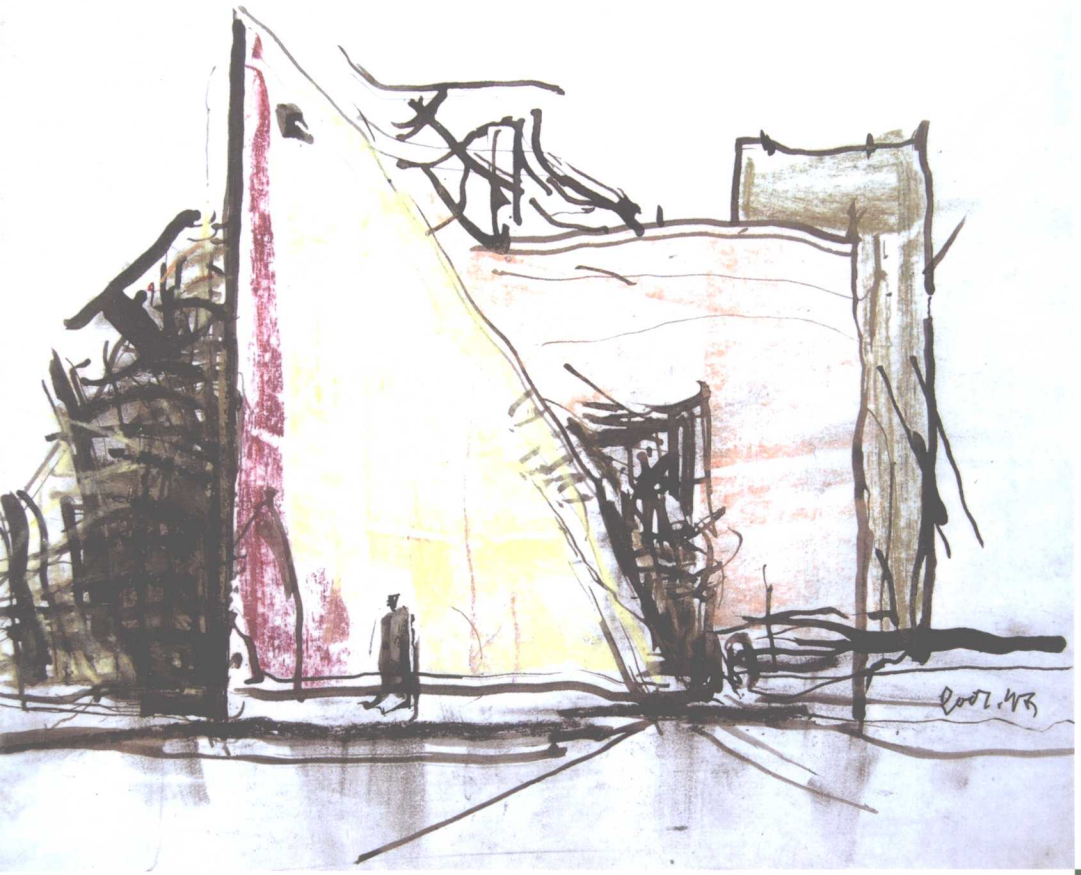
丛书主编　陈 希　张 奇

硬笔风景技法



建筑与艺术设计专业“十一五”规划教材

主　编　何 伟
副主编　陈华钢　林文冬

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

建筑与艺术设计专业“十一五”规划教材

丛书主编 陈 希 张 奇

硬笔风景技法

主　　编　何　伟
副 主 编　陈华钢　林文冬

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书系建筑与艺术设计专业“十一五”规划教材，是高等教育和高等职业教育有关建筑设计和规划、园林景观、室内设计、艺术设计的专业基础课教材。全书分为五章，分别讲述了硬笔画的形式语言及表现形式、硬笔画风景画写生方法、硬笔画的分类与技法比较、硬笔画的综合画法、优秀硬笔画的赏析等内容。

本书可作为建筑学、园林景观、城市规划、室内设计、艺术设计相关专业本科生、高职生适用的专业基础课教材，也可作为专业教师和培训班学员的教学参考书。

图书在版编目（CIP）数据

硬笔风景技法/何伟主编.—上海：同济大学出版社，2008.9
建筑与艺术设计专业“十一五”规划教材
ISBN 978-7-5608-3851-9

Ⅰ.硬… Ⅱ.何… Ⅲ.风景画：写生画—技法（美术）—高等学校—教材 Ⅳ.J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第091692号

建筑与艺术设计专业“十一五”规划教材

硬笔风景技法

主编 何伟 副主编 陈华钢 林文冬
责任编辑 曾广钧 责任校对 杨江淮 封面设计 潘向蓁

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn
（地址：上海市四平路1239号 邮编：200092 电话：021-65985622）
经 销 全国各地新华书店
印 刷 上海精英彩色印务有限公司
开 本 889 mm × 1194 mm 1/16
印 张 6
印 数 1—4 100
字 数 192 000
版 次 2008年9月第1版 2008年9月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5608-3851-9/J · 107

定 价 29.00元

本书若有印装质量问题，请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

建筑与艺术设计专业“十一五”规划教材

编 委 会

主 任

郭 超

副主任

来增祥 吴国欣 陈 希

王有文 张平官 姚建中

丛书主编

陈 希 张 奇

编委（按姓氏笔画为序）

丁 亮 干 珑 王传顺 王肖生 尹建国 孔庆华 朱镕灿

刘文金 刘 琬 许 江 邬春生 严忠林 李 军 李奕飞

李 勤 何 伟 何思广 沈玉石 陈卫和 陈华钢 陈 希

陈 易 陈栩媛 杨正昱 范 福 张 奇 林文冬 赵 杰

俞明海 费 越 袁千平 唐开军 章晋荔 梁少兴 靳继君

序

同济大学出版社策划的《建筑与艺术设计专业“十一五”规划教材》即将付梓。该系列教材试图以融合建筑与艺术设计类专业的相近基础课程、打破学科壁垒、实现课程跨学科整合为指导思想，构建一套与当前社会实际需要相适应的艺术设计专业基础教材。

建筑学、工业设计、室内外环境设计等专业是追求艺术与技术统一的专业群体，这个体系近二十年来在我国得到了很快的发展，人才需求量巨大，几乎所有的高等院校和高等职业教育院校都将这些专业的发展作为优先考虑的问题。其实，设计是一门综合性学科，也是一个分析、判断、抉择和创作的过程。特别是在当前信息化技术高速发展的情况下，如何加强艺术设计类专业学生的专业素质培养，已成为当前高等教育和高等职业教育需要认真研究的新课题。这其中当然也包括需要编写一套高质量的、符合现代设计专业教学规律和未来发展需要的教材。

