

建筑铅笔风景画 写生技法与作品分析

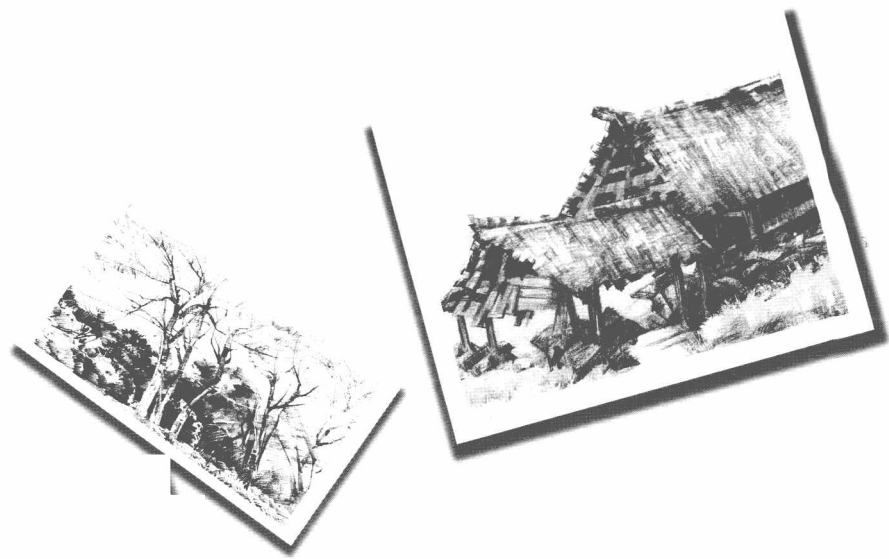
JIANZHU QIANBI FENGJINGHUA
XIESHENG JIFA YU ZUOPIN FENXI

唐文 张华娥 著

化学工业出版社

建筑铅笔风景画

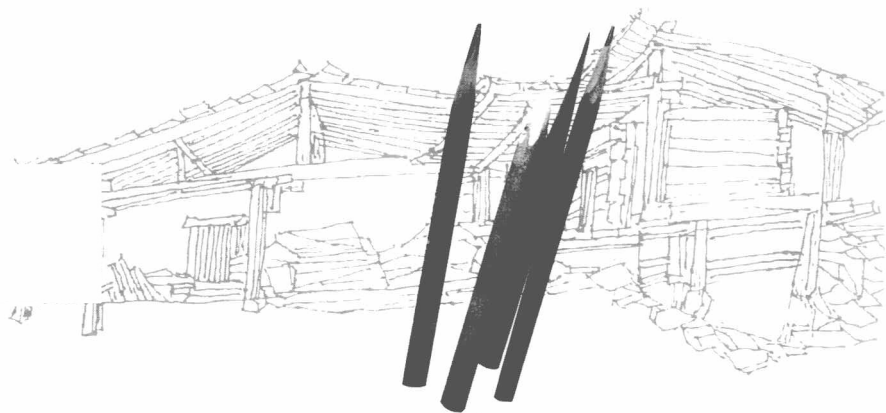
写生技法与作品分析

唐文 张华娥 著

化学工业出版社

· 北京 ·

建筑铅笔风景画写生技法与作品分析

唐文：1966年6月生，四川成都市人，1987年毕业于江西师范大学美术系，长期从事建筑美术教学与环境艺术研究，现为昆明理工大学建工学院建筑学系教授、美术教研室主任，设计艺术学专业、少数民族文化专业、建筑设计及其理论专业研究生导师，中国高等建筑院校美术与摄影教学指导委员会委员、中国建筑学会会员，中国建筑学会室内设计学会会员，中国建筑学会云南室内设计专业委员会委员，云南美术家协会会员，昆明画院特聘画家，主讲景观设计原理、建筑美学等研究生课程，现研究方向为：景观规划与设计、环境艺术、建筑美术及教学。

著有《景观设计徒手表现技法》、《建筑室内外设计徒手表现技法》、《建筑水彩画作品与技法》、《建筑钢笔画作品与技法》、《当代艺术家作品系列丛书——唐文》等4部专著和1部教材，主持《云南历史文化在建筑美学思想环境艺术当中的具体运用》等省横向科研项目，参与《云南新平县嘎洒镇特色规划研究》等省横向科研项目4项，其中《云南新平县嘎洒镇特色规划研究》获“2005年云南省中小城镇规划二等奖”，建筑美术作品十余次参加国家美术作品展与国家级出国交流展，部分作品获奖，公开发表专业学术论文十余篇，教学曾荣获“校优秀教学奖”、“校优秀教学成果奖”等荣誉。

联系方式 Email：2005tangwen123@sina.com

张华娥：1939年1月生，云南昆明市人，1960年四川美院附中毕业，1964年四川美院油画系毕业，先后在江西师范大学美术系、云南昆明理工大学建工学院建筑学系从事美术教学工作，副教授。曾为湛江海洋大学艺术学院特聘教授，中国美术家协会会员，云南民族画院特约画家。其作品以油画为主，涉及水彩、漆画、壁画和重彩画。著有《景观设计徒手表现技法》、《当代艺术家作品系列丛书——张华娥》等专著。

作品多次参加全国美展并获奖。部分作品在台湾展出，重彩画被国家文化部收藏。油画、水彩、重彩画在法国、美国、荷兰、德国等有关画廊展出并收藏，壁画作品几十幅分布在云南昆明建筑及公共环境场所。菲律宾商报中文版对其艺术成就曾作过多次整版报道。

2007年5月在江西南昌举办大型个人艺术作品展及相关学术研讨会，江西新闻媒体及国内新浪网、人民网等艺术专栏给予专题报道并予以较高的艺术评价。

近期主要从事景观规划与设计项目，强调徒手表现，对徒手建筑风景画、公共环境小品及艺术品有较深厚的研究，技术上熟练运用针管笔、马克笔、彩色铅笔表现于景观设计的各个层面，参与和主持云南环境艺术、景观设计项目几十项。

联系方式 Email：2005zhanghuacheng123@sina.com

图书在版编目(CIP)数据

建筑铅笔风景画写生技法与作品分析/唐文，张华娥著. —北京：化学工业出版社，2009.8
ISBN 978-7-122-06087-7

I. 建… II. ①唐…②张… III. 建筑艺术-铅笔画：风景画-技法(美术) IV. TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第105227号

责任编辑：张建茹
责任校对：顾淑云

装帧设计：尹琳琳

出版发行：化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装：北京画中画印刷有限公司
889mm×1194mm 1/16 印张10¹/₂ 字数317千字 2009年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888(传真：010-64519686) 售后服务：010-64518899
网 址：http://www.cip.com.cn
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：39.80元

