

艺术设计专业 基础课教材

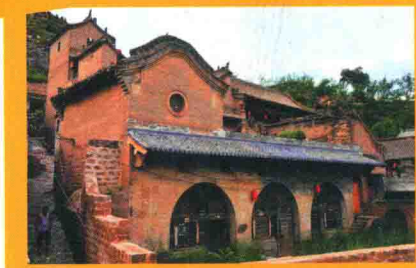
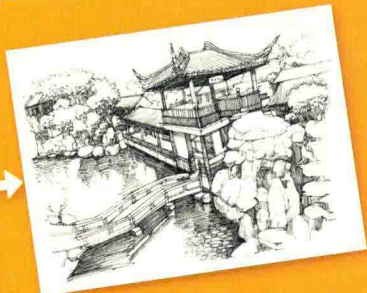
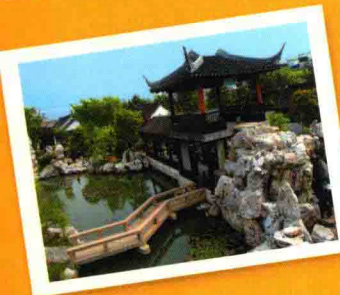
◎陈敏 编著

SUXIE JIAOCHENG

JIANZHU FENGJING

建筑风景

速写教程

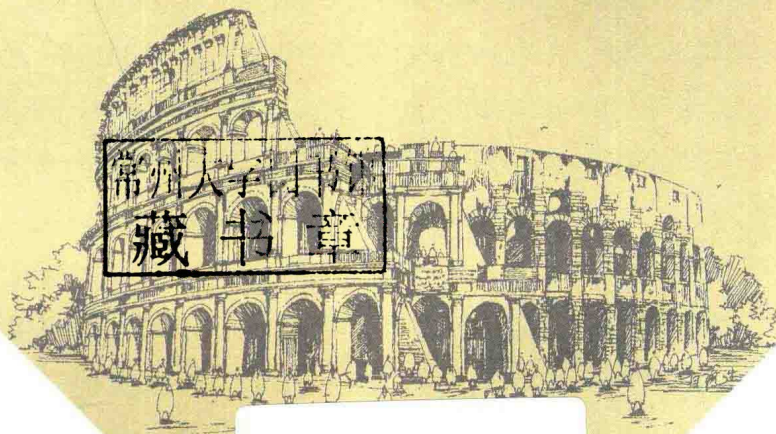

建筑风景

速 写 教 程

JIANZHUFENGGJING SUXIEJIAOCHENG

陈 敏 / 编著

图书在版编目(CIP)数据

建筑风景速写教程 / 陈敏编著. —南昌: 江西美术出版社, 2017.12

艺术设计专业基础课教材

ISBN 978-7-5480-5770-3

I. ①建… II. ①陈… III. ①建筑艺术—风景画—速写技法—高等学校—教材 IV. ①TU204.111

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第286968号

项目负责: 李 佳

责任编辑: 陈 军 李 佳

责任印制: 张维波 谭 勋

装帧设计: 刘志兰

书 名: 建筑风景速写教程

编 著: 陈敏

出 版: 江西美术出版社

社 址: 南昌市子安路66号 邮编: 330025

电 话: 0791-86566241、86566113

网 址: www.jxfinearts.com

经 销: 新华书店

印 刷: 江西千叶彩印有限公司

版 次: 2017年12月第1版

印 次: 2017年12月第1次印刷

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 6

I S B N: 978-7-5480-5770-3

定 价: 42.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

版权所有, 侵权必究

速写作为一门造型艺术形式早已被大家喜闻乐见，它除了能为绘画打下坚实的基础外，还可以为艺术设计收集素材提供有力的支撑。速写的语言是利用线条的不同形态、不同排列组合，呈现出生动、具有节奏的、充满灵动的快速表现图画。速写不仅能锻炼人的敏锐观察事物、塑造形体、准确表达事物的能力，还能锻炼人的记忆能力、概括能力和创造能力，同时探索和培养具有独特个性的绘画风格和设计创意风格。本书目的在于以速写的形式继承传统建筑艺术，弘扬中华文化，挖掘内涵精髓，强化建筑风景速写实训。

经过多年的建筑风景写生速写的训练，我得到了一些体会。

首先，要认真安排好构图，做到心中有数，利用准确的透视关系，充分表现建筑的壮观、沧桑、深邃、古朴的意境。

其次，钢笔尖的转动、曲转等都能体现建筑的光、背影及主要结构。仔细观察古建筑的屋顶瓦饰结构，不可盲目涂抹。在透视关系上，近景可画得清楚些，中景画出瓦面排列形象，而远处则看不出瓦面的排列，可大体画出结构。这同人物画技法上的“远无目”是一致的。

再次，要正确运用线条的疏密关系体现建筑的黑白灰，这是画好古建筑速写的关键所在。近处，可用粗犷有力且较密的线条突出近景的稳重，而前面的树木及植物以较疏的条线描绘其轮廓；中景建筑可画得详细些，背景可用较浓重的笔法衬托建筑物的形象；而远景建筑物，则需用一些较虚的枯笔线，营造出一种深邃优美的意境。

最后，在线条的提炼、形象的刻画和画面组成协调上，均强调“骨法用笔”和“气韵生动”。风景速写的表现语言丰富多样，面对不同的物象，绘画语言呈现不同的变化。线条是人类从事造型艺术活动以来，运用最广泛、最具魅力的表现形式之一，任何绘画工具都有对线条的特殊表现力。

