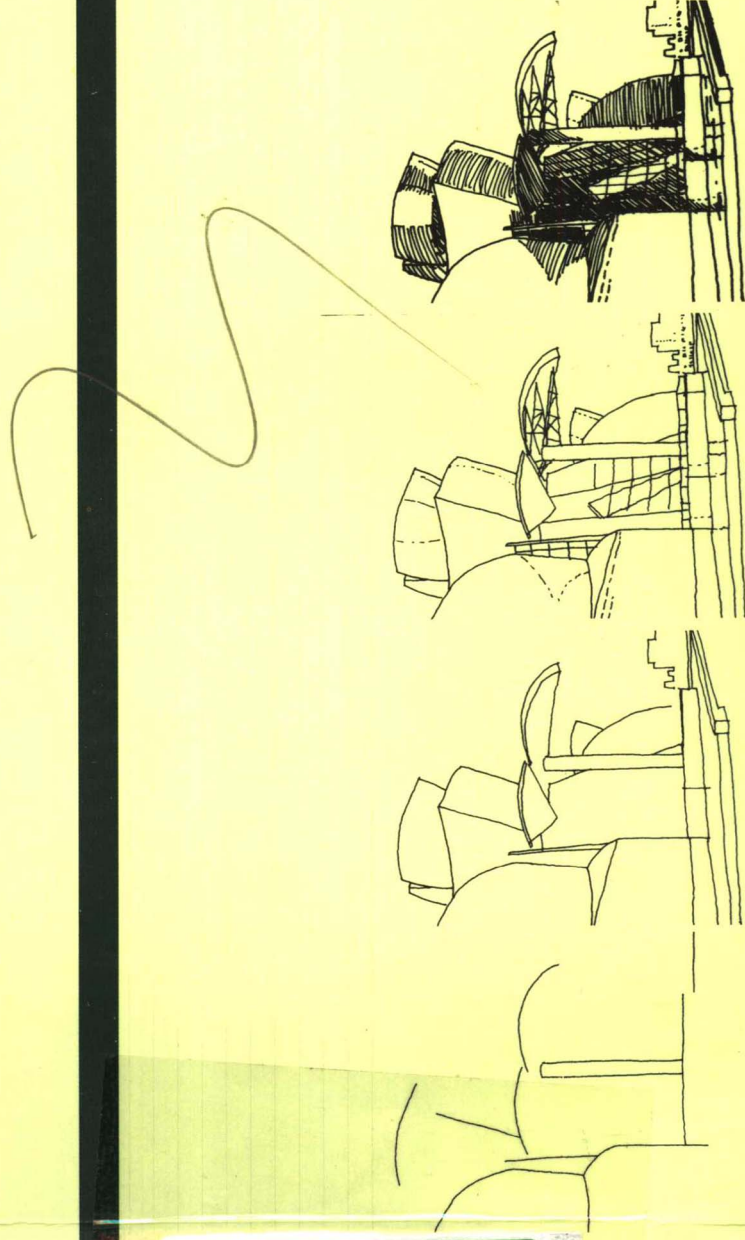

Freehand Sketching

An Introduction

建筑手绘速写基础

(美) 保罗·拉斯奥 编

TU204/326

2008

Freehand Sketching

An Introduction

建筑手绘速写基础

(美) 保罗·拉斯奥 编 译
祁文涛

大连理工大学出版社

Freehand Sketching: an introduction/Paul Laseau.
Drawing on page 96 by Michael Doyle, from Color Drawing, Second Edition, Wiley 1999.
Copyright © 2004 by Paul Laseau
ISBN 0-393-73112-X
All rights reserved
For information about permission to reproduce selections from
this book, write to Permissions, W.W. Norton &
Company, Inc., 500 Fifth Avenue, New York, NY 10110
This edition arranged with Bardonia Chinese Media Agency
Chinese edition published by Dalian University of Technology Press in 2008
© 大连理工大学出版社 2008
著作权合同登记06-2007年第181号

