

建筑院校教学参考书

中国环境工业出版社

室内环境 透明水彩表现艺术

INTERIOR PERSPECTIVE IN TRANSPARENT WATERCOLOR

阮忠 编著

建筑院校教学参考书

室内环境透明水彩表现艺术

INTERIOR PERSPECTIVE IN TRANSPARENT WATERCOLOR

阮 忠 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

室内环境透明水彩表现艺术 / 阮忠编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2003
建筑院校教学参考书
ISBN 7-112-05626-8

I. 室... II. ①阮... III. 室内装饰—建筑设计—高等学校—教学参考资料 IV. TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 001065 号

本书对当前手绘建筑表现教学中存在的问题进行了分析, 就如何从表现画教学的角度培养和提高学生的表现创作与设计素质能力提出了一系列的对策和方法, 并对室内表现画的画面效果与美感设计进行了探讨。详尽分析了透明水彩的特性、作画的思路和步骤, 阐述了作业的设置目的与要求。

对于学习室内环境表现画的初学者来说, 作业的顺序安排如同提供一种循序渐进的学习方法, 全书插图精美, 便于平时借鉴。此外, 本书对于专业教师以及建筑师、室内设计师和艺术工作者都具有一定的参考价值。

责任编辑 时咏梅

建筑院校教学参考书

室内环境透明水彩表现艺术

INTERIOR PERSPECTIVE IN TRANSPARENT WATERCOLOR

阮 忠 编著

*

中国建筑工业出版社出版(北京西郊百万庄)

新华书店总店科技发行所发行

北京嘉泰利德公司制版

北京建筑工业印刷厂印刷

开本: 889×1194 毫米 1/20 印张: 5 字数: 139 千字

2003 年 2 月第一版 2003 年 2 月第一次印刷

印数: 1—2,500 册 定价: 50.00 元

ISBN 7-112-05626-8

TU·4953(11265)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

作者简介：

阮忠，1964 年出生。1992 年毕业于同济大学建筑设计及理论专业研究生，获硕士学位并留校任教。主要担任建筑设计、室内设计及建筑表现的教学工作。曾多次参加全国及省市级美术展览和建筑画展。现为同济大学建筑系副教授，美国建筑画协会会员。

目 录

绪 论 1

- 一、表现画课程存在之必须 1
- 二、以往表现画课程与训练存在的问题 1
- 三、方法改良之探讨——快速与主观处理 2

第一章 室内环境透明水彩表现画的特点 3

- 一、室内环境透明水彩表现画与作画特点 3
- 二、与普通水彩和水粉表现的比较 5
- 三、主要作画工具、材料介绍 5

第二章 作为阶梯方式的室内环境透明水彩表现的训练目的 7

- 一、细部、个性化设计与室内环境透明水彩表现 7
- 二、美感培养应置于重要位置 8
- 三、培养概括、明快、流畅的作画风格 8

第三章 室内表现画的画面效果与美感设计 10

- 一、充分利用对比因素 10
- 二、群化联想与重点刻画 11
- 三、审美的多层次性 13

第四章 作业设置与方法步骤 14

- 一、汽车效果图的画法 14
- 二、黑白练习 20
- 三、用高光法画室内表现画 29
- 四、色彩练习 31
- 五、质感的表现 41
- 六、换角度训练 43
- 七、填色创作 47

第五章 以透明水彩为主的综合方法 51

一、与水溶性铅笔的结合 51

二、手绘透明水彩与喷绘手段的结合 53

第六章 小结 54

第七章 作品选登 55

主要参考文献 95

后 记 96

(本书插图除特别署名外, 均为阮忠所作)

绪 论

一、表现画课程存在之必须

现代科技日新月异,电脑在建筑及室内设计领域的应用使设计师们从趴图板的繁重工作中解脱出来,久而久之对纸笔作图便生疏了。同时,一直怀有崇尚逼真效果的大众审美在电脑表现画面前啧啧称奇,可看多了,感觉又怎样呢?

