如此重要，以至于我们必须把它提到与职业生涯相伴的程度。每个从事设计专业的人士都应该终其一生坚持建筑速写，用钢笔记录，用钢笔创作，用钢笔思考，用线条交流。就如同安格尔告诫年轻的德加：“要画素描，多画素描，不论写生还是根据记忆默写，这样你就会成为出色的画家。”一样，只要你

不停地画建筑速写，多画建筑速写，不论写生还是根据想象创作，你就会成为出色的设计师。

本书分为上篇下篇两个部分，上篇是对建筑速写理论的一个介绍，包括建筑速写概述、建筑速写工具与材料，建筑速写方法，建筑速写的训练，四个章节。下篇是对建筑速写作品的解析，包括建筑速写，建筑慢写和建筑设计草图三个章节，采用图文并茂的方式进行分析，希望能够让读者学会如何观察建筑、如何体验环境以及如何表达建筑与环境。

苏 勇

2014 年 12 月

目录

序

前言

上篇 建筑速写的方法

- 1 建筑速写概述 / 002
 - 2 建筑速写的工具与材料 / 003
 - 3 建筑速写的方法 / 004
 - 4 建筑速写的训练 / 024
- 参考文献 / 026

下篇 建筑速写作品解析

- 1 建筑速写 / 028
- 2 建筑慢写 / 289
- 3 建筑设计草图 / 321

后记

上篇 建筑速写的方法

- 1 建筑速写概述
- 2 建筑速写的工具与材料
- 3 建筑速写的方法
- 4 建筑速写的训练

1 建筑速写概述

1.1 建筑速写的定义

建筑速写是指画家和设计师在进行艺术创作活动和设计资料收集过程中,以客观的建筑物为对象,进行快速描绘的一种绘画表现形式,它界于建筑艺术和绘画艺术之间,是表现和研究“建筑”的绘画艺术。这种将客观物象转变为艺术图形的创作活动,是通过画家和设计师对建筑场景的观察和选择,构图的推敲和经营,细节的描绘和刻画、配景的选择和搭配等工作来完成的。

对于广大建筑、规划、室内设计工作者而言,建筑速写是一门必须要掌握的基本技能,它既能够方便快捷地记录身边优美的建筑场景,也可以准确地记录方案构思过程中的点点滴滴思想、生动表达形体推敲和细部深化的结果,同时还能够潜移默化地提高设计师的审美水平、造型能力以及艺术修养。可见,建筑速写对于一个设计师的技能与修养都是非常重要的。然而,随着当前计算机技术大量应用于设计,设计师们日益习惯于依赖电脑绘图,徒手绘画的机会越来越少,所以,通过不断地画速写来训练艺术表现能力,保持设计师的创作激情,提升对建筑的审美体验能力,就显得尤为必要(图1)。

1.2 建筑速写的意义与作用

1.2.1 提高设计师的艺术修养

艺术修养是包括绘画者和设计师在内的所有造型工作者拥有的基本素养与综合素质,可以说艺术修养水平的高低决定了艺术家所能达到的艺术高度。因此,只有提高了艺术修养,具备了较高的欣赏水平,才能整体提升建筑速写作品的艺术水准,并最终创作出超越于技术层次之上的建筑艺术作品。

对于造型工作者而言,艺术修养的提高首先是通过绘画技能的提高而提高的。绘画技能包括运用绘画的观察、抽象和表现等方法组织、协调画面的技巧和能力,而这些也正是建筑速写的基础。因此,通过建筑速写的训练我们就可以掌握绘画的一般性规律,也就能够做到熟练地观察抽象、经营构图和进行画面的艺术表现等。而这正是一条经由提高我们的绘画技能而最终提高我们的艺术修养的道路。

1.2.2 培养设计师的创造力

通过建筑速写,设计师可以锻炼深入地观察对象,概括地表现对象的能力,可以体会到建筑速写与绘画在艺术造型规律上的一致性和共同点。在速写过程中,创造力所必须的抽象能力、逻辑能力、表达能力、形式能力都得到了很好的锻炼著名的现代主义建筑大师柯布西耶就非常强调建筑速写在建筑师创造力培养方面的作用,他在1936给南美青年建筑师的一封信中写道:“怎样才能丰富我们的创造力?不是善于回顾过去,而是应该在处理建筑设计的进程中,从无穷的大自然之中得到新的发现……我希望建筑师们时常拿起画笔画画这个星球上的自然界,比如通过描绘一棵大树的外形来表现抽象意念,或者画画云彩的层理,波动的湖水……”^[1](图2)。

