

金钟何燕编

建筑钢笔速写

上海大学出版社

建筑钢笔速写

金伟 何燕 编

上海大学出版社

· 上 海 ·

图书在版编目(CIP)数据

建筑钢笔速写/金纬,何燕编. —上海:上海大学出版社,
2000.8(2000.10重印)
ISBN 7-81058-230-5

I.建… II.①金…②何… III.建筑艺术—钢笔画—速
写—技法(美术) IV.TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第40952号

上海大学出版社出版发行
(上海市延长路149号 邮政编码200072)
上海出版印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
开本 889×1194 1/16 印张 10.5
2000年8月第1版 2000年10月第2次印刷
印数:5101~8200
定价:25.00元

致读者

钢笔速写作为一门独特的艺术由来已久。而将钢笔速写技法与建筑艺术结合，揭示与表述钢笔速写特性，可谓是日趋至臻。

这本《建筑钢笔速写》融建筑于线条之间，更具有艺术特色。一幅幅作品，经绘画者之手，不仅恰到好处地诠释了建筑的特性，同时也给人极强的审美享受，真是两全其美，相得益彰。

本书作品，从运笔、用线到整幅构图，都在点、线、面中显出质感。各种不同的线条，有粗细、快慢、曲折、疏密、虚实等多样变化。整体和局部既有对比、又有统一，既生动、又逼真，富有感染力。从所描写的物体形象中，充分可见绘画者的速写功底、突出的个性和大胆的创新精神。相信，这本《建筑钢笔速写》对有志于钢笔速写的绘画者极具价值。

序

何若全

在刚刚迈入新世纪的时候,《建筑钢笔速写》出版了。在此,我谨向金伟、何燕副教授表示衷心的祝贺。

建筑钢笔画是建筑学、城市规划和艺术设计专业学生的基本课程之一。在电脑普遍应用的今天,建筑系的老师们仍然坚定不移地认为,建筑钢笔画是学生打下艺术功底和掌握基本技能中不可削弱的一个基本训练步骤。换言之,长期坚持钢笔画创作,对培养学生摘景物之主题、练下笔之刚柔、形空间之关系、训表达之准确是非常有效的,也是一种方便、快捷的传统技巧。事实证明,苏州城建环保学院的学生在建筑钢笔画方面得天独厚的训练,为他们毕业以后施展自己的才华奠定了很好的基础。多年来,他们在省内外的社会声誉、坚实的技术功底、踏实的工作态度,是与专业训练上一个又一个严密的步骤和鲜明的特色分不开的。

这本画册的出版,凝聚了一代又一代教师的汗水和智慧,表现了苏州城建环保学院美术教研室教师们独特的传统和学风。这个教研室多年来一直把钢笔速写训练作为培养学生艺术功底和素质训练的基础课程,在十几年的教学实践中积累了丰富的经验。借此机会,我谨向那些曾经在和现在仍在教学第一线工作,并为培养年轻教师而呕心沥血、默默耕耘的教师们致以诚挚的敬意。

相信,这本画册的出版会给同学们带来更多的启发和帮助。

目 录

抓住“牛鼻子”走宽好路子	枕鸣时 (1)
建筑钢笔速写之我见	袁 珉 (3)
建筑钢笔画与审美素质的培养	何 燕 (8)
作品	(9-159)
后记	金 纬 (160)
作者作品索引	(161)

抓住“牛鼻子” 走宽好路子

杭鸣时

经过十几年对建筑美术基础教学的实践,我们把钢笔速写作为素描造型的“牛鼻子”来抓,从教学效果和毕业生反馈的信息来看,都验证了此方法是行之有效的。

建筑专业与美术专业的基础课有很大的区别。从培养目标看,前者是培养合格的建筑设计师,后者是培养专业画家,从生源来看,前者是理工科学生,入学初在美术方面没有什么基础,后者则是下过不少功夫的美术爱好者;从课程设置比重看,前者美术基础课在五年学制中只占两三百学时,而后者则把大量课时放在绘画实践上;从专业实际需要看,前者是为建筑设计服务的,对绘画只要有一个本质的了解,能掌握准确的观察方法和表达手段,也就是常说的动手能力即可,而后者则须有丰富的表现技能。因此,在课题内容和教学方法上各自有不同的要求。

为什么我们把钢笔速写作为培养建筑专业学生素描造型能力的重点呢?因为传统的素描工具是铅笔、木炭,它们可以表现丰富的色调层次,表现形体、色彩、空间、质感、量感等等。对于建筑学科的学生来讲,没有这么多课时,他们最需要的是能用最精练、准确的线条“语言”表达结构、造型,掌握空间透视。为此,我们选择了钢笔速写作为素描教学的切入口。

