

时代
辽科

“十一五”全国高等院校建筑学与
环艺专业美术教材

建筑速写

傅凯 编著

辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

“十一五”全国高等院校建筑学与环艺专业美术教材

建筑速写

傅凯 编著

辽宁科学技术出版社
沈阳

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑速写/傅凯编著. —沈阳: 辽宁科学技术出版社,
2009.5
“十一五”全国高等院校建筑学与环艺专业美术教材
ISBN 978-7-5381-5946-2

I. 建... II. 傅... 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 (2009) 第072518号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 北京艺堂印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 210 mm × 285 mm

印 张: 5.5

字 数: 130千字

出版时间: 2009年 6 月第 1 版

印刷时间: 2009年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 高俊梅 刘邵思

封面设计: 刘 青

版式设计: 吴 娜

责任校对: 王纯双

书 号: ISBN978-7-5381-5946-2

定 价: 28.00元

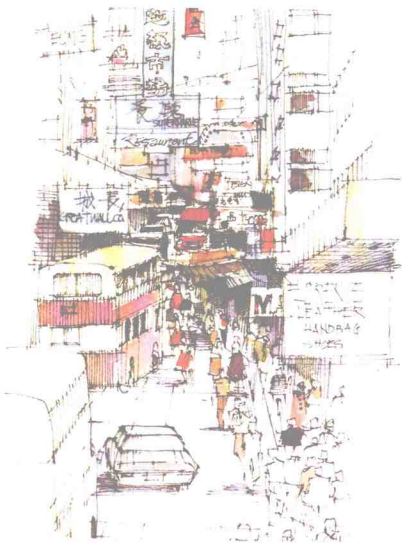
联系电话: 010-88383892

邮购热线: 010-88384660

E-mail: lkzsb@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnkj.com.cn

内容提要

本书从建筑速写基础性知识入手，分别讲述了建筑速写在构图、线条练习、观察方法、临摹、实景速写、默写等方面的内容，并附有大量图例作品。让广大初学者和建筑设计的从业人员能够清晰地认识到，通过建筑速写这一方法的练习可以帮助他们在将来的设计工作中做到思维灵活，并激发他们的创造力和表现力，以至于系统地、形象地进行手绘表达。本书集科学性、人文性和艺术性于一体，适用于建筑学、环境艺术设计等专业读者亦可作为美术爱好者的参考书。

前 言

本人从事建筑设计基础、环境设计基础的专业教学及设计创作近20年，深深地认识到建筑速写这门艺术表现手段不仅是设计师训练手头工夫、表达设计思想的重要工具，还是提高设计师素质和修养的重要手段。近些年来，我国许多艺术院校的艺术设计专业蓬勃发展，许多原来没有这方面专业的院校也争先恐后开办了建筑及艺术设计相关专业。从教学规模上看，尽管许多高校在教学与专业建设上都不断地进行较大的完善和改革，也出现了令人欣喜的发展形势，但出现的一些问题也是不容忽视的。

随着科学技术的不断发展，计算机和数码相机的普遍应用，给建筑设计带来了历史性的变革，也给设计师的工作和生活方式带来了不小的改变。在此情形下，有人认为建筑速写这种徒手绘画方式过时了，它已被计算机等先进的设备所取代。因而，许多设计院校以及学习建筑学的学生都不太重视建筑速写了。实际上国内外许多建筑大师对建筑速写都是给予积极肯定态度并身体力行的，如美国著名建筑设计大师赖特曾经对他的学生说：“你们应当了解大自然、热爱大自然、亲近大自然，他永远都不会亏待你的。”我国著名建筑设计大师齐康先生也曾经在他的一部关于建筑速写书的前言里说：“我们需要持之以恒的写生、从收集资料到获取信息，从某种意义上说也是一种修身养性。”可见这些大师们对建筑速写的重要性十分明确。大师们普遍认为，目前计算机和数码相机的普遍应用，其优势虽然显而易见，但是，建筑设计的过程是创造性思维的过程，是设计师主观意识形态的客观反映，对建筑设计本身而言它是门艺术，它有传播文化的职能，既不应该有固定的法则也没有一成不变的轨迹，面对同样的建筑对象，不同的人会产生不同的感受，所表达出来的画面从构图到形式都会有很大的区别。往往不同的设计师所绘出的建筑速写都带有个人的情感和个性，这是计算机等现代科技无法达到的，这也是建筑速写的魅力之所在。

