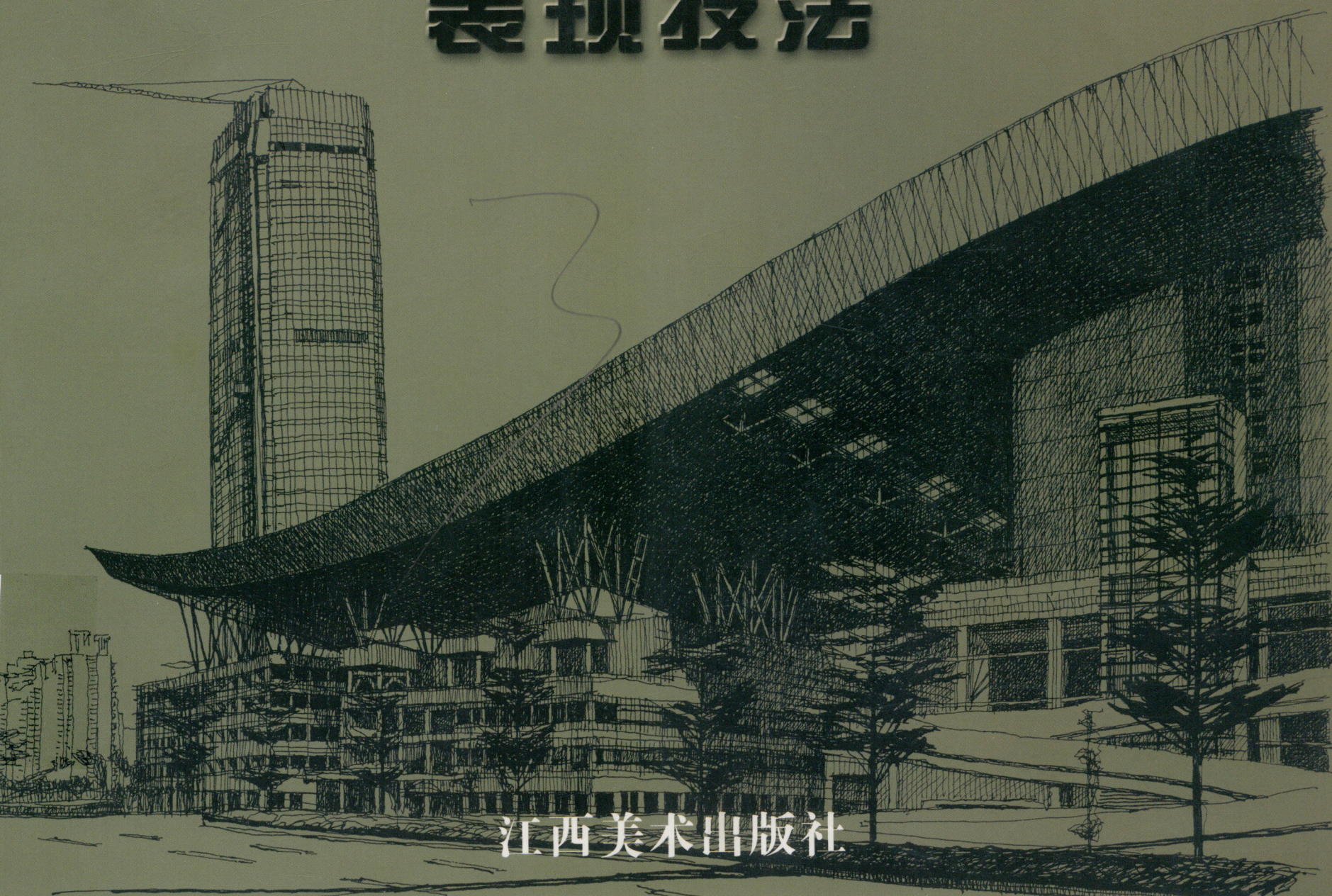

JIANZHU

建筑 写生 表现技法

XIESHENG

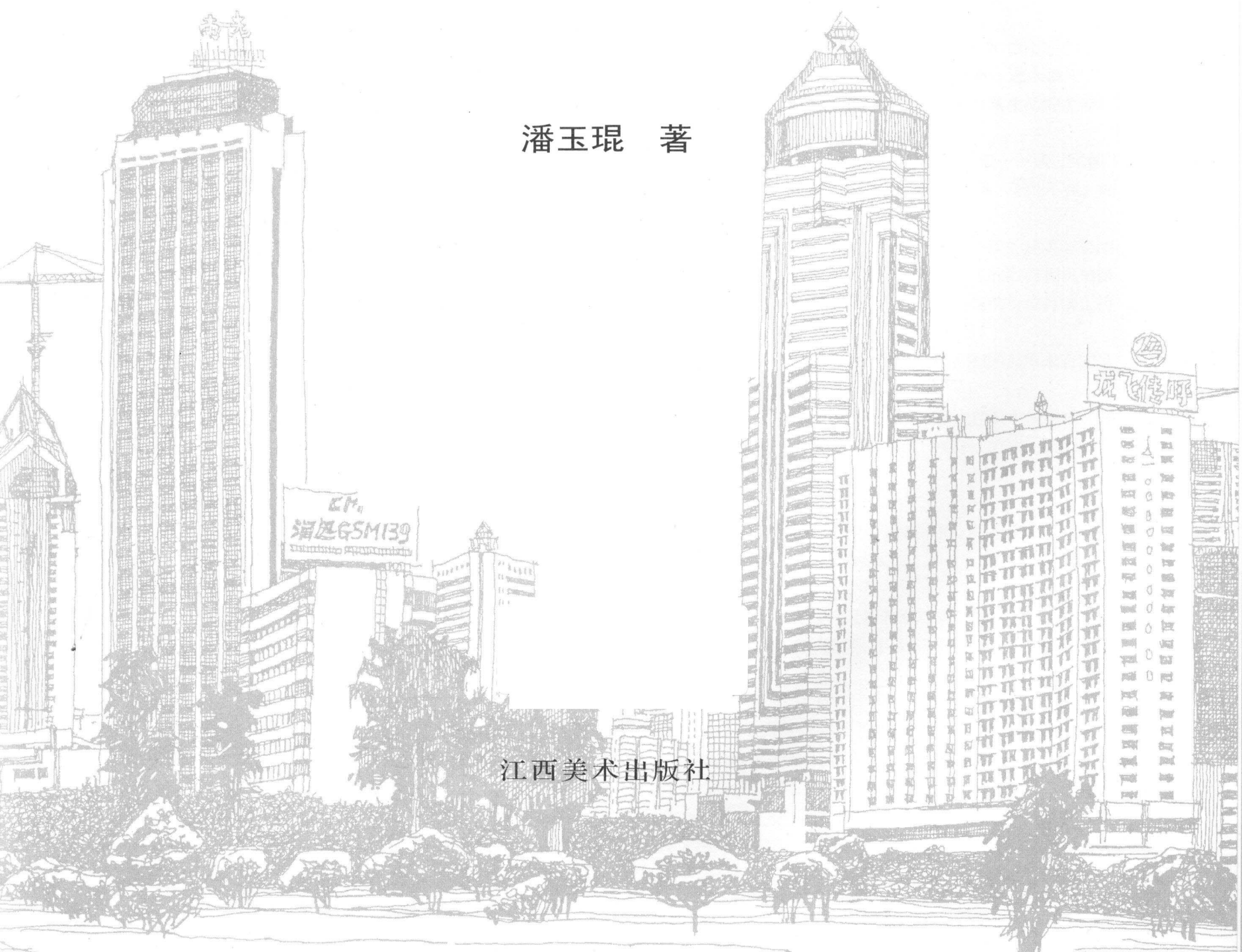
潘玉琨 著

江西美术出版社

建筑写生表现技法

潘玉琨 著

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑写生表现技法 / 潘玉琨著. — 南昌: 江西美术出版社, 2006.1

ISBN 7-80690-779-3

I. 建… II. 潘… III. 建筑艺术—写生画—技法(美术)
IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 117401 号

书 名: 建筑写生表现技法

作 者: 潘玉琨 著

出 版 者: 江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

网 址: www.jxfinearts.com

电子信箱: jxms@jxfinearts.com

发 行: 全国新华书店

版 次: 2006 年 1 月第 1 版

印 次: 2006 年 1 月第 1 次印刷

制 版: 江美数码科技有限公司

印 刷: 江西新华印刷厂

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/12

印 张: 13

印 数: 3000

ISBN 7-80690-779-3

定 价: 28.00 元

前言

——空间的艺术——美就在我们身边

20 世纪，人类从后工业时代进入讯息时代。讯息、生产力、交通高速发展，世界走向城市化。西方研究者认为：20 世纪末中国的建设高潮是人类发展史上前所未有的，从数量上讲：中国大陆在短短十几年内建造了整个西方世界 100 年的建筑数量。进入 21 世纪，中国还将出现更多的大城市、超大城市。这意味着，我们所看到的客观世界，将更趋人工化。城市和建筑成为我们日常生活的主要视觉环境。

讯息时代又使人类进入图像社会，迅速传递并演变着的各种视觉载体：报纸、杂志、广告、电视、互联网、手机……通过图像，无时无刻、无孔不入地吸引着我们的眼球。它们美轮美奂，五彩缤纷，引人入胜，大大提高了我们视觉美的感知度。美，无处不在，美已成为我们生活品质的计量衡。

丰富多彩的影视图像提高了人们的审美趣味，电脑制作的、可以任意角度、任意色调变化的彩绘建筑图像，使手绘的建筑渲染图日渐式微。建筑学院的教授们不断叹息：眼下大学生太不重视手头功夫了。高像素、可存入电脑的百、千甚至上万张的数码相机拍摄图像的魅力是无敌的。高科技大大压缩了手绘制作的生存空间，却又使手绘制作日显珍贵。不是吗？君不见艺术品市场的价位行情正持续看涨！

