

边走边画 —— 建筑师速写笔记

Walking and Drawing

SKETCHES BY AN ARCHITECT

肖礼斌 著

2014.8.4.
MADISON, WI
LILIAN XIAO.

中国建筑工业出版社

边走边画 —— 建筑师速写笔记

Walking and Drawing

SKETCHES BY AN ARCHITECT

肖礼斌 著

2014.8.4.
MADISON, WI
LIPIN · XIAO

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

边走边画——建筑师速写笔记 / 肖礼斌著. —北京:
中国建筑工业出版社, 2015.2

ISBN 978-7-112-17739-4

I. ①边… II. ①肖… III. ①速写—作品集—中国—
现代 IV. ①J224

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第027132号

责任编辑: 费海玲 张幼平

书籍设计: 京点制版

责任校对: 李美娜 陈晶晶

边走边画——建筑师速写笔记

肖礼斌 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京京点图文设计有限公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 10 $\frac{3}{4}$ 字数: 200千字

2015年6月第一版 2015年6月第一次印刷

定价: 38.00 元

ISBN 978-7-112-17739-4

(27011)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

礼斌今年9月上旬从加拿大回京后，一日拿出一本小册子示我，其中大部分是他在美加期间旅行途中的速写，不同于一般专业画家的是，他的速写对象全是建筑及周边景物，一看便是建筑师的速写集，简单几笔却勾勒出他对建筑及景物的霎那间的感悟，抓住了对象的基本特征。

依我所见，自然间的各种景物，包括本土及异域的建筑，不论是现代的，还是历史遗存，都在揭示出一种历史，仿佛在向人们叙述一段故事，揭示出自然界或人工造成的景物的魅力，这种故事情景和魅力要靠人们用心灵和眼睛去感悟。和照相机不同的是，照相机抓住的是事物的全部表象，而建筑师（画家）却有可能抓住景物和建筑的灵魂。

21世纪以来短短十几年，电脑几乎已占领了世界的全部，包括人们的生活方式、工作方式、思考方式、表达方式等。建筑师几乎已患上了电脑依赖症，已经离不开电脑了（包括手机、照相机等）。令人担忧的是，年轻建筑师们也渐渐地丢掉了用手的技能，而我认为建筑师的徒手速写，徒手画构思草图和较准确的设计草图，更难能可贵，这也是建筑师的基本功。依我所见，电脑永远代替不了人脑，代替不了人们的思维和创造活力，毕竟，电脑只是手的延长和人脑的补充，照相机只是人记录景物的工具，而速写、构思草图却能快速地体现人的感悟思维。有了这种基本功，再用上几乎万能的电脑，那才是完美的。

肖礼斌同志的这本速写小册子，我认为对年轻建筑师，特别是初学建筑的在校学生来说，是有很好的参考价值的。

信手写来，借此发挥，本人观点，见仁见智，以上权以为序。

清华大学建筑学院教授 胡绍学

2014年11月20日

目录

建筑师的速写 / 001
列治文住宅区 / 017
列治文住宅的前院和后院 / 027
北京 北京 / 037
温哥华 / 050
华盛顿大学和莫兰旅馆 / 068
香港 / 074
横跨北美 / 080
中西部 / 082
麦迪逊和芝加哥 / 102
华盛顿 / 111
东北部城市群之巴尔的摩和费城 / 118
东北部城市群之纽约 / 124
东北部城市群之波士顿 / 135
加拿大东部城市群之蒙特利尔 / 145
加拿大东部城市群之渥太华 / 154
加拿大东部城市群之多伦多 / 160
加拿大中西部 / 170
从曲阜到苏州 / 187
家里的速写 / 201
后记 / 207

