

刘益蓉 著

汇景留情

建筑师的建筑画与职业画家的建筑画相比，会更多的表现出自己所从事的设计专业的特点，更注重建筑物、城市、环境等从整体到细部的表现，在风格上除去写意的表现外，更加注重造型的准确、比例的精当、尺度的事宜、细部的纤巧——马国馨

建筑师的写生

铅笔画·钢笔画

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

建筑师的写生

——铅笔画·钢笔画

刘益蓉 著

机械工业出版社

本书收集了近200幅建筑写生画,包括铅笔及钢笔两种技法。作者是我国优秀的女建筑师,毕生从事建筑设计工作,具有深厚的绘画功底。作者在考察和旅行中,通过职业建筑师的眼光和视角,用写生画的方式,记录下世界各地的建筑及风景,留下宝贵的视觉笔记。本书有较强的欣赏及借鉴价值。

图书在版编目(CIP)数据

建筑师的写生:铅笔画·钢笔画/刘益蓉著. —北京:机械工业出版社,2012.3
ISBN 978-7-111-37210-3

I. ①建… II. ①刘… III. ①建筑画:铅笔画:写生画—绘画技法②建筑画:钢笔画:写生画—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 012030 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:赵 荣 责任编辑:赵 荣

版式设计:石 冉 责任校对:姜 婷

封面设计:张 静 责任印制:杨 曦

北京圣夫亚美印刷有限公司印刷

2012 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

210mm×210mm·10 印张·306 千字

标准书号:ISBN 978-7-111-37210-3

定价:35.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066 门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010)68326294 教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010)88379649 封面无防伪标均为盗版

读者购书热线:(010)88379203

序 绘景留情读画记

资深老建筑师刘益蓉女士在古稀之后出版了她的铅笔画和钢笔画的画集，这是一位老人在坚持老有所为、老有所乐的重要成果，让人钦佩。记得益蓉女士不止一次说过：“我画画比较随意，不太在意画得好不好，而是注重画画过程的享受和乐趣，也希望自己的画能给别人带来快乐。”我想随着画册的问世，她已经把自己享受乐趣的过程进一步扩展延伸到了广大读者之中，在读者阅读的过程中将跟随着她的目光和足迹，从画面中欣赏和分享其中的乐趣。

年纪大了以后，遇事总是想到过去在清华大学建筑系，益蓉女士是比我高四级的学长，她从建一班毕业后继续在校读研究生，（要知道那时能留校读研的人数是极其有限的），最后在1965年和我们这批本科生一起毕业。我在学校的六年当中，由于人很内向，少与人交往，所以对于高四级的高班同学，根本就没打过交道，更不要说益蓉学长了。不想在工作以后的四十多年中，由于师长、同事、同行等各种机缘，在他们班近百人当中。我先后认识的竟有近三十人，尤其在北京市同一系统、同一单位共事过的学长粗算下来就有十五人，益蓉学长和刘永梁学长夫妻就是其中的两位。

永梁学长在1961年毕业后就分配到了北京市建筑设计院，我到设计院后他已经是院里的“名人”了。由于他才思敏捷，知识广博，口才极好，加上手下功夫也十分了得，所以外号人称“大口袋”，我想是指口袋里装的东西特别多吧。在建外国际俱乐部和毛主席纪念堂两个工程中，我和他都有长时间的合作。至于益蓉学长在研究生毕业以后好像也分到了建工部北京工业建筑设计院（即现在的中国建筑设计院），后几经辗转，最后才调入北京院住宅所。我们没有直接共事

过，但在20世纪毛主席纪念堂工程发动全院各室提出方案时，我曾去她那儿看过她画的表现图，后来在亚运会工程建设时，北郊工程除奥林匹克体育中心和亚运村两大片外，还有安慧南里和安苑北里两片配套工程，安苑北里16.3公顷的13万平方米的规划就是由益蓉学长主持的，那是北京地区甚至在全国都是最早的建筑节能示范工程。为工程的协调也常在亚运工程指挥部一起开会。20世纪80年代末在改革开放的大潮中，他们夫妻“下海”组建了海南寰岛建筑事务所及后来的炎黄建筑事务所，事业也十分红火。

