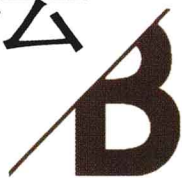

建筑风景画 表现技法

王家儒 关义觉 编著

湖南科学技术出版社

第一章

绪论

第二章

建筑风景画的表现材料、工具

第一节 纸的种类与性能

第二节 笔的种类与性能

第三节 颜料的种类与性能

第三章

建筑风景画的透视规律

第一节 角度与高度

第二节 平行透视、成角透视和散点透视

第三节 平视、俯视和仰视

第四章

建筑风景写生训练的基本方法

第一节 观察方法

第二节 取景与构图

第五章

建筑风景画中各种常见景物的画法

第一节 自然景物的画法

第二节 人物与交通工具的画法

第三节 建筑物的画法

第六章

建筑风景画几种常见的表现形式

第一节 素描的表现画法

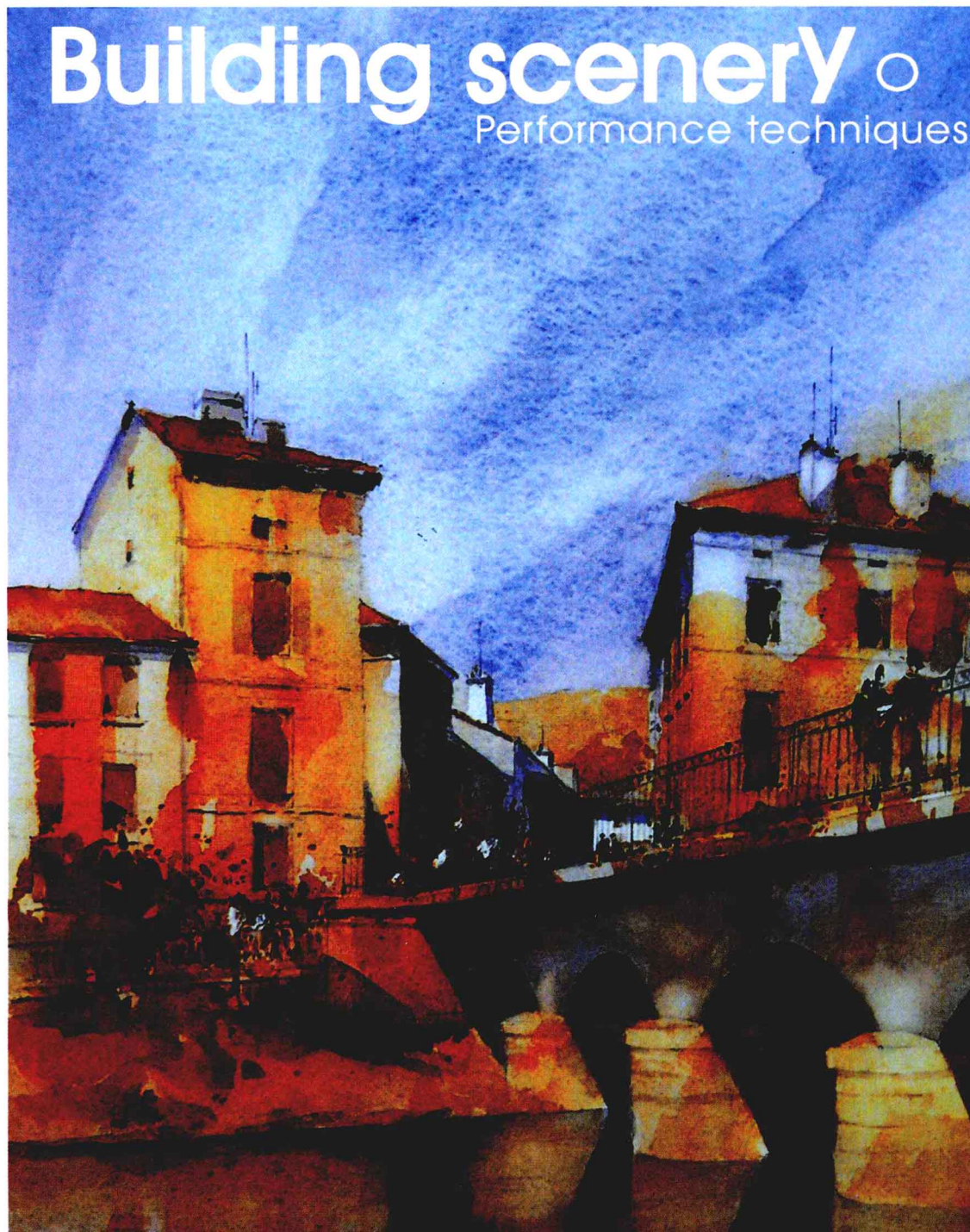
第二节 淡彩表现画法

第三节 马克笔表现画法

第四节 水彩表现画法

第七章

作品欣赏

图书在版编目 (C I P) 数据

建筑风景画表现技法 / 王家儒, 关义觉编著. -- 长沙 : 湖南科学技术出版社, 2011. 9

ISBN 978-7-5357-6886-5

I. ①建… II. ①王… ②关… III. ①建筑艺术—风景画—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 188677 号

建筑风景画表现技法

编 著: 王家儒 关义觉

责任编辑: 缪峥嵘

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系: 本社直销科 0731-84375808

印 刷: 长沙沐阳印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 长沙市开福区陡岭支路 40 号

邮 编: 410003

出版日期: 2012 年 1 月第 1 版第 1 次

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 5.25

插 页: 2

字 数: 127000

书 号: ISBN 978-7-5357-6886-5

定 价: 38.00 元 (附光盘)

(版权所有 · 翻印必究)

