

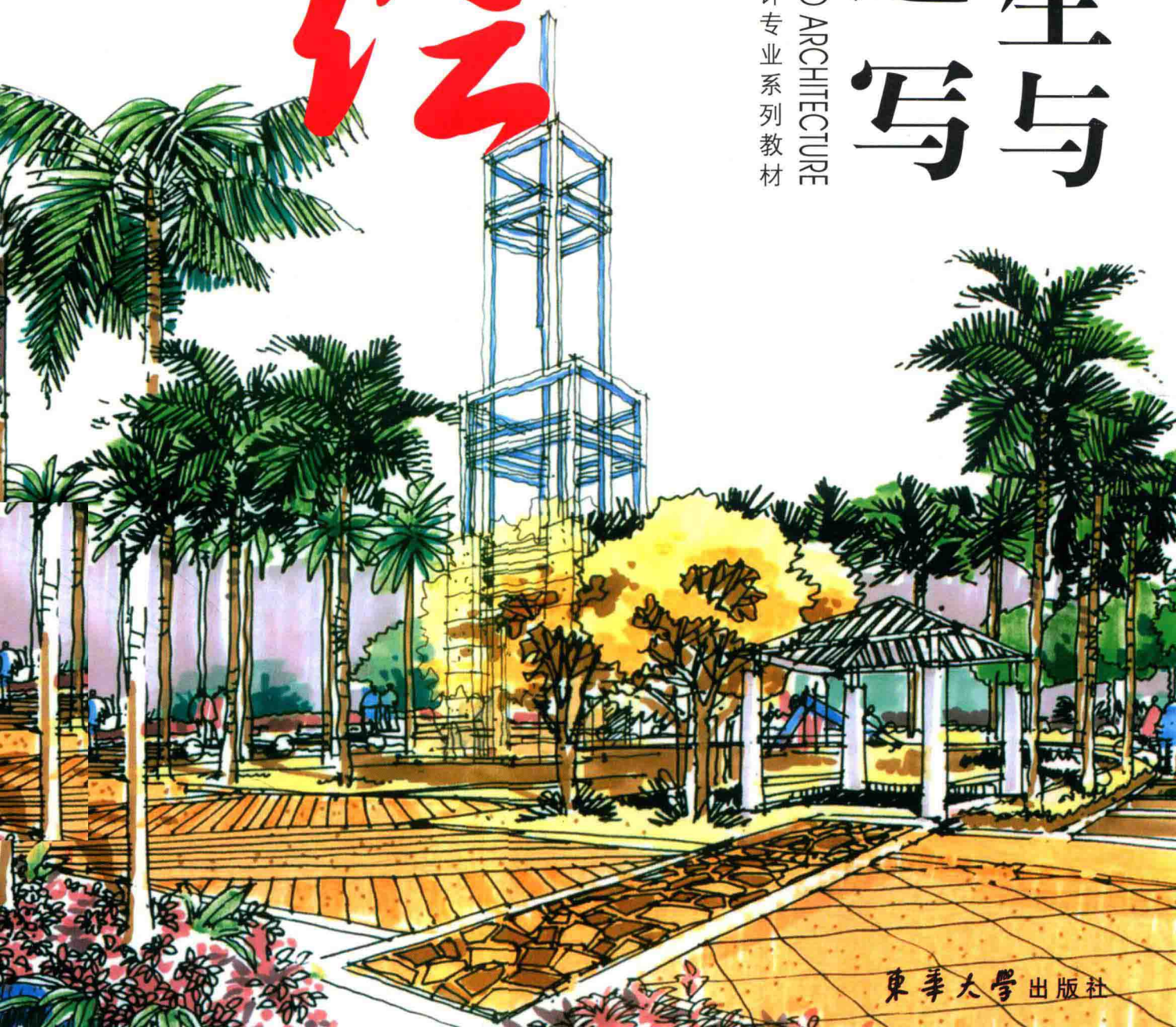
风景写生与 建筑速写

DRAWING COURSE FOR LANDSCAPE AND ARCHITECTURE

建筑设计／环境艺术／园林景观设计专业系列教材

朱广宇 著

手绘

东华大学出版社

建筑设计/环境艺术/园林景观设计专业系列教材

风景写生与建筑速写

朱广宇 著

东华大学出版社·上海

图书在版编目(CIP)数据

风景写生与建筑速写 / 朱广宇著. —上海: 东华大学出版社,
2017.1

ISBN 978-7-5669-1164-3

I. ①风… II. ①朱… III. ①风景画—写生画—绘画技法②建筑艺术—速写技法 IV. ①J21 ②TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 274489 号

责任编辑: 谢 未

版式设计: 鲁晓贝 刘 薇

风景写生与建筑速写

Fengjing Xiesheng yu Jianzhu Suxie

著 者: 朱广宇

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 苏州望电印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 7.25