版权所有·侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

建筑手绘速写基础 / (美)拉斯奥(Laseau, P.)编;
祁文涛译.—大连:大连理工大学出版社, 2008.1
书名原文: Freehand Sketching: An Introduction by
Paul Laseau

ISBN 978-7-5611-3829-8

I. 建… II. ①拉…②祁… III. 建筑艺术—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178428号

出版发行: 大连理工大学出版社

(地址: 大连市软件园路80号 邮编: 116023)

印 刷: 沈阳新华印刷厂

幅面尺寸: 150mm × 229mm

印 张: 7

出版时间: 2008年1月第1版

印刷时间: 2008年1月第1次印刷

责任编辑: 罗莹

责任校对: 刘冠楠

封面设计: 温广强

ISBN 978-7-5611-3829-8

定 价: 38.00元

电 话: 0411-84708842

传 真: 0411-84701466

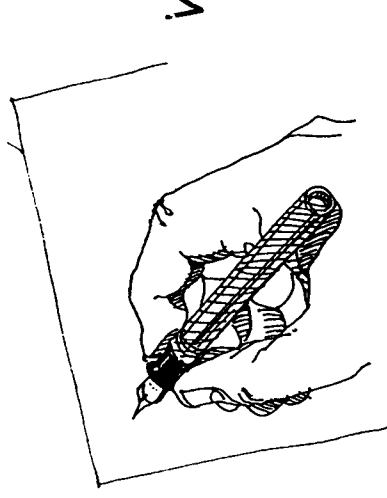
邮 购: 0411-84703636

E-mail: dlutp@dlutp.cn

URL: <http://www.dlutp.cn>

Freehand Sketching

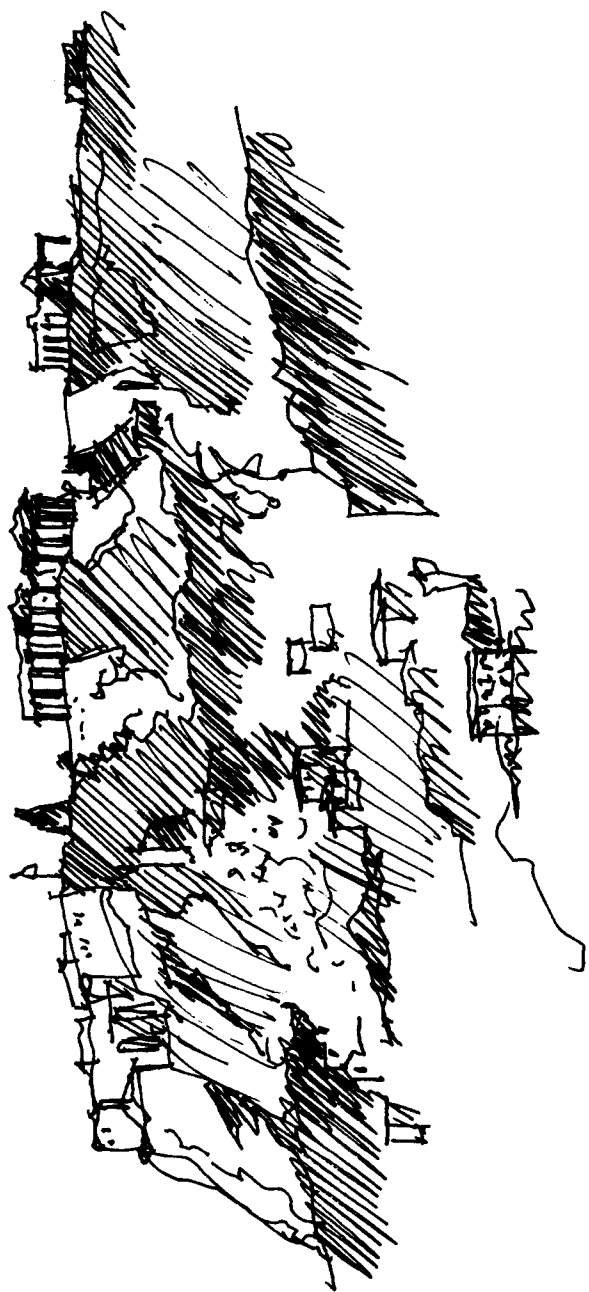
An Introduction

W. W. NORTON & COMPANY · NEW YORK · LONDON

