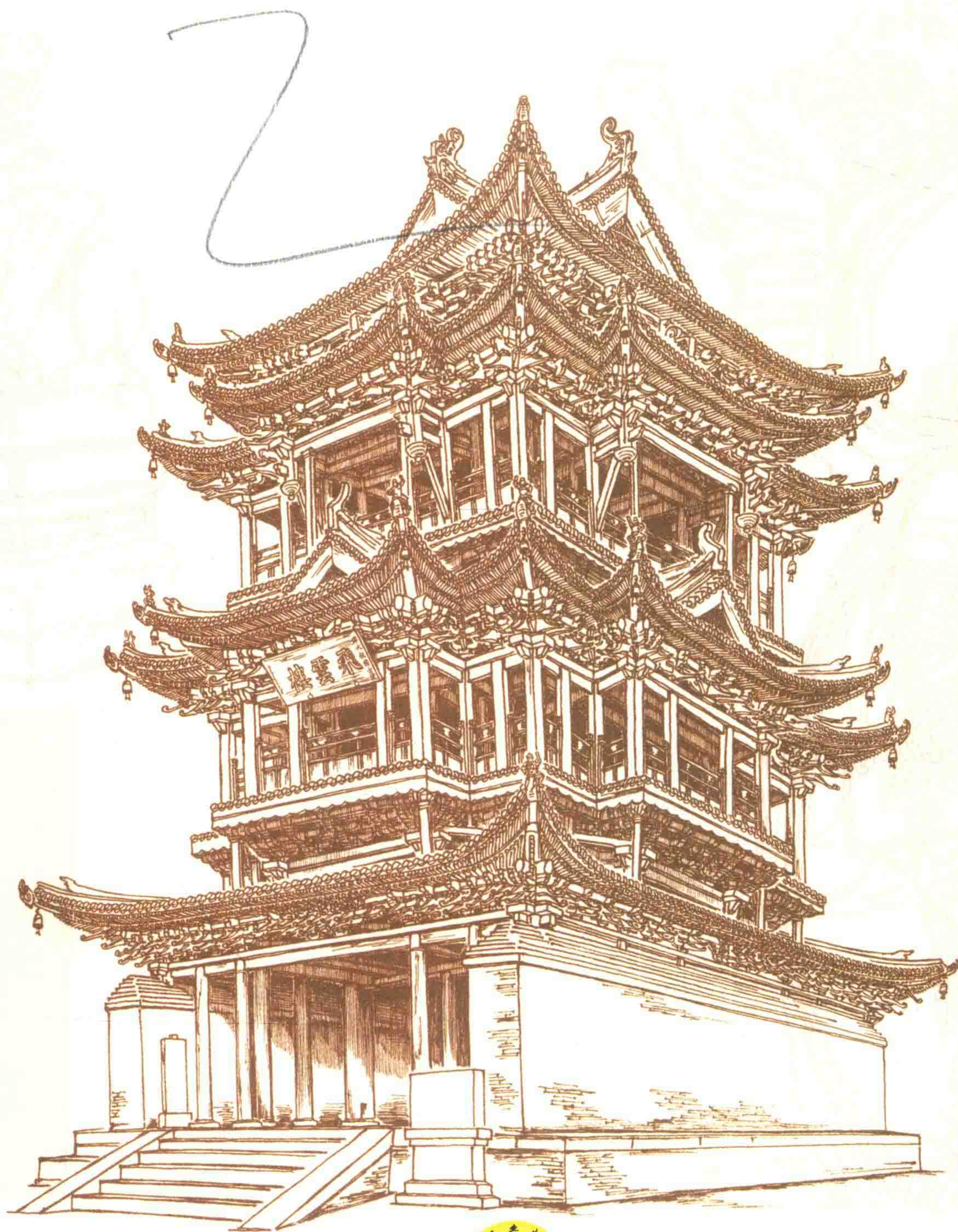

斗栱飞檐画古建

图解古建形制与写生

连达 / 著

附赠精美长卷

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

斗栱飞檐 画 古 建

图解古建形制与写生

连达 / 著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书凝聚了作者多年来积累的古建筑知识和写生经验。内容包括常见古建筑的种类、常见古建筑屋顶样式、古建筑的主要构件及其时代特征、古建筑写生的工具和初步练习、古建筑绘画的透视与构图、古建筑画法步骤解析、用画笔记录濒危古建筑以及古建筑写生作品欣赏，将中国古建筑知识进行了普及和宣传。

本书在讲解描绘古建筑方法的同时，也阐释了大量不同时代古建筑装饰细节的特点。本书适用于写生爱好者、古建筑爱好者以及喜爱中国传统文化的相关人士。

图书在版编目（CIP）数据

斗拱飞檐画古建：图解古建形制与写生 / 连达著. —北京：机械工业出版社，2018.5

ISBN 978-7-111-59402-4

I . ①斗… II . ①连… III . ①古建筑—建筑画—绘画技法
IV . ①TU204.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 048551 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

策划编辑：赵 荣 责任编辑：赵 荣 邓 川

责任校对：孙丽萍 封面设计：鞠 杨

责任印制：常天培

北京联兴盛业印刷股份有限公司印刷

2018 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

184mm × 260mm · 13 印张 · 1 插页 · 248 千字

标准书号：ISBN 978-7-111-59402-4

定价：69.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

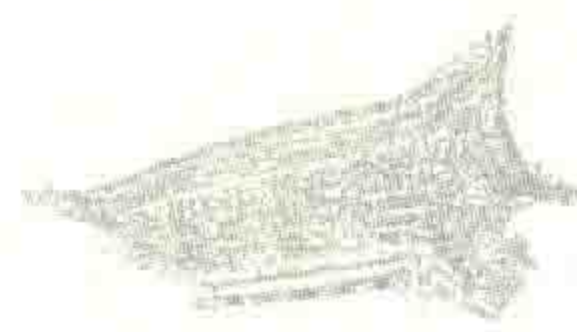
服务咨询热线：010-88361066 机工官网：www.cmpbook.com

读者购书热线：010-68326294 机工官博：weibo.com/cmp1952

010-88379203 金书网：www.golden-book.com

封面无防伪标均为盗版

教育服务网：www.cmpedu.com

序

古建筑是先辈留给我们最宝贵的遗产，是中华优秀传统文化的重要载体，是无可替代的人文丰碑，具有特定的情感。每一座古建筑都是一部承载厚重历史的典籍，蕴藏着丰富的历史信息和文化景观，记录着先人的智慧创造与文化记忆，传承着独具地域特色和民族风格的传统文化。这些经历数百年风雨的古建筑，不论是皇家的宫苑、平民的居所，还是散见于各地各类型的建筑，其特点和审美特征在世界古建筑史中都是独一无二的。古建筑的美在于它的形态、结构和细节，一个细节的不真实都可能破坏古建筑独特的美感。因此，欣赏、研究、表现古建筑必须要到现实场景中去仔细地观察、细细地品读，才能真正感受它的魅力所在。

连达就是这么一位因古建之美而被触动心灵的艺术工作者，因喜欢而长期行画于各座古建筑之间。他深知一个表达、研究古建筑的人只有不断地在现场观察、写生中才能感受到它的灵性、挖掘和再现它的美感。行画中的观察和表达最容易留下刻骨铭心的记忆，能给他带来对古建筑更深刻的认识和理解。写生时他始终睁大一双求发现的眼睛，用画笔记录建筑的每一个细节。写生让他有更多的时间去体验古建筑的神韵和风采、感受岁月的流逝和变迁、体会历史的沧桑和无奈、思考古建筑的今天和明天。写生也让他更加坚定了要以这样的一种方式记录遗存的古建筑。

