

SKETCH

常雁来 陈向峰 主编

面向“十二五”高等院校人才培养规划教材

建筑风景速写

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

TU204
10686

高等院校人才培养规划教材

建筑风景速写

主 编 常雁来 陈向峰

参 编 宋立贤 王新荣

张新龙

90444975

南京工业大学
图书馆藏书

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑风景速写/常雁来,陈向峰主编. —杭州:

浙江大学出版社, 2012.8

ISBN 978-7-308-10441-8

I. ①建… II. ①常… ②陈… III. ①建筑艺术—风景画—速写技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第197424号

建筑风景速写

主 编 常雁来 陈向峰

责任编辑 邹小宁

文字编辑 李凤慧

封面设计 王聪聪

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路148号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州教联文化发展有限公司

印 刷 浙江国广彩印有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 13.75

字 数 176千

版 次 2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-10441-8

定 价 43.50元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

序

充满汗味的速写

重庆大学艺术学院 荷堂龙红

北齐颜之推撰著的《颜氏家训》中谓：“武烈太子偏能写真，座上宾客，随宜点染，即成数人，以问童孺，皆知姓名矣。”意思是说，武烈太子为诸座上客画像，费时不多，但画得却很真实，让童孺一看即知是谁。此后，“写真”就成了肖像画的代称。

其实，描写的对象并非只有人，山水、花鸟与草木等，均可成为画者模拟描绘的对象。自然地，与人的生活息息相关的建筑乃至风景，亦是画者所乐于模拟描绘的，其中既有人造的生活环境部分，也包括与之相关的自然风景物什部分，确为人之生活所不可或缺的一个丰富多彩的大系统。

关于面对一定的对象进行模拟或描绘需要达到何种标准，我们的古人确有甚为丰富而经典的论述。比如，著名的“六法”论，即为南齐谢赫所提出，其著《画品》之“序”说：“画有六法……六法者何？一、气韵生动是也；二、骨法用笔是也；三、应物象形是也；四、随类赋彩是也；五、经营位置是也；六、传移模写是也。”可见，谢赫的“六法”是在系统地总结了前人及当时绘画创作经验和理论的基础上提出来的，实乃真知灼见。这一重要理论，对后世产生了极其深远的影响。宋代郭若虚于《图画见闻志·气韵非师》即云：“六法精论，万古不移”。至于如著名学者钱钟书先生承继严可均的断句法，作如下标点：“六法者何？一、气韵，生动是也；二、骨法，用笔是也；三、应物，象形是也；四、随类，赋彩是也；五、经营，位置是也；六、传移，模写是也。”并作富有个性化的独特诠释。由此所引发的不少议论，促人深思。因与此讨论的问题无大关涉，故不赘言。

不管对这“六法”如何去作个性化的准确理解和认识，你都会发现，它们实际上是在对某种对象进行模拟或描绘时所提出一种比较高的要求和标准。很大程度上，“气韵生动”可算是总体的造型所追求的目标，而“应物象形”、“经营位置”、“传移模写”等不正可看作为实现这一总体的最高标准而不能不具体达到的分条要求吗？

倘从词源学的意义上看，“写生”一词早在中华文化中便已生成，尤其因为美术史上的五代“工画而无师，唯写生物”的滕昌祐到宋“写生赵昌”的历史发展，而获得了在品评上的意义。此后——在比较晚近的时候，凡是国画临摹花果、草木、禽兽等实物的都叫写生；而摹画人物肖像的则叫写真或写照，而与之相应的尚有“写心”和“写意”之谓。中国古代的画家似乎特别重视读万卷书，行万里路，却往往并不将“写生”二字时常挂于嘴边。由此可见，一艺之成，在我们的古人眼中，技之锻炼培养与心之陶冶修炼，其各自所起的作用不是很明白了吗？

或许，此“写生”与彼“写生”（即在西画语境之下的“写生”，笔者注）是大有差异的，即端赖于

中华与西方两种显著不同的历史文化背景,对于“写生”一词的内涵理解及过程落实存在着不小的差距。换言之,今天我们常言的“写生”,似乎并不与中国古代画学相交通和沟连,而是近乎约定俗成地与西方的绘画功力之锻炼和造就产生着比较直接的对应关系,其意便是对着实物或风景进行比照绘画,某种角度上讲,或存一定狭义之嫌。此时,往往追求形象的逼真表达,也即“写实”之谓——真实地描绘事物,并常常被一些人士认为是捕捉艺术灵感和积淀创作素材的基本而重要的方式。

