

同济大学出版社

陈新生 著

建筑钢笔表现

Architectural presentation in
PEN

TU204
150

建筑钢笔表现

陈新生 著

Architectural presentation in
PEN

北方工业大学图书馆

00572451

济大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑钢笔表现 / 陈新生著. - 上海: 同济大学出版社, 2004.10

ISBN 7-5608-2913-9

I. 建... II. 陈... III. 建筑艺术 - 钢笔画 - 技法
(美术)IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 109161 号

建筑钢笔表现

ARCHITECTURAL PRESENTATION IN PEN

陈新生 著

责任编辑 江 岱 责任校对 郁 峰 装帧设计 陈新生

出版 发行	同济大学出版社 (上海四平路 1239 号 邮编 200092 电话 021-65985622)
经销	全国各地新华书店
印刷	上海精英彩色印务有限公司
开本	880mm × 1230mm 1/20
印数	1-5100
印张	10.2
版次	2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷
书号	ISBN 7-5608-2913-9/TU·866
定价	25.00 元

本书若有印装质量问题, 请向本社发行部调换

PREFACE

前言

建筑与钢笔画有着不解之缘。建筑是艺术，是凝固的音乐，是巨大的雕塑。有不少大师就是集画家、雕塑家、艺术家、建筑师于一身。作为建筑设计师理应具有高于一般人的审美意识和绘画动手能力。在庞大的建筑物横空出世之前，建筑师必须将设计好的外形图稿拿出来，而且尽可能让它具体真实。许多情况下人们都选用钢笔来画建筑设计草稿及效果图。

钢笔画绘画工具简单，容易携带，绘制方便，笔调清劲、轮廓分明，具有刚劲天骄的气质，可以随时练习、写生、记录，甚至在工地上也可以勾画设计，有其他画种无法与之媲美的表达特点，这也是钢笔画被建筑业广泛采用的原因之一。同时，钢笔徒手画和速写能力是衡量一个建筑设计、规划设计和室内设计人员水平高低的重要标准之一。建筑速写对训练设计师的观察能力，提高审美修养，保持创作激情，和迅速、准确地表达构思是十分有益的。钢笔徒手画和速写能力是一名成功的设计师必须掌握的基本功之一。随着科学技术的发展，计算机延伸了人的脑和手的功能，但我们相信，在今后十几年甚至几十年中，CAD不可能完全代替手工研究设计，尤其不能代替学习过程中通过徒手作业训练的思维。钢笔徒手画是在建筑设计、规划设计和室内设计创作早期构思阶段中最有效的方法，它能够捕捉灵感的火花，发展设计的形象思维，是设计师创作的起点。一个好的设计师必须具有思维敏捷的头脑和一双熟练灵巧的手，以便随时记下头脑中的设想和构思，从局部到整体，从模糊到清晰，创作出精致的设计。徒手工作促进了创意的产生，因而大部分的设计师在进行电脑构图的同时，总是会习惯性地纸上勾勒出设计雏形。同时，钢笔徒手画能最迅速、直观反映构思效果，徒手画也是记录概念性设计和交流设计者想象力内在美的最好方式。

比起其他画种，钢笔画的历史还比较短，但是，在建筑设计及室内设计领域里，用钢笔来表现却比较普遍。利用不同形式的线条组织来表现不同的对象，更是钢笔画的特长。

目前，在设计界，钢笔淡彩效果图更有一种流行的趋势，在一些工程项目的的设计投标，甚至一些重大工程的投标中常常能看到它的出现。相对大量的电脑效果图而言，钢笔手绘略加淡彩的效果图是那样的清新洒脱。

要想熟练运用快捷、果断而又准确的线条来表达设计形象，离不开坚持不懈的努力和孜孜不倦的追求，而在这个过程中，不需要一味的去模仿某一种风格，个人的风格是在绘画的过程中自然形成的，造型的准确与生动才是钢笔画的关键。作为未来设计师的建筑设计、规划设计、室内设计专业的学生，更需要在学习阶段奠定这一基本功的基础。

因此，了解钢笔画的特殊性质，充分认识它与其他画种的不同处理手法，以及研究它随之而来的在造型基本功方面的特殊要求，是掌握钢笔画造型方法的重点。为此，要作大量的练习，使眼、手、工具在脑的指挥下，每一笔都充满着感情的流露，手中的笔成为身心的一部分，笔尖成为手指的一部分，灵敏而精确。只要坚持不懈，持之以恒，每个人都能成为钢笔画的高手。

前言

第一章 钢笔画的造型基础

001

- A** 工具与材料
- B** 造型基础
- C** 几何形体
- D** 单线造型
- E** 排线造型

第二章 建筑画的透视原理

016

- A** 透视原理
- B** 平行透视
- C** 成角透视
- D** 三点透视
- E** 圆的透视
- F** 目测透视

第三章 画面的构图与层次

028

- A** 构图原则
- B** 视平线选择
- C** 明暗构图

第四章 画面的配景与气氛

036

第五章 钢笔画的绘图步骤

058

- A** 铅笔轮廓
- B** 细部刻画

第六章 钢笔画的形式与风格

060

- A** 线描画法
- B** 素描画法
- C** 装饰画法

第七章 建筑钢笔画作品赏析

074

目录

CONTENTS

第一章 钢笔画的造型基础

A 工具与材料

钢笔: 好钢笔的笔尖柔韧而精致,可在纸上做任何方向的运动。用笔越是轻快、自由、流畅、自然,越能产生优良的效果。运笔的轻重、快慢不同,笔尖的方向不同,就能得到不同粗细的线条,就能最大限度地听从大脑指挥,去实现画家或设计师的各种创作意念。我们在练习时都会发现崭新的笔尖总是不听话而感到不太顺手,画出的线条显得生硬、滞涩,只有在钢笔用旧用熟后,线条才会渐渐变得自然、协调、得心应手起来。

