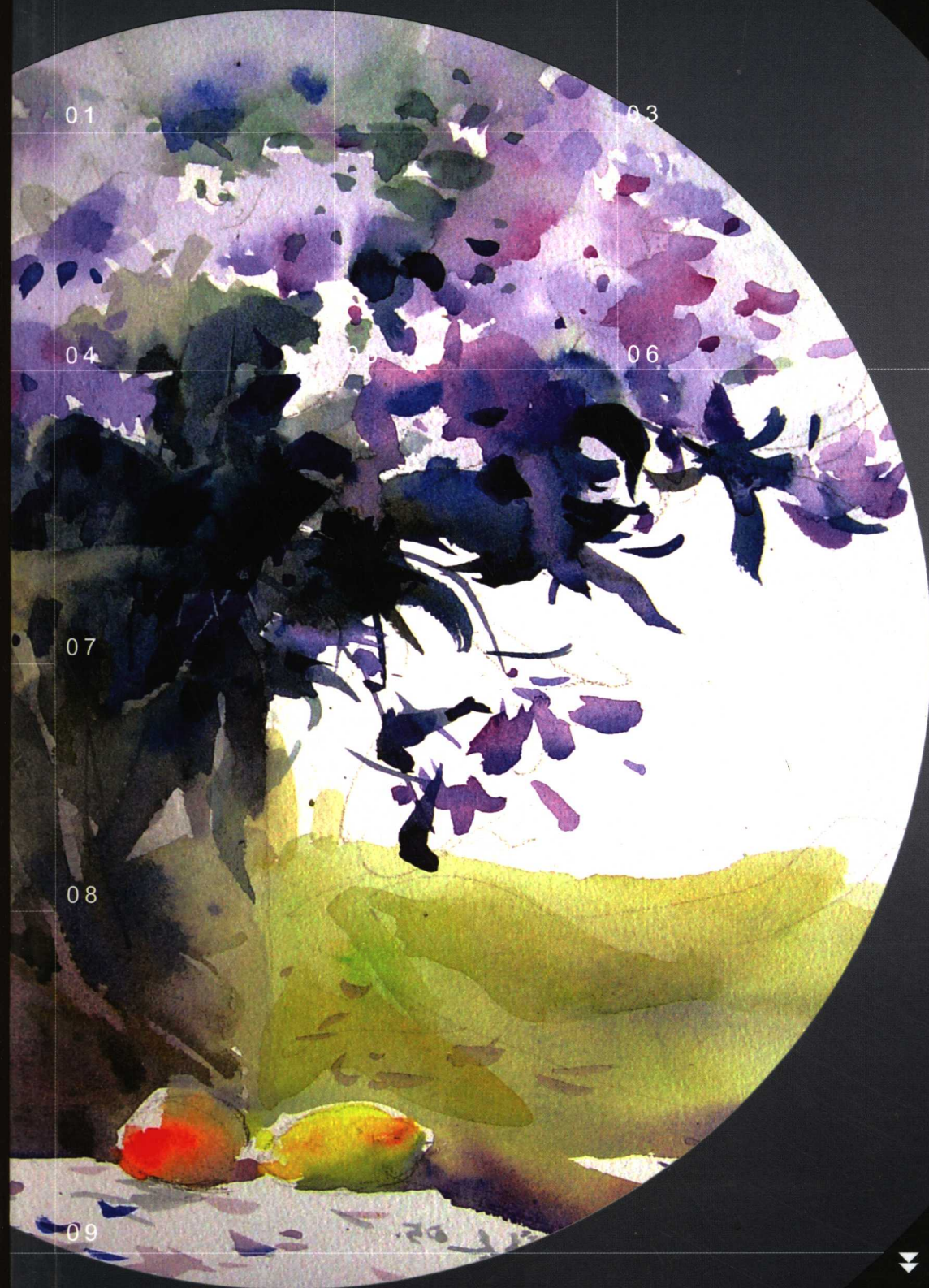

中国高等院校建筑学科系列教材

GAODENG
YUANXIAO
JIANZHU XUEKE
XILIE JIAOCAI

水彩

上海人民美術出版社
Shanghai People's Fine Arts Publishing House

主 编 / 张 奇
副 主 编 / 王 伟
清华大学 / 高 冬 著

清华大学国家“985”工程本科人才培养建设项目教学丛书之一

中国高等院校建筑学科系列教材

水彩

清华大学
高冬著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩 / 高冬编著. ——上海: 上海人民美术出版社, 2007.1

