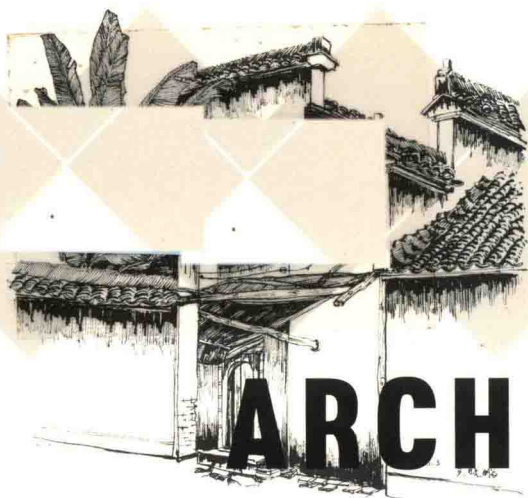
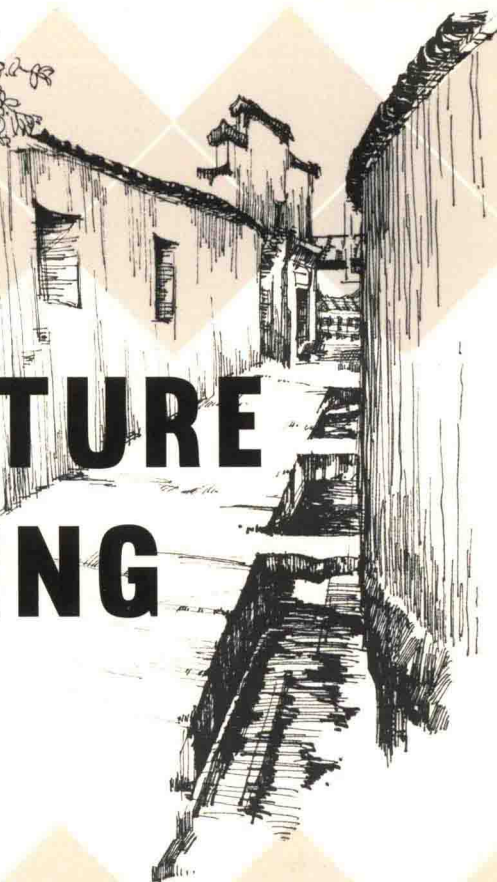
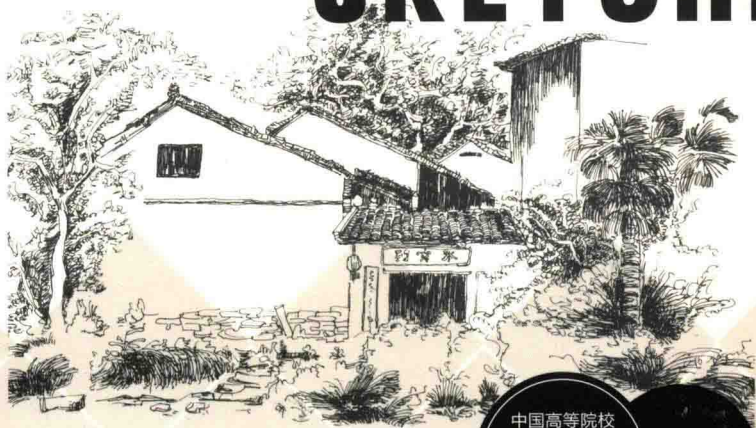

