

SELECTED WORKS OF
CHINESE FOLK HOUSES

YU CHUN MING

中國民居

余春明民居寫生 ● 創作畫集

江西科學技術出版社

中國民居

中國民居

余春明

江西科學技術出版社出版發行

(南昌市新魏路)

江西彩印製版中心印刷

開本787×1092 1/16 印張5 彩圖80頁

1991年6月第1版 1991年6月第1次印刷

印數1—4,000

ISBN 7-5390-0433-9 J·1 定價：軟精裝19.80元
精裝26.00元

真誠， 在理性與直覺的溶合之中……

(代序)

布正偉

也許是因為文化藝術這個世界喧鬧得太叫人心煩意亂了，尋求一種寧靜的心態、一種審視的眼光、一種沉着的思維已成為不少學者和藝術家的渴望。

流行歌曲唱道：“不是我不明白，是這世界變化太快……”依我看，這世界對誰都還是一個樣——是客觀上的存在。唯有不同的是，對周圍事物有新發現的，只屬於某些人。多一點也好，少一點也好，祇要是通過自己誠實而艱辛的勞動所得，而在別人那裏又不曾有過，或不曾完全有過的，都具有“發現”的意義及其相應的價值。

民居，作為建築領域中的一種客觀存在，就像大路貨的茶壺茶碗一樣，大家都司空見慣，不以為然。令人高興的是，在當代文化之爭——“傳統”與“現代”廝殺得難以開交的時候，有人對民居既不是投以虛無的眼光，又不是纏綿於懷舊之情，而是在無成見的孩子般的真摯中深入體察，去頓悟它的文化哲理與文化風韻，去汲取這其中能繼續支持我們現實物質生活與精神生活的特殊營養。余春明就是這樣一位青年美術家。

1955年，他出生於南昌一個普通的幹部家庭，年幼就體弱多病、少言寡語。1972年，高度近視的余春明面臨着文學與美術的選擇，最終倒向了美術。從那時起，他畫起畫來就有一股子玩命的勁頭。他在搬運公司拉板車，不論刮風下雨，每天早晨三點起床，拉一千二百斤重的貨走十幾里路，再苦再累，回來祇要能畫畫就心滿意足了。這樣一種生活磨煉，使他具備了一個優秀美術家所必須具備的素質。

1978年，余春明考入浙江美術學院工藝系陶瓷專業，四年後分配到江西工業大學建築系，從事建築繪畫教學工作。不熟悉的工科教學環境使他苦悶、彷徨了一段時期，在周圍良師益友的幫助下，他進行了自我解剖、自我反省，拋棄了一些不切實際的幻想。1984年的西部之行，使他切身感受到了大自然的美與繪畫形式美之間的關係。1986年皖南之行，他目睹了流逝的歷史和時間在民居上刻下的斑駁痕迹，震動極大，加上對浪漫派的重新認識與理解，使

他深深地迷上了民居。1987年以後的三年時間裏，他充分利用建築繪畫教學的舞台，深入民居的調研、寫生與創作，跑遍了長江流域的大部分地區，畫了近千幅民居速寫，完成了近百幅油畫、漆畫、水彩畫等創作，多次參加國內外展覽並獲獎，中國美術館也收藏了他的作品。

國內外有各種各樣的畫家，而過了“而立之年”的余春明却成了以畫民居見長的新秀。他的身世使他與民居結下了不解之緣，他像民居一樣朴實，民居也像他一樣無華。

所謂民居，是對我國歷史上各個地區、各個時期民間居住建築的統稱。它不同於歷代顯赫的官式建築，不受“法式”、“則例”的束縛。它土生土長，依照不同的自然環境、經濟狀況、營造技術以及不同的歷史文化、風水觀念、生活習俗等逐步形成了支系繁多、各具特徵的民居總體風格。這本作品集，對我們去領略民居的風彩、感受民居的文脈乃至尋求民居文化的精神氣質，都是有益的。

“創作”總以“汲取”為先，稱得起“創作”的建築作品總是帶有“藝術稀稀的東西”的，而越是“藝術稀稀”，就越要求汲取多種多樣的營養。由單一營養維持的作品必然貧瘠乏味、缺少血色。沒有非洲的民間藝術就沒有畢加索，沒有非洲的民居也就沒有勒·柯布西埃在朗香教堂創作中所取得的藝術成就！近一個時期以來，隨着“新地方主義”的興起，國內外對民居的深層研究與開掘，已成為促使現代建築文化向多元多價發展的一個重要泉源。

