

第1章

建筑速写概述

学习要点及目标

- 了解建筑速写的具体含义。
- 掌握建筑速写的目的及意义。

本章导读

岩彩是指岩石的色彩。岩彩画是指用五彩的岩石研磨成粉，以胶质调和后绘制的作品。半坡原始古朴的彩陶、长沙马王堆出土的帛画和漆画、金碧辉煌的敦煌洞窟壁画和绚丽的唐人工笔重彩都是古代岩彩艺术的见证者。

在灿烂绚丽的中华文化中，可以汲取的艺术元素不胜枚举。从史前时期的仰韶文化、马家窑文化到春秋战国百家争鸣、秦灭六国一统天下、西汉时期文景之治、唐代开元盛世等，而丝绸之路更是这灿烂文明中浓墨重彩的一笔，其对于推动东西方文明发展、推动人类进步意义重大。敦煌莫高窟是享誉世界的文化遗产，它开凿在甘肃省敦煌市鸣沙山东麓断崖上，以精美的壁画和塑像闻名于世，其中壁画是敦煌艺术的重要组成部分，这些壁画内容丰富多彩，是我国也是世界最大的壁画石窟群。

莫高窟壁画绘于洞窟的四壁、窟顶和佛龕内，内容博大精深，主要有佛像、佛教故事、佛教史迹、经变、神怪、供养人、装饰图案等七类题材，此外还有很多表现当时狩猎、耕作、纺织、交通、战争、建设、舞蹈、婚丧嫁娶等社会生活各个方面的画作。如图1-1所示。这些画有的雄浑宽广，有的鲜艳瑰丽，体现了不同时期的艺术风格和特色。中国五代以前的画作大都散失，莫高窟壁画为中国美术史的研究提供了重要实物，也为研究中国古代风俗提供了极有价值的形象和图样。据计算，这些壁画若按2m高排列，可排成长达25km的画廊。

图1-1 敦煌莫高窟壁画

莫高窟的壁画上，处处可见漫天飞舞的美丽飞天——敦煌市的城雕就是一个反弹琵琶的飞天仙女的形象。飞天是侍奉佛陀和帝释天的神，能歌善舞。墙壁之上，飞天在无边无际的茫茫宇宙中飘舞，有的手捧莲蓬，直冲云霄；有的从空中俯冲下来，势若流星；有的穿过重楼高阁，宛如游龙；有的则随风漫卷，悠然自得。画家用特有的蜿蜒曲折的长线、舒展和谐的意趣，呈献给人们一个优美而空灵的想象世界，如图1-2所示。

图1-2 敦煌莫高窟双飞天图（摘自：潘絜兹工笔画作）

案例分析

特定时代的审美心理，在某种意义上最终决定了岩彩艺术形式及其形式美的成形与风格的选择。在人类步入近现代社会以前，对于“天”的一种敬畏和向往心理一直持续影响着人类的心理。在整个古典岩彩艺术时期，岩彩艺术的表现大都是以宗教题材为主的。

随着生产力的进步、社会的发展和时代的变迁，并伴随后来横跨欧亚大陆的古丝绸之路的建立，东方古典岩彩画开始在各地渐渐成熟并得以确立，之后随着佛教文化的传播逐渐造就并形成了古典岩彩的巅峰——敦煌莫高窟壁画。

敦煌壁画是中华民族的艺术瑰宝，其造型、色彩都达到了艺术的顶峰。艳丽的色彩，飞动的线条，在这些画师对理想天国热烈和动情的描绘里，我们似乎感受到了他们在大漠荒原上纵骑狂奔的不竭激情，或许正是这种激情，才孕育出壁画中那种张扬的想象力吧！

今天，我们经常见到许多艺术家到处体验生活，其目的无非是从生活中去寻找设计与创作的灵感，而记录这种感受的最佳方式就是速写，所以速写从它产生的那天起，从来就没间断过。

1.1 速写的基本概念

速写概念在西方绘画中属于素描范畴，被看作是素描中的一种略图和草图等，一般以单色塑造、表达所刻画的形象。而在中国美术学院的教学，速写一般被作为造型艺术基础能力训练的手段来看待。

速写，英文为“sketch”，意为草图、概要、草拟等，顾名思义，是一种快速写生方法。速写是画家在较短时间内以简练、概括和鲜明的手法对艺术形象进行瞬间捕捉，并以此方式表达自己对物象的强烈感受，速写是素描的凝练与概括。

