

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会
建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会
建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业
美术系列教材

钢笔画 表现技法

陈新生
陈刚
胡振宇

编著

中国建筑工业出版社

C13045364

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会
建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会
建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业
美术系列教材

TU204-43
70

钢笔画 表现技法

陈新生
陈刚 编著
胡振宇

Pen Drawing
Performance
Skills

TU204-43
70

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢笔画表现技法 / 陈新生, 陈刚, 胡振宇编著. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2013.4
全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会推荐教材
中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会推荐教材
全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材

ISBN 978-7-112-15392-3

I. ①钢… II. ①陈… ②陈… ③胡… III. ①钢笔画—绘画技法 IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第084646号

钢笔手绘表现对于设计师是很实用也很重要。钢笔手绘有助于帮助设计师研究推敲设计方案, 是展示和交流设计方案的主要手段, 同时也是一种表达自己设计构想的重要语言。本教材内容包括钢笔画表现基础训练、立体形态构成训练、钢笔画平立面表现、画面构图与表现步骤、画面配景与气氛表现、画面明暗与光影表现、美术实习写生采风、作品赏析。

本书可作为高等院校建筑学、城乡规划、风景园林设计与室内设计等专业的教学用书, 也可作为设计师和专业从业人员提高专业水平的参考书。

责任编辑: 陈 桦 杨 琪
责任校对: 张 颖 关 健
版式设计: 美光设计

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会推荐教材
中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会推荐教材
全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材
钢笔画表现技法

陈新生 陈 刚 胡振宇 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京美光设计制版有限公司制版

北京画中画印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 7½ 字数: 232千字

2013年5月第一版 2013年5月第一次印刷

定价: 39.00元

ISBN 978-7-112-15392-3

(23466)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

目 录 Contents

009 第1章 钢笔画表现基础训练

- 010 1.1 线条练习
- 014 1.2 线面表现
- 016 1.3 形体练习
- 019 1.4 场景透视

021 第2章 立体形态构成训练

- 021 2.1 体形的增加与削减
- 024 2.2 穿插与度量组合
- 027 2.3 边与转角组合
- 028 2.4 组团式与集中式组合
- 033 2.5 网格式组合

037 第3章 钢笔画平立面表现

- 037 3.1 平面图表现
- 040 3.2 立面图表现
- 045 3.3 剖面图表现
- 048 3.4 轴测图表现

051 第4章 画面构图与表现步骤

- 051 4.1 立意构思与画面构图
- 054 4.2 视觉焦点与构图形式
- 056 4.3 透视关系与基本轮廓
- 065 4.4 细部刻画与整体协调

066 **第5章 画面配景与气氛表现**

066 5.1 配景的意义与画法

077 5.2 画面配景的要点

078 5.3 配景作为画面前景的安排

079 5.4 配景作为画面气氛的渲染

080 **第6章 画面明暗与光影表现**

081 6.1 明暗规律

082 6.2 对比要素

087 6.3 图底关系

089 6.4 光影表现

092 **第7章 美术实习写生采风**

092 7.1 民居风格

094 7.2 村落民居

100 7.3民居构件

101 7.4 都市建筑

102 **第8章 作品赏析**

C13045364

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会
建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会
建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业
美术系列教材

TU204-43
70

钢笔画 表现技法

陈新生
陈刚 编著
胡振宇

Pen Drawing
Performance
Skills

TU204-43

70

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢笔画表现技法 / 陈新生, 陈刚, 胡振宇编著. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2013.4

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材

ISBN 978-7-112-15392-3

I. ①钢… II. ①陈… ②陈… ③胡… III. ①钢笔画—绘画技法 IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第084646号

钢笔手绘表现对于设计师是很实用也很重要。钢笔手绘有助于帮助设计师研究推敲设计方案,是展示和交流设计方案的主要手段,同时也是一种表达自己设计构想的重要语言。本教材内容包括钢笔画表现基础训练、立体形态构成训练、钢笔画平立面表现、画面构图与表现步骤、画面配景与气氛表现、画面明暗与光影表现、美术实习写生采风、作品赏析。

