

高等院校「十三五」创新型应用人才培养规划教材

建筑风景速写

合肥工业大学出版社

主 编 刘 瑶 李 欢
副主编 陈嘉蓉 王 浩

高等院校“十三五”创新型应用人才培养规划教材

建筑风景速写

主 编 刘 瑶 李 欢

副主编 陈嘉蓉 王 浩

参 编 黄文娟 胡泽华

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑风景速写/刘瑶等主编. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5650-3402-2

I. ①建… II. ①刘… III. ①建筑艺术—风景画—速写技法 IV. ①TU204.111

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第147556号

建筑风景速写

主 编: 刘 瑶 李 欢 责任编辑: 王 磊
书 名: 普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材——建筑风景速写
出 版: 合肥工业大学出版社
地 址: 合肥市屯溪路193号
邮 编: 230009
网 址: www.hfutpress.com.cn
发 行: 全国新华书店
印 刷: 安徽联众印刷有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 7
字 数: 230千字
版 次: 2017年6月第1版
印 次: 2018年1月第1次印刷
标准书号: ISBN 978-7-5650-3402-2
定 价: 48.00元
发行部电话: 0551-62903188

高等院校“十三五”创新型应用人才培养规划教材

编 委 会

主 任：蒋尚文

副主任：陈敬良 李 杰 张晓安 王 礼 袁金戈 曹大勇

顾 问：何 力

前言

速写 (quick sketch) 顾名思义是一种快速的写生方法。速写是中国原创词汇，属于素描的一种。速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。这种独立形式的确立，是欧洲 18 世纪以后的事情，在这以前，速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。

速写在美术的学科中而言是一种快速的写生技法。就像我们在做建筑的时候，需要先设计一个建筑的轮廓，速写也是这个意思，英文名字 sketch，中文是草图的意思。随着艺术的发展，速写也成了美术学习的必学科目。速写是培养设计者创造性思维、提高审美能力以及设计表达能力的有效手段，是提升形象思维能力的重要训练环节，而建筑风景速写是速写课程的重要组成部分。写生的方法首先来自观察的方法、观察的角度，它不仅有助于学生掌握透视基本的技能、技巧，掌握物象的造型能力，同时对于培养学生的审美观、创造力，促进学生眼、脑、手的高度协调发展，促使学生感觉与情感的健康发展都将起积极的作用。

《建筑风景速写》这本书共分三个部分，第一部分为基础篇，详细介绍建筑速写的分类、速写的表现特点、速写的空间透视表达及速写的配景表达等；第二部分为上色篇，详细介绍钢笔淡彩的上色工具以及钢笔淡彩的作画步骤；第三部分为赏析篇，主要是对建筑风景速写及钢笔淡彩作品的赏析。

由于笔者自身能力有限，加之时间仓促，书中不妥及疏漏之处在所难免，希望各位同行、专家批评指正。

作 者

2017 年 6 月

目录

contents

第一章 速写基础知识（基础篇）	6
一、速写的概述	6
二、建筑速写的目的以及意义	7
三、建筑速写的分类	7
四、速写的常有工具及表现特点	10
五、建筑速写线条的基础	12
六、建筑速写的空间透视表达	15
七、建筑速写的构图方式	19
八、建筑风景速写的配景表达	23

1

第二章 钢笔淡彩风景写生的基本技法（上色篇）	37
一、钢笔淡彩风景写生工具及材料	37
二、钢笔淡彩风景写生步骤	45

2

第三章 作品欣赏（赏析篇）	67
一、色稿	67
二、线稿	85

3

参考文献	111
-------------------	------------

高等院校“十三五”创新型应用人才培养规划教材

建筑风景速写

主 编 刘 瑶 李 欢

副主编 陈嘉蓉 王 浩

参 编 黄文娟 胡泽华

合肥工业大学出版社

高等院校“十三五”创新型应用人才培养规划教材

编 委 会

主 任：蒋尚文

副主任：陈敬良 李 杰 张晓安 王 礼 袁金戈 曹大勇

顾 问：何 力

前言

速写 (quick sketch) 顾名思义是一种快速的写生方法。速写是中国原创词汇，属于素描的一种。速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。这种独立形式的确立，是欧洲 18 世纪以后的事情，在这以前，速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。

