

畫景話心

杜鵬建筑风景速写艺术

杜鵬 著

东南大学出版社

风景话心

杜鹏建筑风景速写艺术

杜鹏 著

东南大学出版社
· 南京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

画景话心：杜鹏建筑风景速写艺术 / 杜鹏著. —
南京：东南大学出版社，2016. 12
ISBN 978 - 7 - 5641 - 7070 - 7

I. ①画… II. ①杜… III. ①建筑艺术 - 风景画 - 速
写技法 IV. ①TU204.111

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第 041095 号

画景话心：杜鹏建筑风景速写艺术

著 者	杜 鹏
出版发行	东南大学出版社
出 版 人	江建中
责任编辑	顾晓阳
社 址	南京市玄武区四牌楼 2 号 (邮编：210096)
经 销	新华书店
印 刷	南京玉河印刷厂
开 本	787 mm × 1092 mm 1/16
印 张	11.75
字 数	200 千
版 次	2016 年 12 月第 1 版
印 次	2016 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5641 - 7070 - 7
定 价	45.00 元

(本社图书若有印装质量问题，请直接与营销部联系，电话：025-83791830)

从字面意思看，速写与慢写相对应，是指作画的速度相对较快；从功能来看，速写本来是画家在正式创作作品之前或创作过程中用以收集素材或绘制草稿的手段，是美术创作的准备阶段；从绘画教育的角度看，速写又是美术基础训练中最为重要也是最为有效的方法。尽管速写具有上述基本特征，一般不将它当作独立的作品对待。但事实上，优秀的速写作品本身也同样具有独立的欣赏价值。比如雕塑家罗丹、画家凡·高、毕加索等，几乎所有大家都画有大量精彩的速写作品，他们的速写作品与他们的正式作品一样受到人们的重视，同样带给人美的享受。

由于速写大多是画家对现实生活景象的快速捕捉，因此画家瞬间的感受与情绪也就在笔的运行中得以充分地体现，对象的鲜活与生动、画家的激情与艺术追求在寥寥数笔中一览无余。

以艺术设计为主业的杜鹏在速写方面也同样显现出突出的才华，表明他在造型艺术上具有扎实的基础。杜鹏的速写作品给我的感受主要有三点：

一是题材多样。从广袤无垠的乡村田野到高楼林立的城市里巷，从明媚秀丽的江南水乡到浑厚沧桑的西北窑洞，无不成为他描绘的对象。站在他的作品面前，眼前不禁会浮现出一个行走在大江南北的画家身影，这些作品不仅是画家对眼前景象的感叹，更是对生命的讴歌，是一种精神的闪耀。

二是表现手法多样。确切地说，杜鹏在作画时不拘成法，来自对象的感受出发，有线有面，也有线面结合，有具象描绘，也有意象抒发，有科学化的透视结构，也有程式化的中国章法，可谓中西兼容，有感而发，随性取舍，大显快意。

三是技巧娴熟。无论采用什么手法来表现，他都能驾轻就熟地运用造型艺术的技巧，恰到好处地将自己此时此刻的艺术感受表达出来，却无卖弄技巧的做作，这是非常难能可贵的。

综观古今中外的美术家，有一个现象很值得我们关注，往往具备很强速写能力的人对美术的兴趣才能持久，而且，最后能取得理想成果的人往往也都有画不离手的习惯。反之则大多半途而废或难成大器，这其中的内在联系是个有趣的理论命题。杜鹏的速写能够集结出版是件好事，既是对自己艺术足迹的一次回顾，也为读者奉献一份精神美餐。是为序。

南京师范大学美术学院副院长、博士生导师

倪建林 教授

二〇一五年岁末于南京

我拜读了陈丹青先生写的《无知的游历》一书感触颇深，古人云：读万卷书，行万里路。游历越多，越感到我们对世界的未知太多和自身知识的浅显。行走、观看、聆听、体验、摄影、绘画都是我们了解自然世界，了解人类社会的方式，而速写也是游历中最好的记录方式之一。速写不仅仅是简单的记录事物，而且是一个记忆与研究的过程，还是一个思考与创作的过程，当我们面对客体，在表现事物的过程中，取景、观察、研究、分析、理解再到表现都要求作者具备较高的综合素质。

