

COMPLETE DRAWING GUIDE

最精细的
手绘讲解

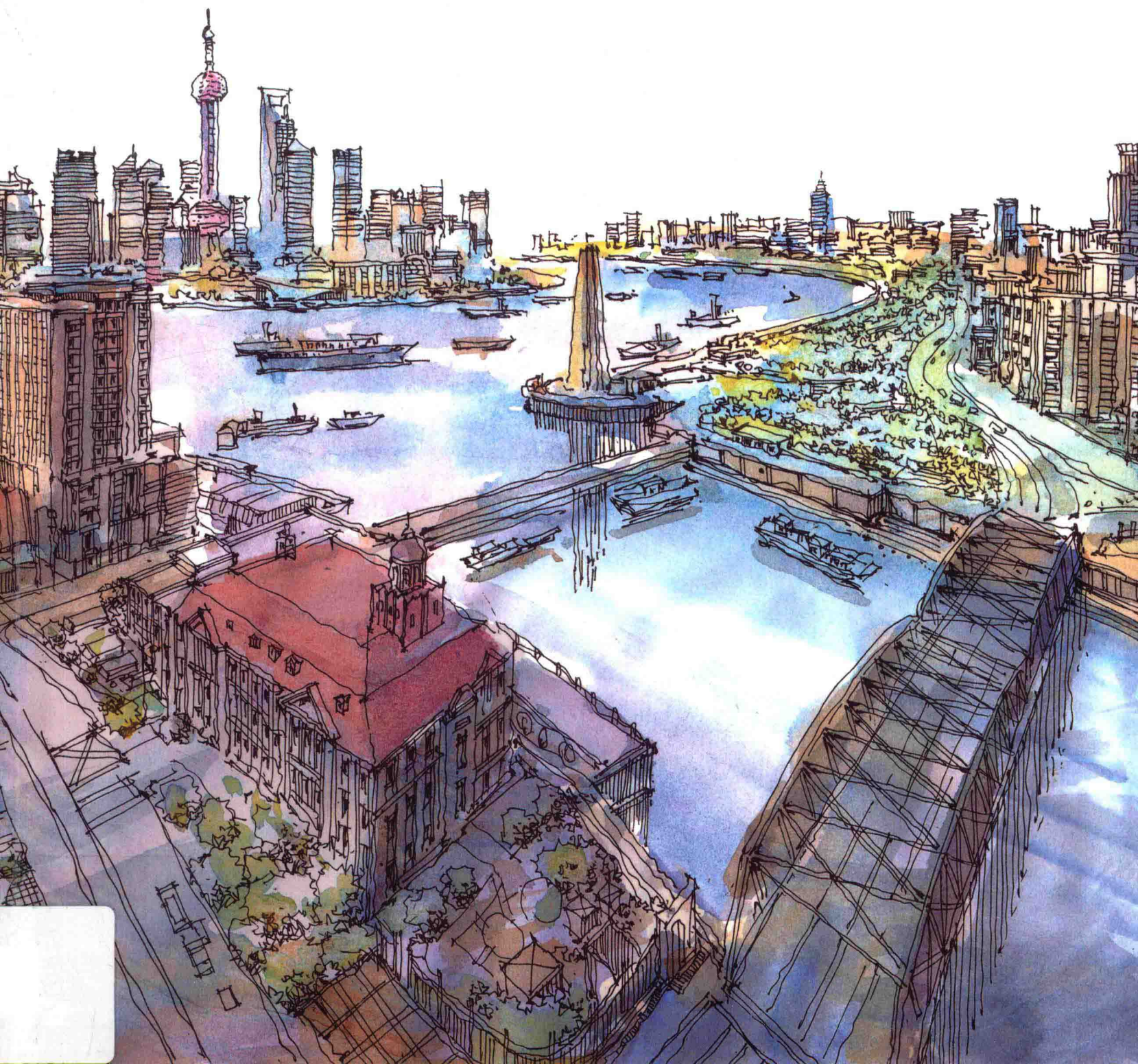
建筑之韵

上海城市手绘新视野

- ◆ 以建筑师和画家独特的视角体验海派建筑与生活空间
- ◆ 从上海城市建筑艺术到市井生活的多角度视觉笔记
- ◆ 从审美角度用手绘语言呈现城市形象、建筑造型、建筑质感
- ◆ 通过多学科交融展示城市建筑有温度的生命力

长江出版传媒 湖北美术出版社

刘开海 陈奇 著

COMPLETE DRAWING GUIDE

完全绘本

建筑之韵——上海城市手绘新视野

刘开海 陈奇 著

长江出版传媒 湖北美术出版社

律师声明

本书由著作权人授权湖北美术出版社独家出版发行。未经版权所有人和湖北美术出版社书面许可,任何组织机构、个人不得以任何形式复制、改编或网络传播本书内容。凡有侵权行为,必须承担有关法律责任。湖北美术出版社将积极配合执法机关大力打击盗版、盗印、非法复制网络传播的侵权行为。敬请广大读者朋友正义举报,一经查实侵权案件重奖举报人。

举报电话:湖北美术出版社 027-87679529

优秀作品的出版需要专业美术出版社为您服务!

优质高效的编辑加工

精美的书籍设计与印刷

全国领先的市场占有率.....

这些是我们的专业优势

如果您有好的素描、色彩、速写、设计或其他美术佳作

请将其拍成电子文件发入E-mail:zha319@263.net

或加QQ:449818873(注明信息:投稿)

一经采用,我们将尽快与您联系!

 湖北美术出版社

专业之道 尽精尽微

本书的书名、文字、图片以及书籍设计版权均为湖北美术出版社所有
任何抄袭与盗版行为我们将追究其法律责任
法律顾问 投诉电话: 027-87679529

责任编辑 张 浩
书籍设计 张 浩
技术编辑 李国新

图书在版编目(CIP)数据

建筑之韵:上海城市手绘新视野/刘开海,陈奇 著.

