

建筑速写与构思丛书

柳军 建筑画选



中国建筑工业出版社

建筑速写与构思丛书

柳军 建筑画选

期 表

中国建筑工业出版社

(京)新登字 035 号

彩色建筑速写，对于我国建筑界来说，是一种较新颖的画种。本书作者通过对于钢笔、马克笔、彩粉等工具的综合运用，向读者提供了一种迅速而有效的速写方法。本书收录的作品是作者在旅游、写生、工地考察、方案草图以及意向设计的过程中所保留下来的手稿。这些画对于线条的运用、构图、色彩、质感的表现、构思过程等都作了深入的探讨，为广大读者提供了一个新的艺术视野。

本书适用于建筑师、城市规划师、室内设计师以及美术专业人员阅读。

建筑速写与构思丛书

柳军建筑画选

柳军 编

责任编辑 曲上蕴

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

民族印刷厂 印刷

开本：787×1092毫米 1/16 印张：9 字数：230千字

1994年4月第一版 1994年4月第一次印刷

印数：1—4,600 册 定价：40.00元

ISBN7-112-02189-8/TU·1681

(7209)

美的探索

——记柳军的建筑速写

初见柳军的建筑画，给我的感觉是鲜明的。生动活泼的气质洋溢着青春的气息。躁动的热情跃然纸上。他是用思想来画，是写自己心中之物，而非眼中之物。他在进行美的探索。

他笔头重、线条肯定、走笔潇洒，非作过大量的速写不能达到。更难得的是作为青年人，他的速写已表现出很强的个人风格，这是很可贵的。因为有个性就有生命力，这是作为艺术所必须具备的。

画为心声，你的观念如何，你有多少技巧，便自然地展现在画面上。我十分喜爱柳军不少很有品味的作品。画幅虽小，但尺素之间容量很大。有场景浩大的巍峨巨构、有玲珑剔透的乡村小筑，有土风、有洋味、室内布置、园林小品，都反映出作者对于建筑的广泛兴趣。他能灵敏地感觉出各种建筑场景的不同味道，并用自己独特的技巧语言纵横涂抹、收缩自如、得心应手，乐此不疲。

我的印象，“建筑画”或者“建筑速写”这样细致划分的词义，在我国是近些年才开始广为传播的。建筑师活脱脱地创造建筑，因此他必然是表现建筑的行家里手。就建筑速写而言，无论是对建筑刻划的深度、广度、品味各个方面，建筑师都会有非常本质的生动描绘。

作者是捕捉对象的能手。在很多画幅里，他能有效地调动画面的兴趣中心，去吸引人们的注意力，从而使读者产生共鸣。首先，在构图方面，发挥了建筑师运用透视角度的灵活性，制造出各种动人的视场。以疏密的对比、黑白的对比、虚实的对比去突出主题或淡化次要方面。精彩之处密锣紧鼓，仔细刻划。忽略之处索性来个大空，此时无声胜有声，在视觉上产生电影蒙太奇的效果。另一方面，对于天地的轮廓线在画面上的重要性有较深的认识，总是很爱惜地描绘它们，并用很高的概括力加以铺陈，借以形成画面的气势、动感和氛围。有力地制造出画面的意境。

作者取景和落笔的心理素质完全是中国式的。具体地说是实意而非写实。不是意在笔先，不是不动脑筋的如实描写，而是对所画对象经过感受、咀嚼、提炼，胸中有成竹，然后一气呵成。注意刻划、渲染、强调甚致夸大对象的特征、情趣和品质，但是恰如其份。作为对景写生的建筑速写，其风格是抒情的。其手法站在建筑师的立场看乃偏于似与不似之间。

他的基本笔法是线描，老练而不稚嫩，准确而不含糊，活泼而不呆板。描画是有深度的。以线条的疏密与繁简张弛画面，有时又用飞“白”，笔不到意到，又增加画面的朦胧与情趣。并精于以形写神，从而取得形神兼备，气韵生动的效果。他的线条，除一些树、瓦和碎石路的画法带有中国传统韵味之外，更多的是带有“洋”味。使我想起英国著名速写画家保罗·荷加斯的笔致。

作者之所以取得今日的成绩，秘诀在于勤奋和思考。我曾听他谈到自己学习的经过：注意学习方法，收集各家之长，并加以比较、提炼，再通过亲自实践，将别人的经验变成对自己具有参考性的东西，但更注意锻炼出自己的风格。笔耕不辍，成绩总是在付出辛勤汗水之后。毫无疑问，作者在哈尔滨、参崴、深圳、中国民俗文化村等处所作的都是很好的作品。

笔墨必随时代，理念是行动的先导。比较我国老、中、青三代建筑师的速写，我们便感到了时代进展的脉搏。那种纯客观的自然主义式的描写，在老中两代是较为普遍的。画面比较“老实”，笔调较为“单纯”。而青年一代更多地是主观的，甚至是抽象地去表演。传统的思维定势被改变。在瞬息万变的信息社会中审美趣味发生异化。无论是建筑，还是美术、文学、音乐等等人类的文化现象都倾向于个人情感的宣泄。应该说，每一个人都是一个世界，而他总是包含在一个时代之中。

当后现代主义、高技派、解构主义……等作品在建筑学领域出现，符号学在建筑形态上的广泛运用。而塞尚、梵高、克里姆特、毕加索、达里、米罗、康定斯基及波普艺术对现代人审美观念的潜移默化。不难想象，作为建筑与美术复合的建筑画一定会同步地产生相应的变化。

