

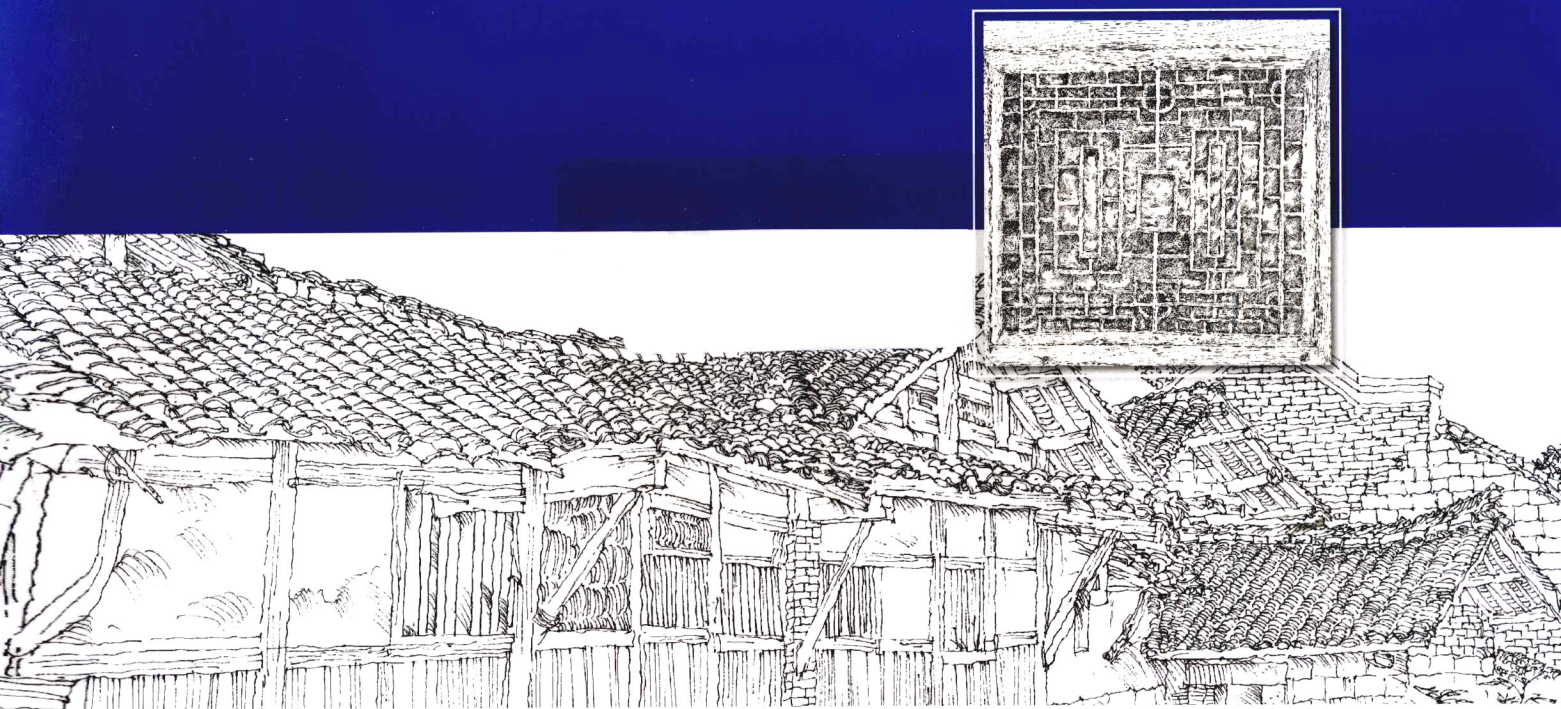
全国高等院校应用型人才培养规划教材·艺术设计类

丛书总主编 张小纲

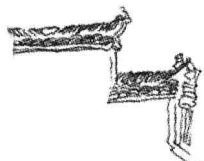
传统 民居建筑线描写生

主 编 欧 涛

副主编 王玮璐 黄 治 沈 竹

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

传统民居建筑 线描写生

欧 涛 主 编
王玮璐 黄 治 沈 竹 副主编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

线描写生是最基本的造型艺术训练方法之一。作为一种富有魅力的艺术表现形式,它借助线条的起伏变化深入细致地描绘生活和自然景象;作为设计学专业的基础课程,传统民居线描写生教学主要培养学生掌握线描写生的构图法则、景物的透视关系以及线条的变化规律的能力,同时锻炼学生的造型能力。本书通过大量优秀线描作品呈现,结合写生示范与点评,通俗易懂,既能培养学生的动手能力,又能提高学生学习线描写生的兴趣,通过线描写生表达对生活和自然的情感体验。

图书在版编目(CIP)数据

传统民居建筑线描写生/欧涛主编. —北京:北京大学出版社,2012.5

(全国高等院校应用型人才培养规划教材·艺术设计类)

ISBN 978-7-301-19025-8

I. ①传… II. ①欧… III. ①民居—建筑艺术—写生—高等学校—教材 IV. ①TU241.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 115558 号

书 名: 传统民居建筑线描写生

著作责任者: 欧 涛 主编

策 划 编 辑: 邱 懿

责 任 编 辑: 邱 懿

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-19025-8/J · 0383

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 子 信 箱: zyjy@pup.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62754934 出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

889 毫米×1194 毫米 16 开本 8.25 印张 217 千字

2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: (010)62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