建筑师的速写

我在这几年，由于各种原因，或者出差，或者旅游，走了一些地方。在行走的过程中，画了一些速写，拍了一些照片。拍照片很容易理解，建筑师有很多都是摄影爱好者。但是，画速写的人是越来越少了。因为在今天，摄影技术如此发达，似乎我们不需要用笔来描画这个世界，轻松地按一下快门，那些想记录的片断就变成了相机里的清晰影像。是的，无须否认，我们在行走世界的过程中，相机帮了很大的忙，它让你去寻找、发现和捕捉那些各色场景里的美丽瞬间。但是，相机不是万能的，它只是我们观察世界、了解世界、体会世界、记录世界的一个重要手段，还有其他很多的方法可以让我们记录这些行程，比如文字和绘画。这里主要想说说绘画中的速写。顾名思义，速写就是快速地写生，一般是用硬笔通过单色线条写下观察到的事物和场景。相对较少的，速写也有上色或用色笔完成的时候。速写可以帮助我们记录和了解看到的各种事物和场景，但是，我们必须回答这样的问题：在行走的过程中，我们除了拍照片，为什么还要画速写？相较于摄影，速写有什么优点？

1. 探索感知里的世界

传统美术教育里的速写是为了快速再现世界的瞬间，特别是一些动态的事物，是训练综合造型能力的一种方法。然而，对于建筑师或者建筑院校的学生来说，速写的作用不仅是再现，而且是探索，训练的不仅是造型能力，也是感知能力。

为什么这么说呢？

当我们看到一个场景的时候，相机可以尽可能地完美展现它，等待良

好的光线、寻找上佳的角度、构建有趣的画面和捕捉感动的瞬间。这种再现当然是艺术性的，有它特有的价值。速写很难那么准确而完整地艺术再现这个场景，但是，它可以根据作者的感知，对这个场景进行裁剪和加工，在任何一个场景中都可以去探索一个只有作者本人能够感知到的独特世界。摄影却很难做到这一点。

我们可以设想这样一些情形，摄影和速写的差异就显而易见了。

在建筑前面，可能多了一个货摊，我喜欢，可以留下，不喜欢，可以略去。这件事，速写可以做到，而摄影很难做到。

在广场旁边，可能少了一组树木，我需要，可以添上，不需要，可以不加。这件事，速写可以做到，而摄影很难做到。

在入口周围，可能有一群访客，我认为多，可以少画几个，我认为少，可以多画几个。这件事，速写可以做到，而摄影很难做到。

速写反映了建筑师对场景进行设计的一个心理过程。在这个过程中，我们可以训练自己对各种场景的感知能力。

比如，在画一丛树的时候，可能调整了它们的间距之后，发现没有实际状态那么好看，我们才明白了一丛树的组合规律。再比如，在刻画一栋建筑的立面时，觉得原来的窗户排列不够有意思，而后进行了一些重组，发现确实比原来更有趣味了，我们又加深了对建筑立面设计的理解。还比如，在勾勒某座城市的天际线时，边画边体会建筑高度的起伏错落，我们方能真切地考量城市设计中体量组合的得失。

因此，我一直认为建筑师的速写和画家的速写是不完全一样的。像画家一样，建筑师需要有一双发现美的眼睛和一颗热爱生活的心灵，此外，建筑师还必须具备一种体会美好场所精神和改造平庸环境质量的责任与情怀。

现在，很多年轻的建筑师和建筑院校的学生不喜欢动手画速写，而是更多地依赖相机和电脑等现代设备，时间长了，对笔就越来越生疏，甚至觉得很难掌握速写的技巧。速写技巧果真那么难搞定吗？

2. 通过锻炼掌握技巧

要避免速写技巧不好掌握的畏难情绪，恐怕只有一种方法，那就是有空就画画速写。要学会游泳就要跳到水里去，要学会骑车就要跨到车上去，只有通过锻炼才能掌握技巧。但是，就像游泳和骑车一样，技巧还是可以总结一些，以利于练习的时候少走一些弯路。关于速写的书籍非常多，对技巧的总结也很全面，即使是面向建筑师的相关书籍也有不少，因此，我在这里想说的只是一些个人的体会。

