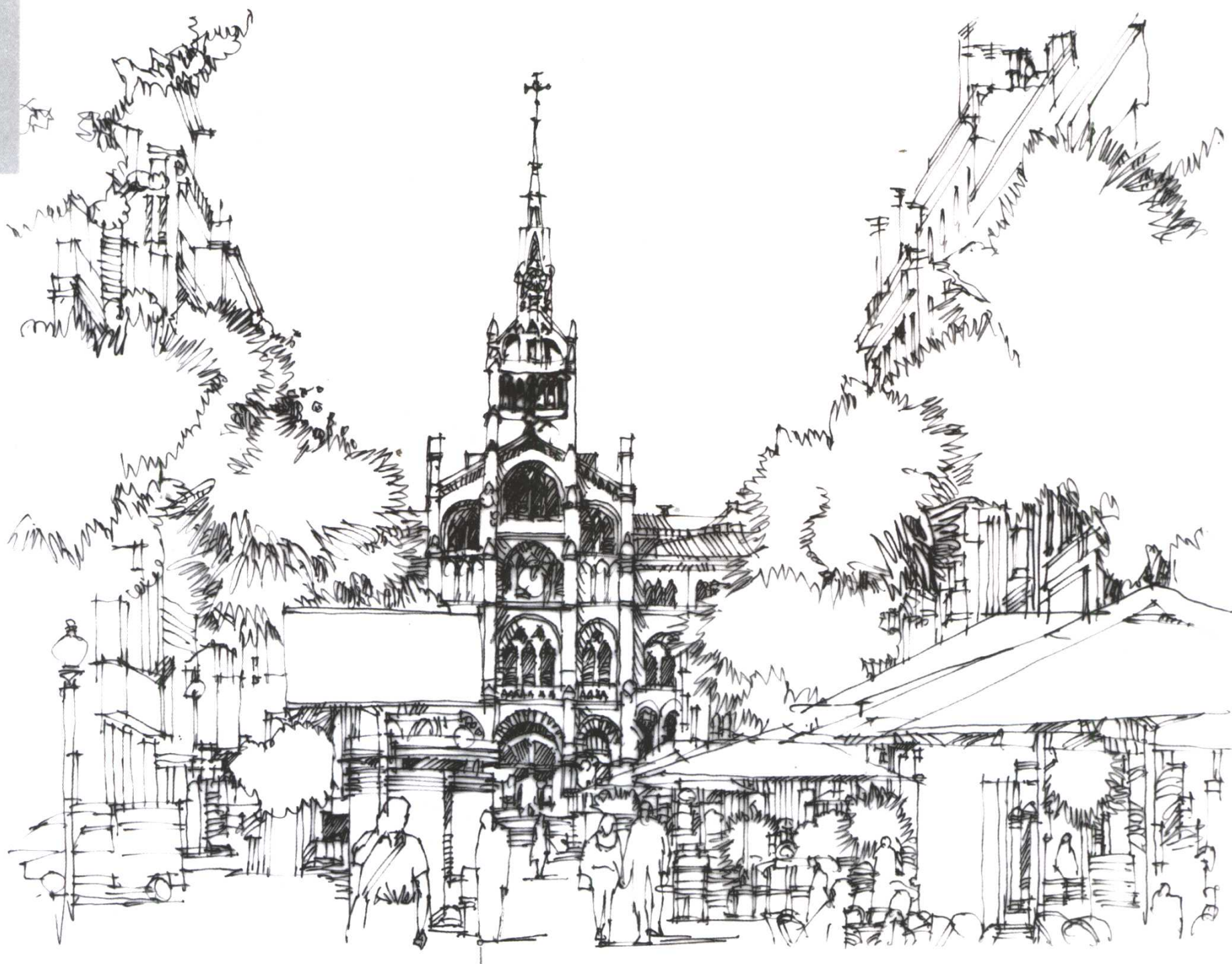

高等院校建筑学系列教材

陈 新 生 · 著

建筑 速写技法

清 华 大 学 出 版 社

高 等 院 校 建 筑 学 系 列 教 材

陈新生·著

建筑 速写技法

清华大学出版社

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

建筑速写技法/陈新生著-北京:清华大学出版社,2005.8
(高等院校建筑学系列教材)

ISBN 7-302-10622-3

I.建… II.陈… 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(2005)第017764号

出版者:清华大学出版社 地址:北京清华大学学研大厦
<http://www.tup.com.cn> 邮编:100084
社总机:010-62770175 客户服务:010-62776969

责任编辑:徐晓飞

印刷者:清华大学印刷厂

装订者:三河市李旗庄少明装订厂

发行者:新华书店总店北京发行所

开本:210×285 印张:11.25 插页:4

版次:2005年8月第1版 2005年8月第1次印刷

书号:ISBN 7-302-10622-3/TU·255

定价:29.80元

内 容 提 要

清华版“高等院校建筑学系列教材”是一套注重教学效果并及时吸收最新教改成果的精选型教材。每个入选选题，均经过本社组织的专家评审。对《建筑速写技法》的评价概括为：“作者具有高超的建筑绘画水准和表现力；有些作品超越了建筑画，可以作为艺术品看待。同时，作者表现出丰富的教学经验，书稿中不时显现出创新和改革的‘火花’。”

本书对建筑速写加以分析和演示，由浅入深、循序渐进，并配有绘图步骤，详细介绍建筑速写的基础、透视、明暗、配景和风格等特点与表现技法，力求在较短的时间内，通过简便、实用的绘画方法，来达到最佳的学习效果。在表现风格上也做了多种探索，以示建筑速写不仅是一种基础训练课题，同时也可以是一件艺术作品。

本书可以作为建筑学、城市规划、景观设计和室内设计专业的大学生的教科书，也书可以作为相关设计人员的参考书。

前言

建筑速写，指的是迅速描绘对象的临场习作。它要求在短时间内，使用简单的绘画工具，以简练的线条扼要地画出对象的形体特征、动势和神态。它可以记录形象，为创作收集素材。在这个意义上，它可视为写生的一种，同时建筑速写还可以作为一种独特的艺术表现形式或设计构思和表现。这是设计师对客观世界的艺术表达方式走出的第一步。好的建筑速写与其他绘画形式一样，都有独立存在的艺术价值。我们从古今中外的建筑设计大师中可以看到，他们除了创作出许多经典的名作之外，还留下了大量生动的建筑速写作品，这些作品同样成为人类艺术宝库中的瑰宝。