有意思的是他们离开北京院后和益蓉学长的联系倒渐渐多了起来。她来院时偶尔到我办公室小叙，交流一些近况和看法。她十分热心于建一班的校友联系，在他们班纪念毕业50周年的纪念册中出任主编，使我们这些学弟从纪念册丰富的内容中知道了许多他们班的消息。同时她也十分注重口述历史的写作和相关历史的总结，2005年时曾赠我他们兄妹几人合写的回忆生平遭遇的实录《私人历史——富家姐妹风雨50年》和《昨夜风》两书，读完后我也曾以四句七言做为回赠。另外我的一些小书也都送呈学长夫妇请他们指教。所以虽不常见，但情况还是沟通了解的。也正是因为这个缘由我才知道了学长出画集的计划先看到了清样，并应学长之邀写点什么。

美术是建筑系学习的一门重要课程，是建筑师的基本功，也是锻炼眼力观察和手下表达的必修课。在当时工科大学的清华里有这样一批背着画夹子写生的学生显得十分另类。我们低班的同学也正是通过系馆走廊里展出的设计课和美术课的示范作业，对高年级的同学有所认识和了解，一些佼佼者甚至成为学弟学妹们崇拜的偶像。那时学习水彩画的范本是英国水彩画，是关广志、张充仁、李剑晨等大师，学习铅笔画和钢笔画的范本是考茨基和雅格布。而身边的建一班，除魏大中、刘永梁以外，对张易生、高冀生、曹森尧、管鸣宇、黄建才等学长都有较深的印象。对他们班女同学的美术造诣，一开始并不太了解，多以为女同志容易不自信，所以不常出手，但通过后来的了解，才有了新的认识，除益蓉学长外，羊榕、李宛华、郑学茜等学长都术有专擅，十分令人敬佩。

从学过美术到出画集这当中还有很长的路，这次益蓉学长的画集中收入了从1952-2011年间她的铅笔画和钢笔画作，在将近60年的时间跨度中日积月累，看得出她从未放下手中的画笔一直

在不断地钻研，琢磨，实践，也就是“拳不离手，曲不离口”，尤其是20世纪90年代以后，在时间、财力、精力都有较好条件的前提下，创作的激情更加旺盛，无论是欧洲各国、印度、柬埔寨还是北京、丽江，在考察和旅行中，通过职业建筑师的眼光和视角，留下了宝贵的记录和视觉笔记。建筑师的建筑画与职业画家的建筑画相比，会更多地表现出自己所从事的设计专业的特点，更注重建筑物、城市、环境等从整体到细部的表现，在风格上除去写意的表现外，更加注意造型的准确，比例的精当，尺度的适宜，细部的纤巧……益蓉学长的画作，表现了超越性别限制的一种洒脱和豪放，技巧上成熟，风格上丰富，从艺术鉴赏的角度真是一次学习和享受。

另外在古今中外的文化遗产和建筑名作面前，她也更多地投入了自己的感情，虽然她也自谦地说：“不太在意画得好不好”实际每幅画作都表现了她对描述对象的了解和热爱。比如对她成长、工作过的北京城的一草一木，对熟悉的街道和胡同，都倾注了特殊的关爱。同时也可以从中看出女性建筑师特有的细腻、周到，如很多建筑和城市细部的刻画。这需要能够沉下心来的定力和作业，尤其在当下十分浮躁的时风中，这种心境更属不易。因此对画作的阅读，除了享受和欣赏之外，还可以联想和体会到更多的东西，可以联想到作者的执着和勤奋，联想到她的锲而不舍，联想到她的趣味和追求。对我们这些常以手懒或没有时间为由而荒废了手中的笔的建筑师来说，更是很好的鞭策。学长命我为本书写个序，我想不如说写点学习体会更为确切。

2012年2月15日午夜

前言

2006年，我和女儿红竹、先生永梁三人自由行到法国南部旅游。我们在当年欧洲印象派大师生活过的地方行走。几座不大的小城充满浓浓的艺术氛围，绘画艺术已深深扎根在这里的社会生活之中。走在街上，经常看到男女老少支起画架写生。画廊画店随处可见，里面陈列着各种流派的作品，供人欣赏与选择。

