

建筑速写

ARCHITECTURE
SKETCH

王学思 主编

王学思 刘 岩 著
高家骥 张享东

辽宁美术出版社

建筑速写

ARCHITECTURE
SKETCH

王学思 主编

王学思 刘 岩 著
高家骥 张享东

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑速写/王学思, 刘岩等著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2011.12

ISBN 978-7-5314-5081-8

I. ①建… II. ①王… ②刘… III. ①建筑艺术—速写技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第277671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
印刷者: 沈阳市华夏印刷厂
发 行 者: 辽宁美术出版社
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 8
字 数: 150千字
出版时间: 2012年3月第1版
印刷时间: 2012年3月第1次印刷
责任编辑: 苍晓东
封面设计: 王斯妮
版式设计: 王斯妮
技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊
责任校对: 张亚迪
ISBN 978-7-5314-5081-8
定 价: 36.00元

邮购电话: 024-83833008
E-mail: lnmscbs@163.com
<http://www.lnpgc.com.cn>
图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话: 024-23835227

序言

随着科学技术的迅猛发展，计算机软硬件的开发与普及，数字技术已融入现代建筑设计的各个领域。它不但具有设计速度快、信息传输高和便捷的优势，还极大地拓展了建筑设计的视觉语言和表现形式，因此，人们越来越依赖于电脑设计建筑效果图。但是“电脑”不能代替“人脑”，“电脑”是在人脑的意识指挥下作业的，“电脑”只是辅助设计的手段，“人脑”才是建筑设计的关键。如果不掌握建筑速写的基本表现技能，即使使用最好的电脑和最先进的设计软件，也无法准确地表达个人的设计创意激情。

在建筑学、城市规划、景观设计和室内设计等造型教学体系中，建筑速写训练是不可缺少的基础课程之一，通过建筑速写可以快速提高学生的观察能力（眼）、记忆力（脑）和表现能力（手）三者之间的协调与配合能力，如果缺少建筑速写基本功的训练环节，则个人的设计构思就无法快速准确地表达出来。

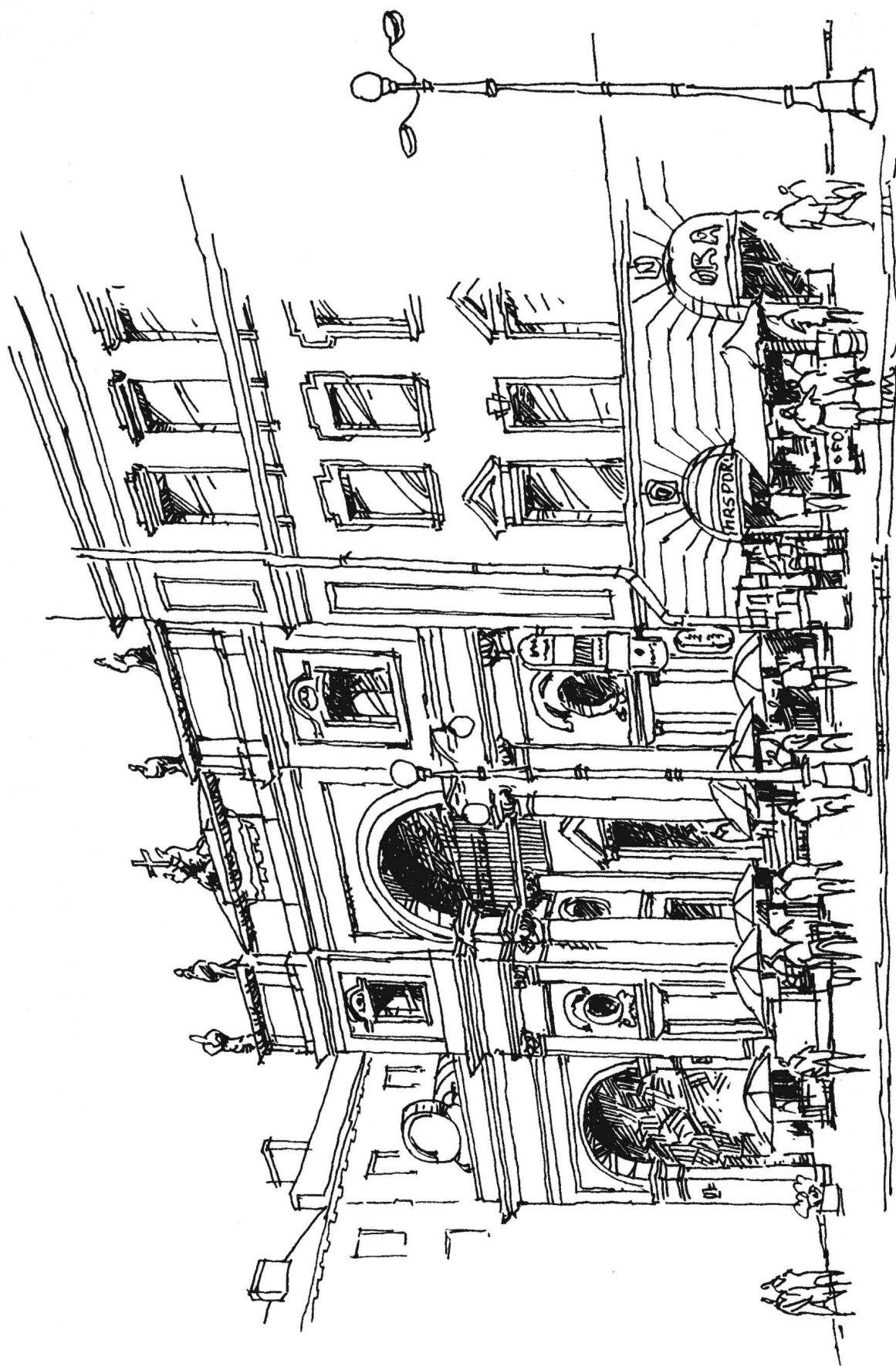
建筑速写不受工具材料、场地的限制，具有简易、可操作性强的特点，通过建筑速写练习，可以储存积累各类建筑形象信息，提高对建筑艺术的鉴赏能力，形成个人建筑审美观点。

