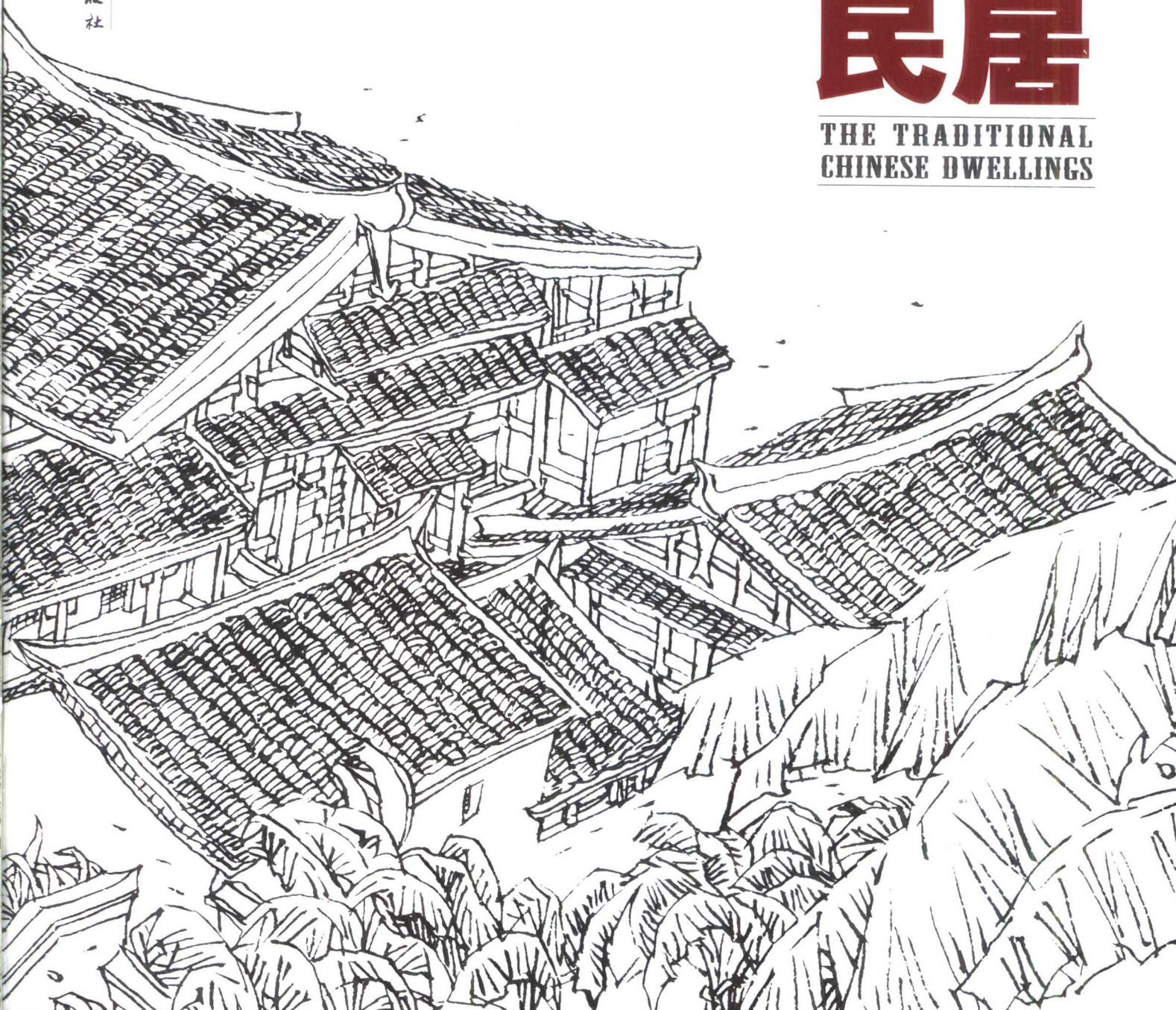

白·描·画·典·藏

中国民居

THE TRADITIONAL
CHINESE DWELLINGS

王其钧 著
中国建筑工业出版社

中国民居

白描画典藏

王其钧 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民居 白描画典藏 / 王其钧著. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2006

ISBN 978-7-112-08487-6

I. 中… II. 王… III. ①民居—研究—中国 ②白描—写生画—作品集—中国—现代 IV. ①TU241.5 ②J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 089397 号

责任编辑: 张振光 费海玲

责任校对: 张景秋 关 健

中国民居

白描画典藏

王其钧 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京图文天地中青彩印制版有限公司制作

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/20 印张: 10 字数: 200 千字

2007 年 1 月第一版 2007 年 1 月第一次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 48.00 元

ISBN 978-7-112-08487-6

(15151)

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)

本社网址: <http://www.cabp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

天趣洋溢的中国民居

(代前言)

孙国彬

经济发展给我国的建筑业注入了蓬勃的生机，从东到西，由南至北，现代公寓犹如雨后春笋，兀然矗立，令久居老式民房的居民仰望羡慕。人们向往独门独户的家庭生活和功能齐全的装备，对眼下的乡村栖居感到不方便。

诚然，现代公寓在实用性和功能性上都胜过老式民居一筹，然而传统的民居仍以其朴素淳美、内涵蕴藉、丰富多变的样式，以及那巧思妙造、随机应变的手法，不仅博得了建筑界、艺术界的青睐，而且引起了国外学者的兴趣和关注。他们纷纷来我国进行研究，着眼于江南水乡村镇、云南彝族“蜂房建筑”、重庆临江门的楼阁，以及皖南的院落、西藏的碉房等等。

中国民居的研究已成为国内外学术界的热门话题之一，而王其钧正是在这个昔日被认为是“冷门”话题的中国民居上，以其高瞻远瞩的眼光和真知灼见的预测，开始他的研究。他的实地考