有句话,设计的工夫在设计之外。从表面上看,建筑表现画是设计之外的事,但其实,建筑表现画是一种设计工夫,因为它的创作体现着你的造型能力、对形式的认识,也是设计师个性的宣扬……

很难想像,对画面的美感构成因素及组织关系缺乏敏感的人,能设计出优秀的空间或造型作品。许多国际上优秀的建筑师及室内设计师都能画一手颇具个性的透视画和表现图,以准确传达其设计构思。其次,即使电脑效果图的制作水平也直接得益于手工绘画的基础。

思维是第一性的。无论是使用笔,还是电脑,都依赖于人的驾驭。所谓“妙笔生花”,其实为作画者自觉处理之笔。因此,笔者认为,当表现画课程的重点放在对各种造型因素的理解和灵活运用上,对于设计专业学生的“创造性能力”的培养会起到独特的促进作用。

二、以往表现画课程与训练存在的问题

以往表现画课程的训练方式一般是从临摹表现画或照片入手。应该说这种方式对初学者来说有一定的效果,课程完成以后,学生一般都能拿

出看上去较像样的作业,但问题是当学生在设计课程中碰到自己的表现图,又会头疼。笔者曾经看到原来临摹非常出众的学生,这时候的表现却不尽如人意——临摹毕竟代替不了创作。从学生的美术学习经历来分析,一般也是以写生为主,也就是说,他们的手绘能力的培养一直是有客观对象的陪伴。一旦离开,难免会出现问题。

这是因为从临摹到创作缺少过渡环节。而这种过渡环节更准确地说是一种创作心理的准备。这种创作心理在临摹过程中就可以开始培养。

临摹的目的是为了最终摆脱临摹。有一种创作心理的准备可使初学者穿过“形似”的表面,将注意力集中于掌握造型规律和美感规律,且牢记心中。在具体操作中应强调主观临摹。这里的“主观”既非随意想像,也非照本翻抄,而是要求学生将一些平时学到的画面美感的原则、有效的手法,强化运用到临摹中去。概括地说,就是能把这张画面的美感形成因素运用到另一张画面上去。在这样的学习方式下,思考和想像的成分增加了,效果自然也就不一样。这是以摹本作为参考,从临摹角度对创作心理的培养。

当然,良好的创作心理最终还需经过创作过程来确认。这并非一蹴而就,而是在创作中不断克服畏惧、不肯定、不自信的心理,并在以后的临摹中不断地把握新的美感规律、技法规律,从而在创作中再不断地实践完善。这是在创作中对创作心理的培养。

良好的创作心理是以对美感的认识和技法的掌握为基础的。临摹学习学什么?就是学会用自己的眼睛去发现艺术规律,化别人的规律为自己的规律。这是关键。单重视表面的像,是没有用的。

三、方法改良之探讨——快速与主观处理

作为整个设计教学的一个环节——室内环境表现，其教学时间是比较有限的。以我所在的同济大学为例仅36学时。因此，用慢工细作的方式是不适合的。

从具体的室内环境内容来说，它所要表现的因素众多：室内各界面、装饰细部、家具、陈设等等。这些因素尺度各异，形态色彩复杂，如用水粉去表现，其工作量是可想而知的。

从训练的要求来说，快速表现是较为理想的，因为这样一来，学生的作业次数得到适当增加，并有利于培养把握整体关系的能力和概括对象的能力，从多角度提高造型的表达能力。

在实际工程招投标中，快速透视表现画也颇

有用武之地。它弥补了电脑制作的类同风格和单调感，使设计的表达更具生气和个性化。

快速表现风格也多种多样，但从原理上讲它们都是一样的，与慢画法的处理原理也是一致的。在各单元的教学训练中，应对其中之一讲深讲透，并且要把一种风格中的原理在其他风格中的表现贯穿起来，这样学生就有可能理解更多的风格，并将这些风格中学到的原理运用到自己的风格中去。因此，对一种风格的深入分析并没有抑制个性的发展，相反，它有利于多途径地运用。

这里要强调临摹中的主观改造，这种主观性是建立在“理想美”的分析基础上的，有了这种主观见地，就能从对象的束缚中解脱出来，从驾驭整体，到控制局部，整个过程是胸有成竹的，是愉快的。

第一章 室内环境透明水彩表现画的特点

一、室内环境透明水彩表现画与作画特点

室内环境透明水彩表现画其形式构成包括三个方面:勾线、色彩渲染和水粉高光点缀。

勾线是为了明确复杂的结构细部。因为室内环境包容的元素是丰富多样的,如用一般的水彩或者水粉去表现,可能要受时间和技法的限制。而用线表达设计细部既可以具体明确,又可以概括简练;同时,经线勾勒的形体的转折对以后的色彩和明暗的深化起到强调交界线的作用。交界线包括明暗交界线、中间层次和亮部的交界线,也可指物体与物体的交界线。交界线是明暗变化最生动、虚实变化最为精彩的部位。若线与色彩结合得当巧妙,则上色的工作量减少,但效果依然

