

建筑写生

ARCHITECTURAL
SKETCH

ART DESIGN

高等职业院校艺术设计专业规划教材

主编:肖鹏

副主编:王作其 周祖银 柳鸿宾 湛威

 江苏美术出版社

建筑写生

ARCHITECTURAL
SKETCH

ART DESIGN

高等职业院校艺术设计专业规划教材

主编:肖鹏

副主编:王作其 周祖银 柳鸿宾 湛威

江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑写生 / 肖鹏主编. — 南京: 江苏美术出版社,

2013.8

ISBN 978-7-5344-6479-9

I. ①建… II. ①肖… III. ①建筑画—写生画—绘画
技法—高等学校—教材 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第176309号

出品人 周海歌

责任编辑 方立松

装帧设计 曲闵民

责任监印 贲 炜

主 编 肖 鹏

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏美术出版社(南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 南京溧水秦源印刷有限公司

开 本 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张 8

字 数 200千字

版 次 2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-6479-9

定 价 28.00元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

建筑是人与环境互动关系联系的纽带,建筑写生是人对环境所感所思最简洁的表现形式之一,也是设计与创造活动的重要组成部分。建筑场景写生往往选用便捷的工具,作画时间相对较短。它是今天很多建筑师与设计师的随身手记,及时记载他们的所见所思,汇聚他们的创作灵感。艺术设计及建筑设计专业学生的造型能力塑造、空间理解能力的获得,以及艺术表现能力的提高,需要大量的写生实践,对建筑环境的描写更是其中的重要途径。

本教材结合高等应用型艺术教育的特点,通过笔者长期以来在建筑采风教学和实践方面的经验,力求将建筑写生的理论知识与具体实践相结合、单项训练与综合实训相结合、技法与审美相结合,由浅入深地介绍建筑写生的相关知识。期冀通过本书,提升艺术设计类,以及建筑设计相关专业学生的建筑场景写生能力。教材中所选用的作品均为教材编写团队成员实地写生教学示范,以及所指导学生的部分优秀作品,因而具有极强的原创性和针对性。

在内容安排上,本教材第一模块从建筑写生的基础起步,通过建筑写生的功用和特点入手,阐述建筑写生的基本概念,介绍建筑写生的基础知识和表现工具,进阶部分从场景的透视和取景构图方面强化基本技能。第二模块通过单体建筑、建筑装饰小品,以及植物等的单项训练为要点,逐步引导,循序渐进地对建筑写生画面的各个组成要素进行分析和举例,重点强化写生的方法与步骤,帮助学生掌握建筑写生中不同元素的表现技巧。第三模块运用大量优秀的写生作品实例来分析和举例,从前述模块的具象技法表现,上升到相对抽象的“意境”层面,关键在于通过对建筑写生思维形成,以及绘画作品气氛的塑造等的解析,以开拓学生的抽象思维,锻炼设计创作的能力,培养高雅的审美情趣为目标。通过建筑写生的语言和表达方式的剖析,指导学生调动前期训练的成果,提高对建筑空间综合表现的核心能力。

本教材的具体编写分工为:大纲和整体结构由肖鹏负责,第一模块由张洁瑕、肖鹏编写,第二模块由朱雯编写,第三模块由肖鹏编写;张洁瑕负责教学用PPT编辑工作。全书范例图片主要由肖鹏、王作其、周祖银、柳鸿宾等绘画。本教材的编写得到了方立松编辑的帮助和支持,在此谨表示感谢!由于本人水平有限,书中难免存在一些不足,希望广大师生朋友批评指正。

