

责任编辑：李小楠
封面设计：华腾视觉·刘文东

普通高等院校艺术设计类专业精品教材

建筑速写

杨弃 刘启明 编著

北京希望电子出版社

普通高等院校艺术设计类专业精品教材

建筑速写

杨弃 刘启明 编著

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

微信公众号

扫码关注

“北京希望电子出版社”微信公众号
微信公众号回复8733，获取更多资源

扫码下载资料包

ISBN 978-7-83002-834-3

9 787830 028343 >

定价：55.00元

北京希望电子出版社网址：www.bhp.com.cn

电话：010-82626270

传真：010-62543892

投稿：xiaohuijun@bhp.com.cn

普通高等院校艺术设计类专业教材

JIANZHU SUXIE

建筑速写

杨 弃 刘启明 编著

Yang Q

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhep.com.cn

内 容 简 介

全书共分为十一讲,主要内容包括建筑速写概述、线条练习、透视训练、单体手绘、构图训练、速写实操技法、建筑细节表现训练、传统民居建筑速写训练、欧式古典建筑速写训练、中国古典建筑速写训练、现代建筑速写训练。

本书既可作为高等院校艺术设计类专业的教学用书,也可作为相关领域设计人员的参考用书。

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑速写 / 杨弃, 刘启明编著. — 北京: 北京希望电子出版社, 2021. 10
ISBN 978-7-83002-834-3

I. ①建… II. ①杨… ②刘… III. ①建筑画-速写技法 IV. ①TU204. 111

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 205234 号

出版: 北京希望电子出版社

地址: 北京市海淀区中关村大街 22 号

中科大厦 A 座 10 层

邮编: 100190

网址: [www. bhp. com. cn](http://www.bhp.com.cn)

电话: 010-82626270

传真: 010-62543892

经销: 各地新华书店

封面: 刘文东

编辑: 李小楠

校对: 龙景楠

开本: 850 mm×1 168 mm 1/16

印张: 10

字数: 256 千字

印刷: 三河市骏杰印刷有限公司

版次: 2021 年 10 月 1 版 1 次印刷

定价: 55.00 元

速写

是画家和设计师面对日常的生活现象，快速捕捉能触发灵感的素材，并用记录的方式加以描述的一种手段。它是画家和设计师基本素养和能力的体现，更是一种通俗的图示语言。高品位、有意境、技巧娴熟和画面生动的速写完全可以成为独立的艺术作品。

速写作为美术与艺术设计类基础教学的一门课程，无论描绘对象是人物、植物，还是建筑等，对其最基本的要求有三项：准确的造型能力，即讲求结构与形象特征的准确性；熟练的表现技巧，即线条流畅，富有意味；高度的审美，即表达生动富有艺术性。确定如何描绘对象以后，将这些要求综合反映在画面构图中，通过主次关系、虚实关系、线条的疏密变化，以及对黑、白、灰的处理，形成有机、和谐的关系，可以提升作品的审美水准。

建筑速写的训练过程也应有明确的要求。有时建筑速写可能是建筑及场景的构图记录，这要求构图空间与透视的准确表达，以及环境氛围的精心营造；有时建筑速写可能是建筑局部的特写与刻画，此时应抓住局部细节的特征深入剖析。每一幅建筑速写作品都必须有明确的目的性。

如今由于计算机的普及，一些学生放松了速写基本功的训练，但是计算机不可能完全替代人力。在徒手速写的过程中，由眼、脑、手互动而产生的灵感反映所特有的思维的生动性是绝不可能复制的。每一幅速写作品都是独一无二的真实记录。因此，速写基本功的训练也并非完全是技能技巧的训练。

杨弃、刘启明两位老师多年来从事设计实践与教学工作，具有扎实的速写基本功及较高的审美修养。他们的建筑速写作品作为教材成集出版，体现了作为设计师与教师对于专业工作的辛勤付出，这在教学工作中也具有十分重要的意义。

速写

对于从事美术创作和艺术设计的人来说，是终其一生都不可缺少的“伴侣”。速写是训练艺术表现力的重要手段，敏锐地捕捉对象和准确地表现对象是速写的首要任务；速写也是一种用于情感诉求的视觉语言。对于绘画和设计来说，速写既可以帮助其表现造型艺术技巧，也可以帮助其提升艺术修养和深化文化底蕴。

速写可以培养绘画概括能力，在较短时间内准确地表现出对象的特征；也可以为设计创作收集大量的素材，提高对形象的记忆能力和概括能力。好的速写本身就是一幅完美的作品。设计专业的速写重在技能，尤其是造型能力的表现上。在具备一定造型能力的基础上，应注重不同的表现手法，以及画面整体氛围的营造。从绘画表现到设计表现，速写表达的是激情，是形象，是感性与理性的并存。对于速写，不同的专业方向有不同的专业要求，而作为基础的造型能力是共同的要求。进行绘画创作，首先要绘制草图，速写能力是前提条件；进行设计创作，也要先绘制创意草图。作为一种艺术技能，速写是高效的表现工具；而作为一门艺术语言，速写更注重表现情感和意境。