在诸多画家之中，梵高是最令我感动的一位。在他当年作画的地点，无论是竞技场外，餐厅门口还是他故居的院落里，人们都选择了他当年作画的角度树起了雕刻着他大作的石碑。真的，仿佛梵高至今仍与我们相伴，他的画多数来自一般人经常看到的题材，但是他的画却永远充满激情表达着一般人看不到的美的内涵。

受这种艺术精神的鼓舞，我拿起了不经常用的画笔，决定看到什么画什么，想到什么写什么。

当我摒弃了怕人围观和议论的杂念，全身心地投入到写生中去的时候，我发现画写生画确实能帮助人更加细心地观察世界，观察社会，找到一般人感受不到的美，会使人对人类文明和大自然的给予加倍热爱，对生活找到更多的参照和进行深入的思考。

我画画比较随意，不太在意画得好不好，而是注重画画过程的享受和乐趣，也希望自己的画能给别人带来快乐。

目 录

序 绘景留情读画记.....	III
前言.....	VI

铅笔画

3 布拉格

博物馆.....	4
犹太教堂.....	5
滨河大道.....	6
美丽的伏尔塔瓦河.....	7
伏尔塔瓦河上的桥.....	8
街景（一）.....	9
街景（二）.....	10
黄金小街.....	11
火车站.....	12
靓丽的屋顶.....	13
老宅区庭院.....	14
城市雕塑.....	15
城市绿地.....	16

17 西班牙

西班牙广场.....	18
卡泰多拉尔教堂.....	19
斗牛场.....	20
马德里法兰科斯教堂.....	21
自然女神喷泉.....	22

太阳门.....	23
受到全社会关怀的老街.....	24
托莱多大教堂.....	25
艺术走廊.....	26
小旅馆.....	27
古城的民居.....	28

29 印度

德里街景.....	30
克久拉霍.....	31
拉克什马纳神庙.....	32
印度小镇.....	33
满墙的雕刻.....	34
泰姬陵.....	35
精雕细刻的柱廊.....	36
石阶码头.....	38
奥彻尔宫.....	39
走出奥彻尔宫的大门.....	40
琥珀宫.....	41
精雕细刻的屋檐.....	42

43 元大都城垣遗址

登上土城墙.....	44
忽必烈像.....	45
大都酒吧街.....	46
小月河上的廊桥.....	47

目 录

小月河岸边的白杨·····	48
戏迷亭·····	49
蓟门烟树碑·····	50

51 爱丁堡

爱丁堡街景·····	52
皇家英里大道·····	53
吹风笛的人 ·····	54
爱丁堡城堡·····	55
城堡附近的商店·····	56
骑士的故乡·····	57
郊区的小镇·····	58

59 什刹海

步行街·····	60
荷花市场北门·····	61
雅座·····	62
清晨静悄悄·····	63
全聚德·····	64
烟袋斜街东口·····	65
烟袋斜街西口 ·····	66
广福观 ·····	67
喜马拉雅工艺店 ·····	68
南官房胡同·····	69
木兰小店 ·····	70
东方书店·····	71
后海的咖啡屋·····	72

凤凰槐·····	73
火神庙·····	74
汇通祠·····	75
棋迷·····	76
万宁桥·····	77
鼓楼大街·····	78

79 柬埔寨

遥望吴哥窟·····	80
中心塔·····	81
古树林·····	82
吴哥王城·····	83
骑着大象进王城·····	84
巴戎寺·····	85
塔布隆寺·····	86
圣剑寺·····	87
国家博物馆·····	88
皇宫·····	89
皇宫佛像·····	90
拜佛·····	91
农舍·····	92

93 成贤街

成贤街东口·····	94
先师门·····	95
国学班·····	96
孔庙大成殿·····	97

国子监琉璃牌楼·····	98
辟雍·····	99
圣人邻里·····	100
藏汉屋·····	101
留贤馆·····	102

103 零散的铅笔画

我的美术组作品·····	104
青岛总督府·····	105
洛阳白马寺·····	106
记忆中的故居·····	107
山西双林寺观音·····	108
龙门石窟卢舍那大佛·····	109
西安都城隍庙·····	110
巴黎塞纳河·····	111
法国卡尔卡松古城·····	112