版权所有 违者必究

前言

探寻铅笔风景写生的无穷魅力

多年来我仿佛是徘徊于陆地与海洋之间的两栖动物，在建筑美术教学研究与环境设计实践当中艰难的游弋，却无法割舍其中任何一部分，特别是关于如何把建筑美术基础教学与建筑相关专业实践更紧密结合的问题，几经困扰着我，时常让我有金盆洗手，退出江湖之心。但是建筑铅笔风景写生的无穷魅力却让我静下心来不断钻研，用平和之心修正自己浮躁的习性，去解读建筑历史，吸收其丰富的文化营养，探寻不同建筑绘画艺术的魅力，并将其努力用于自己的建筑美术教学、各类景观及环境艺术设计实践当中。

我之所以对建筑铅笔风景画这门看似极为普通的基础绘画艺术有着无穷的迷恋，是因为她有着朴实的绘画语言和多样的艺术风格。在这门艺术中，不仅可以遵循和研习素描的基础规范（包括造型、空间、结构等），又可以和设计元素相衔接，如：建筑的形质、风格、构造、装饰和规划设计理念等。此外她又吸引着我们对建筑基础绘画艺术诸多媒介技法去尝试和探索，突出不同建筑的精神，展现各类景观的视觉张力，特别是在写生过程中对宽锋技法的尝试，更能强化建筑的内涵，迅速和设计的相关技法相衔接，从而达到凸显设计灵感，构建设计思维、深化论证理念的作用；而在彩色铅笔写生训练中其绚烂雅致的色彩语言，又能使初学者更好的增强对建筑的感知，提高创造艺术特色的能力。

本书最大的特点是如何在黑白与彩色的铅笔风景画之间建构起

一座桥梁，拓宽传统意义上的素描黑白范畴，拉近黑白视觉艺术与彩色视觉艺术的距离，缩短其训练周期，加大基础绘画训练的趣味性。

我心里很喜欢建筑师韩冬青先生关于设计师设计心态所概括的一段话：

建筑是承载生活的容器

建筑师的工作就是通过建筑创造秩序

自然的秩序、生活的秩序、建筑的秩序

平和是秩序的基本特征

建筑并非总是以激动人心为目标，平和且得体才是重要的。

守住平和也是一种好的心态

城市的品质首先基于整体的秩序。

大量而平常的建筑更需要关注。

我认为他的这番话也可以同样用于我所喜爱的绘画艺术基础训练及城市景观规划与设计当中。她包含了我们所研究的（绘画）对象的选择和我们写生心态如何把握平和的过程。愿用此书构建与广大青年朋友心灵对话的路径和平台，一同徜徉于建筑铅笔风景写生的旅行，以此寻找我们共同的心灵家园！

唐文

2009年6月

目 录

上部——技法篇

建筑铅笔风景画写生技法综述	1
铅笔风景局部画法分析与示意图(一)	5
铅笔风景局部画法分析与示意图(二)	6
铅笔风景局部画法分析与示意图(三)	7
铅笔风景局部画法分析与示意图(四)	8
铅笔风景局部画法分析与示意图(五)	9
铅笔风景局部画法分析与示意图(六)	10
铅笔风景局部画法分析与示意图(七)	11
铅笔风景局部画法分析与示意图(八)	12

中部——赏析篇

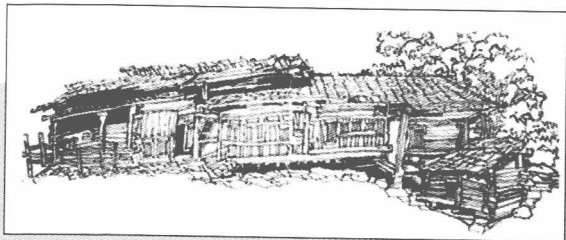
一、唐文明暗风格铅笔风景写生作品赏析	13
有棕榈和榕树的风光	13
摇曳的槐树	14
小黄槐写生	15
小桉树林	16
拟单性木兰与木棉花组成的点景绿化	17
初春的滇朴	18
昆明理工大学莲花校区老校树	19
杂树林的写生	20
小槐树速写	21
校园小树林	22
松树写生	23
晨曦中的桉树	24
林荫道下	25
小杂树丛写生	26
昆明翠湖公园芭蕉树群	27
校园冬天的落叶树群写生	28
云南大学起凤牌坊(含记忆图、步骤图一、二)	29
昆明理工大学白龙校区实验楼外部一角(含步骤图一、二)	30
昆明理工大学白龙校区实验楼内部一角(含步骤图一、二)	31
滇西老桥(含步骤图一、二)	32
昆明官渡妙湛寺古塔(含步骤图一、二)	33
昆明同仁街一角(含步骤图一)	34
昆明理工大学白龙校区老食堂一角(含局部图一、二)	35
昆明官渡古寺速写(含局部图一、二)	36
昆明东寺步行街一角(含局部图一、二)	37
云南石屏县郑氏宗祠一角(含局部图一、二)	38
云南大学明代贡院(含局部图一、二)	39
昆明珠玑街黄良臣老诊所(含局部图一、二)	40
云南大学物理馆(含局部图一、二)	41
昆明白龙寺醋酸厂工棚(含局部图一、二)	42
昆明陆军讲武堂内院步兵操场(含局部图一、二、三)	43
云南大学会泽院一角(含局部图一、二)	44
昆明理工大学白龙校区小景(宽锋明暗技法)	45
昆明理工大学白龙校区小景(线条为主结合一定明暗表现技法)	46
云南大学老钟楼(含局部图一、二)	47
瑞丽傣族寺庙	48
昆明理工大学建筑学系门厅	49
大理嬉洱河边明代商铺人家	50
大理永平县一中旧址	51
昆明翠湖傍卢汉公馆	52
昆明翠湖初冬	53
昆明理工大学白龙校区老图书馆一角	54
昆明理工大学白龙校区老图书馆庭院一角	55

