

全国高等院校『十一五』艺术类专业精品课程系列教材

Architectural Sketch

建筑速写

刘辉 主编

武汉理工大学出版社
Wuhan University of Technology Press

全国高等院校『十一五』艺术类专业精品课程系列教材

Architectural

Sketch

建筑速写

刘辉 主编

武汉理工大学出版社
WUTP Wuhan University of Technology Press

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑速写 / 刘辉主编. — 武汉: 武汉理工大学出版社, 2008.11

(全国高等院校“十一五”艺术类专业精品课程系列教材)

ISBN 978-7-5629-2856-0

I. 建…

II. 刘…

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 (2008) 第 183318 号

整体设计: 杨 涛

封面设计: 章 洁 杨 涛

出版发行: 武汉理工大学出版社

社 址: 武汉市武昌珞狮路 122 号

邮 编: 430070

网 址: <http://www.techbook.com.cn> 理工图书网

经 销: 各地新华书店

印 刷: 湖北恒泰印务有限公司

开 本: 880 × 1230 1/16

印 张: 8.75

印 数: 1—3000 册

字 数: 160 千字

版 次: 2009 年 1 月第 1 版

印 次: 2009 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

发行部电话: 027-87394412 87384729

传真: 027-87397097

策划人电话: 027-87395219

E-mail: yang91234@sina.com

(本书如有印装质量问题, 由承印厂负责调换)

全国高等院校“十一五”艺术类专业精品课程系列教材 编审委员会名单

主任委员：杨永善 国务院学位委员会艺术学科评议委员会委员
中国教育学会美术教育专业委员会主任
教育部艺术教育委员会常务委员
清华大学美术学院教授、博士生导师

鲁晓波 教育部工业设计教学指导分委员会副主任
中国美术家协会工业设计艺委会副主任
清华大学美术学院党委副书记、教授、博士生导师

雷绍锋 武汉理工大学出版社社长、教授、博士生导师

副主任委员：(以姓氏笔画为序)

丁肇成(台湾) 王安霞 刘永坚 朱明健 张建翔
李炳训 娄宇 涂伟 夏万爽

委员：(以姓氏笔画为序)

丁晓 邓嵘 邓后平 王宏岳 王珏殷 王梦林
史瑞英 刘兰 朱华 刘博 刘辉 江锐
刘小林 刘亚莉 朱国栋 刘锦玉 李蕾 邱红
邹欣 陈峰 张健 张焘 杨翼 邱子庆
余庆军 张伟博 李学勇 张岩鑫 张朝晖 杨鲁新
金波 周燕 易西多 郑肖予 饶鉴 赵记同
胡雨霞 龚唯 曹琳 舒湘鄂 蓝江平 熊承霞
蔡新元 薛勇 魏惠筠

序

如所周知，钢笔建筑速写画，可以随时进行，甚至在工地上也能够取景、勾画。鉴于工具轻便、容易携带的特点，被众多建筑设计类院校作为基础课程，而运用速写这一表现形式来表达设计理念、探讨设计方案、收集造型素材、记录瞬时感受、训练形象思维从而练好设计的基本功，是提高设计素养的良好手段。

为了使學生快速掌握建筑速写的方法，本书配以大量的建筑速写图例，来说明、讲解建筑速写的特点、画法、技巧。其中以钢笔速写为主，加以铅笔、水性毛笔、马克笔等表现形式。同时还选录了一些中外艺术大师、建筑美术教师以及学生的优秀速写作品，便于初学者在临摹、借鉴和练习的过程中，提高审美意识和绘画动手能力。

我们说学习任何一种门类的绘画，其成功的公式都是持久认真的学习态度加上正确的学习方法，两者缺一不可，这才是所谓的“天道酬勤”。建筑速写画并不要求详整无缺、面面俱到，而注重生动活泼、严谨朴实，多画、多练，做到“眼到、心到、手到”，所有线条必须落笔清晰、肯定，才可以在纸端指间游刃有余，得到理想的效果。在绘画技巧上还要结合自己的条件和特长，不断地探索与创新，否则只能单纯地模仿别人，影响个性的发展。要善于分析、比较、提炼和概括，从中找出规律性的东西，寻求出正确的绘画方法和技巧。一幅优秀的速写作品，不但与绘画的技法有关，还与作者的素质、修养有着密切的联系。艺术素养越深，见识越广，绘画的表现能力就越强，才能创作出优秀的绘画作品。