由于时间较为仓促，加之水平有限，如有不到之处还望同行批评指正。

建筑环境之美概述

建筑以一定的物质材料和立体空间结构为基础，综合运用对立、对比、比例、交叉、重复等各种手段表现一定时代的社会精神面貌、审美意识和理想。它以巨大、正面形象为主，与环境相联为不可分割的一体，具有实用和审美的双重性质。英文建筑一词 Architecture，原意是“巨大的工艺”，可见，建筑的实用功能与审美价值，早已为人类所认识。

作为集多种艺术门类之精华的空间造型艺术——建筑艺术的发展在西方波澜壮阔，一个高峰接着一个高峰，两千多年来，千姿百态。古希腊的开放、热烈、朴实的柱廊在蛮族的劫火中倒下去之后，从废墟里再生出来的却是雄伟的罗马建筑以及中世纪如同晨号震撼人心的哥特教堂的尖塔。文艺复兴的大师刚刚把柱式运用得圆熟，巴洛克就一阵风似的把柱式的规范统统打破。古典主义者还没有来得及建造成几个真正严谨典雅的建筑物，洛可可便把室内装饰得金碧辉煌，华贵、夸张、富丽，随着资产阶级革命的风暴而兴起的古典复兴和浪漫主义的历史任务刚完成，19世纪中叶，出现了透明迷人的水晶宫。20世纪初，建筑革命时代一到，西方建筑就以不可遏止的动势，一泻千里，迅速开辟了一个崭新的建筑时代。悉尼歌剧院正扬帆远航，一栋接一栋的高楼群体如火箭冲向太空。

以独特风貌出现的中国建筑，是世界建筑艺术里的一朵奇葩。远古的方形或长方形土屋、木屋，

整齐而端庄；春秋时“如翬斯飞”，“作庙翼翼”的庙宇，有舒展轻飏，四字飞张的效果；平面展开、空间巨大、鳞次栉比的阿房宫，像一片舞动的云海；汉唐宫殿如盖的屋顶，挺举二飞檐，化静为动，轻快而又庄重；六朝五代的佛塔，规整递进的楼层，有数学整式的严谨对称之秀美；故宫、天坛、长城、岳阳楼、滕王阁、八镜台……无数风姿各异，瑰丽多彩的建筑，仿佛是祖国壮丽衣饰上一颗颗红绿宝石，玛瑙珍珠，耀眼夺目，大放光彩。

建筑是凝固的音乐，音乐是流动的建筑。建筑的音乐美指的是建筑的节奏韵律和音乐的节奏、韵律的内在联系。罗马大角斗场拱连拱的重复；希腊神庙优美廊柱的重复；哥特式建筑韵律形式琳琅满目、装饰爽朗、明快而持续，及其墙面格间垂直线的重复，以鲜明的休止所突出在塔尖和山墙边缘的卷叶浮雕饰，等等，都具有强烈的节奏韵律感。

我国古代建筑，以它辉煌卓越的成就和独特的艺术风格在世界建筑史上占有重要的地位，著名的建筑学家梁思成在他的《我国伟大的建筑与遗产》一书中说：“历史上，每一个民族的文化都产生过自己的建筑……中华民族的文化是最古老，最长寿的体系……”

前人留下了珍贵的建筑文化遗产。我们一方面要继承传统精华，另一方面要创造出新的建筑文化形式，同时用我们的画笔描绘出建筑之美！

目录

2	第一章 基础理论篇
3	模块 I 建筑风景速写的学习目的和意义
3	一、认识和了解风景速写
3	二、建筑风景速写的表现形式
3	三、如何学好速写
3	模块 II 建筑风景速写基础知识
3	一、线条练习
4	二、透视基础
5	三、速写常用工具
6	第二章 方法训练篇
7	模块 III 速写训练
7	一、单体局部训练
11	二、组合训练
12	三、整体空间组合表现的技巧与步骤训练
14	第三章 实战演练篇
15	模块 IV 中国传统建筑风景速写实训
15	一、徽派建筑风景速写实训
33	二、庐陵建筑风景速写实训
38	三、西北建筑风景速写实训
42	四、西南建筑风景速写实训
67	五、江南建筑风景速写实训
78	模块 V 西方古典建筑风景速写实训

目录

- 2 第一章 基础理论篇
  - 3 模块 I 建筑风景速写的学习目的和意义
    - 3 一、认识 and 了解风景速写
    - 3 二、建筑风景速写的表现形式
    - 3 三、如何学好速写
  - 3 模块 II 建筑风景速写基础知识
    - 3 一、线条练习
    - 4 二、透视基础
    - 5 三、速写常用工具
- 6 第二章 方法训练篇
  - 7 模块 III 速写训练
    - 7 一、单体局部训练
    - 11 二、组合训练
    - 12 三、整体空间组合表现的技巧与步骤训练
- 14 第三章 实战演练篇
  - 15 模块 IV 中国传统建筑风景速写实训
    - 15 一、徽派建筑风景速写实训
    - 33 二、庐陵建筑风景速写实训
    - 38 三、西北建筑风景速写实训
    - 42 四、西南建筑风景速写实训
    - 67 五、江南建筑风景速写实训
  - 78 模块 V 西方古典建筑风景速写实训

