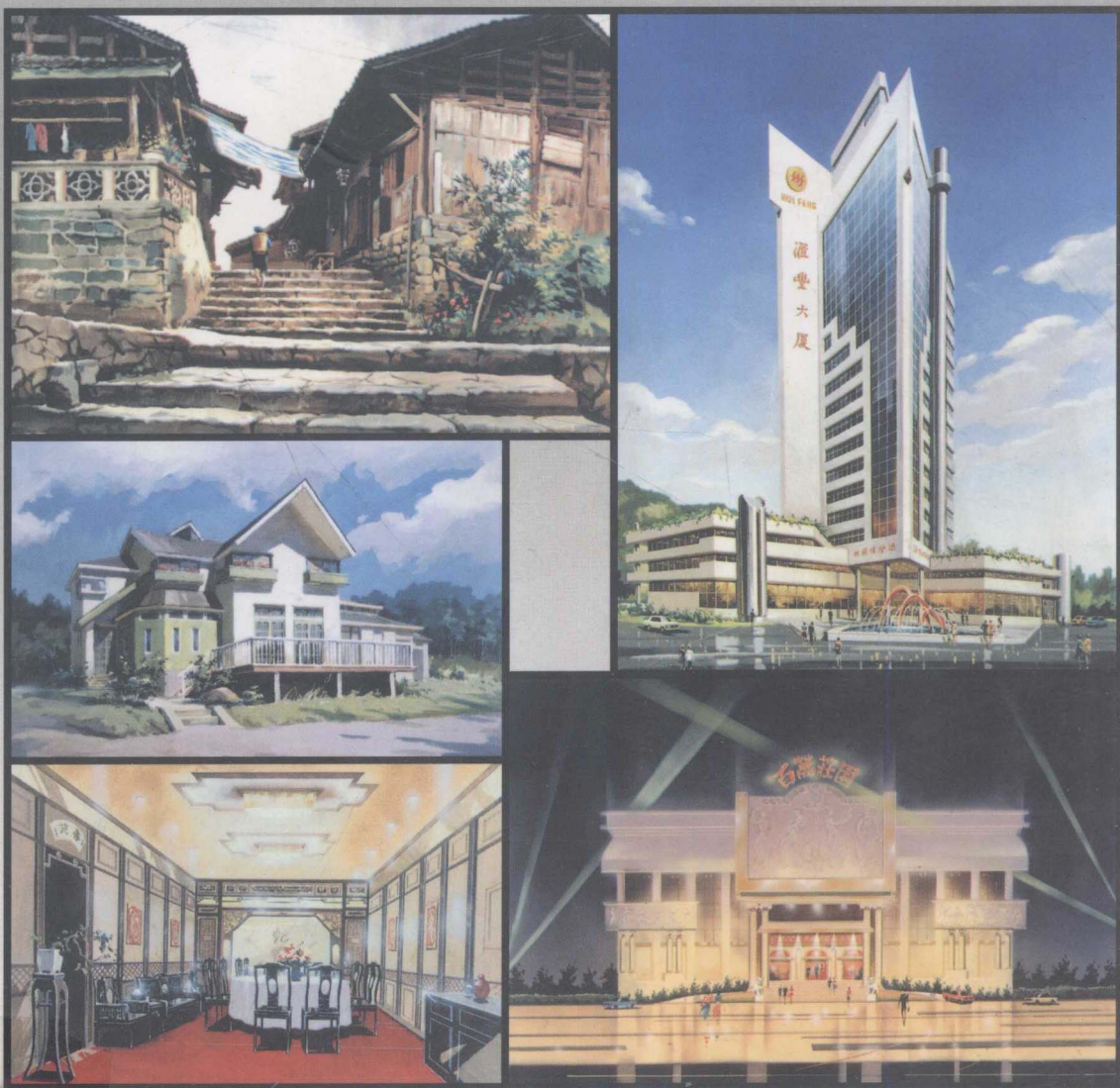

现代水粉建筑画

——从写生走向创作

李昂 编著

XIANDAI SHUIFEN JIANZHUHUA

天津大学出版社

现代水粉建筑画

——从写生走向创作

李 昂 编著

天津大学出版社

责任编辑:赵宏志

封面设计:庞恩昌

装帧设计:孟凡友

现代水粉建筑画

——从写生走向创作

李昂 编著

出 版 天津大学出版社(天津大学内) 邮编 300072

印 刷 东莞新杨印刷有限公司

发 行 新华书店天津发行所发行

开 本 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 8.5

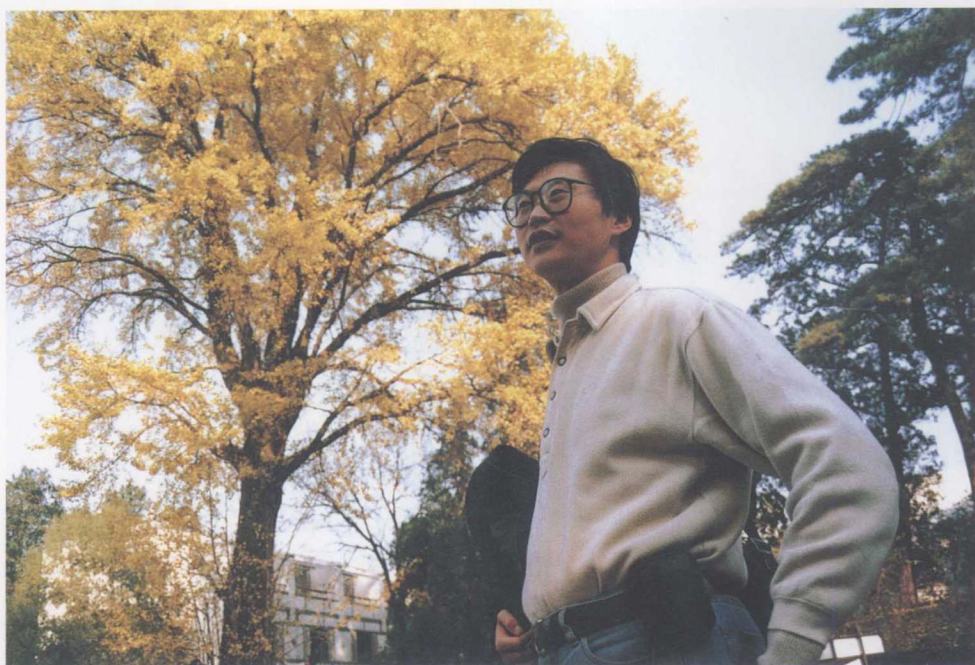
版 次 1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

印 数 1 ~ 5 000

书 号 ISBN 7 - 5618 - 1091 - 1/TU · 133

定 价 56.00 元

作者简介

