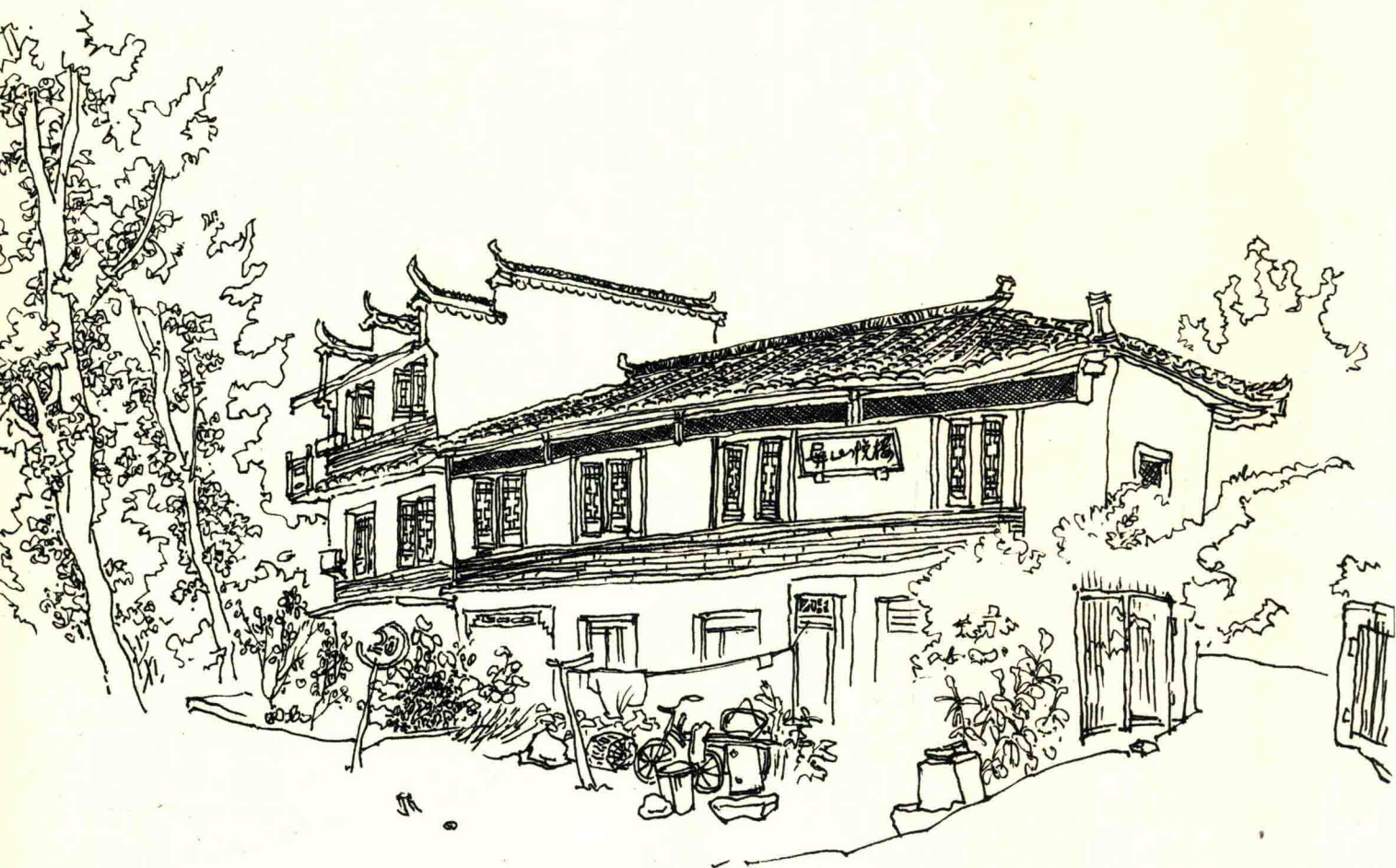

徽派建筑

艺书良品
系列丛书

风景速写

孙贵兵 / 主 编 蔡琛刚 胡胜钧 朱浩明 / 编 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

艺书良品系列丛书

徽派建筑风景速写

孙贵兵 / 主编 蔡琛刚 胡胜钧 朱浩明 / 编著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

徽派建筑风景速写 / 蔡琛刚编著. — 合肥: 安徽美术

出版社, 2016.4

(艺书良品系列丛书 / 孙贵兵主编)

ISBN 978-7-5398-6745-8

I . ①徽… II . ①蔡… III . ①建筑艺术 - 风景画 - 速写技法

IV . ① TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 083858 号

出 版 人: 陈龙银

策划编辑: 黄 奇

责任编辑: 程 兵

助理编辑: 方 芳

责任校对: 刘 欢

责任印制: 徐海燕

版式设计: 叶 飞

出版发行: 安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com/>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14 层