CONTENTS

CHAPTER I

第一章

基础理论篇

模块 I 建筑风景速写的学习目的和意义

- 一、认识和了解风景速写
- 二、建筑风景速写的表现形式
- 三、如何学好速写

模块 II 建筑风景速写基础知识

- 一、线条练习
- 二、透视基础
- 三、速写常用工具

模块 I

建筑风景速写的学习目的和意义

一、认识和了解风景速写

建筑风景写生是绘画与设计的基础，速写正是提升绘画基础训练的重要手段之一，学生可以通过大量的建筑风景写生，收集资料、了解建筑文化，培养学生的造型能力，提高视觉思维能力、艺术审美能力以及开拓创新精神。

二、建筑风景速写的表现形式

1. 钢笔线描速写
2. 铅笔、炭笔明暗速写

三、如何学好速写

俗语“冰冻三尺、非一日之寒”。多思考，多观察，多练习，在速写训练中尤为重要，只有打好造型、透视、结构等基础以及熟练掌握国画中的线描，才能提高初学者观察、造型和动手能力。风景速写要求我们走出画室贴近大自然，感受真实景物带给我们的空间感、层次感、物体的质感及其所产生的明暗色调，提高我们的感受能力。

模块 II

建筑风景速写基础知识

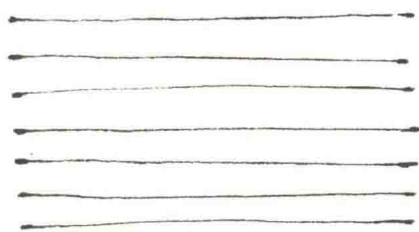
一、线条练习

