

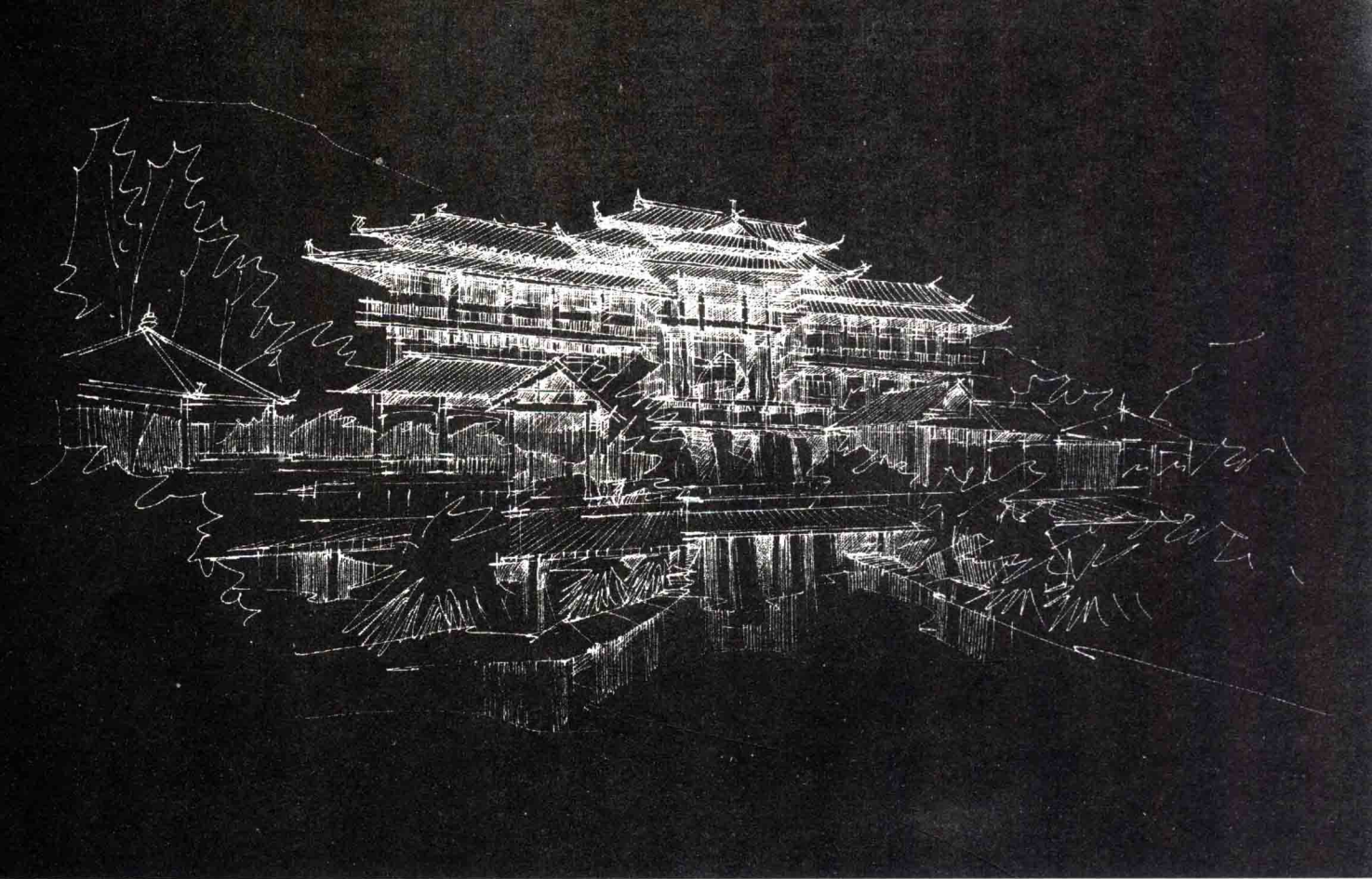
建筑与空间环境速写

牟蔚蔚 著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

建筑与空间环境速写

牟蔚蔚 著

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑与空间环境速写 / 牟蔚蔚著. —天津: 天津大学出版社, 2013.12
ISBN 978-7-5618-4914-9

I. ①建… II. ①牟… III. ①建筑艺术—速写技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第303838号

出版发行: 天津大学出版社

出版人: 杨欢

地址: 天津市卫津路92号天津大学内

电话: 发行部 022-27403647

编辑部 022-27406398

邮编: 300072

印刷: 北京信彩瑞禾印刷厂

经销: 全国各地新华书店

开本: 210mm×285mm

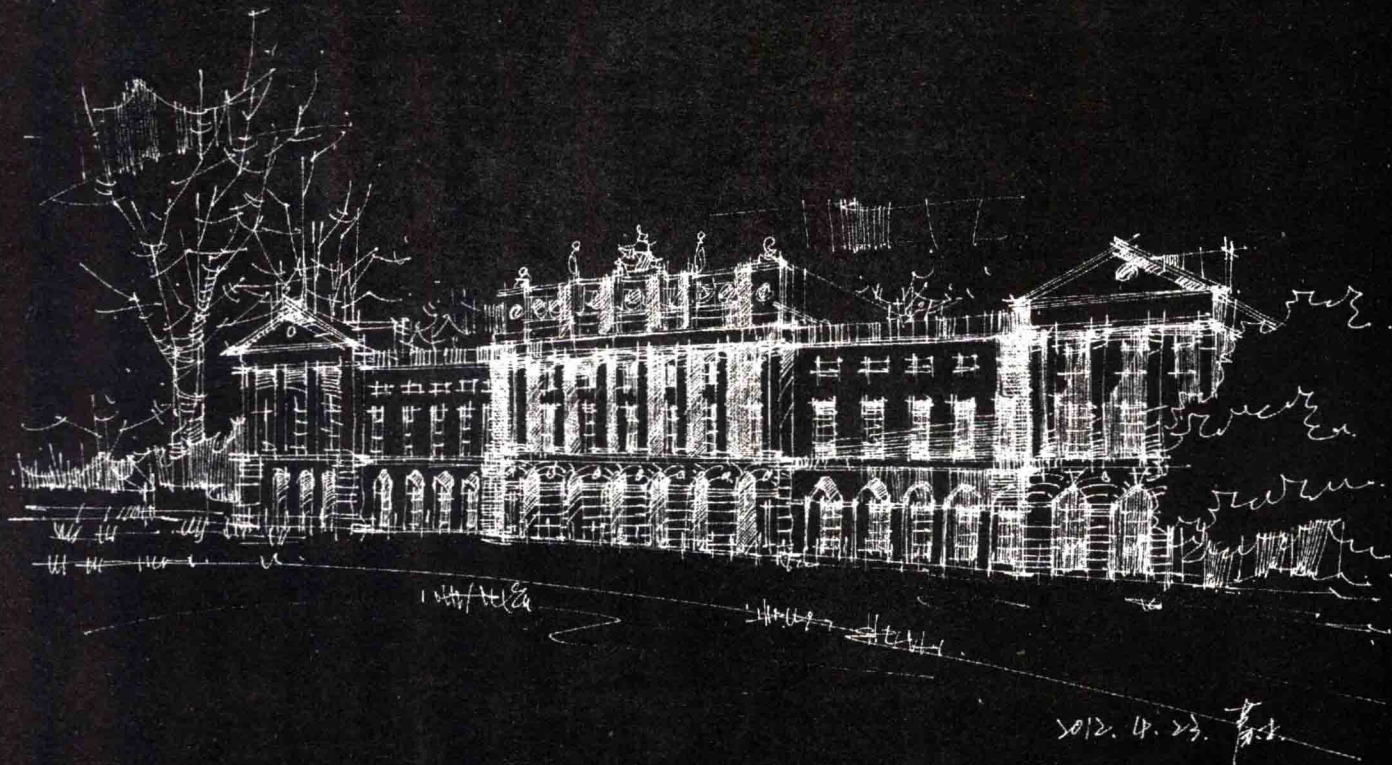
印张: 10

字数: 338千字

版次: 2014年1月第1版

印次: 2014年1月第1次

定价: 58.00元

序

在我国建筑设计的学科体系中，建筑速写一直作为专业基础必修课程为人们所熟悉，建筑设计专业的教学计划安排低年级学生进行建筑速写的学习和训练，目的是培养学生在进入专业学习的初始阶段逐步建立起良好的观察能力、基本造型能力和艺术审美能力，因此建筑速写这门专业基础课程的重要性是不言而喻的，在建筑设计专业的教学中是不可替代的。

建筑速写的能力是建筑设计师进行设计表现的基本能力，与电脑专业软件表现图的区别在于它的时效性更强，能快速生动地记录设计师的创意思维片段，有利于设计思维的连续性发展，也有利于设计师与客户之间的交流。有时甚至是在施工现场进行方案的表达，让自己的想法与客户的要求产生互动，短时间内把双方的意愿结合起来，这无疑需要设计师具有良好的手绘速写表现能力。从这个层面来看，建筑速写能力的重要性对于建筑师来说是不言而喻的。

《建筑与空间环境速写》是牟蔚蔚在研究生学习阶段的建筑速写精选，书中所有的作品皆为其一人所作。牟蔚蔚深知建筑速写这一专业基础技能的重要性，因此其在专业研究之余，坚持笔不离手，新作不断，实在是难能可贵。这些作品或是方案前期的推敲、或是练笔的习作，在其笔下多表现得有声有色、有情有境。学习艺术的人表现自己的情感有多种方式，但是牟蔚蔚却选择了用手绘速写的形式表现自己对生活的热爱和对专业知识的执着追求，并且在这一过程中没有任何的功利性动机，始终用一种真实的心态讲述自己的艺术体验和对建筑文化的感受，其对专业的执着之情对当下的青年学生而言无疑是一个良好的启迪。