造型

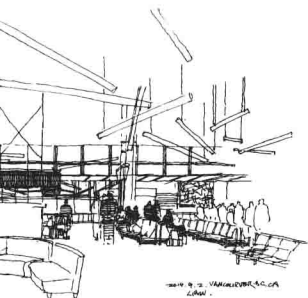
造型是绘画的基础，具备基本的造型能力是有信心画速写的前提。要想知道如何在纸面上画出一个立体的场景，有几个方面的知识需要了解：一是简单形体，二是比例，三是物体结构，四是透视法，五是尺度，六是质感。

所谓简单形体就是抽象出来的方形、梯形、圆形、椭圆形、立方体、圆柱体、锥体、球体等。有些物体可以直接简化成这些简单形体，比如大部分的房间就是一个简单的立方体内部。很多现代建筑，包括不少摩天楼，也是一些简单形体。

塑造这些简单形体的关键是比例，就说一个简单的四四方方的房间，它是高耸的还是平缓的，是进深浅的还是进深大的，都是个比例问题。再比如，那些简单形体的建筑，是摩天楼还是大跨度建筑，也是个比例问题。

然而，大部分的物体都不是简单形体，而是简单形体的组合，这就涉及一个不同形体之间的关系问题，这就是所谓物体的结构。不同的物体结构千差万别，复杂程度完全不同，比如人体结构就非常复杂，而建筑结构一般来说可能简单一些，特别对于建筑师来说，比较熟悉，容易掌握。

建筑师画速写，除了掌握建筑的结构，还要掌握配景的画法，主要指人、车和树。人体结构虽然复杂，但是，速写里的人或人群可以简略地勾勒出来即可，而不需要刻画得特别精细和完美。作为配景，画速写里的人的时候，

7/18/85, WABTODA, CA.
LILIAN XIAO.

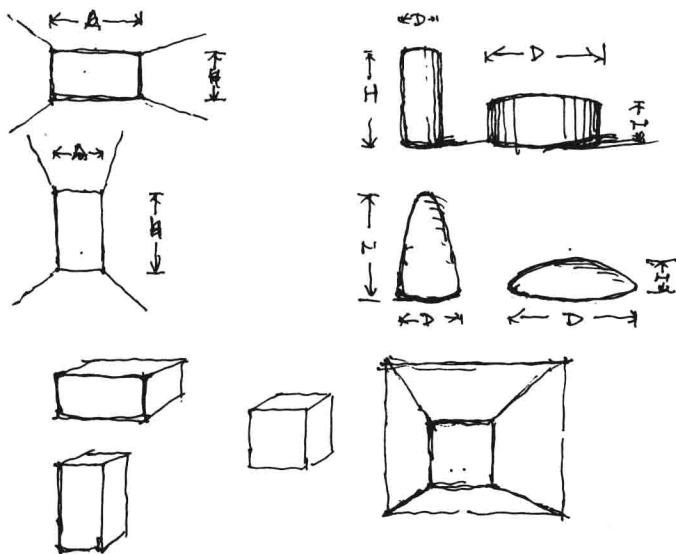
需要注意的问题有以下几个：(1) 不要把人头画得太大，如果图面不大，也不需要刻画面部的细节和特征。(2) 身体部分尽量概念一点，姿态可以变化，但不用太细腻。(3) 有时候可以通过剪影的方式来表达。比如，在《温哥华机场候机厅》里，排队的人群就是通过剪影的方式约略表达出来的。

车的种类不少，有汽车、摩托车和自行车等，我们平时画的主要是汽车。汽车也有不同的种类，如小客车、大客车和货车等，每一种形体都有其特点。形体特点主要区分在车身上，大客车和货车的车身相对简单，而小客车要稍微复杂一些。车轮的形式都基本一致，主要要注重它们的位置，也就是和车身的关系。

树的种类虽然很多，简单归纳后，也就是乔木和灌木。灌木主要塑造体块感，而乔木主要塑造姿态。在《马省的树》中，远处的树丛和灌木是体块状，因为是背景，大部分处理得比较平面化，而它们的着墨把前排的乔木的树干挤压出来。前排乔木的树干姿态比较婀娜，而树冠是相对草草的体积塑造。