—武汉:湖北美术出版社,2016.3

(完全绘本)

ISBN 978-7-5394-8381-8

I. ①建...

II. ①刘...②陈...

III. ①建筑画—绘画技法—高等学校—教材

IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第038492号

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大街268号B座

电 话:(027)87679520 87679525 87679534

传 真:(027)87679523

邮政编码:430070

印 刷:武汉三川印务有限公司

开 本:635mm×965mm 1/8

印 张:19.5

版 次:2016年5月第1版 2016年5月第1次印刷

定 价:68.00元

内容简介

本书以建筑师的审美角度观察与体验都市建筑，并与画家一起记录在都市中的所见所感，用手绘语言表达与再现城市建筑艺术与生活场景。通过手绘作品带领读者体验世界旅游名城上海的自然风光、人文景观、建筑艺术。读者可在游历城市特色建筑的过程中，逐步了解建筑师与画家的不同表达方式与思想，领略上海城市独特的人文魅力。

刘开海

男，1983年生，现生活于上海
建筑师
中国地质大学文学学士
列宾美术学院建筑学学士与硕士
筑岸开海创作工作室主持
上海欧美同学会留苏分会会员
曾就职于上海都市建筑设计院
法国GPT+上海锋思建筑设计有限公司
上海现代建筑设计集团上海院

刘开海二维码

2005年入选中国地质大学“创新人才”
2009年列宾美术学院学生优秀素描奖
2009“WA总统家杯”建筑手绘设计大赛设计师组佳作奖
2010亚太“筑巢奖”国际空间环境艺术大赛手绘组银奖
2012年获中国建筑艺术“青年设计师奖”优秀奖

2010年出版专著《列宾美术学院建筑系基础课程参考》
2012设计作品入选《2012中国建筑艺术青年设计师奖作品年鉴》
参编《上海世博世博建筑对大众视觉的冲击》《建筑表现》等著作
2015年出版著作《圣彼得堡城市手绘新视野》

陈奇

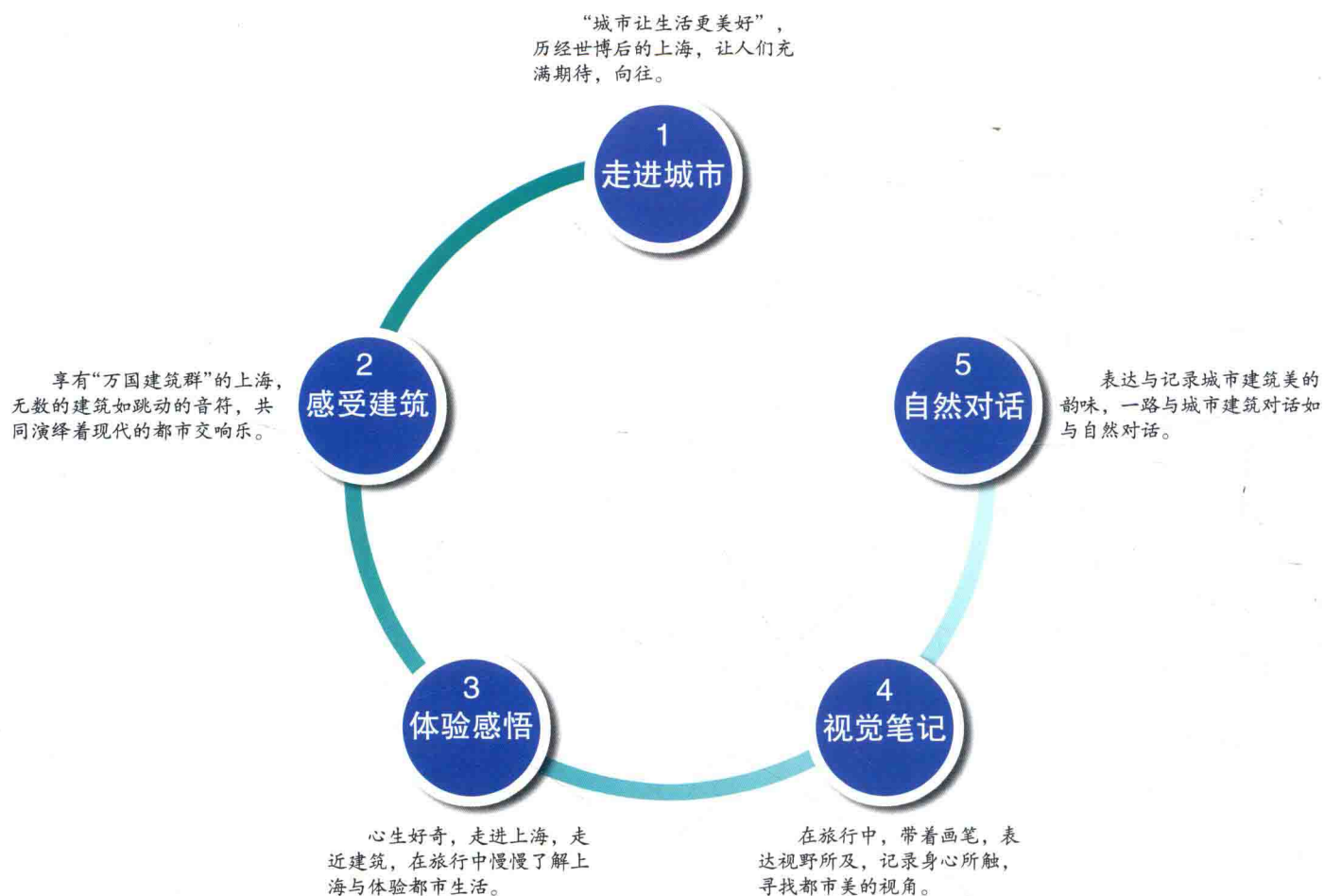
男，1984年生，生活于上海
职业画家
毕业于中国美术学院国画系，主攻国画人物
现就读于上海中国画院2016高研班
上海水墨缘国画工作室成员
上海中国人物画创作沙龙成员

陈奇二维码

2006年参加中国美术学院十人学术邀请展（叶浅予艺术馆）
2012年参加上海书画院主办海上风第二届书画展（上海壹号美术馆）
2013年参加188艺术仓库主办的发展与重建展，并获专家评选奖
2013年参加上海第七届美术大展（中华艺术宫）
2014年参加第十二届全国美展上海展区（中华艺术宫）
2015年参加第一届《人民看画》优秀作品巡回展（188艺术仓库）
2015年参加上海中国画展（中华艺术宫）
2015年参加《行走+见证》中国优秀艺术家作品邀请展（北京鸟巢）
2015年参加《左西右东》第二届中美优秀艺术作品大展（188当代艺术中心）
2015年《走出工作室，去现场》188艺术仓库重点推荐优秀作品线下展（青岛站）
2015年参加“走出美术馆，走出狭义的篱篱”，《中国优秀艺术家作品展》（无锡站）
2015年参加第八届上海美术大展（中华艺术宫）
2015年第八届“由东向西”中国优秀艺术家赴美交流展
2015年第八届上海美术大展（中华艺术宫）
2015年《墨阶》陈奇水墨个人展（188当代艺术中心）
2015年应邀参加“由东向西——中国艺术家赴美交流展”
2015年参加中国优秀艺术家作品邀请展（188当代艺术中心）

