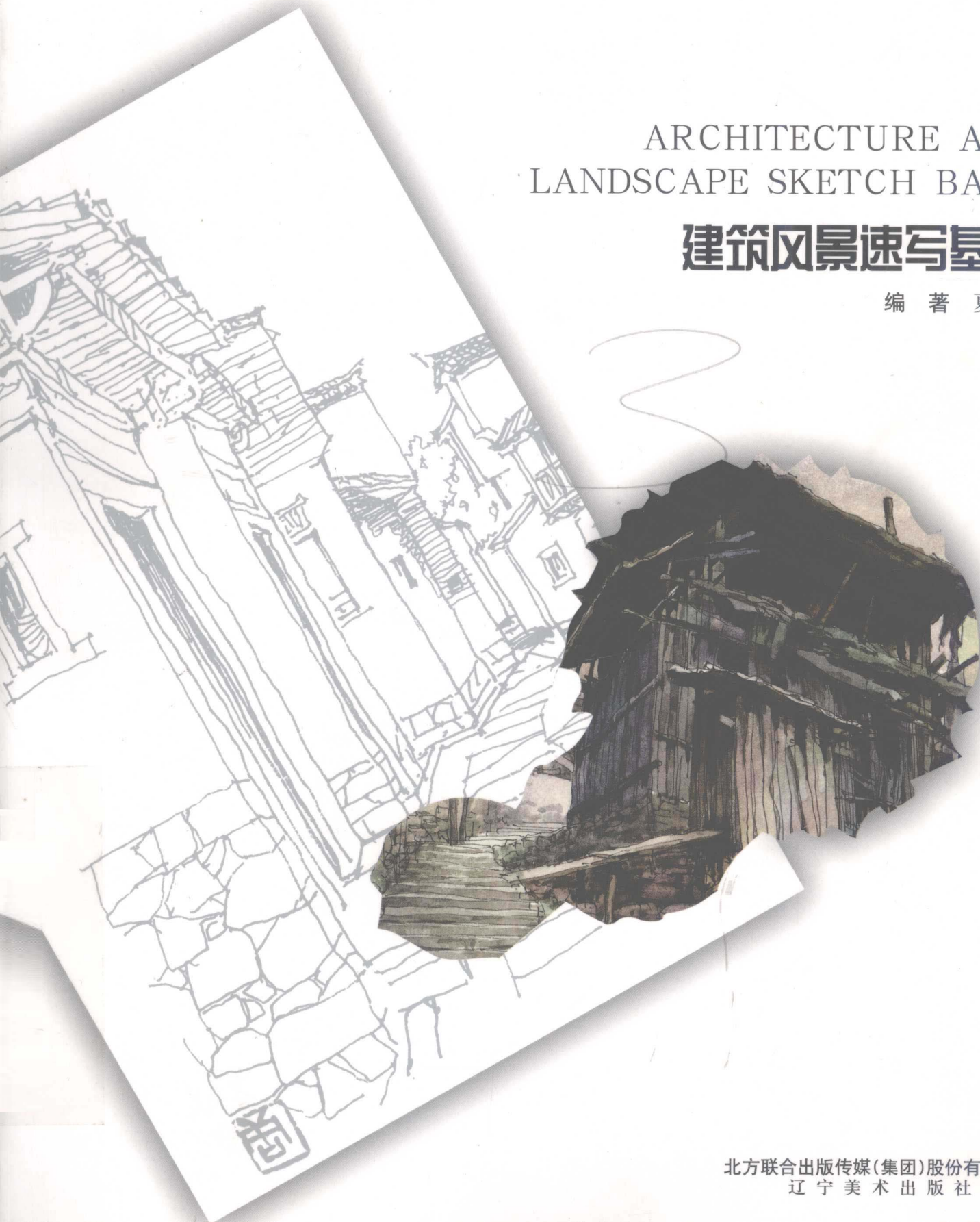

ARCHITECTURE AND
LANDSCAPE SKETCH BASIS

建筑风景速写基础

编 著 夏克梁

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

TU204/501

2010

编著 夏克梁

ARCHITECTURE AND
LANDSCAPE SKETCH BASIS
建筑风景速写基础

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑风景速写基础/夏克梁编著.