邮 编: 230071

营 销 部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本: 285mm × 215mm 1/16

印 张: 9

版 次: 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

版权所有, 请勿翻印、转载。如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与本社营销部联系调换

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

目录

概述

工具及材料·····	6
线的运用·····	7
树的画法·····	8
山石的画法·····	9

速写范例解析

农屋前的大石墩·····	10
农村的石板路·····	12
老弄堂·····	14
老房前的鸡棚子·····	16
溪边的老房子·····	18
古镇小径·····	20
破旧的老房子·····	21
堆满柴火的院落·····	22
荒废的木板棚·····	23
农家的院子·····	24
路边的柴火堆·····	25
流水人家·····	26
夏日的农家小院·····	27

作品欣赏

艺书良品系列丛书

徽派建筑风景速写

孙贵兵 / 主编 蔡琛刚 胡胜钧 朱浩明 / 编著

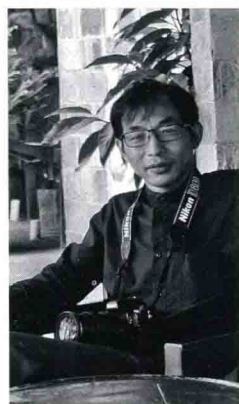
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

作者简介

孙贵兵

兵圣孙武富春堂后人，生于安徽省安庆市，毕业于安徽大学，师从刘继潮、陈林、黄德俊教授等徽派绘画、设计名家。高级室内建筑师，安徽美术出版社签约作者。现为艺书良品丛书主编。

胡胜钧

安徽省徽州祁门人，生于1973年，笔名梅君。1992年毕业于安徽省徽州师范学校，现为中等职业技术学校艺术专业教师，梅君书画苑院长。从事青少年书法美术和美术高考教学工作20多年，不断研习国画和书法，醉心家乡山水，笔耕不辍。

蔡琛刚

安徽省蚌埠人，自幼习画，2004年毕业于安徽建筑大学环境艺术设计专业，毕业后从事专业设计工作和美术教学工作十余年，对徽派建筑情有独钟。出版过《风景速写》《素描静物》《素描几何体》等数本专业教材。

朱浩明

甘肃省庄浪人，毕业于西安美术学院，师从陈国勇、王保安、李才根、赵晓荣教授，多幅作品留校和被私人收藏。多年来从事美术教育工作，现为自由艺术家。作品《血色杨家岭》获陈国勇一等奖，发表于《西北美术》，并入选西安美术学院60年校庆师生优秀作品展。《血色杨家岭》《寂》《宝塔山》入选西安美术学院优秀毕业作品展及雅昌艺术网在线展。

水墨徽州

文 / 孙贵兵

新安好山水，白云绕青松。

古村现画里，忘乎在其中。

徽州，古称新安，自秦置郡县以来，已有 2200 余年的历史。记忆里，第一次听说“徽州”这个词，是在初中的课堂上，老师解释安徽省名称由来：是取安庆和徽州首字合称。我是安庆人，当时顿感自豪之余，也对徽州这个词留下印象。后来上了大学，每日里路过安徽大学老图书馆西门口徽学研究中心牌匾之下，一种挥之不去的神秘感，让我选修了研究中心贺为才教授的选修课“徽派建筑艺术”，想从理论和图片上先了解一下徽派建筑。第一次真正接触徽州，是大学期间学校组织的徽州写生，当时我们就住在徽州屏山，自此便与徽州结下缘分。这如画一般的乡村，熟悉又陌生，遥远又亲近，神秘又诗意……那次写生经历也是安徽大学艺术学院 2002 级同学共同的记忆，至今难忘。再后来的一次次徽州写生，让心灵一次次感受厚重徽文化的洗礼，感受岁月斑驳的痕迹。

