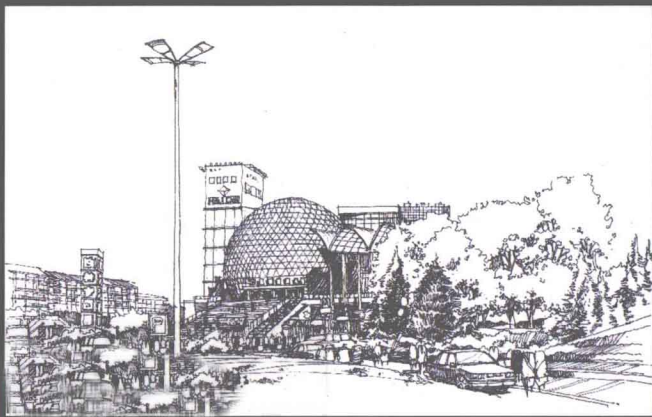

21世纪全国本科院校土木建筑类 **创新型** 应用人才培养规划教材

钢笔画景观教程

主 编 阮正仪 徐 琳
副主编 连永梅 余 瑛

- 281幅作品结合步骤示范，快速掌握手绘方法与技巧
- 融入最广为应用案例作品，强化应用能力与学习效果

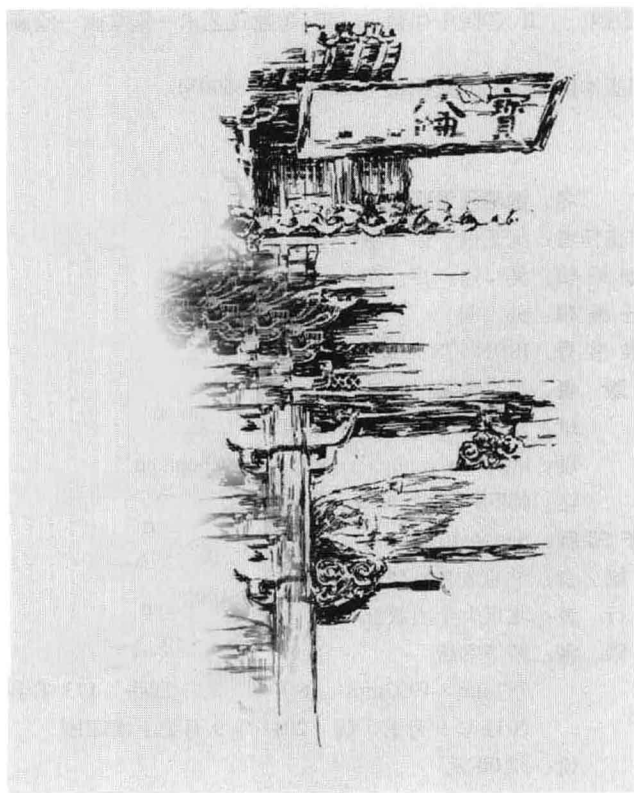

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21世纪全国本科院校土木建筑类创新型应用人才培养规划教材

钢笔画景观教程

主 编 阮正仪 徐 琳
副主编 连永梅 余 瑛
参 编 曾 珠 郭 伟 李颖婷
袁婧思 刘 寅

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书基本施教对象以城市规划、建筑学、环境艺术设计、园林景观设计等专业的学生为重点。本书突破传统教材的基础课与专业课各自相对独立、之间缺少衔接、表现对象与表达语言较为单一的问题。本书以单色(黑白)钢笔为作画工具,以室外风景为描绘对象,以写实写生为主要表现形式,遵循由慢写到速写、由黑白到淡彩、由易到难的教学规律,以提高学生造型能力和审美能力为教学目的。通过系统的训练,完成对钢笔画所有基本元素的形象记忆储备,使学生能够做到随心所欲地运用流畅灵动的线条,再赋予后期的淡彩,从而能够充分表达创意设计意念。

本书可作为城市规划、建筑学、环境艺术设计、园林景观设计等专业的教材,也可作为设计爱好者自学辅导用书。

图书在版编目(CIP)数据

钢笔画景观教程/阮正仪,徐琳主编. —北京:北京大学出版社,2011.9

(21世纪全国本科院校土木建筑类创新型应用人才培养规划教材)