阅读提示 | READING TIPS

有温度的都市意象（代序）

影像记录的工具越来越多了，而笔尖流出的东西却越来越少了。从单纯实用的角度看绘画——尤其是西方绘画，或许在很大程度上可以被摄影取代，但一定不会被完全取代。尽管在按下快门的一瞬，捕捉者当然也付出了充分的思考，但毫无疑问，那些思考所凝结的成果，与一笔一笔勾画于纸面上的东西，绝不是可以在同一个维度上进行比较的——正如缓慢退火与迅速淬火会生成截然不同的产品。

拿在我手上的，是两个青年艺术工作者经历了那样退火的作品，而作品所描摹的，正是炙热的上海。这座都市每天都在发生着异乎寻常的变化，就算是时时开启着最现代的影像记录设备，也不足以记下所有的历程——而他们却选择了最原始的画笔，以线条和色块试图追寻它的足迹。这样的追寻一定不是最周全的，但可以看出，他们无意于单纯记录那一刻都市所表现出的形态，而是将无数的形态相互链接、彼此融合，通过专业的思考锻造成为一种意象，慢慢地冷却，凝成了一幅幅的作品。因为有了这样的过程，这些作品中融入了时间，它凝结起历史，也浸润着未来，通过当下的呈现，带给读者有跨度的思考，因此有着鲜活的生命力。

生命是温暖的，正如上海每天所呈现的一样。带着敏于捕捉的眼睛、勤于思考的头脑，不停地用笔尖将这一切传递于纸面，必然能让所有的观看者感受到永不消退的温度。

是以为序。

李辉 中国美术学院 博士

名师点评 | TEACHER REVIEWS

《建筑之韵——上海城市手绘新视野》记录了两位年轻人以各自不同学科背景和不同的视角从多角度关注上海建筑和生活场景。他们试图用手绘记录的方式去挖掘建筑背后更深层次的人文和历史，表达对上海这个城市独有的文化特质和建筑魅力的热爱。一张张精美的手绘图是书中的亮点，从图中不但能体会到他们对建筑和绘画的热爱，而且能感受到他们执着的态度和身上具有良好的艺术潜质，祝愿他们在艺术的道路上越走越远。

夏克梁 中国美术学院副教授 《中国手绘》主编

文艺复兴时期的欧洲，建筑师与艺术家常常不分你我，今天阅读《建筑之韵——上海城市手绘新视野》，似乎能嗅到文艺复兴的气息。刘开海以建筑师的严谨进行艺术表达，陈奇则以艺术家的浪漫品味建筑；开海在列宾美术学院求学的经历更能使他寻觅出海派文化的欧洲脉络，陈奇的文人气似乎与江南气质天然相融。

开海的绘画具有建筑师的专业观看，不失艺术味；陈奇的绘画透出古代文人画的闲情逸致，但不失真实。他俩由上海高楼大厦、里弄小巷、庙宇园林、江南水乡、民俗风情一路画来，还真真表现出沪上五方杂处多元文化的精彩。

近代以降，上海应该是中国受西方文化影响最深的都市，至今还完好地保存着外滩欧洲古典建筑群落，中西合璧的石库门民居街坊应该是国内最早的“商品房”，至今保存不少旧城片区。但上海城市在旧时西化、当代兴建的同时并不排斥传统，时至今日，仍保留着较大数量的街市窄巷、老宅旧居、寺庙祠堂、水乡古镇、砖墙木构、商铺小店，这些中西文化遗存均一一留在了他俩笔下。

正如陈奇文中所言：“信仰，一种发自内心追求的东西，是人生旅途中的一剂良药，化解困惑，增强内心，坚定毅力。”两位青年才俊，有理想，难能可贵。信仰，是超越物质的精神力量，只要信仰不灭，力量就在，我衷心愿望两位后生不懈努力去实现心中的理想！

林 峰 上海交通大学建筑系副教授 建筑师 画家

手绘表现本来是用以表达设计师的最初想法的，或验证设计、或传达他人，这也是手绘存在的初衷和目的……

本书的作者刘开海、陈奇却让手绘承载了新的使命：那就是让手绘在最大限度地向人们传递着建筑本身文化内涵和美感的同时，又显现出了偌大都市生活的每一个片段：如上海的石库门、豫园、世博会的中国馆……这一幅幅的手绘虽然手法各异，却也意义相同。当下手绘存在的价值和意义这个问题上必须引起我们的正视和思考：它的存在究竟是让手绘功能“单一化”还是“多样化”，作者似乎已经给了我们答案和启示了！

开海和陈奇是我十分熟悉的两位青年才俊，虽然他们间的专业差异很大，但在各自的专业领域都有造诣！开海留学归来，专业上如虎添翼，值得期待！陈奇是一位很具文人气质的青年画家，基本功扎实，善于思考，其作品细腻、理性。通过本书，我们有理由相信两位作者在未来定会有新的造化，期待！

杨 健 湖北师范学院美术学院副教授 著名手绘艺术家

城市所呈现出来的各种样式印记丰富了多样的文化形态和时间中的变迁，在获取图像如此快捷和方便的时代，开海和陈奇两位青年艺术家仍然以堂吉珂德式的执着恪守着徒手绘画的灵性和尊严，日复一日在纸上呈现着他们的视像。两位手绘艺术家，一位有着十一年的建筑科班学习的经验，另一位毕业于中国一流美术学府的国画专业，深厚的专业基础和学养造就了他们兼具宏观和细致入微的视觉格局和绘画方式，寥寥数笔的小速写和注重形式笔墨趣

名师点评 | TEACHER REVIEWS

味、构图完整的绘画作品同样有趣生动，数百件作品既对他们游走、生存的城市做了完整的叙事，也因为表现对象的不同呈现出多样画面图式；同时，更看到他们的勤奋和磅礴的才情，为道者山高水长，期待开海和陈奇画出更多更好的作品。

