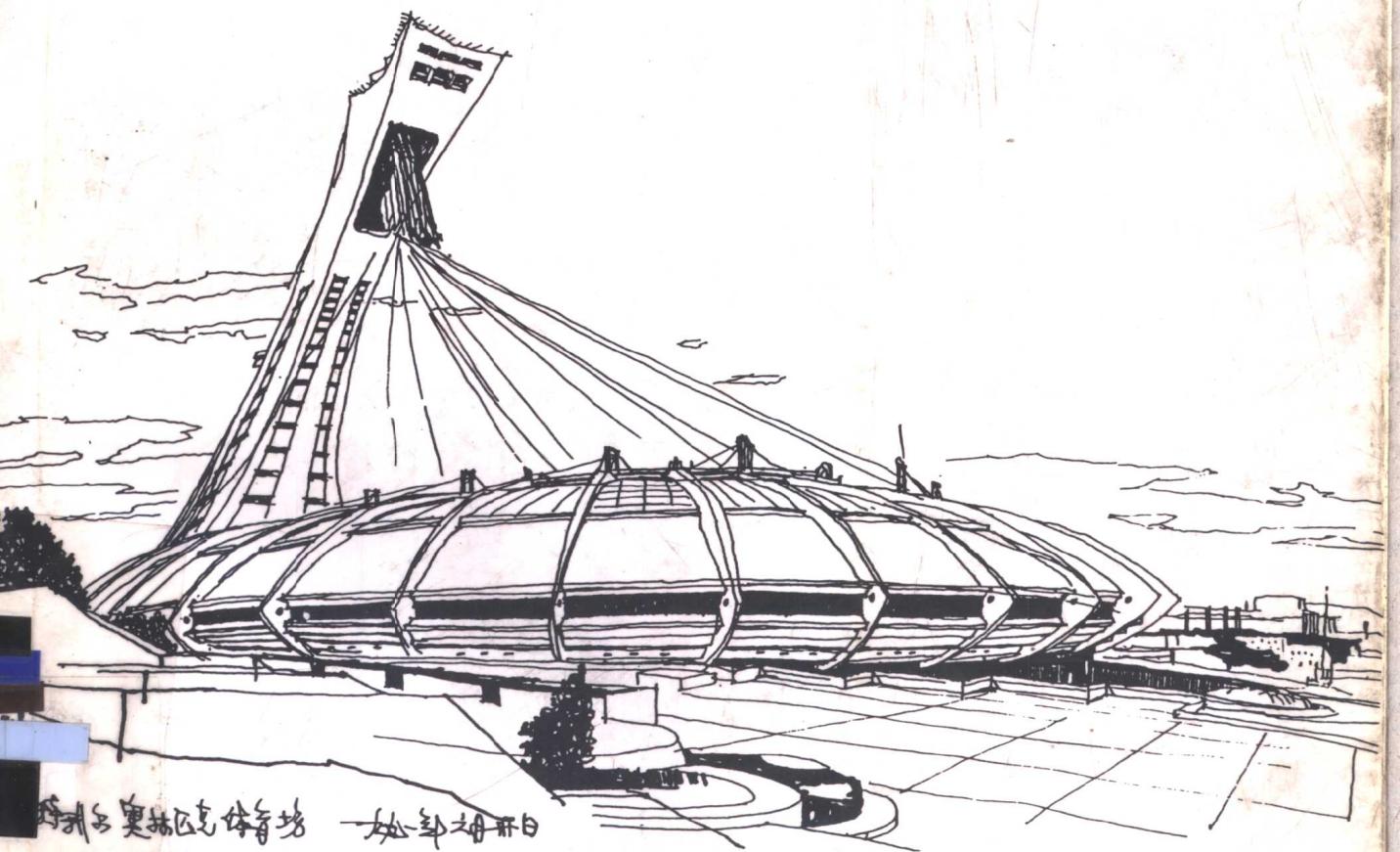

建筑速写与构思丛书

潘玉琨

建筑画选

——美丽的蒙特利尔

蒙特利尔奥林匹克体育场
——美丽的蒙特利尔

中国建筑工业出版社

建筑速写与构思丛书

潘玉琨

建筑画选

——美丽的蒙特利尔

中国建筑工业出版社

本书收集了潘玉琨在加拿大蒙特利尔所作的建筑写生画近160幅。作品均用针管笔速写而成，极具黑白线条画的特殊艺术魅力。作品不但充分表达了每座建筑物的特征，展现了不同建筑物或富丽、或巍峨、或抒情、或寂静的不同情调；而且显示了作者在黑白线条中把握三度空间、表现建筑质感的能力。

