

建筑速写

新编高等院校建筑美术系列教材

于亨 编著

JIANZHUSUXIE

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

新编高等院校建筑美术系列教材

建筑速写

于 亨 编著

机械工业出版社

本书是新编高等院校建筑美术系列教材之一。由新编高等院校建筑美术系列教材编委会组织编写。

本书的宗旨是通过速写常规知识、技法的讲解,将审美法则融入其中,帮助初学者尽快掌握速写技法,启发培养其创造力。主要内容包括绪论、速写的表现力、速写的方法和步骤、速写在建筑设计中的应用、速写作品鉴赏等。本书对速写中透视、构图、建筑配景等相关知识也作了简要的介绍。在技法的讲解中贯穿造型形式美知识,为增强对速写的直观认识和理解,按内容需要配以图解,并针对建筑类专业特点,图文并茂地讲解了速写在建筑设计中的应用,在速写鉴赏中对部分作品的风格、特点、表现手法、技巧注有分析短评。

本书适合建筑学、城市规划、风景园林、艺术设计及相关美术专业使用,也可作为美术爱好者自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

建筑速写/于亨编著. —北京:机械工业出版社, 2004. 9

(新编高等院校建筑美术系列教材)

ISBN 7-111-15200-X

I. 建… II. 于… III. 建筑艺术—速写—技法(美术)—高等学校—教材
IV. TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第090058号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)
责任编辑:宋晓磊 版式设计:霍永明 责任校对:肖琳
封面设计:陈沛 责任印制:施红
北京铭成印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行
2005年1月第1版·第1次印刷
890mm×1240mm¹/₁₆·7.75印张·172千字
0 001—4 000册
定价:26.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换
本社购书热线电话(010)68993821、88379646
封面无防伪标均为盗版

新编高等院校建筑美术系列教材编委会

主 编	彭才年		
副主编	赵 军	何 燕	
参 编	刘伟红	于 亨	姜亚洲
顾 问	杭鸣时	金允铨	章又新
	扬义辉	刘凤兰	

序

建筑学科是一门既有理工知识又有艺术含量，涉及面极为广泛的学科。美术在建筑学科中作为一门主修课程是不无道理的。在当今信息化时代，人们的视野大大拓宽，也极大地丰富了建筑师们表达自己创意的语言形式。为此，是否还有必要按照传统的方式开设建筑美术基础课，在社会上以及院校内部师生之间产生了不同的看法。目前，在纯艺术学科中对美术专业要不要有坚实的绘画造型基本功尚且有不少争议，属于理工科的建筑学科对美术基础课的需要与否存在不同看法，是不足为怪的。

作为一名在美术学院教学三十余年又转入建筑学科从教建筑美术十余年的教师，从教学体会和学生走上工作岗位后的信息反馈来看，我认为人脑可以利用电脑，电脑却替代不了人脑，而且只有具有较高艺术素养的人脑，才能使电脑出色地为建筑师的创造性设计服务。建筑本身除了必须具备特定的功能外，它应该是一件有创意的艺术作品。所以，一个称职的建筑师必须具有相当高的艺术修养，而艺术修养是多方面的。学生在校期间的美术基础课则是培养建筑师创造性思维，艺术修养和建筑设计表现能力不可或缺的起点和台阶。为此，我的观点是：建筑学科必须要有美术基础课。问题在于时代在大踏步前进，建筑学科也在飞速发展，美术教学如何适应建筑设计与时俱进的需要，这是我们应该下功夫研究，动脑子去改革的重大课题。本书编委会成员在多年教学实践的基础上编写这套系列教材的本意就在于此。

怎样才能更好、更快地激活建筑系学生们的艺术细胞，培养他们的审美情趣，提高他们的创新意识，传授

给他们各种表现技法，这是我们美术教师时刻思考的问题。而这一切，不可能一蹴而就，必须通过科学的、系统的、有步骤的、严格的基础训练，才能使学生由低到高，从被动到主动，接受、领悟美术教学在建筑设计中所处的地位和作用，最后达到使学生们能得心应手地把学到的美学知识充分体现在建筑设计的整体之中。