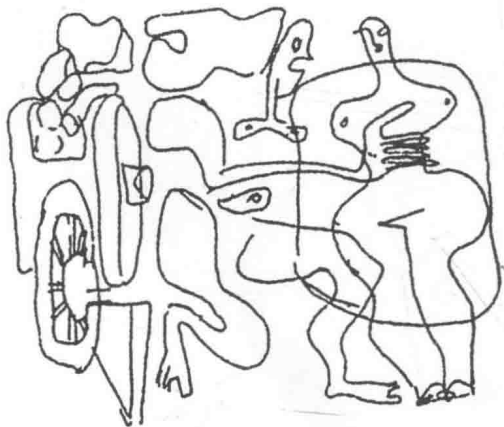

图1 勒·柯布西耶画的钢笔速写

图2 西扎的速写

1.2.3 提高设计师的设计能力

设计师通过建筑速写,可以学会如何更好地感受场地,了解建筑与周围环境的关系,抓住景观的视觉结构,感知建筑的比例尺度,材料色彩,建筑结构,造型规律等,而这些素质都与设计师设计能力的提升息息相关(图3)。

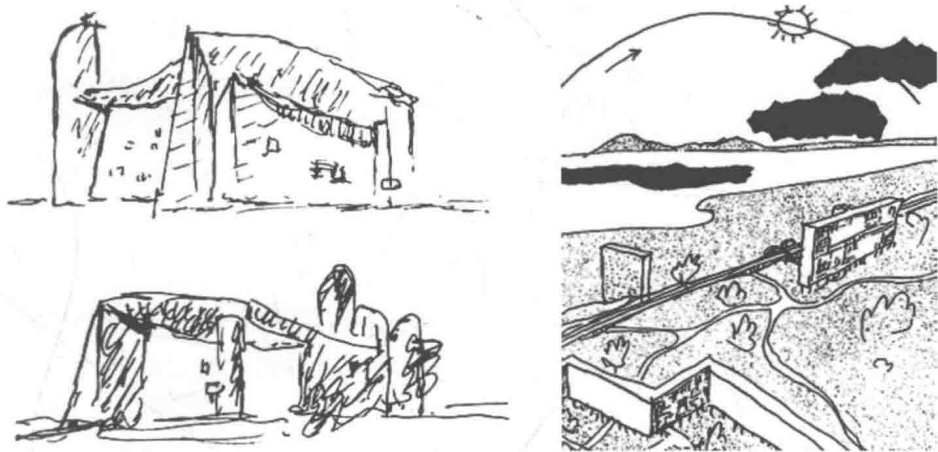

图3 柯布西耶的建筑速写

2 建筑速写的工具与材料

“工欲善其事,必先利其器”,对于初学建筑速写的人而言,首先面对的问题就是选择什么样的笔和纸。其实建筑速写对绘画工具没有太多限制,对于笔而言一般来说能在材料表面留下痕迹的工具都可以用来画速写,比如我们常用的铅笔、钢笔、签字笔、马克笔、圆珠笔、碳铅笔、木炭条、毛笔等,而对于纸而言,便于购买的速写本、笔记本等都能满足需要。当然,通过长期的写生实践,设计师应该逐渐形成自己独特的绘画用材习惯,总结归纳工具的性能,并最终形成自己的风格。下面推荐部分笔者常用工具:

2.1 建筑速写用笔

2.1.1 钢笔

通常分为金尖的金笔、铱金尖的铱金笔和既不含金也没有镶粒的普通钢笔等三种。金笔用黄金与银或钢合金而成,金笔尖具有较好的弹性和耐腐蚀性能,用金笔速写,手感舒适、笔锋表现力强,但价格较贵。铱金笔笔尖端焊有铱粒的笔,次于金笔。普通钢笔笔尖不含金又没有铱粒的笔。这种笔易磨损、弹性差。挑选钢笔一是看,看笔尖是否正和长。二是试,用笔尖在纸上写字或画圈。看书写是否流利、手感是否舒适、出水是否均匀、书写出的线条是否匀称。通过笔者多年的试用,考虑到出水量和线条的流畅性和稳定性,建议选用包尖的钢笔。国产英雄牌、美国派克牌(PARKER)、德国万宝龙(Montblanc)和凌美牌(LAMY)等钢笔质量都不错。