现代建筑设计师不仅要有一流的设计创新能力，还要具备较强的设计沟通与交流能力。为适应当代设计市场人才需求，未来设计师必须具备徒手绘制效果图草图的能力。

本书就是针对学生在建筑速写表达方面普遍存在的眼高手低的问题，总结自己多年的教学实践经验，旨在传授建筑速写表现的基本技法，使学生尽快地学会用艺术的线条诠释建筑生命语言，充分展示建筑速写的韵律与魅力。书中以展示图例为主，将建筑速写的基本规律深入浅出地向学生阐述，使学生快速地掌握建筑速写的表现技法，学会熟练地绘制建筑设计方案草图，使学生能够准确地表达个人的设计构思意图，提高设计沟通的表达能力，为今后的专业学习和工作奠定坚实的基础。

王学思

2011年6月

2007年8月
王彼得堡街景

目录

第一章 建筑速写概述 /007

第一节 建筑速写概念 /008

第二节 建筑速写目的及意义 /010

一、建筑速写目的 /012

二、建筑速写的意义 /015

第二章 建筑速写基础训练 /019

第一节 工具、材料 /020

第二节 透视方法 /025

一、透视基础知识 /025

二、一点透视 /026

三、两点透视 /027

四、三点透视 /028

五、徒手表现透视 /029

第三节 线条、结构、形体训练 /031

一、线形练习 /032

二、多种形体练习 /033

三、材质表现 /034

第四节 建筑速写配景表现 /035

一、主体与配景 /035

二、人物、植物、家具、汽车、天空、山水的表现方式 /036

1.速写中的人物表现 /036

2.植物表现 /038

3.家具表现 /042

4.汽车表现 /044

5.天空表现 /046

6.山、石、水表现 /047

