

建筑风景 钢笔速写技法与应用

李明同 杨明 著

中国建筑工业出版社

建筑风景

钢笔速写技法与应用

李明同 杨明 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑风景钢笔速写技法与应用 / 李明同, 杨明著.
北京: 中国建筑工业出版社, 2008
ISBN 978-7-112-10378-2

I. 建… II. ①李…②杨… III. 建筑艺术—风景画:
钢笔画—速写—技法 (美术) IV. TU204

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第144107号

责任编辑: 张幼平

责任设计: 郑秋菊

责任校对: 刘 钰 陈晶晶

建筑风景钢笔速写技法与应用

李明同 杨 明 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京方舟正佳图文设计有限公司制版

世界知识印刷厂印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/12 印张: 11 字数: 240千字

2008年11月第一版 2008年11月第一次印刷

定价: 39.00 元

ISBN 978-7-112-10378-2

(17302)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

序

当自然成为艺术

一般来说，我们从三种意义上理解速写的艺术价值和功能：一是作为造型基本功的训练，二是作为收集创作素材的手段，三是作为一种独立的艺术种类。其实三者之间也有一个由低到高的逻辑递进关系，而当一位艺术家的艺术造诣达到一定水平时，速写的三种功能也就合为一体了。从这一角度欣赏李明同的建筑风景速写作品，我以为毫无疑问已达到三者合一的境界，即每一幅风景速写都具有独立的艺术作品的性质。

贡布里希说艺术家从艺术传统中学到的东西，远比他在自然中学到的要多，他的意思是说自然要变成艺术，必然要依赖一套来自艺术传统的语言。这套艺术语言不仅是能把自然转译为艺术的手段，而且也是艺术家观察自然的立足点。李明同区别于其他艺术家的地方，首先在于他对艺术传统中的语言的熟练掌握，并在此基础上所进行的思考 and 选择，因为很显然，在李明同的这批建筑风景速写中，我们能发现他对中西两类艺术传统的有效运用。被贡布里希称为写实的错觉艺术所遵循的基本语言法则和方法，如焦点透视、写实素描的光影语言等，都是自西方文艺复兴以来逐渐完善起来的制造错觉的艺术方法，即根据对象的特点和画面的艺术需要，只选取那些最具有绘画性的对象给予表现。这就像中国传统文人画那样，在从“眼中之竹”向“胸中有竹”和“纸上之竹”的转换过程中，已进行了一系列的取舍和提炼。由于这一点，在李明同的建筑风景速写中，几乎没有一幅作品是满构图的，因为艺术家所表现的只是那些最具美感的对象，这不仅充分发挥了速写这门艺术所独有的艺术功能，而且更为重要的是给了观者双重性观看自然的眼睛。

李明同在谈到他的艺术观念时说到，中国画中对线条的认识和重视，以及它所形成的语言特征，影响了他的建筑风景速写的艺术语言。我以为，不管在李明同的建筑风景速写中线条的运用与中国画的线条之间有没有一种继承变异关系，但有一点是确定的，那就是他作品中的线条不仅在表达对象方面是精确的，有力量的，而且因线条本身的轻重缓急、疏密粗细、转承绵延都恰到好处、和谐统一而充满了艺术的魅力。

从李明同的建筑风景速写中，我们发现他是一位在特定艺术领域中，对中外艺术传统作过深入研究，并能在艺术创造中对其进行合理选择、有机组合和创造性地运用的艺术家。就此而论，我们也不妨视李明同的建筑风景速写为中西融合的产物。其实也正是这一点，形成了他自己个性化的艺术风格和语言形态，创造出了一批具有独立艺术价值的建筑风景速写作品，给我们以亲切自然的审美享受。

中央美术学院教授 邹跃进

前言

对于艺术设计、城市规划及风景园林专业的学生来说，速写课是必不可少的一门专业基础。因为速写可以收集素材，深入研究某个客观对象的形态、结构和运动规律，由慢到快、由静到动、由简到繁、由浅到深地把握研究对象，为设计作充分的准备。

对于建筑、艺术设计工作者来说，速写又是一种必须掌握的绘画语言。设计是一种创造活动，建筑设计、室内设计、工业产品设计、景观设计等诸多设计领域的设计创意，必须借助书面的表达方式，如文字或图形，随时记录想法进而推敲定案。在诸多的表达方式中，速写无疑是最方便最快捷的表现形式。设计师如果没有好的速写基本功，就不可能画出好的构思草图，就不可能完整地表达出自己的设计理念。

随着计算机在设计中的运用，用绘画方式表达设计创意的图形越来越少，而以速写的形式来完整、准确地体现设计创意与理念也变得越来越重要。速写可以通过画面图形带给人们一种新的思维方式、观察角度或者设计理念，给人耳目一新的感觉。很多学生在学习速写的时候，都没有意识到速写，尤其是钢笔速写在创意表达中的重要性。这就是本书形成的最初命意。

速写的手段与工具很多。作为建筑和艺术设计的工具，钢笔速写是最适合的选择，其画法又不是绝对地倾向哪一门、哪一派，而是用速写的手法对客观事物加以提炼与取舍，从某一个角度表现出来，为建筑、艺术设计类专业服务。

本书凝结了个人从事教学实践的体会与总结，可以帮助建筑学、艺术设计专业学生掌握速写的技巧和方法。书中的作品，主要也是近几年来带学生写生时完成的手稿。由于本人水平有限，真诚希望能够得到专家及广大读者的批评指正。

目 录

序 当自然成为艺术

前言

第一章 速写与建筑风景速写	7
第一节 速写概述	7
第二节 速写的作用	9
第三节 建筑风景速写的工具	11
第二章 建筑风景钢笔速写的线条徒手练习	13
第三章 建筑风景速写的表现形式	17
第一节 单线画法	17
第二节 明暗光影画法	20
第三节 线条与明暗光影结合画法	22
第四章 建筑风景速写方法	24
第一节 整体观察,局部入手	24
第二节 概括与取舍	25
第三节 对比	26
第五章 建筑风景速写的取景与构图	30
第一节 建筑风景速写的取景	30
第二节 建筑风景速写的构图	33

