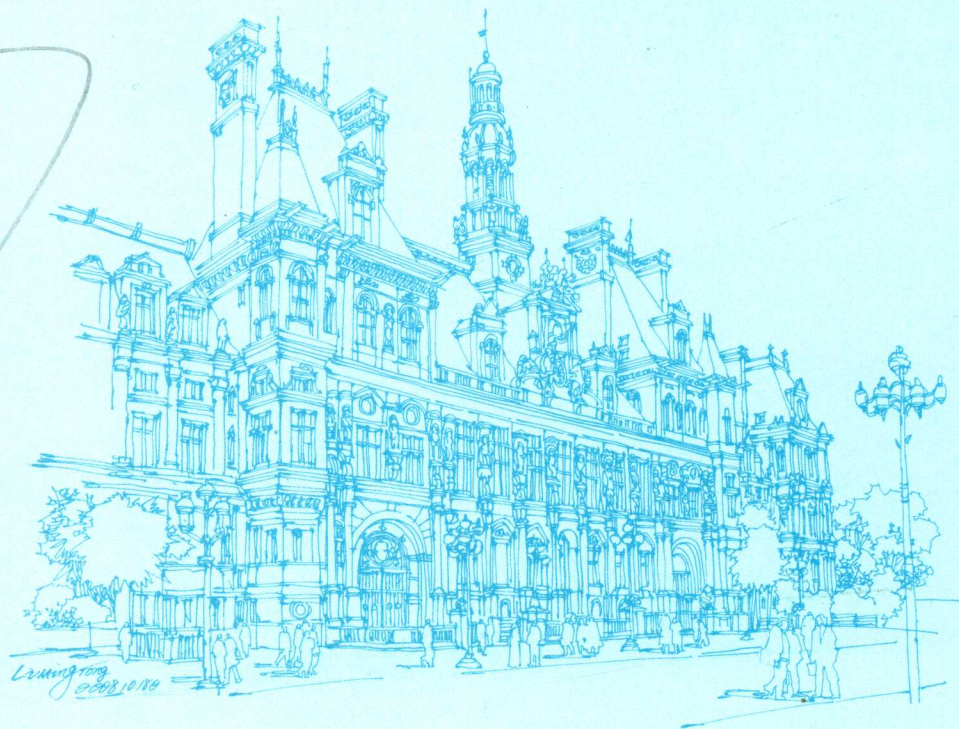

建筑风景 钢笔速写技法

李明同 杨明 著

中国建筑工业出版社

建筑风景 钢笔速写技法

李明同 杨明 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑风景钢笔速写技法 / 李明同, 杨明著. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2017.11

