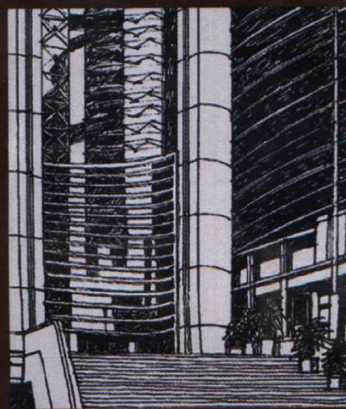
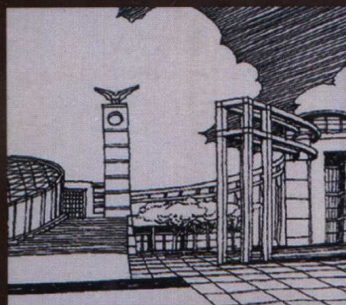

钢笔建筑速写 技法与应用

马纯立 编著

中国建材工业出版社

钢笔建筑速写技法与应用

马纯立 编著

中国建材工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

钢笔建筑速写技法与应用/马纯立著. —北京: 中国
建材工业出版社, 2002.9

ISBN 7-80159-327-8

I. 建… II. 马… III. 建筑艺术—钢笔速写—技
法 (美术) IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 061364 号

钢笔建筑速写技法与应用

马纯立 编著

*

中国建材工业出版社出版 (北京海淀区三里河路 11 号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京丽源印刷厂

*

开本: 889 × 1194 毫米 1/12 印张: 14.5 字数: 180 千字

2002 年 11 月第一版第一次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 25.00 元

ISBN 7-80159-327-8/Z·046

前 言

钢笔速写在建筑设计各阶段都扮演着重要角色:钢笔速写技能是从事设计的人员,尤其是从事建筑设计的人员不可缺少的技能。钢笔速写在搜集资料、实地调查、方案构思、方案探讨、方案完善各阶段都是最便利最直观的表现媒介,不可能被其它新技术所替代。本书通过大量实例,试图为初学者提供一条简便易学的途径,使立志掌握钢笔速写技能的初学者从不会到会,从无技法到掌握技法,从不知深浅到知深度,从不自觉应用到自觉应用,为以后的建筑设计打下坚实的基本功。

本书可作为建工院校设计系学生和教师的教学用书和参考资料,亦可作为从事建筑设计的人员的参考书和图集资料。

现在市场出售的钢笔速写技法丛书大都倾向于纯美术要求,与建筑本行业需求尚有一定区别,著书者也多为美术工作者,因此现今急需有更专业的、更贴近建筑的速写类图书出现。本书正是基于这样的目的,汇集作者十年来积累的成果,汇集出版。本书有别于已出版的其它钢笔画类图书,归纳起来有如下特点:

(1)从设计的不同角度、不同阶段归纳整理了钢笔速写技法与应用技法。

(2)在丰富绘画经验的基础上结合建筑设计的实际需要,提出了有利于建筑表现和建筑构思的钢笔速写技法,强调建筑是主体,技法是媒介。

(3)归纳了钢笔速写在建筑设计和搜集资料中的使用功能:建筑风景写生,著名建筑资料速写,建筑效果图,构思草图。结合大量实例,为初学者提供了模仿的样本,为设计者提供了参考的图例。

(4)针对钢笔速写应用中各个阶段的不同要求,提供了速写深度参考。

(5)用充分的章节阐述了钢笔速写在建筑设计构思阶段的应用技巧,结合实例说明钢笔速写在建筑构思阶段具有启发思维的特性。

(6)本书在章节的编排上和内容的组织上,力求简明扼要,内容以图为主,为避免形成教条,文字部分只作提示性说明,有些内容并无确定的内涵和明确的区分,故难免有一例多义和少量重复。