本书可作为高等院校建筑学、城乡规划、风景园林设计与室内设计等专业的教学用书,也可作为设计师和专业从业人员提高专业水平的参考书。

责任编辑: 陈 桦 杨 琪

责任校对: 张 颖 关 健

版式设计: 美光设计

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材

钢笔画表现技法

陈新生 陈 刚 胡振宇 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京美光设计制版有限公司制版

北京画中画印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 7½ 字数: 232千字

2013年5月第一版 2013年5月第一次印刷

定价: 39.00元

ISBN 978-7-112-15392-3

(23466)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

作者简介

陈新生

1982年毕业于中国美术学院，现为合肥工业大学建筑与艺术学院教授，享受国务院特殊津贴。曾编著《建筑师图形笔记》、《构思与表现》、《设计速写》、《建筑速写技法》等二十余部教材与专著。2003年法国巴黎艺术城访问学者。2010年德国汉诺威应用科技大学访问学者。

陈 刚

合肥工业大学建筑与艺术学院副教授，党委书记，博士在读。2013年加拿大埃德蒙顿大学访问学者。发表学术论文30余篇，主编、参编专著6部，主持和参与省部级课题10余项，工程设计项目30余项。

胡振宇

南京工业大学建筑学院教授，院长。住房和城乡建设部绿色建筑评价标识专家委员会成员，中国建筑学会建筑教育评估分会理事，江苏省建筑师学会委员。本科和研究生分别毕业于同济大学，博士毕业于东南大学。2004年德国慕尼黑应用科学大学访问学者。发表学术论文30余篇，主编、参编专著6部，主持和参与省部级课题10余项，工程设计项目20余项。

本系列教材编委会

主 任：赵 军

副 主 任：程 远 董 雅 张 奇 王 兵

编委会委员：（按姓氏拼音排序）

陈飞虎（湖南大学）

陈 刚（合肥工业大学）

陈新生（合肥工业大学）

陈学文（天津大学）

程 远（清华大学）

董 雅（天津大学）

高 冬（清华大学）

郭 彬（东南大学）

胡振宇（南京工业大学）

华 炜（华中科技大学）

靳 超（北京建筑大学）

李 川（湖南大学）

李 梅（华中科技大学）

李学兵（北京建筑大学）

凌 霞（西南民族大学）

王 兵（中央美术学院）

邬春生（同济大学）

杨 健（湖北师范学院，江西美术专修学院

“庐山艺术特训营”）

张 奇（同济大学）

赵 军（东南大学）

赵 玲（长沙艺术职业学院）

朱建民（厦门大学）

序 | Preface

为推动建筑学与环境艺术专业美术教学的发展,全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会、中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会与中国建筑工业出版社经过近两年的组织策划,于2012年4月启动了《全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材》的建设,力求出版一套具有指导意义的,符合建筑学与环境设计专业要求的美术造型基础教材。本系列教材共有9个分册:《素描基础》、《速写基础》、《色彩基础》、《水彩画基础》、《水粉画基础》、《建筑摄影》、《钢笔画表现技法》、《建筑画表现技法》、《马克笔表现技法》,将在近期陆续出版。

美术造型基础对于一个未来的建筑师、艺术家、设计师而言,能够有效地帮助他们积累认识生活和表现形象的能力,帮助他们运用所掌握的知识创造性地来表达设计构想、绘画作品和艺术观念,这正是我们美术基础教学的意义与目的所在。

天津大学建筑学院彭一刚院士说过一段话:“手绘基础十分重要,计算机作为设计工具已是一个建筑师不可或缺的手段,可计算机画的线是硬线,但设计构思往往从模糊开始,这样一个创作过程,手绘表现的必要就显现出来。”建筑学和环境艺术专业教育的对象是未来的建筑师、室内设计师和风景园林师。他们在创造自己的设计作品时,首先要通过草图来表达自己的设计构想,然后才能通过其他手段进一步准确地表现所设计的空间形态与设计语言,即便在电脑设计运用发达的今天,美术造型基础和综合表现能力仍然是一个优秀设计师必须具备的素质。

