

张文忠 编著

笔锋下的瞬间

张文忠建筑画选

中国建筑工程出版社

笔锋下的瞬间

张文忠建筑画选

中国建筑工程出版社

(京)新登字 035 号

本书作者长期以来对建筑创作和理论做过系统的研究,同时对建筑画的表现有深厚的功力和较高的造诣。近年来作者又对建筑绘画的快速表现技法,如:麦克笔画、电脑画等进行探索。本书所编入的 103 幅建筑画是作者在美国访问、考察期间以及教学和设计实践中绘制的。其中包括:建筑构思图、钢笔与钢笔淡色画、水彩画、麦克笔画及电脑画等。作者对每种表现技法做了精辟的论述。

本书适于建筑师、环境设计师及美术工作者阅读。

* * *

责任编辑 曲士蕴

笔锋下的瞬间

张文忠建筑画选

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

北京二二〇七工厂印刷

开本:787×1092毫米 1/12 印张:7 3/4 字数:201千字

1995年12月第一版 1995年12月第一次印刷

印数:1—3,000册 定价:75.00元

ISBN7-112-02661-X

TU. 2033 (7756)

版权所有 翻印必究

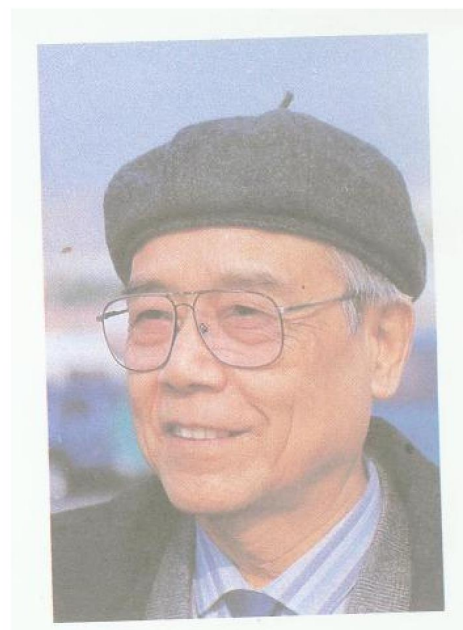
如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

作者简介

张文忠，天津大学建筑系教授，兼中国室内建筑师学会理事、《世界建筑》杂志通讯编辑。1953年毕业于清华大学建筑学系，毕业后一直担任天津大学建筑系的教学工作，并担任过天津大学建筑设计研究院总建筑师等职务。多年来对建筑创作和理论做过系统的研究，曾发表过专著和论文及建筑绘画专集。1983年作为访问学者赴美考察与研究，在美国明尼苏达大学建筑系期间，对当代建筑思潮的专题进行了研究，还讲授过建筑绘画和中国古典园林的课程，并举办过个人建筑画展，曾获得荣誉学者证书。1988年又在天津大学建筑设计研究院举办过个人建筑画展和绘画讲座。

近年来，一方面从事环境艺术的理论研究与创作实践；另一方面还对麦克笔画、电脑画等建筑绘画的快速技法进行了探索，力求使建筑环境创作与表现技法有机地结合，试图在作品中体现出中国传统画风的韵味与内涵。

序

建筑前辈梁思成先生在“建筑师是怎样工作的”一文中，深刻地提出“建筑师……设计首先是用草图的形式将设计方案表达出来。如同绘画的创作一样，设计人必须‘意在笔先’。但是这个‘意’不象画家的‘意’那样，只是一种意境和构图的构思……而需要有充分的具体资料和科学根据。”在这里需要深入研究的问题是“意”从何来？一个好的音乐家在捕捉优美的旋律时，也会有意境构思的灵感瞬间，无论是刻画高山流水般的奔放情怀，抑是表述溪水潺潺的情景，音乐家思想感情的内蕴和考虑问题的深度应是产生意境灵感的依据。音乐家的谱曲过程，也必然地会在初稿的构思中，运用音符的特殊语言，来表达他们的音乐篇章。而画家在创作过程中，也会随着感情的投入，运用画家的笔触语言，……绘画技巧，表达他们的灵感瞬间，依据不同的内涵，画家的笔触会闪烁出各种人世间的情感画卷，如欢乐与悲愤、渴望与绝望、恩爱与仇恨等，总之人们的真与假、善与恶、美与丑都能在美术家的构思意境瞬间灵感的总合中完成的。诚然建筑师的创作过程与音乐家、画家虽有所不同，但是建筑方案创作的构思过程，却与音乐、绘画等艺术形式是殊途同归的。问题是如何弄清建筑构思的特殊性，方能运用建筑的特殊语言表达其构思的意图。即：在一般的情况下，建筑不能象其它艺术形式再现生活，它只能通过一定的空间和体形、比例和尺度、色彩和质感等方面所构成的艺术形象，表达某些抽象的，含有一定感情色彩的思想内容，如：庄严肃穆、雄伟壮观、雍容华贵、清秀淡雅、轻松活泼等气氛。作为建筑师仅仅搞清方案构思的特性是远远不够的，还需运用熟练的表现技巧，快捷地捕捉构思中的各种形象的瞬间。建筑师的快捷草图犹如音乐家在曲谱上勾画出的跳动音符，谱写出音乐篇章中的优美旋律；也象画家手中的画笔流动的轨迹，刻画着大自然中的流云飞瀑或潺流溪水，抑或点染人间世情的喜怒哀乐。然而在建筑师的构思草图中，既能表达出巍峨雄耸的金字塔、气势磅礴的万里长城，也能表达出曲深蜿蜒的园林和朴素无华的民居。世界著名建筑大师赖特（F·L·Wright）曾经说过：“我喜欢抓住一个想法，戏弄之，直至成为一个诗意的环境。”我认为首先要肯定的是赖特在创作过程中是先有了构思想法之后，方才不遗余力的“抓住”不放的，继而通过他那支笔，运用娴熟的技法，反复勾画推敲“直至成为一个诗意的环境”方肯罢休。如上所述在字里行间已表达出

