

建筑师的水彩画基础

[美] 韩金晨 著

技法详解 | 分步练习 | 技术水彩 | 作品赏析
本书引导你成为
一个擅长水彩画的建筑师， 一个品味高雅的建筑师

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

建筑师的水彩画基础

[美] 韩金晨 著

贵州师范学院内部使用

机械工业出版社

本书通过画好水彩画必须具备的审美品位、绘画基本规律、水彩画技法三个方面，对建筑师的水彩画进行深入浅出的阐释。水彩画不仅能帮助建筑师表现设计方案，也能帮助建筑师提高审美品位。本书可帮助建筑师和建筑专业学生把水彩画的水平提高到“出色”的程度，可以作为美术课的辅助教材，也适合建筑相关专业人士及对建筑风景水彩画有兴趣的大众读者阅读。

图书在版编目（CIP）数据

建筑师的水彩画基础 / (美) 韩金晨著. —北京：机械工业出版社，2019.8
ISBN 978-7-111-63024-1

I. ①建… II. ①韩… III. ①建筑画—水彩画—绘画—技法
IV. ①TU204.112

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 120787 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

策划编辑：赵 荣 责任编辑：赵 荣 时 颂

责任校对：张晓蓉 封面设计：鞠 杨

责任印制：孙 炜

北京联兴盛业印刷股份有限公司印刷

2019 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

210mm × 285mm · 8.25 印张 · 2 插页 · 228 千字

标准书号：ISBN 978-7-111-63024-1

定价：59.00 元

电话服务

客服电话：010-88361066

010-88379833

010-68326294

封底无防伪标均为盗版

网络服务

机 工 官 网：www.cmpbook.com

机 工 官 博：weibo.com/cmp1952

金 书 网：www.golden-book.com

机工教育服务网：www.cmpedu.com

前言 | PREFACE

撰写本书的目的是为帮助建筑师和建筑专业学生提高水彩画水平。本书也适合建筑相近的专业人士如工艺美术设计师，以及任何对建筑风景水彩画有兴趣的读者。建筑学院可以把本书作为美术课的辅助教材。

绝大多数建筑师都喜爱水彩画，并且正规地学习过水彩画。但不少建筑师在忙于工程设计的时候把水彩画荒废了。一些正在学习水彩画的建筑专业学生在毕业后也很可能会丢掉水彩画。原因可能是建筑师的一些手头工作看上去和水彩画没有直接联系。但这是一件很可惜的事情。因为水彩画不仅能帮助建筑师表现设计方案，也能帮助建筑师提高审美品位。可以说丢掉水彩画是建筑师素质能力的退化。希望本书能把建筑师再次吸引到水彩画的世界里来，并帮助建筑师把水彩画的水平提高到“出色”的程度。

不要以为本书只是讲水彩技法，更不要认为学习水彩只是学习技法。使用本书要注意三个方面，也就是画好水彩画需要具备的三个条件：

1. 高雅的审美品位。
2. 掌握绘画的基本规律。
3. 掌握水彩画的技法。

许多人看重技法是因为技法是“显”的，而审美品位是“隐”的，至于绘画基本规律可以说是“半显半隐”。下面我来做解释：

第一个方面“审美品位”渗透在本书之中，它难于言传，需要你去会意。幸好建筑师大多已具备高雅的审美品位，不难会意。

第二个方面“绘画基本规律”诸如构图取景、明暗对比之类，将在本书中给予言传。规律虽然普遍有效，但规律的运用却是灵活多变的，这就是为什么说它“半显半隐”。你要把这些基本规律作为指导，而不是一成不变的教条。你要善于灵活运用这些基本规律。

现在要着重谈谈第三个方面——水彩画技法。

单纯的水彩画技法诸如怎样涂色、怎样擦洗等是最可直接言传的内容，然而这些也是最千变万化的内容。没有任何作者能在一本书里包含各种水彩画技法，也没有任

何水彩画家能宣称他的技法是最好的或是唯一正确的。因此我要特别说明：我谈到的水彩画技法只是我认为好的，我喜欢使用的，并且对我行之有效的方法。这里既包括一些不可违背的原则，也包括纯属习惯性偏爱。你不要受这些方法的约束。开始的时候，你可以模仿我的方法。但任何时候你都完全可以通过你的观察分析和绘画实践做出你的选择。

