

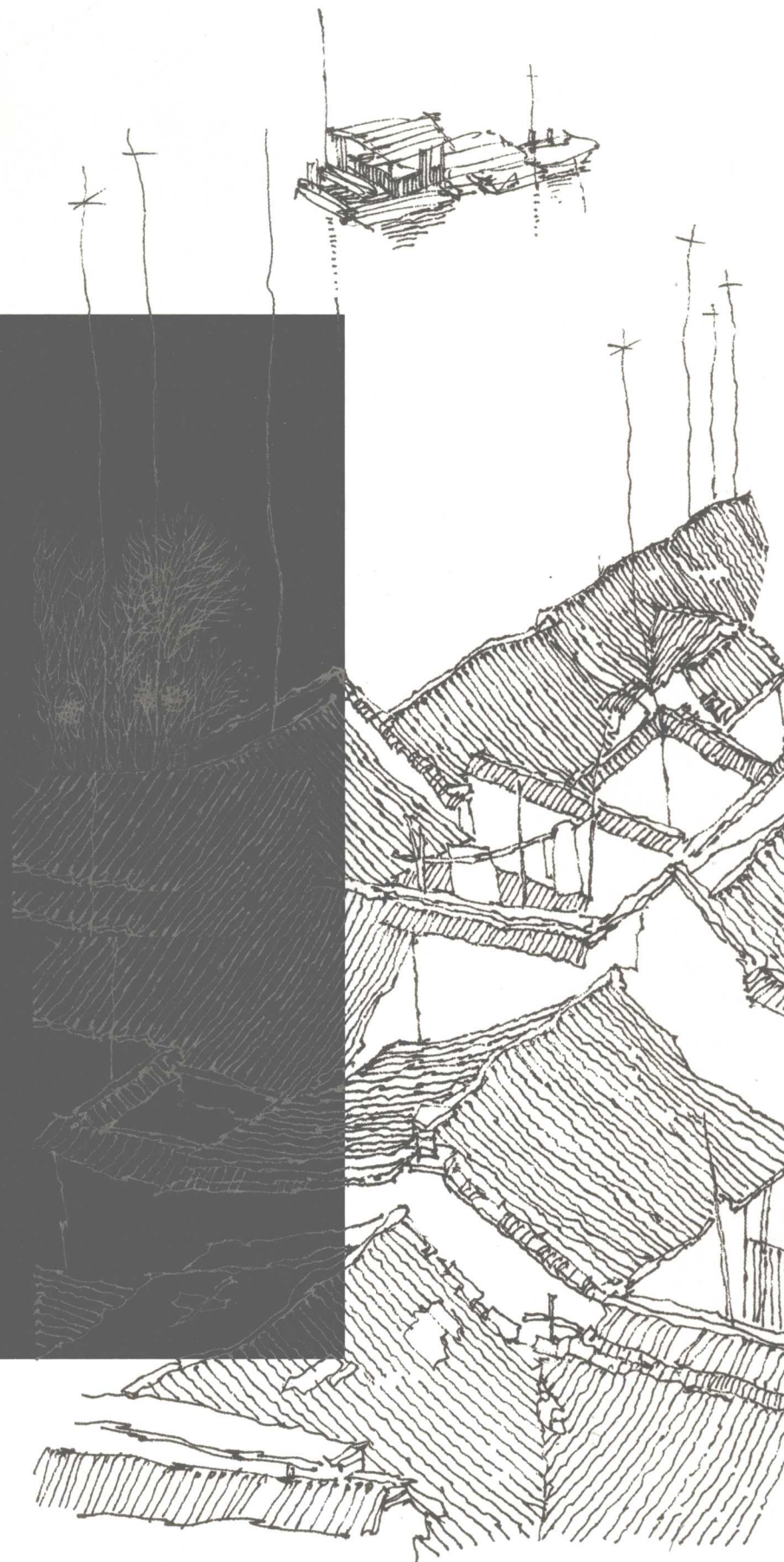
手绘·意

建筑钢笔手 绘表现技法

JIANZHUGANG
BISHOUHUI
BIAOXIANJIFA

李明同 杨明 著

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
辽宁美术出版社





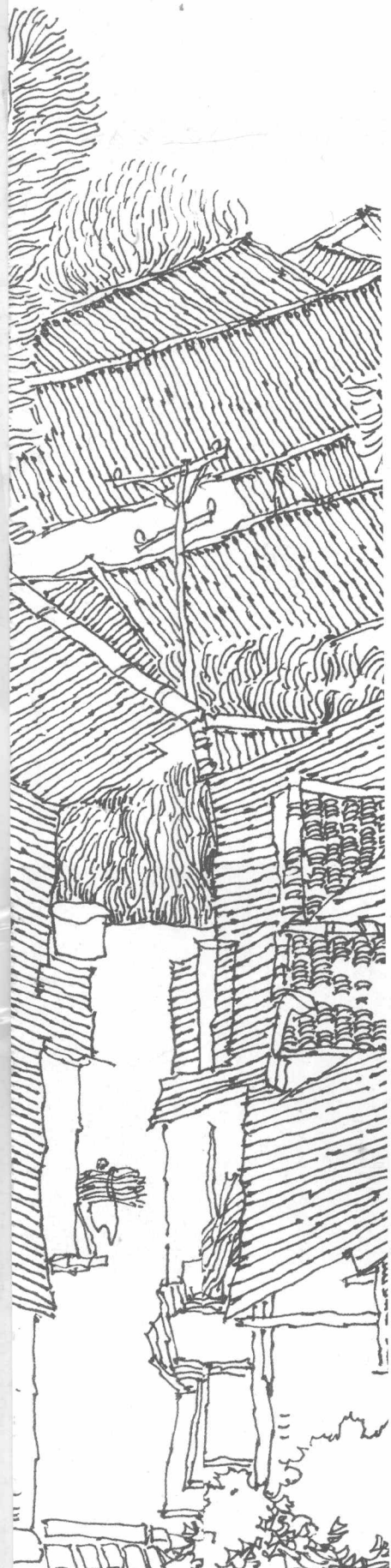
手绘·意

建筑钢笔手 绘表现技法

JIANZHUGANG
BISHOUHUI
BIAOXIANJIFA

李明同 杨明 著

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
辽宁美术出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

手绘: 意 建筑钢笔手绘表现技法/李明同, 杨明著. —
沈阳: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美
术出版社, 2010.5

ISBN 978-7-5314-4566-1

I. ①手… II. ①李…②杨… III. ①建筑艺术—钢笔画
—写生—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第063732号

出 版 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 120千字

出版时间: 2010年5月第1版

印刷时间: 2010年5月第1次印刷

责任编辑: 王楠 肇齐 光辉 张思晗

封面设计: 洪小冬

版式设计: 洪小冬 王楠 肇齐 关克荣

彭伟哲 方伟 林枫 严赫

技术编辑: 鲁浪 徐杰 霍磊

责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-4566-1

定 价: 35.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前言

preface

手绘表现是高等院校建筑学专业、艺术设计专业、城市规划及风景园林专业必不可少的一门专业基础课。作为一名优秀的设计师，手绘表现又是一种必须掌握的绘画语言，设计师如果没有好的绘画基本功，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。如果他的知识和技能非常全面，那么毫无疑问，他的设计将更加出色。

