

现代水彩 建筑画

WATER COLOUR & ARCHITECTURAL RENDERING

荆其敏 张丽安 编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

现代水彩建筑画

WATER COLOUR & ARCHITECTURAL RENDERING

荆其敏 张丽安 编著

机械工业出版社

本书共16部分, 内容包括: 水彩画与建筑画, 水彩画与中国山水画, 抽象水彩画, 形的描写, 构图与构成, 空间、光影与环境, 印象派, 近代思潮, 动势, 面向现代派, 水彩的种类和工具, 美在其中, 抓住要领, 色彩, 水彩技法, 鉴赏。

本书图文结合, 收录了作者多年来的水彩建筑画作品, 可供建筑学及相关专业的师生以及对建筑和水彩画感兴趣的大众读者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

现代水彩建筑画/荆其敏, 张丽安编著. —北京: 机械工业出版社, 2011.8

ISBN 978-7-111-35483-3

I. ①现… II. ①荆…②张… III. ①建筑艺术—水彩画—作品集—中国—现代 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第152683号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑: 张荣荣 责任编辑: 张荣荣

版式设计: 霍永明 责任校对: 张薇

封面设计: 张静 责任印制: 杨曦

保定市中华美凯印刷有限公司印刷

2011年9月第1版第1次印刷

184mm × 240mm · 10.5印张 · 367千字

标准书号: ISBN 978-7-111-35483-3

定价: 68.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心: (010) 88361066

门户网: <http://www.cmpbook.com>

销售一部: (010) 68326294

教材网: <http://www.cmpedu.com>

销售二部: (010) 88379649

读者购书热线: (010) 88379203 封面无防伪标均为盗版

前言

我画水彩画的目的

我最初画水彩画的目的是为了掌握表现建筑设计技巧，现已成为了一种业余爱好。60年前，当我步入建筑系读书时就喜欢画水彩画，那时在美术老师的鼓励下步入了水彩画之门。此后，在几十年的教学生活中始终没有离开画笔，越到老年兴趣反而愈发浓厚了，难以形容当完成一幅作品之后的喜悦心情。建筑水彩画同其他艺术一样，其表现形式除具有表现建筑特点之外，对于艺术鉴赏的提高具有同样的意义。建筑水彩画属于绘画艺术中的一部分，它和文学、音乐、雕塑以及其他画种性质相似。文学用语言、音乐用音符、绘画用线面及色彩、雕塑运用体与量，而建筑水彩画则通过水彩画的技法来表现建筑，表现的要素突出了建筑的设计原则与符号。作为艺术，专门表现建筑的符号本身其价值不大，因为建筑水彩画作为一件艺术品，其价值在于它所表现的建筑设计所创造出的“环境意境”是否感人，对建筑的表现也重在表达作者内心世界的情感。专门表现建筑的水彩画的兴起是随着建筑学专业领域的日益扩

展，建筑艺术深为大众所喜爱应运而生的，是由水彩画分离出来的一支专门描写建筑的绘画艺术。我画的水彩画多数是建筑水彩画，目的是为了促进建筑水彩画摆脱传统形式的束缚，从单一的技法中解脱出来，引进现代艺术新的思潮，使建筑绘画走向独立的、任意的发展方向。

我的水彩画

我的水彩画包括以下5个部分：

（1）旅美习作。这些作品主要作于1980~1981年访美期间，大多为水彩写生。此前我画的水彩画在掌握水分和色彩方面显得比较拘谨，在此期间我曾观赏到很多名作，并参考较多的资料，得到很大启发，进而明确了水彩画要改进的努力方向，尽量画得开放自如。我选出的几幅明尼苏达写生作品，是美国师生们喜欢的作品风格，着重于水彩水分对意境的表现。

（2）旅德习作。1993~1994年期间，我曾在欧洲讲学，在德国教授建筑画，教学之余，便创作了这些作品，大部分是在德国亚琛绘制的。这些习作留下了

许多美好的记忆，对表现欧洲古典建筑的风格、材质和细部作过一些仔细的观察和探讨，准确地表现亚琛大教堂的气势和风采的难度很大，本书选登的几幅是从众多习作中挑选出来的。这期间我力求达到以水彩表现建筑的内在深度。

