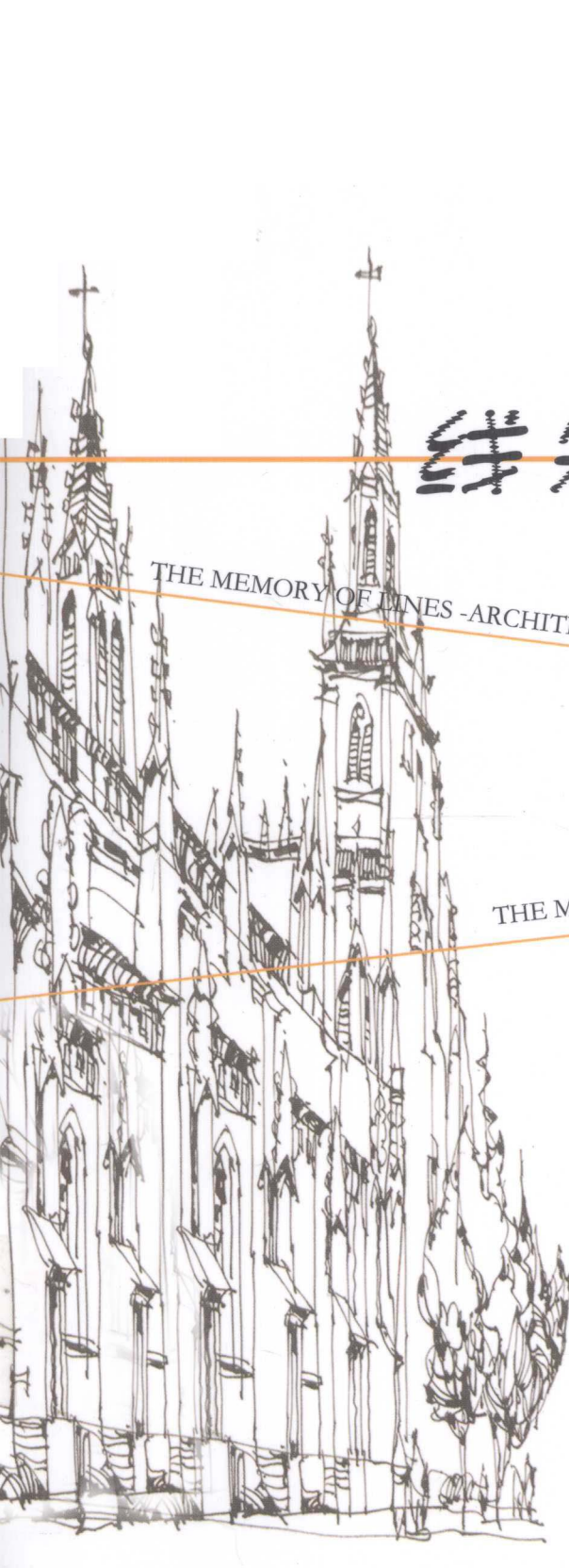

A detailed black and white line drawing of a Gothic-style building, possibly a church or cathedral, featuring multiple spires, pointed arches, and intricate architectural details. The drawing is positioned on the left side of the cover, with some lines extending across the page.

