

陈方达 著

建筑水彩画 技法与写生实例分析

方法与要领 + 写生步骤实例 + 作品点评 + 精彩范图

水彩画教学名师讲解建筑水彩画技法与诀窍

中国电力出版社

陈方达 著

建筑水彩画

技法与写生实例分析

中国电力出版社

内容提要

水彩画是高等院校建筑学、城乡规划、风景园林及其他艺术设计类专业学生必修的一门重要专业基础课。本书由长期工作在教学一线、教学经验丰富、广受学生喜爱的名师编写而成。书中通过大量教学范例的讲解,全面、系统地阐述了建筑水彩画的学习方法与操作技法。全书共分七个部分,包括概述、材料与工具、方法与步骤、色彩与表达、造型语言的探索、写生实例及作品点评分析、作品欣赏。本书适合建筑学、城市规划、风景园林、室内设计和艺术设计等相关专业学生,以及广大水彩画爱好者学习与参考。

图书在版编目(CIP)数据

建筑水彩画技法与写生实例分析 / 陈方达著. — 北京 :
中国电力出版社, 2016.7
ISBN 978-7-5123-9409-4

I. ①建… II. ①陈… III. ①建筑艺术—水彩画—绘画
技法—高等学校—教材 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第118395号

中国电力出版社出版发行
北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>
责任编辑:王倩 邮箱:ian_w@163.com
责任印制:蔺义舟 责任校对:常燕昆
北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售
2016年7月第1版·第1次印刷
889mm×1194mm 1/16·7印张·239千字
定价:49.80元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换
版权专有 翻印必究

序

水彩画是一个非常古老的画种，世界上许多著名的绘画大师都使用这种表现形式进行创作或写生。水彩画所使用的绘画工具和材料相对其他画种而言较简单、方便，但其展现的独特效果与艺术魅力广受民众的喜爱。水彩画传入我国已有一百多年历史，在我国有着广泛的群众基础，在我们读书的那个年代，中小学的美术课常用的绘画材料就是水彩。我国高等学校的建筑学专业更是将水彩绘画与渲染作为美术学习的基础。以李剑晨先生、华宜玉先生等为代表的国内许多著名水彩画家在建筑院校从事水彩画教学，并培养出吴良镛院士、齐康院士、钟训正院士等著名的建筑设计大师，而著名建筑设计家杨廷宝、梁思成、童寯等先生的水彩画作品更是展现了建筑设计大师们的艺术素质与才华。

建筑学学科是一门集科学与艺术为一体，综合性较强，涉及面极为广泛的设计学科，而建筑学专业美术课中的水彩画课程学习不仅提高了学生的绘画造型与表现能力，极大地丰富了建筑师表达设计创意的语言形式，而且会不断地提高建筑师们的艺术修养。人们对艺术的学习与欣赏有很多途径，比如可以去美术馆、博物馆参观画展与藏品，去歌剧院或音乐厅看演出、听音乐，总之，艺术不仅可以给人带来美的享受，而且还可以提升人的素质，净化人的心灵。艺术素质对建筑师培养的重要性是不言而喻的，水彩画作为建筑学专业学生在校期间所学的美术基础课之一，其发挥的作用与体现的价值，也是经过国内外高等院校建筑学专业人才培养实践所证明的。

我和陈方达老师相识于二十世纪九十年代，我们从初出茅庐的青年教师到现在两鬓白霜、人到中年，在建筑学院从事美术基础教学岗位上已走过了近 30 年。陈老师是一个努力、敬业的人，对水彩艺术的热爱与孜孜不倦的追求，使他的水彩画作品风格鲜明，具有独特的艺术魅力。经过多年的教学实践与艺术创作的积累，《建筑水彩画技法与写生实例分析》一书呈现了陈方达老师以建筑为主要表现题材的水彩画研究成果与心得。该书从水彩画的起源与发展历程梳理了水彩画艺术的发展脉络；从材料工具与表现方法步骤展现了水彩画画种的特点；从色彩的表达与表现语言的建构总结了在教学与绘画艺术创作中对水彩画艺术的探索经验。该书的出版为从事建筑学专业的学生和广大水彩爱好者提供了一部学习水彩画艺术的有益范本。今天是农历 2015 年最后一天，以此序作为对陈方达老师新书出版与新年的祝贺，祝陈老师在未来创作出更多、更精彩的水彩画作品。

