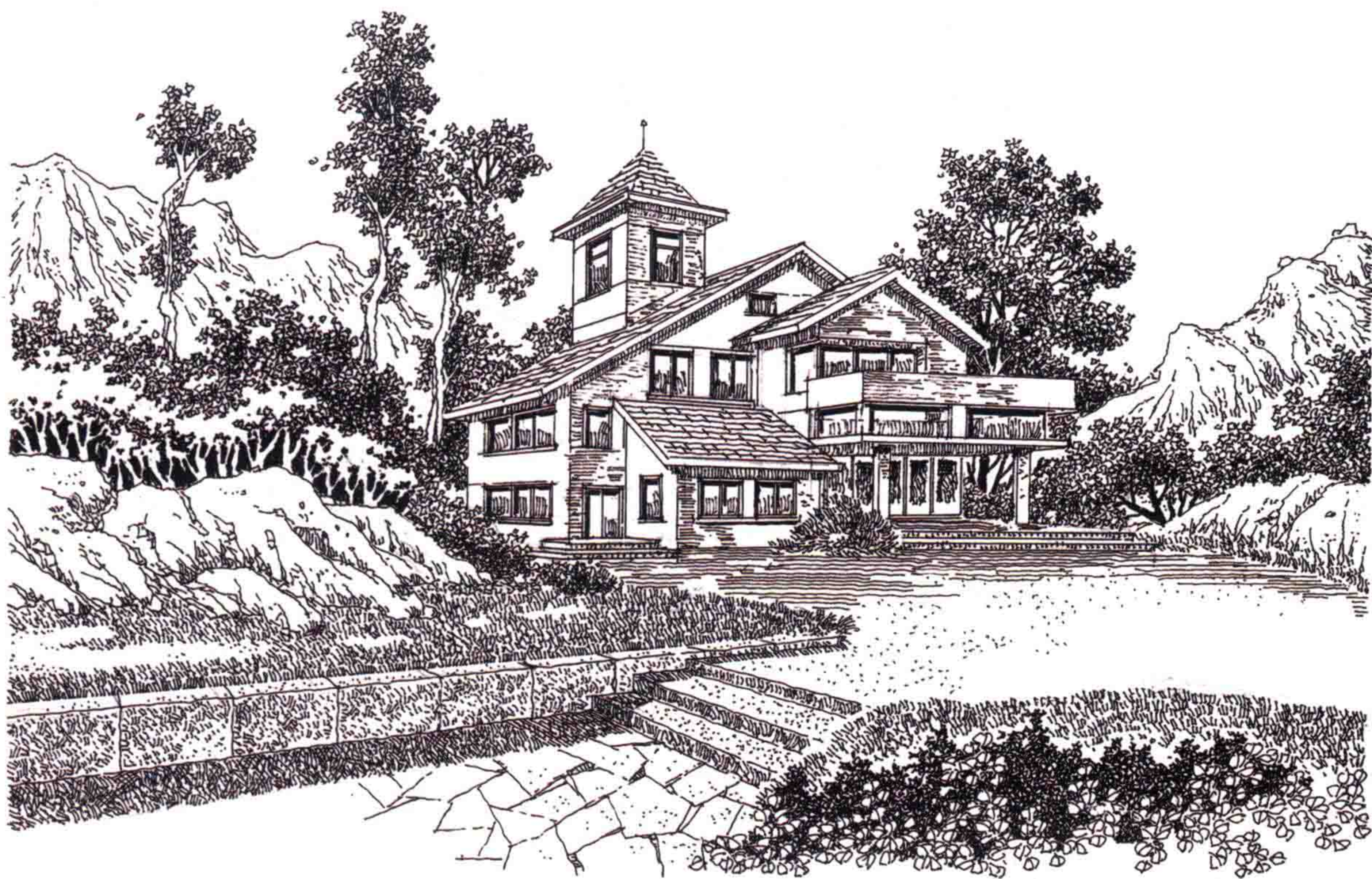

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

陈恩甲 著

建筑风景钢笔表现

Architecture Landscape

Presentation in Pen

建筑风景钢笔表现

陈恩甲 著

Architecture Landscape
Presentation in Pen

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑风景钢笔表现 / 陈恩甲著. -- 上海: 同济大学出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5608-7172-1

I. ①建… II. ①陈… III. ①建筑画—风景画—钢笔画—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 167517 号

建筑风景钢笔表现

陈恩甲 著

责任编辑 由爱华

责任校对 徐春莲

封面设计 陈益平

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 上海安兴汇东纸业有限公司

开 本 889mm × 1194mm 1/20

印 张 6

印 数 1—2 100

字 数 150 000

版 次 2017年7月第1版 2017年7月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-7172-1