随着科学技术的不断进步，计算机的应用给建筑设计带来了历史性的变革。在这种形势下，有人可能会认为，建筑速写这种徒手绘画将会逐渐被那些先进的设备所代替。其实不然，虽然计算机已普遍运用于建筑设计中，并充分展现出优越性，但这些设备无论多么先进，都只是由人操作的机械行为；然而，建筑设计的过程是创造性思维的过程，是设计人员主观意识形态的反映。因此，建筑师要有艺术思维能力和创作的灵感，而这种灵感是任何先进的机器所不具备的，也不可能被某种现代技术所替代；只有通过建筑师的不断学习和实践，广泛地吸取知识，才能真正获得。这也正是我们学习、训练建筑速写的意义所在。反过来，随着徒手表现能力的增强，能够更大限度地挖掘计算机绘图的潜在能力，表现手段也更为灵活多样。

建筑设计是一种文化，通过建筑速写可以提高设计师的素质和修养。它不存在固定的法则和走向，同样的对象，不同的作者会有不同的感受，描绘出来的画面在明暗、构图、风格和形式等方面有很大区别，不同的画者创作出来的建筑速写往往是个人思绪、情感的真实写照，它包含着很多思绪的变化，通常在控制画面的总体感觉的同时，也是在调整个人的意想发展。这种充分反映画者主观感受的特点也同样是建筑速写的魅力所在。因此，我们应该多画建筑速写，它不仅对提高绘画的技法能力有很大的帮助，而且对丰富我们的情感以及对客观世界的认识同样有着难以替代的作用。建筑速写不单纯是一种造型基础练习，最重要的是训练作者的感受和思维。没有对建筑深刻的理解是画不好建筑速写的。通过画建筑及风景速写，不仅可以锻炼观察力和表现力，更可以陶冶艺术情趣，感受大千世界的灵气，从而激发出创作的激情与灵感。

陈新生

1982年毕业于中国美术学院，
合肥工业大学建筑与艺术学院
副教授，硕士生导师。

出版《钢笔手绘风光图案集
锦》、《钢笔手绘巴黎建筑》、《建
筑钢笔表现》、《设计快速表
现》、《手绘室内外设计效果
图》、《设计速写》、《传统艺术
与现代设计》等图书，并在《建
筑师》、《建筑画》、《装饰》等杂
志发作品。

2003年赴法国巴黎国际艺术城
访问研修。2004年3月，两幅
平面设计作品随“中国数码美
术作品展”赴法国展出。

目

录

1

建筑速写基础训练 001

A 工具材料 /002 B 线条练习 /003 C 几何形体 /006 D 复杂形体 /012

2

建筑速写透视原理 023

A 一点透视 /024 B 两点透视 / 026 C 三点透视 /030 D 圆形透视 /034

3

建筑速写构图规律 039

A 构图原理 /040 B 构图取景 /042 C 视觉焦点 /044 D 构图形式 /048

4

建筑速写绘图步骤 053

A 立意先行 /054 B 视点选择 /055 C 铅笔轮廓 / 60 D 细部刻画 /061

5

建筑速写画面配景 067

A 配景目的 /068 B 配景要点 /077 C 前景安排 /080 D 气氛渲染 /084

6

建筑速写明暗层次 087

A 明暗规律 /088 B 光影效果 /095 C 对比要素 /099 D 图地关系 /104

7

建筑速写风格形式 109

A 线条表现 /110 B 线面表现 /113 C 个性语言 /117 D 装饰风格 /122

8

建筑速写作品赏析 127

1

建筑速写基础训练

建筑速写作为一项造型艺术的基础训练对于学习建筑设计来说有三种意义：一是培养敏锐的观察能力和快速的表达能力；二是收集大量的设计资料和储存丰富的形象信息；三是理解建筑空间的整体面貌和感悟物体的尺度细节。

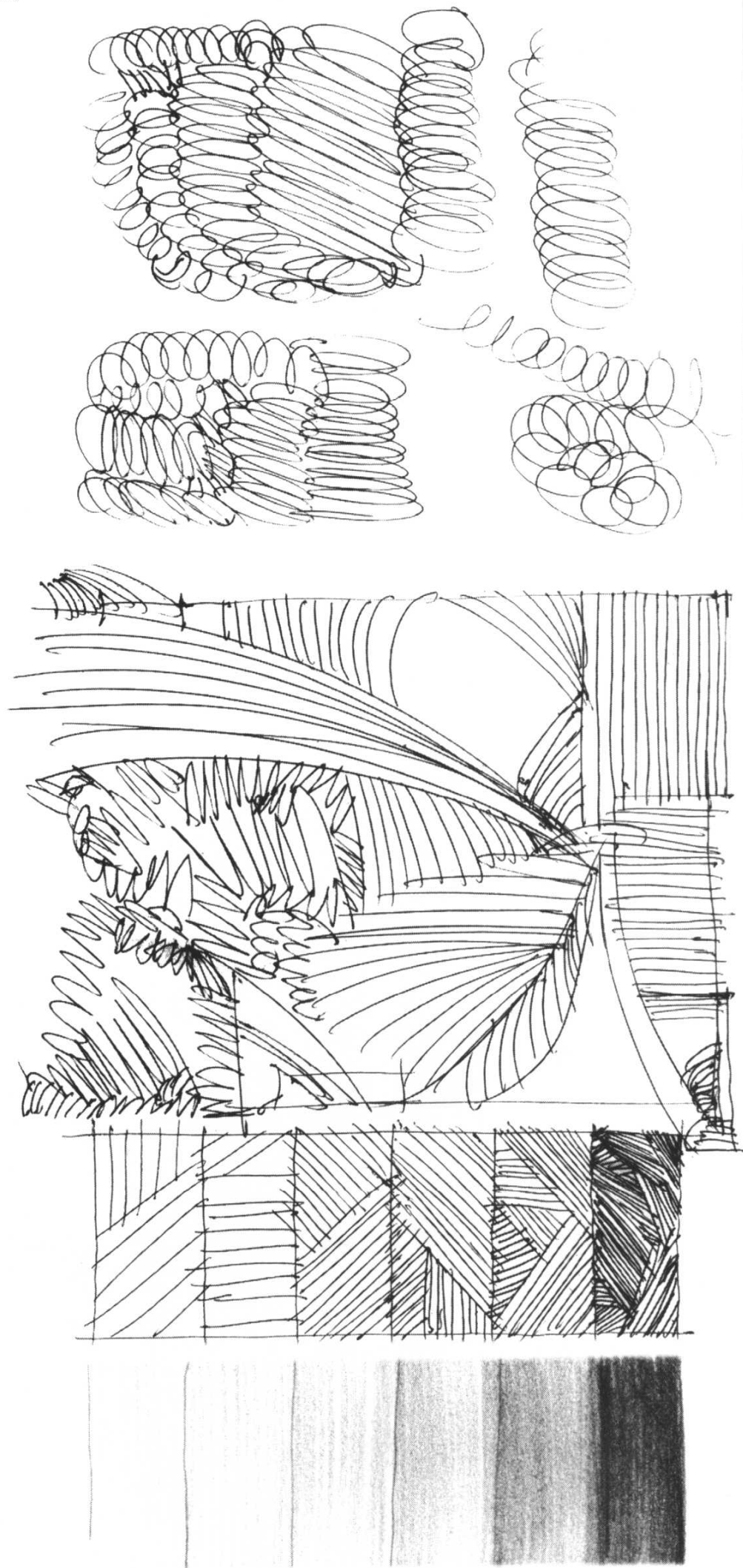
所谓建筑速写，表面上看，就是用较快的速度来描绘建筑以及环境，而它的实质含义更丰富、更宽泛，不仅是速度上要快捷，同时也要求我们观察对象的敏锐性、捕捉对象的整体性等方面的能力进一步提高。建筑速写这种造型艺术的表现形式是建筑设计师、艺术家表达设计意图的一种重要语言。