赵军

东南大学建筑学院 教授

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会委员

美术教学工作委员会 主任

2016 年 2 月 7 日

前言

水彩画具有透明、轻快、流畅的艺术效果,通过水色的相互交融获得一种独特的视觉美感,在色彩的概括和用笔方面形成特有的洒脱与抒情的审美特征,在审美传承和绘画理念上特征鲜明。水彩画虽然是从西方传来的画种,由于水彩画以水融合透明颜料来绘制完成,在媒介、创作技法等方面与我国传统绘画中的水墨画颇有相似之处,因此水彩画传入中国后就受到中国广大民众的特别喜爱。

建筑是供人们居住和使用的场所。在人类文明发展史上,最初的建筑主要是为遮风挡雨、防寒避暑而营造的,是人类为在自然环境中栖息生存而建造起来的第一道屏障。最初的建筑是以实用为目的,随着人类社会的进步和物质与技术的发展,建筑逐步具有了审美的特性。或以权势象征为主要目的的宫殿建筑,或供观赏体味的园林建筑,建筑是一面时代的镜子,是人类重要的物质与文化形式之一,各个时期的文化和艺术都会在建筑中留下深深的时代烙印。建筑是一种综合性实用造型艺术,它以独特的形式语言熔铸出一个时代、一个民族的审美趣味。建筑艺术在其发展过程中,不断昭示着人类所创造的物质与精神文明。因此,建筑被誉为“凝固的音乐”、“立体的画卷”和“石头的史诗”。

建筑水彩画,是以建筑为主要题材的绘画艺术。长期以来水彩与建筑就一直保持着某种特殊的血脉关联。建筑师用水彩诠释设计与构想,完成建筑的预想草图;艺术家用水彩表现建筑的形式美,赞美建筑的哲理和精神,抒发自己的情怀。同其他艺术一样,建筑水彩要求艺术家运用水彩的语言特质,探寻建筑中美的视觉符号,创造审美意象。艺术家不仅要以娴熟的技法、优美的构图、富于感情的绘画语言表现建筑的形式美特征,还要利用建筑周围环境中的切有益的形象元素,将建筑与环境趣味化、艺术化与情感化,形成完美的艺术形式。如果说文学用语言演绎情感,音乐用音符传递激情,那么建筑水彩画则通过建筑特征呈现“有意味的形式”。

在建筑、环境艺术设计教学中,水彩画是被广泛运用的画种,其出色的表现力,使学生可以自如地演绎建筑设计各种风格。因此,长期以来,建筑学界一直将水彩画作为学生学习的基础技能。水彩画作为基本训练和审美情操的培养手段,自入学时建筑初步开始,

贯穿整个教学的过程中。建筑水彩的学习目的不是单纯地为了掌握表现建筑设计的技巧，在对建筑形态、空间、色彩、装饰及环境配景进行描绘的过程中，学生也要对造型因素中的对比、协调、均衡、节奏、韵律等一系列形式美法则进行深入的研究。在 21 世纪的今天，随着建筑技术高度发展，建筑审美呈现出多样化的特征，但形式美的法则却永远不会过时，它仍然在我们的新型的建筑设计与城市规划中起着重要的作用。

水彩因其工具的便利，非常适合户外写生。写生的过程是我们观察自然，感受自然的过程。通过观察自然现象，研究自然关系，总结自然规律，用绘画的形式语言在画面上进行艺术的表现。自然中的季节更替、时空变幻、阳光雨露提供了艺术表现的无限可能性，是艺术创作的灵感宝库，视觉经验是艺术创作最好的素材。水彩写生在具体观察和表现练习中，训练学生从多变的自然细节和关系的多重组合中发现自然，表现自然。通过写生的练习以及画面的组织训练，学生可以提高绘画表现能力和审美能力。自然的视觉审美训练极大地丰富了学生对画面、构图以及色彩的认知能力，潜移默化地培养学生在设计中掌握视觉审美的艺术经验和原则方法。

回顾艺术和建筑的历程，绘画艺术与建筑艺术一脉相通。从现象和本质中我们感悟艺术思潮对建筑设计的巨大影响，建筑设计对艺术创作的灵感启示。艺术探索和建筑设计互动相融，建筑赋予艺术家灵感，艺术家赋予建筑一种新的境界。建筑水彩表现的不仅是物化建筑，更是精神的建筑，在这里各种元素、符号和语汇转变为内涵、意境和哲理的精神诉求，传递情感与审美体验。在书中我们选择了大量国内外建筑水彩的精品，希望读者在读画的过程中提高审美鉴赏能力，在鉴赏中体味作品的真挚情感及高雅的艺术趣味，在作画的过程中提高艺术的表现能力。愿本书的出版能对广大读者和水彩爱好者有所启迪与帮助。

