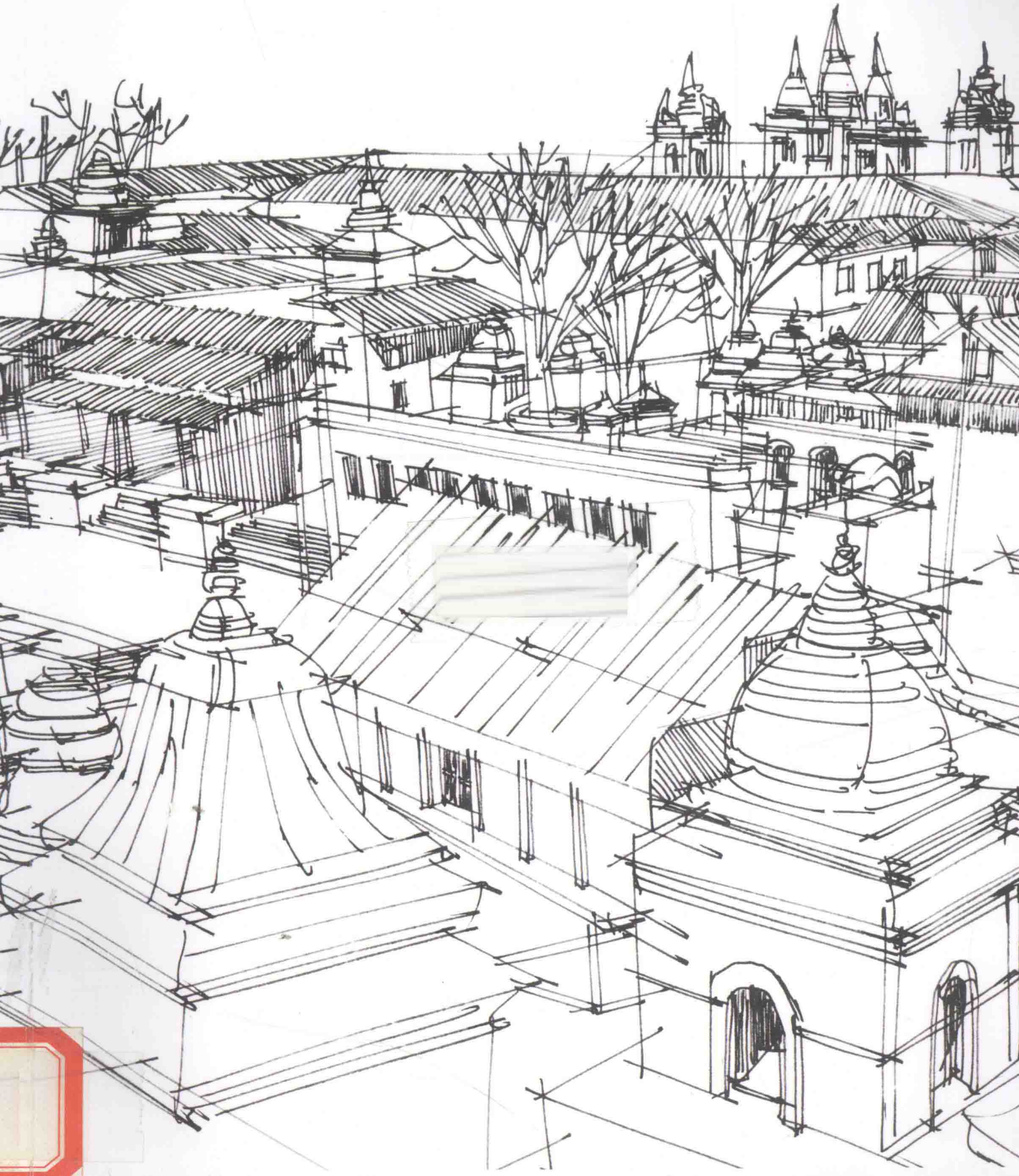
建筑与室内钢笔表现技法

ARCHITECHTURE AND INTERIOR SPACE PEN DRAWING TECHNIQUE

朱瑾 张建超 许晶 著

東華大學 出版社



建筑与室内钢笔表现技法

朱瑾 张建超 许晶 著

ARCHITECTURE AND INTERIOR SPACE PEN DRAWING TECHNIQUE

東華大學 出版社

图书在版编目（CIP）数据

建筑与室内钢笔表现技法 / 朱瑾，张建超，许晶著 . -- 上海：东华大学出版社，2012.7

ISBN 978-7-5669-0089-0

Ⅰ. ①建… Ⅱ. ①朱… ②张… ③许… Ⅲ. ①室内装饰设计－钢笔画－绘画技法 Ⅳ. ① TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 151412 号

