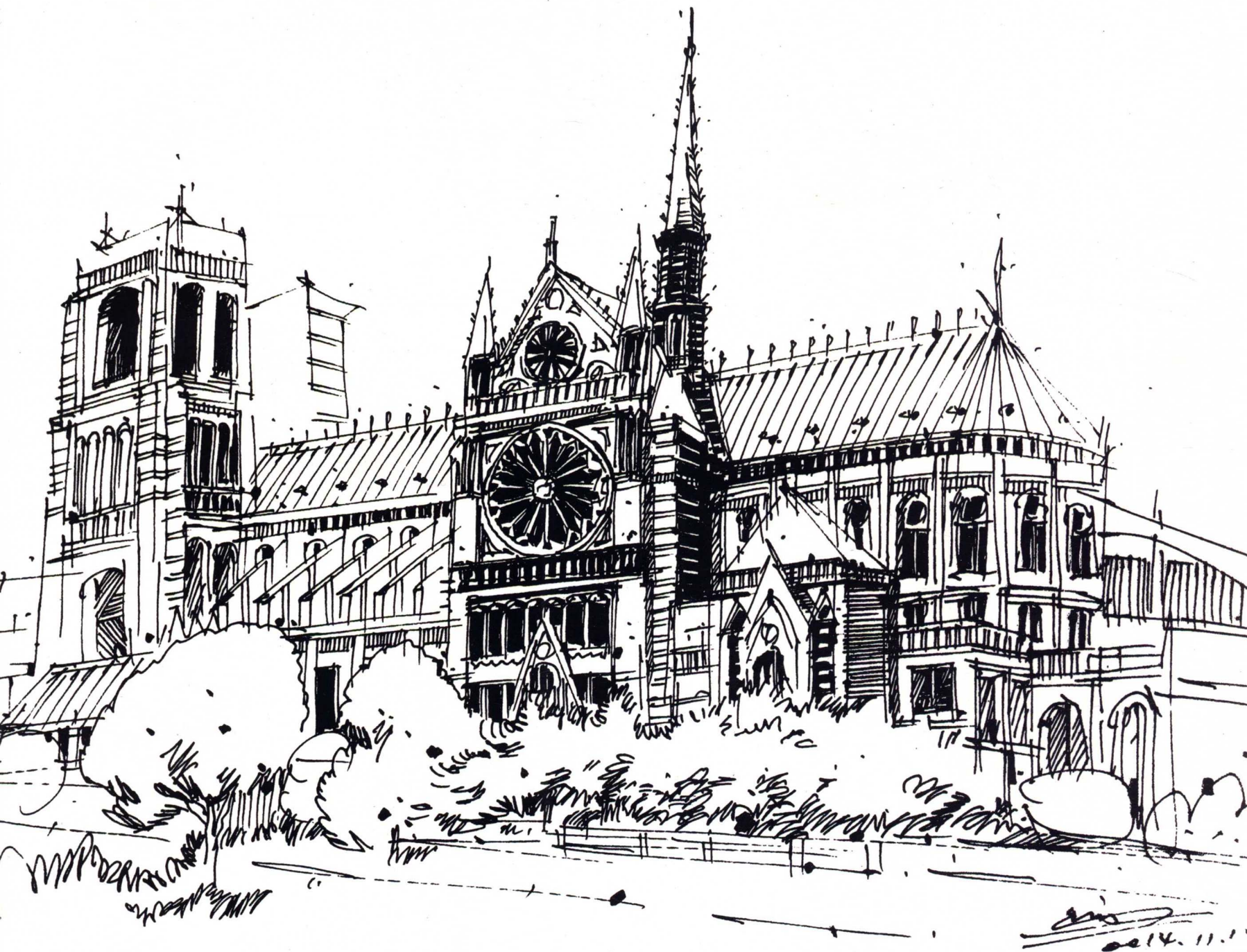

敲门砖

建筑风景 速写 全教程

李家友·主编 王炼·著

STEPPING STONE
THE WHOLE TUTORIAL OF LANDSCAPE ARCHITECTURE SKETCH

重庆出版集团 重庆出版社

建筑风景

速写 **全教程**

THE WHOLE TUTORIAL
OF LANDSCAPE ARCHITECTURE SKETCH

责任编辑：郑文武 张 跃

建筑风景 速写 全教程

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑风景速写·全教程/王炼著. —重庆: 重庆出版社, 2015.5
(李家友主编)
ISBN 978-7-229-09799-8

I. ①建… II. ①王… III. ①建筑艺术—风景画—速写技法—教材 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第087384号

建筑风景速写·全教程

JIANZHU FENGJING SUXIE · QUANJIAOCHENG
李家友 主编 王炼 著

出版人：罗小卫
本书策划：李家友 尚宏涛 郑文武 李 星
责任编辑：郑文武 张 跃
封面设计：李 星
责任校对：杨 婧

 重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码：400061 <http://www.cqph.com>
重庆出版集团印务有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-61520646
全国新华书店经销

开本：720mm×1020mm 1/8 印张：17
2015年5月第1版 2015年5月第1次印刷
ISBN 978-7-229-09799-8
定价：79.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-61520678

版权所有 侵权必究

 敲门砖编辑部新浪微博
weibo.com/qmze

 第一美术网官方微信
扫描二维码即刻关注

 第一美术网新浪微博
weibo.com/artcn1

关注第一美术网官方微信、新浪微博参与美考话题互动，敲门砖图书免费送！

ISBN 978-7-229-09799-8

9 787229 097998 >

定价：79.00元

敲门砖编辑部投稿邮箱：77785256@qq.com

目录

CONTENTS

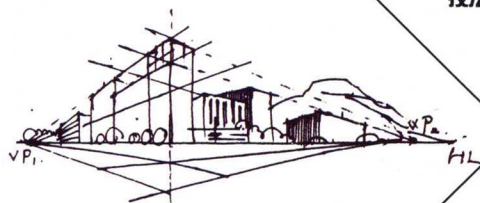
PART 基础知识
ONE 004

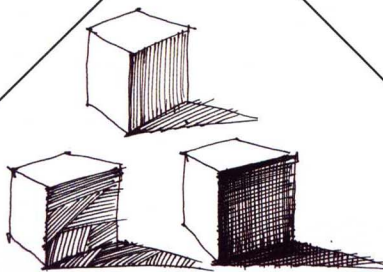
PART TWO
技法练习 008

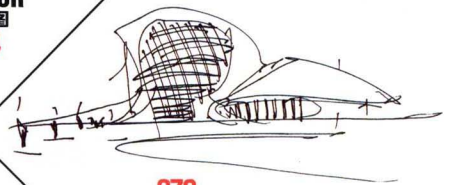
PART FOUR
建筑构图
024

PART THREE 建筑透视
014

PART FIVE 画面处理
036

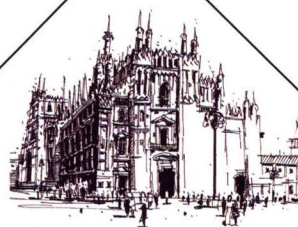
070
PART SEVEN
作画要领及步骤

PART SIX
建筑配景 047

PART EIGHT
抽线描摹与写生练习 077

PART NINE
风格分类作品解析与欣赏 086

建筑风景
速写 **全教程**
THE WHOLE TUTORIAL
OF LANDSCAPE ARCHITECTURE SKETCH

序

写境在心

建筑风景写生是建筑学、设计学专业教学的基础课程，是从事建筑设计、环境设计、园林设计、室内设计专业学生的必修课。如何将这门课程教好是专业老师的职责，如何将这门课程学好则是专业学生的任务。多年来作为从事这一教学任务的教师，本人一直想写一本教材，也为此做了有关教材写作的前期准备，包括教材的提纲，素材以及评论等等，并在硕士研究生专业教学中，在主导西南民族建筑方向研究的基础上，增加了建筑绘画方向的研究，试图通过对研究生的培养和引导，把这一想法付诸现实。由艺术设计专业研究生王炼撰写的《建筑风景速写》一书，经过了他本人的努力钻研，勤奋学习，日积月累，反复琢磨，实践验证，梳理成章，总结完善，最后终于得以成书出版。

