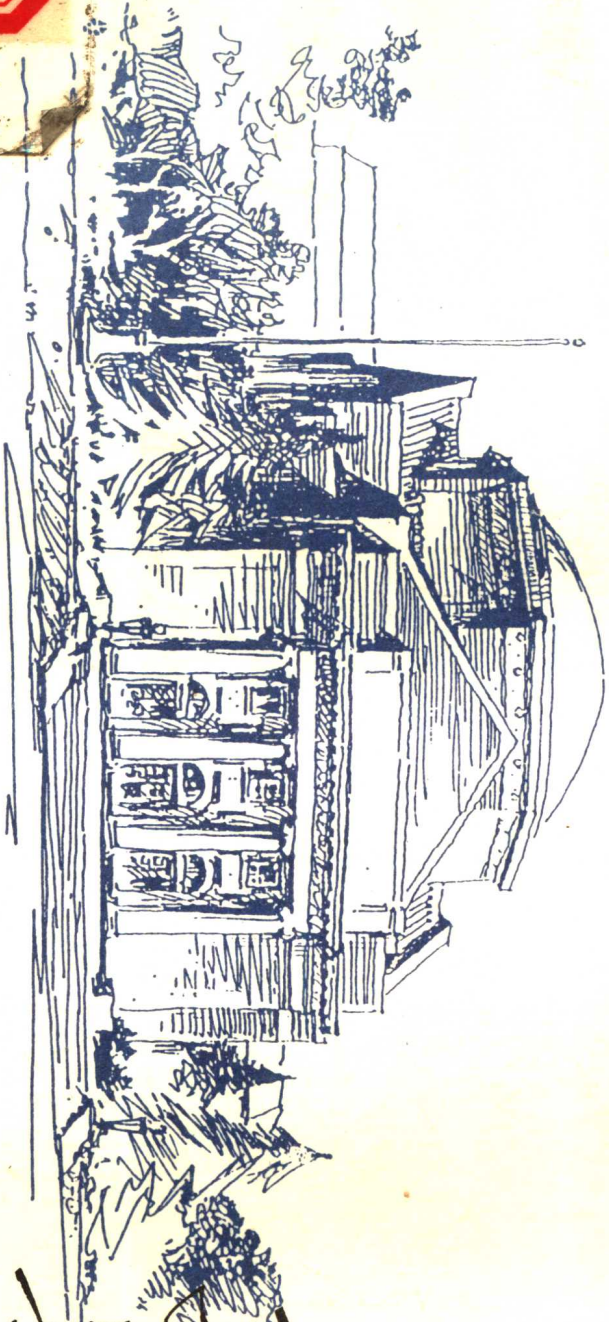

建筑速写

王健

建筑速写

高 冀 生

(京)新登字 158 号

图书在版编目(CIP)数据

建筑速写/高冀生著. —北京: 清华大学出版社, 1994

ISBN 7-302-01599-6

I. 建… I. 高… II. 建筑构图-速写 N. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 08859 号

出版者: 清华大学出版社 (北京 清华大学校内, 邮编 100084)

印刷者: 清华大学印刷厂

发行者: 新华书店总店北京科技发行所

开 本: 787×1092. 1/16 印张: 5 字数: 121 千字

版 次: 1994 年 12 月第 1 版 1994 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-01599-6/J·3

印 数: 0001—2000

定 价: 8.00 元

高翼生，男，一九三七年生，一九六一年毕业于清华大学建筑系，留校任教三十余年，长于建筑设计和建筑画，在图书馆建筑设计及钢笔建筑速写方面有较深造诣。其钢笔建筑速写画，曾多次展出，并在报刊、杂志发表，一九九一年曾由武汉大学出版社出版专著《建筑速写》。

曾任清华大学土建设计研究院院长、清华大学基本建设处处长、北京大学图书馆学系副教授，现任清华大学建筑学院副教授、校基建规划委员会委员，京西大学客座教授，北京市高校基本建设学会副理事长及规划设计委员会主任。

目 录

钢笔建筑速写技法导言	1	金刚山	(朝鲜)	24
江 帆	7	金刚山之松	(朝鲜)	25
码头	8	妙香山住宅	(朝鲜)	26
水 巷	9	珠江帆影	(广东)	27
旧城在发展	10	文化街	(天津)	28
查理桥头	11	清华古月堂	(北京)	29
城 堡	12	龙庆峡渡口	(北京)	30
古 堡	13	蓬莱仙阁	(烟台)	31
老城广场	14	刘家峡水电站	(甘肃)	32
小木楼	15	刘家峡水库	(甘肃)	33
赫尔辛基街头	16	鼓山喝水岩	(福州)	34
黄果树大瀑布	17	喷水池	(北京)	35
石河水库	18	天津大学图书馆	(天津)	36
三味书屋	19	长 城	(北京)	37
东 湖	20	清华学堂入口	(北京)	38
济颠塔院	21	摩星岭一角	(香港)	39
虎跑山门	22	贡院旧址	(云南)	40
海金刚	23	民 居	(云南)	41
		石 林	(云南)	42