——建筑速写艺术赏析

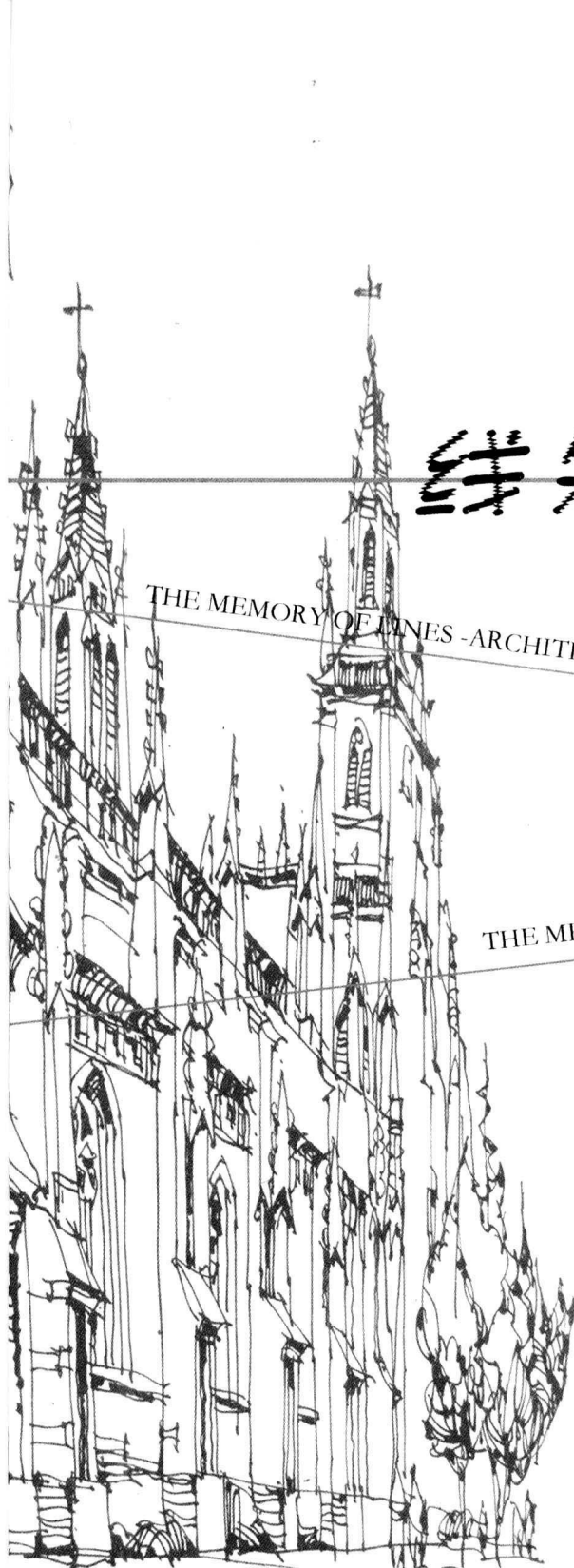
线条的记亿

丁宁著

THE MEMORY OF LINES - ARCHITECTURE SKETCH ART APPRECIATION

THE MEMORY OF LINES - ARCHITECTURE SKETCH ART APPRECIATION

中国建筑工业出版社

A detailed black and white architectural sketch of a Gothic building, likely a cathedral or church, featuring multiple spires, pointed arches, and intricate line work. The sketch is positioned on the left side of the cover, extending from the bottom towards the top.

——建筑速写艺术赏析

线条的记忆

丁宁 著

THE MEMORY OF LINES - ARCHITECTURE SKETCH ART APPRECIATION

THE MEMORY OF LINES - ARCHITECTURE SKETCH ART APPRECIATION

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

线条的记忆：建筑速写艺术赏析 / 丁宁著. —北京：中国建筑工业出版社，2011.5
ISBN 978-7-112-12937-9

I. ①线… II. ①丁… III. ①建筑艺术-速写技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第026911号

责任编辑：唐 旭
责任设计：董建平
责任校对：陈晶晶

线条的记忆 ——建筑速写艺术赏析 丁宁 著

*

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
北京嘉泰利德公司制版
北京画中画印刷有限公司印刷

*

开本：889×1194毫米 1/20 印张：9⁴/₅ 字数：150千字
2011年5月第一版 2011年5月第一次印刷
定价：42.00元

ISBN 978-7-112-12937-9

(20191)

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)

建筑速写，就是以建筑为绘画题材并快速写生的一种绘画方式。

速写可画的内容有很多，比如人物、植物、风景等等，而建筑速写的主要对象就是建筑物与建筑环境。当然，建筑环境中也会包含着人物、植物、风景、交通工具、生活设施等内容，但这些内容是围绕建筑环境而出现在速写中的，所以，建筑速写有着自身的题材范畴与绘画特点。

建筑速写是用绘画造型的手法表达建筑的一种方式，跨美术与建筑两个学科。而两者之间又有着密切、相通的渊源联系。建筑是造型的艺术，是美的形态，这就是为什么建筑学专业要学习建筑美术类课程的原因。建筑师通常要掌握一定的手绘表达技能，而建筑速写则是训练这种能力的必要途径。速写能力不仅体现在技术层面，还与建筑师的职业素养有关，比如，是否敏感于建筑环境，创作激情的积累与释放，对建筑环境的审美体验等等，总之，是与建筑师的修养有关的。可见，建筑速写对于一个建筑师的技能与修养都是非常重要的。当前计算机技术大量应用于设计，建筑师动手画的机会少了，所以，通过不断地画速写来训练艺术表现能力，保持建筑师的创造激情，提升对建筑的审美体验能力，就显得尤为必要。