出色。此所述的线与色彩的结合可分为三种情况:线色合一;线色分离;线色有分有合。

用透明水彩去表现室内环境,在画面色彩的最深处、在形体的明暗交界线的最深的地方,线色往往要合一。为什么?因为暗部色彩较深,线与色彩在视觉上易合在一起。对形体的概括处理则表现出来的是线与色的分离,线对形体已经做出了“交代”,色彩就“一笔带过”,不作过多的描绘,否则,有“拖泥带水”的味道。线与色有分有合,就是对形体适度的描绘。有的局部充分运用明暗关系,使形体重点达到一定深度,有一定的“耐看度”;有的局部线与色分离,这样,就形成对比关系。这既是一种刻画的方法,又是画面整体关系的需要(图1-1)。

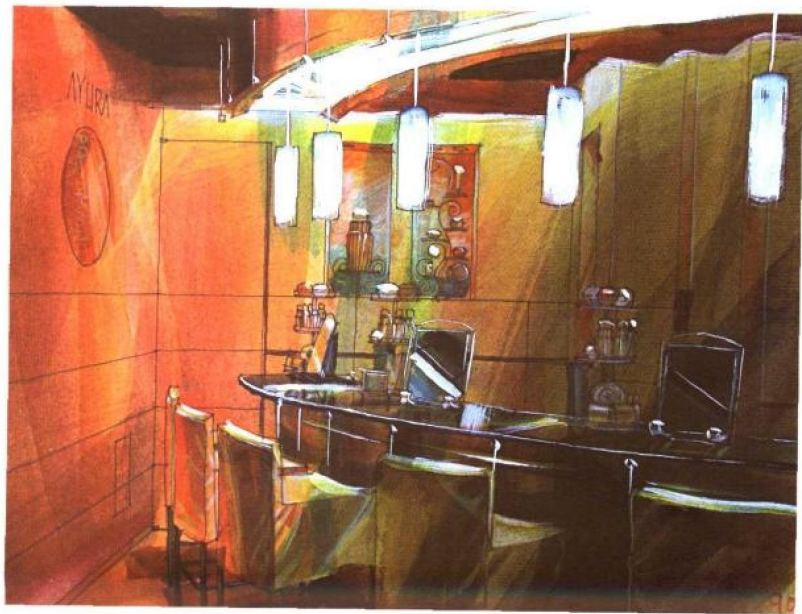

图1-1

作者:薛佳

评语:在画面的暗部,线与色彩融合在一起;在亮部区域,线与色彩分离开来。这种组合的造型手段又构成特有的画面形式。

色彩渲染主要从整体色调出发,要善于在不同形体的色彩之间找到它们色彩成分的相似因素,把握画面“虚”的部分。这样的心理状态,其落笔是不计界面的边界,形体的边界。虽然形体之间、形体的面之间,明暗和色彩都不相同,但在表现上,应画出主要的区别和特征,该放弃和该虚的地方一定要果断,即使这里有太多的“精彩”之处。

透明水彩色在作画过程中,是可以不断地加

深而不宜减淡。若要预留亮部、高光,在初期就要收齐挺刮,那么用笔必然犹豫,画面气韵往往不畅,其结果是画面效果大打折扣。那折中的办法就是,在不影响整体运笔的同时,可预留的一些亮部、高光及收边尽可能一步到位,最后再用水粉色来调整。况且,水粉的“厚”和水彩的“薄”本身也是一种对比。只要运用得当,对于画面,它们是相得益彰,而不是相互抵消(图1-2)。

图1-2

作者: 荆哲璐

评语: 画面的明暗控制得较好,用笔概括,局部用水粉点缀和收拾。水粉与水彩的厚薄变化取得了良好的对比效果。

透明水彩颜色含粉质极少,因此,其透明度极高,上色不会对原勾线底稿产生覆盖。

透明水彩颜色的色于色之间可以并置,也可以透叠。透叠效果是通过前一笔颜色干透以后再往上添加颜色画出来的。因此,通过透叠,可用少量笔墨,画出丰富效果。既可以是同一色的透叠,也可以是不同颜色的透叠,这就是为什么用透明水彩颜色作画在较短时间内易使画面丰富起来的缘由之一。用笔的透叠效果又可使观赏者领略作者作画的激情与个性。

透明水彩表现画具有明快、流畅、一气呵成的特点,其笔触的运用又具有马克笔的效果。

一幅成功的室内环境透明水彩画要求作者在作画前对形式要点明确,作画时胸有成竹、落笔果断、收拾概括,并不允许过多的描摹,这对于一个初学者在艺术能力上的培养是十分有益的。

二、与普通水彩和水粉表现的比较

与透明水彩色相比,普通水彩颜色含有一定的粉质,颜色多少有一定程度的遮挡力,而这对勾线的表现有一定的影响。一般水彩色的透叠效果不如透明水彩那样明净,且经多次透叠以后,颜色可能起脏。在这方面,透明水彩色具有优势。