1. 横线：线条两端停顿之间平缓，力求平稳有力地表现古建筑民居岁月的痕迹。

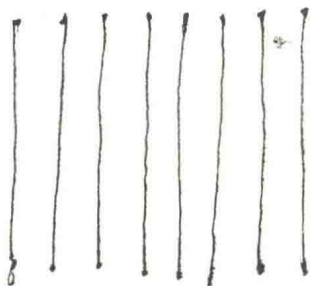
2. 竖线：通过顿挫起伏、变化丰富、沉稳有

力的线条，力求准确表达建筑民居的历史。

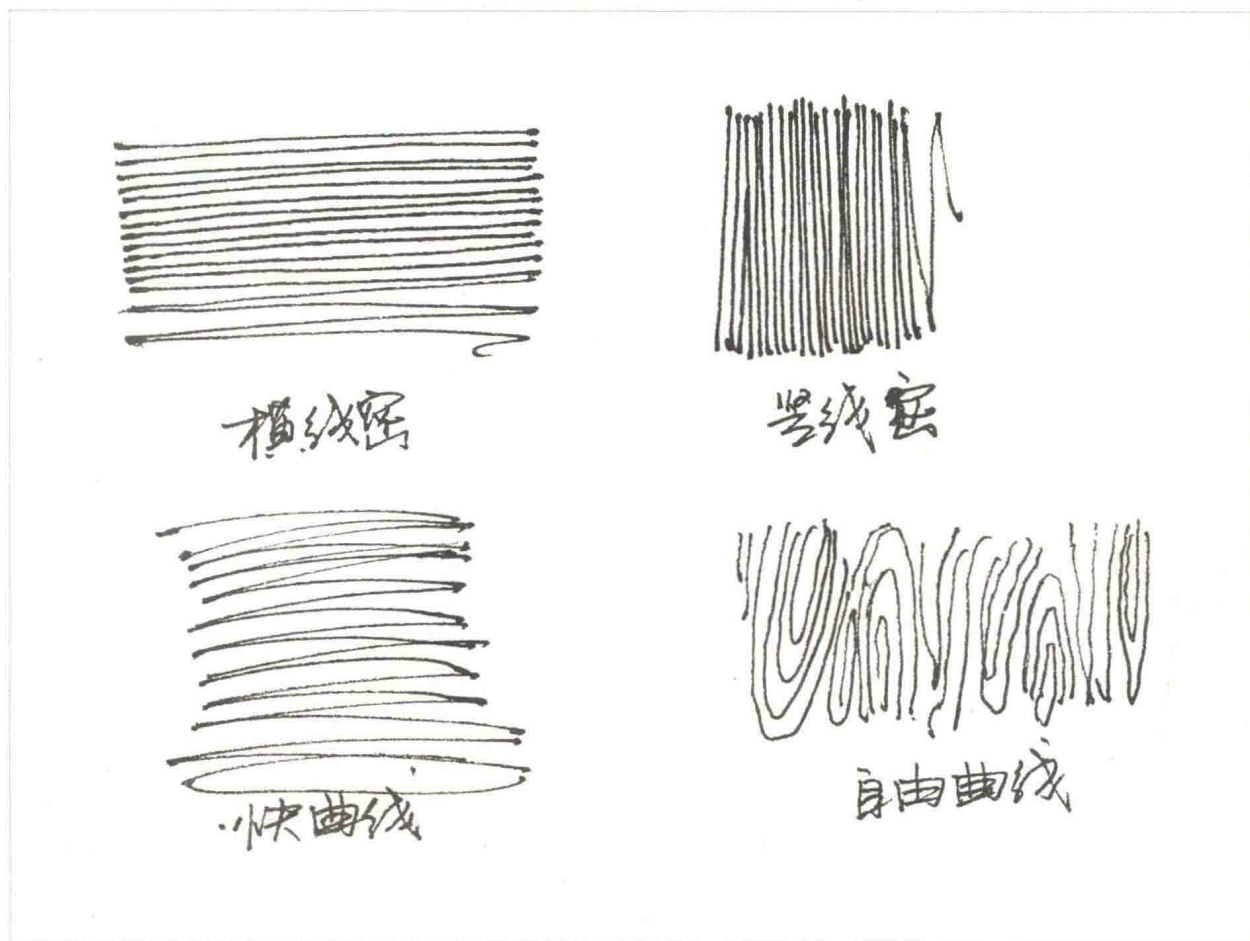
3. 曲线：流畅优雅，变化丰富，准确表达建筑民居的特点。

横线疏

竖线疏

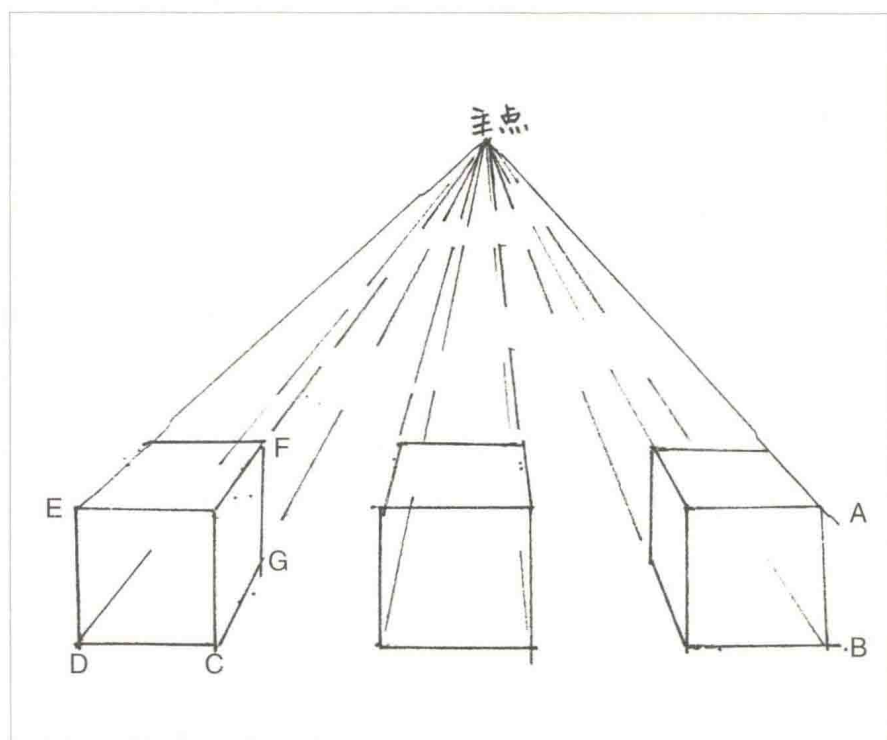

二、透视基础

一点透视与两点透视在立方体静物透视表现有两种形式，即平行透视和余角透视（成角透视）。

a. 平行透视

立方体的一对面和画面平行，另一对则和画面成直角垂直称平行透视。平行透视方形物体的三组边线的透视方向是竖的垂直AB，横的水平CD，斜向CG均向主点集中消失。

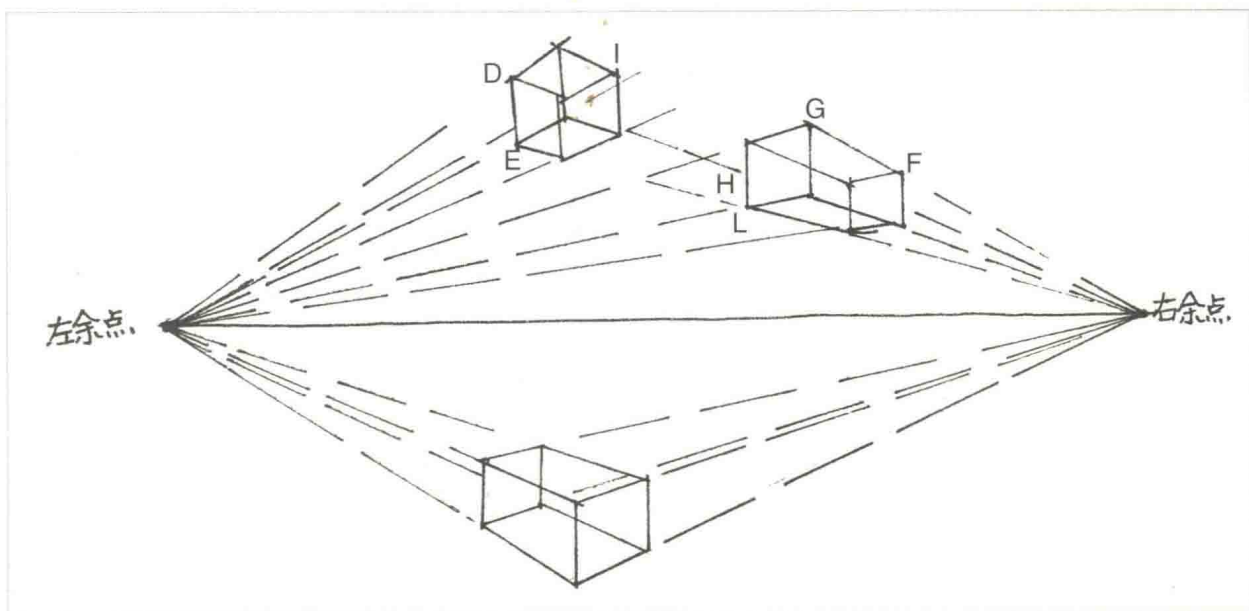

b. 余角透视

在立方体和画面形成角度时，两对面上下边线都会发生近长远短的变化，也不会和画面平行，这种透视现象称余角透视（成角透视）。余角透视的方形景物三组边线的透视方向是竖的垂直，主点左边的面 D、E、H 向左余点消失，主点右