责任编辑：谭 英

装帧设计：朱 瑾 闫紫微

建筑与室内钢笔表现技法

Jianzhu yu Shinei Gangbi Biaoxian Jifa

朱瑾 张建超 许晶 著

东华大学出版社出版

上海市延安西路 1882 号

邮政编码：200051 电话：（021）62193056

新华书店上海发行所发行

苏州望电印刷有限公司印刷

开本：889×1194 1/16 印张：11.5 字数：405 千字

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

印数：0 001 ～ 4 000

ISBN 978-7-5669-0089-0/TU·014

定价：33.00 元

目 录
CONTENTS

第一章 绪论 04

第一节 溯源及特点 04
第二节 绘画工具 09

第二章 钢笔表现基础训练 12

第一节 线条与廓形 12
第二节 明暗与影调 20
第三节 材料与质感 31
第四节 构图 36
第五节 透视 43

第三章 钢笔画分类配景及要素表现 60

第一节 植物 61
第二节 场景人物 66
第三节 交通工具 70
第四节 家具与陈设 72

第四章 钢笔画表现类型 82

第一节 速写 82
第二节 设计方案草图 88
第三节 完整成图 95
第四节 综合技法 97

第五章 作品赏析 107

建筑与室内钢笔表现技法

朱瑾 张建超 许晶 著

ARCHITECTURE AND INTERIOR SPACE PEN DRAWING TECHNIQUE

東華大學 出版社

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目 录
CONTENTS

第一章 绪论 04

第一节 溯源及特点 04
第二节 绘画工具 09

第二章 钢笔表现基础训练 12

第一节 线条与廓形 12
第二节 明暗与影调 20
第三节 材料与质感 31
第四节 构图 36
第五节 透视 43

第三章 钢笔画分类配景及要素表现 60

第一节 植物 61
第二节 场景人物 66
第三节 交通工具 70
第四节 家具与陈设 72

第四章 钢笔画表现类型 82

第一节 速写 82
第二节 设计方案草图 88
第三节 完整成图 95
第四节 综合技法 97

第五章 作品赏析 107

01 绪论

第一章　绪论

钢笔画也称硬笔画，顾名思义，就是以针管笔、弯头美工笔、水笔等硬质笔尖工具绘制的图画。钢笔画起源于欧洲，虽属于小画种，但却以工具简便、易于操作等特点见长。它以线条勾勒形体轮廓和结构，通过各种排线技巧以及构成方式表现空间层次、明暗关系、光影变化以及材料质感。

钢笔画不仅是一种绘画语言，同时也是造型艺术与设计的载体。其因快速、准确、简练等优势而被设计师广泛应用于素材收集、视觉笔记、草图绘制、成图表现中。钢笔手绘表现在我国高等美术教育中也有着重要地位，成为建筑设计、室内设计、环境艺术设计、景观设计、城市规划、园林设计等学科的专业基础课程之一。

第一节 溯源及特点

一、溯源

钢笔画作为素描艺术的一种，其起源可追溯至古埃及。早在 3000 多年前，古埃及人就制作出芦管笔和石笔，蘸着墨水在羊皮纸或纸莎草纸上作画。公元 7 世纪，欧洲人开始使用鹅毛笔，尔后使用钢笔及自来水笔等来绘制油画草图、书籍插图以及装饰画。如米开朗基罗、丢勒、伦勃朗、毕加索、马蒂斯等创作的钢笔素描与速写，都是传世之作。19 世纪末，钢笔画逐渐成为独立的画种，其表现特征逐步成型，并在欧洲国家得到普及。

公元 16 世纪，意大利人利玛窦带来了与钢笔画有密切关系的铜版画。明国初年，钢笔画曾以较简单的线条勾勒形式出现在上海的戏剧海报上。20 世纪四五十年代中国钢笔制造业有了长足发展，之后随着试制成功的针管笔传入我国，钢笔逐渐成为大众书写与绘画表达的工具；钢笔画就此也融入了一些素描理念。一些书籍、报纸、杂志中先后刊登了以排线略带影调的插图和片花。同时，它也成为连环画、漫画表现的主要方式之一。

二、特点

1. 符号学特征

从某种意义上讲，建筑钢笔画是抽象性的绘画形式，这一特质决定了其在总体结构与运演方式上具有一定的符号学特征。线条、黑白图底关系及其构成方式三个要素就是建筑钢笔画的符号化编码；绘画者通过挑选、组合、转换、再生这些元素，汇集成为指涉自己思想的“所指”概念。同时，建筑钢笔画反映的对象是具有严格建构逻辑的建筑物，因此应该通过符合透视科学与重力原则等的艺术语言有条理地去“陈述”。尽管绘画不是一种推理符号，但我们可以将其表述技巧与语言学的结构模式做类比，从而掌握其基本规律。

2. 概括还原性

建筑钢笔画对结构的抽取和光影的表达都是概括化的，它将三维物象在客观上并不存在的轮廓以线条方式固化下来，同时再以不同方向的平行、交错或圈绕的线条构成来描摹固有明暗，以表达空间感和受光后的变化。不同于素描以柔和细腻的笔调反映受光下物象由暗到亮的流畅转变以及真实感受，钢笔绘画更有利于提高我们的视觉修养，它需要我们观察明暗色调，感受光与影的关系，尽量将影调简化成黑、白、灰几个层次，形成纯粹的画面感受（见图 1-1）。

