

建筑钢笔速写

编著 李凌鹏 杨翼 冉冉

21

世纪高职高专艺术设计专业教材

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY
FOR VOCATIONAL AND
TECHNICAL COLLEGES

丛书主编 徐勇民

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

建筑钢笔速写

从书主编 徐勇民

21

世纪高职高专艺术设计专业教材

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY
FOR VOCATIONAL AND
TECHNICAL COLLEGES

编 著 李凌鹏 杨 翼 冉 冉
参 编 谢 涛 李淑琴 杨 薇 梅爱冰
刘银燕 邵爱民 高艾荣

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

项目负责

责任编辑 张 浩

书籍设计

技术编辑 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑钢笔速写 / 李凌鹏 杨 翼 冉 冉 编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2007.11

(21 世纪高职高专艺术设计专业教材)

ISBN 978-7-5394-2098-1

I.建…

II.①李…②杨…③冉…

III.建筑艺术—速写—技法(美术)—高等学校: 技术学校—教材

IV.TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 161652 号

建筑钢笔速写 © 李凌鹏 杨 翼 冉 冉 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号
湖北出版文化城 B 座

电 话: (027)87679520 87679521 87679522

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

<http://www.hbapress.com.cn>

E-mail: fxcg@hbapress.com.cn

制 版: 武汉市盛美联广告有限责任公司

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7.75

印 数: 4000 册

版 次: 2007 年 11 月第 1 版

2007 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 39.00 元

《21 世纪高职高专艺术设计专业教材》

丛书编委会

主 编：徐勇民

委 员：(按姓氏笔画排列)

方湘侠 王金鼎 王代萍 王宗元 王智勇 邓学峰 向极鼎
关俊良 余 勇 李三汉 李 跃 李友恭 李志武 李菊香
刘家寿 刘晓敏 孙建军 刘镜奇 何雄飞 汪京元 杜卓选
华黎静 管学理 张 勇 张小纲 张远珑 张来源 张立学
陈天荣 陈 新 赵 罡 金 波 贾银镞 熊 风 高 爽
杨 勇 罗星源 罗 潘 段林杰 姚 强 高 卿 程志庆
周利群 袁公任 舒湘鄂 彭 亮 曾维华 戴 荭

参 编 院 校

湖北教育学院	鄂州大学
武汉职业技术学院	湖北职业技术学院
长江职业技术学院	江汉艺术职业学院
湖北工业大学商贸学院	襄樊职业技术学院
武汉科技大学中南分校	深圳职业技术学院
武汉商贸职业技术学院	广东轻工职业技术学院
仙桃职业技术学院	广东外语艺术职业技术学院
湖北艺术职业技术学院	番禺职业技术学院
武汉商业服务学院	顺德职业技术学院
湖北大学知行学院	温州大学美术与艺术学院
武汉软件工程职业学院	北京电子科技职业学院
湖北轻工职业技术学院	长沙民政职业技术学院
湖北城市建设职业技术学院	景德镇陶瓷学院
湖北广播电视大学传媒艺术学院	苏州工艺美术职业技术学院
咸宁职业技术学院	湖南软件职业学院
邵阳师范高等专科学校	湖南大众传媒职业技术学院
武汉语言文化职业学院	湖南工业职业技术学院
湖北交通职业技术学院	东北电力大学艺术学院
荆州职业技术学院	南昌工程艺术学院
荆门职业技术学院	杭州职业技术学院
黄冈职业技术学院	河南省广播电视大学直属学院

前 言

近十年来,随着“中国制造”的各种品牌在全球影响越来越大,全国上千所高职高专的办学理念、办学特色和办学规模也与时俱进,呈现出蓬勃发展的态势。其中,艺术设计专业毕业生的市场适应性普遍加强,而且市场岗位的需求潜力也不断加大,就业形势看好,这已成为高等职业技术教育界的共识。在社会主义市场经济转型期的大背景下,明确高等职业技术教育的人才培养目标,不断探索办学特色,采用应用技术的最新成果提升教学质量,是高职高专艺术设计教育的当务之急。