字 数: 255 千字

版 次: 2017 年 1 月第 1 版

印 次: 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1164-3/J · 209

定 价: 39.80 元

内 容 简 介

本书分为6个章节，每一个章节中均选编了作者本人及团队的风景写生与建筑速写作品作为范例，本书的编写在保证科学性、理论性和知识性的前提下，以鲜明的观点以及丰富、翔实的资料和图例，将风景写生与建筑速写的理论知识与实践应用相结合，内容上既符合风景写生与建筑速写学习的自身要求，同时又具有一定的前瞻性。本书可供美术爱好者、高等院校建筑和环境设计/园林景观设计专业师生及各类高等教育自学考试相关设计专业的学生学习参考。

自序

经常进行风景写生，能够培养和提高敏锐的观察能力；经常画画速写，对作品的概括能力和下笔的果断能力亦很有帮助。

风景写生画多了，表现技巧娴熟了，这时候写生要写情，要注入情感，会有感而发，艺术感受往往随着艺术修养的提高和对生活认识的不断深化逐步增强，绘画的新鲜感是物象中最富于美感的因素在作画者头脑中的反映，这种艺术感受是画好风景写生的前提。

画风景写生要讲究立意，意在笔先，要强调画面的情感因素，写生不是纯客观物象的自然再现，而是经过作画者对客观物象的综合、提炼，反映其本质的美。

同样，画速写要以形写神，形神兼备。建筑速写要善于用精炼、简明扼要的线条把建筑对象及周边环境的主要特征准确地描绘出来。速写不是物象简单的轻描淡写，而是要强调表现上的力度。因此，要善于运用形式美感的造型因素，强化画面的意境气氛，把强烈的激情与纯熟的艺术技巧完美地揉合在一起，随心所欲地表达自己对客观物象的真情实感。在表现中要大胆探索，要敢于创新。在艺术创作和设计的过程中，速写是体现构思意图，使其构思形象化的一种重要表达方式，速写不但能够快捷地反映构思过程中形象思维的灵感火花，而且还是推进构思不断深化的一种重要方法。

画家、建筑师和设计人员等多画风景写生和建筑速写，能够培养和提高对形象的记忆能力和丰富的想象能力，同时还可以在风景写生和速写的过程中，逐步形成自己的观察方法和表现方法，不断地提高艺术修养和审美能力。尤其是建筑师、室内设计师在其建筑或室内设计的创作实践中，如能将绘画的艺术规律和审美法则与设计创作结合起来，融会贯通，将大有助于设计构思的不断深化，使设计创作中的形象思维进一步得到升华。

坚持风景写生和建筑速写的训练和表现，也是专业美术与设计院校对于学业与教学最基本的要求。无论是刚入校门的初学者，还是具有多年实践经验的一线教师、画家和设计师，莫不是如此。我们每个人都希望自己的作品具有个性，这种个性就来自于不间断的训练和表现之中。这个过程是艰苦的，但却是有意义的，可以让人受益终身。是为感悟。

总之，画家、设计师们要经常向生活和大自然吸取营养，获取与众不同的艺术感受，将其感受用风景写生和速写记录下来，日积月累，持之以恒，就会收集到大量的生活资料和创作素材，就能够提高形象思维的能力和创作的活力，就能够在日后的创作和设计工作中，创造出独特的艺术形象来。

本书出版得到了许多人士的大力支持与帮助，为此，感谢同路人工作室黄良琰、陈国浩、姚胜荣等老师的热心帮助；本书参考和借鉴了部分其他作者的研究成果，在此一并表示感谢，由于时间仓促，工作量大，本书恐有不妥之处，敬请专家、同行给予批评指正。