将建筑作为绘画题材，大抵有两种缘故，其一是处于对建筑的兴趣和喜爱。不画不足以了却对建筑的审美情结；另一种就是出于职业的需要，比如建筑师、城市规划师、景观设计师、室内设计师以及从事以上专业教学的教师等，为了工作中搜集素材、积累形象资料的需要而画速写。通常画家也画建筑，他们更多是从绘画艺术的角度表现建筑的美，这一点与建筑师有所不同。

我画建筑速写，这两方面的原因都有。我对建筑的特殊感情可能源于儿时所居住的环境——前身为齐鲁大学校园内（现为山东大学趵突泉校区）。老齐鲁大学校园内有许多经典的传统建筑群落，既有中西合璧的教学楼和学生公寓，也有当时教授们所居住的西式、日式别墅楼及院落。早先的齐鲁大学校园中还有一个非常典雅的石头砌筑的教堂——康穆堂，属于神学院，可惜后来拆掉了，这是非常遗憾的事情。在当前城市改造大量拆除老建筑的状况下，这些还依然存在的建筑就显得更为珍贵。或许这些老建筑从我童年的记忆中就已经开始积淀下来了，一直潜移默化地影响着我对建筑的感情，所以画建筑也就顺理成章成为我的爱好了。我在山东工艺美术学院任教期间，一直承担建筑速写课教学任务，建筑速写课只讲理论没有多大作用，关键是要求学生动手画，而且老师要能为学生示范，这样才能直观、有效地使学生掌握速写技能，所以我画建筑速写也是教学工作的需要。

速写这门手艺，对于搞造型艺术的人而言，就像开车必须正确驾驭方向盘、挂挡、踩油门那样必要和自然，常言道“拳不离手，曲不离口”，意思就是说无论从事哪一行职业，都要坚持职业基本功的训练，一旦荒疏，到了武场上、戏台上就会难堪。速写就是绘画的基本功，刚开始学习绘画时要画，那是作为造型基本功练习的需要，到了绘画具有一定水平了还是要坚持画，那就是一种表达艺术感受与宣泄艺术情感的方式了。

速写应该算是绘画艺术中的小品吧，画幅较小，不是鸿篇巨制，快速表现，几十分钟就可以完成，我们可以说速写简洁、简略，但是绝不可以

说速写简单、简陋，其实速写中浓缩了很多东西，要在有限的时间与空间内完成一件建筑速写的写生，实在是需要调动人全部精力，它包括诸如艺术激情、艺术感受、造型功底与速写技巧等，并非是信手拈来、一蹴而就的那么容易的事情。在这一点上，速写很像中国古诗词的七言、五言绝句，日本诗词中的俳句，舞台表演形式中的小品，在微型精炼的形式中，浓缩、凝聚了事物的精华，在简约中使人产生丰富的内涵联想。

画建筑速写的好处很多，经常画速写能够训练对建筑敏锐的观察力，培养对建筑丰富的感受力，实践对建筑的艺术表达力。而观察力、感受力、艺术表现力则是建筑师艺术素质构成必不可少的内容。在疾速画速写的过程中，要将眼睛看到的，通过大脑在瞬间做出判断与决定，再通过手的表现来实现，这个过程是在极短的时间内完成的，眼、脑、手必须高度协调，才能很好地完成速写，这就需要经过一段时间的训练和适应。所以说，画速写对于人的艺术感觉是一种很好的训练、保持与提升。

建筑速写还是一种大众所喜爱的绘画形式，它贴近生活、质朴亲和。一般说来，人们在现实生活中将建筑作为实用物来看待，尽管人们有时也对建筑的形态做一些好看或不好看的评论，但是建筑一旦进入消费，就成为一个功利性的物态。而建筑速写则抛开这一功利性，完全由艺术造型的语言来呈现，给人们以纯粹视觉艺术美的享受。将“建筑美”这一概念通过一组组精炼的线条诠释出来。我发现人们欣赏建筑速写时都饶有兴趣，对生活在其间、司空见惯的建筑能够被画下来感到亲切、新奇！不管这速写画的水平如何，大家都会兴致盎然地欣赏之评论之。分析其中原因，可