如今，建筑速写类图书众多，作为教材也有许多种类。编者以高校教师和设计师的视角，通过自身的艺术体会阐述对建筑的感受，呈现进行速写时的心境与态度。本书按照建筑钢笔手绘教学训练的要求，将整个知识体系分为十一讲，由浅入深，从理论到实践，由基础技法训练到速写创作训练，逐步升级，形成完整、翔实、易于理解、便于实训的建筑钢笔速写知识体系，从而帮助读者提高建筑速写能力。

本书没有长篇大论，从便于读者阅读和理解的角度出发，以较少却又非常精要的文字点明各部分内容的重点，并配以大量例图进行“图示说明”。

全书内容紧凑，例图信息量较大，旨在较为全面地考虑读者临摹学习的要求及便利性。

由于编者水平有限，书中难免有疏漏之处，恳请广大读者批评指正。

编 者

第一讲 建筑速写概述 1

- 第一节 建筑速写的含义 2
- 第二节 建筑速写的特点 2
- 第三节 建筑速写的常用工具 3
- 第四节 建筑速写的表现手法 4

第二讲 线条练习 11

- 第一节 线条的表现特点和重点 12
- 第二节 线条的表现形式 14
- 第三节 线条的综合训练 17

第三讲 透视训练 21

- 第一节 透视的基本要素 22
- 第二节 一点透视 24
- 第三节 两点透视 31

第四讲 单体手绘 35

- 第一节 树木的表现 36
- 第二节 人物的表现 44
- 第三节 车辆的表现 47

第五讲 构图训练 49

- 第一节 画面分割 51
- 第二节 构图的基本形式 51

第六讲 速写实操技法 55

第一节 速写步骤	56
第二节 速写案例	57

第七讲 建筑细节表现训练 67

第一节 水泥墙面和粉墙的表现训练	68
第二节 砖墙的表现训练	70
第三节 大理石与花岗岩的表现训练	71
第四节 毛石墙面的表现训练	72
第五节 镜面玻璃的表现训练	73
第六节 金属的表现训练	74
第七节 木材的表现训练	75
第八节 案例示范	76

第八讲 传统民居建筑速写训练 81

第九讲 欧式古典建筑速写训练 109

第十讲 中国古典建筑速写训练 129

第十一讲 现代建筑速写训练 143

参考文献 152

第一讲

建筑速写概述

知识纵观

- ▶ 第一节 建筑速写的含义
- ▶ 第二节 建筑速写的特点
- ▶ 第三节 建筑速写的常用工具
- ▶ 第四节 建筑速写的表现手法

训练目标

【了解】建筑速写的所用工具。

【掌握】建筑速写的基本表现手法。

第一节 建筑速写的含义

建筑速写是绘画的一种形式，是建筑专业学习、记录、表达的工具，是设计师的语言，即一边观察对象，一边用简单的线条将建筑的主要特点快速地描绘出来，或是以简练的笔调，扼要地将客观对象（建筑）或记忆构思中的形象记录下来。建筑速写也是环境空间设计的基本功之一。

建筑速写来源于对建筑美学的认知和理解，以硬笔墨线为表达语言，经长期训练形成熟练、自由的表达方式。建筑速写强调以建筑形体语言为训练要素，以对建筑构造知识的了解为依托，在全面深入理解建筑设计、建筑艺术、建筑文化、建筑空间美学的基础上，对建筑外貌形象进行提炼概括，形成线条构图并反映在画面中，再用美术绘画的技法进行深化和美化，以形成最终的建筑钢笔画。速写不但是建筑设计的基础，也是一种独立的艺术形式。

建筑速写的基础技法主要包括线条练习、配景练习、透视技法、构图技法、建筑细节表达技法、建筑画面综合训练技法等。手绘写生训练包括传统民居写生训练、欧式建筑写生训练与现代建筑写生训练等。

第二节 建筑速写的特点

建筑速写对训练设计师的观察能力，提高审美修养，保持创作激情，快速、准确地表达构思是十分重要的。手绘能够促进创意产生，设计师在进行设计构思时，可以通过手绘将创意勾勒出来，从局部到整体，从模糊到清晰，最终创作出完整的作品。

不同于油画、壁画、国画等需要许多的绘画空间、工具和时间，建筑速写有很大的灵活性，可以用很简单的工具，在随意之处表现自己的想法，寥寥几笔就可以真实地反映出创作者的想法。钢笔画速写工具，容易携带，绘制方便，轮廓分明，可以随时练习、写生和记录，有其他画种无法媲美的表达优势，这也是钢笔画被建筑设计界广泛采用的原因之一。同时，钢笔手绘和速写能力也是衡量一位设计师水平高低的重要标准之一。