速写在美术的学科中而言是一种快速的写生技法。就像我们在做建筑的时候，需要先设计一个建筑的轮廓，速写也是这个意思，英文名字 sketch，中文是草图的意思。随着艺术的发展，速写也成了美术学习的必学科目。速写是培养设计者创造性思维、提高审美能力以及设计表达能力的有效手段，是提升形象思维能力的重要训练环节，而建筑风景速写是速写课程的重要组成部分。写生的方法首先来自观察的方法、观察的角度，它不仅有助于学生掌握透视基本的技能、技巧，掌握物象的造型能力，同时对于培养学生的审美观、创造力，促进学生眼、脑、手的高度协调发展，促使学生感觉与情感的健康发展都将起积极的作用。

《建筑风景速写》这本书共分三个部分，第一部分为基础篇，详细介绍建筑速写的分类、速写的表现特点、速写的空间透视表达及速写的配景表达等；第二部分为上色篇，详细介绍钢笔淡彩的上色工具以及钢笔淡彩的作画步骤；第三部分为赏析篇，主要是对建筑风景速写及钢笔淡彩作品的赏析。

由于笔者自身能力有限，加之时间仓促，书中不妥及疏漏之处在所难免，希望各位同行、专家批评指正。

作 者

2017 年 6 月

目录

contents

第一章 速写基础知识（基础篇）	6
一、速写的概述	6
二、建筑速写的目的以及意义	7
三、建筑速写的分类	7
四、速写的常有工具及表现特点	10
五、建筑速写线条的基础	12
六、建筑速写的空间透视表达	15
七、建筑速写的构图方式	19
八、建筑风景速写的配景表达	23

1

第二章 钢笔淡彩风景写生的基本技法（上色篇）	37
一、钢笔淡彩风景写生工具及材料	37
二、钢笔淡彩风景写生步骤	45

2

第三章 作品欣赏（赏析篇）	67
一、色稿	67
二、线稿	85

3

参考文献	111
-------------------	------------

第一章 速写基础知识（基础篇）

一、速写的概述

速写顾名思义，即快速地画，它是一种跨画种、门类的边缘综合画种，广义上属于素描范畴，却可以使用墨水、水彩、油彩作画，与油画、中国画和水彩画有一定的联系。

其最大的作画特征是简练性和记录性，即以最短的时间、以最简练的技法、以最敏锐的洞察力抓住转瞬即逝的、瞬间的、生动的形态或场景。它既是提高作画者塑造造型的能力、观察生活和洞察力以及记录形象、积累设计素材的最佳方法，又是具有独立审美

价值的艺术作品。

钢笔绘画表现形式的历史，可追溯到一千多年前的中世纪，那是传播于欧洲各地的《圣经》和《福音书》手抄本的插画，可以说是钢笔画的雏形。（图 1-1-1、图 1-1-2）

六七百年前，画家们开始用鹅羽制成的蘸水笔作画，伦勃朗用蘸水笔所画的素描，无论是人物速写，还是寻常小景都极为概括生动。意大利文艺复兴时期绘画大师波提切利、达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔等绘画大师都曾钢笔创作过自己的作品。德国文艺复兴时期的大师丢勒的钢笔画与其铜版画同出一炉，

图 1-1-1 《圣经》的插画

图 1-1-2 《福音书》的插画

在丢勒的作品中刀刻般的线条刚劲有利,已成为学习者临摹的范本。19世纪末,自来水笔的出现与普及,钢笔画开始成为人们喜闻乐见的艺术形式。20世纪初,随着现代美术和造型设计学科的兴起,更多的画家、设计师都以钢笔画的表现形式来构思创意,表达设计理念。如今钢笔画技艺的更新和钢笔画工具的不断科学化、多样化,使钢笔画及钢笔表现已成为一项具有审美价值的画种和进行专题研究的艺术学科。

钢笔写生是用它特有的绘画工具在短时间内用简洁概括的绘画手法,将对事物最深刻的感受、物象的主要形体特征和个性特征记录下来。速写一词是随着西方绘画的传入而产生的,英文 sketch, 法文 croquis, 都有略图、草稿、写生的意识。速写中的“速”意味着时间短,行笔快;“写”就是意在笔先,下笔肯定,简洁而概括,与素描中的“描”有明确的界限,在造型手段上各有不同,但又各有特点,相辅相成,不可相互替代,更不可偏废。

二、建筑速写的目的以及意义

钢笔速写的学习旨在培养学生动手能力,培养脑、眼、手相互协调的能力,增强对自然空间形态的理解能力、造型能力及表现能力。写生是体验生活、体验设计、丰富视觉语言的一种方式,不是纯粹技术语言的展现,是带着对历史、文化、风俗、信仰及人性空间的研究来揭示自然社会,表现具有情感的绘画语言。速写训练使学生在感悟空间语言,审视自然情态,创新视觉形象及思维表达等方面得到综合提高,这就是我们学习速写的目的。

