

示范图集

SHUJICAI

水彩

高等学校建筑美术教学示范图集

中国建筑学会建筑美术与摄影专业学会推荐

刘凤兰 主编

陕西人民美术出版社

前言

我国《高等学校建筑美术试用教材》，自 1996 年 7 月由陕西人民美术出版社出版以来，各地正在执教的美术教师纷纷向我们建议：继“教材”之后，再续编一套水彩、水粉、建筑画等系列教学示范图，作为该教材的补充和延伸，并保持各自相对的独立性与完整性，以满足当前美术教学建设所需。

建筑院校的美术教学自有其特点，一般侧重于绘画造型基础训练，思维方式探求，以及就形象与形式进行审美教育，为学生日后专业深造，不断提高艺术素质而营造扎实的基本功。

绘画基本功的建立，主要靠写生，同时也靠借鉴。教师应根据教学进程逐渐扩大学生的视野，及时选择一批中外优秀作品供学生学习、欣赏甚至临摹很有必要：使他们时时处在传统与现代的艺术氛围之中。

诚然，就临摹而言，它确是一种辅助性的学习方法。若学生在教师指导下，结合写生择优进行适量的临摹，必有助于对绘画基本规律的理解，从而也可日趋明了艺术修养的涵义，以及自身需要借鉴和提高的方方面面。

鉴于以上认识，我们试以图文并茂的方式选编了这套系列教学示范图，且用简洁的文字阐释各个画种与画法，凡入选的每幅作品都附有作者自撰的释文，这就便于读者领略其中的真谛。

建筑美术教学示范图编委会
2000 年 10 月

水彩画临摹

这里精心选刊的水彩画范图都是出自当今水彩画坛名家之手，作者同时又都是从事高等美术教育的导师们。范图作品所表现的内容涉及静物、风景与建筑，作品风格具象写实，朴实饱满，并且不同作者画作手法丰富各异，加配简要的构思及作画程序文字说明，非常适合于正在学习水彩画的广大学子课内外临摹所用。该图册是作为高等建筑美术教材的相佐教辅，同时又具有独立的欣赏学习之价值。

水彩画的正规学习是从写生入门的，而通过临摹手段学习水彩画是非常必要的途径之一，写生是造访自然，临摹则是直接向老师学习，向传统学习，是提高修养和技巧的捷径，通过临摹达到借鉴之目的，能够从中得到启迪，认识理解艺术规律之运用，掌握必要的技巧，从而开发自己的创造力。临摹是很直接的学习方式，在临摹过程中要自始至终的以理解二字为重，要以感性认识与理性分析相结合，领略示范画面的过程就是提高鉴赏水平的过程，要注意原作的神韵，画面内在的关联以及画作的表现力所在，还要进得去出得来，使临摹学习成为真正的消化吸收的过程。

准备临摹前应首先确定临摹意图，从而选择适合的范作，以适应自己的学习目的与要求，通常有两种基本选择方式，一是泛临，临摹整体画面和作画全过程，用以提高全面技能与修养。临摹老幅画作要做到有计划有步骤，先要审视领略分析画面，继而着手从构图进展到各个程序步骤，直至收拾画面跟踪完成，如同面对范作写生。另一种方式是针对性临摹，带着目的选择适合的范作，偏重学习某个方面，或做局部临摹，比如偏重学习水彩画水分的运用技巧，或是色彩的搭配与调和，有时可能完全去效仿运笔的方法，也有时临摹画作的精彩部分，这种方式主要侧重于技巧的掌握。

无论采取何种方式临摹，都要认真对待一丝不苟，值得注意的是水彩画的特点常常带有偶然性效果，在学习范图中应因势利导，注意整体效果及本质所在，临摹学习中切忌潦草涂抹与僵化的照猫画虎之弊端，如此则失去临摹学习的意义。

