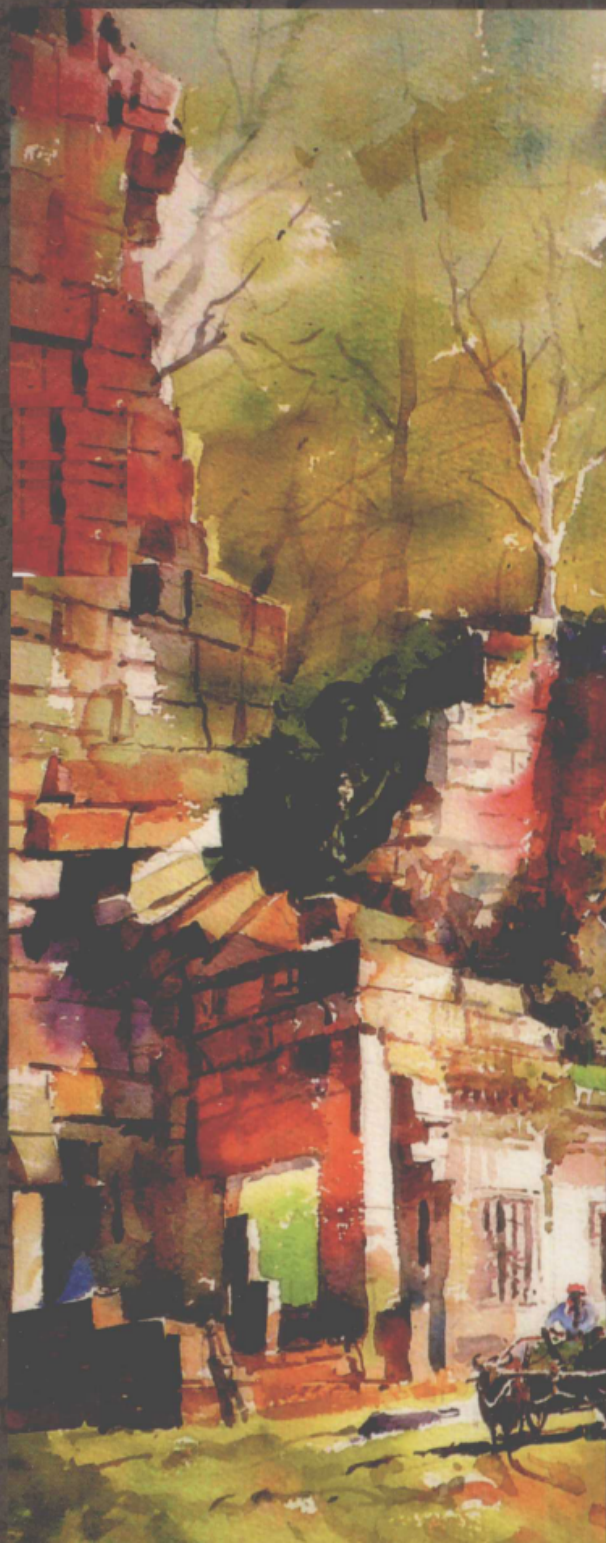

中国高等院校美术教材·建筑与环境艺术设计系列
上海市重点学科建设项目资助 项目编号: B601

ART OF BUILDING WATERCOLORS 建筑水彩画艺术

冯信群 许晶 编著

江西美术出版社

中国高等院校美术教材·建筑与环境艺术设计系列
上海市重点学科建设项目资助 项目编号: B601

ART OF BUILDING WATERCOLORS

建筑水彩画艺术

冯信群 许晶 编著

江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有,侵权必究

本书法律顾问:江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

建筑水彩画艺术/冯信群编著. —南昌:江西美术出版社, 2009.8

中国高等院校美术教材·建筑与环境艺术设计系列

ISBN 978-7-80749-913-8

I.建… II.冯… III.建筑艺术—水彩画—技法(美术)—高等院校—教材
IV.TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第138377号

责任编辑:陈 波

版式设计:许 晶

编排制作:蒋 博

陈波图书工作室

欢迎订购江西美术出版社中国高等院校美术教材。

联系电话:0791-6566241, 联系人:蒋博、魏莉琴。

中国高等院校美术教材·建筑与环境艺术设计系列——建筑水彩画艺术

ZHONGGUO GAODENG YUANXIAO MEISHU JIAOCAI · JIANZHU YU HUANJING YISHU SHEJI XILIE

JIANZHU SHUICAIHUA YISHU

编 著:冯信群 许 晶

出版发行:江西美术出版社

地 址:南昌市子安路66号

网 址:www.jxfinearts.com

E-mail: jxms@jxpp.com

经 销:新华书店

印 刷:江西华奥印务有限责任公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:9

版 次:2009年8月第1版

印 次:2009年8月第1次印刷

印 数:4000

ISBN 978-7-80749-913-8

定 价:45.00元

版权所有 不得翻印

前言

水彩画是一种轻便、使用范围广、艺术性强的画种。是以水作为媒介，调和透明水彩颜料画在专用的纸张上，通过“水”和“色”的相互作用，表现出透明、轻快、湿润、流畅等特有效果。水彩画借水作画，以水载色，以水溶色，以水渍色，以水充色，通过水色的相互交融获得独特的韵味，在审美传承和绘画理念中形成鲜明的特征。在笔浸彩润的作用中，形成水意的趣味，在色彩的概括和用笔的洒脱中形成特有的轻快、朦胧与抒情的审美特征。19世纪英国著名水彩画家和理论家拉斯金曾作过如下描述：“水彩在画家的处理下，水滴和它明快性质所形成的幻想与造化，溅泼的痕迹，凝结的色块，以及斑斑的粒状虽然对于画面的表现没有什么意义，但由它产生的梦境似的造化，清新的趣味，明丽的色调与松柔的感觉，是其他材料所没有的。”恰当地诠释出水彩画的语言特质。

广义上讲，建筑是人们用石材、木材等建筑材料搭建的一种供人居住和使用的物体。在人类文明发展史上，最初的建筑主要是为遮风避雨、防寒祛暑而营造的。是人类为抵抗残酷无情的自然力而自觉建造起来的第一道屏障，只具有实用的目的。随着物质技术的发展和社会的进步，建筑才具有审美的特性。或以权势象征为主要目的的宫殿建筑，或供观赏体味的园林建筑，建筑是时代的一面镜子，是人类重要的物质文化形式之一，代表各个时期的文化和艺术。建筑艺术通过群体组织、建筑构造、平面布置、立体形式、形态结构、内外空间组合、装修和装饰、色彩、质感等方面的审美处理形成一种综合性实用造型艺术。它以独特的艺术语言熔铸出一个时代、一个

