

[美] 苏·弗格森·戈索 著 刘静 译

建筑素描基础

上海人民美术出版社

建筑素描基础

多尔·阿什顿撰写卷首语

[美] 苏·弗格森·戈索 刘 静 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑素描基础 / [美] 戈索 著; 刘静 译
—上海: 上海人民美术出版社, 2013.1
书名原文: Architects Draw
ISBN 978-7-5322-8064-3

I. ①建... II. ①戈... ②刘... III. ①建筑艺术-素描技法
IV. ① TU204
中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第217705号

Architects Draw.

Copyright © 2008 Princeton Architectural Press.

All rights reserved.

Right manager: Ruby Ji

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2011-373

西方经典美术技法译丛

建筑素描基础

著 者: [美] 苏·弗格森·戈索

译 者: 刘 静

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

版式设计: 邵宇骏

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/24 印张 7.34

版 次: 2013年01月第1版

印 次: 2013年01月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8064-3

定 价: 48.00元

目录

- 9 致谢
- 卷首语
- 10 徒手画——自由的手
- 多尔·阿什顿
- 第一部分
- 12 取材于生活的绘画
- 基本原理
- 16 万事之源：荚中的豌豆
- 19 批判性讨论和判断力的发展
- 20 柿子椒，大蒜，破贝壳，静物
- 30 人体画
- 35 椅上人像
- 40 书写体：涂鸦页
- 43 猴子，恐龙骨骼
- 51 形体和骨架
- 55 大师的经验之谈：恭敬模仿与彻底改造
- 59 无生命物体
- 62 纸袋
- 66 贾科梅蒂和平面素描术
- 70 花卉、植物与蒙德里安
- 76 鞋景
- 81 脚和腿
- 86 杂乱之物
- 92 工作室中的人像
- 100 框架，窗户，房间
- 112 头骨和头部，肖像画
- 120 树
- 第二部分
- 130 潦草画
- 高级练习项目
- 第三部分
- 160 实践中的绘画
- 已毕业学生的作品
- 173 注解
- 174 术语表
- 175 供稿者

Architects Draw

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑素描基础 / [美] 戈索 著; 刘静 译

—上海: 上海人民美术出版社, 2013.1

书名原文: Architects Draw

ISBN 978-7-5322-8064-3

I. ①建... II. ①戈... ②刘... III. ①建筑艺术-素描技法

IV. ① TU204

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第217705号

Architects Draw.

Copyright © 2008 Princeton Architectural Press.

All rights reserved.

Right manager: Ruby Ji

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2011-373

西方经典美术技法译丛

建筑素描基础

著 者: [美] 苏·弗格森·戈索

译 者: 刘 静

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

版式设计: 邵宇骏

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/24 印张 7.34

版 次: 2013年01月第1版

印 次: 2013年01月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8064-3

定 价: 48.00元

建筑素描基础

多尔·阿什顿撰写卷首语

[美] 苏·弗格森·戈索 刘 静 译

上海人民美術出版社

谨以此书献给约翰·海杜克

目录

- 9 致谢
- 卷首语
- 10 徒手画——自由的手
- 多尔·阿什顿
- 第一部分
- 12 取材于生活的绘画
- 基本原理
- 16 万事之源：荚中的豌豆
- 19 批判性讨论和判断力的发展
- 20 柿子椒，大蒜，破贝壳，静物
- 30 人体画
- 35 椅上人像
- 40 书写体：涂鸦页
- 43 猴子，恐龙骨骼
- 51 形体和骨架
- 55 大师的经验之谈：恭敬模仿与彻底改造
- 59 无生命物体
- 62 纸袋
- 66 贾科梅蒂和平面素描术
- 70 花卉、植物与蒙德里安
- 76 鞋景
- 81 脚和腿
- 86 杂乱之物
- 92 工作室中的人像
- 100 框架，窗户，房间
- 112 头骨和头部，肖像画
- 120 树
- 第二部分
- 130 潦草画
- 高级练习项目
- 第三部分
- 160 实践中的绘画
- 已毕业学生的作品
- 173 注解
- 174 术语表
- 175 供稿者

致谢

衷心感谢我的同仁、朋友和学生，本书得以结集出版，他们在一路上起了特别重要的作用。从我写一本书的最初构想到现在成形的这本书，我精选了众多学生的图画习作，还得到了许多个人和机构的大力参与。

格雷厄姆基金会和潮汐基金会提供了丰厚的资金。安东尼·维德勒（Anthony Vidler），现任库珀联盟艾文·S·钱尼（Irwin S. Chanin）建筑学院院长授权使用学院建筑档案室收藏的摄影作品集。