目 录

第六章 建筑风景速写的透视 38

第一节 透视规律 38

第二节 透视的分类 41

第三节 透视的求法 46

第七章 建筑风景速写的要素画法 49

第一节 树木 49

第二节 建筑 51

第三节 山石与地面 53

第四节 天空与水景 55

第八章 建筑风景速写的方法步骤 57

第一节 从整体出发 57

第二节 从局部入手 58

建筑风景钢笔速写作品赏析 61

一、城市建筑风景 62

二、乡村建筑风景 78

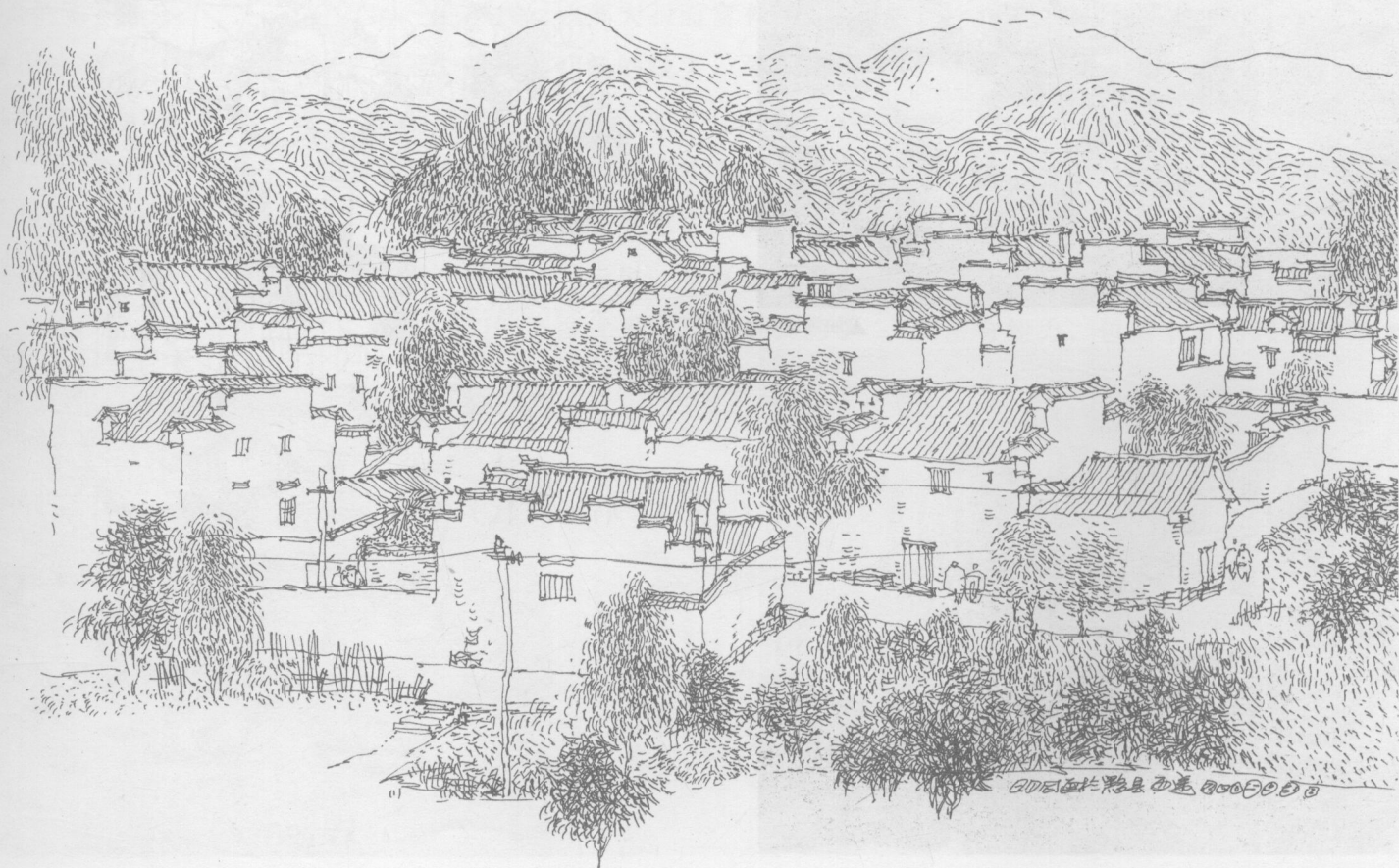
后记(代) 131

第一章 速写与建筑风景速写

第一节 速写概述

速写是素描的凝练与概括，是在短时间内，用简练概括的线条（有时也用色彩）表现记录生活中的所见所感、刻画客观物象的一种绘画语言。

速写是训练绘画造型能力、工程设计能力的主要手段之一，是提高画家与设计师的眼、脑、手三者协调一致的绘画形式，是造型艺术不可缺少的一个重要课题。作为一种绘画术语，速写在文艺复兴时代形成，意大利文艺复兴三杰之一的达·芬奇就创作了不少速写，不过此时的速写主要还是为最后的创作积累素材，没有成为一种单独的艺术形式。在18世纪

