

21st CENTURY
实用规划教材

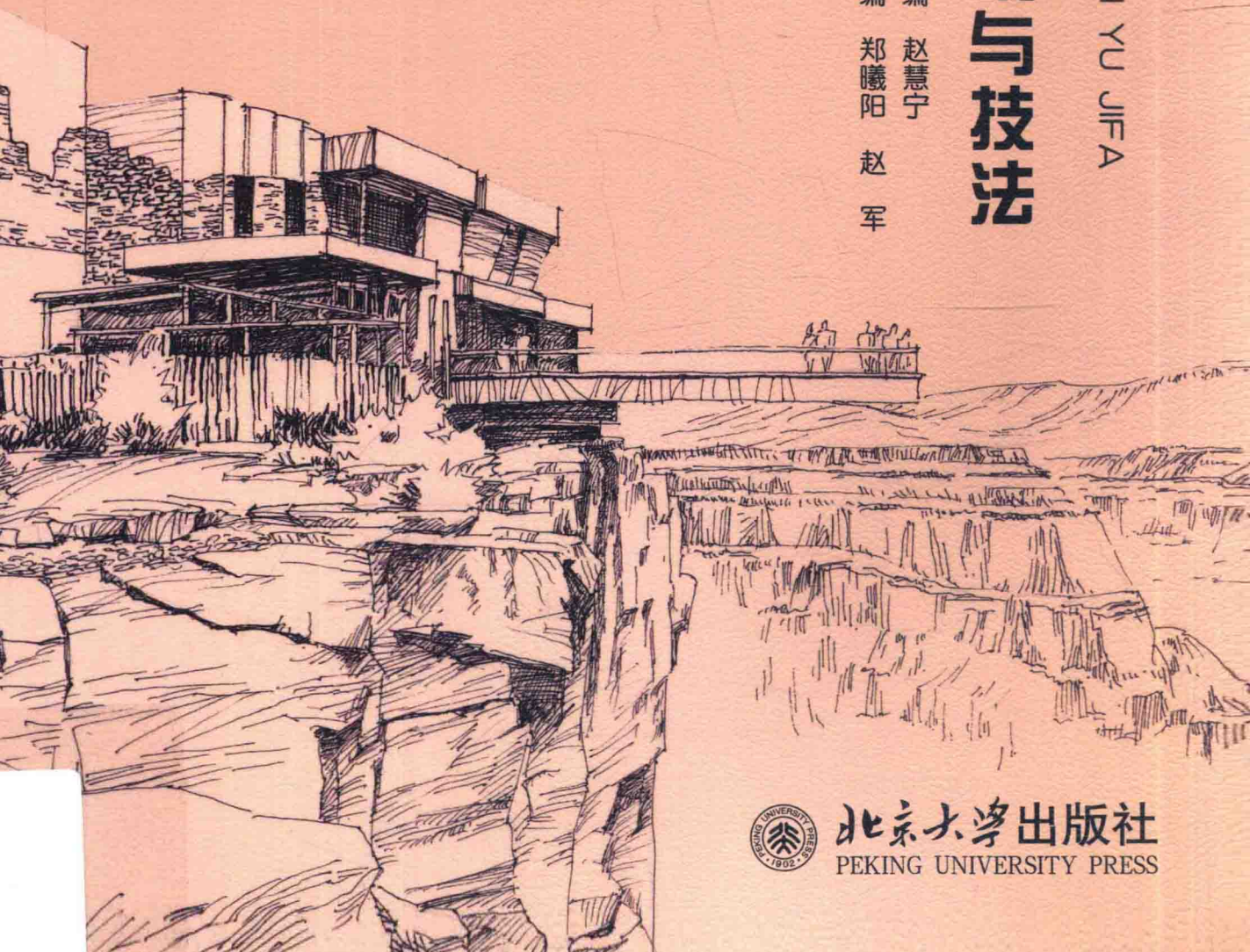
21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

GANGBI KUAITU SHEJI BIAOXIAN YU JIFA

钢笔快图设计表现与技法

主 编 赵慧宁

副主编 郑曦阳 赵 军

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21 世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