第五节 静物、人物速写训练 /049

第六节 图片摹写练习 /054

第三章 建筑速写构图规律 /055

第一节 构图视角的选择 /060

第二节 构图方法 /061

第三节 构图形式的选择 /062

第四章 建筑速写表现技法与步骤 /063

第一节 表现方式选择 /067

一、以线为主的表现方式 /067

二、以明暗为主的表现方式 /069

第二节 建筑细部与整体表现 /073

一、细部结构表现 /073

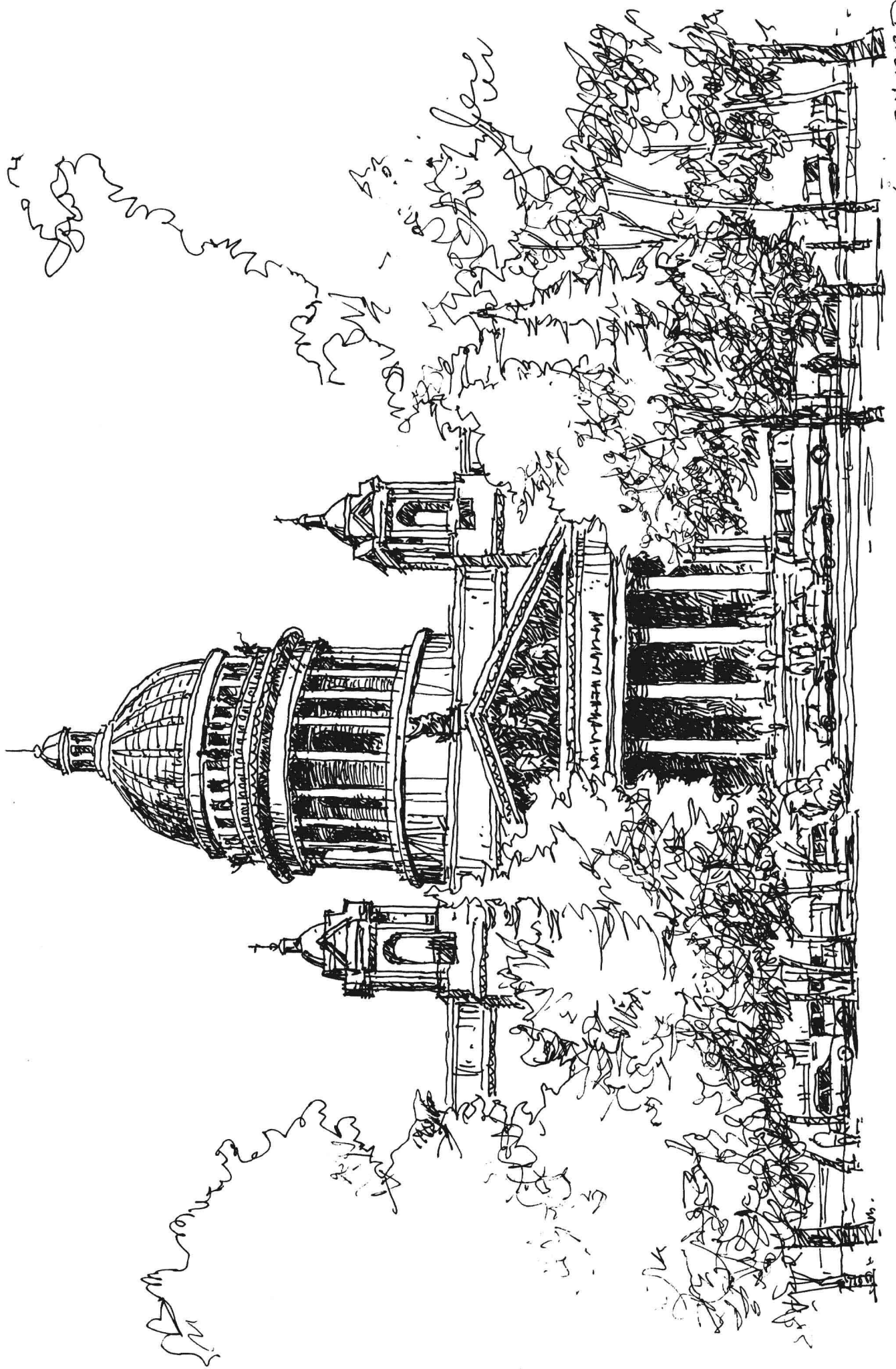
二、整体表现步骤 /074

第三节 全景表现 /079

第四节 色彩搭配表现 /081

作品赏析 /089

后记

1

第一章

建筑速写概述

本章要点

- 建筑速写概念
- 建筑速写目的
- 观察能力与分析能力的培养
- 表现能力的训练
- 建筑速写的意义

第一节

建筑速写概念

建筑速写主要是快速、客观地表现建筑造型结构及建筑环境的一种绘画方式。不同于一般性绘画的速写那样可以夸张、变形，而建筑速写要求造型结构严谨、透视准确。建筑速写是对建筑造型结构有着充分理解认识的一个过程，其表现手法和使用工具可多种多样。在速写训练的过程中，使学生能够对复杂多变的建筑造型结构加以分析、记忆，储存多样的建筑信息，从而培养学生的创新设计思维。

建筑速写是环境艺术设计综合系统的重要组成部分之一，是专业学习不可缺少的一个课程。近些年来，建筑速写的工具类型不断增加，表现方式、方法更趋于多种多样，在建筑和室内设计领域发挥着重要的作用。基于建筑速写表达方式快速灵活的特点，深受设计师和学生的喜欢。

图1-1 圣彼得堡教堂 (王学思 作)