临摹是学习艺术的手段，而不是终极之目的。相信该图册中的示范作品会带给你切实的帮助与启发。

刘凤兰
2001 年 12 月

静物写生步骤

刘凤兰

(一)用2B铅笔起轮廓，构图要得当，物体大小要适中，造型准确。釉罐要画出高光的位置，进一步画出物体交界线的位置以及衬布的主要布纹。

(二)选用恰当正确的颜色铺画出画面关系，这里是从主体开始落笔的，这一阶段着重考虑色彩关系及色调，比如两个罐的反差，各自亮面暗面的冷暖，橘子色彩的鲜明以及作为环境衬托的花布白布，一一铺满，注意运笔果断。

(三)接下来将画面未画到的地方补画，使画面构图完整起来，比如左边的背景，在画面里虽不是主体却起着重要作用，橘叶也为画面增加生气。

(四)深入刻画主体，主要目的是使所画物体结实起来，通常在静物画中，质感的表达是重要技能之一，深入刻画的采取的方法即是叠画，叠加的颜色一定要透明，并且与第一层颜色结合好，叠加的部位大都在瓶罐口以及明暗交界线之处。这样就产生了细微之趣和体感质感。后阶段要对物体的边缘部分进行整理，布纹也需按虚实调整，丰富花布的色彩花纹变化，最后使画面完整统一。

白塔寺街景写生步骤

刘凤兰

(一)用2B铅笔将所画景物经营描绘在纸面上，轮廓比较概括，当然也可以画得细致些，尽量不用橡皮擦改，以免破坏纸质。起轮廓的过程应该是画面构图、构思的过程，计划出预期的画面效果。

(二)用群青画出晴朗的天空，空出白云，但要注意云的边缘的虚实。作画时不仅考虑色相的选择，还要考虑明度。接着就画层面暗部的层次，使画面形成明度对比与色彩冷暖关系，于是，画面的基调就确定了。

(三)相继铺满画面其余部分，要有主次，强调虚实，呼应关系，每部分之间的关联。留出屋宇的受光部分和白塔以保持画面的响亮和对比度。在这一步完成后，画面的大效果已经完成。其间在画地面时喷了一点点水花用以表现地面质感肌理。

(四)完成亮面部分及白塔。这一阶段控制好明度非常重要，以保持原已形成的大关系，并将细节入微叠出，点画车人，稍加收拾整理完成。

白塔寺街景

白塔寺是北京知名古迹之一，这里所描绘的是白塔下的街景及强烈的反差特征。北京常常是晴朗干燥的天气，阳光下，景物对比显得格外强烈。所呈现的是一片暖洋洋的气氛。作画过程始终保持对物象的强烈感受是不能缺少的。

本作品采取的是推移画法，即一部分大体完成后按连接画另一部分，大部分面积一次铺画到位。只有局部细部进行叠画。这种画法可以保持暗影部分色彩具有较高纯度，深颜色可以显得很暗且透明，颜色浓度达到饱和，避免脏腻，但作画过程中一定要注意景物间的连贯，画面的整体节奏感。这幅画选择了群青、深红、土黄、熟褐、墨绿等颜色。

秋 叶

于久洵

深秋叶落这是自然规律，随处可见。然而一枝夭折的白杨树枝却枝叶相连，枯干而不肯飘落，仿佛在抗争这飞来的遭遇，表现出一种枯而不朽的品格。

静物画借物抒情。这幅《秋叶》的寓意。就在于通过黄叶干而不落，表现一种枯而不朽的精神，此画是褐绿调，采用了干湿结合，留空掬染最基础的水彩画技法。

先将枝叶部分涂上浅土黄。待干后再从画面中心枝叶部分画起由前到后层层相衬，细枝条叶柄均用留空法掬染而成，画面上部一组枝叶连接背景用湿画法渲染，由于背景纸面染前已用橡皮擦过便会出现色彩沉淀的肌理效果。