速写作品的表现范围和题材涵盖了绘画的所有范畴,速写对于绘画艺术或艺术设计的重要性,可以从鲁迅先生的话中得到结论:“作者必须天天到外面或室内练习速写才有进步,到外面画速写是最有益的。”这里指的“外面”就是“现实生活中”。速写离不开社会生活,而艺术设计和绘画艺术也都离不开现实生活,两者存在极深的渊源关系,具体可以分为以下几个方面。

- (1) 艺术设计素养的提高;
- (2) 提高造型能力;
- (3) 是设计和创作收集素材的最佳方法。

三、建筑速写的分类

1. 线描的表现

线描表现又可以称为单线表现,它是以单线勾勒来表现物体的方式,也是一种比较单纯简洁的表达方式。在线描表现中,物体形态的各个方面,如轮廓、体量、质感、主次、前后和转折等只是通过线条的粗细、浓淡、虚实、刚柔、曲直的变化表达出来,同时通过对线条的缓急、节奏、韵律的变化处理还可以表述物体的情感等其他方面。因此,这种单线表现是建筑速写最富艺术特质的表现。单线表现的最大难点是必须使之具有清晰明确、简洁扼要的特点。(图 1-3-1)

要点:用线要连贯、完整,忌断、忌碎;用线要中肯、朴实,忌浮、忌滑;用线要活泼、松灵,忌死、忌板;用线要有力度、结实,忌轻飘、柔弱;用

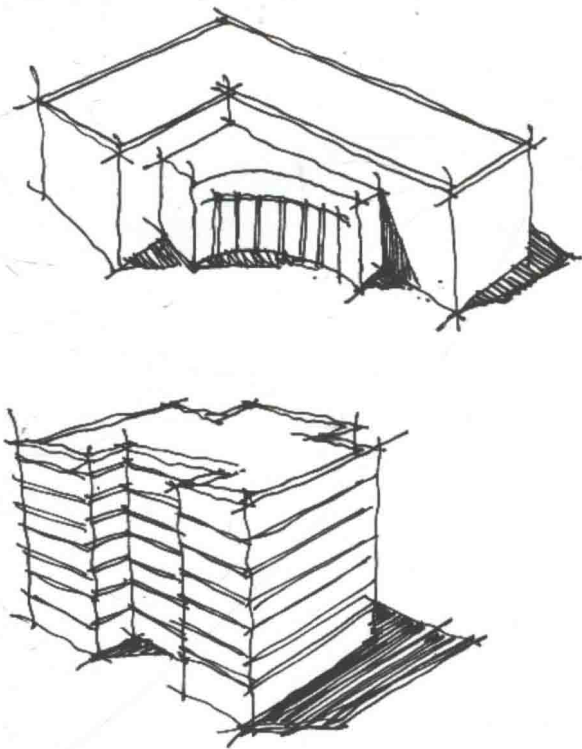

图 1-3-1 线描表现建筑物

线要有变化、刚柔相济、虚实相间；用线要有节奏、抑扬顿挫、起伏跌宕。

2. 线描加光影的表现

线描加光影的建筑速写是在线描的基础上增加了面的层次，它比单线勾勒的建筑速写较为注重物体明暗关系的表达。采用这种方法一般是用线条表现物体的轮廓、结构，用块面表现物体的明暗对比、明度变化和阴影部分。这种表现不能有过强的层次感，不需

面面俱到，应简单概括。明暗块面相线条的分布，既变化又统一。它增加了一些复线、粗线或块面渲染来表达物体的空间层次和物体各个面的明暗关系和转折过渡变化等。这类方法注重光对物体的影响，但又注意以概括提炼的方法来进行表现。在方法上常运用线条的疏密和粗细不同的排列来表现明暗色调、层次和材质的区别。对形体的空间感、层次感、体积感和质感的追求与慢写相近。(图 1-3-2、图 1-3-3)

