

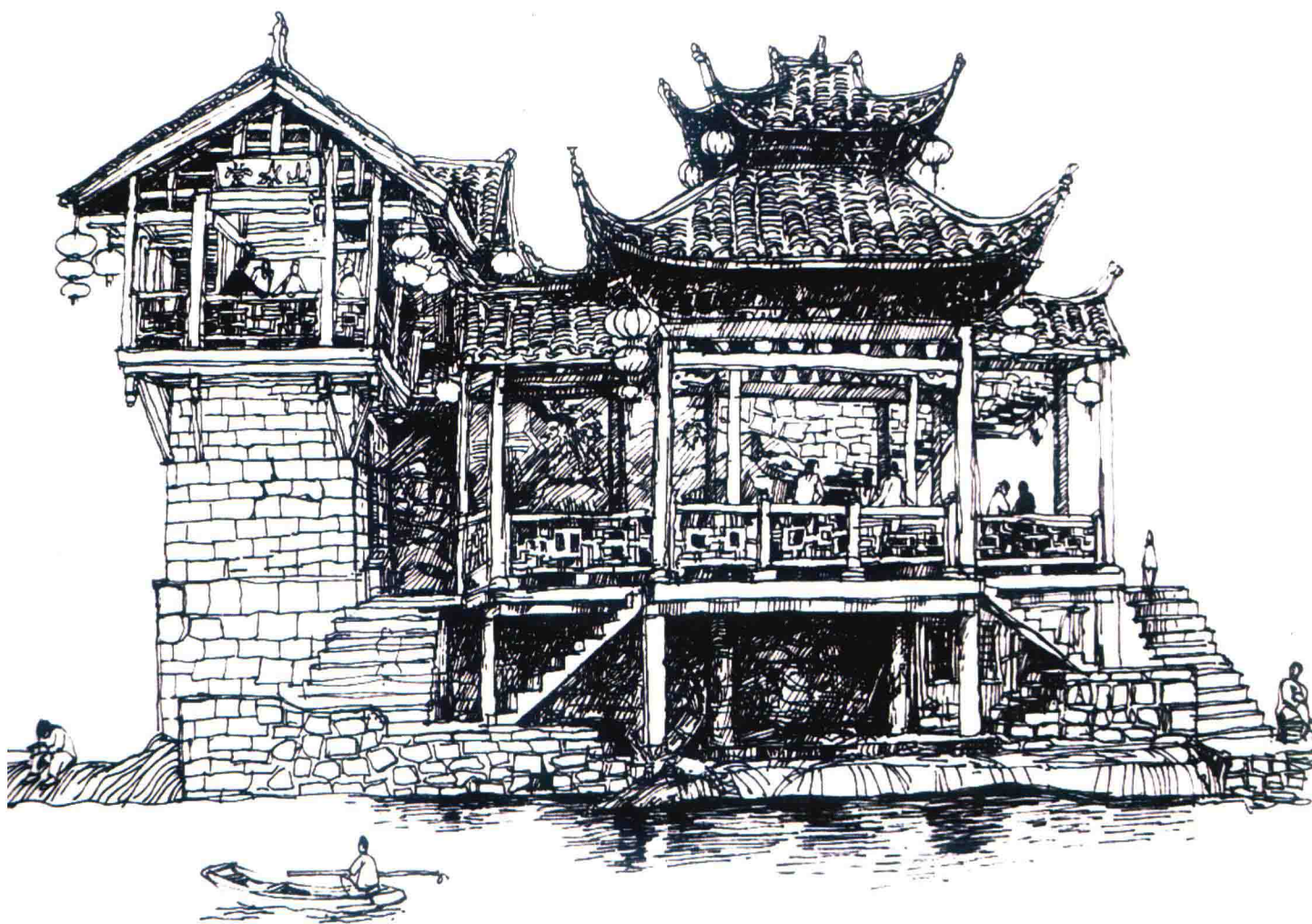

全国普通高等院校“十三五”规划精品教材
全国普通高等院校创新应用型人才培养规划教材

建筑

冯立发
杨柳军 编著
张军

风景速写

北京工业大学出版社

建筑风景速写

编 著 冯立发 杨 柳 张 军

副主编 邢笑音 刘 爽 吴 帅

李学明 杨以元

北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑风景速写 / 冯立发, 杨柳, 张军编著. — 北京:
北京工业大学出版社, 2016.6

ISBN 978-7-5639-4695-2

I. ①建… II. ①冯… ②杨… ③张… III. ①建筑艺术—风景画—速写技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第104075号

建筑风景速写

编 著: 冯立发 杨 柳 张 军

责任编辑: 付贤达

封面设计: 陈港能 郑漳龙

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 邮编: 100124)

010-67391722 (传真) bgdcbs@sina.com

出 版 人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 北京佳创奇点彩色印刷有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 6

字 数: 182 千字

版 次: 2016 年 6 月第 1 版

印 次: 2016 年 7 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5639-4695-2

定 价: 48.00 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请寄本社发行部调换 010-60789433)

前言

PREFACE

本书从建筑风景速写基础性知识入手，分别讲述了建筑风景速写在构图、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。建筑风景速写课程，一直是艺术设计专业课程的核心基础课，让广大初学者和建筑设计的从业人员能够清晰地认识到，通过建筑风景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。

建筑风景速写一直以来都是建筑、环境艺术设计师、艺术家及绘画爱好者所热衷的表现形式，它也是大多数院校建筑类，艺术类及环境艺术设计专业的基础训练之一，被广泛运用于建筑环艺设计、艺术创作及考察等课程之中。建筑风景速写的表现工具，材料的种类多样，表现手法灵活多变，风格效果也各不相同，在作品中能够淋漓尽致地展现作画者的个性与情感。许多的建筑风景速写因具备较强的艺术表现力，往往成为一件件艺术作品，体现出其审美价值。许多建筑环艺设计从业人员，艺术家及绘画爱好者都希望通过各种途径的训练，掌握建筑风景速写的技法要领，尝试多样化的表现方式，提高自身的速写表现水平。《建筑风景速写》编写目的也在于此，通过对建筑风景速写技法的详细阐述和步骤分解，为他们提高现有的表现水平提供有效的辅助，并选取优秀的速写案例以起到良好的示范作用。

