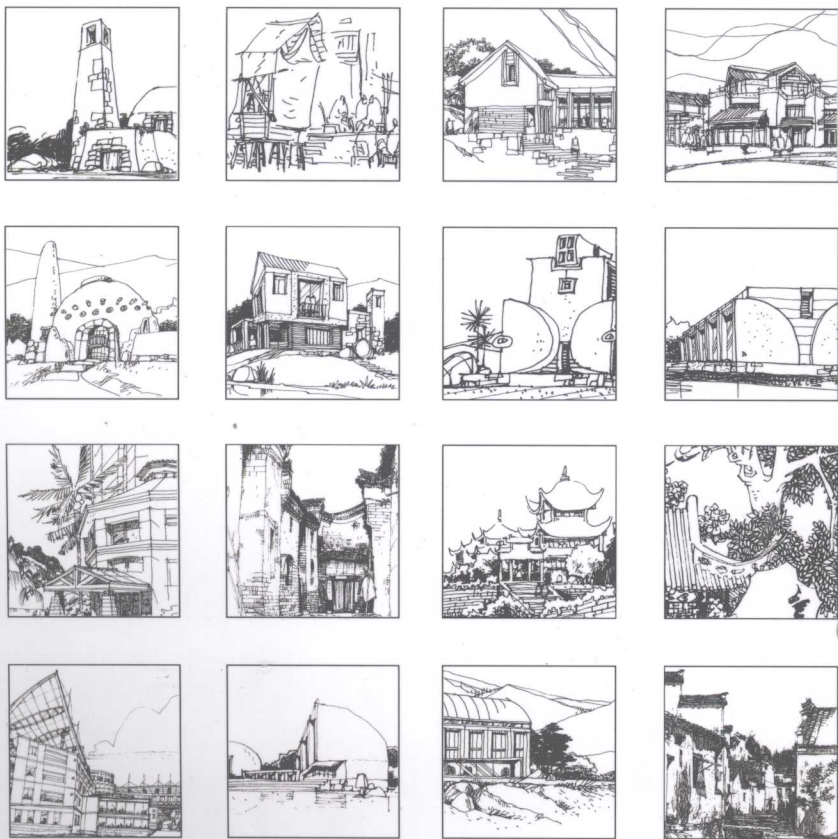

FROM SKETCH TO DESIGN

从速写到设计

——建筑师图解思考的学习与实践

卢健松 姜敏 著

中国建筑工业出版社

TU204/334

2008

FROM SKETCH TO DESIGN

从速写到设计

——建筑师图解思考的学习与实践

卢健松 姜 敏 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从速写到设计——建筑师图解思考的学习与实践/卢健松,

姜敏著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2007

ISBN 978-7-112-09706-7

I. 从... II. ①卢...②姜... III. 建筑制图-技法(美术)

IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 158753 号

责任编辑: 郑淮兵

责任设计: 董建平

责任校对: 孟楠 关健

FROM SKETCH TO DESIGN

从速写到设计

——建筑师图解思考的学习与实践

卢健松 姜敏 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本: 787×960 毫米 1/16 印张: 15½ 插页: 4 字数: 333 千字

2008 年 4 月第一版 2008 年 4 月第一次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 40.00 元

ISBN 978-7-112-09706-7

(16370)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本书简介

本书是一本关于建筑设计方法与表现方法的图书。结合作者建筑教学与实际工程的经验,重点阐释了建筑师如何提高手绘能力,观察能力;如何通过手绘方法收集素材,增长知识;如何借助手绘技巧在实际工作中辅助思维,提高效率。本书观点独特,论述详实;包含插图420余幅,图文并茂,内容丰富。适合建筑专业设计人员、建筑及相关专业学生以及建筑爱好者阅读。

作者简介

卢健松 清华大学建筑学院博士研究生，建筑师，青年教师。2002年起，任教于湖南大学建筑学院，从事建筑设计专业课程的教学工作，研究地方性建筑。曾经参与大量实际工程的设计工作，在理论和实践两个方面，对建筑绘画与建筑设计的关系有独到认识。绘画作品在2006年中国手绘建筑画大赛等赛事中多次获奖，部分作品收录于全国性建筑画教材当中。曾为《万科印象 第五园》、《钢笔建筑室内环境技法与表现》等书籍绘制插图，作品多次发表于国内期刊杂志。