本书在编写过程中得到西安建筑科技大学建筑学院师生的大力支持,在此表示衷心的感谢。

马纯立

2002年8月于西安

----- 目 录 -----

技法探索	1
地景速写	13
著名建筑师手稿	15
建筑风景写生	25
著名建筑（环境）速写	89
方案草图	131
设计草页	155

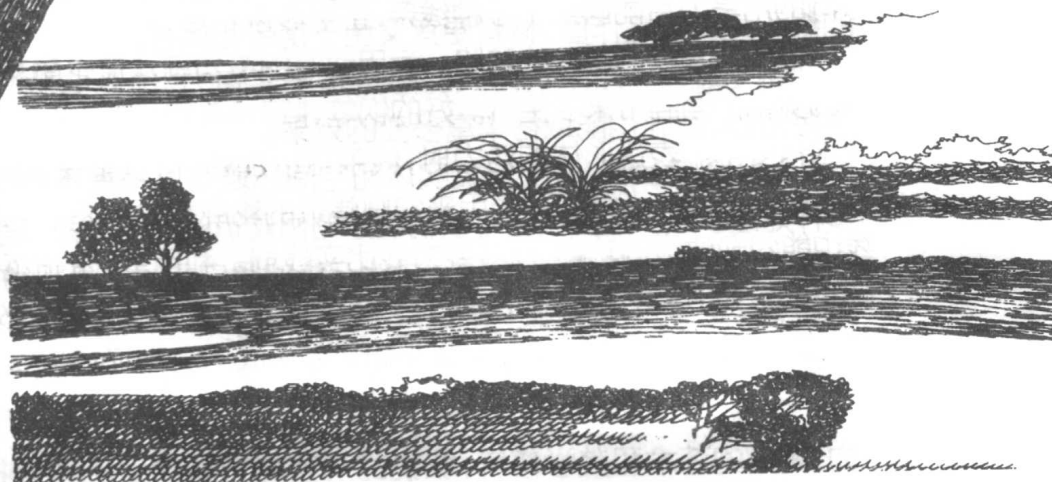
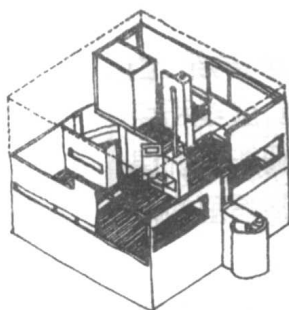
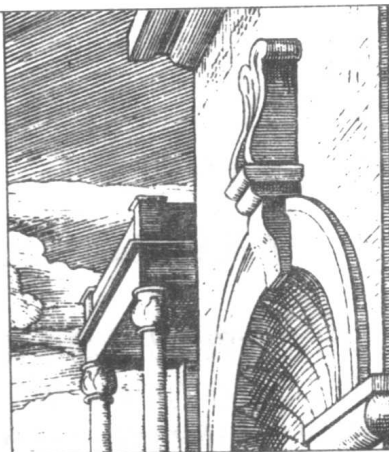
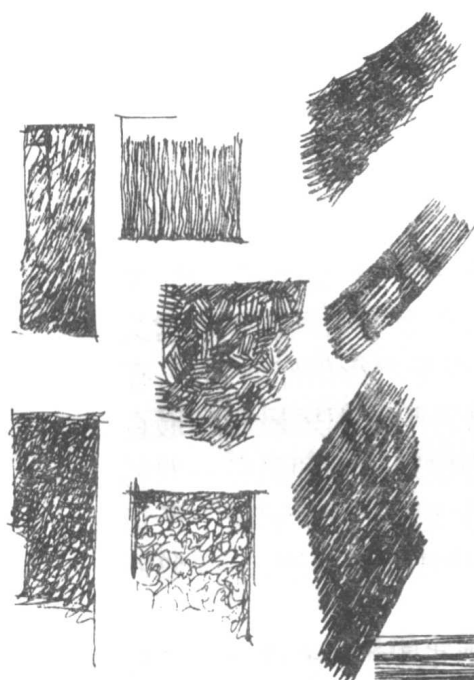
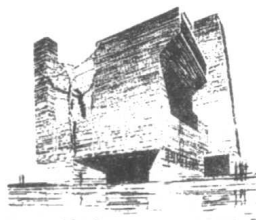
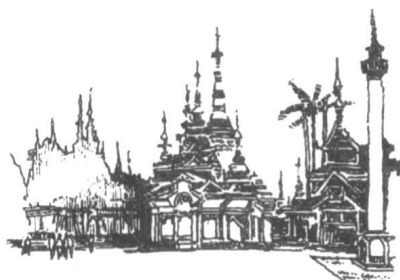
建筑钢笔速写技法

