

建筑美术技法丛书

建筑速写技法

周家柱 著

华南理工大学出版社

J204

447773

L81

建筑美术技法丛书

建筑速写技法

周家柱 著

华南理工大学出版社

· 广州 ·

DY80 / 15

图书在版编目(CIP)数据

建筑速写技法/周家柱著. —广州:华南理工大学出版社, 1998. 10

(建筑美术技法丛书)

ISBN 7-5623-1327-X

I. 建…

Ⅱ. 周…

Ⅲ. 建筑艺术-速写-技法(美术)

Ⅳ. TU204

华南理工大学出版社出版发行

(广州五山 邮码 510641)

责任编辑 黄丹丹

各地新华书店经销

中山新华印刷厂印装

*

1998年10月第1版 1998年10月第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 9.25 字数: 222千

印数: 1—4000册

定价: 22.00元

自序

致力于建筑美术教学至今已有三十多年了,在这三十多个春秋里,无论是教素描、速写、钢笔画,还是教水彩、水粉、钢笔淡彩、建筑画等等,都能得心应手,并能很好地与建筑专业结合起来。这些都得益于在美术学院七年的学习,那时,除了学习素描、速写、钢笔画、水彩、解剖学、透视学、色彩学、构图学、艺术概论、艺术哲学、西洋美术史、中国美术史以及中国古代建筑外,还学习了各种专业,如国画、油画、雕塑、工艺美术、版画等等,为建筑美术教学打下了坚实的基础。再加上美院毕业分配来华工三十多年来一直安心教学,致力于建筑美术的教学与研究,从理论到实践都取得了一定成效,尤其是在教学中,除了讲解理论外,还进行绘画示范的课堂教学,效果更佳。由于教学取得较好成绩,荣获学校颁发的“优秀教学奖”。在建筑美术教学的生涯里,已教了两代人,在所教的学生中,有的开始不懂美术或懂得不多,到后来懂得很多,画得很好,艺术修养和审美能力都得到很大的提高,毕业后分配到设计院成了业务骨干;有的在设计上很有成就,也有个别不但在建筑专业上有所建树,而且其画在国外还有市场……。总之,几十年来积累了丰富的教学经验,也写出了一批教材手稿,并付诸出版,还荣获国家建设部优秀教材二等奖,本人也是全国高等学校建筑美术教学用书编委,教授。

出版社的编辑希望我将多年来的建筑美术教材手稿和课堂示范画整理出来,出版一套《建筑美术技法丛书》,作为全国建筑美术教材的补充,有利于学生的学习、在职人员的提高以及社会青年美术爱好者的学习参考。

我希望这套丛书能为大家的学习、提高助一臂之力,这也是我的心愿。在此,衷心地感谢出版社的鼓励和支持。

周家柱

1998年4月于广州

目 录

绪论	(1)
第一章 速写概述	(3)
一、速写的特点	(3)
二、速写的工具	(4)
1. 笔	(4)
2. 纸	(8)
3. 速写本	(8)
4. 画夹	(8)
三、速写的作用	(8)
1. 基本功训练的途径	(8)
2. 创作素材积累的手段	(8)
3. 独立存在的艺术形式	(8)
第二章 速写的表现形式	(9)
一、以线条为主的速写	(11)
二、以明暗为主的速写	(12)
三、线条与明暗结合的速写	(13)
第三章 速写的技法训练	(15)
一、观察与把握	(15)
1. 整体观察与把握	(15)
2. 特征观察与把握	(15)
二、记忆与默写	(16)
三、果断与稳准	(17)
四、概括与取舍	(18)
五、构思与构图	(18)
六、慢写与快写	(20)
七、速写的要诀	(20)
第四章 人物动态速写	(22)
一、人体的比例与结构	(22)
1. 人体的比例	(22)
2. 人体生长的比例	(23)
3. 男女体形特征	(24)
4. 人体的解剖结构	(25)
5. 人体的形体结构	(26)
二、人体的透视与重心	(26)

