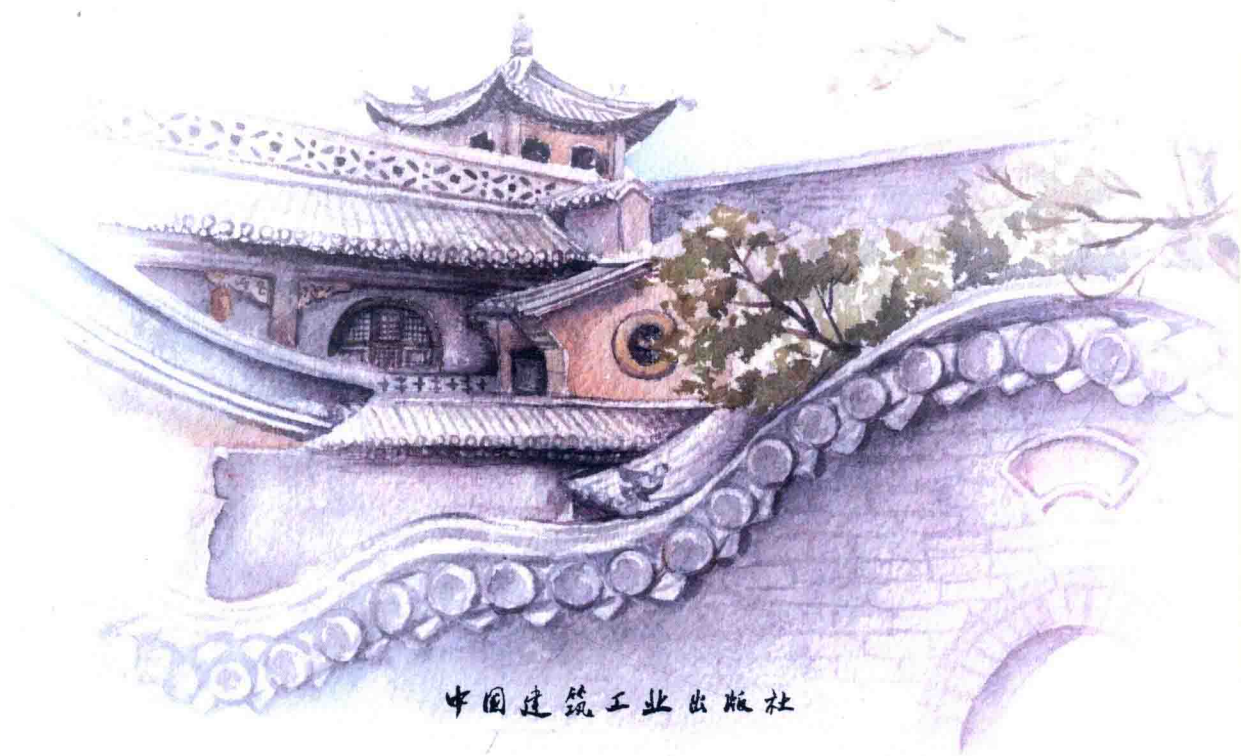


全国高等院校环境设计专业规划教材

线条淡彩

程东玲 编著 赵红红 主审



中国建筑工业出版社

全国高等院校环境设计专业规划教材

线条淡彩

程东玲 编著
赵红红 主审



中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

线条淡彩 / 程东玲编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2015.12

全国高等院校环境设计专业规划教材

ISBN 978-7-112-18908-3

I. ①线… II. ①程… III. ①色彩学-高等学校-教材
IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第316427号

责任编辑: 李东禧 张 华

书籍设计: 锋尚制版

责任校对: 赵 颖 张 颖

全国高等院校环境设计专业规划教材

线条淡彩

程东玲 编著

赵红红 主审

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京锋尚制版有限公司制版

北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 7 $\frac{1}{4}$ 字数: 114千字

2015年12月第一版 2015年12月第一次印刷

定价: 48.00元

ISBN 978-7-112-18908-3

(28192)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

由于建筑学专业具有“工科技术与艺术结合”的特点，所以美术课是建筑院校必修的课程。学生的造型能力、艺术鉴赏能力和表现能力是建筑教育非常重要的专业基础能力之一。

然而，建筑学所涉及的建筑艺术作为实用艺术，既有美学的一面又有实用的一面，因此在美术教育上与一般艺术院校有很大的区别。

本教材根据建筑设计专业的特点，针对建筑院校普遍存在的传统美术教学不能有效地为建筑艺术表现服务而撰写的一本创新教材。本教材既保留了传统的色彩静物写生部分，又增加了水彩、马克笔与彩色铅笔的建筑写生部分，通过分解步骤图，以图文并茂的形式，细致讲解了各种表现工具的表现方法，力图将实用性、艺术性和科学性结合，为学生顺利过渡到建筑画表现课程打好基础。