(3) 中国台湾习作。1995年我曾在中国台湾讲学，教授建筑水彩画也是其中的一门课程。在与台湾师生们的共同探讨中，我力求在水彩的表现中有所创新。如几幅台湾小庙和民居的描写，更多着眼于建筑与环境气氛的互相融合；

“门神”则表现中国门神画油漆剥落的色彩质感；用点彩技法表现古代的石刻雕龙；两幅台北的街景以描绘喧闹的夜市气氛为主；庙宇建筑梁枋上的仰视描写的难度很大。总之，水彩画决不能以画得像为目的，没有环境意境感的水彩画都是败笔。

(4) 设计作品。我的大部分建筑绘画都是在设计规划中进行的，主要提供给业主或主管部门，这些作品留存的不多。这类建筑画多以业主的爱好为前提，所以不能全凭主观的意愿去发挥，有时还特意违心地加上艳俗的人和车以得到外行人要求的“色彩感”。当前，我国的建筑市场尚没有达到应有的艺术鉴赏水准，甚至计算机彩喷胜于艺术作品之风盛行，这和当代著名建筑大师们的建筑画表现方式差异很大。我选登的

作品都不是很满意的。

(5) 一套中国传统民居的水彩画表现图。这是我在20世纪80年代以前的早期作品，曾在日本和中国台湾出版过，在日本出版的书名为《从水彩画中见中国传统民居》。这些画试图以不同的水彩技法烘托中国民居的建筑环境，美化环境，烘托气氛，使中国传统民居格外生动美妙，深受人们的喜爱。

我的探索没有起始也没有终结，几十年来水彩习作的历程，愿与志同道合的朋友们共勉。

荆其敏

目 录

前言

一、水彩画与建筑画	001
1. 水彩画是建筑教育的“看家本领”	001
2. 建筑师水彩画与艺术家水彩画	002
3. 水彩画的发展	003
4. 英国水彩画	005
5. 演变中的水彩画技巧	007
二、水彩画与中国山水画	009
6. 当代水彩与水彩的当代	009
7. 水彩与中国水墨的结合	010
8. “无我之境”与“有我之境”	012
9. 气韵生动	013
三、抽象水彩画	014
10. 不求画得太像，主观与客观的绘画	014
11. 具象与抽象	016
12. 写实与超写实	018
13. 抽象是对印象表现的深化	019
14. 如何达到抽象效果	021
15. 简洁中求抽象	023
16. 抽象化造型	024
四、形的描写	026
17. “视觉的形”与“绝对的形”	026
18. 画笔下形的立体构成	028
19. 歪曲变形	029
20. 纯粹形态与功能形态	031
21. 绘画中的异向性与双重形象	033

五、构图与构成	034
22. 由构图到构成	034
23. 反常再构成	035
24. 集结与空白	037
25. 优选与变位	038
26. 心理上的图形构成	039
六、空间、光影与环境	041
27. 空间的广延性	041
28. 从空间到环境——“场”的体验	042
29. 展示空间中的装置艺术	044
30. 身处其间的环境艺术	046
31. 自然环境中的景观艺术	048
32. 光与影	050
33. 色彩·肌理·原始艺术	051
七、印象派	052
34. 印象水彩画	052
35. 速写与戏笔	053
36. 印象派绘画对水彩画的影响	054
37. 印象派时期的色彩至上	056
38. 后期印象派与野兽派的绘画特征	058
八、近代思潮	059
39. 立体几何形式的绘画	059
40. 精神世界的描绘——超现实主义	061
41. 象征性符号的运用	062
42. 从情感中抽取符号	064
43. 创作激情与意向	065
九、动势	067
44. 绘画题材的“动”与“静”	067
45. 动势充满生机	068
46. 力动性布局	070

47. 旋律之美	072
48. 艺术引借科技的“动”	073
十、面向现代派	075
49. 怪异的非形象绘画	075
50. 面向大众的波普艺术	076
51. 生活空间中的照相写实主义	077
52. 强调绘画中的观念与过程——行为	079
十一、水彩的种类和工具	080
53. 透明水彩与不透明水彩	080
54. 不透明水彩画	082
55. 水彩画的装饰性	084
56. 水彩纸与水分	086
57. 画笔与笔法	087
58. 修正技术	089
十二、美在其中	091
59. 绘制优美的线条	091
60. 追求和谐的比例	093
61. 选取新奇的透视角度	095
62. 多样统一与统一中的多样	097
63. 均衡的对称与不对称的均衡	099
64. 均衡性	101
65. 主导性与从属性	103
66. 强烈的质感表现	105
十三、抓住要领	106
67. 现代绘画的组成要素	106
68. 画好轮廓	108
69. 取材至关重要	110
十四、色彩	112
70. 感人的色彩	112

