

建筑速写

陈新生 主审 郑志元 著

实用技法

PRACTICAL SKILLS FOR ARCHITECTURAL SKETCH

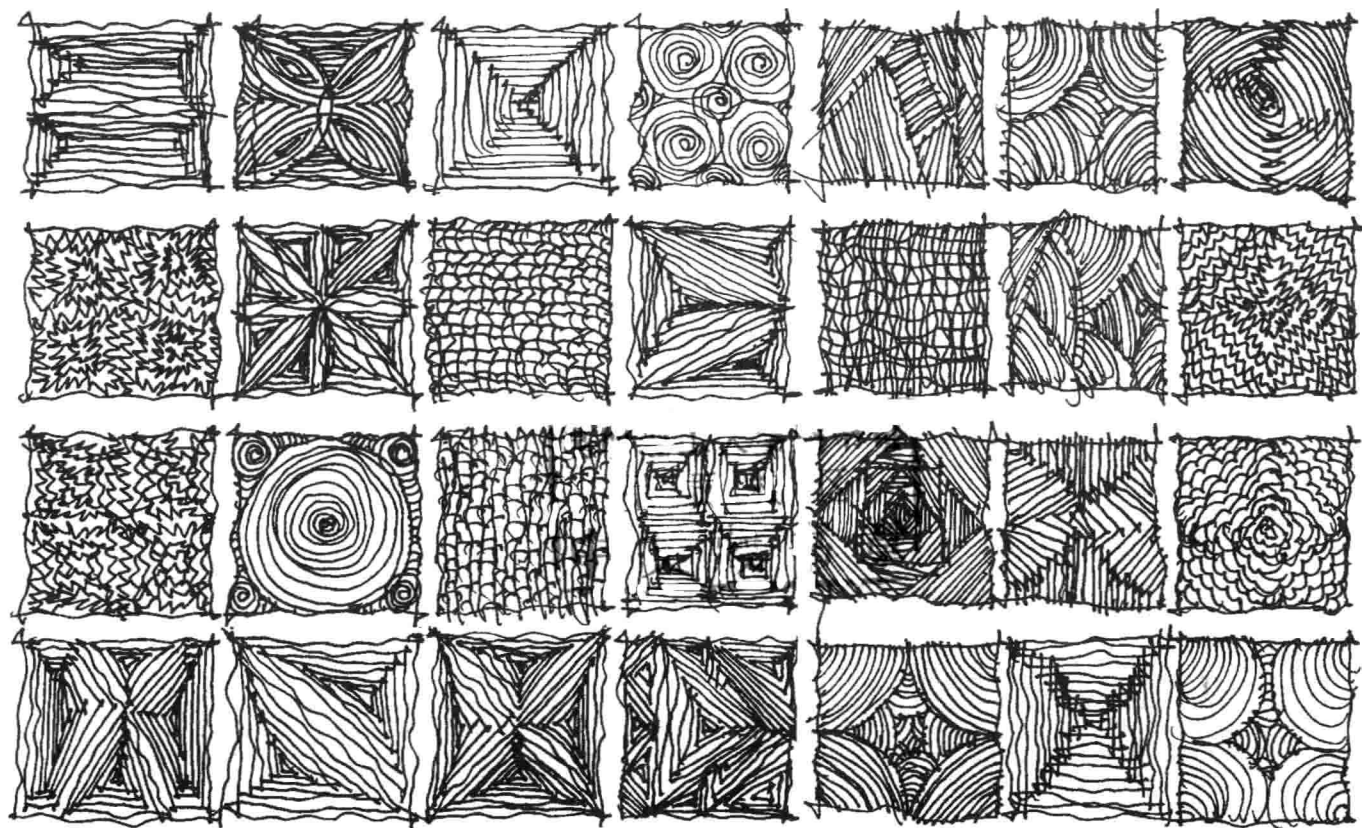

化学工业出版社

建筑速写实用技法

PRACTICAL SKILLS FOR ARCHITECTURAL SKETCH

陈新生 主审 郑志元 著

化学工业出版社

·北京·

本书从建筑速写认知流程出发,以速写前期人们所忽视的思想、态度和习惯为切入点,展开建筑速写基本知识、表达技巧、训练步骤及应用技法的讲解,重点对建筑速写物体塑造及四种类型下空间透视求法以体块训练的方式进行深入剖析,通俗易懂。同时,书中提供了大量建筑速写图,力求在较短的时间内,通过简单、实用的速写技法讲解,达到最佳学习效果的目的。

本书可以作为建筑学、城市规划、景观设计及室内设计等设计专业的教学用书,也可以作为相关设计人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

建筑速写实用技法 / 郑志元著. - 北京: 化学工业出版社, 2014. 8

ISBN 978-7-122-21101-9

I. ①建… II. ①郑… III. ①建筑艺术-速写技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第141686号

责任编辑: 徐娟

装帧设计: 王颖

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm 1/12 印张15 字数250千字 2014年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价: 49.00 元