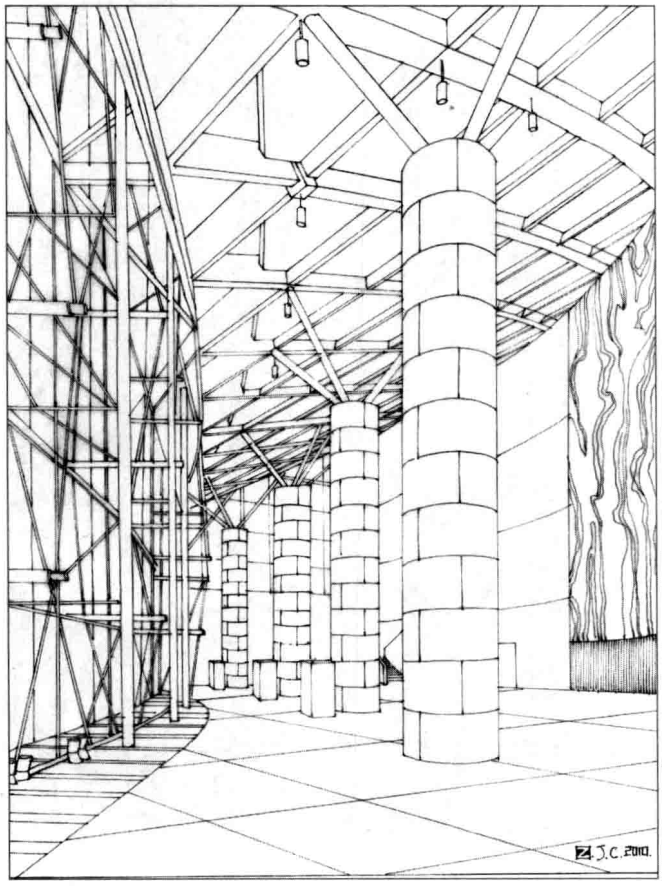
建筑钢笔画也可看作是某种意义上的黑白构成。一些作品更趋于采用黑白反衬的手法，它们并不反映客观角度下的受光关系，而只关心图形学意义上的黑色、白色在画面中的分量是否均衡，是否相互渗透穿插；三维的场景也可以被描绘成二维的具有装饰效果的平面构成（见图 1-2）。