高职高专艺术设计专业的教育特色就是职业岗位教育,其培养的学生必须符合市场相关行业及职业岗位对应用型人才的能力要求。如何有针对性地展开教学、设置课程及组织编写具有高职高专特色的艺术设计专业教材,是职业艺术设计教育工作的中心内容。

在整个教学建设中,教师队伍建设、课程建设、教材建设只有真正适应职业岗位对学生的知识结构与应用能力的要求,才能培养出社会急需的应用型人才。高等职业技术教育以应用能力培养为核心,彻底改变过去以知识和概念灌输为主的理论教育模式,推行的是注重实际操作能力的教育模式,理论知识够用即可。具体而言,高等职业技术教育必须具有课题模块化教学、能力培养过程教学、职业岗位实训教学三大特点。

高职高专艺术设计教育突出实训教学,旨在培养企业一线的应用型设计人才,以能够独立解决企业实际问题、动手能力强为培养目标,强调将体现设计意图的工程图纸加工转化为产品的基本操作能力。在工作现场进行专业教学指导,在强调动手能力的同时,又注重开发学生的创造性思维能力,惟有如此,学生才能在今后的职业道路上具备可持续发展的前途。因此,配套的教材建设必须以实训教学为基础,充分展现出实训教育的全过程。

鉴于此,我们邀请了北京、上海、深圳、湖北、湖南、广东和浙江等省市在高职高专艺术设计教育方面有特色、有规模的院校,以优质的教学课程为依托,以有实践经验的优秀骨干教师为核心,经过两年多的讨论、编写、修改、编辑出版了《21世纪高职高专艺术设计专业教材》。该教材涵盖了艺术设计学科各专业课程,强调学生实际应用能力的双向培养,注重体现实际应用能力的培养过程,具有较强的针对性和实用性,其出版必将会对我国职业技术教育起到积极作用。

在教材出版之际,我们感谢湖北省教育厅和湖北美术学院徐勇民院长的大力支持!感谢各职院的专家教授的辛勤指导!感谢参加教材编写的一线教师孜孜不倦的劳作,使本教材实际体现了当代中国特色的艺术设计职业教育的发展水平。

本套教材在编写过程中难免存在一些问题,有不当之处,恳请广大师生与专家提出宝贵意见,以便我们再版时更正。

《21世纪高职高专艺术设计专业教材》编委会

目 录

第 1 章 建筑钢笔速写概述	6
1.1 学习建筑速写的意义	6
1.2 速写的专业特点	7
1.3 建筑速写与各专业创意设计思维的联系	10
1.4 建筑速写的工具	13
第 2 章 建筑速写的基本空间透视与画面构图规律	14
2.1 建筑空间透视	14
2.2 画面构思与构图规律	27
第 3 章 建筑钢笔淡彩速写的色彩规律	36
3.1 色彩的基本知识	36
3.2 色彩的空间表达形式	39
3.3 钢笔淡彩的色彩特征	46
第 4 章 建筑钢笔速写技法的表现形式	49
4.1 以线条为主的速写	49
4.2 以明暗调子为主的速写	52
4.3 以明暗调子与线条组合的速写	54
4.4 钢笔淡彩表现形式	57
4.5 建筑钢笔淡彩速写的方法步骤	59
第 5 章 钢笔淡彩速写训练	68
5.1 观察方法	68
5.2 建筑空间感悟能力的培养	71
5.3 建筑场景与画面趣味中心	77
5.4 写生训练与默写	80
第 6 章 建筑速写在专业设计领域的应用	112
6.1 建筑速写与室内设计	112
6.2 建筑速写与园林景观规划设计	117
6.3 建筑速写与工业设计	118
6.4 建筑速写与动画三维设计	120
6.5 建筑速写与视觉传达设计	122