在塑造物体的形体和结构时，必须运用透视法，才能在平面上表达出立体的感觉。一般来说，根据灭点的多少，透视分为一点透视、两点透视、三点透视和散点透视。大家对前三种了解得比较多，但实际情况下，散点透视最普遍。我们知道中国画里应用最多的就是散点透视，如果不是散点透视，一幅山水长卷在远离视点的地方大概变形得无法看了。我们平时观察周边世界的时候，不可能眼睛盯着一个地方，大都是一个运动的过程。另外，不同的物体跟我们的位置关系也不一样，本身就可能有的是一点透视，有的是两点透视，有的是三点透视。透视法是我们分析场景和物体的方法，但是，在速写的过程中，必须根据实际情况，灵活使用。

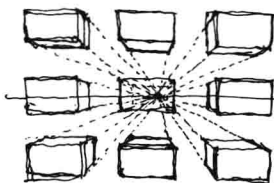
我们看到的物体大小各异，必须有一个参照物，因为它，所有的物体与它发生比例关系而形成完整的体系。这个参照物一般就是人，这就是所谓的人体尺度。为什么要说人体尺度这个问题呢？除了自然界里的物体，

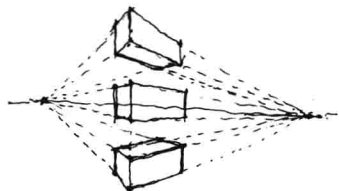
简单形体 关键处理好 D 与 H 的比例关系

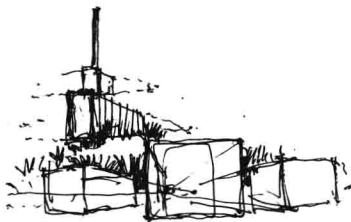
配景人车树

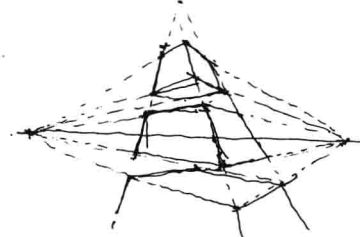
一点透视

两点透视

散点透视

三点透视

透视法 散点透视要处理好不同视线高度的空间过渡

那些建成环境里的物体都与人体尺度有关。在速写的过程中，所有的建筑、场景、家具或灯具等，都与人体尺度有密切的关系，因此刻画这些物体的时候，如果对人体尺度的概念不正确，可能画出来的东西就会觉得别扭。另外，画速写使我们对人体尺度的概念认识得更加深刻，从而在设计时会自觉地加以考虑。

最后还有一个重点，就是物体的质感。在速写中，因为时间较短，所以很难把所有物体的质感都表达得非常到位。然而，对于其中一些重要物体的质感还是应该作些刻画。

明暗

当我们可以比较熟练地掌握一个场景或物体的造型时，就可以进行速写的第一步——白描了。白描往往是刻画一个场景或物体的轮廓，这是很重要的一步，需要很多的练习才能熟练。但是，白描的场景或物体只是场景和物体本身，而场景或物体之所以能被我们看到，是因为有光。表现光

就是我们常说的明暗，这包括三个方面的内容。其一，因为光，物体本身的受光面和背光面具有明暗的区别。刻画出这种明暗可以增强物体或场景的立体感。其二，因为光，一些物体会在另一些物体上留下阴影。依靠阴影可以表达出不同物体的方位关系。其三，不同物体对光线的反射性能存在差异，导致它们之间存在明暗区别。这种明暗区别其实是物体本身固有色的区别，在速写中，通过暗色物体挤压出亮色物体的形象是常用的手法。速写中刻画明暗关系的时候，可以不像素描那么准确，层次可能也会少一些，但是，一个场景或物体的刻画能不能饱满，主要依靠明暗关系的处理，场景中若干物体的空间关系虽然可以通过造型手法得到一定的表现，然而明暗关系的处理可以使这种空间关系更加明确和生动。