图 1-3-2 线描加光影表达小品

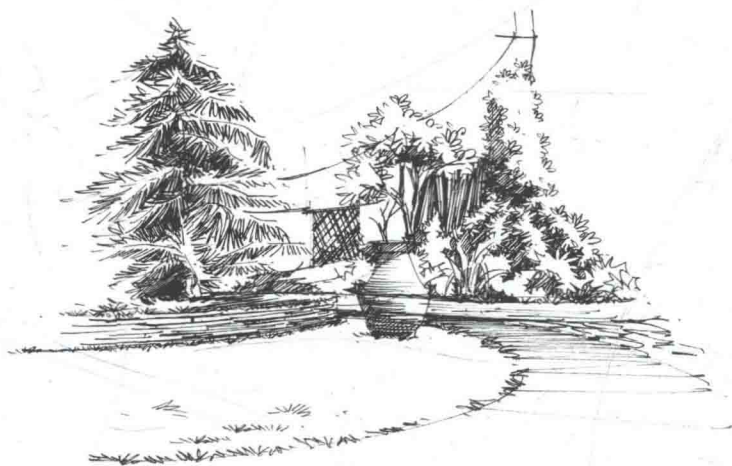

图 1-3-3 线描加光影表达建筑

要点：用线描加光影的方法，必须应用自然，防止线面分家，如先画轮廓，最后不加分析地硬加些明暗，就很生硬。可适当减弱物体由光而引起的明暗变化，有重点地适当强调物体本身的组织结构关系。用线条画轮廓，用块面表现结构，注意概括块面明暗，抓住要点施加明暗，切忌不加分析选择地照抄明暗。注意物象本身的色调对比，有轻有重，有虚有实，切忌平均没重点。在进行黑白处理时，一定要记住以下几个方面的问题：要注意黑白鲜明，忌灰暗，要注意黑白交错，忌偏坠一方；要注意疏密相间，忌毫无联系；要注意起伏节奏，忌呆板。

3. 色彩的表现

色彩表现的方法主要是突出“色彩”两字，主要是利用彩色铅笔、马克笔或钢笔淡彩的形式将线描的画面进行上色的处理方式。在进行色彩表现时的要点是色彩的处理必须以建筑速写的线稿为准，色彩选择合理，表现时要注意色彩的层次和搭配。整个建筑速写画面的色彩用色切记花，在表现时要把握住色彩的色相和明度。（图 1-3-4、图 1-3-5）

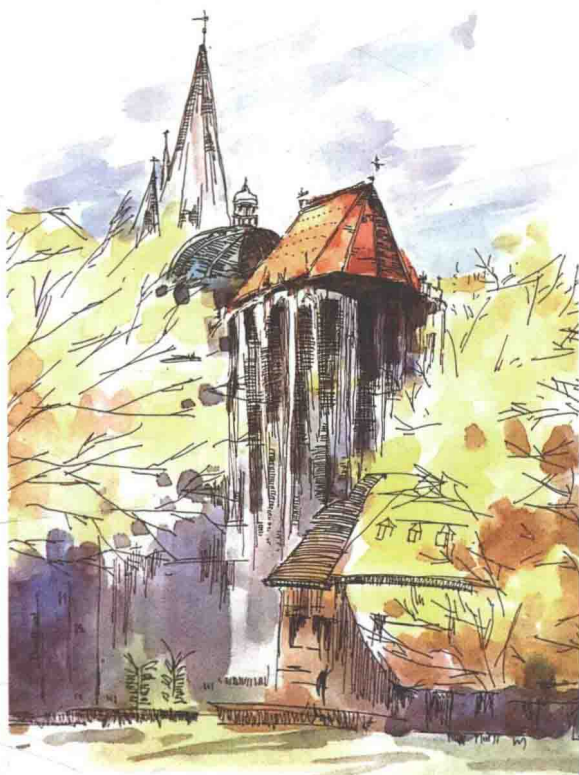

图 1-3-4 钢笔淡彩表达风景速写

图 1-3-5 马克笔表达风景速写

四、速写的常用工具及表现特点

“工欲善其事、必先利其器”，手绘表达的工具很广泛，没有特定的限制，可根据个人的喜好或习惯选择使用。对于初学者来说，大多用的是钢笔、水笔、毡头笔等，只要画出的是清晰线条，就可以作为表达工具。

1. 速写用纸

钢笔画表现选用的纸都很随意，可根据表现的题材和效果选用不同的纸质。如：普通速写本、色纸速写本、色纸、水彩纸、复印纸、素描纸、速写专用纸等。

速写本：方便携带，容易购买。速写本用纸一般为素描纸，吸水性强，纸面有肌理，画出的线条容易掌握，缺点是画幅有一定限制，不容易画较大的构图。

普通复印纸：有 A3、A4 等标准规格，价格便宜，纸面光滑，吸水性适中，画出的线条流畅，结合马克笔写生是很经济实惠的选择。

铜版纸：纸面光滑，吸水性较差。熟练者使用有酣畅淋漓的感觉，结合马克笔更佳，能保留马克笔的笔触不受叠色的影响。

水彩纸：吸水性适中，表面有纹理，棉性，韧性极佳，最适合美工笔画建筑速写。画者大量的写生作品均使用此纸，也可配合马克笔、钢笔淡彩写生使用。

(图 1-4-1)