W. J. W.
Shu 2012
10.10.12

ARCHITECTURE SKETCHING

中国高等院校
“十三五”
艺术设计系列
规划教材

建筑速写

张艳 洪雯 高梦琳 主编
张杨 敖芳 孙宜阳 副主编

大胆突破，自成一派

突破传统，方能修炼出专业的手绘技能

风格迥异，媒体综合

建筑速写，个人风格的完美解读

认识速写，发现设计

用心发挥速写的最大功效，为设计服务

中国青年出版社

ARCHITECTURE SKETCHING

中国高等院校
“十三五”
艺术设计系列
规划教材

建筑速写

张艳 洪雯 高梦琳 / 主编
张扬 敖芳 孙宜阳 / 副主编

中国青年出版社

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

建筑速写 / 张艳, 洪雯, 高梦琳主编. — 北京: 中国青年出版社, 2017.6

中国高等院校“十三五”艺术设计系列规划教材

ISBN 978-7-5153-4766-0

I. ①建… II. ①张… ②洪… ③高… III. ①建筑艺术 - 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 108912 号

中国高等院校“十三五”艺术设计系列规划教材

建筑速写

张艳 洪雯 高梦琳 / 主编 张杨 敖芳 孙宜阳 / 副主编

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 50856188 / 50856199

传 真: (010) 50856111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑: 张 军

助理编辑: 杨佩云

封面制作: 邱 宏

印 刷: 山东省高唐印刷有限责任公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 6

版 次: 2017 年 7 月北京第 1 版

印 次: 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-4766-0

定 价: 49.90 元

本书如有印装质量等问题, 请与本社联系

电话: (010) 50856188 / 50856199

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

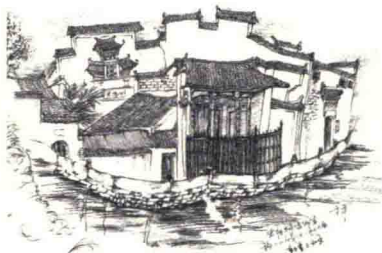
如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

目录

Chapter 01

传统建筑速写	7
1.1 建筑速写的三个环节	8
1.2 以线造型	15
1.3 线面结合法	20
1.4 明暗表现法	24

Chapter 02

构图	26
2.1 理解构图	27
2.2 构图中的形式美要素	29
2.3 构图技法	33

Chapter 03

塑造与整体调整	41
3.1 建筑速写中的整体观	42
3.2 局部塑造	46
3.3 整体调整	49

Chapter 04

绘画工具及表现形式	54
4.1 铅笔的运用	55
4.2 钢笔的运用	56
4.3 毛笔的运用	62
4.4 马克笔的运用	64
4.5 钢笔淡彩的运用	66

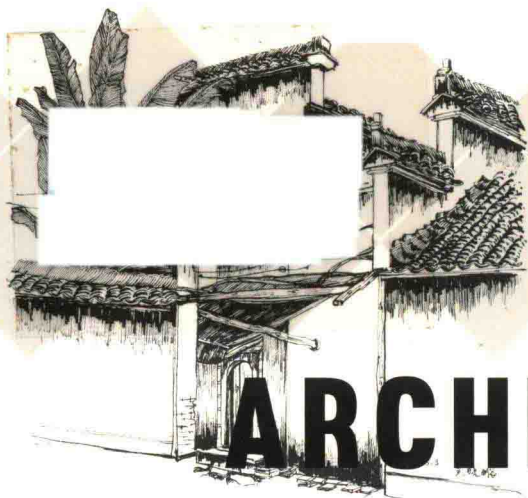
Chapter 05

设计观念对建筑速写的影响	67
5.1 构成方式对画面的影响	68
5.2 抽象概念对画面的影响	74
5.3 较强的符号性及寓意性	77
5.4 意象理念对画面的影响	78