傅凯

2008年12月于南京

目 录

前 言

第一章 概述..... 1

第一节 什么是速写..... 1

第二节 建筑速写..... 2

第三节 建筑速写的作用..... 4

第二章 工具的选择与表现技法..... 6

第一节 工具的选择..... 6

第二节 表现技法..... 9

第三节 讲究形式美法则.....16

第三章 如何学习建筑速写.....19

第一节 学习建筑速写的前提.....19

第二节 练习条线.....26

第三节 透视与构图.....28

第四节 建筑速写的步骤.....37

第四章 建筑速写欣赏.....53

第一章 概述

第一节 什么是速写

速写是一种绘画形式。追溯速写的起源可以从原始人在其居住的洞穴中留下的岩画上找到印证,那些由简单、质朴的线条所描绘成的图像真可看成是速写这一绘画形式形成的最初的滥觞。在西方,速写在工艺美术和绘画艺术中多有出现,此后,速写逐渐成为画家练习造型能力、收集创作素材的一种手段,再后来就逐渐作为纯粹研究性的速写而存在了下来。成为画家和设计家等艺术工作者在较短时间内,用简洁的笔法迅速地描绘客观对象的特征、形态或把画者对对象的印象、感受记录下来的一种绘画表现形式。简单地说,速写就是快速地描写,这一概念涵盖了两个方面:“速”是指这一艺术实践活动的行为速度;而“写”则是从艺术手法的角度来告诉我们,对象是“写”出来,那就需要体现出包括造型能力、绘画语言、表现技巧和形式美的规律等方面的内容。

人人送酒不曾沽 (局部)

戴帽的妇人

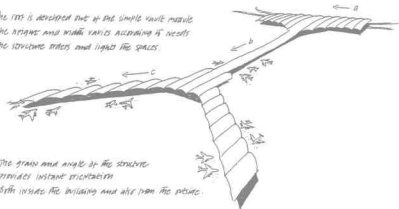
第二节 建筑速写

建筑速写是以建筑物及环境为表现主题,进行概括而又准确、生动、客观地表现的画面。建筑师往往用速写形式来表现建筑设计的构思草图(建筑画的组成部分)或表达设计意图,它既能体现建筑师一种构思的文化积淀,又能对形象产生的过程进行形象语言记录。现如今科学技术的不断进步,计算机和数码照相机的普遍应用给建筑设计带来了历史性的变革。在这种形势下,建筑速写这种徒手绘画形式逐渐不被大家,尤其是青年人重视,他们认为电脑、数码时代不需要徒手画什么了。其实不然,建筑设计的过程是创造性思维的过程,是设计人员主观意识形态的反映。建筑师要有艺术思维能力和创作的灵感,而这种灵感单靠电脑等先进技术设备是不可能完成的。训练建筑速写的意义就在于增强建筑师徒手表现的能力,从而增加创作的手段。其实这样也能反过来最大限度地挖掘和应用计算机潜在的工作能力。一个学习建筑设计专业的学生,如果画不好建筑速写,也就是说,不能把自己看到的美的物象和现场感受,用自己喜爱的、别人明白的方式快速、生动的表现出来,是会直接影响到他的设计构思的表达和能力体现的。从古今中外的建筑设计大师们留下的大量精彩的建筑速写作品中不难看出这一点。

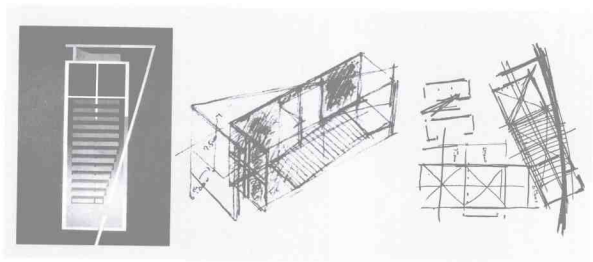
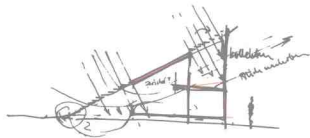

香港新国际机场

THE TEXT IS REVERSED FOR THE SIMPLE WHITE PAPER.
THE DESIGN AND DRAWING VARIATION IS NEARLY
THE STRUCTURE OF THE BUILDING.