摆脱社会功利的要求：怡情——会是我们每一个现代人的日常需要。动起手来，将我们日常生活环境、将我们祖国前所未有的巨大变化，通过我们发现美的眼睛移情纸上。请相信：美就在我们身边。

越来越多的人所生活的环境是在城市建筑之间。大山大川，自然风貌只有旅游时才能看到。建筑，特别是现代建筑中规中矩，和大自然的不修边幅完全是两码事，城市场景就更复杂了。积几十年的经验教训，我们逐渐摸索形成一些感想、观念、方法、技巧；在这里说的不只是“怎么画”，而是“为什么这么画”。

□ 兴趣是画得好的前提

如果你喜欢上画画，经常被看到的景观感动，并将它们亲手描绘下来，这过程就是一种享受。如果你孜孜不倦、持之以恒、终生乐此不疲，这本身就是一种幸福。这样，你就会不断钻研、学习、比较、反复磨练、越画越好，并有所成就。

□ 感受比一切都重要

现代科学拓宽了你的眼界，通过各种媒体、图片，坐在家里就可以看到世界各地的景物。你可以看着照片画、看着电视屏幕定格画，但都比不上你亲临其境，亲身感受比一切都重要。德国音乐家舒曼说：看过一千只麻雀并不重要，但如果解剖其中一只简直受益无穷。

□ 艺术与原型是不一样的，艺术是人类对客体的感受

艺术不是照相术，它比原型更高、更精彩。俄罗斯“强力集团”音乐家里姆斯基·柯萨柯夫的“野蜂飞舞”、鲍罗廷的“图画展览会”，都分别是用音乐表现群体的运动状态和人类的视觉鉴赏。人类借助各种方式表达对客体的独特感受，这就是艺术。

□ 不要知其然不知其所以然，不要“描红”

学画画总是由简单到复杂，由小房子到大建筑，由单体到城市。起先不知如何着手，于是便去临摹。在市场经济的时代，便有诸多辅导高考、强化训练的丛书、范本，此所谓“快餐文化”。它教你如何选景、构图、调整……一步一步，初学时这可能是必要的，但

不要知其然，不知其所以然，更不要“描红”。每一种方法都只是一种路径，要逐渐学会探索和掌握原理，广泛接触各种路径，兼收并蓄，才能形成开放的学习观。

□ 画画一定要有方法，掌握方法能使你事半功倍

视觉是有规律可循的。画建筑风景画时一定要掌握：素描关系、透视关系、明暗关系，这是绕不过的三道坎，就像学作曲一定要学对位与和声一样。大学课程有透视学、阴影学，要啃书本、做习题，枯燥乏味，并不浪漫，但这是必经之路。只有运用视觉科学来观察、认识景象，作画时才能得心应手，水到渠成。

□ 素描关系

素描关系就是要准确表达出物象的个体形状结构、集体空间状况、立体感、质量感，在概括、提炼的基础上，用明暗层次，对物体进行最丰富的塑造，这也是对透视关系和明暗关系的综合协调。建筑风景画所描绘的是城市、建筑和大自然的集合体，这就要在画幅中理顺它们并置的大视觉关系。

