

指南针系列教材

中国高等院校美术·设计教材

THE CHINESE UNIVERSITY ARTS & DESIGN TEACHING MATERIAL

建筑风景速写

孟鸣 张丽 柳涛 编著

TEACHING MATERIAL

辽宁美术出版社
LIAONING FINE ARTS PRESS

中国高等院校

THE CHINESE UNIVERSITY

美术·设计教材

ART & DESIGN TEACHING MATERIAL

辽宁美术出版社

建筑风景速写

编著 ■ 孟 鸣 张 丽 柳 涛

中国高等院校美术·设计教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 洪小冬 张东明

编辑工作委员会 主 任 彭伟哲
副 主 任 侯维佳 李 彤 罗 楠 宋柳楠 林 枫 关克荣
委 员 光 辉 苍晓东 刘志刚 童迎强 郭 丹 邵悍孝 肇 齐 严 赫 刘巍巍 薛 丽
王 申 方 伟 申虹霓 刘 时 张亚迪 许光云 徐丽娟 郝 刚 鲁 浪 徐 杰 侯俊华
张佳讯 关 立 张 帆 高桂林 崔 巍 王振杰 孙雪初 王 东 高 焱 柴桂玲

编审委员会 主 任 毛岱宗
副 主 任 (以姓氏笔画为序) 于秋笠 马立华 王传东 史国强 刘 钢
陈华新 何 丽 初敬业 张 炀 张洪忠 李作义 李瑞祥 邱振亮 孟 鸣 赵英水 徐 正 陶世虎
编 委 (以姓氏笔画为序) 于明谔 于荣国 于惠岭 马延岳
马麟春 孔向阳 王兴堂 王 凯 王 茜 王德明 王黎明 田言华 任仲泉 任光辉 刘大力 刘昌盛
刘金刚 刘 雷 吕建国 孙 逊 严建国 宋 力 宋海永 张 丽 张丽华 张志民 张洪波 张晓明 李 杰
李 欣 李广元 李天军 李丕宇 李亚娜 李伟松 李志刚 李怀杰 李秋地 李 健
李晓晖 李新峰 杜 巍 杜春生 杨国新 杨晓艺 汪明强 沈光伟 迟海波 陈苏民 陈建华 周松林 周 新
林 兵 林建业 郑旭庆 侯弟坤 姚夏宁 柳 涛 赵 勇 赵天蔚 赵 青 唐鸣岳 袁 侧 郭弟强
高毅清 崔建成 常 勇 曹晓楠 梁文博 梅玉洁 盛 伟 矫荣波 脱忠伟 葛玉珍 董 洲
董明光 谢 秋 韩 勇 韩传亮 韩菊声 解 均 廖卫东
谭开界 滕学祥 霍绪德 戴丕昌

图书在版编目(CIP)数据

建筑风景速写/孟鸣等编著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2007.7
中国高等院校美术·设计教材
ISBN 978-7-5314-3732-1

I.建... II.孟... III.建筑艺术—风景画—速写—技法(美术)—高等学校—教材 IV.TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第046884号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/6
印 张: 5
字 数: 30千字
印 数: 2001-4000册
出版时间: 2007 年 7 月第 1 版
印刷时间: 2007 年 9 月第 2 次
责任编辑: 侯维佳 光 辉
封面设计: 张东明 肇 齐
版式设计: 侯维佳
技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊
责任校对: 张亚迪
ISBN 978-7-5314-3732-1

定 价: 25.00元
邮购部电话: 024-23419474
E-mail: lnmscbs@163.com
http: //www.lnpgc.com.cn

前言

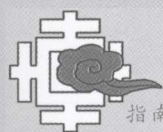
PREFACE

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时,就不难发现,美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话,则非有“约束”和“开放”并行不可。所谓约束,指的是从“经典”出发再造经典,而不是一味地兼收并蓄;开放,则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面,其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里,我们所说的美术教育包含了两方面的含义:其一,技能的承袭和创造,这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分;其二,则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量,在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放,在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因,我们的教育往往以前者为主,这并没有错,我们需要做的,一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换;另一方面,需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”,却属于艺术教育的精髓融入到我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书付梓之前,出于对美术教育和学生负责的考虑,我们做了一些调查,从中发现,那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是,在由同一个教师所上的同一门专业的同种班型中,所选用的教材也是五花八门、良莠不齐,因而教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻,因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟,再加上缺少统一的专业教材引导,上述情况就很难避免。正是在这个背景下,我们根据国家对美术教育的精神,在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画(当然也包括设计)基本功的同时,向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及专业学科深入而精微的研究态度,辽宁美术出版社会同各院校,组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《中国高等院校美术·设计教材》。教材是无度当中的“度”,是规范,也是由各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”,从这个“点”出发,相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用,能使使用者不浪费精力,直取所需要的艺术核心。在这个意义上说,这套教材在国内具有填补空白的作用,是空前的。