虚实

有了造型能力，加上明暗关系的处理，我们可以相对准确地描绘看到的世界。随着眼睛的移动，我们可以聚焦在场景的每个物体上，然后如实地把这些物体反映在画面里。然而，往往一幅每一处都表达得特别清晰的图画给人的视觉感受会特别僵硬，缺乏生气，似乎也不特别真实，这是为什么呢？因为在实际的观察中，我们能够聚焦的场景和物体也是有限的一个或几个，其他大部分都是余光里的背景。注视的场景和物体是我们的重点，是最关心的焦点，也可能是整个场景或物体的最出彩的亮点，无疑，这些点是我们应该刻画的重点，是关键，而其他的地方就可能用简单的笔墨捎带而过，甚至可以省略。当一幅画面有重点刻画的吸引眼球的主景，也有轻松带过的衬托主景的背景时，我们认为这幅画虚实得当，有主有次。因为虚实处理得当，整个画面的层次感、空气感和进深感等就会比较好，反之，就会比较差。如果造型是基础，明暗是补充，那么虚实就是提高。一幅速写作品的开始在造型，成立在明暗，好坏在虚实。因为完成一幅速写的时间相对较短，所以大面上的处理可能都比较虚，而实的部分可能就是几个关键的点，譬如一个建筑的屋顶、入口或者窗户，一棵树的枝

干，或者画面中心的几步台阶。在比较结实的这些关键点上，往往是造型要求准确、明暗关系明确的地方，而其他部分可能是造型相对约略、明暗相对模糊的地方。在选择虚实的点的时候，可以考虑一下统一和变化，特别是对比的效果。比如，我在《摩天大楼前的钟声》里，选择了一栋高耸的现代摩天楼作背景，而把一栋古典建筑作前景，通过它们之间的强烈对比，产生一种特殊的效果。

构图

我们观察一个场景或物体时，专注于其中的一个或几个关键点，并把它们描绘下来，这时就出现一个问题，如何确定这一个或几个关键点在画面中的位置和它们之间的关系。确定这些位置和相互关系就是我们常说的构图，这是一幅画能否成功的关键。造型、明暗和虚实都是我们对现实场景的观察、归纳和表达，而构图是我们对画面本身的规划。教科书上把构图分了很多种，比如水平构图、竖向构图、对角线构图和三角形构图等，这些构图方法对我们来说都非常有用。我们在运用这些方法的时候，一定要根据实际的场景和物体的现状进行选择。这个选择的过程不会像现在描述的这么理性，可能是一种自发又自觉的行为。

速写的构图有一个特点，就是它不一定要完整的画面，所以刻画完重点以后，其他部位可以一笔带过或直接省略。我自己比较喜欢中心构图，重点刻画的东西都在靠近画面中心的位置，越到旁边越省略，直至留白。在留白的时候，一定要考虑好图的外围轮廓，把握好大体的形状，最好趋于稳定感强的三角形，或者相对规则或均衡的图形，以利于我们在看图时发挥完形能力，从而产生比较愉悦的心理感受。其次运用比较多的是线形构图，就是把重点刻画的东西安排在一条线上，就是上面提到的水平构图、竖向构图和对角线构图。把这一条线的东西刻画好了，其他的地方也是快速表达一下，或者留白处理。当然，也有一些特殊情况，留白成了构图的中心，如《尼亚加拉之加拿大瀑布》中，中间留白的部分是倾泻而下的大瀑布，而旁

边着墨的部分却是为了挤压出瀑布的造型而描绘的背景，是配角，主角是那些不着点墨的空白部分。更有意思的是，《尼亚加拉之美国瀑布及彩虹桥》里，图面右边的部分，视觉中心是留白的瀑布，而左边的部分，视觉中心是重点刻画的彩虹桥，一虚一实，遥相呼应，在对比中取得视觉的均衡。

