

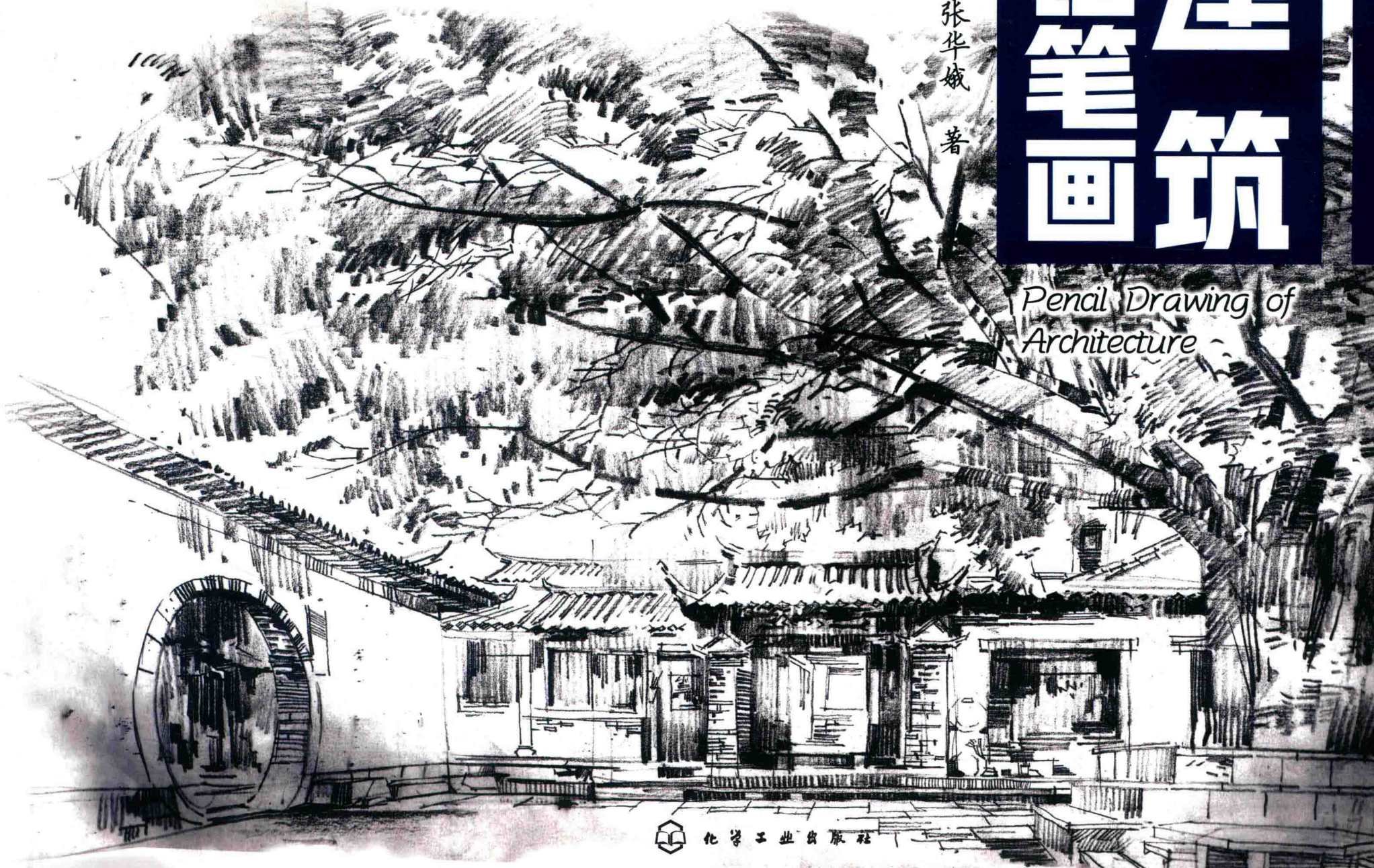
建筑 铅笔画

唐文

张华斌

著

*Pencil Drawing of
Architecture*

化学工业出版社

唐文
张华娥
著

铅笔画建筑

*Pencil Drawing of
Architecture*

化学工业出版社

· 北京 ·

本书将建筑美术表现技法与建筑文化审美相融合,旨在提升读者用铅笔表现不同类型建筑及环境的能力。全书共七章内容:建筑铅笔画的入门基础、建筑铅笔画的基本表现方法、建筑铅笔画的基本风格训练方法、建筑铅笔画具体表现技法的练习、建筑铅笔画作品赏析、彩色铅笔写生作品赏析、铅笔写生技法在设计项目中的应用。书中注重教学技法的多样化和延展性,强化对读者记忆和再创模式的培养,强调对地域建筑文化与艺术风格的解析。书中有大量图例可供临摹,部分图幅还配有局部示意图、步骤图,并在章节间添加了技法说明。

本书可作为高等院校环境设计、城市规划、风景园林、建筑等专业的教学用书,又可供美术爱好者及设计院(公司)的建筑、规划、风景园林及环境设计从业者参考。

图书在版编目(CIP)数据

建筑铅笔画/唐文,张华娥著. —北京:化学工业出版社,2018.11

ISBN 978-7-122-32998-1

I. ①建… II. ①唐…②张… III. ①建筑画-铅笔画-绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第208551号

责任编辑:张阳
责任校对:王静

装帧设计:王晓宇

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印刷:北京京华铭诚工贸有限公司

装订:三河市瞰发装订厂

889mm×1194mm 1/16 印张11 字数331千字 2018年11月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888

售后服务:010-64518899

网址:<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:49.80元

版权所有 违者必究

1966年6月生，四川成都人，1987年毕业于江西师范大学美术系，长期从事建筑美术、民族环境艺术教学与研究，现为昆明理工大学建筑与城市规划学院风景园林系教授、学院视觉设计创新团队负责人、学院视觉设计研究中心主任、硕士研究生导师。研究方向：建筑美术教育、风景园林规划设计、民族环境艺术、水彩画创作。国家高级环境设计师、中国高等院校建筑学专业指导委员会美术工作委员会委员、中国建筑学会室内设计专业委员会理事、中国建筑学会室内设计云南专业委员会副秘书长、云南美术家协会水彩画艺委会理事、云南美术家协会会员、昆明市美术家