□ 透视关系

建筑的城市和城市中的建筑都是大场景。透视关系决定大形轮廓，正确了看得舒服，不正确则很别扭。影响透视关系的有视点距物象的远近、视线处于物象的高低、视场与物象的交角。通常有一点透视（平行透视）、两点透视（成角透视）、三点透视（斜角透视）之别。在画幅里，一般的透视规律：一是物象近大远小；二是物象与画面不平行时物象的平行线交于一点；三是视平线以上物象近高远低，视平线以下物象近低远高。世间所有场景错综复杂，但万变不离其宗。

□ 明暗关系

阳光普照大地，万物原形毕现，有光才有影；表现这两方面，才显示出美的物象来。通常有“三面五调”之说。三面指亮面（受光部分）、灰面（侧光部分）、暗面（背光部分）；五调指高光、中间调子、明暗交界线、反光、投影。

明暗与光源离物体的远近、角度有关，也与物体自身的固有色和质感有关。户外写生，太阳每东升西落，光影移动，视觉场景变幻无穷。“太阳即神”，法国印象派在画坛的革命就是外光色的革命，他们画的是有时间的空间：时间改变了光，光改变了世界。

□ 选景与构图

就是把你最满意的景物的某一部分绘入画幅，组织画面，从而产生艺术感染力。趣味中心应在画面的主导位置，然后决定是横构图还是竖构图。

选景和构图从无定式，这牵涉到你的修养和喜好。古今中外的画集、美术馆、博物馆都是你的老师、课堂，路子千千万。要多看、多想。而且每个时代、地域的建筑、城市景物迥然不同，审美各异，需要你再独立思考、发挥创造。契诃夫戏谑道：短篇小说写到福楼拜已经很难写下去了，但是莫泊桑还是超过了他。大狗叫，小狗也要叫，就凭上帝给你的嗓子叫就是了。小狗不要因大狗的存在而惶恐不安。

□ 落幅与取舍

落幅对于初学者来说倒是要下苦功。从大处着眼，不断训练，先将满意的景物、建筑大轮廓落在自己的画幅里，而不是画幅外，从而落实自以为美的构图。画面是要设计的，对景物要有取舍，使主题更集中。如鲁迅所言写文章不要一看到就写，而是看得多了才动手写，宁愿将短篇小说缩成 sketch，而不是相反，并说在文章写好后要多看几遍；将可有可无的字、句、段统统去掉毫不可惜。契诃夫说要写像兔子尾巴那么短的东西，又说要知道粪堆在列维坦的风景画里有着可尊敬的位置。这都是说要使作品浓缩精华，不要散。但有时需要时，我们亦可把取景外的树、汽车、人搬到画幅里。

□ 起稿与深入

用直线起稿，徐悲鸿说“宁方毋圆”，直线能准确地帮助你判断起稿的对与错。用铅笔勾轮廓初稿，有推敲进退余地，就会有依赖性。主张用 0.1 针管笔起稿，要铤而走险，培养自己对判断的信心。0.1 很细，即使不准确，亦无碍，可在其边上用比它粗的线条叠笔，压过它，画出更到位的线条，这反而更生动，可以看到作画调整、改正、整合的全过程。

始终环绕画面的主题来深入，主题用最精致细微的笔触去刻画，是层次最丰富所在。其他渐次化解。如照相的对焦，画面的最黑处应在主题部位，落笔千钧，在最后压上。画辅景时总要关照主题部位，使层次不要超越它，否则喧宾夺主。

□ 主题是红花，配景是绿叶，不可或缺

树木、汽车、人通常是城市建筑风景画不可或缺的配景，否则光有建筑则与模型无异，画面显得呆板，枯燥乏味。配景于画幅中，能增加空间感，明晰比例尺度，使画面变化丰富、充满生机。更重要的，配景赋予画幅人气、社会性。画幅中配景、树木所占的面积很重要，它能有效地调整人工建筑与大自然的关系，使画面生动和谐。

树的本身千姿百态，深入刻画美丽动人；不规则形状成为规则建筑的反衬，化解画面的呆板。树有远、中、近三景，刻画时亦由简致繁。远树刻画大轮廓，中树刻画组团结构，近树见枝叶。汽车和人在画面中是小部件，除鸟瞰外，总在地平线位置，二者能有效表达城市空间、比例尺度，但要注意二者自身的透视关系。不然，汽车和人会腾空，不是落在地面上。准确画好配景，能烘托主体建筑，强化视觉中心，渲染环境氛围，使画面更生动。

□ 线条很重要，线条无定式

钢笔画以其毫不含糊的犀利线条令人喜爱。线条可轻快、自由、流畅、自然，亦可凝重、刻板、木讷、稚拙，风格是独特的，没有其他画种能替代。20世纪制造出针管笔，它腹中灌满墨水，又粗细不同，方便携带，并可“墨分五色”，使画者能更精细或粗犷地作画。线是基本的造型元素，通过线，表达物象的外部轮廓、内部结构、色调层次、质感差异。因此，线条无定式，跟着光影质感走。黑、白、灰中，白无以复加，黑无以复减，唯反射光的灰面最丰富。灰面以各种形状排列的线条组成，可以是高层建筑上密密麻麻的窗户、仪态万千的树叶组团结构、深檐里边的斗拱构架，都形成各种深浅、形态的灰调子，总之它不是无中生有，是跟着对象的质感结构、表面肌理走。亦有相反的情形，只运用一种线条处理画面上所有不同对象，如梵·高、保罗·荷加斯的线条就很单一、很独特。

□ 全局关照、全面收拾，主次、远近、前后排列座次

钢笔画线条只能加，不能减，是局限亦是特点。作画的过程是发现事物间彼此联系的过程、表达的过程和提升的过程。将轮廓、光影、线条作全局的收拾很重要。达·芬奇说：想取得成效，那么，你就要习惯于慢慢地描画，而且要判断出哪些光线和多少光线具有头等的亮度。阴影也同样要认清哪些比另外一些更暗，它们是怎样相互混成一片的，大小比例如何。要相互加以比较，要认清轮廓线的来龙去脉、线条的曲直弯转，何处清晰、何处模糊、何处宽阔、何处纤细。最后还要将所画的光影统一，无界线边缘。