民族的审美趣味。建筑艺术在其发展过程中，不断昭示着人类所创造的物质精神文明，以其触目的巨大形象，具有四维空间（包括顶面）和时代流动性，讲究空间组合的节律韵律，被誉为“凝固的音乐”、“立体的画卷”、“无形的诗篇”和“石头的史诗”。如果说，欧洲的古典建筑寻求庄重、对称、和谐的装饰美，那么中国的传统建筑则彰显“天人合一”的平衡、舒展美；从民居建筑中，我们发现朴素、淡雅、意趣的美；从园林建筑中，我们享受俯瞰花草树木，仰观风云日月的意境。这些既是人工的，又是自然的情景，构成一幅幅激发意趣而遐想无穷的画面。

建筑水彩画，是以建筑为主要题材的绘画艺术。长期以来水彩与建筑就一直保持着某种特殊的血脉关系。建筑师用水彩诠释设计的构想，完成建筑的预想草图；艺术家用水彩表现建筑的形式美，赞美建筑的哲理和精神，抒发自己的情怀。建筑水彩的兴起是伴随建筑学专业领域的日益扩大，建筑艺术深为民众所喜爱而应运而生，是由水彩画分离出来，专门描绘建筑题材的绘画艺术。同其他艺术一样，建筑水彩要求艺术家运用水彩的语言特质，探寻视觉中的建筑符号，创造审美意象。不仅要以娴熟的技法、构图的优势、富于感情的绘画语言呈现建筑物主要特征，还要利用建筑物周围环境中的一切有益元素特征加以补充，将建筑和建筑环境趣味化、艺术化及情感化，形成完美的艺术形式。建筑水彩画属于绘画艺术中的一部分，它和文学、音乐、雕塑以及其他画种性质相似。如果说文学用语言演绎情感，音乐用音符传递激情，那么建筑水彩画则通过建筑特征呈现“有意味的形式”。作为

艺术，其价值在于它所表现建筑设计所创造出的“环境意境”是否感人，是否传递出作者内心世界的丰富情感。

在建筑、环境艺术设计教学中，水彩画是被广泛运用的画种，其出色的表现力，使学生可以自如地演绎建筑设计的各种风格。因此，建筑学界长期以来，一直将水彩画作为学生学习的基本画种。水彩画作为基本训练和审美情操的培养，自入学的建筑初步开始，贯穿整个教学的过程中。在建筑院校的水彩教育中，建筑是水彩画表现的主题，屋顶、阁楼、砖瓦砂石以及闪亮的钢结构是描绘的重要元素，建筑的配景如天空、水面、倒影、车、树、人物、阴影以及透视关系等要素至关重要。值得注意的是：建筑水彩的绘画目的不是单纯地为了掌握表现建筑设计的技巧。在对建筑结构、饰物、空间及环境配景进行描绘的过程中，学生也要对造型因素中的比例、尺度、空间、均衡、稳定、韵律、节奏、重复、渗透、层次、过渡和衔接等一系列形式美法则进行深入的研究。在21世纪的今天，建筑技术的高度发展以及建筑艺术意境跨进后现代主义时代的现实告诉我们：形式美的法则将永远不会过时，它仍然运用于我们的城市规划，新型的建筑，形式美的法则是超越时代的。越是电脑普及的时候，手绘的水彩作品越是品位的象征。挥洒自如的水彩画技巧是一个成功建筑设计师的看家本领。

水彩因其工具的便捷，非常适合野外写生，写生的过程是艺术家直面地观察自然，对自然物象全面发现的过程。通过观察自然现象，研究自然关系，总结自然规律，用画面的形式语言表达这种现象关系、规律变化和研究结果。自然中的季节更替、时空变幻、光线变化、视角多面提供了无限的组合效果，是艺术创作的灵感宝库，积累视觉经验是最好的范本与教材。水彩写生在具体观察和表现练习中，训练学生从多变的自然细节和关系的多重组合中发现自然，表现自然。我们的眼睛有多丰富，自然就有多丰富。通过写生的练习以及画面的组织训练，学生可以得到视觉审美的发现和充实，提高绘画表现能力，尤其对建筑、环艺以及艺术设计专业的学生来说，自然的视觉审美训练极大地丰富了学生对画面、构图

以及色彩的认知能力，潜移默化地培养学生在设计中掌握视觉审美的艺术经验和原则方法。

在水彩专业领域一直存在两种表现观点，即：表达主观感受的“艺术性水彩”和为某种设计服务的“功效性水彩”，创作群体和目的的不同，往往习惯于将水彩归纳为两个不同的领域。由于评价标准的差异，建筑水彩在当今的艺术界处于边缘状态，这种分流所形成的不良循环，导致许多优秀的建筑水彩作品常被排斥在主流的艺术展览之外，这一现象值得深思。回顾艺术和建筑的历程，绘画艺术与建筑艺术一脉相通。从现象和本质中我们感悟艺术思潮对建筑设计的巨大影响，建筑设计对艺术创作的灵感启示。艺术探索和建筑设计互动相融，建筑赋予艺术家许多灵感，艺术家赋予建筑一种新的境界。建筑水彩表现的不仅是物化建筑，更是精神的建筑，在这里各种元素、符号和语汇转变为内涵、意趣和哲理的精神诉求，无论是艺术家还是建筑师表现的水彩，其意义在于如何探求作品中所蕴涵的建筑素养和艺术品质，传递情感与审美价值。通过平时积累，在书中我们选择了近300幅国内外建筑水彩的艺术精品，并对每幅作品进行了文字评析，希望能在读画的过程中提高“眼力”，在鉴赏中体味作品的真挚情感及情趣意味，在作画的过程中提高艺术技巧及表达能力。愿本书的出版能给广大学子和水彩爱好者有所启发、参照，这也是我最大的欣慰。