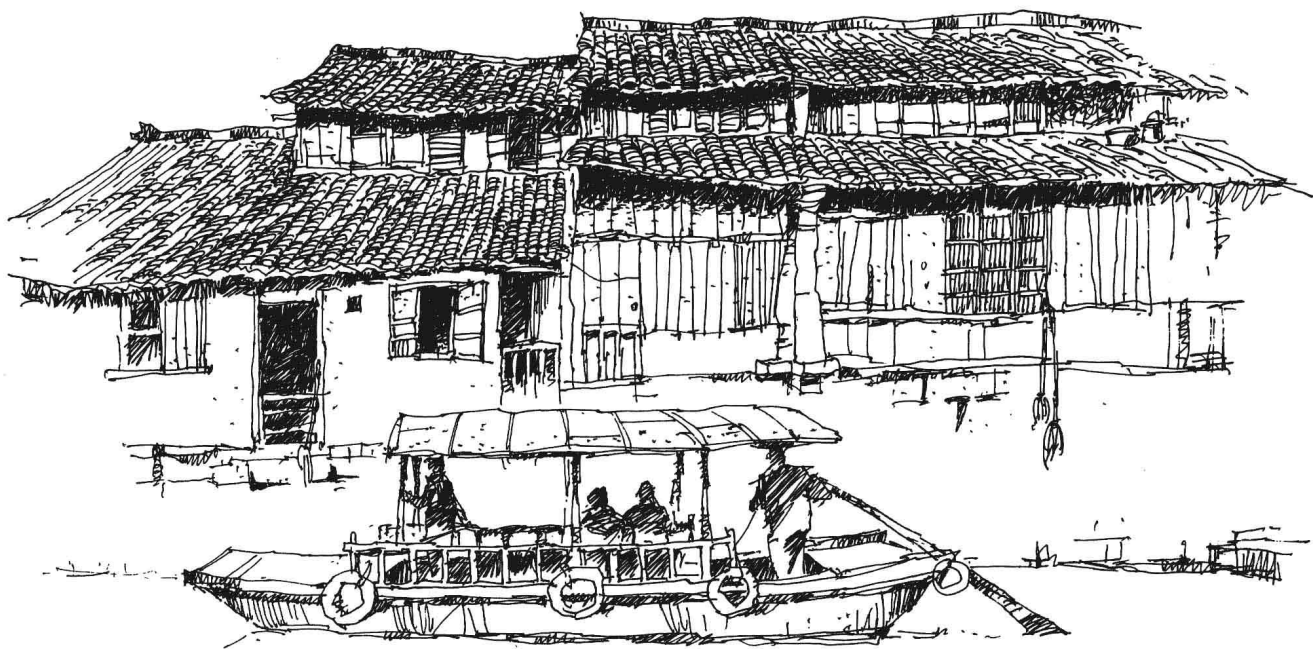

图1-2 水乡乌镇 (王学思 作)

建筑速写的表现过程是运用形和光影的明暗变化,线条的长短、虚实、曲直,结合形体的跌宕起伏来组织画面。作画时线条可浓可淡,可粗可细,可刚劲有力、柔和匀称,可细如游丝、精致细腻,也可粗犷如泼墨、豪迈奔放,简练、迅速地表达出含蓄而丰富的内容。尤其在快捷草图绘制时,可将瞬息的灵感即兴的形之纸笔。建筑速写的表现形式有多种,如写实的、细腻的和简略的等。为适应这些表现形式,速写表达语言也需要多样化。作画者可根据建筑形式、格调和构图手法对建筑的空间、体面及材质进行充分表现,使整个画面效果更加虚实分明,取舍得当,错落有致,别有一番艺趣(图1-1、图1-2)。

第二节

建筑速写目的及意义

建筑速写不单单是一种绘画形式，它是创作设计草图方案形成的手段。可以通过熟练的表现手法说明你的设计意图，好的创意构思、准确的透视及造型加之淡彩或马克笔上色，又可称为效果图设计表现。速写训练可以培养学生的观察能力、表现能力和创意能力，学生只有认识到这一点，才会在学习中产生主动性（图1—3～图1—6）。