“外师造化,中得心源”是唐代画家张璪所提出的艺术创作理论。“造化”,即大自然,“心源”即作者内心的感悟。“外师造化,中得心源”也就是说艺术创作来源于对大自然的师法,但是自然的美并不能够自动地成为艺术的美,须得画者主观能动性的智慧转化,对于这一转化过程,艺术家内心的情思和构设是必不可少的。

正是如此,我们必须亲近大自然,走进大千世界中去,深刻地去阅读她,理解她,体味她,认识她,透悟她。然后,我们才能谈得上进一步精彩地去表现她,而不是仅仅停留于“依葫芦画瓢”般的再现她的状态。

那么,如何走进大自然,亲近大自然?作为一名画者,首先就是要用手中之笔去模拟大自然中的山山水水,飞禽走兽,一草一木;进而将收集到的众多素材给予汰选、加工,重新构架令人心愉悦、灵魂震颤的动人画面。非如此,不管你有多么美妙的想法,终将落得个“猴子捞月”、“竹篮打水一场空”的尴尬境地。

于此,中西方不同的文化心理所深刻影响下的画者,其对客观外在世界的理解及表达便显出较大的差异来。一般地,中国古代画者走进大自然、亲近大自然的方式往往在“表现”二字上用心,更多地是用心去剪裁或感悟,“应目会心”地强调着“心师造化”;而西方世界的画者则在“再现”二字上显出能耐,以准确性和科学性为追求目标。前者主要依托于大家所谓的“散点透视”而落实;而后者则主要依托于人们习惯称谓之“焦点透视”来完成。当然,我们在理解两种透视方法的时候,决不能太过简单和机械。

有一个传说,或可有助于我们这里对于中西方不同的文化心理所深刻影响下的画者,其对客观外在世界的理解及表达便显出较大的差异性之理解。

相传,安史之乱时,玄宗唐明皇带着爱妃杨玉环等大队人马为避战乱逃到了四川成都,蜀道上一路艰难行进的场景给玄宗留下了难以磨灭的印象。经过艰苦卓绝,战争结束了,唐明皇等回到了之前的都城。但是没有想到,一天唐玄宗不禁突然想念起四川来。于是命吴道子前往蜀地将过去跋涉一路的景色描绘呈报。吴道子蜀地归来后回奏说:“臣无粉本,并记在心。”于是玄宗即命吴道子在大同殿上图画,吴道子将“并记在心”的蜀地山水,竟一日之内画出了嘉陵江三百里的壮丽景色,令玄宗大加赞赏。而“大将军”李思训也曾在大同殿画过蜀道山水,同样的精妙无比。但与吴道子不同的是,竟经数月乃成。因此唐玄宗如此作评:“李思训数月之功,吴道子一日之迹,皆极其妙也。”当然传说未必可信,不过其所揭示的道理却很清楚,不管是吴道子的纵情挥洒写意而成,还是李思训的细致描绘刻意铸就,其共同点便在于并不面对景物本身作直接的模拟描绘,而是往往经过主观提炼整合于心,然后再表现于纸上,此正与西方文化中的写生有着本质不同的把握和追求。此亦体现出后来郑板桥所谓“眼中之竹”、“心中之竹”及“手中之竹”之间的辩证转换关系。

在对外在客观世界或人事物象进行模拟和描绘的时候,常常存在着时间的宽裕和紧张之区

别,时间宽裕,自能精描细写;倘若时间紧张的话,便只能快速完成,此正所谓“速写”也。从字面上看,“速写”作为一种绘画的方法,就是一边观察对象一边迅疾地用简洁明快的线条将其主要的特点勾画出来。某种角度上,正可谓“速写”所追求的恰是“敢云少少许,胜人多多许”,亦是“扬州八怪”郑板桥所乐于书写的楹联“删繁就简三秋树,领异标新二月花”所展示的非凡境界。此中所追求的简洁之美,甚为纯粹,“简者简于象而非简于意”也,是一种真正的“笔简而贵”、“笔简而意足”!这种快速模拟描绘对象的能力,对于一个有志从事造型艺术学习和创作的人来讲,其重要作用当是不言而喻的。

