

高等院校艺术类专业参考大系

PROFESSIONAL
REFERENCE
SYSTEM OF

环艺 / 建筑专业水彩

PROFESSIONAL
REFERENCE
SYSTEM OF
HIGHER EDUCATION
OF ART

PROFESSIONAL
REFERENCE
SYSTEM OF
HIGHER EDUCATION
OF ART

浙江人民美术出版社

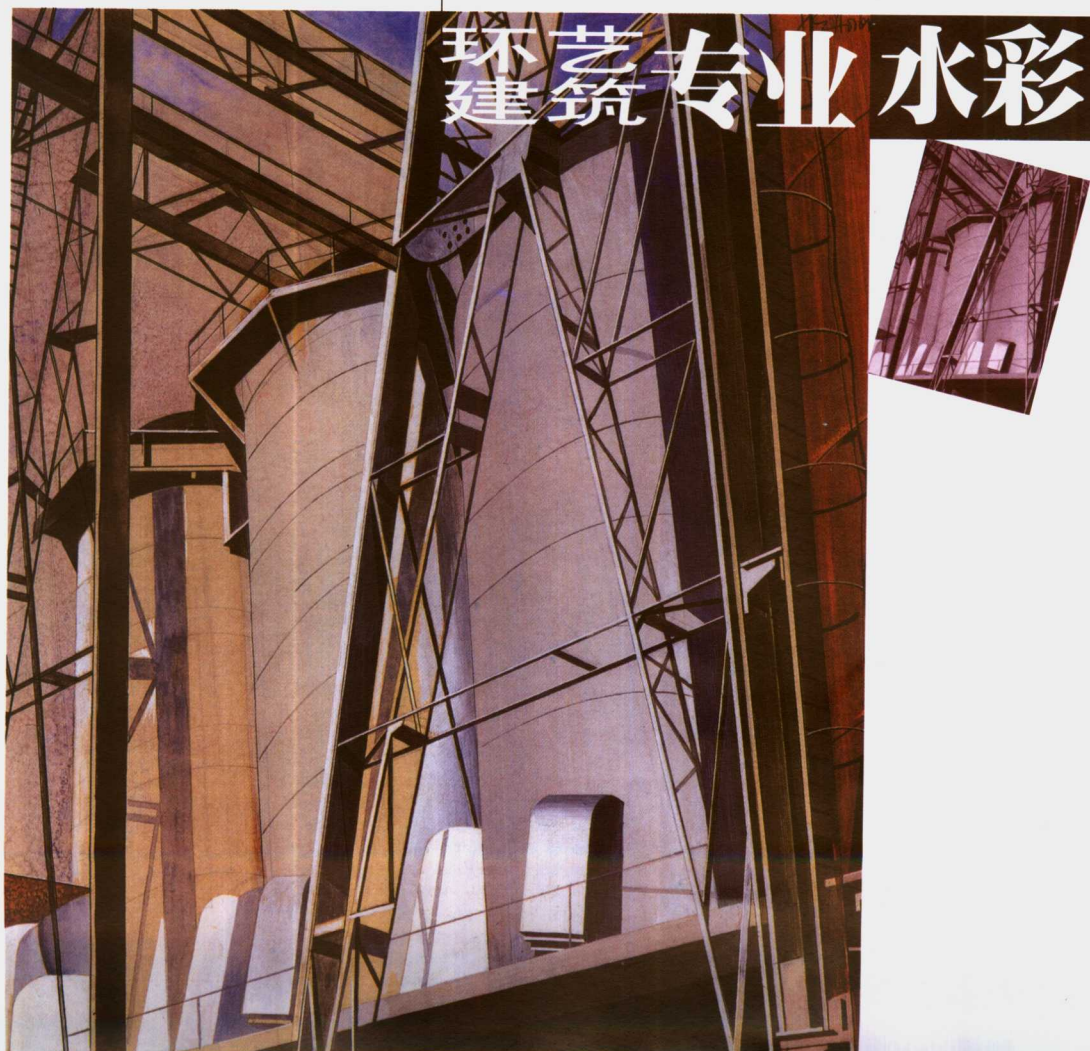
高等院校艺术类专业参考大系

PROFESSIONAL REFERENCE SYSTEM OF HIGH EDUCATION OF ART

环境建筑专业水彩

周刚
编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

环艺、建筑专业水彩/周刚编著. —杭州: 浙江人民
美术出版社, 2002.1

(高等院校艺术类学生专业参考大系)