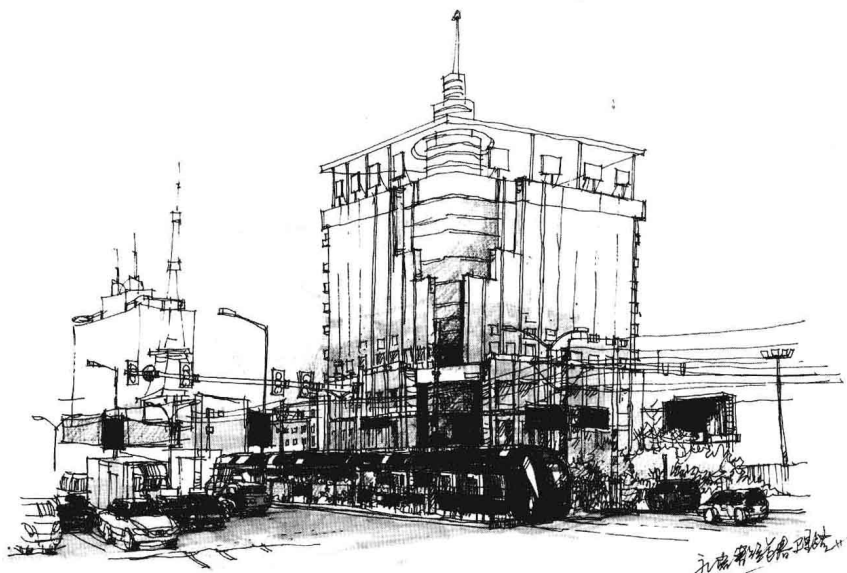

图1—3 长春市阳光大厦（刘岩 作）

图1—4 俄罗斯圣彼得堡（王学思 作）

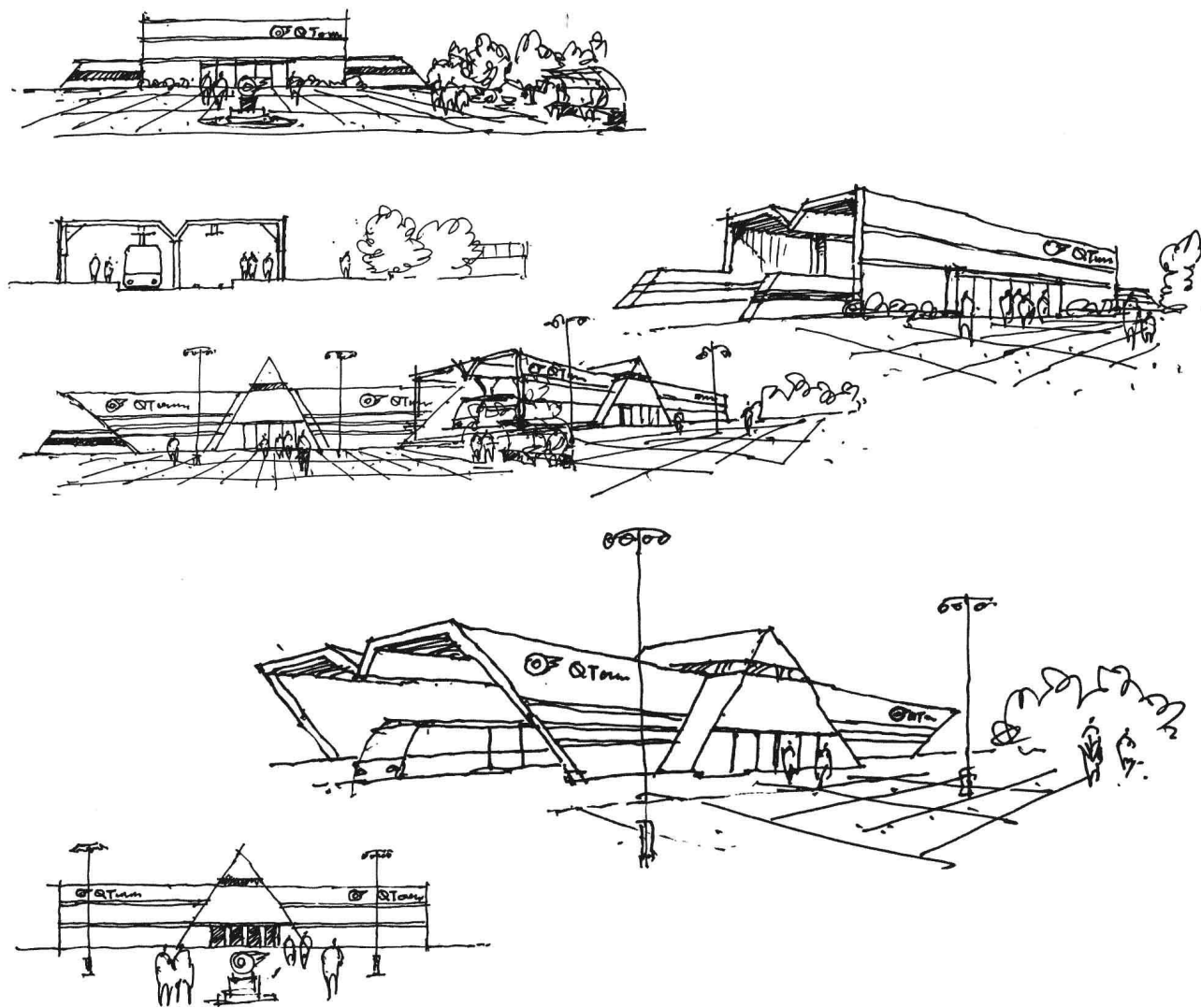

图1—5 长春市轻轨车站方案草图 (王学思 作)

建筑设计方案和室内设计方案是经过构思草图为前提绘制而成的。本轻轨车站是经过几个方案的演变而确定采用的最终方案。草图的绘制能否体现出构思意图,需准确地掌握造型能力和熟练的表现手法,建筑速写训练可为草图绘制奠定良好的基础。

图1—6 长春市轻轨车站方案3D表现 (王学思 作)

一、建筑速写的目的 ///

1. 培养学生的观察能力与分析能力

良好的观察能力与分析能力是画好建筑速写的首要前提。只有具备这些能力,才能将你眼中的建筑物影像、结构、造型特征及建筑物周边配景环境等准确快速地表现出来。当我们要表现一个建筑物或一个室内空间环境时,要有选择地进行表现。建筑物从哪些方面吸引你,是建筑造型结构特征,还是建筑风格,或是整体建筑与配景的关系,经过分析与观察来组织整体画面。不同的表现手法表现建筑物时会产生不同的效果,我们要去分析最终怎样才能产生一个最佳的画面,从不同的角度观察要表现的建筑主体,确定一个最佳的角度进行效果表现。因此,建筑速写是培养学生观察能力与分析能力必不可少的一个重要环节(图1—7~图1—12)。

