

建筑钢笔

设计手绘表现技法

向慧芳 编著

QQ在线答疑:327209040

免费赠送视频教程

随时解决问题

沟通零距离

◎ **知识全面:** 本书知识讲解全面,书中围绕如何有效学习绘制建筑钢笔写生手绘图的目标,从钢笔绘制建筑设计手绘的概述、线条、透视、构图、配景、局部表现到复杂的建筑综合表现,提供严谨的手绘知识和高效的绘制技巧。

◎ **课时教学:** 本书精心安排“基础知识”“实例练习”“技巧提示”“课后练习”等授课环节,把通俗地讲解与大量的练习相结合,全面、快速提高初学者建筑钢笔设计手绘表现能力。

◎ **讲解详细:** 本书采用图文并茂的形式,重点讲解局部细节与难点知识,并穿插讲解一些钢笔手绘表现技巧,便于读者直接了解与学习建筑钢笔设计绘表现技法。

◎ **案例实战:** 本书案例丰富,注重实战,采用案例教学与练习相结合的形式,循序渐进的讲解方式,在边教边学中,帮助初学者快速提高建筑钢笔设计手绘表现能力。

清华大学出版社

7412
2554

建筑钢笔

设计手绘表现技法

向慧芳 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书以建筑钢笔设计表现为核心,结合建筑设计配景元素,建筑设计局部,建筑设计综合手绘表现的步骤解析,全面地诠释了建筑钢笔设计手绘的表现技巧。本书实例丰富全面,步骤讲解详细,并对手绘的各部分重点知识进行了细节分析,具有很强的针对性和实用性,以便读者直接了解与学习建筑钢笔设计手绘的表现技巧。

本书可以作为高等院校、高职高专以及各大培训机构的环境艺术、城市规划、园林规划、室内设计与产品设计等相关专业的教材,也可作为建筑设计爱好者的参考用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

建筑钢笔设计手绘表现技法 / 向慧芳编著. —北京:清华大学出版社, 2016
(设计手绘教学课堂)

ISBN 978-7-302-43829-8

I. ①建… II. ①向… III. ①建筑设计—钢笔画—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第101722号

责任编辑:秦 甲

封面设计:张丽莎

责任校对:周剑云

责任印制:刘海龙

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座

邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:15.75

字 数:300千字

版 次:2016年7月第1版

印 次:2016年7月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:62.00元

产品编号:066567-01

前言 / Preface

关于建筑钢笔设计手绘表现技法

随着时代的发展与艺术设计的进步，设计手绘效果图越来越受到广大设计人员的青睐。建筑钢笔绘画表现是相关专业和从业者必备的基本技能之一，手绘在现代设计中有着不可替代的作用和意义。

本书编写的目的

编写本书的目的是使广大读者了解建筑钢笔绘画的表现技法和表现步骤，能够清楚地认识到如何把设计思维转化为表现手段，如何灵活地、系统地、形象地进行手绘表达。

读者定位

- 高校建筑设计、室内设计、园林景观、环境艺术设计等专业的在校学生马克笔手绘教材。
- 各培训机构马克笔手绘教材。
- 美术业余爱好者、马克笔手绘爱好者的自学教程。
- 装饰公司、房地产公司以及相关从业者的参考用书。