钢笔速写在建筑设计各阶段都扮演着重要角色,是从事设计的人员,尤其是从建筑设计的人员不可缺少的技能。钢笔速写是理解和阐述建筑含义的活动踪迹,是建筑设计人员搜集资料的必备手段,也是进行创作的起点,在搜集资料、实地调查、方案构思、方案探讨、方案完善各阶段都是最便利最直观的表现媒介,难以被其它新技术所替代。一个好的建筑师必须具备一双和头脑一样敏锐灵巧的手,才能随时记录下头脑中的灵感和构思,记录下所见所闻以备后用的资料。钢笔建筑速写是一种很好的快速表现手法,利用普通的纸和速写钢笔作图,材料便宜又便于携带和保存。

钢笔速写一般来说给人的感觉是坚实有力、纯真典雅、豪放洒脱。如果掌握得当,画面也能取得丰富多变的效果。

运用钢笔线条,表现建筑实体和空间环境可以根据不同要求和意图,采用多种处理手法。运用线描可以精确地刻画建筑的结构关系;运用黑白色块可以产生强烈突出的量感对比;运用排线产生的黑白灰可以表现微妙的体积变化和空间关系。总之,钢笔速写的黑白天地是十分宽广的,如果运用得当,充分发挥对比、互衬、交错、呼应等手法就可以表现丰富的量感、质感和空间感。

洗练、严谨、用笔洒脱豪放自由的钢笔徒手画,需要深厚的绘画写实功力,高超的艺术和美学修养,敏锐的观察能力和精湛的表现技巧。这种表现

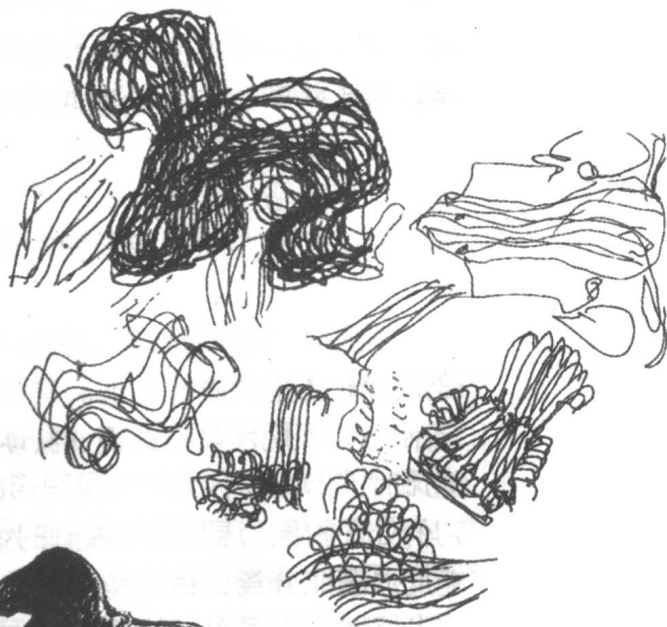
技巧需要在绘画实践中,通过写生、临摹和默画,逐步地掌握和提高。掌握钢笔速写的目的不单纯是掌握表现技法,而是在绘画过程中多方面地培养自身的素质。首先,通过写生实践学会认识和观察生活,发现生活美好的一面,培养对环境和建筑艺术的认识和理解,建筑师应当养成会看、勤画、多想的习惯。其二,通过临摹和默画,获取资料,充实自己的建筑造型语汇,丰富头脑中的建筑创作源泉。

钢笔建筑速写与一般的绘画艺术不同,有其自身的特点:一、要求真实生动地刻画作为主体的建筑形象,真实必须放在第一位。二、要求把塑造形体和表现结构关系放在首位,忽视形体结构的严谨准确和完整性,就不算一幅成功的建筑速写画。三、要求运用简练明确、准确有力的线条来表现建筑的形象,线条是第一工具。四、要求把建筑技术知识与艺术表现规律结合起来。

