

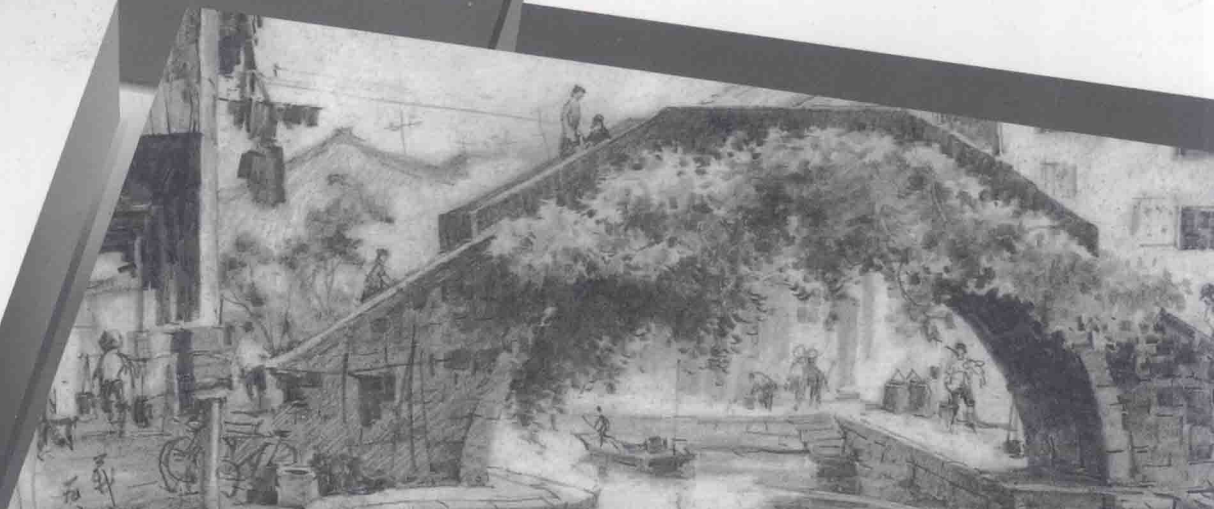
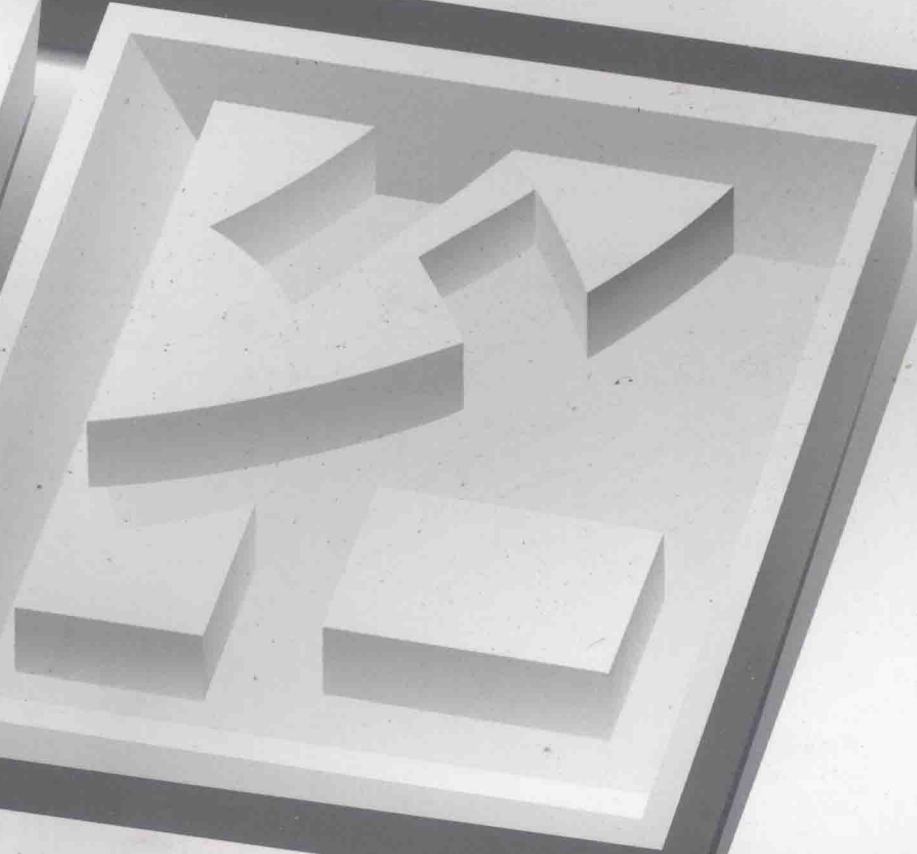
全国高等学校**建筑美术**教程

