

2012年

全国高等学校建筑与环境设计专业教师

美术研究论文集

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会

北京建筑工程学院 编

主办

China

Architecture

Environmental Design

2012

中国建筑工业出版社

2012年全国高等学校建筑与环境设计专业教师

美术研究论文集

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会 主办
全国高等学校建筑学学科专业指导委员会
北京建筑工程学院 编

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2012 年全国高等学校建筑与环境设计专业教师美术研究论文集 /
北京建筑工程学院编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2012.5
ISBN 978-7-112-14255-2

I . ① 2… II . ① 北… III . ① 美术 - 文集 IV . ① J-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 075930 号

责任编辑: 唐 旭 张 华
责任校对: 刘梦然 王雪竹

2012年全国高等学校建筑与环境设计专业教师
美术研究论文集

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会 主办
全国高等学校建筑学学科专业指导委员会
北京建筑工程学院 编

*

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
华鲁印联 (北京) 科贸有限公司制版
北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本: 880×1230 毫米 1/16 印张: 19 字数: 710 千字
2012 年5月第一版 2012 年5月第一次印刷

定价: 78.00 元

ISBN 978-7-112-14255-2
(22321)

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)

编 委 会:

赵 军 程 远 董 雅 张 奇 王 兵 高 冬 华 炜 陈飞虎
郑庆和 靳 超 李东禧 刘临安 陈静勇 张忠国 孙 明 杨 晓

执行主编:

陈静勇 杨 晓

组 稿:

颢孙恩扬 李学兵 朱 军 钟 铃 李振宁

展览与出版资助:

北京建筑工程学院北京市财政专项

“学科建设与研究生教育—设计学”

“专业建设—艺术设计”

“专业建设—工业设计”

“人才强教深化计划—建筑与环境模拟（设计）实验中心教学团队”

序一

日前，东南大学赵军教授前来找我，告诉我《2012年全国高等学校建筑与环境设计专业教师美术作品集》和《2012年全国高等学校建筑与环境设计专业教师美术研究论文集》两本书已经定稿，不日即将出版，嘱我为之写序。我虽不是美术家，但是作为建筑学教师和建筑师，对美术始终喜爱，加之美术教学一直是建筑学教学不可分割的部分，对此也有一些思考。因此，不揣冒昧，欣然命笔，为之作一短序。

《2012年全国高等学校建筑与环境设计专业教师美术作品集》收录了全国建筑与环境设计专业教师们的美术作品，涵盖油画、水彩、水粉、壁画、雕塑等，门类齐全，题材丰富，体现了教师们高雅的审美情趣，深厚的艺术功底，精湛的表现技巧和不懈的艺术追求，令人十分欣喜。

《2012年全国高等学校建筑与环境设计专业教师美术研究论文集》则收录了全国建筑与环境设计专业教师们的学术论文，内容涵盖了教师们美术和设计教学研究的成果，美术创作技法的揣摩，艺术理论探究的结晶和艺术设计的的心得。林林总总，丰富多彩，阅后亦颇有收获。

这两本书的出版，展示了全国建筑和环境设计专业教师们近年来的研究和创作的成果，体现了教师们的艺术素养和专业精神。有这样的教师，有这样的追求，有这样的水平，何愁我们建筑与环境设计专业的美术教学不会有更大的发展，更优的建树。

关于建筑学和美术的关系，最近有两件事不得不提及。一是数月前，我参加了在中央美术学院举行的中国美术家协会建筑分会的成立活动，一批建筑师成为该会的委员，自然也就成了中国美术家协会的成员。由此可见建筑和美术的渊源。二是赵军教授曾来找我，希望原先隶属于建筑学会建筑师分会的建筑美术教学委员会，能够加入全国高等学校建筑学专业指导委员会，成为其下设的教学工作委员会之一。此议即将成为现实，由此可见建筑教学和美术教学的关系。

这里还值得一提的是，建筑学美术教学的传统，近年来已有许多的突破。如东南大学试图用视觉设计来融合美术教学和设计初步教学，已取得丰硕成果，其他不少学校这方面也有很大的突破，这些都是值得为之鼓而呼的努力和尝试。

最后，祝愿全国所有高等学校建筑与环境设计专业有更大的发展，教师们有更为丰硕的成果。建筑与环境设计学科教学和美术教学更加水乳交融，培养更多的具有美术素养和艺术情怀的建筑师和设计师。

东南大学教授 博士生导师
全国高等学校建筑学专业指导委员会 主任

仲德崑

2012年4月16日
于南京半山灯庐

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会从 1990 年开始筹备就得到了中国科学院院士、东南大学齐康教授，中国科学院及中国工程院两院院士、清华大学吴良镛教授，中国工程院院士、东南大学钟训正教授，中国建筑学会秘书长、教授级高级工程师张祖刚先生等老一辈的关心与支持。在全国高等学校建筑学学科专业委员会的指引下，来自东南大学的金允铨教授、清华大学的刘凤兰教授、重庆大学的漆德琰教授、天津大学的张又新教授、同济大学的杨义辉教授、北京建筑工程学院的刘骥林教授等 12 所著名高校的美术教师相约在东南大学建筑学院，为建筑美术专业委员会的成立出谋划策，并开展了 2 年 1 次的美术教学研讨会活动。在众多老前辈的精心筹备组织，全国建筑院校广大美术教师的积极参与下，2003 年，建筑美术专业委员会（筹委会）加入中国建筑学会，正式成立中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会。

