

建 / 筑 / 环 / 境 / 写 / 生 / 与 / 表 / 现 / 丛 / 书

建筑风景

钢笔

Fountain pen

手 绘 表 现 技 法

温颖 温洋 编著

建 / 筑 / 环 / 境 / 写 / 生 / 与 / 表 / 现 / 丛 / 书

建筑风景 钢笔

Fountain pen

手 绘 表 现 技 法

温颖 温洋 编著

机械工业出版社

本书从钢笔手绘的训练入手,深入讲解线的造型及其表现规律,重点讲述建筑风景钢笔手绘的表现方法,强调多种表现形式,突出艺术表现的主导作用。

本书主要内容包括钢笔手绘的工具、钢笔的执笔方法与训练、线的造型方法、色调的组成、建筑风景的透视、树木画法、取景与构图等。用形象的插图解读文字,并配以部分高等学校美术专业教师示范作品,图文并茂,便于读者对钢笔手绘的直观了解和学习。

本书可作为建筑学、城市规划、景观园林、艺术设计及相关美术专业的教学用书,也可作为学习写生方法的美术爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

建筑风景钢笔手绘表现技法 / 温颖, 温洋编著. — 北京: 机械工业出版社, 2006. 7
(建筑环境写生与表现丛书)
ISBN 7-111-19532-9

I. 建... II. ①温... ②温... III. 建筑艺术—风景画—钢笔画—技法(美术) IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 075612 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)
责任编辑: 宋晓磊 责任校对: 陈立辉
封面设计: 孙 鹏 责任印制: 李 妍

北京恒智彩印有限公司印刷
2006 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
250mm × 250mm · 12 印张 · 1 插页 · 247 千字
0001—4000 册
定价: 38.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换
本社购书热线电话(010)68326294
编辑热线电话 (010) 68327259
封面无防伪标均为盗版

丛书序

当今是信息迅猛发展的时代，从事建筑、环境艺术、景观园林、城市规划等专业的设计师们，应用着计算机中万变而神奇的设计软件，如虎添翼，得心应手。计算机已成为设计师的主要设计手段，在设计中起着重要的作用。但是，计算机毕竟是由人脑设计制造的，无论软件如何花样翻新，也总是受到人脑的制约。长期依赖于设计软件，会使设计师的形象思维能力和创造灵感处于僵化状态。艺术创造性的迟钝、形象观察力的衰减、手绘技巧的笨拙，都会造成设计水平的滞后。因此，要在设计的领域拓展艺术思维方式，提高设计理念，丰富表现手段，就必须加强对设计师的审美意识和创造能力的培养，能够在交流设计意图、表达设计方案等方面有所提高。

如何提高设计师的艺术修养，尤其在设计专业的教学当中，培养学生能动的表现能力，养成勤于动手的图式思维习惯，熟练地掌握徒手画的语言工具，能够把自己的思维和想象迅捷而直观地表达出来。因此，掌握钢笔、马克笔、毛笔等工具写生的表现技法，是设计师必不可少的修养。

这套“建筑环境写生与表现”系列丛书，主要包括有《建筑风景钢笔手绘表现技法》、《马克笔手绘表现技法》、《建筑风景毛笔手绘表现技法》。每本书重点从徒手画的技法进行全面的讲述解析，并配以大量的插图和作品图例，形象直观地表达了钢笔、马克笔、毛笔等工具的表现特点，力求从写生的过程对创造能力培养的意义而进行的技法研究，进一步阐述了徒手画与创造力的关系。

本系列丛书作者是高等学校多年从事艺术设计和绘画教学的专业教师，具有丰富的教学经验和理论水平。在写生和创作的教学实践中，有着较多的生活积累和作品，因而具有独特的风格和特点。

本系列丛书主要是针对建筑学、景观园林、城市规划、山水写生等学科而编著的。对于从事这些领域的艺术设计师、学生及美术爱好者，都是很好的辅助教材。在开发形象思维、提高审美意识、加强手绘的表达能力等方面都是很好的参考书籍。

由于时间和水平所限，本系列丛书尚有许多不足之处，诚恳希望各位专家和读者批评指正。衷心希望本书能成为大家的良师益友。

大连理工大学建筑与艺术学院艺术系主任 姜桦

前言

一个画种，很难用工具界定它的范围，就钢笔手绘技法而言，同样也是难以规范于某某画法。自从中世纪人们使用羽管做笔起，相继又出现了沾水钢笔、自来水笔、圆珠笔、针管笔、签字笔等多种多样的钢制硬头笔。由于使用便捷，钢笔已成为人们书写和绘画喜爱用的工具，钢笔是人们最熟悉的工具，也是从幼年起就已经掌握了工具。如今，画家和建筑师同样也把钢笔等硬笔作为创作、收集素材、表达构思、效果表述、制图绘图等的主要工具。中世纪以后，西方画家已经熟练地运用着这种绘画工具，如伦布朗、丢勒、门采尔、莫奈、凡·高、修拉等著名绘画大师都有许多精美的硬笔绘画作品传世，是我们学习钢笔手绘的很好借鉴。