记得2009年暑假,我院教师代表团一行访问日本崇城大学等几所高校。每于等车或候机之短暂时间,总能看到张春新教授从随身所带的提包里拿出一个本子来进行速写,其十分专注投入之情状,简直就是毫无旁人一般。每当我们催促着他赶快上车或登机之时,总能看到一幅精彩动人的速写作品跃然纸上。原来,张教授的显著艺术创获,正与此几乎没有间断的日常磨练紧密相关联,内心不由得产生着深深钦仰之情。

几天前,春新教授的弟子雁来君向我捧来了刚刚完成的教材——《建筑风景速写》。我非常高兴!雁来君确为青年才俊,硕士毕业并没有几年,但收获颇丰,特别是竟然还在紧张的课余将自己的授课心得与体会进行了比较系统的整理,形成了很有规模的教学内容,实在可喜可贺。其基本的立场便是:速写是一切绘画与设计的基础!从建筑风景速写的目的与意义谈起,说明了室外写生与建筑风景速写的必要性和重要性;再从优秀速写作品临摹与借鉴、写生地点的考察与选择等,进而落实到建筑风景速写技能训练的方方面面;足见作者的良苦用心;最后,通过建筑风景速写教学范画的分类举例和具体讲解,让读者明确了慢写范画、快写范画及综合范画的区别与联系,由此获得了可遵循或操作的路径或办法。

雁来君如此朴素地对我说:“这些速写都是我近四年带学生到外地现场所画,有300张左右,我选了其中近两百张作为插图。我们去的地方有安徽宏村、西递、南屏古镇,四川雅安上里古镇,重庆松溉、中山、路孔等古镇。所带学生有环境艺术设计专业、视觉传达设计专业、建筑学专业、景观设计专业。可以说,建筑速写是他们的基础课和必修课。”“每年我们都要外出写生2~3次,每次带学生近300人。写生虽然辛苦,但苦中有乐,每次都能收获满满一本充满汗味的速写。”

好一个“充满汗味的速写”!别人怎么看待我不知道,也实在没有必要去知道,反正我倒是十分欣赏的。这“汗味”,不但没有半点臭气,恰恰相反,分明是心血凝结而成的缕缕馨香,或恬然静谧或激情四溢的线条笔墨间,散发出令人兴奋不已的真情美韵。所以,我们从雁来君这本《建筑风景速写》的教材中,分明看到了乃师春新教授的严格教诲和钻研精神,也看到了雁来对于其师教风的学习、延续和承传脉络,显示出薪火发扬的美丽!正是如此原因,《建筑风景速写》便显示出多方面的意义:首先,为了学生们能够较好地理解建筑风景速写的概念和作用,教材作出了深入浅出的厘清及表述,并为大家的实践操作指明了方向和路径;其次,以自己的亲身经历和创作范例,为大家给予了及时的方法点拨,避免了少走弯路;再次,在进行建筑风景速写的过程中,工具的多样化尝试,同样具有可操作性的启发借鉴价值,不仅采取人们常见的速写工具进行速写表达,而且大胆采用富有中国文化特色的毛笔作为工具进行速写,弥增线条笔墨的神采与张力,获得了别具韵趣的艺术效果。特别是所记录描绘的对象本就为一些著名古镇的特色建筑,其本身在物质文化与非物质文化遗产两种状态上,皆具有非凡的价值,可以说,这些风景速写非

常珍贵难得,某种意义上看,不正是对古镇文化及艺术的有益保护、记录、传承和弘扬吗?

的确没有必要于此对《建筑风景速写》这本教材进行多余的评价,相信大家自会从散发出油墨之香的字里行间,深切地体味出作者诚恳的用心及踏实的努力。有此良好起步,逐渐不懈积累,定然会在将来的教学和科研中结出丰硕的果实。

吾师张道一先生常在给人作序时十分谦逊地说:“著者要我作序,我愿在书的门前做一个拥彗者。”“拥彗致敬”,原本为古代的一种礼节,产生较早,汉代画像石中便有生动的图像表现,即在一些迎接客人的场面中,于主宾之间常有一个手持扫帚的人,叫做“拥彗”。于此,我当然不是假作谦虚了——与道一先生相比,其实我是没有半点谦虚资格的。所以,我真是非常乐意地去作雁来君《建筑风景速写》一书的一个诚恳的拥彗者!