总之，你要将所有表达的视觉元素和谐地统一在画幅里。

□ 急就章，搜尽奇峰打草稿、契斯恰可夫教学法

建筑风景画有简有繁，限于时间和目的，出差和旅游经常会被新鲜景物吸引，因时间太短，便有急就章。择景物主要之点表现出来，鲜活、醒目。

画面突出重点，扼要描绘，其余辅佐酌情省略。像英国保罗·荷加斯的希腊、波兰速写，邵宇的古巴速写和吴冠中散文诗般的风景画，寥寥几笔跃然纸上。这种画富有激情，能感觉到作者的呼吸、脉动。还有为创作搜集积累素材，将最有启发的构图、山势、树木、建筑及其细部印象鲜明地记录下来，作为户内创作的依据。不是一看到就写，而是看得多了才写。如黄宾虹、李可染的户外写生。以上二种是重点突破，关注焦点，先从局部入手，然后顾及整体，恰当运用虚实，予作品强烈的艺术感染力。第三种就是在时间充裕的情况下细细地表现大的场景，并可作反复修改、补充，做到情景交融。如能持之以恒，还可修心养性。如西方早期建筑画、鲁墨力的画，其画法一般是全面渐进。描绘素描层次如照片之显影，随着时间的推移逐步突现，渐趋清晰。不断调整，丰富调子，使主体与环境、前后空间关系的描绘程度不断协调推进。此种画法正规，有深度，耐看，如俄罗斯契斯恰可夫教学法。

□ 实践、实践、再实践，大自然是你最好的老师

实践是学习的动力，通过对比您才会感知名家、名作的高明，但他们只是给你启示、参考。通过阅读他们的作品，了解他们的观念、思想、方法，分析比较这些古今中外的作品，并化为自己的东西。坚持若干年后，你会发现名家们发现美、创造美的奥秘，并以自己独特的形式表达美。但大自然始终是你最好的老师，只要你动手、动脑，她就会不断启发你如何画下去。

□ 相信自己的眼睛，你的画是你个人修养的表现

作画主要是一个观察的过程，不是去严格运用法则，而是调动你的修养，将观察的结果用艺术的感觉和语言表现出来。钢琴家傅聪说：“我国上千万青少年在学钢琴，有不少人的技巧真是纯熟得吓死人，不过好像在表演杂技一样，但是很多人却看不到五线谱背后的东西。”个人修养是表现的根本。

□ 眼高于手、发挥想象，不断探索，勇于进取

日积月累，反复实践，从不知如何着手、败多胜少，到得心应手、胜多败少。亦即从“手低”走向“手高”，最终建立起属于自己的观念、技法和套路，即由“必然王国”走向“自由王国”。但在一种思维定势下，往往再无进步，因此在建立起自己的技术硬件之后，必须下意识开发修养软件。这时，你千万不要满足，要继续多看、多思、多画，要敢于突破自己的樊篱，放自己到更广阔的境界里走。这时要敢于否定自己，首先要眼高于手，才能跨越。李可染先生说：“用最大的功力打进去，用最大的勇气打出来。”是为训。

□ 笔墨当随时代，表现要与时俱进

回首历史：今天看透纳、柯罗、康斯泰勃和希施金、库因哲乃至列维坦的风景画，就觉得自然主义得很。再看凡·高、塞尚、高更、克里姆特、比亚兹莱乃至达利的画，就觉得个人风格强烈，形式感强，但在当时却归于怪异另类。而今天，我们都看顺了、看惯了。这说明，随着时代推进，人们的观念、眼界有了新的提高、进步乃至飞跃。不要墨守成规，要与时俱进。

