

全国高等院校艺术设计类“十三五”规划教材
普通高等教育艺术设计应用型与创新系列教材

建筑速写与表现

主编 朱明 谢林霞

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

全国高等院校艺术设计类“十三五”规划教材
普通高等教育艺术设计应用型与创新系列教材

建筑速写与表现

主 编 朱 明 谢林霞
参 编 段雅芹 陈笑珊

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑速写与表现/朱明,谢林霞主编. —武汉:武汉大学出版社,2015.7
全国高等院校艺术设计类“十三五”规划教材 普通高等教育艺术设计应用型与创新系列教材
ISBN 978-7-307-15881-8

I.建… II.①朱… ②谢… III.建筑艺术—速写技法—高等学校—教材 IV.TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第110632号

责任编辑:林莉 责任校对:汪欣怡 版式设计:马佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北金海印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:7.75 字数:160千字

版次:2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

ISBN 978-7-307-15881-8 定价:48.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

建筑速写是建筑相关专业和环境艺术设计专业大学期间必修的一门重要课程，它在整个课程安排中起着一定的从基础到专业的衔接和过渡作用。通过对建筑速写课程的学习，进一步强化学生对建筑内外空间的徒手绘画能力，为将来的设计构思、快题设计和专业效果图绘制打下坚实的基础。在整个建筑速写与表现的学习过程中，学生不但锻炼了手绘的能力，掌握了面对真实建筑场景快速表现的技能，而且对形形色色的建筑也有所观察和了解，为以后进一步学习专业知识起到了不可忽视的作用。

马克笔是设计与表现中常用的手绘工具之一。在日常设计和考试考学中，马克笔相比其他表现材料有更多的优势。比如研究生入学考试时，同样画一幅建筑表现图，如果用水粉颜料去画，学生们要拎着水桶调色盘，相对来说比较麻烦。但现在的考试时间往往在3~8小时，在这个时间内要构思，要画平立剖，要画数张表现图，还要做排版并写设计说明等，这样一来时间会显得比较紧张。马克笔的优势就因此体现出来了，其颜色种类多、速干且不需调和的特点在方案的设计表达中给人一种如虎添翼的感觉，因此马克笔在各种设计类考试中被广泛使用。在综合了马克笔的优点后将其用于“建筑速写与表现”这门课程中，可以让黑白线稿下的建筑速写更具表现力和艺术魅力(见图0-1)。

笔者在山东工艺美术学院建筑与景观设计学院教学已经11年了，在这些年中讲了很多门课程，但始终忘记不了的还是自己上第一堂课的情景。那是一门需要进行课堂范画演示的表现技法课。当时心里比较忐忑不安，不安不是因为自己不会，而是因为对于手绘与表现已经很长时间没有摸过笔了，取而代之的是长

图 0-1 徽州民居马克笔速写表现

时间对电脑软件的研究和学习。一门课下来让我感触颇深的是速写也好，手绘表现也罢，都是不能扔下的东西。不摸钢笔时间久了，徒手作画的功力虽不至于全然尽失，但想找回作画的感觉让同学们心满意足，也要费些时间和精力。幸运的是，现在每学期都有速写与表现类的课程安排给我。不但如此，我还能随着课程外出进行考察与实地写生创作，因此这些年也画了不少建筑速写。但我始终还是有话要对现在上速写与表现课的学生们说，总结这些年的教学，我觉得对于建筑速写与表现不能仅仅把其当成一门课来孤立地看待，要有持续性，不能上完了课写生完了就万事大吉，如果上完了课得到了分数就把它扔下，其实就等于没学。电脑是很先进，不管是模型的创建、材质的表达与渲染，以