肖 鹏

2013年7月

于武汉商学院

第1模块 建筑写生基础能力实训

2

1.1 初阶能力实训

知识点

1.1.1 建筑透视

1.1.2 写生工具使用

技术点

1.1.3 掌握建筑一点透视

1.1.4 掌握建筑两点透视

实训项目

1.1.5 绘制身边的透视

1.1.6 根据平面想象透视

知识延伸

课后练习

10

1.2 进阶能力实训

知识点

1.2.1 钢笔线条

1.2.2 空间尺度

1.2.3 取景构图

技术点

1.2.4 钢笔线条的组合

1.2.5 建筑环境与取景

实训项目

1.2.6 钢笔线条质感绘制实训

1.2.7 取景与构图实训

知识延伸

课后练习

第2模块 建筑写生专项能力实训

32

2.1 单体建筑写生实训

知识点

- 2.1.1 选取单体建筑写生
- 2.1.2 比较最富表现力的视角
- 2.1.3 选择恰当的表现技法

技术点

- 2.1.4 单体建筑写生的一点透视描绘
- 2.1.5 单体建筑写生的两点透视描绘

实训项目

- 2.1.6 单体建筑的一点透视写生实训
- 2.1.7 单体建筑的两点透视写生实训

知识延伸

课后练习

48

2.2 建筑小品与装饰构件写生实训

知识点

- 2.2.1 选取写生对象
- 2.2.2 取舍表现重点

技术点

- 2.2.3 砖石表现
- 2.2.4 水景表现
- 2.2.5 木材表现
- 2.2.6 建筑构件

实训项目

知识延伸

课后练习

62

2.3 植物与配景写生实训

知识点

- 2.3.1 植物配景在画面中的作用
- 2.3.2 画面空间与配景塑造

技术点

- 2.3.3 植物写生表现技法

实训项目

知识延伸

课后练习

第3模块 建筑环境写生综合实训

73	3.1 综合实训一：画面意境的要素构成
	3.1.1 景
	3.1.2 形
	3.1.3 色
81	3.2 综合实训二：如何营造画面的气氛
	3.2.1 小构图练习
	3.2.2 取舍移景
84	3.3 综合实训三：建筑写生的语言和表达方式
	3.3.1 场景写生的表现技法
	3.3.2 建筑场景写生的作画程序
101	3.4 教师示范作品：（图3-36—图3-56）

第1模块

建筑写生基础能力实训

1.1 初阶能力实训

实训目标:

通过学习,提高学生运用透视规律进行建筑写生的能力,了解建筑透视的基本内容,以及在建筑绘画中所需工具的基本特性,正确选择写生工具,掌握建筑一点透视和二点透视的画法。

实训时间:

课堂学时: 3学时 实训学时: 10学时

实训要求:

1. 掌握建筑透视一般规律,以及一点透视和二点透视的画法。
2. 熟悉建筑写生过程中所需各种笔和纸张的特性,正确选择所需工具。
3. 提高建筑写生透视表现能力,逐步掌握运用不同的透视绘制写生对象。

1.1.1 建筑透视

知
识
点

当我们站在大千世界，外界物体反映到我们的感官当中，我们能够感受到物体的轮廓、形状、体积和大小等，作画正是依据这些感觉和认识把它表现在画面当中。但是在我们还没有懂得透视现象产生的道理时，对物体的感觉是不敏锐和不深刻的，因而单纯的凭直观感觉去作画就难免会发生错误。因此，从事绘画的人都应当懂得透视现象产生的原理。

当我们在街道漫步的时候，只要稍微留心观察，就会发现一些显而易见的透视现象：同样大小的物体，如路灯、行人、汽车等，处于近处的物体大，处于远处的物体小，而且越来越模糊；同样距离的物体，近处的间隔大，远处的间隔小。当我们再观察一下行走的马路，则是越到远处越窄，直到最后汇集成一个点。这些现象都是我们所说的透视现象。

那么透视现象是怎样形成，它为什么具有以上特征呢？让我们来说明一下这个问题：

当我们用眼睛去观察一座建筑的时候，我们可以想想在眼睛（视点）和建筑物中间有一片透明的玻璃（画面），当我们把建筑物上的点（A、B）与视点相连接，那么这些线穿过画面时必然得出一些相应的点（A'、B'）。如果把这些相应的点连接起来，在画面上即可显示出我们所称的透视现象，这种图就称为透视图（图1-1）。透视的三要素即为眼睛、物体和画面。眼睛是透视的主题，是眼睛对物体的观察构成透视的主管条件；物体是透视的客体，是构成透视图形状的客观依据；画面是透视的媒介，是构成透视图形的载体。透视规律即为等高的物体近大远小；等宽的物体近宽远窄；构成透视图中的物体在一定视距范围内近实远虚。