狭义地看，速写是造型艺术基础能力培养的一种训练手段，因而它便具有了与其他艺术门类相互渗透的可能性；广义地看，速写又是一门独立的造型艺术门类，具有独特的审美价值。速写既可以被理解为单纯的速写作品，又可以被看作是一种绘画行为状态、一种绘画能力的实施过程，如图1-3所示。

图1-3 石头的不同形态（作者：卢国新）

知识拓展

对建筑的速写，就是在面对一个建筑时，用自己的方法将其记录下来。建筑并不是孤立存在的，它的周边还有景物或人。一幅完整的建筑速写不会只是孤零零的建筑，势必会有与之相协调的环境、景物，这便是建筑速写的内容。也就是说，只画好建筑，不去画环境或者场所，这幅速写便是不完整的。

速写因其描绘对象不同而产生了人物、建筑、风景、动物速写等；因其采用的工具不同，又有钢笔、铅笔、炭笔、马克笔、毛笔等速写；另外还有水墨、水粉、水彩、油画棒等多种速写形式，如图1-4～图1-7所示。

图1-4 民居建筑速写（水彩）（作者：刘敬超）

图1-5 民居建筑写生（马克笔）（作者：卢国新）

图1-6 《绿色的喧闹》（油画棒）

图1-7 建筑速写（钢笔）（作者：卢国新）

案例1-1

埃菲尔铁塔

埃菲尔铁塔屹立在巴黎市中心的塞纳河畔，于1889年建成，高320多米，相当于100层楼高。4个塔墩由水泥浇灌，塔身全部是钢铁镂空结构。埃菲尔铁塔是世界上第一座钢铁结构的高塔，就建筑高度来说，在当时是独一无二的。

1884年，为了迎接世界博览会在巴黎举行和纪念法国大革命100周年，法国政府决定修建一座永久性纪念建筑。经过反复评选，古斯塔夫·埃菲尔设计的铁塔被选中，建成后铁塔就以埃菲尔的名字命名。

建成后的高塔是钢铁结构，重达9000吨，塔高300多米，共用了1.8万余个金属部件，以100余万个铆钉铆成一体，全靠用水泥浇灌的4条粗大塔墩支撑。从一侧望去，像倒写的字母“Y”，倒“Y”形塔身分3层，第一层平台距地面57.6m，为商店和餐厅；第二层平台高115.7m，设有咖啡馆；第三层平台高达276.1m。从塔座到塔顶共有1711级阶梯，每层都设有带高栏杆平台，供游人眺望那独具风采的巴黎市区美景。铁塔底部面积10 000m²，在第三层处建筑结构猛然收缩，直指苍穹。

1889年5月15日，为给世界博览会开幕式剪彩，铁塔的设计师古斯塔夫·埃菲尔亲手将法国国旗升上铁塔的300m高空，人们为了纪念他对法国和巴黎的这一贡献，还在塔下为他塑造了一座半身铜像。

铁塔设计新颖独特，是世界建筑史上的艺术杰作，是法国巴黎的重要景点和突出标志，现在成了法国乃至全世界最吸金的建筑地标。埃菲尔铁塔经历了百年风雨，但在经过20世纪80年代初的大修之后风采依旧，巍然屹立在塞纳河畔。它是全体法国人民的骄傲，也是世界的骄傲。埃菲尔铁塔速写及实景见图1-8、图1-9。