韦自力

2013年6月于广西艺术学院

目录

第一章 概述	001
一、建筑速写的概念	001
二、建筑速写训练的意义	002
(一) 建筑速写训练是客观认知的基本手段和方法	002
(二) 建筑速写训练是主观的体验和知性的升华	002
三、如何学习建筑速写	007
第二章 建筑与空间环境速写的表现基础	011
一、工具与材料	011
(一) 笔与颜色	011
(二) 纸张	011
二、入门基础	012
(一) 透视的基本规律	012
(二) 构图的形式美感	021
(三) 形体的结构原理	031
(四) 色彩的基本原理	044
(五) 质感表现	047
第三章 建筑与空间环境速写的表现要素	051
一、建筑单体与局部组合	051
二、植物及配景	054
三、人物及交通工具	065
四、临摹及写生练习	067
第四章 建筑与空间环境速写的不同形式与多种表现	078
一、中国传统建筑类型表现	078
二、欧洲古典建筑类型表现	085
三、现代建筑类型表现	089
第五章 建筑与空间环境速写的绘制程序及步骤分析	091
一、速写绘制程序	091
二、线稿步骤及分析	093
三、着色步骤及分析	108
第六章 建筑与空间环境速写作品赏析	124

第一章 概述

一、建筑速写的概念

建筑速写就是运用简单、快捷的绘制工具，对建筑物及其周边环境进行快速的描绘，在短时间内表现出对象的外在形式和精、气、神等内在含义。建筑速写作为一种表现造型的手段和语言，对于建筑设计有着很强的辅助作用。在建筑设计表现的环节中，速写表达具有简洁、清晰、直观、易懂等优势，是建筑设计师进行工作的重要手段。建筑设计师把对设计的理解和感受转换为速写的形式，在看似随意中展现出设计的精妙之处。从某种意义上来说，建筑速写并不只是单纯的画作，它更多的是技术和艺术的结晶。只有掌握了良好的建筑速写

技巧，才可以将理性的科学与感性的艺术完美结合在一起，才能创作出真正的好作品。从人才培养的角度出发，建筑速写能力的培养有利于提高学生的观察能力、表达能力、创造能力以及鉴赏能力。因此在校的专业教学体系中，建筑速写是十分重要的基础课程之一。

如图1、图2所示，两幅例图展示出来的是准确的透视关系、合理的构图以及和谐的色彩关系，这些因素的处理需要在理性的基础上进行感性的理解和创造。

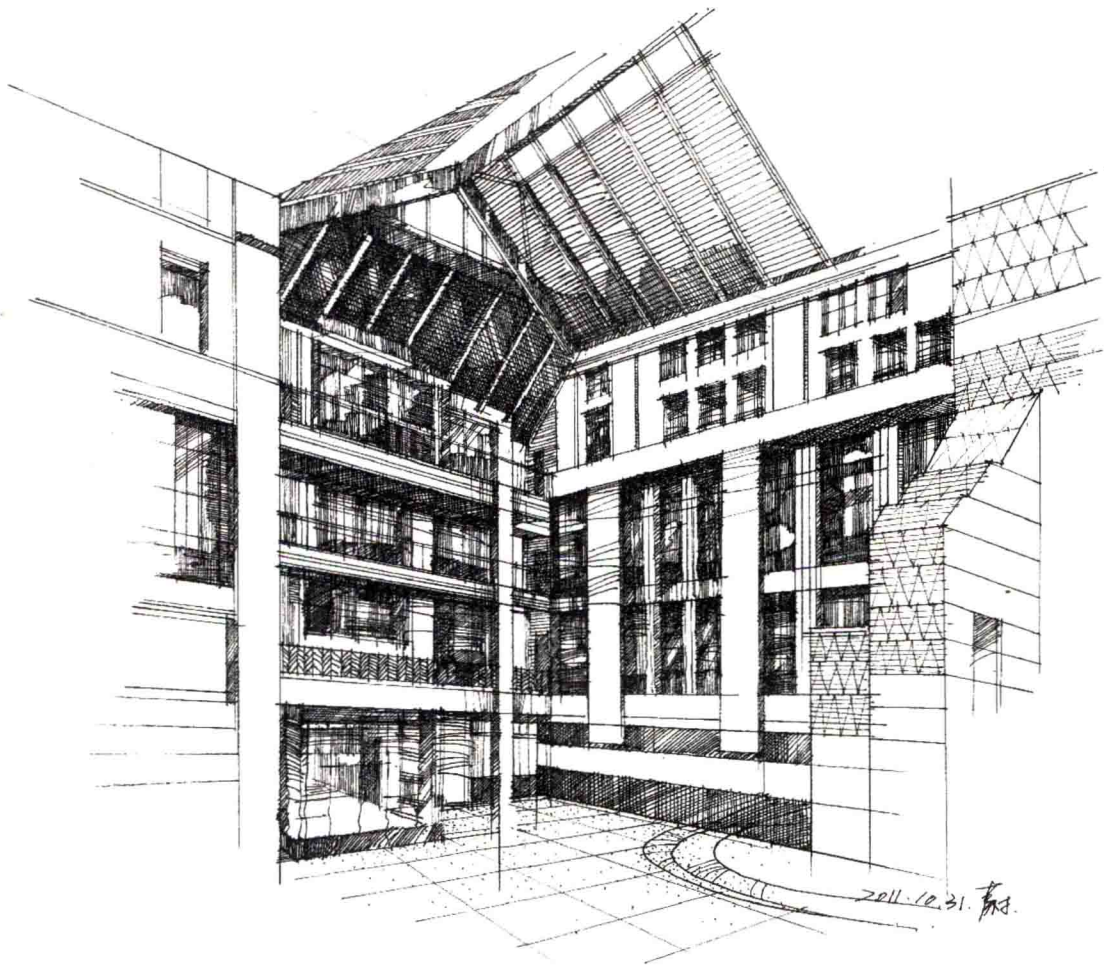
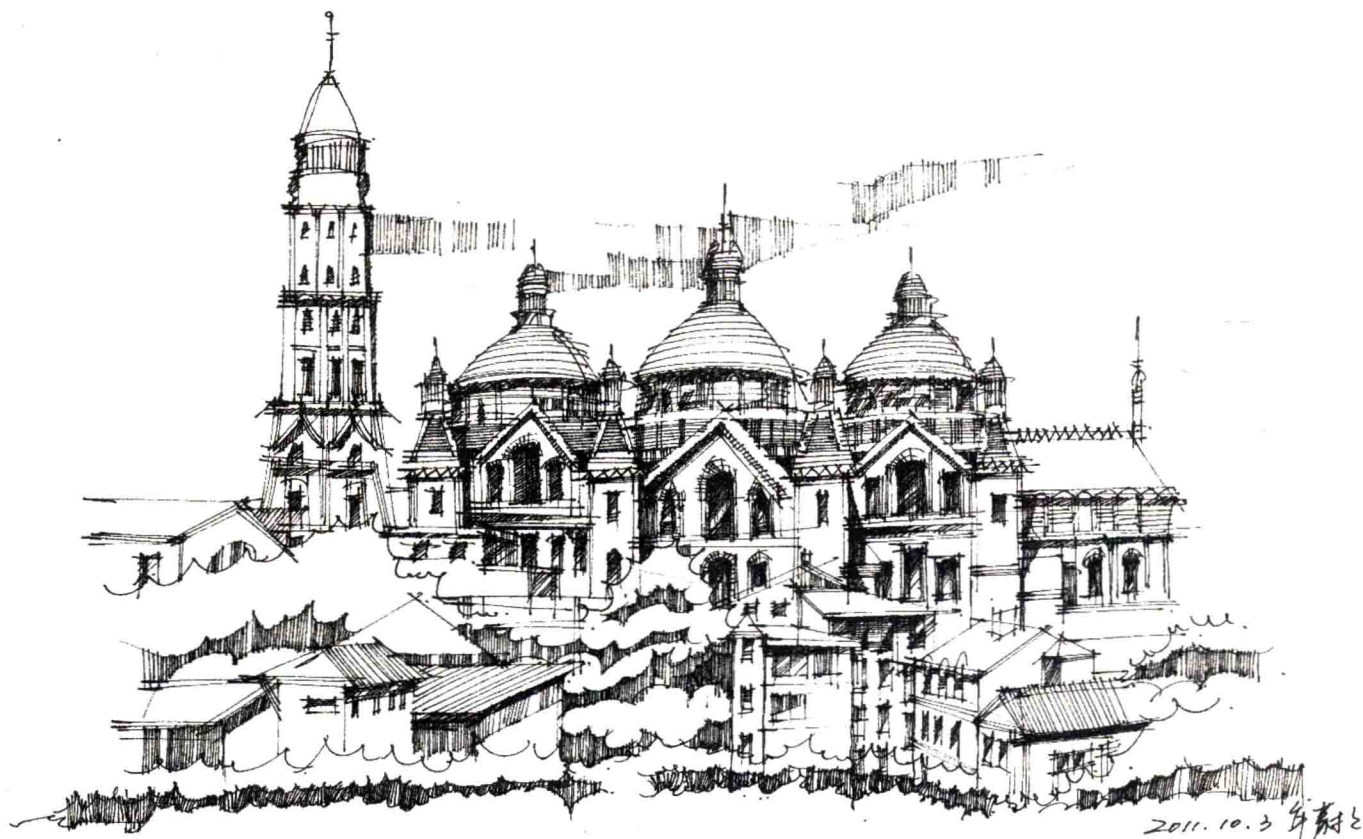