图1—7 距离过近,透视过大

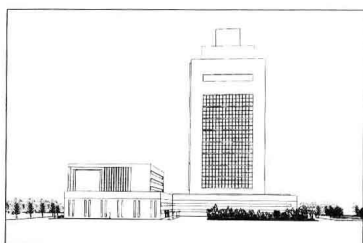

图1—10 建筑主体与画面过于平行

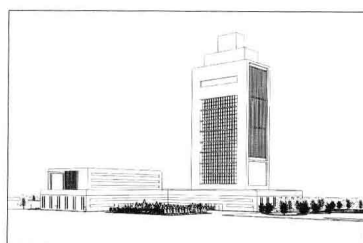

图1—11 整体画面较好

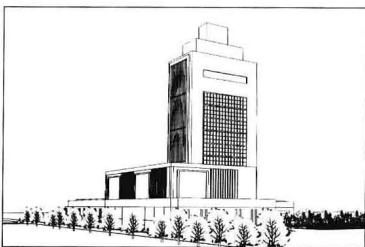

图1—8 建筑外轮廓线重叠

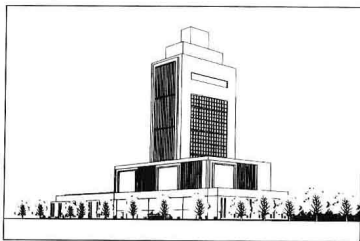

图1—9 建筑主体遮挡过于对称

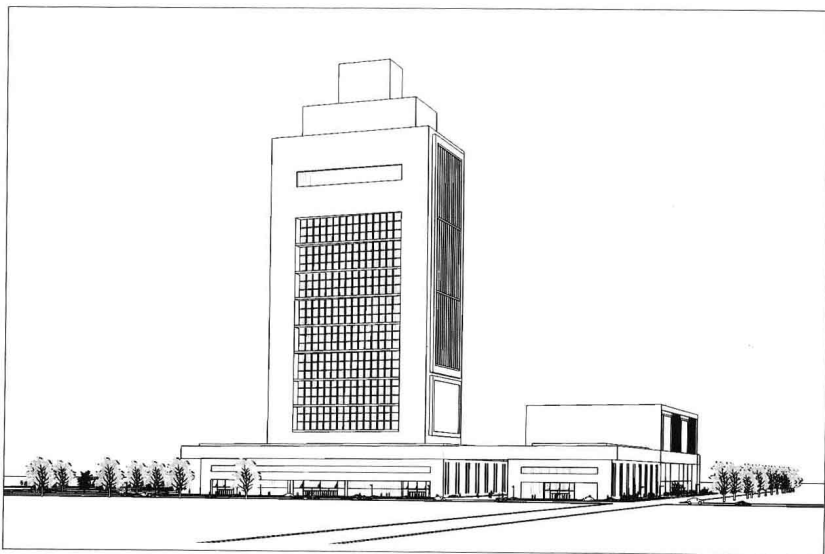

图1—12 整体画面较好

图1—13 山西民居（王学思 作）

这幅作品表现的是山西古旧民居，主要以线条的排列形成明暗关系。黑白分明，暗部处理较为丰富，有着很强的体积感。

图1—14 山西民居（王学思 作）

山西石屋选用书法笔，刚劲有力，明暗对比强烈，石头的坚硬感较强，两幅作品刚柔变化特征明显。

图1—15 内蒙古羊舍 (王学思 作)

这幅作品用不同特性的笔表现其特有的线形，从而产生特殊的效果，用中性笔绘制，线条圆润、柔和，土坯效果明显。

2. 训练学生的表现能力

建筑速写表现能力的训练也是建筑速写课程的重要内容之一。在表现一个建筑物之前，要把所有画面上可能出现的问题在头脑中进行分析整合，只有在脑海中形成一幅完整画面时才能动手进行速写表现，要做到胸有成竹。如何通过速写形式把建筑及环境更生动形象地表现出来，是建筑速写表现能力训练的目的，是对“手、脑”的快速表现能力的培养。各种线与形的练习要求线条流畅、造型准确，作画时先慢后快。俗话说“熟能生巧”，只有持之以恒的刻苦训练，才能在实际写生中得心应手，提高你的表现能力。在训练过程中我们要注重手、脑、眼三者的协调一致，这样才能循序渐进、逐步地掌握建筑速写的表现技巧(图1—13~图1—15)。