竹桃盛开时节

于久洵

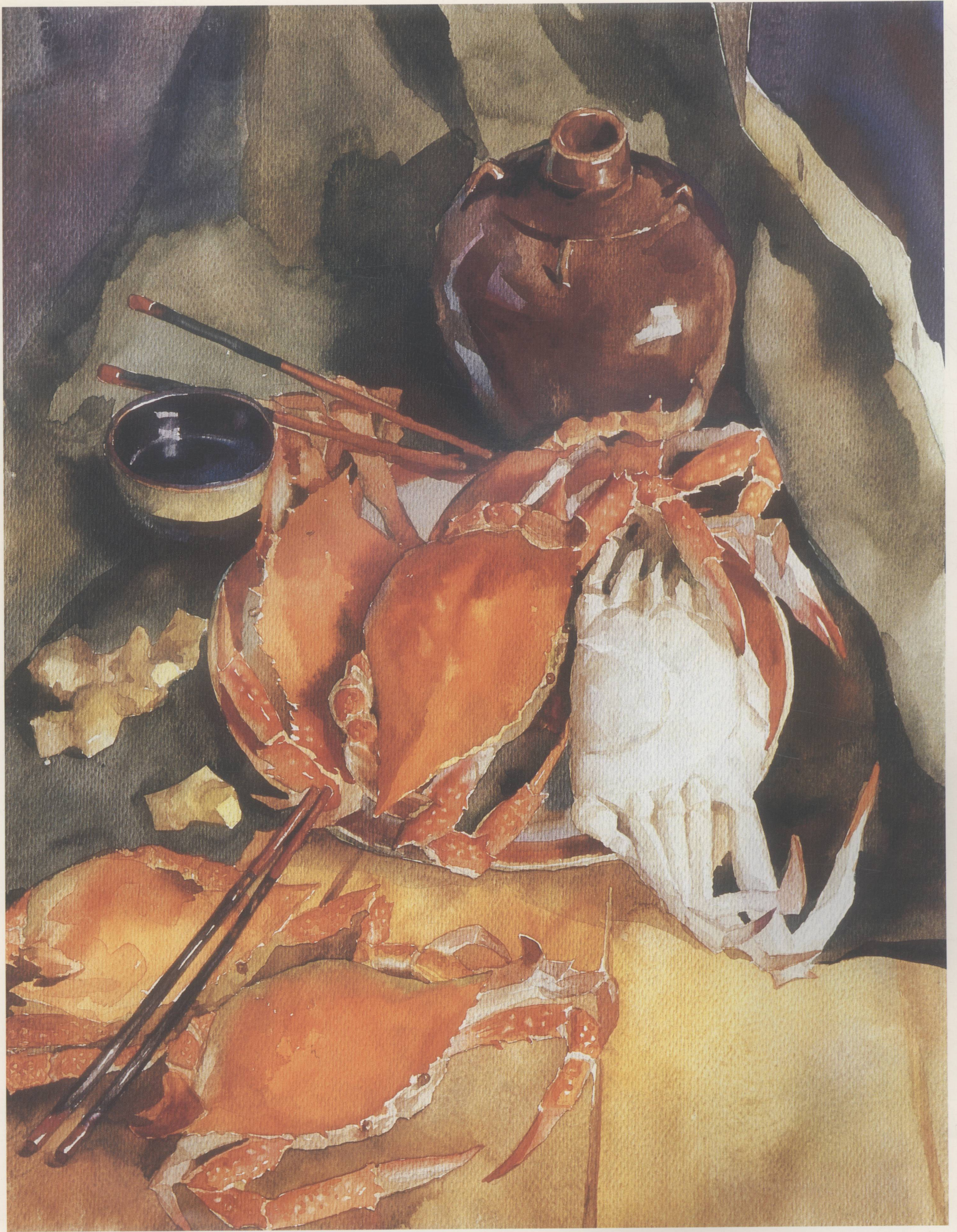
在北方当夹竹桃盛开的时候，此黄杏成熟时节，将其物象组合在一起能产生一种时节带给人的美感。

