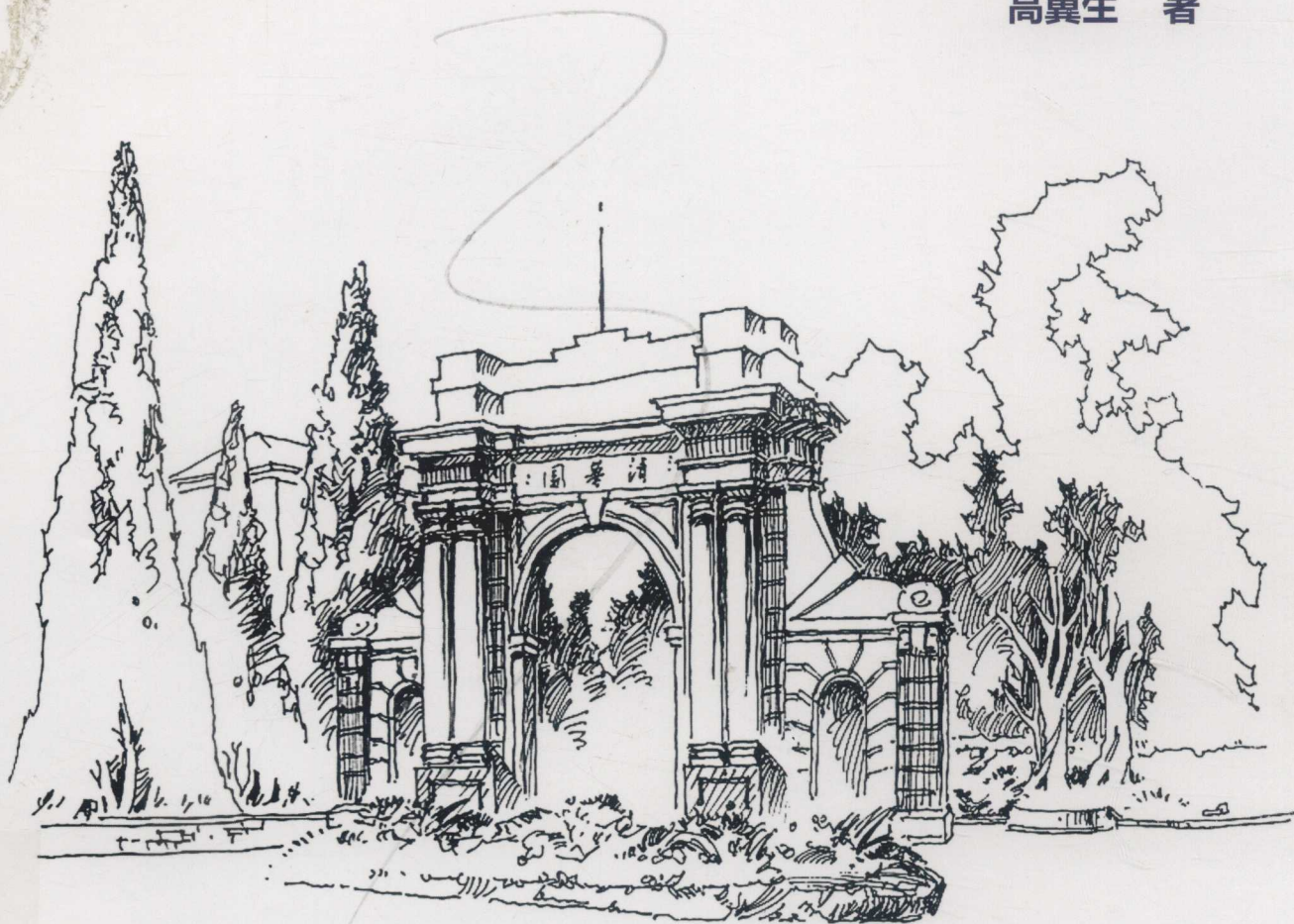

高冀生钢笔建筑速写解析

高冀生 著

建筑大师梁思成教育思想的传承者
清华大学建筑学院资深教授亲笔绘制

60幅中国国家博物馆馆藏原作
200余幅精心挑选作品全收录

上海人民美術出版社

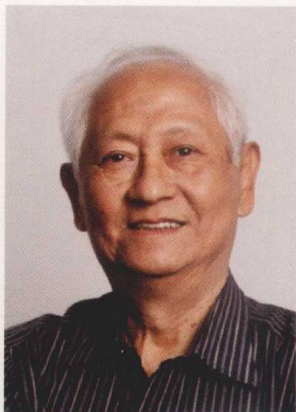
高冀生

The Analysis
of Pen Architecture Sketch

钢笔建筑速写解析

高冀生 著

上海人民美術出版社

高冀生 清华大学建筑学院资深教授；清华大学建筑设计研究院前院长、顾问总建筑师；国家一级注册建筑师。

作者介绍：

1937年生于北京，男，汉族，中共党员；1955年考入清华大学建筑系，学制六年；1961年毕业，获优秀毕业生金质奖章；留校任教至今。主讲专业课：《图书馆建筑设计》《大学校园规划设计》《职业建筑师基本知识》《快速建筑技法与快速设计》；1984年～1991年同时兼任：清华大学建筑设计研究院院长、基本建设处处长和清华大学校园规划委员会委员。2004年～2007年应香港大学聘请，在香港开课《中国建筑师业务与中国建设程序》，每期全课时为128小时。

现还兼任：云南大学首席顾问、云南财经大学特聘顾问、国防大学防务学院高级顾问、西南林业大学首席高级顾问。

此外，还兼任：国家教育部校园规划专家咨询委员会专家委员、国家住建部《强制性条文》管理委员会专家委员、中国图书馆学会建筑专业委员会专家委员、中国国际工程咨询公司专家委员会专家委员、北京市政府专家库建筑工程评标专家、福建省政府专家库建筑工程评标专家。

图书在版编目 (CIP) 数据

高冀生钢笔建筑速写解析 / 高冀生著. -- 上海 : 上海人民美术出版社, 2019.5