序 言

传统民居在建筑历史上出现得最早、分布最广，是中国传统建筑中最基本的类型。不同的地域气候和生活方式，不同的生活习惯和文化艺术，造就了朴素耐用、灵活多变、实用性强的多种住宅建造形式，从天圆地方、等级森严的四合院，古朴粗犷、端庄稳固的羌族雕楼，依山傍水、轻巧玲珑的吊脚楼，到白墙灰瓦、轻幽淡雅的江南水乡，都是民间传统建筑艺术的瑰宝。然而，由于无知和偏见，大量具有保留价值的传统民居，大批富有特色的民居建筑被相继损毁破坏，民居的历史特征和传统风貌渐失。

应该感到欣喜的是，近些年来，对乡土建筑、乡土文化的保护逐渐引起各级政府的重视，保护民居文化开始成为社会的共识，一批批传统民居得到有效保护，各级地方政府也把保护民居、发展旅游经济，为当地民众谋福祉作为自己的责任，传统民居原有面貌逐渐得到恢复，传统的人文环境和生活形态渐次展现，开始成为人们放慢紧张压抑的生活节奏，追求古朴幽静的乡土意境，寻找逝去家园的理想去处。

笔者从事教学工作多年，在长期的教学过程中也积累了一些表现传统民居建筑的写生作品，在大学教授户外写生、手绘表现技法、专业考察等课程，带学生外出写生发现各地古镇、古村落、传统民居开始得到当地政府的保护及规划，甚感欣慰。通过线描写生的形式来研究传统建筑造型、结构关系、空间层次、不同材质、环境变化等。在写生过程中，培养学生对传统民居的正确观察和理解，使学生认识到传承和保护中国经典传统民居建筑，也是青年一代义不容辞的责任，通过传统民居线描的写生还能锻炼学生画面的驾驭能力，表现能力和形象记忆能力，加强对传统建筑的直观感受，提高艺术修养，从而感受传统建筑和环境的关系、研究自然界的变化规律。

在实践中总结出画好传统民居建筑线描写生的一点体会和经验，希望能对从事艺术设计的学生有所帮助。由于水平有限，书中若有不妥之处，望得到大家的指正。

欧 涛

2012年4月

目 录 CONTENTS

序 言	1	
一、线描写生的概念	1	
二、线描写生	6	
三、单体景物的描绘	10	
四、构图形式	12	
五、线描写生绘图步骤	13	
六、慢速写生绘图步骤	17	
七、快速写生绘图步骤	21	
八、记忆默写	24	
九、临绘借鉴	24	
十、透视规律	25	
十一、工具材料	28	
十二、线描写生作品赏析	29	
		6 (一) 线描
		7 (二) 构图
		10 (一) 树木
		10 (二) 古建筑
		11 (三) 石块与砖墙
		12 (四) 小青瓦
		12 (五) 木结构房子
		12 (一) 垂直构图
		12 (二) 水平构图
		13 (三) 三角形构图
		13 (四) 倾斜构图
		13 (五) 对称构图
		13 (六) “S”形构图
		13 (一) 作画步骤
		14 (二) 视点选择
		14 (三) 细部刻画
		15 (四) 配景的目的
		15 (五) 线描写生画面配景
		15 (六) 配景要点
		16 (七) 前景安排
		16 (八) 气氛渲染
		25 (一) 基本概念
		31~74 1. 欧涛作品
		75~94 2. 王玮璐作品
		95~111 3. 黄治作品
		112~121 4. 沈竹作品

一、线描写生的概念

民居建筑线描写生是以客观对象为基础，以线条的表现形式精确细致地描绘出客观对象的形态和变化的一种画法。通过线描写生的训练能培养作画者敏锐的观察能力和迅速把握对象特征的能力，既是从事设计专业必需掌握的重要绘画手段，也是体验生活、纪录生活、积累素材的重要途径。

1. 线条的表现

线条是人类创作出来的多功能的绘画表现手段，是抽象思维结合形象思维的产物。线描写生是将线条的形式感和物体的造型结合起来的绘画方式。

线条是造型艺术重要的表现形式，线描写生在绘画造型艺术里是以线条为主的表现方法，有慢速和快速

两种表现形式。不仅可以表现有形物象也可以表现无形的意象。

以线条为主的线描写生有时也并不完全排斥点和面，有些画者常喜用一些点来活跃画面，用一些面来辅助形体，是作画者将自己的认识理解和情感赋予所表现的物体以艺术化的主观意向。

2. 个性语言

艺术作品和线描写生作品都是需要个性的，没有个性的艺术作品和线描写生作品是缺乏感染力和生命力的。作品里包含着作者强烈的个性语言和风格，是作者情趣、修养、意念、技法、阅历和感知的综合体现。

造型艺术中创造艺术形象的手法是多种多样的，如绘画借助于色彩、明暗、线条、解剖和透视，雕塑借助于体积和结构等。通过长期的艺术实践，形成了这些造型艺术各具特色的艺术语言，并决定了这些艺术各不