版权所有 违者必究

前言

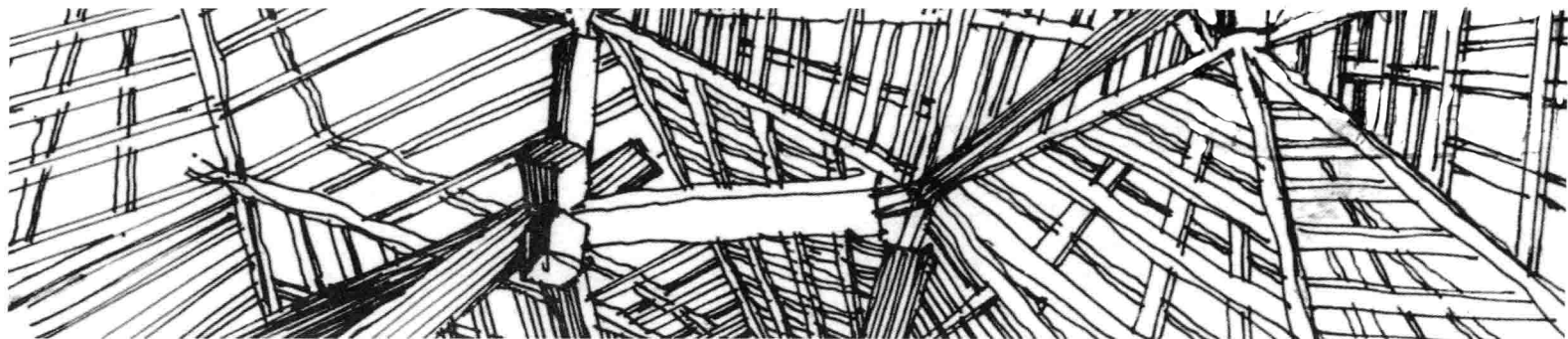
近年来，市面上同类书籍多数停留在对速写概念的讲解及速写分类的描述，或以文字性居多，或以纯粹速写欣赏为主，而对速写在具体练习、思考、绘制过程中出现的问题进行针对性的分析、归纳和讲解则较少。本书以具体使用者为基本视角，从初学者经常犯的错误及所忽视的细节出发，从著者十余年速写实践经验和教学体会出发，依据建筑速写训练客观规律和学习者学习适应规律，认真设计每一章节结构，由简到繁系统阐述在建筑速写训练过程中，学习者所应注意的问题、技巧及训练步骤。

全书共分为七章，第1章所讲内容即是本书特色之一。从速写起笔前的思想动机出发，强调思想重要性，同时指出态度的端正程度决定速写成功比值，良好建筑速写练习习惯能让我们达到事半功倍效果，其次是作图流程，为我们具体速写训练制定完善逻辑框架，以达到持续而高效的训练目标。第2章紧跟第1章展开，在端正思想态度及纠正不良习惯后，开始讲解速写基本知识。如钢笔的特性，如何用钢笔画出丰富生动的空间场景，何种线条在考研中更适用以及透视具有哪些特征，其中我们需要掌握哪几种透视特征并强调通过体块的绘制来进行线条、透视和空间逻辑感的训练。第3章是第2章的升华，在掌握基础知识后，开始针对性讲解画面技巧的处理手法，如视平线和地平线特征及注意事项，它们之间的区别，在特殊状态下，两者可重合为一条直线。在构图方面，传统构图方式是采取九宫格构图法，现在是不是有一种更新更适合现代审美的构图法则，答案就在第3章构图知识的讲解之中。除此之外，本章还对尺度大小和参照的关系进行全面梳理，如平面图中什么物体更适合作参照及透视图、鸟瞰图中什么物体更适合作参照来衡量周边物体尺度。而在配景与气氛渲染部分中则强调不同建筑空间场景应该搭配相对应的构筑小品，从而形成协调统一的场景空间。本书第4章起到承上启下作用，通过第4章绘制不同造型体块，将前面所讲的内容进行系统的串联，为后面空间透视场景的绘制和准确求出透视图形打下基础。第5章则是通过组合体块来讲解如何由平面图求出一点透视空间、两点透视空间以及鸟瞰图和轴测图空间。每一类型透视空间的详细求法都一一配图进行讲解，并穿插讲解求透视图所要注意的事项和小技巧。第6章展示了各种透视空间场景特征，这需要我们运用不同的笔法进行处理，即通过运笔力量大小及线条轻重缓急来刻画不同物体的质感属性，并通过综合应用学到的表达技巧和透视法则，去进行画面的协调处理，从而传达出绘图者在观看物体时的心灵感受，最终以画面作为信息传达的介质，完成绘者与观者的交流。最后的第7章作品欣赏，是著者十年来部分作品的集中展示，大家可以结合前几章学到的知识，展开对作品的临摹练习。

本书的出版离不开集体的努力，感谢读者的鼓励与支持；感谢王颖的亲情帮助；感谢陈新生教授、陈刚书记及合肥工业大学建筑与艺术学院的支持，正是大家对设计速写的无限热爱，给了我继续前行的动力。同时还要感谢王大伟、洪长谨、陈鑫、彭蓬、高玮、张玉婷、王珊珊、曹烨君、王蕾、王祥、朱峥嵘、李冉、姚如娟、石川、卓篁、汪艳、方涛、吴向葵、陆垠、李昊、綦少华等对本书的出版给予的关心。