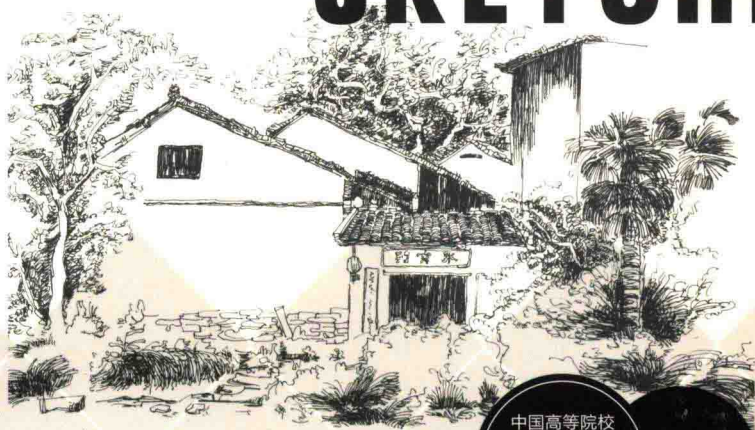

Chapter 06

优秀习作欣赏	81
6.1 优秀习作欣赏	82

W. J. W.
J. W. W.
J. W. W.

ARCHITECTURE SKETCHING

中国高等院校
“十三五”
艺术设计系列
规划教材

建筑速写

张艳 洪雯 高梦琳 主编
张杨 敖芳 孙宜阳 副主编

大胆突破，自成一派

突破传统，方能修炼出专业的手绘技能

风格迥异，媒体综合

建筑速写，个人风格的完美解读

认识速写，发现设计

用心发挥速写的最大功效，为设计服务

中青雄狮

中国青年出版社

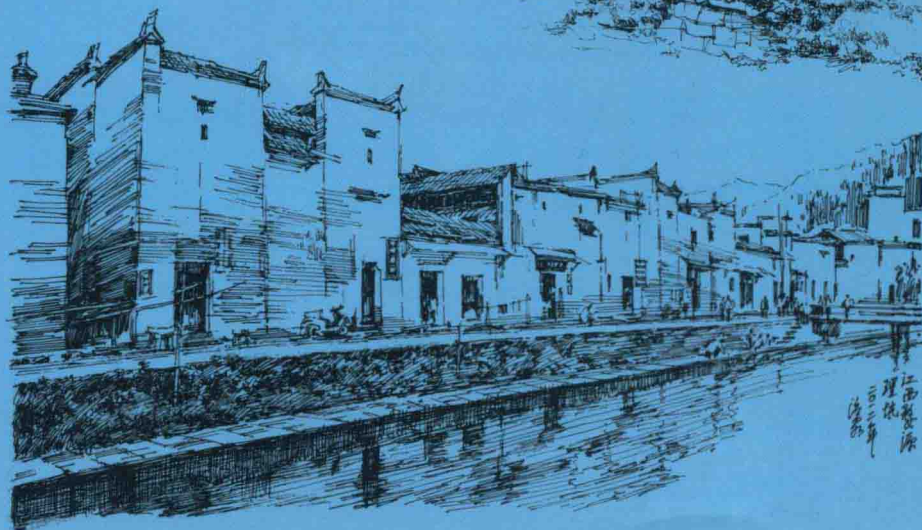
此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

建筑速写

本系列教材是由从事艺术设计基础教学多年、有着丰富编写及实战经验的一线教师们所编写的。主要包括设计素描、设计色彩、建筑速写、平面构成、色彩构成和立体构成等。教材组织形式、素材选用、编写视角新颖，突出应用性、技能性和实践性原则，具有与时俱进、不断创新、特色鲜明的特点，并在很大程度上着重于思维的训练，培养艺术设计学生的审美情趣及人文情怀。本系列教材以促进就业为导向，以素质教育、创新教育为基础，以培养学生能力、技能实训为本位，是适应21世纪人才培养需求的艺术设计专业教材。

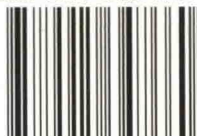
《建筑速写》一书从建筑速写基础性知识入手，分别讲述了建筑速写在构图、线条练习、观察方法、临摹、实景速写、默写等方面的内容，并附有大量图例作品。本书可以让广大学生和建筑设计的从业人员能够清晰地认识到，通过建筑速写这一方式的练习，可以在将来的设计工作中做到思维灵活，同时还能激发创造力和表现力。最终实现系统地、准确地表达出自己的设计意图的能力。

责任编辑 张 军
助理编辑 杨佩云
封面制作 邱 宏

设计—环境艺术

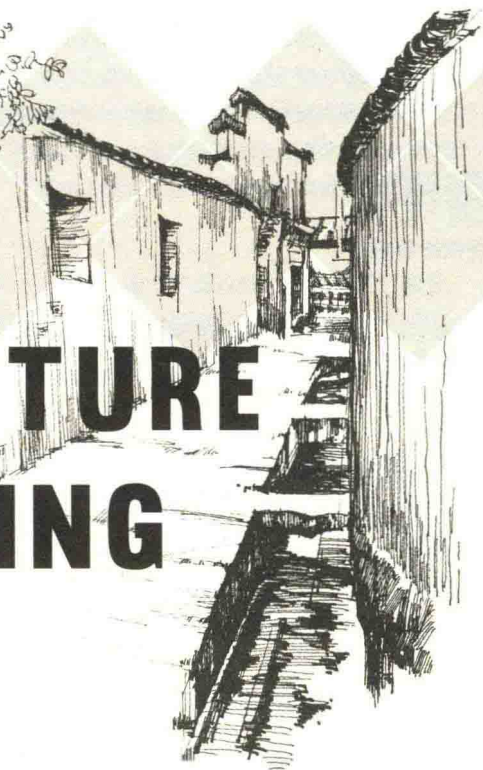
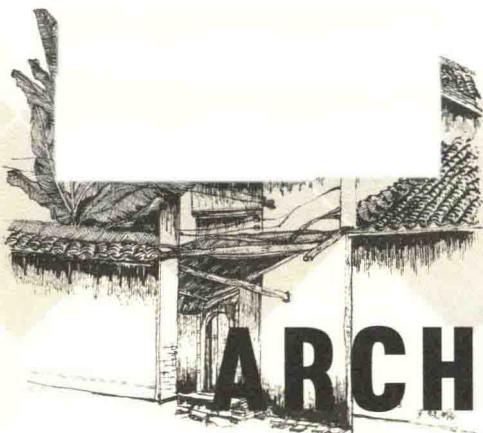
ISBN 978-7-5153-4766-0

