

北京建筑工程学院学术著作出版基金资助出版

水彩写生日志

Understanding Watercolour

钟铃 蒋方 著

By Zhong Ling & Jiang Fang

建筑画

Architectural Drawing

5

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

建筑画 5
Architectural Drawing

水彩写生日志

钟铃 蒋方 著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

本书作者从事建筑水彩画教学工作多年,凭借自己丰富的专业技巧,向读者翔实地介绍了水彩画的特点及所需的材料、工具,同时以自身的绘画经验及感悟,向读者阐述了水彩画创作中如何准确把握构图、轮廓、留白、铺颜色等难题。全书配以作者各地写生的优秀作品,图文并茂、引人入胜,更易于读者理解书中所述的水彩画技巧。此书的出版受到了北京建筑工程学院学术著作出版委员会的大力支持,特在此感谢!

北京建筑工程学院学术著作出版基金委员会

主任:郑文堂

副主任:朱光 宋国华

委员:张大玉 吴海燕 汤羽扬 吴徽 李德英 陈志新 何佰洲 王晏民 孟宪颐 刘临安 高春花

图书在版编目(CIP)数据

水彩写生日志/钟铃,蒋方著. —北京:

中国电力出版社, 2008

ISBN 978-7-5083-5702-7

I. 水… II. ①钟…②蒋… III. 水彩画: 写生画—技法(美术)

IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第095059号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑:梁瑶

责任印制:陈焊彬

北京雅昌彩色印刷有限公司印刷·各地新华书店经售

2008年1月第1版·第1次印刷

787mm×1092mm 1/12·13.5印张·263千字

定价:68.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失

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

本社购书热线电话:010-88386685

从小彩为今日之中国百年福运，我
 个人认为，其中有许多幅，之所以这么超
 出了汉之艺术范儿的创作。我欣赏它们，
 因为它们是上等的艺术品。我欣赏它
 们，因为它们带给我的艺术，无不让我享受。
 藏已如山，树草亭，羊群，天空之彩，
 把我顿时从喧嚣的城市引领到了
 我一时难以到达的地方。佳多利里溪
 的波浪起伏，色彩斑斓，常以它可入
 之的壮观使我感到香港之幸福可
 爱。我想到香港人民建设这个美丽
 的城市，他们常付出了多大的努力！总之，
 当我面对画马的时候，无论是画中的
 人物、山水、一间茅草屋、一个庙宇、一个
 草亭、一片屋顶……还是整个画面，
 之所以会让我感到彩、大胆构图、佳
 确的笔触、抽象的意境，都给了我
 爱的享受，因为我对我喜爱的作品的
 沉思。多么有力度的画面，多么美丽的
 画面，多么美好的人民！

对艺术的爱，对艺术的追求，是
 可欣赏，所以作为教师，首先要引
 导我们的学生去欣赏艺术品，学会
 欣赏，欣赏艺术创作，欣赏我们祖国
 大地，欣赏我们的人民。这样，我们才
 能建成一个美丽的家园，去建设一个
 “以人为本”的和谐社会。

二〇〇七年五月二十日

郑文堂

北京建筑工程学院 院长 教授 博士 博导

水彩画的一部艺术创作

一
代々形爲
生
日
志
の
序

郭文堂

我高兴地看到《水彩画与色彩》的出版与面世。《水彩画与色彩》是我授
教、授种转和育方合力精心编著的作品。
品。这部力作，不仅概括了他们从事建
筑水彩画子数十年的经验，水彩画的水
习方法，而且还反映了他们的教学理念
和美术水平。本书一方面详细讲解了他教
述了水彩画操作时的材料、用品、工具、
之们的选择和购买时的注意要点，介绍、具
体的临画方法，包括了画作的创作、思
艺术处理的全过程。但我个人的观点
方，更为重要的一面是，这是一部水利
画与色彩艺术创作。