名校名师系列

ARCHITECTURAL ART OF NATIONAL
COLLEGE SERIES OF FAMOUS COLLEGES
AND PROFESSORS TONGJI UNIVERSITY YIHUI YANG

同济大学·杨义辉

风景素描 水彩

杨义辉 著

全国高等学校建筑美术教程

名校名师系列

同濟大學·杨义辉

图书在版编目(CIP)数据

名校名师系列. 同济大学. 杨义辉/杨义辉著. —西安:陕西人民美术出版社, 2015.1

全国高等学校建筑美术教程

ISBN 978-7-5368-3158-2

I. ①名… II. ①杨… III. ①建筑画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TU2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第307637号

全国高等学校建筑美术教程参编学校

清华大学 香港大学 同济大学 浙江大学 昆明理工大学

全国高等学校建筑美术教程编委会

主 编 周宏智

编 委 贾倍思 杨义辉 蔡 萌 童祗伟 王燕珍

特邀顾问 蔡 萌

丛书策划 邱晓宇

责任编辑 邱晓宇

封面设计 王立波

版式设计 郭利军

全国高等学校建筑美术教程·名校名师系列

同济大学·杨义辉

作 者 杨义辉

出版发行 陕西出版传媒集团
陕西人民美术出版社

地 址 西安市北大街147号

邮 编 710003

印 刷 西安五星印刷有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/12

印 张 7.5

字 数 150千字

版 次 2015年1月第1版 2015年3月第1次印刷

印 数 1-3000

书 号 ISBN 978-7-5368-3158-2

定 价 38.00元

作者简介

■ 杨义辉，江苏人，我国著名美术教育家，水彩画家。

■ 任教于同济大学建筑系四十多年，曾任美术教研室主任。1996年起，任上海交通大学、苏州城建环保学院客座教授。

■ 组建上海水彩画研究会，并任副会长，现为上海美术家协会水彩画工作委员会顾问。曾应德国多座城市高等院校及市政府邀请，举办个人画展、讲座及研习班。

■ 1994年为中国电视大学摄制“水彩画讲座20讲”，在全国各大城市播放。

■ 出版有：《立意与表现》《风景水彩表现》《风景素描表现》《杨义辉水彩画集》《全国建筑美术统编教材》等。

■ 作品《在展览会广场上》入选中国百年水彩画展，作品《弄》入选全国青年美展并获最高奖。其他代表作有：《湖泊静静》《嘉定孔庙》等，其事迹被《中国水彩画发展史》《中国当代建筑美术名家作品集》《上海水彩20家作品集》等收录。