画花束难度较大，要注意花朵的疏密，前后穿插关系。以最亮的花朵，取其S形的排列形成动感。

此画的作画步骤是从白花画起用深绿色的叶子相衬。后面的叶子在渲染背景时趁湿画出。黄花瓣薄而挺，用干画法，别用硬直的笔触画成。黄杏由前向后逐层加深明度，以展示其空间，后面的果子用湿画法同背景融合起来。

此画作于1972年，右下角不慎损坏在修改中，加上了条纹布，效果并不好。

影响了画面单纯强烈的效果。

海 蟹

于久洵

这幅水彩画，意在表现渔民的生活情趣。画面由熟海蟹、老酒、鲜姜、船板、雨衣组成。

在技法上采用干湿结合画法。

作画程序是：先由趣味中心部位海蟹染色开始，红色蟹，用湿画法浓色渲染，趁湿加色求其起伏变化。白色蟹底用干画法透明罩染，用笔触造成坚硬光滑的效果。

蟹腿上的斑点是用小笔尖趁湿吸洗出来的，其背景则大量使用湿画法渲染而成。

鸡冠花

朱 霞

鸡冠花盛开时是耀眼、动人的。每当秋季来临，百花凋零、飘落时，它却依然挺立。虽然色彩不似盛开时艳丽，却更加深沉有力，仿佛向人们昭示一种不屈不挠的精神。

细致入微地表现花的造型和质感，是这幅画的关键。因此采用了小笔触多层次透明画法。先仔细地用铅笔起稿，画出花的轮廓、结构，连一个细小的花瓣也不放过，这是一个需要耐心的工作。着色采用多层施色的办法，力求在突出水彩特点的基础上，使画面更有分量。

白塔

杨云龙

这幅风景画是以白塔为主体。取景构图选择近处部分深色树木以陪衬白色建筑物，加强了对比度，具有深远的空间感。白塔建筑物应注意上下弧线圆形的透视和石质的稳重感。点景人物的动态和位置的适当安排，能增加画面的生动性。其次应注意地面与树、建筑物与天空的明暗色彩区别，统一在整体色调之中。

作画方法：先打铅笔轮廓，重点将建筑物的形体结构、透视关系画正确；树的大体轮廓及特征要标明；投影及点景人物位置在打轮廓时亦要定下来。开始上色还是从大体入手，不拘泥于局部细节，为了掌握水性的干湿，部分色彩和湿度，必须明暗的衔接，必须采取湿画法趁湿衔接好，大体设色以后再进行局部加工调整，逐步深入，最后作重点收拾，仍保持水彩的韵味和生动性。