THE GRAIN AND ANGLE OF THE STRUCTURE
PROVIDES INSTANT RECOGNITION
BOTH INSIDE THE BUILDING AND OUT FROM THE OUTSIDE.

其实，好的建筑速写与其他绘画艺术一样有着独立存在的艺术价值，认真观摩第四章的作品不难理解这一点。

第三节 建筑速写的作用

一、收集素材

在行业内设计艺术也是遗憾的艺术,设计师总是不断面临着新的需要解决的问题。面对这些问题,设计师也需要不断地去学习,以拓展自己的知识面,完善自己的知识构架,提高自己的设计素质和业务水平。

一方面,设计者可以通过建筑速写来收集设计对象现有的形态和结构,加深对形体的认识理解,了解其优劣,寻找解决的问题,同时用速写记录下同类设计中他人的设计构思,用他人优秀的设计来启发自己的设计思维。这些素材是每一个设计者进行设计创作的资源,同时这些积累的第一手资料也为今后的设计工作打下了良好的构思基础。

另一方面,设计师要在生活的过程中画速写,这种速写方式不是带着明确的设计命题去进行的,而是不断地用图画来记录对生活的观察,加深对事物的认识和理解,积累生活中各种事物的形象,探索表现语言,这种随时随地的速写方式会有效地锻炼设计者的艺术表现能力,也有益于他们知识面的扩展,这无疑会对学习者以后的设计创作起到巨大的推动作用。

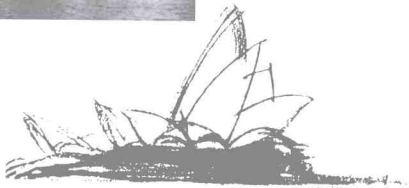
二、表达设计语言与构思

设计师在进行设计构思时,以往的经验积累和自己当时的所思所想相互作用,经常会产生瞬间的灵感,像文学家、诗人一样,通过速记方式将这些稍纵即逝的灵感、想法即设计语言记录下来,对其设计起步阶段和后面设计思路的扩展有着极其重要的意义。

同时,作为一种简洁、概括的视觉传达方式,建筑速写可以很快地将设计者的设计构思表达给观众,并在表达的过程中,对这些构思想法进行形象化、艺术化的再创造。

杰尔佐意向草图

另外,从专业角度看,建筑速写应该是每一个设计者必需具备的基本功之一,如果速写能力差的话,也就是意味着,即使一个建筑设计师有很好的构思和想象,却不能通过手头的速写能力将其表达在纸上,以至言不达意,无法与观者进行充分的交流,甚至让别人产生误解,想必是件很遗憾的事。

三、艺术表现

建筑速写在以实用功能为主的同时也具有一定的审美功能。实用功能主要指设计师所设计的对象应具备科学性和实用性,但不可忽视的是建筑速写往往具有它本身的审美功能。因为,设计是一种文化,设计更是一种艺术,建筑设计的过程与建筑被接受的过程都存在着一定的情感因素和审美因素,建筑设计在一定程度上同样作用于人的精神层面,并担当着传达某种观念、某种理想的媒介。所以,建筑设计师艺术素质的程度决定了其设计内容的内涵和底蕴,也决定了其设计水平的高低。

建筑速写是一个训练综合能力的方法,如对观察能力和表现能力的培养,整体观察观念的建立,对物体复杂形态、结构的敏锐的观察、判断和记忆,整体造型方法和提炼概括能力的提高等。设计师通过大量的建筑速写练习,在锻炼了观察力和造型能力的同时探索出自身喜爱的造型语言,在设计过程中倾注自己的感情和智慧,最终在设计的作品中流露出自己的艺术个性和精神气质。

