

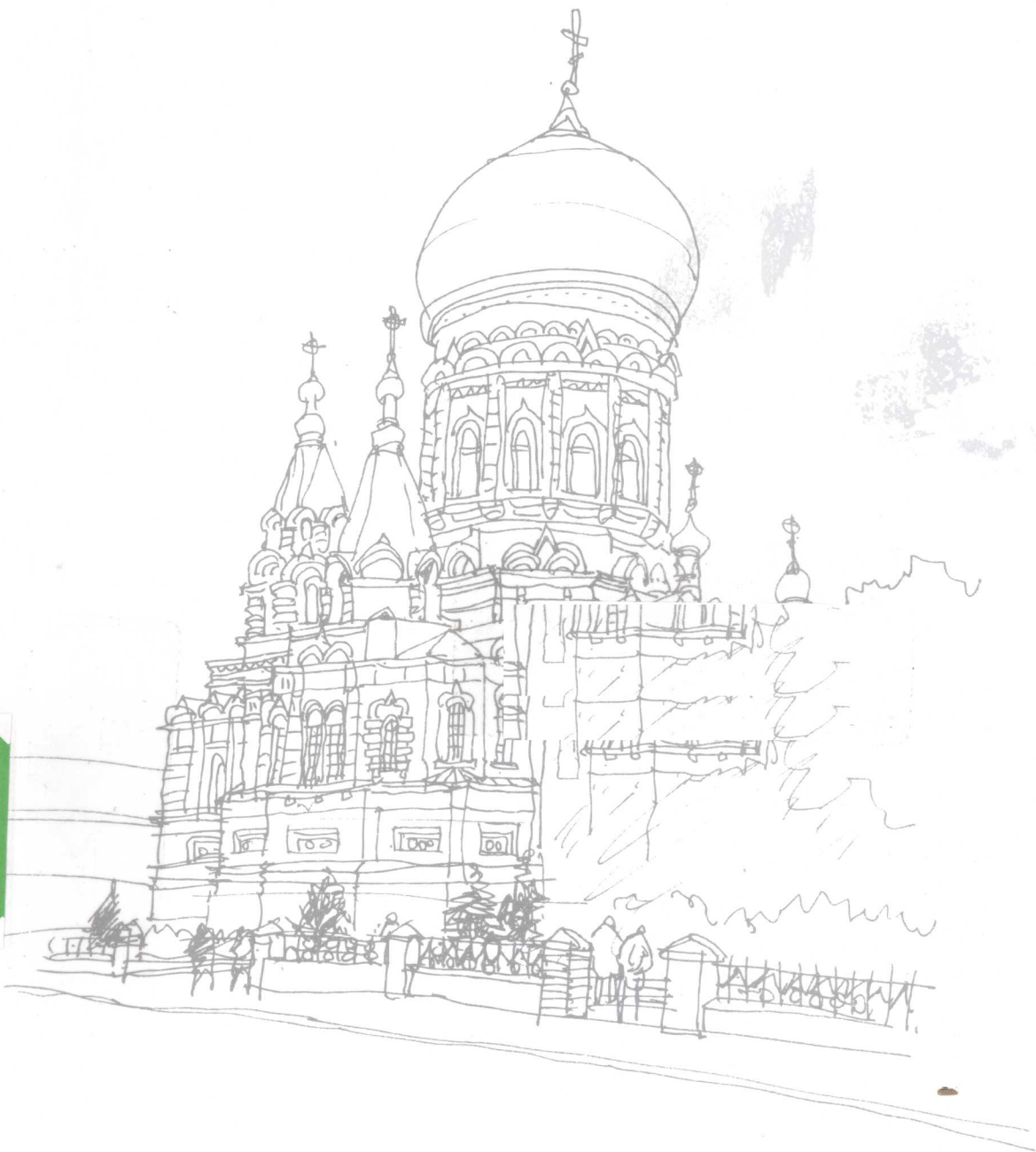
我的速写本

MY SKETCH BOOK

张路峰

Zhang Lufeng

中国建筑工业出版社

北京市属高等学校人才强教计划中青年骨干教师项目资助

我的速写本

MY SKETCH BOOK

张路峰
Zhang Lufeng

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

我的速写本/张路峰.—北京:中国建筑工业出版社,2010
ISBN 978-7-112-11698-0

I. 我… II. 张… III. 建筑艺术-速写-作品集-中国-
现代 IV. TU-881.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第242880号

责任编辑:徐冉 王莉慧

责任设计:崔兰萍

责任校对:兰曼利 关健

北京市属高等学校人才强教计划中青年骨干教师项目资助

我的速写本

MY SKETCH BOOK

张路峰

Zhang Lufeng

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本:889×1194毫米 1/20 印张:10 字数:260千字

