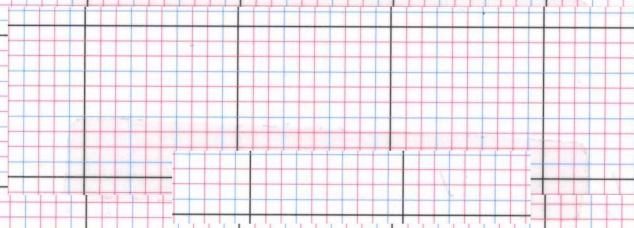

普通高等院校建筑与设计辅助教材

建筑速写与设计表现

编著 刘玉立

普通高等院校建筑与设计辅助教材 **建筑速写与设计表现**

编著 刘玉立

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑速写与设计表现 / 刘玉立编著. —上海: 同济大学出版社, 2010. 5

ISBN 978-7-5608-4287-5

I. ①建… II. ①刘… III. ①建筑艺术—速写—技法 (美术) IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第042695号

建筑速写与设计表现

编 著	刘玉立
责任编辑	那泽民
责任校对	徐春莲
整体设计	润泽书坊
出 版	同济大学出版社
发 行	同济大学出版社
地 址	200092 上海四平路1239号
网 址	www.tongjipress.com.cn
经 销	全国各地新华书店
制版印刷	上海精英彩色印务有限公司
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 张	4.75
印 数	1—3 100
字 数	118 000
版 次	2010年5月第1版 2010年5月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5608-4287-5
定 价	20.00元

序 言

时代的发展对艺术设计学科各类专业的教学提出了更高、更新的要求。高科技手段的运用,数码技术的出现,带来了艺术设计的蓬勃发展,但同时也带来了负面影响:在艺术设计教学中忽视基本功训练,专业基础教育与专业设计教育脱节现象严重。这些现象的出现,导致了学生专业基础不够扎实,表现为在艺术设计实践中力不从心,思维与表达脱节,创造性思维得不到体现。这也成为我国城市发展速度在世界居于较前列,但建筑设计与环境设计却落后于世界发展步伐这一现象的深层次原因。这不得不引起我们建筑艺术教育与设计教育工作者的深思。如何培养既具有扎实的专业基础,又具有较强的创新意识,适应时代发展需要,与世界建筑设计与环境设计接轨的具有较高专业素质的人才,是建筑与艺术设计教育面临的重任。这不仅要求学生掌握现代科学知识和正确的思维方法,还要求具有高层次的艺术素养和表现能力。

速写是锻炼形象思维的最好手段之一,它能使手、眼、脑更加协调统一,能把对象的主要特征传神地刻画下来,是获得感性知识和积累原始资料的一种有效的艺术手段,它既是作者对所画对象的观察和感受积累,也是塑造物象形体的训练,更是作者组织景物的构图能力锻炼。因此,速写教学负有对学生培养创造性思维,提高审美能力及训练表达能力等重要任务。而其中,建筑速写写生课程是艺术设计专业和建筑学科专业的教学训练的重要一环,也是每个建筑师、环境艺术设计师必备的基本功。如何搞好这一课程的教学,是当前广大艺术教育工作者积极关注并正在大力研究和探讨的问题。

正是基于以上考虑,我们编写了此书。全书在编写中,主要从两方面着手:一方面,绘画专业的速写要求生动准确,而设计专业的速写除了有着绘画的共性外,还根据设计专业的特点更加强调“严谨”二字;另一方面,打破了传统速写教学的单纯技法、经验传授的格局与模式,将速写教学作为绘画和设计转换的切入点。

正是遵循以上原则,本书将建筑速写分为表现要点、表现要素、表现内容、表现形式及作品赏析等几个方面进行讲述,希望借此拓展学生的视野和想象力,丰富他们的设计表现方法、手段和设计语汇,增加他们的创意表达能力,最终达到加强基本功训练,提高艺术鉴赏能力,增强实践作画能力,培养创新思维的作用。

这种编写方式本身是一种探索。艺术贵在创新,艺术教学更应在高等教育改革中率先垂范,大胆求索,只有这样,“培养具有创新精神的高素质人才”才不是空谈。本书编者也正是希望通过这种探索,为艺术设计的教学改革做些努力。但由于作者水平的局限性,尽管在编写时参阅了大量有关资料,吸取了不少专家的意见,但仍难免会有诸多的不足和浅薄之处,望读者不吝赐教,以供修订和改进之用。

本书在编写过程中,许多师长、同仁给了编者大力帮助,让编者没齿难忘,在此一并致谢。

摘 要

第一章：建筑速写与建筑艺术概论：分别对建筑艺术和建筑速写进行概要论述，介绍建筑艺术的特征、起源、发展趋势，阐述建筑速写的目的和作用。

第二章：建筑速写的表现要点：提出建筑速写的基本要求，阐明建筑速写的风格表现方法。

第三章：建筑速写的表现要素：介绍建筑速写的基本要素——透视与构图，阐明透视的概念、分类、画法，指出构图的含义、规律、技法。

第四章：建筑速写的表现内容：对建筑物的局部表现和建筑物的配景表现分别进行论述，阐明其要点和技法。

第五章：建筑速写的表现形式：介绍建筑速写的表现工具及其运用，对建筑速写的表现过程（即写生）的方法步骤进行论述，介绍建筑速写的表现技法。

第六章：建筑速写作品赏析：通过对建筑速写作品的赏析，使学生更好地掌握本书要点，提高鉴赏能力和审美能力。

目 录

序 言

摘 要

第一章 建筑速写与建筑艺术概论	001
第一节 建筑艺术概论	001
第二节 建筑速写概论	005
第二章 建筑速写的表现要点	008
第一节 建筑速写的基本要求	008
第二节 建筑速写的风格表现	009
第三章 建筑速写的表现要素	013
第一节 建筑速写的透视要点	013
第二节 建筑速写的构图形式	015
第四章 建筑速写的表现内容	019
第一节 建筑局部的表现	019
第二节 建筑配景的表现	025
第五章 建筑速写的表现形式	031
第一节 建筑速写的表现工具	031
第二节 建筑速写的表现过程	033
第三节 建筑速写的表现技法	035
第六章 建筑速写作品赏析	040

