

从 / 写 / 生 / 走 / 向 / 设 / 计 / 表 / 现 / 系 / 列

FOUNTAIN PEN SCENERY SKETCH

钢笔风景写生 技法与教学

王昌建 著

中国电力出版社

www.cepp.com.cn

从 / 写 / 生 / 走 / 向 / 设 / 计 / 表 / 现 / 系 / 列

钢笔风景写生

技法与教学

王昌建 著

中国电力出版社

www.cepp.com.cn

手绘设计表现是建筑师必备的基本功之一,而钢笔风景写生更是初学者在学习及掌握手绘设计表现中一个很好的途径。《钢笔风景写生技法与教学》一书,作者在总结多年教学经验及实践经验的基础上,从钢笔写生的基础造型入手,通过讲解写生工具与材料、写生表现形式、写生方法与步骤等,全面呈现了学习钢笔写生的详细过程。书中同时附有百余幅手绘作品图,供学习者参考与临摹。本书对建筑学、园林景观、艺术设计等相关专业的在校学生、建筑设计及艺术设计工作者,具有很强的参考价值,同时也适合作为高校建筑学相关专业的教材及教学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

钢笔风景写生技法与教学 / 王昌建著. —北京:
中国电力出版社, 2009
(从写生走向设计表现系列)
ISBN 978-7-5083-8810-6

I. 钢… II. 王… III. 钢笔画: 风景画: 写生画—技法
(美术) IV.J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第069100号

中国电力出版社出版发行
北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>
责任编辑: 王倩 电话: 010-58383248 邮箱: ian_w@163.com
责任校对: 太兴华 责任印制: 陈辉彬
北京盛通印刷股份有限公司印刷 · 各地新华书店经售
2009年6月第1版 · 第1次印刷
889mm × 1194mm 1/16 · 10印张 · 242千字
定价: 38.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换
版权专有 翻印必究
本社购书热线电话 (010-88386685)

昌建师，青年美术家，我院实力教员。

其人如画，可交可谈，与君常聊聊数语，知兄之数年感悟。

读画见师，可鉴可赏，余静时咖啡温香，品画中笔触精华。

问其钢笔有何特殊，可如此流畅？可捕捉变化万千？

昌建师展其笔，直白：

“一支普普通通钢笔。”