目 录

■ 前 言 02

■ 风景素描 04

素描基础知识 04

画法步骤图解 08

步骤图解例一 / 上海城市一隅 08

步骤图解例二 / 临水翘角亭 10

步骤图解例三 / 渔家唱晚 12

步骤图解例四 / 石栏杆的节奏 14

步骤图解例五 / 嘉定石桥 16

选景示范 18

选景示范例一 / 民宅院门 18

选景示范例二 / 厅堂一角 19

选景示范例三 / 溪畔石桥 20

选景示范例四 / 公园之秋 21

选景示范例五 / 小巷 22

选景示范例六 / 齐山云道 23

选景示范例七 / 工地之晨 24

选景示范例八 / 河边人家 25

选景示范例九 / 别墅 26

选景示范例十 / 上海外滩之晨 27

选景示范例十一 / 水乡情 28

素描作品 29

杭城孤山 29

曲阜古柏 30

半月潭斜阳 31

河畔人家 32

屏山民居 33

沙溪河边 34

屏山村头 35

柯桥 36

沸腾的工地 37

浦江之景 38

戏台 39

西塘 40

金山寺远眺 41

沈厅 42

扬州船闸 43

■ 水 彩 44

水彩画基础知识 44

画法步骤图解 50

步骤图解例一 / 姑苏西园 50

步骤图解例二 / 绍兴水街 51

步骤图解例三 / 翁山屏山村 52

水彩作品 53

雨中行 53

蒸蒸日上 54

小镇 55

沈园 56

平野无边 57

湖泊静静 58

绿荫深处 59

小镇之冬 60

春雨 61

海蓝蓝 62

九华山居 63

曙光乍泄 64

莫愁女 65

芦村 66

黄浦江上 67

雨雾金山 68

余晖 69

柴房 70

出钢 71

南华古寺 72

江天初透 73

雾行 74

凝秋 75

浦东晨曲 76

朱家角石桥 77

古弄遗迹 78

乌镇晴日 79

冬雪 80

乍浦渔湾 81

栖霞石塔 82

浅滩 83

周庄双桥 84

晴冬乍暖 85

归雁 86

河畔桃花 87

朱家角的早晨 88

朝霞 89

桥楼 90

杨义辉 著

全国高等学校建筑美术教程

名校名师系列

同济大学·杨义辉

前言

■ 绘画是一门实践性与创造性两方面必须兼顾的综合艺术,因此首先要从临摹、写生开始,用理论结合实际,用辩证的方法去观察对象、表现对象。

■ 本书是我长期从事建筑学科美术教学的个人体会与总结,它包括了我的写生创作与教学示范两部分。本着循序渐进、通俗易懂的主导思想来编写此书,以期适应专业工作者与业余爱好者的多方需求。书中的作品题材有江南水乡、民居村落、城市风光及名山大川等内容,多数是我常年带学生实习时所作的现场示范,从各个视角层面描绘了不同对象的表现技法和手段,并从取材、立意、构图及表现方法等方面进行了较详细的阐述、剖析,以便读者较快地获得理性与感性的认知与体悟,从而达到技能上的提高。如果本书对学者有所帮助与借鉴的话,那就是我编写此书的目的与初衷。