ISBN 978-7-301-16052-7

I. ①钢… II. ①阮…②徐… III. ①建筑艺术—钢笔画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第175690号

书 名: 钢笔画景观教程

著作责任者: 阮正仪 徐 琳 主编

策 划 编 辑: 吴 迪 卢 东

责 任 编 辑: 孙 明

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-16052-7/TU · 0182

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电 子 邮 箱: pup_6@163.com

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787mm×1092mm 16开本 7.75印张 173千字

2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷

定 价: 32.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究

举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

前言

钢笔——人们最普遍使用的书写工具，其具有携带方便、操作简单、运笔生动、出水流畅等特点。20世纪初期，随着西风渐进、洋务新学的兴起，钢笔逐渐取代了沿用数千年之久的毛笔而成为人们生活中主要的书写工具。钢笔画最初作为书写的衍生物，逐渐演绎成为一门独立和独具魅力的既古老又鲜活的绘画品种，它具有强烈醒目的黑白对比、灵动流畅的线条变幻、别致的取景构图以及洒脱的画面意蕴。较之层次丰富的长期素描与色彩绚丽的油画作品，钢笔画的简洁单纯的视觉效果赋予了它一种怀旧的情愫和诗意的美感。

钢笔画的发展最初源于简单的记录物象和图解说明。纵观西方美术史，许多绘画大师，甚至包括文学大师都存留有大量钢笔画(鹅毛笔画)雏形的记载，这其中包括文艺复兴艺术大师米开朗琪罗、伦勃朗，文学大师列夫·托尔斯泰、普希金等。钢笔画的历史虽可谓悠久，但真正作为独立画种却是近百年的事。撇开纯艺术层面的探究，单从其功能意义上来讲，钢笔画画种的发展与西方完整系统的建筑学学科的创立是分不开的。因为在建筑学学科中不可避免地要运用到诸如造型特征、比例尺度来形象地再现设计师的构思，而这种构思又建立在虚构与现实之上。设计师为了尽快捕捉到这种“灵光一现”的具象构思，在众多文具中他们更偏爱这种快速捕捉、简洁流畅的钢笔工具来进行表现。这就是时下在众多的院校内开设建筑表现技法课程时多以钢笔为工具的重要原因。

如何在有限的学时里，合理设置课程内容，既符合循序渐进、由易到难的教学普遍规律，又适应艺术专业因材施教的个性化教学；既考虑事物的普遍性，又注重个体的特殊性，同时还要把握好艺术教育与设计师培养之间的关系，这是一个很现实的课题。本书在传统教材基础上，重点添加的“特写(局部刻画)”部分，在收集素材过程中，细节的遴选刻画对于设计师而言，会显得目的性更强，更具实用性与操作性，此为本书特点之一。

美术基础教学是一门实践性极强的动手操作课程，其基本模式为：理论(经验讲授)、实践(动手示范)、数量(反复积累)、总结(理性归纳)等手法，这些基本模式在教学过程中一样都不能少。对初学者而言，好而实用的美术基础教材，无异给予蹒跚学步的孩子一种技术支撑。本书通过大量的细致严谨的范围及步骤图，使学生在作画过程中能够看得懂，效果好，上手快，在专业上使学生尽量少走或不走弯路，此为本书特点之二。

本书以建筑学、城市规划、园林景观设计与环境艺术设计等专业的学生为施教对象，同时也适用于与这些专业共通的美术基础课程。归纳本课程的全程教学有如下基本特征：学生起点低(除环境艺术设计专业外)、教学课时短(较之正规艺术教育)、教学目标明确(重点培养学生造型能力)、专业要求较高(使学生具备快速表达设计创意构思的能力)。教学目的应为通过系统的观测思考及写生训练，可使学生完成对钢笔画基本元素大量的形象记忆储备，在今后的设

计与工作中，具备运用流畅灵动的线条与浓淡相宜的色彩基本造型能力，从而充分表达创作者的设计意念。想得到、画得出，这是一个优秀设计师的基本专业能力，也是他们学习钢笔画的最终目的。

