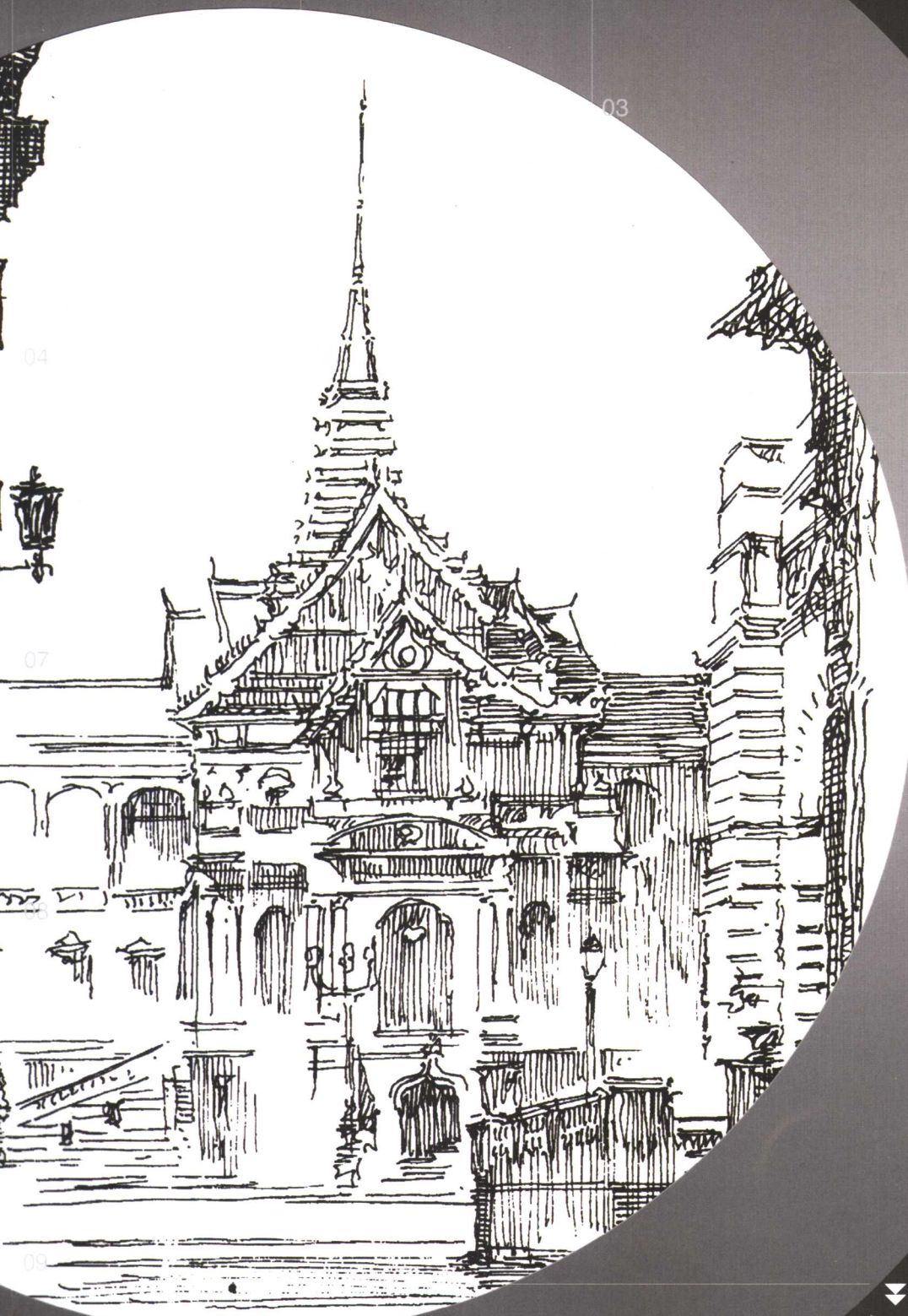

中国高等院校建筑学科系列教材

GAODENG
YUANXIAO
JIANZHU
XUEKE
XILIE JIAOCAI

钢笔画技法

上海人民美术出版社
Shanghai People's Fine Arts Publishing House

主 编 / 张 奇
副主编 / 王 伟
东南大学 / 曾 琼 赵 军 张 蕾 著

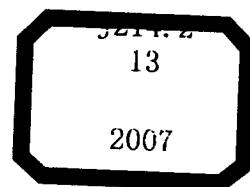
鋼包 出 口 技 法

中国高等院校建筑学科系列教材

钢笔画技法

东南大学

曾琼 赵军 张蕾 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

钢笔画技法 / 曾琼等编著, ——上海: 上海人民美术出版社, 2007.1
(中国高等院校建筑学科系列教材)
ISBN 978-7-5322-5097-4

I. 钢... II. 曾... III. 钢笔画-技法 (美术) - 高等学校-教材
IV. J214.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 148425 号

中国高等院校建筑学科系列教材

钢笔画技法

主 编: 张 奇

副 主 编: 王 伟

著 者: 曾 琼 赵 军 张 蕾

责任编辑: 姚宏翔

封面设计: 郭 蓝

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社
(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海市新华印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16 印张 6.5

版 次: 2007 年 1 月第 1 版

印 次: 2007 年 1 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5097-4

定 价: 25.00 元

目 录

序 /4

第一章 钢笔画工具与材料 /7

第二章 钢笔画技法 /9

2.1 线条练习 /10

2.2 线条的组织 /10

2.3 色调练习 /11

2.4 立体形表现 /11

第三章 树的画法 /12

