

浙江省“十四五”普通高等教育本科规划教材
艺术设计专业系列教材

夏克梁 徐卓恒 主编

建筑速写

JIANZHU SUXIE

扫描二维码，
了解
配套资源

 中国美术学院出版社

浙江省“十四五”普通高等教育本科规划教材
艺术设计专业系列教材

夏克梁 徐卓恒 主编

建筑速写

JIANZHU SUXIE

扫描二维码，了解
配套资源

 中国美术学院出版社

责任编辑：孟海江
图书制作：宏图文化
特约编辑：张荣昌
装帧设计：宏图文化
责任校对：杨轩飞
责任印制：张荣胜

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑速写 / 夏克梁, 徐卓恒主编. —杭州: 中国美术学院出版社, 2019.7 (2024.8 重印)
(高等院校艺术设计专业精品系列丛书)
ISBN 978-7-5503-1943-1

I. ①建… II. ①夏… ②徐… III. ①建筑画—速写技法—高等学校—教材 IV. ①TU204.111

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 105368 号

建筑速写

夏克梁 徐卓恒 主编

出品人：祝平凡
出版发行：中国美术学院出版社
地址：中国·杭州南山路 218 号 / 邮政编码：310002
网址：<http://www.caapress.com>
经销：全国新华书店
印刷：北京荣玉印刷有限公司
版次：2019 年 7 月第 1 版
印次：2024 年 8 月第 4 次印刷
印张：10.75
开本：889 mm × 1194 mm 1/16
字数：288 千
图数：364 幅
印数：14001—19000
书号：ISBN 978-7-5503-1943-1
定价：62.00 元

著作权所有·违者必究

顾问团队

艺术设计专业（应用型）教材策划专家团队		
姓名	所在单位及职务	专业方向
林家阳	同济大学教授/博导 教育部高等学校设计类专业 教学指导委员会副主任 “上海市原创设计大师工作室”领衔大师 中国工业设计协会常务理事 原教育部职业院校艺术设计类专业 教学指导委员会主任	总主编/统筹/策划 设计教育研究/视觉设计/产品设计/ 空间设计著名专家
张夫也	清华大学美术学院教授/博导 世界艺术史研究所所长	工艺美术教育著名专家 原《装饰》杂志社主编
蔡军	清华大学美术学院工业设计系主任/教授/博导	工业/产品专业方向著名专家
吴海燕	中国美术学院设计学院院长/教授/博导	服饰专业方向著名专家
魏洁	江南大学设计学院教学院长/教授	视觉传达方向著名专家
顾逊	大连工业大学设计学院教学院长/教授	环境艺术专业方向著名专家
王效杰	深圳职业技术学院动画学院院长/教授	中国工业设计协会副会长 动画设计/数字媒体方向著名专家
王亦飞	鲁迅美术学院传媒动画学院院长/教授	中国美术家协会动漫艺委会委员 教育部高等学校教学指导委员会动画、 数字媒体专业教学指导委员会委员

作者简介

夏克梁，中国美术学院副教授、中国美术家协会会员、浙江省水彩画家协会理事、“温莎·牛顿”国际品牌形象大使、《中国手绘》主编、南岱村荣誉村民，曾出版《印象建筑：夏克梁建筑写生创作》《今日手绘：夏克梁》《手绘教学课堂：夏克梁景观表现教学实录》《建筑钢笔绘画：夏克梁建筑写生体验》《夏克梁钢笔建筑写生与解析》《西南村寨》《夏克梁建筑钢笔画新作集》《夏克梁麦克笔建筑表现与探析》《夏克梁建筑风景钢笔速写》《教学范图：夏克梁手绘精品自选集》；夏克梁边走边画系列丛书之《神秘尼泊尔》《魅影柬埔寨》《玄妙印度》《鸿福缅甸》《幻境巴厘岛》；夏克梁手绘景观元素系列丛书之《植物篇》(上、下)、《置石篇》《行画古村落——走进松阳》等书籍。

徐卓恒，1982 年出生于浙江杭州，毕业于中国美术学院环境艺术系，获文学硕士学位。现就职于中国美术学院。长期从事景观建筑设计与教学实践工作，曾合著有《景观设计·环境小品》《建筑风景写生》《景观设计手绘教学与实践》《景观手绘课堂》等教材。在各级专业期刊、平台上发表论文十余篇。

内容简介

本书主要讲解建筑速写的基础理论、技法要点和学习步骤，并以模拟课堂教学的形式安排学习体系。通过三章循序渐进式的课程编排与各章各节的具体讲解，让读者从理论到实践层面都能对建筑速写有全面的了解，并能够结合相应的练习，熟练掌握建筑速写这项专业技能。第一章从理论层面较为全面地阐述了与建筑速写相关的基础知识；第二章以阶段式的课程实训编排，讲解建筑速写学习的具体方法和实践步骤；第三章结合优秀案例的分析和展示，拓展建筑速写的艺术疆域。各章节前后呼应，构成一套学习建筑速写的完整流程。

序 言

FOREWORD

专业——高校根据社会的专业分工而设立的学业类别，是知识学习的边界。一个人要想把本专业的知识学精学通，需要有对专业的高度认识和对知识的熟练掌握。只有做到熟悉学习方法和路径，才能做到一通百通。在科技高速发展的今天，我们强调学科交叉、多才多艺，强调每个人都应该树立无边界学习的理念，即“进校前有专业，进校后要通学”。平面（视觉设计）、立体（产品和工业设计）、空间（室内、建筑、景观）、时尚（服饰、数字媒体）的交叉，只是同类专业的互补，而文、理、艺的交叉才能培养出全面发展的人才。

课程——学校专业教学的科目，包含专业的主体精神，是知识的具体体现。课程的合理性为个人专业知识的建构和实践能力的培养打下了良好基础。美国著名课程与教育专家格兰特·威金斯（Grant Wiggins）提出的“追求理解的教学设计（UbD）”理论，以及在课程体系中的“逆向设计法”，避开了教学设计中的聚焦活动和知识灌输这两大误区，致力于发掘大概念，帮助学生获得持久、可迁移的理解能力，而不是学了却不会用的知识。

该理论被广泛应用于美国大、中、小学的教育课程体系设计中，为人才培养目标进行课程体系的应用技能设计，以证明学生实现了预期的目标。一个好的专业须有课程知识能量的支撑。为什么教育部首先亮红灯的是动画专业？因为该专业的课程结构设计不合理，导致了学生知识的缺失，继而影响了他们的就业与发展。

教材——课程的意志体现并支撑着课程教学。“工欲善其事，必先利其器”，教材是教学最重要的元素，其优劣决定着教学效率的高低。直接影响教学效率的因素有三：一是教师的专业素养，二是教学的配套设施，三是教材的选择。其中，最具有提升空间的就是教材。好的教材，不仅能够使教师在教学过程中有行云流水般的顺畅感，更能确保学生在有限的时间内学到真东西，达到学习目标，让教学事半功倍。

好的教材应具备三种特质：一是课程知识点的科学性；二是教学案例、作业程序的合理性，让学生能创意出好的作品；三是突破纸质教材成本和页数的局限性，通过“相关信息”“相关链接”等拓展内容使学生得到无限的知识与信息。这些特质虽简单却包含着无限的知识能量。

教育部部长陈宝生先生、高教司司长吴岩先生在2018年11月1日的“教育部高等学校教学指导委员会成立大会”上强调了教育重心要重新回归到本科教学上来，并把教材视为教学质量中最为重要的环节。正是在这样的语境下，本套教材实现了教学精神的回归。

教育部高等学校
设计类专业教学指导委员会副主任
同济大学教授 / 博导 林家阳
2018年12月

前言

PREFACE

建筑是与我们生活息息相关的基本环境要素，是人类文化的有形载体，也是具有逻辑性、秩序性、有机性的人与自然环境亲密结合的空间体系。由于建筑在设计过程中本身具有一定的艺术表现属性，因此它也被看做是一类重要的绘画题材。建筑速写是一种被广大美术爱好者、职业画家、建筑及相关专业设计人员所喜爱的绘画类型，这种以速写的特有表现语言结合艺术的表现方式，塑造出建筑的空间形态、人文气质、艺术特征和环境氛围，成为展示建筑艺术魅力与表达作者审美情感的重要载体，它体现的便捷性、快速性、灵活性使之具有普遍推广的价值。

本书主要围绕建筑速写的基本画法和表现类型展开讨论和研究，依据知识技能点的学习规律编写相应内容。课程设计的指导思想是：理论联系技能实训，以表现方法和技巧的专门化训练为主，强化建筑、环境等艺术设计人才职业素质的培养和技术能力的综合训练，同时结合教学阶段分步骤、分章节编写，清晰详尽地阐释钢笔画学习的过程，注重教学内容的可行性与适用性，强调艺术设计专业教学职业化、应用性强等特点，明确教学课时与训练强度。第一章从理论层面较为全面地阐述了建筑速写相关的基础知识；第二章以阶段式的课程实训编排，讲解建筑速写学习的具体方法和实践步骤；第三章结合优秀案例的分析和展示拓展建筑速写的艺术疆域。各章节前后呼应，构成一套学习建筑速写的完整流程。笔者希望通过这样一种循序渐进式的步骤编排与各章各节的具体讲解，从理论到实践层面都能做到对建筑速写技法要领的详细剖析与全面解读，使本教材对实践具有实际有效的指导价值。

本书面向的对象主要为各大院校艺术类专业和设计类专业的学生，也适用于广大美术爱好者和建筑设计相关行业的从业人员。它既是一本技法学习类教材，也是一本艺术欣赏类的普及读物，希望每位读者都能从中有所收获，借由本书走进建筑速写的多彩世界，充分体验这一绘画形式的独有魅力。