本书由华中科技大学文华学院艺术设计系主任阮正仪、武汉科技大学城市学院公共艺术系主任徐琳担任主编，文华学院艺术设计系连永梅与城市学院艺术设计系余瑛为副主编。文华学院曾珠、李颖婷、袁婧思、刘寅；武汉绘世界文化传媒有限公司设计部艺术总监郭伟参编。具体编写分工是：内容简介、前言的编写以及全文的资料摄影图片由阮正仪完成。全书图文统稿工作均由阮正仪和徐琳共同完成。阮正仪、徐琳、连永梅、余瑛、曾珠、李颖婷、袁婧思等负责部分章节初稿的编写，以上所有老师以及郭伟与刘寅均有提供范图。其他范图均由文华学院与城市学院部分优秀学生及其他院校老师提供。夏丰参与了部分图文的编排。

本书的编写过程充分体现了院校间的通力协作精神，期间还得到了来自各自院方领导的关怀及同仁的支持，在此一并深表衷心的感谢。

由于作者水平有限，编写时间仓促，所以书中错误和不足之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

阮正仪

2011年6月

教程安排进度表
(以56学时1学期为实训周期)

教学内容	学时
第1章 钢笔画基础知识	4学时
第2章 钢笔画技法	4学时
2.1 基本技法范图分析	
2.2 主要表现手法	
2.3 质感表现	4学时
第3章 景观表现构成元素	12学时
3.1 植物类	8学时
3.2 配景类	
3.3 建筑类	4学时
3.3.1 单体民居	4学时
3.3.2 城乡街巷	
3.3.3 中外传统建筑	
3.3.4 现代小区	
第4章 钢笔淡彩(彩色铅笔、水彩)	4学时
4.1 钢笔淡彩技法训练(彩色铅笔)	4学时
4.2 钢笔淡彩技法训练(水彩)	

目 录

第1章 钢笔画基础知识 1

1.1 工具与材料 2

1.1.1 笔 2

1.1.2 墨水 2

1.1.3 纸张 3

1.2 构图与取景 3

1.2.1 全景写生（完整构图，客观再现） 3

1.2.2 局部写生（任意构图，主观处理） 4

1.2.3 构图形式 5

1.3 透视 6

1.3.1 一点透视 6

1.3.2 两点透视 7

1.4 表现内容与形式 9

1.4.1 表现内容 10

1.4.2 表现形式 11

本章小结 14

训练习题 14

第2章 钢笔画技法 15

2.1 基本技法范图分析 16

2.2 主要表现手法 18

2.2.1 点绘法 18

2.2.2 线绘法 20

2.2.3 面绘法 22

2.2.4 线面结合法 26

2.3 质感表现 28

2.3.1 木材 28

CONTENTS

2.3.2 光滑石材	28	4.1.1 工具材料	52
2.3.3 玻璃	29	4.1.2 表现方法	52
2.3.4 金属	30	4.1.3 训练程序	56
2.3.5 墙体(泥、毛石、砖)	30	4.2 钢笔淡彩技法训练(水彩)	60
本章小结	32	4.2.1 工具材料	60
训练习题	32	4.2.2 训练程序	60
第3章 景观表现构成元素	33	本章小结	64
3.1 植物类	34	训练习题	64
3.1.1 树干	34	第5章 钢笔画优秀作品赏析	65
3.1.2 棕榈树	35	5.1 以表现手法分类	66
3.1.3 桂花树	36	5.1.1 点绘法	66
3.1.4 樟树	37	5.1.2 线绘法	71
3.1.5 雪松	38	5.1.3 面绘法	78
3.2 配景类	39	5.1.4 线面结合法	84
3.2.1 天空	39	5.1.5 特写(局部刻画)	92
3.2.2 山体	40	5.2 表现内容	98
3.2.3 地面	40	5.2.1 民居古巷	98
3.2.4 水景	41	5.2.2 现代街景	99
3.2.5 桥梁	41	5.2.3 现代小区	100
3.3 建筑类	43	5.2.4 欧式建筑	102
3.3.1 单体民居	46	5.2.5 中式建筑	103
3.3.2 城乡街巷	47	5.3 钢笔淡彩(彩色铅笔与水彩) ..	104
3.3.3 中外传统建筑	48	5.4 国外优秀作品赏析	108
3.3.4 现代小区	48	5.4.1 钢笔画类	108
本章小结	50	5.4.2 钢笔淡彩类	111
训练习题	50	参考文献	113
第4章 钢笔淡彩(彩色铅笔、水彩) ..	51		
4.1 钢笔淡彩技法训练(彩色铅笔) ..	52		