3.1 树的种类及特征 /13

3.2 树的画法与步骤 /14

3.3 树的表现方法 /15

3.4 树的明暗、光影表现 /17

第四章 建筑画表现技法 /18

4.1 建筑画的构图方法 /19

4.2 建筑透视 /20

4.3 建筑画步骤 /20

4.4 建筑写生的表现方法 /21

4.5 建筑材料质感的表现 /23

4.6 建筑的明暗调子与光影表现 /24

4.7 建筑环境与配景的画法 /25

4.8 建筑室内表现方法 /27

第五章 钢笔画表现步骤图例 /28

5.1 钢笔画线描表现步骤 /29

5.2 钢笔画明暗表现步骤 /30

5.3 钢笔画室内表现步骤 /32

第六章 钢笔画作品欣赏 /33

6.1 国内钢笔画作品欣赏 /34

6.2 国外钢笔画作品欣赏 /89

附录：教学安排建议 /102

后记 /103

图片来源 /104

序

戴复东 中国工程院院士 同济大学博士生导师

《中国高等院校建筑学科系列教材》即将出版。这是一件有意义的事。

现在，在一些人的思想中，还存在着下述的问题：即现在电脑发展非常迅速，也逐渐成熟，可以进行各种方式的绘图工作。所以建筑系和学院的学生们是不是需要学习美术？或者是不是需要花这么多时间学习这么多内容的美术等问题。这些是一种实际存在社会分工现象，但作为建筑教育来说，我们应当怎样去正确认识呢？

广义的建筑是我们人类为了生存、生活的需要，自己不断去创造出新的、尚不存在的人工环境和自然环境，或是改造不合理的现存、已有的人工和自然环境。而这些环境都是物质构成的，都是以一定的空间，实体的形态而存在的。在经济条件允许和技术条件可能的情况下，应当将这些环境设计建造或改造得更适用些、更舒适些，更赏心悦目些，这就是人类发展的基本要求。如何才能做到这一点呢？这就要靠规划、建筑、园林和环境设计人才了。而这些人才正是大学建筑系或学院内各个专业所培养的对象。要学习和学会做好以上的工作，除了要进行逻辑思维的学习训练以外，对空间、实体的变化处理和运作方面需要非常重要的基础理论、基本知识和基本方法，是终身受用的基本功夫。这就一定要进行一定时间和内容的形象思维的基础学习训练。这一基础培养的任务，主要是通过美术课程的教学来进行。因为通过各项美术课程的学习，学生们才会通过绘画的对象，经过大脑的认识、组织、分析、逐步加深对空间、实体的物质对象各种关系的认识和理解，才能铭记在思想中，而得到形象与空间的辨别力和想象力。