我们知道艺术来源于生活，而生活本身就是一门最伟大、最真实的艺术。只有亲身体验生活，从生活中获取素材，寻找灵感，才能创作出会呼吸的艺术作品。而写生就是一种最容易将作者引入大自然的媒介，设计师通过对建筑的写生训练，可以了解建筑的形态结构、造型比例、材料色彩以及建筑与周围环境的关系，使设计师的感受认识得到升华，从而获取更多的建筑创作素材。对于从事建筑与艺术方面的设计师而言，钢笔手绘又是最为理想的表现形式，它方便快捷，有利于方案的构思、推敲和深化，同时能够潜移默化地提高设计师的审美水平以及造型能力。

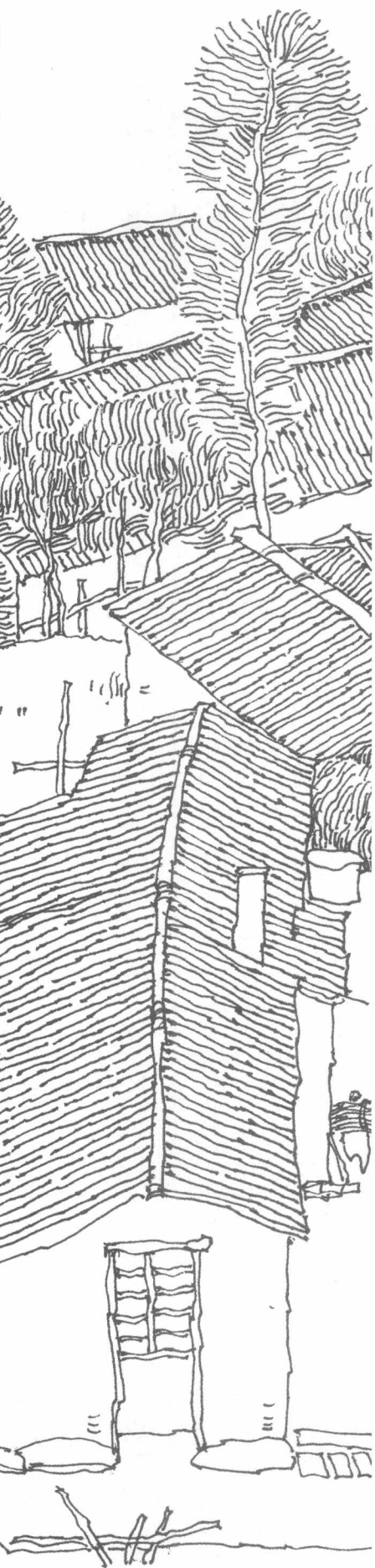
本书是作者依据全国高等院校建筑与艺术设计专业的教学内容，针对建筑学、景观设计、城市规划等艺术设计专业的特点，并根据主编和社会建筑艺术领域专家的意见，图文并茂地介绍了建筑钢笔手绘的方法与步骤，以及建筑钢笔手绘对建筑空间环境设计所起的重要作用。不同于其他同类专业书的是本书针对建筑钢笔手绘表现形式与内容进行了深入的研究，比如线的表现、线面表现、光影表现，对于线的表现，作者还把中国画的用线、运笔应用到建筑钢笔手绘“线”的表现形式上，形成了独特的语言特征，正是因为这一点，书中的作品表现出独具魅力的个性化艺术风格和语言形态。

这本书是作者在此前出的《建筑风景钢笔速写技法与应用》一书基础上进行系统的总结与更深入的研究，增添了许多内容，可以帮助建筑学、艺术设计的学生开阔视野，掌握钢笔表现的技巧和方法，提高他们的动手能力和艺术鉴赏能力。

这本书在写作过程中得到黄力炯、张芸等朋友的鼎力支持，在此表示感谢。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与指正。

李明同





目录

contents

前言

第一章 概论

- 第一节 建筑钢笔手绘的基本概念及分类 006
- 第二节 建筑钢笔手绘的作用及意义 007
- 第三节 建筑钢笔手绘的工具及材料 009

第二章 建筑钢笔手绘的基本技法

- 第一节 点、线、面的特点及运用 014
- 第二节 透视的运用 020
- 第三节 建筑钢笔手绘的表现形式 030

第三章 建筑钢笔手绘的方法步骤

- 第一节 建筑钢笔手绘的观察方法 040
- 第二节 建筑钢笔手绘的取景与构图 046
- 第三节 建筑钢笔手绘的步骤 054

第四章 建筑钢笔手绘的配景练习

- 第一节 植物配景 060
- 第二节 人物与交通工具 066
- 第三节 门窗、墙面、屋顶 070
- 第四节 山石与地面 079
- 第五节 天空与水景 080