能有这么几点：一是建筑同人们的生活息息相关，无论是生活、工作、学习，娱乐都离不开建筑，人们已经将建筑作为人生活的有机组成部分了；二是建筑一旦成为绘画艺术作品，就同建筑“用”的功利性脱离了关系，人们可以用纯粹艺术欣赏的眼光来看待它，比如画面上一所老房子，只需欣赏老房子的沧桑美，而不用考虑老房子还能不能住人的问题；三是在画建筑的过程中，建筑师、画家都把自己对建筑的感情、理解、感受、技巧融合进去了，所以客观的建筑在他们笔下有了鲜明的艺术表现力，在表现建筑美的艺术形象的同时，也唤起人们对建筑的情感记忆，这就大大增加了建筑速写的美学价值，因此，建筑速写是社会大众广泛喜闻乐见的绘画艺术形式。

随着计算机绘图软件的发展，曾有一度建筑设计师、学习建筑的学生对设计软件的依赖性增加，而对速写这种有效的训练、设计、表达、积累方式忽略、淡漠了。好在近几年来情况有所好转，大家经过反思，又对速写手绘能力重视起来，老一辈的建筑师、教授们依然坚持画速写这一优良传统，更有大量的青年才俊不断涌现，优秀的建筑速写作品频频见于出版物。在我的教学过程中，每一年都有出类拔萃的学生涌现出来，除了他们具备一定的天资，更是投入、用心、勤奋的结果，长江后浪推前浪，这是事物发展的规律使然，作为一名教师，对此我感到很欣慰。

我的速写积累大多是在带学生上速写课、外出考察、采风时所画的。现场写生画的居多，还有很多情况下时间紧迫，无法现场画，就只好拍下照片，回来再整理，因为有过现场体验，有真实的感受，所以恢复起来比

较生动，这种速写整理方式也是可以采用的。但是在有可能的情况下，还是现场写生最为可贵，因为“现场感”对于速写而言至关重要，现场的氛围信息会通过多种感官加以接收，视觉、听觉、嗅觉、体觉等都会对速写情绪、速写效果产生影响，所以在此还是提倡到建筑环境中去，直接面对千姿百态的建筑画写生为最好。

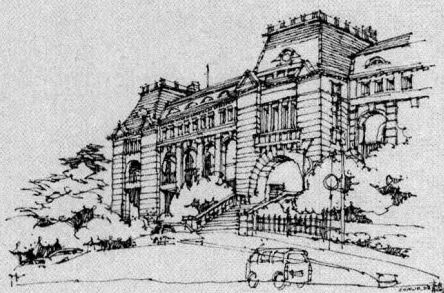
这本建筑速写集收录了我近年来的一些速写习作，以钢笔速写为主，另有少数铅笔速写和马克笔速写，共选出172幅。由于水平所限，拿出来与同行交流甚感忐忑，这些速写习作尽管在艺术上技巧不臻完美，但却是来自对建筑的真挚体会，算是对建筑的形象有感而发的记录吧，鉴于此，也就斗胆作一个建筑速写集，与建筑绘画的挚爱者们做一番赏析探讨。本集在出版形式上，以速写为主，同时也结合速写配有简略的文字说明。此外，我还将在速写实践中的一些体会与感悟整理出来，一并与读者交流。

建筑速写的表现风格是多样的，每位建筑师、画家对建筑的认识理解不同，气质品格不同，美学追求不同，表现手法不同，都会使得笔下的建筑物象风格迥异、各具风采！这也使得建筑速写花苑呈现百花齐放的局面。

