

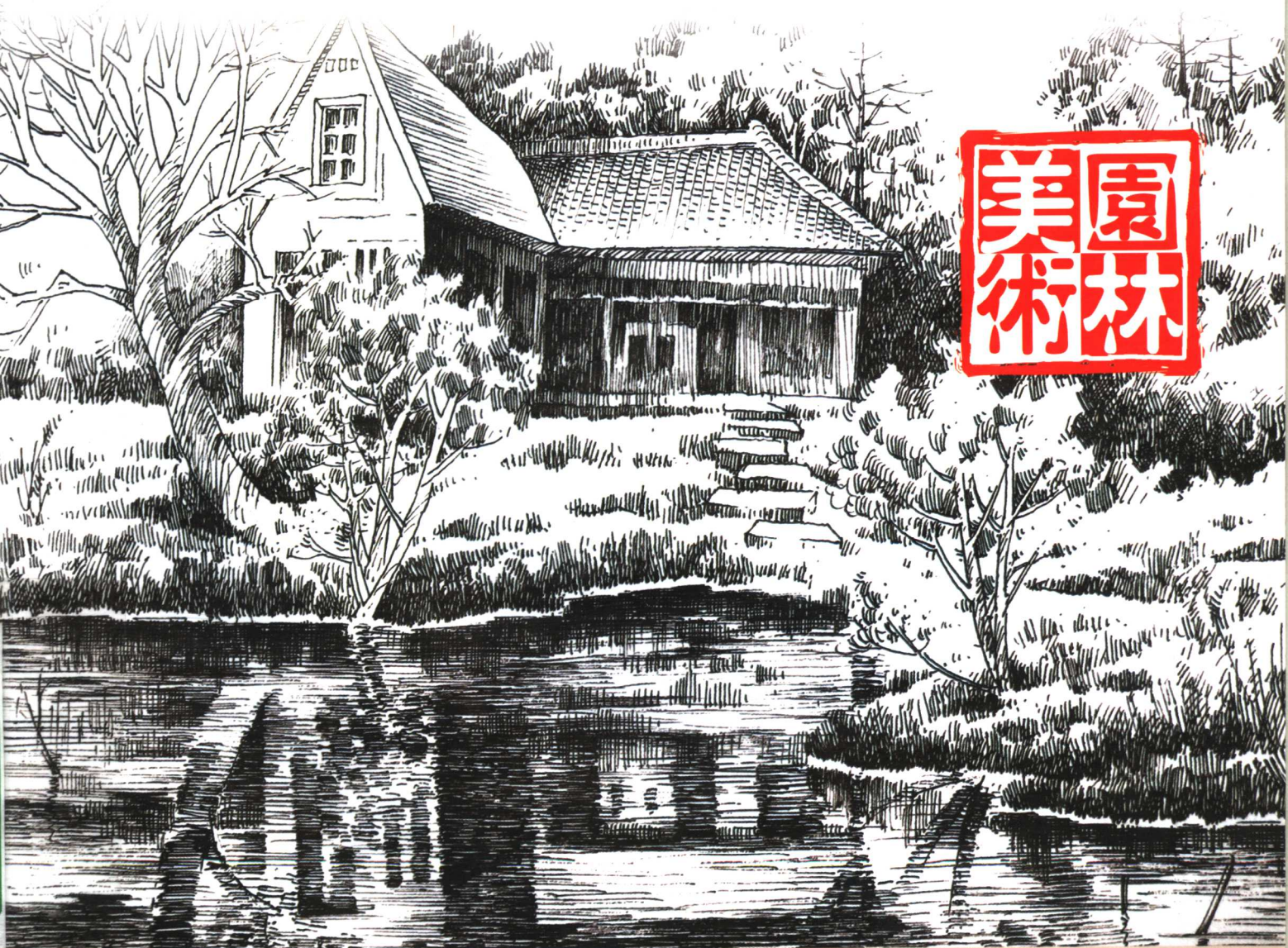
园林景观美术精学精练系列教材

教育部园林专业教学指导委员会 指导审定
高等院校园林专业“十一五”规划通用教材
宫晓滨 总主编

钢笔画

段渊古 主编

黄仕雄 白杨 王茜 副主编

中国林业出版社

J214. 2/20

2007

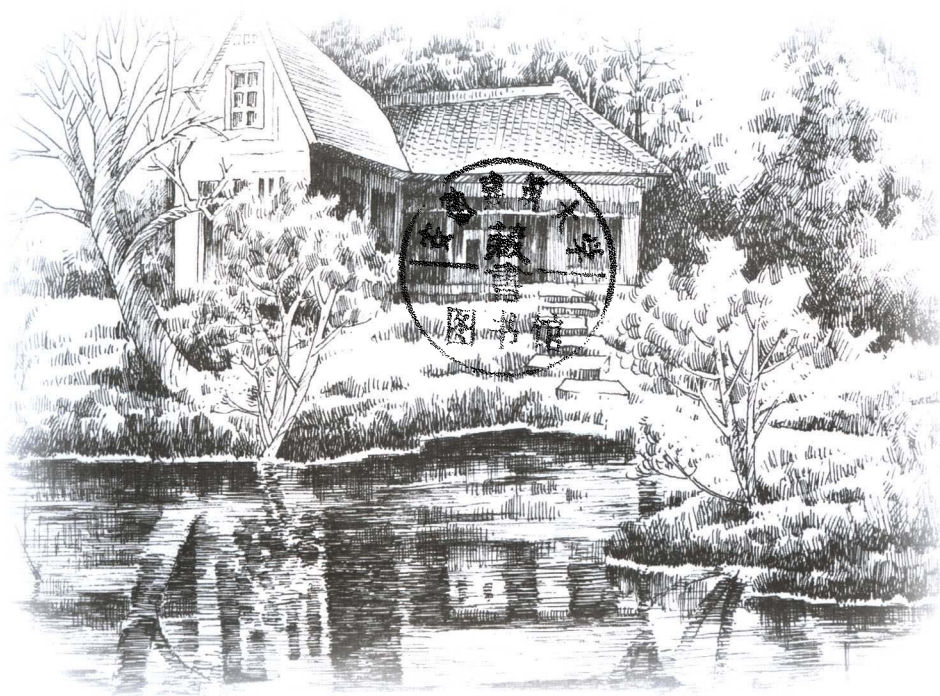
园林景观美术精学精练系列教材

教育部园林专业教学指导委员会 指导审定
高等校园园林专业“十一五”规划通用教材
宫晓滨 总主编

钢笔画

段渊古 主编

黄仕雄 白杨 王茜 副主编

中国林业出版社

整体策划: 刘开运 责任编辑: 裴振华 何蕊

图书在版编目 (CIP) 数据

钢笔画 / 段渊古主编. —北京: 中国林业出版社, 2007.6

(园林景观美术精学精练系列教材 / 宫晓滨主编)

ISBN 978-7-5038-4830-8

I. 钢… II. 段… III. 钢笔画: 风景画—技法 (美术)

—高等学校—教材 IV. J214.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 089658 号

《园林美术精学精练系列教材》编委会

主 任: 宫晓滨

编 委 (编委排名按拼音顺序):

白 杨	段 超	段渊古	段植林	高 飞	韩 红	何 蕊	黄仕雄	贾 军
冷 静	刘开运	李寿刚	李 文	李险峰	龙云飞	李彦雪	马锦天	马铁明
裴振华	祁 峰	秦仁强	沈登峰	隋慧文	涂汉兵	卫 红	吴建慧	王可心
王立君	王 茜	王郁新	吴 哲	王志海	邢延龄	尤长军	杨 格	叶 理
俞 征	翟翠娟	周 棣	朱 磊	张 敏	张胜起	张天殊	赵云龙	张友强

出版 中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

网址 www.cfph.com.cn

E-mail luckylongman@163.com 电话: 010-66174569

发行 新华书店北京发行所

印刷 中国科学院印刷厂

版次 2007 年 9 月第 1 版

印次 2007 年 9 月第 1 次

开本 210mm × 285mm

印张 10

字数 200 千字

印数 5000 册

定价 35.00 元

序