这套系列教材包括了绘画基础和设计基础等方面的内容，既阐述了素描、色彩发展简史，又结合现实讲到了今后发展趋势。纲目清晰，图文并茂，作为建筑专业的学生来说可从中获得较为精练的相关知识。由于美术基础课的课时有限，教师必须掌握最基本规律，在各个教学环节，贯穿循循善诱、因材施教的精神才能在极其有限的时间内让学生得到尽可能多的知识。我衷心希望这套系列教材能成为建筑学科的学生们和社会上爱好美术的自学青年们的良师益友。

杭鸣时
2004年7月于苏州

前 言

建筑速写是高等院校建筑类专业美术造型基础训练的重要课程之一，它是通过传统建筑、现代建筑和建筑配景的速写训练及相关知识的学习，提高学生对建筑造型的敏锐观察力和对建筑造型的提炼、概括、表现能力，培养学生的造型审美能力和创造能力。速写是达到以上目的最有效的途径。掌握了速写技法，可以熟练地运用速写语言，将设计想法以速写造型的方式徒手快速地表现出来，阐明建筑设计的创意、构思，随时进行视觉交流、探讨、思考，使设计方案完善或产生新设想。速写可积累素材、激发灵感、表达感受等，是表现设计师个人思维、创造力和经验的方式之一，是电脑及其他现代工具无法替代的。

本书依据多所院校建筑类专业美术教学、教改经验，并征求建筑设计领域内经验丰富的专家意见，针对建筑类专业特点，图文并茂地讲解速写在建筑设计中的应用，不同于以往的速写教材，增添构思速写和表现速写内容，使初学者更能充分地认识速写造型训练学以致用的重要性，充分认识到速写造型训练是设计师进行设计、创意、表现、交流必备的基本功。

本书运用点、线、面展示速写艺术造型的表现力和独特的造型魅力，注重建筑速写的特点，力求文图简明、精练，将美学知识贯穿始终，在造型艺术这一高度上阐述速写技法和相关的美术知识。文中多以建筑物插图展示建筑速写方法的直观性、实用性，达到掌握速写造型规律，开拓速写表现方法的目的。本书简要介绍了建筑配景人物、树木等画法，实用且易于掌握。

在速写鉴赏中，选刊了以硬笔工具为主的不同地域、不同建筑特点、不同表现方法和风格的速写作品，并对其中大部分作品的表现手法、技巧等注有分析短评。速写鉴赏中将速写知识与技法加以综合和深化，以便速写写生借鉴、临摹，开阔视野，提高造型艺术的鉴赏能力。

在本书的写作过程中，全国诸多院校的美术教师及建筑师们提供了大量的作品，在此对他们表示感谢。此外还要感谢为本书写作给予热心帮助和支持的专家和同仁们。

由于我们的水平有限，再加上写作时间较紧，书中难免会出现不当之处，敬请有关专家和读者批评指正。

编者

2004年7月

目 录

序	
前言	
第一章 绪论	1
第二章 建筑速写的表现	2
第一节 工具、材料	2
第二节 速写的表现力	3
第三章 建筑速写中透视的运用	12
第一节 焦点透视	12
第二节 散点透视	14
第四章 构图	16
第一节 建筑速写的画面分割	16
第二节 形式、均衡、节奏	17
第三节 建筑速写构图分析	19
第五章 建筑速写的方法和步骤	25
第一节 建筑速写的观察方法	25
第二节 建筑速写的表现方法	26
第三节 建筑速写写生的步骤	27
第四节 建筑速写景物的画法	32
第六章 应用	45
第一节 构思速写	45
第二节 表现速写	47
第七章 鉴赏	51
参考文献	116

第一章 绪 论

速写能在较短的时间内将物象的主要形态及特征简练、概括、准确、生动、快速地描绘出来，它是一种独立的绘画形式。速写是美术造型的基础，也是建筑设计师收集素材、表达设计思想的一种形式语言。