本书优势

全面的知识讲解

本书内容全面，案例丰富多彩，知识涵盖面广，透视关系、画面构图、材质表现等都有讲解，并且案例表现从建筑设计配景、建筑设计局部过渡到建筑大空间的钢笔手绘综合表现。

丰富的案例实践教学

打破常规同类书籍中的内容形式，本书更加注重实例的练习，不仅包括植物、石块、水景、交通工具、人物等配

景元素的表现，而且包括乡村建筑、城市建筑、商业建筑、文化建筑等钢笔手绘的综合表现，采用手把手教学的方式来讲解钢笔手绘写生技法。

多样的技法表现

本书建筑手绘表现技法全面，既有钢笔黑白表现建筑设计透视实践线稿练习，也有针管笔绘制建筑设计手绘效果图。

直观的教学视频

本书附赠超值的学习套餐，包括电子课件、教学视频。视频可通过读者QQ群免费下载，其内容与图书相辅相成，读者可以把图书和视频结合，提高学习效率。

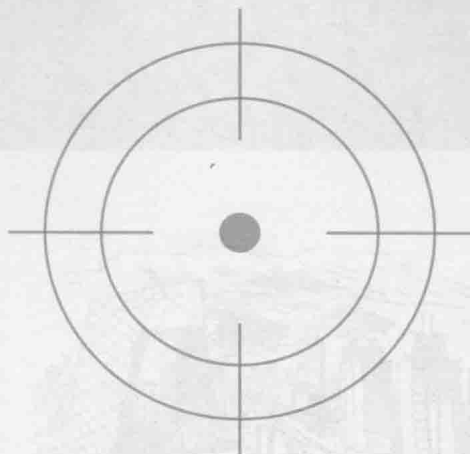
本书作者

本书主要由向慧芳编写，并负责全书的统稿工作。参加本书编写和资料整理的还有：李红萍、陈运炳、申玉秀、李红艺、李红术、陈云香、陈文香、陈军云、彭斌全、陈志民、林小群、刘清平、钟睦、刘里锋、朱海涛、廖博、喻文明、易盛、陈晶、张绍华、黄柯、何凯、黄华、陈文轶、杨少波、杨芳、刘有良等。

由于作者水平有限，书中难免存在疏漏之处，敬请广大读者批评、指正。

编 者

C CONTENTS 目录

第1章

手绘概述与工具的选择

1.1 建筑钢笔手绘概述 2

1.2 建筑钢笔手绘的表现形式 3

1.2.1 线描形式 3

1.2.2 点线形式 4

1.2.3 线面形式 5

1.3 建筑钢笔手绘的作用与意义 6

1.4 建筑钢笔手绘训练方法 7

1.4.1 临摹 7

1.4.2 写生 7

1.5 手绘工具的介绍 7

1.5.1 常用笔类 7

1.5.2 不同纸类 10

1.5.3 其他工具 11

1.6 手绘姿势 12

1.6.1 握笔姿势 12

1.6.2 坐姿 14

第2章

手绘基础线条

2.1 线条的意义 16

2.2 线条形式 16

2.2.1 直线 16

2.2.2 曲线与弧线 19

2.2.3 抖线 20

2.2.4 乱线 21

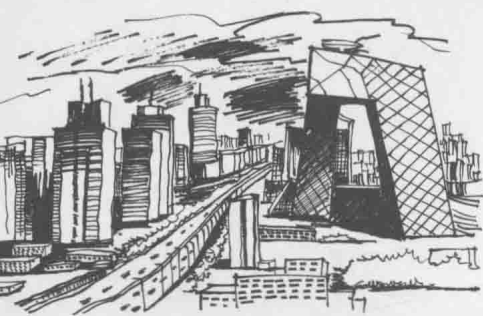
2.3 线条的运用 22

2.3.1 线条的练习 22

2.3.2 线条练习方式 26

2.4 线条练习时常见的问题 27

2.5 课后练习 28

第3章

明暗关系的表现

- 3.1 光影与明暗的内涵 30
- 3.2 光影与明暗的表现形式 32

- 3.2.1 线条表现 32
- 3.2.2 线与点的结合表现 33
- 3.3 课后练习 38

第4章

手绘透视与构图原理

- 4.1 透视的基本概念 40
- 4.2 透视的类型 41
 - 4.2.1 一点透视 41

- 4.2.2 两点透视 42
- 4.2.3 三点透视 43
- 4.2.4 散点透视 44
- 4.3 构图的定义与重要性 45
- 4.4 构图的类型 46
- 4.5 构图的要害 48
 - 4.5.1 取景的选择 48
 - 4.5.2 构图的规律 48
- 4.6 常见构图问题解析 49
- 4.7 课后练习 50

