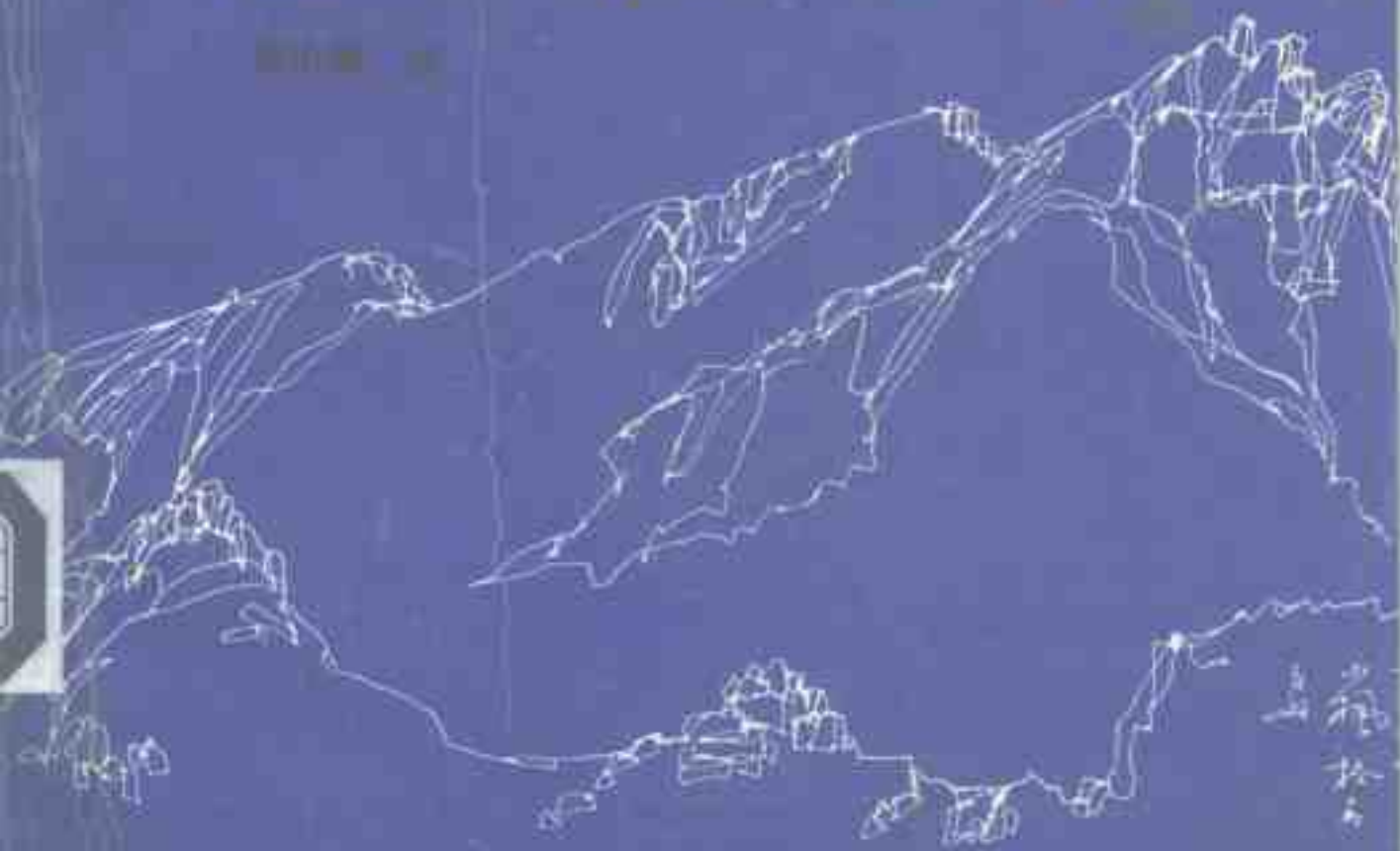

寫意風景集

劉子建 著

劉子建
畫於
上海

中國美術出版社

建築風景速寫

包小楓 绘

同济大学出版社

(沪)新登字204号

内容提要

本书精选了作者的钢笔、铅笔、炭笔、炭精条等不同技法的建筑风景速写作品八十余幅。介绍了速写的基本技法,着重介绍了钢笔速写的用线、下笔、构图等技法,对于从事建筑设计、城市规划、园林设计工作者以及广大美术爱好者,具有参考意义和欣赏价值。尤其对于建筑学、城市规划、室内设计、风景园林等专业本科及大专学生可作为观摩教材之用。