1. 人体的透视	(26)
2. 人体的动态与重心	(26)
三、人物动态速写	(27)
1. 有规律动态速写的步骤	(28)
2. 无规律动态速写的步骤	(28)
第五章 建筑风景速写	(30)
一、树木速写	(30)
1. 树的结构形态	(30)
2. 树的基本形体特征	(30)
3. 树的明暗与透视	(32)
4. 画树步骤	(32)
5. 画树的一般弊病	(32)
二、交通工具速写	(33)
1. 比例与结构	(34)
2. 透视与环境	(34)
3. 特征与性格	(34)
4. 作画步骤	(35)
三、建筑风景速写	(37)
1. 建筑透视	(37)
2. 建筑风景的构图规律	(39)
3. 建筑风景如何取景	(44)
4. 建筑风景速写的步骤	(46)
5. 建筑局部速写的步骤	(47)
6. 室内建筑速写的步骤	(48)
7. 建筑群速写的步骤	(50)
建筑速写作品欣赏	(51)

绪 论

速写本身就是一种独立的艺术表现形式,也是建筑师收集设计资料及表达建筑设计构思意图的重要手段。速写还是建筑院校的一门重要的专业基础课。

经常画速写,能够培养和提高敏锐的观察能力、艺术的概括能力及果断的下笔能力。

速写是以形写神,形神兼备。速写要善于用精炼、简明扼要的线条把物象的主要性格特征准确地描绘出来。

速写是写情,画速写要注入情感,要有感而发,这种艺术感受是随着艺术修养的提高和对生活认识的不断深化而逐步增强的,这种新鲜感是物象中最富于美感的因素在作画者头脑中的反映,这种艺术感受是画好速写的前提。

画速写要讲究立意,意在笔先,要强调画面的情感因素,速写不是纯客观物象的自然再现,而是经过作画者对客观物象的综合、提炼,反映其本质的美。

速写不是物象简单的轻描淡写,而是要强调表现上的力度。因此,要善于运用形式美感的造型因素,强化画面的意境气氛,把强烈的激情与纯熟的艺术技巧完美地揉合在一起,随心所欲地表达自己对客观物象的真情实感。在表现中要大胆探索,要敢于创新。

建筑师多画速写,能够培养和提高对形象的记忆能力和丰富的想像能力,同时还可以在速写的过程中,逐步掌握正确的观察方法和表现方法,不断地提高艺术修养和审美能力。

建筑师在建筑设计的创作实践中,如果能不断将绘画的艺术规律和审美法则与建筑设计创作结合起来,融会贯通,将有助于设计构思的不断深化,使建筑设计创作中的形象思维进一步得到升华。

在建筑设计创作的过程中,速写是体现设计构思意图,使其构思形象化的一种重要表达方式,速写不但能够快捷地反映构思过程中形象思维的灵感火花,而且还是推进构思不断深化的一种重要方法。

建筑师要经常向生活和大自然吸取营养,获取与众不同的艺术感受,将其感受用速写记录下来,日积月累,持之以恒,就会收集到大量的生活资料和创作素材,就能够提高形象思维的能力和创作的能动活力,就能够在日后的建筑设计创作中,创造出独特的艺术形象来。

第一章 速写概述

建筑师常常利用速写记录生动的风土人情、感人的生活场景,搜集优秀的建筑造型,以及根据建筑设计意图构思,运用速写的表现方式,画出各种不同类型方案的快速草图,进行比较、推敲,使构思不断深化、提高、完善。速写这种艺术的表现方式已普遍成为建筑师表达建筑设计意图的一种语言。速写既是造型艺术中一种不可缺少的基本功,又是设计过程中一种重要的表达手段。因此,速写历来受到建筑师们的高度重视。

一、速写的特点

速写是在短时间内用简练概括的表现手法,描绘出物象的主要形象特征的一种绘画形式。这种在短暂的时间内所画出来的速写,具有高度概括、简练、个性鲜明的特点。

“速写”这个词是随着西方绘画的传入而产生的,英文 sketch 和法文 croquis 都有略图、草稿、写生的意思。一般指在短时间内用简练的线条扼要地画出对象的形体、动作和神态的绘画形式。

速写从工具上看,有铅笔、炭笔、毛笔、钢笔、马克笔以及用彩色笔画的速写等等。从表现形式上看,又可分为线条速写、明暗速写及线面结合的速写。从题材上看,它还可分为人物速写、动物速写、建筑速写、自然风景速写等等。

速写与素描的区别主要在于:素描要求深入地刻画物象的形体结构,充分表达它的体积感、质感、空间感等;而速写由于作画时间一般较短,所以要求用极精炼、概括的手段表现出物象的主要形象特征。速写与素描两者之间很难有一个明确的界限,但是,作为造型艺术的基础训练,在造型手段上是不一样的,它们各