察和艺术创作，最终积累成具有200幅画面、5万余字著述的画册——《中国民居》。

王其钧早年从师学画，是个出色的连环画作者，转而学习中国画理论，后又认定建筑学；在研究中，他把自己的兴趣瞄准了中国民居。在一幅幅优秀精致的画面和精深透辟的阐述中，作者将自己的研究成果，以感性和理性相结合的方式，把我们引入到熟悉而又似乎陌生、有形有神、有声有色的中国民居——自然美与艺术美的完善结合之中，充分体现出作者娴熟的绘画技巧和博大精深的理论知识，同时也为我们认识、理解中国民居之美提供了具有典型意义的、极有价值的资料。

在辽阔宽广的华夏大地上，我们的祖先根据不同的地理环境、气候条件、物质出产，创造出各种合适的居处，如黄土高原的“原始”窑洞、福建永定庄严厚实的环形土楼、贵州凝重朴实的石

板房等等。

然而倘若我们仅仅从形式上认识中国民居，还是远远不够的。中国民居不仅以其丰富的形式反映出我们祖先的创造能力，而且更值得引起我们重视的是民居的内在吸引力。安排上疏密得当，布置上虚实相生，结构上内外通透，装饰上或朴实淡雅，或精工细雕，更以高低起伏的节奏感受和诗情画意的环境氛围，使我们领略到中国画似的平淡天真，令人流连忘返，思绪万千。

愈是具有民族性，便愈具有世界意义。作为群体的民居，它必须同它的周围环境谐调、平衡，保持着一定的相互关系，使之适应这个统一体的需要。

在群山环抱、林木蓊郁、溪清塘澄的环境中，坐落高低错落、鳞次栉比、变化不一的村民乡镇，我们可以领略到中国民居的环境之美，悟出人与人之间和睦共处、互相帮助、亲密无隙的关系。而

作为个体的民居，则以其独特的艺术语言，在式样、材料、结构以及门窗、铺地、栏杆等方面，来表现其鲜明的民族性和东方美的魅力。

艺术语言是用来表达艺术形式的，什么样的艺术形式该用什么样的艺术语言，这是艺术表现的一般规律，而这种语言在民居中是运用得那样自然纯熟、生动、活泼、精细入微。

诚然，我们谈论民居之美，并不是我们应该回复到那个时代去，而只是由于我们居住在现代的公寓里，却又“恋”着传统的民居所造成的一种捉摸不定的“心理距离”，正如我们对敦煌的艺术的赞美和期望亲眼目睹、却又不愿意在这个艺术宝库中蹲上一辈子一样。

注：本文作者是上海人民美术出版社资深编审。他当时是《中国民居》一书的编辑。现任《中国书法大系》等重点图书的策划主编工作。本文发表在《美术之友》1992年2期。《美术之友》由中国人民美术出版社编辑出版。

目 录

天趣洋溢的中国民居(代前言)

孙国彬

(九) 音乐旋律	22
(十) 诗情画意	23

绪论

1

第二章 平面分类

26

第一章 美的探求

11

(一) 圆形住宅	26
(二) 纵长方形住宅	27
(三) 横长方形住宅	28
(四) 曲尺形住宅	29
(五) 三合院住宅	30
(六) 四合院住宅	33
(七) 三合院与四合院的混合体住宅	36
(八) 环形住宅	37
(九) 穴居住宅	38

(一) 疏密得当	11
(二) 虚实相生	12
(三) 外实内静	13
(四) 内外通透	14
(五) 朴实淡雅	18
(六) 华丽装饰	19
(七) 丽而不俗	20
(八) 气韵生动	21

第三章 大木构架

39

第四章 形式集合 43

(一) 蒙古包	43
(二) 藏族碉房	44
(三) 窑洞	48
(四) 朝鲜族民居	50
(五) 东北民居	51
(六) 北京四合院	53
(七) 江浙民居	55
(八) 四川民居	60
(九) 云南一颗印民居	63
(十) 长方形土楼	64
(十一) 环形土楼	66
(十二) 福建民居	68
(十三) 广东民居	70
(十四) 湘鄂赣民居	71
(十五) 皖南民居	75
(十六) 晋陕民居	79
(十七) 干阑式民居	82
(十八) 维吾尔族民居	86

(十九) 贵州石板房	90
(二十) 井干式民居	91
(二十一) 白族民居	92
(二十二) 西北民居	93

第五章 村镇面貌 94

(一) 村镇选址	94
(二) 街道尺度	97
(三) 死胡同	98
(四) 广场	99
(五) 街景的变幻	103
(六) 牌坊	107
(七) 河道	108
(八) 桥	109
(九) 路棚	112
(十) 私用码头	113
(十一) 祠堂公馆	114
(十二) 公用空间	116
(十三) 村镇举例——罗城古镇	117

(十四) 环境	119
---------------	-----

第六章 分解构造	120
-----------------	------------

(一) 影壁	120
(二) 坡屋	121
(三) 跨河建筑	122
(四) 出挑	123
(五) 枕流	124
(六) 倚桥	125
(七) 越溪	126
(八) 敞棚	127
(九) 小天井	129
(十) 吊脚楼	130
(十一) 民居的扩展	133
(十二) 檐廊	135
(十三) 厨房	136
(十四) 室内设计	137
(十五) 家具	138