在 20 多年的发展历程中，全国高等学校建筑学学科专业指导委员会和中国建筑学会的历届领导对建筑美术专业委员会的发展和学术研究给予了大力的帮助与支持。此次，《2012 年全国高等学校建筑与环境设计专业教师美术作品集》与《2012 年全国高等学校建筑与环境设计专业教师美术研究论文集》的出版，得到全国高等学校建筑学学科专业委员会、北京建筑工程学院建筑与城市规划学院、中国建筑工业出版社的大力支持。画集共收录教师美术作品 290 幅，有油画、中国画、水彩画、水粉画、壁画、雕塑等美术类型，作品表现题材广泛，形式多样，集中展示了近年来美术教师们的创作成果。论文集共收录了教师学术论文 83 篇，从论文选题来看，研究的内容涉及诸多方面，不仅有对建筑美术基础教学方法、教学改革与实践的研究，绘画创作探索心得的总结，还有结合本专业设计教学与工程实践等方面的研究成果。从发表的美术作品与论文来看，其质量有了较大提高；另外，此次活动参与的高校与教师的数量也是历次最多的。

近现代中国的建筑设计教育，在梁思成、杨廷宝、刘敦桢、童寯等一代宗师的开创下，已沿革了近 90 年，而李剑晨、吴冠中、华宜玉、关广志等老一辈建筑美术教育家为我国的建筑美术教育与建筑设计人才的培养做出了巨大的贡献；尤其是在改革开放的 30 多年期间，在以金允铨、刘凤兰、漆德琰、杨义辉、刘骥林等教授为主要骨干成员的建筑美术专业委员会领导班子带领下，我国建筑美术教学与改革研究得到空前的发展，使我国的建筑院校美术教育开创了新的局面。

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会从筹备到正式成立，共召开了 11 届全国高等院校建筑与环境设计专业美术教学研讨会。在历届教学研讨会上，成功举办了教师美术作品展，各高校学生优秀美术作品交流展，并出版了多部全国高等院校建筑与环境设计专业美术教师论文集、美术作品集、学生优秀作品集，多套建筑美术系列教材，举办了全国高等院校建筑与环境设计专业学生美术作品大奖赛。

全国高等院校建筑与环境艺术设计专业美术教学研讨会活动的开展，对我国建筑学科与环境艺术设计专业美术教学体系架构的建立，教学改革与创新，以及美术创作与理论的研究，产生了积极的推动作用，对我国高等院校建筑学学科与环境设计专业的发展与人才培养发挥了重要的作用。

回顾过去的 23 年，建筑美术专业委员会之所以能取得如此丰硕的成果，是因为我们有一个高素质的领导群体，以及广大美术教师的支持与积极参与。历届全国高等院校建筑美术与环境设计专业美术教学研讨会的成功举办都得到了各级组织与各主办单位领导及出版社的大力支持。成绩属于过去，展望未来，我们还有许多工作要做。在中国建筑学会建筑师分会、全国高等学校建筑学学科专业委员会的领导下，我们将广泛地团结全国高等院校建筑与环境设计专业的广大美术教师，不断提高自身学术水平，潜心从事教学研究，积极开展国内外教学经验交流，为培养与造就新一代建筑师而做出我们应有的贡献。

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会 主任
东南大学教授

赵军

2012 年 4 月 18 日

前言

我国城乡建设事业的发展带动了高等院校建筑与环境设计领域相关学科专业建设,也形成了具有中国特色的建筑美术教学体系和多样化的发展格局,体现出高等院校各自的办学优势和特色。

为展示近年来我国高等院校建筑美术创作与研究面貌,展望“十二五”发展愿景,促进建筑与环境设计类专业教师美术创作与学术研究成果交流,经中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会、全国高等学校建筑学学科专业指导委员会(以下简称两委员会)与我校共同商定,由两委员会主办,由我校承办,在北京举办“2012年(首届)全国高等学校建筑与环境设计专业教师美术作品邀请展”,同时由中国建筑工业出版社出版《2012年全国高等学校建筑与环境设计专业教师美术作品集》和《2012年全国高等学校建筑与环境设计专业教师美术研究论文集》,展览期间举行相关学术研讨活动。

我校始建于1936年的北平市立高级工业职业学校土木工程科,至今已有70余年的历史,是北京市属唯一一所土建类高等院校。学校坚持“立足首都,面向全国,依托建筑行业,服务城乡建设”的办学目标定位,逐步形成了以工学为主,理、工、管、法、艺、农等学科相互支撑、协调发展的多科性建筑大学。2002年成为首都城市规划、建设、管理的人才培养基地和科技服务基地,2011年成为北京高等学校“城乡建设与管理”产、学、研联合研究生培养基地。

本次展览筹备、作品集及论文集执行主编等工作由我校建筑与城市规划学院(简称建筑学院)承担。建筑学院在多年开展建筑美术教学建设,取得突出成绩的基础上,近年在建筑遗产美术学科方向上开展了相关研究和人才培养,形成了一定的特色。