建筑速写既是建筑造型艺术中不可缺少的一种基本功的训练，又是建筑设计过程中的一种重要的表达手段。建筑速写需要绘画者手、眼及脑并用，并通过对对象的观察分析，然后进行刻画，只有通过这样一个过程，才能加深对描绘对象的感性理解和记忆，同时也提高对物体的艺术感受能力。建筑速写是一种即兴的表现，是对形象熟记于心后的一挥而就，是临场的随机应变和驾驭。

一幅成功的建筑速写或快速表现图看起来只是几笔轻松的勾勒和描绘，殊不知这之中需要经过大量的训练和摸索才能达到炉火纯青的程度。建筑速写是素描绘画的一种表现形式，是整个素描学习中的重要组成部分，从某种意义说，建筑速写学习就是素描学习。实践证明速写好的人往往脑灵、眼高、手巧，做起设计来奇思迭出，反应灵敏，表现快速，这是和他们的长期训练分不开的。

学习要点

素描是一切造型艺术的基础，速写则是素描学习中的重要组成部分，对于速写的掌握需要长期的训练，不是一朝一夕就能够驾驭的。所谓“拳不离手，曲不离口”，正是对把握速写这一表现形式最好的诠释。速写的体裁与形式是多样的，静物、石膏像、人物、植物等都可以纳入画面，设计草图、记录资料，甚至电影电视中的图像默写，都可以作为速写的题材。在绘画时手脑合一、心到手到，可以称得上是速写技法的最佳境界。

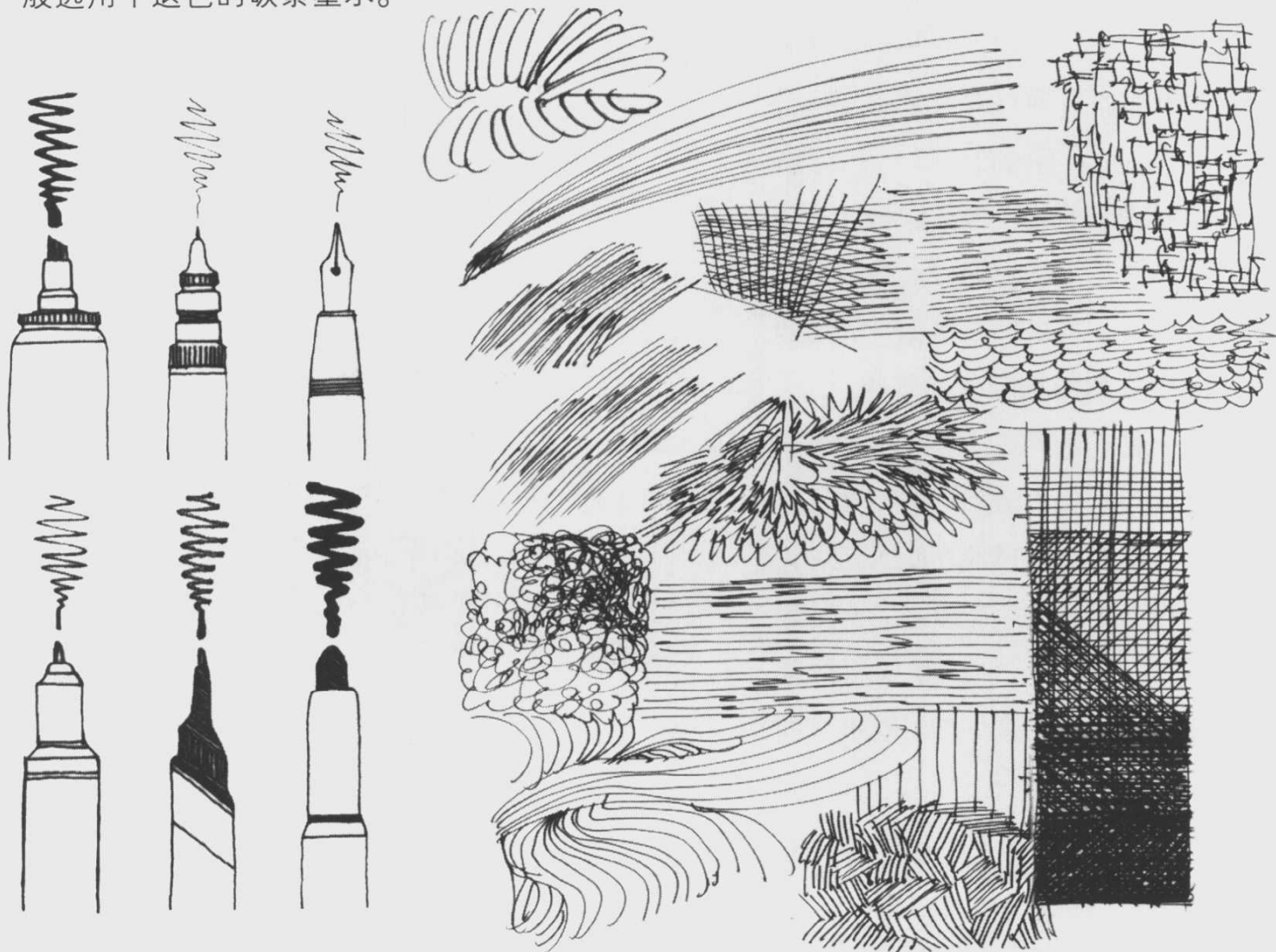
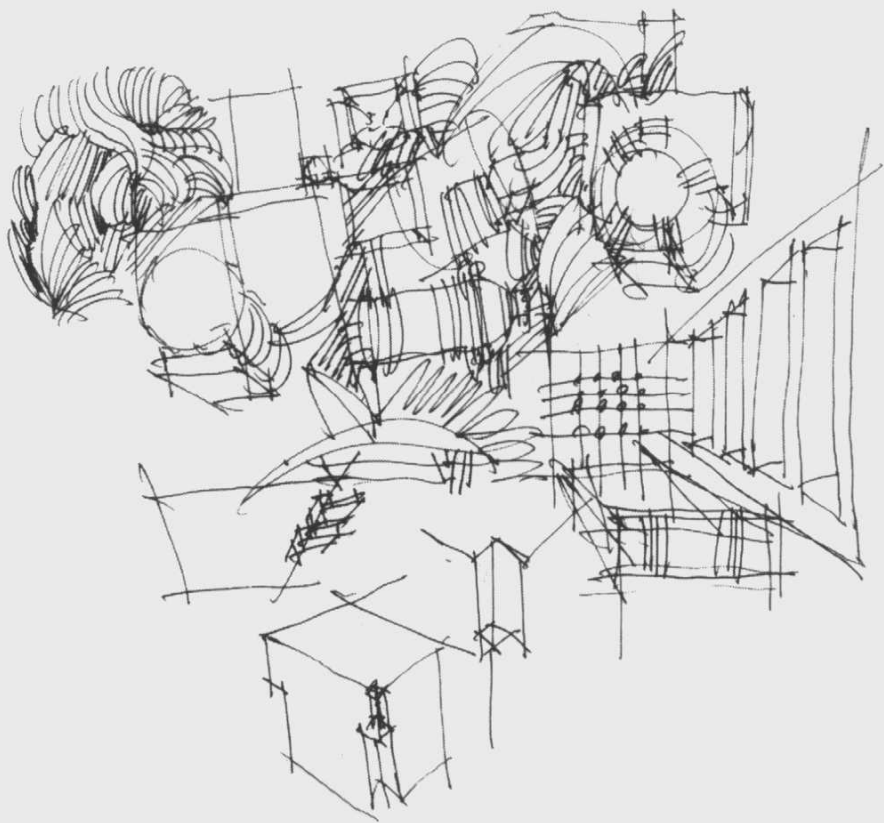
A 工具材料