协会会员、中国建筑学会会员、昆明画院特聘画家。

著有《建筑水彩画作品与技法》《建筑钢笔画作品与技法》《建筑室内外设计徒手表现技法》《景观设计徒手表现技法》《当代艺术家作品集系列丛书——唐文》《建筑铅笔风景画写生技法与作品分析》等多部专著，主编出版《昆明理工大学建筑与城市规划美术教师作品集》，目前主要从事旅游规划民族城市景观规划与设计、民族环境艺术设计方面的研究，曾获得校教学改革一等奖，多件水彩作品入选“2016威尼斯建筑文化双年展”，主持与参与完成云南中小城镇旅游规划及环境艺术设计规划项目上百项，并多次获奖。

唐文

张华娥

1939年1月生，云南昆明市人，1960年四川美术学院附中毕业，1964年四川美术学院油画系毕业，曾为湛江海洋大学艺术学院特聘教授，现为昆明理工大学建筑与城市规划学院副教授、中国美术家协会会员、云南民族画院特聘画家。其作品以油画为主，兼顾水彩、漆画、壁画和重彩画。著有《景观设计徒手表现技法》《当代艺术家作品系列丛书——张华娥》《建筑铅笔风景画写生与技法分析》等专著。

作品多次参加全国美展并获奖，部分作品在台湾展出。重彩画被国家文化部收藏。油画、水彩、重彩画在法国、美国、荷兰、德国等相关画廊展出并被收藏。部分壁画作品被陈列于云南昆明建筑及公共环境场所。《菲律宾商报中文版》对其艺术成就曾多次做过整版报道。2007年5月在江西南昌举办大型个人艺术作品展及相关学术研讨会，江西新闻媒体及新浪网、人民网等艺术专栏给予专题报道并予以较高的艺术评价。

近期主要从事景观规划与设计项目，参与和主持云南环境艺术、景观设计项目几十项。艺术上，强调徒手表现，对徒手建筑风景画、公共环境小品及艺术品有较深入的研究，技术上，熟练运用针管笔、马克笔、彩色铅笔表现景观设计的各个层面。

前言 · 徘徊于鱼与渔之间

对于广大建筑与环境设计者来说，素描永远是一切绘画，包括设计艺术的基础。而所谓基础，其不仅仅是前期所需掌握的基本知识，更是我们一生都要研修的一门课程。它会使得我们一生都受用无穷……

长期以来，笔者主持着昆明理工大学建筑与城市规划学院的“素描风景写生”（我院该课程简称为“美术2”）及“建筑表现”“手绘景观小品设计”等课程的教学工作，面对建筑学、城市规划、风景园林及园林四个专业学生对提升绘画技能与审美水平的不同需求，更加觉得建筑铅笔画具有特殊的重要性。这具体体现在对各类建筑的形态、环境、功能和文化的领悟，识别其不同的风格与美学特征，多元化地表现建筑与环境的形态与意境，延展对建筑与相关场所问题的思考，夯实对于建筑及环境设计的具体辅助功能。基于这样的需求，我们撰写了本书。

在本书的内容设置上，其主要特色一是在建筑铅笔画的表现技法上已不只局限于往常提到的宽锋铅笔的表现，而是强调多种技法的综合运用；二是从城市与环境的多元视角来再现建筑的特征。

在教学手法上，笔者常常把教学示范画发到微信群里，一是为了加强师生课外的沟通，

二是想让大家进一步了解建筑铅笔画的魅力与作用，三是想与大家共同来讨论建筑美术教学和艺术教育的相关问题，也促使大家在析览不同地域文化建筑时对有关于保护与传承的问题有更多的思考。

此外，笔者在平时的教学中并没有一味地追求教学范画的全过程示范，而是更关注对学生作业问题的点评与修改，且经常针对课堂相关问题，在课后利用微信把分析点评的示范图、草图反馈给学生，及时解决教学的重点和难点，其中还经常涉及自己对建筑美学价值的分析，力图讲透一种技法，激发一部分学习热情。总之，笔者的经验是，教学中既要“授之以鱼”，又要“授之以渔”，二者必须兼得，才能教学相长、共同乐活。

面对日益繁重的工作和学习压力，如何做到既提高建筑铅笔画的技能，又提升自身的艺术修养呢？本书在这里提倡的是——大师作品临摹与自身趣味学习并重的学习方式。所谓学习大师，应该对大师的艺术作品做细致的分析与长期的学习，如长期让笔者领悟颇深的几位中外建筑铅笔画大师的作品：谢罗夫（俄）作品——画面的虚实；门采尔（德）作品——笔触生动、画面层次丰富；彭一刚作品——建筑画与设计研究相互关联；顾奇伟作品——乡土

建筑文化与风采的展现；姚波作品——宽锋技法表现乡土建筑的多元魅力。上述作品的艺术魅力足以让人一生去咀嚼。而所谓自身的趣味学习，则是鼓励学生在具体实践中经常运用素描去讲故事、想问题——如用连环画、长卷画、彩铅画等多种形式来表达自身的设计思路。笔者在上述两种方法当中也可谓获益匪浅，由于云南有着丰富多彩的地域建筑、传统民族村落，在上述特色建筑保护规划与民族环境艺术设计中，笔者经常运用建筑铅笔画的形式来进行多元化的探索，积累了一定的经验。

光阴似箭，转眼间距我和张华娥老师合著的《建筑铅笔风景画写生技法与作品分析》出版近十年了，不知不觉之中积累了许多作品，可真正到了此次撰写《建筑铅笔画》的时候，才感到理论总结还是不够，只好朴实陈述我们在教学过程中的点点经验，正如英国诗人威廉·布莱克的著名诗篇所述：

一颗沙里看出一个世界，
一朵野花里一座天堂，
把无限放在你的手掌上，
永恒在一刹那间收藏。

唐文

2018年6月于昆明理工大学
建筑与城市规划学院、视觉设计研究中心

目录

第1章 建筑铅笔画的入门基础 / 001

- 1.1 初识建筑铅笔画001
 - 1.1.1 建筑铅笔画的概念和意义 001
 - 1.1.2 建筑铅笔画的特点 001
- 1.2 建筑铅笔画的风格和形式001
 - 1.2.1 纯线条风格 001
 - 1.2.2 线条结合明暗风格 002
 - 1.2.3 明暗(光影)风格 002
 - 1.2.4 宽锋风格 002
 - 1.2.5 彩色铅笔风格 002
 - 1.2.6 综合铅笔技法风格 002
- 1.3 建筑的审美形式002
 - 1.3.1 关于不同地域建筑审美意识的培养 002
 - 1.3.2 关于现代城市景观审美的表达 003