鉴于工科学生普遍对艺术修养的培养不够重视，建筑美术教学时数少的特点，本教材区别于传统静物写生教材和建筑快速设计表现教材的编写方式。根据多年教学实践，提出“循序渐进、过程分解、模仿与写生结合，强化线条与淡彩训练”的教学培养模式。该模式立足于建筑专业的特色与建筑学学生的特点，力求在有限的时间内有效地提高学生的美术基础和建筑徒手表现能力，突出建筑专业特色，为建筑专业服务。

本教材涵括了水彩静物写生、水彩建筑画表现、马克笔写生表现、彩色铅笔写生表现等内容。各种技法和绘制过程都有直观的步骤图，各章节结尾都有学习重点和作业练习题，是一本实用型、技能型的美术基础教材。非常适合高校建筑学、城市规划、环境设计、园林设计等专业的学生使用。同样也适于建筑专业设计人员或线条淡彩爱好者作为参考资料。

本书主要由程东玲编著各章节内容和绘制例图，赵红红教授对本书的编写进行了指导并对书稿做了审阅。由于作者经验不多，能力有限，希望广大师生、读者提出宝贵意见，以便日后修订完善。



目录

CONTENTS

第 1 章

线条淡彩概述 / 1

1.1 线条淡彩的概念与发展概述 / 2

1.1.1 水彩线条淡彩 / 4

1.1.2 马克笔淡彩 / 6

1.1.3 彩色铅笔淡彩 / 7

1.2 线条淡彩课程的工具准备 / 9

1.2.1 水彩的作画工具 / 9

1.2.2 马克笔表现工具 / 11

1.2.3 彩色铅笔表现工具 / 13

1.3 线条淡彩课程的特点与优势 / 14

1.3.1 水彩静物写生 / 14

1.3.2 线条淡彩建筑表现 / 14

1.4 线条淡彩的写生方法 / 15

1.4.1 取景与构图 / 15

1.4.2 透视 / 16

1.4.3 画面表现 / 17

本章小结 / 18

作业与训练 / 18

第 2 章

色彩的基本原理 / 19

2.1 色彩的三要素 / 20

2.1.1 色相 / 20

2.1.2 明度 / 20

2.1.3 纯度 / 20

2.2 色彩的混合相调规律 / 20

2.2.1 原色 / 21

2.2.2 间色 / 21

2.2.3 复色 / 21

2.3 光与色 (固有色、环境色、光源色) / 21

2.3.1 光 / 21

2.3.2 光的反射与吸收 / 23

本章小结 / 25

作业与训练 / 25



第 3 章

水彩静物写生 / 27

3.1 水彩的性能 / 28

3.1.1 水彩颜料的透明度 / 28

3.1.2 水彩颜料的肌理 / 28

3.2 水彩的技法 / 28

3.2.1 湿画法 / 29

3.2.2 干画法 / 30

3.2.3 干湿混合法 / 31

3.3 静物写生 / 32

3.3.1 静物的构图 / 33

3.3.2 静物的色彩 / 34

3.3.3 静物的写生步骤 / 36

3.3.4 静物写生注意事项 / 41

3.4 学生课堂优秀作品分析 / 42

本章小结 / 45

作业与训练 / 45

第 4 章

配景的淡彩表现 / 47

4.1 树的表现 / 48

4.1.1 水彩的表现 / 49

4.1.2 马克笔的表现 / 51

4.1.3 彩色铅笔的表现 / 53

4.2 花丛与草坪地面的表现 / 54

4.3 人与车的表现 / 55

4.3.1 人的表现 / 55

4.3.2 车的表现 / 56

4.4 天空的表现 / 57

4.5 水体的表现 / 60

本章小结 / 61

作业与训练 / 61

目录

CONTENTS

第5章

建筑的淡彩表现技法 / 63

5.1 水彩建筑的表现技法 / 64

5.1.1 水彩建筑的基本作画步骤 / 64

5.1.2 水彩表现技法图例 / 69

5.2 马克笔的淡彩表现技法 / 70