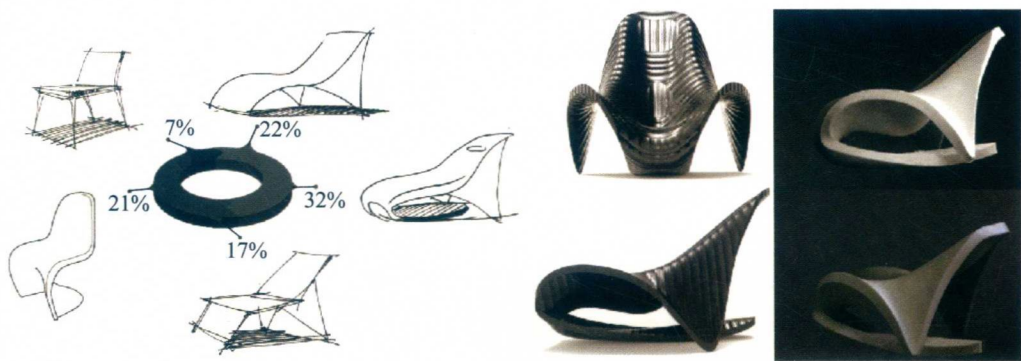

图 0-2 家具设计方案中从手绘草图到电脑制图再到 3D 打印的过程

至于现在非常流行与热门的参数化设计都会给人耳目一新的直接感受(见图 0-2)。但当你想到一个设计想法与思路时,电脑的反应速度其实远不如你手画出来的速度快,建筑速写与表现往往能在第一时间把你大脑里想的东西用手先表达达到纸上,让你进一步地思考、推敲、延伸等。这个时候,想得出来却画不出来,画得出来别人却看不明白,这对于设计者来说是极其苦恼的。建筑速写与表现课其实只是个开头,学完建筑速写与表现这门课程以后,后面其实还有很多诸如家具设计、建筑设计、室内专题设计、灯具设计等课程等着你用手去勾勒草图与延伸思路。因此,对于建筑速写与表现这门课程一定要可持续性地去看待,要常态化地、不停手地画下去。

朱 明

2015 年 3 月于山东工艺美术学院

目 录

第 1 章 建筑速写与表现常用工具介绍	/1
1.1 笔类工具	/1
1.1.1 勾线笔类	/1
1.1.2 马克笔	/3
1.1.3 高光笔	/3
1.2 马克笔绘画用纸	/4
1.2.1 常用的纸张	/4
1.2.2 不同纸张下的建筑速写与表现	/5
1.3 其他辅助工具	/8
1.3.1 数码照相机	/8
1.3.2 写生用画夹、背包和板凳等	/8
第 2 章 建筑速写与表现的基础性训练	/11
2.1 取景与构图	/11
2.2 线条	/17
2.3 几何体训练	/19
2.4 透视训练	/22
2.5 马克笔用笔技巧	/26
第 3 章 建筑速写与表现中植物、交通工具和人物的画法	/31
3.1 植物的画法	/31

3.1.1	植物绘画步骤	/31
3.1.2	可供参考着色的植物线稿范例	/36
3.2	交通工具的画法	/39
3.2.1	交通工具绘制步骤	/39
3.2.2	不同类型的交通工具	/43
3.3	人物的画法	/46
3.3.1	人物绘画步骤	/46
3.3.2	人物的绘画线稿与参考着色	/49

第4章 室内环境的速写与表现 /53

4.1	家具与陈设的画法	/53
4.1.1	室内单体家具绘画步骤	/53
4.1.2	组合家具与陈设的绘画步骤	/55
4.2	室内元素的速写表现参考	/58

第5章 建筑速写表现的范例和步骤 /69

5.1	建筑速写与表现范例	/69
5.1.1	教学楼的表现范例	/69
5.1.2	徽州民居速写表现范例	/69
5.1.3	俄罗斯教堂的表现范例	/72
5.2	建筑速写与表现步骤	/73
5.2.1	现代别墅的表现步骤	/73
5.2.2	西递建筑表现步骤	/75
5.2.3	大明湖写生速写表现步骤详解	/78
5.2.4	欧式建筑的速写表现步骤详解	/80
5.2.5	卫生间速写与表现绘画步骤详解	/82
5.2.6	卢村人家场景速写表现步骤详解	/85