以后,速写得到广泛应用并不断升华,速写不再是写生和习作,不少速写作品成为了不朽的艺术作品。

速写的“速”即速度,通常被认为是“快”,然而“快”与“慢”并非绝对,一张速写,可以在一两分钟

内写就,亦可在一两小时甚至更长的时间内完成。因此对速写的认识,不能简单地理解为“快”,而应根据不同对象及不同的表现形式来确定。

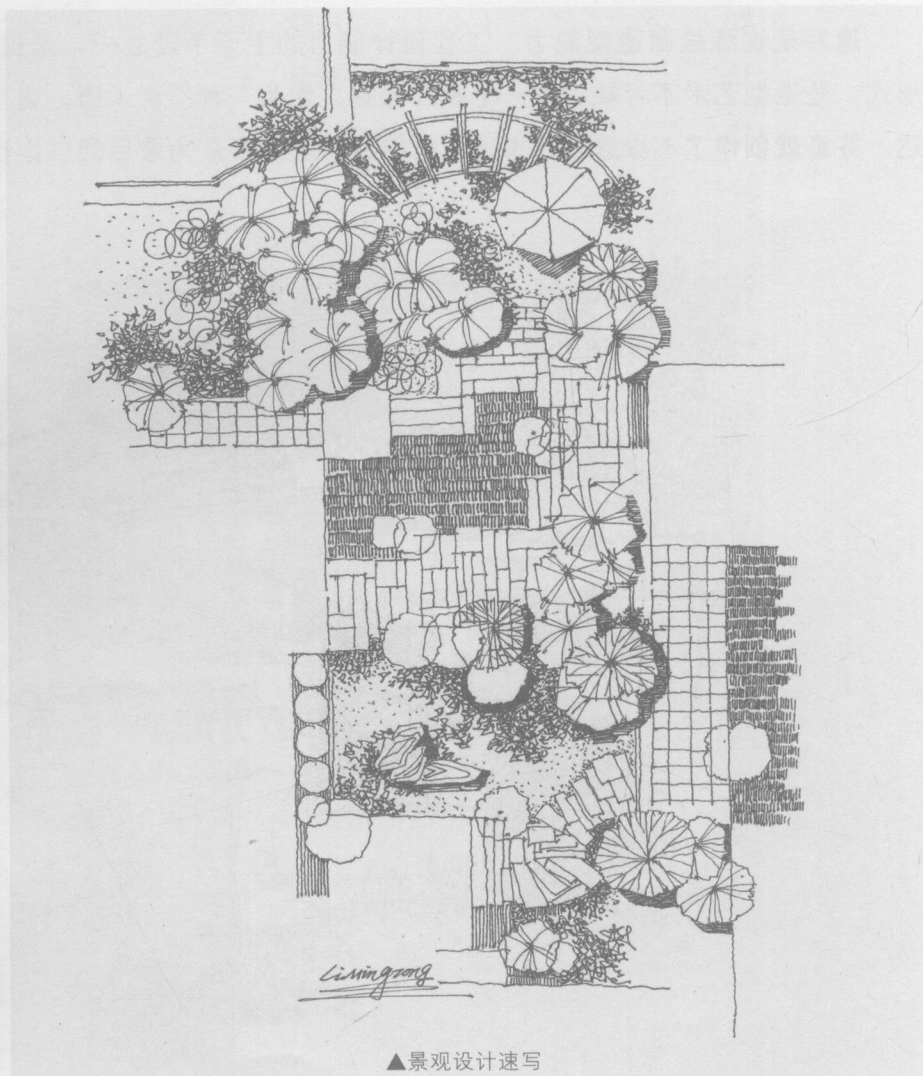
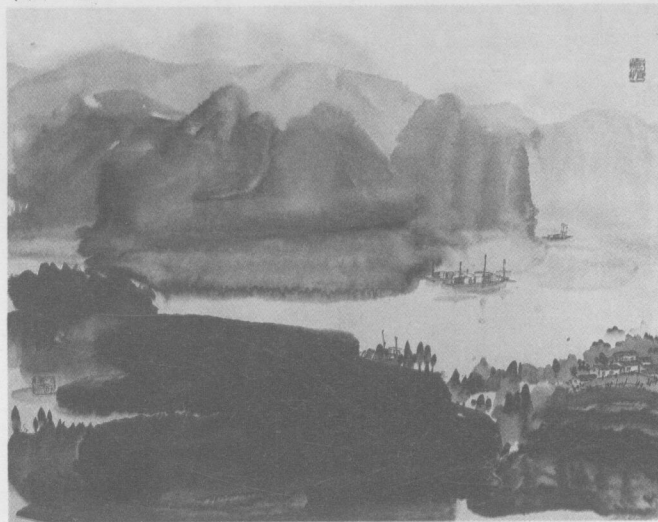
根据所描绘的对象的不同,速写可分为动物、植物、人物、建筑风

景速写等;因所采用的工具不同,也可分为铅笔、炭铅笔、油画棒、色粉笔、毛笔、马克笔、钢笔等多种速写形式;还可以根据不同专业画种而分为水墨国画、油画、水彩、水粉等多种速写。

▼国画速写

▲油画速写

▲景观设计速写

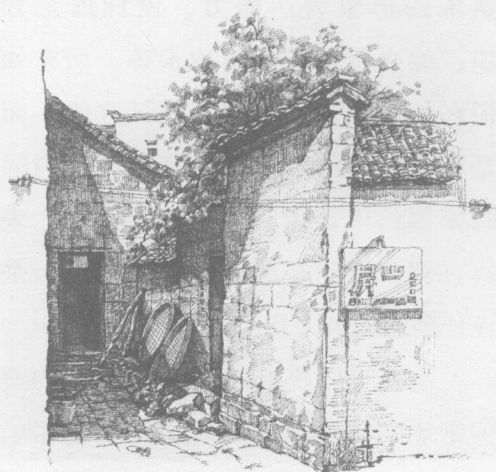
第二节 速写的作用

速写是画家对客观世界的认识提炼、概括后在作品中的物化形态。照相机可以在千分之一秒中迅速摄取物象,但与速写瞬间捕捉的感受是截然不同的。前者是直接获取包罗万象的画面,后者是表达作者最强烈的感受,捕捉的是最本质、最传神的画面,因而也是最能打动观众的那一部分。

生活是创作的源泉,离开生活搞创作更多的是空谈。凭着“灵感”或依靠资料照片,即使组成“佳构”,其作品不是单薄就是苍白,是经不住推敲的,所以速写可以把作者引入生活和自然中,培养作者的观察能力,

同时为作者积累丰富的创作素材,激发作者在直觉感悟的引导下,迅速记录瞬间即逝的美的感觉。在速写中吸收有益的结构和节点,可以升华提炼为设计创作的灵感。

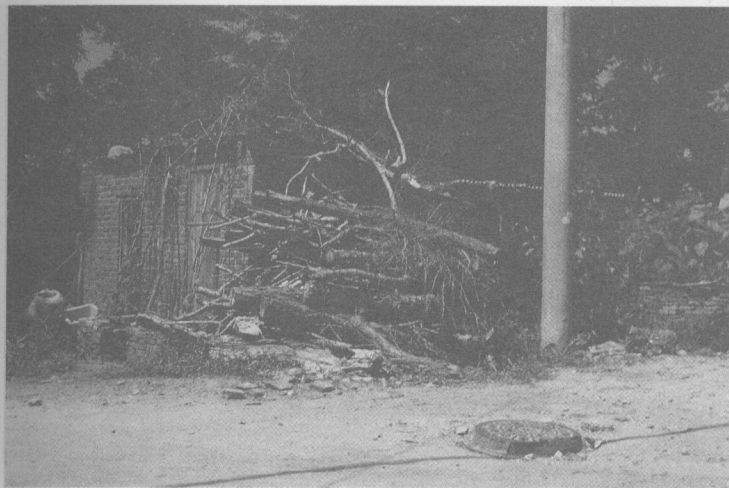
速写不仅是收集素材、记录生活的一种手段,而且是绘画领域中独特的一种形式,它那大胆而富有节奏的行笔,简练而明畅的线条,强烈而饱满的激情……都可以把观众带到无限深邃的意境中去得到美的享受。我国当代著名建筑学家梁思成、吴良镛、齐康、钟训正等先生,一直坚持画速写,他们的许多优秀速写都是我们学