建筑内涵与表现技巧之间的相互联系与密不可分的辩证关系了。汪国瑜先生曾深刻地论述了建筑绘画技巧在设计过程中的作用内涵：“……建筑绘画就是及时记录在演变转化过程中不断出现的思维形象，并得以进行分析的依据。绘画技巧愈熟练愈能记录更多的思维形象，它是在创作过程中自始至终都起着推动促成作用。”在这里需要探索的是，建筑师经常挂齿的“草图”技法。它既有一般绘画中的“速写”含义；也有建筑师特有的“速写”概念，使之满足表达曲折幽深构思过程的记录。正如何镇强先生在建筑速写技法中曾加以论述的那样：“建筑师练习速写除作为锻炼和提高造型能力与收集素材之外，更重要的是不断地通过速写来提高艺术素养，这对建筑设计来说也是一种形象思维过程，同时是观察、研究、分析建筑艺术的形式与内容，这两者内在联系的一种方法。它能增强对造型艺术的敏感；并能活跃设计思想”。我国老一辈的建筑学家杨廷宝先生，除在建筑创作上给我们留下了极为丰富的遗产之外，在建筑绘画和建筑草图的成就上，也是值得我们继承和学习的。在《杨廷宝建筑设计作品集》一书的前言中论述道：“杨先生在建筑设计的教学中，注重设计方法和基本功的训练，主张多方案和快捷草图的训练，并认为要培养学生有广博的知识”。因而杨先生被誉为“身不离实践，手不离图的老人”。实践证明，杨先生是老一代建筑师的楷模，他既有渊博的建筑知识，又具高超的表现技巧，所以他的成就是全面的，也是被公认为完美的。另外，从他的建筑创作中，看出建筑草图在方案初始阶段到完成阶段整个过程中的重要性。

建筑绘画的快与慢、粗与细、深与浅，是矛盾的辩证统一关系，即在学习过程中，未经过慢细浅；也就达不到高水平的快粗深。因而建筑绘画的快速技巧是源于“慢”的基本训练。正象芭蕾舞演员一样，在舞台上飞速轻快而潇洒飘逸的舞步是来源于幕下的苦练，这是在漫长的岁月里用汗水和心血浇灌出来的。老前辈杨廷宝先生曾经忠恳地说过：“用笔的简炼、豪放、传神，必须出自深厚的功底，不要看人家传神的寥寥几笔，该凝结了多少年的心血。粗要出自细，从功深的细得到解脱和发挥，才能获得神韵……”（引自钟训正教授的《成长的烦恼——回顾与反思》）。

实践经验告诉我们，建筑师的创作与绘画的经历，都是付出艰辛代价的历程，在反复探

索中求得进展，因而是没有捷径可寻的。如果说有“捷径”的话，那就是：苦于思索、深入探寻、勤奋练功、虚心借鉴、敢于创新，或许能够得到丰硕的成果。当然，强调基本功的训练，不等于说让初学者一味地寻规导矩墨守陈规，而是力主其先有法而无法的先打基础的重要性，要做到画论中说的：“惟先矩度森严，而后超神尽变，有法之极归于无法”，即：“欲无法必先有法”。以上所述的作画经验，无疑对初学者来说，是极为重要的。鲁迅先生也曾指出过：“伟大的成绩和辛勤的劳动是成正比例的，有一份劳动就有一份收获，日积月累，从少到多，奇迹就可以创造出来”。我认为在绘画的探索路程上，对有无收获需要有正确的分析，有时在作画的过程中，即使付出了极大的心血和劳动，也未必获得成绩，甚至带来的是失败的苦恼。但付出劳动的失败，只要坚韧不拔的再去勤奋的创作，总会带来成绩的，这也可称之为由失败走向成功的收获。例如我在探索麦克笔画技巧时，提出了如何揉进国画风韵的目标，试图使麦克笔画达到新而不洋、快而不粗、深而不腻的境界。又如我在探索电脑画时则提出了另一课题，即使之体现准而不僵、繁而不俗、活而不乱，力求构思意境深远、用色丰满有度、组织笔触有序的新画种。虽然目标是明确了，但是在作画的过程中则花费了我极大的心血和时间，遇到了不少的难题，随着不断的探索和思考，在苦恼与欢乐交替出现的过程中，我虽然对取得的成绩从不满意，但已尝到了获得一些成绩的欣慰。当然，我深知欲达到上述的目标，仍需付出更大的代价去探索。

建筑绘画的风格常依各家之长而显现其千姿百态，因而各家的手法与技巧也是多种多样的，然而形成各家的画风，就其成因不外乎是肯于钻研，苦于实践，博采群长，扬弃己短于反复创作实践之中，自然而然形成具有自身特色的画风。在探索建筑绘画风格时，切忌将别人的具体经验当做教条，呆板地抄袭或模仿，导致各种框子套住自己的手和脑，因而这不是学习建筑绘画的好方法。巴尔扎克更形象地说过：“第一个形容女人象花的是聪明人，第二个再这样形容就是傻子”。独具一格的郑板桥体，也是接受了其妻的批评“人有人体，你体还是你体”的启发后创出的。因此，我认为在打好基本功的基础上，要有“……杂采旁收，自出炉冶，陶铸诸家自成一家，”的胸怀，虚心学习各家之长，而又能出脱于各家，结合自身的特点，或

许能创造出有些特色的画风来。

钻研建筑绘画，切忌自我陶醉，尤其在有一些成绩时，容易认为自己具有超群的所谓“才华”，其不知自满情绪是会埋葬进取精神的。诚然，人与人之间是有智商差别的，但是智者若不勤于苦练，则才智也是不能得到开发，反之，对于才智略低者若能勤学苦练，补上才智的欠缺，也会获得优越成绩的。所以，对建筑师来说，绝不能自命不凡而等待灵感性的佳作从天而降。著名的俄罗斯音乐家柴可夫斯基曾说过“灵感全然不是漂亮地挥手，而是犍牛般竭尽全力工作时的心理状态”。音乐创作如此，建筑绘画的创作过程也是如此。