第五章 建筑钢笔手绘的运用

- 第一节 构思 084
- 第二节 表现 085
- 第三节 艺术观念 087

第六章 作品赏析

- 第一节 国外建筑 090
- 第二节 国内建筑 103

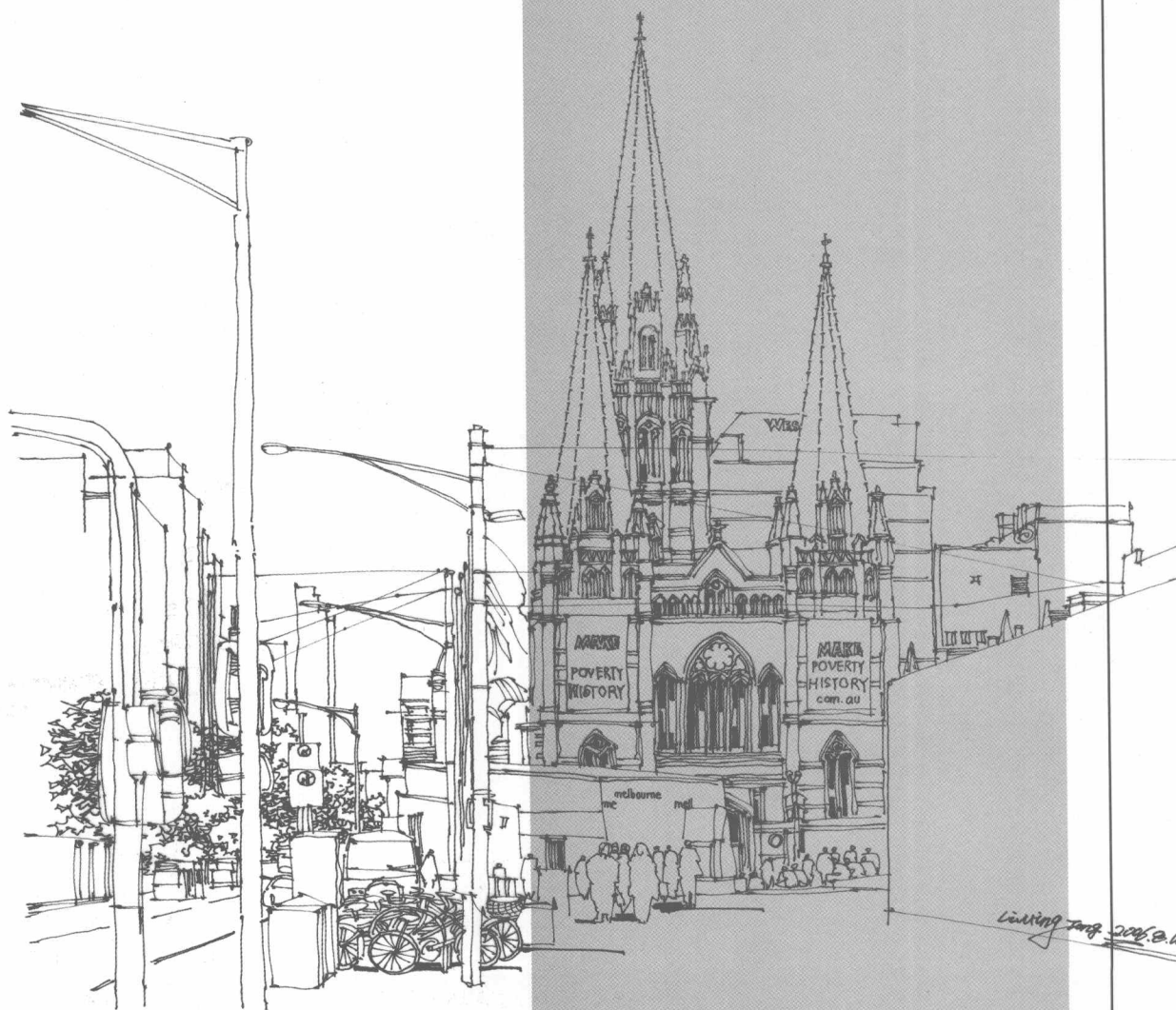
第一节 建筑钢笔手绘的基本概念及分类

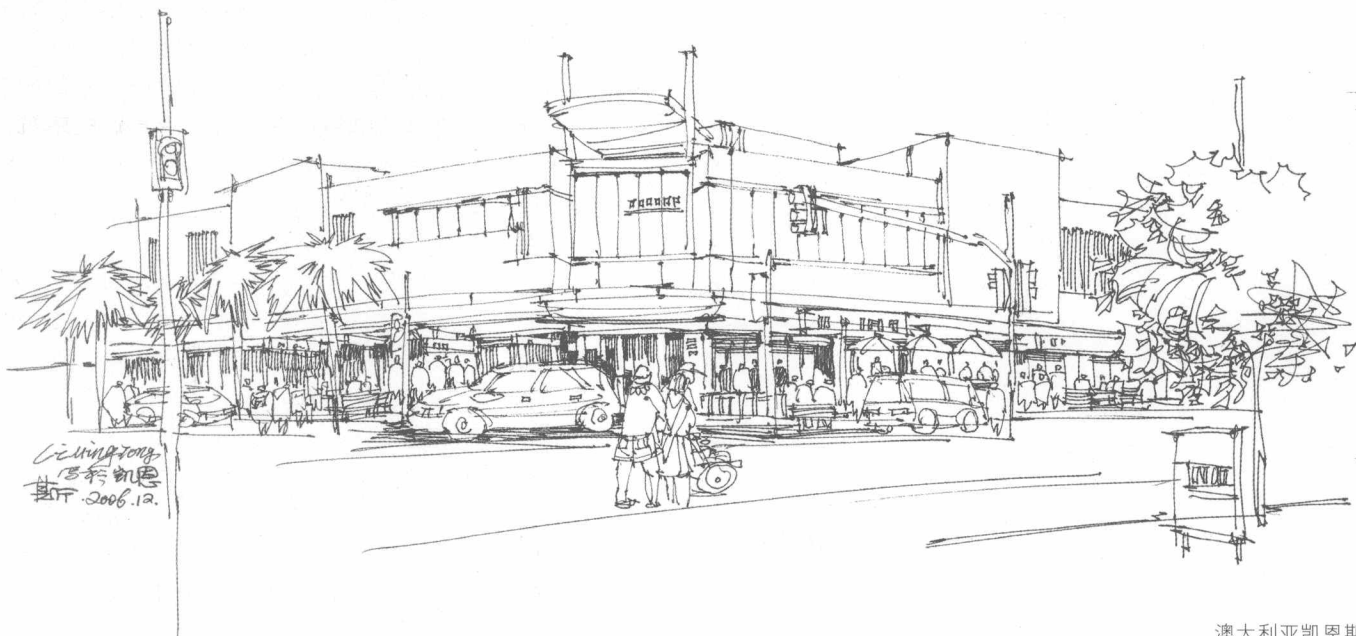
第二节 建筑钢笔手绘的作用及意义

第三节 建筑钢笔手绘的工具及材料

1

第一章 概论





澳大利亚凯恩斯

概论

第一章

第一节 建筑钢笔手绘的基本概念及分类

一、建筑钢笔手绘的基本概念

钢笔手绘是颇具丰富表现力的一种手绘形式，它既具有铅笔素描多层次排线的表现性能，又具有中国画毛笔白描单线的表现性能，甚至还具有黑白版画、装饰插画的表现特点。它不仅是造型艺术的一个绘画种类，更是一种独立的艺术语言。一幅好的钢笔手绘就是一幅完美的艺术作品，它流畅的线条、洒脱的笔法，既有铅笔排线的细腻隽永，又有毛笔粗放的抑扬顿挫，从而给人以美的享受，引起受众的情感共鸣。

在西方像达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔都留下了许多钢笔手绘稿，虽然在当时没能成为一种独立的艺术形式，却为日后他们的创作积累了丰富的生活素材。我们从巨人走过的艺术大道上更能感受到钢笔手绘的魅力所在。

建筑钢笔手绘就是以建筑环境为表现对象，以钢笔为作画工具，通过手绘了解建筑

的形态结构、造型比例、材料色彩以及建筑与周围环境的关系等，使设计师的感受认识得到升华，从而为建筑设计获取更多的创作素材。建筑钢笔手绘表现与建筑马克笔、毛笔、色粉笔、油画棒、铅笔等手绘表现不同，它有着作画工具简单、方便、快捷的特点，更有利于设计方案的构思、推敲和深化，同时能够潜移默化地提高建筑设计师的审美水平以及造型能力。

二、建筑钢笔手绘的分类

建筑手绘表现因所采用的工具不同，可分为建筑铅笔手绘、建筑钢笔手绘、建筑马克笔手绘、建筑毛笔手绘等多种由绘画工具区分的表现形式。建筑铅笔手绘包括：铅笔、炭铅笔、彩色铅笔等；建筑的钢笔手绘包括：普通钢笔、美工笔、针管笔、蘸水钢笔、中性笔等；建筑的马克笔手绘包括：油性马克笔、水性马克笔等；建筑毛笔手绘包括：毛笔、油画笔、水粉笔、水彩笔等。不同的工具有着不同的表现方法和技巧，也体现作品不同的绘画语言以及不同的风格和情调，在这里不再逐一赘述。