这是一部与专业教学紧密联系，通俗易懂，贴近专业的基础性教材。全书共分为九部分。第一部分至第六部分主要阐述了建筑风景速写的基础知识、绘画技巧、透视原理、画面处理以及配景要素等等；第七部分则结合专业应用，对快速画法、构思草图、方案效果表现做了进一步介绍，用专业眼光提炼概括出了对写生的基本要求；第八部分则对各种技法进行了整体的梳理；最后的第九部分用相当的篇幅介绍了各具风格的设计方案及作品，并对其做了相应的欣赏与解析。由此可以看出作者用了相当多的时间和精力，对建筑风景速写进行了较为系统的分析和研究，试图把整个课程从一般的技能性训练上升为有一定理论基础的实践教学，从而也使自己从专业研究生提升到了专业研究者的行列。这从他在研究生期间多次参与全国性的设计手绘大赛连续获得多项高等级的奖项中，就能了解到他的学习研究的成果已被社会和专家学者所认同。最近他又潜心研究风景水彩写生的技法，揣摩各大水彩名家的风格特征，并付之于实践，在水色应用、笔法应用、技法及材料应用上，颇有心得，因此在新近的写生作品中常有令人惊艳的表现，也显示了其在这方面的才华和能力。相信假以时日，以他的勤奋努力与研究精神，将会取得更多更新的专业成果，这是值得我们期待的。

景由人写，境由心生，美丽的建筑风景启迪着设计师的创意灵感。建筑风景写生的过程是眼观、心想、手动的连续过程，慧眼独具，信手拈来，都是匠心独运的结果。用心的程度不同，收获的成果就大不相同。相信这本《建筑风景速写》的出版，能使从事建筑设计、环境设计、园林设计、室内设计专业的教师和学生对于建筑风景写生课程有一个较为完整的启迪。

是为序。

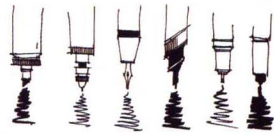

2015.1.1

中国建筑学会室内设计分会副理事长
广西艺术学院建筑艺术学院院长 教授

目录

CONTENTS

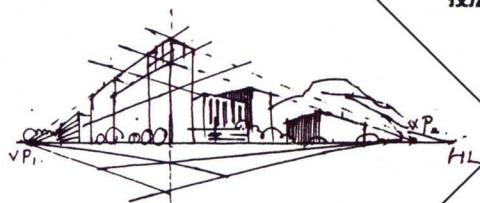
PART 基础知识
ONE 004

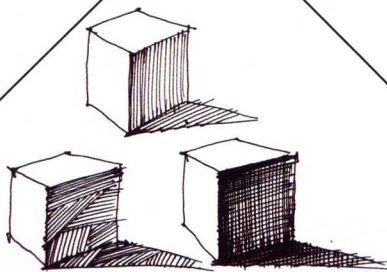
PART TWO
技法练习 008

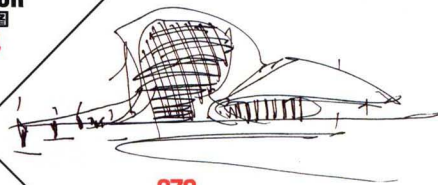
PART FOUR
建筑构图
024

PART THREE 建筑透视
014

PART FIVE 画面处理
036

070
PART SEVEN
作画要领及步骤

PART SIX
建筑配景 047

PART EIGHT
抽线描摹与写生练习 077

PART NINE
风格分类作品解析与欣赏 086

PART ONE | 基础知识

SECTION.1 / 建筑风景速写概述	005
SECTION.2 / 建筑风景速写方法	006
SECTION.3 / 建筑风景训练方法	007
SECTION.4 / 工具及材料	007

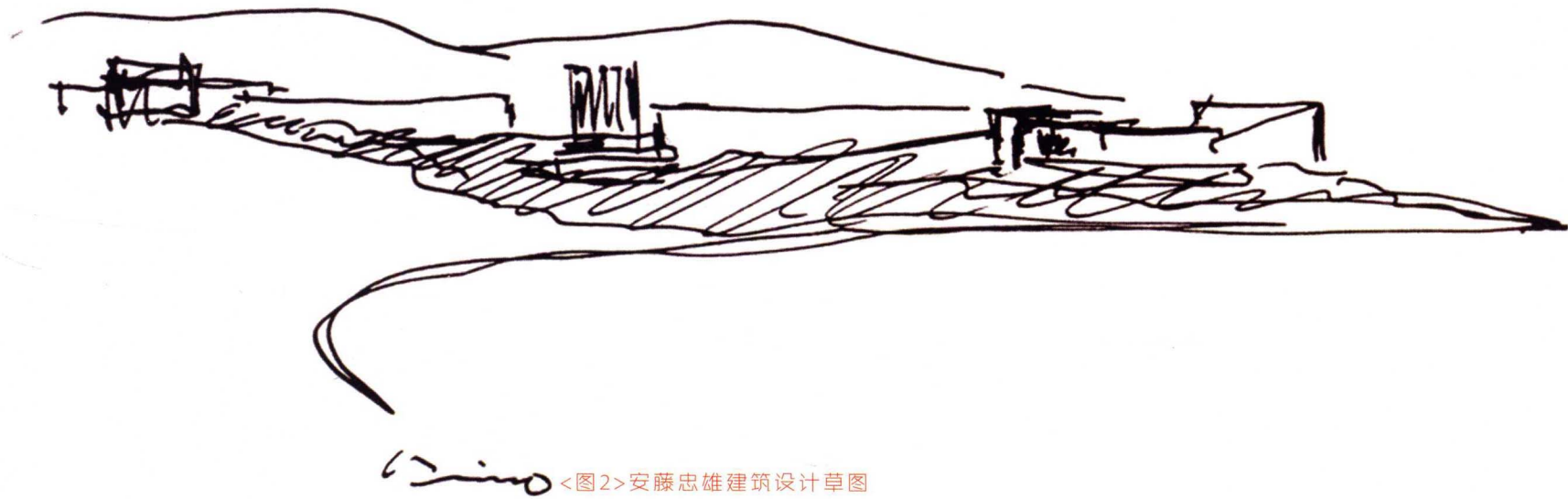

广义的建筑风景速写是指建筑物作为描绘对象进行的绘画方式，包括国画、油画、版画、水彩等画种，是纯艺术的一种表现内容。建筑风景速写在建筑环境设计领域里有其特定的表现形式，它已经从被动的模仿开始走向主观性的认识。建筑和环境艺术专业训练速写不仅仅是要画得准确、画得漂亮，更是要表达对空间理解的深刻程度和传达思想的流畅性。因此，我们可以说，相对于造型艺术，建筑与环境艺术设计的速写练习，不仅仅是塑造形体能力的训练，更是抽象的审美能力的训练、思维和沟通的训练……它对建筑设计领域和环境艺术领域等有着不言而喻的重要性。速写作为一种视觉艺术，当眼睛观察到对象，视觉的图像迅速联结到心灵，那种转瞬即逝的刺激，即为一个人最初最原始的感受，这便是整个绘画当中的灵魂。〈图1〉