在风景园林与现代景观的设计工作中,表现性的设计效果绘画能够在平面图、立面图和剖面图的基础上,将设计的最终效果以“立体”的直观方式展现出来,给人以身临其境的视觉感受。因此,设计效果的表现绘画,是一个整体设计的重要组成部分。

在风景园林与现代景观的美术教学上,除了必须的绘画基础教学外,与设计有着密切联系的专业性绘画课程,应在整体美术教学中占有重要地位。

风景园林与现代景观设计的“表现绘画”无疑是风景画,但又与一般纯艺术性的风景风情画有所差异。一方面,它应带有很强的艺术性而具表现力与感染力;另一方面,又要基本满足风景园林与现代景观设计的一些技术性要求,具有科学性和功能上的说明性。

在具备了以上两个基本要求的基础上,可以从两个方面入手钻研:一是偏重艺术表现力,追求表现绘画的艺术性语言。在写实主义具象绘画大范围内,尽可能的充分发挥绘画者个人风格与“新的技法”而有所创新。在这点上,我认为此类绘画作品的个人风格越显独特,技法水平越高,其绘画本身的艺术性就越强。现代派中的抽象性绘画,用在设计表现绘画中是不合适的,不论是教学、创作或设计都是这样。可以做些尝试,但最好勿滥用。二是偏重设计技术与功能上的说明性,追求“绘图”的技术语言。在“图”与“画”这两者之间,好的“图”,其美感常常不逊于“画”,“图”的线条和某些抽象性语言,多又为“画”所不及者。同时,在绘图工作中,仍可充分发挥个人的风格,这已不是鲜见之事了。

另外,不论是一个“画种”,还是一个“画派”,都是要以“质量”与“数量”这两个基本点为前提的,研究此类绘画的人多了,自然会有更多更好的作品出现。目前有两种人在进行表现绘画的探讨:一是设计师,二是画家。我认为设计师最好多注意一些艺术表现力绘画规律及技法方面的研究,这样,对其整体设计是很有好处的;绘画出身的人则最好多研究一些设计上的绘图技术性问题,这样,其绘画作品便会自然生出一些意想不到的艺术效果。在这中间,会有新的发现和新的灵感的闪现。“图”和“画”之间,是完全可以相互借鉴与通融的。

风景园林与现代景观设计的专业特点,表现在包含了组成风景景观的所有因素:树木植物、花卉、山石地势、水体、古今中外园林建筑、铺装道路、各类雕塑以及所有实用性、与装饰性的人工构筑物等。在这些类别中,又各自具有千差万别而生动鲜活的万千物象。风景园林与现代景观的设计表现性绘画,在物象种类和内容上的庞大与丰富,又是其他任何一种绘画所不可比的。因而,从事园林表现绘画的创作者,尽可以在涉猎面上广泛一些,活跃一些,这不仅是设计专业上的需要,也是绘画艺术创作上的需要。