“建筑草图”、“建筑速写”等快速技法，乃是建筑师最常用也是最实用的技巧。但不能因看上去“草”与“快”就被误认为是“潦草”、“粗糙”、“浮浅”等，要知道有时寥寥几笔，就能生动地刻画出建筑构思的精髓，应当说这是一种难度较大的画种，同时也是建筑师用来表达创作意图的良好“语言”。当然，当建筑创作进入到成熟阶段时，也可以用较为精细的技法来表达。然而，在方案创作处于初始阶段时，则更加需要快捷草图以适应瞬息万变的要求，以便得心应手地抓住构思灵感的闪念，如果这时采用慢速画法，就会束缚住变幻中的思路，此时的慢速画法就成为创作的累赘，甚至会使创作思路凝固或窒息。欲使建筑草图技巧达到出神入化炉火纯青的地步，只能通过大量的速写，练就一手反映敏捷，形象准确，线条简炼，概括性强的速写技法，方能适应方案构思的要求，别的捷径是没有的。

我虽然已过花甲之年，但尚存不断奋进之心，学习、苦练、探索的劲头，犹如坚韧的蜡烛依然红火火地在燃烧。我既爱建筑师的事业，更爱为建筑事业而献身的朋友们。为此，我以虔诚之意，谨将这册建筑画集奉献给为人类造福的建筑师和友好们。

张 文 忠

1995.1.20

张文忠建筑画选

目 录

一、建筑构思草图 1

1. 青年公寓设计方案 2
2. 剧院设计方案之一 3
3. 剧院设计方案之二 3
4. 剧院设计方案之三 4
5. 剧院设计方案之四 5
6. 剧院设计方案之五 5
7. 小型俱乐部设计方案 6
8. 小型图书馆设计方案 6
9. 天津玉华台饭庄装饰设计之一 7
10. 天津玉华台饭庄装饰设计之二 7
11. 天津玉华台饭庄装饰设计之三 8
12. 天津玉华台饭庄装饰设计之四 9
13. 天津玉华台饭庄外檐装修定案草图 9
14. 宴会厅装饰设计之一 10
15. 宴会厅装饰设计之二 10
16. 接待厅装饰设计 11
17. 饭店雅间中庭装饰设计 11
18. 某会议厅设计方案 12
19. 某综合楼大堂设计方案 12
20. 海南贸易中心博览馆设计 13
21. 天津开发区泰达国际会馆大堂构思方案 13
22. 泰达国际会馆西餐厅装饰设计构思 14
23. 小型舞厅设计方案构思 14

二、钢笔与钢笔淡色画 15

1. 陕西窑洞民居速写 16
2. 西安乾陵民居写生 16
3. 美国密执安州雪松校园速写之一 17
4. 美国密执安州雪松校园速写之二 18

5. 美国密执安州雪松校园速写之三 18

6. 诗情画意的浙江民居 19
7. 浙江水乡民居景观之一 19
8. 浙江水乡民居景观之二 20
9. 浙江水乡民居景观之三 21
10. 浙江水乡民居景观之四 22
11. 浙江水乡民居景观之五 23
12. 浙江山乡民居风光 24

三、麦克笔画 25

1. 美国明尼阿波利斯风光 26
2. 美国威斯康星州海瓦尔村景观 27
3. 美国威斯康星州林荫小道 27
4. 美国明尼阿波利斯城郊风光 28
5. 美国纽约曼哈顿岛一隅 28
6. 美国纽约世界贸易中心广场入口 29
7. 纽约大桥——力的旋律美 29
8. 美国哥伦比亚大学教堂揽胜 30
9. 远眺纽约曼哈顿岛 31
10. 巴尔的摩市纪念柱 31
11. 巴尔的摩市中心骑士像景观 32
12. 眺望波士顿市中心 33
13. 美国莱科勒斯村风光 34
14. 美国明尼苏达州文欧娜村风光 34
15. 美国明尼苏达州乡村掠影 35
16. 美国威斯康星州乡村小景 35
17. 美国威斯康星州野趣 36
18. 美国明尼阿波利斯哈雷特湖畔景色 36
19. 天津小树林小学建筑构思图 37
20. 天津大学科学图书馆建筑构思图 38

21. 天津利顺德饭店入口设计	38
22. 天津开发区金帆大厦入口设计	39
23. 美国密执安州麦金纳半岛风光	40
24. 美国密执安州蒙尼他半岛灯塔小景	40
25. 美国国家公园黄石花墙小景	41
26. 美国黄石脉浪	42
27. 美国黄石湖旅馆	42
28. 加拿大尼亚加拉大瀑布秋色	43
29. 美国密执安州瀑布景色	43
30. 尼亚加拉大瀑布奔腾景观之一	44
31. 尼亚加拉大瀑布奔腾景观之二	44
32. 美国密执安州高尔夫地区黄昏瞬间	45
33. 美国滨湖村景色	45
34. 加拿大多伦多电视塔景观之一	46
35. 加拿大多伦多电视塔景观之二	47
36. 加拿大多伦多电视塔景观之三	48
37. 美国密执安州秋枫速写	49
38. 美国密执安州林湖风景	50
39. 美国通用汽车公司工程技术中心钢板 雕塑	51
40. 美国通用汽车公司球塔景观	52
41. 美国威恩州立大学 Mc Gregor 纪念 会议中心写生之一	53
42. 美国威恩州立大学 Mc Gregor 纪念 会议中心写生之二	54
43. 美国底特律市美术馆	55
44. 美国密执安州雪松校园冬景之一	56

45. 美国密执安州雪松校园冬景之二	57
46. 美国密执安州雪松校园冬景之三	58
47. 美国密执安州雪松校园冬景之四	59
48. 美国密执安州雪松校园冬景之五	60