钢笔快图设计表现与技法

主 编 赵慧宁（南京工业大学）

副主编 郑曦阳（南京工业大学）

赵 军（东南大学）

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书完整地讲述了钢笔快图设计的基础理论、表现技法,图示了建筑、室内和景观钢笔画一般的作画步骤,并在理论的基础上对大量建筑、室内和景观钢笔画实例进行了分析。本书内容全面系统,简明实用,具有较强的针对性和教学指导性,并强调技能训练和能力培养,既注重艺术性,又重视科学性。本书共六章,分别为快图设计表现图的目的、快图设计表现功能原理、快图配景表现的技法、材质的表现与技法、快图设计表现画的训练、优秀钢笔快图设计实例。

本书可作为建筑学、环境艺术设计、室内设计和景观设计专业的教材,也可作为相关专业设计人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

钢笔快图设计表现与技法/赵慧宁主编. —北京:北京大学出版社, 2014.8

(21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材)

ISBN 978-7-301-24498-2

I. ①钢… II. ①赵… III. ①环境设计—钢笔画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第 153078 号

书 名: 钢笔快图设计表现与技法

著作责任者: 赵慧宁 主编

策划编辑: 孙 明

责任编辑: 孙 明

标准书号: ISBN 978-7-301-24498-2/J · 0663

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电子信箱: pup_6@163.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

889毫米×1194毫米 16开本 12.75印张 300千字

2014年8月第1版 2014年8月第1次印刷

定 价: 32.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

前言

钢笔快图设计是一种使用范围广泛的建筑环境表现形式,快捷有效的表现特点,使它在诸多领域受到建筑、室内和景观设计师的青睐。通过便携的绘画工具——钢笔,它可以完成建筑环境的写生,以速写的形式提高设计师的艺术修养;通过简单硬朗的线条表现,设计师可以记录设计作品的艺术旨趣,收集设计资料,成为自身设计的灵感源泉;通过钢笔快图设计表现,设计师可以在快速绘图中把握最初的设计理念,将初期的设计概念通过钢笔画呈现在客户面前,进而表达设计意图。钢笔快图的作用也体现在求学、求职考试等多个领域,其意义非凡。

钢笔表现画是建筑设计、室内设计和景观设计工作者用以表现设计意图、追求表现意境的最基本画种,钢笔线条其“计白当黑”的理论与中国传统的书法、白描、水墨画相承接,因此它是风景园林、建筑、环境设计类专业的必修课。本书中大量的优秀图例,都经过编者精心编排,在学习中绝无庞杂之感。在这些精彩的优秀作品中,有鸟瞰的城市景观、建筑,有姿态生动的花草、枝繁叶茂的大树景观,有乡间别墅、居住区环境,有多种多样的室内生活环境,还有各种动态的人物,以及交通工具等。钢笔快图设计是表达设计观念的基础,能够从流畅的线条中表现设计师的思考过程。一个成功的设计离不开好的创意,而手绘钢笔快图就是设计的基础,是整个设计环节中的第一步,这就要求设计师能够在较短的时间内,尽量用准确的透视,以及简洁、清晰的线条表现出设计创意。

钢笔快图表现课程的教学特色是要求学生观察写生自然界与现实生活中处处展现的许多美的形象及其组合,在对生活美的研究中,使自身的审美观念得到广泛的陶冶,使一般人觉得习以为常的事物在绘画者的眼中变得生动起来……无论是白雪皑皑的山峰、阳光下平静的湖面、广阔的原野、幽暗的森林,还是暮色苍茫中的池塘,即便是一朵野花、一棵小草在不同环境之中也会和人的情绪一样千变万化。通过不断深入的观察和写意,学生的洞察力变得敏锐起来,敏锐的感觉又会促使绘画者感受到那些微妙之处。表现绘画中有特点的东西应予以强调,做适当的艺术处理,从而形成强烈奇崛、平淡细腻、寂静柔美等的视觉节奏和韵律,在转化为艺术形象之时会促使绘画者通过有生命力的运笔技巧将描绘对象通过笔触艺术化,并不断地探求以表达自己的设计创意和个性技巧。

意大利文艺复兴时期的大师达·芬奇说过:“画家倘专以他人为模范,其结果必恶。惟仰求自然的教谕,其结果必善。”所以说美的法则来自自然界,它是画家取之不尽的财富,也是激发画家创作激情和力量的源泉。

本书是编者在结合多年教学与设计实践经验的前提下编写的,基于一定的绘画原理,体现了钢笔表现画严谨求实的特点。书中总结出表现画面中既要有充满细节、引人入胜、富有表现力的主要部分,又要安排好耐人寻味的次要部分,应该明确在整个画幅的范围内并不是所有部分都有同等价