图 1-1 所示为山西平遥古民居，利用两点透视，掌握好远近建筑物的虚实体块关系，重点刻画古民居的宅门门顶，以突出古民居深厚的文化底蕴和历史沧桑感。

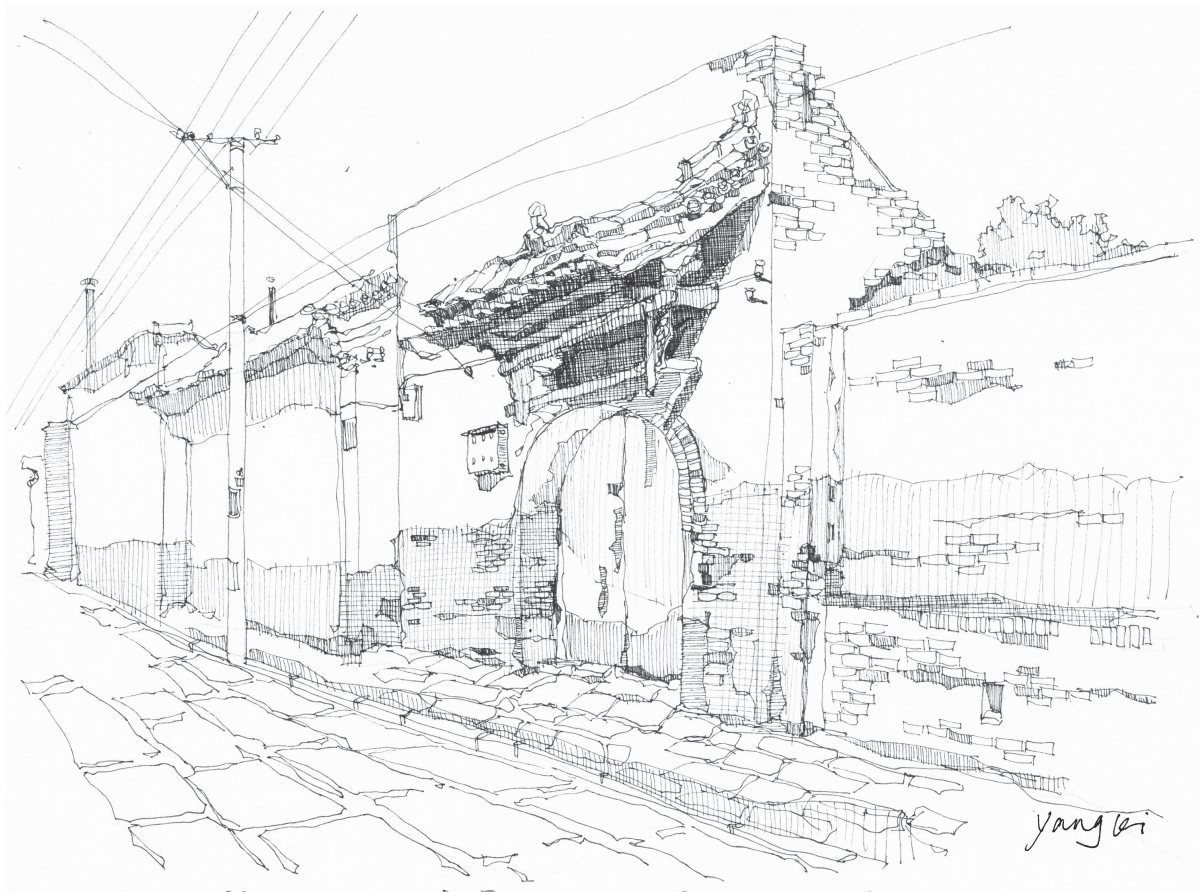

图 1-1

第三节 建筑速写的常用工具

一、绘图用笔

在绘画艺术中，线条具有很强的艺术感染力。在日常生活中运用最为广泛的就是借助现代绘图工具所描绘的各种线条。其中，最为常见和常用的绘图用笔有铅笔、钢笔、绘图笔（针管笔）、签字笔等。（图 1-2）

好的绘图笔笔尖柔韧、精致，可以在纸面上进行任何方向的运动。运笔的轻重、快慢不同，笔尖的方向不同，可以得到不同粗细的线条，最大限度地表现设计师的各种创作意念。在做到熟练用笔后，绘制的线条才会逐渐变得自然、协调，从而得心应手。

图 1-2

二、绘图用纸

建筑速写的用纸没有严格规定，有很多种类，一般常用的有复印纸、素描纸。

建筑速写用纸必须平滑、细密和紧致，以确保笔尖在纸面上能够自由而流畅地运动。普通的复印纸、素描纸可以满足一般速写的要求。其中，圈装速写本是进行写生训练很好的选择，封底是硬纸板，便于外出携带，内部纸张有厚度和空隙，吸水性好，笔触感好。（图 1-3）

图 1-3

第四节 建筑速写的表现手法

建筑速写不同于纯绘画，重点是表现建筑，而非个性化地排线，是在熟练运用线条的基础上进行建筑表现。建筑速写的目标不同，表达重点不同，形成了多样化的手绘种类，一般可以将手绘概括为线描式手绘、素描式手绘和方案式手绘。