有特点,相辅相成,互相促进,不能互相代替,更不能有所偏废。

二、速写的工具

“工欲善其事,必先利其器。”任何画种的特点都与其工具材料有密切的关系。作画者必须掌握各种绘画工具的性能,并善于运用这些工具,做到得心应手,只有这样才能随心所欲地表现出自己的激情与心声。

1. 笔

笔的种类繁多,归纳起来大致有以下几种:铅笔、速写铅笔、炭笔、炭精棒、木炭条、蜡笔、油画棒、色粉笔、彩色铅笔、钢笔、美工笔、绘图针管笔、塑料笔、圆珠笔、软头笔、马克笔、毛笔、蘸水笔等等。

下面介绍几种笔的性能特点:

- 铅笔——有软硬之分,铅笔的特点润滑流畅。它既适合于用线条表现物象,也适合于用明暗调子表现物象,铅笔画出线条有粗细、浓淡等画面效果,在画明暗调子速写时,层次变化丰富,画面效果也较生动。

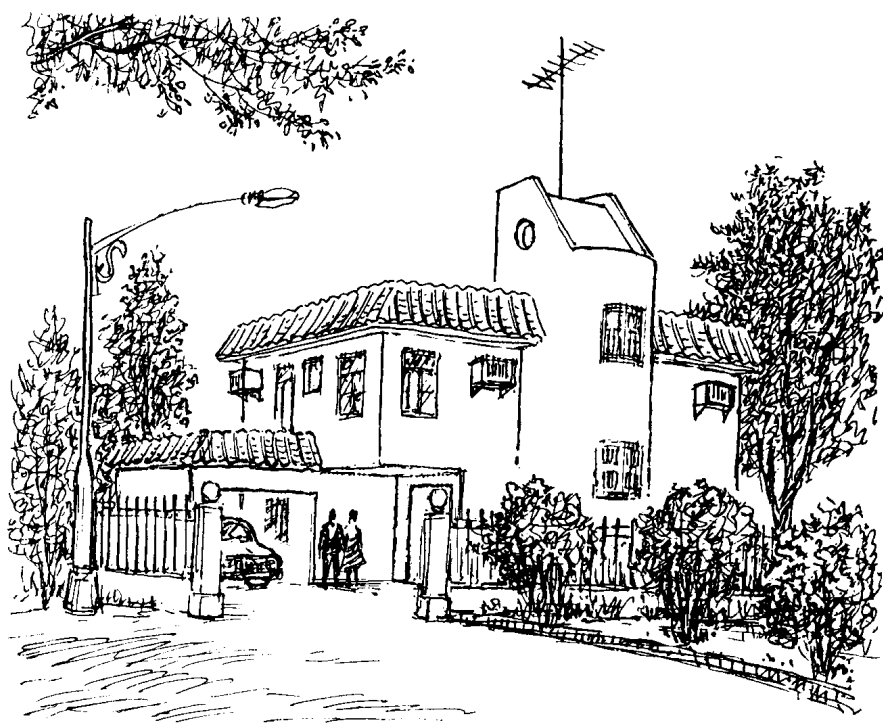
铅笔速写

- 炭笔——色浓黑,深浅层次幅度大,调子可画得很丰富,画在纸上黑白对比强烈,画面效果鲜明。缺点是炭粉附着力不强,易掉色。一般是画后喷上固定液,防止掉色及画面弄脏。