我期待通过欣赏建筑速写让人们更多地发现和领略建筑之美；也希望建筑速写这簇小草为建筑画苑增添一抹生动的绿色！

丁 宁

2010年12月于济南

写在前面

速写赏析..... 1

速写絮语..... 174

速写技法简述..... 179

后记..... 186

速写赏析

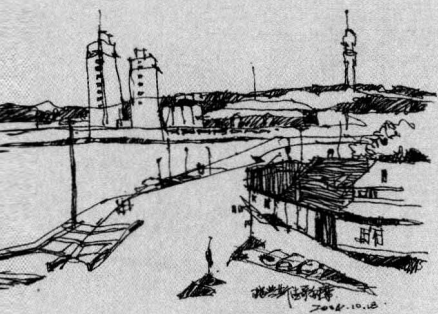
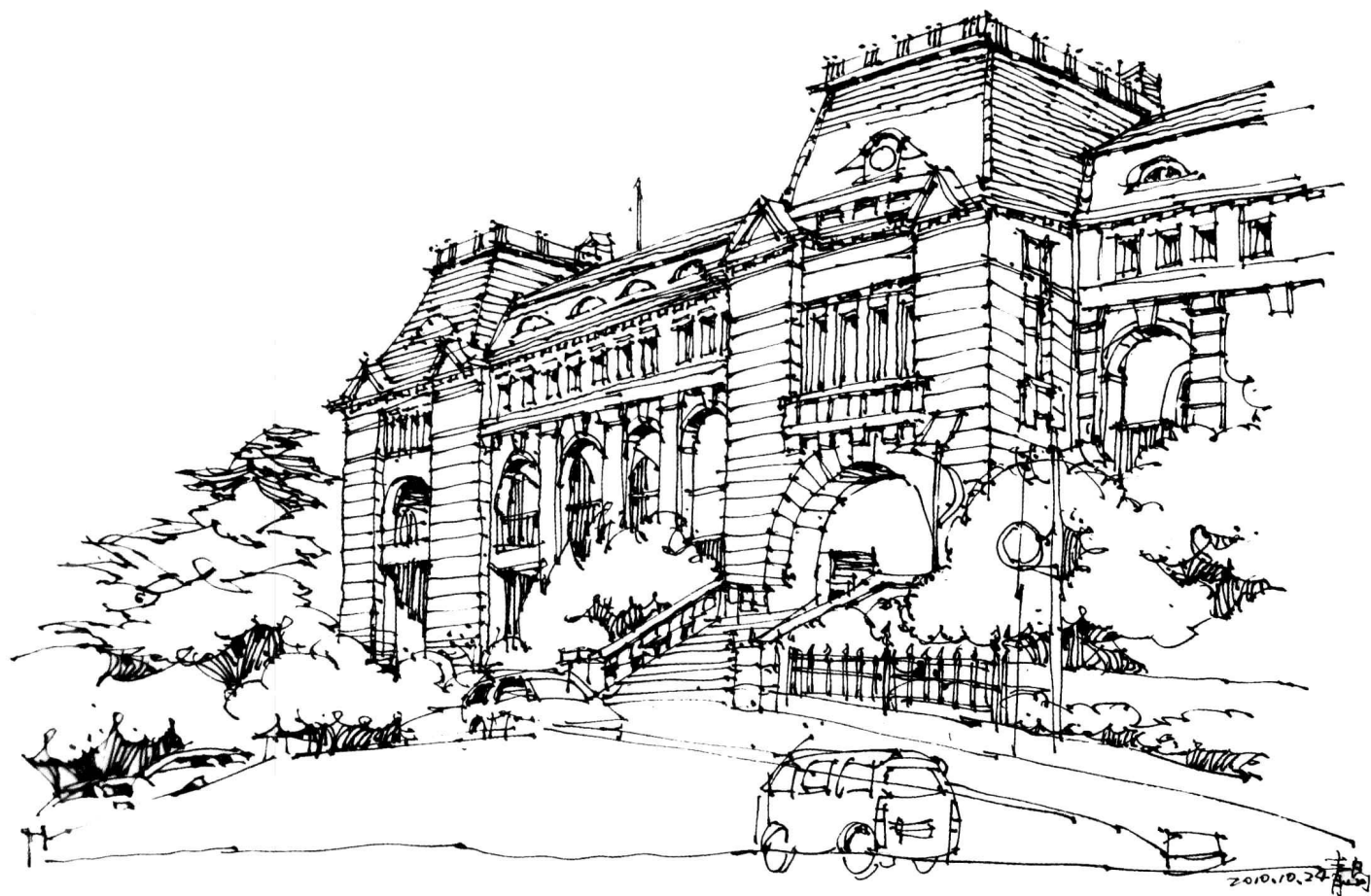

图1 青岛老建筑——总督府（钢笔）

青岛的经典老建筑之一，1907年建成，由德国建筑师马尔克设计。这座经历了一个多世纪的建筑贵族气质十足，轩昂、厚重、典雅，砌筑建筑的每块石头都砺蚀着岁月的痕迹。因此它也就更具有文化载体的意义。

