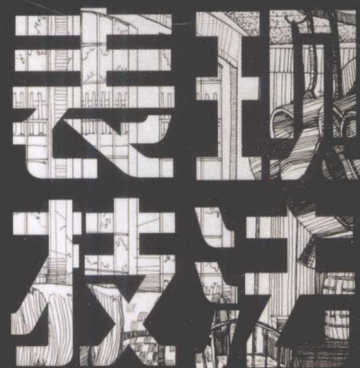

冷先平 编著

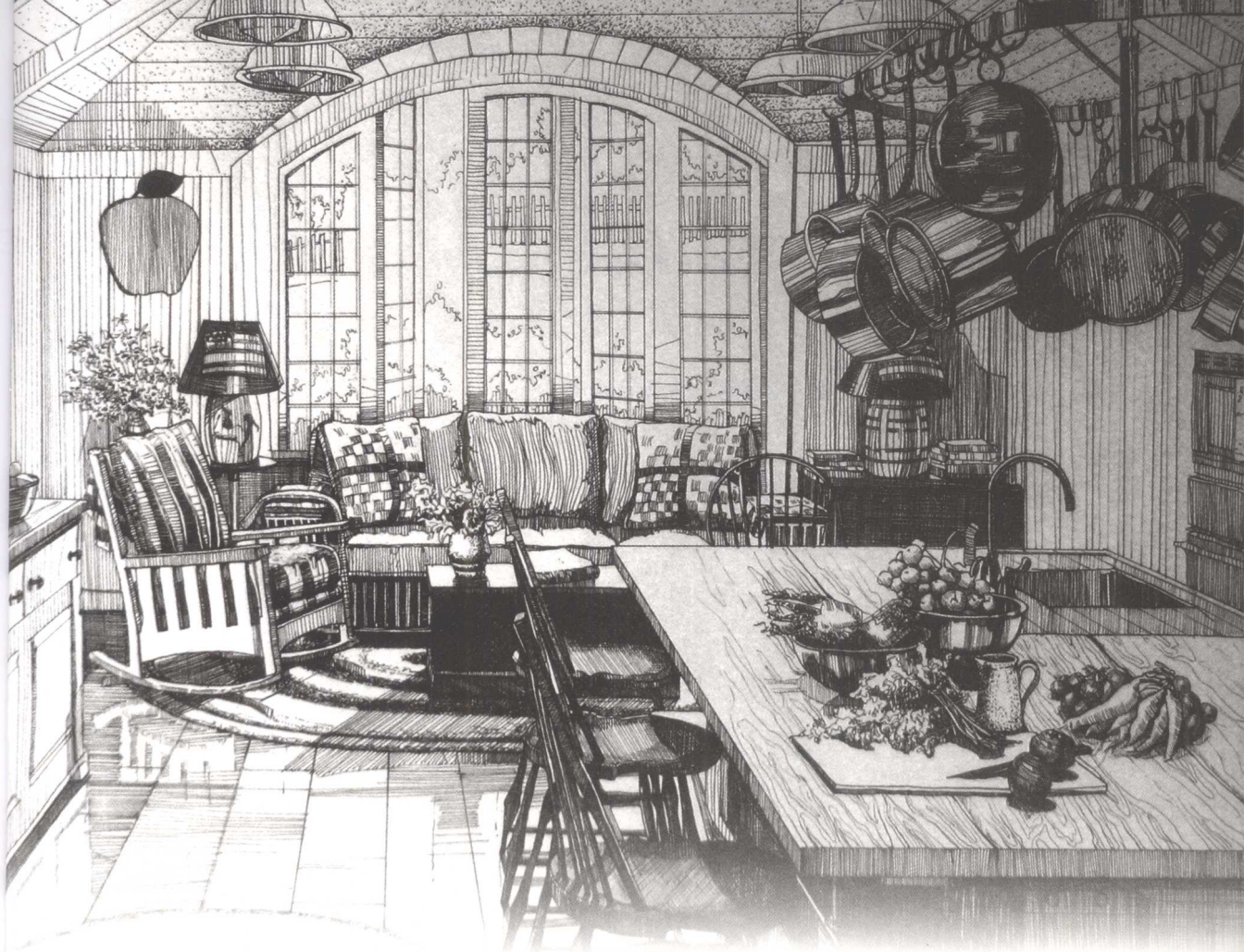
钢笔画

中国建筑工业出版社

附赠光盘

冷先平 编著

钢笔画

表现技巧

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢笔画表现技法 / 冷先平编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2010. 8