■ 另外,同济大学出版社提供《风景素描表现》《风景色彩表现》中大量作品的出版权供本书使用,对本书的出版给予了强有力的支持与配合,在此深表感谢。

目 录

■ 前 言 02

■ 风景素描 04

素描基础知识 04

画法步骤图解 08

步骤图解例一 / 上海城市一隅 08

步骤图解例二 / 临水翘角亭 10

步骤图解例三 / 渔家唱晚 12

步骤图解例四 / 石栏杆的节奏 14

步骤图解例五 / 嘉定石桥 16

选景示范 18

选景示范例一 / 民宅院门 18

选景示范例二 / 厅堂一角 19

选景示范例三 / 溪畔石桥 20

选景示范例四 / 公园之秋 21

选景示范例五 / 小巷 22

选景示范例六 / 齐山云道 23

选景示范例七 / 工地之晨 24

选景示范例八 / 河边人家 25

选景示范例九 / 别墅 26

选景示范例十 / 上海外滩之晨 27

选景示范例十一 / 水乡情 28

素描作品 29

杭城孤山 29

曲阜古柏 30

半月潭斜阳 31

河畔人家 32

屏山民居 33

沙溪河边 34

屏山村头 35

柯桥 36

沸腾的工地 37

浦江之景 38

戏台 39

西塘 40

金山寺远眺 41

沈厅 42

扬州船闸 43

■ 水 彩 44

水彩画基础知识 44

画法步骤图解 50

步骤图解例一 / 姑苏西园 50

步骤图解例二 / 绍兴水街 51

步骤图解例三 / 翁山屏山村 52

水彩作品 53

雨中行 53

蒸蒸日上 54

小镇 55

沈园 56

平野无边 57

湖泊静静 58

绿荫深处 59

小镇之冬 60

春雨 61

海蓝蓝 62

九华山居 63

曙光乍泄 64

莫愁女 65

芦村 66

黄浦江上 67

雨雾金山 68

余晖 69

柴房 70

出钢 71

南华古寺 72

江天初透 73

雾行 74

凝秋 75

浦东晨曲 76

朱家角石桥 77

古弄遗迹 78

乌镇晴日 79

冬雪 80

乍浦渔湾 81

栖霞石塔 82

浅滩 83

周庄双桥 84

晴冬乍暖 85

归雁 86

河畔桃花 87

朱家角的早晨 88

朝霞 89

桥楼 90

风景素描

素描基础知识

素描是一种单色绘画,如铅笔画、木炭画、钢笔画等,都可称为素描。由于工具简单、使用方便、表现领域广阔,因而在许多学习绘画的领域中,都将它作为培养造型能力的基本手段来进行训练。因此,也可以说它是一切造型艺术的基础。

利用这一手段不仅可以使我们认识各种自然形态,也可以使我们积累相关的专业知识去研究、重组,甚或创造新的形态,使之更具艺术性。所以,著名教育家契斯佳科夫称素描是“艺术中的高峰”。

风景素描,是指用单一的描绘工具,如铅笔或木炭笔、钢笔来对室外自然景象进行写生的绘画。通过画者的感受将自然界千变万化绚丽多姿的美用素描这一表现形式反映出来,给人以美的享受,帮助人们去认识自然,陶冶情操,从而提高艺术修养。一幅成功的风景素描可以世代流传,在画坛享有永恒的地位。

一、室内写生与风景素描

学习素描一般都先将室内的几何体、静物、石膏头像和人体作为写生对象进行基础训练。因为室内写生的对象可以按不同要求与进程进行布置,光源、视角都相对稳定,对学习素描打好基础创造了有利条件;也可以说,室内写生的目的与要求是尊重对象,如实反映客观,真实地再现对象,多客观少主观,多理性少感性。但在风景画中,除具

备上述的基本能力外,还应具备对客观景物的组织能力、概括能力、取舍能力和“自我”的表现能力。在技法上,较室内描绘对象时主要运用一般排线的表现方法更丰富,“应物象形”地随不同对象形态而变化用笔、用线。例如,画柳树的垂丝扁叶与画悬铃木的粗干、齿叶,就有明显不同的用笔方法;而清水墙面与混水墙面的不同质感,仅靠大面明暗的涂皴而不加笔触就很难表现出来。若被强调的画面主体趣味中心正好有杂乱不堪的“糟粕”夹杂在其中,那就必须把它们舍去;画面如失去平衡,“引进”合理的东西进入画面,则更是在写生风景素描时一种不可少的手段,也就是融入感性成分进行再创造。

虽然风景素描包含了整个室外空间的种种自然与人文景观,表现的对象极为广阔,需要掌握的技能十分丰富,但是只要通过正确的训练方法并不断提高审美意识,就能逐渐掌握绘画的规律。我在建筑院校从事四十余年的素描教学经历中,体会到风景素描必须具备如透视知识、比例关系、明暗表现等室内写生的基本技能,在风景写生中还要懂得构图、表现方法、作画步骤等方面常识,才可以在短期实践中达到较好的效果。

由于风景画的题材多样、内容丰富,所要表现的场景有可能不适宜入画,它们不像室内静物画那样经过摆布和设置,也没有经过删减和挪移的处理过程,因此风景画在确定写生的题材后,还有一个对对象进行选择、挪移和删减的过程。这样就应从构图开始考虑,确立

画面的主体中心，围绕中心对周围物体进行删减、挪移，考虑在明暗关系上哪些部分应加强、哪些部分应减弱，确定哪些部分需要深入刻画，哪些部分需要简略表现等等。这些决定都要通过观察、认识、理解才能获得，然后才能开始作画。所以说，风景画仍然以客观实际为基础，通过主观上对诸多因素的思考与取舍，用技法将对象表现出来，这样的写生方法才是辩证的观察与表现方法。

二、构图

构图在中国画论里称为“经营位置”，也称布局。我们说构图，就是将已决定表现的对象按美的原则组织到画面上去。

同样一种题材可用多种构图形式去表达，但不同构图的效果不尽相同。因此可以说，构图是一种艺术。如果要将构图讲透或限定于一

个公式，那只能束缚了写生时的感受，是一种机械唯物观；如果不依据一些基本规律去从事写生，那也会感到无所适从。所以说，构图原理并不是数学上的一加一等于二，构图是具有灵活性且随着画面题材变化的，它应该是将题材更完善地强调出来的形式。这里将构图的基本要素阐述如下：