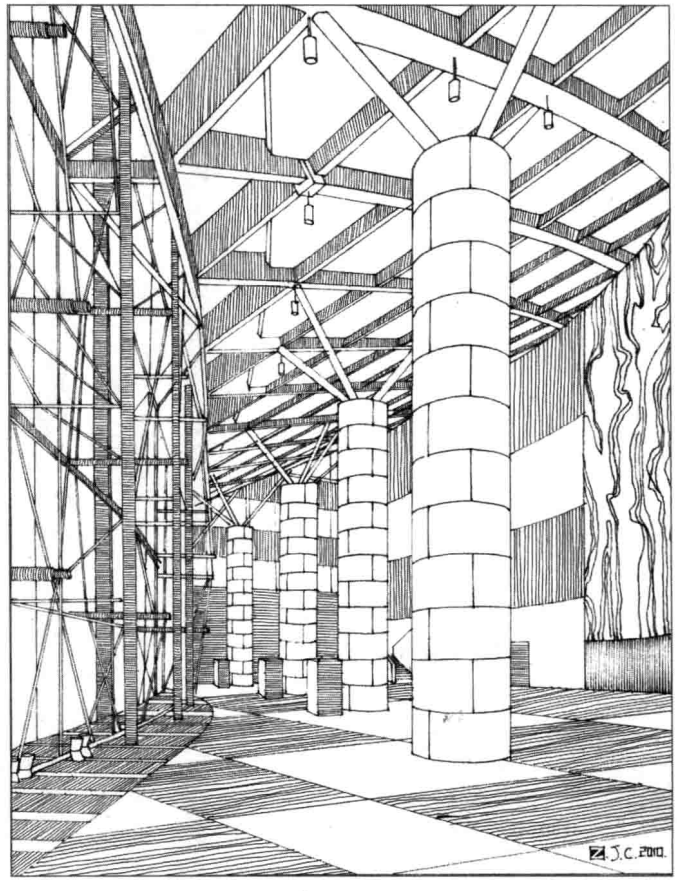
3. 丰富的想象空间

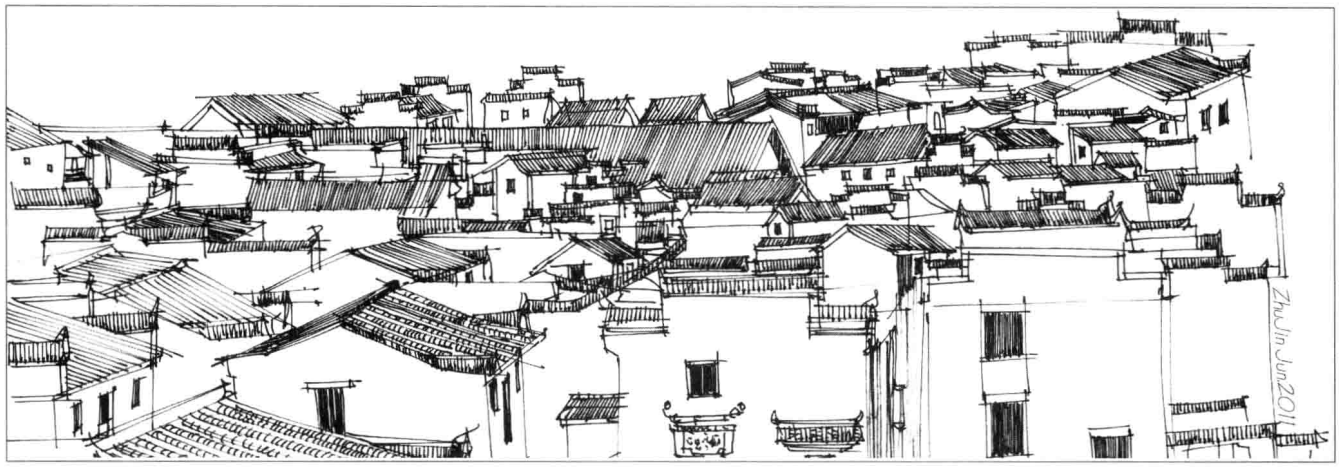
在众多建筑钢笔画中，我们可以看到同一性与差异性并存。从艺术创造的主观性与自发性来看，钢笔画语言的符号化并不会带来画面感受的单一或程式化感受；相反，有共同的母本的元素或结构组织规律通过自相似的衍生或变形，会产生及其丰富的语汇与表现力。在荷兰画家埃舍尔的钢笔画中，甚至把数学的精准以图形方式转译出来，大胆挑战视觉规律，使人们对空间的形态、方向等判断受视线局限、视像停留等因素的影响而产生视错觉和心理幻象（见图 1-3）。

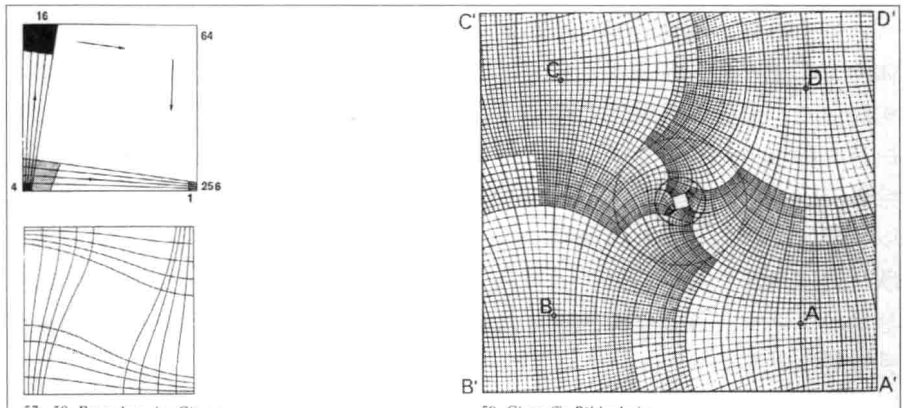
另一方面，钢笔画并非浓墨重彩，而是跳跃式和有重点地表达绘画者的体验，着墨不多，却事半功倍（见图 1-4）。留白艺术及其产生的不完整性构图形式也是建筑钢笔画典型的特征之一，它赋予了画面意境的延续性。留白是一种以虚白巧设空景、使实景更加突出的画面构成方式。正如中国传统绘画中的“计白当黑”的形式，其所强调的是一种形式上化繁为简、以少胜多、以有限含无限的有节制的美学构成，正所谓“无画处皆成妙境”[1]。观者在欣赏钢笔绘画作品时，受个人审美、周遭环境、人文背景等的影响，产生对意境的创造性复原，作者未完成的画外意涵是通过观者因循着联想而被补偿完成的（见图 1-5）。

图 1-1 将影调简化为黑白两个层次，更能表达理性的结构特征。









57.-58. Entstehen des Gitters

59. Gitter für Bildgalerie

56. Bildgalerie, Lithographie, 1956

（上）图 1-2 以线条反映各建筑廓形与夸张的明暗层次。

（下）图 1-3 埃舍尔作品《画廊》。画家从变换的几何网格出发绘制出变形的魔幻空间。（图片来源：Bruno Ernst. Der Zauberspiegel des M·C·Escher. Köln: TASCHEN GmbH, 2007:36 ）