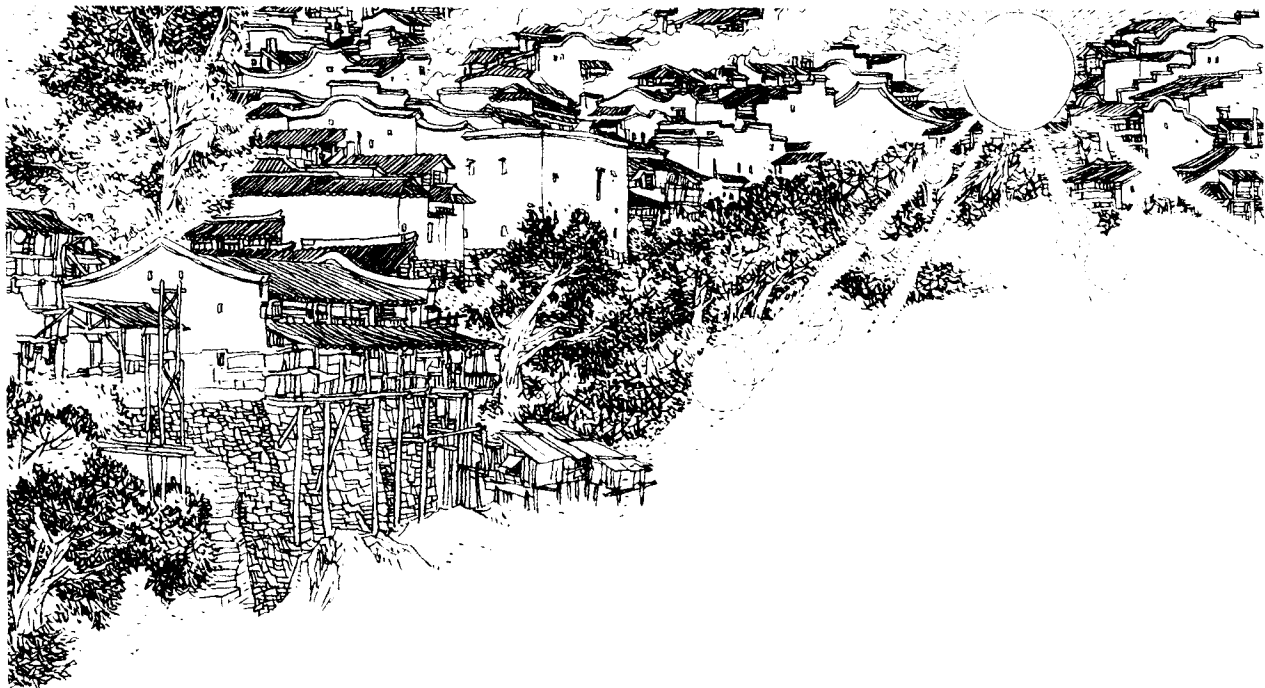
第七章 艺术语言	142
-----------------	------------

(一) 艺术语言	142
(二) 序列	143
(三) 统一	148
(四) 均衡	150
(五) 韵律	152
(六) 对比	153
(七) 对称	154

第八章 细部装修	155
-----------------	------------

(一) 院门	155
(二) 窗	163
(三) 房顶	168
(四) 墙壁	169
(五) 防火山墙	171

第九章 审美意蕴	172
-----------------	------------

1

原作尺寸: 185mm × 100mm

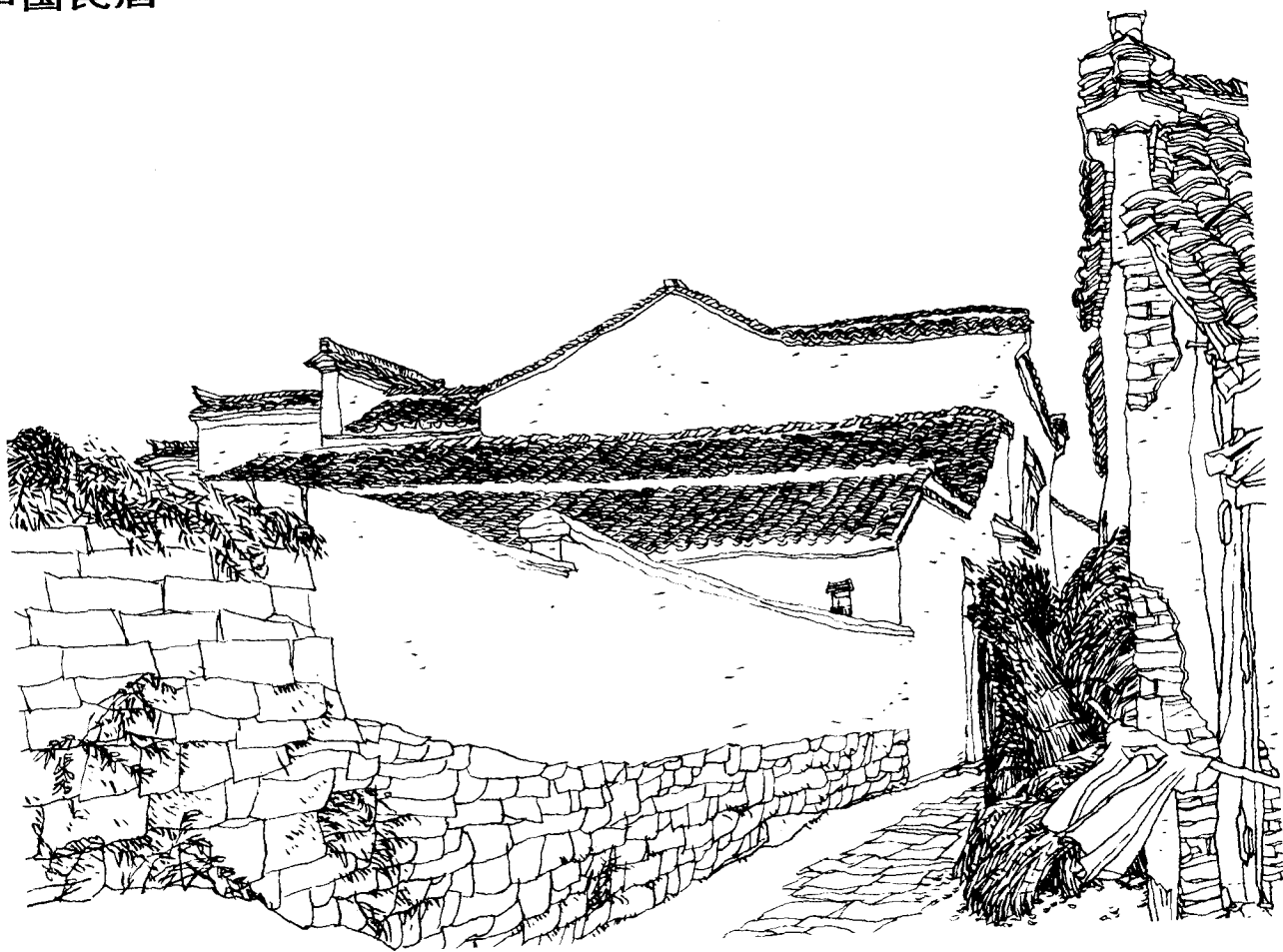
白描, 是中国画的一种基本技法。白描主要透过简练明快的线条, 运用浓淡、粗细、疾徐、刚柔等线条本身的变化, 以及线条之间的疏密关系, 表现出物象的质感、量感、运动感和厚重感。尽管白描并不在画面上着色, 但表现对象的形与神都可以得到充分的显现。在历史上有许多画家的白描作品, 都以淡毫轻墨、遒劲圆转而产生神形兼备的功效。