第一章 建筑速写与建筑艺术概论

建筑速写的对象是建筑艺术。为此,本章对“建筑艺术”与“建筑速写”两方面内容分别进行概述,介绍建筑艺术的特征、起源及发展趋势等,阐述建筑速写的目的和作用。

第一节 建筑艺术概论

建筑艺术是一个广阔的世界,也是一门古老的学科。我们的世界充满着建筑,无论是城市还是乡村,无论是国内还是国外,到处都能看到建筑的身影。无论是万里长城、故宫、金字塔等雄伟浩大的古代建筑,还是高楼林立、挺拔壮观的现代建筑,都是人类艺术与文化的宝贵财产。因此,认识建筑的本质,掌握建筑的特点,了解建筑艺术世界的重大成就,关注建筑艺术的未来,是艺术设计教学不可缺少的内容。

一、建筑艺术的基本特征

建筑具有双重性特征:它既是一项巨大的物质产品,具有很强的技术与经济要求;同时它也是一件实用的艺术作品,具有丰富的感染力。

建筑作为一件技术产品,其高度在现今世界上已超过100层,跨度已经超过200米,可谓是人间的奇迹。提起建筑,它必然与材料、结构、施工、设备有着密切关系。不同的建筑需要不同的材料和结构,不同的材料和结构也会建造出不同效果的建筑形象。随着当代建筑功能的日益复杂,结构的日新月异,对于施工与设备的要求也在不断提高。

建筑作为一种实用艺术,决定着一座城市的面貌,同时也影响着人们的心灵感受,它的艺术感染力可以形成一种无声的精神力量,成为表达思想文化的象征,同时也成为时代精神的标记。

建筑的这二重特征是不可分割的,任何建筑都是建筑技术与建筑艺术的统一。只有建立在建筑技术基础上的建筑艺术才能体现出建筑艺术的真正特色,同

①泰姬陵,全称为“泰吉·玛哈尔陵”。莫卧儿帝国著名建筑。在今印度距新德里200多公里外的北方邦的阿格拉(Agra)城内,亚穆纳河右侧。莫卧儿帝国国王沙杰汗为他死去的皇妃蒙太姬修建的陵墓。1630年始建,1653年建成。它由殿堂、钟楼、尖塔、水池等构成,全部用纯白色大理石建筑,用玻璃、玛瑙镶嵌,绚丽夺目。有极高的艺术价值。是伊斯兰教建筑中的代表作。

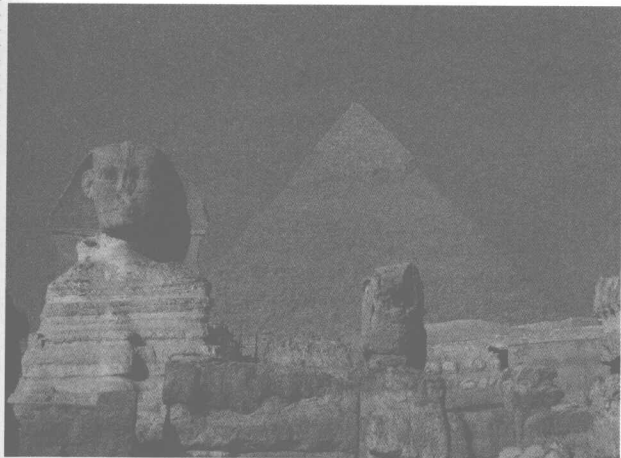

图1-1 埃及金字塔和狮身人面像

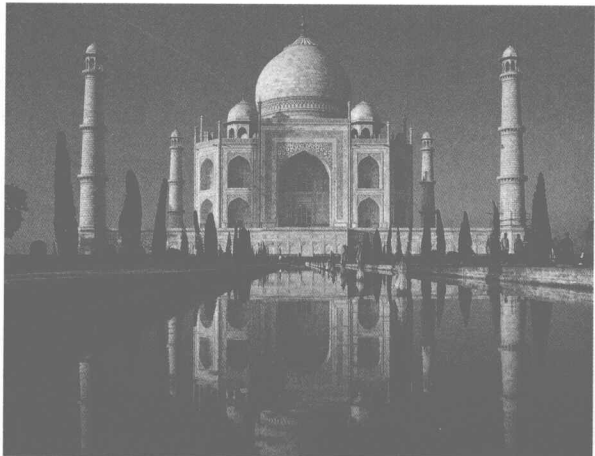

图1-2 泰姬陵^①

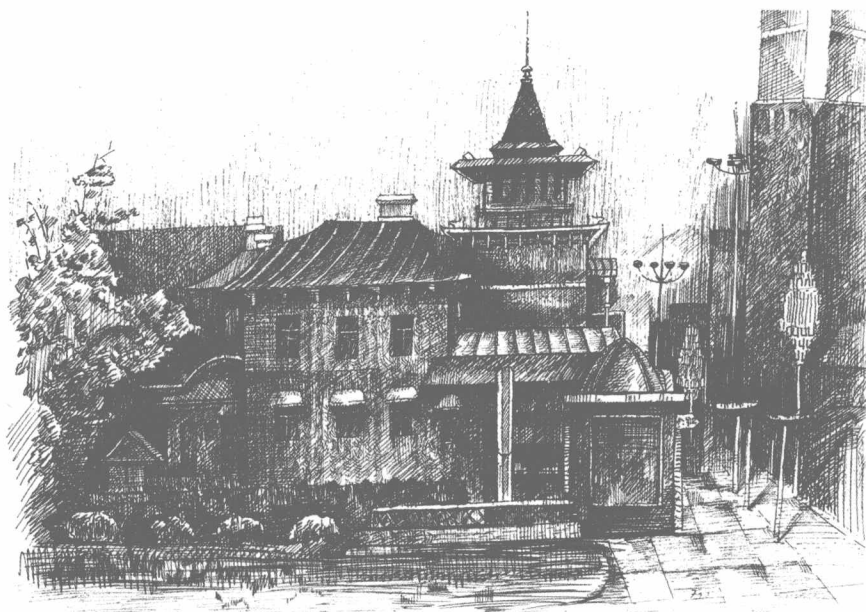
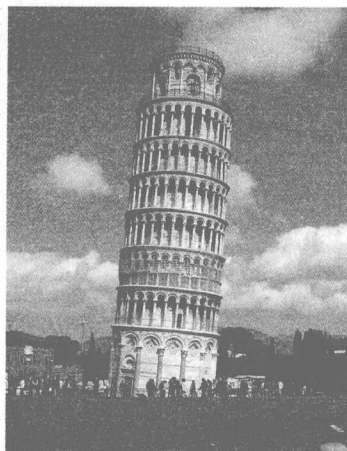

