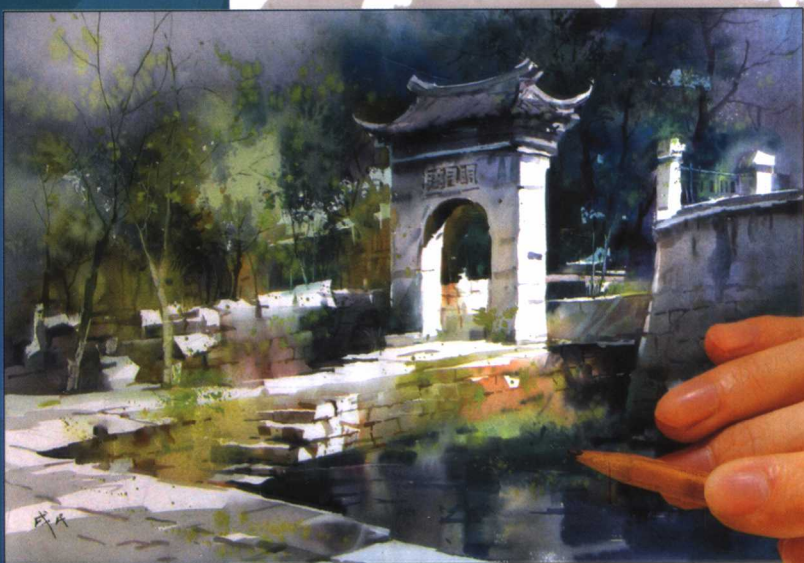

新编高等院校建筑美术系列教材

水彩

何燕 姜亚洲 编著

SHUICAI

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

新编高等院校建筑美术系列教材

水 彩

何 燕 姜亚洲 编著

机械工业出版社

本书是新编高等院校建筑美术系列教材之一,由新编高等院校建筑美术系列教材编委会组织编写。

本书的宗旨是使学生认识、了解水彩画的基本知识,初步掌握水彩画的表现方法,使学生通过水彩画的学习,提高艺术修养。本书主要内容包括水彩画简介、工具材料、技法、认知色彩、静物写生、风景写生和水彩作品鉴赏等。

根据建筑院校学生的特点和需要,本书着重强调了对小色稿和水彩速写的训练,并介绍了水彩写生与创作的关系。书中图文并茂,通俗易懂,适合于建筑学、城市规划、风景园林、艺术设计及相关美术专业使用,也可以作为美术爱好者自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

水彩/何燕,姜亚洲编著. —北京:机械工业出版社,2005.1

(新编高等院校建筑美术系列教材)

ISBN 7-111-16028-2

I. 水… II. ①何…②姜… III. 建筑艺术—水彩画—技法(美术)—高等学校—教材 IV. TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第004088号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑:宋晓磊 责任校对:张玉琴

封面设计:陈沛 责任印制:石冉

保定市印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2005年1月第1版·第1次印刷

890mm×1240mm 1/16·6印张·143千字

0 001—4 000册

定价:38.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话(010)68993821、88379646

68326294、68320718

封面无防伪标均为盗版

新编高等院校建筑美术系列教材编委会

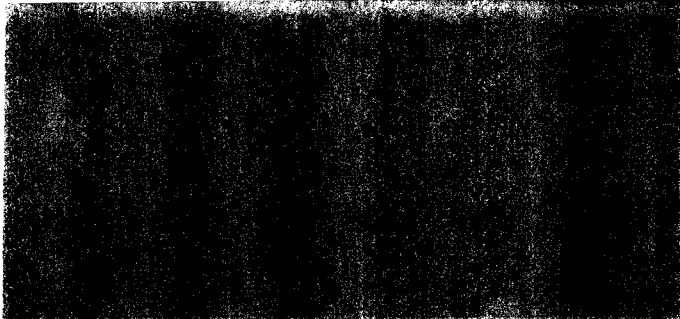
主 编	彭才年		
副主编	赵 军	何 燕	
参 编	刘伟红	于 亨	姜亚洲
顾 问	杭鸣时	金允铨	章又新
	杨义辉	刘凤兰	

序

建筑学科是一门既有理工知识又有艺术含量，涉及面极为广泛的学科。美术在建筑学科中作为一门主修课程是不无道理的。在当今信息化时代，人们的视野大大拓宽，也极大地丰富了建筑师们表达自己创意的语言形式。为此，是否还有必要按照传统的方式开设建筑美术基础课，在社会上以及院校内部师生之间产生了不同的看法。目前，在纯艺术学科中对美术专业要不要有坚实的绘画造型基本功尚且有不少争议，属于理工科的建筑学科对美术基础课的需要与否存在不同看法，是不足为怪的。