相同的表现法则。民居建筑线描写生与其他种类的视觉艺术并没有本质上的区别，也有丰富多彩的表现形式。

3. 线条的练习

线条是传统民居建筑造型要素中最基本的表现形式，如何运用线条来表现客观事物在写生中非常关键。在建筑线描写生绘画中，线条具有重要的作用和意义。

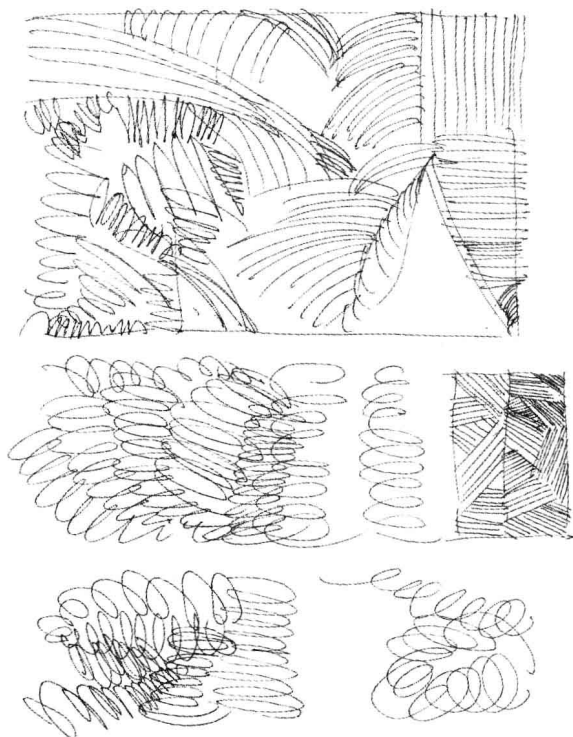
我们知道，在自然景物中，实际上不存在景物线条轮廓，其线形表现是人们主观创造出来的。在民居建筑线描中涉及的线条，抽象且无生命无内容，却能充分体现客观景物的形体、结构与精神，它被赋予表达形体和空间感觉的职能。

因此，在传统民居建筑线描写生过程中，要大胆地尝试使用各种线条来表现对象，体会不同线条再现对象的感觉，充分利用线条的疏密、轻重、节奏对比来把握画面的整体效果，加强线条的灵活性和多样性，使画面产生美感。

4. 基本线条和运笔的训练

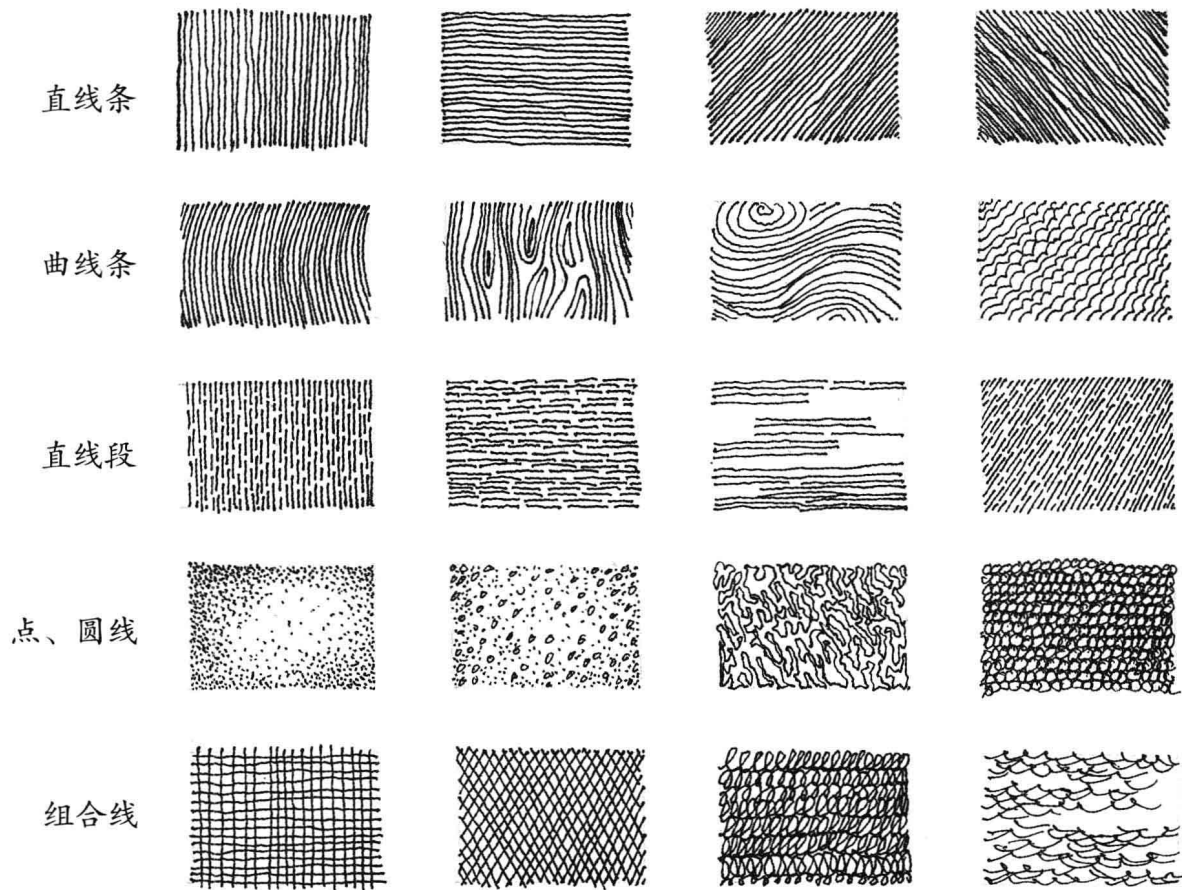
在训练线描写生之前，首先要对线描的基本方法有所认识，并能熟练地运用一些基本线条，从基本的横直竖斜线条开始。线条要求有力度有变化，从慢到快、起笔收笔、粗细虚实、快慢急速，要练出线条的活力、韵律和美感。