2.1.2 美工笔

美工笔是特制的弯头钢笔,可粗可细,笔触线条变化丰富,容易画出感情丰富的画面,也可以线面结合,使画面灵活多变。美工笔的用笔比较讲究,需要经过较长时间训练才能掌握。

2.1.3 中性笔

书写介质的黏度介于水性和油性之间的圆珠笔称为中性笔,它兼有钢笔和油性圆珠笔的特点,书写润滑流畅、线条均匀。一般分为0.3mm, 0.38mm, 0.5mm, 0.7mm, 0.8mm等不同粗细。优点是容易购买和携带方便,使用成品笔芯可不用另外再带墨水,同时即使在室外连续使用笔芯一般也不会堵塞。缺点是笔锋单一,缺乏变化。

2.1.4 铅笔

铅笔有软硬之分,初学者可以先用铅笔起稿,再用钢笔完成画面,当具备一定造型能力之后就应尽早摆脱对铅笔的依赖,直接用钢笔或中性笔进行练习,这样才能快速提高自己的观察和表达能力。

除了以上四种常用的建筑速写用笔,也有许多画家习惯用马克笔、油画棒、炭笔、软性钢笔、针管笔等工具作画,这些不同的工具使建筑速写的表现语言更加丰富多彩。现实中究竟选用何种速写用笔,并无定法,原则上只要能够适合于表达画家的构思和作画对象的特点就可以。

2.2 建筑速写用墨水

建筑速写所用的墨水要求墨色纯正,不渗色、不跑色、无杂质。国产英雄、鸵鸟和进口派克(PARKER)、万宝龙(Montblanc)、凌美(LAMY)标准墨水都是不错的选择。

2.3 建筑速写用纸

考虑方便携带,建筑速写用纸一般选用素描纸或绘图纸制成的速写本,前者吸水性强,纸面有肌理,画出的线条有变化,后者纸面光滑,吸水性适中,画出的线条流畅。根据画面大小的需要可以选择16开或8开大小的速写本。除速写本外,还有色卡纸、宣纸、硫酸纸、等,为追求特殊的画面效果可以择情选用。

3 建筑速写的方法

3.1 建筑速写的基础训练

3.1.1 从素描开始

素描是一种正式的艺术创作,以单色线条来表现直观世界中的事物,亦可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式。它不像绘画那样重视总体和彩色,而是着重结构和形式(大不列颠百科全书)。正是由于素描对结构和形式的关注,使素描成为造型艺术的基础学科和对初学绘画者进行造型训练最有力的手段。著名美术教育家徐悲鸿先生就强调素描是一切造型艺术的基础,是绘画、设计等专业的基础训练科目,通过严格的素描训练,可以培养学生正确的观察方法,使学生掌握写生的能力和造型的基本规律。

速写源于素描,是素描的一种快速、概括的表现形式,它与素描类似也是依靠线条的疏密变化组成不同的明暗层次来表达建筑的空间感、体积感、光影感,强调画面的主次关系,因此通过素描训练既可以加强对建筑形体的理解、认识和把握,也可以解决建筑速写中面临的构图、虚实、明暗、空间等关键问题。

正如新古典主义绘画大师安格尔曾经告诫年轻的德加:“要画素描,多画素描,不论写生还是根据记忆默写,这样你就会成为出色的画家”一样,只要初学画者坚持将长期的素描与短、平、快的速写结合起来进行训练,就一定能有效提高自身的造型能力,而具有了较好的造型能力就打下了画好建筑速写的必要基础(图4)。

3.1.2 线条训练

线条是建筑速写的灵魂,也是建筑速写最为主要的表现手法,它具有高度的概括力、强烈的感染力和细节刻画能力。建筑速写正是通过线条的疏与密、长与短、粗与细、曲与直、快与慢、实与虚、硬与软等组合和变化,来表现不同类型和不同特征建筑的形体轮廓、光影变化、细部构造、材料质感以及建筑与周边环境的前后层次和空间关系。

同时,我们必须认识到,描绘物体轮廓和光影关系的线条在自然界中实际并不存在,它们都是人们根据对物象的概括与归纳而主观创造出来的。创作主体正是通过这种对物象的概括与归纳,形成了抽象的、有生命的、有内涵的线条,来充分体现创作主体的意图和客观物象的形体、结构和空间,所以在建筑速写中线条被赋予了传达主体创作意志和表达客观景物与现场感受的双重职能。

建筑是凝固的音乐和石头的史书,从诞生到消亡,往往经历相当长时间的设计、建造和改造过程,通常会形成复杂的形体特征,同时建筑又有各种类型,导致其形态也多种多样丰富多彩,因此在建筑速写过程中,就要学会运用各种线条来表现不同对象的不同形态特征,通过各种形式的线条组合来再现对象的形体结构。平时训练时要学会并熟练掌握线条的疏密,轻重,曲直,快慢,把握好线条的节奏,才能在写生时运用灵活多样的线条,准确表达建筑的不同形态特征,创造丰富的变化和美感。常用的线条有以下几种:

直线,通常用于表达建筑的轮廓线和主要结构线,绘图时要做到胸有成竹,控制好气息,下笔准确肯定,干净利落,不拖泥带水,在运笔过程中要有起笔、运笔、收笔,并体现轻重、快慢、粗细的变化。

斜线,通常用于表达建筑的光影和材料肌理等细节,练习中要注意锻炼并掌握各个角度的斜线,在运笔过程中也要注意起笔、运笔、收笔,要把斜线画得准确、有力度,排线要注意疏密,并与光影和材料肌理的趋势相协调。

曲线,通常用于表达建筑的轮廓线和云、水、烟、雾等环境因素,它是建筑速写中比较难以掌握的部分,要做到透视准确、灵活生动、优美流畅,就必须身心放松;心无旁骛,控制好气息,以气运笔,笔随意行(图5)。

图4 素描练习

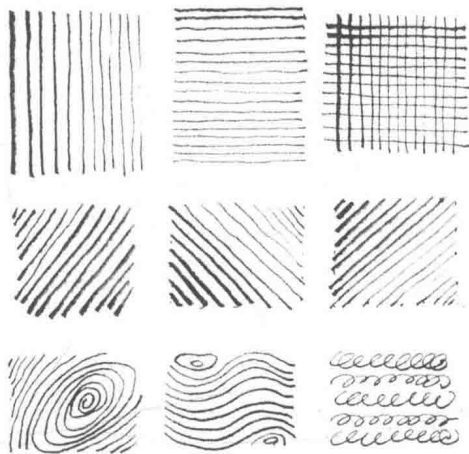

图5 线条练习

3.1.3 几何形体训练

从本质上说,任何建筑造型都可以抽象为立方体、圆球体、圆柱体、圆锥体,或棱柱体、棱锥体,或是介乎它们之间或是它们中的变形,或者是它们的组合。这就要求设计师采取正确的观察方法,学会抽象和归纳,平时在观察某一个建筑的时候,应该撇开它的一般特征,有意识地用夸张的概括的手法,把它归纳成一个简单的基本形体或组合,这种潜移默化的训练对于提高形式敏感度和造型能力有很大的帮助。在现实生活中视觉感受的物象形体是多样的,小到一枚纽扣、一个茶杯,大到一台电视,一个冰箱、一辆汽车都是由几何形体组合而成,明白了这个道理我们在建筑速写过程中,头一个环节就是在脑子里竖立一个基本形的观念,利用这个基本形体帮助我们去理解和掌握建筑的全局之后,然后才去考虑其他问题,这样表达复杂建筑就会感觉到得心应手(图6)。

3.1.4 复杂形体训练

处处留心皆学问,生活中我们接触到的各种物品都可以成为我们进行复杂形体练习的对象。平时设计师就要习惯运用抽象和分析的思维观察身边的各种复杂形体,自觉地将它们解析为各种简单形体的组合,并进而总结出它们组合的规律,当这种化繁为简又由简到繁的思维成为设计师的思维习惯时,曾经感觉复杂而难以把握的形体就会逐渐清晰起来,他面对任何复杂的环境都不会再感觉到茫然和无从下手(图7)。

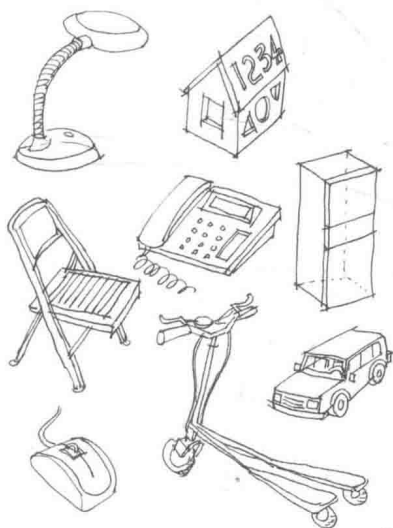

图6 各种几何形体练习

图7 各种复杂形体练习

3.2 透视原理

透视,是绘画和其他造型艺术的专用术语。画家在作画的时候,把客观物象在平面上正确地表现出来,使它们具有立体感和远近空间感,这种方法叫透视法。因为透视现象是近大远小的,所以也称为“远近法”。透视是所有绘画的基础,如果透视把握不好,高水平的绘画技巧就无从谈起。对于强调准确性表达为目标的建筑速写而言,透视更是其最重要的基础,因此我们在探讨建筑速写技法之前,需要对透视进行充分的了解,达到能够熟练运用的程度,这样才能准确真实地反映特定的建筑及环境空间。