目 录

第一章 建筑水彩艺术的历史渊源	1
第一节 建筑水彩的起源与发展	1
第二节 英国水彩画与美国水彩画特质	4
第三节 建筑师水彩与艺术家水彩	6
第四节 水彩技巧的拓展与演变	8
第五节 建筑水彩画表现的基本素质和修养	9
一、从观察中获取启示	9
二、在思考中得到判断	9
三、在动手中感受语言	10
第二章 水彩画工具与表现特性	13
第一节 水彩画工具及特性	13
第二节 水彩技法的表现	18
第三节 建筑水彩画中各构建物的表现要领	22
一、民居	22
二、古建筑	26
三、街景	31
四、现代建筑	32
五、配景	33
第三章 建筑水彩的写生与创作	39
第一节 建筑水彩写生与分析	39
一、写生的选景是自然到画面的过程	40
二、写生的构图是画面结构的重组	42
三、写生的色彩是主客观的转化	44
四、写生的方式是空间关系的重构	46
五、写生的技巧是表现语言的升华	47
六、写生的程序是眼、脑、手的互动	49
第二节 建筑水彩画中的艺术表现语言	58
一、动与静	59
二、虚与实	60
三、光与影	62

四、留白之妙	64
五、色彩的语汇	66
六、细节的魅力	68
七、概括与提炼	70
八、统一与对比	72
九、重复与变换	74
十、氛围与情感	76
十一、质感与肌理	78
十二、技法与想象	80
十三、水韵与笔意	82
十四、风格与个性	84
 第四章 建筑水彩课程学习	 89
第一节 目的要求	89
第二节 重点与难点	89
第三节 方法与手段	89
第四节 作业安排与要求	89
 第五章 范例解析	 93
 后记	 136
 参考文献	 136

第一章 建筑水彩艺术的历史渊源

水彩艺术从古代发展到今天,从欧洲蔓延传播至全世界已有近300年的历史。不同时代的各个民族与国家在画家们的不懈努力下,水彩艺术已由最初的小画种发展成为极具艺术魅力和审美价值的画种。研究水彩的起源与发展不难看出,水彩是一切绘画的源头,水彩画作为绘画最早的存在形式出现,而今天的水彩艺术以一个既成熟又年轻的艺术态势呈现,要了解它、热爱它、研究它,首先要认真探索它的来龙去脉。艺术的发展有其规律,对水彩艺术起源与发展的研究是基于对该画种绘画语言、内涵特质等方方面面问题的理性思索,必将为水彩艺术注入鲜活的血液奠定基础。

第一节 建筑水彩的起源与发展

在我国古代,用来表现建筑内容的绘画形式很多,应该说自从有了建筑以来就有了以描绘建筑为主的建筑绘画。建筑绘画以其发展的进程来看可以说是源远流长、历史悠久。建筑画在中国出现得很早,在五代、北宋年间,建筑画就已经从中国的水墨画中独立出来,发展成为一门专门的画种“界画”。在西方,最早以建筑物为表现对象的水彩称为“地形风土画”。水彩“地形风土画”,在功能上具有记录的特点,技巧上以墨水素描为主,是一种色彩单调的淡彩画。作为水彩风景画的原始形态,“地形风土画”已具备了許多建筑水彩的形式和内容。

18世纪是水彩风景画建立的世纪,地志学风景画的发展演变为真正意义上的风景画,淡彩画也进一步发展成水彩画,二者的相互结合形成了水彩风景画,这其中建筑水彩画又是重要的分支。18世纪早期,英国人对古罗马的历史遗迹和豪宅陵墓产生了浓厚的兴趣,在英国本土掀起了一股研究古代的热潮。这种怀古情绪很快演化为一股巨大的艺术思潮。英国水彩风景画在此时建立,就必然罩上了一层怀古的面纱,这种怀古情调的水彩画,实质上就是以描绘中世纪以来的城堡、庄园、教堂和桥梁等古代建筑为主,建筑物构成画面的主题,在画面中占据相当大的比重。其艺术特色是以线条为骨架的着色素描,轮廓清晰,注重形体结构,但没有把色彩提高到应有的

地位。对古城堡、庄园和教堂考古学式的水彩描绘掀开了建筑水彩的序幕。与此同时,一批职业画家被雇来绘制各种山川、树林、领地庄园,他们为建筑水彩的发展作出了卓越的贡献。画家保罗·桑德比(1725—1809)在色彩上突破了前人的局限而追求真实的光色效果,注重表现画面的光与色,显示出水彩画表现阳光和空气的能力,将水彩的艺术表现技巧向前推进了一大步,确立了英国古典主义水彩建筑风景画的风格。老柯仁斯首创的“泼色”之法,将水彩画的技法发挥到了淋漓尽致的地步。18世纪后期,汤姆斯·吉尔丁(1775—1802)力图通过改革并摆脱早期的铅笔淡彩形式,变极单调的蓝色、紫色、褐灰色为以灰色打底,然后大胆着色,或者完全改变打底色的方法,分别用不同色彩将各种景物直接表现在纸上,使多种颜色自然流淌形成意想不到的艺术效果,让淡彩画发展成为多彩的富有诗意的建筑风景画。