责任编辑 沈 恬

封面设计 包小枫

建筑风景速写

包小枫 绘

同济大学出版社出版

(上海四平路1239号)

新华书店上海发行所发行

上海市印刷七厂印刷

开本: 787×1092 1/24 印张 4.5 字数: 100 千字

1993年11月第1版 1993年11月第1次印刷

印数: 1—5000 定价: 4.60元

ISBN 7-5608-1252-X/J·57

包小枫一九六二年九月生于上海，一九八〇年入同济大学建筑系学习，一九八四年毕业后留校执教，现为同济大学建筑城规学院讲师，在从事城市规划、城市设计与建筑设计教学与科研的同时，主持参与了多项工程设计项目并多次获奖，编著出版了《中国古典装饰图案》一书，在数种书报刊物上发表了数十幅美术作品，并多次参展获奖。

一路走 一路画

(代序)

已故我国杰出山水画大师黄宾虹先生有句名言：“不读万卷书，不行万里路，不求修养之高，无以言境界。”不仅山水画如此，任何艺术都不例外。如果说做笔记是读书的一种有效方法，那么，速写则是我们体验自然、描绘自然、搜集素材、激发创作灵感的一种有效手段。清代大画家石涛曾说：“搜尽奇峰打草稿。”从事建筑设计，城市规划工作者也应有这种气概，一路走，一路画，“拳不离手，曲不离口”。况且，速写的内涵是丰富的，如：生动迅速地捕捉形象的能力，造型能力，深入刻画能力，自然物象取舍概括能力，组织协调画面能力，控制把握画面能力，表现情绪心态的能力，想象力和创造力等等。这些能力的培养，无疑将提高形象思维与表现能力，提高艺术修养。

建筑与风景是密切相关的，两者结合组成环境整体，而不是主体建筑加之建筑配景，这样的观念须改变，要从环境整体去研究、考察建筑。除建筑速写以外，重视风景速写有助于提高环境设计水平。下面结合笔者在建设风景方面的速写实践，就速写的工具、速写的

下笔、速写的用线、速写的构图以及速写的“简炼”问题,谈几点体会。

(一)速写的工具

速写的工具对速写的画法以及最终的效果起着决定性的作用,常用的有铅笔、炭笔、炭精条、钢笔和马克笔,不同的工具各有其相应的表现技法,以及各自所追求的艺术效果。笔者经过实践,最终选择了钢笔。钢笔速写也有多种技法,可用不同的笔来画,如用针管笔,塑造块面,刻划细致入微,能画出类似西方铜版画的艺术效果;用一般书写钢笔,则以简炼、流畅的线描为主,利于快速写生;用美工笔能画出丰富变化的线条,结合阴影块面,具有版画的韵味。后两种笔用于建筑与风景速写较为适宜,尤以美工笔最为应手。

(二)速写的下笔

先整体后局部,再由局部回到整体,是一切绘画形式应当遵循的步骤,钢笔速写描绘对象也不能违背这条规律,但是速写的整体轮廓不能在纸上确定,而是记在心中。由于时间的制约要求我们具有敏锐的观察能

力,把对象的整体轮廓准确地印在心里,做到“胸有成竹”,然后“心记手追”;从局部下笔,完成整个描绘过程。“万事开头难”,如何选择下笔的部位,入手第一笔,对于钢笔速写来说至关重要,可从心中构思好的画面重点(或称焦点)入手,一笔定乾坤。如图(25),从教堂的尖顶入笔,从而决定了整个画面的构图、比例。下笔应先主后次,一气呵成。