ISBN 7-5340-1302-X

I. 环... II. 周... III. 水彩画 - 技法 (美术)
- 高等学校 - 教学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 084882 号

环艺、建筑专业水彩

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

杭州美虹电脑设计有限公司制作

杭州余杭人民印刷有限公司印刷

2002 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 6.5

印数: 0,001 - 3,000

ISBN 7-5340-1302-X/J1125

定价: 35.00 元

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

周 刚 1961 年生于陕西，
祖籍山东。

1982 年西安美术中专毕
业。

1988 年中国美术学院本
科毕业，获学士学位，同
年留校任教至今。

1992 年中国美术学院油
画研修班毕业。

1998 年中国美术学院研
究生毕业，获硕士学位。

1999 年中国美术学院水
彩高级研修班毕业。

任职

中国美术学院副教授
中国美协水彩艺术委员
会委员

浙江省水彩画家协会副
会长

浙江省美协理事

浙江省环境艺术家协会
秘书长

浙江省粉画家协会副会
长

获奖

获第二届全国水彩画、
粉画展优秀奖

获第三届全国水彩画、
粉画展铜奖

获首届全国青年水彩画
大展金奖

获第九届全国美展优秀
奖

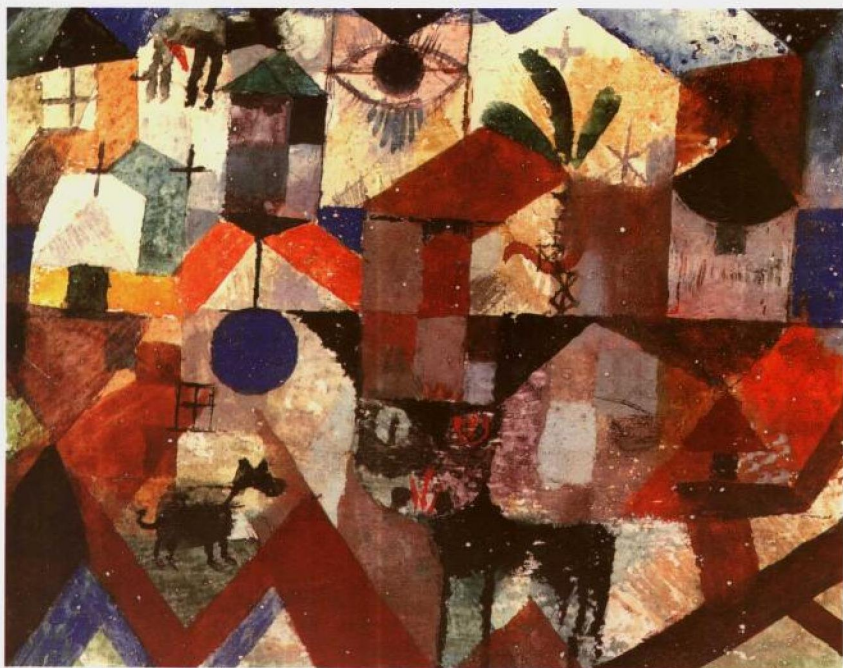
获第七届华东设计展金
奖

获浙江省高校美术作品
展金奖

获第十一届亚运会招贴
设计大奖

获美国国际艺术研究会
颁发的银蛇奖

编 著: 周 刚
责任编辑: 江健文
装帧设计: 见 闻
版 式: 周 刚

序

水彩画以其独特的艺术形式和简便的绘画工具在造型领域得以广泛应用。采用水彩形式进行建筑设计、环境艺术设计表现,日渐成为大专院校该专业中一门十分重要的基础课程。

虽然艺术院校学生的水彩表现能力较为出色,但其在对水彩画的专业应用及以设计观念来理解、表现水彩的能力上却存在着欠缺。目前,国内大专院校设计类专业教学,在观念上已从以往的“图案”“工艺美术”向“设计”的观念转变,作为设计基础教学的水彩画学习也正逐步进入专业化和系统化的教学轨道,使色彩的基础知识学习、水彩画的基本技法训练与专业设计表现有机地结合起来,形成了设计类专业水彩画教学的新形式——专业水彩。

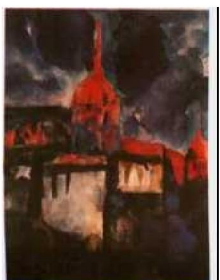
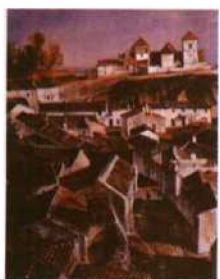
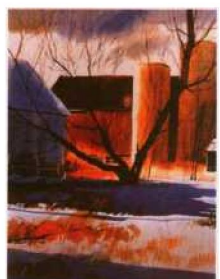
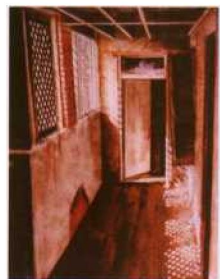
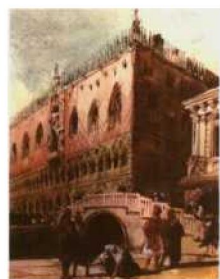
本书根据我国高等艺术院校基础课程大纲的基本要求,就色彩教学的目的、色彩教学的基础知识、水彩画的基本表现技能、水彩画在建筑设计以及环境艺术设计表现中的专业应用等作了分析与介绍。将色彩训练、水彩画技能学习与所学专业紧密结合起来,突出了设计类专业水彩教学的目的。