建筑学专业在我国是一个相对成熟的专业，工业设计专业和室内外环境设计专业却还相当年轻，虽然近二十年来得到了很大的发展，但至今仍有很多理论问题需要探讨。尽管目前国内已有不少相关教材，编写者也作了很大努力，但有些是各院校单独编写，视野不够开阔；有些则因编写时间较早，已不适应时代飞速发展的需要。因此，急需编撰一套能基于宽口径大平台教学思路的、比较系统和全面的、符合设计并与设计相关的行业岗位群需求的系列教材。

在上级领导和相关兄弟单位的大力支持下，此次由同济大学出版社及相关院校共同努力推出的这套《建筑与艺术设计专业“十一五”规划系列教材》充分体现了时代精神，密切关注国内外建筑与艺术设计的发展动态，展示了建筑与艺术设计教育的最新学术成果，是一套系统性、实践性、实用性与前瞻性相结合的“十一五”规划教材。可以预见，这套教材的适时推出将会产生良好的社会效益与经济效益，并能为提高建筑与艺术设计教育质量作出贡献。

中国工程院院士
同济大学教授、博士生导师　戴复东

2008年7月10日

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目录

序 …… 1

1 硬笔画的形式语言及表现形式 …… 1

1.1 硬笔画总述 …… 1

1.2 硬笔画工具 …… 2

1.3 建筑硬笔画的基本要素 …… 10

1.4 建筑硬笔画的表现形式 …… 13

2 硬笔风景画写生方法 …… 21

2.1 透视要点和类型 …… 21

2.2 构图形式 …… 26

2.3 各类树木的画法 …… 31

2.4 建筑局部的画法 …… 37

2.5 天、地、水等配景的画法 …… 46

2.6 硬笔画艺术处理手法及步骤原理 …… 49

3 硬笔画的分类和比较 …… 59

3.1 钢笔 …… 59

3.2 针管笔 …… 63

3.3 圆珠笔 …… 66

3.4 铅笔、炭笔及马克笔等 …… 68

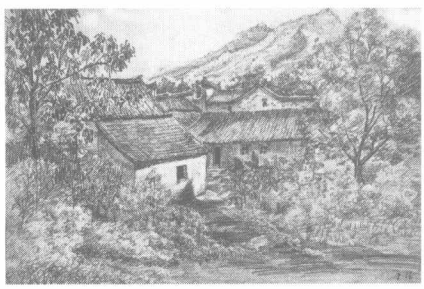
4 优秀硬笔画欣赏 …… 73

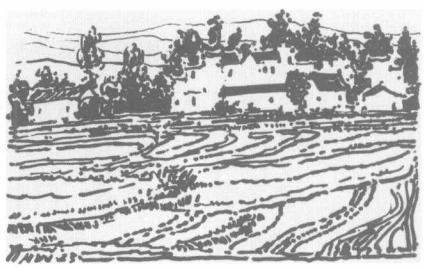
4.1 优秀硬笔画表现范例 …… 73

4.2 各种硬笔技法表现范例 …… 83

4.3 彩色硬笔画表现范例 …… 86

后记 …… 90





1 硬笔画的形式语言及表现形式

1.1 硬笔画总述

硬笔画表现作为建筑类和艺术设计类基础学科的教学手段，越来越受肯定和重视，其作画工具简单，作画手法易学，画面效果明快，尤其是其徒手直接表达的方式极具个性化，与其他画种相比，具有自身独特优势，这也是与现代社会强调节奏快而便利的生活方式、个性化趋势的时代特征相吻合。硬笔画主要指通过钢笔、针管笔、圆珠笔、铅笔之类具有硬性特质的绘画工具而得的画作。之所以说是“硬笔”，是相对于毛笔、软笔而言。也因其“硬” 的特质而呈现自身所特有的绘画面貌。

纵观世界美术史，各派各家的绘画大师作品中不乏精美的硬笔作品。以钢笔画为例，它始于中世纪，在文艺复兴时期，画家们就熟练地运用了这种绘画工具。其中荷兰伦勃朗，德国丢勒、门采儿，法国莫奈、修拉等画家硬笔画创作颇为丰厚，题材也非常广泛。19 世纪，由于钢笔得到了普及与发展，钢笔画开始成为人们喜闻乐见的艺术形式；同时，又因绘画工具简单和便于携带，画家和设计师可快速表达生活所见或徒手勾勒设计草图，也可绘制精深入微的艺术性极强的作品。而在当今建筑设计领域运用硬笔工具（针管笔、马克笔及铅笔等）来表现设计意图的更是举不胜举。

圆珠笔的出现，使人们有了一种更为方便的书写工具，它不需要汲取墨水，又免了作画过程中漏“水”之虑，具有轻巧、爽朗、能产生独特艺术感染力的特点。

针笔（又称针管笔），因其使用上的便利和精确性，在工程制图上受到广泛欢迎，其线型流畅、精致、密实，能产生色调细腻、黑白层次丰富的效果。

麦克笔（又称记号笔），近年来从国外传入，笔芯有多种分类，其中有油性和水性之分。与以上三种绘画工具相比较，它显得笔触粗犷豪放、色泽对比强烈，是更适合于快速表达的现代硬笔工具，因此也受一些美术爱好者与专业人士的欢迎。

铅笔、炭笔的使用则更为普遍。用铅笔作画，效果素雅大方；而炭笔作画则是深浅层次丰富、黑白对比强烈。二者均属于可擦拭的硬笔工具，因此，在色调层次丰富感和绘画手法自由度上更为灵活，是表现力极强的绘画工具。

以上介绍的几种硬笔，各具其优点与特点，其产生的效果也不尽相同，各自所呈现的美感也是其他笔种所无法替代的。但它们都具有硬笔画的艺术特点：① 笔触、线条具有流畅

感和运动感，富有表现力；② 具备黑白画特点和形式感，画面体现黑与白的节奏及韵律；③ 通过自身笔触独有的造型力，表现细致入微的景物；④ 具有便捷性；⑤ 可融入现代表现手法，具有现代视觉感召力。此外，还可以将这些绘画工具中的两种或多种并用在一幅作品中，或选用在不同材质的纸张上作画，所产生的特殊肌理效果，另有一番情趣；也可尝试以硬笔工具为先，再辅于油画棒、粉画棒，甚至引用软笔工具作以局部渲染等，而产生另类、新奇的绘画样式。

