

顾问 林家阳

中国美术学院推荐教材

钢笔建筑画教程

夏克梁 黄晓菲 著

THE FIRST CHAPTER
CURRICULUM
SUMMARY

THE SECOND
CHAPTER
TEACHING
PROCESS

THE THIRD CHAPTER
SUBJECTS
EXPIATION

THE FOURTH
CHAPTER
WORKS
APPRECIATION

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢笔建筑画教程 / 夏克梁, 黄晓菲著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2010. 1
新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材
ISBN 978-7-5340-2661-4

I. 钢… II. ①夏…②黄… III. 建筑艺术—钢笔画—技法(美术)—高等学校: 技术学校—教材 IV. TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第004927号

顾问 林家阳
主编 赵燕 叶国丰

编审委员会名单: (按姓氏笔画排序)

丰明高	方东傅	王明道	王敏	王文华	王振华	王效杰	冯颀军	叶桦	申明远
刘境奇	向东	孙超红	朱云岳	吴耀华	宋连凯	张勇	张鸿	李克	李欣
李文跃	杜莉	芮顺淦	陈海涵	陈新	陈民新	陈鸿俊	周保平	姚强	柳国庆
胡成明	赵志君	夏克梁	徐进	徐江	许淑燕	顾明智	曹勇志	黄春波	彭亮
焦合金	童铎彬	谢昌祥	虞建中	廖军	潘沁	戴红			

作者 夏克梁 黄晓菲
责任编辑 程勤
装帧设计 程勤
责任印制 陈柏荣

新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材

钢笔建筑画教程

出品人 奚天鹰
出版发行 浙江人民美术出版社
社址 杭州市体育场路347号
网址 <http://mss.zjcb.com>
电话 (0571) 85170300 邮编 310006
经销 全国各地新华书店
制版 杭州开源数码设备有限公司
印刷 浙江海虹彩色印务有限公司
开本 889×1194 1/16
印张 11
版次 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷
书号 ISBN 978-7-5340-2661-4
定价 46.00元

(如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

顾问 林家阳

钢笔建筑画教程

夏克梁 黄晓菲 著

中国美术学院推荐教材

THE FIRST CHAPTER
CURRICULUM
SUMMARY

**THE SECOND
CHAPTER**
TEACHING
PROCESS

THE THIRD CHAPTER
SUBJECTS
EXPATiation

**THE FOURTH
CHAPTER**
WORKS
APPRECIATION

浙江人民美术出版社

序言

早在2006年11月16日，国家教育部为了进一步落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》指示精神，发布了《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的16号文件，其核心内容涉及到了提高职业教育质量的重要性和紧迫性；强化职业道德，明确培养目标；以就业为导向，服务区域经济；大力推行工学结合，突出实践能力培养；校企合作，加强实训；加强课程建设的改革力度，增强学生的职业技术能力等等。文件所涉及到的问题既是高职教育存在的不足，也是今后高职教育发展的方向，为我们如何提高教学质量、做好教材建设提供了理论依据。

2009年6月，温家宝总理在国家科教领导小组会议上作了“百年大计，教育为本”的主题性讲话。他在报告中指出：国家要把职业教育放在重要的位置上，职业教育的根本目的是让人学会技能和本领，从而能够就业，能够生存，能够为社会服务。

德国人用设计和制造振兴了一个国家的经济；法国人和意大利人用时尚设计观念塑造了创新型国家的形象；日本人和韩国人也用他们的设计智慧实现了文化创意振兴国家经济的夙愿。同样，设计对于中国的国民经济发展也将起着非常重要的作用，只有重视设计，我们产品的自身价值才能得以提高，才能实现从“中国制造”到“中国创造”的根本性改变。

高职教育质量的优劣会直接影响国家基础产业的发展。在我国1200多所高职高专院校中，就有700余所开设了艺术设计类专业，它已成为继电子信息类、制造类后的大类型专业之一。可见其数量将会对全国市场的辐射起到非常重要的作用，但这些专业普遍都是近十年内创办的，办学历史短，严重缺乏教学经验，在教学理念、专业建设、课程设置、教材建设和师资队伍建设等方面都存在着很多明显的问题。这次出版的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》正是为了解决这些问题，弥补存在的不足。本系列教材由设计理论、设计基础、专业课程三大部分的六项内容组成，浙江人民美术出版社特别注重教材设计的特点：在内容方面，强调在应用型教学的基础上，用创造性教学的理念统领教材编写的全过程，并注意做到章、节、点各层次的可操作性和可执行性，淡化传统美术院校所讲究的“美术技能功底”，并建立了一个艺术类专业学生和非艺术类专业学生教学的共享平台，使教材在更大层面上得以应用和推广。

