

Yishu **现** Shejilei
Shiyiwu **代** GuihuaJiaocai
艺术设计类“十一五”规划教材
XIANDAI

郝彦杰 主 编

马 博 陈 晨 朱函兵 副主编

环 艺 专 业

建筑速写

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

现代艺术设计类“十一五”规划教材

郝彦杰 主 编

马 博 陈 晨 朱函兵 副主编

环 艺 专 业

建筑速写

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书系“现代艺术设计类‘十一五’规划教材·环艺专业”之一,根据专业教学大纲的要求,针对目前国内环境艺术设计专业教学与设计实践的实际情况编写。建筑速写不仅训练造型表现技能,同时也培养观察分析能力、形象思维及设计表现能力,是专业设计的基础。本书的编写从教学实践出发,结合大量翔实的图例讲解,从基础知识到实践应用,循序渐进。内容分为七个部分:材料与技法、透视要点、构图、方法和步骤、写生实践、从速写走向设计、作品欣赏。

本书适合环境艺术设计、建筑装饰、室内外设计和平面设计等艺术设计专业应用型本科、高职高专、成人、函授、网络教育、自学考试及专业培训等师生使用,同时也可用作相关专业工作人员的教学或工作参考书。

丛书策划 李 亮 周 媛
责任编辑 周 媛 zyuan@waterpub.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

建筑速写 / 郝彦杰主编. —北京:中国水利水电出版社,
2008

现代艺术设计类“十一五”规划教材·环艺专业
ISBN 978-7-5084-5167-1

I. 建… II. 郝… 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(2008)第028201号

书 名	现代艺术设计类“十一五”规划教材·环艺专业
建筑速写
作 者	郝彦杰 主编 马博 陈晨 朱函兵 副主编
出版 发行	中国水利水电出版社(北京市三里河路6号 100044)
网址: www.waterpub.com.cn
E-mail: sales@waterpub.com.cn
电话: (010) 63202266(总机)、68331835(营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售)
电话: (010) 88383994、63202643
全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	北京市兴怀印刷厂
规 格	889mm×1194mm 16开本 8.5印张 257千字
版 次	2008年4月第1版 2008年4月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	26.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

速写的魅力

彦杰等人受约编这本建筑速写教材，要我帮着找点相关图例并写点什么，算作前言。

速写，我确实喜欢，这也许和我的业余出身有关系，最初的学画就是从速写开始。当然，那时还用不起现在这些装帧讲究的速写本，随便找些各种各样的纸，没完没了地画各种各样的东西：钢笔、铅笔或者毛笔，头像、动态、道具，当然也有风景、建筑，可以说是看见什么画什么。大概可以这么说，很多自学成才的画家或设计师都是靠速写起家的。

建筑速写，总是要和建筑有点关系，翻翻捡捡，还真收罗一些，看看落款，远的居然已是30年前的东西了。我忽然产生一个想法：可不可以说，速写，应该是伴随画家一生的作业？

速写，有时是收集素材的需要，有时是为了练练手、练练眼，有时可能是记录一个片段或是一种心情，也许有时可能仅仅就是因为有了一点空闲而动动笔解解手上之痒……人家说“曲不离口，拳不离手”，我觉得一个画家或者设计师应永不离身的大概就是速写了。

速写的魅力——这是彦杰给我写下的文章的标题，速写是有魅力的，那简练的线条，或概括的明暗，甚至有时信手涂来，竟然比坐在屋里憋半天画出来的东西要生动得多。那种现场感的刺激，时间的紧迫，甚至动荡的写生环境等，反而都可能会产生意想不到的效果，从某种意义上说，速写的生动性，恰恰是这些因素造成的，而有时，那种生动很可能是不可复制的。

速写通常不被认为是一个独立的画种，其实，一幅生动的速写作品其艺术价值可能远远超过一件平庸的其他的所谓作品。

不要期望不分青红皂白，把对象的一切都装到你的画面中。简练，对于速写来说，尤其显得重要。面对庞杂的对象，你既要热情高涨——有表现的冲动，又要冷静思考——分析琢磨。有时可能被恢宏的造型所吸引，有时可能被某一细节所感动，那些最能吸引、感动你的，肯定就是表现的主体。胡子眉毛一把抓，不加取舍的速写几乎是不可能的，也是不必要的。

速写，一般指写生而言，但我们经常把随手勾画的创意草图也归入速写中。千万不要轻视那些看似不起眼的东西，它可能是富有生机的萌芽初露，也许就是难得的灵性显现，多少鸿篇巨制可能都源于此。

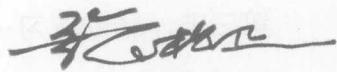
速写无定法，一般以线为多，画起来，有时可能像素描一样由大到小、由表及里、按部就班，有时则可能从局部开始，步步为营，但无论如何，都要控制住最终的画面效果——整体的布局、线的疏密、层次的对比……

我们的眼睛看了很多东西，但看了并不见得能记住，因为没有去分析理解。速写，就是分析和理解的过程，看十遍不如画一遍，理解了的东西你才能够真正感觉到。

时代在发展，数码摄影的发达，使速写记录素材的功能似乎变得不必要了。但照片毕竟是照片，它没有取舍，缺少感情，它的记录是客观的也是冷冰的，作为技术性的参考非常好，但它不能取代速写，速写是带着感情、带着思考的一种表现。或许，由于摄影的逼迫，可能会让速写变得更有速写感，也更有其独特的手绘艺术性。

速写是画家、设计师创造能力培养的最重要的途径，“读书破万卷，下笔如有神”，作为画家我想说：“速写作万卷，下笔如有神。”

前言

2008年1月15日晨

(张松正 郑州市雕塑壁画院院长 研究馆员)

★ 现代艺术设计类“十一五”规划教材简介

1. 室内设计专业

室内装饰材料与施工	7508438949	38.00
室内公共空间设计	7508434579	36.00
设计速写	7508433554	18.00
室内手绘表达	7508431480	38.00
室内设计基本原理	7508431057	38.00
设计制图	7508431081	28.00
人体工程与室内设计	7508425863	38.00
视觉传达与装饰效果	7508426436	35.00
建筑与环境艺术计算机制图	7508433858	42.00