姜敏 湖南大学建筑学院教师，规划师。任教于湖南大学建筑学院，担任城市设计、居住区规划、环境心理学等课程的教学工作。曾在2006年中国手绘建筑画大赛中获奖。

言 序

卢健松同志编著的《从速写到设计——建筑师图解思考的学习与实践》是一本颇具特色的、作者下了功夫的作品；它对促进建筑设计人员，特别是年轻的建筑师提高自己的人文艺术素养，提高设计创作水平有参考价值。同时，对在校建筑学以及相关专业的的大学生也有阅读价值。

这本书的特色之一是：把速写和徒手画与设计构思联系起来。形象思维是建筑师创作的首要思维方式，即使电脑运作再熟练也不可替代；而形象思维离不开“眼”、“手”、“心”的互动。这本书里有大量实例，特别是作者自己创作实践的总结——作品创作不在规模大小，重在创作的优化。

这本书的特色之二是作者阐述了速写——徒手画成画前的创作背景、作者彼时的感触、心情、思考。所谓“触景生情”、“情景交融”，带着思考带着感情作画；不是“见画不见人”，而是“见画又见人”。这一点在纯美术作品中不很稀奇，但对具有科技和人文内涵的建筑设计过程中，往往容易被忽视。这是我们今天大力呼吁建筑设计要“以人为本”，避免“玩构图”的重要原因。

时下坊间此类书不少，但多数是单纯技法的阐述和作品的汇集。卢健松同志的这本书，在一些方面做了有益的探讨，可以谓之有新意并填补某些空白的作品。

作者是一位年轻的建筑师，非常用功，也勤于思考。本人愿意向读者推荐这一作品，同时，“艺无止境”，希望此书的问世，推动建筑画创作和相关读物的出版更上一层楼。

单德启

清华大学建筑学院教授、博导单德启

2007. 10

前言

本书的核心是探讨建筑设计的方法。高深的建筑理论，最终需物化为具体的建筑形式。形体与空间的推敲，是建筑研究有别于其他学科的基本特征，我们的工作必须牢牢把握这一点。电脑的普及，各种简单易学的软件，使得表达形体的方法越来越广泛，但最便捷、高效的还是钢笔画。因此，本书同时关注了建筑设计方法与徒手表达技巧两个方面的内容。从事建筑设计，不必过度沉迷于建筑绘画本身，但积累对形式的认知与丰富经验非常重要：掌握一定的绘画技巧，能帮助我们及时收集素材，快速捕捉灵感，准确交流思想。

设计与绘画之间紧密且微妙的关联，每位设计工作者都能深切体会，却不能准确描述。本书试图解释这种微妙的关联。速写为建筑设计工作提供了思维的素材：速写的过程，既是描摹世界、写生世界的过程，也是观察世界、认知世界的方法。而设计工作中所获得的知识，则给了我们更加明亮、敏锐的眼睛，使我们在速写的过程中具有更加深刻的洞察力。

每一位设计师的心里，有比真实世界更完美的图景。速写练习中所获得的表达能力，使得我们可以将存在于我们头脑里的想像，真实地表达出来。对设计师而言，速写的对象有两个方面：真实的场景，内心的图像。没有速写练习所积累的表达力，设计师就不能自由地袒露心襟，不能自由地与他人交流。绘画的能力，不能决定设计师的设计水准；但表达的方式、技巧与勇气却可以帮助设计师思考。

本书共五章。卢健松完成插图绘制与文字初稿；姜敏负责图纸整理及文字润色，对文中部分观点亦有贡献。书中内容分作两个部分。前一个部分包含第一、二章，围绕速写展开。第一章中，讲述速写的学习目的与方法，展示了如何利用速写来收集信息，提高设计技能。其中一些小的学习技巧，例如如何通过漫画、连环画来提高建筑绘画的能力，也许不是常规的训练方法，但的确行之有效。生活中的点滴积累，远比专门的练习实在。第二章里，展示了运用速写研究环境、认知环境的案例，讨论了在数码相机日渐普遍的今天，利用速写观察世界的特殊意义。后一个部分，包括三、四、五章，主要谈设计的构思与表现。第三章，重点讨论如何利用徒手画辅助设计思考。第四章中，则将设计表现过程中亲身积累的小技巧和盘托出。第五章里，一些案例被分作建筑、景观、城市设计三个类别，用以解释不同设计层面上不同的表现方式。