变形

关于技巧，最后我还想说说变形。当我们从哈哈镜中看到自己的时候，虽然发生了很大的扭曲和变形，但是，我们依然可以认出自己。在速写中，这就是变形的度。不管我们对看到的场景和物体怎么去变化，最后，画面上的场景或物体还是必须来源于现实，和现实有某种联系，这种联系可能会非常的弱，但是有了就足矣。变形可能是整体比例的调整或局部比例的夸大，也可能是透视角度的调整和扭转，还可能是形式的柔化或硬化，等等，不一而足。速写中，变形有时候产生很大的作用。我们在快速表达一个场景或物体的时候，适当在某些方面作一些变化或强调，其实就是夸大某些方面的特征。从某种意义上说，变形可以更直接地反映特征，从而达到我们要感知它们的效果。同时，变形还是我们建立自己的速写风格的一个很好的途径。具体的变形方式还要在速写的过程中多揣摩。不论在画面的整体还是某些细节上，变形的最佳状态是既不夸张也不怪异，但还有效果。

在相关的书籍里，速写的技巧已经得到了充分的研究和阐释。我上面所写的只是一些读书时的心得或运用后的反思。关于速写的技巧，我想推荐几本书，有兴趣的读者可以找来读一读：《建筑绘画及表现图》（彭一刚）、《奥列佛风景建筑速写》、《美国建筑画》（1，2）以及《像艺术家一样思考》。

技巧在书上可以找到，但是，光靠读书却掌握不了技巧，惟有通过锻炼才能掌握技巧。而且，当我们掌握了一些技巧后，又发现在实际速写的过程中，这些技巧都不重要，真正重要的是你运用这些技巧，甚或抛弃这些技巧，用自己的笔快速地捕捉到对环境的一个印象，并把这种感受定格在一幅不大的速写作品里。

3. 快速捕捉环境印象

如何快速捕捉对环境的印象，这似乎是一个不太容易统一作答的问题。每个人对一个场景或物体都有自己独特的感受。这种感受的独特性不仅指我们感受到的东西，而且也包括我们感受东西的方式。以下的论述基本上是我自己对一个场景或物体的感受方式的总结，可以作为一种参考，对读者来说，不同的人还可以有别样的感受方式。

整体氛围

在我们拿着笔打开速写本的时候，抬头扫视一下面前的场景或物体，第一感觉就是整体氛围，这是一个什么样的环境？喧闹的还是安静的？辽阔的还是逼仄的？平坦的还是高耸的？深远的还是浅近的？城市的还是乡村的？人工的还是自然的？等等。对这种整体氛围的把握直接反映了我们对这个环境的好恶或者评价。一幅速写，表达出整体氛围是最重要的也是最基本的。《忠王府门前小街》是一幅快速完成的作品，时间大概也就一分钟，我想捕捉的就是一条向前延伸的小街，树木遮蔽下，充满了行走的游客。这是一个稍显喧闹的环境，但还不是人车混行的杂乱环境。而《艺术博物馆展厅》里的世界却是安静的，人不多，大家都在慢慢地欣赏那些高水准的艺术作品。这也是一幅极短时间完成的作品，没有什么细节，我想捕捉的就是这种氛围，那个瞬间的感受。