图2 青岛观海二路上的建筑（钢笔）

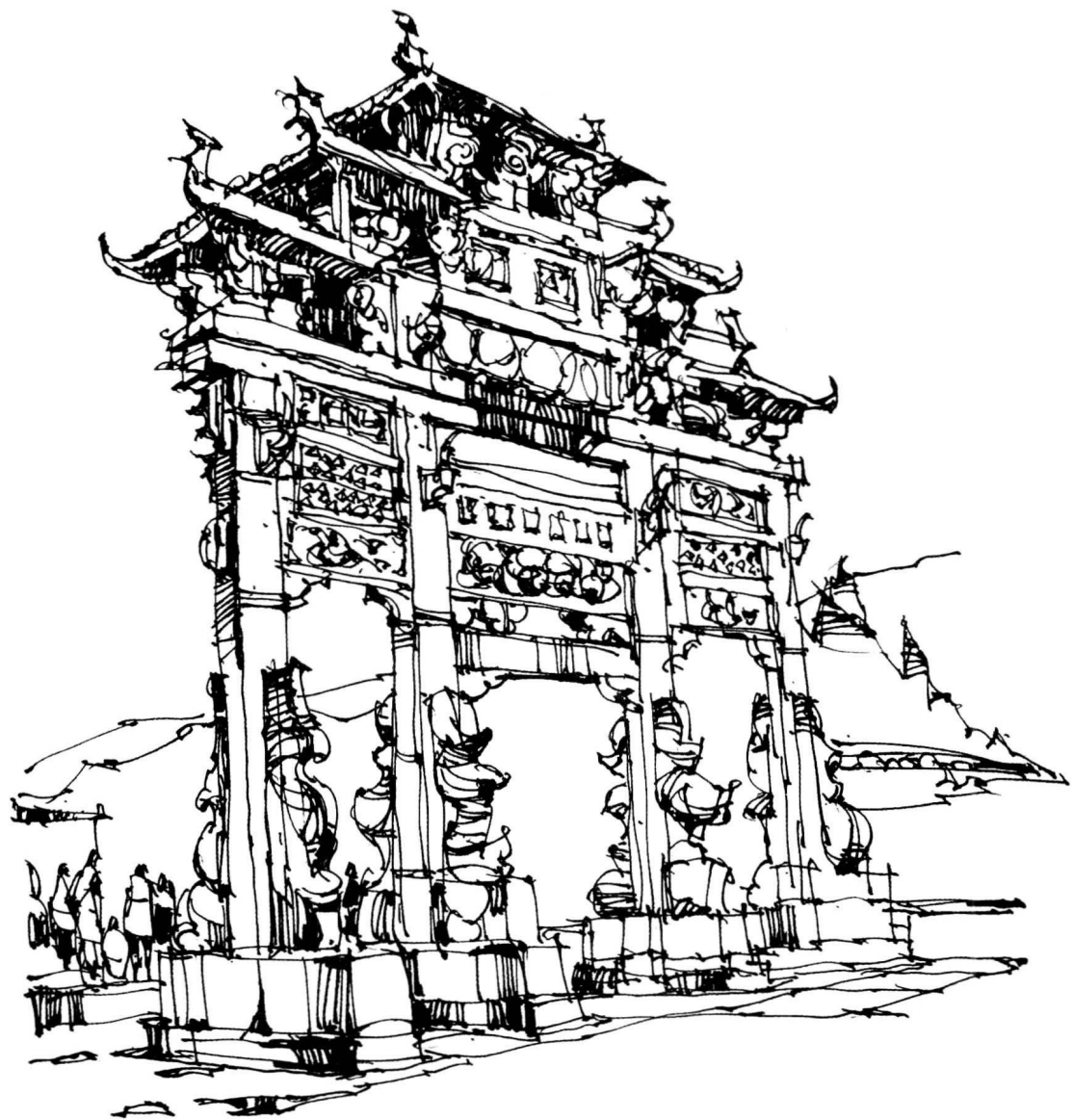
随着青岛市东部快速的开发建设，青岛老城的这个街区似乎已经被人遗忘了，寂寥的住宅与巷道，令人顿生怅然怀旧之情。但是在这里可以找回缓慢的节奏，度过悠闲的时光。也许这正是生活意义的本真。