总之，一个时代有一个时代的美学，一个时代有一个时代的观念，一个时代有一个时代的美学观。每一代都有自己的文化背景，都有自己的丰碑。可以说：现在总是比过去更辉煌。

看到柳军的建筑画，我作如是观。

潘玉琨*

一九九三年四月八日于深圳

* 华艺设计顾问有限公司
高级建筑师
副总建筑师

前言

建筑师的绘画已经成为设计方案构思阶段的有效手段。建筑师用画笔记录外部环境，表达内心感受，已经成为不可缺少的设计环节。简单的记录过程只是建筑师的职业习惯；深层次的建筑画则是建筑师的心灵与外部环境的交融。

情绪、情感、美感等传统上受到排斥的外部因素介入设计领域，使得今日的建筑设计丰富多采。长期以来，在课程教学和工程设计当中，这种“有形的思索”使我从中受益。用绘制草图的方式解决和阐述问题有相当广阔的思维空间。传统的建筑画是用来记载、表现建筑的工具；而今天的工作方法，设计过程常常是第一性的。建筑师除了保持速写习惯之外，把绘制有效的工作性草图提到了新的高度，而且努力使建筑设计的结果与过程草图相一致。“过程”的图往往是最“实际”的图。这种工作方法在本体论基础上讲，是受美学观点的影响，强调对过程的感应。总之，用绘制图形的方式从事建筑设计是今日倍受重视的工作方法。我们可以看到几代建筑大师们的速写和设计草图有多么大的生命力。路易斯·康、罗夫·雷普森、莫什·萨夫迪等的作品，都令我爱不释手。其绘画的过程已转变为一系列图示思考的过程，使得这个过程具有了美学意义上的价值，实现了建筑画根本意义上的巨大转变。

熟练的速写与草图的绘制，使得我们善于在生活中捕捉瞬间的艺术感受，丰富了职业的创造空间。这样，建筑师就在建筑领域与艺术领域之间架起了一座桥梁。如果说建筑画是城市的赞美诗，那么建筑师就是城市的诗人。

出版一本个人专集是我多年来的心愿。本书所展示的内容绝大多数是近期的作品。作为建筑师，我的作品注重表达建筑的结构、色彩、细部做法以及城市风貌。对于如何概括现代建筑来说，也是一个难点，无论公出、旅行还是考察现场，都以职业的眼光留意所看到的一切。图示功能推理与资料收集的作用是等同的，是对建筑基本问题的思考过程。另一方面，勤于动手思考，促使了我自身修养的提高，也极大地提高了我对建筑艺术的审视能力。

本书是以我所处的空间场所为顺序由北到南编排的，这样的排列结构清晰、秩序性强。画风的某种演进也尽在这个顺序之中。

作品是在几百幅手稿中精选出来的，潘玉琨老师为我作了筛选。所用的工具具有彩粉、马克笔、彩铅笔等。这些工具绘画迅速，速写着色能在几分钟之内完成了增加本书内容，特意编入一些建筑设计和室内设计草图、意向构思和几组配套工程方案图，意在表达速写、设计、表现三者之间的联系和过程。由于我的速写是以建筑设计为目的，所以速写与草图设计没有太大的区别。在画面中，特别留意表达建筑的体量、细部、色彩构成和自己在特定环境当中的感受。记得一九九一年我参观深圳大学校园的“乡巴艺廊”，一种喧闹都市所未有的乡巴艺术氛围深深地打动了我，实妙不可言。其诗曰：

身在乡巴廊，
方知乡巴味；
常作乡巴客，
神仙乡巴佬。

时至今日，那个图腾小屋，漆红木门，京戏脸谱和黄毛大狗仍令我记忆犹新。
之后，我作了几幅意向草图，作为延续与完善的过程。自释：

昨日

误区

极路

未来

俗话说：“言不清、艺术生”。讲不清楚了，艺术来了。建筑艺术的本身就是思维优化的感应。建筑设计要求建筑师具有一定高度的起点，以对建筑进行有效的控制、创造与审视。这也使我们自己懂得，建筑师所从事的事业，是一个丰富多采的宇宙。