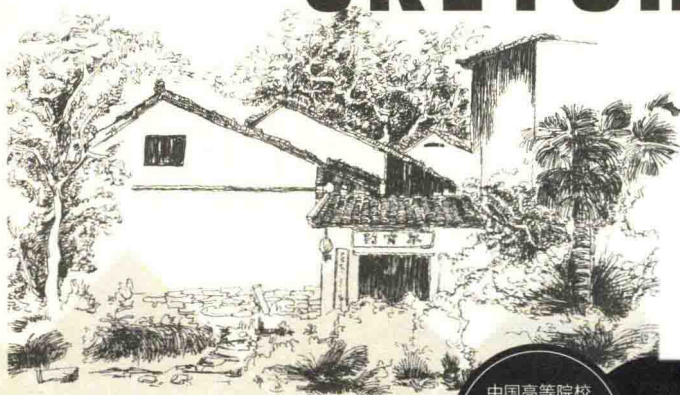
9 787515 347660 >

定价：49.90元

as for
the
drawing
of the
building

ARCHITECTURE SKETCHING

中国高等院校
“十三五”
艺术设计系列
规划教材

建筑速写

张艳 洪雯 高梦琳 主编
张扬 敖芳 孙宜阳 副主编

中国青年出版社

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

建筑速写 / 张艳, 洪雯, 高梦琳主编. — 北京: 中国青年出版社, 2017.6

中国高等院校“十三五”艺术设计系列规划教材

ISBN 978-7-5153-4766-0

I. ①建… II. ①张… ②洪… ③高… III. ①建筑艺术—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 108912 号

中国高等院校“十三五”艺术设计系列规划教材

建筑速写

张艳 洪雯 高梦琳 / 主编 张杨 敖芳 孙宜阳 / 副主编

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 50856188 / 50856199

传 真: (010) 50856111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑: 张 军

助理编辑: 杨佩云

封面制作: 邱 宏

印 刷: 山东省高唐印刷有限责任公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 6

版 次: 2017 年 7 月北京第 1 版

印 次: 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-4766-0

定 价: 49.90 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 50856188 / 50856199

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

序言

21世纪,是个超速发展的世纪,经济全球化和文化多元化已经成为不可阻挡的历史趋势。随之而来的是跨文化传播在全球的迅速兴起,而艺术设计作为艺术创造和文化传播的一种方式,具有其广泛的价值和意义。

“艺术设计”是门综合性学科,要求从业者具备多方面的素养,既有工科学人的严谨细致,也要有深厚的人文底蕴。艺术设计专业在全国迅速发展,对艺术设计人才的需求也越来越大,要求越来越高。工程技术学院作为独立学院在拓展高等教育资源、培养应用型人才等方面做出了积极探索。建院目的在于提高教学质量,深化人才培养模式改革、课程体系和教学内容的改革,并培养适用的、具有创新能力的艺术设计高素质人才。

作为艺术设计教育的重要环节,教材建设肩负着重要的使命,新的形势要求教材建设适应新的教学要求。我院艺术设计系老师们组织编写的艺术设计专业基础课程系列教材,正是以素质教育、创新教育为基础,培养学生能力、技能实训为本位,做到理论与实践相结合,全面构建适应21世纪人才培养需求的艺术设计专业本科应用型教材体系。本系列教材包括《设计素描》、《设计色彩》、《建筑速写》、《平面构成》、《色彩构成》、《立体构成》。教材在组织形式、素材选用、编写上采用新的视角;突出应用性、技能性和实践性原则;与时俱进、不断创新、特色鲜明。在很大程度上注重了思维的锻炼,培养艺术设计从业者的审美情趣及人文情怀。

我们希望这一系列教材能给学生们指引一条成功之路,使他们在视觉、智力、想像力以及审美情趣上都得到提升,也希望借此理解艺术是我们时代的一面镜子,而我们有责任去认真反思它所表达东西。也愿我们这套教材的出版对艺术设计类专业人才培养和教育教学改革工作起到积极的推动作用。同时,望广大师生和读者能给我们提出宝贵意见,使教材更加完善。