图3 萨尔茨堡小景（钢笔）

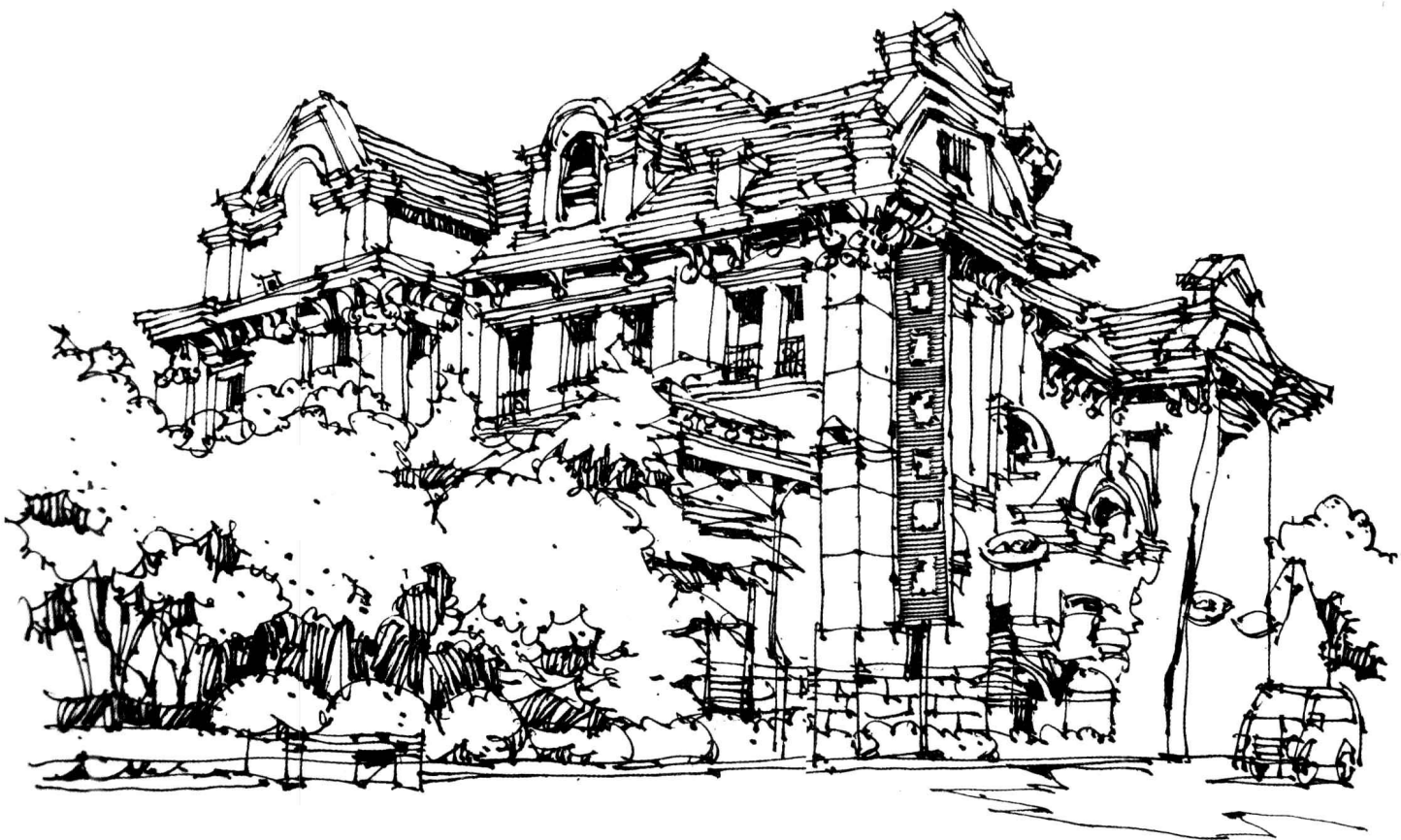
访问奥地利萨尔茨堡所见，这是非常有魅力的小城景象，各种建筑有机地组合成一幅立体的画面，形态各异、交错上升的屋顶为天空增添了灵动的音符。