昆明陆军讲武堂	56
昆明理工大学白龙校区教学主楼内部大厅	57
暮霭中的昆明真庆观	58
昆明东郊白沙河水泥厂	59
云南大学欧式建筑廊	60
昆明袁嘉谷故居速写	61
昆明北郊蒜村小景	62
云南大学文津楼	63
昆明庾家花园内部园门	64
昆明东寺步行街老城楼	65
滇越铁路云南蒙自碧色寨火车站	66
10分钟小景速写	67
昆明理工大学新迎校区校办工厂速写	68
黑井老街	69
云南元阳棕环寨哈尼民居	70
昆明庾家花园别墅	71
白龙寺康复医院小景	72
云南建水柯里楼	73
昆明白龙寺长堤埂村小景	74
山乡小型汽车修理工棚	75
昆明庾家花园欧式洋房	76
昆明庾家花园大门写生	77
昆明市政府公共花园速写	78
云南宣威板桥镇民居	79
云南石屏县一中大门	80
校园春色	81
大理巍山县城老街	82
昆明醋酸纤维厂	83
昆明呈贡郎家营村小景	84
昙华寺古塔	85
昆明世博生态城别墅	86
雨后黑井古牌坊	87
昆明呈贡郎家营村老宅	88
昆明呈贡朗家营古寺	89
昙华寺旁梦泽瀾	90
昆明理工大学白龙校区建筑系门前回廊	91
古塔春秋	92
云南民族大学呈贡校园弧形长廊	93
大理白族小村	94
云南师范大学呈贡校园一角	95
岁月潺潺	96
瑞丽江畔	97
溪水淙淙——昆明世博生态城	98
菩提树下有人家	99
云南建水菜土司府	100
白龙寺农村小景	101
二、张华娥纯线条风格铅笔风景写生作品赏析	102
高黎贡山抒怀	102
梅里雪山下的藏居	102
瓜棚小景	103
景颇族的草料房	103
金沙江畔的纳西民居	104
高黎贡山回眸	104
泸沽湖畔	105
绿荫庇护下的小亭	105
思茅一茶农小院	106

鸟蒙山底的田庄	106
田园人家	107
云南沧源的傣族小院	107
临沧云县某茶农小院	108
思茅万亩茶山速写	108
三、唐文、张华娥彩色铅笔风景写生作品赏析	109
匡庐之秋	109
孕育民族文化苍源山脉	110
风卷芒草	111
暖春中的昆明海口观音寺	112
云南绿春县哈尼村寨	113
昆明西园	114
个旧水龙井村小景	115
基诺山寨	116
怒江丙中洛藏族民居小景	117
梦幻山峦	118
怒江丙中洛傣族民居	119
云南红河县彝村一瞥	120
怒江傣人家	121
乡野的记忆	122
儿时的石头墙	123
古镇凤凰	124
庐山的十月	125
小中甸的雨后	126
东竹林寺印象	127
昆明大板桥老集镇	128
丽江宝山石头寨	129
小记怒族石板屋	130
云南楚雄禄丰县彝村小景	131
佤山之恋	132
初到凤凰	133
元阳小景	134
湖畔之梦	135
七彩的瑞丽江畔	136
瓜棚日记	137
白马雪山下的六月	138
晚风掠过家园	139
罗平三月菜花香	140
苍山脚下秋雨绵	141
雨后初晴的滇东大草海	142
香格里拉的温床	143
怒江丙中洛傣族石板屋	144
怒江丙中洛傣人家	145
腾冲和顺侨乡小景	146
大理喜州小巷	147
金色的回忆	148
春回云南大学	149
岱色山峦	150
晨光穿过树梢	151
哀牢山下的傣族民居	152
德钦县奔子栏镇的初冬	153
滇东雪域	154
圣洁之地	155

下部——实践篇

铅笔风景写生技法用于景观规划与设计项目当中的范例	156 ~ 164
--------------------------	-----------

建筑铅笔风景画写生技法综述

提起建筑铅笔风景画，人们自然会联想起它在“素描”范畴内充当的基础作用，许多人会把它归纳为打打草稿，画画草图等简单的定义。然而建筑铅笔风景画无论是在其绘画的艺术价值上，还是在建筑及其他设计领域的实用价值上，都有其重要意义。本书在建筑铅笔风景画中加入了“写生”一词，其目的是为了强调对景写生 在初级美术训练当中更为重要的作用。

一、学习建筑铅笔风景画的意义

建筑铅笔风景画，顾名思义，是以各种类型的建筑及环境为表现的 中心，运用铅笔为主要作画工具的一种绘画形式。它以工具简单、表现性强、风格清新明快、便于制版和印刷等优点而备受美术工作者和其他人文、历史方面研究人员的青睐。

建筑铅笔风景画按其绘画的种类划分，可归结在素描之中；按其 与建筑的关系，又可归结到建筑画的范畴内。建筑铅笔风景画和建筑学 科紧密相连，它融入在建筑院校的建筑初步、建筑设计和美术课之中， 成为学生锻炼建筑表现能力，提高建筑绘画的综合素养，收集建筑素 材，研究建筑知识和快速表现建筑设计意图的一种重要手段。

二、建筑铅笔风景画的特点及风格

和建筑钢笔风景画相比，建筑铅笔风景画中探索的余地更广，具体 表现在：线条形式更为多样，作画可用橡皮多次修改，同时橡皮更可作 为一种明暗层次的调整和提亮的工具，与彩色铅笔结合相得益彰，使 表现建筑的明暗空间层次更为丰富和生动，并可结合尺子等绘图工具 向建筑设计、室内设计、园林景观 设计等效果图直接靠拢。铅笔宽 锋技法的运用更能显现出“帅气”和简洁

的笔触魅力，能准确把握建筑独特的体块和空间气质。

建筑铅笔风景画的风格有：

- (1) 线描风格 不做明暗处理只运用勾线的方式进行处理；
- (2) 线条结合明暗风格 局部色块处理与局部线条处理相结合；
- (3) 纯明暗（光影）风格 包括平行线排线条的明暗风格及宽锋技法风格；
- (4) 彩色铅笔风格 已不属于素描范畴，是一种铅笔色彩的练习艺术种类；
- (5) 综合铅笔技法风格 在画面中不单包括铅笔和彩铅，还可借助其他少量的绘画介质，如电脑后期处理等。

三、建筑铅笔风景画的绘画工具

(1) 铅笔 国产的中华牌、达芬奇牌绘画铅笔均可，其中对软性铅笔多 购置，因其可以更好的进行削制处理，特别是达芬奇牌铅笔软质已经从 以往的6B增至8B到10B。从4B以上的软性铅笔中都可以削制成不同 块面的宽锋，同时也要准备些硬制铅笔做轮廓的勾勒处理。

(2) 彩色铅笔 国产中华牌即可，最好选择36色，因其中的灰色、肉 色粉绿非常好用，色阶丰富利于表达。

(3) 纸 在铅笔表现技法中，考虑到之后需要用橡皮进行提亮处理， 故此推荐采用光滑的纸张或者复印纸。在彩色纸的使用中有时用很淡的 有色纸作画，则可产生和谐而优雅的色调；至于有时考虑到特殊的趣味， 也可用褐色甚至黑色的有色纸。

(4) 其他 马克笔、墨汁、水彩可以对素描作品起到一定的渲染作用， 锋利的刀片以及白色的水粉可以对画面高光起到刮和点的作用。蜡笔和 油画棒可在素描的画面上起到特殊的肌理效果，为保持素描的纯净不主 张常用。