(中国高等院校建筑学科系列教材)

ISBN 978-7-5322-5096-7

I.水... II.高... III.水彩画—技法(美术)—高等学校—教材
IV.J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 148426 号

中国高等院校建筑学科系列教材

水 彩

主 编: 张 奇

副 主 编: 王 伟

著 者: 高 冬

责任编辑: 姚宏翔

封面设计: 郭 蓝

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社
(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海质胜印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16 印张 6.5

版 次: 2007 年 1 月第 1 版

印 次: 2007 年 1 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5096-7

定 价: 35.00 元

目录

序 /4

前言 /6

第一章 关于水彩画 /7

1.1 水彩画的历史与概念 /7

1.2 水彩画的特点 /10

1.2.1 颜料的透明性 /10

1.2.2 水彩画的用纸与裱纸 /11

1.2.3 水彩画的颜色和画笔 /11

第二章 水彩画的作画程序 /13

2.1 静物 /14

2.2 风景 /16

第三章 水彩画的画法 /19

3.1 湿画法 /19

3.2 叠加法 /21

3.3 综合画法 /22

第四章 水彩画写生的艺术技巧 /23

4.1 水彩画的取景特点 /24

4.1.1 画家的眼睛 /25

4.1.2 画的主体 /25

4.1.3 水彩画构图的特点 /25

4.1.4 造型元素之间的关系构成画面 /26

4.2 风景写生的构图原则 /28

4.2.1 视觉元素与构图主体 /28

4.2.2 构图的原则 /30

4.3 写生构图方法 /35

4.3.1 取势 /37

4.3.2 造势 /37

4.3.3 关系明确 /40

4.3.4 层次丰富 /41

4.4 写生的色彩组织 /42

4.4.1 光与色 /43

4.4.2 色彩与颜料 /44

4.4.3 对比色的协调 /46

4.4.4 类似色的协调 /48

4.4.5 灰色 /48

4.4.6 暗色与亮色 /49

4.4.7 色彩视觉混合 /49

4.4.8 色彩错觉 /49

4.5 画面的空间组织 /50

4.5.1 色彩与空间 /50

4.5.2 重叠的物体与空间 /50

4.5.3 明度与黑白 /50

4.5.4 线条与方向感 /50

4.5.5 虚实与详略 /50

4.5.6 协调关系 /50

4.5.7 空白与光 /51

4.5.8 控制色彩 /51

4.5.9 创造气氛 /51

4.5.10 使暗色变活 /51

4.5.11 干净的黑色 /51

4.5.12 正形与负形 /52

第五章 作品欣赏 /54

附录：清华大学建筑学院美术课
课时安排 /104

序

戴复东 中国工程院院士 同济大学博士生导师

《中国高等院校建筑学科系列教材》即将出版。这是一件有意义的事。。

现在，在一些人的思想中，还存在着下述的问题：即现在电脑发展非常迅速，也逐渐成熟，可以进行各种方式的绘图工作。所以建筑系和学院的学生们是不是需要学习美术？或者是不是需要花这么多时间学习这么多内容的美术等问题。这些是一种实际存在社会分工现象，但作为建筑教育来说，我们应当怎样去正确认识呢？

广义的建筑是我们人类为了生存、生活的需要，自己不断去创造出新的、尚不存在的人工环境和自然环境，或是改造不合理的现存、已有的人工和自然环境。而这些环境都是物质构成的，都是以一定的空间，实体的形态而存在的。在经济条件允许和技术条件可能的情况下，应当将这些环境设计建造或改造得更适用些、更舒适些，更赏心悦目些，这就是人类发展的基本要求。如何才能做到这一点呢？这就要靠规划、建筑、园林和环境设计人才了。而这些人才正是大学建筑系或学院内各个专业所培养的对象。要学习和学会做好以上的工作，除了要进行逻辑思维的学习训练以外，对空间、实体的变化处理和运作方面需要非常重要的基础理论、基本知识和基本方法，是终身受用的基本功夫。这就一定要进行一定时间和内容的形象思维的基础学习训练。这一基础培养的任务，主要是通过美术课程的教学来进行。因为通过各项美术课程的学习，学生们才会通过绘画的对象，经过大脑的认识、组织、分析、逐步加深对空间、实体的物质对象各种关系的认识和理解，才能铭记在思想中，而得到形象与空间的辨别力和想象力。