速写所用的工具很多，表现形式也多种多样。速写看似简单，或用线条，或用明暗来表现，没有丰富的色彩效果，但恰恰是用最简单的工具，最单一的颜色去表现丰富多彩、瞬息万变的世界；就像摄影作品，拍摄黑白照片，要比拍摄彩色照片在某些方面要求更高。因为速写表现包含了除色彩以外的所有造型要素：取景、构图、透视、空间、形态、比例、线条、明暗、对比、质感、韵律等等。在绘画艺术中，速写是一种快捷、方便、高度概括的表现形式。对于画家、建筑师、设计师来讲，徒手表现是他们记录和推敲思维的一个过程，而速写则是他们所要具备的绘画基础。

速写的快与慢是相对而言，这要根据作画者想要表现主题内容的深度和意境，以及作者所掌握绘画技巧的熟练程度而定。速写就像作家所写的心得、日记，短小而精炼，随手拈来，没有条条框框束缚，不需要有完整的故事情节。因此，速写是画家、建筑师、设计师日常记录生活，研究问题、积累素材，不断提高自身艺术素养行之有效的训练手段。

杜鹏副教授是一位勤奋努力且高产的画家，同时也是一位潜心研究教学的好老师，在教书育人的过程中，亲力亲为，一直将画速写作为他生活与教学工作的一部分，他通过速写的形式，记录了日常生活中的所见所想，本书展现的是他不同题材内容的速写作品。在书中，他结合自己教学实践的经验，将绘画知识、观察方法、作画步骤、表现形式、审美理论、作品创作融为一体，深入浅出地阐述了速写的表现形式与方法。该书图文并茂，通俗易懂，对学生学习速写具有重要的参考价值。

学习绘画是一件修身养性的事，首先要喜欢它，只有曲不离口，才能做到熟能生巧。在科学技术飞速发展的今天，计算机已成为设计师们常用的绘图工具，但无论如何，设计师都无法用计算机来替代速写这种表现形式。所以，从事绘画与设计专业的学生平时就要养成画速写的习惯，它不仅可以提高艺术修养，而且还是学习与工作的一种好的方式。

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会委员

建筑美术教学工作委员会主任

东南大学建筑学院教授 赵军

二〇一六年一月十二日

给心情一杯清水（代自序）

给心情一杯清水，让春风化雨、润物无声。心恰如水、源深微妙，因为不争，所以有为，艺术的最高境界和做人一样莫过于此。

给心情一杯清水，可以『涤除玄鉴』，荡涤一切秽尘、打扫心灵，可以静静映照道的精神，复归心灵的本明。

给心情一杯清水，可以『致虚极、守静笃』，远离喧嚣的世俗，以虚静之道还原艺术之本，而得天下之大美，『惟其心中无一物，坐看天地得景全』，艺术之道也！

给心情一杯清水，心灵则归于道的大静。可染先生说：『画从静中来』，静则有心、境由心造，心境是艺术创作的源泉。

给心情一杯清水，可以平心降燥。『闲看庭前花开花落、漫随天外云卷云舒』，世间的漩涡暗流，自有天道为之。一念心清净、处处莲花开，这是艺术家的心境。

给心情一杯清水，便是给自己一面镜子，欲有所制、行有所止，善恶美丑尽在『清水』无声的朗照中。

给心情一杯清水，自是这浮躁社会的清凉之道。十年磨砺，酿成了这杯淡淡的清水。其实，清水似爱，多清淡、多琐碎，也甜在心里。没有惊天动地，没有张扬激越，只希望在这浮尘俗世中，给心情注入一杯清水，淡淡的，凉凉的。

杜鹏

二〇一六年七月

于无名山小居

目 录

序 一

序 二

给心情一杯清水（代自序）

感悟速写001

作 品

安徽004

浙江034

河南064

江苏087

山西102

山东110

异国掠影124

其他134

向大师学速写148

朋友絮语160

后 记174

感悟速写

感受

德加说：“素描画的不是形体，而是对形体的观察（或是一种感受）。”马奈也对此有论述，他说：“重要的是在表达内心的感受和情绪，是一种简化的方式使表达出来的东西更简练、更率真，轻快而直接地走进观众的心灵。”