其次，要训练画一些圆形、方形，从认识形体结构出发，学会较稳地控制线条。初学者往往画线条容易“飘”，或者线条感觉不到位、生涩，没有连贯性。这一阶段要加强线条的基本训练，直到熟练为止。在线描写生过程中，各类民居的特点不一样，线条的处理和表现也不一样。要表现不同民居的特点，应运用不同的线条进行组合处理，加强线条穿插疏密对比，体现民居的结构和空间关系，使民居符合写生的规范，画面生动而具有线描艺术的感染力。在线条的训练中，无论是长线、短线、圆弧线，还是粗线和细线，均可以以不同的形态结合随意表现。其目的就是通过不同线条的综合练习，将线条的感觉训练出来。慢速线描写生时间相对较长，要仔细观察研究客观对象的形体、结构、空间关系，训练较好的造型能力。传统民居建筑线描写生主要运用线条的起伏、节奏、韵律、粗细变化，依靠线条的穿插关系、疏密关系组成不同的层次来表达民居建筑的空间感、体积感，从而明确画面的主次关系。快速写生要求在一定的时间内概括生动地表现客观对象，突出主体，这就要求作画者线条表现力强，落笔准确肯定。线描写生在原理上与绘画速写大致相同，在认识观念上，民居建筑线描写生相比绘画速写更注重分析和理解，表现客观对象要具体仔细、准确到位，也更为注重空间的变化，强调透视感，强调对客观对象结构的理解，强调把握空间尺度，同时更注重结构、比例关系。

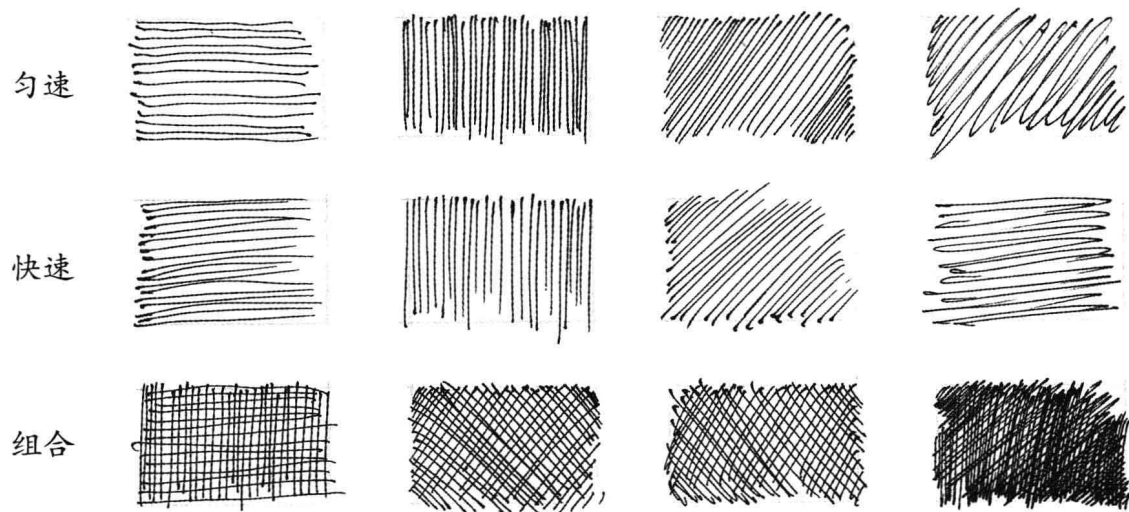

不同形式的线条组合会产生不同的视觉效果，如下图所示。

自由快速的线条感觉自然流畅、生动活泼，如下图所示。

慢速和快速结合训练是提高造型能力的有效手段,长期坚持能有一定成效。较好的造型能力也应是画好建筑线描写生的前提条件。

训练描绘各种形体组合对民居建筑写生很有帮助,很多民居建筑造型都是由一些几何形体组合而成的。对于这些由各种几何形体组合而成的民居建筑造型,从表现石膏几何模型和静物入手,通过分析各种不同静物的造型及特点训练造型能力,再来描绘建筑物就会感到轻松许多。

