

钢笔建筑画与

视觉笔记

刘辉 著

以「视觉笔记」的记录方式，表达建筑师所思所想
详细呈现同济大学「视觉笔记」课程教学方法

钢笔建筑画与 视觉笔记

刘辉 著

中国电力出版社

内容提要

“视觉笔记”为同济大学建筑学院一年级基础美术课程的创新内容。其通过实习写生，教授学生一种新的表现方法，即把建筑构件、建筑局部等分门别类，用手绘的形式，辅以文字说明，表现在八开大小的画纸上。本书作者，将其在同济大学多年“视觉笔记”课程的教学经验总结归纳，从钢笔建筑画的写生技法讲起，配以建筑写生步骤图图例，以此讲解建筑画的特点、画法、技巧；之后过渡到校园小景写生、城市建筑景观写生；再到古民居、水乡古镇视觉笔记表现赏析。书中大量写生作品可供学生临摹，并于最后附有建筑钢笔画与视觉笔记的教学安排，以供相关院校教师参考借鉴。本书适合高等院校建筑学、环境艺术设计、城市规划设计，以及相关专业师生，也适合建筑美术爱好者参考与借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

钢笔建筑画与视觉笔记 / 刘辉著. —北京: 中国电力出版社, 2016.5
ISBN 978-7-5123-9166-6

I. ①钢… II. ①刘… III. ①建筑艺术—钢笔画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第071274号

中国电力出版社出版发行
北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>
责任编辑: 王倩
责任印制: 蔺义舟 责任校对: 郝军燕
北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售
2016年5月第1版·第1次印刷
889mm×1194mm 1/16·9.5印张·319千字
定价: 45.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签, 刮开涂层可查询真伪
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

十年前，从前辈严忠林老师那里看到“视觉笔记”这一教学方式，感觉新奇和敬佩。当初，严老师的“视觉笔记”主要是在实习最后两天把建筑构件、建筑局部等分门别类，加以手绘以及文字组织在八开大小的画纸上。这种手绘与文字结合的形式很好地解决了写生与建筑基础知识的融合问题，加深了同学们学习的兴趣与学习深度。建筑院校的同学们大多没有美术基础，让全部同学都能画好建筑场景过于困难，一些同学常丧失自信，觉得画画太难，反正基础差学不会，慢慢也就放弃了，只求及格。若我们采取从建筑构件、局部画起，比如门锁、门窗等分门别类开始画，同学们就不会有这种困扰，再加上他们的建筑基础知识说起来头头是道，画起来也就有了眉目。图文并茂的“视觉笔记”激励他们克服一个个绘画上的困难，文字的记录也促使他们勤于观察思考，学以致用。

也是因为这“视觉笔记”的缘故，觉得素描写生运用钢笔绘画，色彩写生运用钢笔加马克笔更为方便快捷，这些年来我带学生实习就常常采用钢笔与马克笔来进行教学。本书从钢笔建筑画的写生技法讲起，配以建筑写生步骤图图例，以此来说明、讲解建筑画的特点、画法、技巧；依次过渡到校园小景写生、城市建筑景观写生，再到古民居建筑、水乡古镇的视觉笔记表现赏析。

无论是钢笔建筑绘画还是我们的“视觉笔记”，其成功的公式都是持久认真的学习态度加上正确的学习方法，两者缺一不可，也就是所谓的“天道酬勤”。钢笔建筑绘画风格多种多样，并不是都要求详整无缺、面面俱到，写生绘画更加注重生动活泼、严谨朴实。多画、多练，做到“眼到、心到、手到”，所有线条必须落笔清晰、肯定，才可以在纸端指间游刃有余，得到理想的画面。在绘画技巧上还要结合自己的条件和特长，不断地探索与创新，否则只能单纯地模仿别人，影响个性的发展。要善于分析、比较、提炼和概括，从中找出规律性的内涵，寻求出正确的绘画方法和技巧。一幅优秀的建筑钢笔画作品或“视觉笔记”，不但与绘画的技法有关，还与作者的素质和修养有着密切的关系，艺术素养越深，见识越广，绘画的表现能力就越强，越能创作出优秀的作品。

走出去，到生活中去，到大自然中去，多学习，多写生，这对于培养和提高我们作画的构图能力、取舍能力、透视能力、造型能力及画面处理能力尤为重要。只有这样，才能最有效地培养我们敏锐的观察力和艺术概括力，提高我们的形象思维能力和艺术素养。

目 录

序 言

一 钢笔画概述及写生技法 / 001

- (一) 工具材料及性能表现 / 002
- (二) 透视基础与构图 / 006
- (三) 钢笔画线条的特点与表现 / 016
- (四) 写实、写意、装饰及综合技法 / 022
- (五) 画面的处理技巧 / 030
- (六) 作品赏析 / 036