龙红*

2012年6月12日

于重庆大学薪积轩

*龙红:重庆大学艺术学院教授、副院长、硕士生导师,东南大学艺术学博士,清华大学设计艺术学博士后。

目 录

第1章 概 述	1
1.1 速写是一切绘画与设计的基础	2
1.2 速写的分类与范畴	3
1.3 建筑风景速写教学的目的与意义	6
1.4 室外写生与建筑风景速写的必要性	8
第2章 建筑风景速写的准备	11
2.1 速写工具的准备	12
2.2 优秀速写作品临摹	12
2.3 写生地点的考察与选择	14
第3章 建筑风景速写技能训练	15
3.1 单体线、面基础练习	16
3.2 透视规律的掌握与应用	17
3.3 观察方法与构图技巧	22
3.4 建筑风景速写的一般步骤	25
3.5 建筑物与配景的画法	26
3.6 建筑风景速写的表现形式与语言	38
第4章 建筑风景速写教学经验谈	43
4.1 关于临摹	44
4.2 关于速写造型的“概括与取舍”	44
4.3 关于速写“数量”	45
4.4 关于风景速写的笔法训练	46
4.5 关于“客观再现”与“主观表现”	46
第5章 建筑风景速写教学范画	49
5.1 慢写范画	50
5.2 快写范画	100
5.3 综合范画	152
参考文献	210
后 记	211

第1章 概 述

- 1.1 速写是一切绘画与设计的基础
- 1.2 速写的分类与范畴
- 1.3 建筑风景速写教学的目的与意义
- 1.4 室外写生与建筑风景速写的必要性

1.1 速写是一切绘画与设计的基础

速写与素描、色彩一样,不仅是造型艺术的基础,也是一种独立的艺术形式。所谓速写,顾名思义是一种快速的写生方法,有广义和狭义之分,广义的速写是指“快速写生”,不论哪一类画种,在短时间内迅速、概括地完成物象的造型(图1-1);狭义的速写只是素描的简化和补充,属于素描范畴。速写和素描的英文都是 sketch,中文意思就是草图,草稿(图1-2)。这种独立形式的确立,是欧洲18世纪以后的艺术家把握瞬间感受、激发灵感的一种重要手段。在这以前,速写或素描只是艺术家创作的准备阶段和记录手段(图1-3)。

