

· 设计手绘丛书

李一飞 韩 焘◎著

GUJIAN YUANLIN
SHUICAI BIAOXIAN
FENBU JINGJIE

古建
园 林

水彩表现 分步精解

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

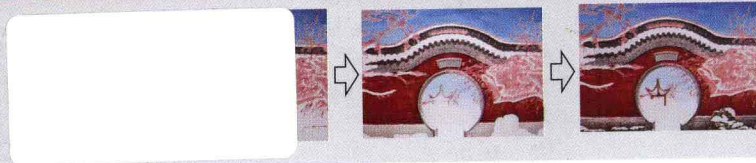

· 设计手绘丛书

李一飞 韩 焘◎著

古建
园林

水彩表现
分步精解

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书属于“设计手绘丛书”之一。本书深入浅出、循序渐进地讲解了古建园林水彩表现图的9种绘画技法。全书共分为10个章节,第1章讲解了各种水彩画笔的使用方法,第2章至第10章详细讲解了9个不同场景的水彩表现图的绘画技法。书中每章表现图的上色过程均使用相机分步拍摄下来,每个步骤按照用笔方法、颜色调节方法和绘画时需要注意的技术问题3个方面进行详细讲解,使读者直观地看到每章水彩表现图的全部绘画过程。即使是零基础的读者,只要按照书中的步骤进行绘画,也可以绘画出和图例相近效果的水彩表现图来。

本书适合建筑设计和园林景观设计专业人员、高等院校设计类专业师生、水彩绘画爱好者学习使用,既可用于个人自学,也可作为培训教材使用。

图书在版编目(CIP)数据

古建园林水彩表现分步精解 / 李一飞, 韩焘著. --
北京: 中国水利水电出版社, 2012.9
(设计手绘丛书)
ISBN 978-7-5170-0102-7

I. ①古… II. ①李… ②韩… III. ①古典园林—园林设计—水彩画—绘画技法 IV. ①TU986.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第204763号

书 名	设计手绘丛书 古建园林水彩表现分步精解
作 者	李一飞 韩焘 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	北京博图彩色印刷有限公司
规 格	210mm×285mm 16开本 8印张 166千字
版 次	2012年9月第1版 2012年9月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	48.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前言

为了满足建筑设计和园林设计专业人员对古建园林水彩表现图的需求，以及高等院校设计类专业课程对色彩的掌握和学习，本书深入浅出、循序渐进地讲解了古建园林水彩表现图的九种绘画技法。

改革开放以来，建筑设计和园林设计从业人员，一直以水彩表现图的形式来表达设计理念和设计效果。在二十世纪九十年代末期，随着科学技术的发展，电脑逐渐进入了设计领域，电脑效果图陆续替代了水彩表现图。但电脑效果图经过十几年的飞速发展，逐渐显露出一些弊端。因为即使没有美术基础的人员，经过几个月短期的电脑软件培训，也可以上岗从事计算机效果图方面的工作，从而降低了从业人员的门槛高度，以至于所绘画出来的计算机效果图根本无法正确表现出建筑空间感和艺术感。同时，计算机效果图与水彩表现图在工作时间上相差无几，工作效率不仅没有得到提高，反而表现效果却大幅度降低。

水彩表现图具有独特的画面效果，水彩画是运用水分调和透明水彩颜料，通过重叠、衔接、渗化、流动等变化，使画面具有水色淋漓、润泽透明、清新明快、艳丽写实等特点的一种绘画。

以水彩表现图来表达设计理念和表现效果的从业人员，通过手绘的形式，经过时间的磨炼，绘画作品质量会得到稳步提升。水彩表现图从业人员都是从简单的规划平面图和立面表现图开始，经过长时期的锻炼和提高，才可以进入透视表现图和鸟瞰表现图等难度较高的图纸绘制阶段，从而保证了水彩表现图的画面质量，能够正确地表达出建筑空间感和艺术感。

全书共分为 10 章，第 1 章讲解了各种水彩画笔的使用方法，第 2 章至第 10 章详细讲解了九个不同场景的水彩表现图的绘画技法。

本书水彩表现图绘画步骤详细，每章表现图的上色过程，使用相机逐步拍摄下来，每个步骤按照用笔方法、颜色调节方法和绘画时需要注意的技术问题三个方面进行详细讲解，使读者直观地看到每章水彩表现图的全部绘画过程。

本书编写方式使读者犹如参加了水彩表现图学习班一样，切身实际地体验到水彩表现图的制作全部过程，即使是零基础的读者，只要按照书中的步骤进行绘画，也可以绘画出和图例相近效果的水彩表现图来。