图1-3 城市表现图

①比萨斜塔。位于罗马式大教堂后面右侧，是比萨城的标志。意大利比萨斜塔由著名建筑师那诺·皮萨诺主持修建。始于1174年动工兴建，1350年完工，为8层圆柱形建筑，全部用白色大理石砌成，塔高54.5米，塔身墙壁底部厚约4米，顶部厚约2米余。塔体总重量达1.42万吨。开始时，塔高设计为100米左右，但动工五六年后，塔身从三层开始倾斜，直到完工还在持续倾斜，在其关闭之前，塔顶已南倾（即塔顶偏离垂直线）3.5米。建造塔身的每一块石砖都是一块石雕佳品，石砖与石砖间的粘合极为巧妙，有效地防止了塔身倾斜引起的断裂，成为斜塔斜而不倒的一个因素，堪称世界建筑史上的奇迹，使比萨斜塔闻名遐迩。在底层有圆柱15根，中间六层各31根，顶层12根，这些圆形石柱自下而上一起构成了八重213个拱形券门。整个建筑，造型古朴而灵巧，为罗马式建筑艺术之典范。钟置于斜塔顶层。塔内有螺旋式阶梯294级，游人由此登上塔顶或各层廊，可尽览比萨城区风光。1987年，意大利比萨斜塔与旁边的大教堂等建筑一起被列入世界文化遗产名录。1990年，意大利政府将其关闭，开始进行整修，现塔顶已定时定量对游人开放。

图1-4 比萨斜塔^①

时，建筑技术如果离开了建筑艺术的美感作用，就变成了材料、结构、设备的单纯组合，失去了其本来应有的艺术效果。

二、建筑艺术的起源

对于建筑艺术来说，中西方有着不同的差异：传统的中国建筑没有高层居住建筑，在远古时代是以洞窟为主，封建社会是以园林为主，那些传统的中国高塔建筑也只是具有纪念性、标志性的功能；而西方的建筑对于我们来说，是一种新的建筑形式。可见现代的高层建筑首先是在西方发展起来的。

地中海流域是西方建筑的源泉，经典建筑是在希腊和罗马发展起来的。随着西方殖民主义的发展，各种建筑构造也在世界各地生根，但影响这些建筑的根源只有罗马古典主义风格。虽然各地潮流不同，但表现出来的都是欧洲的经典建筑构造形式，如山墙、柱头、拱、桥等，从而建造出具有神话色彩的神庙。19世纪时三种新材料的产生，奠定了现代建筑的基石：最早用钢铁建造的埃菲尔铁塔纪念碑，是钢铁在建筑方面运用成功的范例；接着出现钢结构的建筑，德国人最先把钢筋混凝土应用到建筑上，在慕尼黑建造了世界上第一个大跨度的会堂，至今犹在；到1911年，德国又出现了玻璃幕墙。至此，三种材料的出现和运用，推动了现代建筑的产生和发展。

建筑材料的不断更新换代势必影响着人们新的需求，这对建筑的形式影响很大。19世纪的工业革命推动了城市化，城市化也彻底地改变了人们的生活和居住，现代住宅、共同住宅、集合住宅等的快速建设在这时体现得最为明显。随后还产生了整条街的开发，这些在建筑史上研究较少，但影响甚远。由此可以说现代建筑的摇篮在德国。德国的设计者曾提出，建筑设计首先为大众服务，必须为社会中最主要的人服务，必须用现代化的材料，现代设计的形式——简约主义、极少主义，它不是形式，而是造价低廉。为大众服务，这是一个现代建筑的背景，只有运用混凝土等材料，大众才能分享。这种欧洲的现代建筑思潮又和美国

庞大的经济完美结合,现代建筑在欧洲是楼,在美国是城。由此可见现代建筑源于美国,但根植于德国。整个现代建筑的源流,从欧洲到美国再到全世界。

回顾建筑艺术的起源及发展过程,我们不得不惊叹:人类在漫长的历史过程中,创造出了如此丰富多彩的建筑艺术。从埃及的给人以神秘之感的金字塔到希腊的具有古朴、优美、雅致、细腻等美学风格的神庙;从最早用钢铁建造的纪念碑埃菲尔铁塔到钢筋混凝土合成建造的慕尼黑会堂;从玻璃幕墙到城市化建设,无不显示出人类智慧的卓越。他们用独特的色彩和风情,把世界装点得如此多姿多彩。

三、建筑艺术与美

建筑作为一种艺术,它是怎样反映自身艺术特色的呢?它是否可以像一般纯艺术作品那样有表现和表达的功能呢?在这个问题上,许多哲学家和美学家都试图作出解答,结论是表现不适于建筑艺术,建筑语言只能表达某种抽象的含义。因为一件纯艺术作品能够表现主题思想,描述某种外部场景,而建筑艺术则不能具体表现某一主题的内容,也不能再现某一主题的具体形态。

建筑具有艺术的特性,同时也有美的要求。有时一件艺术作品可能很有艺术表现力,却不美,建筑艺术作品同样也会出现这种情况,因为建筑艺术是要表达某种建筑的内在含义,而建筑的美则是表达形体的和谐精致,二者可以统一,有时也会分离。但我们又怎样来体会建筑的美的表达呢?实际上,建筑的美就是由“恰当、匀称、表达、优美”的概念来反映的。因此,要使一座建筑获得美感,首先要注意到它的完整性,就是说,不仅仅从功能和结构的角度来考虑,而且要从建筑物所能产生的各种视觉效果来考虑。不论建筑审美的目的如何,建筑都应该让人领悟其各部分的和谐与整体特征。

建筑的美的规律主要体现在各种美学元素之中,概括起来大致有:主题、重点、比例、尺度、韵律、和谐、对比、衬托、对称、均衡、虚实、质感等。这些抽象的美学元素如果使用得当,就有可能创造出令人赏心悦目的优美建筑。

许多古代建筑尽管已年代久远,有的甚至已外表沧桑,却至今令人顶礼膜拜,就是因为它们蕴涵着丰富的美学规律。例如希腊古典时期建造的帕提农神庙,因为其主题突出,比例尺度适当,构图均衡和谐,细部雕刻装饰精美,视差处理深入细微,至今仍被尊为世界建筑艺术的王冠。