边的 G、F、L 的面向右余点消失。

确定物体是成角透视还是平行透视是比较方便的，只要观察你所画的物体边线和画面放置关系，如有一对线与画面视平线平行的就是平行透视。物体的两对面和画面成角度的就是成角透视。

三、速写常用工具

速写工具：速写钢笔、针管笔（0.2、0.3、0.5、0.7）、炭笔、毛笔、速写纸、素描纸、打印纸。

第二章

CHAPTER 2

方法训练篇

模块 III 速写训练

一、单体局部训练

二、组合训练

三、整体空间组合表现的技巧与步骤训练

一、单体局部训练

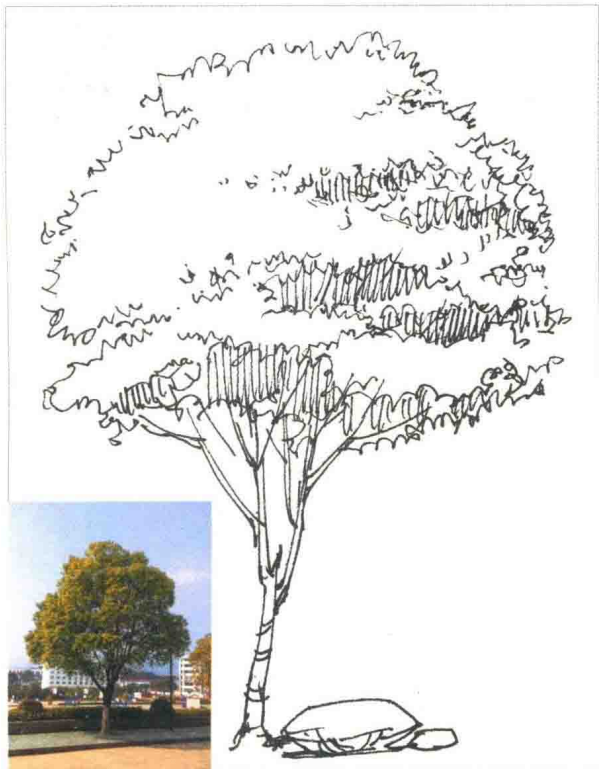
学习要讲究循序渐进，由易到难。有量的积累，才有质的变化。画好一棵小草到画好一棵大树，必须不断训练。大量的训练可以在我们脑中形成“素材库”。除了老师督促，自己定计划外，要尽可能利用一切时间来通过单线造型表现练习，对物体造型、结构、比例、尺寸的处理尽量做到由浅入深。