画纸: 钢笔画所用的纸张必须是平滑、细密而紧质的,以确保笔尖在上面能自由而流畅地运动。素描纸就属此类优良材料,非常适合各种钢笔画技巧的表现。作为速写而言,普通的复印纸、速写纸就足可应付了。除了白纸以外,带色的纸过去也被不少画家及设计师所采用。由于各种色纸都有其特定的色调境界,因此有助于不同主题的表达,同时还能相应减弱黑白对比度的刺激,而使画面得到一定程度的缓冲、收拢及调和,冲淡某些松散的不足之感。但是,色纸的明度一般不宜太低,否则将会失去钢笔画明快、爽朗的特色。

墨水: 一般选用防水的绘图墨水或碳素墨水即可。

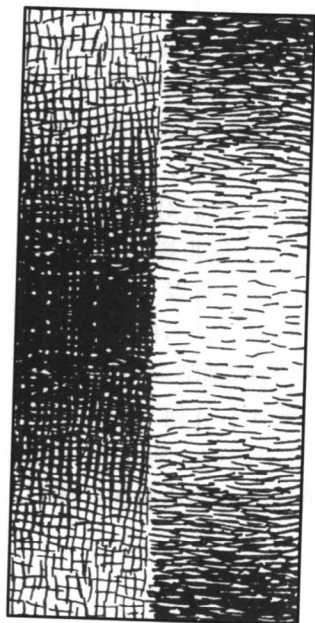
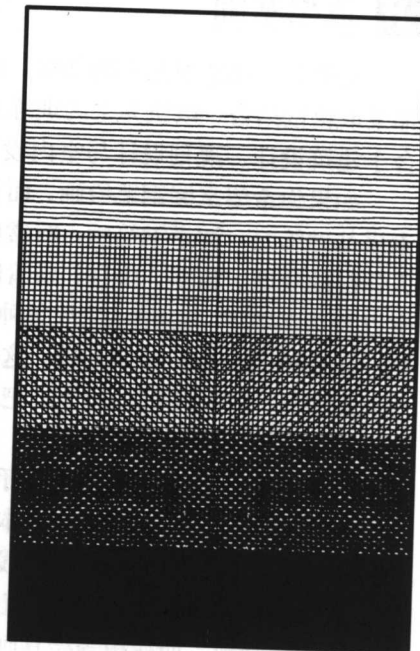
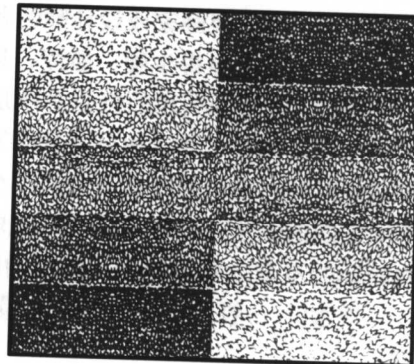
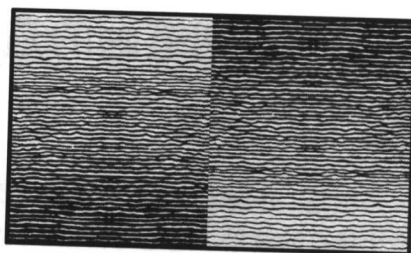
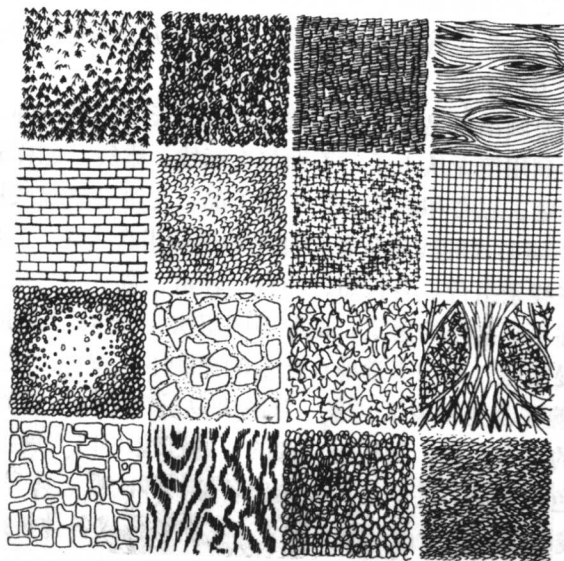
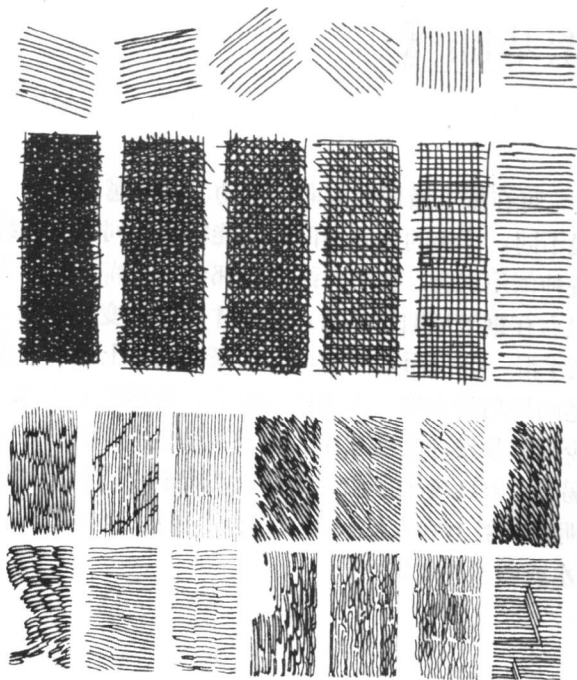
B 造型基础