單從藝術的角度來說，我們學習和借鑒民居的具體途徑也是很多的：從整體環境的協調到室內外空間的構成，從材質、色彩的運用到光影、虛實的表現，從構件造型的誇張到裝飾主題的隱喻等等，真是豐富多彩、取之不盡。然而，在我看來，最根本、最重要的還是學習和借鑒它的氣質、它的性格。一句話，是該全神貫注於它的“自在表情”——即無拘無束而又合宜得體的自在表現。

筆者曾在“自在表現論”一文（《新建築》1988年第1期）中作過這樣的闡述：

Architectural expression 既是“建築表現”，也是“建築表情”。自在的建築表現，就是尋求自在的建築表情。在各種環境中，有文化的建築，正如有文化的人一樣，不論其“身價”如何，也不論其“裝束”怎樣，總應該是有一種恰當而微妙的“表情”的。

……評論建築“漂亮不漂亮”、“完美不完美”，不如深刻檢討一下“建築表情有沒有味道”、“建築表現自在不自在”。

民居的自在表情就在它的外表（哪怕是一個窗洞！），就在它的內部（哪怕是一道油彩！），就在它的整體（哪怕是院落中的一口水井、一根拴馬石！）。民居自在表現的創作思想與創作手法是令人陶醉的，但這並不是說，要把民居中所涉及的科學文化與人文文化方面愚昧落後的東西也都一並加以渲染。

那麼，我們該怎樣去體驗與學習民居的自在表現、自在表情呢？

我想，關鍵還是在於，既要能“鑽進去”，又要能“走出來”，而且後一條原則更加重要，因為我們學習民居的最終目的在於隨心運用，自如創造。照貓畫虎或張冠李戴都是可悲的。

此外，要達到這一層，還必須有理性的頭腦和直覺的眼睛，特別是隨着大腦皮層想像力的豐富和藝術細胞的增長，“直覺”——常被稱之為“第六感覺”的靈氣，對於藝術敏感力和藝術整體把握來說，就會顯得越來越重要。

余春明說：“我追求理性與直覺在高層次上的溶合。”他的追求是海闊天空，也是有一定成效的，這種真誠就潛藏在理性與直覺的溶合之中。作為已進入“知天命”之年的建築師，我讀他的作品並不是想增長或積累有關民居建築方面的知識。他的作品使我感興趣的，是

從中揣摩如何去培養藝術家所應持有的那種直覺。面對他的每一幅作品，我喜歡一邊欣賞一邊細想：現實存在的畫面對象是什麼樣的？作者在作畫時突出表現了哪些？忽略了哪些？畫面傳達了民居的一種怎樣的特徵和表情？隱藏着一種怎樣的文意蘊？假如我去畫時會不會捕捉到這些？我會把對象表現成什麼樣子？與余春明的表達會有什麼不同？這種差異是何原因所致？我該彌補些什麼？——這一系列的自問自答使我能得到那些“祇可意會，不可言傳”的東西。我認爲，這是一種簡便可行的“眼腦結合”的直覺訓練方法。當然，藝術直覺的訓練是多方面的，難得的是處處留心，不放過各種一瞬即逝的機會。我相信，祇要這樣去作，並持之以恆，我們的藝術敏感力就會提高，而且，從整體上把握建築表情的手頭功夫，也將在潛移默化中得以加深。

爲數不少的美術家不大明白建築藝術語言，也有爲數不少的建築師缺少藝術創作必不可少的直覺，余春明的努力多少可以填補這種遺憾。在學習中，他兼收並蓄，廣泛吸取，從宋代的馬遠，到近代的黃賓虹，從印象派的德加，到野獸派的馬蒂斯，直至現代藝術大師畢加索。但真正帶他去尋找自己語言的，還是中國的民居。爲了在盡可能短的時間裏（一般是15~20分鐘）突出刻畫對實體的新鮮感受，爲了不致因“隨意”而“失形”，爲了把握好質感、色彩與結構表現的分寸，他用水墨、水彩、水粉、蠟筆、油畫棒、塑料筆、刮刀、手指等一切可以利用的手法，不停地探索。所以，他的畫風總是在變。他的這種氣質和風度，不恰好又與營造民居的能工巧匠同出一轍麼？！

在具備了相當好的藝術直覺能力和藝術表現能力之後，理性思維就是更上一層樓的天梯。余春明在出版作品集前給我寫信時談到：“我畫民居是想透過時間的痕跡創造出一種新的生命——由駁落的牆皮、框架和可進可出具有神秘感的‘門’所構成的新的生命。”那麼，這種新生命的具體涵義是什麼？它的構成基因又是哪些？在這些基因中，有哪些是與歷史關聯而又能移入現代生活的？如此等等，這些實打實的學問都有待於余春明去思考、去發掘。無疑這將使他的畫作更加開闊，更加凝重，更加耐人尋味。