夏克梁

2019年1月

课程计划

CURRICULAR PLAN

章	课程内容	节课时	章课时
第一章 建筑速写与理论概述	第一节 建筑速写基础知识	1 课时	4 课时
	第二节 建筑速写的历史发展	1 课时	
	第三节 国内外建筑速写课程特点比较	1 课时	
	第四节 建筑速写作业评价标准	1 课时	
第二章 分段实训	第一节 项目训练一——单体速写练习	16 课时	64 课时
	第二节 项目训练二——临摹速写练习	16 课时	
	第三节 项目训练三——实景速写练习	32 课时	
第三章 优秀案例欣赏与分析	第一节 写实型建筑速写优秀作品赏析	1 课时	4 课时
	第二节 写意型建筑速写优秀作品赏析	1 课时	
	第三节 装饰型建筑速写优秀作品赏析	1 课时	
	第四节 创意型建筑速写优秀作品赏析	1 课时	

目 录

CONTENTS

第一章 建筑速写与理论概述	1
第一节 建筑速写基础知识	2
一、建筑速写的功能与意义	3
二、建筑速写的风格类别	4
三、建筑速写的常用工具及材料	7
第二节 建筑速写的历史发展	12
一、建筑速写的发展沿革	12
二、代表人物与作品	15
第三节 国内外建筑速写课程特点比较	20
一、国内同类专业的课程体系	20
二、国外院校相关专业课程体系	21
三、建筑速写相关课程	21
第四节 建筑速写作业评价标准	28
一、整体性——局部、整体及空间关系	28
二、科学性——透视、构图及技法处理	28
三、丰富性——主次、节奏及对比	28
四、艺术性——点、线、面的表现力	28
第二章 分段实训	33
第一节 项目训练一——单体速写练习	34
一、课程概况	34
二、设计案例	38
1. 教师示范作品	38
2. 具有代表性的学生作业	44
三、技术要点	46
1. 线条的运用方法	46
2. 体块的塑造方法	58
3. 材质的表现方法	62
4. 结构关系的刻画方法	64
5. 配景的表现方法	67

四、实践和程序	71
1. 观察分析、勾勒形体	71
2. 区分关系、强化块面	71
3. 塑造细部、取舍得宜	71
4. 整体平衡、浑然一体	72
五、相关信息和网站链接	75
第二节 项目训练二——临摹速写练习	80
一、课程概况	80
二、设计案例	82
1. 教师示范作品	82
2. 具有代表性的学生作业	84
三、技术要点	85
1. 主次关系的塑造	85
2. 空间层次的塑造	86
3. 整体感的营造	88
4. 艺术处理手法的运用	90
5. 透视关系的准确塑造	92
四、实践和程序	94
1. 临摹对象的合理选择	94
2. 各景物间关系的分析	96
3. 画面塑造的基本顺序	96
4. 画面关系的综合处理	98
五、相关信息和网站链接	99
第三节 项目训练三——实景速写练习	101
一、课程概况	101
二、设计案例	103
1. 教师示范作品	103
2. 具有代表性的学生作业	104
三、技术要点	105
1. 取景的原则方法	105
2. 构图的基本要求	106

3. 主体特征的快速把握	110
4. 艺术处理手法的简练运用	111
四、实践和程序	112
1. 景点、视角的合理选择	112
2. 各景物间关系的分析	113
3. 构图的设计	114
4. 画面关系的快速合理表达	114
五、相关信息和网站链接	115
第三章 优秀案例欣赏与分析	119
第一节 写实型建筑速写优秀作品赏析	120
一、单线表现	121
二、明暗辅助表现	124
三、淡彩表现	126
四、重彩表现	131
第二节 写意型建筑速写优秀作品赏析	136
一、单色表现	137
二、彩色表现	140
第三节 装饰型建筑速写优秀作品赏析	142
一、黑白表现	143
二、彩色表现	149
第四节 创意型建筑速写优秀作品赏析	153
一、场景创意	155
二、工具材料创意	156
三、表现手段创意	158
参考文献	160
后记	161

第一章 建筑速写与理论概述

第一节 建筑速写基础知识

第二节 建筑速写的历史发展

第三节 国内外建筑速写课程特点比较

第四节 建筑速写作业评价标准

第一章 建筑速写与理论概述

本章概述

本章主要介绍了建筑速写的概念、功能、意义和分类，建筑速写的发展历史，国内外建筑速写课程的特点比较及建筑速写作业评价标准等内容，注重对基础理论知识的全面讲解，帮助学生系统地认识建筑速写。

学习目标

通过本章的学习，学生能够全面了解建筑速写的概念、功能、意义和分类、常用工具材料等内容，简要了解建筑速写发展历史和国内外相关专业课程体系，明确建筑速写作业评价标准。

第一节 建筑速写基础知识

建筑速写是以建筑为主体对象、以速写为表现手段，以表达创作者对建筑艺术及其周边环境的认知和理解的绘画形式。以建筑为载体的自然景观、人文景观、生活环境、道具场景等都可以纳入建筑速写的范畴。好的建筑速写可以利用多种工具多层次、多手段地进行表现，手段灵活、生动，语言明快、准确，具有良好的视觉形象，因此它也被看做一种艺术作品，具有相对独立的艺术价值（图 1-1-1）。

建筑速写所用到的工具简单便捷，创作时间也相对较短，对广大从事绘画、建筑设计等相关工作的人员来说，这种表现形式可以为他们提供建筑风景绘画创作和建筑设计的灵感及素材。建筑速写要求作者兼备速写表现技能和建筑专业知识。创作者一方面要能以理性思维严谨观察建筑场景，合理控制建筑的比例关系，准确表述建筑风格语言，使建筑速写最为恰当地传递建筑思想，体现出专业学科内涵；另一方面，建筑的整体感和空间比例也借由速写语汇淋漓尽致地传达出来。因此，只有在同时具备两个专业知识背景的情况下，不同学科知识技能之间才能够得以互补，相得益彰（图 1-1-2）。

图 1-1-1 夏克梁

优秀的建筑速写也是一件艺术作品，具有独立的艺术价值

图 1-1-2 蔡亮

建筑速写多以钢笔为工具，在相对较短的时间里完成

一、建筑速写的功能与意义

1. 功能

建筑速写的主要功能在于记录、表达和创作。

记录是建筑速写的基本功能。通过速写作品，可以生动、高度概括场景，记录人文风貌，还原特定环境下的建筑文化艺术。在画家和建筑师眼中，建筑与画面之间的关系处理，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，都要忠实地进行记录，以作为创作与设计的素材（图 1-1-3）。

表达即通过速写的方式传达绘画者对建筑的理解、认识。建筑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，同时以一定的绘画技巧体现建筑光影的能力。对设计从业人员而言，它能帮助设计师在运用电脑、照相机以及数字技术的同时，摆脱对数字、数码技术的过分依赖，掌握手绘表达的能力。富有表现意味的建筑速写在抓住建筑的比例和各种要素的基础上，用线条创造韵律与趣味，更能准确传达建筑的各种特质（图 1-1-4）。

建筑速写的创作功能主要指将速写应用于建筑画的创作表现之中。这需要画家能够充分领悟建筑场景的内在气质，同时具备丰富的绘画表现技法，这样才有可能完整地进行创作，实质上就是对客观对象的主观化再创造。通过速写这种表达方式，提高对场景的观察能力、鉴赏能力、审美能力、概括能力、表现能力以及自由创造能力，可以说，建筑速写是超越了职业局限的一种综合能力的培养。对设计学科而言，长期的实践训练也能够激发设计师的创造力，让他们以速写的方式酝酿、发展建筑构思，并快速地留下印记，使之成为建筑创作的重要辅助手段之一，最终达到得心应手地表现设计构思、勾勒抽象思维的目标（图 1-1-5）。

图 1-1-3 蔡亮

记录是建筑速写的基本功能

图 1-1-4 王夏露

表达是大部分人学习建筑速写的主要目的

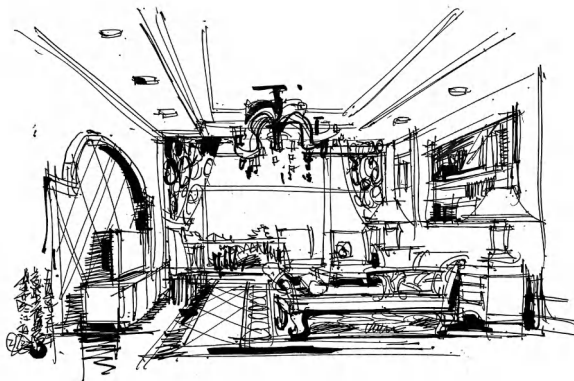

图 1-1-5 蔡亮

将建筑速写的表现技能转换为设计的表达能力

2.意义

无论是在校学生、画家、建筑设计师或是其他相关行业的从业人员,掌握建筑速写的基本技能都有助于培养他们主动发掘和快速捕捉人文景物之美的能力;帮助他们随时随地搜集创作设计素材,储备必要的资料,积累丰富的创作灵感;锻炼他们对建筑体量的把握能力、对大局的掌控能力和应变能力;提高自身对抽象思维的具象转换表达能力和扩散性创造能力;不断拓展艺术视野,提升审美能力与专业设计创作能力(图 1-1-6)。

图 1-1-6 潘玉琨

建筑设计师笔下的建筑速写

二、建筑速写的风格类别

建筑速写有各种不同的绘画工具,因此也有不同的表现方式,不同的绘画工具能使同一场景呈现完全不同的视觉感受。大体上,可以将建筑速写的风格分为黑白画法和色彩画法两个基本大类,黑白画法又细分为单线画法和明暗辅助画法两类,色彩画法则又细分为淡彩画法和重彩画法两类。