四、建筑铅笔风景画基本绘画元素分析

(1) 线条 各种线条给人的感受有所不同,初学建筑铅笔风景画者应该运用各种不同的硬笔进行各种线条的练习。

在线条的练习时,应重点练习水平线、波纹线、折线、异型线,并在这些线条的基础上重点进行长短轻重不同的类别练习,揣摩线条的各种视觉感受。练习宽锋线条是建筑铅笔风景画的关键,它所产生的具有方型的块面线条组非常好的表达出建筑的块面关系,逼迫绘画者产生概括的绘画方式更好的向以后的马克笔过渡,宽锋所产生的扭线、绕线、勒线由于其宽锋线条产生的虚实感是表达树叶树枝的最佳形式,是用于勾勒形体,交待物体结构的重要绘画元素(可参见本书第5页~12页局部表现技法示例图)。

(2) 点状 点有圆点、方点、圆圈点、线条点等。通过各种点的排布可以构成线、块、面,并可以通过深浅疏密不同,画出有黑白渐变层次的面来。建筑铅笔风景画当中,经常用它作为表现朦胧效果作品如夜景、斑驳的地面和墙面、石头表面等肌理效果(可参见本书第5页~12页局部表现技法示例图)。

(3) 平行线条 排平行线条包括直线平行线、弧线平行线、曲线。排平行线条是组成画面深浅色块的重要因素,每组线条线与线之间排得是否等距,长短是否一致,直接关系到画面色块的工整。上述线条组是宽锋技法表现水纹水波建筑墙面的最佳方式(可参见本书第5页~12页局部表现技法示例图)。

(4) 交叉网格线条 练习交叉网格线条,对丰富画面明暗层次,强化和加重黑白关系,统一画面都有非常重要的作用,(可参见本书第5页~12页局部表现技法示例图)。

(5) 短单线交错排列和绕线练习 对于描绘建筑龟裂斑驳的土墙、石墙、地面裂缝、老树皮等,建筑铅笔风景画经常出现短的单线交错形式来表达上述质感。(可参见本书第5页~12页局部表现技法示例图)。

五、建筑铅笔风景画基本绘画和技法步骤

(1) 轮廓初级阶段 注意画面构图,用直线勾画大的形体关系,对表现的主要物体进行简单的概括定位。同时利用宽锋铺设大的明暗调子,注意尽量画的虚松以为后期处理进行铺垫。还可用彩色铅笔铺出固有色。

(2) 深入阶段 运用宽锋对所表现的物体进行深入刻画,拉开明暗关系的层次,下笔需遵循肯定原则,不要拖泥带水。在宽锋铅笔技法中对要设色的明暗,为了强调艺术魅力,往往纵向的结构需横向用笔,反之亦然,线条多采用勒线、勾线、扭线等多种形式表现物体。

(3) 强化阶段 对画面最重要的部分进行细化,如建筑的脊角、翘角、树木的树梢、树枝等,这部分通常用削尖的铅笔进行勾画,局部可以排些网格线,同时可以运用削尖的橡皮进行提亮和高光处理。

(4) 调整部分 可以运用纸、笔、橡皮对画面的局部进行明暗弱化或虚实处理,突出重心。另外要检查画面的透视结构是否准确。

六、建筑铅笔风景画中建筑及环境的基本画法

(一) 各种建筑的画法

1. 民居

要注意观察各种民居不同的特点,其中包括建筑屋面和墙体的比例关系,屋面的倾斜角度与外挑范围,山墙的立面造型,屋脊翘起的弧线程度等具有明显不同造型的部分;其次要准确表现建筑木构架的穿插关系。

不同民族有着不同的建筑风格形式,表现方式也有差别。如在屋顶瓦面处理上:贵州安顺地区的石板屋面呈自由分割的平块状;江南民居的屋面瓦呈扁平弧线状,画时应着重强调横向的瓦缝;而云南汉族民居,瓦脊圆浑,故既要表现各瓦之间的勾缝线又要表现一定的水平弧线;如表现中甸藏族民居木板瓦时,则应在纵线上统一规范,横向瓦缝错落有致;表现西双版纳傣族干阑式民居的方型水土瓦时,由于瓦形规范,则可在方格瓦缝线的疏密中做文章,做到线条有聚有散。

2. 中国古典建筑

要表现好古代建筑形式,关键是准确把握单体建筑屋盖、屋身和台基的造型特点及相互之间的比例关系,还要整体把握建筑和建筑之间及相关自然环境的和谐神韵,缺一不可。例如,表现古建筑的屋面应着重强调屋脊的走势,瓦面则可适当交待。建筑的屋身要注意柱与柱分割成的空间及墙垣、门、窗的比例和特征,并注意其比例和宽窄透视,还要和建筑的斗拱部分结合自然。此外,在表现檐底梁架及丰富花饰时,要做到有虚有实,避免琐碎从而破坏了整

体关系。

在表现中国古建筑的庭院时，要注意中轴线的对称以及构图上左右建筑的透视关系。相反，在园林的表现上，由于中国园林极讲究造势和借景，迂回曲折，亭、台、楼、阁、廊、航、榭等都和山、石、树、水结合得极其完美，故表现园林时，不能把建筑作为一个单一体来表现，应注意树木的姿态，山石的情趣，水影的波动，建筑的藏与显等整体意境。

3. 现代建筑的画法

现代建筑具有几何体块强、线条流畅、简洁明快的特点。在运用铅笔表现这些内容时要注意以下方面。

① 充分运用线条的肯定挺拔与交错画出建筑的气势。

② 运用平行、直、弧线和规整的宽锋笔触排线，排列塑造建筑几何块体的亮暗面及局部的凹凸。

③ 建筑的阴影强调，能很好地突出现代建筑的立体关系。现代建筑当中的门窗经常是几何形的点状与面及条状形式的重复排列，描绘时应在轴线准确的基础上注意用线的生动，以免画得呆板。

④ 适当注意玻璃幕墙、不锈钢、花岗石、大理石等材料特点，运用符号化、概念化的形式来表现。

⑤ 注意现代建筑的周边环境的搭配，如天空、云彩、地面的横道线、行人、车辆、绿化等，既要有渲染、烘托现代建筑的气氛，又不能太零碎，破坏画面的整体，更不能只关注配景的热闹与真实，而抢了建筑的主体地位。

4. 欧式古典建筑的铅笔画描绘

欧式风格的建筑铅笔风景画表现，重要是把握建筑明显的外部风格。同时要注意与主要顶部相对应的左右两侧部分的顶部造型及建筑门套、窗套的相同风格造型。欧式古典风格建筑的许多雕塑在建筑顶口檐底，包括柱头部分，表现时应注意其大的动态与气势，切不可画得琐碎。另外，由于有些欧式古典建筑每层楼相互之间的层高不一样，窗框、窗套的造型也有区别，故应注意观察，掌握好其比例尺度。

