

建筑速写教学方法与实践研究

高文华

首都师范大学科德学院环境设计专职教师，北京市大兴区，102600；

摘要：建筑速写作为整个环境设计专业学习的“地基”，要求学生熟练掌握并贯穿整个本科四年的学习当中。分析了建筑速写的教学现状，并详细讲解了教学方法，分别是包含线稿、色彩基本功训练、透视与构图训练、小场景单项绘画元素在内的传统教学法，以及包含数字工具与建筑速写结合训练、转变师生角色法在内的创新教学法，最后还结合已结课的某班学生的实际教学成果展来了教学成果展示与学生反馈，为广大师生提供学习甚至教学参考。

关键词：建筑速写；空间透视；教学实践；环境设计

DOI：10.69979/3029-2735.25.05.063

1 引言

1.1 建筑速写教学现状及问题

国内目前的高校艺术设计专业的建筑速写课程教学模式是多样化的，但还存在些许不足，在这里总结了三个问题来源。一是学生美术基础普遍薄弱并且对手绘能力的不重视；二是学生写生经验少；三是教学方法传统，多为技法训练但忽视了思维的培养。

1.2 研究目的和意义

结合前辈经验以及较新的手绘技术，更有逻辑的汇总建筑速写的教学现状、教学方法、教学评估反馈、教学改革等内容，为建筑速写的授课老师提供上课的思路参考，潜移默化的帮助老师更好的上好这一门课，帮助广大学生打好绘画基础，为学生后续的课程以及未来从事工作提供必要的手绘基础。

2 建筑速写概述

2.1 建筑速写的定义及特点

建筑速写是指绘画者能在短短时间内，在现实环境中观察并捕捉特定建筑的细节，通过图形识别，运用钢笔铅笔等一些绘画工具，将思考结果体现在画面上，是对建筑的快速表达与绘制，不仅速度要快，还要表达精准。

建筑速写是环境设计专业学习期间的一门重要基础课程，通常安排在大一的课程学习中。此课程通过对优秀绘画作品的临摹以及实地写生，使学生能够逐步掌握建筑速写的基本语言，了解空间透视、建筑结构以及风格样式等知识。

2.2 建筑速写在环境设计专业教学中的作用

学习环境设计专业首先需要具备快速表现的能力，因为草图是设计前期工作的重要一步，可以在短时间内记录灵感，帮助与甲方或者老师交流、辅助进一步深化设计方案，可以有效的推进设计或作业进展。建筑速写学习中练习到的物体绘制，例如植物、汽车、人物、家具等，在学生学习室内或景观课程设计时，能快速有效的跟老师沟通设计想法，并用手绘把自己思路表现出来。除了有利于设计创新的记录，建筑速写的学习更能锻炼学生用纸和笔捕捉一闪即逝的灵感，利于提高学生的创新能力。

3 建筑速写教学方法

除了授课内容的完整性，教师既要提取传统教学模式中值得保留的环节，帮助学生打好绘画基础，还需注意教学方法的更新。以下分传统与创新两种教学方式展开介绍建筑速写的课堂教学，这二者相辅相成，相互配合。

3.1 传统教学方法

传统的教学方法是一届一届师生总结出来的经验，不管教学如何改革，都需要通过以下三个步骤的逐步练习，分别是线稿、色彩的基本功训练、透视构图的训练、以及小场景单项训练。

1. 线稿、色彩基本功训练

一是线条练习。与素描不一样，建筑速写的线条是使用针管笔绘制，不可擦，可通过疏密、长短、曲直排列不同等线条组合，交叉直线可体现质地较硬的材质，弯曲灵动的排线可体现软材质，线条可徒手表现或借助尺子绘制，线条的不同排列可以表现出阴影、进深、弧面，线条是至关重要的，应多加练习。

二是几何练习。任何物体都可以用几何体表现出来，

例如罐子是立方体形的组合,水杯是圆柱体的变形,建筑物也是由不同形状大小的几何体组成,描绘各种几何体组合对于建筑造型的手绘表达有巨大帮助。

三是色彩练习。马克笔的优点是气味比较清单,能够迅速溶于水,透明度高,笔触衔接叠加柔和并且干的快。彩铅的优点是可绘制出渐变和层次感,可擦能够有可修改的余地,并且在马克笔画面上统一铺色可达到画面整体统一的效果。练习色彩先练习单色、并在几何形体线稿上尝试绘制明暗和阴影,最后再尝试绘制完整建筑。