图1. 现代建筑入口速写

图2. 欧式古典建筑速写

二、建筑速写训练的意义

(一) 建筑速写训练是客观认知的基本手段和方法

建筑速写训练是学生进入建筑设计殿堂的敲门砖,是认知专业设计的基本手段和方法。学生在速写训练中按照场地的空间结构、空间关系进行客观的描绘,表现空间形态的基本属性和比例、尺度关系,在不断地练习中感受画面的真实性原则和准确性原则的重要意义。真实的空间形态与准确的比例、尺度关系是建筑速写的基本要求,体现在准确的透视规律的运用及空间界面、空间结构的客观处理上。与之相反,不准确的建筑速写是对客观存在的空间形式的扭曲,在失去了透视规律的同时,也失去了视觉的平衡。这种由混乱的界面关系、失真的比例、尺度关系所构成的空间形式是没有任何真实感可言的,因此建筑速写强调准确性原则和真实性原则是客观再现空间属性的基础,也是学生用专业的眼光认识客观世界的开端。

如图3所示,画面表现出和谐的关系,不论从透视的比例还是空间尺度来看,都是一幅较为完整的建筑速写作品。

如图4所示,画面呈现的元素较为复杂,准确的尺度关系和良好的比例关系使作品具有了真实、准确的视觉效果。

(二) 建筑速写训练是主观的体验和知性的升华

建筑速写训练要引导学生热爱生活,关注生活中的种种现象,引导学生通过对客观事物的认识、审视和选择,把隐藏于客观事物中美好的、有价值的元素提取出来,形成纯粹的、相对集中化的审美规律。这一过程对学生来说将是一种创造中的体验和思考中的感悟,是一笔难能可贵的财富。速写训练本质上就是对观察和接收到的客观信息进行理性的筛选,将特有的形体、明暗、色泽、质感等艺术语境与至美元素进行有效的整合,把客观事物真实准确地表现出来,让学生通过手、眼、脑等感知器官去领悟客观真实与主观表现的完美统一。因此建筑速写训练一方面要强调被描绘对象的客观真实性,强调熟练运用透视规律和客观再现对象的准确性,另一方面也要强调引导学生在尊重客观事实的原则中融入自我,融入个人对建筑环境的理解与感悟。这种理解和感悟反映了个人对客观世界的提炼和概括,是观察和总结的物我结合。

此外,高品位的建筑速写作品在表现空间形式特点的同时,应该表现出空间所特有的场所精神和主题氛围,从这个角度来说建筑速写仅仅强调空间细节的罗列是远远不够的,应该在建筑速写的教学中强调空间典型特征的表现以及画面的概括、归纳方法的思考,使建筑速写作品展现出多元化并存的艺术魅力。

如图5~图7所示,在描绘以水为主题的场景时,要注意动态的水体与静态的水体表现方法是不同的。建筑速写要抓住空间环境所特有的场所精神和主题氛围,多元化的画面处理手法可以很好地衬托出画面的主题氛围。

图3. 欧式古典建筑速写

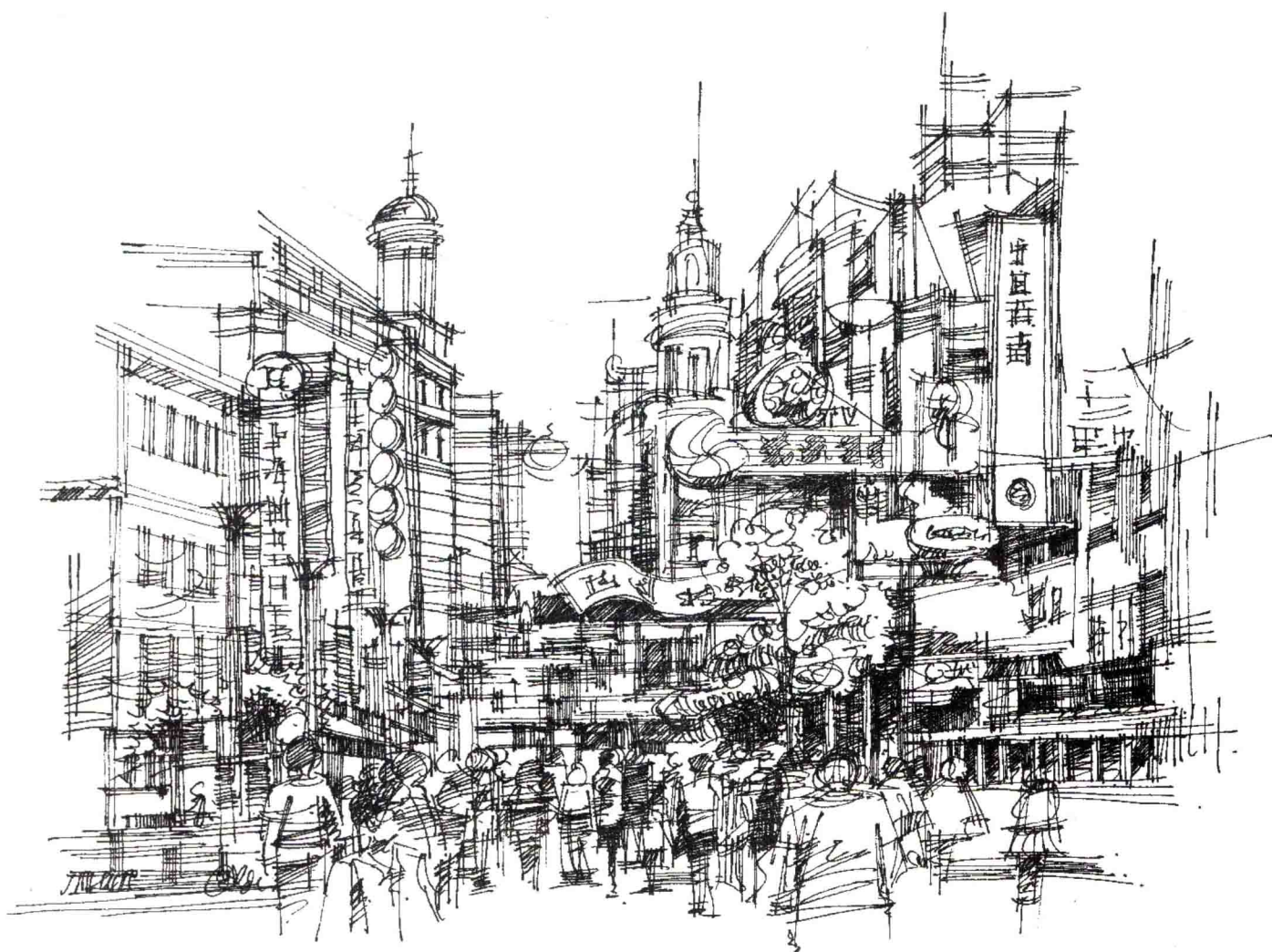

图4. 现代城市街景速写

图5. 水边欧式建筑景观速写

1. 强调典型特征的表现

客观形象典型特征的表现是建筑速写训练需要强调的问题。我们选择某一建筑的外观或内部空间作为描绘对象，首先肯定会选择最理想的角度进行表现，因为这样可以使建筑自身的特点展现出来，而理想化角度的选择与选景经验的成熟程度有直接的关系。优秀的建筑速写作品总是恰到好处地反映出建筑形象的典型特征，反

