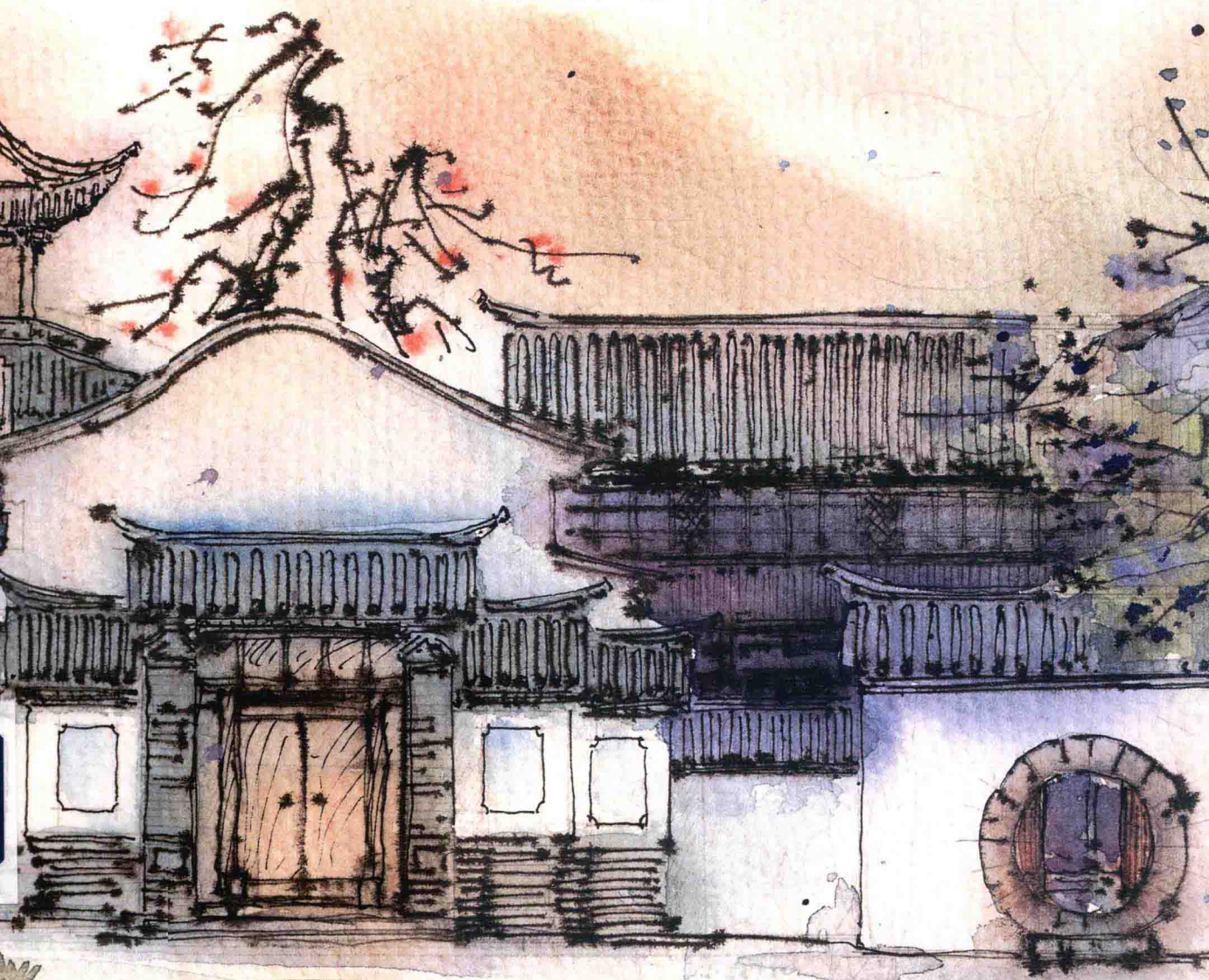

云南记忆

杨大禹民族建筑钢笔画集

杨大禹 绘

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

云南记忆

杨大禹民族建筑钢笔画集

昆明理工大学研究生核心课程“民族建筑”

