

另一种解读方式

江南民居风景速写

徐耀东 徐锴 著

河北美术出版社



另一种解读方式 江南民居风景速写

徐耀东 徐锴 著

河北美术出版社

策 划：潘海波 田 忠
责任编辑：赵小明 李菁华
装帧设计：吴晓兰

图书在版编目（C I P）数据

另一种解读方式：江南民居风景速写 / 徐耀东，
徐锴著. — 石家庄：河北美术出版社，2016.12

ISBN 978-7-5310-8363-4

I. ①另… II. ①徐… ②徐… III. ①风景画—
速写—作品集—中国—现代 IV. ①J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第323574号

书名：另一种解读方式：江南民居风景速写
作者：徐耀东 徐 锴

出版：河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里8号
邮编：050071
电话：0311-87060677
网址：www.hebms.com
制版：江苏赐百年文化发展有限公司
印刷：南京精艺印刷有限公司
开本：889mm×1194mm 1/16
印张：7
印数：1000
版次：2016年12月第1版
印次：2016年12月第1次印刷

定价：120.00元



河北美术出版社



淘宝商城



官方微博

徐耀东

江苏连云港人。毕业于南京师范大学美术学院、东南大学建筑学院，现就职于南京理工大学设计艺术与传媒学院，主要从事景观设计教学工作。南京青年美术家协会理事，中国建筑学会室内设计分会会员。2013~2015 年连续三届被聘为全国高校景观设计毕业作品展评委。

出版教材两本，发表论文多篇。为主设计了实践项目十余项，并多次获得国际与国内专业奖项。

徐 锴

江苏镇江人。毕业于南京师范大学美术学院。江苏省徐悲鸿研究会常务副秘书长、南京市青年美术家协会秘书长、江苏省中国画学会理事、江苏省美术家协会会员、江苏省青年美术家协会中国花鸟画艺委会委员、江苏省青年艺术家协会会员。

作品及文章发表于《民族艺术》《东南大学学报》《画院》《大众文艺》《艺境》《一收藏》《国家人文历史》《人民日报·海外版》《美术报》《中国书画报》《艺术周报》《新华日报》《扬子晚报》《现代快报》《金陵晚报》《周末报》《金陵瞭望》等专业及大众媒体。



艺术观察与风景再造

——《另一种方式——江南民居风景速写》序

文 / 邵晓峰

速写是造型艺术家通过言简意赅的方式快速便捷地解读客观世界特征的重要手段，虽然中国古代的艺术家未必用现场速写的形式去把握自然与社会的造型规律，但是他们通过目识心记，依然能够将其关注的内容以“中得心源”的方式展现出来，做到尽善尽美。

上个世纪初期以来，随着西学东渐，西方的速写与素描也全面进入中国的专业美术与设计院校的教学体系之中，使得国人观察世界的方式随之改变。现场速写的好处在于融身于客体之中，身临其境地进行感悟，可以将鲜活的印象见诸于笔端。其弊端在于，假如过于如实描写，不善于取舍，则将落入照相自然主义的窠臼，而无益于创作与提炼。另一方面，假如现场速写的时候，做到造化任我取舍，景物任我利用，细节任我搬移，结构任我驾驭，虚实任我营造，意境任我构建，就可以以一种创作的方式进行艺术的创造，这样就可以将中国式感悟自然的方式与西方式描绘自然的方式进行有机融合，达到快速便捷地进行艺术把握与创造的状态。就设计专业的速写创作与教学而言，还需特别强调描绘对象的内在结构特征与整体性视觉传达效果。

好友徐耀东、徐锴所撰写、绘制的《另一种解读方式——江南民居风景速写》是一部擅于将客观体悟与主观理解进行有机交融的新著，他们尝试探索从建筑环境设计的专业角度去理解体验如何进行速写，并通过速写这一独特的方式来解读自己对于江南传统民居的环境艺术、建筑景观的建构特色与文化魅力的理解，使速写与环境艺术、建筑等专业之间形成良好的互动与提升，成功地实现了艺术观察与风景再造的转化，因此堪称另一种视角下的艺术之旅。