建筑速写绘画工具有速写本、纸、笔和墨水等。建筑速写没有画笔和纸张的限制，铅笔、钢笔、针管笔、毛笔均可用；白纸、色纸、宣纸、透明纸亦无妨。主要目的是练习手、眼、脑的有机配合。

建筑速写本可购买可自做，一般不宜太大，便于随身携带。一有灵感，随即出手就画，非常方便。一般纸品都可以用来画建筑速写，但不同的纸张，运用不同工具，其效果也是大不一样的。如卡纸质硬，正面白而光滑，反面灰而涩。其白面画钢笔建筑速写最佳，用铅笔作画也可。普通复印纸做建筑速写也是一种方便的选择。

铅笔有软硬之分，铅笔的特点是润滑流畅，适合以线条及明暗表现对象，铅笔画出线条有粗细、浓淡等画面效果，在画明暗调子时，层次变化丰富，画面较生动。钢笔画出的线条挺拔有力，并富有弹性，调子的变化是靠线条的排列组织叠加而成的，画面效果细致深入。美工笔是特制的弯头钢笔，可粗可细，笔触变化丰富，画建筑速写可以线面结合，使画面灵活多变，丰富多彩。

墨水一般选用不退色的碳素墨水。

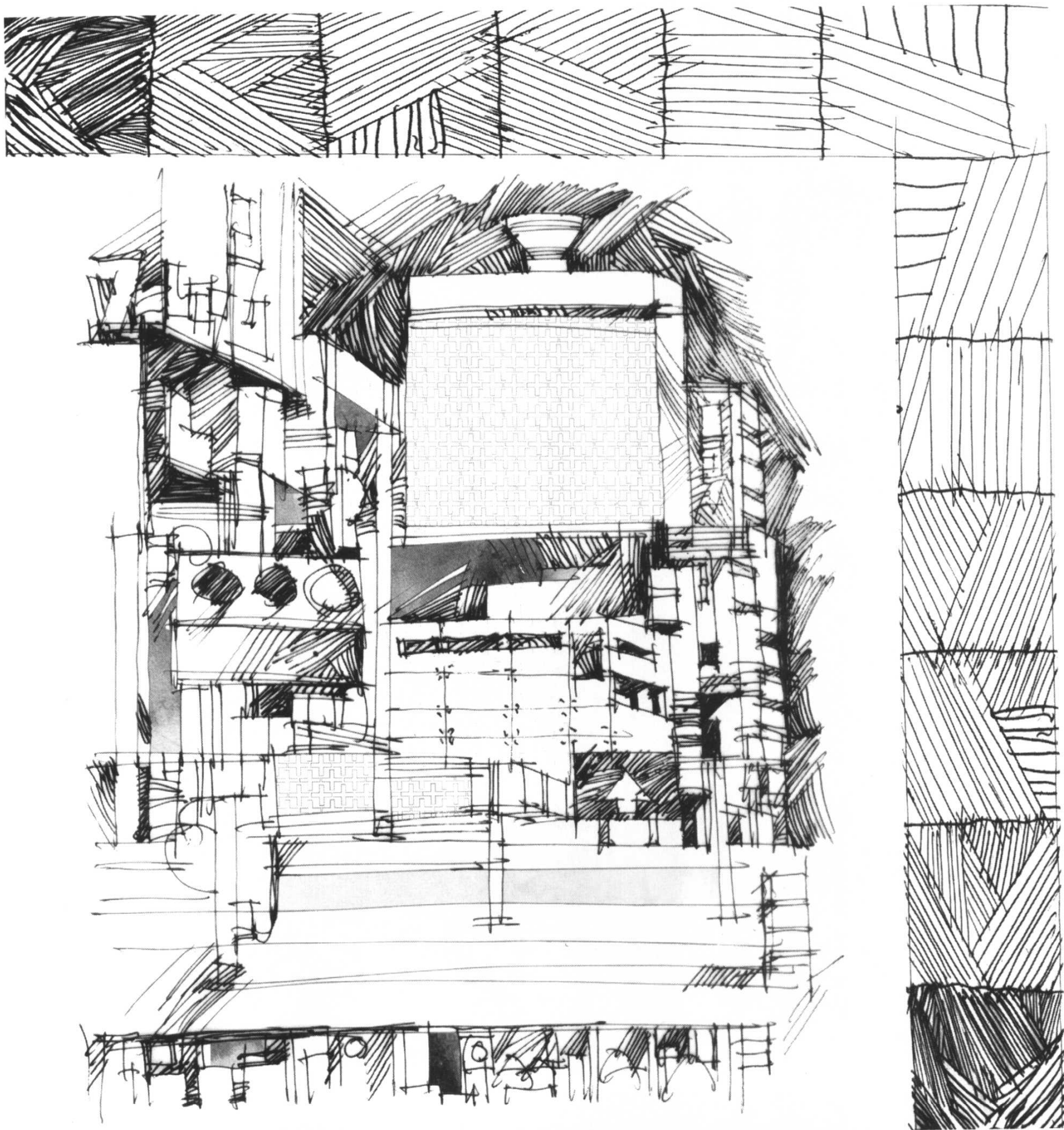

B 线条练习

线条是建筑速写造型要素中最基本的形式，如何运用线条来表现客观事物就显得非常关键，在建筑速写绘画中，线条具有重要的作用和意义。

我们知道，在自然景物中，实际上不存在什么线条，景物轮廓的形线表现是人们主观创造出来的。但在建筑速写中涉及的线条，并不是抽象、无生命、无内容的线条，而是能充分体现客观景物的形体、结构与精神的线条，它被赋予表达形体和空间感觉的职能。