第二节 建筑钢笔手绘的作用及意义

一、建筑钢笔手绘的作用

21世纪设计手绘风愈演愈烈的趋势告诉我们，手绘在艺术设计表现上的至关重要，它是艺术家在一个特定的时间、地点及个人思绪做背景的前提下，用简练的绘画语言表达出来的一种设计思想和理念，它是设计师的一种灵感的闪现，是作品的生命，体现了设计师的思想情感，所以更能够引起受众者的情感共鸣。

我们知道艺术来源于生活，而生活本身就是一门伟大、真实的艺术。只有亲身体验生活，从生活中获取素材、寻找灵感，才能创作出会呼吸的艺术作品。而写生就是一种最容易将作者引入大自然的媒介，它培养你的观察能力，提高你对物象的概括表达能力，更加深你对生活中美丑的认知水平，记录下生活的点滴，找到你独一无二的灵感，让你的心灵得到净化。设计师通过对建筑的写生训练，可以了解建筑的形态结构、造型比例、材料色彩以及建筑与周围环境的关系，使设计师的感受认识得到升华，从而获取更多的建筑创作素材。

对于从事建筑与艺术方面的设计师而言，钢笔手绘

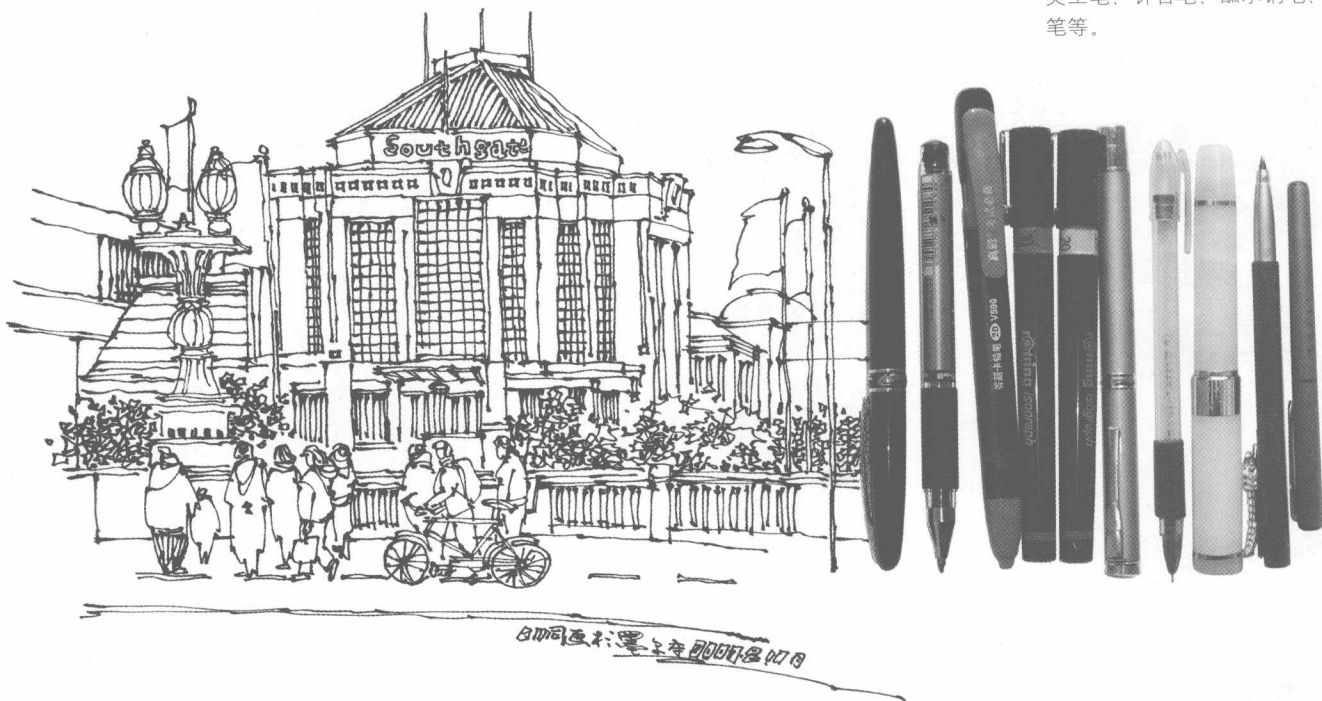
又是最为理想的表现形式，它方便快捷，有利于方案的构思、推敲和深化，同时能够潜移默化地提高设计师的审美水平以及造型能力。如果每一个建筑设计师都能够于闲暇之际，用简单的钢笔速写方式记录身边的建筑，哪怕是建筑上的一片瓦、一扇窗，就会像日记一样，随时翻阅，随时给你设计启示。