朱广宇教授、硕导

2016.10

目 录

内容简介/4

自序/5

第一章 风景写生与建筑速写概述 /6

第一节 风景写生与建筑速写的作用和意义/6

- 一、风景写生与建筑速写的概念/6
- 二、风景写生与建筑速写在设计中的作用/10
- 三、风景写生与建筑速写的意义/12

第二节 风景写生与建筑速写的必备素质/17

- 一、风景写生与建筑速写的艺术感受/17
- 二、发现的重要性/20
- 三、风景写生与建筑速写的学习要求/23

第二章 风景写生与建筑速写基础知识/25

第一节 风景写生与建筑速写的造型和比例/25

- 一、造型基础/25
- 二、尺度与比例/28

第二节 风景写生与建筑速写的透视基础/31

- 一、透视原理/32
- 二、一点透视与视角/33
- 三、两点透视与视角/36
- 四、三点透视与鸟瞰图/39

第三节 风景写生与建筑速写的选景和构图/40

- 一、风景写生与建筑速写选景要点/40
- 二、风景写生与建筑速写构图要点/42
- 三、风景写生与建筑速写构图的几种常见形式/45

第三章 风景写生与建筑速写的画面构成/48

第一节 风景写生与建筑速写的特点/48

- 一、表现性/48
- 二、快速性/49
- 三、启迪性/50

四、真实性/50

五、说明性/51

第二节 风景写生与建筑速写的表达内容/52

- 一、造型表现的基本要素/52
- 二、其他因素的分析与表现/54
- 三、材料质感的表现/56

第三节 风景写生与建筑速写的画面配置/56

- 一、画面布局/57
- 二、画面构成/61

第四章 风景写生与建筑速写的表现技法/65

第一节 表现技法介绍（按使用工具和媒介分类）/65

- 一、铅笔写生表现技法/65
- 二、钢笔写生表现技法/67
- 三、马克笔速写表现技法/71
- 四、其他工具表现技法/72

第二节 风景写生与建筑速写的基础训练/75

- 一、写生/75
- 二、临摹/77

第五章 风景写生与建筑速写技法实践/81

第一节 风景写生与建筑速写相关配景表现/81

- 一、植物的表现/82
- 二、石头的表现/87
- 三、天空的表现/91
- 四、水的表现/92
- 五、人物的表现/95
- 六、交通工具的表现/97
- 七、其他配景的表现/98

第二节 风景淡彩钢笔写生步骤/100

第六章 设计分析及作品欣赏/104

参考文献/116

建筑设计/环境艺术/园林景观设计专业系列教材

风景写生与建筑速写

朱广宇 著

东华大学出版社·上海

图书在版编目(CIP)数据

风景写生与建筑速写 / 朱广宇著. — 上海: 东华大学出版社,
2017.1

ISBN 978-7-5669-1164-3

I. ①风… II. ①朱… III. ①风景画-写生画-绘画技法②建筑艺术-速写技法 IV. ①J21 ②TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第274489号

责任编辑: 谢 未

版式设计: 鲁晓贝 刘 薇

风景写生与建筑速写

Fengjing Xiesheng yu Jianzhu Suxie

著 者: 朱广宇

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 苏州望电印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 7.25