值;通过设计者主观的意图和近、中、远景节奏的设计,可解决好主次部分间区域转换的自然衔接、和谐对比、变化均衡及各部分占画幅的恰当比例和位置;不同距离让我们的表现艺术产生出不同的美感,近的距离产生清澈、清新、清静的美,中的距离产生形象的美、层次的美、群体的美,远的距离产生宏大的美、朦胧的美、壮观的美,在绘画过程中应利用这些不同的美感,寻求钢笔表现绘制过程中的创新;同时要掌握好画面中留白的部位,让它产生画面的整体美感,即“无画处皆成妙境”

(所谓留白是指画面中虚实对比中虚的部分,对虚的部分的艺术处理往往能体现作图者的人格魅力及艺术品位)。

要让钢笔表现画的画面产生出耳目一新的视觉效果,还应突破钢笔画自身的局限性,走出一条创新之路。创新的过程离不开创意和思维,在题材内容和形式上,可以借鉴中国画的散点透视构图法、造型法、写意法、渲染法、白描法等,西洋素描的明暗法、层次、组合排线、立体法等,装饰画的变化变形法、对比法等。钢笔表现画的创作还要师法自然,从自然物象的现象、规律中去找寻自己所需要的表现技巧,进行概括、提炼、集中、统一。此外,必须坚持钢笔画本身的规律、原则、特点,在不失去自身特色、特性的前提之下进行创新。

另外,设计师所具有的好的、特殊的个性都是创作的法宝,善加利用者,就能发掘自己的智慧,发掘与众不同的题材,发掘特殊的表现形式和手法,以此让自己的创作活动和结果都能够达到创新,这样的过程也是一个开拓和享受创作快乐的过程。不同个性、不同思潮、不同理念、不同情感、不同追求,都能够在钢笔表现画的艺术创作过程中使作品产生出别开生面的艺术效果,这也是艺术创新创意的一种手法。所以必须抓住自己与众不同的个性特色,进行与众不同的艺术思考、形象思维、逻辑思维,大胆按照自己的个性进行设计表现。因此,只有创新才能彰显设计师的艺术个性;只有创意才能使设计师创作出与众不同的钢笔表现作品;只有通过认真思考、积极准备、善意创新、追求创意、周密计划后完成的钢笔表现艺术创作,才能保证是好的作品。

本书由赵慧宁承担主编,负责审稿、文字撰写、步骤图和树的平面图、立面图及透视图的绘制;郑曦阳承担人物、汽车和部分透视图的绘制;赵军承担部分实例作品的绘制。另外向为本书编写提供支持及作品稿件的学生、朋友和家人表示感谢。

由于作者水平有限,编写时间仓促,书中不足之处在所难免,恳请广大读者批评指正。

赵慧宁

2014年3月28日

目 录

第一章 快图设计表现图的目的 / 1

一、设计表现图的意义 / 2

二、快图表现图的特点 / 5

单元训练和作业 / 9

第二章 快图设计表现功能原理 / 13

一、设计表现画的功能 / 14

二、设计表现画的基本原理 / 15

单元训练和作业 / 41

第三章 快图配景表现的技法 / 47

一、天空 / 49

二、树木 / 51

三、地面与道路 / 59

四、人物 / 62

五、车辆 / 67

六、水景 / 72

七、花卉和植物 / 74

单元训练和作业 / 77

第四章 材质的表现与技法 / 79

- 一、玻璃幕墙 / 81
- 二、建筑墙面 / 83
- 三、金属材料 / 86
- 四、大理石、花岗岩 / 88
- 五、家具 / 90
- 六、沙发 / 93
- 七、地毯 / 95
- 单元训练和作业 / 97

第五章 快图设计表现画的训练 / 99

- 一、制订科学的训练计划 / 100
- 二、空间表达能力的训练 / 100
- 三、造型能力的训练 / 100
- 四、形式美感的训练 / 101
- 五、创意灵感的训练 / 101
- 单元训练和作业 / 101