本书也为有志于设计艺术的读者提供了一种方法和技术上的指导,对于学习水彩设计的人而言,从学习之始就应该确立一种艺术态度,而不是只寻求模仿一种表现“风格”,使专业水彩的表现走向商业化、程式化。本书在编写的过程中力图通过水彩技法的研究以及大量的图例,说明专业水彩表现是一种艺术形式,而非简单的设计效果表现的固定程式,使专业水彩教学成为设计专业教育的重要组成部分。

在编写本书和收集有关图片资料过程中得到了许多同事、朋友的热情协助,借此深表谢意。

周 刚
2001 年 10 月

目 录

概 述 /1

水彩画的定义 /1

水彩画的起源与发展 /2

色彩教学的目的 /12

色彩训练 /16

色彩 /16

观察色彩 /18

• 整体观察 /19

• 分析、比较 /20

• 色彩的属性 /22

• 色调 /26

• 色彩的对比 /27

水彩画技法 /28

色彩的结合 /28

• 平涂法 /28

• 缝合法 /29

• 重叠法 /29

• 渲染法 /30

• 粒状画法 /31

• 不透明画法 /31

• 蛋彩画法 /32

• 压克力水彩画法 /33

• 其他特殊技法 /34

水彩画的用笔 /37

• 点 /37

• 勾勒 /37

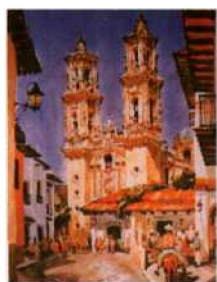
• 扫 /37

• 铺泼 /38

• 揉 /38

• 拖 /38

• 皴擦 /38

造型意识与艺术创作 /41

造型意识 /41

写生中的立意 /45

风景写生 /48

自然景物的选择 /48

- 空间关系 /48
- 选择典型的角度 /49
- 视平线的选择 /49
- 概括和取舍 /50
- 户外光色的一般规律 /50

空间的处理方法 /54

- 透视的处理 /54
- 明度的处理 /54
- 冷暖、纯度的处理 /55
- 主次、虚实的刻画与处理 /56

风景写生中可能出现的问题 /57

- 天空 /58
- 水 /58
- 山 /59
- 树 /61
- 建筑物 /62

水彩画的专业应用 /65

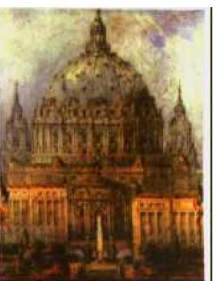
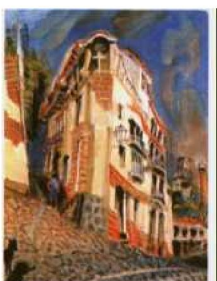
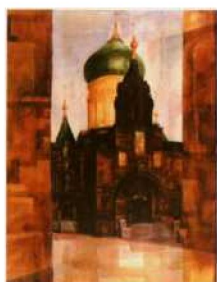
建筑设计表现 /65

- 建筑画的概念 /65
- 建筑设计表现与水彩画基础 /67
- 水彩表现图 /69
- 水彩表现技法训练 /74
- 图片临摹训练 /77

环境艺术设计表现 /81

- 表现图的技法基础与修养 /82
- 从设计到设计表现 /82

作品欣赏 /85

概述

技法所画的水彩画了，它的定义已从新的艺术视角及对诸多新材料的运用而使水彩画远远摆脱了纯技巧的层面，使之有了更加广泛的意义。

水彩画的定义

水彩画正如它在字义中所表明的——是以水为媒介调和颜料，从而达到创作目的的一种绘画形式。

水彩画由于是以水作为创作的媒介，因此具有鲜明的个性特征。水彩画是人类绘画史上最古老，最具广泛影响力的世界性画种之一。自16世纪开始，许多画家、艺术家以毕生精力研究与实践这门颇具魅力的艺术形式。几个世纪以来，以他们的探索，使水彩技法的表现力日益丰富，同时对其它画种的发展也产生了十分积极的影响。

事实上，我们以往对于水彩画的认识是相对狭义的，我们的认识主要是指以水调和透明水彩画颜料，用透明水彩画技法画在特制的水彩画纸上的水彩画。而今天我们探讨水彩画的意义已不再受限于用透明技法或非透明