要画好水彩画必须勤画、多画。画家们常说，You have to make a hundred watercolors before you know how to make one properly。但不要害怕，画一百张水彩画是夸张的说法，况且画水彩画的过程本身并不是苦行，而是赏心悦目的经历。在你画水彩画的过程里会有成功，也会有失败。要知道，大师们也是如此。你从书里看到的，在博物馆里看到的画都是成功的，因为失败的那些画没有放到书里或博物馆里。我在莫奈（Claude Monet）的家里就看到和博物馆里的不能相比的画，其中有的甚至半途而废。然而莫奈仍然是大师。一张画的失败不等于你的失败，因为你从失败里学到了东西，你向成功又靠近了一步。当你终于用湿接法画出美丽的云彩，或用枯笔作出很“帅”的笔触时，那种出自内心的快乐足以补偿你花的心血。更重要的是：你将成为一个不同的建筑师，一个善于画水彩画的、具有高雅艺术素质的建筑师。

韩金晨

目 录 | CONTENTS

前言

绪 论..... 1

第一章 水彩画综述 6

第一节 透明水彩和不透明水彩 6

第二节 不同风格的水彩画 9

- 一、刻画物体的简繁程度9
- 二、刻画对象的真实程度 10
- 三、色彩的丰富程度 11
- 四、画面不同程度的水感 12
- 五、明暗对比的强弱 13

第三节 技术水彩 14

第四节 水彩画用具 17

- 一、水彩纸 17
- 二、水彩笔 18
- 三、颜料 18

第五节 色彩基本知识 19

- 一、色彩的基本属性 19
- 二、暖色和冷色 21

第二章 水彩画基本技法..... 23

第一节 水感的表现 23

- 一、透明 23
- 二、颜料的流动 24
- 三、水痕 24
- 四、沉淀 24

第二节 各种上色技法 25

- 一、平涂 25
- 二、一种颜色明度渐变 25
- 三、局部渐变 26
- 四、两种颜色湿接 26
- 五、颜色的重叠 27
- 六、湿色上加色 27
- 七、笔触 28
- 八、枯笔 29
- 九、擦掉颜色 29

第三章 作画实践与示范..... 31

第一节 作画的基本考虑 31

- 一、表现对象和表现技法 31
- 二、取材 31

三、临摹与写生	32	第四章 技术水彩	59
四、永远把握好画面的素描关系	32	第一节 概述	59
第二节 作画示范	33	第二节 技术水彩技法概要	60
一、实例一：单色水彩	33	一、渲染	60
二、实例二：平遥古巷	34	二、喷笔	66
三、实例三：威尼斯风景	36	三、线条的运用	68
四、实例四：德尔斐的爱奥尼柱头	38	第三节 技术水彩作品实例	69
五、实例五：乔家大院入口	39	第五章 水彩画作品赏析	78
六、实例六：因斯布鲁克街景	42	一、单体建筑	78
第三节 画面处理的常见问题	44	二、城市风光和建筑群	92
一、对色彩的观察和表现	44	三、自然风景	103
二、点和线的运用	46	四、以人物陪衬风景	113
三、树的处理	48	五、表现水面的风景	120
四、天空的处理	49		
五、淡彩	52		

绪 论

建筑师画水彩画一方面是为了掌握表现建筑的方式，另一方面是为了寻求乐趣，在寻求乐趣的同时也在提高自己的审美品位。

建筑表现不仅包括最终的效果图，同时也包括在建筑方案探讨的过程里的草图。用水彩来画建筑效果图和草图的一个优点是它可以和铅笔线或钢笔线结合，从而能比较准确地表现建筑。水彩表现也比较容易使作品更接近各种建筑材料的质感。

建筑师可以和职业画家一样画各种题材。但在画建筑物或景观时，建筑师常常倾向于准确地刻画对象。这是建筑师和职业画家在风格上的不同之处。比较一下下面的水彩画（图0-1）。