走出去，到生活中去，到大自然中去学习，多画速写，这对于培养和提高我们作画的构图能力、取舍能力、透视能力、造型能力及画面处理能力尤为重要，才能最有效地培养我们敏锐的观察力和艺术概括力，提高我们的形象思维能力和审美素养。

作者

2008年7月

目录

序	
1. 速写的工具、材料与性能	1
[教学要点]	2
1.1 画笔	2
1.2 纸张	8
1.3 墨水	11
2. 速写线条的特点及表现	13
[教学要点]	14
2.1 认识线条	14
2.2 线条基础练习	19
2.3 笔触与线条的组织表现	23
3. 单体景物的表现	29
[教学要点]	30
3.1 植物的表现	30
3.2 建筑局部表现	36
3.3 山石、水景的表现	42
3.4 交通工具及人物的表现	46
4. 透视运用及画法步骤	51
[教学要点]	52
4.1 透视及写生表现	52
4.2 画法步骤	60
4.3 速写步骤举例	71
5. 画面处理技巧	79
[教学要点]	80
5.1 画面的近景、中景、远景表现	80
5.2 借景与移景	83
5.3 画面的虚实表现	85
5.4 画面的黑白处理	90
6. 作品赏析	97
附录:	131
同济大学建筑速写教学进度表	131
同济大学美术实习注意事项	132
参考书目	133

速写的工具、材料与性能

[教学要点]

- 了解、掌握建筑速写所需要的工具、材料与性能。
- 通过图例对不同工具、材料及创作的建筑速写有一感性的认识。

本书的建筑速写图主要是用钢笔、中性水笔所画。但是，在此我们也介绍其他一些种类的笔和纸张。各种笔由于笔尖的软硬、粗细及弹性的不同，各种纸张由于性能的不同，从而产生不同的画面效果。所谓有什么样的工具就有什么样的技法，从而也就有什么样的表现效果。对于各种工具、材料的了解也便于我们日后的学习与提高。

1.1 画笔

钢笔画表现力强。其绘画工具（钢笔）便于携带。在用于建筑设计素材的收集、草图构思与方案表达上，均提供了一种十分便利、快速的图示语言与表达形式。钢笔主要有笔尖弯过的美工笔、普通钢笔、中性水笔等。所谓“工欲善其事，必先利其器”，极有道理。下面，介绍几种常用的速写笔。

美工笔 笔尖弯过的美工笔，其线条的表现力很强，以不同的角度和力度就能画出粗细变化的线条，且富有弹性。缺点是：如果纸张、墨水使用不当而易堵塞，以至出水不畅，影响使用。（见图1-1）