第1章

钢笔画基础知识

训练要求和目标

- 要求：学生从简单的基础知识入手，了解绘制钢笔画的基本工具与材料，学习绘画造型的基本常识，如构图与取景、透视以及钢笔画的表现内容与形式。
- 目标：通过全面地了解钢笔画的基础知识，从而为后面的学习与实际应用打下坚实的基础。

本章要点

- 钢笔画的工具与材料；
- 构图与取景；
- 透视；
- 钢笔画的表现内容与形式。

本章引言

钢笔画是一种简洁概括的素描表现形式，亦是一种轻松质朴的艺术。它具有用具简单、作画灵活、表现力强的特点，不仅可以记录生活中的形象感受和收集素材资料，还可以训练我们敏锐的观察能力和艺术表现能力。随着钢笔画种不断成熟与发展，它在绘制建筑画以及艺术设计表现中，越来越得到广泛的应用。

1.1 工具与材料

“工欲善其事，必先利其器”，每种绘画艺术的特点，都是由其工具材料和艺术表现技法决定的。不同型号和种类的钢笔画出的钢笔画均有不同的风格，如有的线条简练、概括；有的线条活跃、粗放。所以我们通常是根据表现的需要选择合适的用具，形成丰富表现力的画面。熟练掌握钢笔画工具的各种性能对于初学者来说是十分必要的。下面将分类阐述钢笔画工具和材料的性能及特点。

1.1.1 笔

(1) 钢笔：钢笔是钢笔画中最常用的基本工具之一，分普通钢笔和美工笔（图 1.1）两种类型。普通钢笔就是平时书写用的钢笔，美工笔则是笔头造型弯曲，可以画出宽窄不同的线条，也可以进行大面积的涂抹，其更适合钢笔画的艺术表现。

(2) 针管笔：针管笔又称绘图墨水笔（图 1.2），是专门用于绘制墨线线条图的工具，其可以画出精细流畅且具有相同宽度的匀称线条，是很多画家常用的一种钢笔画写生工具之一。针管笔的针管管径的大小决定所绘线条的宽窄，其针管管径有从 0.1 ~ 1.2mm 的各种不同规格，画者可以根据画面需要选择使用不同型号的针管笔。但针管笔的弱点是必须执笔的角度接近垂直时，针管出水才能流畅自如，这样就导致笔锋缺乏转折变化，而且价格较高，使用保养也较复杂，不适合初学者选用。

图1.1 美工笔

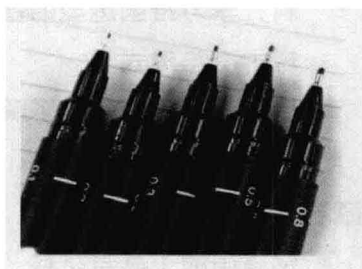

图1.2 针管笔

(3) 中性笔（图 1.3）：中性笔起源于日本，是目前国际上流行的一种新颖的书写工具。中性笔内装有一种有机溶剂，当书写时，墨水经过笔尖，便会由半固态转成液态墨水，中性笔墨水最大的优点是每一滴墨水均是使用在笔尖上，不会挥发、漏水，墨水流动顺畅稳定，因此也被画家们广泛使用。中性笔的笔尖粗细也分不同型号，绘制钢笔画时经常用到的是 0.38、0.5、0.7 和 1.0 等型号，粗细可以根据需要任选。而且中性笔价廉物美，保养方便，比较适合初学者使用。

图1.3 中性笔

1.1.2 墨水

选用钢笔作为写生工具时，其常用黑色的碳素墨水（图 1.4）。虽然在历史上很多钢笔画使用赭色墨水，但这种情况是受当时的绘画和书写材料生产能力的影响。当然，现在的钢笔画创作，也可以突破传统而使用彩色墨水，让画面效果更加丰富生动。