ISBN 978-7-5586-1229-9

I. ①高… II. ①高… III. ①建筑画—钢笔画—速写技法 IV. ①TU204.111

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 054142 号

高冀生钢笔建筑速写解析

著 者：高冀生

策 划：姚宏翔

统 筹：丁 雯

责任编辑：姚宏翔

特约编辑：孙 铭

修 图：周卫明

封面设计：宋 燕

技术编辑：季 卫

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

邮政编码：200040)

印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16 印张 14.5

版 次：2019 年 5 月第 1 版

印 次：2019 年 5 月第 1 次

书 号：ISBN 978-7-5586-1229-9

定 价：78.00 元

目录

前言	4
序言	6
第一章 我与清华的故事	19
第一节 钢笔建筑速写概述	19
第二节 钢笔建筑速写的发展过程	19
第三节 钢笔建筑速写的定位与认识	25
第二章 钢笔建筑速写的基本特征	36
第一节 钢笔建筑速写的基本要求	41
第二节 画好钢笔建筑速写的基本要领	41
第三节 钢笔建筑速写的基本规律——『铁画银钩』	49
第三章 如何画好钢笔建筑速写	55
第一节 手要勤，画才新	62
第二节 评析案例，纠正误区	62
第四章 钢笔建筑速写的分类技法	95
第一节 白描速写	103
第二节 写意速写	104
第三节 瞬时速写	112
第四节 随机速写	124
第五节 精细速写	127
第六节 留白速写	191
第五章 钢笔淡彩建筑速写	200
后记	230

