

当代中国建筑美术名家作品集

齐人 主编 ● 黑龙江科学技术出版社

当代中国建筑美术名家作品集

齐 人 主编

黑龙江科学技术出版社

主编 齐 人
编委 齐 人 华宜玉 华纫秋 杭鸣时
张举毅 杨义辉 梁鸿文 刘凤兰
邹 明 华 冰 吴少红

责任编辑 肖尔斌
封面设计 洪 冰
版式设计 徐晓飞

当代中国建筑美术名家作品集

DANGDAI ZHONGGUO JIANZHU MEISHU MINGJIA ZUOPINJI

齐 人 主编

出 版 黑龙江科学技术出版社

(150001 哈尔滨市南岗区建设街 41 号)

电话 (0451) 3642106 电传 3642143 (发行部)

印 刷 辽宁美术印刷厂

发 行 新华书店重庆发行所

开 本 787×1092 1/12

印 张 9 2/3

字 数 210 000

版 次 1998 年 3 月第 1 版 · 1998 年 3 月第 1 次印刷

印 数 1 - 3000

书 号 ISBN 7 - 5388 - 3087 - 1 / TU · 209

定 价 70.00 元

前言

也许是国情和特定的学科设置,中国理工科大学的建筑院系,孕育了一批特殊身份的教师,这批教师多数毕业于美术院校,为了培养我国未来的建筑师,奉献了自己毕生的才华,他们执教课堂,又饮誉画坛,可称为当今一代建筑美术家。

水彩画是他们独领风华的专业艺术技巧,在近半个世纪的历程中,几代建筑美术家以其别具的艺术风貌活跃在国内外的水彩画坛,同时也是国内水彩画界的一支劲旅。本画集荟萃了颇具代表性的第二代七名建筑美术家的作品,从中可以窥见我国当代建筑美术家的品格,也可给年轻一代以启迪,或可作抛砖引玉之意,与画界同行,互为切磋,共同提高。

水彩画从其发源地英国正式传入中国一个多世纪,相传国内学子去英国专门攻研水彩画的,仅李剑晨和关广志两位前辈,他们长期执教于东南大学(原南京工学院)和清华大学的建筑系,李先生是世纪同龄人,今健在,关先生已作古。前辈大师与其同辈的第一代建筑美术家,给画坛留下了宝贵的艺术财富,也给当今蓬勃发展的建筑专业的艺术课程,建树了明确的方向。在承前启后的历史进程中,我国各院校建筑专业的艺术教育,既有彼此共设的课程,也有各自独创的模式,而水彩画课总是各院校的传统基础课。

献身于建筑美术教学的教师,为使学生能在较短的期限内,学到较多的专业技能和知识,他们要创造性地研究、选择教学内容和方法,使学生在毕业时能成为合格的人才,为此要付出比美术院校教师更艰巨的劳动。这就要求教师,不仅要有丰厚精辟的理论知识、深入浅出的教学方法,还要有直观示范的表演技能,所以一个合格的建筑美术家,不仅应是一个优秀的教师,还应是一个艺术水平较高的画家。

本画集所选的七名建筑美术家,他们历数十年的学海生涯,在教学实践和艺术创作中为自己独辟蹊径,各有特色。画集中所列作品,显示了他们长期探索的表现技巧,涵蓄着各自积累的艺术素养。七人的作品风格相异,独创情韵,有粗犷豪放遒劲之笔,也有细腻精致柔媚之功,纵览全集,七人作品的技法移植于西方,却又寻根于本土。作为中国的水彩画家,他们成长在中国的土壤上,都愿保持这天生的气质,并以创造既有民族气概,新而不俗,又不失水彩特性的作品为己任。

这一代建筑美术家,都经受过各校名师的艺术熏陶和严格的技法训练,在他们的青壮年时期,曾致力于素描、国画、油画、书法、诗词等的钻研,姊妹艺术的派生艺技,潜移默化地蕴含在各自的水彩画创作之中,这丰厚的营养在逐渐消化后,造就了今日的成果。他们遵循先辈的教导,希冀自己的作品既造化入画,又画夺造化。造化也即天地自然,其形影为常人可能见,而造化有神韵,其内含之美,非常人所能识,画要能夺其神韵,才是上乘之作。大家为此而终生奋斗,从青壮健魄之躯,至今花甲古稀之年,数十年持之以恒,搜尽神州的山川大地作画稿,跨海越洋远渡异域创新篇。此画集中的作品,既是生活的记录,又企求升华为佳品。