阿诗玛	(云南)	43	紫阳街	(青岛)	60
碧霞祠	(泰山)	44	建工新区	(哈尔滨)	61
龙门石窟	(洛阳)	45	松浦洋行	(哈尔滨)	62
旅顺港老虎尾巴	(旅顺)	46	街角阳光	(哈尔滨)	63
炮台	(旅顺)	47	北京图书馆入口	(北京)	64
清华学堂	(北京)	48	平川门	(日本东京)	65
长城全景影院	(北京)	49	大手町	(日本东京)	66
清华第三教学楼	(北京)	50	皇宫一角	(日本东京)	67
清华第二教学楼	(北京)	51	札幌市中心	(日本北海道)	68
北京工业大学校门	(北京)	52	福冈市高架公路	(日本九州)	69
长城黄崖关	(北京)	53	水荫路在建设	(广州)	70
油城特色	(大庆)	54	白帝城	(四川)	71
清华二校门	(北京)	55	小梅沙大酒店	(深圳)	72
青岛市政府	(青岛)	56	北角楼群	(香港)	73
崂山龙头榆	(青岛)	57	丹河龙门桥	(山西晋城)	74
民主街	(大连)	58	清华闻亭钟声	(北京)	75
江西镇开发小区	(旅顺)	59	红山	(内蒙赤峰)	76

钢笔建筑速写技法导言

一、认识与意义

建筑速写是以速写的形式表现和记录建筑形象的一种绘画方式。钢笔建筑速写是继铅笔建筑速写之后,近些年来突起的一支新花,它既有专业特点,又有艺术魅力,加之易于保存和复制,因而深受建筑工作者以及美术工作者的喜爱。

据笔者从事建筑设计和建筑学专业教学的经验,深感建筑速写对培养形象思维、锻炼手眼同步反应、记忆建筑形象和“词汇”、表达创作构思和设计意图,以及提高艺术修养和审美能力等方面,均有很好的作用。故可以说,建筑速写是建筑学专业工作者不可缺少的技能。

许多建筑界的前辈、名家,如梁思成先生、杨廷宝先生、吴良镛先生、汪国谦先生等,都是随身携带速写本,走到哪里画到哪里,边画边记,图文并茂。笔者曾受梁先生、吴先生、汪先生的教诲和指点,坚持至今,受益匪浅,有所领悟。

笔者仅就自己在实践中积累的经验、体会和常用的技法,奉献给建筑界的同行和青年朋友们,以供参考和互相切磋。

二、区别与特征

钢笔建筑速写区别于素描和其他相近画种的主要特征,是在最短的时间内,用最简便的工具,以单色线条、高度概括、大胆省略的手法,来表达或记录在一定环境中的建筑。它又区别于漫画,不得过分变形、夸张,而要保持建筑原有的比例、尺度的准确,形态的完整,结构的严谨,以及空间的情调等,更不能有失真的谬举。

三、工具与运用

使用的工具,基本上只是一支普通的钢笔。笔尖一定要光滑,正反面均能画出线条,且有粗细之分为佳(一般情况下金笔要优于铌金笔)。笔尖应有一定弹性,可随画者着力的轻重,画出不同粗细、轻细的线条来,更富有表现力。使用顺手了的钢笔,不要轻易更换,工具得心应手,更会妙笔生花。另可备一支折弯笔尖的粗头钢笔,专供涂抹浓重阴影、暗面之用;还可备一支0.3毫米的制图用针管笔,供画极细的线条使用。后二种笔不备也无妨,随个人爱好及习惯而定。

使用的墨水,多以黑色碳素墨水为主,其画面效果,黑白对比强烈,鲜明生动。其他色彩(如棕色、纯蓝、绿色等)也可,但均不如黑色反差大。碳素黑水的品种很多,应选用不易浓缩变稠、又不易挥发变质者,以保证作画时钢笔下水通畅。笔尖发生堵塞,原因有二:一是所用碳素墨水变质变稠,应更换墨水;二是笔尖积垢,需清洗钢笔。为保证每画之效果,画笔最好一二周即用温水彻底清洗一次,使其经常处于最佳工作状态。

画纸最好选用质地密实、吸水性好、有一定摩擦力的白道林纸或绘图纸。纸面不宜过于光滑。尤其是初学者,在光滑的纸面上作画,不易控制运笔,也不易表现轻重粗细和层次。

画幅的大小要适中,过大过小都不相宜,而且最好保持一定大小,以利熟能生巧。笔者经常在固定大小的图幅内作画,觉得这对于取景、构图、控制比例和尺度等很有好处,读者不妨一试。

四、技法与分析

钢笔建筑速写的技法,就其基本功而言,与其他绘画形式有共同之点,如点、线、面的处理,画面经营与构图、透视、阴影等。这些方面的基本原理,在建筑速写中,均要正确、熟练地运用。目前许多介绍绘画知识的书籍中均有论述,这里不再重复。对某些特别需要掌握和注意的问题和技法,结合笔者的作品,简述如下:

(一)速写,贵在于“速”,特点也在于速。这里讲的“速”,既要有时间的要求,又有内容的要求,不仅时间要短,而且内容要

精。短时精画,还要能表达出所画对象的面貌与神态,这才叫速写。这种速写,不等于匆忙、潦草、粗制滥造。因此,初学者要从速到速,不断练习,逐步达到。每画落笔之前,一定要对所画景物深入观察,抓住对象突出的形体、起伏、轮廓、环境等特征,形成明确的总体观念,这时再下笔作画,意在笔先,一气呵成。在速写过程中,提倡惜墨如金,切忌出现无作用的笔墨。可画可不画的内容一律不画,能少画一笔的则不多画一笔。惜墨珍时,去粗取精,突出最能说明主题的形态和环境,当是钢笔建筑速写的第一个特征。

《黄果树大瀑布》(P. 17)表现的是我国第一大瀑布,高68米,宽数十米,气势磅礴,雄伟壮观,场面之大,在小小的速写本中是很难下笔的。笔者仅仅抓住瀑布一泻千丈的突出气势,着力表现这一点,也就不难了。由此而刻画的主题,便集中在两崖之间飞下的流水和崖下深潭泛起的水花飞雾形成的朦胧含蓄、似有似无的空间。再利用中景之突石、人物进行对比,空间、深度、环境气氛,似跃然于纸面。笔者在现场看到,有些画者将水流火花逐一刻画,不仅花费了许多时间,还搞得整个画面杂乱无章,既无气势,又无空间,顾此失彼,形不成总体效果,也就失去了速写的灵魂了。

《江帆》(P. 7)是笔者多年作画最速之一幅,用时未超过一分钟。当时笔者正在长江上旅行。一次,轮船离码头起航,在江心调头之瞬间,突见江色美不胜收,顿时激情骤起,立即抢画此景。然而时间有限,要想把扬子江浩瀚风光尽收纸上,断无可能,只能将最激动人心的感受记录下来,那就是辽阔的岸边轮廓、远航的帆影和水天一色的广阔空间。虽然尚有过分简单之

嫌,但仍不失其意境,给人留下了遐想的余地,这恐怕也是速写的特殊魅力吧。

《赫尔辛基街头》(P. 16)虽然不如前幅作画时间那么短,但也因当时条件,限于于5—6分钟,故这幅作品,也只是抓住该市区中心主要建筑的形态特征和不同风格(如玻璃幕墙、尖顶、券窗等),描述基本形态、材料特征和环境等不可少的要素,配以不能再少的阴影和虚实处理,就完成了这幅不能说不完整的建筑速写。从这里也可以看出速写较其他绘画形式不同的特殊的表现力。

(二) 形象、比例、尺度力求准确,刻画严谨。速写受时空限制,不可能像工笔画或素描画那样深入细致的描绘。但对形体、比例、尺度这些建筑物最基本、最反映本质的要素,却丝毫也不能放松。这也是建筑速写的基本要求和特征。不如此不能表达建筑严谨的结构、坚实的形态。不着意刻画,就会形成想象画、变形画、随意图。如果形象失真,就失去了专业参考和实录的作用了。

《查理桥头》(P. 11)是一座西洋古典建筑,集中反映了欧洲16世纪的建筑风格。其建筑形态多变,轮廓起伏,墙身凹凸,外装饰丰富细致。对于这样复杂的建筑物,在速写中如何不失真,关键就在于把握住该建筑总体轮廓的起伏、凹凸,墙身与屋顶的比例,楼层与楼层之间的比例,以及桥头堡本身造型的总体比例,做到基本尺度如实,再加上准确的透视,配以相关小建筑,便构成了完美画面,描绘出一座雄伟桥头堡的风采。

《老城广场》(P. 14)、《清华礼堂》(封面)、《清华第二教学楼》(P. 51)、《清华学堂入口》(P. 38)等都达到与实物造型基本

一致,有建筑实录的资料参考价值,这正是建筑速写实用性之所在。初学者对严谨而快速的刻画往往不适应,有的竟不尊重对象,随意作画,这是专业绘画技法中最忌讳的。

(三) 强调虚实对比、明暗对比、远近对比等,避免单调平淡。既然是一幅绘画,除了有实物的再现外,还一定要有艺术的加工,给人以美的享受。绘画区别于摄影照片,就在于它可以随作者的构思,进行艺术的取舍、提炼、加工、再创造,运用多种对比的手法处理画面,可以强化对象的艺术效果和感染力。

《古堡》(P. 13),除近景一座古堡外,中景有三个古堡重重叠在一起,画面处理不好就容易显得拥挤和呆板。如何不失真,又能给人以美感?笔者采用逐层放松的手法,对近景、中前景严谨刻画,对中对后景的三个古堡逐次减弱刻画,将三个类似的尖顶,明显地拉开了距离,使得画面有实有虚、层次分明,较好地表现了一组拥挤在一起的建筑群。