我們這調兒，因為歷史的經驗，
和生活的現實告訴我們，我們的救者
不能再仅仅是實用主義了，我們迫切需
要的是提之國人之心的素餐。沒想我們

培養孩子，眼睛裏的“利”，而缺少以人為本的“慈悲”，那是多么可怕。要知道，人不同於動物，根本差別之一，在於我們所見到的樹，不止是樹，而且它還是一件藝術品，之以樹干的卷勁有力，樹葉的青翠，蔥茏的瑰麗，給我們的感官以享受，思之開始，因而帶給我們對世界的愛。我們所修建的建築物，不僅是居室，而且之適合人居，它的造型、色彩，與環境之融洽，給人以舒適如美麗之感。建築是人造的先決條件，是凝固的音樂。那城市中的需要我們的孩子——未來之建築師，且以“人為本”的慈悲，美之承擔，才能去創造。因此，對艺术的愛成了組成我們人之要素。這教育，建設和諧社會的一個重要問題。當然，我們的美術教育與教育在這件工作中，更具有特別重大的意義。

真切、热烈、洒脱自如的心声

钟铃《水彩画生日志》序 刘维新

钟铃的精力旺盛，艺术感觉强烈，多年来一直致力于水彩画创作。他特有的敏锐的洞察力和真诚的表达语言，使我高兴地看到他在水彩画领域里展现的才华。

钟铃是一位勤奋、多产的画家，他画了大量的速写与水彩画作品。他的水彩作品是力透之作，其创作基础乃是建立在生活的真切感受之上的。他不断地奔走祖国各地旅行写生，也常带领学生深入工矿山村直接接触社会生活。他从生活中的观察与感受中汲取养分的东西，并依靠不断更新的灵感来保持他的独创性。他在艺术思考上的演变反映在每一时期的不同系列创作作品中。

当前，随着水彩画艺术的蓬勃发展，全国各地许多群众性的艺术活动十分活跃，涌现了不少个性独具和风格鲜明的水彩画家，钟铃就是其中最突出的一位。他的具象水彩画作品与众不同，他追求画面的整体性与色彩上的饱和、平实，作品中既保留了写生时的生动流畅，又展现出深入复杂的画面效果。他在水色轻捷的表现中运用浓重色彩块面的“堆砌”手法，饱和而凝重地表达出丰富而强烈的层次。

钟铃毕业于中央美术学院（今清华大学美术学院），后在北京建筑工程学院任教绘画基础课程。从学院到学院通常在艺术上很难摆脱既定式的工致和规律性的习气，但他的画作却不然，很少科班遗留的不良习气。

钟铨是处于那种具象与抽象之间跨代的艺术家。他经常往返于两者之间,并在具象作品中自由注入抽象的元素,为此,使他具象水彩语言更具现代意识。他的这种创作方式是他独特的性格相关的。钟铨同时分阶段进行他的具象和抽象油画创作,他在大学艺术基础教育事业里不断探索;在影视广告表演领域里持续发展;在健身运动中持续努力。他喜欢在这些看似无关的行业中探索它们的内在联系,他追求生活与艺术行为的相互交融。钟铨以他独特的思想和行为方式,在新一代水彩艺术家中独树一帜,别具一格。