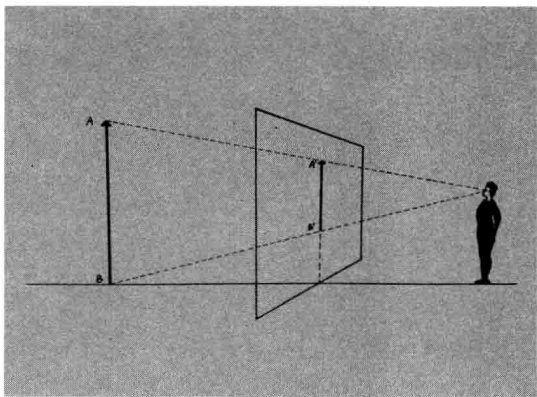

图1-1 张洁琼

1.1.2 写生工具使用

建筑手绘表现的形式和手法多种多样，写生的时候对于画具和材料也有不同的要求，在写生之前应对自己所使用工具的各种性能有个全面地了解，才能在具体操作中有所选择并发挥特长。下面就从基础练习到成品表现的过程中会接触到不同的画具和辅助材料，做个简单的介绍。

1.1.2.1 笔

(1) 铅笔

铅笔由于它简单、方便的性能，是使用最普遍的绘画工具。在用线造型中，能够较为深入地细致刻画，还可以十分精确而随意地修改。铅笔线条粗细深浅变化丰富，不同的用笔既可以细致刻画，还可以进行大面积的明暗层次处理。

铅笔分为软硬两种，其中HB为中间界限，往上向深色变化是B~8B，B数越大，笔就越软，画出来的颜色也越深，被称为“软性”铅笔；往下向硬性变化是H~6H，H数越大，笔就越硬，被称为“硬性”铅笔。普通绘图一般选用型号偏软的，不易在纸留下画痕，作画的时候笔触有弹性而且线条厚实，硬度较大的铅笔多用于精密设计等专业。

另外还要介绍一下自动铅笔。常见的自动铅笔可以根据需要随时更换铅芯，铅芯按粗细分为不同的型号，常用的型号为0.5和0.7，也有和一般铅笔一样的软硬区分，一般对画面进行细致勾勒的时候会用到，特别是精细效果图线稿的绘制，同样具有优质的表现效果。但是建议一般的初学者在练习阶段应尽量地使用普通铅笔，这样能够更好地体会铅笔的性能变化。还有一种是设计师绘图专用自动铅笔，常用的粗细为2.0，非常适合方案草图等的绘制。

(2) 绘图笔

绘图笔是一个统称，主要指针管笔、签字笔、勾线笔等黑色碳素类的墨笔。其中“一次性针管笔”是应用最广泛的标准画线工具，适合写生、草图、快速表现以及效果图线稿的绘制。针管笔按照笔头的粗细分为不同的型号，常见的型号为0.05~1.0，一般在实际练习和表现中选择“三菱”和“樱花”

这两个品牌，都属于一次性针管笔。这里需要指出的是，很多初学者认为要选择较细的笔尖作画，如0.05，这是一个误区，其实过细的笔尖是较难实现手绘特有的表现力和效果的，所以建议初学者选用中等粗的型号为宜。

签字笔的特征与一般一次性针管笔较为相似，但不被列为正规的绘图工具。虽然这两种手感不同，但是签字笔笔头圆滑，线条流畅自然，画线效果并没有太大的差异，所以在草图和快速表现阶段完全可以使用签字笔来完成，但是绘制精细效果图时还是尽量选用一次性针管笔来作画。

（3）钢笔

钢笔可以随身携带，且使用方便、耐久、经济，钢笔线条具有简洁明快、气韵生动的特点。使用钢笔写生和手绘的时候有一定的难度，一旦下笔就会在纸上就下印记，很难修改，作画的时候只能做加法不能做减法。因此用钢笔作画时，要求在下笔之前做到心中有数、下笔准确、一气呵成。

钢笔分为普通钢笔和弯头钢笔。普通钢笔画出来的线条中间较细，两头较粗，是线描画法常用的工具。弯头钢笔一笔多用，既可以使用弯扁头画出粗线条，也可以将笔尖竖起画出细线，这样灵活自由的画法可将画面表现得更加丰富和具有层次感。