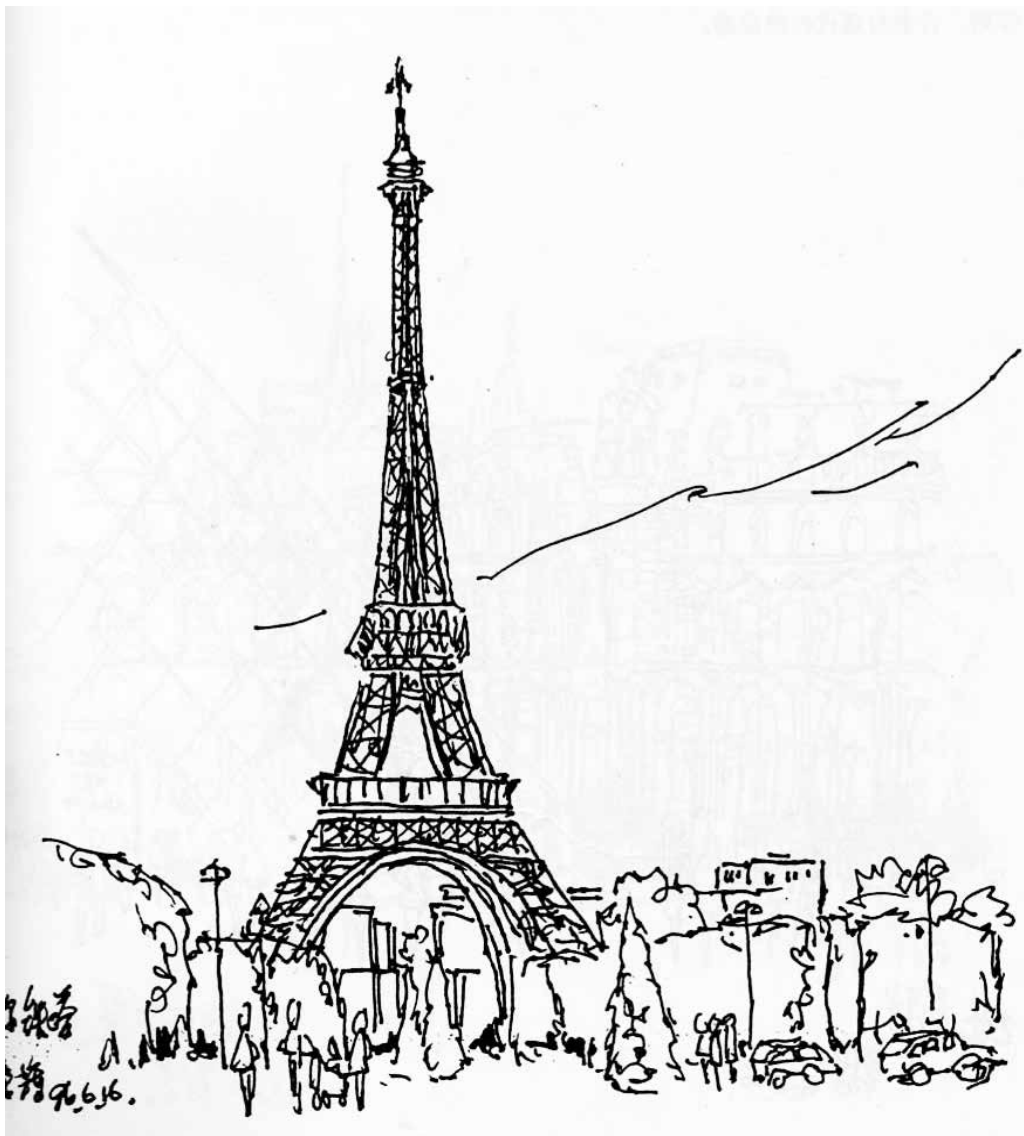

图1-8 埃菲尔铁塔速写

图1-9 埃菲尔铁塔

埃菲尔铁塔的设计处在一个变革的时期，铁塔是现代主义作品，反对古典的穹隆顶模式。19世纪的巴黎依然是仿文艺复兴古典主义的风格，体现于建筑上是恢复穹隆顶的风尚。自从英国伦敦“水晶宫”作为历史上第一个利用玻璃、钢铁和木材建造出的大型建筑物开创了现代建筑的源头之后，还没有能与之媲美的城市建筑产生。

53岁的亚历山大·古斯塔夫·埃菲尔（Alexander Gustave Eiffel）当时是欧洲有名的建筑设计师，19世纪下半叶的大部分著名建筑设计师的名录中都能找到他。埃菲尔建议法国当局建造一座高度两倍于当时世界上最高建筑物——胡夫金字塔、科隆大教堂和乌尔姆大教堂的铁塔，并于1886年6月向1889年博览会总委员会提交了图纸和计算结果，1887年1月8日中标。

1887年1月28日，埃菲尔铁塔工程正式破土动工，基座建造花了一年半的时间，铁塔安装花了8个月多一点的时间，于1889年3月31日全部结束。共有50名建筑师和设计师画了5300张蓝图。对于1889年巴黎世博会的2500万游客而言，高达300多米的埃菲尔铁塔成了最具吸引力的建筑，体现了整个世纪的建筑技术成就，堪称最大胆、最进步的建筑工程艺术。

1.2 速写的目的及作用

速写，通常被认为是“练手”的方式和收集材料的工具。这其实是完全不正确的。照相机以及摄像机的普及确实解放了速写，但照片和图像是无法取代画家用眼睛概括出来的个人体验和感受的，这种感受不是单凭手法熟练就能获得的，而在于画家敏锐的观察、独特的认知能力，是对形象的认识能力、创造性的想象力和判断力的综合体现。