十余年来，作者从皖南民居、江南民居以及私家园林中汲取素材，从江南民居的结构与造型的基本特色出发，通过具体的细节、灵活的线条、跳动的笔触、整体的调子，精彩地表达出一系列客观对象的内在规律与外在形式，值得读者的进一步细读与发现。

作者为南京市青年美术家协会主席；南京大学中华图像文化研究所研究员；南京林业大学艺术学院美术与设计研究中心主任、教授、博导。

目录

009 / 一、写在前面

010 / 二、风景速写

2.1 设计与风景速写

2.2 风景速写的要领

012 / 三、江南民居概述

3.1 建筑

3.2 色彩

3.3 私家庭园

3.4 江南古村落规划布局

015 / 四、作品解读

4.1 皖南民居

巷子系列——影子的元素

线韵

印象系列

宏村系列

徽派民居建筑系列

4.2 民居的一种形式——江南私家庭园

置石

植物

园林建筑

4.3 江南古桥

4.4 江南古镇

104 / 五、另一种解读——中国绘画艺术与江南私家庭园

一、写在前面

速写即是一种便捷快速的表达手法，同时也是一门传统的艺术语言。速写更是一种记录和传达视觉感受及心理表象的表达方式，它以客观存在的场景为载体，尽可能准确地捕捉和表达对象。又由于近年来，随着电脑等现代技术在设计行业被广泛应用，虽然带来许多便利，但同时也产生一定的消极影响，例如，设计表达能力的减弱和对物象的感悟以及审美体验的反应迟钝等。速写是弥补这些不利影响的一种有效的手段。

中国传统江南古民居本身就是一种文化留存，其无论是规划建设还是文化历史都具有深厚的内涵与底蕴，足以让后人受益无穷。如想对这类题材有更好地表达，就不应当局限于其外在的建筑与装饰形式，需要从专业层面分析和理解江南民居规划建造的规律以及文化渊源等多方面因素，同时还需要长期潜移默化地认知和积累。借用“风景速写”这一种表达形式去解读江南民居，是

艺术与传统文化相结合的一种特别体现。

作者在高校多年从事建筑环境设计教学和绘画工作，基于专业教学的需要，多次考察调研皖南与江浙一带的民居，时间跨度前后约十多年，同时结合自身感触画了许多的调研速写。这些速写是基于建筑环境与艺术设计专业知识体系构架和视角去解读江南民居，而不是完全从绘画的角度出发。因此描绘的视角会更更多地关注、记录、表达江南民居建筑环境的规划、建构的规律与文化艺术的内涵，而不是简单地追求外在表现形式。

此外，由于目前相关风景速写版本较多且多数是从速写表现形式与技法的视角出发，例如构图、线条、用笔方法等。本书试图从建筑环境设计的专业角度去理解体验“画”速写，通过速写这一载体来表达对江南民居的文化风俗、环境艺术、建筑景观等方面的解读，使速写与专业之间形成良好默契。

二、风景速写

人的活动和生存环境构成不同的风景,人们因为受到美丽风景的诱惑而进行专门描绘,从而使风景速写成为一种独立的艺术表现题材,深受人们喜爱。风景速写所涵盖的面很广,自然景色、人文景观、生活场景等都可以纳入风景写生的范畴。风景速写也就是将所描绘的自然景象,通过快速、便捷的方法表现出来的一种绘画形式,描绘的对象为自然风光、如山川河流、树木花草、房屋建筑等。风景速写不但可以获得专业知识,同时还能通过风景速写体验生活,了解社会、风俗、文化及时代特征。

“速”即为速度,通常理解为“快”。然而“快”与“慢”并非绝对,一幅风景速写,可以在八九分钟内写就,亦可在一、二小时甚至更长的时间内完成,因此对风景速写的认识,不能简单地理解为“快”,而应根据不同对象及不同的表现形式来决定。“写”为写生,是作者表达在自然生活中的所见所感,用笔具体表达出来。

风景速写追求神形兼备地表现景物并体现作者的情感,其特点是概括、简炼和肯定。画者在描绘风景的时候往往融入自己的感情,即所谓的“以景写情,寓情于景”。因此,风景速写有其独特的审美价值。