图1-5 索菲亚大教堂

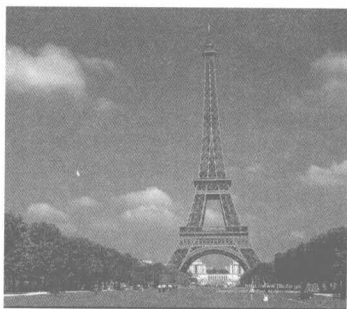

图1-6 埃菲尔铁塔 埃菲尔铁塔在巴黎市中心塞纳河南岸,是世界上第一座钢铁结构的高塔,被视为巴黎的象征。因法国著名建筑师斯塔夫·埃菲尔设计建造而得名。建于1887—1889年。塔高300余米,塔身重达9000吨,分三层。第一层平台距地面57米,设商店和餐厅;第二层平台高115米,设有咖啡馆;第三层平台高276米,供游人远眺,底部面积1万平方米,在第三层处建筑结构猛然收缩,直指苍穹。从一侧望去,象倒写的字母“Y”。该塔由1.8万余个组成部件和250多万个铆钉构成。有电梯或徒步登塔顶。入夜,塔顶发出转动着彩色探照灯光,防飞机碰撞。塔旁竖立长方形白色大理石柱,柱顶安放斯塔夫埃菲尔镀金头像

图1-7 泰晤士桥

图1-8 大笨钟

图1-9 古罗马竞技场 这座巨大的露天剧场叫做弗拉维奥剧场，因为它是由弗拉维奥家族的几位皇帝建造的。通常，人们称之为科洛塞。这是建造在一片凹地上的宏伟建筑。尼禄时代，这一凹地是尼禄金殿花园里的一个人工湖。竞技场的工程由维斯帕西娅诺皇帝于公元72年至75年开工兴建，由蒂托皇帝于公元80年完工。传统说法是，建造这座建筑物使用了四万奴隶，这是蒂托皇帝在摧毁耶路撒冷后于公元70年带回罗马的十万俘虏中的一部分。罗马圆形竞技场自从诞生的那天到今天始终是罗马的象征。即使今天，站在大圆形竞技场的遗迹上，似乎仍然可以听到两千年前疯狂的观众地动山摇般的呐喊。这座公元前80年建成的雄伟的竞技场堪称公共建筑的楷模。在这里可以见到古罗马建筑最基本结构和最伟大的成就之一：拱券结构。一系列的拱、券和恰当安排的椭圆形建筑构件使整座建筑极为坚固。当时的建筑就是依靠这种高水平的结构形式，使内部空间得以解放。竞技场设计了宽敞的楼梯和走廊，并设计了八十多个拱门，在每一个拱门的入口处都有标有数字，方便让观众很快的找到自己的座位，可以让五万人于十分钟内进入剧场内坐定。这样的设计即使在今天也算是很进步的。竞技场的功能性设计也非常合理，角斗士从何处出入，在哪里休息，猛兽关在哪里，死伤者从何处抬出，都有清晰的分布。直到公元608年，竞技场一直用于角斗和斗兽，中世纪时改成一个城堡。此后部分被毁，成了挖取建筑材料用以建造教堂和官殿的场地。这样破坏一直持续了好几个世纪，到了19世纪才被制止，并开始进行修复。

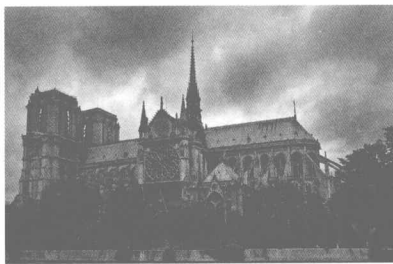
图1-10 巴黎圣母院^①

图1-11 冬宫

当代建筑随着时代的发展，审美观也在变化，今天，除了上述的比例、尺度、对比、均衡等美学元素之外，已更注重空间的处理和建筑艺术的隐喻效果，并强调主观的审美见解和建筑构图规律的结合，这就促使当今建筑艺术领域里出现了流派纷呈的局面。

四、建筑艺术的发展趋势

在社会经济不断繁荣进步，科学技术不断突飞猛进的形势下，未来的建筑艺术向何方向发展，越来越成为人们关注的问题。

经过多年的辩论与探讨，人们逐步取得了共识，那就是：人、建筑、自然环境必须有机共生，这才是人类唯一明智的选择。建筑师与理论家们已纷纷从不同的角度探讨了许多新的建筑课题，在建筑创作实践、建筑思想理论、建筑创作方法上都取得了一系列的成果。这些成果里面包含着科技的成就、人文的思想、生态的意识、创新的思潮等，其中技术、理论、生态等因素对建筑创作起着重要作用。

建筑的发展永远离不开物质技术的作用。当代新材料、新结构、新工艺、新设备、新设计方法、新施工方法都为建筑的创新提供了无限的可能性。在这种条件下，建筑表现的形式层出不穷，使人耳目一新，尤其是具有时代特色的技术美学得到了充分的发挥。实践证明，现代建筑正在高新技术的支撑下不断得到新的发展。先进技术的全球化倾向，不受国界的阻挡，尤其是近年来，我们可以从高层建筑、大跨度建筑、智能建筑、生态建筑、仿生建筑等类型中看到新的科学技术所创造的建筑奇迹，更可看到新的技术美学观正在新时代中逐渐成长。

随着全球环境的日益恶化，人类不仅已开始自觉提出了保护环境，并提出了要在建设中重视生态环境的平衡。为了达到这一目的，就必须在城市与区域规划建设中做到整体有序、协调共生。因此，建筑与自然环境的协调发展已逐渐摆上议事日程。建筑环境不仅要依赖单体建筑的生态设计来进行改善，更重要的是还要在城市总体规划与群体设计中树立生态观念，这不仅能改善城市物理环境，而且可以在景观与美化方面取得宜人的效果，使城市居民在生活与审美情趣两方面都获得舒适感。目前这方面已有不少成功的范例。

21世纪将是一个更加多样化的世纪，人们对艺术的探索也将更加多样化，因此对建筑艺术发展趋势的探索必将是一个长远的过程。我们既不能固守传统的审美理想、艺术法则，也不能完全脱离传统艺术的精华，擅自标新立异。我们应看到，一方面当代世界的建筑艺术在沿着全球化方向发展，另一方面它又在传统文化的基础上沿着地域化的方向进行变革。这两方面共生互补，同时又在不断交融中得到发展创新。这就是当代世界建筑艺术发展的总趋势。