最后，衷心感谢江西美术出版社认同我，并将拙作呈现在读者的面前。

潘玉琨

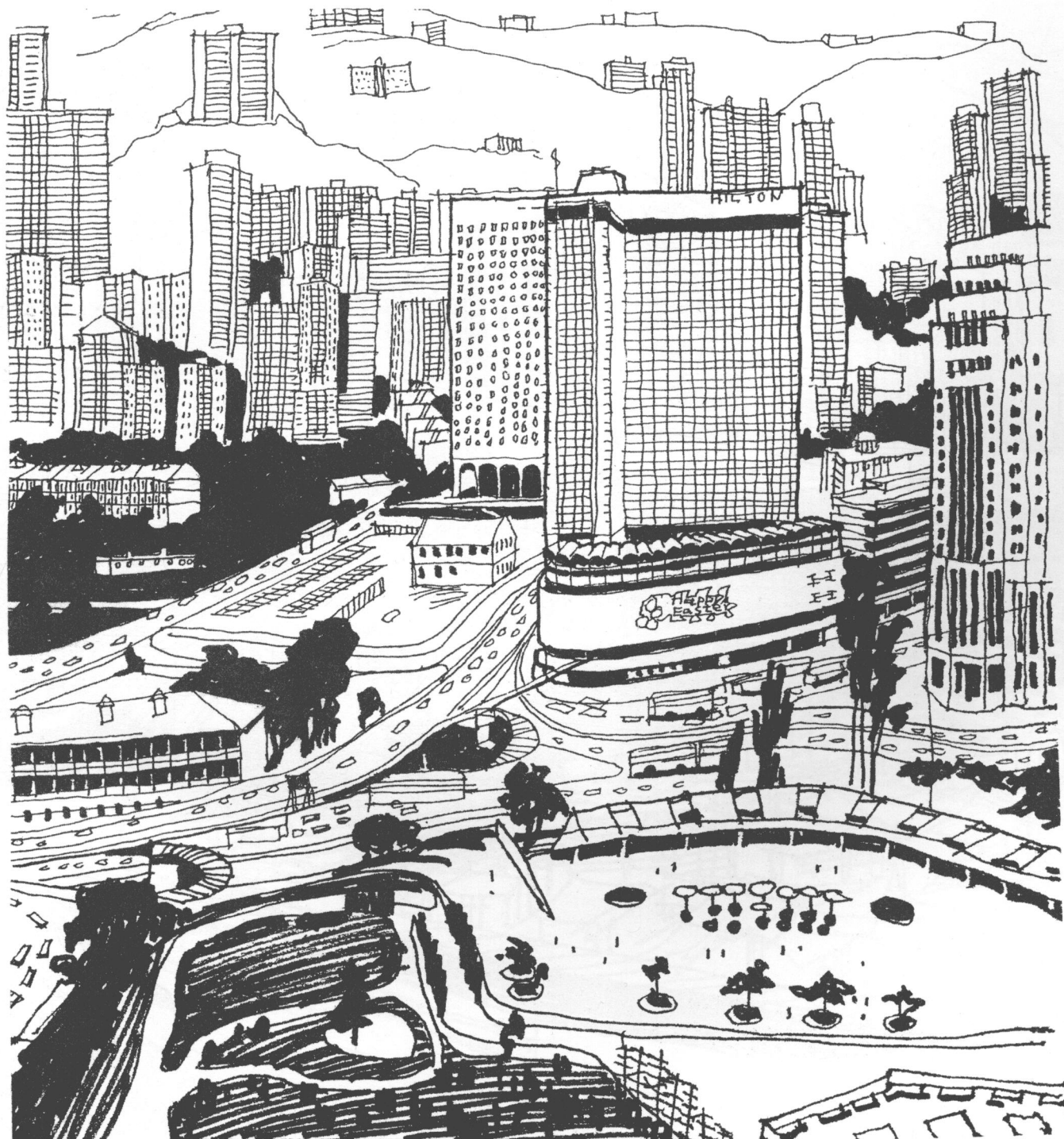
2005年12月·深圳

香港中环

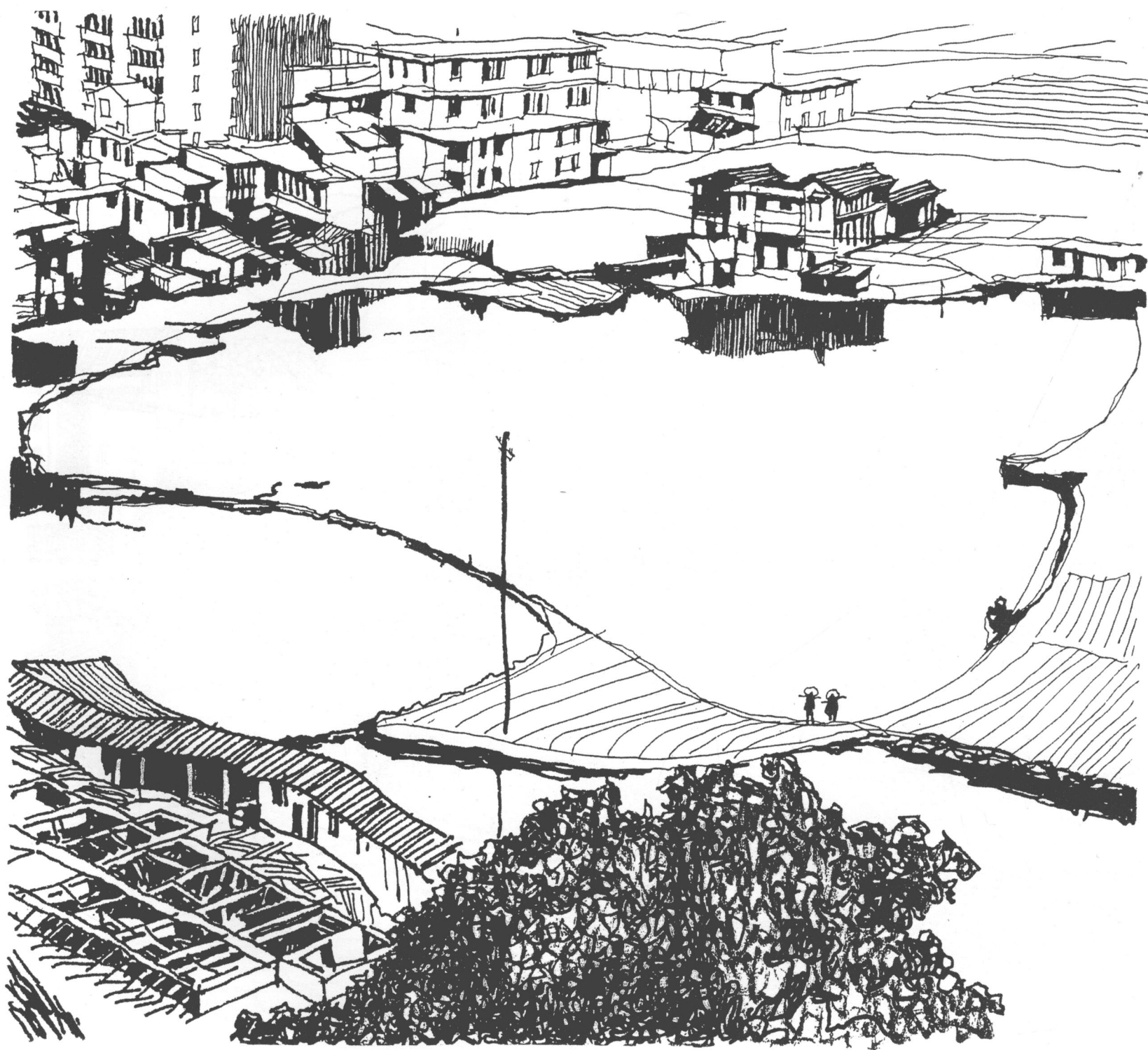
1980年4月夜晚首次访港，次日一早从旅馆客房张望，即见此景，高层高密度的中环城市景观，令我震撼。第一次尝试以针管笔用黑、白、灰描绘复杂的城市形象，绿化

