

建筑速写

杨 维 杜宝印 于稚南 编著

哈尔滨工业大学出版社

哈尔滨

内 容 提 要

本书对建筑速写的基本知识进行了阐述,内容包括建筑速写的步骤、建筑速写的构图与表现方法、建筑局部的描绘方法、建筑配景的表现方法。同时,还以师生问答的形式把重点内容以及学生建筑速写写生时常见的问题加以阐述。并通过大量的作品实例,来表现建筑的艺术形成,以便在做建筑方案与快速设计时更加得心应手。

本书适合于高等学校建筑学专业、城市规划专业、环境艺术设计专业的教材,也可作为从事和热爱建筑事业的人员临摹参考。

图书在版编目(CIP)数据

建筑速写/杨维编著. —哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2002.3

ISBN 7-5603-1689-1

I.建… II.杨… III.建筑艺术-速写-技法(美术) IV.TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 097700 号

出版发行 哈尔滨工业大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区教化街 21 号 邮编 150006
传 真 0451—6414749
印 刷 哈尔滨工业大学印刷厂
开 本 787×1092 1/16 印张 11.5 字数 175 千字
版 次 2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5603-1689-1/TU·29
印 数 1~3 000
定 价 22.00 元

前 言

长期以来,美术教学负有对学生培养创造性思维、提高审美能力以及训练表达能力等重要任务。其中,建筑速写写生课是建筑学科各类专业的学生训练的重要一环。

速写是锻炼形象思维的最好的手段之一,速写能使手、眼、心更加协调统一。速写能把对象的主要特征传神地刻画下来。多画速写好处很多,能够积累更多的建筑形象符号,增强对建筑、自然的了解与情感,为建筑设计积累素材与营养,以便在做建筑方案与快速设计时得心应手。

前辈建筑学家梁思成先生曾说:“建筑在我国俗称匠学,非士大夫之事,盖建筑之术,已臻繁复,非受实际训练,毕生役其事者,无能为力,非若其它文艺,为士人子弟茶余酒后所得而兼也。”建筑学正是这样一门专业性很强的学问,故培养一名合格的、优秀的建筑师绝非易事。用形象语言来思考和创造是每个建筑师应具备的素质,能快速地用形象语言来表达自己的思想和创造,更是当今每个建筑师应当具备的素质,能快速地用形象语言来表达自己的思想和创造,更是当今每个建筑师应具备的素质。因此可以说:速写,边画边想地画速写是培养建筑师的必修课。大量的速写训练可以捕捉收集大量的形象信息,积累对建筑的观察和感受,又可以锻炼组织构图的能力,开阔眼界,拓宽思路,既训练手又训练脑。可见速写是提高造型能力的好方式。

画速写贵在两个字:“常”和“想”,“常”是养成画不离手的习惯,“想”是在画的时候伴随着思考 and 自我评价。在没有写生对象时,可以记忆默写或以简洁的图式语言进行多侧面的组合创作。在建筑速写写生中,选取建筑素材非常重要,本书的大部分写生作品是画哈尔滨的建筑,哈尔滨素有“东方莫斯科”和“东方巴黎”的美誉。其建筑具有巴洛克、古典复兴、浪漫主义、折衷主义、新艺术运动、现代建筑、中国古典、伊斯兰建筑等东西方各种建筑艺术流派和建设风格。速写对建筑的风格和特征都做了较为充分的表现,速写手法多样,具有较好的图面效果。

在本书的速写素材选取中,孙洪波、高明、陈曦、陈经纬、兰宇、刘卓、刘延岗、卢迪、丁诚、黄巍、徐忠、曹博、蔡鑫、于宏伟、李琛、高伟、赵秋阳、潘琳、陈杨同学给予了大力支持和帮助,在此仅向他们表示衷心的感谢。

在本书形成的过程中我国著名建筑师梁思成先生、齐康先生、潘玉琨先生、饶维纯先生的建筑速写作品,以及姚波、何重礼、周家柱等人的书籍给予我莫大的启迪和帮助,借本书问世之机,特向这些作者和曾为本书提供支持和付出劳动的人士表示诚挚的谢意!