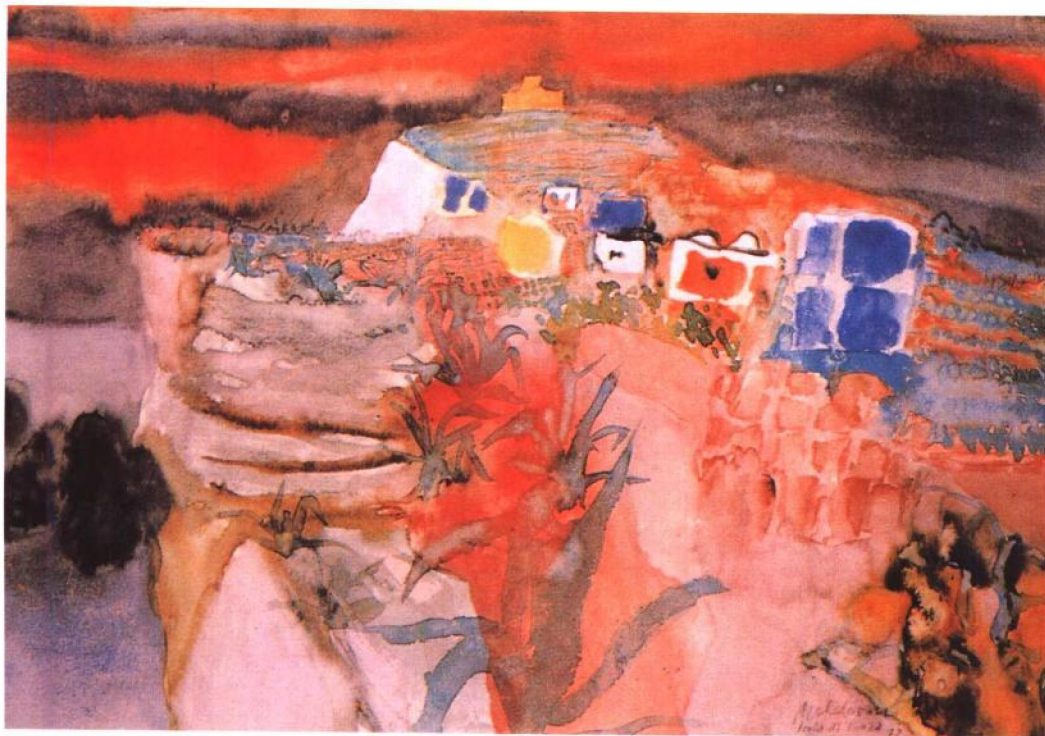
切尔西河对岸的白房子 托马斯·格丁

山谷 杰克逊

艾灵顿堡 阿尔伯特·格德温

伊苏拉底庞沙 莫如凡

水彩画的起源与发展

以水为媒介调和颜料作画是人类绘画史上最为古老的绘画形式之一。距今两万多年前的法国拉斯科山洞岩画和距今一万多年前的西班牙北部阿尔塔米拉洞窟内壁画，证明人类已经开始以水为媒介、使用矿物质颜料作画了。

古代埃及人以水彩画的形式画在纸草卷上的“冥途指南”，可能是最为古老的水彩画。以水调彩、以水和墨绘画更是中国人的传统，早在新石器时期的岩画，殷人的布质画幔和西汉时期的帛画，就是以水调和色与墨绘制而成的。在古代印度和古代希腊，水彩画法也早被采用。古代波斯时期的细密画、拜占庭帝国时期的以水和树胶绘制的水彩画，以及中世纪的欧洲利用水彩画来装饰经本和绘制手抄经本的插图，这些都是水彩画的雏形。

水彩画在欧洲画坛各有不同的开端。

14 世纪, 欧洲画家发展了一种以线条为骨干, 以墨为主或用很少的色彩烘托的近乎单色的水彩画。佛罗伦萨教堂里的壁画就是以水墨单彩来起壁画稿的。

15 - 16 世纪, 在德国画家丢勒、霍尔拜因、克拉那赫和意大利画家彼罗西奥等人的水彩画影响下, 水彩被更多的画家们用来描述对于自然景色的感受, 渐渐地水彩画就以风景写生等形式出现了。

尤其是 17 世纪的荷兰画家阿德里昂·奥斯塔兄弟更致力于水彩画的创作与研究, 全部用透明颜色制作水彩画, 并尝试水彩画的特殊技法, 慢慢地这种水彩画技法传播到英国, 导致了 18 世纪英国水彩画的崛起。一般地说这个时期的水彩画偏于技巧的研究, 水彩作品的艺术内涵显得十分有限, 但它为欧洲大陆的水彩画奠定了基础。