面向本科生教育,建筑学院现设置有建筑学、城市规划(含风景园林方向)、工业设计、历史建筑保护工程、艺术设计5个专业。1996年以来,建筑学专业连续4次通过了全国高等学校建筑学专业(学士、硕士)教育质量评估;2011年,城市规划专业通过了住房和城乡建设部高等学校城市规划专业(学士)教育质量评估,我校也因此成为国内12所通过住房和城乡建设部高等学校全部6个专业教育质量评估的高校之一。“十一五”期间,建筑学院成为建筑学专业教育部特色专业建设点和北京市特色专业建设点;1个北京高等学校实验教学示范中心、1个北京高等学校校外人才培养基地(依托中国城市规划设计研究院);1个教学团队荣获北京市优秀教学团队称号、1门课程被评为北京市精品课程;2部教材被评为北京市精品教材、1位教师被评为北京市教学名师;学院荣获北京市教育教学成果奖(高等教育)一等奖、二等奖各1项等“质量工程”建设成果。

在学科建设与研究生教育方面,建筑学院现建有建筑学一级学科北京市重点学科、城市规划与设计二级学科北京市重点学科(2011年对应调整为城乡规划学一级学科);建有“代表性建筑与古建筑数据库”教育部工程研究中心、“绿色建筑与节能技术”北京地区普通高等学校北京市级重点实验室、“北京建筑文化研究”北京哲学社会科学基地等省部级科研平台;具有2个北京市学术创新团队;具有建筑学、城乡规划学、风景园林学、设计学4个硕士学位授权一级学科点,自主设置有建筑遗产保护硕士学位授权交叉学科点,具有建筑与土木工程硕士专业学位授权领域点。

在本次展览筹备,作品集和论文集的组稿和编审等工作中,我校得到了两委员会的指导和帮助,同时得到了全国相关高等院校和建筑与环境设计专业教师们的积极响应。

自2011年12月20日发出征稿通知起至2012年2月29日征稿截止,我校共收到来自全国65所学校教师提交的美术作品300余件、美术研究论文100余篇。征稿结束后,我校请两委员会的部分专家对论文稿件进行了函评,并将专家提出的修改意见及时反馈给作者,组织论文修改。

2011年4月7日,以东南大学建筑学院赵军教授为组长的两委员会部分专家组成的评审组,莅临我校检查指导作品集和论文集的组稿、编辑工作。专家组对稿件进行了认真的评审,就邀请展的筹备工作提出了指导意见,并与中国建筑工业出版社编辑人员就出版工作进行了商讨。确定付梓的作品集共收录156名教师创作作品290件,论文集共收录论文83篇,2012

年 5 月由中国建筑工业出版社出版；确定“美术作品邀请展”于 2012 年 10 月在北京展览馆举办。

两委员会主办的“美术作品邀请展”和主持出版作品集、论文集为全国高等院校建筑与环境设计专业教师搭建了良好的学术交流平台。我校通过承办工作也得到了向兄弟院校学习，为大家服务的好机会。我校承办工作之中挂一漏万之处还望海涵。

感谢中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会、全国高等学校建筑学学科专业指导委员会长期以来对我校建筑与环境设计相关学科专业建设和建筑美术教学工作的指导和帮助！

感谢相关高等院校和建筑与环境设计专业教师们对展览筹备和出版工作的积极支持和配合！

感谢中国建筑工业出版社的大力支持和编辑们的辛勤工作！

感谢为展览筹备、作品集和论文集出版工作甘当志愿者的老师们、同学们、朋友们！

春天躬耕播种，夏日锄禾浇灌，秋季收割采摘，岁岁立德树人。让我们共同携手，不断提升建筑美术教学水平，促进学科专业建设，为培养符合国家需要的合格人才做贡献！

执行主编
北京建筑工程学院

陈静勇

2012 年 4 月 20 日

壬辰年谷雨

目录

CONTENTS

一、美术及文化研究

2	我与吴冠中先生相处的日子	朱仁普
5	设计师与建筑画表现探析	赵 军
8	想象线描	程 远
11	美术是一种思想——从现代艺术史中看美术与建筑及造型设计的关系	周宏智
14	审美的变迁	钟 铃
17	黄宾虹对传统绘画的理解与继承方式	谭述乐
22	以篆刻入建筑——篆刻对建筑空间结构语言组织的借鉴实验	李春青 赛 娜
26	“烟云”意象与唐宋文人山水画的平淡情怀	颢孙恩扬
30	丘园养素——略谈文人园与文人山水画	徐桂香
34	张大千泼墨泼彩绘画的古典美学特质	王 鹏
39	以《拉奥孔》之诗画二致反观南宗画与神韵诗	许 迪
42	意象的超越——工笔花鸟画色彩变革初探	贾秋玉
45	儒、道思想与中国山水画之审美精神初探	周宗亚
48	明代宣德年间宫廷花鸟画的双重特色	谢 焱
52	发展、延续、回归、还是复古——“新浙派”山水画卷窥	邢延岭
56	浅谈黄宾虹中国画的继承与创新	于 亨
59	写生：不同文化语境下的含义转换	尹 虹
62	《美术》的“读者来信”与十七年的美术批评	李朝霞
66	关于装置艺术、行为艺术对当代油画创作影响的研究	林攀科
70	“隐喻的构建”——论当代视觉艺术创作中意象的营造与传达	武洪滨
74	多元学科中的当代艺术——从媒介转换到观念表达	张 滨
77	论水彩创作中的意象表现	冯信群 刘文良
85	赵无极绘画作品空间意识浅析	许 宁
88	当下上海青年油画艺术现状与未来	王冠英
91	图式化倾向中的绘画	陈 畏
95	写实风格油画材料与技法研究	张 乐
98	壁画创作与建筑的关系分析	王岩松
102	文化寄托理想、符号诠释理念——西安城市景观设计中传统文化符号的运用	储若男
106	文化景观与环境的互动——交通枢纽空间的艺术植入	黄 更
111	没有文脉 何谈建筑——浅析我国当代建筑“求新”的误区	朱建民
114	另类城市空间的文化与艺术——九龙城寨的文化特征及相关艺术创作	朱晓艺
119	建筑与雕塑的城市文化性	温 洋 熊 伟 刘心平