1.单线画法

单线画法脱胎于中国传统绘画中的白描,以形态、结构的单线勾勒为主要特点,突出画面的拙朴

性和骨架感。这种画法对单线的表现力力图做到最大程度的施展,以一条条骨干状的线条支撑整个画面,使画面整体干净清爽,线条表现力足。线条的轻重、强弱、疏密、曲直、缓急都用以表现景物的形象特征和画面各元素之间的关系,通过线条的间架结构营造以素为美的视觉体验。单线画法抛弃了光影明暗等因素对景物的影响,让事物以最本真的状态跃然于纸面,传递出优雅的韵味。这类画法多以硬笔类工具表现,例如钢笔、一次性针管笔和签字笔等(图 1-1-7)。

图 1-1-7 张孟云 以单线的形式表现建筑

2. 明暗辅助画法

明暗辅助画法是最为常见的表现形式之一，它融合了单线画法与明暗光影画法的特点，但仍然是以线为主、以明暗的适度衬托为辅助的表达方式，这种方式让线条在空间层次、图像语言的表达上更为丰富，是一种综合性的表现手法。画面借助清晰果敢的单线明确勾勒建筑形体、结构比例、细部装饰、层次关系，又借明暗对比对建筑形体进行细致刻画，使画面整体详实细腻、繁简适宜、张弛有度、中心突出。这种画法的优势在于既具有速写时间短的特点，又能依靠简单的绘画工具制造有层次、有分量的画面效果，是一种折中型的技法类别。因此，它也是本教材着重介绍的内容（图 1-1-8）。

3. 淡彩画法

淡彩画法是在钢笔稿的基础上，简单赋以较为清淡颜色的速写样式。钢笔稿仍是构建画面效果的主要因素，淡彩仅起到适度点缀气氛的作用。淡彩画法的着色工具以水彩和彩色铅笔为主。水彩的色调素雅，色彩饱和度低，层次丰富柔和，有助于配合速写主题，传达建筑的理性魅力。在与水彩结合时，钢笔线条的严谨理性与水彩的活泼流动能够很好地融合，并借助水彩特有的笔触，有效拉开画面虚实关系，强调画面空间距离。在与彩色铅笔结合时，可通过几种色彩的穿插叠加，形成色彩丰富之感。彩色铅笔的使用方式接近于普通铅笔，借助细腻的线条排列辅佐层次的刻画，起到辅助色彩渲染之功效。淡雅、整体、适当表现物体色相是这类画法的特点（图 1-1-9、图 1-1-10）。

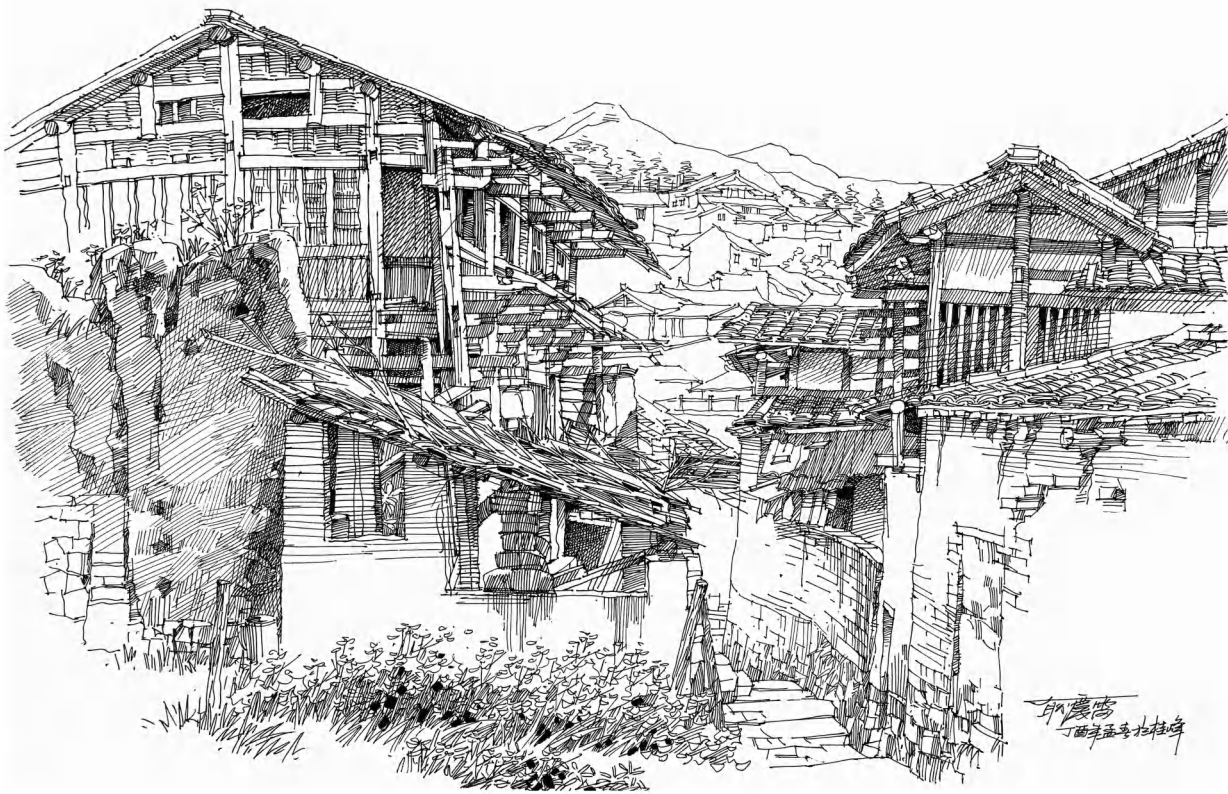

图 1-1-8 耿庆雷

以单线为主、明暗辅助的形式表现建筑

图 1-1-9 邓蒲兵 以钢笔线稿为基础、水彩上色的淡彩画法

图 1-1-10 刘开海 以铅笔线稿为基础、水彩上色的淡彩画法

4. 重彩画法

重彩画法与淡彩画法相对应，一般以较为浓重的色彩快速明了地拉开物体间的关系，构建较强的视觉冲击，使画面变得更立体、更扎实。马克笔因具备携带方便、色彩选择自由度大、颜色饱和、笔触表现力强等优势，在建筑速写中正发挥着日益重

要的作用，是最适宜这种速写方式的工具之一。使用马克笔可以在钢笔速写稿的基础上设色，也可以在铅笔草稿之后直接用笔触塑造建筑。其特点是表现深入，刻画细腻，色彩饱和，强调场景在特定光影下的动人状态，拥有丰富的艺术语言，能让观者领略其对质感和光影的强大表现能力，具有强大的可塑性（图 1-1-11）。

图 1-1-11 夏克梁 以钢笔线稿为基础，再通过水彩上色、塑造的重彩画法

三、建筑速写的常用工具及材料

建筑速写所采用的画法不同，所使用的绘画工具也有所差别。不同的笔所产生的线条表现力也有所差异，画面的效果和传达的严谨性也不同。钢笔、签字笔、美工钢笔、针管笔、炭笔、铅笔等都是建筑速写的常用工具。采用此类硬笔获得的画面线条明晰，建筑造型明确，具有普适的使用价值。通常绘画者会根据个人喜好选择硬笔工具，同时会兼顾携带的便捷性（图 1-1-12）。

图 1-1-12 各类速写工具

就黑白类画法而言，钢笔是经常用到的工具。钢笔的种类很多，常用的有单线钢笔、弯头美工钢笔、鸭嘴式阔头笔、签字笔、针管笔等。这些工具便于携带、作画便捷，受到建筑师和设计师的广泛欢迎，是他们的随身速写工具。钢笔具有笔头坚硬、出水流畅、线条硬朗等特点，作画时非常重视线条的表现特性以及画面中线的造型、疏密与线的对比产生的虚实、详略、主次等关系，而线条整洁、明确、刚强、流畅正是钢笔这一绘画工具的特点，因此，在绘画时要充分利用其特点，创作出清晰、富有表现力的画面（图 1-1-13、图 1-1-14）。

图 1-1-13 钢笔和签字笔

图 1-1-14 蔡亮
美工笔表现的建筑速写

除此之外，炭（铅）笔也是很受青睐的绘画工具。使用炭（铅）笔作画，具有便捷快速、易于修改的特点。但由于使用这类工具创作出的画面非常容易涂抹，因此并不适用于小区块或细部的速写，可以用在以调子为主的大面积速写作品中。炭（铅）笔的最大优点就是质地柔软，使用炭（铅）笔可以借助平涂技法来表现明暗，建立起大面积中间调子的区块，具有丰富的表现力。炭（铅）笔既能表现建筑柔和、宏伟的体量，又能表现建筑的细部和材料质感，是一种细腻而富有弹性的工具。但相较于钢笔画的稳定效果而言，炭（铅）笔画在复印或者一般印刷之后，画面层次较差，表现力也会随之减弱（图 1-1-15、图 1-1-16）。

图 1-1-15 炭（铅）笔

图 1-1-16 龚立明 铅笔表现的建筑速写

色彩表现类的工具除前面提及的水彩、彩色铅笔和马克笔之外，还包括不太常用的彩色水笔、彩色粉笔等。它们在便携性和易用性上各具特点，质

地和颜色的表现力也各不相同，绘画者一般根据自身情况来选择合适的工具（图 1-1-17、图 1-1-18）。

图 1-1-17 水彩、马克笔及彩铅

图 1-1-18 王玮璐 马克笔表现的建筑速写

建筑速写所适用的纸张种类有很多，不同质地、不同肌理、不同色泽的画纸可以获得不同的画面效果。通常绘画者都会选用质地较为厚实的画纸，以防止硬笔笔尖运行较快时划破纸张。当然，也可以根据作品想要达到的预期效果选择特殊纸张。彩色类的建筑速写多采用水彩专用画纸，纸张质地要求紧实、光滑而平整，方便流畅运笔（图 1-1-19）。