主体：一幅画要有主次之分，要使视线集中于画面的中心主体部分，形成一个趣味中心。它可以是一种物体的局部或是多种物体的组合。一个学习绘画的人，即使有能力完善地表现每一个物体，但是如果不能对画面的主次关系用线条、块面、明暗、虚实或繁简等手段表现出来，那么，这幅画仍然不能称为完整画面。绘画者在这方面的艺术修养、理性认识与技巧表现都是非常重要的。

变化: 自然界的物体充满了各种变化,如材质的差异、形状的大小、线条的曲直、色调的冷暖、明暗的强弱等,那么在表现上就应有所不同,其中的规律就是变化。变化包括线条、面积、色调、空间、质感等方面。如果在一幅画面上少了这些变化,那么,这幅画给人看了就会感到很乏味、很平淡。

条理: 绘画是一门充满矛盾的学科,只有矛盾的双方同时出现在画面上,才能给人以丰富、耐看的感受。这就要求培养辩证的观点,并运用这样的观点看待对象。同一对象由于所处的环境条件不同而有所区别,黑色物体受光照射,高光部分就变成浅色甚至白色,而白色物体在暗处则变成灰黑色就是这个道理。画面的变化越大,矛盾就越

多,因此变化应是有限度或是有条理的,这里就要讲究变化的节奏,即线条、色调和形式有规律的重复和连续性。具体来说,就是要把线条、色调合理地安排于画面上,使画面空间处理恰当,线与块面有重点与连续性、集中与分散的布局恰当等等。

均衡: 在选择题材的各个景物时,要注意景物之间的联系和平衡关系,否则就不可能得到构图上的统一。构图中的每一个物体对视线都有吸引力,对画面中的其他物体也都会产生一定的吸引力,不加注意,就会使画面产生不稳定、偏心,甚至主次颠倒的“动荡”效果。这里讲的均衡绝不是对称,不是天平式的左右对称,如果那样,画面就会产生缺少变化而呆板的感觉,更会形成教条式的公式化误区。这里

的均衡实际上是人的视觉感受，不是以实体轻重来衡量的，它是杆秤式的平衡关系。例如，距离支点近而质量较大的物体与距离支点远而质量较小的物体形成均衡效果。跷跷板式的平衡运动也可理解为画面构图上的均衡作用。只有这种关系灵活运用在构图中，才能给画面以更多、更丰富的变化。可以从色块面积安排线条的运向和疏密、各种物体的位置及空间的占位来取得画面上的均衡。

三、写生方法与步骤

第一，题材选择好之后要进行仔细的、多角度的观察分析，了解对象的形体结构特征，对它进行深入的认识和理解。在观察的过程中通过对诸多因素的思考与认识，得到较完整的印象之后，才能进行描绘。同时，在表现过程中，仍然要继续深入地再观察，有时甚至会否定最初观察的认识。这是不断深入描绘的必然过程，决不能“一目了然”。所以说，学会看对象，学会用正确的方法观察，是写生重要的第一步。而“看”就是看对象的整体及各个方面的相互联系，如物体之间的比例关系、明暗关系、主次关系、透视变化等。人们常说“不会画”，不能仅仅认为是讲不会作画。因为画画是一种技法、一种手段，而学会看，则是对物体的理解，是指导手去“画”的根本方法。因此可以说，只有眼高，才能手高，没有正确的观察方法，怎么能指导手去完成一幅好的画呢？

第二，当第一阶段的整体观察、认识完成后，就可以落笔构图了。对初学者来说，最好作几幅极其简单的小幅构图稿，从中进行比较，选择一幅再完成正稿。起稿时，宜用轻松浅淡的线条将对象的外轮廓位置定下来，通常称为定位线；然后在此基础上将每个物体的轮廓勾勒出来（包括主体物体的结构），近景、中景勾得详细些，远景可简略。轮廓勾好后，从画面已能看出所要表现的题材内容了。