由于作者水平有限,时间仓促,书中的不妥之处在所难免,敬请各位读者批评指正。

杨 维

2002 年 1 月

目 录

第一章 建筑速写概论	1
一、速写的基本知识	1
二、建筑速写的作用和意义	1
三、建筑速写的工具应用	4
四、建筑速写的表现形式	8
第二章 建筑速写的步骤	10
一、立意取象	10
二、整体 - 局部 - 整体画法	10
三、局部展开法	13
第三章 建筑速写的构图与表现方法	19
一、构图的目的	19
二、画面的疏密关系	21
三、虚白处理	23
四、建筑风格的不同表现方法	23
第四章 建筑的局部描绘方法	31
一、建筑房顶的画法	31
二、门窗与孔洞的表现方法	34
三、砖石的表现方法	35
四、木质结构的表现方法	38
第五章 建筑配景的表现	43
一、天空、陆地、水面的画法	43
二、山石的画法	43
三、树木的画法	46
第六章 老师和学生问答	51
第七章 建筑速写作品欣赏	65
参考文献	176

第一章 建筑速写概论

一、速写的基本知识

建筑速写写生是建筑学、城市规划、艺术设计各专业的必修课之一,建筑速写与其他速写一样。速写是随西方绘画传过来的,在《大不列颠百科全书》中,速写是绘画草图的意思,我们认为速写是一种快捷的绘画方法,它要求在较短的时间内,简明扼要地将对象的特点表现出来,即快速概括地描绘物象。在谈到速写的时候,自然就要谈到对“速”与“写”的认识问题。一般人往往只注意到一个“速”字,而忽略了那个“写”字,其实速写的意义,主要是“写”,而不是“速”。“写”,是一种具体的表现手法。“写”的特点是:概括、简练和肯定。所谓的快与慢只是相对而言的。一张速写可在一两分钟内很简要地完成,也可在两三小时,甚至可用更长一些的时间较具体地来完成。我们所谈的速写,是相对于那些一张写生要用漫长的数十小时的时间,进行深入刻画精细素描而言的。对速写的认识,不能简单地理解为只求速度。速写的时间长短,速度快慢,是根据不同的情况,不同的需要来决定的。对初学者来说,画速写更不宜图快,还是先多画慢一些的速写为好。建筑速写既是建筑专业搜集资料的必要手段,也是设计师建筑素养深化和徒手绘图技巧提高的重要途径,所以,一定要高度地重视建筑速写的训练。

二、建筑速写的作用和意义

建筑速写,是以客观对象为依据进行写生的一种绘画表现形式。因其所使用的工具简单,携带方便,既可作缜密具体的描绘,又可概括迅捷地捕捉一瞬间的感受。一张建筑速写,既是一次作者对所画建筑的观察和感受的积累,也是一次塑造物象形体的训练,更是一次作者组织建筑景象的构图能力的锻炼。就建筑专业的基础训练而言,建筑速写无疑是一种很好的方式。

有人认为,在这信息、电子时代,随着摄影器材的完善,摄影手段的普及,摄影机已进入了家庭,手工劳动的建筑速写会被淘汰,持此观点者,不是无知也是一种偏见。建筑速写在专业上的作用内容广泛,它包括现场踏勘的各种具体情况,如建筑现状、地形、地貌,以及周围环境等,也包括建筑(群)造型、空间、结构、色彩、材质、建筑细部甚至包括平面、剖面的具体处理。即使在允许照相的情况下,上述不少内容,相机也是难以胜任的。我国不少长卷画,它打破了凝固的时空界限,运用传统的散点透视去表述建筑群体、城镇全貌或园林

中央金店立面 高明

空间。步移景迁的景象,艺术地被显现,这也是照相技术难以奏效的。建筑速写可本着“佳则收之,俗则摒之”的艺术原则去组织画面和剪裁画面,可较完整、较艺术地表现建筑造型、空间和空间的秩序。