习的典范。

速写的过程也是一种理解的过程。因此,速写中记录的生活场景,可以说是生活中的一页日记,随时可以激发设计师的创作灵感。

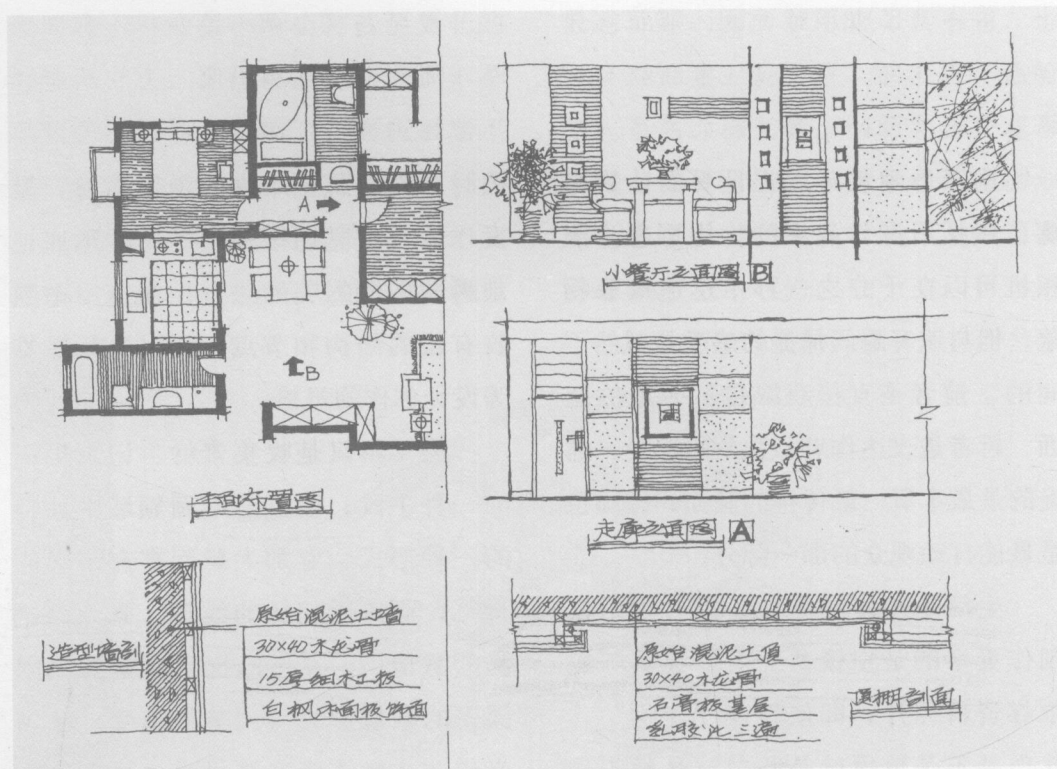
在设计过程中,设计师要运用他的所有能力,包括丰富的想像能力、

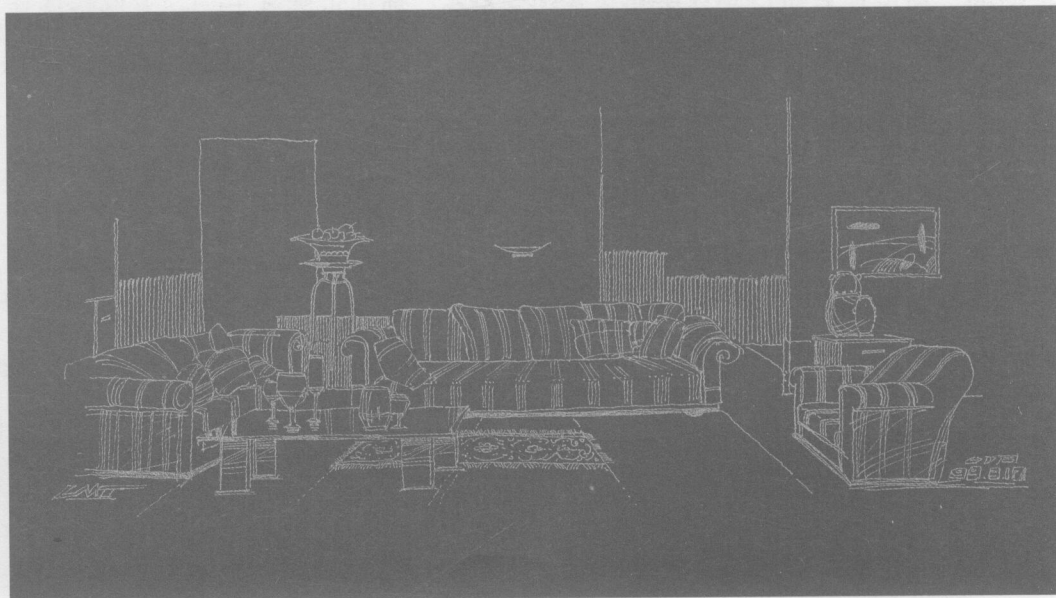
熟练的形象表达能力、设计理念知识、综合设计能力与技术等。所有知识和技能在运用时并不是孤立的，而是相互联系的，在设计师的头脑内同时发挥作用。速写所用工具简单、表达直观、图示全面、不限场合等，是设计创意的最大优点。

速写可以提高设计师、画家的整体素质，所谓刀越磨越快，脑越用越灵，手越练越巧。而这里所说的提高设计师的整体素质不仅仅是指手上的表现能力。随着表现能力的提高，毫无疑问，设计师的审美能力得到了提高。这种能力的提高是所有设计师都希望乃至努力追求的。速写能给我们带来这样的训练机会，我们有什么理由不重视呢？