绪 论

晨曦中, 我们徜徉在老村古镇间, 穿梭于深巷高墙下, 呼吸着清新自由的空气, 远离大都市喧闹的嘈杂声。那雄峻的高山, 那平静的小河, 弥漫着轻烟般的晓雾。一幢幢有形貌有神灵民居在朝霞下醒来。我们眼前展现着浸透了感情的一幅幅生动的、有声有色的形象图画, 触动了我们的想像、情

感和审美感受。

这是福建北部山区的一组民居, 我们可以看到变化丰富的封火山墙, 凌空耸起的木质吊脚楼, 简易朴素的小棚、各具特征的宅邸和错落有致的屋顶。在雄鸡的鸣唱中, 小镇迎来新的一天。

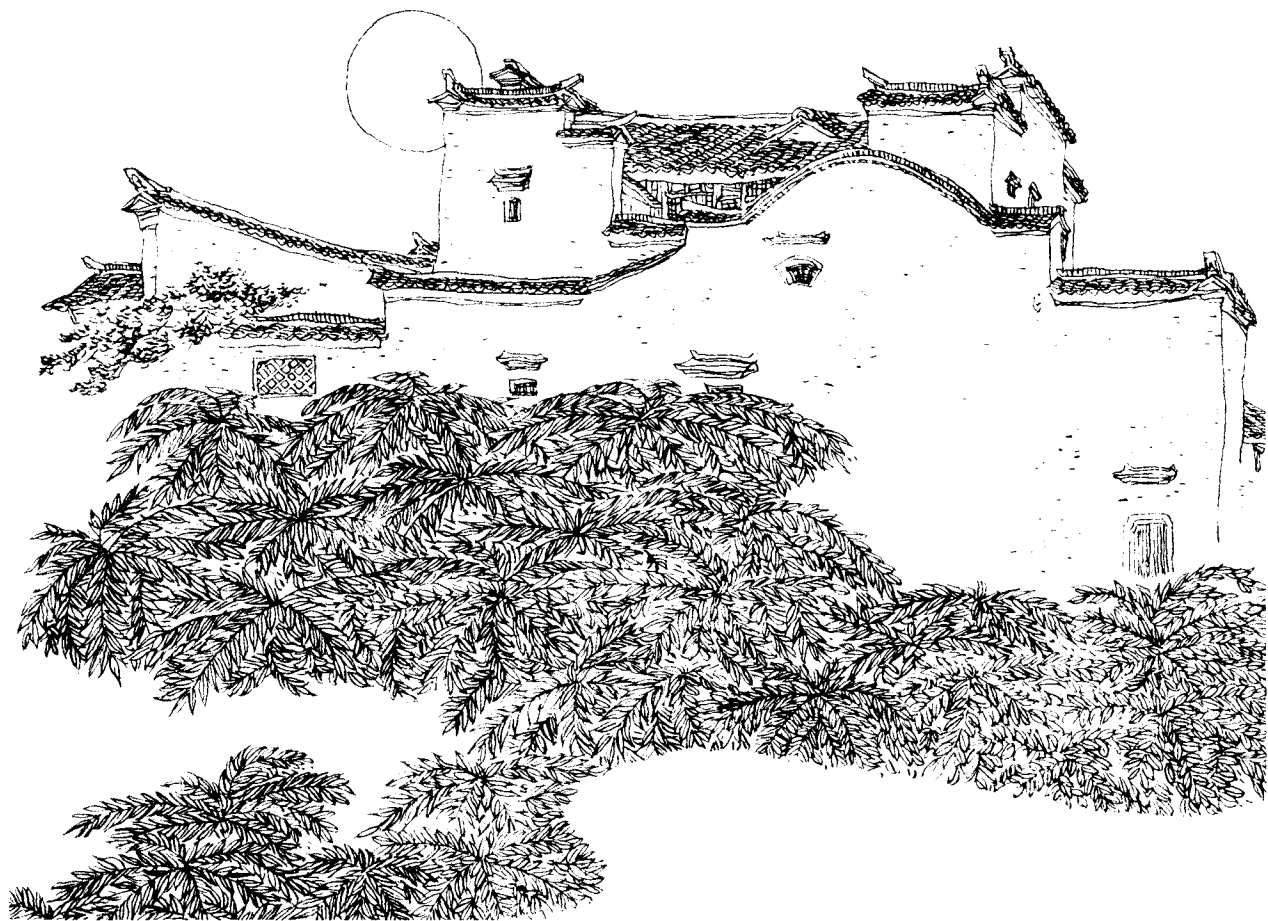

原作尺寸: 183mm × 132mm

用白描来表现建筑,在中国古代就产生过相当多优秀作品。古代画建筑时,还有一种界画,就是用界笔、直尺作为绘画的工具来表现建筑。在古画中属十三科画科之一,主要表现官室、楼台、屋宇,也有衬以山水林泉作为背景,烘托建筑的。但表现中国传统民居,不需要使用直尺和界笔,就用毛笔直接勾线会更富韵致。