本系列教材的编写者,都是具有多年教学经验的教师。各位作者研究了近年来我国各高校建筑学与环境设计专业美术教学的现状,调研了目前各高校的教学与教改状况。在编写过程中,参加编写的教师能够根据教学规律与目的,结合实践与专业特点进行教材的编写。在图例选用上尽量贴近专业要求和课堂教学实际,除部分采用大师作品外,还选用了部分高校一线教师的作品以及优秀学生作品,使教材内容既有高度,又有广度,更贴近学生学习的需要。本教材按照专业基础的学习要求,最大限度地把握需要学习掌握的知识点包含在内。我们相信该系列教材的出版,可以满足全国高等学校建筑学与环境艺术专业当前美术教学的需求,推动美术教学的发展;同时,本系列教材也会随着美术教学的改革和实践,与时俱进,不断更新与完善。

本书编写过程中得到了国内诸多高校同仁的鼎力相助,在此要感谢东南大学、清华大学、天津大学、同济大学、中央美术学院、湖南大学、合肥工业大学、南京工业大学、华中科技大学、北京建筑大学、西南民族大学、湖北师范学院、江西美术专修学院、长沙艺术职业学院、厦门大学、哈尔滨工业大学、西安建筑科技大学、华南理工大学、重庆大学、四川大学、上海大学、广州大学、长安大学、西南交通大学、郑州大学、西安美术学院、内蒙古工业大学、吉林艺术学院、苏州科技学院、山东艺术学院等三十多所院校的四十多名老师的积极参与,同时还要特别感谢提供优秀作品的老师和学生。

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会

2013年4月

前言 Introduction

钢笔手绘表现对于设计师是很实用也很重要的。钢笔手绘有助于帮助设计师研究推敲设计方案,是展示和交流设计方案的主要手段,同时也是一种表达自己设计构想的重要语言。在激烈竞争的今天,钢笔手绘表现是每一位优秀的设计师必须具备的基本技能。快速的徒手表达与表现能迅速捕捉自己的意念与想法,也同样可以将资料快捷地临摹下来,它比模型制作更快,比工程制图更为直观和便捷,并提供了直观形象的最佳选择。因此在设计类院校中手绘表现是一门非常重要的必修基础课,是培养学生观察能力、训练学生表现能力不可缺少的重要手段。从徒手能力的培养入手,为学生打下坚实的基础,在审美能力、设计能力、表现能力上建立丰厚的底蕴。

设计是一项创造性的思维活动,设计师可以通过钢笔手绘表现来很好地将自己的创意转化为可视的形象,方便自己不断地推敲和修改自身设计,是一种非常重要的方法。设计本身包含各种图形的绘制工作,绘图与设计原本就是一体,相互依存、密不可分。钢笔手绘表现图正是这一思维活动的统一表现,也是设计视觉性、直观性的一种表现方式,是设计师的基本表达语言。随着科学技术的不断进步,计算机的广泛应用给我们的设计工作带来了革命性的变革,计算机被普遍运用到各类设计行业中,各种绘图软件给我们提供了很多种表达设计的方法,丰富了表现技法并充分展现出其优势,推动和加快了设计行业的发展,使得设计师的表达方式出现多样化、专门化的趋势。然而,设计的过程是创造性思维的过程,这种艺术思维能力和创作的灵感是任何先进的机器所不具备的,也不可能被某种现代技术所取代。因此在很长的时间内乃至永远,计算机不可能完全代替手工研究设计,尤其不能代替学习过程中通过作业训练而培养的思维能力和表达方式。对在学习的学生而言,更需要这样的训练。正如德国包豪斯最重要的平面设计家赫伯特·拜耶所言:“具有创造性的程序不仅仅是靠技术娴熟的手工完成的,所有的创造设计都必须依靠脑、心和手的同心协力合作达到。”建筑设计、城乡规划设计、风景园林设计和室内设计的过程和表现过程就是眼—脑—心—手的互动与协作过程,即是观察、思考、理解和表现的一种综合过程。

毫无疑问,随着钢笔手绘表现能力的增强,能够更最大限度地挖掘计算机绘图的潜在能力,表现手段也更为灵活多样。同时,计算机辅助设计在观念上改变了以往的表现概念,传统的手工绘制表现和现代的计算机绘图各有千秋,手绘和电脑如何优势互补,艺术与科学如何完美地结合,怎样才能产生新的表现形式等等,成为我们要思考的问题。本书可作为高等院校建筑学、城乡规划、风景园林设计与室内设计等专业的教学用书,也可作为设计师和专业从业人员提高专业水平的参考书。