第1章

建筑钢笔速写概述

学习目的

通过本章学习,了解学习建筑速写的意义和特点,以及与各种相关专业的联系。为后面各章的学习做好准备。

学习提示

重点思考建筑速写与各专业创意设计思维的联系,为将来打好基础。

1.1 学习建筑速写的意义

建筑速写是各画种中一种独立的绘画形式,是高等院校(高职高专)建筑、园林、室内外设计、动画、三维设计类专业美术造型基础训练的主要课程之一。

它通过传统建筑、现代建筑和建筑配景的速写训练及相关知识的学习,提高学生对建筑造型的敏锐观察力和对建筑造型的提炼、概

括、表现能力,培养学生的造型审美能力和创造能力。

速写是达到以上目的最有效的途径。速写能力的提高,可以熟练地运用其独特的表现形式语言,将设计师的思想、想法徒手快速表达出来,为下一阶段方案的完善提供第一手鲜活的资料,其生动性、灵活性都是电脑及照相机所无法取代的。(图 1-1-1)

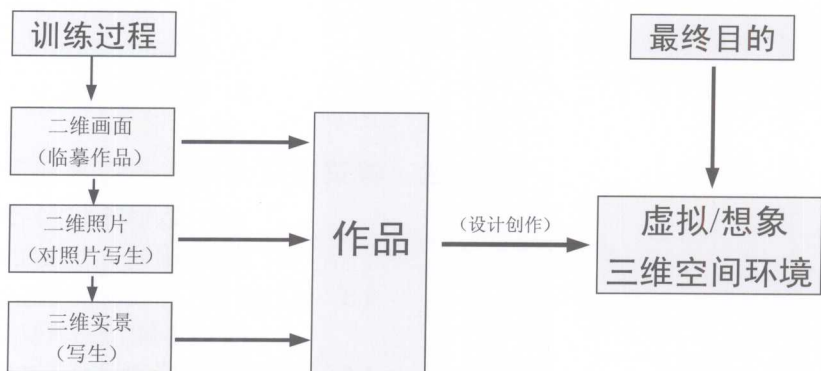

图 1-1-1 学习建筑速写的意义

图 1-2-1 铅笔透视效果 HBA 公司

图 1-2-2 钢笔速写 余静轶

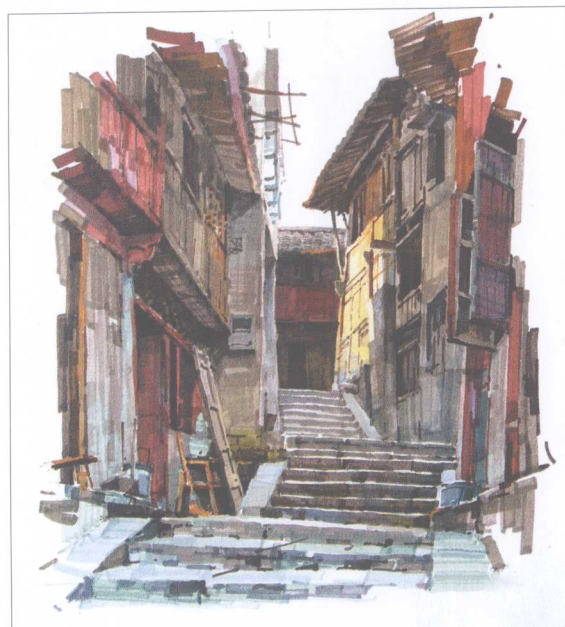

图 1-2-3 马克笔表现 夏克梁

图 1-2-4 钢笔 彩铅 原创建筑师事务所

1.2 速写的专业特点

“速写”一词是随着西方绘画的传入而产生的，英文 sketch、法文 croquis 都有略图、草稿、写生的意思，一般来讲是在短时间内用简练的线条来表现物体的动态、形体、神态的绘画形式。

