

室內與建築速寫之美：黃冠陽的藝術創作為例

黃冠陽：樹科大藝管系一年級生

黃靜惠：樹科大藝管系助理教授

關鍵字：建築、室內設計、速寫之美、速寫、建築與室內設計速寫。

-
摘要：

第一作者自幼時即非常喜歡繪畫，值至目前就讀藝術管理，仍未放棄對速寫的喜愛，在美術繪畫的世界中，速寫一直是每個藝術家作者，在創作或設計時，第一件最方便的方法或流程，利用簡單俐落的線條將畫面紀錄下來，並做一個專業的構圖，在建築與室內設計的世界中，速寫就變成了一個必須的方法和流程。

-
第一作者認為速寫是非常重要的，每天坐在路邊，將路邊的場景紀錄與創作，是非常開心的，希望大家可以一起探討速寫的樂趣。利用壯麗實在的線條，將室內設計與建築的空間概念呈現出來，非常的美麗，在體驗的論文中希望可以教大家如何畫速寫？速寫是什麼？速寫如何應用？告訴大家速寫之美，傳達速寫的重要與表現形式。

-
Keywords: architecture, interior design, beauty of sketch, sketch, sketch of architecture and interior design.

-
Summary:

The first author has been very fond of painting since he was a child. He is currently studying art management and has still not given up his love for sketching. In the world of fine art and painting, sketching has always been the first thing for every artist and author when creating or designing. The most convenient method or process is to use simple and neat lines to record the picture and create a professional composition. In the world of architecture and interior design, sketching has become a necessary method and process.

-
The first author believes that sketching is very important. It is very happy to sit on the roadside every day and record and create scenes on the roadside. I hope everyone can explore the fun of sketching together. It uses magnificent and real lines to present the spatial concept of interior design and architecture. It is very beautiful. In the article about my experience, I hope I can teach you how to draw sketches? What is sketching? How is sketching applied? Tell everyone the beauty of sketching, and convey the importance and expression of sketching.

一、動機與背景

速寫是設計師跟藝術家在設計中很重要的階段，主要的動機是因為大家在觀看藝術家或設計師的作品時，看到的永遠都是精緻的結果，而不是草稿或速寫的過程，所以希望可以讓大家認識速寫的奧妙，另外在建築速寫課程通過對建築物比例、角度、透視、輪廓、結構、質感、光影、空間等內容的觀察及臨摹，培養學生正確的造型觀念和速寫表達能力，建築速寫可以有效地表現藝術形象或設計構思（張大治，2018）。

本文研究者從小就非常喜歡繪畫創作，同時也很喜歡出去外面旅行，因此在本文研究者的速寫畫作中，很多都是出去遊玩或者突然看到之後覺得有想法，將整個場景拍下來，然後在回家慢慢整理，每次出去玩的時候，都會帶著一本小小的畫本出門，到了一個喜歡的建築面前，就會找一個安心的小角落，進行速寫，慢慢的將整個建築畫下來，而在建築的速寫類型中，有分很多種類，有分現代建築速寫、古建築速寫、日式建築速寫甚至是廟宇等，都有非常多的方法或風格，本文研究者最喜歡採用的方法則是最具古色古香的古建築速寫跟日式建築速寫。

二、目的和目標

速寫工具的部分也非常簡單，建築速寫有助於設計師進行設計分析和設計創作。設計師的設計過程，實際上是利用自己的設計專業知識，對大腦中所儲存的設計素材和設計資料進行在創造的過程（匡斌權，2017）。非常的多變，有單純使用代針筆的繪製方式也使用水彩和麥克筆的方式，千變萬化的各種技法，呈現出美麗動人的速寫畫作，而本文研究者也會跟大家一起分享速寫的心情跟靈感來源，希望大家不在只是看到已經畫好的精稿，而是也能一起欣賞速寫的過程。

同時在速寫的世界中，不只有在建築上可以看到，在室內空間設計也可以清楚看到，是一個非常廣泛運用的技法，主要的目的和目標是希望可以給店家加油打氣跟鼓勵支持，辛苦他們一整天的辛勞，也希望在一年內可以出書分享給更多人認識本文研究者的速寫風格與進步。