他的路正在伸展。他出版這個畫冊祇是爲了在一個新的起步點上作一個記錄。

他的確需要我們理解、同情和支持。

他今後還要畫民居，繼續收集、整理有關民居的各種資料，繼續考察、研究傳統居住文化。在搞完長江流域之後，還要深入到黃河流域。認識他的人幾乎都說他是“勞碌命”。他在經濟上、精力上困難重重，妻子沒有工作，每月工資祇够三個人吃一個星期，因而不得不有半年的時間去搞設計、畫廣告、作壁畫，爲全家生活和自己獻身的事業籌資。但理想和志氣已使他成爲真正的男子漢，時時刻刻掛在他心頭的祇有一句話：“爭取把中國民居的造型美學、文化研究推向世界，並通過這些來深化自我。”

我和余春明第一次見面是在1985年春夏之交，他受委托來京邀請我爲赴北京實習的學生作一次講座。我以自己的切身經歷和體驗講了《假如我重新學習建築》，此後，我們便成了真誠的學友，雖然連書信往來也寥寥可數，但始終都在共同探討民居文化。四年多過去了，體弱寡言而堅韌勇進的他，給我留下了深刻的印象，並從中得到不少激勵和啟示，這篇稱之爲“序言”的隨筆是可以爲證的。

余春明也同我所結識的其它中青年學友一樣，有一顆熱血浸透的赤子之心，我衷心地爲他祝福、祈禱：藝術天堂的上帝呵，願你賜福於他……

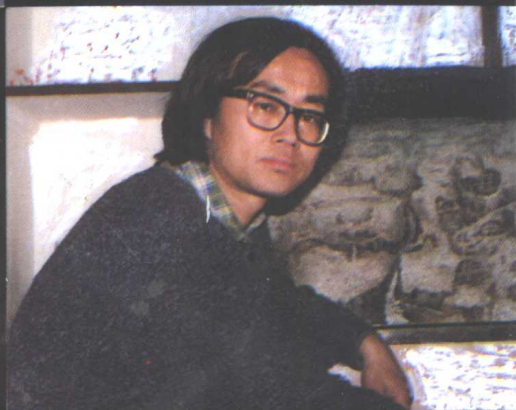
1990年春節前夕於北京

封面 塬

漆畫 70 × 50cm

作者簡介

余春明，1955年7月8日生於南昌。1982年畢業於浙江美術學院，現為江西工業大學美術教研室講師，中國美術家協會江西分會會員，江西漆畫研究會、水彩水粉畫研究會會員。作品曾多次參加國內外重要展覽並獲獎，部分作品被中國美術館收藏，作品及論文發表於《新美術》、《新建築》、《實用美術》、《時代建築》等刊，受到國內外美術、建築界人士的廣泛關注。

責任編輯：龔瑞平
 蔣敦明
裝幀設計：沈久獻
 余春明
 汪敏明
封面題字：邱振中

茗屋 漆畫 (39 × 34.7cm)

目錄

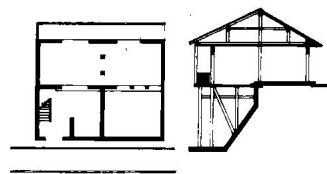
- 代序 · 布正偉 ·
真誠——在理性與直
覺的溶合之中……
- 民居水彩寫生
- 湘西苗族民居
- 廣西侗族民居
- 貴州布依族民居
- 雲南大理民居
- 雲南瑞麗傣族民居
- 雲南麗江納西族民居
- 四川民居
- 鄂西土家族民居
- 皖南民居
- 江西民居
- 福建客家民居
- 河南鞏縣民居
- 浙江民居
- 陝北民居
- 北京民居
- 創作作品
- 後記 · 余春明 ·
我畫民居

CONTENTS

- Preface Bu Zhengwei
Truth—Identity of Reason And
Sense……
- Sketch of Chinese Folk Houses
- Miao Folk House in Western
Hunan Province
- Dong House, Guangxi Zhuang A.R
- Buyi House, Guizhou Province
- Bai House · Dali, Yunnan Province
- Dai House · Ruili, Yunnan Province
- Naxi House · Lijiang, Yunnan
Province
- Folk House, Sichuan Province
- Tujia House in Western Hubei
Province
- Folk House in Southern Anhui
Province
- Folk House, Jiangxi Province
- Kejia House, Fujian Province
- Folk House · Gong court, ·
Henan Province
- Folk House, Zhejiang Province
- Folk House in Northern shanxi
province
- Folk House, Beijing City
- Composition
- Postscript Yu Chunming
"Folk Houses in My Drawing"