连达在行画中常以钢笔为工具，采用客观描摹、记录的手法，作品的内容涵盖了传统的民居、亭台楼阁以及寺塔建筑等。长期的行画使他以自己独特的视角、敏锐的观察力、严谨的态度表达他对建筑的理解和感受。他笔下的建筑线条坚定有力、飘逸洒脱，结构严谨、形体准确，画面松弛有度、虚实得当，无论在造型刻画、表现形式还是视觉效果上都已经达到了较高的艺术水准，并形成自己独特的面貌。

连达的成绩来自于虚怀若谷的诚恳和勤勤恳恳的吸纳。他深知作品要给人更多的东西、能打动人心，就必须在生活的炼狱里不断磨练自己，他是个憨厚、敦实、地道的“苦行僧”，他的每一次出行都是一次修炼的过程，带来的也都是一次次作品的提升。长期的行走写生为连达积累了丰富的生活经验和人生感悟，也使他对传统建筑及其描绘方法有自己的见解和感受。本书正是他在行画古建筑中所看、所绘、所思、所想的呈现，这也是本书最大的一个亮点。

夏克梁

（中国美术学院副教授，中国美术家协会会员，《中国手绘》主编，
“温莎·牛顿”国际品牌形象大使）

前言

中国古建筑是世界建筑史上独树一帜的伟大创造，是建筑更是艺术，曾经辐射影响了整个东亚地区，是独步于世界的汉文化圈的重要表现形式和组成部分。随着近代中国的衰落和西风东渐的影响，中国古建筑也遭到了严重冲击，一度被认为是落后、腐朽和丑陋的代表，被弃之如敝履，逐渐为近现代建筑材料和形式所取代，走向了衰亡。时至今日，仍然有无数的古老城镇乡村和大量数百年的古街老宅在推土机的轰鸣声中化为瓦砾，古中国的身影离我们日渐远去，形象愈发模糊，取而代之的是僵直恶俗的贴了瓷砖的红砖大瓦房，是耀眼的玻璃幕墙和高楼大厦，在钢筋与水泥的丛林里，中式建筑却已是凤毛麟角，难觅踪迹。

今天当我们重新回头客观审视、仔细品味这种延续了几千年不断传承和发展的构造形式时，会发现这些古建筑是传统思想与艺术的完美结合，是中国文化的精华，是正在凋零逝去的华夏文明的余韵遗珍。古建筑的消亡也是历史的终结和文化的没落，我们这一代人不应该漠视和放任古建筑文化在我们的时代彻底湮没，有责任与义务来记录和挽救中国古建筑，为接续历史和传承文明尽自己的一份心力，无愧于祖先，对后世也有所交代。笔者就是怀揣着这样的一份热忱之心十数年奔走在北方的广大城镇乡村，寻访散佚和濒危的古建筑，并自学了钢笔速写来进行记录，力图通过自己独特的视角和方式留住古建筑俊逸而沧桑的身影。

以绘画写生的方式记录古建筑是我当初的一种突发奇想，但也并非为了标新立异，而是觉得无以表达释放对古建筑一见钟情的热爱，最终选择了这种近乎于痴情陪伴般的方式坐在古建筑身旁信笔而绘。但这一过程漫长而艰辛，从一无所知的信笔涂鸦到逐渐明确方向，努力搜寻学习相关知识，再到强迫自己不能半途而废，不断地咬牙坚持，直至作品开始初具形态，能够得到朋友们的接受和赞许，其中的辛酸苦辣真是一言难尽。因为绘画一直是笔者的一项业余爱好，日常谋生之余，并无力抽出大量的时间专门进行钻研深入，所以断断续续多年下来，似乎总充斥一种天马行空的随意之风。但描绘结构严谨的古建筑确是务求认真，而我也给自己选择了一条旁人称之为累死人的绘画之路，以努力地把古建筑复杂精妙的结构关系清晰准确地刻画出来为方向，因此只能不断给自己施加更多的压力，极力潜心钻研。当我已经不再纠结于任何古建筑结构如何复杂的时候，画笔也就成了我身体和意志的外在延伸，古建筑写生从单纯的绘画逐渐转变为我的一种独特的记录方式，记录结构、记录沧桑、记录时代、记录历史。我知道自己已经有了不同于从前的使命，于是我在很长时间里深入乡村，仔细地寻访已经被大众淡忘的濒危古建筑，以我特有的形式和风格为它们绘画记录，让许多几近坍塌的古建筑以另一种形式在历史上留下记忆、留驻身影。

应机械工业出版社赵荣女士之邀，将多年来积累的古建筑知识和写生经验结集成书，分享给广大读者朋友，我欣然应允之余又颇为感慨。环顾我们所生存的城市楼宇之间，已经很少能见到中国文化的痕迹。试问现在的年轻人，对自己祖国独特的文化内涵又有多少了解，曾经的诗书礼乐和斗拱飞檐已经距离他们太过遥远，仿佛是一个完全未知的时空。甚至笔者自己的孩子从各种媒介中所能接触到的文艺作品也都充斥着所谓现代和西方的元素，作为一个中国人，对本该了解的中式审美与情怀却形同陌路，真是每思及此，叹息不已，也更感烦忧。

现在所能见到的建筑类钢笔速写工具书多是侧重讲解构图和技法，教大家努力成为一个优秀的建筑设计师。实例多以欧式建筑和现代建筑为主，偶有涉及中国古建筑的，都是一带而过，并未深入描绘和探究其中独特的构造与审美情趣，因此笔者在本书里讲述如何绘画古建筑的同时，也讲解了大量不同时代的古建筑细节和装饰知识，希望借此将大众已经陌生的中国传统建筑知识进行一次普及宣传，让更多读者感受到祖国传统建筑文化的独到与美好，能够跟笔者一起用珍爱的目光来审视自己的民族文化遗产，用真心来品读她的博大与精妙，感受其中的沧桑与厚重，最终和笔者一起拿起画笔来寻访和记录这些日渐濒危凋零的古建筑，把这份美好留诸笔端，呈现给世人，流传给未来吧。