图4 西递村外的石牌坊（钢笔）

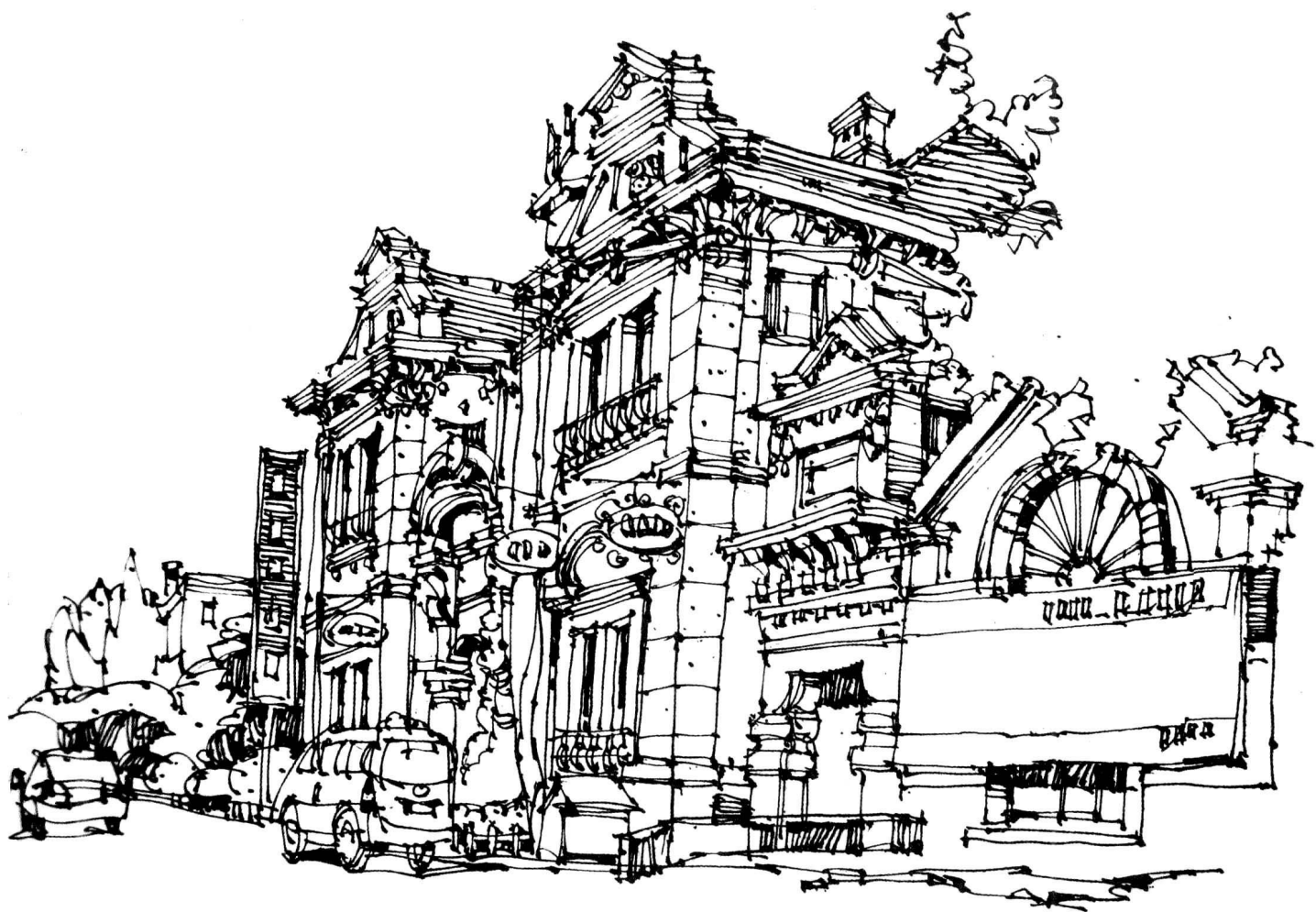
牌坊是中国特有的礼制建筑，西递村口这座历经沧桑的石牌坊，是明万历年间为刺史胡文光所建的功德牌坊，它位于西递村的入口处。牌坊为楼阁式，高耸挺拔、气宇轩昂，上面有多组精美雕刻。

图5 济南老洋行（钢笔）

这栋坐落于济南商埠区的老建筑被人称为“老洋行”。“老洋行”建造于1919年左右，是原来山东丰大银行的旧址，建筑具有南欧巴洛克风格，造型凹凸有致，装饰丰富饱满，是济南商埠历史发展的重要见证。

图6 济南老洋行（钢笔）

另一个角度的济南老洋行，比较充分地展示了建筑的正立面，建筑造型典雅而生动，画面上有大面积的现代广告牌遮挡了建筑，有些遗憾。

图7 济南将军庙街（钢笔）

将军庙街是济南老城区的一条街道，质朴、淡然，门楼有济南的民居特征，街道房屋已经比较残旧，残旧的东西总会使人联想起往昔时光，这样的城市痕迹不知若干年后是否还能见到。