图1-1《温德索尔城堡北广场看夕阳》作者:保罗·桑德比(英国) 将天空渲染成金色,使暮色中的田野宁静而安详。光色的表达赋予画面浪漫主义的情调。

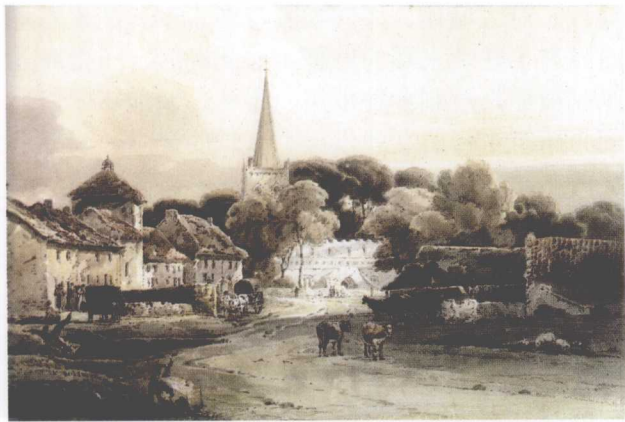

图1-2 《村庄的街道和教堂的尖顶》作者：汤姆斯·吉尔丁（英国）描绘景色笔法精确，富于感情，注意气氛烘托，强调了建筑物与自然的和谐关系，充满田园的诗意。

图1-3 《斯卡伯勒镇和城堡》作者：透纳（英国）运用丰富的色彩来表现光与空气的效果，画面深远，饱含诗意。

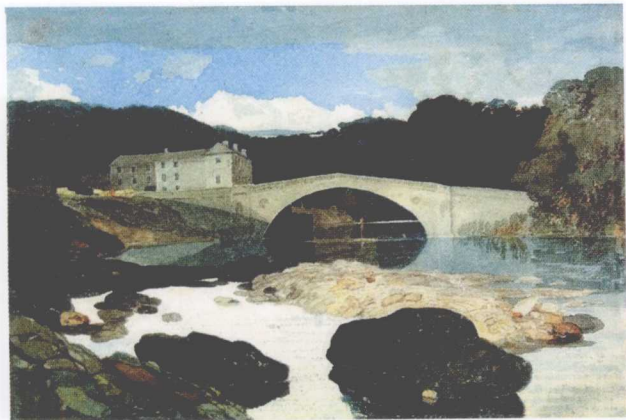

图1-4 《Greta桥》作者：约翰·塞尔·科特曼（英国）用色洗练概括，层次分明，以简胜繁。

19世纪不仅是水彩建筑风景画繁荣发展的时期，也是水彩技法和样式的变革时代。在英国水彩大师小柯仁斯、透纳、科特曼等人的推动下，水彩画的技巧及表现力有了重大的突破，水彩画技法及表现力的拓展同样也广泛运用于建筑水彩中，给建筑水彩带来了新的生机。小柯仁斯对水彩技法的发展贡献极大，拓展了水彩的空间表现和风景画的特性。透纳消解了传统水彩对形的固守和对色彩的限制，超越了水彩本身，创造了一套具有前瞻性的抽象风景画法，开创出新的绘画空间。科特曼创造了“透叠”、“并置”及“加模糊”技法，并通过这些技法的探索与应用，完成了对水彩风景细节的简化及整体形的高度归纳概括，这一简化将技术进一步上升到艺术高度。此外，19世纪的法国、俄国和美国也有一批画家尝试用水彩来描绘风景建筑。法国有柯罗、德拉克洛瓦、马奈、德加等，俄国有列维坦、谢洛夫等，美国有霍默。这些画家一起为建筑风景水彩画的繁荣起了不可忽视的推动作用。

20世纪，法国画家塞尚在画上的留白，表现了白色本身机能上的感觉，他的分面笔触，高度概括又准确肯定，具有精确的推理，给予后世水彩画家许多启发。俄国抽象表现主义画家康定斯基在作了许多实验性的水彩画后，完成了一种比较稀疏的构图，创作出一种理性的抽象构成绘画。德国画家保罗·克利则运用对比的表现技法融合于色彩的层次变化之中，并使色彩的分配、安排与造型的时空理念相互呼应，创作出富有诗意的造型与梦幻般色彩的水彩画。与此同时，美国也已成为20世纪以来新崛起的“水彩画王国”，流派纷呈，画家众多，如安德鲁·怀斯、法兰克·韦伯、查理斯·雷德等。成立了最权威的水彩画组织“美国水彩画会”，每年举行一次画会年展，推动着水彩画的进一步繁荣和发展。