郑志元

2014年4月

序

科学技术的发展，电脑解放了人脑和手的功能，对于设计界而言，这无疑是一场划时代的革命，随之而来也会引发人们对徒手绘制的忽视或放弃。徒手绘制作为一门思维表达的图示语言，其源于生活，而设计创作离不开生活素材的积累，速写的练习，能够使我们养成时刻观察周围生活的良好习惯，潜移默化培养设计者敏锐的观察力、造型能力及艺术素质，使设计创作时刻保持高昂的热情，从而迅速准确的表达构思。“速写能够捕捉灵感的火花，发展设计的形象思维，是设计师构思的起点”，一个好的设计师必须具有思维敏捷的头脑和一双熟练灵巧的手，随时记录大脑中瞬间即逝的设想和构思，以服务于设计。从此角度来讲，设计速写还未发挥出其足够价值，需要设计从业者深入挖掘。而电脑作为设计思想的辅助表达工具，其也不可能完全代替徒手绘制的功能。

设计速写作为快速表现工具，能够及时捕捉到大脑瞬间思想并进行记录，有效促进创意作品的产生，故此，多数设计师在正式电脑制图之前或者电脑制图期间，常常会在图纸上勾画大量的草图，其可能是思维的灵机一闪，亦或是设计方案的深入推敲。可以说，速写是设计早期阶段表达设计思维最有效的方法。在此期间，不同作者会有不同的感受，描绘出来的速写作品在画面构图、风格、明暗及线条特征上亦有所不同，其往往是个人思维情感的最直观表达，包含着作者在绘画过程中的细微思绪变化，具体表现为在刻画画面整体风格倾向和视觉焦点的同时，同步进行自我思想的升华和约束，这种能够充分反映绘画者心理特征的作图方式，正是速写的魅力所在。

郑志元老师作为合肥工业大学建筑与艺术学院的一名专业课任课教师，其一直在从事建筑速写课的教学并对建筑速写快速表现进行了大量的研习，取得了一定的心得体会。他的建筑速写作品，画风严谨，注重建筑自身空间造型的刻画，线条粗犷中不失灵活，恰当地表现出物体材质特征。整本书章节组织合理，理论部分有不少其总结出的经验和高效的建筑速写学习方法。建筑速写的存在和发展需要一代代人继续传承，解决其在演替过程中出现的种种问题。书成付梓，我衷心祝愿他在事业上取得更大的成功！

合肥工业大学
建筑与艺术学院教授：

2014年4月

1 前期准备 /001

- 1.1 思想 /002
- 1.2 态度 /003
- 1.3 习惯 /006
- 1.4 流程 /010

2 基本知识 /019

- 2.1 工具材料 /020
- 2.2 线条练习 /025
- 2.3 透视练习 /032
- 2.4 体块练习 /050

3 表达技巧 /057

- 3.1 视平线与地平线 /058
- 3.2 构图与作图秩序 /066
- 3.3 尺度与参照关系 /074
- 3.4 配景与气氛渲染 /082

4 训练步骤 /089

- 4.1 单体组合 /090
- 4.2 单体变幻 /094
- 4.3 空间提取 /098
- 4.4 空间发散 /102

5 应用技法 /107

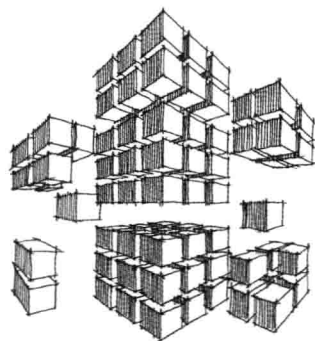
- 5.1 平面图转一点透视 /108
- 5.2 平面图转两点透视 /112
- 5.3 平面图转鸟瞰透视 /118
- 5.4 平面图转轴测透视 /122

6 综合运用 /125

- 6.1 速写景观 /126
- 6.2 速写规划 /136
- 6.3 速写建筑 /144

7 作品欣赏 /149

参考文献 /174

目 录

1

前期准备

建筑速写作为一种记录式表现语言,是设计师用来表达设计意图,传达设计理念和思想的一种最基本表现技法,它既是一种设计语言,又是设计的组成部分,是从意到图的设计构思和设计实践的升华。建筑速写随意和自由的特点,使得其他表现手段都无法比拟它语言丰富的表现能力优势。

建筑速写的训练有助于提高空间尺度把握能力、形体塑造能力、材料质感表现能力,以及处理表现图中的明暗、虚实、主次关系能力。在绘制手绘表现图过程中,能提高综合设计素质。建筑速写的绘制过程就是运用逻辑思维进行空间想象的过程,是灵感的延续过程,是一种图示思维的设计方式。在设计开始阶段,设计意象是模糊的、随机的。设计的过程亦是对设计条件不断“协调”的过程。图示思维的方式即把设计过程中有机的、偶发的灵感及对设计条件的“协调”过程,通过可视的图形将设计思考和思维意象记录下来。一个有创意的设计,其灵感的火花是在“想”和“画”的肯定与否定的反复碰撞中迸发出的。