（4）炭笔和炭精棒

炭笔也是写生中常用的笔，但所画线条比铅笔线条更加浓厚，由于质地较粗，在纸上运行时手感阻力较大，适合横握执笔，使线条更具表现力。

炭精棒较炭笔的线条和质感更粗糙，笔体短小，使用起来灵活方便，尤其是运用笔的侧面更能显示其优势，画出带有色调变化的线条，增加绘画表现力。

1.1.2.2 纸

（1）素描纸

经常可以装订成册，携带方便，纸面略粗，吸水性能较强，在建筑写生的时候，有需要可以结合马克笔等表现干湿结合合法。

（2）复印纸

在一般非正规的手绘表现中可以使用复印纸，常见的型号

为国际标准的A3和A4。这种纸纸面光滑，呈半透明状，吸水性能较弱，适合铅笔或者绘图笔等多种画具的表现，而且价格便宜，最适合在练习中使用。

（3）拷贝纸

拷贝纸是一种很薄的半透明纸张，有时也被称为草图纸，一般被用来绘制和修改方案。这种纸对各种笔的特质反映都很清晰、明确，因此我们在绘制初稿时可以使用这种纸，便于反复修改和调整，具有参考、比较和保存的意义。

（4）硫酸纸

硫酸纸属于传统图纸绘制专用纸张，同样可用于画稿与方案的修改和调整，且由于它平整、较厚、不易损坏，所以它的使用比拷贝纸更正规一些。硫酸纸纸面光滑，呈半透明状，所以对铅笔不太敏感，使用时最好采用绘图笔。由于它吸水性能较弱，所以遇水会起皱，在手绘学习过程中一般作为拓图练习纸张。

（5）绘图纸

绘图纸是质地比较厚的绘图专用纸张，是设计工作中常用的专业用纸。在写生的时候我们可以选择这种纸代替素描纸进行线描作画，也可以结合彩铅和马克笔等形式表现综合技法。

（6）水彩纸

水彩纸具有一定的厚度和凹凸粗糙的质地，具有良好的吸水性能，不仅适合水彩创作表现，对吃水性能有一定要求的黑白渲染表现也同样适合。需要特别注意的是在选购时不要与水粉纸相混淆。

（7）灰色纸

市场上有各种灰色纸，主要是灰卡纸和牛皮纸，它们都具有一层灰色度的表层，作画时常以纸的固有色为中间色，暗部加深，亮部提亮（以水粉和彩铅作为辅助工具），容易使画面色彩和谐统一，表现丰富色调的物象时尤为合适。

1.1.2.3 修改工具

（1）可擦拭工具

主要指软质绘图橡皮和绘图橡皮泥等，作为铅笔、炭笔、粉化笔所绘作品的修改工具。它的特点是能够容易地擦拭铅、

灰粉质且不留痕迹,同时作为绘画的表现手段,如擦拭时轻触纸面磨动,可出现近似笔擦和布擦的绘画效果。

(2) 不可擦拭工具

用钢笔和针管笔等所绘的作品,若画面出现小毛病或错画一两条线条时,可使用小刀或刀片轻轻刮拭,再用较硬的橡皮擦擦去画错的地方。如出现较大面积的错误,可用白水粉色或涂改液覆盖错处,待干了之后再画。此外,小刀也可作为作画工具,如在深色调子上刮出反光的效果。

技
术
点

1.1.3 掌握建筑一点透视

一点透视又称平行透视,就是有一面与画面成平行的正方形或长方形的物体的透视,并与视线成垂直的状态,此时的视点就是消失点,因为只有一个消失点,所以称为一点透视(图1-2)。这种透视表现范围广、纵深感强、整齐、平展、稳定,适用于表现庄重严肃的空间形式。