江南的板桥溪流、粉墙青瓦,北国的城堡古垣、经堂祠院,南疆的丛林椰棕、奇花异草,西域的吊楼老镇、山峦峰巅,现代的城镇市容,生活中的蔬菜瓜果、鱼类禽鸟,都是画家长期反复绘写的题材。

画家们自成个人之品德,真诚地对待天地自然,以其人品之高,得其画品之真,故画以人重,艺由道崇。这一代画家尤重画作的笔墨情景,即笔墨和境界,力求自己的画作能笔境兼夺,以其笔的精工,墨的焕彩,境界的有情而为人所共识的上品。

师造化而重笔墨情景,这是承袭传统的尝试,同时必然会考虑如何以其移植于自己的水彩画创作之中。

传统中国画重意写神,以气韵生动,骨法用笔列为首法,构思布局讲究藏与露的艺术情趣,表现手法着意刚柔相济,虚实相生的蕴藉意味,笔墨技巧又经营消融于艺术造型之中……凡此种种,均为西洋水彩画以实写实,或主观臆造的创作方法所不及。画家们善于以我国传统绘画的要旨,借鉴移用于外来的水彩画艺术之中,并经意学习传统绘画的各种用笔技巧,学其作画用笔起有锋,转有波,放能留住,收能提起,有笔有墨,一波三折,一笔如此,笔笔如此,而且落笔重实,如高山坠石,山重水轻人能活,其腕中之力,藏于笔中不外露。

借助于水彩画和传统中国画都以水为媒介的特点,画家们在长期的实践中,熟谙了水彩画的各种表现技法,并就自己学习传统的体会和习惯予以灵活运用。虽然水彩画的基本技法不外乎干、湿两种画法,但他们以不同的干湿方法,或重叠、或衔接、或渗化,演变成多种表现方法。以干画法画树叶、竹林,或重叠、或映衬,显得轻风飘拂,层次交叠,而以湿画法表现,则又显现轻柔朦胧,虚实相映;若以干画法画新旧墙面,其质地平整无瑕,洁净透明,而以干湿结合涂抹时,即表露浑厚重实,斑驳古朴;若以干画法重叠画溪水河流,其水面微波飘荡,清亮明丽,而以湿画法直笔触重叠水面倒影时,其水质澄澈透亮,平静如镜……类似实例不胜枚举,不予赘述,学海无捷径,唯有苦思探索,研习琢磨,才能使技法熟练自如,触类旁通。

本画集所列画家,多数采用中国画笔作画,或羊毫、或狼毫、或兼毫,也偶用自制的工具,可谓习惯或偏爱。有的画家在长期探索中,也采用水彩纸以外的各类纸张,也能画出不同意趣的精品,唯有中国人才能画出地道的中国水彩画。

我国理工科大学的建筑学专业学生,就在这样一代代美术导师的指引下完成作业,目前各校就其学时的设置,若连续作业,则仅是美术院校的十周课程而已,这珍贵的十周学时,于建筑学专业真可谓惜时如金,各校以分散延续的方法进行教学,二年内完成课程作业。学生普遍都有较高的文化素质,又有这一代代富于敬业精神的教师,数十年如一日地默默耕耘,循循善诱,为我国培养了一批批既有专业设计技能,又有绘画艺术素养的建筑师。

或可谓是世界上的创举,因为世界各国不尽如此。

张举毅

1997年5月

目 录

华宜玉作品

1 - 15

文章	创作谈	2
作品	石牌坊	4
	桥畔人家	5
	琉璃塔	6
	雪景	7
	苏州园林	8
	碧云寺	9
	井冈山	10
	绿荫	11
	村头	12
	六角亭	13
	大戏台	14
	故宫	15

华纫秋作品

16 - 32

文章	华纫秋水彩画研究	17
作品	晨曦	21
	昨夜东风紧	22
	乡情	23
	北塞	24
	玉树琼花	25
	九寨之秋	26
	九寨天工	27
	太湖咏	28
	桐君山夜渡	29
	茆坪	30
	梁子湖畔	31
	岸	32

杭鸣时作品

33 - 48

文章	摸索中的思考	34
作品	浙大小礼堂	37
	井冈山象山窟	38
	井冈山茅坪	39
	兰溪女埠	40
	兰溪集市	41
	雪——美国加州国家公园	42
	渔家茅屋	43
	阳光难得——苏州水乡	44
	大同云岗石窟	45
	井冈山小溪洞林场	46
	富阳便道	47
	兰江帆影	48