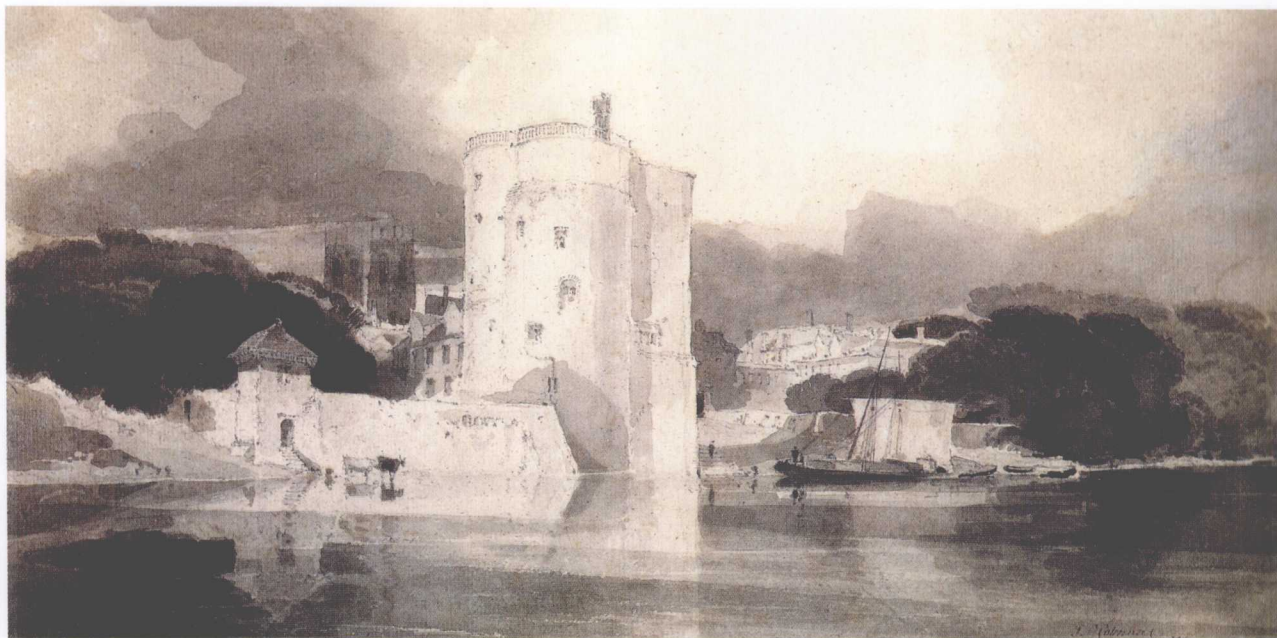

图1-5 《水城》作者：约翰·塞尔·科特曼（英国）1804年 造型严谨，色彩古朴，具有简洁淡雅的古典艺术格调。

图1-6 《WOLVERHAMPTON》作者：透纳（英国）1796年 用色亮丽，建筑物的暗部同亮部一样有着绚丽美妙的色光变化。

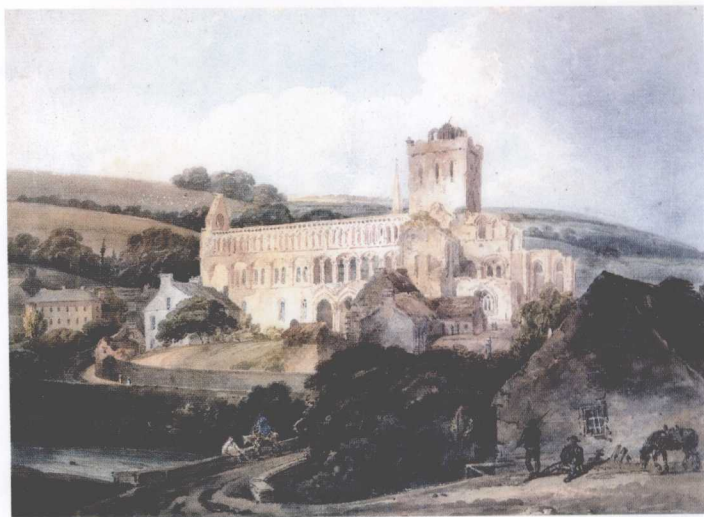

图1-7 《Fountains 修道院的东南部》作者：汤姆斯·吉尔丁（英国）1800年 作品中的色彩热烈、响亮，高超的技巧使得画面形成了一种动人心弦的、诗歌般的艺术魅力。

图1-8 《阿郎松街景》作者：约翰·塞尔·科特曼（英国）画面淡雅清新，建筑物透视精确，具有典型的英国古典建筑水彩画风格。

图1-9 《A view of Lincoln from the Brayford》作者：透纳（英国）注重光色变化，色感细腻，充满英国古典田园风情。

图1-10 《纽西兰的度假山村》作者：理查森（英国）在淡黄色的纸上以透明与不透明水彩绘成，在中间色调纸上以透明水彩由亮部画到暗部，再以不透明白色颜料加强亮面的方式是19世纪英国非常流行的上色方式。

第二节 英国水彩画与美国水彩画特质

水彩画15世纪末起源于欧洲，18世纪以前的水彩画大多采用淡彩，以单调的色彩描绘大自然的微妙变化，此时的水彩画尚未摆脱油画的阴影与束缚，大多只作为油画创作的草图存在，最终促使水彩画发展成为独立的画种，还要得力于十八九世纪英国艺术家们的努力。英国的水彩画以其丰富的经验和成就，至今仍是各国水彩画家所关注和研究的对象。

从16世纪的地形图到17世纪的古典风景画，英国古典时期的水彩画色感细腻、色相丰富、古朴典雅，透明、淡雅成为这一时期水彩画中最显著的特征。从18世纪兴起的旅行热潮加速了水彩风景画的发展，19世纪英国水彩画的繁荣，水彩艺术作为独立的画种也一步步地走向了成熟。在延续古典时期透明、淡雅的典雅风格基础上，加深了对水的特质语言的认识、理解和运用，水的作用在画面中占据越来越显著的位置，“泼色”、“晕染”、“透叠”等技法的应运而生也逐渐完成了水彩画自身的建构。20世纪，各种“观念”、“流派”应运而生，绘画观念及技法的突变促使英国的现代水彩画也进入新的发展阶段。水彩艺术在吸收现代艺术观念、艺术形式的基础上，进一步能动地发挥水的特质。在现代水彩画中，水不仅仅是单纯地用来调和颜色或宣泄内心的感受，在追求一种光彩夺目、敏捷流畅的艺术效果同时，也被赋予了新的意义。新的绘画材料的产生，结合混沌多变的潮流，复杂、多样、激变自然就成了20世纪的艺术特质。

如果说英国水彩具有严谨细腻、优雅清新的传统风貌，美国水彩则潇洒热情、新颖多姿、形式多元。对于美国这个历史不算太长、民族众多的移民国家来说，复杂的文化背景给予美国水彩艺术更大的发展空间。美国水彩艺术虽然源于英国，但长期以来，在吸收外来的艺术精华的基础上，保持自身文化特征，逐渐形成了绚丽多彩、姿态万千的美国当代水彩画艺术。在美国的水彩画中不难寻到欧洲的风味和英国水彩画的痕迹，也不难发现东方艺术的踪迹。早期的美国水彩画家不少是欧洲的移民和后裔，由于地域和生活变迁，传统文化的影响也随之减弱，在将英国传统水彩艺术中的韵味及其技法带进新大陆的同时也为美国的水彩艺术注入新的特质。早期美国水彩

画家温斯洛·霍默的画造型准确、色调强烈、水彩技法丰富多变。著名画家安德鲁·魏斯的水彩艺术体现出浓郁的“美国精神”，不仅以优美的水彩画意境打动人，还常用蛋彩技法绘制细致清澈的意境，他的绘画充分表达了美国人特有的现实精神。爱德华·霍伯的水彩画则气势宏大、色块强烈、用笔豪放且充满激情，作品对美国城镇的注视代表着美国地方主义绘画传统。此外还有托马斯·哈特·本顿、拉尔·戈因斯和约翰·马林等代表画家，他们的画风和技法或严谨细腻或淋漓洒脱，或豪放或精致，艺术风格各有千秋，呈现多姿多彩的面貌。总之，经过不断的探索与长期的耕耘，美国的水彩艺术家以他们一往无前的开拓精神促成今天美国水彩画中气势豪迈、生动活泼、标新立异的艺术风格。

水彩画虽发源于异国，自上世纪初才以西洋画的形式传入我国，但水彩艺术的作画方式、工具材料、传情达意与传统水墨艺术有异曲同工之妙，所以一经传入便很快在中国扎根发展。中国人画水彩，既有西方传统水彩技法相参照，又有民族传统、文化精神、笔墨技巧做比较；既可状物造型，也可抒情达意，寄托情思神韵；既可灵动挥洒，又可立意有境。深厚的文化底蕴及融贯中西的思想使中国的水彩艺术拥有独特的风格和魅力。

图1-11 《厄瓜多尔四月的阵雨》作者：约翰·派克（美国）强烈的明暗对比，主体遮阳棚的设定，强化了画面的光感及构成效果，营造出活泼热烈的气息。

图1-12 《对着远方的猎犬》作者：安德鲁·魏斯（美国）大面积的天空和地面的处理，空旷而寂静，平静的建筑物充满淡淡的忧伤，唯有远望的猎犬打破了空间的宁静，作品从真实可信的景物中抽离出丰富的情感体验。