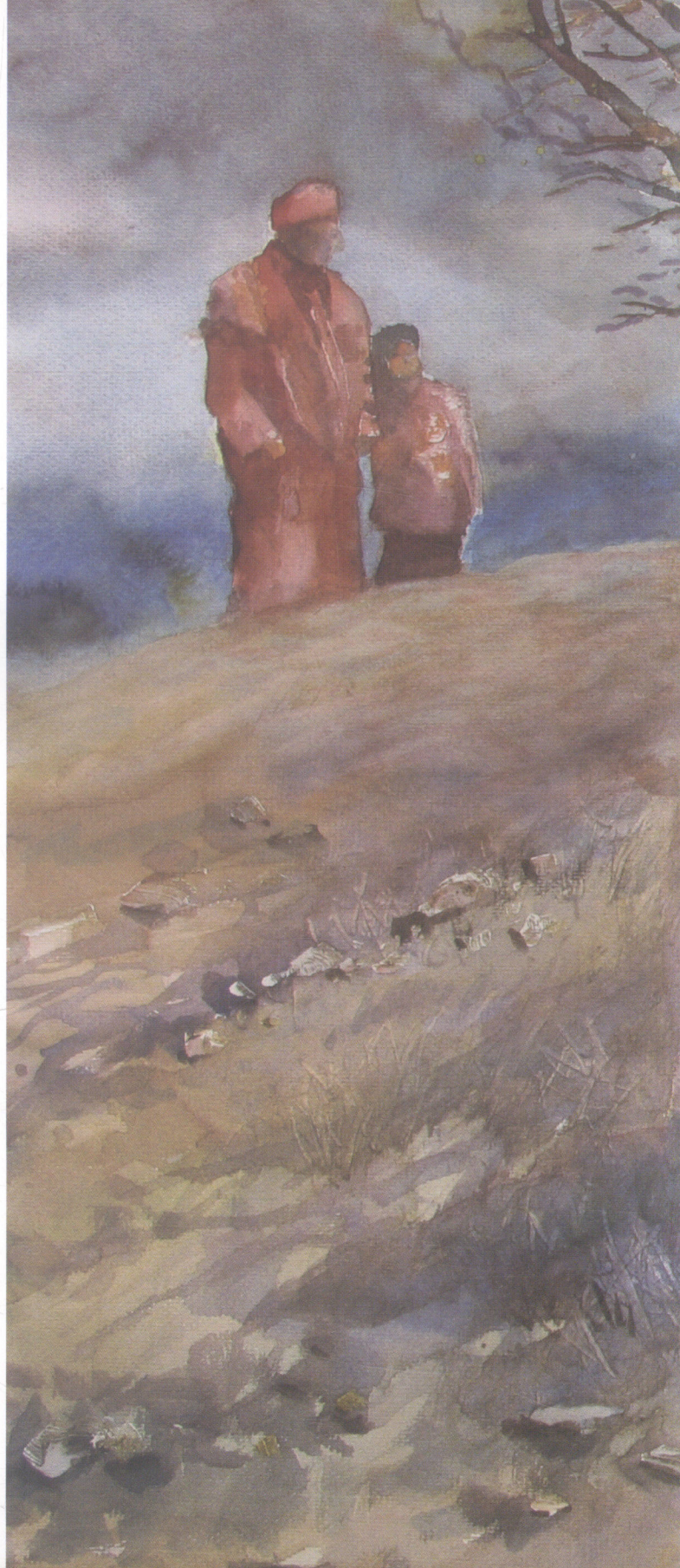
《水彩写生日志》是他和北京建筑工程学院教师、建筑设计师蒋方合作的,适用于建筑、美术学院学生、青年艺术家、设计师的水彩写生丛书之一。书中详细讲解了水彩风景写生创作的方法和体会,书里所选择的作品风格偏重于具象写实水彩,作品精美,语言通俗易懂,是一部有特色的著作。是为序。

2007年5月
于上海

王维新
中央美术学院教授
中国美术家协会水彩画艺术委员会副主任

《高原之歌》 108cm×78cm 2004 蒋方
Song of Plateaus, Jiang Fang

《湧系列 1》(局部) 108cm×78cm 2005 钟铃
Series of Surges(Detail), Zhong Ling

CONTENTS 目录

序

写生和水彩画	1
水彩画特点	5
水彩画所需工具	6
绘制水彩画步骤及技巧	32
水彩画作品赏析及点评	70

附录

《升腾系列1》 108cm×78cm (局部) 2005 钟铃

写生和水彩画

我很高兴能在这里与朋友们分享我20年来研习水彩画和在大学中讲授水彩课的心得和体会，可以说是因为职业的需要促使我画水彩画，并让水彩画溶入我的生活之中，成为我生命中不可缺少的部分。