当我们来到皖南古镇或贵州石板寨时,往往会不自觉地受到民居美的感染,如饮醇醪,似醉其中,赞叹其美。从美学角度来讲,在现实的审美世界中,民居并不是以类型,而是以个别的形式展现出来的。不同的民居具有不同的形式,给人的感觉也各有异采。

图为皖南某宅,它完全保持明代民居的风格。它给我们的感觉是宁静、古朴,从层层下落的屋顶中,我们感觉到节奏的律动,而在以横线为主的轮廓线中,我们又能感受到恬静,二者在互补的情形下,给观者的视觉以平衡。

原作尺寸：170mm × 130mm

初学者最为困惑的是，不知道使用勾线笔感到困难的原因是什么，为什么一开始总是画不好。大部分初学者认为仅仅是自己缺乏技巧。事实上，大部分人都能迅速地用叶筋笔或其他狼毫笔画出恰到好处的线条。而影响继续作画的是无法决定使用什么样的线条，并预想将得到怎样的效果。最有可能的是，初学者作画时常想像着一幅作品，并使用着和表现对象并不适宜的方法。也就是说：“力有余，而心不足”。

温庭筠《商山早行》中有两句名诗：“鸡声茅店月，人迹板桥霜。”读罢将我们带进了一个特定的艺术意境中，被它所感染。我们似乎感受到一种特殊的气氛和情调。而这种感受又好像是“只可意会，不可言传”似的，用任何语言都无法准确地描述出来。

这是皖南歙县清代一住宅外观。建筑物的轮廓似平非平，耐人寻味。月光下，树影婆娑，一个个窗子像灵动的眼睛，流露出绵绵的家之情愫，静中有动，动中寓静，把我们的思绪带入到富于诗意的遐想中。

原作尺寸: 192mm × 135mm

事实上, 许多的白描建筑画作品都可利用叶筋笔之类的长锋狼毫笔, 由笔触组成恰当的疏密关系, 但这无异是一种绘画技巧。而一幅作品中最大的不同在于图像是复杂的还是简单的, 最终效果是风格化的还是写实主义的。所有这些都表明成功作品的关键是作画者本人的想法、观点, 也就是一幅画中的灵魂, 而不仅仅是具体勾线技巧。

环境气氛给我们的感受, 是感性的, 直觉的, 又是朦胧的。正如宋代诗人梅圣俞所说的: “作者得于心, 览者会以意, 殆难指陈以言也。虽然, 亦可略道其仿佛。”这可以说是审美活动中常见的一种规律性的现象。正如我们读诗一样, 我们体验到了诗的美, 但往往是“心中所有, 口中所无”。要我们用语

言来完整准确地描述民居美, 亦是同样困难的。

这里我们看到的是浙江西部地区的某民居。宋代诗人陆游《西村》诗说: “吾庐虽小亦佳哉, 新作柴门断绿苔。”蜿蜒起伏的山路, 传来了悦耳的莺声, 在明丽秀美的初夏山景中, 这幢民居展现出它的清新韵致和盎然画意。

在用狼毫勾线笔开始作画前，你必须确定三个重要问题，以决定你最终想要得到的效果。假如在这三个方面，你都做到了胸中有数，你就一定会画出理想的白描作品。

1. 作品是简单的表现，还是精准确实地描写？精密描写的画法，对被描绘物的形状会是准确的，建筑的节点应该是充分得到表现的，画面中的细部都是被精心布置过的。而简单表现的画法，被描绘物的形状相应较自由，是建议性的，而不是一丝不差地准确描绘。采用简单表现技法的作品，其图像由一个连贯的笔法完成，所表达的物象很自然，而不是精心的构图效果。这第一点是作品成功与否的重要关键，因为一旦选择了一种表现技法，想在同一幅画中成功地转换成另一种表现技法是不可能的。你的先期选择也决定了对于下面两个问题的回答。