编者

2012 年 7 月

目 录

前言

第 1 章 水彩画笔的使用方法 1

- 1.1 平头水彩画笔 1
- 1.2 尖圆头水彩画笔 2
- 1.3 扇形水彩画笔 3
- 1.4 勾线水彩画笔 3
- 1.5 扁圆头水彩画笔 4
- 1.6 辅助画笔 4

第 2 章 干画法 6

- 2.1 干画法 6
- 2.2 颜色表 6
- 2.3 绘画步骤 7

第 3 章 湿画法 24

- 3.1 湿画法 24
- 3.2 颜色表 24
- 3.3 绘画步骤 25

第 4 章 干湿结合画法 35

- 4.1 干湿结合画法 35
- 4.2 颜色表 35
- 4.3 绘画步骤 36

第 5 章 留白法 47

- 5.1 留白法 47
- 5.2 颜色表 47
- 5.3 绘画步骤 48

第6章 吸色法 63

- 6.1 吸色法 63
- 6.2 颜色表 63
- 6.3 绘画步骤 64

第7章 洗色法 77

- 7.1 洗色法 77
- 7.2 颜色表 77
- 7.3 绘画步骤 78

第8章 洒色法 89

- 8.1 洒色法 89
- 8.2 颜色表 89
- 8.3 绘画步骤 90

第9章 蜡色法 99

- 9.1 蜡笔法 99
- 9.2 颜色表 99
- 9.3 绘画步骤 100

第10章 刮色法 111

- 10.1 刮色法 111
- 10.2 颜色表 111
- 10.3 绘画步骤 112

● 第 1 章 水彩画笔的使用方法 ●

水彩画中用什么画笔对画好水彩画有着重要作用，水彩画笔有多种类型，包括扁圆头画笔、圆头画笔、扇形画笔、平头画笔和勾线画笔等。在实际的绘画过程中，不同的水彩画笔会产生不同的笔触效果，例如：圆头画笔和勾线画笔的笔触效果很好，可以用来绘画局部的细节；平头画笔吸水量大，用笔面积大，弹性较好，可以用来绘画大面积的天空，远山和地面。

下面以一张简单的风景水彩画为例，来详细讲解本书案例中所使用到的各种水彩画笔的使用方法。

1.1 平头水彩画笔

平头水彩画笔，常用到的是单号画笔，6 支画笔由小到大号码递增，最小的画笔为 1 号，最大的画笔为 11 号。这种平头水彩画笔，笔刷较为柔软，颜料吸附性好，吸水量较大，适合大面积的涂刷，比如天空、水面等，如图 1-1。用 11 号平头水彩画笔蘸上大量的清水将画面打湿，然后调节出天空的蓝色在打湿画纸上绘画出天空，画笔只需要从左向右平涂就可以了。