希望本书能给所有在各自道路上努力的朋友们，有所帮助，感谢为这本书付出劳动的所有人，无论在理论还是作品方面还存着各种各样的些问题，行在路上，望同行的人多指正。

目录 CONTENTS

第一章 建筑风景速写概述 / 1

- 第一节 建筑速写基础训练 / 1
- 第二节 素描基础训练目的 / 6
- 第三节 素描题材编辑 / 7
- 第四节 技法种类 / 7
- 第五节 工具材料 / 9

第二章 建筑速写透视原理 / 12

- 第一节 透视的基本原理 / 12
- 第二节 透视的应用 / 15

第三章 建筑速写的观察方法 / 23

- 第一节 构图规律 / 23
- 第二节 构图取景方法 / 33
- 第三节 选取典型景物与视觉焦点与实例 / 40

第四章 表现方法 / 43

- 第一节 配景的表现方法 / 43
- 第二节 石头的表现方法 / 50
- 第三节 建筑结构的表现 / 52

第五章 建筑速写的风格形式 / 54

- 第一节 线条表现 / 54
- 第二节 线面结合 / 56
- 第三节 个性语言 / 59

第六章 建筑速写作品赏析 / 63

参考文献 / 92

第一章 建筑风景速写概述

⇒ 课题名称

——了解建筑风景速写的基本知识

⇒ 训练目的

——通过课前资料收集、欣赏、分析，增加对建筑风景画的感性认识。

⇒ 作业要求

——通过对基础知识的学习，了解当代建筑风景画的形成、发展及其系统特征。

⇒ 作业时间

——2课时（充分利用课余时间完成）

第一节 建筑速写基础训练

建筑速写，指的是迅速描绘对象的临时习作。建筑风景速写是一种以建筑作为表现主体的绘画形式。其创作题材又不仅限于独立的建筑本身，包括自然景观、人文景观、生活环境、道具场景等都可以纳入建筑风景速写的范畴，作画者借此表达对于建筑及其周边环境的认知和理解。建筑风景速写往往选用便捷的工具，作画时间相对较短，可成为今天建筑师与设计师的随身手记，及时记载他们的所见所思，汇聚他们的创作灵感。它可以记录形象，为创作收集素材。在这个意义上，它可以视为写生的一种，同时建筑速写还可以作为一种独特的艺术表现形式或设计构思和表现形式。这是设计师对客观世界的艺术表达方式走出的第一步。好的建筑速写与其他的绘画形式一样，都有独立存在的艺术价值。我们在古今中外的建筑设计大师身上可以看到，他们除了创作出许多经典的名作之外，还留下了大量生动的建筑速写作品，这些作品同样成为人类艺术宝库中的瑰宝。

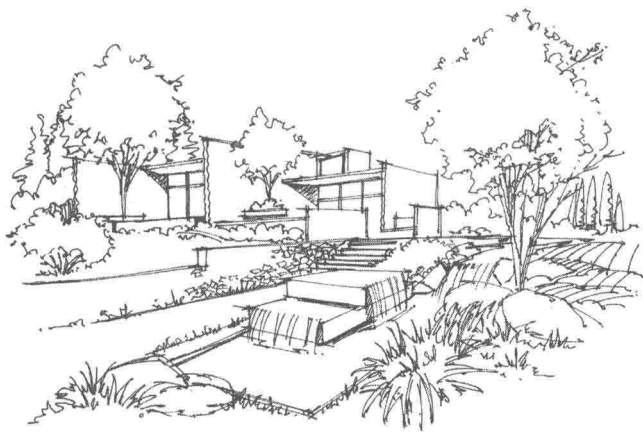

图1-1

建筑速写历史悠久，早在达·芬奇的笔记中人们就可以看到许多幅经典之作，只是长期以来并未被人们视为一种独立的艺术形式。作为建筑画的一部分，建筑风景速写将建筑的图像特质以及建筑周边环境进行视觉化的表达，生动而翔实地传递了富有地域特色的建筑风貌，早年工匠通过建筑画记录建筑的营造方法、细部构造、装饰语言、比例系统等。今天的建筑师和设计师们则借助建筑风景速写展现自己对生活的体验，对社会、

风俗、文化等时代特征的理解,并表达着自己对于建筑风景独特的情感。许多建筑大师的建筑速写作品集完全可以被当成一本画册来欣赏。两者尽管存在着时间差异、工具差异、语汇差异,但也具有明显的共性,即都试图跨越绘画与建筑两个领域,都力图采纳为两种艺术门类所通用的形式语言。建筑风景速写既具有实用功能,更具有艺术价值。对于建筑风景速写的作画者而言,要求其具有一定的绘画基础,并兼具建筑师的知识背景。作画者一方面要具有建筑师理性的思维、敏锐的观察能力,具有对各种建筑风格语言的解读能力,使建筑风景速写最为恰当地传递建筑的形态神韵,体现出专业学科内涵;另一方面,作画者要具有画家的激情与扎实造型的能力,使得艺术化处理的建筑速写成为完整的作品,具有独立的审美价值。