第6章 建筑速写与表现优秀作品欣赏 /89

第 1 章 建筑速写与表现常用工具介绍

学习目标：认识建筑速写与表现中常用的勾线笔和着色用的马克笔，了解它们的特性。准备好作画与写生用的相关工具，为课程做好充分的准备。

教学方法：教师通过实物展示、演示和讲解，让同学们认知建筑速写与表现中常用的绘画工具，为学生提供常用的马克笔色号并要求学生在课下制作马克笔颜色的色卡。

1.1 笔类工具

学习要点 和难点

勾线笔的种类繁多，通过体验不同种类的笔，感受它们书写时的阻力与流利程度。找到一支适合自己用的勾线笔，挑选的原则为书写流利并以略快速度画长直线时不断线。马克笔颜色种类较多且很难调和，慎重和较少选择过于艳丽的纯颜色。

马克笔一般选择的数量不宜过少，练习时可使用 80~100 支。马克笔数量越少，则绘画时的色彩选择与渐变过渡会变得越捉襟见肘。相对过多的颜色种

类在使用时也会较难挑选，制作一个带有马克笔颜色和色号的色卡将十分重要。高光笔的选择应注意其覆盖能力与笔尖的粗细，过粗的高光笔笔尖不利于局部与细部的提亮。

1.1.1 勾线笔类

在学习建筑速写与表现过程中，我们可能会用到很多类型的勾线笔，不同的笔有不同的书写手感和效果，下面介绍一下笔者常用的几款勾线用笔(图 1-1)。

图 1-1(a)中性笔：大众书写笔类，价钱便宜且使用广泛。中性笔绘画线条明晰有力，但要确保作画过程中书写流利而且不断线。此笔的墨水对普通纸张渗透性较弱。

图 1-1(b) 油性勾线笔：此笔书写流利，笔头粗细适中，笔者认为较为好用的设计和绘画用笔之一。此笔的墨水容易挥发并对普通纸张有较强的渗透性。

图 1-1(c) 一次性针管笔：设计师和学生的必备工具之一，品牌众多，笔头粗细划分细致，可根据自己的需要选择合适粗细的笔头尺寸。此笔的墨水对普通纸张的渗透性一般。

图 1-1(d) 普通钢笔：有不同粗细笔尖可供选择的钢笔，书写流利，价格不等，使用一般钢笔墨水，对普通纸张的渗透性较弱(图 1-2)。

图 1-1(e) 油性双头笔：价格便宜的油性勾线笔，有粗细两个笔头。此笔在绘画

过程中可不时切换粗细线条，如建筑整体用细头勾勒，局部明暗交界线处用粗头勾勒，这样的处理方式不但分清了建筑的转折面，线条也显得丰富而有变化。此笔的墨水对普通纸张的渗透性较强。

图 1-1(f) 美工钢笔：美工钢笔是借助笔头倾斜度制造粗细线条效果的特制钢笔，被广泛应用于绘画等领域，美工笔绘画线条尺寸可大可小，非常灵活而富有变化。美工笔由于书写时比一般钢笔出水量要多，所以对普通纸张有时也有一定的渗透性(图 1-3)。

图 1-1(g) 自动铅笔：多用作起稿，因拥有良好的可涂擦性，可利用其进行辅助性线条的绘画。

图 1-1 不同类型的勾线笔

图 1-2 不同类型的钢笔笔尖

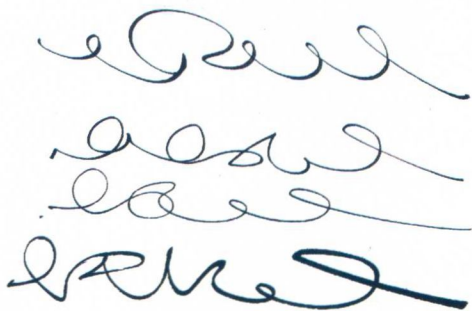

图 1-3 不同的笔尖类型使得画出来的线条感觉和粗细程度也不尽相同

1.1.2 马克笔

马克笔大致可以分为油性和水性两种。油性马克笔的颜色种类有上百种之多，且油性马克笔受绘画基材的限制性比较小，可以绘在纸张、玻璃、塑料、木板等材料上。常见的品牌有：TOUCH、斯塔、秀柏、三福等。油性马克笔价格相对适中，目前市面上大多数品牌的马克笔溶剂为酒精，气味和毒性都比较低，对普通纸张有较强的渗透性且挥发性较强。水性马克笔颜色种类也很多，但其在绘画中反复涂擦容易损伤纸面，且笔触间衔接时重合痕迹明显容易显碎。