① 巴黎圣母院 (Notre-Dame de Paris) 是最著名的中世纪哥特式大教堂，以其规模、年代和在考古、建筑上的价值而著称。巴黎主教莫里斯·德绪利曾设想将两座较早的巴西利卡式（长方形）教堂合成一座大型教堂，1163年由教皇亚历山大三世奠基，高圣坛于1189年举行奉献仪式，1240年唱诗班席、西立面和中堂竣工，门廊、祈祷室和其他装修在其后的一百年中陆续建成。内部平面130米×48米，屋顶高35米，塔高68米。塔的尖顶始终未建。教堂经过历代的损坏不得不于19世纪重修，只有三个巨大的圆花窗仍保持着13世纪的彩色玻璃。后堂的飞扶垛特别雄健优美。

第二节 建筑速写概论

建筑速写,是以客观对象为依据进行写生的一种艺术表现形式。因其所使用的工具简单,携带方便,既可作缜密具体的描绘,又可概括迅速地捕捉一瞬间的感受。

一、建筑速写在当今时代仍具有不可替代的重要作用

我们当今生活的时代,科学技术迅猛发展,科技化、信息化已成为时代潮流。在这样情况下,难免有人提出疑问:在当前科学技术、信息技术如此发展的形势下,还要不要速写这门艺术?因为在他们看来,随着摄影摄像技术的完善和普及,有它们的“帮助”似乎更加省力。我们也看到,部分艺术家及美术学院学生外出进行艺术考察时,为更方便快捷地多收集素材,大多都带上照相机,遇到感兴趣的景象基本上都是依赖于照相机的“记录”。这些行为虽无可非议,但它带来的相关问题是进行现场速写的机会少了,这难免增加了艺术工作者的惰性,使他们失去了进行现场艺术实践的机遇,长此以往,必然失去艺术敏锐力和动手能力。要知道,仅依赖于照片往往使人们对事物的观察不深入,只能停留在表面上,很难发掘出更深层的东西来,使心灵很难与自然直接对话。

速写是这样,建筑速写同样具有此方面问题。我们知道,建筑速写是锻炼形象思维的最好手段之一,建筑艺术其独特的艺术价值和艺术魅力是令人感叹的,只有在速写的实践中,才能对其艺术价值给以深刻体会,才能对其蕴涵的美学特征、艺术特色、建筑风格有深刻的洞悉。建筑艺术结构的复杂,设计的巧妙,风格的独特,仅通过照片是无法体会出来的。而充分运用速写艺术的独特作用和风格,能把建筑物蕴涵的艺术美感、风格特质充分表达出来。因此,建筑速写在当今时代仍具有重要的作用。时代呼唤着建筑艺术的新的的发展,同样也要求建筑速写这门能充分反映建筑艺术特征的学科获得新的发展。为此,必须把建筑速写作为艺术教学的重要内容来对话。

二、建筑速写在专业运用上具有重要作用

建筑速写在专业上的作用内容广泛,它包括现场踏勘各种具体状况,如建筑现状、地形、地貌、以及周围的环境等,也包括建筑(群)造型、空间、结构、色彩、材质、建筑细部甚至包括平面、剖面的具体处理等。即使在有条件照相的情况下,上述不少内容,依靠相机也是难以胜任的。例如以散点透视的方法去表达建筑群体、城镇全貌或园林空间,运用步移景迁去表现景象,使艺术被生动显现出来,这是照相技术难以奏效的。换句话说,照片上的东西再好,它也只是对自然客观物象表面如实的反映,而自然的真实并不等于艺术的真实。艺术的真实要靠我们对事物的深入理解以及倾注情感来表达超越客观形式之上的精神属性的东西。而建筑速写可以本着“佳则收之,俗则摒之”的艺术原则去组织和剪裁画面,正好可以较完整、较艺术性地表现建筑造型及其在空间的秩序。

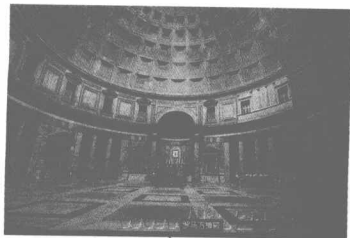

图1-12 罗马万神殿

万神殿,它是唯一保存完整的罗马帝国时期的建筑物,经历了18个世纪的沧桑后,铜门和拱门屋顶完整如初。万神殿是众神所在的神殿,建于公元前25年。后来,约公元120年重建。几个世纪以来,万神殿经历着历史的变迁:公元609年作为基督教的教堂,中世纪成为了制敌要塞。这座结构坚固和谐的建筑巍然挺立,殿外的柱廊,使人情不自禁地想到希腊殿宇和罗马古典圆形大厅。万神殿还是第一座注重内部装饰胜于外部造型的罗马建筑。神殿入口处的两扇青铜大门为至今犹存的原物,高7米,宽且厚,是当时世界上最大的青铜门。殿堂内部比例协调,十分恰当:直径与高度相等,约43米。大圆顶的基座从总高度的一半的地方开始建起。殿顶圆形曲线继续向下延伸,形成一个完整的球体与地相接。由于拱门分担了整体的重量,整个殿堂内没有一根柱子。圆形屋顶上开有直径为9米的天窗,从这里透进来的光线照射在马赛克的地板上,有一种庄严肃穆的气氛,同时又有计时的实用功能。表现出古罗马的建筑师们高深的建筑知识和深奥的计算方法,是古罗马精湛建筑技术的典范,是建筑史上的奇迹。许多著名艺术家例如拉斐尔就葬在这里,意大利君主专制时期的统治者也葬在这里。

图1-13 冬宫

图1-14 法国凯旋门

巴黎凯旋门(L'arc de Triomphe)坐落在巴黎市中心星形广场(现称戴高乐将军广场)的中央,是法国为纪念拿破仑1806年2月在奥斯特利茨战役中打败俄、奥联军而建的,12条大街以凯旋门为中心,向四周辐射,气势磅礴,形似星光四射。工程由建筑师夏尔格兰设计,1806年8月奠基,历时30个寒暑,于1836年7月落成。凯旋门高49.54米,宽44.82米,厚22.21米。它四面有门,中心拱门宽14.6米,门楼以两座高墩为支柱,中间有电梯上下。在拱形圆顶之上有三层围廊,最高一层是陈列室,这里展示着有关凯旋门的各种历史文物以及拿破仑生平事迹的图片;第二层收藏着各种法国勋章、奖章;最低一层则是凯旋门的警卫处和会计室。