—沈阳: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司

辽宁美术出版社, 2010.5

ISBN 978-7-5314-4582-1

I. ①建… II. ①夏… III. ①建筑艺术—风景画—速写—技法 (美术) IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第084071号

出版发行
北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司
辽宁美术出版社

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 <http://www.lnpgc.com.cn>
电话 024-83833008

封面设计 范文南
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

经 销
全国新华书店

印刷
辽宁彩色图文印刷有限公司

责任编辑 彭伟哲 王 楠 光 辉 张思晗

技术编辑 徐 杰 霍 磊

责任校对 张亚迪

版次 2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8

字数 120千字

书号 ISBN 978-7-5314-4582-1

定价 54.00元

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

21世纪中国高职高专美术·艺术设计专业精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖 军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰	马金祥	孔 锦	尤长军	方 楠	毛连鹏
王 中	王 礼	王 冰	王 艳	王宗元	王淑静
邓 军	邓澄文	韦荣荣	石 硕	任 陶	刘 凯
刘雁宁	刘洪波	匡全农	安丽杰	朱建军	朱小芬
许松宁	何 阁	余周平	吴 冰	吴 荣	吴 群
吴学云	张 芳	张 峰	张远珑	张礼泉	李新华
李满枝	杜 娟	杜坚敏	杨 海	杨 洋	杨 静
邱冬梅	陈 新	陈 鑫	陈益峰	周 巍	周 箭
周秋明	周燕弟	罗帅翔	范 欣	范 涛	郑祎峰
赵天存	凌小红	唐立群	徐 令	高 鹏	黄 平
黄 民	黄 芳	黄世明	黄志刚	曾传珂	蒋纯利
谢 群	谢跃凌	蔡 笑	谭建伟	戴 巍	

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任

韩慧君

南宁职业技术学院艺术工程学院院长

黄春波

天津职业大学艺术工程学院副院长

张玉忠

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任

刘 楠

湖南科技职业学院艺术设计系主任

丰明高

山西艺术职业学院美术系主任

曹 俊

深圳职业技术学院艺术学院院长

张小刚

四川阿坝师范高等专科学校美术系书记

杨瑞洪

湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长

张 勇

呼和浩特职业学院院长

易 晶

邢台职业技术学院艺术与传媒系主任

夏万爽

中州大学艺术学院院长

于会见

安徽工商职业学院艺术设计系主任

杨 帆

抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任

王 伟

江西职业美术教育艺术委员会主任

胡 诚

辽宁美术职业学院院长

王东辉

郑州师范高等专科学校美术系主任

胡国正

福建艺术职业学院副院长

周向一

浙江商业职业技术学院艺术系主任

叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林	尤天虹	文 术	方荣旭	王 伟	王 斌
王 宏	韦剑华	冯 立	冯建文	冯昌信	冯顺军
卢宗业	刘 军	刘 彦	刘升辉	刘永福	刘建伟
刘洪波	刘境奇	许宪生	孙 波	孙亚峰	权生安
宋鸿筠	张 省	张耀华	李 克	李 波	李 禹
李 涵	李漫枝	杨少华	肖 艳	陈 希	陈 峰
陈 域	陈天荣	周仁伟	孟祥武	罗 智	范明亮
赵 勇	赵 婷	赵诗镜	赵伟乾	徐 南	徐强志
秦宴明	袁金戈	郭志红	曹玉萍	梁立斌	彭建华
曾 颖	谭 典	潘 沁	潘春利	潘祖平	濮军一

序 >>

「 当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪中国高职高专美术·艺术设计专业精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪中国高职高专美术·艺术设计专业精品课程规划教材系列丛书编委会

前言 >>

「 建筑风景速写一直以来都是建筑、环境艺术设计师、艺术家及绘画爱好者所热衷的表现形式，它也是大多数院校建筑类、艺术类及环境艺术设计专业的基础训练之一，被广泛运用于建筑环艺设计、艺术创作及考察等课程之中。建筑风景速写的表现工具、材料的种类多样，表现手法灵活多变，风格效果也各不相同，在作品中能够淋漓尽致地展现作画者的个性与情感。许多的建筑风景速写因具备较强的艺术表现力，往往成为一件件艺术作品，体现出其审美价值。许多建筑环艺设计从业人员、艺术家及绘画爱好者都希望通过各种途径的训练，掌握建筑风景速写的技法要领，尝试多样化的表现方式，提高自身的速写表现水平。本书编写目的即在于此，通过对建筑风景速写技法的详细阐述和步骤分解，为他们提高现有的表现水平提供有效的辅助，并选取优秀的速写案例以起到良好的示范作用。