二 城市建筑景观写生与视觉笔记表现 / 049

- (一) 校园园林小景植物写生 / 050
- (二) 城市交通工具、工地机械、生活用具的写生 / 054
- (三) 门厅、楼道与室内空间表现 / 062
- (四) 城市建筑景观写生及视觉笔记表现赏析 / 064

三 古民居建筑、水乡古镇视觉笔记表现赏析 / 085

- (一) 门窗、门锁 / 086
- (二) 梁柱斗拱及石雕、砖雕、木雕 / 095
- (三) 农具、古家具 / 105
- (四) 弄堂、石板路、小石桥 / 110
- (五) 农家小院与农村生活 / 118
- (六) 溪边民居、田园风光 / 125
- (七) 水乡古镇 / 129

附：钢笔建筑画与视觉笔记教学安排 / 147

—

钢笔画概述及

写生技法

在经过一个学期的素描学习之后，同学们对形体、比例、结构以及光影明暗、质感肌理的表达有了一定的认识。考虑到建筑学科的自身特点，为了培养掌握手绘的表达能力，也为了提升他们的艺术素养，第二学期我们的造型基础课程便从室内素描的学习转到室外建筑风景的素描训练。当然，室外的学习不仅是工具材料的变化以及表现形式的转换，教学进度、出行安全、景点的选择等方方面面也都要尽量考虑周全，确保同学们室外学习的顺利进行。室内素描学习时可以慢慢地描绘，追求细腻层次的表达；室外写生则考虑工具材料是否携带方便，更加强调景物的透视变化、观察取景、如何构图，以及技法、技巧的表现处理等。

目前国内建筑院校的造型基础实习大多以铅笔、钢笔画为主。钢笔画表现力强，其工具又便于携带，在外出写生中使用起来较为方便；同时在用于建筑设计的素材收集、草图构思与方案表达上，钢笔画均提供了一种便利、快速的图示语言与表达形式，这也是我们以钢笔建筑画为出发点来学习的原因。

（一）工具材料及性能表现

学习要点

- ★了解、掌握钢笔建筑画所需要的工具材料与性能
- ★通过图例对不同工具材料及所作的建筑画有个感性认识

1. 画笔

钢笔画笔主要有普通钢笔、中性水笔、笔尖弯过的美工笔等。“工欲善其事，必先利其器”，下面我们介绍几种常见的画笔。

（1）普通钢笔、针管笔、中性水笔

普通钢笔、针管笔、中性水笔使用方便，有易存放、复制等优点，在建筑写生、草图构思中常使用。它们的使用效果并无明显差别，只是个人使用习惯不同。画出的线条粗细均匀、流畅、挺拔有力，以线条的疏密变化来表现物象的形体、色调、颜色和纹理，黑白对比强烈，画面效果细密紧凑等特点。与普通钢笔需要更换墨水相比，学生大多偏爱针管笔、中性水笔，主要是因为使用方便，同时也不易堵墨（图1-1、图1-2）。

（2）美工笔

笔尖弯过的美工笔，其线条的表现力很强，用不同的角度和力度就能画出粗细变化的线条，且富有弹性。但缺点是：如果纸张、墨水使用不当，则笔易堵塞，以至出水不畅，影响使用，建筑院校的学生不易掌握（图1-3）。

（3）芦杆笔

钢笔的原型就是羽毛笔、芦杆笔。在公园、乡间的河畔、路边就地取材，将芦杆削成尖头或扁头，蘸碳素墨水或墨汁用来作画，也可以备一块海绵用来吸取多余的墨水使其产生枯笔的效果，运用得当可使其画面效果更加丰富（图1-4）。

（4）记号笔、马克笔

记号笔、马克笔的性能也与钢笔颇为近似，粗细型号很多，因其大多是油性的，后期上色时，墨稿不会晕染、渗化。所画线条粗狂、爽快，富有变化（图1-5、图1-6）。

2. 纸张

户外写生强调的就是工具携带方便，大多是选用活页的速写本，一般A4大小为好。素描纸以及素描纸类型的速写本，纸质粗实、耐用，适合各种类型的笔。普通钢笔、针管笔、中性水笔、记号笔、芦杆笔都没问题，但不宜使用美工笔，因其容易堵塞笔尖（图1-7、图1-8）。

图1-1 刘辉 (中性水笔)

图1-2 蔡一凡 (钢笔)