目 录

简介	7	质感	52	记日记	90
1. 基本技能	13	色彩	54	速写用具	92
外轮廓线描	14	暗部与阴影	56		
反白	18	造形和体积	58	5. 工作室速写	97
适应速写媒介	21	细节与图案	66	重画	98
速写的程序	24	刻画细节的方法	67	尝试不同的绘画风格	100
运用明暗和细节	29	4. 实景写生	75	数码编辑	102
		选景	76	用铅笔上色	104
		取景	77	用数码上色	106
2. 环境：建筑物的速写	31	观察	80	结束语	108
房屋速写范例	34	编辑	83		
网格、框架和造形	36	观注环境	84	推荐读物	111
		树木	86		
3. 环境：速写的明暗及细节	49	人物	88	索引	112
明暗	50				

简介

传统上来说，速写在建筑教学与实践当中一直起着重要的作用。尽管随着数码媒介及通讯技术的发展产生了新的设计工具，速写仍然给建筑师及在相同领域工作的设计师提供了独特的重要能力。

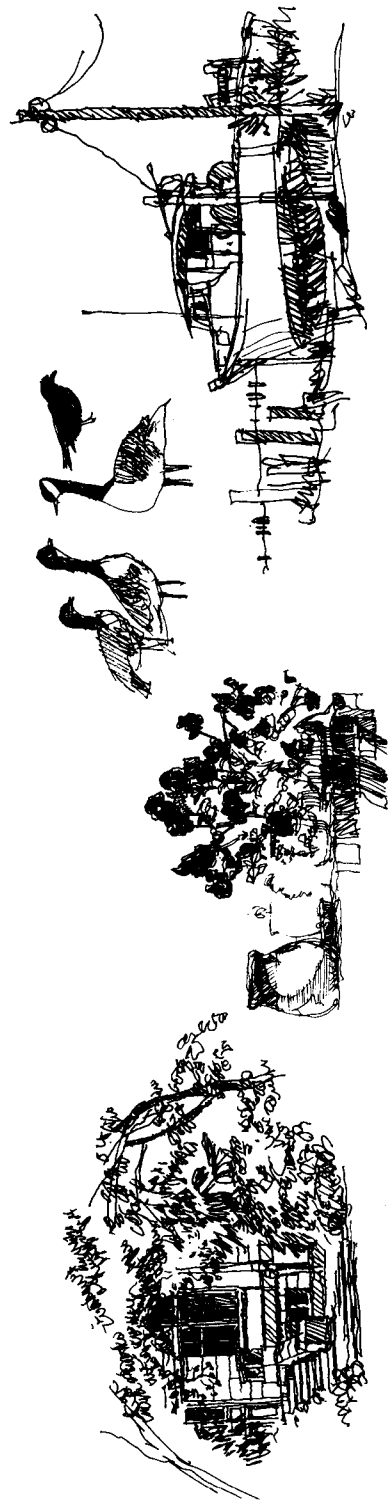
因为合适的设计方案来源于对各种各样设计的广泛了解，因此继续教育与研究成为建筑师职业生涯中极其重要的部分。对于我们的环境问题，例如可用的公共社交空间不足，人流

车流失序等，有多种多样的解决方案，速写手绘为考查和理解这些现有的和可能有的解决方案提供了重要的工具。

合适的设计方案也取决于设计师和客户、设计师和环境使用者之间富有成效的对话。拥有从视觉上和语言上进行良好沟通的能力会大大提升这种对话的质量。速写的即时性与非正式性有力地支持了对话的放松性与流动性，有助于树立起客户对于工程的成功信心。