第2章 建筑铅笔画的基本表现方法 / 004

- 2.1 建筑铅笔画的工具004
- 2.2 建筑铅笔画的学习方法004
 - 2.2.1 写生与临摹 004
 - 2.2.2 速写与深化 005
 - 2.2.3 记忆与想象 005
 - 2.2.4 推演与表达 005
- 2.3 学习建筑铅笔画的表现的基本要素005
 - 2.3.1 构图与透视 005
 - 2.3.2 线条与明暗 007
 - 2.3.3 虚实与意境 007
 - 2.3.4 层次与空间 007

- 2.3.5 主体与情趣 008
- 2.3.6 整体与细部 008
- 2.3.7 场景与人文 008

第3章 建筑铅笔画的基本风格训练方法 / 009

- 3.1 铅笔排线线型变化与线型组合训练009
- 3.2 明暗风格与彩铅的综合运用009
- 3.3 各类建筑的造型与风格简述009
 - 3.3.1 中国古典建筑 009
 - 3.3.2 中国乡土建筑 010
 - 3.3.3 中国近代建筑 010
 - 3.3.4 西方古典建筑 010
 - 3.3.5 东南亚建筑 010
 - 3.3.6 现代建筑 010
- 3.4 与建筑相关联的场景表现011
 - 3.4.1 各类植物 011
 - 3.4.2 水面与山石 011
 - 3.4.3 人物与车辆 012
- 3.5 建筑铅笔画表现的步骤与方法013
 - 3.5.1 线条风格建筑铅笔画的表现步骤与方法 013
 - 3.5.2 明暗风格建筑铅笔画的表现步骤与方法 014

第4章 建筑铅笔画具体表现技法的练习 / 015

- 4.1 建筑铅笔画表现——排线条练习015
- 4.2 建筑铅笔画植物表现——交凤眼017

- 4.3 建筑铅笔画表现——配景练习018
- 4.4 建筑铅笔画表现——不同建筑材质练习019
- 4.5 建筑铅笔画表现——不同建筑的透视现象分析020
- 4.6 宽锋分析与表现各类建筑及其环境的示例022
- 4.7 建筑与场景表现——不同人物表现练习024
- 4.8 收分、起翘、回抱——设计手法在交通工具中的推演练习024
- 4.9 设计思考的前沿探索——建筑铅笔画草图025

第5章 建筑铅笔画作品赏析 / 027

- 5.1 多元表现建筑及环境的景观意象027
- 5.2 识别地域建筑的风格与美学特征045
- 5.3 精确传达建筑典型的形态059
- 5.4 延展对建筑场所意境的思考077
- 5.5 夯实对建筑相关文化的思考 116

第6章 彩色铅笔写生作品赏析 / 144

第7章 铅笔写生技法在设计项目中的应用 / 156

结语 / 169

鸣谢 / 170

第 1 章

建筑铅笔画的入门基础

1.1 初识建筑铅笔画

1.1.1 建筑铅笔画的概念和意义

所谓建筑铅笔画，即强调运用铅笔这一极为普通而简单的绘画工具形式，朴素地表现以建筑为主体的客观对象，它具有素描的内在本质。而关于素描，人们自然会联想起它在美术范畴内充当的基础作用，许多人会把它归纳为打打草稿、画画草图等简单的定义。然而建筑铅笔画无论是在绘画的艺术价值上，还是在建筑及其他设计领域的实用价值上，都有其重要的意义，故如果按其绘画的形式可将之归类到素描范畴，而如按其使用功能来讲则可划入到建筑画一类。两种归类中，前者强调建筑的造型艺术，突出视觉感知，后者的归类形式则突出作品对于建筑的多元化认知，且经常伴随着后期的彩色铅笔、马克笔及水彩笔着色及电脑处理，直接服务于各类设计，可以说其用途更加广泛。

本书在讲述建筑铅画的基本技法外，主要强调的是以铅笔为媒介在设计领域进行表达的功能，并阐述其多元化的实用意义。

1.1.2 建筑铅笔画的特点

和建筑钢笔画相比，建筑铅笔画中探索的余地更广，具体表现在：线条形式更为多样，明暗层次更丰富；在工具的运用范畴上它具有可用橡皮擦改的优势，最主要的是橡皮可作为一种明暗调整工具，对画面明暗进行减弱、提亮、虚化处理；同时，在设计中铅笔亦可与彩色铅笔相结合，使画面的明暗、空间及色彩关系更为丰富。

此外，建筑铅笔画后期还可以结合尺子、三角板、圆规、曲线板等绘图工具进行细化，直接服务于建筑设计、城市规划、室内设计及园林规划等实际项目。

值得一提的是，本书中主要提倡的宽锋风格的铅笔技法，其不仅能运用块面状笔触简要、迅速、肯定地表现建筑形体，还能以帅气、强烈的明暗形式为今后实际运用马克笔重色打下了良好的基础。

1.2 建筑铅笔画的风格和形式

1.2.1 纯线条风格

主要是运用以线条为主体的形式表现对象，其特点是能显现出线条清新、帅气和简洁的特点，同时强调线

线条风格建筑铅笔画——春到凤凰

条勾勒所显现出的肯定性，不提倡过多的明暗处理。

1.2.2 线条结合明暗风格

为了追求画面建筑 and 环境的层次，故依托线条在画面重点边缘和区域作一定的明暗处理，以强化主体的立体感，但必须保持线条与明暗在画面上的和谐。

1.2.3 明暗（光影）风格

运用黑白平行、交叉排列线条组合或涂抹笔触所产生的以明暗为主的风格。

1.2.4 宽锋风格

宽锋风格为本书主要提倡的风格，提倡用软性6~10B的铅笔，将笔锋削成扁平状，行笔中能够形成宽窄不同的块面，分别表现不同的物体质感，特别适合表现建筑界面不同的材质与肌理，同时也便于今后向水彩、马克笔建筑表现的块状用笔风格过渡。