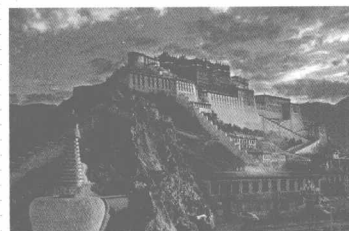

图1-16 布达拉宫

中国藏传佛教寺院。位于西藏拉萨市西北红山。7世纪吐蕃松赞干布与唐文成公主联姻,乃建此宫而居。以后两次毁于灾害兵火。1645年五世达赖喇嘛进行扩建,历时半个世纪始具规模。白宫横贯两翼,为达赖喇嘛生活起居地,有各种殿堂长廊,摆设精美,布置华丽,墙上绘有与佛教有关的绘画,多出名家之手。红官居中,供奉佛像,松赞干布像,文成公主和尼泊尔尺尊公主像数千尊,以及历代达赖喇嘛灵塔,黄金珍宝嵌间,配以彩色壁画,辉煌金碧。整个建筑群占地10余万平方米,房屋数千间,布局严谨,错落有致,体现了西藏建筑工匠高超技艺。布达拉宫是西藏政教合一政权的中心。每逢节日活动,官门挤满信仰藏传佛教各民族佛教徒,成为著名佛教圣地。

三、建筑速写是提高专业素质的有效手段

一幅好的建筑速写,画家往往仅凭几根线就可以传达出他对建筑物的第一感觉,并准确快速地表现出建筑物的内在精神和本质。因为速写就是通过画家眼睛的观察,大脑的思考与以及与手的协调运作,来表达出事物的内在蕴涵,那些有感而发的速写本身就是一幅有独特审美价值的绘画作品,它是构架一个建筑设计师全面素质的重要组成部分。速写既与基础相衔接,又是收集、积累艺术创作素材的有效手段,同时也是设计师建筑素养深化和徒手绘图技巧提高的重要途径。吴冠中先生也曾把速写比喻为创作的胚胎。建筑速写的作用就是:增强观察与感受的积累;加强塑造物象形体的训练;提高构图能力的水平。就像达·芬奇所说:“画家不能单纯用手和眼睛作画,而要用脑来作画。”对于从事建筑专业的人来说,运用“脑”画建筑速写,必然有助于专业素养的积累和提高。我们在建筑速写中,不但应学会逐步培养绘画的取舍、概括和表达能力,同时,还要培养自己对物象的理解和消化能力,以及提高艺术和空间的形象思维能力。建筑速写在强调生动、准确的同时更加注重“严谨”二字,因为设计是通过技术手段来实现的,要求把元素和元素之间的关系打散再重新构成,这种写实的办法不是把生活里的对象直接搬到纸上去,而是根据思维所至,将不同的元素重构而成。建筑速写就是在寻找绘画和设计的结合点,实现从绘画到设计的转换。

随着建筑速写技巧的熟练、专业素养的充实,默写能力和速写速度自然会相应提高。多积累形象符号和不断提高逻辑、形象思维能力,就会经常迸发出“灵感”的火花。“灵感”有时出现在案台前,有时出现在行进途中,有时甚至会出现于美梦中。神奇的“梦”,它能充分发挥潜意识的巨大作用,“梦”能对已储存的信息进行再加工,构成新的创作性思维。但假若空间能力和思维能力薄弱,徒手画图的功底差,那再好的建筑构思也往往会随着一闪念而来,却在弹指一挥间而逝。只有那些有良好的建筑素养和建筑速写专业技能的人们,才能迅速捕捉和运用这一“灵感”。可见建筑速写在提高专业技能、增强建筑素养上的作用有多么重要。

图1-15 巴黎市政厅

是法国著名的一座文艺复兴时期风格的建筑。位于巴黎市区塞纳河北岸。由意大利著名建筑师包加多尔(原名多米尼克·德·博卡多尔,1628年建成。1803年以前,巴黎市政厅广场叫“沙滩广场”;1871年,巴黎公社起义时被焚之一炬,直至1882年,新巴黎市政厅才重新修复落成。修复后的外形基本保持文艺复兴时期风格,内部装饰则具有19世纪的艺术特征。市政厅大楼有许多楼台式结构,上面带有平顶的金字塔形屋顶,整座大厦有百余尊雕像。

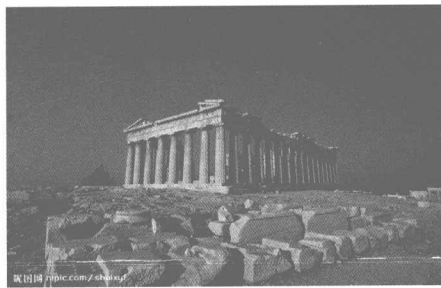

图1-17 希腊神庙

希腊巴特农神庙。巴特农神庙是希腊祭祀诸神之庙,以祭祀雅典娜为主,又称“雅典娜巴特农神庙”。它建于公元前447—公元前438年,是伯里克利当政时代重建卫城山工程中的重点项目。神庙位于雅典老城区卫城山的中心,坐落在山上的最高点。构造它外形呈长方形,长228英尺,宽101英尺,由46根多立克式环形立柱构成柱廊。

图1-19 边胜军《篱笆》：篱笆围出了农家小院的韵味，点线的结合合理，使得画面活跃。

图1-20 边胜军《贫民区》：畅快潇洒的线条体现出错落的房屋，几根断断续续的电线杆使得画面生动有趣。

图1-21 于航《小景赏析》此图取景构图很巧妙，特别是屋前屋后的表现，使读者看后有一种心情愉悦的感觉。

图1-22 罗马大教堂

第二章 建筑速写的表现要点

建筑速写是一门具有很强的艺术表现力的学科。在速写的过程中,如何既遵循基本要求,又能创造出具有自己独特风格的作品,是速写者面临的重要问题。本章对建筑速写的基本要求进行具体归纳,对建筑速写的风格表现方法提出自己独特的见解。

第一节 建筑速写的基本要求

建筑速写的表现形式是多种多样的:有写实的,有装饰性的,有用白描勾勒的,有以明暗块来表现的,甚至有抽象变形等各种画法。我们这里所指的是写实画法,是指根据画者面对某一建筑物及其环境所得的感受而选用的表现形式,是从写生画的角度来表现以某建筑物为主的单色绘画,其目的是力求生动地表达作者感受,这与建筑设计的建筑画不同。