《油城特色》(P. 54),在油城大庆市,采油机遍地皆是,分布在各个角落,就连大型公共建筑附近,也无例外。这是油城的特色,这是油城的骄傲。笔者亲临其境,感受颇深,欣然命笔,记录下这番独特之景象。构图上采用了虚实与远近的双重对比,中心突出采油机似立体雕塑之造型,周围环境只提示一下,是在大庆宾馆之门前,其余建筑及环境均简化,以至虚化,使得作品很有性格,主题十分明确。

《贡院旧址》(P. 40)是古时科举考场(由南北两排单间小室组成),位于云南大学校园内。是一座歇山屋顶,四周环绕外廊,由山墙面上下出入的木构建筑,虽年代已久,欠于修缮,但原有之古朴神韵犹存,令人十分喜爱。由于作画环境局限,建筑

附近长有较多粗壮大树和堆集杂物,故笔者构图时,在尊重历史和环境的前提下,重点表现建筑物本身,在省略了近处较多杂物后,将门前之大树只勾画出树身之轮廓,达到能表现空间尺度及环境外,即转向重点刻画透过树间空隙看到的建筑物本身。画面上形成了近景虚,远景实的反常规构图,效果也别有风味,取得了比实景更美好的效果。

(四) 高度概括,大胆省略,可谓速写之诀窍。要点是:注重整体,统筹经营,化繁为简,提纲挈领。能省则省,能略则略,不说明问题和不影响神、形的部件、环境,均可尽量省略。

在中国古典建筑中,其木构飞檐、椽格斗拱,都是极有特色,也极有优美动人之处。但其部件之繁琐、构造之复杂,也是一般人一时难以搞清,更难于一下子画得出来的。然而,不论从表达的需要和可能性来看,对这部分的处理都只能是大胆的省略、简化和概括。这样处理,体形层次简练,整体表现统一,效果反而更突出。《齐颍塔院》(P. 21)、《虎跑山门》(P. 22)造型精美,木结构纵横交错,檐下细部、描绘丰富多采,令人眼花缭乱。作为速写,笔者仅着力于表现此建筑硕大屋檐檐下的明暗、光影对比的关系及效果,细部部分尽量概括、包含,由此突出建筑物的轮廓起伏、坚挺的起翘,使形体明晰、层次清楚,建筑完美的艺术神态也就跃然于纸上了。《清华古月堂》(P. 29)、《清华闻亭钟声》(P. 75)等也是这样处理的。

《长城》(P. 37)描述的对象是气贯山河之万里长城,空间之宽广、尺度之巨大,是在小小的画幅中很难表现得淋漓尽致。作者在经营画面构图时,精心比较了多种角度,最终选择了长城的蜿蜒曲折与山岳的高低起伏形成的纵横交错的姿态和

强劲的动势,作为着力刻画的重点,其他如山石草树,均尽量概括、省略,运笔线条也更加注意流畅、果断,使画面清秀、明朗,画中之长城,好似腾飞起舞而又婀娜多姿的巨龙。再加以淡淡几笔阴影,衬托出长城整体明暗的效果,在咫尺画幅中,给人以可回味广阔天地气势之感受。

室外环境中密密层层的老树绿林、苍松翠柏,如若细致描绘,非工笔画所不能。如有些钢笔画,刻画树木细致到每一片树叶、每一条木纹,都不放过,虽是一法,但费时耗力。速写则只是抓住林木之姿态神韵,将其最明显的特征和所需烘托的部位稍事描绘,其他则大量省略之。如《古堡》(P. 13),在布满树丛的山顶上有一座古城堡建筑,笔者要表现的建筑是主体,是重点刻画的对象,故对山坡上的树丛几乎没有描绘,只是在山峦衬托建筑的联接部和树丛起伏的转折部稍用笔墨,勾勒了树丛的形态和姿色,其余则留为空白。待到山脚下的跨水便桥处,又重彩几笔,使得树丛在整个画面从上到下时有时无,疏密有致。

《平川门》(P. 65)描绘的是日本皇宫一角。整座皇宫几乎全部掩映在郁郁葱葱的绿色海洋中,如果要画出那么多的树木,谈何容易,而且效果也不佳,更何况建筑速写所表现的主要应该是建筑;因此,笔者在此幅画面上只着力画好平川门一组建筑群,其他大量的树木绿化,只略示轮廓,一带而过,在画面上留下大量空白,远景建筑群,也只是为了烘托城市面貌及相

对关系。

这种将大量树丛(或天空,河湖水面等)留成空白,在中国画技法中,称之为“计白当黑”,即将大量没有描绘的空白留给读者去想象,用读者之遐想替代作者之画意,其妙于意在不言

中,可谓是无中存有,有中却无。“计白当黑”的技法,也是钢笔建筑速写的重要技法之一。

近树、大树、独立树,表现起来要比树丛更为困难一些,原因是过分细致会喧宾夺主,过分简化又欠缺气势,关键在于掌握适度,抓住树形和枝叶姿态,强调神似。主要方法是以暗部的树冠、树叶、枝条的形态,衬托亮面中的树形,故只描绘阴影和暗面的形象,留白作为省略后的亮面内容,往往只几笔重色,形成明确的黑白对比的层次,即会取得以少胜多、意想不到的效果。如《崂山龙头榭》(P.57)、《喷水池》(P.35)、《虎跑山门》(P.22)等。