建筑速写与构思丛书

潘玉琨建筑画选

——美丽的蒙特利尔

潘玉琨 编 著

责任编辑 王伯扬

技术设计 刘 英

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

北京顺义板桥印刷厂 印刷

开本：787×1092毫米 1/16 印张：8³/4 字数：280千字

1995年9月第一版 1995年9月第一次印刷

印数：1—4,600 册 定价：25.00元

ISBN7-112-02092-1

TU·1596 (7112)

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)

前言

每当我面对这一百多幅画页，昔日的情境便清晰地显现眼前——啊！蒙特利尔，一座多么美好的城市！

1990年2月28日晚，在茫茫大雪中，我乘坐的飞机降落在加拿大蒙特利尔机场。我受华艺设计顾问有限公司的委托和派遣，到此和加拿大的J·B·A建筑师事务所合作，设计北美华人投资的“假日枫华苑酒店”。

没有料到，我竟会在这儿呆上两年之久。

在加拿大，每周工作五天。从四月到十一月，每个月还都有一个大的周末，即一周可放假三天。时间的充裕和身处异邦的新鲜感，促使我拿起最简单的工具——复印机用的纸和制图用的粗、中、细三支针管笔，试着把我感兴趣的建筑物画下来。日积月累，竟然有约二百幅。

蒙特利尔是北美最具欧洲大陆风情的城市，有“小巴黎”之称，属魁北克省，操法、英双语。十几年前，它是加拿大最大的城市，现仅次于多伦多。其实，蒙特利尔是东西长、南北短的一个岛。清澈的圣罗伦河在南边流过，皇家山是她的最高点，市中心就哺育在这山和水之间。城市道路排列成网格状。晚间站在山上眺望，整座城市辐射出一片强烈的光焰，恰似一颗耀眼的钻石。白昼，在总是湛蓝的天空下，市中心高楼林立，玻璃幕墙的现代建筑熠熠生辉，古老的石砌建筑和它们的尖顶风情万种。

我刚到时是万物皆白的冬季。到了四月中，仅只半月，大地回春，一下子枝头吐绿，千树万树梨花开。春，虽只是一瞬，但五个月严寒之后的春暖，冰雪消融，万物更新，使人心情振奋。这里的盛夏是浓艳的，全城花团锦簇。漫步圣罗伦河畔的老蒙特利尔旅游区，只见满街酒吧，游客们在人行道旁五颜六色的太阳伞下饮酒谈笑，怡然自得。无数艺人在画架前为游人画像，更多是来自南美的民间艺术家当街表演舞蹈、杂技，歌声、琴声悠扬。装饰华丽的旅游马车伴随细碎的马蹄声，散落在小石块铺砌的大街小巷。置身其中，令人心醉了。接踵而来的是每年传统的国际电影节、国际焰火节、爵士音乐节、戏剧节……大多当街表演，真可谓倾国倾城，全城沸沸扬扬，万头钻动，如痴、如醉、如狂——蒙特利尔沉浸在一片浓郁的文化艺术氛围之中。金黄色的秋天来临了，枫叶的秋色首先装点在全城的最高处——皇家山上。皇家山上枫叶的美妙难以形容，加拿大人引以为骄傲地把一片鲜红的枫叶，显示在自己的国旗上。

蒙特利尔给我的第一个印象是皇家山下白雪笼罩着的法国式建筑群；她的鲜明形象令我至今难忘。我是拿着地图去发现这座城市的：像天真的孩子，按图索骥，去寻找一条条街道，一幢幢建筑，一个个区域，贪得无厌，乐而忘返。1990年5月在这里举行了有三千多名各国建筑师参加的世界建协会议。这期间所举行的大型建筑展览和散发的宣传品，使我迅速地对蒙特利尔的建筑历史和建筑物有了既广泛又集中的认识——这座建城350周年的大城市，不但在加拿大，甚至在北美都称得上是古老的。

蒙特利尔的道路构架类似我国早期发展的沿海城市，路面不宽，密如蛛网，亲切动人。蒙市的老建筑类似上海外滩的石砌建筑，规模宏大，细部丰富，质量

优秀：法式建筑和英国维多利亚时代的建筑比比皆是，建筑的品位很高。遍布全城的300多座石砌教堂，无论那一座都比得过青岛那座红双塔教堂。依着皇家山西脉的古典式圣约瑟夫大教堂，更是北美规模最大、最壮观的教堂。

这里是加拿大最大的工商业和金融中心，1967年就在此举办过世界博览会，1976年又举行过世界奥林匹克运动会，真是几度辉煌。由四条线路环状布置的地铁有64个车站，是北美最宏伟的地铁系统。由这个系统串连起来的80多万平方米的地下城，有力地促进了市中心区的现代化，使这座古城活力倍增。