横道河子农舍 刘卓

达·芬奇说的好：“画家不能单纯用手和眼睛作画，而要用脑来作画。”对于从事建筑专业的人来说，运用“脑”作画不仅指作画的技巧和感情，更重要的是专业素养的积累和提高。我们在建筑速写中，不但应学会逐步培养绘画的取舍、概括和表达能力，同时，还要培养自己对物象的理解和消化能力，以及提高艺术和空间的形象思维能力。

随着建筑速写技巧的熟练、专业素养的充实，默写能力和速写速度自然会相应提高。多积累形象符号，以及专业上良好的逻辑、形象思维，就会迸发出“灵感”的火花。“灵感”有时出现在案台前，有时出现在车马途中，有时甚至会出现美梦中。神奇的“梦”，它能充分发挥潜意识的巨大作用，“梦”能对已储存的信息进行再加工，构成了新的创作性思维。但假若空间能力和思维能力薄弱，而徒手画图的功底差，那再好的建筑构思也往往会随着一闪念而来，却在弹指一挥间而逝。有良好的建筑素养和建筑速写记忆的建筑专业的人，就能迅速捉住和发展这一“灵感”。

三、建筑速写的工具应用

建筑速写的工具几乎没有限定，只要是便于携带的纸、笔就可以了。就建筑速写作品来说，选择适当的工具材料为媒介表现建筑，可为作品增添艺术感染力。速写者可按照对自己所画物体的感受，来选择某种材料作为媒介语言。工具材料的不同，展示速写的绘画效果也就不同。

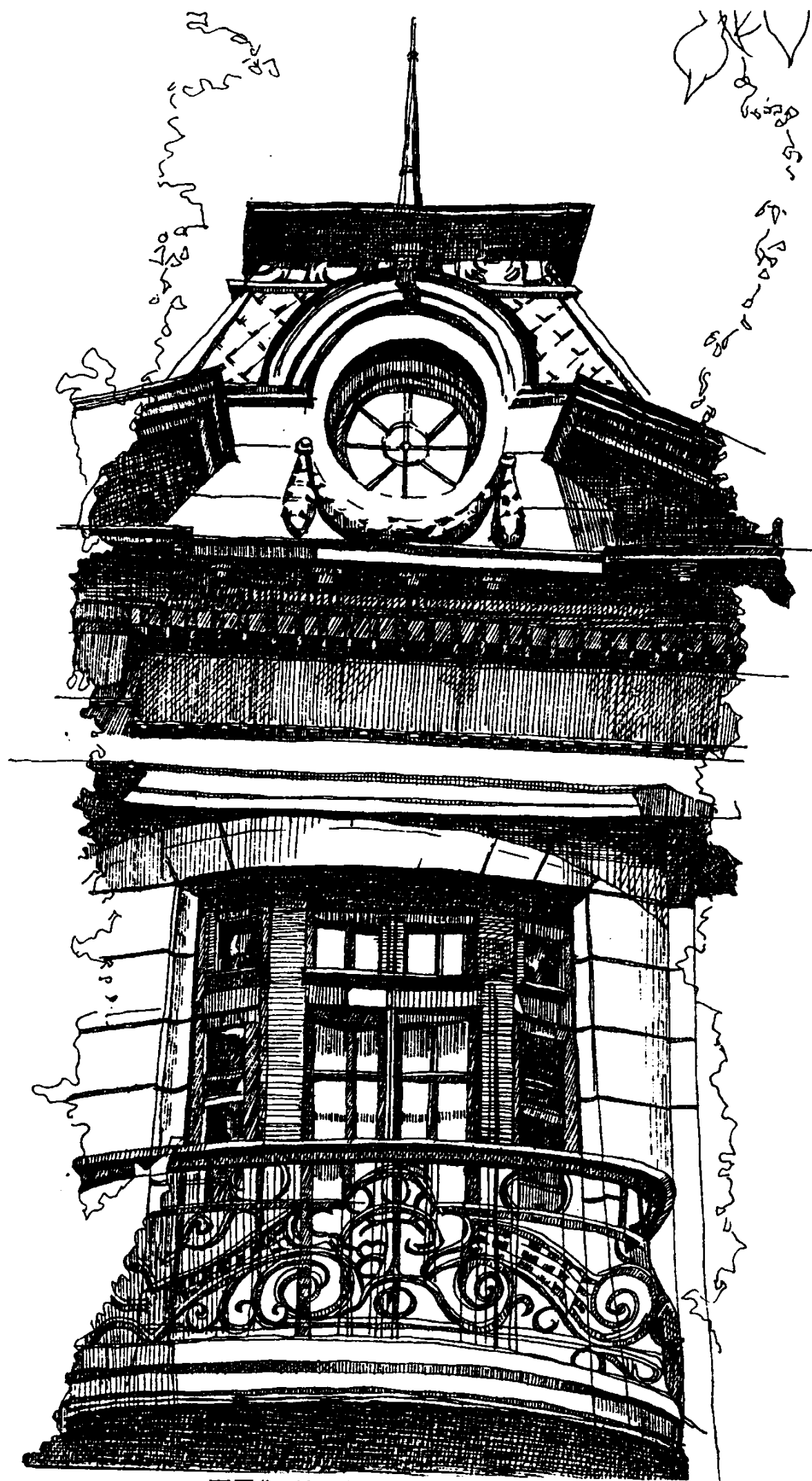
建筑速写可用的工具有很多，如笔、纸、画夹、墨水、颜料、橡皮、刀片等，其中，笔和纸是建筑速写最主要的工具。

