

高等院校艺术设计专业系列教材

园林钢笔画表现技法

YUANLIN·GANGBIHUA BIAOXIAN JIFA

王林 王海侠 编著

DONGHUA UNIVERSITY PRESS

尚实图书
东华出品

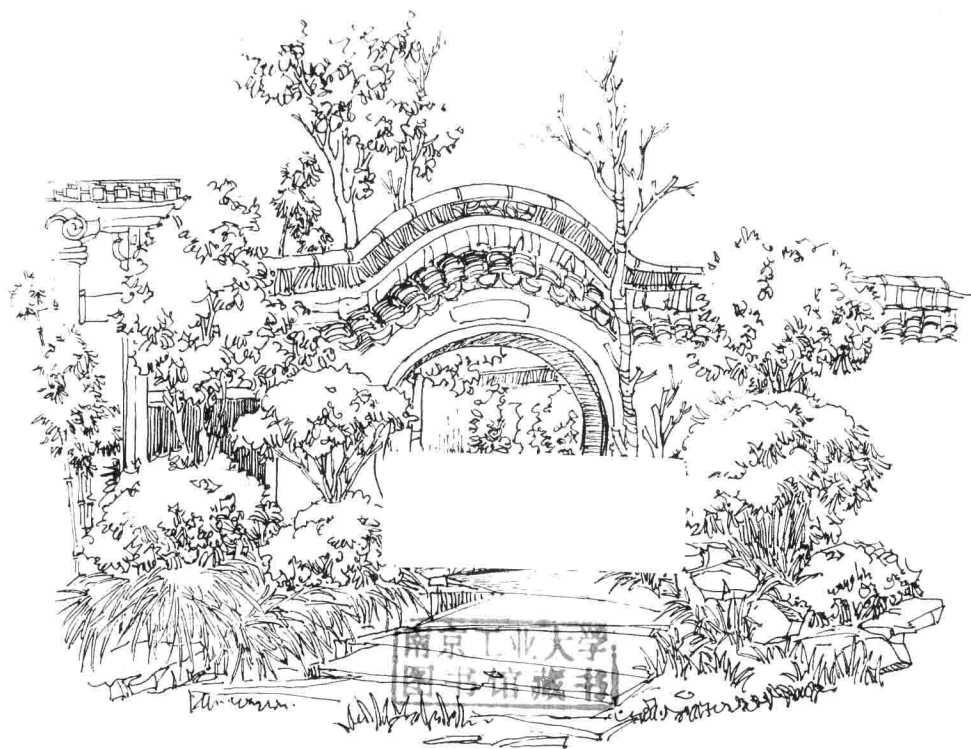
DONGHUA UNIVERSITY PRESS

东华大学出版社

园林钢笔画 表现技法

YUANLIN GANGBIHUA BIAOXIAN JIFA

王林 王海侠 编著

南京工业大学
图书馆藏书

东华大学出版社

内容提要

本书完整地讲述了园林钢笔画的基础理论和表现技法,内容全面系统,具有较强的针对性和教学指导性,全书包括五个章节,分别从园林钢笔画的工具和特点、训练与要求、作画步骤、树木的表现技法、建筑的表现技法、水体的表现技法、人物的表现技法、车体的表现技法、古典园林风景实例、园林风景花木实例、园林风景山石实例与写生等方面进行归纳和总结,内容循序渐进并形成了一套较为科学的学习体系。

图书在版编目(CIP)数据

园林钢笔画表现技法 / 王林, 王海侠编著. -- 上海:
东华大学出版社, 2013.8
ISBN 978-7-5669-0347-1
I. ①园. II. ①王. ②王. III. ①园林艺术-钢笔画-绘画技法
IV. ①TU986.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第194745号

责任编辑: 马文娟 李伟伟

版式设计: 唐 蕾

封面设计: 魏依东

园林钢笔画表现技法

王林 王海侠 编著

出版: 东华大学出版社(上海市延安西路1882号, 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印刷: 苏州望电印刷有限公司