图1-1 叶浅予作品

图1-2 吴冠中作品

图1-3 吴冠中作品

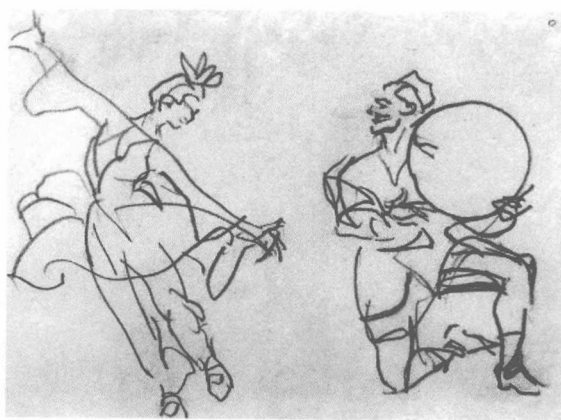

图1-4 叶浅予作品

速写不但是绘画的一个重要组成部分,也是设计与创作必须掌握的基本功。速写与素描相比,它更加明快生动,可以在较短的时间内简明扼要地表现对事物的感受。作为一种能够配合其他造型手法、而又不失独立完整的综合技巧,它可以使我们敏锐地捕捉形象、快速地抓住特点,树立直观表达的信心。一幅优秀的速写不一定是十分完整成熟的作品,但却能体现作者当时所感受到的质朴真切的美,这种美可能未经太多雕琢,却有着鲜明、纯粹的个性,作品也因此更富魅力(图1-4)。国内外许多名闻遐迩的艺术家,在他们进行创作之前都画了大量的速写、素描,他们的名作都是在数百幅、甚至数千幅速写的基础上完成的(图1-5)。现代很多设计师,在进行各类设计之前,经常把速写作为一种记录灵感、激发创意的习惯性方式,在他们眼里生活中处处闪烁着创意的火花,只有速写才能轻松、快速地把这种灵感留住。速写也成了设计师观察、记录和表现艺术构思的主要手段。一幅出自设计师的速写通常是一幅小而快的记录或草稿,用来表现建筑风景的形象轮廓、框架结构、光线效果等特征,同时也是为了将来建筑设计时的创意做准备(图1-6)。可见,速写是生活与创作之间不可缺少的桥梁,它反映了艺术家的思想情感、设计思维和表现意图,而且它已成为一种独立的艺术表现形式。

图1-5 李可染作品

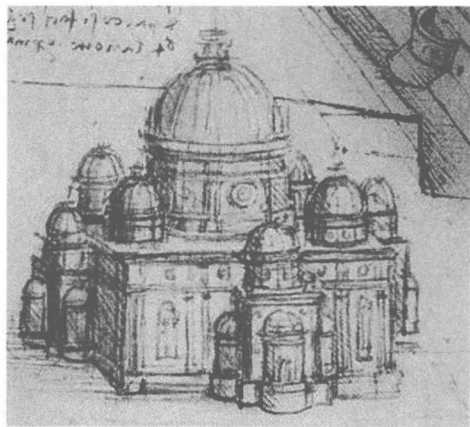

图1-6 达芬奇作品

1.2 速写的分类与范畴

速写是画家最为重要的基本功,更是初学者的基础课程和必修学科。速写的学习途径很多,分类也各不相同。根据表现方法,可分为以线为主的速写(图1-7)、以面(明暗调子)为主的速写(图1-8)和线面结合的速写(图1-9);根据描绘对象的不同,可分为人物速写、动物速写、静物植物速写、风景速写、场面速写等;根据表现工具的不同,分为铅笔速写、钢笔速写、毛笔速写(图1-10)、水彩水粉速写、油画速写等;根据速写本身的研究特点,可分为研究性速写、表现性速写。研究性速写是艺术家为了深入研究某个物象的形态、结构和运动规律,加深理性认识,为创作和设计所做的循序渐进的草图准备,具有客观性、写实性(图1-11)。表现性速写则是艺术家在写生中进行联想和想象,赋予主观的感情色彩和审美感知,运用夸张、变形的艺术手法所画的作品,具有主观性、抽象性和表现性(图1-12)。