1. 樟树

(1) 抓住树的轮廓，概括枝叶，不需一枝一叶地画。

(2) 把握树木的整体轮廓，表现出枝干之间前后关系和穿插关系。

(3) 利用竖线的疏密体现树木的明暗关系，概括并塑造树木的体积。

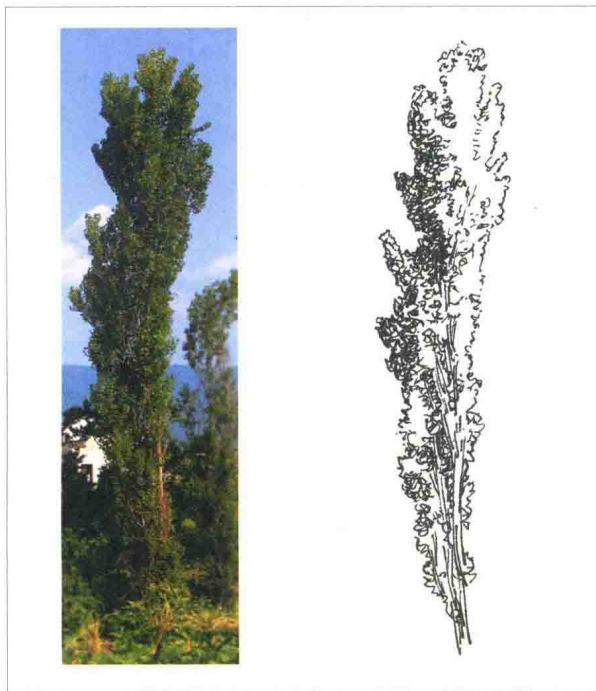

2. 白杨树

(1) 首先要抓住杨树外形修长的特点，概括枝叶，去除一些琐碎之物。

(2) 表现出枝干之间前后关系和穿插关系，丰富造型，强化树叶特征。

(3) 运用不规则线条的疏密体现树木的明暗关系，概括并塑造树木的体积。

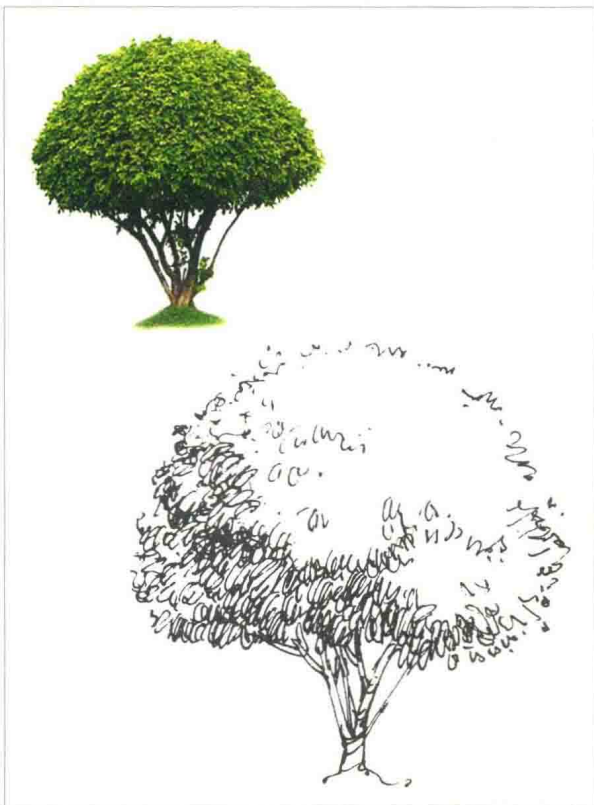

3. 茶树

(1) 要抓住树冠的造型特点，由于是被修剪过的景观灌木，因此要避免画得过于拘谨和呆板，外形要虚实兼备、松紧适度。

(2) 准确把握树干之间前后关系和穿插关系，取舍得当。

(3) 确定光源，运用不规则线条的疏密体现树木的明暗关系，强调树冠的明暗交界线，塑造灌木的体积。

4. 柏树

(1) 要抓住柏树三角形的造型特点, 刻画得不要过于拘泥, 外形要取舍得当主次分明。

(2) 由于光线较散的缘故, 体积感不强, 所以确定选取左边来光, 运用短线条的疏密体现树木的明暗关系, 强调针叶树特征。

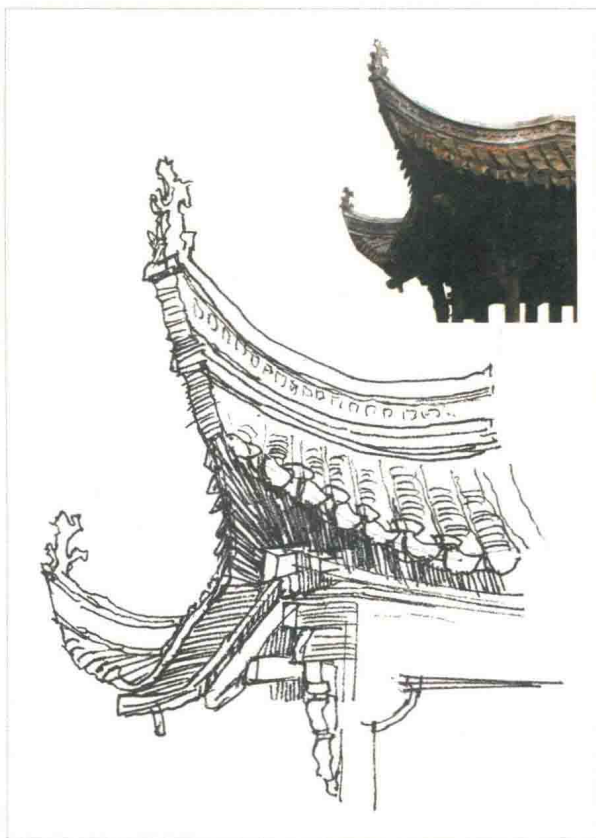

5. 亭子

(1) 首先抓住亭子的外形、比例关系。

(2) 了解亭子的结构, 注意用线的粗细、虚实的变化。

(3) 注意画面的主次关系, 利用线条的疏密突出黑白灰关系。

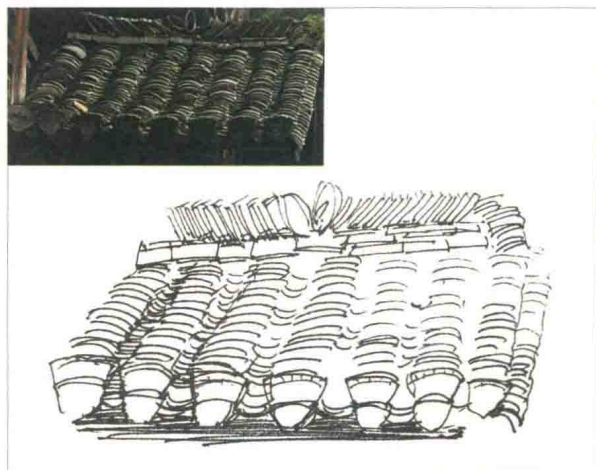

6. 灰瓦

(1) 首先抓住徽派建筑的外形特点和比例关系。