以下设计原则构成了本教材的三大特色：

1. 整体的原则——将理论基础、专业基础、专业课程统一到为市场培养有用的设计人才目标上来。理论将是对实践的总结；专业基础不仅为专业服务，同时也是为社会需求服务；专业课程应讲究时效作用而不是虚拟。教材内容还要讲究整体性、完整性和全面性。

2. 时效的原则——分析时代背景下的人文观和技术发展观。时代在发展，人们的生活观、欣赏观、消费观发生了很大的变化，因此要求我们未来的设计师应站在市场的角度进行观察，同时也在一个新的时间点上进行思考；21世纪是数字媒体时代，设计企业对高等职业设计人才的知识结构和技术含量提出了新的要求。编写教材时要用新观念拓展新教材，用市场的观念引导今天的高职艺术设计学生。

3. 能用的原则——重视工学结合，理论与实践结合，将知识融入课程，将课题与实际需求相结合，让学生在实训中积累知识。因此，要求每一本教材的编写老师首先是一个职业操作能手，同时他们又具备相当的专业理论水平。

为了确保本教材的权威性，浙江人民美术出版社组织了一批具有影响力的专家、教授、一线设计师和有实践经验的教师作为本系列教材的顾问和编写人员。我相信，以他们所具备的教学能力、对中国艺术设计教育的热爱和社会责任感，他们所编写的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》的出版将使我们实现对21世纪的中国高等职业教育的改革愿望。

林家阳

2009年11月于上海

目录
CONTENTS

第一章 课程概述

- 一、教学目标
二、教学模式
三、教学重点与难点
四、课程设置、课时分配

8/
9/
11/
13/

第二章 教学流程

- 一、教学流程图 /22
二、钢笔建筑画造型基本元素课题目标的实施 /23
三、钢笔建筑画构成要素课题目标的实施 /39
四、钢笔建筑画综合表现课题目标的实施 /48
五、钢笔建筑画户外写生课题目标的实施 /53
六、钢笔建筑画配置组合课题目标的实施 /57
七、钢笔建筑画综合创作课题目标的实施 /59

第三章 课题详解

案例一	钢笔建筑画造型基本元素线、体块构成的作业练习	/64
案例二	钢笔建筑画构成要素课题作业练习	/70
案例三	钢笔建筑画综合表现课题作业练习	/93
案例四	钢笔建筑画表现范畴课题作业练习	/106
案例五	钢笔建筑画单体造型元素综合表达作业练习	/124
案例六	钢笔建筑画综合创作课题作业练习	/133

第四章 作品欣赏

夏克梁	/146
潘玉琨	/148
岑志强	/155
辛冬根	/162
余 工	/163
陈新生	/167

后记	/175
参考书目	/175

课程概述

第一章

Chapter

1

CURRICULUM SUMMARY

第一章 课程概述

一、教学目标

钢笔建筑画是一种取材便捷、表现力丰富的绘画形式，可独立表现环境艺术设计与建筑设计的阶段性成果与最终效果，多年来备受国内外画家和设计师推崇。设计师在创作构思时，可以用钢笔进行快速、简捷地勾勒，根据钢笔草图推敲深入方案，使设计概念更加准确完善，是设计师必备的基本技能之一；也可以将钢

笔建筑画作为手绘快速表现图的底稿，在此基础上设色；同时，刻画深入的钢笔建筑画本身也可以作为完整意义的绘画作品独立传达设计思想，表达设计效果。鉴于钢笔建筑画是具有多层次、多方面意义的设计表现手段，在国家高职高专教育精神的指导下，这门课程也成为高职院校环境艺术设计专业的基本技能课程，重在训练学生的徒手表现能力，培养应用型人才。许多高等职业院校也将钢笔画课程定位为建构特色教学体系的重要课程，成为学生必修的专业基础课之一。（图1.1.1）