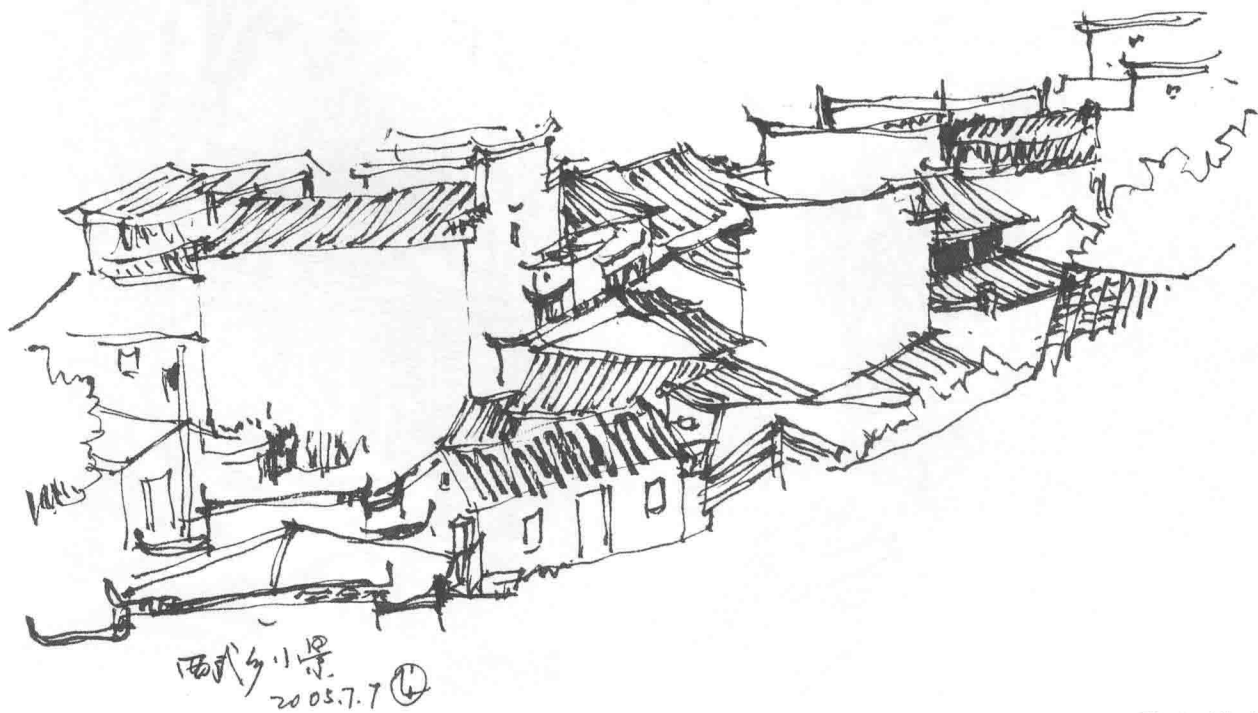

图1-3 刘辉 (美工笔)

图1-4 刘辉（芦杆笔）

图1-5 刘辉（记号笔）

图1-6 刘辉（马克笔）

图1-7 刘辉(速写本)

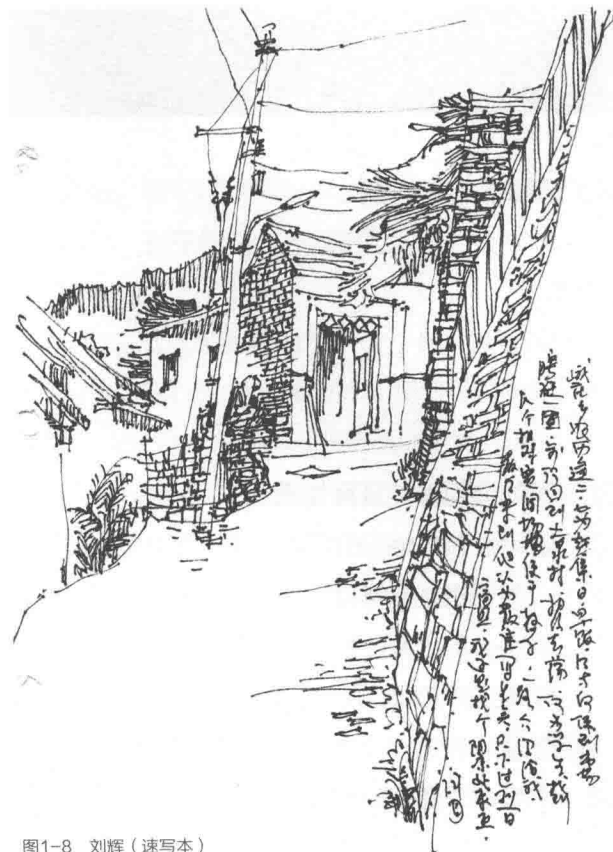

图1-8 刘辉(速写本)