就钢笔手绘而言，有着多种多样的形式。画家常用钢笔作为速写的工具，既能快速地记录场景与动势、收集创作素材，还可用于作品的表现形式，如插图、铜版画、素描，等等。建筑师也常用钢笔做创意、构思、方案表述等方面的工具，也用做建筑、环境、效果的表现。历来，许多建筑大师都有着娴熟而精彩的钢笔建筑风景画技巧。

要想掌握好钢笔手绘的技法，首先要掌握造型的基本方法。只有日常通过素描、速写的训练，了解造型的基本规律，掌握造型的基本方法，才能涉足钢笔手绘。因为钢笔具有不可擦改的特性，又有细密线条的特征，倘若缺乏绘画的基本能力，就很难再掌握钢笔手绘的技法。因此，打好基础是学习任何绘画的首要前提。

既然是手绘，就不能同于机械制图，也不能同于计算机绘图。长期依赖于机器和器械，必将导致手绘技法的僵化单一和情感匮乏。因为手绘强调了作者的强烈感受，所以人们在观其作品时，已不再计较线条的横平竖直，不再计较精到的真实，而是被热情的表现所感动。画家不再满足于物象外貌的简单摹写，而是传神写照、见景生情，利用手绘中丰富的表现手法，用生动而明快的线条，表达出自己心中的激情。所以，培养造型的审美情趣，激发创作的灵感是至关重要的。

前人曾说：“法无定法”，就是说任何绘画的方法，都没有固定的方法。钢笔手绘技法亦然。本书所述之方法，也只是作者的经验之谈，是长期深入生活和创作中的一些感受。当然，“法无定法”并非无法可讲，而是要不受具体方法的局限，要能举一反三、灵活运用。而“无法到有法”的过程就是学习作画方法的过程。开始时还不能掌握钢笔手绘的方法，以后通过执笔、排线、取景、构图等练习，又学习了色调、体积、质感、透视等基本的表现方法，才能初步掌握钢笔手绘的方法。只掌握了基本画法还是不够的，还要做到“从有法到无法”，画起画来不是只想一招一式，而是灵活变通地使用学到的方法，并根据个人的感受，加以发挥和创造，只有这样，才能有更多更好的并具有高水准的艺术作品出现。

钢笔手绘着重于线的表现，线是钢笔画的主要特征。因此，要掌握钢笔手绘的表现规律，还必须继承和发扬优秀的民族文化。在我国的传统绘画技法中，线描有着极其优秀而丰富的表现方法。线的刚柔、疾徐、曲直、粗细、轻重等运笔节奏，能给人以强烈的视觉感受。

我国的书法中，也能领悟到线条的丰富表现力。中国的传统绘画和书法都是在学习钢笔手绘时应借鉴的表现方法。当然，钢笔毕竟不是毛笔，钢笔有它自身的线条和表现特点。只有汲取各种优质的营养，才能丰富和提高钢笔手绘的技法，创造出具有强烈、东方韵味的作品来。

熟能生巧。钢笔手绘的技法应与实践相结合，要经常到大自然的生活中去开阔眼界，去感受自然，表现自然。在收集素材和创作构思中，坚持不懈地用钢笔作画，不断地在实践中学习方法。只要长年坚持不辍，手绘技法自然会大幅提高。

丛书序

前言

1 钢笔手绘的工具	1
1.1 笔	1
1.2 纸张	2
2 钢笔的执笔方法与训练	2
2.1 执笔	2
2.2 训练	2
3 线是钢笔手绘的主要手段	4
4 色调的组成	7
4.1 用线条组成的色调	8
4.2 用黑白组成的色调	9
4.3 线与黑白相结合组成的色调	10
5 线的表现方法	11
6 建筑风景的透视	15

6.1	平行透视	15
6.2	成角透视	15
6.3	散点透视	17
6.4	消失点与夹角	18
6.5	圆的透视	19
6.6	点景人物透视	20

7 树木画法

20

7.1	树干画法	21
7.2	树叶画法	24

8 取景与构图

28

8.1	取景	28
8.2	构图	31

9 建筑风景钢笔手绘方法与步骤

35

9.1	从整体出发的手绘方法	35
9.2	从局部出发的手绘方法	36
9.3	从明暗出发的手绘方法	37

10 鉴赏

38

1 钢笔手绘的工具

1.1 笔

钢笔手绘工具主要是钢质笔尖，绘画后不可擦改的笔类，如钢笔、针管笔、圆珠笔，等等。

1. 钢笔

钢笔有蘸水钢笔、自来水钢笔、美工笔之分。美工笔是把笔尖加工成弯曲状的笔，其笔道有粗有细，线条富于变化，便于大面积的涂抹。现在由于钢笔已设计成带有储墨水的功能，蘸水钢笔已被淘汰，因为其使用和携带都不方便。

2. 针管笔

针管笔是制图常用的工具，又称描图笔或绘图笔。由于笔尖是粗细不同的微细钢管制成，因此下水顺畅。其特点是型号不同所绘笔道粗细有所不同，笔尖有 0.1 号至 1.0 号由细到粗多种规格。由