其次，规划、建筑、园林和环境的设计人员们首先应当知道在空间、实体、形态的处理上，如何满足客观实际的要求而进行设计。但是设计人员往往不是投资人，也不是决策人。所以设计人员应当有办法将自己的规划设计构想使他人，特别是投资者、决策者和有关领导能够知晓、理解。同时，设计人员也应当对自己看见的形象和想法是不是合乎客观实际，是不是好，有一个充分的了解。这就要求设计人员自己能有对空间、实体和形态的手头表达能力。如何才能做到这一点呢？当然各种表达能力可以用立体的模型、各种透视和鸟瞰的表现图等等。而这些的表达方式现在已经泛商业化了，可以由专门做模型的公司和制作表现图的公司来操作。从表面

上看,似乎各种设计人员可以不要掌握这些技巧了。但是通过大量的实践表明,用商业化的办法由别人操作是需要的、也是可能的,但这样做会费时费钱,而别人制作的東西是否符合设计者的想法、意图,需要由设计者来鉴定。如果自己不具有这种表达能力,就会使设计人员处在一种对自己的设计只能有一些似曾相识的地位。同时也无法在设计初始探索阶段,随时随地快速作出调整修改。因此作为一个真正有水平、有能力的设计人员,能够用徒手或是借用建筑作图的方法,将所设计的对象及早地、比较符合实际地绘制出来,这应当是一种不可缺少的、非常重要的本领。要达到这一点,最好在中学阶段就开始培养自己这方面的兴趣和能力,大学后再进行专门的、序列和系列的各种学习训练,必须在系列美术课程中进行,当然,从大学开始训练也是可以的。这样,就可以打下较强的专业基础。设计工作有时就好比军事竞赛一样。今天,虽然有了各种各样新式武器,但是要取得战争和战斗的胜利,首先要指挥员有智慧和魄力的决策、布署,各军种的匹配,而最后战士的体魄、基本训练、单兵的作战能力仍占有极为重要的作用。

再者,世界是五彩缤纷的,而且搭配和组合得令人心旷神怡或是激情荡漾,我们要创造的人工和自然环境是千变万化的。因此我们设计人员要认识它们、理解它们和再现它们,这也是很不容易的事,这就要有赖于我们在色彩绘画课程中打下的坚实基础。

上述的各种基础训练完成以后,如何与广义的建筑和建筑表现方式结合起来,也需要有一个重要的磨合过程。在这份教材中就坚实地向前跨出了一步。重视了学习美术基本功和广义建筑表现图中各领域、系列和序列之间的融合和匹配。

此外对于为人类创造美好环境的人才来说,在大学的专业教学中,对美的教育和培养,对国内外美术和艺术的历史发展等等都应当有计划、有步骤地对学生进行教育培训,以扩大他(她)们的眼界,加深他(她)们的认识和理解。希望他(她)们广闻博览、兼收并蓄、博采众长,为人类创造更美好的环境打下坚实的基础。

这些就是美术课程教学的主要目的。也是本系列教材发挥的重要作用。

前言

绘画是一种途径，是引导人观察自然、认识自然，走进造型世界审美殿堂的一种必然途径。对于人类来讲，自然是最基本、最丰富也是最深刻的，无论什么样的艺术形式、流派、潮流都必须以自然为基点，并以回到自然为归宿。这里讲的自然并不是眼前直观的、静止的和表面的自然，而是包括人类的一切行为、观念、意识及其表达形式的自然，因为人是自然的产物。照相术同样是自然的一种表达形式，但是人类认识自然、表现自然决不是以照相术般的“真实”为标准，而是要对自然的多重属性进行更深刻的认识和表达。在造型的世界里，从自然出发，对自然的不同方面进行深入表达的研究，一直是画家们的共同目的，并且每个时代、每个流派都力图做出自己的表达。如：立体主义对物质世界结构的表达；印象主义对物质世界光与色的关系的表达；抽象主义绘画对事物秩序的视觉属性的表达；表现主义对人类情感、情绪的视觉表达都在绘画史上留下了丰硕的成果，使我们今天的人在观察自然时都不自觉地受到启发。