其次，规划、建筑、园林和环境的设计人员们首先应当知道在空间、实体、形态的处理上，如何满足客观实际的要求而进行设计。但是设计人员往往不是投资人，也不是决策人。所以设计人员应当有办法将自己的规划设计构想使他人，特别是投资者、决策者和有关领导能够知晓、理解。同时，设计人员也应当对自己看见的形象和想法是不是合乎客观实际，是不是好，有一个充分的了解。这就要求设计人员自己能有对空间、实体和形态的手头表达能力。如何才能做到这一点呢？当然各种表达能力可以用立体的模型、各种透视和鸟瞰的表现图等等。而这些的表达方式现在已经泛商业化了，可以由专门做模型的公司和制作表现图的公司来操作。从表面

上看,似乎各种设计人员可以不要掌握这些技巧了。但是通过大量的实践表明,用商业化的办法由别人操作是需要的、也是可能的,但这样做会费时费钱,而别人制作的東西是否符合设计者的想法、意图,需要由设计者来鉴定。如果自己不具有这种表达能力,就会使设计人员处在一种对自己的设计只能有一些似曾相识的地位。同时也无法在设计初始探索阶段,随时随地快速作出调整修改。因此作为一个真正有水平、有能力的设计人员,能够用徒手或是借用建筑作图的方法,将所设计的对象及早地、比较符合实际地绘制出来,这应当是一种不可缺少的、非常重要的本领。要达到这一点,最好在中学阶段就开始培养自己这方面的兴趣和能カ,大学后再进行专门的、序列和系列的各种学习训练,必须在系列美术课程中进行,当然,从大学开始训练也是可以的。这样,就可以打下较强的专业基础。设计工作有时就好比军事竞赛一样。今天,虽然有了各种各样新式武器,但是要取得战争和战斗的胜利,首先要指挥员有智慧和魄力的决策、布署,各军种的匹配,而最后战士的体魄、基本训练、单兵的作战能カ仍占有极为重要的作用。

再者,世界是五彩缤纷的,而且搭配和组合得令人心旷神怡或是激情荡漾,我们要创造的人工和自然环境是千变万化的。因此我们设计人员要认识它们、理解它们和再现它们,这也是很不容易的事,这就要有赖于我们在色彩绘画课程中打下的坚实基础。

上述的各种基础训练完成以后,如何与广义的建筑和建筑表现方式结合起来,也需要有一个重要的磨合过程。在这份教材中就坚实地向前跨出了一步。重视了学习美术基本功和广义建筑表现图中各领域、系列和序列之间的融合和匹配。

此外对于为人类创造美好环境的人才来说,在大学的專業教学中,对美的教育和培养,对国内外美术和艺术的历史发展等等都应当有计划、有步骤地对学生进行教育培训,以扩大他(她)们的眼界,加深他(她)们的认识和理解。希望他(她)们广闻博览、兼收并蓄、博采众长,为人类创造更美好的环境打下坚实的基础。

这些就是美术课程教学的主要目的。也是本系列教材发挥的重要作用。

MODERNE GALERIE

IN EINEM ALTEN STADT-
VIERTEL

第一章 钢笔画工具与材料

钢笔画是通过点、线及各种排线的组合来表现不同的明暗块面,组成画面的整体色调和层次。钢笔画使用工具简单,且利于保存和印刷,但不便修改,初学者最好用铅笔或木炭先作基本练习,在掌握了一定的基础后再进行钢笔画练习和创作。钢笔无法像铅笔、炭笔那样画出丰富的灰色调,钢笔在纸上画出的线条是深浅一致的,这是钢笔自身材料的局限。但是,由于钢笔画黑白对比强烈,线条流畅,线面结合,精炼概括,使画面具有很强的视觉冲击和感染力。在基本技法熟练以后还可以用钢笔与毛笔、钢笔与铅笔、钢笔与木炭、钢笔与粉笔相结合的手法,甚至用毛笔代替钢笔、钢笔加淡彩等技法来表现对象。

钢笔画是设计师、建筑师、室内设计师表达设计意图、探讨设计方案、收集设计资料的重要手段之一,也是一个设计师应该掌握的常用技能。

笔:主要是各种钢笔,美工钢笔、针管笔、硬笔等,笔尖粗细型号不同。目前市场上的品种较多,画者可根据需要及个人爱好选择。此外,在画钢笔画的过程中会用到一些辅助工具,如各种形状的毛笔、塑料笔、毡头笔、橡皮、单面刀片等。