ISBN 978-7-112-12327-8

I. ①钢… II. ①冷… III. ①建筑艺术-钢笔画-技法(美术) IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第153334号

责任编辑: 张莉英

责任设计: 赵明霞

责任校对: 马 赛 王雪竹

钢笔画表现技法

冷先平 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京京点设计公司制版

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 9 字数: 230千字

2010年10月第一版 2010年10月第一次印刷

定价: 36.00元(含光盘)

ISBN 978-7-112-12327-8

(19585)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

序

钢笔画作为建筑学、规划设计、艺术设计等专业设计的重要表现手段，在业界已是不争的事实。拥有准确生动、流利潇洒的钢笔画表现技能，肯定能够给设计师以有益的帮助。《不列颠百科全书》中关于“drawing”一词的描述是：主要以线条表现物体、人物、风景、象征符号、情感、创意或构想的艺术形式。钢笔画毫无疑问符合这样的特征。实际上，从现代建筑设计的流程来看，第一，钢笔画作为语言手段，它能以图形形式直接反映出设计师设计构想的概念，提供展示和交流的平台。这一点从大师勒·柯布西耶、弗兰克·盖里等人的设计里不难看出；第二，无论现代科技手段达到何种程度，即使如千万级像素的相机对于客观对象捕捉的精细水平，有时候也比不上经过头脑思索过滤后以钢笔画形式的徒手表现更为准确和生动；第三，作为建筑院校一门必修课，它有着广泛的学习群体。由此，不难发现钢笔画表现的重要性。

钢笔画是一个比较古老的画种，可以追溯到1000多年前中世纪的圣经和福音抄本插图。其传入中国也就近百年历史。从画种、学科的角度来看，它的发展比不上同期传入中国的油画、水彩等画种。但它对于设计构想表达的快捷与便利却又是其他所不能企及的。鉴此，使之在现代建筑、美术等院校中被列为必修的课程。怎样教？怎么学？达到什么样的教学目的？这些都为钢笔画的教学提出了一系列值得探索的课题。

纵观我国高等教育发展的历史，传统的教学质量观是以学生的知识储备与学术成就为衡量标准的，而大学之后，延续着“学而优则仕”的传统理念。现代教育则不然，特别是1978年以后，国家提出高等教育要面向世界的方针。我国高等教育在博采各国之长的国际化过程中，现代高等教育的教学质量观发生了根本性的转变，更注重学生的专业技能、综合能力、人文素质和创新能力，以学生能适应社会发展需要为目的。本书就是在这样的时代背景下进行研究的结果。

学习钢笔画要有好的、高标准的定位。同一课程教育形式是多元化的，尤其是艺术类的课程。在书中，作者通过解构分析设计大师的作品，导入钢笔画的概念，通过对优秀传统文化的学习，从而确立正确的审美观、艺术观。在题材、体例形式上，概述钢笔画流行的潮流、样式和风格，突出精细钢笔画的研究课题，使之深入细致，具有一定的深度和学术价值。