本书既适合初学者使用，也适合重新使用速写手绘的人——包括动身去探索世界的旅行建筑师、艺术家和设计师使用。

本书旨在为学生发展速写手绘技能提供基本的指导，同时，也希望通过有效地速写指导为设计指导员提供一种能够使其早期设计工作更经验更加丰富的方法。对于处在其求学或职业生涯任何阶段的个人，本书也为其就如何进行有效的图画沟通提供了建议。

被视作画不可分割的一部分。

为了充分地利用素描的多种功能，鼓励你不要局限于本书中的事物。就像写作练习和观察练习是相互促进的一样，无论是画人物、建筑，还是画鲜花、机器都会增益你的感知力，令你各个事物更加敏感。

对某些人来说，学习速写的主要原因是为了画出令人羡慕的作品，得到一种成就感。尽管这种动机很重要，可是过度关注结果不仅阻碍学习本身，而且会使你无法得到更大的动力：

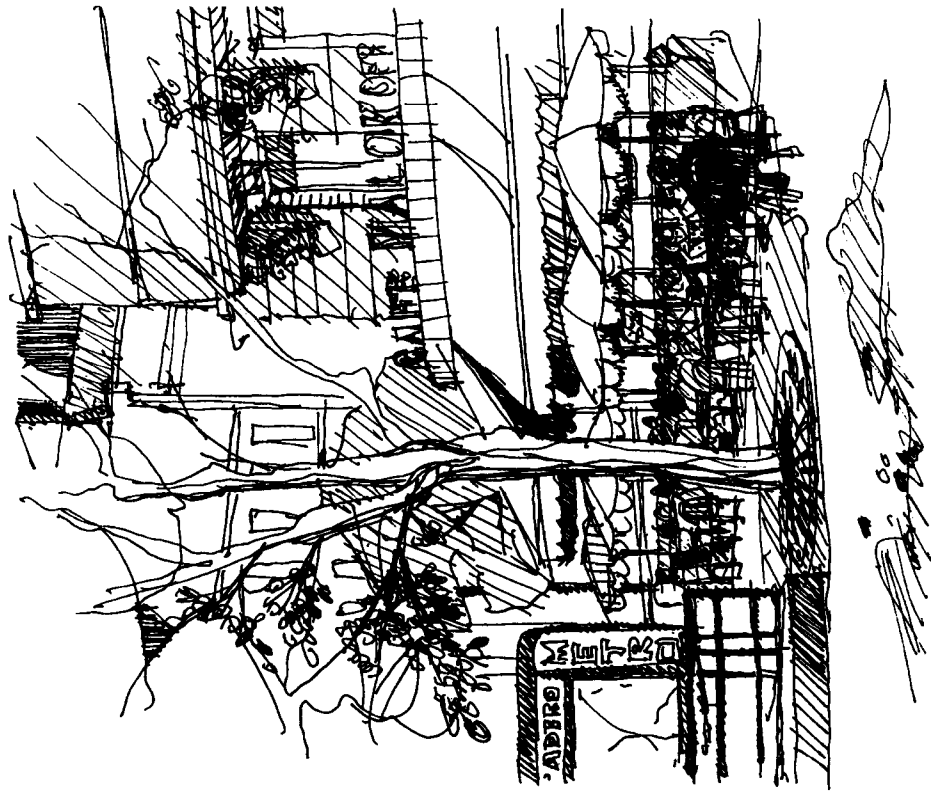
方法

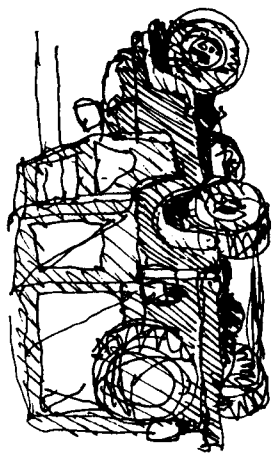
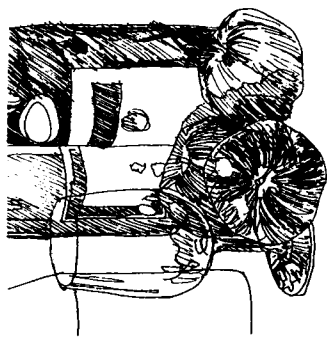
本书将速写手绘作为一种视觉上的读写能力加以强调，并以此为主线，将全书中的练习和例子串联起来。绘制大量素描的人意识到绘画影响了他们观察世界的方式，而他们观察世界的方式又极大地影响了他们画作的有效性和质量品质。类似的，你目之所见也会影响你的思维方式。视觉和思维之间的这种关系使得我们画风独特，思维创新。因此，观察与思考应