1.2.1 速写的目的

从根本上来说，速写的目的主要是为了培养绘画者敏锐的观察能力和概括能力，也可以通过练习提高绘画者对形象的记忆能力和默写能力，比起强调准确造型能力对西方经典石膏的素描，速写更能体现绘画者在瞬间把握造型、感受造型的能力。

1.2.2 速写的作用

对于初学者来说，速写是培养敏锐观察能力和艺术造型能力的重要途径。速写可以培养学习者灵活准确的造型能力，能够从复杂多变的生活场面和人物中捕捉、概括出不同形象的鲜明特征。速写的作用可以归纳为以下几点。

- (1) 速写能培养我们敏锐的观察能力，使我们善于捕捉生活中美好的瞬间。
- (2) 速写能培养我们的绘画概括能力，使我们能在短暂的时间内画出对象的特征。
- (3) 速写能为创作收集大量素材，好的速写本身就是一幅完美的艺术品。
- (4) 速写能提高我们对形象的记忆能力和默写能力。
- (5) 速写能探索和培养具有独特个性的绘画风格。

总体来说，速写作为造型艺术基本功的训练方式，能够培养学习者对物象敏锐的观察力，具备与众不同的眼光，以艺术家的眼光去认识和观察世界，在平凡中发现伟大，在一般中发现典型。

知识拓展

速写的观察方法有以下两种。

1. 概括取舍，删繁就简

要善于概括取舍，删繁就简。只有把目光和精力集中于最主要、最本质、视觉最敏感的地方，才能舍弃那些无关紧要的细节。大的轮廓、结构，大的动势、节奏，是表现物象的重点和主导，只有抓住了整体，才是抓住了最本质的东西。没有概括和删减，平铺直叙地去描绘，画面必然苍白无力，如图1-10所示。

图1-10 速写图

2. 敏锐的观察力

要培养敏锐的观察力，具备一双“艺术家的眼睛”，能够发现一般人所不能观察到的美的和感人的东西，于平凡中发现伟大。

1.3 速写与建筑学的关系

建筑速写是建筑学专业的一门必修课。建筑速写主要培养绘画者对建筑对象敏锐的观察能力、过目不忘的记忆能力、快速概括地描绘物体的表达能力，进而提高艺术鉴赏力并养成随时随地观察思考的良好习惯。

对于学生来说，建筑速写是一种简便的、快捷的学习方式，它能迅速地记录和收集与设计有关的信息，反映和捕捉设计时稍纵即逝的灵感火花，准确地表达设计创意和构思理念，属于必须掌握的基本设计手段之一。图1-11所示为钢笔速写图。

图1-11 钢笔速写图（作者：卢国新）

案例 1-2

约恩·乌松与悉尼歌剧院

悉尼歌剧院，位于澳大利亚悉尼，占地1.84公顷，长183m，宽118m，高67m，是20世纪最具特色的建筑之一，也是世界著名的表演艺术中心、悉尼市的标志性建筑，如图1-12、图1-13所示。该剧院设计者为丹麦设计师约恩·乌松（Jorn Utzon），建设工作从1959年开始，1973年大剧院正式落成。在2007年6月28日这栋建筑被联合国教科文组织评为世界文化遗产。

悉尼歌剧院坐落在悉尼港的便利朗角（Bennelong Point），其特有的帆造型，加上作为背景的悉尼港湾大桥，与周围景物相映成趣。每天都有数以千计的游客前来观赏这座建筑。

悉尼歌剧院是一幢设计新颖的表现主义建筑，它有一系列被称为壳的大型预制混凝土构件，每一个构件都取自拥有相同半径的半球体，它们构成了剧院的屋顶。尽管悉尼歌剧院的屋顶结构通常被称为“壳”，事实上它们在构造上严格来说并不是“壳”，而是由肋骨状的预制混凝土构件支撑的预制混凝土嵌板。整个建筑共有2194个这样的嵌板，每个重量大约是15吨，整个屋顶的重量为27 000吨，它覆盖着1 056 006块由瑞士哈格纳斯（Höganäs）制造的光滑的白色有人字纹路的瓷砖，从远处看这些“壳”显得非常洁白。这些瓷砖具有自动清洗的性质，不过还是会定期维护和更换。

悉尼歌剧院主要由两个主厅、一些小型剧院、演出厅以及其他附属设施组成。两个大厅均位于比较大的帆型结构内，小演出厅则位于底部的基座内。其中最大的主厅是音乐厅，最多可容纳2679人。设计的初衷是把这个最大的厅堂建造成为歌剧院，后来设计改动了，甚至已经完工的歌剧舞台被推倒重建。音乐厅内有一个大风琴，是由罗纳德·沙普（Ronald Sharp）于1969年至1979年制造的，号称是全世界最大的机械木连杆风琴，由10 500根风管组成。