本书的第一章主要为理论叙述部分，分类阐述了建筑风景速写的意义、表现语言的种类特点和常用的工具材料等；第二章根据建筑风景速写的训练阶段，详细讲解画面表现的技法要领；第三章通过对各种画法类型的特点分析与典型案例解析，使读者能对各类表现形式都有所了解，并进行参考学习。

本书基于作者多年来的教学经验和实践成果汇编而成，力求将教学与实践中的所感和所得全面地展现给读者，为广大建筑风景速写爱好者提供学习的平台和有效的辅助，从中获得相关的启迪和帮助，不断提高速写水平。在本书的资料收集过程中，得到许多同行、朋友的大力支持。他们为本书提供了自己的部分最新作品与广大读者分享，在此表示感谢。

作者

2010年元月于杭州

」

目录 contents

序
前言

— 第一章 建筑风景速写概述 007

- 第一节 建筑风景速写的意义 / 010
- 第二节 建筑风景速写的表现形式 / 013
- 第三节 建筑风景速写的工具与材料 / 020

— 第二章 建筑风景速写要领 023

- 第一节 取景与构图练习 / 025
- 第二节 场景的再现练习 / 032
- 第三节 从再现到表现练习 / 038

— 第三章 建筑风景速写范例 055

- 第一节 建筑风景速写的画法与步骤 / 056
- 第二节 建筑风景写生范例 / 079

— 第四章 建筑风景写生优秀作品欣赏 091

建筑风景速写概述

第一章

— 本章重点 >
建筑风景速写的意义；建筑风景速写的表现形式；建筑风景速写的工具与材料。

— 学习目标 >
通过较全面地了解建筑风景速写的基本知识，让学习者为接下来的实际应用打下良好的理论基础。

— 建议学时 >
10课时。

第一章 建筑风景速写概述

建筑风景速写是一种以建筑作为表现主体的绘画形式。但其创作题材又不仅限于独立的建筑本身，包括自然景观、人文景观、生活环境、道具场景等都可以纳入建筑风景速写的范畴，作画者借此表达对于建筑及其周边环境的认知和理解。建筑风景速写往往选用便捷的工具，作画时间相对较短，可成为今天建筑师与设计师的随身手记，及时记载他们的所见所思，汇聚他们的创作灵感。建筑速写历史悠久，早在达·芬奇的笔记中人们就可以看到许多幅经典之作，只是长期以来并未被人们视为一种独立的艺术样式。作为建筑画的一部分，建筑风景速写将建筑的形象特质以及建筑周边环境进行视觉化的表达，生动而翔实地传递了富有地域特色的建筑风貌（图1-1）。早年工匠通过建筑画记录建筑的营造方法、细部构造、装饰语言、比例系统等。今天的建筑师和设计师们则借助建筑风景速写展现自己对生活的体验，对社会、风俗、文化等时代特征的理解，并表达着自己对于建筑风景独特的情感。许多建筑大师的建筑速写作品集完全可以被当成一本画册来欣赏。两者尽管存在着时间差异、工具差异、语汇差异，但也具有明显的共性，即都试图跨越绘画与建筑两个领域，都力图采纳为两种艺术门类所通用的形式语言（图1-2）。建筑风景速写既具有实用功能，更具有艺术价值。对于建筑风景速写的作画者而言，要求其具有一定的绘画基础，并兼具建筑师的知识背景。作画者一方面要具有建筑师理性的思维、敏锐的观察能力，具有对各种建筑风格语言解读能力，使建筑风景速写最为恰当地传递建筑的形态神韵，体现出专业学科内涵；另一方面，作画者要具有画家的激情与扎实造型的能力，使得艺术化处理的建筑速写成为完整的作品，具有独立的审美价值（图1-3、图1-4）。

图1-1 陈新生

图1-2 辛冬根

图1-3 建筑师作品 唐葆亨

图1-4 建筑师作品 唐葆亨

本书主要对建筑风景速写的表现原理与方式进行探索。希望通过建筑画技法的详细剖析与解读,帮助读者有效提升作画技巧,增进绘画效果的表现;有效提升作画者的审美能力,增进对于建筑画的学科理解。建筑速写作为建筑画范畴中的一类快速表现方式,我们平时接触和表现最多的是以建筑为主体的人文景观,或者是带有人文痕迹的自然景观。这些景观场所,既是与我们日常生活息息相关的必要环境,也是人类文化精华的有形载体,其中沉积了深厚的社会、历史、文化、风俗、信仰以及时代痕迹。它既是人类行为和人类文化、艺术语言和形象展示的载体,又是具有严密的逻辑性、秩序性、有机性的人与自然环境亲密结合的空间体系。因此,作画者在表现建筑场景时需要兼顾绘画技法和人文特征的双重表现。在用娴熟的线条、简洁的色彩记录和描绘空间场景的同时,也要体验、表达和诠释场所独特的人文内涵与文化积淀,使画面赋予厚重的历史文化价值,具备一定的人文特征(图1-5、图1-6)。