连 达

目录

前言

概述 1

第1章 常见古建筑的种类 3

1.1 宫殿 4

1.2 园林 5

1.3 寺庙 6

1.4 陵墓 8

1.5 城垒 9

1.6 民居 11

1.7 塔和经幢 12

1.8 楼阁 14

1.9 牌坊 17

第2章 常见古建筑屋顶样式 19

2.1 庑殿顶 20

2.2 重檐庑殿顶 20

2.3 歇山顶 21

2.4 重檐歇山顶 22

2.5 悬山顶 22

2.6 硬山顶 23

2.7 卷棚顶 24

2.8 十字歇山顶 24

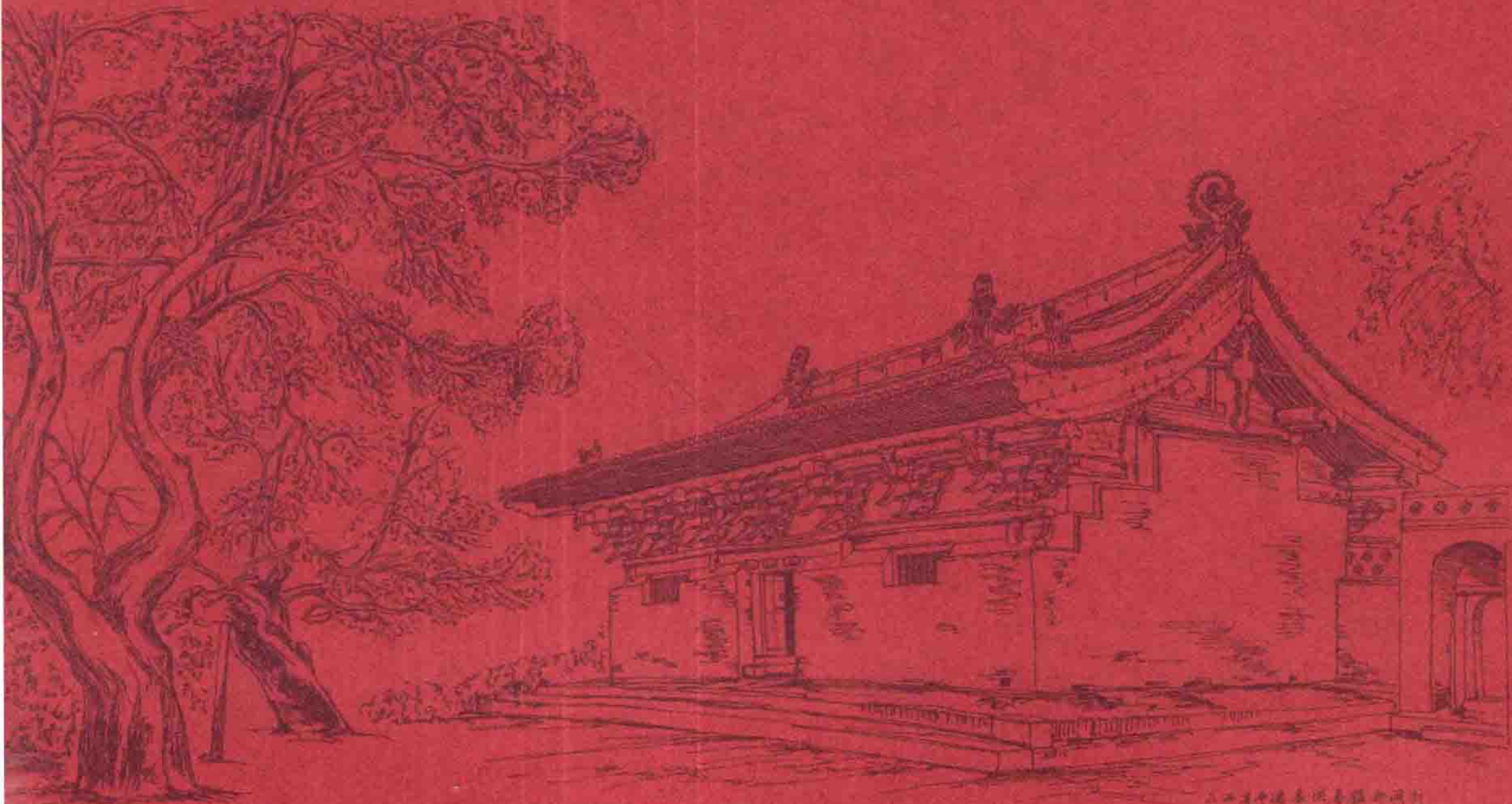
2.9 攒尖顶 25

第3章 古建筑的主要构件及其时代特征 27

3.1 鸱吻 29

3.2 脊刹 37

3.3 脊饰 41

3.4	仙人神将和角神	46
3.5	斗拱	49
3.6	柱础	68
3.7	石狮和瑞兽	70
3.8	塑像	74

第4章 古建筑写生的工具和初步练习 79

第5章 古建筑绘画的透视与构图 91

5.1	一点透视	92
5.2	两点透视	94
5.3	三点透视	96
5.4	散点透视	98
5.5	构图	100
5.6	一些古建筑写生中所能遇到的问题	111

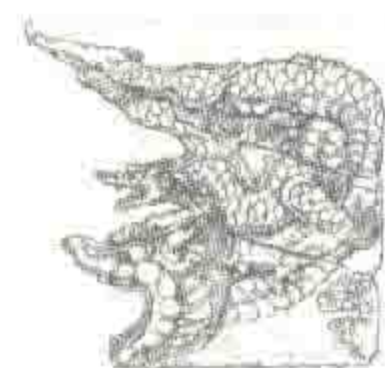
第6章 古建筑画法步骤解析 113

6.1	一组斗拱的示例	114
6.2	多组斗拱的示例	115
6.3	转角斗拱的示例	117
6.4	小型殿宇的示例	119
6.5	大型殿宇的示例	126
6.6	古街道的示例	132
6.7	楼阁建筑的示例之一	138
6.8	楼阁建筑的示例之二	145

第7章 用画笔记录濒危古建筑 151

第8章 古建筑写生作品欣赏 159

概述

中国古建筑究竟应该怎样来定义呢？一种说法是从鸦片战争起，中国进入了近代时期，这之前的建筑都算是古建筑，一种说法是截止到1949年之前。但我个人认为不应该简单地以时间来一刀切，在清代晚期以前的中国式建筑都是一脉相承的，是我所喜爱的形式，民国以后中西合璧式的建筑我也不排斥，都是不同时代的历史见证。但近代以来受到西方文明的影响和冲击，中国的建筑逐步吸纳了诸多外来元素和材料，构造方式也产生了翻天覆地的变化，最终传统的中式建筑逐渐被抛弃，在清末以后走向了衰亡，所以在本书中把关注点放在清末前以中国传统方法和形式营造的各类建筑上。

我从小生活在黑龙江省内陆县城，18岁之前从没有见过中国古建筑，直到有一次去沈阳看见了清初的故宫，不知何时埋藏在心底的情愫瞬间被激活，从此一发不可收拾地爱上了古建筑。初次见到红墙金瓦和斗拱飞檐，真好像刘姥姥进了大观园，美猴王找到水帘洞，几乎是手舞足蹈喜不自胜，久久不舍离去，但这种情感却无法表达出来。后来我选择了绘画的方式，既可以长时间端详欣赏，又能够悉心描绘与感悟。最初写生时是需要勇气的，要敢于面对别人的围观甚至是嘲笑，努力稳住心神，冷静观察，哪怕作品再烂也要不气馁地坚持把每一幅画完成。

回想起最早的那些写生作品，真是惨不忍睹，是内心的真爱帮自己熬过了开始的几年，并终于坚持了下来，这一坚持就是十几年。现在如果说我进行古建筑写生是在从事绘画事业，倒不如说我是在用绘画这种方式表达自己对古建筑和中国传统文化无比的深爱之情。当时自己从几乎无基础的爱好者开始边画边学，先是逐渐掌握了透视的原理，同时迫切想找一些古建筑绘画技法的书籍来参考，但收获甚微，所以十几年来我一直在摸着石头过河，在写生中探索，在实践中学习。通过大量的实地走访和写生，使自己对

古建筑知识的了解不断丰富提高，对怎样在绘画中表现古建筑也积累了大量的经验，能够将这些心得体会分享给广大读者和有共同爱好的朋友们，深感荣幸。

曾经我边寻访边绘画有些漫无目的，北京、河北、山东、山西的古建筑都画过一些。山西是国内现存古建筑数量最多、涵盖年代跨度最大的省份，尤其以木结构建筑为最，上起唐宋，下到明清，国内现有大约70%的古建筑都留存在这里，堪称中国古建筑的博物馆，所以来山西写生最终变成了我的不二选择。本书中所涉及的古建筑知识与写生实例也多来自山西。