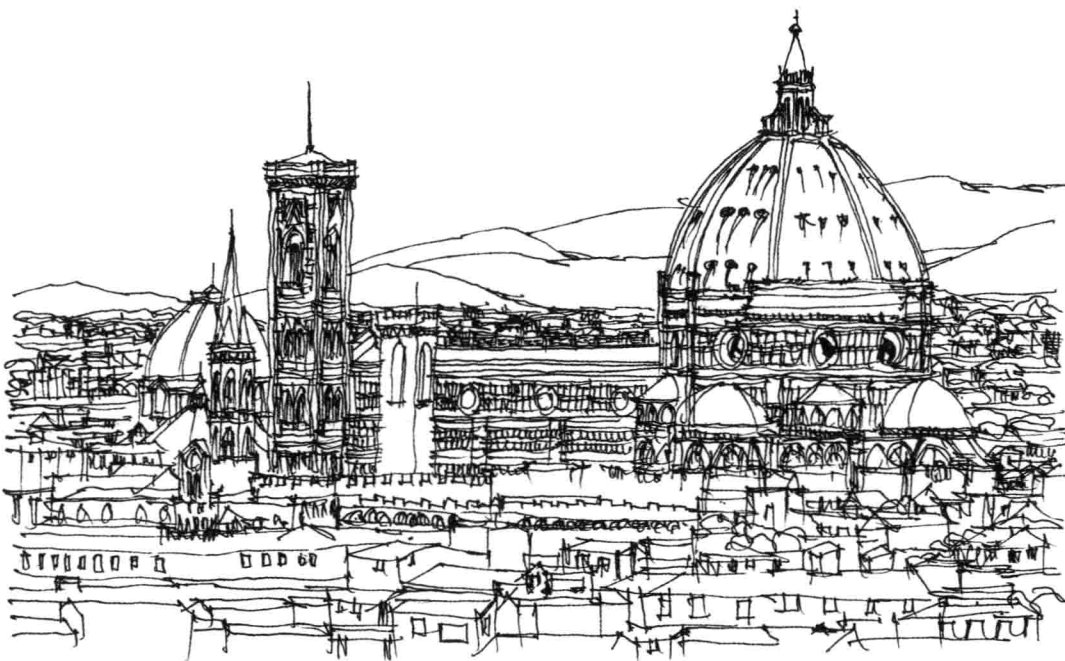
1.1 思想

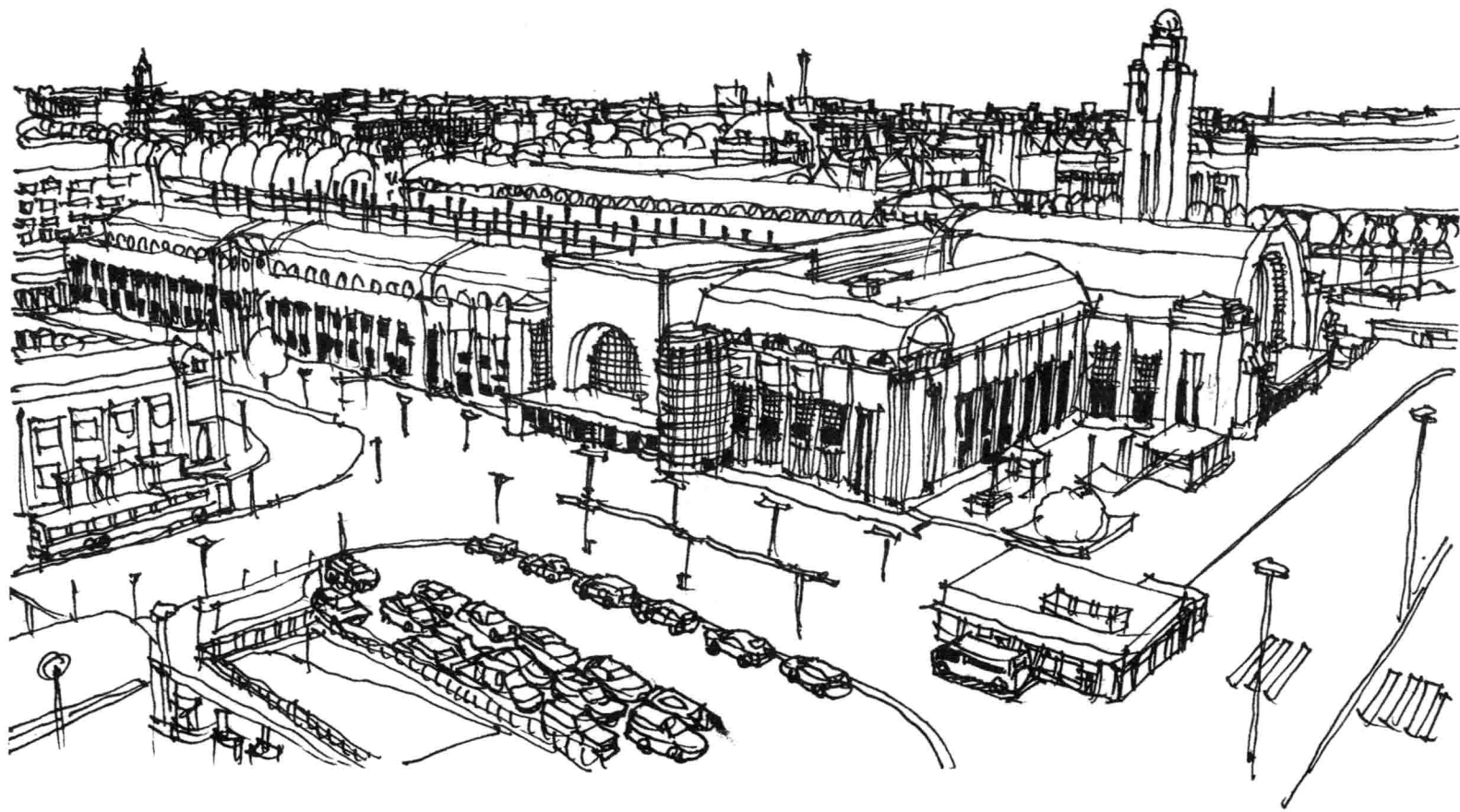
思想是客观存在反映在人的意识中经过思维行动产生的结果。对于建筑速写，我们应该有一个清晰而全面的认识。它不是通过短期训练就能获得快速提高的作图软件，而是需要我们在学习之初，就达到一种共识。它需要大量的练习和日积月累的持续时间，等练习到达一定程度，个人技能可能是停滞不前，这时，更需要思想的帮助，需要我们自身对建筑速写的认识进行再次思考、总结、归纳，从而展开新的尝试和练习，进而形成自己独特风格。在此进行的过程中，思想的独立性和批判性对个人速写风格起到至关重要作用。