2010年3月第一版 2010年3月第一次印刷

定价:32.00元

ISBN 978-7-112-11698-0

(18958)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前言

这本书中所收集的习作，均选自我 20 多年来的速写本。

我自幼喜欢画画，但当时并没有受过正规的美术教育，只是临摹些“小人书”、画些“批林批孔”的宣传画而已。直到上了大学，开始学建筑，才算正式接触作为建筑学基础的美术课程，开始画素描、速写、水彩等。我的两位美术老师黄佳先生和周洪才先生非常重视速写的训练，美术课结束后还要求我们每周交三张速写作业。他们告诉我，徒手画是建筑师的基本功，要多画速写，而且要持之以恒。从那时起，我开始有了速写本。

大学二年级测绘实习我们来到沈阳故宫，我负责测绘凤凰楼的东配殿。指导我们班测绘的是当时在辽宁省博物馆工作的曹讯先生。曹先生对我的速写给予了具体的指点，先生本人的画作也一直是我学习的样板，其洒脱的线条、苍劲的笔触至今印象深刻。毕业前的那个学期，在老师的带领下，我们坐火车赴北京、上海、苏州、无锡等地进行为期一个月的参观实习。那时候班里同学有相机的还很少，即使带了相机，按快门也会很谨慎，因为一个胶卷的价钱相当于一个星期的饭钱。画速写则是更方便、更实惠的方法，我一路走、一路画，回来的时候，收获了三本速写。

毕业留校当了老师，由于开始的一段时间对身份的转变还不太适应，经常感到空虚、寂寞、迷惘。在屋里坐不住了，就拿个速写本走出去，在学校周围，在大街小巷，画那些街景和建筑。从秋天画到冬天，又从春天画到夏天。一年就这样过去了，我又收获了几本速写，速写成了排解心中苦闷和寂寞的良药，从此我逐渐养成了画速写的习惯。后来，随着工作越来越忙碌，大块的空闲时间就比较少了，专门出去画速写的机会和兴趣也随之减少，只有偶尔去外地出差或出国的时候才会带上速写

本，抽空画上几幅。就这样断断续续地积累了十来本速写。

在多年的设计教学工作中，我也不断地现身说法，用自己的实践经验向学生们灌输坚持画速写对提高徒手能力进而提高设计思维能力的好处，也曾把自己的速写本作为参考资料借给学生们去复印。由于那时候没想过有朝一日能结集出版，有些质量较差的本子在传阅的过程中破烂、散失了，当时没在意，现在想来还是有些可惜的。此次有机会把剩下的这些本子收集整理、编辑出版，可以算是对自己前一个阶段的工作总结，也是把那些储存着我的记忆、记录了我的成长历程的破烂本子长久地保留下来的更好方式。

谨以此书献给教过我的老师们：这些年来我没有忘记你们的教导，一直在坚持画速写，而且我已经体会到，画速写不但对我的专业学习大有帮助，也给我的生活带来了乐趣。现在把我的速写本奉上，算是交上一份课外作业吧。我已经买好了一批新的、质量更好的速写本，准备开始新一轮作业了。此书也献给我教过的学生们：我教你们的时候，其实也是在教我自己。相信从这些速写中，你们还能回忆起我们共同成长的那些日子，也能体会到画速写的益处和乐趣。此书还要献给我正在教的和将来要教的学生们，你们所处的数码时代可能不再需要徒手建筑师，徒手画也许不一定再是建筑师的专业基本功，但通过练速写，让自己的手更听自己使唤，让自己的眼睛更敏锐，让自己的生活更有内容，不也是一件令人感到温暖和快乐的事吗？

张路峰

2009年12月

谈建筑速写

张路峰

什么是建筑速写？

速写 (sketch) 是一种记录性的绘画形式, 即相对快速地将客观物象记录下来的一种徒手绘画形式。建筑速写泛指以建筑 (包括城市、建筑群体、室内、物品、风景等) 为主要题材的速写。建筑速写是建筑师必备的职业技能, 也是很多建筑师的业余爱好, 一些大师还出版了速写作品集, 如路易·康 (Louis Kahn)、勒·柯布西耶 (Le Corbusier)、阿尔瓦罗·西扎 (Alvaro Siza) 等。作为一名建筑师和设计教师, 笔者自大学时起, 就对建筑速写情有独钟, 并已坚持数年, 画满了数本速写簿, 磨秃了无数钢笔、签字笔, 自觉有滋有味, 而且受益匪浅。本书图例均是从我的速写本中选出的。虽然我的速写作品远没有达到成熟、完美的境界, 但我仍想通过本书告诉读者, 建筑速写不是高不可攀的, 更不是大师们的专利, 而是一般人通过学习和练习可以掌握的一种技能。而且这种速写技能对于建筑师提高草图能力和设计能力, 有着相当重要的作用。