5.2.1 马克笔的用笔 / 71

5.2.2 马克笔快题表现绘制过程 / 72

5.2.3 马克笔注意事项 / 73

5.2.4 马克笔表现步骤图 / 73

5.2.5 马克笔表现图例 / 76

5.3 彩铅建筑画的线条淡彩表现 / 77

5.3.1 彩铅的基础握笔技法 / 78

5.3.2 彩铅的基础调色技法 / 79

5.3.3 彩铅表现技法图例 / 80

5.3.4 马克笔与彩铅的结合表现 / 81

5.4 优秀学生作品 / 82

本章小结 / 89

作业与训练 / 89

第6章

作品欣赏 / 91

6.1 建筑画表现佳作欣赏 / 92

6.2 中国水彩名家

经典作品欣赏 / 101

参考文献 / 109

后记 / 110



第 1 章

线条淡彩概述

本章要点：

1. 线条淡彩的概念与发展
2. 课程的工具准备和各工具特点
3. 线条淡彩的写生方法



线条淡彩在传统观念上指的是在钢笔或铅笔所画的线稿上施以水彩，然而随着时代的发展，如今淡彩的“彩”也包括彩铅、马克笔、色粉笔、油画棒等。我们常见的铅笔淡彩与钢笔淡彩均属于线条淡彩的范畴，线条淡彩应用范围非常广泛，特别是在艺术设计方面，例如风景写生、建筑画表现、园林设计表现、室内效果图表现、服装设计表现、插画设计、卡通漫画设计等。凡是能在钢笔线条或铅笔线条的底稿上，和谐、微妙地用色彩表现出物体的立体感、空间层次感，能充分营造画面氛围的方式都可以大胆尝试。线条淡彩中常见的钢笔淡彩往往会更注重线条的造型，而色彩只是用来烘托画面的氛围。特别是在建筑专业的一些效果图快速表现中，色彩只是起到点彩作用，把色彩关系表达到位，达到想要的画面效果即可。

线条淡彩其实是人类最早的绘画表达的方式之一，也是最质朴、最简单的一种表达方式。早在旧石器时代，原始人类在洞穴上所作的壁画，就是用线条勾勒出野兽的形象，再用从矿物质中提取的颜料上色。据专家推测，调色的媒介可能是动物的脂肪。而在西安半坡村出土的彩陶文化中，我们可以清楚地看到高度概括的抽象图形和图案的轨迹，由此可知，人们早已开始用线条和简单的色彩去记录远古的生活。而中国古代的壁画与帛画也离不开线条与淡彩的表达，中国画中工笔画的淡彩表现其实也属于线条淡彩的范畴。

而在欧洲，线条淡彩中的羽毛淡彩（钢笔淡彩）早在15世纪、16世纪的文艺复兴时期就已经开始应用。画家们发展了一种以线条为主，少量色彩为烘托，或以稀薄的单色渲染的水彩画。当时画家们多用其来作为油画创作的草稿或色彩练习，当时的线条淡彩就是今天铅笔淡彩或钢笔淡彩的鼻祖。线条淡彩中的羽毛淡彩（钢笔淡彩）在17世纪开始广为流传，因此水彩最初的形式是以线条淡彩形式出现的。德国画家阿尔布雷特·丢勒（Albrecht Durer, 1471~1528）早在文艺复兴时期就常以铅笔、碳笔或钢笔手绘动物、植物、风景或创作草图，然后敷以淡淡的水彩使画面获得透明而微妙的色彩效果。其淡彩形式表现的自然景物后来成为传世佳作，如《大草坪》、《阿尔卑斯山》等作品（图1-1）。



图 1-1
《青草地》阿尔布雷特·
丢勒

说到水彩，很多人会想到英国。英国水彩在世界上有着极其重要的历史地位，所以很多人认为英国是水彩的发源地，实际上水彩产生于欧洲大陆，只是定型于英伦三岛。17世纪以前，画家们大多先用铅笔或者墨线笔在纸上绘出线稿或素描稿，然后薄施透明水彩颜色。在此时期，画面中的颜色起到了烘托和辅助作用。到了17世纪，水彩开始广为流传，荷兰也涌现了一批水彩画家，绘画大师伦勃朗（Rembrandt Van Rijn，1606~1669）在绘制水墨画时也常常敷以水彩颜色来表现风景与人物。进入18世纪，地志学和制图术的发展也给英国水彩带来腾飞的契机。18世纪中叶，被誉为“水彩之父”的画家保尔·桑德比（Paul Sandby，1725~1809）