速写的内容丰富多彩，依据所描绘对象的不同，大体可分为人物速写、动物速写、建筑速写、场面速写等。

掌握建筑速写对建筑设计师来说具有极其重要的意义。它能够提高设计师对形象的敏锐观察力及对形象的提炼、概括能力，提高其判断造型美、比例美的能力。持之以恒地大量进行速写练习，掌握速写技巧，能熟练自如地运用速写语言将建筑设计的创意、构思快速表达出来，以供设计师之间进行交流、比较、推敲、综合，使创意不断深化、提高、完善。

速写是造型基本功训练的重要手段。建筑速写造型的基本能力包括具有准确判断物象的形体比例、造型结构严谨、透视正确、构图合理等能力。这是初期造型能力训练的课题。随着基本造型能力的掌握，造型将不仅仅停留在准确如实地描绘对象上，而是要进行艺术的造型。画者将情感通过速写的艺术语言，运用取舍、概括、对比、夸张等造型方法，情景交融地表现物象，使造型具有强烈的艺术感染力。随着建筑速写造型能力的不断提高，建筑设计师的审美修养、审美能力也将逐步提高。不同民族、不同地域、不同环境和不同时代的建筑风格特点，都将潜移默化地影响建筑设计师的建筑设计审美水

平。建筑速写实践，是建筑师获得艺术造型能力和建筑审美能力的最有效途径。通过眼、心、手三者并用，长期实践，以逐步达到能够得心应手的造型。

速写是获取建筑素材的重要途径之一，通过照相、摄像、查阅资料等手段，可以收集建筑设计的素材，但这些不能代替速写的功能。运用现代化工具瞬间获得的建筑素材，对建筑的感受和认识如同走马观花，缺乏感受和认识深化的过程，间接获得的资料（印刷品）更缺乏感性认识，这些只能将对象等同的再现，只能作为建筑设计创作的辅助和参考素材。而速写是通过身临其境、观察、形象记忆、手绘等体验过程，它超越了显而易见的景象，根据观察，可以将物象某一局部着重描画，次要物象在速写中可以被删除，使感受和认识得到升华，获取建筑素材。速写能使建筑设计师展开想像的翅膀，点燃艺术灵感的火花，将物象和感受升华提炼为具有创意的建筑设计作品。形象记忆和感受是设计创作的源泉，速写的积累又可使形象记忆能力得到提高，同时获得新的形象记忆，使想像力更加丰富，速写能使创造力永不枯竭。

建筑速写不仅是建筑设计基础训练的重要课程，而且是一种独立的绘画形式。一幅好的速写就是一幅完美的艺术品，它与优秀的素描、油画、中国画等美术作品一样，具有独立存在的艺术价值。简洁生动的速写作品，同样是艺术珍品，它能使人们在欣赏中得到美的陶冶，是独立存在的绘画艺术形式。

第二章 建筑速写的表现

第一节 工具、材料

绘画的工具和材料多种多样，都可用于速写。工具和材料有两大类：一类是用于单色速写的工具和材料；另一类是用于彩色速写的工具和材料。彩色速写的工具和材料有油画颜料、水彩颜料和相应的笔、纸、布等，其工具比较繁杂不易携带，不适合初学者学习和使用。这里主要介绍单色速写的工具和材料（见表1），其工具材料简单、易于携带，

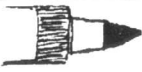
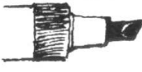
比较适合初学者学习和使用，也是常规速写使用的工具和材料。

建筑速写通常使用硬笔，有钢笔、圆珠笔、铅笔、炭铅笔、马克笔等，相应用纸有图画纸、铜版纸、卡纸、复印纸、毛边纸、白报纸等，为易于携带和保存，通常使用装订好的速写本。