园林设计表现绘画的艺术语言丰富,工具材料广泛:素描速写、水彩水粉、国画山水、钢笔、签字笔、炭笔、马克笔、彩色铅笔、“色粉棒”、“油画棒”;素描纸、水彩纸、绘图纸、复印纸、硫酸纸、草图纸等等,各样画种和各种工具均可采用。因此,这种绘画从整体上看,在艺术表现力上又显得十分生动活泼,在技法研究上也为我们提供了十分广阔的天地。

雕塑作品在园林与景观环境中占有重要地位,中国传统园林中的“石品”设置,在其观赏性上一直被人们称道,呼其为“抽象雕塑”,可见中国人在文化传统上自古就具备了对园林雕塑很高的鉴赏水平。近、现代雕塑作品中,不论是传统写实性,还是现代抽象性,都在园林设计的点点点景与艺术烘托上起到非常重要的作用。因此,对雕塑这一艺术的认知和了解,对于园林景观设计工作,具有重要意义。

感谢中国林业出版社文化教育编辑室组织编绘了这套“园林景观美术精学精练系列教材”,为风景园林和现代景观类的美术创作与教学提供了一个很好的展示机会,这是很有实际意义的,也特别感谢中国林业出版社沈登峰参与丛书大纲编写,感谢参与此套丛书编绘

与插图绘画工作的老师和同学们,为丛书提供了丰富而美丽的作品。很希望能见到更多更好的此类作品,以便大家互相交流,共同进步。

宫晓滨

2007.8. 北京

前

言

“园林景观美术精学精练系列教材”涉及园林专业中的设计、绘画等很多方面，钢笔画教材是其中一个很重要的部分，在设计表现中钢笔线条是当今手绘的基础。

本教材深入浅出，意在为学习园林及相关专业的学生和工作提供一本实用的参考书。因此本书在绘著过程中，力争以教学和学习为前提，以园林专业学生水平为基础，做到简洁、通俗、易懂、易学，舍弃了许多表面华丽的装饰笔触和更多的形式语言，想更多的满足广大园林、艺术设计、城市规划等专业学生学习美术和钢笔表现之用。因此选用了大量的学生作品作为评析的对象，不想把它单纯作为一本观赏性很强的钢笔画作品集，因为目前市面上类似的书籍很多，但大多都是以欣赏为主，许多作品都以华丽的色彩，洒脱的线条取胜，对具体的教学和学习则难以适用。

笔者在多年的园林美术及相关课程等教学过程中感受到，非艺术类的有关专业，其学生的艺术基础都比较薄弱，而且他们学习美术的主要目的是为了其专业设计服务，不是为了创作专业绘画作品。这就和艺术院校的学习有很大的区别，因此，在学习园林钢笔画之前，要认真对待，不能被表面的现象所迷惑。现在也有一些设计师所表现的园林钢笔画，不论什么植物、建筑等都是相同的方法，寥寥几笔，很概念，这对初学者不太合适。在某种程度上讲园林钢笔画与纯钢笔画有所区别，园林钢笔画不过多的注重形式感，但我们也不赞成那种缺乏艺术性的死板刻画，讲求在表明设计思想的前提下，尽可能地提高其园林钢笔表现的视觉美感和形式感。但不能为了形式而形式，要尽可能的为了表现设计意图和设计思想寻求合适的表现形式。

针对园林美术为其专业服务的特点，此书以园林景观作为主要表现内容，尤其以现代园林景观为重点，力求在引导广大读者掌握园林钢笔画表现技法的同时，可以得到一些园林设计的灵感。

2007年8月

编者

目录 CONTENTS

序

前言

第1章 园林钢笔画概述 /1

1.1 钢笔画的特点 /1

1.2 钢笔画与钢笔表现图 /2

1.3 钢笔画的工具与材料 /2

1.4 园林钢笔画的特点及其应用 /3

第2章 园林钢笔画的笔触 /4

2.1 笔触与练习 /4

2.2 示范画中的笔触解读 /6

第3章 透视知识及其应用 /8

3.1 理解透视现象 /8

3.2 透视的基本术语 /9

3.3 透视的种类 /9

第4章 园林钢笔画的作画步骤 /17

4.1 不同树木的表现 /17

4.2 建筑的表现方法 /26

4.3 常见景石的表现 /32

4.4 水景观的表现 /35

4.5 园林小品的表现 /39

4.6 景观道路的表现 /47

4.7 不同材质的表现 /50

4.8 不同形式的表现 /53

第5章 园林钢笔画常见问题解析 /57

第6章 园林钢笔画作品赏析 /65

第1章 园林钢笔画概述

用钢笔作画已有很长的历史。早在14世纪前西方的许多画家就喜欢用钢笔作画,许多设计家也同样采用钢笔这一工具来表现设计思想和设计方案,具有独特的视觉效果。近年来我国许多艺术家、设计家对钢笔表现独有青睐,特别是许多园林设计的草图和表现方案大多利用钢笔为基础,并赋以一定的淡彩效果,具有很强的表现力,这给设计表现形式增添了新的内容。

1.1 钢笔画的特点

钢笔画由于其工具的特殊性,其表现效果与铅笔和其他画种相比较有很大的视觉差别,其特点有以下几点:

(1) 用钢笔作画或收集资料方便、快捷,不受作画条件的限制。

(2) 由于其线条粗细浓淡变化较小,画面简洁明快。

(3) 由于其表现大多使用黑色墨水,表现力强,对比强烈,便于印刷和复制,也便于保存等等。

(4) 由于其线条表现形式宜于配合其他工具用于设计表现,会产生较强的形式感,例如钢笔与淡彩,钢笔与彩铅,钢笔与马克笔等,都能表现出不同的视觉美感,因此颇受设计师们青睐。

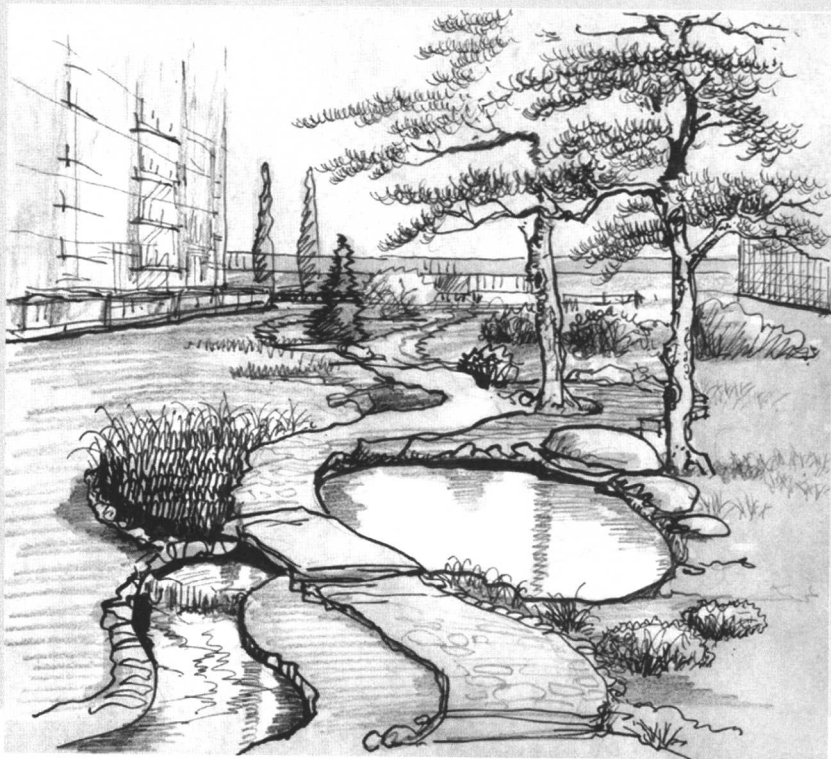

图 1-1

1.2 钢笔画与钢笔表现图

钢笔画和钢笔表现图之间有许多共同之处,但也有许多不同。其一,钢笔画大多是以纯钢笔线条组成,很少赋以其他色彩;钢笔表现图则不同,它可以配合彩色铅笔、水彩、马克笔等工具以达到其设计意图;其二,钢笔画在用线上和线形的组织变化上,较为注意其技法性;而钢笔表现图相对侧重于表现其设计物体的结构变化和客观性,在技法上略低于钢笔画,优秀的钢笔表现图 also 具有很强的观赏价值。

现在的许多园林设计方案大多采用钢笔表现图,因为它简便、快捷、明快,有较强的形式感,但是钢笔画是其表现的基础。

图 1-2

1.3 钢笔画的工具与材料

作钢笔画通常是用钢笔,目前用于作钢笔画的主要有一般书写性钢笔、美工钢笔、书法钢笔、中性笔、签字笔和针管笔等(图 1-3),其笔迹和线条的变化除书法笔和美工笔线条变化较大以外,其他的线条变化不大。

另外,在作钢笔画时,也有一些画家喜欢使用色、粉一类颜料与钢笔线条结合产生美感;在园林钢笔表现中常使用彩色铅笔(含水溶性铅笔,图 1-4)水彩颜料、马克笔、色粉笔、油画棒等材料,使其更具有表识性。

画园林钢笔画所需的纸张比一般书写纸略厚,表面不宜太光滑,现在市面出售的许多速写本作钢笔画即可,一般的绘画纸、素描纸等也可以作钢笔画(图 1-5)。

图 1-3 钢笔画常用工具

图 1-4 钢笔画色彩运用

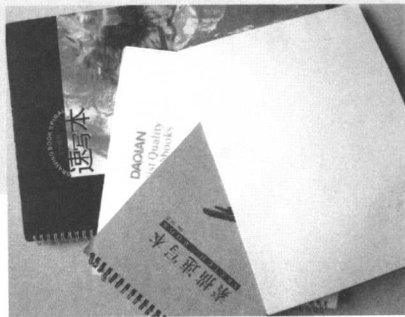

图 1-5 钢笔画常用纸

1.4 园林钢笔画的特点及其应用

1.4.1 园林钢笔画的特点

用钢笔工具来表现园林题材的内容，也并不是有很特别的地方，对于艺术院校的学生来讲，对园林钢笔画不屑一顾，认为那些画法缺乏艺术品味，缺乏形式语言感等。在长期的园林设计和园林美术教学中，我们感受到形式必须服从于内容，设计师的设计思维必须有一个适合于它的方式表达出来，不能只讲求形式，也不是所有的表现图都具有很强的艺术性。对于设计来说如果过分地去追求形式语言，那么往往表现的东西是空洞的、概念的。园林钢笔画表现设计方案时，是在追求形式美和艺术性的前提下，注重于客观性，在一定程度上体现植物的外形特征、建筑结构、比例、透视、空间等，若钢笔表现图要与其他辅助方法相结合时，要在画面的虚实等方面预先留出赋色的余地，在这方面与纯钢笔画就有许多不同之处。