在室内画建筑画时,大多选用纸质密实、表面光洁且吸水性不强的白色纸张。因为这类纸张运笔流畅,画面黑白对比强烈,色调明晰,如铜版纸、白卡纸等都是理想用纸。用刀片等在黑线或黑块上刮划、涂擦出白色的线条,可使黑白线条相间而产生独特的肌理效果。图1-9中根据画面的特殊需要,例如追求飞白等肌理效果时,使用宣纸、皮纸、高丽纸等作画,线条粗犷很有质感,会获得一些意想不到的画面效果(图1-10)。

3. 墨水

作钢笔画时使用的墨水,一般选用碳素墨水,现在市场上的钢笔有配套替换装墨水,使用也较方便。写生时,钢笔如出现下水不畅的状况,就要及时用薄刀片清理一下笔尖,以确保线条的流畅。特别是吸墨水的钢笔在长期不用时,应用水洗净后再放置。

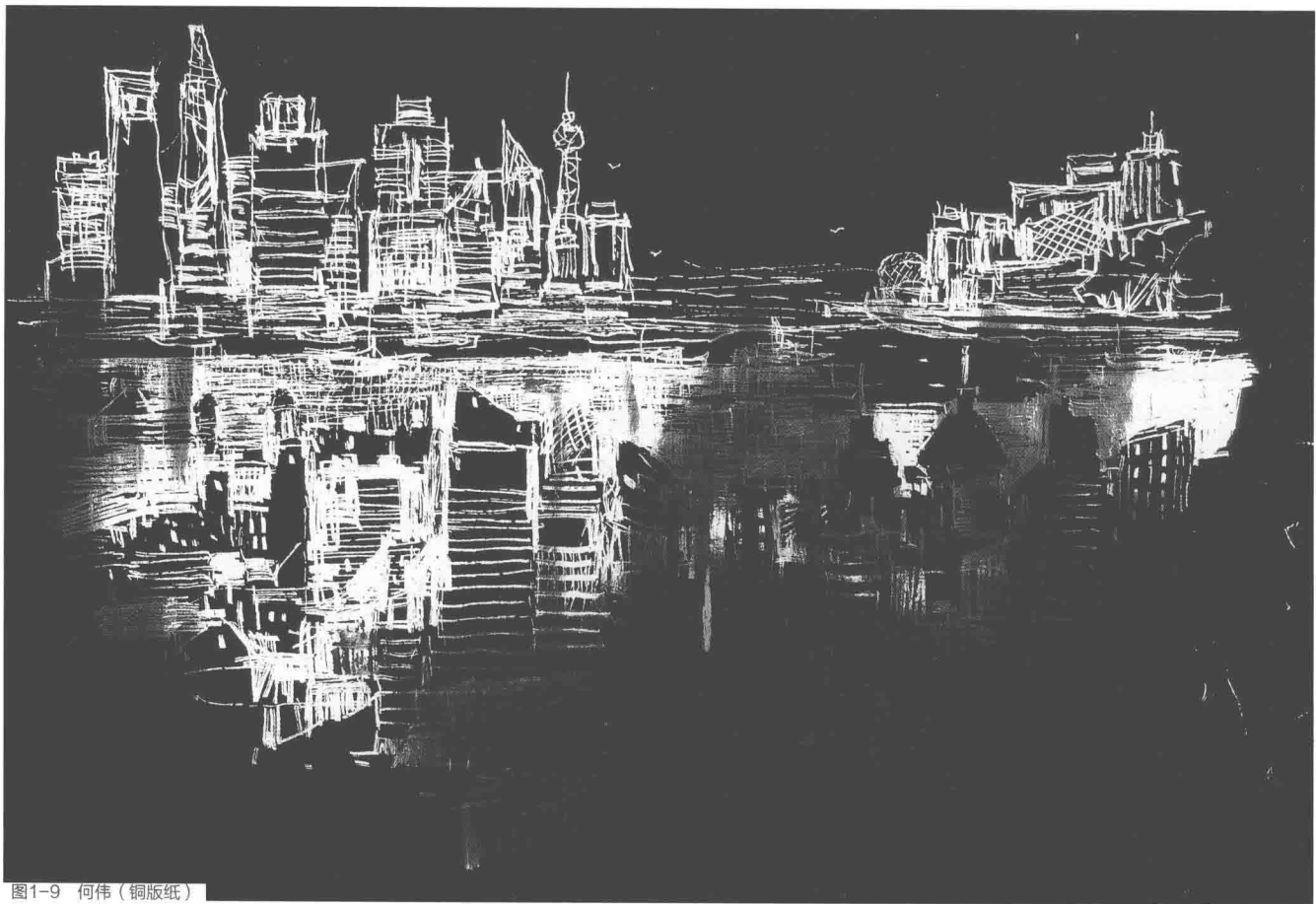

图1-9 何伟（铜版纸）

图1-10 沈锐（皮纸）

（二）透视基础与构图

学习要点

- ★ 写生中的透视运用
- ★ 构图方法

1. 建筑画的透视基础及写生表现

建筑物写生首先遇到的困难就是透视，在户外写生时不可能也没有必要把透视网格都画出来。这里我们只要把握画面的视平线、消失点的大概位置，把客观物象在平面上较为准确地表现出来，使它们具有立体感和远近空间感就行了。简单来说，透视的规律就是近大远小，把握了视平线的位置与消失点的关系也就理解了透视。所画建筑景观应依据表现对象的实际需要来定，一般视线定得高，看到的地面就多，视野也就更开