定 价 32.00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

目录

前言

1 概述.....	7
1.1 钢笔画起源及基本概念	7
1.2 钢笔画的艺术特点及表现形式	7
1.3 钢笔画的绘画工具及材料	8
1.4 钢笔画意境美分析.....	9
2 钢笔画基础训练与技法	11
2.1 点、线、面的训练及应用	11
2.2 光、影及层次感表现	13
2.3 建筑透视的应用.....	14
3 钢笔画绘画方法及步骤	18
3.1 画面布图、取景与构图	18
3.2 钢笔手绘步骤及方法	19
3.3 钢笔手绘示范解析.....	23
4 环境配景表现技法	28
4.1 树的表现技法	28
4.2 山、石头表现技法.....	52
4.3 天空表现技法	80
4.4 画水表现技法	82
5 作品赏析与表现.....	86
后 记	118

建筑风景钢笔表现

陈恩甲 著

Architecture Landscape
Presentation in Pen

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑风景钢笔表现 / 陈恩甲著. -- 上海: 同济大学出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5608-7172-1

I. ①建… II. ①陈… III. ①建筑画—风景画—钢笔画—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 167517 号

建筑风景钢笔表现

陈恩甲 著

责任编辑 由爱华

责任校对 徐春莲

封面设计 陈益平

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 上海安兴汇东纸业有限公司

开 本 889mm × 1194mm 1/20

印 张 6

印 数 1—2 100

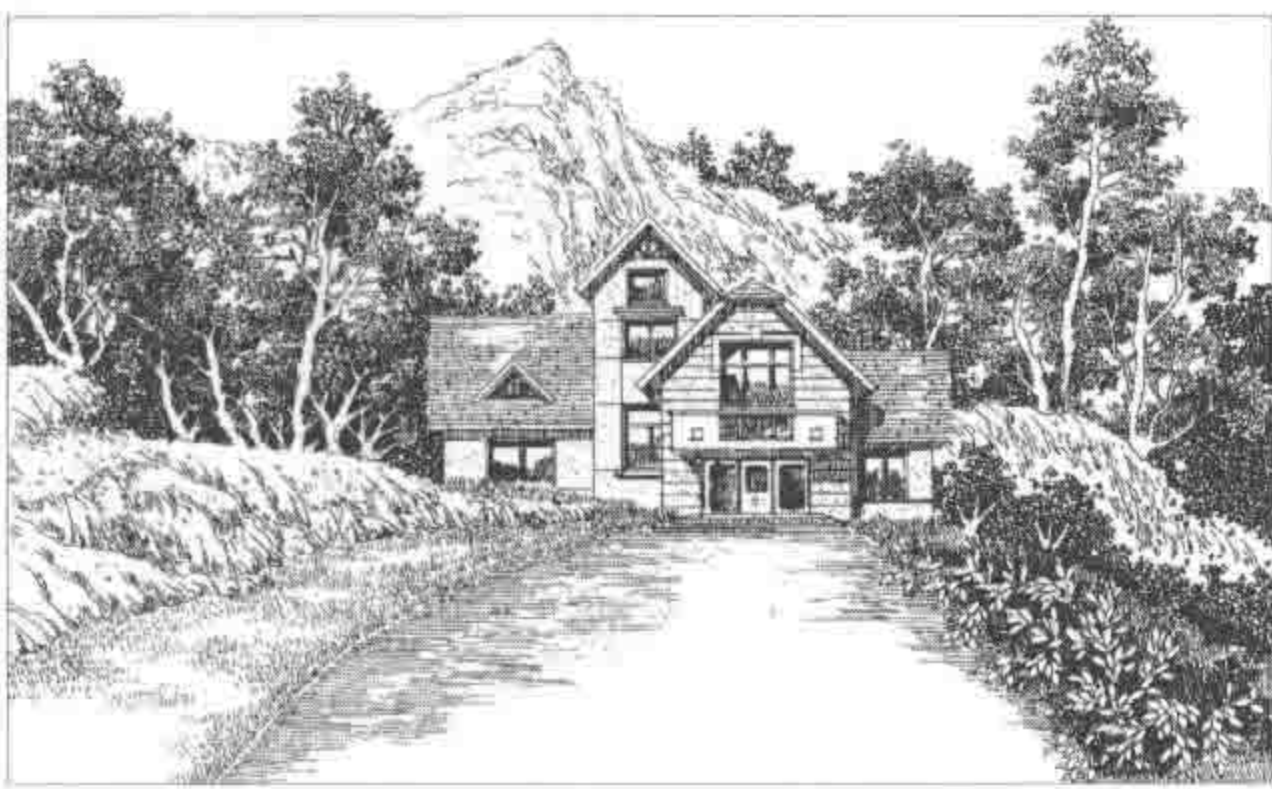
字 数 150 000

版 次 2017年7月第1版 2017年7月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-7172-1