二、设计理论及实践

124	图式的心理世界	朱 丹
-----	---------------	-----

128	公共艺术在城市建设中的文化引导作用	赵健磊 王国彬
130	乡土造型装饰在京郊农村环境改造中的应用研究	朱 军
133	对社区公共艺术与景观设施建设的思考	靳 超 俞天琦
137	中国公民社会化进程中的当代公共艺术存在样态	杨 晓 李振宁
141	中国传统建筑的含蓄美	李 楠 李 丽
144	当代家具设计对材料语言的拓展和利用	李学兵
148	四出头官帽椅造型研究	温庆武 但纯清
151	中国现代陶艺中哲学思想的再现	王金花
155	浅析陶瓷材料在公共艺术中的运用	刘成章
159	土与火的碰撞——浅谈陶艺雕塑创作	刘秀兰
161	昆明寺观园林中的设计手法分析	王东焱 徐 钊
164	海河桥梁造型艺术探析	吕少英
168	现代居住区景观设计与展望	王 欣 郑庆和
173	古城风貌模拟复原与三维动画的运用	董 智
176	浦东国际机场公共艺术与文化传播	赵 强 王钰娇
180	浅谈融入装置艺术手法的展示设计	王慧明
187	浅析商业建筑设计——以滕州某商业建筑为例	齐文娟 郑庆和
190	住宅建筑中的精装修设计方法研究	高 楠 史 津

三、美术基础教学研究

196	重新认识基础	石 秀
199	给创新泼冷水	张 奇
201	建筑学科《设计素描》精品课程建设研究	华 炜
205	美术教学在建筑教育中的作用、地位与方法	高 冬
208	关于建筑美术	王青春
212	关于视觉艺术教育的现象学思考	姚 波
215	创新思维·多元模式·文化内涵——当代建筑美术教育探索与实践	赵巍岩 方 健 阴 佳
218	实验动画教学的理论阐述	熊新君
222	造型艺术教育在建筑师培养中的作用	孙 明
227	历史作品与个性体验融入形态构成教学初探	范向光
232	环境艺术设计专业实践教学探析	张 彪 张莉萍
234	艺术设计专业设计色彩基础教学方法探讨	关 鹰
237	谈建筑学专业现代艺术课教学实践	蔡泓秋
239	工科院校建筑美术教学大纲调整初探	丁 鹏
241	多学科交叉构建“现代陶艺”研究型教学模式浅析	陈 健
244	建筑学专业设计素描教学的体验	刘 莹 郑庆和
247	艺术设计专业造型基础课程教学探讨与实践	李 丽
251	以小见大——质感的捕捉、表达与创造	阙阿静
254	浅谈建筑美术中的风景速写	赵 涛 杜粉霞
256	鱼与渔——浅谈建筑系的美术基础教学	童祗伟
259	建筑学专业美术教学方法探析	李 洁 殷 俊
262	探究高校建筑美术教育的基础性意义	耿 旺
265	提炼传统文化精髓 探索创新美术教育——以园林艺术与工艺美术为例	徐寅岚
268	构建立体化教学模式 培养景观设计高素质人才	包 蓉

270	环境艺术设计教育中综合素质能力的培养	郭 晶 徐 钊
274	建筑美术教育二三题	王永国 王一平 张 巍
278	建筑美术教育中的人文精神研究	王宏楠
281	形态构成课程内容及实践的探索研究	傅隐鸿 舒 丹
284	学科交叉背景下美术教育的新视野	屈德印
287	浅谈环境艺术徒手表现画的设计性特征	李 晓
289	设计表现性素描与实践探研	何 伟
291	探索玻璃雕塑的空间魅力	李振宁

一、美术及文化研究

朱仁普

Zhu Renpu

北京建筑工程学院

Beijing University of Civil Engineering and Architecture

我与吴冠中先生相处的日子

吴冠中先生曾经为铁路客车画过厅堂之画，怕是很少有人知道，他为工人师傅作写生示范画更是鲜为人知，我是亲历者，写出来供大家分享。

那是1975年的5月初，中国首批援建坦——赞铁路客车基本上设计制造完成，同时，由中国政府总理周恩来的名义赠送给坦、赞两国总统的“公务车”也已下线，停在四方工厂的总装车间里，等待着内部装饰的装配。其中在车厢的端部有一幅大画等着请人画好装上。这是总体设计的要求，经铁道部援外办和部领导同意确定的，各以两国的风光为表现主题。坦桑尼亚选的是《乞里马扎罗雪山》，赞比亚选的是《维多利亚瀑布》。

时间紧迫，我停下手里的工作赶赴北京，到母校——中央工艺美院请吴冠中先生绘制。我先到铁道部汇报选人的安排，部领导很重视，肯定了我的想法。到工艺美院，待我把援外办的介绍信呈上，并说明请吴先生作画的要求后，院领导痛快地答应了我的要求，并很快与吴先生取得了联系，征得吴先生同意，我与他约好去他家的时间。赶去后，我简单地说明来意和有关此行任务的时间安排，特别强调了，这是以周总理的名义送给外国领导人的礼品，吴先生听后深表谢意，并表示一定会按期按要求完成。