我临摹画家的这幅画是为了作比较。我没有使用画家的原画是为了避免版权问题。临摹时尽量忠实于原作，只是去掉了下面的部分（原作的构图有更多的地面，到图0-1a的下边界）。在这里我无意比较这两幅画的优劣，只是比较作画风格的不同。我根据照片在图0-1b上画了建筑物的真实的轮廓，这丝毫不意味着我在用照片来指摘那幅画不准确，只是想说明建筑师对建筑物的形状比例很敏感，很重视。

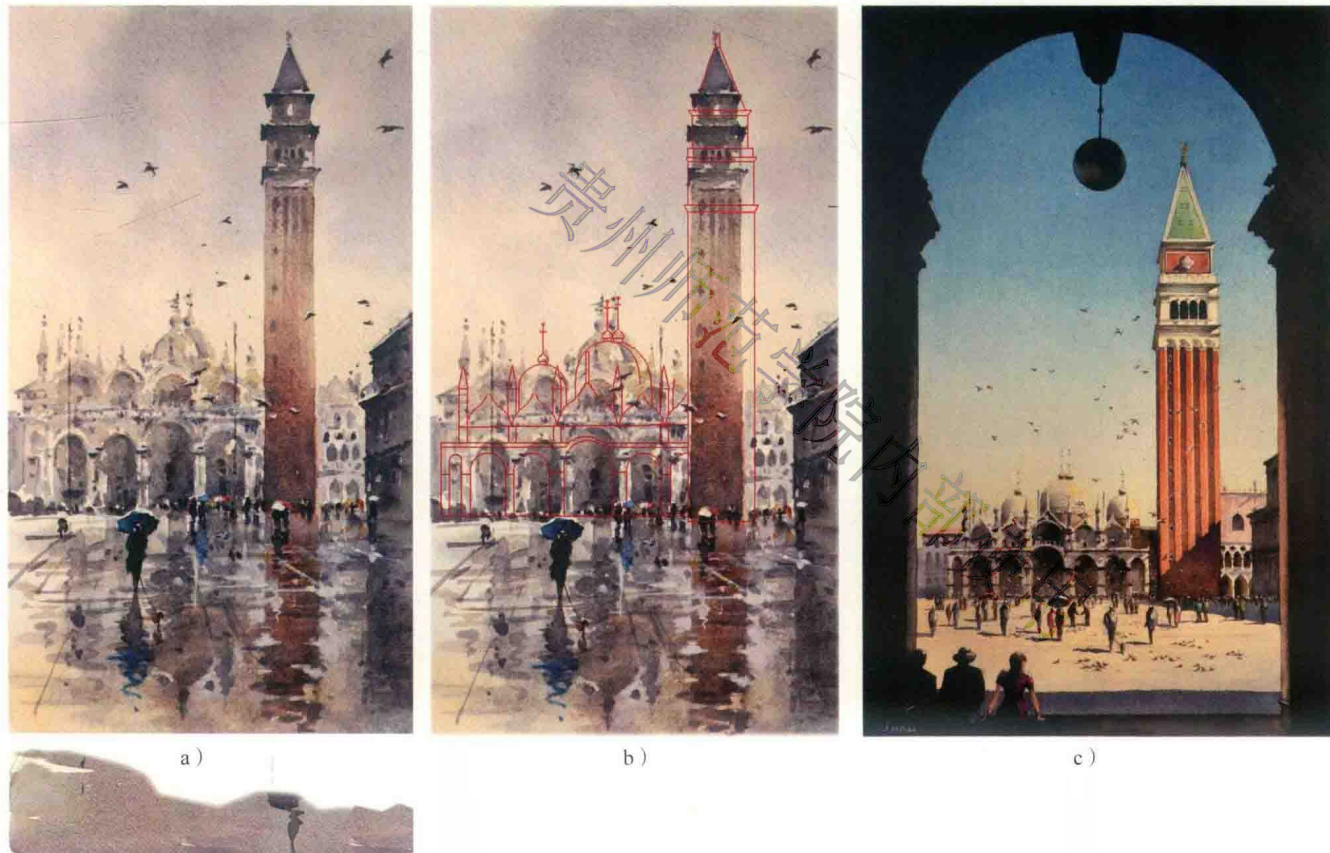

图0-1 圣马可广场

a) 我临摹的某画家作品 b) 该画和建筑准确形体比较 c) 我作为建筑师的作品

从这两幅画的比较中我们可以看到画家掌握非常好的水彩技法（原作表现出的技法比我临摹的好），而且技法的表现在创作里占有较大的比重，而建筑师更注重对建筑物的忠实；画家的构图比较自由，而建筑师喜欢严谨的构图；画家善于概括对象，简化次要的成分，而建筑师倾向于不放过细部，尤其是建筑细部。总的说来，画家倾向于写意。而建筑师倾向于写实。你作为建筑师，可以做你的选择。但我认为物体的形状、比例以准确为好。