《中国高等院校美术·设计教材》编委会

指南针系列教材

中国高等院校美术·设计教材

学术审定委员会

主 任：何 洁 清华大学美术学院 教授

副主任：吕晶晶 中央美术学院 教授

苏 丹 清华大学美术学院 教授

黄 俊 中国美术学院 教授

孙 明 鲁迅美术学院 教授

毛岱宗 山东艺术学院美术学院 教授

委 员：（排名不分先后）

丁秋笠	马立华	王传东	史国强	刘 刚	陈华新	何 丽	张 炀	张洪忠
李作义	李瑞祥	邱振亮	孟 鸣	赵英水	徐 正	陶世虎	于明诠	于荣国
于惠岭	马延岳	马麟春	孔向阳	王兴堂	王 凯	王 茜	王德明	王黎明
田言华	任仲泉	任光辉	刘大力	刘昌盛	刘金刚	刘 雷	吕建国	孙 逊
严建国	宋 力	宋海永	张 丽	张丽华	张志民	张洪波	张晓明	李 杰
李 欣	李广元	李天军	李丕宇	李亚娜	李伟松	李志刚	李怀杰	李秋地
李 健	李晓晖	李新峰	杜 巍	杜春生	杨国新	杨晓艺	汪明强	沈光伟
迟海波	陈苏民	陈建华	周松林	周 新	林 兵	林建业	郑旭庆	侯弟坤
姚夏宁	柳 涛	赵 勇	赵天蔚	赵 青	唐鸣岳	袁 佃	郭弟强	高毅清
崔建成	常 勇	曹晓楠	梁文博	梅玉洁	盛 伟	矫荣波	脱忠伟	葛玉珍
董 洲	董明光	谢 秋	韩 勇	韩传亮	韩菊声	解 均	廖卫东	谭开界
滕学祥	霍绪德	戴丕昌	王来阳	刘 孟	刘 峰	刘文清	李 梅	陈 浩
陈 琦	陈民新	唐 军	张玉新	张新江	陈凌广	吴学峰	吴越滨	张道森
张建春	高柏年	许 迅	郭建南	周小瓯	周绍斌	周 旭	林 刚	洪复旦
署曙光	王 雷	王 磊	秦大虎	龚 刚	曾维华	鲁恒心	马 也	钟建明
刘 明	闫启文	王 琦	文增著	仇永波	石自东	李 宏	顾 平	杨晓光
杨 君	闫英林	任 戡	谷惠敏	张 旺	张 辉	程亚明	姜 桦	赵国志
杜海滨	吴雅君	林曰惠	周永红	周景雷	贺万里	韩高路	廉 毅	徐 文
顾韵芬	唐 建	董喜春	曾爱君	钱志扬	王宝成	王郁新	雷 光	廖 刚
马振庆	王同兴	王玉新	曾维鑫	刘文华	孙权富	王宪玲	王英海	付颜平
曲 哲	刘福臣	胡国英	杨浩峰	张建设	朱进成	伊小雷	吴 迪	杨子勋
杨俊峰	徐海鸥	周伟国	恩 刚	张作斌	张 力	宗明明	林学伟	金 凯
黄 海	王玉峰	王俊德	戚 峰	程显峰	高贵平	徐景福	缪肖俊	姜竹松
林 森	尹 文	关 卓	朱 方	张宏雁	张 博	陈文国	徐文光	孔六庆
尤天虹	王 平	王志刚	王雨中	王晓岗	王继安	盛梅冰	刘 赦	刘灿铭
尤景林	仇高驰	叶 莘	田晓东	刘 佳	徐 雷	吴建华	吴晓兵	吕凤显
吕美利	庄 磊	何 莉	吴可仁	曹生龙	李 波	李超德	吴耀华	张友宪
张连生	张新权	李 华	徐 卫	陆霄虹	陈见东	束新水	杨建生	杨振廷
沈行工	陆庆龙	康卫东	范 扬	范友芳	陈世和	陈维新	单德林	周燕弟
季嘉龙	穆 静							

目录

CONTENTS

概述

第一章 建筑风景速写基础知识

- 第一节 建筑风景速写概述 9
- 第二节 建筑风景速写媒介与技法实例 10

第二章 建筑风景速写技能训练

- 第一节 构图与建筑风景速写 16
- 第二节 透视与空间 22
- 第三节 建筑风景速写表现形式语言 27

第三章 建筑物与配景的画法

- 第一节 建筑画法 34
- 第二节 树木画法 40
- 第三节 山石画法 44
- 第四节 天空及云、水的画法 46
- 第五节 人物、车船与其他画法 48

第四章 建筑风景速写写生范例

- 第一节 建筑风景写生绘画步骤 49
- 第二节 建筑风景写生范例 51

第五章 建筑速写优秀作品欣赏

概述

OUTLINE

速写的主要作用是以最快捷、最简洁朴实的方式生动而准确地捕捉形象，很少有人将它作为一门独立的艺术形式存在，然而，速写作为艺术创作的语言媒介，对创作的成败以及造型语言的形成发挥着重要的作用。综观绘画发展的历史，无数精美的速写作品不亚于其他的艺术门类，它是画家的心灵之作，是创作的第一源泉，是第一感觉的产物。