水彩画真正发展成为独立的画种, 应归功于 18 世纪英国杰出的水彩画家。早期的英国水彩画风受荷兰的影响较深, 当时的英国画家承袭了荷兰画家对故土的眷恋和动情的描绘以及他们清秀的画风, 并注入了自身的观察和领悟, 形成了英国自己的水彩画风。

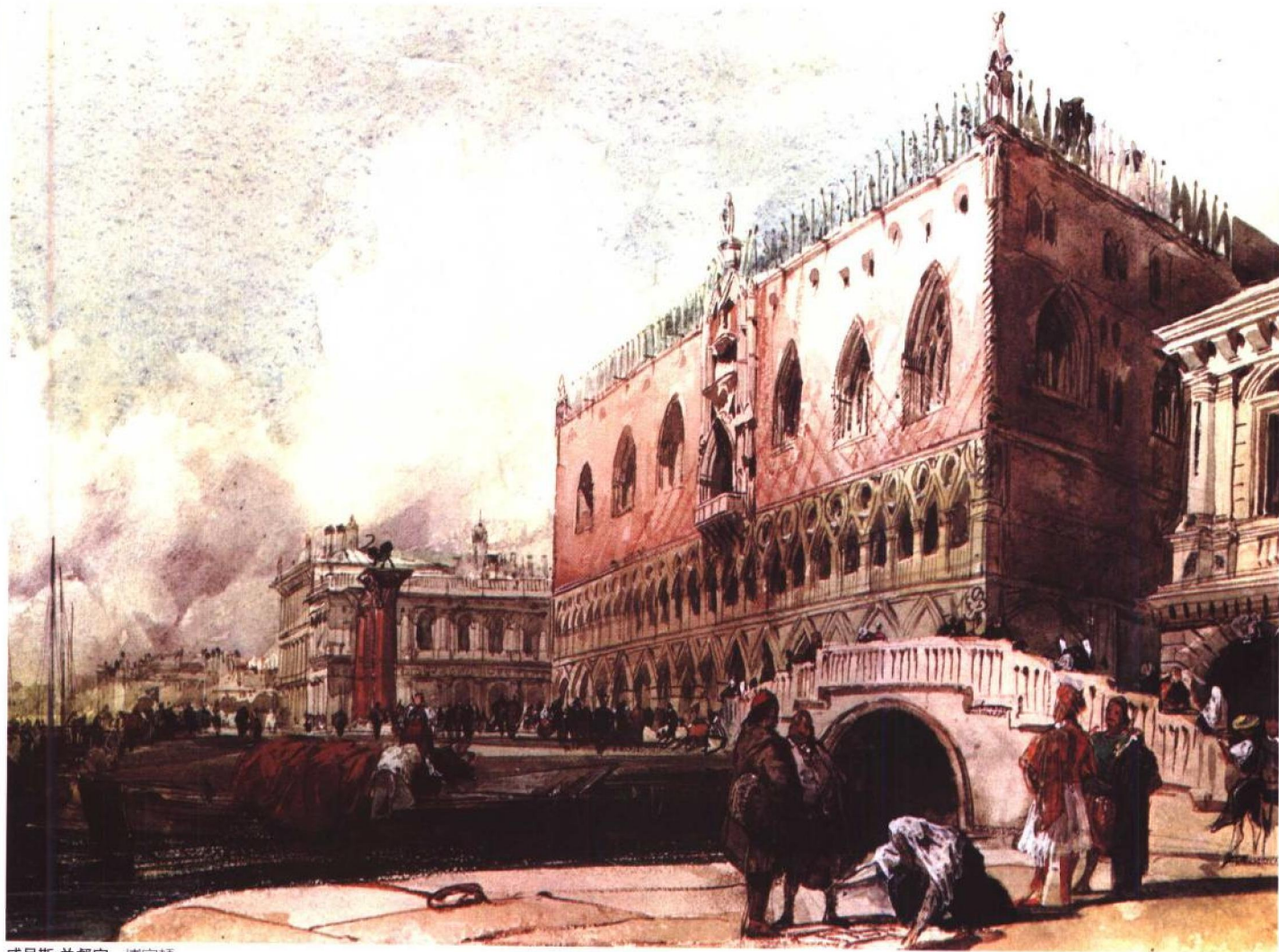
英国水彩画也有自己的传统, 在 16 - 17 世纪有一种纪录性的绘画, 即地形风土画, 可以说是英国传统水彩画之始。由于 17 世纪英国革命促进了政治文化的发展和旅游的开展, 那时的英国画家大都用水彩这一简便而又实用的形式从事地形景色的描绘。早期英国水彩画的代表是弗朗西斯·瑟洛, 后来的保罗·桑德比把早先的地形画推进