作为一名在美术学院教学三十余年又转入建筑学科从教建筑美术十余年的教师，从教学体会和学生走上工作岗位后的信息反馈来看，我认为人脑可以利用电脑，电脑却替代不了人脑，而且只有具有较高艺术素养的人脑，才能使电脑出色地为建筑师的创造性设计服务。建筑本身除了必须具备特定的功能外，还应该是一件有创意的艺术作品。所以，一个称职的建筑师必须具有相当高的艺术修养，而艺术修养是多方面的。学生在校期间的美术基础课则是培养建筑师创造性思维、艺术修养和建筑设计表现能力不可或缺的起点和台阶。为此，我的观点是：建筑学科必须要有美术基础课。问题在于时代在大踏步前进，建筑学科也在飞速发展，美术教学如何适应建筑设计与时俱进的需要，这是我们应该下功夫研究，动脑子去改革的重大课题。本书编委会成员在多年教学实践的基础上编写这套系列教材的本意就在于此。

怎样才能更好、更快地激活建筑系学生们的艺术细胞，培养他们的审美情趣，提高他们的创新意识，传授

给他们各种表现技法，这是我们美术教师时刻思考的问题。而这一切，不可能一蹴而就，必须通过科学的、系统的、有步骤的、严格的基础训练，才能使学生由低到高，从被动到主动，接受、领悟美术教学在建筑设计中所处的地位和作用，最后达到使学生们能得心应手地把学到的美学知识充分体现在建筑设计整体之中。

本套系列教材包括了绘画基础和设计基础等方面的内容，既阐述了素描、色彩发展简史，又结合现实讲到了今后发展趋势。本套教材纲目清晰，图文并茂，作为建筑专业的学生来说可从中获得较为精练的相关知识。由于美术基础课的课时有限，教师必须掌握最基本规律，在各个教学环节，贯穿循循善诱、因材施教的精神才能在极其有限的时间内让学生得到尽可能多的知识。我衷心希望这套系列教材能成为建筑学科的学生们和社会上爱好美术的自学青年们的良师益友。

杭鸣时
2004年7月于苏州

前 言

水彩是高等院校建筑美术教学的重要课程之一。掌握色彩知识是建筑师、规划师应具备的基本能力。通过水彩教学,不仅可使水彩技能提高,更重要的是可以培养学生正确认识色彩、整体观察和表现色彩的能力。培养学生的艺术修养、审美素养和创造能力。

本书简要介绍了水彩画发展的历史过程,水彩对培养造型能力的作用,重点阐述了如何正确认识色彩与色彩的关系。书中理论通俗易懂、基本概念讲解清楚、重点难点给予提示,深入浅出、图文并茂,有利于学生自学和教师备课参考。

根据建筑类专业学生的基本情况和特点,本书增加了风景小色稿和风景速写部分,重点强调学生对色彩大关系的掌握。在阐述基础训练时,也结合一些创意性内容,让学生了解写生与创作的关系,了解多方面的艺术表现形式,拓宽绘画思路,激发创造思维能力。

在水彩画欣赏中,选登了大量不同题材、不同风格的水彩作品,供学生借鉴和临摹,对开阔眼界、提高鉴赏能力可起到积极作用。

在本书的编著过程中,得到了国内部分画家和诸多高等院校美术教师的大力协助,提供了大量作品,在此深表感谢。同时,也感谢为本书写作给予热心帮助和支持的同行们。

本书如有不当和错误之处,敬请批评指正。

编 者

2004 年 10 月

目 录

序	
前言	
第一章 水彩画简介	1
第二章 工具材料	3
第一节 工具	3
第二节 材料	4
第三章 技法	5
第一节 用笔	5
第二节 水分和时间的控制	5
第三节 基本画法	6
第四节 水彩表现的多元化	8
第四章 认知色彩	10
第一节 思维的改变	10
第二节 色彩关系	10
第三节 观察与表现	11
第五章 静物写生	13
第一节 静物质感的表现	13
第二节 静物写生步骤	16
第三节 静物写生与创作	20
第六章 风景写生	22
第一节 小色稿	22
第二节 水彩风景速写	23
第三节 风景写生步骤	26
第四节 风景写生与创作	30
第七章 鉴赏	32
参考文献	85