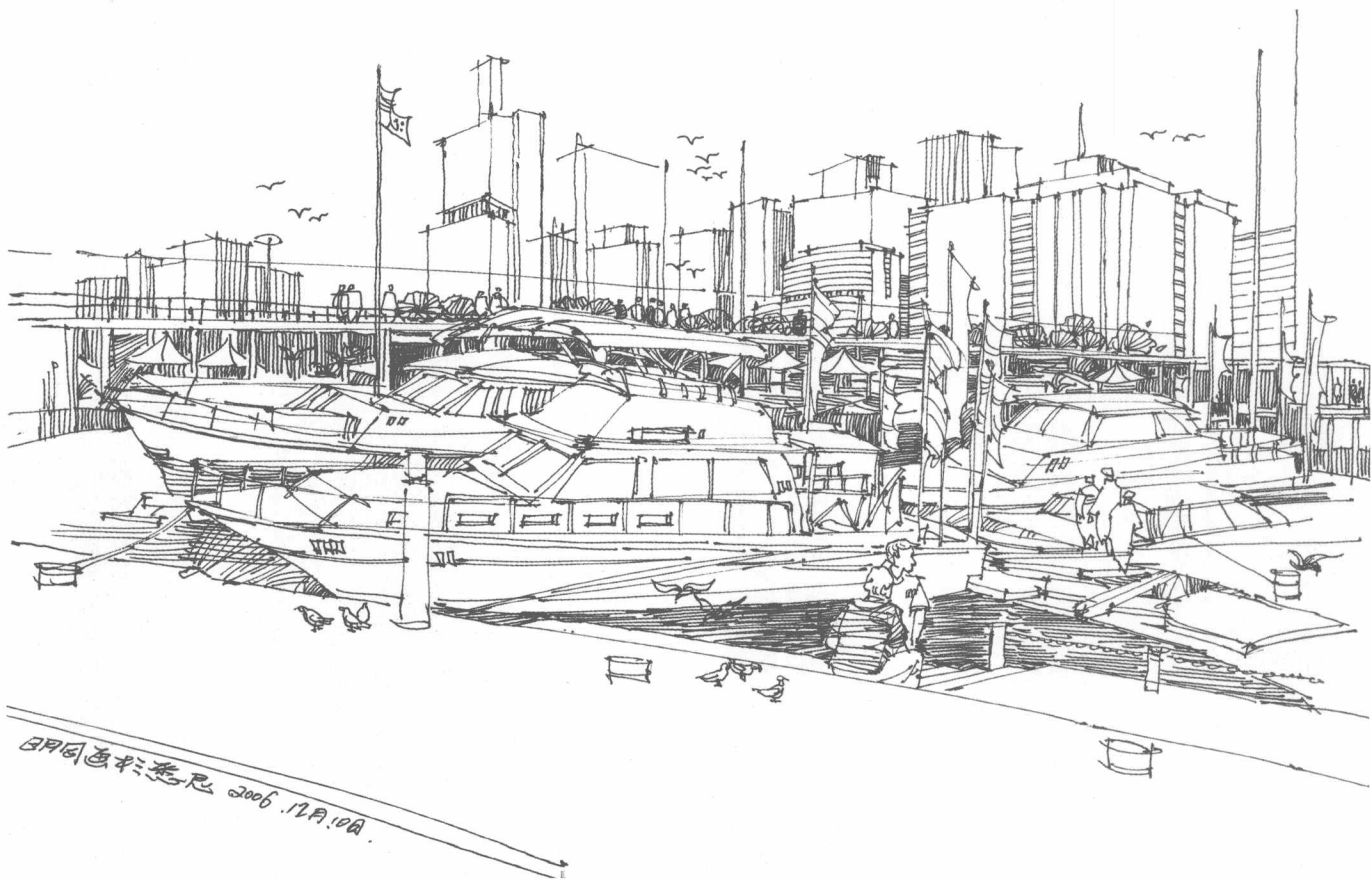
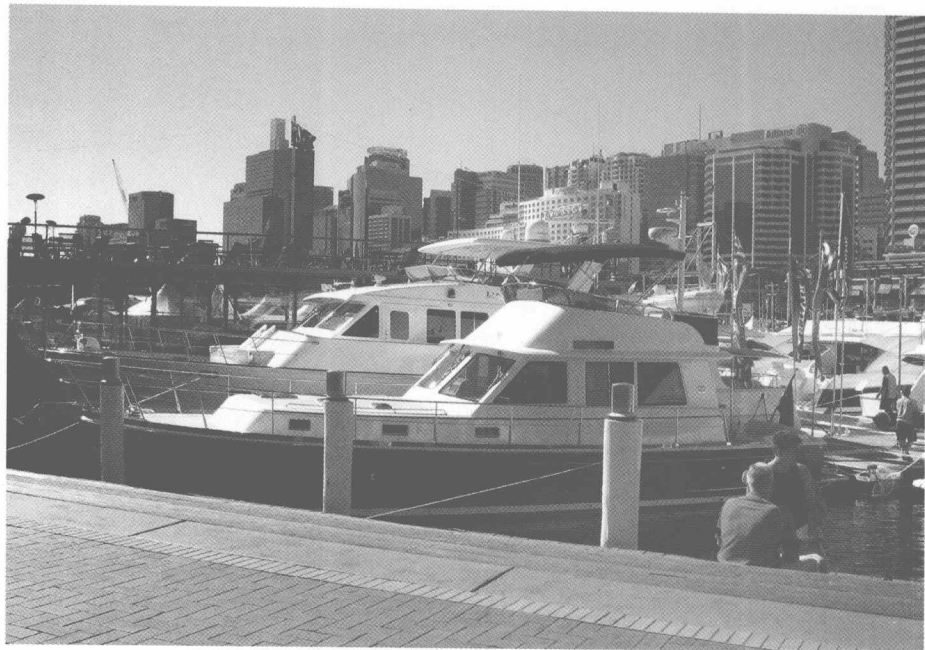
建筑钢笔手绘所用工具简单，表达方式直观，场合不受限制，更是提供我们平时创作的最大方便性。在设计过程中，设计师要付出他的所有能力，包括丰富的想象能力、熟练的形象表达能力、设计理念知识、综合设计能力与技术等。所有知识和技能在运用时并不是孤立的，而是相互联系的，并在设计师的头脑内同时发挥作用的。“只要功夫深，铁杵磨成针”。脑越用越灵，手越练越巧就是这个道理。作为一名设计师、艺术家，只有通过不断的训练，才能提高自身的艺术修养，才能够将感性用理性的方式表达出来，才能够创作出更高一层的艺术作品。

二、建筑钢笔手绘的意义

钢笔手绘对于设计师而言具有重要意义，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

▼ 建筑的钢笔手绘包括：普通钢笔、美工笔、针管笔、蘸水钢笔、中性笔等。





澳大利亚悉尼爱情港



澳大利亚悉尼爱情港

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，这些都离不开手绘。

建筑钢笔手绘具有很强的功能性，即直观性、说明性、快捷性。它除了直观表达实际场景外，还能训练设计师敏锐的思维能力、造型能力和想象能力。经常画钢笔手绘，可以从现实生活中获取灵感，使设计师头脑思维活跃，提高默写能力，随时勾勒出不同的建筑创意构思方案。“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。”“见多方识广，耳熟即能详。”只有平时练就扎实的手头功夫，才能够随时动手展开创意思维。

优秀的建筑钢笔手绘作品能向观众传达建筑艺术的构造形式和时代特征，体现建筑的精神，无论是气势恢弘、行云流水的笔法，还是简单细腻的线条，都能够将你带到无限深邃的意境中去，得到美的享受，让你沉湎于建筑艺术的国度。我国著名建筑学家梁思成、吴良镛、齐康、钟训正，瑞士建筑大师勒·柯布西耶等，都给我们做了典范，他们留下的许多建筑钢笔手稿都被世人称为经典之作。

总之，钢笔手绘表现对建筑设计、景观设计、规划设计、室内设计等专业设计创作的构思与表达有着重要的意义，是电脑设计不可替代的，就像照相机发明几百

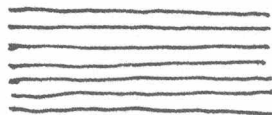
年来不可能取代绘画一样。如果掌握这一简单而实用的表现手段，就能更好地表达出我们的设计思想，使设计更加完美。