〈图1〉悉尼歌剧院速写草图

建筑风景速写，就是用较快的速度来描绘建筑和环境，速度是关键，描绘是目的。而它实际含义不仅是速度上的快捷，更要求我们对敏锐的观察能力和整体性的捕捉对象能力的培养，需要眼、手、脑和心的并用，通过对对象的观察分析和提炼，最后丰富和完成画面。只有通过这样的练习，通过眼、手、脑和心的并用，才能加深对物体的感性理解和记忆，提高我们敏锐的艺术感受能力和面对复杂问题随机应变的驾驭能力。建筑速写是绘画的表现形式，一幅优秀的建筑速写看起来用笔寥寥，其实在这之中需要经过大量的练习、摸索和提炼才能达到熟练的程度。事实证明，速写好的人，艺术素养较高，做设计更是思维活跃，反应机智灵敏。

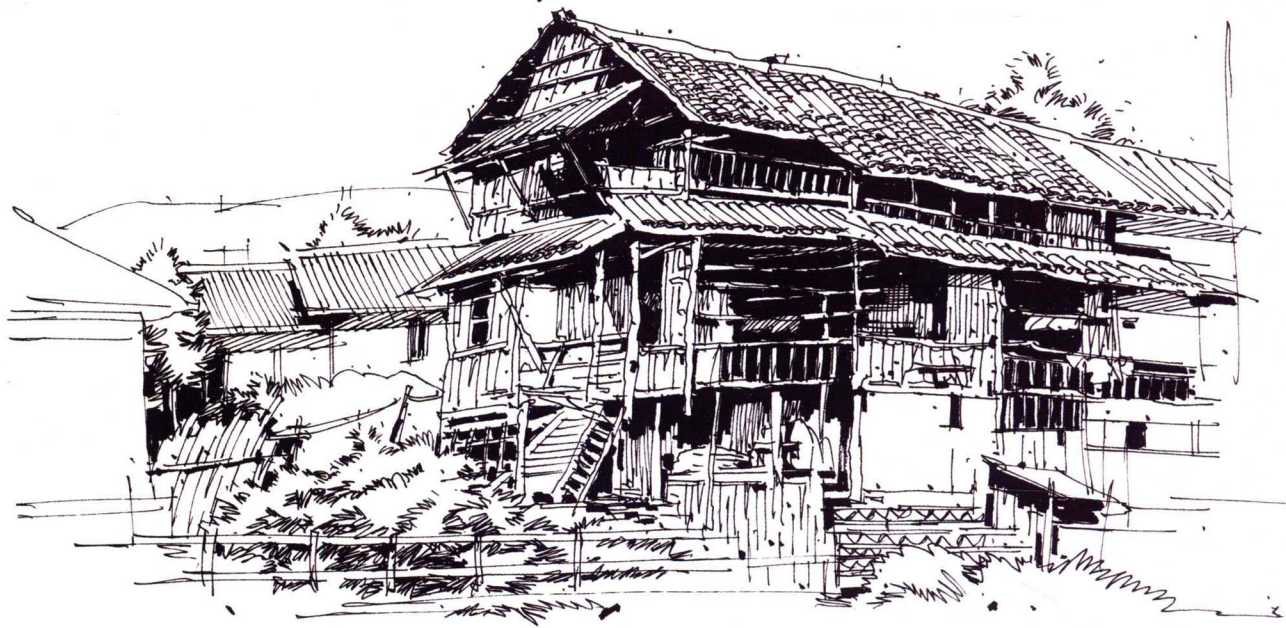
〈图2〉安藤忠雄建筑设计草图

画家和设计师都必须掌握一种重要的能力，那就是高水平的审美情趣。历史上诸多的著名画家也同样是优秀设计师，如文艺复兴时期的达芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔，达·芬奇不仅把美丽的微笑留给了人类，更是一名出色的设计师和工程师，成绩卓越；米开朗琪罗和拉斐尔一边从事绘画活动，同时也参与建筑设计，米开朗琪罗的圣彼得堡教堂，至今仍光彩夺目。中国古代也是如此，中国古代著名的建筑设计者多是优秀的画家。包豪斯设计学院的建立，使得绘画与设计就有了更为密切的关系，画家以基础课教师的身份主持包豪斯设计学院的基础绘画教学，培养了世界上大批著名的设计师，也奠定了设计教育体系的基础。直到今天，国内外设计学院的教学体系中，都是以绘画作为设计的基础教学来展开的，旨在培养学生的造型、审美、色彩等能力。〈图2〉

随着时代的发展和科技的进步，计算机的应用给设计带来历史性的变革。电脑绘图已经成为设计不可或缺的手段，占据着极其重要的地

位，规范性、准确性、真实性以及便于修改奠定了电脑绘图的基础地位，俨然成为设计手段的主流，甚至全部。很多设计师和学生认为，只要掌握了电脑基础就掌握了设计的全部，并且建筑绘画这种徒手绘画形式将被那些先进的计算机软件所替代。其实不然，虽然计算机已经普遍运用到建筑环境设计领域，并充分展示出优越性，但这些计算机软件都是人操作的机械行为，是设计者大脑中主观意识形态的反映。优秀的设计师要具备艺术思维能力和创作灵感，而这种最珍贵的感觉是任何先进的计算机软件所不具备的，也不可能被某种流行的现代科技所取代。设计的最终目标是什么？是值得思考的问题，当我们翻阅一些大师的作品时，同样会发现设计徒手绘画的重要性，柯布西耶、约恩乌松、安藤忠雄、扎哈哈迪德等大师〈图2〉，他们的徒手画稿告诉我们：原创性的设计应是思维的自然流淌，应是内心转瞬即逝思维的捕捉。一支笔，一张纸，伟大的设计作品，都在此中诞生。

设计是一种文化活动，建筑速写可以提升设计师的综合素质和审美修养，它没有固定的法则和趋向，不同的人面对对象都会有不同的感受，画面在构思、经营、风格等方面都有很大的区别，不同的人创作出来的作品往往是个人修养、情感和内心的真实感受，当然也有某种特定时期和情绪的变化，从画面开始到结束一直都是自己不断调整画面、调整自我和完善自我的过程。因此，当下的建筑速写基础课需要研究和解决的问题就和以往不同。它已经从被动的模仿开始走向主观性的认识。建筑和环境艺术专业

<图3>

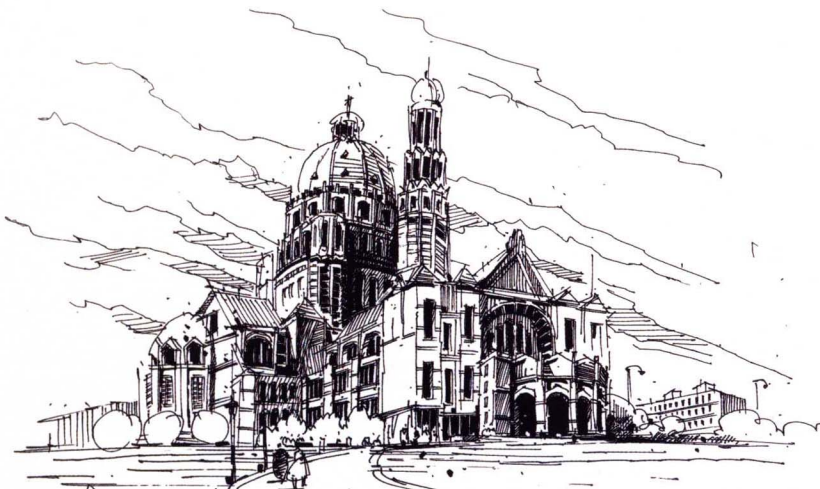
训练速写不仅是画得准确、画得漂亮，更重要是表达对空间理解的深刻性和表达信息的效率以及传达思想的流畅。因此，我们可以说，比较造型艺术，建筑与环境艺术设计的速写练习，不仅仅是形体能力的训练，更是抽象的审美能力的训练、思维和沟通的训练……<图3>