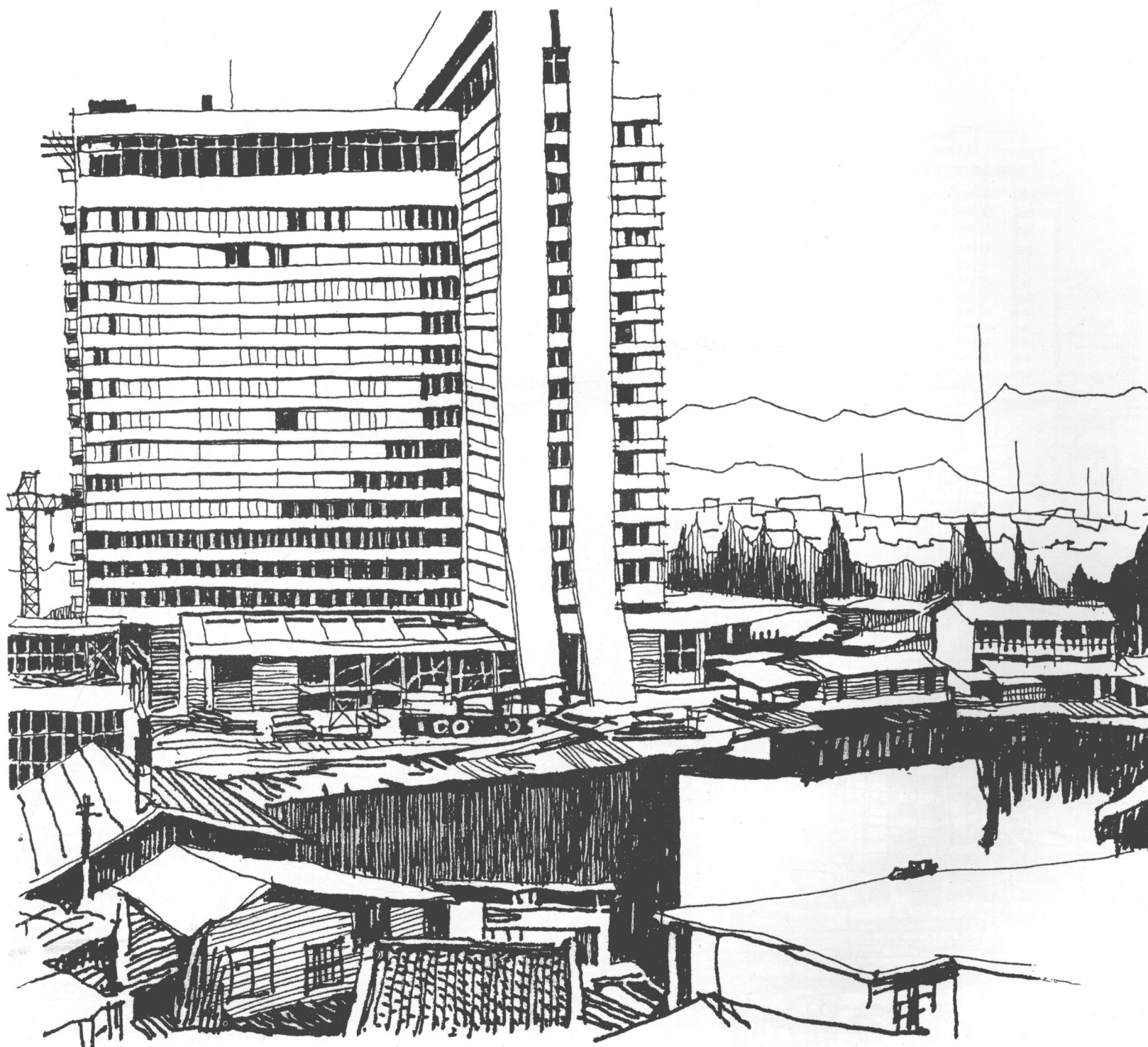
以浓黑来表达，清晰地勾勒出太平山下的城市肌理，注意构图上的疏密关系，并以简练的线条加以表现。