建筑速写对于设计师具有极其重要的意义，与绘画速写一样，它能提高设计师对建筑形象的观察能力、概括和提炼的能力，大量的建筑速写的练习使设计师能够以最快的时间把握建筑形象特征，掌握建筑造型的规律、建筑物以及主体与客体之间的形体比例，通过作者的主观概括和取舍，以夸张、变形的手法，更好地运用到创作中去。另外，建筑速写练习有助于提高绘画语汇的表现能力，这也是设计师个性语言的重要特征标志，熟练掌握各种表现技巧，有助于体现出设计师的创意，更好地表达出设计师的表现语汇。

作为绘画造型的一门基本功的训练，建筑速写是掌握造型基本功的重要手段，它体现在严谨的形体结构、透视、比例以及合理的构图和画面的经营取舍等，通过这些造型的训练使设计师的造型能力得到进一步的提高。它同时展示着画家最直接的艺术感受，是艺术家修养的集中体现。随着造型能力的进一步掌握，对于造型的要求会不再满足于准确的如实描绘的层面上，更重要的则是把握作者의思想和作品的艺术感染力，大量的速写练习可以使建筑师具备更加敏锐的观察力，不断从生活中搜集创作素材，更好地表达设计思想。可以说，建筑速写是作为绘画基础和设计基础不可缺少的课程之一。

本书以建筑风景速写的几种形式语言为切入点，结合优秀大师的作品，以章节为单位，从观察过程、观察方法、观察思路去理解；从绘画技巧、构图规律作进一步的解析；从空间构成、整体与局部的关系以及建筑速写的几种表现形式都做了详尽的说明，针对视觉艺术特点和学生

入门以及艺术创作的需要，确保图文并茂，浅显易懂，成为学生学习和借鉴的良好助手。从这些作品中我们可以看出，建筑速写不仅是作为基础训练的过程，更重要的是一门独立的绘画形式，它有着独特的艺术审美价值，同样给我们以美的陶冶和启迪。艺术学习和研究的领域没有绝对的路径，自我表达和个人体验才是我们学习和进步的重要方法，学习的目的不是为了更好地去模仿，更重要的是使学生更好地认识自己的个性，努力挖掘并充分发挥每个人的才智和天赋。

第 1 章

建筑风景速写 基础知识

本章要点

- 建筑风景速写概述
- 建筑风景速写媒介与技法实例

第一节 建筑风景速写概述

除原始自然之外,建筑作为地球上最大的造型空间,见证着人类的文明发展过程、科学技术进程和艺术文化发展历程等。自原始社会人类简陋的住所发展到当今各种风格迥异的建筑流派,它凝聚着人类的智慧思想以及世界各国不同地区民族的文化内涵、宗教信仰、意识形态、审美习惯等。作为众多造型技法中的建筑风景速写,便以建筑为主题造型语言要素,进行描绘、研究与探讨。它会即兴地为人类创造出更多的辉煌灿烂、形态各异的建筑形象。

在造型艺术中,建筑风景速写作为一种独立的艺术表现形式,以其简练、方便、快捷的独有特点,为视觉造型门类夯实了基础。众所周知,西方许多艺术家都曾绘制过大量的速写,其中不乏许多的建筑草图或建筑画。也正是这些富有灵性和创造性的构思与速写草图,才给今天的世界留下这么多丰富多彩的宏伟建筑。这在许多世界著名的伟大建筑中都有所体现,无论是美丽的建筑外观,还是附属于建筑物之上的为建筑增添更多精神内涵的建筑浮雕造型,可以说都曾经绘制了大量的研究性速写。

速写作为一个词汇,《辞海》中曾有这样的解释:“绘画术语,一般指在短时间内用简练的线条扼要地描绘对象形体、动作和神态的简笔画。其目的在于记录生活,反映现实,为创作准备素材,培养敏锐的观察力及迅速捕捉对象的表现力。”(图1)

在当今高度发达的现代社会中,人们越来越注重生活品质的提高。建筑不再仅仅是栖息居住、挡风避

图1 海德 英国

雨的实用场所,更是满足人们精神、心理、审美愉悦需求的精神家园。因此,在现代的建筑设计领域中,建筑与环境通过它们自身的形体与结构、色彩与装饰、材料与质感等呈现出鲜明的时代风格和艺术特征。建筑风景速写作为基础造型手法,成为艺术设计、环境设计、建筑设计、城市规划等必修课程之一。当今社会是一个信息化高科技发展的时代,电脑科技的运用已成为设计的主要手段之一,有人认为设计完全可以用机器取而代之,运用照相术、3DMAKE SI、PUTUSHAOP等软件完全可以取代人工的徒手绘制。那么,电脑能代替人脑吗?相信你们会说不能。因为我们都知道,客观的主体只有通过人的