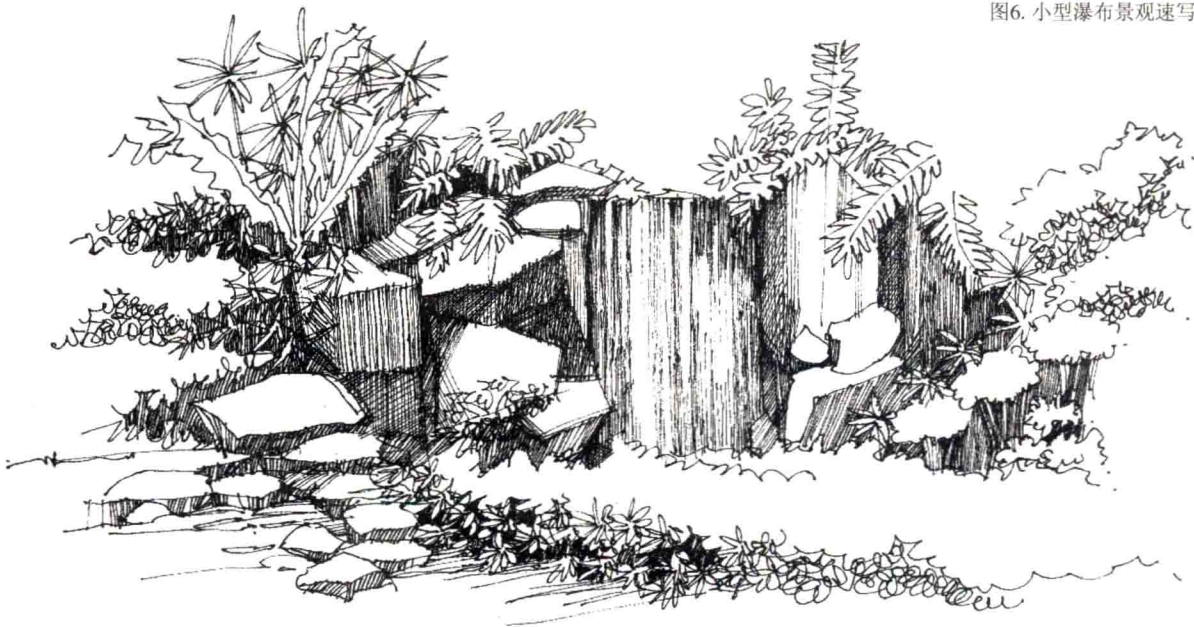

图6. 小型瀑布景观速写

映出作者对建筑空间的特殊感受和喜好，这种感受和喜好往往会成为选景与表现的依据。此外建筑速写训练强调画面构图的重要性，不仅是为了迎合对象本身的形象特点，更重要的是考虑视觉效果的表达程度和主观感受。成功的建筑速写之所以引人入胜，是因为其表现的内容与构图和谐相生、互为统一，形成了一个完整的艺术形象。如仿生形态的建筑速写必须把构图表现的重点放在仿生形态的处理上，让人能够一目了然地辨别出建筑形态的仿生依据和来源，并且根据仿生形态与建筑的关系给人某种心理暗示，从而表现出画面的主题思想。任何构图的形式美法则，任何娴熟的表现技巧以及任何高超的画面处理能力，都要从属于画面表现的主题思想和主题内容。离开了形式，主题无从谈起，而离开了主题内容的纯形式主义则是空乏无味的表现。只有形式特征与主题内容两者的有机统一，才能从视觉上引人注目，从思想上感人肺腑，引起共鸣，这也是建筑速写训练必须坚持的原则。

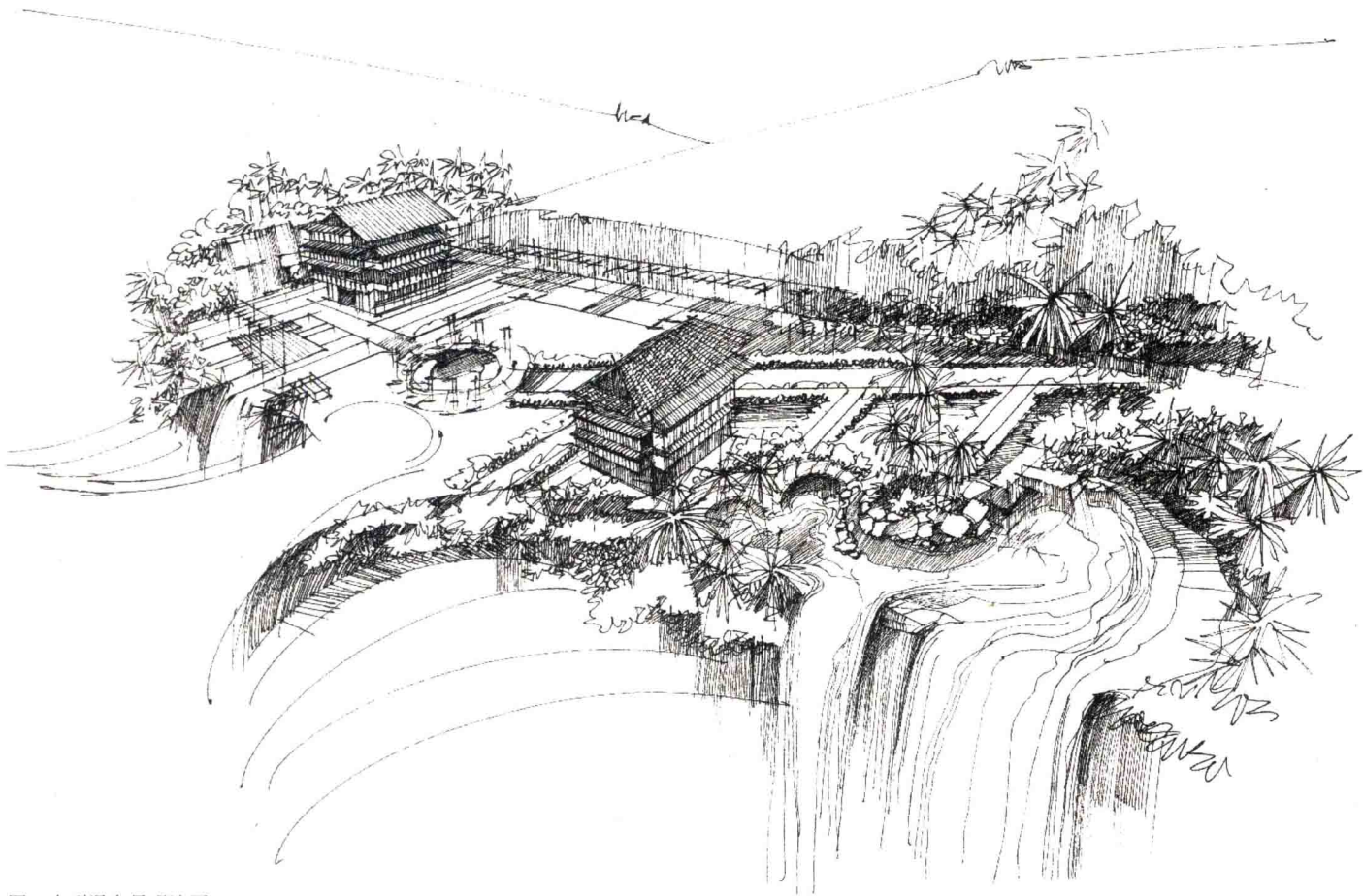

图7. 大型瀑布景观速写

如图8~图11所示,似是而非的仿生建筑形态各异,大多以曲线和不规则形态为主。表现这类建筑最重要的是要抓住建筑的形态特征,凸显建筑的主题思想。

2. 强调概括与归纳的重要性

建筑速写相对于慢写表现的区别在于“快速”这一意义上,为了达到快速表现的目的,一味强调绘制动作频率上的“快”是行不通的,需要培养学生有计划、有目的地对所绘制的对象进行概括与归纳,把更多的时间和精力投入到重点表现的主体中。强调概括与归纳重要性的教学思路既保证了画面的深入程度,又保持了画面中的主次关系,节约了绘制时间,从根本上达到“速写”的目的。

形象的概括与归纳能力可以反映出学生对客观世界领悟能力的高低和艺术直觉的敏锐程度,这种领悟能力和直觉可以通过线条和明暗层次的训练加以提高。线条是塑造形体结构的基本要素,线条的表现本身也是建筑速写训练的主要内容,没有了线条,视觉艺术世界中的任何形象将不复存在,线条是形体概括的最高形式,在严谨的透视规律基础上,线与线穿插可以构成完整的画面。对于建筑空间的塑造能力