定 价 32.00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

前言

在绘画的艺术世界里钢笔画是个比较年轻的画种，没有中国画、油画那么有名气，但钢笔画用途却非常广泛。顾名思义，钢笔画离不开钢笔。钢笔画在中国的历史，也仅约百年，远没有在欧洲那么悠久。

一幅建筑风景画通常要有山有水，山水风光绮丽、诗情画意。给人微妙的内心情感变化及强烈的艺术联想，是高尚的精神享受。钢笔画的创作十分强调意境，意境是绘画艺术的精髓与灵魂。钢笔绘画的创作既要重点绘出建筑形体的艺术美，也要刻画环境景观的意境美。

意境的产生首先是绘画者对环境艺术的强烈追求，意在笔先。绘画者要贴近自然，心中有画，把真实情感融于画面中去。画面意境之美，在于呼应和凝集了东方传统文化思想、审美情趣。画中有诗意，令人赞叹神往，才会是中国钢笔画的特色。建筑是技术与艺术的产物。忽略建筑形体造型美、环境景观的美不符合时代的需求，钢笔画就没有生命力。

钢笔画是黑白画，应用范围很广，建筑学、城市规划、风景园林、雕塑等许多专业的表现图都可用钢笔绘制，绘画艺术和建筑艺术的本质是息息相通的，存在着某些契合关系。钢笔画作为建筑师、绘画者表达思想意图的表现图，环境美的刻画需要敏锐的观察能力、欣赏能力和精湛的绘画技巧。通过画面精心构思、表达画面意境要真挚、深刻，耐人寻味，触动、激发观者思想心绪情感，令人流连忘返。

建筑钢笔画对风景环境的刻画有着很强的空间形态特性和原生性的表达能力，强调不同区域空间环境特点处理及整体意蕴气势。从简单构图到从事繁琐的细部刻画，用笔要讲究技法，要有利于画面的艺术性和整体性。绘画中要讲究画面布局的可行性、科学性，注意建筑形体变化、透视、结构的合理性；树木、草坪、山石结构的形体变化、互相关联的严谨性、整

前言

体性。在绘画过程中，对所有的画面内容取舍都要认真分析。外出写生的资料有必要进行适当筛选，舍掉原始环境中的糟粕，调整建筑画面环境艺术气氛，使建筑美与环境美相得益彰。

钢笔画首先要打小稿，要有立意构思的过程，树立信心，先勾画。一般绘画者都有自己的习惯做法，如先绘出画面的主体：建筑的透视形象、环境中的山峰、河流或水面、树木等。笔者经常要画几张小稿来做对比，选择最理想的画面，再正式绘画。画面上的问题要具体问题具体分析，要有耐力，坚定信念，相信自己会画出理想画面。要有丰富的组织环境空间的想象力和构思能力，这对作画艺术质量很重要。绘画艺术需要实践中、练习中不断提高，绘画者必须对钢笔画有热爱和真实的情感。

本书的建筑与环境中山石、树木、水体等景观画法，展示建筑与风景环境的和谐与统一，从绘画中更好地理解建筑在自然界的意义内涵。笔者由于工作关系，搜集整理了大量的建筑设计资料，部分作品是笔者的建筑设计方案。由于水平有限，错误难免，希望广大读者批评指正。

陈恩甲

2017年2月

目录

前言

1 概述	7
1.1 钢笔画起源及基本概念	7
1.2 钢笔画的艺术特点及表现形式	7
1.3 钢笔画的绘画工具及材料	8
1.4 钢笔画意境美分析	9
2 钢笔画基础训练与技法	11
2.1 点、线、面的训练及应用	11
2.2 光、影及层次感表现	13
2.3 建筑透视的应用	14
3 钢笔画绘画方法及步骤	18
3.1 画面布图、取景与构图	18
3.2 钢笔手绘步骤及方法	19
3.3 钢笔手绘示范解析	23
4 环境配景表现技法	28
4.1 树的表现技法	28
4.2 山、石头表现技法	52
4.3 天空表现技法	80
4.4 画水表现技法	82
5 作品赏析与表现	86
后 记	118