图1-13 《杂乱的小巷》作者：斯科特·哈特利（美国）强烈的动感进入街巷深处的空间效果是由色彩从前景到后景、从高到低的变化而来。跳动的色彩和过多的细节由简单而强烈的光线和暗调构图来保持它们间微妙的平衡，体现出美国城市小巷特有的场景。

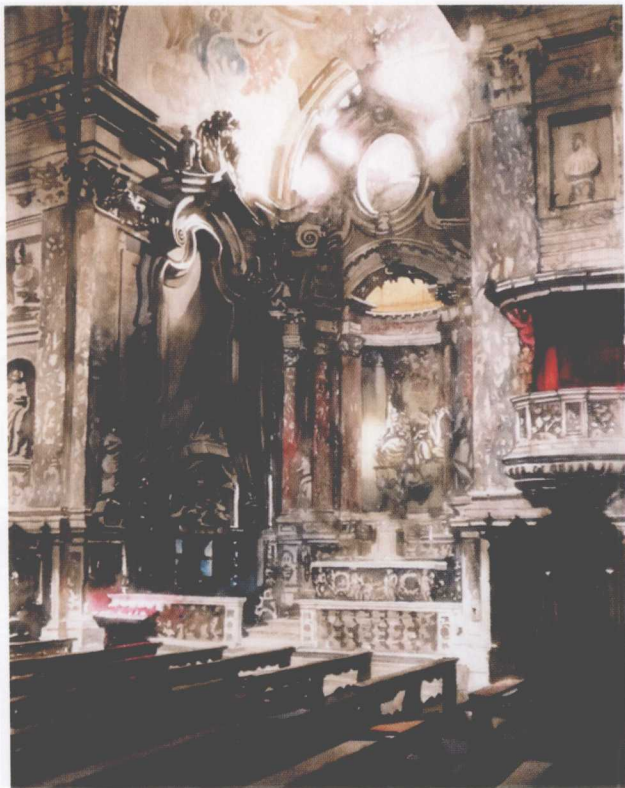

图1-14 作者：保罗·德默（波兰） 身为一名建筑设计师，保罗以设计师特有的细腻与严谨创作出格调高雅的水彩作品。教堂内部结构描绘精致准确，光影处理强烈而整体。

图1-15 作者：保罗·德默（波兰） 作品以墙顶部的大面积白色与下部大面积深色形成对比，室内建筑结构层次分明，圣坛在淡色光影的映衬下神秘而深远，给人以想象。

第三节 建筑师水彩与艺术家水彩

以表现建筑为主题的建筑师水彩画或建筑师创作的水彩画和以表现自我创作为主的水彩画是有区别的。职业使然，建筑师在进行水彩创作时更趋于将严谨性、准确性思维的具象化；艺术家则侧重趣味性、情感化语言的视觉化。对于以建筑物为主题的水彩表现，建筑师们往往更关注视角的选择和建筑物特征的强调，如屋面、墙壁、配景等细部材料的质感表达，建筑形体的透视及结构的准确性都成为他们的思索方向。艺术家们则更注重传达作者内心世界的情感。对艺术家们来说，以建筑为主题的作品，其价值在于建筑物所传递的环境意境是否感人，真挚情感、情趣意味是否得到最大程度的宣泄。

对于建筑师来说，建筑水彩的写生与创作不仅仅是通过水彩艺术的绘画形式来记录建筑特征，反映建筑特色，掌握表现技能，更重要的是通过建筑水彩的写生实践与艺术创作达到感受自然、物化自然、认识生活、观察生活、发现生活中美的存在，强化美感作用对形式美诸因素的理解，养成在生活中多看、多思、多动手的习惯，这对于建筑师的发展意义重大。对于艺术家来说，建筑水彩的艺术创作除了需要具备良好的造型能力、表现技法、理论知识外，不断地参与绘画的实践，对生活充满热爱与激情，对自然物象拥有敏锐的观察能力、捕捉能力，用一颗真诚的心多想、多思，在实践中提升自己的生活阅历及艺术修养，在思索中感悟艺术才是关键。建筑水彩的写生与创作不仅是用水彩工具来反映建筑，更重要的是个性化语言的凸显、风格化作品的呈现、情感宣泄的传递。

在专业高度发达的现代社会，人们生活已进入到崭新的时代，艺术与科学日渐紧密，即“科学研究”与“艺术创作”交互作用，艺术的追求必将走向形象的简化、抽象化及纯粹化以使色面还原，现代艺术所描写的全非物象的外表，正是艺术家内心感受的表达时代“预示”。现代建筑思潮中的后现代主义高级派以及解构主义应运而生，建筑的表现也早已由六面体的平剖面构图发展为时间、空间、动势、环境、地景、生态的表现，人在生活多层面文化与行为的表现等等。建筑师水彩画也殊途同归于这种时代美学发展的总趋势之中，但其绝不是单纯地表现建筑外表的真

实性。因为应用现代电脑技术完全可以制作出逼真的三维立体建筑图来。但它永远代替不了具有现代艺术性的手绘建筑绘画,这种艺术创作能够体现作者的创意和对建筑的内心感受。因此,学习建筑水彩画不一定按学院派步骤,只要有丰富的想象力和多画习作速写的基础,巧妙地运用水彩画工具,都可以创作出优秀的建筑水彩画作品,同时,对绘画技法的探求又会进而引发对建筑水彩画的更浓厚兴趣。未来的建筑师绘画和艺术家绘画也将趋于一致,建筑师也将达到艺术家那样的意境。

图1-17 《威尼斯，大运河上的曼佐尼宫》作者：约翰·沃尔顿·本内（英国）作品中，画家采用平行式的构图，着力于建筑立面装饰细节的描绘，表现艺术家对建筑细部装饰美的追求。