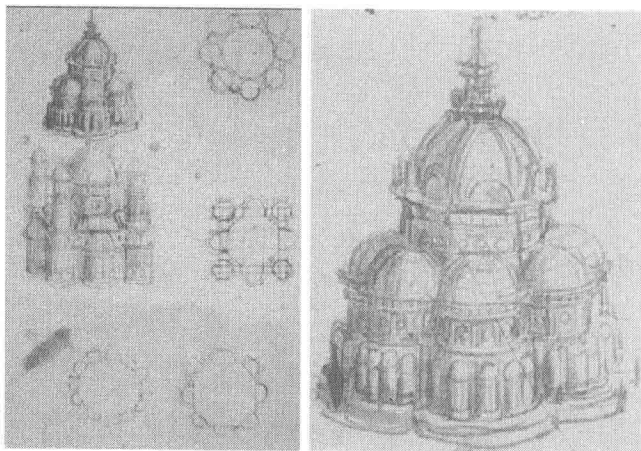

图1-2

随着科学技术的不断进步,计算机的应用给建筑设计带来了历史性的变革。在这种形势下,有人可能会认为,建筑速写这种徒手绘画将会逐渐被那些先进的设备所代

替。其实不然,虽然计算机已普遍运用于建筑设计中,并充分展现出其优越性,但这些设备无论多么先进,都只是由人操作的机械行为;然而,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。因此,建筑师要有艺术思维能力和创作的灵感,这种灵感是任何先进的机器所不具备的,也不可能被某种现代技术所代替;只能通过建筑师的不断学习和实践,广泛地吸取知识,才能真正获得。这也正是我们学习、训练建筑速写的意义所在。反过来,随着徒手表现能力的增强,能够更大限度地挖掘计算机绘图的潜在能力,表现手段也更为灵活多样。

建筑设计是一种文化,通过建筑速写可以提高设计师的素质和修养。它不存在固定的法则和走向,同样的对象,不同的作者会有不同的感受,描绘出来的画面在明暗、构图、风格和形式等方面有很大的区别,不同的画者创造出来的建筑速写,往往是个人思绪、情感的真实写照,它包含着很多思绪的变化,通常在控制画面的总体感觉的同时,也是在调整个人的意想发展。这种充分反映画者主观感觉的特点也同样是建筑速写的魅力所在。因此我们,应该多画建筑速写,它不仅对提高绘画的技法能力有很大的帮助,而且对丰富我们的感情以及对客观世界的认识同样有着难以替代的作用。建筑速写,不单纯是一种造型基础练习,最重要的是训练作者的感受和思维。没有对建筑有深刻的理解是画不好建筑速写的。通过画建筑及风景速写,不仅可以锻炼观察力和表现力,更可以陶冶艺术情趣,去感受大千世界的灵气,从而激发出创作的激情与灵感。

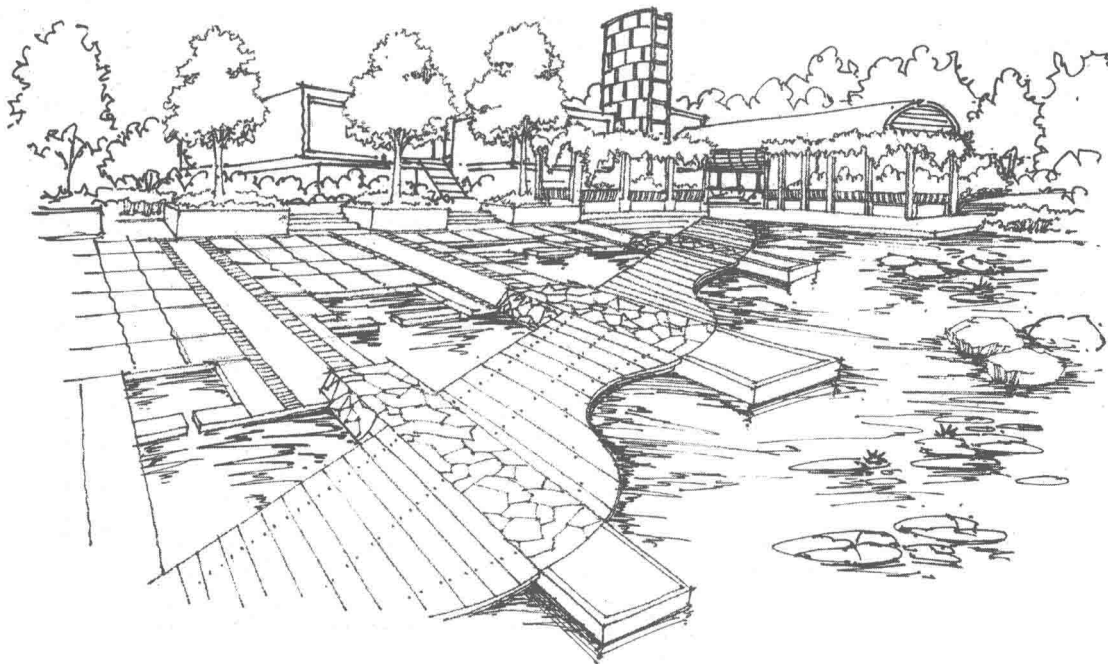

图1-3

建筑风景速写一直以来都是建筑、环境艺术设计师、艺术家及绘画爱好者所热衷的表现形式，它也是大多数院校建筑类，艺术类及环境艺术设计专业的基础训练之一，被广泛运用于建筑环艺设计、艺术创作及考察等课程之中。建筑风景速写的表现工具，材料的种类多样，表现手法灵活多变，风格效果也各不相同，在作品中能够淋漓尽

致地展现作画者的个性与情感。许多的建筑风景速写因具备较强的艺术表现力，往往成为一件件艺术作品，体现出其审美价值。许多建筑环艺设计从业人员，艺术家及绘画爱好者都希望通过各种途径的训练，掌握建筑风景速写的技法要领，尝试多样化的表现方式，提高自身的速写表现水平。