第三节 建筑钢笔手绘的工具及材料

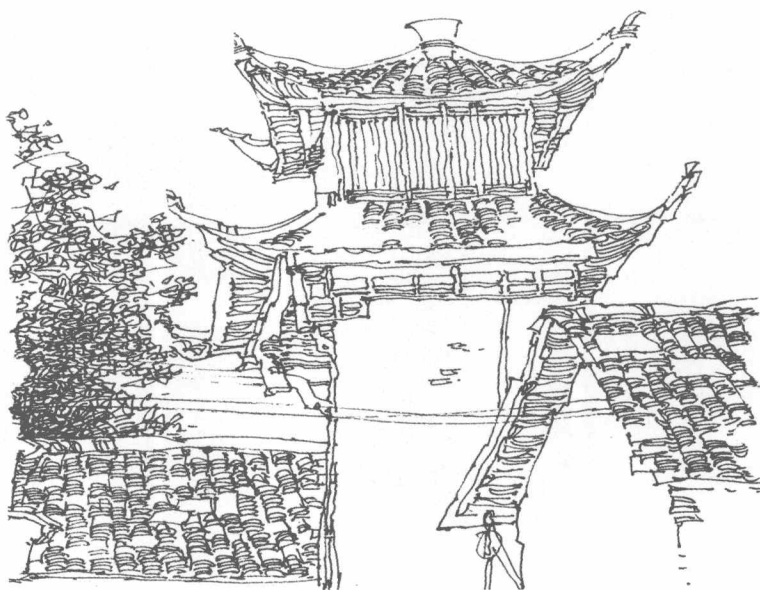
一、建筑钢笔手绘的工具

作为艺术设计、建筑、城市规划等专业，设计手绘的工具应以简便为主，为了及时捕捉美好的瞬间，把创作灵感迅速记录下来，就需要快捷的工具，钢笔无疑是理想的工具之一。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、效果表达、制图绘图等的主要工具，中世纪以后，西方画家已经熟练地运用钢笔这种绘画工具。如伦布朗、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，都是我们学习钢笔绘画的范例。

很多人也喜欢用铅笔作画，因它有软硬之分，笔迹可深可浅，有反光，线条可粗可细，笔记流畅，还可画出丰富的明暗变化和对比强烈的块面，可用橡皮更改，初学者可进行尝试。但是铅笔速写有一个很大的缺点就是不宜保存，对于铅笔作画的效果，钢笔同样不逊色，

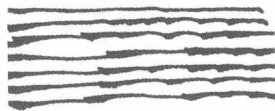


▲ 普通钢笔与蘸水钢笔线条流畅而挺拔，均匀且富有弹性，美中不足是缺少变化。

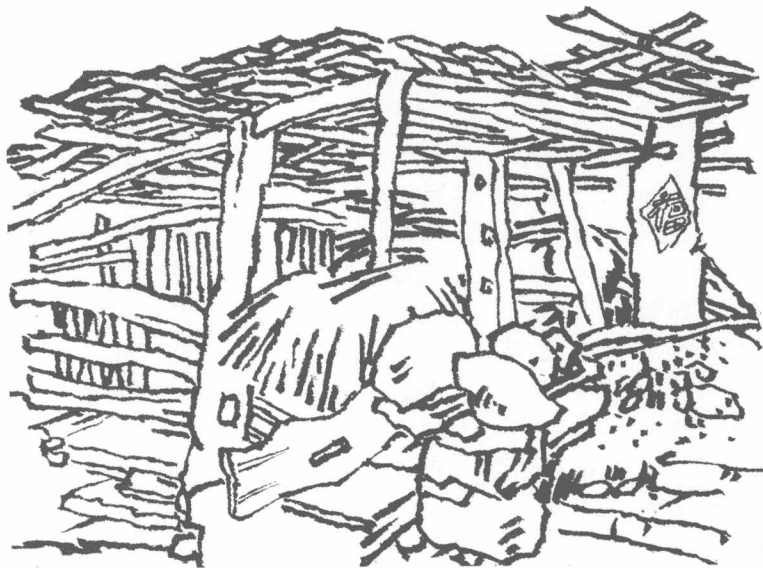


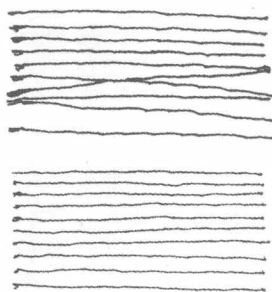
对线条的叠加只要把握得好，同样可以画出强烈而明快的效果。用钢笔作画，线条不宜擦改，因此下笔前要胸有成竹，更能够培养意在笔先、下笔果断的好习惯。“工欲善其

事，必先利其器。”只有了解和掌握各种绘画工具的特性，扬长避短，才能得心应手，百战不殆。

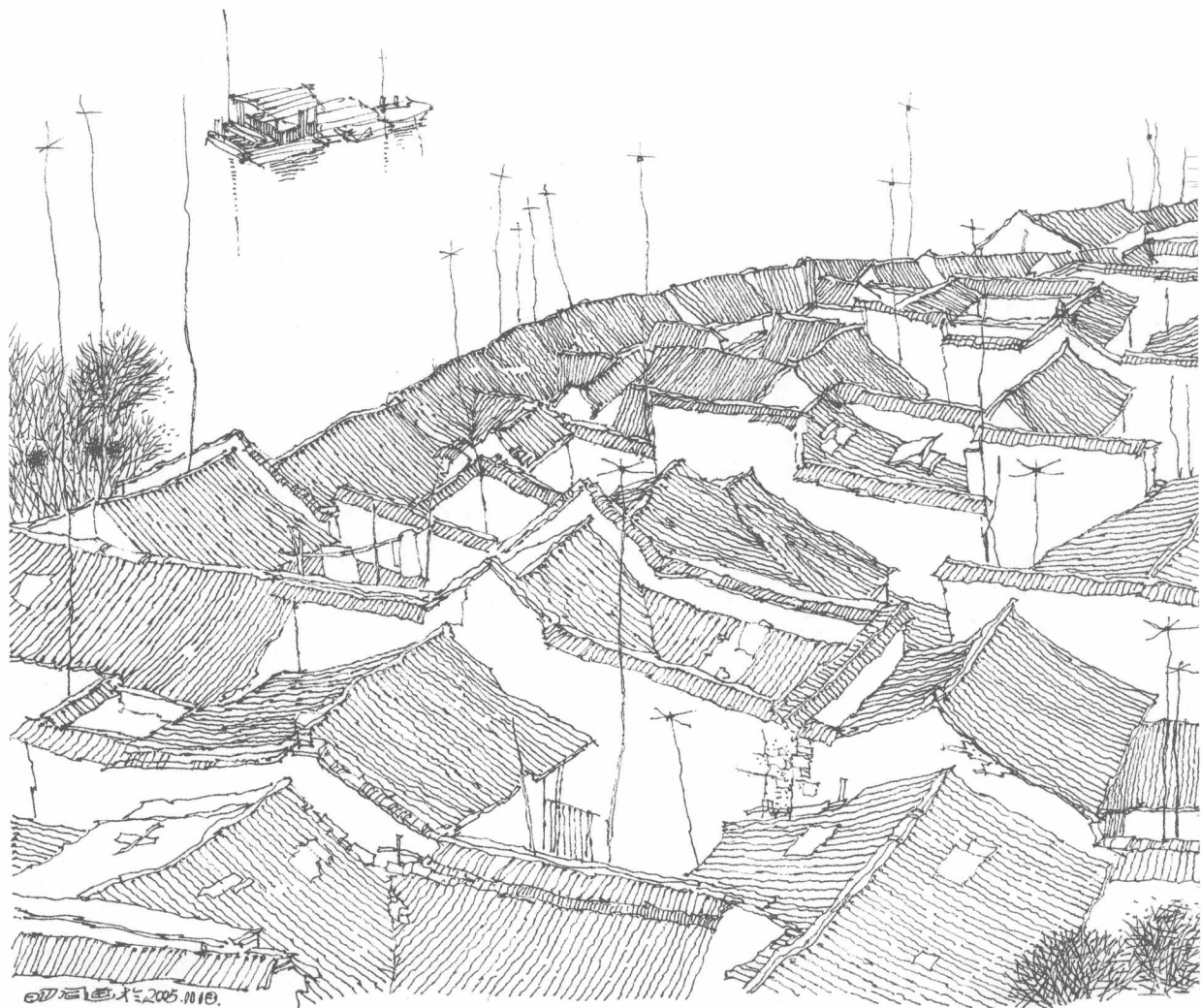


▲ 美工笔是把笔尖加工成弯曲状的笔，由于笔尖可粗可细，线条可根据对象不同而粗细不一，因而线条变化丰富。笔法变化较多，有侧锋、逆锋、中锋等多种。美工笔的笔法更接近毛笔的笔法，适合画乡村风景速写。