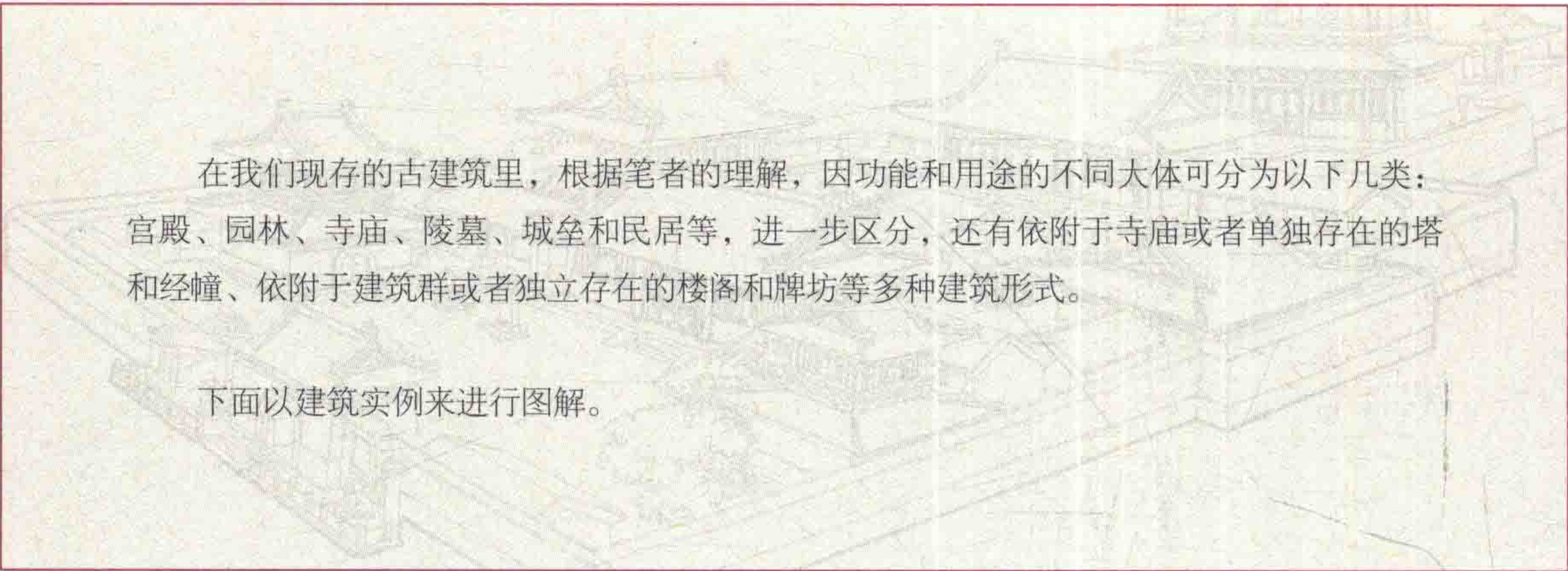
我个人体会，古建筑绘画不仅仅是描绘外形，核心是要展现出其内在的神韵。有的古建筑是宏伟雄壮保存完好的，就应该突出它的结构特点和气势；有的古建筑是年久失修沧桑破败的，则要侧重其中岁月积淀的凝重感和意境。中国古建筑与其周边环境相互依托所营造出的古韵之美具有与西洋建筑或者现代建筑迥然不同的文化气质，在绘画中要力求展现出这种独特的魅力，尤其要对不同朝代和时期的建筑特点有所了解，对不同地域的建筑风格也有所体会，才不至于画出千篇一律、千人一面的作品来。就好比大家看到秦始皇兵马俑有数千个将士排成阵列，仔细观察，却是每个人的相貌都各具特色，绝无雷同，画古建筑尤其要注意这一点。古建筑不仅仅是斗拱飞檐这些建筑元素的简单堆砌，其内在的差异和所蕴含的文化更要悉心感悟和发现，从表象深入本质。就好比中国文化一样，从形而追求到神，这样才能把古建筑和其所承载的那个时代的特点与神韵展现出来。

我一向认为古建筑不仅仅是建筑，也是历史的延续，是文化的形态，我们不要把它只作为一个单纯的描绘对象，简单机械地描摹，应该当成有情感的长者来对待，进行心灵上的交流沟通，让这种情感通过画笔流淌到纸上，只有首先打动我们自己，才有可能去感染别人。

如何从纷繁多变的现实环境中将复杂精妙的古建筑归纳提炼成简洁的线条，是我们面临的实际问题。有时候是在浓密树木的遮挡中，或在杂乱民房的包夹下，空中密布着蜘蛛网般的电线，甚至有垃圾堆和厕所的影响，这是我在乡村进行古建筑写生经常能遇到的状况，但抽丝剥茧般地把这些杂乱的影响因素去掉，在画面上勾勒出干净纯粹的古建筑样貌，将拍照所无法完整或者完美摄入的古建筑在这一时期的形象用我们的画笔记录下来，是件令人愉悦的事情，也是加深我们对本民族传统文化理解与热爱的重要过程和方式。

第1章

常见古建筑的种类

在我们现存的古建筑里，根据笔者的理解，因功能和用途的不同大体可分为以下几类：宫殿、园林、寺庙、陵墓、城堡和民居等，进一步区分，还有依附于寺庙或者单独存在的塔和经幢、依附于建筑群或者独立存在的楼阁和牌坊等多种建筑形式。

下面以建筑实例来进行图解。

1.1 宫殿

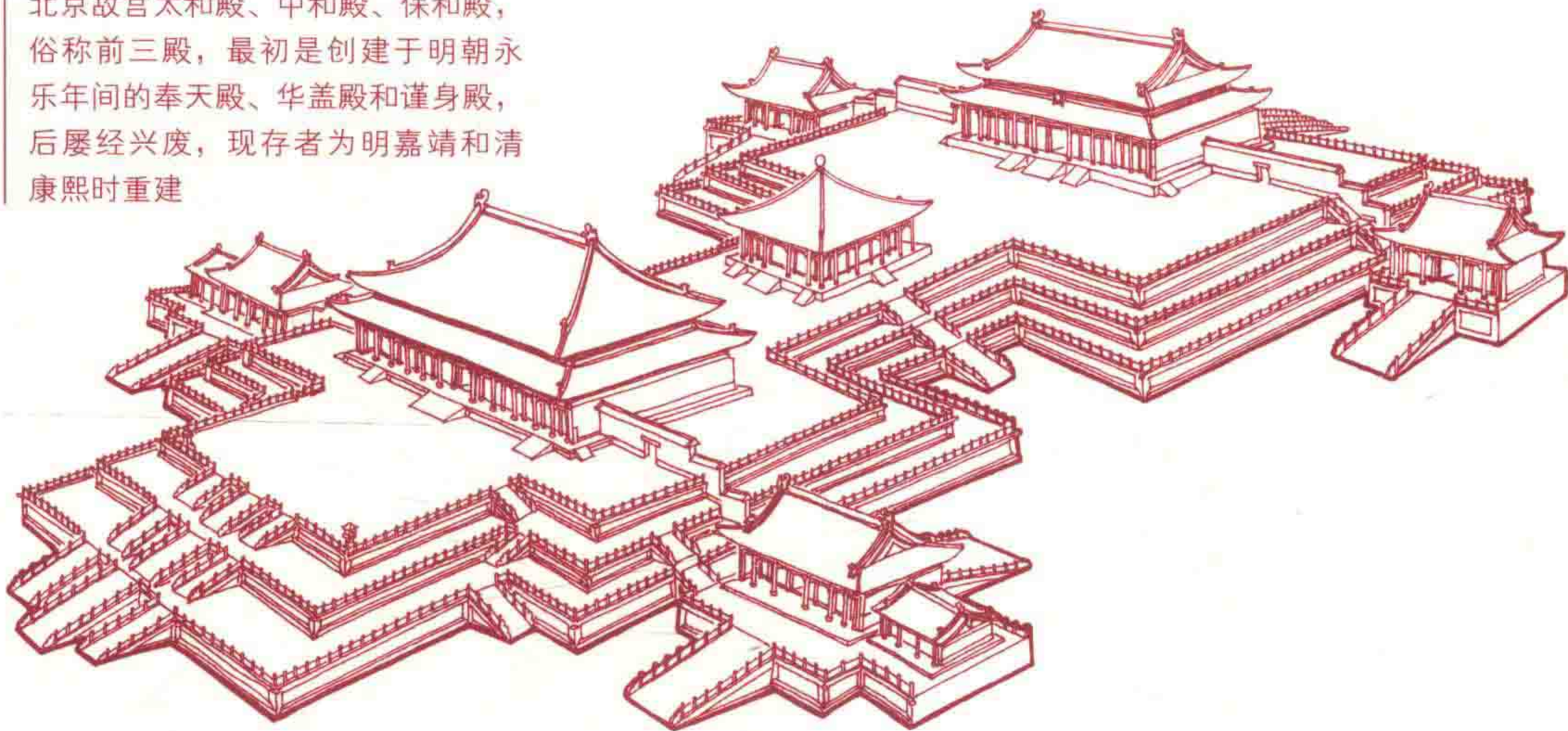
多指帝制时代遗留下的帝王的皇宫，历史上各王朝都曾经修建过规模宏大的宫殿建筑群。许多皇宫的名字千古传诵，如秦之阿房宫，汉之未央宫，魏之铜雀台，隋之汾阳宫，唐之大明宫、九成宫、兴庆宫等，但随着朝代更迭和战乱兵燹，这些曾经辉煌的建筑群早已是“宫阙万间都做了土”，只能从“五步一楼，十步一阁”的诗句中去驰骋想象。