（二）各种自然景物的画法

1. 天空

天空部分包括天空及各种各样的云彩。在建筑铅笔风景画中，为了突出建

筑的气氛与主体形式，天空虽着笔不多，但直接关系到建筑的意境及情调。具体有空白或用水平或纵向平行线画出一个灰的天空，衬托亮的建筑主体部分；还有运用平行线、交叉线、交错线、点状排列，来表现画面的意境美。

在云彩的表现上，要依据云彩外轮廓的韵律，静止云朵的空间体量，注意近大远小，上疏下密，上部体块感强，下部条状、片状突出的规律。总之，云彩的表现，看似简单，实为复杂，在写生的过程中不管是运用黑白还是线条的形式，都应把其当成有生命的物体来描绘。

2. 树木的画法

在单株树中；有些是枝干优美易表现的，如槐树、古柏树、松树、榕树等。在表现时，要注意其形态特征、树干质感，特别是分清树干，树枝的分叉挑枝出梢的前后与交错关系，运用线条直、曲、顾盼等形式，尽可能不要出现树枝的多平行线、弹弓叉及左右均等对称的形式。

树木叶子形态较好的，如枫树、棕榈和椰树、柳树、樟、竹及梧桐树等。在表现这些树叶时，要着重分析树的外轮廓线，做到有些分离，有些重叠，有些外挑，有些顾盼。虽然树木形体是非规则形体，但在表现时，最终应把其当成各种组合的几何形体来理解和分析，这样才能铺设好树叶的明暗关系。在画棕榈、椰树等叶子时，根据其特点，可把其当成不同朝向的圆盘扇子或刀币形式来分析。

密集树木的表现，应在树干或树叶上取其整体态势，抓住其成片的树木外轮廓线层层勾勒或用排线条进行明暗渲染，要注意上下层的树边线不能等距。表现成林的树枝、干也是同样的道理，只不过是要注意纵向的树枝左右、前后、长短的关系。

3. 草丛与地面

草丛和地面在建筑铅笔风景画中占有很重要的位置；草丛的表现，有的采用双线条勾出外形，有的用水平的波状线或折曲线表现草丛的态势，有些则用工笔的单线，讲究行笔的力度和肯定，以此表现长短不同的草丛交错关系，还有的采用平行弧线或用点形成成片的草。总之，应根据不同的画面内容和风格需要选择草的表现方法。

地面的形态分成平整的地面和非平整且有凹凸起伏的乡村泥地。在表现平地时要善于寻找有空间感的标志线加以概括，如地平线、海平线、建筑底部与

地面交界线，街道当中的分道虚线、斑马线等，从中表现其富有时代感的气息；而表现乡村土地、土路时，可以强化土地凹凸的分界线、皱褶缝、地面碎石及泥路当中的积水潭、车辙印等；综合使用点和线描绘附着在地面的点状青草、线状灌木等；运用不同平行线条的排列，通过线条的粗细黑白的深浅、排线的疏密来强化或弱化作品的近景。

4. 水面

运用铅笔表现水面，可以用勾线的办法描绘波纹和各种浪花。中国古代山水画中就有起伏波、锁链波等形式。不管是江河还是湖海，用线表现波浪的形式应注意其形式和天气的变化，画波纹尖浪、弧形浪、甚至几根水平有回旋感的曲线，就能产生阴、晴、雨、风等情感语言，此外还应注意有层次，有简有繁。画得太满，水面反而没了灵气。

画水面还有一个很重要的部分就是反映水中的倒影，倒影有水面上物体的倒影和水岸边物体的投影。如水面渔船的桅杆，主体是垂直的，而在水中却是曲的波纹状，而映衬在岸边水中往往是瓦片状不粘连的阴影波纹，水中的倒影往往似是而非，形状若有若无，往往岸边阴影面积宽，亮部少；越往远处的水面，投影则越小和少，水面亮和空的地方也就越多。

5. 山石的画法

中国传统的山水画对山石的画法有着精辟的概述，如披麻皴、斧劈皴等。画山石，重要的是既要对外形把握准确，对山峰的倾向态势，山峰之间的距离，山体的结构等要仔细观察，每座山体之间的褶皱应与形体的主线相连。画石头时要注意大小石头的块面关系，抓住石头线条的前后交错关系进行勾勒，运用宽锋的块面笔触来强化其质感。

6. 人物、车辆、动物等配景

人物在建筑铅笔风景画中既能烘托主题和气氛，再现场景的真实，同时人物在建筑环境当中又起到了一个尺度比例的作用，表现出建筑的高矮和环境的关系。表现人物时，关键是要注意人物的块面及动态，还有人体的正面和背部的几个明显块面关系。

在描绘现代建筑和街景时，在画面中经常需点缀一些车辆。由于车辆的体积相对人会显得过大，画得不好会影响画面的意境，所以在把握车辆（特别是汽车）的特点时，特别要注意各种车辆简洁明快的流线型，而漂亮的大玻璃，

流畅的腰线，前后车灯，挡泥板及车轮内圈的金属装饰圈等都是表现现代感的车辆值得重点注意的地方。

在各种风景当中，以乡村为主的建筑环境中可适当描绘一些牲畜，在画各类建筑当中，可根据情况，天空可点缀一些鸟类等。

七、建筑铅笔风景画基本技法应注意的几个问题

和建筑学、城市规划专业入学第一学期室内素描有所不同，建筑铅笔风景画写生则更要在勾勒建筑的轮廓时用线肯定，即不能像画素描静物一样反复拉线，靠生硬的直线条相互切割，这样会使画面缺乏生动感。画建筑明暗时，不能动不动就用“平行线斜交叉”等排网格的形式去画物体明暗，而是尽可能运用排拉各种平行线或平行线相互叠加的形式来表现建筑的明暗与层次。