总之，速写的功能是电脑设计不可替代的，就像照相机发明几百年来不可能取代绘画一样。只有掌握速写这一简单而实用的表现手段，才能使我们的设计更加完美。

环境艺术设计专业室内设计草图速写

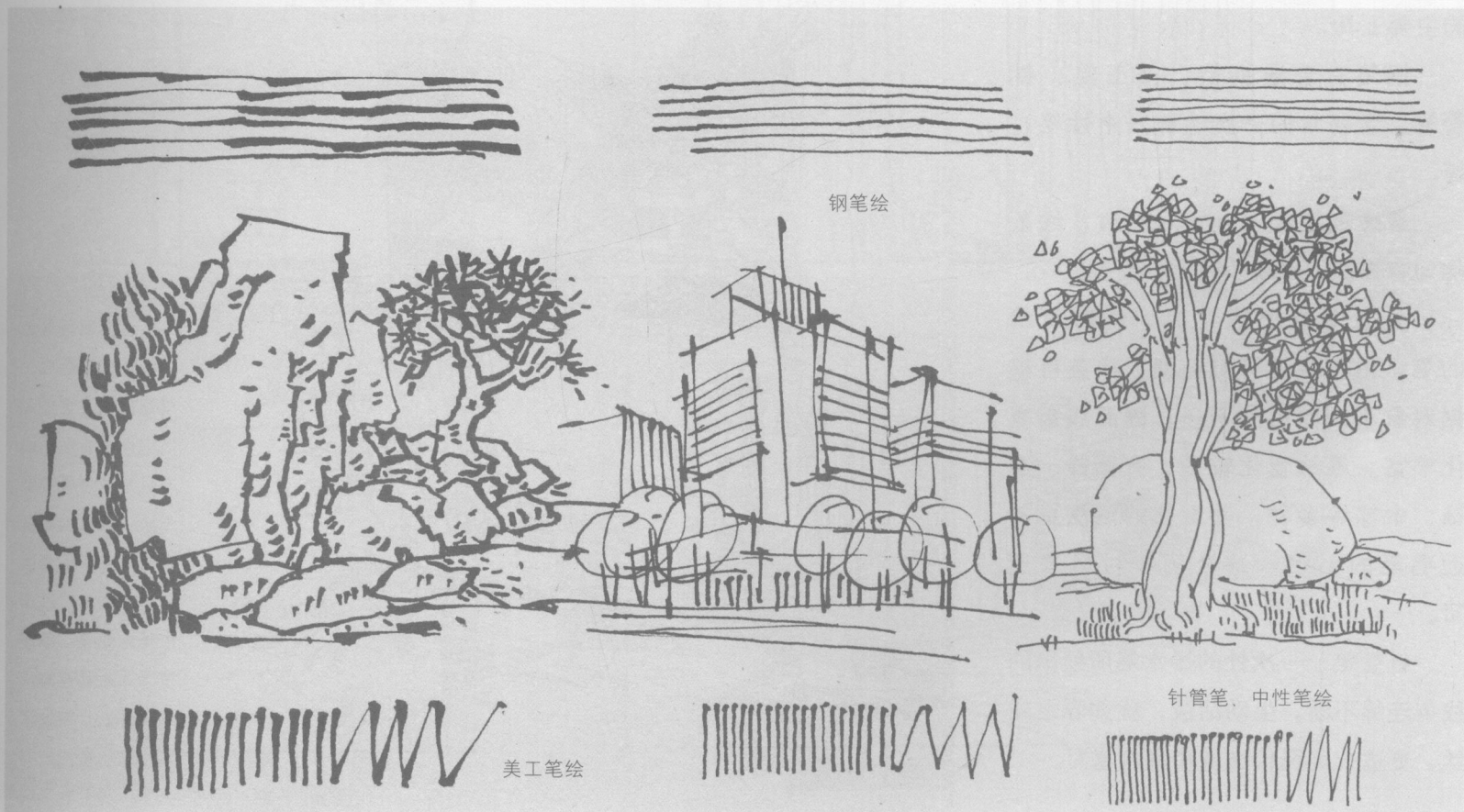
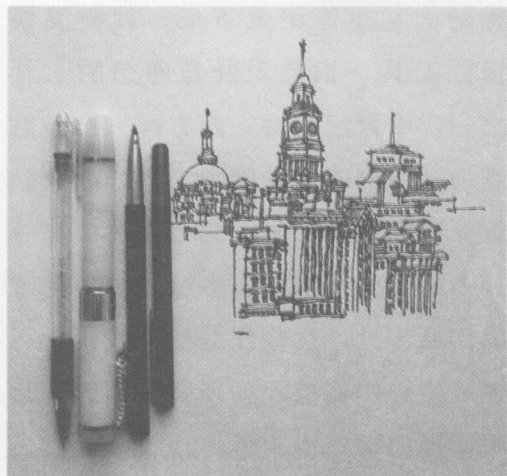
第三节 建筑风景速写的工具

建筑风景速写对于设计师而言具有重要的意义，它可以从生活的实际场景中记录设计元素。比如：建筑设计的构造形式及节点，景观设计的构造形式及节点，规划设计的布局及节点，室内设计的构造形式及节点等。这些都离不开建筑风景速写。

建筑风景速写具有很强的功能性，即直观性、说明性、快捷性。它

除了直观表达实际场景外，还有训练设计师敏锐思维和想像能力的功能。经常画建筑风景速写，可以使设计师头脑思维活跃，随时勾画出不同的方案，进而可以训练和增强设计师展开创意思维的能力。

艺术设计、建筑学、城市规划等专业人员速写的工具，应以简便为主，为了及时捕捉美好的瞬间，把灵

感的火花迅速记录下来,就需要快捷的工具。钢笔无疑是理想的工具之一。中世纪以后,西方画家已经熟练地运用钢笔这种绘画工具,如伦勃朗、丢勒、门采尔、莫奈、凡·高等著名绘画大师都有许多精美的硬笔绘画作品传世,这些作品都是我们学习钢笔绘画的典范。如今画家和建筑师同样也把钢笔作为创作、收集素材、表达构思以及效果表达、制图绘图等的主要工具。