画建筑速写有什么用？

根据笔者的亲身体会, 对于建筑师或建筑院校的学生, 我认为坚持画建筑速写有以下两个方面的作用:

(1) 收集素材。建筑师的绘画可分为记录性绘画、思考性绘画和表现性绘画三类。建筑速写显然属于记录性绘画一类, 因为

它具有记录客观物象的作用。许多著名建筑师都酷爱旅行，像阿尔托、柯布西耶、路易·康等，他们在旅途中画了大量的建筑速写；我国老一辈建筑师如梁思成、杨廷宝、齐康等，也都有速写本不离身的习惯。建筑师通过速写捕捉瞬间观察到的视觉信息，从而加深对城市、建筑、自然的理解与记忆，启发设计创作的灵感。

(2) 训练手、脑、眼的协调能力。观察和思考是分不开的。人的眼睛并非像镜子一样被动地反映客观物体，而是在大脑的指挥下有选择地识别客观事物。也就是说，视觉也具有思维的功能，观察就是一种思考。常画速写，可以提高视觉修养，使眼睛更敏锐。手是在大脑的指挥下运动的，而手的运动状态需要不断地通过眼睛反馈给大脑，大脑再及时修正对手发出的指令。这种循环反馈的过程中如果任何一个环节出了问题，都会造成手、脑不协调的后果。常画速写，有助于在手、脑、眼之间建立一种流畅的关系，使眼的观察、脑的思维、手的运动相协调，从而达到“得心应手”的境界。这种手、脑、眼的协调能力是建筑师在设计过程中所必需的。

画建筑速写需要什么工具？

画建筑速写对工具没有太多讲究，任何媒介只要掌握得好，都可以取得令人满意的效果。你可以用钢笔、铅笔、碳笔、签字笔甚至圆珠笔。每种笔画出来的线条其表现力是不同的。前些年，我比较偏爱钢笔，因为钢笔携带方便，墨线清晰耐久，不易污损。所以，开始练习画速写之前，首先要准备一枝粗细适中、易于把握、下水流畅的自来水钢笔。一般说来，钢笔的质量和其价格是成正比的关系，但我不主张买太名贵的钢笔，否则一不小心你就会沦为笔的奴隶，丢失和损坏是不可避免的。墨水要用碳素的，注意不要买“绘图用”的，那种墨水只适合灌注针管笔，用于自来水钢笔容易造成阻塞。要买标注有“书写用”的字样的墨水，即使你的自来水钢笔不是用来书写而是用来画图的。近年来我更愿意用一次性的签字笔，比钢笔更方便，而且便宜。

特别是出门旅行的时候，总是带上一大把，用完就地扔掉。纸张要求薄厚适中：太厚倒没什么坏处，你甚至可以尝试在卡纸上作画，纸太薄则容易被笔尖划破。注意纸面不要太粗糙，也不要带有浮灰或油渍，否则容易损坏笔尖。纸的密度也要适中，密度太大了墨水不容易被吸收，线条画上去迟迟干不了，画其他部分时容易污损画面，密度太低了则墨水容易洒开，除非你喜欢洒开的特殊效果。纸张可以是白色的，也可以带有淡淡的底色。你可以在单页纸上作画，也可以直接画在速写本上，这完全取决于个人习惯和爱好。

画建筑速写需要什么基础知识？

首先，要有一定的透视知识。透视法是人们观察、表达三维世界的一种方法，这种方法的研究开始于15世纪，并对以后的绘画艺术、哲学、科学理性产生了深远的影响。关于绘画透视学的系统知识有很多专著可以参考，这里不在赘述。在此需要说明的是，透视法不过是一种“权宜的”观察方法，是对空间的一种数字化、理性化的重组，并不是人类观察世界的唯一方法，还存在着其他的可能性。比如在中国传统的绘画中，采用的是散点透视，视线是流动的，没有统一的灭点，人看到的永远是局部，画面中同时存在着很多细节。这种方法对于描述建筑中的所谓“流动空间”多少是可以借鉴的。葡萄牙著名建筑师阿尔瓦罗·西扎的速写作品中就经常出现他自己身体的某一部分，如正在握着笔的手和速写本，他的观察方法是鱼镜头式的，或者说，他画速写时，尤其是在描绘室内空间时，头部是转动的，甚至身体是游荡的。