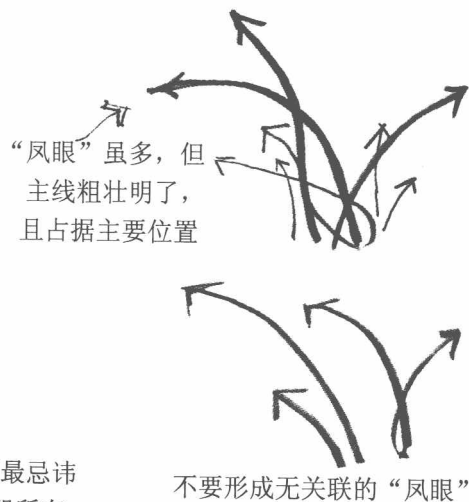
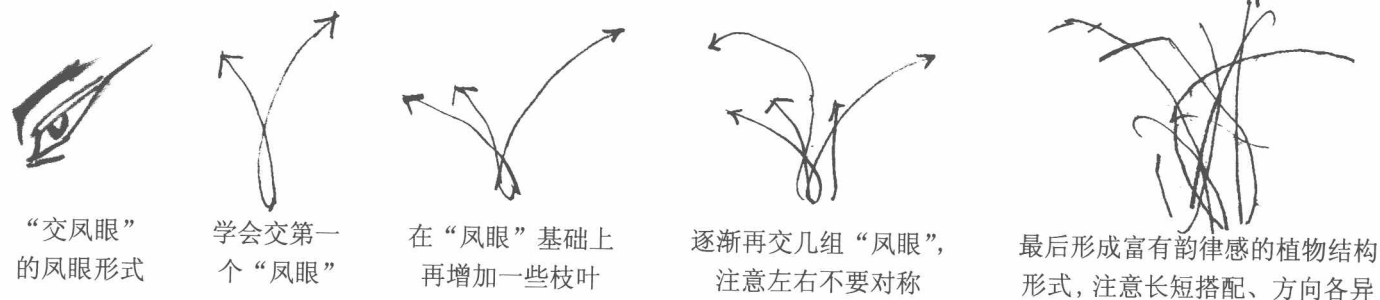
要刻苦钻研、熟练掌握宽锋铅笔建筑画的技法。所谓宽锋，是指以普通握笔写字的姿势将铅笔芯斜压（约 $25^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ）于平行的细沙纸上研磨而成的其有椭圆形宽面的笔锋形态。它的意义在于将传统或习惯上铅笔单一的尖端变成了多种锋端的集合。顶尖部位叫尖锋，可画出有力而清晰的细线条，用来表现建筑的局部和配景，如画古建筑的飞檐翘角和树枝最为合适；椭圆形的底端为钝锋，可以和尖锋配合在前后交替的平压中画出一边清晰一边模糊的宽线条，用来刻画建筑的主体及地面最为合适；而被磨出的椭圆就是平常所说的宽锋，把它经常平压于纸面去画出均匀而平坦的色域，用来表现建筑墙面质感和丰富的明暗关系尤为见效。

八、建筑铅笔风景画初学者应注意的几个问题

- ① 注意现代建筑的写生；
- ② 强化单线条写生练习；
- ③ 写生时多运用小草图进行画面构图和对黑白关系方面进行分析；
- ④ 积极参加讲座和公共点评课，课外多“品读”大量中外优秀建筑铅笔风景画，提高欣赏能力、艺术素养；
- ⑤ 课外完成大量的临摹作业。但不主张把课外临摹作业当作写生作业，这样会本末倒置，忽略写生的真正目的和作用。

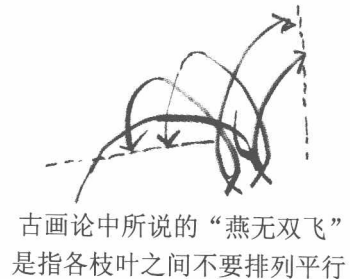
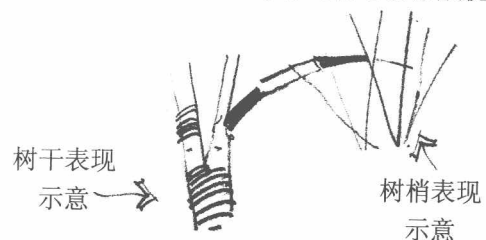
铅笔风景局部画法分析与示意图（一）

(1) 由《芥子园画谱》中“交凤眼”的植物画法运用于实际植物写生中的结构分析图

(2) 在表现树干、树枝、树梢时的结构分析图

技法要点：1. 树干粗壮、树枝婀娜、树梢俊俏且繁密有韧性
2. 在表现树干、树枝的明暗，运线与其轮廓走向相反，这样容易形成视觉张力

(3) 在树木写生时，善于用几何形概括其各部分

用夹竹桃、梧桐等树木作范例，写生时要将其概括为若干的体块，再逐步深入表现

铅笔风景局部画法分析与示意图（二）

由《芥子园画谱》中“交凤眼”的植物画法运用于实际植物写生中的分析图

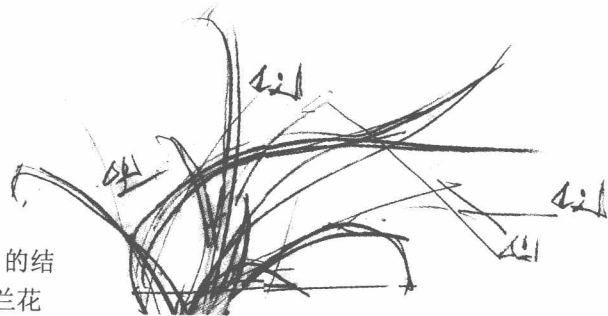
运用“交凤眼”的结构形式表现的竹林

运用“交凤眼”的结构形式表现的芭蕉叶

运用“交凤眼”的结构形式表现的兰花

运用“交凤眼”的结构形式表现的竹林的具体步骤图

步骤一

步骤二

步骤三

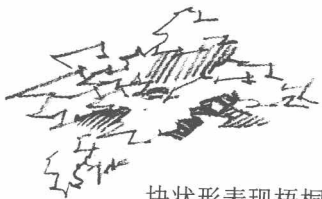
铅笔风景局部画法分析与示意图 (三)