张举毅作品

49 - 63

文章	回顾·探索·再起步	50
作品	普陀山径	52
	麓山季秋	53
	阳朔水东门	54
	牯岭秋艳	55
	南京城楼	56
	湘东小镇	57
	张家界抒情	58
	嘉陵江上	59
	普陀市镇	60
	青岛站	61
	红鸡冠	62
	杜鹃花开	63

杨义辉作品

64 - 78

文章	腊梅香自苦寒来 洒向杏坛一片春	65
作品	薄雾推日	67
	秋艳	68
	北固山	69
	一棹碧波	70
	濠畔桃花	71
	古城	72
	古桥	73
	江南小镇	74
	芳草萋萋	75
	柳荫轻渡	76
	高山奇绝	77
	昙花	78

梁鸿文作品

79 - 92

文章	画与我	80
作品	建筑和树	81
	天线	82
	王村的街道	83
	舟泊黄昏	84
	渔人港码头	85
	巴黎圣母院	86
	住宅区街景	87
	铁门小院	88
	圣彼得教堂前的喷泉	89
	鲜红的勒杜娟	90
	白教堂在望	91
	花	92

刘凤兰作品

93 - 107

文章	创作随想	94
作品	京城春雪	96
	水乡周庄	97
	边城	98
	屯西老街	99
	小院·阳光	100
	山脚下	101
	京郊秋色	102
	秋红似火	103
	雨前	104
	春光	105
	柴屋	106
	雾里渔船	107

华宜玉作品

华宜玉, 1922 年生于北京。北平艺专油画系毕业; 中国美术家协会会员, 北京市水彩画学会会员。

曾任教于北京大学、华中理工大学; 现为清华大学教授, 已退休。

受家庭环境影响, 自幼酷爱绘画, 比较早地接触到传统书画艺术, 先后在私人画室学过小写意山水及工笔花鸟画, 幼年时代的国画基础对以后的绘画创作, 产生了无形的影响。

自 1952 年起一直在建筑系任教, 受工作影响选择了以水彩画为主的艺术方向, 取材多为建筑风景。注重将传统绘画的基础与西方绘画的艺术语言相结合, 探索水彩画的民族风格。

在国内外多次举办个人画展、联展。多幅作品为国内外美术馆、博物馆及私人收藏家收藏。

创 作 谈

文/华宜玉

艺术,来源于生活,来源于对现实的感受,来源于在此基础上建立起来的审美理想与情趣。童年时代我练过书法,学过传统的山水与花鸟画,几十年后我画了水彩,用笔造型能顺乎笔意,运转自如,受益于幼年时代的书画基础。画风离不开人的气质、人的生活环境、所受的教养,艺术观是在长期艺术实践中自然形成的。小时候我学写柳体字,酷爱柳体字的秀丽与挺拔,这对我追求秀美与壮美结合的画风产生了一定的影响。我从事建筑美术教育数十年,对建筑的深厚感情,对建筑的熟悉与理解,使我探索用水彩表现建筑的规律时,比较便捷。点点滴滴的积累,逐渐形成了自己的面貌。我的画是生活的记录,也是生活的写照。

我深受传统绘画的影响,表现建筑风景,从感受到表现,无不带上传统的烙印。建筑绘画造型严格,透视、比例要求一定程度的准确,容易拘谨、呆滞。为了避免将建筑画僵、画板,我着眼于建筑造型的特色,或突出表现建筑的力度、厚重的体量感,或夸张色彩的丰富变化,或强调线条的挺拔飞动。对表现建筑造型有利的细节,哪怕是屋脊上的吻兽、檐下的彩画、镂空的雀替,用笔设色一丝不苟;相反,对繁杂构件、阴影及背光部分,大胆舍弃。对待古典建筑的檐下部分,大笔一挥,趁湿点染,才能作到笔简意深,生动活泼。

传统绘画讲究“虚实相生,无画处皆成妙境”的艺术处理手法,用以表现建筑风景,可以恰到好处。着意经营,推敲全画面的虚境,追求简淡、概括的艺术效果,多在“空”与“舍”上作文章,以“空”与“舍”衬托建筑的“实”与“深”。