第六章 优秀钢笔快图设计实例 / 103

- 一、建筑钢笔画表现 / 104
- 二、室内钢笔画表现 / 125
- 三、景观钢笔画表现 / 165

参考文献 / 198

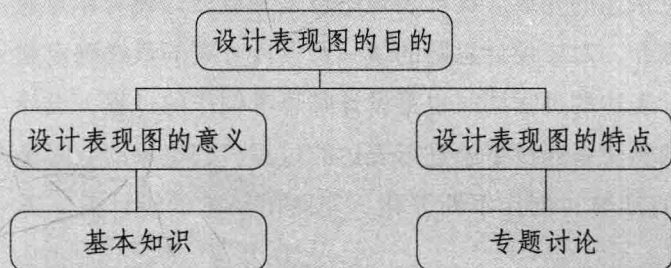
第一章 快图设计表现图的目的

□ 本章要求与目标

要求：了解钢笔快图设计表现的目的和设计思维过程，思考表现画的专业性、真实性、科学性、制图性和超前性等特点。

目标：开拓学生专业的认知能力，理解设计表现图的空间表达特性，并为钢笔表现课程学习打好基础。

□ 本章教学框架

□ 本章引言

设计表现创作的过程也是设计师对工程设计任务的审美修养与创意理念的艺术体现，设计师脑中瞬间产生的观念、形态、意念通过快速表现便可迅速记下，形成一种可观的视觉形象，实现与客户之间的沟通。

一、设计表现图的意义

“设计，是一种计划、规划、设想、问题解决的方法，并通过视觉的表现形式进行表达。”由此不难看出，设计不仅是一种方法手段，更是一种思维的活动。我们知道，设计的灵感不是任何时候都有的，需要在特定的氛围、环境之下产生，可遇而不可求，且这些灵感往往稍纵即逝，因此可以通过图画进行记录，并对其进行再分析和优化。设计表现作为一种简单、方便、快速的记忆方式，能够很容易抓住脑海中瞬间的最珍贵的灵感。

一套成熟完整的设计方案需要经历多个步骤，如草图的绘制、比较筛选、研究等一系列步骤才能得出。设计方案往往具备变动大、较灵活等特点，通过手绘表达设计师的观点，很容易实现与客户之间“弹性”的交流。在这一弹性空间里，设计师通过随时修改方案来更好地发挥自己的创造力；同时，客户也可根据自己的所思所想提出自己的相关要求，使得设计方案能更准确、更快速的完成。设计表现图也是专业设计师与非专业人员进行沟通的最好媒介，对于设计思路的统一及设计方案的最终确定起到了重要的作用。设计表达的过程同时也是设计师思考创作的过程，设计师对环境及空间体量的感受是通过手绘进行表达的过程，其想象的空间是无限的，随着一步步的推敲，创作不断深化，勾画出满意的设计效果图（图1.1~图1.4）。