书中的案例，全部都是设计工作中的实际积累。建筑设计有入画，也有不入

画的，并非所有设计思想都宜于用钢笔徒手表现。认同原广司先生的观点：形态越简单，材料越复杂。而短期作业的小幅钢笔画很难清晰描绘材料质感，因此，形态越简洁，徒手表现越难。为了便于讲述表现技巧，本书所选的设计案例，一般都有较为复杂的形体；细节上的形式感也较为强烈。但这仅为了绘画观点宜于表达，并非在设计方向以及美学趣味上的倡导。

坚持速写，从事钢笔画创作；用钢笔辅助思考，用线条表达内心世界，极富乐趣。本书的初衷，是要传递这样的快乐，鼓励设计者们拿起画笔，体会建筑钢笔画是多么放松和简单的事情。书中没有高深的理论，没有精细拘谨的图画；所涉及的工具与设备，也都是超市里能轻易买到的简单物件。

图像表达，是每个能书写的人都具备的基本能力。习惯了拿起画笔在纸上涂抹，用不了很长时间就能将这种潜在的能力释放。创造是快乐与挑战并存的工作。虽然每个人都平凡且普通，但只要拿起了画笔，咫尺画幅之间，也可以成为神奇的造物主。

0	.....	.....	.....
8	.....	.....	.....
10	.....	.....	.....
20	.....	.....	.....
22	.....	.....	.....
23	.....	.....	.....
25	.....	.....	.....
27	.....	.....	.....
32	.....	.....	.....
33	.....	.....	.....
37	.....	.....	.....
40	.....	.....	.....
40	.....	.....	.....
44	.....	.....	.....
48	.....	.....	.....
52	.....	.....	.....
52	.....	.....	.....
60	.....	.....	.....
70	.....	.....	.....
80	.....	.....	.....
83	.....	.....	.....
88	.....	.....	.....
88	.....	.....	.....
88	.....	.....	.....

目 录

序 前言

第一章 用手体验——从速写到设计	1
第一节 现场速写——凝眸真实的世界	3
感受场地	3
景观的视觉结构	6
尺度	8
材质	10
去写生	20
第二节 照片临摹——足不出户的写生	22
学会构图	22
建立自己的资料本	27
信笔涂鸦	32
电影	37
第三节 草图学习——手与手的交流	46
泛读与精读	46
思维沟通	46
技巧学习	48
连环画	53
漫画	55
插图	64
第二章 图写天下	67
第一节 画里阳山村	69
湖南郴州桂阳县阳山村	69
第二节 光的表现——广州圣心教堂的室内钢笔画	83
广州圣心教堂的室内钢笔画	83
第三节 西递一日	86

161	西递	86
161	夜访	86
171	清晨	86
174	傍晚	87
172	第四节 钢笔写世界	94
178	车家大院	94
181	天坛	95
181	菊儿胡同	95
	常德市人民东路 26 号	97
181		
	第三章 用手思考——设计的表达技巧	99
182	第一节 概念设计及其表达	101
190	概念设计的含义	101
194	概念设计的特点	102
194	概念设计的表达	103
198	现代技术条件下概念设计的变化	105
198	案例详释:长沙船舶博物馆	107
201	第二节 设计过程中的思维风暴——运用草图发散性思维	113
204	钢笔的优势	113
205	思维风暴	113
205	案例详释:绞尽脑汁的思考——某电机厂入口设计	123
205	案例详释:坡屋顶的抽象方式——长沙清水塘文化步行街	130
209	第三节 设计过程中的层级推进——运用草图将设计推向深入	133
215	草图的信息深度	133
215	草图表达的局限性	136
215	案例详释:方案的深度演进——星城政府办公楼外立面设计	137
215	案例详释:文字的力量——城头山古城遗址博物馆方案	142
215		
	第四章 速写技巧的应用——设计的表现技巧	143
215	第一节 修改的技巧——充满信心与快乐地画图	145
225	尽可能不要犯错	145
230	修改的技巧	147
235	案例详释:对有颜色与底纹的画稿进行修改	149
	案例详释:设计变更导致画稿的修改	149
238	第二节 借助模型的表现技巧——快速而且准确地画图	156
240	用触觉思考	158
	实体模型与虚拟模型	159