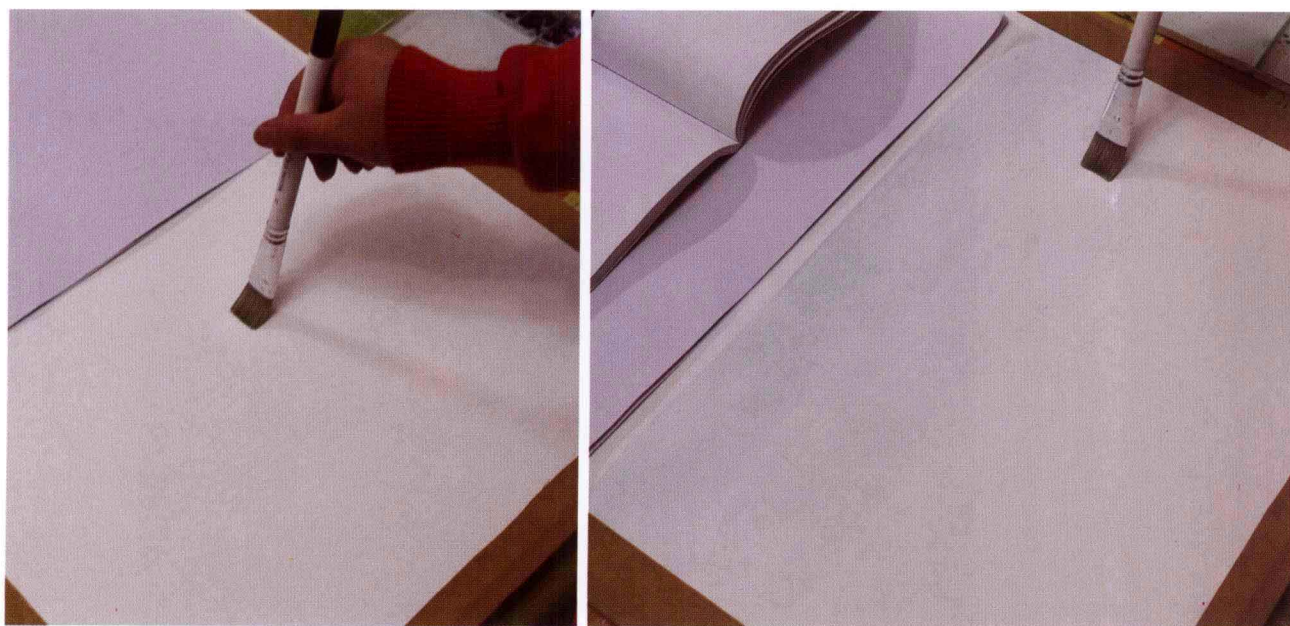

图 1-1 平头画笔

1.2 尖圆头水彩画笔

尖圆头水彩画笔，常用到的是单号画笔，6支画笔由小到大号码递增，最小的画笔为1号，最大的画笔为11号，这种尖圆头笔刷较软，弹性适中，颜料吸附性好，适合绘画笔触效果以及局部的细节，例如茂密的树叶和树干等。

如图1-2，用9号尖圆头画笔，蘸上不同的树叶颜色，从左向右绘画出不同大小、不同深浅变化的树叶，绘画过程中要随着树叶的大小，来更换不同型号的画笔，绘画较大树叶时用大号画笔，绘画小树叶的时候用小号画笔，这样绘画出的树叶会比较灵活。