李 昂,男,1961 年生于河南郑州,1981 年毕业于河南大学美术系,现为郑州工业大学建筑系副教授、城市规划及美术教研室主任。现任中国建筑学会会员、中国室内建筑师学会会员、国际室内装饰设计协会(IFDA)会员;河南省教育书画协会理事;河南省建筑学会特聘高级美术设计师。近年来潜心于建筑绘画与水粉画的研究,为建筑系硕士研究生、本科生教授建筑画,并从事美术及室内设计课的教学。

李昂的建筑画及美术作品多次参加全国展览并获奖,先后参加编绘《中国民居图集》、《建筑美术》、《建筑美术基础》等著作,作品被收入《1995·中国建筑画选》、《优秀室内外设计表现与施工图集》、《建筑院校美术教师优秀作品选》、《水粉》等画册、教材中,有多篇论文发表在《建筑画》等全国性学术刊物上。水粉画《琉璃砖塔》等 3 幅作品入选“1995 中国建筑画展”并荣获优秀奖。多次应邀参加全国大型建筑及室内设计投标并中标。

序

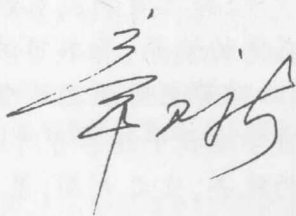
在培养未来建筑师的学习过程中,美术教育始终是一个重要的环节。它通过严格的素描、色彩的写生练习以及建筑画的训练,以达到具有统观全局、删繁去冗、熟练而准确表达形象的能力,借用图示手段审视建筑设计,并能表现出拟想的设计效果;逐步提高审美能力,强化学生建立审美观念,从而引导他们在不断自学中增加审美情趣,具备建筑师所必需的艺术修养。