那么在建筑速写中该画什么呢？我以为：是感受。只有在敏锐的观察力之下感受到美，才能运用技巧去表现它，这样在动笔之前就有一个对生活的观察和对感受的积累问题。

1. 感受的全面性

画一个地方的风景，不仅仅只是被动地画它的风光，而应该主动从历史、风俗、文化、地域、生活习惯等方面，对这一地区进行全方位了解。或从书籍文字，或从社会活动，或与百姓接触、进行生活交流等等，才能得到整体本质的印象和感受，并能从纯感性认识上升到理性认识。因此，我们不能“只见树木不见森林”，而要把握全面性，无论是从艺术感觉上还是在技法上都要充分、全面地了解所要表现的建筑或风景的艺术特点，然后才能选择适合的手段去更好地表现它。

2. 感受的形象性

绘画是视觉艺术，用可视的形象传达意念和感受主题是其目的，要从现实的生活和自然的风光中提炼、组成可视的画面形象，除了理性的解读、生活的体验之外，更主要的是要训练视觉观察的敏锐性，即所谓要有艺术的眼光，也就是长久地对有“画面”的观察力眼光的培养。

任何一种艺术感受都要通过视觉的画面来体现。艺术家是拿着笔来思考的。用画面的眼光去观察、收集、积累，看到感受的内容就可以想象到画面的效果，并养成这种习惯，这就是形象思维的特点。

3. 感受的独特性

不同的人画同一个风景，画出来的感觉可能完全不同，这就是感受的独特性。

对感受的全面性的要求，并不是要我们对风景题材不加选择地什么都画，甚至不管到什么地方都画同一种景物，应有重点地挑选取舍。其依据就是抓有艺术特点的感受内容，避免泛泛的、平淡的描述，这就是感受的独特性。

画不出有特点的东西，往往不是技巧问题，多是因为没有感受到有特点的内容。就主观方面而言，感受的独特性应有明显的个人风格、爱好。这种个性特色是要求在客观特色的感受基础上，进一步找出个人对一地区、一景物等等的独特感受。

要找到自己的独特感受，一是要直接从自然中去学习，发现独特美；二是要主动地去感受，保持对事物的敏锐感，时时具有像儿童天真童趣般的新鲜感；三是要向古今中外的大师和同行学习，并融会贯通成自己的表现语言，“外师造化，中得心源”就是这种艺术感受的方法。

发现

罗丹说：“我们的生活中并不缺少美，缺少的是发现。”

1. 绘画画的是感受，不是直接摹写

郑板桥在题画文《竹》中写道：“江馆清秋，晨起看竹，烟光日影露气，皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃遂有画意。其实胸中之竹，并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸，落笔倏作变相，手中之竹又不是胸中之竹也。”

这一段文字形象地说明了创作过程的一般规律。“眼中之竹”激起了画家的创作欲望，也调动了画家的生活积累和情感记忆；虚构而形成的“胸中之竹”，这已不是竹的自然形表而是融进艺术家主观色彩的意象形态了，这就是作品的结构过程；再“磨墨、展纸、落笔”，才构成能使人感知的直观形象，“手中之竹”又很可能不是“胸中之竹”，这需要作者有高度的艺术素养和经验积累，才能

在实际创作中涌出“神来之笔”。

2. 画味的体现

同样是对景物的写生，每个人画出来的风格各不相同，这就是画味的不同。这和每个人的修养、性格、审美趣味有很大的关系。有的作品，你不能不承认他对自然摹写的准确性、真实性，但在忠实摹写之外，却难以感受到艺术的感染力、冲击力，而只能感受到照相机般忠实的记录，这就是缺乏画味的体现，是审美修养的落差。要体现画味，首先应该提高自己的综合艺术修养，包括审美的品位、眼界的开阔性、表现手法的开拓性等等。眼高手低固然不可取，但首先要眼高然后才能手高，要通过不断地感受摹写，要向古今中外的大师和同行学习，进而形成自己的表现语言。