其次，要有一点比例的概念。实体或空间要素的几何尺寸要保持一种正确的相对关系。这种尺寸不能实际丈量其绝对值，而要依靠目测的能力。要让眼睛训练得能够感知到形体的大小、薄厚、长短、粗细的程度，能够比较各个形体要素之间的异同。

再次，还要有一些构图意识。这实际上是个取景问题：自然景物是连续的，但由于人眼的生理局限，我们只能选取一定视角范围内的片

段作为速写的对象。画面中往往有一个视觉主体，因为你之所以选择画这部分，肯定是它在一定程度上打动了你，使你产生了去画的冲动。这个视觉主体可以是瞬间的大印象，也可以是精美的装饰细部。在选择速写对象时，初学者可以借助于“取景框”。靠近景框边缘的部分景物描写要逐渐弱化，而“焦距”要落在画面中央区域。

画建筑速写需要掌握什么技巧？

对钢笔建筑速写而言，最主要的技巧就是对“线”的掌握。所有的效果，包括质感、量感、色感等都是通过线来表现的。线是有表情的，线的长短、曲直、粗细、浓淡、刚柔、虚实、疏密等可以表达出远近、轻重、软硬、明暗等效果。实际上在自然界中，线并不存在，而是人为概括、抽象出来的——物体表面上的沟槽、纹理、面的转折和交接等都可以被看作是线。因此从本质上说，速写的真正技巧是“看”的技巧。自然界是由无数能被看到的细节组成的，但这些细节并不能被同时看到，我们总是有选择地去看那些易于被我们的视觉所能理解的部分，其他部分则视而不见。另外，速写虽然是面对实景的写生，但严格来讲，速写是一种“默写”，绘画者的眼睛不可能在作画的同时看到被画对象，而是根据短时记忆——被画对象通过视觉在大脑中留下的暂存影像来再现的。因此，所谓速写技巧，也是提高视觉记忆能力的技巧。初学者应该有意识地训练自己的“默写”能力，尽量避免看一眼、画一笔的做法。

在什么时间、什么地方画？

随时随地都可以画。一般来说旅行时比较适合画速写。一方面旅行时有闲暇，候车、候船、候机时可以打发无聊和无奈，有时旅行的目的本身就是去参观考察，你当然可以从容地去画；另一方面旅行总是要到异地去的，不同的环境下你的视觉感受能力会成倍地增加，你会注意到许多与你以前所看到的不同的东西。通过速写的手段，你可以强化这种感受，并转化为自己经验的一部分——记忆。美国建筑师斯

蒂文·帕克尔 (Steven Parker) 说：“旅行写生一直是我旅行中的一件乐事——它比照片更能唤起我的记忆。我力图捕捉住瞬间的灵感，所有这些都记录了在某时、某地、某种光线和某个季节下的经历。我学到的所有东西，我用铅笔获得的发现在后来都影响了我的专业工作——打开了我通向新的可能的思想的眼睛。”^①

什么是建筑速写的风格？

速写带有某种风格是不可避免的，速写的风格是一个人个性、修养、趣味的自然流露，就像人的书写笔迹一样。建筑速写虽然是面向实物实景的写生，但并不是被动的写实，因为眼睛所看到的视觉信息总是要被寻求结构和意义的活跃思维所加工、处理和过滤。可以认为，所有写生实际上都是主观的，是因人而异的。风格是不能也没有必要去刻意追求和模仿的。当你的练习达到一定的数量，你就会形成一定的观察习惯和表现习惯，个人色彩即风格自然会形成并突显出来。这时要注意努力避免程式化的倾向，如画面构图过分图案化，形体过分夸张变形，线条过分追求“潇洒”而画面内容空洞等。速写是基于观察之上的，如果脱离观察而过分依靠概念去形成以不变应万变的“套路”，那么风格只会成为因惰性而止步不前的借口。

有了照相机还需要画速写吗？

当然需要。照相机不能取代速写本，正如速写本不能取代照相机一样。照相机能够迅速而准确地捕捉到任何我们想要记录的视觉对象，是当今建筑师必不可少的工具。尽管用照相机拍照也能训练人的观察认知能力，但和速写相比，则缺少了视觉对所观察物象的直接“抚摸”。画速写的时候，观察者不但训练了眼睛的观察能力，同时也训练了手的灵