用各种颜色进行研究和实验，使英国水彩得到了重大的发展。18世纪后期到19世纪前半叶，英国水彩达到极盛阶段，最有代表的是托马斯·吉尔丁（Thomas Girtin，1775~1802）和威廉·透纳（Joseph Mallord William Turner，1775~1851）。在吉尔丁之前，水彩的着色大致比较单调，吉尔丁善于从自然景色中寻找诗意，从而使单调的淡彩画变成色彩丰富的水彩画，使英国水彩的色彩有了改革。威廉·透纳擅长表现光与色，是印象主义的先驱，是现代水彩画真正的开山祖师，对今后的水彩画影响深远。透纳毕生的水彩作品高达2万多幅，他的直接画法使水彩画艺术达到了新的高度，在光线、色彩、空气等方面都取得了突破性进展，构成气势磅礴和朦胧虚幻的独特画风（图1-2~图1-4）。19世纪中叶后，水彩画得到了迅猛发展并真正成为了独立的画种。

线条淡彩一直延续发展，这种最原始的绘画表达方式在历史长河中并未被电脑与各种高科技所替代，并且在现代设计中应用广泛。例如建筑师就常用线条淡彩的方式构思草图或做快题效果表现，在建筑风景写生时也常用钢笔淡彩表达；漫画与动画的原图设计也常常沿用线条淡彩的手绘表现方式，而插画设计中线条淡彩也是必不可少的表现方式；包括目前许多工业设计、产品设计、首饰

图 1-2

牛津基督教堂学院的汤姆塔，1792年，威廉·透纳



图 1-3

圣安赛尔姆礼拜堂与坎特伯雷大教堂的圆顶，1794年，威廉·透纳

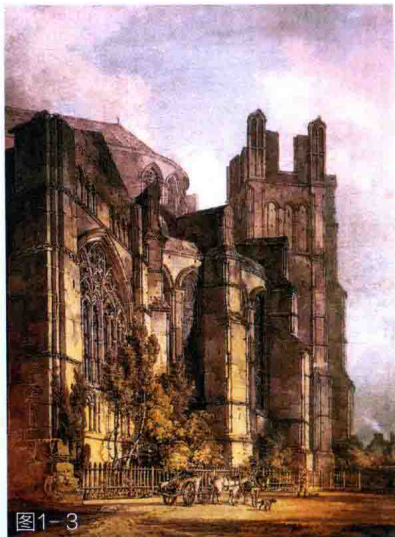
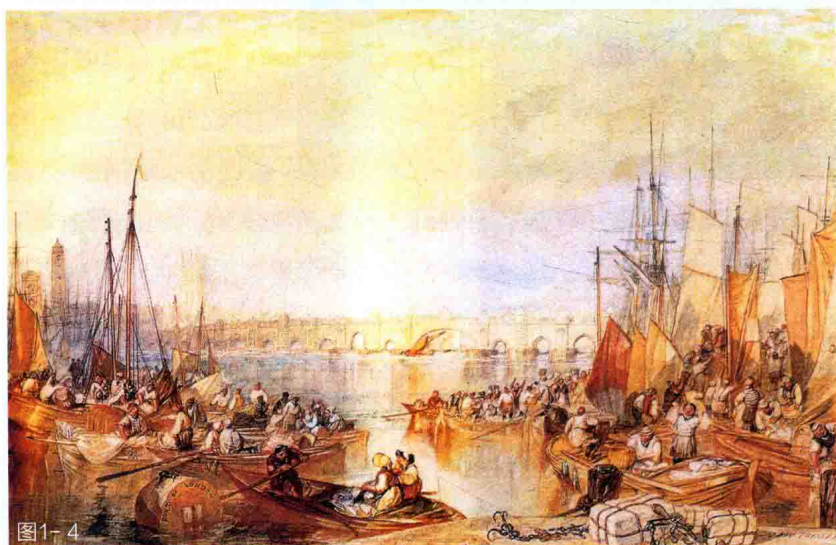