2. 环境艺术设计专业

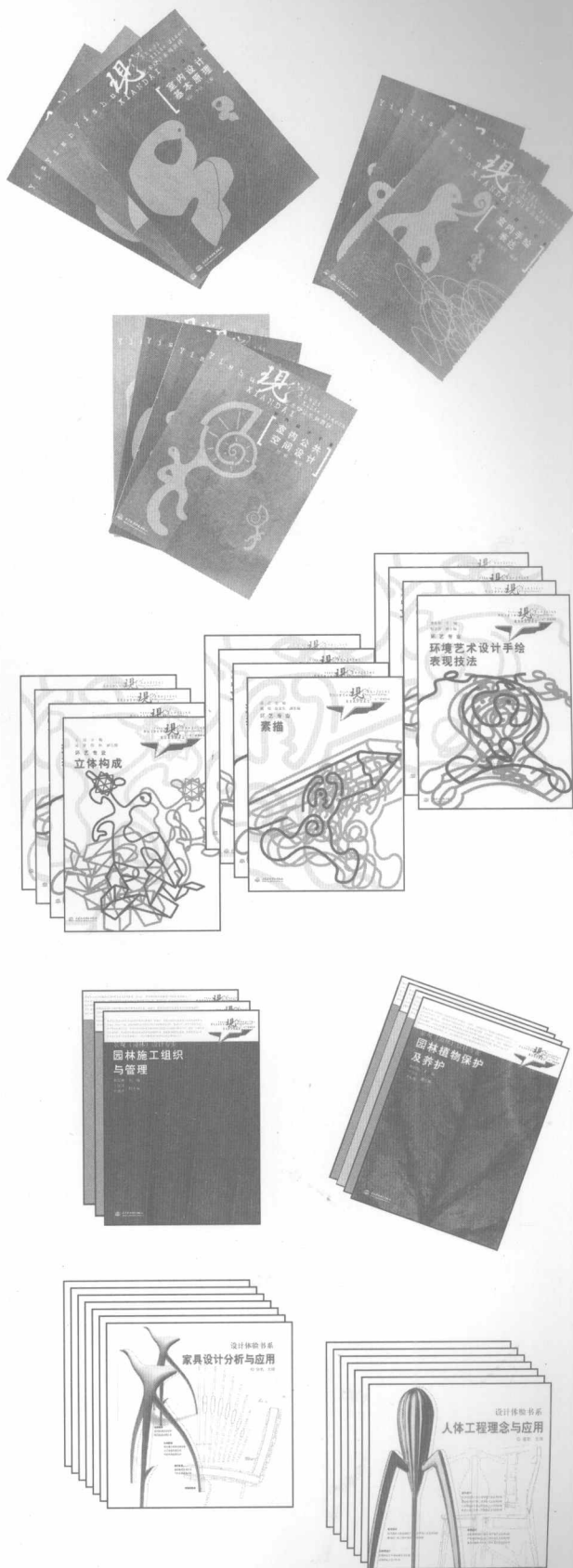
素描	9787508442174	22.00
平面构成	9787508445205	32.00
色彩构成	9787508443706	30.00
立体构成	9787508445977	28.00
环境艺术设计手绘表现技法	9787508445625	38.00
家具与陈设	9787508444758	22.00
室内设计	9787508447551	38.00
室内照明设计	9787508446462	39.00
展示艺术设计	9787508446479	32.00
环境景观设计	9787508446486	38.00
设计色彩	9787508446257	42.00
室内设计手绘表现技法	9787508450353	39.00
3DS MAX9	9787508448886	35.00
环境艺术设计表现实例教程		
建筑速写	9787508451671	26.00

3. 景观(园林)设计专业

景观小品设计	9787508449715	37.00
园林施工组织与管理	9787508446509	22.00
景观规划设计方法与程序	9787508446516	40.00
园林植物保护与养护	9787508446523	48.00
城市景观设计	9787508446530	38.00
建筑公共空间景观设计	9787508450636	39.00
庭院绿化与室内植物装饰	9787508449401	28.00
景观设计(风景园林)专业英语	9787508453842	35.00

★ 设计专业实践指导丛书简介

家具设计分析与应用	9787508445601	38.00
景观设计理念与应用	9787508446554	39.00
室内装饰色彩分析与应用	9787508450346	55.00
标志设计分析与应用	9787508451954	35.00

目 录

前言

第一章 材料与技法/1

第一节 钢笔表现技法..... 1

第二节 铅笔表现技法..... 8

第三节 其他工具.....12

第二章 建筑速写透视要点/14

第一节 基本概念.....14

第二节 焦点透视.....19

第三章 构图/27

第一节 构图原则.....27

第二节 构图形式.....30

第三节 小构图.....33

第四章 建筑速写的方法和步骤/35

第一节 观察与表现.....35

第二节 选景与取舍.....36

第三节 写生步骤.....38

第四节 建筑速写中的配景.....40

第五章 写生实践/50

第一节 西塘教学.....50

第二节 郭亮写生.....59

第三节 辅助练习.....63

第六章 从速写走向设计/66

第七章 建筑速写作品欣赏/74

鸣谢/129

参考文献/130

第一章 材料与技法

相比较速写是对工具材料要求最简便的一种绘画形式,来兴致时,随手抓支笔和纸就能画。速写常用的笔有钢笔、铅笔、毛笔、马克笔等。各种笔的构造、笔头的形状材料不同,相应的作画技巧方式和对纸质的要求会差别很大。在学习过程中可以接触到各类工具,应多体验不同工具材料带来的风格多样的表现技法。不要对不同的工具心存偏见,用什么笔画并无高下之分,关键在于能否充分发挥其表现性能。

很多时候我们更关注用什么笔画,虽然速写对纸的要求不像国画、水彩画那么严格,但选用什么纸作画也很重要。速写常用纸张有复印纸、绘图纸、素描纸、色卡纸、牛皮纸、铜版纸、新闻纸等。不同纸张对表现技法有较大的影响,同一种笔会因纸张的光洁、粗糙、渗墨等特性不同而改变风格,用哪种笔决定选择什么特性的纸。比如新闻纸因纤维较粗,用炭精条画效果较好,用钢笔画线条会渗化,尤其在起笔和收笔时会出现明显的渗化墨点,用钢笔应选择纸质细腻平滑的纸。用铅笔的纸表面不宜光滑,在铜版纸上就很难发挥铅笔的性能。