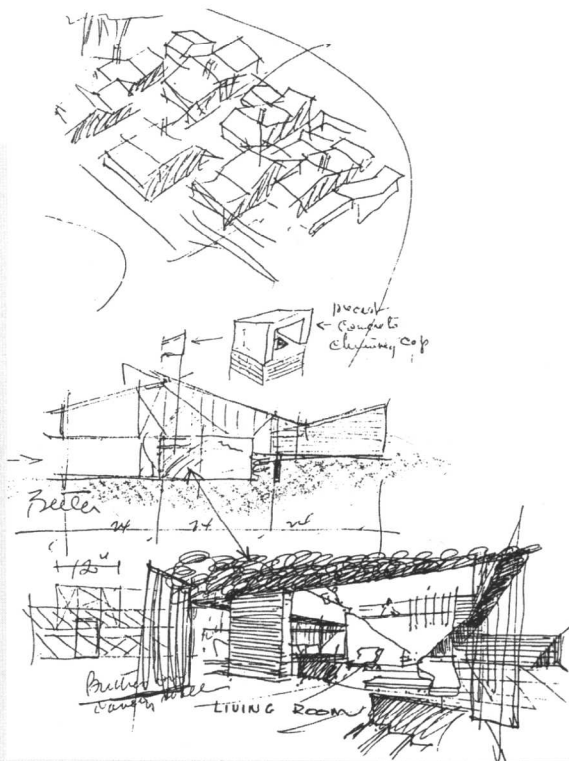

图 1-6 园林钢笔表现

1.4.2 园林钢笔画的重要性

钢笔画的形式不仅仅局限于园林题材的表现，在室内设计、建筑设计、工业造型设计、平面设计等领域普遍应用，因为它简捷、方便具，有一定的表现力。

- (1) 钢笔可以作为随时随地收集资料的随身工具。
- (2) 钢笔线型的基本造型可以用来结合不同的形式表现，如与彩铅、水彩、马克笔等结合表现。
- (3) 钢笔造型的画面可以通过扫描与电脑有关图型软件结合表现，具有一定的形式感。
- (4) 掌握钢笔表现可以使设计师现场进行设计思想交流与沟通，是一种较好的表达与交流的形象语言。

如图 1-7。

图 1-7 钢笔设计图

第2章 园林钢笔画的笔触

2.1 笔触与练习

笔触是构成画面的基本因素，不同的笔触会产生不同的视觉感受，因此在作钢笔画之前要熟悉基本的笔法、线条，作起画来才能做到胸有成竹，才能使画面的形式与内容充分的协调。

首先，我们应该很清楚的认识到，在用铅笔表现物体时，明暗的变化是主要的，其中，线条的浓淡变化构成了画面中的不同的虚实调子和各种明暗关系。那么对线条本身来讲已不是那么强烈，而线条是融于调子里面的。钢笔画的笔触与铅笔不大一样，虽然也有与明暗素描相同的一些原理，可在具体的技法表现中有较大区别。钢笔线条在虚实上差别不大，作画时主要靠线的疏密来组织和表现物体的结构、明暗等关系，具有独特的视觉美感。所以初学钢笔画的同学应首先熟悉与练习不同的线条及线条排列所构成的块面关系，这对后面的学习有很大的帮助。有一些同学在刚学钢笔画时，由于没有认识到其线条的表现力，还是用画素描那一套办法来画钢笔画，结果画面效果很差。因此，了解和掌握钢笔画笔触的变化与构成对学好钢笔画有很大的帮助。

以下是几种常用的笔触，初学者可根据自己的习惯选择性地练习，不过，不同的笔触所表达的物象，其视觉感受不同，钢笔画练习不同于铅笔，对于初学者来说，在线的掌握与控制上往往很难把握，在表现时，画线不是过长，就是过短，这就需要对不同的线多练习，同时在一定的范围内进行不同方向的限制性练习，这样有利于对线控制，使以后表现物象时会得心应手（如图2-1）。下面只是常见的几种笔触（每个人在表现中其习惯各不同，可选择性的练习）。我们在练习和写生中根据不同的表现对象和感受，可以创造出丰富多样的笔触（如图2-2）。