建设项目资助（项目编号：2010018）

图书在版编目(CIP)数据

云南记忆:杨大禹民族建筑钢笔画集/杨大禹绘. —昆明:云南大学出版社, 2015
ISBN 978-7-5482-2214-9

I. ①云… II. ①杨… III. ①民族建筑-建筑画-钢笔画-作品集-中国-现代 IV. ①TU-881.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第288397号

云南记忆

杨大禹民族建筑钢笔画集

昆明理工大学研究生核心课程“民族建筑”
建设项目资助(项目编号:2010018)

策划编辑:陈曦

责任编辑:陈曦

封面设计:周畅

出版发行:云南大学出版社

印装:昆明卓林包装印刷有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:16.25

字数:178千

版次:2015年5月第1版

印次:2015年5月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5482-2214-9

定价:65.00元

地址:云南省昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内

电话:0871-65031070 65033244

邮编:650091

网址:<http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

序 言

我不是专门学绘画艺术的，机缘巧合，大学报考上了建筑学专业。作为建筑专业学习需要掌握的基本技能和课程训练的必备内容，钢笔画以其简便快捷的表达方式和特殊的表现效果，深为广大师生的所喜爱、所推崇，之后即成为本专业师生收集资料与设计草图的常用方法。

回想初接触专业学习时，可资参考的钢笔画范本并不多，其间也曾找过一些建筑前辈不同表现风格的钢笔画来模仿，如杨廷宝、彭一刚、季富政等，通过临摹他们的绘画表现风格，从中获得很多感悟，对我的专业绘画技巧练习和在毕业工作以后的教学示范、外出测绘、科研收资或是在论文著书中的插图表现，都起到很大的影响作用。特别是在工作初期，限于当时的经济条件，外出测绘调研时，对调研对象客观记录所能用的摄影胶卷也是尽可能的节省，仅选择最为重要的建筑景物进行

拍摄，其余大量的信息采集包括建筑的平面空间组合、剖面、立面或局部节点构造，则主要使用钢笔速写作为主要的记录方式，于是增加了很多练手的机会。从某种层面上而言，画得多了，自然会有些感觉领悟，手感也逐渐熟练起来。在经过有关的尝试变化，不断的积累总结，或繁或简，似乎多少感觉到，对于不同建筑形态、材质肌理应如何来表现会有更好的图面效果，如对古建筑、园林景观、传统民居的建筑形态表达，对街巷空间与村落群体的空间环境表达，对土、木、草、石不同材质的表达等。

目前，有关钢笔画表现技巧或是建筑速写的范本范例和专辑很多，其中有不少风格迥异的表现特点与详细的理论介绍，均可以从中得到不同程度的启发和借鉴。其实，对于初学者来说，以自身的经验体会只要能够掌握一种最基本的绘画方法与

原理，深谙其中的要义，多画多练，便能触类旁通，灵活自如地表现。特别是在电脑键盘应用普及的今天，如果能够用钢笔来写得一手好字，用钢笔把心之所想快速便捷地勾画表达出来，不论是熟练表现设计方案草图，还是准备进行建筑快题应试，均被视为同行业的技能表现好手。

当然，作为一种表现技巧，哪怕再简单，仍然有其一些基本的共性特点和表达方式，仍然要体现一些美的视觉效果，如建筑形象、透视比例要合乎视觉要求，表现内容要有一定的趣味性、观赏性，或是资料性等。

个人认为，钢笔画、铅笔画或是塑料笔、马克笔绘画，都是靠用笔和所组织的线条来构成画面的明暗色调的，无非是笔尖的粗细和画出的线条粗细不同而已。因此画线和组织线条是钢笔画最基本的训练，当你通过若干画线的实践之后，自