由于邻近芝加哥、纽约这样的现代建筑发祥地，这里的现代建筑名作不少。我们的加拿大同行常常津津乐道向我们介绍世界级建筑大师在此地的作品。1959～1962年建成的维拉一玛利亚广场(PLACE VILLE-MARIE)出自贝聿铭之手，十字形平面的巨大体量轰然高耸，至今还是蒙市的最高建筑。1964～1967年建成的张伯伦旅馆(CHAMPLAIN HOTEL)是赖特学生的作品，从立面上的半圆窗和曲线的运用可窥见赖特的影响。1965～1966年建成的深色钢结构玻璃外墙高层办公楼西山广场(WESTMOUNT SQUARE)，显现了密斯·凡德罗的一贯风格。1966～1967年建成的好运广场(PLACE BONAVVENTURE)，它的粗面混凝土墙面处理和巨大的屋顶庭园，在当时曾斐声世界，引起国际建筑界的极大兴趣。1961～1971年建成的规模宏大的花园城市综合体(COMPLEXE DESJARDINS)，含有蒙市最大的地下广场，是世界上较早的大型城市综合体建筑。摩西·萨夫迪像三座山一样的哈毕坦住宅楼(HABI TAT' 67)以预制装配的钢筋混凝土盒子结构，创造了前所未有的建筑形态，不但成为1967年世界博览会的标志性建筑，而且为世界现代建筑史写上了新的一页。1976年建成的奥林匹克体育中心(THE OLYMPIC PARK)，它的巨大擎天斜塔和收放自如的帐幕屋盖，使它成为世界上最具特色的体育建筑。1986～1988年建成的加拿大建筑中心(CANADIEN CENTER FOR ARCHITECTURE)更是世界有数的建筑中心之一，它设计的严谨、精细与品位使它的命名当之无愧。

在蒙特利尔的两年中，起先十个月我是凭着双腿走到作画的景点，由近而远。之后，我买了地铁月票，它同时可坐地面上任何一路公共汽车，这样我作画的范围更广阔了。我都利用业余时间作画：每天下班之后再加上周末两日。但每年有5个月是零下20℃左右的严寒冬季，是无法外出写生的。枫华苑完工前的最后半年，因工地工作的繁忙，我再也没有时间去作画了。

在1990年，由300位世界大都市专家从100座世界大城市中评选出三座“最适宜人类居住”的城市，蒙特利尔便是其中之一。因此，在蒙特利尔作画首先是一种美的享受。这里的建筑美，环境美，人也美。我总是坐在柔软的草地上作画，身边松鼠跳跃，白鸽和海鸥成群。人与自然的交融使我忘却了城市的喧嚣，心境极为宁静，以最酣畅的心态纵横涂抹，忘情于天地之间。我的所有画幅都是在现场完成的，一次或数次，从不回来补上一笔，更不忍心编造。我知道，我的画法是非常老实的，没有强调什么风格流派，也没有夸张和变形，因为，我不舍得那些建筑物的真实形象和处理得很好的细部。我想，我应该凭它们所给予我的美好

感受直率地表现它们。我不怕别人说我没有技巧。忠实地记录一些好的建筑和炫耀一下自己曾掌握的各种技巧——两者在作画时常使我处于两难境地。我知道怎样画得更耸人听闻些，更趋潮流些，但是我都放弃了。我把技法服从建筑，我不后悔。

户外写生还有意想不到的收获。我作画时常遇到不少人围观。他们总是有礼貌地不遮挡我的视线，离我一定距离静静地欣赏；儿童也不例外，虽然他们有时会向我稚气地发问，但从不对我的作画工具动手动脚。更多的时候会遇到热情、纯朴的居民，把一杯英国茶或印度茶轻轻地放在我身边的草地上，说我累了，该喝一点水了，并邀请我画完之后到他们家造访。我因而结识了众多的加拿大家庭，和他们谈加拿大、中国、建筑和美术。主人们会热情地带我参观家中的每一间房间，从地下室到顶层阁楼，从厨房到泳池，介绍他们的孩子们、猫和狗。我发现一般的家庭总有几十幅画镶在精致的画框里，点缀在所有房间、走道的壁面上，显示出加拿大民间普遍的、比较高的文化素养。自然，我有几十张画就是这样在主人真诚的恳求下卖给了他们。现在想来十分可惜。不然，这本集子便有二百幅以上的画作，而且，其中的很大一部分是我非常喜欢的作品。