我还要感谢约翰·德·奎沃斯（John de Cuevas）、苏·罗诺夫·德·奎沃斯（Sue Lonoff de Cuevas）、弗朗索瓦·德·玛尼尔（François de Menil）、苏珊·德·玛尼尔（Susan de Menil）和森俊子（Toshiko Mori）的慷慨相助和悉心指导。同事多尔·阿什顿（Dore Ashton）一直是我的良师益友。我要特别感谢我亲爱的朋友约翰·海杜克（John Hejduk），现已退休的前任库珀联盟艾文·S·钱尼建筑学院院长，是他启发了我写作此书。多年来，他总是跟我说：“苏，我们写本书吧！”也就是为此目的，我才会断断续续地保存一些绘画作品。自他第一次跟我说起这事到如今，四分之一个世纪已经成了过眼烟云，我保存的一些作品也已经因为逝去的岁月泛黄变旧了。

我还要特别感谢我的同事史蒂文·希利尔（Steven Hillyer），他是库珀联盟建筑档案室的主任和本书的编辑。从始至终，他广博的才能、深远的视野、清醒的头脑和无私的奉献精神为我提供了不可或缺的支撑。吉娜·珀拉拉，前任建筑档案室副主任也为本

书的部分工作提供了重大支持和专业知识。

本项目的主要助手和从前的学生们也提供了相当多的技术支持并付出了相当长的时间，他们是永华·洪、安妮·罗美和丹·韦伯，在此一并向他们表示衷心感谢。还要感谢杰西卡·亚历山大（Jesicka Alexander）、莉斯·瑟那·黛博拉·费勒（Deborah Ferrer）、卡勒·林德格伦（Kalle Lindgren）、亚历山大·伍德（Alexander Wood）以及莫妮可·沙皮洛（Monica Shapiro），感谢他们心中时刻铭记建筑学院的历史。

我非常愉快地与主编克莱尔·雅各布森（Clare Jacobson）以及普林斯顿建筑出版社编辑部主任詹妮弗·汤普森（Jennifer Thompson）共事，共同商讨本书的中心要务。我还要特别感谢编辑琳达·李（Linda Lee），感谢她对细节内容一丝不苟的态度以及深思熟虑的评论。

我十分感谢在我近40年的教学生涯里所教授过的1000多位学生，感谢他们所绘制的无数作品，感谢他们对艺术绘画的充沛激情。他们提供了丰富多样的作品，对书中所列绘画项目做出了文字评述，教学相长，令我受益匪浅。

最后，我要感谢我的丈夫唐纳德·杰拉德（Donald Gerard），感谢他耐心地逐字阅读我的作品，感谢他提供了清晰的（必要的）评论意见，感谢他编辑工作上的敏锐眼光，而最最要感谢的是他一如既往的支持以及对本书之价值的坚定不移的信心。

徒手画——自由的手

多尔·阿什顿

数百年来，人们对绘图的本质的津津乐道、争论不休，这也表明它对人类的努力有多么重要。在文艺复兴时期，这个伟大的建筑发明阶段，往往却是建筑师满腔热忱地投身于素描绘画艺术。不过，这也不足为奇，因为在杰出的建筑大师中——我想到了米开朗基罗——素描绘画艺术和油漆画艺术是制造枢接式空间的自然伴随。在具有惊人重要性的日记中，擅于思索的天才们常常会漫不经心地作一番评论，正如达·芬奇从未停止过思考绘画的本质，他曾说轮廓线拥有“uno spessore invisibile”，即“一种无形的厚度”。

有传言说法国画家尼古拉斯·普桑（Nicolas Poussin）有两种注意的方式，第一种仅仅是看看而已，第二种是留心地去注意观看。除了歌德，普桑几乎无人可及。从最早的成功小说《少年维特之烦恼》（1772）到高深莫测的《亲和力》（1809），歌德对其绘画进行了评述。而在《亲和力》一书中，他特别揭示了自己对造园术的倾向。文中穿插着关于建筑师生活中艺术和绘画之重要性的评论。纯粹的图画足以揭示艺术家对精神的关注，能够让观者即刻感受到画家在创造之时的心境。¹说到心境，歌德让我们想到眼、手、心的神秘融合，并假定绘画源自我们的想象——我们心境的唯一处所，也是建