王少斌 广东财经大学艺术学院副院长（副教授）

设计师不能太依赖自己的眼睛，要像艺术家一样相信自己的感觉与直觉。不管你相不相信，大自然存在着许许多多的事物是看不见的，比如风的声音，雨的温度，建筑的韵味。

与开海、陈奇兄认识已六年之久，同为设计领域的探索者，他们的区别在于大多数人是在于他们不过度追求新潮的东西，而是喜欢有年代、历史与时间痕迹的事物。从东方到西方，通读古今书籍，才让他们的视界有厚度。从《建筑之韵——上海城市手绘新视野》这本书便可以看出他们对建筑之美的把握，以及对大自然永远充满敬意与爱。他们的一笔一画，当你用心去感受的时候，它们就会呈现。

对一件设计作品的评价，对一个建筑的评价以及对一个人的评价，都应该让时间来说话。随着时间的流淌，可以将好的设计师分为两种：一种是知道很多古人对大自然规律的伟大的总结，他们做的就是把它们继承与传承。另一种是注定要创造出另一种美学体系，启发另一种审美需求，用另一种新的视角观察世界。我想，这就是这本书的立意所在。

祝愿各位可以带着愉悦的心情享受他们为大家带来的盛宴。

秦玉龙 上海 ID 设计坊创始人 一只梨在线设计教育创始人

青年建筑师刘开海和艺术家陈奇以上海为考究对象，经过多年体验与了解，梳理了他们对上海都市文化的体会与建筑之美的记录，通过手绘表达当下上海都市的面貌与现象，以人文和历史为线索，用图文并茂的方式展开叙述，使都市建筑生活化，韵味化。其大量精美的图片正是他们对现实的美感受，同时，这种感受能用手绘表达出来，与读者分享，无疑是具有极大意义的。《建筑之韵——上海城市手绘新视野》相信对于城市现象的考究具有一定的社会意义。

陈国栋 京都府立大学在读博士 观内外文化合伙人

仔细读完书稿，喜悦同时感触良多！喜悦的是开海和陈奇两位好友多年以来的敬业精神和专业修养能够以这个艺术之都为故事背景得以完美展现。跟着开海的笔速思行于建筑空间并触摸这个城市的表情，是一种享受；而陈奇的画作里透出上海的的另一面——市井气息和生活味道。面对青年设计者修养和欲望不成比例的快速变迁社会，本书就像一面镜子，藉由好友的出书意图，反求诸己。

书中的味道，读来，深入浅出；品来，获益良多。

陈浩（深圳） 资深设计师

前言 | PREFACE

上海，被称为东方魔都，充满迷幻色彩。陆家嘴高层林立，静安寺、徐家汇喧闹繁华，处处透出现代气息，外滩“万国建筑群”高贵典雅，如千年睡美人，惹得游人醉，洋式别墅、市井弄堂，处处散发出历史文化韵味。

建筑是城市灵魂的载体，是过去到现在城市文明的体现，也是人类智慧的结晶。

上海建筑代表着中国大城市的文化、生活和审美倾向，无论是高层与超高层，名人故居与洋式别墅，石库门与古塔，百年上海的建筑与空间具有丰富性、多义性以及象征性，它们也是上海文化的承载之一。上海也是文化艺术人才荟萃的地方，海派文化绚丽灿烂，层出不穷，五方杂处、中西交融，它极具现代化但又不失中国传统特色。在中国，与北京、西安等传统城市相比，上海作为一个“文化异类”存在而被认识。在西方人眼中，它却作为一种异国情调被赞美，代表着东方的魅力城市。

上海的文化是多元的，它是传统与现代的交融与碰撞，也是中西方文化的融合与衍生。所以，当站在不同的纬度与时空上认识上海时，它是多义但富有历史渊源的。随着历史时针的转动，过去曾经逗留在这个繁都中的身影都已消失在历史时空中，建筑依旧穿越时空，在一代又一代人的视野中骄傲地耸立，这就是城市建筑的精神魅力，观今日上海的城貌，老建筑日渐消失，高层如日中天，各种风格和不同色彩的建筑构成了城市绚丽多彩的画面，这也是今日城市经济建设与时尚生活追求的审美价值体现。而有百年历史的上海仍朝气蓬勃，人们对它充满期待与向往。我们慢慢走进这个迷幻的魔都，走进建筑，品读它们的故事。而我用手绘的表现方式体验城市更多的姿态与韵味。

2013年来上海工作后，与一些建筑师与艺术家的交流，慢慢对这座城市有更多的了解，工作之余我也偶尔走访一些当地居民，了解他们对过去生活与现状的感想。早在2011年，我与青年艺术家陈奇在外滩相遇，在交流中，知道他喜欢在平时出入老街与园林，并记录部分上海非主流的建筑与生活场景，这引发我对他画作背后故事的兴趣。从我的角度看，这是当下青年画家难得对都市、空间的体验与记录，同时这些记录今后也会是一种城市印记的记载，也是当下都市的一种文化现象的缩影，并始终与人与建筑的关系，与城市文化息息相关，他们所创作的作品与平时的生活也在一定程度上影响与改变着城市气质，阐释建筑空间新的活力与内涵。在业余时间我喜欢与他们交流、学习，由于专业的不同，以及我们工作与生活的差异，在对城市的认识与感受上，各自有不同的体会。陈奇喜欢上海老街景，关注普通市井生活，我喜欢参观新建筑与体验繁华街区，所以我们的画面自然也呈现不同的内容与风格。总体都是在表达引起我们兴趣的场景生活。在平

时，我喜欢跟随感觉与兴趣，慢慢融入都市，步入繁华街市，漫步园林，穿越弄堂，寻找美的景象，有意识表达我的视觉所及，身心所触。我较多关注的是城市形象与标志性建筑物，以及有代表性的文化空间，喜欢通过对建筑形态的勾勒与色彩对质感与空间进行概括渲染，以突出建筑的形态美与空间建构之美，强调的物性的画面。而陈奇则更多通过体验与感悟，把在都市中的生活经历与感受通过画面表达出来，表现对人、物和城市关系的思考。在表达中，我们用各自擅长的工具表达，我更多采用建筑师常用的钢笔、铅笔、淡彩与摄影工具，简捷方便。而陈奇用他擅长的传统水墨、水彩，重状物写生或再现。我们都希望追求一种画面的和谐美与生活自然美，并以此带领读者通过画面一起去感受城市之美。