钢笔建筑速写技法——线条

在绘画中,线条最基本的功能是限定图形的轮廓线,由线形成的轮廓使图形的凝聚性更加巩固和显现。建筑快速表现图中利用线条来分割和解释图形的各部分以表现建筑的结构、画、体和质感。线条是视觉感性和分析理性相统一的表现形式,它不仅能表现有形的物体,也能表现无形的意向,比如声、光、气、味和情感等。速写钢笔绘制的线条硬朗而有变化,使用笔尖厚度的不同和不同的用笔力量能够绘出多种线条,正是线条粗细、浓淡、连续与断续的变化弥补了钢笔速写颜色单一的缺陷。运用速写钢笔勾画建筑轮廓和建筑环境时,线条的变化为画面带来了生气。好的钢笔速写线条粗细有变化,线与线之间的距离也有变化。表达形体的活力时,线条可以加粗,可以重叠,可以断而再续,也可以似画未画。连续的实线用来勾画建筑的轮廓会给人坚实的感觉,虚线和点线也能勾勒建筑的轮廓,但凝聚力要比实线弱。利用笔线的疏密粗细能表现建筑的光影变化。密集笔线形成的色块能突出造型,吸引视线并改善整幅画的构图。如果能利用纸的白色在笔线间隐现以形成飞白,画面会更丰富。

速写钢笔的线条丰富多变,同时也能表现一定的感情倾向。绘图仪器辅助绘制的线条机械严谨,工程性和装饰味强,徒手绘制的自然形的线条

乾陵翼馬
94 魯子乾陵

拙朴、无序，带有一定的示意性和思维的捕捉性格。强化的徒手线条给人强烈的刺激，起到铆固空间或强制与人的特性。颤动的线是用笔稍加颤动所至，比平滑的线条更具活力。一根线条并不能表现什么，只有在充分理解了要表现的物体与空间时，线条的性格凝聚成的一定含义才能为人理解。

钢笔建筑速写技法——图地分离

环境中的景物与背景不是固定不变的。我们在注意周围的景物时，往往集中于一点而把周围的一切当成背景，这就是视觉分析中常说的图地分离。建筑画一般来说都是为了表现特有的或待建的建筑或场所，图和地的关系是比较明确的。绘画心理学对图和地做过如下划分：图具有突出性、密度高、有充实感、有明确的形状、有轮廓线或界定；地有后退感、密度低、无充实感、形状较松散、无固定界线。就一般而言，在一幅画中被包围和闭锁的形为图，包围者为地，或者说面积小、凝聚力强、密度大者为图；面积大结构松散、密度小者为地。视觉心理学认为，凡有纹理、描绘或突出的形是图，而较少或没有纹理描绘者为地。在钢笔建筑速写中要描绘的对象往往是建筑而非其环境，这就要求绘画做到图地分离。根据一般原则，作为图的部分必须清晰明确，而背景则应当简略得当。在绘制已有建筑时，对背景环境可作适当取舍，处理相邻建筑时要有所限制。以便使它们处于附属位置，而突出作为图的拟绘制的建筑。好的透视角度和构图能加强图地分离，透视角度的选取一般取与人高平齐作为视平线，有些为了省略地面也可以把视平线放得更低一些，在这样的速写中建筑的地位更加突出。在一幅建筑画中天空作为大块的地出现，一般不作过多渲染，如有必要，比如为了反映当地的气候或特殊背景天空时，天空的描述也多采用简约的手法，最好采用抽象的线条表现云、雾、光线。而不是煞费苦心的排线退韵以求真实。建筑画中主要的天然背景是树木，远处的植物会成为建筑的背景，而前景的树木则成为建筑的尺度参照物。巧妙地在图中布置植物，能有效地突出主体丰富画面。

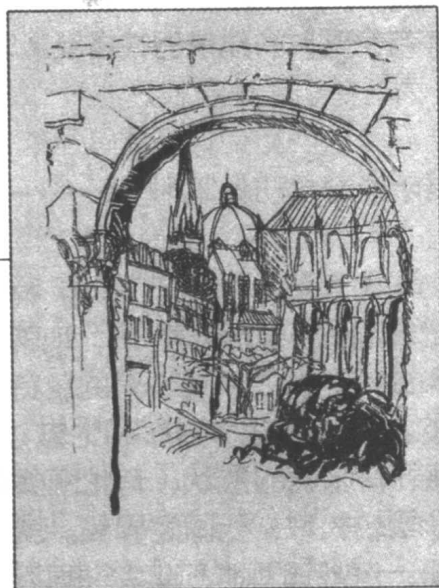
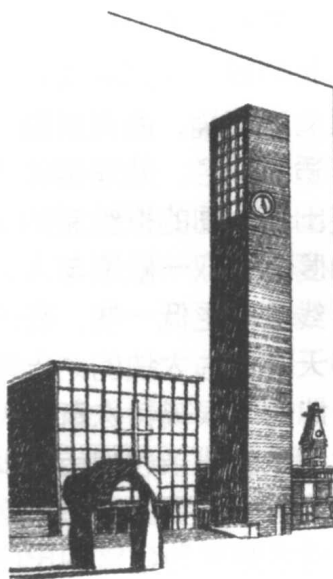