于构造特点，手绘时只能直立于画面，行笔中线条没有粗细变化，却具有装饰效果，是精细刻画的理想工具。

3. 圆珠笔

圆珠笔是当今流行的书写工具，其制造方法是在微细钢管的笔尖里嵌着细小的钢珠，由钢珠滚动带墨运行。由于不需汲存墨水，因此不怕渗漏，由于笔芯存墨方式不同，使其更加耐用，其笔道轻盈流畅。若用不同的压力运笔，也能产生浓淡虚实的变化。

圆珠笔通常为油性笔芯，多为蓝色。如今又研制出多种型号的中性笔（又称签字笔），多为黑色。由于性能的改变，更提高了圆珠笔的表现力（见图 1）。

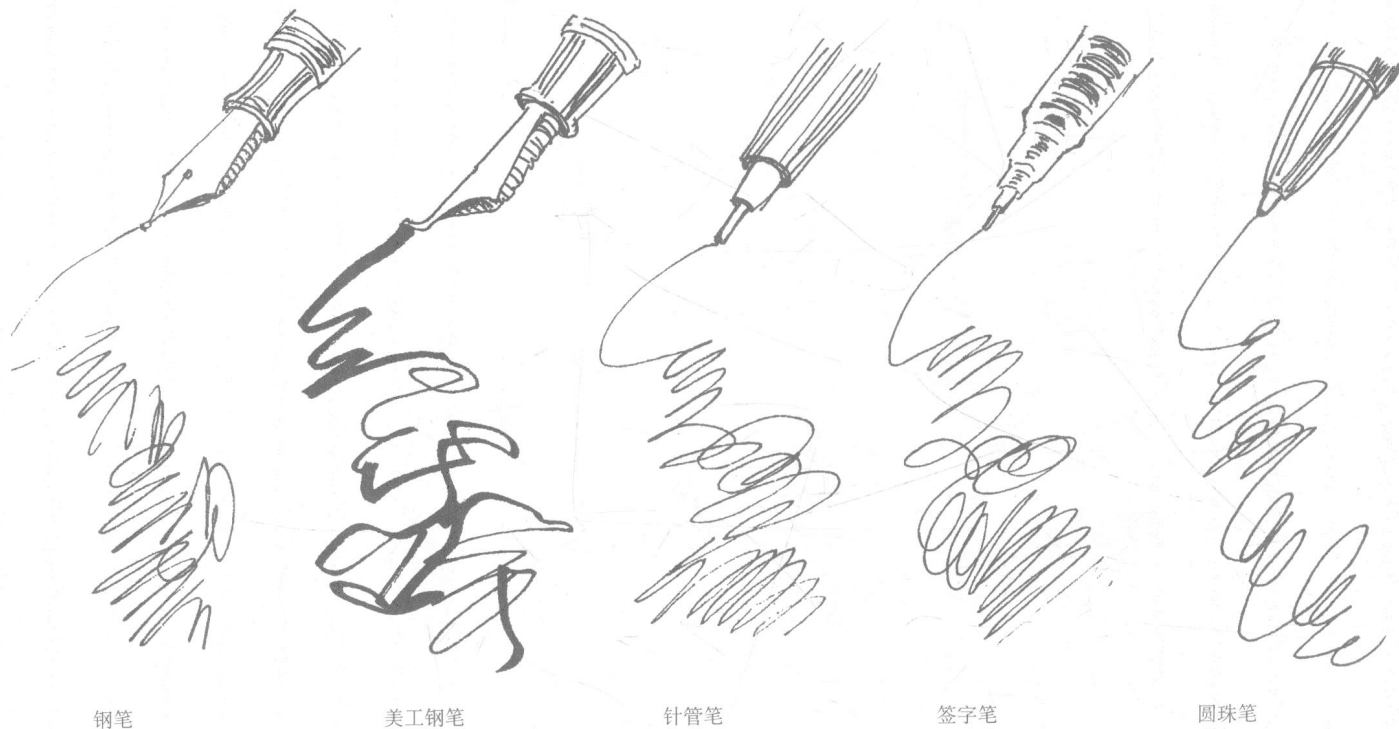

图 1 钢笔的种类及其笔迹

1.2 纸张

用于钢笔手绘应选质地较硬而光滑的纸张,不可用写字易洇的纸张。凡用于书写文字的纸和速写本等都可以用来手绘。一般常用绘图纸、卡纸、复印纸等。也不宜用太光滑又不吸水的纸张,如铜

版纸笔迹不易挥发,又难以持久保存而易脏污画面。所以要选取能够充分发挥表现力的纸张,也不要受种种局限,只要能表达出自己意图的纸张都可尝试。

2 钢笔的执笔方法与训练

2.1 执笔

钢笔手绘的执笔方法不同于毛笔、铅笔之类,由于笔尖的钢质特性,就必须采用正确的书写方式执笔。重要的是拇指、食指、中指三指应均力捏于笔杆周围,不可捏得过死,要便于三指的转动。只有松弛的执笔,才能画出灵动的线条。现今见到不少由于缺乏正确执笔方法的培养,而养成一种不良的习惯方法:拇指紧紧握住食指,死死地捏住笔杆,使笔杆失去了转动的能力。因而写出的笔迹僵死,缺乏变化。另外,还会因为执笔方法的不当,只有头部倾斜才能看见笔尖,因此不能端庄正坐,尤其对青少年的身体骨骼发育很有影响。因此,必须养成良好的执笔姿势,无论对写字、绘画、健康都是有益的(见图2)。