二、建筑速写的意义 ///

建筑速写作为一种单独的艺术表现形式,是进行艺术设计和收集素材的重要手段之一。目前,环境艺术设计多采用计算机绘图,用快捷、方便的照相机收集素材,但它们无法取代速写这种表现形式的地位,尤其不能取代速写过程中徒手绘画训练及灵活多样的表现手法。建筑速写具有简洁、明快、生动和灵活的特点,能够对建筑的主体结构及周边环境进行分析提炼、概括总结,从而领悟设计的精华,活跃设计构思的能力。

通过建筑速写的训练,使学生对建筑造型结构、透视结构、材质、线形、明暗关系、表现技法和审美要求等有充分的理解和认识,解决眼高手低的问题,为今后设计方案的快速表达,准确地体现设计构思奠定良好的基础。

经过多年的教学经验总结,建筑速写表现能力较强的学生往往在后期的专业设计中构思敏锐、透视准确,结构清晰,富有想象力和创造力,造型表现较为生动。反之,建筑速写表现能力弱的学生在设计构思草图表现时不能充分体现出自己的设计构思,反而影响其想象力和创造力的发挥。建筑速写是快速表达的手段,快速表达形式可以迅速提供直观的主体形象,表达设计思想。快速表达能力是对设计方案的研究推敲和构思的表达,也是深入设计过程中沟通和交流的重要手段。所以,我们要充分认识到学好建筑速写的重要意义,为今后的设计学习与工作奠定良好基础(图1—16~图1—22)。

图1—16 威尼斯水城 (刘岩 作)

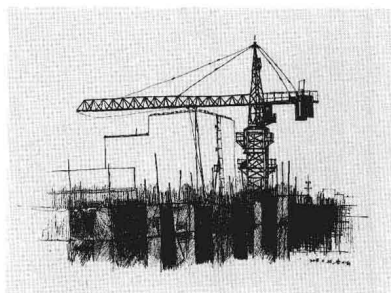

图1—17 建筑工地写生 (学生 李小丽)

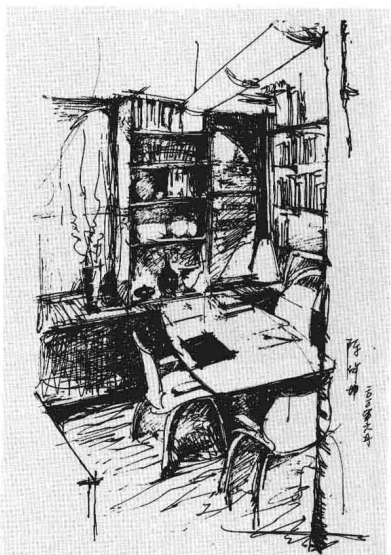
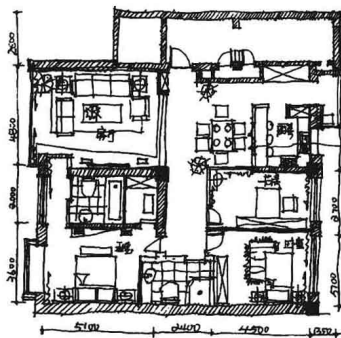