在蒙特利尔两年，我参观了近百家画廊，目睹了各种流派的作品，得以理解和感受到西方艺术的内涵和所以然。在蒙市美术馆，大的展览一般为期三个月。其中如西班牙画家达利画展、印象主义画展等，使我有机会第一次看到印象主义所有大师和西方有代表性画家的原作。尤其使人感动的是，每逢周末，这些展览会的观众，总是排上几十米的长队购票；展览会场内秩序井然，绝不喧哗。不少残疾人也能坐着轮椅，顺着展览会为他们设置的坡道逐幅观赏。最后，在卖品部购买展出作品的图集或画页回家收藏。1991年11月21日蒙市美术馆扩建新馆开幕的那一天真是人海如潮，市民对文化活动的由衷热爱令人感动。在首都渥太华，国家美术馆建在国会大厦对面这样重要的地段。每逢周四可免费参观；总是有不少中、小学生成群结队在洁净的木地板上席地而坐，由老师逐幅讲解，给他们上美术课。此情此景使我认识到美育对提高全民素质的重要。

在蒙特利尔的日子里，我每天在法裔和英裔加拿大人的圈子里工作上班，下班后又到唐人街华人的圈子里购物和社交，经历着截然不同的文化和思维，长年累月亲身体验趣味迥异的东西方文化。这段经历在我一生中是难以忘怀的。每当看到自己一笔一划记录下来的关于蒙特利尔的图画，总是会使我怀念这座美丽的城市，怀念加拿大的建筑师同事们和无数生活在那里的中国同胞。我要感谢两年来对我的这些画作经常议论、建议和耳提面命的朋友们：他们是当时旅居在蒙特利尔的我国著名中国画家杨正新先生、姚奎先生，著名油画家汤沐黎先生、张颂南先生，香港著名超现实主义派油画家黄祥先生，加拿大著名抽象派画家雷兢先生和研究八大山人的专家、医生韩培元博士。

我要感谢我尊敬的老师、同济大学罗小未教授在百忙中为画集写导言。我要感谢我的好友、香港著名建筑师潘祖尧先生对我的热情鼓励和为画集撰写序言。我还要感谢一贯热情如火的青年挚友张在元博士从日本东京为画集寄来的题字。

感谢一贯地关心本书出版的同济大学张振山教授、香港建筑师罗昭宁先生和志趣相投的香港著名建筑师何弢先生。

最后，承蒙中国建筑工业出版社、王伯扬先生的厚爱，在当前严肃的出版业面临如此困难的市场经济条件下，慨然允诺出版这本书，我由衷地、从心底里表示十二万分的感谢。

潘玉琨

1994年12月10日于深圳

序

在学生时代，我还记得课程中有绘画一课。当时全班同学跑到英国著名雕塑家亨利·摩尔的工作室，在访问过程中，导师还叫我们用素描画出他的工作室及在花园中陈列的雕塑。所以我对他的作品，至今还有很深的印象。同时，课程中也包括了人体画和户外写生等。这些课程都是锻炼我们的观察能力，及对线条与实物关系的深入认识。无论我们所描绘的事物是人体、静物，抑或建筑物，如果它们的结构有完美的比例，在素描过程中，我们可以理解到精美比例的奥秘，更可增加我们对美观的认识。这是做一个好的建筑师的本钱之一。有了卓越的审美眼光，才能创作出美观的设计。

建筑设计，日新月异。如果建筑师要充实自己的审美能力，总该常常抽空去作些户外写生，观察大自然中的美景及新建筑物与周围环境的协调关系，提高自己的视觉经验，这样才能在设计工作上跟上潮流。现代的建筑师在外地考察，多用照相机把所见的事物拍摄下来，有时大部分时间就花在东奔西跑去猎景上，没有时间好好地观察周围的事物。这走马看花的考察，既无感性的认识，亦无理性的思考，结果没有机会吸收其中的精华，只剩下一些意义不大的照片，证明曾经到此一游而已。

1987年，我第一次被邀参加中国建筑创作小组在乌鲁木齐的会议。在会议过程中，组员各自介绍所设计的作品，其他组员就提出评论。我就是在这个国内罕有的一个学术交流场合，认识了玉琨兄。这几年来，玉琨兄经常把他所设计的作品照片寄给我，使我对他的设计心得略有认识。想不到最近得到他的约请，要我为他准备出版的一部建筑画册写序言，实在有受宠若惊之感。

综观玉琨兄的建筑画，给我留下许多印象：

首先，他的建筑画不是单纯的建筑本体写生画，而是可以当艺术品来欣赏。能将建筑物精确的外表造型移到纸上，这有透视学的知识和绘画的基本功底，就可以办到；但，要对建筑物经过观察分析，并通过大脑进行艺术加工而准确地、艺术地呈现在画面上，这就不是一件简单的事。