1 概述

1.1 钢笔画起源及基本概念

钢笔的发明最早起源于欧洲,几乎同时人们就发现钢笔除写字的功能外,还可以画钢笔绘画。最早画钢笔画的也是欧洲人,欧洲历代钢笔画家的艺术创作积淀了大量钢笔画优秀作品和技法,如荷兰的伦勃朗、苏联的维列斯基、俄国的希施金、意大利的米开朗琪罗等人的精美作品流传于世,至今仍广受欢迎。钢笔画进入中国的历史仅百年。在我国,自20世纪六七十年代钢笔画创作热情逐步升高,作为一种独特的绘画形式一直在不断发展中。

钢笔画是绘画艺术,是独立的画种,是很好的绘画艺术语言,比起其他画种具有朴素的原生性艺术魅力。钢笔画是以各种形式的点、线、面的排列、组合来表现物体造型,通过熟练的线条的组织、用笔技法,对于几何形体的变化、体积大小、质感、空间感都具有很强表现特点,对不同题材均有独特的艺术表现效果。同时,钢笔手绘具有工具简单、实用便捷、工作条件不受限制等优点,并能够准确表达绘画者创作意图,理所当然受到诸多绘画者的钟爱。绘画者如能努力学习,逐步掌握、深刻了解、积累、认识钢笔画的绘画知识,且勤学苦练,挖掘自身的空间想象力、观察能力,绘出精美的钢笔画作品。

作为理想的表达人们思想的工具,钢笔画在诸多行业、专业中得到广泛应用,钢笔画不仅仅是绘画艺术,不少画家、建筑师、城市规划师、景观设计师、室内设计师等都采用钢笔作画或作方案草图,其技法更加精湛、娴熟,表达能力更强,使钢笔画更加突出艺术、风格特点,所表现的技法也日趋多样化,早已不拘泥于传统技法和形式,手法多姿多彩,繁荣了钢笔画的应用和创作。

1.2 钢笔画的艺术特点及表现形式

1. 钢笔画艺术特点

钢笔画是黑白画为主体的绘画种类,钢笔画有自己审美特点,画面几乎全部用点、线、面为表现手段,通过组合、排列及运动变化形成生动的艺术魅力语言形式,钢笔画能够真实、准确地用黑、白、灰的色阶的变化技巧表现建筑的实体环境的空间感、质量感、趣味感,有突出效果。这是钢笔画的艺术特点。

钢笔画首先要有立意、构思的过程,一般要找出透视关系勾绘草图,绘出的点、线、面的黑、白、灰关系用来塑造形态空间。其技法特点与水粉画、油画、山水画有显著不同。绘画者在绘画过程中,难免出差错,有些画可以靠颜料反复涂抹、涂擦、调和、覆盖来调制相宜的色彩,而钢笔画一经画错,绘出的点、线不易涂擦或用刀

片去刮、刻来修改，尤其是较大面积的排线更是难以修改，所以，绘画用笔要审慎，线条要肯定、明确，不宜反复修改。

在对建筑环境的表现中，其他绘画中纯粹的绘画艺术往往是出于对艺术的欣赏，而忽略建筑形体变化的真实性和准确性，钢笔画在这一点上与其他绘画是有区别的。建筑环境的钢笔表现图有着比普通绘画更严谨、认真的精神，表现图要忠实于设计，要基本反映建筑的实际效果，建筑尺度、比例、层高、进深、开间等都是绘制表现图的重要依据。当然，建筑画是建筑艺术和技术的产物，要符合形式美的原则，美感也是基本要求之一。

2. 钢笔画艺术表现形式

(1) 线描画法

线描是中国传统墨笔线描形式画法，钢笔画的线描与墨笔线描大同小异，只是用笔工具不同而已。线描，就是用线条来勾画形体造型的一种绘画技法，线条要清晰、简练，主要用来表示形象与结构。线描法在对客观物体作具体的分析后，准确抓住对象的基本组织结构，从中提炼出来用于表现画面的线条，表现出的轮廓、空间、体积形成立体感的形象，这是常见一种综合画法。

(2) 明暗对比画法（素描法）

明暗对比画法是一种单色绘画，是以点、线的排列刻画造型的方法，比较强调画面的层次，光影调子的素描画法。画面中常用黑、白、灰调子，形成画面中明暗对比的不同变化，亮度的明暗关系等，显示景物的轮廓、体积感、立体感。这种画法表现力强，对比的层次感明确。每个人都会有自己绘画习惯和技巧，利用线条的组合排列生成黑白调子时，轮廓线往往被忽略，这也是钢笔画的表现技法，亦能表现出景物的轮廓和形象。