08	摄影技巧对透视图绘制的影响	162
08	案例详释: 岳阳楼风景名胜区扩建规划	163
08	第三节 从黑白到彩色——钢笔淡彩的基本方法	173
78	钢笔淡彩的基本步骤	174
42	钢笔淡彩的墨线稿	175
40	钢笔淡彩的色彩特征	178
20	案例详释: 岳阳南湖宾馆客房部	181
20	案例详释: 长沙市海豚馆	181
70		
	第五章 心象速写	183
00	第一节 单体方案的表现策略	185
101	远古的迷思——城头山古城遗址博物馆单体与环境设计	185
101	湘江北去——长沙客运中心码头综合改造方案设计	190
501	湖南永州滨江商业广场单体建筑设计	194
101	江西萍乡国税局室内设计	194
201	安徽六安西海农业生态园单体建筑概念	198
701	湖南怀化师范大学教学楼	198
811	小品建筑	201
111	湖南长沙电力学院教学主楼	204
111	第二节 城市设计的表现策略	205
153	湖南娄底娄星广场设计	205
130	湖北通山九宫山闯王陵	205
131	湖南华强灯具有限公司规划设计	209
133	湖南娄底师范大学校园中心广场设计	211
130	某厂区入口环境整体改造设计	212
137	第三节 景观设计的表现策略	213
141	湖南岳阳洞庭湖沿湖风光带	213
	湖南衡阳回雁峰公园景观设计	218
141	湖南浏阳西湖度假山庄景观设计	218
142	某厂区环境改造设计	218
241	安徽新徽派园林设计	223
147	湖南株洲四季花园景观设计	230
041	某高校新校区环境设计	230
041		
	参考书目	238
	致谢	240
121		

第一章

用手体验——从速写到设计

第一节 现场速写——凝眸真实的世界

本节涉及：

感受场地
景观的视觉结构
尺度
材质
去写生

户外写生能锻炼设计师的观察能力，培养很好的尺度感，增强对设计实际建成效果的控制能力，对建筑师的成长至关重要。

写生似乎充满诗意与浪漫，实际上却要面临天气恶劣、旅途辛劳、众人围观等诸多挑战。但事实上，真正阻碍拿起画笔去写生的原因是自己的懒惰。借助很简单的方法：坚持随身带上一个小本子、一支笔，用不了多长时间就能养成户外写生的好习惯。习惯了用笔记录身边的事物，就能从现实的风光中源源不断地汲取养分，获取知识，激发灵感，并享受户外写生所能给予设计师的无法替代的体验。

感受场地

写生，所能带来的知识以及生动的形式，是摄影、文字等其他方式所不能替代的。（图1-1-1）

户外的写生训练，锻炼我们用身体认知世界的的能力，帮助我们在设计的过程中，不仅仅借助地形图来认知场地，而且通过设计者的感观直接分析场地。置身在真实的环境里，首先要做的不是去画，而是认知环境。真实的户外环境，蕴涵大量的信息，室内环境无法比拟。为了选景，不得不在户外游荡——寻找好的透视角度作为速写对象的过程，常常比画整幅画的时间还要漫长。看似无所事事地游荡，也是写生中重要的环节：揣着小本子四下看看，是很好的学习。无意识的驻足之处，实际上是场地内重要的景观节点。速写的过程是在已经建成的环境里寻找好的控制点，而设计的过程正好相反：是寻找在场地内建立新景观秩序的途径。速写练习时，用心地体会场地的微妙之处，对设计很有帮助。（图1-1-2）

对于设计者而言，绘画并不是最终的目的，关键是学习以绘画为手段观察周围环境，领悟场地特征的方法。以绘画为目的来观察日常生活中习以为常的景象，也会含义丰富。正如阿尔瓦罗·西扎（Álvaro Siza）在其速写簿上写到：“绘画-景观的、肖像的以及旅行中的速写总是让我很忙。我不认为这些事情和建筑学有直接的关联，但确实是锻炼敏锐观察力的好方法。葡萄牙语中有两个单词 olhar 和 ver，分别

图 1-1-1a 赫尔鲁夫·比茨特鲁夫旅行中国时画的图画（资料来源：卢健松临摹自：[丹] 赫尔鲁夫·比茨特鲁夫，一个外国人眼中五十年前的中国，王立刚，冯屏译，第一版，济南：山东画报出版社，2002）