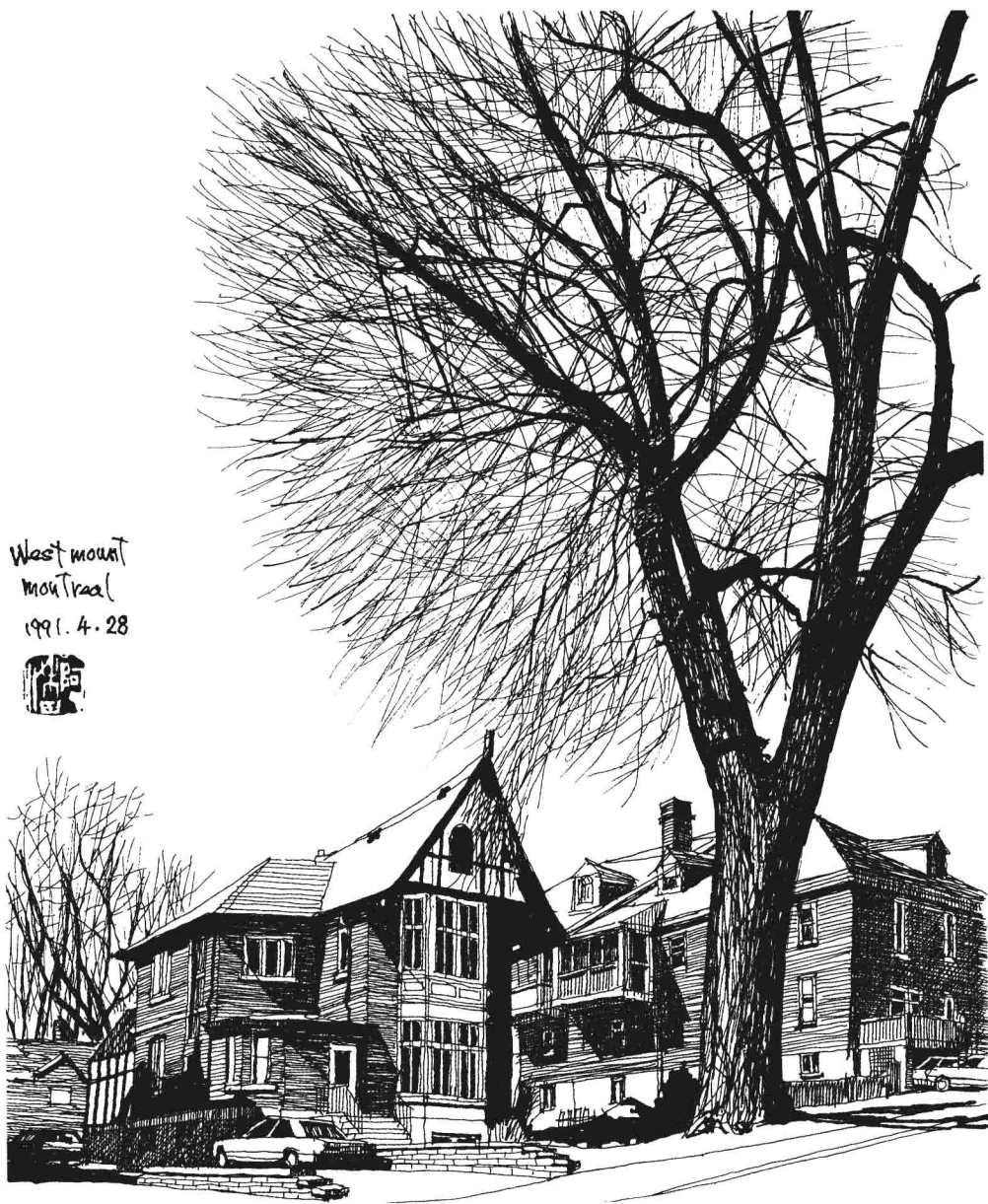

图1.1.1 绘画：潘玉琨

本教材所设计的教程主要关注钢笔建筑画的作画过程与步骤分解,增强课程实用性和可操作性,讨论钢笔建筑画表现过程中所涉及的线条构成表现、画面组织关系与形式法则,如在作画过程中常常接触到的包括石材、水、植物、人物等在内的不同单体的形式语言。对这类形式语言的练习,我们希望传达的是对一种造型方法的学习。对于各种教学点所作的训练,是学习一种方法而非最后结果。钢笔建筑画课程要求通过4周的专门学习,一方面使学生认识钢笔建筑画在环境艺术设计中的作用及其重要性,了解钢笔建筑画的基本步骤,掌握钢笔建筑画各种表现手法的特点,提高作品鉴赏能力,加强画面意识,培养三维空间想象力。另一方面,还要在练习的同时培养严谨的工程结构意识,通过画面体现深厚的建筑专业素养,为快速钢笔表现的深入打下基础。