值此清华大学建筑学院建院 72 周年之际，谨以本书献礼，以飨建筑学的师长、同事、朋友、老师、同学及绘画爱好者们。

高翼生

The Analysis
of Pen Architecture Sketch

钢笔建筑速写解析

高翼生 著

上海人民美術出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录

前言	4
序言	6
第一章 我与清华的故事	19
第一节 钢笔建筑速写概述	19
第二节 钢笔建筑速写的发展过程	19
第三节 钢笔建筑速写的定位与认识	25
第二章 钢笔建筑速写的基本特征	36
第一节 钢笔建筑速写的基本要求	41
第二节 画好钢笔建筑速写的基本要领	41
第三节 钢笔建筑速写的基本规律——『铁画银钩』	49
第三章 如何画好钢笔建筑速写	55
第一节 手要勤，画才新	62
第二节 评析案例，纠正误区	62
第四章 钢笔建筑速写的分类技法	95
第一节 白描速写	103
第二节 写意速写	104
第三节 瞬时速写	112
第四节 随机速写	124
第五节 精细速写	127
第六节 留白速写	191
第五章 钢笔淡彩建筑速写	200
后记	230

值此清华大学建筑学院建院 72 周年之际，谨以本书献礼，以飨建筑学的师长、同事、朋友、老师、同学及绘画爱好者们。

前言

2016年元月，中国国家博物馆举办了“高冀生钢笔建筑速写画展”，展出画作140幅，作画时间跨度为1977年至2015年。展后，中国国家博物馆有选择地收藏了60幅，颁发了正式收藏的证书。

近40年来，我持续用钢笔作画、教画，逐渐形成了自己的画风与认识。通过这次展览，对多年积累的数百张画作，作了较系统的总结，又有了些新认识。随着作画速度与模式的不同，表述的基本技法也会有不同，这是有规律可循的。为此，主要以展出的画作为例，作些较为具体的分类速写技法的解析，以求再形成一册钢笔速写参考书，以飨后人。

本次个人画展由国家博物馆吕章申馆长亲自主持，其规模之大，领导之重视，我是没有想到的。策展、布展动用了数十人，精心策划，反复推敲，快速设计，立体布展，展出的效果十分成功。春节期间，参观人数超过万人，展期由原定三周增加一倍。这正说明了办展面向大众，释放了积极的文化能量，适应了群众对文化的渴求。我亲眼看到很多小朋友席地而坐、当场学画，特别感动。我的体会，这次展出成功的主要原因不是画作本身的水平，而是它适应了社会文化的需求，宣扬了某些学科的治学精神，传承了某种专业的基本功。

我只是开始画建筑速写的时间较早，持续作画的时间较长，覆盖中外建筑面较宽，又加上我在清华大学主讲这门课，教的学生较多，据不完全统计，上过我这门课的中外学生超过2000人，因此才促成了“高冀生钢笔建筑速写画展”。

我的恩师吴良镛院士很支持这次展览，他连夜赶写了一幅题字，内容是“铁画银钩、匠心独运”。前一句“铁画银钩”中的“铁画”指的可能是用钢笔画的画；“银钩”是什么意思，起初我不太懂，后来我查了资料，琢磨再三，觉得“银钩”讲的可能是画作本身的勾勒比较美好的意思。后一句“匠心独运”可能是对我的肯定吧。

我体会恩师的题字，既是肯定，又有激励，意义深刻，要牢记在心；恩师的文笔功力也是十分了得，字字意义深刻，更是值得我学习。我非常感谢吴良镛先生的题字，展览会上将它挂在了第一幅的位置。

本书文体有意穿插一些相关故事，以求内容更加饱满，与我以前曾出版过的三本技法教材互补，可供同行们、建筑学专业教学和美术爱好者参考使用。

高冀生

2018年3月

恩师吴良镛先生的题字

我在展厅现场

我在现场介绍画作

参加开幕式的专家、领导祝贺高冀生作品被国家博物馆收藏

序言

我与清华的故事

我是1955年考进清华大学的，我很想学建筑，高考的六个志愿中，我都填的是建筑系。当时，清华大学对报名建筑学专业的考生要求很严，入学后还要加试美术，合格的才能上建筑系。我虽然很小就喜爱画画，但是没有条件在课外专门学美术，因此考前临时向同学借了一支2B铅笔，就进考场了。考题是画一只双耳白陶罐的素描作品，这是我第一次画素描，成绩不太理想，只得了5-，但是达到了录取分数线，被建筑系录取，此后才有机会系统地学习素描、水彩，以及速写等。我的有关美术、建筑、工程等多方面的知识，都是在建筑系学习了六年后，才得到的。我很感恩清华大学和建筑系，因此，我坚持在清华大学工作到退休，现仍在清华继续发挥余热。