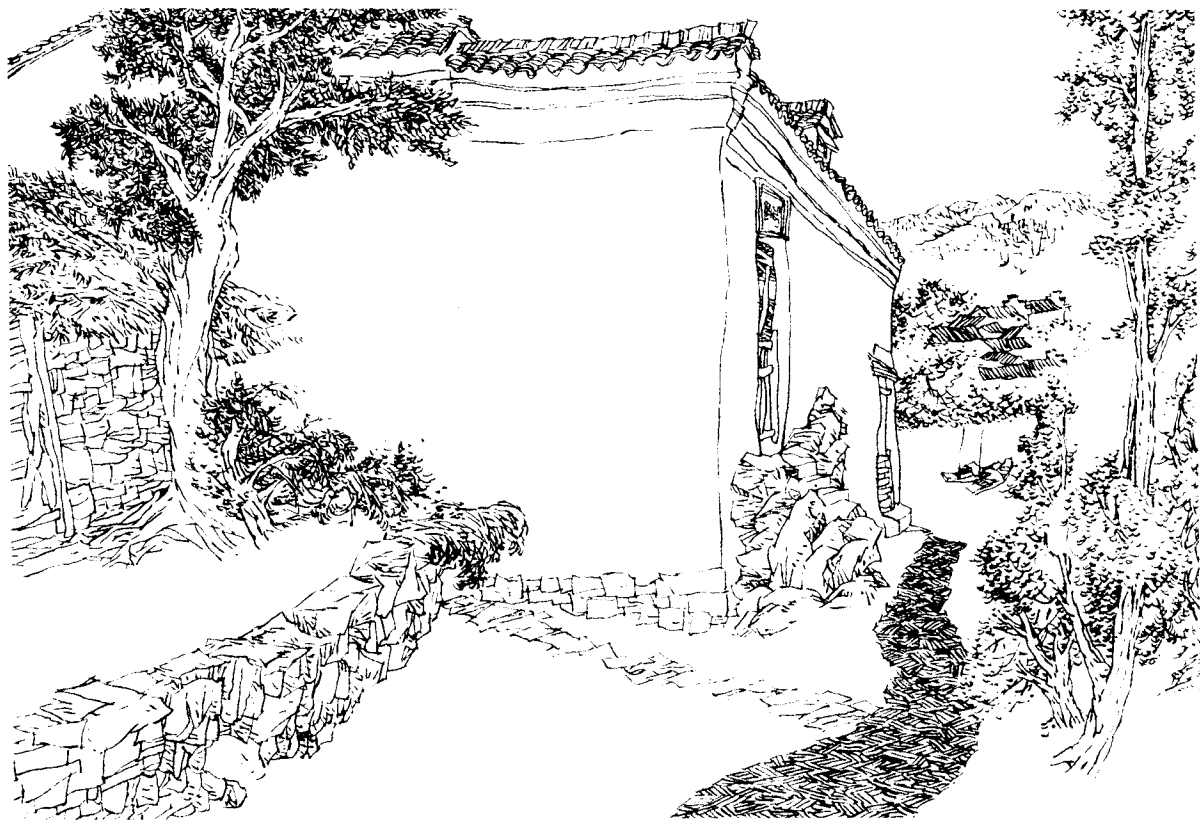

原作尺寸：97 mm × 144mm

民居之美既是自然美，又是艺术美，更是自然美与艺术美的完善结合。当漫步于乡间小路，徘徊于古城老街时，我们心中产生了美的感觉和情绪。

这是湘西凤凰县城的一角。日暮人归之后，游

人如织的喧闹街道冷清起来。踏在石板路上，怀古之情油然而生，那高大巍峨的城楼和曲折延伸的路径，使我们仿佛置身于一幅完美的图画中。

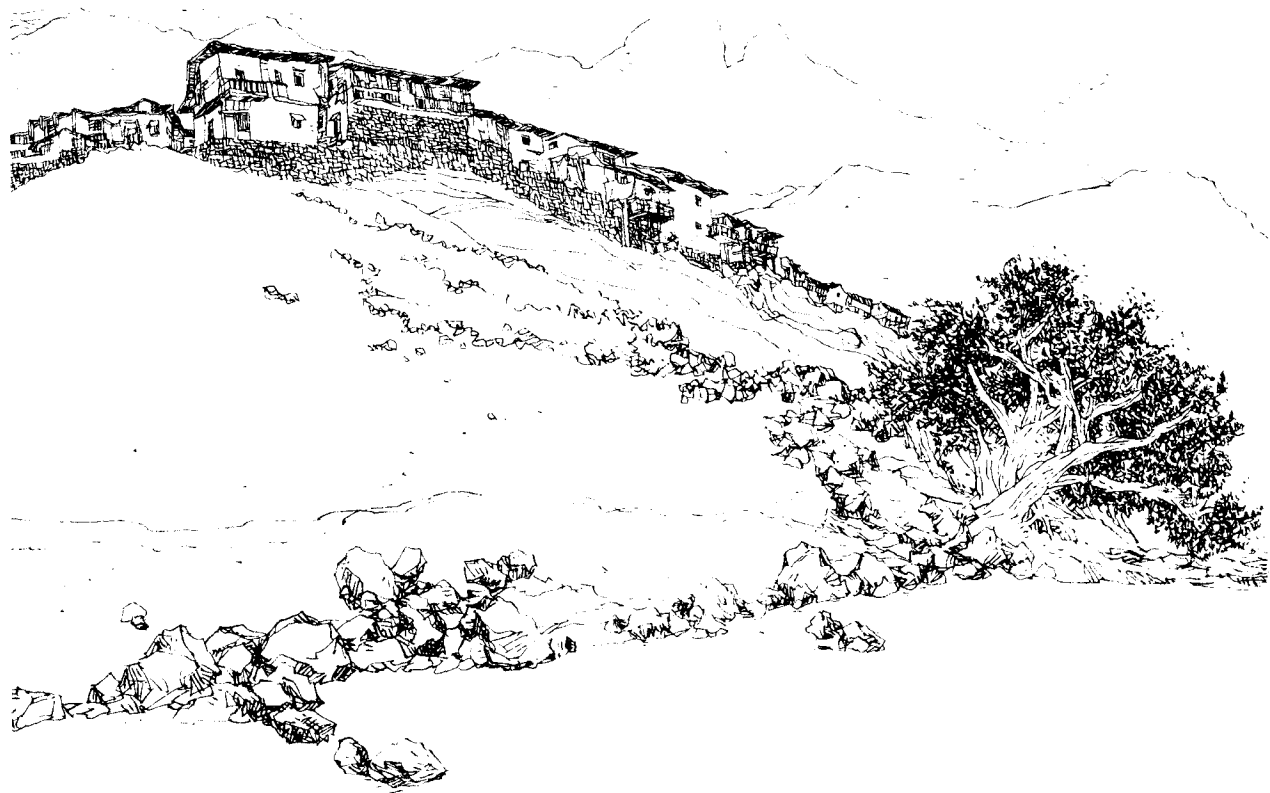

原作尺寸：195mm × 136mm

2. 你的这幅作品需要多大程度的细节和准确的描绘？细部形状是一个建筑外廓的确定边缘所限定的区域，也可能是由两种不同色调之间所形成的边缘限定的区域。白描建筑画作品越写实，你就必须越精心地描绘建筑的细部和节点，更加准确地用笔触来表现外型、纹理，从而达到以无色胜有色的目的。例如此页图中的民居是乡间普通民众的住宅，因而在表现时，则追求其意，而不是其形，虽然是无色的白描图画，但同样能够引起观画者心中对真实场景的色调想像。