◆从工具上看：有铅笔、炭笔、钢笔、水彩、彩铅、马克笔等，在此章节中重点研究钢笔速写。（图 1-2-1 ~ 图 1-2-4）

◆从形式上看：有线条速写、明暗速写以及线面结合速写。（图 1-2-5 ~ 图 1-2-7）

图 1-2-5 线描速写 杨翼

图 1-2-6 明暗速写

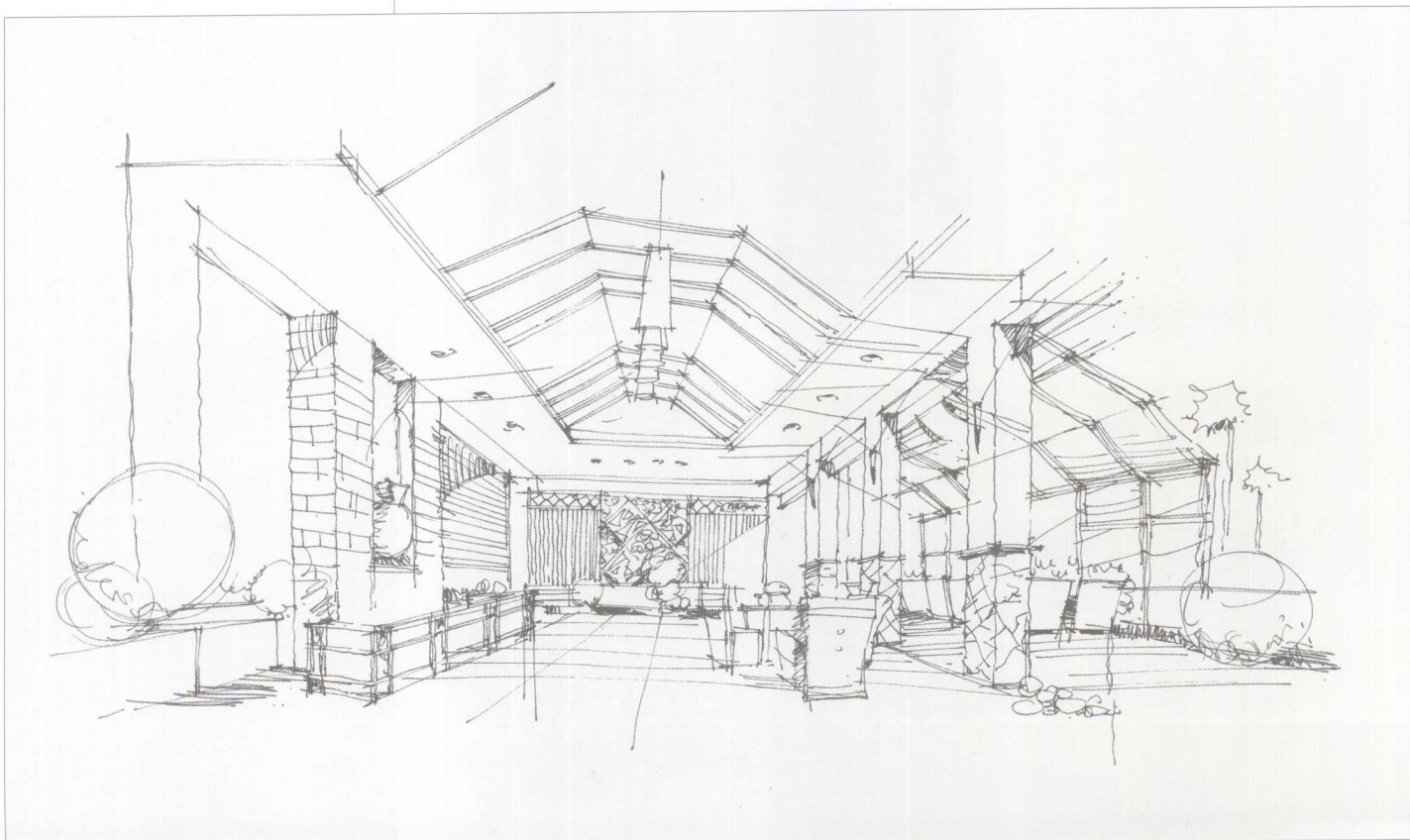

图 1-2-7 线条速写室内空间 杨翼

图 1-2-8 建筑场景速写 金卫钧

图 1-2-9 白鹭湖仙山楼阁风景速写 魏志农

◆从题材上看：有人物速写、建筑场景速写、自然风景速写。建筑钢笔速写要求画出的线条挺拔有力，富有弹性，调子的变化，是靠线条的排列、组织叠加而成，画面效果细致深入。（图 1-2-8 ~ 图 1-2-10）

图 1-2-10 人物速写 李霁

1.3 建筑速写与各专业创意设计思维的联系

速写是记录生活的瞬间，是设计思维、灵感、感悟的原始体验与表达，在各种设计专业创作的原始阶段，速写可以说是最直接、最得心应手的手段。

建筑设计通过大量的建筑实景速写，建筑师从中可提高其审美能力、观察能力、想像能力。建筑速写表现出的特点应是：线条流畅、疏密有致、轻快自如、强调透视、空间尺度、比例合理等，在众多的草图方案中，将灵感、思路快速表达，在不断地求变地快速表达中，确定最佳最新方案。（图 1-3-1、图 1-3-2）

图 1-3-1 建筑设计方案 原创建筑设计事务所

图 1-3-2 别墅建筑设计方案 原创建筑设计事务所