故事一 第一次见到系主任

我进建筑系的班号是建一班。入学后不久，我们北京同学陪外地同学去逛颐和园，当转到谐趣园时，见一位画家正在池边画水彩画，荷塘荷叶画得真棒，大家就围过去看，还不停地议论着。不一会儿，我停下笔来问：“你们是哪个学校、哪个系的？”同学们自豪地回答：“是清华大学建筑系的。”我又问：“系主任是谁？见过吗？”有人说：“是梁思成先生，但没见过。”这时，画家满脸笑容地用手中的画笔指着自己说：“我就是梁思成。”同学们先是惊讶，接着热烈地鼓起掌来，抢着与系主任亲切地握手。这就是建一班与系主任梁先生第一次愉快地会面，至今仍历历在目，留下了永久回忆。

这次会面给我的印象很深，感觉梁先生不仅是心中早已崇敬的建筑大师，还是一位勤奋的大画家。因为当时的梁先生正在生病，住在颐和园疗养，养病期间还在坚持作画，真让我钦佩至极。这正是我们学习的榜样。

由于有如此传奇般的会面，建一班同学此后就与梁先生常有来往，不少同学都到梁先生家做过客，师生切磋建筑、增长知识，谈笑风生、其乐融融。

1961年，当我们班毕业时，梁先生还把当年在谐趣园画的那张水彩画送给了我们班的黄汇同学。我认为这既是留念，也是对同学们的期望与激励。后来，我也有很长的一段时间，经常去写生、画水彩画。

经黄汇同学同意，将梁思成先生在绘画上的题字发表如下：

六载师生谊，巧从此画始。
昔日双辫垂，转瞬一匠师。
胜蓝青出蓝，苗壮老农喜。
惜别语万千，莫负吾党企。

建一班同学在校园内与梁思成先生畅谈古建筑

故事二 随机速写，养成习惯，必有大益

梁思成先生是系主任，日理万机，也同样还要给学生上课，我就曾经聆听过他的各种课程。他讲课的特点，一是基本不拿稿子，表达自如，十分亲切。二是讲话很风趣，穿插不少故事，非常生动，所以他提出的观点很容易被接受。我记得一年级时，梁先生讲课说了一个小故事，是他与杨庭宝先生一同在北京饭店开会时发生的事。那时开会是一人同住一间，他们发现所坐的沙发很舒服，就不约而同地拿出随身带的小尺测量，并记录下尺寸。从此，要求同学们每人也要准备一个小速写本、小尺子，随身带，看见好东西，就随时写写画画测量记录下来。养成习惯，必有大益。我是听话的学生，于是照办了，近60年，笔不离手，不断写写画画随手做记录，对增长知识，扎实动手能力，大有裨益。

故事三 系主任来家审阅速写本

大约在80年代，突然有一天我家响起了清脆的敲门声。开门一看，吓我一跳，站在门前的竟然是当时的系主任吴良镛教授，恩师亲自拜访，受宠若惊。吴先生进门就说：“听说你画了不少速写，拿来看看。”我听令，翻箱倒柜，找出一大摞速写本和画夹子，请吴先生审阅。

吴先生看得很仔细，每张每页都看过，但速度很快，只偶尔在某些画面上短暂停留。记得吴先生看到1977年画的《济南车站》时作了简单的议论，全部看完后，也只是轻声地说了“嗯，还可以”就匆匆地离去了。至今我也没搞清楚那天吴先生到底为何而来，但我知道这肯定是恩师的关心和关照，我很感动！能得到恩师“还可以”的评价，已是很可以了。我只能加油再加油，努力再努力。