建筑速写的构图法则在突出重点、表现空间层次和环境气氛等方面,与其他风景速写和写生画的要求是一致的。但由于建筑物的造型比较规则,一般房顶墙面、地面的材料质感明显,有明显的组织排列规律,结构严谨,线条横平竖直,一般来说,容易画得呆板生硬。为了表现建筑物的特点,在绘画时要注意表现出它的坚硬、挺拔和体积结构的质感与量感来。因此,画建筑速写时要注意以下几点。

一是要选好角度,定好视点,注意透视。我们面对某一建筑物写生或速写,必须选取能够突出该建筑物的立体感和结构美的角度。一般来说,采用成角透视能较好地表现建筑物的立体感,能使建筑物的轮廓线条富于变化。因为成角透视比平等透视生动,而且能凸显出建筑物的立体感。如果想表现建筑物平面结构的美,或建筑群与周围环境的联系,则可采用高视点俯视的画法;如果想表现建筑物的巍峨高大,以及外轮廓的美,则可采用低视点仰视的画法。但无论采用什么角度,在一个建筑物中透视要准确、统一,与人物的尺寸比例要适当。

二是要抓基本形,突出重点,注意表现空间、质感。画建筑物时,首先要抓住建筑物的基本形态和结构,抓住房顶、基座、墙面的比例关系和特点。要画好建筑物,还应当加强有特点的重点部分的刻画。

三是要注意描写建筑物与环境的关系。生活中任何建筑物都是与环境不可分的,它们之间的关系非常密切,我们以建筑物为主体来作画,但不应忽视环境的描绘。比如,我们画东北林区的民居,整个房子是用木材盖成的,没有一砖一瓦,在这样的房子周围,往往堆着许多成段的木头,甚至堆得像围墙一样,屋后是一片白桦林,较远的山上则是森林覆盖。由此可见,我们注重的是这种圆木盖的房子与周围环境的协调统一。如果把这种房子放在一个车水马龙的现代化城市街头上,则会格格不入,不伦不类。又比如,我们画一些古老的房子,不仅是画古房子的本身,还要注意到,经过年深月久的居住和损耗,门口前的石台阶已经被磨损得凹陷下去,墙角已经被损伤,露出里面没棱没角的砖块或土坯来。再比如,我们画一片现代化的城市高层建筑,必须注意它们周围的环境一定是经过美

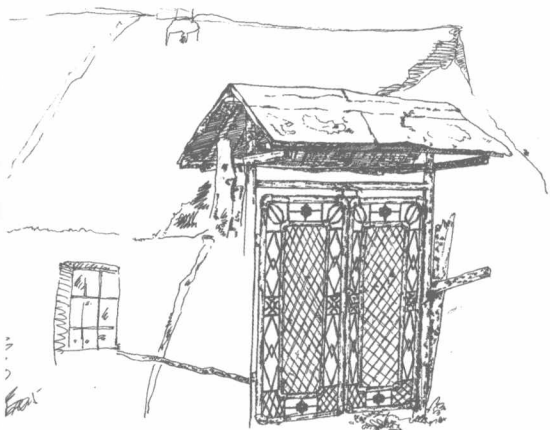

图2-1 李海洋《农家风情系列》

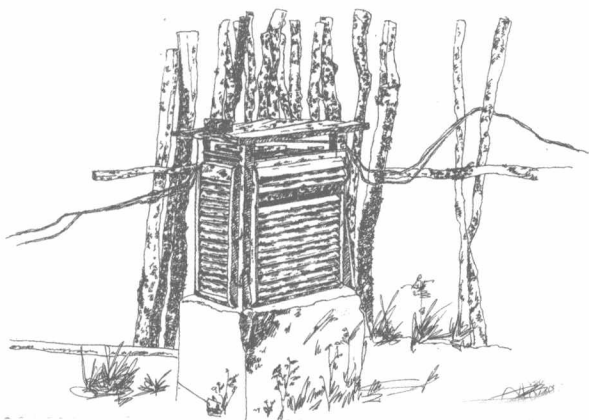

图2-2 李海洋《篱笆》

化的：花园，修整过的树木，花坛，宽阔的柏油马路，现代化造型的路灯等。由此可见，写生时，虽是以建筑物为主，但只有把环境与建筑物统一起来描绘，并把它们构图成一个有机和谐的整体，全盘考虑它们的主次、虚实和空间层次关系，相辅相成，相得益彰，才能增强画面的艺术感染力。

四是准确掌握建筑物的形体比例和透视关系。在一般情况下，近景建筑物的深色部分要比远景建筑物深色部分更深一些，近景的明亮部分要比远景的明亮部分更明亮些。建筑物有较规则的形体，画准建筑物各部分的透视关系尤其重要。作画时最好先画建筑物的透视线，确定下屋顶、墙壁等物的消失点，这样容易检查纠正形体不准的地方。

五是在用线方面可以灵活多变。可做如下选择：近景运用变化多样的排线来描绘，中景线条变化要简单些，远景要再简单些，甚至可用统一的平行排线，画一些淡灰色的调子，也是可以的。

城市中有些别墅式住宅，用钢笔来描绘也很入画。例如，“拉毛水泥”墙壁，是用交角线小的短排线组成的，用线网来表现的。建筑物的门窗一般都用深色来表现，画好门窗犹如画龙点睛，能增加建筑物的美感。建筑物的样式丰富多彩，选择优美的建筑物来作主体，可以得到较理想的画面效果。例如，要表现江南水乡的建筑物，青瓦粉墙，深灰瓦片，加上大片的树木，画面很出效果。

第二节 建筑速写的风格表现

任何一种绘画艺术，都有其不同的风格表现方法，正是通过不同作品的不同风格表现，才使画作风格万千，各有特色。建筑速写同样如此。

画出具有自己风格特色的建筑速写，这是每一个画者的心愿。对于初学者来说，如何使作品在具有扎实的基本功基础上又能体现出自己的创作风格，这是一个重要的问题。为此，应从以下几方面引起注意。

一是不要脱离形体结构，要准确地勾画出建筑物的形体结构。建筑速写的对象是真实的建筑物，真实的建筑物具有自己真实的结构，这是速写的最基础的东西。准确地画出建筑物的基本结构，这也是对画者的最基本要求。因此绝不能离开形体结构这一最基础性的东西，去追求所谓的风格表现。