图1-11 刘辉

阔；视线定得低，看到的地面就少，建筑物会产生仰视、局促的感觉；视平线在一人高时画面会有身临其境的效果（图1-11）。

（1）一点透视及写生表现

一点透视也叫平行透视，即物体向视平线上某一点消失。视平线是由作者的眼睛观察物体时的高度决定的，如果建筑物或者路面与画面平行，近大远小的消失关系，则都集中在作者眼睛正对着的点消失在视平线上，这种透视现象叫一点透视（图1-12、图1-13）。

（2）两点透视及写生表现

如果建筑物和画面不平行，那么建筑物左右两个面的边线就会向视平线上左右两个点消失，这种透视现象叫两点透视，也称成角透视；在室内表现图中常用的微角透视，一个灭点在画幅里，另一个灭

点因地面向上倾斜而出现在画幅外，也称两点透视。

（图1-14~图1-17）

（3）仰视与俯视的写生表现

如果表现比较高的建筑物，或者在狭窄的弄堂里写生，则形成仰视的角度或俯视角度，这时建筑物的垂直线会向视平线的上方或下方的消失点汇聚（图1-18）。

（4）散点透视及写生表现

散点透视也叫多点透视，是中国画中特有的透视法，这种透视法在画较为广阔的民居场景绘画中比较常见。我们的观察点不是固定在一个地方，也不受视域的限制，或是根据需要，移动着立足点进行观察。各个不同立足点上所看到的東西，都可以组织进自己的画面上来（图1-19）。