图1-1-10 塔

钢笔建筑速写技法——构图

创作生动的富有表现力的建筑画并不容易，在很短时间内用钢笔徒手画的形式将建筑的内在结构和概念表达清楚则更难，必须具备相当的技巧。构图是绘画的重要环节。换句话说，建筑画能否获得预期的效果，关键是构图。了解和掌握一些构图知识，利用这些知识来组织画面，能达到事半功倍的效果。高超的构图可以突出你认为比较重要的地方，但是在追求生动有趣的效果时，最好不要采用通过改变建筑原貌的方式来使图面引人注目。成功的构图应确保观众的视线集中在画面的关键之处，而又不使建筑环境失真。

构图包含许多对立因素以及相互的作用，图地、明暗、平面与立体、视角与引向、动静等，把它们在图面上安排得当、和谐统一，就是理想的构图。常用的构图有三种：趣味中心构图、对称构图、非对称的均衡构图。

趣味中心构图——画幅的中心图形比四周的图形有吸引力。

对称构图——左右对称神圣而庄严，有静止和稳定的趋势。

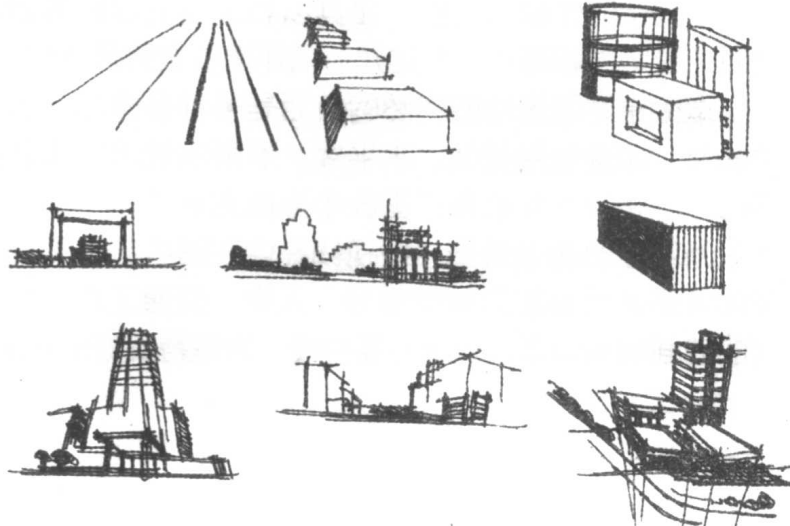
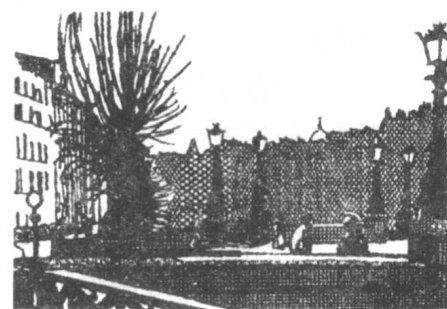
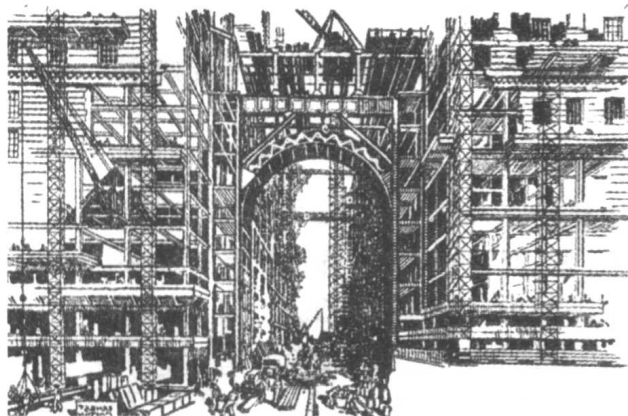
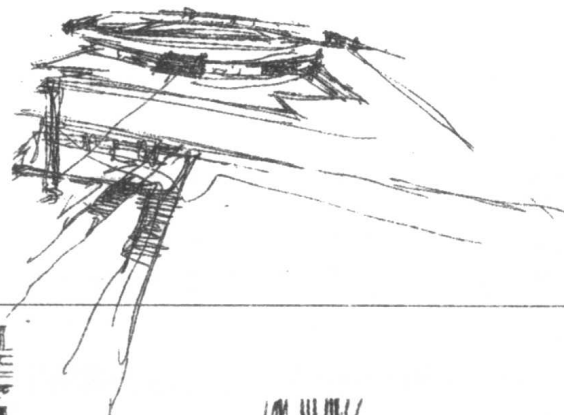
非对称的均衡构图——左右图形不对称，利用高低、动静、主副二体保持均衡，利用增减明度或增添几何线来表达视觉安定感的构图。