字 数: 255 千字

版 次: 2017 年 1 月第 1 版

印 次: 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1164-3/J · 209

定 价: 39.80 元

目 录

内容简介/4

自序/5

第一章 风景写生与建筑速写概述 /6

第一节 风景写生与建筑速写的作用和意义/6

- 一、风景写生与建筑速写的概念/6
- 二、风景写生与建筑速写在设计中的作用/10
- 三、风景写生与建筑速写的意义/12

第二节 风景写生与建筑速写的必备素质/17

- 一、风景写生与建筑速写的艺术感受/17
- 二、发现的重要性/20
- 三、风景写生与建筑速写的学习要求/23

第二章 风景写生与建筑速写基础知识/25

第一节 风景写生与建筑速写的造型和比例/25

- 一、造型基础/25
- 二、尺度与比例/28

第二节 风景写生与建筑速写的透视基础/31

- 一、透视原理/32
- 二、一点透视与视角/33
- 三、两点透视与视角/36
- 四、三点透视与鸟瞰图/39

第三节 风景写生与建筑速写的选景和构图/40

- 一、风景写生与建筑速写选景要点/40
- 二、风景写生与建筑速写构图要点/42
- 三、风景写生与建筑速写构图的几种常见形式/45

第三章 风景写生与建筑速写的画面构成/48

第一节 风景写生与建筑速写的特点/48

- 一、表现性/48
- 二、快速性/49
- 三、启迪性/50

四、真实性/50

五、说明性/51

第二节 风景写生与建筑速写的表达内容/52

- 一、造型表现的基本要素/52
- 二、其他因素的分析与表现/54
- 三、材料质感的表现/56

第三节 风景写生与建筑速写的画面配置/56

- 一、画面布局/57
- 二、画面构成/61

第四章 风景写生与建筑速写的表现技法/65

第一节 表现技法介绍（按使用工具和媒介分类）/65

- 一、铅笔写生表现技法/65
- 二、钢笔写生表现技法/67
- 三、马克笔速写表现技法/71
- 四、其他工具表现技法/72

第二节 风景写生与建筑速写的基础训练/75

- 一、写生/75
- 二、临摹/77

第五章 风景写生与建筑速写技法实践/81

第一节 风景写生与建筑速写相关配景表现/81

- 一、植物的表现/82
- 二、石头的表现/87
- 三、天空的表现/91
- 四、水的表现/92
- 五、人物的表现/95
- 六、交通工具的表现/97
- 七、其他配景的表现/98

第二节 风景淡彩钢笔写生步骤/100

第六章 设计分析及作品欣赏/104

参考文献/116

内容简介

本书分为6个章节，每一个章节中均选编了作者本人及团队的风景写生与建筑速写作品作为范例，本书的编写在保证科学性、理论性和知识性的前提下，以鲜明的观点以及丰富、翔实的资料和图例，将风景写生与建筑速写的理论知识与实践应用相结合，内容上既符合风景写生与建筑速写学习的自身要求，同时又具有一定的前瞻性。本书可供美术爱好者、高等院校建筑和环境设计/园林景观设计专业师生及各类高等教育自学考试相关设计专业的学生学习参考。

自序

经常进行风景写生，能够培养和提高敏锐的观察能力；经常画画速写，对作品的概括能力和下笔的果断能力亦很有帮助。

风景写生画多了，表现技巧娴熟了，这时候写生要写情，要注入情感，会有感而发，艺术感受往往随着艺术修养的提高和对生活认识的不断深化逐步增强，绘画的新鲜感是物象中最富于美感的因素在作画者头脑中的反映，这种艺术感受是画好风景写生的前提。

画风景写生要讲究立意，意在笔先，要强调画面的情感因素，写生不是纯客观物象的自然再现，而是经过作画者对客观物象的综合、提炼，反映其本质的美。

同样，画速写要以形写神，形神兼备。建筑速写要善于用精炼、简明扼要的线条把建筑对象及周边环境的主要特征准确地描绘出来。速写不是物象简单的轻描淡写，而是要强调表现上的力度。因此，要善于运用形式美感的造型因素，强化画面的意境气氛，把强烈的激情与纯熟的艺术技巧完美地揉合在一起，随心所欲地表达自己对客观物象的真情实感。在表现中要大胆探索，要敢于创新。在艺术创作和设计的过程中，速写是体现构思意图，使其构思形象化的一种重要表达方式，速写不但能够快捷地反映构思过程中形象思维的灵感火花，而且还是推进构思不断深化的一种重要方法。

画家、建筑师和设计人员等多画风景写生和建筑速写，能够培养和提高对形象的记忆能力和丰富的想象能力，同时还可以在风景写生和速写的过程中，逐步形成自己的观察方法和表现方法，不断地提高艺术修养和审美能力。尤其是建筑师、室内设计师在其建筑或室内设计的创作实践中，如能将绘画的艺术规律和审美法则与设计创作结合起来，融会贯通，将大有助于设计构思的不断深化，使设计创作中的形象思维进一步得到升华。

坚持风景写生和建筑速写的训练和表现，也是专业美术与设计院校对于学业与教学最基本的要求。无论是刚入校门的初学者，还是具有多年实践经验的一线教师、画家和设计师，莫不是如此。我们每个人都希望自己的作品具有个性，这种个性就来自于不间断的训练和表现之中。这个过程是艰苦的，但却是有意义的，可以让人受益终身。是为感悟。

总之，画家、设计师们要经常向生活和大自然吸取营养，获取与众不同的艺术感受，将其感受用风景写生和速写记录下来，日积月累，持之以恒，就会收集到大量的生活资料和创作素材，就能够提高形象思维的能力和创作的活力，就能够在日后的创作和设计工作中，创造出独特的艺术形象来。

本书出版得到了许多人士的大力支持与帮助，为此，感谢同路人工作室黄良珽、陈国浩、姚胜荣等老师的热心帮助；本书参考和借鉴了部分其他作者的研究成果，在此一并表示感谢，由于时间仓促，工作量大，本书恐有不妥之处，敬请专家、同行给予批评指正。