图2-3 边胜军《古镇》：虚实对比强烈，光影关系的表现合理，线条潇洒自如。

二是不要模仿他人，要画出自己真实的感受。对于初学者来说，容易陷入为追求风格而过早形成概念化的误区，概念化的形成，容易限制初学者的创造性思维，容易使自己在画速写时总是遵循别人的风格和画法，以致出现盲目模仿的问题。为此，要求画者要依据自己的真实感觉去做画，要把自己对建筑物的艺术风格的最真实感受体现在自己的速写过程中，从而不造作，不模仿别人，避免过早形成概念化。

三是不要完全被基本章法束缚，要多动脑思考。基本章法是绘画必须遵循的基本原则，但在速写的过程中，在掌握了这些基本章法的基础上，还要注意勤于思考。一幅建筑速写画，如果没有自己的思想，没有自己独特的构思，画面难免由于缺乏思考而显得不生动，缺少艺术感染力。为此必须经常训练自己的创作思维，使其在创作过程中更具有敏锐力，能充分捕捉到每一个建筑物的独特的结构，独特的工艺，独特的艺术风格，然后努力调动自己的创作思维，绘出这些独特的方面，正是在不断思考、不断提高自己创作力的过程中，绘画对象——建筑物的风格便跃然纸上，而与此同时，绘画者自身的独特的艺术风格也必然跃然纸上了。

四是不要闭门造车，要深入生活。绘画是一门实践的艺术，惟有多深入生活，在实践中作画，才能画出具有自己风格特色的作品。画建筑速写尤其如此。建筑速写的对象——建筑物在现实生活中是多种多样的，或雄伟，或壮观，或挺拔，或俊秀，这些不同的建筑对象是人们在实践中的艺术创作结晶，那它同样要求它的画者必须面对实践去进行速写创作。这就要求绘画者要经常深入生活，在自然中去寻找美感，在实践中去摸索和创作。

我们都知道国画家一般是从临摹入手，而后逐步走入创作。而著名画家黄胄却是从在生活中画速写起步的，他是边观察边画、边学边进入国画创作的。他从速写起家，即使成名后仍然坚持深入生活，走到哪儿就画到哪儿。他说：“我主张画家要长期深入生活，在生活中练基本功，在生活中起草稿，创作，清新生动的语言和风格只能来自生活。”他还说：“对于一个画家来说，风格、技巧、笔墨都从生活中来，长期不断的生活实践，形成了画家这方面的特点。”的确如此，立足生活本身进行艺术创作，这对任何一个艺术家来说都是一个最基本要求，它也必然要求艺术家要热爱生活，只有这样，他才能对生活有自己真实的感受，才能在绘画过程中表现出自己的思想情感。也只有这样，他的创作才有激情，才是有感而发，而不是无病呻吟。这是对所有绘画者的要求，对速写者尤其

如此。

五是不要纸上谈兵，要勤学苦练。绘画是一门需要勤学苦练的艺术，建筑速写尤其需要多实践，多动手，多训练。这世界有如此多的不同外形，不同风格，不同特征的建筑物，每一个建筑物对于不同的画者来说，又都有不同的理解和刻画，而速写本身又有那么多的章法需要掌握。一方面是绘画对象本身的丰富多彩，另一方面是建筑速写这门学科本身技能和技法的高标准要求，这些无不要求画者多动手实践。在经常的勤学苦练中，才能对建筑物的特征和风格有深刻理解和把握，也才能对建筑速写的技能技法要求有深刻的掌握。为此，画好速写离不开数量的积累，离不开勤学苦练的过程。

六是不要将速写与创作分离，要将二者有机融合。建筑速写作为一门实用的绘画艺术，它不仅可以作为快速摄取素材的一种手段，同时还可以用来训练艺术家对事物的观察、分析和表现能力，并且还可以作为一种独立的艺术形式来进行艺术构思和创造。正如吴冠中先生所说：“我在‘速写’中主要着力于意境与构思的推敲，采摘不同素材组成画面，实质上是我墨彩或油彩创作胚胎，我曾比之为怀孕。或寥寥数笔，或密密麻麻，均系构思之母。”可见速写与创作的鱼水关系。因此在速写的过程中，不仅仅只是完成摄取素材的任务，一定要把创作融入其过程之中。建筑速写是摄取素材的重要手段，但摄取素材不是建筑速写的最终目的。在对建筑素材的摄取中，不仅仅表现出建筑物的外形结构，更要表现出其艺术风格，艺术魅力，只有如此，才能形成一幅有自己独特风格的建筑速写作品。

此外，通过绘画表现手法的训练，也可以增强速写作品的艺术风格。如：运用“线”与“明暗”相结合的表现手法，可以突出画面的立体感，在表现具有三度空间的立体物象关系时，可以追求画面的平面效果。再有，经常借鉴前人的作品，也能不断提高自己的鉴赏能力，使自己的绘画作品增强风格表现力。如法国的修拉、席勒，他们在速写风格上都有自己鲜明的特点，既粗犷又细腻，既强烈又柔和，都体现了各自独特的表现力和感染力，他们不同风格的作品体现着不同类型的审美追求。经常探析前人作品的风格魅力，必然有助于我们提高自己的审美能力和鉴赏力，有助于形成自己的创作特色和创作风格。

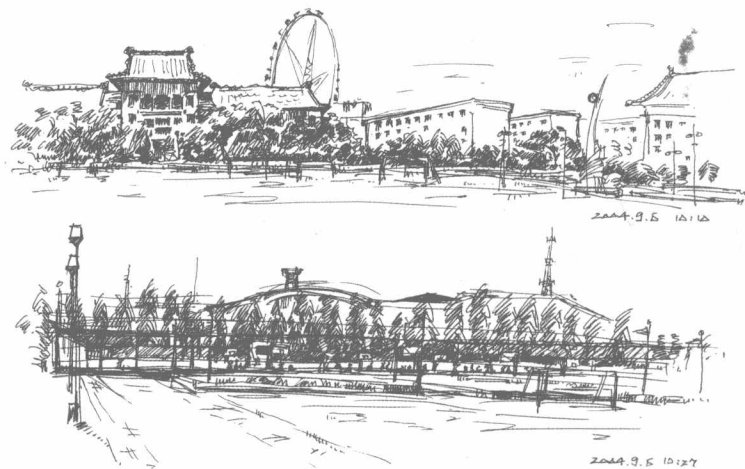

图2-4 姚远《远景两幅》：运用精细表现手法，表现了远景的某一个部分。并且运用疏密的线条和点表现出来了光影关系。