因此，我们应该多练习速写，它不仅对提高绘画技法方面有很大的帮助，而且能丰富我们对美和客观世界的认知度，更能丰富我们感受大千世界的灵性，从而迸发出更高的创作激情和艺术灵感。

B SECTION.2 建筑风景速写方法

对于从事建筑环境设计的设计师来说，绘画是表达设计构想的一种手段，是一种提高审美意识的途径，但非最终目的。设计师创作的主要对象是设计，而不是绘画。

建筑风景速写是把建筑对象尽可能如实地展现在画面当中。尽管一般绘画有太多的风格和流派，有的甚至是一种经过太多个人情绪的令人难以理解的抽象画，但是建筑绘画却是从古至今都尽可能地倾向于写实，在人的第一印象里就是要为大众所理解和接受，在画面的处理中可以稍加艺术处理手法，比如夸张、色彩强弱等，在绘画中讲究形神兼备的同时，尽可能地突出形似。一般对于初学者来说，反复的临摹练习是最有效、最容易掌握的方法。临摹不是一味的抄袭，而是要学习优秀的表现技巧和审美观念。很多优秀的画家和设计师也经常进行临摹练习。在掌握一定的技法、步骤、审美之后，就可以发挥想象空间。

<图4>

学习的主要方法基本有以下四点

1.从大到小，由简入深，从整体到局部，有计划有步骤有目的地临摹。意在笔先，在画之前，对临摹的对象有个整体的认识，看到重点、虚实、线条、空间等要素，之后便可动笔。动笔尽可能不用描红，不用铅笔起稿，直接用钢笔开始作画，这样不仅锻炼了作画的技法和技巧，更锻炼了临摹者整体运作画面的能力。临摹的对象可以广泛，刚开始从树木、人物、花草、汽车等单体开始，之后逐步深入充实画面，一直到较为整体和完整的建筑绘画作品。在临摹中一定要注意对象的准确性和用笔的灵活性，以提高迅速记录和表达对象的能力。掌握了初步技法和技巧后，就可以对照片或者实景进行写生描绘了。

2.多画小稿。准备一个小的便签本，或者小的水彩本。画面中没有生动的细节，寥寥几笔，几块颜色，这样就锻炼了作画者的整体意识和宏观控制能力，效果极佳。

3.从作品中发现问题，并找到解决问题的方法。有目的地去临摹一些经典的范例，一般可通过临摹——写生——临摹——写生……也就是发现问题，解决问题的方法，最终巩固提升自身的表现方法和整体绘画水平。

4.了解发现绘画创作基本规律，建立艺术的认识论和方法论，并在以后的艺术实践中不断地丰富和完善自己，最后勇于突破。<图4>

建筑速写一般可分为线、面、线面结合等三种表现形式。从点到线，从线到面，从面到体，从体积再到空间，这是空间形成的过程。不管是面还是体积都是从线条开始的，线条是建筑速写最基本的要素，如何运用线条来表现客观事物显得尤为关键，具有重要的意义。

因此，在整个建筑绘画过程中，要大胆地运用线条来表现物体、表达对象，体现不同线条表现对象的感觉，升华自我感受。充分运用线条的轻重、长短、疏密、节奏、组合等来综合把握整个画面的艺术效果，加强线条的灵活性和生动性，增强艺术表现力。

对此，不仅能增强艺术感染力，更能鲜明地反映和升华对象。对比构图，是为了突出主题、强化主题，对比有各种各样，在建筑速写里，可以表

现为：一是造型的对比，主要体现在物体的大和小、高和低、胖和瘦、粗和细等因素。二是主次的对比，主要体现在主体和客体、强和弱、虚和实的因素上。三是技法的对比，即在画面当中，根据不同的对象，用对应的技法来表现。

在画建筑速写的时候，为了保证准确，首先就是所画的轮廓符合透视原理，这不是要求我们对待每一个轮廓或者细节都必须遵循透视的原理，因为这样太繁琐。古今中外，一栋建筑不论规模大小，只要对大的轮廓和比例关系基本符合透视关系就可以了，至于细节，比如门窗和小的装饰物品，多半是凭着经验和感觉来判断就可以完成了。

SECTION.4 工具及材料

就速写工具而言，一般有纸、墨水、钢笔、美工笔、针管笔、中性笔、毛笔、速写本等。<图5>

<图5>

墨水

一般指碳素墨水，碳素墨水书写的文字便于保存，不易褪色。墨水要使用同一牌号、同一颜色的，建议不要混用，否则，会引起化学反应，产生沉淀，不利书写。每次用完之后，应及时套上笔帽，否则，笔尖上的墨水会被晾干，再次书写时下水就不畅。如果要换一种墨水使用，应先将笔洗净晾干后再灌注新的墨水。

纸张

建筑速写本可购买，也可以自己制作，大小均可，素描白纸，打印纸等都可，建筑风景速写一般以打印纸为主，纸张干净平整白皙，光滑度适当，经济低廉，深受广大从业者的喜欢。<图6>

<图6>

钢笔

钢笔一般指细头钢笔，在建筑风景速写中是较常见的表现工具，它易于保存，复印效果好，经济方便，线条概括明朗，易于携带。

针管笔

针管笔是绘制图纸的基本工具之一，能绘制出均匀一致的线条。笔身是钢笔状，针管笔有不同粗细，管径从0.1至2.0mm有不同规格，一般作画者应该准备细、中、粗三种不同粗细的针管笔。

中性笔

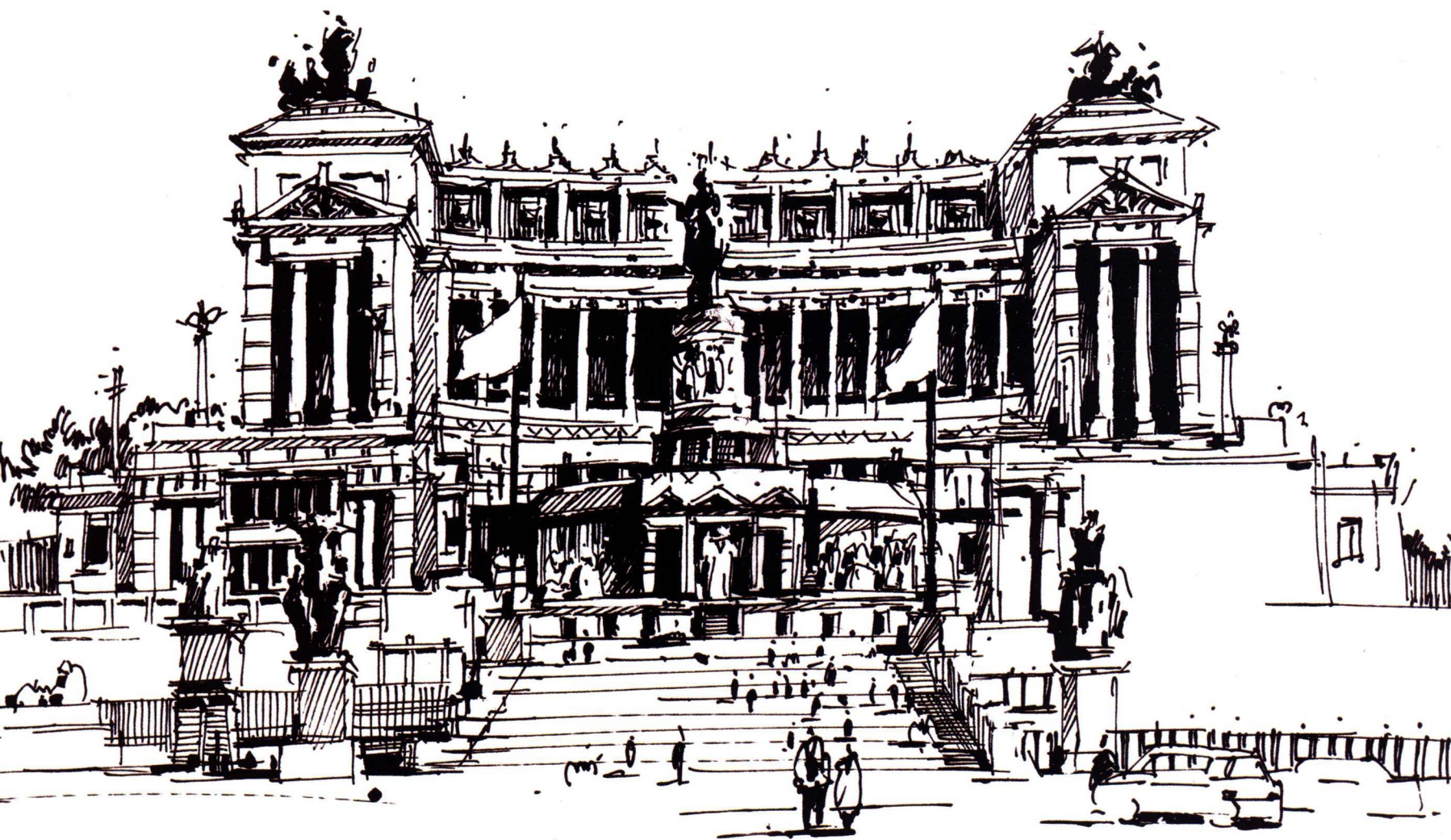
中性笔，是一种使用滚珠原理的笔，笔芯内装水性或胶状墨水，与内装油性墨水的圆珠笔大不相同，书写介质的黏度介于水性和油性之间。中性笔起源于日本，是国际上流行的一种新颖的书写工具。中性笔兼具自来水笔和圆珠笔的优点，书写手感舒适，油墨黏度较低，并增加容易润滑的物质，因而比普通油性圆珠笔更加顺滑，是油性圆珠笔的升级换代产品。它造价低廉，携带方便，笔芯粗细规格多样，线条流畅。目前，中性笔是建筑风景速写中最常见的绘画工具。