情感反映到艺术创作中才能产生出伟大的作品，而电脑却很难表达出这样的感受。

由此可见，建筑风景速写在艺术设计和美术学中有着重要的位置。建筑风景速写是艺术设计和美术学锻炼自身建筑造型能力、收集专业资料的重要手段。作为艺术设计或建筑学中的必修课程，除了运用速写锻炼自身的建筑造型能力外，还要为本专业积累、收集大量的专业资料，而大量的建筑形象速写写生，可进一步培养敏锐的观察力和表现力。建筑风景速写能够启发思维想象空间，拓展想象力，有利于提高形象思维意识和空间表达能力，提高专业素养和艺术感觉。在对建筑物的描绘过程中，建筑实体具有明确的三维空间特性，形体结构和透视关系并存。把握建筑与环境的空间规律，会帮助我们在二维空间中重构三维空间的结构体现，提高空间透视、空间的比例与分割等造型要素的认知度，从而使我们掌握空间透视的基本规律，提高对建筑形象形式美的理解力和洞察力，增强艺术审美感觉，萌发和增加对建筑形象的创造力。

所以，了解建筑速写的有关知识结构与内容，将是今后的课程学习中必不可少的环节之一。

第二节 建筑风景速写媒介与技法实例

工具与材料是完成一幅艺术作品不可缺少的物质基础，而工具与材料的运用要基于对生活中建筑的认识，强调对建筑环境的体验与总结。当所选择绘画媒介的工具材料与自身所想表达的东西、所想用的语言相协调时，才能充分发挥工具材料最切合的效果，达到形式与内容的统一。

速写的工具几乎没有什么必须的限定，建筑风景速写可以按照自己的感受与需要，选择合适的工具与材料。以恰当的材料工具为媒介对建筑主体特征进行描绘与塑造，能为建筑与环境增加一定的艺术感染力。就如同同一尊雕塑，选择白色大理石、木材还是青铜、钢铁等材质作为媒介所传达的视觉感受是截然不同的。所以，选择正确的工具能够增加作品的艺术感染力。

各类速写绘画工具丰富多样，有以铅笔、钢笔为主要工具的单色速写，也有以马克笔、水彩、水粉、油画为主的建筑风景色彩速写。速写工具最主要的是笔和纸，笔的种类最多，表现性也各具特点和优势，

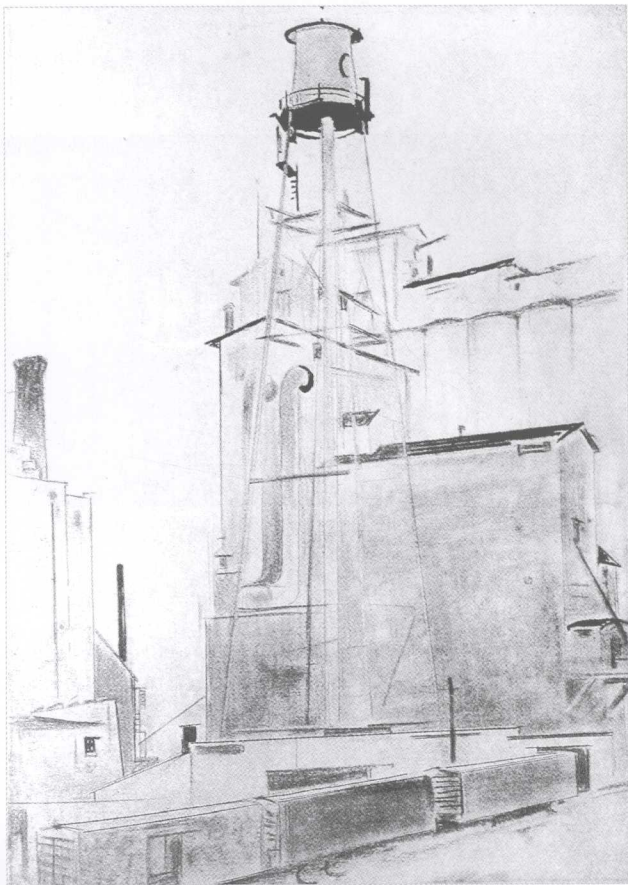

图2 建筑 迪金森 钢笔 墨水 木炭 铅笔 粉蜡笔

如铅笔更宜表现轻重虚实，易改易擦；钢笔则黑白线条对比分明，效果肯定而突出，但不宜修改；马克笔由于其自身的携带绘制方便并能简练地表现出简单的色彩感受而被运用。习惯上，由于单色类工具便于携带，在基础造型训练的速写中最常被运用。现实中，我们需要熟悉不同的工具以及由于绘制媒介的差异所带来的不同画面表现效果，这可以使我们在表现和表达中运用自如（图2）。

一、笔类

1. 铅笔

铅笔是最简易而方便快捷的工具，可擦可改，运用自如，信手拈来，挥笔可就，所以，几乎没有设计师能离开它。铅笔是建筑速写中最为多见的笔类工具之一，它以丰富的表现性而在速写中最为常用，是从初学者到艺术家普遍使用的媒介工具。