广泛阅读对于成功写作的重要性及广泛听音乐对于作曲的重要性已得到了作家和音乐家的认可。类似的情况对于视觉艺术家——画家、雕塑家和建筑师——也同样适用。成功的艺术创作取决于大量的观看画作，这会带来敏锐的视觉洞察力与丰富的想象力。

那就是素描所带来的其他经验的财富。如果你仔细观察你的素描对象，一个全新的、令人激动的、充满了知识与欢乐的世界就会展现在你面前。例如，画一条街道会展现出公共空间是如何变得生动起来的：

- 起隔断作用的树木所构成的锐角，
- 光影的排列，
- 咖啡篷下的阴凉与背景建筑所反射出的刺目的阳光的对比，和
- 人——使景色生动的一个重要因素。

速写——观察——速写

能够看到你以前从未注意到的事物是速写带来的额外奖赏；它也是提高绘画技能的关键所在。定期画速写提供了练习观察力的机会。为了利用好这个机会，以崭新的眼光观察你周围的世界是很有帮助的。本页所展示的图示是大幅速写手绘的细部图，这些大幅速写手绘

中的一部分也会出现在本书的其他地方。在每个例图中，速写都需要仔细观察对象，得到一个新的感知：反光的玻璃酒杯，吉普车的零部件，房屋正面的图案和某种树的独特的形状。

因为观察和速写是如此的相辅相成，因此在开始学习速写之前很难学会如何去观察，反之亦然。画画是有效观察的关键，反过来，观察也是有效画画的关键。那么，我们从哪开始

呢？绘画 / 观察动态系统就像是一个需要突然起动的发动机。动机是速写的启动装置——如果你能从你的第一次速写工作中就获得最初的兴趣或享受的话，你就会开始观察事物，并最终使得你的速写得到改进，动机得到加强。

本书旨在为开始自信地学画速写提供必备的工具与理解。可是，个人最后是否能够成功地学画速写主要还是取决于大量的练习。也

就是说，你必须在你整个职业生涯中都经常练习使用手绘速写。从你的速写中获得乐趣会让你持续使用素描。很多人尝试学习画画，但是却只是将其视为一项很难却必须完成任务，因此往往以放弃告终。就像绘画对设计师很有用一样，真正的技能进步来自于你从绘画中得到的乐趣，而不是来自于你对于自己不足之处的愧疚感。