(三)速写的用线

钢笔画的表现技法归纳起来,主要分线描与排线塑造块面两类,前者源于东方的传统艺术,后者根植于西方追求光影效果的素描艺术,两者各有其独特的魅力。而作速写,要求迅速、概括、简炼,则以线描法更佳,这方面,中国画中的写意技法有许多可借鉴之处。所谓“贯气”,在速写中,就是线的贯联性。这是速写用线的第一要点,从起笔开始,一气呵成。即使是补笔之线,起、落也要和主体线有衔接关系。如图(29)、图(31)。第二是线要流畅活泼,行笔如流水,如图(10)、图(11)。第三是线要有节奏、韵律感,线的抑扬、顿挫,就像音乐似

旋律;起伏、跌宕富有变化。如图(9)、图(2)。第四是各种不同线条的巧妙组合,犹如音乐家通过音符和节拍,处理出强弱、虚实和层次,表现不同的情绪氛围,速写通过线条组合来表现强弱、虚实和层次,以强化所追求的艺术效果,如图(17)、图(22)、图(18)。

(四)速写的构图

中国传统山水画章法有“远观”、“近观”之分,钢笔速写也循此法,并加以发展。“远观”以表现风景的壮观,建筑群体的气势,如图(30)、图(43)、图(47)。“中观”能体现建筑组合的情趣,如图(2)、图(31)、图(53)。“近观”则可刻画建筑单体特征,如图(25)、图(32)。另外,按透视原理,钢笔速写又有“平视”、“俯视”、“仰视”不同的构图方法,具体运用时,可根据所需表现的对象以及现场条件,选择最合适的“景深”范围以及最佳的视点,以达到良好的艺术效果。切忌平淡的构图,缺乏感人的魅力。中国书画章法追求“疏处可跑马、密处不容针”;疏密对比的艺术效果,这也是值得借鉴的,如图(9)、图(11)即是疏密对比

的典型。

以上所述,只是笔者个人速写之心得,决非什么定规至法,要达到收纵自如、得心应手的境界,像黄宾虹先生所说:“不求气韵而气韵自至,不求法备而法自备。”尚须在实践的道路上一路走下去,一路画下去。

包小枫

一九九二年九月于同济大学

目 录

第一部分：钢笔速写

1. 海南通什番茅黎寨
 2. 罗依溪码头民居
 3. 秀河寻龙
 4. 渔舟晨曲
 5. 青岩山
 6. 点将台
 7. 定海神针
 8. 金兔探海
 9. 山间民居
 10. 金鞭溪写景之一
 11. 金鞭溪写景之二
 12. 白沙井凉桥
 13. 天下第一桥
 14. 天子山上望西海
 15. 山上人家
 16. 南天台前土家屋
 17. 天台松
 18. 落马峪
 19. 爱晚亭
 20. 橘子洲头打渔船
 21. 小港码头
 22. 甬江边上造渔船
 23. 刘公岛小景
 24. 梧州老街
 25. 青岛基督教堂
 26. 青岛汇泉酒家
 27. 八大关石楼
 28. 八大关西班牙式小别墅
 29. 交河古城遗址
 30. 新疆白杨沟蒙古包
 31. 新疆天池蒙古包
 32. 绍兴安昌镇民居
 33. 绍兴安昌镇中街茶室
 34. 天涯海角
 35. 广西崇左斜塔
-

-
36. 崇左石林
 37. 广西左江秀色
 38. 望海塔
 39. 长乐老街风貌
 40. 荷花
 41. 黄山白鹅岭至始信峰途中小景
 42. 黄山北海黑虎松
 43. 西海云烟
 44. 丹霞峰
 45. 黄山松写景之一
 46. 黄山松写景之二
 47. 飞来石
 48. 黄山飞来石至光明顶途中写景之一
 49. 黄山飞来石至光明顶途中写景之二
 50. 高路人云端
 51. 莲花、鲫鱼双峰
 52. 层林叠嶂、群峰竞秀
 53. 皖南山区民居