71. 色调与色阶	114
72. 色彩的对比与和谐	116
73. 叠色法	118
74. 着色法	120
75. 学会着色的基本技巧	122
76. 色彩心理学	124
77. 色彩调和理论	126
78. 色彩的象征性	127
79. 色彩的扩大与缩小	129
80. 色彩的自然机能	131
十五、水彩技法	132
81. 技法至上	132
82. 静物写生	134
83. 风景画	136
84. 考茨基的风景画	138
85. 克里马辛的水彩画	139
86. 建筑画	140
87. 人物与动物的描写	141
88. 水的描写	143
89. 树的描写	145
90. 室内画	147
十六、鉴赏	149
91. 画评	149
92. 从艺术本性判断作品	152
93. 艺术修养与鉴赏	154
94. 绘画测验	159
95. 杜氏绘画分析表	160

一、水彩画与建筑画

1. 水彩画是建筑教育的“看家本领”

建筑教育旨在培育一个真正的建筑师，建筑教育各阶段的任务不同，但从教学到实务却要有整体观。水彩画作为基本训练和审美情操的培养，自入学的建筑初步开始，即贯穿于整个教学过程之中。当步入社会，一张漂亮的彩色表现图，将会优先得到同行与先辈们的认同。

建筑系的学生必须掌握一手绝妙的画图技法和本领，这样表现起来才得心应手。天津大学建筑系学生的口号曾经是“多看、多想、多画”，自入学到毕业，人人练就一手好的速写和钢笔画本领，再加上历史、美术和设计这三大功夫课，可称为建筑教育的“看家本领”。水彩画优秀的学生在全部的学习过程中占有绝对的优势。

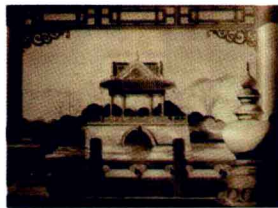
建筑院校中的水彩教育与美术院校的水彩教育截然不同，但其中的美学理论和审美情趣是共通的。在建筑院校的水彩教育中，建筑是水彩画表现的主题，习作的不是花鸟鱼虫和风花雪月，而应该是屋顶、阁楼、砖瓦砂石以及闪亮的钢结构。建筑的配景如天空、水面、倒影、车、树、人物、阴影以及透视等至关重要。因此，教授建筑水彩画必须要有建筑师的背景，最重要的还是要学会如何运用水彩的技巧表现建筑的风格气氛和创作意境。