通过两年编写整理，汇集成《建筑之韵——上海城市手绘新视野》一书，希望能与读者一起赏析别样的上海。此书是建筑师与艺术家通过专业技能结合的思考，呈现不同侧面的城市之美。我们希望通过此书与读者有所互动与交流，对过去以及当下表现城市之美的艺术形态有所关注和反思。建筑的生命力通过手绘的造型语言也可以在生活中得到呈现与传播。由于时间仓促以及我们的学识尚浅，恳请读者在不吝批评与指正。在此特别感谢为本书提供宝贵意见的李辉、林峰、夏克梁、杨健、王少斌老师，同时也对秦玉龙、陈国栋、张雯雯、崔雁在平时写作过程中给予的支持与鼓励表示诚挚的谢意！

刘开海

2015年7月20日

目录 | CONTENTS

第1章 上海印象——手绘之韵 / 1

1.1 上海城市与建筑 / 2

1.1.1 上海城市与建筑发展简史 / 2

1.1.2 上海建筑风格 / 3

1.2 上海印象 / 4

1.2.1 上海之韵 / 4

1.2.2 建筑乐章 / 4

1.2.3 生活韵味 / 8

1.2.4 误入“上海” / 10

1.2.5 手绘上海 / 10

1.3 手绘之韵 / 26

1.3.1 “技”与“意” / 26

1.3.2 “意”与“韵” / 26

第2章 铅笔之韵——素雅上海 / 27

2.1 写生体验与感想 / 28

2.2 铅笔之韵 / 32

第3章 钢笔之韵——黑白建筑 / 39

3.1 写生体验与感想 / 40

3.2 上海的黑与白 / 44

第4章 淡彩之韵——绘话上海 / 53

第5章 水墨之韵——城市序曲 / 63

5.1 水墨韵味 / 64

5.2 城市序曲之黄包车与车夫 / 64

5.3 城市序曲之车记 / 66

5.4 城市序曲之园记 / 69

第6章 建筑之韵——城市视觉笔记 / 71

6.1 外滩 / 72

6.2 陆家嘴 / 75

6.3 南京路步行街 / 77

6.4 上海新世界 / 79

6.5 上海博物馆 / 80

6.6 上海世博建筑 / 81

6.7 上海新天地 / 86

6.8 田子坊 / 88

6.9 思南公馆 / 92

6.10 马勒别墅 / 94

6.11 张学良故居 / 95

6.12 王伯群故居 / 96

6.13 孙中山故居 / 97

6.14 康有为故居 / 98

6.15 李鸿章故居 / 99

6.16 上海白公馆 / 100

6.17 蔡元培故居 / 101

6.18 杜月笙故居 / 102

6.19 城隍庙——豫园 / 103

6.20 上海老街 / 111

6.21 上海老饭店 / 112

6.22 韩湘水博园 / 113

6.23 朱家角 / 114

6.24 云翔寺 / 116

6.25 上海无名小街 / 118

6.26 上海弄堂 / 120

6.27 上海大剧院 / 122

6.28 巨鹿花园 / 123

6.29 上海会展中心 / 124

6.30 上海武康大楼 / 125

6.31 徐家汇天主教堂 / 126

6.32 上海孔庙 / 127

6.33 上海真如寺 / 129

6.34 上海校园建筑 / 131

6.35 老上海印象 / 136

第7章 刘开海建筑随笔 / 137

第8章 陈奇艺路随笔 / 143

第 1 章 上海印象——手绘之韵

上海被称为东方魔都，充满迷幻色彩，中西文化在这里碰撞与交融。它的建筑、人文与艺术备受世人瞩目，让我们用手绘表现，一起领略别样的上海。

1.1 上海城市与建筑

1.1.1 上海城市与建筑发展简史

上海是中国重要的经济、交通、科技、工业、金融、贸易和航运中心之一，同时也是一座国家历史文化名城，拥有深厚的城市文化底蕴。江南的吴越传统文化与外来的异域文化相碰撞与融合，形成了“海纳百川”特有海派文化气质。

追溯上海城市与建筑发展源头，宋淳化二年（991）始设青龙镇，坊市繁盛，海舶辐辏，在那时期的一批老建筑部分遗迹尚留存至今。元至元二十八年（1291）上海置县，建筑活动渐盛，大量兴建歌楼酒肆等。历经宋、元、明3个朝代的发展，至清嘉庆二十一年（1816）上海楼宇相连，店铺满街，其中私家园林、会馆建筑成为当时上海古建筑中的一大特色，到20世纪30年代，上海已初具繁华大都市的风貌。

上海的古代建筑，在建筑技术和建筑艺术上都达到了较高水平，主要代表为嘉定孔庙和龙华寺建筑群，在构图上恪守着中国传统建筑的中轴线排列，形制完整，布局严谨；南翔寺双塔和文庙魁星阁是中国木构架结构典型，体现了古代完美的结构工艺；龙华塔和真如寺的地基处理因地制宜，坚实牢固；书隐楼的木雕和砖雕艺术精湛，形象逼真。所有这些均体现了上海在古建筑造型、布局、结构、地基、装饰以及施工工艺方面的创造性。随着上海开埠，西方的建筑结构、建筑材料、建筑技术渗入传统的建筑业，从而出现了一批中西合璧的折中建筑形式，也形成了特有的上海建筑文化特色。

上海近代建筑业的起步阶段，始于清道光二十年至光绪二十一年（1840-1895）。这一

阶段上海租界形成了新城区，出现了早期的领事馆、洋行、银行、商店、工厂、仓库、教堂、饭店、俱乐部和独立式住宅等。这些建筑物最初大多是一、二层楼的砖木混合结构和欧洲古典式建筑。

19世纪70年代出现了老式石库门里弄住宅，这是欧洲联立式住宅与中国传统的立帖式砖木结构的结合，中西合璧的石库门成为当时上海居民一种独特的房屋类型。这一时期开始有水泥和钢框架结构的应用，清同治二年（1863）建造的英商上海自来火房是中国第一座钢结构建筑。

上海近代建筑业的发展阶段在清光绪二十一年至民国八年（1895-1919）。当时新建建筑类型陆续出现，工业建筑也出现了大跨度钢结构。随着上海人口的增长，里弄住宅数量剧增，钢筋混凝土结构得到应用，开始向多层建筑发展，出现了5层以上的建筑。清光绪二十二年所建的汇中饭店、清宣统二年（1910）所建的英国总会、民国四年（1915）所建的亚细亚火油公司大楼均是这一时期的代表作。光绪三十四年至宣统二年（1909-1910）所建的美商上海德律风公司是上海第一座钢筋混凝土框架结构大楼。