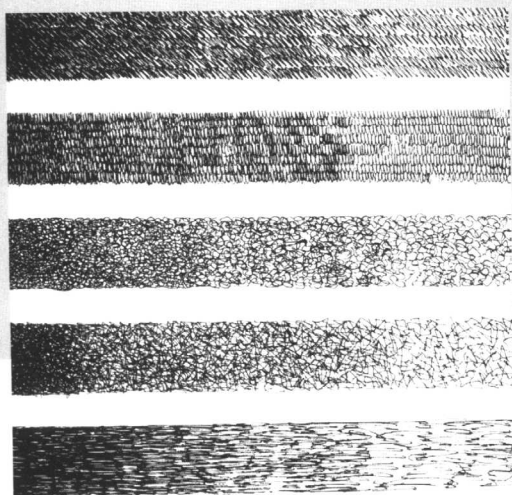

图 2-1 钢笔线条练习

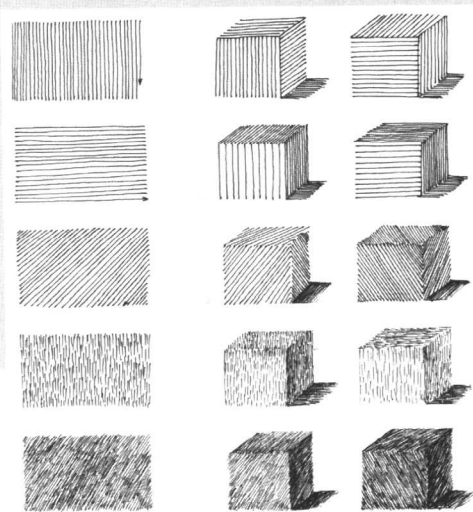

图 2-2 常见钢笔笔触

用一种笔触：点的疏密（图 2-3）和线条的不同方向（图 2-4）来组合空间和形体给人以不同的视觉感受，点的组合朦胧、神秘，而线的组合则使人感到结实、坚硬、挺拔。

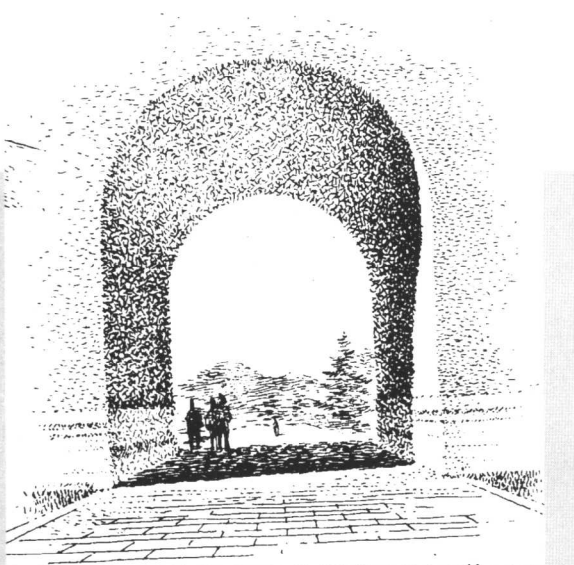

图 2-3 点的练习

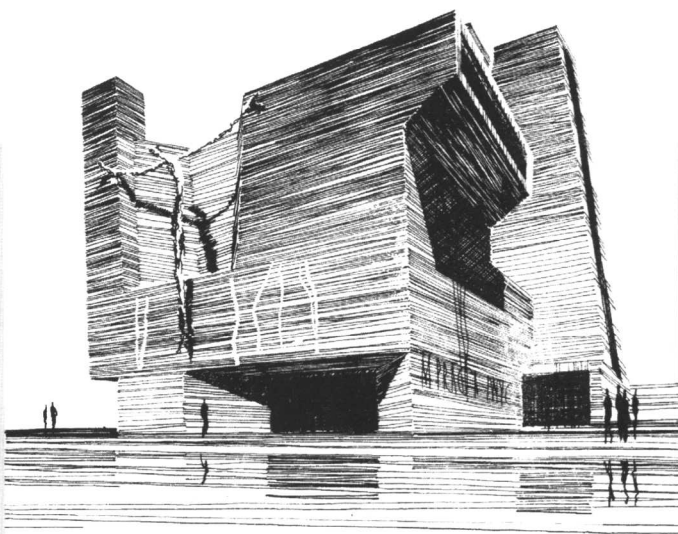

图 2-4 线的练习

在表现植物平面图中不同的笔触和线条都会表达出不同的植物种类，成为设计中的一种语言符号（图 2-5）。

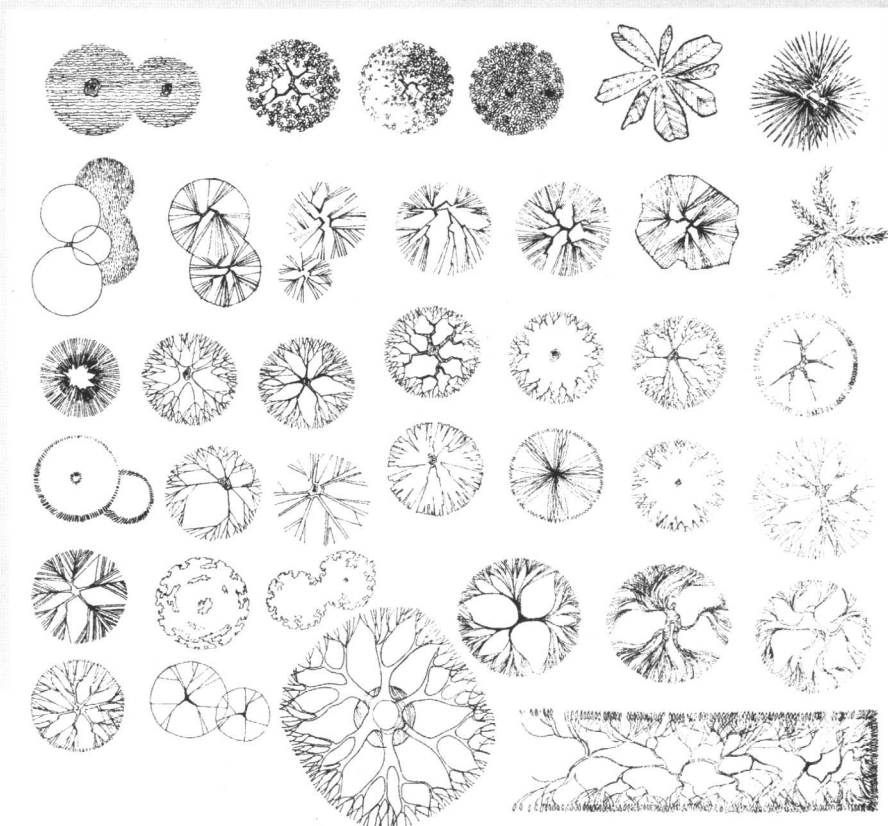

图 2-5 钢笔植物表现

2.2 示范画中的笔触解读

用长短不一的平行线构成不同层次，使画面中有一种稳定的感觉，并赋予一定的装饰性。

使用粗细不一的短弧线表现密林中的落叶乔木的感觉，此幅画使用弯头的美工笔画成。长短不一的短弧线虚实构成，其笔法统一、协调，如图 2-6。

图 2-6 短弧线笔触植物表现

使用半圆的弧线笔触组成的灌木球，在表现时注意用笔触的疏密来体现光感和体积感，如图 2-7。

图 2-7 半圆弧线笔触植物表现

同一种建筑造型，利用不同的笔触进行表现，每一种笔法都会带来异样的视觉感受，因此钢笔画中对于笔触的研究是画好钢笔画的一种很重要的因素，也具有一定的意义。但是，不考虑具体表现对象，盲目地追求笔触，那样也是错误的。