- 速写铅笔——铅心是特制的,比普通铅笔的铅心粗而扁方,画出的线条扁阔。画调子较快,也很方便,侧锋也可画出细线条,阔细结合画出的速写另有一番情趣。

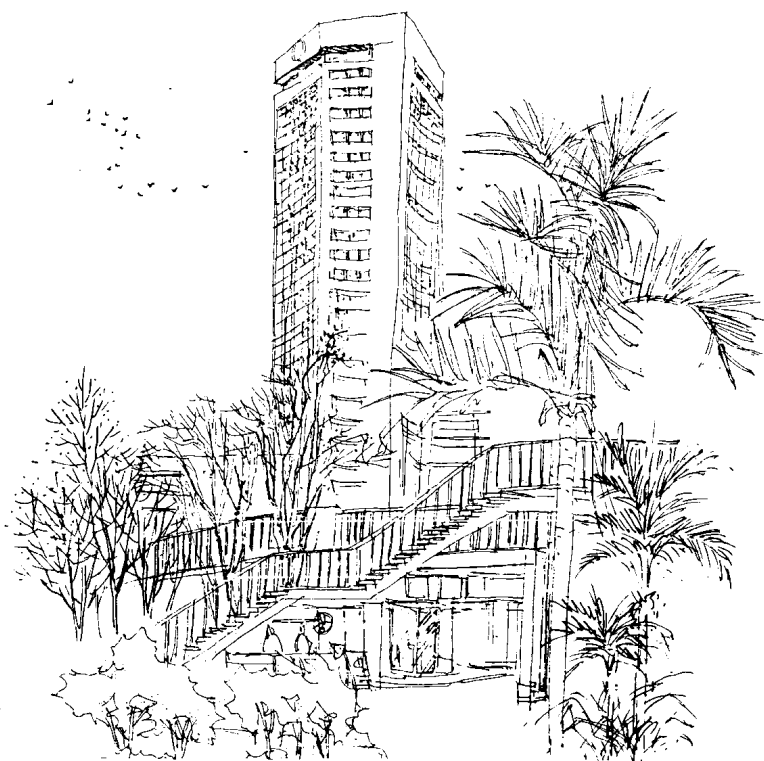
炭笔速写

钢笔速写

美工笔速写

绘图针管笔速写

马克笔速写

• 钢笔——画出的线条挺拔有力,并富有弹性。调子的变化是靠线条的排列组织叠加而成,画面效果细致深入。

• 美工笔——特制的弯头钢笔,可粗可细,笔触变化丰富。画速写可线面结合,使画面灵活多变,鲜明丰富。

• 塑料笔——笔头软稍粗,画出的线条浑厚。调子的变化通过线条的疏密排列而成,由于线条粗细一样,速写画法与钢笔类似。

• 软头笔——类似毛笔头的塑料软笔,书写好像毛笔一样。此笔画速写可借鉴毛笔画的技法,如勾、点、皴、擦等,用不同的笔触表现不同的物象,表现力非常丰富。

• 马克笔——马克笔近年从国外传入,笔心有粗、细、尖、圆、方、斜方等,有油性和水性两种,颜色种类也较多。其特点是线条流利,色艳,快干,具有透明感。马克笔由于可粗可细,粗线条画出的效果粗犷豪放;细线条画出的效果浑厚圆润。如果与其他工具混用、马克笔鲜

艳的色彩,可使画面光彩夺目。马克笔在运笔的过程中,停笔时间不宜长,时间长画面就出现类似国画的顿笔,在笔画末端出现颜色稍重的堆积现象。如果运用恰当,也可产生非常有趣的画面效果。

2. 纸

画纸的种类很多,一般都可以用来画速写,但不同的纸张,运用不同的工具效果也是大不一样的。速写常用的纸张有:

- 绘图纸——其质较密实而光滑。此纸画铅笔、炭笔、钢笔,速写效果均好。
- 图画纸——纸稍薄而软,不宜多涂擦。画铅笔、炭笔、钢笔、水墨均可,由于此纸质软并有半吸水性,画钢笔淡彩速写效果很好。
- 白报纸——又称新闻纸,纸薄偏黄,时间长了更黄而脆。画铅笔、炭笔均可。
- 毛边纸——纸松色黄,纸面稍涩。画毛笔、炭笔速写效果均好。
- 卡纸——质硬,正面白而光滑,反面灰而涩。白面画钢笔速写最佳,画铅笔也可;灰面画铅笔、钢笔均可。画炭笔速写后用白色提亮面或高光,效果更好。
- 书写纸——又称办公纸,质脆,正面平滑,反面略粗。正面可画钢笔,反面适合画炭笔。

3. 速写本

速写本可买可做,一般不宜太大,便于随身携带,一有灵感,随即拿出就画,非常方便。

4. 画夹

画夹也称写生夹,文具店有售。适合画大一些的速写。

三、速写的作用

1. 基本功训练的途径

为达到一定训练目的所进行的训练性习作速写。这类速写与素描同等重要,两者都是造型艺术的基本功。

速写训练主要是锻炼、提高对物象敏锐的观察力和迅速捕捉形象的能力。由于速写对象有的动势转瞬即逝,这就促使画者要提高对形象特征的记忆力和想像力,只有这样才有可能做到“胸有成竹”、落笔有形,即使对象走了也能通过记忆默写补充,再现和创造形象。速写一般时间较短,这就要求下笔果断,笔笔有形,落笔做到得心应手,有形有神,形神兼备。总之,速写在造型基础的训练中起到非常重要的作用。