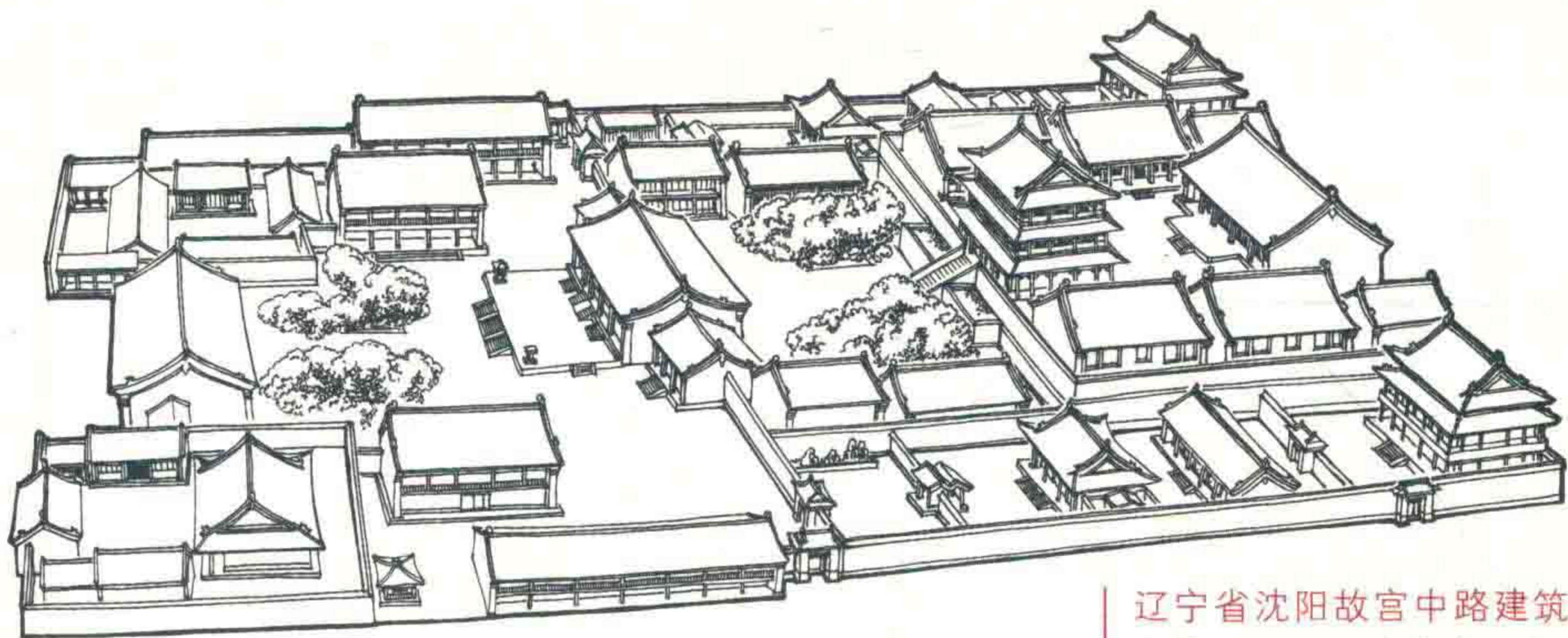
我国目前尚存的皇家宫殿建筑群仅有北京和沈阳两座故宫了。

北京故宫始建于明朝永乐年间，清代入关后沿用，规模庞大，至今保存完整，被誉为“殿宇之海”。

沈阳故宫为清代初创时期的宫苑，面积较小。另外一些皇家行宫也有所遗存。

北京故宫太和殿、中和殿、保和殿，俗称前三殿，最初是创建于明朝永乐年间的奉天殿、华盖殿和谨身殿，后屡经兴废，现存者为明嘉靖和清康熙时重建

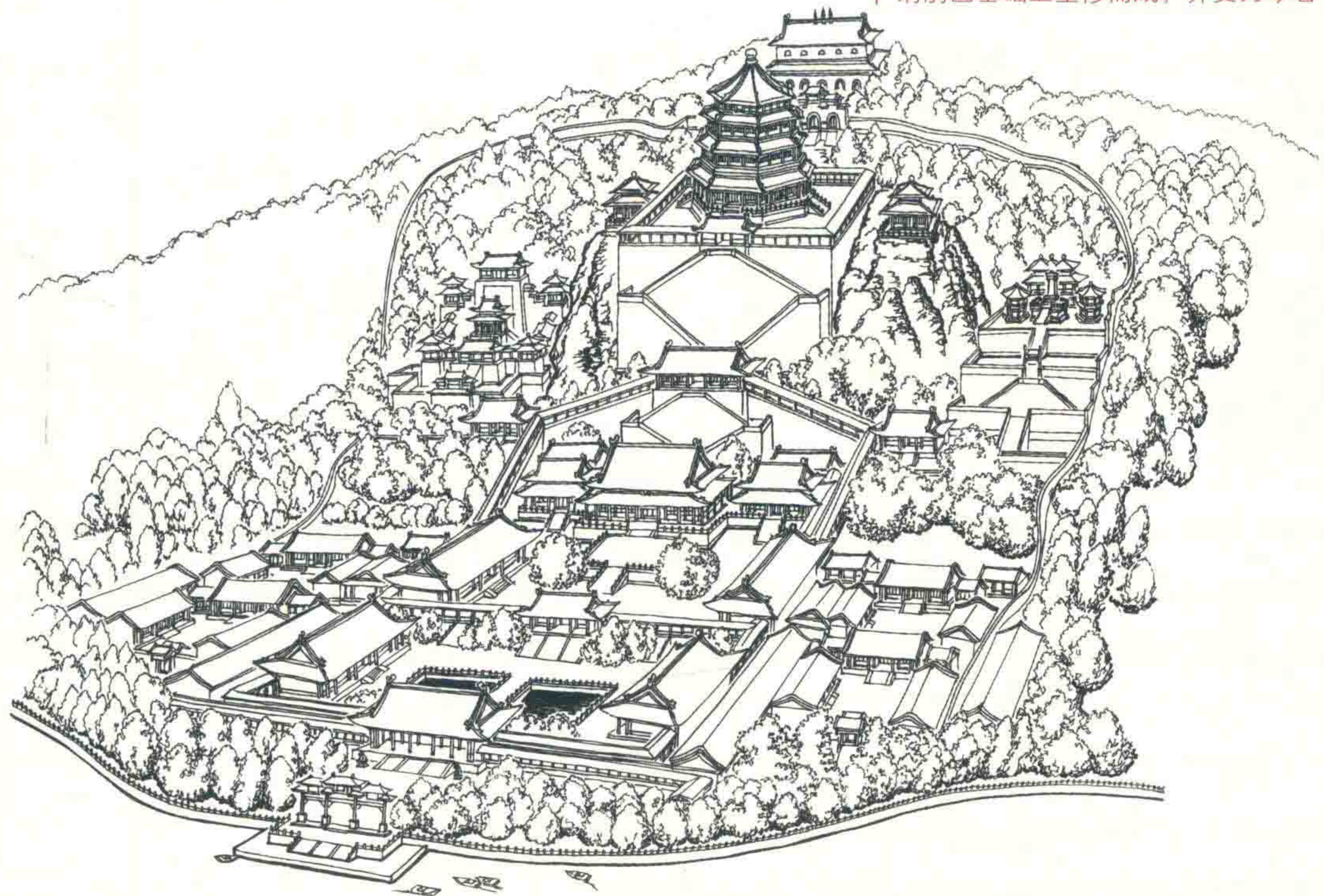