图 1-3-3 庐山风景写生 李霁

室内设计在构思创作阶段，速写是设计师对室内空间最直接的形象记忆与原始创作冲动，是对空间新鲜记忆的展示。它将直接影响设计师对室内空间设计的最终定位与效果。速写在其中表现出的特点是：空间形体生动、比例合理、线条轻松流畅、透视准确。（图 1-3-3、图 1-3-4）

图 1-3-4 室内空间透视图 李霁

园林景观设计的目的是目前城市化建设进程中的热门专业，设计规划尤为重要，其中方案、草图就是速写的雏形。设计师通过对地形、场景的实地观察，以速写的形式，快速记忆并勾画出自己对硬质景观与软质景观、水体等形体的基本想象与思路。在不断的多角度的速写变化中，整理思路、调整方案。其中速写的作用不可忽视，在表现形式上应注重线条的轻松与随意性，但同时应注意主景、次景、配景、环境与人的关系。

(图 1-3-5、图 1-3-6)

工业设计是工业化革命以来，最成熟最当代的热门专业之一，可以说速写是工业设计思路形成的入门砖，好的设计速写最终决定一件工业产品的诞生。工业设计速写的要求是：用笔透视准确、比例合理。(图 1-3-7、图 1-3-8)

三维动画是 20 世纪的新型产业与专业，电脑技术与手绘艺术的巧妙结合成就了三维动画的革命，三维动画的原画设计与灵感源于速写。不论是场景还是人物、动物都离不开快速的速写表达，速写是三维动画设计的基础，是每个动画设计师的设计基本要求，因为它是三维动画作品原创的基础。速写要求：比例合理、动态生动、用笔流畅、准确、透视夸张。(图 1-3-9)