1. 笔

笔的种类很多，常用的有铅笔、炭笔、炭精条、钢笔、毛笔、圆珠笔、马克笔等，可以根据要表现对象的特点与要求来选择不同的笔。

铅笔——即石墨铅笔。画建筑速写一般选择材质较软的2B~8B型之间的铅笔。用铅笔画建筑速写，线条优美，干净利落，行笔的快、慢，用力的轻、重，甚至灵活地运用铅笔中锋、侧锋，可使线条产生粗细深浅的丰富变化。侧锋也可平涂。对初学者来说，铅笔最容易掌握，也最为常用。

炭笔——即木炭铅笔。虽感觉与铅笔差不多，但色泽深黑，用这种笔画出来的建筑速写清楚明朗，色度变化强烈。能画很细的线条，又能画很粗的线条，用浓墨的线画，犹如毛笔般的概括；用深浅色结合的线，使画面有轻松的层次感。炭笔表现力极为丰富且便于掌握，是画速写的常用工具。

颐园街1号（革命领袖纪念馆局部） 孙洪波

炭精条——色泽很深,基本上有两种颜色,黑色和深棕色,方形条状,用其锐角可刻画线条,用其横面可涂明暗块面,表现力很强,刚画速写的学生不易掌握。

钢笔——一种是普通书写用的钢笔,另一种是专门为写硬笔书法和画速写而特制的钢笔。前者是只画单线,后者表现力则更强一些。用这些钢笔画速写,下笔必须果断、准确,因为不宜修改,所以不易掌握,但是能锻炼准确的判断力和落笔肯定的感觉。用钢笔来画速写要靠线条舒展、柔软、尖锐、钝拙、曲折、流畅等形态和限于线的主旨、分散、密集、交错等来丰富线条内涵与画面的表现。画建筑速写主要用钢笔,所以,一定要掌握好它的性能。

毛笔——表现力极为丰富,是我国绘画的传统工具,但较之其他工具,它携带不便,同时不易掌握,落笔不宜改动,所以下笔之前必须有成竹在胸,毛笔速写的难度相对较大,控制毛笔的性能,运用毛笔的力度,需要一定时间的练习,方能掌握。

圆珠笔——与钢笔相似,工具简单,使用方便,流畅、自如、圆润,适于各种纸张,其特点是以线为主,线条没有深浅变化,可画简单疏朗的单线,也可用排列密集的线条表现层次丰富的画面。

针管笔——属于钢笔类型,高级绘画笔,型号从0.1~1.2,由细到粗变化,使用时要注意执笔要竖一点,否则墨水不易通畅影响作画情绪,且针管要经常冲洗,特点是层次分明,但要靠换笔来实现粗细变化。