一、线描式手绘

线描式手绘是以单线形式表现对象的轮廓、结构及特征，主要是用线条的相关法则构建一个二维空间。从线条本身来看，有粗细、浓淡、长短、曲直等多种差异，只要强化相应的线条特征，就可以得到风格鲜明的线造型速写作品。线条所形成的节奏、构成的韵律可以产生强烈的视觉冲击力。

图1-4所示为位于山西祁县的乔家大院，采用一点透视表现房屋多、进深大的建筑院落，在线描式手绘的基础上简化线条的表现，做到随性而不随意；利用局部门头的密线排列深化远近的层次关系，注重整体构图效果。

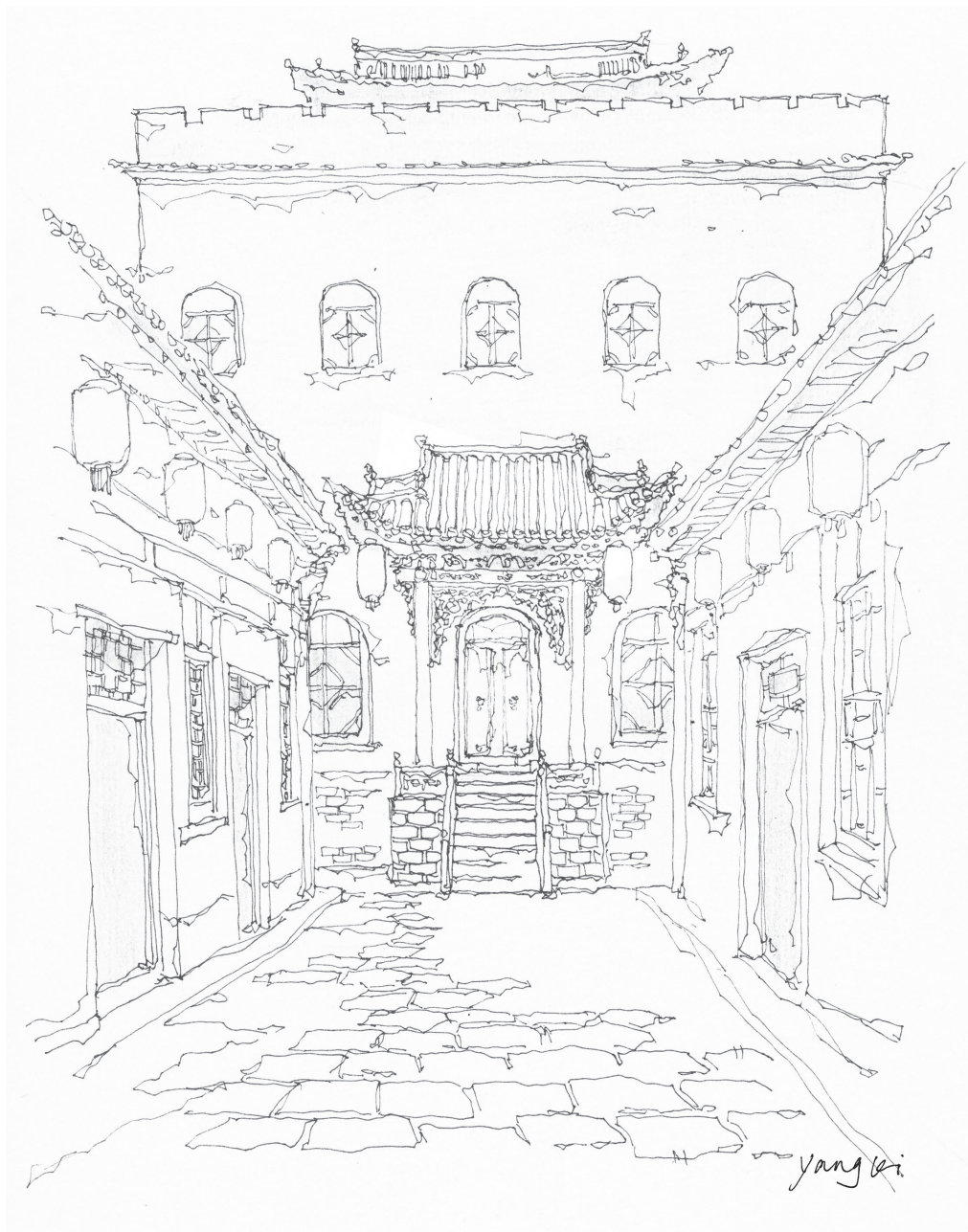

图 1-4

图 1-5 所示为古民居院落街道的速写，画面以线描为主，通过线条的疏密变化进一步表现建筑的空间和环境关系，加上地面铺装远近变化的衬托，可以显示出院落的进深关系。