3. 勤于观察 敏于发现

李可染先生说“画从静中来”，静静地观察、体会就可以发现别人没有发现的美。

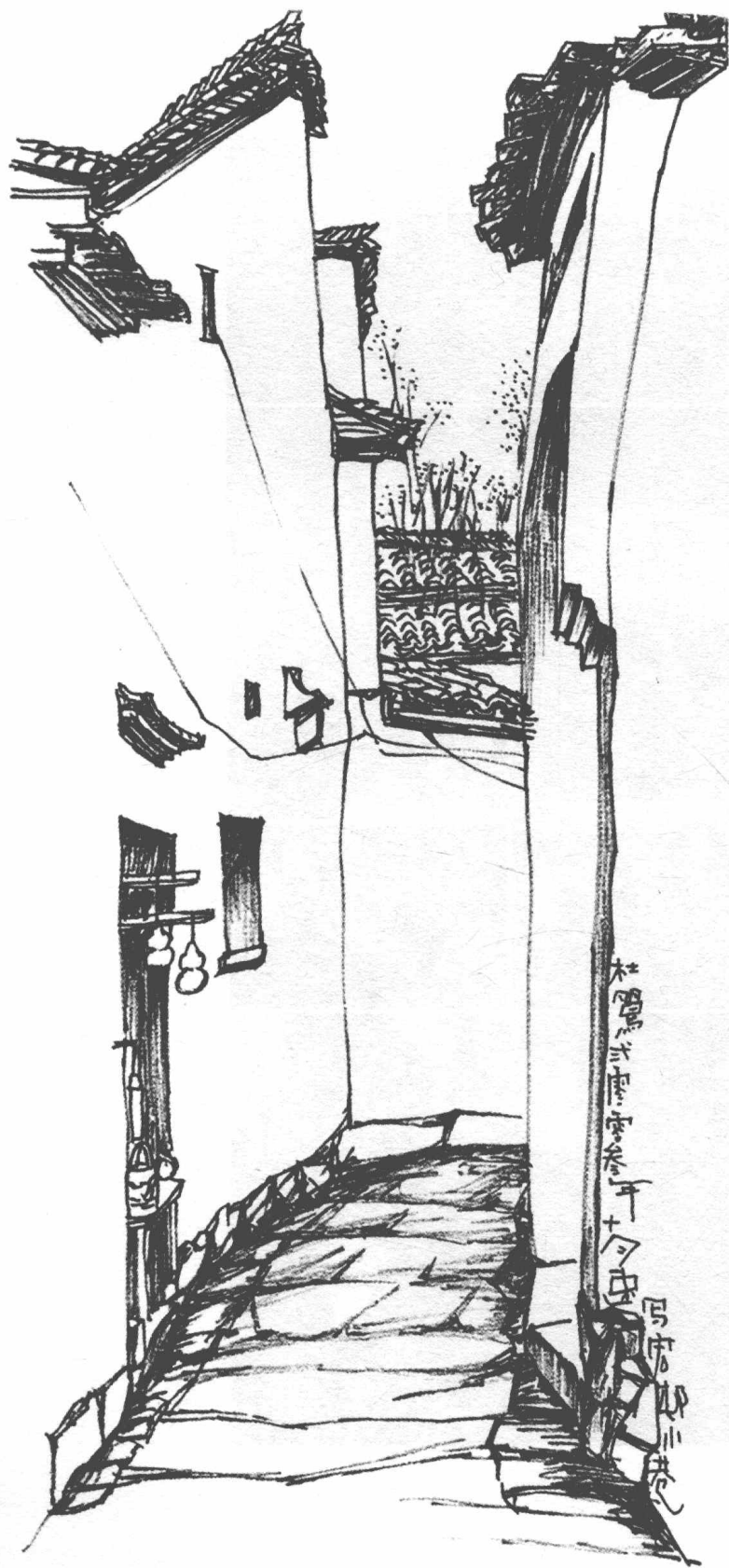
美是客观存在的，也是深藏于内心的。它可能会随着画者的心境变化而变化成不同意义和象征的美，这正是建筑之美的魅力所在。庄子曰：天地有大美而不言。美是无处不在的，就看你是否能够发现。

作为一名画家应该具备常人所没有的意识去观察你所面临的一切事物，要养成一种对周围环境有意识地观察与思考的习惯，要善于以小见大，善于在身边发现美，这种敏感性是画家所必备的素质。

速写不仅仅是一种搜集素材的方法，也不单纯是训练表现能力的手段，我更把它看做是一种艺术形式。小速写包含着大内涵，它能反映出作者彼时彼地的情感、思想和瞬间对事物的认识与表达；相比较长期作业，速写更具有触发作者心灵美感的意义，更能表达最初始的情感以及审美判断力。