然而,目前由于不甚明确建筑学院和美术学院对于美术教育的不同要求,不太注意两者间入学时美术水准的差距和学时多寡的限制,错将作为建筑学科的专业基础课等同于艺术学科的专业课,一味强调技法训练和感觉训练,以致于欲速而不达,使专业绘画(建筑画)难得与基础绘画相接轨。这种盲目性常常影响学生学习的兴趣,以致限制了绘画能力和鉴赏能力的提高。因此在建筑画教学中,必须看到美术教育的辅助作用,在有限的学时内既要注意感觉的培养、基本功的提高,更要注重理性的指导和方法的传授,加强学生对表现造型和意境的规律性认识,以使他们在日后的自学过程中能够有所追求地不断进取,而不致沉溺于技巧与画具的玩弄,失之大局,裹足不前。特别在当今电脑绘图风行一时之际,如果没有对绘画的理性判断能力,也就失掉了驾驭智能性表现手段的能力。

针对建筑学专业学生的入学考分较高、艺术基础虽差但理解力较强的特点,在美术教育中应强调规律性的探求,把注意艺术观念的培养和感觉训练建立在理性分析的基础上。在基础绘画教学中,应引导学生主动掌握诸如光影体积、空间层次、相对冷暖等造型规律,并领会诸如画面经营、色调选择、整体把握以及形式

美等艺术规律。在专业绘画教学中,应引导学生反复运用和验证这些已学规律,并学习一定的表现技法。一幅好的建筑画,首先应是气韵生动,具有既定气氛和意境的表达;其次是完美的画面处理,它包括构图、色调、形体以及整体感的把握;第三是熟练的技法运用,技法应为表达设计意图服务,熟练的技法能给画面带来勃勃生机;第四,高品位的建筑画还应具有审美情趣和独特的创作风格。

去年5月,李昂老师编撰了《现代水粉建筑画——从写生走向创作》一书,并谦虚地征询意见。看后,我颇赞赏他将基础美术教学与专业设计表现教学相互衔接、有机配合的想法。尤其书中以常见的建筑水粉画为表现手段,阐述了如何依靠写生积累的经验对建筑效果图中色调与配景进行处理,归纳出一套程序化的表现方法。在强调徒手绘画基本功训练的同时,介绍了目前社会上广为应用的喷绘技法,为学习者提供了较好的参照和指导。当今,就美术写生走向建筑画创作表现为主题的论著尚不多见,本书在研究建筑类专业美术教学方法方面,起到了首开先河的启示作用。期待今后能不断有这类专著问世,为青年学子带来更多的福音。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '李昂' (Li Yang), with a stylized flourish below the characters.

1998年1月1日于天津大学建筑学院

前 言

目前有关建筑画创作的各种理论与技法的书籍虽已很多,但就建筑院校美术课教学与建筑画教学如何相互衔接、配合的论著尚不多见。而水粉又是建筑画创作中最常见的一种表现手段。故本书尝试从这一角度切入,较全面论述如何从水粉画写生步入水粉建筑画创作与表现的理论和技法。

书中由浅入深,从理论到实践,详尽阐明了学生如何通过写生锻炼,了解水粉画的性能及写生色彩的知识,熟悉水粉画的工具材料,掌握水粉画造型的规律和写生方法,并在此基础上,通过设计色彩的学习,培养学生由写生色彩的感性向设计色彩的理性过渡,倡导学生学会运用写生色彩的基础知识和理性的逻辑思维方法,利用色彩的基本要素,主观地组织色彩,使其具备色彩的创造力,为学生进入建筑画的创作奠定基础。在水粉建筑画创作部分,详尽介绍了画建筑效果图应具备的理论、技巧及步骤。着重阐述了如何依靠写生积累的经验对建筑效果图的色调进行处理、配景加以概括的理论,创造出的一套图学化、程式化的表现方法。在注重学生基本功训练、徒手绘制水粉建筑效果图的同时,还介绍了目前社会上广泛应用的水粉喷绘等技法,并针对学生介绍了较为简便的绘图工具材料,丰富了本书内容。