图 1-3-5 东莞景湖花园景观设计 纪乐园林景观有限公司

图 1-3-6 南京翠竹园景观设计 纪乐园林景观有限公司

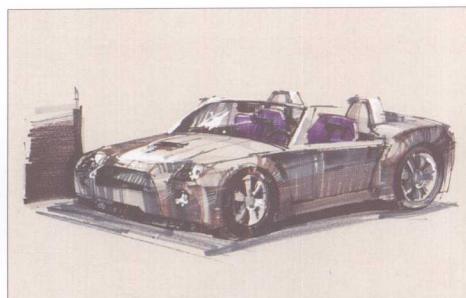

图 1-3-7 车体设计 曾海鹰

图 1-3-8 车体设计草图 曾海鹰

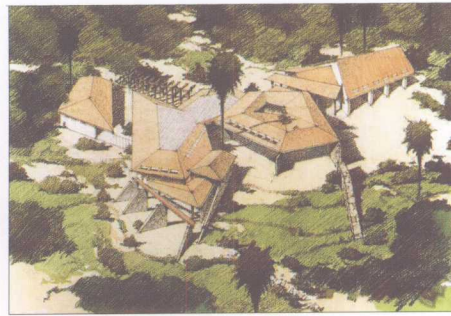

图 1-3-9 动画场景速写

1.4 建筑速写的工具

1.4.1 线稿用笔

速写的工具材料多种多样,建筑速写的工具通常使用钢笔、铅笔、圆珠笔、马克笔、炭铅笔等。

(图 1-4-1)

◆钢笔笔头为金属笔尖,属于硬笔类。其特点为:用笔流畅肯定,线条可粗可细,但不宜大面积使用,画出大块面。

◆圆珠笔笔芯为油性材料,用笔光滑,没有明显的线条变化,不易保存,因此使用得较少。

◆铅笔有硬软两种笔芯,用笔可轻可重,可粗可细,可画出大的块面,易修改但不易保存。

◆炭笔特点与铅笔相同,但不易修改不易保存。这些工具具有快、简练、飘逸或肯定等画面特点,并通过对点线面造型的有机结合使画面达到形式美的艺术效果。

1.4.2 上色工具

用于速写的上色工具也是多种多样的。常见的有如下几类:

◆水粉颜料。

◆马克笔分为油性与水性两种,干得较快。用笔定彩,鲜艳明快,不易修改,概括力强,不易刻画局部。(图 1-4-2)

◆彩铅。(图 1-4-3)

◆水彩颜料。(图 1-4-4)

◆透明水色。

图 1-4-1 各种线稿用笔

图 1-4-2 马克笔

图 1-4-3 彩铅

图 1-4-4 水彩颜料

第2章

建筑速写的基本空间透视与画面构图规律

学习目的

通过本章的学习,对建筑空间透视的基本形式与规律有一定的了解,并灵活运用于构图之中。

学习提示

空间透视是我们要掌握的基本知识,在构图思考中灵活运用并掌握合适的形式才是关键。

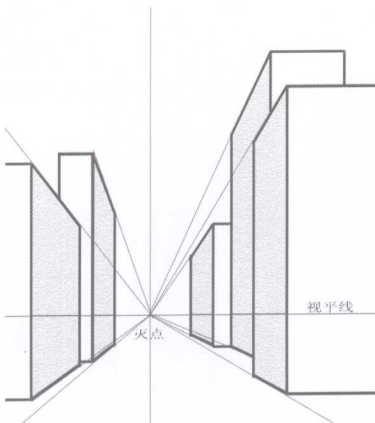

图 2-1-1 一点透视

2.1 建筑空间透视

在建筑速写中,要想准确表现建筑物的结构、体积和立体空间层次,必须掌握相关的透视知识。

2.1.1 一点透视

指物像中所有与画面垂直的结构线,都消失到同一个灭点上。

在建筑速写中,一点透视常用于表现空间的纵深感。(图 2-1-1 ~ 图 2-1-5)