素描是一切造型艺术的基础,也是学习钢笔画不可少的基础课程。作为设计表现的素描基本功训练,一般都采取快慢结合、以快为主的训练方法,尤其重视线描速写。同样,与透视制图相结合的结构素描也显得更加适合于建筑设计、规划设计与室内设计专业。

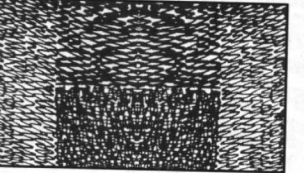
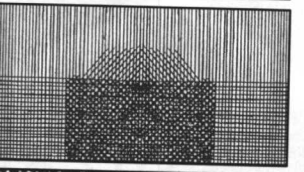
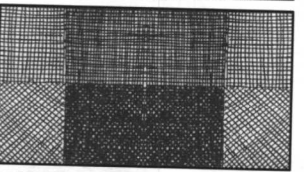
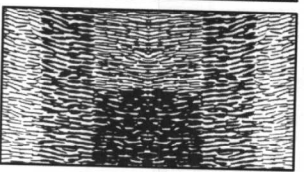
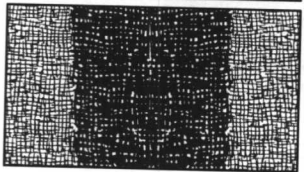
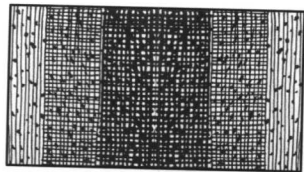
如果你希望掌握钢笔绘画,而且要画出自己的风格和特点,除了天赋和勤奋外,事先最好经过一定时间的素描基础练习。初学钢笔画,时常感到用笔无从下手,不知怎么画线、排线,怎样表现形象。这需要通过对他人的作品的观摩、临摹、体会,带着问题去思考和临摹一些优秀作品,无论是整幅或局部,从中把握钢笔画的感觉以及基本规律。临摹时,先从各种不同形式的线条及各种变化的排线组合入手,来熟悉线条、笔法并能合理运用。从简单到复杂,循序渐进。这些线条组合,有长短、曲直、轻重、宽窄、起伏、刚柔、强弱、虚实等多种变化和对比。通过不同的运笔,把握不同线条的感觉,把握不同层次、轻重、柔刚的变化,然后对比自己的习作,找出差距,照这样坚持不懈,慢慢地、不知不觉地在艺术的熏陶下,就可以找到感觉,逐步提高。只有实实在在地坚持一定时间的练习,手腕才会变得灵活起来,对解决以后钢笔画中遇到的问题会有很大帮助。

对于钢笔画来说,线是最基本的造型元素,是极为重要的。通过线,可以表现物象的外部轮廓和内部结构,也能描绘光影的明暗及不同的深浅色调层次,甚至还可表达出各种物体的质感差异。单线的种类很多,大致可分为直线、曲线、不规则线等。直线有水平、垂直、斜向之分,它们组合成各种折线。曲线有几何及自由之分,几何曲线用圆规、曲线板等绘具画成,感觉较为理性。自由曲线和不规则线则往往是徒手画成,随意性、偶然性大,感觉富有个性而充满人情味。线的移动或排列则组成面,直排线表达平面,曲排线可表达曲面。所以,我们除了认识单线外,还要研究排线,因为这是钢笔画造型的基础。

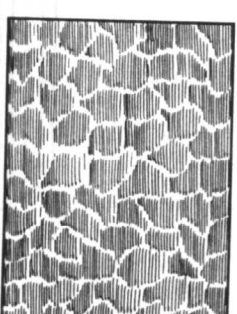
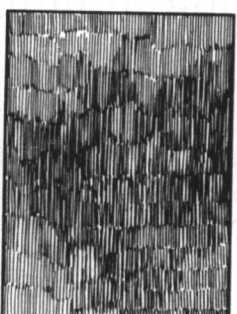
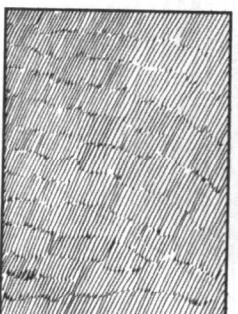
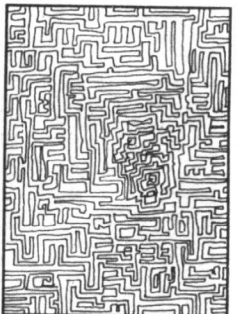
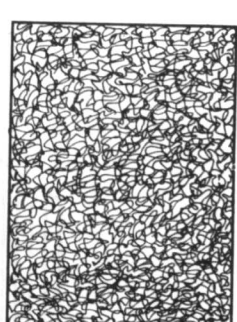
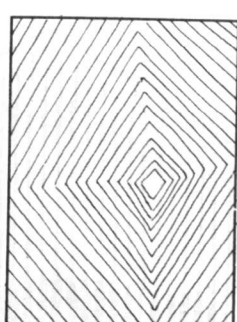
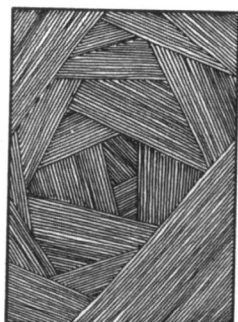
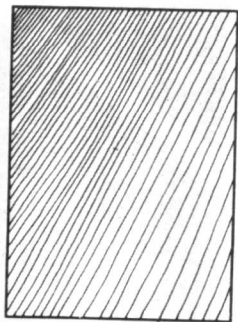
作为钢笔画的基本表现手段,当然还有排线及其他线条的技法,以解决物像的光影、色调和质感等问题,都是应该仔细研究和认真学习的。用各种排线交叉组成线网,或反复叠加的篱笆形线网。叠加的次数越多,笔留痕越浓重,以此来表达对象丰富的明暗色调层次。