我始终坚信：任何伟大的构想与成就都多少萌动于最初的思考；它们当初不过是一些大胆而古怪的想法。而这些古怪的想法，或许最初只是一些线条和草图，但最后都发展成宏伟蓝图。这就像当初伟大的列奥那多·达芬奇所做的那样，他奇怪的思考与一些草图涉及了绘画学、城市规划学、建筑学、解剖学、数学、兵器学等领域。这些原始的思考与草图，经过大师不断地发展和润色，最终成了奇迹，成了意大利乃至整个欧洲文艺复兴的一部分，成就了《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》等旷世之作。这样，它们就永远载入了人类文化史册而为后人世代珍藏。

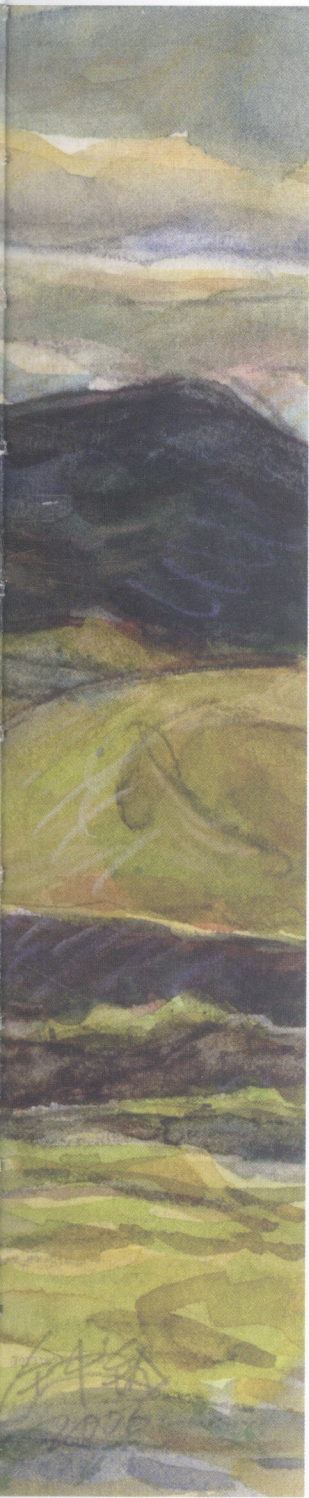
在这里，我想说明独立思考的重要。它是人类奇迹的起源，亦是社会进步与发展的一种动力。独立思考是人类社会特有的财富，那些富有个性的政治家、商人、艺术家、运动员、演员乃至普通人，大多能因此得到社会的关注与厚爱。在当今的社会里没有个性和独立思考精神的人是悲哀的。“如果不把你的个性发展到极致，那么你连生存都很困难。”这句名言也从另一角度证明独立思考的重要性。

社会分工的具体化，使很多行业需要多人的相互配合和通力合作才能完成。当然有些职业比较特殊，例如：写作、绘画和音乐创作等。这类工作的特点，就是从业者必须具备很强的独

立思考能力与创造能力，需要从业者通过观察生活，体验生活，再对它们加工提炼，上升到艺术高度，采用自己特有的、独一无二的语言充分表达出来。创作是一个痛苦与快乐兼有的过程，就象母亲生孩子：从怀胎到孕育，最后到孩子的诞生，是一个完整过程。

提高我们独立思考能力的有效方法是写生。它体现了创作的全过程，即：观察、体验、表现。我们通过观察客观对象去体验和感受当时的客观环境，包括温度、光线、气氛以及令我们感动的街道、人物、山川、河流、田野、树木等。我们紧紧地抓住我们想要表现的主题，用线条，色彩与光影，把它们很好地表现到我们的画面上，最终达到整个作品的完美。