二、教学模式

本课程属于表现技法类课程,要求学生通过大量的实践练习来提高表现技巧。由于高职生源绘画基础相对薄弱,练习内容的难易程度就要循序渐进。具体可以从拷贝优秀作品入手,继而描摹图片、临摹图片,最后经由写生达到自由应用的目的,层层衔接,循序渐进。表现手法也从慢写(要求物体结构严谨,明暗关系明确,画面表现深入)到速写(物体结构简洁明了,空间特征概括明显,个人表现力强)逐步过渡。

按照钢笔建筑画课程大纲要求,结合知识学习的特点,围绕学生的学习兴趣与能力,课程教学设置了多种教学场景,逐层拆解,环环相扣。只有在理论讲解、作品欣赏、亲手示范、作品点评的教学模式下,学生才能做到清晰、明确地了解技法要点并掌握要点。

教学场景一:图例解说——钢笔建筑画理论基本知识学习(图1.2.1)

该教学以教师讲授为主,通过对钢笔建筑画工具介绍到作画步骤解析以及画面处理等一系列基本脉络的阐释,引导学生对优秀钢笔建筑画作品欣赏分析。大量风格多变、极具表现张力的钢笔建筑画作品不仅在感官上给学生带来新鲜感,开拓视野,激发其学习兴趣,同时也能使他们直观地感受钢笔画技能对于今后胜任职场要求的重要性。

教学场景二:课堂自主练习——钢笔建筑画技巧训练(图1.2.2)

图1.2.1 课堂讲解与示范

图1.2.2 课堂教学

该教学活动以学生为主。多层次、多手段地设置练习内容,采用经典摹写法、单体分类法、遐想配置法以及综合组合法等增强实践的目的性。通过不同环节的实践,使学生从基本元素到设计的表现应用能融会贯通。

教学场景三:点评互动练习——示范修改,一一对应(图1.2.3)

图1.2.3 现场示范

该教学活动以学生、教师互动为主,通过学生实践、教师修改、前后对比的方式直观明了地展现学生在学习过程中的不足与漏洞。使学生能够调整和明确不同阶段学习的重心,查漏补缺,以实践的方式引导学生技能的提高。

教学场景四:实景写生练习——户外场景表现(图1.2.4)

图1.2.4 实景写生

该教学活动以学生户外实践为主,通过对生活场景的实地考察写生,训练学生提高选景、取景、构图、处理、表现的应用与应变能力。学习期间,教师适当加以引导,学生通过写生,得出自己对于钢笔建筑画的一些心得体会,为今后设计思维的表现和建筑画的创作打好基础。

教学场景五:展览评价(图1.2.5)

该教学活动以师生共同参与的形式展开,是对钢笔建筑画教学成果的展示与讨论。只有通过作品的相互比对,才能凸显差距,以直观的视觉形式呈现教学效果。学生亦能在评价中看到不足,激发对钢笔建筑画的兴趣,调动积极性。

图1.2.5 教师集体参加的课程评分

三、教学重点与难点

钢笔建筑画是一门技能型课程,只有教师技能传授与学生经验积累两方面共同作用才能收到良好的教学效果,使学生徒手绘画技能得到显著提高,两者缺一不可。并且,学生钢笔画水平要取得长足进步,还必须依赖坚持不懈地训练。因此,如何在4周的课程中提高学生的审美水平,使其熟练运用线条、掌握线条,懂得如何合理组织画面,提高画面的处理能力,是钢笔画教学的核心,也是难点所在。(图1.3.1)

结合高职艺术院校环境艺术系教学的实际情况,在钢笔建筑画教学中存在的难点可归纳为如下几个方面:

- (1) 学生对钢笔建筑画语汇掌握能力较弱;
- (2) 学生对于建筑与环艺基本元素的掌握缺乏;
- (3) 学生对画面虚实、主次、详略关系的把握欠缺;
- (4) 学生利用此手段进行创造性表达的能力较弱。