我国著名建筑师梁思成和杨廷宝都很擅长水彩。他们的水彩画很准确地表现了建筑物，同时也表现出纯熟的水彩技法（图0-2、图0-3）。

图0-2 罗马斗兽场 梁思成 绘

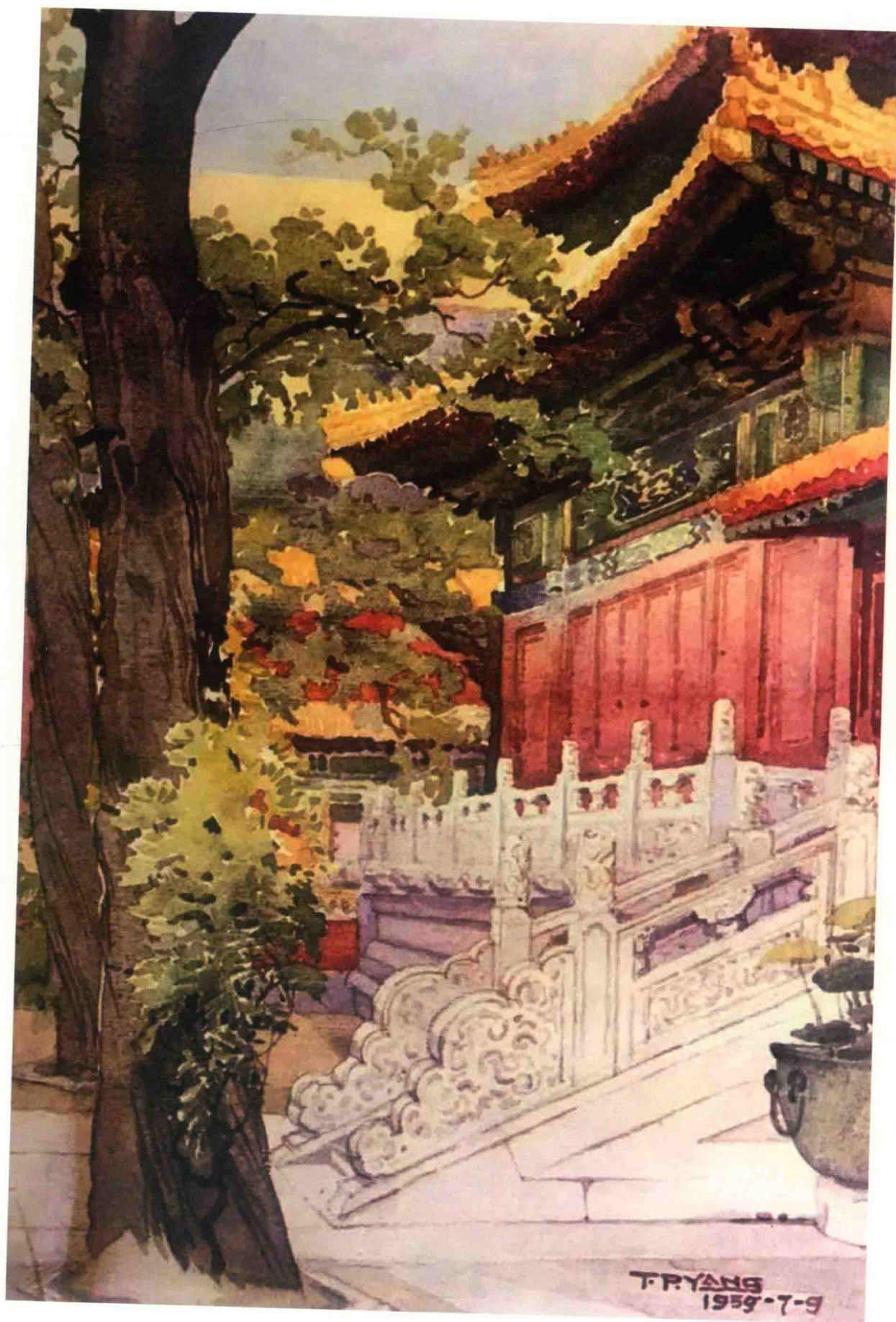

图0-3 故宫御花园钦安殿 杨廷宝 绘

不仅很多建筑师掌握高超的水彩技法，有些建筑师甚至成为有名的专业水彩画家，最著名的例子就是西奥多·考茨基（Theodore Kautzky）（图0-4~图0-6）。

虽然只有极少的建筑师能成为出色的水彩画家，但大多数建筑师完全可以画出很不错的水彩画并用水彩做自己的设计草图和效果图。

由于本书主要是供建筑师和建筑专业学生阅读和参考，本书中所用的实例大部分以风景或建筑为题材。

图0-4 西奥多·考茨基（建筑师兼画家）

图0-5 新英格兰风景 西奥多·考茨基 绘

图0-6 冬景 西奥多·考茨基 绘

第一章 水彩画综述

第一节 透明水彩和不透明水彩

图1-1是一幅典型的水彩画。可以看出画面上的颜色都是用水调配的，也是依靠水使颜色发生变化，颜色大部分是透明的，还可以看到颜色在纸上流动的痕迹。以上这些就是水彩画的基本特点。

然而水彩画并不限于透明水彩。

水彩画的定义是用水来调颜料所作的画，因此水彩画不限于透明水彩，尽管我们常常希望水彩画上的颜色透明。在水彩画里“透明”的含义是透过颜色能看到纸的表面。关于透明水彩和不透明水彩的说明见表1-1。

图 1-1 漓江渔舟 韩金晨 绘

表1-1 透明水彩和不透明水彩

		透明度	颜色厚度	水的流动痕迹
透明水彩		透明	0	可看到