1.2.5 彩色铅笔风格

已不属于素描范畴，但在建筑铅笔画的广泛用途内是一种训练色彩、烘托表现主题氛围的不可或缺的艺术形式。

1.2.6 综合铅笔技法风格

该风格指在画面中不单用铅笔和彩铅，后期还可借助其他少量的绘画介质进行画面处理的形式，如水墨渲染及电脑后期处理等。

1.3 建筑的审美形式

审美的培养是一切艺术行为方式的基础，其学习与感受的内容包罗万象，是一个长期认知与参悟的过程。审美学习永远没有止境，这里主要讲以下两个要点。

1.3.1 关于不同地域建筑审美意识的培养

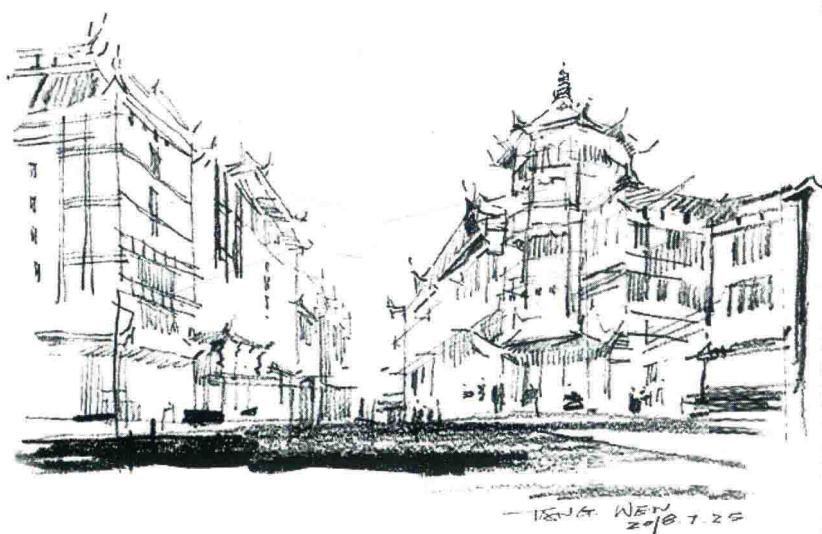
不同地域文化下的建筑所显现出来的风格形式包含了当地丰富的宗教文化、人的生活习性和审美意趣，地域文化在环境上也显现出不同的场景效应。此外，地域文化也包含了传统和现代的融合，而特定的地域文化建筑更是具有物质文化遗产的多元价值。

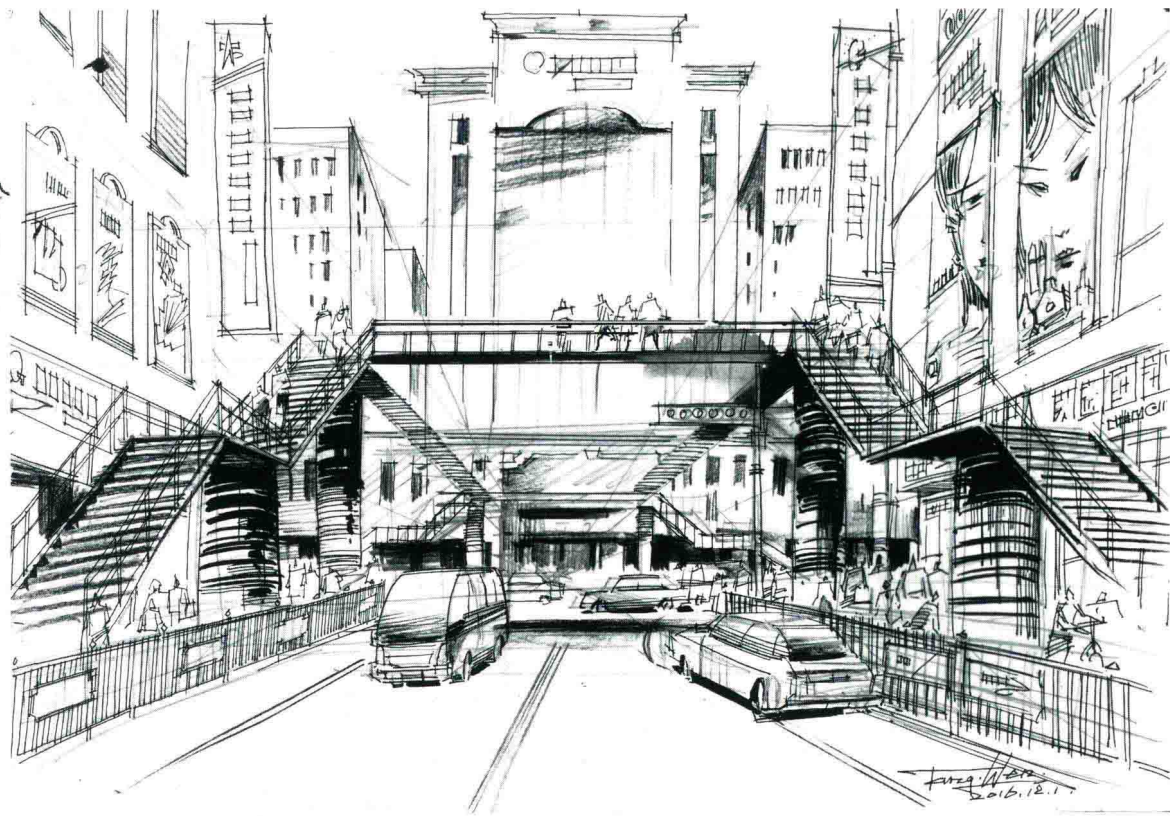
明暗风格建筑铅笔画——曲靖麒麟老巷

1.3.2 关于现代城市景观审美的表达

现代城市景观体现出以几何化元素为主体的风格形式，强调点、线、面的抽象组合，其曲线、直线和各类板块产生了独特的节奏与韵律，建筑上规矩的构架、阵列的门户简约、对比强烈，形成了新的美感，彰显了传统与现代、科技与人文的创新。城市立交、码头、机场、站点等交通景观，别墅、高层住宅等居住景观，城市商业综合体、特色文化街区、各类城市广场等公共景观，都迫切需要我们去了解与表现。