然就能体会到这一特点。有些钢笔画，仅用线来勾画对象的内外轮廓就够了，如白描型、线描型绘画。但如果要表现景物的光影或明暗、材质纹理，单靠线条还不行，还需要学会用线条来组成不同深浅色调的画面，或利用一些相应的辅助手段来补充完善画面效果，如点画、叠加、退晕等方法。而且在用线条来组成不同深浅色调的画面时，钢笔画线条的组织 and 线形的流畅对于最终的画面效果影响很大，正因如此，钢笔画在组织线条的技巧上，较其他用笔的变化也极为丰富，同一色调可用同一种线形或多种不同线形来综合表达。而在构成一个完整的画面，表现一个建筑整体或表现建筑的某个局部时，多种线条的组织应用也应有机结合，这样才能使其画面生动、活泼有趣。

在众多的钢笔画表现技巧中，有偏重于用线描的方式来勾画建筑景物的内外轮

廓，有强调线条的轻重缓急、自由变化和适度的夸张取舍，还有强调线形的统一、笔法的力度，其手法与风格丰富多变。但无论怎样变化，在钢笔画中都存在着一个如何处理好黑、白、灰三者之间关系的问题，这是由钢笔画的特点所决定的。

再扩展而言，绘画形式最明显的特点，其实就是以造型形象所具有的形式感和形式美直接对视觉产生作用。绘画的形式感和形式美是同一事物的两个方面：形式感主要指艺术媒介在审美空间的表现或呈现；形式美主要指造型构成提供视知觉的审美价值，一般习惯上则用形式美一词来概括绘画形式的总体作用。绘画的形式美不仅存在于反映客观自然物象，也存在于反映主观构想的意象。这就是为什么并无意义的几块颜色或线条组成的画面也能令人赏心悦目，装饰于墙壁上也能满室生辉。

在这本钢笔画册子中，其绘画形式所涉及的各种因素，也都是经常在绘画过程中所遇到的一些技法外问题。如上述说的明暗、图底、形式、线条、空间、繁简等属于呈现形式感的因素，而构图、比例、均衡、对称等构成静态感的形式美，和导向、动势、节奏、转换等构成动态感的形式美，他们之间存在着有机联系。

1. 明暗因素：人们识别物体和环境必须要有光线，一片漆黑便无所见。物体与环境的明度相同时，如物体有轮廓线也能区别于环境。以上现象在生活中很常见，因而要求绘画者首先遵守的一个基本原则，就是图和底必须要有明度差别；差别越大越清楚，如果差别不大时，则需要用轮廓线来达到有差别的目的。

2. 图底因素：自然界不存在形象与背景、图和底的关系。人的视觉注意事物时往往会集中于一点而把周围一切当作其环

境和背景。画家也正是利用视觉的局限将注意点突出成图。为了控制视觉的活动范围，绘画的背景基本上都被圈定了界限。

3. 线条因素：线条是人类无中生有创造出来的多功能的绘画表现手段，人的视觉将线条的形式感和事物的性能结合起来而导致种种联想，所以说：“线条是视觉感性与分析理性相统一的表现”。点的移动轨迹形成动线，面与面的界线或边缘是静线。线不仅可以表现有形物体，也能表现无形的意象，因而成为绘画的基本形式之一。

点作为视觉艺术的最小单位，从理论上讲，点的轨迹构成线，线的密集构成面。但实践起来，点只能用来构成虚线和分布成灰调的面，黑线和黑块是不必用点去重复堆砌的。可是这个理论却启发了印刷术，摄影制版即利用网点的疏密和交织来显现图形。不过，网版的点在画面的最

亮或最暗处也要占有“立锥之地”；因而网版印刷品没有纯白也没有纯黑之处，手工点绘则以其所长胜过网版之不足。而点绘构成的艺术效果，又非其它绘画形式所能代替，这也就是迄今为止点绘仍然继续存在的原因。