要掌握透视必须首先了解透视原理,由于视点的不同透视原理和方法也有所不同,概括地说可分为以下几种:

3.2.1 一点透视

一点透视也称为平行透视。当画面中的主要物体的一个面的水平线平行于视平线,其他与画面垂直的线都消失在一个消失点所形成的透视称为一点透视。一点透视比较适合表现纵深感较大的场面,表现场景深远,画面呈现庄重、稳定、严肃的感觉。缺点是构图对称、呆板(图8)。

3.2.2 两点透视

两点透视也称为成角透视。当画面中主要物体的垂线仍然垂直,互成直角的两组水平线倾斜并消失于两个消失点时称为两点透视。运用两点透视进行建筑速写,容易组织构图,画面效果比较生动、活泼、自由,能够直观反映空间效果,接近人的实际感受。但是构图与透视角度的选择要谨慎,掌握不好容易产生变形。

两点透视的两个消失点必须在视平线上。在画建筑单体时,有时为了画面需要夸张透视,形成特殊的透视关系,增强画面的形式感。把两个消失点设置得离画面远一点,是避免透视变形的有效方法(图9)。

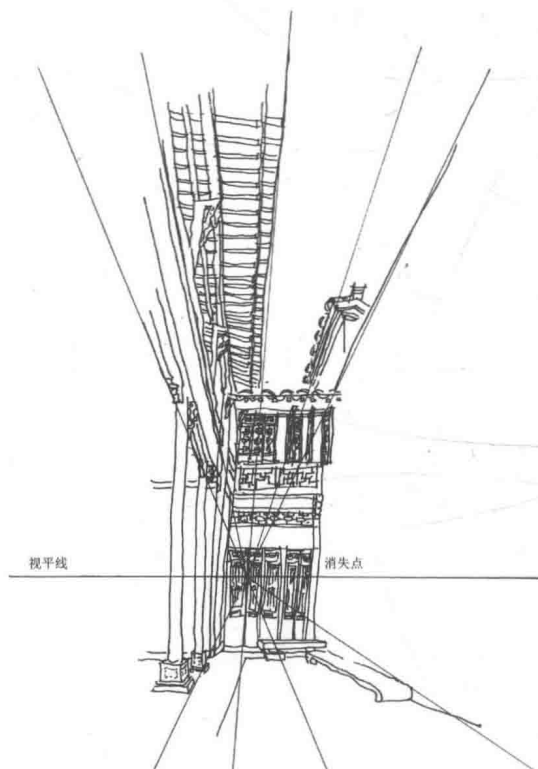

图8 一点透视

图9 两点透视

3.2.3 三点透视

三点透视又称为斜角透视,是在画面中有三个消失点的透视。此种透视的形成,是因为景物没有任何一条边缘或块面与画面平行,相对于画面,景物是倾斜的。当物体与视线形成角度时,因立体的特性,会呈现往长、宽、高,三重空间延伸的块面,并消失于三个不同空间的消失点上。

三点透视的构成,是在两点透视的基础上多加一个消失点。此第三个消失点可作为高度空间的透视表达,而消失点正在水平线之上或下。如第三消失点在水平线之上,正好象征物体往高空伸展,观者仰视物体。如第三消失点在水平线之下,则可采用作为表达物体往地心延伸,观者俯视物体(图10)。