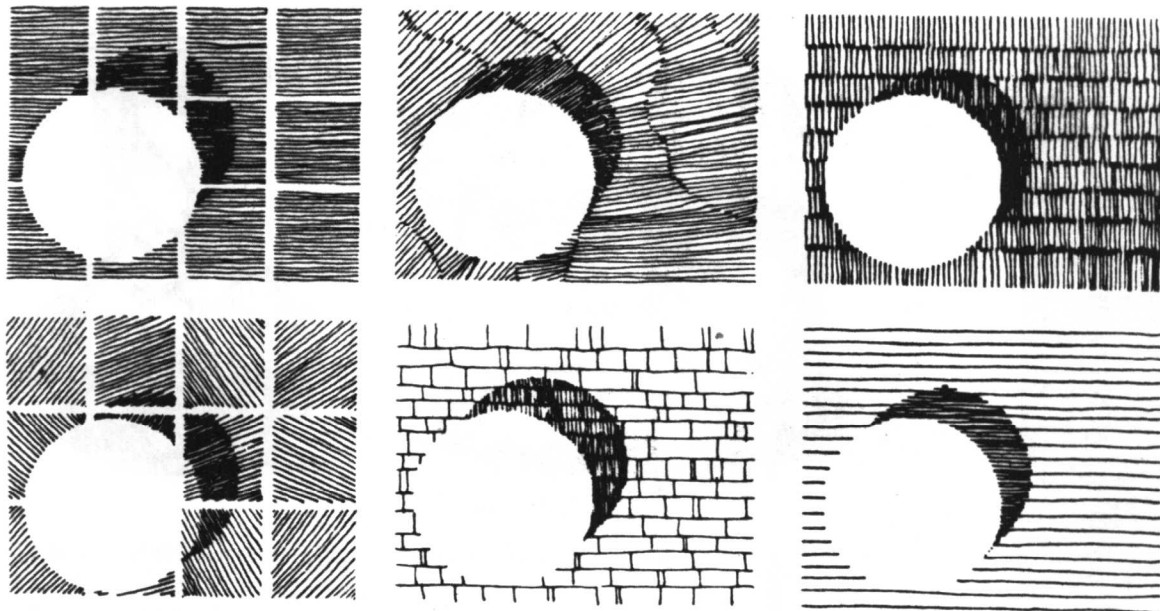

钢笔画是利用运笔过程中情绪化的动作,使运笔在方向、速度、轻重、顿挫等方面的变化,给线条注入了各种表情。各种方向的运笔不必拘泥于常规,只要自己感到得心应手就行。因为这些仅是钢笔画的表达方式,而并非是钢笔画的实质。最终的画面效果和意境才是关键。

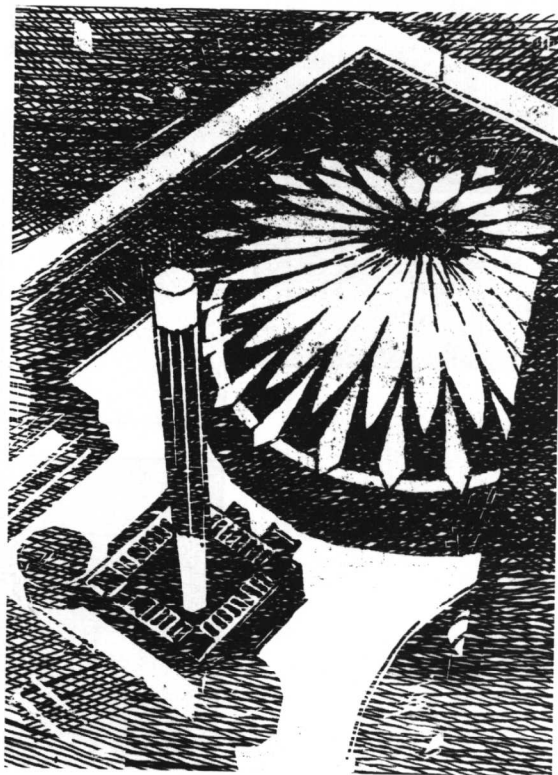
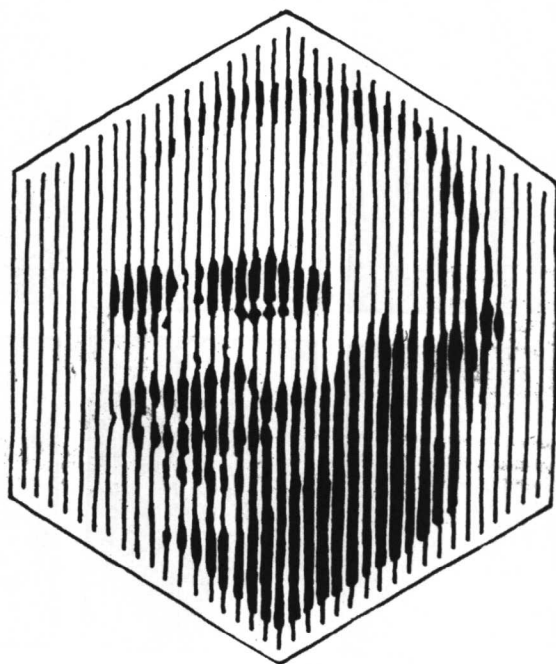