图 1-4

老伦敦桥与伦敦港，1824年，威廉·透纳



设计师在绘制草图方案时也常常使用线条淡彩这种表达方式。因此，线条淡彩在现代设计领域中有着极其重要的地位，是众多设计师必须掌握的一门重要绘画技能。而建筑设计专业常使用的三种线条淡彩表现技法主要有水彩线条淡彩、马克笔线条淡彩、彩色铅笔线条淡彩。

1.1.1 水彩线条淡彩

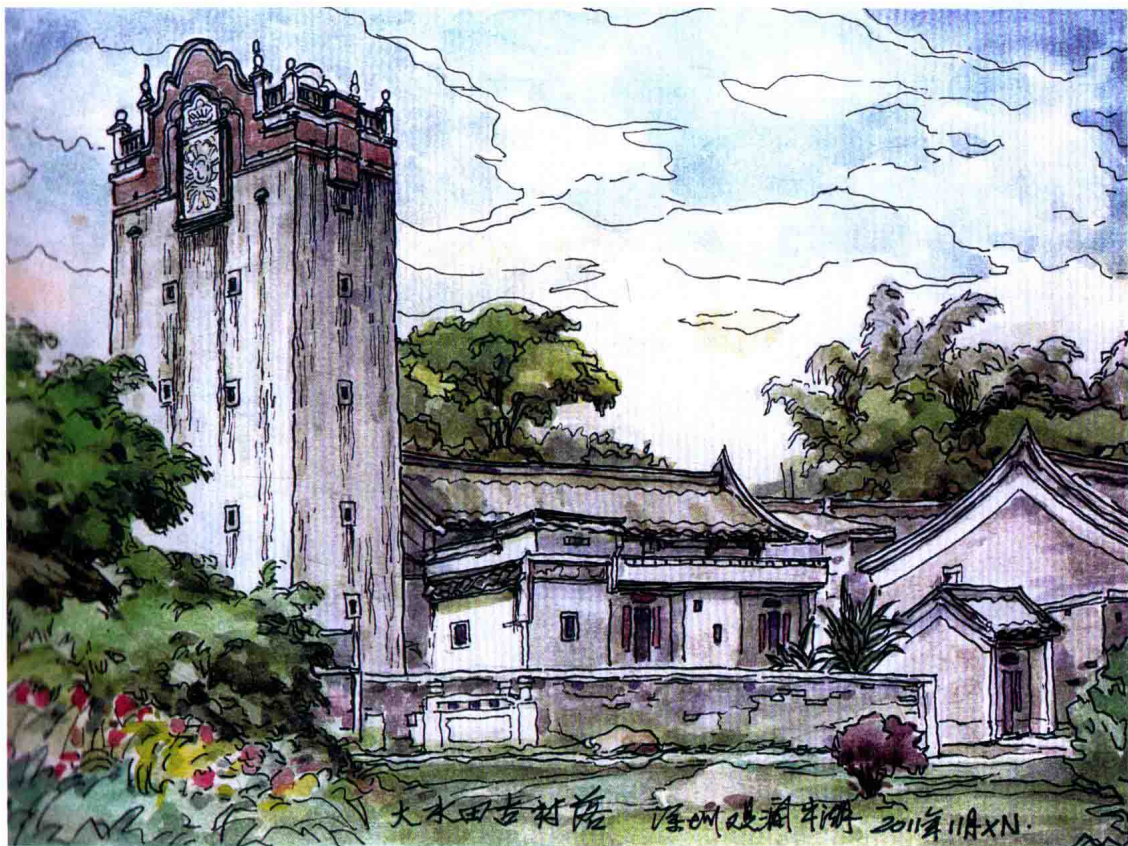
水彩画是最古老的艺术形式之一，也是比较难掌握的一种绘画技法，水彩的表现技巧需要多加练习来掌握。水彩画的特点是水色

交融，清新透明，抒情性强。最大的难度是对水分的控制，这包括了对画面的干湿度、空气的湿度、纸张的吸水度、笔与颜料的含水度的掌握，需要长期大量的实践来积累经验。水彩画以薄画法为主，作画程序较强，不适宜反复修改，作画过程要一气呵成。现代水彩汲取了其他画种的有关技法，融合了多种风格形式，丰富和发展了水彩的艺术风貌。其实在现代中国的第一代建筑大师中，也有一大批优秀的水彩画家，例如梁思成、杨廷宝、童寯等。因此，水彩画技法运用的熟练程度，对今后的设计表现具有重要意义。