书中选用的钢笔画在题材上丰富多样，有很强的专业性。内容安排上，兼顾学习水平

目 录

第一章 概述.....	1
第一节 钢笔画的发展及其艺术特点 /1	
一、钢笔画简介 / 1	
二、钢笔画的艺术特点 / 3	
第二节 钢笔画的工具和材料 /7	
一、笔类 / 7	
二、墨水 / 10	
三、纸张 / 10	
四、辅助工具 / 10	
第三节 学习钢笔画的意义 /11	
第二章 钢笔画的形式语言及基本技法.....	14
第一节 钢笔画的形式语言要素 /14	
一、点 / 14	
二、线 / 15	
三、面 / 16	
四、黑、白、灰 / 17	
第二节 钢笔画表现的主要形式 /20	
一、线性钢笔画 / 20	
二、精细钢笔画 / 21	
三、综合形式钢笔画 / 22	
第三节 钢笔画表现的基本技法 /23	
一、线条的组织技巧 / 23	
二、色调 / 26	
三、空间 / 27	
第三章 钢笔画写生.....	28
第一节 基本透视原理 /28	
一、透视概述 / 28	
二、透视的构成因素及基本名词概念 / 29	
三、透视的基本规律 / 32	
四、几种常见的透视及画法 / 34	
第二节 构图 /39	
一、钢笔画构图的形式美法则 / 40	

二、钢笔画构图的处理手法 / 45	
三、常见的几种构图形式 / 47	
第三节 钢笔画写生的方法步骤 / 52	
一、钢笔画写生的基本步骤 / 52	
二、钢笔画写生步骤表现的类别 / 53	
第四章 钢笔画表现专题	71
第一节 树木画法 / 71	
一、树木的种类、特征 / 71	
二、用归纳理解的方法看树木 / 72	
三、单株枯树的表现 / 72	
四、单株叶树的表现 / 73	
五、树丛的表现 / 74	
第二节 天空、云、水的画法 / 75	
一、天空、云 / 75	
二、水 / 75	
第三节 不同材料质感、量感的画法 / 77	
一、透明玻璃器皿 / 77	
二、金属 / 79	
三、瓷器、陶器 / 80	
四、纺织品、皮制品 / 81	
五、其他制品 / 82	
第四节 建筑物与配景的画法 / 83	
一、钢笔画对建筑物表现的艺术形式 / 83	
二、建筑物局部的画法 / 86	
三、建筑物配景的画法 / 91	
第五章 钢笔画习作评述	93
第一节 经典园林 / 93	
第二节 校园景观 / 97	
第三节 古黟遗韵 / 101	
第四节 世界风光 / 103	
第六章 钢笔画作品欣赏	105
参考文献	135

第一章 概述

第一节 钢笔画的发展及其艺术特点

一、钢笔画简介

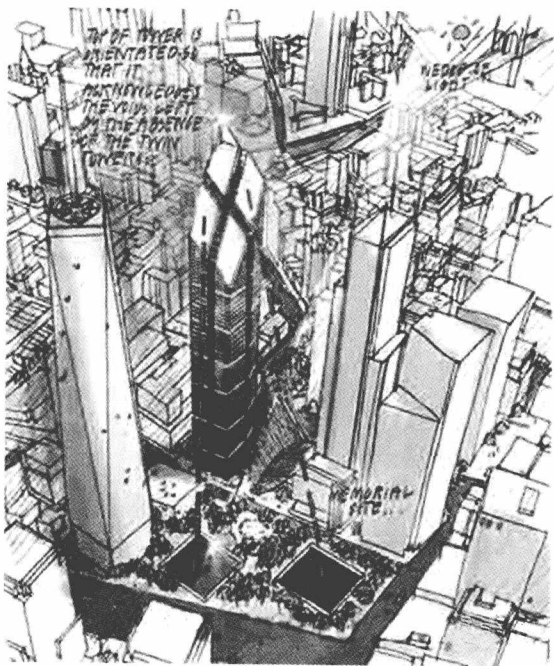
钢笔画是以钢笔等坚而韧的画笔作为绘画工具，进行艺术设计与创作表现所完成的艺术作品。它起源于欧洲，早在1000多年前的中世纪，人们受到当时工具条件的限制，常常用芦苇管、鹅毛笔书写、绘画。因此，可以把那时用上述工具绘制的、传播于欧洲各地的圣经和福音书的手抄本插图看作是钢笔画的雏形。