2.1 设计与风景速写

风景速写是建筑与景观设计师进行设计创作和表达的重要手段,它可以在短时间内表达设计构想和创作思路;是一种记录环境场景和传达视觉感受及心理表象的方式;是提高形象记忆和收集创作素材的有力途径。风景速写即作为一种设计表达的语言,同时也是一种自由发挥、方式多样的绘画形式。

风景速写对从事建筑、景观设计的人具有较强的实

用性,能够积累丰富的创作素材,锻炼敏锐的观察力、审美以及创造能力。此外,鉴于风景环境空间的尺度较大、构成元素丰富多变的特点:首先,风景速写具有训练把控空间尺度比例的能力;其次,具有增强设计思维和提高设计素养的能力。著名建筑大师齐康在它的速写画集中提到:“画者需要理性与感性的分析和思考,例如,一副画面从最开始的印象到作品的完成,包含形象的主次、画面的格调,各种比例与尺度,如何将这些因素,形象生动地展现在出来,都体现画者观察思考、分析理解、组织表现的能力”。基于风景速写的特殊性,因此,把握画面整体氛围和节奏,敏感捕捉和准确定位是风景速写的首要任务;其次,由于风景速写在野外往往受时间的制约,并没有过多的时间进行思考分析,因此,强调“快速、有效”是另一个特点。

从绘画到设计,速写是表达感受、形象与记忆的一种有效手段,是感性与理性相融合的一种表达形式;设计速写不仅要了解所画场景物体的形式结构、比例尺度、空间环境,亦要深刻理解精神内涵。例如,画古建筑的檐部及屋顶时,就应当清楚它的斗拱、梁架、出檐、角梁的内部构造与它们之间的组合关系以及这些构建在建筑中所象征的寓意,只有这样才能使所画速写形神兼备。

鉴于此,风景速写一直以来都是建筑、环境设计师与艺术家与所热衷的表现形式,同时它也是大多数建筑、环境艺术设计专业必备的技能之一,被广泛运用于建筑环艺设计、艺术创作等行业。

2.2 风景速写的要领

风景速写表现工具、表现手法灵活多变,风格效果也各不相同,许多的风景速写因具备较强的艺术表现力,

往往成为艺术作品，体现出独特的审美价值。许多建筑、环境设计从业人员，艺术家及绘画爱好者都希望通过这一途径的训练，掌握风景速写的要领，提高自身的表现水平和素养。此外，在速写实践中，还要注重作画方法与步骤的科学性与专业性。

（1）构图与立意

构图就是经营要表现景象的布局与位置安排，构图的直接前因是取景，选择什么样的景物作为你画面中要表现的对象，需要有较强的专业知识作为背景。

一般情况下，一幅风景速写的构图是由众多物体组合而成的，这些物体以其显性的形态呈现在画面中，这些形态互相之间都是有关联的，如何让这些形态传递需要表达的信息和构成具有整体性和美感的画面，构图起到举足轻重的作用。此外，在画面经营上，可以通过构图在合理的范围之内，调整画面的主次、虚实等关系，使画面更加理想。因此，风景速写更能培养和体现构图能力，可以对不同的构图形式所体现形式美感具有更深刻的认识与理解。

立意就是当你面对景物，如何理解景物，如何选择要表现的景物以及怎样表现，这些都是在开始作画前需要构思与思考的任务。

（2）整体观察

整体观察与分析是画好一幅风景速写核心关键的环节，要从现实景物中组合、提炼形成可视的画面形象，不仅要有概括、整合和分析解读对象的能力，同时还要有敏锐准确捕捉具有视觉美感和意味景物的能力。所谓整体，就是从景物的全貌特征来认识对象并把握对象，只有从整体观察，才有可能画出整体感觉的画面。整体

观察的另一个任务就是统筹处理画面中各种显现与潜在的关系，通常一幅画是由若干个相关联的局部组成的，恰当地处理好画面中各种关系，是一幅画能否呈现整体有力形象的关键。

（3）深入刻画

深入刻画过程是一个需要站在全局的高度上，对画面细节进行深入刻画的过程。这个过程的任务主要是丰富画面内容，调整画面各组织元素之间的关系，如主次、虚实、疏密等。此外，值得注意的是深入刻画时应当从整体着眼，注意概括、取舍、归纳，这样才能避免画面形象出现杂乱和平庸。