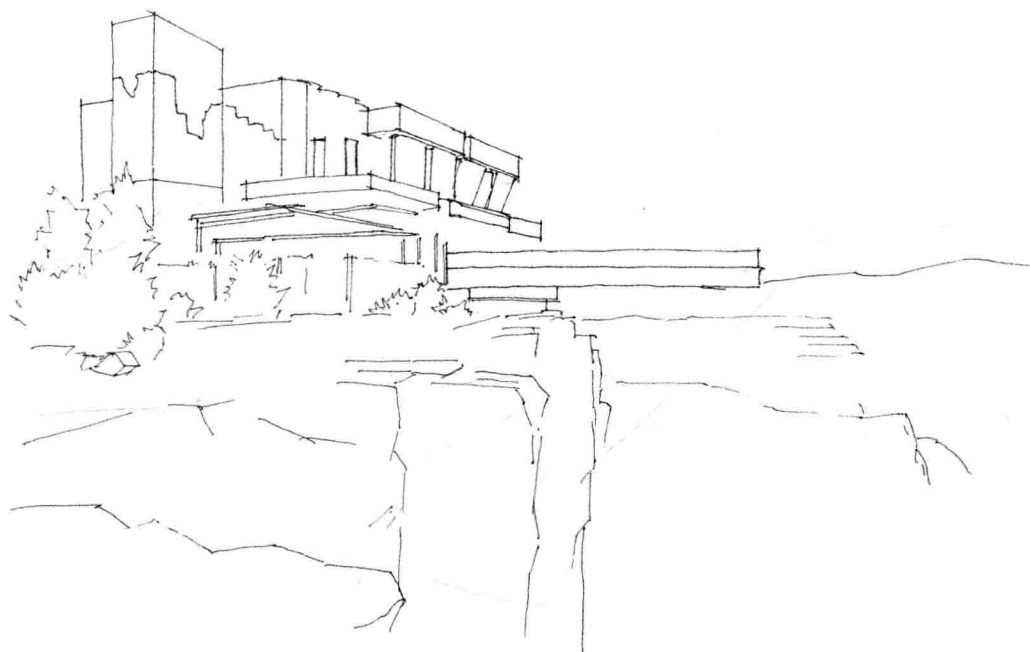

图1.1 步骤一：用钢笔简单而准确地勾出外轮廓，并注意比例及透视关系 作者：赵军

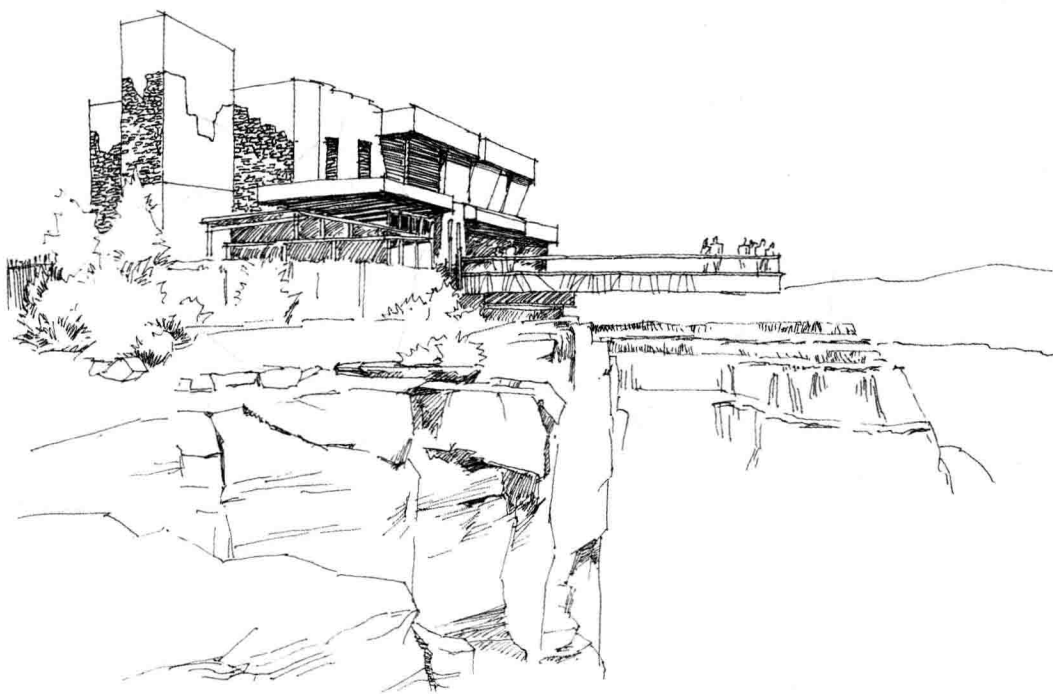

图1.2 步骤二：调整环境细部与结构，注意前后的空间关系，用纤细线条勾勒远山，同时画出近景的轮廓

图1.3 步骤三：逐步画出建筑、植物、石景等细节

图1.4 步骤四：充实细节、调整画面前后空间关系，注意近景建筑要画得具体生动一些

二、快图表现图的特点

同一般绘图相比,设计表现画具有专业性、真实性、科学性、制图性、超前性和艺术性的特点。

1. 专业性

快图表现画是建筑设计、景观设计、室内设计人员用来表达设计意图和效果的应用绘画,它具有很强的专业性。也就是说,快图表现画是面向建筑业、环境设计业的绘画,是为建筑业、环境设计业服务的,所表现的是建筑物,以及景观设计和室内设计的形象、材质、色彩、光影、氛围、风格等环境设计。快图表现画的造型规律与其他绘画艺术的造型规律基本一致,其美感形式也是相通的。设计者具备一定的绘画水平和艺术素养是画好快图表现画的基础。因此,要想学好快图表现画,首先必须学好美术课程和造型基础课程。

2. 真实性

快图表现画所表现的是实际的建筑环境形象,要真实、准确、完整、客观地表现环境形象,不允许有任何主观的变形、夸张和任何的失真现象等主观随意性。表现画的画面要有真实感,要在忠于原设计的基础上,尽可能地符合建筑工程建成后的实际效果和对环境的真实表现。这也是快图表现画与一般绘画相区别的重要特征。表现画比其他设计图纸更具有说明性,而这种说明性就体现在表现的真实性之中。设计项目的决策者都是从表现画上来领略设计构思和工程施工后的效果,所以表现画的效果必须符合设计环境的客观现实,如建筑、环境物体的空间体量尺度,以及装饰材料、光线色彩、造型样式等诸多方面都必须符合设计师所设计的要求和效果。因此把真实的反应客观现实作为绘制表现画的第一原则是十分必要的(图1.5和图1.6)。