^① 参见余人道 (Rendow Yee) 著·建筑绘画——绘画类型与方法图解·陆卫东等译·北京：中国建筑工业出版社，1999。

活运动能力，更重要的是，训练了手、脑、眼三者的协调配合能力，而这种能力是建筑师用草图构思创作时所必需的。

电脑时代我们还需要练速写吗？

可能不需要，但前提是你的电脑操作能力得和徒手能力一样得心应手才行。传统的建筑设计是徒手操作的，设计能力的培养一定是从徒手能力开始。近年来随着电脑的普及，徒手画图的能力逐渐被忽视和遗忘，年轻一代更依赖电脑操作。其实从思维工具的角度来说，草图、电脑、实物模型都能帮助思维，要看每个人的习惯和基础。很多外国建筑师喜欢用实物模型思维，拿到设计任务后，不是马上去画图，而是去切些体块摆一摆，弄张纸折一折，他们从小接受的教育就是这样的，习惯于动手制作；而在我国，几乎所有建筑院校都是把美术当作建筑学的基础的，学生一入学就要学习绘画，因此比较习惯用图来思考。电脑在某些方面作为设计工具有很大的优势，比如排柱网、停车位、算面积、推敲体块关系等，但也有很大的局限。毕竟电脑屏幕作为人机界面需要一个转换的过程，而且在电脑屏幕上画图不容易建立尺度感。

什么时候开始练习？如何开始？

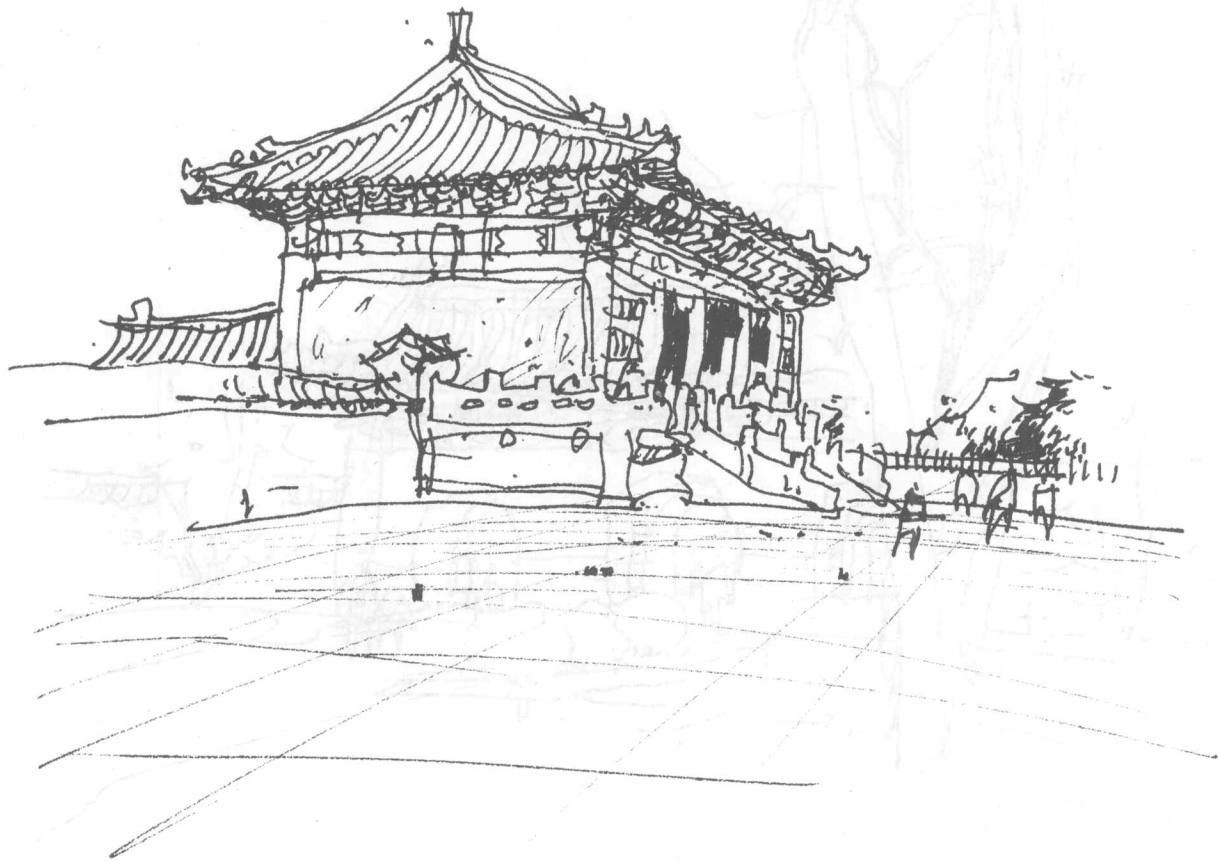
只要开始了就不算晚。一旦开始了就要持之以恒，不要三天打鱼两天晒网，那样是不会有有什么效果的。我们画速写的目的不是为了获得一张张漂亮的画，而是为收集素材和训练观察及思维能力，是我们日常的功课。所以，别要求每张画都是精品，别不能容忍画中出现废笔、败笔。