值得引起注意的是透明水彩色的渗透特性。如用水粉色覆盖在上面,颜色的厚度不够,底色则容易泛出。因此,用水粉点缀的颜色要厚一点,有时需调整多次,这一点就不如一般水彩色方便。

水粉颜色的特点是粉质较多,有较强的覆盖力,适合于形体的塑造。用水粉去表现室内环境,画面的虚实的刻画都得花一定的精力。而且,由于颜色的覆盖力,原先刻印的轮廓容易模糊,这

就需要不断地在轮廓定位上消耗精力。特别是要快速表现时,水粉就不太适宜。

透明水彩、水彩、水粉颜色各有特点,各有用途。在透明水彩表现中,使用一些含粉量较少的水彩颜色,只要不影响那种清澈透气的画面形式,还是可以的。那样会对作画带来不少便利。刻画时运用水粉覆盖力强的特点,画亮部,或者强调交界线,或者收边,这样能起到事半功倍的效果。

三、主要作画工具、材料介绍

针管笔:勾画轮廓用。笔尖粗细在0.25~0.35mm较适宜。

三角尺:既可以勾线用,又可在上色时当界尺用。

小狼毫毛笔:主要用于画面的刻画和勾勒。

0.5mm的马克笔及其他型号的马克笔:用于局部勾线和刻画。

2.54~5.08cm(1~2in)的底纹笔或者油画笔:主要用于底色描绘。

尼龙油画笔若干支:由于其能画出较整齐的方形笔触,在形体的塑造和笔触组织上能发挥一定的作用。

颜色:主要是纸本透明水彩颜色或者瓶装透明水彩颜色。前者价格便宜,且宜携带;后者容量较大,使用方便(图1-3)。

纸张:各种可画水粉画的卡纸,或者水彩纸。初学者刚开始练习时,可使用白卡纸。在卡纸上,用针管笔勾线流畅,上色显得滋润。运用水彩纸作画,能画出一些特别的运笔效果。至于想平涂色彩,用水彩纸比用卡纸来得方便。

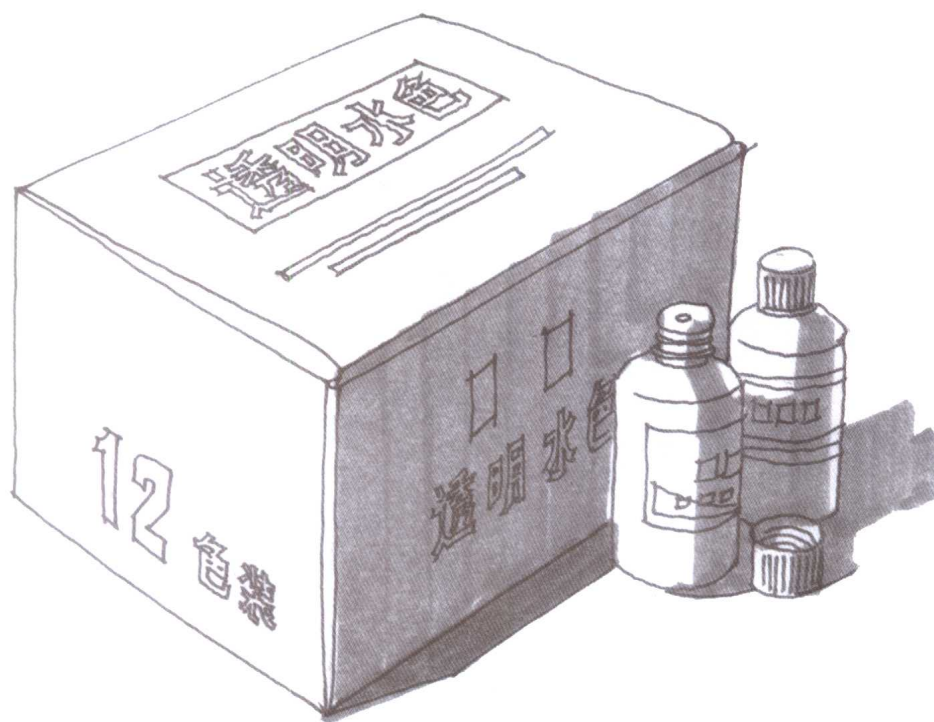
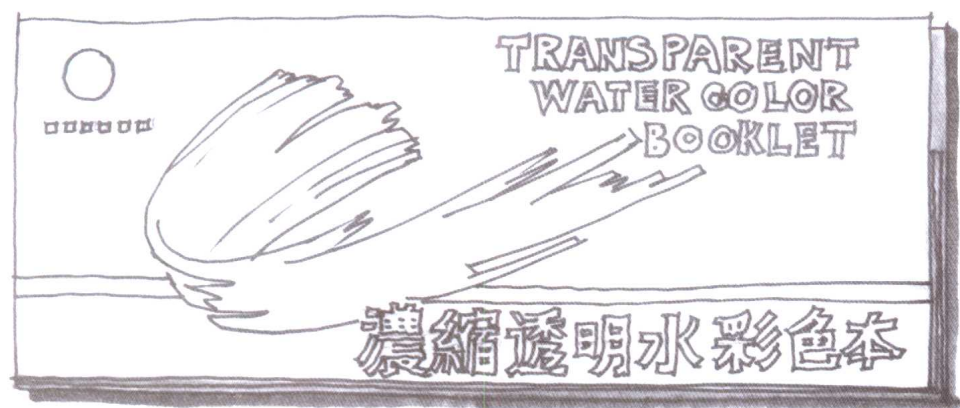