(3) 钢笔淡彩画法

钢笔淡彩画法是常用的建筑画表现形式，较多见，常用透明水彩颜料、墨水绘画。方法是画出钢笔画稿，构思出大致明暗关系及位置，涂上淡淡色彩，渲染、平涂、喷涂、逐层叠加、退晕等细部刻画，和钢笔画一样，难点是线条和用色彩娴熟的技法来表现景物，此画法不同于用成品色彩笔或彩色蘸水钢笔画，也不同于彩色马克笔画法。

1.3 钢笔画的绘画工具及材料

1. 钢笔的选择

钢笔画，顾名思义就是用钢笔作画。随着钢笔制作技术及用材多样化的进步，钢笔功能范畴境域也在不断扩大，蘸水钢笔、自来水钢笔、针管笔、油笔、中性笔在绘画中都叫钢笔，所绘出画都叫钢笔画。

钢笔画的工具比较简单,使用的工具也有个人的习惯。实际上,不同笔有不同的用法。自来水笔的笔尖有一定弹性、韧性,用笔力度的大小可以改变线条的粗细,并有圆韧和刚性,要粗有粗,要细有细;但笔尖要时常调换,其原因用笔时间长了笔尖磨损及开缝过大,画细线颇感力不从心。钢笔作画需要不同种类及不同宽度的钢笔,一般笔尖比较适用于中等宽度线条,较细和较粗线条时需要自己加工。笔触是钢笔画常用的技法之一,蘸水钢笔有其优越性,使作品更有层次感,表现力也更加丰富了。针管笔是建筑、规划等专业常用的绘图笔,能绘制出均匀一致的线条,运笔流畅,画面工整,在没有中性笔之前也用于绘画,现在多为中性笔代替。

中性笔的型号比较多,一般常用的中性笔规格有0.25,0.28,0.35,0.38,0.5,0.7,1.0,用哪种规格的笔和自己手法技巧和习惯有关。0.25,0.28的中性笔画出的线条清晰、明确,只要自己用笔熟练是能够满足绘画要求的。笔者习惯用0.25,0.28中性笔画草坪、草、树叶、建筑的阴影和水的波纹及树的纹理等较细的线条,中性笔一般不划纸,但有涩笔和不下水现象。

2. 绘画用纸选择

钢笔画一般用纸有:素描纸、复印纸、白色绘图纸。钢笔画的纸张选用很重要,挑选纸要仔细,表面平整、光洁、不洇、不渗,是好纸,可以用来作画,但也不要选用质地太光滑及麻麻不平的纸张,过于光滑的纸不吸水或吸水能力太差容易造成墨迹不干,作画时很容易弄脏画面;渗洇的纸张,无法画密排线条。

3. 绘画的其他材料

绘画难免出错,画错处可用橡皮、刀片进行修改,笔画轻微的线条可以用硬橡皮反复去擦拭,擦不掉的用刀片慢慢地刮。刮图也是有技巧的,刮画常用双面刀片,画纸很薄,应小心不要刮破。如果用自来水钢笔绘画,还需有墨水,常用碳素墨水比较好用的是上海产的。

1.4 钢笔画意境美分析

1. 意境美是钢笔画的灵魂

建筑风景钢笔画是建筑以山石、大地、水等环境景观为背景的画面,建筑造型、自然环境形态直接影响画面的艺术性。建筑空间变化多样性、复杂性使钢笔绘画产生诸多模糊性因素,表现在每个地块、区域地形、地貌有不同的变化形式和规律,对建筑环境中高低起伏的空间变化特点及多种因素影响要有深刻认识,分析、明确和理顺建筑及环境艺术的可行性,更新思维方式,应从生态环境、建筑技术、建筑艺术多个方面深入探索新的建筑及环境配景形象艺术。

钢笔画的配景环境时常有山、石、树木、草地，自然条件的研究对建筑绘画有着实际的意义。山水空间形态的变化十分复杂，每个区域地形、地貌都有自己的独特变化，有的坡度很陡，有的坡度很缓，有的山峰、山谷变化十分复杂，也有的是很缓的坡地、盆地，有连绵起伏的山峦，俏丽的山形千姿百态，也有如镜的湖面、不同绿树的层次，原始的自然环境及诸多人为因素同时存在，不同的环境景观使画面有着不同的意境。

画面意境美源于生活，源于大自然，创作意境美是出自个人的功底及对美丽景致深刻认识。绘画过程是感情凝集的过程，对画面的每一个景物都应反复推敲。心中有感情，钢笔画才有深刻的意境。身居山川，妙悟自然，通过观察触及灵感，给以启示，与联想情感产生共鸣，对景色的娴熟描写，才会比现实生活中自然更美，更引人入胜。钢笔画蕴含意境美，强调意境美，否则钢笔画就失去了意义。