贵在昌建师，积数年光阴，钢笔不离手。

觅都市小巷大街，寻山野溪流村庄。

观深入致叶片瓦砾细节，察时光辨风水光阴流变。

捕捉场景氛围，刻画形态特征。

钢笔画，

以线条，带出其现代性中的精确；

以单墨，联想其中国性中的抽象；

以便捷，可以让你，还没读完此书，就开始动手。

向着您心中多少年的梦想而去，

第一步，现在就边读边开画，

可信手取张白纸，亦可就籍昌建师的书上临摹。

是故，钢笔画为艺术设计学科必修基础训练科目。

王老师，多年携众学生风景写生，有教无类。

《钢笔风景写生技法与教学》书稿，

集成其与诸多学生对话，绝非朝夕之间可以成就，

收录其不同时期和不同风格之风景写生作品，

乃昌建师多年孜孜以求所境界之积累。

习者均会于此书中，

如聆听智者面首，如聚于同学一堂。

备一册在手，如大师在旁；

展一册上案，令习者动笔前行；

藏一册于架，常追求修养情操，鉴赏鉴别，看到走过的路。

为院长，当希望王老师，一如继往严谨教学。

更期待，昌建兄未来宽阔艺术探索中，更展实力、才华与智慧。

同济大学建筑与城市规划学院 院长

2009 春节 于天安园

序

第一部分 写生的工具与材料 1

- 一、钢笔的性能与特征..... 1
- 二、钢笔写生的纸张..... 3
- 三、其他的辅助材料..... 4

第二部分 写生的形式表现 5

- 一、线条的魅力..... 5
- 二、明暗的关系..... 27
- 三、综合与快速的表现..... 34
- 四、写生的方法与步骤..... 41

第三部分 教学安排与作品赏析 54

- 一、教学内容..... 54
- 二、教学进程与作业点评..... 56
- 三、作品欣赏..... 106

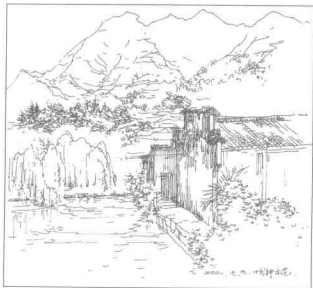
后记 154

第一部分 写生的工具与材料

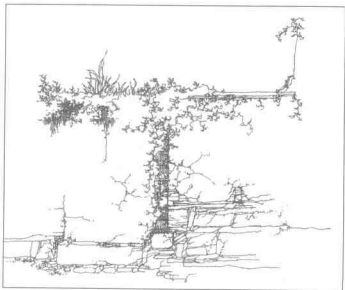
一、钢笔的性能与特征

对于当代社会而言,钢笔是一种既传统又常用的书写与绘画工具。早在19世纪的欧洲,人们就已经开始使用钢笔并用其来作画。随着运用的不断广泛和深入,钢笔也逐渐成为了一种具有独特表现力的现代绘画工具,尤其在艺术与设计的领域中,更是得到了充分的发挥。

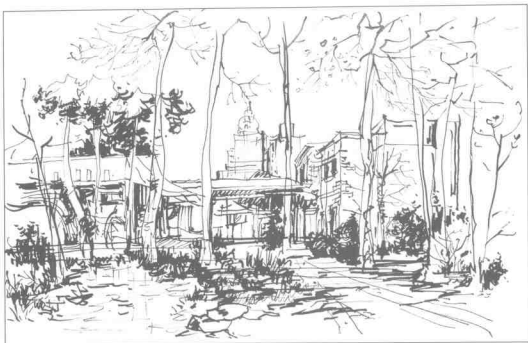
在现代造型领域,“钢笔”作为绘画工具也仅仅只是一个习惯性的传统称谓。随着现代科技的迅猛发展,许多新的绘画工具层出不穷,如中性水笔、签字笔和马克笔等一次性绘画用笔,它们的性能与用途也和钢笔类似,只是更为便捷或用途更为广泛而已。而钢笔如能与这些新的绘画工具综合使用,一定会产生更为丰富及变化多样的画面效果。钢笔在使用的过程中,最大的优点就在于它用笔的流畅性。尤其是在线条的运用方面,更能呈现出无穷的魅力。另外,在不断的实践过程中,人们还开发出美工钢笔。它在使用过程中那能粗能细的性能,既可表现线条的流畅性,又能快速地表现形态之间的明暗关系,给使用者带来了极大的表现快感。也许这就是在新的绘画工具发展得如此之多的前提下,它还能够被广大美术爱好者眷恋的原因之所在。当然,钢笔也有它的局限性,那就是在使用的过程中需要不断地重新添加墨水。同时,落笔后不能修改的特点,也使得运用它的初学者需要一段熟练操作的过程。

用普通钢笔绘制的写生

用中性水笔绘制的写生

用美工钢笔绘制的写生

用马克笔绘制的写生

二、钢笔写生的纸张

钢笔写生在纸张方面虽然没有特别的要求,但是,在实际的操作中还是有所区别的,不同的纸张会产生不同的视觉效果。常用的纸张有:绘图纸——质地密实,表面比较平整,是理想的钢笔写生用纸;白卡纸——质地厚实,表面极其光滑,也是理想的钢笔写生用纸;灰卡纸——质地厚实,表面不光滑,但是钢笔和其他材料综合表现的理想用纸;复印纸——纸质较薄,表面也比较光滑,但比较容易起皱,适合比较快速的表现。