2. 创作素材积累的手段

为创作主题收集生活素材,记录生活形象,这类素材性速写在造型艺术创作的过程中起着很重要的作用。它可以随时记录生活中的原始资料,积累形象,并可以记录作者的创作灵感。这种速写有时很简单,甚至只几根线,但由于它是作者情感的记录,往往给艺术家的创作带来极大的帮助。

3. 独立存在的艺术形式

速写本身就是一种艺术的表现形式。好的速写与单幅画一样,具有独立存在的艺术价值。我们从古今中外的艺术大师中,可看到他们除了创作出许多不朽的名作之外,还留下大量生动的速写作品,这些作品同样地成为人类艺术宝库中的珍品。

第二章 速写的表现形式

速写的方法多种多样,从造型的基本手段来看,无论是素描还是速写,都不外乎线条和明暗,不是以线条为主的画法,就是以明暗为主的画法,或是线条与明暗相结合的画法。

• 线条

用线条描绘物象由来已久,从远古时代的岩画和新石器时代的彩陶纹样,都可以从中看到以线条造型手法的运用。

线条是中国传统绘画中作为造型的主要手段,也是中国传统绘画的根基。线条同时也是画家抒情、寓意的媒介。它体现着东方民族的审美情趣。

线描经历了一代又一代画家的努力。到隋唐,线描达到了很高的水平,形成了我国绘画史上线描极其灿烂的时期,出现了不少杰出画家,形成了有影响的线描风格,如东晋画家顾恺之所画的《女史箴图》、《洛神赋图》,“紧劲联绵”的“高古游丝描”,匀细、圆润、挺秀、柔中见刚,表现出人物的薄衣广袖、绫丝飘逸、体态轻盈之场面,体现出当时线描的高超技巧,其线条被誉为“春蚕吐丝”;又如唐代画家吴道子,他将线条视为重要的绘画语言而加以发挥,其《送子天王图》作“兰叶描”,线条粗细刚柔相济,行笔“势若风旋”、“磊落道劲,气韵雄健”,充满着强烈的感情力量,表现出“高侧深斜,卷褶飘带之势”,给人以“天衣飞扬,满壁风动”之感,其线条风格被誉为“吴带当风”;又如晚唐画家周昉的《簪花仕女图》,衣纹勾勒劲细流畅,衣裳上的花纹和薄纱都描绘得非常细腻、精美,充分表现出非凡的线描技巧;至宋朝,武宗元的《八十七神仙卷》、李公麟的《维摩诘像》等,线描又有所发展,笔意流畅、舒展,线条繁而不乱,错落有致,人物形象生动传神,画面显得十分优美,这时期的线描表现,已达到极高的境界;明代陈洪绶、

清代任伯年,在他们的绘画中虽然用“铁线描”,但用笔讲求清圆细劲,强调用线的金石味,显得瘦劲、古朴,既表现了线条的美,又增添了人物的神韵。线条的长短、粗细、曲直、疏密、浓淡、顿挫、虚实、刚柔、疾徐等等具有极为丰富的情感表现力,画家就是通过笔法及墨的浓淡、渗透其深切的情感,“外师造化,中得心源”,达到“意物相称”、“物我为一”的境地,只有状物传情、渗情达意的线条才具有无穷的生命力和独特的审美情趣。

以线条造型的历史,在西方也非常悠久,从旧石器时代的洞窟壁画、古埃及的古墓室壁画、古希腊的瓶画,无一不是用线条造型。到意大利文艺复兴时期,线描得到了高度的发展,当时意大利文艺复兴时期称为“三杰”的画家达·芬奇、米开朗基罗、拉菲尔,都有以线为主的素描、速写,在他们留下的大量素描写生中,可看出他们用线圆润、柔和、轻快、流畅,画面效果纯朴和谐、自然生动;又如威尼斯画派杰出代表画家提香,他的许多草图类型的素描写生中,画面线条简洁、明快;又如荷兰画家伦勃朗的大量素描、构图草稿、风景写生、生活场景速写等,表现方法十分丰富,除用铅笔外,还用钢笔、炭笔、色粉笔、毛笔、芦苇笔等写生,他的速写线条挥洒自如,粗细、浓淡等变化生动,具有极强的体量感;法国画家罗丹,用线造型有很高的造诣,在他的素描、速写中,线条简练、概括,富有流动的韵律感;荷兰后期印象派画家凡高,极力学习东方艺术中线条的表现力,强烈追求内在的情感,他那火热般的线条,加上用笔硬朗、刚劲、泼辣、简约而传神,构成了独特的画风;法国野兽派画家马蒂斯,在线条上受到东方艺术和原始艺术的启发,他的画中,线条富有极强的表现力和创造性,从粗放任意的笔触中表现出简练洒脱的美感。