墨水:一般自来水笔可用黑色炭素墨水,蘸水笔除可

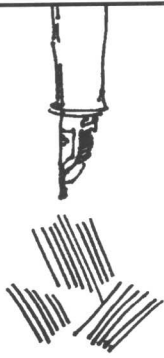

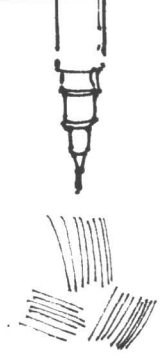

用黑色炭素墨水外,还可用墨汁,也可根据需要选用褐色、棕色或其他颜色的墨水作画,除可以表现较丰富的明暗层次外,还可使画面兼有暖色调的效果。

纸:钢笔画的用纸选择品种较多,以质地较密实、光洁、有少量吸水性能的为好。如绘图纸、铅画纸、卡纸、白板纸、复印纸等。用白纸作画黑白对比强烈,画面效果清晰明朗;使用浅的有色纸作画,可产生和谐而优雅的色彩;在光滑的白纸上作画,线条流畅,墨色清晰;在粗糙的纸上作画,线条粗犷很有质感。市场上还有多种速写簿也可用来画钢笔画,而且携带便捷。

速写本:体积小,重量轻,携带方便,很适合钢笔写生、收集资料和创作构思用。可随时随地勾画和记录,为许多画家和设计师所选用。速写本有各种规格大小和纸质不同的品种,可根据个人需要选择。

橡皮:应准备两块,一块是软一些的,可用于擦去铅笔底稿且不会伤及纸面,另一块为硬一些的,专用于擦钢笔字,可以擦画错的地方,也可用于减弱某一部分的调子。

刀片:主要用于刮去墨线比较重的部分和很精确的线条,而不会破坏周围线条。

 <p>钢笔：画出的线条挺拔有力，粗细均匀，富有弹性，线条流畅，适合线条的组织排列，是常见的书写、绘画工具，使用方便。</p>	 <p>美工笔：线条变化丰富，可粗可细，笔触变化灵活，适合表现条和块面结合的画面效果。</p>	 <p>针管笔：一次性针管笔的品种较多，笔尖有不同型号，可根据需要选择粗细不同的笔，适合表现线条精确，色调细腻的钢笔画。</p>
 <p>塑料笔：笔尖较粗糙，线条浑厚，变化不多，适合表现粗犷有力度的画面效果。</p>	 <p>马克笔：笔尖有粗、细、方、圆等，颜色较多，线条粗犷圆润，分油性和水性，颜色干的较快，油性色重，水性较透明。</p>	 <p>尼龙笔：笔头坚硬、耐用，适合于画细线条，线条流畅均匀。</p>

本章重点与习题：

1. 了解钢笔画的基本工具和材料。
2. 尝试各种笔的使用方法与特点。
3. 尝试用各种不同工具的使用方法。

第二章 钢笔画技法

学习钢笔画首先应以画好各种不同形式的线条及各种变化的排线组合入手,熟练掌握运用各种线条是学习钢笔画的第一步。从画物体的轮廓开始练习,学会运用线条去表现物体的基本形态、形状、体积、空间等,由简单到复杂,循序渐进。并学会用线条来表现物体的肌理质感等性格特征,逐步掌握和发挥钢笔画的技法特点。

铅笔画技法是通过用笔的轻重来组成不同深浅的色

调,而钢笔画是通过线条的疏密来组成色调的深浅,线条愈疏,调子愈浅,线条愈密,色调愈深。

线条的合理组织,线条的粗细、疏密对比是表现和把握物体画面效果的基本方法。所以初学者不但要能画长而直的线,而且还要能画出各种有变化的曲线、虚线以及大小黑点,要能达到运用自如的程度,以便在作画时能将主要精力集中于分析和表现对象上。