ISBN 978-7-112-21409-9

I. ①建… II. ①李… ②杨… III. ①建筑画—风景画—钢笔画—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第258574号

责任编辑: 张幼平

责任校对: 王宇枢 李美娜

建筑风景钢笔速写技法

李明同 杨明 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京京点图文设计有限公司制版

北京京华铭诚工贸有限公司印刷

*

开本: 889×1194毫米 1/20 印张: 8 字数: 168千字

2018年6月第一版 2018年6月第一次印刷

定价: 45.00元

ISBN 978-7-112-21409-9

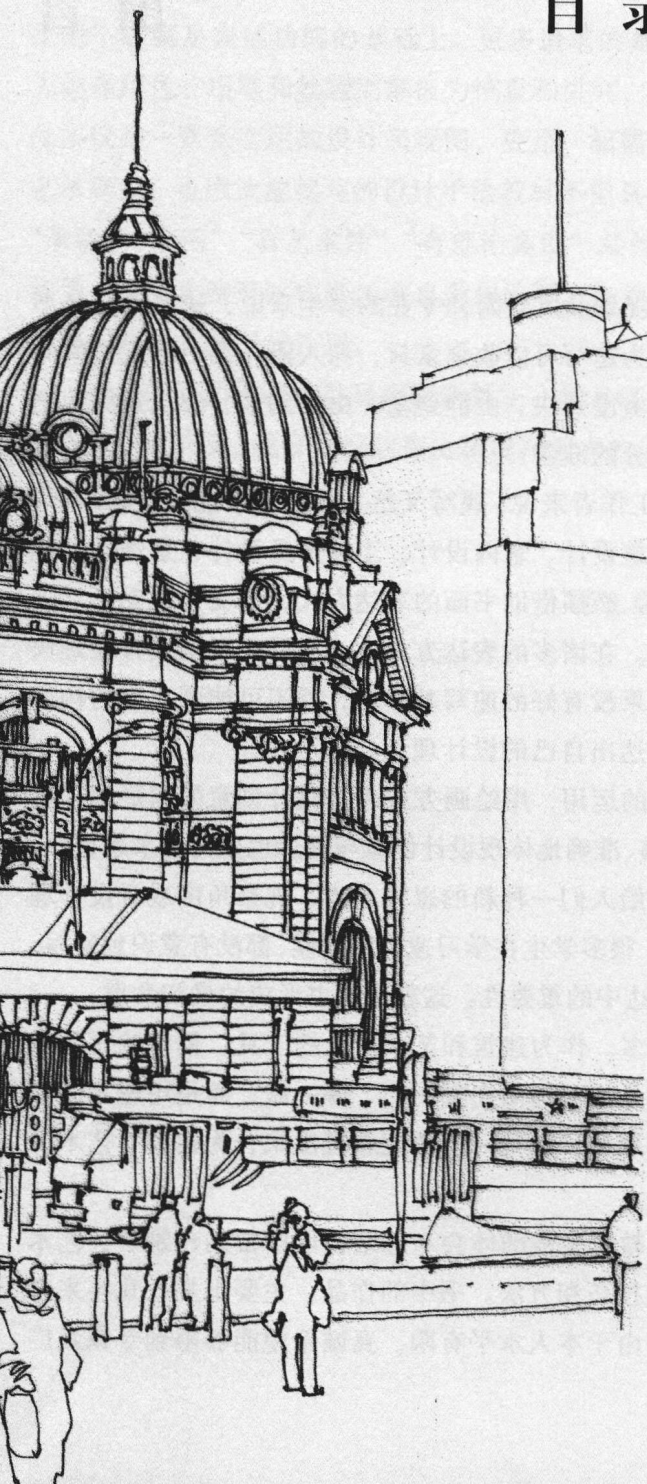
(31067)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

目录

不忘初心，随心而画

——耕耘在教坛的手绘挚友李明同

前言

第一章 速写与建筑风景速写

第一节 速写概述	9
第二节 建筑风景速写的工具	11
第三节 速写的作用	14

第二章 建筑风景钢笔速写的线条徒手练习

第三章 建筑风景速写的表现形式

第一节 单线画法	25
第二节 明暗光影画法	30
第三节 线条与明暗光影结合画法	31

第四章 建筑风景速写方法

第一节 整体观察，局部入手	33
第二节 概括与取舍	34
第三节 对比	36

第五章 建筑风景速写的取景与构图

- 第一节 建筑风景速写的取景 41
- 第二节 建筑风景速写的构图 44

第六章 建筑风景速写的透视

- 第一节 透视规律 51
- 第二节 透视的分类 54
- 第三节 透视的求法 59

第七章 风景速写的要素画法

- 第一节 植物配景 63
- 第二节 山石与地面 67
- 第三节 人物与车辆 68
- 第四节 门窗、墙面、屋顶 72

第八章 建筑风景速写的方法步骤

- 第一节 从整体出发 77
- 第二节 从局部入手 79

建筑风景钢笔速写作品赏析

- 一、城市建筑风景 82
- 二、乡村建筑风景 98

建筑风景

钢笔速写技法

李明同 杨明 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑风景钢笔速写技法 / 李明同, 杨明著. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2017.11