目 录 Contents

009 第1章 钢笔画表现基础训练

- 010 1.1 线条练习
- 014 1.2 线面表现
- 016 1.3 形体练习
- 019 1.4 场景透视

021 第2章 立体形态构成训练

- 021 2.1 体形的增加与削减
- 024 2.2 穿插与度量组合
- 027 2.3 边与转角组合
- 028 2.4 组团式与集中式组合
- 033 2.5 网格式组合

037 第3章 钢笔画平立面表现

- 037 3.1 平面图表现
- 040 3.2 立面图表现
- 045 3.3 剖面图表现
- 048 3.4 轴测图表现

051 第4章 画面构图与表现步骤

- 051 4.1 立意构思与画面构图
- 054 4.2 视觉焦点与构图形式
- 056 4.3 透视关系与基本轮廓
- 065 4.4 细部刻画与整体协调

066 **第5章 画面配景与气氛表现**

066 5.1 配景的意义与画法

077 5.2 画面配景的要点

078 5.3 配景作为画面前景的安排

079 5.4 配景作为画面气氛的渲染

080 **第6章 画面明暗与光影表现**

081 6.1 明暗规律

082 6.2 对比要素

087 6.3 图底关系

089 6.4 光影表现

092 **第7章 美术实习写生采风**

092 7.1 民居风格

094 7.2 村落民居

100 7.3民居构件

101 7.4 都市建筑

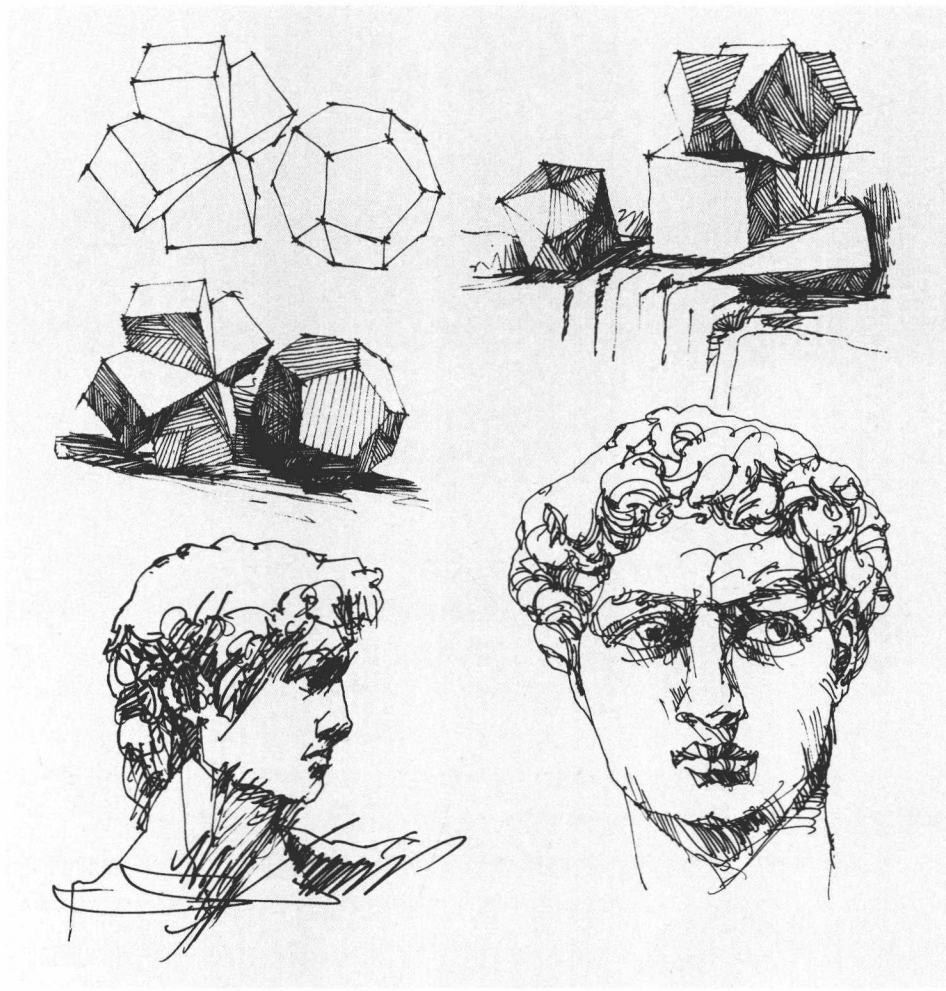
102 **第8章 作品赏析**

第1章 钢笔画表现基础训练

素描是一切造型艺术的基础,钢笔画则是素描的基础,是素描学习中的重要组成部分。因此对于钢笔画的表现来说,钢笔画的基础训练尤其重要。钢笔画可以用来训练设计师对事物形象的观察、分析和表现的能力,还可以作为一种独特的艺术语言来进行艺术表现或设计构思和表达,这是设计师对客观世界的艺术表达的方式走出的第一步。钢笔画不仅是造型艺术中不可缺少的一种基本功的训练,而且是设计过程中的一种重要的表达手段,它已经普遍成为设计师表达设计意图的一种重要语言。