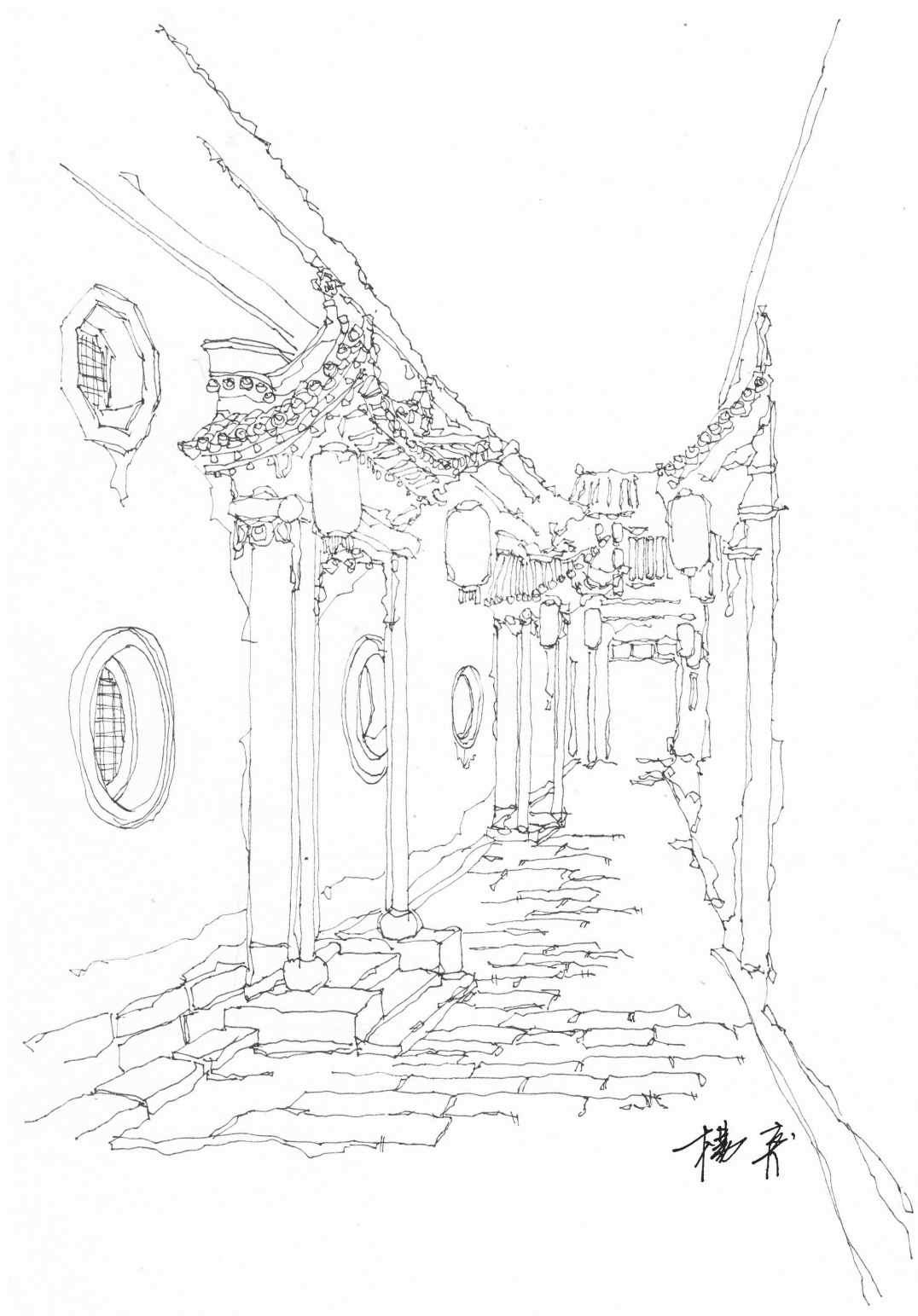

图 1-5

二、素描式手绘

运用不同的钢笔线条组合，可以表现出不同的材质（如砖、石、木及玻璃等）。在塑造物体的体量、立体感、空间感，各种表面材料的质感，建筑自身的形象及周围的环境等方面，素描式手绘具有很强的表现力。在单线的基础上，使用不同疏密的点，或以横、竖、斜线相组合，可以表达光影透视关系和体块空间关系。只要抓住材质肌理的特征，即使是黑白笔触，也能够精细入微地表达绘画意图。

图 1-6 所示为山西平遥古城古民居的钢笔手绘，用较多的线条刻画门头与墙头，重在表现门头的精巧；适当地增加光影，可以使画面效果更加和谐。对墙面部分留白，通过阴影的排线和墙面的透视关系，增强空间的进深感，进而突出视觉中心建筑的细节刻画。