坚持深入观察,绝不走马观花,多做加法;表现要简,力避繁琐重复,会做减法,虚实相生,加减并用的画外之功是画好建筑风景的关键。

建筑脱离不开环境的衬托,建筑的人文景观与自然景观融为一体,在错综复杂的光影变化中,使画面充满了阳光与空气,生动感人。

一幅建筑风景画,自然环境与建筑的分量应当妥帖,建筑主题在画面中应占一定的比例。若只着眼于表现建筑,使之过分突出,缺乏陪衬时,也显得枯燥、乏味,没有画意。一角飞檐、几根列柱、一片阴影、一草一木、一丘一壑,都能形成框架,烘托出建筑所处的建筑环境与自然环境,自成境界,富有气氛。中国传统绘画讲究“藏与露”的相互关系,所谓“景愈藏,境界愈大;景愈露,境界愈小”,恰到好处地阐明了建筑与环境的处理艺术。随画面主题,将建筑或藏或露,或大或小,建筑物与自然环境,藏其该藏,露其该露,多在“半”字上做文章。

建筑具有鲜明的民族特色与乡土气息,中国的古典建筑红墙黄瓦,典雅端庄,富丽堂皇,与蓝绿色的雕梁画柱形成鲜明对比,在汉白玉石阶与蓝天白云的衬托下,色彩无比响亮。江南的、民间的建筑淡雅宜人,飞檐翼角线条流畅、生动。我喜欢画古典建筑,喜欢画地方民居,不仅在于建筑的形式、各有特色的地方环境与风情,而且在于我曾在这样的房子里生活、成长、徘徊、浏览,使我感到亲切、温暖、熟悉。

我喜欢画苍劲的古松、古拙的槐柏、秀丽挺拔的树丛,那枝干舒展、盘旋,孕育着内在的生命力,仿佛相互依傍,相互对话,给我的画面增添了旺盛的活力。

我喜欢清晨的朝阳、落日的余晖、雾天的迷朦、阳光的灿烂、雨雪天时大自然的变化,大自然的脉搏使我的画面增加了光彩。

笔墨技巧是表现艺术形象的手段,消融于艺术形象之

中,却又独立于艺术形象之外。水色渗化、淋漓酣畅、色彩透明是水彩画的主要特色。表现挺拔、坚实、浑厚而又严谨的建筑物时,过分强调水的运用,容易画得有肉无骨,失于松散;若过分强调建筑的规矩、严谨,又容易画得有骨无肉,失于僵板,必须随对象的虚实、强弱、主次掌握好水分的含量,依次落笔或间歇落笔,便产生不同的扩散与衔接效果。天空、地面、平坡、远山,画中的一切虚境,表现时大笔一挥,笔上水分饱满酣畅,水色融合,便产生湿润柔和的朦胧美,尽最大可能地发挥水彩的表现力。远景、树木、阴影部分,不求结构的严格,适用湿接的画法,或色与色接,或间歇落笔,或在水色酣畅的底色上趁湿点染,随落笔时间的间距不同,产生虚虚实实的变化,使画面富有水彩韵味。

表现建筑严谨的造型与结实的体量,适用重叠设色、逐步塑造的画法,为了保持建筑物的润泽感,大面积敷色时,水分宜多,色彩变化宜丰富,趁湿表现屋面、墙面及檐下的重复细节,避免繁琐、堆砌、枯燥。

画法步骤可以将局部分解,局部与局部之间微留缝隙,或等局部干后再画邻近部分,要做到落笔定形,一次肯定,水分扩散随形而定,拼接的画法,既保持了水彩画的湿润,又不失建筑的严谨。

中国传统绘画将“骨法用笔”放在主要地位,构成一幅画的骨架。用笔调色,落在纸上形成了明确的界限,无论是一块色、一条线、一笔点,均形成了不同的“笔触”,适应对象的多种变化。水彩画虽来自西方,用笔造型与传统的水墨画有相同之处。讲究水彩画的用笔,也是我追求的一个方

面。

选用大笔,笔上饱含水分,大笔急驰,或用侧峰带着颜色在画面上流动,适宜画大面积的天空、水面及地面;如画建筑,大体大面,要求结构严格,则行笔要缓,落笔要准,才显得结实、挺拔;需要趁湿点染时,落笔必须果断,要有速度,类似中国水墨画的以水破墨,以墨破水的技法,既具体又含蓄,既写实又写意,才显得润泽;画天空飞动的云,饱含生机的树时,要根据形态,运笔流畅,注意气势与走向。侧笔横扫画面,出现虚笔,或用湿笔在画面疾驰,形成“飞白”,表现粗糙的质地,产生斑驳不平的艺术效果,是极富表现力的;用细笔、中锋画树枝,显得刚劲有力,姿态生动,在画建筑细部时也用这样的笔法,可以画得细致、耐看;一笔见虚实、一笔多色的用笔方法,见出功力,显得笔法简练,气势感人。

