

Design and Hand-drawing Series

设计与手绘丛书

城市与生

罗克中 著 辽宁美术出版社

Design and Hand-drawing Series

设计与手绘丛书

城市与生

罗克中 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城市写生 / 罗克中著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社,
2015.4

(设计与手绘丛书)

ISBN 978-7-5314-6726-7

I . ①城… II . ①罗… III . ①速写—写生画—作品集
—中国—现代 IV . ①J224

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第059658号

出版者：辽宁美术出版社

地址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001

发行者：辽宁美术出版社

印刷者：辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

开本：889mm×1194mm 1/16

印张：5

字数：40千字

出版时间：2015年5月第1版

印刷时间：2015年5月第1次印刷

责任编辑：方伟

封面设计：洪小冬

责任校对：李昂 季爽 吕佳元

ISBN 978-7-5314-6726-7

定 价：30.00元

邮购部电话：024-83833008

E-mail:lnmscbs@163.com

<http://www.lnmscbs.com>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话：024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

清华大学美术学院院长 鲁晓波

学术审定委员会副主任

清华大学美术学院副院长 苏丹

中央美术学院建筑学院院长 吕品晶

鲁迅美术学院副院长 孙明

广州美术学院副院长 赵健

天津美术学院副院长 郭振山

学术审定委员会委员

清华大学美术学院环境艺术系主任 张月

中国美术学院设计学院副院长 周刚

鲁迅美术学院环境艺术系主任 马克辛

同济大学建筑学院教授 陈易

清华大学美术学院视觉传达设计系主任 赵健

鲁迅美术学院工业造型系主任 杜海滨

北京服装学院服装设计教研室主任 王羿

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任 刘楠

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆 王雷 王磊 王妍 王志明 王英海
王郁新 王宪玲 刘丹 刘文华 刘文清 孙权富
朱方 朱建成 闫启文 吴学峰 吴越滨 张博
张辉 张克非 张宏雁 张连生 张建设 李伟
李梅 李月秋 李昀蹊 杨建生 杨俊峰 杨浩峰
杨雪梅 汪义候 肖友民 邹少林 单德林 周旭
周永红 周伟国 金凯 段辉 洪琪 贺万里
唐建 唐朝辉 徐景福 郭建南 顾韵芬 高贵平
黄倍初 龚刚 曾易平 曾祥远 焦健 程亚明
韩高路 雷光 廖刚 薛文凯

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华 马功伟 支林 文增著 毛小龙 王雨
王元建 王玉峰 王玉新 王同兴 王守平 王宝成
王俊德 王群山 付颜平 宁钢 田绍登 石自东
任戬 伊小雷 关东 关卓 刘明 刘俊
刘赦 刘文斌 刘立宇 刘宏伟 刘志宏 刘勇勤
刘继荣 刘福臣 吕金龙 孙嘉英 庄桂森 曲哲
朱训德 闫英林 闭理书 齐伟民 何平静 何炳钦
余海棠 吴继辉 吴雅君 吴耀华 宋小敏 张力
张兴 张作斌 张建春 李一 李娇 李禹
李光安 李国庆 李裕杰 李超德 杨帆 杨君
杨杰 杨子勋 杨广生 杨天明 杨国平 杨球旺
沈雷 肖艳 肖勇 陈相道 陈旭 陈琦
陈文国 陈文捷 陈民新 陈丽华 陈顺安 陈凌广
周景雷 周雅铭 孟宪文 季嘉龙 宗明明 林刚
林森 罗坚 罗起联 范扬 范迎春 郁海霞
郑大弓 柳玉 洪复旦 祝重华 胡元佳 赵婷
贺袆 邰海金 钟建明 容州 徐雷 徐永斌
桑任新 耿聪 郭建国 崔笑声 戚峰 梁立民
阎学武 黄有柱 曾子杰 曾爱君 曾维华 曾景祥
程显峰 舒湘汉 董传芳 董赤 覃林毅 鲁恒心
缪肖俊

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书出版以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