1.2 态度

端正心态是练习速写前必备的条件。速写是一个循序渐进的过程，需要长期的练习和积累，以达到眼、心、手的高度协调统一。速写练习的过程是一个由简单到复杂，由学习到自我创造的过程，从而能够自由表达设计师的设计理念和思想。练习当中，我们应该注重中间实践环节的学习，速写练习过程大于练习结果，保质保量完成每一阶段训练目标，持之以恒，是速写良好结果的开端，因此，端正学习态度非常重要。

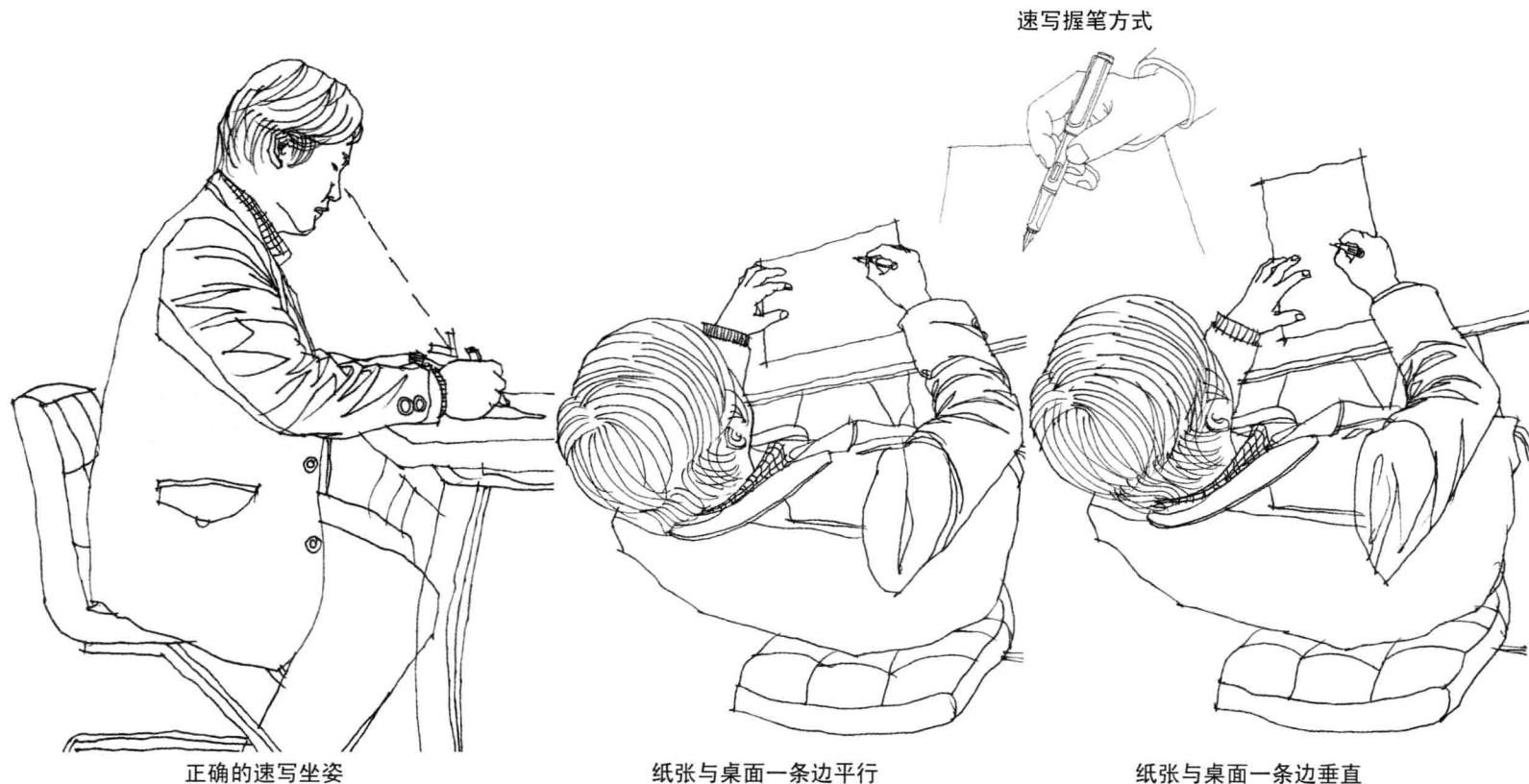

在具体展开速写之前,首先应该对速写客体进行观察分析,找出其最具特征之处及你想表达的空间场景,从而有针对性地进行取舍,着重刻画你所想表达的部分,做到主次分明,重点突出,这些都应在还没下笔前心中就提前想好。当然,这种习惯是需要速写者进行循序渐进的培养,每次在落笔前先思考几秒钟再着手绘制,以达到事半功倍的效果。