明汤显祖诗曰：一生痴绝处，无梦到徽州。古徽州是徽商的发祥地，明清时期徽商称雄中国商界 300 多年，有“无徽不成镇”“徽商遍天下”之说。以徽商、徽剧、徽菜、徽雕和新安理学、新安医学、新安画派、徽派篆刻、徽派建筑、徽派盆景等文化流派构成的徽学，更是博大精深。它与敦煌学、藏学有同样影响。徽州山水，一村一舍，在浓郁的乡情和强烈的黑白灰节奏中，有着深厚的文化根基，这里的民居庭院、粉墙黛瓦、小桥流水、隐隐青山，无不以一种诗意的面貌呈现眼前。坐在老房子前画画，想到很多，徽州文化，还有藏在窄小窗户背后的隐秘，徽商的奋斗，他们的爱情，他们的无奈和无徽不成镇的辉煌。和从前比，近年这里多了些商业气息，也难怪，本就是徽商故里。徽州先民，十三四岁，往外一丢，若干年后满载而归，大兴土木，盖上一片一片的四水归堂、有着高高马头墙的徽州大宅。徽派建筑特色鲜明。徽州先民将建筑与环境相融相辅，讲究布局 and 风水，黑瓦白墙、点窗门楼构成的点线面和黑白灰有机组合，有如一幅镶嵌在青山绿水之中的水墨画卷，层次分明，主体突出，清远而淡雅。徽州村落，民居建筑连片，祠堂、绣楼、牌坊、书院有机地穿插、矗立其间。各类建筑各占地位，主次鲜明，自然划分。建筑外部以黑白灰为主要色调，以砖石作山墙，建筑内部为木质结构，辅以精美雕刻，戏剧人物、历史故事，精彩纷呈。中间留一天井，寓意为四水归堂，之上露出蓝天白云，真是诗意田园。

一燕向后山，四水归堂前。

山居画图里，筱梦思江南。

徽州，有诗一般的意韵，老木寒云，种种意象：古老的木雕窗，老门前颓败植物前的老猫，老祠堂布满装饰的门楼，深深的石板巷，淳朴的乡民……画徽州，就是画徽州的清远淡雅和诗意空灵的意境。作画者，既是捕捉心灵的妙手，也应是捕山水之灵的妙手。

有感而发是我写诗歌和画画的习惯，在情感表达方面绘画和诗歌是一样的。诗歌是通过文字表达情感，绘画是通过形象来表达情感，画面上情感的体现，也就是画者的感受，那是画面灵魂所在。通常在绘画前，我会充分感受眼前景物。观察建筑、树木等主景配景的层次，取景构图融入构成，力图新颖。米勒说过：所谓构图，乃是将画家的思想传递给他人的技巧，而作品的全部意义则取决于画面的构图。建筑速写另一个重要的因素是透视，透视要准确；其次就是用线，有对比的大量线条构成整个画面，笔断意连，似白非白，曲折急缓，跌宕起伏；再次就是整体效果，包括整个画面的主次，主次其实就是画者要表现的画面主题和陪衬，单体建筑要表现出整体轮廓以及配景等，注重整体建筑的一致性，不要太注重刻画其中某个建筑的细节；最后，好的绘画作品，在一花一木中，在一砖一瓦上，除了画者的情感体验外，个人的绘画语言也很重要，作画者要找到属于自己的语言 and 方向。“无法而法，乃为至法。”画画的方法见仁见智。除此之外，有时候我更多地觉得，画画需要的是内心的一种耐性和对艺术的虔诚。一个画友说：绘画是世界上最幸福的事儿！这是热爱绘画的人的心声。路遥说过：只有初恋般的热情和宗教般的意志才能成就某种事业！我们热爱画画，但有时缺少耐性和持久的热情，热爱就该坚持，良好的耐性和虔诚的心态是求艺之路不可或缺的因素。

一花一世界，一叶一菩提。大千世界，不只是用眼睛观察，更多的是需要用心灵去体会和感悟，用心修炼画外之功。除此之外，就是对绘画持之以恒的坚守，坚守艺术的真谛，坚守内心的诗意田园。

目录

概述

工具及材料·····	6
线的运用·····	7
树的画法·····	8
山石的画法·····	9

速写范例解析

农屋前的大石墩·····	10
农村的石板路·····	12
老弄堂·····	14
老房前的鸡棚子·····	16
溪边的老房子·····	18
古镇小径·····	20
破旧的老房子·····	21
堆满柴火的院落·····	22
荒废的木板棚·····	23
农家的院子·····	24
路边的柴火堆·····	25
流水人家·····	26
夏日的农家小院·····	27