钢笔有普通钢笔、美工笔、针管笔、含墨水的一次性笔(中性笔)等。

普通钢笔线条流畅而挺拔,线条均匀有弹性,但缺少变化。

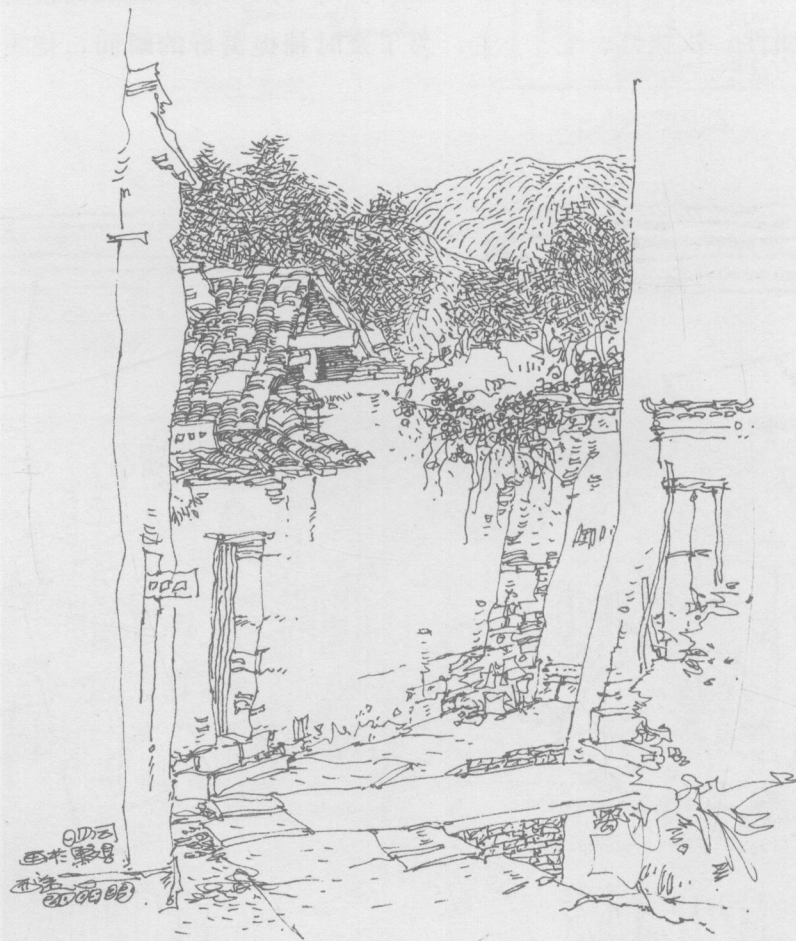
美工笔是把笔尖加工成弯曲状的笔,由于笔尖可粗可细,线条可根据对象不同而粗细不一,因而线条变化丰富。笔法变化较多,有侧锋、逆锋、中锋等多种。美工笔的笔法更接近毛笔的笔法,适合画乡村风景速写。

针管笔、一次性的墨水笔所绘出的线条连绵不断,生动活泼,犹如春蚕吐丝,更适合画现代建筑和室内速写。

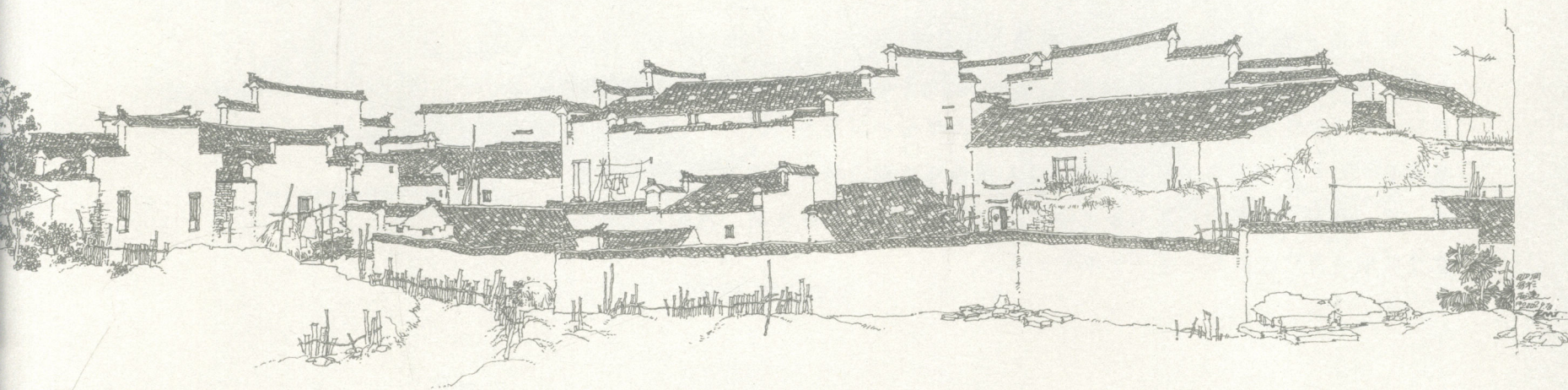
用钢笔作画,线条不宜擦改,因此下笔前要“胸有成竹”,培养意在笔先、下笔果断而不犹豫的习惯。

钢笔画所选用的纸张种类很多,应找到最适合自己作品的纸张,花功夫体会每一种纸的特性,找到自己喜欢用的纸张时,对创作、写生也是一

种鼓舞。纸张表面的粗糙度,会影响线条的质量。钢笔绘画适宜用不渗水的纸,如素描纸、速写纸、绘图纸、卡纸等不同的纸张。因纸的质地纹理不同,可产生不同的画面效果,因此,创作者可根据自己的习惯选用适合自己的纸张。

这幅速写是运用普通钢笔绘成,线条流畅、挺拔,均匀而有弹性。画面运用了夸张造型手法,墙体的倾斜用笔,窗户的歪曲变形,树木、远山的概念处理,都使得画面生动有趣,意境深远,再现了实际的场景。

皖南古民居 黟县西递

这幅作品描绘的是安徽省黟县西递。“西递是古民居建筑的艺术宝库”，西递村被世人称为明、清古建博物馆。村落面积约12.96公顷。西递村四面环山，两条溪流从村北、村东经过村落在村南会源桥汇聚。村落以一条纵向的街道和两条沿溪的道路为主要骨架，构成东向为主、向南北延伸的村落街巷系统。

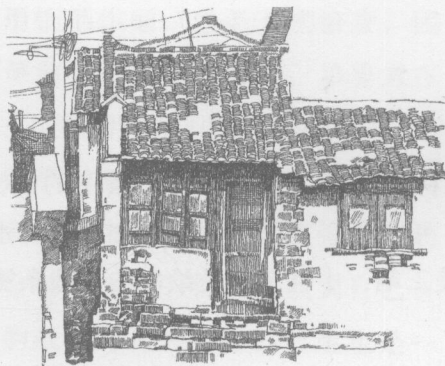
所有街巷均以黟县青石铺地，古建筑为木结构、砖墙围护，木雕、石雕、砖雕丰富多彩，巷道、溪流、建筑布局相宜。村落空间变化韵味有致，建筑色调朴素淡雅，体现了皖南古村落人居环境营造方面的杰出才能和成就，具有很高的历史、艺术、科学价值。

西递正因为有其悠久文明的历史，独具一格的民居特点，秀丽的山水风光，敦厚朴实的乡土民情，迎接着大批中外游客，并成为大中专院校学生实习、写生基地。这幅作品就是带学生写生时现场完成的，运用了中国画长卷式的形式，把西递村落的全貌描绘出来。作品体现了古村落的建筑特点，更体现了我们中国古代村落的文明。