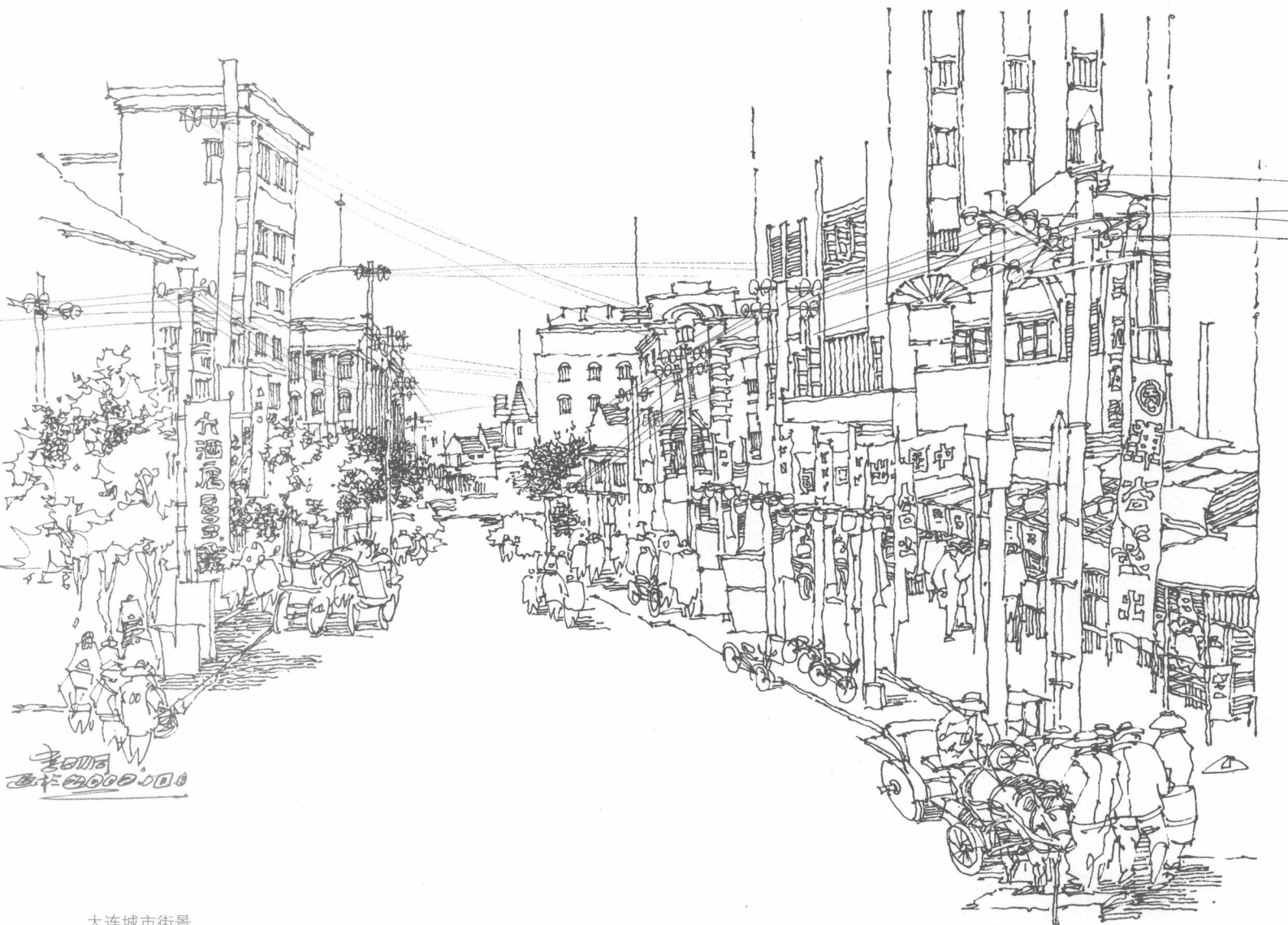
◀ 针管笔、中性笔所绘出的线条连绵不断，生动活泼，犹如春蚕吐丝，更适合画现代建筑和室内速写。它的局限性在于只能够垂直于纸面行笔，线条均等，没有粗细变化，必须通过更换不同型号的笔来完成画面的线条粗细组合。很多优秀的速写作品通过强调线条疏密变化、运线速度以及线条排列交叉组合的技法来形成丰富的画面效果。



二、建筑钢笔手绘的材料

钢笔画所选用的纸张种类很多，应根据自己的绘画风格和喜好选择适合自己作品的纸张类型。应花工夫体会每一种纸的特性，尝试不同质感的纸带来的不同表现效果，这也是创作、写生的一部分。纸张表面的粗糙度会影响线条的质量，对于钢笔画适宜用不渗水的纸，如素描纸、速

写纸、绘图纸、图画纸、铜版纸、卡纸、复印纸、毛边纸、透明纸等。不同的纸张因质地纹理不同，可产生不同的画面效果。根据自己的习惯选用适合自己的纸张，另外，辅助工具有橡皮、小刀等。钢笔手绘所需工具要求简单，主要在于绘画者是将手、眼、脑有机结合，提高自己的造型能力，才能抒发自己的真实感受。