5. 体验生活, 积累素材

运用绘画的表现方法组织协调画面的技巧和能力,这是线描写生的基础,掌握了这种技巧和能力也就掌握了民居建筑线描写生的一般规律。只有如此才可能做到熟练地观察对象、

经营构图和进行画面的艺术表现。同时,线描写生也是收集、积累素材的有效手段,通过线描写生可以提炼生活的美感、提升审美品味。

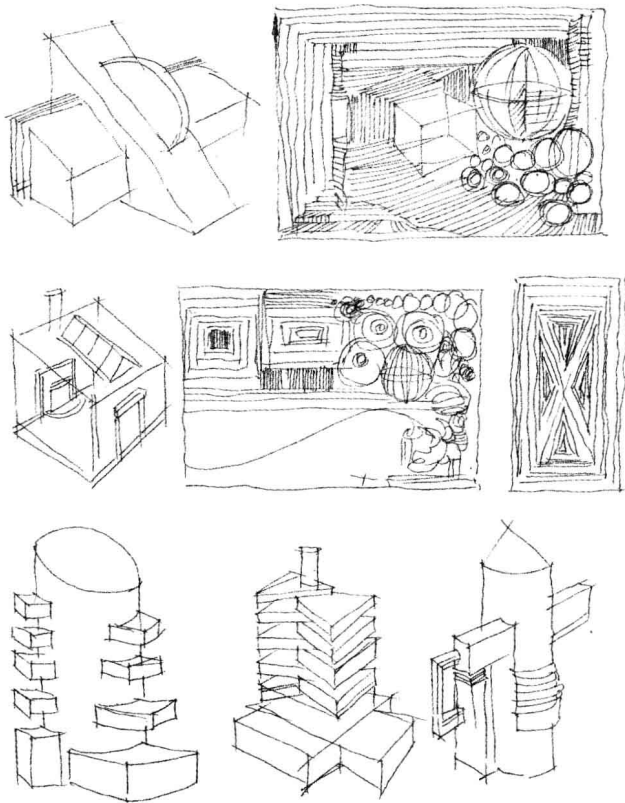
对生活的热爱影响人的自身情感,自身情感和生活的体验是艺术真实反应的基础。在平时训练中,既要细微观察、刻苦训练,提高技能技法水平,又要注意在生活中捕捉美的元素,通过体验生活,积累素材。颤动的线条、和谐的变化、完美的构图,都是情感的流露,也是线描写生素材的积累。

6. 艺术修养和审美层次

艺术不仅是简单的再现或模仿,对客观对象的认识、构图和表现方法的运用,都体现了作者的审美层次的高低。艺术素养是指作者整体的艺术修养和综合素质,是作画过程中深层次的理解和体现,只有提高艺术修养,具备较高的欣赏水平,才能整体提升民居建筑线描写生作品的艺术水准。

7. 民居建筑与线描写生

民居建筑线描写生是建筑艺术与绘画艺术相结合的表现形式,学生在学习体会到线描写生与传统建筑之美在艺术造型规律上的共性尤为重要。通过线描写生,学生可深入地观察和表现客观对象,从而培养对客观对象的敏锐观察能力,准确把握和概括对客观对象的表现能力,在体验的过程中把握客观事物的内在精神本质,这既是重要的基本功训练,也是激发灵感的重要手段。

线描写生是通过眼睛的观察，大脑的思考和理解以及手的协调共同运作表达出来的。

二、线描写生

线条是重要的艺术表现形式，被中外艺术家广泛采用，它具有特殊的魅力。在表现形式上，通过最简练的方式表达繁杂的形态，营造出不同的质感和空间，表达不同的情感与意境。因此，在线描写生中如何运用并掌握线条的特性是画好线描写生的关键。不同的景物要运用不同类型的线条，如：画建筑物应该用挺拔、明确的线条，而画树木花要用有机的弧形线条。近景和主体物用线明确、对比强，远山和配景用线虚疏，在用笔时线条不能断断续续，要肯定明确和保持线条流畅。

（一）线描

1. 线描的层次关系

在画线描写生中，线条的层次关系的表达主要是通过营造画面中的前后穿插和疏密关系来体现的。通过线条的穿插、疏密关系、点线之间的对比，使得画面产生丰富的线条美感，并能细致充分表现出传统民居真实和生动的面貌。

2. 线条的穿插

如前所述，表现传统民居的层次关系主要是依靠线条的穿插变化组合来进行的。线条的表现能将居民的结构关系描绘得细致入微，但是花费的时间较长，特别是物体的结构关系、结点的位置、连接的细节，都要准确到位，否则，画面就会出现模糊、层次不分明的现象。我们在练习过程中，一定要对传统民居结构多观察分析，找到其变化组合的规律。开始训练要慢，探索结点和线条的表现，然后再一步步加强造型能力的训练，整体把握画面的效果。

3. 疏密关系

在传统民居写生中，难以使用明暗关系来表现画面，所以通常用线条的疏密关系来处理景物。通过线条的疏密表现景物的深浅，表现民居的层次关系。通过线条的疏密把握画面整体关系，这种表现手法要求对客观对象进行主观处理、概括和提炼，而不能照对象进行描绘，否则就难以得到较好的效果。

4. 点线的处理

点线的连接是传统民居写生的有效表现方法。在描绘传统民居时，描绘客观物体在整体关系所

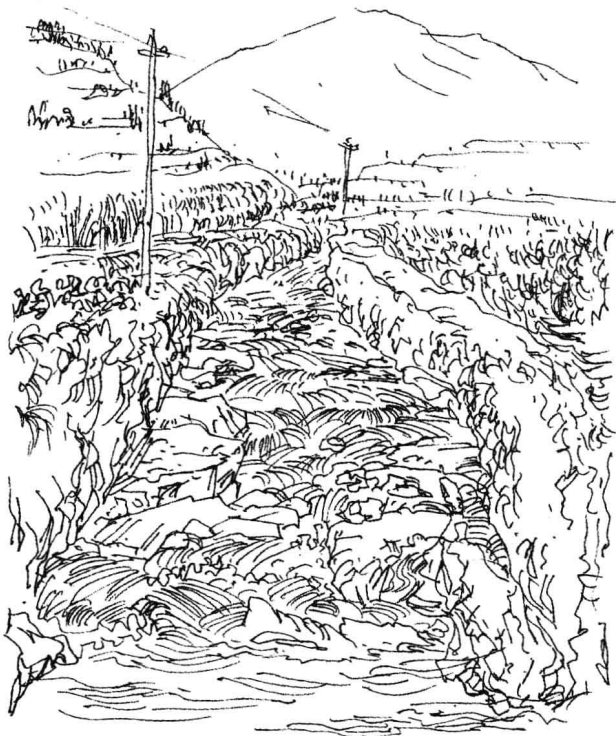
处的位置,深入刻画画面中各层次、表达画面质感时,都需要运用这种方法。通过点线的处理,可以使景物细微、画面完整、空间感强,能深入体现质感。画面的精彩与否往往取决于细节的描绘,同时一定要注意画面的整体关系。