表1 建筑速写常用工具和材料

分 类		特 点	用 纸
钢笔 钢笔本身为金属笔尖，有多种，属于硬笔，可以储存墨水，多选用黑色墨水使用，易于画出流畅而明快的线条、块面。用钢笔画速写，下笔要果断，笔迹不易擦改，易于培养准确、肯定的造型能力，是建筑速写的首选工具	 圆珠钢笔	易于画出流畅而细的线条，不易快速画出大的块面	图画纸、卡纸、铜版纸、复印纸等
	 笔尖弯曲的速写钢笔	易于画出不同形状的点、块面和有较大变化的线条	
	 制图用的针管笔	易于画出精细流畅的线条，不易快速画出大的块面	
	 普通钢笔	写字用的钢笔，线条流畅粗细适中	
圆珠笔		笔芯内为油性材料，笔迹效果近于钢笔，但过于光滑，不易快速画出大的块面，不易长期保存	
铅笔 铅笔笔芯有软铅与硬铅之分，笔迹可深可浅、有反光，线条可粗可细，笔迹流畅，也可画出丰富的明暗变化和对比强烈的块面，可以用橡皮擦改，不易保存	 H类铅笔	硬铅笔笔迹色淡、坚硬、流畅，易画细线，但不易画深色块面	图画纸、卡纸、复印纸等
	HB铅笔	不软不硬，笔迹深灰，易画线条	
	B类铅笔	软铅笔画线可粗可细，深灰色，可深可浅，易于画深浅不同的明暗、块面，笔迹柔和流畅	
炭笔		笔芯用炭粉制成，有黑色和褐色，笔迹毛涩不润滑，无反光，可深可浅。线条与铅笔一样可粗可细富有变化，擦改效果不如铅笔，不易保存	图画纸、白报纸、毛边纸等

(续)

分 类		特 点	用 纸
马克笔 马克笔笔尖型号有多种, 马克笔自储墨水, 颜色种类很多, 墨水分油性和水性, 使用它画速写具有快干、色艳、易保存、笔迹不能擦改等特点。单色速写多选用黑色马克笔	 粗杆中等笔尖	线条粗壮、圆润有力。易于快速画出块面。概括力强, 不易细节刻画	图画纸、卡纸、铜版纸、复印纸等
	 粗杆宽笔尖	易于画块面, 转动笔尖可以画出简洁、明快的笔触和线条	

第二节 速写的表现力

一、速写的艺术语言

每一种绘画形式的艺术语言都离不开运用点、线、面造型这一共性特征, 速写的简练、快速的特点, 使这一基本艺术语言特征成为其最主要的艺术语言, 画面的形式美感也是通过对点、线、面的合理组织来表现的, 因此, 认识“点、线、面”对展现速写的艺术表现力尤为重要。

点多用来表现松散和粗糙的物体, 合理的安排各种点可以使速写轻松、愉快, 产生美妙的效果, 点的疏密可以形成调子, 用来烘托主体。一幅速写中, 点的形状通常要统一使用, 变化不易过多。

线是速写中最主要的语言, 具有较强的概括力和细节刻画力。线易于勾画物象的形状、结构和特征, 长短线结合使用, 易于画出丰富的线条变化。确切地画出种种表现线条, 能使每个线条都意有所指。

面易于表现物象的明暗层次和立体感等, 常与线条结合使用。

点主要有:

线主要有:

面主要有:

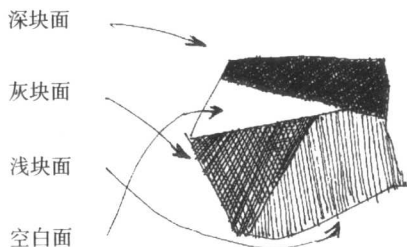

图 1

图 2

何燕作

虚实、空间关系等的造型美，同时点、线、面又具有自身的视觉美感。横线（水平线）使人联想到宽广的大地，开阔、平静；垂直线给人以严肃、寂静的感觉。斜线富有动感；曲线给人以柔美而流畅的感觉；黑白块面给人以简洁、醒目和量感等。正确地运用点、线、面造型方法，掌握点、线、面的运用规律，以达到造型美和语言美的艺术效果。