钢笔画

114 印度人与印度佛

摩托车上的五口之家·····	115
陶艺·····	116
街头艺人·····	117
佛像·····	118
骆驼和大象·····	119

我家的印度佛·····	120

121 丽江

给雪山拍照·····	122
科贡坊·····	123
四方街西南角·····	124
四方街西北角·····	125
大研商业街·····	126
“千里走单骑”客栈·····	127
“2418”吧厅·····	128
东巴坊·····	129
勤云小吃·····	130
湖畔的商亭·····	131
画写生画·····	132
黑龙潭中的一叶小舟·····	133
小巷·····	134
玉龙酒店（一）·····	135
玉龙酒店（二）·····	136
丽江的客人与主人（一）·····	137
丽江的客人与主人（二）·····	138

139 束河

雪山下的古镇·····	140
布农小院·····	141
小溪·····	142
张飞烤肉·····	143
飘泊驿站·····	144

目 录

乡村天空(一)	145
乡村天空(二)	146
山水居	147
左岸飘香	148
“三字经”客栈	149
曲径通幽	150
百花深处	151
纳西婆婆	152

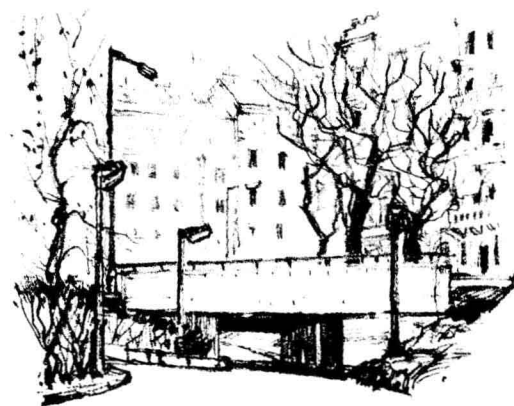
153 徽州

屯溪老街	154
宏村村口的黄杨树	155
宏村的窄巷与宽巷	156
宏村的文化小屋	157
宏村的邮局	158
宏村汪家宗祠	159
准备翻盖的老宅院	160
马头山墙	161
小河引领我们走进李坑村	162
李坑村的老戏台	163
李坑村的申明亭	164
李坑村的大樟树	165
小河	166
黄山脚下的高尔夫球场	167

黄山上的青松	168

169 零散的钢笔画

承德避暑山庄水心榭(一)	170
承德避暑山庄水心榭(二)	171
承德避暑山庄烟雨楼	172
承德须弥福寿琉璃塔	173
太原晋祠献殿	174
杭州初阳台	175
杭州放鹤亭	176
杭州西泠印社	177
广州光孝寺	178
福州街景	179
厦门海边妈祖庙	180
泉州开元寺大殿	181
泉州开元寺双塔	182
大同华严寺菩萨	183
北京亚运村冷热饮店	184
笑口常开	185
来自五湖四海的朋友	186
快乐的小伙伴	187
我喜欢的坛坛罐罐	188
家庭动物园	189

| 铅笔画

布拉格

(1987)

有1100年历史的布拉格古城，教堂众多，尖塔林立，独特的景观使布拉格享有百塔城之称。

博物馆

迈进这座古老的建筑，恰好遇到少年儿童业余合唱团在管风琴伴奏下排练，主人自豪地告诉我们：“论人口我们的国家不大，但论音乐，我们在世界上是个大国。”

犹太教堂

教堂里，展出了一批二战期间法西斯集中营留下的儿童画。这些画的作者都是当年随大人一起到集中营的犹太儿童，其中有不少孩子在集中营长大，根本没见过高山、大海和各种鸟兽。他们笔下的很多画是听父母诉说后，凭着一颗童心和对大自然的热爱画出来的想像画。这些画无论是造型还是色彩与真实都相差甚远，但是这些作品是如此令人感动。

滨河大道