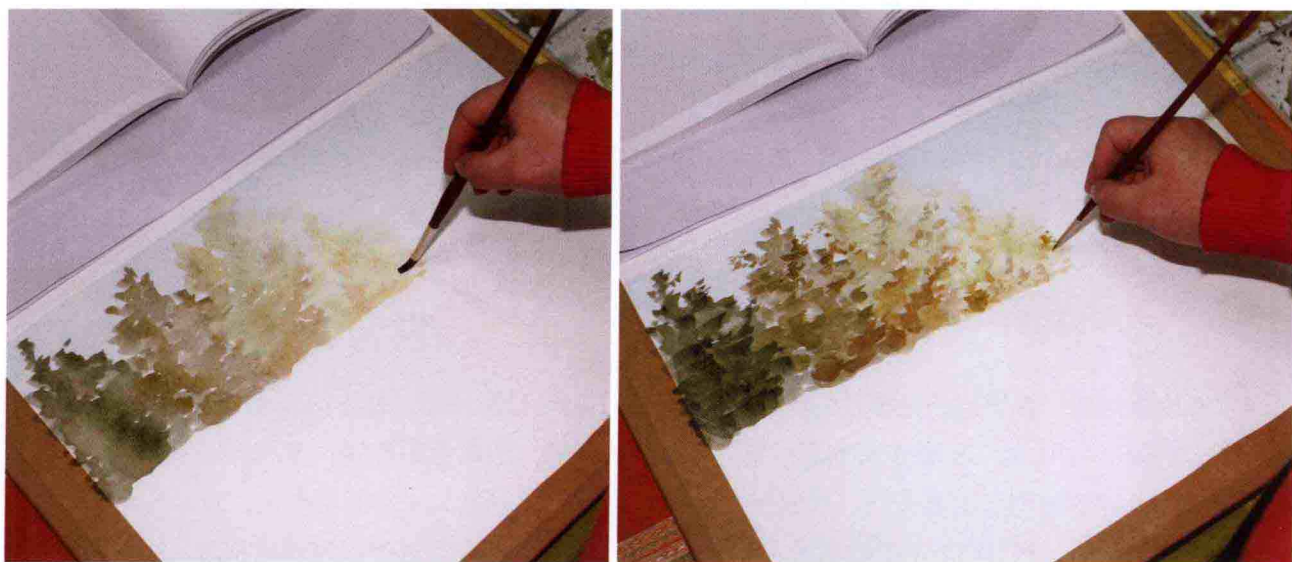

图 1-2 尖圆头水彩画笔

选择1号的尖圆头水彩画笔，蘸上比树叶深的颜色，将笔立起来，用笔尖来绘画出树干，如图1-3。

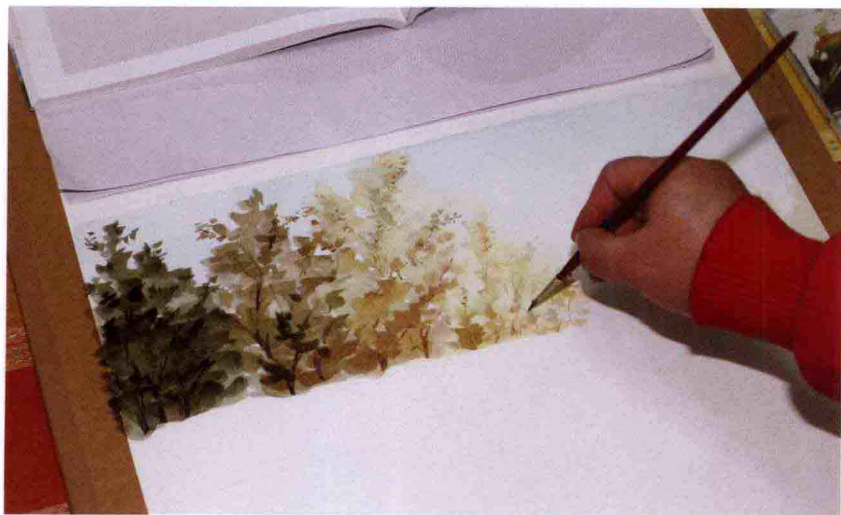

图 1-3 尖圆头水彩画笔

1.3 扇形水彩画笔

扇形水彩画笔，6支画笔由小到大号码递增，最小的画笔为1号，最大的画笔为6号，这种扇形画笔笔刷较硬，吸水性较弱，适合绘画较强的纹理效果，例如：远景的树叶，草地等。如图1-4，选择2号扇形水彩画笔，蘸上草地的颜色，笔刷向上，沿着小草生长的方向来拍画出草丛。

图 1-4 扇形画笔

1.4 勾线水彩画笔

勾线水彩画笔，常用到的画笔有3号、4号、5号和7号，其中3号画笔最大，7号画笔最小，这种狼毫的勾线画笔与前面的尖圆头水彩画笔形状类似，但是要比尖圆头水彩画笔的笔刷长1倍，笔刷弹性非常好，颜料吸附性好，吸水量适中，适合用来勾画物体的边线或刻画精细的画面效果，如细小的树枝、建筑的边缘线等。用3号勾线水彩画笔来勾画石头，弹性非常好的笔刷会将石头的边缘刻画的非常细致，如图1-5所示。

图 1-5 狼毫勾线水彩画笔

1.5 扁圆头水彩画笔

扁圆头水彩画笔，常用到的是双号画笔，6支画笔由小到大号码递增，最小的画笔为2号，最大的画笔为12号，这种扁圆头水彩画笔吸水量较大，弹性较好，适合画拉丝的纹理效果，例如：木板上的凹凸纹理、瀑布的流水等。如图1-6，用10号扁圆头水彩画笔，来绘画树木在水中的倒影，画笔略倾斜，从上到下刷上颜色即可，适当保留笔触效果。

图 1-6 扁圆头水彩画笔

另外，勾线水彩画笔的使用还是比较广泛的，如图1-7，水中树丛和石头的倒影还需要用勾线画笔来进行细化。

图 1-7 勾线水彩画笔

1.6 辅助画笔

在画水彩画的过程中，还有两个经常使用到的辅助工具，一个是细毛的牙刷，可以直接在画面上弹出特殊纹理，如木板、石头上的特殊纹理，以及雪表面的颗粒效果等。另一

个是猪鬃的板刷，在湿画法绘画时和裱水彩画纸的时候都需要用板刷在画纸上涂刷大面积的清水，板刷面积大，涂刷比较快，可以节省时间。

如图 1-8，画面上的树木太干净了会使画面过于呆板，我们选择细毛牙刷，蘸上比树叶略深的颜色，将牙刷上的颜色均匀的弹到树丛和草地上，这样就会在树叶和草地上产生不同的斑点，使画面更加灵活。