」

罗克中

- 广西师范大学美术学院副教授、硕士研究生导师
- 广西师范大学漓江学院艺术设计系主任
- 中国建筑学会会员
- 中国钢笔画联盟艺术委员会常务理事
- 中国美术家协会广西分会会员
- 先后出版过《钢笔风景画技法》《钢笔速写技法》《钢笔画写生》《广西民居写生》《罗克中钢笔画写生》《钢笔画写生技法与表现》《钢笔淡彩画技法》《乡村写生范画》《城市写生范画》等钢笔画个人专著共九种。
- 曾在桂林、南宁、广州、北京、长沙、西安、郑州、上海、深圳、香港、荷兰鹿特丹等地举办个人画展。
- 《中国水彩》《美术界》等杂志曾先后四次对其人其画做过专题报道。
- 2007年10月其作品《北海渔歌》在“中国·西安第二届全国钢笔画邀请展”中荣获铜奖。
- 2008年10月其作品《侗族风情》（10米长卷）在“中国·天津第三届全国钢笔画展”中荣获金奖。

罗克中近几年的艺术创作活动：

一、2008年6月，应邀到北京参加由中国文化部组织的“抗震救灾 爱我中华”艺术品创作及捐赠活动。其钢笔画长卷《万众一心 共筑长城》在北京参加了大型艺术品拍卖会。

二、2011年2月，应河南省郑州市旅游局的邀请，先后两次到郑州重要的名胜风景点进行写生创作。绘制《千年古都 文化郑州》的钢笔水彩画作品共68幅。其全部作品都被郑州市政府收藏。

三、2012年8月，应中央电视台与《光明日报》的邀请，参加“寻找最美乡村教师”的大型书画艺术品创作活动。其作品《山寨晨曦》在中国军事博物馆展出。

四、2012年12月，应湖南省怀化市政府邀请，参加“庆祝湘西剿匪胜利六十周年”重大活动，参与了“美丽辰溪”的写生创作及画展系列活动。其钢笔画长卷《古民居五保田》《耕读遗韵》被怀化市政府收藏。

五、2013年1月，应桂林市宣传部和市邮政局的特邀，绘制一套十幅的2013年明信片“笔秀桂林”，已由各地市邮政局公开发行。

六、2013年4月，应《南方文学》杂志特别约稿，创作以靖江王城、王陵为内容的钢笔水彩画作品，其中《王城印象》等八幅已刊发在该杂志5月份的月刊上。

写生的画中话

钢笔建筑写生画，是不同种类的绘画表现形式之一，一幅好的钢笔画，不论是手绘设计图还是纯绘画写生稿，都具有独立存在的艺术价值。同样是一支钢笔、一张白纸、一个景物，让千百个画家或建筑设计师来写生作画，其作品就会呈现出不同风格形式的画面效果，有以线为主的白描勾勒表现形式，有以面为主的素描光影明暗表现形式，有以线面结合装饰图案的表现形式。造型艺术是讲究差异、避讳雷同的。能够采用不同风格、不同表现技法进行钢笔建筑写生，是艺术类师生所追求的学习目标。画种不分大小，材料不分传统与现代，都可以尽情地挥写我们这个丰富多彩的大千世界。

长期以来，我坚持画建筑写生，不论是城市的高楼大厦、繁华街区、超市、车站、机场，还是乡村的老屋、草房、牛棚、鸡舍、山涧石滩上的吊脚楼等，都是我描绘的对象。人类的文化进程、生活习惯、精神价值观念等信息，都可以在建筑物中读到，所以建筑是一本本凝固的历史书。常画建筑速写，不仅能提高基础造型能力，更重要的是通过画不同地域、不同国度、不同风格的建筑写生，可以提高读者的艺术修养与审美情趣，丰富精神情感。如果在这一过程中再读一些有关建筑艺术的专业图书，再接着写一些作画随记或读书笔记，那么从艺者的观察力、表现力、创造力等综合能力就都可以得到很大的提高，这就是经常画建筑写生画的魅力所在。

书中的钢笔建筑写生画，分几种形式画成。一是上建筑风景写生课时的随堂习作；二是出书的需要，为了使其内容丰富一些而有目的地挑选一些建筑对象来画；三是自己在日常生活中、旅游行进中、办事等候中所作的路边随笔。

笔者认为每一个从艺者从艺的心灵轨迹不外有三个阶段，开始是兴趣爱好，而后是为了生活、为了饭碗，晚年时一般是精神寄托，是自己人生价值的慰藉。笔者自己属第三阶段的从艺者，画画涂抹，玩弄钢笔画已成生活习惯，久了不动笔，心慌，于是就一直画着、玩着。如果给学生上课，倒是属于有点责任感那一类教师，讲得多，示范画也画得多，挺受学生欢迎的，不然怎么会出版八九本专业书。