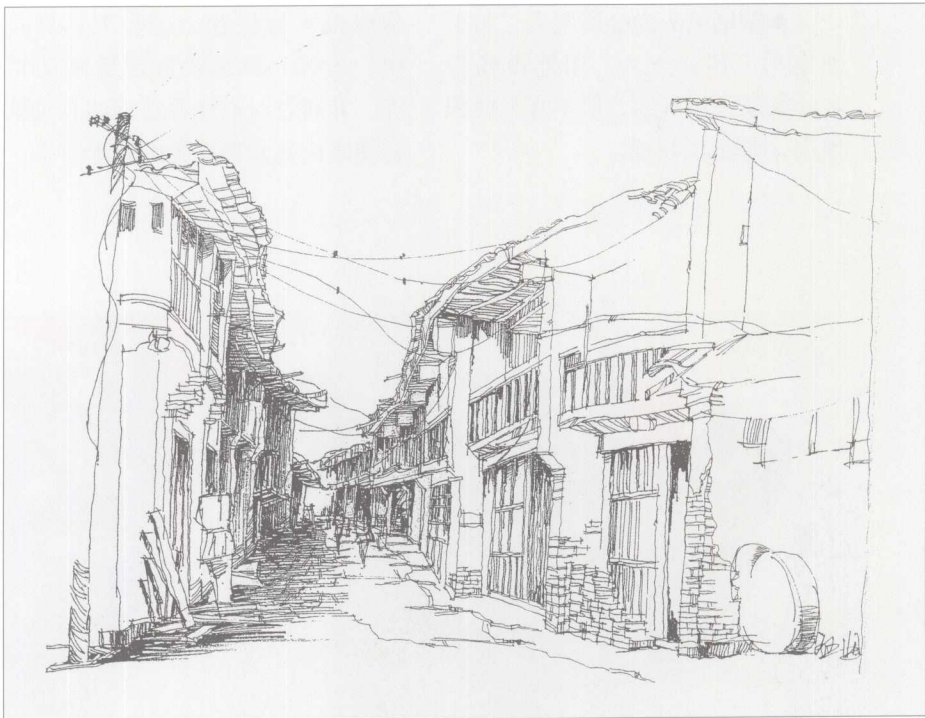

图 2-1-2 街景写生 郑昌辉

图 2-1-3

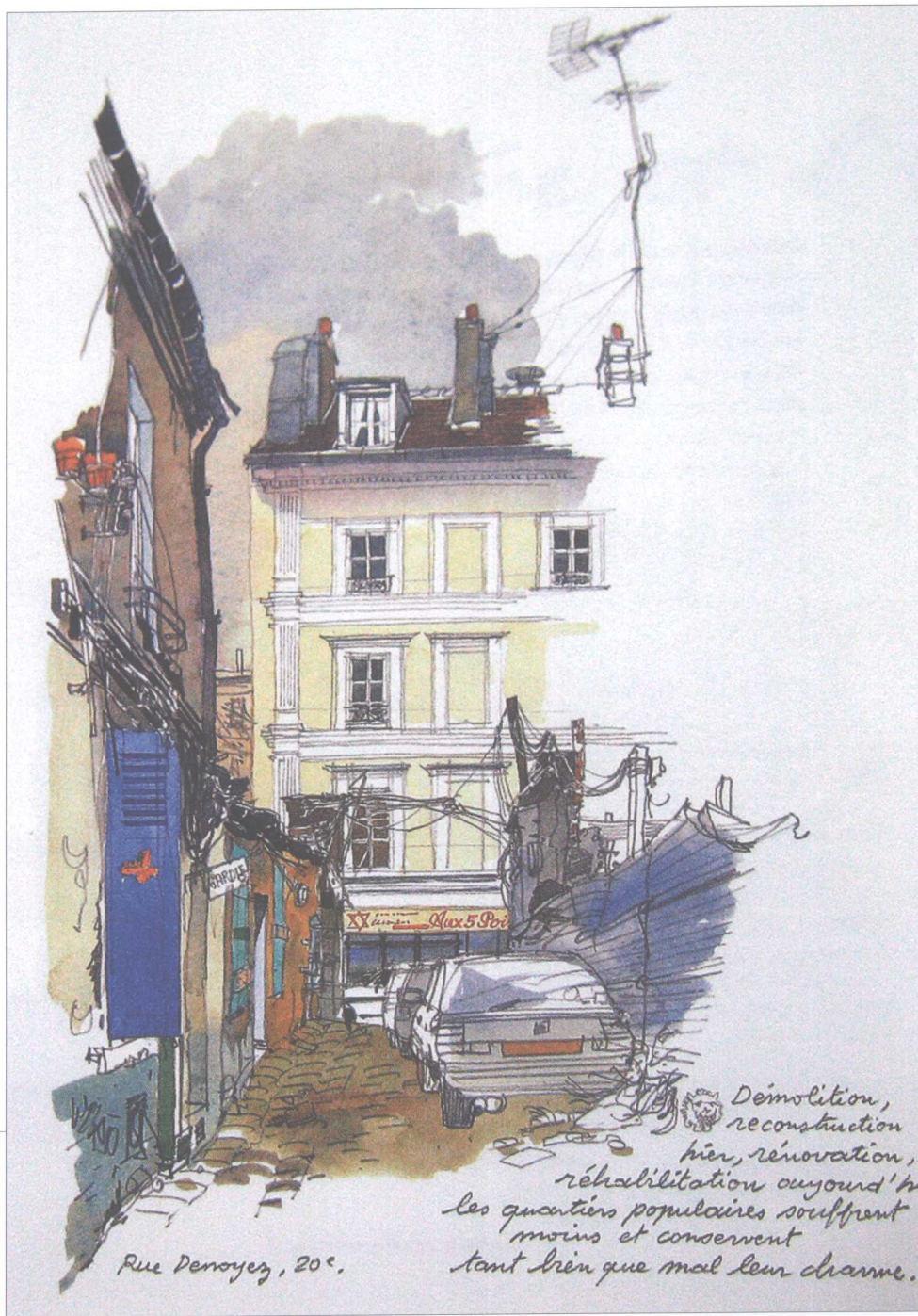

图 2-1-4 一点透视速写

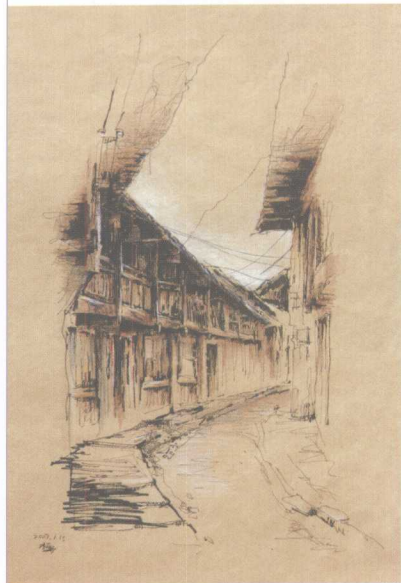

图 2-1-5 江西横路乡 写生一点透视 李霁