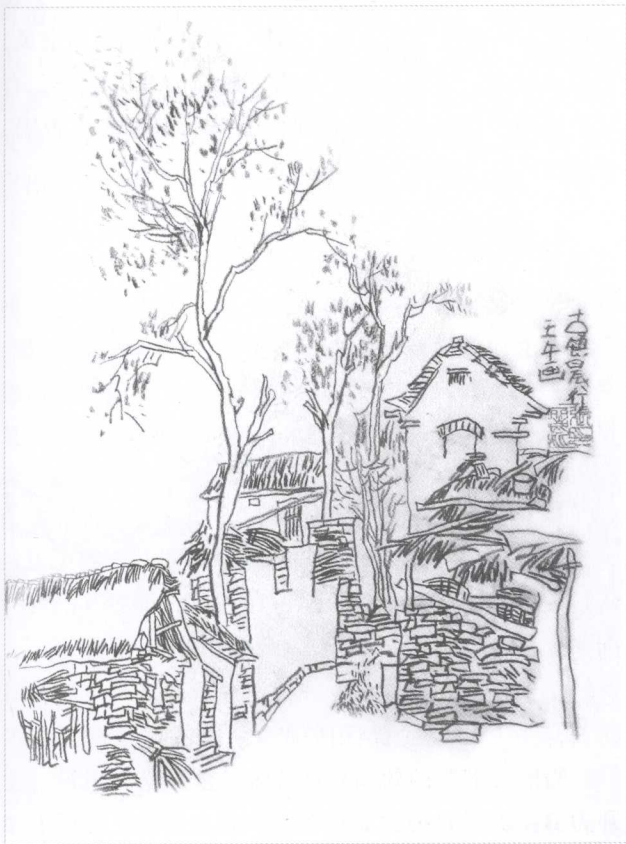
铅笔按笔芯的软硬程度分类，B类代表软铅，分别为B~8B，数字越大，铅芯越软，在建筑速写中常

用此类；H代表硬铅，数字越大，铅芯越硬。在风景速写中可根据自己的习惯选择铅笔，一般选择一支较软和一支中性的就可以了。

掌握铅笔的性能对建筑速写表现有着重要的意义。笔尖由立至卧的用笔方法，也就产生了类似中国画中的中锋、侧锋的笔法运用，加之轻重提按的力度掌握，可以画出各种粗细、深浅、虚实各异的线条与块面。在建筑速写运用过程中，人们越来越多地感受到它丰富的表现性，尝试寻找不同的技巧更好地服务于建筑绘画及建筑效果表现图。于是出现了建筑风景表现中的宽线条铅笔画、单线线条铅笔画、明暗与线结合的铅笔画的技巧方式等。掌握单色铅笔的性能与表现方法是完成一幅速写作品的基本条件（图3）。

宽线条铅笔画的具体方法是把铅笔笔芯在砂纸上磨出一个椭圆形的横截面。由于笔锋的面积增大，绘制时出现的不再是细细的线条，而是占据一定面积的匀质的条形面。这样铅笔笔端上就有了几种锋形的变化，表现不同物象也有了相应的一般性的处理方法。运用宽线条铅笔绘制速写的关键是在于处理好不同情况下不同笔法的运用与组合，通过对铅笔笔锋的运用，可绘制各种形状各异的线条，表现力极其丰富，