读者若是艺术类学生，别太迷信从艺的教师，像画画这种手艺活，技术含量不高，干多了就会了。要想在这个行当里站住脚，就得勤奋劳作。

每次乘飞机外出，按计划总是要提前两个多小时进机场，所以就有空闲多画几幅候机速写。

每次乘火车外出，总有火车误点的时候，所以想动笔，车厢内外随处都是画，所以画了许多铁路风情。

每次开会时，总有人迟到，只要手上有纸、有笔，室内和窗外有人、有景、有道具，手痒了就可以勾上几笔解解痒。

每次外出旅游时，碰上素质不高的团队，其人员总是很难按时上车，所以大巴车周围的异域风情也很值得一画。

生活中，有很多很多的每次，只要多观察、勤动手，每一个人都可以轻轻松松地做一个手绘达人。不管你信不信，反正我信，我身边就有不少这样的手艺人。

上面的几句话，如外出写生画画一样，信手拈来，不敢说是道理，仅是叙感受，愿仁者见仁，智者见智。

罗克中

2014年深冬

中国的大小城市，在这几十年间的面貌与建设规模有了巨大的变化。作为一个长期用钢笔进行写生的教师，风格各异的城市建筑与丰富多彩的日常生活，都是必画的题材。书中的每一张画，不论画得是优是劣，它们都真实记录了笔者生活中的所思、所想、所作所为。许多年来，画速写已成了一种生活习惯，背包常挎着，钢笔常装着，工作之余，稍有空闲，不管周围的环境是静是动、是香是臭，一时兴起便掏出纸笔描画起来。日积月累、熟能生巧，于是就有了几本、十几本、几十本勾勒城市风貌的写生手稿。尔后就整理出书，同行喜欢，出版社也不为难。至于稿费，也是一版、再版地领取，真是不亦乐乎。

任教近二十年，感受颇多，仅就写生课程来说，就有很多说不清、道不尽的感受。早些年，手机的功能还不是太多的时候，学生们上课时一个个都比较认真，课后仍有不少同学每天三张五张、十张八张地练手绘速写。现在手机的功能多了，可以拍照，可以玩游戏，加上又有iPad，携带方便，随时随地可以摄影摄像。这些科技产品，真是艺术类学生的好帮手，但同时也“坑坏”不少学生。现在上专业课，不少学生可以忘带课本、笔记本，忘带画具，但一定忘不了带手机。上课时用笔在纸上涂抹的时间少，低头玩手机的时间多了，回到宿舍，尚有电脑，那更不得了，在网络世界里讨生活、讨感情、讨精神寄托。哪有情致走出校门去写生、去练造型基本功。所以说，手机、电脑“坑”了一批又一批怀揣艺术梦想的青年学子。可话又说回来，到底还是人出了问题，怎么能拿手机、电脑来说事呢？

很多艺术院校的学生，还有一些专业老师，现在都用电脑或手机、照相机来代替基础造型能力的手绘训练了，这种现象一年比一年严重（当然学习动漫动画，用电脑加手绘或纯电脑绘画的师生不在我谈及的范围之内）。每次带学生外出写生，都会对他们反复重复一句话：“拍一千张照片，不如画一张写生。”但结果学生还是拍照多，手绘写生少。因为道具在手上，看到哪里景物好，只要把手轻轻一举，“咔嚓”一声，呜呼，长见识了。回到学校，走进宿舍还可以与同学们相互观摩，真惬意。回头老师要交作业了，没问题。对着电脑，或对着手机屏幕选出几幅佳照“临摹”几下就行了，多方便！这可不是好事啊，凡从艺者都懂得，对景写生与对二维图片描摹是两回事，前者难度大，后者轻松多了。室外写生，说不准还会碰上日晒雨淋，冷热无常的天气，咋办？