以建筑为主体的环境中,山、石、水、木一般都是作为衬景而存在的,即使偶尔用作主体,也是作为一种环境的综述;为此,在建筑速写中此类物件只需表达出:山之形、水之影、树之姿、石之面。这是笔者多年作画之体会。如《红山》(P.76)、《金刚山》(P.24)之山,《珠江帆影》(P.27)、《东湖》(P.20)之水,《金刚山之松》(P.25)、《街角阳光》(P.63)、《清华礼堂》(P.封面)、《清华学堂》(P.48)之树,《海盆刚》(P.23)、《阿诗玛》(P.43)之石,以及《皇宫一角》(P.67)、《济顺塔院》(P.21)等之草从树木等,均是依上述原则来处理的。

(五) 尽可能表现环境气氛。“意境”是中国绘画艺术实践与理论方面的重要美学范畴,描述意境这虽不是速写画的长处,但不可不着意表现,否则会感到千篇一律,单调乏味。

《鼓山喝水岩》(P.34)是福州驰名的风景地,以岩奇、树秀、径曲、情幽而著称,其空间狭小、曲折。如何表达这种特有的情调,笔者采用山岩遮掩主体建筑的手法,让山岩与建筑相互

衬托和对比,造成主体建筑半露半藏,有如“犹抱琵琶半遮面”的意境,使环境在画面上更增神韵,给人留下了含蓄、可玩味的余地。主体建筑虽仅画一屋角,但刻画得相当严谨,而大面积的山石、林木、花草、桥阶,仍是安排在配角的位置,简略处理;陡峭的石岩只用单线条勾画出其挺拔之势和石纹的起伏;茂密的树林也只表现一下树干和飘出天际的枝条飞叶,桥阶、花草略勾轮廓。总之,达到说明环境气氛、表述某种意境的目的即可。此幅作品,环境景色虽品种繁多,由于处理得十分小心,有取舍的描述,结果画面清新,有层次,并不杂乱,情景交融,更突出了半掩着的建筑物深邃、神秘之感。

《刘家峡水电站》(P.32)着重表现的是黄土高原上的水利工程。它给笔者印象最深的是黄土高原如刀砍斧劈的坚实棱角,因此画面强调光影对比,夸张黑白反差,以求表现出大西北黄土高原的粗犷浑厚的雄伟气势,借以烘托水电站工程之宏伟。

《清华学堂入口》(P.38)是近距离刻画建筑细部,其两侧浓密的树形不可避免要进入画面。根据前述的原则,对此左右两侧的树木,采取的基本对策:一是简,二是衬。“简”是把繁杂的枝叶抽象化、概念化;“衬”是把左右两侧之枝叶分别处理成黑白两色,用以与建筑物上的明暗色块正好相对衬托,达到突出主题的目的,同时也表现了环境气氛,可谓一举两得。以上这些安排是笔者在作画前就想好的。这种作画前的经营,即所谓“意在笔先”、“胸有成竹”,是建筑速写所不可缺少的一个重要环节。

(六) 线为形用,形引线行。线条要灵活多变,随形巧用。速

写画主要是运用线条,画中的形态构成、材料质感、光影效果,基本靠线条来表现。画者笔下的线条要能表现所画对象的性格。如表现坚实的建筑结构,线条应挺拔、刚劲;表现柔枝嫩叶、绿地草丛,线条应轻盈、秀丽;表现光影效果,线条应曲折变化,若断若续,反映眩目的高光;表现潺潺的流水,线条应流畅、闪动;表现圆弧曲面,线条应光滑圆润,连续不断;表现不同材料质感,则要求线条分轻重、粗细、刚柔等等。初学者要在练习线条上狠下功夫,在观察实物的过程中推敲线形及走势,研究如何运笔。只有熟练地掌握画线条的基本技法,作画时才能随心所欲、运用自如。

《天津大学图书馆》(P. 36),建筑处理洗练,色彩洁白,环境清新宁静。此幅画运笔注意清秀、隽雅,似淡色白描。《蓬莱仙阁》(P. 31),山崖陡峭,气势险峻,则运笔奔放,如泼墨浓涂。前后两者由于建筑不同,特别是环境不同,笔者所用线条的技法也就有所区别,造成了截然不同的环境气氛,正是各得其所。《北角楼群》(P. 73)和《白帝城》(P. 71)两幅作品,内容时代不同,建筑风格不同,因此线条运用也各具特色,可供读者比较、鉴赏。