水粉写生与建筑画创作两者相辅相成,只有深厚、扎实的绘画写生经验的积淀,才能创作出高水准、高层次的建筑画作品。本书是学生学习水粉画和建筑画入门的技法指南,可作为建筑院校学生美术课和建筑表现课的辅助教材,也可供建筑、装饰设计人员及美术爱好者参考使用。

目 录

绪 论 关于写生画与建筑画	(1)
第一章 水粉画的性能与特点	(3)
第二章 水粉画的材料与工具	(4)
第一节 材料	(4)
第二节 工具	(5)
第三章 建筑透视学的基本知识	(7)
第一节 透视的常用名词和基本原理	(7)
第二节 透视图的分类	(9)
第三节 常用的几种透视作图法	(11)
第四章 色彩	(17)
第一节 写生色彩	(17)
第二节 设计色彩	(20)
第五章 水粉写生	(26)
第一节 静物写生	(26)
第二节 风景写生	(30)
第三节 建筑写生	(42)
第六章 水粉建筑画创作的基础训练	(50)
第一节 对建筑画创作的认识	(50)
第二节 建筑画的光与影	(50)
第三节 建筑材质的表现	(51)
第四节 建筑环境配景的表现	(52)
第五节 建筑画的色调训练	(58)
第六节 建筑画的超写实和摹仿训练	(62)
第七章 水粉建筑画创作的表现技法	(70)
第一节 基本表现技法	(70)
第二节 喷绘表现技法	(74)
第八章 建筑画佳作欣赏	(82)
后 记	(127)

绪 论 关于写生画与建筑画

在全国建筑院校美术课和建筑表现课的教学中,水粉画一方面作为色彩的基础训练,另一方面用来表现建筑与环境形象,以其深入细腻、真实生动、色彩明丽、富于变化而深受学生们的青睐。

目前,分别探讨水粉画写生与建筑画创作的各种理论与技法书籍着实不少,但就两者如何相互衔接、配合的论著尚不多见,而这又正是笔者的切入点。

作为建筑院校学生,可以通过美术课水粉写生的色彩训练,了解并熟悉水粉画工具材料的性能、特点,提高他们的审美观,锻炼他们的构图能力,掌握构图和形式美的基本规律。静物写生解决色彩的质感与细部的表现,建筑风景写生着重于色调、气氛、意境的表现,并从中培养学生敏锐、丰富的色彩感觉,使学生学会破除固有色的观念,从色与光的关系上分析、研究色彩的变化,掌握对比色的绘画调色方法和各种色相、明度、纯度倾向的色调表现方法,学会用“比较”的方法,通过写生从艺术的高度将自然界繁杂的色彩加以概括,找出写生色彩的变化规律,不断积累丰富的主观色感概念和色彩配方。在此基础上,穿插一些色彩临摹、记忆

默写和整理归纳,以此深化学生对色彩的理解。

写生提高了学生的绘画能力和审美水平,为他们的建筑画创作打下了良好的基础。但建筑画的创作并非完全等同于写生画,它有自身一套图学化、程式化的表现方法及理性因素。在色彩上也是如此,这就需要加进一个重要的过渡环节,即设计色彩的训练。设计色彩是培养学生由写生色彩的感性向设计色彩的理性过渡,运用写生色彩的基础知识和理性的逻辑思维,利用色彩的基本要素(色彩的三要素、色彩的形象要素、色彩的心理要素),通过其知觉、记忆、联想与情感,唤起特定的心理作用,进行主观合理的选择与组织色彩。并将这些要素融入平面构成的训练中去,掌握如何构成理想的色彩搭配和有效的透视效果,为接下来的建筑画创作起到承上启下的作用。

本书的重点乃是水粉建筑画创作,只有具备较高绘画(写生)能力和审美水平,才能在更深层次上表达建筑设计的意象,在不失去“建筑味”的同时,创作出既保持程式化特点又不失艺术感染力的建筑表现图来。当然,作为建筑设计方案的有机组成部分,建