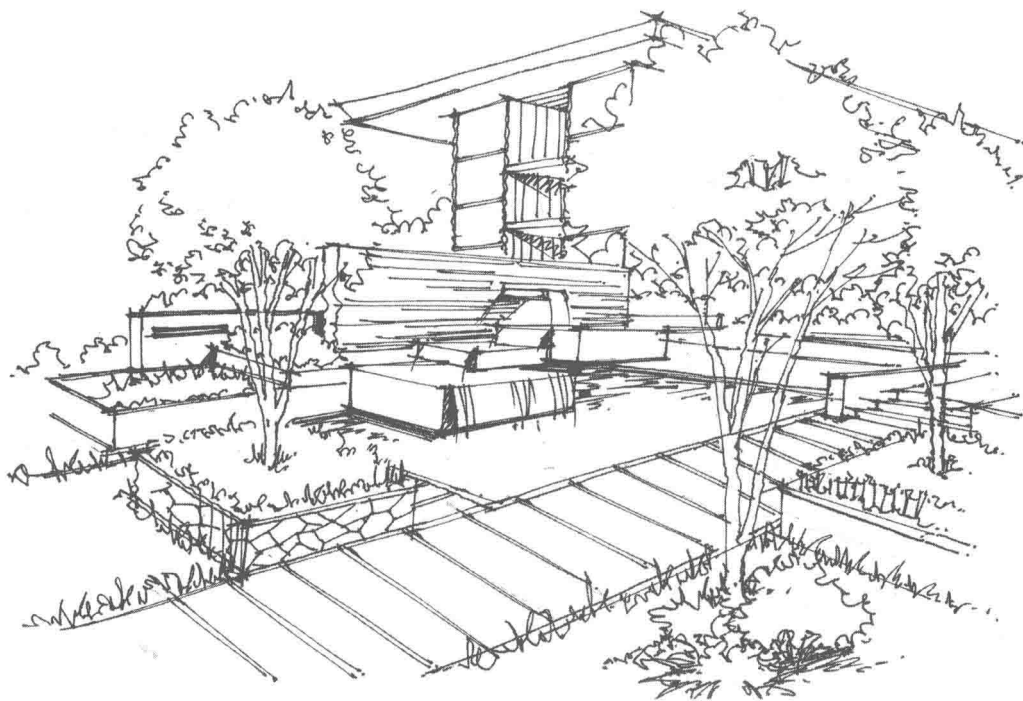

图1-4

一、什么是建筑速写

建筑速写作为一项造型艺术的基础训练对于学习建筑设计来说有三种意义：一是培养敏锐的洞察能力和快速的表达能力；二是收集大量的设计资料和储存丰富的形象信息；三是理解建筑空间的整体面貌和感悟物体的尺寸细节。

所谓建筑速写，表面上看，就是用较快的速度来描绘建筑以及环境，而它的实质含义更丰富、更宽泛，不仅是速度上要快捷，同时也要求我们观察对象的敏锐性、捕捉对象的整体性等方面的能力进一步提高。建筑速写这种造型艺术的表现形式是建筑设计师、艺术家表达设计意图的一种重要语言。