图 2-8 所表现的是同一景物几种不同的笔触表现，每一种笔触都会给观者不同的视觉感受，有平静、紧张及不同材质的感觉。图 2-9 这张钢笔画作品是我国著名的钢笔画家鲁愚力的作品，表现的是一个中国传统院落的入口，用细致平行的线条把传统建筑的结构和材质表现得很到位，在黑白对比、虚实等方面对于光感表现比较强烈。

图 2-8 同一景物不同笔触表现

图 2-9

第3章 透视知识及其应用

透视是一种视觉现象，只要有形、有体积的物体在空间中存在，对于视觉来说，就会产生透视这种现象，在设计与绘画中，透视普遍应用而且很重要（如图3-1）。

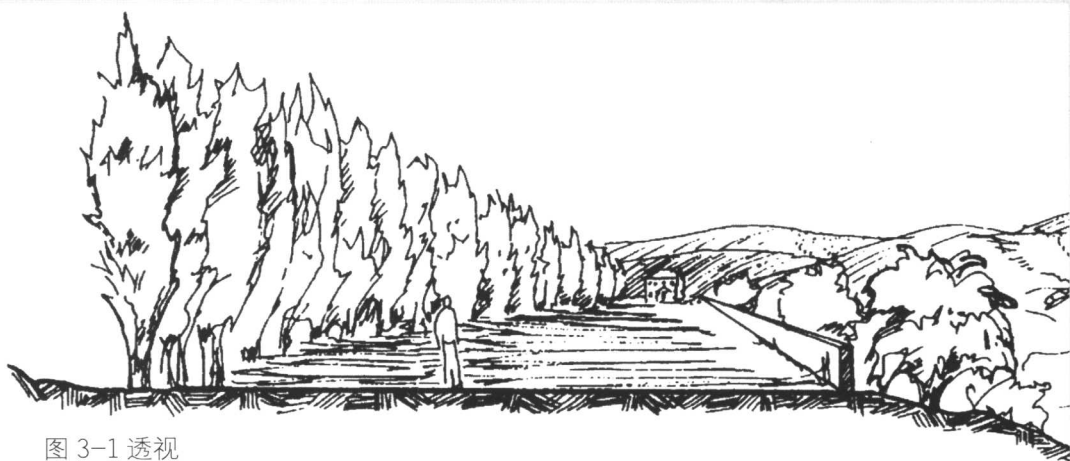

图 3-1 透视

3.1 理解透视现象

在大自然中不论物体的大小如何，只要存在在一定的视线范围都有透视现象，在此我们不必对其原理多述，就其现象和应用作重点描述。

在空间中，我们观察物体时有以下几种现象（图3-2）。

（1）在视点不变的情况下，等高的物体，距我们近的则高，远的则低，即近高远低现象。

（2）在视点不变的情况下，等距离的物体，距我们近的物体间隔疏，远的间隔密，即近疏远密现象。

（3）在视点不变的情况下，等体量的物体，距我们近的体量大，远的体量小，即近大远小现象。

（4）在视点不变的情况下，物体之间相互平行的线、与地面平行与视点产生一定的夹角后，则延长后相交于一点。

这些都是视觉在空间中的一种错觉现象，在实际中是不存在的。例如，我们看到两条平行的铁轨相交

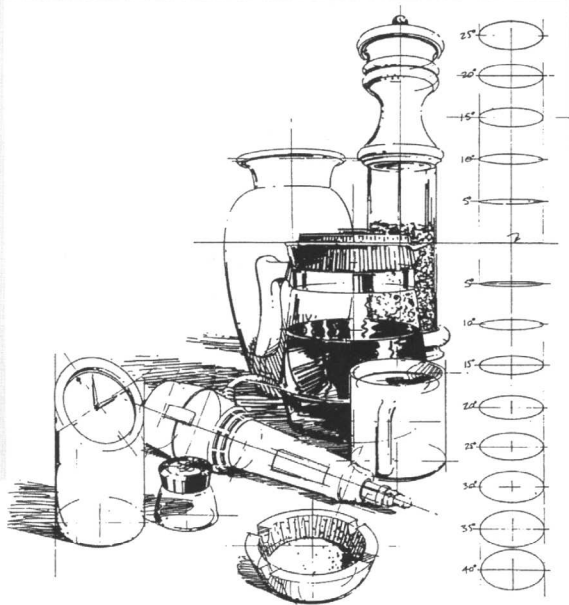

图 3-2

于远方，那么实际中永远是平行的，不会相交，这就是视错觉的原因形成的一种现象，我们把这种现象按照人们视觉习惯表现于平面上，就会又产生接近真实的空间感，这也是一种错觉，这种错觉是带有序列联想的一种感觉。