而针管笔和中性笔都配备了专用的墨水笔芯,只要确定笔芯里的墨水没有用完,就可以继续使用,笔芯墨水用完了可以更换另一支新的笔芯,这样就比用钢笔蘸取墨水更加快捷,携带也较方便。

另外,还可以使用彩色铅笔、马克笔或水彩,在画面重点部位画上颜色,丰富和突出画面层次感。

图1.4 墨水

1.1.3 纸张

在钢笔画写生中,纸张的质地也很重要。一般习惯使用较厚实、吸水的纸,例如素描纸、复印纸、速写纸都比较适合绘制钢笔画。而且速写本因其纸张较厚,纸品较好,多为活页经常被用作钢笔画写生。其一般分为方形和长形,开数大小不一。一般长方形以16开、8开、4开尺寸居多。硬壳速写本作画更易保存和携带,深受广大美术者喜爱。如果想画出特殊效果的钢笔画,还可以使用有色纸,纸的颜色可以根据画面需要进行选择。

1.2 构图与取景

外出写生时,取景是最开始也是很关键的一个步骤,取景的好坏直接关系到画面的整体效果。首先要选取比较生动,有特点的景物,这个景物要能够吸引你和感动你,并且让你有绘画的冲动。然后再根据需要分两种形式:全景写生(完整构图,客观再现)和局部写生(任意构图,主观处理)。我们可以用双手围合或者用卡纸做成取景框(图1.5、图1.6)。当找到合适的景物时,上下左右移动取景框来选取最佳角度和视平线位置。再可勾出若干构图形式的小草图进行优选,再进行正式写生。建议缺乏经验的初学者多用这种方法提高自己经营画面位置的能力。

图1.5 取景框（一）

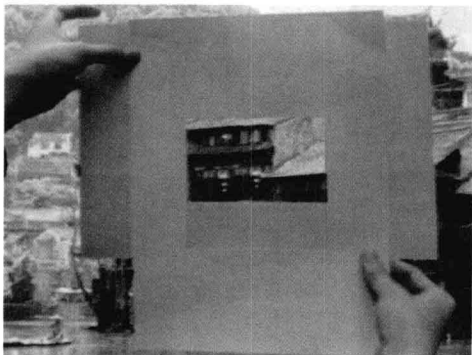

图1.6 取景框（二）

1.2.1 全景写生（完整构图，客观再现）

全景写生一般是指较大较完整的场景写生,如天空、建筑、路面、树木等景物组合在一起的画面,就是全景写生(图1.7)。即使是全景写生,也要学会观察、取舍、挪移、概括、变形等方法,要把握景物间的虚实强弱。

图1.7 全景写生

1.2.2 局部写生（任意构图，主观处理）

局部写生是用特写方式把某一个角落或某一个物体进行单独描绘（图1.8）。如古建筑写生中精美的建筑构件（斗拱、雀替、门窗等）。基于收集素材之用，重点刻画某处结构和某种风格图案纹样及雕刻的技法，并能够用来反映民俗地域特征的农具、生活用具、家具、厨具、服饰等，从而为今后的设计积累大量的第一手的资料。