“真实”的自然有诸多属性，我们可以从不同的角度和层面去观察，去表现：从对象的结构、体积、色彩、线条、动势、光影、细节、韵律、节奏等等客观角度去表达对象；也可从主观的心情、感受以及画面的构图、构成等主观因素形成画面，这就是从自然的“真实”到画面的“真实”。人们对绘画的要求也不是希望绘画成为看图识字的最佳范本，自从照相术、电影、录像广泛运用之后，绘画就更加解放，更加回到自身的审美发现和表现的属性了。

写生是最直观地观察自然的方法，而表现就是这样观察结果自我检验的一种凭证。写生是对自然对象的全

面发现，也是对自我的全面发现，是自我的“真实”映照，我们可以在这种映照中发现自我、检讨自我、认识自我的存在。

绘画写生具体观察和表现练习中，训练学生对自然细节多变和关系的多重组合中发现自然的能力。我们的眼睛有多丰富，自然就有多丰富。通过写生的练习以及画面的组织训练，学生可以得到视觉审美的发现和充实，提高绘画表达能力，尤其对于建筑、规划以及艺术设计专业的学生。自然的视觉审美训练可以丰富学生对画面、构图以及色彩的认知能力，培养学生在设计中掌握视觉审美的艺术经验和原则方法。

学习的方法包括总结前人的经验以及在自然中直接的发现，像色彩关系、材料组合、构图与空间、秩序与节奏，这些都是自然的属性。从自然中发现、表达并运用到设计中去是创造的最根本方法，这就是中国画家所讲的“外师造化，中得心源”。绘画写生训练是观察自然现象、研究自然关系、总结自然规律，并且用画面的形式表现这些现象、关系、规律和研究结果。自然中的季节、时间、光线及风霜雨雪的变化提供了无限多的组合效果，是人类创造的灵感宝库，是积累视觉经验的最好范本与教材。

在建筑设计教学中，水彩画是被最广泛运用的画种；其出色的表现力，使学生可以自如地演绎建筑设计的各种风格；因此，建筑学界长期以来，一直将水彩画作为学生学习的基本画种。越是电脑普及的时候，手绘的水彩作品，越是品味的象征。挥洒自如的水彩画技巧，是一个成功建筑设计师的看家本领。

第一章 关于水彩画

1.1 水彩画的历史与概念

从广义上讲水彩画可以指以水为媒介调和颜料作画的所有画种,如果这样定义水彩画的概念就太大了,几乎包括了大多数的绘画形式。我们习惯上说的水彩画是一个特定的画种概念,它是由专门的颜料,专用的纸张,以及特有审美传承和绘画理念为基础的一个画种。

水彩画作为一个画种成立的历史,可以追溯到北欧文艺复兴时期的画家丢勒,他创作了很多水彩画作品,但他习惯将它们作为油画创作的素材。真正使水彩画作为一个画种独立发展起来的应该在荷兰,是荷兰画家首先把水彩