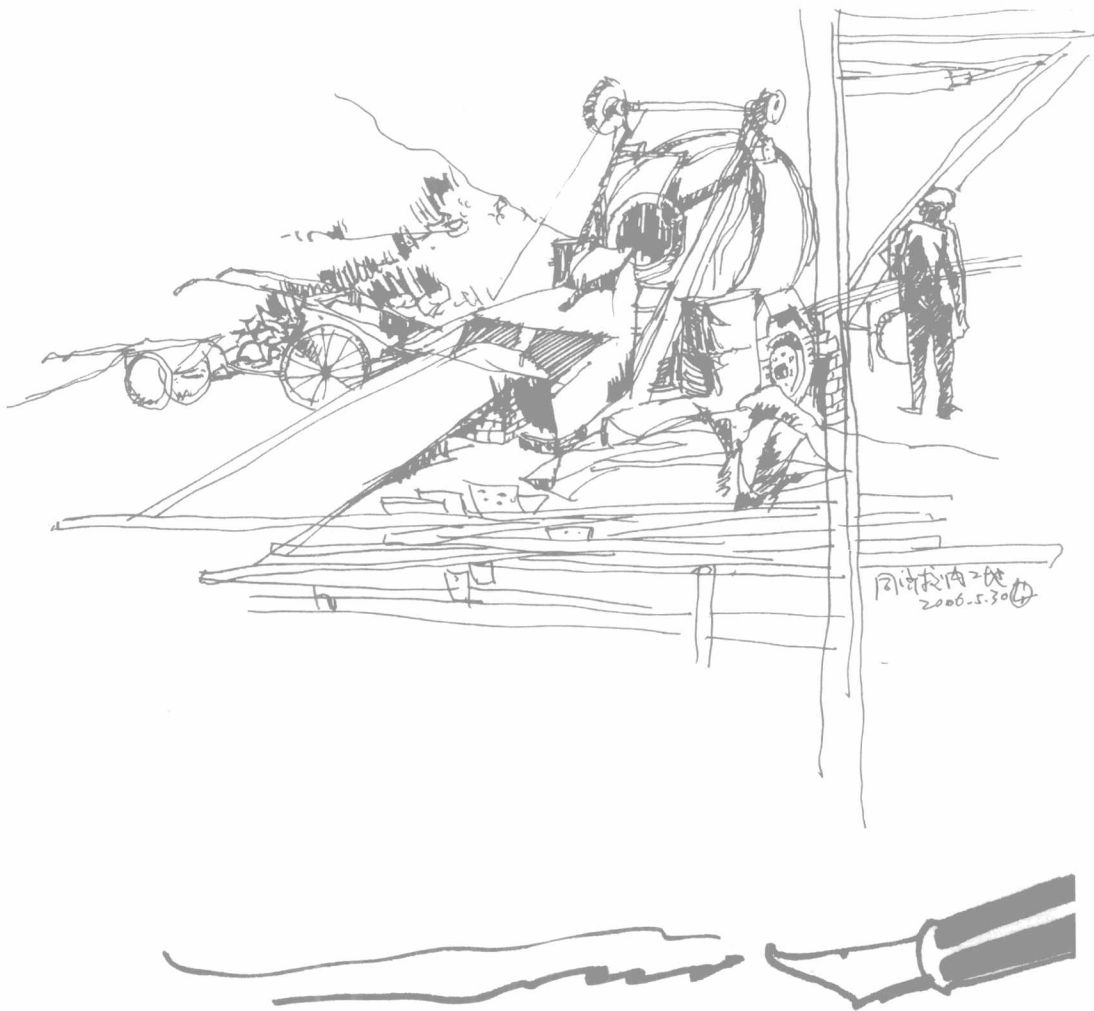

图1-1 美工笔

中性水笔、普通钢笔 中性水笔、普通钢笔画出的线条粗细均匀、流畅、挺拔有力，以线条的疏密变化来表现物象的体型、色调、颜色和纹理。中性水笔、普通钢笔因其使用方便，易存放、易复制等优点，是建筑速写中最为常用的工具。（见图1-2、图1-3）