第三，找到光线的投射方向，粗放而写实地涂出大面的明暗关系。此时的画面可能会很灰，毫无层次感，但只有在一片灰调的画面上，才能比较出哪些部分还要加深，哪些还要提亮，有比较，才能鉴别；接下来再将该深的部分再涂一次，该虚、模糊的部分，此时可用软质纸轻轻揉擦一下，让线条变成一片灰调子。此阶段不要考虑笔法，经两遍涂大面明暗调子之后，画面的空间、层次、体积感已能初步形成。

第四，完成了大面的明暗调子后，可对每一个部分进行细致刻画。如何运用不同的笔法、笔触表现对象的各个部分，是这阶段的重要课题。因为对象形体差异、质地不同，除了靠它自身的明暗规律外，还需要相应的笔法体现它，只有熟练、准确而流畅的笔触，才能使对象真实，画面生动。但如何掌握笔法，确实需要一个较长的训练过程。这本画册里所用的笔法是将各种型号的铅笔削成扁宽不同形状，以宽线条来对物体进行表现，有时辅以细线条。这样的用笔更有概括性、立体感，且有一定的分量，对质感有一定的表现力，能达到较好的画面效果，而且初学者易掌握。但在深入刻画阶段，应该提醒的是，除了考虑如何运用笔触外，更重要的是要“胸怀全局”，即刻画局部时不忘整体，涂调子不是将眼睛所见到的对象一一搬上画面，也不是愈仔细、愈深入就愈好。实际上，应是带有理性的认识处理对象的各个部分，正确的写生过程是虚眼看整体、看大面，睁眼看细处、看局部。对绘画的理解以及审美修养的高低，此时就应该完全体现出来了。

第五，当上述阶段完成后，应该说一幅风景素描写生画基本完成了，但为了使这“风景”更能“如画”，还必须做最后的调整，如画面中心主体是否形成？是否喧宾夺主？远、中、近三大空间距离是否拉开恰当？物体的质感和量感表现得如何？这些都要作画者做最后的斟酌。

画法步骤图解

步骤图解例一 / 上海城市一隅

高耸的西洋建筑沐浴在晨曦的阳光里，形成了左右两大面的强烈明暗对比，受光的建筑细部明显、突出，画时宜深入细致，暗部则显得朦胧含蓄，要用简练概括和减弱对比的手法来处理，地面的人物、车辆可视氛围的需要适当添加和删减。

步骤一

题材确定后，做几幅简单的小构图，如：从视平线高低、主体位置安置、分割面积大小等进行比较，要使画面构图合理，轻重均衡，富有变化。

步骤二

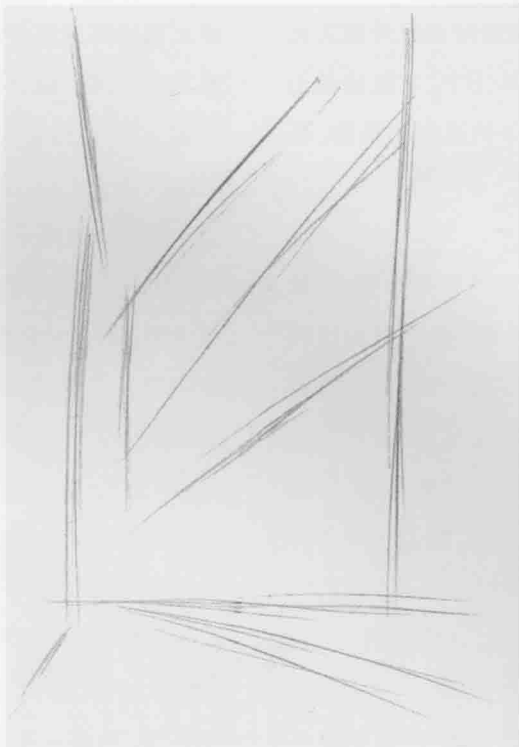
按照视平线的高低位置，然后以此为依据画出对象的形体、轮廓、透视、走向等，并勾出各大面的关键转折部位。