54. 青岛浮山
55. 青岛崂山
56. 江南水乡朱家角
57. 周庄老街小景
58. 周庄小巷
59. 甘肃临夏的回族民居
60. 青海塔尔寺
61. 苏州网师园

第二部分：铅笔、炭笔、 炭精条速写

62. 天涯海角
63. 圆明园遗址写景之一
64. 圆明园遗址写景之二
65. 上海乍浦路一景
66. 上海四川路桥

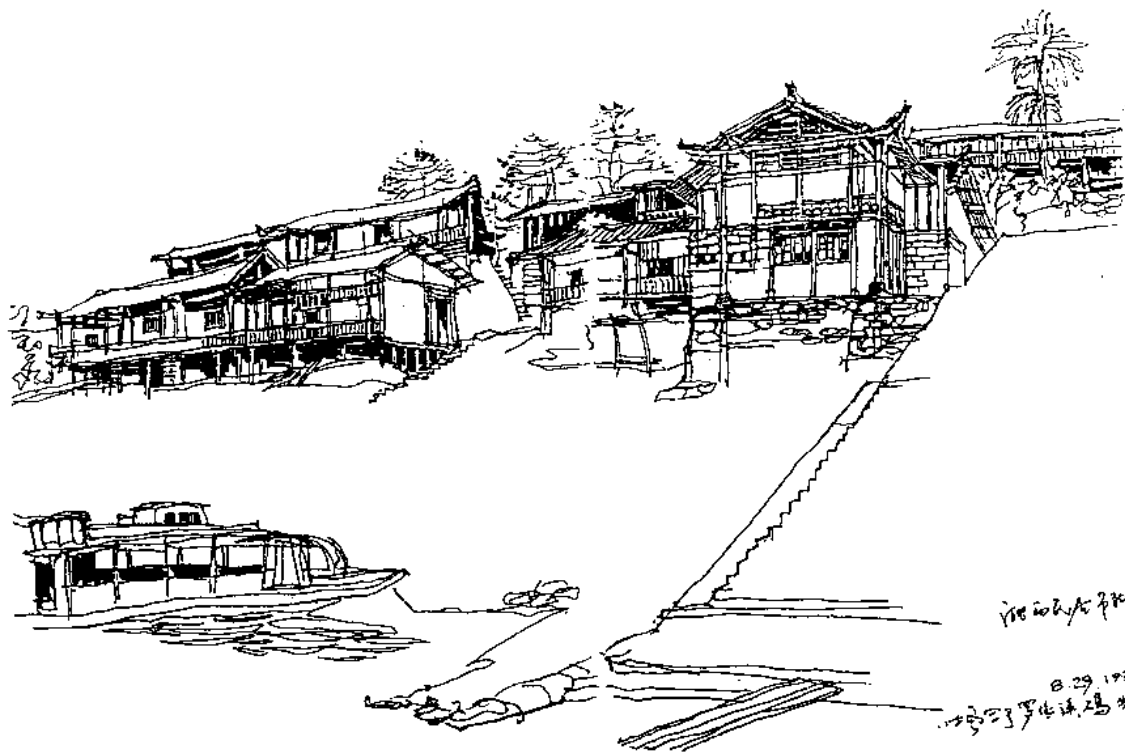
-
67. 同济校园一角	85. 黄山莲花峰
68. 上海青浦朱家角民居	86. 浙江千岛湖
69. 南京解放门	87. 炳灵寺石窟双剑峰
70. 南京燕子矶	88. 大西北石林
71. 南京明孝陵一景	89. 湘西猛洞河猴儿跳
72. 南京灵台寺小溪	90. 湘西张家界黄狮寨
73. 浙江菱湖民居写景之一	91. 湘西天子山御笔峰
74. 浙江菱湖民居写景之二	
75. 浙江菱湖北栅河	
76. 上海市郊一景	
77. 新疆伯孜克里克千佛洞	
78. 乌鲁木齐大西门清真寺	
79. 吐鲁番毛驴车	
80. 雪松林	
81. 南京灵谷寺	
82. 黄山人字瀑	
83. 黄山玉屏楼前一景	
84. 黄山蓬莱三岛	
-