柳军

一九九三年三月

目 录

哈尔滨中央大街	1	北京大观园	25
哈尔滨华梅西餐厅	2	俄罗斯海参崴市议会	26
哈尔滨电影院门厅	2	俄罗斯海参崴街头	26
哈尔滨建工学院后楼	3	俄罗斯海参崴火车站站台	27
哈尔滨电影院观众厅	3	俄罗斯海参崴火车站入口	27
哈尔滨妇儿商店	4	俄罗斯海参崴市政府大厦	28
哈尔滨防汛指挥中心前期构想图	4	俄罗斯海参崴码头	28
哈尔滨防汛指挥中心工地	5	某滨海边区海上野味餐厅	29
松花江九站	5	俄罗斯海参崴码头上的军用潜艇	29
哈尔滨颐园街二号室内门厅	6	俄罗斯海参崴妇女联合会	30
哈尔滨松花江铁路大桥(一)	7	俄罗斯海参崴商业中心	30
哈尔滨松花江铁路大桥(二)	7	俄罗斯海参崴体育村	31
哈尔滨东北烈士纪念馆(原称:万国图书馆)	8	俄罗斯海参崴火车站	31
太阳岛小筑	8	抛锚之地——海参崴市市标	32
太阳岛日本新潟园	9	海参崴商场(渔市)	32
哈尔滨尼古拉教堂	9	海参崴宾馆	33
哈尔滨木介街住宅(二十世纪初新艺术时期建筑)	10	滨海边区高级宾馆	33
松花江江上俱乐部	10	上海国际酒店	34
哈尔滨铁路住宅(一)	11	上海南京路	35
哈尔滨铁路住宅(二)	11	上海早期住宅	35
哈尔滨音乐厅	12	上海街头	36
哈尔滨颐园街一号	12	上海外滩(一)	37
哈尔滨建工学院图书馆角楼	13	上海外滩(二)	38
哈尔滨中央大街教育书店	14	苏州北塔寺	39
沈阳南站	14	苏州小巷	40
哈尔滨秋林公司	15	南京中山陵牌楼	41
太阳岛别墅	16	南京中山陵(一)	41
哈尔滨道里大教堂	18	南京中山陵(二)	42
哈尔滨博物馆	19	南京雨花台	42
哈尔滨奋斗路新艺术时期住宅	19	南京中山陵灵谷塔	43
哈尔滨107宾馆	20	南京煦园	44
哈尔滨马迭尔宾馆	21	全椒屏山巷	45
哈尔滨道外民宅	22	全椒县官渡村	45
长春宾馆(一)	22	全椒粮场	46
哈尔滨二十世纪初新艺术时期住宅	23	全椒水泥厂扩建工地	46
哈尔滨道外	23	全椒南屏山下	47
长春宾馆(二)	24	全椒小巷	47
沈阳中街	24	全椒石料巷	48
北京颐和园	25	全椒汪塘巷	48
		福建漳州	49
		广州花园酒店	50

广州街头	50	锦绣中华民族街	77
广州高架公路	51	民俗文化村苗寨	77
广州天河宾馆餐厅	51	民俗文化村入口	78
广州国际大厦	52	民俗文化村西藏住宅	78
花县村落	53	民俗文化村蒙古包、西藏官	79
花县新华镇	53	锦绣中华水上餐厅	79
花县新村工地钻探现场	54	华侨城小品	80
花都酒楼顶层卡拉OK厅	54	民俗文化村草屋	82
东莞市厚街镇万寿宫酒店小餐厅	55	锦绣中华漓江山水	82
深圳——广州104列车	55	民俗文化村木屋	83
深圳阳光酒店圣诞灯饰	56	民俗文化村侗寨远望	83
深圳街头(一)	56	民俗文化村水边小筑	84
深圳街头(二)	57	民俗文化村木屋	84
建设中的天安大厦	57	民俗文化村徽州街	85
深圳电子大厦	58	小人国御膳酒楼	85
西丽酒店	59	民俗文化村草屋	86
建设中的农行	60	民俗文化村餐厅	86
深圳科技发展中心	61	华侨城汽车站	87
深圳赛格公寓	61	民俗文化村茶楼	87
深圳街头(三)	62	民俗文化村露天剧场	88
深圳街头(四)	62	民俗文化村石林	88
深圳街头(五)	63	民俗文化村小品(一)	89
京都大厦远望	63	民俗文化村小品(二)	89
深圳街头(六)	64	民俗文化村土家族水上街	90
统建办公楼	66	锦绣中华苏州街	90
下埗庙南区	67	民俗文化村白族民居	91
深圳机场大厅	67	民俗文化村千手观音	92
深圳老街(一)	68	民俗文化村酒楼	93
深圳老街(二)	68	民俗文化村风雨楼	93
深圳机场正大烤鸡店过厅	69	民俗文化村瑶族村寨	94
深圳机场候机厅窗外	70	蛇口海滨别墅	94
深圳——北京1306号波音767飞机室内	70	民俗文化村哈尼族寨	95
华侨城艺术中心	71	蛇口南海酒店(一)	96
华侨城住宅	71	民俗文化村鼓楼	98
华侨城高层公寓	72	蛇口海上世界(一)	99
深圳大学校园	73	蛇口海上世界(二)	99
深大乡巴艺廊	73	蛇口海上世界(三)	100
深圳湾大酒店	74	蛇口南海酒店(二)	100
深圳民俗文化村	76	蛇口海滨花园	101
锦绣中华苏州街	76	蛇口海滨	101
		蛇口某重建工程现场	102

蛇口培训中心	102	天益公司方案构思草图(厂房)	118
蛇口海滨住宅	103	某宾馆方案构思草图(一)	119
蛇口海滨公寓	104	某宾馆方案构思草图(二)	120
蛇口渔码头(一)	106	深圳宝安邮电大厦第一方案入口	
蛇口渔码头(二)	106	——电梯厅室内构思草图	121
蛇口南海酒店(三)	107	深圳宝安邮电大厦第一方案构思草图	
蛇口鲸山别墅	107		122
哈建工图书馆室内方案构思草图	108	深圳宝安邮电大厦第二方案构思草图	
蛇口某重建工程现场	109		123
某广场雕塑(设计辅导手稿)	109	天益公司方案构思草图(宾馆)(一)	124
某宾馆中庭设计(设计教学辅导草图)	110	天益公司方案构思草图(宾馆)(二)	124
某宾馆构思草图(设计教学辅导手稿)	111	参加国际设计竞赛设计草图	125
幼儿园设计图(设计辅导手稿)	111	某宾馆舞厅方案构思草图	125
蛇口购物中心	112	深圳华侨世界方案构思草图(一)	126
天益公司方案构思草图(办公楼)	114	深圳华侨世界方案构思草图(二)	127
天益公司方案构思草图(庭院)	114	天益公司方案构思草图(厂房)	128
天益公司方案构思草图(广场)	115	深圳华侨世界方案构思草图(三)	130
某酒店标准客房设计草图	115	深圳华侨世界透视图	131
全椒县农宅方案草图	116	意向设计——昨日	132
花县新华村方案构思草图	118	意向设计——误区	133
		意向设计——极路	134
		意向设计——未来	135