作品欣赏

徽派建筑，
下山筑室，择水定居，因地制宜，
此谓之自然。

兼蓄道释，乘遵宗法，崇奉风水，
此谓之古朴。

含隐蓄秀，凝重孤峭，寂寥幽丽，
此谓之隐僻。

典正雅致，庄重高洁，不染尘俗，
此谓之典雅。

鸡犬桑麻，村烟殷庶。

新年报本，有社有祠。

别墅花轩与梵宫佛刹飞甍于茂林秀竹间，
一望如锦綃。

概述

徽派建筑是传统建筑最重要的流派之一，徽派建筑作为徽文化的重要组成部分，历来为中外建筑大师所推崇，是江南建筑的典型代表。

徽州建筑受徽州文化传统和优越地理位置等因素的影响，形成独具一格的建筑风格。粉墙黛瓦、马头墙、砖木石雕以及层楼叠院、高脊飞檐、曲径回廊、亭台楼榭等和谐组合，构成徽派建筑的基调。徽派建筑规模宏伟、结构合理、布局协调、风格清新典雅，尤其是装饰在门罩、窗楣、梁柱、窗扇上的砖、木、石雕，工艺精湛，形式多样，造型逼真，栩栩如生，其高超的建筑技艺和不朽的艺术价值，充分显示了古代汉族劳动人民的勤劳智慧和卓越才能。徽派建筑集徽州山川风景之灵气，融汉族民俗文化之精华，风格独特，结构严谨，雕镂精湛，不论是村镇规划构思，还是平面及空间处理、建筑雕刻艺术的综合运用都充分体现了鲜明的地方特色。尤以民居、祠堂和牌坊最为典型，被誉为徽州古建三绝，为中外建筑界所重视和叹服。

徽派建筑风景速写，顾名思义是表现古徽州地区徽派建筑、自然风景一类的速写作品。根据徽派建筑本身结构材质的不同特点，采用不同的表现技法，表现对徽派建筑、自然景观的不同感受。要画好徽派建筑风景速写必须具备一定的艺术素养和造型基础，并且需要长期的努力和坚持。

工具及材料

风景速写的工具及材料不外乎是笔和纸，常用的笔有铅笔、钢笔、马克笔、针管笔、毛笔等；常用的纸有速写纸、复印纸、素描纸、卡纸等。

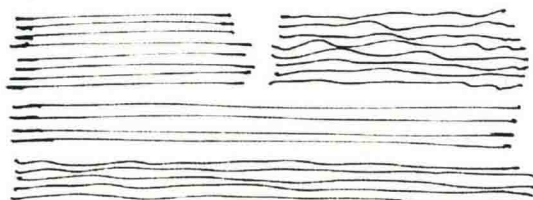

线的运用

每一种绘画形式的造型元素都离不开点、线、面。在线描风景画中，点、线、面虽然是一种抽象的符号，但作为造型元素又有双重含义：一方面表现了物象的形状、比例、结构、明暗、虚实、空间等造型关系，另一方面它们又具有自身的视觉美感和个性特征。

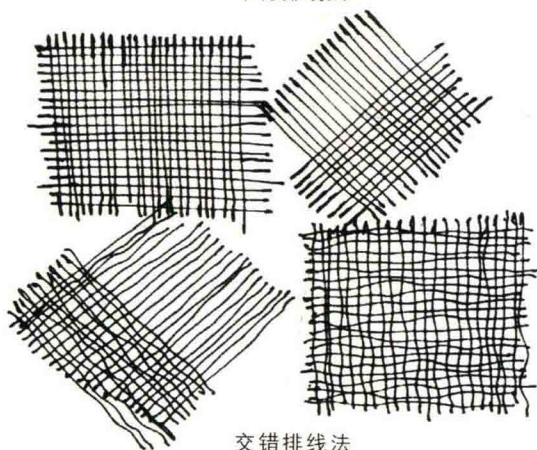
单纯勾勒物体轮廓和结构的线形，不存在方向性的说法，只有线条运用到具体物体并以此来表现物体的体量感时，其方向性才起到它应有的作用。排线的原则应以更好地表现物体的结构，遵循透视方向为依据，这样才更有利于表现物体的体量感、空间感及材料质感。画面所呈现的视觉效果才会更自然贴切、合乎情理和富有美感。

黑、白、灰是线描风景中的另一个重要造型元素，不过线描风景画中的黑、白、灰有别于素描中的黑、白、灰，线描风景画中的黑、白、灰不是通过光影明暗调子来实现的，而是通过线条的疏密、聚散来呈现的。

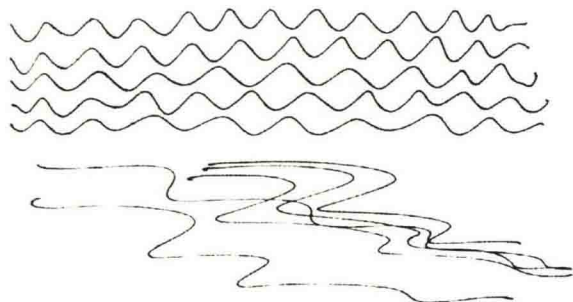
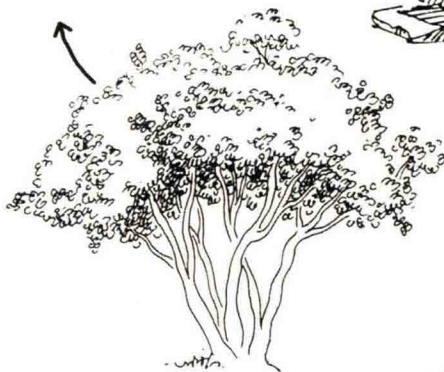
平行排线法