油性马克笔的颜色可预知，不需调和，速干耐水的特点使得其在设计领域和考试绘图中被广泛使用，用好马克笔可在将来的建筑速写表现中大有可为，下面笔者将展示几种常用的马克笔(图 1-4)。

图 1-4 市面上较为常见的马克笔

(从左到右依次为：斯塔1，斯塔2，法卡勒，TOUCH，凡迪)

马克笔的笔触效果见图 1-5。

1.1.3 高光笔

高光笔是在建筑速写表现与创作中提高画面局部亮度的常用工具(图 1-6)。高光笔的覆盖力强，在描绘水流、地砖、石材的高光等要素时尤为必要(图 1-7)。

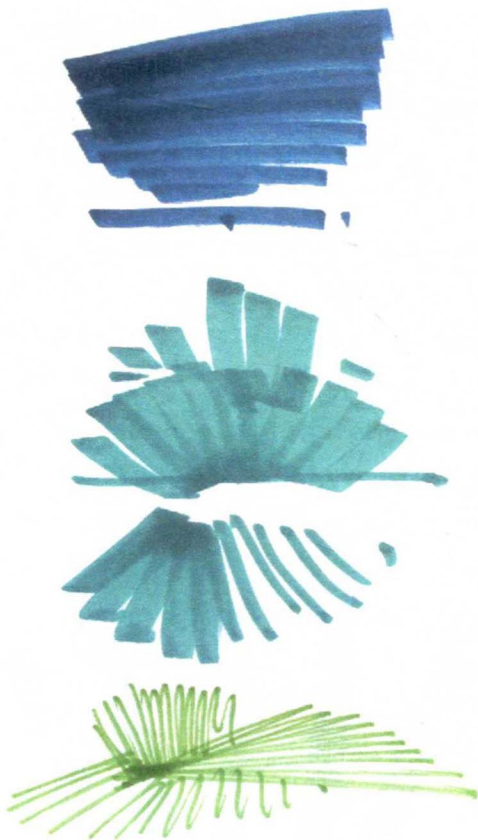

图 1-5 马克笔的笔触效果

图 1-6 高光笔

图 1-7 使用高光笔提亮瓷砖和家具的边缘

1.2 马克笔绘画用纸

学习要点 和难点

选择不同的纸张进行比较,观察它们的粗糙或细腻程度,相对细腻的纸张更适合马克笔的着色,而粗糙的纸张会浪费较多的马克笔墨水。在选择纸张中观察其背面在马克笔着色后的颜色渗透性,容易被马克笔颜色渗透的纸张要格外注意,避免渗透下去的马克笔墨水沾染纸张下面的

其他作品。

1.2.1 常用的纸张

不同的纸张和马克笔笔头之间产生的摩擦系数不同,这也影响到运笔的流畅性和笔触的感觉,另外不同纸张的材质肌理略有差别使得相同马克笔在不同类型纸张上的绘画效果也有所不同。下面介绍几种常见的马克笔绘画用纸(图 1-8)。

(1) 复印纸:最为常见的纸张之一,常见的有 A4、A3、B5 大小,价钱便宜,买一包就可以画很久,这也是我们在马克

图 1-8 马克笔绘画用纸

(a. 复印纸 b. 卡纸 c. 水粉纸和素描纸 d. 牛皮纸)

笔建筑速写与表现中用得最多的纸。复印纸纸张表面细腻但很容易被油性马克笔渗透。

(2) 卡纸：卡纸除了黑卡和白卡外还有许多种颜色，纸张较厚，不容易被油性马克笔渗透。光面的卡纸使得马克笔着色能力变差，因而不适合进行相关表现，黑色和其他艳丽颜色的卡纸会严重吸收马克笔颜色或影响马克笔固有色彩的体现，因此这些卡纸更适合单色的速写表现或其他技法的表现，哑光浅灰色的卡纸是马克笔表现不错的选择。