ISBN 978-7-112-21409-9

I. ①建… II. ①李… ②杨… III. ①建筑画—风景画—钢笔画—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第258574号

责任编辑: 张幼平

责任校对: 王宇枢 李美娜

建筑风景钢笔速写技法

李明同 杨明 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京京点图文设计有限公司制版

北京京华铭诚工贸有限公司印刷

*

开本: 889×1194毫米 1/20 印张: 8 字数: 168千字

2018年6月第一版 2018年6月第一次印刷

定价: 45.00元

ISBN 978-7-112-21409-9

(31067)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

不忘初心，随心而画

——耕耘在教坛的手绘挚友李明同

认识李明同并非偶然，他对艺术的执着追求、为人的谦和态度注定我们将会相识并成为挚友。

我们生活在不同的省份，尽管相隔遥远，却彼此关注着对方在艺术道路上的发展和动态，我们每有新作问世或出版都会相互赠阅和交流，暗自为对方所取得的每一点进步和成果感到高兴。我们有相同的价值观和人生观，更有共同的喜好，喜欢手绘、喜欢外出写生，喜欢画老建筑和古民居，斯里兰卡、缅甸、福建、广东、重庆等地都留下过我们的足迹，并留下一批批精美的画作。近几年，我们更是给自己创造了每年碰面的机会，在一起总是有说不完的艺术、谈不完的人生，毫无疑问，在他那里我也学到了很多。

就因为对他的熟悉程度，所以我应该具有一定的话语权。李明同现在是一名大学副教授、博士、硕士生导师，有着国画（工笔）、环艺设计、建筑设计等学科背景。教学、学术研究是他的主业，但他仍不忘初心，依旧执着地追求着他喜爱的手绘（绘画）艺术，游离于“艺术手绘”和“设计手绘”之间。他的“艺术手绘”作品通常以钢笔、马克笔、彩铅等硬笔为工具，以建筑、人物为题材，采用先勾线后设色的方法进行塑造。有着工笔学习和创作经历的李明同，深知线条是硬笔的本质语言，是技法的核心要素，也是体现画面力构的主要元素。他清楚线条、笔触的形态对于物象的塑造和作品形式美感的形成具有十分重要的作用，力求把线条、笔触的作用发挥到淋漓尽致的境地。他笔下的建筑、人物线条洒脱、飘逸，结构严谨、形体准确，画面松弛有度、虚实得当，无论在造型刻画、表现形式还是视觉效果上都已经达到了较高的艺术水准，并形成自己独特的面

貌，作品曾连续两次获得中国手绘艺术大赛一等奖的殊荣。而他的“设计手绘”在满足表述功能的基础上，更多追求的是画面的艺术性和整体性，无论在用色、用笔和处理上都极为慎重和讲究，所表现的“设计手绘”作品不仅是一张张实用的设计表现图，更是一幅幅具有一定欣赏价值的绘画艺术作品。也因此他编写的设计手绘教材不但具有可学性，更有可欣赏性，“系统”“实用”“有艺术性”“有理论高度”是他编写的教材的真实写照，备受全国各大建筑院校师生的喜爱和认可，在手绘书籍泛滥的年代，从中能够起到树立标杆的作用。

如今李明同依旧辛勤地耕耘在教坛、学术研究、艺术创作与实践这片净土上，对于他，我有足够的理由相信在艺术的道路上会走得更好、更远、更宽广。

夏克梁（中国美术学院副教授）

前言

对于艺术设计、城市规划及风景园林专业的学生来说，速写课是必不可少的一门专业基础。因为速写可以收集素材，深入研究某个客观对象的形态、结构和运动规律，由慢到快、由静到动、由简到繁、由浅到深地把握研究对象，为设计作充分的准备。