4. 构图因素：构图是绘画重要的环节，是构思和安排视觉要素的总设计。构图工作是思考过程也是组织过程。研究构图之目的在于，绘画者既要考虑如何明确表达自己的想法，也要考虑如何对视觉起作用，须知观众全凭直觉，并不考虑构图问题。

构图包含许多对立因素以及互相的作用：图与底、明与暗、平面与立体、视角与导向、动势与静态等。使它们在画面中的安排取舍达到和谐统一，也就是理想的构图。传统的构图法，有的画直线分割进行数学分析，有的起“先入为主”的作

用，有的起“雨后送伞”的作用，有的帮助启发想象力。总之，创作是无限的世界，构图法是有限的经验总结。最好的办法是理解矛盾统一的道理，那么首先想到的应该是形象而不是构图法。

5. 空间因素：空间不是空虚，绘画是平面艺术，而绘画的历史大部分是在表现空间。东方绘画传统的空间观念，仅将物形画出界线，便表示了空间与物体彼此的存在，画面的空白处往往隐藏着许多说不清的奥秘，引人遐思无限。

6. 透视因素：透视一般有三个坐标，一是视网膜，一是视位与形体的距离，一是视角，就如同摄影的镜头、距离、角度。视角之所以重要，因为人要仰观天文，俯察地理，中观人间万象。如果只从一个角度看会有偏见，一叶障目不见泰山，坐井观天则仅见一孔，只有纵横骋目才能饱览无余。

7. 导向因素：每个人都会感觉有自己的“个人空间”，但在生活中难免会磨掉人的空间敏锐性，经常性的挤车、排队、逛市场，也许会令人失去自己具有的“个人空间”感觉，只有当气势汹汹说话的唾沫飞溅到你的脸上，或是酒气刺到你的鼻孔，你才感到自己的“个人空间”受到了侵犯。画家就是利用这一点，使画面中的物体形态逼近你的“个人空间”，刺激你的视觉，或吸引你的好奇心，诱发你对兴奋点的兴趣。

8. 繁简因素：艺术贵在简练，历来的艺术理论家都反复赞美“以一当十”，“少就是多”，从来不把“清明上河图”之类的大场面当例子来宣扬。似乎艺术只有一种“从一滴水见大海”的简约形式。而实践证明，艺术从内容到形式都有繁有简，不同的作品需要的繁简表现也是不一样的。同一作品可能也包含着繁简。郑板

桥的“删繁就简”，就是要尽量删去不必要的东西，尽量使用精炼的语言说明更多的问题。多余的东西，再少也是多余的；必要的东西，再多也是必要的。

9. 对比因素：从古希腊开始就有“对立产生和谐”的美学观念。在绘画中，对比是构成形式美的重要手段，以绘画表现对比或对立画面上的统一。视觉效果尤其是钢笔黑白画所应用的对比，主要体现在形式感上。对比强烈的形式能给人视觉和心理方面以鲜明有力的刺激。一般的形式对比可分为：光的对比（明暗、黑白、色调），形态对比（动静、虚实、繁简、疏密），体量对比（面积、质感、轻重）等不同形式的组合。掌握了对比，有如中医掌握了药性，可按不同需要自行调配，能够达到内容与形式的有机结合。

以上所言，算不上什么理论知识，仅是个人对钢笔画表的一点感悟。今天呈

现给读者的这本钢笔画小册子，真实地记录着笔者在专业学习的成长轨迹，伴随着学生时代的练习及后续教学与科研工作的应用，一直延续至今。其中既有稚嫩的习作描摹，也有僵硬的风格仿写；既有现场实地的收资写生，也有后期的加工整理；更有其他一些率性的尝试，如用草纸、宣纸、报纸、水彩纸，或是用芦苇杆、竹片蘸着墨水来画，以期获得超出钢笔尖表现的特殊效果。图幅有大有小，图面表现白描型、素描型、写实型、写意型等均有，内容繁简不一，表达有粗有细，风格也无所限定，且每一画面也都能引起些许过去的回忆。