建筑表现图是设计者与投资建设者之间沟通的桥梁,应具备实用性、工艺性、科学性。它非同于写生,不能存在任意夸张的成分,无论是建筑的尺度、比例,还是透视关系、光影关系,均应力求准确,建筑材料、质感、空间层次、环境气氛的表达必须真实。绘制方法多采用徒手与工具结合,将设想中的建筑物具象地加以展现,且要雅俗共赏,清晰易懂。但这并不能成为建筑画“意韵”表达的羁绊。建筑画创作之所以被称为“创作”,必然蕴藏着作者的个性、气质与情感,反映着作者的建筑观念、审美意识,体现着作者丰富的想象力,融入了作者的思维取向,而这些又恰恰是建筑模型和电脑绘图所欠缺的。也可以说,优秀的建筑画作品同样具有独立的艺术审美价值。

学生在写生中脑子里积累了丰富的形象资料,对写生色彩与设计色彩又有了较深的认识,在建筑表现图的色彩表现与处理上就比较主动。学生能够从整体着眼,把握大的色块关系、色调关系和画面气氛,根据设计构思安排色调,在不违反色彩关系本身规律的前提下,主观地设置建筑各体面、界面

所需的色彩,达到理想的画面效果。在表现图配景的安排上,可不依附于资料,轻松自如地添加所需的树木、花草、山石、水面、车辆、人物等,充分表达出学生的设计意图,画出高质量的水粉建筑表现图来。

现代绘画工具和材料的不断发展,拓宽了建筑画创作的空间和领地。尤其是计算机绘图已非常普及,如果不具备扎实的美术功底,即使电脑操纵得再熟练,也绘不出高水平的建筑表现图。这方面的事例屡见不鲜。作为建筑院校学生,不能放松美术基本功的训练,那种认为没有美术基础、依赖电脑同样能够画出高水平建筑画的看法是片面的。

手绘建筑画是不会被时代所淘汰的。目前,美国、日本等一些发达国家的建筑画仍沿用手绘的方法,创作出了大量优秀的建筑画作品。

水粉写生的训练对于建筑院校学生是必不可少的,它培养了学生丰富的艺术想象力和创造力,是通向建筑表现完美境地的行之有效的途径。

第一章 水粉画的性能与特点

水粉画属色彩画的一个门类。与水彩画一样以水为媒介调和颜料作画。水粉色,也称宣传色、广告色,其成分由颜料(矿物质颜料或植物颜料)、填料(硫酸钡、陶土)、胶水、甘油、冰糖、蜂蜜、防腐剂、胆汁及淀粉等材料组成,由于硫酸钡的不透明性,使水粉色具备了较强的遮盖力,较水彩色为厚。

水粉画颜料纯度较高,色彩艳丽、明快、浑厚、柔润。色少水多湿画时,犹如水彩酣畅淋漓;色多水少时,酷似油画,浑厚坚实。它兼水彩画和油画的某些特性于一身。

水粉画因其表现力强,适合于多种表现手法,容易取得好的艺术效果。工具材料简易,所以应用范围较广。艺术院校的师生将水粉画作为色彩训练和美术创作的重要途径与手段,建筑院校学生及设计人员将其视为建筑表现最常采用的表达形式。此外,在宣传画、年画、招贴画、装饰画、插图、书籍装帧、广告设计、工艺美术设计中也被广泛运用。水粉画的创作得到了迅猛的发展。水粉画为人们的生活与环境创造出了绚丽的色彩。

第二章 水粉画的材料与工具

第一节 材 料

1. 颜料

国内目前生产的水粉画颜料在装潢上分锡管装和瓶装两类。瓶装颜料要妥善保藏,否则易结块干硬,使用时易渗入其它颜色。锡管装颜料较瓶装颜料在外出写生与从事创作时使用方便,宜于携带,经济实惠,较为普及。如绘制大面积的壁画、布景等,可购买颜料粉,自行掺入胶水后使用,这样比较经济,但颜料粉颗粒质地粗糙,不宜作精致的小幅画面的写生与创作。绘制建筑效果图经常借助于喷笔,有专门进口的喷绘