朱广宇教授、硕导

2016.10

1

第一章 风景写生 与建筑速写概述

在人类文明不断提高，而生态环境恶化的趋势日益加剧，人与自然的矛盾日益尖锐之时，人类不得不面临这样一个历史任务——协调人和自然的关系。英国人培根有句名言：“要支配自然，就必须服从自然。”人类是自然界长期演化的产物，因而人类和自然界之间是对立统一的关系，人类在改造自然的同时，因自身的自然性也离不开自然界，是能动性 with 被动性的辩证统一。风景景观与建筑虽然是人与自然关系的产物，但设计者却并不是万能者而能去解决人与自然之间的各种问题，但作为这一文化背景下的体现者，仍在一定程度上反映出人与自然的关系。风景写生的画家们、建筑速写的设计师们，通过他们的表达和创造，能在一定程度上推动人们着手改变环境的品质，做出一些改善人和自然关系的有益之事。

第一节 风景写生与建筑速写的作用和意义

一、风景写生与建筑速写的概念

写生是直接以实物或风景为对象进行描绘的作画方式。风景写生是以大自然为对象的绘画训练或创作。风景写生要求画者注重观察、感受自然和体验生活，从某种意义上说，写生不仅仅是简单表达自然景物，还要体验对象，酝酿心中的意境。通过长期训练，积累丰富的写生经验，真实地描绘出自己的情感和思想，表达出对自然景物的理解和感怀，以此才能抵达美感追求的最高境界。发现美是风景写生的首要任务，培养敏锐的眼睛，面对大自然时发现事物表象中内在的韵律，在自己的内心世界中构成美感（图1-1）。

“速写”（sketch）一词是随西方绘画的传入而产生的，有草图的含义。是以绘画写生的表现方式，在较短的时间内，用简练概括的表现手法，描绘物象的一种绘画形式。

建筑速写（architecture sketch），顾名思义，就是以建筑形象为主要表现对象，用写生的手法，对建筑以及建筑环境进行快速表现的一种绘画方式。它以建筑物为主要表现对象，同时也包含建筑环境所涉及的内容，如自然景物、植物、小品、设施、人物、车辆等内容（图1-2）。

图1-1 泽雅农舍写生，水彩（朱广宇）

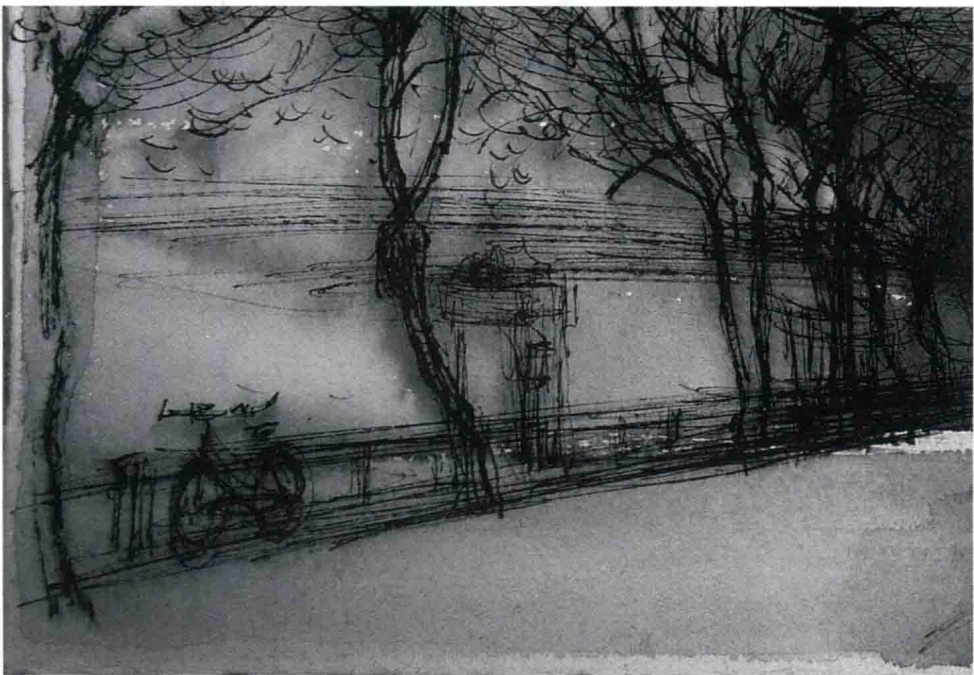

图1-2 南塘风景速写，钢笔水墨（姚胜荣）

写生和速写这种将物象转变为图形的创作活动，是通过艺术家对形体的组合、色彩的搭配、技法的运用等来构成画面的视觉美感，所展示的艺术效果也是画家个体的精神体现，风景写生和建筑速写目的及意识的不同，反映在画面上，绘画表达形式和情调也将会有较大的差异。