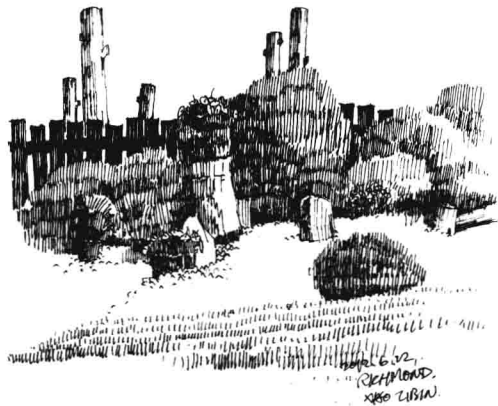
空间关系

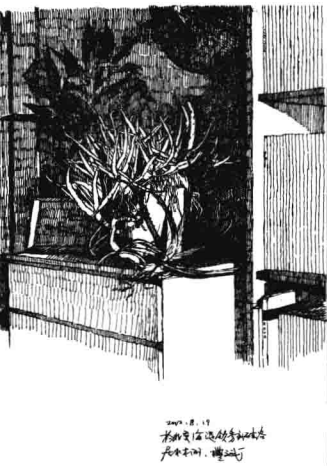
在瞬间的感受之后，我们开始关注到场景中不同物体的空间关系，有背景，有前景，还有中景，叠合在一起，形成一个有若干层次的丰富的整体。我们可能会进行快速的分析，背景是否完整，前景是否有特点，中景是否能简化？最后，我们开始迅速地把总结完的景致描绘出来，表达出这些不同层次的空间。《温哥华街景》中，背景是远处的摩天楼，近景是人行道，有树和树影，有行人，有遮阳篷和标志牌，中景是马路和对面的建筑。和忠王府

门前小街一样，这也是一条相对繁华的街道。然而，与《忠王府门前小街》不同的是，这幅速写在瞬间的感受表达出来的同时，还塑造了几个层次的空间关系，使画面变得更丰富和饱满。《小院灌木》描绘的显然是一个安静的院子，这是瞬间的感受，是第一感觉捕捉到的整体氛围。然后，我们可以看到，远处的背景是几根枯木，近景是草地和草地上的小灌木，中景则是篱笆和篱笆边上的灌木丛和木墩子上的花盆。场景相比《温哥华街景》要小很多，但是空间层次却并不少，依然可以把画面描绘得很丰富和饱满。

突出重点

丰富的空间层次中，我们还是会突出重点，进行稍细致的刻画，而其他则会更简略。比如《温哥华街景》中的近景是重点，刻画的东西就多一些，而中景和远景就约略一些。而《小院灌木》把中远景刻画得充分一些，成为视觉中心，而近景简单一些，并不突出。也就是说，我们在一个画面里，必须强调重点，使之成为视觉中心，也是构图中心。在《杂木上的铁蚂蚱》里，为了强调重点，我把背景的灌木丛基本平面化了，然后集中刻画灌木丛边的那堆杂木和小木墩子上的铁蚂蚱。场景很小，空间层次被压缩了，但是依然可以感受到的氛围是安静的感觉。《列治文商业店面》里，空间层次也

被压缩了，我只取了一个层次的立面，把标牌、阴影和玻璃的放射和透射交织在一起，以及两个似动非动的行人，场景也很小，但是我想还是能够感觉到不很喧闹的商业气息。

感知细节

最后，我们要在速写的过程中去感知细节，并且把这种细节的感知描绘出来。我所说的细节不一定是某个物件，而更强调是一种更细腻的情感或感觉。比如《书架旁的芦荟》，描绘的是一个安静的房间角落，背景中的景物很丰富，有斗笠、富贵竹和相框，前景也很清晰，有桌子和书架，中景是核心和重点，一盆芦荟。在平整的书架旁边，在暗部完形的斗笠和相框的衬托下，芦荟和背景中的富贵竹交相呼应，似乎要打破这份安静，发出躁动的声音。这份安静中的异动就是这幅速写中的细节感知。再比如《奔向尼亚加拉瀑布的河水》里，远景是成排的树木和林间的建筑，近景是石头和铁艺结合的栏板，中景是奔流的河水和河中的小孤岛。远景和近景都是不动的固定物，而中间是奔涌的河水，还绕着小孤岛形成激流，这种匆匆而来奋勇扑向前方的气概，正是我要寻找的细节感知。

中国有句话叫“外师造化，中得心源”，如果能用上面所述的方式去速写，那么我想探索感知外部世界的目的应该能够达到。不过，除了造化，还有心源，所以，我们还需要进一步挖掘，不仅有眼睛里的世界，还有内心的世界。如何表达我们独一无二的内心向往呢？

4. 书写有性格的线条

速写和素描有很大的区别，一“写”一“描”，显然不同。速写是写出来的，而不是描出来的。我们画速写就是书写各种形式的线条，或长或短，或直或曲，或平滑或毛糙，或连续或间断，或平行排布或交叉叠加……线条虽然形式多样，但是抬笔就可以书写出来，似乎又非常简单。然而，很有意思的是，不同的人书写出来的线条就是不一样，各具特色，从某种意