（4）表现方法

速写的特点是快速、概括、简炼和肯定。画风景速写通常采用线描、明暗与线面结合的表现方法。

线描：用线归纳景物形态的造型方法是速写中最为主要的表现形式，线能够快速、简洁、明确地表达对象，而线的轻重、强弱、疏密以及缓急又可以充分表现出各种景物的形象特征、质感以及空间变化和形体关系等。此外线描的优点，即是用十分简练概括的线条迅速地描绘景物，也可以用十分精细线条刻画对象，使得景象神形兼备。

线面结合：是线条和明暗结合的速写，即在线的基础上施以明暗块面，以便使形体表现得更为充分。这种画法的优点是比单用线条或明暗画更为自由、随意、有变化，适应范围广。同时，线比块面造型具有更大的自由和灵活性，它抓形迅速、明确，而明暗块面则可以赋予画面力量和生气，所以色调和线条的相互补充与配合，很容易使画面获得默契与和谐。

三、江南民居概述

中国古村落一直以传承我国悠久历史文化“基因”为人们所关注，古村落自建村以来，都是人们聚居的地方，生活方式、思想理念都会随着时代变迁而不断发展。

江南民居主要指处长江下游的江苏、浙江、安徽等地的传统古民居，其历史可追溯到距今约七千年的河姆渡文化时期。江南民居建筑是在特定文化空间与地理环境中产生的独特文化现象，是当地居民智慧与审美的结晶。明清时期的江南成为全国经济文化最发达的地区，许多达官显贵、地主富商、文人雅士纷纷选择在此地建宅，山庄别墅、亭台楼阁比比皆是，各具特色。江南民居受特定的自然与人文环境的熏陶，经历了漫长的历史文化积淀后得以形成，是我国众多传统民居中独树一帜的形式。徽州民居和江浙民居是江南民居中极具代表性的建筑形式。

此外，江南民居规划布局精巧合理、错落有致，起伏之中彰显着节奏美感；建筑色彩冷灰色调的运用给人一种简约、高雅和朴素的视觉感受。无论从美学还是历史角度去审视江南民居，其独特的价值都会对后世影响深远，特别是对现代建筑和环境艺术设计的影响。如贝聿铭设计的苏州博物馆新馆与王澍设计的中国美院象山校区都是从江南民居中吸取养分设计建造而成的。

3.1 建筑

江南民居建筑在构图上讲究对称，强调中轴线的突出

地位，并且广泛采用封闭式四合院的建筑形制，少数豪宅的后院或一侧设有花园。江南民居在空间与规划布局上十分灵活巧妙，不墨守成规也不刻意追求气派，而是因地制宜从当地的自然和地理条件出发，通过理性的构思、精深的安排，满足功能、礼教、审美等各方面的需求。例如，高出屋顶两端砖墙，两面坡形式的屋顶，阶梯状的马头墙以及富于变化的建筑布局。这些都是基于自然环境与功能的需求，而逐渐形成的建筑形式，给人一种简单与纯净之美。

3.2 色彩

江南民居的色彩主要运用了黑、白、灰三种主色调，突出了古典自然的特色。“粉墙黛瓦”，就是江南民居典型色彩搭配。黑、白、灰的建筑色彩掩映在自然景色之中，体现自然之趣。江南民居整体色调采用明亮色调，有助于开阔空间视野和拉开视觉距离。因此，江南民居建筑素雅的色调与周围颜色和谐地统一，从而给人一种淡雅恬静、安宁平和的美感。此外，“黑瓦白墙”作为江南传统民居中具有代表性的古典建筑风格，尤有独特的地域特色和文化内涵。