第一章 水彩画简介

水彩画最早出现在欧洲的文艺复兴时期，而它的发展、成熟，直至作为一个独立的画种在欧洲画坛上占有一席之地，要属18世纪和19世纪的英国。水彩画在英国画坛占有很高的地位，很多画家对水彩画进行倾心研究，创作出许多优秀的水彩画作品。无论从技法上、色彩上、完美程度上都可以同当时的油画相媲美。具有代表性的画家有保尔·桑德比、托马斯·吉尔丁、里查德·波尔顿、威廉·透纳、约翰·康斯坦勃尔等。他们一生创作的大量水彩画作品，在不同时期为英国水彩画的发展作出了巨大贡献，也为人类水彩画的发展史写上了光辉的一笔。

19世纪末，水彩画在美国受到重视，美

国水彩画会的成立以及展开的活动，推出了一批又一批优秀的美国水彩画家。如人们熟知的爱德加·怀特耐、福兰克·韦伯、怀斯等。他们的画作具有很强的个性特点，对学习水彩画具有很好的指导作用。

水彩画传入我国已有百余年历史，因中国画作画技法无论从水色相融的韵味效果，还是用笔表现上都同欧洲水彩画有相似之处，所以，水彩画很容易被中国画家所接受。水彩画在我国不但受到重视，而且发展迅速。无论是老一辈画家，还是新一代的年轻画家在水彩画的创作研究上从没有间断过，每届全国美展和全国水彩画大展都会涌现出许多优秀的水彩画家和水彩画作品（见图1）。

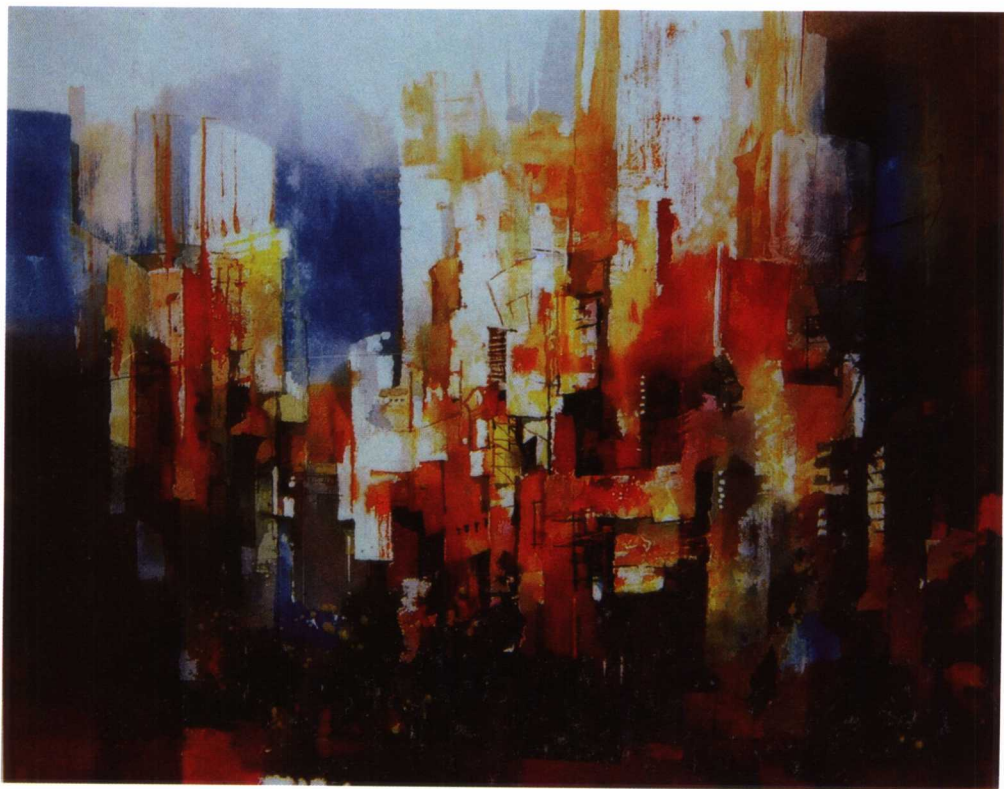

图1 城市印象

平龙作

水彩画在建筑领域里也一直受到重视,中国著名建筑家梁思成、杨廷宝、童寯等,既是建筑大师又是优秀的水彩画家。他们的水彩画各有特点,在用笔用色、水彩画技法上堪称一流。“水彩”这一表现形式长期运用于建筑表现画上,建筑院校开设水彩课已成传统。水彩是建筑美术教学中一门不可缺少的基础课程。

就水彩画的颜料、工具来讲,它们有着极其丰富的表现力。从个性化的角度看,与其他绘画材料相比,水彩颜料的最大特点在于它的透明性和水分的流动性。水彩颜料和水粉颜料、中国画颜料同为水融性颜料,但