开本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印张: 9

字数: 317千字

版次: 2013年8月第1版

印次: 2013年8月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-0347-1/TU · 016

定价: 32.00元

前言

钢笔画是建筑师、园林设计师、环艺设计师必须掌握的技能之一，也是探讨设计方案的表现方法之一。

近年来随着国内相关园林行业的迅速发展，部分建筑、园林、美术院校的相关专业将钢笔画作为一门单独的专业基础课程进行设置，考研与就业大多需要有手绘表现能力，园林钢笔画手绘的价值被广为认知和推崇。社会上出现了不同层次的钢笔画培训班，而形成反差的是教材建设方面的相对滞后，学生苦于没有一本合适的教材，根据这些情况编者精心编写了《园林钢笔画表现技法》一书。本书完整地讲述了园林钢笔画的基础理论和表现技法，内容全面系统，具有较强的针对性和教学指导性。全书包括五个章节，分别从园林钢笔画的工具和特点、训练与要求、作画步骤、树木的表现技法、建筑的表现技法、水体的表现技法、人物的表现技法、车体的表现技法、古典园林风景实例、园林风景花木实例、园林风景山石实例与写生等方面进行归纳和总结，内容循序渐进并形成了一套较为科学的学习体系。

在编写过程中，注重实战性，同时兼顾科学性和系统性，从单体、园林小品到景观的整体表现均贴近园林专业学科特点。本书内容充实，包含大量的钢笔画作品，供学生学习和临摹，以不断提高绘画技法及绘画表现力，对于夯实快速表现的基础是很有帮助的。

本书由从事多年教学工作的一线教师在教学研究和实践的基础上编写而成，但由于水平有限，书中难免有疏漏，希望广大读者批评指正。

王林 王海侠

2013年5月于河北保定

目录

第1章 园林钢笔画概述 /5

- 1.1 园林钢笔画的特点 /6
- 1.2 园林钢笔画的工具材料 /6
- 1.3 园林钢笔画的形式语言 /11

第2章 园林钢笔画基本功训练与要求 /17

- 2.1 钢笔画笔线的表现能力训练 /18
- 2.2 绘画表现的主观概括能力训练 /19
- 2.3 小构图速写的能力训练 /22
- 2.4 透视画法与构图 /31

第3章 园林钢笔画作画步骤 /39

- 3.1 取景构图 /40
- 3.2 明暗关系 /42
- 3.3 空间层次 /43
- 3.4 刻画调整 /45

第4章 园林钢笔画景观表现技法 /47

- 4.1 树木的表现技法 /48
- 4.2 建筑的表现技法 /66
- 4.3 水体的表现技法 /79
- 4.4 人物的表现技法 /86
- 4.5 车体的表现技法 /95