硬笔工具因“硬”而使其绘画呈局限性，却又为其带来了艺术尝试的广泛空间。本书就其不同绘画工具、表现手法加以介绍，并进行比较、融合，探寻其潜在的硬笔绘画艺术的表现力。硬笔绘画除了作为一种造型语言和方法外，更要把它看作是一种审美意识的培养、艺术涵养的提升和揭示艺术形式奥秘的重要手段和途径。

1.2 硬笔画工具

1.2.1 硬笔画常用的笔

古人言：“工欲善其事，必先利其器。”了解与掌握各种硬笔绘画工具的性能，并扬其所长，避其所短，做到得心应手，才能更加充分体现硬笔画应有的特色和面貌。目前，我们经常使用的硬笔工具有：钢笔、美工笔、圆珠笔、针管笔、马克笔、铅笔、木条炭、炭精条、粉画笔、油画棒，其中又区分为擦拭类（如：铅笔、炭笔、炭精条）和不可擦拭类（如：钢笔、美工笔、针管笔及马克笔等）。

1. 钢笔

作为外来作画工具，它是硬笔画中最基本的作画工具。其特点是黑白分明、线条刚劲有力、笔触流畅、富于变化（图 1–1）。

钢笔画也可以是用芦苇笔、羽毛笔、竹笔等硬而带有韧性的工具蘸墨水作的画（图 1–2，芦苇笔画），也可以是选择各种各样不同的金属笔作的画。其形状各异，可产生完全不同的线条效果。

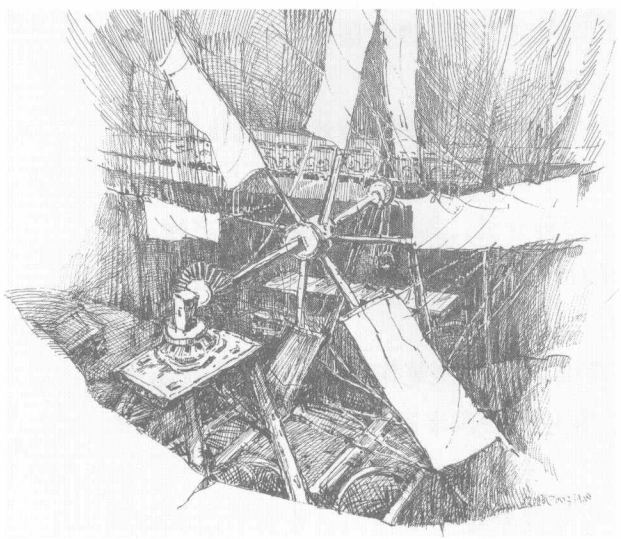


图 1–1 纺车 钢笔

图 1–2 文森特 · 凡高（荷） 草地中的树 芦苇笔

除了线条粗细宽窄的变化之外，还可以因不同形状的笔形，产生不同形状的复线。例如，目前市场上能够很方便地购买到有弯头笔尖的美工钢笔，作画者可以根据画面需要，施不同的压力于笔尖，或变换不同笔尖和转换笔锋，画出粗细不一的线条，特别是它也能涂抹较大面积的色块（图 1–3）。

有的画家的钢笔画为了取得特殊的效果，将钢笔和其他笔种并用作画，如美工笔和竹笔。竹笔侧面可画扁宽的块面，而竹尖处可画出很细的线条（图 1–4）。有的画家仍沿用传统的自制羽毛笔来作画——羽毛笔是由禽鸟的翼羽制成，羽管的下端削成楔形状，笔尖处开缝，作画时以用笔力度来调节笔尖缝的大小（图 1–5）——此外，像软笔、毡头笔、塑料笔、毛笔（图 1–6），都可以成为硬笔画中钢笔画作画的辅助手段。

2. 圆珠笔

它是普通的书写工具，其笔尖嵌着细小钢珠，在作画中由于受压角度、力量不同将笔芯内油墨自然带出。圆珠笔所画出的线条粗细深浅不同，能组合各深浅不同的明暗色调，其线条与钢笔所画的线条相比较，略显轻飘，缺少“量”感，但对画纸的要求较为宽泛。一般而言，