可以通过单纯的以线构形的方法来训练,也可以通过线面结合的方法来训练,并且尝试在线条的造型中加以适当的明暗变化来增加画面的层次感和空间感。

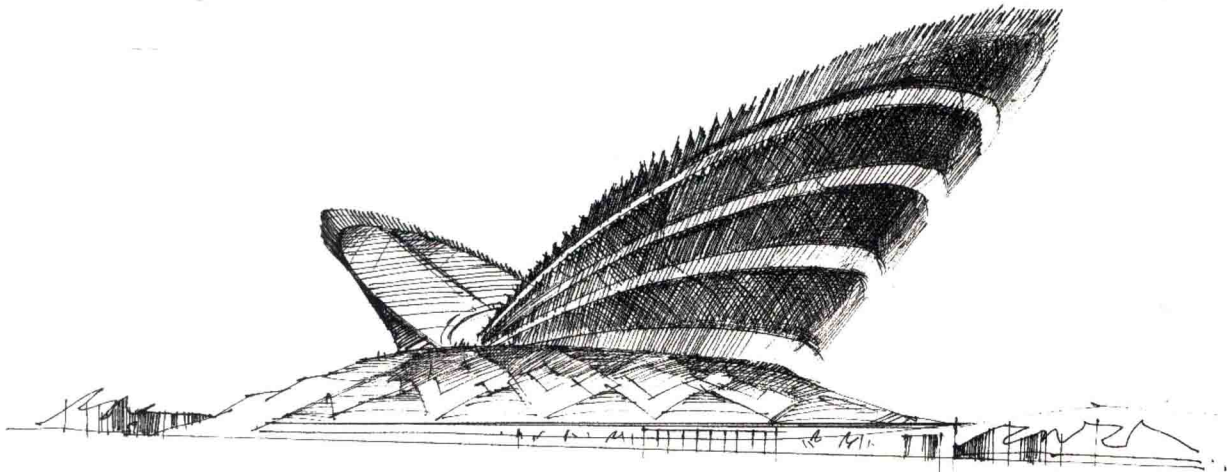

图8. 现代仿生建筑速写

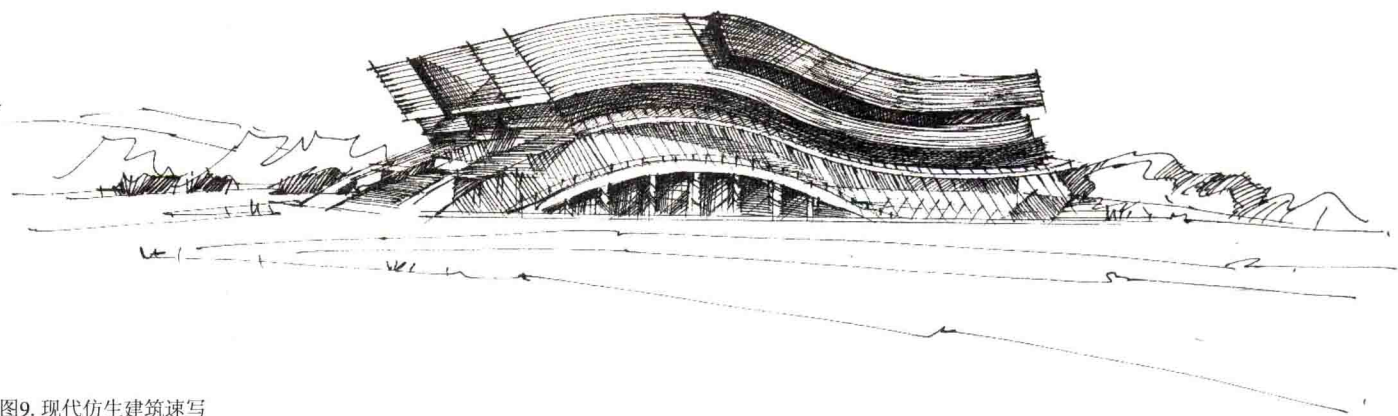
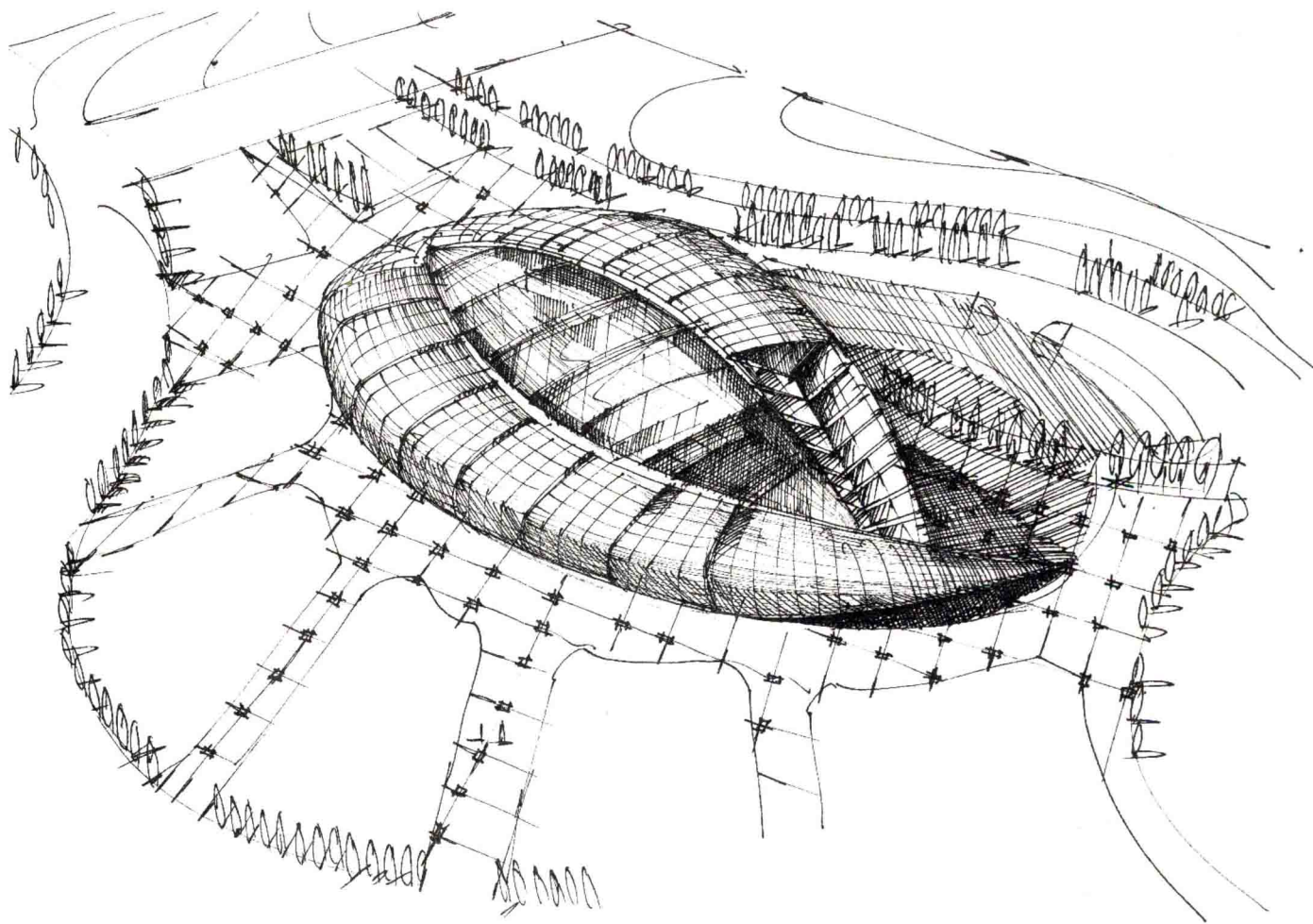

图9. 现代仿生建筑速写

黑白灰层次的出现,可以使简单的画面丰满起来,有血有肉,富于变化。与此同时,还可以通过对复杂多变场景的概括和归纳培养学生对画面的调控能力,从而提高学生建筑速写的综合素养。对画面的概括与归纳能力的培养一直以来都是建筑速写训练重点培训的内容,如画面的重点表现对象的质感可以表现得更深入些,对木材的纹路和肌理的概括性绘制不仅可以增加建筑速写作品的感染力,还可以强化画面的主次关系和层次感;构图的表现可以通过几何性空间形式来达到,画面构图的几何属性越明显,其空间性格就越强烈,特点就越鲜明;画面外缘轮廓的省略也进一步诠释了概括与归纳的重要性,外缘轮廓的平均化处理不适合于速写性质的画面。要达到画面效果的主次分明,就必须有所侧重、有所取舍,才能取得理想效果……从这层意义上来说,概括与归纳手法运用合理与否是提升建筑速写品位的关键,也是作品成熟的标志之一。