此外，由于建筑速写多在户外进行，因此选用素描纸装订而成的速写本是比较好的选择。当然，也可以选用一块轻便、平整、具有足够硬度、尺寸合适的速写板，速写板的大小要适合纸张大小，手感合适，便于作画。

图 1-1-19 各类速写本

第二节 建筑速写的历史发展

一、建筑速写的发展沿革

建筑速写起源于西方，脱胎于建筑画，从其发展历程看，两者之间并不存在明显的界限，许多建筑画都是以建筑速写的形式表现的，尤其以建筑设计创作概念图为代表。

早在意大利的文艺复兴时期，绘画就成为建筑生产中非常重要的一部分，其主要作用是指导工匠精确施工，使建筑承包商得到认同。这类建筑画等同于现在的设计施工制图，在当时，直观、准确、详细、逼真建筑画的基本要求，而作画能力在当时也被认为是一个人能否成为合格的建筑师的重要

的先决条件。透视法则的发明使画面的逼真感和精确性得到了保障（图 1-2-1）。

从文艺复兴到 20 世纪这段时期，建筑在从设计概念诞生到施工落地的过程中产生了更细的分工，建筑逐渐成为一种面向大众的艺术，需要向公众展示并得到他们的认同，因此就出现了概念方案草图这类更易于让大众理解的简单示意性建筑绘画，可以说这是建筑速写的雏形。只是在当时，大家认为建筑画不能过于花哨，应当透明、客观地表达建筑内涵，认为建筑画要和建造想法相契合，同时具有可分析的价值，因此建筑画的实用性仍然占据主导地位（图 1-2-2）。

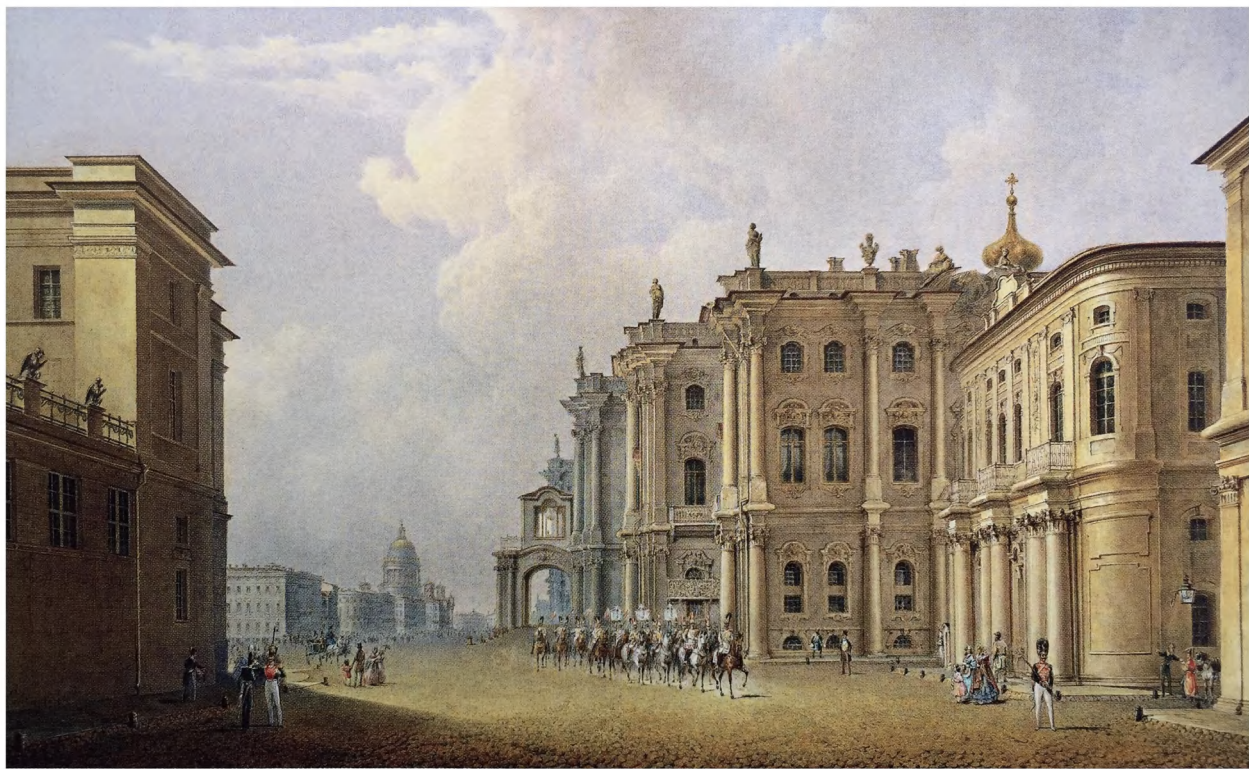

图 1-2-1 以建筑为主题的欧洲古典绘画

图 1-2-2 西方早期的建筑渲染图

从20世纪发展至今,建筑画已不再局限于传统的表现真实形象的作用,建筑空间的模式多样化,再加上各种前卫、个性化的设计理念,使建筑画成为一种更广泛的表达、传播手段。艺术家也纷纷参与其中,使建筑画的风格样式更加多元、信息更为复杂,变成了从传递想法(速写、草图)到展现最终形体结果(效果图)的载体。建筑速写与绘画一样,展示价值得到了充分的提升,有些甚至被当作艺术品在全球范围内流通、收藏,摆脱了原先只能依附于建筑本身、传达建筑内涵的角色(图1-2-3)。

建筑速写在发展历程中,功能与样式由“单一化”向“多元化”转变,价值也由“实用”向“展示”转变。从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、比例系统等内容,到今天建筑师和设计师借助建筑速写体验生活,了解社会、风俗、文化,反映时代特征,表达对建筑风景的情感体验,建筑画和建筑速写既有不同,也具有明显的共性:它们都横跨了绘画与建筑两个艺术领域,都是兼容了两种艺术门类特点的表现艺术形式(图1-2-4)。

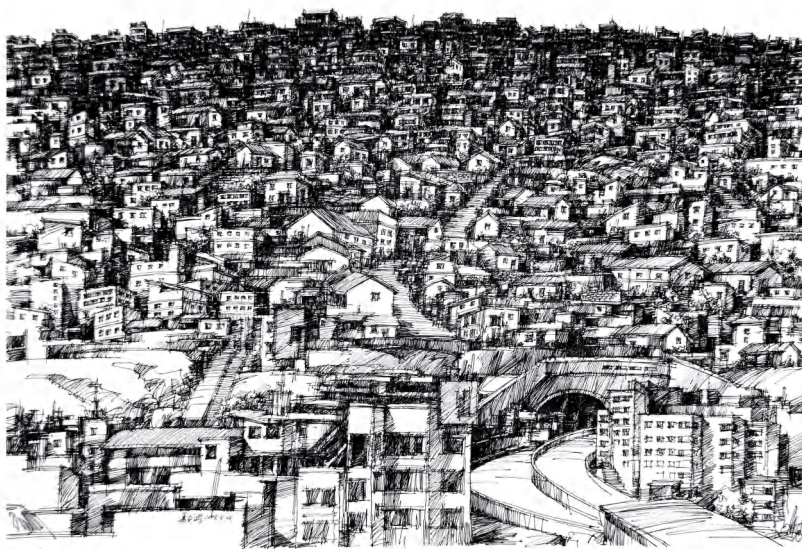

图 1-2-3 夏克梁 钢笔建筑速写

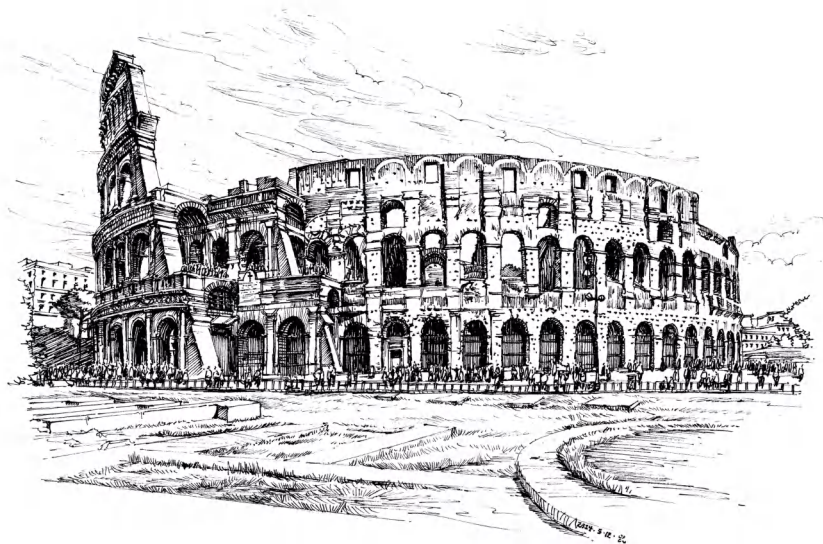

图 1-2-4 韩光 设计师在旅游的过程中通过速写的形式记录的建筑

二、代表人物与作品

建筑是很多画家和建筑师喜欢表现的题材，历史上曾留下很多优秀的美术作品。很多建筑师更是把建筑速写当做其最基本的一项技能，因此也产生了很多出自建筑师之手的高品质建筑速写作品。由于篇幅所限，这里仅选取几个典型代表加以介绍。