1. 点、线、面造型

点的延伸可以形成线，线的排列可以组成块面。速写用“点、线、面”造型时，要快速、简洁、概括地表达出物象的主要特征和形体结构。形体的轮廓和基本结构框架易于用线快速表现，建筑物是由简单和复杂的基本几何形体构成的，在建筑速写中，运用简练的线条可以快速勾画出建筑物的形状和结构。线是建筑速写快速造型的最主要因素和手段，是速写的主要艺术语言，其自身的视觉美感作用是非常重要的（见图1）。

线的密集排列、重叠等可以组成块面，在速写中依据物象的形体特征和表现方法的需要，恰当地运用“点、面”造型，以辅助线条表现物象明暗、体感、质感等方面的不足，烘托、突出“线”造型的美感，以画出富有表现力的建筑速写（见图2）。

二、点线面造型及对比的运用

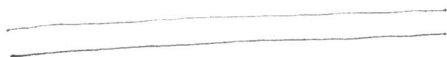
点、线、面是一种抽象的符号，是速写的基本语言，运用其进行造型就有了双重含义，既表现物象的形状、比例、结构、明暗、

画面的视觉效果和美感，是画者依据对物象的感受和情感，合理地运用点和各种曲直刚柔、长短粗细不同的线条及块面来表达的，线条块面形成的效果主要在于用笔的方法。

使用硬笔画线条时，移动要自如，状态松弛，不同的用笔方法能产生不同的视觉效果（见图3）。

使用硬笔画块面时，不同的线条组织方法能组成不同的块面视觉效果（见图4）。

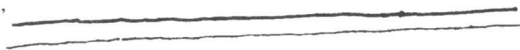
用笔速度适中，力量均匀，则线条平稳、流畅、圆厚

用笔速度快，力量均匀，则线条光滑、流畅

用笔速度慢而有力，则线条厚重、坚实、朴拙

用笔速度力量有变化，则线条转折顿挫有力，线条富有变化

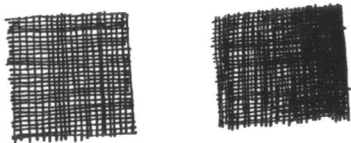

用复笔，则线条富有变化和趣味。（复笔不是在原线上描摹，而是在第一次线条画完后，依据需要在某一条线段上复笔，要锦上添花，自然而不做作）

图 3

竖线与横线交叉组成块面，具有静止、稳定的感觉

斜线重叠，斜线交叉组成的块面富有动感

竖线重叠，横线重叠，有整齐一致的感觉

曲线重叠、交叉有凹凸起伏、活跃动感

图 4

以上仅是常规的线条、块面的用笔方法，线条与块面的视觉效果远远不止于此，中国传统线描画法和西方有代表性绘画大师达·

芬奇、米开朗基罗等的线面造型方法，都是我们学习借鉴的典范，但不能被成法所羁。在速写实践中要勇于探索和创造富有个性情

感的艺术语言。

要想恰到好处地运用笔的速度、力量，准确地画出物象的形状、特征，就要掌握控制笔的技巧。控制笔的技巧主要得掌握执笔的指、腕、臂的协调配合。画点、短线用手指控制笔；画较长的线用手指和腕控制笔；画长线用指、腕、臂控制笔，使笔尖接触纸，指、掌、腕、臂离开纸面行笔，也称悬腕。初画速写时，练习画简单的线条和块面对掌握用笔的能力有很大的帮助。

1) 练习用指、腕控制笔，画直线、方形、长方形，控制线条的长短和线条间的垂直与平行，体验用不同的力度、速度画出的线条所产生的不同视觉效果。

2) 练习用指、腕控制笔，画曲线、圆、

顺逆螺旋线条，用力均匀、线条流畅。

3) 练习用指、腕、臂控制笔，悬腕画长线条，体验用不同的力度、速度画出不同的线条效果。悬腕画线条较难掌握，初画时眼睛要注意起笔的始点和端点，起笔和行笔时眼睛看端点，用力均匀，线条至端点止。在纸上左右、上下、对角画上相对的两个点，从一点起笔，至另一点止笔，进行悬腕画线条练习。