Santa Sophia
Constantinoble
from the University Prints
Illustration of the Composition
of Mass

圣索菲亚大教堂 梁思成

纽约“归零地”的概念设计方案 诺曼·福斯特

后来，随着人们生活方式的改变，铅笔、钢笔日趋频繁的使用，至19世纪末，钢笔画已发展成为独立的画种，受到大众的普遍喜爱。此时，钢笔画的含义不仅仅只是狭义的仅限于使用钢笔进行的绘画，而是广义的，它泛指了诸如马克笔、签字笔、圆珠笔、炭精棒、针管笔、水性笔等等种类繁多、五花八门的硬笔形式的绘画，从工具有别于铅笔和毛笔等。

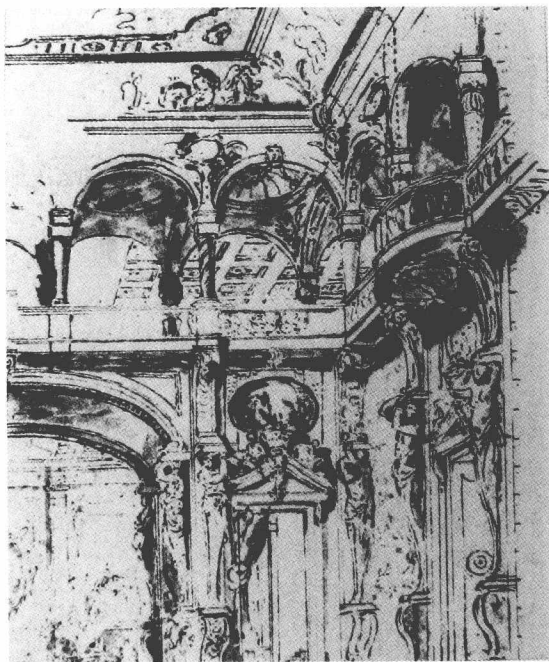
由于钢笔画的工具材料简单，作画方式便利、快捷，而且艺术表现力很丰富，因此备受画家的喜爱。像丢勒、伦勃朗、毕加索、马蒂斯等画家都是钢笔画表现的高手。到20世纪初，在这个以艺术与机械技术为主的工业化大生产的时代，包豪斯以其乌托邦式的思想和精神，创导了全新的对现代设计理念、对工业技术美学的普遍追求，使得更多的设计师运用钢笔画来表现他们的设计思想。因而，产生大量包含设计想法、观念、精神的钢笔画佳作。

二、钢笔画的艺术特点

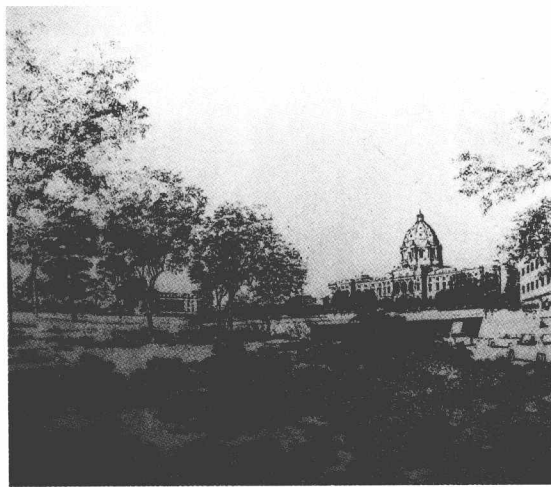
任何一种形式的艺术特点，往往是和它自身所存在的状态，比如：使用的工具、材料、社会发展状态以及审美的价值标准等因素紧密相连的。钢笔画也不例外。现代钢笔画发展的水平比其萌芽时期要高得多，它所能达到的表现能力，远比人们传统观念上的认识要强。一种形式的艺术特点，其工具、材料、表达方法等是限制它发展的客观物质条件。而表现的深度和广度，往往取决于表现主体的观念和认识。态度决定一切。观念新，表现的过程中就会围绕着新的观念去探索新的表现形式。钢笔画也正是在这种探索中，才能发展到今天。