(二) 构图

1. 选景与取景

在民居建筑线描写生时,初学者面对复杂的民居建筑群落往往不知道从何画起,尤其是面对自然景象和特色民居,无所适从的感觉是一种普遍现象。这就要求作画者静下心来,多走走,多看看,从各个角度观察客观对象,有了大体的意向,或者内心有了表现的欲望时再开始作画。此时如何选景就显得比较重要了,因为客观对象不可能完全符合理想的要求,这就要发挥我们主观能动性,根据自己的审美判断和作画的要求,有取有舍,经营位置使画面生动有趣。

选景有一些简便的方法,如用双手的食指和大拇指构成一个长方形来选景,或者用卡纸制成的

的“取景框”来取景。在运用时注意眼睛与取景框的距离,可以上下左右适当移动。在选定比较满意的民居建筑景观之后,就可以画线描写生了。

选景与取景,能反映出我们的审美意识和趣味。观察角度不同会使画面产生不同的效果,对于作画者来说,关键在于要明白自己想要表达的是什么?是取其势?取其形?还是取其意?要做到心中有数,因为作画者的立意直接影响到画面的构成形式。取其势,是指以大场面为主捕捉景物大的气息和节奏进行描绘。取其形,是搜寻景物中某些有趣的部分,进行较具体的表现,力求对形体构造或质量感觉的刻画生动而有趣味。取其意,就是强化人的情

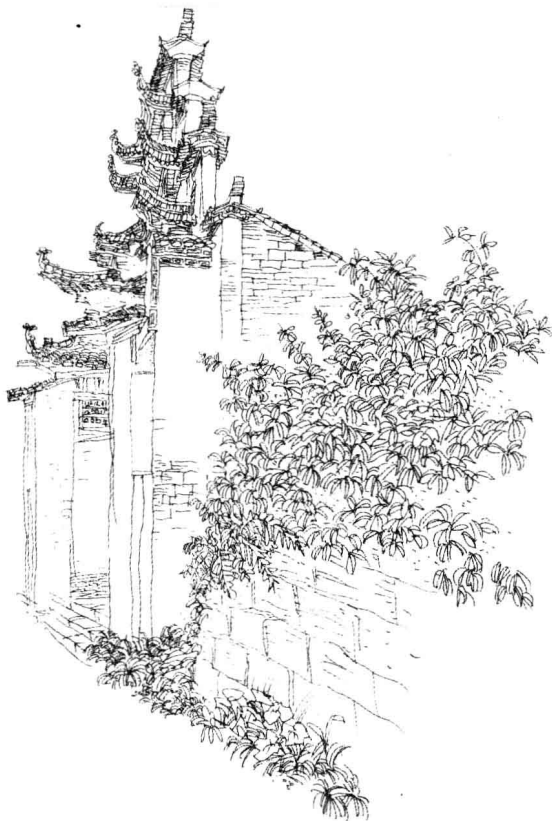

感的表达，客观对象只是一个载体，承载人的精神意识。

在绘画实践中，有时出现的一些效果是意料之外的，看似不显眼的东西和不入画的景物，在作者的笔下却能表现出令人惊讶的效果，赋予其神奇的魅力，所以我们在线描写生的艺术实践和平时习作练习中，要注意积累线描技法，体验、发现现实生活中有艺术价值的东西。

2. 构图形式

线描写生的构图形式能直接反映出我们的观察能力和审美水平，也能较大程度的影响画面效果。因此，作为线描技法知识的重要部分，应该对构图常识有基本的理解和认识。

构图，通常是指画面的组成形式，也就是说，如何把景物中的各种素材组织起来，在充分体现景物意境的同时，透露出人的精神。它的基本要求，无论是快速概括的速写，还是精致入微的慢描，都要符合画面整体感觉的需要，让人能感受到主题明确、层次分明、具有引人入胜的意味。

在作画时为便于把握画面节奏与层次变化，我们通常把写生的景观分三个层面来分析：中景、近景、远景。中景往往是画面的主体部分，描绘时要耐心寻味，近景与远景往往起着衬托主体的作用，可以用概括的手法来处理。

在绘画实践中，构图形式较多，体现在画面上的感觉也是丰富多彩的。但值得注意的是，理论和标准能帮助人理解和认识客观事物，也能制约人的个性发展影响创造能力的发挥。要真正理解其意义，就不能教条地运用这些规律。事实上，自然界所包含的内容比我们想象的要丰富得多。因此在绘画实践的过程中，既要善于学习，又要善于体验。

3. 构图要点

构图从某种程度上来说，显示了我们的整体意识和思辨的能力。表现什么样的景观？构筑怎样的画面关系？采用什么方法来表现？这些都是线描写生练习时需要反复思考的问题，我们不可能一下子把所有的问题都解决了，而应有一循序渐进的过程，尤其在构图方式上，要潜心研究，体会各种不同构图形式的作用和意义。