三、方法與步驟

速寫的方法跟步驟有很多，有像隱藏版藝術家一樣非常喜歡畫完自己收藏起來，等時間到在拿出來展出的，也有像本文研究者一樣非常期待把畫完的畫作送給店家，然後在開心的看著他們溫馨的笑容，也是我最喜歡的部分。

（一）後壁街景之美

首先看到下方的兩張圖，兩張都是日本古建築速寫，地點是位於台南市後壁區菁寮老街，速寫的建築物則是在老街上的一間編織帽子的店和一間餐廳，在工具媒材上使用的是代針筆，可以發現本文研究者在一開始的風格呈現都是線條比較粗劣，在視覺效果上比較沒辦法清楚的表達整體物件，同時也會讓畫面不好看，所以在速寫的過程中不斷需要重複練習的就是如何利用簡單的線條表達出建築型態。

除此之外，就像上文提到的，最喜歡的部分就是在每畫完一次之後就會把圖拿去送給店家，每次看到店家臉上充滿了笑容，自己的心情也會跟著開心起來，店家也會很熱情的送東西給你，所以其實在速寫的過程中，也可以體驗到濃厚的人情味。

(二) 隆田與六甲的街邊小吃之文化園區

本文研究者本身是住在官田的藝術家，因此在隆田跟六甲的距離都非常非常的近，因此在下方畫作中，可以看到左方是隆田文化創意產業園區，右方是六甲小吃攤販，兩張圖都是在買東西時和有靈感時拍下來之後，回家坐在畫室，重新整理出來的作品，一筆一筆又一筆的將透視做好，讓我非常的放鬆心情，在繪畫的過程中，最困難的就是要如何在短時間內將兩個場景用手機快速的拍下來，而且在畫面中還要能不失水平，快速拍下。

除此之外最有趣的就是利用代針筆將畫面中的陰影部分利用排線技法排出乾淨俐落線條，讓畫面不在只是原來的粗糙線條，因此本文研究者，認為在建築速寫中最重要的就是排線的練習跟技巧，不管是畫什麼類型的作品，構圖都是其中必須考慮到的問題，把作畫的對象合理、恰當的布置在畫面當中，有主體物，有陪襯物，在視覺上產生和諧統一的感覺。

構圖對一副建築速寫來說，直接影響了畫面給人的第一印象和畫面的生動、趣味性。所以建築速寫的難點在於構圖，選擇合適的位置，形成一個即統一又對立的畫面。對於初學者來說，把把握好構圖是一個比較困難的事，經常選錯視角，在透視中，視點、水平線影響著整個畫面的構圖效果。大部分學生臨摹其他人作品時能畫的很好，一旦到戶外進行寫生或者臨摹照片，大多數學生構圖能力低，造成了畫面整體效果不佳的局面。這樣的畫作，往往不能引起欣賞者的共鳴。（劉音，2017）