图 1-8 牙刷的使用

灵活的使用不同的水彩画笔，可以提高绘画的效果，要充分发挥不同水彩画笔的功能，对画面效果进行逐步地完善，这张风景水彩画的最后完成效果如图 1-9。

图 1-9 完成效果

第2章 干 画 法

2.1 干画法

水彩画的上色顺序是由浅至深，颜色一旦上错了，就无法覆盖，所以要求绘画者要掌握正确的水彩画绘制方法，将水彩画一气呵成。

干画法是水彩画的基本技法之一，是指在前一遍颜色完全干透了以后，在进行第二遍着色的绘画方法。也就是说要先画浅颜色再来覆盖深颜色，先画整体大色块再来刻画局部细节，层层加深入，层层覆盖逐步来完成整个画面。使用干画法作画时要注意：调节颜色时的水分要适量，水分过多颜色会太稀薄无法覆盖，水分过少颜色会太厚重无法拉开笔。在颜色覆盖过程中，下笔和用色都要坚决，不要反复涂抹，否则就会失去了水彩画清新明快的特性。干画法适合表现物体的重量感、体积感以及清晰的轮廓效果，例如各种建筑。

2.2 颜色表

我们用一张案例来详细讲解干画法雪景园林古建的绘画全过程。根据使用到的各种颜色以及在颜色中加入不同的水量，我们调节出一个颜色表，方便我们绘画使用（图2-1）。其中

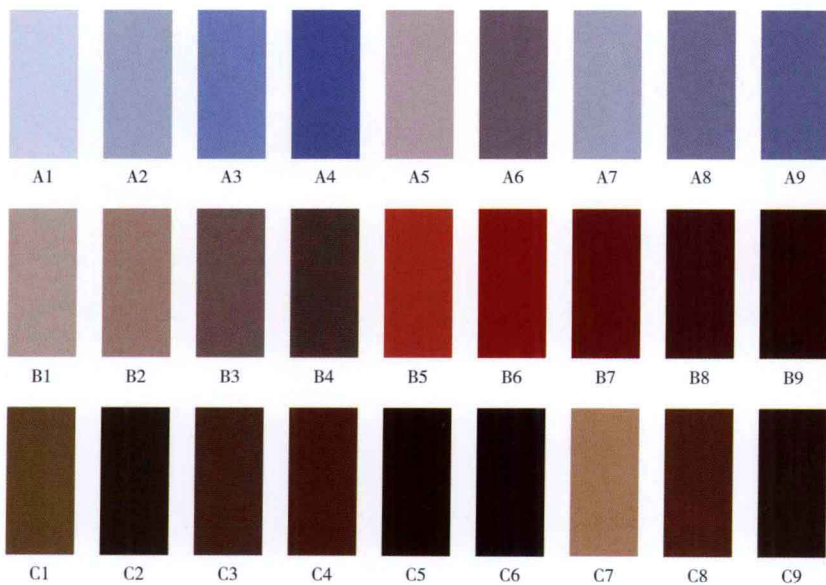

图2-1 雪景园林古建颜色表

A1 ~ A4 颜色用于天空，A5 ~ A9 颜色用于雪的阴影，B1 ~ B4 颜色用于屋瓦和墙砖，B5 ~ B9 颜色用于红色墙面和凉亭，C1 ~ C3 颜色用于远景树木，C4 ~ C6 颜色用于近景树干，C7 ~ C9 颜色用于近处的石头。

A1 ~ A4 使用天蓝色和群青色并加入适量的清水来调节出不同深浅的蓝色，A5 ~ A9 使用天蓝色、群青色、普蓝色和佩恩灰色并通过加入水量的多少来调节，因为是用在阴影处的颜色所以要加入佩恩灰色，B1 ~ B4 使用佩恩灰色作为主色加

入少量熟褐色和赭石色再加入适量清水来调节，B5 ~ B9 使用土红色为主色并加入适量清水和象牙黑色来调节，C1 ~ C3 使用土绿色、佩恩灰色和生褐色来调节，C4 ~ C6 使用生褐色、赭石色和象牙黑色来调节，C7 ~ C9 使用土黄色、熟褐色、赭石色和象牙黑色来调节。