四、电脑画

1. 巍峨长城景观(运用电脑色块仿版画效果) ...	62
2. 中国南方民居	63
3. 中国桂林夜色	64
4. 浙江水乡民居	65
5. 美国密执安州 Tahquamenon 瀑布秋景	66

五、水彩画

1. 红枫颂	68
2. 北京景山早霞	69
3. 苏州拙政园塔影亭	70
4. 苏州沧浪亭	71
5. 苏州留园小亭	72
6. 苏州寒碧山房花墙垂荫	73
7. 苏州虎丘剑池景观	74
8. 杭州西子湖畔	75
9. 苏州沧浪亭曲廊	76
10. 泰国曼谷皇家寺庙景色	77
11. 美国底特律市美籍非洲人博物馆	78
12. 石家庄市金融大厦水彩表现图	79
13. 美国密执安州风景区瀑布秋景	80
14. 加拿大尼亚加拉大瀑布景观	81
15. 加拿大尼亚加拉小瀑布景色	82

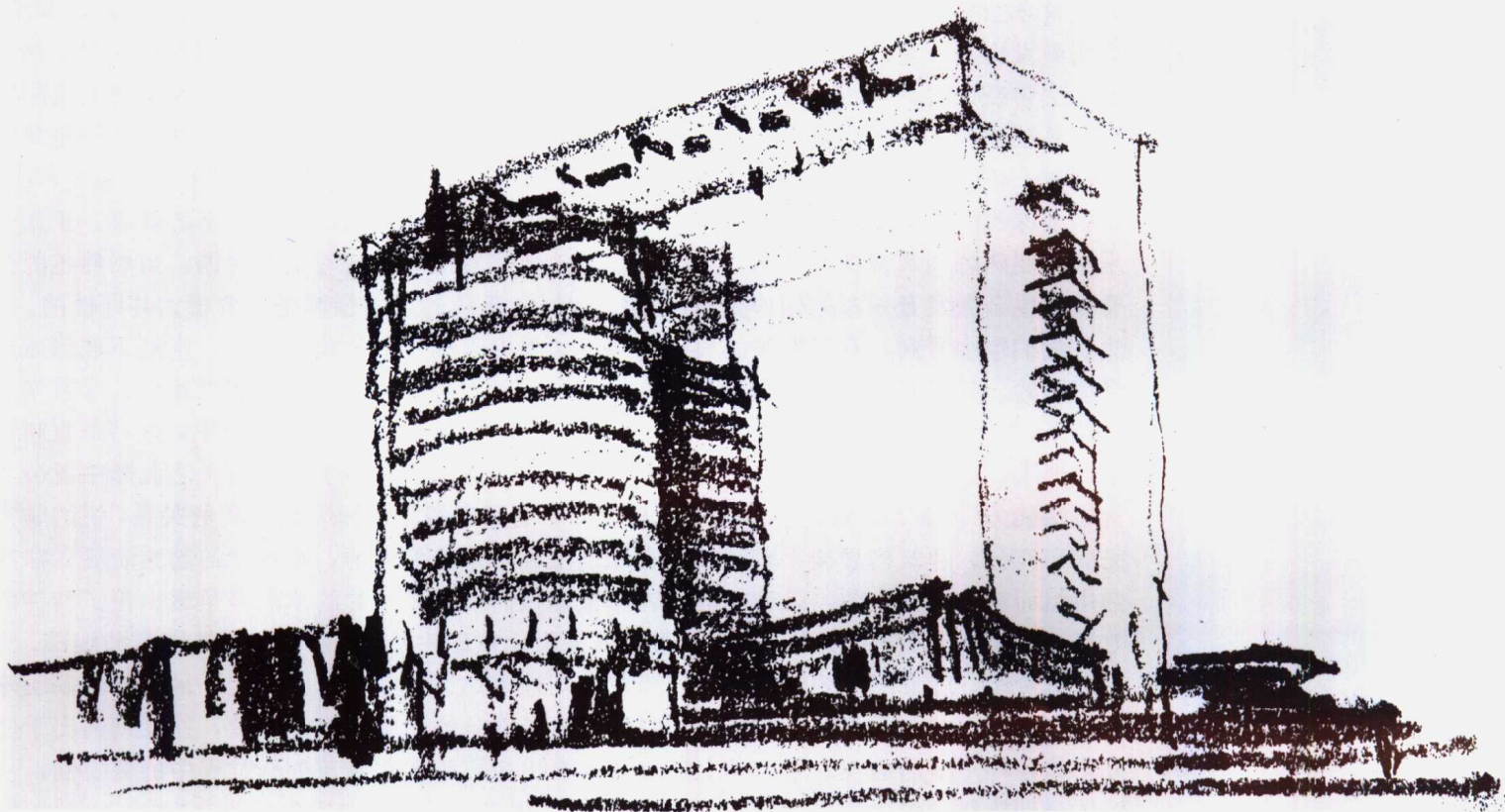
编后叙语	83
------------	----

一、建筑构思草图

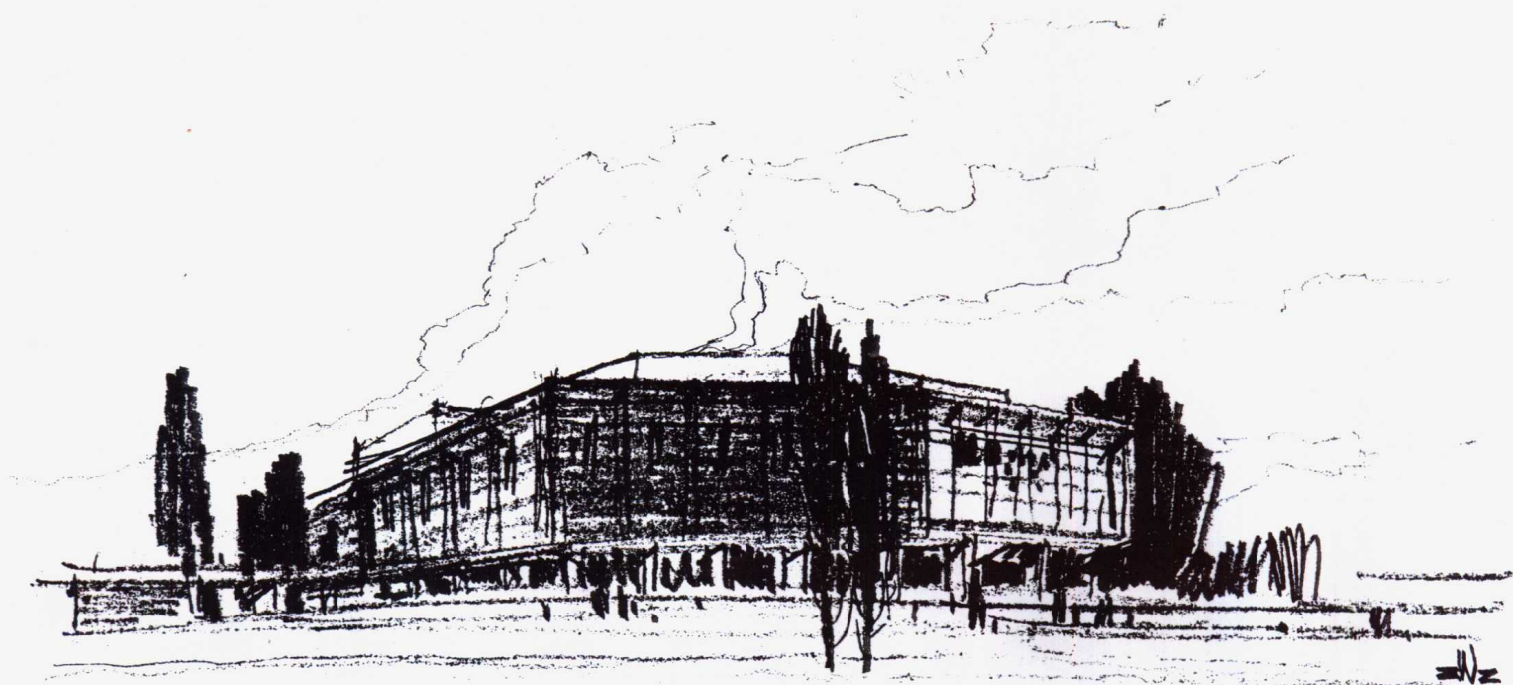
建筑师所掌握的构思草图技巧，既不是一个纯粹画种的表现形式，更不是单一的绘画技巧，确切地说它是建筑师用来表达建筑创作构思过程的技法。实践经验告诉我们，熟练的建筑草图技巧，不仅能快速及时地表达出建筑师的设计意图，而且形式美好的建筑草图，更能激发出设计者的灵感瞬间，当然建筑草图技巧的基础来源于素描和速写的功底。杨廷宝先生曾经说过：“素描和速写，可培养一个人概括表现对象的能力；要求在短时间内用简炼的笔触来表达对象准确的轮廓，景物的虚实、远近、明暗，甚至气氛意境。如何把景物组织在一幅画中，并使整个画面协调，这又是构图的训练”（注1）。