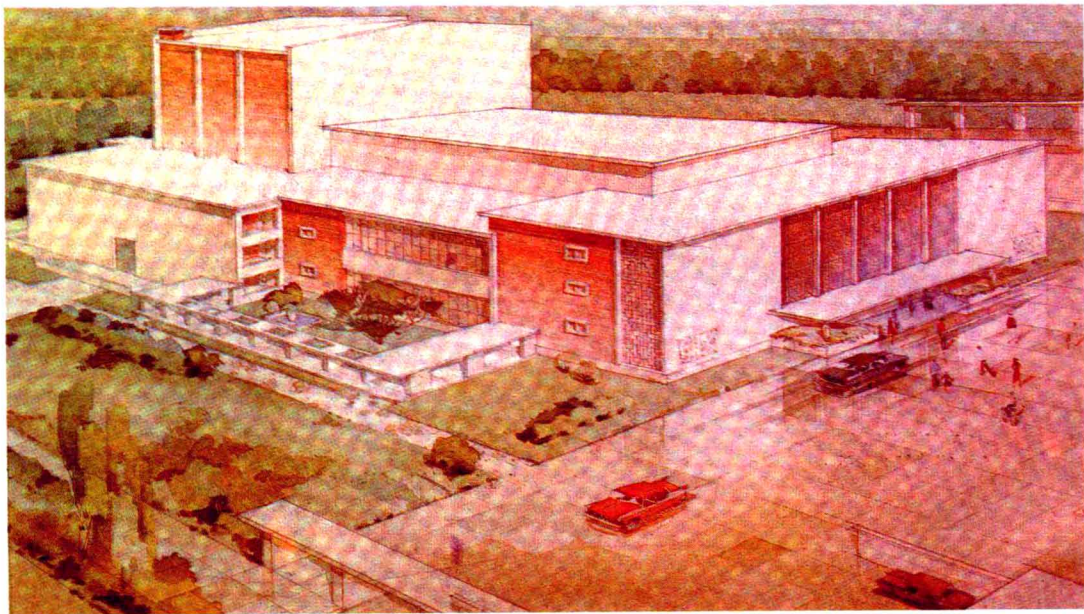
《古典水墨渲染》美国俄克拉荷马州立大学 厄德利 作

1952 张丽安 作

1952 荆其敏 作

水彩渲染作业 1957 五年级

荆其敏 作

2. 建筑师水彩画与艺术家水彩画

以表现建筑为主题的建筑师水彩画或建筑师创作的水彩画与以表现自我创作为主的艺术家水彩画是有区别的，建筑师水彩画常常表现为线与面的严格性、准确性和一种独特的建筑性，这些特点是其职业训练使然，而艺术家是难以达到的。艺术家水彩画则更具艺术创作的感染力，这因艺术家们不同的专业背景与生活情趣不同而异，这些都是众所周知的特征。在工业高度发达的现代社会，人类生活已进入了崭新的时代，艺术与科学日趋紧密，即“科学研究”与“艺术创作”交互作用，艺术的追求必将走向形象的简化、抽象化及纯粹化以使色面还原，现代艺术与科学共同创造了新美学、新符号和新视觉。因而，今日艺术所要描写的全非物象的外表，而是艺术家们内心感受的表达或时代的“预示”。现代建筑思潮中的后期现代主义、晚期现代主义、高技派以及解构主义应运而生，建筑的表现也早已由六面体的平剖面构图发展为时间、空间、动势的表现；环境、地景、生态的表现；人类生活多层面文化与行为的表现等等。建筑师水彩画也融入这种时代美学发展的总趋势之中，但其绝不是单纯地表现建筑外表的真实性，因为应用现代电脑技术完全可以制作出逼真的三维立体建筑表现图来，但它永远代替不了具有现代艺术性的手绘建筑画，这种艺术创作能够体现作者的创意和对建筑的内心感受。因此，学习建筑水彩画不必一定从学院派的步骤开始，只要有丰富的想象力和多习作速写的基础，巧妙正确地运用水彩画工具，都可以创作出杰出的建筑水彩画，同时，对绘画技法的探求又会进而引发对建筑水彩画更浓厚的兴趣。未来的建筑师绘画和艺术家绘画也将日趋一致，建筑师也将达到艺术家那样的意境。

某报社办公楼设计 荆其敏 作

费城交响音乐厅 罗伯特·文丘里 作 1957年

3. 水彩画的发展

水彩画的历史不长，许多人认为水彩画是学习绘画的入门习作，或是作油画的底稿，其实水彩画在欧洲早已独树一帜。从广义上说，水彩起源于英国，但其技法涵盖了英国、印度、波斯以及比利时的绘画技巧。从狭义上说，我们原指的水彩是一种透明的颜料，但今日的水彩还可兼用油彩、粉彩、胶彩、马克笔、彩色铅笔以及某些化学颜料。凡是以水为媒介的，都可称之为水彩，而且还有进一步扩展的趋势，这是“二战”以后水彩的发展。

最古老的彩画可追溯到15世纪以前。蛋彩早在3000年前一度盛行于埃及，以蛋白及蛋黄为媒介画于壁上不易剥落，后罗马人沿用此法并引入欧洲。单色画最早在欧洲仅用作油画的画稿，英国盛行过这种风土画。18世纪的最后10年间，水彩画开始在英国大放异彩，许多人认为用水彩描写英国浓雾飘渺迷离的景色最为适宜，最能发挥水彩的特性。西方中古时代的绘画多是以宗教信仰作为绘画题材的，到了文艺复兴至19世纪初叶，渐次尊重人类的理智而追求科学真理，绘画讲求以解剖学、正确的物象轮廓以及明暗衬托等来表现真实的外在世界。然而，中国的古代传统艺术思想重在写意，重在表现主观内心世界的情感，形与线、气与势，融会于绘画、诗词和书法之中。现代水彩画受现代艺术思潮的推动才有了巨大的进展。