如果基础比较薄弱，第一步先从临摹开始，临摹一些比较优秀的速写作品，不局限某一种风格；第二步改画照片——把照片改画成线条图，训练取舍、概括能力；第三步实景写生，面对真正三维的客观物象。

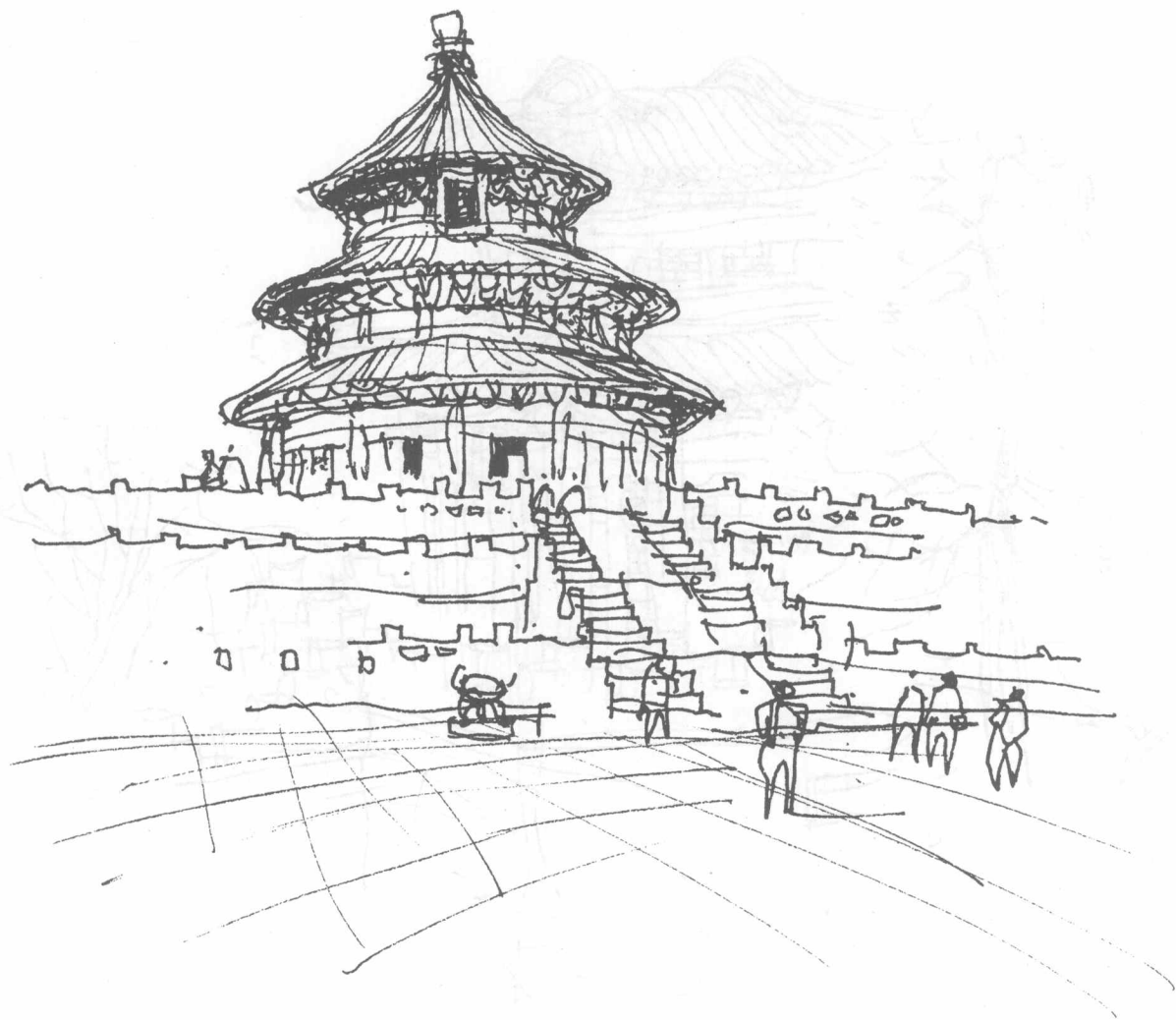