第5章 园林钢笔画实例分析 /101

- 5.1 古典园林风景实例 /102
- 5.2 园林风景花木实例 /109
- 5.3 园林风景山石实例 /117
- 5.4 写生实例 /123

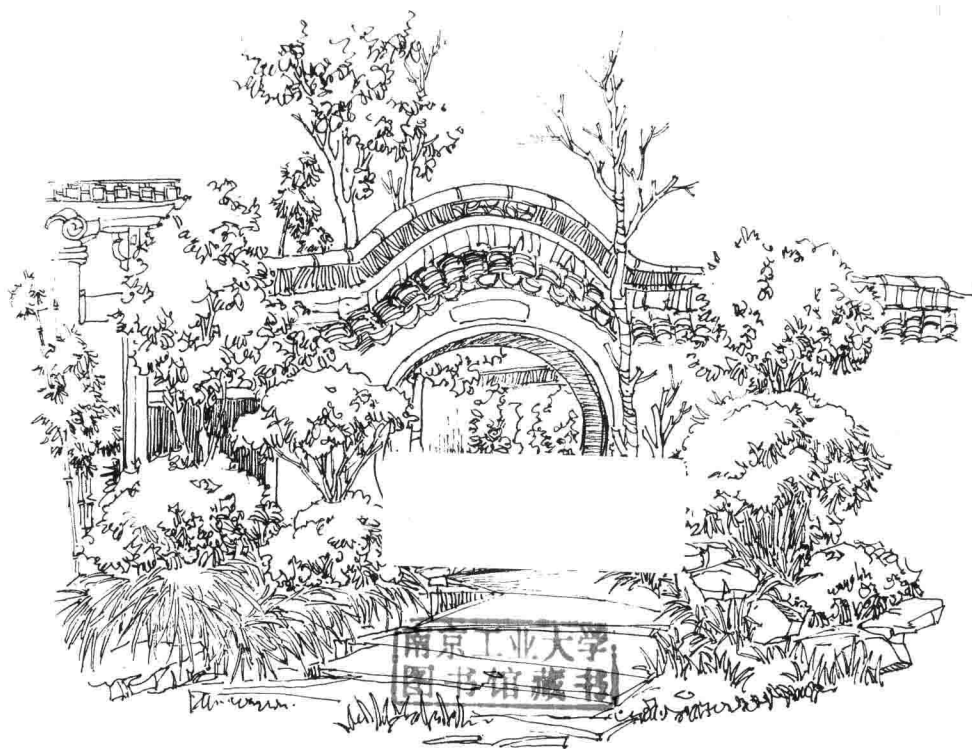
参考文献 /144

园林钢笔画 表现技法

YUANLIN GANGBIHUA BIAOXIAN JIFA

王林 王海侠 编著

东华大学出版社

内容提要

本书完整地讲述了园林钢笔画的基础理论和表现技法,内容全面系统,具有较强的针对性和教学指导性,全书包括五个章节,分别从园林钢笔画的工具和特点、训练与要求、作画步骤、树木的表现技法、建筑的表现技法、水体的表现技法、人物的表现技法、车体的表现技法、古典园林风景实例、园林风景花木实例、园林风景山石实例与写生等方面进行归纳和总结,内容循序渐进并形成了一套较为科学的学习体系。

图书在版编目(CIP)数据

园林钢笔画表现技法 / 王林, 王海侠编著. -- 上海:
东华大学出版社, 2013.8
ISBN 978-7-5669-0347-1
I. ①园. II. ①王. ②王. III. ①园林艺术-钢笔画-绘画技法
IV. ①TU986.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第194745号

责任编辑: 马文娟 李伟伟

版式设计: 唐 蕾

封面设计: 魏依东

园林钢笔画表现技法

王林 王海侠 编著

出版: 东华大学出版社(上海市延安西路1882号, 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印刷: 苏州望电印刷有限公司

开本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印张: 9

字数: 317千字

版次: 2013年8月第1版

印次: 2013年8月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-0347-1/TU · 016

定价: 32.00元

目录

CONTENTS

第1章 园林钢笔画概述 /5

- 1.1 园林钢笔画的特点 /6
- 1.2 园林钢笔画的工具材料 /6
- 1.3 园林钢笔画的形式语言 /11

第2章 园林钢笔画基本功训练与要求 /17

- 2.1 钢笔画笔线的表现能力训练 /18
- 2.2 绘画表现的主观概括能力训练 /19
- 2.3 小构图速写的能力训练 /22
- 2.4 透视画法与构图 /31

第3章 园林钢笔画作画步骤 /39

- 3.1 取景构图 /40
- 3.2 明暗关系 /42
- 3.3 空间层次 /43
- 3.4 刻画调整 /45

第4章 园林钢笔画景观表现技法 /47

- 4.1 树木的表现技法 /48
- 4.2 建筑的表现技法 /66
- 4.3 水体的表现技法 /79
- 4.4 人物的表现技法 /86
- 4.5 车体的表现技法 /95

第5章 园林钢笔画实例分析 /101

- 5.1 古典园林风景实例 /102
- 5.2 园林风景花木实例 /109
- 5.3 园林风景山石实例 /117
- 5.4 写生实例 /123

参考文献 /144

前言

钢笔画是建筑师、园林设计师、环艺设计师必须掌握的技能之一，也是探讨设计方案的表现方法之一。

近年来随着国内相关园林行业的迅速发展，部分建筑、园林、美术院校的相关专业将钢笔画作为一门单独的专业基础课程进行设置，考研与就业大多需要有手绘表现能力，园林钢笔画手绘的价值被广为认知和推崇。社会上出现了不同层次的钢笔画培训班，而形成反差的是教材建设方面的相对滞后，学生苦于没有一本合适的教材，根据这些情况编者精心编写了《园林钢笔画表现技法》一书。本书完整地讲述了园林钢笔画的基础理论和表现技法，内容全面系统，具有较强的针对性和教学指导性。全书包括五个章节，分别从园林钢笔画的工具和特点、训练与要求、作画步骤、树木的表现技法、建筑的表现技法、水体的表现技法、人物的表现技法、车体的表现技法、古典园林风景实例、园林风景花木实例、园林风景山石实例与写生等方面进行归纳和总结，内容循序渐进并形成了一套较为科学的学习体系。