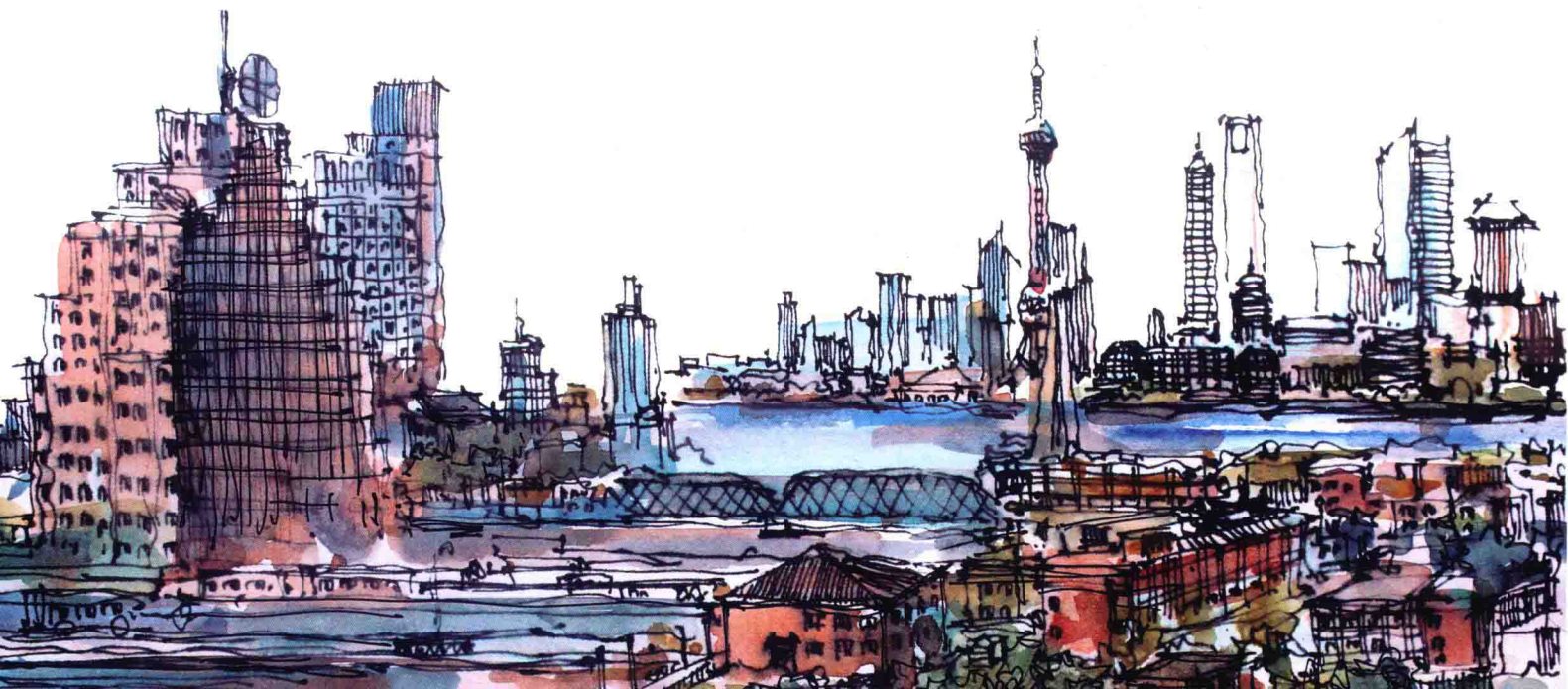
民国八年至民国二十六年（1919-1937）是上海近代建筑业发展的高峰阶段。此时期出现了大型百货公司、大型饭店、高级影剧院，以及花园洋房、高层公寓等。同时欧洲现代主义运动也影响上海的建筑业，建筑风格从古典主义转向现代主义，钢筋混凝土结构在当时

高层建筑中成为主要的结构方式。民国十二年（1923）所建的汇丰银行大厦，民国十四年（1925）所建的海关大楼标志着西方复古主义的顶峰。民国二十三年（1934）建成的国际饭店，保持远东最高建筑的纪录达48年之久，是现代派代表性建筑。这一阶段还有一批“大上海计划”建筑，国民党上海市政府自民国二十年（1931）筹划，当年动工，民国二十三年（1934）初步完成。

民国二十六至民国三十八年（1937-1949），近代建筑业由于战争原因在上海处于停滞阶段。殖民地半殖民地社会性质形成了上海近代建筑分布的特点：沿黄浦江一带集中了近代行政、商业和金融建筑；以跑马厅为中心形成了南京路、淮海路、福州路、金陵路和西藏路的商业建筑；向西沿苏州河、向东沿黄浦江汇集着许多工业建筑；高级住宅主要集中于西区。上海的华界区域，如闸北、沪南和浦东等地有大量的棚户、简易木屋和平房。

1949年5月上海解放。从此，上海的城市建筑掀开了新的一页。在50年代初期三年国民经济恢复时期，上海的房屋建筑大多是砖木结构，少量为钢筋混凝土结构。工程以住宅为主。当时规划建造两万户工人住宅，以解决职工的居住问题，其中曹杨新村是解放后最早建成的工人住宅区。第一个五年计划时期，从1953年开始，除续建曹杨新村外，又新建了凤城新村、鞍山新村、控江新村、崂山新村、日晖新村、玉田新村、志丹新村等住宅区。这些建筑多为两层立帖式砖木结构，以后发展为3~4层的混合结构，楼板采用预制安装等新结构形式。

图 1-1-1 上海城市视觉空间

这个时期还建造了一些影剧院、文化馆、学校和具有较高建筑艺术价值的中苏友好大厦，如今是上海会展中心。70年代开始建造部分高层住宅，康乐路12层住宅、漕溪北路6幢13层、3幢16层住宅是较先建成的代表。其后，雁荡大厦、爱建大厦等高层公寓也相继建造。

到80年代以后，高层住宅建筑的比重大幅度增长，新一代的居住区和居住楼不仅规模大，而且布局合理、造型多样、设施配套齐全。在工业建筑方面，上海解放后不久就开始投入力量改建、扩建一些老厂，如上海电机厂、上海柴油机厂。沪东造船厂、上钢三厂等。