安徽

宏村的巷道具有极强的透视感，曲折回转、柳暗花明。凹凸的青石路面、斑驳的灰白墙面、残朴的门楼瓦脊，给人以悠远、深邃的神秘联想。

地点·黟县宏村
工具·素描纸、软笔
尺寸·32×45^①

①本书画作尺寸皆为厘米。

地点·黟县西递

工具·素描纸、美工笔

尺寸·32×45

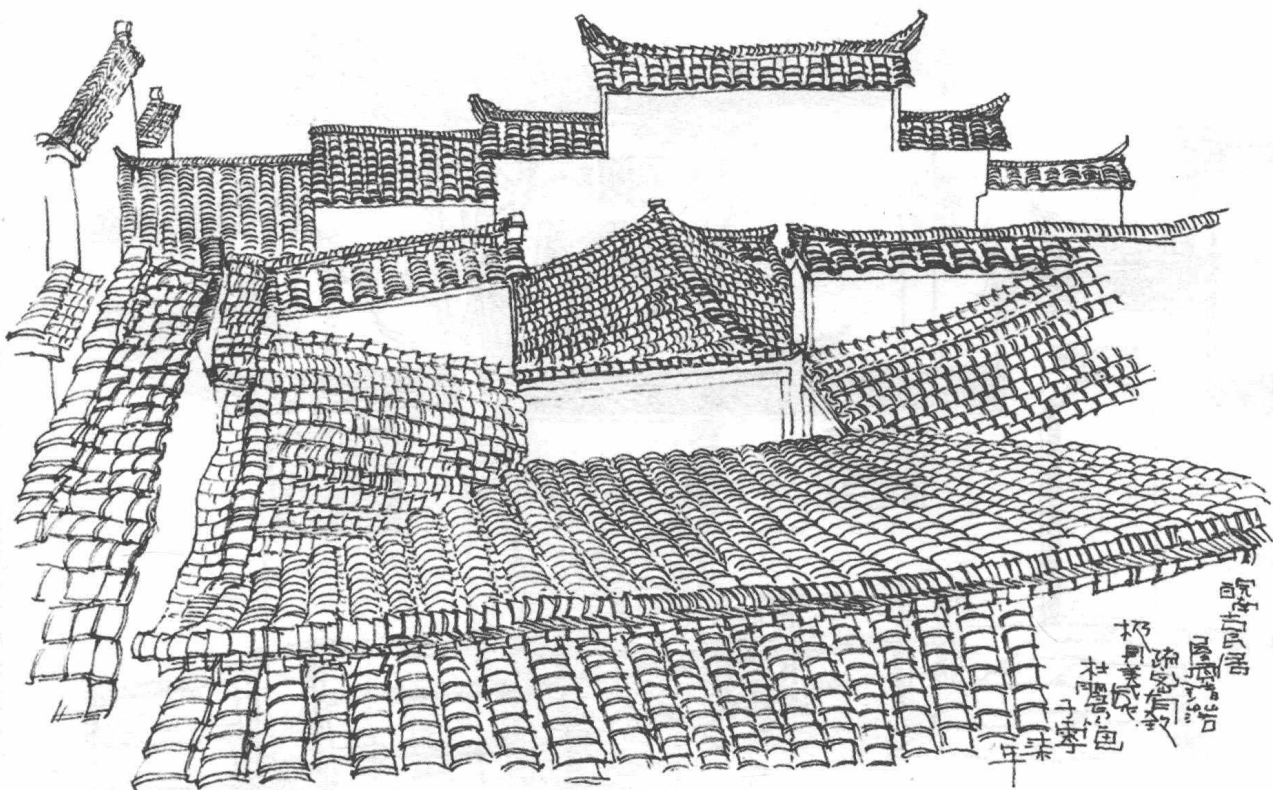
我喜欢的风格之一：准确与简练。以表现结构变化为中心，以线的运势展现建筑的节奏美，笔意顿拙、轻快。