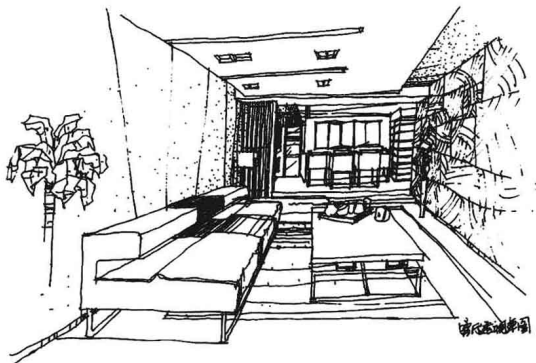
图1—18 室内速写 (学生 陈作坤)

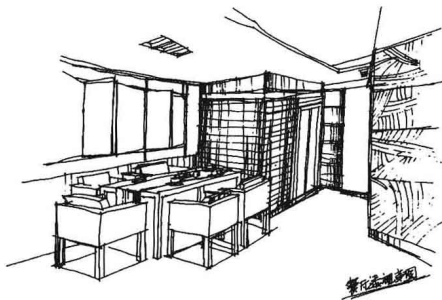
平面布置草图

某家装设计方案图
总平面草图布置

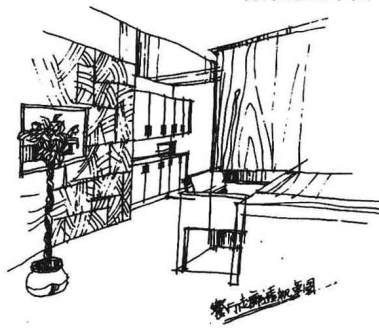
注：客厅、餐厅地面 600x600
玄关处 300x300 地砖铺贴。
卧室、书房地面 800x800 地砖铺贴。

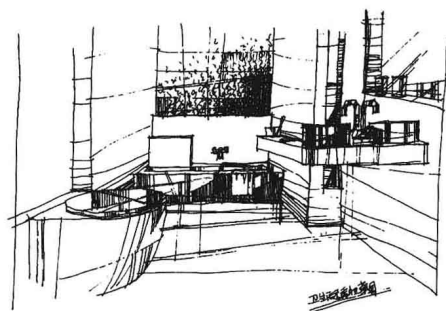
客厅透视草图

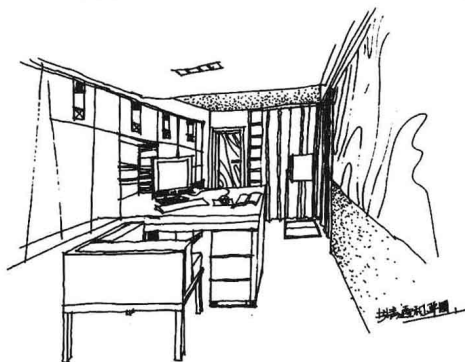
餐厅透视草图

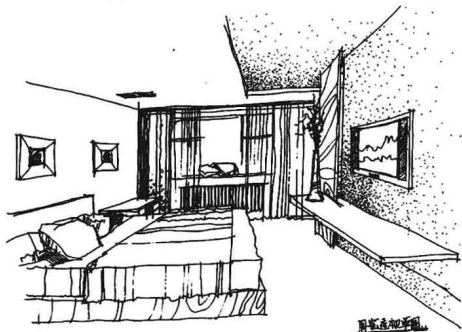
餐厅走廊透视草图

卫生间透视草图

书房透视草图

卧室透视草图

设计说明：

该业主是一位汽车销售公司地区经理，崇尚德国现代风格，思想活跃，性格又比较严谨细腻，所以运用前卫设计的同时，设计上也要庄重大方。设计主题为“喜新”VS“恋旧”。前者是必须，后者是应该。二者的区分是设计上升到哲学理念。通过各种手法来营造完整、夸张、含蓄、愉悦、趣味、轻松、神秘、迷惑、隐喻等不同的心理环境。强调室内设计的艺术化、人情化和多样化，以达到艺术对人、自然、艺术、精神的有机整合的高度境界。真正实现环境艺术设计对人的终极关怀。

图1—19 室内设计方案草图一（刘岩 作）