在编写过程中，注重实战性，同时兼顾科学性和系统性，从单体、园林小品到景观的整体表现均贴近园林专业学科特点。本书内容充实，包含大量的钢笔画作品，供学生学习和临摹，以不断提高绘画技法及绘画表现力，对于夯实快速表现的基础是很有帮助的。

本书由从事多年教学工作的一线教师在教学研究和实践的基础上编写而成，但由于水平有限，书中难免有疏漏，希望广大读者批评指正。

王林 王海侠

2013年5月于河北保定

第 1 章

园林钢笔画概述

钢笔画是一种具有独特美感且十分有趣的绘画形式，通过线条的轻重疏密来表现对象的明暗关系，其特点是用笔洒脱自然，线条刚劲流畅，黑白对比强烈，画面效果细密紧凑，对所画对象既能做细致的刻画，也能进行必要的艺术概括。

园林钢笔画是用线条来表现所画物象的形状、姿态、结构和运动。国外比较推崇手绘效果图，而手绘效果图最基本的要素就是钢笔线条，钢笔线条与马克笔或彩铅、水彩共同完成设计效果图。而一幅用笔娴熟、场景传神的效果图取决于是否掌握钢笔画的徒手绘制能力，这是效果图的骨架和根本。通过园林钢笔画的学习可以培养学生对园林景观的表现能力，提高景观绘画的综合素养，为后续的设计表现课和专业课夯实基础。

1.1 园林钢笔画的特点

园林钢笔画的表现内容和用笔技巧不完全等同于建筑钢笔画，有其自身的手绘语言和表现重点。园林钢笔画主要是以线条表现景观的，而线在造型中的运用与掌控，关乎整幅画作的成败。钢笔画用线讲究虚实、快慢、轻重、疏密等技巧。在写生时要充分理解植物的生长特点，根据其生长态势采用不同的表现方式，这对于园林钢笔画学习和创作是至关重要的。

此外，画者的绘画状态也很重要，首先要尽快进入积极情绪之中，线条必须控制速度与节奏，把情感注入其中，酣畅淋漓、行云流水般地尽致表达，这样画出的钢笔画往往具有盎然的生机和较强的视觉冲击力。所谓手随心动就是说线条在某种意义上表达了画者的心灵感受。园林钢笔画对“眼到、心到、手到”的要求更高，越是初学者，手越容易颤抖，线条僵化而没有层次。这就需要学生在学习过程中，勤于观察，乐于动手，对绘画对象有充分的认识和理性的分析，只有这样才能概括、准确地表现所画对象，形成独具风格而又别有韵味的作品。

学习初期，一定要扎扎实实打好基础，客观、全面地理解所画对象所处空间、结构、性格特征等要素，尽可能多的做练习，积累经验，养成绘画手感。在掌握了钢笔画的表现方法和技巧后，可以临摹一些成熟作品，认真揣摩，有效借鉴，万不可一开始就要帅气、走个性。

1.2 园林钢笔画的工具材料

钢笔画的工具和画材，无外乎笔、纸和画板。

1.2.1 常用笔

● 钢笔

钢笔是一种常用的绘画工具，墨水盛装在中空的笔管内，通过重力作用经由鸭嘴式的笔头来实现绘画。钢笔容易携带，笔调清劲、轮廓分明，这也是钢笔被作为表现园林手绘常用工具的原因之一（图 1-1）。

图 1-1 钢笔

● 蘸水笔

蘸水笔从蘸水羽毛笔发展而来，是钢笔画常用的一种工具，其特点是笔尖可正反使用，线条能根据力度、角度与所蘸墨水的量的不同产生灵活的粗细变化，但绘写过程中需要频繁蘸墨水，所以携带有所不便，但使用来却很好用。蘸水笔的笔尖种类很多，每种笔尖的软硬与弹性的程度各有不同。蘸水笔笔尖主要包括 G 笔、D 笔、圆笔和学生笔。G 笔：笔尖富有弹性，容易控制线条粗细变化，因为能画出抑扬顿挫之感的线条，通常用于绘制对象框架主线；D 笔：弹性比 G 笔、圆笔小，较易控制线条的粗细变化，常用于表现细节；圆笔：弹性大，易划纸，常用于描绘细部，也可将笔尖翻个面使用；学生笔：弹性小，所画线条粗细较为均匀，常用于绘制边线和效果线。（图 1-2）。