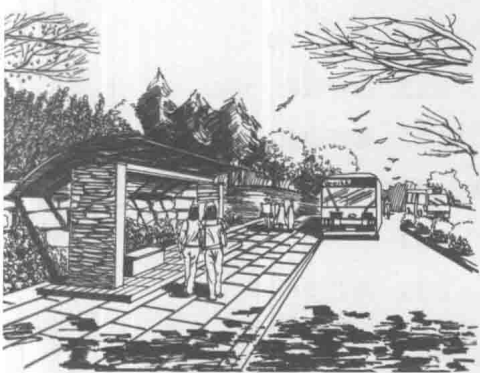

第5章

手绘材质表现

- 5.1 木材 52
- 5.2 石材 53

- 5.3 玻璃与金属材质 54
 - 5.3.1 玻璃 54
 - 5.3.2 金属 55
- 5.4 材质的综合表现 55
- 5.5 课后练习 60

第6章

建筑设计配景手绘表现

6.1 植物 62

6.1.1 乔木 62

6.1.2 灌木和绿篱植物 73

6.1.3 藤本植物 76

6.1.4 花草 88

6.1.5 水生植物 101

6.1.6 盆景 106

6.2 山石水景 111

6.2.1 石块表现 111

6.2.2 水景表现 117

6.2.3 山石水景的综合

表现 118

6.3 交通工具 124

6.3.1 船只 124

6.3.2 车辆 125

6.4 人物 126

6.4.1 单体人物 126

6.4.2 组合人物 128

6.5 道路铺装 128

6.5.1 卵石地面 129

6.5.2 小青砖地面 132

6.5.3 木质地板 136

6.6 天空的表现 139

6.7 远山的表现 146

6.8 课后练习 149

第7章

建筑局部手绘表现

7.1 建筑墙面 151

7.1.1 砖墙 151

7.1.2 木材墙面 154

7.2 屋顶 159

7.2.1 欧式屋顶 159

7.2.2 中式屋顶 163

7.3 门窗 167

7.3.1 欧式门窗 167

7.3.2 中式门窗 169

7.4 课后练习 172

第8章

建筑钢笔手绘综合表现

8.1 乡村建筑 174

8.1.1 木屋 174

8.1.2 砖房 180

8.1.3 老村口 186

8.2 古建筑 191

8.2.1 长城 191

8.2.2 西安城墙 198

8.2.3 徽派建筑 204

8.3 城市商业建筑 210

8.3.1 写字楼 210

8.3.2 商业步行街 216

8.3.3 会所 222

8.4 文化建筑 226

8.4.1 艺术博物馆 226

8.4.2 歌剧院 231

8.5 课后练习 237

第9章

作品赏析

初学者在学习建筑钢笔设计手绘之前，要对手绘的基础理论知识进行了解，这是学习手绘的必要准备。本章主要讲解了建筑钢笔手绘概述和绘图工具的选择，为后面各章内容的学习打下良好的基础。

手绘概述与工具的选择

第

1

章

1.1

建筑钢笔手绘概述

手绘作为一个广义的概念,是指依赖于手工完成的一切绘画作品的过程。钢笔手绘就是采用钢笔与墨水进行的一种手绘形式,是设计师必备的技能。钢笔手绘是具有丰富表现力的一种手绘形式,它既具有铅笔素描多层次排线的表现性能,又具有中国画毛笔白描单线的表现性能,甚至还具有黑白版画、装饰插画的表现特点。设计师通过手绘的方式表现出自己的设计思想,将脑海中模糊的形象与概念清楚地表现在纸张上。

建筑钢笔手绘就是以建筑环境为表现对象,以钢笔为绘图工具,通过手绘的形式了解建筑的形态结构、造型比例、材料色彩以及建筑与周围环境的关系等,使设计师的感受认知得到升华,从而为建筑设计获得更多的创作素材。建筑设计师可以通过手绘向头脑中输入信息,这比读书、看图片的感受更加深刻。建筑钢笔手绘是培养设计师对于形态分析理解和表现的好方法,也是培养设计师艺术修养和技巧行之有效的途径。

建筑钢笔手绘最大的特点是生动、灵活、随性,画面中的线条有节奏感,能够表现出绘画者自然轻松的手绘情绪。下图是欧式建筑钢笔手绘,作品中的线条严谨又不失灵动,画面中的线条疏密有序,表现出画面的明暗关系,使画面看起来更具空间立体感。