传统风格城市景观铅笔画——上海城隍庙街区速写

现代风格城市景观铅笔画——有人行天桥的城市主干道风景

2.1 建筑铅笔画的工具

铅笔：1～10B的素描铅笔。本书技法中主要提倡使用的是软性的6～10B铅笔。

木炭铅笔：色泽浓郁，可削尖进行线条风格练习。优点是在线条基础上有用橡皮修改的余地。

彩色铅笔：可以进行艺术风格的多样化处理。

纸笔：可以用来擦拭明暗关系。

吸水海绵头笔：在关键部位强化暗部处理，多用于设计稿。

复印纸：普通A3、A4纸，是本书重点强调的纸张。优点是非常适用于宽锋笔触表现，暗部可以用削尖的白橡皮进行擦拭提亮。

素描纸：由于底纹较粗，在行笔的过程中线条具有不同颗粒状的笔触感。

有色纸：多为咖啡色、灰色、深灰色、灰绿色，适合表现独特意境氛围的风景情境。

速写本：专业建议用大正方形纸（25mm×25mm），两张纸相对打开使用可以表现更宽阔的场景。

卷筒绘图纸：最适宜建筑与城规专业使用，可不断续接画面内容，形成长卷画，表现城市记忆、街景改造、城市滨水风光带等题材。

2.2 建筑铅笔画的学习方法

2.2.1 写生与临摹

（1）写生

初学者不必恐惧现实场景的复杂性，写生的目的在于训练人们对场景的审美、选择、概括的能力和在现场场景作画时抗周边环境干扰的能力。对于一生热爱或从事建筑专业的人士来说，写生应该是时时刻刻伴随着日常生活、长期不间断的艺术行为。

（2）临摹

学习建筑铅笔画时，应强化平时的摹写能力，逐渐达到融会贯通的效果。以下是笔者最喜爱的几位中外艺术大师的作品简介，由于篇幅有限，故仅将其艺术特色加以简要概括，并简述学习方法，以点带面，读者平时可购买其相关著作进行系统学习。

① 谢罗夫（俄）及俄罗斯巡回展览画派画家作品：谢罗夫素描风景作品视觉效果深远，讲究明暗与线条的虚实，笔触轻松与凝重结合完美，画面层次丰富且富有诗意。此外，苏联《星火》杂志刊登的木炭及水墨形式的风景画插图、许多俄罗斯巡回展览画派画家作品均有上述风格，建议大家广

泛学习。

② 门采尔（德）作品：明暗关系浓郁、用笔注重虚实和厚重、取材多样；注重建筑（特别是室内空间）氛围的表现，画面深邃，历史感强烈；作品数量巨大，表现题材多样，细腻但不呆板，许多瞬间的人物速写更是生动。

③ 考茨基（美）作品：宽锋笔触画家的代表人，作画笔触不重复，富有几何化的美感，特别是各类块面的提炼把握通俗易懂，结构准确还富有设计味，后期结合彩铅、马克笔着色效果甚佳，初学者学习起来极易上手。

④ 顾奇伟（国家工程设计大师、云南省城乡建筑规划院原院长）作品：顾奇伟先生作品体现出建筑设计味和艺术感的完美统一，有独特地域建筑的美学评价和同类建筑的差异性比较分析，多数建筑铅笔画概括取舍精湛、剖析推演有序，配以文字表达，使作品更有史料感，显现出对建筑艺术和传统文化价值的独特领会。

⑤ 钟训正（中国工程院院士、东南大学建筑学院教授）作品：钟训正先生以建筑素描为主题出版的书籍极多，其作品大多为严谨的素描与灵动的速写，其中不乏极具层次与线条张力的国外风光精致铅笔画，是老一辈建筑教育家文化传承的代表。

⑥ 杨义辉（同济大学教授）作品：杨义辉教授建筑素描作品教学的针对性强，示范图强调实景与示范作品的对应，针对不同类别建筑常配有完整的写生步骤图，相关教材中常常对城市景观、江南园林写生中关于取舍、凝练、细化方面有重要阐述。

⑦ 姚波（华侨大学教授）作品：熟练地把宽锋铅笔运用到极致，强调不同宽锋线条的灵活运用，画面黑白灰关系强烈、富有韵律，善于对学生实际写生的审美意趣方面进行启发式教育。

2.2.2 速写与深化

速写的要点是用笔的肯定生动，强调作画的速度性，提倡运用大的线条和明暗关系捕捉对象的整体关系。对于后期的深化，这里不是指全方位的细化，而应是在保留速写原生动笔触的基础上，在局部进行适当的调整与丰富。

2.2.3 记忆与想象

记忆主要是帮助创作者回忆自身观察对象的重点和特色，包括比例、结构、尺度等，将之概括性地表现到作品上。关于想象，则是可以改变其中一些要素，进行形态、空间、意境的重新组合。