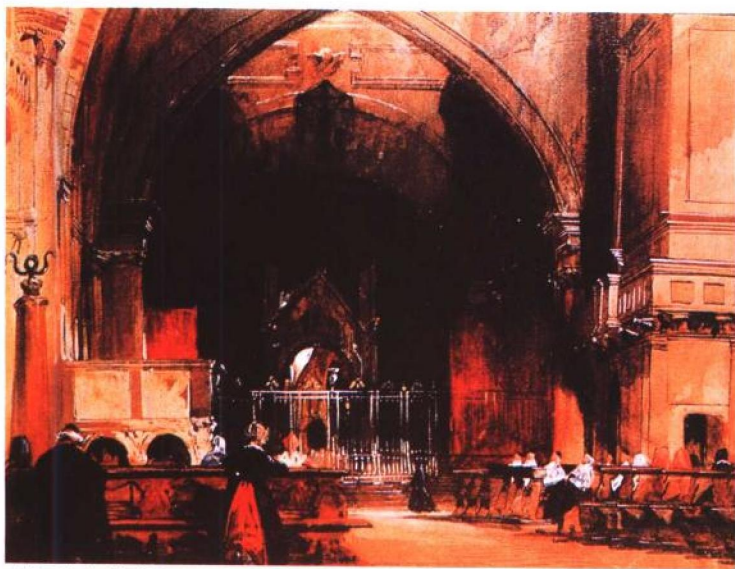
风景 丢勒

小亚细亚美拉沙石墓 帕斯

威尼斯:兰督宫 博宁顿

米兰圣安布吉奥教堂内景 博宁顿

了一步,使这个时期的水彩画真正转入水彩风景画。因而后来者称保罗·桑德比为水彩画之父。

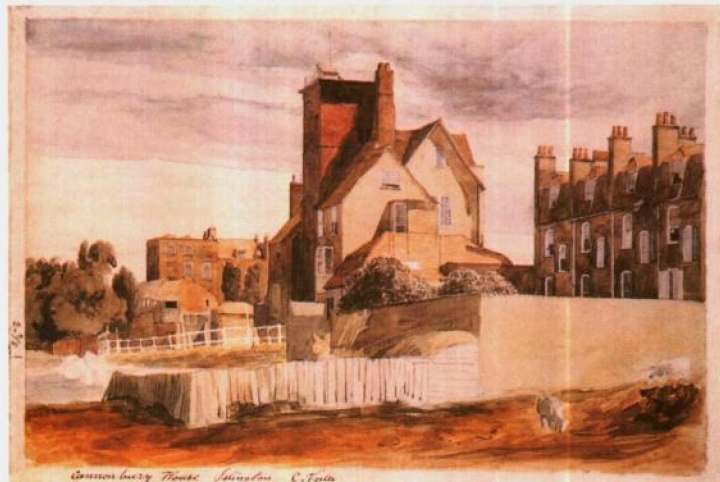
18世纪初,水彩得到公众承认并在画展中展出,画家可以在作品中表现自己的艺术风格。18世纪后半叶和19世纪前半叶是英国水彩画光辉灿烂的时期,1850年由画家弗兰西斯·尼柯尔逊和约翰·怀特·阿博特组织了英国水彩画协会,促进了水彩画的进一步发展。这个时期的水彩画风格已呈现多样化,而且还出现了从事水彩画的地方画派和许多杰出的水彩画家。约翰·克罗斯是当时诺威治地方画派的主要成员,他的作品《诺福克郡的铁匠店》风格朴素,生活气息很浓。约翰·赛尔·科特曼是英国水彩画家中一位杰出的领袖人物,他把对象高度提炼和简化成近乎图案式,从而概括地表现对象的趋势,他的作品《约克郡的克里塔河上》呈现了工整而坚实的功力,并很有独创性。还有彼得·德·文特、大卫·柯克斯等都是著名的水彩画家。