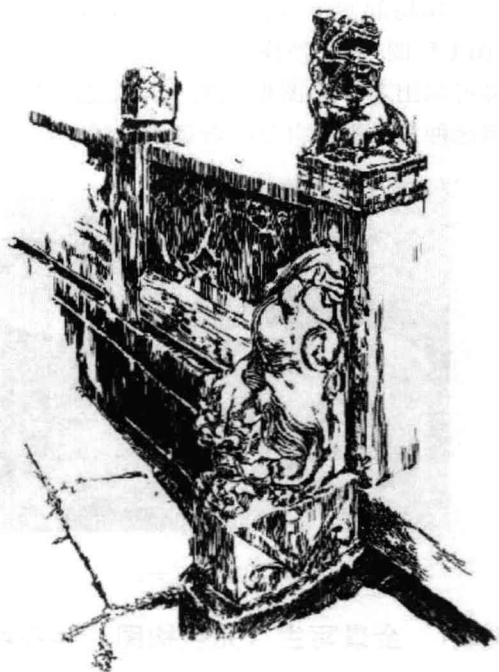
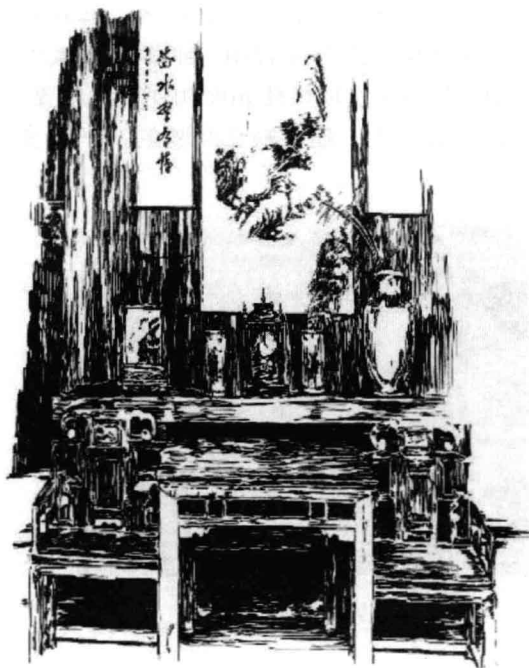

图1.8 局部写生

1.2.3 构图形式

构图是写生成功与否的重要因素之一，构图形式与绘画内容有直接的关系，要求在统一与变化的原则下产生对比、均衡、节奏和韵律等。不同的构图有不同的视觉效果，构图形式繁多，常见的有水平式构图、垂直式构图、“S”形构图、三角构图等。

- (1) 水平式构图，给人以平稳和安宁之感（图 1.9）。
- (2) 垂直式构图，给人以挺拔、秀丽之感（图 1.10）。
- (3) “S”形构图，给人以轻柔飘逸和流动之感（图 1.11）。
- (4) 三角式构图，给人以平稳、庄重与高大之感（图 1.12）。

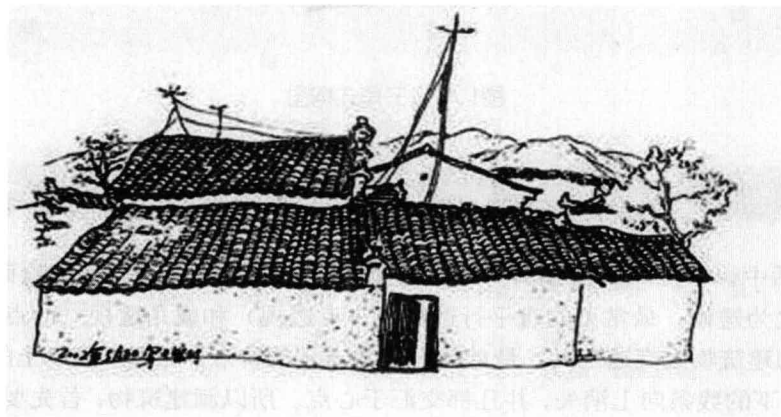

图1.9 水平式构图

图1.10 垂直式构图

图1.11 “S”形构图

图1.12 三角式构图

1.3 透视

日常生活中，常见的景物都具有近大远小的规律，而将这些规律用绘画语言进行表达，我们称之为透视。最常见的有平行透视（一点透视）和成角透视（两点透视）两种，如高大体量的建筑物或交通工具，最能体现成角透视的特点：即视平线以上的线条向下消失，视平线以下的线条向上消失，并且都交汇于心点。所以画建筑物，首先要确定视平线，确定心点，然后一定要遵循上述的透视原则，否则画面将出现严重的透视问题。

1.3.1 一点透视

一点透视又称为平行透视，由于在透视的结构中，只有一个透视消失点（即心点），因而得名。是指观者从正面的角度来观察目标物（图 1.13）。我们以立方体为例，当立方体的一个体面与画面平行，所产生的透视现象即为平行透视。

特征：立方体只有一个消失点，即主点，高度线垂直于画面，宽度线与画面平行，立方体与画面平行的线没有透视变化，与画面垂直的线都消失于主点。那么视点位置不同，立方体的平行透视有 9 种形态（图 1.14）。