2.1 线条练习

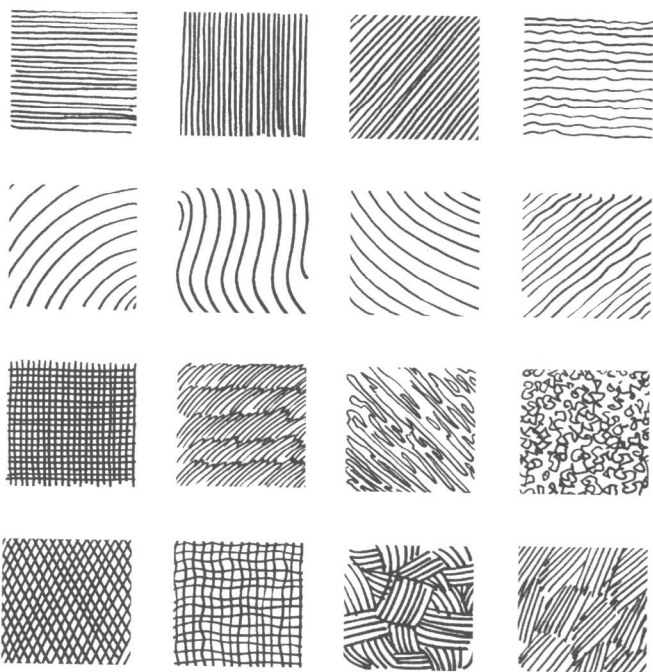
钢笔画以线条入手，线条的形式有很多种，有直线、斜线、曲线、交错线等，初学者首选应练习从直线入手，注意力集中，握稳钢笔，运笔均匀，是画好直线的关键。掌握笔尖用力的轻重变化，就可以画出长短、轻重、疏密、叠加、渐变等丰富变化的线条。

在练习时应该注意运笔的速度、力量和方向，画直线时在运笔开始时应该明确知道所画线的结束点在哪里，这样就容易画出一根直线，那么同样的斜线、曲线、交错线都可以用这种方法来画。

2.2 线条的组织

钢笔画是以线条和线条组成的调子来表现对象，不同的线条组织排列会产生不同的画面效果。平行均匀排列的直线，倾斜交叉的斜线，活泼流畅的曲线条组成不同的色调块面。练习时应注意掌握其用笔特点与变化规律，并在作画时灵活运用，丰富变化的线条组织不仅可以表现物体的明暗，还可以表现物体的纹理和质感。

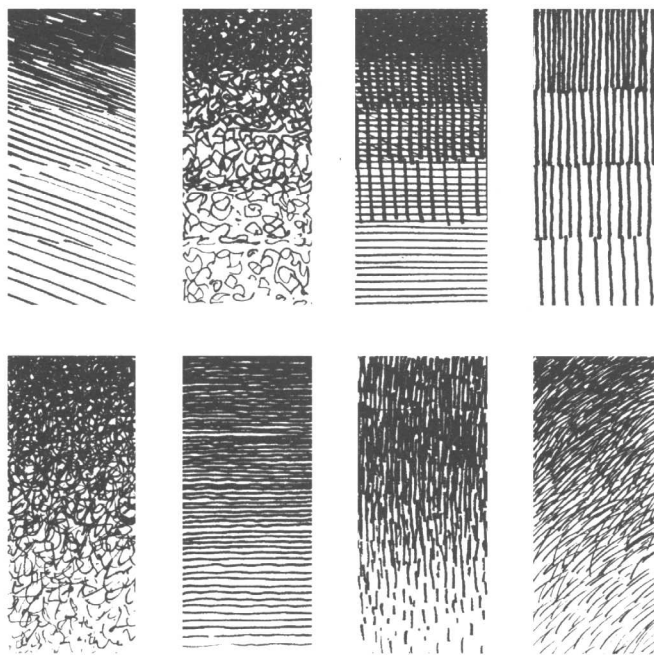
不同的线条组织可以表现不同的对象，单线条可以用来表现各种物质的轮廓；排列的水平线和垂直线可以表现建筑；重叠变化的曲线可以表现各种植物。

运用各种不同的直线、斜线、曲线、交叉线、自由线组合所构成的色块。

2.3 色调练习

钢笔画表现明暗调子的方法有多种,主要是以各种线条组成的深浅不同的色块。线条的疏密、粗细和用笔的轻重,使这些色块的明暗关系发生不同的变化,粗的、密的线条色调就深,细的、疏的线条色调就浅,加上用笔的技巧轻重,就可以使单色的黑线条产生变化丰富的色阶。以疏密相间的笔触可画出有变化的明暗渐变的效果,丰富的灰色调增加了钢笔画的层次和感染力。