3. 科学性

科学性就是为了保证效果图的真实性,避免在效果图的绘制过程中出现随意或曲解。科学性的本质是规范与准确,它是建立在合理而符合逻辑的基础之上。

所有的设计艺术,都要求具有一定的科学性。但是,一般的绘画艺术常常是把主观观念和情感因素放在首位,而科学的真实性则置于次要位置,尤其是到了专业艺术创作时,对于情感的表现就超过了理性要求,这也就是人们通常所说的“艺术的真实”。而设计表现则恰好相反,它所表现的是实际的建筑、环境形象,要求把科学的真实性放在首要位置,而不要求表现过多的情感,特别是在透视绘画基本训练过程中,要十分注意表现技法的科学性和理性原则。设计表现要求设计人员掌握透视、光影、明暗、色彩和构图等方面的科学知识,从而为科学真实而准确地表现建筑环境打下坚实的基础。

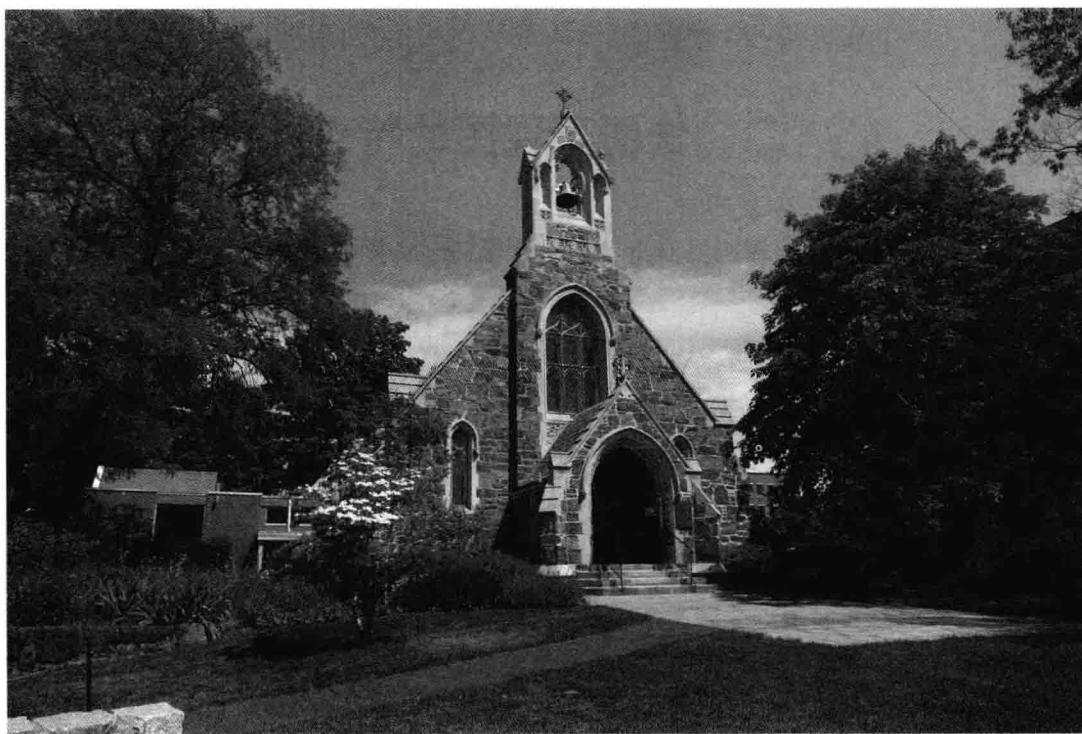

图1.5 实际建筑环境

图1.6 表现画：虽然在钢笔写生中，不对眼前的自然景物“全盘真实化”表现，但也要从画面整体出发，在有取舍、有夸张或有所减弱的前提下，使要表达的形象更加突出，尽量保证画面的真实性

4. 制图性

一般的艺术绘画，从它的基本训练开始，一直到进入专业创作的阶段，都是反对使用仪器作画的，因为这样就会限制情感在他们手下自由律动，因此艺术绘画最忌刻板。但透视设计表现绘画却相反，为了追求准确，尽量使用仪器，要求画面表现的构图和形态刻意求工，不忌刻板，提倡表现风格的坚实和个性。也就是说，建筑环境设计绘画主要吸取的建筑工程制图的一些方法，对画面形象的准确性和真实感要求较高。因此，从某种意义上讲，透视设计表现绘画又属于图学范畴。