风景写生与建筑速写的范畴相当广泛，大到自然风景，历史景观，各类建筑，小到生活环境，家庭道具等。可以说除了以人物为主的绘画内容以外的环境都可以作为建筑速写的素材。建筑速写反映了时代、社会、自然、环境特色，处处沉积着历史、文化、风格的痕迹，为我们了解社会、体验生活提供了广阔的空间（图1-3、图1-4）。

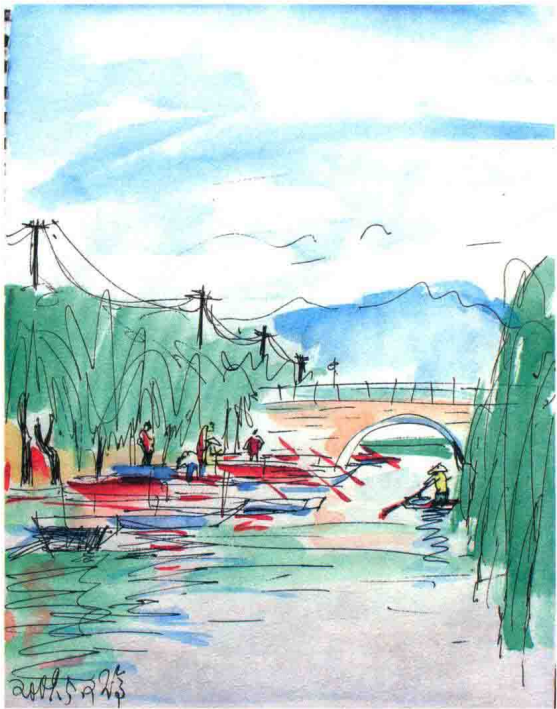

图1-3 建筑钢笔淡彩速写（黄良珽）

图1-4 建筑速写（皮埃特罗·阿尼戈尼，意大利）

图1-5 《窄巷》（吴冠中）

吴冠中先生曾在清华大学建筑系任教，教素描、速写以及水彩。他曾在其自传选登（四）中写道：“当时几乎没有人画风景，认为不能为政治服务，不务正业，甚至会遭到批判。后来文艺界领导人周扬说风景画无害，有益无害。无害论一出，我感到放心，可以继续探索前进，至于不鼓励，不发表，都与我无关，与艺术无关，我只需一条羊肠小道，途中有独木桥，让我奔向自己的目标，那里是天堂，是地狱，谁知！建筑系像一把伞，庇护了我这个风雨独行人。”图1-5为吴冠中先生的作品《窄巷》，他以极其简练的寥寥几根线条就把江南小巷的曲径通幽、柳暗花明表现了出来，造型夸张、疏能跑马，具有极强的透视感和悠远神秘的联想。

风景写生、建筑速写与建筑画以及徒手画他们之间虽然有很多共性的东西，但还是有区别的。风景写生与建筑速写偏重于对既有建筑和风景现场写生以及艺术表现，它的主要目的在于训练画家、设计师的观察、思考和表现能力，是绘画和设计表现的基础，同时也是搜集创造或设计素材的有效方式，如图1-7、图1-8都是典型的风景写生与建筑速写。

图1-6 吴冠中速写作品

图1-7 丽江客栈建筑风景写生(朱广宇)

图1-8 大港头巷景速写(姚胜荣)