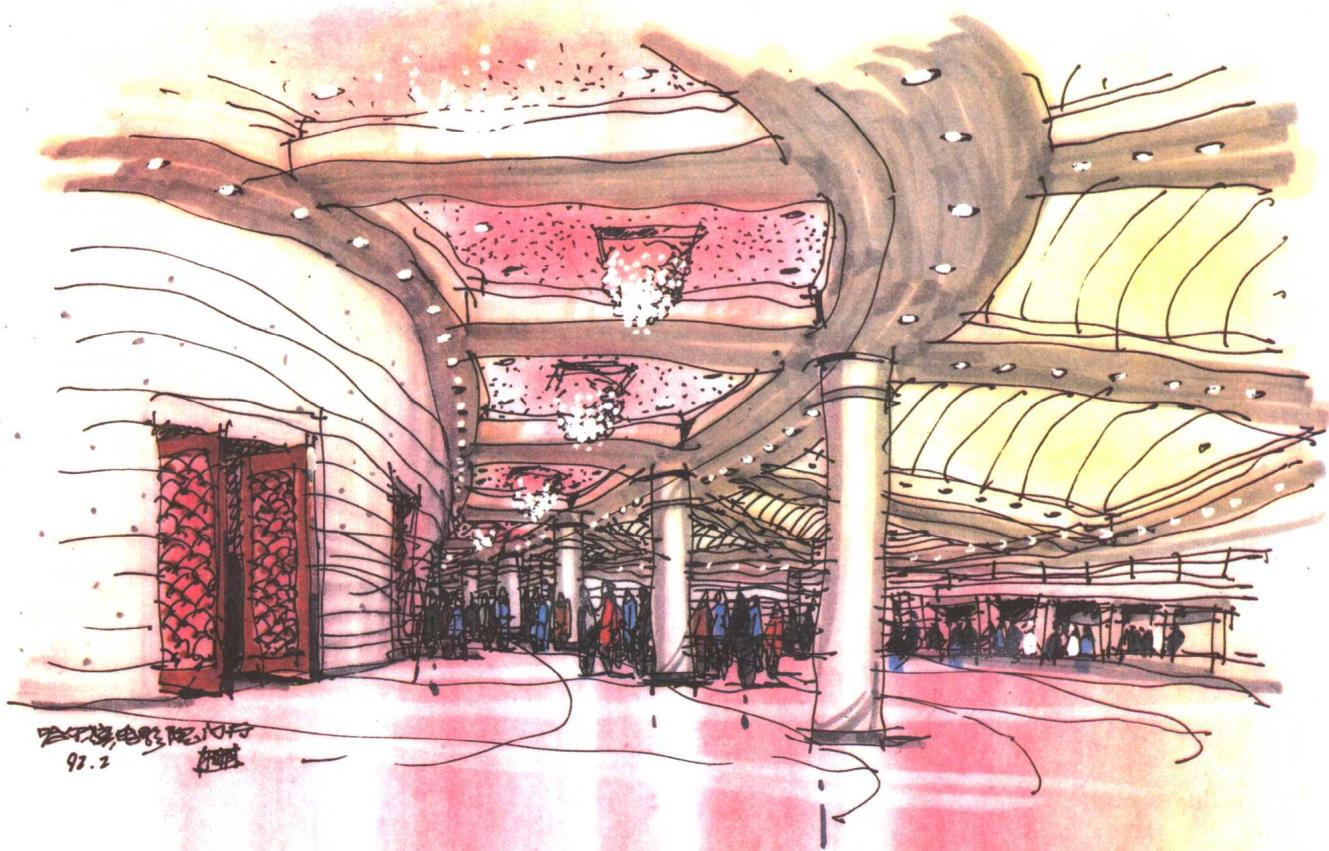


哈尔滨中央大街



哈尔滨华梅西餐厅

哈尔滨电影院大厅

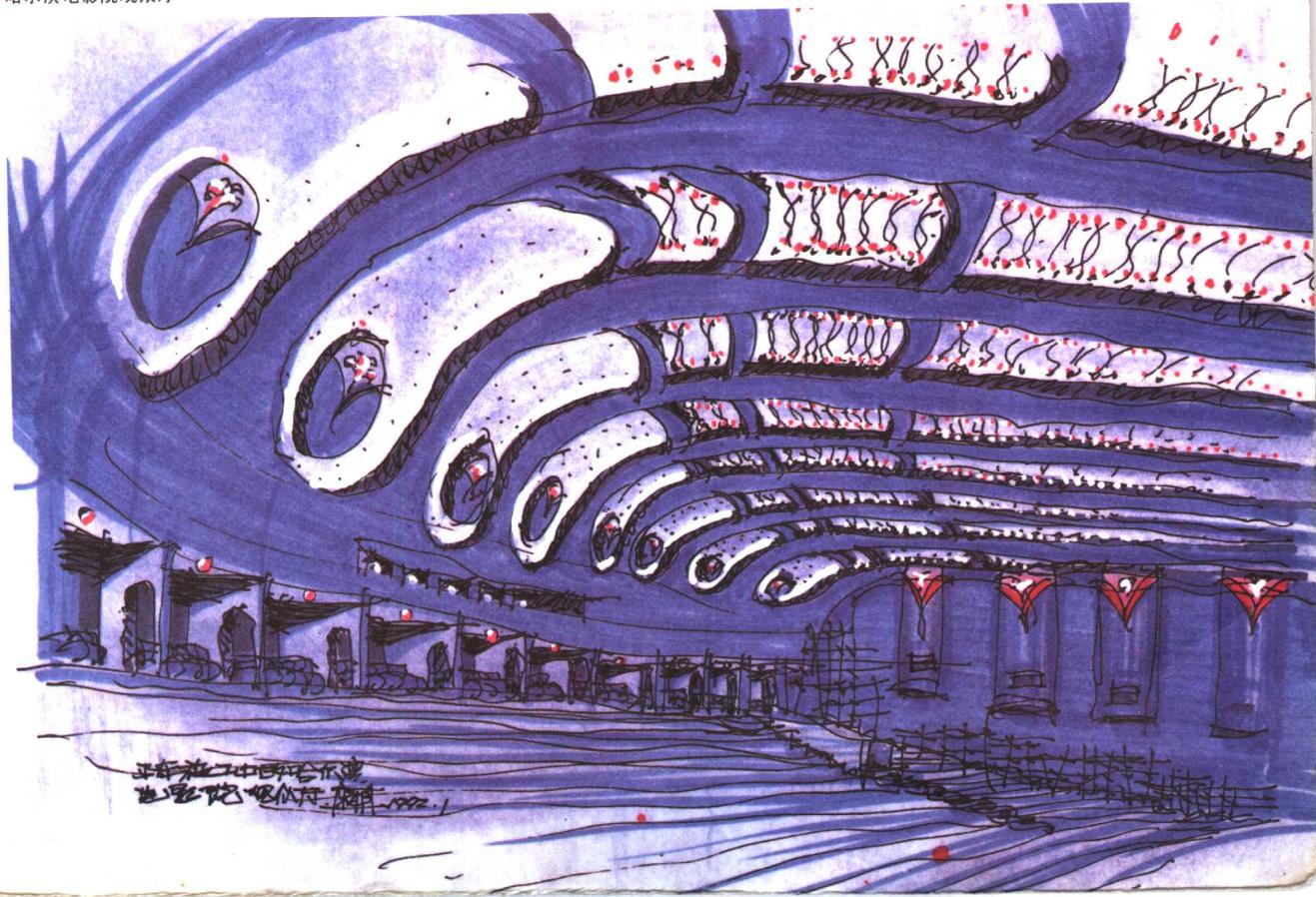