从1958年开始，上海进行了较大规模的工业建设，建筑施工的对象由民用建筑为主转到以工业建筑为主，建设了彭浦、闵行、松江、吴淞、吴泾、嘉定、安亭、高桥、桃浦等工业区。这一时期钢筋混凝土预制装配式结构被大量采用，重型厂房钢结构也开始出现，如上钢三厂转炉车间。从60年代到70年代末，许多研究大楼、体育馆、电视塔等具有较高施工难度的建筑也先后建成，从而也翻开了上海现代建筑一个新的篇章。

中共十一届三中全会以后，上海加快了城市建设发展的步伐。各种新型的、多功能的工业、商业、娱乐、文化、体育、住宅、办公等

类型的建筑大面积建造。工业上开始引进国外先进技术，建设现代化的企业。上海石油化工总厂二期工程、上海宝山钢铁总厂、永新彩色显像管厂、耀华皮尔金顿浮法玻璃生产线工程、施贵宝制药厂等都在这个时期建成。联谊大厦、电信大楼、华亭宾馆、上海铁路新客站、上海游泳馆、上海国际贸易中心、上海影城、中国科学院上海学术活动中心等具有现代特色和各种使用功能的建筑也相继建成。同期，每年还有几十项上海市重点工程按期完成。许多建筑不但造型别致，装饰新颖，而且采用现代新技术、新材料和新设备。这些建筑物的建成，标志着上海建筑施工力量的发展和施工技术、施工管理的水平又跃一个新的台阶。

90年代，上海城市建设进入大规模发展时期，如黄浦江三座大桥、地铁等大型市政工程、东方明珠广播电视塔，一批高耸挺拔、风格迥异的高级宾馆、浦东地区大批高层建筑、厂房、遍布全市的住宅小区及高档商品房、高档别墅建筑、多功能商务办公中心、金融中心建筑、高级装饰工程等都是这一时期的建筑成果。

如今的上海，已经成功举办了2010年世界博览会、中国上海国际艺术节、上海国际电影节等大型国际活动，陆家嘴形成了上海最繁荣的经济中心，也汇集了最多的超高层现代化建

筑，外滩与市中的洋房与现代建筑，世博建筑群气势磅礴，本土建筑师的实践的新建筑，也给这个城市注入了新的活力。相信今后的上海的建筑艺术，会影响着城市的生活品质与引领着都市的文化与审美倾向（图1-1-1）。

1.1.2 上海建筑风格

上海，作为一座国际化的大都市，外滩可以作为其建筑风格的一个代表。沿着黄浦江，从北到南矗立着高低不一、样式各异的建筑，如世界经典建筑的博物馆。外滩早期建筑的形式多为欧洲古典式、文艺复兴式和中西结合式。到19世纪末，出现在钢筋水泥框架上发展起来的意大利巴洛克式、仿文艺复兴式和集仿古典式。从早期的古庙式，到19世纪末期的西洋式建筑，再至今日所见的钟楼，乃为欧洲古典和近代建筑相结合的折衷式的代表，整个外滩建筑群呈现出西式的雄伟建筑气势，打破中期西洋式的古典建筑规整、围合式的格局。以外滩为主，分布在市中的各式建筑与大量现代建筑群，形成一个欧陆风格的远东国际大都市（图1-1-2）。

图 1-1-2
上海外滩视觉空间

1.2 上海印象

歌德曾说：“建筑是凝固的音乐”。一座好的建筑，不仅仅是解决了实用的问题，更会自然而然地体现出一种精神与气质，不同的文化传承，往往会体现在各种优雅多姿的建筑中。我自步入上海工作与生活后，慢慢被这个城市的建筑所吸引，在众多的都市建筑音符中，我感受到美的建筑音符，绘就一首别样的建筑艺术乐曲——建筑之韵。

1.2.1 上海之韵

提起上海建筑，在大众第一印象中可能想起东方明珠、上海中心以及外滩建筑之类。一方面在普遍民众印象中，建筑的高度几乎代表了城市的高度。另一方面，如今的建筑对平凡或日常建筑的文化意味关注并没有足够重视。如果往回看，上海著名建筑景观之一是石库门，它是这个城市最初的灵魂，是这个城市的最初生活建筑雏形，并渗透到今后城市发展的脉搏中。19世纪末20世纪初，石库门建筑挥洒出最潇洒的热情，与上海这个大都市共舞在世界东方的舞台上。中西合璧的石库门住宅应运而生而且多样，这一时期石库门建筑吸收了江南民居的式样，也受欧洲联排式风格的影响，与传统老式石库门风格迥异。随着上海居民家庭结构由大向小化，居民生活习惯与生活方式也出现不同，石库门住宅的结构和样式也随之变化，开始出现居住空间进化，由“单间”向“多间”制进化，空间丰富化。处处充满市井气息，这也是石库门建筑在生活之中的生命力的体现（图1-2-1）。

上海有“世界建筑博览会”的美誉，各种建筑风格迥异、中西融汇的建筑样式成就了上海建筑文化的独特风貌。无论是聚集在外滩的1-33号建筑群，还是散落上海各区的名人别墅以及洋房别墅，它们都记录着近现代上海的发展曲线，见证着上海历史的变迁。西式建筑风格给这座历经风云变幻的城市打下了租界文化的烙印，然而随着时间的流逝，上海赋予了西式建筑新的文化内涵，法国古典式、巴洛克式、哥德式、挪威式、英国文艺复兴式、东印度式……西式洋楼的建筑群像已经作为近代上海的一种特殊象征被人们所记忆，也被时代所记载，成为了中国本土文化吸收外来文化的典型，东西方文化的交融与碰撞，演变与发展，体现着上海作为国际大都市“海纳百川”的胸怀与气质。与世界其他著名城市相比，上海仍能显示出非凡的城市气质，与号称 ARTDECO

图 1-2-1 上海石库门

风格第一的纽约相比，纽约更显得协调统一与沉稳，而上海更多样与浮华。与号称艺术之都的巴黎相比，巴黎显得更古老，深重，内敛，具有一种贵族的气质，而上海钢筋混凝土建筑缺少一种历史的厚重，略显苍白。与中国内地的城市历史相比，三千年历史看西安，一千年历史看北京，而近一个世纪的建筑史可以看上海，上海是中国近代建筑史极其浓厚与绚丽的一笔。

1.2.2 建筑乐章

如果站在城市的制高点俯视上海，建筑轮廓，像跳动的音符，通过组织音符与节奏，可奏出优美的乐曲。建筑也像城市的色彩，通过组合不同色块组合，可绘出动人的画面，如果说，今日上海的西方建筑像古典音乐的音符，那么陆家嘴林立的高层像是盛行的摇滚乐，而东西方的建筑群的组合，共同演奏着今天磅礴的都市交响乐。外滩像素描的风景，褪去色彩，依