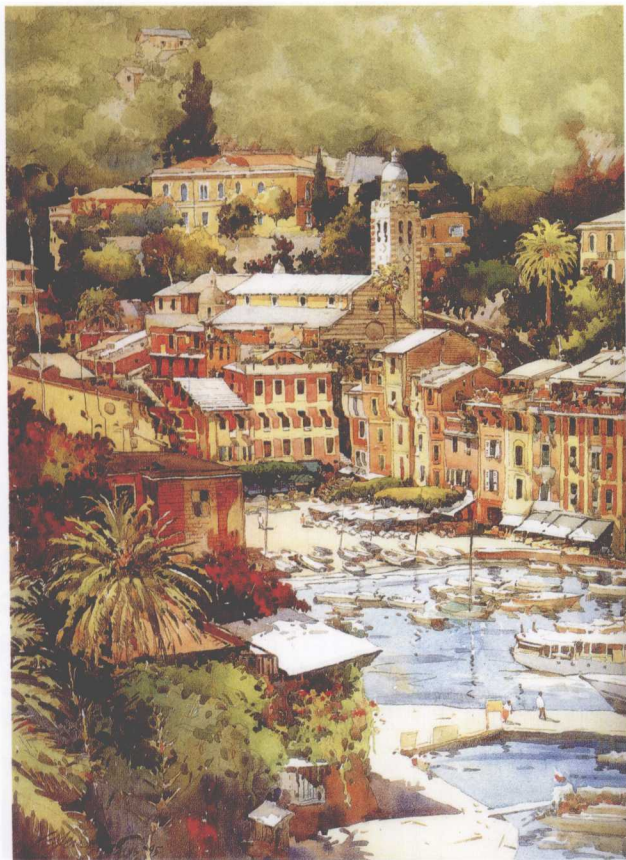

图1-16 《意大利小城》作者：鼎昌·金·恒生 建筑的色彩偏暖，与背景的黄绿冷色调形成对比。背景中的颜色增强画面的距离感，突出主体。建筑的错落排列与环境融合协调，营造出度假胜地特有的环境氛围。

图1-18 《铁路线的末日》作者：沃尔特·加雷尔 光的方向形成一个强烈的戏剧性明暗图案，建筑物的刻画精细而不腻，把精致的写实画发挥到了极致。

图1-19 《古罗马的圆形竞技场》作者：瓦西利·色瑞科夫 建筑物结构准确，构思大胆，充满张力，技法严谨而轻松，散发出亲和力。

第四节 水彩技巧的拓展与演变

回顾水彩发展的历程不难发现,水彩画技法的发展随着时代变迁不断地推陈出新,并且贯穿整个水彩画发展史。早期水彩依附于版画与素描技法之中,德国绘画大师丢勒最先将色与形结合,开创水彩技法探索的先河。此后,英国水彩画家更以深厚的绘画技巧使水彩取得了革新的效果。亚历山大·柯仁斯成功地在水彩风景中运用了泼彩法;约翰·康斯特布尔则以水色淋漓、自由奔放的特色将水彩表现推到新的高度;威廉·透纳在对大气与光的追求中充分运用水与色交融的特征确立了水彩的定位;威廉·亨特又创造了透明与不透明点彩法,画面上疏密、浓淡、渲染与笔触的钩点摩擦交互为用,使水彩在水与色的技法上臻于精湛,从而奠定了水彩画的艺术地位。一代代的水彩大师们对水彩画技巧的探索从未停滞,对于创新的不断追逐使得水彩画技巧不断丰富,表现力不断拓展。20世纪以来,随着现代艺术观念形态的更新,现代艺术迅猛发展,各种风格、流派异彩纷呈,这也为现代水彩画的发展与创新提供了更多的借鉴。许多画家对水彩固有形式发出了创新求变的挑战,对形式语言、题材样式与技法的多元取向展开了新的探索。不少画家从墨守成规的圈子里走出来,借鉴其他画种的技法,扩容水彩画的外延内涵,积极探索水彩语言如何顺应当代艺术观念和审美趣味,画法上从湿到干,多层画法到做底画法,综合画法无所不试,喷、吹、流、淌、洒、盖、刮、拓、染等技巧无所不用。在水彩表现语言的探索不断取得新突破的过程中,今天的水彩艺术正以其独特的个性和多姿多彩的面貌大放异彩。这些悦目、畅怀、传情的艺术手段,既丰富了水彩的形式语言,也使各类水彩画风多姿多彩,呈现出一派欣欣向荣、百花齐放的繁荣景象。

纵观水彩画技巧的发展历程,水彩技法的发展也是技法不断演变和融合的过程。具体呈现出以下几种态势:一、新技法在传统技法的基础上不断完善与丰富,新的技法的出现作为传统技法的一种延伸或完善呈现。二、新技法由传统技法与其他技法综合演变而来。将其他画种的表现技法运用到水彩画中,使其和原有的水彩技法相互交融,取长补短,开创一种新的综合技法。这样既拓宽了水彩技法原有的面貌,又给水彩画技

法的创新提供新的可能。三、综合材料的介入为水彩艺术开创了广阔的探索空间。随着技术的发展,从纸张到颜料,从内容到形式都可作为艺术家探索试验的媒介,除了传统的水彩颜料,蛋彩颜料、粉画颜料、丙烯颜料、油彩、油画棒未尝不可运用于今天的水彩画创作。除了传统的水彩纸张,绢、石膏、纤维材料是否也可加载到水彩艺术的表现中?总之,水彩技巧的拓展与演变,也是开拓思路、扩大视野、拓宽领域的过程,只有勇于开拓创新,大胆借鉴其他艺术形式的表现技巧,才能永葆自己的艺术魅力。

图1-20 作者:金·奥利维弛 特殊技法的使用赋予画面神秘的色彩感觉,冷暖色的交替运用,富有动势的排笔笔触创造出极具个性化的语汇。

图1-21 作者:爱德华·H·贝茨 用综合材料拼贴局部,再用貂毛笔或钢笔绘上线条,使画面产生特殊丰富的肌理效果。

第五节 建筑水彩画表现的基本素质和修养

要成为一名优秀的建筑水彩画家,审美素质的培养,表现修养的历练,是一个长期探索的过程。这需要我们在日常生活中不断锻炼,以培养自己观察和发现的能力,善于思考的能力和个性化的表现能力,这个过程也就是眼——脑——手协调并用,不断循环、升华的过程。从视觉的观察中获取情感与意味的启示,在不断的思考中得到对物象的准确判断,通过视觉速写式的训练感受艺术表现的语言。