建一班同学在梁思成先生家做客，切磋建筑，在场同学自左向右：
黄汇、陈伟光、方展和、高莺

1961年先进集体，金奖优秀毕业生魏大中、高冀生、方展和、刘益蓉

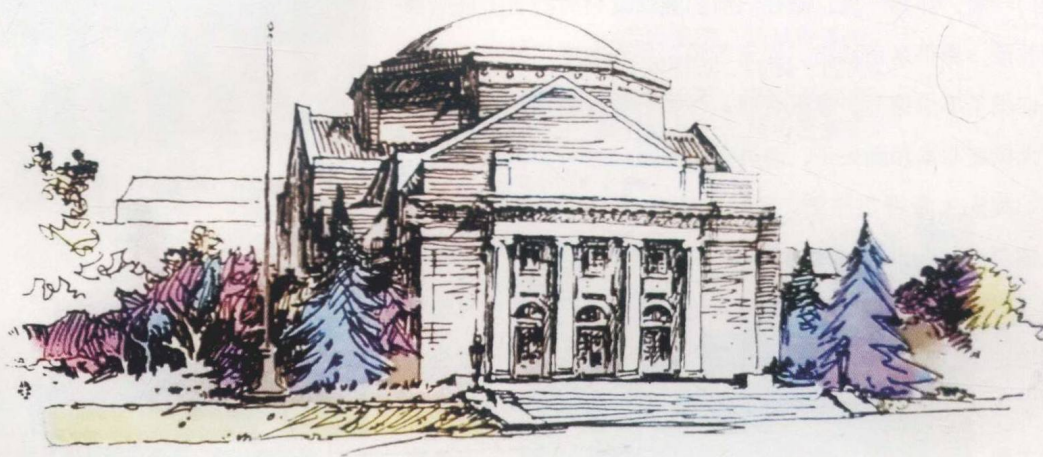
故事四 清华十景

这次展览前的十张安排的都是清华校景，因为我是清华人，在清华工作生活了一辈子，我热爱清华，另外我也想宣传一下清华的建筑。民间传说清华有十景，到清华旅游观光都要参观。我画了不止十个景点，所以就斗胆取名为《清华十景之一》。

我画的清华建筑速写，多是学校制作对外礼品用的画，所以比较用心，一幅画作要画好几遍，挑最上眼的交给校办选用。如清华研制的钛板画，就是把我画的校景速写画刻在钛板上，然后装上木质画框，做成对外礼品。这样的礼品很有意义，因为钛板是清华的专利，作画的人是清华的教授。这种能代表清华的礼品很受人们的欢迎。

作为礼品的清华建筑速写钛板画

作为礼品的清华建筑速写钛板画

清华十景——《清华学堂正面》1990年作

清华学堂建成于1911年，是清华学堂时代的主要教学大楼，设计者是美国著名建筑师墨菲。

1946年，梁思成先生来清华大学任教，就在此处创办了建筑系，内有专用教室、美术教室、实验室、老师办公室等。二楼中央房间就是梁先生的办公室。我在建筑系读书六年，就是在此度过的。90年代遭地震，学堂毁坏较严重，后全面加固，才保留至今。

《清华学堂正面》画作曾是学校对外的礼品用画之一，大家觉得它比较能够代表清华大学的校景。

清华学堂也牵系着曾在这里学习过的建筑系老同学们深切的怀旧情结。希望通过精细作画表达出我们这些老校友们对母校的浓厚情谊。

画作从技法分类上讲，属于留白速写，画面上大量留白，计白当黑，建筑主体十分突出。完成此画作可以总结两点体会。

1. “美在门头”。清华学堂建筑上的艺术处理采用了文艺复兴后期的造型手法，立面上出现了孟莎屋顶、双券窗、三心门券等，比古罗马、希腊建筑的风貌更活泼、更优美、更有亲和力。作画时，我就要抓住这个特点，精心刻画，其余均有所概括与省略。