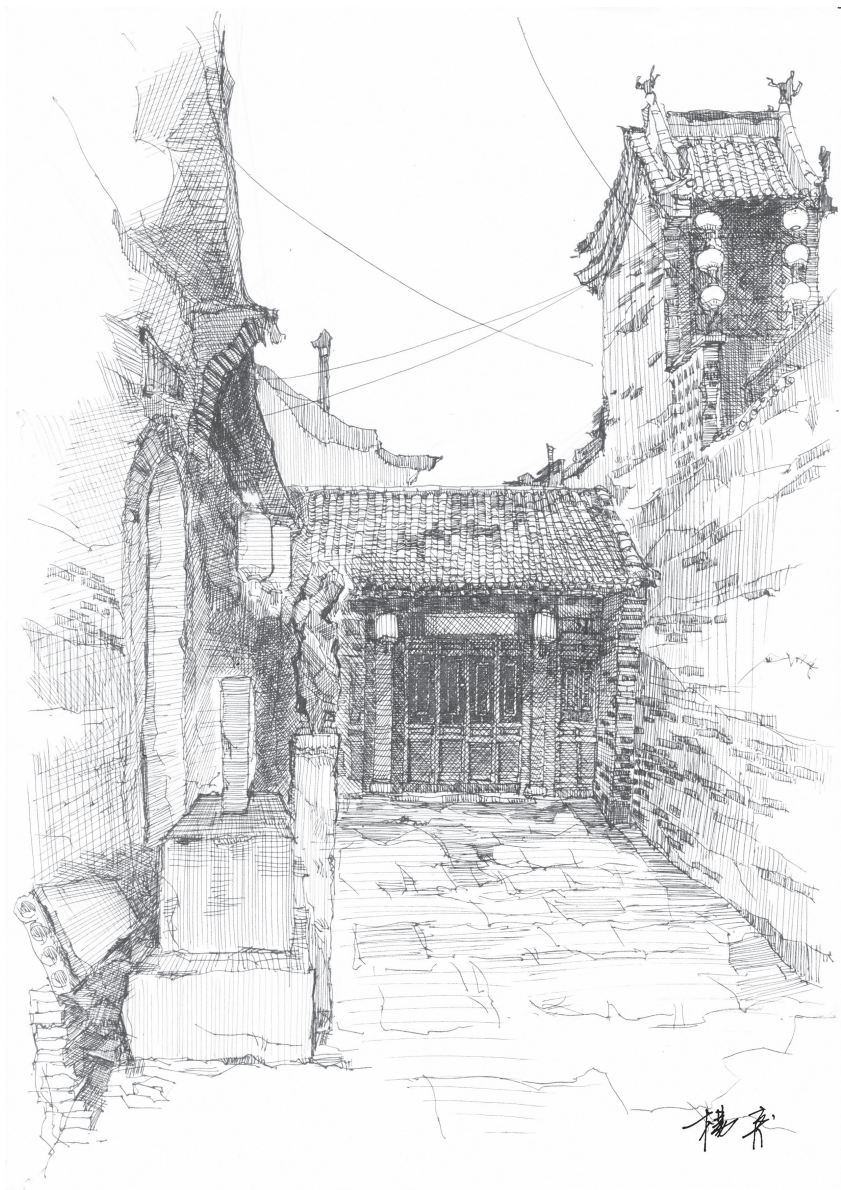

图 1-6

三、方案式手绘

方案式手绘也称方案设计、快题设计，是指在限定的较短时间内完成设计方案构思和表达的过程及成果，是建筑空间室内外环境设计过程中的一种特殊表现形式。方案式手绘要求提供高度概括的方案，以及具有扎实的基本功和一定的设计技巧。手绘效果图的表现应注重比例、透视、构图，以素描关系为基础，清晰表达设计师的想法和设计思路。(图 1-7 ~ 图 1-10)