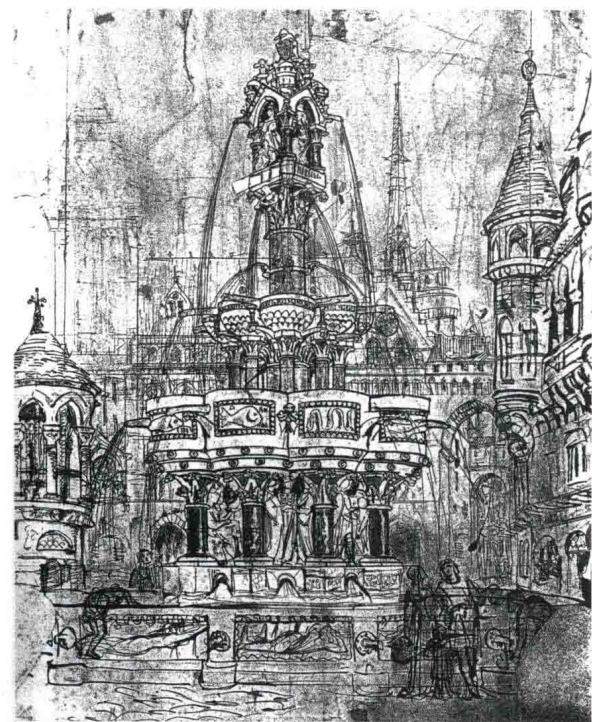

图1-9 喷泉设计草图（伯格斯，英国）

图1-10 公园接风亭写生，钢笔、马克笔

建筑画和徒手画的概念则非常宽泛，它除了包括建筑速写的内容之外，还包括设计师在设计中对设计方案的记录和思索所产生的草图以及方案设计预想图。此外，还有一类是出自建筑师笔下的，以描述工程建筑为主题的绘画，这种绘画有着鲜明的工程意义和具体的服务对象，其大部分的成图，是在建筑尚未建成时，就可以给人以立体的、具体的、有丰富色彩的、有不同质感、有光影和空间层次的建筑形象之表现图，或建筑效果图。此种绘画，除了要求表现得充分、鲜明、美观外，尤其重要的：一要准确、两要真实，这两点可以说是建筑表现图最大的特征与灵魂。汪国瑜教授提出：“建筑绘画者，以绘画形式为建筑也，建筑为目的，绘画为手段。营势而赋形，同形而取神，求神而达意，意到而笔随。二者相辅相成，巧施妙用，务使绘画为建筑完美增色，应为建筑绘画的要旨（图1-9）。”

二、风景写生与建筑速写在设计中的作用

1. 风景写生与建筑速写是相关设计专业的基础

众所周知，设计的图示语言是设计师将设计思想和设计理念呈现给大众的重要语言，设计表现能力和表现效果是能否客观完整地呈现设计方案的最重要手段，因此设计的快速表现就显得异常重要。而风景写生与建筑速写则是建筑与室内外设计表现的重要基础，尤其没有建筑速写的磨练就不可能提高设计表现的能力。

建筑速写有利于学生对理性思维和知识的培养，任何设计类的学科都具有一定应用目的，建筑与环艺设计更是应该注重其实用的原则。正是这样，对客观事物作出公正科学的判断是非常重要的，从我们设计专业课程的安排及授课内容就可以清楚地看到这一点。无论是对于透视的学习还是关于设计方法和设计对象结构的掌握，都是围绕着这一思想在进行教学。在从感性思维到理性思维的过程中，它不仅起到一个衔接牵引的过渡作用，更可对已学习或即将学习的科目进行深入认知实践和预习。比如，透视专业知识最好的训练方式之一就是不断地进行建筑速写，这样无疑可以帮助学生掌握表现对象在客观现象下所产生的一般透视规律，加深对透视理论的理解，为学生能够更好地学习专业的理论性知识开启了自由之门。又如，在庞杂的建筑与环艺设计所囊括的各科目中，都无一例外地把使用功能作为主要达成的目的之一，并对构成方法及形式都有着独特的内在要求。由于建筑速写表现手段的多样性，通过长期有效的分析性速写训练对于培养学生理性的客观的思考方法起着至关重要的作用，为专业知识的学习提供了一条十分快捷方便的途径（图1-10）。

2. 风景写生与建筑速写是训练设计思维的重要手段

风景写生与建筑速写不单纯是一种造型基础练习，最重要的是训练作者的感受和思维。没有对建筑深刻的理解是画不好建筑速写的。通过画建筑速写及风景写生，不仅可以锻炼观察力和表现力，更可以陶冶艺术情趣，感受大千世界的灵气，从而激发出创作的激情与灵感。

手绘表达对设计思维潜移默化的辅助作用是毋庸置疑的。现代有关认知心理和头脑生理学的研究已建立了一种综合的思维观点，即通过视觉形象构成思维——“观看、想象、表达”。这里表达与思维有机地统一起来了。当思维以一个具体的形象表现出来时，可以说这个思维被图像化了。这种图像化的过程正是设计师将自己头脑中的空间形象转化为视觉形象的过程。在这期间，手绘表达扮演了重要角色。图像可以被看成是设计师的思维与自己画在纸上形象的对话，是眼、手、脑之间的一种互动。而设计是在这个互动环节之中不断丰富、完善自己的设计构思，同时也对手、眼、脑的有机的、系统的配合进行了训练。正是基于这些原因，我们有理由承认，手绘对于设计思维的促进作用比设计过程中所应用的其他手段更具有直接的意义。