图1-2 中性水笔

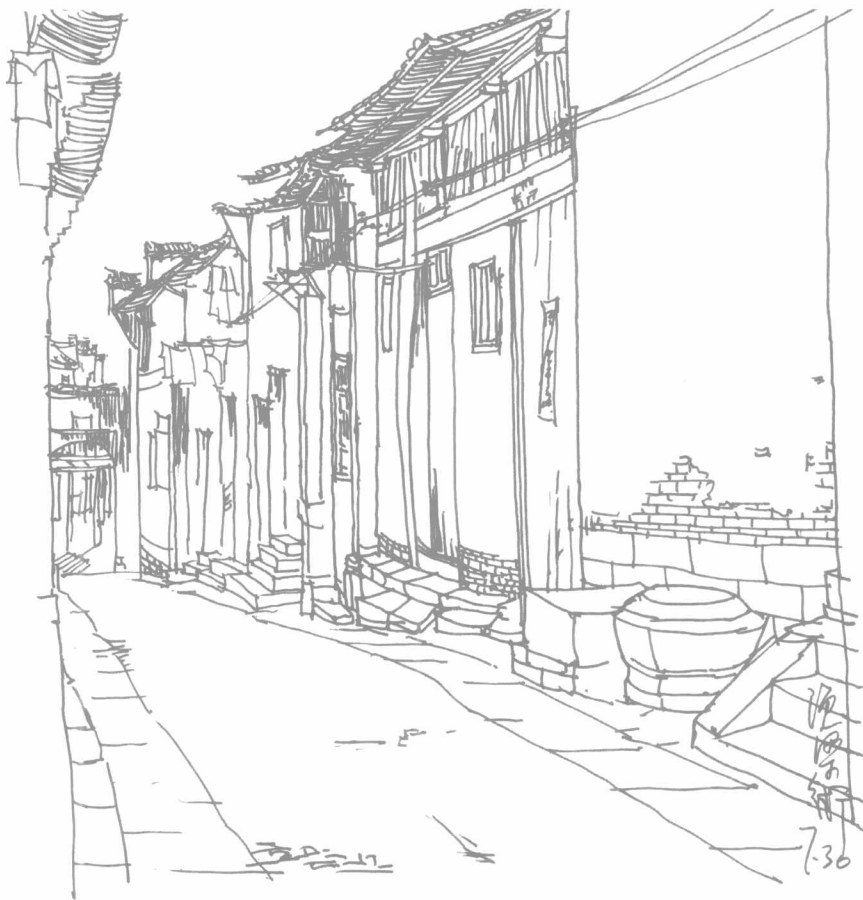

图1-3 普通钢笔

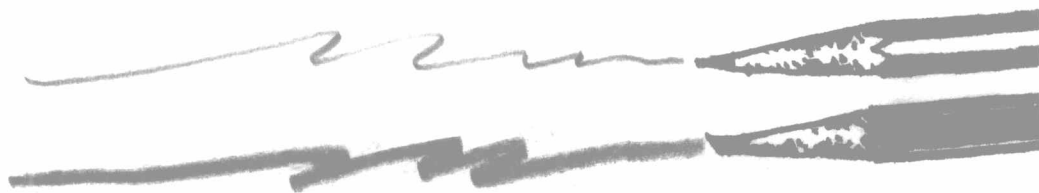
铅笔 铅笔使用较为方便、易于修改、色调丰富细腻。不足之处是作品不易存放。(见图1-4、图1-5)

图1-4 铅笔

图1-5 速写铅笔 作者 付启亚

木炭铅笔 黑白分明, 对比强烈, 同铅笔画一样是作品不易保存。(见图1-6)

芦杆笔 公园, 乡间的河畔、路边就地取材, 将芦杆削成尖头或扁头,蘸碳素墨水用来作画。若枯笔运用得当, 会产生灰色的层次, 而丰富画面的效果。(见图1-7)