图 1-3

第二章 作为阶梯方式的室内环境透明水彩表现的训练目的

一、细部、个性化设计与室内环境透明水彩表现

室内环境元素的多样性决定了勾线为透明水彩表达的第一步，因为勾线是能清晰地交代各元素之间关系的最基础、最简便的方式。

室内环境表现所包含的元素有多个方面：如界面、家具、陈设、人物、植物等等。其中，界面的设计、家具和陈设是设计表达的关键。因为这些是设计师构思的最终成果体现。

现代室内设计有追求个性化、精致化的倾向，

而用线勾勒表现是较简便可行的。为什么说透明水彩是一种阶梯方式？并不仅在于它是一种较简便的表达方式，并作为其他方式的基础，更在于可作为一个设计初学者提高对设计认识的阶梯。用勾线表达设计有助于设计师从形体角度进一步深化设计，并把注意力集中于比例关系。

有些初学者作画显粗糙，其问题在于交接线处理不当。而先用线勾勒形体，上色以后能保留一部分勾线轮廓，这样既能把形体处理得充分，有厚度，有分量，又不失精致细腻。经过一定量的训练，使之成为一种自觉的处理（图2-1）。

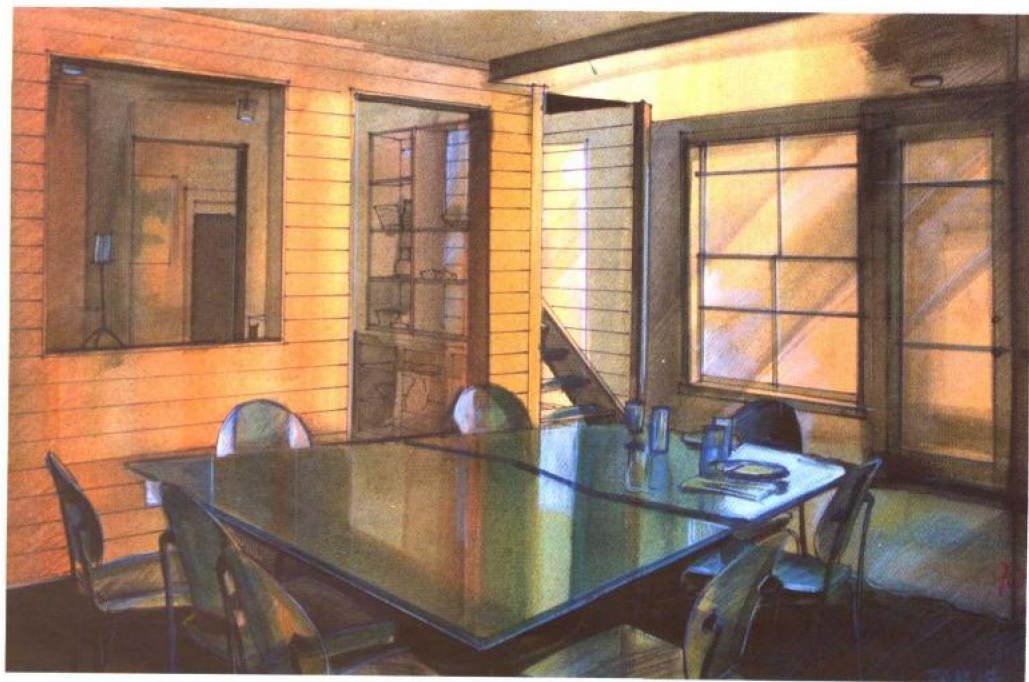

图2-1

作者：邵轶姝

评语：墨线表现了设计的细部，而白线的刻画则进一步突出了造型的精致。

具有个性的室内装饰设计用透明水彩表现也是较适宜的,并在表现过程中可激发设计师新的灵感。有些作画的效果是预先设计的,有些是在作画过程中灵感火花的肯定,而这恰恰是艺术创作非常关键的。一个合格的设计师应能作一定的表现画,其过程是设计本身的一种检验与深化,作画的过程往往比结果更重要。