如果采用铅笔做草图，以粗细深浅的技巧，伴随建筑构思的进展，可淋漓尽致地表达出丰富多采的效果。正如音乐家需要熟练地掌握钢琴技巧，用它随心所欲地抒发情思，谱写优美曲调，当然熟练的弹奏技巧也会激发音乐家的创作激情，在这一点上，不同的艺术领域是有着很大共同性的。当然，我们也会看到，有了熟练的表现技巧，如果没有创作上的构思能力，也是不能形成建筑草图的。建筑草图是形象思维与绘画技巧综合能力的产物，两者是相辅相成、水乳交融的关系，因而两个基本功是缺一不可的。杨廷宝先生还说过：“……如果说，速写是直观记录，那末，设计草图就是构思的记录，两者触类旁通。画的多了，久而久之无形中就会丰富思维能力”（注2）。杨先生已把速写与设计草图两者的特性和它们之间的关系，说的非常完满和充分。建筑构思徒手草图反映在深度上其容量是极大的，在构思的起始阶段，往往选用粗而软的铅笔作图，以利捕捉作者形象思维的瞬间，这时的草图多呈现出粗犷传神的效果，随着设计深度的发展，徒手草图可以采用比较硬的铅笔，以便刻画其细节和细部。到了定案阶段，随着图幅的加大，为了比较确切地表达设计意图，常用徒手加仪器的草图来表达建筑创作的深邃意境。此外还可以勾勒出各部分的空间层次和细节，并能刻画出千变万化的各种角度的透视效果。综上所述可以看出构思草图在建筑创作过程中的重要性，从而体会到梁思成先生所提出的：“设计首先是用草图的形式将方案表达出来”（注3）的深刻意义，也就是我们常说的建筑设计质量取决于建筑设计方案的优劣，而建筑设计方案质量的好坏取决于建筑草图的深度。所谓构思草图质量的深度，除去草图技巧之外，还有其它方面的建筑素养，也只有全面地、综合地理解建筑师构思草图的性质，方能创作出各种风格的建筑草图。概括地说建筑构思草图，它具有特殊的形式美特征，所以可以说建筑构思草图是传递建筑师形象思维过程的一种专业性很强的特殊语言。