很多学艺术的学生不敢在大庭广众之下画速写，怕画不好被别人笑话。高中艺考班的学生都是挤在教室里画画，大家“同病相怜”，为了一个目标，有激情、有干劲、有自信、有梦想，所以，艺考班的教室里听到的是“唰唰，唰，唰唰唰”的铅笔与画纸涂抹的交响乐、青春协奏曲。好不容易考上大学了，这种激情、干劲、自信、梦想，反而一年比一年少了。吃造型艺术专业饭的学生，怕在人多的地方画速写。还有不少同学，拿着巴掌大的手机，翻出里面的二维图片来描摹，就是不愿对景写生，真奇了怪了。

其实，建筑速写基础造型的学习并不难，画得多了，自然就入门了，量变到质变

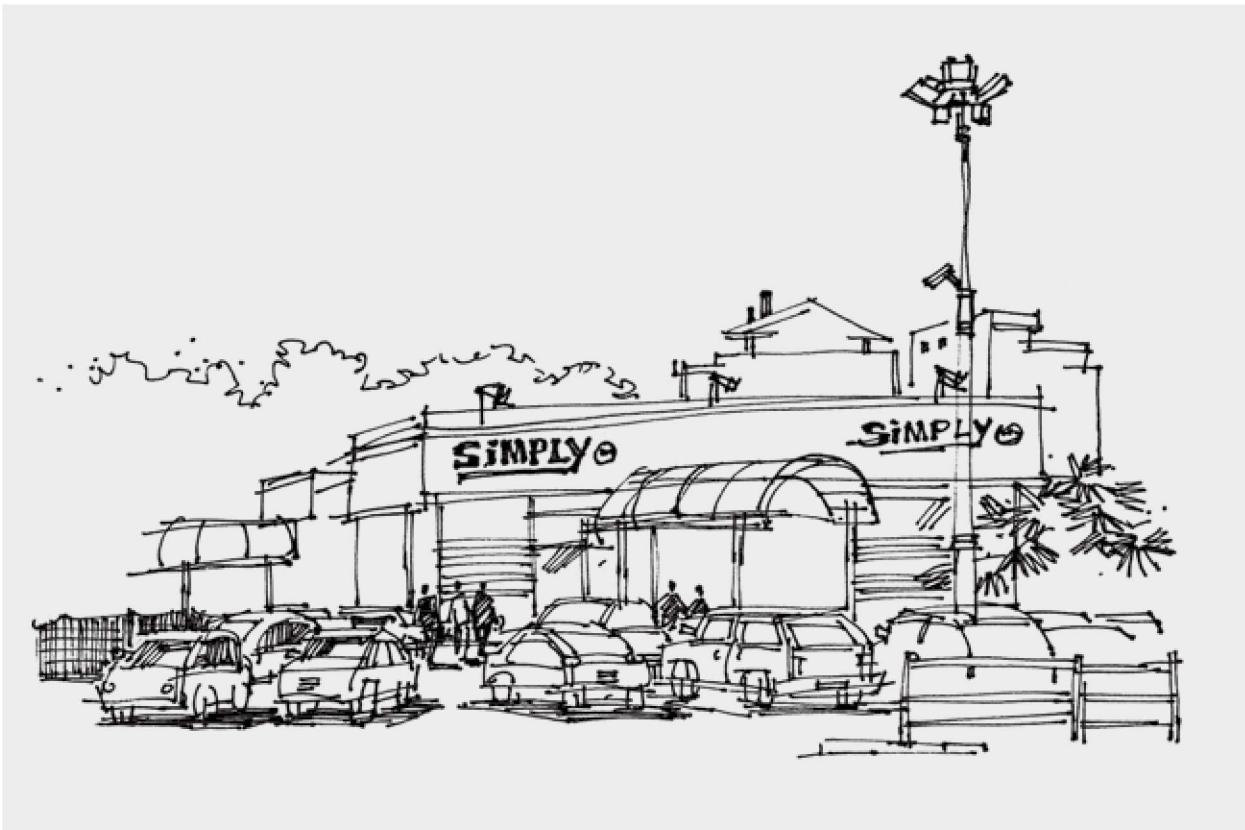
了，自然自信心也就有了。但凡手绘技巧技法的书，大同小异，全世界都差不多，你就放心大胆地在广场大街上画画，没人会围观你，我这样一个手绘专家，走出校门，也都没人认识了。你在闹市写生画画，只有两种人会站在你的左右看你画画，一种是比你画得差的，他想向你学习，所以你放心大胆地画，因为你比他画得好，不用脸红；另一种是暂时喜欢你的人，陪着你在画画。你画好还是画坏，他或她不会太在意，所以你放心大胆地画。除了这两种人之外，你别担心有人围观你，现在人们的生活、工作节奏都快了，一个比一个忙，谁有闲心围着你陪你画画？