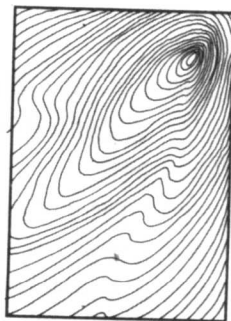
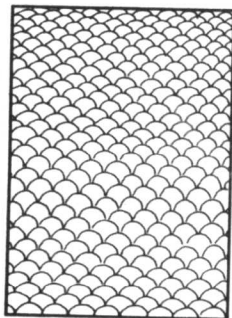
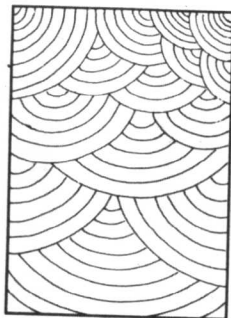
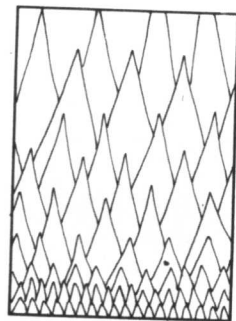
钢笔画明暗是靠线条排列的疏密来表达的, 这种排列有平行排列、放射排列和交叉排列, 交叉排列又可分为网状交叉、菱形交叉、不规则形交叉、反复交叉等表现形式, 可根据不同的表现对象选择线条的排列方式。同时要求线条和所表达对象的结构相吻合。至于素描中所说的“三面五调”在钢笔画中很难得到充分的体现。但是, 亮部、暗部和明暗交界线这“三面”还是能够表现出来的, 尤其是明暗交界线, 有时在某些情况下, 寥寥几笔就能表达出明暗交界线的感觉。

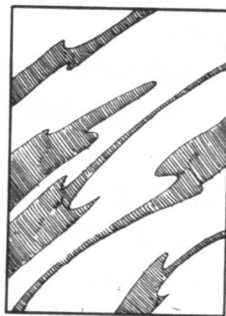
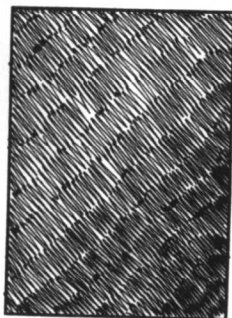
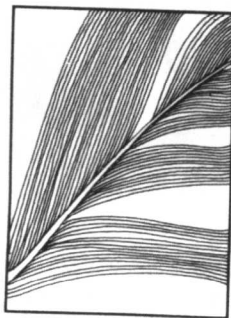