唐代诗人孟浩然的《过故人庄》诗：“故人具鸡黍，邀我至田家。绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃，把酒话桑麻。待到重阳日，还来就菊花。”这恬静秀美的农村意境和淳朴浑厚的情谊所表现出来的浓郁隽永的诗意，不正体现在这幢太湖边上的民居之中吗？

在民居的和谐、节奏、静谧、朴实中得到启示，我们忘掉了自我，忘掉了自我的情绪波动和思想起伏，沉浸到美的意境里。大谈传统民居之美的人，也许住在现代建筑里，而传统民居的真正主人往往对自己住宅的美不那么敏感。为什么呢？可能是美学家们所说的“心理距离”在此发生效应了吧！

7

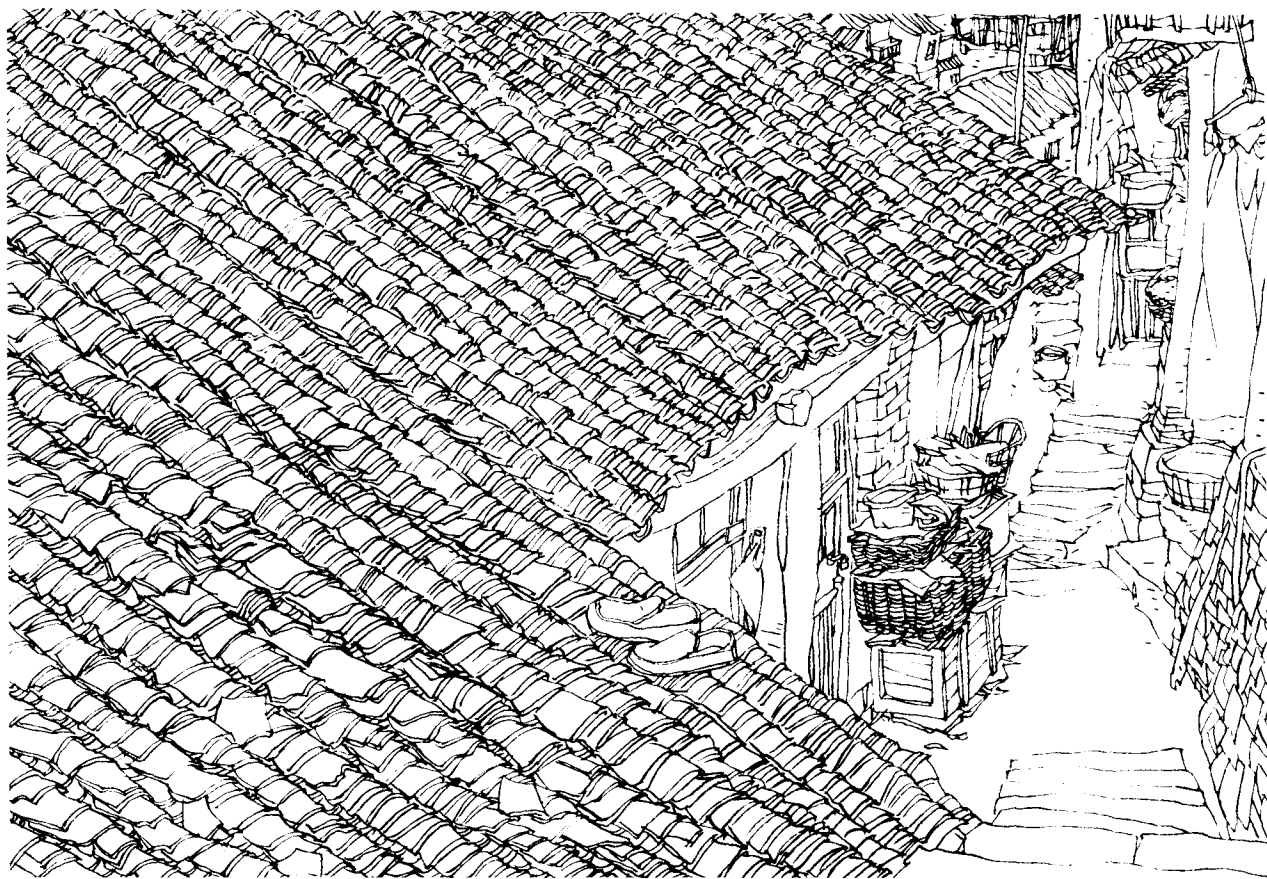
原作尺寸: 222mm × 138mm

3. 什么样的线条是最适宜的? 白描建筑画的技巧选择, 其实还是由绘画者对作品最后的期望效果来决定的。这幅作品表现的是物象与观者之间的“心理距离”感, 因而作品给观者的感受应该是空间和距离。空灵和流畅在此是主要艺术追求目标。

作为观者的自我和民居保持着相当的“心理距离”时, 更易有可能在心中产生美。这一点在郭六芳的《身还长沙》诗中就有很准确的说明: “依家家住两湖东, 十二珠帘夕照红, 今日忽从江上望, 始

知家在画图中。”