步骤三

按光源投射的方向，涂抹大面明暗。用较软铅笔勾勒轻松、自然的线条，画成灰色调，再深入比较，用明显的线条、笔触来刻画各部分，拉开空间距离，体现一定的质感。

步骤四

画出受光部及背光部的建筑细部，并细致深入受光部分，暗部从简。画面完成后，再审视一下它的整体效果如何，如：主体是否突出？画面的重心有否失重？虚实关系表现是否恰当？空间、质感表现得是否充分？

步骤一

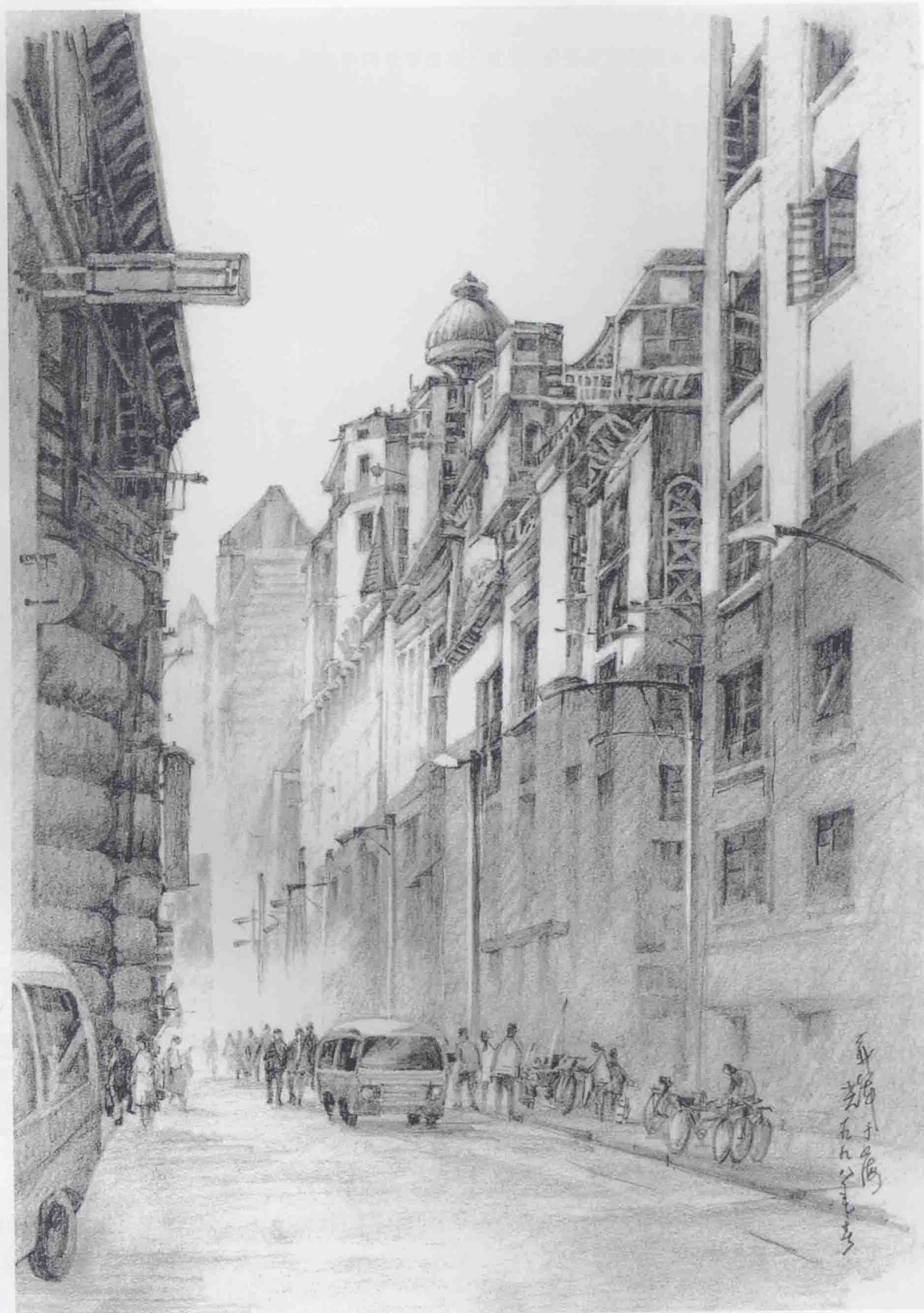
步骤二

步骤三

步骤四

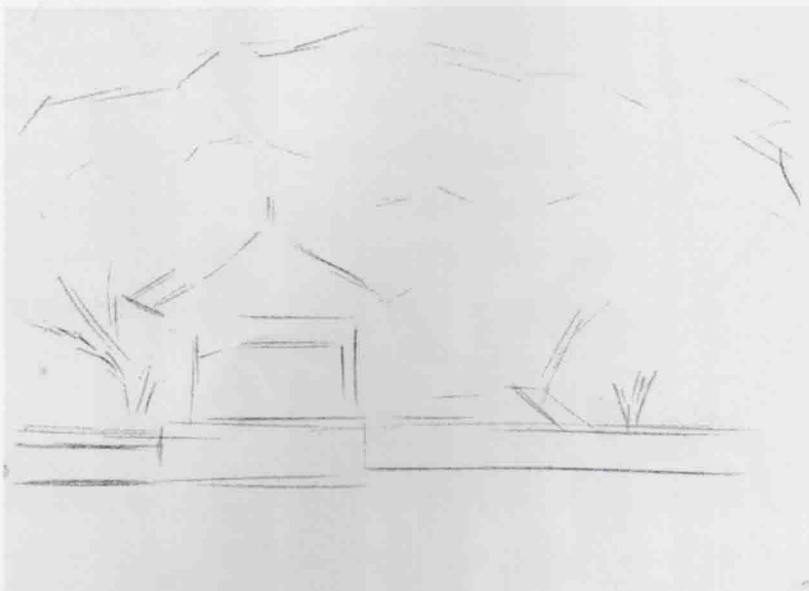

上海城市一隅

步骤图解例二 / 临水翘角亭

传统的四角亭造型玲珑剔透富有变化,安置于水边更是相得益彰,背景的大片树丛陪衬,使其更为出挑。

步骤一

决定水平线的高低,天空面积略高于水面,使背景树丛有更多的表现,以增强其气氛。

步骤二

仔细勾出主体翘角亭的结构,注意翘角亭的抛物曲线,符合结构关系。