如果你现在还没有开始画速写，那么，合上这本书后就可以开始了。

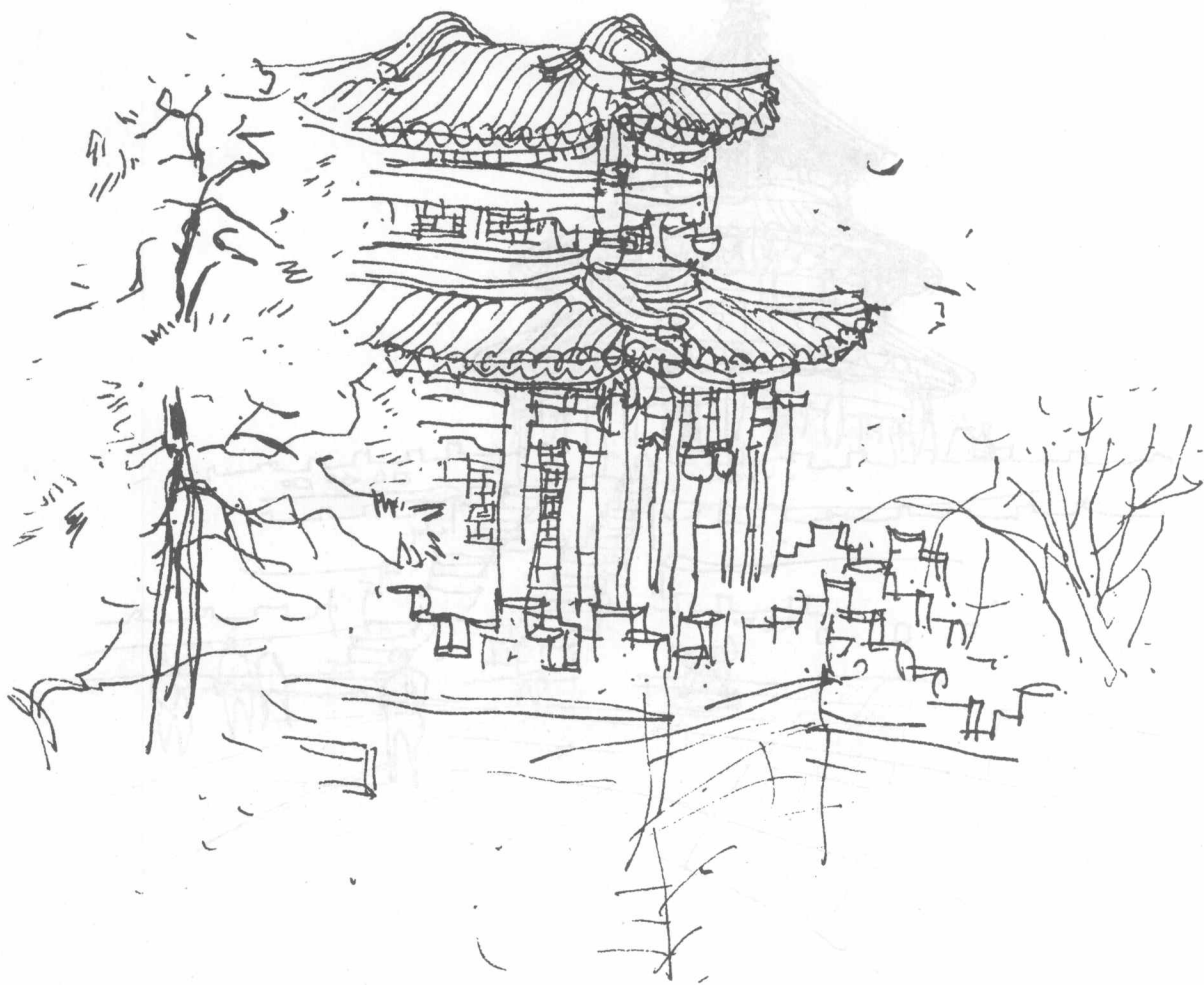
北京天坛西门
The Gateway of Temple of Heaven Park, Beijing, 1984