玉琨兄的画，抓住了每座建筑物的特征。他能选取某一建筑最具代表性的角度，重点刻划，充分地将建筑物之美表现出来；因此，这些画是十分引人的。也可看到，他在表现这些建筑物时，也揉进了自己对每一建筑物本身的感受。如仔细观赏，就不难发现，不同的建筑物，分别有着或富丽、或巍峨、或抒情、或寂静……的不同情调；特别是那些新旧对比的建筑物，又是别具一格，令观者窥见市貌的新发展，以及对古老建筑的精心保护。

其次，玉琨兄的画是以黑白线条完成的，从中也可以看到他对线条运用的精练程度。在那熟练的、连续不断的线条里所呈现的建筑画中，不但可看到有准确的美观外貌，也可在线条中看到他把握三度空间的能力，以及注意对质感和体积感的表现；而这些都是运用交错复杂的线条来完成的。

同时，玉琨兄的建筑画，善于处理宾主关系，所见的手法表现在对画面虚实、繁简、取舍、黑白、光影等的处理上。由于他能在同一画面的各部之间巧妙布局和处理，所以主体非常突出，而没有喧宾夺主之嫌。

印象特别深的是，玉琨兄在画作中能心、手、眼高度合一，在纯熟的技法中，妙用已提炼的线条，将建筑物的美表达淋漓尽致。而这项功力的取得，是由于他平时付出了很大的劳动。他选入画册的画，多是蒙特利尔的建筑写生。这批画作是他逗留加拿大时，经常抽暇外出写生而得到的。在短短的一年多时间里，能有此成绩，也足见他的勤奋精神。这批画是他的心血结晶，也将成为二十世纪蒙特利尔市建筑史的缩影和写照。

我希望玉琨兄的画册面世，能给建筑师们带来些鼓励，促使他们多利用空闲的时间，从事户外的素描活动，从而增进观察能力和审美意识。

潘祖尧

1993年4月于香港

导言

看到玉琨在蒙特利尔的写生，十分兴奋。

回想玉琨在大学念书时便喜爱绘画，并较能得心应手地以此来表达自己的设计意图。没有想到三十年后的今天他却不仅成长为一位有名望的建筑师，还成为一位出色的画家。

绘画对于建筑师来说犹如口才对于雄辩家一样。它不仅能如实与动听地表现思想，并能在表达的过程中促进思想的逻辑化与系统化，从而加深对表现对象的深层与全面理解。

玉琨的写生把我重新带到了蒙特利尔。在他的手下，蒙特利尔的街景，她的新旧并存并富于欧陆风韵——蒙特利尔可以说是北美最欧陆化的城市——的建筑，以及她的环境气氛、树木、花草，无一不栩栩如生地再现在我眼前，并使我不时会发现一些我原本没有注意到的特色。此外，他的画面构图与表现技巧也富于魅力，特别是在作为一位画家的印象性的提炼与作为一位建筑师的精确描绘的结合上更为感人。在这里，精细的雕刻与不同材料的质感都被简单的线条如实地刻划出来了。