黑龙沱之秋

漆德琰

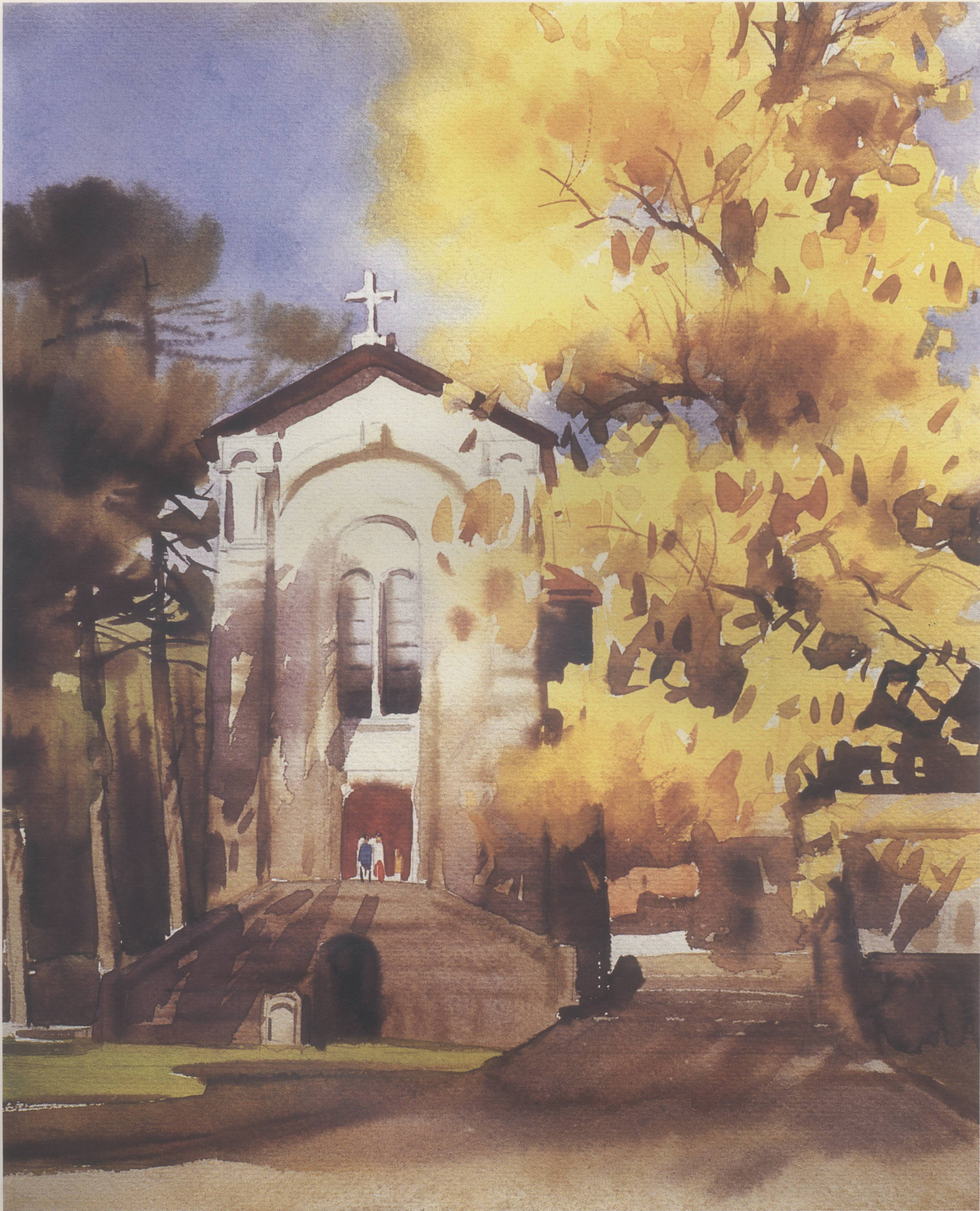
这幅画是我在云南丽江黑龙沱公园的写生作品。为了突出黑龙沱的涌泉，把它放在构图的中心。流动的水比较难画。需要认真观察，并进行提炼概括，仔细画出水的轮廓。为了强调秋天的气氛，画面以黄橙色作为主调。作画时先用黄色画出树叶的大色调，并用湿画法画桥上的建筑，然后用树下面斜坡的深色衬出水的轮廓，最后画近景的树枝树干。

傣族白塔
漆德琰

这幅画是我在云南西双版纳的写生作品，西双版纳的傣族白塔造型独特、优美。为了表现高耸的白塔，我采用了竖式的构图。用蓝色的天空衬出白塔的造型，近景画了高大的棕榈树，并点缀了身着艳丽民族服装的妇女和儿童，更增强了画面的地方特色。作画时要先用铅笔画好白塔的造型，后用天空的蓝色来衬出白塔，着色时要仔细留出白塔的轮廓，接着画中景，最后画近景的树和人物。

庐山天主教堂

张举毅

庐山的深秋，处处银杏，比比梧桐，还有大量难以名状的树种竞相争艳，把庐山装点在一个暖黄色调的景象中。天主教堂为一小型欧式旧建筑，位于一小山坡上，四周为群树包围，有天然自成的宁静典雅之美。