不透明水彩（俗称水粉）	薄水粉	半透明	几乎为0	可看到
	厚水粉	不透明	有明显厚度	看不到

当使用很深的颜色时，透明度就会下降，以致成为半透明。因此在透明和不透明之间并不存在绝对的界限。但使用厚水粉或丙烯颜料的部分显然是不透明的。“不透明水彩”一词比“水粉”更准确。在本书里我们统一使用“不透明水彩”。而且，当我们使用“水彩画”或“水彩”时，它既包括透明水彩也包括不透明水彩。

我认为在水彩画里不可以使用不透明水彩颜料是一种偏见。不但不透明水彩本身属于水彩，而且在画面的某些部分常需要使用不透明水彩颜料。使用不透明水彩颜料要利用它的几个特点：①覆盖性强；②有重量感；③能调出很微妙的色彩变化。因此使用不透明水彩颜料的部位常常是：①在大面积涂色的中间会有小面积的、需要强调的部分，比如高光、人的面部或服装、在背景前面零散的树枝树叶，画背景时为这些部分留空有时很困难，而在涂色后用不透明水彩颜料来画却很容易达到目的；②画面强而暗的前景。

实际上在许多水彩画上同时有透明的部分和不透明的部分，当然，还会有半透明的部分。

图1-2里天空和建筑是透明的，而铜像和阳台栏杆是不透明的。铜像用不透明水彩更具有厚重感。阳台栏杆如果用留空的方法会很费事。

图1-2 波修士铜像（局部） 韩金晨 绘

图1-3里的前景树木用不透明水彩。在画水田时可以不必考虑树木的轮廓，然后可以很自由地用不透明水彩画树，因为树木会盖住水田。

透明水彩有利于表现水彩画明快的特点。这就是为什么我们经常追求水彩画的透明。一般而言，凡是可以用透明水彩表现的部分尽量用透明水彩。不透明水彩颜料的使用最好限于小范围。