运用宽锋技法表现不同的树木

(1) 不同树叶的表现

扭线表现拟单性木兰、夹竹桃等树木树叶

块状形表现梧桐、枫香等树木树叶

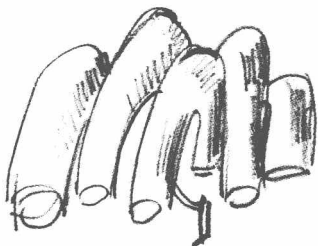

圈状线表现香樟、榕树、女真等树木树叶

弧形刀片状形表现松树、柏树、水杉等树木树叶

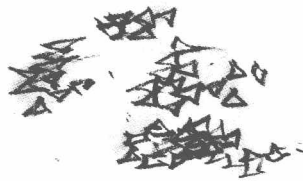
(2) 柳树的表現

先把柳树理解成几根弯曲的水管

再在此基础上上色细化

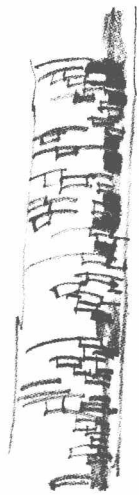

三角形线表现银杏、槐树等树木树叶

尖状叶表现棕榈、广玉兰等树木树叶

(3) 不同树干的表現

滇朴、槐树、榆树等的树干

桦树的树干

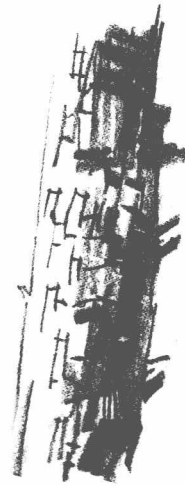
泡桐树、桂花树的树干

柏树、桉树、杉树的树干

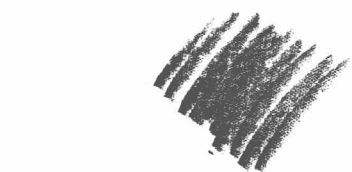
榆树的树干

松树的树干

铅笔风景局部画法分析与示意图（四）

1. 宽锋铅笔写生基本笔触的技法表现分析

(1) 平行直线组

(3) 平行弧线组

(5) 具有渐变层次的线条组

(7) 具有弧形绕线的线条组

(8) 在宽锋排列的线条群上，运用切削锋利的橡皮边缘，迅速的擦出的亮线，是与宽锋铅笔笔触相互搭配的最佳艺术效果，不过这要求作品应在表面十分光滑的纸面上进行

2. 在体块概括对象的基础上，运用宽锋笔触表现柏树的示意图

(2) 用宽锋铅笔的锋尖绘制的绕线线条组

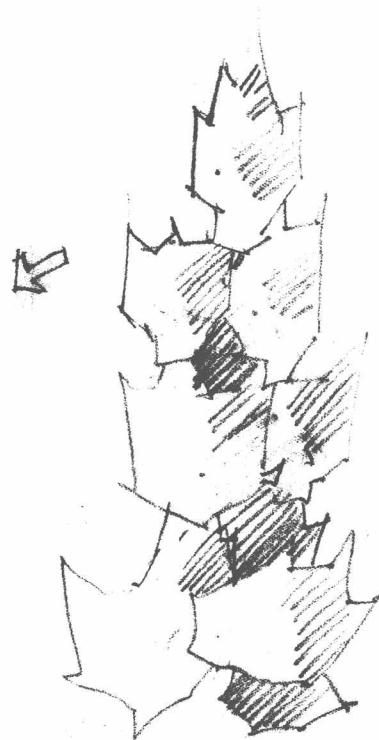
(4) 运用宽锋铅笔的锋口绘制的点群

(6) 用宽锋铅笔的锋口迅速拖拉产生的勒线，具有帅气和变化感

运用体块概括柏树后，加明暗技法细化的完成图

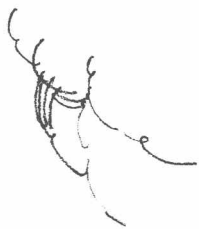

运用体块概括柏树的基本形式

铅笔风景局部画法分析与示意图（五）

不同云彩、植物与草地的画法

老树干的表現要強調其褶皺感，它是豐富古典建築題材畫面中的最佳元素，容易體現建築的歷史滄桑感

線條表現的團狀雲彩

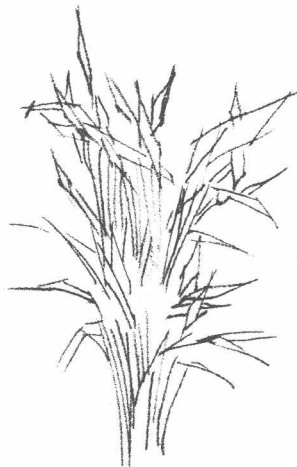
線條表現的塊狀雲彩

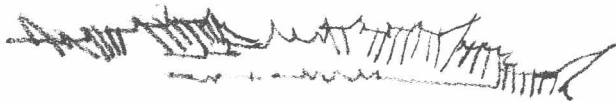
明暗表現的塊狀流動感雲彩

表現具有層次的草葉
更要注意其穿插關係

蘆葦的畫法中其實也包
括了若干個“鳳眼”