由于时间紧迫，亲赴非洲考察写生的时间没有了，铁道部援外办请驻当地机构带回两地风光画册，交给我们，带着画册我们启程赴青岛。

一、为工人师傅示范作画

为了避免打扰吴先生此行青岛的绘画工作，我安排吴先生住在四方工厂的招待所，并对外封锁了消息，青岛画界基本上不知道吴冠中到达的消息。但工厂里的许多喜爱美术的工人师傅还是知道了吴先生来工厂的事。

四方工厂是一个万人大厂，厂中有美术组，集中了不少绘画爱好者，对吴先生大名早有耳闻。他们联合起来向我提出要求：在吴冠中先生作画时能有机会在旁边观看一次。这个要求并不算高，我也无法拒绝。把这个要求对吴先生讲了，没想到他很爽快地答应了，安排在工厂的花园区画一张水彩

让大家观赏。即使这样，我也还是要求大家不要扩散此消息，以免围观的人过多影响先生的工作。

四方工厂厂前区有一个小花园，有水池和荷花，此时荷花还没开，好在旁边还有一些其他的花卉可以入画。

转天，天晴日朗，气候温和，我陪吴先生来到花园，此刻周围已围了一些工厂美术组的师傅，有十几个人，吴先生很高兴地与师傅们聊天，精神很好。水彩写生不需要太多的画具。坐下后，吴先生给大家讲了如何取景、用彩，便着手画了起来。吴先生简单地起了稿，饱含色彩的笔在纸上按先后层次画了背景的山石、水面的侧影，后压浓绿的荷叶，前后不到一个小时，一幅精彩的饱含水分的水彩画就展现在大家的面前。一时掌声响了起来，吴先生望着大家，一边把画作折了起来，我和师傅们都惊住了，因为这样“画”就毁掉了。不知是谁喊了起来：“吴先生不要毁了画！”吴先生笑了起来，本来是画给大家看的，此时已经看过了，留着也没什么用。说着就把画撕了。看到这种情景，大家都无比惋惜。然而，吴冠中先生却十分坦然，并非常严肃地对大家说：“一件艺术作品是对社会负责的，只有认真构思与创作，把思想融入作品之中，使其产生灵魂，方能算得上成功有意义的作品，并且有资格得以保留，否则，会贻害后人的。”大家听了吴先生的这番教诲，又一次鼓起了掌，并向吴先生深深地鞠了一躬。这些情景，现在回忆起来还仿佛是昨天的事，眼前清晰地展现出那时的光景。在此，我深情地说一声：吴先生，我们大家都在怀念您！

二、我和吴冠中先生在崂山

“崂山是一位没有修饰的山村少妇”——吴冠中语。

误入崂山

一辆吉普车拉了五个人（不含司机，吴冠中先生坐副驾驶位，其他的人坐在后面），沿着崂山北麓缓缓地向山上爬去。早晨八点出发，至此已近十点，太阳光下我们车内温度慢慢升上来，大家把外衣脱下，还是有些沉闷。忽然，吴先生高声喊：“看一张虎皮！”我们睁大了眼，顺着吴先生手指方向望去，不觉有些纳闷，就齐声发问：“哪里来的虎皮？”

吴先生指着远处山坡，解释着“虎皮”的意思。原来我们的车已开了到一个高处，可以看到的范围扩大了，前方有一块麦地，五月的山野，除了红花就是麦田，麦子还没熟，有些发黄，露出的地面不多，但可见呈深褐色的一条一条的带子嵌在麦垄的中间，远远望去的确像一只老虎伏在地面。我们深感对大自然认识的不足，同时也为吴先生的慧眼所折服。

一路上如同这样的例子还有许多，这些都为吴先生接下来的写生提供了素材。翻过几个山坡，我们到达了驻地，这是一处部队的据点，他们早已接到司令部的通知，为迎接我们的到来，已整理好一间房子，安放有两张单人床。房子虽然不大，两张床虽少，但毕竟我们有了可以休息的地方，吴先生睡一张床，一张留给了从北京来的李大哥。我和另二位同事打了地铺，睡在地上。安置好后，已到中午开饭时间，我们与驻地军人一起吃，吴先生吃得很香，我心里踏实了。