建筑风景速写是以建筑为表现主体的绘画类别,作画速度相对较快,画面效果呈多样性。作画者可以利用多种工具,多层次、多手段地进行表现。由于其表现手段灵活生动,表现语言明快,故备受画家、建筑师青睐。由于绘画性质所限,通常建筑风景速写会选用比较便捷的工具作画,钢笔、签字笔、美工钢笔、针管笔、炭笔、铅笔等都是常用的工具,采用此类硬笔所获得的画面往往线条明晰,建筑造型明确。能否利用线条最为简洁、准确地表现建筑形体结构,清晰、硬朗而富有表现力是评价作品优劣的主要准则。钢笔是应用较为广泛的绘画造型工具,因此,建筑师和设计学院学生多用钢笔建筑速写辅助设计表现。通过钢笔建筑风景速写,建筑师可以收集建筑素材,锻炼设计师对于建筑体量的把握能力,更可以提升自己的抽象设计思维的具象表达能力。此外,为增

强建筑风景速写感染性,作画者还可以借助色彩增强画面效果,传达更为逼真、生动的视觉形态。麦克笔、水彩笔、彩色铅笔等是常用的设色工具。

图1-5 辛冬根

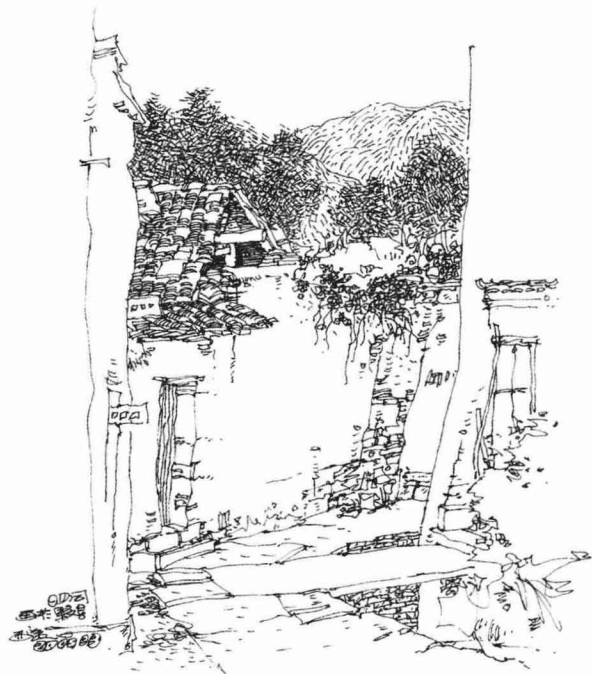

图1-6 李明同

第一节 建筑风景速写的意义

对于艺术类高等院校的建筑和环境艺术设计专业而言,建筑风景速写教学的目的可分为直接和间接两方面。直接目的有三点,即培养学生运用便捷工具记录建筑实景的能力;培养学生设计思维的表达能力;以及建筑画的创作能力。而教学的间接目的则是提升学生对环境场景的观察能力、鉴赏能力、审美能力、概括能力、表现能力以及自由创造能力,是超越职业局限的一种综合艺术素养的培养。

建筑风景速写的意义可以用三个关键词表达:记录、表达和创作。

记录是建筑风景速写的主要意图,画面凝聚着作画者对建筑本身的形式、环境、细节等方面的直观反映。作品可以从作画者独特的审美视角出发,概括

环境场景、记录历史风貌、还原特定文化圈下的建筑文化艺术面貌(图1-7、图1-8)。在画家或建筑师眼中,画面中建筑的屋顶、门窗样式,不同特点的材料,装饰手法以及细部特征等都是其关注的重点,需要忠实记录。