3.2 透视的基本术语

立点 (SP)：观察者所站立的位置（也叫足点）。

视点 (EP)：观察者眼睛高度的位置点。

心点 (CV)：视点在画面上的投影点。

视高 (EL)：立点到视点的高度（也就是脚到眼睛的高度）。

视平线 (HL)：通过心点并与视点同高的线，（在实际观察中，也就是眼睛与地面或立点的水平“线”）。

画面 (PP)：观察者与物体间的假设面或者称垂直投影面（我们也可看作是眼睛对观察物体的构图框，而形成的一种给予表现的画面）。

基面 (GP)：放置物体及观察者所处的平面（也可以理解为地平面）。

灭点 (VP)：与基面相平行，但不与基面线平行的若干条线，在无穷远处汇集的点，也称消灭点。

透视基本术语如图 3-3 所示。

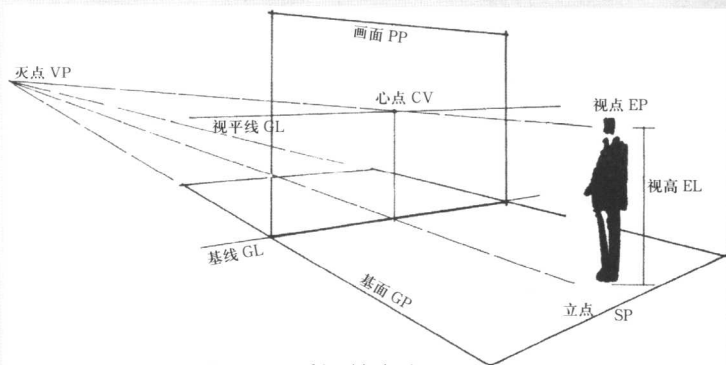

图 3-3 透视基本术语

3.3 透视的种类

物体在空间中由于视点的高度和观看角度不同，就会看到不同的透视现象。主要有一点透视、二点透视和三点透视。

3.3.1 一点透视

当视点处于所看主要景观的相对中心点时，物体一个主要面的水平线平行于画面，而其他的竖线垂直于画面，视点两边的相互平行线则汇集于视平线上的一点。而视线前方的平行线则不相交，而是形成近疏远密。一点透视的特点是只有一个灭点，所表现的景观纵深感强（如图 3-4）。

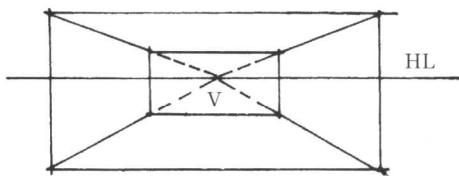

图 3-4 一点透视分析

一点透视实例：

图 3-5

重点提示：

一点透视只有一个灭点，相互平行的水平线都相交于视平线上的灭点，相互垂直的线一般不相交，只是形成高度上的变化且近疏远密的规律。

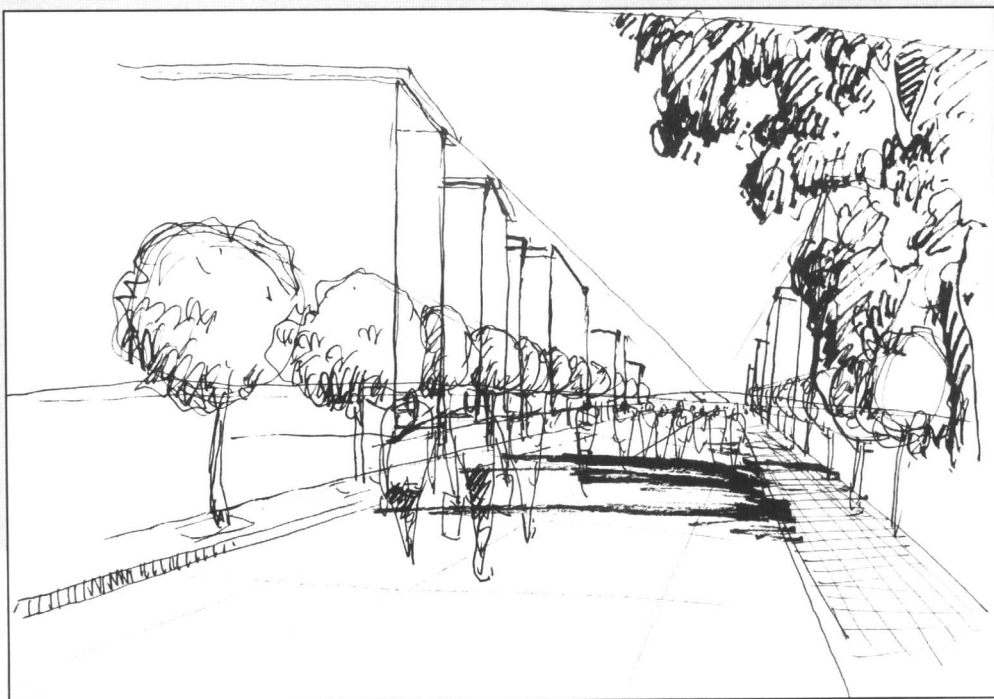

图 3-6