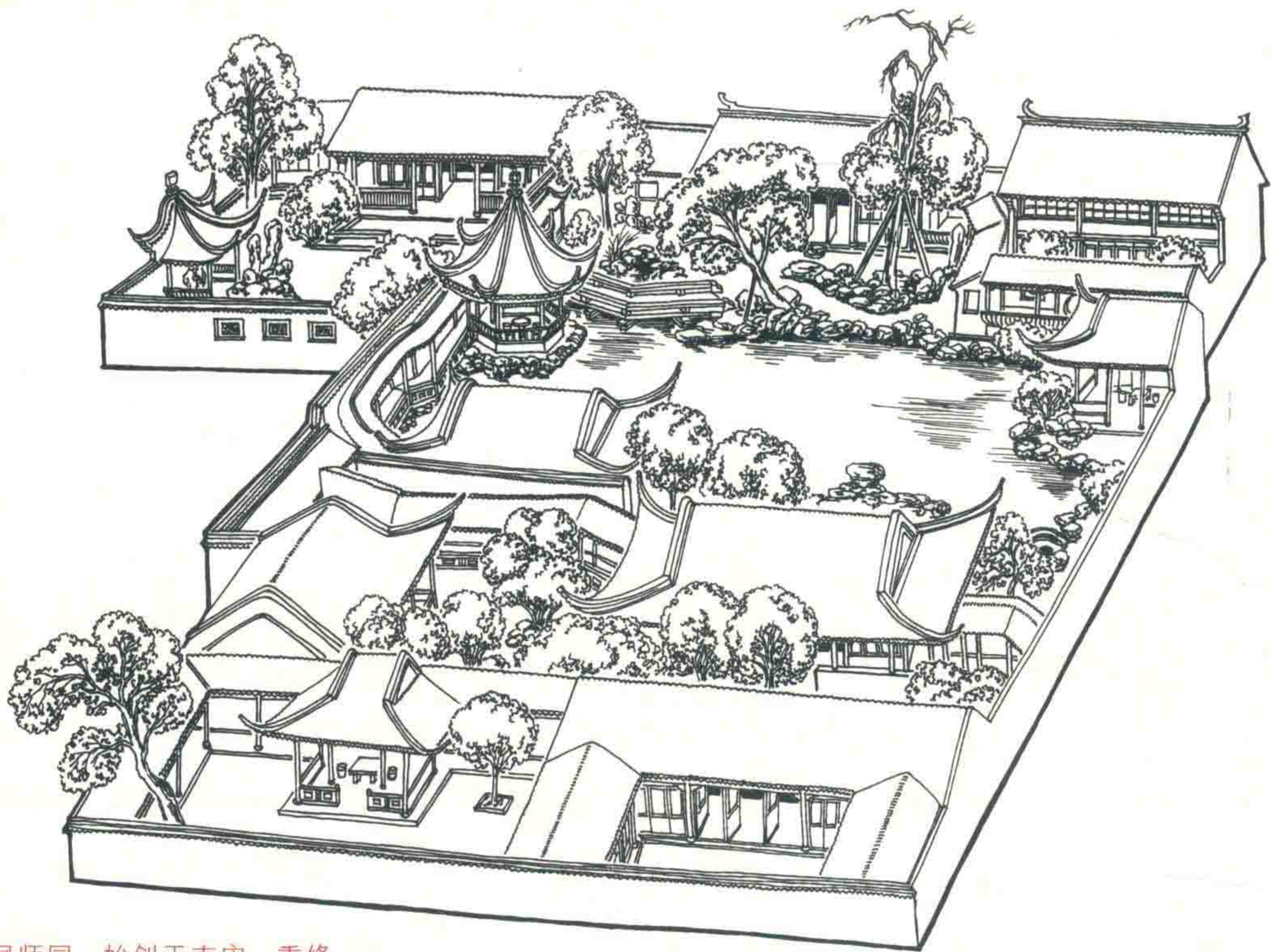
辽宁省沈阳故宫中路建筑群，是明末清军入关之前修建的宫殿建筑群，后在清中期乾隆帝东巡时屡次增修，形成了现存的规模

1.2 园林

古时候遗留下的园林建筑根据功能大体可分为皇家园林和私家园林两类。皇家园林里现存多是清代所建，占地广袤，规模宏大，不仅是单纯的皇室行政起居作用的宫殿和花园，又是亭台殿阁与山水和自然风貌的完美结合，营造的是现实中的画境，是中国古代审美情趣和园林文化的集大成者，如北京的北海、颐和园、圆明园和承德的避暑山庄等。