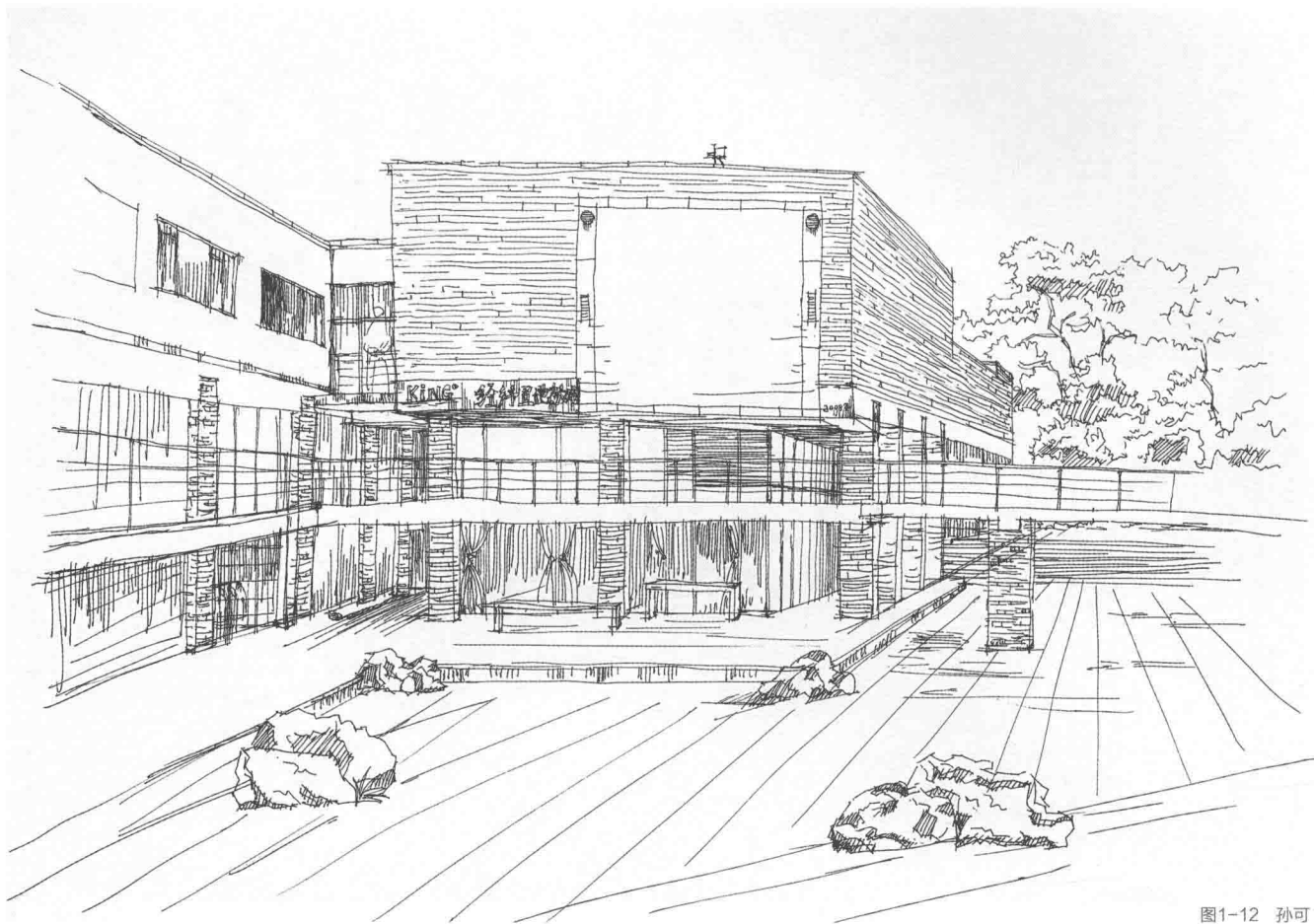

图1-12 孙可

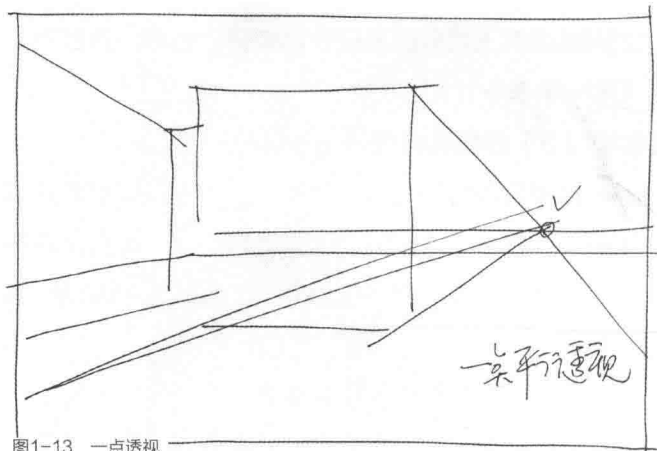

图1-13 一点透视

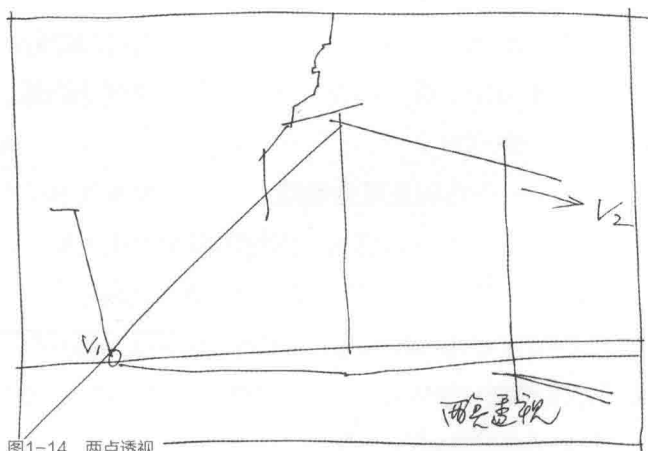

图1-14 两点透视

图1-15 许琳昕

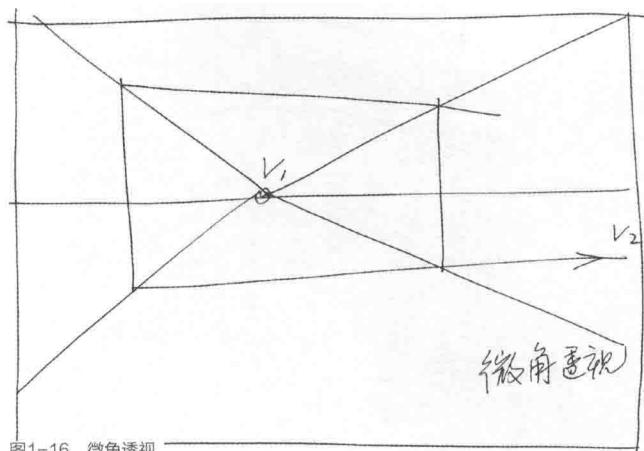

图1-16 微角透视

图1-17 陈芝琳

图1-18 李雪凝

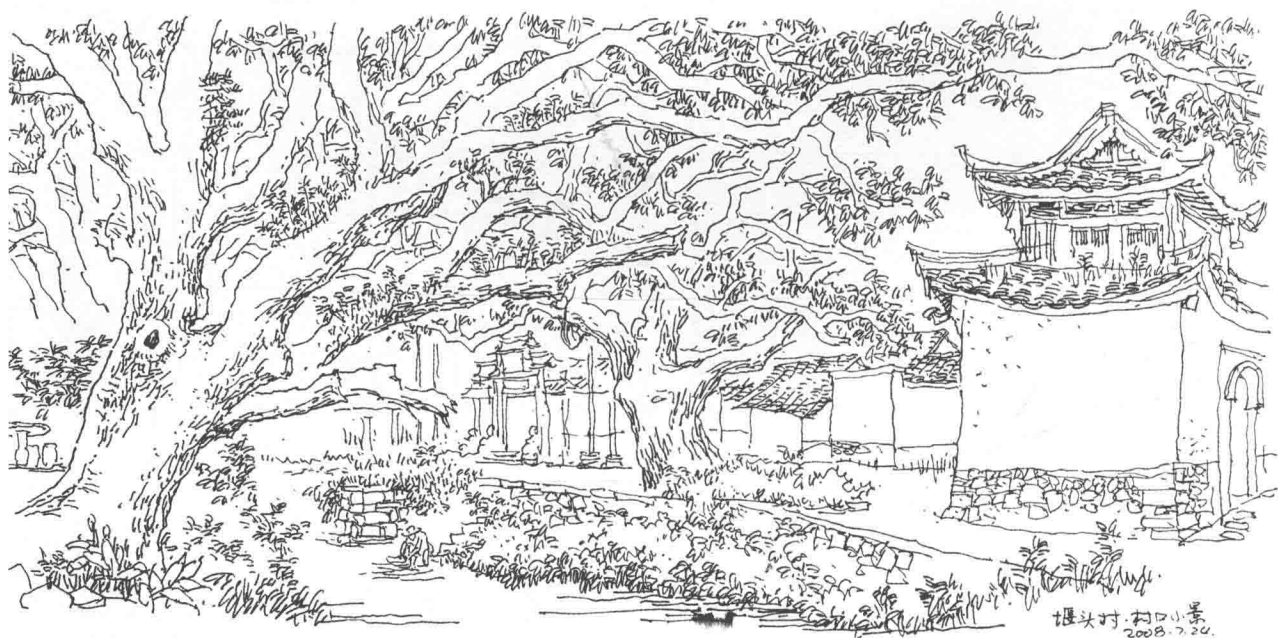

图1-19 刘见谷

2. 建筑画的构图方法

建筑画与静物写生的构图稍有不同，不仅仅在透视的运用上，而最为主要的是面对纷繁复杂的物象，我们要画什么，从哪里入手，怎么表现？如何使画面能充分有力地体现自己的意图，产生艺术感染力？这些问题在写生时是我们需要考虑的。构图与观察思考是分不开的，通常思考比单纯的看更为重要，没有思考就很难有好的构图。要带着思考去观察、去构图，这需要知识的积累、文化的积淀和艺术素养的提高，艺术认知提升后再去影响我们的观察能力、构图能力。构图不仅对画面元素的安排起作用，还决定了整个画面的精神。

（1）立意

清代的方薰在《山静居画论》中曾说过：“作画必先立意以定位置，意奇则奇，意高则高，意远则远，意深则深，意古则古。”常年去农村带学生实

习，也常常吃住在农家，与农民唠家常，感受农家生活的变化。狭小的农家居室里摆放着许多木工器具与各种农具，画者有条不紊地，以略显枯涩的笔触，为我们述说着农民的勤劳与辛苦，这些都是对现实生活的丰富体察和创作经验的充分积累，是画者自身修养的体现（图1-20）。“三好坞”的亭子我们画过多次，这幅画以九曲桥来引导视线，以在亭子里写生的同学作为点睛之笔，画面从而有了“门道”，有了画意（图1-21）。

（2）观察取景

建筑景物因观察的角度不一样，所呈现的画面气氛也有所不同。如果事无巨细地描绘，必然会造成画面散乱。为此，画前应观察、感受和分析，并确定哪些部位是主要的，哪些部位是次要的，或者哪些地方需要移动位置，哪些地方应该夸大或缩小，从而使画面产生理想的效果。所有这些布局安排，就构成了观