注1、注2 《杨廷宝素描选集》 原南京工学院建筑研究所编。

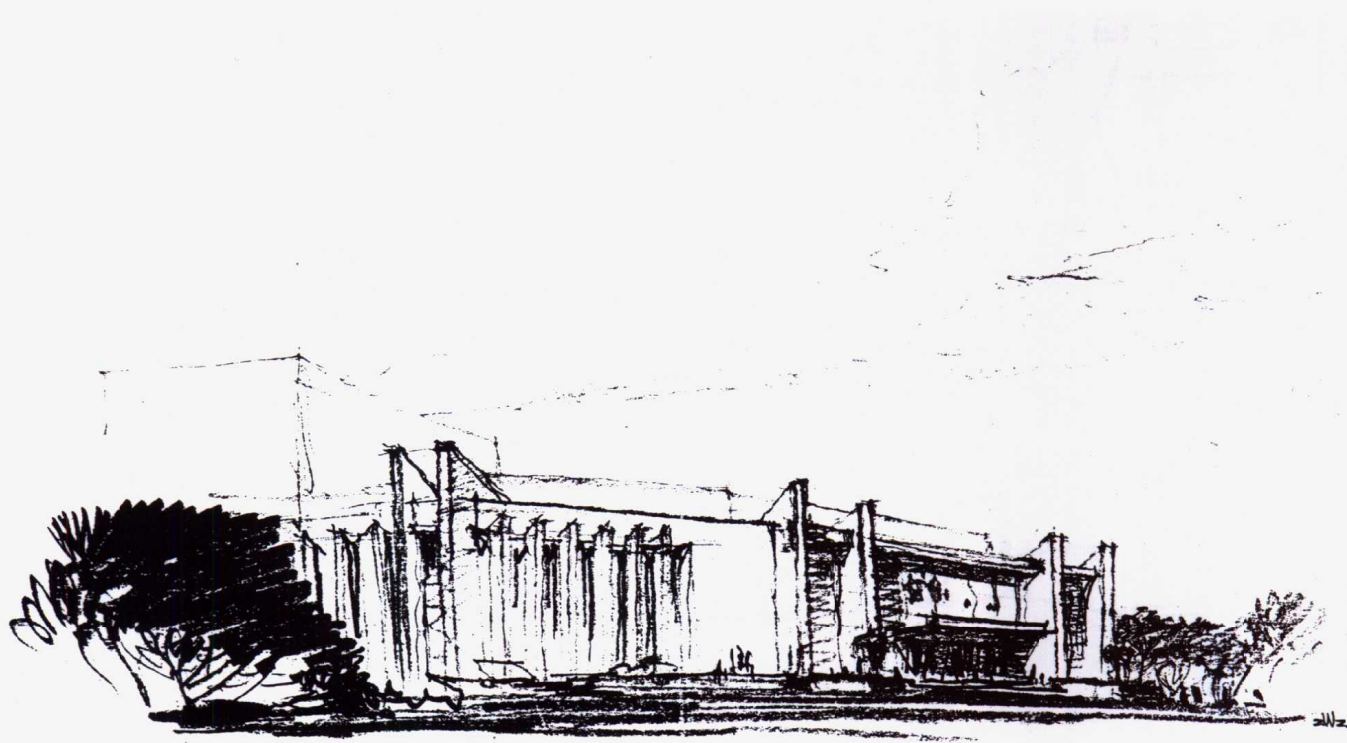
注3 《梁思成文集》（四）、《拙匠随笔》 “建筑师是怎样工作的”