北京天坛祈年门
The Gateway of Qiniandian, Temple of Heaven, Beijing, 1984

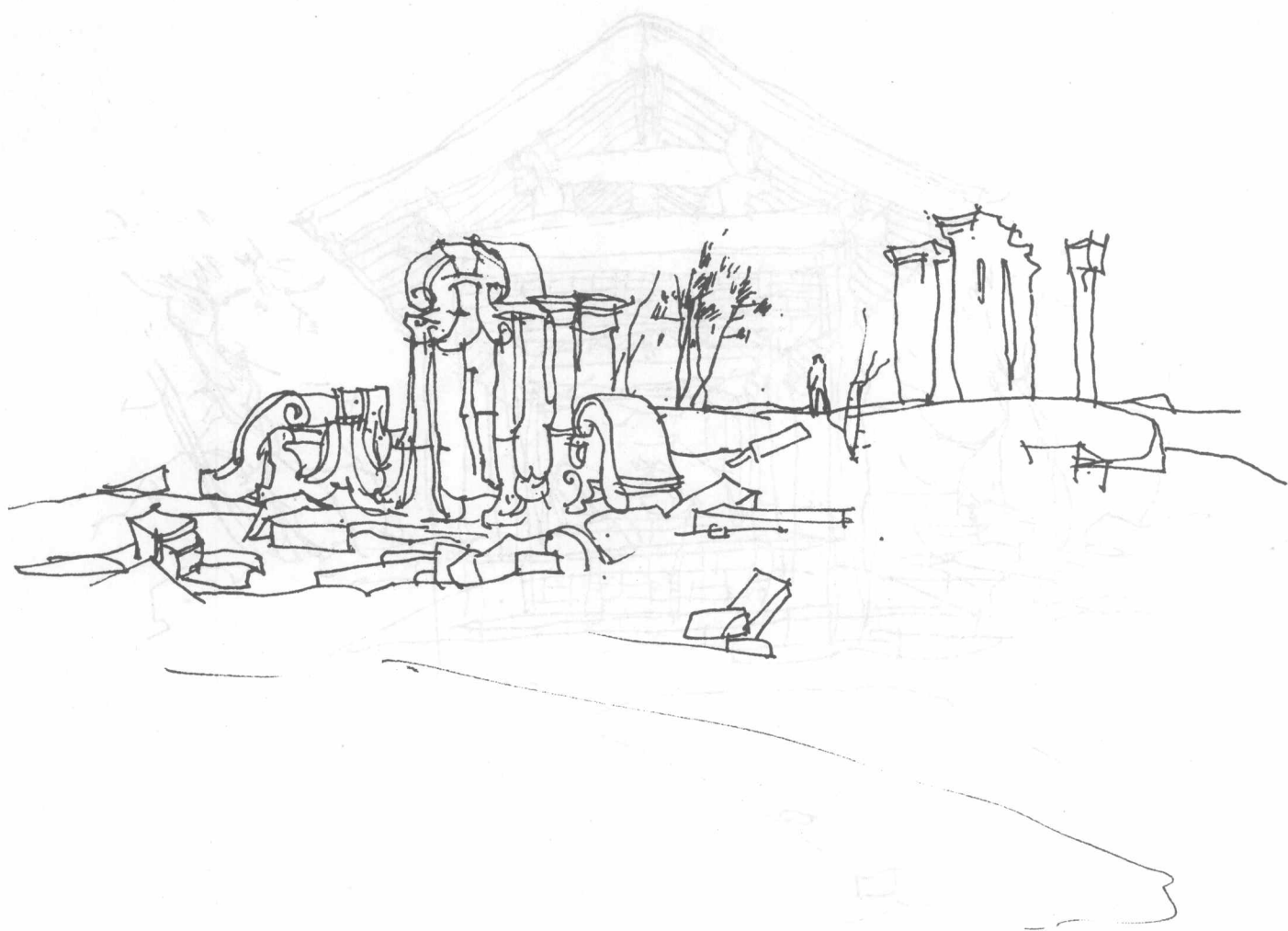
北京天坛祈年殿
The Altar of Prayer for Good Harvests (Qiniandian), Temple of Heaven, Beijing, 1984

北京颐和园“赤城霞起”
A Building in the Summer Palace, Beijing, 1984

北京颐和园小筑
A Pavilion in the Summer Palace, Beijing, 1984

北京圆明园遗址远眺
An Overlook on the Ruins of the Garden of Gardens, Beijing, 1984