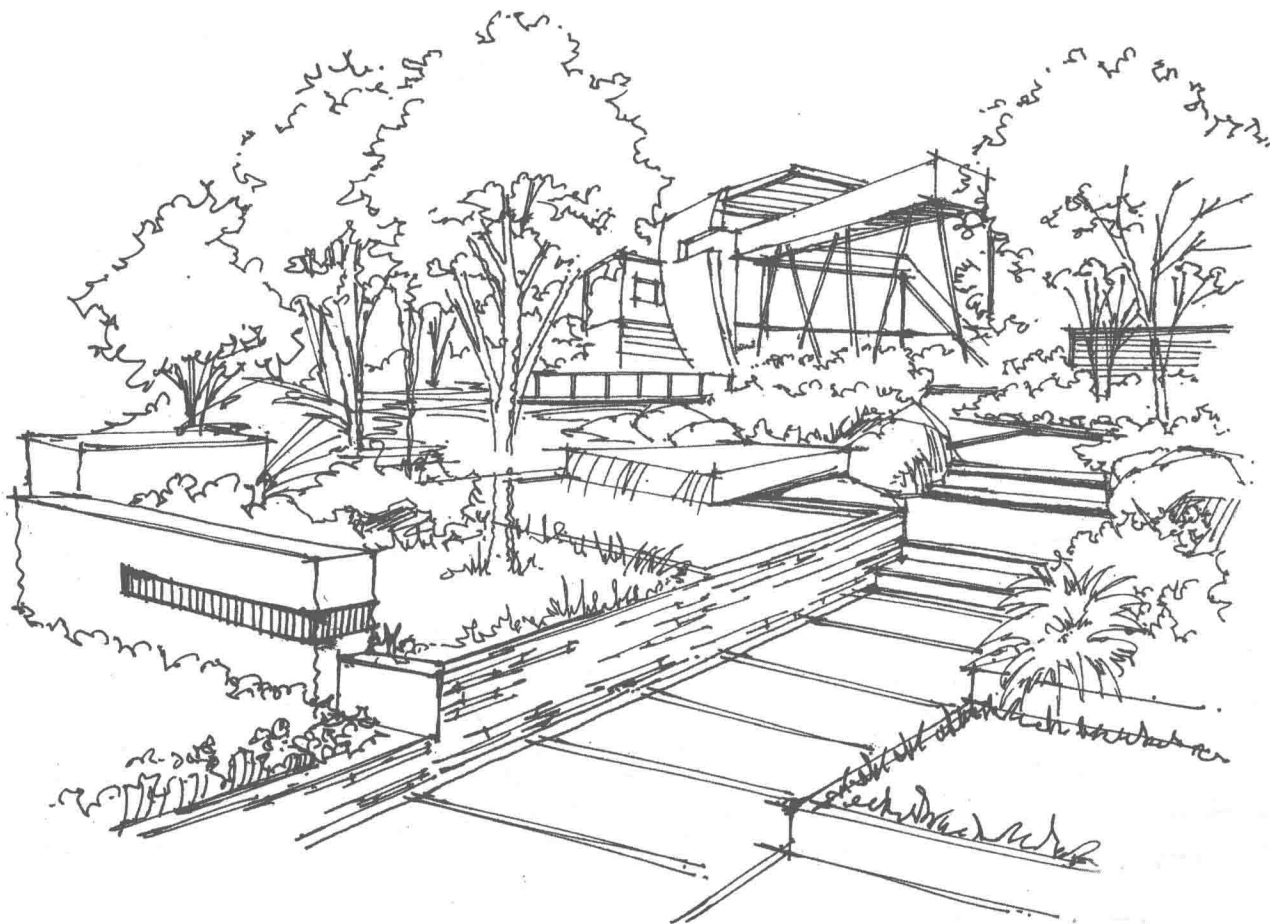

图1-5

二、建筑速写的意义

建筑速写是建筑造型艺术中不可缺少的一种基本功的训练，又是建筑设计过程中的一种重要的表达手段。建筑速写需要绘画者的手、眼及脑的并用，并通过对对象的观察分析，然后进行刻画，只有通过这样一个过程，才能加深对描绘对象的感性理解和记忆，同时也提高对物体的艺术感受能力。建筑速写是一种信心的表现，是对形象熟记于心的一挥而就，是临场的随机应变和驾驭。

一幅成功的建筑速写和快速表现图看起来只是几笔轻松的工作和描绘，殊不知其中需要经过大量的训练和摸索才能达到炉火纯青的程度。建筑速写是素描绘画的一种表现形式，是整个素描学习中的重要组成部分，从某种意义上说，建筑速写学习就是素描学习。实践证明速写好的人往往脑灵、眼高、手巧，做起设计来奇思迭出反应灵敏，表现快速，这些和他们的长期训练是分不开的。

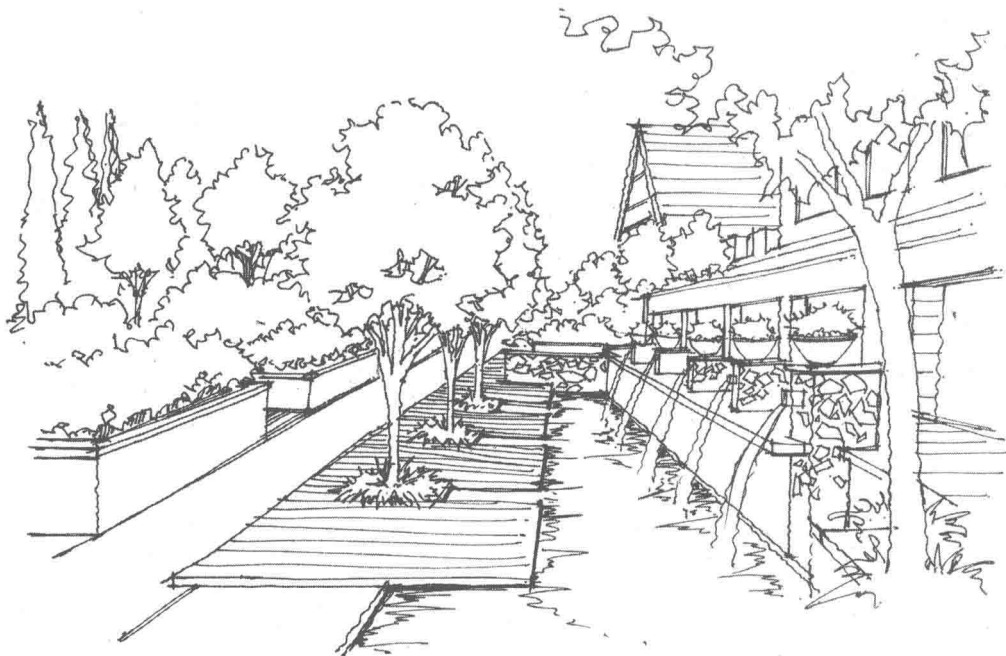

图1-6

三、建筑速写的素描基础与常用工具

1. 素描基础

素描，广义上的素描，指一切单色的绘画，起源于西洋造型能力的培养。狭义上的素描，专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。

素描简而言之就是单色画。却又不尽然，毕竟素描涵盖与牵连的东西太多，解决的问题也太多，素描过程是同一时间要考虑许多问题的综合思维活动。当今美术院校各专业都把它作为基础课，虽然各专业的侧重点不同，油画重体积、调子，国画重线条，版画、设计重结构等；但素描的共性是差不多的。同时，素描作为独立的艺术种类，自有其独特的艺术价值，当然，专门的素描艺术家并不多，大都是兼职者，如诸位大师们，他寥寥几笔的创作草稿就已经价值不菲，你根本不用分是基础性强的速写还是独立的艺术品。这些即便看似寥寥几笔的素描作品，其后面的功力也非常了得，有时随便一条起伏弯曲的线条，体现的却是艺术家对形体、结构、特征、节奏、韵味、艺术史的深刻理解与掌握。

素描是一切造型艺术的基础，速写则是素描学习中的重要组成部分，对于速写的掌握需要长期的训练，不是一朝一夕就能够驾驭的。所谓“拳不离手，曲不离口”，正

是对把握速写这一表现形式最好的诠释。速写的题材与形式是多样的，静物、石膏像、人物、植物等都可以纳入画面，设计草图、记录资料，甚至电影和电视中的图像默写，都可以作为速写的题材。在绘画时手脑合一、心到手到，可以称得上是速写技法的最佳境界。

图1-7

2. 素描的分类

(1) 按目的和功能可分为：习作素描和创作素描；
(2) 按作画的时间概念可分为：短期素描和长期素描；
(3) 按表现内容可分为：静物、动物、风景、人像及人体素描；
(4) 按绘画的表现形式可分为：结构素描、明暗素描（“全因素素描”）、设计素描；
(5) 按作画的使用工具可分为：铅笔、炭笔、钢笔、毛笔、粉笔等素描。