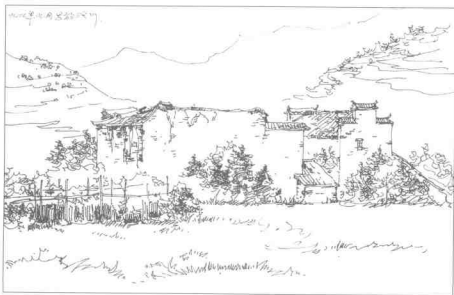
用绘图纸绘制的写生

用白卡纸绘制的写生

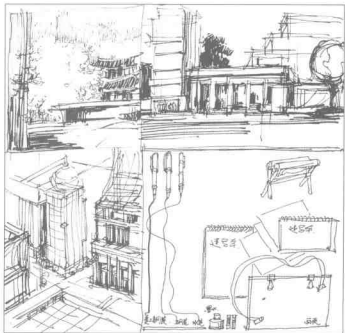
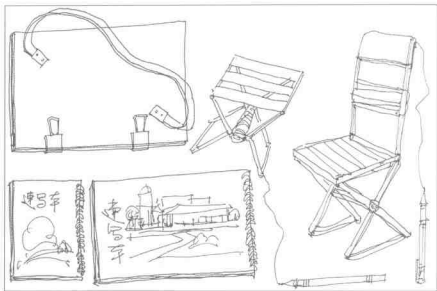
用灰卡纸绘制的写生

用复印纸绘制的写生

三、其他的辅助材料

钢笔写生除了以上所讲的笔和纸以外,还需要一些其他的辅助材料,如画夹、活动小椅子等。一般来说,钢笔写生的画幅尺寸在8开左右,因此画夹最好是选择4开大小的。另外,速写本因其携带方便也成为钢笔写生的首选,通常有16开和8开两种。在购买速写本时,可以根据需要来进行选择。除了选择所需要的尺寸外,速写本的纸质也非常重要,要尽量选择纸质密实、表面较为光滑的纸张。因为钢笔墨水在一些纸质松软的纸张上易被吸收继而产生晕染。

第二部分 写生的形式表现

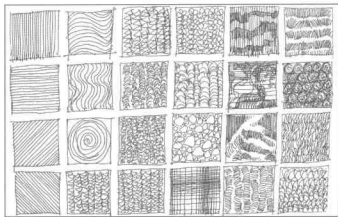
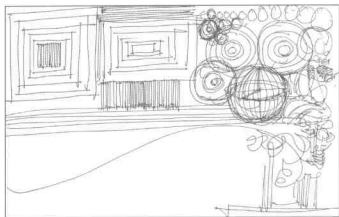
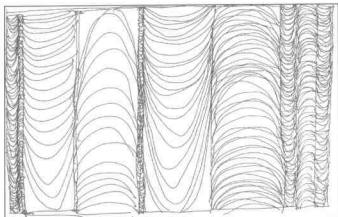
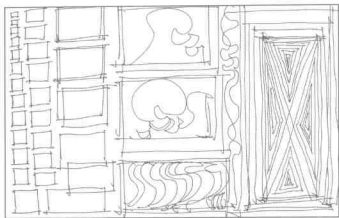
写生的形式表现有许多种类。就钢笔写生而言，从表现的手法上讲，可以分为写实与写意；从元素的运用而言，又可分为以线条为主、明暗为主、线条与明暗相结合，以及不同材料的综合运用；而从时间的长短来说，又可以分为“慢写”与“快写”等不同的形式表现。

一、线条的魅力

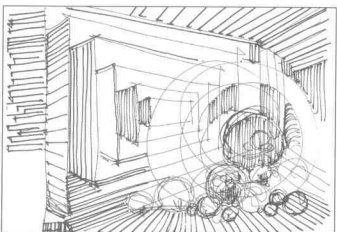
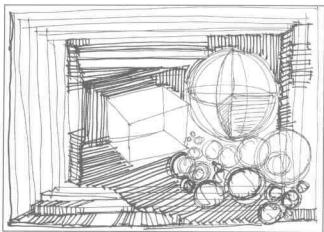
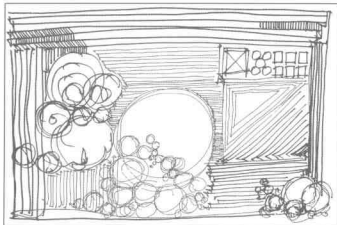
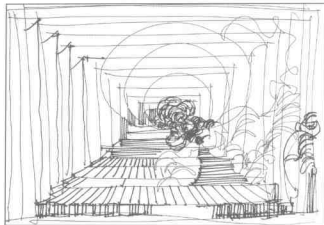
线条是人类从事造型艺术活动以来，运用最广泛也是最具有魅力的表现形式之一。可以说任何一种绘画工具都有其对线条的特殊表现力。而钢笔以其特有的性质，在线条的表现上呈现了挺拔、流畅、明确、肯定的视觉效果。因此，线条也可以说是钢笔写生中运用最广泛的表现形式。