(3) 素描纸或水粉纸：吸水和吸油力强，表面纹理相对粗糙，不容易被油性马

克笔渗透。在素描或色彩纸上进行马克笔表现，由于其表面摩擦系数较大因而显得笔触清晰且力道十足。

(4) 牛皮纸：牛皮纸是坚韧耐水的纸张，呈棕黄色，用途很广且有很强的拉力，有单光、双光、无纹等类型。在马克笔速写与表现中，其棕黄色的底子等于把马克笔的颜色进行了加灰处理，使得绘画效果更加朴实稳重。

1.2.2 不同纸张下的建筑速写与表现

不同纸张下的建筑速写与表现效果见图 1-9~图 1-12。

图 1-9 大明湖建筑写生——复印纸

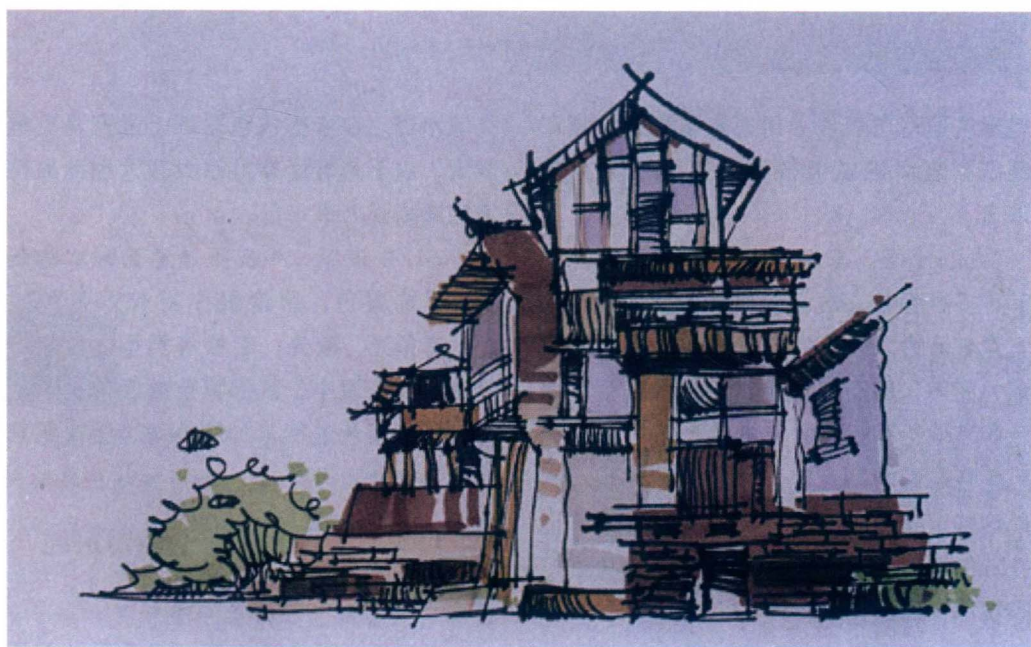

图 1-10 消失的冀滩——灰色哑光卡纸

图 1-11 房顶上的锅炉房速写表现——素描纸

图 1-12 宏村写生——牛皮纸

1.3 其他辅助工具

学习要点 和难点

准备好方便耐用的外出写生工具，照相机镜头焦距以单镜头 24~120mm 焦距较为方便(图 1-13)。

1.3.1 数码照相机

数码相机现在已经深入千家万户了，在建筑速写外出写生时它的用处也是比较大的。数码相机不但可以收集建筑速写的

绘画素材，而且在人头攒动的景点当你无法集中精力绘画时，或在写生遇到天气突变画不完时，都可以用相机拍摄你需要画的建筑或环境。在安顿下来后把拍摄的照片整理出来，对照照片就可以静心作画了(图 1-14、图 1-15)。使用广角镜头的数码相机可涵盖范围更大的场景，方便以后选景、借景、构图等。

1.3.2 写生用画夹、背包和板凳等

画夹、背包和板凳在外写生时起到收纳物品和提供舒适绘画环境的作用(图 1-16)。

图 1-13 可随身携带的轻便数码相机

图 1-14 无法写生的特殊环境下，可使用相机对建筑场景拍照记录

图 1-15 宏村月沼

(左：广角端取景 右：中焦段取景)