较复杂的图面的组织，尤其以表现建筑群体为目的的图面，原则应是选重点建筑为趣味点，其他建筑或环境依次展开表现，尽量求得统一。

取得稳定而生动的构图的技巧是多种多样的，但这些原则源于这样一个公理，即避免用垂线、水平线、对角线或特征线把图面分割成两个对等的部分。如果不能避免在图面中形成对等的两部分，也要通过一些引导性的线条或图形加以矫正，使视线集中在图中的主要部分。为显示构图比例和建筑环境而添加的辅助部分，人物、交通工具、树木、棱角分明甚至虚构的地面阴影都可以用来充实构图，为取得良好的构图产生积极的作用。

钢笔速成技法——空间的塑造

一幅成功的建筑速写必须要有空间，要想在结构投影上达到三维效果

必须具备透视知识，表现空间的传统方法是焦点透视法。在生活经验中，我们对大街两旁的树木、电线杆、楼房一起渐进消失在远方的一点的透视现象并不陌生。灭点透视符合客观实际，所以被称为是最科学的和实用的。

在视觉艺术论述中，认为“点”占有空间的位置，点与点之间连接成的“线”也占有空间的位置，这种理论上的空间被称为一维空间；纵横不同方向的线构成平面，称为二维空间；二维空间与平面垂直方向纵深的面一同构成立体，称为三维空间。点、线、面构成的立体空间通过视觉对连续性图形的完形作用产生图形。我们在看物体时，近大远小的规律在帮助视觉辨认出空间的位置。

梯变透视——点和线形成的图在近处面积大，宽阔疏散，越远越接近消失点，越小越密集，物体形成梯变。

线性透视——线的方向朝向灭点。

空气透视——绘画中表现空间的深度是近物清晰，远物模糊。

在一幅图中透视原理并不是固定不变的，而是交叉往复的。比如一幅画中不连续的窗显示出梯变的透视，墙线和街道路沿则显示着线性透视感觉，远处不十分清晰的环境符合空气透视，感觉是通过雾气看到的景色。

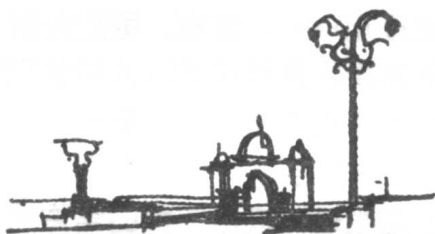
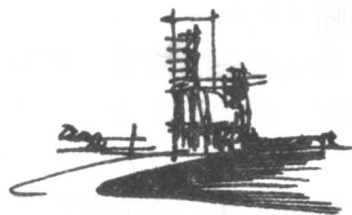
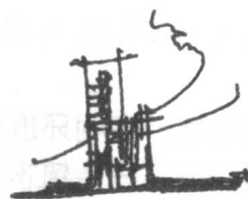
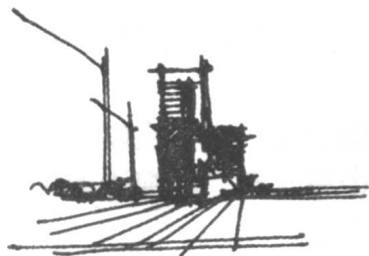
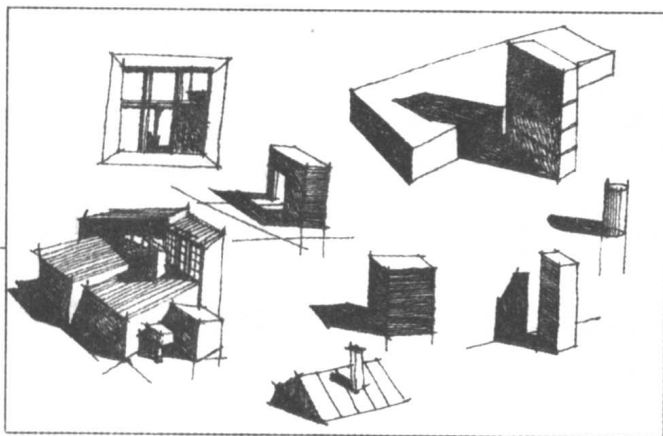
钢笔建筑速写技法——视角的选择