5. 超前性

快图设计表现画不同于一般的写生和雕塑，可以照着对象摹写，它的表现是现实中本来不存在的东西，是建筑与环境设计者创造的理想的事物形态——建筑与室内外环境，不可能事后才去表现它，如果那样就失去了透视绘画的意义了。因此，设计表现画与一般的绘画艺术相比，更具超前性和创造性。

6. 艺术性

艺术性的原则是指设计表现画的绘制必须在尊重设计方案的前提下，根据表现对象内容不同，所选视点不同及表现手法不同，用艺术化的方式表现其内在的生命力（图1.7和图1.8）。

要成为一名绘制设计表现效果图的高手，并使作品具有较高的艺术性，首先必须具有一定的人文知识与专业设计知识，这是理解设计与创作的基础。其次要掌握高超的造型与色彩的处理方法。设计表现图的艺术性同时还体现在作品的个性化特征方面。一件有个性魅力的作品是最能打动人心的，个性是一个没有捷径或方法可以传授的内涵语言，作品的个性是作者本身个人风格的自然流露。当然这种自然流露并不是每个人自身性格的任意表白，而是艺术家通过刻苦磨练，将自己的性情、爱好、修养升华为艺术情态，并融进作品之中。

但是，应当指出，不应该把设计透视绘画训练与写生训练二者对立起来。特别是在学习设计透视绘画的时候，可以通过对建筑与环境的写生，来培养自己观察和分析对象的能力，使我们对于建筑与环境形象的感受逐步地敏锐、深刻；同时，还可以锻炼绘画技巧，提高对建筑与环境形象设计的表现能力。

图1.7 实际建筑环境

图1.8 在表现画中，不但应逐步培养取舍、概括和表达能力，同时还要培养自己对物象的理解和消化能力，提高艺术形象思维能力。通过艺术处理来强化整体形象或部分特征，对那些不利于构图或可有可无的部分进行减弱和舍弃，从而增加主题艺术形象的视觉感染力

单元训练和作业

1. 作业欣赏 (图1.9~图1.14)