《美丽的蒙特利尔》不仅是一本艺术画册而且是一本建筑设计参考书。

罗小未

1993年1月

目 录

D 市中心街景	
多美宁广场景色	1
自麦基尔大学校园看希尔布洛克大街 街景	2
巨大的城市综合体建筑	3
蒙特利尔市中心	3
市内住宅和城市综合体	4
肯尼迪总统大街街景	5
自麦基尔大学校园看希尔布洛克大街 街景	6
多美宁广场及张伯伦旅馆	7
希尔布洛克大街中部街景	7
蒙特利尔市中心一瞥	8
维格旧火车站酒店	9
皇家山下的高层建筑	9
蒙特利尔信托大厦	10
希尔布洛克大街东部街景	11
圣·乌本街鸟瞰	12
大学路上的古老建筑	12
贝利大街街景	13
希尔布洛克大街东部街景	14
希尔布洛克大街西部街景	15
古老的加拿大贝尔电话公司大楼	16
从麦基尔大学看希尔洛克大街街景	16
蒙特利尔街景	17
市中心圣公会大教堂及其附属高层 办公楼	18
皇家山边建筑群一瞥	19
维多利亚广场的格兰特旅馆和股票 交易大厦	20
希尔布洛克大街中部街景	20
市中心的玻璃幕墙现代建筑	21
市中心麦尚耐维尔街景	22
多美宁广场大厦与雕塑	23
维多利亚广场建筑群远眺	24
D 老蒙特利尔游览区	
老蒙特利尔街景	25
荷兰建筑风格的消防局，现为蒙特利 尔历史中心	26
老蒙特利尔街景	27
老蒙特利尔街景	27
老蒙特利尔一瞥	28
屹立于老蒙特利尔的阿尔特来德 大厦	29
老蒙特利尔街景	29
老蒙特利尔雪景	30
D 主要公共建筑	
加拿大帝国商业银行	31
蒙特利尔公共图书馆	32
市中心黛尔达公寓式旅馆大厦	33
演艺中心的皇家剧场	34
文艺复兴时期法国风格的蒙特利尔 市政厅	34
维多利亚皇家医院	35
希尔布洛克大街上现代建筑风格的 “假日酒店”	36
市中心道彻斯特大街街景	37
迪加丹综合体建筑群	37
现代建筑风格的路比富兹旅馆	38
1976年世界奥林匹克运动会体育场	38
麦基尔学院	39
维多利亚广场股票交易大厦	40
希尔布洛克大街西部的西山区公众 图书馆	41
建筑与雕塑	42
D 古老建筑	
潘菲尔德大街街景	43
圣·凯瑟琳大街街景	44
希尔布洛克大街上的古老建筑	45
皇家山西部住宅区古老的救火会及 其扩建	45
皇家山下古老的石砌建筑	46
西山图书馆	47
蒙特利尔古老石砌建筑	47
潘菲尔德路上的石砌建筑	48
D 景物、广场、小品、雕塑	
道彻斯特广场上的纪念碑	49
皇家山下汽车如潮的公园路	50
圣·路易斯广场装饰华丽的喷泉	50
爱特华德地铁站入口广场街景	51