2.1.2 二点透视

指物像中向深度方向的结构线不与画面垂直，并消失在同一视平线两端的灭点上。

两点透视常用于表现开阔的街景。(图 2-1-6 ~ 图 2-1-12)

它是建筑速写中最为常见的透视形式，运用的最为广泛。

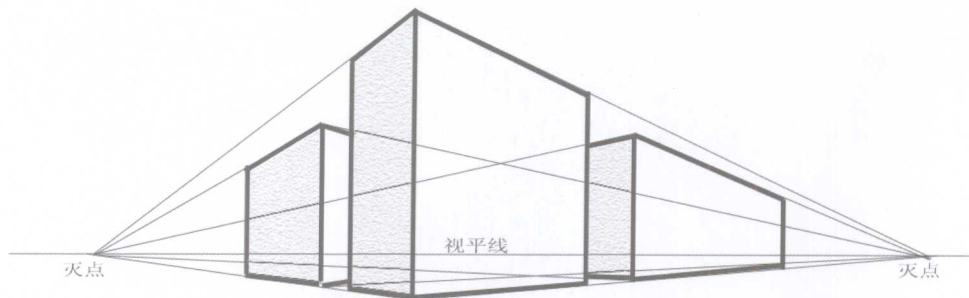

图 2-1-6 两点透视

图 2-1-7 罗伯特·奥利佛 (美)

图 2-1-8