4) 练习用指、腕控制笔画竖线、横线、斜线等交叉、重叠的块面练习，每一次排线的距离要均匀。用线条组织块面的形式应是多种多样的，可依据对物质的认识想像创意，用线组织出不同的块面效果。

2. 对比在造型中的运用

在运用点、线、面造型时合理地组织安排点、线、面造型美的因素很多，但造型对比因素对于速写的表现力十分重要。

对比在绘画造型中有多种，在这里是指大小、方圆、繁简、疏密、虚实、黑白等差异程度的比较。

对比在建筑中最易找到。因为建筑外观的造型美是建筑设计的重要因素，所以，这种对比更为强烈。

1) 大小对比 彼高此低，错落有致，富有变化，形象特征互为突出（见图5）。

2) 方圆对比 画面中如果方形形象多，圆形单一，则圆形物体突出；反之，则方形物体突出（见图6）。

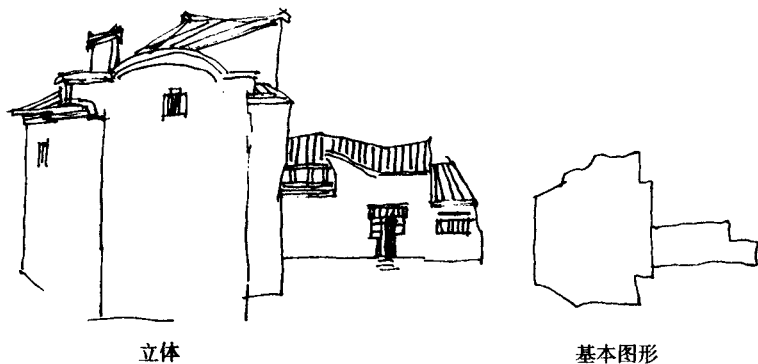

图 5

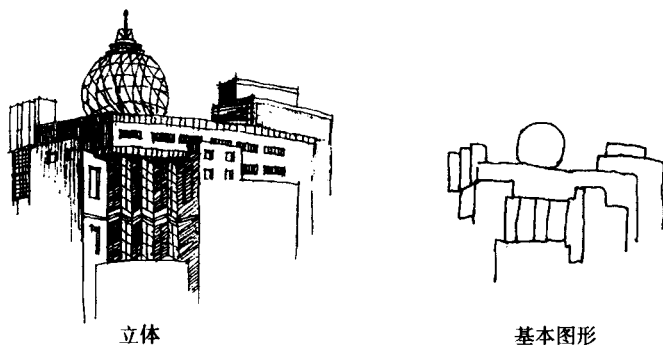