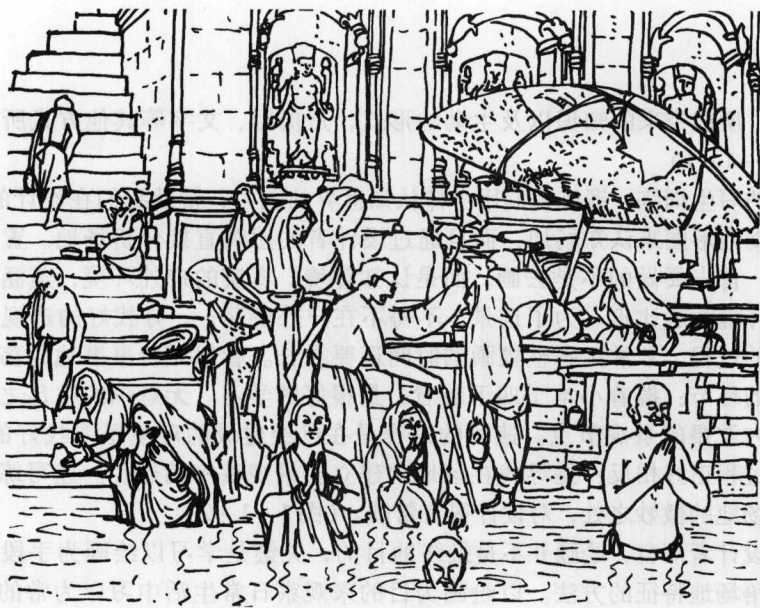

图 1-1-1b 妹尾河童旅行途中整理的钢笔画（资料来源：卢健松临摹自：[日] 妹尾河童，窥视印度，北京：生活·读书·新知三联书店，2004）

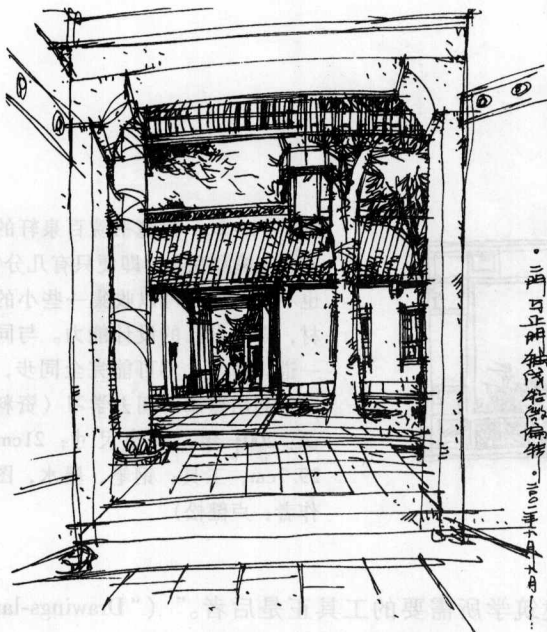

图1-1-2a 岳麓书院二门。速写不像摄影，快门咔嚓一响就结束了，而是需要一个相对比较长的过程。因此，伴随着一张画，总会有一些记忆。对于绘画者而言，这是宝贵、私密的财富。这幅速写构图规矩，透视准确。岳麓书院的大门与二门之间的轴线，出于风水上的考虑，有一个极轻微的转折，常人不易觉察，但可以从这张速写上领略。黑白关系和谐，运笔很很快、利落；但略显轻佻，不够稳重。近景中门轴和墙面的关系有些啰嗦（资料来源：2001年，原作尺寸：29.7cm × 21cm，工具：钢笔、墨水，图片作者：卢健松）