钢笔属于硬笔,一笔下去,线条必须清晰,不能含糊,更不能用橡皮去修改。这就要求学生作画时首先要对整个画面有一个统筹的思考,养成“意在笔先”的习惯,培养从整体出发的观念。而从整体出发正是绘画的灵魂,是基本功中重中之重,钢笔墨水有浓淡之分,这又要求学生能从复杂的客观对象中提炼出最能表达结构的线条,以最明确的手法表现出物体的比例、结构、造型特征,而不被光线、明暗等外部环境的变化所迷绕。通过钢笔速写培养学生面对复杂的物象能去繁就简、突出主题,克服那种不分主次、面面俱到的通病。学生用钢笔速写还可以克服初学时常有的“下笔犹豫、不敢肯定、拖泥带水、含糊不清等毛病。

钢笔速写工具简单,便于携带,一本速写本一支钢笔似可以随时记录自己的感受。它是课堂教学的延伸,既增加扩大了学生实践的机会又弥补了课时不足的缺陷,还可以使学生养成随时随地画速写的习惯。

在教师引导下学生经过几年的实践,便会逐渐从钢笔速写经验的积累中获得空间形体结构的想像力,有的甚至具备独特的表现力,这对他们进行建

筑设计，用最简练快速的手段表达自己的构思是非常有利的。

苏州城建环保学院的学生，经过钢笔速写训练，许多人已养成了随时观察和记录各种建筑造型和场景的习惯，不少已经走上工作岗位的毕业生的体会是：如此日积月累，真是受益匪浅。

有些朋友认为现在电脑如此普及，电脑画建筑效果图比手绘的还要精细、亮丽，学美术基础课似乎显得多余了。这种认识是肤浅的。电脑是由人操作的，操作者美术功底深浅，决定着电脑画艺术水平的高低，这已被无数事实所证明。所以我认为美术基础课不应该忽视或取消，而应该在更深层次上强化。除素描造型时我们抓住钢笔速写这个“牛鼻子”不放外，在色彩训练上我们要求学生掌握色彩变化的规律，强调整体的协调性。为此，我们抓色彩小色稿的写生，及时引导学生全方位地对其他艺术发生兴趣，提高学生的审美品位，为拓展学生的思路开辟捷径。

建筑钢笔速写之我见

袁 珺

钢笔、碳素墨水和速写本已经成为建筑学、城市规划和园林专业学生的必备学习工具，有关钢笔建筑画的书籍已经成为他们的必备参考书。在街头、公园、村镇、小巷等地方，经常可以看到三五成群的学生在专注地进行钢笔建筑画写生。虽然他们在对这一工具的掌握和表现技法上存在着差异，但他们都意识到，既然学了这门专业并且今后要从事这项工作，那么钢笔画就是一项非练不可的基本功了。

钢笔画以其绘画工具材料的简便、富有表现力及独特的视觉艺术效果而多被画家用来搜集素材，从事创作或为书籍作精美的插图。许多建筑师也多多是钢笔画的高手，他们可以信手用钢笔快速准确地纸上画出他们最初的设计构想和创意，使平、立、剖诸图跃然纸上。很多用钢笔所作的建筑表现画，以其严谨、精确、丰富的表现技巧和独特的黑白视觉效果展示着诱人的艺术魅力和审美价值。

建筑学科的学生不要因自己在绘画方面的基础薄弱而对钢笔画望而却步。在素描训练中，你已经懂得和掌握如何使用铅笔来表现物象，而钢笔画不过是素描的继续深化，是你在实践中进一步体会线在造型方面的表现力的另一种形式。当然，硬硬的钢笔尖与比较柔软的铅笔头在操作使用时感觉是不完全相同的，但在造型的规律、线的组合排列以及使用方面却又有许多相通之处。

钢笔以及针管笔的品种型号较多，市场上也有特制的用来画钢笔画的弯头钢笔。但无论什么样的钢笔，使用起来只能体现其线的粗细，因而线也就成了钢笔画的最基本的要素。线的粗细、长短、轻重、曲直及组合排列的疏密等等，足以用来表现各种物象的形体结构、物质属性、明暗色调和空间虚实。而线的造型魅力在这一过程中也得到了充分的再现。

在还没有正式练习钢笔画之前，你不妨作些准备工作：检查钢笔出水是否流畅；找一些纸质坚实光滑的纸张在上面反复地作各种线的练习，体会握笔时腕关节与指关节的运动即不同的运笔速度、力度及角度变化与线段的长短、曲直、粗细、轻重之关系。这种练习是必要的，它不会给你带来任何负担，反而会增添你的信心并让你从中初步体会到线描的乐趣。