2.2.4 推演与表达

推演是由观察到的现实场景推理出所需的其他相关场景与情节特征画面。推演与表达是相互关联的，在表达的过程中经常可以改变透视和空间关系，突出一定的主观意识陈述。

2.3 学习建筑铅笔画的表现的基本要素

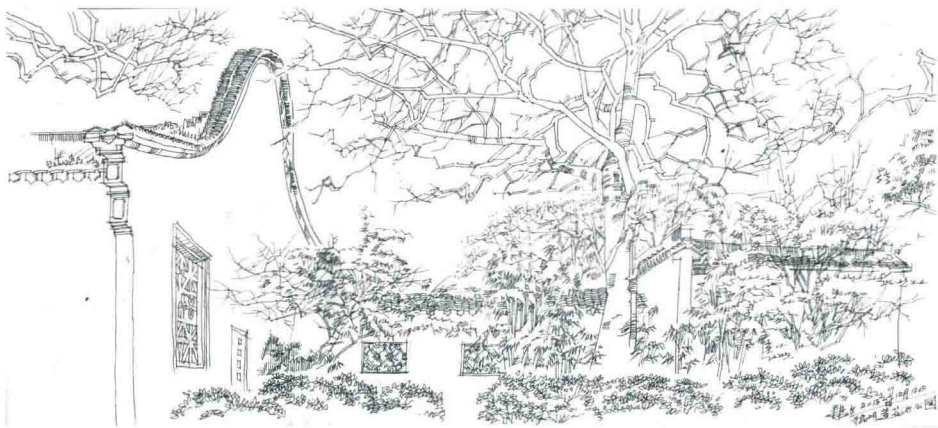
2.3.1 构图与透视

构图是创作中最重要的先导阶段，构图中应首先确定画面的立意，分清楚表现的主次。一般来说，画面当中以视平线的高低决定视觉氛围，表现

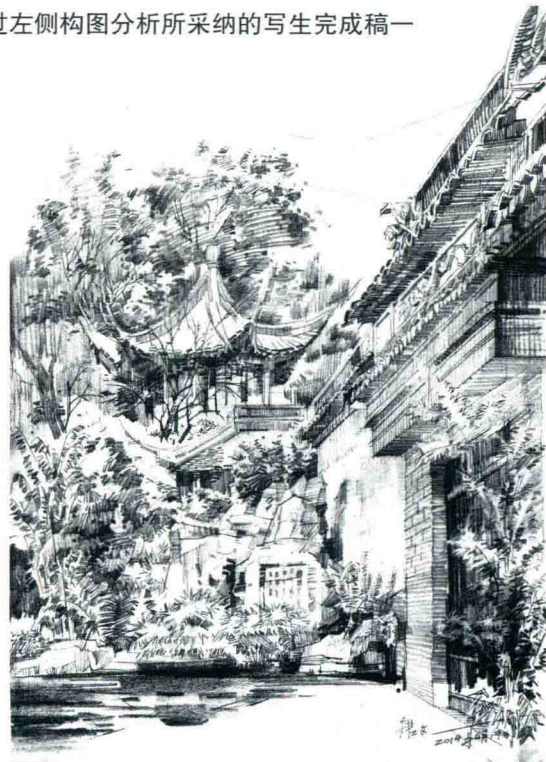
的主体要素忌讳放置在画面的中心点上，同时，表现的主体要素还应该有主有次，相互呼应，以体现画面的层次。

构图对前景、中景和远景关系的把握极为重要，在作画初期，既可用小构图来明确前后景的主次、黑白灰关系，又可用小构图确定画面的图幅形式。

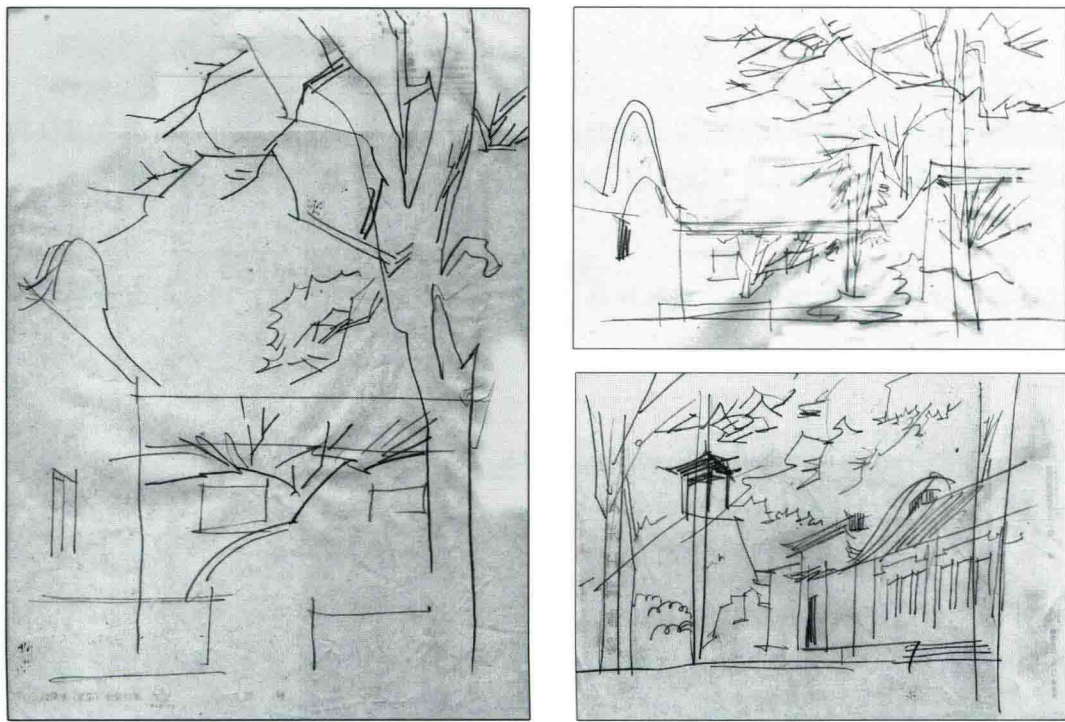
透视现象实际上包含着严谨的科学性，一般分为一点透视（平行透视）、两点透视（成角透视）和三点透视（仰视透视或俯视透视）及多点透视。多点透视一般是表现建筑空间楼梯不同朝向时所产生的多灭点的视觉效果，可以说是难度较大的一种透视现象。透视首先要确定视点、视域、视高及视平线，定位灭点，它涉及了由普通平面图到二维空间的转换求证等诸多具体方法，鉴于篇幅有限，学习者可找相关的透视表现技法的书籍进行学习。本书主要强调透视在建筑铅笔画写生过程中对透视现象的理解，最重要的是画面中所有线条都应消失在各自透视的同一方向的灭点上，而灭点一般情况下会和地平线吻合，三点透视中独立于地平线外的天点及地点的远近度取决于物体相关高度的确立。