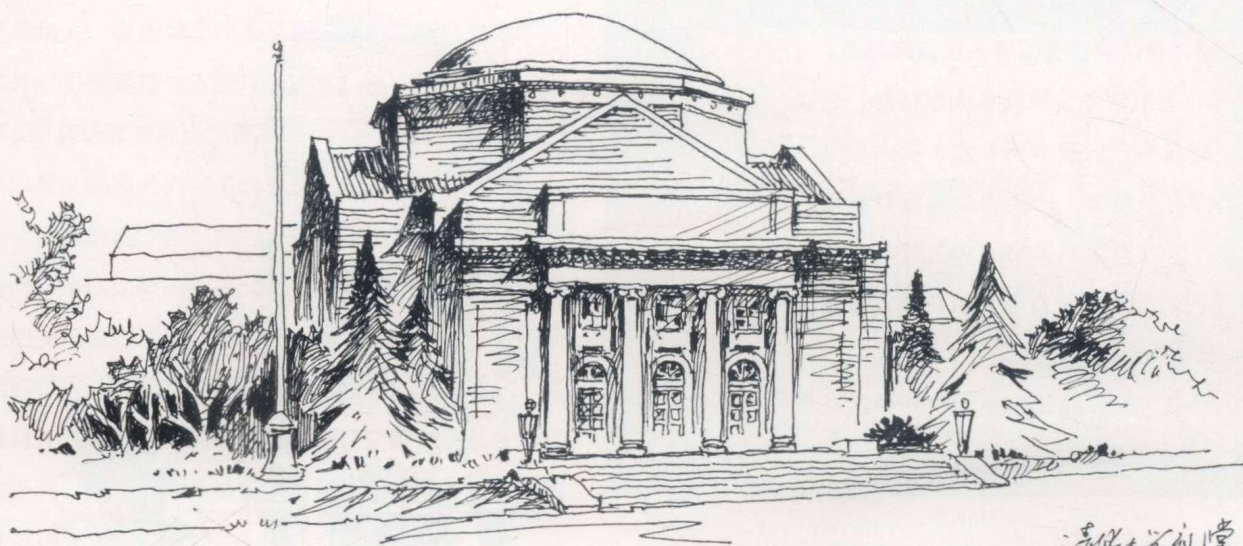
2. “神在双眸”。门头上的双券窗，就像人的一双眼睛，要把这个门头画好，首先就要把两个眼睛画好，眼睛有神了，门头就美了。

情在延年
精心刻画
效果生动
双侧留白
神在双眸
美在门头

《清华学堂正面》

1990年作
中国国家博物馆收藏
留白速写

清华大学礼堂
91.3.91 冀

环境
优美
质感
明确
重视
形准
精细
速写

《清华大学礼堂》

1991 年作
中国国家博物馆收藏
精细速写

清华十景——《清华大学礼堂》1991 年作

大礼堂是清华十景之一，此画作也是学校对外礼品用画，属于精细速写，特点是：重视形准，质感明确，环境优美。画作对红色的清水砖墙作了概括的描述。整体线条比较流畅、疏密合适，光影明确、衬景生动，大胆退晕，赋予画面一定的艺术处理，使得成画效果更增添美感。

清华大学=校门
91.11.9. 冀北

清华十景——《清华大学二校门》1991 年作

清华二校门原名大宫门，是清华学堂时代的大校门。后来清华大学向四周扩展，把大宫门包到校园中心，就被称为二校门了。

这次国博展出后，颁发收藏我的 60 幅画作的证书封面就选用了此画作。我觉得它能代表清华校景的面貌，也是清华对外礼品用画。

众所周知，这些年到清华来参观的人成千上万，每次来者第一件事，都是要看看二校门。

校门既是学校的名片，又是学校的标志，也是校园文化内涵的集中表现。所以建筑师在做校园大门的规划设计时，都很认真，不敢小视。这张画作，作画十分用心，先后画过多张，从中选优。关键是形态要准确，线条讲究多变化，景和物能分出层次。

主
次
分
明

线
条
讲
究

形
准
为
要

精
细
速
写

《清华大学二校门》

1991 年作
中国国家博物馆收藏
精细速写

清华十景——《清华大学闻亭》1993 年作

闻亭是清华园的老建筑，建清华学堂的时候就有。抗日战争胜利后，学校复原北上，后来为纪念闻一多先生，将此亭定名为闻亭。因为里边有口大钟，又被称为钟亭，早年我念书就是听着这里的钟声上下课。“文革”期间，这口大钟被摘下，后来又拉回来归位，但不再敲了。在闻亭南侧山坡下，还立有闻一多先生的塑像。