2. 钢笔画意境美需要高超绘画技巧

钢笔画是唯美的画面，每一幅好的画都凝集着绘画者的匠心和技巧。绘画者心路要宽，开阔眼界，古为今用、洋为中用，学习别人的优点、长处，经常听取宝贵的意见对提高绘画技艺是大有帮助的，才能促使自己绘画技术进步。

钢笔画的意境离不开绘画技巧，功夫不到家就画不出生动艺术效果。古今中外，大凡成功者都离不开明智的思维、信念和激情并付出艰辛的努力。

任何画种的优点、艺术没有国界，在钢笔画的学习中我们应不断拓宽视域，丰富阅历。应在借鉴中提高绘画技巧，逐步学习和掌握绘画基本原理，如吸收中国水墨画的皴法，为中国钢笔画的创造开辟新的绘画技法；而西方钢笔画历史比我们悠久，经验积淀比我们丰富，技法更加纯熟，如各种透视技法，点、线、面的对比运用，色彩的表现技法，审美理论等，都是我们应该学习借鉴的。我们绘画的技术越是熟练、优秀，营造艺术美的追求越无止境，这个过程的努力必须扎根于感受自然，热爱大自然，热爱绘画。

2 钢笔画基础训练与技法

钢笔画基础训练对技法的提高有着十分重要的意义，一幅优秀钢笔画凝集了绘画者对钢笔画深情热爱，注入心血，是长期执着刻苦训练、磨炼深厚功底的硕果。

钢笔画的绘画技法及其工具不同于其他画种，钢笔画完全是以不同形式的点、线、面的组合、排列而产生的不同艺术效果，因此要求绘画者逐步掌握、提高绘画技巧，对提高艺术修养很有帮助。同时对建筑形体变化认知应不断积累知识和经验，对建筑形象立意、构思、捕捉灵感更为熟练、快捷。业精于勤，循序渐进付出了辛苦，才能创作出优秀作品。

绘画的技艺是无止境的，绘画者应饱含激情，不断地努力探索新的空间。绘画技巧贵在创新，这一点是毋庸置疑的。

2.1 点、线、面的训练及应用

1. 钢笔画线的表现形式

钢笔画常用的线条有直线、曲线、绞丝线、波纹线、折线、弧形线、斜线、各种交叉线等许多种类形的线，绘画中线的轻、重、缓、急，委婉、飘逸及不同方向相互穿插的线，都各有不同功能和性格特点。

单线是最基本的线，许多建筑或景物的轮廓是由单线构成，能够准确表现出物体的透视、结构、对比、微差、比例等形体的变化。不同形式的单线的组合排列生成不同的艺术效果，排线的疏密、粗细不同，及各种线条排列、组合，可以形成明暗质感、空间感、肌理等不同效果，表现出色调的深浅、明暗关系。“线”的各种练习对适当突出景物的主体、视觉中心有重要作用，线的生动、形象多样化，能突出视觉艺术效果。

图 2-1 (1) (3) (4) (8) 的组合排列颇具广泛实用价值，比如建筑的阴影、树影的暗面、远山、远树的虚影常用这些线条的排列组合来表现；图 2-1 (6) (7) (8) (9) 及绞丝线 (2)，是用于画面中景的树冠、灌木丛和矮树树冠的常用技法；建筑的背光面的描绘常用图 2-1 (6) (9) (10)；图 2-1 (15) (16) 较常用于山路、甬路；(17) (18) 是色调渐变的表现明暗变化，如建筑从高处到低处，远山虚影的色调渐变；这些线条的组合排列在钢笔绘画中具有广泛的实用意义。