陈方达

2016 年 3 月于福州

目录

序

前言

1 概述 / 001

1.1 水彩画的起源与发展 / 001

1.2 水彩画在中国的传播与发展 / 005

1.3 建筑水彩画的基本概念与表现 / 009

2 材料与工具 / 014

2.1 水彩纸的特性与把握 / 014

2.2 水彩颜料的特性与把握 / 014

2.3 水彩画笔的种类及用途 / 015

2.4 调色盒及其他 / 016

3 方法与步骤 / 017

3.1 建筑风景写生的选景 / 017

3.2 构图 / 018

3.3 取舍 / 022

3.4 干湿把握 / 024

3.5 用笔方法 / 030

3.6 作画步骤 / 032

4 色彩与表达 / 040

4.1 色彩的观察 / 040

4.2 色彩的属性与比较 / 041

4.3 色彩的对比与和谐 / 042

4.4 色彩的概括与提炼 / 046

4.5 色调的捕捉 / 046

5 造型语言的探索 / 052

5.1 水彩画发展的多元格局 / 052

5.2 造型意识与技法创新 / 055

5.3 建筑水彩风景画的多种表现语言 / 056

5.4 写生与创作 / 066

6 写生实例及作品点评分析 / 072

7 作品欣赏 / 080

1

概述

1.1 水彩画的起源与发展

水彩画是一种轻便、应用范围广、艺术性强的画种。水彩画以水为媒介，调和透明水彩颜料画在专用的纸张上，通过“水”和“色”的相互作用，表现出透明、轻快、湿润、流畅等特有效果。水彩画用水作画，以水载色，以水溶色，以水调色，通过水色的相互交融获得独特的视觉趣味，在审美传承和绘画理念上形成鲜明的特征。在笔浸彩润的作用中，形成水意的趣味，在色彩的概括和用笔的洒脱中形成特有的轻快、朦胧与抒情的审美特征。19世纪英国著名水彩画家和理论家拉斯金曾作过如下描述：“水彩在画家的处理下，水滴和它明快性质所形成的幻想与造化，溅泼的痕迹，凝结的色块，以及斑斑的粒状虽然对于画面的表现没有什么意义，但由它产生的梦境似的景象，清新的趣味，明丽的色调与松柔的感觉，是其他画种所没有的。”该论述恰当地诠释了水彩画的语言特质。

追溯水彩画的历史，在西班牙发现的阿尔塔米拉山洞中距今约一万五千年的野牛壁画、我国原始社会西南地区的崖画以及古埃及人画在纸草卷上的书籍插图和冥途指南等可以认为是最早出现的水彩画。其后波斯的细密画、拜占庭的一些使用水调颜料完成的壁画以及我国古代洛阳东郊顾人残墓中布质画幔的遗迹等也可以划归水彩画的范畴。

图 1-1 《青草地》作者 | 丢勒（德国）

13 世纪初的欧洲，有些画家在风景素描作品中施以淡彩，从而得到比单色的素描更富有视觉感染力的作品。

世界上第一幅水彩画是德国画家丢勒绘制完成的。丢勒（1471—1528 年）生于德国纽伦堡，是德国历史上一位伟大的画家。丢勒画了许多动物与植物的写生作品以及富有诗意的风景画，这些完整的、艺术性很高的水彩作品成为西方早期水彩画的典范。

早在 15 世纪初，丢勒就用透明的树胶水彩颜色作画。其后有德国的荷尔拜因（1497—1543 年），佛罗德斯画家鲁本斯（1577—1640 年），以及他的弟子凡·代克（1599—1641 年）等都进行了大量水彩画的艺术创作。

17 世纪初，荷兰的独立，给商业和文化带来了空前的繁荣。一些描绘荷兰景色的优美典雅的水彩画在市场上出现，并且备受人们的青睐。当时的荷兰绘画成为世界美术行列的先行者，并对其邻近的英、法等国产生了深远的影响。

18 世纪的水彩画还是一种淡彩画，色彩并不丰富，真正使水彩画发展成为独立的画种，应该归功于 18 世纪和 19 世纪英国水彩画家们的不懈努力。当时英国逐步上升为欧洲发达的资本主义国家，工业、军事和科学技术上的进步使英国的水彩画也得到了快速的发展。早期的殖民开拓者，大量的使用水彩绘制所到之处的地形图，并记录建筑物的颜色等。这类“地形图”风景画家人数众多，虽然他们的艺术水准并不高，画法也比较简单，但他们在使用和推广水彩画方面却做出了积极的贡献。保尔·桑德比（1725—1809 年）在颜料制作和绘画技法方面做了许多有益的尝试，终于在纯粹的水彩画技法上取得了突破性发展，而被誉为“水彩画之父”。他的作品以表现自然变化的光色和造型生动的景物为主，使用含蓄的色彩和细致的表现方法，创立了英国古典水彩画的风格。18 世纪后期托马斯·吉尔丁（1755—1802 年）力图进行改革，打破固有的传统画法。他使用各种色彩直接描绘景物，强调整体的画面氛围，画面富有生气，对后世影响很大。