北京颐和园，始建于清乾隆年间，原名清漪园，是三山五园的重要组成部分，后毁于英法联军的劫掠焚烧。现在的颐和园是清代晚期由慈禧太后在清漪园基础上重修而成，并更为今名

苏州网师园，始创于南宋，重修于清，曾名“渔隐”，是集住宅和园林于一体的建筑群，堪称苏州园林的代表作之一

说到私家园林，现存的名园多保留在江南，最著名者莫过于苏州园林了。

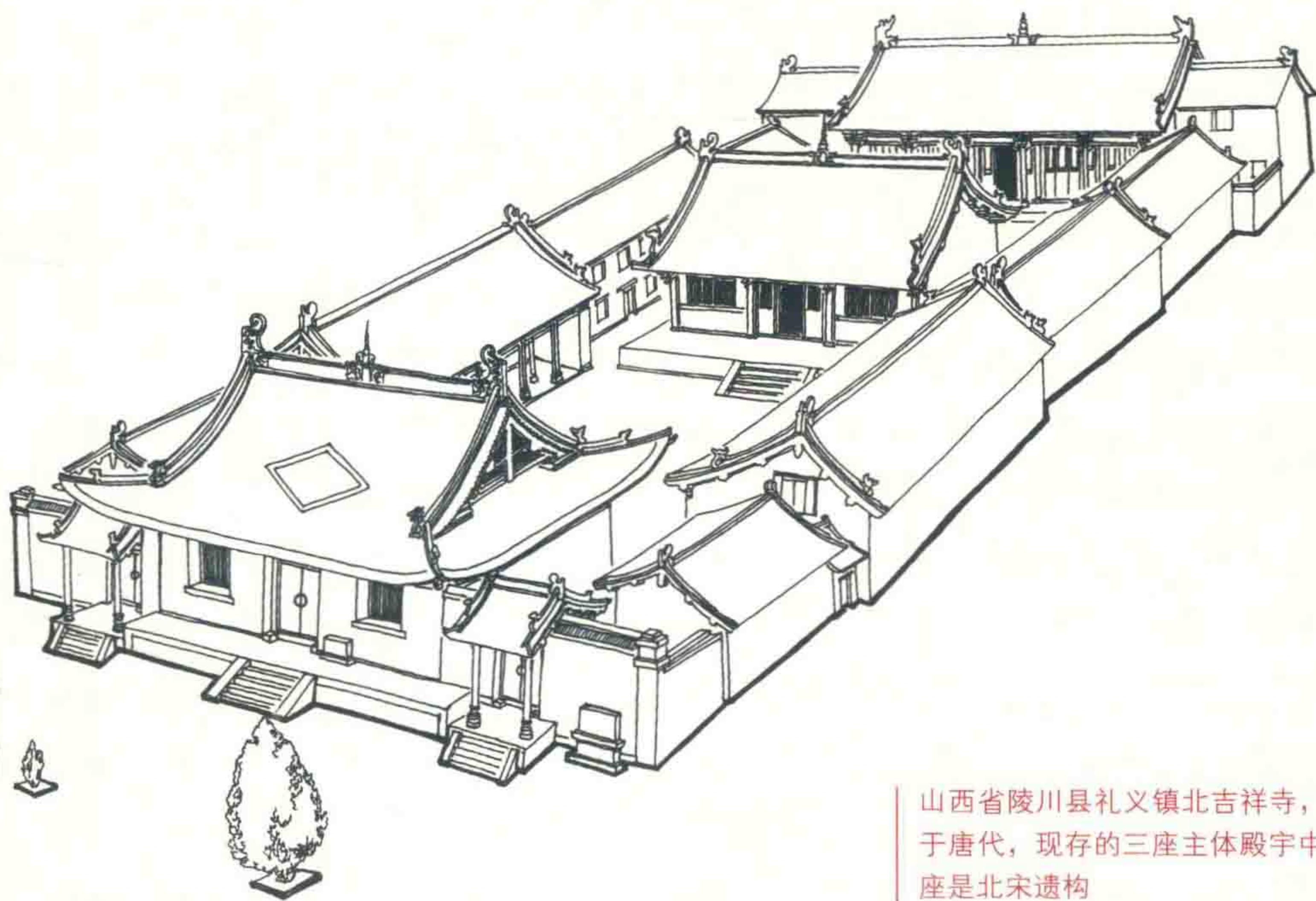
这类以苏式建筑风格与当地文化相融合形成的园林作品实际上分布较广，由于大多为住宅的延伸部分，面积不大，因而以在有限的空间中巧妙灵活地布局见长，曲折迂回、小中见大、虚实结合的特点正好与中国传统文人画所追求的含蓄意境相契合，每座园林都如同一幅精致的画卷。

1.3 寺庙

寺庙是现存所有古建筑中分量最重的一个门类，包含了中国古建筑里绝大多数的建筑式样和元素，诸多在建筑史上具有里程碑式意义的杰作也多出自寺庙建筑。许多大庙巨刹的宏伟华丽程度并不逊色于皇家宫殿，其中涵盖了上启唐宋、下至明清的漫长历史时期。有儒释道以及许多地方性的和已经消亡了的民间信仰崇拜背景下所修建的宫观寺院，也有供奉英烈或先贤的祭祀性建筑。在等级森严的封建社会里，寺庙是民众寄托精神和敬献虔诚的地方，凝聚了那些时代里最杰出的建筑、装饰、彩塑、雕刻和绘画等方面的艺术精华，最终超越了时代，将古人的心血创造遗留给今天，使我们能够有机会直观地感受到中国诸多历史时期的艺术和审美成就。

北京市东城区禄米仓胡同内的明代智化寺，相传是权倾朝野的太监王振奉明英宗朱祁镇之命所建，至今保存完整

山西省陵川县礼义镇北吉祥寺，创建于唐代，现存的三座主体殿宇中有两座是北宋遗构

在中国建筑史上现存排进前几十名的重要早期建筑几乎都来自寺庙，比如现存最早的木结构建筑五台山南禅寺大殿、现存最高的木塔应县佛宫寺释迦塔、现存体量最大的单体殿宇义县奉国寺大雄宝殿等。