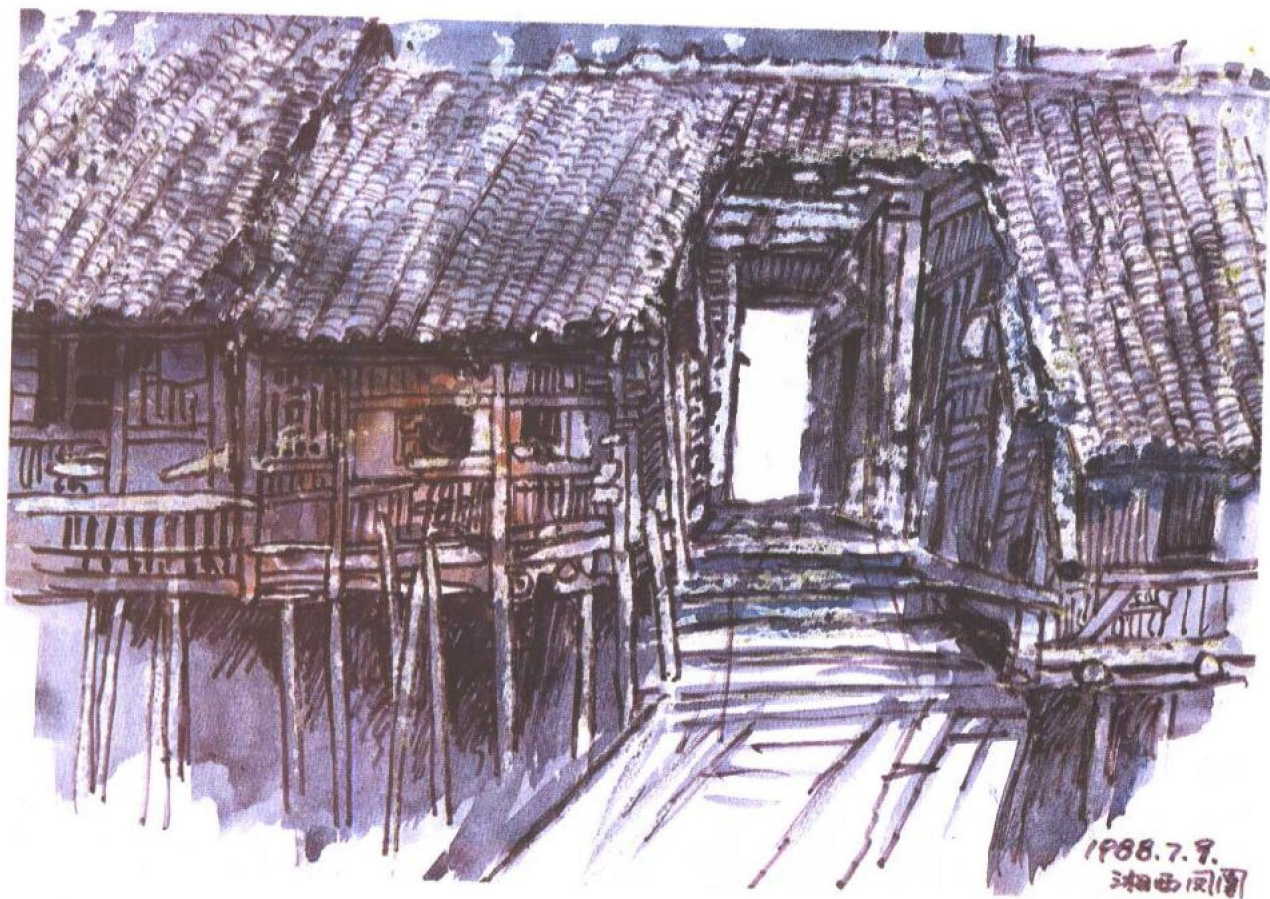
民居水彩寫生

湘西苗族民居

鳳凰縣沿河某宅平面，其室內為靈活空間，開窗面臨江。

湖南省西部，與湖北、貴州、四川、廣西各省交界的地方，居住着五十八萬苗族人民。那裏有奇異的山色，秀美的沅江、酉水。山區，民居以木石建築為主，苗民們就地取材，依山建房。河邊，爲了爭取更多的居住空間，他們將房子向水面上空伸出，以木柱爲支撐，形成獨特的“吊腳樓”。此外，清朝“屯邊”時留下的“營訊”和“雕樓”，也都深深吸引着人們，尤其是鳳凰古城，被路易·艾黎稱爲兩個“中國最美的小城”之一。這裏選入的作品，取材於湘西鳳凰縣城和臘爾山鄉、山江鄉，及王村、龍山、吉首等地。

湘西
春曉
寫

八八七