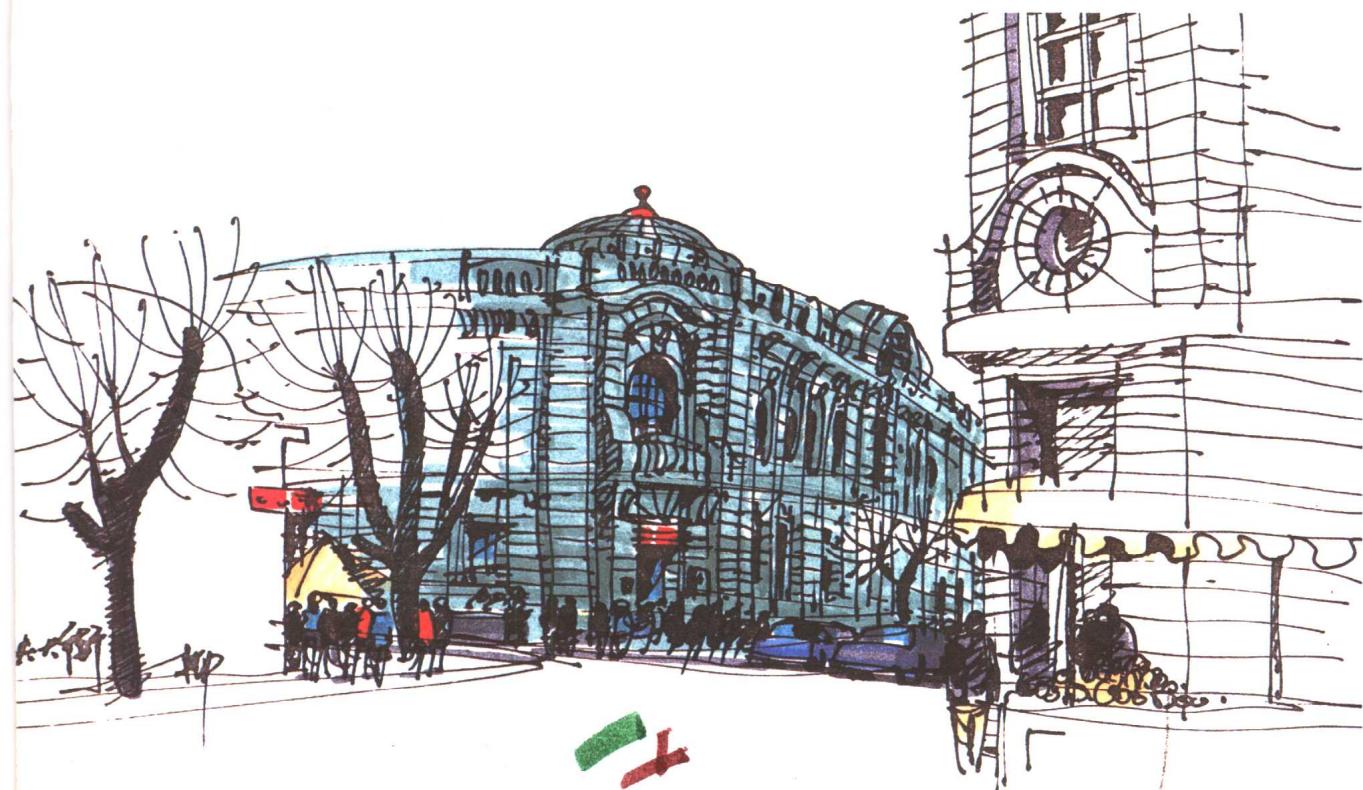


哈尔滨建工学院后楼
代新艺术时期作品
一九九零年六月于哈工学院
徐平

哈尔滨建工学院后楼

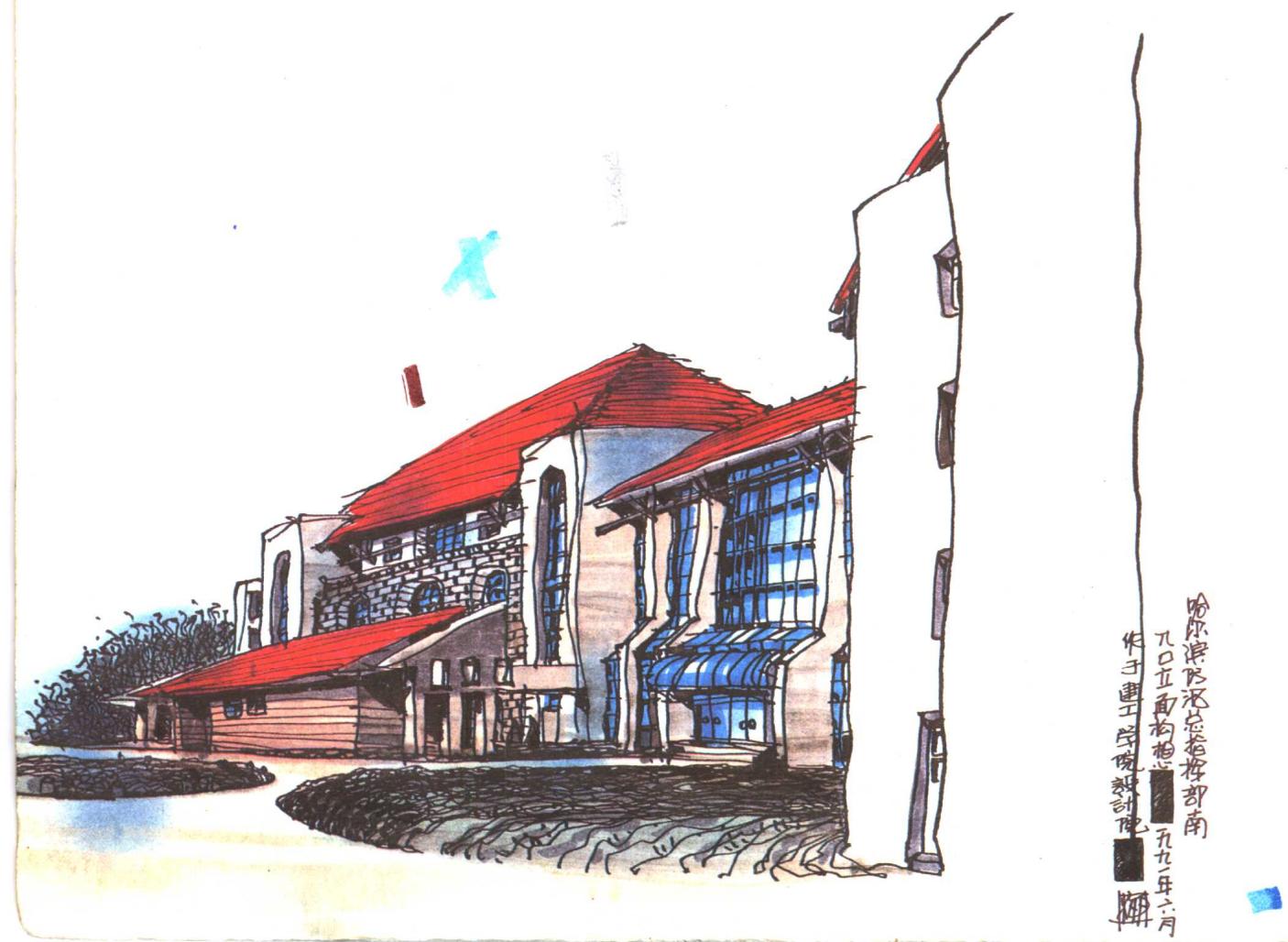