图10. 现代仿生型运动场速写

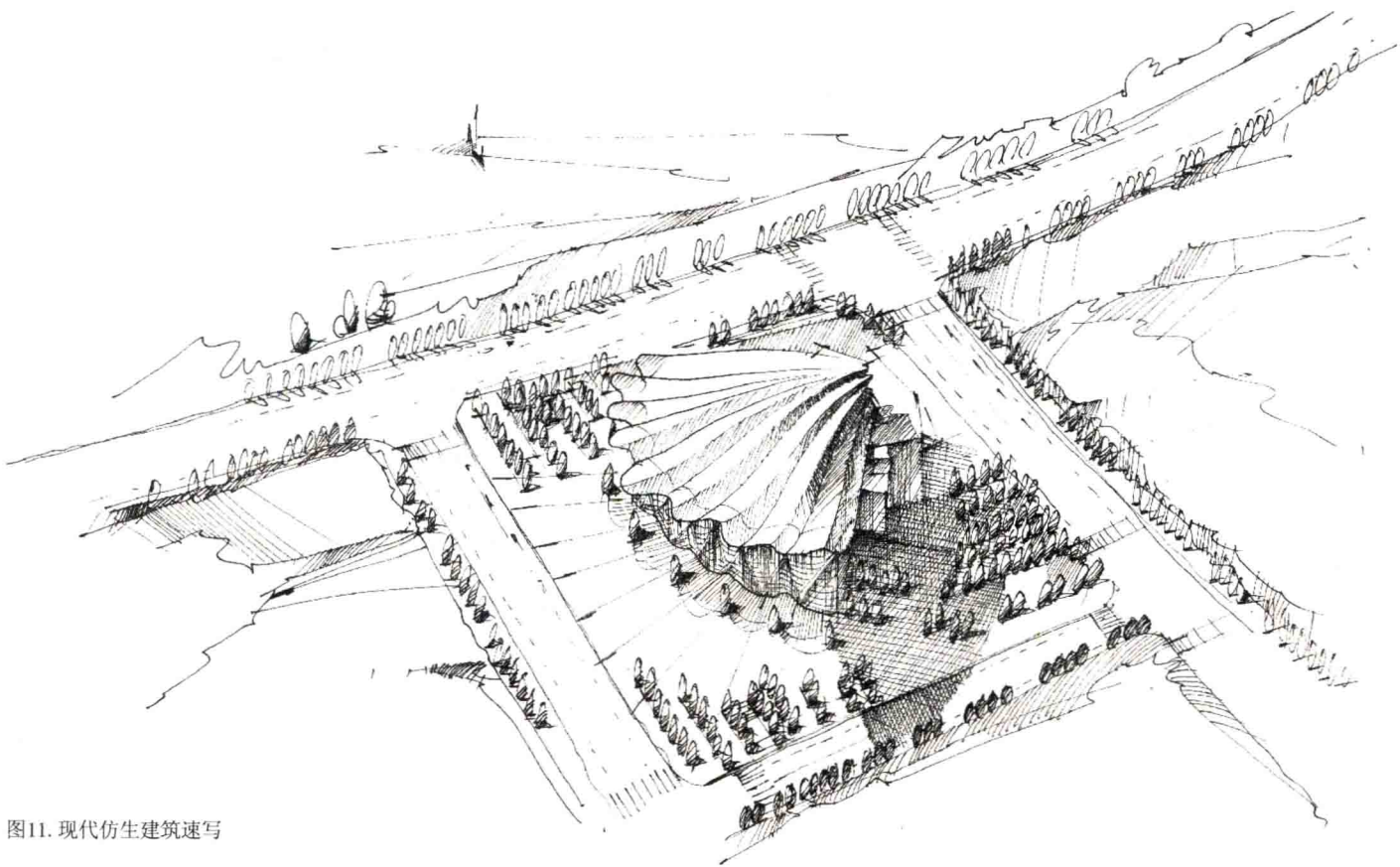

图11. 现代仿生建筑速写

如图12所示,画面的概括与归纳可以通过线条的疏密和明暗层次以及构图的几何属性来体现。画面的主体形象简洁明了,更能显现其性格特征。

如图13~图17所示,描绘的对象较为复杂,因此用较为紧凑的线条来塑造实为明智之举,既概括了空间的主次关系,又归纳了空间的明暗层次。

如图18、图19所示,强调矩形构图的几何属性,利用简洁的几何构图对复杂的画面进行归纳,构图的几何属性越明显,概括和归纳出来的画面特征就越强烈。

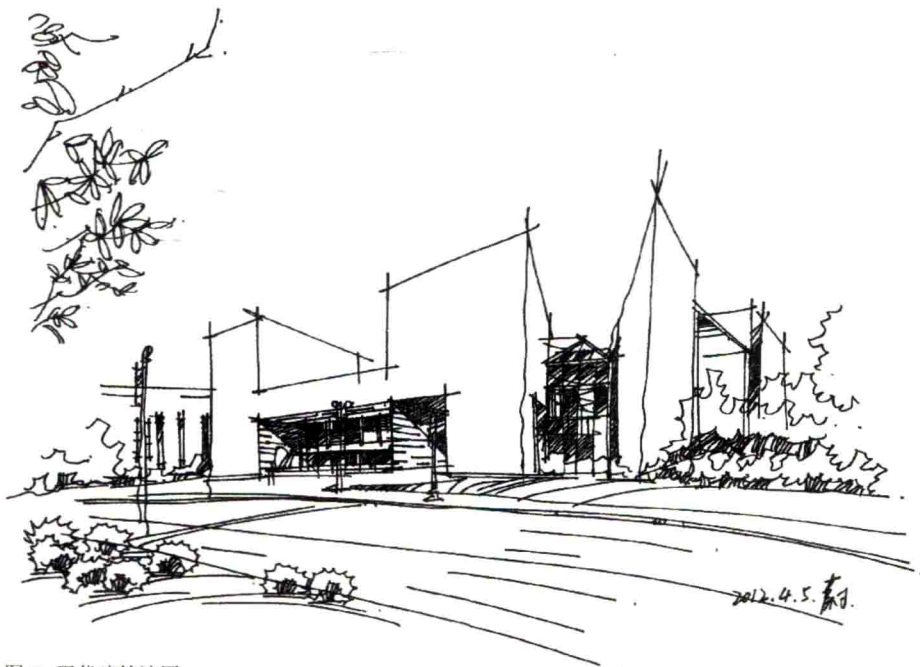

图12. 现代建筑速写

三、如何学习建筑速写

任何以技巧性为主的工作,光凭理论的学习和探讨是不可能取得成功的。“书山有路勤为径”,不间断地练习和思考是速写技能取得进步的唯一途径。速写技能的掌握不是一蹴而就的,它需要一个由量变到质变的转化过程。画一张建筑速写和画十张建筑速写的认识肯定是不一样的,而画够一百张,那么不论是技法还是处理画面的能力都会产生质的飞跃。

另外;十年完成一百张和一年完成一百张的意义也是不一样的,有数量的积累,还要有训练的强度做保证才能产生化学反应。建筑速写技能水平的提高是一个循序渐进的过程,不能急于求成。阶段性的训练很重要,对透视规律的熟练掌握,会给后边的形、光、色、质感、空间感的表现提供准确的依据,会产生“事半功倍”的效果。建筑速写技能要取得进步,除了量的积累之外,还需要创新意识和把握灵感的悟性,做到在思考中表现,在表现中总结,才能逐渐做到得心应手。