因此，在建筑速写绘画过程中，要大胆地尝试用各种线条来表现对象，体会不同线条再现对象的感觉，充分利用线条的疏密、轻重、节奏来把握画面的整体效果，加强线条的灵活性和多样性能使画面产生热情和美感。

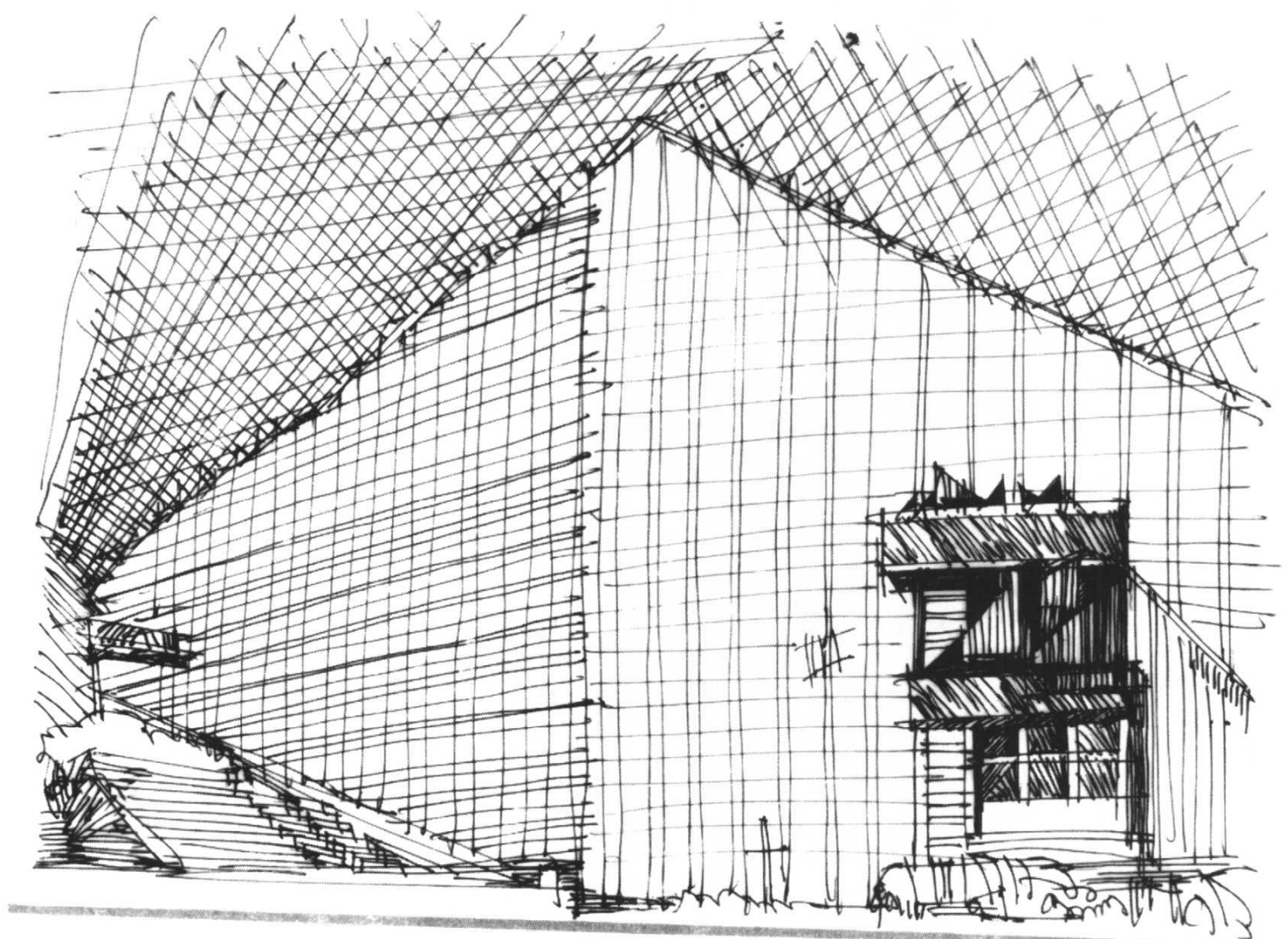
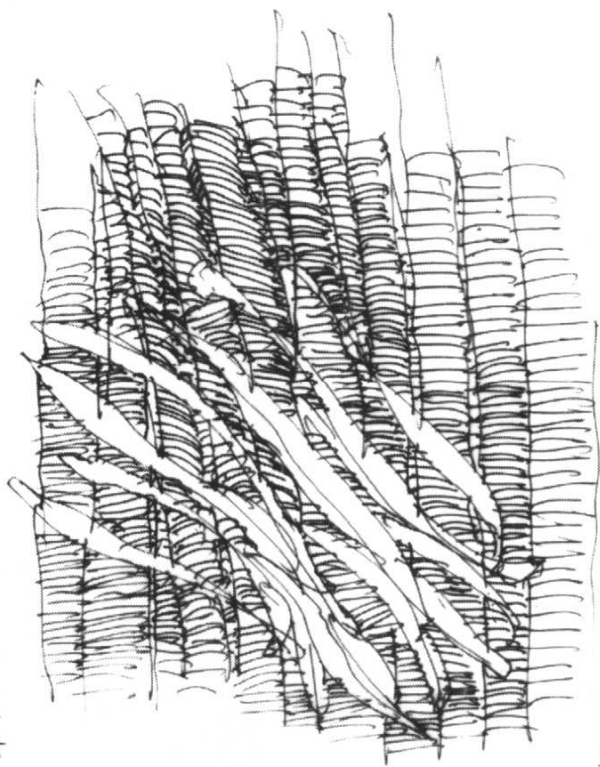
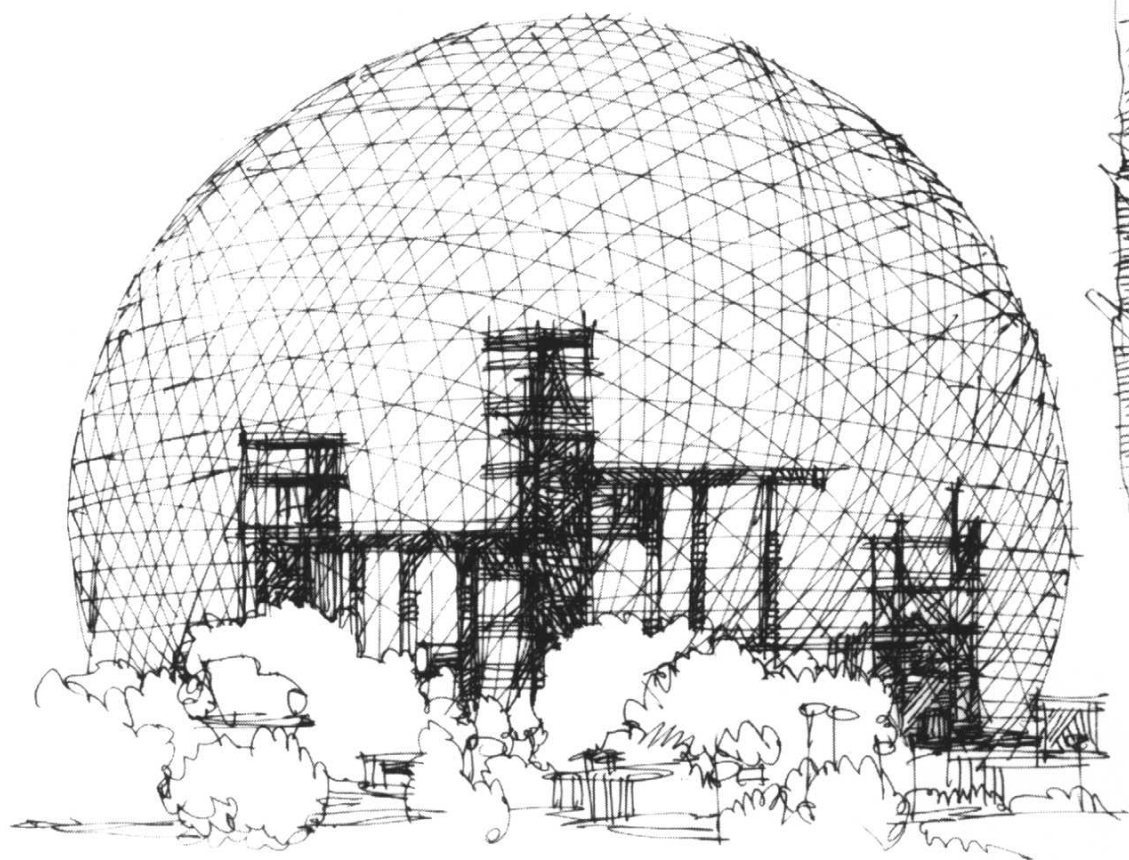