颜料,但价格较贵,可用水粉颜料代替,颜料调配要稀,以免喷笔堵塞或出现大颗粒。

水粉画颜料的种类有:白(锌钛白、钛白、白色)、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、桔黄、桔红、朱红、大红、洋红、曙红、深红、玫瑰红、桃红、土红、赭石、熟褐、生褐、粉红、淡绿、草绿、中绿、翠绿、深绿、橄榄绿、湖蓝、孔雀蓝、钴蓝、酞青蓝、深蓝、普蓝、群青、紫罗兰、青莲和煤黑等三十多种。平时作画不必全部购买,选择其中十几种颜色基本可以满足作画需要。调色盘中色彩的排列最好将冷暖色分开,便于熟悉和掌握色彩的冷暖对比变化。

煤 紫 普 群 钴 湖 翠 草 淡
黑 罗 蓝 青 蓝 蓝 绿 绿 绿

冷色

白 柠 中 土 桔 朱 大 深 赭 熟
黄 檬 黄 黄 黄 红 红 红 石 褐

暖色

调色盘中的颜料要经常保持湿润,不用时盘内放置一块湿布或海绵,便于作画时色块间的衔接与技法的运用。

2. 纸

水粉画的用纸不像水彩画那么挑剔,一般选择质地厚实、表面不太光滑、吸水不要过快的白色或浅色纸为好。例如水粉纸、水彩纸、图画纸、白卡纸、板纸、书面纸等。其中,细纹水彩纸与白卡纸从事写生与创作、绘制效果图都较为理想。水粉纸的缺点是纸质较薄,着色时容易起皱,须裱在画板上作画。

目前国内市场上有专门出售进口的效果图喷绘色纸,有厚薄之分,因其有不同色相的灰底色,大大提高了作图的效率,且效果不错,适用于方案快速投标和快速设计,尤其室内设计效果图多选用。

第二节 工 具

1. 笔

古人云:“欲工善其事,必先利其器”。笔的选择在绘画中是非常讲究的,可根据表现对象,合理运用不同类型的画笔。扁头水粉笔有狼毫和兼毫两种:狼毫笔弹性好,笔毛挺括,笔触感强,表达自如,适合表现硬质地的物象;兼毫笔较狼毫笔软,比羊毫笔稍硬,价格便宜,也有一定弹性,含水量较大,写生时可干可湿,便于色块衔接,绘制效果图时用得较多,是较常用的画笔。若表现光滑松软、水色淋漓的物象时,可选用中国画笔,如大中小白云等,可根据画面需要与作者个人的习惯自由选择。

若绘制较大的画面或建筑效果图时,则需准备大号的底纹笔或板刷,作大面积天

空、地面的退晕效果理想,刻画细部时则需要中国画笔中的狼毫叶筋、衣纹等勾线笔。

绘制效果图有专门的工具,如水性、油性马克笔,彩色水笔等,与水粉笔结合,给绘制效果图带来了极大的方便,提高了绘图效率,丰富了效果图的表现技法。

2. 尺

尺子是绘制效果图必不可少的工具,如直线尺、丁字尺、比例尺、界尺、蛇尺、三角板、曲线板及各种模板等。其中界尺是水性颜料画线理想的工具,虽然鸭嘴直线笔画线也非常直、挺,但每次填入的颜料有限,颜料易干,速度较慢,两者相比较,鸭嘴直线笔画线虽直但死,而界尺需要掌握一定的技巧,否则画出的线缺乏力度。

3. 画板

对画板的要求须符合国家统一标准尺寸,板面平整,四边平直,便于丁字尺平行滑动。作图前将纸裱于板上,完后割下。也可利用胶合板自制图板,直接裱纸画于板上,完成后稍加装裱,用透明玻璃纸蒙在表面,以取代镜框,携带方便。另外,市面上有专售的喷绘纸板,质地较厚,可直接在上面绘图,省时省力,大大提高了工作效率,完成后即可带走,很受设计者的青睐。

4. 调色盒(盘)