2. 透视和构图训练

透视训练在建筑速写的课程中是重点与难点,除了进入大学所掌握的近大远小,近实远虚的透视规律以外,此课程还要求学生掌握更有难度的一点透视、两点透视,了解什么是三点透视。其中一点透视也称之为“平行透视”,是指位于地面上的方形物中,有一个竖直面是平行于画面,观者眼中这个面不会发生透视变形,要求学生掌握灭点、视平线、视点、测点的定义与如何绘制。两点透视的两组直立面不与画面平行,成一定夹角,有两个灭点,且都在视平线上,视平线必须水平,如果灭点的选择位置不恰当,透视会产生变形,失去真实感。

构图训练并不难,但学生绘制时容易出错。主体画面中所占的比例大小至关重要,所占的比例不宜太大或太小,太大会使画面显得局促、拥挤,不易表现画面的空间感和纵深感,太小则使画面显得空旷、冷清,主体也不能太偏左或者太偏右。

3. 小场景单项绘画元素训练

在绘制包括室内、景观、建筑在内的建筑速写完整图纸之前,需要先做单项训练,时,室内空间的快速表现:涉及到各种装饰材料和家具的绘制,要逐一单项练习。

室内空间的快速表现需要逐一练习以下内容:(1)家具:形体,几何形体练习,造型都可以用几何形体来表示,平时多练习几何形体对于造型设计有很大帮助。

(2)同类家具集中练习,画满一张纸,先练形体,再上颜色(笔头、笔触、色彩过渡逐一练习,反复临摹)。

(3)材质练习(木材、石材、金属、玻璃)。(4)墙面地面天花铺色的大关系。(5)灯具、绿植、窗帘等细节点缀。

室外空间的快速表现需要练习下列内容:(1)人物:8-10个头长,从头开始画。(2)树木:乔木、灌木和地被相结合,先练习树木线稿、再练习上色。(3)交通工具:汽车、自行车等,注意比例与环境的协调。

(4)场景细节:墙体、天空、道路等。

3.2 创新教学方法

在传统教学模式的基础上,增加创新性的教学方式,更有利于维持甚至激发学生对手绘的兴趣,例如借助数字工具辅助绘图,师生互换角色等方式,增加课堂活力与互动,形成良好的教学氛围。

1. 数字工具与建筑速写的结合

一是计算机建模辅助。使用设计建模软件(3Ds Max、SketchUp等)搭建与画面中建筑形体接近的几何形体排列组合,完成后将场景保存下来,用Photoshop将其处理成黑白线稿,调整线稿比例与绘图纸一致,将其打印后放置拷贝板上,再将绘图纸覆盖在其上,刻画建筑细节与结构,增加绿植与人物。

二是相机拍照辅助。与建模方式一样,都是为了辅助确定建筑的比例与透视,准备好手机或者相机,以及与脑海中建筑形态类似的纸盒、瓶子等形体道具,将形体道具组合排列裁剪成与即将绘制的建筑形态相似的比例大小,用手机或相机对其进行多角度的拍摄,选择合适的照片打印,作为建筑形体绘制的参考依据。

2. 转变师生角色

在课堂中,教师应从以往“主演”的身份在一定程度上转变为“导演”的身份,从知识的传授者转变为引导者与合作者,努力提高自身对教材解读、以及方法革新等能力。将先学后教的思想渗透在课堂教学中,强化学生课前的自主预习,并采用启发式的教学理念,让学生带着问题听课,更有效地优化课堂教学。其次,在集体绘图氛围下,学生相互看画,取长补短。绘图完成后增加同学互评环节,发现大家的优点与亮点,指出相互的缺点与不足,不仅能侧面激励学生认真绘制,还能刺激学生思考,有利于同学间共同进步。

4 建筑速写教学实践研究

4.1 课程性质、基本要求和课程设计

1. 课程性质与任务

建筑速写是用线条以及排线来表现建筑、空间、透视的的一门学科,是艺术设计的主要课程之一。建筑速写的好坏直接影响的环境设计学习草图的表达能力,思维的传递能力等,此课程的任务是帮助学生解决建筑的造型能力、对整体空间的理解力。

2. 课程基本要求

建筑速写课程的理论知识点并不是很多,但要求学生必须掌握何为一点透视、两点透视,了解三点透视,学会用线条体现空间与明暗,进深与曲面等。实践练习占据建筑速写课程的大部分课时,要求学生临摹空间透视图、包含家具、绿植、人物在内的室内外细节,并记忆默画,最终所学的绘画技法运用到写生中去。

3. 课程教学内容设计

环境设计专业的学生在学习建筑速写前大多具备了一定绘画基础,但想画好建筑物还需要进一步的训练,这要求授课老师做好完善、循序渐进的课程设置。第一阶段以临摹为主,第二阶段深入学习透视与构图,第三阶段以写生为主。