而且，作为个人从学生到教师的专业成长见证，这本钢笔画小册子记录的是一个学习过程，其中呈现的每一画幅，在表达的整体与局部之间、形体与点线面之间、材质与光影之间、画面的黑白灰关系

之间，的确真实地反映了自己的认知，或粗或细，或好或差，并不十分着意其构图的完美和表现的深入与否，更多的是一种时间和绘画试的情感记录。当然对于环境配景的表现，也采用一些主观或习惯的程式化表现，以钢笔线条所组合形成的图底关系、明暗关系、疏密对比关系等来丰富画面效果。

特别是在最近几年给建筑学专业高年级同学讲授快题设计表现时，所主导推荐的表现技巧，仍然是以钢笔画为主的快速表达，既便捷又有效。借助昆明理工大学研究生百门核心课程建设《民族建筑》的资助，整理出版的这本钢笔画册子，其中许多表现民族建筑不同造型形态的画幅，一方面使学生既能加强对课程理论知识的理解，又能够更加直观生动、更加近距离地接触观察到有典型代表性的民族建筑，并结合个人实际的空间体验、多方位的观

察和研习、局部的记录、绘画写生练习，更加容易身临其境地去感受和体验民族建筑所表现的空间场所特征和历史文化内涵，最终获得对民族建筑比较全面的认知和思考，以及对这方面进行更深层次研究的一些方法策略；另一方面也正希望通过画册中的不同钢笔绘画表现，能对学生尤其是初学者或应试者有所帮助和提高。