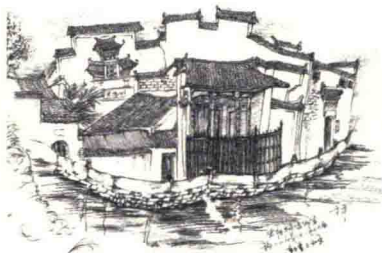
徐永成

目录

Chapter 01

传统建筑速写	7
1.1 建筑速写的三个环节	8
1.2 以线造型	15
1.3 线面结合法	20
1.4 明暗表现法	24

Chapter 02

构图	26
2.1 理解构图	27
2.2 构图中的形式美要素	29
2.3 构图技法	33

Chapter 03

塑造与整体调整	41
3.1 建筑速写中的整体观	42
3.2 局部塑造	46
3.3 整体调整	49

Chapter 04

绘画工具及表现形式	54
4.1 铅笔的运用	55
4.2 钢笔的运用	56
4.3 毛笔的运用	62
4.4 马克笔的运用	64
4.5 钢笔淡彩的运用	66

Chapter 05

设计观念对建筑速写的影响	67
5.1 构成方式对画面的影响	68
5.2 抽象概念对画面的影响	74
5.3 较强的符号性及寓意性	77
5.4 意象理念对画面的影响	78

Chapter 06

优秀习作欣赏	81
6.1 优秀习作欣赏	82

Chapter

01

传统建筑速写

1.1 建筑速写的三个环节

1.2 以线造型

1.3 线面结合法

1.4 明暗表现法

1.1

建筑速写的三个环节

建筑速写是表现自然界与人工建筑结合的所见所感并摘其精要的一种绘画形式，人们往往对于“速”和“写”的意义容易产生狭义的理解。

“速”从字面上容易理解成迅速、快速等，很多学生由于对速度的追求往往忽略了速写的本质意义。速写除了表现出对对象的高度提炼外，也常常表现细节的弱化、表现手段的单一及氛围烘托的减弱等问题，特别在缺乏经验的学生中这些问题更加明显。作为画者，首先应该明白“快”与“慢”是一个相对而言的概念，在英文中，素描、速写、草图都是同一个单词 sketch，可见速度并非绝对的，一张建筑速写既可在三五分钟内写就，亦可用几个小时来完成，选择速度的标准取决于所绘对象的不同特点及表现形式和表现目的。

“写”的翻译更多来自于中国传统绘画的概念，中国画“白写而不白画”，是基于“写”的抒情性和书法意识，这是文人审美趣味渗透到绘画的表现。“写”具有两重性，一是摹写、摹画，即对对象的描摹，易陷于只求形似而遗其神韵的泥沼；二是情感的抒发，把对对象的表现当做性情、情感的表达，这两重性的特点是概括、简炼和肯定。

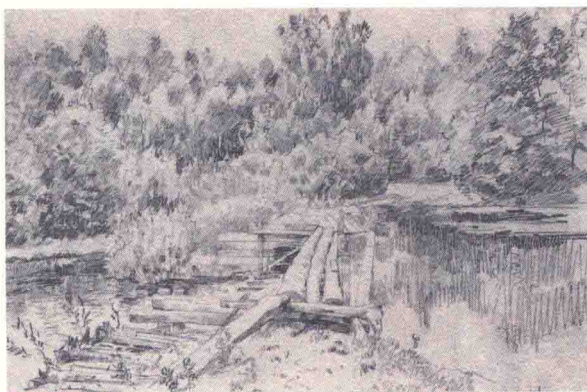

图1 列维坦（俄）

图1和图2是十九世纪俄国巡回画派艺术家列维坦和希施金的作品，生于同一时期，隶属同一画派的两人速写风格却迥然不同。列维坦的作品（图1）用笔洗练、奔放、言简意赅，看似简单的直线与曲线，经过适当的疏密排布在画面中构架出了缜密的结构，远景树丛的斜线与中景倒影的竖线相映成趣，利用最简单的手法制造了空间的远近层次，前

图2 希施金（俄）

景的木桥刻画相对仔细，大透视的处理更拉开了空间距离，这样一副看似随意的作品，却因为画面结构的巧妙安排，以最精炼的语言刻画出了生机勃勃的内容，特别是树丛中大量斜线的排布，使水平垂直式的构图出现运动感，暗示了风的存在，为画面增加了生命力。这幅作品即是“速”与“写”完美结合的体现，不拘细节的表现手法抒写了对自然景物的真实感受，可见只要胸中有丘壑，表现方式的粗放还是细腻，都不会影响作品的本质取向，所谓的“速度”必须建立在全局思考的基础之上。

而希施金的作品（图2）在表现技巧的取向上与列维坦刚好相反，他的手法细致入微，似乎沉醉于大自然神奇而无限的细节中，力求分毫毕现，但同时又不失全局控制。整张画面首先分割为天空与坡地，一繁一简两个对比鲜明的部分，再由相对密集的线条将占画面2/3的坡地分割成上下两块，结构安排好之后，就开始了狂热的细节表现，堆叠的树干上