在图1-4里大部分画面使用了透明水彩，小部分如船体、锚杆、水面上的高光则使用了不透明水彩。

图1-3 水田（局部） 韩金晨 绘

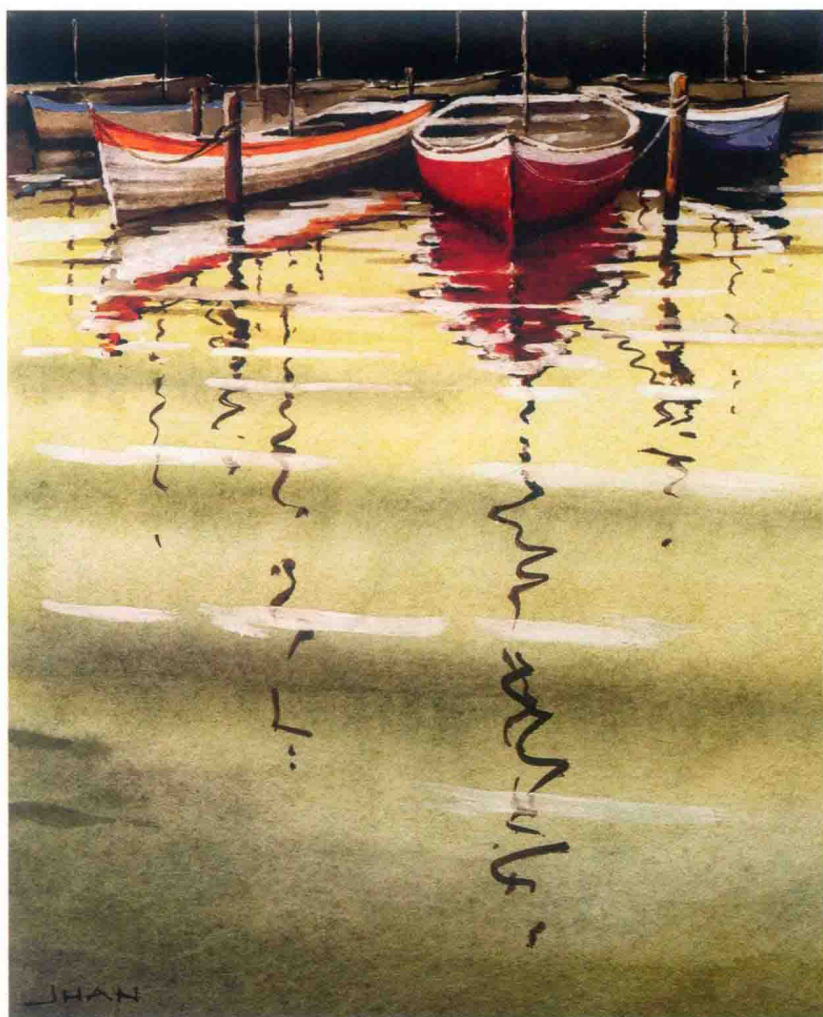

图1-4 船的倒影 韩金晨 绘

第二节 不同风格的水彩画

水彩画的风格多种多样。在几页纸上不可能包括各种风格的水彩画。这里我们只浏览一下某些对于建筑师有参考价值的风格。选取的水彩画大部分是以建筑或风景为题材的。

一、刻画物体的简繁程度

水彩画刻画物体的简繁程度可以差别很大。图1-5 列举了不同简繁程度的三幅画。

(1) 传统风格的水彩画，表现了非常复杂的对象（图1-5a）。

(2) 建筑物在很大程度上被简化，画面只表现大效果（图1-5b）。