3.3 私家庭园

中国园林的风格特征，一般分为皇家庭园、私家庭园、自然园林和寺庙园林四大种类。其中最有代表性的私家

园林多属于士大夫、富商等私人所建的园林，其形式主要有园墅、山池、山庄、别墅、别业等。中国私家园林中具有代表性的园林大多集中江南的苏、浙、皖一带，虽与一般普通民居相比豪华奢侈，但同时具有民居的特点和属性，这点有别于其它类型的园林。江南私家园林多建于市井内，空间狭小，常以内向布局为主，在有限的空间中构置景观，使之随形就势，蜿蜒曲折且不拘一格。园中的叠山、池水，花木、桥廊巧妙结合，小中见大形成“虽有人作，宛若天开”的境界。园林布局融建筑、花木、山水为一体，水池、假山、方亭、连廊，楼台掩映、曲折幽深小巧且别具趣味。

江南私家园林面积虽不大，建筑从外观造型、立面形式到细部装饰处理，显得轻巧纤细，玲珑剔透；空间讲究开阔通透，内外相互穿插渗透，层次变化丰富；色彩讲究淡雅朴素；园林植物配置精细，置假山缀花石，气氛宁静清新。

此外，江南私家园林还综合了多种艺术形式，如诗、书、画等；特别是融入了我国传统的哲学思想；这些因素，赋予了江南私家园林更高的艺术感染力和精神价值。

3.4 江南古村落规划布局

江南古村落成因不尽一致，多数是由从事农业或渔猎的原始聚落逐步演化、自然衍生的民居群落。江南古

村落民居在建设上并没有严格意义的规划师，多是当地的人文、富商与术士。这些人在村落规划设计与建设中，紧密结合地形环境，充分利用自然资源，使天然形态与人工建设高度和谐统一，通过场地规划与景观处理来实现环境改善，形成了独特的艺术特色和人居环境。这些村落依山水而建，错落有致；通常村落沿河呈带状分布，内有众多小桥及临河人家；富有特色的马头高墙，随地形起伏，极具韵律感；村落与依傍的群山碧水，形成依山傍水、开窗见山、槛外是水的美好的居住环境。

在生态层面上，古人普遍比较注意护草植树，古人认为，“非得林障不足以御寒气，故乡野居址，树木兴则宅必发旺，树木败则宅必衰落。”在《葬经》和《堪舆杂著》中也分别作出描述：“草木郁茂，吉气相随”，“树木荣盛，可征山有气至。”因此，中国南方的古村落民居通常多植林木，尤其果树，因此形成郁郁葱葱、优美如画的自然景观。

江南村落民居比较注重将中国园林的建筑手法用于村落布局及环境设计当中，提倡“顺应自然、为我所用”，“改造自然，加以补偿”，将建筑环境、空间、生态和谐统一在一起。江南古民居村落无论是选址还是村落布局、民居建设都有其独到之处，这也代表了人们亘古不变的精神追求。





四、作品解读

鸟瞰（西谛）

陈冠中画

4.1 皖南民居

（1）巷子系列——影子的元素

由于江南民居村落的形成发展以及结构布局特征形成了大小纵横的街巷，是江南民居具有特色的形式之一，对村落整体景观格局起着相当重要的作用。从形式来看，江南古村落民居巷道由于功能布局与历史的原因，其空间狭窄，墙体尺度高大，具有很强的透视感。此外，青砖灰瓦白墙，使人产生幽远深邃的神秘联想，至今仍然有很强的吸引力和独特的空间魅力。



胡东岭呈放
武松堂任年

图 1、光影系列之一 徐耀东

江南民居的巷道空间界面形成的心理与视觉美感，能让人体会到巷路空间的美学形式。光影作为艺术的灵魂，它能唤起我们视觉体验的愉悦。（如图 1-4），在画面立意构思时，让我想到利用光影作为主要元素来表现江南民居巷子是最合适不过的。具有悠久历史痕迹的古老巷子，由于空间与尺度的因素具有强烈地明暗关系，使得巷子变得很神秘。由于巷子高且狭长，多数时间，阳光无法照射进来，明少暗多。正如安腾的“光之教堂”利用光影营造的空间意境，给人以神秘，纯净的心理感受。为了准确地呈现这种感受，在画面的处理上，不拘泥于细节，大胆地运用光线强烈的明暗对比，在大面积的阴影中寻找暗部微妙的变化。这样的处理更好地营造了古老沧桑的巷子所具有幽静和神秘的氛围。



图 2、光影系列之二 徐耀东