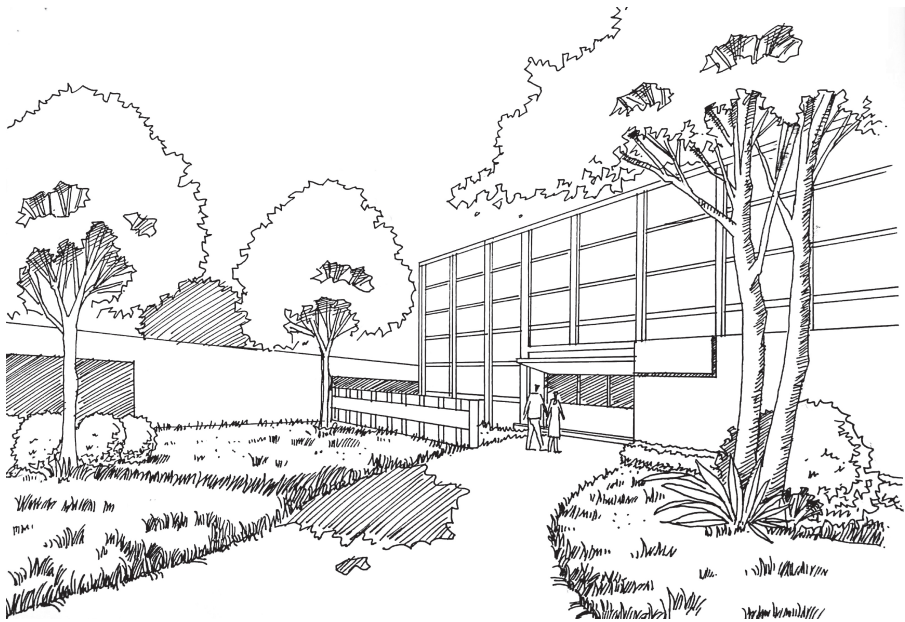

图 1-7

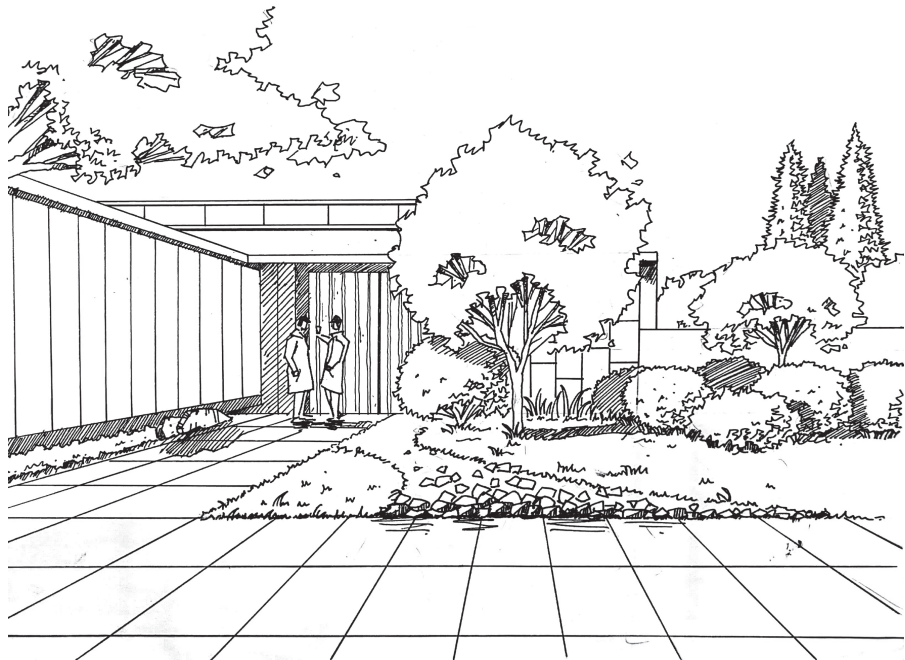

图 1-8