图 1-2 《崖下》 作者 | 波宁顿（英国）

1804年,英国水彩画家们成立了水彩画协会,他们冲破皇家美术学院的条例限制,争得与油画家平起平坐的地位,水彩画的影响迅速扩大,涌现出了一大批卓有成就的水彩画家。其中最有成就的当推透纳(1775—1851年)、康斯泰布尔(1726—1837年),波宁顿(1802—1828年)三人。透纳,14岁进入皇家美术学院,他对光和色以及画面中大气效果的表现有强烈的兴趣和广泛的研究,他的一生中创作了许多富有诗意的优秀水彩画作品,对法国和英国的印象主义画派起到了极其重要的促进作用。康斯泰布尔,以故乡风光为题材,画了许多生动精彩的水彩画。波宁顿与柯罗、德拉克罗瓦交往甚密,虽然26岁就去世,但他短暂的一生艺术成就卓越。他用写意手法画风景,色彩明亮、笔法清秀、格调清新。

继他们之后,英国水彩画在色彩、技法、风格上日趋成熟,到18世纪晚期臻于极盛并一直持续到了20世纪。因此水彩画对于英国人来说,是他们的一种民族艺术,其丰富的经验和突出的成就,成为各国水彩画的光辉楷模。尤其是对水彩画领域的广为开拓、技法探索、理论建构,乃至现代水彩画的正式形成,一代又一代的英国水彩画家们做出了不可磨灭的伟大贡献。在安·卢柯的作品《教堂废墟》中我们可以领略到18世纪英国水彩画的恢宏气势和精湛的绘画技艺。

就在水彩画在欧洲全面繁荣发展的时候,20世纪美国的水彩画异军突起,并迅速地发展成为新的“水彩画王国”。在此期间美国的水彩画流派纷呈,画家众多,如大卫·理勒·米勒得、安德鲁·怀斯、法兰克·韦伯、查理斯·雷德、萨金特等。他们的绘画风格各异,都具有很高的艺术水平。他们的水彩画作品也受到了广大中国水彩画爱好者的喜爱。美国最有影响力、最权威的水彩画组织“美国水彩画会”成立于1866年,定期举办画会年展,进一步推动了水彩画的繁荣和发展。

图 1-3 《教堂废墟》作者 | 安·卢柯(英国)

图 1-4 《橡木酒桶》 作者 | 安德鲁·怀斯(美国)