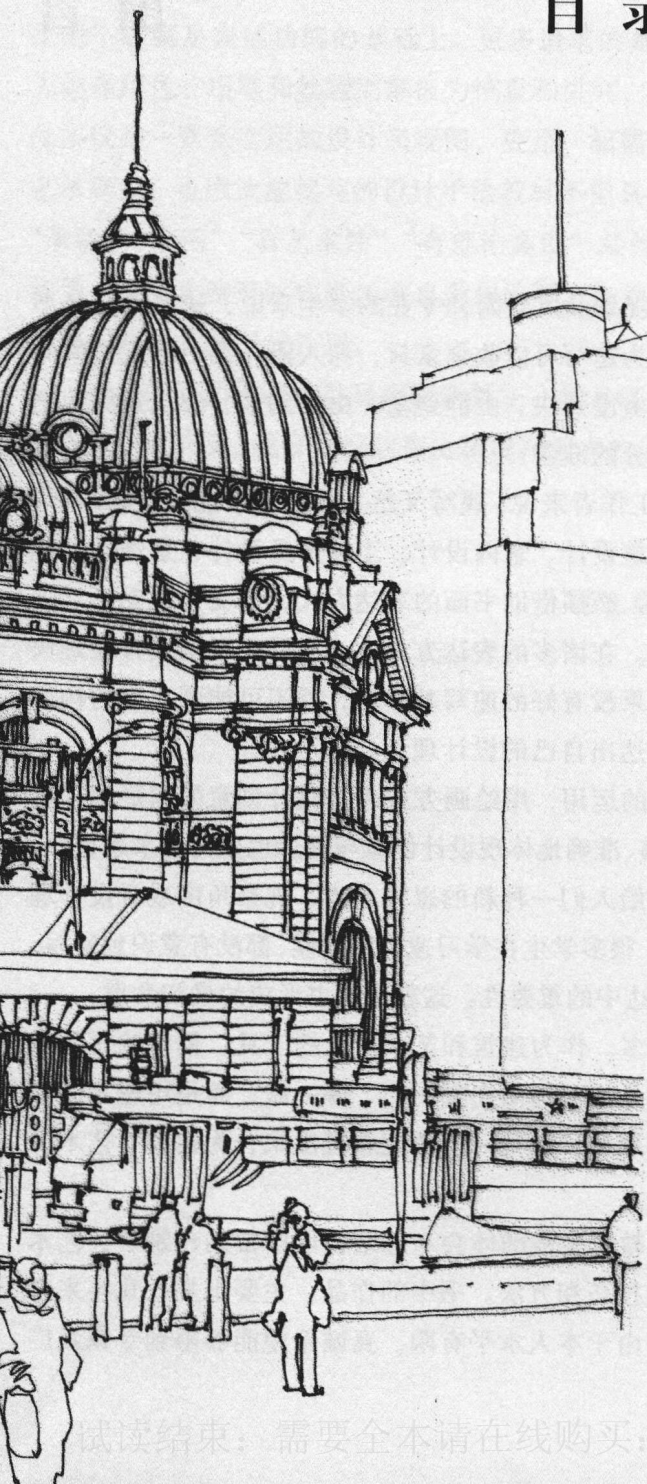
对于建筑、艺术设计工作者来说，速写又是一种必须掌握的绘画语言。设计是一种创造活动，建筑设计、室内设计、工业产品设计、景观设计等诸多设计领域的设计创意，必须借助书面的表达方式，如文字或图形，随时记录想法进而推敲定案。在诸多的表达方式中，速写无疑是最方便最快捷的表现形式。设计师如果没有好的速写基本功，就不可能画出好的构思草图，就不可能完整地表达出自己的设计理念。

随着计算机在设计中的运用，用绘画方式表达设计创意的图形越来越少，而以速写的形式来完整、准确地体现设计创意与理念也变得越来越重要。速写可以通过画面图形带给人们一种新的思维方式、观察角度或者设计理念，给人耳目一新的感觉。很多学生在学习速写的时候，都没有意识到速写，尤其是钢笔速写在创意表达中的重要性。这就是本书形成的最初命意。

速写的手段与工具很多。作为建筑和艺术设计的工具，钢笔速写是最适合的选择，其画法又不是绝对地倾向哪一门、哪一派，而是用速写的手法对客观事物加以提炼与取舍，从某一个角度表现出来，为建筑、艺术设计类专业服务。

本书凝结了个人从事教学实践的体会与总结，可以帮助建筑学、艺术设计专业学生掌握速写的技巧和方法。书中的作品，主要也是近几年来带学生写生时完成的手稿。由于本人水平有限，真诚希望能够得到专家及广大读者的批评指正。