上面是一组由各种线条组成的有色阶的色调,下面是一组由各种不同线条组成的有渐变的色调。

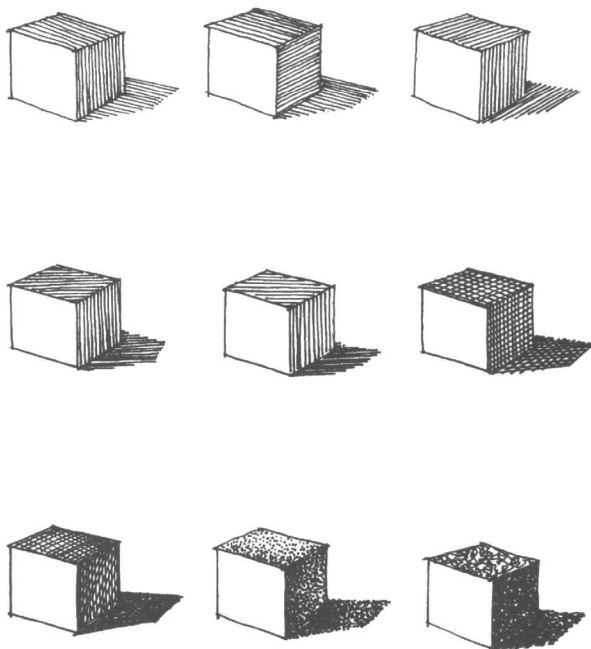
本章重点与习题:

1. 钢笔画学习应从线条入手,学会画不同线条的基本方法。
2. 熟练掌握多种线条的排列。

2.3 立体形表现

钢笔画练习的初步可以同素描练习一样,从一个三维立体形入手,通过对立体形的观察、分析和研究物体的造型特征及明暗规律。

一个具有三个面和一块阴影的立方体可以用多种不同方向的排线画成。由于运用同一个明暗调子,所以也能得到近似的效果,运用点状笔触,方格网线、斜线、垂直线、水平线及不同线相结合画成的立方体。

立体形多种钢笔表现方法

3. 练习使用多种线条和不同技法组织出多种色调的变化。
4. 练习运用不同排线表现立体形的明暗关系。

第三章 树的画法

树是风景画中最普遍的题材,也是建筑画中重要的配景之一,所以它历来为许多画家和建筑师所重视。在建筑画中,植物是建筑环境里的一个重要组成部分,起到烘托环境、调节空间、渲染气氛的作用。

在建筑写生中树木是所有建筑环境和景观元素中最为重要的一个,也是写生中最难描绘的,这是因为树木是一个品种繁多,形式丰富的活着的有机体。随着时间季节的变化树木的外形特征也不同。在写生时要对树木的这些形态特征进行仔细地观察,了解不同品种树木的区别。由于

品种的不同,树木的高低、大小、外轮廓也会不一样。树叶有大有小,还有针状的,树叶的疏密松紧决定了树木的体量、空间明暗的变化与差异。而随着季节的变化,落叶树木与不落叶树木会呈现出不同的外形特征。不同品种树干的纹理和质感也是不同的,要把握好树木的结构规律,用有变化灵活的单线条表现树的轮廓,用不同方向排列的线条区分树的亮部、中间部分和暗部的调子。这些都是我们在写生时要充分了解和把握的。