速写本以其方便而受到欢迎,不同牌子的速写本纸质差别较大,选购时以适合采用的绘画工具为标准(见图1-1)。

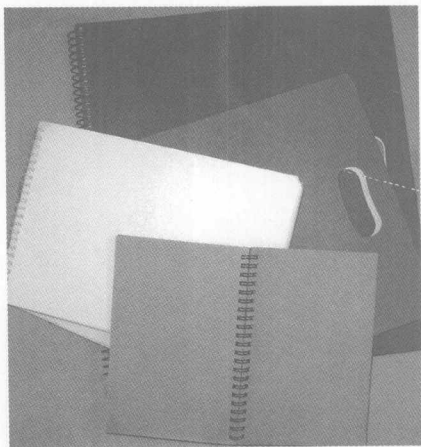

图1-1 速写本

第一节 钢笔表现技法

一、钢笔的特性

钢笔是最方便、适合快速表达的工具,对钢笔的理解应包括一切储存墨水的硬质笔头的工具(如各种绘图笔)(见图1-2)。

钢笔:钢笔线条直接、不含糊,适用于一次性手法直接完成作品,是进行速写练习、收集素材、构思草图等方便常用的工具。

普通钢笔线条均匀,以线造型清晰流畅,若以不同方向的点线交织,可表现丰富的层次及肌理效果。

速写钢笔也称书法笔,在普通钢笔的基础上笔尖向上弯曲,可画粗线和细线,画出的线条可粗细变化,运笔轻重缓急富有书法的节奏美感,适合风格化的表现。

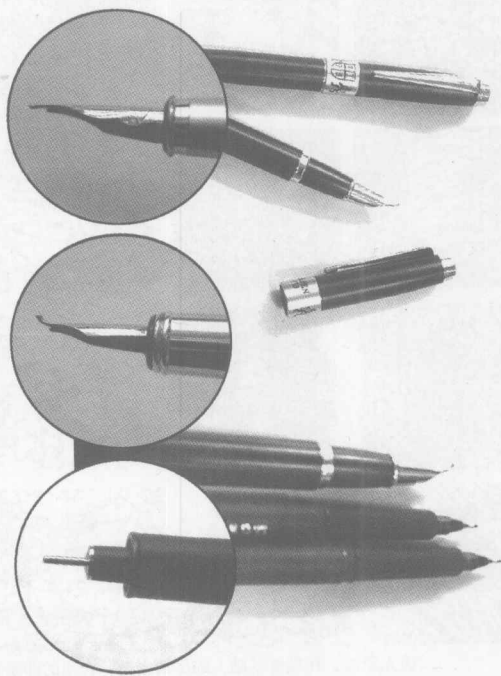

图1-2 各种钢笔

绘图笔：绘图笔是统称，包括针管笔、中性笔等，笔头的粗细从0.1~1.0毫米不等，画出的线条均匀，无粗细变化，一般用于制图，中性笔也可用于速写，设计草图较方便，吸墨水的针管笔使用不太方便。

工具特点：虽然用墨水但画时不能像毛笔水墨一样有墨色深浅的变化，只能一条线一条线地画，落笔即具有确定性，难以更改。用钢笔迅速准确地表达构思，是从事艺术设计必须具备的基本功。