八十七神仙卷(局部)(宋·武宗元)

戴帽子女人(荷兰·伦勃朗)

线条这个古老的绘画语言,无论是中国的绘画,还是外国的绘画,都体现出线条在造型艺术中所起的重要作用,都在画家手中,不断地演变、发展,线条的表现力已成为画家创造力的一个标志。一根小小的线条,可在画家笔下产生震撼人心的艺术作品。

• 明暗

人能看见物体是靠光线,既有光线,物体就自然会产生明暗,有光就有影,有明就有暗,这是自然现象。

物体的明暗色调变化,取决于物体本身的形体结构。物体在光的照射下,由于各个面接受光线的角度和接近光源的远近不同,物体各个面上反映出的明暗程度也就不同,受光部分明亮,背光部分灰暗,受光部分各个面也因正面受光和侧面受光不同,明度也有强弱之分;在背光部分,由于物体各个面受环境反光的影响不同,也有深浅变化。物体离我们眼睛愈远愈模糊,其明暗对比色调变化也就愈弱,此外,由于物体质料和固有色的不同,各种物体的明暗色调变化也就各有差异。这些就是物体明暗色调变化的规律。然而,作为绘画必须将其复杂的明暗层次,艺术地概括、归纳为“五个基本色调”,那就是:受光面——亮、亮灰;背光面——明暗交界线、暗灰、反光。高光不是每个物体都具有的,只有特殊质地才有高光,故高光不列入五个基本调子内,此外,还有投影。

素描、速写都是运用“五个调子”去观察、分析物体的明暗层次关系,紧紧掌握明暗交界线,区别受光面与背光面,然后,再从受光面和背光面内去分析中间色调的变化。在这样观察和认识的基础上深入地去描绘,才容易把握住形体结构和明暗色调的复杂变化。

一、以线条为主的速写

速写最常用的表现手法是线条,线条是最富有生命力的。因为,线条本身是变化无穷的,有长短、有粗细、有刚柔、有曲直、有顿挫、有浓淡、有虚实、有节奏……不同的线条反映出不同的情感。如线条的曲直可表达物体的动静,线条的虚实可表达物体的远近,线条的刚柔可表达物体的软硬,线条的疏密可表达物体的层次等等。运用线条的长短曲直、轻重徐疾、浓淡干湿、转折顿挫,表现出物体的轮廓体积、质感神态、虚实明暗、动势节奏等等,从而达到突出对象的造型特征。

线条的安排异常重要,它决定了一幅速写是否生动活泼,画面是否错落有致,情调是否动人。因此,应根据不同的对象,善于运用不同的线条来表达不同的质地、情感与意境。

以线条为主的速写,其特点是“形体结构鲜明,画面简洁明快”。其方法应注意:

(1)运用线条的不同变化,表现不同的形体特征和情感要素。画速写时应从形体的内在结构去观察把握,狠狠抓住形体的本质特征,用精炼的线条勾画出物体的主要造型结构的形体轮廓,并通过用线的轻重缓急、抑扬顿挫,充分体现物体的形象特征。

(2)运用线条的疏密、虚实、穿插,表现物象的空间层次。画面中的主要部分或前面的形体,一般情况下,适宜用浓的、实的、粗的线条来表现,而其他次要的部分、后面的形体、远处的形体则适宜用淡的、虚的、细的线条来表现。如果画面中主要的形体结构比较复杂,需用密集的线条表现时,其他次要形体则适宜用疏散的线条来表现;当主要的物体结构比较单纯,需用疏散线条时,周围其他次要形体则适宜用密集的线条来表现。这样,画面中通过线条疏密不同的排列,相互衬托,充分表现出物体之间的空间层次关系。

(3)运用线条的软硬变化,表现物体的不同质感。画速写时还应根据物象的不同质感,采用不同的线条。质地硬的物体,适宜用比较刚健的线条来表现;质地柔软的物体适宜用柔的、细的线条来表现;外形明确、光滑的物体适宜用实线条来表现;外形松散、粗糙的物体适宜用抖线、虚线来表现。