一般而言，钢笔画具有以下几种特点：

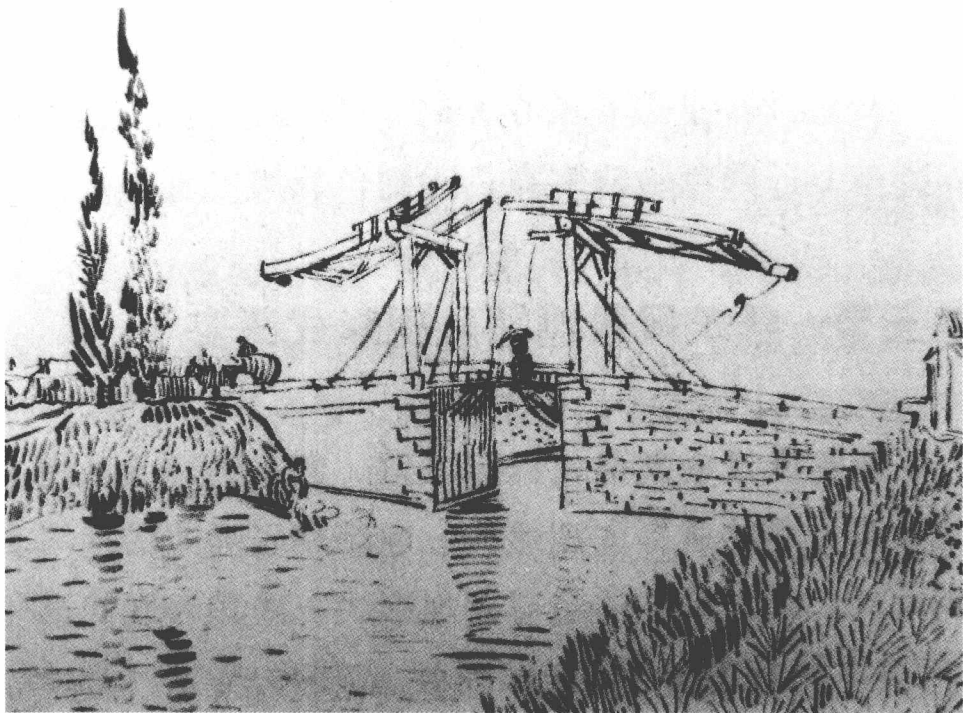
1. 线条活泼流畅，极富运动感；
2. 黑白形式的独特表现语言；
3. 细致生动的画面效果；
4. 简单易行的表现方式。