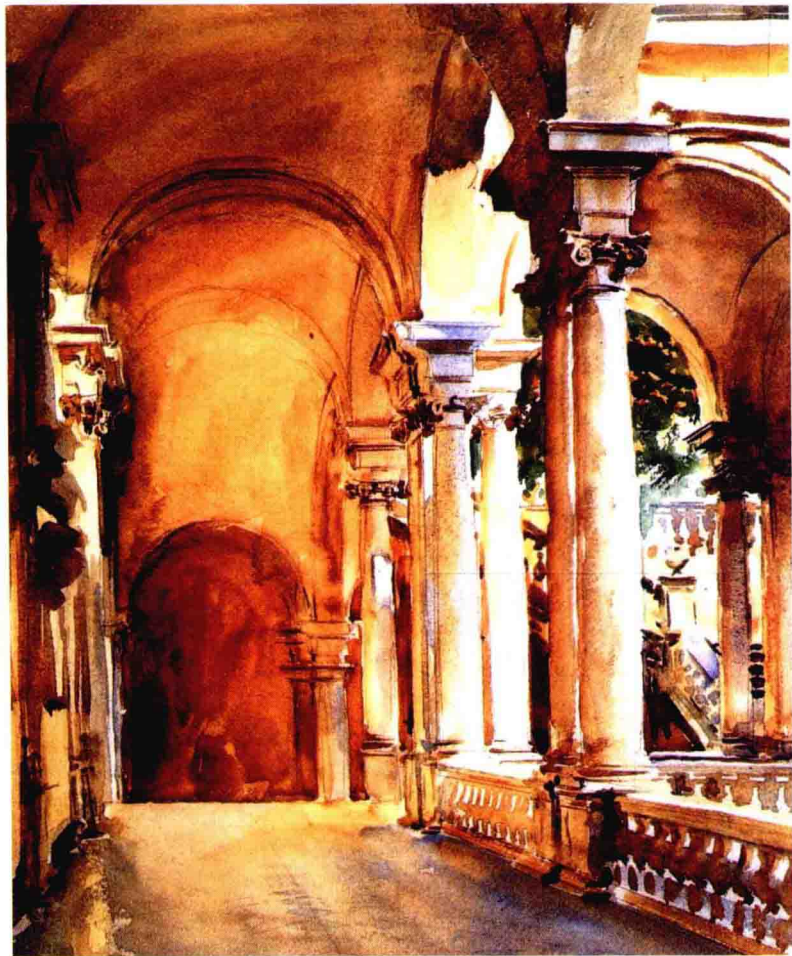

图 1-5 《回廊》 作者 | 萨金特(美国)

图 1-6 《鹰》 作者 | 安德鲁·怀斯(美国)

1.2 水彩画在中国的传播与发展

水彩画虽发源于欧洲，但因其作画方式、工具材料、传情达意与传统水墨艺术有异曲同工之妙，所以一经传入我国就很快在中国扎根并迅速地发展。中国人画水彩，既有西方传统水彩技法相参照，又有民族传统、文化精神、笔墨技巧做比较；既可状物造型，也可传情达意，寄托情思神韵；既可灵动挥洒，又可立意有境。深厚的文化底蕴及融贯中西的思想使中国的水彩艺术拥有独特的风格和魅力。

水彩画在中国的传播主要通过两条途径：一是近代由西方传教士带到中国来；二是 19 世纪末和 20 世纪初由大量中国留学生带回国内。1581 年意大利传教士利玛窦（1552—1610 年）来中国，首次带来了西方人用水彩手绘的圣像及经书中的插图，引起了中国人的惊叹。1723 年，意大利画家朗世宁被召入清宫做宫廷画师，他一方面采用中国的画具和材料，一方面仍用西方的绘画技法作画，面貌焕然一新。受其影响，清代的中国画已融入了较多的西洋绘画色彩。同时期的任伯年、虚谷、吴昌硕等中国画家，都讲究墨韵和色彩相融合的表现技法，在他们的作品里，可以明显看到西方水彩画对他们绘画的影响。

1907 年，由外国传教士在上海徐家汇建立“土山湾画馆”，系统的教授西洋绘画，这是西画在我国建立最早的传习机构，为中国水彩的发展奠定了基础。当时中国水彩画家徐咏青在“土山湾画馆”学习过西画。为推广水彩画，他同张津光等人合作创办水彩画馆，他们将西洋画技法，融合进中国画的形式与技法，创作出了具有民族特色的水彩画，为中国水彩事业的普及与发展做出了贡献。

19 世纪末和 20 世纪初，从欧美、日本留学归来的李铁夫、李叔同、关广志、李剑晨等进一步向国内介绍了西洋水彩画理论与技法。随着新文化运动的开始，美术教育也得到了快速地发展。全国各地相继办起了美术学校。如南京两江优级师范学堂，国立中央大学艺术系，杭州国立艺术专科学校等。西画运动的蓬勃兴起，大大地推动了中国各地水彩画的发展。当时一批优秀的水彩画论著作也相继问世，其中有倪貽德的《水彩画慨法》及《水彩画之新研究》、俞寄凡的《水彩画纲要》、赵剑庵的《水彩画百法》、须戎已的《写生水彩画》等。1922 年起，我国的小学课程中正式开设了水彩画课程，所有这些，都为水彩画在我国的普及和发展奠定了基础。