(2) 对于徽派建筑灰瓦的结构, 要注意取舍。

(3) 注重线条的疏密, 突出黑白灰关系。

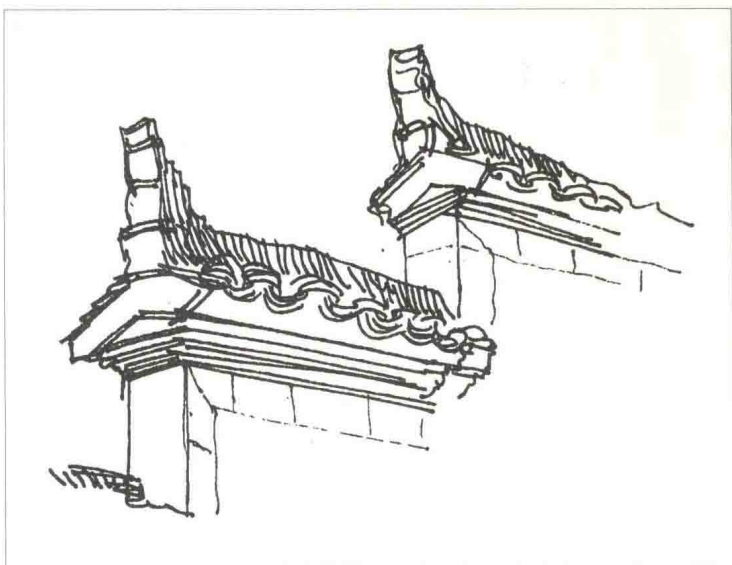

7. 马头墙

(1) 注意抓住徽派建筑马头墙的外形特点、比例关系、透视关系。

(2) 了解马头墙的结构，注意用线的粗细、虚实的变化来表现青瓦。

(3) 利用线条的疏密关系突出白墙黑瓦建筑特点。

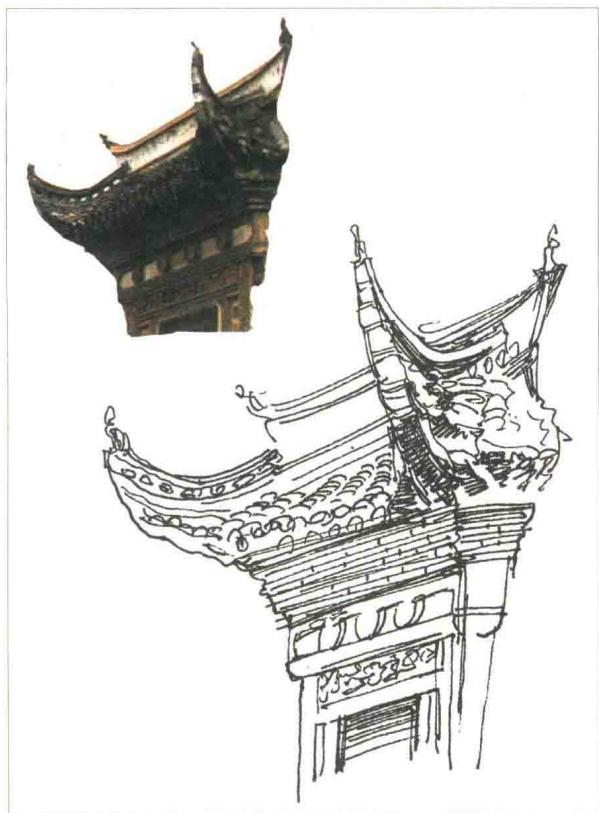

8. 字匾门楼

(1) 首先要了解徽派建筑民居的房屋特点，突出表现以雕梁画栋和装饰屋顶、檐口见长，特别要注意造型、结构比例、装饰雕刻。

(2) 准确抓住建筑的透视关系和明暗关系，

(3) 线条流畅是建筑速写的表现语言的特点之一，用绘画语言呈现出不同的变化及造型艺术魅力。

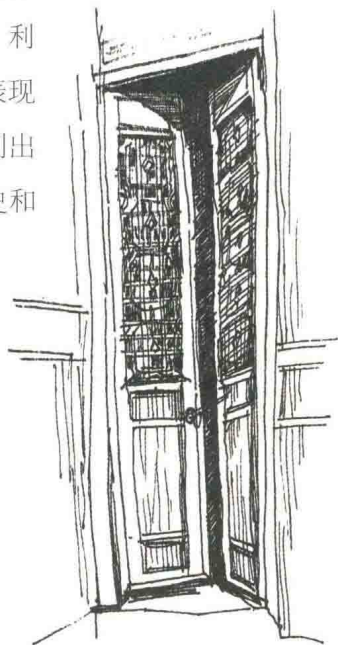

9. 木雕门

(1) 要了解徽派建筑民居的房屋木门造型特点，注意描绘木雕的效果，外形要虚实兼备、松紧适度。

(2) 准确把握木门的透视比例关系，取舍得当。

(3) 确定光源，运用不规则线条的疏密体现木门的明暗关系，利用钢笔不同的笔法表现古木门的质感，绘制出徽派建筑悠久的历史 and 灿烂的文化。

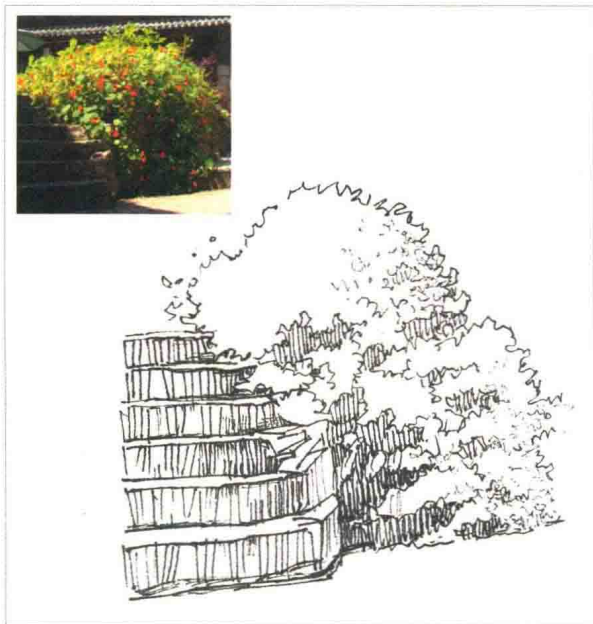

10. 台阶和草丛

(1) 抓住建筑台阶和草丛的外形特点和比例关系。

(2) 注意建筑台阶和草丛的结构、材质，更要注意草丛形体的取舍和概括。

(3) 运用线条的疏密弯曲变化突出黑白灰关系，力求表达得生动形象。

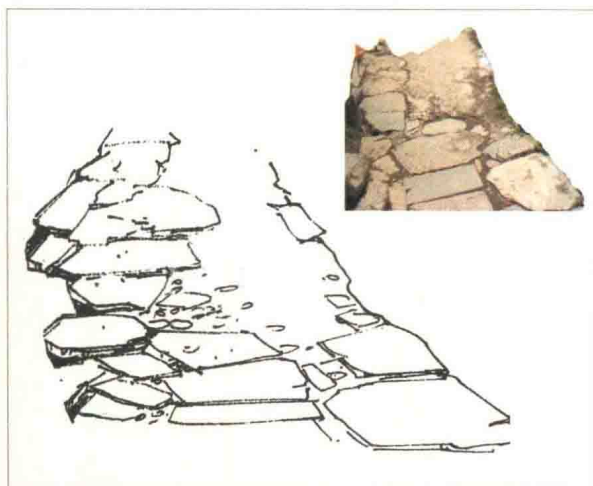

11. 青石路面