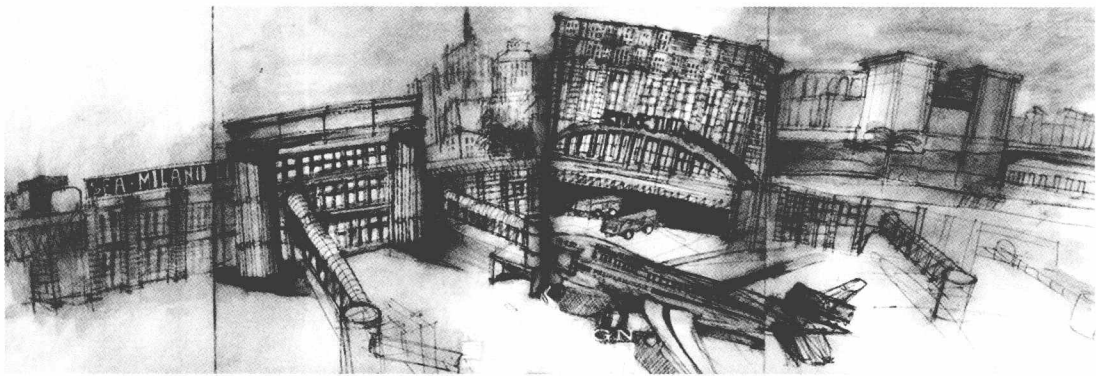
带回廊的厅堂 马克·利奇

风景 J·麦克伯尼

阿鲁尔的桥 凡高

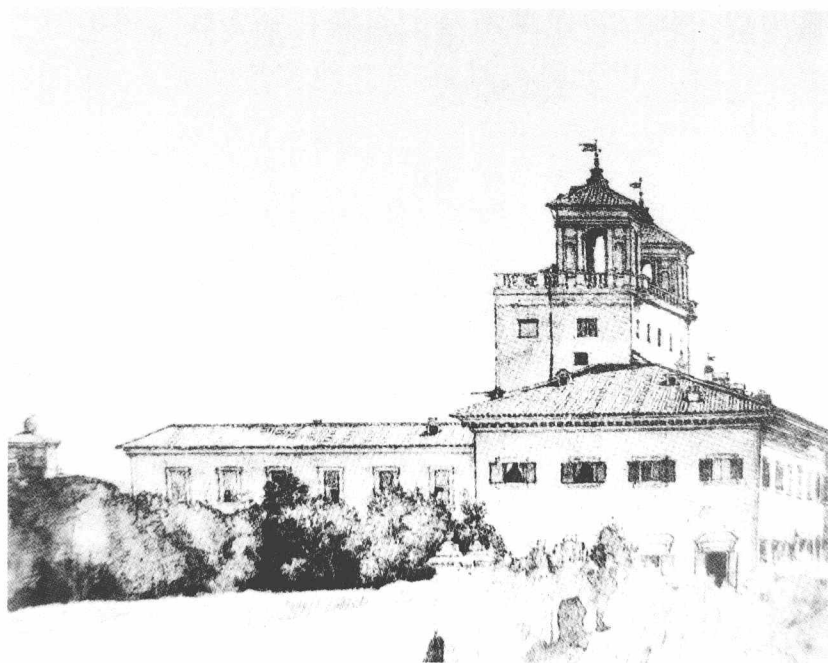
候机楼设计方案 阿尔多·罗西

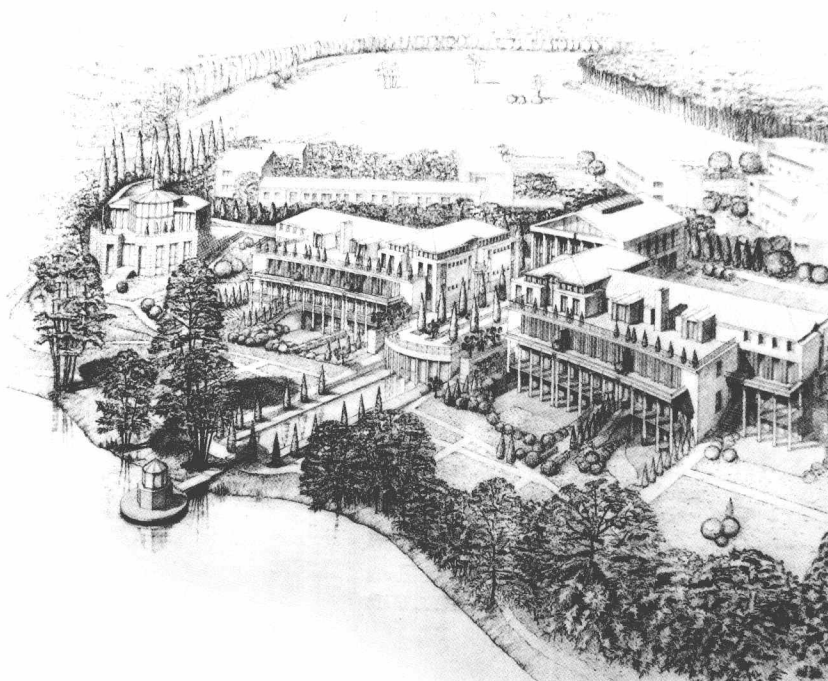
圣玛丽教堂 贺加斯

渡口 古卡索夫

维拉·地奇的宫殿 安格尔

柏林格尔瓦德的住房设施设计方案 制图者：马丁·盖耶

第二节 钢笔画的工具和材料

一、笔类

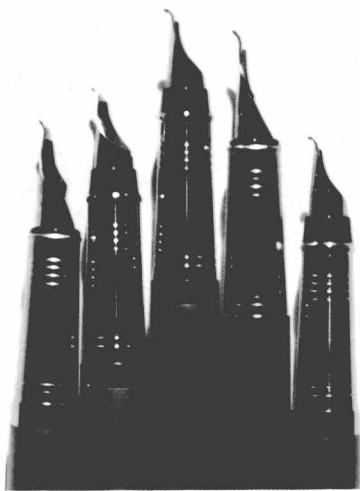
钢笔画所使用的画笔主要包括钢笔、美工笔、针管笔及其他便于书写的各类硬笔。不同的画笔在表现中会产生各自不同的艺术效果。关于这一点，表现者可根据个人的喜好进行选择。下面简要介绍一下几种主要画笔的功能。

1. 钢笔：是钢笔画中最基本的作画工具。用它画出的线条活泼、坚硬；粗细均匀，富有弹性；线条组织排列方便，表现力强。也是最常见的书写工具。

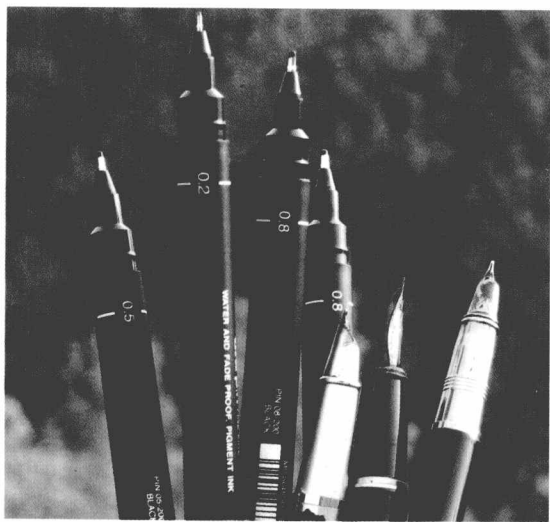