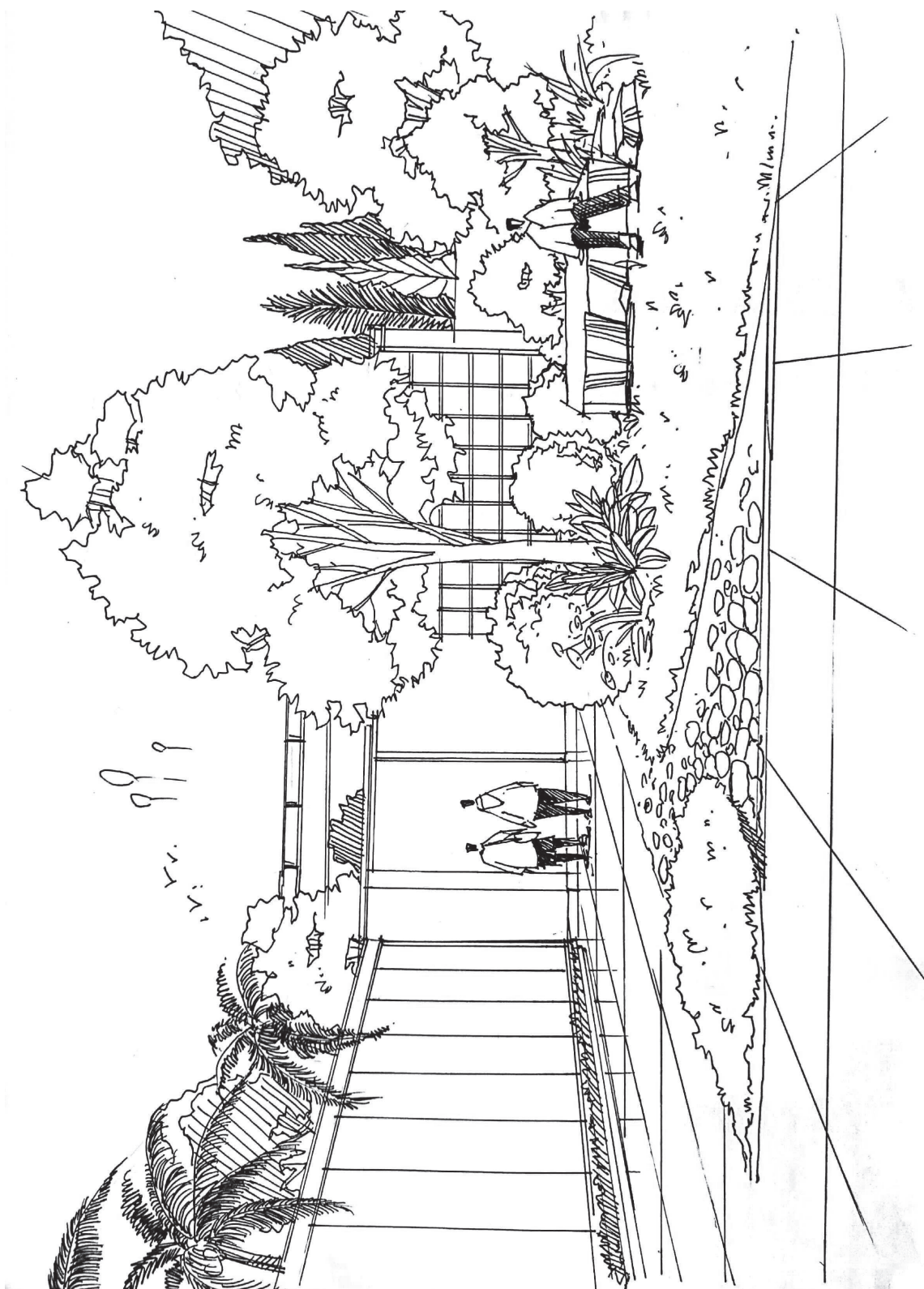

图 1-9

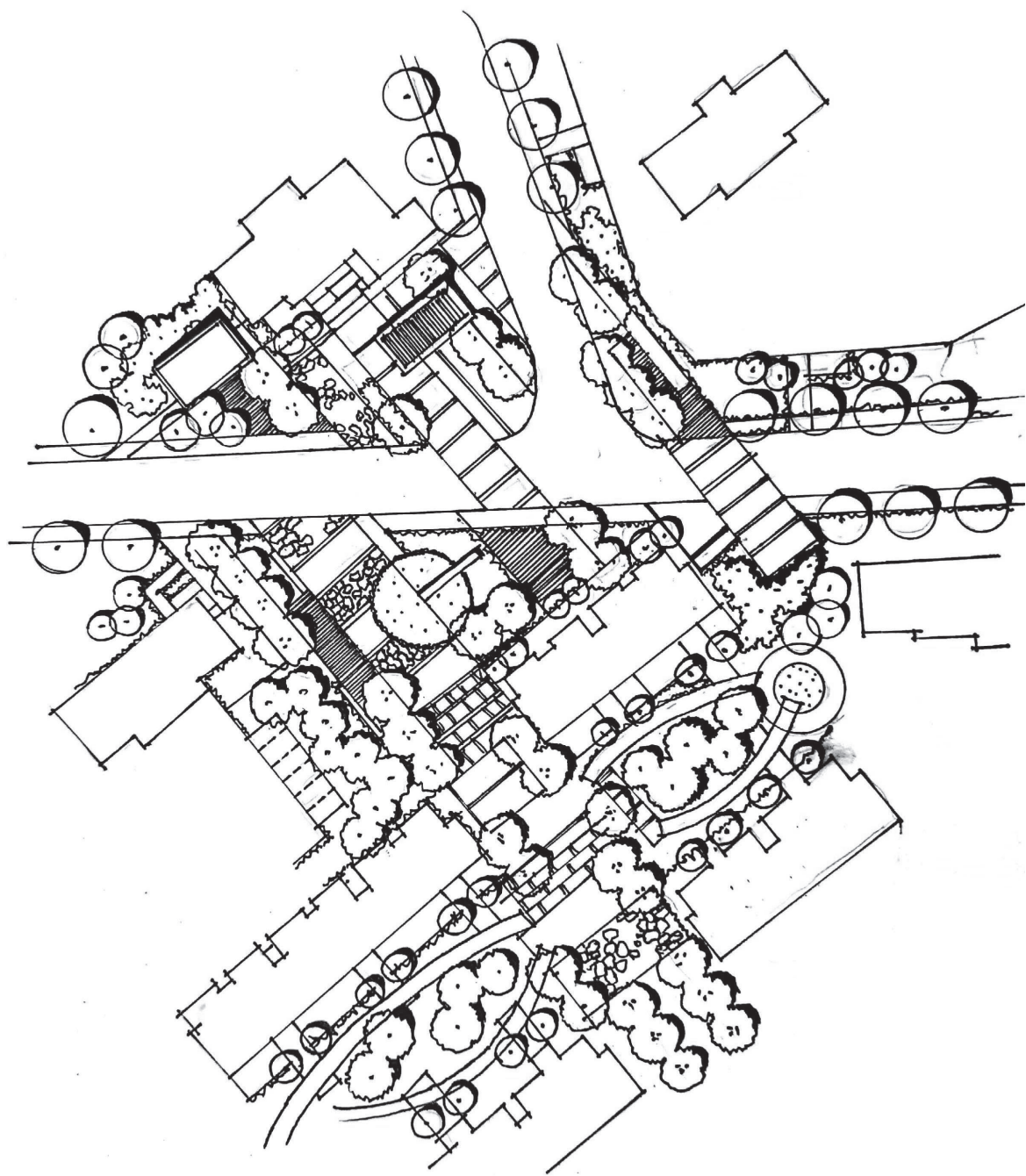

图 1-10