马克笔——马克笔是近年来从国外传入的,其特点是线条流利,色彩艳丽,干得快,具有透明感。马克笔由于可粗可细,粗线条画出的效果粗犷豪放;细线条画出的效果浑厚圆润。马克笔在运笔的过程中,停笔时间不宜长,时间长,画面就会出现类似国画的顿笔,在笔画末端会出现稍重的堆积现象。用好了也可产生非常有趣的画面效果。

2. 纸

纸的种类也是很多的,一般来说,都可以用来画建筑速写,画纸的表面是画速写的直接对象,钢笔、铅笔、炭笔、马克笔等都能在纸上留下痕迹。画纸的纹理对于速写的视觉有重要的影响,巧妙地加以利用,可以产生各种不同的效果,充满创造力。根据不同的用途可以用不同的纸,以适应不同的画笔。纸的种类大致可分为素描纸、宣纸、新闻纸、高丽纸、水彩纸,以及其他用于书写的纸,这些纸均可用来画速写。笔与纸结合使用时,应注意:用于铅笔、炭笔、炭

圣索菲亚教堂（1923-1932建，建筑师科西亚科夫，砖石结构） 兰宇
精条的纸不宜太粗糙和过于光滑；用于钢笔、针管笔的纸宜光滑结实且有一定吸水性；用于毛笔的纸宜粗糙而吸水性应更强。画建筑速写除用白纸外，还可选择各种灰色纸。

3. 其他工具

橡皮——用于清洁、擦除错误及缓和色调。有硬橡皮、可塑橡皮等,在建筑速写中不宜多用。

墨水——主要用黑墨水。透明,调和后可产生过渡性的色调,深浅完全由墨水浓度而定。

固定剂——有叫定画液,用于炭笔、铅笔、炭精条速写完成后,喷涂在其表面,防止作品弄脏或者被弄模糊。喷涂时应注意不要弄湿作品,可先薄薄地喷涂一层,干后再喷一层。类型分为简易型,即无光图层;永久型,即固定,有光泽。素描速写作品一般用简易型定画液。

美工刀——削铅笔,削炭笔,裁纸。在画面刮出效果,但不常用。

速写夹、速写本——不宜太大,以便携带方便。

四、建筑速写的表现形式

建筑速写的表现形式很多,从表现的方法上来分,有单线画法、明暗光影画法、线条和明暗相结合的方法、色彩画法等。从表现工具的使用角度来分,则有铅笔速写,钢笔速写,炭笔、炭条速写,毛笔速写,还有铅笔和色彩相结合来表现的铅笔淡彩速写,以此类推,还有钢笔淡彩和炭笔淡彩等。

使用不同的工具,或使用不同的表现方法,它们最终所产生的艺术效果也就各不相同。这里只有形式之别,不该去作好坏之分。作品的好坏,只能取决于作者本身的艺术素养和功底,使用何种表现形式的工具,一是从本人习惯的适应性;二是从所表现对象内容的适合性这两方面来考虑、选定。对初学者来说,要紧的是首先认准哪种形式和工具最适合于基本功的训练。

从基本功训练的角度来讲,在诸多的表现形式中,通常,比较好的是采用线条的表现形式。因为线条最单纯,也最明确,表现对象含糊不了,再从这一角度来选择作画工具,显然,铅笔和钢笔(或针管笔)为最理想。

教育书店(原松浦洋行) 陈曦

第二章 建筑速写的步骤

一、立意取象

建筑速写开始画之前,一定要想想怎么画,如何落笔,即所谓“意在笔先”,所以,不单单是画的技法的问题。其中,作者建筑写生时的着眼点不容忽视,画画要有立意,要有想法,着眼点,就是基于这两点要求,对所画景物做出的一种有意味的内容选择。画同一个景,因作画时的着眼点不同,而在作品中所反映出的内容和情调就会产生很大的差别。要整体观察所画物象,这是画速写不可缺少的过程,也就是从大处着眼,体会物象外部的形和内在神的变化,把握第一印象中的感触或者打动你的地方。在这个过程中,需要我们从不同角度去选择最佳视角,当确定作画角度与位置时,再进一步观察研究,并强识默记。