其他笔

在建筑风景写生时，除了以上几种常用的绘画工具外，铅笔、毛笔等也可以尝试着使用，这样往往也能丰富和拓展工具的多样性，增添更加丰富的画面效果。

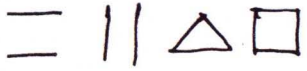
PART TWO | 技法练习

SECTION.1 / 线条练习	009
SECTION.2 / 线的排列和组织	009
SECTION.3 / 线的特征	011
SECTION.4 / 线的方向性	013

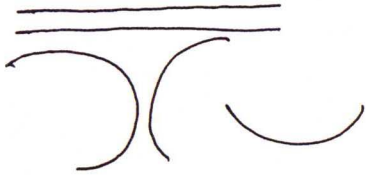

A SECTION.1
线条练习

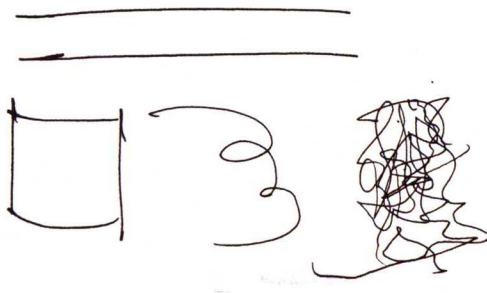
a. 只运用手指画短线

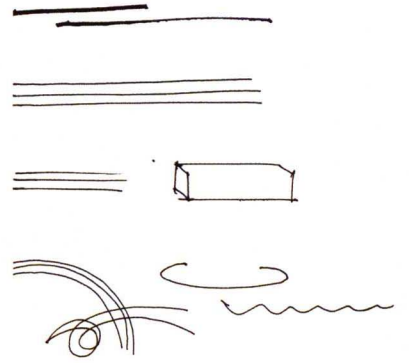
b. 只运用手腕画长线及弧线

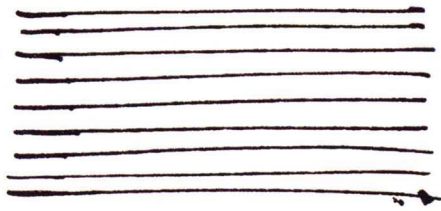
c. 只运用肩部和肘部画随意线条

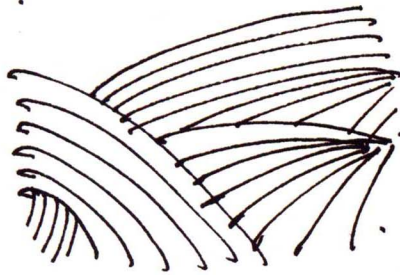
d. 粗线、细线、直线、弧线

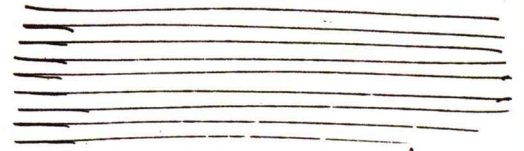
B SECTION.2
线的排列和组织

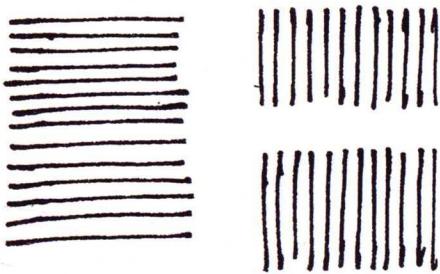
a. 直线排列