这是四川嘉陵江边的景色, 高地上的民居蕴藉含蓄, 映照在秋江寒水之中, 远处的苍山作为背景, 使画面的意境愈益宏阔深远。

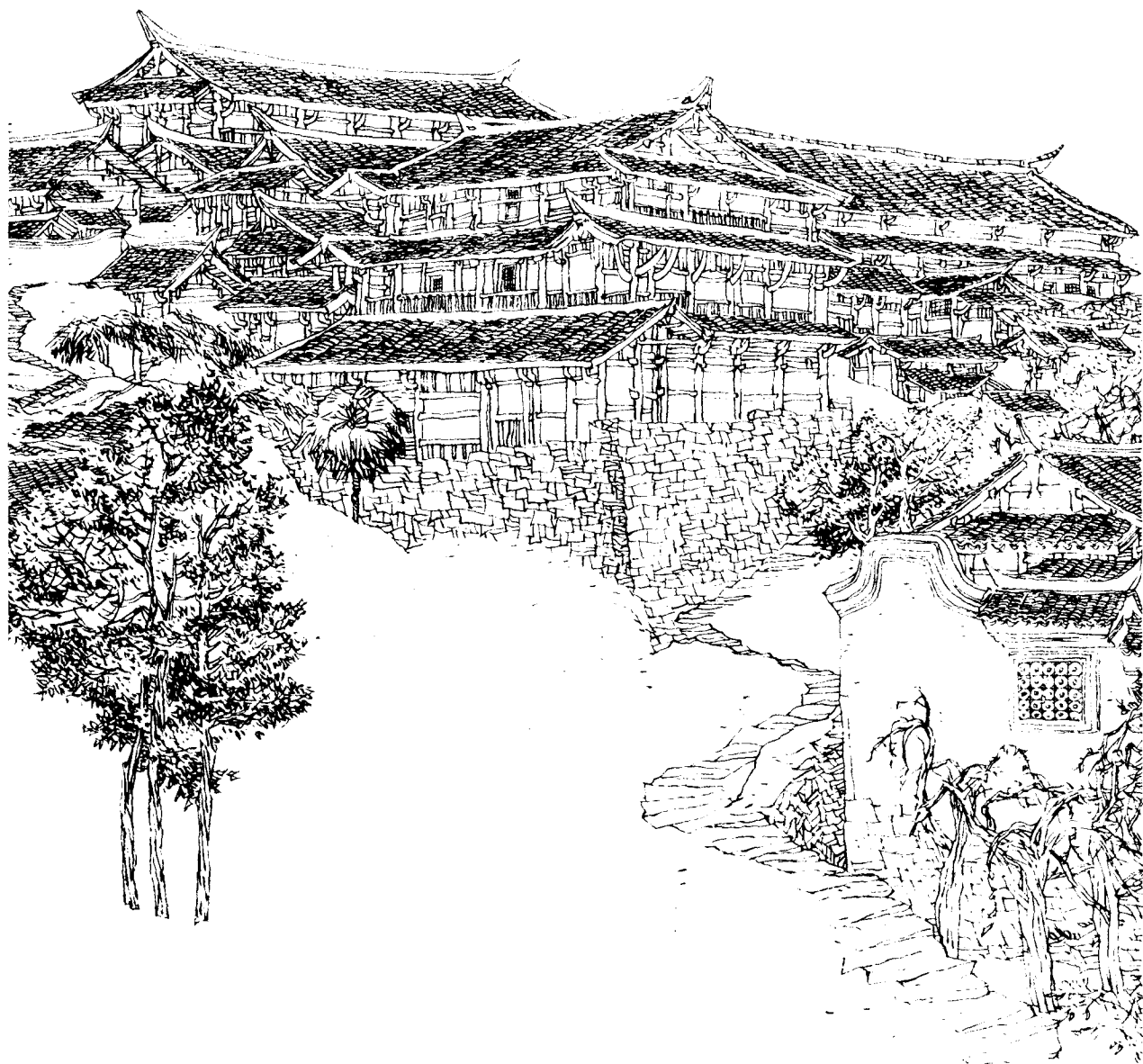

原作尺寸: 187mm × 127mm

这幅重庆临江门民居的作品，主要表现的是屋顶就在你脚下，你甚至可以走上屋顶的特殊地域下的民居。在构图上，小青瓦占据了大部分的画面，而画面右下角表现出的先下后上的小路，又使细窄的巷道与宽大的屋顶进一步产生对比，这种奥空间的表现，用看似随意的线条，得到了加强描述的艺术效果。

重庆是著名的山城，这是重庆民居。我们沿石级从房顶上走下去，一个个奥空间在我们前后上下左右变幻着。迷蒙婉转的石阶与大起大落的建筑使人流连忘返。此民居为什么使我们倍感兴趣呢？

（见右页）在你观察含有很多细节的大型建筑时，不要直接去观看形状的内部细节。对于白描建筑画作品来说，最可能引起混乱的一种做法是，在动态连贯地描绘较大的外部整体形状时将线条停下来，反而去画其中数也数不清的细节。这时，画面的整体效果便开始变得混乱。大的形状是你必须处理的，因为形状的连贯用线比你填充的细节更能表现视觉感受。就像这幅画面的处理方法一样，你得到的主要感受是层层迭落的屋面，而不是门、窗等细部。

原作尺寸：160mm × 152mm

这是因为民居和官式建筑如宫殿、府邸、寺观、陵寝不同，受封建统治者规定的“法式”、“则例”的限制很少。因此，民居在不同的地点有其不同的形式，这是它极富感染力的重要原因。从这组闽南民

居中，我们不难看出，尽管建筑规模很大，歇山、悬山和重檐都得到应用，突兀峥嵘，意境宏大开阔，但却完全不同于官式建筑。那石级重楼，远远望去，宛如挂在天幕之下的蓬山瑶台。