钢笔淡彩中的水彩渲染是现代建筑设计中常用的一种表达方式，也是建筑写生常用的一种方法。但其与单纯的水彩画有所区别。相对而言，钢笔淡彩对线条营造的空间有更高的要求，比较注重线稿的表达与造型的体现，色彩有时甚至只起到点缀作用。

如图1-5所示，作者将建筑和周边风景先用钢笔线条画好，然后再用水彩薄薄地渲染上颜色，所营造出来的画面效果清新透明。

图 1-5 观澜古村落，黄莘南



1.1.2 马克笔淡彩

马克笔淡彩是目前建筑快速表现中最常用的表现方法。马克笔作为使用的工具，其有便捷性、色彩效果逼真等优点，深受建筑人士与各大院校师生的欢迎。在建筑专业中，马克笔淡彩常用于建筑风景写生、建筑画、建筑快题表现、建筑方案的规划图、城市规划图表现等方面。

图1-6的马克笔淡彩用笔干脆利落，色彩语言表达非常简洁，线条极具个性。

图1-7的玻璃、人物和植物配景都表现得十分出色，并且充分发挥了灰卡纸的特点，建筑高光部分略加粉白色提亮，暗部以马克笔压出阴影，大部分墙面保留卡纸的本色。画面整体效果通透明快。

马克笔也称记号笔，由英文Marker音译而来。马克笔分为油性笔与水性笔两种特质，其中油性笔颜色较稳定和透明、色彩叠加颜色丰富，色彩经过长时间的保留还能鲜艳如初；水性马克笔，以水为

图 1-6 透视图，白建波





图 1-7 透视图，严海涛

溶剂，对纸张要求较高，叠加容易返色发灰，且不宜长时间保留。马克笔用笔时为湿性，但画出来的笔画几乎马上就干。性能有点像钢笔类工具使用水彩，但不像水彩一样将色混合，也不用刷笔、洗笔，使用非常方便。

马克笔表现法是本课程改革的重要部分，是非常必要的教学环节。马克笔由于比较透明，浅色无法覆盖深色，所以一般情况下，在上色过程中色彩从浅色开始，逐渐加深，但是也要就情况而定，例如有时候有些技法是可以先画暗部的深色再画浅色。马克笔在上色前，要先画完整的钢笔稿，根据稿件的大小选择笔的型号。每次在马克笔表现的课程中笔者都要求学生先用自己的马克笔做好色谱表，然后对照色谱表选择适合的颜色。马克笔一般要求用笔干脆利落，特别是表现光滑面时用笔要肯定，中间不停顿，也不适合来回用笔过多。颜色重叠要从浅色到深色，叠加颜色时要等上一遍颜色干透，否则画出来的笔触容易脏且会污染马克笔的笔头。马克笔的笔触主要有点笔、排笔、线笔、飞笔等。其笔触在表现时要注意粗细对比、曲直对比、长短对比、疏密对比等。在表现中要注意几点：（1）同类色叠加法要从浅到深，从亮部到暗部逐渐加强；（2）物体亮部与高光处理要注意留白、提白或者用涂改液点高光；（3）物体暗部及投影处理颜色要统一协调等。

1.1.3 彩色铅笔淡彩

铅笔淡彩指的是用彩色铅笔在钢笔或铅笔的线稿上表现淡彩效果的一种绘画方式，也常用于建筑风景写生、建筑快题表现、建筑方案规划图、城市规划图表现等方面，也是目前建筑画快速表现的常用方法之一。



图 1-8



图 1-9

图 1-8 景观规划, 刘佳琼
图 1-9 中心广场会所, 张辉

图1-8的景观规划作品主要用彩色铅笔进行色彩表达, 所营造的画面色彩清新淡雅。图1-9的作者也是用彩色铅笔进行快题方案效果图的表达, 用笔潇洒轻松, 手法娴熟, 色彩丰富、协调。

铅笔的色彩空间营造原理大体跟水彩相同, 不同的是工具的技术不同, 基本用法跟普通铅笔一样, 要注意用笔和笔触的方向、大小、轻重等, 但彩铅能通过叠加法来调色, 例如红色加黄色会有橙色的倾向, 黄色叠加蓝色会有偏绿色的倾向, 只不过相比较于水彩没那么融合。当然, 水溶性铅笔也可以通过用水来调和产生水彩效果, 但还是没有水彩效果那么自然。总之, 这两种工具的使用也是设计训练中不可跨越的学习阶段。