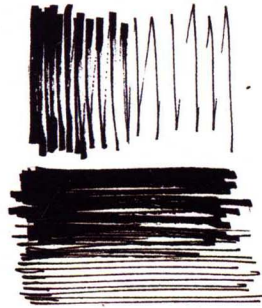
b. 弧线排列

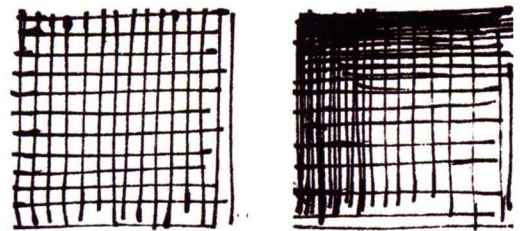
c. 长线排列

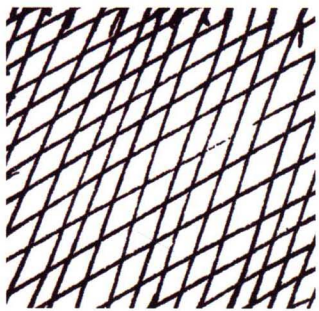
d. 短线排列

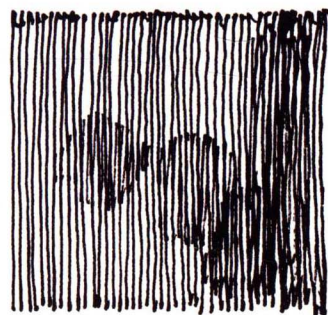
e. 粗细排列

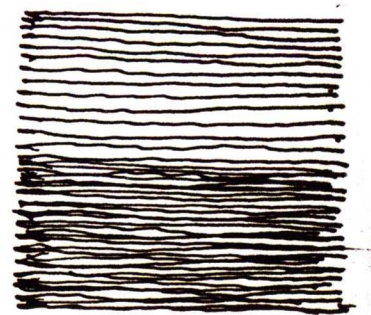
f. 横竖线交叉排列

g. 斜线排列

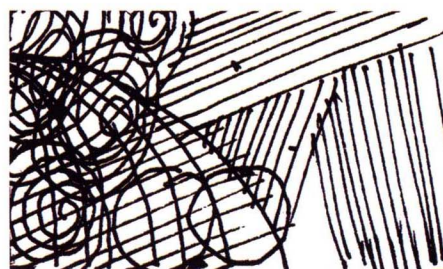
h. 竖线排列

j. 横线重叠

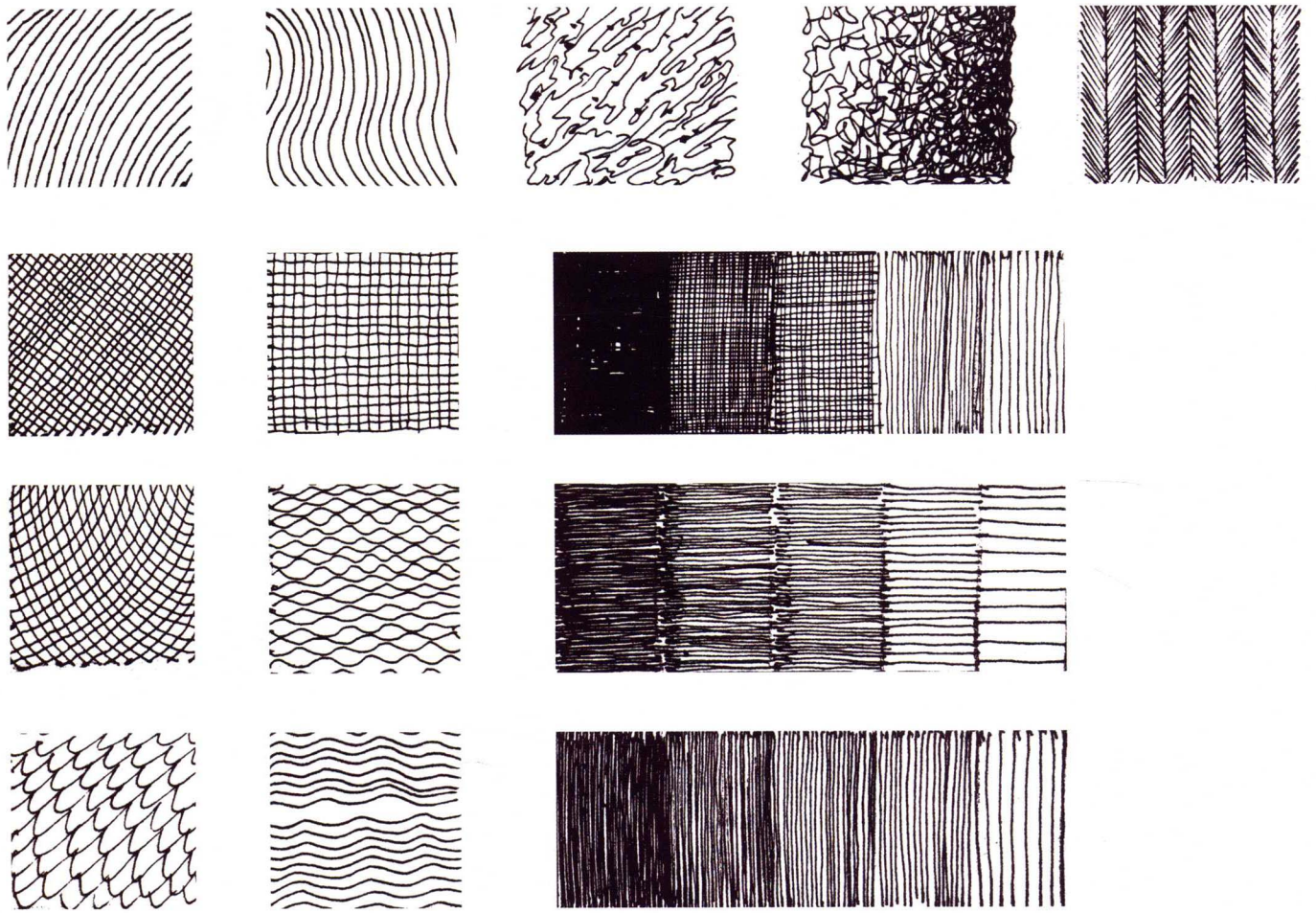

k. 曲线排列

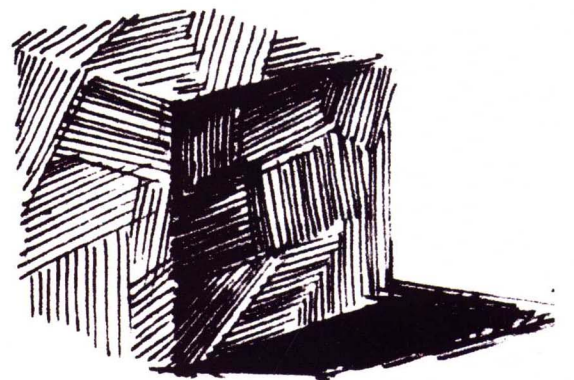
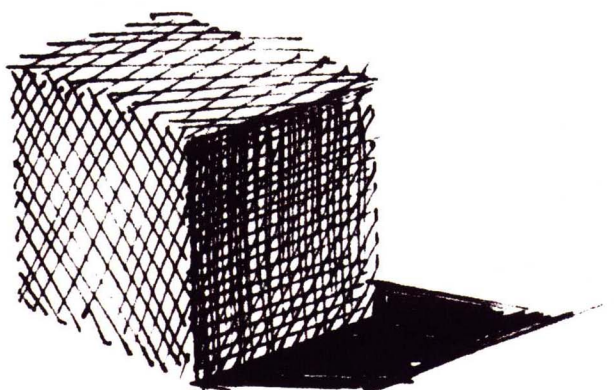
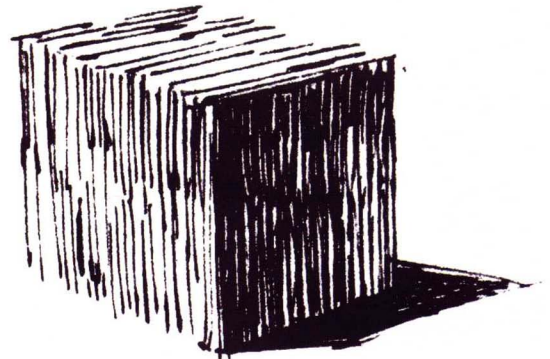
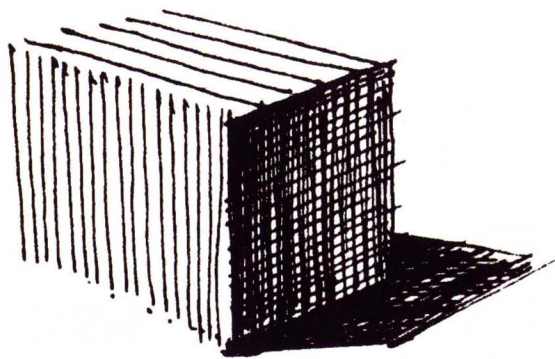
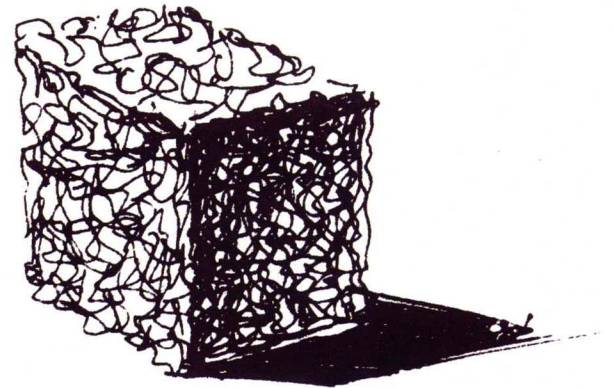
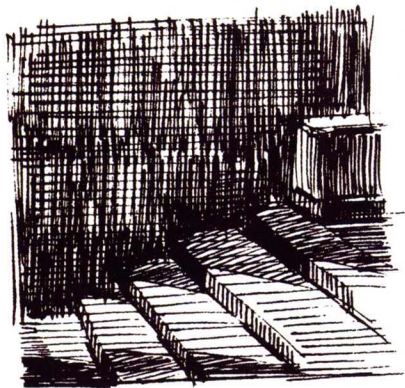