无论采用什么样式的构图，都应该思考以下几个方面的问题：

（1）主次关系

主次关系是画面最重要的关系，因为它的形态变化会影响到内容表现，在画面构图时应把它放在首要位置来思考，主次关系处理是否恰当，直接影响着整个画面的效果。

(2) 均衡

作画过程中可能出现各种灵感，一时感觉来了，会产生意想不到的效果。这时应注意保持好画面各种层次、各种线条、各种疏密变化的平衡，避免产生顾此失彼的现象。

(3) 取舍

取舍体现了我们对景物的审美判断。取舍的目的是使画面趋于完整，显示景物的特色。

“取”就是把有意思的景物保留下来，“舍”就是把破坏画面感觉的景物去掉。

(4) 虚实

虚实处理是写生中重要的表现手段。“虚”表现出来的是简洁、概括，“实”表现出来的是丰富、具体、充实。二者的关系是对立统一的，虚中有实，实中含虚，作画时要根据画面的需要来把握它们之间的变化。

我们应该知道，凡具有灵性的线描写生，既包含着绘画的基本原理，又能冲破既定规律，表现出独特的意境。最为重要的是，画者应当学会总结，寻找适合个人表达方式的规律。

三、单体景物的描绘

初学阶段，可以先临摹一些优秀的线描写生作品，从单体景物的描绘开始，借鉴学习别人的对民居建筑和景物的概括和提炼能力。下面是五种常见的单体景物的画法。

（一）树木

树木是画民居建筑时重要的陪衬物。树木的造型千姿百态，在写生时要注意多观察，找出其特点和变化规律。画树的方法多种多样，一般都是从树干开始，先画树干可以把树木的位置和大小比例确定下来，然后是树枝和树形，最后是具体的树叶和各部分疏密关系。

（二）古建筑

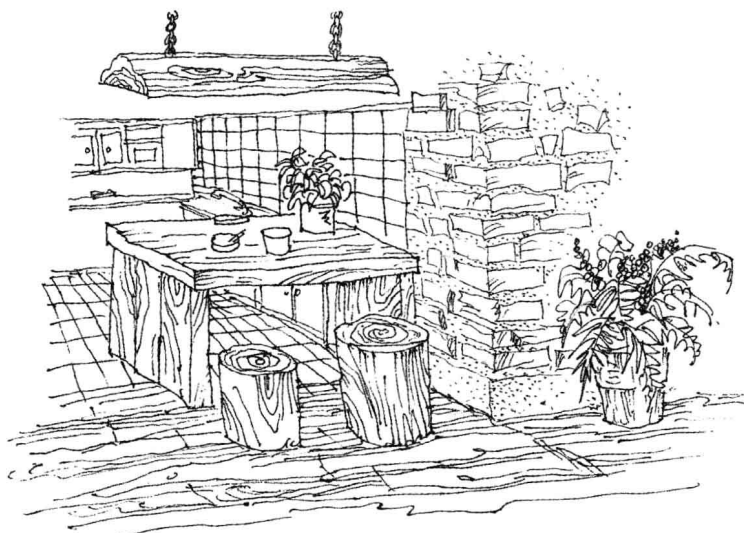
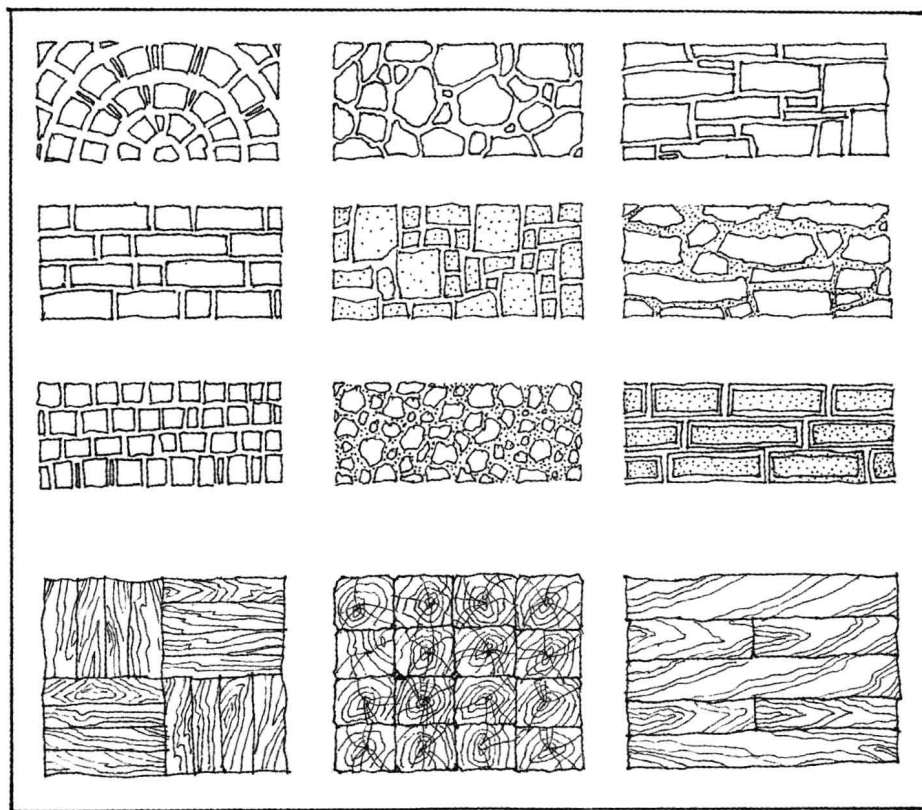
古建筑在作画时要注意观察它的基本形态，传统古建筑和现代建筑的造型规律基本类似，都是以几何形态的不同组合、变化产生不同的建筑特色。