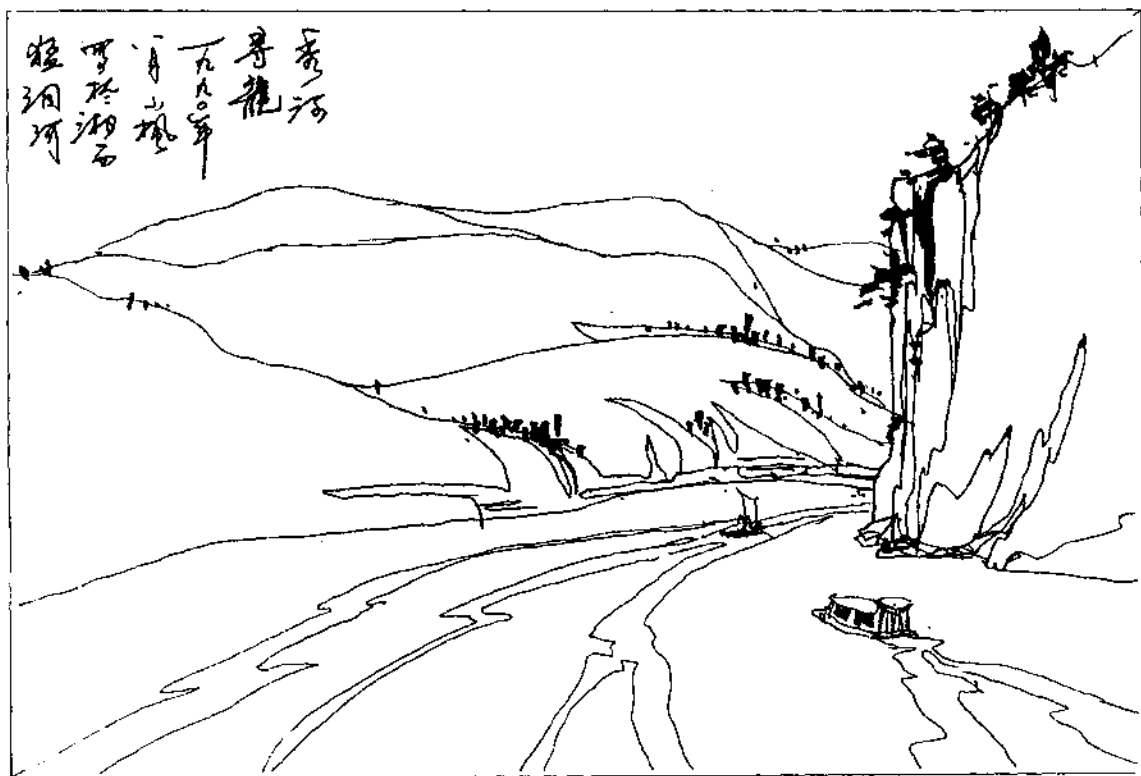
钢笔速写

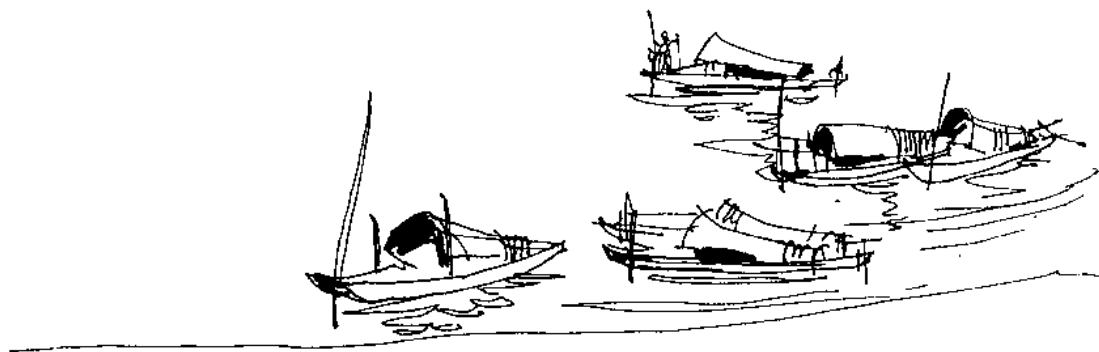
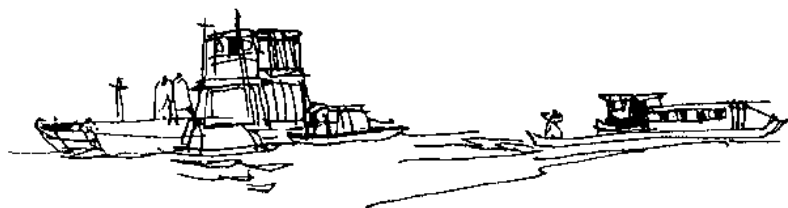
画者 黎黎