目录

不忘初心，随心而画

——耕耘在教坛的手绘挚友李明同

前言

第一章 速写与建筑风景速写

第一节 速写概述	9
第二节 建筑风景速写的工具	11
第三节 速写的作用	14

第二章 建筑风景钢笔速写的线条徒手练习

第三章 建筑风景速写的表现形式

第一节 单线画法	25
第二节 明暗光影画法	30
第三节 线条与明暗光影结合画法	31

第四章 建筑风景速写方法

第一节 整体观察，局部入手	33
第二节 概括与取舍	34
第三节 对比	36

第五章 建筑风景速写的取景与构图

- 第一节 建筑风景速写的取景 41
- 第二节 建筑风景速写的构图 44

第六章 建筑风景速写的透视

- 第一节 透视规律 51
- 第二节 透视的分类 54
- 第三节 透视的求法 59

第七章 风景速写的要素画法

- 第一节 植物配景 63
- 第二节 山石与地面 67
- 第三节 人物与车辆 68
- 第四节 门窗、墙面、屋顶 72

第八章 建筑风景速写的方法步骤

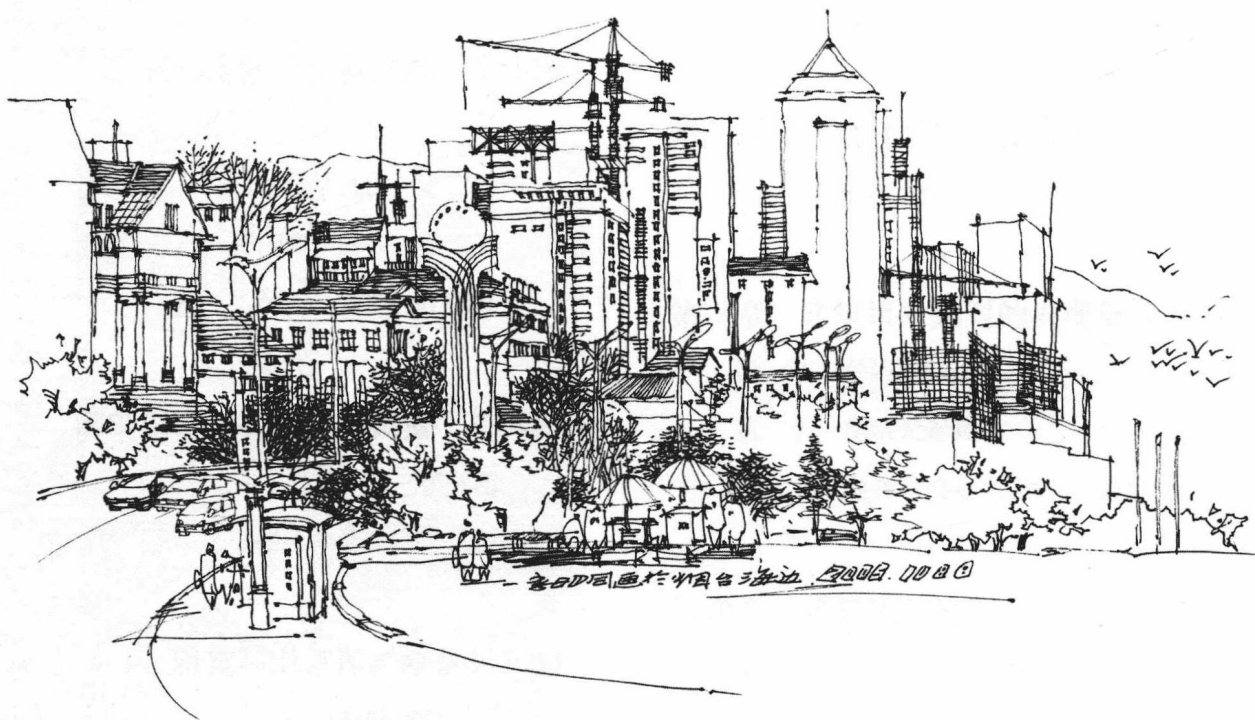
- 第一节 从整体出发 77
- 第二节 从局部入手 79

建筑风景钢笔速写作品赏析

- 一、城市建筑风景 82
- 二、乡村建筑风景 98

第一章

速写与建筑风景速写

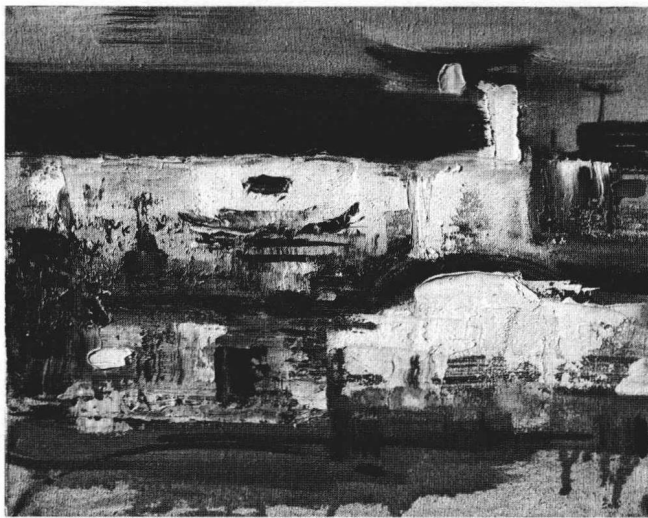
第一节 速写概述

速写是素描的凝练与概括，是在短时间内，用简练概括的线条（有时也用色彩）表现记录生活中的所见所感、刻画客观物象的一种绘画语言。

速写是训练绘画造型能力、工程设计能力的主要手段之一，是提高画家与设计师的眼、脑、手三者协调一致的绘画形式，是造型艺术不可缺少的一个重要课题。作为一种绘画术语，速写在文艺复兴时期形成，意大利文艺复兴三杰之一的达·芬奇就创作了不少速写，不过此时的速写主要还是为最后的创作积累素材，没有成为一种单独的艺术形式。在18世纪以后，速写得到广泛应用并不断升华，速写不再是写生和习作，不少速写作品成为不朽的艺术作品。

速写的“速”即速度，通常被认为是“快”，然而“快”与“慢”并非绝对，一张速写，可以在一两分钟内写就，亦可在一两小时甚至更长的时间内完成。因此对速写的认识，不能简单地理解为“快”，而应根据不同对象与不同的表现形式来确定。