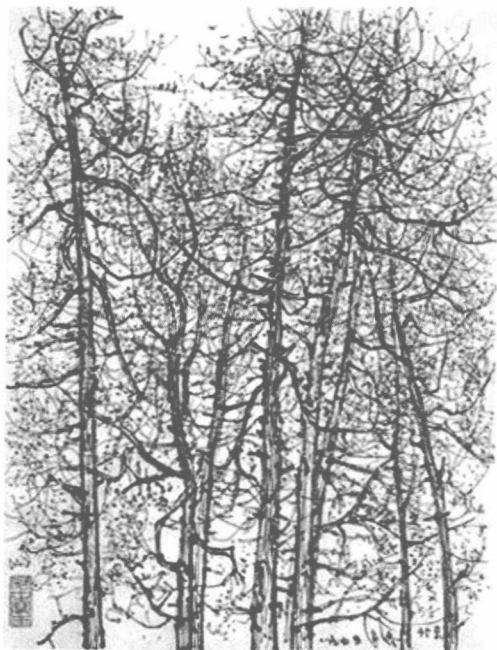

图 1-7 吴冠中作品

图 1-8 吴冠中作品

图 1-9

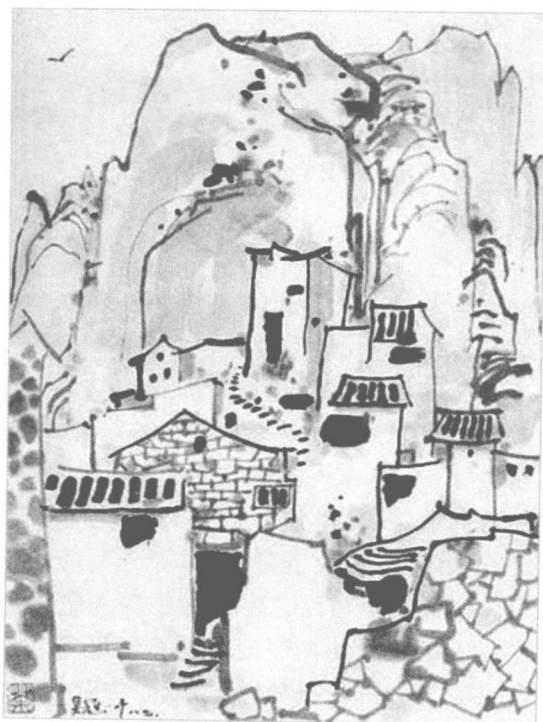

图 1-10 吴冠中作品

图 1-11

图 1-12 写意山水作品

图 1-13 陈玉先作品

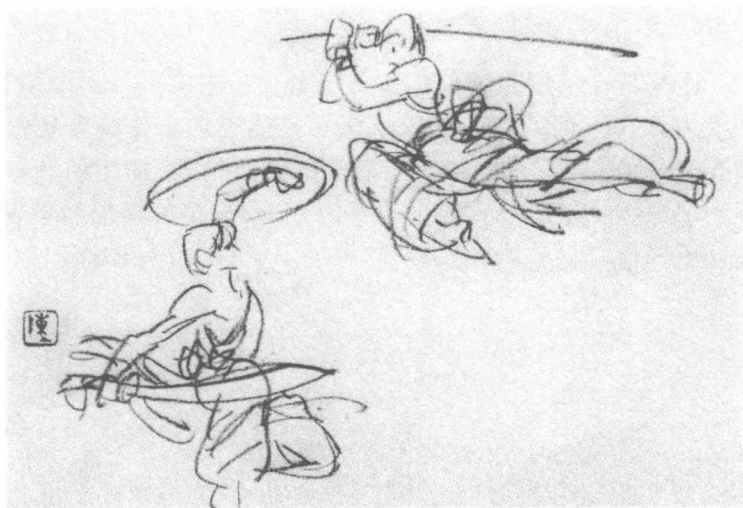

图 1-14 陈玉先作品

速写的种类之多也决定了其所表现的范围很广,自然景色、人文景观、生活环境、道具场景等都可以纳入写生的范畴。也就是说,我们身边的所有事物都可以作为写生对象,作为我们练笔的捷径。近几年来,不少美术院校及相关专业的学生去农村、山区、名胜古迹写生,身背画夹画速写的少了,而“全副武装”挂着长短变焦照相机的人却多起来了。有些人甚至认为相机可以代替速写,原因是它比画画来得更快、更便捷。照相机的确有其技术上的优点,它能记录生活中瞬间的点滴事物,能抓住动感场景的活跃气氛和人物稍纵即逝的神态,但对事物的观察往往不深入,只停留在表面,很难发掘出更深层次的东西来,无法得到其精神内涵,更谈不上得到绘画技能的锻炼(图 1-13,图 1-14,图 1-15)。我们不能否认摄影技术给我们的艺术带来的革命性变化,但摄影的滥觞只会让我们学会记录和模仿,不会去感受、联想和想象,也很难产生创意和灵感的火花。

图 1-15

1.3 建筑风景速写教学的目的与意义

速写是在较短时间内迅速将对象描绘下来的一种绘画形式,它具有收集绘画素材和训练造型能力两大方面的功能。风景速写最能表现出作画者敏锐的观察能力和对物质世界的新鲜感受,它可随时描绘我们周围生活中的任何物象,描绘的题材远远超出课堂上素描练习内容的范围。速写的训练可以在室内也可以在室外,笔者提倡初学者到室外去写生,到生活中去速写,因为你可以得到更鲜活、更生动的第一手素材(图 1-16,图 1-17)。