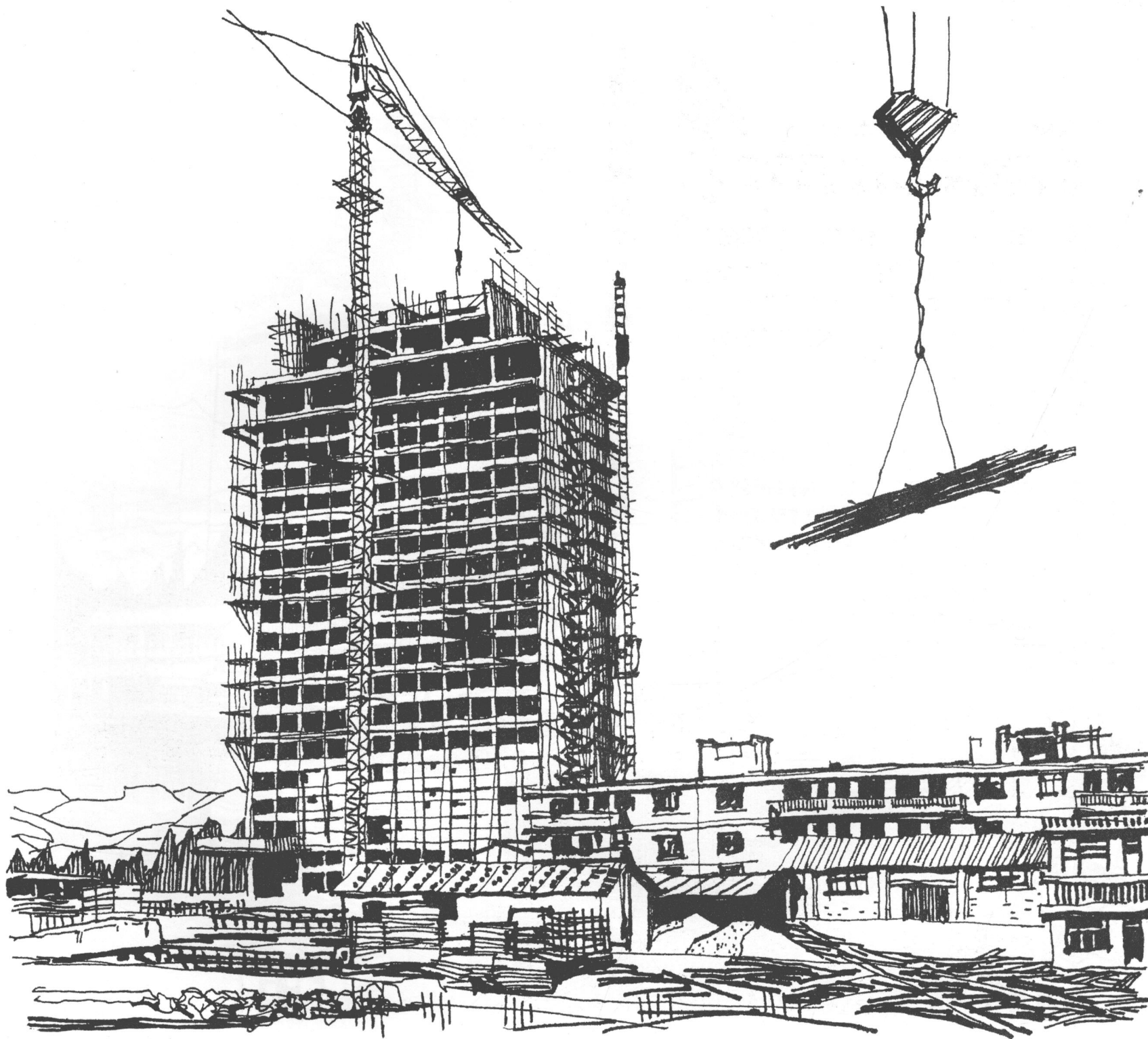

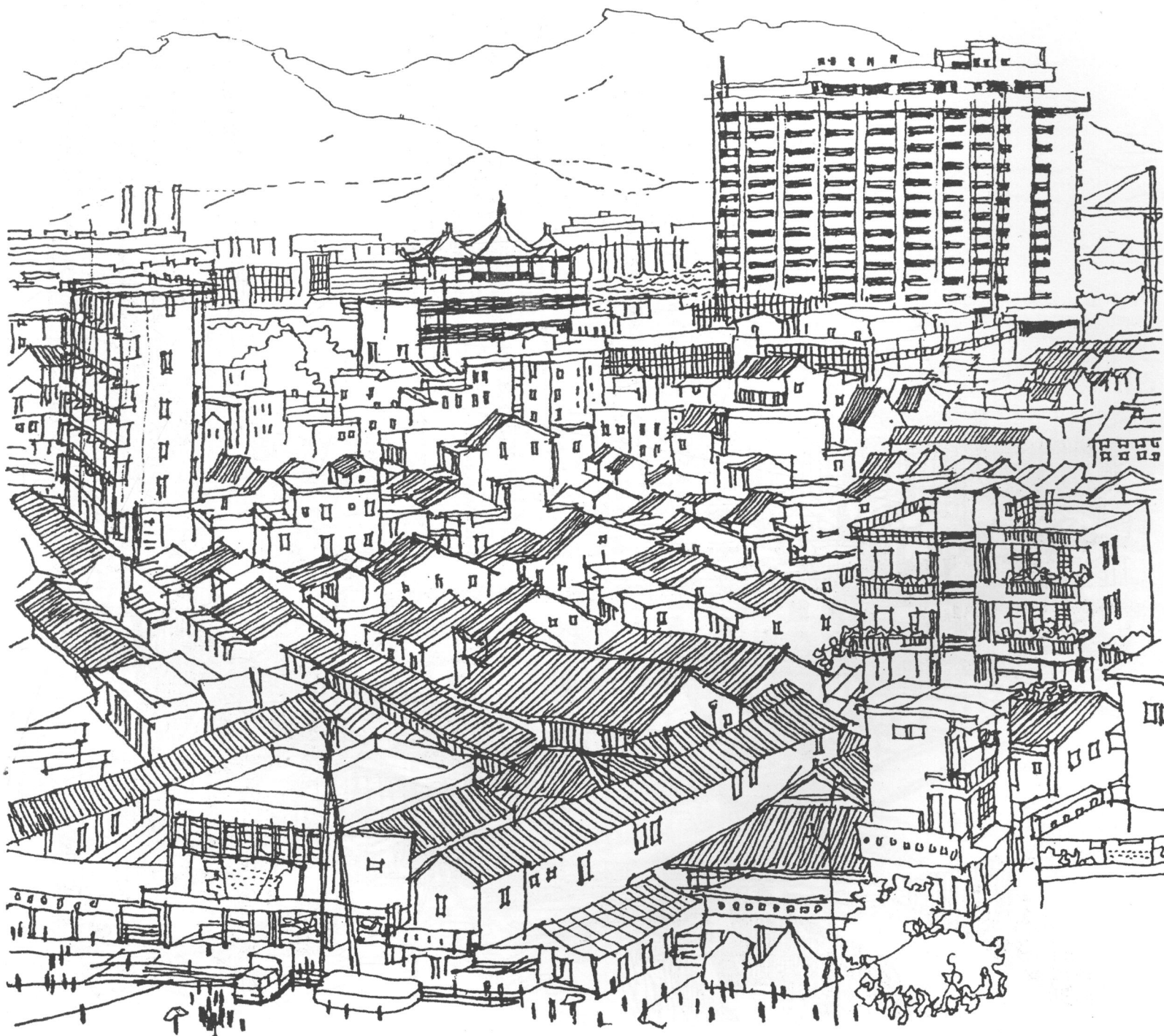

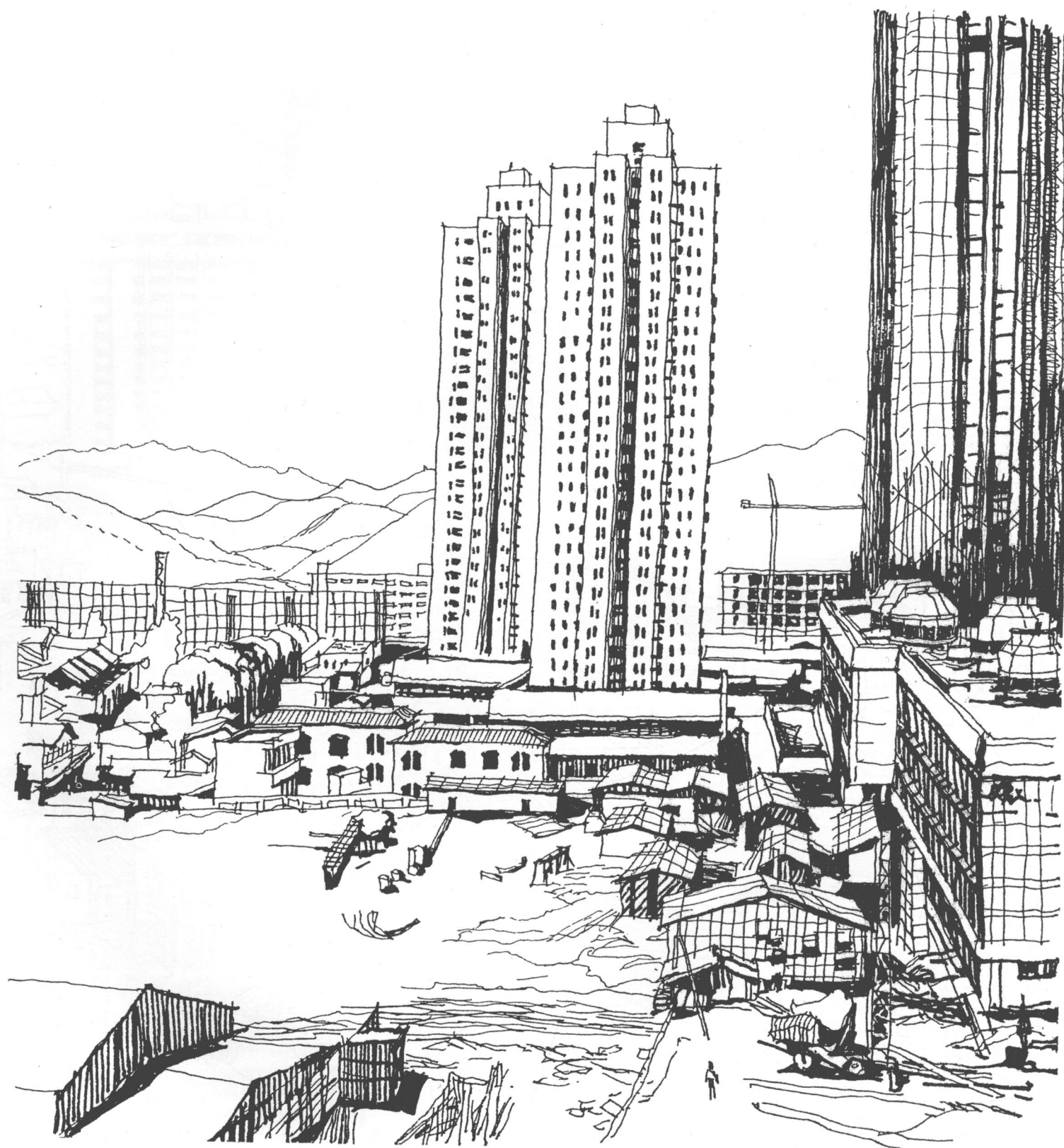

深圳旧城一瞥

以中国画白描手法记录深圳旧城风貌。近景是地平线以下的粉墙、青瓦，节奏感强的旧

城自然形态，中景的三座新建筑突破地平线，与远山构成画面的和谐。

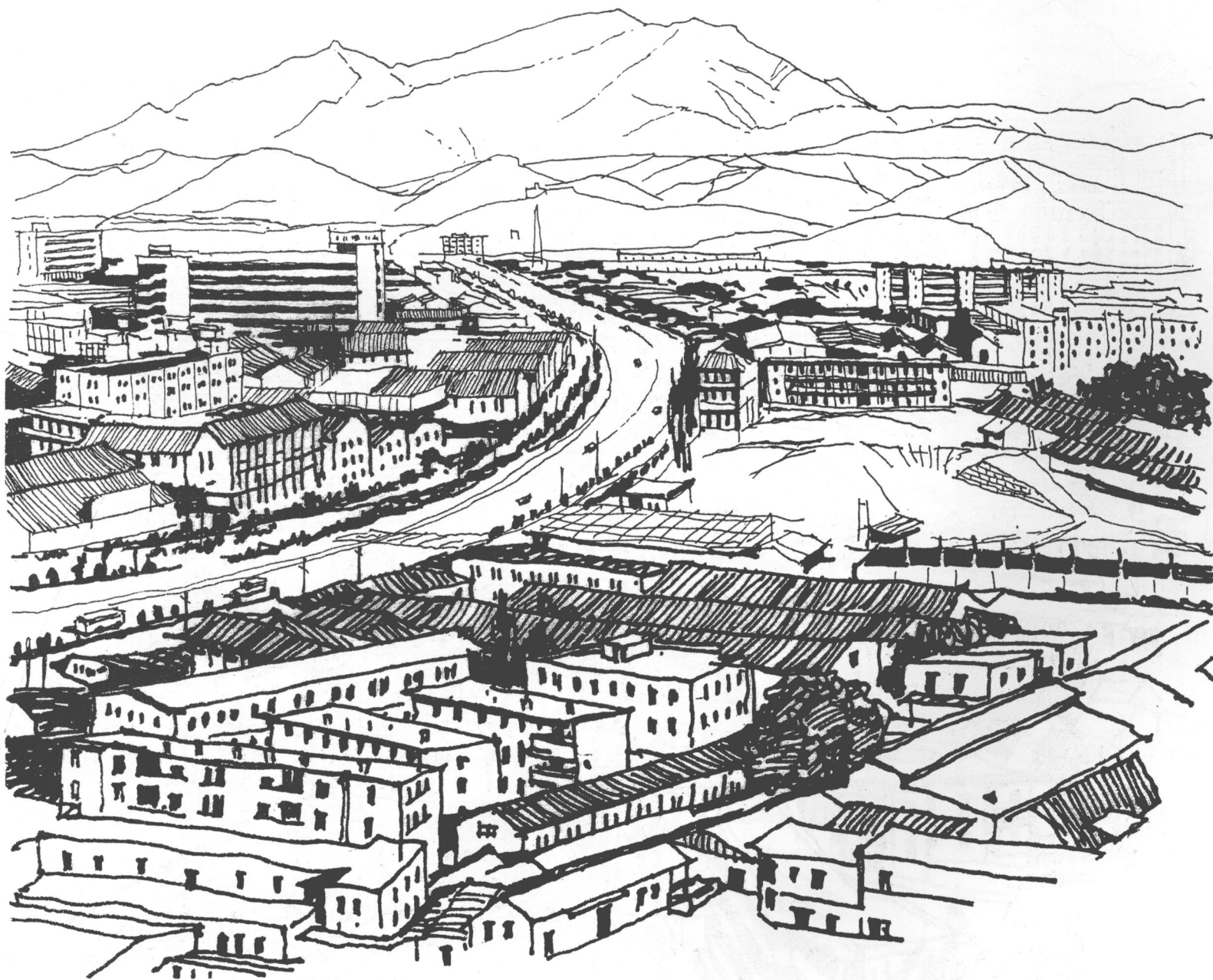

建设中的新城

地平线之上 $1/3$ 为远山，之下 $2/3$ 为城市，这是画鸟瞰构图时首先要表达的。用上细、下粗的针管笔触表达画面的远近、主次，使下面作为画面的

重心。弯曲的道路打破了有规律的城市建筑节奏，和远山的轮廓线一起活跃了画面的气氛。

深圳一瞥

画城市鸟瞰时，要乱中求序，要分析并表达城市的肌理。画幅中道路以上和远山之间为城市的中远景，是有规律的新建筑，分别用两种粗细的针管笔表达，成组、成团。

道路以下近景为老街旧建筑，杂乱无章，屋顶纵横交错，平、坡杂陈，仔细刻画表现城市的丰富性和建筑的民俗性，会使整幅画面兴趣盎然。