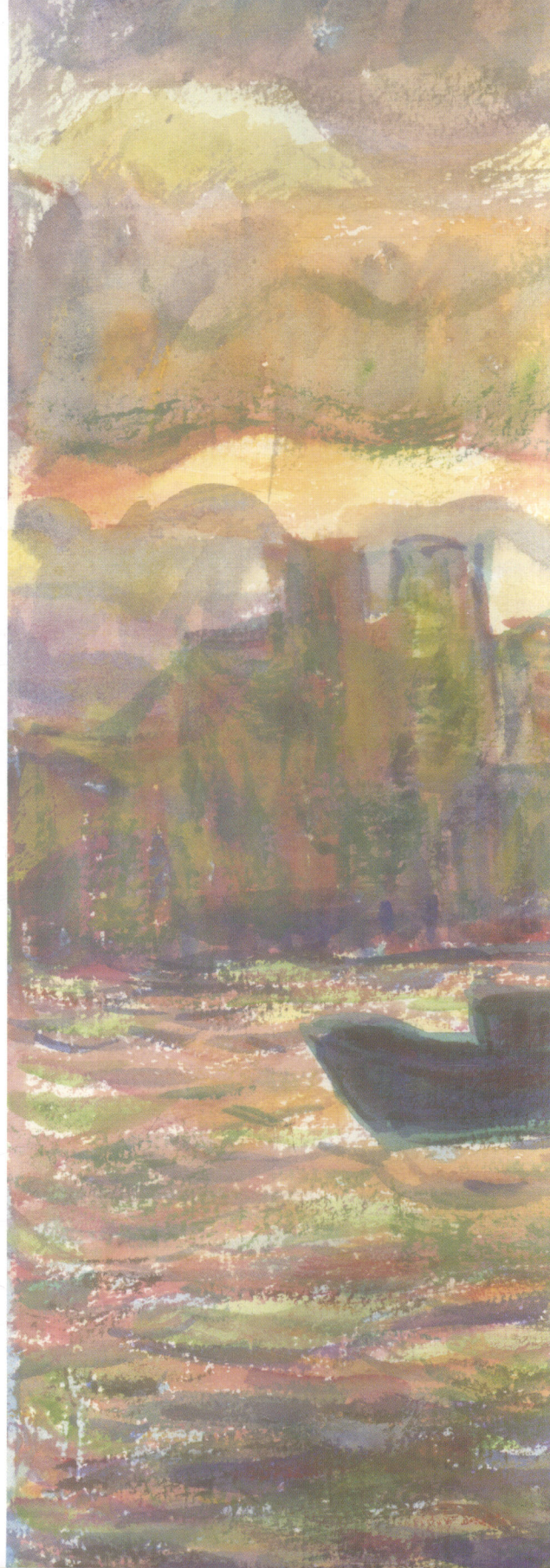
许多人片面认为，写生的目的只是为了提高我们的绘画技巧与表现能力，例如，形体、结构、空间、色彩、调子等表现技巧。我以为，画写生确实能大大提高这些能力，但这是不够的，它们仅仅是我们画写生的“副产品”；更重要的是，我们通过写生这一过程，要提高我们的观察力、感受力、体验力、表现力和审美力。它本质上是一个艺术创作的全过程，并非简单的照猫画虎似的重复客观对象。这是建立在独立思考基础上的艺术再创造。绘画技能的提高是我们不断重复这种创作过程所带来的一项结果。而上述综合能力的提高则是我们的主要目标。一个人能否更多地掌握一些绘画技能固然重要，但最重要的是：他是否具备独立思考和创造性思维的能力，是否具备足够的艺术敏锐感和洞察力，是否具备正确的判断力和自己独特的艺术表达方式。

这些综合素养不只是提高我们的绘画能力和艺术水准，同时也能为我们进入其他领域并取得成就奠定基础。虽然不同职业的形式和内容千差万别，各有特点，但它们所需要的内在素质是相通的。

我以为画写生是很“酷”的事儿。它既传统又前卫，我们用儿童的眼光，盯住眼前的世界，那奇特的形象、梦幻的色彩、优美的线条吸引着我们的眼球，浸入到我们的心灵，激发了我们的灵感，唤起了我们的表现欲望，成就了我们作品，升华了我们的灵魂。就像尼尔斯骑鹅旅行记，又像哈里·波特的惊