《树叶》 弗里茨·布尔特曼 作

德国亚琛老城市中心市街

荆其敏 作

纽约曼哈顿

荆其敏 作

示范习作

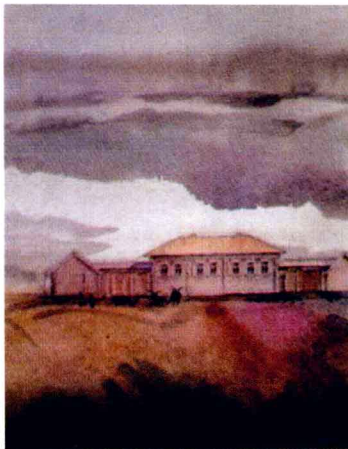
荆其敏 作

4. 英国水彩画

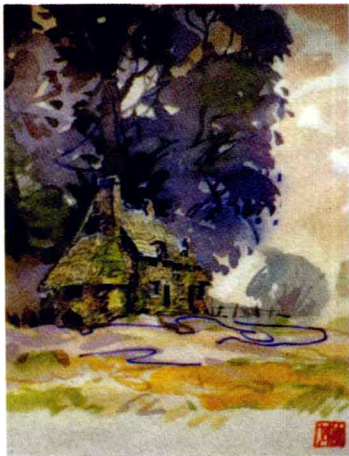
19世纪上半叶开始,英国水彩画曾大放异彩,名家辈出。他们面对自然以全新的用色方法画出了质朴的作品,对当时的欧洲画风产生了极大的影响。在众多画家中最推桑兹·保罗(Sandys Paul),他对英国的风景画影响最大,被称为“英国水彩画之父”。使淡彩转变为浓彩的约翰·罗伯特·科曾斯(Cozens, John Robert, 1752~1800年),是水彩技法的重大革新者。J·M·W·透纳(Turner, J.M.W., 1775~1851年)推翻了18世纪旧的水彩构图观念,发展了新的境界。透纳以水彩技法表现笼罩在雾中的英国海岸和沐浴在瞬息万变的夕阳中的威尼斯,光透过饱含水分的空气而显得极其微妙。透纳运用透明颜料、水分和纸的本色,创造了水彩画美妙的境界,此外他对绘画森林的造诣甚深。康斯坦布尔(Constable, 1716~1837年)与透纳齐名,他长期速写农村景色,以轻快大胆的笔触将郊外新鲜的印象记录下来,用饱含水分的笔在干纸面上看似漫不经心地挥洒着,他使水彩画提升为艺术中重要的画种,使透明性、愉快的清新感、水和纸的表现效果达到了水彩表现的高度境界,康斯坦布尔有“现代印象绘画之父”之称。约翰·塞尔·科特曼(Cotman, John Sell, 1782~1842年),旅行全英格兰从事水彩风景画,是以真实再现大自然为宗旨的诺里奇画派的成员之一,其笔锋简洁有力,作品富于装饰性,他也作过英国古代建筑的铜版画。考克斯·大卫(Cox David, 1783~1859年),是从康斯坦布尔到19世纪后期印象派之间的重要桥梁,代表作有《刮风的日子》等。这些画家使英国水彩画步入了世界艺术之林。与此同时,建筑绘画也从古典学院派的水墨渲染步入了水彩渲染的时代,建筑水彩画广泛地吸收了英国水彩画的风格与技法。