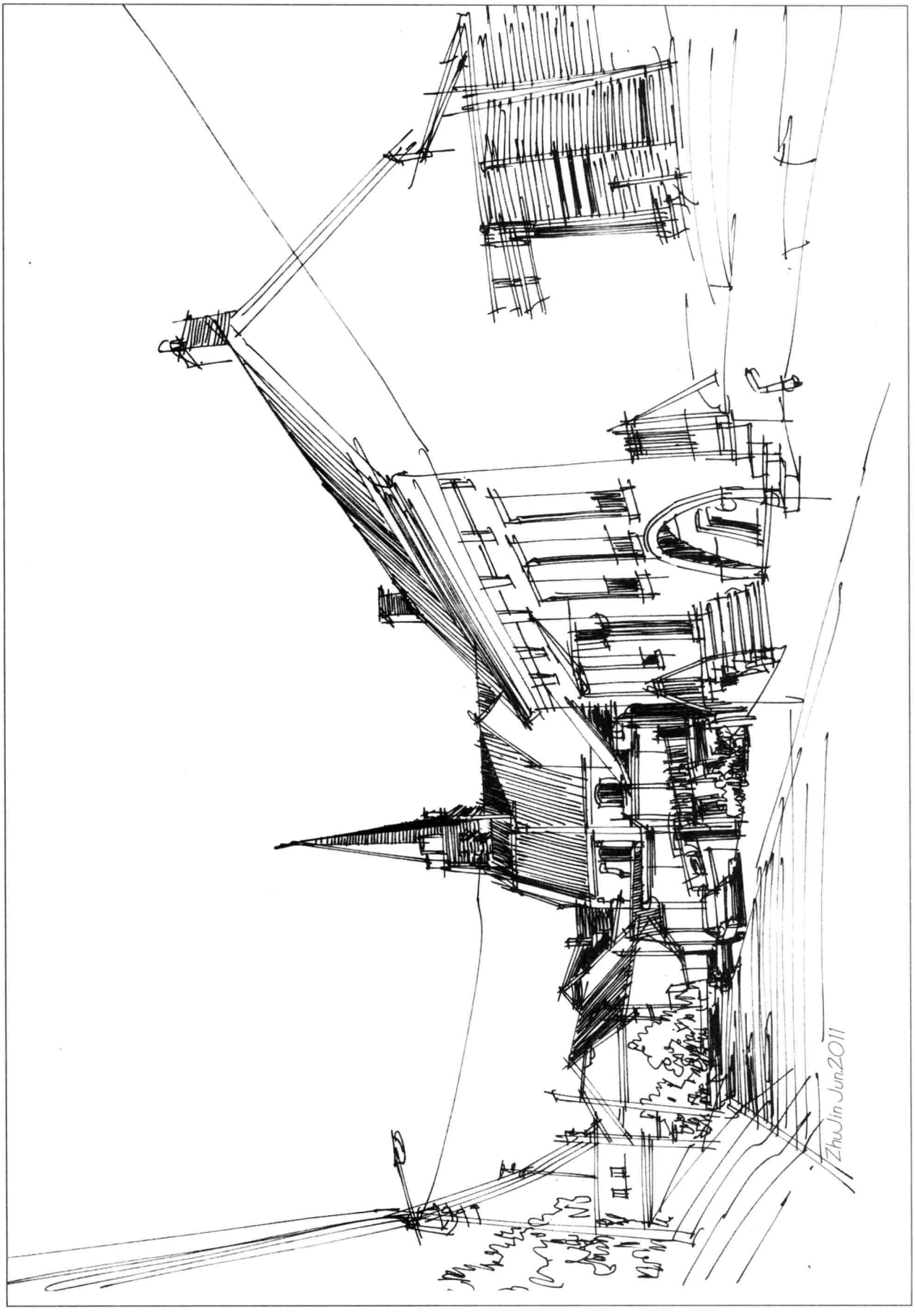


图 1-4 留白处理使构图具有不完整性。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

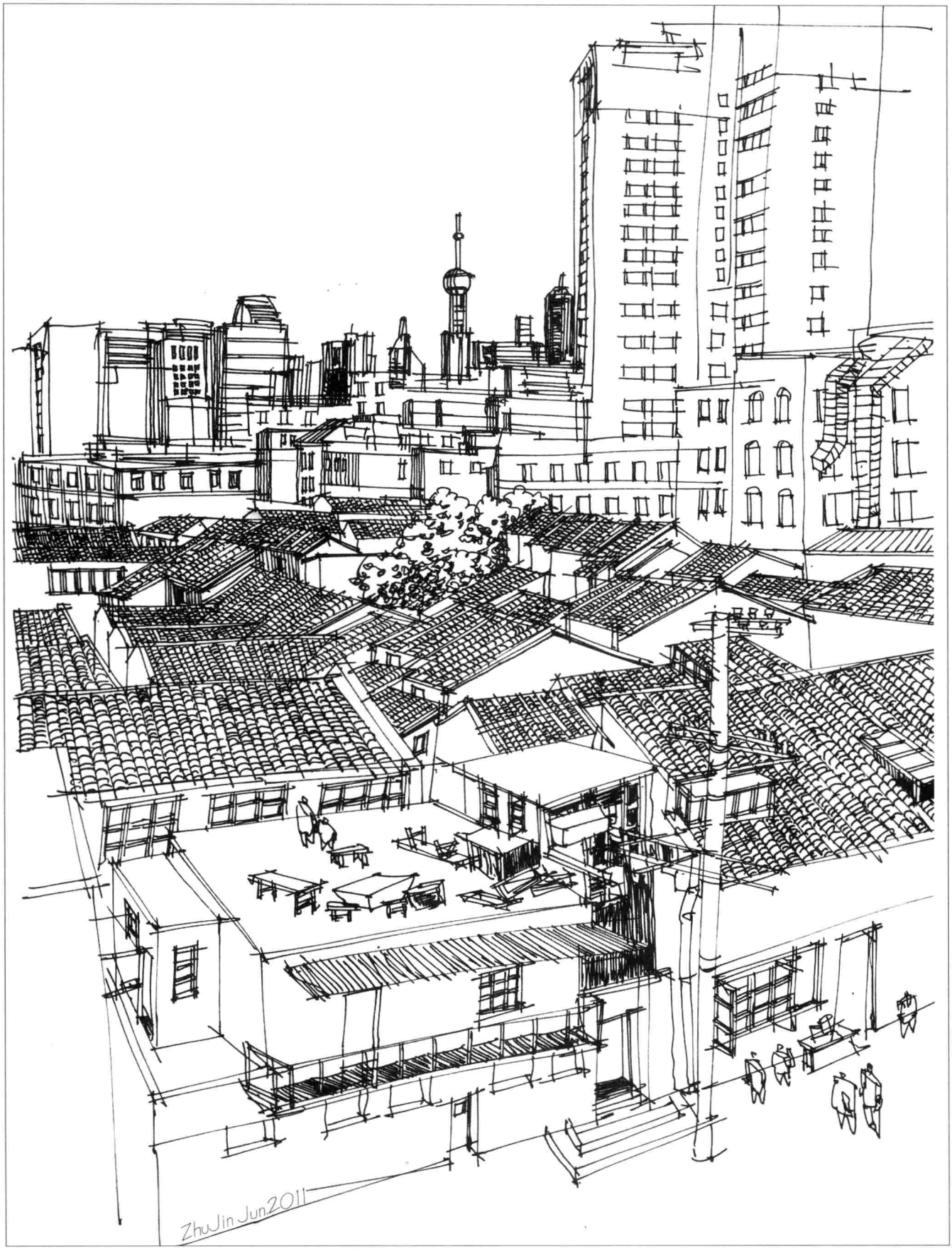


图 1-5 观者通过画面中新旧建筑对比而产生联想。

第二节 绘画工具

钢笔画虽然是小画种，但其工具特性使其具有与其他画种不同的审美特征与表现魅力。钢笔画使用硬质笔尖汲取墨水作画，画面整洁一新；而使用铅笔、炭笔等工具作画，较容易留下擦痕或弄脏画纸。同时它还不宜褪色，可长期保存；在制版印刷、复制、扫描过程中能最大限度地避免原作失真。另一方面，钢笔画所需画具不多，对材料特性要求也并不严苛。工具简单便携，几乎可随时随地即兴练习、写生或记录；无论是外出旅游还是在设计施工现场，一支笔和一个速写本即可。这也是钢笔画受艺术家和设计师亲睐的原因之一。

一、笔类

1. 针管笔

针管笔钢制圆环笔头内藏着一条活动的细直探针，与直尺或模板配合，可作出均匀的直线和曲线。其因笔尖粗细而分为 0.1、0.2、0.3……1.2mm 等不同规格，便于绘制不同等级宽度的线条。它常用于机械设计和建筑设计等较工整严谨的工程制图；但在风格自由的钢笔速写中，不常采用针管笔；因为虽然其线条细腻，但不利于快速运笔，使画面形呆意滞。常见的针管笔有一次性和墨水注入式两种。墨水注入式针管笔需在用后及时浸泡清洗笔尖，否则易被纸纤维和墨水堵塞。

2. 弯头钢笔

弯头钢笔是把笔尖加工成弯曲状、并借助笔头倾斜度营造或粗或细的线条效果的美术用钢笔。弯头钢笔的线条表现力很强，将笔头尖端垂直于纸面，则线条较细；若将笔倾斜，以根部平面触纸，则线条粗阔。选择美工笔时，应注意弯曲笔尖的长度与角度，弯曲长度多为 1~3mm，弯曲角度从 45° 倾斜到 90° 垂直不等。一般弯曲越长、越利于宽笔触表现，但倾斜角度不宜过大，否则作画握笔不方便。