然后，可以从临摹入手，把临摹和写生结合起来，这就是我们通常所说的“师古人和师造化”。临摹是学习绘画的必要途径，通过临摹学习方法、规律、道理和精神。要根据自己的实际情况，有选择有目的地去临摹，要明确你通过对某张作品的临摹想学到什么。学它的构图？学它对建筑透视角度的选择及表现手法？学它的线段运用与表现质感和空间的关系？学它的线的排列组合重叠与表现光影及色调？凡此等

等,只要目的明确就可以增强你临摹的主动性而避免或减少临摹中的被动和盲目。而由简到繁、循序渐近是应遵循的原则。如果你一开始就选择一幅建筑场面和表现难度较大的作品来临摹,这无疑给自己设置了一道障碍。你会觉得钢笔画——绘画——太难学,从而失去对它的兴趣和学好它的信心。所以要从简单的画面开始,如用单线表现的建筑局部或单体建筑,继而渐渐向比较复杂、画面过混,即面对一幅简单的画面,在动笔前也要对它作认真的分析研究,研究它的构图,它的透视处理,它对建筑物的概括和取舍以及它用线的特征,凡此种种,均应心中有数。这样,你就会在临的过程中学其用线造型的手法和规律而不拘泥于某一线段的肖似;你不必在用钢笔临摹之前先用铅笔起稿子,而可以直接用钢笔来画,画坏了重画,这能培养你的自信,并把它用到写生中去。

但是,临摹毕竟是从平面到平面,它同写生——把空间的实际物象表现在有限的平面上——有着质的差异,有人很善于临摹但最终仍缺乏写生能力。临摹固然能使你学到一些绘画的技能、表现方法和规律,但更多绘画技巧的掌握,对绘画本身更深层次的理解,绘画风格和审美品格的形成,都是在长期不懈的写生实践中获得的。丰富多彩的客观物象是最好的老师,用辩证唯物论的认识论的观点去观察、研究、分析它们,它们会告诉你应如何去表现。你不能用来表现灌木的方法去表现阔叶树木,也不能用来表现现代建筑的方法去表现墙壁斑驳、门窗破旧的老民居……总之,“师造化”,面对不同物象的形体结构、物质属性、明暗色调和空间虚实,你会去思考、寻找实际物象与表现之间的和谐一致,在写生中学会对物象的取舍、概括、处理局部与整体的统一关系。

当你有选择有目的地临摹了一些作品并从中有所感悟和体会之后,就应转入写生中去。这当然也应该是有选择有目的地由简到繁去进行,要想在写生中准确地表现建筑物的形体结构、尺度比例、远近关系,首要的就是对透视的运用。只要你能准确地表现出该建筑物在特定空间里所呈现的透视现象——由你视点的高低、心点的左右及距离的远近所决定——虽然寥寥数笔,也能在平面上产生空间和主体的视觉效果,此时的线条也才富有生命和意义。反之,一幅在透视上出现错误的建筑画,即使你用很多时间很多线条画出它的明暗色调,它仍不能在平面上形成空间和主体的关系,建筑师大多都能得心应手地在自己的草图,建筑表现画或建筑速写中准确地画出各种线段的透视,就是因为他们精通透视的理论,已“得心”,先“得心”而后才“应手”。故透视学——“建筑制图及阴影透视”——作为一门技法理论,学者是必须熟知和精通的。

在钢笔建筑画写生中,不必用铅笔起稿,更不要用器械帮助画线,此类做法有害无益。在写生中一定要画你理解的物象,有时画不准、画不像或深入不下去,除了手上的工夫外,更多的是对被画物的形体特征、结构形式、从整体的到局部的组合等方面还不甚理解。这和说话做文章一样,对不甚理解的东西总是说不清楚。绘画同时又像一面镜子,它总是真实地反映出你对所表现物象的理解程度,所以,在对一些

建筑物准备作画时,不要急于动笔,不妨多从几个角度对它们进行认真地观察、分析和比较,最后选择一个合适的距离和视点来表现它。同时要考虑到如何构图,如何画,画什么,画成什么样子。做到和想到这些,就会提高写生的质量。在写生中不必考虑用线如何流畅,线画得多么直,不必刻意追求这些,关键是对画面整体效果的把握。如果你在画面的构图、形体结构、尺度比例、空间透视等这些大的关系上表现均佳,用线不直不流畅又有何妨?