进行一个大的场景刻画，初学者经常会出现这样的情况，即看到某个场景的那一刻，自己非常有欲望想把它画出来，甚至是画好。但是，一旦落笔，心中原先所想的画面瞬间消失，感觉自己画的和想的相差太远。而有些初学者是在刚开始画时，还能提起兴趣，而画到一半时，却无法坚持画完，结果画稿就放在一边。等到哪一天突然看时，又觉得自己当时画得挺好，只是没有坚持画完。在具体的速写过程之中，不管当时画得好不好，都应该坚持把一幅画稿完成，只有看到最后的整体，才知晓答案，而速写的过程是需要我们严格认真对待的。

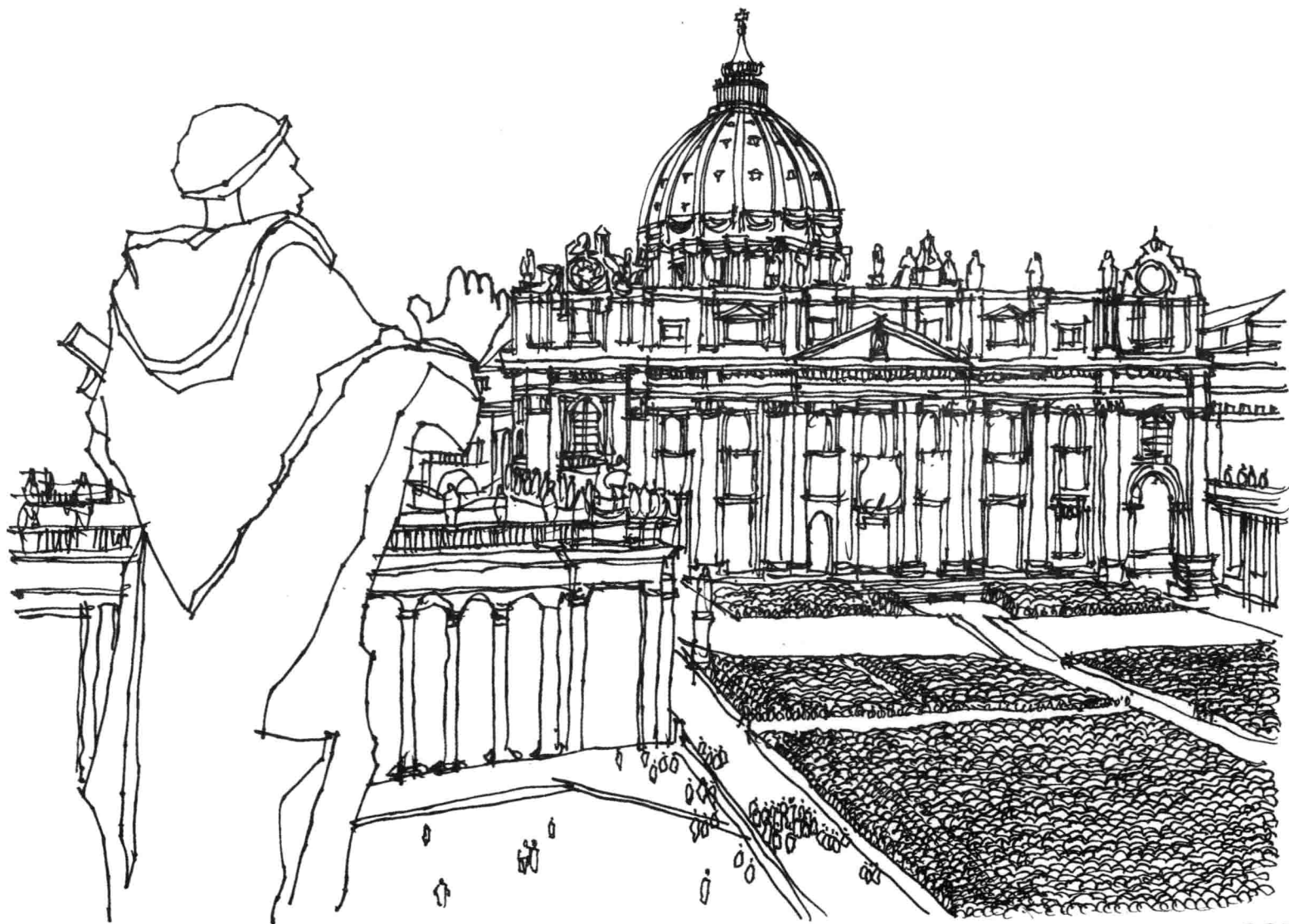

1.3 习惯

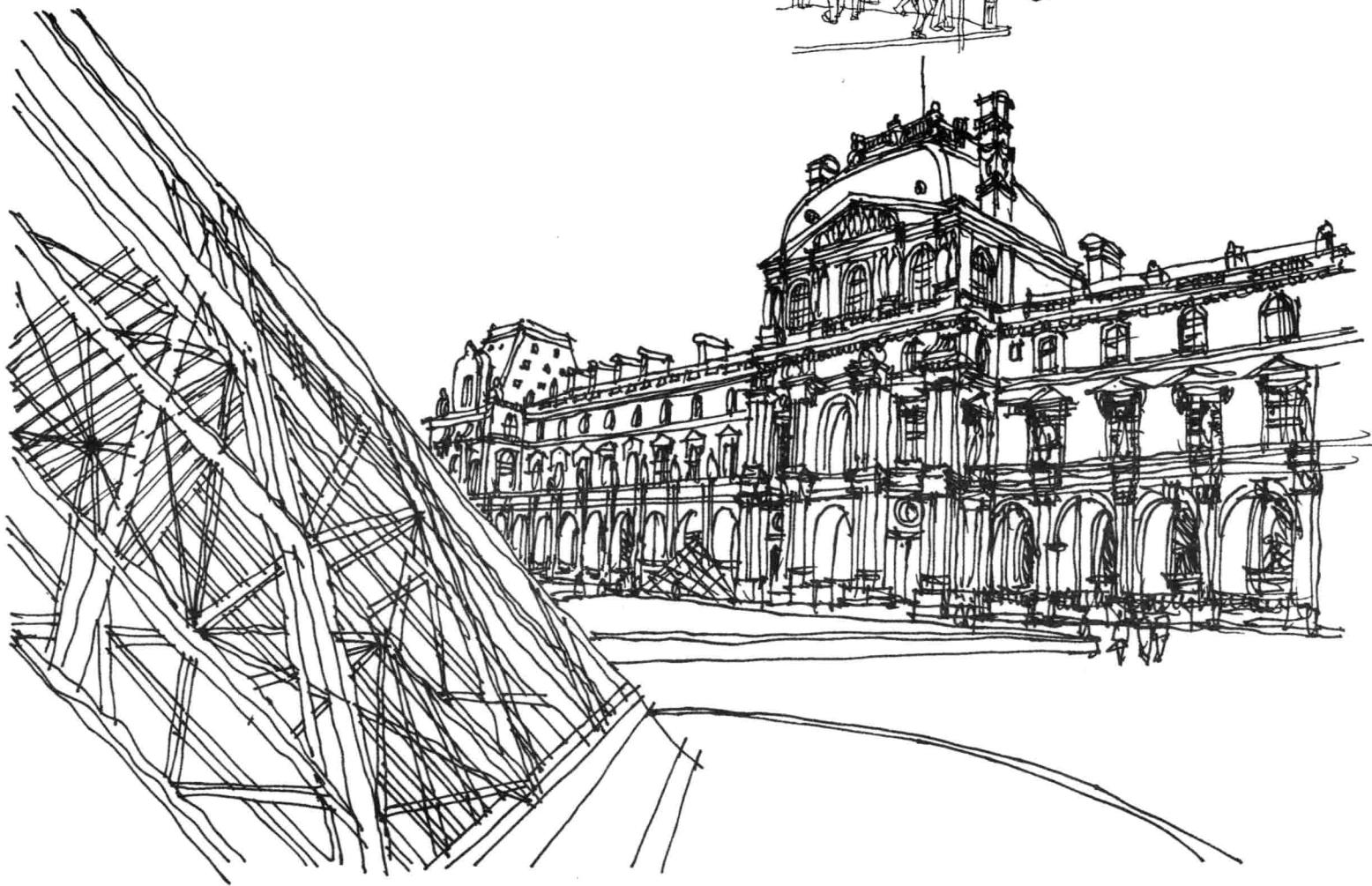
习惯包括很多种，在速写过程中，需要注意以下几点：纸张的放置应该与桌面平行或垂直，只有这样才能准确找到速写参考系，从而画出没有错误的直线和透视；速写者本身坐姿也需要注意，视线离纸张太近，容易注重局部细节刻画，缺乏对全局整体把握，从而导致速写对象比例失调；视线离纸张太远，无法刻画物体细节。一般而言，视线与纸张应保持一定距离，使眼睛始终注意到画面整体，其次是局部细节。整个速写过程应该是先整体后局部再整体的过程。最好的坐姿是人的前身（腹部）离桌面两拳的平行距离，而背部应该是始终直挺的，在这个基础上以自我比较舒适的角度俯视平行（或垂直）于桌面的纸张，此坐姿可以确保速写者的视线始终关注的是全画面的刻画，处理细节时，可以把视线稍微放低。握笔的姿势和运笔地关节不同，绘画出来的线条也有差异，握笔应该以握在笔腰或者偏尾端一侧为好，能够较容易地控制线条。关于运笔的活动关节，手臂和胳膊肘容易画出长线条，适合处理大体透视关系，手腕容易处理弧线和画面局部，而运用手指则能够很好地刻画出细节部分。通常是这几种方式搭配起来进行物体刻画，从而达到良好的速写效果。