魂之旅，我们享受写生的过程，收获写生的成果。我们拥有最宝贵的财富，我们是国王、是公主、是世界上最快乐的人，我们渡过生命中欢乐的时光。可以说每一次写生都是心灵的旅行，是精神上的冒险，是一次意外的收获。我们的作品常常使我们感动，让我们震惊，给我们欣喜。当然，有时也会带给我们遗憾，但这也是我们不断前进的推动力。我常常外出写生，写生给我带来不同的感受，以致多年以后再次见到当时的作品时，那份感动依旧跃然纸面，重现眼前，并重重地敲击着我的心灵，使我难以忘记。

《云南系列——午后的场院》
73.5cm x 55.5cm 1996 钟铃
Series of Yunnan Province — Afternoon
Court, Zhong Ling

水彩画特点

水彩写生是户外写生最理想的画种之一。

水彩画具有轻便、简洁、迅速、灵动的特性，它有点像乐器中的小提琴，有着独特的音质、与众不同的味道。水彩适用于写生、草图、速写、设计和效果图，是艺术家以及设计师等常用的工具。

透明 水彩画有透明的特性。水彩颜料质地细腻、透明，画面色彩的表现是通过反映被水彩颜色所覆盖的白色水彩纸的光泽而产生。可以说画面颜色是由颜料通过水为媒介作用到白色水彩纸上混合后得到的效果。水彩的透明性很像中国画。中国画使用的是宣纸和中国画颜料。不过，它们在纸和颜料的选用

上根本不同。中国画同样也有透明的特点，但传统中国画大量使用墨色，而水彩画很少使用墨色。

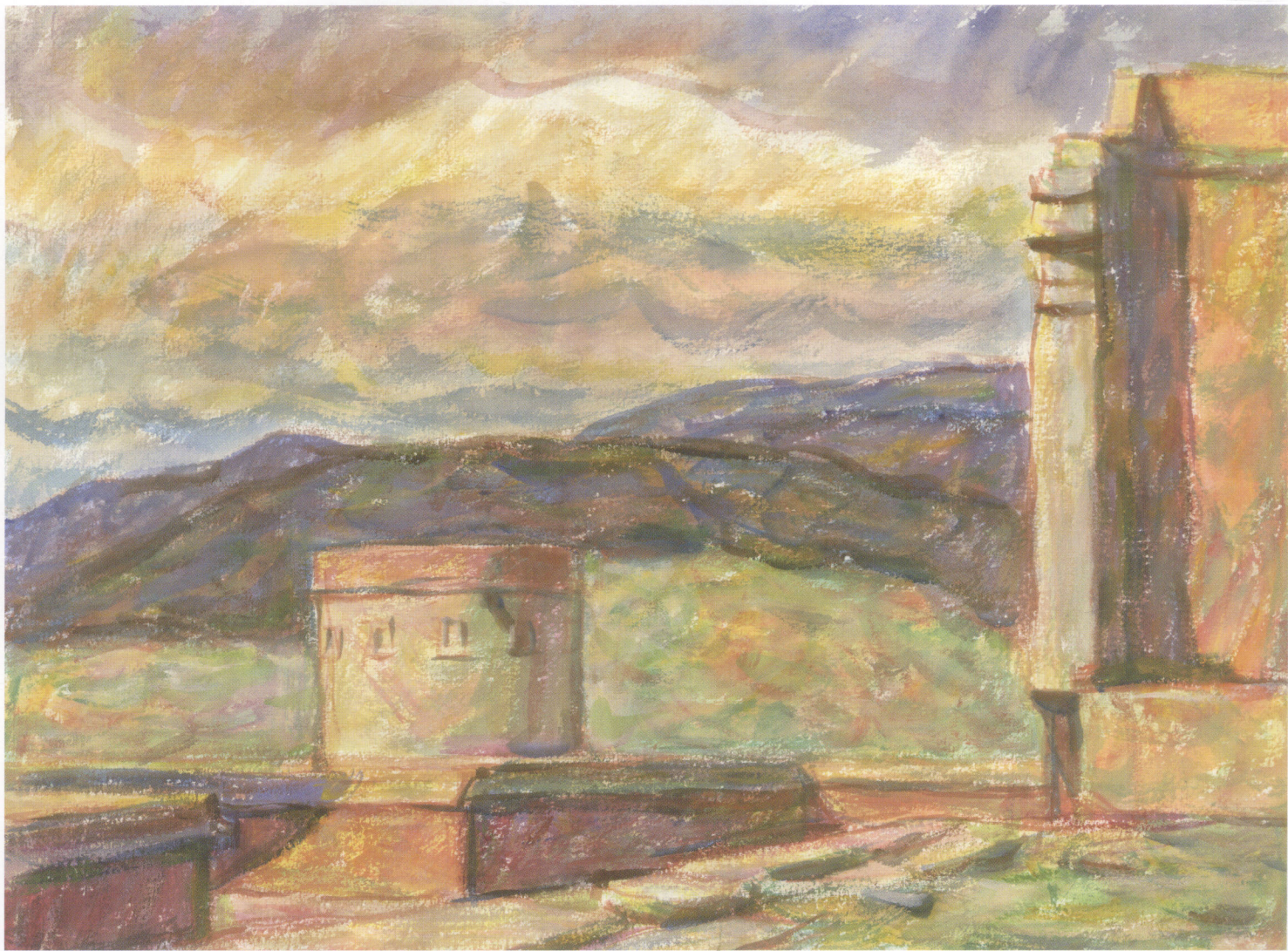
以水为媒介 水彩画以水为媒介。它依靠水彩笔中所含的水分使水彩颜料融合并渗化后再画到水彩纸上。在水彩画中，水的运用很关键。水用多了，画面水太大，颜色到处流，你得不到你所需要的形体和颜色。而水少了，颜色干，则失去水彩透明、润泽的特点。这里水分的使用起了至关重要的作用；它需要不断的练习才能逐渐掌握与适应。