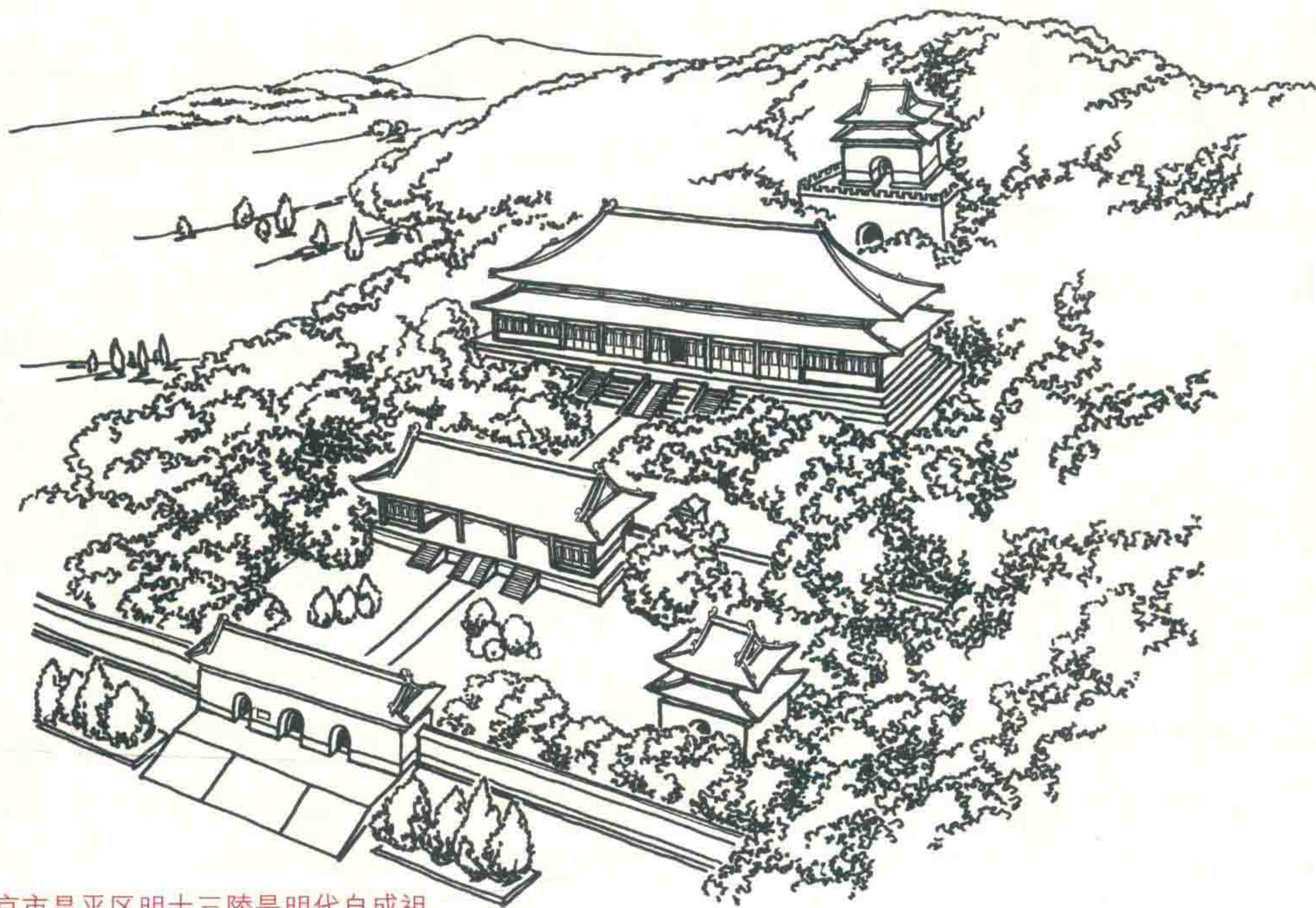
1.4 陵墓

平常能够见到的陵墓建筑大体包含三类：帝王陵寝、贵族和名人墓葬以及平民墓葬。帝王陵主要分布在各朝代故都附近，最著名的是西安附近的秦始皇陵和西汉、唐朝帝王陵。秦始皇陵和西汉诸陵都有巨大如山的覆斗式封土，唐代则借助地势以山为陵，把陵区建得极具凛然雄霸之气。最迟自东汉时起，帝王陵就在神道两侧设置有对称的望柱、文臣武将和石雕瑞兽，统称为石像生。虽然在千百年的风雨洗礼之下，地面殿堂大多已毁，但这些石雕却顽强地保存下来，仍然忠实地为墓主人站班守护，也是许多年代久远的陵寝除了封土之外在地表上仅存的遗迹。以陕西的唐陵和河南的宋陵为例，虽然这些陵寝早已被盗掘殆尽，但陵前陈列的石像生却大多保留至今，成为彼时艺术风格的重要实证。

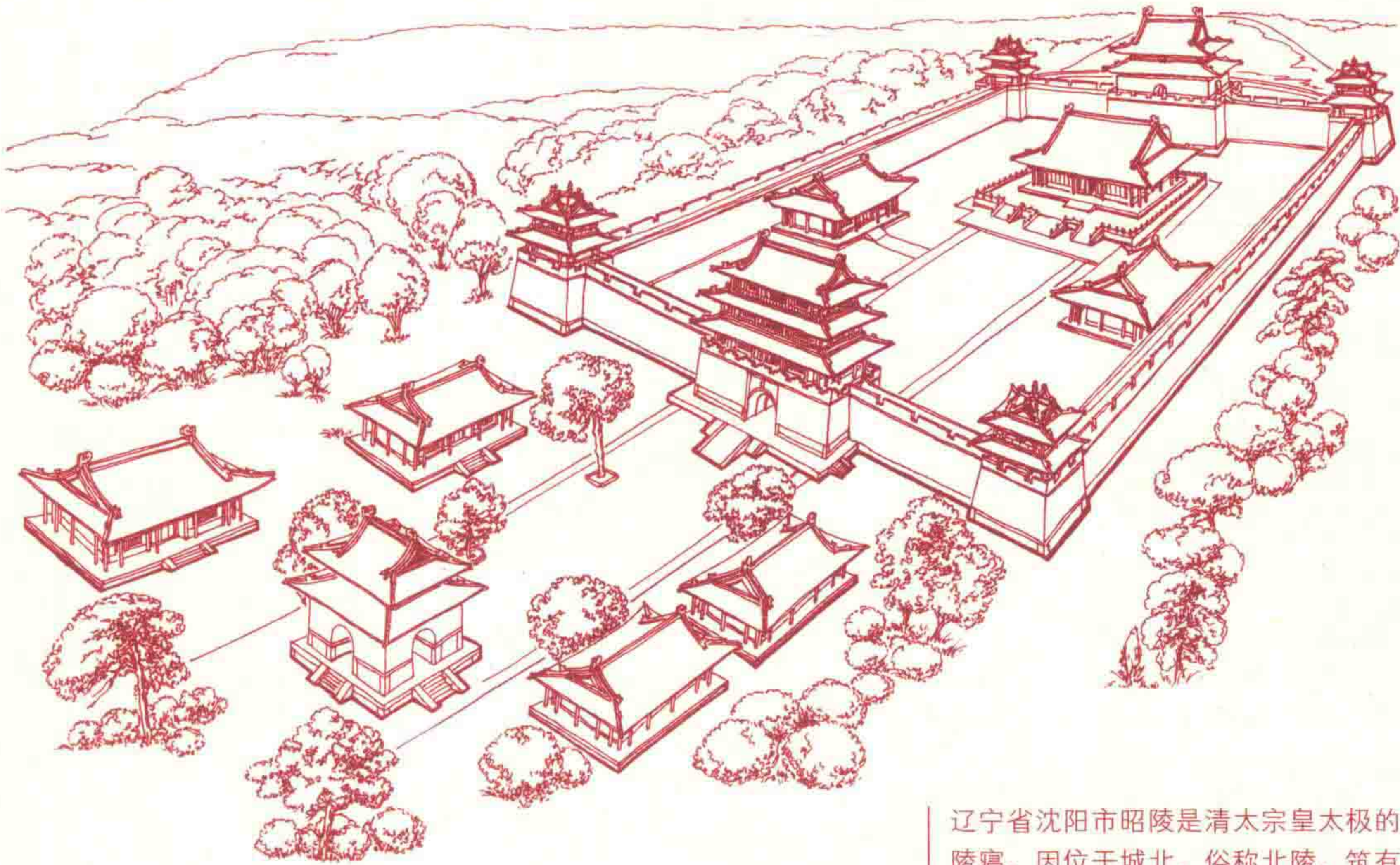
在北京及周边地区的明十三陵、清代东陵、西陵及沈阳福陵、昭陵是现在保存最完整的帝王陵寝建筑群，包括地面祭祀建筑也基本存留至今。

贵族和历代名人墓葬数量众多，规模当然无法和帝王陵寝相比，但许多墓前也都设置有享殿、石刻和石像生之类的陈设，还有一些仅仅是为供后人瞻仰怀念而建成的衣冠冢。

平民墓葬大多除了一抔黄土就没有什么更多地表遗迹了，但经过考古发掘可知，一些宋、金以来的家族墓内部有精美的砖雕仿木结构墓室，偶有所见，精美异常。

北京市昌平区明十三陵是明代自成祖朱棣迁都后，除景泰帝朱祁钰外十三位帝王的陵寝，以朱棣的长陵规模最为宏大，建筑群至今保存完整

辽宁省沈阳市昭陵是清太宗皇太极的陵寝，因位于城北，俗称北陵，筑有与众不同的方城，整体布局保存完整

1.5 城垒

这里说的城垒指的是古时候所修建的城防建筑。各地的城市都修筑有护卫安全的城墙，城墙上大多设置有城楼、马面或者敌台等防御设施。为了增强城门处的防御能力，还建有瓮城或者月城、罗城。环绕在城墙外边还挖有宽阔的护城河或城壕，以增加纵深防御能力，坚固的城防常被誉为金城汤池，所以才有了“固若金汤”这个成语。

据考古发掘证明，早在原始社会的部落聚居时期，人类就开始修筑城垒以自保。历史上无数的名城重镇在一代代的建设和修缮中拔地而起，又在烽烟战火里没落消亡，永远地归于沉寂，人类城池的发展史几乎与人类的战争史密不可分。城墙是城市的铠甲，没有它的保护，那些宫殿、园林、寺庙和民居以及一切的辉煌文明在战火袭来时都会变得极其脆弱，陷于任人宰割和毁灭的境地。

早期的城墙大多是夯土版筑，包括著名的唐代长安城、元代大都城的大部分城墙也都是土城。到了明代，随着烧砖成本的降低，各地的城墙才纷纷包砌了青砖以增加坚固程度。除了各地的州、郡、府、县之类的城池，许多乡镇一级甚至人口众多、经济富庶的村庄都修建有防贼御盗的城寨堡垒，规模和用材千差万别，但数量庞大。越是动荡的地区，这种堡垒就越多。可惜随着时代的变迁，昔日曾经随处可见的坚固城垣已经逐渐从我们的生活中消失了，今天尚在的城池建筑反倒如凤毛麟角般珍稀。