步骤三

用松软铅笔轻轻涂线条,将背景、水面及亭的暗部,抹成不同明暗的灰色调,留出最亮部。

步骤四

深入比较各部的色调差异,再进行最后的加工,使画面的空间感强、形体流畅、材料质感等都能较完整地表现出来。

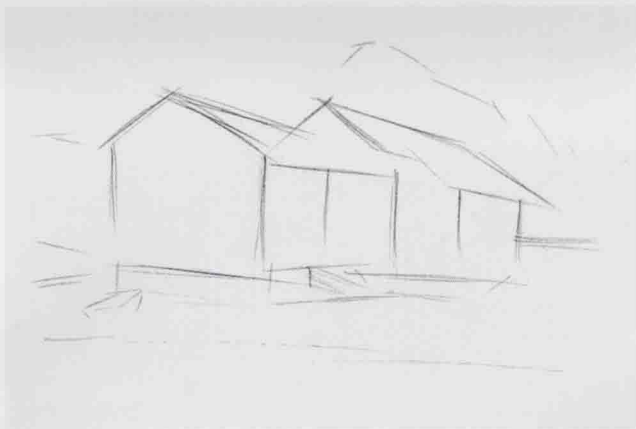
临水翘角亭

步骤图解例三

/ 渔家唱晚

两幢坡顶民屋平行而立，白墙黛瓦正沐浴着阳光，与其倒影相映成趣，远方树丛高低起伏，一幅天然渔村的画面映入眼帘，激情挥舞画笔，以解渴求。

步骤一

主体为两幢坡顶的民屋，放置画面中心，注意透视走向，分割出各部分的比例结构。

步骤二

大轮廓完成后，进一步构成各个细部，此阶段可按画面的效果需要对对象进行取舍和挪移。

步骤三

用软铅排线，涂出各大面的不同明暗色调，并进行比较。

步骤四

轻轻揉擦各大面成不同明暗的灰色调，局部可再加深，用明显的笔触刻画各个细部，直到整个画面完成。