图 1-7 《花鸟》 作者 | 任伯年

图 1-8 《花鸟》 作者 | 吴昌硕

图 1-9 《峨眉山》 作者 | 李铁夫

图 1-10 《桥》 作者 | 关广志

新中国成立后，水彩画艺术在国内得到蓬勃的发展，涌现了大批优秀的水彩画作品，其中最影响的水彩画家有李剑晨、吴冠中、王肇民等。美术学院的许多系科都开设了水彩画课程。

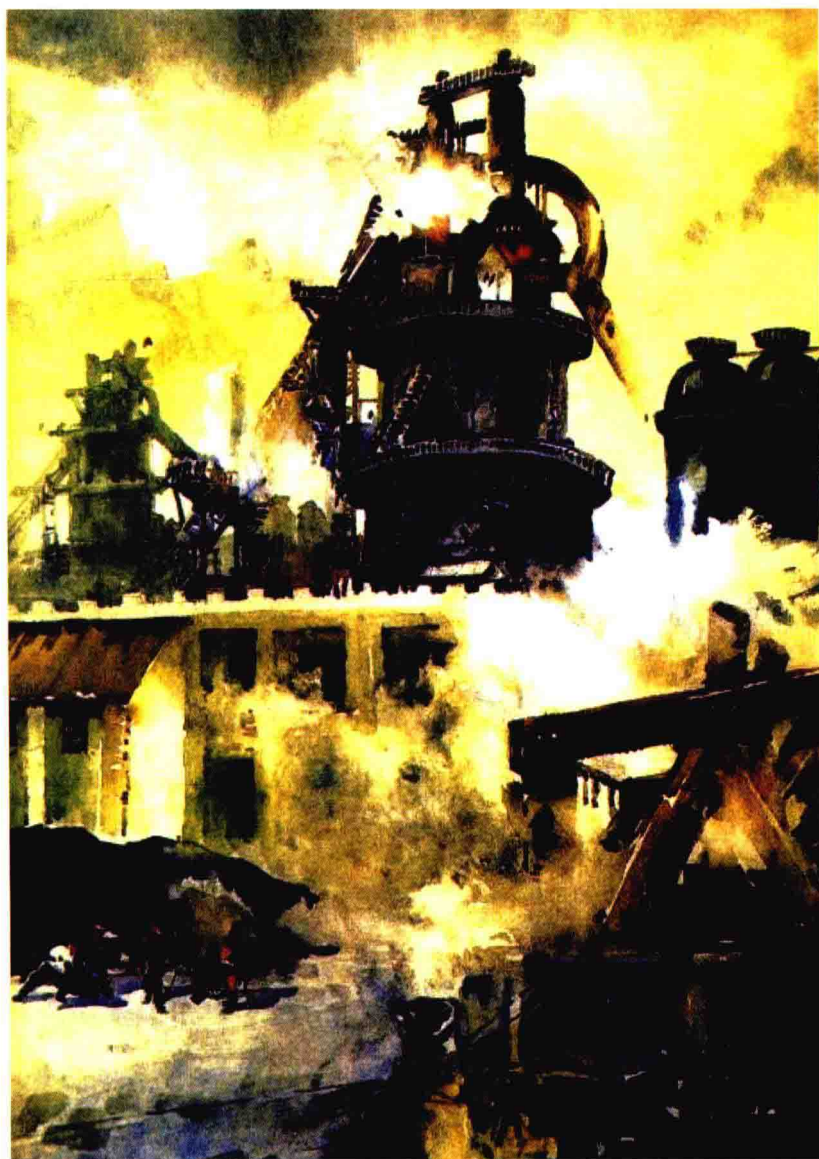

图 1-11 《钢都在沸腾》
作者 | 李剑晨

图 1-12 《水乡》 作者 | 吴冠中

图 1-13 《水乡》 作者 | 吴冠中

图 1-14 《春》 作者 | 华宜玉

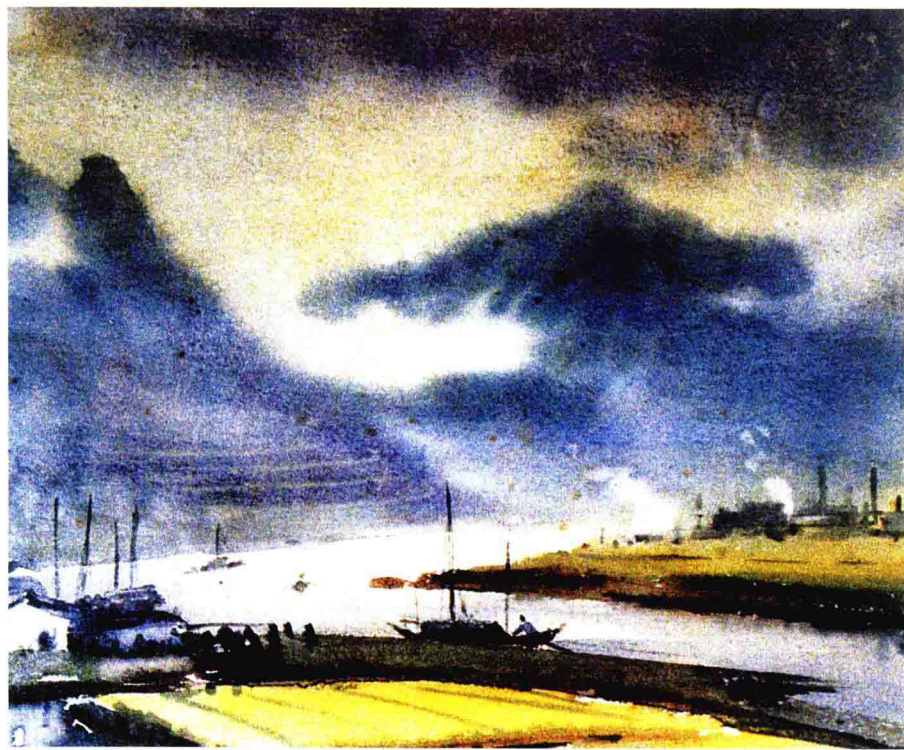

图 1-15 《春雨时节》 作者 | 潘思同

改革开放后,我国的美术园地重趋繁荣,全国各地相继成立了水彩画协会,水彩画研究会。1982年英国水彩画来华展出,极大地开拓了中国水彩画家的视野。之后由中国美术家协会定期主办了多起全国性的水彩画作品展览,涌现了一大批艺术水准高超的中青年水彩画家,从20世纪80年代开始中国的水彩画总体水平有了长足的进步和快速的发展。一大批新一代水彩画家勇于开拓、锐意创新,摆脱了传统水彩画的一些固有模式,着力于表现现代人的精神面貌、审美观念,题材内容不断地拓展;表现形式趋于丰富多样,既有写实的,也有写意、抽象的。由于新观念的拓展,水彩画的新的表现方法也层出不穷,中国水彩画逐步形成了具有现代感的具有广泛群众性的多样化的艺术形式。与此同时,中国水彩画也频繁地在美国、日本、新加坡、中国香港和中国台湾等国家和地区展览。所有这些活动不仅有力地推动了我国水彩画事业的繁荣和发展,同时也把我国水彩画的影响扩大到了海外。

可以预见“水彩画”这一画种因有其不可替代的视觉意义,在我国水彩画家和广大水彩艺术爱好者的共同努力下必将展现出更加绚丽多姿的面貌。