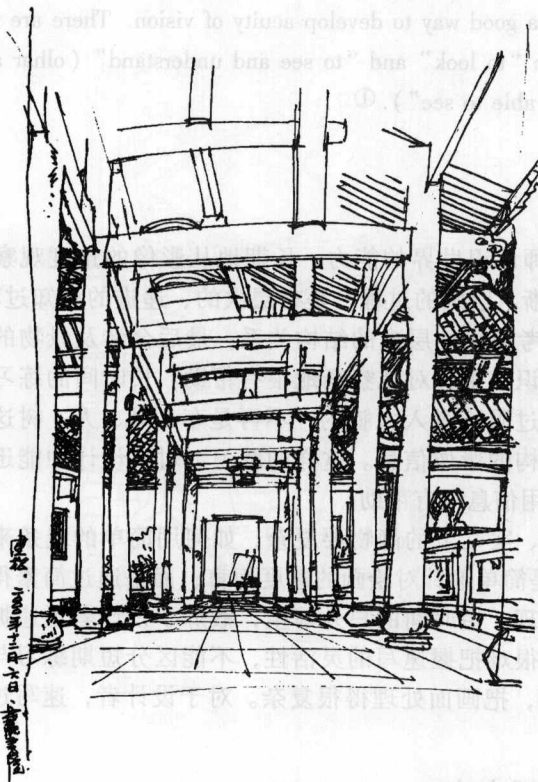

图1-1-2b 岳麓书院讲堂后的廊子。中午画的，很静。没有太多的人，可以坐在去杉庵旧址，船山书舍的小门门槛上安安静静的画图。把廊子画得略微胖了些，但不影响大局。夏日的午后，透着廊子，看见汲泉亭的角，看到衬在亭子后墨绿的远山。暖风习习，这样的景致，让人忘怀不了。木头廊架的关系，表达得简单清晰，但柱础与地面的交接，还是有些拖泥带水（资料来源：2000年，原作尺寸：29.7cm × 21cm，工具：钢笔、墨水，图片作者：卢健松）

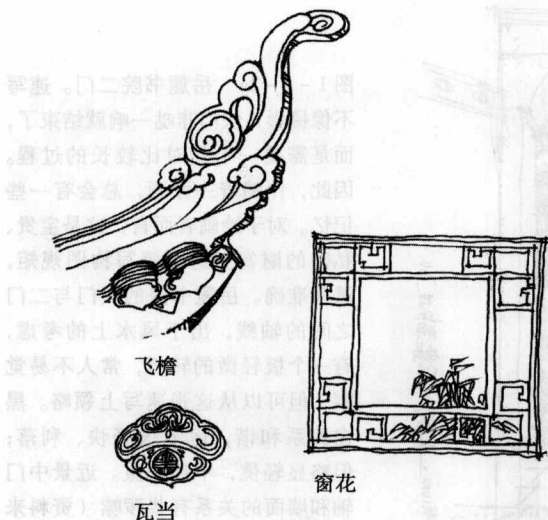

图1-1-2c 岳麓书院百泉轩的窗花、飞檐和瓦当。即便只有几分钟，也不能浪费，可以收集一些小的素材，丰富自己的设计能力。与同伴一道画速写，不可能完全同步，要善于利用点滴时间去学习（资料来源：2001年，原作尺寸：21cm × 29.7cm，工具：钢笔、墨水，图片作者：卢健松）

代表‘看’和‘看而且理解’。建筑学所需要的工具正是后者。”（“Drawings-landscapes, portraits, and trip sketches have always kept me busy. I don't think that it has a direct relation with architecture but it is a good way to develop acuity of vision. There are two different words in Portuguese that mean “to look” and “to see and understand” (olhar and ver). The tool of an architect is to be able to see”).^①

景观的视觉结构

户外速写的过程，锻炼了设计师认识世界的的能力。长期地从影像的角度观察世界，纷乱芜杂的世界会变得结构清晰。绘画的过程，是有层次的、递进的认知过程：从构图开始入手，先是轮廓，然后考虑更细层次的结构关系，最后会涉及景物的细部。这样的递进关系，是普遍的认识法则，对观察场地很有帮助。长时间的练习之后，面对复杂的户外环境，首先通过眼睛进入大脑的，不再是车、马、人、树这些孤立的概念，而是具有清晰绘画结构的影像信息。这样的练习，对在设计中能迅速把握场地要素、发掘场地里各种有用信息很有帮助。

户外景观的相互关系，比桌头、案几上的静物要复杂，如何用简单的线条来表达，需要思考。速写的“速”，不是简单地针对绘画的速度而言；而是通过简繁得当的处理，抓住对象的基本特征来实现。短时间的户外写生，锻炼了设计者迅速抓住环境要素的基本能力。初学速写，很难把握速写的灵活性，不能区分短期练习与长期练习之间的区别，会花很长时间，把画面处理得很复杂。对于设计者，速写过程

^① <http://www.arcspace.com/studio/siza/index.htm>