《崂山龙头榆》(P. 57)的老树与《清华二校门》(P. 55)、《清华闻亭钟声》(P. 75)的老树、树种不同,体态不同,线条画法因

之也不同。

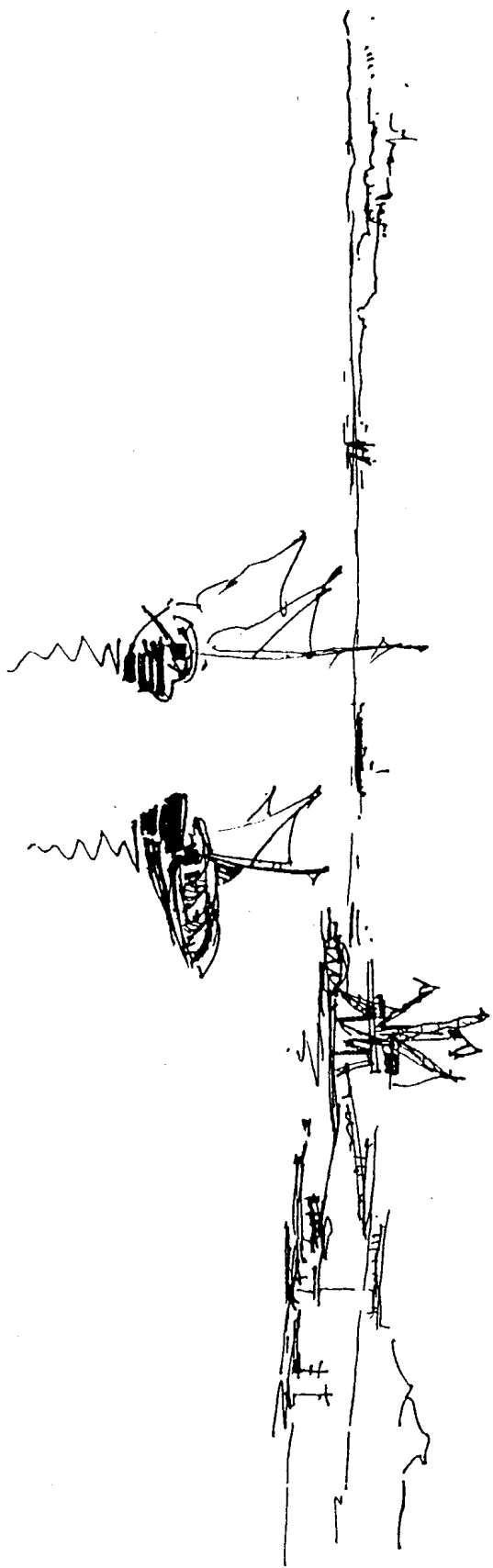
《民居》(P. 41)的草顶、瓦檐和板门,与《老城广场》(P. 14)中搭楼的粗石墙、《清华礼堂》(封面)的红砖墙,材料不同,材料也各有差异,线条运用也应区别对待,否则不能准确地表达不同的效果。

绘画是一门内容广泛、形式多样的艺术,是一门必须亲自动手、反复实践才能取得成效的艺术。它不仅要有充分、坚实的理论基础,而且特别要有在理论指导下、充分掌握技法的反复练习,直到融会贯通、运用自如。钢笔建筑速写的理论与技法固然必须掌握,但关键还是在于了解理论与基本技法后的反复练习与实践。如果没有持之以恒的实践,最终也只能是一个良好的愿望,而不可能产生佳作。