排线是建筑速写最基础的课程。铅笔排线是靠用力的轻重来反映明暗层次，钢笔排线则以线条的疏密来反映明暗层次。

以直线或曲线做一些规律性的排列就形成了一个灰面，灰面的深浅与线条的密度有着直接的关系。以这种大面积的排线方式组成的画面富有装饰感。

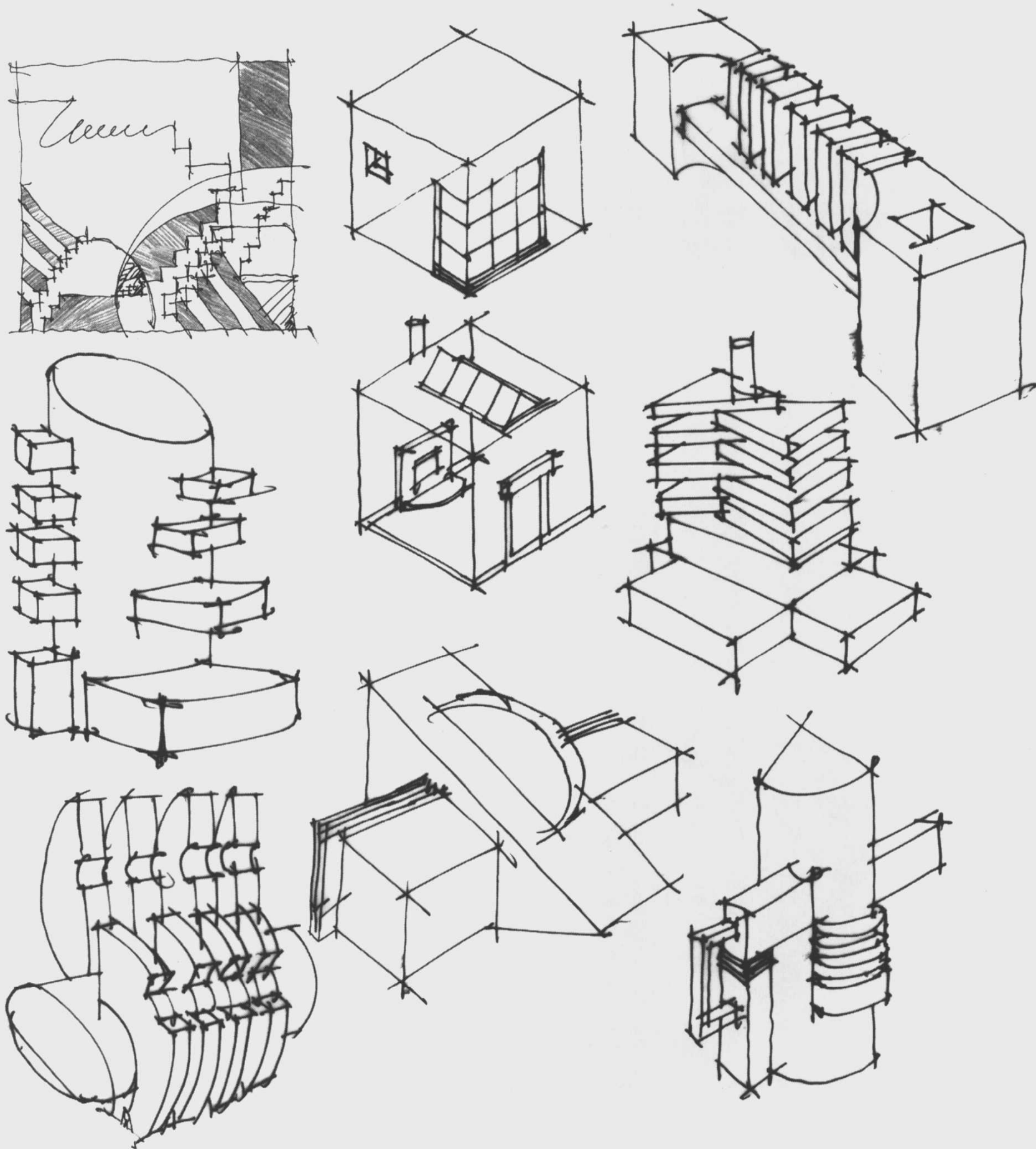
一般来说，排列曲线比排列直线难度要大一些，较短的曲线以手腕运动画出，较长的曲线则以手臂运动画出。画较长的曲线要做到胸有成竹，落笔之前就要看准笔画的结束点才能用较快的速度画出流畅、准确的曲线。