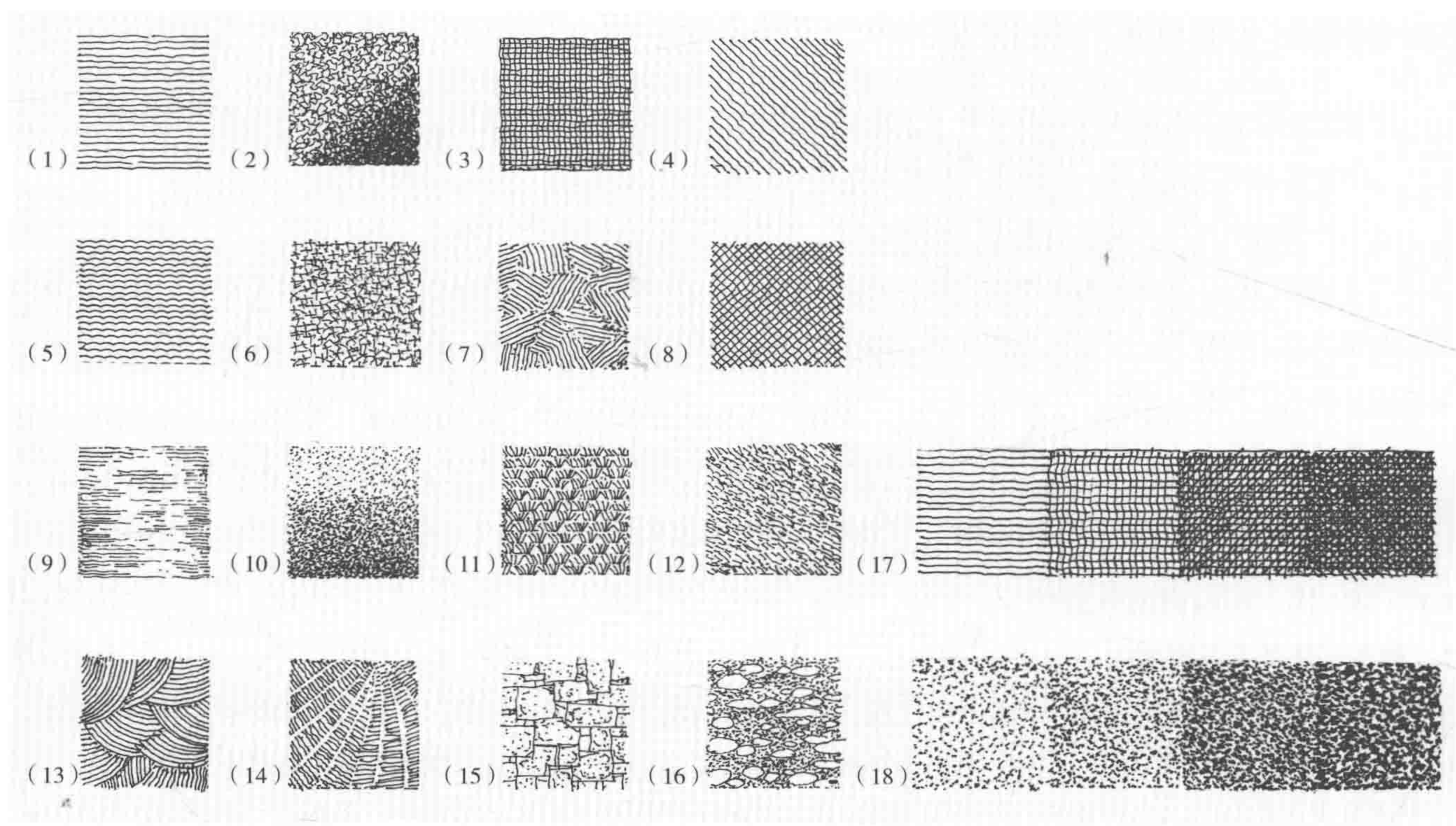

图 2-1 线排列组合

2. 点、线、面的排列及组合

画面中的“点”“线”最为多见，是活跃的基本“粒子”，点、线造型是钢笔画的基本艺术“语言”，充分发挥点、线的功能，强调点、线的运用，直接关系到画面的技艺水平和魅力。

就单个“点”而言没有方向性，“点”在画面中有大有小，点的大小、轻重、疏密可以表现物体的质感和光亮、明暗度，增强表现力，如灌木树丛顶面受光、近景树叶、草地、远山、山石、墙面、天空等画面中不同“点”的运用，可以产生深浅、远近层次不同的透视效果。笔触的顿挫大小可以表现材料的质感，如石头、砖的墙面、抹灰的墙面及光影的明暗等都可以用“点”来表现。