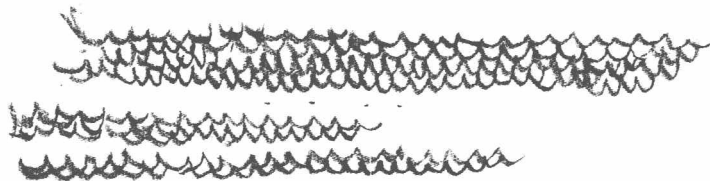
勾勒邊緣的草的畫法，在設計立面圖中常用，

圈狀葉結合立杆的草的畫法，在設計方案圖中常用

這類具有層次的草葉經常放在
場景的前部，容易使畫面十分耐看

用勾勒的方法工整細緻的畫出鱗片狀的草，常表示平整的草坪，具有工程圖味

铅笔风景局部画法分析与示意图（六）

不同乡土建筑墙及屋顶的表现分析图

（1）木纹的表现

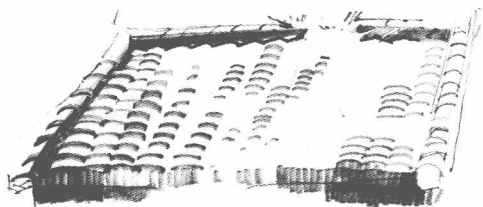

木纹表现 ①

木纹表现 ②

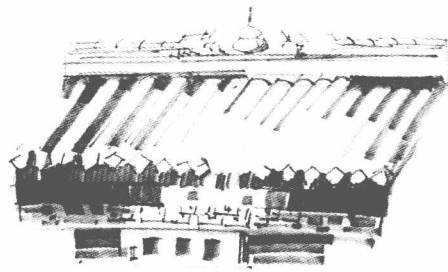
（2）不同屋顶的表现

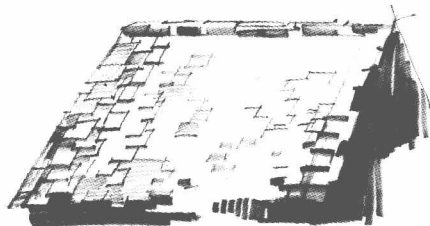
汉族民居的弧片瓦表现方法

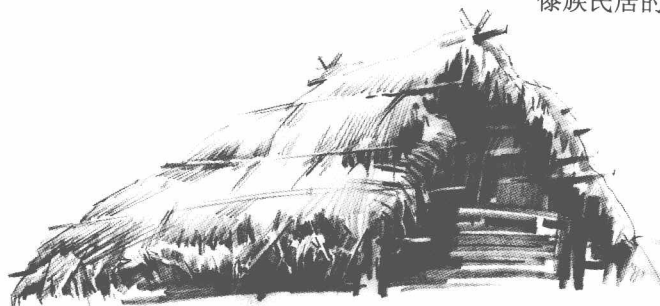
怒族、傈僳族民居的石板瓦表现方法

古建筑的琉璃瓦表现方法

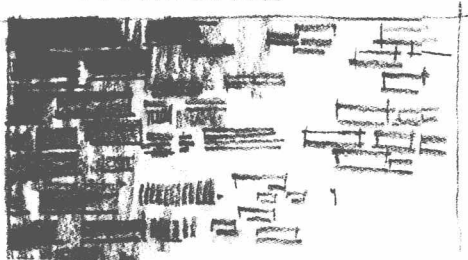

傣族民居的傣瓦表现方法

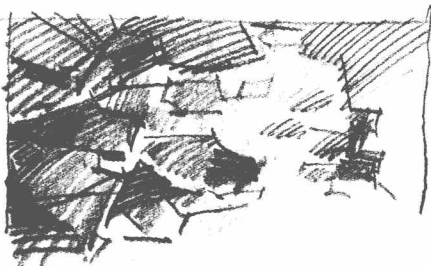

哈尼族民居的茅草屋顶表现方法

（3）不同墙体的表现

砖体墙面的表现

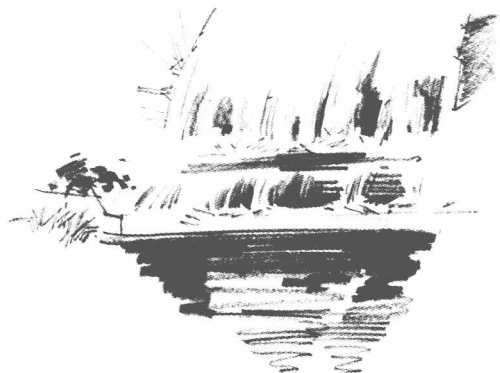
板块石墙面的表现

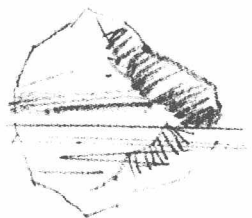
夯土镶嵌片状卵石墙面的表现

铅笔风景局部画法分析与示意图(七)

(1) 各类水的画法

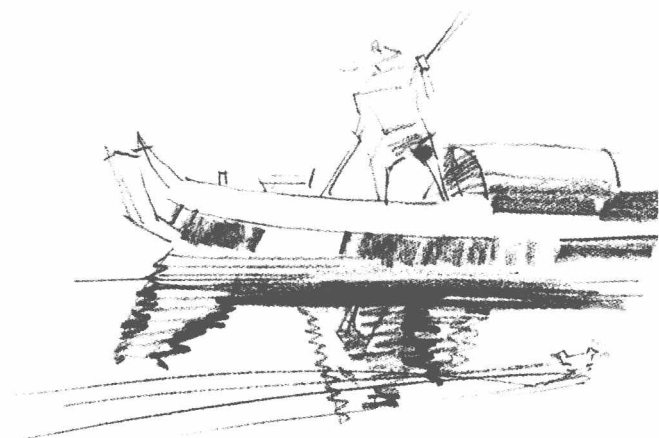
用扭曲的宽状线表现瀑布和涧潭水的画法

用水平线表现水的倒影

用扭曲的宽状线表现水的倒影

直接把水面上的形象运用扭曲线镜像到水中,使水面具有一种荡漾感

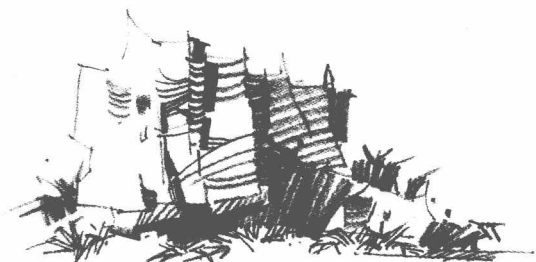

古画中表现水的画法①

古画中表现水的画法②

(2) 各类石头的画法

喀什特地貌石的画法

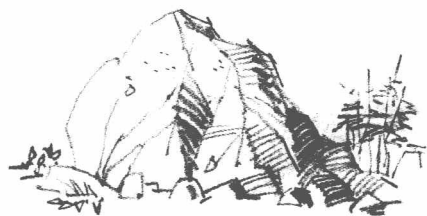
鹅卵石的画法①

斧霁石的画法

鹅卵石的画法②

砂土石的画法

河滩石的画法

太湖石的画法

矿山岩石的画法

铅笔风景局部画法分析与示意图（八）

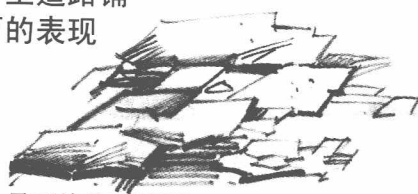
（1）不同石块的纹路表现

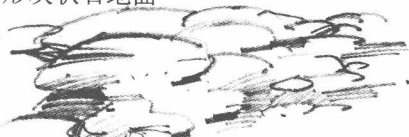
纹路①

纹路②

（2）不同乡土道路铺装地面的表现

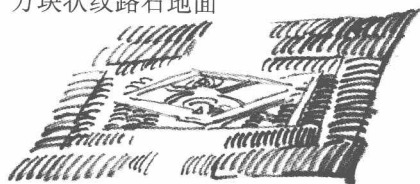
异形块状石地面

异形鹅卵石地面

方块状纹路石地面

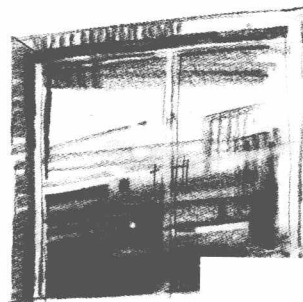
瓦片与卵石镶嵌地面

（4）点景人物的表现

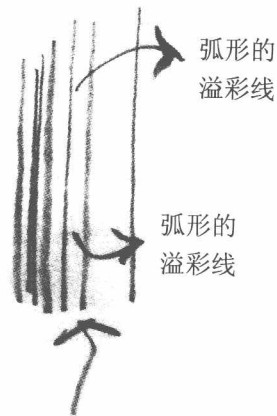

点景人物是作为一种尺度来体现场景的重要元素，其人物动态值得细细推敲

（3）不同反光建筑材料的表现

玻璃窗的表现
表现该类物体质感时，一定要强烈表现其明暗的渐变，笔触要偏方形，注意画浮在其明暗上部亮的溢彩线

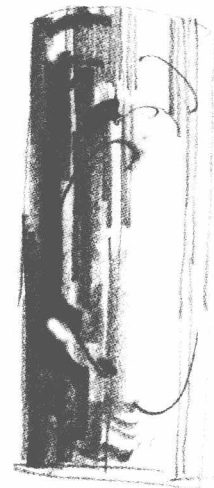

弧形的溢彩线

弧形的溢彩线

宽度渐变的笔触

镜面不锈钢柱的笔触分析

明暗表现镜面不锈钢柱

（5）栅栏的表现

栅栏的表现应该注意其虚实穿插关系，有些地方留出空白，这样反而会有层次感