松树的阴影部分使用了平行排线法进行塑造。我们在作画时可利用这种方法表现物象的明暗空间关系，也可用交错的排线来表现物象的肌理质地。

交错排线法

小灌木的叶子采用了不规则的曲线进行塑造。我们在作画时常用这类线条表现琐碎的物象。

曲线法

房屋的结构运用了刚劲的直线来表现墙面的坚硬质感。屋顶用一些短曲线来塑造瓦片的小起伏结构。整体塑造刚柔结合。

树的画法

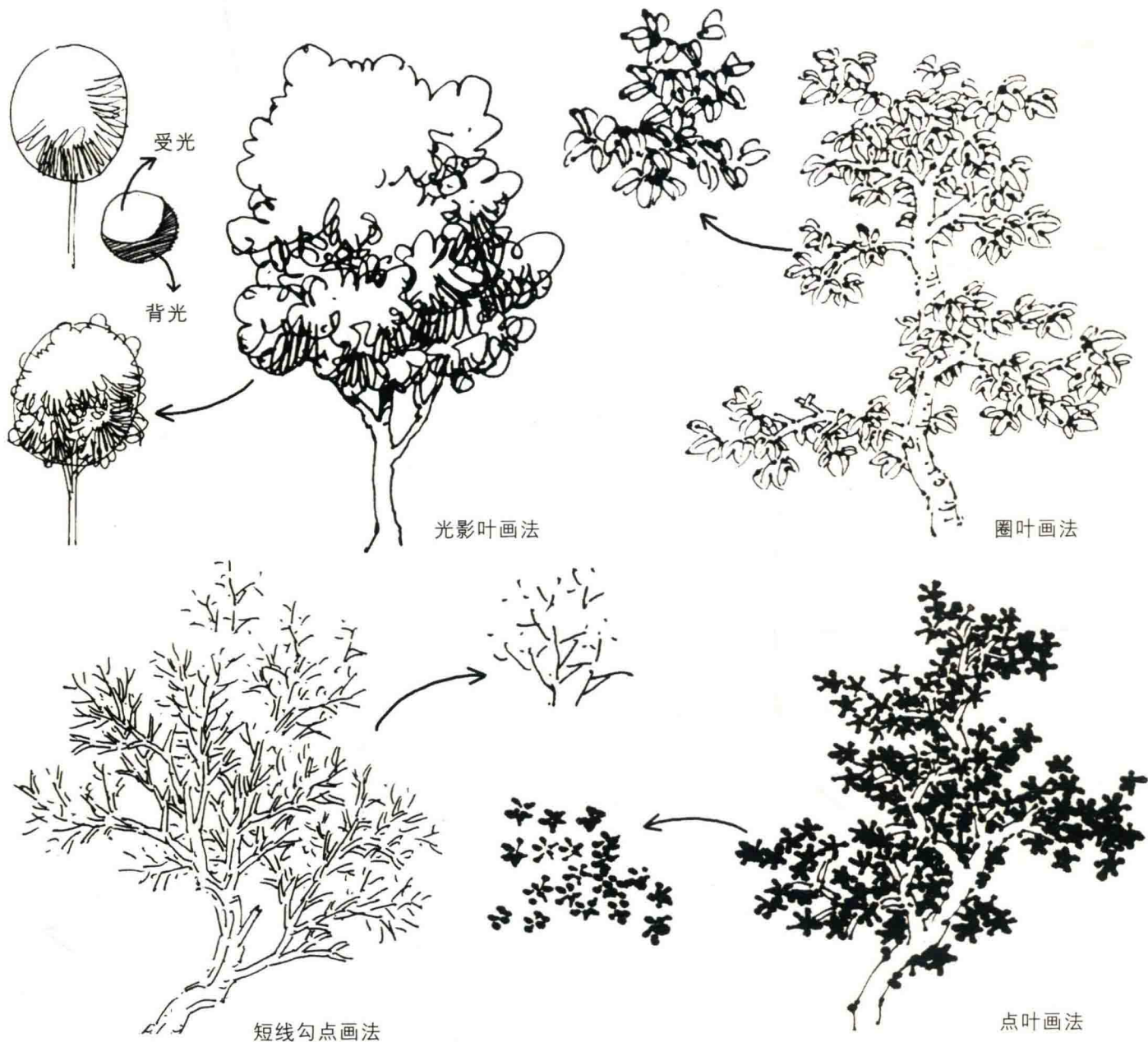
树是风景画的重要组成部分，有时它甚至是描绘的主体，故树的画法不容忽视。树木种类繁多，形状也千差万别，但每株树都是由枝、干、根、叶构成。因此，学画树应从单株画起，了解了一株树的结构及其画法，便可触类旁通。画树的顺序，一般是先立干，再分枝，最后画叶。