点、线可以汇集成面，面的特征有宽和长度，而形成幅面，面有方向、大小、前后之说，与物体的大小、形体的变化、结构的质量、空间的变化都有着重要意义（图 2-2）。

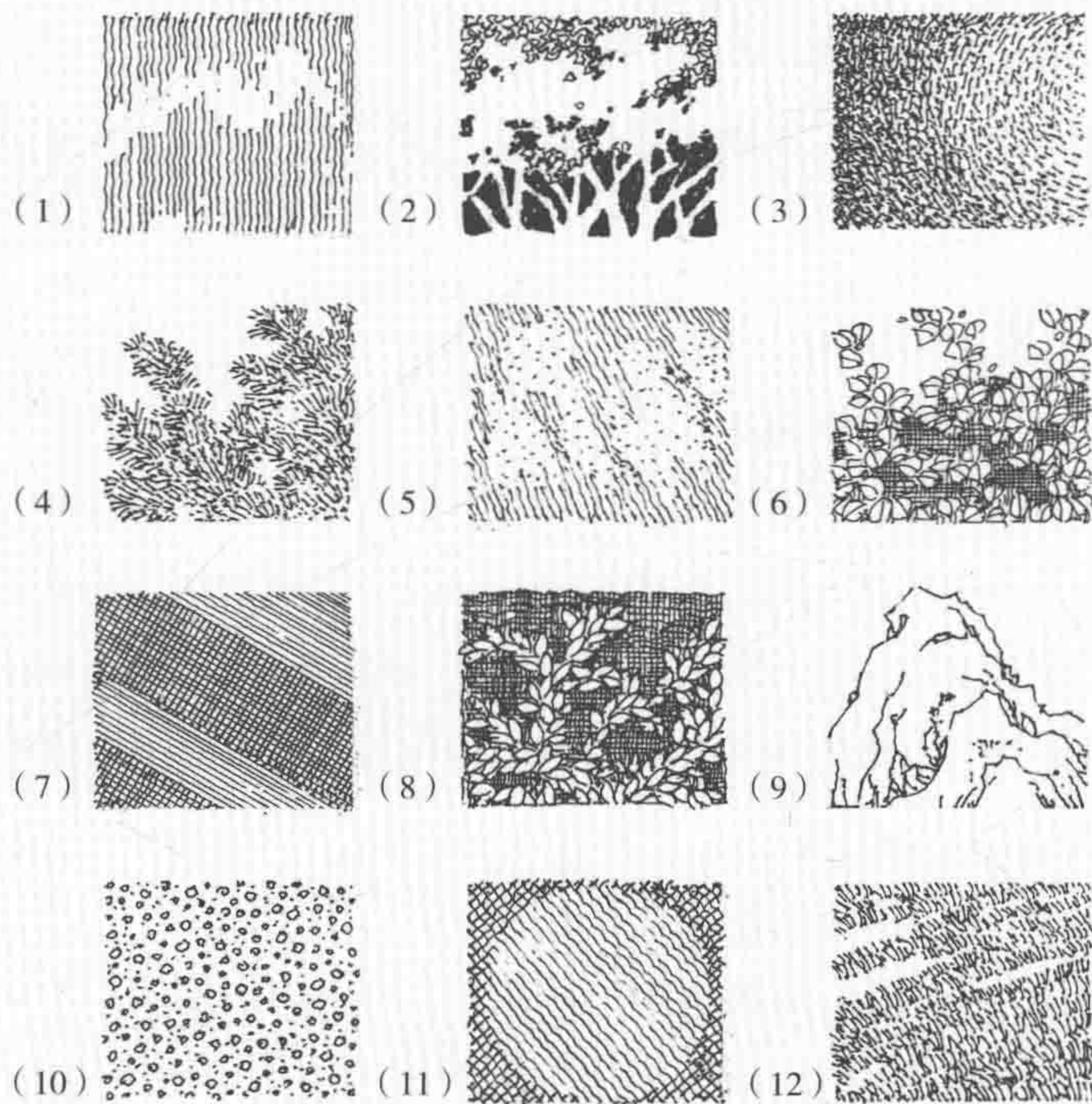

图 2-2 不同点线组合形式

2.2 光、影及层次感表现

钢笔画的光、影是不可或缺的技法表现。当光照射某物体时，自然产生明、暗的对比。变化的光、影能使环境产生意境美，使画面产生比较强的立体感、韵律感及层次感。由点、线排列、组合生成面和块，当画面上由疏密不同产生的黑白块的对比时，在光的作用下可产生强烈突出质感或阴影区的效果。由于受光及环境影响，画面中物体常有黑、白相间不同亮度的部分，也有明暗交界过渡部位及背光面，这些变化要加以刻画，是画面中表现的体积感、立体感、层次感重要技法。

建筑绘画研究好黑、白、灰调子对建筑艺术效果具有重要影响。建筑往往是单一空间汇集为多空间的一个整体，画面的空间感表现手段是形体造型，常常用透视图来表示，在透视图没有黑、白、灰调子来表示画面的层次将没有立体感。画面的处理应有视觉中心，作为重点描绘部分或区块，一般是将建筑放在近、中景处的部位，受光