1. 吴冠中

江苏宜兴人，当代著名画家、油画家、美术教育家。他的建筑速写作品创造性地将西方的形式美与中国传统审美中的意境美进行有机结合，构成

了具有中国民族特色的“自然—形韵”新体系。在速写创作中，吴冠中“主要着力于意境与构图的推敲，拣摘不同素材组成画面，在芜杂的物象中提取美之精灵”（吴冠中语）。其钢笔和水墨建筑风景速写大多取材于江南风光，用几何性的形体组合、鲜明纯正的色彩、明亮的色调表现诗一般的意境，达到“写形、写神、写情”的三位一体。其作品的抽象化倾向突出，有些甚至是用一堆墨线和彩点的交织构成富有节奏、韵律和诗意的作品。作品画面飞舞跳动、举重若轻，具备极强的绘画感和艺术观赏性（图 1-2-5、图 1-2-6）。

图 1-2-5 吴冠中钢笔建筑速写作品

图 1-2-6 吴冠中水墨建筑山水作品

2. 彭一刚

建筑学家，著名建筑设计师，中国科学院院士，天津大学教授，长期从事建筑美学及建筑创作理论研究。他的建筑速写作品严谨写实、层次

清晰，对建筑的空间结构、质感光影的刻画生动逼真，画面厚重有力，具备丰富细腻的观赏效果。其学术代表著作《建筑空间组合论》《中国古典园林分析》中大量的建筑速写作品是他绘画风格的杰出展现（图 1-2-7）。

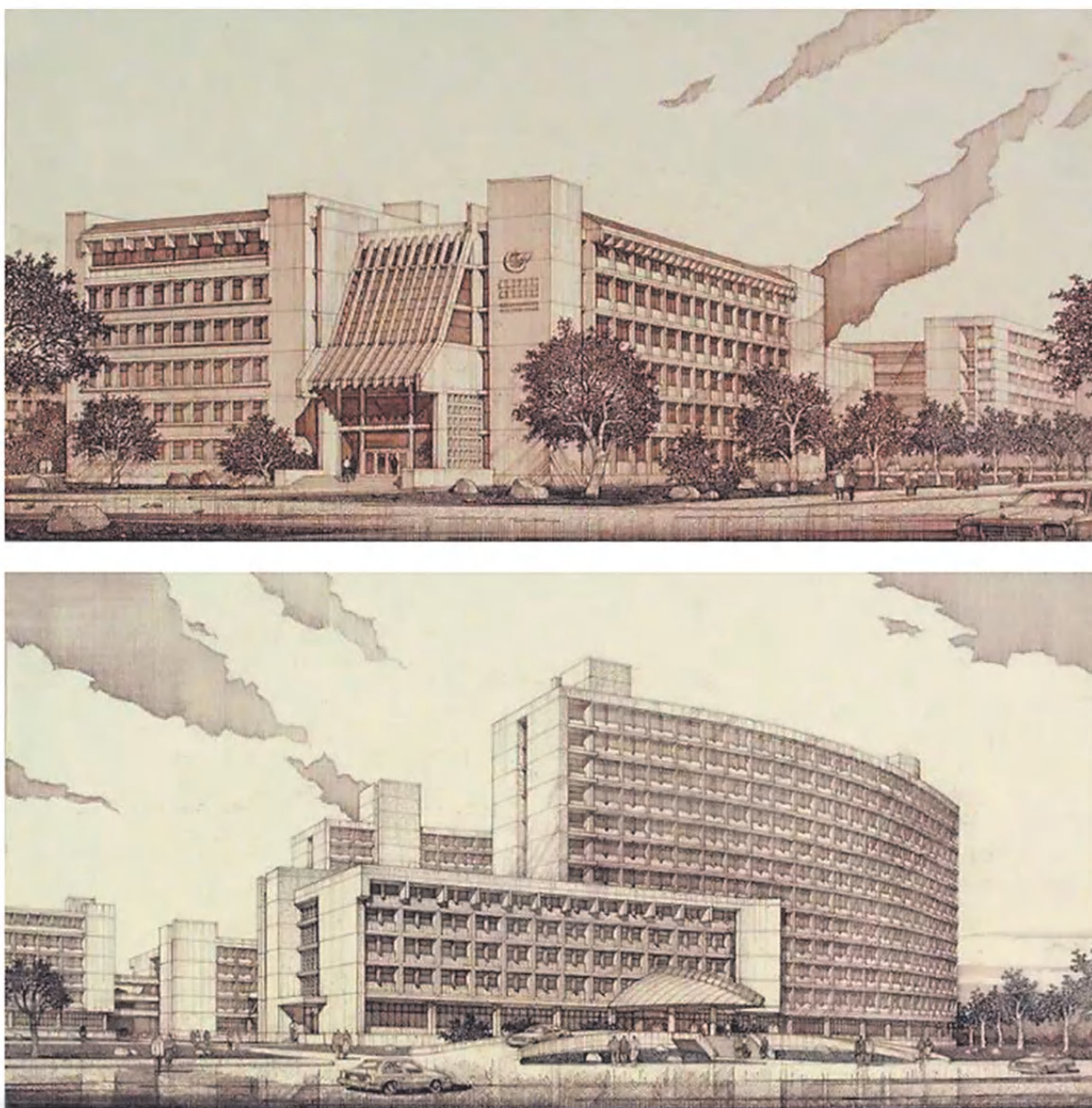

图 1-2-7 彭一刚建筑表现图

3.R.S.奥列佛 (Robert S.Oliver)

墨西哥圣米格尔·德阿连德学院美术硕士，职业画家，建筑师，美国亚利桑那州立大学荣誉教授，美国建筑师研究所荣誉会员，美国水彩学会会员。他的建筑速写作品注重通过简单而直接的勾

勒，结合色调、阴影与色彩的作用来增强画面效果，曾多次获得美国国家与地方的奖项。其编写的《奥列弗风景建筑速写》一书曾在国内引发广泛好评，成为建筑速写爱好者临摹的范本（图 1-2-8、图 1-2-9）。