图 1–3　山海关路口　美工笔

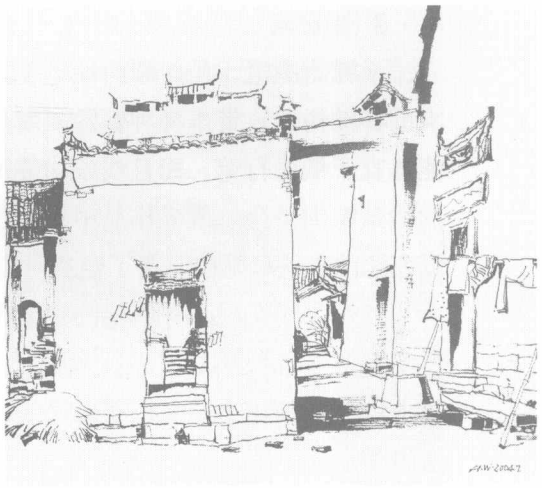


图 1–4　屏山夏日　竹笔

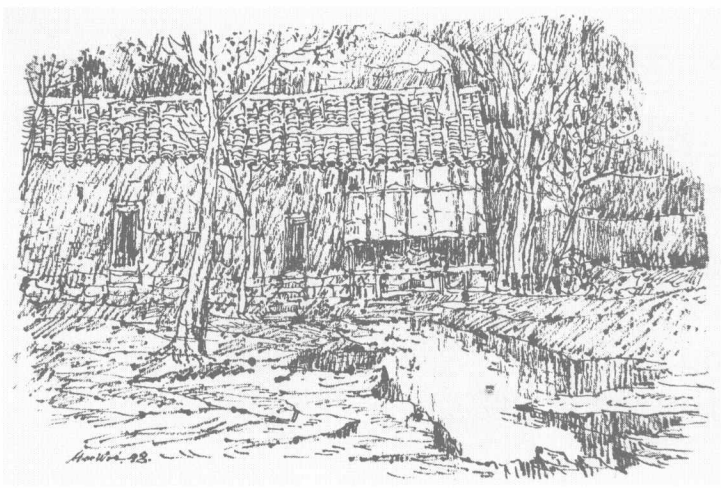


图 1–5　作坊　羽毛笔

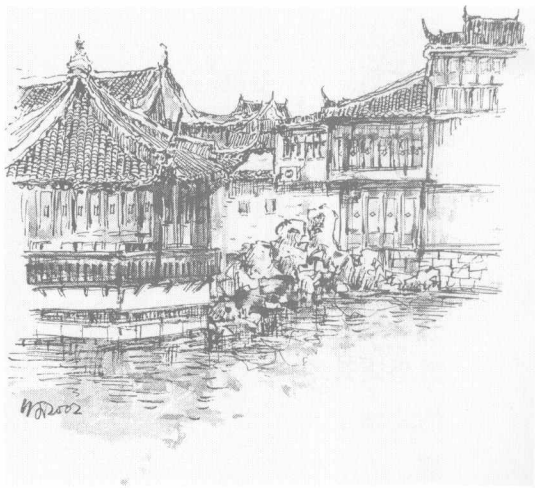


图 1–6　豫园　软笔＋毛笔

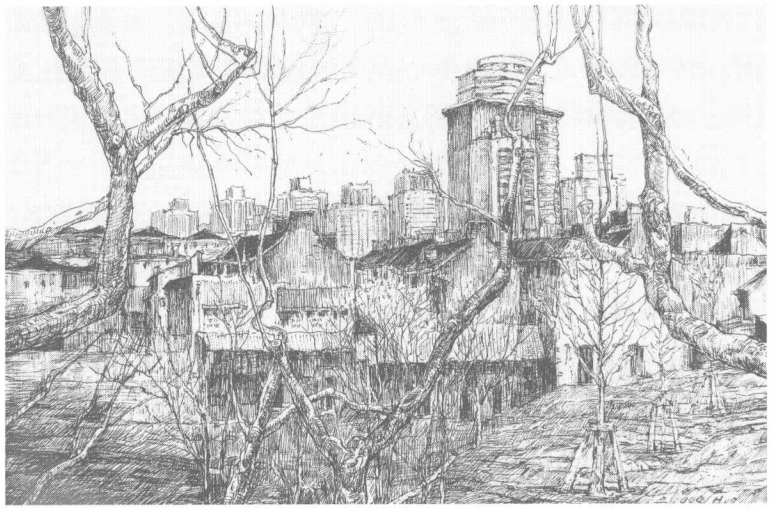


图 1-7 秋日 圆珠笔

画在光滑纸上有轻盈的视觉效果，而在毛质纸上就可有较好地体现物体的体量感。另外，它的最大好处在于：它不需要汲取墨水，也不必有“漏水”之虑。

用圆珠笔画速写有快速、自由、浓淡相宜的好处，也可画层次较高的创作类作品，能产生画风超俗清新或凝重厚实的艺术氛围，是其他笔种无法替代的，它能集普通性与神奇性于一体（图 1-7）。

圆珠笔有黑、浅蓝、深蓝等几种颜色。

3. 针管笔

又称制图笔，是新型的硬笔工具，是设计师制图所必备的常用而重要的绘图工具。因其笔尖的特殊构造，带来种种新的表现可能性，也带来了某些限制性，如作画时画线较流畅，却只能垂直于纸面行笔，而且线条均等没有粗细变化，只能通过更换不同型号的制图笔来完成画面的线条粗细组合。很多作品中是通过强调线条疏密变化、运线速度以及线条排列交叉的组合形成变化的，这些笔法丰富了塑造对象所要表现的物体形象（图 1-8）。

随着时代发展，针管笔的性能也日益更新。发明于 20 世纪 50 年代的针管笔，大多是需要反复灌注才能使用的；现在发明了一次性的针管笔，笔尖由原来的金属材料改良为高强纤维，笔的型号更细化、齐全，墨水质量也得到提高。目前，市面有售进口针管笔，采用墨水灌注方法绘图。

这种工具也受到美术工作者的青睐，此外，和其他绘画工具混合运用，如与美工笔、钢笔、马克笔，甚至毛笔的结合运用，可以使画作线面分明，有着当代设计产品美感和鲜明响亮的视觉感召力。

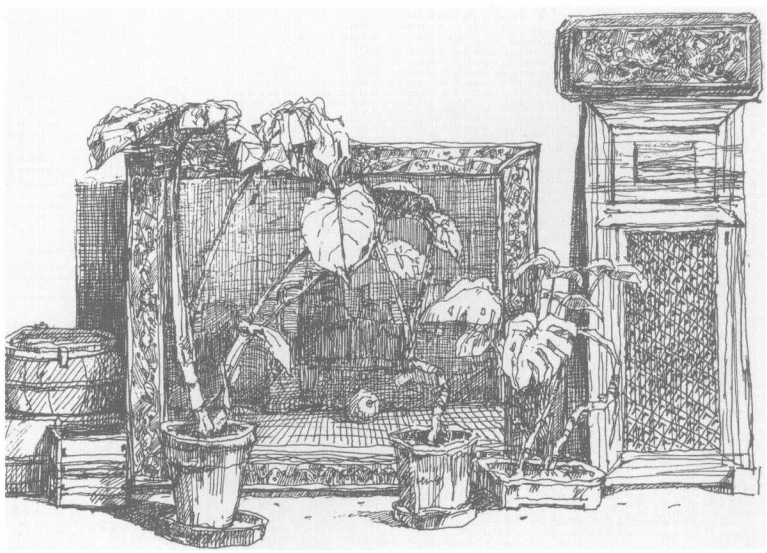


图 1-8 夏日 针管笔

4. 马克笔

它是近年来设计领域各类效果表现图中运用最广泛普及的绘画工具，由于它的作图快捷、清新又不失豪放，且快干、透明、色泽鲜亮，洋溢着时代

气息，备受工艺设计师欢迎。

马克笔的笔嘴是纤维制成，较疏松，出水流畅，运笔自如，笔芯有粗细、尖圆、方、斜方等，有油性和水性之分，颜色品种繁多（我们这里主要选择黑、灰等单色类）（图 1-9），且是参照色彩体系排列配制的，可直接选用，现在市场有国产和进口两大类。

图 1-9　乌镇老桥　圆头马克笔

5. 铅笔

这是一种更为人们熟悉和常用的绘画工具，属于硬笔画工具中可擦拭一类。铅笔的铅芯是用石墨材料制成的，配有不定量的炭和胶泥，因而有软硬之分（以“B”作为软度的标记，以“H”作为硬度的标记），现在市场可以购买到 6H 到 8B 软硬不同、色泽深浅变化的铅笔，对于初学者而言，选用中性偏软的铅笔为宜（图 1-10、图 1-11）。速写铅笔（木工笔）与一般铅笔的区别在于它有特制宽扁的笔芯，其特点是画线的扁阔，适合于画明暗块面强、色调对比较浓重的景物，侧锋也可画细线条，有宽窄粗细的视觉效果（图可见建筑局部画法木