饭后，我们一行五人便去爬山，天气凉爽，一路走得很轻松，我们沿着山间小路向前走着，不觉已翻过两座山梁。待我们来到一处林业场地时，得知我们已经到了崂山南麓，时间已到下午4点钟，不能久留，我们又沿着山路往回返，哪里知道我们并不清楚方向，翻过一山又翻一山，天黑了下来，却怎么也找不到我们的住处，大家心里都很焦急，也为吴先生担心——他毕竟57岁了，跟我们小伙子一起走山路能吃得消吗？然而吴先生却安慰我们，说他身体好，走路很轻松。一处山腰间有一个山泉，在一块较平坦的地方有几个大石块，我们坐下，取出离厂时带的硬面火烧和咸菜，喝着崂山泉水吃得很香，吴先生开玩笑地说：“这是我一生吃得最好的晚饭。”晚上八点多时我们又开始翻山，一轮明月高高地挂在天上，星星在不停地闪烁，我们在月光照亮的山路上快步行走。为了吴先生的安全，我们二人在前，二人在后，把吴先生夹在中间，午夜已过可我们仍然看不到驻地，大家开始有些不安了。当攀上一个高处，我忽然发现在我们站立的西北方向有隐约的亮光，不管那是哪里，总之我们看到希望了，我带领大家朝那个灯光奔过去，约摸走了一个多小时，接近了村庄，此时吴先生仍然精神十足，步伐也加快了。我心里真是为吴先生感到骄傲。进了村，灯光多了起来，我走近了一处灯光较亮的大院落，屋里有人说话，我就走进去，原来是村民兵大队部，大队长我竟然还认识，当年搞阶级教育展览时我曾到王各庄住过一个月，与王队长有较深的交情。此时王队长也认出了我，但望着其他人他有些纳闷。我告诉他，老者是我的老师，大画家吴冠中，其他都是单位的人。他放下心来，让一民兵收拾房间，拿出几条被子，让我们睡下，太累了，大家很快入梦，一夜无话。天亮了，当我们起来时看到了两大盆炒熟的花生米和一桌子饭菜，吴先生愿意吃花生米，就开始吃了起来，早饭桌上还有一条红加吉鱼。我问王队长哪弄的，他说为了老先生刚从海里打上来的。一边吃一边说话，他告诉我，驻军曾来过电话，问见没见过五个人

进山了，部队很为我们担心，并派人外出寻找，王队长深夜也撤出民兵找人。这时我们才感到问题的严重，我代表大家向大队长致歉，并接通电话向驻地首长报平安，听得出他们很生气，很不客气地批评我们为什么不打招呼，不守纪律，为了尽快赶回驻地王队长派拖拉机把我们送回驻军地。

到驻地，我们先向驻地首长作自我批评，然后说明错误的原因。首长说：“山里有毒蛇，还有敌特，你们万一有个好歹我们怎么向上级交代。”我们听后，都吓出了一身冷汗，真要被毒蛇咬了，我们谁也负不起责任，我为没有保护好吴先生而深深地后悔。

误入崂山，侥幸平安，一生难忘。

雨伞

到崂山后的第二个清晨，天灰灰的，浓浓的雾打湿了衣服。

我们随着吴先生沿着山路去写生。支好画架，摆好画板，我看到吴先生的手在抖动，他凝视着一个个圆鼓鼓的石头，沉默不语。耳边微微有些风，吹散了他被雾气打湿的头发。画笔开始在画板上有力地跳动着，雾慢慢地变成了小雨，吴先生仍在作画，似乎没有感觉到什么。小雨下得急了，我给吴先生撑起伞。他让伞遮住画，自己立在雨中。雨越下越大，大滴的雨水顺着他的面颊往下流，他仍在聚精会神地作画，视线不停地在景物与画面间流动。约摸过了一个小时，我们都躲进了“华严寺”的大殿中。当我们走出大殿透过雨雾，朦胧中看到吴先生仍在画架前，那伞还架在画板上。面对立在雨中作画的先生，我的脸在发烧，立即快步奔过去，脱去外衣想给先生披上，可又一次被他拒绝了。顺着吴先生的视线，我们看到画笔塑造的大小石块，像在画面上滚动，形成一种挤压的力。瘦弱的小松树干在奋力抗争着，刺破灰色的天，一排排，一行行，“手”挽着“手”，没有屈服。^①我们望着这生动的画面，深深地被吴冠中先生所谱写的生命赞歌所感动。

“大象嬉水”

记得那是我们随吴先生进入崂山的第三天。早晨，天空晴朗，我们一行人沿着山路下行到海边。吴先生选择了一片较干的沙滩，将画架支在脚下一块平滑的礁石上。吴先生望着水天相连的大海沉思着，面部表情像是凝固了。他把所需颜料有秩序地排列到调色板上，顷刻，我又看到他握笔的手在抖动，油彩在调色板上迅速混合成柔和的淡灰色，画笔很快把这些颜色涂到了画面的上方，那是一片遥远的天空，延伸到海的尽头。然后吴先生又用更为明快的暖灰色，去塑造那一块块大大小小的礁石，根据构图需要它们被由远而近布置在画面上。当我们还在猜测吴先生将要如何往下进行时，但见他那含灰的画笔已将调好的海蓝色，压着天空的灰色大面积地涂在余下的空白处。那一块块灰色的礁石，在海水的衬托下，顿时发生了变化，它们如同注入生命的精灵，开始

在画面上蠕动起来。记不得是谁喊了一声：“那不是一头大象？”接着，大家都异口同声地叫了起来：“大象，大象。”那蠕动的“象”群，在海水中嬉戏，使平静的大海活跃起来。

三、作画

从崂山写生回来，在招待所三楼会议室（改造成临时的画室）开始了《乞里马扎罗雪山》、《维多利亚瀑布》的创作。这里说创作并不是去编造一个风景画，而是根据非洲风景画册提供的照片进行艺术的再创作。当然这不是吴先生所愿意作的，因为不能到实地写生，这种创作是很困难的。

吴先生几天来都很少说话，我陪着他，想法让他放松心情，但怎么也不行。记得是第四天清晨，我赶到招待所，奔上三楼的画室，看到吴先生正兴奋地站在画布前，用画笔起着画稿。见我到来，他高声地喊着我的名字，说着他的构想，这是多日来，吴先生第一次如此激动，对我如此的亲切。我知道吴先生已经有了“灵感”，从他闪亮的眼神和紧握着笔的手，我已感到一幅伟大的作品就要诞生了。