根据不同的肌理绘不同的钢笔排线
借鉴刺绣中乱针绣手法排列线条所做的钢笔画

渐变的曲线是钢笔画中常用的排线方式，也是初学者必须掌握的一种排线方法。尤其在装饰画法的画面中，表现天空、水纹等效果独特。

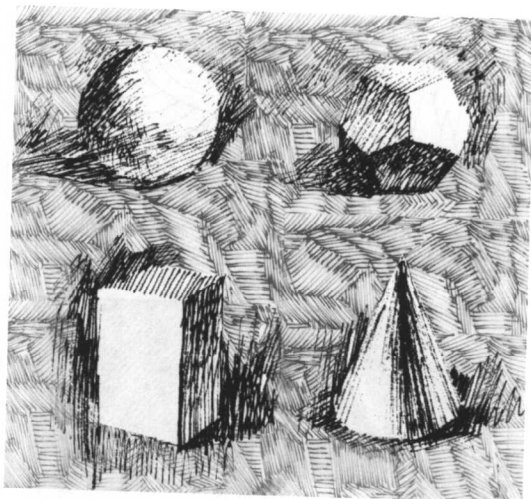
C 几何形体

现实生活中的物体形状多种多样,它们都由各自的高度、宽度和深度所组成,又称三度空间。这是物体的最基本特征,其中,深度在造型艺术中称之为物体的空间性。

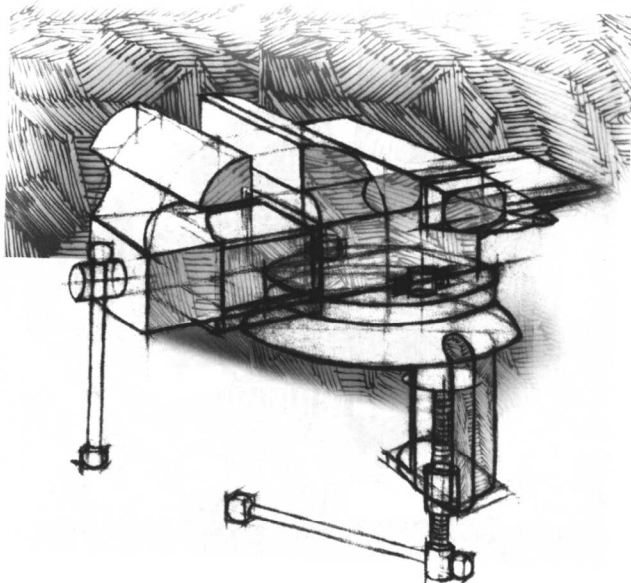
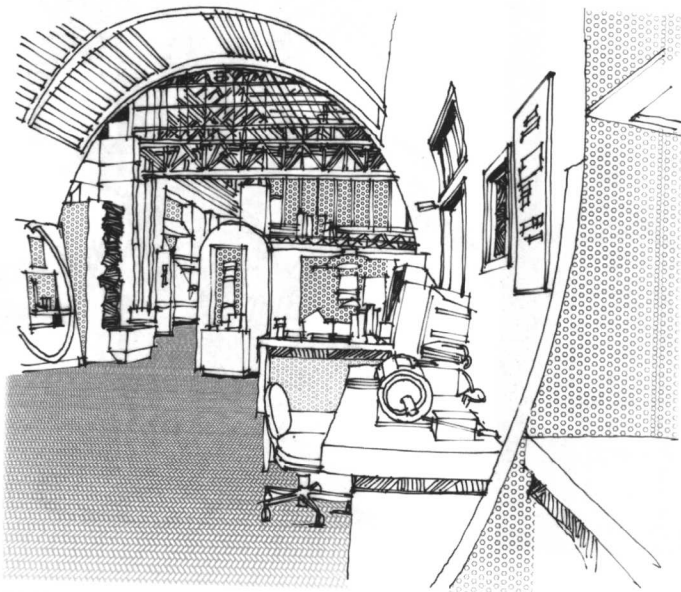
千姿百态的形状,经过归纳,不外乎是由两种基本几何形体即方和圆组成。另外,有些物体如方锥形、圆锥形、多面柱体、圆柱体等,其实它们都是在方和圆的基本形体中演变而得。因此,可以说万物离不开方和圆。要想学会画任何形状的物体,首先要掌握两种基本形体——立方体和圆球体。

物质世界一切复杂的形体最终都将归纳到立方体中去,又都可经过切块过程还原出来。这一简单而深刻的循环过程,确立了立体造型的基础。

立方体可视的只有三个面,随着切块次数增多,不同方向的块面随之增加,我们看到明暗层次在不断丰富,块面越分越小,直到物体表面形成圆面时,明暗层次出现均匀的渐变。由于物体形体结构发生的变化,不同方向的块面接受光线的角度不同,距离光源的远近不一,从而引起了明暗变化。明暗变化起源于形体变化,这就是体积与明暗的关系,也是明暗变化的由来。

世界上很多复杂的物体都是由简单的球体、圆柱体、立方体、圆锥体等排列、组合、相加、相减等手法创造出来的。所以,以简单的基本形体作为绘画对象进行反复练习和加深理解,对于我们勾画建筑设计构思草图及室外建筑写生是极有帮助的。