图 1-10　杨赟霏　屏山行　4B 铅笔

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

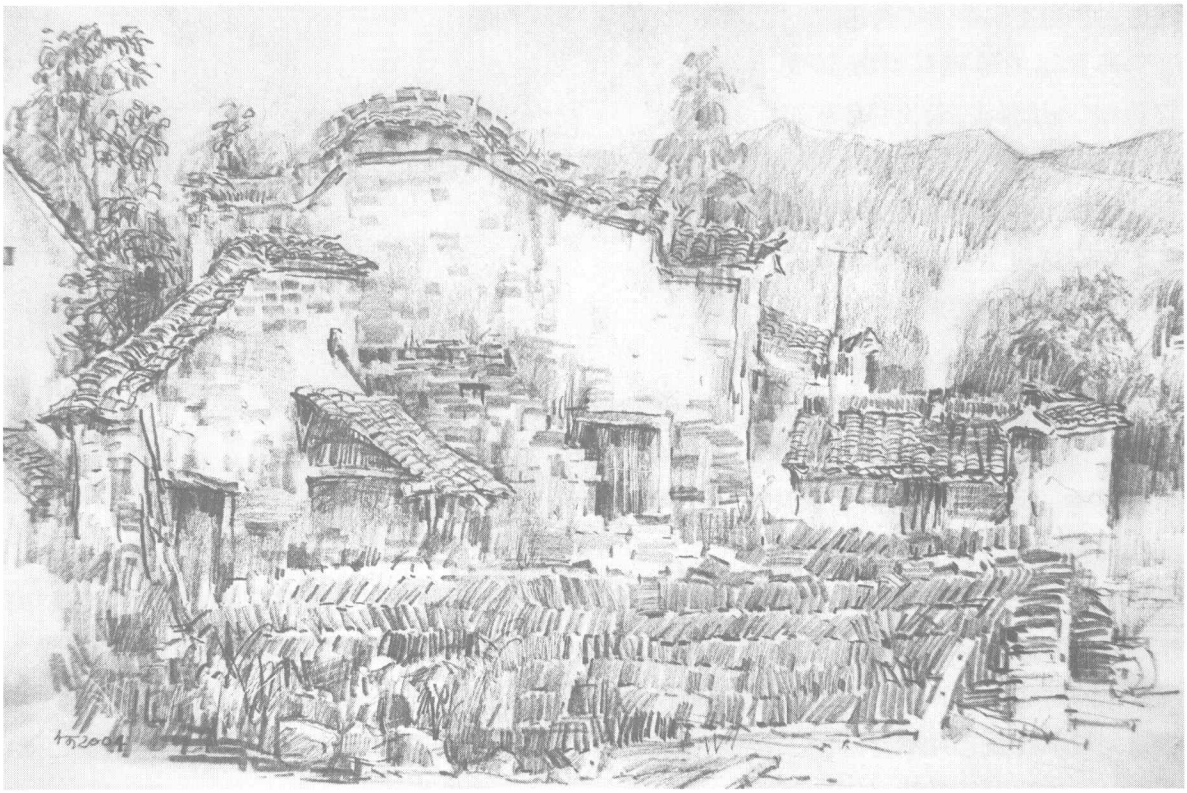


图 1-11 查济之晨 6B 铅笔

工笔部分）；此外，彩色铅笔中黑、白、灰的颜色根据画面需要而作选择使用。

6. 木炭条

它可以说是硬笔画中最早使用的绘画工具，色浓黑、深浅层次较大，适合画调子比较明显的景物，画好后须喷上固定液，以防止掉色和弄脏画面。它属于可擦拭类的硬笔工具（图 1-12），有炭精笔和炭精条，相对木炭条而言，显得硬朗，有力度（图 1-13，用美工笔勾线后，用炭精笔画出建筑物暗部和中间层次）。对于初学者来说，较难掌握；其品种较多，颜色有黑、深棕、土红色等，既可以画在白色的素描纸上，也可以画在有色纸上；暗部多用黑或深棕色两色，亮部则用白色油画棒、粉画棒提亮，加高光；中间色则利用纸的本身的颜色（可参见图 1-14）。

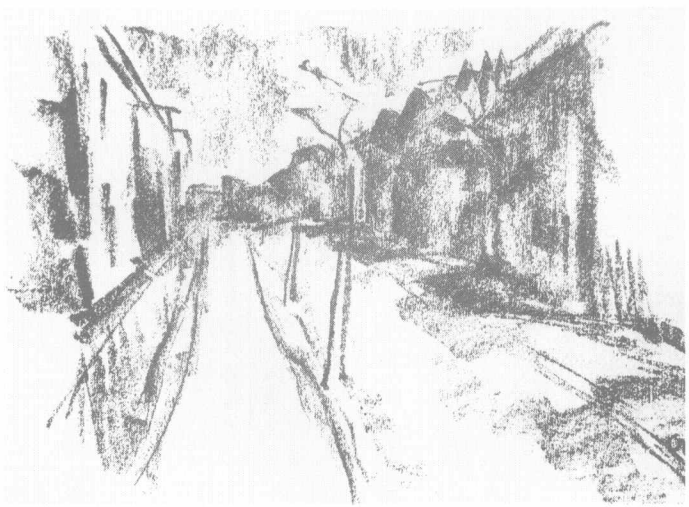


图 1-12 约瑟夫 · 艾伯斯（美） 房屋速写 木炭条

7. 粉画笔

它是以各种颜粉加入少量的胶压制而成的，也有硬性和软性之分（二者各有不同的长处）。一般以质地柔软者为佳，若以线造型为主要手法来表现物象，则选用硬性的粉画笔较为适宜。其外形可分为：方柱形、圆柱形和粗细长短形，在本