电脑所擅长的是重复工作,而徒手所擅长的是个性工作。个性化的装饰、陈设和家具用透明水彩表现往往能获得事半功倍的效果。

二、美感培养应置于重要位置

以往人们认为学一种表现方式关键是技法,因此作画的示范被视为最为重要。但如果不将作画过程中的想法谈清楚,这种教学方式只是一种表面文章。

因为表现内容千变万化,一种明暗、色彩处理可能仅适用于一种对象,对另一种环境就不太适合。但美感因素的构成原理是相通的。画面的美感因素有光影关系、节奏感、秩序感、突变、肌理、黑白比例关系和色彩比例关系等等。而这些因素的处理在每一张表现画中有其相似的处理手段。支持技法步骤的内在因素也正是这些因素。如学生对这些美感因素的原理不理解,要其按步骤作画只能是生搬硬套。因此,把关注的重点从技法本身转移到怎样达到技法所能表现的最佳效果,而指导技法的美感原理又能启发学生拓展新的技法思路。

画面的美感因素把握就是学习技法的同时,学会主观处理画面,这对于学生设计的提高有益,对其艺术修养的提高也有益。这也是透明水彩室

内表现的训练目的之一。

三、培养概括、明快、流畅的作画风格

当今社会的节奏日益加快,人的身心长期处于较紧张的状态,在这种背景下的人对视觉作品更加渴求轻松的形式。透明水彩正适宜体现明快、流畅的风格形式,符合当代人的审美倾向。

任何一种画种都有其表现的特点:水彩透明流畅;油画则凝重深厚。基于这种认识,作画者就得考虑如何将这种特点与表现内容相结合,如何从技法上顺应这种特点。在学习透明水彩表现过程中,就必须学会如何利用水彩的特性概括地表现对象,概括地把握大的画面关系。只有掌握了这种概括的能力,才能形成明快、流畅的风格(图2-2A、2-2B)。

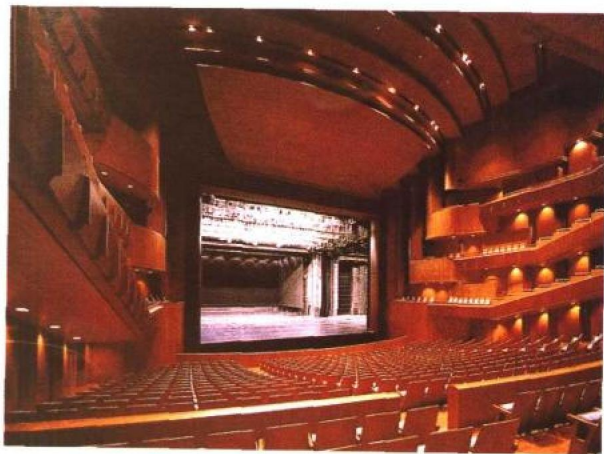

图2-2A 摹本照片

要表现剧场,可能令一般初学者无从着手。但此画的作者大胆地对画面明暗进行了再设计;在形体塑造上,抓住了高光——关键因素;运笔生动,符合剧场气氛的营造;特别是画面左侧的处理,使得整体风格简练明快。

从国外近来一些方案竞标成果展示来看,其

中既有电脑绘图部分,也有手绘部分,两者结合在一起,兼有电脑的精致工整和手绘的轻松活泼,两者相映生辉。手绘表现能更艺术化地表达设计构思,同时也作为一件作品而存在,往往能从某种非物质角度更准确、更轻松地传达设计者希望创造的感觉。