2014年春节自序

目录 Contents

序言 / 2

寺庙古建 / 1

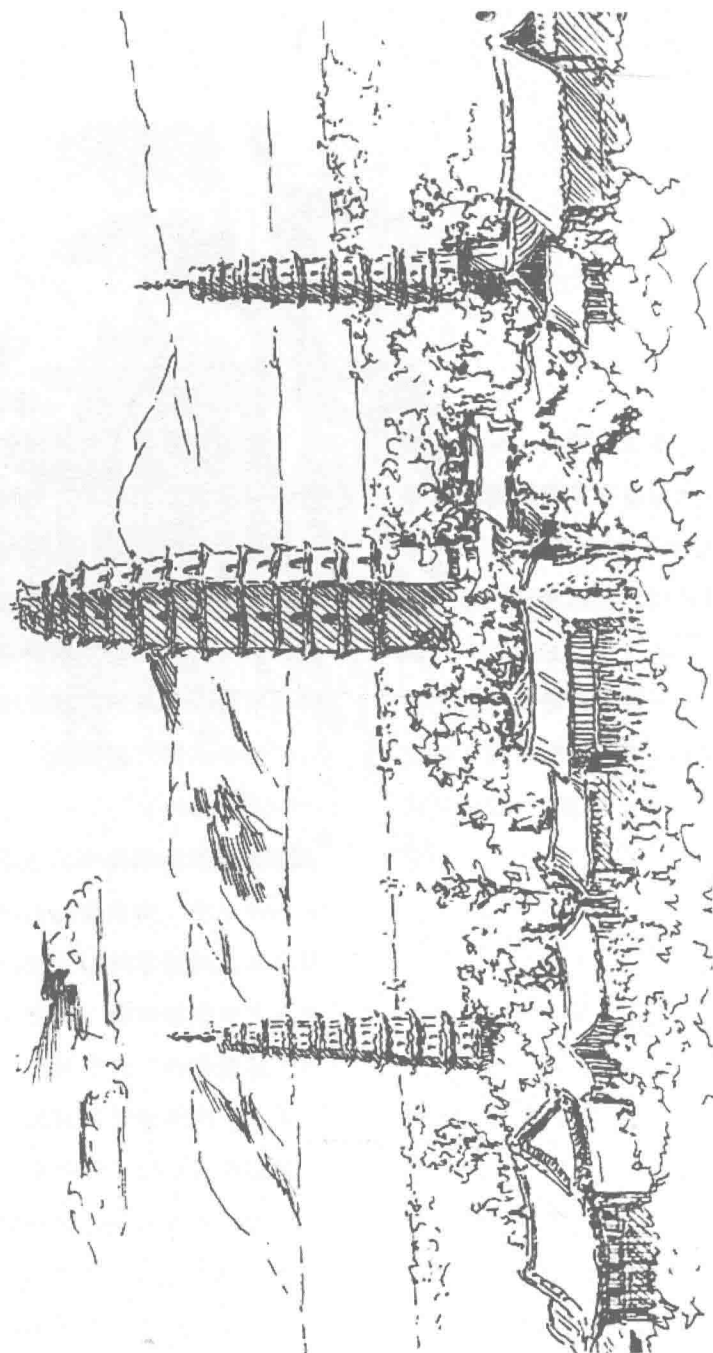
古镇街巷 / 37

村落民居 / 105