大连城市街景

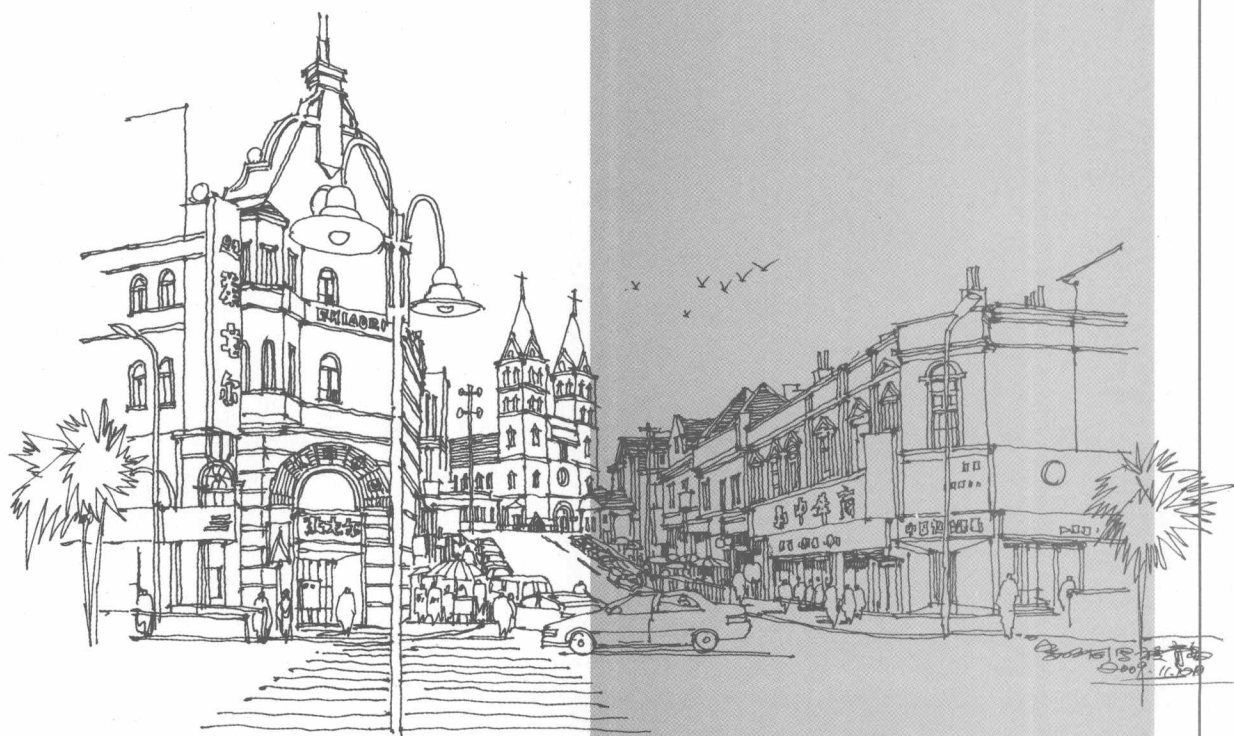
第一节 点、线、面的特点及运用

第二节 透视的运用

第三节 建筑钢笔手绘的表现形式

2

第二章 建筑钢笔手绘 的基本技法



第二章 建筑钢笔手绘的基本技法

第一节 点、线、面的特点及运用

一、特点

艺术来源于生活，生活又都是由无数有形或无形的点、线、面组成。任何一种绘画艺术形式都离不开点、线、面的运用，而建筑钢笔手绘所要求的准确、快速的表达形式更需要借助点、线、面的不同组合来传达画家的情感。因此需要对它们进行了解，做到知己知彼。

首先得从点的概念上谈起，点构成线、线构成面。我认为点、线、面是一体，都是几何学中的定义，都是由形状表示出来。西方艺术家认为：点、线是存在和运动的形象化，存在和运动是点、线的本质与内涵。在美学中它的实质意义是想象中的、抽象的、概念性，是相对的。可以这样理解它的定义：点，只有位置没有大小；线，点运动的轨迹；面，线运动的轨迹。在艺术作品中，我们所描绘的物象，实质上是点、线、面

在画面“空间中”运动的结果是视知觉的产物，是可感知的，在你观察客观对象时，首先要明确你所要表达的主题对象是什么，然后利用点、线的疏密、长短的变化来表现空间和距离，以疏线衬托密线，以长线概括全体，以短线刻画局部，从而达到客观形象的体现、存在及其运动，又能深刻地反映客观物象及其运动的本质与内涵。

点在建筑钢笔手绘中多用来表现蓬松或外表粗糙的物体，也作为一种辅助的形式布置在画面需要的位置，以达到丰富画面效果的作用。点主要有圆点、方点、横点、竖点、不规则点。熟练掌握点的绘画技巧，能够使画面更加精细，耐人寻味。但要注意不可盲目无章法，乱点一气，而要与整体画面协调一致。

我个人认为点有三个功能：“点”的第一个功能是可以激活画面。如在一页空白纸上，你所看到的空间是无法想象的，是虚幻的、缥缈的，如果在纸上画上一个点后，这张空白纸就被激活了，这个点在纸上的位



沂蒙小景



沂蒙小景

置变化会产生不同的运动感、方向感、空间感和意境。空白墙上的一幅挂画相当于是一个点，就会激活整个墙面，从而产生意境（意境是设计创作的最高境界，是由物质意识上升到精神意识）。点的第二个功能是可以使画面产生节奏感、运动感、韵律感。这主要表现在作品中点、线、面的疏密关系上，它们各自表演着不同的角色，少了任何其中一个因素，画面就会显得不完整，显得空洞无力。点的第三个功能是它所固有的情感。我们知道点有形状，不同的形状会产生不同的情感，每个人对点的理解也各有不同，正是因为这一点，读者观赏作品时所看到的画面中的点的理解也就有所不同，正如国画家画完写意泼墨画后往画上洒一些墨点一样，这也是作者对“点”的使用，对“点”所表达的情感理解。在我看来，作画者可能是感觉这样是一种肌理，是一种美，是画面构图、意境的需要。

线条是绘画艺术重要的绘画语言和表现形式，是造型艺术不可或缺的要害之一。线条在艺术史上历史悠久，无论是东方的白描，还是西方的壁画，都是线的完美组合，它是一种感情丰富的绘画表现形式。中国古代绘画创造性地丰富了线的变化，“十八描”是古人在描写各种不同质感、量感而归纳提炼的线的表现方法，对现代绘画产生了深远的影响。现代设计教育理念的德国公立包豪斯（Bauhaus, 1919年4月1日至1933年7月）学院在基础教育课里，就将“线”作为独立的视觉要素进行研究，作

为衡量学生创造力、表现力高低的方法之一。这说明对“线”的掌控能力是提高设计师水平的一个重要方式。

不管是画家还是设计师，在写生、创作、收集素材时都必须具备手绘线条图的能力，它能帮助我们传达思想和理念。首先，线条能够反映所绘物象的基本形态。其次，通过线条错落有序的组合能够构架出不同类型的画面结构。最后，线条自身粗细曲折的变化能够传达作者的感情。线的抑扬顿挫、轻重缓急、长短曲直、浓淡干湿、强弱虚实等无不表达着作者的激情，线的松紧疏密、长短快慢所形成的节奏构成了画面的韵律，从而产生了强烈的艺术感染力。线是连接作者与观众的桥梁，是连接艺术与生活的使者。

自然景物中，其实并没有什么明确的线条，景物轮廓线的表现都是由主观意识概括出来的。建筑造型中的线条却并不是抽象不可知的主观意识，它是能够充分体现客观物象的形状、大小和肌理的载体，被赋予了表达空间形体的使命。

面适合于表现物象的明暗层次及空间立体效果，它与点、线结合起来表现建筑场景会有更强的视觉冲击力，更能真实、具体地再现原景，给观众留下深刻的印象。

初学者只有通过大量实践练习，才能够驾驭手中的笔，让点、线、面这三种抽象的艺术语言发挥各自的优势，使绘画者的艺术创作呈现在单调的速写纸上。



江西婺源李坑