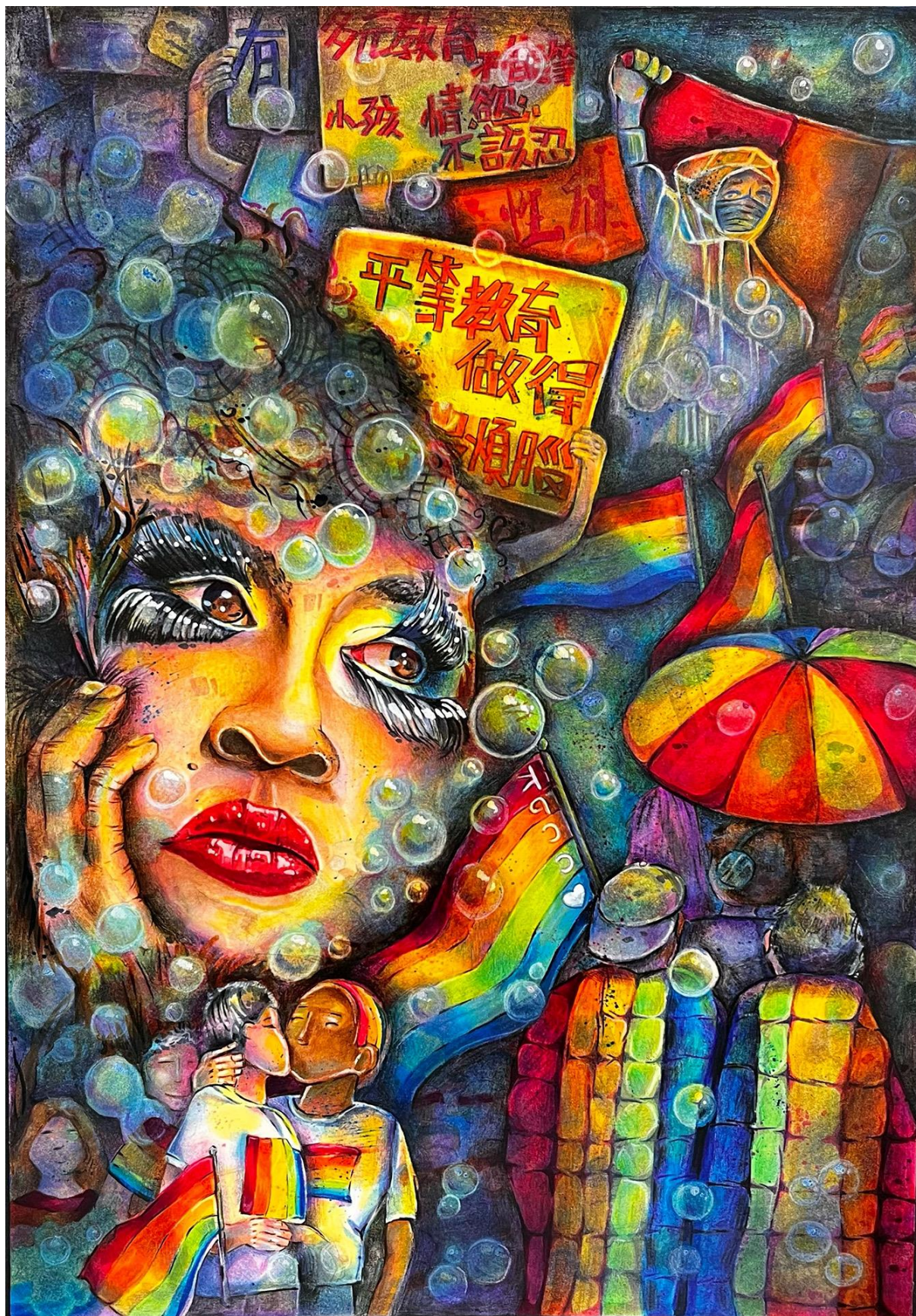
四、結果與討論

在繪畫的過程中，最具有挑戰性的就是需要先將整個建築物化為原本的型態，也就是正方形或者長方形等各種形狀，方便在打草稿的時候，可以更快速的看出透視的效果，同時這個時候的線條也慢慢的在畫面中開始減少了起來，開始重視畫面中的留白跟線條的整理跟一致性。

要如何畫速寫？其實速寫一直是很多學生時期的設計群或者是美術班的必經之路，對於藝術設計類院校而言，通過加強和提高對物體的結構、比例、透視以及對物體的感覺、質地、體積的理解，來培養觀察能力，空間想象、情感意識和理性的認識能力，掌握速寫技能是基礎，沒有紮實的功底想要做出好的設計，這種想法是不對的（師春艷，2012）。

最重要的就是需要有一顆努力不懈的心，出去外面旅行的時候可以隨時隨地帶著一本畫本，看到喜歡的場景或建築等都可以開開心心的拿出來繪製，速寫是一種快速繪圖的方式，可以幫助練習如何快速分解造型原理，也可以練習如何快速的處理線條，在未來其實也不只運用在作品草圖上，也可以記錄下生活中的點點滴滴與回憶。（以下圖說為本文作者高中階段的創作）

參考文獻

- 張大治 (2018)。建築速寫課程教學初探。
- 匡斌權 (2017 年)。淺析建築速寫的功能性。
- 劉音 (2017 年)。淺析建築速寫的表現形式。
- 師春艷 (2012 年)。建築速寫在空間設計中的重要性。