建筑是三维的物体，空间环境更是步移景易，我们在建筑速写时应多角度地去理解建筑空间。在建筑设计过程中只从一个角度设计便会存在局限，一叶障目不见森林，坐井观天则仅见一孔。

外景透视图最常使用的透视角度大致可以分：鸟瞰角度、平视角度、仰视和俯视四种。

鸟瞰透视——视位高，看近处时，居高临下的视角。多用来表现建筑群的整体布局、环境构成、人的活动等。按照线性透视规律，俯视图的消失点将集中在脚下极远处，但在一般的速写中，建筑的表现并不局限于视角，气氛足就够了。

平视透视——这是一种日常生活中最熟悉的现象，视平线的选择以人眼齐高，灭点消失于人眼正前方。

仰视透视——视位低的平视，和贴地的物体保持水平的视角。

钢笔建筑速写一般要在很短的时间内完成，甚至在几分钟内完成，在你动手绘制之前，头脑中一定要清楚你要表达的内容，哪些是要重点描绘的，哪些是可以简略表达的，清楚了这些以后，就要选择一个能更好地表达你的意图的透视角度。对象简单、小幅面的速写最好直接用速写钢笔来画，不打铅笔透视线，这样，一是可以锻炼你的速写能力；二是可以发挥钢笔线条的魅力不拘泥于严格透视，不受铅笔线的约束，只要做到线条流畅自然，表达清晰准确就可以了。描述对象复杂、大幅面的速写，绘制前先用铅笔勾画一下透视线，定下几个约束点，这样可以更好地准确快速地把握形体。

钢笔建筑速写技法——引向与对比

好的建筑画家就如同导游，带你走进他描述的环境中，使你有身临其境之感。

在钢笔建筑速写中，线条塑造了建筑和环境，同时也显示了运动的方向、力量和速度。线的变化带有动势，具有引导视线集中于一点的作用。

不稳定的斜向线条具有强烈的引导感。

游动线、波浪线和弧形线等曲线，和人们熟悉的抛物线一样能给人以飞驰的感觉，具有强烈的引导感。

规则梯变的物体能产生明显的引导作用，在建筑速写中经常用连续而有透视梯变的路灯、电线杆、树木等产生引导作用，使视觉集中在图画中要表达的物象上。

强烈的对比能产生有趣的构图，透过前景树木空隙看到的建筑物更显得生动有趣。建筑物前的草坪、路上的灯、行走的人都能给人以尺度感，还能起到拉伸距离、增大空间、达到情景交融的目的。

建筑本身具有形式美、结构美和韵律美，其本身的构成既有形体的对比，又有质感的对比。建筑画是客观而艺术的再现建筑本身，充分理解建筑艺术的同时，学习一些美学理论是必要的。在绘画理论中有对比造就和谐之说，对比是构成形式美的重要手段，钢笔速写建筑画主要在于形式感的对比，形式对比大体分为：

光的对比，包括黑白、明暗等。

态的对比，包括动静对比、虚实对比，突出静就需增加动，要突出动就需有静来衬托。

体的对比，利用线的粗细变化、疏密变化造成的明度对比，包括面积和质感、造型的曲直对比。

另外，因为钢笔笔尖厚度不同，绘画时用力不同，能够形成多种宽度的线条，在你绘制的线条中，没有两条线是一样的，在绘制钢笔速写中如能充分运用钢笔产生的这种细微变化，造成线型的对比，就能给画面带来生气。