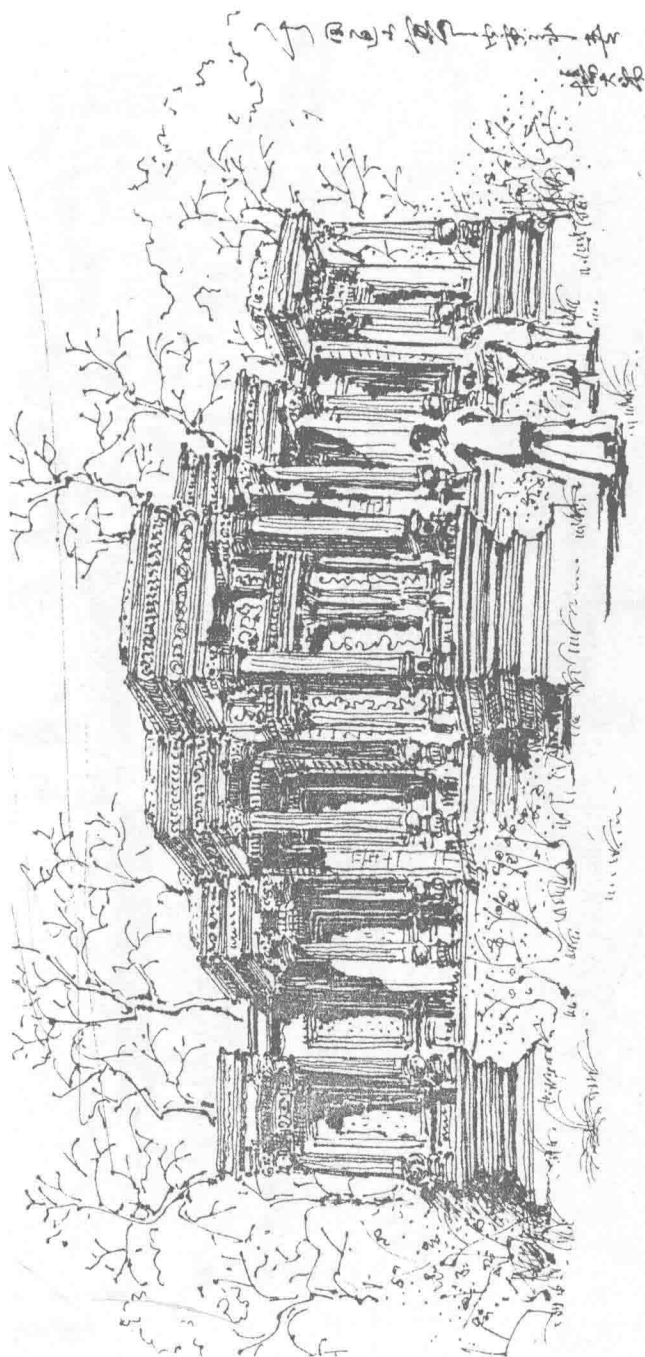
其他速写 / 185

寺廟古建

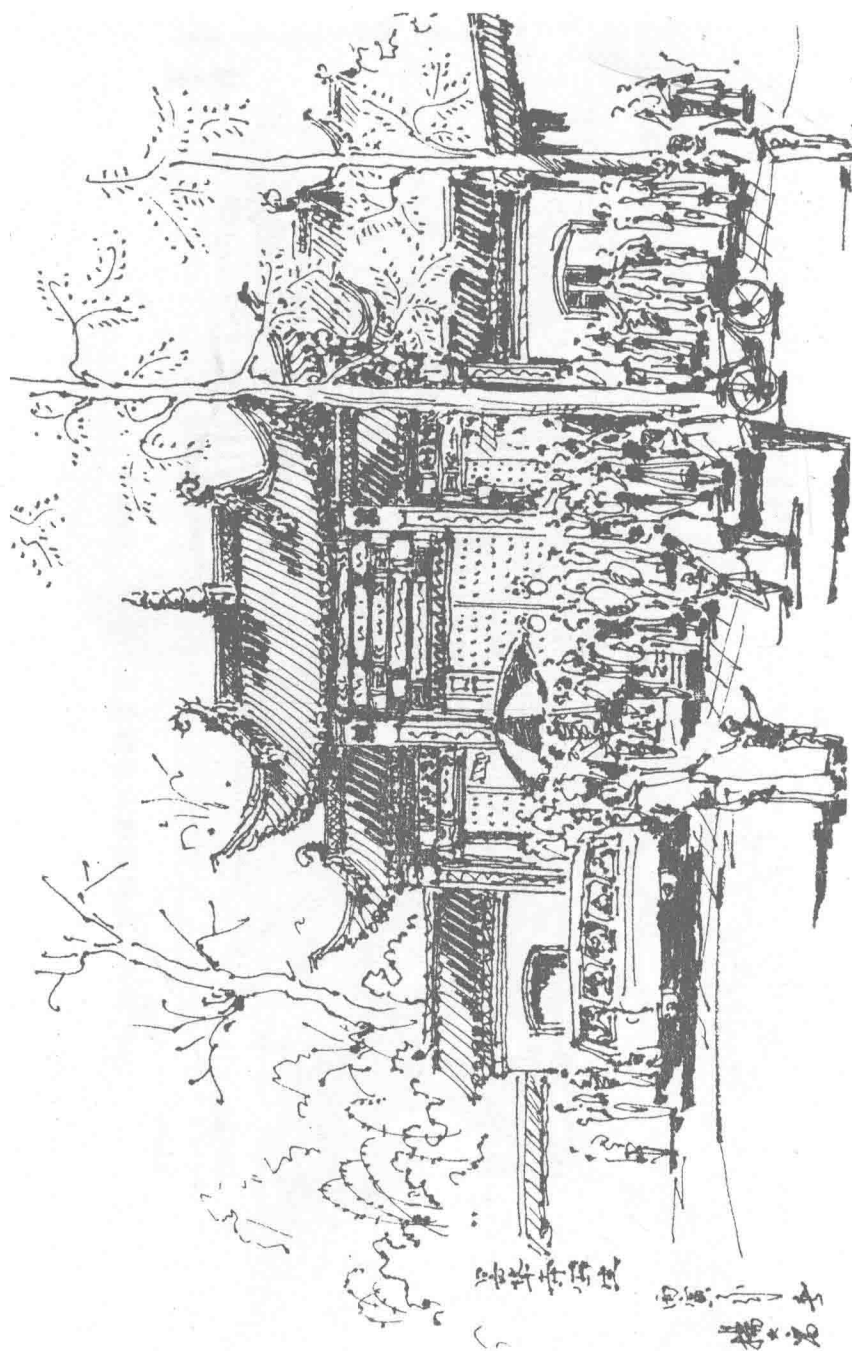