钢笔速写要画,不要描,一条线没有画准,接着再来一笔。描出来的线是没有表现力的。即使一幅成功的建筑画,也不是没有败笔之处,只要你能把握住画面的整体效果,有几处败笔也无大碍。

在写生中要注意训练自己对尺度比例及各种线段角度的敏锐的观察力和判断力。这种尺度感与角度感的培养对建筑学子尤为重要。建筑设计中最难的就是对尺度比例的处理,有些建筑称其为典范,其中一个重要因素就是建筑本身从整体到局部的尺度比例完美和谐。一个本来完美和谐的建筑常常会因观察、判断和表现的失误而失去原有的光彩。这一点恰恰是建筑画初学者常犯的毛病。当你的眼睛不能准确地辨认和判断空间一些线段的角度时,你可以利用速写本、画夹或画板的四个边——上下的水平线和两侧的铅垂线作基准线同有关的线段进行比较。这样你就可以看出这些线段的水平线或铅垂线角度的大小,借此准确地画出线段的角度来。当然重要的还是随时随地训练你的眼睛,即使在不作画的时候,也以这两条基准线来观察、分析和判断空间的各种线段。

当具备了一定的写生能力时再去临摹别人的作品,就会明白别人为什么这样画了。随着绘画能力的提高,你不妨加大绘画表现的难度,进一步感知线的粗细、轻重、虚实与表现物象空间、质感、光感的关系,进一步掌握线的排列组合、点线面的构成与表现物象明暗色调及光影的要领。这时你会进一步明白:在这种黑白造型中,利用白纸——留空白的重要性。

利用建筑景观照片——最好是自己拍摄的——进行建筑风景画的摹写和创作也是一种学习方法。这种艺术再现的形式不仅在难度上比临摹建筑画又向前迈出了一步,而且为你充分发挥已掌握的绘画技能提供了一个较大的自由创作的空间。你可以用各种形式去探索尝试:单线的速写,充分表现其形体结构、明暗色调及空间关系的素描;利用点线及墙面略带夸张抽象的装饰;或在钢笔画基础上再施以淡墨或淡彩使其更具绘画性等等。此外,在工具和纸张的运用上也可作各种尝试,如把蘸水笔尖加工成不同的宽度,使其既能画细线也能画粗线及小的墙面;把毛笔杆加工成类似蘸水笔的竹笔,蘸墨水画线会别有趣味;或者使用黑色圆珠笔以及黑色水彩笔。总之,多种工具的综合使用也很有效果。在纸张的选择上可使用光滑的、粗糙的、有色的甚至宣纸。运用不同的工具、纸张均能产生不同的绘画效果,使你感到创作的愉悦。

客观物象在形态结构方面有它的规律,各种线段在空间的透视方面有它的规律,

物象在自然光或人工光的照射下也有其明暗和投影规律以及色彩的冷暖规律。因此，我们在表现它们的时候也应遵循一定的规律。就线来说，粗的实的线与细的虚的线作比较，会感到粗、实线靠前，比较近；细、虚线靠后，比较远。这种感觉是同我们对空间的实际物象的视觉感受相一致的，线的粗细虚实，不仅能体现一定的空间距离，还能体现物象的明暗。这本身就是在线条造型中对空间距离和明暗的提炼与概括。明暗和光影加强了物象的体量和特征，在平面上更便于表现其立体的空间效果。物象的受光面、阴面与投影又是与光源相一致的，并有其变化的规律。各种树木花草尽管形态各异，但都有其自身的形态和结构规律，没有规律也就没有各异的形态。要观察、分析、比较和研究这些规律，绘画就是要研究和掌握这些规律性的东西。对这些规律研究得越透彻，掌握得越全面，你就越能获得绘画表现的自由。

画面上如果只有光秃秃的建筑，必然乏味和单调。任何建筑都必然置于一个特定的环境之中。这环境要有人、有树木花草或有路、有水、有桥以及车船等等，这是人类生存和审美的需要。建筑物在某个特定的环境中，更能显示其历史的地域的和文化的特质。把临摹和写生范围扩大到这些方面，研究并学会表现它们，是很有意义的。树木是建筑风景画中的重要组成部分，它烘托环境气氛，使其充满生机。同时也更能表现其特定季节、树种不同，千姿百态，但都有形，有体，有神，有其结构特征和生长规律。春秋季节是我们观察研究树木形态结构的好时机，此时能明确地看出树的主干和枝干的构成关系。这种关系是树的骨架，它支撑着树的基本形态，是我们表现树的基础。枝叶和树叶构成树冠，在光照下形成鲜明的体面，阔叶树则更为明显。画树无需像画标本那样精细，重在表现树的体积特征和神态，同时还要注意枝与叶的互相穿插和依存关系，对枝与干、枝与枝的连接部，要画得生动自然，不要像榫头一样生硬地嵌在树干上。树枝表现得概念化，或把树画成一把类似破旧的“芭蕉扇”，只能说明你对树缺乏认识和研究，在建筑风景画中，人及各种交通运输工具的表现，不仅可以使画面生动活跃起来，同时还可借此比较建筑物的尺度并体现地域特征。在这样的画面上，虽然人物往往不是画中的主题且占很小的位置，但也要把其比例动态画得准确而生动。处于不同空间距离的物象，愈远其立体感愈弱，局部细部均融于大的形态轮廓及色调中，所谓远山无石、远水无波、远树无枝、远人无目正是这个道理。画山水画、画树画人、画一切物象当然也不能违背这个客观规律。