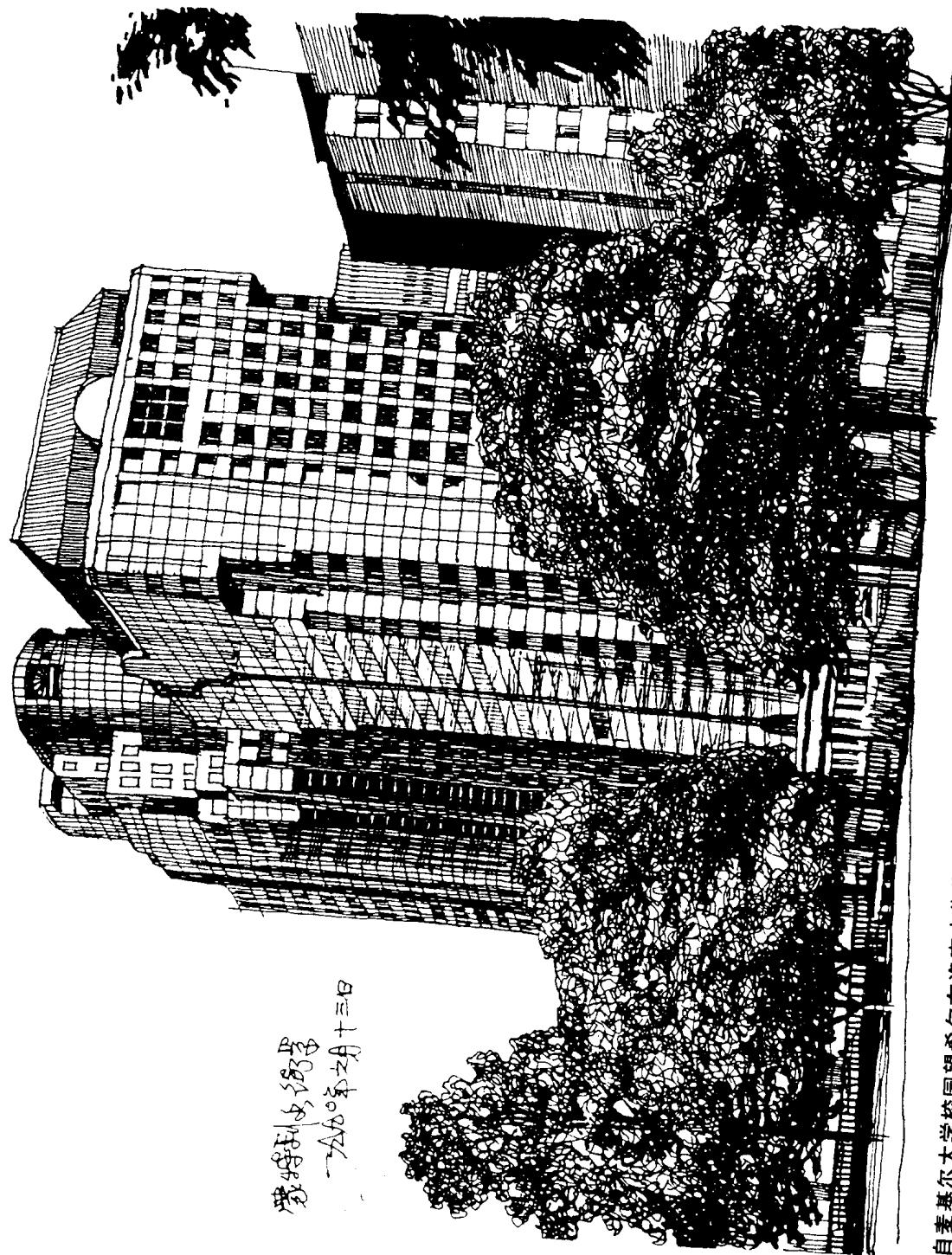
皇家山后住宅区街头小品	52	麦基尔大学校园(三)	78
蒙特利尔秋色	53	麦基尔大学校园(四)	79
老蒙特利尔—古典建筑细部	53	麦基尔大学校园(五)	79
道彻斯特广场上的雕塑	54	麦基尔大学校园(六)	80
市区老建筑细部	54	蒙特利尔诺特丹学院	80
道彻斯特广场上的纪念碑	55	麦基尔大学校园(七)	81
浓荫覆盖的蒙特利尔之夏	56	蒙特利尔的魁北克大学、与古老教堂 结合的现代风格教学楼	82
法国风格的圣·路易斯广场	57	③ 住宅建筑	
大雪下的蒙特利尔	57	皇家山西部住宅区住宅	83
蒙特利尔大学—雕塑	58	优美的皇家山西部住宅区	84
④ 教堂建筑		优美的皇家山西部住宅区	85
雪铁龙地铁站附近—教堂	59	皇家山西部住宅区住宅	86
蒙特利尔东部—教堂	60	圣·路易斯广场边众多的蒙特利尔 法国风格住宅建筑精华	87
玛丽皇后大教堂	60	蒙特利尔市内住宅	87
里奥纳列古地铁站附近—教堂	61	皇家山西部住宅区住宅	88
皇家山西部住宅区—教堂	62	皇家山西部住宅区住宅	89
乔奥加斯—维耐尔地铁站附近—教堂	62	皇家山西部住宅区	90
	63	大雪下的皇家山后住宅区	91
诺特丹圣母院前面广场有蒙特利尔 建城者马尚纳维尔的雕像	64	环绕圣·路易斯广场的法国式住宅	91
在老蒙特利尔的诺特丹教堂、蒙特 利尔的第一间教堂	64	夕阳下的皇家山西部住宅区	92
皇家山西部住宅区—教堂	65	皇家山西部住宅区住宅	93
白丽芳丹地铁站附近—教堂	66	圣·路易斯广场边的法国式住宅	93
西山住宅区—教堂	67	皇家山西部住宅区的春天	94
北美最大的天主教堂——圣约瑟夫大 教堂	68	皇家山西部住宅区住宅	95
红屋顶的佩雷斯拜特林教堂	69	皇家山西部住宅区	96
英美联合教堂	69	皇家山西部住宅区—瞥	97
皇家山西部弗兰克林会堂	70	皇家山西部住宅区的春天	98
希尔布洛克大道上的英文教堂	71	皇家山西部住宅—瞥	99
皇家山西部住宅区的教堂	72	皇家山西部住宅区住宅	100
圣·凯瑟琳大街上的圣公会大教堂	73	皇家山西部住宅区加拿大式住宅	101
诺特丹圣母院	74	皇家山西部住宅区住宅	102
⑤ 大学建筑		皇家山西部住宅区住宅	103
蒙特利尔的魁北克大学教学楼，在原 有教堂周围发展	75	皇家山西部住宅区维多利亚式住宅	104
麦基尔大学医学院大楼	76	皇家山西部住宅区维多利亚式住宅	105
麦基尔大学校园(一)	77	大学路街景	106
麦基尔大学校园(二)	77	蒙特利尔市内住宅	107
		地形起伏的皇家山西部住宅区	107
		皇家山后住宅区住宅	108