这个亭子是中式古典六角亭，古色古香。我作画的立意就是想写实加写意，建筑尽量如实表达风貌，周边衬景力求表达环境氛围，带有写意性质，亭侧一棵老树尽量画得苍劲有力，背景如此处理使建筑性格更为突出，环境氛围更为适宜。

闻一多先生是一位坚强的文人、教授，纪念他的亭子要有性格，这样的刻画不仅客观地表达了景物的苍劲，也传达了 my 感受。

表达氛围
有远有近
突出性格
有粗有细
重视造型
写实写意

《清华大学闻亭》

1993 年作

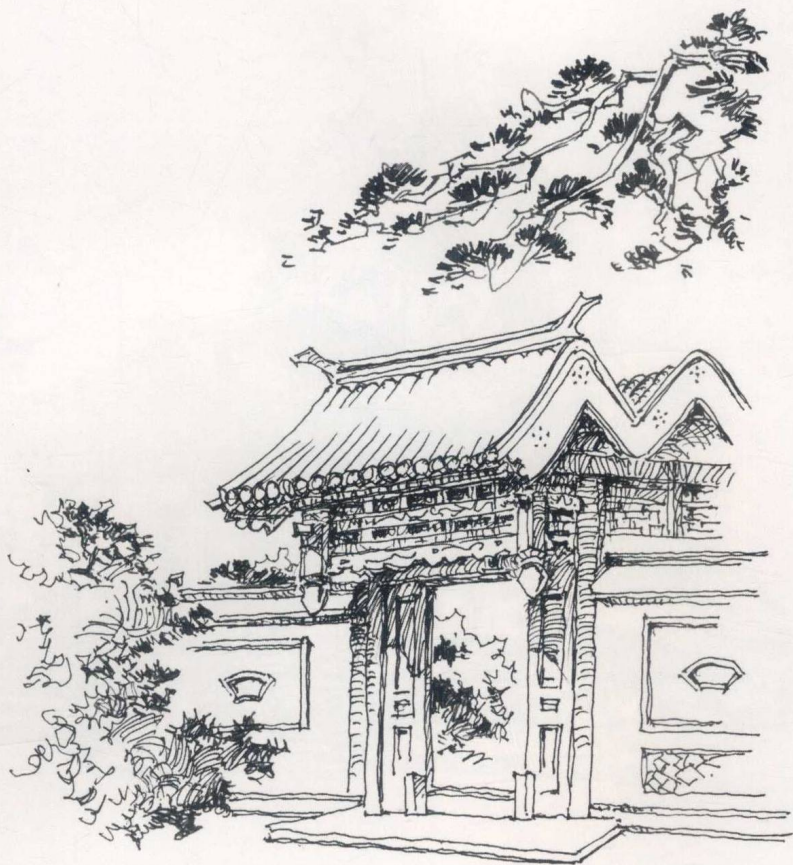
中国国家博物馆收藏

精细速写

清华十景——《清华古月堂》1987 年作

古月堂也是清华的老建筑，在校·
之前就有，老师也在我们上中国建筑史
课的时候讲过。这个中国古建筑的入口
垂花门，是在北京古建的垂花门中最好
的两个之一，还有一个是颐和园长廊起
步的垂花门。

我个人认为古月堂垂花门比颐和园
的垂花门还漂亮，主要是因为它比例好、
造型好。我很喜欢它，早在 1987 年就画
了，因为画它对掌握古建比例、尺度的
学习大有好处。它的檐部有精细的装修
和红红绿绿的彩画，复杂的彩色效果用
黑白色调不好表达，我就把线条排列得
疏密有秩，求得变化多样，有似光感，
也算与实际状态有所呼应。

巧在写意
有光有影
质感强烈
表现色彩
凸显造型
尊重比例

《清华古月堂》

1987 年作
精细速写