1.3 建筑水彩画的基本概念与表现

建筑是供人居住和使用的物体。在人类文明发展史上,最初的建筑主要是为遮风避雨、防寒祛暑而营造的,是人类为抵抗残酷无情的自然力而自觉建造起来的第一道屏障,具有实用的目的。随着物质技术的发展和社会的进步,建筑才具有审美的特性。或以权势象征为主要目的的宫殿建筑,或供观赏体味的园林建筑,建筑是时代的一面镜子,是人类重要的物质文化形式之一,也代表各个时期的文化和艺术。建筑艺术通过群体组织、建筑构造、平面布置、立体形式、形态结构、内外空间组合、装修和装饰、色彩、质感等方面的审美处理形成一种综合性实用造型艺术。它以独特的艺术语言熔铸出一个时代、一个民族的审美趣味。建筑艺术在其发展过程中,不断昭示着人类所创造的物质精神文明,以其触目的巨大形象,具有四维空间(包括顶面)和时代流动性,讲究空间组合的节律韵律,被誉为“凝固的音乐”、“立体的画卷”和“石头的史诗”。如果说,欧洲的古典建筑寻求庄重、对称、和谐的装饰美,那么中国的传统建筑则彰显“天人合一”的平衡、舒展美。从民居建筑中,我们发现朴素、淡雅、意趣的美;从园林建筑中,我们享受俯瞰花草树木,仰观风云日月的意境。这些既是人工的,又是自然的情景,构成一幅幅激发意趣而遐想无穷的画面。

建筑水彩画,是以建筑为主要题材的绘画艺术。长期以来水彩与建筑就一直保持着某种特殊的血脉关系。建筑师用水彩诠释设计的构想,完成建筑的预想草图;艺术家用水彩表现建筑的形式美,赞美建筑的哲理和精神,抒发自己的情怀。建筑水彩的兴起是伴随建筑学专业领域的日益扩大,建筑艺术深为大众所喜爱而应运而生的,建筑水彩是水彩画中专门描绘建筑题材为主的绘画艺术。

被誉为“中国水彩画之父”的李剑晨先生,是一位享有国际声誉的艺术家、美术教育家。李剑晨先生长期任教于东南大学建筑系,我国享有盛誉的建筑大师吴良镛先生、齐康先生和钟训正先生都曾是李剑晨先生的学生。李剑晨为我国建筑和艺术事业的人才培养做出了杰出的贡献。