画幅以大面积的蓝紫天色，地面、墙面的暖紫投影与显目的黄叶树取得互补，画面在强烈的对比色中取得协调，然后在此互补的协调色中经营其他物象的色彩。总色调偏暖，放左侧的小松树、小片绿坪、地面色和所有物象的深部，都包含着偏暖的黄、赭、褐诸色，以此求得色调的统一和变化。

干湿结合画黄叶树，松散中略具浑厚感，湿画法点缀几株黄色小松，黄叶树明度虽强，但纯白的教堂墙面在强烈的投影和暗面的衬托下，使其仍成为画面的中心而突出了主题。

春 韵

张举毅

画面蕴含着春的讯息。

远近的树和水中的倒影、水波都笼罩在一片绿色映带中，远处点缀几片红色屋顶，红绿相衬，意在画外。

远树和水中倒影多数用湿画法，有朦胧晶莹之趣，近处水波有明显干画法和枯笔画法笔触，如实地表现了水的质感。屋顶的局部采用了湿画法，使其显得厚实，避除了纯干画法画建筑显得轻薄的弊病；船的造型，比例和透视要审慎画准，稍有不周，即有稚拙粗劣之弊。

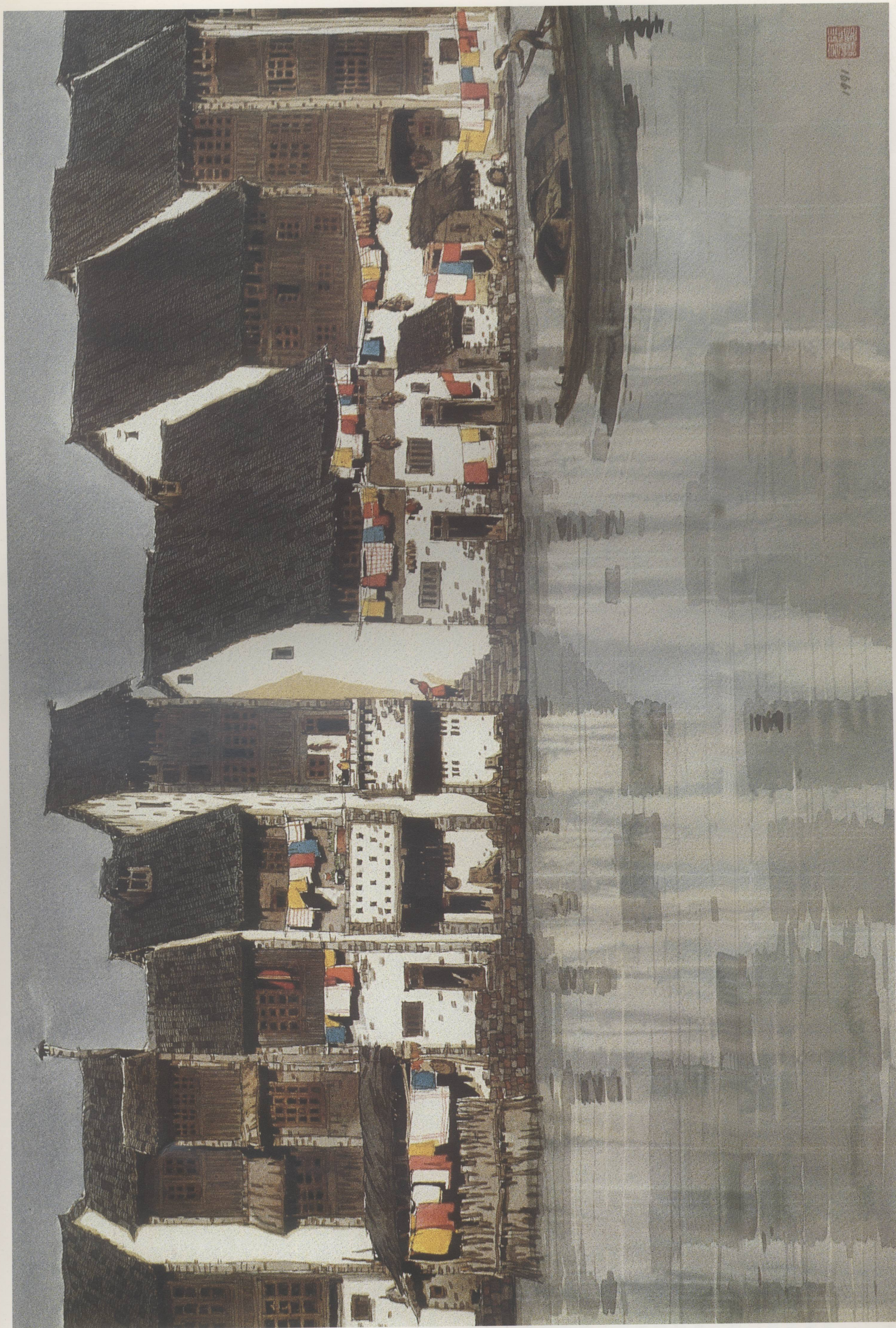
山村秋色

宋焕成

《山村秋色》取材于塞外长城脚下的山村民居，选择金黄色调，着重于表现北国山村的金秋景象。

创作表现手法采取填充镶嵌式的形式。因为碎石堆集的墙面，砖石板木相间的房屋，农具的点缀，树枝篱墙和玉米秸垛，石板路和满地落叶，形成整中有细、细中有整的斑斓色调，适合于采用镶嵌手法来表现画面的形式美感。

创作过程，首先用铅笔完成构图，再细微准确地起稿，严谨对待各个部位，不可寄予渲染出现的偶然效果，利用水彩色透明特点，采用干湿相间、着色相结合的手法，先画重色、再染浅色，同类景物局部可湿接，但不可着色远离铅笔稿的框架，不同透视距离的不同类景物采用硬线相隔的手法，留有较多的空白和深色调，再用重色加以收拾整理，以求达到镶嵌式的画面效果。