因此,合理且行之有效的教学安排在教学过程中尤为重要。我们采用了具有针对性的“单体拆解法”,将画面中纷繁复杂的单体各个击破,将画面基本元素打散后再重新组织。希望借由这种应用性教学方式,帮助学生将钢笔建筑画的步骤了然于心,由易及难,活学活用。(图1.3.2)

图1.3.1 绘画:夏克梁

图1.3.2 绘画:岑志强

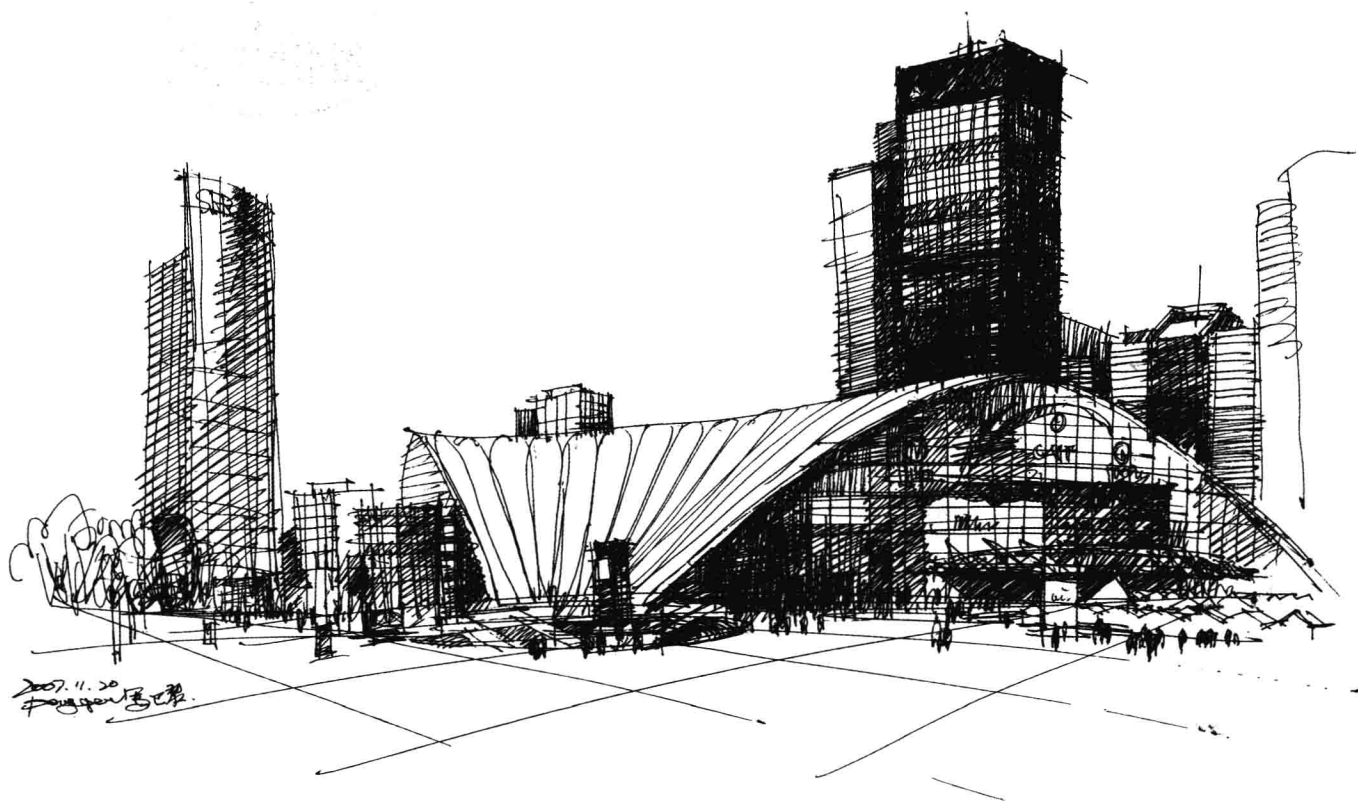

图1.3.3 绘画：辛冬根

我们的钢笔建筑画课程分阶段进行,起步的一堂理论课,是对钢笔建筑画基础的综述。除了介绍必要的理论知识之外,更多的是展示给学生一些画面中需要运用的与点、线有关的素材以及构图法则,既有学生作业,也有教师优秀作品。借用这些画作——对应地拆解分析,同时,关注画面所传达的自然、人文精神与设计手法。图片赏析范畴从本课程内容拓展到相关边缘学科,开阔视野、提高品位对于一个准设计师来说是极其重要的。(图1.3.3)