2.3 绘画步骤

步骤一

首先在裱好的画纸上绘制出铅笔稿，尽可能的细致，这样有利于提高水彩画的精细程度，如图 2-2。

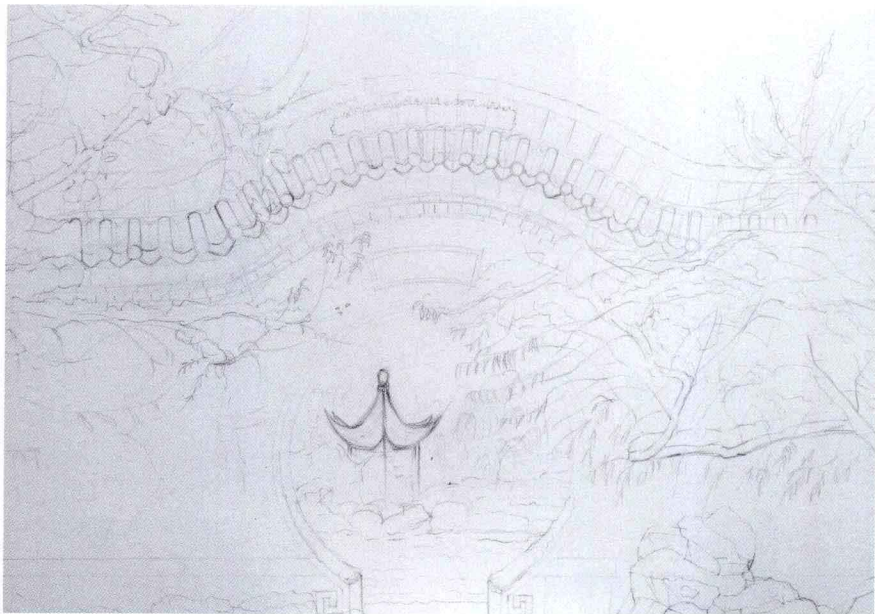

图 2-2 绘制铅笔稿

步骤二

我们用纸张的本色来表现画面上的白色，因此需要先将画面上的白色用留白液先保护起来，以免涂刷上其他颜色。

如图 2-3，取少许留白液与深红色的水彩颜料混合后再加入少量清水调节均匀，按照铅笔稿的位置在树枝、屋瓦、石头等有积雪的位置均匀地涂上留白液，要使用尼龙的水彩画笔来调节和涂抹留白液，即方便清洗还可以反复使用。可以在画纸上随意涂刷颜色，即使涂刷到留白液上，也不会影响到画纸颜色。

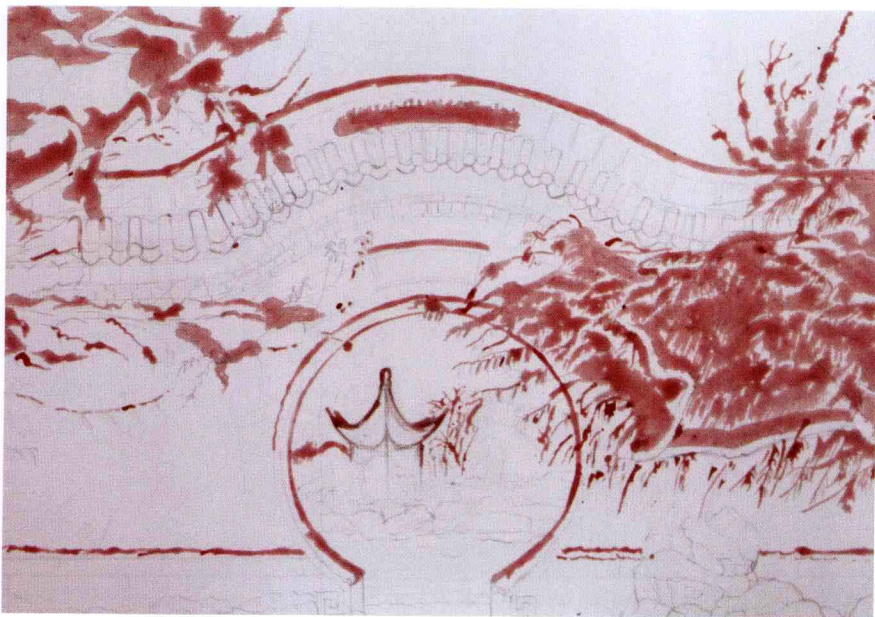

图 2-3 涂刷留白液

步骤三

用 12 号的平头水彩画笔，蘸上之前调节好的天空颜色，从上到下，要按照由深蓝色到浅蓝色的顺序依次涂刷。如图 2-4 绘画好的天空，上深下浅，颜色过渡要均匀，色彩衔接也要柔和，不要出现跳跃的色差和断层的效果，要自然流畅。