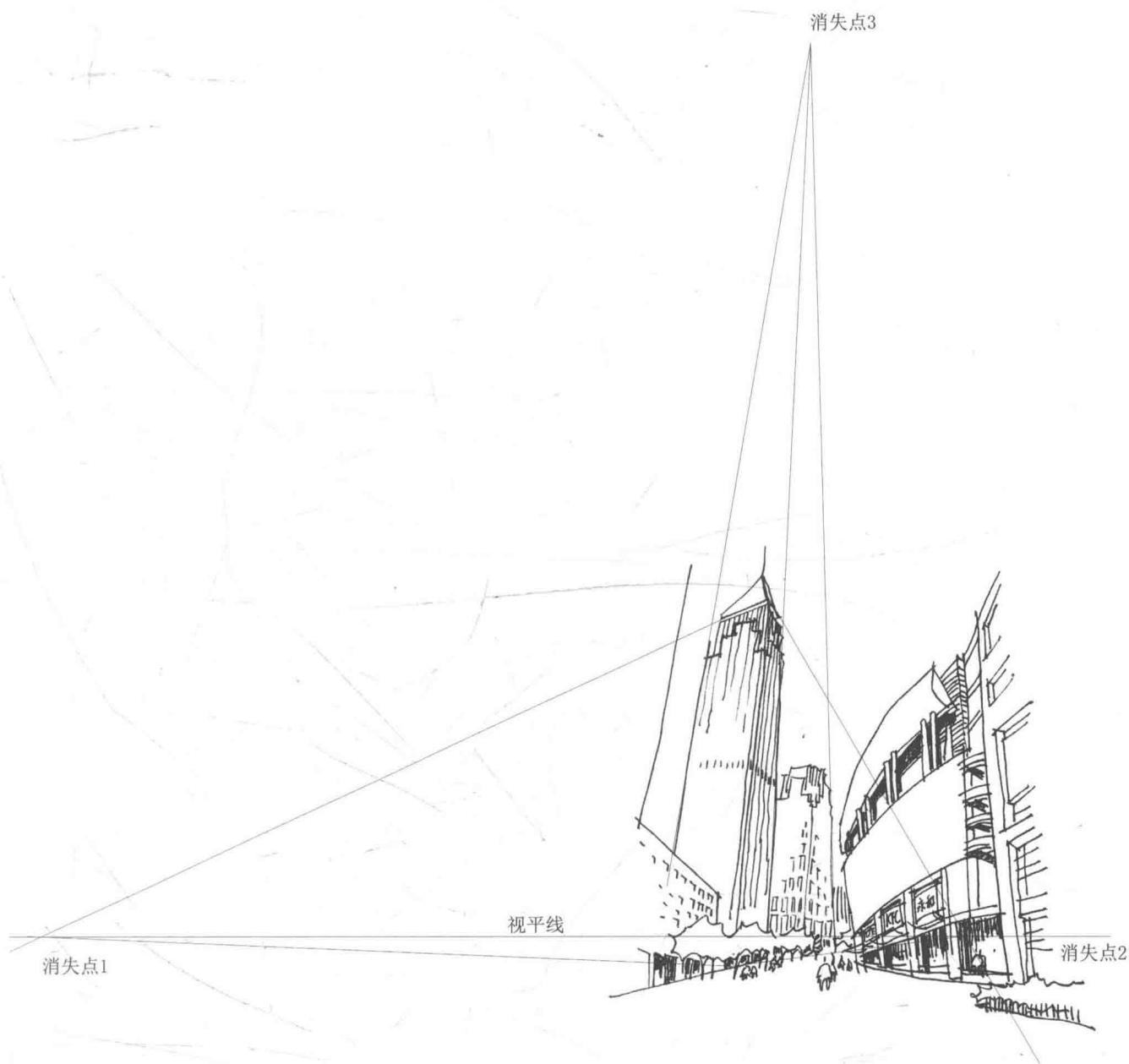

图 10 三点透视

3.2.4 散点透视

散点透视是中国画特有的透视法，与采用“焦点透视”（它就像照相一样，观察者固定在一个立足点上，把能摄入镜头的物象如实地照下来，因为受空间的限制，视域以外的东西就不能摄入了）的西洋画不同，画家观察点不是固定在一个地方，也不受特定视域的限制，而是根据需要，移动着立足点进行观察，凡各个不同立足点上所看到的東西，都可组织进自己的画面上来。因此，“散点透视”也叫“移动视点”。中国山水画能够表现“咫尺千里”的辽阔境界，正是运用这种独特的透视法的结果。故而，只有采用中国绘画的“散点透视”原理，艺术家才可以创作出如清明上河图般长达数十米甚至百米以上的长卷，而如采用西画中“焦点透视法”就无法达到如此境界（图 11）。

以上是我们在建筑速写中经常会运用的 4 种透视原理和方法，但是在实际写生过程中初学者往往会因为环境的复杂性而遇到运用一种透视原理无法解决的问题，此时就要学会化繁为简，灵活运用多种透视规律，来理解和表达复杂的环境。例如在许多传统村落中，缺乏自上而下的整体规划，大多数村落的道路和建筑布局都是随河流和地形的变化而变化的，而建筑又大多是经过村民上百年自下而上的不断改建和加建而逐渐形成的，这些因素的共同作用导致民居建筑很难形成单一的透视，许多场景既不是一点透视也不是两点透视，而是多点透视，这就要求我们在写生时首先要认真分析，善于去粗存精，抓住建筑的主要结构，保证画面中的主要透视线准确和建筑物大的比例关系无误，再综合运用各种透视原理对建筑次要结构和装饰细节进行分析和抽象，灵活处理多点透视，最终达到满意的画面效果。