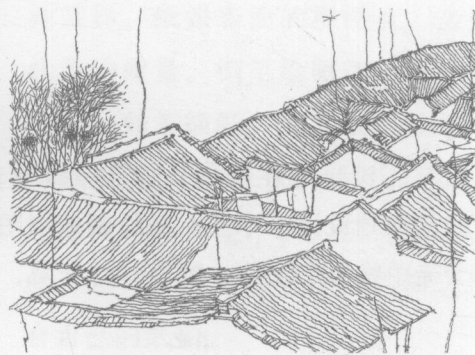
面效果体现了不同的韵味和情感。

学习钢笔速写，首先须从最简单的直线开始练习。在练习中，应注意运笔速度、运笔的方向、运笔的力量。开始时运笔速度应保持匀速，宜慢不宜快，用笔力量要适中，保持笔势平稳，从左至右、从右至左、从上至下、从右上方至左下方、从左下方至右上方等不同方位行笔，进行多种形式的用笔练习。

其次要练习曲线、折线。在练习中，应注意运笔的笔法，多练习中锋运笔、侧锋运笔、逆锋运笔，从中体会不同笔法所带来的不同韵味。在建筑风景中，常常会遇到许多曲线、折线，在绘图中将线画得非常圆、非常

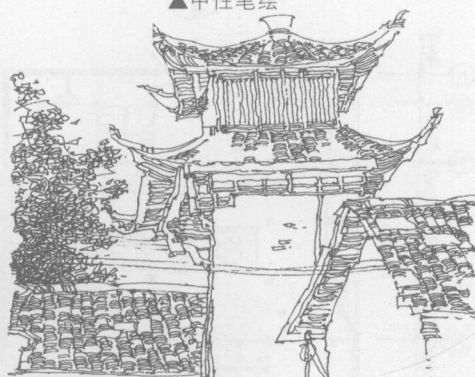
▲针管笔绘

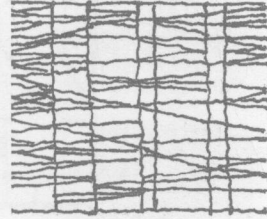
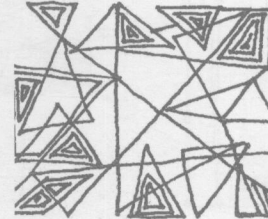
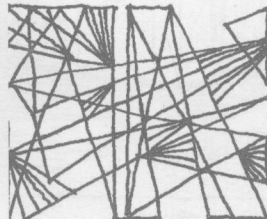
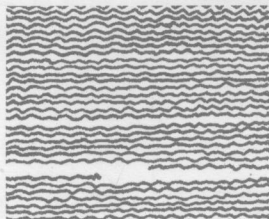
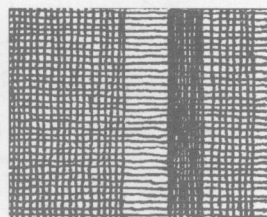
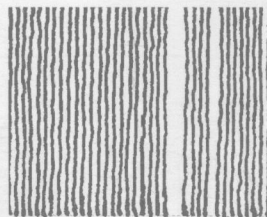
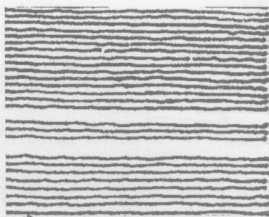
▲中性笔绘