画古建筑线描写生，应注意古建筑形态的透视与比例。各种不同形态古建筑的结构、墙面、屋顶、门窗等具有各自的特点。不同的类型风格变化较多，如徽派建筑、西南地区的干栏式建筑、福建的围楼等。在画法上要分析比较不同点，加以表达，用笔要明确，使线条具有表现力。

（三）石块与砖墙

石块和砖墙也是民居建筑线描写生中的重要描绘对象。石块主要用在道路、石桥、石墙、石墓，造型各异。砖墙往往是有年代的房屋和残墙，因历史的痕迹而具有美感，在作画时要根据个人感受来表现。我们需要通过分析研究石块和砖墙不同方向的面，来营造画面的变化。

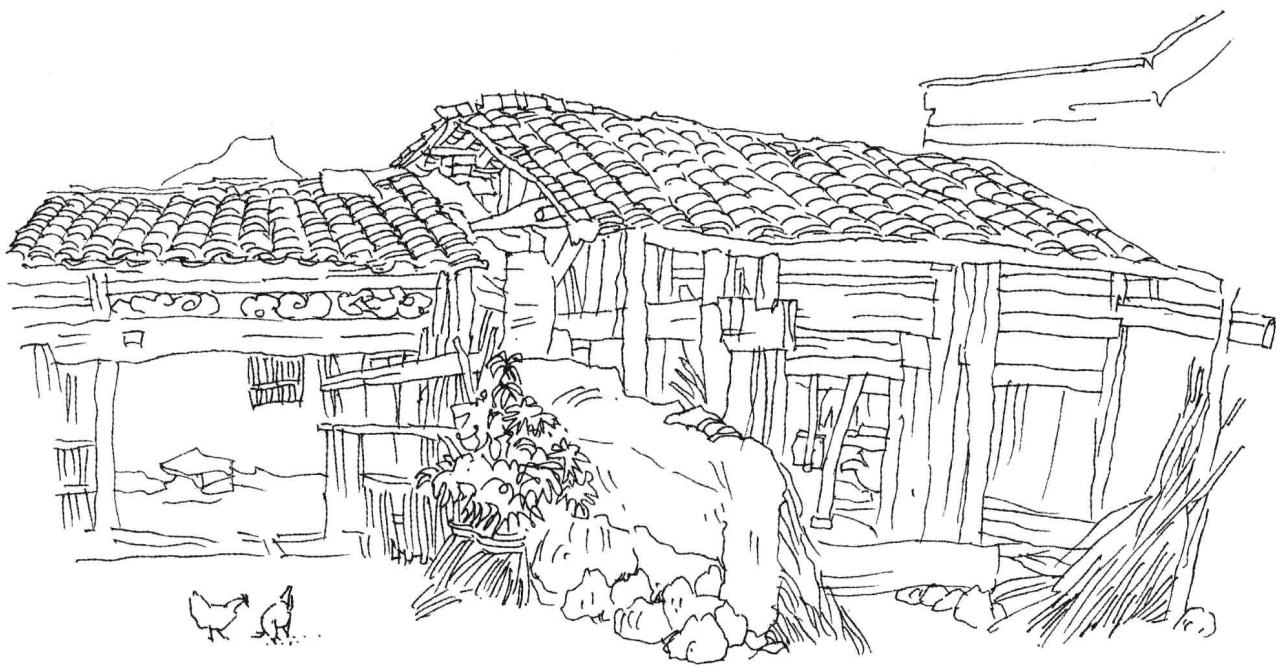
（四）小青瓦

在我国的中南西南地区，小青瓦是典型的传统民居材料。

画小青瓦要注意观察其摆放规律：依据民居建筑构造的造型来排列。又如徽派建筑的马头墙，作画时要分析它的结构形态及青瓦的方向感。大片瓦屋要注意整体布局，体现错落有致、疏密得当的特点，画出小青瓦的层次感。初学者一般画小青瓦容易出现的问题是简单无变化，找不到结构层次。

（五）木结构房子

木屋结构在民居建筑写生中是一个常见内容，作画时应抓住民居建筑的内部结构，如房梁的契合，柱子、窗格的构成。对线条的表现要求较高，横直竖立要准确肯定，切忌歪歪扭扭，在木结构的结点上要准确到位，才能画出木结构的层次关系，表现出它们的前后左右的位置关系，同时还应注意表现木结构房子的质感效果。

四、构图形式

在传统民居建筑线描写生中，常见的构图有以下六种。

（一）垂直构图

垂直构图的表现形式让人与景物产生情感距离，易产生崇高、宁静、肃穆的感觉，它常用于教堂、纪念碑与某些现代城市建筑的表现，能体现出向上、高大、庄严的特点。

（二）水平构图

在线描写生中，水平构图的运用较为广泛，比较符合人的视觉习惯和心理感受。它常用于表现开阔的场景，或贴近人的生活的景物，能传递一种平静、亲切、安宁的视觉感受。