孙政 7.23

图1-6 木炭铅笔 学生作品 作者 孙政

图1-7 芦杆笔

记号笔 记号笔使用方便，线条粗狂、爽快。（见图1-8）

水性毛笔 便于携带，骨法用笔，抑扬顿挫，所画线条具有中国画特有的美感。（见图1-9）

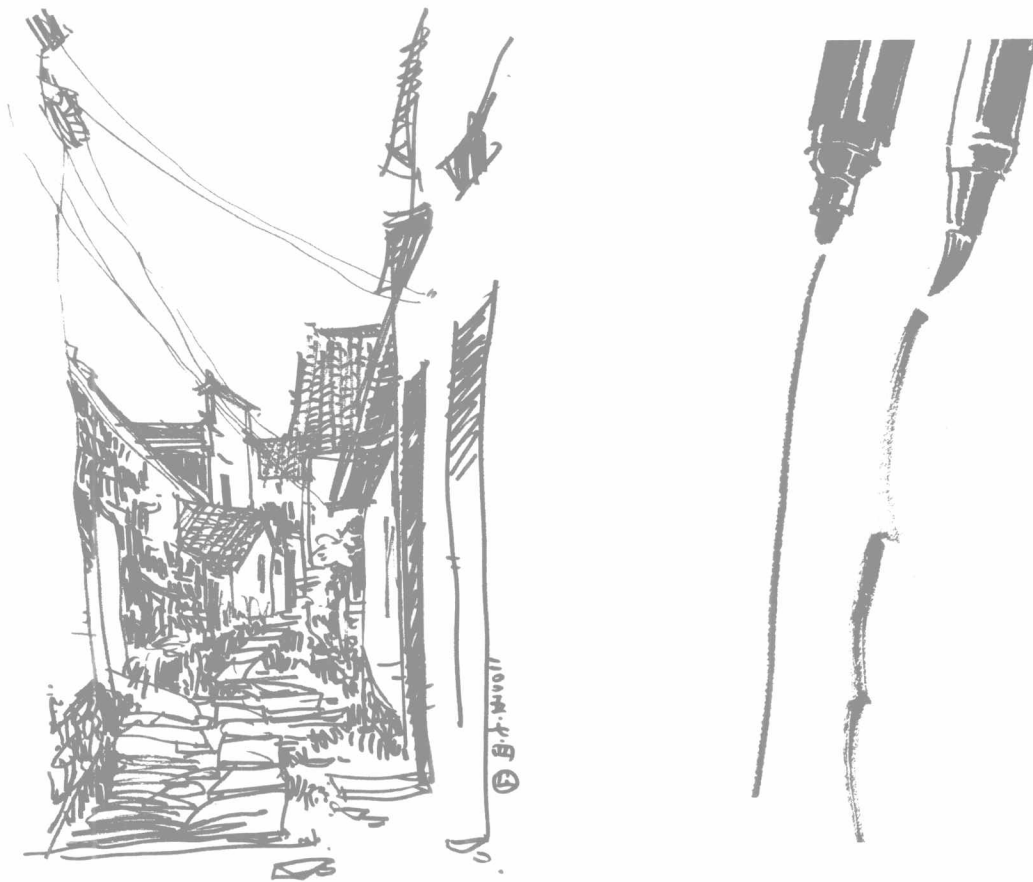

图1-8

图1-9 水性毛笔

马克笔 两三只灰色马克笔所画速写颇具版画效果。(见图1-10)

钢笔、铅笔、马克笔、水性毛笔、芦杆削成尖头或扁头等作画的笔,由于笔尖的软硬、粗细及弹性的差异,会产生不同的画面效果。为了最有效地实现速写追求,水溶彩铅、油画棒等工具也可以使用。

图1-10 马克笔 作者 王昌建

1.2 纸张

用钢笔、中性水笔等来画速写，大多选用纸质密实、表面光洁且吸水性不强的白色纸张。因为这类纸运笔流畅，画面黑白对比强烈，色调明晰。如铜版纸、白卡纸等都是理想的用纸。用刀片等在黑线或黑块上刮划、涂擦出白色的线条，可使黑白线条相间而产生独特的肌理效果。当然，对于速写而言，普通的复印纸、速写本最为方便。根据画面的特殊需要，例如追求飞白等肌理效果时，使用宣纸、皮纸、高丽纸等，其线条粗狂而富有质感。

新闻纸 价格便宜，使用、保存方便。运笔流畅而不易伤笔；也适合中性水笔、普通钢笔等使用。缺点是纸质较薄，背面没法使用。（见图1-11）

图1-11 新闻纸（美工笔）

复印纸 价格便宜，使用、保存方便，运笔流畅而不易伤笔。同时也适合美工钢笔等使用。（见图1-12）

图1-12 复印纸（中性水笔）

素描纸 素描纸以及素描纸类型的速写本，纸质粗实、耐用，适合各种铅笔、普通钢笔、中性水笔、水性毛笔的使用，但不适宜美工笔的使用，是由于它容易造成笔尖堵塞。（见图1-13）

宣纸、皮纸、高丽纸 宣纸、皮纸、高丽纸最适合水性毛笔作画，用普通钢笔作画也别有趣味。（见图1-14）

卡纸 纸张厚而坚实，适宜刮擦等多种技法的表现。（见图1-15）

图1-13 素描纸（芦杆笔）

图1-14 宣纸（钢笔）

图1-15 卡纸（钢笔、马克笔、刀片）作者 王昌建

1.3 墨水

作钢笔画的墨水，一般选用碳素墨水为宜。写生时，钢笔如出现下水不畅时，要及时用水清洗，或用薄刀片清理一下笔尖，以确保线条的流畅性。钢笔长期不用时应洗净放置。

水性记号笔、水性毛笔的墨水用完后，拔掉笔尖或尾端可以用针管吸入碳素墨水注入，便可继续使用。酒精性马克笔同样可以注入酒精再次使用，只不过色彩会变得淡一些。