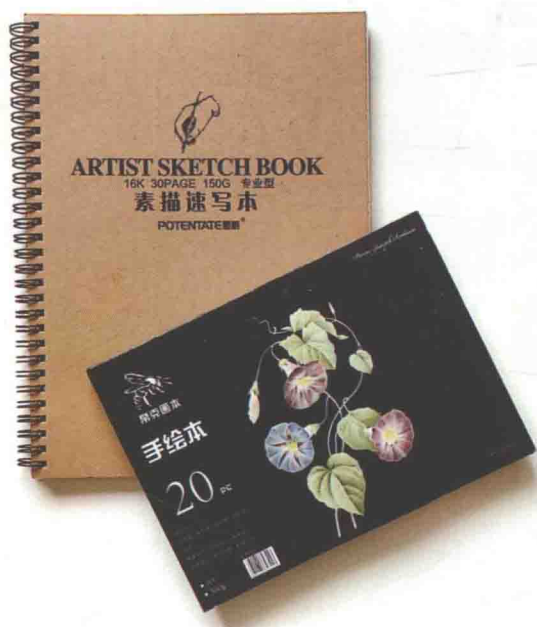

图 1-4-1 速写用纸

2. 速写用笔

钢笔画表现所用的常规工具种类很多，建议学习者选择最适合自己表现习惯的作画工具。钢笔可选用普通书写钢笔；在选笔是切勿笔头过于圆滑，也不可太涩纸；另一类是弯头美工笔、签字笔、换水型针管笔和一次性针管笔。一般选用一次性针管笔，因为它使用流畅，线条稳而挺拔，排列组织线条效果极佳，而且便于控制运笔的速度，能对作品做深入细致的刻画；签字笔线条更灵动，更秀美，更激情；美工笔的线条则灵活多变，收放自如。注意对笔的保养，每次画完后要及时对笔头进行冲洗，以防堵塞。

铅笔：铅笔是最常用的绘画工具，有木质铅笔和自动铅笔。其可涂抹性和可修改性使得作画发挥的空间更大，往往可以通过涂抹来达到很多意想不到的效果，另外画面容易修改，适合广大初级学习者去练习。

钢笔：用钢笔绘画，其特点是用笔果断肯定，线条刚劲流畅，黑白调子对比强烈，画面效果细密紧凑，对所画事物既能做精细入微的刻画，也能进行高度的艺术概括，有着较强的造型能力。我们使用的作画工具是笔尖粗细不同，压笔的轻重不同，运笔的缓急不同，就可以呈现出粗细、肥瘦、浓淡、畅滞不同的效果。

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，笔头是长约 2cm 中空钢制圆环，里面藏着一活动细钢针，上下摆动针管笔，能及时清除堵塞笔头的纸纤维。针管管径有 0.1~1.2mm 的各种不同规格，有国产英雄牌、日本樱花牌、德国红环牌等。

水性笔：水性笔的主要溶剂是水，常见的水性笔有钢珠笔、签字笔、毛笔、荧光笔等。水性笔较油性笔无味，笔尖不易干燥，其笔迹耐光不耐水，遇到水会晕染，不可掉落。(图 1-4-2)

墨水：采用防干涸、易冲洗的碳素墨水，使钢笔书写流畅，作品易于保存。(图 1-4-3)

图 1-4-2 速写用笔

图 1-4-3 墨水

3. 速写用色

钢笔速写的上色材料有很多：水粉、水彩、彩色铅笔、马克笔、色粉笔、油画棒等。这些材料都能起到刻画主题、渲染画面气氛的作用。后文会做详细介绍。（图 1-4-4、图 1-4-5、图 1-4-6）

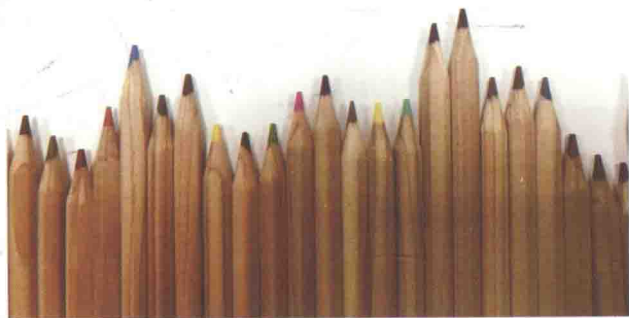

图 1-4-5 彩色铅笔

图 1-4-4 水彩颜料

图 1-4-6 马克笔