图 1-13　雨季　炭精条

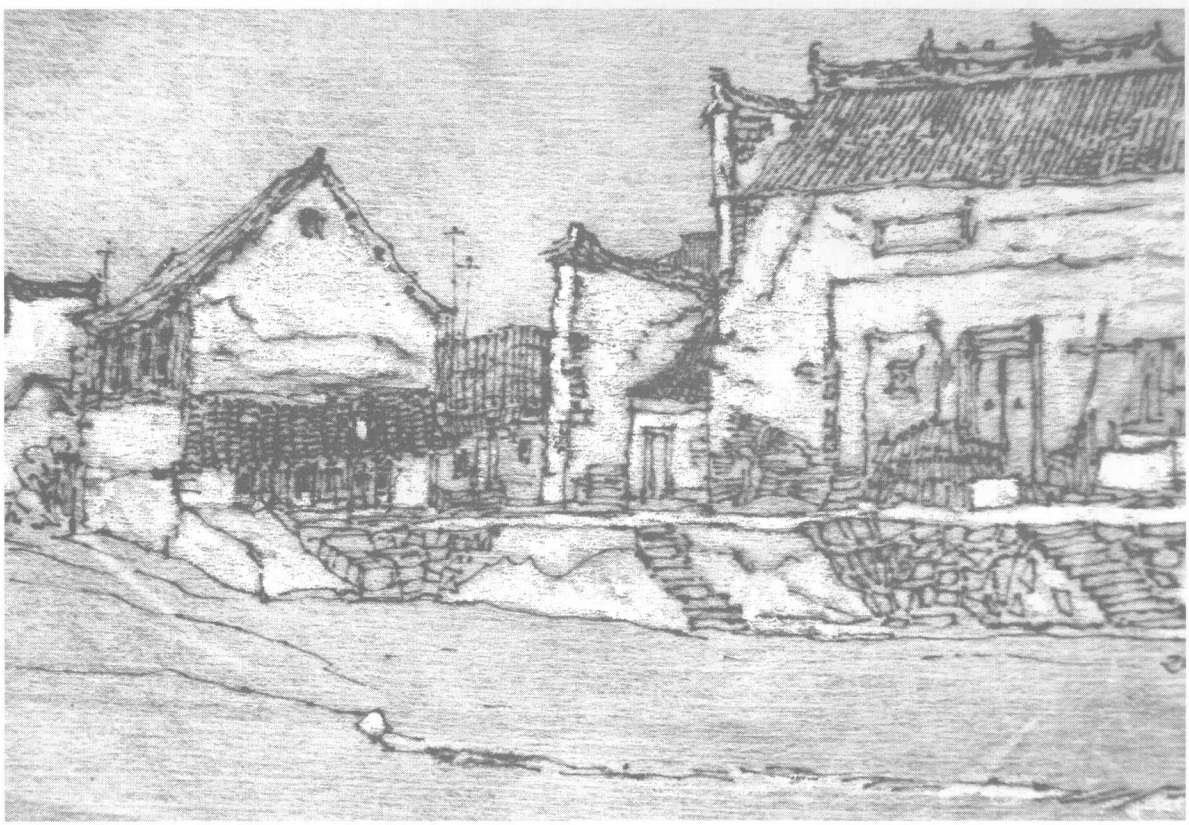


图 1-14　夏季　有色纸　油画棒

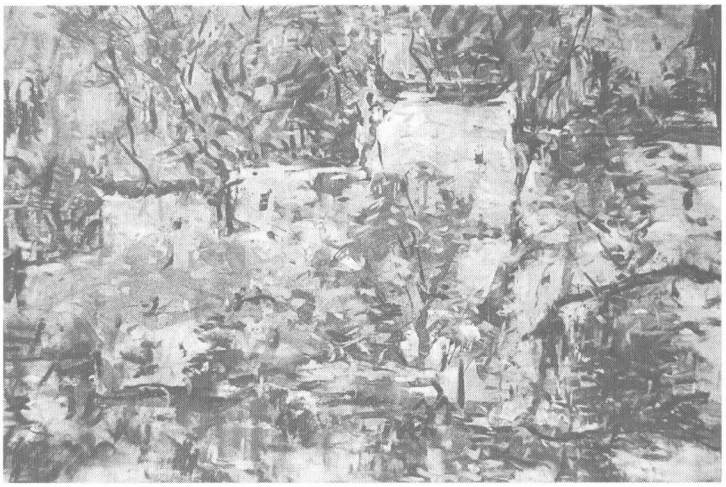


图 1-15　七月　色粉棒

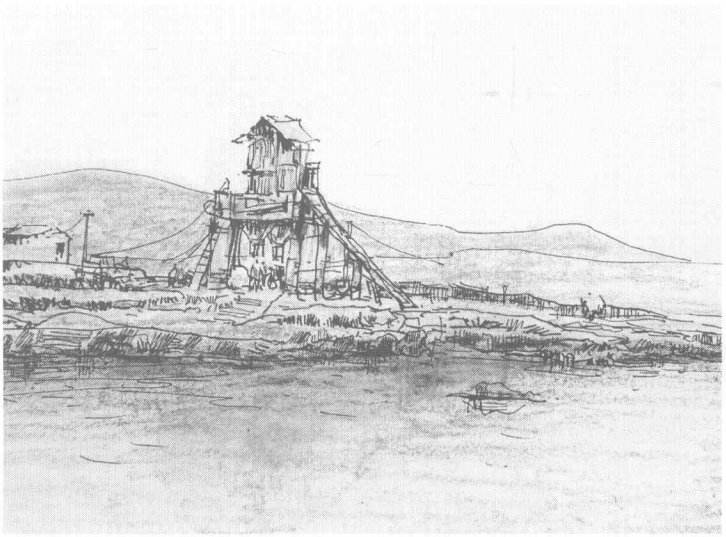


图 1-16　望宏村　油画棒

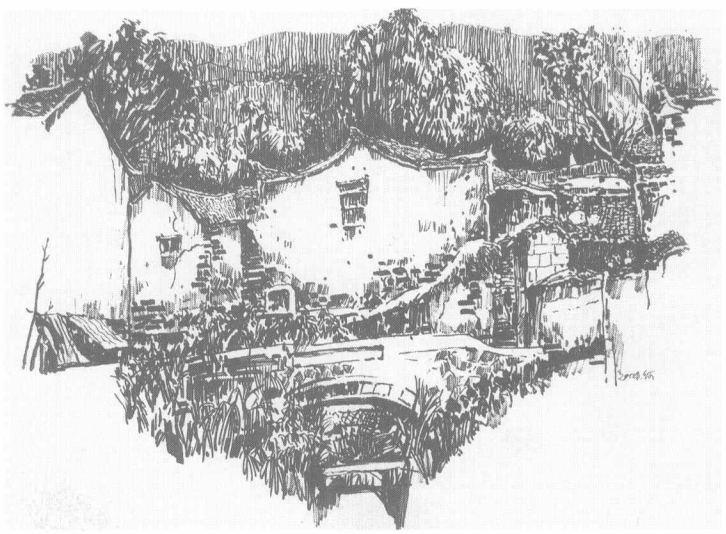


图 1-17　查济村　软头笔

书中是主要作为辅导工具来参与其他画种作画（图 1-15）。

8. 油画棒（油粉笔）

它是颜色粉加入一定量调色油等成分压制成的油质粉笔，其绘画效果不同于粉笔画，具有较强油质黏着力，可以和水粉、水彩以及丙烯画料结合使用。用油性笔画过的地方，水性颜色就难以覆盖其上，产生了一种特殊视觉感。油粉笔可根据画面需要，通过美工刮刀等修改工具刮去颜色，进行修改。本书主要是以美工钢笔、针管笔等硬笔工具先取景构图，而后选择视画面需要颜色作画（图 1-16）。