3. 蘸水笔

蘸水笔利用金属笔尖不断蘸取墨水，并能根据所蘸墨水量与运笔力度、角度与而产生浓淡不一粗细变化的线条；其在下笔与收笔时都会因停顿而产生小圆点或略粗的笔锋。有的画家甚至还自行磨制笔尖，以调节宽度与笔触形式。

4. 艺术笔

近年出现的艺术笔笔尖为直头，外形类似蘸水笔，但内置一次性塑料墨管，无须蘸墨，应与新鲜墨管配套购买；也可配吸墨器与专用墨水，这样较经济；其笔尖硬挺，分中粗、细和极细等型号。常见的有德国产的 Roting Art Pen。艺术笔笔柄较长，握笔处离笔尖越远，则越放松，能一笔绘出又长又直的线条。如遇笔尖堵塞或出水不畅，则首先应检查墨管是否过于陈旧，其次可用湿润的海绵轻触笔尖。

5. 刀笔

刀笔主要用来修改画面或工程图纸中不满意或错误的线条，用它轻轻削去薄薄的一层纸面，可以继续在原处重画，是有效的修改弥补方法。刀笔可以自己做或利用锋利的刻刀、手术刀或单面刮胡刀片来代替。

二、墨水

墨水以黑色为主，应选用鲜少杂质与沉淀的碳素墨水为宜。如需要调节

线条浓淡，还可以在墨水中加入蒸馏水。墨水壶用来盛放墨水，为了便于携带，最好能用塑料瓶当作墨水壶，这样在旅行过程中不易破损。

三、纸张

钢笔画宜选用表面较光滑、遇水不易洇渗变形的纸张，如 80g 复印纸、绘图纸、卡纸等。值得注意的是，纸面应有少量吸水性能，如采用硬质铜板纸的光面作画，则墨水不能“吃”进纸张，慢干、且易污损。使用白纸作画，黑白对比强烈，画面效果清晰明朗；而如使用色纸作画，画纸底色则成为画面中间色调，使画面统一而柔和。一些画家还尝试在宣纸或缎面上作画，以追求如同国画白描的洇渗效果。

常见问题及窍门：

1. 一般纸张都有正反面，以钢笔在边角轻划测试，有轻微洇渗的是反面。

2. 直尺或模板一般也有正反面，反面在角部有突出小圆球托承尺面，使其腾空，当笔倚靠尺作画时，墨水就不会渗透到尺下而污染画面。也可以自行在尺的四角黏贴硬币将尺腾空。

02

钢笔表现基础训练

第二章　钢笔表现基础训练

第一节 线条与廓形

钢笔画中，线条几乎是唯一的造型语言与表现元素，物象的内外、轮廓、姿态、体积几乎都靠一只笔完成。相对铅笔画而言，钢笔线条无浓淡层级变化，缺乏丰富的灰调；但就此意义上讲，钢笔画相对铅笔画是更纯粹的黑白艺术。另外，钢笔不象铅笔或炭笔那样软滑而富弹性，因而运笔时也不容易放松，但线条更加纯熟果断，更有力量感，传达信息的方式也更直白化。无论是表现景物基本属性还是画面结构，线条都是钢笔画中最核心的载体，同时也成为独立要素被欣赏。

一、线条

1. 线条类型

不同形态的线条的性格特质与情感指向也各不相同。直线分水平、垂直、斜向等。水平或垂直等正交的直线较安定稳重。斜线中，45° 斜线依然指向对称性或中心；而其他锐角斜线反而强调持续的运动感与速度感，易形成紧张的画面气氛，因此画长斜线时，运笔应尽量快速而果断，以呈现锋利的似刀刮的效果。曲线有几何曲线和自由曲线。几何曲线如圆或弧线理性饱满，其唯一性决定了它无可替代的精准性；在建筑绘画中要求一笔到位，稍有偏差则影响全局；因此需要反复练习如何依靠手腕力量，以腕部为“圆心”，手为“半径”快速做圆弧。自由曲线连续变化，柔软轻快，表达生长态势。

线条有长短粗细、刚柔轻重、虚实疏密、顿挫起伏等多种变化和对比。长线能引导连贯的视线，而短线则传达跳跃局促的情绪。粗线条一般用于被强调的轮廓及结构转折处、或者建筑与室内设计三视图中的剖断线，细线条则用于细致入微地进行局部刻画或者三视图中的投影线。工整的建筑成图画面中如果有线条等级变化则视觉层次更丰富，而速写类则无须刻意安排线条等级，尤其是使用粗线时，要避免呆板和做作（见图 2-1）。