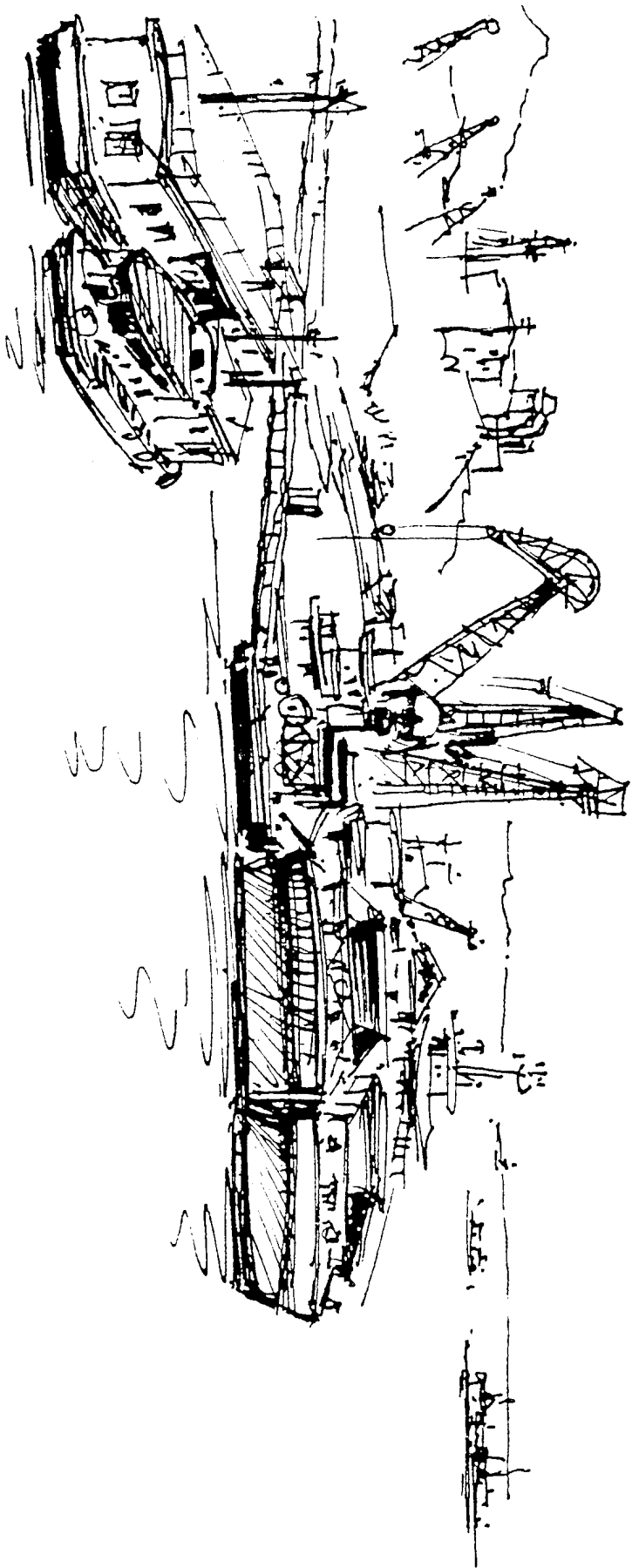
同是建筑速写,因作者的构思不同、手法各异,乃至习惯和兴趣爱好差别,其作品风格会千姿百态,异彩纷呈。笔者上述的一些认识,也只能说是个人体会,介绍给读者,一则是为了交流,二则更重要的是想抛砖引玉,希望由此能引来更多的爱好者的关心,在实践和灵活运用中结合自身的条件,创新风,走新路,推出更有风采的作品,以丰富和充实建筑绘画的百花园地。拙见献上,望读者教正,并愿共勉进步。