任何艺术都具有很强的实践性，绘画亦如此。有关绘画的理论以及绘画技法的论述从字面上看是很容易理解的，但它真正的含义是什么，它要在绘画中解决哪些问题，这恐怕并非一下子就能明白，如我们常说的绘画的整体性——这个观察认识、思维和表现的统一体，说起来多么简单，但做起来又是何等的不容易。又比如在写生中对客观物象的取舍，说起来也是那么简单，但舍什么取什么，在写生中却又不甚了然，往往是该舍的没有舍，该取的没有取。凡此种种，只有在不懈的实践中才能一步步地加深理解和感悟，才能培养整体观察能力和建立绘画的整体观念，才能真正明白如何根据不同的物象和画面表现的需要来进行取舍、概括和提炼。总之，只有在不懈

的实践中才能丰富自己的绘画技巧和表现手段，才能从无理作画到以理作画进而达到以情作画的境地；只有在实践中才能检验自己知识的牢固程度并从中发现欠缺和不足。实践中必然有成功和失败，但不管成功或失败，都要清楚是什么因素导致的。善于总结，集少成多，就是经验。这一点，只有在实践中才能得以实现。

我这篇短文没有过多地谈论有关钢笔画的技法，因为目前市场上有关这方面的书籍已经不少，足够学习和借鉴；我只谈了一些自己在画钢笔画以及在钢笔画的教学实践中的一些感受、心得和经验。这些东西对初学者来说也许会有些帮助和益处。建筑类学科的美术教学，一般都在两年内完成，学时很有限，它只能在绘画方面为学生打下一个初步的理论和技術基础，学生们在这两年内也大都会经历从不会画到能画甚至画得很好这样一个由苦恼到喜悦的过程。美术课程的结束并不意味着学习美术的终结。如果终结，那岂不可惜！长期的素描例可不必再画，但钢笔或铅笔速写最好不要丢弃，持之以恒，必会受益。

建筑钢笔画与审美素质的培养

何燕

1999年我到苏州城建环保学院建筑系任美术教员时就发现:教研室老师们的钢笔书写画得心应手,而且把这门课放在教学的一个很重要的位置;学生们也学得认真,显得底气十足。有些学生两年下来,钢笔书写已画得很像样了。

随着时代的发展,计算机已经在建筑设计中普遍运用。但电脑毕竟掌握在人的手中,建筑师的审美修养程度会直接影响建筑设计的格调和审美效果。而一个优秀的建筑设计和室内设计,应是一件艺术作品,其审美价值显得至关重要。

创造美,表现美,是我们建筑钢笔画教学中的一个重要内容。在教学中,我体会到,学生的手头功夫,只要通过一定数量的临摹与写生,进步会很快,但面对大千世界,他们的选择能力、组织能力、整体概括能力和画面的艺术处理能力,就显得比较弱。因此,通过和利用建筑钢笔画教学来提高学生的审美修养和对美的表达能力应是教学中的侧重点。

就构图而言,同一个写生景观,采用不同视角,经过错落有致的安排,黑白疏密的合理组织,点线面的变化应用,会产生出不同的视觉和审美效果。学生们只有通过创造性的写生,插上想像的翅膀,才能锻炼自己的审美能力和创造能力。

都说艺术是不分家的,所以从其他艺术中吸取营养是一个很重要的途径。如学习中国画的构图,摄影艺术中的取景,体会音乐的节奏和韵律等等都会十分有用。在成长中,只有不停留在实景写生、照搬照抄的学生才能超越写生对象,把写生过程当作再创造过程;只有具备充分想像力和创造力的学生,才能成为一名优秀的建筑设计师。

在今后的建筑钢笔教学中,我们还将不断探索,为培养新一代的建筑师作出努力。