图1-7 记录 邓蒲兵

图1-8 记录 选自《俄罗斯圣彼得堡列宾美术学院风景速写》
商业街区 叶列梅耶夫

图1-9 表达 选自《俄罗斯圣彼得堡列宾美术学院风景速写》
威尼斯 叶列梅耶夫

表达则是建筑风景速写的重要特性之一，也是与一般建筑摄影的区别所在。作画者面对特定场景时，不是一个机械的记录者，而需要将诸多个人化的感受借助恰当的工具、语言、方式倾注在画面上。要想快速、准确、生动地表现空间场景，能够得心应手地表现，就需要系统且有效地训练。建筑风景速写可以训练作者迅速、准确地捕捉场景空间，严谨地表现建筑尺度和形体，表达建筑光影的能力。具备上述能力可以使得设计师们在习惯应用电脑、照相机以及数字技术等工具的同时，摆脱对数字、数码技术的过分依赖。蕴涵表现意味的建筑速写时常弥漫着一种特有的浪漫气质，用富有动感的线条所创造的韵律美具有令人难以忘怀的情趣（图1-9、图1-10）。

图1-10 表达 辛冬根

创作是难度较前两者更高的阶段。尽管速写与对象的关系极其紧密,但在实际绘制过程中,取舍、挪移、组合也是必不可少的,所以又是一个创作过程。为此需要作画者完全领悟建筑场景的内在气质,掌握丰富的绘画表现技法。许多知名建筑师在随身携带的速写本中时常充满速写草图,作为一种视觉笔记,用

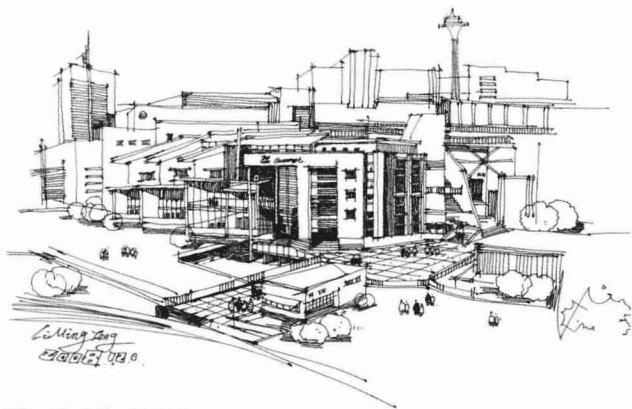

图1-11 创作 李明同

来记录、回忆和发展建筑构思(图1-11、图1-12)。由于建筑风景速写与设计表达的关系甚为密切,因此该项内容的学习就成为建筑设计或环艺设计类学科速写教学的主要目的。

通过速写手段深入学习,使学生清晰地解析各种具体技法,有机融合各个层面的绘画要素。鉴于建筑风景速写在单纯技法训练背后所蕴涵相当的理论深度,我们意识到建筑风景速写的学习并不只是简单的技法训练,更为重要的是要求学生借助建筑风景速写的练习拓展知识内涵,使基础课教学不再简单停留于技法表层的训练,从综合的角度入手,将建筑的学科知识融入技法教学,强调训练的专业知识背景。例如将建筑风景速写融入民居考察、园林考察的过程中,通过速写方式记录建筑样式、装饰细节、结构形态,表达特定建筑空间的起承转合与结构布局(图1-13)。在绘画训练的同时,也使作者在自然环境中

和人文空间、植物与地域、建筑与文化特征、对材料的属性构造、形态与装饰语言方面有所认识和积累;更为重要的是借助建筑风景速写引领学生拓展艺术视野,提升审美境界与环艺设计的能力。通过学生观察生活、体验生活,培养审美能力和吃苦精神,激发学生的创造能力。

图1-12 创作 李明同

简言之,建筑风景速写的意义在于通过速写这种表现形式,学会以感性与理性交融的思维方式来思考问题,它使速写带有明确的发现、思考、表达的目的性,是达到记录、表达、创作的能力训练。

图1-13 民居考察速写 吴辉

第二节 建筑风景速写的表现形式

画面具体采用何种表现形式,需要依场景内容、速写目的而定。内容的选择取决于作者的主观感受或审美取向,而同一内容又可以通过不同的表现形式与手段来展现。以再现为主的建筑风景速写与以表现为主的绘画艺术有相同之处,即用画面展现造型,表达作者的感受。不同之处在于纯绘画艺术可以完全反映画家的思想,画面所展现的内容可以是具象的,也可以是抽象的;但建筑师所画的建筑风景速写,在表达思想的同时,不能越过对建筑自身构成系统语言的再现。建筑是思想、艺术与技术的完美结合,也是建筑画所要表达的内容主体。