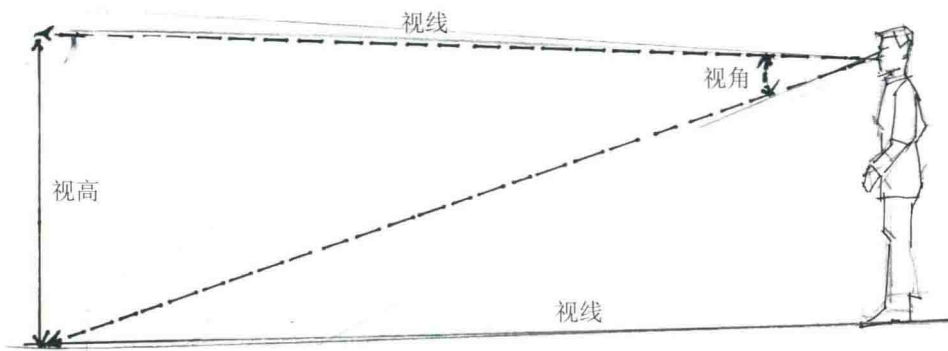
通过左侧构图分析所采纳的写生完成稿一

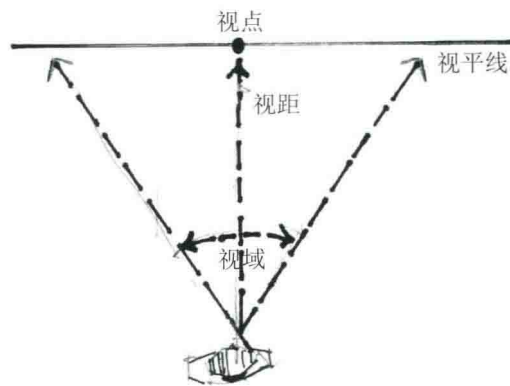
通过左侧构图分析所采纳的写生完成稿二

昆明市莲花池公园写生的几种构图分析草图

透视现象示意图一

透视现象示意图二

2.3.2 线条与明暗

线条是构成建筑铅笔画的主体，其本身具有丰富的韵律和特色。值得一提的是，线条不止是在初级阶段用于画面打轮廓、勾勒形体的工具，更是用来排列组合产生画面建筑物块面层次、韵律的主要表现手段。

明暗是画面主体的一个重要组成部分，可运用平行排列线条、交叉网格排列线条、纯宽锋笔触、点状组织、纽线和绕线组合以及涂抹形式来表现建筑的明暗，同时更重要的是强化阴影层次。本书强调以宽锋平行排列的线条组合形式来表现建筑的明暗层次，以彰显建筑的立体感。

根据笔者作画的体会，一般来说，块面为横向的应该用竖向的行线方式铺设明暗关系，而块面为竖向的则反之，这样，建筑块面的效果会更加强烈。

2.3.3 虚实与意境

中国传统绘画中最讲究虚实和意境的表现，其绘画的笔墨、层次及留白往往能够体现画面的深远意境，而在建筑铅笔画当中，虚实往往又和表现的主体与次体的重要性密切相关，初学者可以经常运用铅笔临摹一些古代山水画，领悟其线条的轻重、穿插、留白，设色轻重，笔触显晦所带来的画面虚实效应。

在意境表现当中，注重云雾烟影、地面的倒影以及环境道具的表现，往往是突出画面意境的基本方法。

2.3.4 层次与空间

层次是建筑铅笔画技法当中出现最多的一词，其特别强调的是，作品应该时时注重表现对象的前后关系、主次关系和虚实关系。对于空间，可以理解为三维的场景，建筑中的空间就是进深、立面、平面组成的范围，边界和体块是其主体，而除建筑之外的自然场景中并不存在明显的界面，所以空间要借助其他物体的远近、虚实、主次关系的强弱来表达，强化透视现象也是表现空间的具体手法。

2.3.5 主体与情趣

根据笔者的经验,表现以建筑为主体的铅笔画,主要要对建筑的比例、造型以及建筑符号进行精确的表达。这里提出的精确表达也应有虚实和重点,不能面面俱到,如表现建筑的屋顶瓦片,就不能把每一片都进行勾勒,而要抓住重点,以点带面。中国古典建筑的屋檐下的各种斗拱、梁架,西方古典建筑丰富的拱券、雕刻都极为复杂,表现时既要画出其丰富的内容和层次,又不能画得太具体、死板,往往是在铺设大的明暗关系往后,适当地对该细部进行松动的交代,这样反而会使该部分更有深邃感。

情趣通常是表现一些非常态下的主体和独特视角下的画面,稍纵即逝但饶有趣味,容易勾唤与激发人们特定的情感意识,如国外许多铅笔画作品表现飞机的舱内空间、法庭审判现场、墓地中的祈祷以及全景式重大体育赛事等。此外,我们经常叹服一些表现特定商业空间、大型娱乐场、城市全景鸟瞰的铅笔或钢笔画,它们都体现了特定场所的氛围与情趣,这些作品往往也与设计相互关联,它们不仅锻炼了作者对特殊场景的记忆力,也锻炼其对纷繁主体的高度凝练与重点表现力。

2.3.6 整体与细部

整体即画面需给人以统一的感知,它具有丰富和概括的双重要素。整体感的训练其实质是——让学习者强烈地记住与表现第一感受的整体印象、有机地忽略细部。而细部的刻画又是往往是表现者的情怀体现。在建筑画的主体中,笔者认为应该鼓励学习者对场景细部的描绘,因为细部往往是打动观者的重要因素,它会使得作品所交代的场景更为周全。

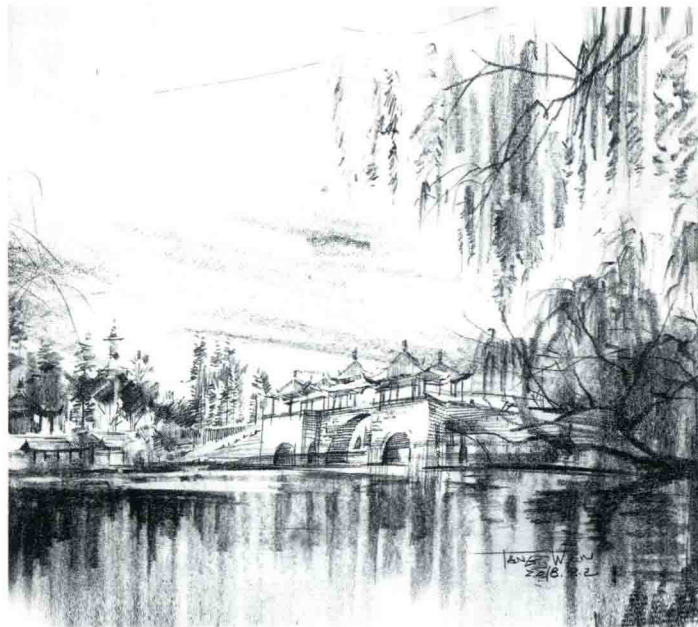
2.3.7 场景与人文

建筑的场景是多样化的。随着城市的发展,许多设计师与艺术家的目光都转向了更多的人文场景,包括历史文化街区、城市交通构筑、居住区、娱乐园、纪念场所等。此外由于功能和经济的需求,厂区、大型商业环境和生态环境等也急需一些场所设计与表现,以真正体现当今和谐、多元场所带来的深层次的文化复苏。