异动的城市——吴冠中

第二章 工具的选择与表现技法

第一节 工具的选择

一、纸张的选择

如果没有特殊要求,生活中能够被当做速写用纸的是很多的。通常建筑速写选用的纸张具有质地结实,吸水性弱的特点,以速写纸、复印纸、卡纸、铜版纸居多。作者可根据速写时的用笔来选择纸张,铅笔适宜表面不太光滑的纸,如速写纸,复印纸等;钢笔适宜表面光滑、厚实且吸水性弱的纸,如卡纸、铜版纸等;用马克笔、圆珠笔作画时,不能使用表面太粗的纸张,以免影响画面效果;色粉笔和彩色铅笔就应选用表面附着力强的绘画纸。

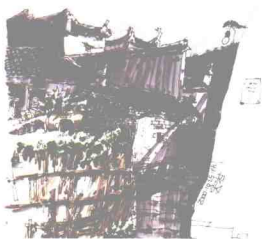
此外,作者选择纸张可以根据自己的习惯和喜好和根据纸张的特性来选择。如表面粗糙的纸可以用来表现那些表面质感粗糙的对象,而表面肌理比较均匀、细腻的纸则适宜于表现质地柔和、外表光滑的对象等,这里就不一一例举了。

二、笔的选用

建筑速写所选择什么样的笔,一般情况下是根据表现对象和技法甚至是依据自己的习惯来定的。通常有钢笔、书法钢笔、签字笔、圆珠笔、针管笔、铅笔、炭笔、彩色铅笔、马克笔、色粉笔、各种水彩笔等。在速写过程中,可以根据作者不同的需要来选择和掌握不同的笔所带来的不同效果。本书作者建议用钢笔或书法钢笔(墨水选用碳素墨水为宜),现在出现的一次性的墨水签字笔、针管笔等,也是不错的选择,尤其对初学者来说更重要。因为国内外许多建筑大师留下的建筑速写作品都是钢笔画的,容易让初学者模仿和借鉴。再者,初学者用钢笔或书法钢笔画的速写错不容易涂改,逼着自己在画速写时思想高度集中,注意观察对象,所以不建议初学者使用铅笔类工具作画。

钢笔表现

马克笔表现的中国传统建筑

马克笔表现

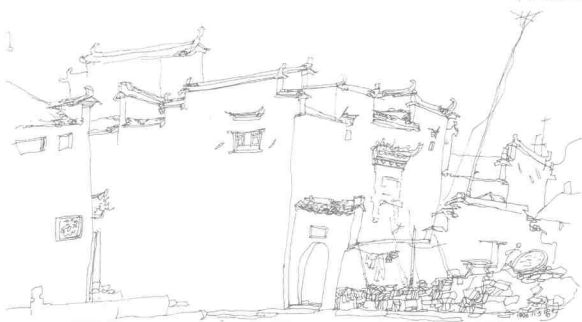
书法钢笔表现

炭笔表现

针管笔表现

炭笔色粉加水墨表现(荷兰建筑—洪毅)

三、着色颜料

以往在运用淡彩薄涂法时就会运用到水彩和水粉颜料。

水彩，以水作为稀释剂和调和剂，在用水进行稀释后，颜色透明且色泽淡雅，适宜于表达固有色较浅的对象和相对简单的空间关系，但要注意在渲染、敷色时，不同色彩之间不宜覆盖或调和次数太多，否则会造成脏色。至于水粉颜料，则为大多数从事绘画和设计的人士所熟知，对它的性能和特点有充分的了解，它的覆盖能力要比水彩颜料强得多，且颜色间的调和能产生丰富的色彩变化，适宜于塑造形体，表现对象的分量感，操作起来也十分方便，因此，设计者将它大量运用到设计速写中。