古运河畔 张克让

钢笔水彩

张克让

画钢笔水彩，关键是要首先画好钢笔速写。画钢笔速写除按画一般的速写要求外，特别强调的是“稳”和“准”，要求作者必须观察仔细、下笔稳健、线条流畅。画钢笔速写所用的工具，市场上均可以购到；一支普通价格的速写钢笔（又称：硬笔书法钢笔）、碳素墨水（鸵鸟牌、北京牌、上海牌）、纸厚一些的速写本或水彩纸均可。

画钢笔速写，如果你用的是右手，则应先从画纸的左上角开始，自左至右、自上至下，按这个顺序可避免把画面弄脏。待钢笔速写线条完成，干透后，在重点的关键部位再涂以透明水彩，画出对象的色彩和光影关系。钢笔水彩，是从钢笔线条为主，构成画面的主体结构造型，色彩起到“画龙点睛”的作用和丰富画面的艺术效果，使画面更为生动。值得注意的是，色彩不要涂得太多、太厚、太满，要留出适当的空白。

《古运河畔》、《四川民居》就是采用钢笔水彩的画法完成，先有钢笔速写，后有钢笔水彩。

四川民居 张克让

寺

王 宣

拉卜楞寺建筑的神秘及其在高原的那种地理环境下所展示的雄伟，更有其不凡的境界。

在写生时便设计了滚动的土地，大块的白云并使远山处在云的阴影中，有力地对比寺庙的受光部分。土红的外墙体与翠绿的庙顶及镏金的法柱在对比中更加辉煌。除了个别细节，这幅画均使用4厘米宽的板刷绘制完成。高原的干燥气候使水迹凝固在画面中，更有一种淋漓痛快的感觉。前景的坡地如翻滚的巨浪。寺庙更像一个个普度众生的圣殿。整个画面大约一小时完成，关键在动笔前的反复构思和设计。