图 1-2 蘸水笔

● 针管笔

针管笔又称绘图墨水笔，是专门用于绘制墨线线条图的工具，可画出精确的且具有相同宽度的线条。针管笔的运笔过程没有蘸水笔那么富有变化，墨色的控制也不及蘸水笔笔尖自如。笔身是钢笔状，笔头是长约2厘米的中空钢制圆环，里面藏着活动细钢针，上下摆动针管笔，能及时清除堵塞笔头的纸纤维。绘制线条时，针管笔身应尽量保持与纸面垂直，以保证画出粗细均匀的线条。用较粗的针管笔作画时，落笔及收笔均不宜停顿，应干净利落。平时须注意保养，不使用时应随时套上笔帽，以避免针尖受损和墨水干枯堵塞针管（图1-3）。

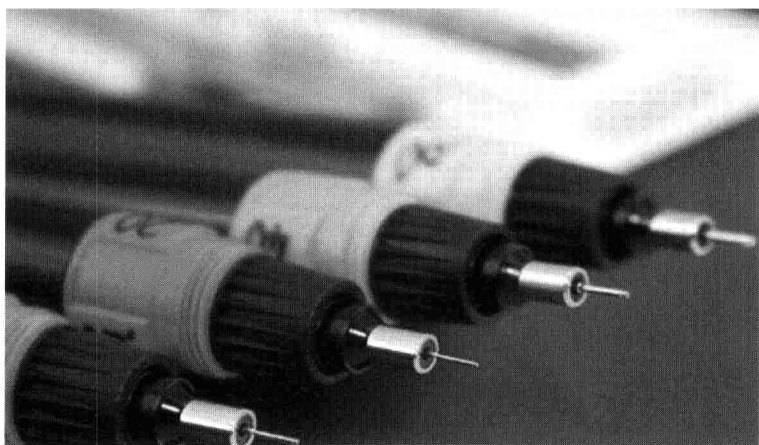

图1-3 针管笔

● 中性笔

书写介质的黏度介于水性和油性之间的圆珠笔称为中性笔。中性笔兼具自来水笔和圆珠笔的优点，绘画手感舒适，油墨黏度较低，因而比普通油性圆珠笔更加顺滑，是油性圆珠笔的升级产品。中性笔内装一种有机溶剂，其黏稠度比油性笔低、比水性笔高，中性笔墨水最大的优点是墨水流动稳定顺畅（图1-4）。

图1-4 中性笔

● 美工笔

美工笔是借助笔头倾斜度实现粗细线条变化的特制钢笔，应用起来较为灵活，线条有粗细变化、刚劲有力。手腕用力要有技巧，笔同纸面的角度不同，画出来的线条也是不同的，笔尖立起来用时，画出的线条细密；笔尖卧下来用时，画出的线条则宽厚；笔尖反过来画，线条细腻、可以排线画阴影部分。一般来说，美工笔被广泛应用于美术绘图、硬笔书法等领域，是艺术创作的首选工具（图 1-5）。

图 1-5 美工笔

1.2.2 常用纸张

钢笔画由于其作画的特点，所以，需要纸张的密度高、结实、无光（不上蜡的哑光）。园林钢笔画的用纸一般没有严格的规定，除非要表现特殊的效果，一般用复印纸、素描纸、速写纸、卡纸、绘图纸、硫酸纸。

● 复印纸

纸面光滑，吸水性适中，在一般的非正规手绘表现中最常用的是 A3 和 A4 两种型号。

● 素描纸

纸质较厚，纸面略粗，便于附着颜色和表达质感。

● 速写纸

速写纸一般来讲纸张较厚，纸品较好，多为活页以方便作画，有横翻、竖翻不等。

● 卡纸

卡纸是介于纸和纸板之间的一类厚纸的总称，纸面较细致平滑，坚挺耐磨。

● 绘图纸

绘图纸质地紧密而强韧，具有优良的耐擦性、耐磨性、耐折性。适于铅笔、马克笔、墨汁笔等书写。

● 硫酸纸

硫酸纸是传统的图纸绘制专用纸张，平整厚实，不易破损。但它对铅笔不太敏感，所以最好用绘图笔。在平时练习中是常用的拓图纸张。

1.2.3 其他

● 橡皮

橡皮可以算作园林钢笔画的辅助作画工具。可以将其削尖，擦拭出局部高光效果或对画面的某些局部墨色做减弱处理。橡皮有普通橡皮和含金属未橡皮之分，前者柔软不易伤纸，后者的擦拭能力稍强一些，但容易伤纸（图 1-6）。