一、从观察中获取启示

建筑水彩画作为独具魅力的艺术品,其画面构成的形式感,色彩关系的协调性,质感表现的生动化,建筑环境间的渲染衬托等方面都需要创作人员具备扎实的造型能力、善于观察思考的能力及有的放矢地记录对象的素养。要画好建筑水彩,使你的建筑水彩既具有较高的审美价值又能充分传达丰富的个性情感,具备良好的观察习惯是基本素养。水彩画的核心问题从某个角度说就是如何去观察。当然这里的“观察”不是简简单单地看,而是对所描绘的景物做出主观的分析与取舍,找到最能表现感受的出发点。通过观察促成审美的分析与判断,实现由客观形体到艺术形象的飞跃。

图1-22 作者:麦尔·史泰宾(美国) 画面的明暗关系清晰明确,黑色的松树使前景中塔的瓦檐显现出来,塔顶的中强度明暗与后面的白色形体部分的重叠,进一步渲染了明暗对比。隐藏的边缘起到了连接各个色块的作用。

二、在思考中得到判断

艺术创作的过程也是艺术家不断思索的过程,无论想表现怎样的内涵,都要善于思考与分析,将自然物象用艺术化的语言提炼。建筑水彩艺术既强调建筑物的形体、比例、结构,又注重建筑物特点生动地呈现;既注重建筑与配景的关系,又强调光影的韵律美、色彩的节奏感和画面的协调性。学习过程中,可针对建筑水彩的特点,进行多方位的思考,在把握建筑物的形体特征的同时要善于提炼主体、统观全局、删繁去赘,经过判断,将物象进行过滤,提炼与概括出独具审美情趣的新形态。

当艺术家在创作中看到、听到、接触某个事物的时候,就应及时采取灵活多变的思维战术,将存在于艺术家头脑中模糊不清的思维形式、创意形象挖掘出来,在思考与分析中对事物作出有效判断,尽可能让自己的思绪向外拓展,赋予最新的性质和内涵。艺术思维的灵敏度、反应程度以及想象力、创造力都源于艺术家在不断的思考中得到历练。

图1-23 作者:萨金特(美国) 以简练的色彩,塑造出威尼斯水乡早晨特有的调子。

图1-24 作者：朱迪·威顿 即兴式的速写似乎成为作者快乐印象的记录。轻快的色调，流畅的笔势，洋溢着轻松欢快的气氛。

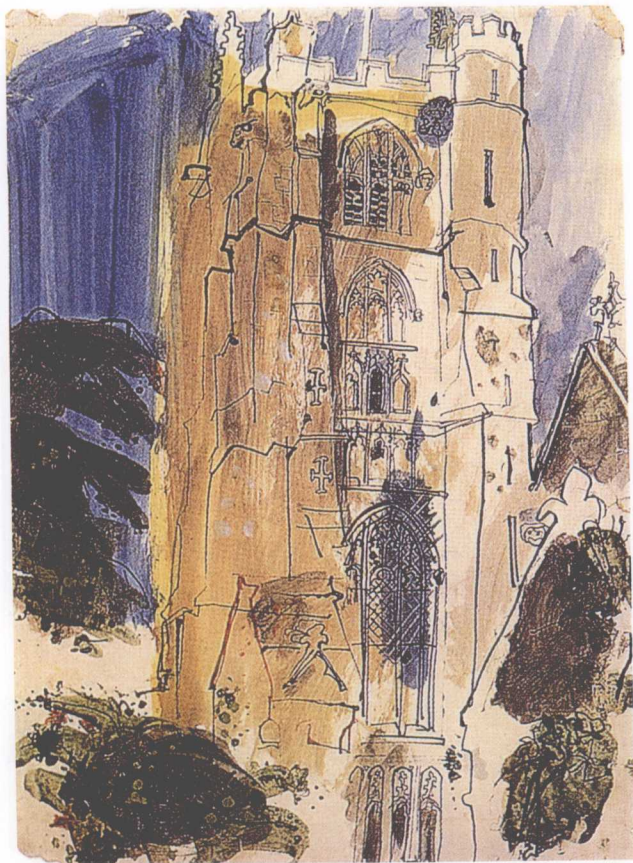

图1-25 作者：斯坦·史密斯（英国） 这幅速写的不同之处在于运用墨线画在事先用笔和海绵勾勒过的纸面上，这样不仅表现出了建筑的表面肌理，还描绘出教堂的基本结构，用图形的描绘使建筑凸显立体感和结构感。

三、在动手中感受语言

即兴式的水彩速写训练，用勾画草图的形式记录你的印象、观察和发现。无论是画在单页还是画在速写本上，都是一种纯个人的视觉记录，即兴式的描绘，作画时间短，作者需抛开杂念、删繁去赘，果断地以大胆轻快的笔触在画面上纵横挥洒，在反映自己的视觉体验、观察结果和个人艺术情感表达的同时，更是修养的表现。

速写可以说也是一种视觉的新闻形式，展现一个事件或事物，记录某个趣味细节。要在有限的时间内记录某个事物、片段或细节，需要一种迅速而有效地抓住景物关键处的能力，并将这种观察的记忆记在心里，待你回到速写本上时就可以通过你的手和笔表现出来。这种快捷而简练的速写类型，没有必要画成一种精确的图像，也不必向任何人解释你速写的意思。事实上，很多速写对于普通人来说难以理解，而对艺术家则不然。因为艺术家的视觉记忆可以给速写以增补，几根线条或简单的色块就可以再创造出他们脑中生动的印象。小幅水彩速写并不需要鲜明的主题，也不需要严格的透视或数学知识来测量它们，只需放松心情，将自己新鲜的感受，独特的兴趣和细节关注点记录。在异地他乡，你会看到很多有趣的题材，古老神秘的古代遗迹，印象深刻的城市风光，俊秀迷人的村庄农舍……不同的风土人情，变换的色彩，刺激的视觉体验都是用水彩速写释放情感的绝佳机会。你可以忽略事物的客观方面而只画你感兴趣的东西。甚至在画面上用些许文字注解，还可以运用速写本装订的跨页面特点，来延伸观察的视域，形成一种新的画面结构形式，产生美妙的因素。这些“非完整”的视觉“碎片”，贯穿起来会形成特有的观察链。这种记录事物、储存想法的方式可为今后的写生创作积累足够的基本素材和创作灵感。所以，借助水彩速写日记的形式记录视觉对象，为训练观察表现、历练视觉修养提供了一种有效的途径。