水彩颜料不含粉质、颜色透明。经过多层的深入刻画,画面仍能保持清新。

水彩画所具有的丰富的表现力,可以从绘画者的一些作品中领略到,有些水彩画简洁明快、水味十足,有些则用色用笔稳重细腻(见图2)。

随着时代的发展,水彩作为绘画工具材料中的一种,表现形式更加丰富多彩。作为建筑院校的学生,在学习水彩画的过程中,首先应该了解水彩画的特点,学好水彩画的基本技法。同时,不断开阔眼界,更新艺术观念,提高艺术修养。

图2 优美的春天

袁 玟 作

第二章 工具材料

第一节 工 具

一、水彩画笔

水彩画的表现方法越来越多样化,使用的笔也各不相同。所使用的笔要含水量多,并具有较好的吸水性和弹性。羊毫的白云笔,狼毫中的大兰竹等都可作水彩画笔用,再准备一支中号的底纹笔用作画大面积的环境,如天空、水面、静物中的背景等。国画中的点梅笔、衣纹笔在水彩画中用于画树枝和刻画细部。当然,也有人喜欢用羊毫、狼毫的水粉画笔和尼龙水粉笔,在水彩画中表现一些特殊的笔触(见图3)。

二、辅助工具(见图4)

1) 调色盒—最好选用有盖的塑料调色盒,颜色存放不容易干,携带也方便。

2) 画板或画夹—外出写生时必不可少,能放四开纸为好。

3) 水桶—用来盛水洗笔,是水彩写生必备的工具。

4) 海绵、抹布、餐巾纸—海绵可用来洗去画面画坏的地方,以便重新再画。抹布用来吸掉笔中过多的水分,餐巾纸也可帮助修复画面、控制水分。

5) 铅笔、橡皮—画面起稿时使用。

图3 水彩画笔及水彩颜料

图4 水彩画辅助工具

第二节 材 料

一、水彩画纸

画水彩画对纸张有特殊的要求，在一般的美术用品商店和文具用品商店都有专用的水彩画纸出售，但纸张的薄厚和吸水性能各不相同。水彩画纸要有吸水性，但又不能过分吸水，纸质要比较结实、耐擦洗，一般用120~300g较厚的纸。初学水彩画时对纸的要求不必过高，但在挑选时，尽可能不要选择纸面过于光滑，纸基很薄的水彩画纸。现在国产水彩画纸主要有温州纸和保定纸，质量较稳定。

二、水彩颜料

画水彩画要有专用的水彩画颜料，它透明、不含粉质。有12色、18色的成盒软管包装颜料和块状的固体水彩颜料。也有单支的水彩软管颜料。上海生产的马利牌水彩颜料质量较好，可供选择。

初学水彩画的学生应养成按冷暖分类在调色盒中排列颜色的习惯。白颜色在初学水彩画时不宜使用，因为根据水彩画的特点画面透明和纸面的留白是很重要的。

第三章 技 法

第一节 用 笔

不同的画种有不同的表现形式和用笔方法，每位绘画者的用笔方法随表现形式的不同也各不相同。有些人把水彩作为记录生活的工具，以速写的形式表现画面，用笔快速、随意，注重写意。而有些人则用笔细腻、严谨，作品刻画深入写实。

中国画家画水彩，很大程度上吸收、借鉴了中国画和书法的用笔方法，讲究意在笔先、突出一个“写”字。在水彩画的大面积铺色中，可见中国画大写意的气势，酣畅淋漓。以水为媒介，在水色之中，用笔有擦有染，用色有浓有淡。在深入刻画时，注重用笔造型，讲究抑、扬、顿、挫，运用不同的笔锋表现不同的对象（见图5）。

对于初学水彩画的学生来说，选笔、用笔一般根据画面的内容、物体的不同表现方法来定。扁平的大笔铺大面积色调，用笔方向应根据画面从上到下、从左到右，根据水的流淌因势利导。中号毛笔画主要景物的大色彩关系和形状，用笔时也应按物体的转折、变化运笔。相对小一些的笔则用来刻画景物的细部，更要讲究对不同的物体用不同的笔锋、笔法，注意点、线、面的结合。画饱含水分的果子、坚硬干枯的岩石、尖细且具弹性的树枝显然不能用同样的用笔方法，究竟采用什么样的用笔方法合适，应该根据表现对象而定。