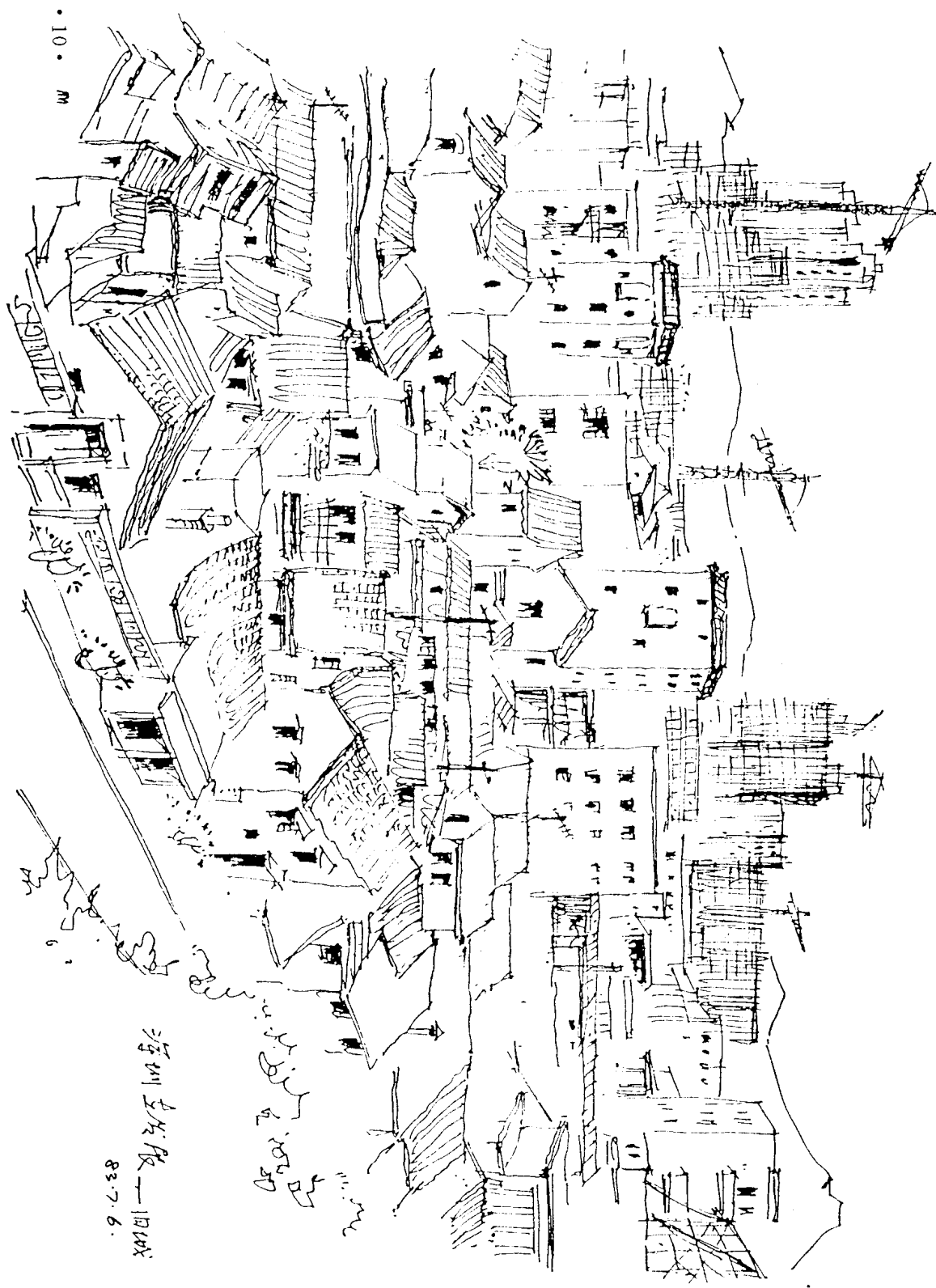

1994年5月31日竣稿

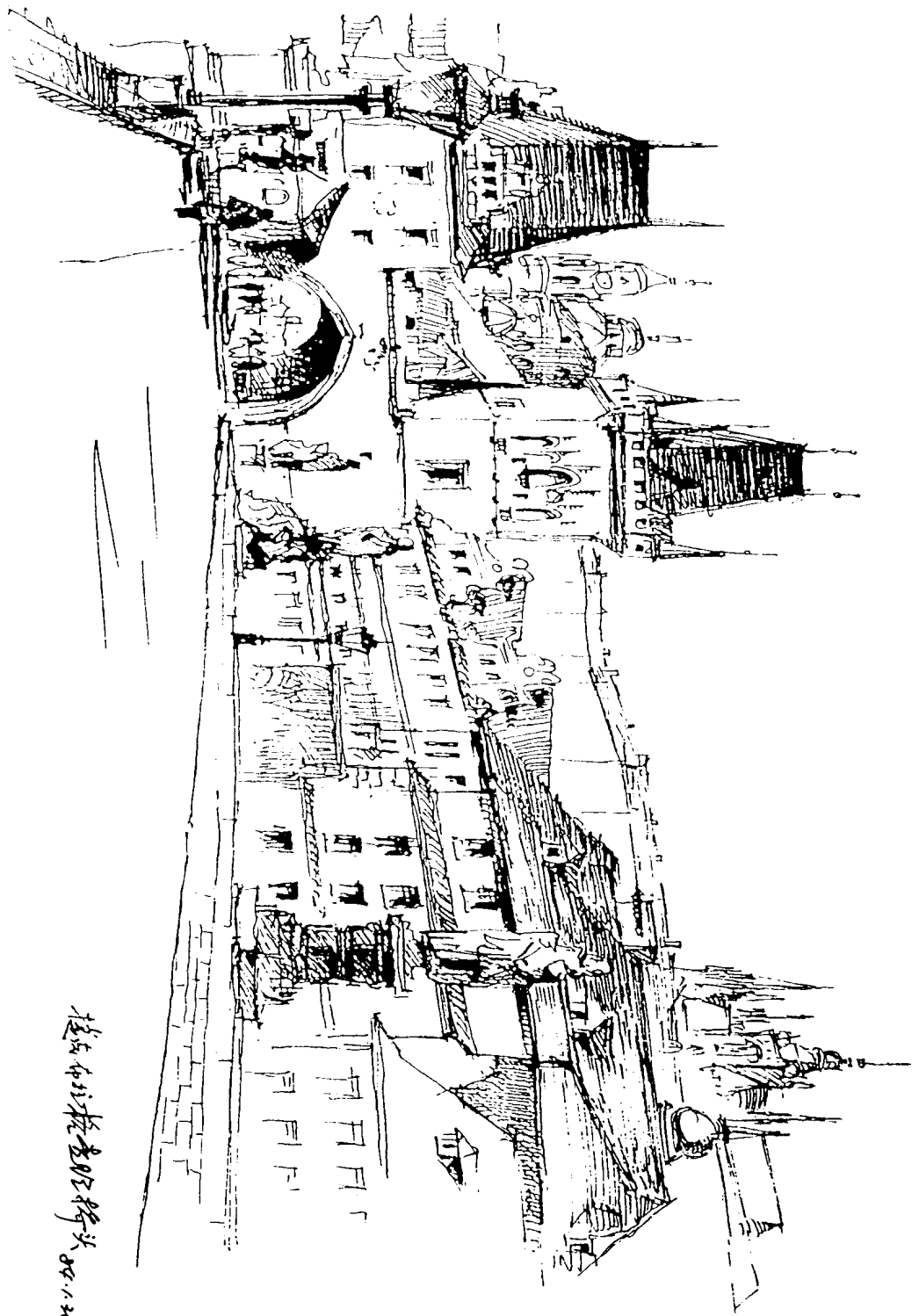

新江子子
83.3.21.

海州土产版—旧城
82.7.6.

德意志的柏林市街景
 1891.1.20.