2. 美工笔：是在钢笔的基础上，对笔尖进行弯曲处理，以此获得不同宽窄、变化有序的线条和快速涂抹的目的。因而线条变化丰富，可粗可细，笔触灵活多变，适合表现线面结合的视觉效果。

普通钢笔

美工笔

各种型号的针管笔和钢笔

签字笔

3. 针管笔：又称绘画黑水笔。是专门用于绘制墨线条图的工具。由于其线条挺直、流畅、均匀的特点，因而在钢笔画中受到青睐。针管笔一次性的品种较多，表现者可根据需要挑选粗细不同的笔。由于针管笔材料、性能上的特点，它尤其适合表现线条精密、色调细腻的作品。

4. 签字笔：是指专门用于签字或者签样的笔。有水性签字笔、油性签字笔和中性签字笔三种类型。其构造原理像圆珠笔，写出来的感觉像钢笔。由于它的笔尖为纤维结构，因而线条浑厚，线条不多，多用于表现粗犷、雄浑的视觉效果。

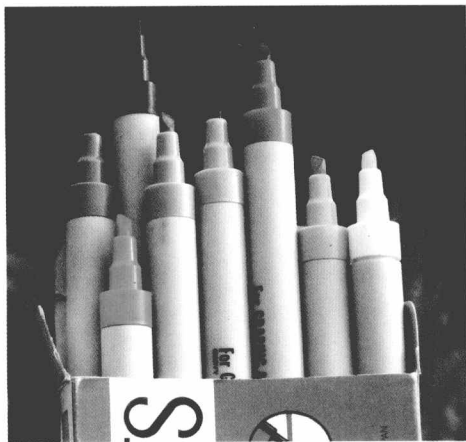

马克笔（酒精性）

5. 马克笔：又称麦克笔。是设计效果图和漫画专用的色彩鲜艳的画笔。有单头和双头之分。笔尖有粗、细、方、圆等。因而能表现出各种不同的线性语言。该笔系里的黑色常常被选用来进行绘画。在广义的钢笔画里，其全色系的笔都得到了较为广泛的应用。