(3) 远方的建筑物被简化，但重点部分大本钟仍然作比较详细的处理，近景的灯柱作详细处理，人物从近到远逐步被简化，这是规范的处理方法（图1-5c）。

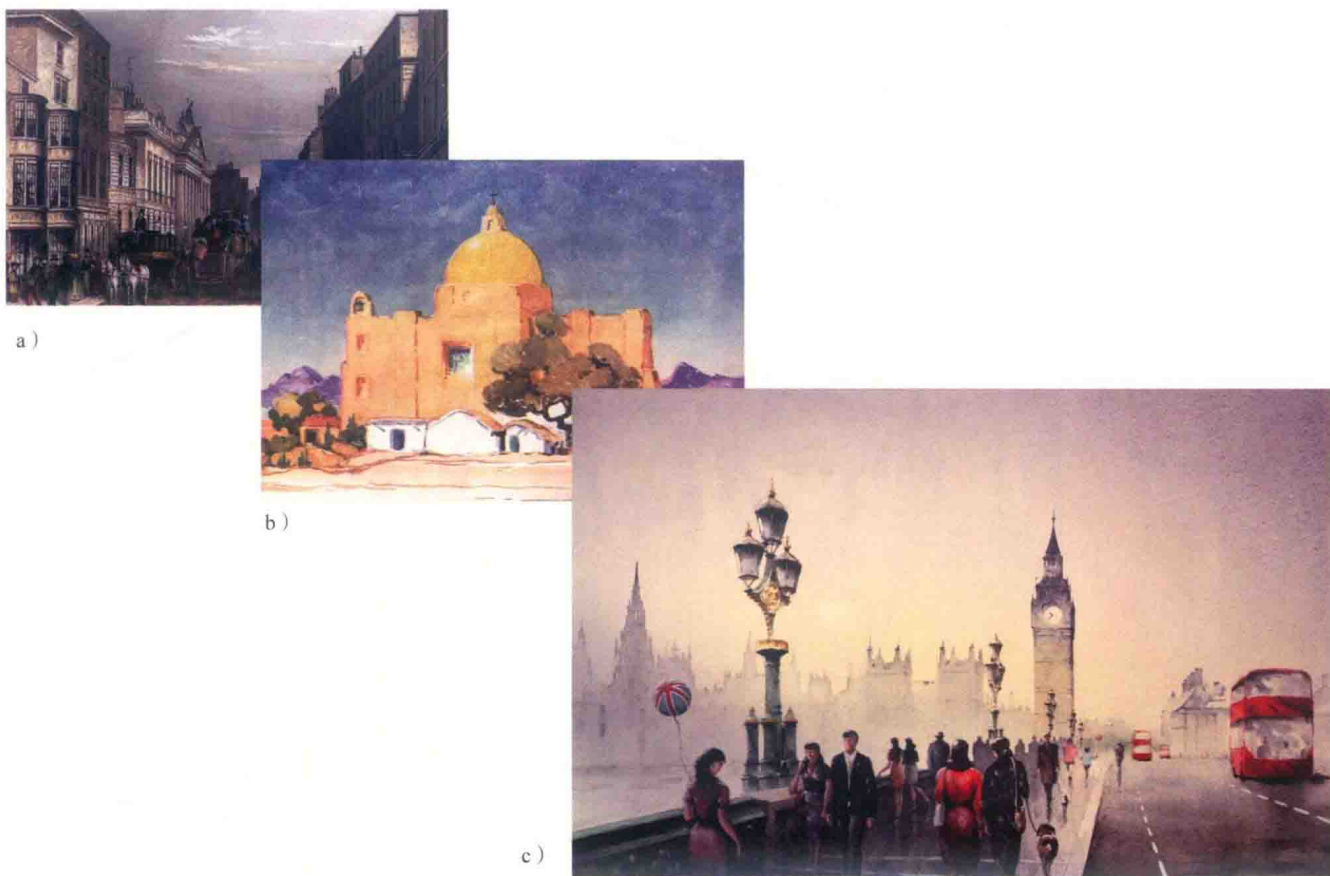

图1-5 不同简繁程度的水彩画

二、刻画对象的真实程度

画家在刻画对象时可以非常写实，也可以着重表现自己的感受而偏离真实的对象，即“写意”（图1-6）。

（1）绝对忠实地刻画对象。由于这是以前的清华建筑系馆，作者是怀着朝圣的心情来画的，不敢有一点点的疏忽（图1-6a）。

（2）从画面上可以看出这位画家站在烈日下的圣马可广场一侧，面对海水，有多么强烈的感受。显然他要着重表现的是这种感受而不是对象本身（图1-6b）。

（3）布拉格号称千塔之城。作者为表现千塔并使构图匀称，移动了一些塔的位置，然而每座塔的造型还是保持准确（图1-6c）。

图1-6 写实和写意