筑师不可或缺的能力。

如果利用长期以来被称为意笔画法的技巧，画家就不是单纯的技术人员了。意笔画法（自由风格画法）这个术语让我们融合眼、手和心互相配合的思想。绘画的动作，如果可以自由发挥，意味着最高程度的探索性。正如没有两只手长得完全相似，实际上，每只手接触纸张时都会产生无限的可能性。有无数的证据证明此类探索的价值。我一直特别喜欢诗人保罗·瓦列里（Paul Valéry）的话。诗人还是个学生的时候有幸观看埃德加·德加（Edgar Degas）绘画，他本人也是个画家。瓦列里说道：

“铅笔在手时观看东西和亲手绘图时看同样的东西会有天壤之别。如果画者着手绘画某个物体的话，即便是双眼极为熟悉的物体也会变得完全不同：他就会看见自己完全不了解的东西，自己从未真正见过的东西。”²

瓦列里还引用了自己在德加那里听到的法国画家让·奥古斯特·多米尼克·安格尔的名言：“铅笔在页面上的漫步必须像苍蝇在玻璃窗上的漫步一样悠闲。”³ 自不必说的是，这样的悠闲不论有何意外，对建筑师来说至关重要。徒手画的主要价值体现在对整个有机体的控制——他自己这个机体，目的是让他身体上的每一个神经细胞都了解空间的真实本质。哪有建筑师会放弃探索空间的本质呢？徒手画的启示多得不计其数。视觉艺术家们，包括所有的建筑师和诗人，他们终其一生，都不可避免地探索如何界定空间景象。我发现墨西哥诗人奥克塔维奥·帕斯（Octavio Paz）的全部作品中都浸润着对空间景象的探索。在写到在建筑学院度过了四年的雕塑家奇利达（Chillida）时，他对空间进行了一番沉思。他说那是“我前面的一切”，“对空间的理解完全出于本能，是一种肉体的经验；在想到它或者界定它之前，我们已然感觉到了它的存在。空间并非在我们之外存在或者仅仅是我们的延伸扩展：它就是我们置身的那个地方。空间就是一个方位”。⁴

在所有的艺术家中，建筑师们对坚实的方位（空间）感的要求更胜一筹。早在尚未开始构建某个建筑物的系列行为之前，他们就必须在一个理想化的空间里给自己定位，然后给他们创造的物体——定位。

诗人、艺术家和建筑师们殊途同归，他们对隐喻性空间维度的探寻在所难免。多年以来，这也是约翰·海杜克发展库珀联盟的课程所采用的主要教学手段之一。隐喻，在亚里士多德看来，是“一种谜一般的东西”，而且对文字艺术家来说是“到目前为止最伟大的事情就是拥有隐喻的能力，因为它本身无法由另一方传授而来；它是天才的印记，因为创造一个成功的隐喻意味着对‘相似点’的判断能力”。⁵ 海杜克认为，

必须有亚里士多德所指的不计其数的相似点才能培养这种判断能力。也就是说，必须通过对内层空间和外层空间同时并举的诗意浪漫的探索才能达此目的。很有可能，库珀联盟是世上唯一一所学院会把主题课程命名为“献给马拉美的蓝屋子”（A Blue House for Mallarmé）或者“愚人城”（The City of Fools）的了。

在当代建筑师中，崇敬隐喻的想象扩展的并非仅有海杜克一人。只须阅读建筑师路易·卡恩（Louis Kahn）著作中如诗般散布的对绘画的赞颂，你就足以了解隐喻性素描对他的建筑实践是意义非凡的。他深切了解在图画和建筑示意图之间的巨大差异，而正是这点不同造就了天壤之别。

要是我们看一看著名建筑大师们的写生簿，看看柯勒彦（Le Corbusier）、弗兰克·劳埃德·莱特（Frank Lloyd Wright）、卡恩以及许许多多其他大师们的写生簿，我们就会豁然开朗，明白18世纪的法国评论家们为何称草图为初次的沉思，即“初步的想法”了。它就是我们称为建筑之产品不可或缺的萌芽。

海杜克关于培训建筑师的理念找到了完美的执行人——苏·弗格森·戈索教授。作为一名还在工作中的职业艺术家，她掌握的知识广博，可以追溯回很久前的历史中去。为了让他们了解表达模式的无尽领域，她引导学生从洞穴人的艺术史开始着眼于整个艺术史，教导他们无拘无束地在时间和空间里自由驰骋。建筑系的学生们受到专业培训，他们学会了各种方法，不受束缚地表达歌德所谓的“艺术家们心中的情绪”，她让这些未来的专业人士养成习惯，去探索无穷奥妙的一切，即探寻为生命经验创造一个隐喻的奥秘。简而言之，她给予了他们自由的手。

第一部分

取材于生活的绘画

基本原理