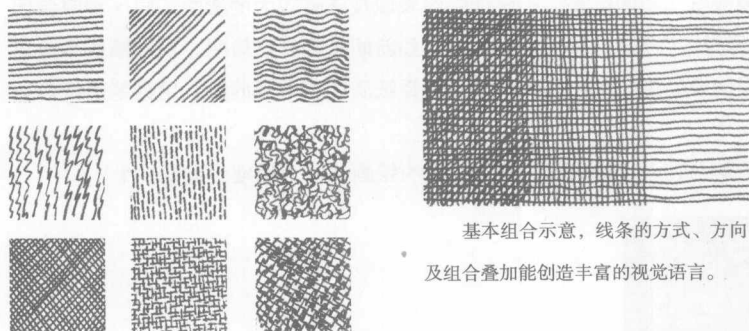
二、点线组合

钢笔速写的表达方式正是对其局限性的突破和创造性应用。

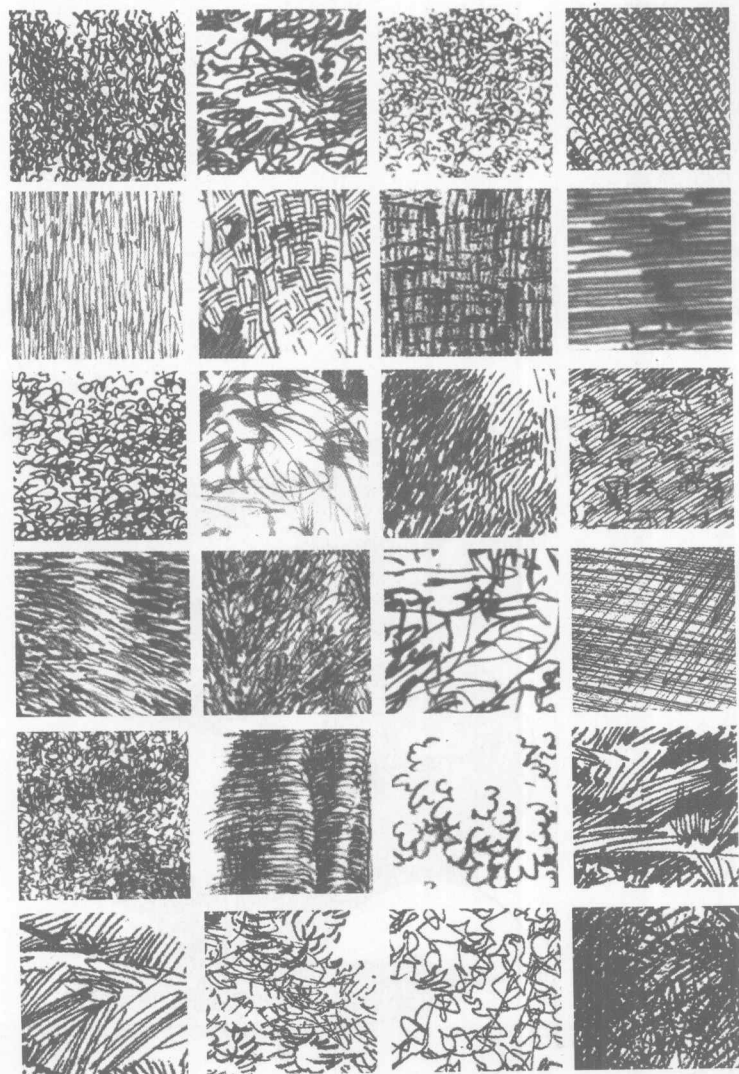
笔尖粗细不同，下笔压力轻重不同，运笔缓急不同，可以画出丰富多变的线条。

线的变化（长短、粗细、光滑、枯涩等）及由点线组成不同的黑、灰、白色块，能极好地表现色调与层次、肌理与质感变化，富有韵律节奏的美感。

钢笔语言特色清晰流畅，简到可以几条线表达万千，繁到点线密集而不失层次（见图1-3）。

基本组合示意，线条的方式、方向及组合叠加能创造丰富的视觉语言。

法无定法，在理解基础上的尽情创造，合适的即是美的。

图1-3 点线组合应用

三、钢笔线条组合练习

工欲善其事，必先利其器。学习钢笔速写，要从熟识钢笔性能，掌握线的表现开始。

(1) 尝试用不同粗细、不同笔头形状(普通、弯头、管状)画出的点线特色。

(2) 钢笔以线表达并非只能以“线描”的方式画，应理解成线的抽象组合，放大看画的局部，虽密集但点线排列组合清晰有序，正是抽象的点线表现出不同的形状、色调层次和材质感。

(3) 理解钢笔表现黑、白、灰色调靠的是点和线的不同排列和叠加，可以多读优秀作品，由模仿到创造，点线组合绝无固定模式，运用得当是其组合原则。

下面三个练习的设计是为了在画线条练习时更有趣味性。

钢笔线条练习一 线的抽象表达(见图1-4)

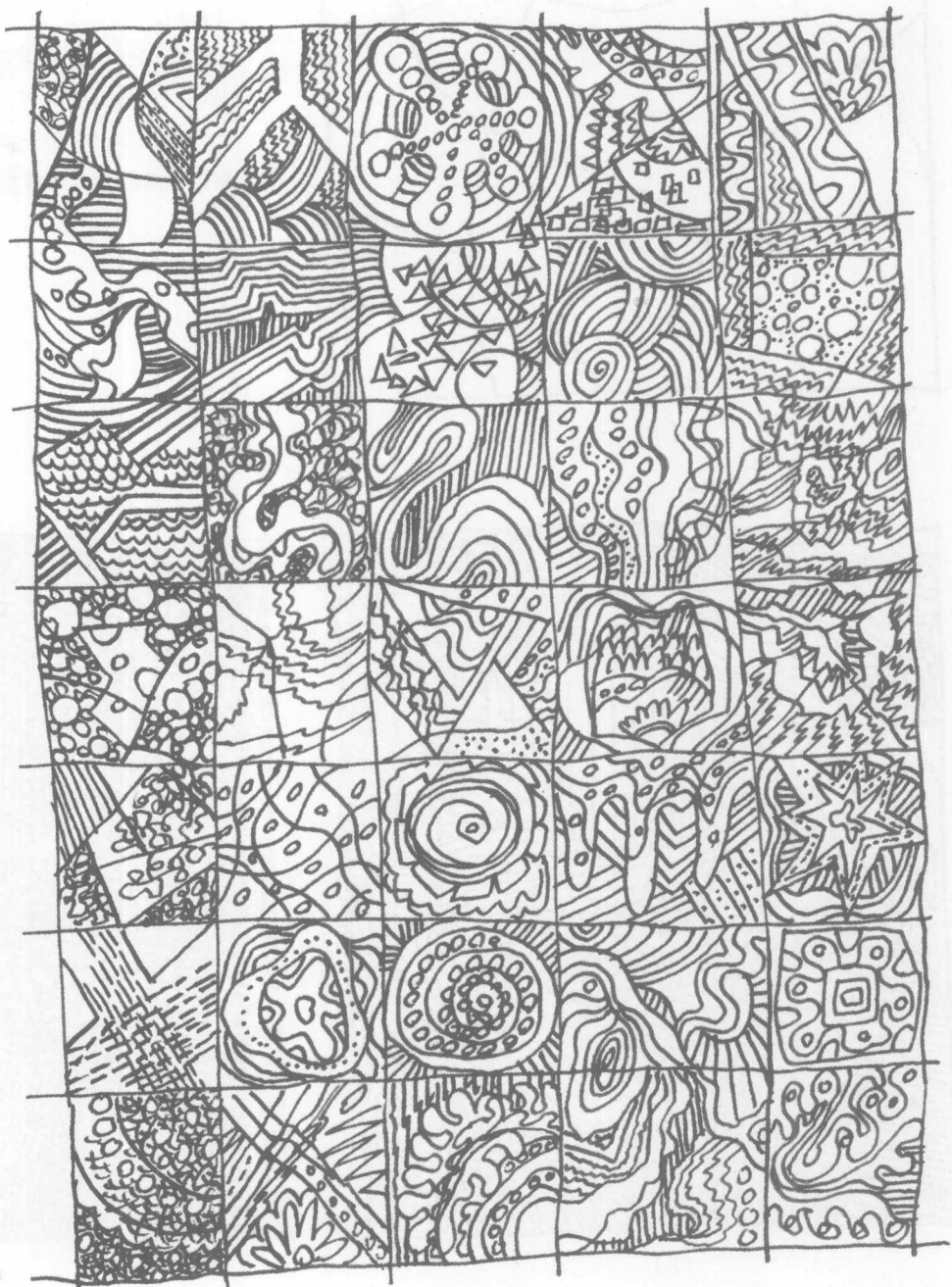
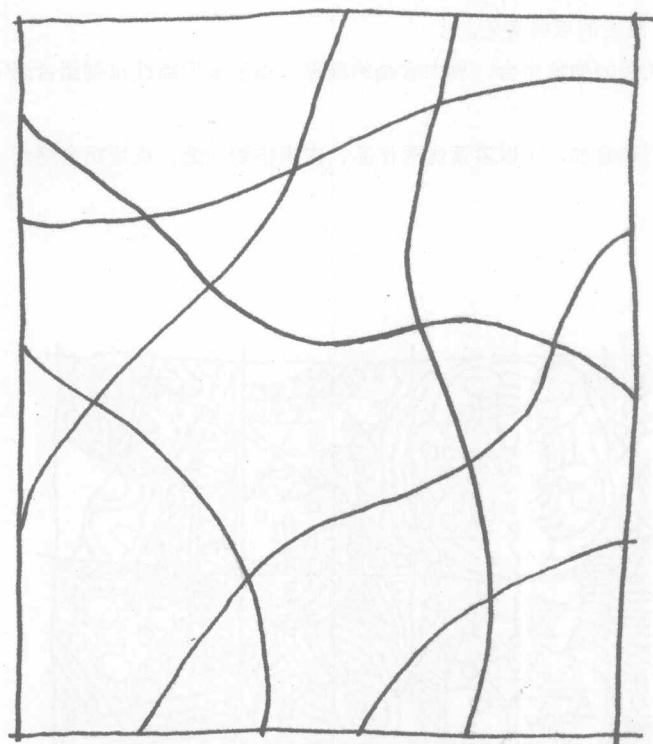