马克笔

马克笔（水溶性）

二、墨水

是一种含有色素或涂料的液体。钢笔画所用的墨水是碳素墨水，其特点是它没有浓度之分，有光泽，写在纸上黑白分明，十分醒目而且十分牢固，不易被擦掉。当然为了特定的表现目的，还可以选用墨汁及褐色、棕色等各种有色墨水作画。

三、纸张

是钢笔画的主要依托材料。钢笔画的用纸选择种类较多。一般以质地较密实、坚韧，有少量吸水性且运笔流畅的纸张为好。如绘图纸、素描纸、复印纸、白板纸、速写纸等。不同形式的纸张同样的表现所取得的画面视觉是不同的。白纸作画黑白对比强烈，画面效果清晰明朗；有色纸则会降低钢笔线条的明度对比，从而产生优雅和谐的色调；光滑的纸张线条显得流畅、清晰；而粗糙的纸则能根据纸纹的性质反映出不同质地的质感。

四、辅助工具

钢笔画在绘制过程中，一旦落笔就很难修改，会在画面上留下不尽如人意的污损，降低作品的表现力。因此备用一些铅笔、橡皮、刀片等工具有助于钢笔画面效果的表现。

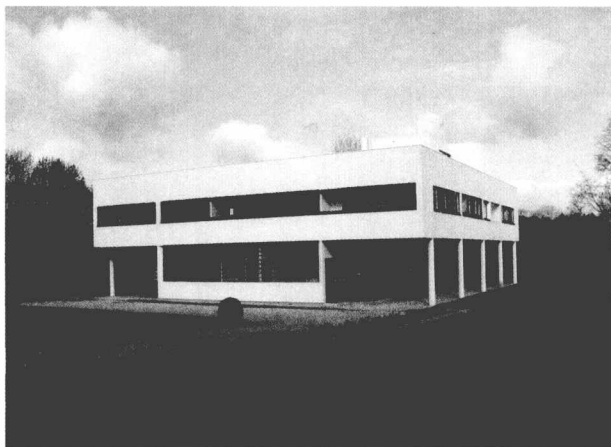
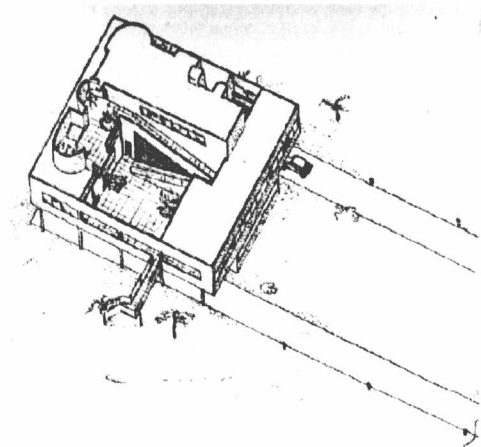
第三节 学习钢笔画的意义

空间思维是规划、建筑、园林景观以及艺术设计等专业的设计师必须具备的能力。设计规划的构想源于思维对设计要求的理性组构。但人脑的这种思维仅仅是停留在设计概念的层面上，它需要沟通的渠道，需要图形形式的外化，而钢笔画恰好可以以其简洁、明快、便利的优势，将这种思维的结果以图像的形式外化出来，让设计的思想被看见，实现交流。如果设计师能够掌握钢笔画这一表现的语言形式，无疑有益于设计方案的交流与修改，完善设计。

建筑大师勒·柯布西耶、弗兰克·盖里、阿尔多·罗西、约恩·伍重等都喜欢用钢笔画这种语言形式来表达自己的设计构想。

Gherkin 诺曼·福斯特

萨伏伊别墅 勒·柯布西耶