建筑钢笔手绘的表现形式主要有线描形式、点线形式和线面形式几种。

1.2.1 线描形式

线描是钢笔画的一种绘画方法，也是常用的一种手绘形式。线描就是用钢笔绘制线条来表现画面的形象和结构，它主要讲究线条的节奏感和流动感。好的线描作品更具有超凡的艺术格调。线描可以锻炼初学者的线条造型能力，希望读者加以重视，熟练掌握并灵活运用。

1.2.2 点线形式

在钢笔手绘表现中，点线形式也是一种常用的手绘形式。点线就是用钢笔绘制线条和点相结合来表现画面的形象和结构。钢笔手绘中用点来表现画面的光影很有效果，但是耗时会比较长，因此用点线相结合的画法来表现画面的光影与明暗，通常可以达到事半功倍的效果。

1.2.3 线面形式

线面形式是钢笔手绘表现中最常用的一种表现形式，就是用钢笔绘制明暗色调，通过黑白对比将画面清晰地呈现出来。这种绘制方式表现出来的画面对比十分强烈，具有很强的视觉冲击力。

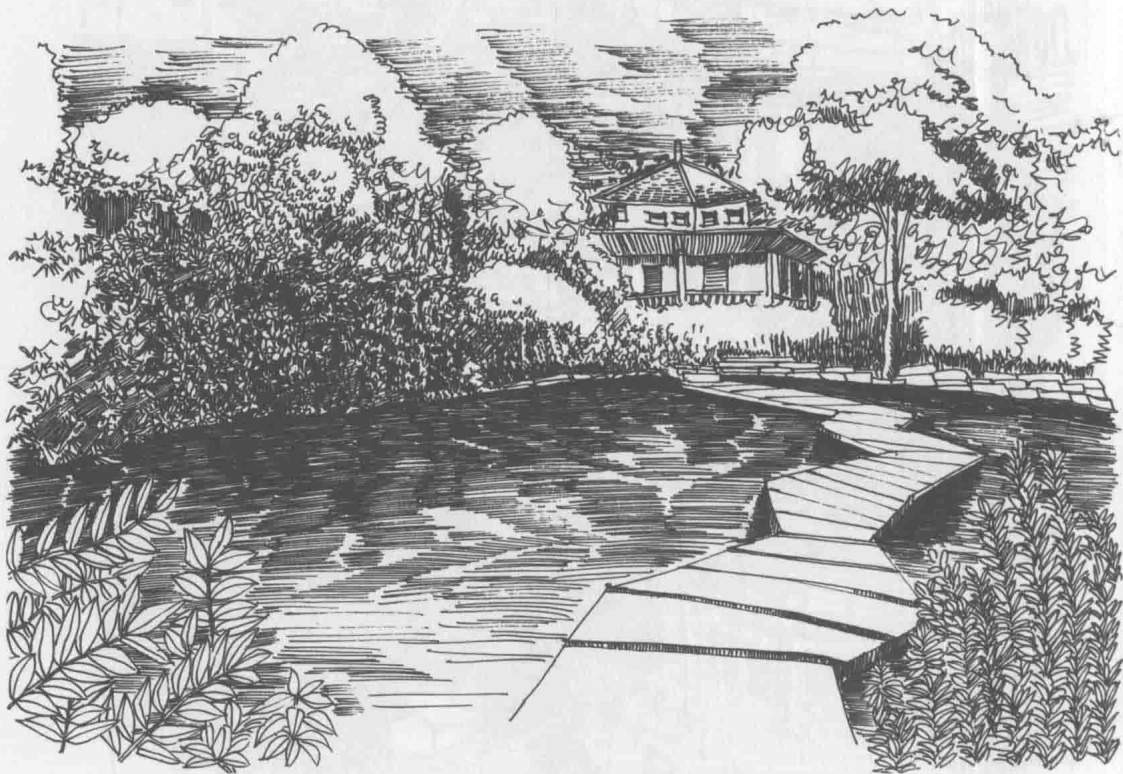

1.3

建筑钢笔手绘的作用与意义

随着社会的发展以及工作的需要,很多设计师越来越依赖计算机绘图,往往会忽视手绘对一个设计师的重要性。在学习、工作、生活中很多的灵感都是瞬间的,需要我们快速地记录下来。建筑钢笔手绘所用的工具简单,表达方式直观,能够快速记录绘画者的设计灵感,是建筑设计最为理想的表现形式。同样,它除了直观表现实际场所之外,还能训练绘画者的思维能力、造型能力和想象能力,这对于一个优秀的设计者来说是非常重要的。它不仅体现出设计者的绘画功底,还能体现出设计者的艺术修养。