2.2 训练

俗话说“磨刀不误砍柴工”。学习钢笔手绘也是同样,要想熟练地掌握手绘的技法,除了进行造型基础的训练之外,就是对钢笔工具掌控的基本训练,通过运笔的横竖,以及排线、交叉、叠加等练习,逐步达到掌握控笔的能力。

1. 横竖练习

由左向右运笔画长平横线,要尽量画长,中间不可停顿,线与线的间距力求均匀。在运笔时应用眼睛的余光观察线的始终,否则,容易偏离方向,造成歪斜。运笔时心态应保持平静沉稳,舒缓放松,心平气和,速度均匀,笔笔送到。

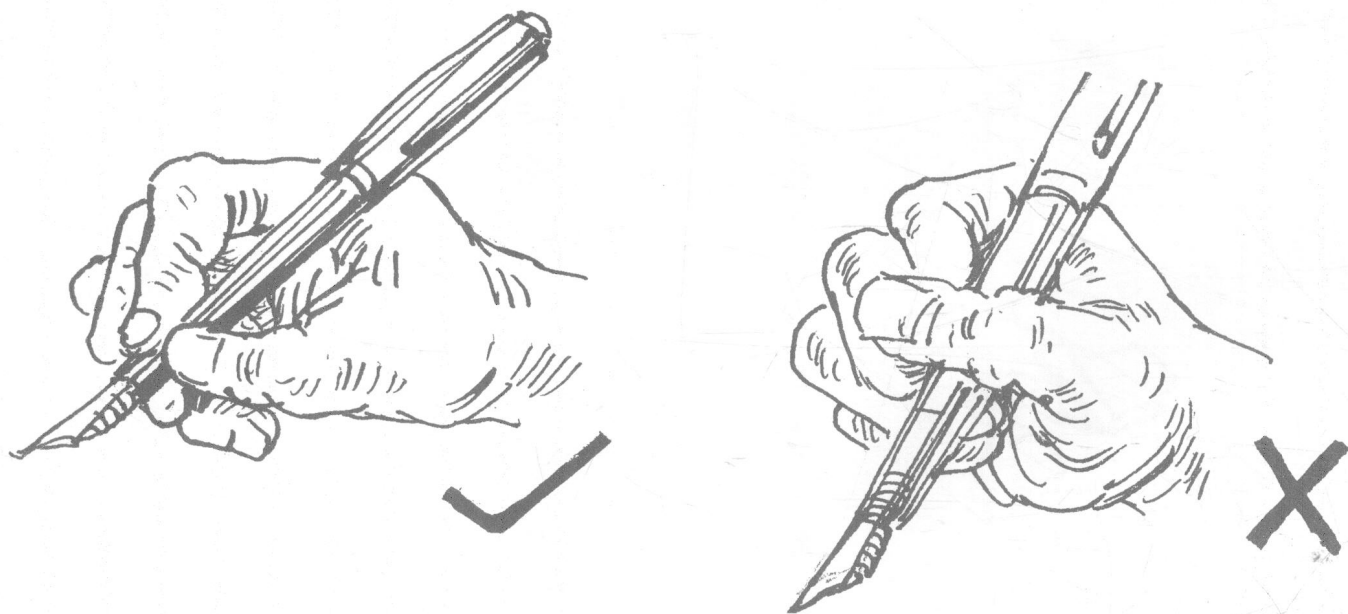

图2 执笔的方法

用同样的方法再做竖线运笔练习,画竖线时要尽量垂直,不要左右摆动。重要的是小指要着于画面,为笔的运行起保护作用。

2. 排线练习

在钢笔手绘中,排线是表现物象的体积、明暗、空间等的主要手段。排线有长短曲直之分。短排线是以腕关节为轴心;长排线是以肘关节为轴心(特长线是以肩关节为轴心)。练习时要做横、竖、斜的排线练习,也要做由左至右、由右至左、由上至下、由下至上的排线练习。

3. 交叉练习

排线的横、竖、斜的交叉又是构成钢笔手绘明暗调子的主要手段,交叉次数越多,调子也就越暗。通过交叉练习可以养成排画调子的好习惯,避免作画时胡涂乱抹,使画面具有清晰的层次感。

交叉练习包括有横竖的交叉、横竖斜的交叉、横与横的交叉、竖与竖的交叉、斜与斜的交叉,等等。在做练习时应注意线的交搭,每次排线要注意线距均匀,不可忽重忽轻、忽密忽疏。