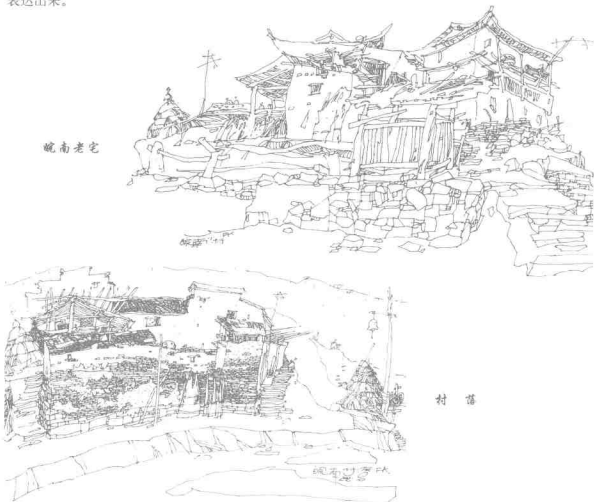
不过现在以选择方便携带和使用的马克笔和彩色铅笔为多。

第二节 表现技法

所谓表现技法是指在艺术造型中所采用的语言形式或造型手段。一般情况下,建筑速写的表现技法不外乎线描法、线面结合法、明暗素描法和淡彩法几种,画者选择何种表现手法,与其个人的审美喜好和个性情趣、对对象形态理解的角度、速写描绘的目的及个人所持艺术观念等很大的关系。学习者可根据所学专业具体特点和要求,选择自己的速写语言来表现。从古至今许多大师们的建筑速写中可以看到,他们运用各种表现手法留下了无数的杰作。

1. 单线法

东西方自古以来都有以线作为造型元素,尤其中国传统绘画更是将线描作为直接的、主要的造型手段。在建筑速写中运用单线法非常广泛,其特点是简明扼要、方便快速、富有较强的表现力,使速写者把注意力集中在形体、结构上,并具备观察物体、处理透视关系、以线造型的能力。只有具备这样的能力,才能在速写过程中将对象的形态结构、空间关系、体面转折、体感、质感准确地表达出来。

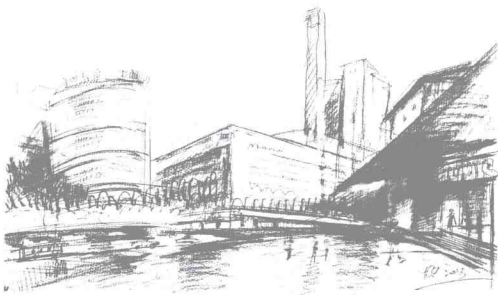
2. 线面结合法

线面结合的方法对物体空间感的表现有了进一步的提高,物体的造型更加结实丰满,有更加逼真的立体感,画面效果丰富生动,极富艺术表现力和感染力。

以线为主要造型手段,来表现设计对象的基本形态和空间关系,块面的运用主要用于物体的明暗交界处和重要结构转折处,与单线法相比,其对比效果强烈,但切记明暗对比部分不宜太多,要学会对形体块面的概括,无须像写实素描那样深入刻画,应牢牢把握“线面结合”的原则,使得线面互相依存并相得益彰。

线面结合

柏林建筑
——洪毅

3. 淡彩速写

在绘画性的淡彩速写中,以水墨薄涂的居多,在建筑速写中往往以淡彩赋色。其过程为:先用单线勾勒出对象的基本外形和主要结构特征,此阶段无需对对象作深入细致的刻画,以便为后面的上色留下充足的余地,在形体准确、结构确定之后,再用彩色铅笔、马克笔、色粉笔、各种水彩进行敷色。在上色时,需要学习者处理好大色调以及分出大体的明暗部分,把握住画面整体的色彩关系,着力时用笔要干净利落、简洁明快。

(1) 须提前了解所使用的笔、纸、颜料的特征和性能,尤其是要掌握纸张的吸水性,以防纸在遇到水分时大面积化开,从而无法继续作画或者影响画面效果。

(2) 在考虑光源、环境色等因素的影响下,确定画面的主色调和画面整体的色彩关系,注意色彩的协调性。

(3) 设计作品中的色彩不宜太灰,色调需倾向明亮一点,这就要求上色时色彩之间不要过多地涂抹和重叠,以避免造成画面彩度较低而显得灰暗。

彩铅加马克笔速写

彩色铅笔速写