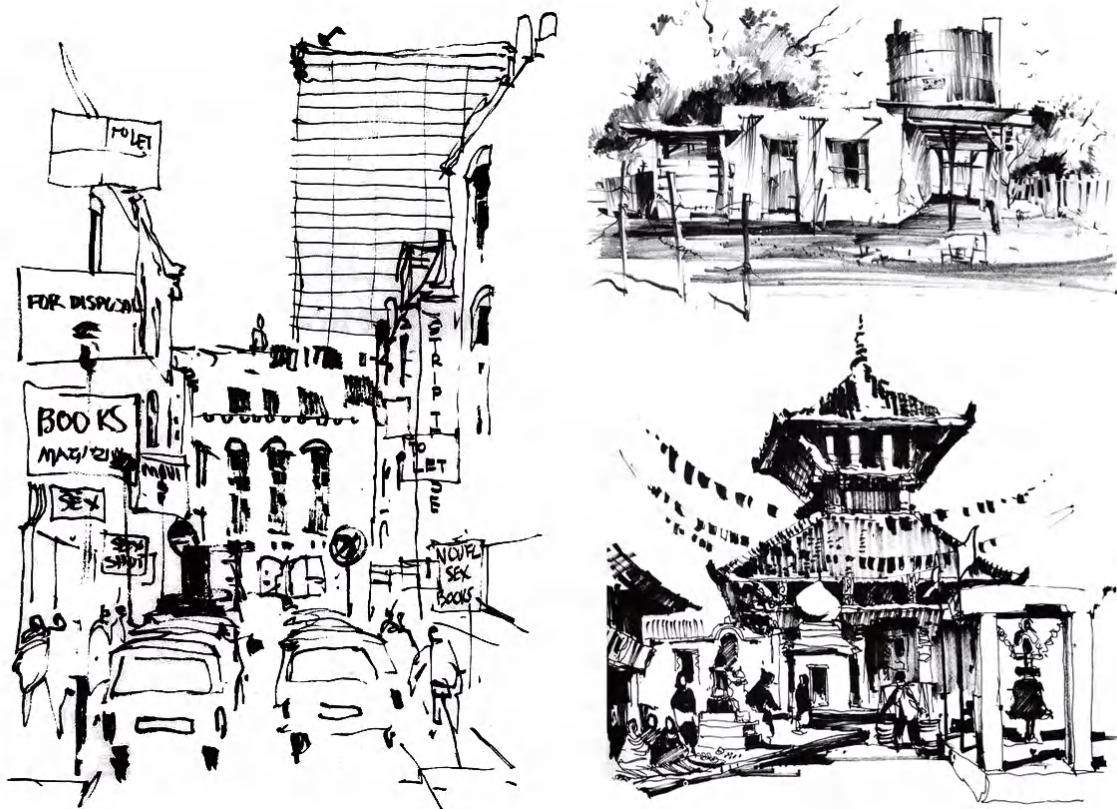

图 1-2-8 R.S. 奥列佛建筑速写系列作品

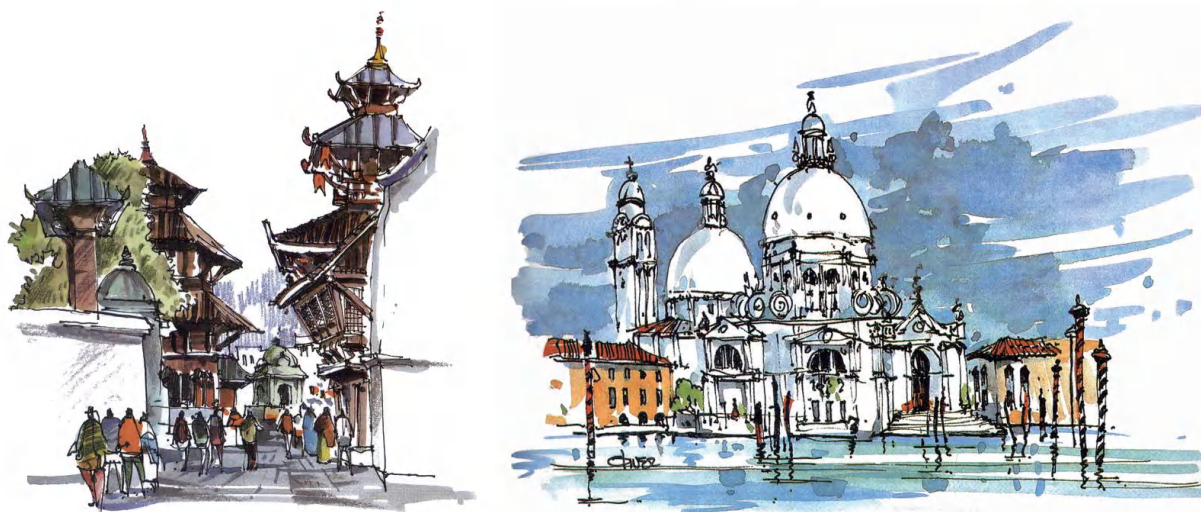

图 1-2-9 R.S. 奥列佛淡彩系列作品

4.DCM（丹顿·廊克·马修）建筑设计事务所

澳大利亚最杰出的建筑设计事务所之一，建筑作品遍布世界各地，受到广泛的认可和赞扬。其设计强调抽象的艺术风格，建筑概念速写图也与之相符，线条松弛但不乏严谨，画面敢于进行大胆的取舍，拉开虚实主次，形成强烈的氛围感，具有较强的写意特色（图 1-2-10、图 1-2-11、图 1-2-12）。

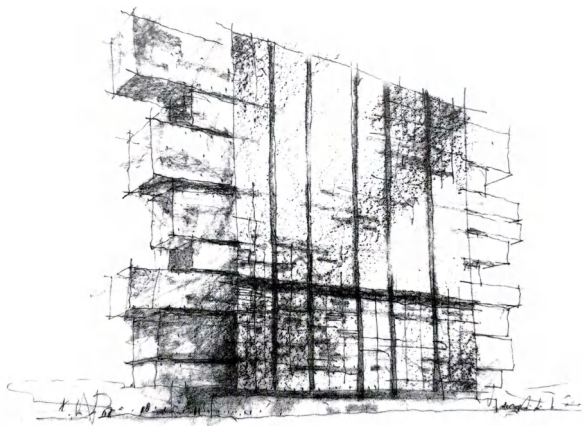

图 1-2-10 DCM 建筑设计事务所的建筑概念速写图

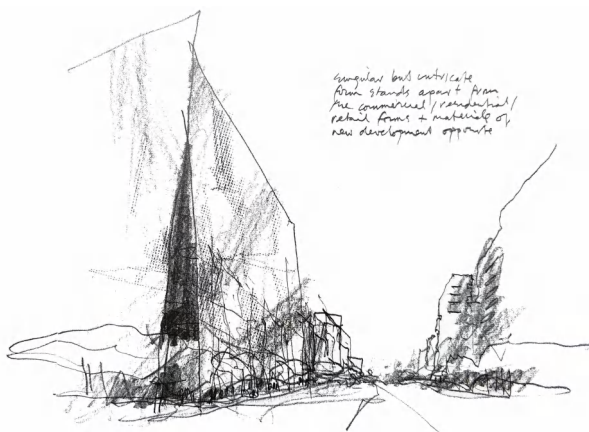

图 1-2-11 DCM 建筑设计事务所的建筑概念速写图

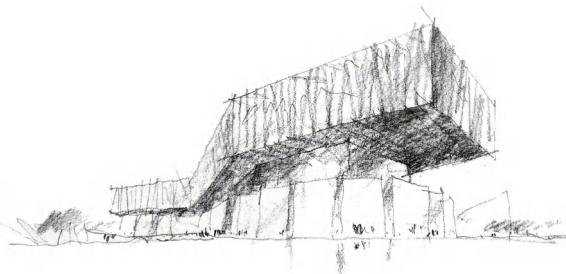

图 1-2-12 DCM 建筑设计事务所的建筑概念速写图

5.叶列梅耶夫

奥列格·阿列格季维奇·叶列梅耶夫（Oleg Arkadievich Ereemeev）俄罗斯艺术科学院院士，著名的艺术家和艺术教育家，列宾美术学院前院长。其建筑速写作品善于运用构图，合理且巧妙地突出视觉中心，构建画面的趣味点。画面中黑白关系的有序控制使得场景的层次感丰富，自然流露的线条让画面具备轻松的观感（图 1-2-13、图 1-2-14）。

图 1-2-13 叶列梅耶夫的建筑速写

图 1-2-14 叶列梅耶夫的建筑速写

第三节 国内外建筑速写课程特点比较

一、国内同类专业的课程体系

建筑类及相关设计专业的建筑速写课程多安排在本科一年级的基础教学中，既有独立成课的设置，也有作为其他造型或表现课程的练习环节而分解设置的，具体设置要看各院校的课程安排。独立式的速写课程一般安排在素描、色彩等课程之后，以两门课程中教过的基础表现技法引领速写课程的学习。分解设置的速写课则是将技法训练分阶段融入不同的基础课程中。

作为独立课程的建筑速写，安排较为系统，内容一般为拷贝大师作品、描摹照片、根据照片进行速写和户外现场写生。训练的方法则是从用线、单

体、透视、构图、处理等方面着手，通过训练达到熟练掌握写生技巧的目的。

如果作为其他课程中的环节设置，常见的有：在“素描课”的最后阶段，以钢笔、水笔等硬笔类表现工具为载体，练习以线为主的黑白建筑速写；在“设计表现课”的起始阶段，训练学生用线、塑造、艺术处理等方面的能力，为水彩渲染、彩铅塑造、马克笔快速表现等做好铺垫；在“考察课”的整个过程，以记录资料为目的，训练学生遴选考察对象、快速记录对象有效信息的能力。教学的安排一般也是按照循序渐进的原则，从易到难地合理编排练习阶段，形成从基础训练到实践运用的系统流程（图 1-3-1）。

图 1-3-1 路瑶 建筑速写的学习一般都是从拷贝、描摹照片开始的

二、国外院校相关专业课程体系

在法国，初中及以下都会有每周一小时的绘画课程。大概在高中阶段（15~18岁），绘画不再是硬性规定，只有一部分人还在坚持绘画。对景观专业的学生来说，各个学校会根据整体课程来设置绘画课程的时间和课时。像法国昂热高等农学院本科二年级的学生是每年有10小时的绘画课。2017年，法国国立昂热大学景观专业二年级有12小时的绘画课。里尔国家建筑与景观设计学院每年有18小时的绘画课程。法国凡尔赛高等景观学院是法国最专业的景观学院，每年有超过75小时的艺术课程，其中有一部分是绘画速写课程。而对建筑专业的学生而言，每个学校的教学计划都不一样，布列塔尼国家建筑学院每年有36小时的艺术课程。事实上，在法国，所有的建筑或景观学校都有艺术方面的课程，但绘画，特别是手绘（速写）没有明确量化，其课时很大程度上取决于授课教师本身。

总的来说，国外院校建筑类相关专业的建筑速写课程设置与国内相似，既有独立设置，也有穿插设置。在教学目标上，以服务建筑设计概念思维表达为核心，选用的绘画工具多为炭（铅）笔、钢笔、水彩和彩色铅笔等。

三、建筑速写相关课程

1. 素描课程

素描是一切绘画的基础，也是各种造型艺术的基础，它作为美术教学的基本功训练手段，以锻炼学生整体观察和表现对象的形体、结构、动态、空间关系（包括明暗和透视关系等）的能力为主要目的。通过素描课程的学习，学生能在单纯的绘画表达中，清晰树立对客观对象的造型、空间、体积和结构的认识，提高观察能力、造型能力和表现能力（图1-3-2）。