图3 古镇晨行 张丽 铅笔

处理得当可以提高绘画的速度，使画面增加灵活性和厚重感（图4）。

1. 由于宽锋是一个椭圆形的横截面，能够增加画面中面的感受，并方便快捷地表现砖瓦、房顶、暗部及阴影的形体特点，可增强画面整体性的视觉效果。

2. 通过椭圆形的窄边以及锋尖，可以画出富有变化的尖锋细线条，增加画面的棱角感。

3. 运用宽面与窄面的交替运笔、单线与韵致的宽线条结合，可产生丰富生动的笔痕，避免因线条雷同造成画面的单调与缺乏趣味性。

4. 通过不同的用力，使同一个面深浅不一，运用这种深浅不一、不同层次的灰调条形面，对于建筑的体面结构和空间透视关系有着极强的表现力（图5）。

图4 宽线条铅笔与线条示意图

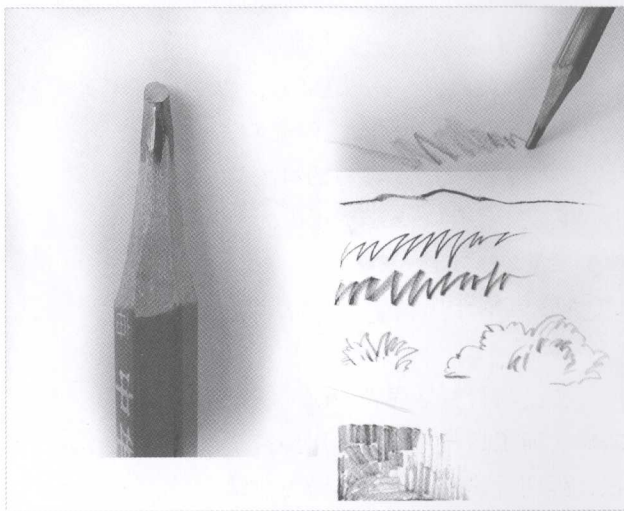

图5 水边人家 孟鸣 铅笔

图6 古巷之十 孟鸣 铅笔

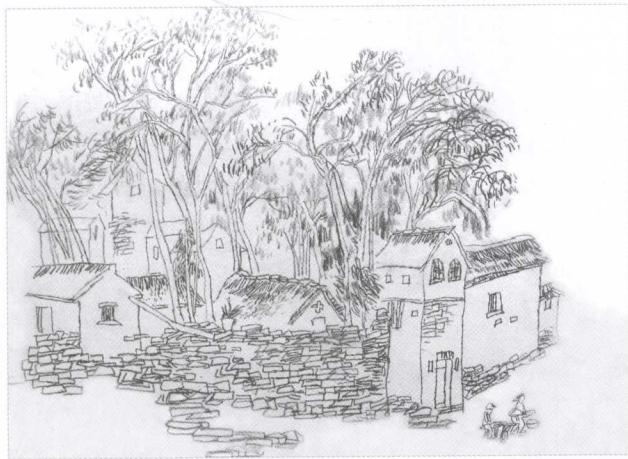

图7 韵语悄无声 张丽 铅笔

图6为宏村的建筑风景写生，以宽线条表现为主。墙壁运用宽线条笔锋表现建筑墙面与阴影，由于宽锋线条所塑造的明暗虚实关系，对于处于光影之中的古老建筑表现力突出而强烈，且可表现出建筑物的历史凝重感。

图7为单线线条铅笔画，以抽象出来的线条表现富有田园气息的乡村风景建筑，点线的组合与运用成为画面的主音符，线条的疏密对比与虚实处理使画面具有自然轻松与愉悦之情。

2. 炭笔、炭精条

炭笔也就是通常所说的木炭铅笔，笔尖可以削尖或削平，以求画出深浅、粗细、虚实各异的线条和块面，其使用方法与宽线条铅笔画的具体方法相似，但它比铅笔更加深黑，且无光泽，线条黑白色度强烈，有表现力丰富、沉厚突出等特点，但不宜擦改。

炭精条有黑色和赭色两种颜色，质地松软，易于着色，团块感强，表现效果厚重浓烈。但附着力弱，易脱落，需妥善保存并均匀喷涂定画液（图8）。

图8 暮春 张丽

3. 擦笔

擦笔为铅笔、炭笔、炭精条的辅助工具，易于表现暗部、投影及空远之处的背景，使画面模糊而空灵，含混而朦胧。擦笔只能作为修饰画面的某一部分，有时也可用手指擦拭画面局部，面积不宜过多，否则，整体作品易脏而腻，笔触感弱，缺乏生动之气韵。

4. 金属硬笔类

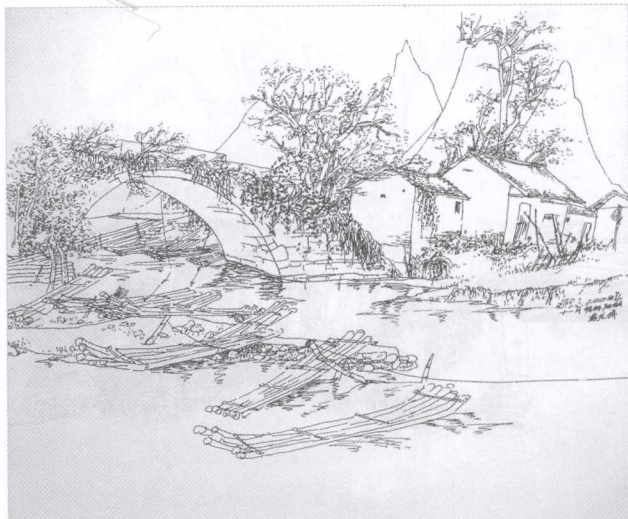

图9 桂林速写 孙彤彤 钢笔

图 10 速写之五 齐康 钢笔

(1) 单线条钢笔画

钢笔单线条能够明确表现建筑风景的轮廓与结构、形体与质感，合理运用单线条的疏密组织，可使画面呈现出更多的层次变化和节奏韵律。单线条容易抓住建筑物的内外结构关系，方便快捷地把建筑物的形体特点表现出来，因此，是迅速捕捉建筑物形象特点的最有效的方法。另外，钢笔类工具中由于笔头在制作时作了处理，使其弯曲，绘制时极易产生浓重的粗线条，调整笔头方向又可画出细形线条，灵活运用可增加画面的精细与豪放的对比，产生丰富的画面效果（图 10）。线条是钢笔速写的最基本的语言和造型元素，作品在进行刻画时，运用流畅的钢笔线条，高度概括出建筑的形体特征，并通过线条的疏密关系，突出塑造建筑主体，同时增强了画面的韵律美。

(2) 点线组成的块面钢笔画

钢笔类工具具有以线为主的造型特点，但以各类线条组合或点组合而成的各种色调表现更为异彩缤纷（图 11）。比如，为了更好地表现建筑风景的光影、质感与空间氛围，可以运用各种不同方向长短的线条反复交叉形成丰富的色调，通过运用各类笔触和排线组合形成调子来完成风景建筑速写的形体塑造。这种画法能较好地体现光影效果和明暗强烈的对比。在学习过程中我们可尝试不同的手法加以表现（图 12）。