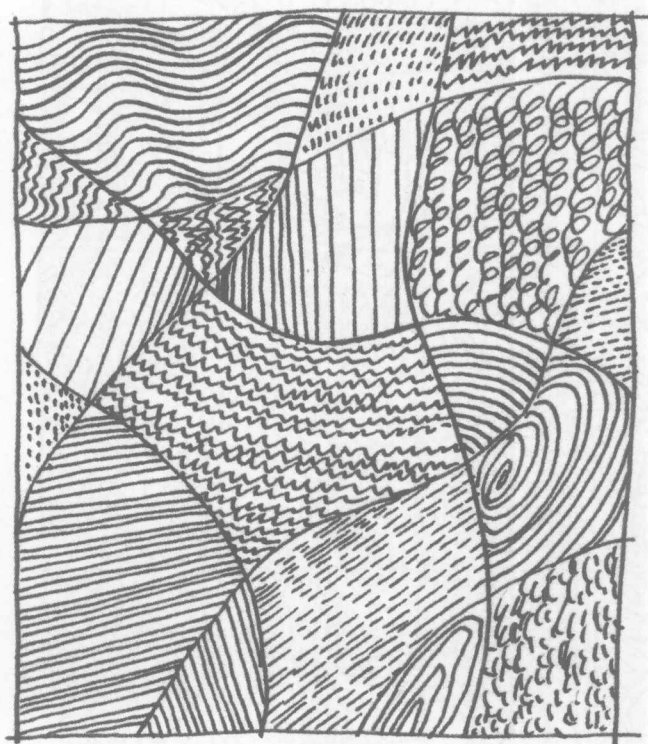
图1-4 线条练习一

练习目的：感受用钢笔画画可以像写字一样自由随意。

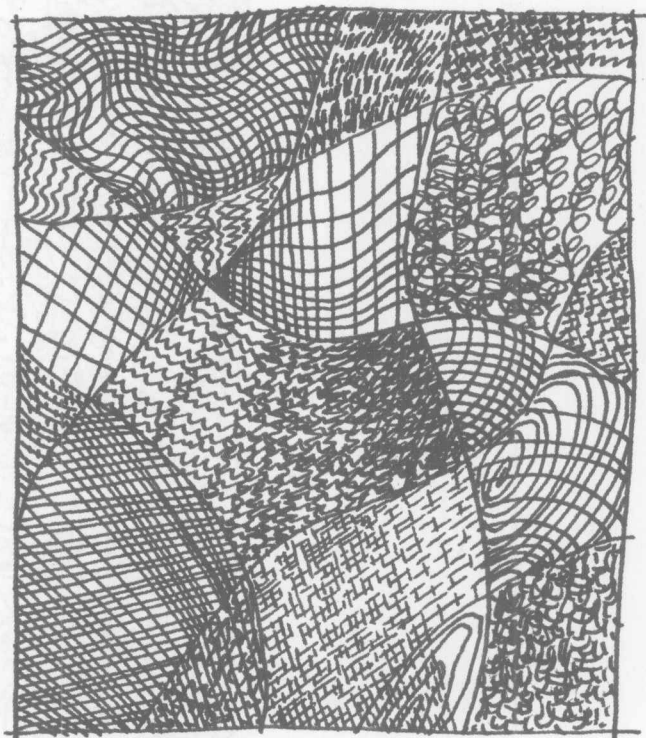
在一张A4的复印纸上用直线分出若干方格，然后逐格用直线、曲线、折线、虚线等不同的线画自由图形，直到画满每一格。画时运笔要轻松流畅，注意线条组织的疏密变化，不要停顿，一气呵成。

(a)

(b)

(c)

钢笔线条练习二 线条组合的魅力体验 (见图1-5)