地点·黟县西递

工具·铜版纸、软笔

尺寸·32×45

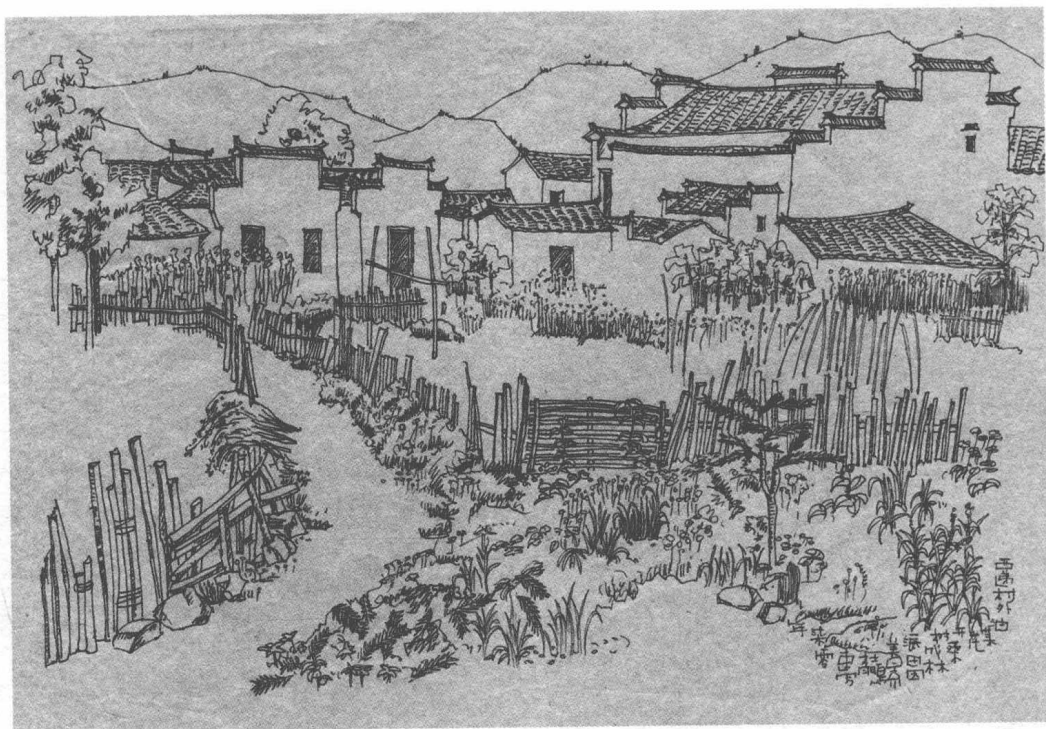

地点·黟县西递

工具·素描纸、针管笔

尺寸·32×45

俯瞰西递，屋顶鳞次栉比，疏密有致，富有极强的层次感，以线条勾勒，用心于每一个瓦片的跳动，交错的节奏、虚实疏密的布局，让人不得不惊异于徽州人审美情趣竟如此富有意蕴。