● 画板

绘画时常用来垫画纸的平板，手持或放膝盖上使用。画板大小随使用者要求而定，多为木制，轻盈、光滑，美术用品店有售，亦可自制（图 1-7）。

图 1-6 橡皮

图 1-7 画板

1.3 园林钢笔画的形式语言

钢笔画既是线的艺术又是黑白的艺术，就造型方法而言，一是以线为主的线描造型方法；二是明暗调子式造型方法；三是线条与调子结合的方法。

1.3.1 以线为主的线描造型方法

线描造型方法具有简洁、概括的特点，看似容易的线描形式，实际需要高度的组织概括和掌控线条的能力。在画面形式上，注重线的疏密对比与穿插组织，体现画面简约明快的构图形式，线条与明暗调子都要明确而不含糊。园林钢笔画大多以线条作为主要造型手段，一般用笔讲究流畅、形神兼备，有别于素描性质的钢笔画（图 1-8~ 图 1-11）。

图 1-8 室内沙发线描

作品是以线条的形式表现完成的，用线连贯，具有丰富的表现语言与深刻的内涵，画面中线的形式感很强。

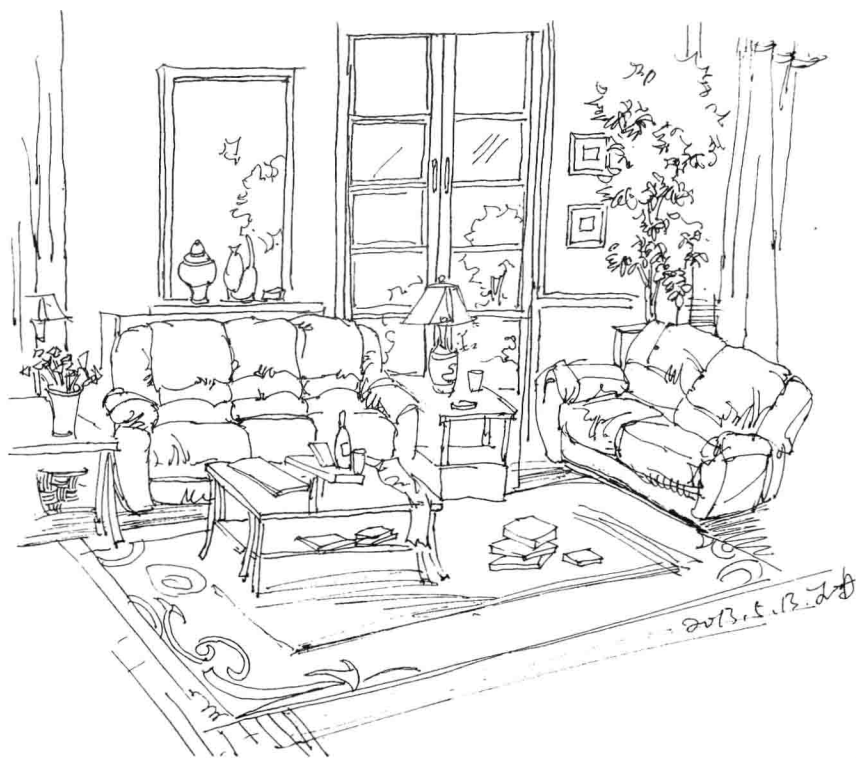

图 1-9 客厅线描

作品表现的是客厅，画面线条流畅，物品器具也比较生动。线条粗细、曲直的变化较为得体。

图 1-10 街头

作品选用了一点透视的画法，植物表现用笔轻松自然，叶片和茎的处理也恰到好处。注意建筑用线不要过于僵硬，要有松紧变化，不要刻意追求线的笔直，毕竟写生钢笔画不同于尺规绘图。