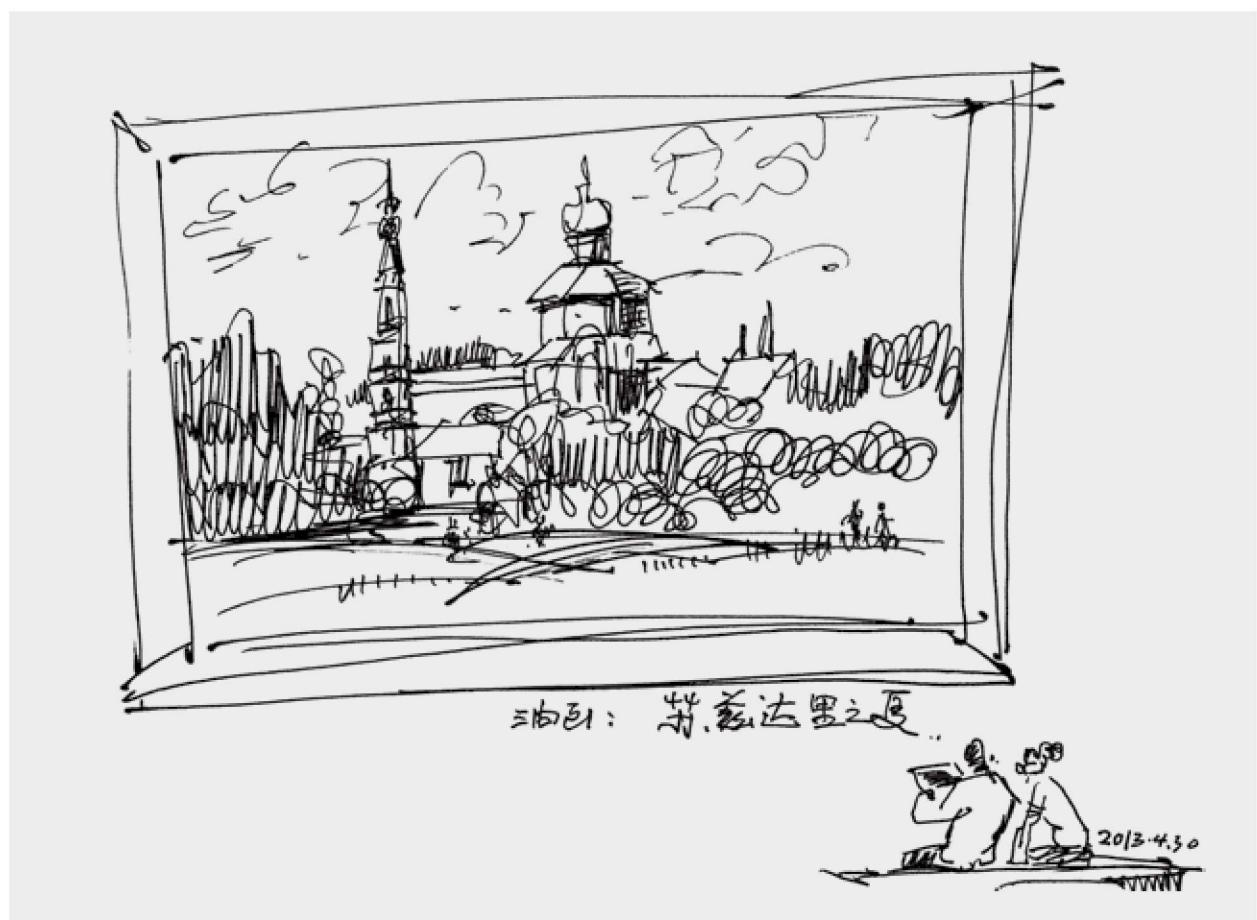
艺术类教师有四种：一是多讲少示范，二是少讲少示范，三是少讲多示范，四则多讲多示范。敢问学生读者，你的专业教师是哪一种？别见笑，也别太较真。随便说说，千万别对号入座。