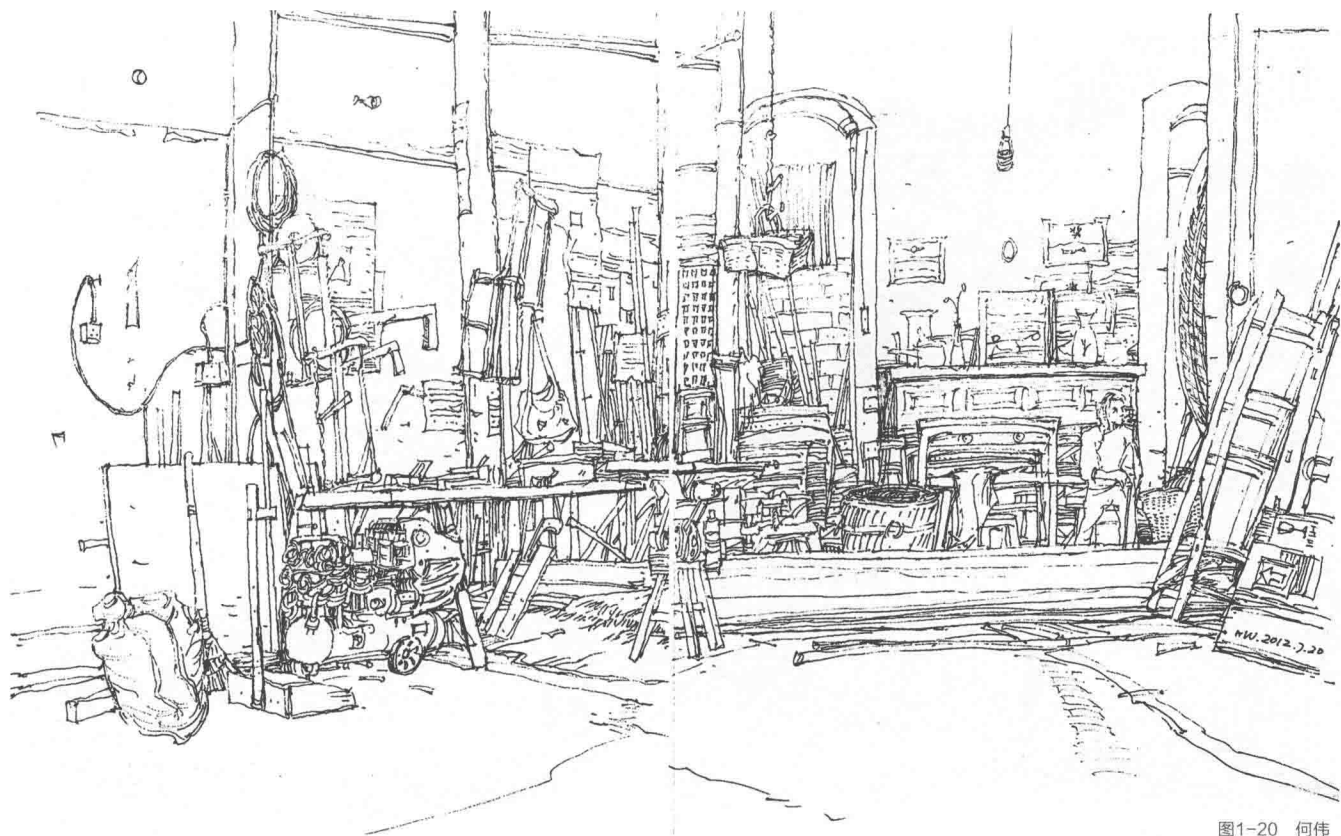

图1-20 何伟

图1-21 王劲扬

察取景的全部内容。在具体观察对象时，首先需从整体着眼，通过比较既要看到变化，又要看到统一；既要看到远景，又要看到近景、中景。还要观察何处最暗、何处最亮，何处最实、何处最虚，并去体会最吸引人的细节以及空白的部位等，做到心中有数。多走走变换一下角度，选择自己认为最美、最生动的地方进行写生（图1-22、图1-23）。

（3）构图

构图就是组织画面，就是要取得画面的均衡。构图的重点是要表现主体，在画面上以突出主体为目的，协调主体与配景的关系并处理好近景、中景、远景这三个层次（图1-24）。面对景物我们可以多选几个角度，多画几幅构图。要始终知道我们是在练习，有时不经意画的小构图反倒会颇具灵性。构图的主要形式有中心构图、水平方向构图、垂直方向构图、斜线构图、边角构图、满构图等。

图1-22 刘见谷