总之,建筑钢笔手绘简单而实用,为设计师的创作提供灵感,打下坚实的基础。建筑钢笔手绘不仅对建筑设计具有重要的意义,还对相关的景观设计、规划设计、室内设计等专业设计的构思与表达有着同等重要的意义,它是计算机设计不可替代的,就像照相机发明几百年也不能取代绘画一样。如果掌握这种简单而实用的手绘表现形式,就能更好地表现出设计思想,使设计更加完美。

1.4

建筑钢笔手绘训练方法

在学习初期可以通过写生和临摹照片来练习手绘，通过写生和临摹理解建筑的空间形状、结构特征、透视关系、明暗和光影关系之间的联系，提高处理整体画面黑白灰层次的对比与虚实对比的能力。

1.4.1 临摹

临摹是手绘中最常见的一种学习方法，在临摹的过程中对作品进行分析总结，掌握用笔、用色及画面处理的技巧，研究绘图规律。建筑钢笔手绘表现可以是单纯的绘图，也可以是利用笔来思考。一般初学者是从单纯的绘图开始学习，一步一步深入理解手绘的含义。首先初学者可以通过大量的图片临摹，来培养内在的修养，然后再结合自己的思想，进行思考，构思设计方案。

1.4.2 写生

写生是培养设计师的观察能力、表达能力以及提高审美修养的有效途径。写生还可以为手绘效果图的创作积累更多的视觉符号和素材，从写生中获取处理画面的能力和经验。写生的过程中，手绘者一定要注意把握画面空间的主次关系，去繁从简，突出画面的主体，准确地表现出物体的主要特征，加以高度的线条提炼。

1.5

手绘工具的介绍

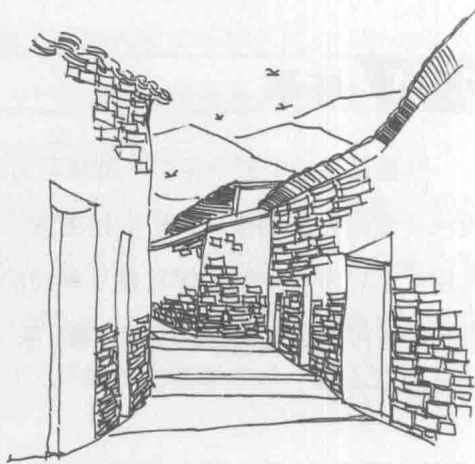
手绘类的绘图工具和材料多种多样，但钢笔手绘的工具与材料，相对于其他手绘形式，就非常的简单。包括一些常用的笔类、纸类与其他辅助工具等，本节简单地介绍几种常用的工具。

1.5.1 常用笔类

笔是手绘中必不可少的工具，在建筑钢笔手绘表现的技法中常用的有普通钢笔、美工笔、针管笔、中性笔、铅笔等。

1. 普通钢笔

钢笔是最常见的工具，它书写流畅，本身可以贮存墨水，在使用和携带上都非常方便。钢笔绘制的线条具有独特的魅力，刚劲有力、挺拔而又潇洒，能够很好地体现建筑特征。钢笔绘制的画面黑白对比强烈，画面效果细密紧凑，可以对建筑进行精细的刻画。

2. 美工笔

美工笔是将钢笔笔尖加工成弯曲状的笔，由于笔尖可粗可细，使用时可以根据力度的大小和笔尖的方向，绘制出粗细不一、变化丰富的线条，从而增加线条的表现力和画面的感染力。美工笔的笔法接近毛笔的笔法，比较适合乡村风景钢笔速写。美工笔的使用可以掩盖很多错误，误导初学者，所以不推荐初学者使用美工笔。