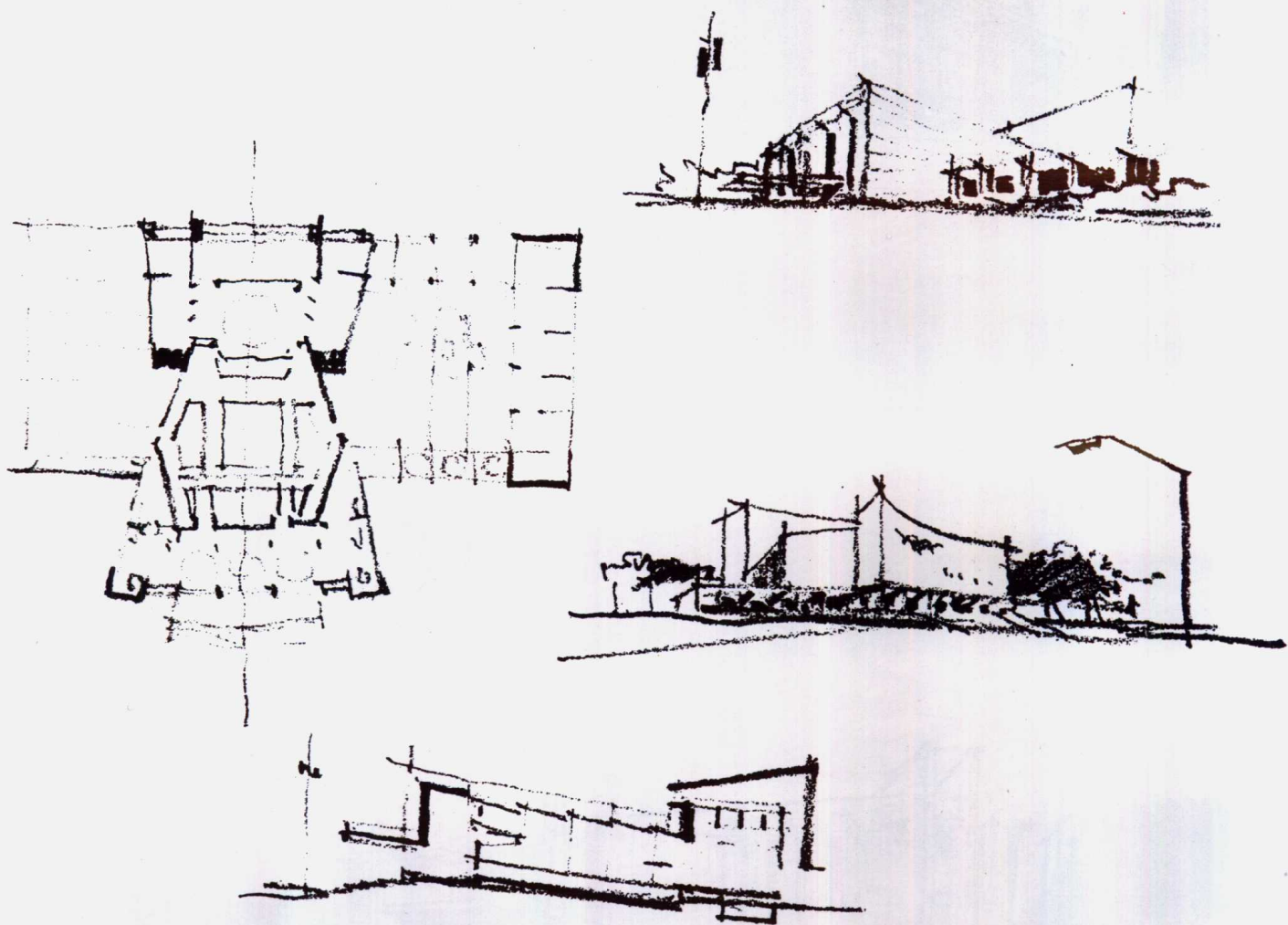
1. 青年公寓设计方案

2. 剧院设计方案之一

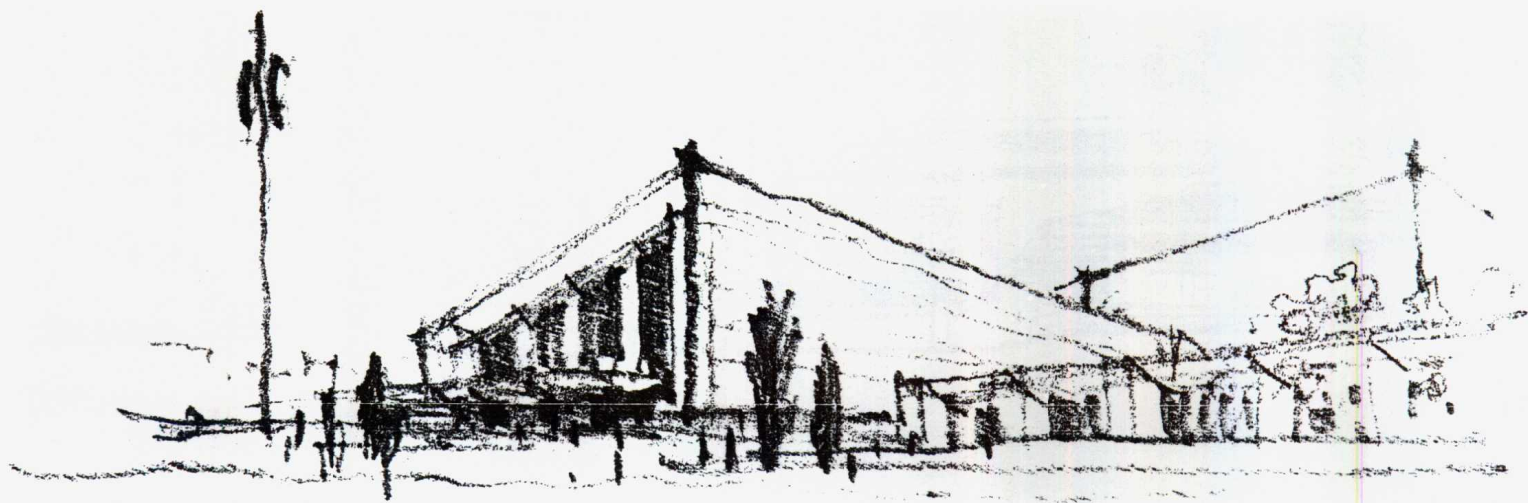

3. 剧院设计方案之二

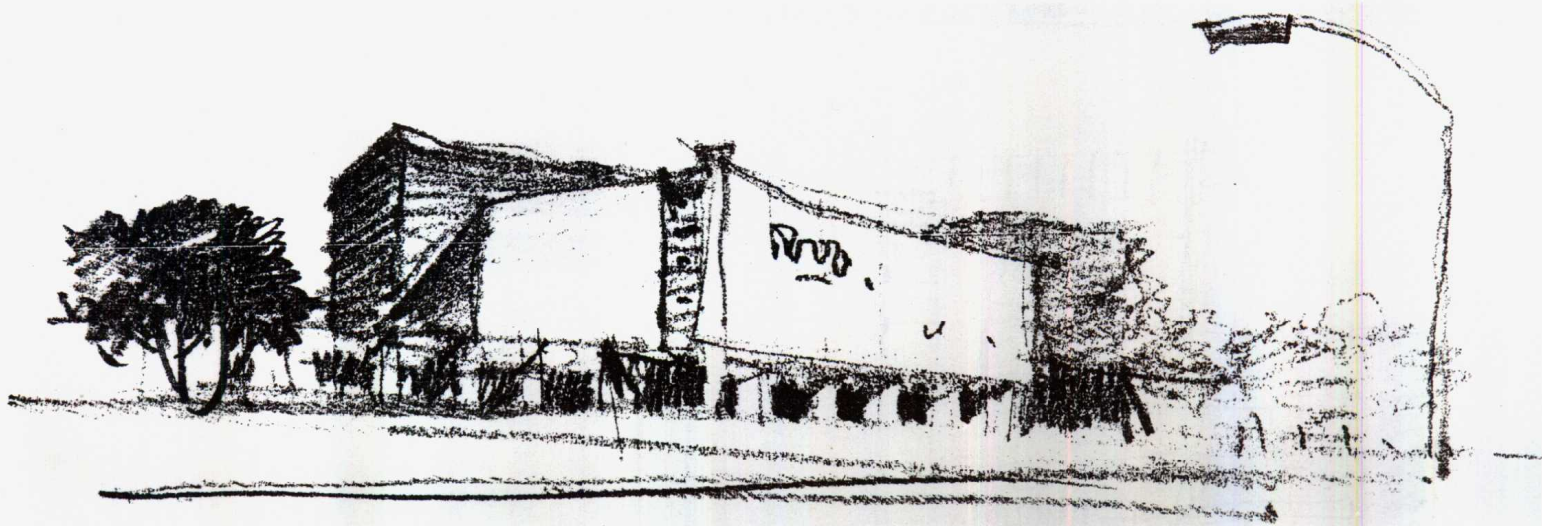

211

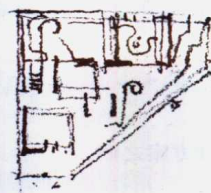