他先作的是赞比亚风光《维多利亚瀑布》，也就是我第一眼看到的那幅画稿，因为车厢及空间尺度有限，故画幅比例定为1.9米×1米。这种比例对一名绘画大师并非适宜，但吴冠中先生把构图处理得很恰当，瀑布的宽大和落水的气势都得以充分地表现。另外一幅《乞里马扎罗雪山》要表现山高雪白是不容易的，吴先生把山顶安排在画面的上方，由云海托出，在画面右下方近处画出一组剑麻，墨

绿色，整体画面黑白灰完整而协调。吴先生作画时房间十分安静，只有画笔在画布上游走的声响，我给他沏的茶水，从热到凉，他几乎没动。我想尽力去帮他取色，递纸，他都谢绝了。休息几乎是没有的，偶然停下笔，他就给我讲构思、讲用色、讲画面的层次关系，他对我说：“你跟我这段时间，可以比得上学习四年的时间，而且这种机会是难有学生碰上的。”

不到十天，两幅大画顺利而完美地完成了，这期间有不少人想到现场观看，都被我拒绝了，厂领导对我十分信任，全权由我负责此事。故而他们除礼节上到画室看望吴先生外，几乎不到现场，本来吴先生懒于寒暄，这倒正合心意，彼此相安。

两张作品完成了，吴先生总可以松了一口气，我也为他感到兴奋和轻松。吴先生对我说从画面构思到空间处理色彩表述都可以称得上完整而充分。我们成功了，那天中午我们破例一起吃饭，并喝了一瓶青岛啤酒。

由于当时没有相机，无法留下照片，至今我都感到无比的遗憾，不仅如此，我和吴先生的许多难忘情景都没有照片保留下来，只有让记忆伴随我的一生了。（该文曾发表于《装饰》第2011年第一期）

注释：

①吴冠中. 1999 吴冠中艺术展作品集. 南宁：广西美术出版社，1999：190.

设计师与建筑画表现探析

Analysis on Designers and Architectural Drawing Performance

摘要：建筑设计、室内设计与景观设计是综合性很强的设计学科，是技术与艺术的结合，作为一名优秀的设计师，熟练地掌握绘画表现技能是非常重要的，尤其是设计师在构思、推敲方案阶段，草图为完善设计师的创作构想发挥了重要作用。我们从设计师的建筑画作品中，可以了解其创作思想，探寻其审美意趣以及它们所体现出的美学价值。

Abstract: Architectural design, interior design and landscape design are highly integrated design disciplines, which are the combination of technology and art. As a good designer, it is

very important to master the skills of architectural drawing performance, especially in the stage of conception and refinement, and sketch plays an important role to complete the designer's creative vision. From the designer's architectural paintings, we can learn about their creative thought, to explore its aesthetic charm and the aesthetic value which reflect on the painting.

关键词：建筑，建筑画，作用，意义，表现特点

Keywords: Architecture, Architectural Drawing, Function, Significance, Performance Characteristic

在我国高等院校建筑学、城市规划设计、艺术设计、景观设计等相关设计学科中，将设计表现习惯称为建筑画，而建筑画有多种表现形式和表现手法，如：速写形式、钢笔加麦克笔表现、色彩表现、电脑绘图等，它是相关专业重要的基础课程之一，之所以重要是由它的作用和意义决定的。

一、建筑画的作用与意义

建筑画是设计师自己交流的手段之一，同时也是设计师与业主之间，老师与学生之间交流的工具。画家在作品创作过程中，较少受其他外在因素的影响。而设计师的创作要经过一个长时间的过程，要和各种专业人员合作，等到工程完工后，才可以算完成一个作品。在这个过程中，建筑画是阶段性的创作成果，是设计作品的临时替代物，根据这个替代物，设计师、业主、施工方等各方人员可以考察、评价、选择和修改设计方案。因此，建筑画本身不是一个终极的艺术作品，而是设计创作中的一个手段，最多只是一个阶段性的成果。

每个受过专业训练的设计师都应该具备设计表现能力，设计表现的目的不仅是为了给别人看，也是给设计师自己看

的。设计表现画可以帮助设计师对三维空间进行思考，设计师通过这种图示语言的表现对其设计理念进行斟酌与推敲，通过设计表现画我们可以看到设计师创造性思维的过程。几乎所有能够成功地塑造非凡空间形态的建筑大师，都使用建筑画作为思考空间设计的工具。勒·柯布西耶设计的建筑完全如透视图所表现，大量的室内、室外透视草图证明在他的设计中，室内空间和室外空间同样的重要，这成为他设计的特点。一个人只有在体验了内空间和外空间之后才能真正理解一个建筑。空间是建筑设计、室内设计、景观设计研究的重要内容之一，所以建筑画表现的内容离不开形态、内部空间和外部空间，整体空间环境是建筑画表现的主题。

二、建筑画的特点

与传统绘画艺术相比，建筑画具有专业性、真实性、科学性、制图性和超前性等特点。

（一）专业性特点

建筑画是建筑设计师、景观设计师、室内设计师用来推敲与表达设计构思、空间形态、艺术造型的重要手段之一，设计师的徒手表现具有快速、便捷、多视点的特点，能够表

现空间与层次,主体鲜明,重点突出,具有较高的感染力。建筑设计、室内设计、景观设计的设计对象,主要是建筑与室内的造型与空间,环境的规划,同时还要考虑建造的材料、肌理、色彩以及建造技术、设计风格、艺术效果等,因此,建筑画具有一定的专业性特点。