水彩画的发展应归功于这个时期画家的苦心经营。但在这个时期最突出、最有影响的画家首推约瑟夫·马罗德·威廉·泰纳、约翰·康斯泰勃尔、理查德·派克斯·博宁顿。

1855年,英国画家们的140幅水彩画在巴黎万国博览

罗马时代寺院建筑 保罗·桑德比

教堂 克里奥斯·瓦利

会中展出，震撼了当时的法国，那时法国的艾德蒙·俄鲍特极为推崇英国水彩画，并给予很高评价，称之为英国的“民族艺术”。

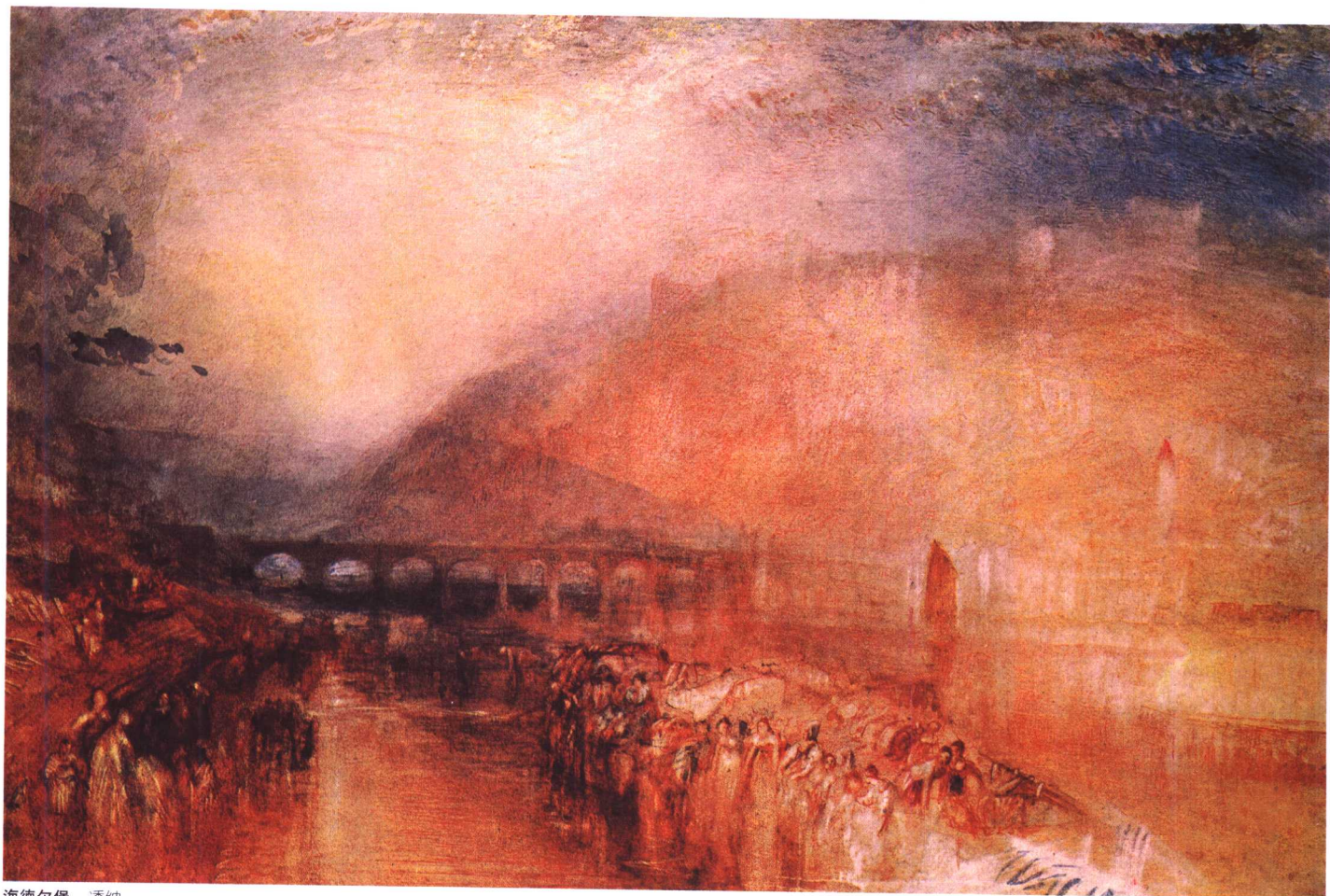
19世纪前半叶，英国产生了众多伟大的水彩画家，他们的成就不仅对英国本土而且在欧洲画坛也产生了巨大影响。欧洲和美国的艺术家们也纷纷投入水彩创作，使水彩艺术日益蓬勃发展，奠定了水彩在国际绘画领域中的坚实地位。

以水调色、以水和墨是中国人的绘画传统，从广义上讲，它也属于用水作为媒介调和颜料从而达到艺术家创作目的的一种绘画形式。

我们研究的水彩画，是指清代以来承袭英国及欧、美水彩画的那种表现形式。这种形式的水彩画传到中国已有两百多年的历史了。最早可以追溯到清康熙之后（1715年）意大利画家郎世宁和德国画家艾启蒙等西方画家来华，兼任清宫廷画家，传播西洋绘画法则开始算起，距今已有二百八十多年的历史了。1898年，戊戌变法提出“废科举”、“兴新学”，促使我国的“新学”如雨后春笋一般遍布全国各地。1902年，清朝政府颁布了《钦定学堂章程》，1903年又颁布了《奏定学堂章程》，都明确规定了在各级学堂须开设“图画”和“手工”课。在各级学堂须开设水彩画作为图画课的一项重要内容，标志着水彩画开始进入了中国的普通教育。可以这么讲，水彩画在我国