干裂的树皮、交缠的杂草、泥泞小路的松软质感……从一片细碎而充满激情的线条中，可以感受到画家对自然的热爱和表现自然的欲望，在这样的细节描绘中，时间的快与慢无足轻重，每一个生动的细节都是对画者心境的最好呼应。

以上两张作品是“速度”的两个极端方向，却同样体现了“写”的精髓。因此在教学中，我们不刻意限制速度，速度与个人的喜好、性格、作画方式等有关，而要引导学生了解速写的本质，在提升技巧的同时更注重审美情趣的培养和视觉经验的积累，在一张速写开始之前就能准确捕捉对象最打动人的特质，并寻求最贴切的表现手法。做到这一点，需要的是实实在在的勤学苦练，其中有三个环节至关重要——观察、体悟、表达。

1.1.1 观察

这是建筑速写的第一步，也是至关重要的一步，涉及到画面的切入点、素材的选择、表现手法、审美趣味等一系列问题。多数学生在初画建筑速写时往往出现两种情况，一是不知道画什么，二是什么都想画，这两种情况都与观察方法的对错有关。针对第一种情况，需要训练对自然、对建筑物的感受能力，学习从平凡中发掘不平凡点，例如同样面对钢筋水泥的高楼大厦，有人觉得司空见惯，缺乏表达的欲望，有人却能从中发现点线面的韵律美（图3）；另外，同样的景物，同样的建筑，在不同的角度或不同的光照条件等作用下呈现出的面貌也迥然不同，这时就需要一双善于发现美的眼睛为作品的铺陈打下坚实的基础。针对第二种情况，则需要锻炼自己在纷繁复杂的对象中找到真正打动自己的主旋律，当然，即使面对同样的景物，不同的人被带动的因素也不尽相同（图4）。

图3和图4是国内著名画家吴冠中的作品，这两幅作品正是对建筑速写观察方式不同的典型体现。图3中的主体物是大家熟视无睹的方盒子建筑，构图也遵循着最基本的成角透视规则，初学者面对这样的景物往往觉得无物可画，缺乏激情，而吴冠中先生却从中看到了旗帜与窗子构成的点的密集与疏散的韵律美，并以最简洁的方式凸显了这一特征，使画面主题突出，印象鲜明。可见眼前的对象并不是禁锢创造欲望的牢笼，相反它能提供很多种可能性，关键只在于画者能否捕捉到这些细微的特征，一旦意图变得明晰，画面的表现手法也就水到渠成了。图4是以徽派建筑为主体的画面，近年很多学生在宏村、婺源写生，经常面对黑瓦白墙的徽派建筑，这些建筑往往层层叠叠，其间又穿插着复杂的房檐、窗饰甚至墙壁上变幻万千的水渍霉斑，这时最容易出现画面什么都想表现，什么细节都着力刻画，最后失去重点，作品平庸的问题。而吴冠中先生的这幅画恰恰是放弃了一切细节，单以大面积白与小面积黑的组合来构成画面主体，这种处理恰恰吻合了徽派建筑的朴素之美，又将极简的构成方式融合