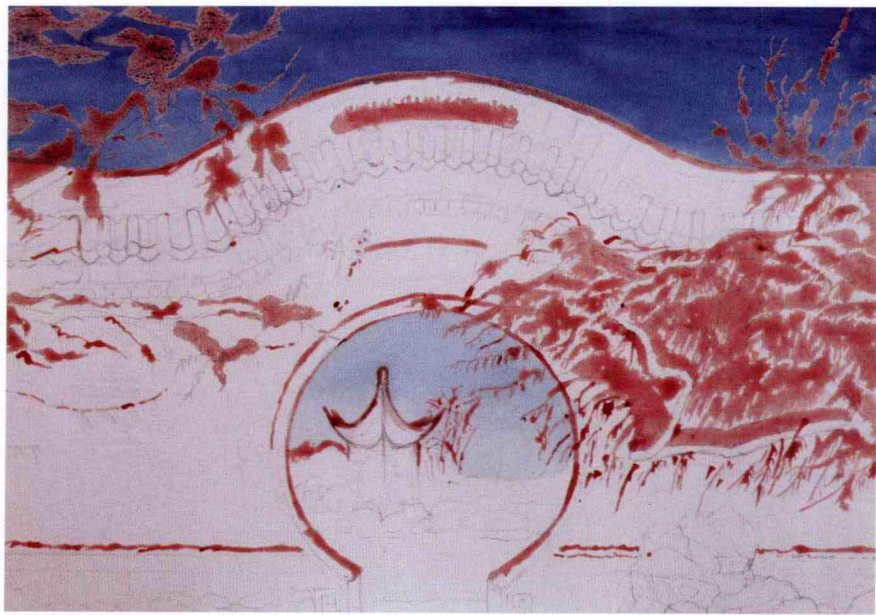

图 2-4 绘画天空

步骤四

用 6 号的平头水彩画笔，均匀的涂刷上屋瓦的底色，也就是之前我们调节好的灰褐色，涂刷的时候要注意深浅的变化，可以同时用两种深浅不同的底色来交替涂刷，这样会使画面更加自然生动，如图 2-5。