(3) 线面结合的钢笔画

以线和明暗调子结合的钢笔画，要注意线与面的和谐统一。初学者最头痛的问题是虚实空间的把握和体感的塑造，线面结合的钢笔画远景物象宜简要概括，只用线来表现物象的外形；中、近景详细刻画，结构清晰，使其突出的部位更加突出。虽然我们不必

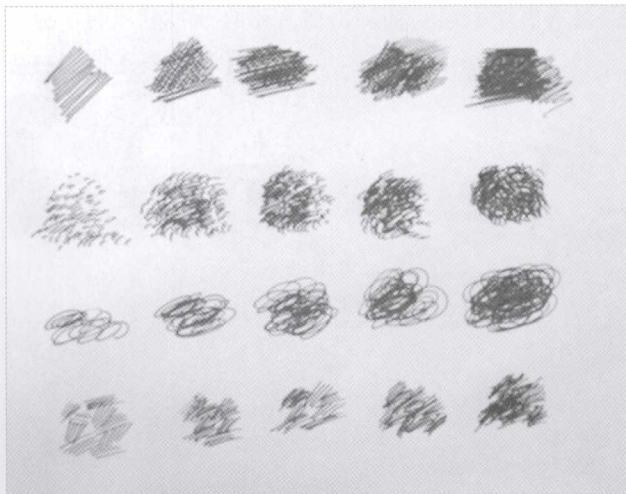

图 11 钢笔线条组合

图 12 波特拉姆·格罗斯温诺·古德希 钢笔

图 13 罗马圣彼得教堂 陈新生 钢笔

要对某些局部作巨细无遗的刻画，但我们可以通过对某些关键部位强调便可达到丰富繁多的功效，线与面的结合容易产生较丰富的对比效果（图13）。

5. 马克笔

马克笔是绘制建筑速写的一种十分便利的工具，色彩艳丽、线条圆厚而透明感强，是表现建筑风景速写的一种较新型的工具，由于笔本身的粗细及色彩有别，色阶丰富，所画线条可粗可细，变化较多，干的又极为迅速，是画家和建筑师常用的得心应手的媒介工具。

马克笔在使用过程中，由于运笔的快慢，亦可产生各种不同的绘画效果，类似中国画在宣纸上的顿笔与飞白效果，它能够明显地表现出笔触感与速度感，在实践过程中可灵活运用（图14）。

6. 钢笔淡彩

钢笔淡彩及其他综合工具的运用：

线条包括铅笔线及各类硬笔线，如果在铅笔画上略施颜色叫铅笔淡彩，在钢笔画上施色叫钢笔淡彩。线条淡彩是一个古老的水彩画技法，它能准确地刻画建筑的形体结构和丰富的细节，在其速写作品上淡淡地覆盖透明的水彩色，色不掩线，互相补充，特别适用于表现建筑题材（图15）。

图 14 杭州街景 夏克梁 马克笔 钢笔

图 15 蓝蓝的天 孟鸣

图 16 驻龙山风景 潘慧锦

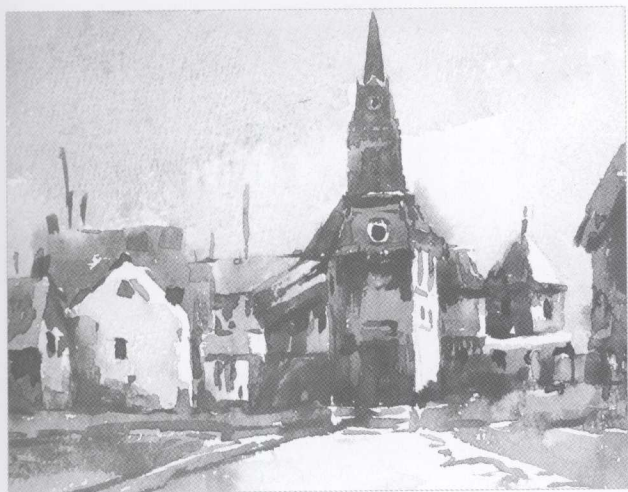

图 17 宁波的教堂 孟鸣

随着建筑专业环境设计等学科的发展需要,拓宽了速写的表现技法,探索新语言与体味新形式成为建筑速写的另外表达语汇,如运用毛笔、水彩笔尝试建筑风景速写可产生不同的效果。虽然其携带与使用的不便在速写中不如其他笔类应用广泛,但对拓展表现技法有一定的启发与帮助,因此也可体味与尝试(图 16、17)。

二、画纸与其他辅助工具

1. 纸

纸类的选择和画笔的结合相得益彰,在建筑速写中较为重要。许多人认为速写不需要考虑繁杂的工具,但事实上,画纸的选择可为速写作品增加其材质的魅力。就像法国印象主义大师德加的速写作品,许多就是在色纸上进行绘制的,它的确为某类题材的速写画增加了独有的感性色彩。比如同样是铅笔画,在光滑细腻与斑驳粗糙的画纸上绘制,手感不同,所画效果的笔触美感与光影美感也不相同。当然,这也要取决于笔类的选择。速写用纸如素描纸、绘图纸、复印纸可运用各类笔进行描绘;而水彩纸、宣纸、高丽纸则多用毛笔类等绘制。速写用纸,选用素描纸、新闻纸都可,现在市场上各种质地的速写本更能够满足画建筑速写的需求。