练习目的：感受线条组合叠加的情感意味。

钢笔虽然只能画线，画出的线也无墨色深浅变化，但是，通过线条的长短、曲直和组合的疏密、叠加方向的变化，具有丰富的表现力。

第一步：在一张A4的复印纸上画出一个长方格，然后用自由曲线分割，分出大小相间的格子[见图1-5(a)]。

第二步：逐格用直线、曲线、折线、虚线等不同的线按不同方向平行排列，直到画满每一格[见图1-5(b)]。

第三步：在每一格的平行线组的基础上，用同样或不同的线改变方向做叠加[见图1-5(c)]。

图1-5 线条练习二

钢笔线条练习三 光的抽象（见图1-6）

练习目的：尝试用不同的线、点叠加组合表现光影效果，比前两个练习稍难。

（1）从白到黑的渐变均匀。

（2）把色调控制在某一个明度范围并有深浅渐变。

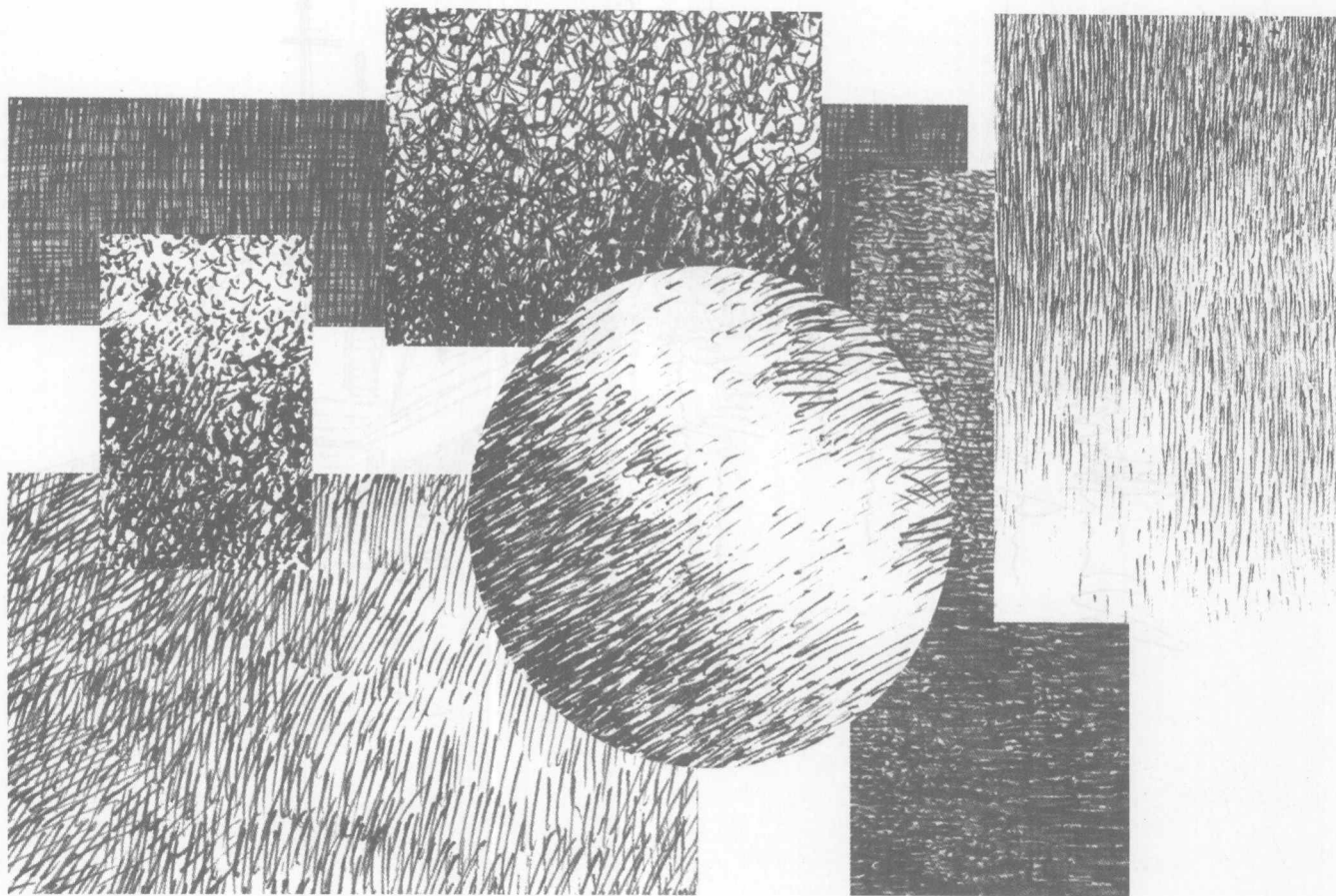

图1-6 线条练习三

四、钢笔表现风格举例

有时为论述方便把钢笔速写分为以线为主、以面为主（明暗调子）、线面结合等表达方式。实践中不可机械地理解，陷入为线而线、为调子而调子的误区。

（1）以线为主的画法可以充分发挥结构表现的优势，但也存在画面黑、白、灰色调层次的安排问题，精细处用线细密，疏朗处一笔带过，黑、白、灰设计合理方有节奏美感。

（2）建筑速写中表现的明暗调子应该是带有主观因素大胆概括提炼的调子，有时会把明暗色调压缩到两极。

1. 《游艇》(见图1-7)

材料：复印纸、中性笔

忽略光影和固有色，以线为主的表达，线条自由流畅是中性笔的长处。

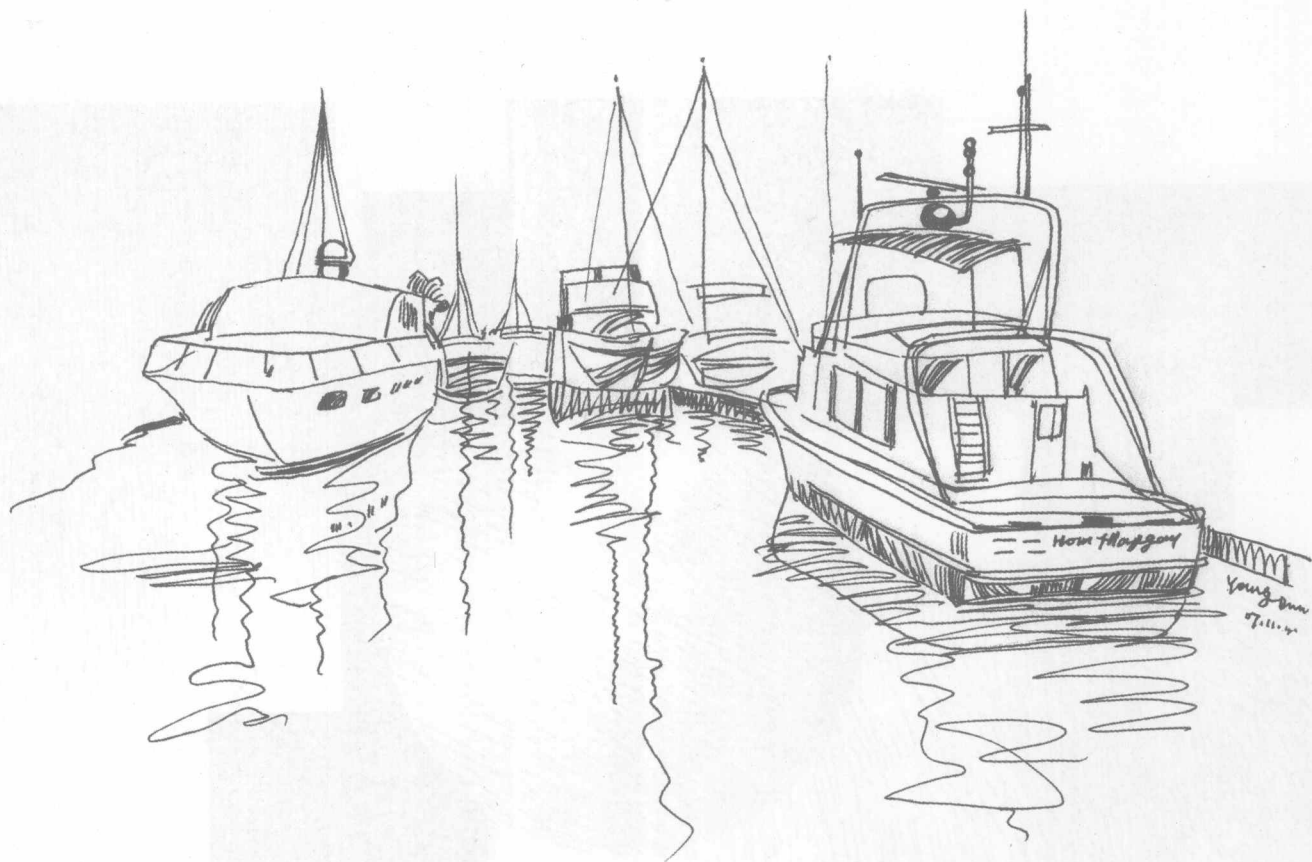

图1-7 游艇 段勇

2. 《湘西写生》(见图1-8)