外出写生时可选用大号白色塑料调色盒,盒内色格较深,调色面积大,内放一块湿布或海绵,能保持颜料新鲜不干,携带方便。在室内作画或绘制效果图时可采用搪瓷盘、小瓷碟等。

在调色盒(盘)上挤颜色应按一定的次序排列,一般可从冷到暖,从浅到深,最好将白色居中,冷暖色各放两边,这样工作起来很方便,否则容易将颜色搞脏。

为保持颜料湿润,每次画完后在盒内滴一些清水,盖紧调色盒。

图 2—1 水粉画的材料与工具

5. 其它

水粉画工具材料除以上所述外,其它如

水壶、洗笔水罐、画夹、夹子、画凳等也须备妥。

第三章 建筑透视学的基本知识

第一节 透视的常用名词和基本原理

外界物体反映到我们的感官,我们能够感觉到它的轮廓、体积、形状、大小等。作画正是依据这些感觉和认识把它表现在画面上。透视现象也是这样,我们在日常生活中能够感觉它,但是在我们还没有懂得透视现象产生的道理时,对它的感觉将是不敏锐和不深刻的,因而单凭直观的感觉去作画,就难免要产生错误。为此,从事绘画的人都应当懂得一些透视现象产生的原理。

如图 3—1 所示,当我们用眼睛去看一幢建筑物时,我们可以假想在眼睛(即视点)和建筑物之间有一片透明的玻璃(即画面),如果把建筑物上各点(即图中 $a, b, c \dots$)与视点相连,那么,这些连线穿过画面时也必然得出一些相应的点(即图中 $a', b', c' \dots$);如果把这些相应的点连接起来,