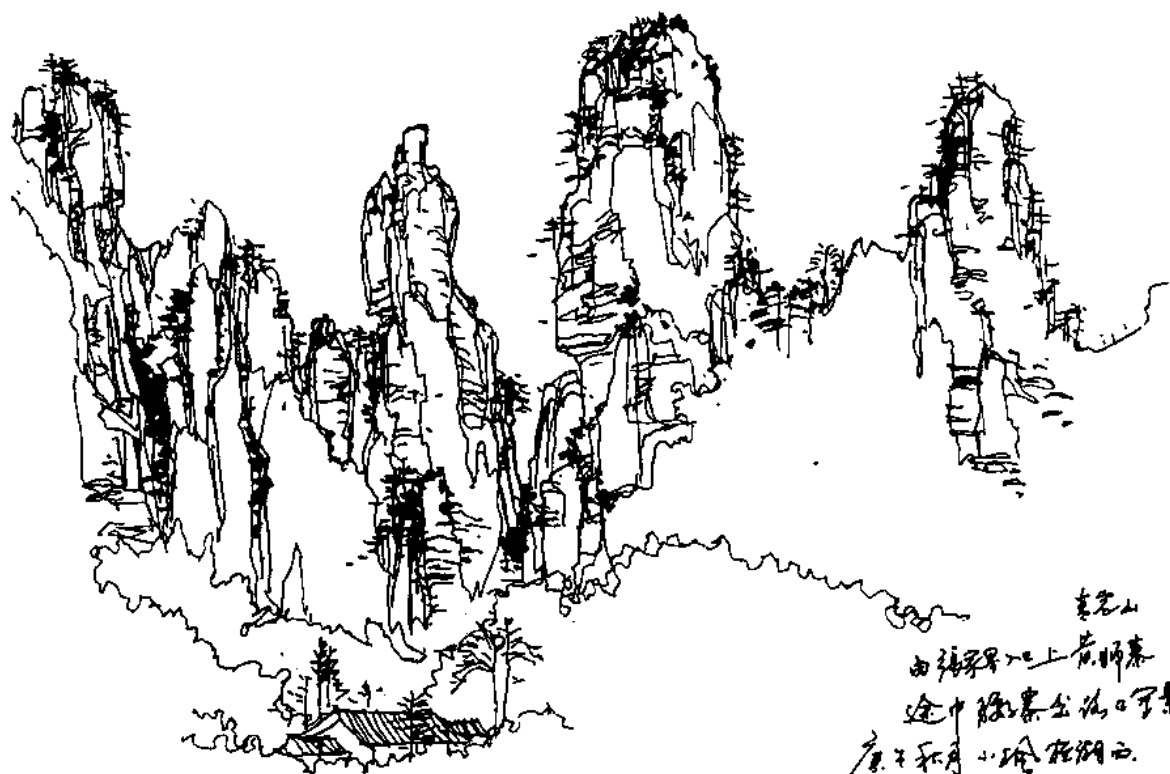
1980年10月

溪舟晨
 曲石
 一月一
 四於湖
 狂河

莫老山
 由福安界入上黄师寨
 途中经寨公岭口可景
 庚子秋月小玲在湖西