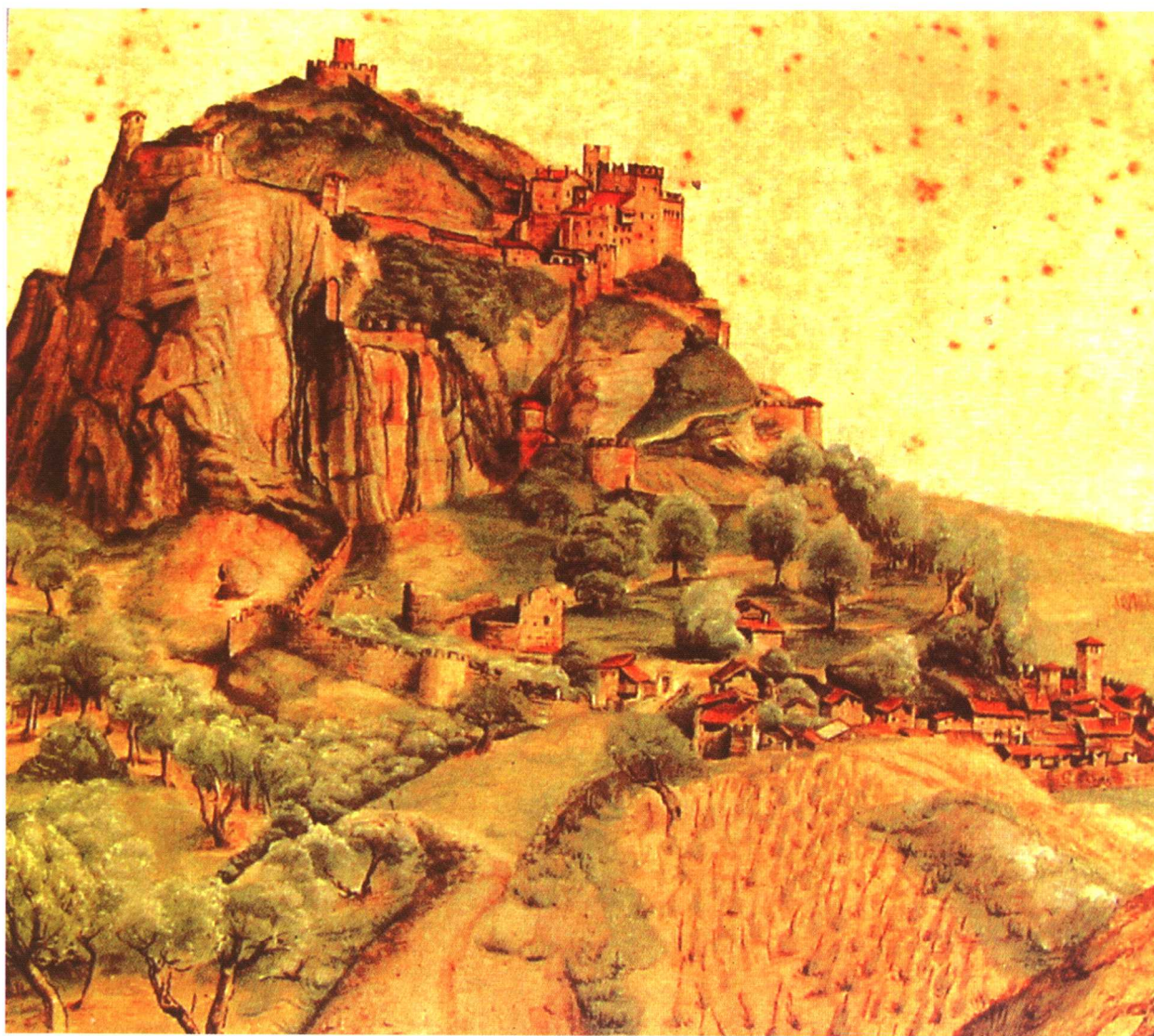
画作为独立的艺术创作。而把水彩发挥到有世界影响的是在十六到十九世纪的英国,是英国画家的努力使水彩画成为一个有广泛影响力的画种,在历史上达到了空前绝后的巅峰境界。

水彩画在世界范围内的广泛传播,首先是由于其特有的画面审美效果,赢得了世人的广泛认可。水彩画以流畅清丽的画风,自然朴实的色彩,张弛自如的表现力深受画家喜爱。由于其方便的材料技法和充分的表现力,一直以来就是学生们学习绘画基础知识,练习绘画技巧的一个基

本画种;尤其是学习设计的学生,水彩画更是便捷的工具画种,不仅使用方便,而且画面格调高雅,从来都是设计专业的重要表现工具之一。

在中国,水彩画作为一个独立的画种已有百年历史,在百年的发展历程中形成了特有的审美标准和表现技法。它是以现代的色彩学为基础,以写生色彩学为基本依据,以西方美术史的绘画发展为脉络,溶合东方的审美心理、