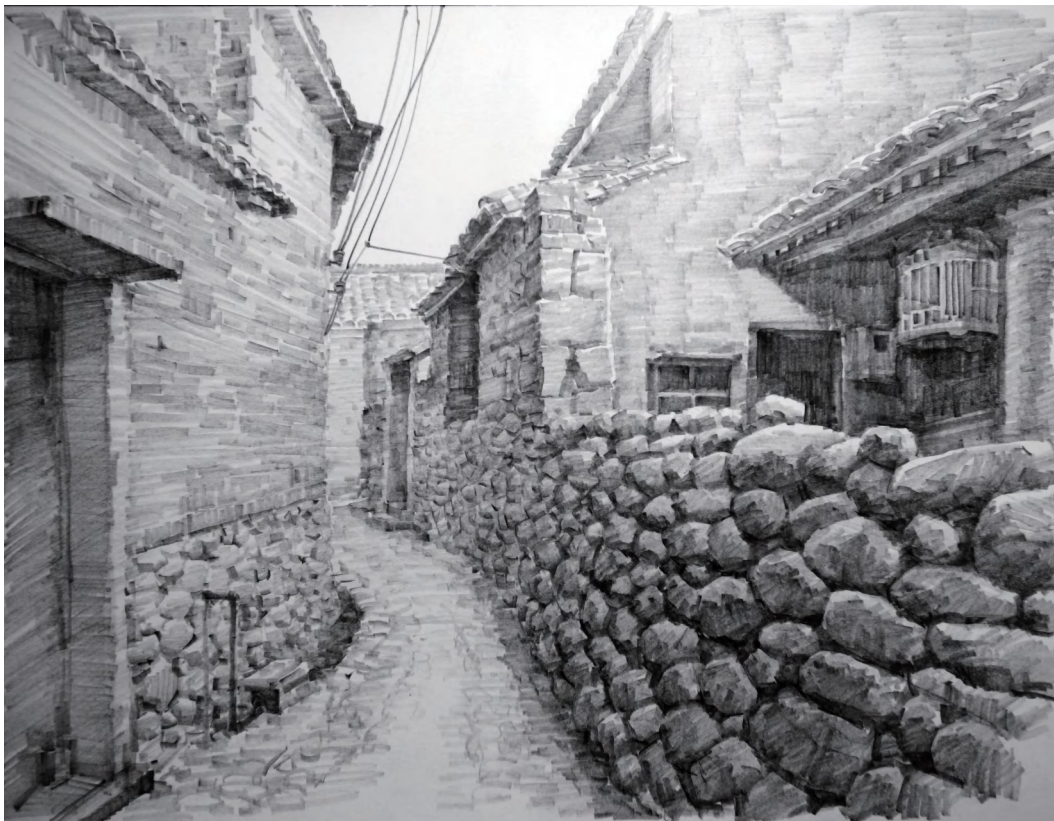

图 1-3-2 龚立明 建筑素描

对建筑速写而言，建立扎实的素描表现功底，能使绘画者养成良好的观察习惯，培养敏锐的感知力，能让他们较为顺畅地理解景物间的各项关系，有利于他们运用相关技能解决表现过程中的形态塑造问题（图 1-3-3）。

2. 色彩训练课程

色彩训练是建筑速写的另一项相关课程，它与素描相辅相成，重点关注如何运用各种颜色来刻画景物，塑造画面的综合关系。通过色彩表现练习，

学生能逐步形成对色彩关系的敏锐感受力，体会用色的基本规律，掌握一定的配色技巧，提高对写生色彩系统的认识，提升对色彩的高度概括和主观表达的能力（图 1-3-4）。

在建筑速写中，运用色彩训练的基本理论和方法并通过一定数量的练习，着色时能有效避免色彩搭配不当、色彩与形体关系脱离等基本问题的发生，也能控制好画面的色调与轻重、冷暖节奏（图 1-3-5）。

图 1-3-3 龚立明

空间的表现、形体的塑造建立在合理的素描关系基础之上

图 1-3-4 夏克梁 色彩训练

图 1-3-5 夏克梁 注重色彩调子的画面

3. 设计手绘表现课程

设计手绘表现也被称为手绘效果图表现，是建筑及相关设计专业课程体系中不可缺少的部分。它要求运用专业的表现工具和一定的表现技法，绘制出符合设计师预想效果的设计成果展示图。设计手绘表现不同于普通的写生，它所展现的画面必须达到设计者心目中“最佳、最理想化”的效果，以为后续施工建设提供参考指导。设计手绘表现要求从主体建筑的每个细节到配景的一草一树，都必须精心设计、合理安排、仔细取舍、悉心造型、合理配合，使画面的每一处都尽可能尽善尽美（图 1-3-6）。

设计表现的课程训练有助于学生在速写时形成主动处理画面的意识，较为快速地掌握画面处理的相关技巧，并能自然、熟练地加以运用，以提高作品的表现力（图 1-3-7）。

4. 建筑概论课程

建筑概论课程作为建筑及相关设计专业的基础课程之一，是初步而全面地认识、了解建筑相关知识的必修环节。不同于其他题材的艺术创作，建筑本身就是一套完整的艺术语言。课程中关于建筑的基础功能、发展历史、文化内涵、功能风格转化和构造系统衍变等知识的传授，都有助于带领学生走进建筑的世界，与不同的个体对话，全方位、多视角地体会建筑的精妙之处。

学生在具备了建筑构造、结构材质、风格流派等专业相关知识的基础上，才能对所要表现的对象形成系统化的认识。在速写中，才能从理解主体的角度出发，有选择性地对建筑的精华之处加以突出，强化其内外特征，以强烈的风格贯穿画面的每个部分，营造出相应的美学氛围（图 1-3-8）。

图 1-3-6 王姜 景观设计表现图

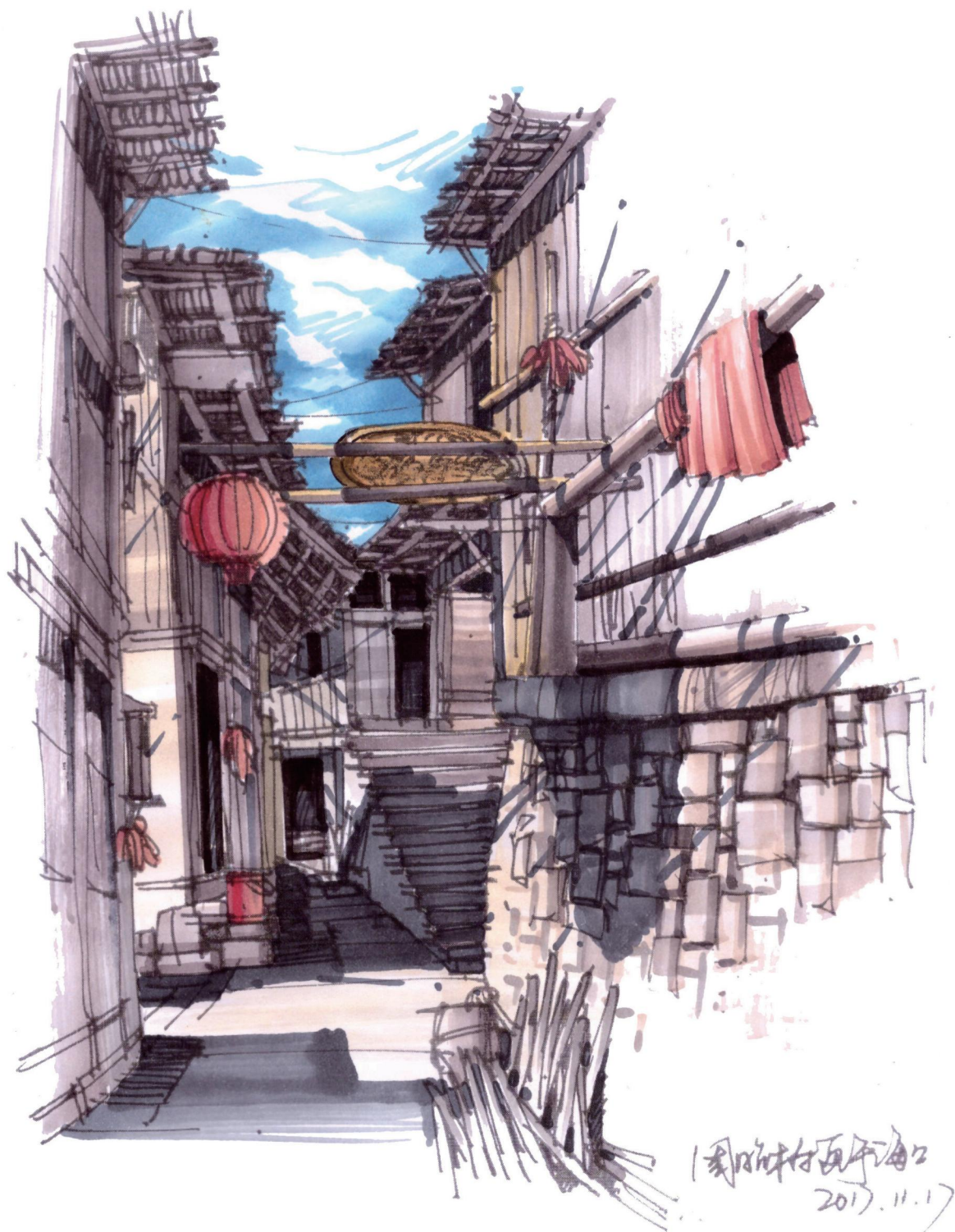

图 1-3-7 周昭柏 以设计表现图手法完成的速写

图 1-3-8 刘开海 理论课的学习也有助于建筑速写的提升

▶ 第四节 建筑速写作业评价标准

建筑速写与其他传统类别的绘画相似，成果评价一般可从画面展示出的直观效果出发给以优劣判断。从专业训练的要求来看，我们常常借助以下四个方面来对一幅作品的质量进行具体而细化的衡量。

一、整体性——局部、整体及空间关系

整体性的塑造是画面的首要问题，也是评价一幅作品的首要标准。它要求画面能处理好单体局部刻画和群体组合效果之间的协调关系。整体性不佳或缺失将直接使画面变得散乱、合理性不足，各景物间难以组成合力，难以给人形成整体印象。在整体性的要求下，我们应从画面空间关系是否合理与舒适、各局部之间的关系是否和谐有序、局部表现是否服从整体展示要求、整体视觉面貌是否协调有力等方面树立评价标准，使学生在处理整体关系方面建立起明确的概念，努力确保画面大局效果的良好呈现（图 1-4-1）。

二、科学性——透视、构图及技法处理

绝大多数的建筑速写作品都是以客观对象为参照，表现的内容也会力求被多数人所理解。科学性便是在绘画者和普通观众间建立沟通的基础纽带。画面呈现的科学性有符合自然规律的科学，也有符合审美规律的科学。前者主要表现为画面应遵循透视的原则要求，符合近大远小的基本特征，使每个景物都能存在于合理的空间体系内；后者主要表现为运用美学原则精心组织构图，并结合科学的技法处理，使画面的美观性和视觉舒适性得到保障。如