l. 综合重叠

各种排线练习

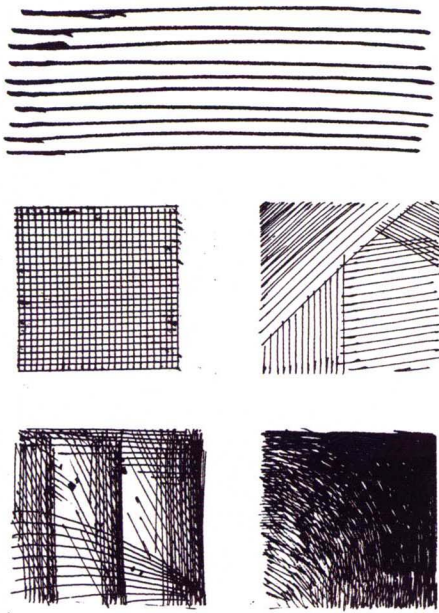

用不同排线塑造物体

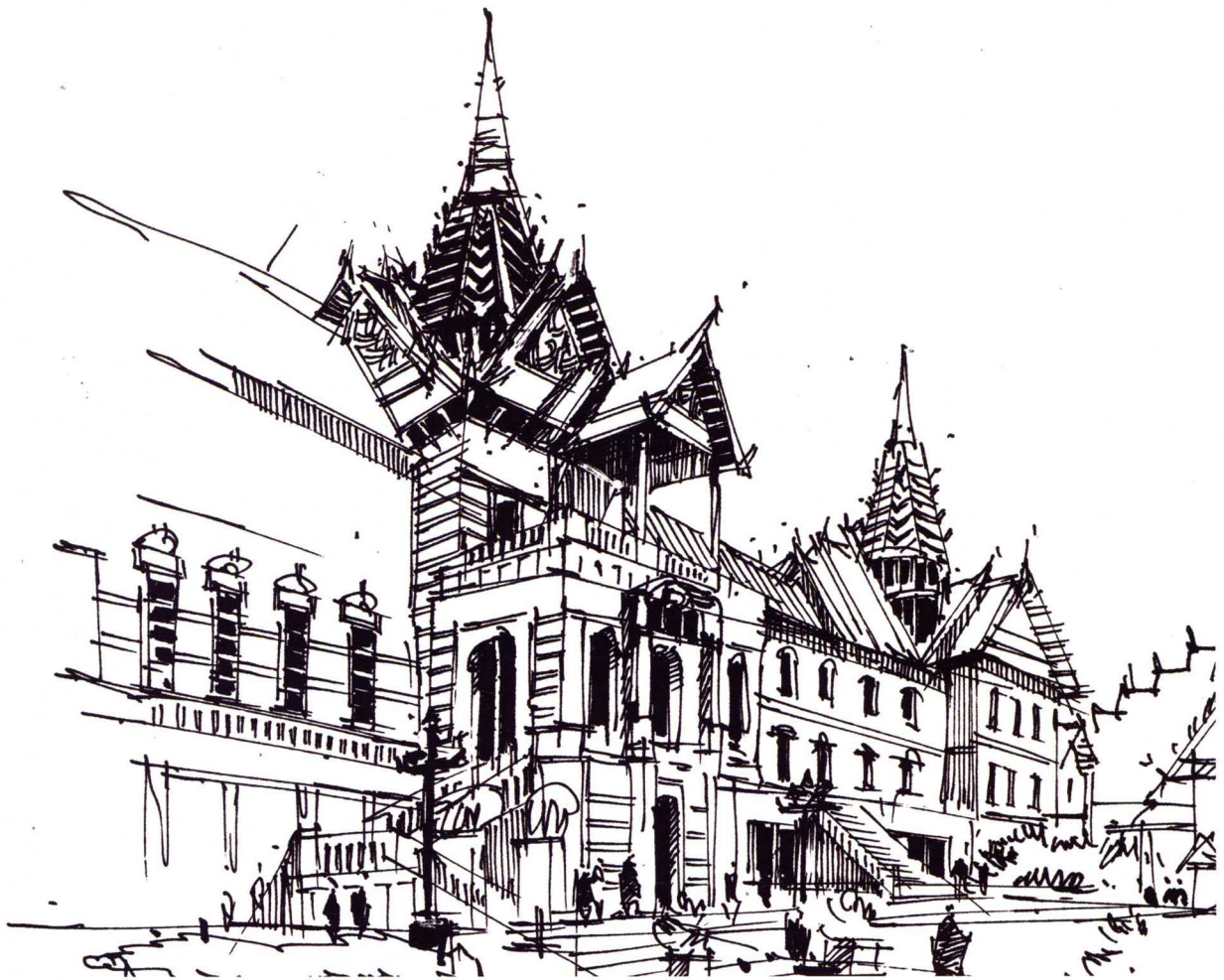

a. 紧线及紧线的应用

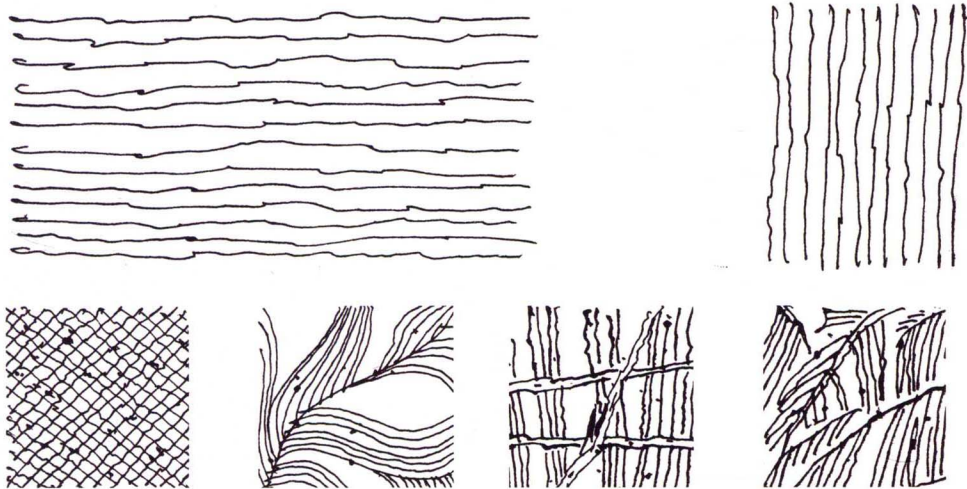
紧线在建筑风景速写中是最常用的线条，它可以表达建筑物刚劲的特性，同时在表达方直的物体时可以非常好地体现出物体的形体和质感。〈图1〉、〈图2〉

〈图1〉紧线

〈图2〉紧线的应用

〈图3〉缓线

b. 缓线及缓线的应用

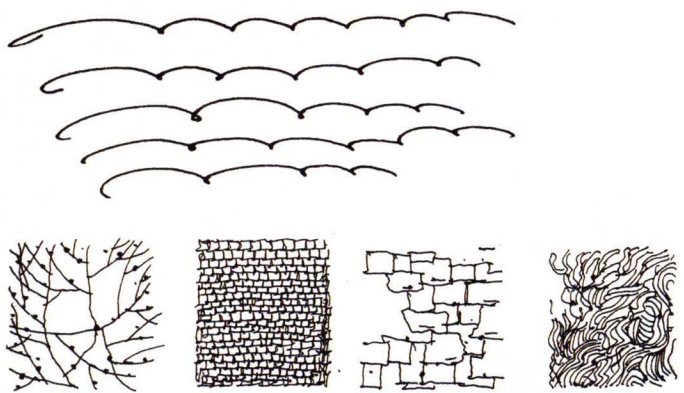
缓线运笔较慢，略有停顿，用笔也稍轻，和紧线形成较强烈的对比。在建筑风景中，缓线一般在画大的建筑轮廓、木材纹理、树枝等体量较轻的物体时用得比较多。〈图3〉、〈图4〉