根据所描绘对象的不同，速写可分为动物、植物、人物、建筑风景速写等；因所采用的工具不同，也可分为铅笔、炭铅笔、油画棒、色粉笔、毛笔、马克笔、钢笔等多种速写形式；还可以根据不同专业画种而分为水墨国画、油画、水彩、水粉等多种速写。

油画速写

国画速写

风景速写，是将自然中的所见所感，快速、简要地表现出来的一种绘画形式，其描绘的对象为自然风光，如山川河流、树木花草、房屋建筑等。

第二节 建筑风景速写的工具

建筑风景速写对于设计师而言具有重要的意义，它可以从生活的实际场景中记录设计元素。如建筑设计的构造形式与节点，景观设计的构造形式与节点，规划设计的布局与节点，室内设计的构造形式与节点等。这些都离不开建筑风景速写。

建筑风景速写具有很强的功能性，即直观性、说明性、快捷性。它除了直观表达实际场景外，还有训练设计师敏锐思维和想象能力的功能。经常画建筑风景速写，可以使设计师头脑思维活跃，随时勾画出不同的方案，进而可以训练和增强设计师展开创意思维的能力。

艺术设计、建筑学、城市规划等专业人员速写的工具，应以简便为主，为了及时捕捉美好的瞬间，把灵感的火花迅速记录下来，就需要快捷的工具。钢笔无疑是理想的工具之一。中世纪以后，西方画家已经熟练地运用钢笔这种绘画工具，如伦勃朗、丢勒、门采尔、莫奈、凡·高等著名绘画大师都有许多精美的硬笔绘画作品传世，这些作品都是我们学习钢笔绘画的典范。如今画家和建筑师同样也把钢笔作为创作、收集素材、表达构思以及效果表达、制图绘图等的主要工具。

钢笔有普通钢笔、美工笔、针管笔、含墨水的一次性笔（中性笔）等。

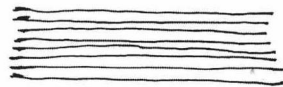
普通钢笔线条流畅而挺拔，线条均匀有弹性，但缺少变化。

美工笔是把笔尖加工成弯曲状的笔。由于笔尖可粗可细，线条可根据对象不同而粗细不一，因而线条变化丰富。美工笔的笔法变化较多，有侧锋、逆锋、中锋等多种，更接近毛笔的笔法，适合画乡村风景速写。

针管笔、一次性的墨水笔所绘出的线条连绵不断，生动活泼，犹如春蚕吐丝，更适合画现代建筑和室内速写。

用钢笔作画，线条不宜擦改，因此下笔前要“胸有成竹”，必须培养意在笔先、下笔果断而不犹豫的习惯。

钢笔绘

美工笔绘

针管笔、中性笔绘