9. 软头笔

类似毛笔头的塑料软笔，书写好似毛笔所绘的笔触，可勾、勒、点、皴等的手法（图 1-17）。它也可作为硬笔画中的辅助工具，参与局部作画。

硬笔画中还有一些常用的辅助工具，如各种形状的毛笔、塑料笔、自制笔擦甚至是硬树枝、小布权等（视画面的特殊需要），也可以用来蘸墨作画。

1.2.2　硬笔画常用纸

画纸的选择和使用，类别繁多，本书主要介绍习作较常用的纸张。如光质纸、毛质纸、灰色纸、黑色纸和软质纸。

1. 光质纸

铅画纸、白卡纸、复印纸、白报纸等是常用的硬笔画用纸（图 1-18）。

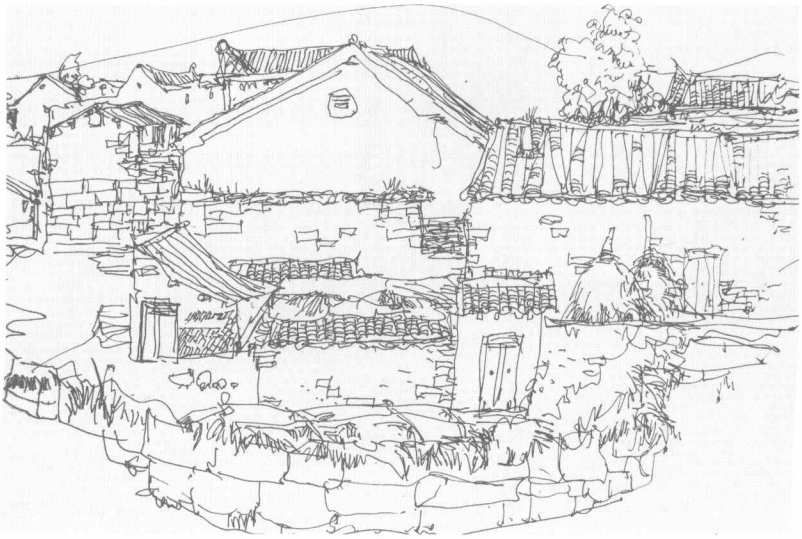


图 1-18　农家　复印纸

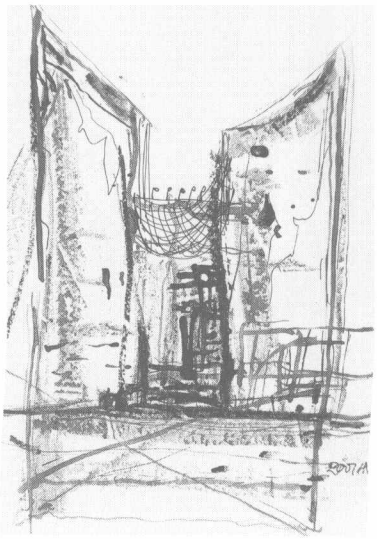


图 1-19　习作　水彩纸

2. 毛质纸

水粉纸、水彩纸等。

毛质纸张是铅笔、炭笔、圆珠笔等作画用纸，能留下较强烈的笔迹效果，有意识地运用某些技法，能产生新奇的纹理趣味（如图 1-19）。

3. 灰色纸

有色铅画纸、灰卡纸、牛皮纸等。它们都有一层灰色度的表层，与粉笔、油画棒的白色较亮部的颜色及水粉白结合，用于表现丰富色调的物象尤为合适（图 1-20）。

4. 黑色纸

染色铅画纸、黑卡纸等。黑色纸大多与白色或较亮颜色的水粉色及油质粉笔结合，可产生黑白对比极强的视觉感受，类似版画效果（图 1-21）。

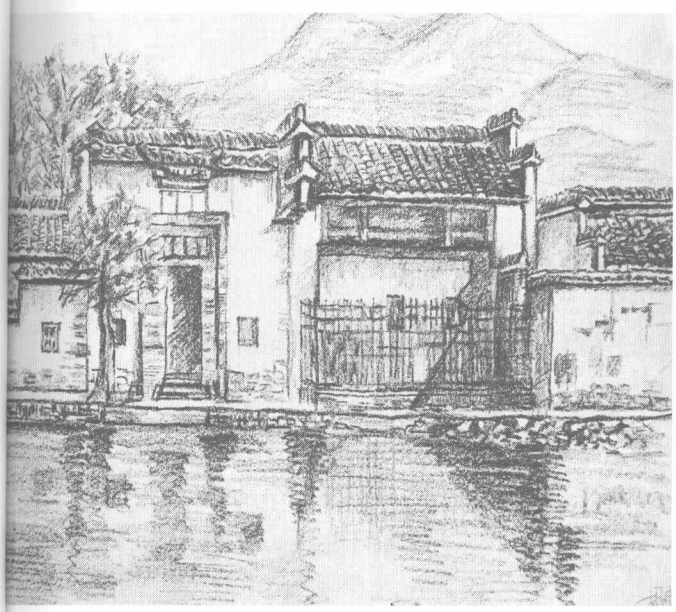


图 1-20　胡佳宁　沿岸新绿　灰卡纸

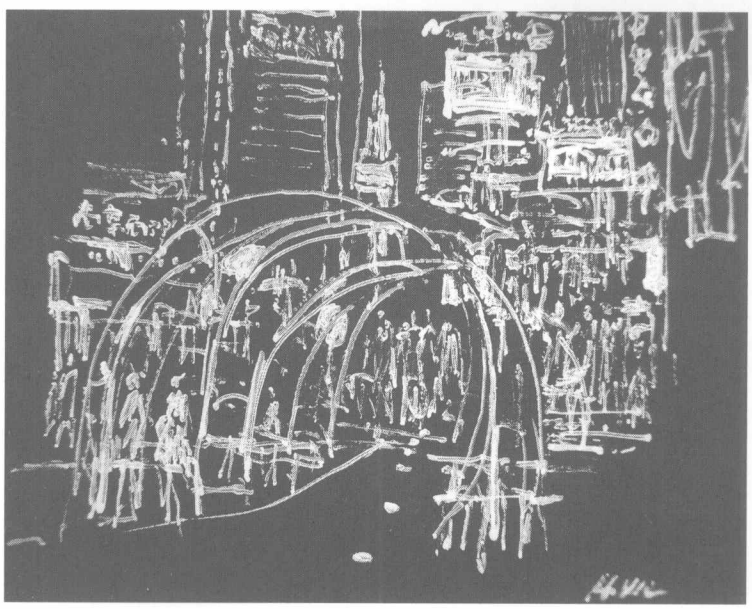


图 1-21　步行街　黑卡纸

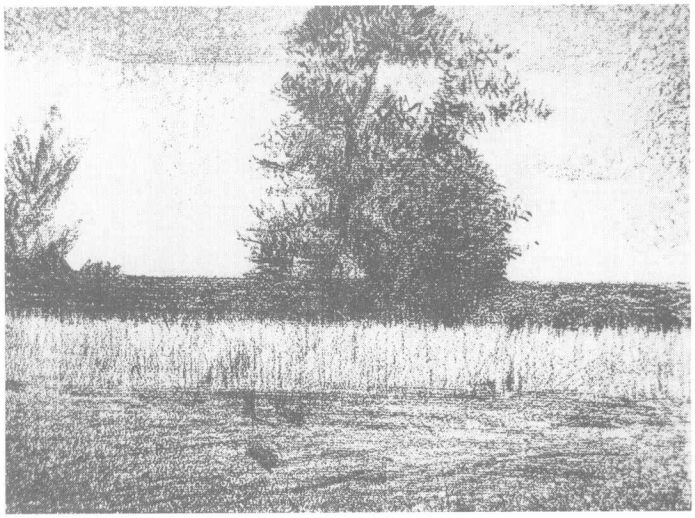


图 1-22 乔治·修拉（法） 大树 皱纹纸

5. 软质纸

高丽纸、宣纸、毛边纸、皱纹纸等，这些纸张均属国画用纸，改用于硬笔或其他特异的工具混合作画，可产生松动朦胧的视觉效果（图 1-22）。

1.2.3 修改工具和方法

1. 可擦拭工具（铅笔、炭笔、粉画笔所绘作品的修改工具）

① 软质类： 软质绘图橡皮、绘图橡皮泥等，其特点是擦拭铅、灰粉质容易，不留痕迹。同时，作为绘画的表现手段，如擦拭时轻触纸面磨动，可出现近似笔擦、布擦的绘画效果。

② 硬质类：硬质绘图橡皮、塑料橡皮泥等。其特点是擦拭炭、铅粉时不易干净，会留痕迹。通过接触纸面大面积磨动擦拭，作为整体减弱色调的修改方法。

2. 不可擦拭工具（钢笔、针管笔等所绘的作品的修改工具和方法）