表现形式与手法尽管受到作画者的思想、个性、风格的影响,但都离不开基本“造型”,所以无论采用建筑风景速写的何种形式,都是在表达一种理念,塑造一种形象。我们会发现,无论是远观建筑形体,或是近看建筑细节,建筑物都具有丰富的绘画主题,而且在表现形式上充满了无限发挥的可能性。我们可以将其表现形式大致分为四类,即单线画法、明暗光影画法、线条与明暗光影结合画法以及色彩画法。

一、单线画法

线条是构成画面的基本元素之一。利用多变的线条归纳景物形态是速写最为常见的造型方法。画家只有充分发挥线条的特性,才能更迅速、更简洁地概括建筑对象场景。就画面效果而言,用线可繁可简。既可以用线条的层层覆盖来创造密度和控制影调,细致深入地表现物体阴影与体量,寻求对象翔实生动的肌理效果与明暗关系,建筑的许多偶然视觉特性也能够用这种技法充分地表现出来(图1-14);又可以寥寥数笔,言简意赅,简洁干练(图1-15)。

这类画法多以钢笔、炭铅笔工具表现。由于摒弃了对明暗与光影的表现,画面整体干净清爽,线条表现力足。线的轻重、强弱、疏密、曲直、缓急都用来表现各个景物的形象特征和画面中物体间的关系。同时,画面对于建筑形体关系、结构比例、细部装饰、空间层次的要求也更为苛刻。作者必须胸有成竹地对环境场景中的建筑对象合理分配布局,牢牢把握住建筑的比例关系,特别注重体现建筑物及其环境的整体效果。

图1-14 密集手法 李明同

图1-15 简练手法 李明同

单线画法的绘画风格亦多变，可以是严谨、准确、一丝不苟的（图1-16）；也可以用线大胆、潇洒奔放（图1-17、图1-18）；质朴平实、追求憨拙之趣也是常见的表现风格（图1-19、图1-20）。采用何种表现风格，关键在于作画者在主观意识中对建筑空间场景的个性理解。同时也与其个人的审美意趣密不可分，带有浓郁的个人气质，是作画者思想过程与艺

术风格的一部分。

单线画法并不仅仅是单纯地勾勒建筑形体，它也需要从画面整体角度深入细部描绘。这个过程的主要任务是细腻地体会和感受建筑的风格特征与人文特点，运用线条建立建筑形象，组织好建筑与环境之间的各部分关系，营造画面疏密、虚实、主次，建立空间层次。

图1-16 严谨风格 夏克梁

图1-17 奔放风格 夏克梁

图1-18 奔放风格 夏克梁

图1-19 质朴风格 许铁铮

图1-20 质朴风格 李明同

二、明暗光影画法

顾名思义,明暗光影画法是基于光与建筑之间的关系而形成的。作画者在依循透视规律,清晰、准确表现建筑形体结构,勾勒环境场景关系的基础上,更为关注建筑景物受光后的明暗变化。依赖对明暗光影的塑造和把握来体现质感、表现空间,进行更为深入的刻画。首先,光线是人们司空见惯的自然现象,也是建筑设计中必不可少的灵魂元素,不同时段光线的流动赋予了建筑更为丰富的内涵与无尽感染力。其次,借助明暗光影表现建筑,注重对明暗交界线及光源的表达,可以使得建筑体块关系明确,层次丰富。再者,作画者可以充分发挥线条丰富的表现力,巧妙结合对象的材质肌理,运用线条组织的手法表现暗部与投影。用这种手法所获得的画面相对比较写实厚重,节奏明快,层次丰富(图1-21)。

在明暗光影画法中,线条是多变的、有个性的,需要灵活运用。通常一幅作品中综合运用多种线条。

如颤线、乱线、曲线、交叉线等有机结合以及规则线条与不规则线条的有机结合,甚至有意识地运用富有韵律美感的排线,注重线条的方向转换和叠加,都有可能获得意想不到的艺术表现魅力。而表现的关键还在于作者如何从画面整体入手,宏观控制画面的黑、白、灰关系,循序渐进地控制细部刻画与整体节奏的关系。

三、线条与明暗光影结合画法

这种表现语言融合了单线画法与明暗光影画法的特点,是一种综合技法的表现形式。在熟练掌握上述两种方法的基础上,作画者借助清晰果敢的单线明确建筑形体、结构比例、细部装饰,又通过光影塑造建筑形体的体块和空间,翔实细腻,使得画面整体繁简适宜,舒张有度,突出画面的中心内容,具有一定的艺术趣味(图1-22)。