故建议初学建筑铅笔画者平时多进行上述主题的场景速写,画幅可以是整体式或局部的记录,还可以探索续接式的长卷表达。

近景细化的建筑铅笔画——烟花三月

远景细化的建筑铅笔画——瘦西湖畔

第3章

建筑铅笔画的基本风格训练方法

3.1 铅笔排线线型变化与线型组合训练

(1) 点状

点有圆点、方点、圆圈点、线条点等。通过各种点的排布可以构成线、块、面，并可以通过深浅、疏密的不同，画出有黑白渐变层次的面来。建筑铅笔风景画当中，经常用它来表现朦胧效果的作品，如夜景、斑驳的地面和墙面、石头表面等的肌理效果。

(2) 各类线条

各种线条给人的感受有所不同，初学建筑铅笔画者应经常对以下线条进行长期训练。

① 单一线条：练习单一线条时，应该揣摩不同线条给人的视觉感受，熟悉水平线、波纹线、折线等的形态与行线方式，重点对上述形式进行长短、轻重不同的线条组合训练，更重要的是进行纽线、绕线、勒线的组合练习，为下一步勾勒以植物为主的形体打下基础。

② 宽锋线条：由于它能产生方形的块面感特征，能非常好地表达出建筑挺拔的转折面和阴影关系，体现一步到位的肯定性，特别建议大家重点练习该内容。

③ 平行线条：平行线条包括直线平行线、弧线平行线、曲线平行线，它是组成画面深浅色调的重要因素。每组线条线与线之间排得是否等距、长短是否一致，直接关系到画面色块的工整与否。上述线条组也是宽锋技法表现水波纹、天空云彩、建筑墙面质感的最佳方式。

④ 交叉网格线条：练习交叉网格线条，对于作画最终阶段中丰富明暗层次、强化与加重黑白关系、统一画面主次关系都非常有用。此外短单线交错排列和绕线练习对于描绘建筑上特定的龟裂纹土墙、石墙、地面裂缝、老树皮等也都非常有效。

3.2 明暗风格与彩铅的综合运用

关于明暗风格，重点还是要把握前期以素描为主的建筑强烈的明暗、块面的分布，只不过有些明暗关系可以用彩铅来表现。值得一提的是，彩铅表现建筑的明暗风格只是为了强化彩铅的固有色效应，不宜在彩铅大调子上为了表现色彩的冷暖关系而不断添加，特别是亮部和建筑外轮廓线应该保留原始的铅笔笔触，如切实为了突出画面对比感，有时还可以用木炭铅笔在此部分进行一定的强化处理。

3.3 各类建筑的造型与风格简述

3.3.1 中国古典建筑

要表现好古代建筑形式，关键是准确把握单体建筑屋盖、屋身和台基的造型特点及相互之间的比例关系，还要整体把握建筑和建筑之间及与相关

自然环境之间的和谐神韵，缺一不可。例如，表现古建筑的屋面应着重强调屋脊的走势，瓦面则可适当交代。建筑的屋身要注意柱与柱分割成的空间及墙垣、门、窗的比例和特征，并注意其透视关系，还要和建筑的斗拱部分结合自然。此外，在表现檐底梁架及丰富的花饰时，要做到有虚有实，避免因琐碎而破坏了整体关系。

在表现中国古代官式建筑时，要注意中轴线的对称感及左右两侧建筑的透视关系。而在中国园林的表现上，由于其极讲究造势和借景，强调迂回曲折，所有的亭、台、楼、阁、廊、轩、榭等都和山、石、树、水结合得十分完美，故表现时不能把建筑作为一个单一体，更应注意其周边树木的姿态、水影的波动、山石的情趣，把建筑若隐若现地隐含在环境之中。

3.3.2 中国乡土建筑

要注意观察各种民居的不同特点，首先包括建筑屋面和墙体的比例关系、屋面的倾斜角度与外挑范围、山墙的立面造型、屋脊弧线翘起的程度等具有明显不同造型的部分；其次要准确表现建筑木构架的穿插关系。

不同民族有着不同的建筑风格形式，表现方式也有差别。如在屋顶瓦面处理上：贵州安顺地区的石板屋面呈自由分割的平块状；江南民居的屋面瓦呈扁平弧线状，画时应着重强调横向的瓦缝；而云南的汉族民居，瓦脊圆浑，故既要表现各瓦之间的勾缝线，又要表现一定的水平弧线；表现中甸藏族民居木板瓦时，则应在纵线上统一规范，并使横向瓦缝错落有致；表现西双版纳傣族干阑式民居的方形土瓦时，由于瓦型规范，则可在方格瓦缝线的疏密中做文章，做到线条有聚有散。

3.3.3 中国近代建筑

中国近代建筑自从鸦片战争以来显现出开阜的商业、现代工业及农耕文化相互交织的城市建筑的雏形，是中国传统文化与西方殖民文化的融合，里弄、政府官邸、办公楼、洋行、商铺、站点及码头等是最为常见的形态，最为典型的是上海的外滩、天津的五大道、杭州清河坊、青岛与庐山等地的各类西式洋房等。掌握上述建筑，应该特别关注其中西合璧的不同文化符号。

3.3.4 西方古典建筑

西方古典建筑发展历史悠久，受中世纪、文艺复兴、哥特、巴洛克等文化影响，显现出独特的宗教与人文主义情怀，我们在表现上述题材时需要细细咀嚼其文化发展脉络。上述建筑在建筑顶部、柱式、腰线、门套、窗套处都显现了许多风格造型，一脉相承的是同时期绚烂的绘画、雕刻和家具艺术，表现时应该对其丰富的几何性的造型和图案进行分析。

3.3.5 东南亚建筑

东南亚建筑受到小乘佛教文化、伊斯兰文化和外来殖民文化的影响，表现出丰富、灵巧、细腻的风格，建筑廊、庭多通透，建筑屋顶翘角轻盈、飘逸，墙面色泽纯净、艳丽，建筑窗套、百叶窗扇、阳台的铁艺栏杆受英国殖民文化影响典雅华贵，周边植物通常配以香蕉树、芭蕉树、棕榈树等热带树种，整个场景郁郁葱葱、花团锦簇。

3.3.6 现代建筑

现代建筑具有几何体块强、线条流畅、简洁明快的特点，在运用铅笔表现这些内容时要注意以下方面。