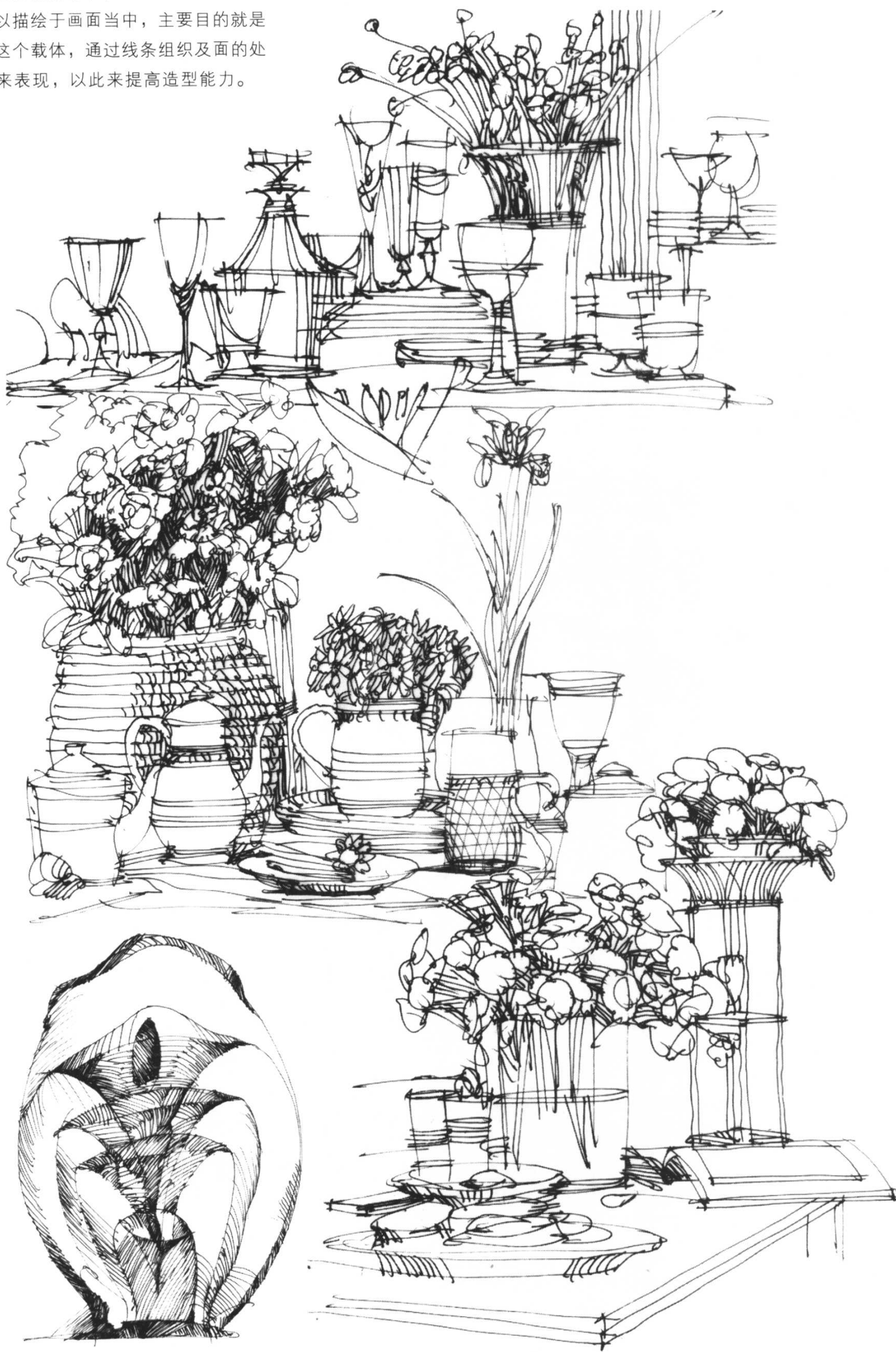
C 几何形体

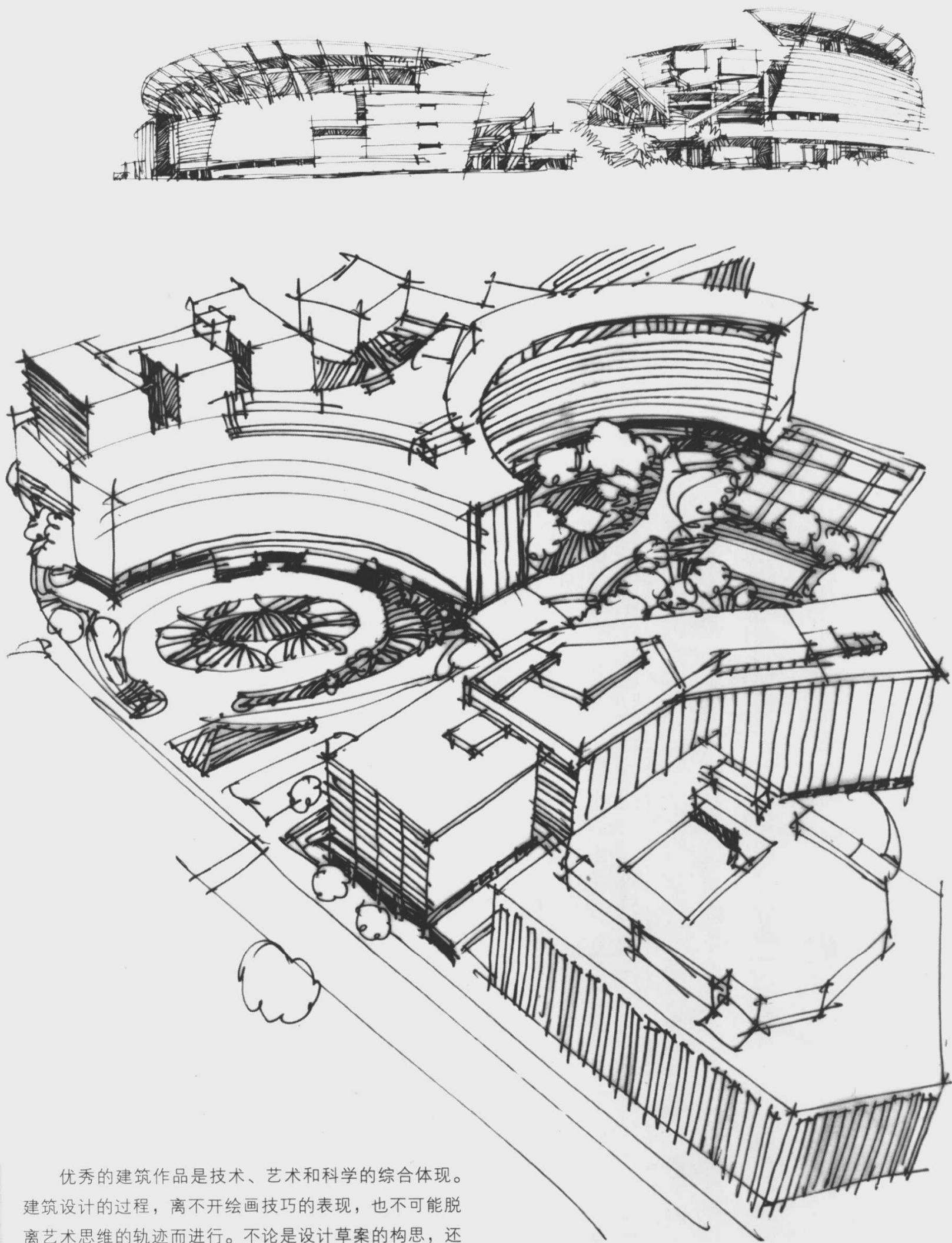
描绘各种形体组合对于建筑造型设计有着更为直接的帮助。很多建筑造型都是由一些几何形体组合而成的。对于这些由各种几何形体组合而成的建筑造型，只要我们平时注意多画一些石膏几何模型和静物，再来描绘建筑物就会感到轻松许多。