(1) 下图为建筑民居的青石地面，如何画好青石，首先注意地面的比例关系、透视关系。

(2) 利用青石大小、疏密、曲直勾勒出古村落岁月的痕迹。

(3) 运用线条疏密关系突出青石板厚重与坚实的特点。

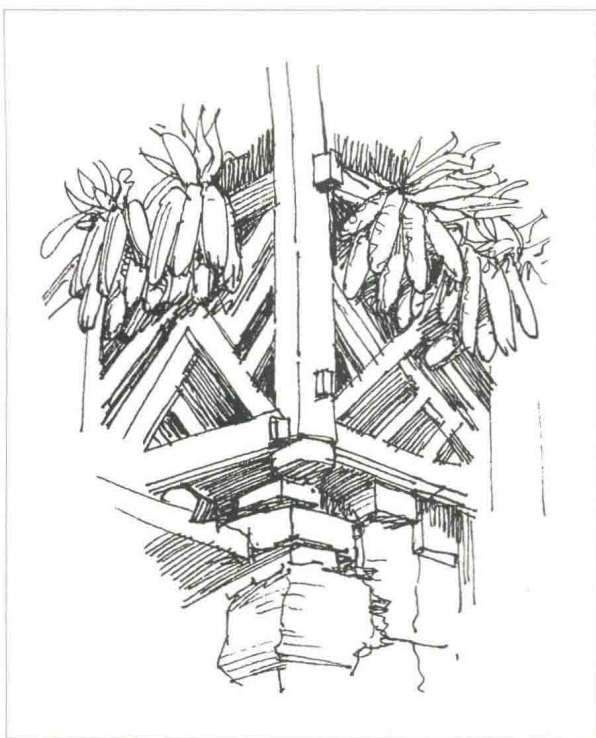

12. 木屋局部

(1) 下图为湘西苗寨民居的土木建筑局部图，是一幅颇具生活气息的图片，首先注意画面的比例关系、透视关系。

(2) 构图要注意取舍，凭借木梁、土坯、玉米完美的组合诠释出苗寨村落古朴和悠远的历史。

(3) 运用线条的粗细、顿挫、流畅、枯涩描绘出建筑与植物不同的特点。

13. 民居一角

(1) 下图为西南民居局部图，是一幅颇具生活气息的图片，因此造型是否准确尤为重要，特别要注意画面的透视、比例关系。

(2) 构图要做一些取舍，处理好石磨、木桶、木材自然组合，充分体现出苗寨村落的生活情趣和美好愿景。

(3) 运用线条的粗细、顿挫、疏密渲染出建筑与静物的明暗关系。

二、组合训练

1. 山石组合

石头的表达要硬朗一些，运笔要快。在画石头的时候，线条要有坚韧的感觉。运笔时，一定要强调线条的张力和弹性。石头的亮面线条硬朗，运笔要快，才能画出坚韧的感觉；而石头的暗面线条顿挫感较强，运笔较慢。画的时候将石头看成一个六面体，将它的阴影体积表现出来。硬朗与柔和的线条交替，抓住不同石头的形状特征，注意转折、凹凸、大小、前后、虚实。在石头下面加上少量的植被群，可以取得更好的效果。

14. 石拱桥

(1) 下图为周庄石拱桥的局部图，首先要注意画面的透视关系和比例关系。

(2) 其次构图要做一些取舍，处理好石头的结构，运用线条的粗细、顿挫、疏密渲染出建筑的明暗关系。

(3) 要有对景物主次、画面黑白灰的提炼，表达作者主观情感，处理好桥与倒影、水景的关系。