这是一个繁华都市的街景，
主体建筑挺拔而有力。如果
把这个建筑分解，我们会发现
它是由大小不同、比例不同的
长方体和圆柱体构成的。

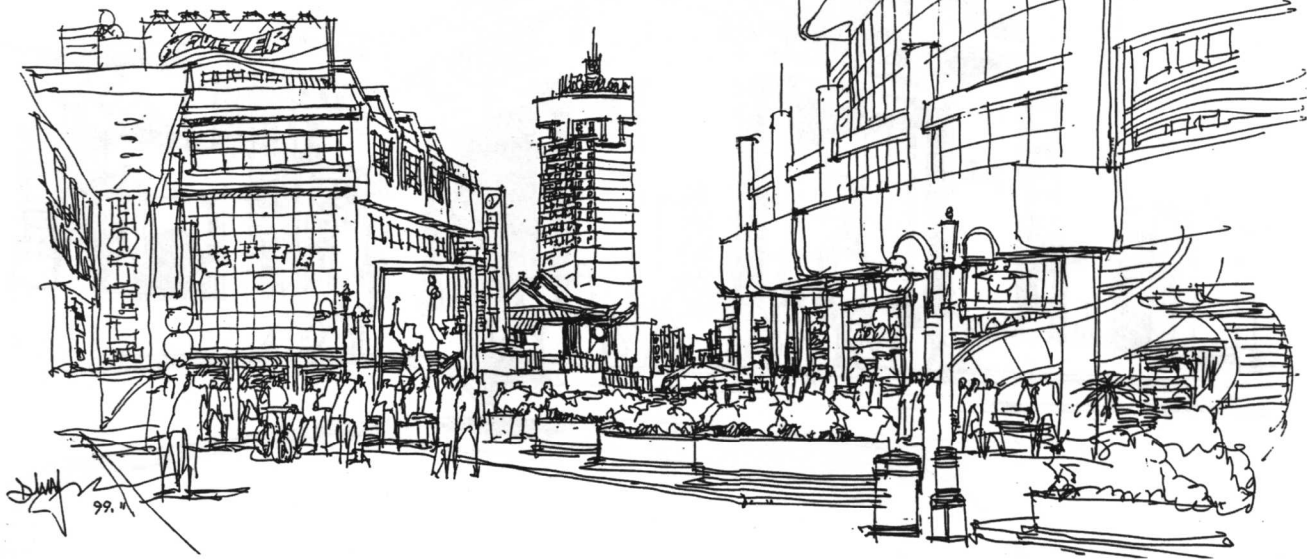

D 单线造型

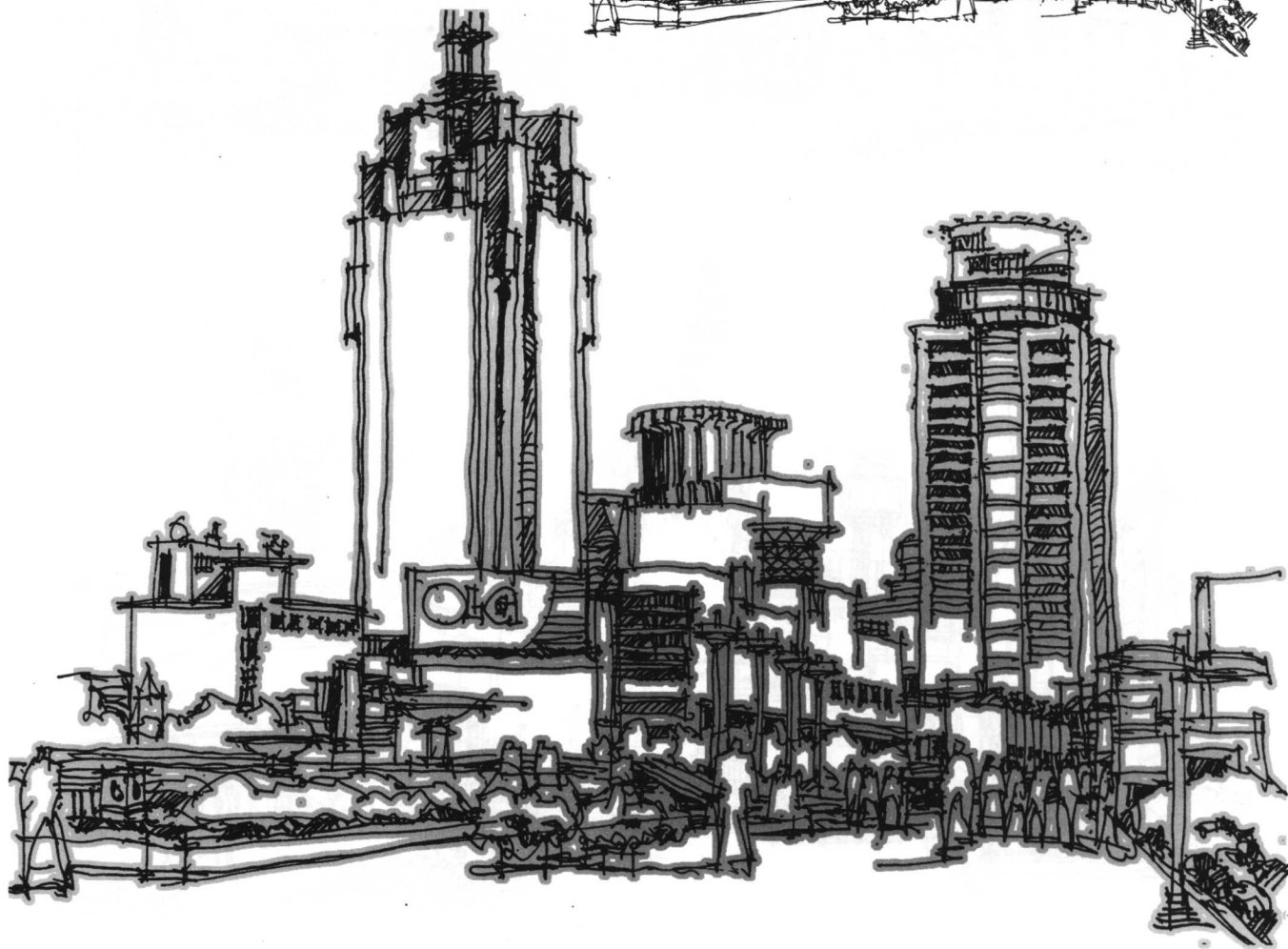
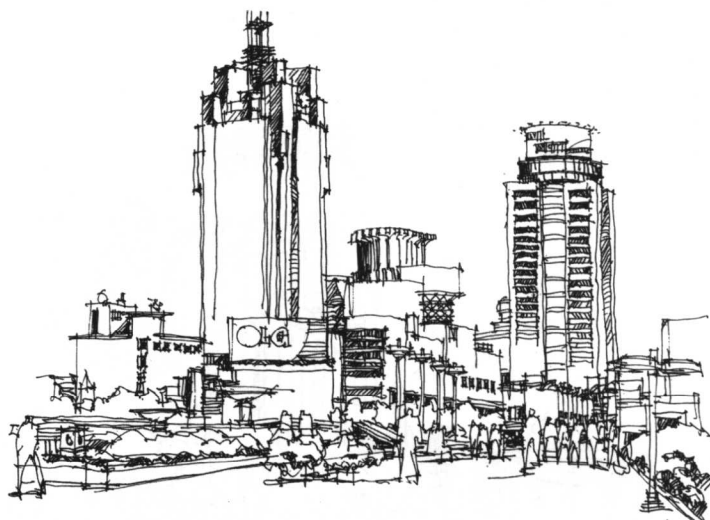
单线是钢笔画的基础，是钢笔画的灵魂。优秀的钢笔画是由很多准确流畅、下笔肯定的单线组成。初学者观摩大师们的作品时，往往发现他们大多采用的是不拘一格的自由线条，就误认为都是在漫不经心中信手拈来的。殊不知他们无不需要经过长期刻苦磨练，才能做到如此寓巧于拙的。虽然欣赏钢笔画优秀作品时的感觉非常酣畅、爽快，但实际作画却并不轻松。只有在进行了大量的艰苦练习、努力掌握精湛的技艺后，钢笔尖才能准确无误地服从手脑的指挥。

线是造型艺术中最重要的元素之一，它们看似单纯，其实千变万化，不仅能勾勒确定形体的轮廓、结构，也可在一定程度上表现色调、明暗、体积甚至质感，我们绝不能简单、教条地去加以处理。