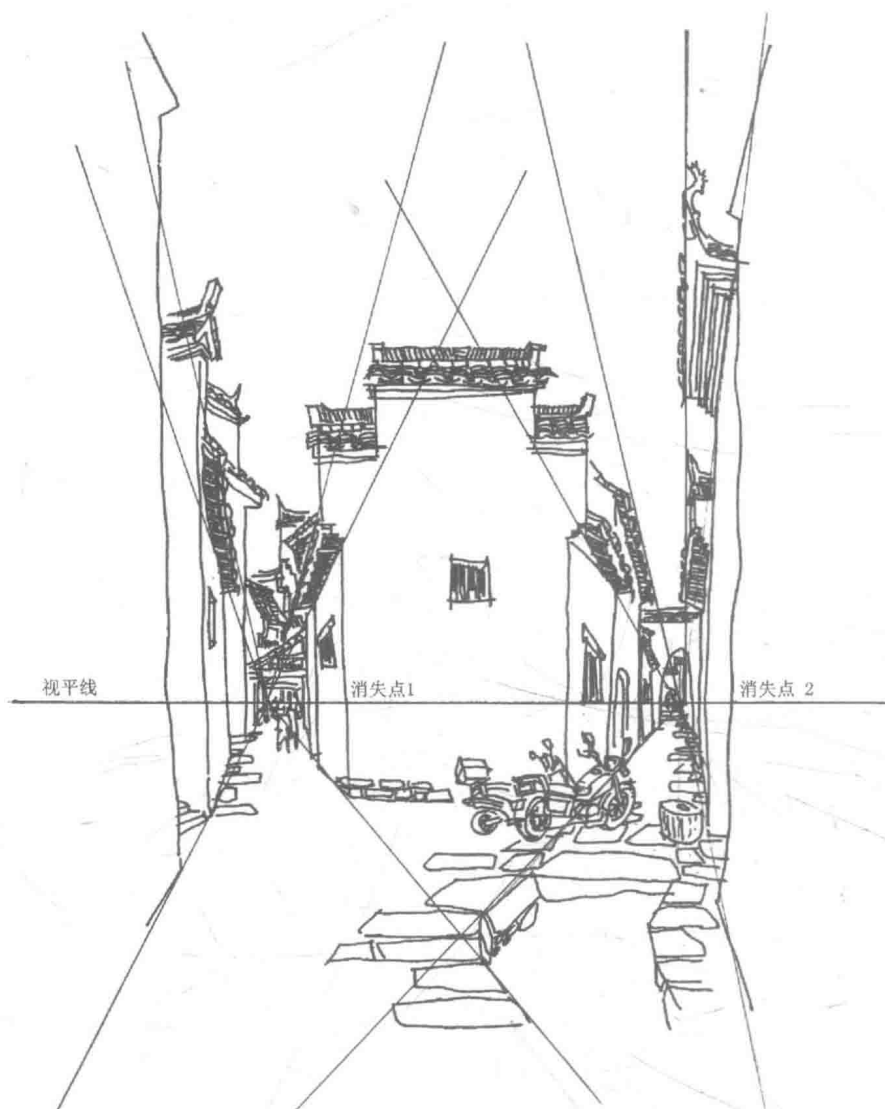

图 11 散点透视

3.3 建筑速写的构图

3.3.1 观察选景，意在笔先

卫恒《笔阵图》说：“意后笔者败，意前笔者胜。”王羲之《笔势论》说：“凡御沉静，令意在笔前，字居心，未作之始，结思成矣。”卫夫人和王羲之都是强调书法创作要成功必须意在笔先，就如同绘画中的胸有成竹、文字创作中的打腹稿一样，在书法创作之前，要对自己创作的作品有一个总体的构思，包括选择什么书体、如何用笔、章法如何安排以及选择什么书写内容等等，然后落笔。而书画同源，建筑速写也要讲究意在笔先。面对要表现的场景不要急于落笔，首先要学会观察，观察要讲究方法，要试着从不同角度和同一角度的不同距离对其进行观察、比较，分析建筑主体与周边配景的关系，体会建筑形体的组合关系，辨别建筑结构和装饰的细节，从而找到要表达的主题和希望创造的意境，再确定用什么构图来表现，对场景中的哪些元素进行取舍以及如何运用不同线条去表现。