主厅中较小的一个才是歌剧院。由于当初是将较大的主厅设计为歌剧院，小厅被认为不太适合大型的歌剧演出，舞台相对较小，而且其空间也不便于大型乐队演奏。其他附属设施则包括戏剧院、影院以及摄影室。在入口的阶梯前也经常举行一些免费的公共演出。

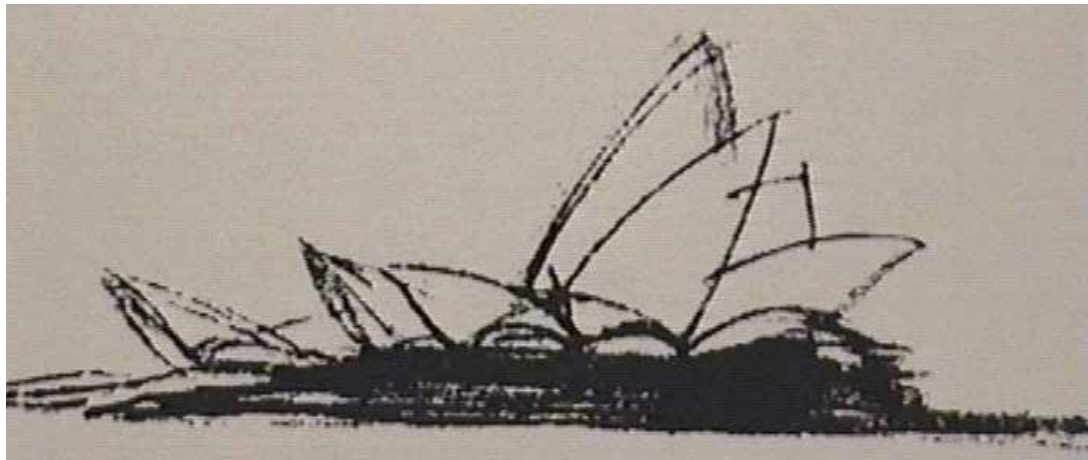

图1-12 悉尼歌剧院设计草图

图1-13 悉尼歌剧院实景图

案例分析

悉尼歌剧院的设计始于1955年，当时澳大利亚举办了全球性的设计比赛，题目是在悉尼海港旁设计一座能容纳2600多人的多用途表演场地，能容纳1500人的剧场和能容纳500人左右的戏剧厅。最终，约恩·乌松从233位建筑师中脱颖而出。

约恩·乌松提出的方案在功能和造型上都格外吸引人。他的方案是把两个大型剧院并排而设，而且把两个主剧院的前厅安排在整座建筑物的前端，所以旅客可以先观看悉尼海港的景色后，再进入室内的场馆。这样的设计符合滨水建筑的区位作用。另外，整座建筑物的外形也是绝对吸引人的，据设计者晚年时说，他当年的创意其实是来源于橙子，正是那些剥去了一半皮的橙子启发了他。而这一创意来源也由此刻成小型模型放在悉尼歌剧院前，供游人们观赏这一平凡事事物引起的伟大构想。设计者采用贝壳、帆船元素，想让这个建筑得到悉尼港口的滋润，也希望这个建筑的落成能让整个悉尼港永远保持活力，它的各扇形外壳独一无二，亦无疑使该建筑物一直成为澳洲的地标。

本章小结

速写不但是造型艺术的基础，而且是一种独立的艺术表现形式，它的表现形式几乎可以涵盖所有的造型艺术及各个艺术领域。同时，速写在培养学生敏锐的观察能力、高度概括能力、对物象的记忆能力、创新思维能力等方面起着十分重要的作用，因此，速写训练是非常重要的。艺术来源是生活、实践，而速写是生活、实践的直接对话者。对于美术爱好者而言，速写是感受生活、记录感受的方式，速写也是使这些感受和想象形象化、具体化的手段。

思考练习

1. 什么是速写？
2. 速写的分类有哪些？
3. 简述速写的作用。

实训课堂

实训课题：速写与建筑学的关系

1. 内容：提交“建筑设计中的速写”PPT一份，包括：①速写对于建筑设计的作用、意义和影响；②怎样结合速写进行建筑设计；③相关建筑设计案例；④最少阅读5篇速写在建筑设计中的应用的文章（观点要标注出参考文献）。

2. 要求：内容充实，不少于20页，编排合理。