一点透视图视觉上比较稳定、严肃、庄重。

图1.13 一点透视（平行透视）

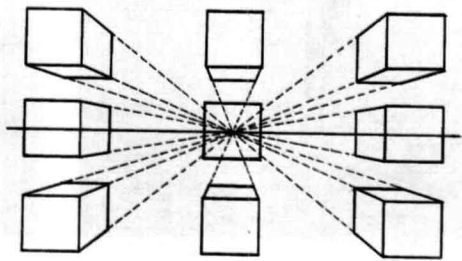

图1.14 一点透视

1.3.2 两点透视

当观者从建筑物转角处的角度来观察对象，其体面与画面成一定角度时，所产生的透视即为成角透视。它有两个透视消失点，故又称两点透视（图 1.15）。

特征：一是立方体的任何一个体面都失去原有的正方形特征，产生透视缩形变化；二是立方体不同方向的三组结构线中，与地平面垂直的仍然垂直，与画面呈一定角度的两组线分别向左、右两个方向汇集，消失于两个余点（图 1.16）。

两点透视图效果比较自由、活泼，能够比较真实地再现表现空间。

在风景构图中，当角度确定后，还要确定视平线在画面中的位置，即确定视点的高低。视高大致可分为平视、仰视、俯视三种。构图形象不同，画面的效果和气氛也不相同。

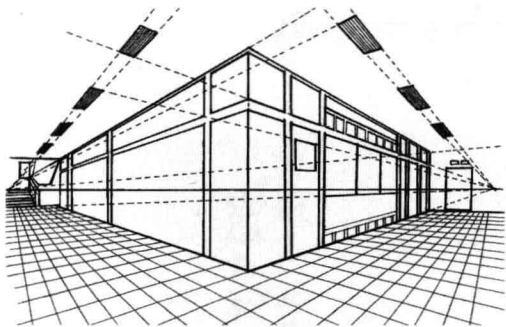

图1.15 两点透视（成角）

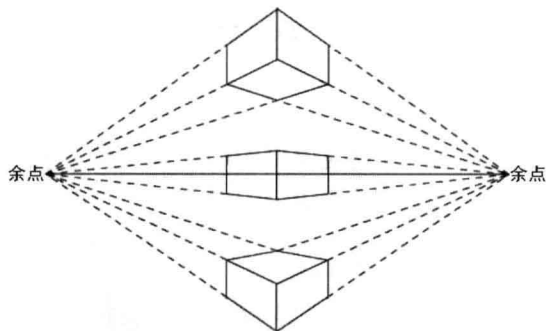

图1.16 两点透视

平视：与两眼平行的视高称之为平视，画面近似现实生活状况（图 1.17）。

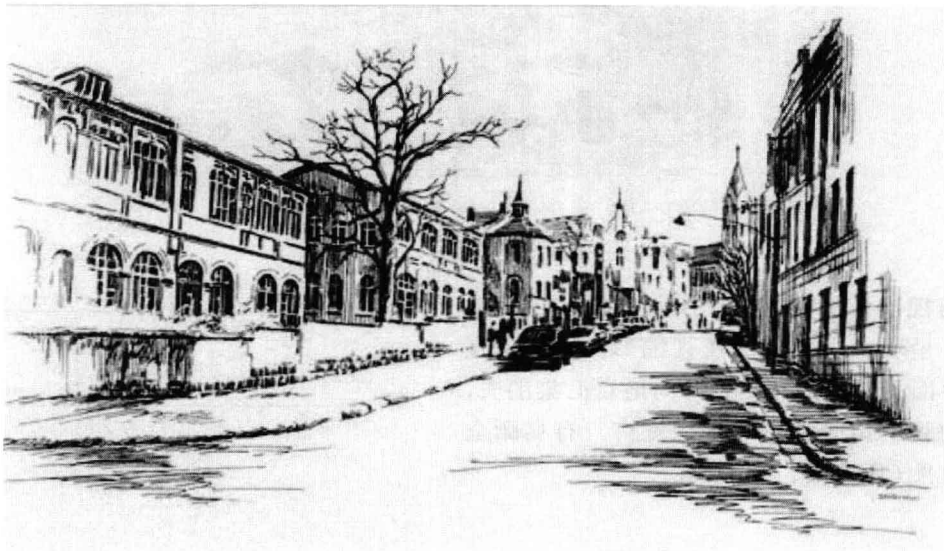

图1.17 平视

仰视：从下往上看，所画物象在视平线以上，呈现上小下大的透视缩形，垂直于地平面的线变成倾斜，并向天点汇集消失。这种仰视的风景构图，可产生巍然屹立、气势非凡的效果（图 1.18、图 1.19）。