课程分为六个阶段,共计4周,64课时。每周的第一次课为多媒体讲课,讲评作业,赏析优秀作品。讲课的内容以每周练习内容的技法技巧为主。讲评时,内容主要以学生在上一周作业中所存在的问题为主,并教授其碰到难题的解决办法,我们希望在教学过程中通过每一次的作业反馈和点评教授学生更多的方法,使他们掌握和提高个人的创作和判断能力。同时,适当安排学生上台讲解,给予他们分析自己作品的机会。讲解作业绘制的方法及过程、作业的优点及缺点,培养学生口语表述的能力和善于发现问题的能力。

四、课程设置、课时分配

课程安排：结合目标要求，将课程分为以下六个阶段：

第一部分：钢笔建筑画作品拷贝阶段（图1.4.1）

教学目的：通过拷贝优秀钢笔建筑画作品，使学生了解钢笔建筑画的特点和要求，进行基本的点、线形态练习。学习钢笔建筑画的若干种基本表现形式及画面处理手法。

教学活动：讲授钢笔画的概念、起源、画法，通过多媒体欣赏优秀作品，并通过点、线的实践训练，培养学生对线条的掌握能力。

教学内容：

（1）钢笔建筑画概述。讲解要点：钢笔画的概念、起源与发展，钢笔画的作用。

（2）钢笔建筑画的表现形式。讲解要点：钢笔线描画法、钢笔明暗画法、钢笔综合画法、钢笔快速画法。

（3）作业安排。

【练习1】线条元素练习：以美国著名建筑大师赖特的建筑画为临本拷贝。要求线条明确清晰，流畅完整。徒手拉线，体会用线过程，掌握运笔力度。注意画面中线条组织的对比，以及疏密关系的节奏关系。

作业数量：6~10张（A3）。

建议课时：12课时。

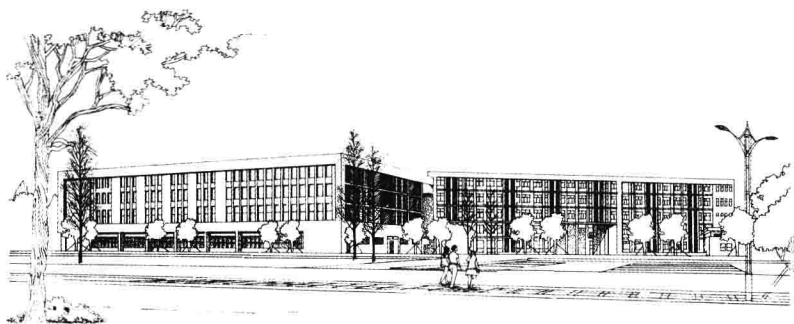

图1.4.1 拷贝阶段 绘画：陈建华

图1.4.2 单体练习阶段 绘画：郑昌辉

第二部分：钢笔建筑画单体练习阶段（图1.4.2）

教学目的：培养学生单体塑造的表现能力，丰富表现手法。明晰各种表现手法之间的差距和传达的独特视觉效果。

教学活动：讲授单体塑造的方法，物体体积塑造要点；学生课堂练习；点评学生作业；赏析优秀作品。

教学内容：

（1）将钢笔建筑画所涉及的造型元素按类别逐一专项练习，如植物、水体、石材、木材、玻璃、人物、天空、交通工具等。利用已经学过的点、线表现方式，独立组织表现。要求掌握各类单体表现手法3至5种。

讲解要点：描摹图片的方法与步骤，画面的处理要点。

（2）作业安排。

【练习2】单体分类练习：掌握植物、石头、人物、水景等各类单体的多种表现形式，以便在画面中自如搭配，综合运用。根据对象场景、人文气氛，选择适合的植物种类及表现方式。需要注意的是，单体造型元素的位置与大小应符合透视原理，遵循画面主次、虚实关系。