材料：速写本、速写钢笔

画面黑、白、灰的组织：第一，以密集的房屋瓦片和筒形的木质墙体成黑白对比；第二，提炼归纳自然光影，把二者有机结合。

很好地发挥了速写钢笔画线轻重缓急的特色，线表达了材质感，富有书法的韵味。

3.《风景》(见图1-9)

材料:速写本、钢笔

以长短、疏密变化的线表达光影和质感。

图1-9 风景 宋育忠

第二节 铅笔表现技法

一、铅笔的特性

铅笔笔芯用石墨制成,用笔轻重不同画出的线条呈深浅粗细的变化,可以粗笔挥洒,也可精雕细刻。铅笔的痕迹可以用橡皮擦除,修改方便,也是画速写常用的工具(见图1-10)。

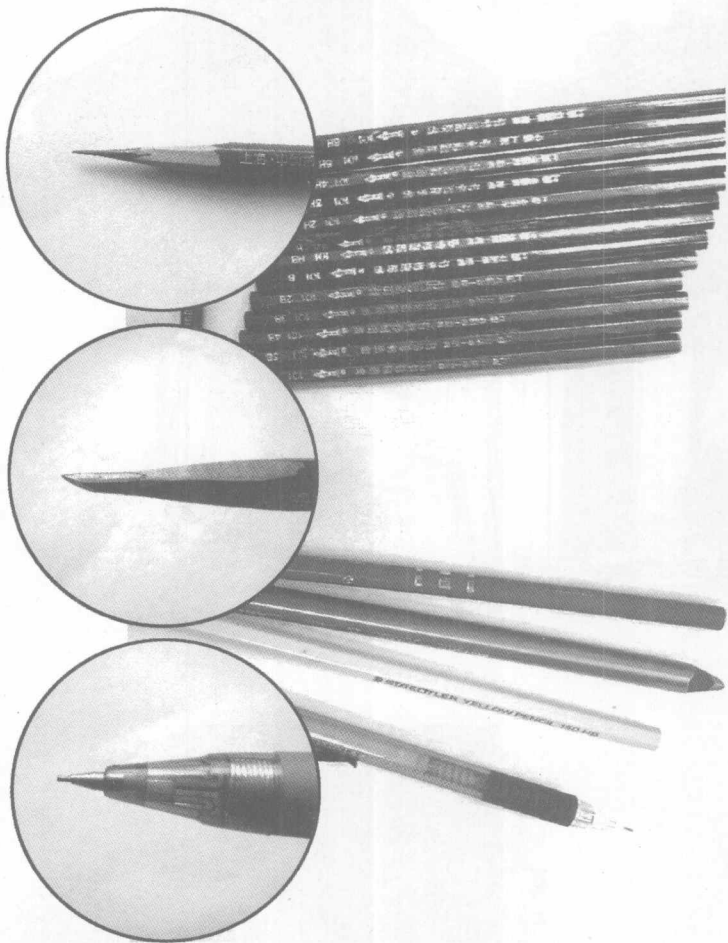

图1-10 各种铅笔

铅笔:分软硬两类:“H”表示硬铅,数值越大笔芯越硬、细,画出的颜色越浅;“B”表示软铅,数值越大笔芯越软、粗,画出的颜色越深,最软为8B;“HB”软硬度适中,常用于书写。铅笔与纸张的附着度不好,久了会磨损画面。

自动铅笔:有软硬不同的笔芯可以更换,适合画小画和构思草图。

炭铅:有炭铅笔、炭精笔和方形的炭精条,可以画出浓重的线条和柔和的暗调层次。不易保存,画好后要用定画液固着。

彩色铅笔:分普通和水溶性彩铅,可选用2~3色画速写,在牛皮纸或色卡纸上效果甚好,水溶性彩铅表现可以有水墨的效果。

橡皮:习惯上是修改工具,画速写中用多了会形成对橡皮的依赖。要改变观念:橡皮不仅仅是用来改错,它还可以成为很好的绘画工具。

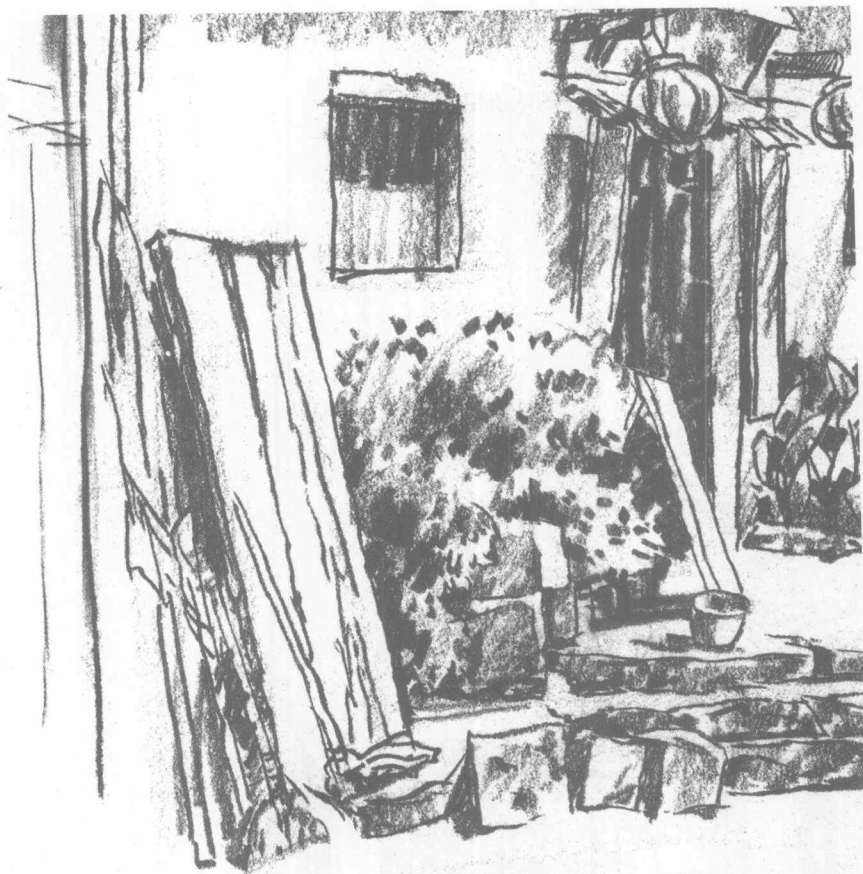
画建筑速写易用软性铅笔,使用时笔尖可以削尖,中锋画线,侧锋带面,也可以把笔尖磨成斜面。铅笔适合线面结合连写带皴的画法,若只是用铅笔画“线描”,不如直接用钢笔更有表现力。