图 1-16

图 1-17

建筑风景速写教学,重点在于训练学生的表现技能和感受能力。这些技能包括:比例、构图、透视、轮廓、结构、质感、光影、空间等内容。具体到速写教学的实质,并不单纯是速写知识、技能方法、速写风格和表现能力的传授,更重要的是培养学生学会如何观察生活、体验生活、体验设计,培养他们的感受能力和吃苦精神,进而提高他们的审美能力和激发学生的创造能力。建筑风景速写教学从综合的角度入手,把审美、造型、体验与表现融为一体,让学生在速写训练时对自然环境与人文空间、生物与地域、建筑与文化特征、形态与视觉上有实实在在的感受与体验,使学生在创造能力、审美能力和表现能力上得到综合提高,这可以说是我们建筑风景速写教学的目的(图1-18,图1-19)。

建筑风景速写教学的意义,在于通过速写这种造型形式,使学生从中学会运用感性和理性相结合的思维方式来思考问题。这种思维方式为学生以后的美术创作和设计实践打下良好的基础。在速写中布置带有明确的发现、思考和表达的任务,使其成为学生造型训练和造型体验的一种方法和手段。通过大量的速写积累,可为日后从事美术创作和艺术设计积累丰富的艺术素材,并在速写实践中不断提高艺术修养,培养高尚的艺术情操。这也是我们速写教学的意义所在。

由于速写不存在固定的法则和走向,不同的作者对物象会有不同的感受,描绘出来的画面在形式、明暗、构图、风格等方面有很大区别,这种充分反映作画者主观感受的特点同样也是建筑风景速写的魅力所在。因此,我们应该多画建筑风景速写,它不仅对提高绘画的技法能力有很大的帮助,而且对丰富我们的情感以及对客观世界的认识同样有着难以替代的作用。

图1-18

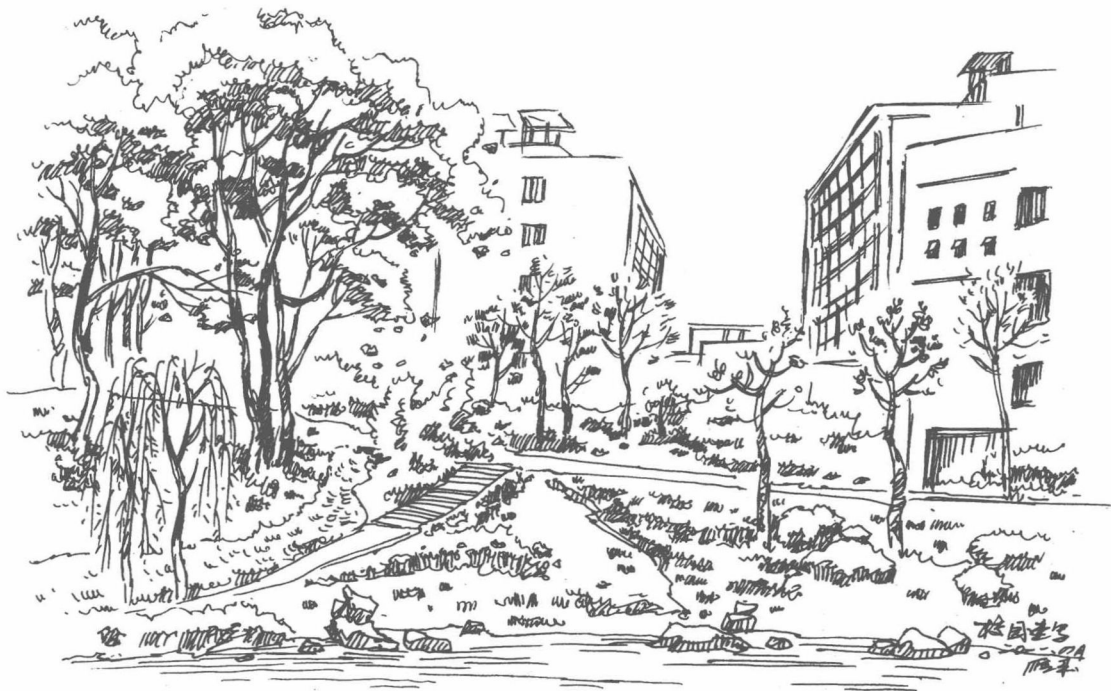

图 1-19

1.4 室外写生与建筑风景速写的必要性

在风景速写教学中,我们更多接触的是人文景观或具有人文痕迹的自然景观。就人类所创造的文化成果而言,城镇、乡村以及人类生存所依赖的建筑场所,是我们接触最频繁,与我们的关系最密切,体量最大的成果了。这些人类所创造的巨大成果,除了为我们提供必要的生活环境外,同时它还作为人类文化的巨大载体,展现和长期影响着生活在这个环境中的每一个人。人文景观既是人类行为、人类文化、艺术语言和形象展示的舞台,又是人与自然环境亲密结合的空间体系,具有严密的逻辑性、秩序性、有机性。风景速写所表现的对象往往积淀着深厚的社会、历史、文化、风俗、信仰以及时代的痕迹。