2. 橡皮与橡皮泥

橡皮在绘画中主要是作为修改、擦除工具,但是也能够起到丰富色调的作用或当做绘画工具。如在宽线条铅笔建筑风景速写中,能够减淡色调层次,也可以表现古旧建筑物上面的斑驳陆离的肌理效果和屋漏痕等。橡皮泥比橡皮用途更广泛,由于其可塑性能够

形成多种形状,而且不宜损伤画面,是修整和作画的理想辅助工具(图 18)。

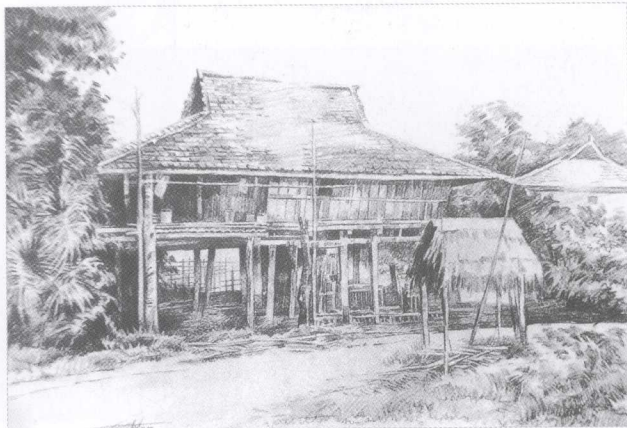

图 18 傣族村落 唐文

3. 定画液

用于喷在铅笔、炭笔画上固定铅粉的液体,可保护作品画面不被摩擦。注意喷射时最好在室外,要与画面保持一定距离,使其均匀散落,由于此溶液属于丙烯酸类,毒性较大,并应远离口鼻,以免吸入对身体造成不必要的伤害。

总之,在绘制建筑速写时不管是材料的选择,还是具体的表现技巧,展开想象的翅膀,发挥个体的创造性是非常重要的。此书将为你提供的是基本理论和经验,至于你自身所需要汲取何类营养,你可自己选择。当然,无论使用何种工具,重要的是我们想要创造出具有艺术形式感和富有表现力、感染力的作品。之所以熟悉与了解它,无非是使我们更加得心应手。

课题思考:

1. 熟悉掌握建筑风景速写工具的主要特点及表现形式。
2. 为什么说建筑风景速写在艺术设计和美术学中有着重要的位置?
3. 铅笔工具的主要特点是什么?
4. 钢笔工具的主要特点是什么?
5. 马克笔的主要特点是什么?
6. 擦笔在具体运用中应注意什么?
7. 水彩类工具运用的主要作用是什么?

第2章

建筑风景速写 技能训练

本章要点

- 构图与建筑风景速写
- 透视与空间
- 建筑风景速写表现形式语言

第一节 构图与建筑风景速写

构图是美术学、艺术设计、园林规划、建筑设计、摄影、影视动画等所有视觉艺术必须研究的课题之一，是画面的组织形式，是造型艺术的专用名词。它是指作画者在一定的平面里或有限的空间中，对所表现的内容进行合理的组织与建构，以形成具有形式美感和表达画者意图的特定画面结构。

构图在中国绘画中被称为“经营位置”，也称“章法布局”，此概念早在南齐时期谢赫的《六法》中就已经提出。在建筑风景速写中，构图就是把所要表现的景物通过某种组构形式，运用形体、线条、色彩、明暗的造型手法，通过一定的构想，构成二维平面中立体造型的一种结构关系。生活中，人们基于对形状的心理感悟与思维定势，如正三角形如一座雄厚的大山，具有一种坚固而稳定的心理感觉，从而总结出各种表达心理情感的构图形式规律。它将是我们在建筑风景速写中，面对自然环境的各个不同形状的物体与形态如何组构在平面的画面中首先需要考虑的问题。同样一件作品，建筑物与景物的布置与安排是否符合艺术美感的规律，构图是一幅作品成败的关键，因此，我们说构图是一种带有主观意识的创意和构想。

我们在建筑风景写生时，面对的自然景物有时是繁杂而纷乱的形象和结构，将不知道从何处下手，这需要我们“断章取义”，抓取兴趣点，对自己所想要表现的对象进行组织、构成、取舍等艺术加工，可以说这是一个再创造的过程。

图 19 村头的树 孟鸣

村头的树以描绘民居前的树为主体，以富有动势的斜三角形的树作前景，与平静的村庄形成动与静、虚与实的构图层次关系（图 19）。

首先，要求我们通过选择和对周围物体的细心观察，做到主题突出，主次分明，这样既可以锻炼概括能力，又可以避免过多刻画繁杂细节而使画面生气全无。其次，要处理好画面中的形式美感，以更明确地传达自己对世界的认识，使画面和谐统一。所以说，构图的过程就是经过思考与选择对画面作出适当安排的过程（图 20）。