然留下典雅的格调，那么今天的世博建筑群更像一副色彩丰富与跳跃的风景画。他们共同组合构成绚丽的当代艺术作品。西式风格是上海建筑画卷中浓墨重彩的一笔，以石库门弄堂为代表的上海民居建筑则是上海城市画面的文化底色，他们共同构成百年上海特色的都市名片。

无论漫步外滩还是穿越弄堂，总有几分新奇。陆家嘴，林立高层千姿竞秀。外滩如沉睡的睡美人，尽显素颜但不失多姿。城市街道车拥人哗，处处弥漫时代的生气与蓬勃。上海，代表着中国沿海城市的文化、生活和审美品味，而上海建筑显示出独具特色的时代风情。这就是不可抗拒的现代都市魅力，吸引着全球观光客的注目（图1-2-2～图1-2-12）。

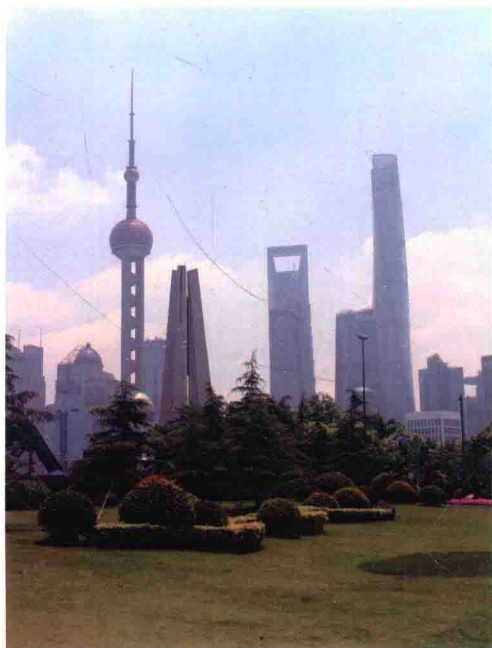

图 1-2-2 远观上海东方明珠

图 1-2-3 在上海外滩观陆家嘴

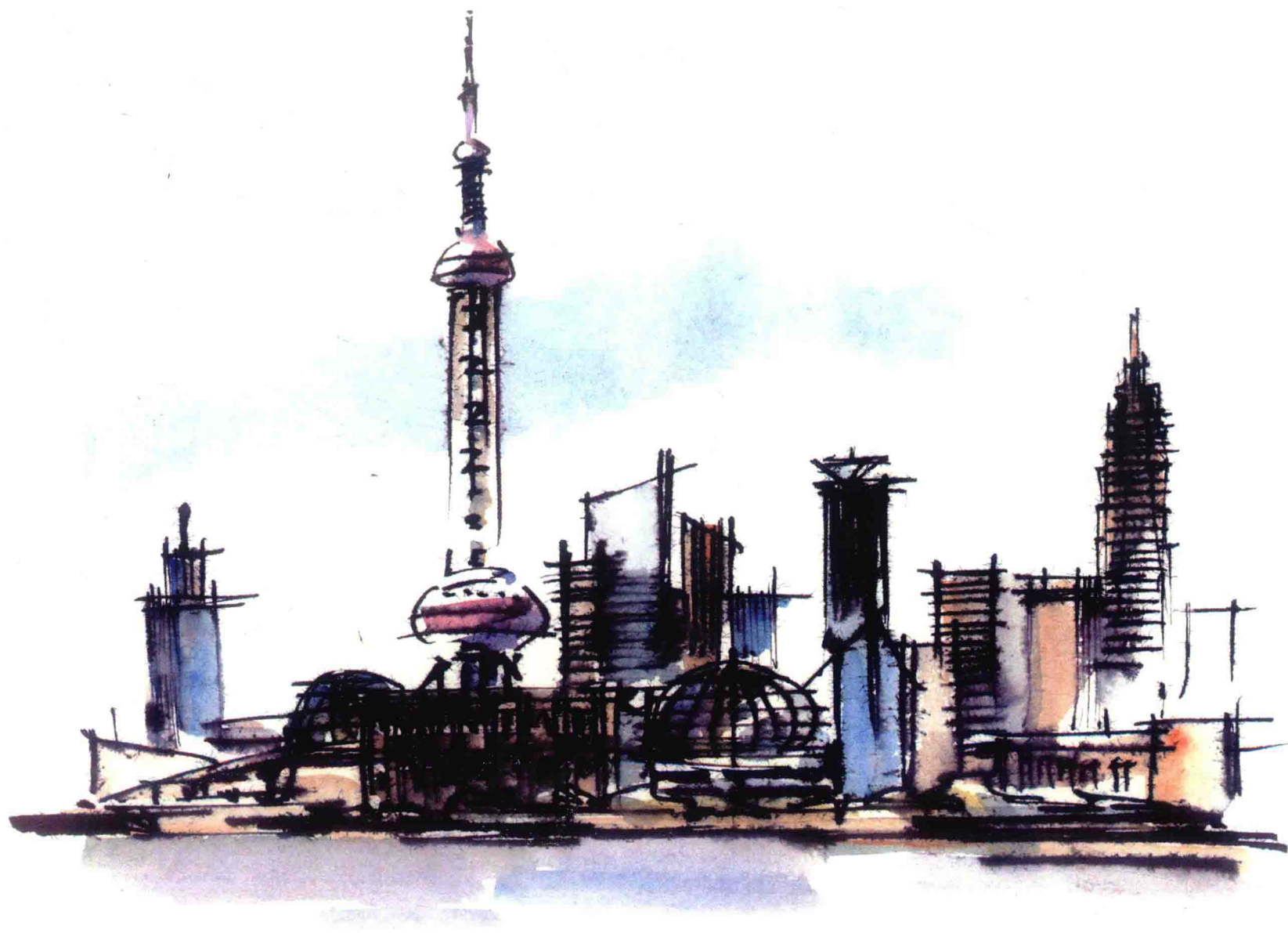

图 1-2-4 上海陆家嘴淡彩速写

图 1-2-5 俯视上海外滩建筑群

图 1-2-6 外滩街景

图 1-2-7 远眺上海外滩建筑群

图 1-2-8 ARTDECO 风格上海外滩建筑群淡彩