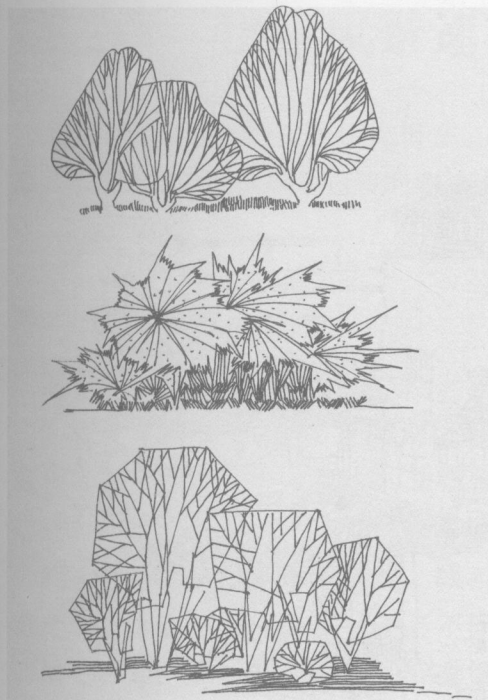
▲美工笔绘

▲普通钢笔绘

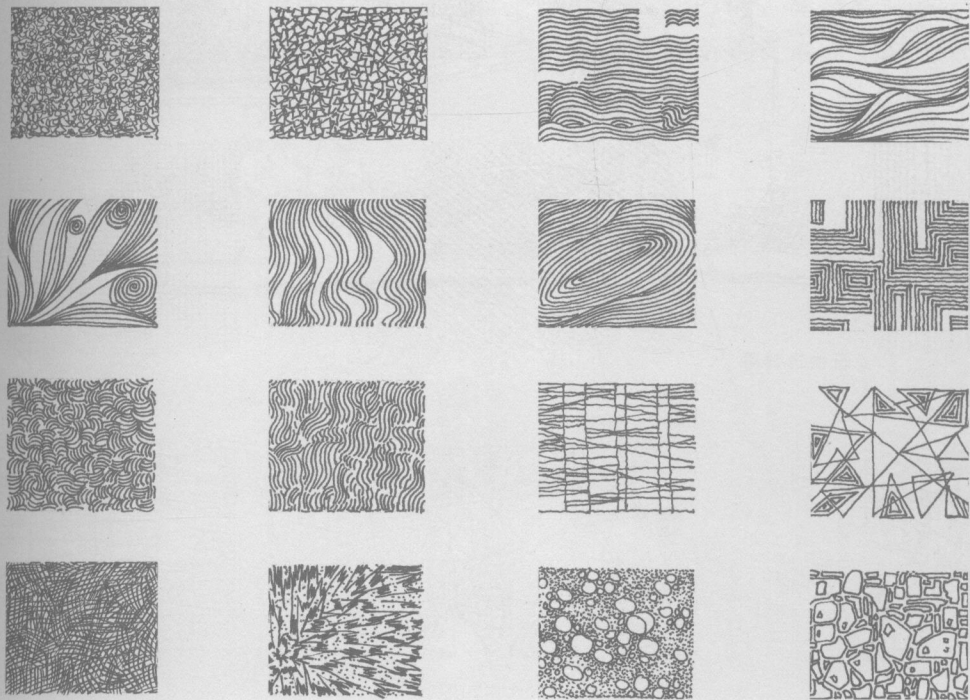

▲直线与折线的练习

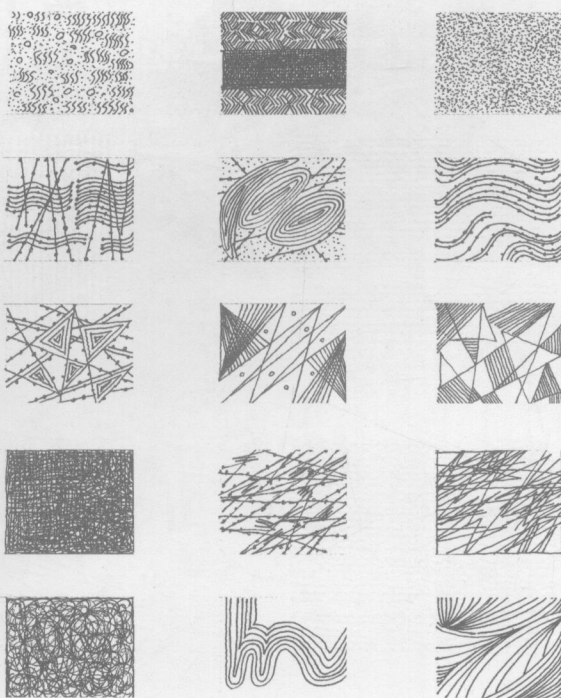

▲折线、曲线的练习

▼直线、折线、曲线的练习

▼组合线的练习

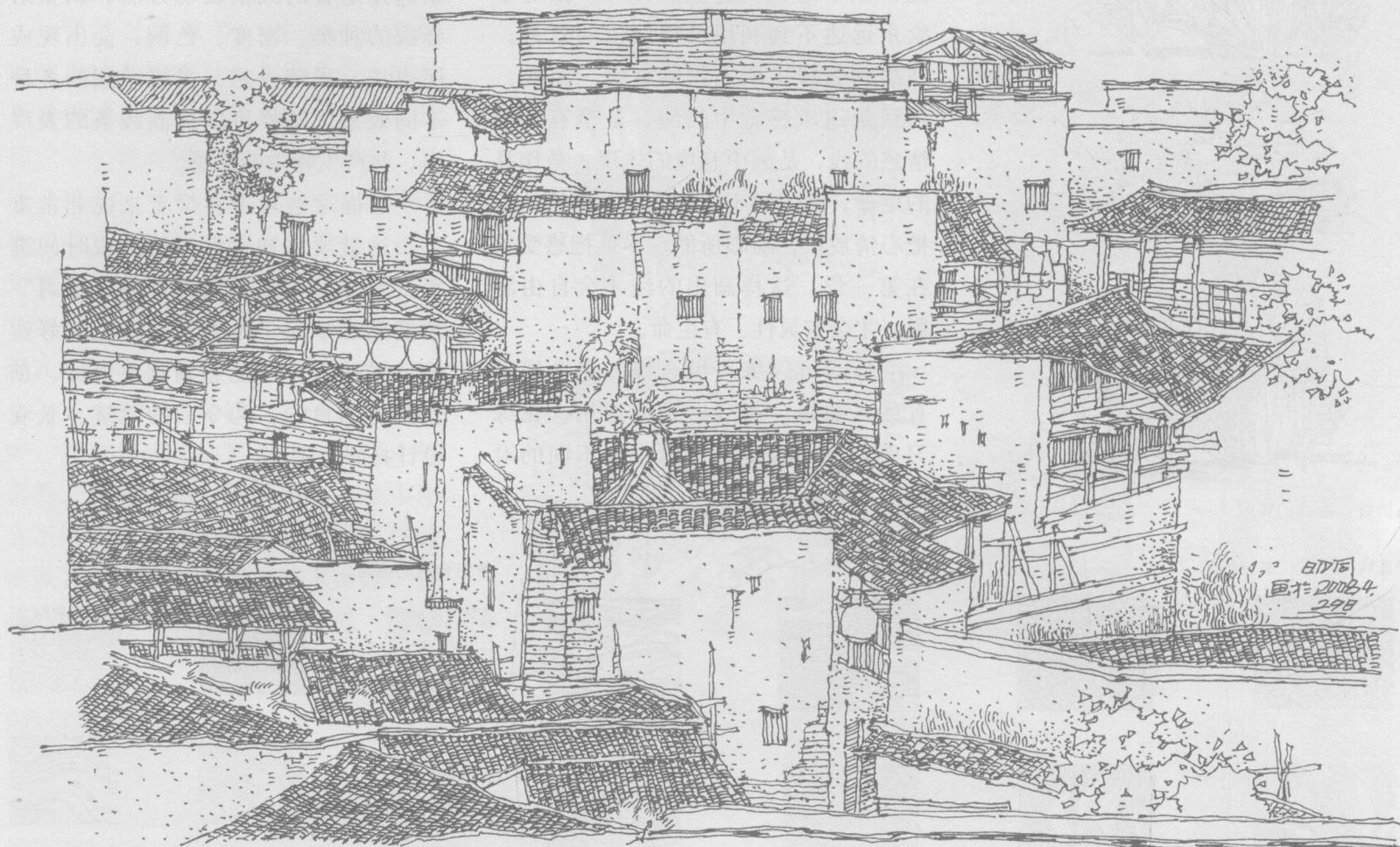

直，并不是我们追求的目的，因为手绘永远达不到利用尺规画出的效果。在绘画领域里所描绘的直线、曲线、折线是追求感觉中的线，是带有画家情感的线，是画中意境的体现，是作品的生命。练习时不应该机械地描绘，应把心情放松，随心所欲，尽量把感受放在第一位，这样画出的线才会自由洒脱，才会有灵性、有生命。

最后可以练习组合线。组合线是直线、曲线、折线的综合运用，在练习中应灵活多变，可以根据不同的对

象选择适合的线条表现方法。调整组合线的种类、密度、色调，会出现或深或浅、或疏或密、或粗或细的各种不同效果，这样可以提高线条的表现力，并产生物象的质感。

掌握这些对于初学者来说非常重要。这就要求初学者利用闲暇时间进行大量练习，只有通过这种“练习”才能熟练掌握手中的笔，才能画好建筑风景速写，才能达到收集设计、创作素材的目的，为今后的建筑、景观设计打好基础。

皖南古村落