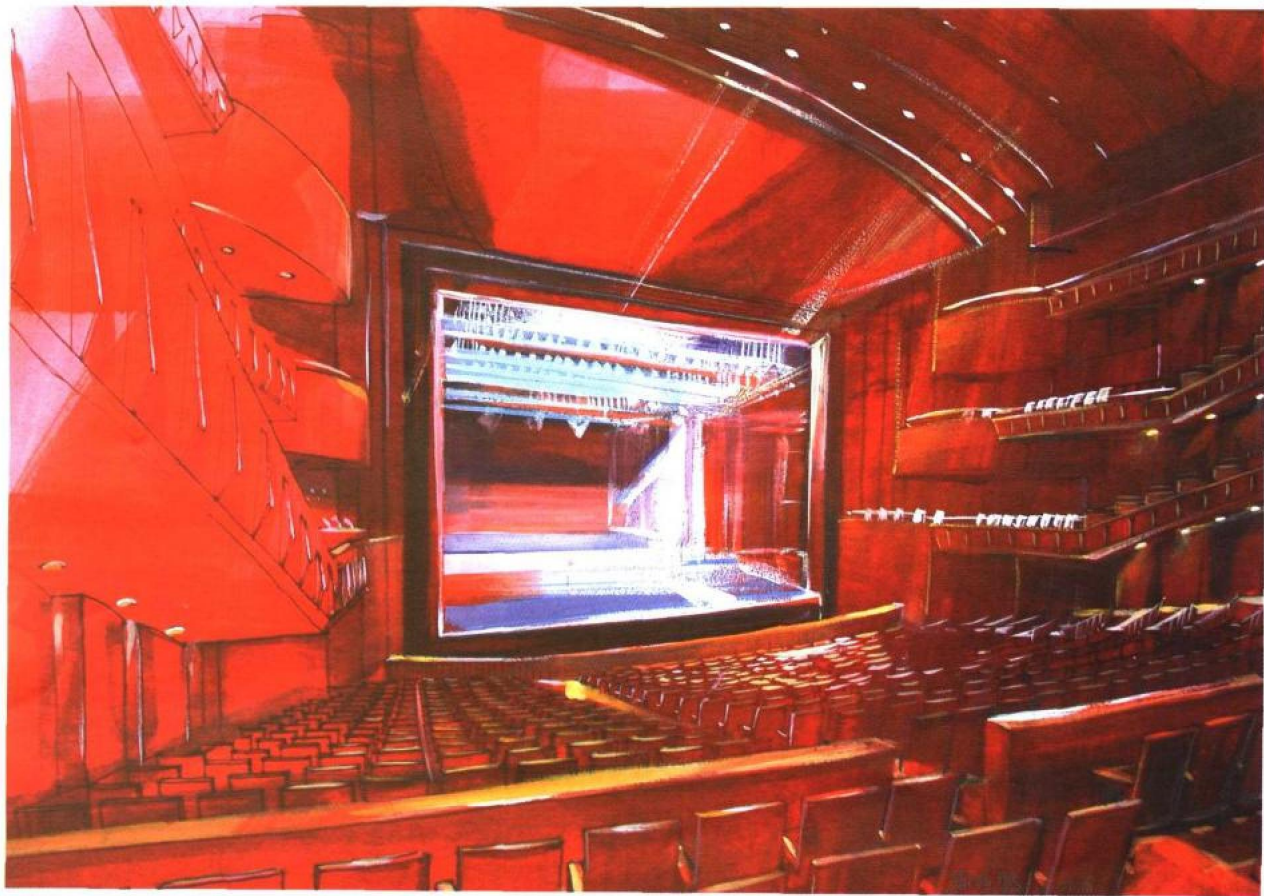

图 2-2B

作者: 荆哲璐

第三章 室内表现画的画面效果与美感设计

一、充分利用对比因素

如同经过一天的紧张劳动，一躺下就有一种筋骨放松的感觉。这种感受并非终日卧床所能体会。松弛是以紧张为前提的，这是一对矛盾。画面能够激起兴奋，是由于诸多矛盾的统一并存，如黑与白的对比、密集与稀疏的对比、重复与跳跃的对比等等。它们如同工作与休息，相辅相成，互为前提，是构成画面节奏的基本因素。

1. 黑白对比

画面的黑白对比指整个画面中明度的组合与变化。

就画面的明暗来说，有的画面鲜明响亮，有的则显得灰暗沉闷；有的明暗层次分明有序，有的则主次不分，层次零乱。这些表象都与画面中的黑白因素有关，有的是由于整个画面的黑白比例问题，有的是黑白对比的节奏频率问题。

画面中黑白的形成因素有光源因素和固有色因素，随着画面中形体的复杂程度和数量的增加，黑与白矛盾的数量也随之变化。若画面中充满着不分主次的等强度黑白对比，视觉容易疲劳，好似人整天从事高强度工作，没有休闲，得不到放松，也就不能产生美感。应该注重画面整体的黑白对比所形成的明暗有序流动，明暗对比的有序变化。局部的黑白对比，其强弱和频率应服从于整体的关系。切忌高光到处点，暗部不分主次一样黑。画面构成中应有一个视觉相对松驰的平缓区域，这也就是画面“透气”的地方。平缓区和详细刻画区具有同等的审美价值，如同中