当你开始书中的练习并随之取得技能上的进步时，请努力做到：

- 只画真正令你感兴趣的。你无须只画书

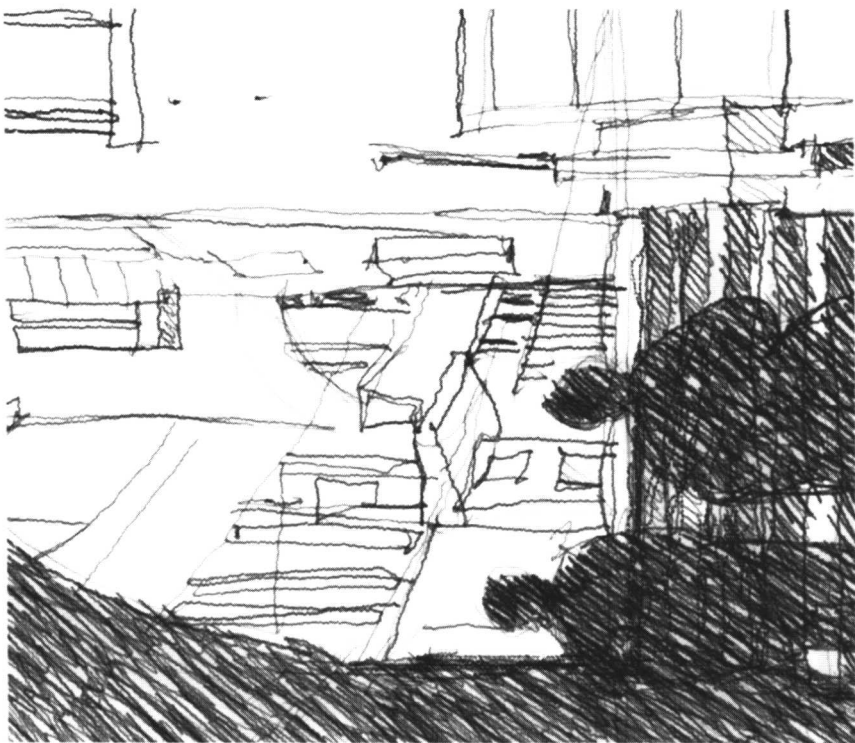
中的主题。尽量找到能激发你灵感的主题。

- 接受机会而不是义务。如果由于时间有限，环境不舒服，或主题复杂而引起的压力，停下来，调整你的期望值，使其合理，以确保你能从绘画中得到满足。

- 取悦你自己而不是其他人。最后，应将素描视为享受与学习的持续的来源而不是一系列供他人观看的表演。最终，成功地手绘速写是一件高度个人化的事。它必须首先对你有用，然后才可能对他人有用。

本书按章节编排并排序，以便读者能够以

合理的速度培养技能。初学者应选择从第一章开始，而有一定基础的高级学者则可以从适合其需要的章节开始。第一章主要是使读者沉浸于速写以便于发展基本的手眼协调能力并学会速写的程序。第二章和第三章由速写程序扩展到在建筑和景观设计中常见的环境比例主题，详细讲授了关于构造速写、色调和细节上色的技巧。关于如何写生各种环境速写的指导出现在第四章。最后，第五章探讨了通过扩大工作室环境手绘速写应用领域的可能性。

1. 基本技能

本章主要学习为其他速写能力提供支持的建筑基本技能：观察能力和手眼协调能力。这些热身练习——外轮廓细描和反白刻画——会培养你对描绘对象进行仔细观察的能力，同时也会建立你对素描的信心。

在我教授绘画时所使用的工具中，墨水最易使用且最有助于学习。墨水的表现能力会使你永远“选择它”——尽力将线条置于合适的位置。正如你过后会见到的，线条画错了地方通常不会构成什么问题，但是不断地练习将线条画在正确的位置会培养速写所必需的手眼协

调能力。使用铅笔——要么所画线条浅淡，要么就将干脆擦去没画好的线条——会使人变得胆怯。学会速写就是不断试图用越来越精确的笔触画出你所见的结果。

简单的墨水线条画有助于突出显示素描的内容与结构而不是其细微的差别。不管向何方移动钢笔，始终画同样的线条，这样要优先考虑的问题就是让人看出你画的东西而不是去装饰线描画。