〈图4〉缓线的应用

c. 颤线及颤线的应用

颤线，即为颠簸的线条，在表现云彩、水面、树木和一些不平整的地面等高低不平的对象时有较好的表现力。〈图5〉、〈图6〉

〈图5〉颤线

〈图6〉颤线的应用

d. 随意的线

随意的线一般在建筑表现中应用较少，在配景中应用较多。随意的线和严谨的线形成了对比，既丰富了画面，也增加了画面的情趣。〈图7〉、〈图8〉

〈图7〉随意的线

〈图8〉

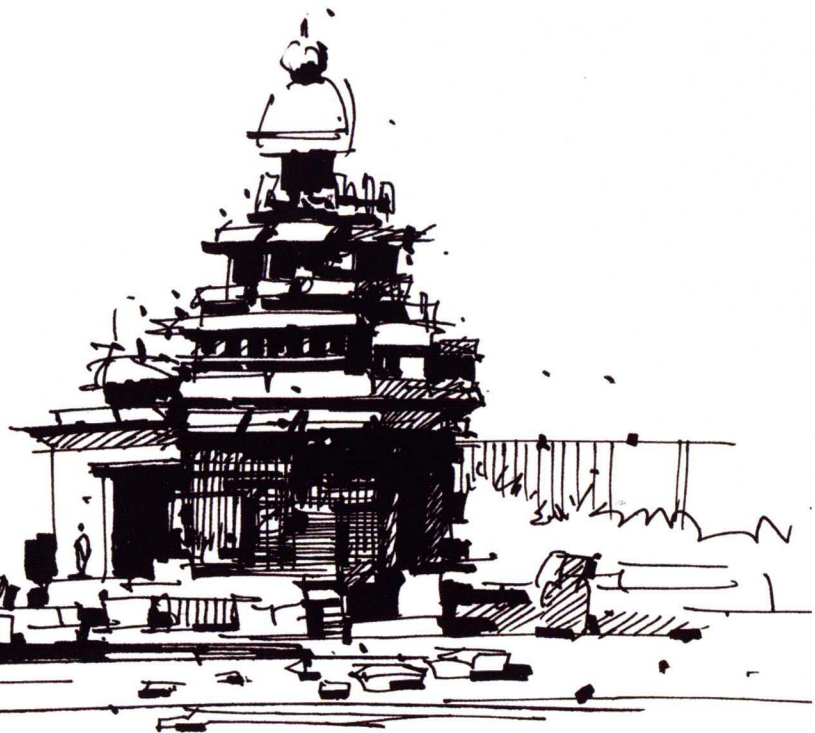
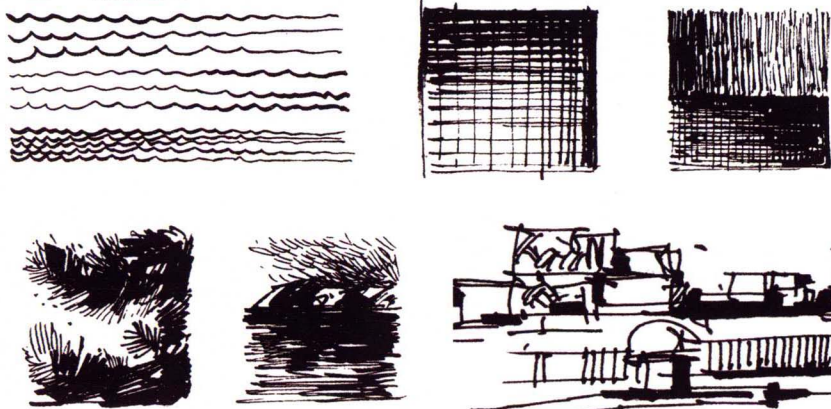

〈图8〉随意的线应用

e. 线的粗细变化

线的粗细变化在具体写生中起了非常重要的作用，不仅是丰富画面，避免呆板，更重要的是可以通过线的粗细变化描绘出建筑风景的层次和质感。<图9>、<图10>

<图9>线的粗细

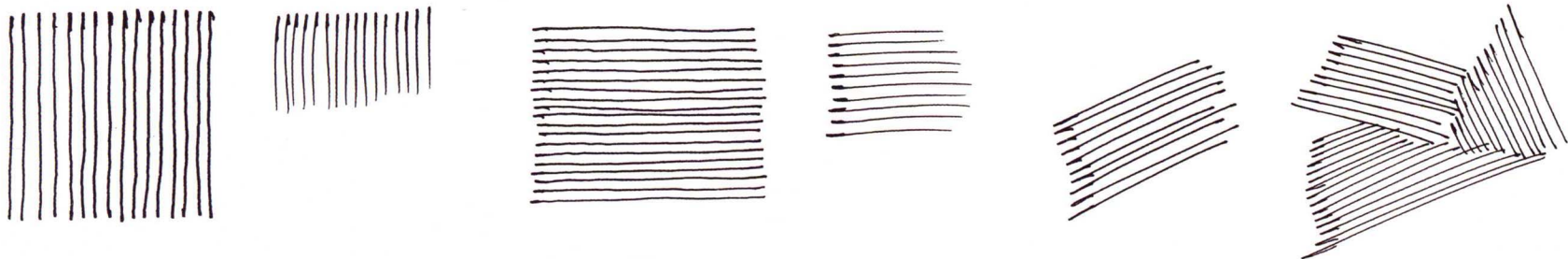

<图10>线的粗细应用

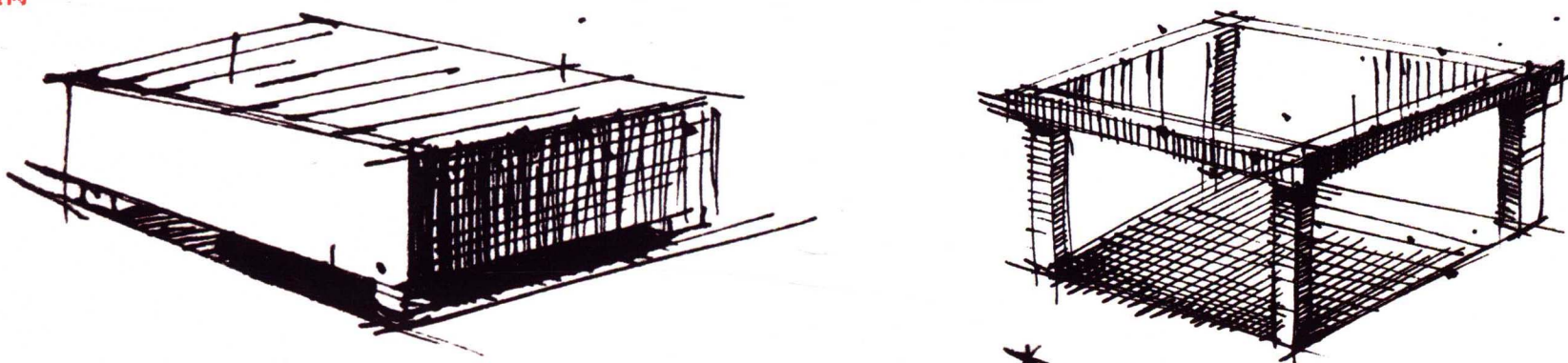
D SECTION.4

线的方向性

a. 垂直

b. 横向

c. 斜向