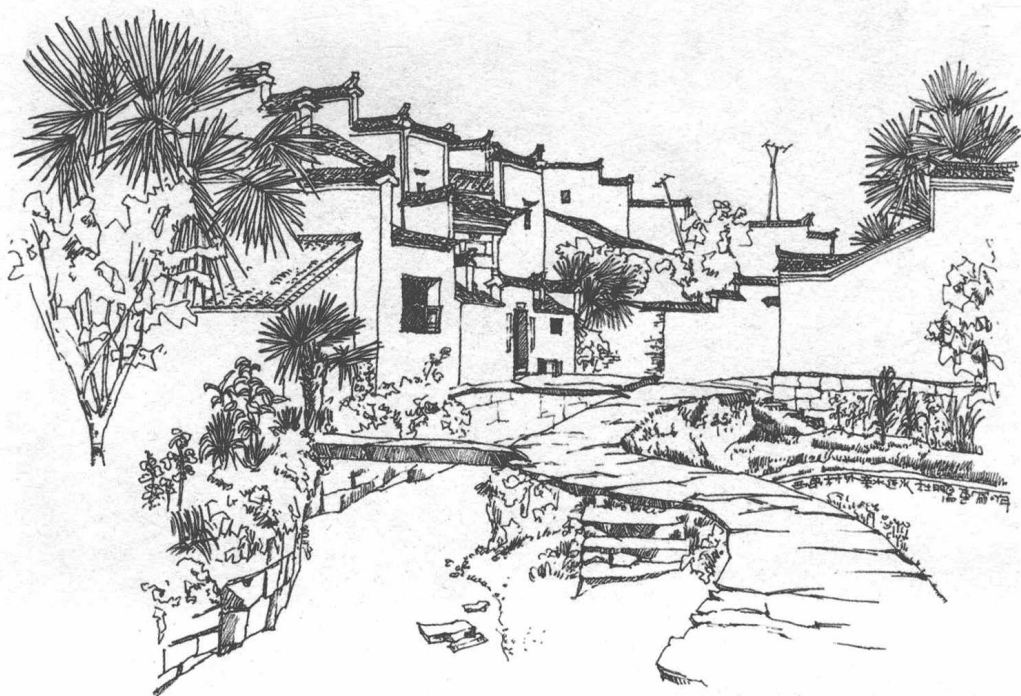

地点·黟县西递

工具·有色纸、针管笔

尺寸·37×26

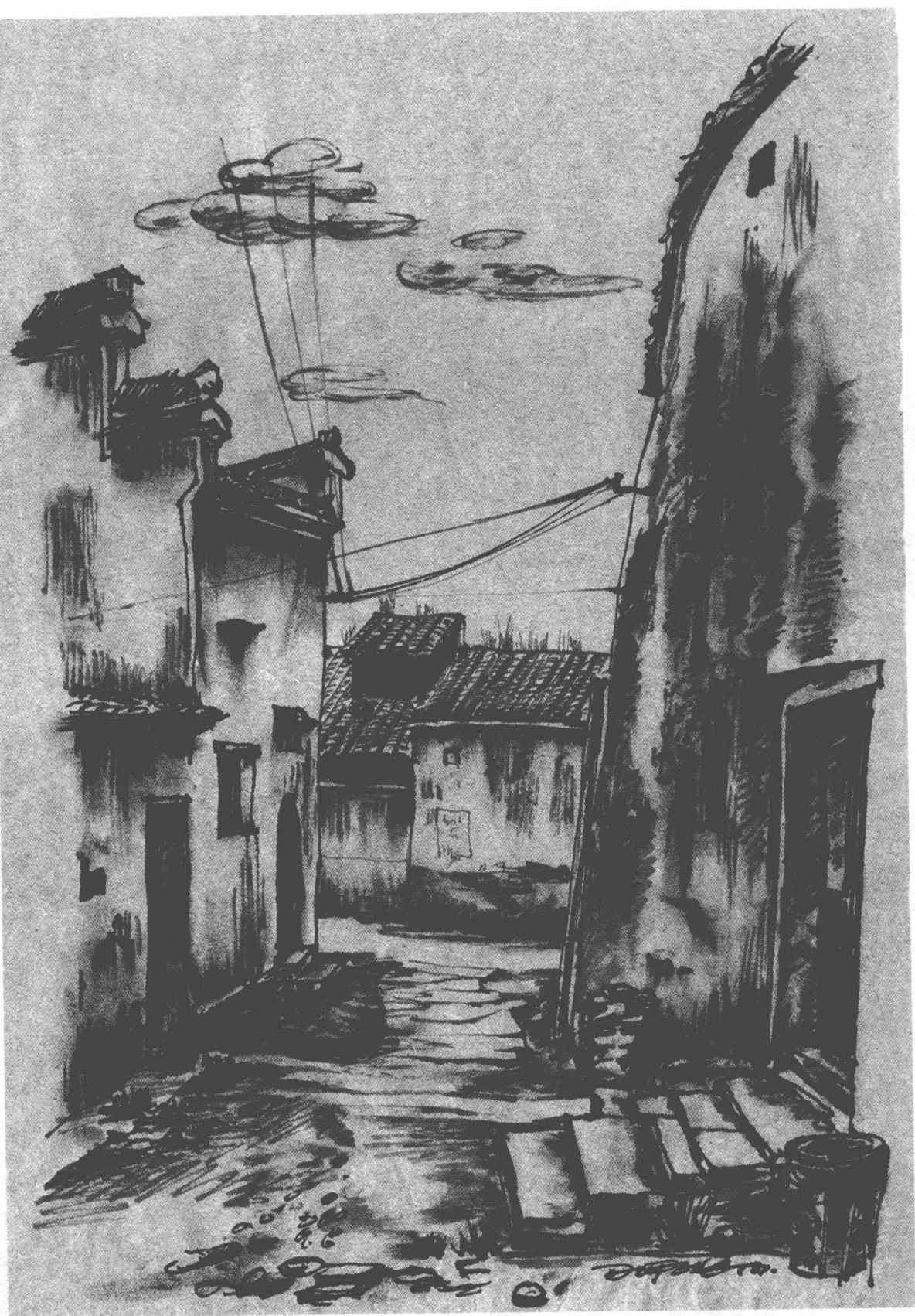
当人们都留意于村里的繁华时，村外的美景正远离喧嚣，独享那份宁静。巍巍山峦，汨汨碧泉，油菜花开，桑木成林，青瓦白墙，交织错落，野鸟家禽，交相鸣啼，真正有种『乱花渐欲迷人眼』的韵味。

地点·黟县西递

工具·美工笔、有色纸

尺寸·32×45

尺寸·37×26

工具·美工笔、有色纸

地点·黔县古筑村