立干：干有定大局的作用，一株树的正、畸、直、曲，皆取决于主干的基本倾向。对一株树的基本形态要有一个大体把握，然后从上向下乘势落笔。画树干的轮廓线不要一笔到底，生枝处、交叉处要预留位置，同时要注意表现树形特征。

分枝：山水画家对于画树曾提出“树分四枝”的要求。“四枝”即画树枝时从左、右、前、后四面出枝，把树画得有立体感和空间感。画树枝较困难的是交叉穿插，既要变化丰富，又要活而不乱。一要充分运用“不等边三角形原则”。树枝交叉的最小单

位是三根枝条，三条枝构成的状态以不等边三角形最美。落笔时从主枝上生出小枝，小枝上又生出小枝，层层生发，自可收到“齐而不齐，乱而不乱”的效果。二要掌握“密不通风，疏可走马”的原则，疏落有致，密而不乱。

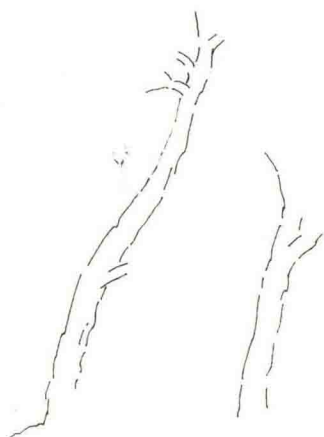
画叶：历代画家根据自然界种种树叶的形态，经过综合、概括、提炼，形成了程式化的画树叶方法，如“介字法”“个字法”等。这为后人画树提供了有利条件，可借用，但不能泥古不化，要灵活运用，更要到大自然中去体验、去观察，创造新的表现方法。风景速写，一般采用双钩画叶或点写画叶两种形式。

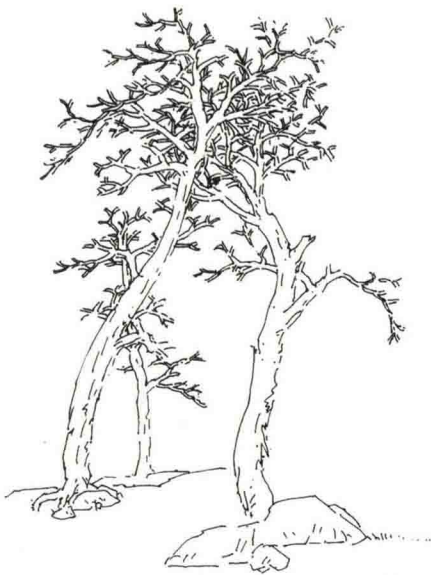
步骤一：用单线双钩法画出主要的树干，在画树干的时候要注意树与树之间的势态和相互呼应关系。树干的轮廓线要概括地画，留点空隙，线条要松，不要太拘谨。

步骤二：用单线双钩法画出主要树枝，分枝时树枝要有前后、左右关系，留出树叶的位置。画出远处的小树，画时要注意与另外两棵树的穿插、疏密、动势关系。枝干画好以后，添加地面和土坡，地面和土坡尽量概括、简练。

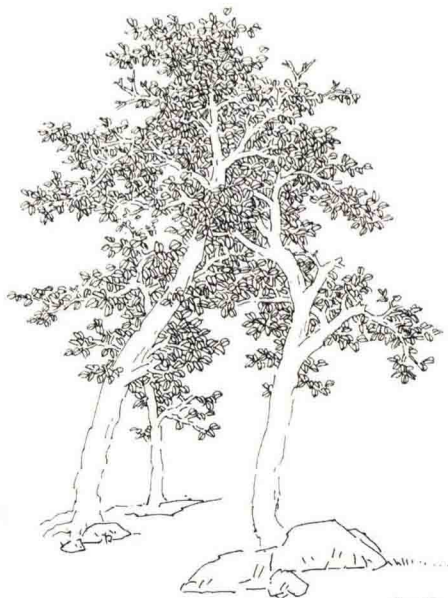
步骤三：画好树干与主要树枝以后开始添加树叶。画树叶时，要注意树叶的基本特征和生长规律。通过树叶密集的黑衬托树干和树枝的白，注意树叶的疏密关系，做到疏中有密、密中有疏。