市内住宅	109	皇家山西部住宅区住宅	119
市内法国式住宅	110	希尔布洛克大街东部街景	120
市内住宅	111	9 室 内	
皇家山西部住宅区维多利亚式住宅	112	皇家山商场中庭	121
环绕圣·路易斯广场的法国式住宅	113	皇家山商场中庭室内圆弧形楼梯	122
形式多样的皇家山西部住宅区住宅	113	皇家山商场中庭	123
麦基尔大学对面的住宅	114	股票交易大厦的室内景致	124
市内住宅	115	皇家山商场中庭	125
环绕圣·路易斯广场的法国式住宅	116	好运广场中庭	125
皇家山西部住宅区住宅	116	位于迪加丹综合体内部的蒙特利尔 最大地下街中庭	126
地形起伏的蒙特利尔住宅街景	117	位于演艺中心下部的地下街	127
皇家山西部住宅区的英国乡村式住宅	118	皇家山商场中庭	128

市中心街景

多美宁广场景色

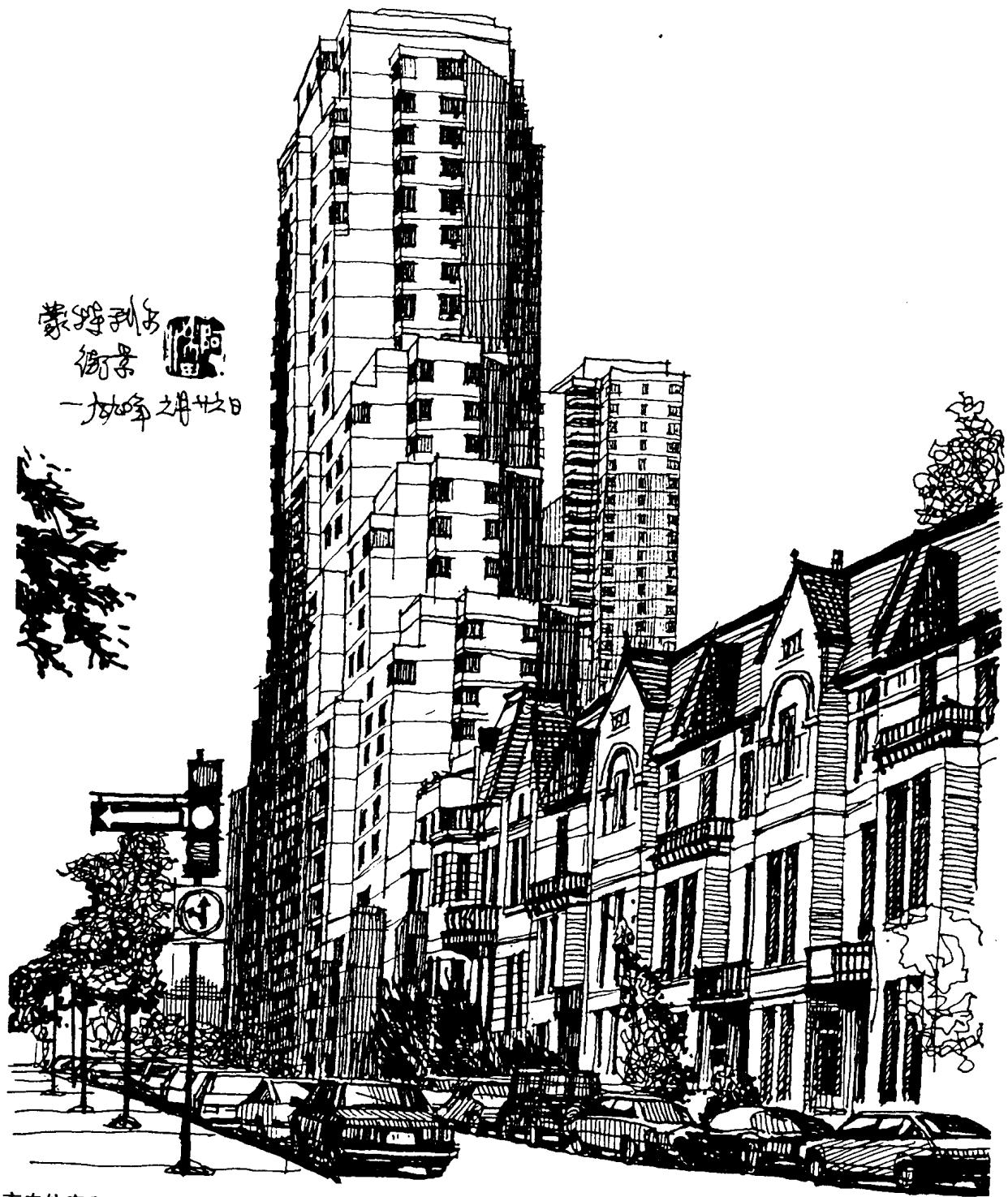
自麦基尔大学校园望希尔布洛克大街街景

巨大的城市综合体建筑

蒙特利尔市中心

市内住宅和城市综合体