3. 素描的概念

素描是由铅笔、木炭、钢笔等，以线条来画出物象明暗的单色绘画的总称。特点是简朴单纯和便捷。素描是一切绘画的基础，是一门独立的艺术，是研究绘画艺术所必须经过的一个阶段。素描常用的笔有：铅笔、彩色铅笔、炭笔、木炭条、炭精条、纸笔等，其中尤其是以铅笔为主，铅笔附着力强，容易修改，线条和色调

柔和细润，层次丰富，易于把握。现今绘画使用的铅笔大多为：中华绘图铅笔，上面都印有标志性的符号，如HB、2B、3B等。英文hard（硬度）及black（黑色），两单词合一起，并缩写取二者各自拼写字头即：HB。以HB为中心向前向后形成绘画常用的不同特性的铅笔：6H、5H、4H、3H、2H、H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B、7B、8B、9B。其变化规律为：从6H到9B铅芯由硬到软渐变，由细到粗渐变，色素由浅到深渐变。相反从9B到6H，铅芯的变化与上述相反。根据所画内容的不同，对铅笔的使用有相对参考范围，静物画（可选用HB到5B），石膏像（2H到5B），人物像（2B到7B），速写（5B到9B），设计制图（6H到H）。画一幅画，不一定完全按此范围选用铅笔，也不一定使用多支不同型号的铅笔，同一支铅笔由于手劲的大小、笔尖的形状、角度的不同等，也能画出丰富的色调。

第二节 素描基础训练目的

一、可以帮助理解对象

素描基础训练是要学会正确地观察和理解物象的造型特征，把握物象的本质结构和普遍的造型规律的基础。这实际上是一个积极的理性思维过程，只有在形体、结构准确的前提下才有进一步的研究光影、质感、明暗调子的可能性和必要性。

二、解决“形”画不准的难题

在学生练习和考试中，有很多“形”把握不准，偏差很大的情况，一方面是其造型能力弱，练习不扎实造成的，究其更深原因也是对对象结构理解不够，缺少结构间相互联系相互依存的理解。为了画准对象的形体，我们必须掌握一套正确实用的观察方法，了解一些认识对象的基本原则，并在大量的训练中逐步熟练掌握，从而达到造型准确的目的。其中包括理解、概括、比较等方法。

三、在“散光”情况下可以画出对象体积

在面对不打光的物体，完全可以在平时训练中抛开物

体表面的明暗光影，直接分析所画物体中内在的结构线，通过线条来描绘对象的体积，这样不管光线多散也可以很好地表现出来。

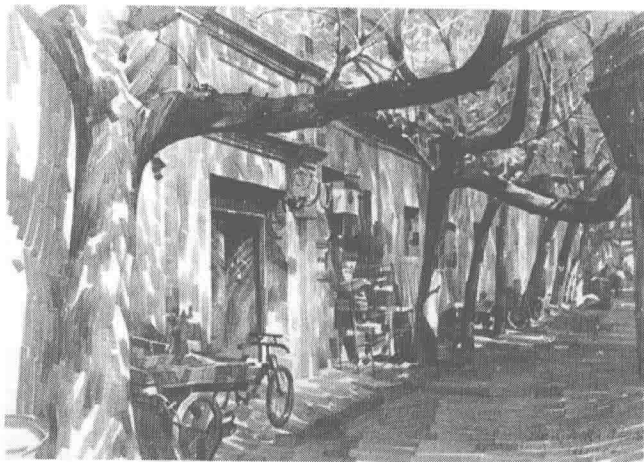

图1-8

第三节 素描题材编辑

一、以肖像和风景为主

素描原是为绘画、雕刻等艺术服务的,后因其流畅、充实和美观,发展成为独立的艺术。其题材可以取自任何事物,不受拘束,一般以肖像和风景为主,而西方的素描常是人物和静物。

二、日常生活、抽象素描、艺术性建筑素描

19世纪出现了以日常生活为题材的素描。其他还有想象和抽象素描、艺术性建筑素描等。

三、立体派、表现主义、超现实主义素描

20世纪的素描似乎是反映不安、动荡和科学进步的。其中一些以表现线条豪放为特色。还有一些画家试图把生活纳入几何图形中(立体派)。在20世纪各流派中也有X射线式的技法,即同时看到外部和内部。表现主义画家追求"表现一个场面的感情而不是描绘事物的现实外表",超现实主义则着重表现潜意识心理。

第四节 技法种类

一、线和线条技法

素描的要素是线,但是线在实质上却是不存在的,它只代表物体、颜色和平面的边界,用来作为物体的幻觉表现。直到近代,线才被人们认为是形式的自发要素,并且独立于被描绘的物体之外。

二、用线条来组成物体的形象

素描是用线条来组成物体的形象,并且描绘于平面之上,即由线条形式引起观者的联想。例如两条线相交所构成的角形,可以被认为是某平面的边界;另外加上第三条线可以在画面上造成立体感。弧形的线条可以象征拱顶,交会聚集的线条可表现深度。人们可以从线条的变化当中,得到可以领会的形象。因此透过线条的手段,单纯的轮廓勾勒可以发展成精致的素描。

三、用线条区分立体与平面

在素描中可以用线条区分立体与平面,至于色彩明暗是为了加强和分清整体与部分的关系。我们可以运用线条的开始、消失和中断来画出边界,并且形成平面,也可使色彩至边界而上。线条的粗细能表现物体的变化,甚至光