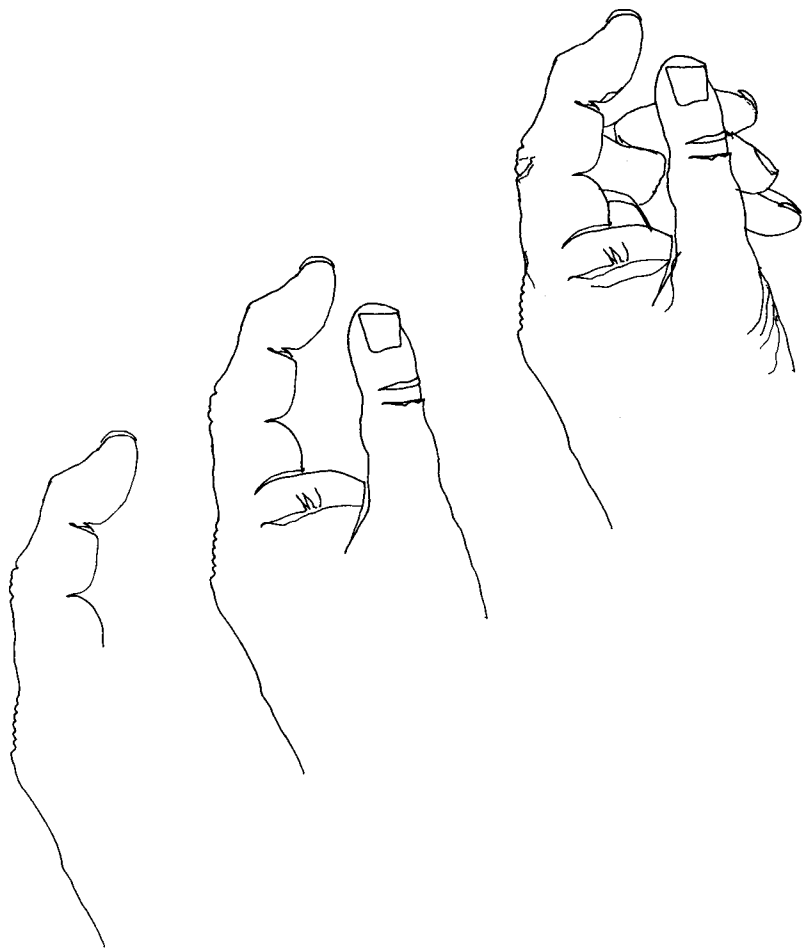
绘画技能和体育技能一样，需要不断地调节才能登峰造极。如果不进行练习，我们就

会失去感知力，注意力涣散，不再心灵手巧。在我看来，钢笔和细线马克笔上的技术进步使得它们成为艺术设计技能日常基础训练阶段中最有效、功能最全的设备。这些设备灵便、耐久、易得，维护简便且性能可靠。通过练习，艺术家或设计师就能够利用墨水画的优势：敏感、流动、精确、迅速、灵活、经济。

外轮廓线描

使用黑色的细线马克笔和 $12.7 \times 20.32\text{cm}$ 的黑白索引卡（你也可以使用 $21.59 \times 27.94\text{cm}$ 的表面光滑的类似于复印用的白纸）就可完成本书中的大多数练习。在第五章末可以找到推荐使用的速写用具。

无论你是刚开始学素描，还是以前学过但是有一段时间没画了，现在又重新拾起画笔，你都可以做一些基本练习来提高或调整你的观察力。第一个练习就是画外轮廓线条画。在这个练习中，以你绘画时不使用的那只手为模特（仅适用于本练习，在其他练习中你可能要用它将索引卡粘到画纸上）。先画最长的线条或边线。笔不离纸，眼不离对象，就像你正用手指抚摸它一样，尽量用你的眼光“抚摸”你手边缘和褶皱。别着急！平心静气，集中注意