若画面出现小毛病或者画错一两条线条，可用小刀或刀片（又称“刀笔”）轻轻刮，再用硬橡皮擦去画错的地方。较大面积的错误，可用白水粉色或者涂改液覆盖后，待干了再画。出现大面积要修改的，则将重画部分贴上新纸再画，但在与原来纸张相连的边缘线上，要作修饰处理。对修改的工具要求：刀口要锋利、无钝口。此外，刀笔也是作画工具，如 利用它在深色调子的画面上刮出反光效果等。

1.3 建筑硬笔画的基本要素

1.3.1 线条

线条是绘画艺术重要的绘画语言和表现形式，是造型艺术不可缺少的要素之一。从东方到西方，无论是史前人的洞穴壁画，还是当今现代造型艺术的作品中，线条发挥着艺术表现中不可替代的重要作用。

线条也是硬笔画绘画艺术重要要素和表现手法。

1. 线条能反映客观事物的基本形态（图 1-23）。

2. 通过线条的不同组织形式，能架构不同类型的画面结构（可参见第 2 章构图形式，领略其线条工力所在或在名师佳作、优秀硬笔画赏析部分找到样例）。

3. 通过线条自身的变化，还具有“传情达意”的功能。

在绘画基本训练中，对线条最基本的要求是准确、肯定、均匀、有力。恰当地运用线条的浓淡、粗细、长短、曲直、疾徐等变化以及运用线条组织的疏迷、穿插、变化等，能很好地表现物体结构和立体感、空间感、质量感。

按照几何学的定义，线条只具有位置以及长度，而不具有厚度，然而在造型艺术中，线与

图 1-23　里弄人家

点一样也具有位置、长度和一定的宽度。

包豪斯的基础教育课程将线条作为独立视觉要素进行研究。徒手画一种以线条为表现手段的速写形式，是最形象、最快捷的“意图传递”，也是衡量学生创造力、表现力高低的方法之一。线条表现，在建筑设计等专业的素描中具有很重要的地位，如果说素描是设计思考的媒介，那么线条则是硬笔表达的最重要的语言。

1.3.2　色调

大自然中客观物象总是存在不同层次的色调。在绘画作品中描绘物体体面、光感、质感、空间感都离不开对色调的表现，了解产生和影响色调的种种因素，并能恰如其分地表现自然界的色调关系，是硬笔绘画中重要的课题。

产生和影响客观物象的色调情况，有以下几种：

1. 光照

光的照射是影响客观物象的色调的首要因素，也是产生物象色调的一个非常重要的外部条件，光是色之母，换言之，无光便无色。虽然硬笔画是反映客观物象黑白关系，但物象因有明暗素描关系，也包括在色调之中。此外，光照的强弱与被光照物体之间距离、角度，都决定并影响物象的色调深浅变化。另外，在自然界中色调因一天时间变化、光照的强弱、日照方向的不同而不同（可参见图 1-23、图 1-24、图 1-25 等图例中不同时间的日照角度）。所以，在描绘物体的过程中，要认真观察、研究哪些是由于“光”的不同因素的影响造成

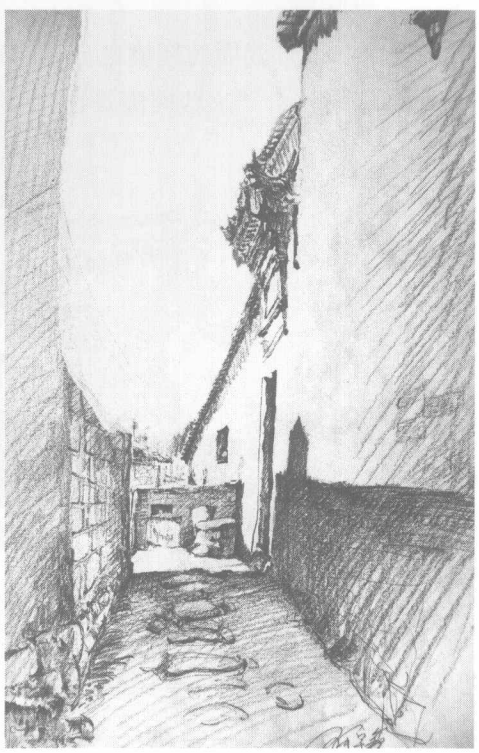


图 1-24　何宇巍　习作

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com