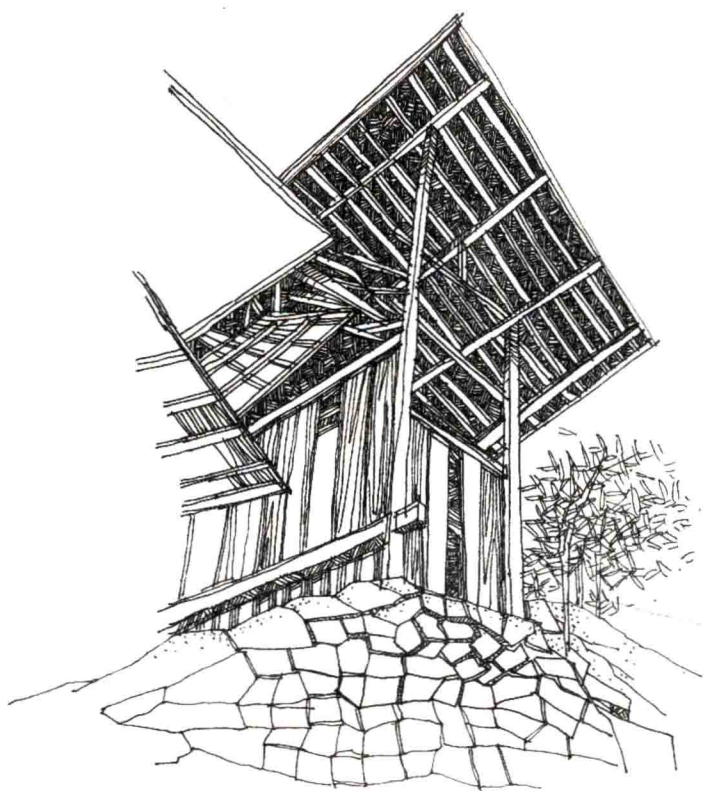

图13. 中国西南地区特色建筑速写

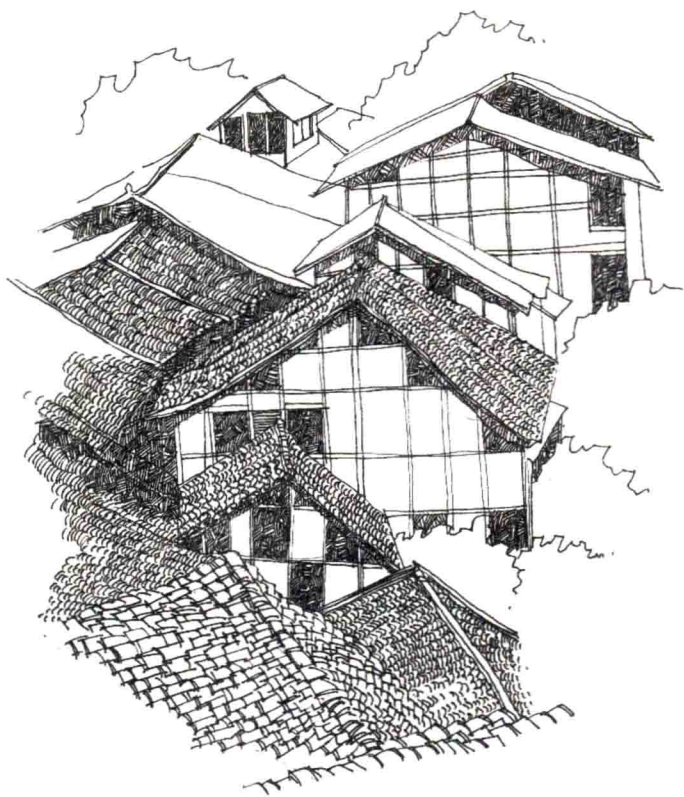

图14. 中国西南地区特色建筑速写

图15. 中国西南地区特色建筑速写

图16. 中国西南地区特色建筑速写

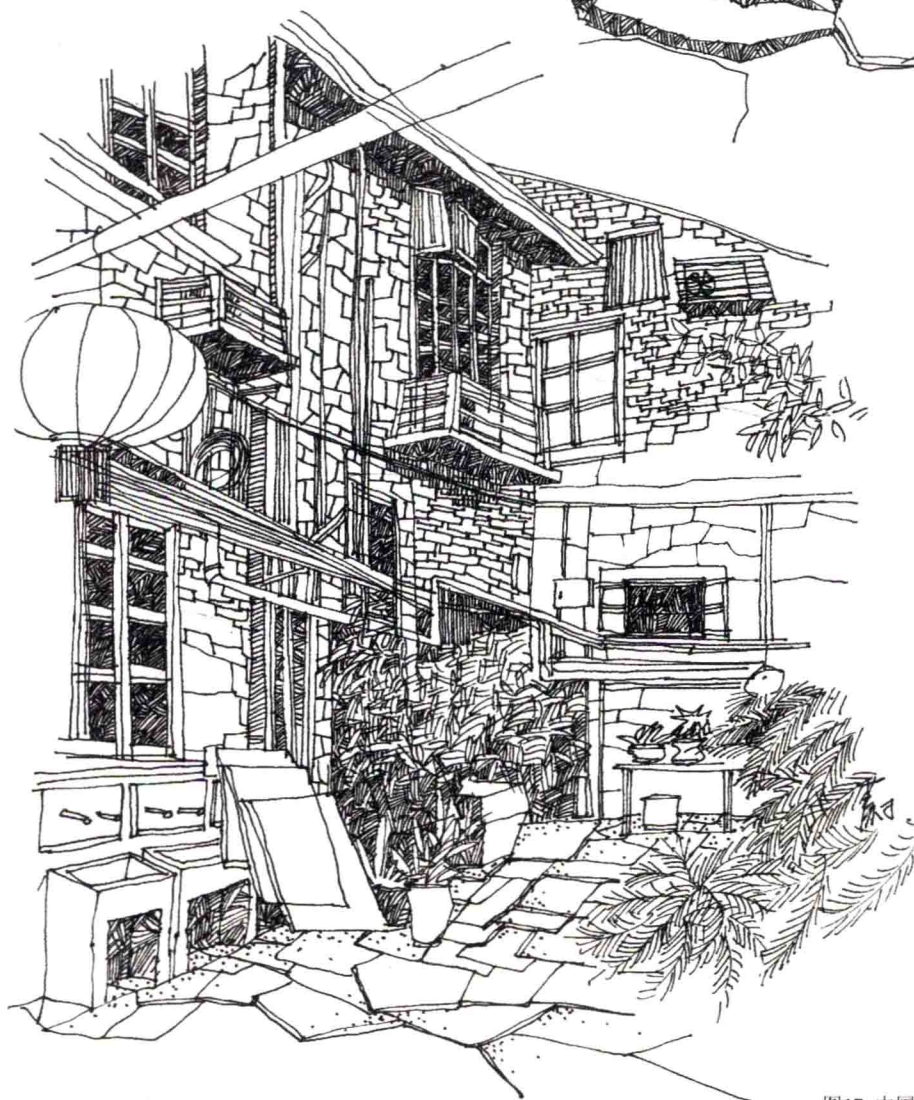

图17. 中国西南地区特色建筑速写

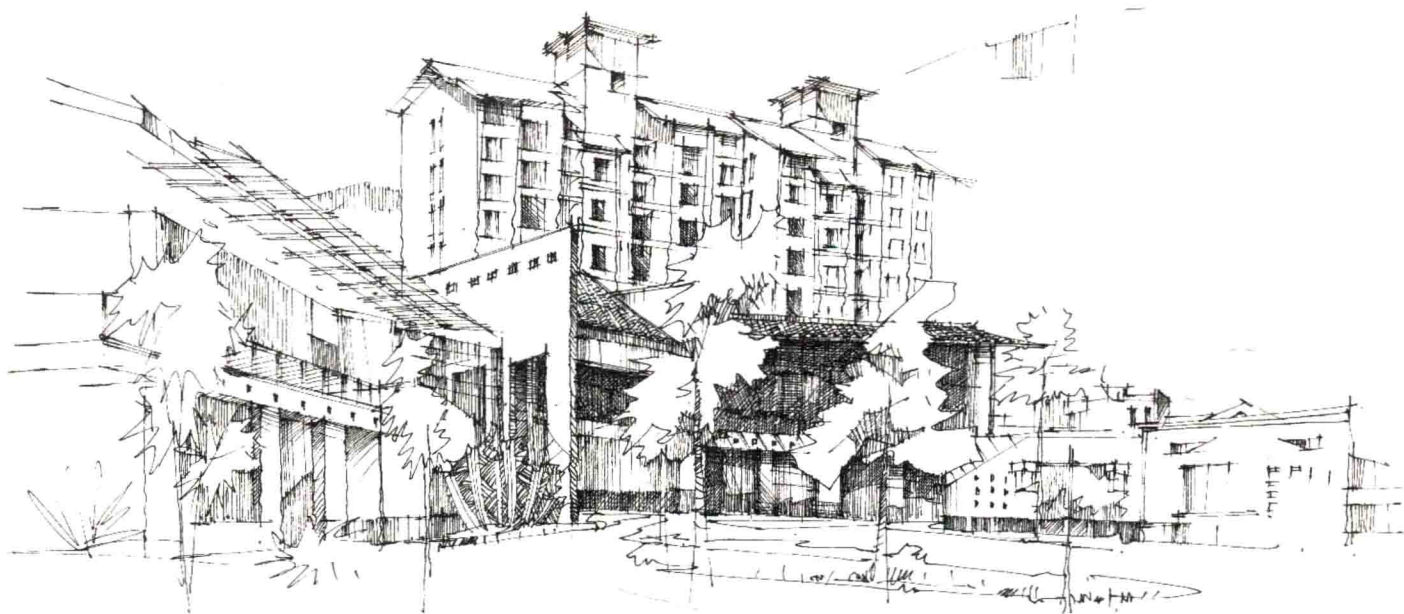

图18. 现代住宅建筑速写

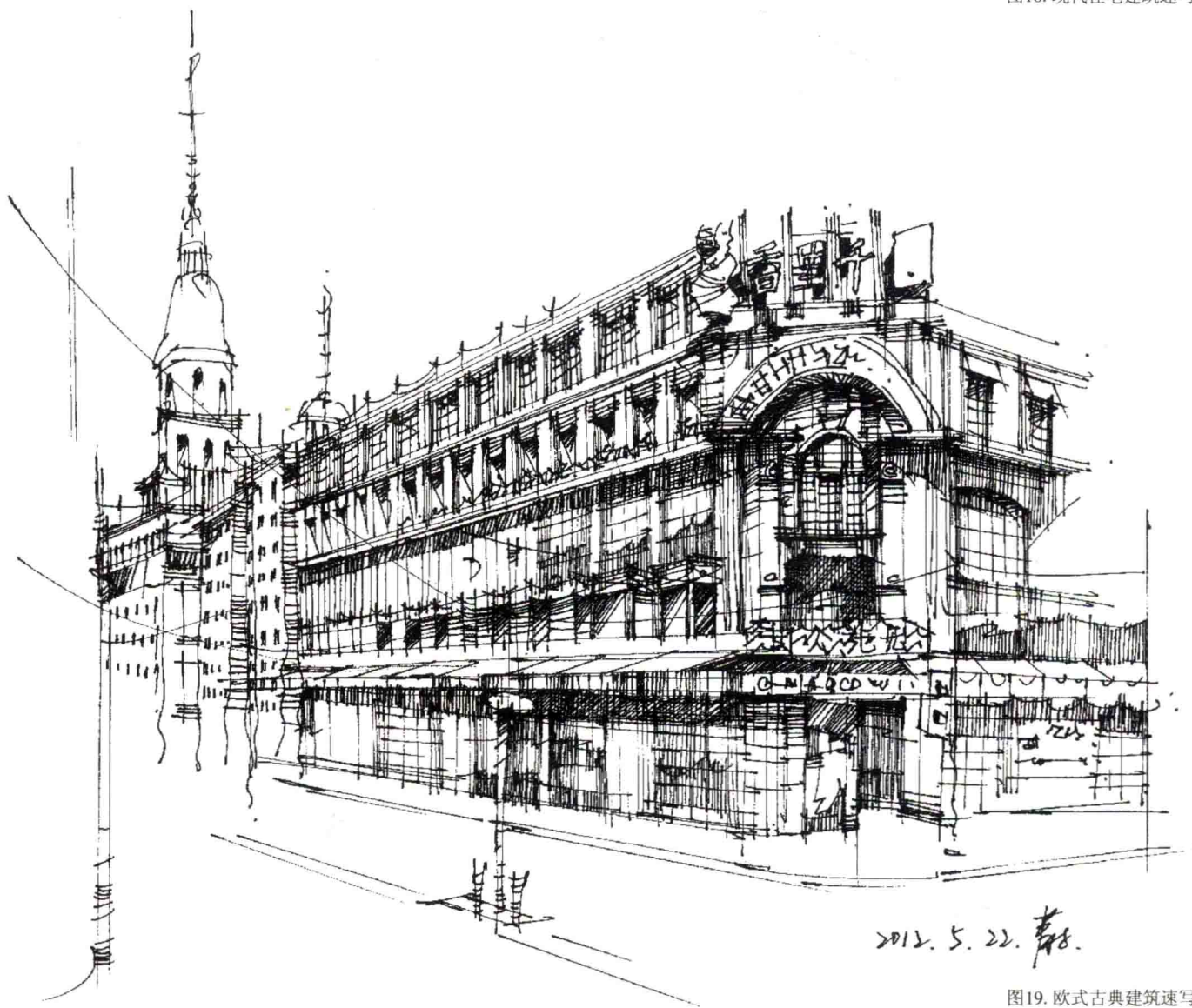

图19. 欧式古典建筑速写

第二章 建筑与空间环境速写的表现基础

一、工具与材料

(一) 笔与颜料

1. 钢笔

钢笔是最方便、快捷的速写工具，其特点是绘制的线条挺拔、均匀，但缺少变化，如图20所示。

2. 针管笔

针管笔也是建筑速写最常用的工具之一，有大小不同的多种类型。针管笔绘制出来的线条比较圆润、有弹性。

3. 彩色铅笔

彩色铅笔有普通型彩色铅笔和水溶性彩色铅笔。普通型彩色铅笔蜡质较重，不溶于水，着色力弱；水溶性彩色铅笔可以溶于水，着色力强，笔头较软，色彩鲜艳，着色后在其表面用清水轻轻涂抹会呈现出水彩色的效果。彩色铅笔表达细腻，能表达出物体的细节、明暗，可以单色使用也可以混合色使用。