1. 基本线型与笔触的训练

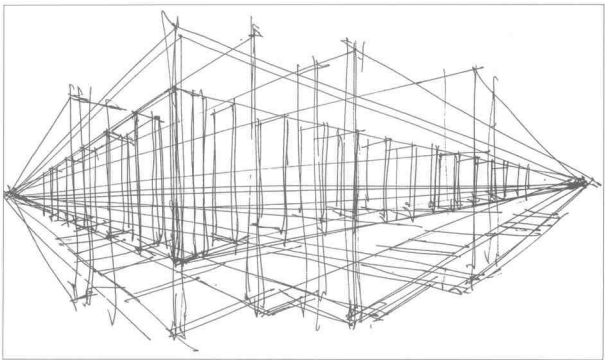
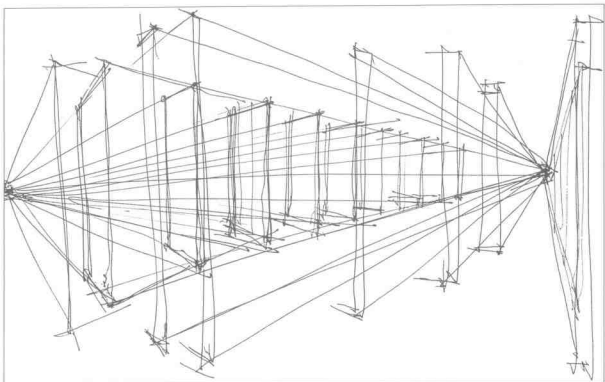
由于钢笔不能像铅笔那样，画错了可以擦掉重新再画，因此，在进行钢笔写生前，熟练地掌握和运用一些基本的线条是必须的。最基本的线型应该从横平竖直及圆弧的线条开始，要不断地画方块和圆，当然还要练习一些不同的笔触。在刚开始画线条时要有连贯性和沉稳性，线条千万不能飘。这样的练习直到能够熟练地掌握为止。在写生过程中，由于景物的复杂关系，常常需要运用不同的线条进行混合使用，而什么样的景物需要运用怎样的线条组合，也就成了画面是否生动的关键。况且，掌握和运用好不同的线条，对于快速设计的表现极为有利。因此，无论是长线、短线、圆弧线，还是粗线和细线，均可以以不同的形态组合来随意表现。目的只有一个，那就是通过不同线条的综合练习，将线条的感觉训练出来。在练习时，也可以先找一些对比强烈、透视感强以及形态比较完整的照片或图例来作为形态方面的参照。

钢笔和中性水笔的线条与笔触

美工钢笔的线条与笔触

在练习线条的时候，也可以有意识地和理解透视关系联系在一起练

2. 单体景物的描绘

一般而言,任何材料与任何形式的写生都是从单体景物的描绘开始,因为复杂的场景对于初学者来说不容易掌握。在开始单体景物的写生前,初学者应该先临摹一些比较优秀的钢笔写生作品,以此来了解别人是如何将自然景物概括和提炼成绘画作品的。下面根据图例,我们介绍几种常见的单体景物的画法。

树木

树木的种类繁多而且造型千姿百态,在写生时应根据不同树种的造型,运用不同的方法将它们的特征表现出来。一般而言,画树应先从画树干开始,然后是树枝和树形,最后才是具体的树叶和它们的疏密关系,以及一些深入的细节。