临摹阶段的一开始,应与练习素描最初的铅笔排线一样,练习硬笔线条的拉线与排线,学会用线条体现阴影、进深与曲面。其次进行几何体训练,练习大关系,再熟悉上色工具进行色彩练习,多临摹室内外小景单体,例如家具、灯光、地板、人物、绿植等,最后临摹完整的建筑图纸,适当穿插默写训练,以扩展学生的造型能力和创造能力。

透视学习阶段是难点,如若整幅画面的透视与构图出现错误,哪怕细节画的再好,也满盘皆输。在近大远小,近实远虚的基础上,进一步学习透视,先用几何体练习透视,再进阶到建筑物透视练习。

写生阶段分照片写生和实地写生,先通过大量照片写生的过度,使学生将临摹阶段学习到的技法自主的体现出来,融会贯通后,带领学生户外写生,以人视角面对真实的建筑物,将其体现在纸上又是对学生一大挑战,也可借此考验学生之前的积累是否扎实。

4. 2 教学成果展示和学生反馈

以首都师范大学科德学院 2022 届(上课时大一)的学生为例,在此展示共计五周 40 课时《建筑速写》课程学生的绘制历程(如图 1)。

在第一周的时间里,除了基础的线条练习,带领学生观摩学习大师作品以及名校学生绘画案例,对比实体照片并临摹简易建筑速写,系统的学习了绘图空间里的透视关系。第二周,通过评分制批改同学的课堂作业,根据作业画面,着重讲解建筑速写作业的构图问题、排线、明暗对比等问题,解决了大部分同学画面“小、偏、空”的错误。第三周,同学们基本解决了在临摹时建筑的形体准确性、空间透视、构图分布合理性的问题后,开始针对景观着重练习单体,对于草地,灌木,中小型乔木,各色云层等小景绘画达到得心应手的程度。第四周,同学们开始上手写生,通过对照实景照片进行建筑速写的写生绘制,建筑写生后根据画面需求在其中添加部分小景使画面丰盈。第五周进行结课作业绘制。经过了五周训练,最终做了对课程满意程度的调查问卷,学生们都表示学到很多干货,手绘能力有明显的提高,对手绘展现出极大的兴趣,班里同学并自发的将此次课程内容做成公众号文章进行记录与发表。

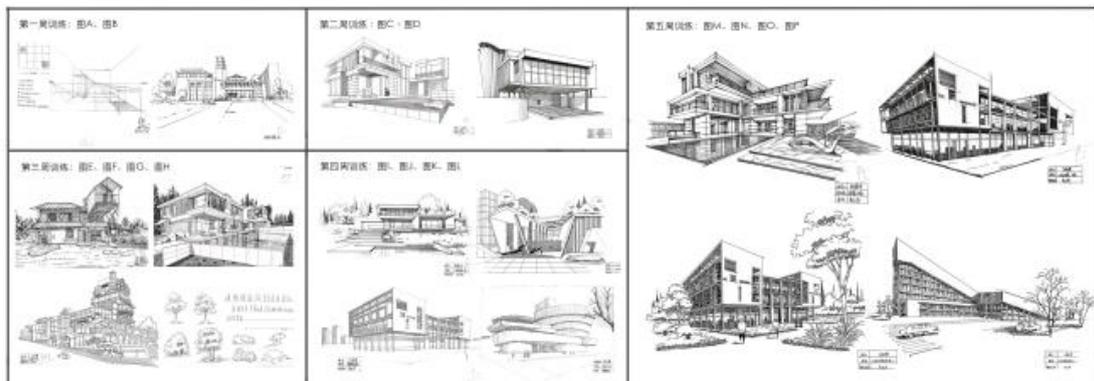

图 1 《建筑速写》课程学生的绘制历程(图片来源:作者学生绘制,作者拼制)

5 结语

建筑速写的教学需要教师保证教学质量的同时,引导学生独立思考,建筑速写的学习有利于学生的绘画能力和观察力提高、利于对建筑特征的敏感性增强以及对创造力和表达能力提升。环境设计专业学生必须培养长期练习建筑速写的习惯,使之成为个人发展以及今后就业的技能基础,广大教师也应深刻意识到此课程的重要性,并在教学中有所落实。

参考文献

[1]刘兆雅. 环境艺术专业基础课程教学方法探讨——以建筑速写为例[J]. 大众文艺, 2018, 432(06): 234.
 [2]刘堃. 高职院校环境艺术设计专业建筑速写课程教学改革与创新[J]. 大众文艺, 2017, 409(07): 248.
 [3]谌多. 建筑速写对环艺设计专业的重要性[J]. 美术大观, 2009, 260(08): 173.
 [4]陈立未. 探索建筑速写教学三步法[J]. 宁波工程学院学报, 2009, 21(04): 116-118.
 [5]姜铁山. 建筑速写课程教学初探[J]. 美术教育研究, 2013, (02): 102.