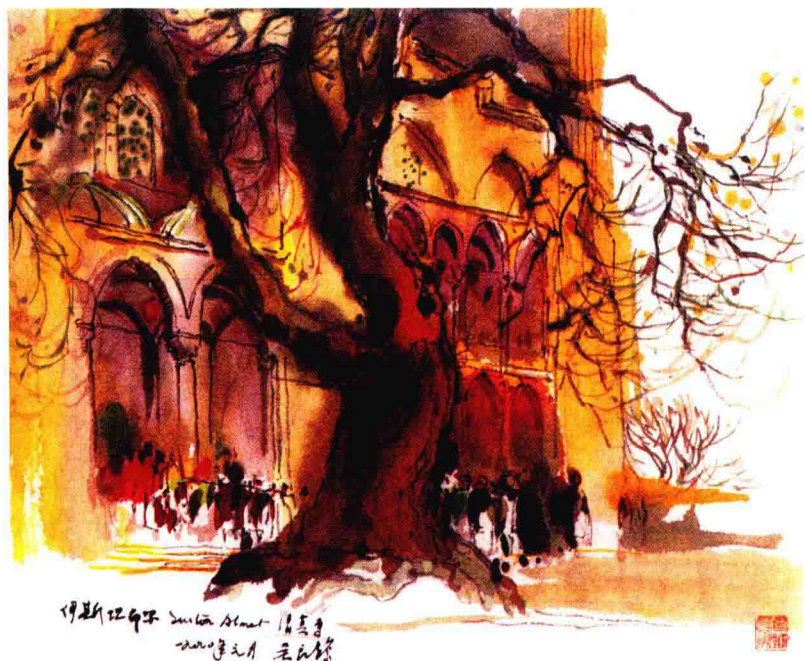

图 1-16 《伊斯坦布尔清真寺》
作者 | 吴良镛

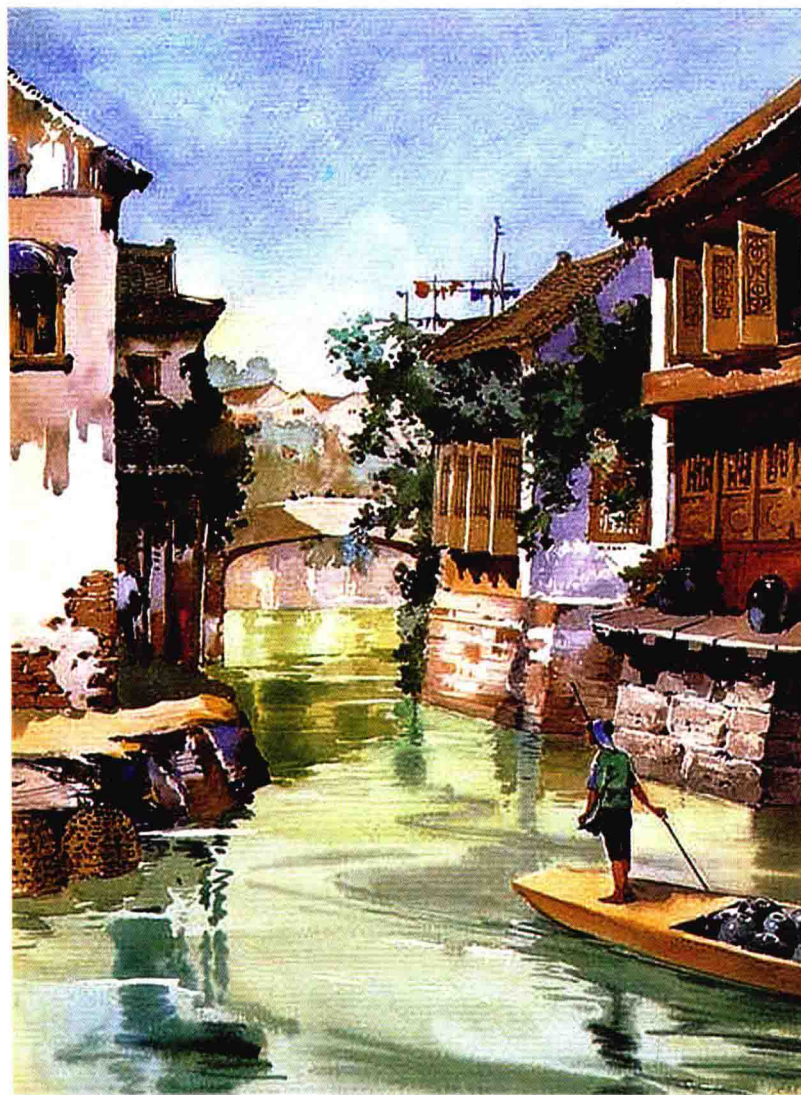

图 1-17 《水乡》 作者 | 李剑晨