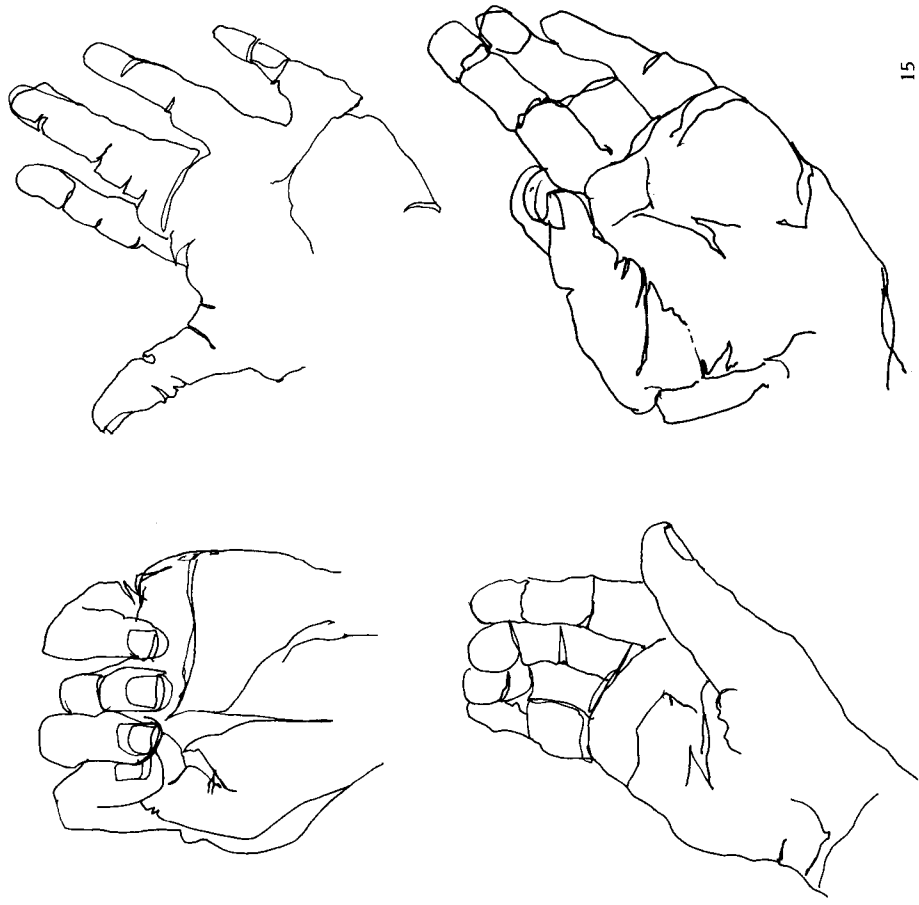

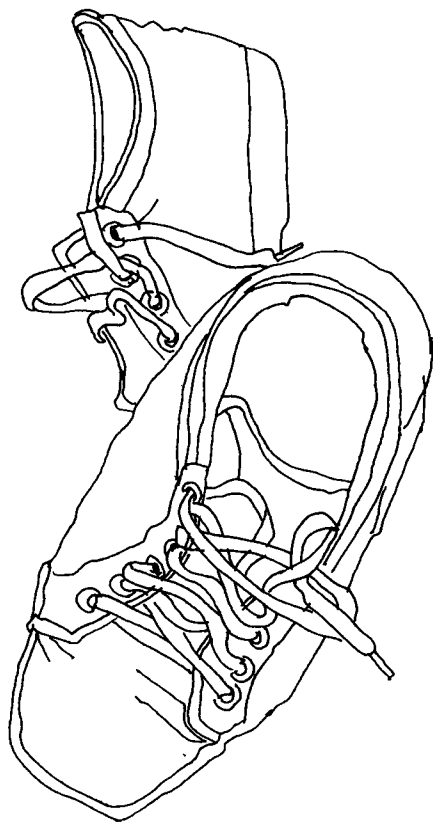
力，观察并且画下你所见到的所有变化、差异，无论显著与否。即使你画的变形或比例失调也无需介意。绘画的结果远不如养成集中注意力仔细观察的习惯重要。

改变手的位置，看看它有趣的结构。要用比检查画作更多的时间来观察事物。记住重要的是过程而非结果。决不仅仅快速地归纳线条的路径。渐渐地你就会开始注意到你以前从未注意到过的细节。

还有几种其他的物体也是很好的线条画练习对象。最好的练习对象是那些造型没有一定之规的物体——例如一团揉皱的纸，松果或是运动鞋，特别是鞋带纠缠在一起、需要你格外注意的运动鞋。

记得要留出大量的时间用来仔细观察，不要在意完成速写所需的时间。这些练习训练你在作画时相信你的眼睛看到的并尝试手绘表达

的东西。

你也应该练习画身边的人造物品。由于对这些物品很熟悉，你会觉得画起来要容易一些。可事实上，由于你对熟悉物品的一些先入为主的看法会使你观察的不那么仔细。

可以通过下列方法来增加注意力并使绘画