和影也可用线条的笔触变化表现出来。

四、平面技法的辅助

素描的线条技法还需要平面技法的辅助。平面技法在使用炭粉笔时,在明暗对照上可用擦笔法。

五、毛笔画法的使用

更重要的是使用毛笔画法,因为毛笔能发挥笔触的度和笔调的强度并且能增加空间感和立体感。

图1-9

六、艺术性的加强

素描也可用多色画笔作为基本材料,用来加强素描效果以及素描的艺术性。

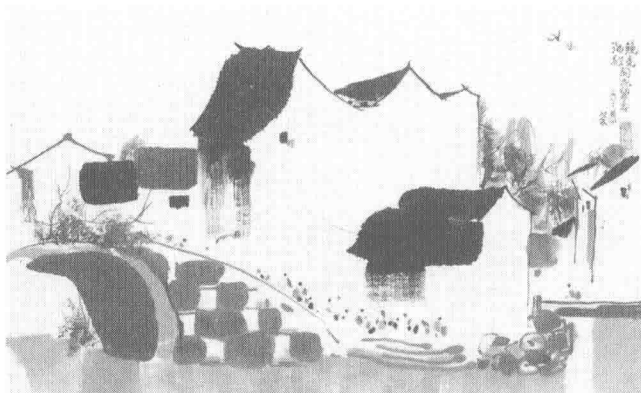

图1-10

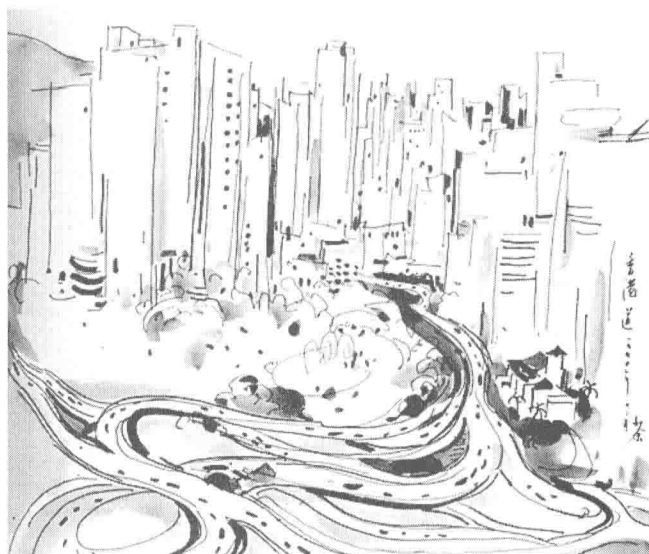

图1-13

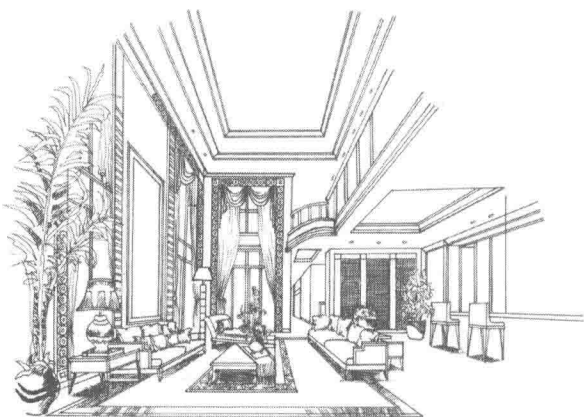

图1-11

图1-12

图1-14

第五节 工具材料

建筑速写绘画工具有速写本、纸、笔和墨水等。建筑速写没有画笔和纸张的限制,铅笔、钢笔、针管笔、毛笔均可用;白纸、色纸、宣纸、透明纸亦无妨。主要目的是练习手、眼、脑的有机配合。

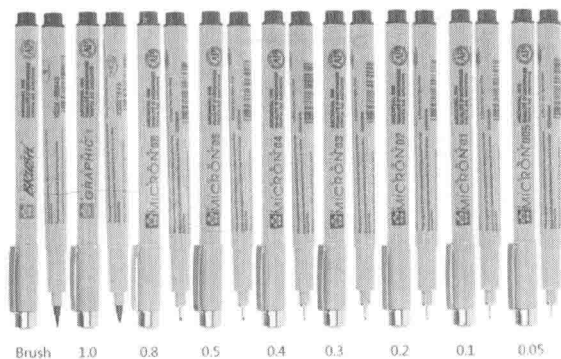

图1-15

图1-16

建筑速写本可购买可自作,一般不宜太大,便于随身携带。一有灵感,随即出手就画,非常方便。一般纸品都可以用来画建筑速写,但不同的纸张运用不同的工具,其效果也是大不一样的。如卡纸质硬正面白而光滑,反面灰而涩。其白面画钢笔建筑速写最佳,用铅笔作画也可。普通复印纸做建筑速写也是一种方便的选择。

图1-17

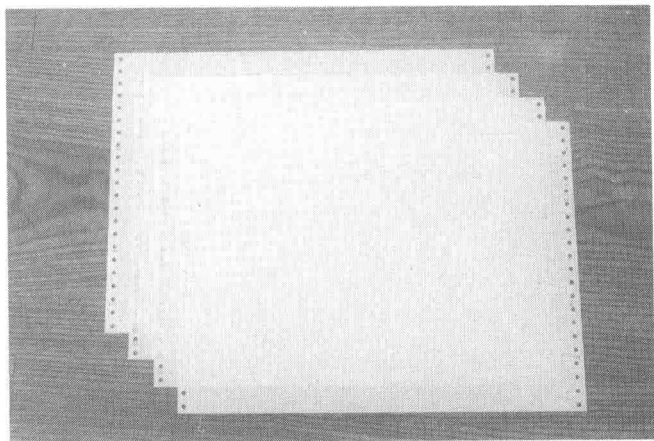

图1-18

铅笔有软硬之分,铅笔的特点是润滑流畅,适合以线调节明暗表现对象,铅笔画出线条有粗细、浓淡等画面效果,在画明暗调子时,层次变化丰富,画面就生动。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合叠加而成的,画面效果细致深入。美工笔是特制的弯头钢笔,可粗可细笔处变化丰富,画建筑速写可以线面结合,使画面灵活多变、丰富多彩。墨水一般选用不褪色的碳素墨水。