当我们将物象的一切“成竹”在胸时,就可以下笔了。其实在下笔之前,我们已经用“心”在空白的画面上营造好了形象、布局、构图等因素,所以,下笔要“稳”、“准”、“狠”。“稳”是指我们在对物象进行深入观察,研究理解之后,下笔时果断、沉着、不忙不乱;“准”是指在下笔时提醒自己“一步到位”,不能犹豫不决,含糊其辞;“狠”是指下笔运线一定要肯定有力,切忌纤弱、浮滑,将第一印象的感受寻找一个大的外形来表达,抓住主要的结构构线、动态线。

在抓住大的感觉之后进行深入的刻画,有取有舍,有主有次地组织画面,不得盲目地、毫无思想地照抄物象,再看画面上是否达到了自己第一印象的认识和感触,回到整体来,稍作调整收拾,最后完成。

二、整体 - 局部 - 整体画法

在对建筑进行写生时,整体观察的方法是造型艺术必须遵循的基本规律。先从整体出发,把握所画物体的整体关系,把各个部分联系起来观察,形成一个有机的整体。在具体写生时,首先,要画出建筑的大的结构、形体、比例和透视关系,然后,再深入刻画局部,最后,再从整体把握整个画面的效果。这种方法比较容易掌握,初学画速写的同学比较适合这种画法,下面再详细阐述一下具体步骤。

江畔餐厅(1930 建, 建筑师大谷周造) 陈曦

江畔餐厅(1930建, 建筑师大谷周造) 陈曦

首先,勾画出大体轮廓。在对景物写生时,先用铅笔或用“点”定下景物的大体布局,并勾出景物的轮廓;在布局 and 勾轮廓的同时,进行仔细观察,明确景物各部分的比例关系、透视关系等;结构复杂的景物,还需画出景物的一些消失线、消失点作为辅助。在大轮廓基本准确的基础上,再用线把画面中所需表现物象的形和结构进一步交待清楚,力求画的准确,为下一步的刻画打下基础。

其次,建筑速写的局部刻画。通常作铅笔或木炭速写时,大多采用由淡到深,层层加深色调的画法;钢笔速写则不能这样,而是要求一次完成各个局部景物的刻画,因此,落笔之前必须仔细观察所画对象,比较前、中、远景物的色调差异,准确地去选择所使用线条和笔触。画面上什么景物先画,什么景物后画,要从整个构图出发,做到胸有成竹,有条不紊。刻画局部时,务必时时注意到整体。每个局部形象的刻画,不仅是最花功夫,也是决定成败的一步。

最后,统一调整。当完成各个局部景物的刻画之后,就要对整个画面进行统一调整工作,使各个局部之间更加协调。调整要从整体出发,通过调整画面的黑白布局关系,使作品更加完整。作钢笔(针管笔)建筑速写也可以不用铅笔去打轮廓,而是直接用钢笔进行勾画,这样,可不受铅笔轮廓的限制,较自由的发挥钢笔线条的神采。

三、局部展开法

局部展开法,顾名思义,就是从画面的一个局部开始刻画,与整体—局部—整体画法不同的是,这种画法是集中精力从一个局部细致地加以刻画,基本上是一次就把这个局部画得比较完整,然后再推着向四周展开,一般来说,选择的这个落笔的局部,就是画面的视觉中心。此种画法看似简单,其实很难把握,要求在落笔之前对画面的构图、景物的布局、透视的变化、色调的明暗远近层次,以至于使用什么样的线条,都要做到心中有数,下笔之后要一气呵成,不能拖泥带水。此种画法不适合于初学者。下面再具体阐述一下局部展开法。

首先是观察分析,通过取景框可以看看远景、中景、近景,分析一下哪里是视觉中心,哪里是需要淡画的,以及各个景物在画面所占据的空间。通过观察分析,一般来说,远处的物体是整个画面中的虚景,因此画起来色调不宜太深,可采用直排线加点来表现;中景要考虑建筑物的黑白对比度,不能强于近景,可用多变的线条描绘,以与远景相区别;近景是整个构图的中心,如果用明暗