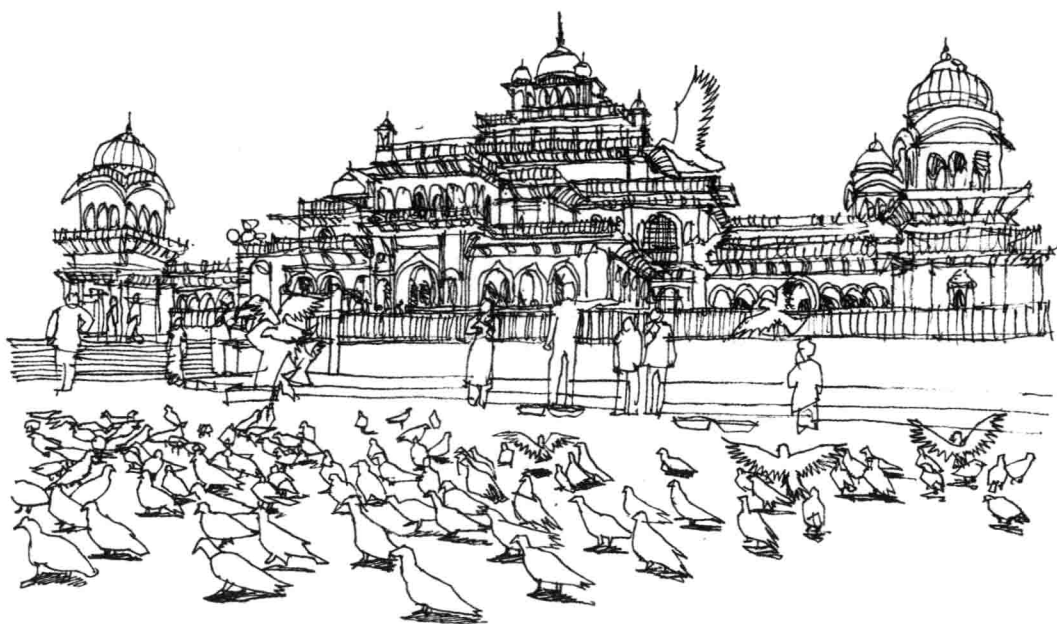
有些初学者练习速写喜欢先用铅笔打稿，待铅笔稿全部画完后，再用钢笔将其描绘一遍。此种做法只在刚开始学习速写能起到一定作用，到速写后期继续用铅笔打稿，对于个人速写能力的提高及画面刻画的生动性会起到很大的阻碍作用。原因是用铅笔打稿，同一画面物体等同于采用两倍的时间进行刻画，浪费时间。其次用钢笔描绘一遍，大部分人描过之后，画面会变得非常生硬呆板，因为其在描绘过程中，只注意某条线的正确性而忽视整体运笔的轻重缓急，导致刻画的物体不生动。最后用铅笔打稿很容易对其产生依赖性，从而无法直接采用钢笔展开速写的绘制，不利于快速提高。正确的做法是，先用铅笔概括出物体基本透视关系，然后展开钢笔的快速绘制。

具体观察一幅画时往往会出现一种情况，即感觉画面中有多个视觉焦点，或者自己发现画面多个趣味中心，此时，需要按照趣味等级秩序，进行人为的等级刻画，进而形成层级丰富的透视空间。例如右上图，其画面中心为纪念柱，因此在刻画的过程中，有意将纪念柱刻画成深色，而弱化纪念柱周边物体的处理。

又如下图对于卢浮宫室外场景的处理，画面通过弱化前景玻璃金字塔来处理，来突出主题建筑。

不同地域场景，会产生其相应地域特征、建筑形式及文化特色。画面对背景建筑进行典型特征刻画以体现地域特色，对鸽子的不同运动形态进行描绘，使之产生浓厚的生活气息和宜人的亲切感。

此图描绘的城市是佛罗伦萨，世界艺术之都，欧洲文艺复兴运动的发祥地，举世闻名的文化旅游胜地。佛罗伦萨国际当代艺术双年展，与威尼斯双年展、米兰三年展并称意大利三大艺术展。画面在展现佛罗伦萨建筑空间特征的同时，对国立巴吉洛美术馆进行了着重刻画。

1.4 流程

良好的速写训练应该是有章可循的。一般而言，速写的练习过程分为以下几步。首先是临摹优秀作品，学习前人经验和画面处理方式，打下扎实的基础，积累速写经验。在此基础上，对着照片进行写生练习，先写生效果图照片，后写生实际生活照片。效果图照片是专业效果图公司经过自我审美所设计的影像，是效果图设计师的主观处理，具有一定美感，并且画面干净、透视感强，物体主次分区明显，适合临摹完后进行写生训练。而实际生活照片，场面混杂，需要速写者自我处理的主观能动性较强。建议先临摹一张速写，然后找出与所临摹速写角度相似的场景照片，进行自我主观处理，处理完后与临摹范本进行对照，找出自己的不足，有些是技法上的不足，但大多数是人们自我思想观念上的认识不足所导致。在反复实践、对比的基础上进行弥补，汲取有益经验，为下次的主观处理打好铺垫，一步一个脚印走向进步。照片写生处理好后，可进行室外场景速写练习，它比照片而言，画面更丰富且处在动态变化过程当中，对速写者的要求也更强，需要速写者自我处理，找出画面的中心和趣味点，进行有针对性刻画，表达画面主题。在此基础之上，可进行自我创作练习，此时的自我创作练习应该更严谨，同时更自由，速写作为工具成为设计者思想表达的媒介，是设计师与他人沟通的桥梁，也是设计师不可或缺的职业素养。