图5 湾仔集市

贝戎民 作

第二节 水分和时间的控制

水彩画不同于其他画种的最大特殊性在于它的用水，水彩画离开了水与色的流动、渗透、晕化，就失去了水彩的最大特点。但水分的运用和控制往往是水彩画中比较难掌握的。水分用好了，可以表现画面中含

蓄、朦胧的艺术效果，但如果运用不好，就会失去对形、色的控制，达不到预期的效果。

在干的纸面上，画笔中应水分饱满，用笔去引导画面中水、色的流动，塑造形体、表现意境。相反，在未干（湿）的纸面上，笔上的水分不能过多，过多的水分会冲掉画面中未干的颜色，使画中出现水渍。画大面积的内容应水分和笔中的颜色应多一些，一气呵成，不要一点点的描画，小面积和细部的刻画则要控制好水分。

水彩的时间性和水分有直接关系，在时间的控制上要学会观察纸面干湿，在完全湿的纸或画面上，只要笔中不含有过多清水，就可以反复作画。但在待干未干的纸面上，笔中的水分会冲开画面中的颜色，破坏画面。在完全干透的画面中，又可深入作画。在整个作画过程中，时间的控制上要有全局观念，要有计划性、合理性。

第三节 基本画法

一、干画法

干画法并不是指画面少用水，而是指作画过程中第一遍色完全干透后再加第二遍色，因此，也称为分层叠加法。画面干透后叠加上的颜色要透明，同前一遍色应有冷暖变化。用笔要干脆利落，虚实分明，实处要见笔触。同样，需要画笔饱含水分，画出水味十足、晶莹透明的效果。这种画法适合深入刻画物体，丰富结实地塑造形体，表现不同的质感。

在干画法中还可使用留白、枯笔等方法。根据水彩画的特点，画面中的高光和

最亮的地方需要先留出白纸，待周围颜色干后再适当上色。如阳光照射下的雪地、逆光下的树叶等。水彩画画过程由浅入深，在干画法叠加的过程中，每加一遍色往往要留出上一遍的浅色，这样有助于水彩画的透明效果。枯笔是行笔快所产生的飞白效果，适合表现枯萎的树干和一些特殊的肌理质感（见图6）。

图6 雪

王建民 作

二、湿画法

1) 湿纸法 在完全浸湿的纸面上作画,色与色之间相互融合,形成水色交融的画面效果。适合表现远处的山水、朦胧的意境,以及画面中的暗部、虚的地方、柔软的质感等(见图7)。

2) 湿的重叠法 在前一遍色未完全干的情况下趁湿继续加色、深入刻画物体,使色彩之间相互融合,笔触含蓄,与在湿纸上作画有异曲同工之处。应注意在湿画面上继续作画时,后一遍加色时画笔上含水不能过多,颜色要有一定的浓度,这样,才能有利于塑造形体。若笔上含清水过多冲开前一遍色,会产生淡破浓的另一种效果。

3) 湿接法 根据物体不同的色彩变化、明度变化,调整色彩和用笔,趁湿一笔接一笔连续着色,使颜色相互渗透、融合,有利于表现圆润、柔软的物体,天空、水面、远山等,或用于画面的第一遍着色。

本节提示:课后尝试作一些调色练习和运用水分的练习,在小块的水彩纸上画一些色块,不用画出具体的形状。只是了解一下水分的多少、干湿的变化。尝试一下前面讲过的湿画法和干画法的效果。

图7 路灯下

杨义辉 作

第四节 水彩表现的多元化

“艺术的生命在于创新”，随着时代的进步，水彩的发展已不仅仅是传统意义上的概念与定义。绘画者们在保持和强调水彩画种特质的同时，也在孜孜不倦地探索水彩的内容、形式、材料的创新与变革，打破传统观念，赋予水彩画新的生命力，不断创造出有时代性、独特性的水彩作品。

图8 静物

华泽奎 作

具有创意的水彩画，首先表现在形式上的创新。写实画法是人们熟悉的传统表现形式。以单一视点，借助光影、明暗表现对象，注重空间、形体、层次变化等。如何突破传统观察表现对象

的观念，给人以全新的视

角、全新的感受，绘画者们总是在努力追求体现自我的、与众不同的、新的表现形式。无论是超现实主义的还是抽象派、立体派、结构主义，无一不是在探索内容与形式的统一，追求形式表现的新异。

在水彩画的创新方面，绘画者注重材料、工具特点与性能的多种途径探索，同时，借鉴其他画种的材料与技法，其目的是丰富水彩的表现力，强化艺术的感染力，使水彩画的表现领域得到延伸和拓展（见图8~图10）。

图9 画室

黄幸梅 作

图10 闪念

王绍基 作