上大学，碰上一个负责的好教师，是学生的福分，没碰上的也别烦心，世界上有两种学问，就是不上大学，也可以做出成绩来，一种是绘画艺术，另一种是文学，信不信由你。讲得过分一点，上艺术类大学其实就是自学，自学能力强的学生就赚了，自学能力差的就赔了，想赔还是想赚，你是主人，你做主。

在城市里作写生画，比到乡村方便多了，一来交通方便，二来题材丰富，三来熟悉环境。嫌吵闹的，可以到城市边缘的郊外找灵感，高楼画多了，就画小街老巷。想画人物动态就到菜市场、车站候车室、大超市、货运站蹲上几个小时，肯定有收获。现在差不多每个城市都有购物小吃步行街，那里的门面设计风格多样，造型独特，尽你挑尽你选，就怕你画不完。

我与学生们算过一笔账，每学期四个半月，共三十多个双休日，加上两个假期六十多天，用其一半的时间来进行写生练习，每次约上几个同学，结伴而行，半小时画一幅，早出晚归，一天起码可以画十几幅，一年下来最少也有六百幅，三年就有1800幅。如果上专业课再多画点，还得画，不出成绩都难啊。

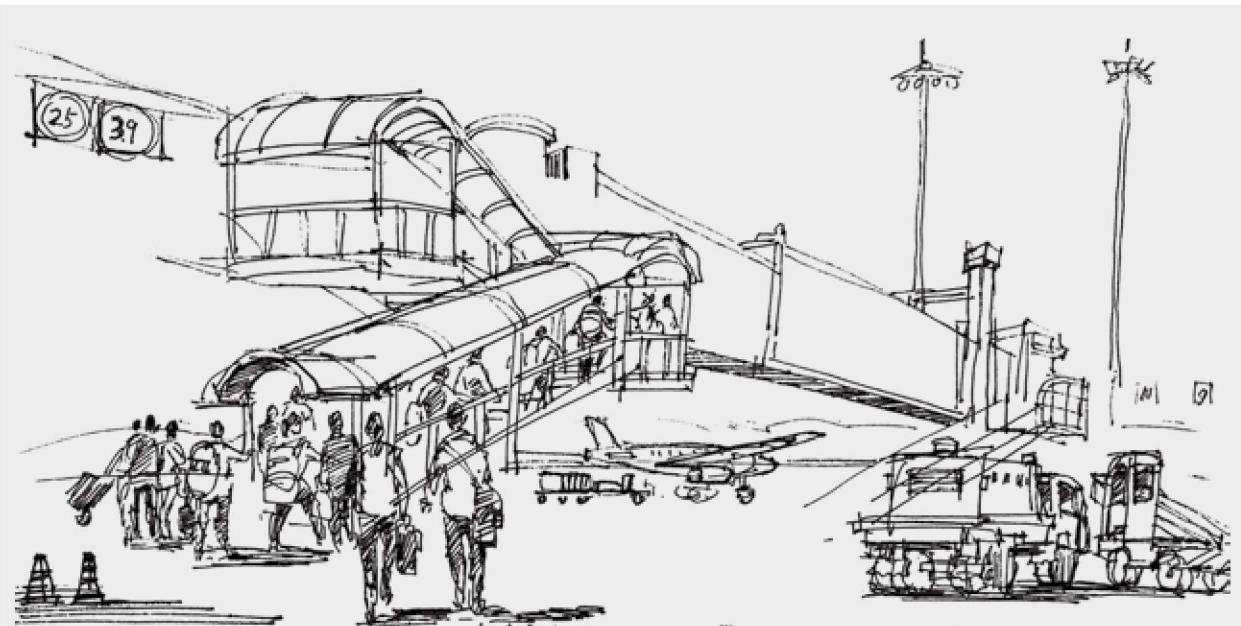

2009.8.20.於云南昆明

汽车班南宁吴圩机场收费站处，刘老师：车盘底不对劲，停下来仔细一看，车左侧后轮爆胎了，完全没气了，她说有危险。如果车辆行驶在高速公路中的话，出了这样问题，后果不堪设想。今天是周末，找不到修车店，没办法，我们自己立刻把车子推到停车场，我便进机场取机票了，当时是14:25分，13:20的飞机。不知道，刘老师在机场地窖找叫修车的人？2013.11.9.中午