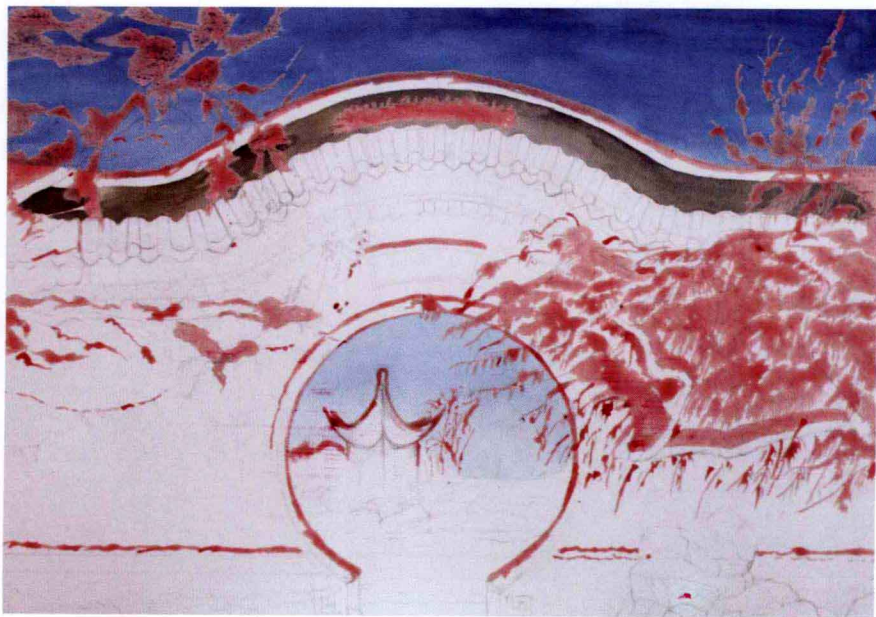

图 2-5 绘画屋瓦底色

步骤五

在屋瓦和墙面之间有一段连接的墙砖，颜色较浅，我们使用4号的平头水彩画笔，同样选用两个浅灰色的底色来均匀地涂刷。

选用略深的灰色，用4号勾线水彩画笔来绘画瓦当的底色，要注意绘画出每一个瓦当的明暗关系，如图2-6。

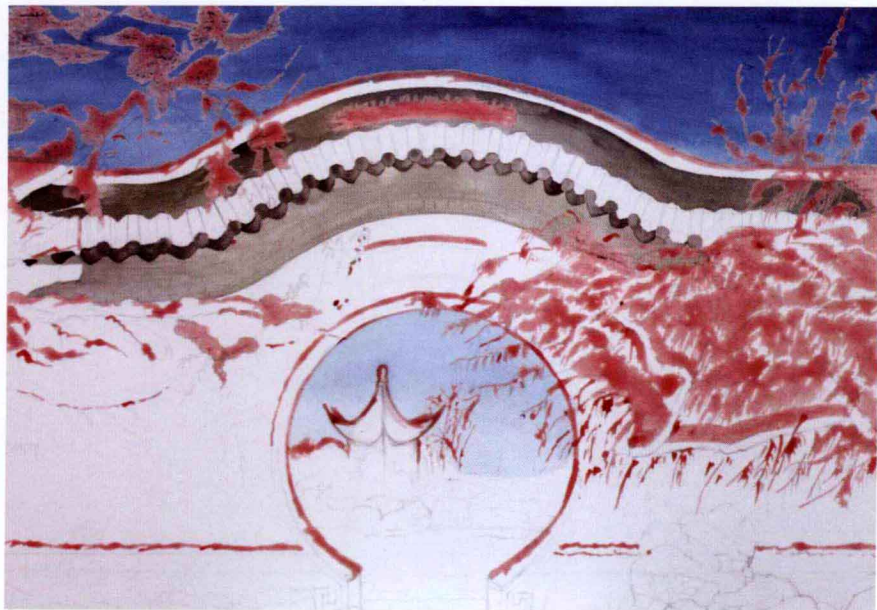

图 2-6 绘画墙砖和瓦当底色

步骤六

用4号勾线水彩画笔勾画出屋面瓦的分隔缝，颜色要比底色深一些，如图2-7。

屋瓦的顶端有少量的积雪，我们还需要在积雪与屋瓦相交处，用4号勾线水彩画笔勾画出积雪屋瓦的阴影部分。

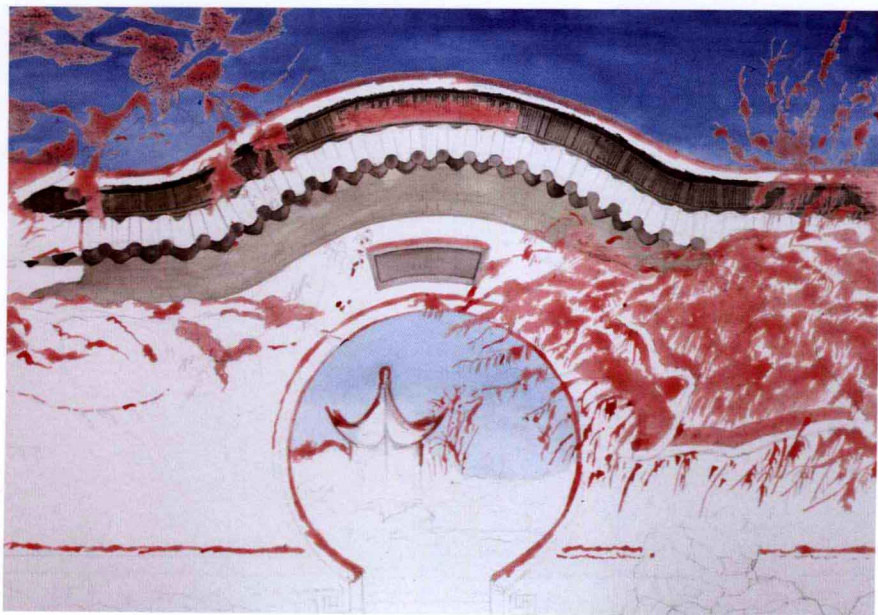

图 2-7 勾画屋瓦分隔缝和阴影

步骤七

在屋瓦上绘画出第二层颜色，加深屋瓦的颜色，增强明暗关系，如图 2-8，选择深灰色，用 5 号勾线水彩画笔，在瓦当上也覆盖上第二层颜色，加深瓦当的颜色。

图 2-8 加深屋瓦颜色

步骤八

使用 4 号勾线笔，蘸上不同的灰色（前面已经调节好的屋瓦颜色）绘画出不同深浅的灰色墙砖，如图 2-9，墙砖的深浅颜色变化要合理搭配，不要过于生硬。

图 2-9 绘画墙砖

步骤九

用较浅的屋瓦颜色来绘画门口的灰色部分，如图 2-10，边缘比较细致要选用 7 号的勾线水彩画笔来画，同时要注意，门口正面和侧面的明暗关系，需要留出积雪的位置。用较深的灰色在墙砖的下边缘加深，增加墙砖的立体感。

图 2-10 绘画门口墙面

步骤十

红色墙面的面积比较大，我们使用 6 号平头的水彩画笔来均匀涂刷底色（B5 的浅红色），要注意墙面的深浅变化，靠近边缘处颜色较深，中间空白处颜色比较浅，立面的墙体也需要有明暗的变化，这样画面才会更加真实生动，如图 2-11。

图 2-11 绘画红色墙面的底色