画家从开始绘画的基础学习,到今后从事专业创作,长期的直觉和眼睛的观察训练非常重要。它反对使用仪器辅助作画,如果使用仪器进行绘画训练与创作,必然限制画家的表现力和个性的发挥。而设计师的建筑画却相反,为了力求造型与比例的准确,设计师有时会使用辅助仪器作画,仪器的使用可以强化设计对象的准确性和场所的真实性。因此,建筑画吸取了建筑工程制图的一些方法,该方法的使用对画面形象的准确性和真实感发挥了重要的作用。从某种意义上讲,建筑画具有一定制图的特征。尽管如此,建筑画的造型规律与其他绘画艺术的造型规律是基本一致的,其形式美的要求也是相似的,因此,具备一定的绘画基础和艺术素养,是画好建筑画的前提。

(二) 真实性特点

在建筑设计、室内设计、景观设计专业的建筑画课程中,作画表现的对象主要有建筑物、景观小品、场所环境、室内环境、家居陈设、山水树木、风景园林等题材。因此,建筑画需要设计师真实、准确、完整、客观地表现环境与物质形态,不允许有任何主观随意性的失真表现。不同的设计师,对同一个建造物或环境进行绘画表现时,尽管采用的表现手法与达到的艺术感染力有所不同,但所表现的造型与空间环境应该是完全一致的。因此,建筑画的画面要有真实感,要在忠实于原设计的基础上,尽可能地符合建成后的实际效果和对环境的真实表现。也就是说,将来完成的设计工程,与建筑画所表现的效果应该完全吻合。这也是建筑画与其他门类绘画区别所在。

(三) 科学性特点

所有门类的绘画艺术,都具有一定的科学性与艺术性。但是,画家的绘画常常把主观意念、情感因素与艺术表现放在创作的首要位置,而科学的真实性则不是艺术家表现的主要目的,尤其是遇到主题性艺术创作时,对于情感的表现就超过了理性要求,这也就是人们通常所说的“艺术的真实”。而设计师的设计表现则恰好相反,他们所表现的是建成后的场所景象,科学性 with 真实性是设计师表现的主要目的,它不要求表现过多的情感。因此,在建筑画的学习与训练过程中,需强调表现技法的科学性和理性。要求设计人员掌握透视学、色彩学、构图与造型表现等方面的知识,从而为真实而准确地表现场所环境及设计对象打下坚实的基础。

(四) 超前性特点

设计师所画的建筑画不同于一般的绘画写生,可以照着

对象摹写,它表现的是还没有设计建造出来的空间与形态,是设计师为未来的设计构想而表现的场所环境与实体,是建成后环境的再现,因此,设计师的建筑画具有一定的超前性和未来性。

尽管建筑画具有自身的特点,但是我们不能把绘画写生与建筑画学习二者对立起来。学生可以通过对已建成的场所环境及自然景观的绘画写生,培养自己的观察力和分析对象的能力,通过绘画技能的训练,不断提高自身的造型能力与艺术修养。

三、建筑画与表现风格

画家在绘画艺术作品创作中,较少受到其他因素的影响。而设计师的创作设计需要经过一个较长的磨合过程,要和业主及各种专业人员不断地交流合作,等到设计工程项目真正建成并得到工程合格验收后,才能算作品的真正完成。建筑画所传达的内容十分丰富,如:形态、结构、材料、场所环境、装饰、色彩等,但建筑画与其他绘画不同之处还在于它更注重表现空间。因为它表现的结构是空间中的结构,材料是形成空间的材料,装饰是空间中的装饰,光影是空间中的光影,所以,建筑画是三维空间的表现。

设计师传达设计构想的表现手段,除了建筑画外,还有模型、照片(一般和模型结合)和电脑绘图。有一部分设计师认为模型才是真实的,而手绘建筑画是骗人的,这种想法早在文艺复兴时期就出现了,所以米开朗基罗用模型来研究和设计圣·彼得教堂。在包豪斯学校,老师要求学生用模型来替代透视图表现。实际上,无论是模型、照片和现在的电脑绘图,都和手绘建筑画一样,有各自的优势和局限性。譬如,在模型上我们几乎很少能从实际的视点来看建筑与环境,更不可能在模型内的空间中看内部空间效果,也就是说模型不可能带给我们实际空间中的真正体验,模型照片有时比模型本身更有用,但要在一个复杂的模型空间中找一个放入摄像机的位置也不是容易的事。一个精制漂亮的模型和浮夸的建筑画一样也可以用来欺骗业主。而且,模型制作时间长,技术材料复杂,不便于携带,不便于复制,制作价格昂贵。而手绘建筑画,特别是草图,具有快速、便于携带和复制,制作成本低的优势。

目前,随着科学技术的发展,电脑软件的不断开发,电脑绘图基本上取代了传统手工制图。不仅平面图、立面图、结构图、节点大样图、施工图均由电脑制图承担,而且电脑绘图软件的开发,使电脑绘制的透视效果图也大受业主欢迎。电脑绘制的施工图、效果图具有较高的准确性与真实感,电脑制图软件通过和其他软件的综合运用,还可以表现不同的材质与光影效果,可以任意选择三维透视角度。而 Lumion 软件的运用,使我们可以漫游在未来建成的空间环境中,更具有身临其境的感受。

电脑在设计中的广泛运用,大大地提高了设计师的工作