进画面，大面积的空白墙壁使画面下方的植物显得格外具有生命力，其复杂的点与线的密集与上面简单的大块处理共同组成了画面别具一格的情趣。

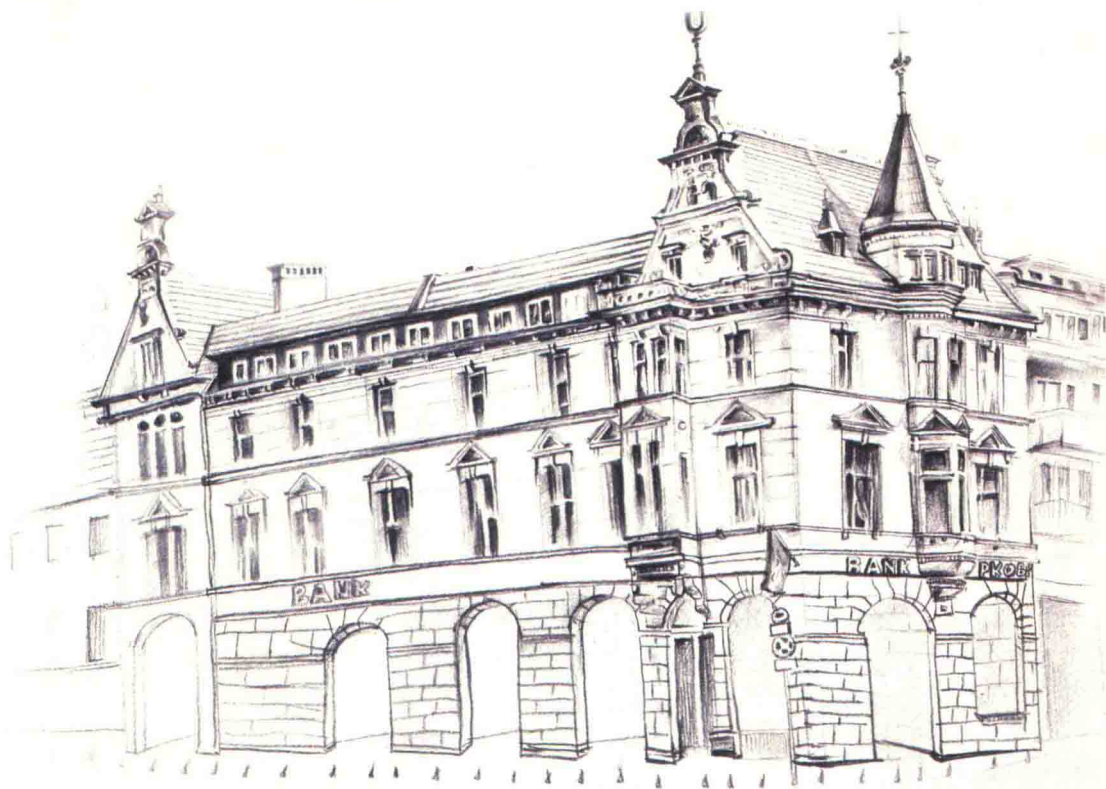
养成正确的观察方法，抓住表现对象的灵魂对建筑速写来说是决定性的一步，首先要感受到美，才能产生表现美的欲望，而眼睛，正是画者最锋利的武器。

图3 吴冠中(中国)

图4 吴冠中(中国)

2015.6.3
何明慧
图6 何明慧

1.1.2 体悟

人目之见，则心有意，眼观只能取其形，体悟方能生其情。在建筑速写中，我们所描绘的建筑物本身就经过了建筑师的周密设计，其体量、结构、质地等都具有独特的美感，当建筑物置于自然环境之中，由于光线、气候甚至历史、人文的影响，建筑物本身又承载着丰富内涵。提笔表现眼前的对象时，画者应该将自己放在主观把控的位置，避免纯摄影式的客观记录。这种对自然对象的主观把控除了需要敏锐的观察能力外，还应具有深刻的领悟性，建筑物及自然景物中的意趣需要作者用心去捕捉，而后在作品中设色铺陈，正如诗歌的优美来自于诗人最内在的体悟和感情，而非仅仅流于华丽的词藻。

下图（图6）是一副学生作业，描绘寝室窗外朝阳初上的景象。作为一年级的学生，她在画面的控制能力、细节的表达手法、工具的使用技巧上都有诸多不足，但此画仍不失为一张打动人心作品。筒子楼式的学生寝室本身是单调枯燥的形体，外墙冰冷的瓷砖和千篇一律的铝合金窗户也缺乏生机，但在朝阳的照射下建筑被光线切割，大面积的黑色块映衬出阳光的活力，虽是极简单的三块面积分割，却让画面的焦点醒目突出，面积较大却简单的建筑

物本身也显示出了超越形体特征之外的美感，这正是“体悟”在画面中作用的有力体现。

图7和图8为怀斯的水彩速写作品，这里我们先撇开水彩技法，去感受“体悟”在画面中的表现。图7描绘的是一处极为常见的景象——房舍的外墙和冬季的枯枝，很多人不会选择如此平淡的元素入画，以避免画面枯燥无味，而怀斯却在最普通的建筑外墙中找到了打动自己的东西。冬季淡淡的日光洒在被风化的白色外墙上，窗户与柱子将白色进行简单的面积分割，一小簇枯枝从画外伸进来，在墙上投下淡淡的树影，单纯的白色占据了绝大部分画面，强化了冬日的冷清和纯净，半开的窗户及背景透出的小块黑色对白色块进行了有利的衬托，画面的点睛之笔树影也在单纯的背景中格外突出，画者的寄情于景使平常的事物也闪烁出动人的光辉。图8用轻快的笔调刻画出了一副淡然的建筑小品，大面积的天空下坡地和树木笔法简单放松，以小面积的深色块压住画面基调，中景的房屋色块分明，着重刻画了窗户和烟囱，配合天空部分的随性涂抹，寥寥几笔便画出了空灵的气氛及淡淡的忧思。