3.1 树的种类及特征

树有乔木、灌木之分，乔木高大，灌木矮小。树是由树干、树枝，树叶组成，各种乔木，灌木都有各自的形状特征。

由于树种的不同，树的外形也千姿百态，有圆锥形、伞形、卵形，圆柱形等。

冬季落叶后，树枝交错繁密，从树干到树枝，由粗到细，结构清楚，生长脉络清晰，而夏季树叶茂盛重叠，具有强烈的明暗关系和体块感。

树叶一般分针叶和阔叶两类，树叶有向上或向下生长的，也有向四周生长的类型。

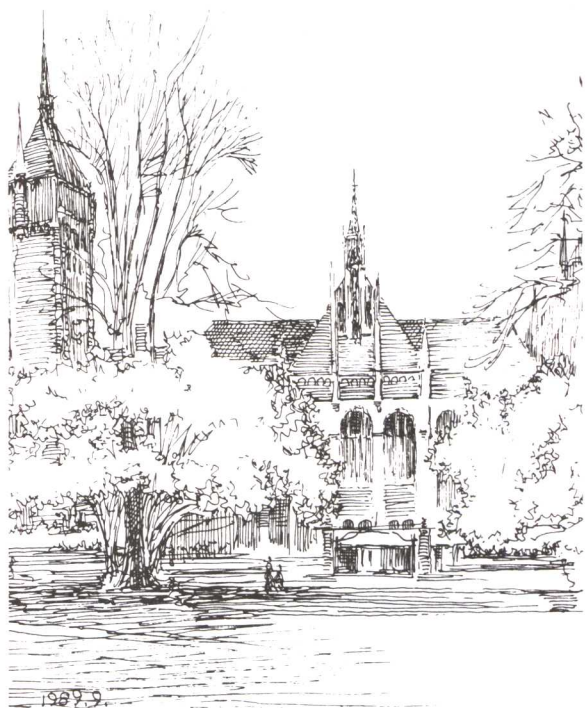
1. 不同种类树的特征可以用不同的几何形状来概括

3. 不同种类树叶的表现

2. 各种低矮灌木

4. 冬季的树干、树枝的表现

冬季不同树种的树干特征也不同，树干的粗细、表面肌理、树枝的疏密、生长方向也不同。

3.2 树的画法与步骤

画树时首先要对树的形体特点有所认识,有些树的形状比较复杂,可以用近似的几何形体来概括和理解,把复杂,杂乱的树看成一个整体来分析它的空间、光影关系。还要对树木的生长规律,树木的形体结构等进行了解,以便正确地表现各种树木的特点。

学习画树的最好方法是在室外进行写生,这样可以获得画树的最基本的感性知识。

对于初学者,也可以先选择一些明暗关系明确的照片,把它们改画成钢笔画,这种训练方法比较容易掌握,可作为写生前的准备。同时,还可以临摹、分析、研究一些表现树木的优秀作品,研究它们的表现方法和技巧,以资借鉴。

练习画树,最好先从一棵树画起,如:形体完整,简洁的低矮灌木,而后再作一组树和多组树的描绘。

5. 各种针叶树

1. 确定树的大体形状、轮廓、树干结构、树枝走向。

6. 各种棕榈树

2. 根据树形、树叶大小画出树的轮廓特征,细分树干、树枝的结构。

3.3 树的表现方法

画树应了解你要画的对象是什么品种的树,它有什么特征,根据这种树的特征,再选择什么样的表现方法。要先确定树的轮廓,树干树枝的结构样式,不同品种树叶大小不同,树叶密度和茂盛程度也不一样,有的饱满,有的疏松。

画树时,重要的是把握树木的整体关系,体积形态。在表现其正面时,还要表现它的顶面和侧面的枝叶,让枝叶逐渐的转过去,并画出透过枝叶的空隙及背面的枝叶,对于树下面的枝叶应注意它的阴影关系。

画树叶时要根据叶子的大小、形状、组织结构不同选择不同的表现方法,线条的组织排列,用笔的力度变化,运笔的自然流畅是至关重要的。

树叶边缘轮廓的用笔最能表现树叶的特征,因此写生时要特别注意对树叶边缘的处理。树干、树枝的形态以及树干的纹理组织,树枝的疏密、长短、曲直穿插关系等也能表现树的特征。

表现树干、树枝、树叶时要理解它们在不同空间位置的透视关系,包括投在树干、树枝上的影子,都要符合树干本身的透视变化。

在表现方法上可选择以线为主,也可选择以明暗为主或与线和明暗结合起来的表現方法。

在画丛树时,要了解丛树是由多个树或多种树组成,树和树之间,树枝和树枝之间相互交错。在写生时应从整体观察和表现出发,重点刻画一两棵树,其余树概括处理,对于远处成片的树一般作为背景来处理。

3. 分出受光面和暗面,画出树的明暗、光影关系,分出树的受光面和背光面,画出大体的空间层次和结构关系。

4. 深入表现树的层次和光影,描绘出树叶、树干的特点,细分出树冠的亮部、暗部和中间部分的层次关系,深入描绘树的轮廓、阴影、树洞和远处的树叶,以及树干的肌理与远处的树枝。