排线交叉时不要过于机械死板,也应灵活运用,根据描绘的不同形象、质地、体量等运用排线交叉。还可以不断地调整线的斜度来交叉排线,其线条灵动而富于变化,更增加了线条的审美情趣(见图3)。

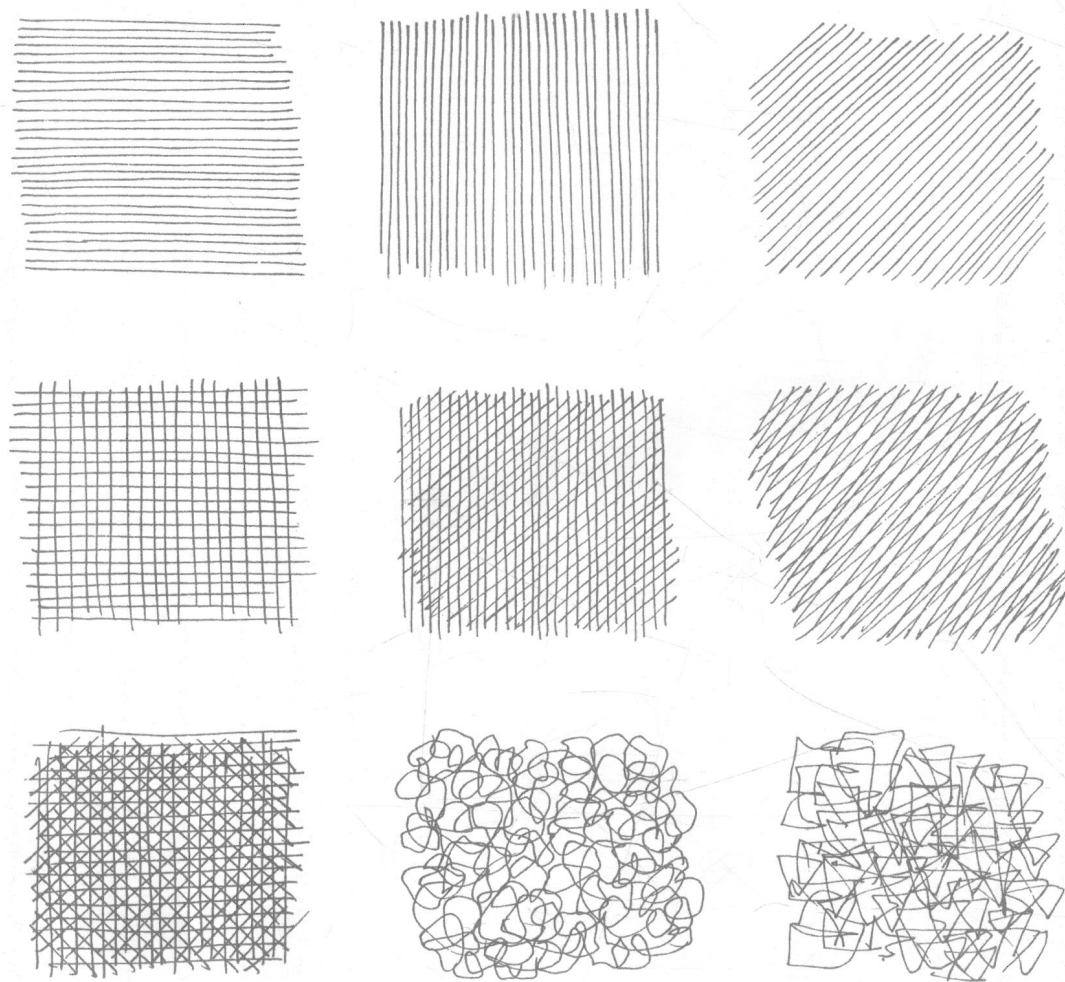

图3 排线练习

3 线是钢笔手绘的主要手段

线是表现物象最简捷而明快的手段。幼儿最初表达物象的手法就是线条。远古时代,人类就用线刻岩石的手法表现对自然的感受。直至今日,线仍然是绘画中的主要手段,尤其在速写过程中,线更是起着主导作用。因此,要想提高钢笔手绘的水平,就应该重视对线的修练。

线条的不同变化,显现出作者的不同情感的变化。线的轻重缓急、抑扬顿挫、强弱虚实、方圆转折等所形成的节奏韵律,能够产生强烈的艺术感染力,使观众能感受到线条美的视觉效应。流畅而松动的线条能给人以轻松而愉悦的情感,顿挫而晦涩的线条则给人以压抑而苦闷的情感。线条的不同表现方法中无不展示了作者的情趣,常常能给人以飘逸、洒脱、庄重、刚健、雄浑等丰富的感受与想象。在我国的书法中,线条的变化更是构成书法美学的重要价值,人的操行修养决定了线条的审美取向。