立意如此重要，可以说一幅建筑速写作品是否成功，首先取决于立意过程中能否选择到那些能有效地激发出创作者的灵感，提升其创作愿望，并使观者视觉上感到舒适、愉快的场景和景物。其次对所选择的场景和景物在画面中的关系进行安排，以形成主次关系，通常让要突出表达的建筑主体或建筑某一局部在画面中占据重要的位置，或者占有画面大部分空间。最后处理好画面中主体与环境配置的层次关系，通常把建筑主体放在画面的中景，而环境及配景安排在近景或者远景，以拉开画面远近关系、虚实关系和空间关系，但“法无定法”，这些立意原则并非一成不变的，在写生时要根据具体的对象灵活掌握，不同的选景要有不同的处理手法（图 12）。

图 12 主次立意

3.3.2 推敲构图，经营画面

构图是指画面的结构、层次关系，画面元素的组成规律等。当我们选好场景和景物准备作画时，要意在笔先，不要急着把这些具体景物放入画面，而应该首先对其进行抽象，抛开其表象特征，把场景和景物看做点、线、面的结合体，研究如何通过对其进行疏密、明暗、高低、前后的组合，使画面取舍更合理、构图更均衡，效果更突出，在符合视觉规律的基础上提高构图的审美性。

对于构图推敲而言，首先要确定的是视高，即视点的高低。视高的选择应该与要表达主体的特征和表现的目的相联系。视高大致可分为仰视、平视、俯视三种。

仰视，即作者的视点，接近地面或低于地面观察对象。在写生中，坐在地面作画，必属仰视，通常地平线不能定在画幅二分之一以上的位置，应是接近画幅底线。也有一些仰视的画幅视点，可以在画幅底线以下。这种仰视的构图，表现的景物能产生巍然屹立、气势非凡的效果（图 13）。

平视，即作者正常站立时或坐在较高凳子上时观察对象的视点高度。一般平视的视平线宜选择在画幅中间偏下或偏上一点为好，因为这种视高的构图，近似现实生活的环境，使观众有身临其境的感觉，但如果视平线过于居中，容易使构图平淡，缺乏生动性（图 14）。

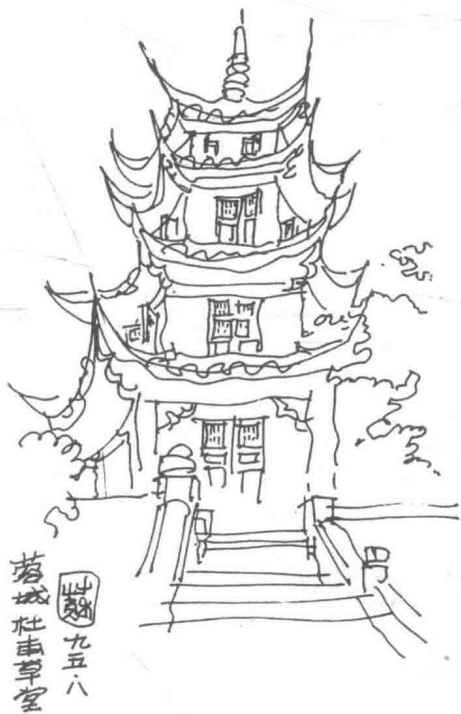

图 13 仰视构图

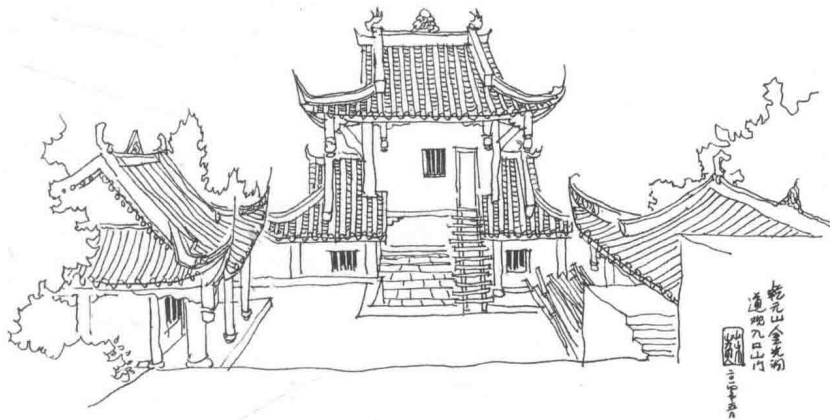

图 14 平视构图