国画中的“计白当黑”。

有的画面显得沉闷，是因为明暗对比过于平均和软弱。遇到这种情况，就应强调某些局部的明暗对比，甚至是夸张某些局部，以满足视觉兴奋的需要。相反，有的画面反映出的零乱，是因为各个局部明暗对比过于相似且分布杂乱，就应对某些局部做减法，建立视觉的平缓区域，以满足视觉休息的需要。

2. 密集与稀疏

在以线条为主要造型手段的画面中，线的密集会产生灰面，这在画面中起到“收”的作用。“密集”的效果来自于对物体刻画的细致入微——如选择性地对物体结构进行详细刻画，选择性地用密集排线的方法表现物体的色度和明暗，或者对物体的材质肌理作详细描绘。这些是画面的紧张区域。“稀疏”则表现为对物体的概括处理和画面的留白，它是画面的松驰区域。

用“密集与稀疏”的方法处理画面时，既可按照实际的空间层次，逐层展开，形成疏密的渐变和突变，也可以凭借作者的创作经验，从画面的形式构成出发，主观取舍，给视觉以全新的感受。

与“黑白对比”的处理方法相比，“密集与稀疏”强调的是形体结构的明确和画面的装饰效果，而“黑白对比”所表达的对象写真性较强。

3. 重复与跳跃

重复形成视觉的节奏，重复过度反而导致呆板与枯燥。这种情况下，就需要有一种突变的因素，以形成新的视觉兴奋点。在这里，重复表现

为一种紧张的视觉状态，而突变因素，即跳跃因素的出现是视觉的一种松弛方式。如同人坐久了，起来走几步放松一下。

画面中的重复可以是形的重复，也可以是色彩重复，即同类色。同样，跳跃因素也可以是形的因素，或者色彩。

在建筑画的用笔中，由于大多数形体都较为平整，因此，时常会出现一些类似平行的笔触，这种笔触能产生爽快的效果，但用多了又难免会有机械、单调的感觉。这时，只要适当地改变用笔方向，变换一下笔触的大小，就会有一种非常活跃轻快的感觉。这种处理画面的方式，我们时常在一些优秀的马克笔表现作品中可以看到，在水彩和水粉画中亦可融会贯通。

在色彩处理上，建筑画一般采用的是调和色调，在局部处理上，可用一些彩度较高的人物、汽车来点缀画面，以丰富色彩的对比，这同样也是跳跃因素的运用。

二、群化联想与重点刻画

群化是指具有相似形状、性质的元素在距离上接近时所产生的视觉群体化现象（图3-1）。已经形成群化的形体中，个别的，有具体细节、肌理特征的形体会对其他特征不明显的形体产生辐射作用，于是形成形的群化联想。这里要强调的是个体之间的特征差异有一定限度，过强，个体将脱离群化组团；过弱，就失去了虚实层次。在视觉意识中，近的物体清晰，远的模糊。群化组团中，细节肌理特征较清晰的形体，视觉会认为

其离我们较近，其余的部分则被联想为也带有这样的肌理特征，只是它们离视点较远罢了。人的愿望总是想将对象观察清楚，认为清晰的可靠性较强，并将这种清晰的特征赋予其他不太清晰的同性质形体。所以，群化联想是视觉思维的意愿，是一种视觉推测。群化联想的现象不仅有助于我们把握画面局部的刻画，而且对画面的整体深入也有一定作用。简而言之，群化联想要求作者抓住画面中的视觉关键因素，使画面整体在人的思维想像中自然完善（图3-2A，图3-2B），显而易见，图3-2B比图3-2A更加深入耐看。

群化联想有助于表现那些单元简单，但组合成的形象较复杂的形体，或者单元本身较为复杂且数量较多的形体的表达。譬如，人物配景的描绘，只要按远近距离概括地画出大小不一的形态，深入刻画若干个近处的人物，就可形成人群的效果。画室外乔木或室内观赏植物，可先画出植物的大致形体特征，不要拘泥于局部叶子的刻画，要抓大的感觉，仅在近距离和较为显著的地方仔细刻画部分枝叶，就可以产生郁郁葱葱的感觉。表现石材也是如此，先把石块划分画准确，将整体分成元素。再以点带面，刻画近处的几块，就会取得事半功倍的效果。

对于画面的整体把握和深化，群化联想也有一定作用。画面是由各局部元素整合而成的，局部元素的群化便是整个画面。因此，对某些局部的刻画会使整个画面更趋精致。现在很多电脑建筑画中，建筑本身并未花多大功夫，但经过照片拼贴，效果就大不一样。从画面形式的角度来说，就是强调局部形式处理，会使整个画面的形式风格更加鲜明。