哈尔滨电影院观众厅

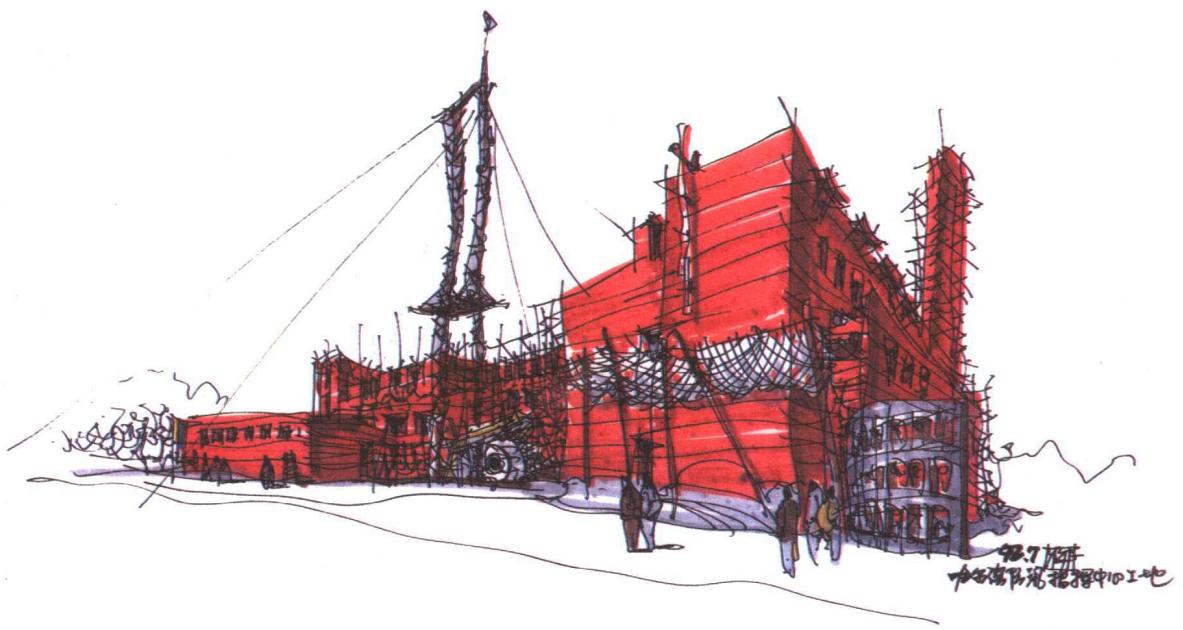




哈尔滨妇儿商店

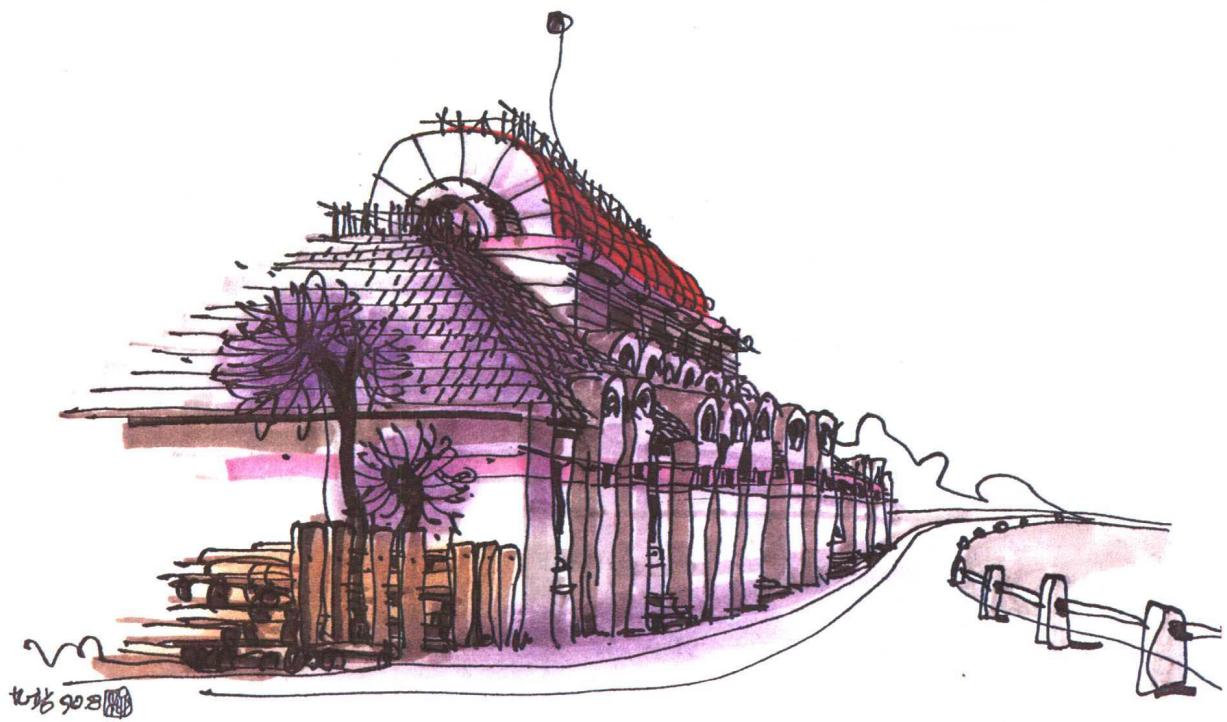