步骤一

步骤二

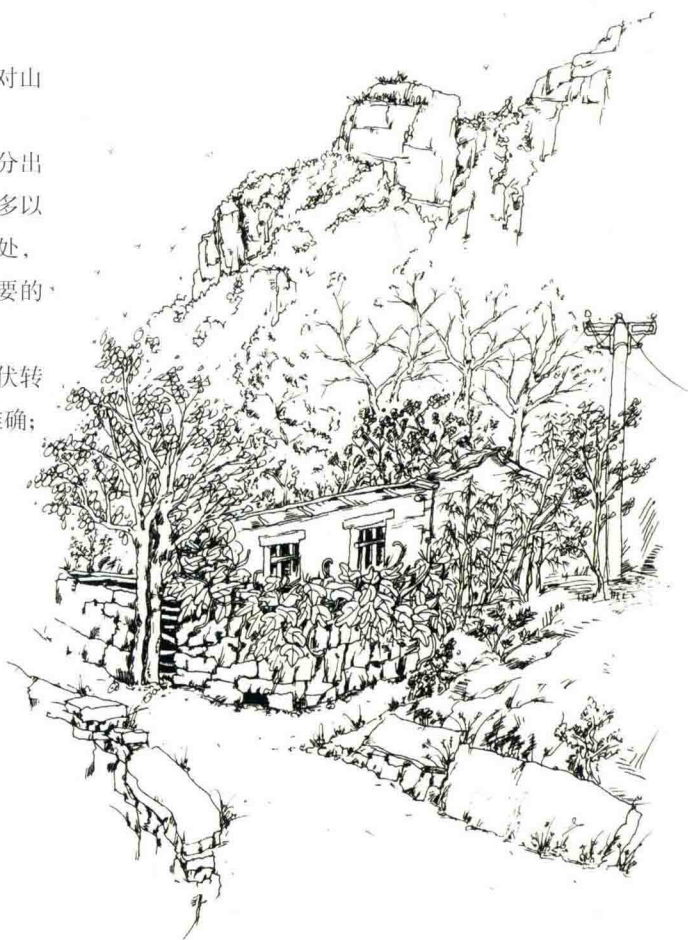
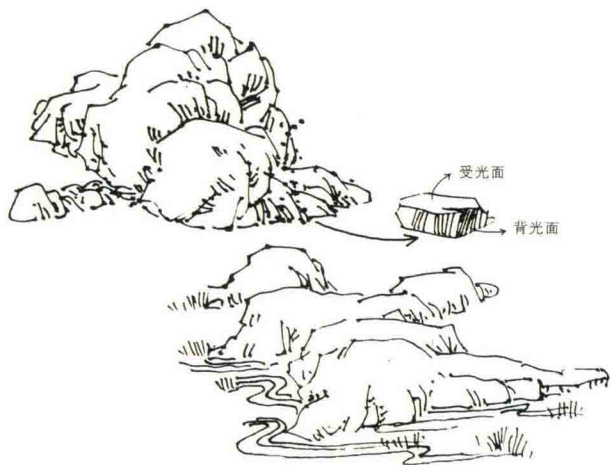
步骤三

山石的画法

山石是风景画的重要组成部分，石是山的局部，山是石的整体。对山石的画法，应高度重视。

古人有“石分三面”之说。所谓“三面”即开始勾勒轮廓，就要分出它阴阳向背、凹深凸浅的基本形态，表现出石的体积来。风景速写，多以点或线来表现石的体积。一般下部为阴暗处，多点（线），上部为受光处，少点（线）。画群石，要高低穿插，集散得宜。画石不仅要形似，更重要的是须表现出石质和骨气。

画石或山首先勾勒轮廓脉络，把一块石或一座山正、侧、斜的起伏转折、连绵走向表示出来。然后勾画石纹。勾轮廓脉络，要简练、概括、准确；勾石纹，线条要互相接搭，组织合理，画出整体的石面变化。