我们身边的静物随处可见、随手可得，它们是画建筑速写非常好的题材。静物表现要求我们分析各种不同静物的造型及其特点，这将会使静物画更加动人。

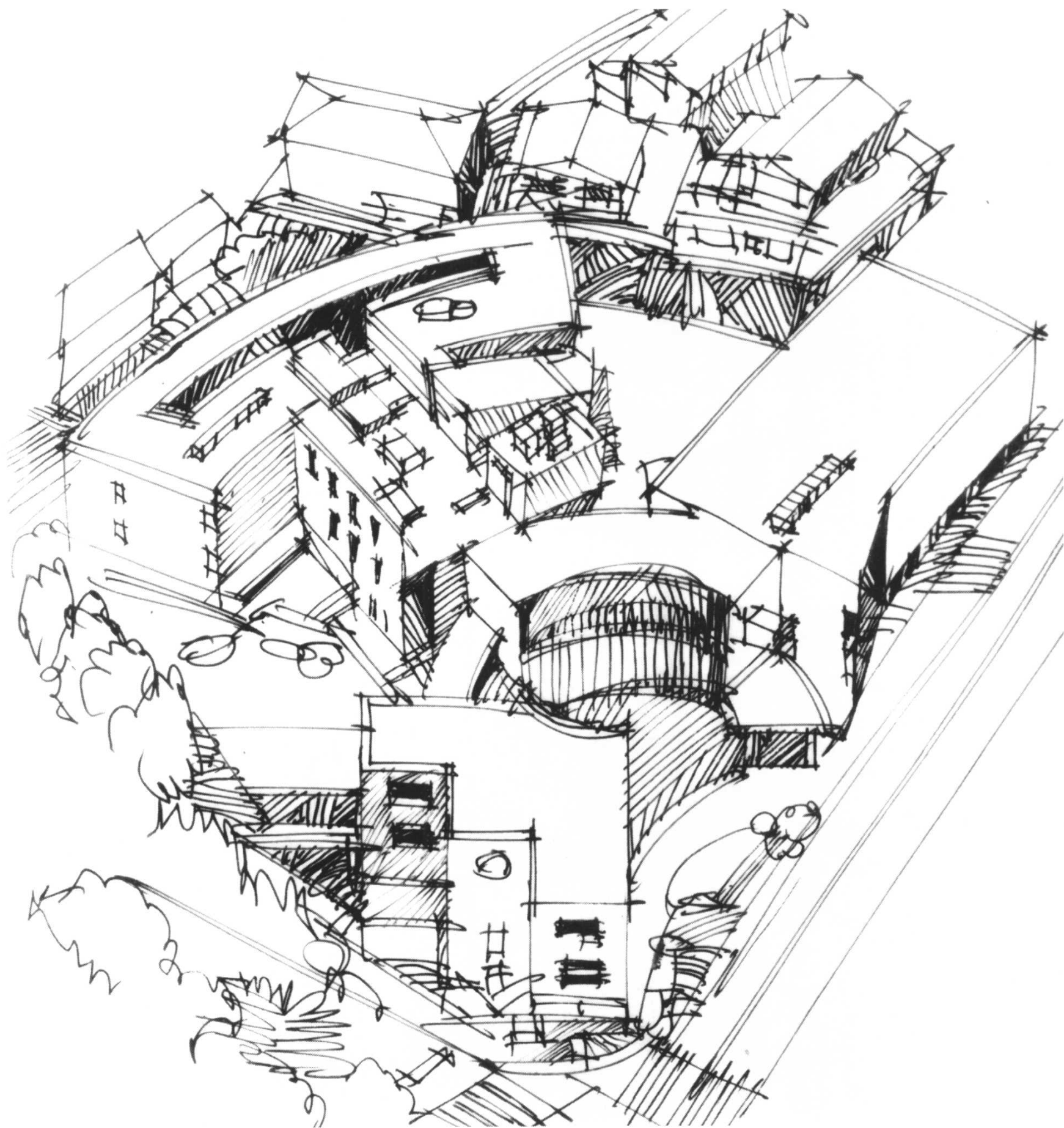
在静物速写表现时，我们没有必要刻意去摆放一组完整的静物，相关的或不相关的静物都可以描绘于画面当中，主要目的就是利用静物这个载体，通过线条组织及面的处理等手法来表现，以此来提高造型能力。

优秀的建筑作品是技术、艺术和科学的综合体现。建筑设计的过程，离不开绘画技巧的表现，也不可能脱离艺术思维的轨迹而进行。不论是设计草案的构思，还是建筑画的表现，在设计每个阶段都要通过绘画以及相应的手段来表达，以图面形式展现。而设计的整个过程，则需要丰富的专业知识和艺术素养，需要形式美、技术美、空间认识和造型规律等诸多因素的相互渗透，互相补充；因此，建筑速写对于建筑学专业来说，是一不可取代的基础课程。

建筑速写的学习与掌握，对于建筑设计师来说有着十分重要的意义。它不仅可以作为收集资料、造型训练和形象思维的一种手段，而且还为建筑设计师推敲和完善自己的创作和设计方案提供了一个重要途径。

线条按照一定的规律
进行组合可以使画面产生
韵律感。