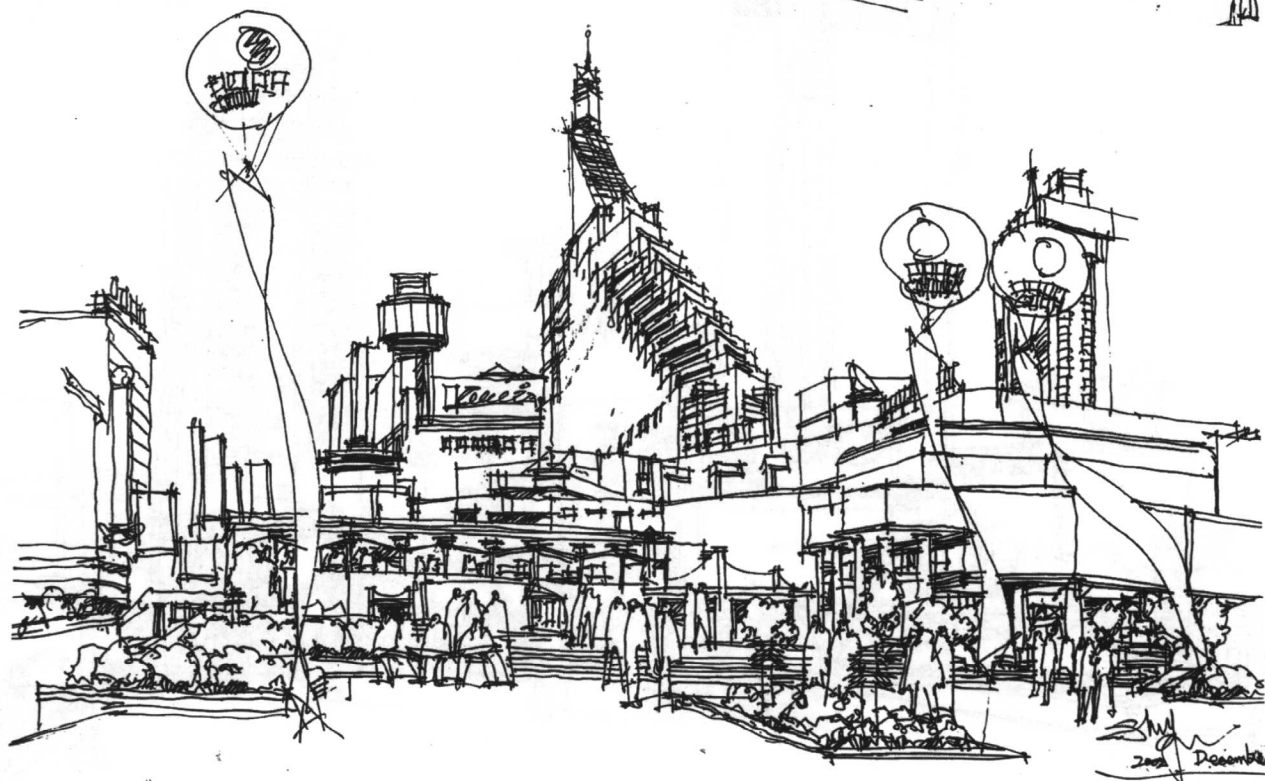
灵活的设计思路、快速的表现方法，是每一个设计师梦寐以求的愿望。在速写训练的对象中，以建筑为首选，这是因为建筑的体量尺度大，透视线复杂，需要有高度的概括能力和敏锐的尺度感觉，非常适合以线条表现。用钢笔画速写的优点很多。因为不能随意擦去修改，迫使你锻炼一次成形的硬功。刚开始画时，也许不成样子，但随着时间的推移，数量的增多，就会逐渐入门。

不同的线条有着不同的个性，在宣纸上画出的线条更富有中国传统的水墨味道。

在一幅仅有单线的钢笔画中，线条的疏密就成了拉开画面层次的重要条件。在表现多层建筑物时，常常会把底层房檐下或门廊内的线条画得比较密集，从而暗示光影关系。

E 排线造型

钢笔由于受笔尖宽度的限制,不可能像铅笔侧锋那样涂出淡淡的影调,所以,主要依靠线条的白描、排列、叠加、组合产生不同的暗度来表现光线。由于线条在白描或叠加时的方向、曲直、长短、粗细、疏密的不同,排列组合后在纸面产生的强烈黑白对比以及残留的白色,底面给人以丰富的视觉印象,从而达到表现不同对象的目的。

钢笔质坚,排线易出效果,尽管没有颜色,但画的风格较严谨,除了用于淡彩画的实体结构描绘外,自己也可单独成章,细部刻画和面的转折都能做到精细准确,有一种特殊的严谨气氛。用排线与点的叠加表现空间的层次和素描关系,丰富了钢笔画的表现效果。

远眺罗马圣彼得大教堂,画面上桥的用笔比较浓重,以排线画出桥孔的阴影部分,其目的就是拉开前后景关系。

古罗马万神庙是建筑史上最重要的建筑之一，是唯一完整保存至今的古罗马建筑遗迹。万神庙的室内空间令人惊叹不已，穹顶是由环形的五层方格形排列的藻井组成的，由下而上，藻井向着穹顶中央的方向逐渐缩小，中心为一个直径达9米的圆孔是室内惟一的采光源。

为表现正立面八根巨大圆柱，采用的是反衬的方法，把门廊画的比较浓重，以此来暗示空间的进深感。

右面万神庙内部的祭坛也是采用同样的表现手法。