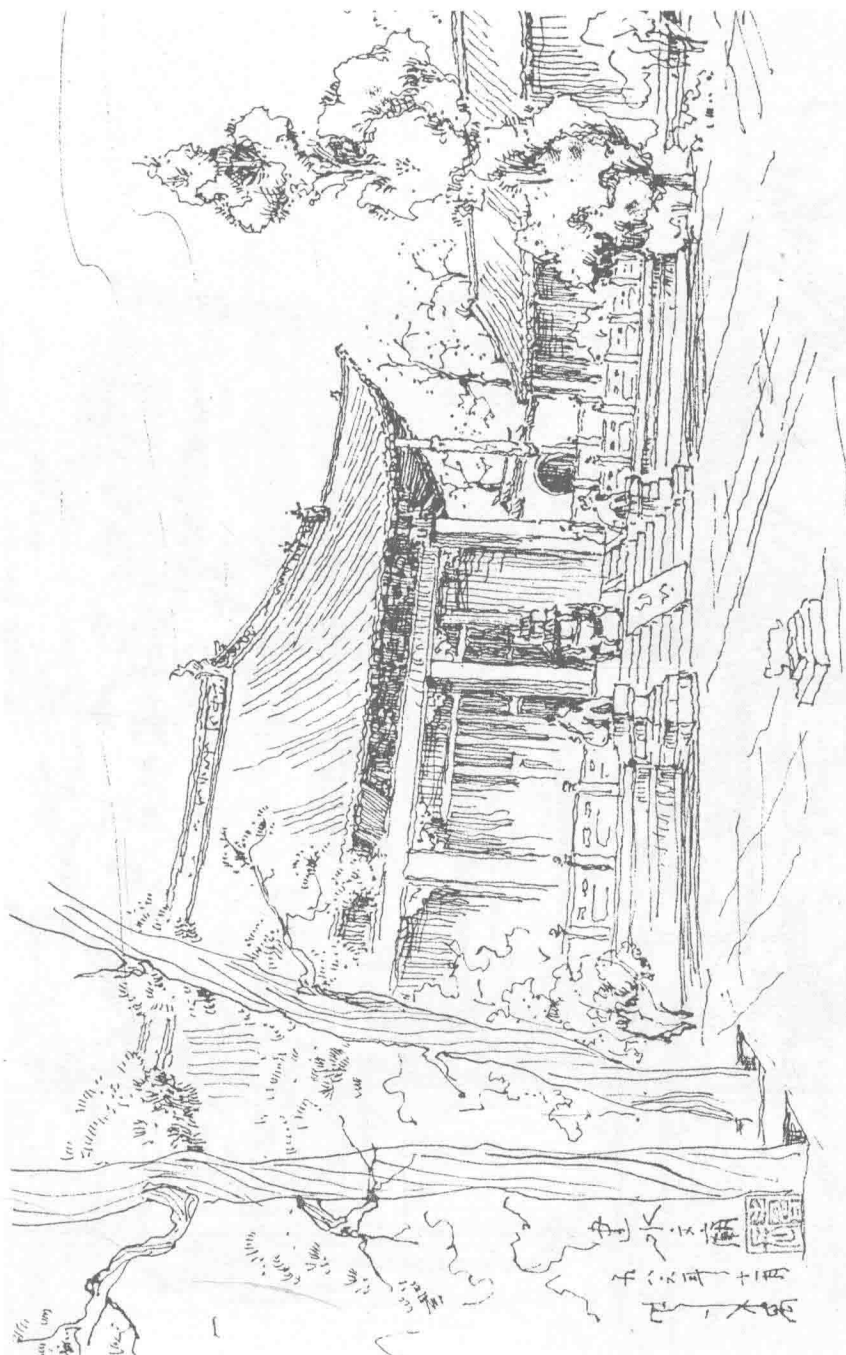
大理三塔 (1986年)

昆明圆通山唐继尧墓（宣纸，1986年）

昆明昙华寺山门（宣纸，1986年）

建水文庙大成殿（1986年）

建水朱家花园戏台（1986年）