2. 运笔方式与笔触

传统中国画中的一些笔法技巧对原属西画范畴的钢笔绘画也有许多启发。

图 2-1　速写无需刻意安排线条等级，改变美工笔笔头方向，粗细并济。

运笔原指硬笔或软笔书法或绘画中，对于起收、提顿、转折等笔法、笔锋以及运力技巧的处理[2]。书法中称笔锋无变化，便是死法；钢笔画的线条运作方式，同样讲究画面气韵。南宋姜夔《续书谱》称："……当以腕运笔。执之在手，手不主运；运之在腕，腕不主执。[3]"事实上，书法运笔分枕腕、悬腕、提腕等不同方式，而钢笔画多采用前两者，握笔松紧适度，坐姿挺直为宜。虽是硬笔画，对笔法要求没有书法那么严苛，但也讲求：起笔干脆洁净，顺入成方，逆入成圆；转折中运笔带方形表示硬，转折中带圆柔表示软；方笔凝神沈着，圆笔逍散超逸。笔锋下压纸面为顿笔，笔锋上扬为提笔，提顿交错才能体现轻重力度。运笔节奏慢而顿挫表示其稳固，运笔平而均匀则表示严谨[4]。当然绘画更多的是从自主感知到自由发挥的过程，越熟练亦越放松，最终是手不自觉地带动笔，而不是先思考再运笔。

笔触是指作画过程中画笔接触画面时所留下的痕迹。笔随形走，笔触虽

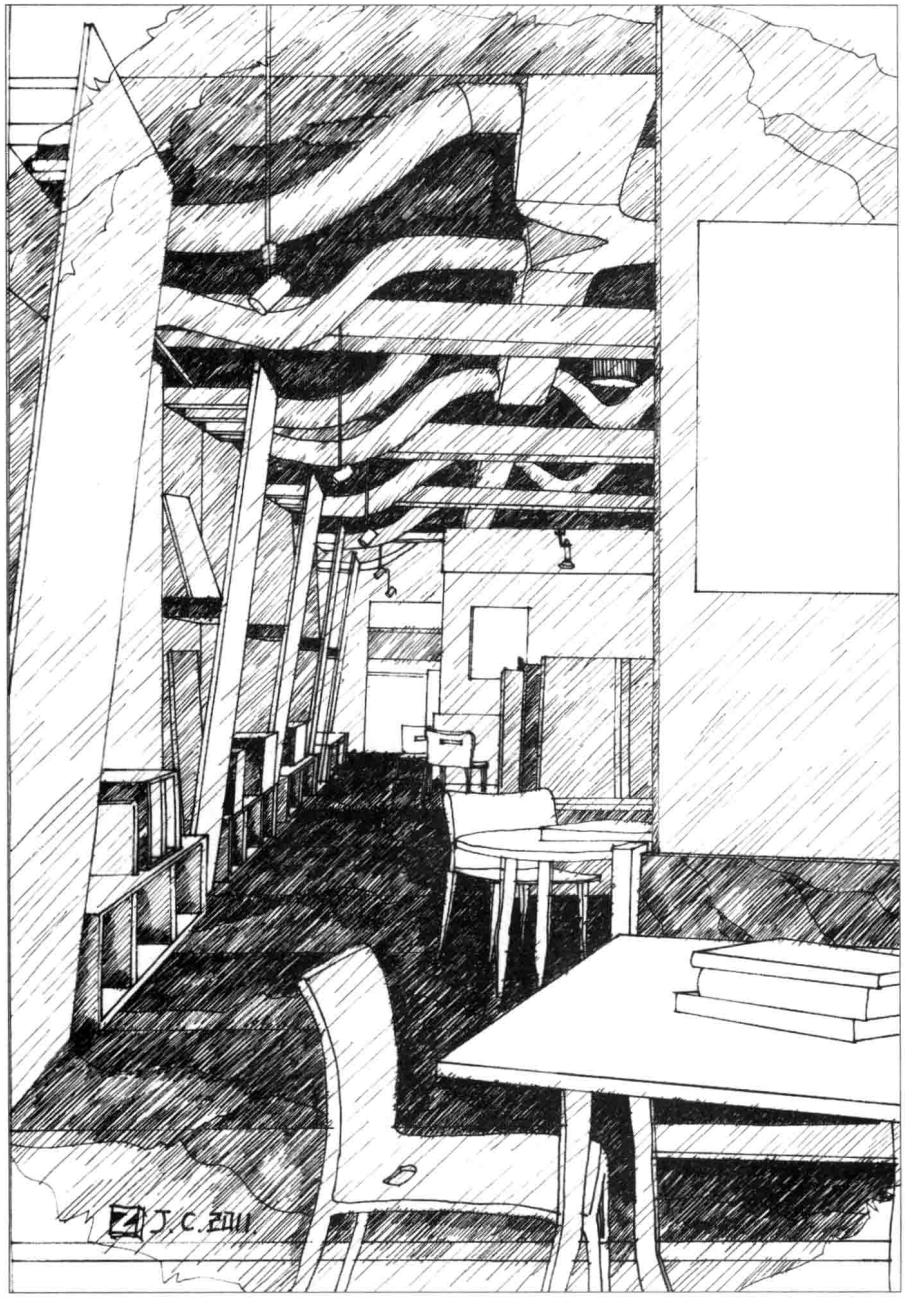


图 2-2 随性的斜向笔触使画面增加了感性的成分，同时也成为风格"标签"。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com