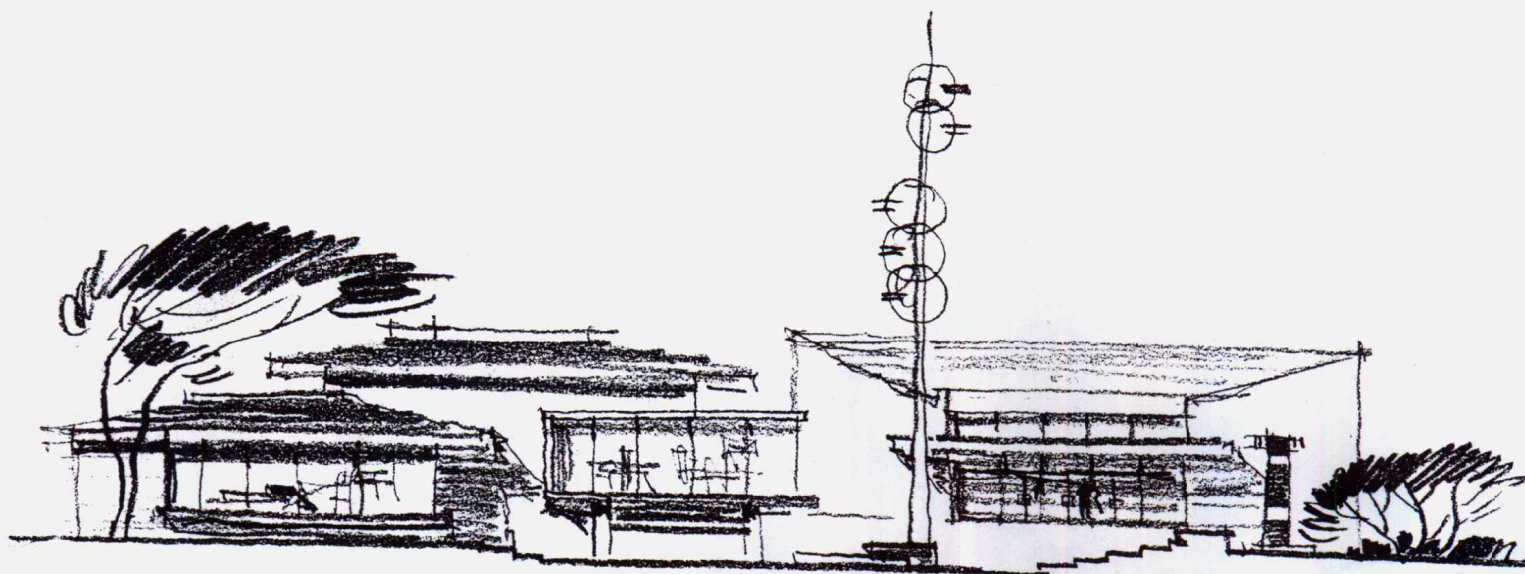
4. 剧院设计方案之三

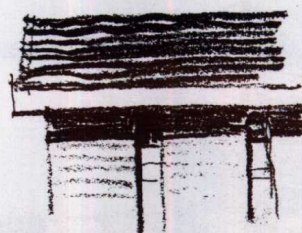
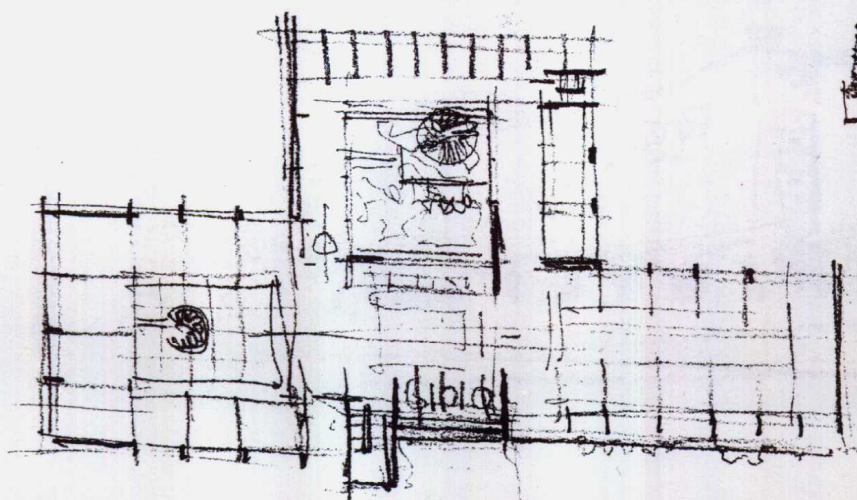
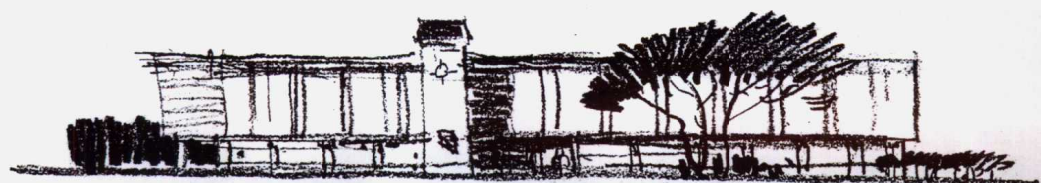
5. 剧院设计方案之四

6. 剧院设计方案之五

7. 小型俱乐部设计方案

8. 小型图书馆设计方案