覆盖性差 水彩颜色的覆盖性能较差，尤其是其亮颜色不具有覆盖性。当然在水彩颜色中也有透明颜色系和不透明颜色系（也就

是粉质颜色）之分。

不能反复多次描绘 水彩画要力求在一二遍之内完成，不可反复地铺颜色、描绘及修改。如果在一个部分画上十几遍，那这部分就会脏得一塌糊涂。水彩画不能多次描绘的特点，使它对水彩技法和准确程度要求较高，掌握起来也比较困难。

不宜进行大面积修改 水彩画不宜进行大面积的修改，如果我们铺颜色时不小心把颜色铺错了，比如：把亮部铺成了暗部色彩，或留白的部分画成了重颜色，那基本上没有什么补救的办法。如果对其进行清洁的话，效果也不会太好，最好弃之重画一张，所以在作画过程中运用颜色的准确性很重要。

《承德系列——夕照》73.5cm×55.5cm 2007 钟铃
Series of Chende District—Evening Glow, Zhong Ling

水彩画所需工具

铅笔 作为初学者可选用2B左右的铅笔，主要用于起稿和勾勒轮廓。2B的铅笔软硬适中，比较容易控制线条的深浅。如果所用铅笔太软则容易弄脏画面，特别是天空、亮面、留白的地方。如果所用铅笔太硬则容易划伤水彩纸面，使纸面形成沟纹，在作画时

水和颜色流入沟中，形成深色沟条。当你的写生能力提高以后，你可选用较软的铅笔。我现在比较喜欢6B~8B的铅笔。打稿的时候轻轻地勾勒，手上控制好力度，画出的线条较有味道。待水彩画完成后，等其干透，再用橡皮轻轻擦去不需要的线条，保留住那些有用的线条。这些线条在画面中能起到积极的作用，产生较好的效果。