作业数量：8~10组（合理安排在A3纸中），2张（A3）。

建议课时：8课时。

第三部分：钢笔建筑画照片描摹阶段（图1.4.3）

教学目的：培养学生对画面的综合处理能力，学会概括、取舍，培养较好的画面审美观念，建立丰富的构图表达能力。

教学活动：介绍描摹照片的方法与步骤，讲授画面构图的基本形式美法则，常见的画面处理方法和要点，以及需要注意的问题。

教学内容：

（1）选择室内、景观、建筑设计优秀实例照片作为描摹练习的蓝本。通过对照片的描摹，使学生在描摹对象、塑造空间的同时，提高主观处理、把握画面关系的能力。

讲解钢笔建筑画的画面处理要点:概括、取舍、对比、画面调整。相同的画面,由于点、线元素的组织关系不同,画面给人的感觉是不同的;而同一对象,场景的观察角度不同也会导致画面效果的不一。即建立在掌握画面基本元素的基础之上,传达绘画主体对画面的黑白、虚实、主次、空间、肌理等诸多要素的独特理解、感受与表达。

(2) 作业安排。

【练习3】照片描摹练习:选择环境艺术设计专业图片为底图,以画面内容为原形描摹,进行基本的建筑体块关系梳理与线条练习。做到由分析画面入手,主观处理画面,虚实相宜,疏密得当。使画面具备丰富的空间层次,尝试表现若干肌理,在关注设计内涵的基础上练习绘画技法。

作业数量:4~6张(A3)。

建议课时:16课时。

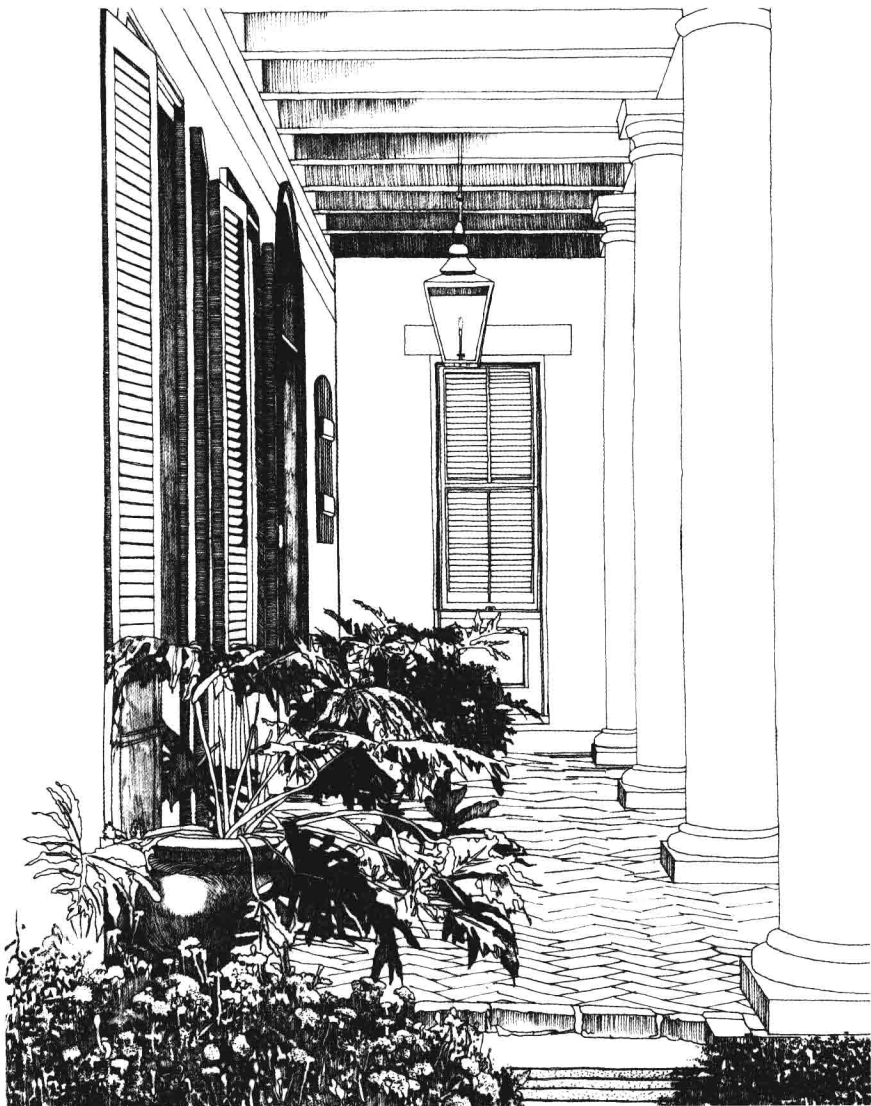

图1.4.3 照片描摹阶段 绘画:叶秋魏