1934年10月26日夜议会大厦失火 透纳

海德堡 透纳

斯通亨奇 康斯坦布尔

华盛顿的初雪 加斯伯·格罗布斯

的起步与新式学堂的兴办是同步的,然而水彩画在中国真正意义上的兴起,并作为一门独立的画种出现,应归功于19世纪后期我国第一批从国外留学归来的有识画家们。这一时期的主要代表人物有李叔同、徐泳清、张聿光及周湘等人,他们为开拓中国水彩画事业作出了卓越的贡献,同时他们也为我国培养了一批出色的水彩画家。从此水彩艺术在中国真正生了根、开了花。

以建筑及环境艺术作为表现对象的水彩画是水彩画创作与研究的又一个广阔领域。环境艺术、建筑艺术的设计表现是水彩画的创作与表现形式的一个十分广阔的领域。早在公元前5世纪,古代希腊就已萌发了在平面上表达三度空间的透视画法的构想。文艺复兴时期,欧洲人将透视作为一门专门的科学来研究。19世纪,布鲁克与海姆荷尔茨运用几何学原理完善了透视学并使其在许多领域得到了广泛应用。画家、建筑设计家们将透视学知识与绘画、建筑设计及设计表现相结合,发展成为用素描、水彩等方法来表现建筑的透视图,直至今日以水彩技法表现建筑、环境艺术设计效果图已成为建筑师、室内设计师和景观艺术家们的基本技能,它是其设计过程中的一个重要环节,是设计师进行此类设计不可或缺的一种重要手段。

建筑画在中国出现得很早,在五代、北宋年间,建筑画就已经从中国水墨画中独立出来,发展成为一项专门的画种“界画”。当时,有不少画家对建筑的空间关系、构造等进行了深入的研究,并用透视手法创作了《四景盘车

阿郎松街景 科特曼

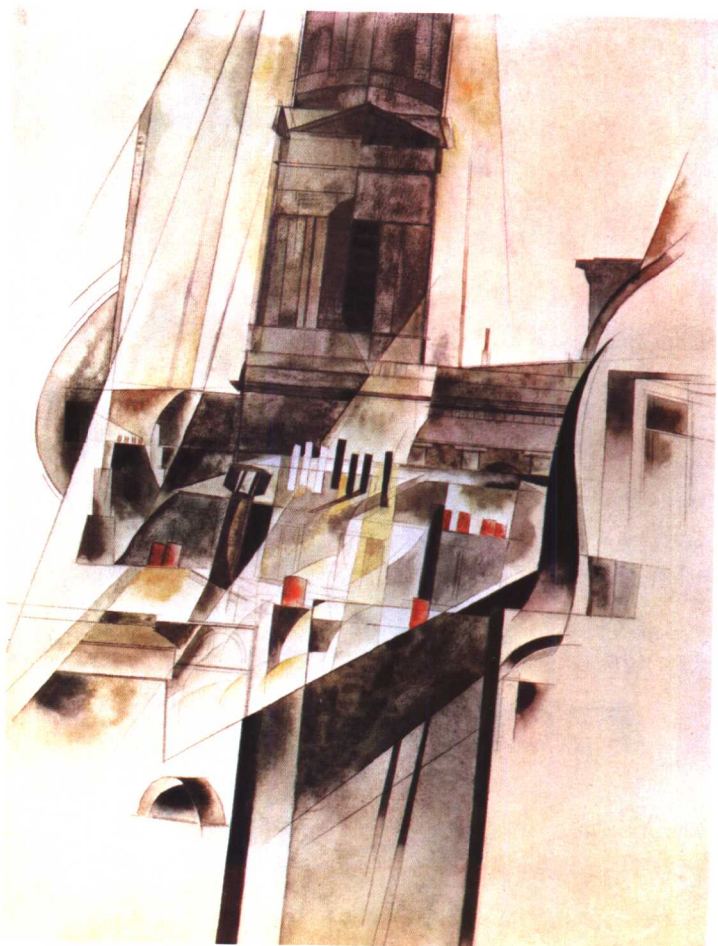
图卷》、《四景山水图卷》、《清明上河图卷》、《金明池图卷》之类传世之作。这个时期的许多中国画家已经掌握并能熟练地应用透视知识。相对文艺复兴时期兴起并逐步完善的几何学透视,中国早期画家们将五代之后的透视知识发展成为寄寓情思的另一种透视法则——散点透视法,而没有将其引入几何学的科学领域,因此,影响了中国“界画”在这一领域的进一步发展。

拱饰盾牌 萨金特

门道 萨金特

屋顶 查尔斯·德牟斯

摩洛哥小镇 黄铁山

古宅院 周刚