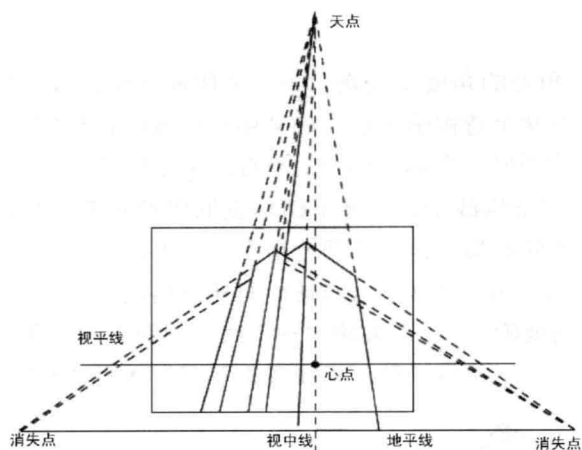

图1.18 仰视（一）

图1.19 仰视（二）

俯视：从上往下看，所画物象在视平线以下，呈现上大下小的透视缩形，原来垂直于地平面的线变成倾斜，并向地点汇集消失，这种俯视的风景构图，视域宽广，有鸟瞰全貌的效果（图 1.20、图 1.21）。

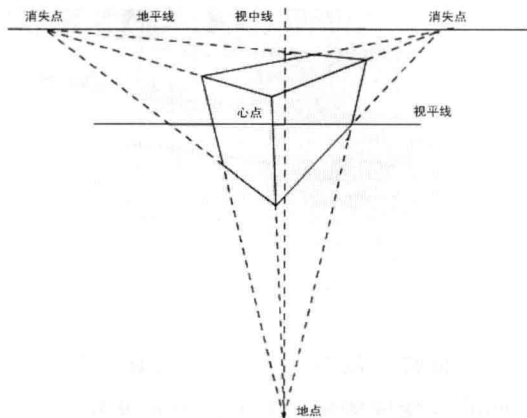

图1.20 俯视（一）

图1.21 俯视(二)

1.4 表现内容与形式

表现内容和表现形式是统一体的两个方面，二者内在地联系在一起，不可分离。表现内容是画面的主题思想，是作品的灵魂，而主题思想的表达又必须依靠表现形式来展现。因此，形式与内容之间具有对立统一而又辩证的关系，两者相互依存、相互制约、相互作用（图 1.22）。

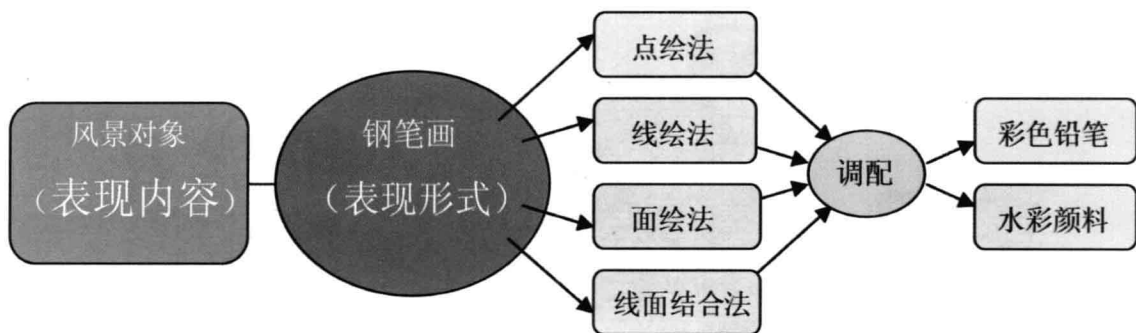

图1.22 表现内容与形式关系图