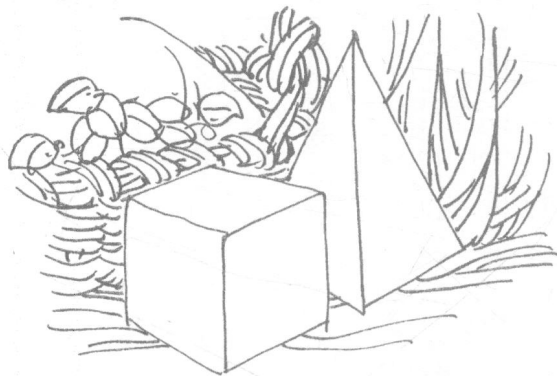
前人曾创造出许多丰富的线描表现方法,如“铁线描”、“游丝描”、“兰叶描”、“蚯蚓描”、“枣核描”、“钉头鼠尾描”等,都是前人根据他们的生活环境,形象地归纳总结出的各种描法,也叫“十八描”。如今,随着时代的发展、科技的进步,物质、生活、环境都发生了很大的变化,“十八描”已不能满足今日的需要,

而是要根据时代创造出更多新的描法。因此可以说,线的表现力远没有终结,在未来更会出现许多新的表现方法,不断地推陈出新,使线的表现力得以丰富和提高。

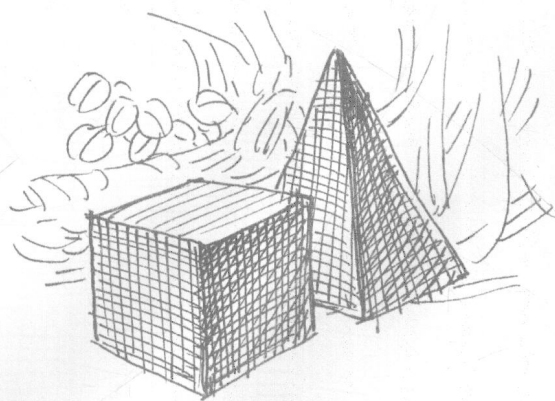
用线造型的方法:

1. 表现空间

利用线的疏密、强弱、虚实、方向等可表现出物象的前后空间关系。一般用前密后疏、前强后弱、前实后虚来表现远近关系。也有以密衬疏的方法表现远近(见图4)。

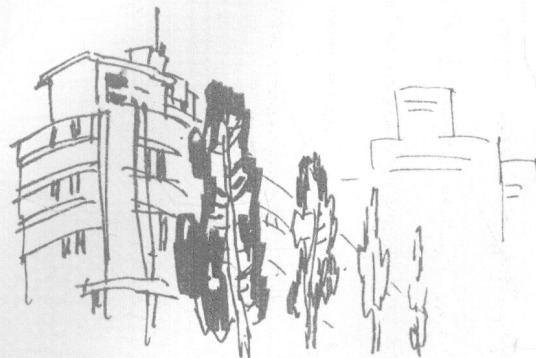
以密衬疏

以疏衬密

前实后虚

前强后弱

图4 用线表现空间

2. 表现质感与量感

一般常用刚、方、重的线表现坚硬的物体；用柔、圆、细的线表现轻柔的物体；用粗、浓、干的线表现粗糙而沉重的物体（见图5）。

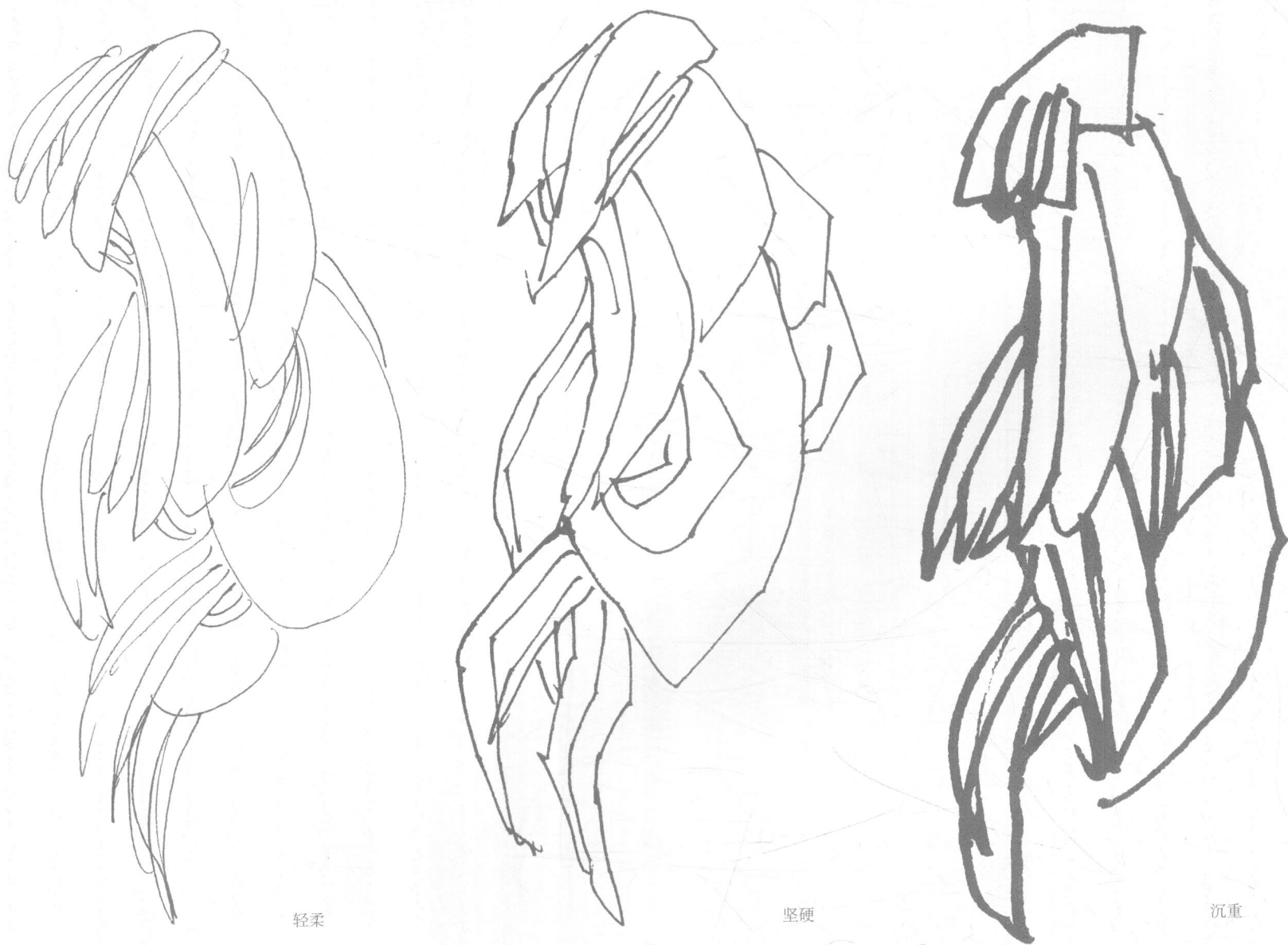

图5 用线表现质感与量感

3. 表现方向和体积

利用线的方向变化能突出物体的方向和体积。在一个平面形状中看不出体的变化, 只有加上了方向不同的线形, 才能突出物体的

方向与体积。利用线的相互错落搭接也能表现物体的前后关系, 最前面的形, 线最完整, 而后面的线则被遮挡成不完整的线(见图6)。

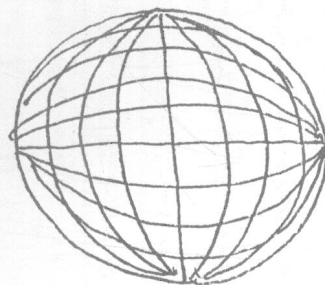
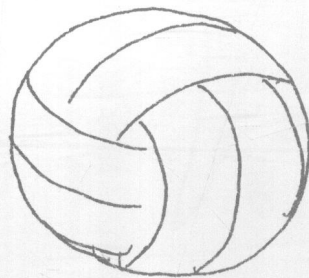
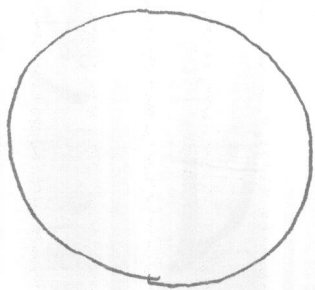
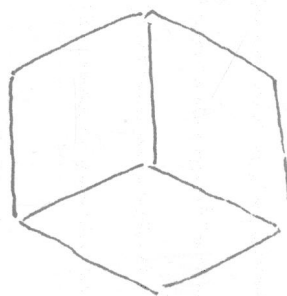
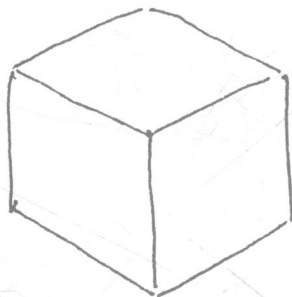
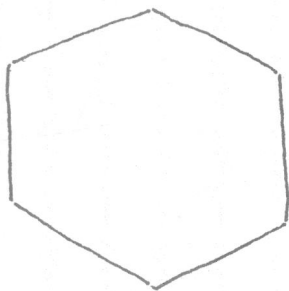
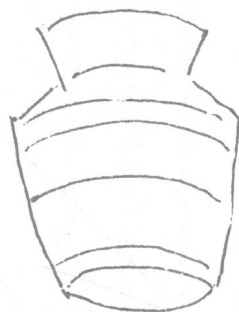
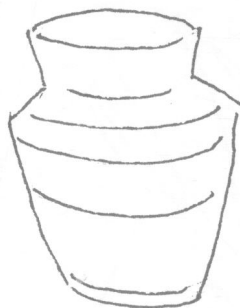
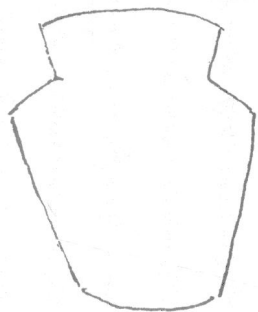