在画面上即可显示出我们所称的透视现象。这种图叫透视图,简称透视。

1. 透视作图中常用的名词

如图 3—2 所示。

基本面 G ——放置建筑物的水平面。

画面 P ——透视图所在的平面,一般以垂直于基面的铅垂面为画面。

基线 gg ——基面与画面的交线。

视点——相当于人眼所在的位置,即投影中心 S 。

站 点——视点 S 在基面 G 上的正投影 S' , 相当于观看建筑物时,人的站立点。

灭 点——不与画面平行的一组平行线上无限远点的透视。

心 点——视点 S 在画面 P 上的正投影 S'' 。

视平线——视平面与画面的交线,以 hh 表示,当画面为铅垂面

时,心点 S^o 即位于视平线 hh 上。

视 高——视点 S 对基面 G 的距离,

即人的高度。当画面为铅垂面时,视平线与基线的距离,即反映视高。

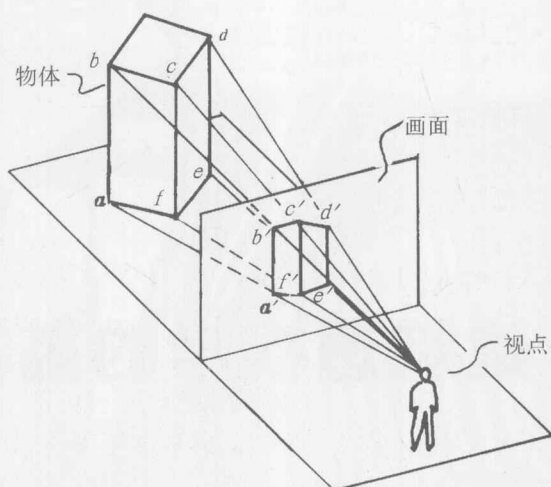

图 3—1 透视形成示意

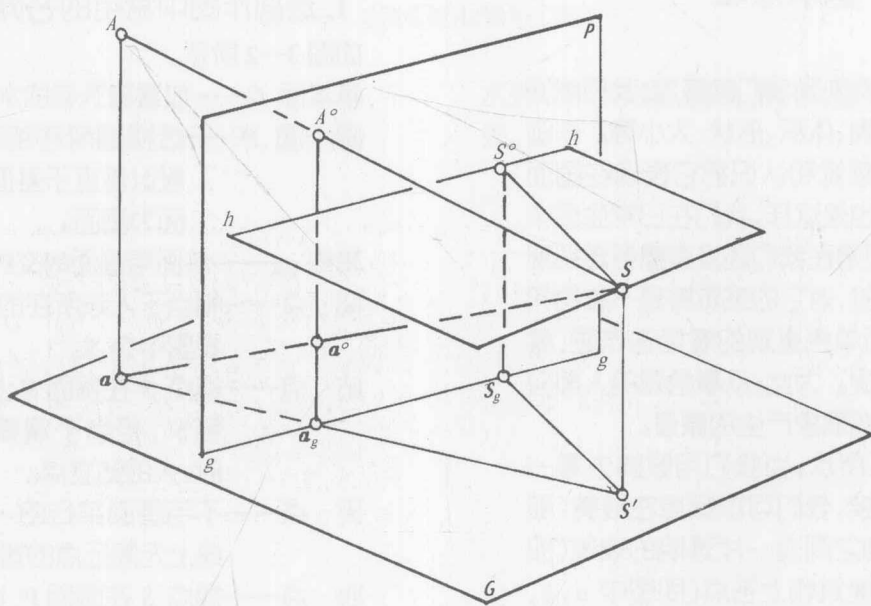

图 3—2 常用名词

2. 透视的基本原理

透视的基本原理有以下几点:

① 不平行于画面的一切平行线的透视必交于一点;

② 平行于基面的画面相交线,其透视的灭点在视平线上;

③ 垂直于基面的直线(即铅垂线),它们的透视仍表现为铅垂线段;

④ 倾斜于基面的画面平行线,其透视仍为倾斜线段;

⑤ 直线位于画面上,则其透视即为直线本身;

⑥ 垂直于画面的直线,它们的灭点就是心点;

⑦ 倾斜于基面的画面相交线,其透视灭点在视平线的上方或下方;

⑧ 平行于基线的直线,其透视为水平线段。

第二节 透视图的分类

透视图一般按照画面上主向灭点的多少,分为三种。

1. 一点透视

一点透视亦称平行透视。以立方体为例,也就是说我们从正面去看它,这种透视具有以下特点:构成立方体的三组平行线,原来垂直的仍然保持垂直,原来水平的仍然保持水平,只有与画面垂直的那一组平行线的透视交于一点,而这一点应当在视平线上。街景透视属于这种类型的透视(如图3—3)。

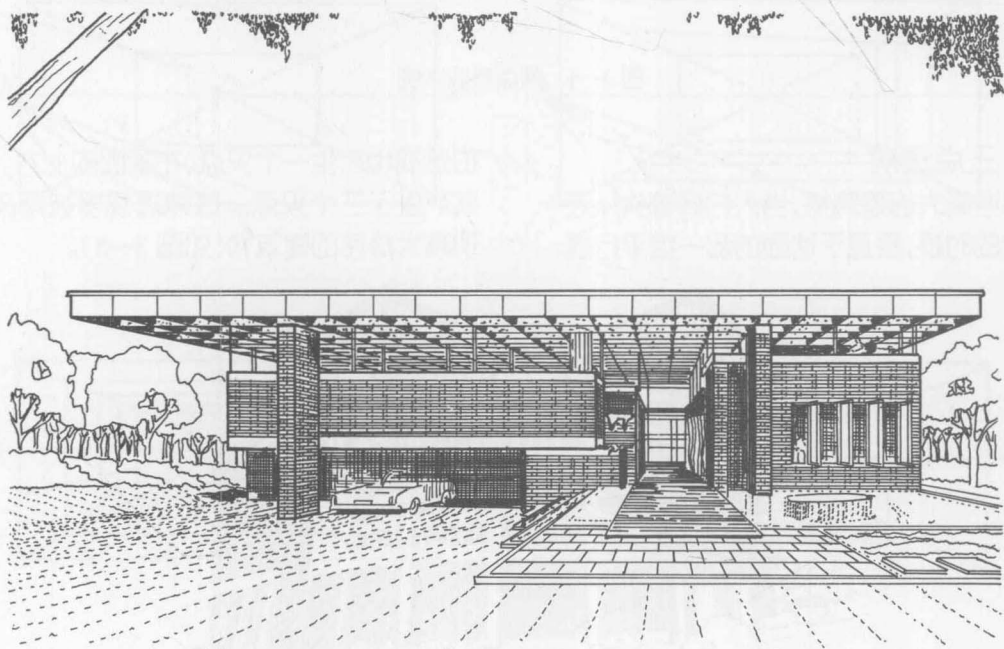

图3—3 一点透视实例