同时，速写也是记录设计思维和灵感的最好方式，灵感的特点是稍纵即逝，它具有偶然性和瞬间性，所谓“长期积累、偶然一得”就是这个道理。因此，如何在最短的时间内迅速记录下灵感的火花就成为灵感转化为设计最重要的因素，而速写就是解决这个问题的最好方法之一（图1-11）。

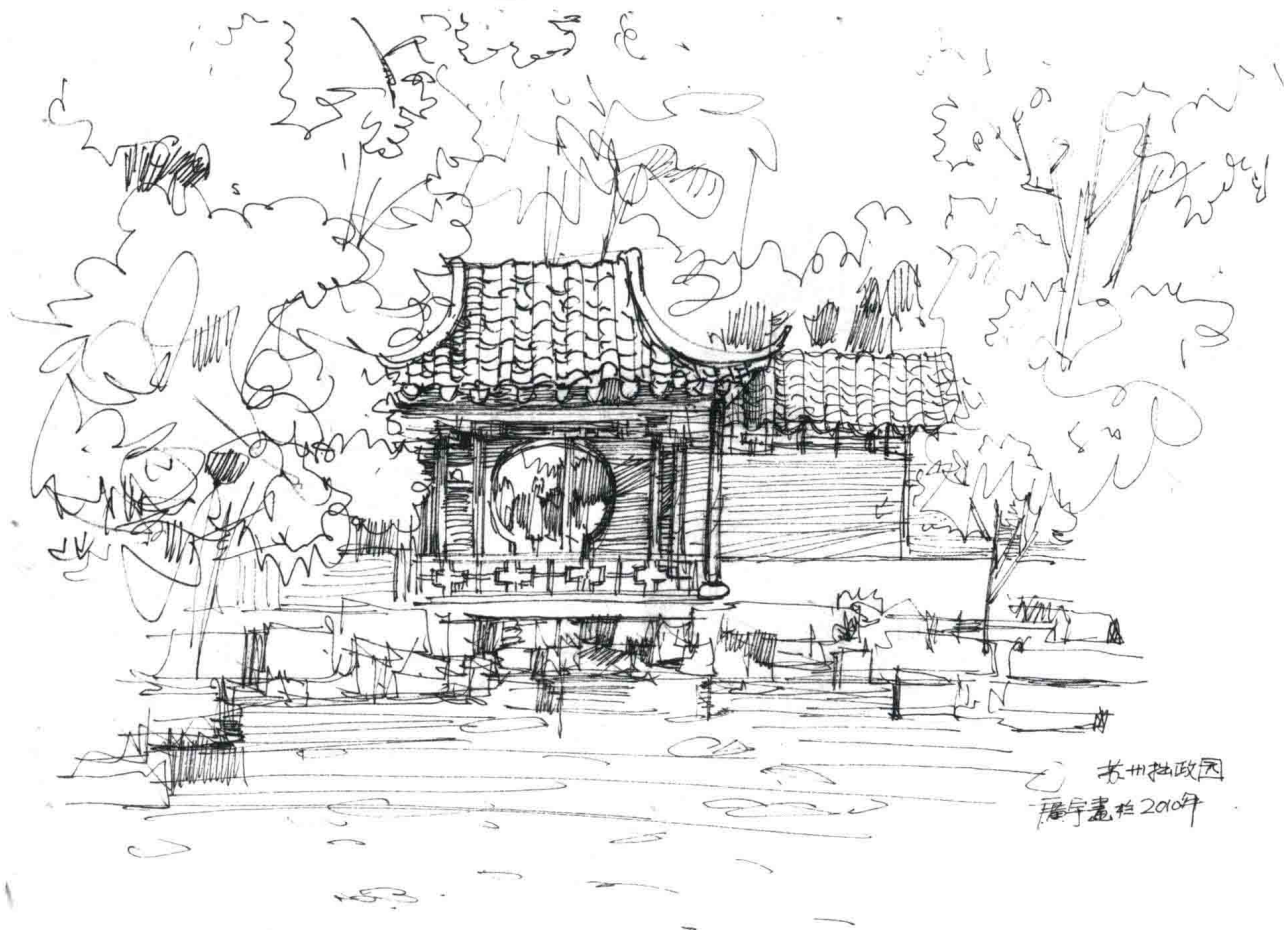

图1-11 苏州拙政园速写（朱广宇）