图6 用线表现方向和体积

4 色调的组成

在钢笔手绘中由于多用单色墨水（多为黑色），因此，在这里所探讨的色调问题，基本是单色中的色调。通常在素描中也称为调子。中国画中的“墨分五色”，也是讲在墨的黑色单色中，也应有色调的变化。调子如同音乐中的音阶一样，由低到高或由高到低的

渐变过渡。跳跃式的音阶，能形成强烈的反差。而色调同样由于黑白的强烈对比，也能有刺目的视觉效应（见图7）。

总之，在一幅画中只有具备了黑白灰三大基本色调，才是构成画面和谐的基本要素。

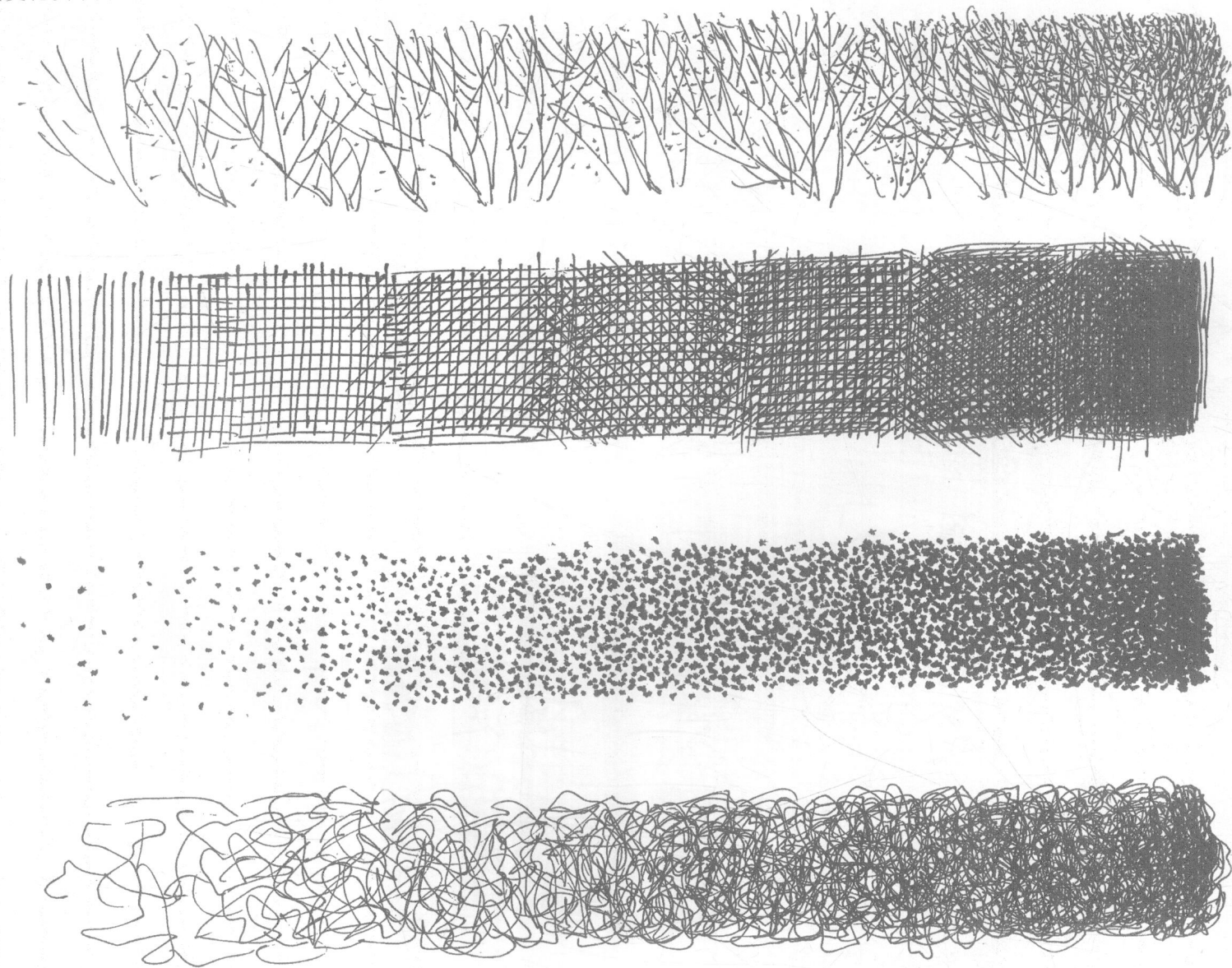

图7 色调的强弱、虚实、浓淡的变化

4.1 用线条组成的色调

利用线的疏密关系可以组成黑白灰的基本色调。书法中讲“密不透风，疏能跑马”就是指线与线的构成中，要有疏密节奏的穿插，这是构成画面好坏的基本条件。当然，疏密搭配的好坏，取决于作者自身对客观物象的感受，以及独有的视觉观察和对节奏

的把握。不可疏密疏密疏密，也不可疏疏疏密密密，应该是疏密疏疏密、密疏密密疏……总而言之，是要形成疏密变化的节奏，能给人以明快、自然、舒心、悦目的感觉（见图8）。

图8 用线组成的色调