所谓钢笔画,表面上看,就是用较快的速度来描绘建筑以及环境,而它的实质含义更丰富、更宽泛,不仅是速度上要快捷,同时也要求我们观察对象时的敏锐性、捕捉对象的整体性等方面的能力进一步提高。钢笔画是一种即兴的表现,是对形象熟记于心后的一挥而就,是临场的随机应变和驾驭。一幅成功的钢笔画或快速表现图看起来只是几笔轻松的勾勒和描绘,殊不知这之中需要经过大量的训练和摸索才能达到炉火纯青的程度。钢笔画作为一项造型艺术的基础训练,对于学习设计来说有三种意义:一是培养敏锐的观察能力和快速的表达能力;二是收集大量的设计资料和储存丰富的形象信息;三是理解物体空间的整体构造和感悟物体的尺度细节。

钢笔画需要绘画者手、眼及脑并用,并通过对对象的观察分析,进行刻画。只有通过这样一个过程,才能加深对描绘对象的感性理解和记忆,同时也提高对物体的艺术感受能力。实践证明速写好的人往往脑灵、眼高、手巧,做起设计来奇思迭出、反应灵敏、表现快速,这是与他们的长期训练分不开的。钢笔画的掌握需要长期的训练,不是一朝一夕就能够驾驭的。所谓“拳不离手,曲不离口”,正是对把握速写这一表现形式最好的诠释。钢笔画的题材与形式是多样的,静物、石膏像、人物、植物等都可以纳入画面,设计草图、记录资料,甚至电影电视中的图像默写,都可以作为钢笔画的题材。在绘画时手脑合一、心到手到,可以称得上是速写技法的最佳境界。

汪艳 绘

1.1 线条练习

线条是钢笔速写造型要素中最基本的形式，如何运用线条来表现客观事物就显得非常关键，在钢笔速写绘画中，线条具有重要的作用和意义。我们知道，在自然景物中，实际上不存在什么线条，景物轮廓的形线表现是人们主观创造出来的。但在钢笔速写中涉及的线条，并不是抽象、无生命、无内容的线条，而是能充分体现客观景物的形体、结构与精神的线条，它被赋予表达形体和空间感觉的职能。因此，在钢笔速写绘画过程中，要大胆地尝试用各种线条来表现对象，体会不同线条再现对象的感觉，充分利用线条的疏密、轻重、节奏来把握画面的整体效果，加强线条的灵活性和多样性能使画面产生热情和美感。

按照直线的构成类型可以把直线分为不相交的线、相交的线和交叉的线这三种形态。不相交的线如平行线；相交的线如折线；交叉的线如直交格子、斜叉格子等。自然界的一切物体的形态都可以理解成是由长短和方向不同的各种直线所构成。直线不仅对物体形的把握和描绘产生作用，而且以直线的疏密关系纵横交错排列可以表现面和明暗关系，以直线运笔时的轻重缓急关系形成画面的空间感和节奏感，因此直线在建筑表现图中意义重大。