多年的锻炼,融汇了过去书法的基础,使我运笔自如,既能谨小慎微地画出檐下精雕细刻的雀替、屋脊下生动的吻兽、细挺的树枝,又能大笔挥毫,纵横自如地画出飞动的云、生机勃勃的树、起伏的山岗、蜿蜒的路……将秀美与壮美融于一体,充分发挥笔触的表现力。

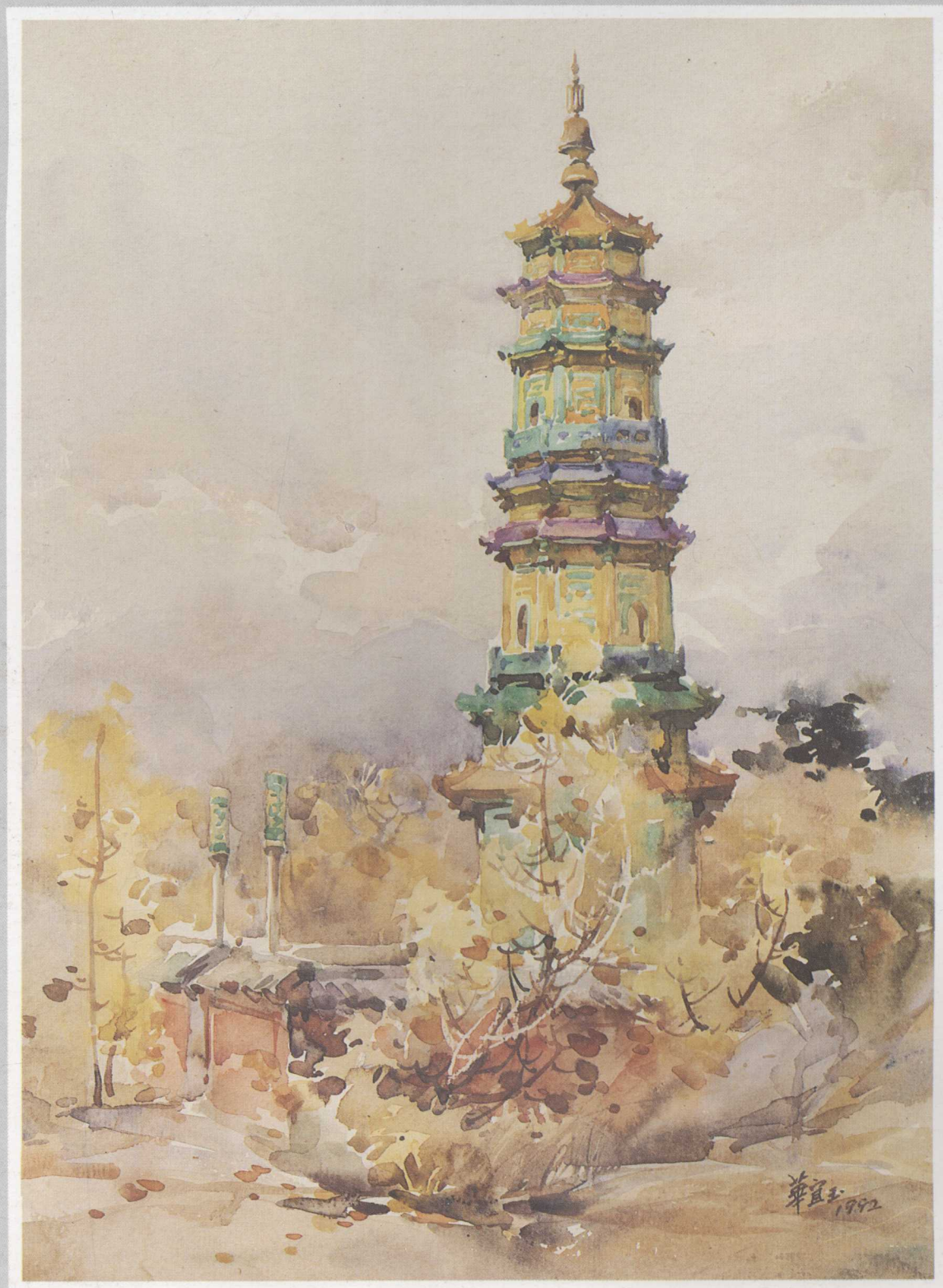
对建筑执着的爱深化了我的感觉,幼年时代培养起来的传统绘画的审美观敏锐了我的感受,传统的用笔、用色的功力在水彩画中得到了发挥。凭着朴素的直觉我将写实与写意相结合,领会建筑的内涵,讲究用笔的刚柔相济、水色的渗化、虚实相生的意境,季节变化与阴晴朝暮的不同情调,去赞美与歌颂建筑主题。