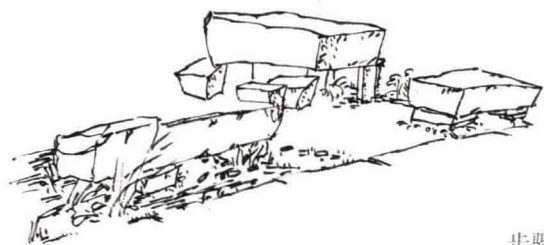

速写范例解析

农屋前的大石墩

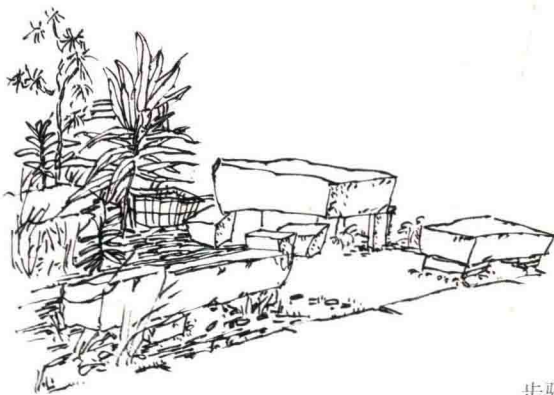
训练要点

风景速写主要是以线造型为主，重在线的运用与变化。塑造时应结合物象的结构和质感，把握线条方圆曲直的变化。这样才能在所描绘的形象中体现出线的刚柔美感。

步骤一

步骤一：明确景物的透视规律，区分近、中、远景的物象特征，画出近景中的石块，落笔应准确肯定。

步骤二

步骤二：画植物的枝叶关键在于概括和取舍，体现自然特征。

步骤三

步骤三：根据构思确定房屋的基本结构，先画出近处的房屋。

步骤四

步骤四：对远处的房屋进行完善。接着用线条对房屋进行局部塑造，要注意前后空间关系。房屋的线条应处理得密一些，加强画面的疏密对比。

步骤五：进一步加深画面层次，对整幅画面进行调整，要注意主次、空间等关系。

农村的石板路

训练要点

塑造此幅作品时应避免单薄、琐碎和呆板。抓住建筑物的基本几何形状，突出其整体特征，把握建筑的造型美感，对门窗和表面装饰不能去细抠，要充分概括处理。房屋边缘用笔尽量活泼一些，可适当添加一些小的灌木、藤蔓等，以此丰富画面的韵律和节奏。

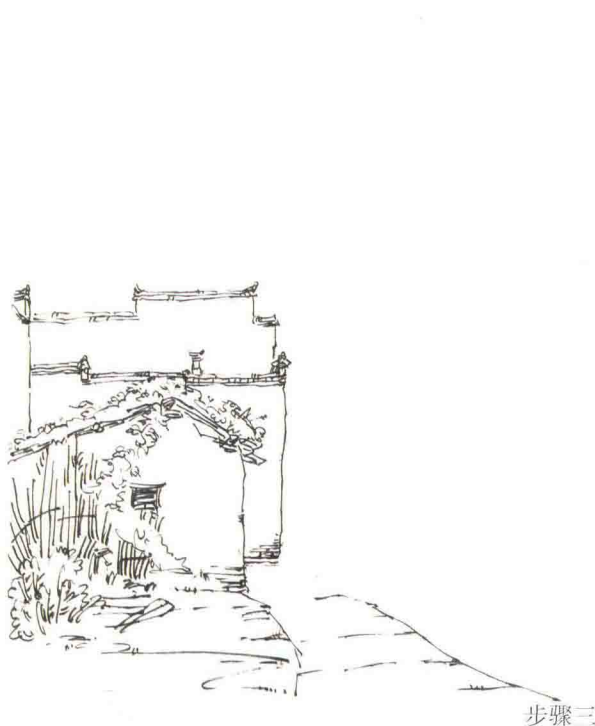
步骤一

步骤一：仔细观察画面，先用线轻轻画出景物大致轮廓。注意房屋在画面的位置与透视关系。

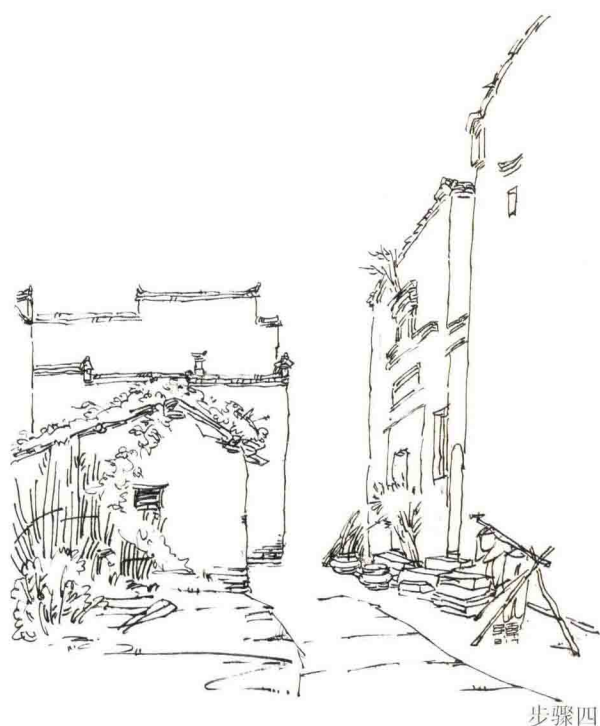
步骤二

步骤二：进一步确定形，画出大的明暗关系。注意画面的前后主次关系，以免破坏画面空间感。

步骤三

步骤三：画主体房屋的细节特征，要注重线条的疏密以及画面的节奏关系，并逐一完善周边景物。

步骤四

步骤四：刻画另一边的房屋。注意局部物象与整体画面的透视关系，力求自然协调。

步骤五：调整画面前后、主次、虚实关系，完成整幅速写。

步骤五