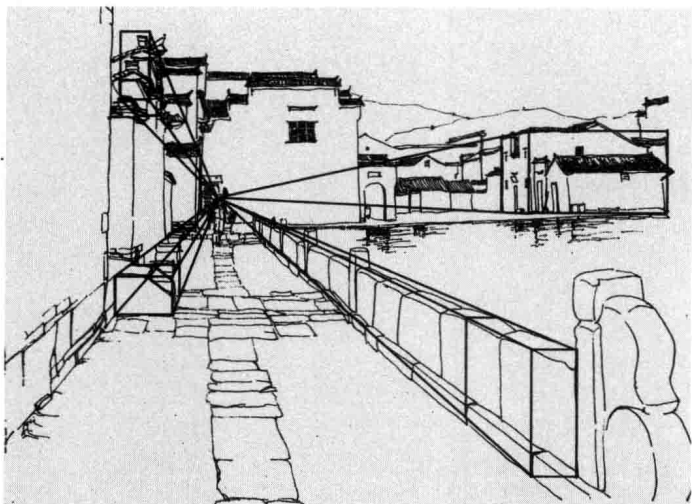

图1-2 肖鹏 作品

1.1.4 掌握建筑两点透视

二点透视又称成角透视,是指物体有一组垂直线与画面平行,其他两只线均与画面成某一角度,并消失于两侧的消失点(图1-3)。这种透视能使构图较有变化,比较自由活泼,能够比较真实地反映空间,在建筑绘画中应用最多。

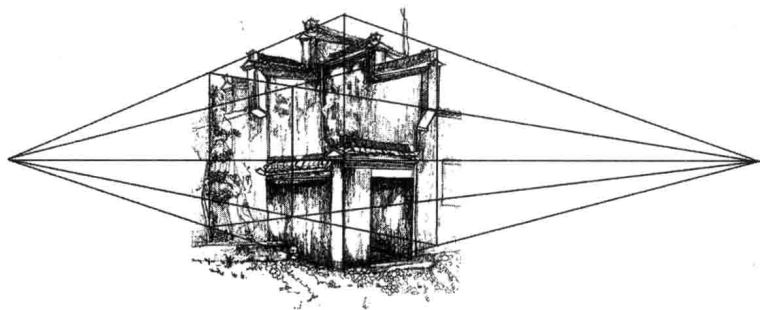

图1-3 作者:韦继雄(学生)

1.1.5 绘制身边的透视

- (1) 内容: 选择身边单体建筑,进行一点透视和两点透视的写生。
- (2) 规格: 8开画幅
- (3) 时数要求: 4课时
- (4) 质量要求:
 - ① 正确选择绘制工具
 - ② 构图合理,空间透视准确,比例尺度控制恰当
 - ③ 画面干净整洁,绘制精细工整

1.1.6 根据平面想象透视

(1) 内容: 根据一单体建筑平面,想象此建筑透视效果并采用一点透视和两点透视的方法将想象的透视图绘制出来。

(2) 规格: 8开画幅

(3) 时数要求: 4课时

(4) 质量要求:

- ① 构图合理, 空间透视准确, 比例尺度控制恰当
- ② 画面干净整洁, 绘制精细工整

知
识
延
伸

为辅助了解本节知识, 可以参考学习彭一刚著的《建筑绘画及表现图》、梁克梁著的《钢笔建筑写生与解析》、肖鹏著的《画说徽州民居》等书籍; 还可以查阅“互动百科——钢笔画技法”等网络资料。

课
后
练
习

(1) 画校园

对自己的校园进行建筑写生, 要求正确选择写生工具, 构图合理, 正确选择透视角度。

(2) 画宿舍

对自己的宿舍进行建筑写生, 要求采用一点透视及二点透视各绘制一组, 重点要求画面干净整洁, 构图合理, 透视准确, 比例尺度控制恰当, 绘制精细工整。

1.2 进阶能力实训

实训目标:

通过学习本章节, 培养学生在建筑写生时正确取景构图, 并能根据不同的建筑场景、不同的环境氛围, 结合不同对象的材质特征, 熟练运用各种线条组织画面空间。

实训时间:

课堂学时: 3学时 实训学时: 10学时

实训要求:

1. 了解各种线条的优缺点, 熟练掌握各种线条的表现技法, 准确表现建筑空间氛围。
2. 能够制作简易取景框, 辅助观察场景和取景, 正确确定角度和透视形式, 完成建筑取景构图。