一副好的建筑速写，不应将希望寄托于所绘对象的特殊性或建筑本身的引人注目之上，而应用心去捕捉，去体悟，方能在最大限度上开发自我的敏锐性和创造潜能。

图6 龚曼妮

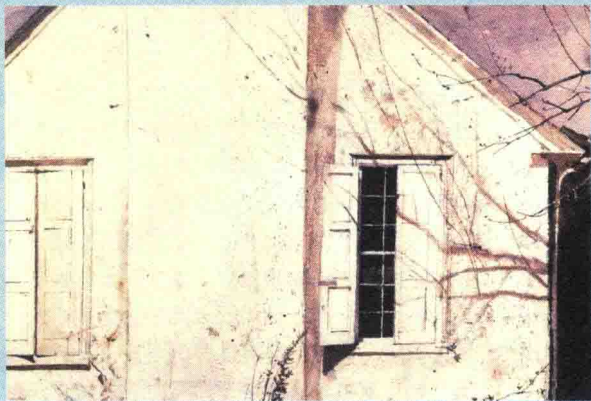

图7 怀斯 (美国)

图8 怀斯 (美国)

1.1.3 表达

在观察和体悟的基础之上,画面的视觉效果最终还是落实在手头功夫上,这也是建筑速写最为实质性的环节。传统的表现手法有以线造型、线面结合、明暗表现等手法,在教学过程中我们也提倡适当地辅以除铅笔、炭笔、钢笔等常规工具外的绘画材料来加以补充,以扩大画面效果的涵盖面,并以此激发学生的表现欲望。当然,所有的工具都只是承载内容的手段,一个贴切的表现手法更多地来自于对形体结构、质地、光线、空间等各个画面要素的深刻理解,我们刻画的对象中包含着诸多相互对立的关系,如主次、虚实、远近、疏密、形意等,不论使用复杂或是简单的技巧,都需要对这些本质关系做对立统一的处理,使画面能和谐地处理各组关系,并使内容与意境、情感高度统一。

画好一张建筑速写,除以上三个环节外,还需要更多的视觉经验积累和审美趣味的提高,这就需要大量观看大师作品,多分析,多临摹,并广泛涉猎美学、文学等各个领域的优秀作品,说到底,一张成功的作品是艺术家各方面积淀的综合素质的体现。

下面列举出一些大师作品(图9、图10)和学生作品(图11、图12),着重体现表现方式在建筑速写中的运用。

图9 丢勒(德)

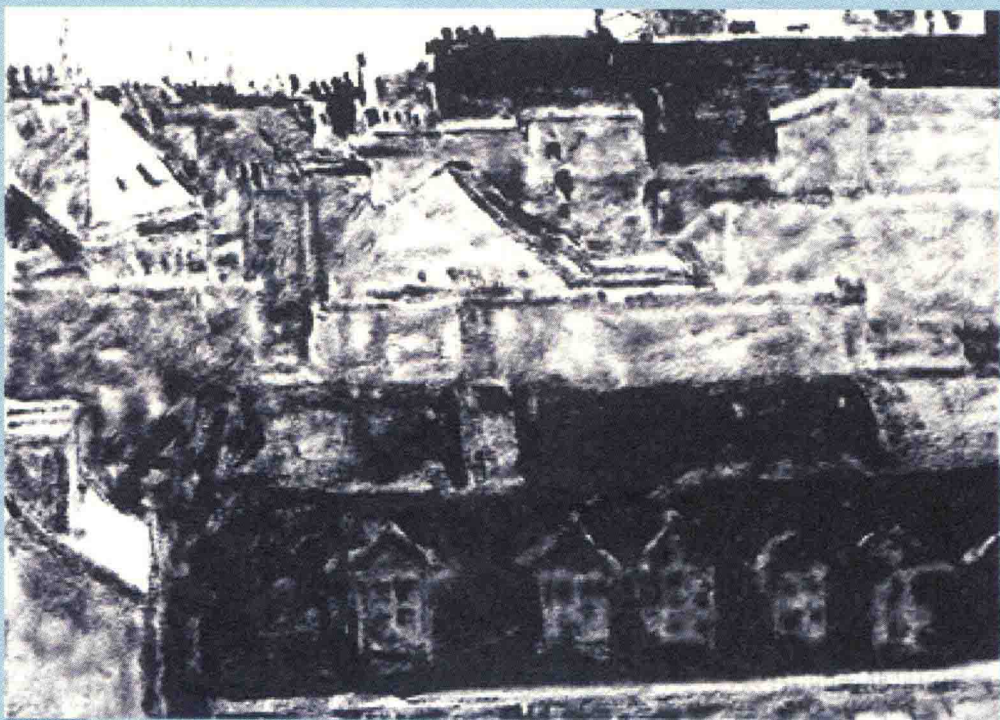

图10 阿利卡(以色列)

图11 徐仁杰