哈尔滨防汛指挥中心前期构想图





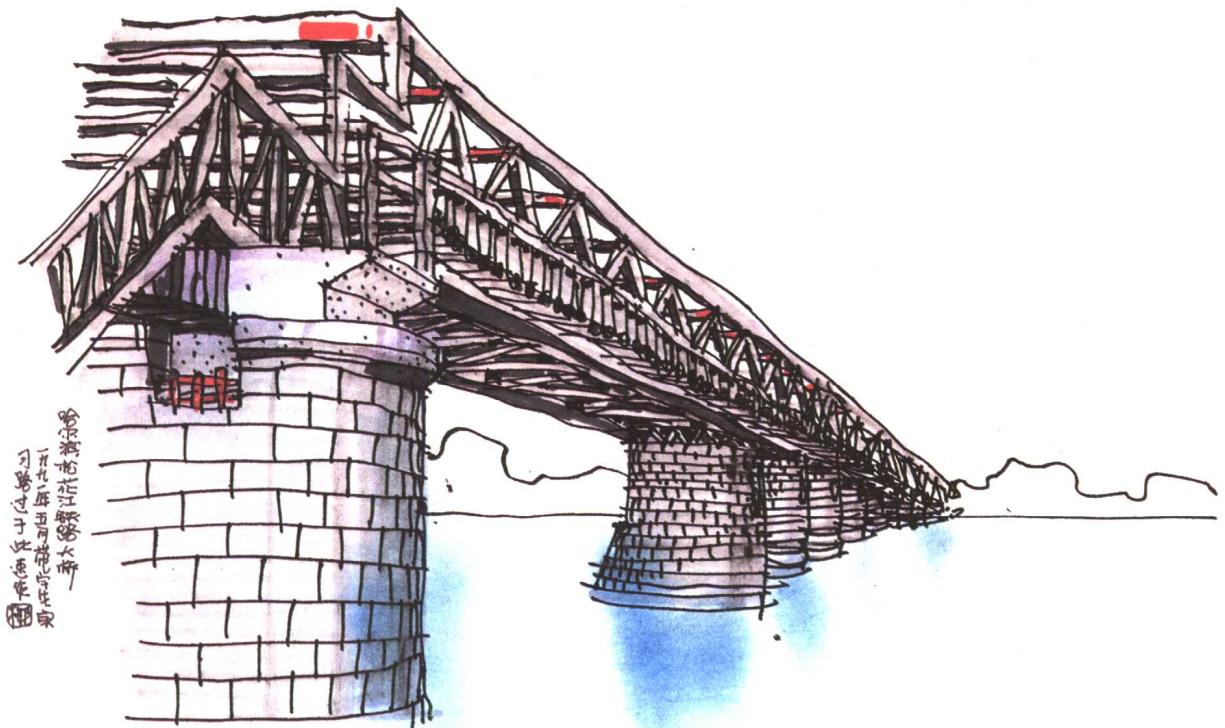
哈尔滨防汛指挥中心工地

松花江九站

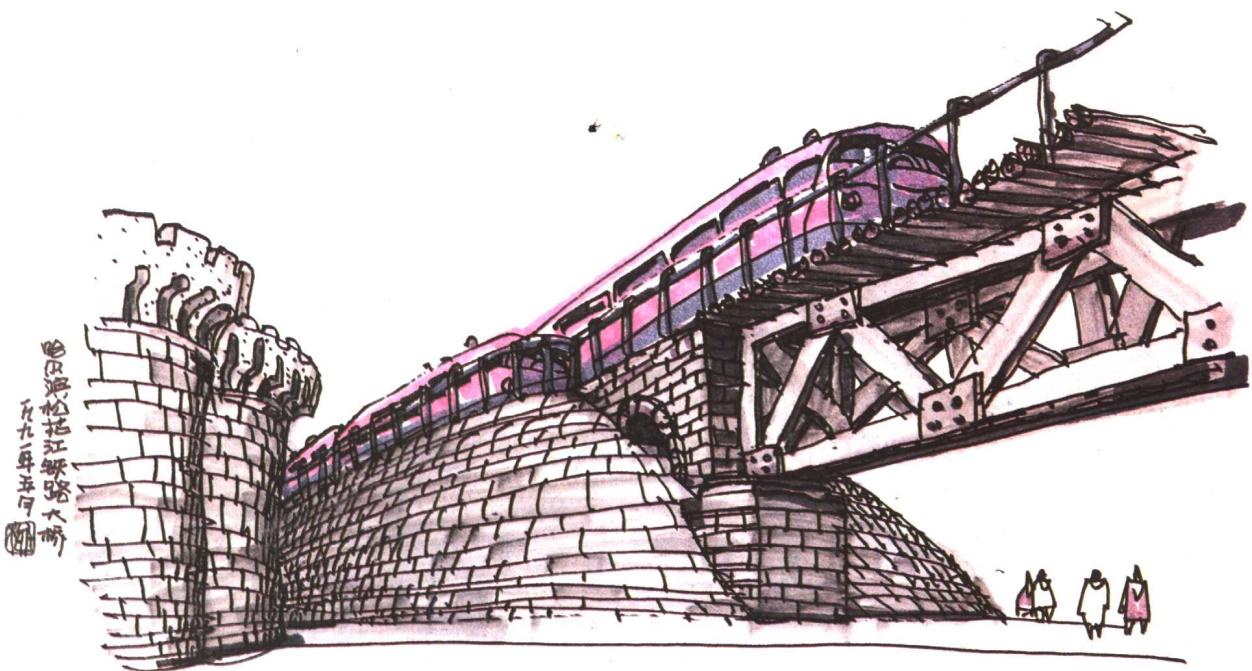




哈尔滨颐园街二号木装修门厅
此建筑原为一林业公司所有。图 1.5 带参见图 1.2



哈尔滨松花江铁路大桥（一）



哈尔滨松花江铁路大桥（二）

◀ 哈尔滨颐园街二号室内门厅