通过风景速写我们不但可以学到必备的专业知识,同时我们还可以通过风景速写体验生活,了解社会、风俗、文化及反映的时代特征、地域特征和民族特征。室外写生不仅可以锻炼我们对生活的洞察力,也能培养我们的绘画概括能力,能够收集大量的素材,不断的积累速写经验,提高自己的记忆力和默写能力,在不知不觉中也培养了我们的创作能力。总之,室外速写是感受生活、记录感受不可替代的艺术训练方式。速写使这些感受和想象形象化、具体化,速写是由造型训练走向造型创作的必然途径(图1-20,图1-21)。

随着时代和科学技术的不断进步,计算机的普及和广泛应用给绘画与设计带来了历史性的变革。在这种形势下,有人可能会认为,建筑风景速写这种徒手绘画将会逐渐被那些先进的设备所代替。其实不然,虽然计算机软件已普遍运用于各类设计中,并充分展现出优越性,但它们仅仅是一种便捷操作的工具而已。艺术设计的过程是创造性思维的过程,设计师要有艺术思维能力和创作的灵感,而这种灵感是任何先进的机器所不具备的,也不可能被某种现代技术所替

代,只有通过不断学习和实践,设计的灵感才能真正获得。设计也是一种文化,通过建筑风景速写可以提高设计师的素质和修养。反过来,随着徒手表现能力的增强,我们才能够最大限度地挖掘计算机绘图的潜在能力,表现手段也更为灵活多样。

图 1-20

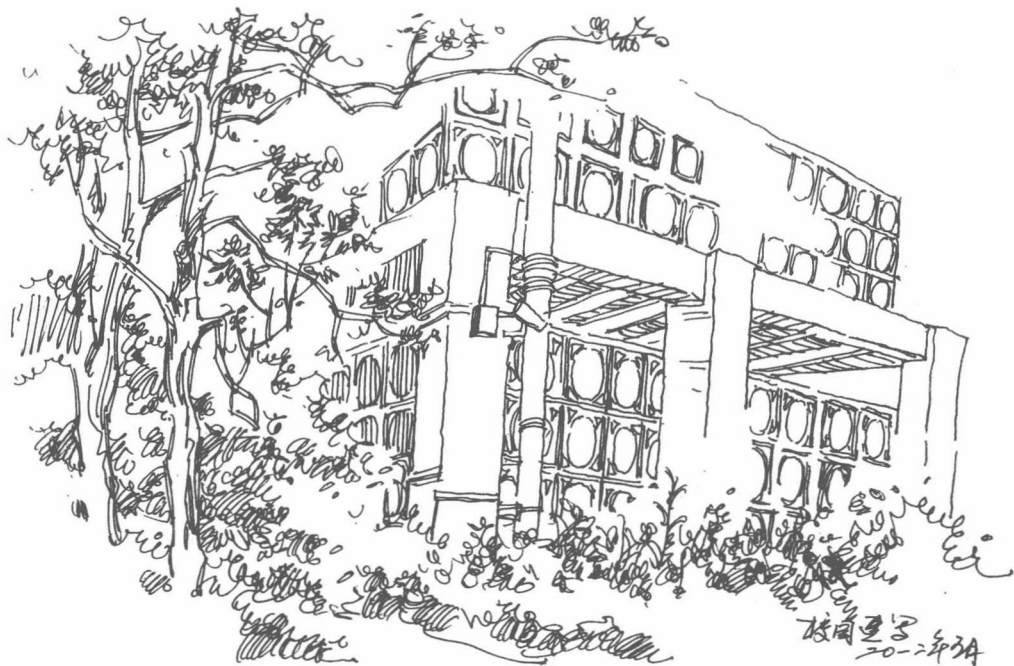

图 1-21