4. 马克笔

马克笔分油性和水性两种类型，水性马克笔色彩清澈，但多次覆盖后色彩易浑浊。油性马克笔色彩鲜明、协调性好，其不溶于水，溶于酒精，着色后颜色变化较水性马克笔小。马克笔的选择要注意以下两点：一看，一般优质的马克笔笔头切面很整齐，不会有毛刺或者是倒刺；二闻，优质的马克笔散发的是酒精的味道，而低劣的马克笔会掺杂着其他难闻的气味，如图21所示。

5. 水彩颜料

水彩颜料是传统绘制建筑速写的重要工具，它着色效果好，但由于其作画准备工作较麻烦，因此不适用于建筑速写的快速表达。现在常用的水溶性彩色铅笔就是根据水彩颜料的特性制作出来的。

(二) 纸张

建筑速写常用的纸张有复印纸、硫酸纸、绘图纸、素描纸等，如图22～图25所示。

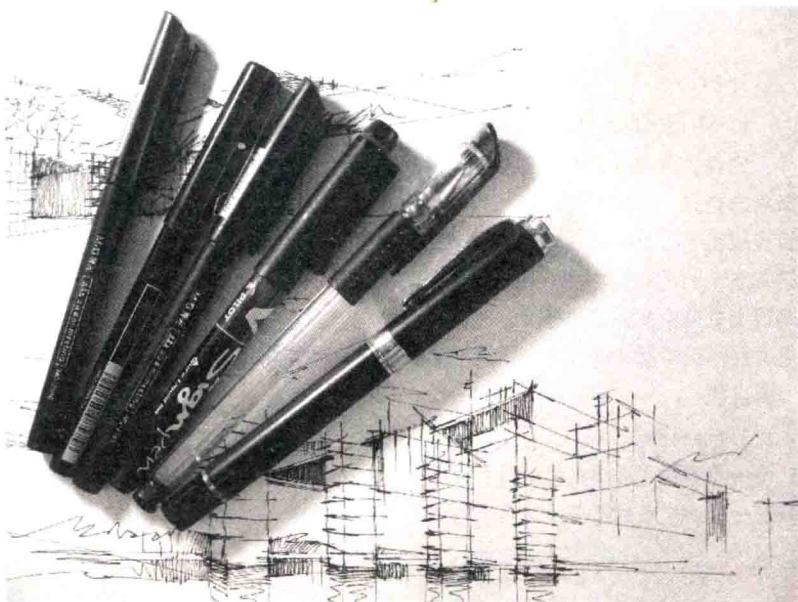

图20. 钢笔、勾线笔

图21. 彩色铅笔、勾线笔、马克笔

1. 复印纸

复印纸质地薄，表面光滑，价格比较便宜，适合做大量的练习使用，常用的纸张尺寸有A3、A4。

2. 硫酸纸

硫酸纸质地坚硬，半透明，常用于草图的拷贝、修改等。

3. 绘图纸

绘图纸质地紧密而强韧，无光泽，尘埃度小，具有优良的耐擦性、耐磨性、耐折性，适宜马克笔作画，更适宜墨线绘图，着墨后线条光挺、流畅、墨色较黑。

4. 素描纸

素描纸表面粗糙，吸水性好，适宜铅笔和彩色铅笔作画，不宜用针管笔和钢笔作画，墨线很容易晕染。

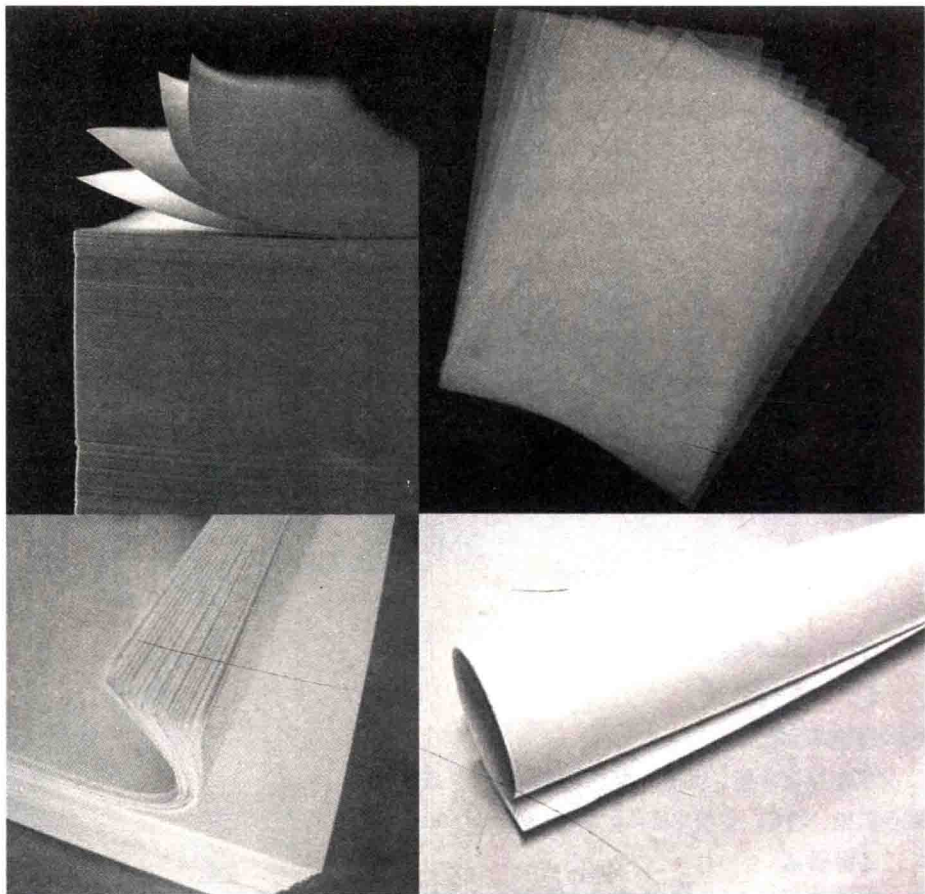

图22～图25. 纸张

二、入门基础

(一) 透视的基本规律

透视作图是人们对视觉空间不断实践和探索的结果，它的产生、发展与绘画以及建筑实践密不可分。透视作图是表现空间深度的方法，利用透视作图法可以在平面的纸上表现出立体空间的视觉感受。“近大远小”

是透视作图最基本的规律，根据不同的视点和观察角度，我们可以把透视分为一点透视（平行透视）、两点透视（成角透视）和三点透视（斜透视）。

1. 一点透视

一点透视是表现物体的透视线全部从一个点发散出来，或者说是全部集中在一个点上，这个点被称为消失点，所以一点透视也就是只有一个消失点的透视。现实生活中我们常会看到一点透视的情况，最为常见的就是城市街道，其一点透视效果极为明显。一点透视在手

绘效果图中运用较为广泛，主要原因是其视野较宽，纵深感强，并且可以表现出更多的建筑立面。不过除了与消失点相交的线外，其余所有轮廓线都处在平行关系上，画面显得呆板、灵活性差，因此其更适合表现庄严、稳重、宁静的建筑空间和环境。

如图26～图32所示，一点透视表现范围广，但画面效果略显呆板，我们通常采取“突出重点”的方法来塑造一点透视的空间效果。

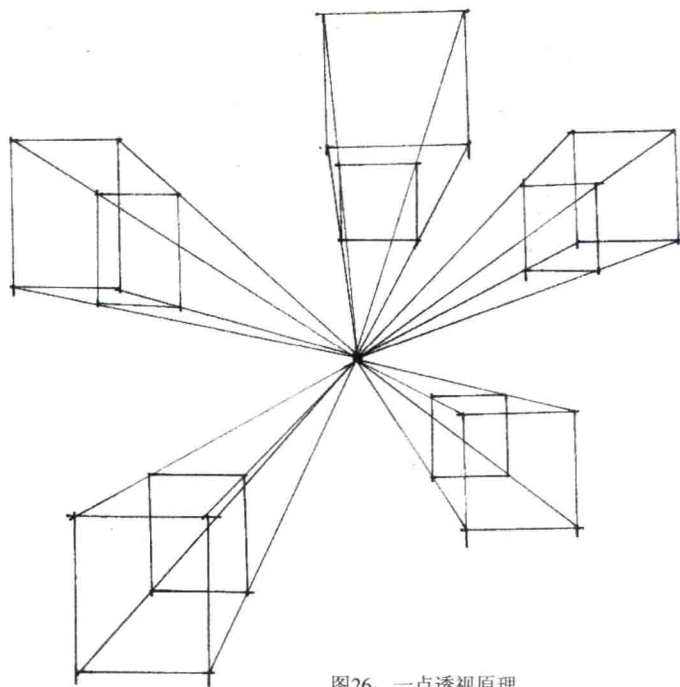

图26. 一点透视原理

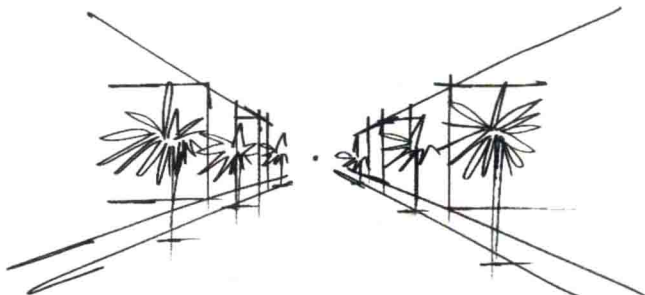

图27. 一点透视原理