构图法则和表现方法,形成了一个有广泛基础和影响力的画种。由于水彩画以水为媒介,同中国画的表现方法很接近,很容易为大众所接受。但是,水彩画本质上是以西方绘画的传统为基础,是以写实的造型手法为原则,因此,本书虽是以表现技法为主要内容,但所举范例仍是以西方美术的观念和标准为基本原则和标准。

T·M·理查森二世 英国 1873 城堡·局部

林风眠 静物

丢勒 德国 15世纪 风景

1.2 水彩画的特点

1.2.1 颜料的透明性

虽然水彩画是以透明为主要特征的,但并不是每一种颜色都是透明的,水彩颜料中较透明的颜色只有普蓝、紫红等少数颜色,一般的颜色只能说是半透明,完全不透明的颜色有土黄、粉绿、褚石等。水彩是以水做调色媒介,而水是一种流动性很强的溶剂,所以水彩画多呈现流畅明丽、清新透明的视觉效果,它最适宜表现较亮色调及中性

色调的题材,而暗和黑的颜色由于要用较厚的颜料才能表达出来,故而体现不出水彩的长处,因此较暗黑的绘画题材一般不选用水彩媒介来表现。

由于水彩的透明及半透明特点,一般是先画浅色,由浅入深,这样深色可以覆盖浅色,而反过来浅色覆盖深色时容易使深色变脏。

水彩颜料的透明性试验

1.2.2 水彩画的用纸与裱纸

水彩画纸是一种由专业的厂家生产的专用水彩画纸，传统的水彩纸工艺是手工制作，质地为棉浆或麻浆，用冷压法压制出较粗的表面纹理，纸的四周有漂亮的毛边，这是手工水彩纸的一大特色。现代机器造纸方法制造的水彩纸一般质地较坚硬光滑，吸水性要较手工纸差些，但由于质地坚硬，绘画时易于擦洗修改。

水彩纸粗糙的表面是其主要特点，水彩画透明清新的视觉效果就是靠透明性较强的颜料用水稀释后薄涂在水彩画纸粗糙的表面上，形成一种颜料与纸本色的颗粒状分离效果，这种丰富的肌理透明层形成一种有层次感的光学的膜面状态，这种膜面效果在视觉上要比颜色在表面的直接反射更悦目，自然中有许多“膜面”效果：如天空和水的颜色，由于色彩产生在一定层次的深度上，就有一种由于透明造成的独特的审美效果。

总之，用于水彩画的纸是要有许多特殊要求的专用的水彩画纸，而且，水彩画纸在作画前还要裱在画板上，这样才能在作画时使纸面保持平整，形成使水可以均匀流动的平面。裱纸时，先用吸满清水的海绵块将纸打湿，并且放置一段时间，待纸面吸足水分完全伸开展平后放置在干净的画板上，用水溶性裱纸胶带将画纸四周与画板粘牢并压实，将画板平放。然后在画纸的中间盖上一张白纸，防止因中心位置纸面先行干燥，早于四周胶带产生拉力而将胶带拉开。为使胶带部分先干，也可用电吹风把胶带部分先行烘干。

1.2.3 水彩画的颜色和画笔

水彩画的颜色是专为水彩画生产的透明性较高的水溶性颜料，传统的水彩画颜料是以矿物或植物基料加专用的阿拉伯树胶，这种颜料的胶性适中，色彩饱和，水溶性好，

专用的水彩画纸

在调色盒干燥后加水仍能再次溶解,很方便使用,劣质的胶质干后硬结不易水溶,而胶性过强则影响色彩在纸上的自由流动。一般来说著名品牌的厂家品质较有保证。

另有块状的水彩色,更方便旅行携带,但价格较高。

水彩色虽然以透明为特色,但并不是每个颜色都一样透明,有些色彩透明度很低。

水彩画笔的选择相对纸和颜料就更宽容些。有较好弹性吸水能力较强的圆头笔方头笔都可以做水彩画笔,这方面可依个人兴趣和习惯选择,一般来说,好的水彩画笔应该具备以下特色:

1.吸水性强,可以蘸更饱和的水色。

2.弹性好,画完一笔后,笔毛可以自如恢复圆润的形状,以利下一笔的造型。

3.不掉毛为宜。

4.大、小、方、圆均应准备,大笔渲染涂色,小笔造型画线。尤其应准备一只大号的狼毫排刷,用它涂水刷色更均匀。

5.要准备一块方形海绵,湿画时可以用它把纸打湿,用海绵刷水水量适中、水分均匀且不伤纸面,是笔和毛刷不能取代的。

水彩画的颜料与工具

第二章 水彩画的作画程序

色彩写生一般分为两个阶段,初学阶段从室内的静物开始,静物写生一般是在室内较稳定的自然光线下进行,可以很好地研究色彩和造型问题。色彩写生的重点可分为两部分,一是光色与造型的自然规律,写生色彩在一般的初级教材都会涉及到,本套教材已有介绍,这里就不再重复。需要特别指出的是观察是写生中的最重要的环节,而有理论指导的观察才能更全面、更准确、更少错觉;比如物体的反光部分,由于有了素描的观察训练,在画色彩写生时就不会处理得过分强烈,就能够从整体关系的角度去解决色彩问题。对静物写生来讲,搞清楚光源色、环境色和物体固有色之间的存在关系和相互影响,是表现色彩关系的重要环节,在写生中运用光源色和环境色的概念就能发现物体的相互影响和作用。而色彩之间相互影响到什么

程度,色调在色彩协调中的作用等等都是要在学习中掌握。绘画学习中重要的是培养自己的感受能力,敢于从自我的知觉和直觉出发,大胆表现色彩、尝试色彩,不要被所谓的理论和僵化的教条框死。艺术的生命是发现,艺术的灵魂是创造,艺术是对生命自身活力的肯定,而理论是在艺术实践中总结出来的,大胆的实践,细心的总结才是艺术之路的正途。不要在写生还没开始就被僵化的教条束缚住手脚,正确的观察方法自然会产生生动的感受,对感受的生动表达是写生的根本目的和唯一正确的结果。

写生的目的是训练观察能力、培养表现能力、总结自然规律,学习运用艺术的方法表达个人感受,室内画静物可以在很稳定的条件下仔细研究表现对象,认真总结艺术表现规律,积累组织画面的经验。

静物照片

2.1 静物

静物画的作画步骤

铅笔线稿的作用是分清色彩的区域,作画时才能做到心中有数,有些结构在这一步不必画清楚,画多了反倒影响作画的流畅性和整体性。

静物作画步骤 1

静物作画步骤 2

(1) 起铅笔稿: 水彩画的稿子要尽可能的精确,最好用中软性的 HB 或 2B 铅笔,起稿时最好不用橡皮,以免弄伤纸面导致上色时造成不均匀的色彩沉淀。下一步是铺大色彩关系: 色彩不同于素描的地方是色彩之间有特殊的关联性,由成对的对比关系可以构成相应的组合,成对的对比关系可以使色彩之间的特性相互增强,而类似的色彩则可以形成和谐的关系。所谓的铺大色块,就是以较浅的色彩迅速找出色彩之间的对比与和谐关系,为进一步刻画确定方向。

(2) 明确关系、深入刻画: 明确关系可以指明确色相关系、明暗关系和色彩纯度构成的空间关系,在铺完这些大的色彩之后,色彩相互之间的关系已经确定,然后,就可以大胆的加深颜色,并且尽量一气呵成,一次画完。

静物作画步骤 3

(3) 深入刻画：水彩画最重的色彩一般是最后加上去的，前面小心谨慎的处理，为的是留有余地的不轻易把色彩画到最深、最重，而最后的深入刻画阶段，就要在审视大关系的情况下把最极端的色彩尽量一步到位。当然、最后的刻画不只是色彩的确认或加深，而且要在形体塑造和空间的表达方面逐一推敲，调整直至最后画面的整体完整。