图1.9 具有装饰意蕴的民居风景速写，线条简单概括 作者：傅凯

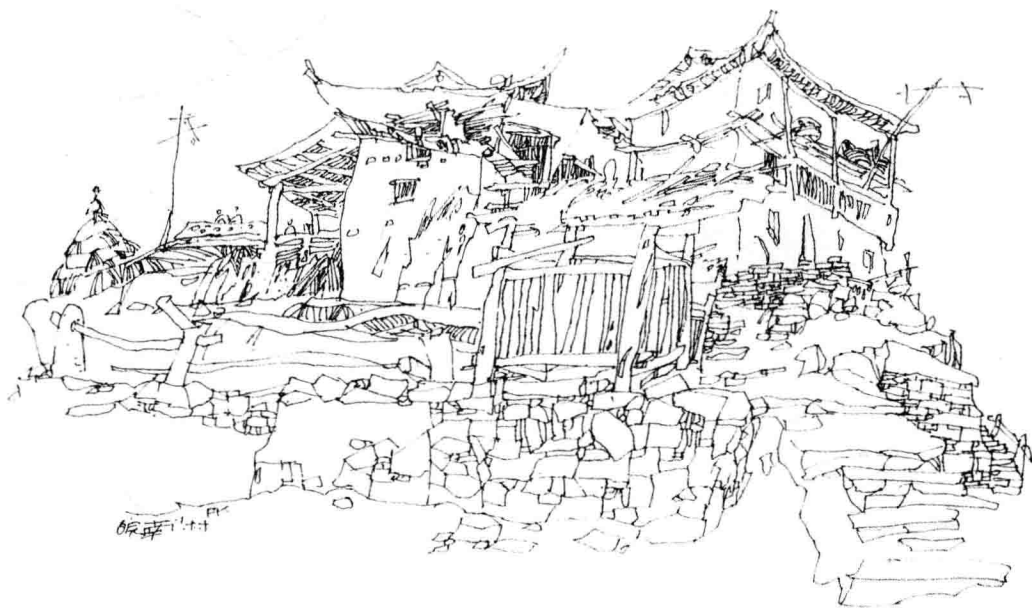

图1.10 皖南小村 作者：傅凯

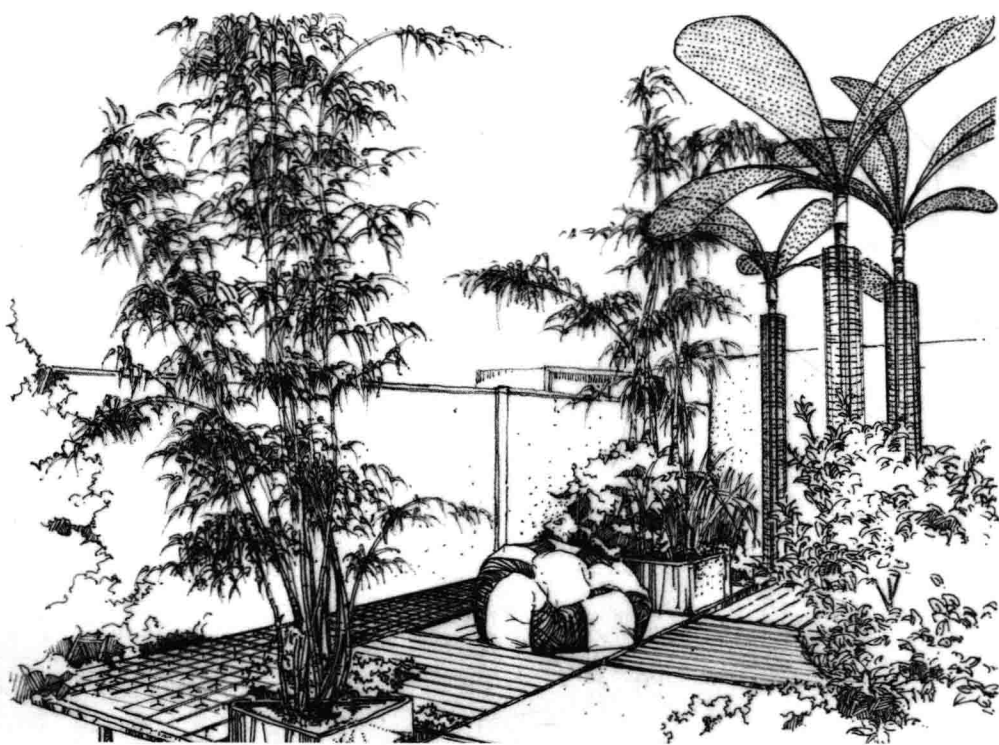

图1.11 画面空间前后虚实表现生动，前面竹子写实具体，后面竹子简洁概括 作者：赵军

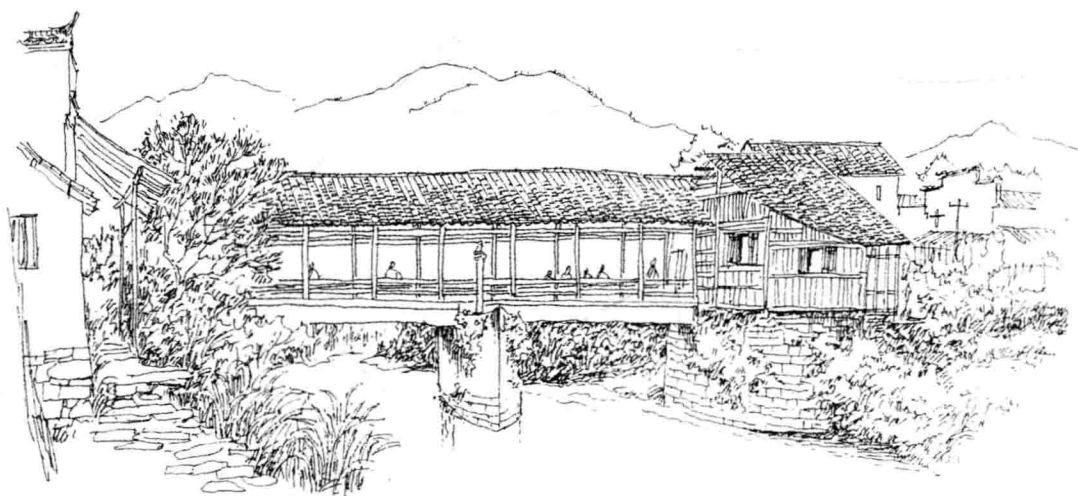

图1.12 画面建筑结构清晰，构图平稳 作者：赵军