图1-19

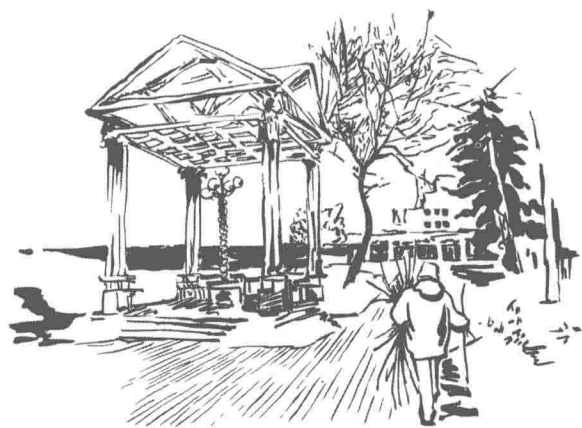

图1-21

图1-20

图1-22

图1-23

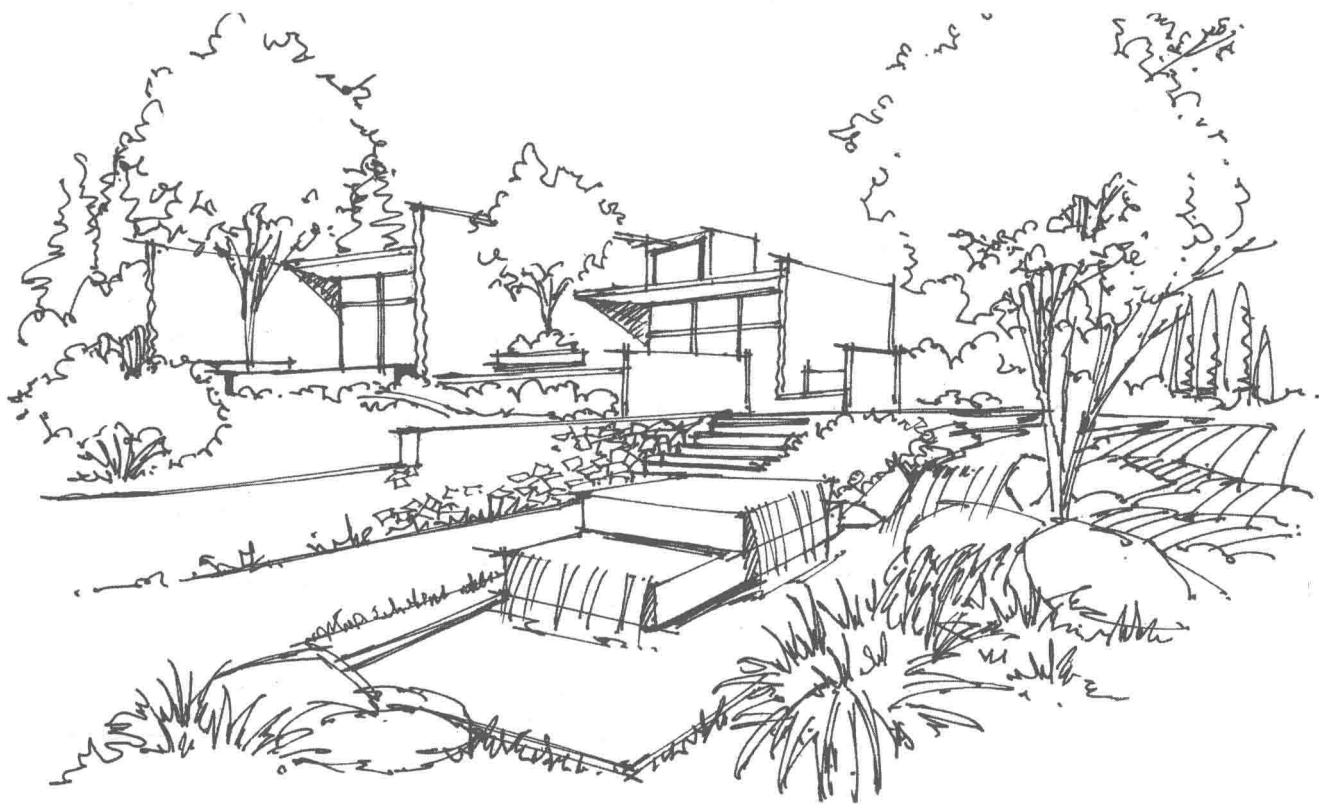

图1-24

第二章 建筑速写透视原理

⇒ 课题名称

——空间透视的原理

⇒ 训练目的

——使学生了解和掌握空间透视的基本原理，在建筑速写创作时，能遵循空间透视的基本原理，绘制出符合空间透视关系的作品。

⇒ 作业要求

——绘制一幅能表现出空间透视的速写作品。

⇒ 作业时间

——2课时（充分利用课余时间完成）

第一节 透视的基本原理

立方体作为研究建筑速写透视的最为基本的形体，其中的三个面对于绘制者来说必须重点观察与表现，物体的深度可以依靠面与面的分界线形成的角度来实现。

达·芬奇曾叙述过如何描绘对象：“取一张对开纸大小的玻璃板，将它稳固地树立于眼前，即在你眼睛和你所要描绘的物体之间，然后站在使你的眼睛离玻璃三分二臂尺（约76厘米）的地方，用器具夹住头部使之动

弹不得，闭上或遮住一只眼，用画笔或红粉笔在玻璃板上描下你透过玻璃板所见之物，在将它转描到好纸上，如果你高兴还可以设色，画时好好利用大气透视。”在画者和被画景物之间置一假设的透明平面，被画景物上各关键点、聚向点的条条视线，穿过透明平面时交得点迹，勾线连接这些点痕所形成的景物轮廓线，就是透视图。