石 牌 坛

桥 畔 人 家

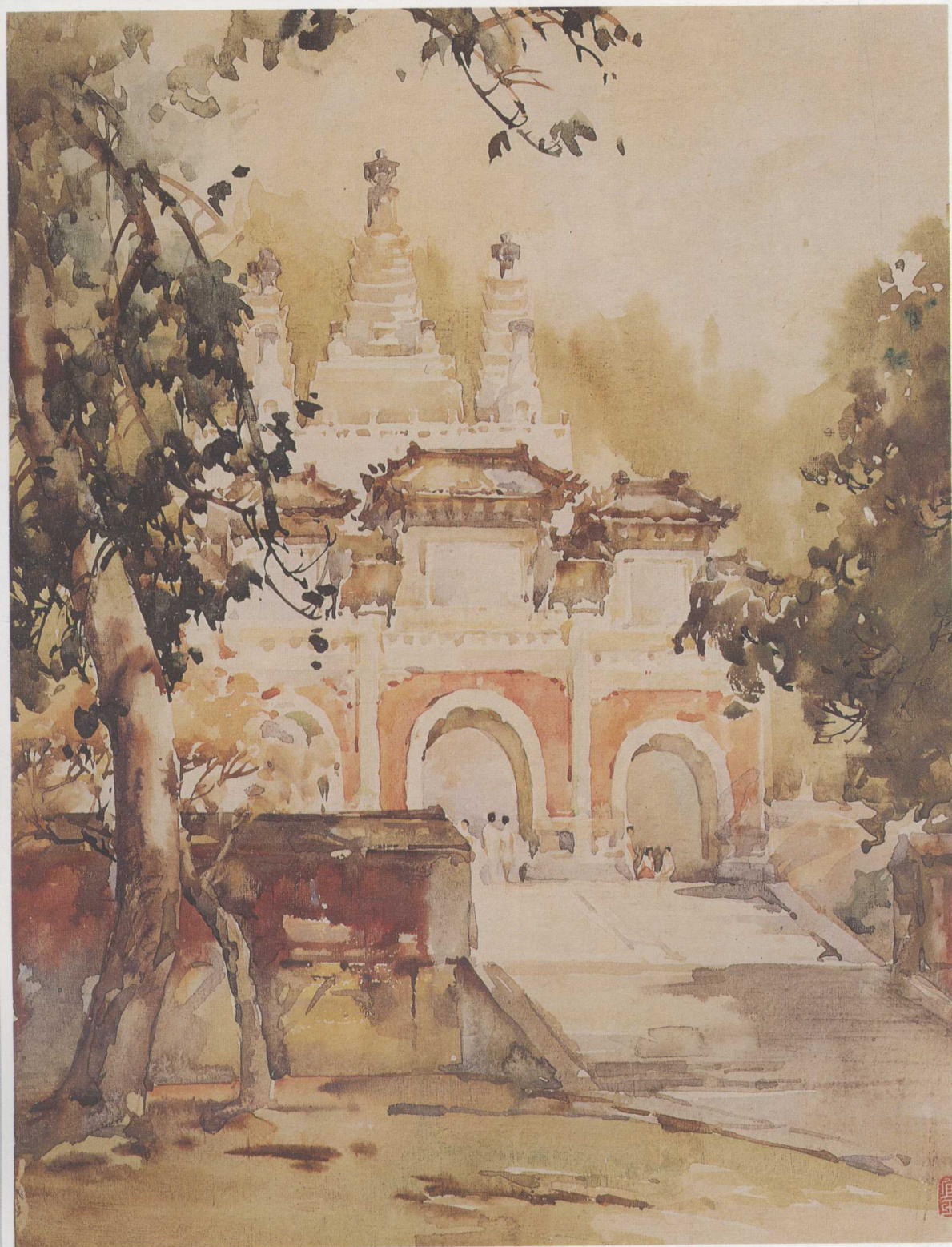
琉璃塔

雪 景

苏州园林

碧云寺

井 岡 山