果违反了两者规律中的任意一项，作品的效果都会违背人们的日常经验，变得凌乱怪异，使人难以接受。因此，科学性作为速写的评价标准，在练习中应严格把握（图 1-4-2）。

三、丰富性——主次、节奏及对比

速写作品的视觉丰富性是用于评价画面塑造能力强弱的基本标准。好的画面不会仅提供单一、有限的观感，它会竭力让场景所承载的信息变得饱满丰沛，会不断以各种方式冲击观者的眼球，使他们享受丰富的视觉盛宴。视觉丰富性的营造与画面主次关系、节奏关系的处理紧密相关。绘画者可利用对比的手法在上述两方面拉开反差，并在此原则下通过对中间层次的塑造，提升画面的丰富性（图 1-4-3）。

四、艺术性——点、线、面的表现力

重视对画面艺术性的评价，就不能忽视艺术手段所起到的作用。承载艺术手段的点、线、面的表现力强弱，则是影响画面艺术性高低的根本因素。能否灵活、合理、有效地利用点、线、面，简洁而准确地表现建筑形体结构，准确传达作者的所思、所想、所感，展现作者与众不同的个性；能否通过点、线、面之间流畅熟练而巧妙设计的组合搭配，传达超脱画面的意境，带给观众新鲜的视觉感受和无尽的思考、联想与回味，这些都是艺术性所要考量的指标。这些目标的达成，必须建立在对艺术性的良好感知与长期而刻苦的训练之上，只有这样，才能在速写时做到自觉、熟练的表达，让艺术性自然而然地流露（图 1-4-4）。

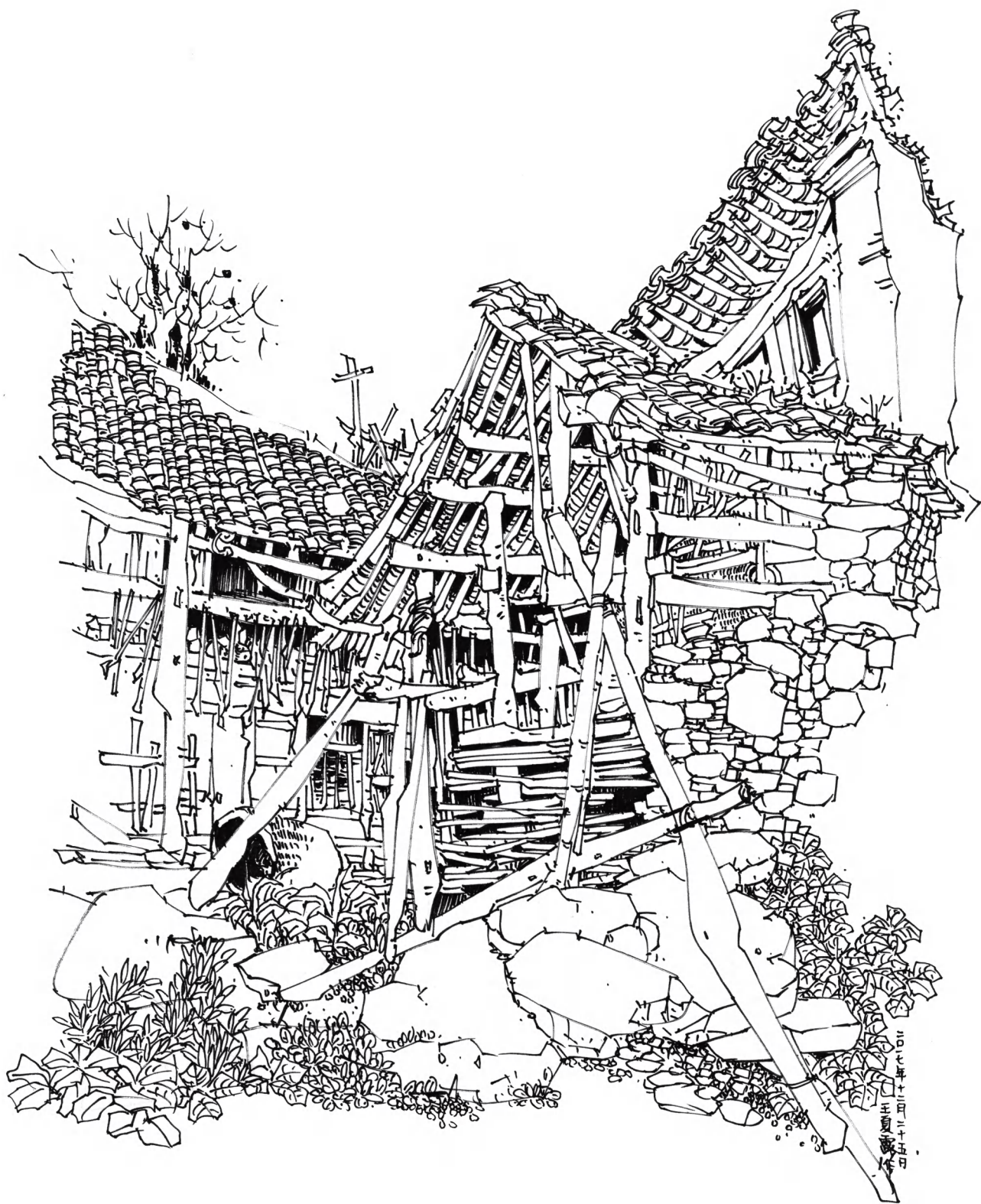

图 1-4-1 王夏露

整体性较强的画面，显得紧凑、富有视觉张力，每一个局部和细节都是画面不可分割的一部分

图 1-4-2 潘玉琨 科学合理的透视关系使得画面具有极强的纵深感

图 1-4-3 庄宇 画面刻画深入，空间层次丰富

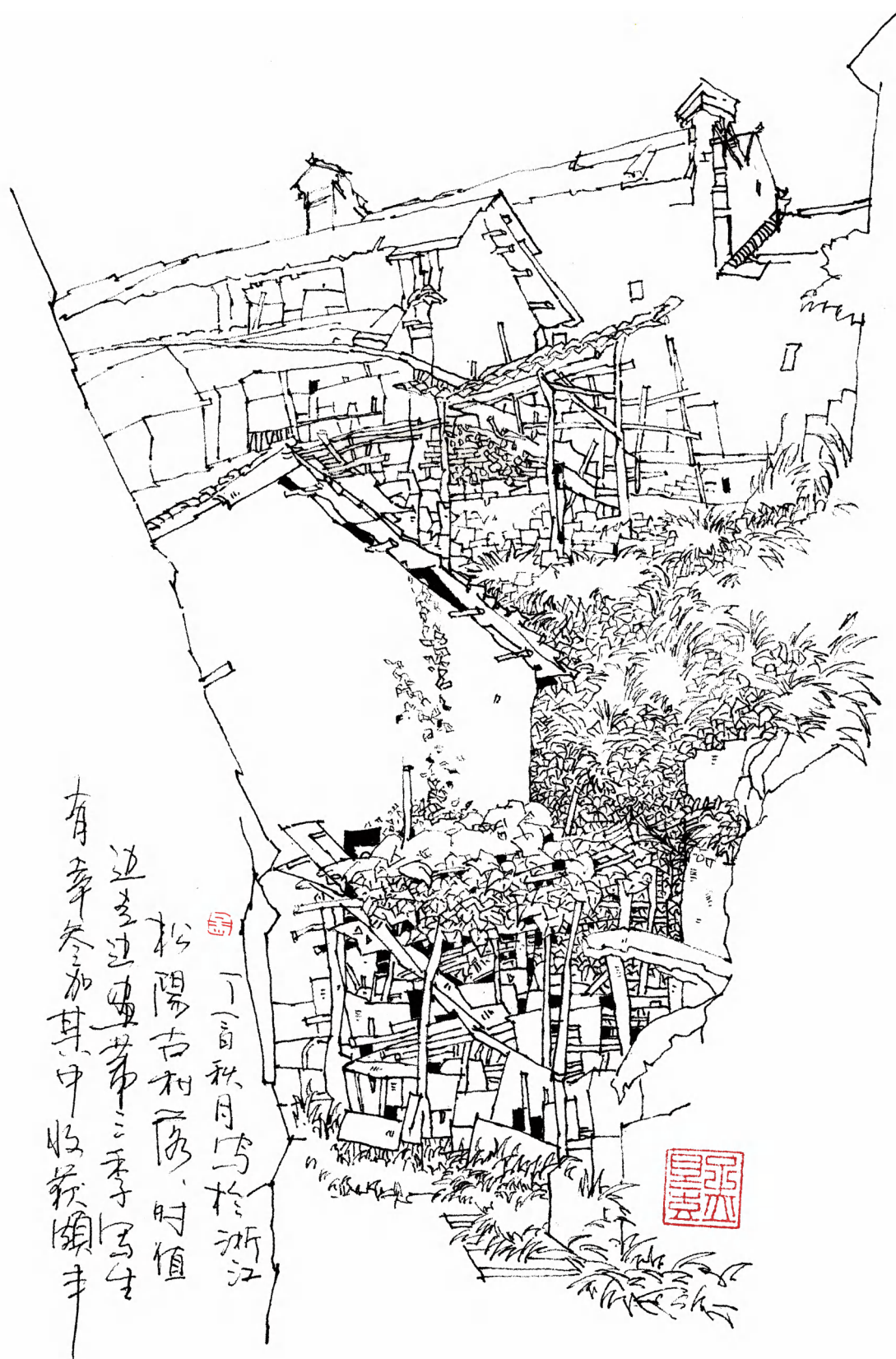

图 1-4-4 孟现凯 具有艺术性的画面总是更能打动人，引起人的共鸣