图 6

3) 繁简对比 将主要物象细致地描绘, 其他物象概括、简练, 突出主要物象 (见图7)。

4) 疏密对比 疏衬密, 密衬疏, 层次分明, 形象突出 (见图8)。

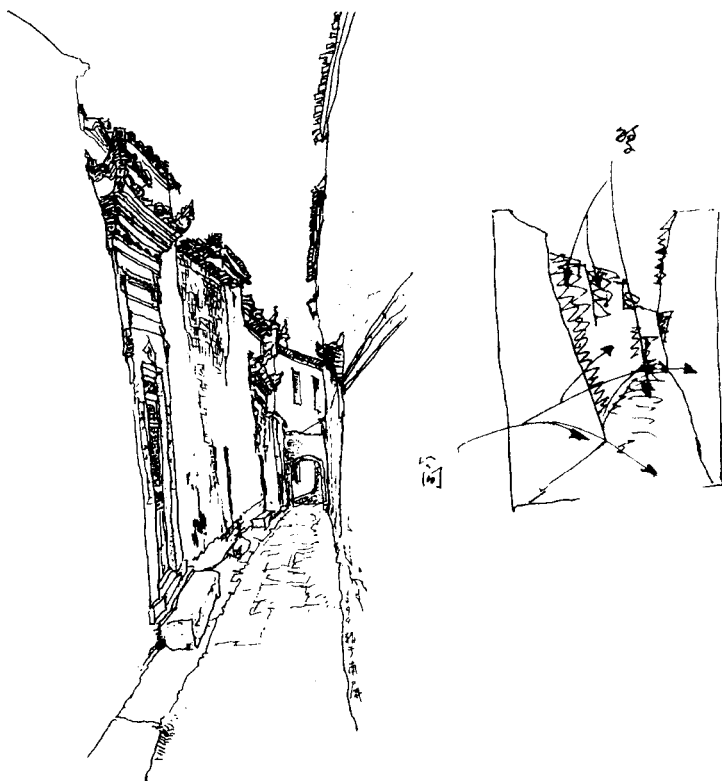

图 7

王赫赫 作

图 8

姜亚洲 作

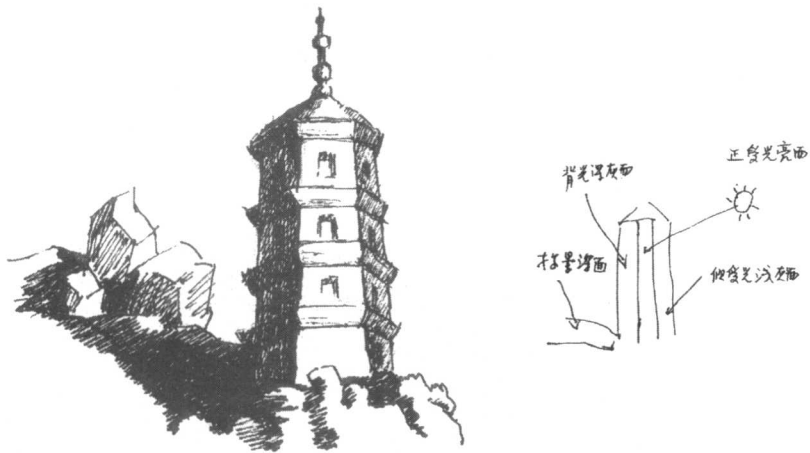

图 9

5) 黑白对比 较深与较浅是对比, 而黑白是其中最强烈的对比。关于黑白对比的运用, 可利用光在物体上产生的明暗深浅变化, 表现黑白对比关系 (见图 9); 可利用物体不同的固有深浅色表现黑白对比关系 (见图 10); 可根据需要主观地处理物体的黑白对比关系 (见图 11)。

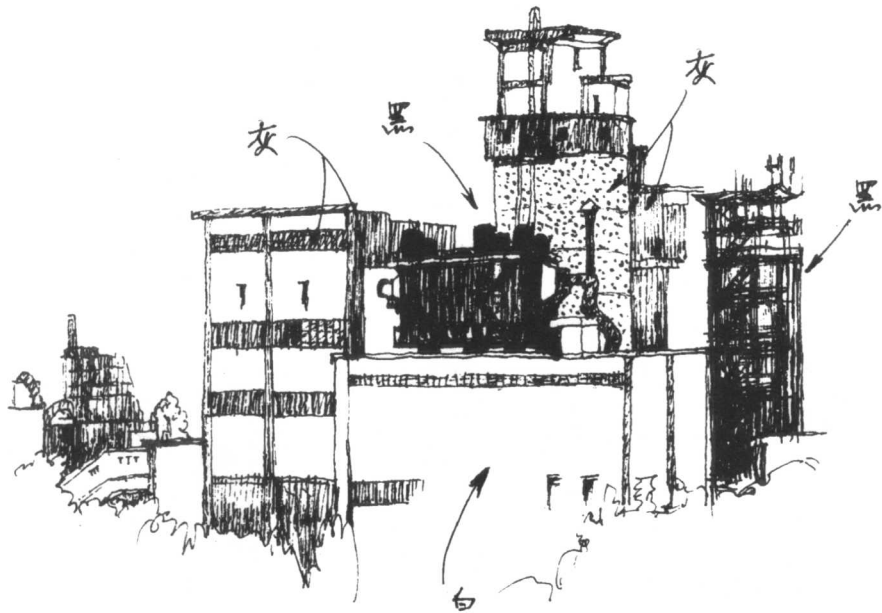

图 10

图 11