从学画之初,我们便抓着一大把铅笔画石膏、画模特,笔头削得尖尖的,一层一层地排线,激情也在其中渐渐淹没。在户外宜用一次性画法,画石膏那套方法难免捉襟见肘。

铅笔画建筑速写应强化结构,减弱光影,采用以线带面,线面结合的画法。

尽管铅笔可以画出丰富细腻的色调层次,但是在速写中应压缩景物的灰度级,减少灰级层次(见图1-11)。

图1-11 铅笔速写局部 郝彦杰

二、铅笔表现风格举例

1. 《西递之二》(见图1-12)

材料: 速写本、5B铅笔

画速写一支B类铅笔足够了, 要学会用运笔的轻重缓急控制线条的浓淡粗细变化。
忘掉自然光影, 以线的粗细疏密强化结构和组织画面的黑白节奏。

图1-12 西递之二 郝彦杰

2.《树》(见图1-13)

材料:素描纸、B类铅笔2~3支

发挥铅笔表现层次色调的特性,远近树木层次分明,前景枝叶刻画细腻,特征明确,后面的枝叶分大组,注重外形轮廓的把握。画时把软铅削扁,一笔一片叶子,精细部分用硬笔勾勒。由近而远一次完成,不拖泥带水。

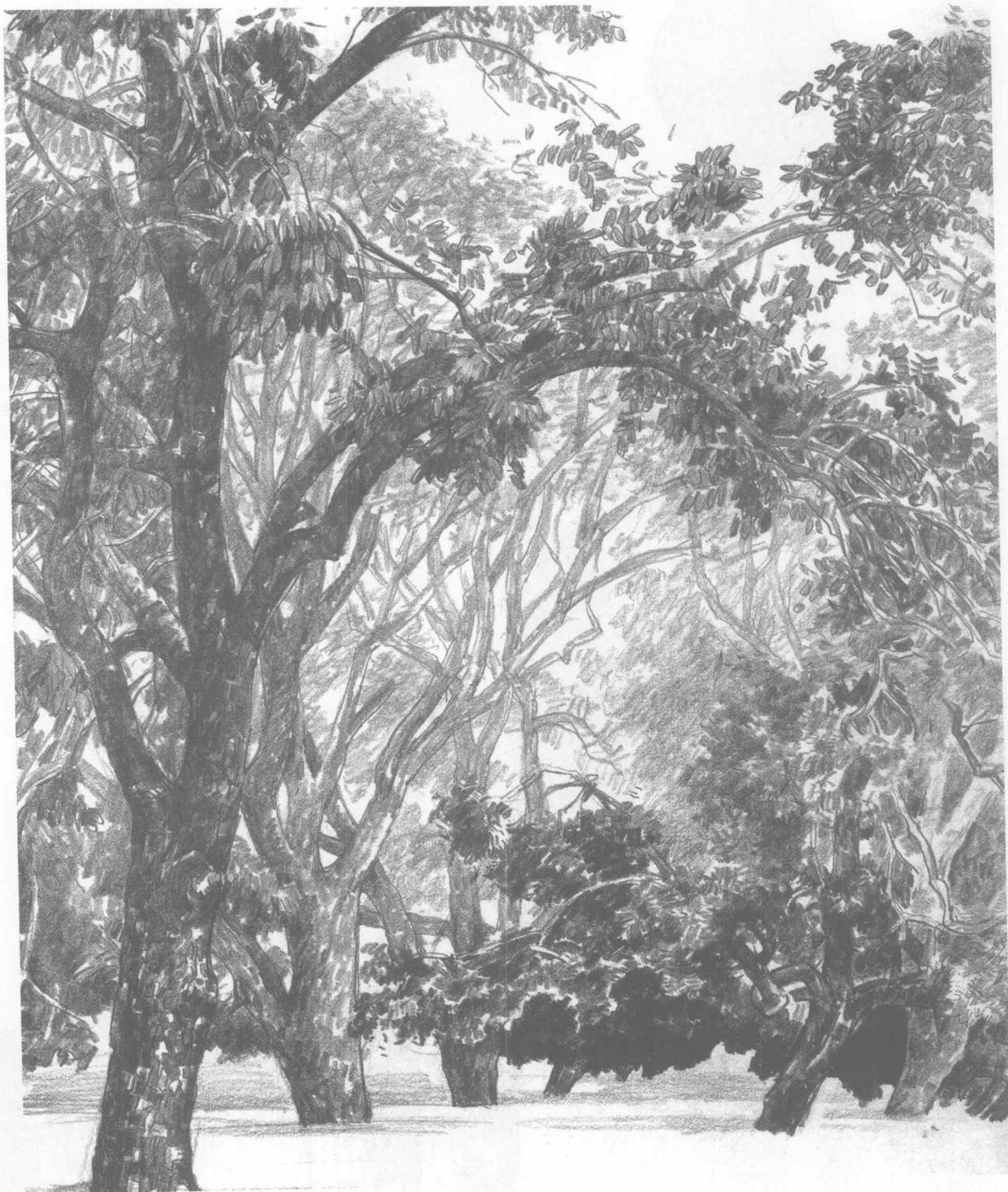

图1-13 树 董旭