水彩画令人向往但难以掌握, 彩铅相对容易上手, 而水溶性彩

色铅笔具备铅笔与水彩的特点，可以为效果图带来惊喜，两种效果可以混合使用，易于控制。用彩铅上色时也要注意色彩的微妙变化，我们可以通过混色叠加来丰富色彩，色相中蓝灰色最适合表现阴影。彩色铅笔可以快速表现出光线或者色调的变化，只是彩铅笔触较细，使用比较耗时。水溶性彩铅具有铅笔的笔触，使用方法基本与铅笔一样，只要用水就可以将其溶解，带有水彩的感觉。彩铅的笔触取决于握笔的姿势、角度与力度，基本的上色方法是让铅笔稍稍倾斜，反复排细线对对象进行着色。

1.2

线条淡彩课程的工具准备

1.2.1 水彩的作画工具

1. 铅笔

起稿不适宜用太硬或者太粗的铅笔，因为太硬的铅笔笔触对水彩纸会有伤害，太粗的铅笔画出来的线条过粗，往往效果不够理想。因此，起稿用2B、3B铅笔线条较轻，相对比较适合。

2. 水彩笔

水彩笔主要分为圆头和扁头两种（图1-10、图1-11）。

最好选择羊毛、貂毛或狼豪等吸水性较强的笔，甚至可以用毛笔代替。一般情况，针对初学者而言，水彩画笔买大、中、小号就基本够用，但目前市面上众多品牌多为整套出售。因此，在水彩笔

图 1-10 圆头水彩笔

图 1-11 扁头水彩笔



图 1-10



图 1-11



图 1-12 水彩纸

的购买方面，笔者建议学生购备圆头水彩笔和扁头水彩笔各一套。静物写生时常用扁头水彩笔，因扁头笔的笔头宽大，铺大色块方便，表现大气、轻松；而建筑快题表现用水彩渲染时常用圆头水彩笔，因圆头水彩笔含水量大，笔尖细，适合细致刻画和线条表现。

3. 水彩纸

水彩纸的特性是吸水性比一般纸强，磅数较大，纸面的纤维也较强壮，不易因重复涂抹而破裂、起毛球。依纤维来分，水彩纸有棉质（较白）和麻质（发黄）两种基本纤维；依表面来分，则有粗面、滑面之分；依纹理来分，有粗纹、细纹、中纹之分（图1-12）。

一般分国产纸和进口纸，对于学生来说，作业与练习用吸水性适中的国产纸即可。国产纸建议购买保定纸，因为保定纸不容易起毛。国产水彩纸的牌子也很多，有宝虹、大千、雪山等牌子。纸的厚度建议挑选180~300克的，都比较适合学生练习。进口纸有棉浆纸和木浆纸，品牌有：法布里雅诺（Fabriano）、康颂（CANSON）和巴比松（Barbizon）等。例如康颂（CANSON）品牌中的阿诗（Arches）就是一款目前全球顶级的水彩画纸，它采用纤维（棉+麻）制成，采用独特的制造工艺，可以承受多次刮擦，并使色彩达到最佳状态，但价格昂贵，不适合学生练习。

4. 水彩颜料

水彩颜料主要有固体水彩与管装水彩两种，两者的区别为：固体水彩含水量比较低，呈凝固干燥状态，用时需要用蘸水的笔涂抹颜料表面，将颜料溶解下来使用。管装水彩颜料含水较多，呈膏体状，可以挤在水彩调色盘里再用笔酌量与水和其他颜色混合使用。区别在于：固体颜料中胶和色混合均匀且不容易分离，管装颜料稳定性不如固体颜料，时间长了会在管中脱胶。常见的问题为新买的颜料打开后先挤出透明的胶液，之后才是颜料，这样颜料中胶的含量就很难保证比例稳定，但是在学院的教学，管装颜料使用最为广泛。国产管装颜料中最常用的牌子为马利或国产版温莎牛顿。这两种颜料价格比较实惠，品质也还不错，深受学生欢迎，特别是马利这个国产老品牌（图1-13），一直陪伴着众多艺术工作者和爱好者