《干草场》 捷·梅里俄 作

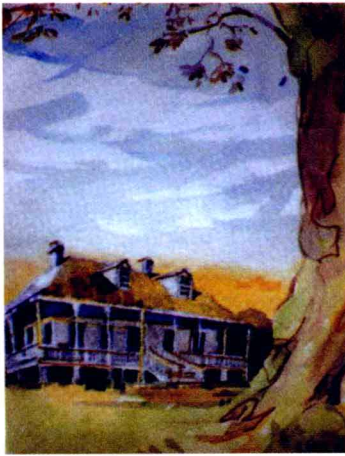
《西伯利亚木屋》 荆其敏 作

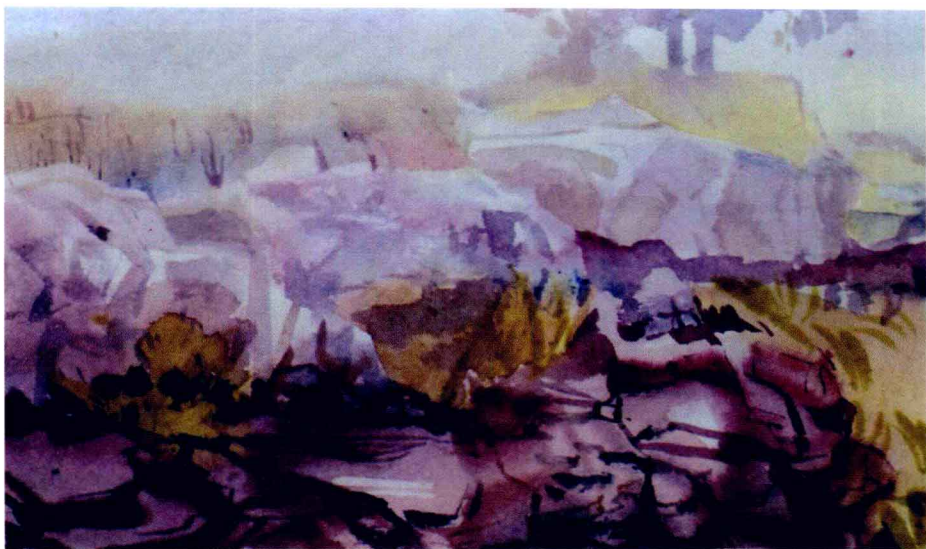
《英国乡村式农舍》 荆其敏 作

《非洲马里土屋》 荆其敏 作

《美国南部庄园式住宅》 荆其敏 作

晨雾

荆其敏 作

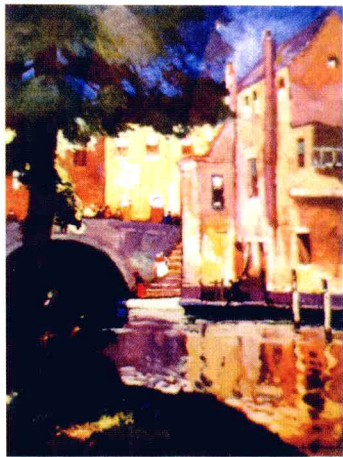

学习英国水彩画

荆其敏 作

5. 演变中的水彩画技巧

水彩画技巧与其他绘画一样随时代而变迁，尤以近10年来的变化最为显著。水彩技法的演进可以划分为几个阶段。中世纪时的绘画不懂得空间、光影与质感的表现，不了解绘画解剖学，作品死板而单调；到了16世纪后期，绘画开始有远近、体形和质感的表现，这些艺术上的技术曾在希腊和罗马时代已知的规律中又重新被发现和提倡，故称之为“文艺复兴”，从此绘画迈入了新的阶段。画家们发现凭直觉看到的并非事物的本质，而是事物的现象，同样认为色彩也没有“绝对的对象色”，而是“相对的现象色”，因而形成了绘画的“相对论”，发展为印象派作画的重要原理之一；进入20世纪五六十年代，为了追求形与色的简洁和艺术旋律的组成，产生了所谓的纯粹绘画这一全新的美学观念；今日工业社会与生活方式的巨大变迁，又产生了多元的画派和风格，其中自然主义就有物质性与质感的描写、空间与立体感的描写、体形形象的描写、细部的刻画、解剖比例的正确性以及对象固有色彩的追求等。水彩画技巧的变迁使建筑绘画技法也发生了重大变化，自然主义的绘画要素同样广泛地运用于建筑水彩画中，质感、形象、空间立体感、细部、比例以及色彩，均成为建筑水彩画的关键性技巧。

早期传统风格水彩风景画 佚名

北京四合院
荆其敏 作

延边朝鲜族民居
荆其敏 作

浙江民居
荆其敏 作