罐子与水果

2.2 风景

风景画的作画步骤

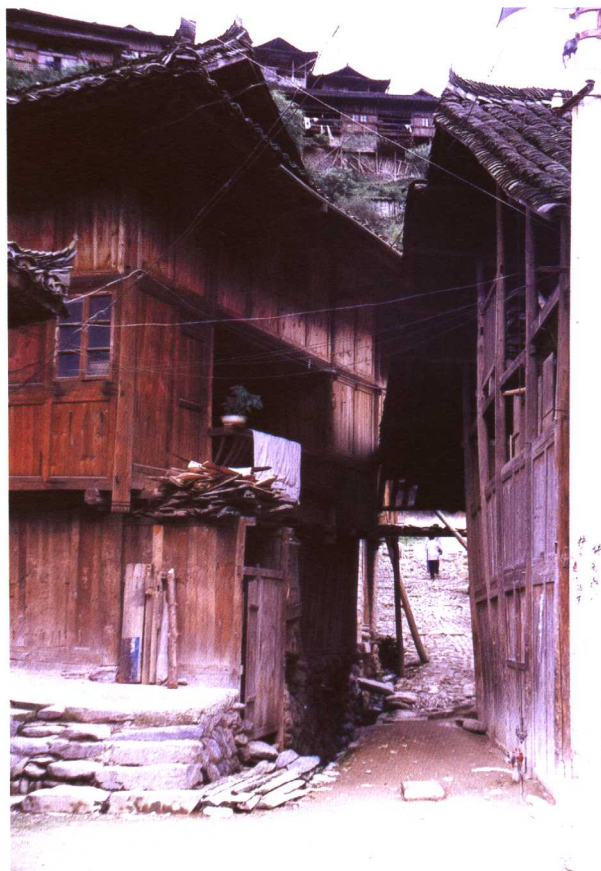
风景画的作画程序一般也是从最亮的基本色调画起，然后是中间色调和深色调。但风景与静物最大的不同是风景写生的对象始终处于变化之中，而且，风景的对象很少像静物构图那样理想。在写生构图中要有较多的取舍和安排。尤其是色彩写生，更要抓住主要的色彩关系，对景物加以取舍和提炼。

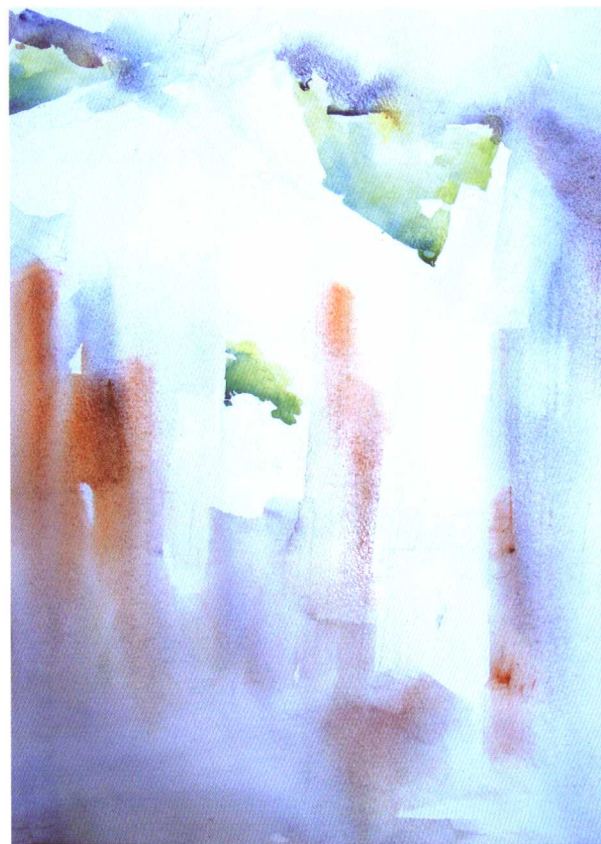
风景作画步骤 1

(1) 起铅笔稿：铅笔线稿的作用是分清色彩的区域，作画时才能做到心中有数。有些结构铅笔稿这一步不必都画清楚，画多了反倒影响作画的流畅和整体性。建筑中黑白界限分明的部分一定要起得准确，以便着色时容易识别，避免逾越界限。

(2) 铺亮部色彩：水彩画一定要从亮部先画起，而画亮色时也不必太谨慎，可以放开手脚大胆铺陈，只要是关键的部位保留住界线就可以了。大的色彩一定要一气铺完，画时注意亮部色彩的变化。天空的灰蓝宜用天蓝钴蓝

风景照片

风景作画步骤 2