前言

PREFACE

建筑风景画是以建筑物为主要表现内容的一种风景画样式。自其诞生以来，它一直具有认知、识别、审美、传达信息和陶冶情操的多重功能与特点。在众多的风景画类型中，建筑风景画以其雅俗共赏的审美特点，内容与形式的直观性、通俗性、鲜明性以及丰富性，在人们的精神生活中担任着重要的角色，是一种最具大众化与时代特点的艺术载体。

带有建筑物的风景不但是古今中外艺术家写生、创作的题材，也是建筑设计人士提升自己画作表现力、创造力的主要表现内容。建筑风景画表现技法已成为我国高等院校建筑设计专业重要的基础课程。

本书从实用的角度介绍建筑风景画的特点、表现形式和技法，对许多写生作品从各个角度介绍作画的方法与步骤，使读者对建筑风景画的表现技法有一个整体的、直观的了解与认识。通过本书的学习，人们可以直观地识别、欣赏多种不同文化观念、地域民族、宗教信仰、风格特点的建筑艺术，也能领略到建筑物与人、周围环境、自然景观融为一体的气象，以及实用功能与审美诉求和谐统一的特殊魅力。

考虑到读者学习的兴趣和要求，本书力求做到理论与实践的统一、知识性与趣味性的统一、广泛性与具体性的统一。概括起来有如下特点：

1. 针对性 全书根据建筑设计专业的特点与需要，以较为宽泛的视野，按照建筑学必须掌握的绘画艺术规律去展开，在理论阐述的同时注重它的实践可操作性。每个章节都以喜闻乐见的建筑物为实例去图解，力求做到概念清楚，规律浅显，表述方式简洁明了，以便读者在学习过程中从易到难地掌握建筑风景画的各种表现技法。

2. 系统性 凡建筑风景画要掌握的内容，本书都尽可能涉及到。在章节的安排上，注重理论知识与技法表现两方面的系统性：从建筑风景画的基本概念、材料工具到写生的方法步骤，从风景画艺术的基本规律、形式要素到建筑风景画的

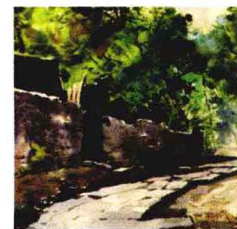
常用表现手法，从中西建筑艺术形式特点的比较到作品的欣赏，应有尽有。每章内容由浅入深、步步为营、化整为零、循序渐进，既注重掌握技法的必要性，又强调理论水平及审美能力提升的重要性。为了便于读者掌握建筑风景画的特点和规律，书中有关内容都通过各种类型的范画去分析，使读者通过本书的学习能顺利掌握建筑风景画的表现技法。

3. 可读性 为了适应各个层面的读者，在内容安排上深入浅出，通俗易懂，可赏可读。本书不论是对建筑设计专业人员，还是高等院校建筑专业师生或广大美术爱好者，都是一本有实践价值的参考书。为了增强本书的艺术品位，本书引用了不少世界著名艺术大师不同风格的艺术作品，让读者在学习的过程中，能欣赏到大师作品丰富多彩的表现手法及完美的艺术形式。

诚然，由于作者能力有限，该书还会存在一些不足与遗憾之处，还望各位专家、同仁不吝指正。另外，本书在编写过程中，由于内容的需要，采录了我国先辈画家李剑晨、杨延宝、冯建达以及新加坡画家王金成的几幅作品作为图例，在此一并表示感谢。

王家儒

2011年春

目录

CONTENTS

第一章

绪 论 001

第二章

建筑风景画的表现材料、工具 003

第一节 纸的种类与性能 003

第二节 笔的种类与性能 003

第三节 颜料的种类与性能 004

第三章

建筑风景画的透视规律 007

第一节 角度与高度 007

第二节 平行透视、成角透视和散点透视 008

第三节 平视、俯视和仰视 013

第四章

建筑风景写生训练的基本方法 015

第一节 观察方法 015

第二节 取景与构图 019

第五章

建筑风景画中各种常见景物的画法 028

第一节 自然景物的画法 028

第二节 人物与交通工具的画法 033

第三节 建筑物的画法 035

第六章

建筑风景画几种常见的表现形式 042

第一节 素描的表现画法 042

第二节 淡彩表现画法 044

第三节 马克笔表现画法 047

第四节 水彩表现画法 047

第七章

作品欣赏 058

第一章 绪 论

建筑是人类智慧与艺术的结晶。因而，以建筑为主体的风景画不同于一般意义上的风景画，它融入了人文与自然的元素，强调人的精神性与创造力以及人们利用自然、改造自然的能力。作为人类艺术创作的大手笔，建筑物在蓝天、远山、近水、树木、花草的簇拥之中尽显“天人合一”的意趣与情怀；在不同的季节、时令、阴晴晨夕中折射出人们对美好事物、理想的寄望与追求；在“诗意的栖居”中营造自己的精神家园。

欣赏这些不同审美取向的建筑艺术，我们不仅能感悟人类极其旺盛、丰富的想象力与创造力，也能从这些不同功能、用途的建筑艺术中体会不同民族、地域、宗教、国家所呈现的不同文化心理。可以这样说，这些造型优美、风格别致的建筑艺术是人类文明进步、发展的印记与足迹。

以建筑艺术为主体的风景画具有悠久的历史与漫长的发展过程。在中外绘画史中，无论是西方以哥特式、巴洛克、洛可可式艺术风格为主体的皇宫、教堂、古堡、广场、街道、民居等风景画，或是东方以宫殿、庙宇、楼台、亭榭、园林、民居等为内容的山水画，都以不同的文化观念、价值取向体现了人类对美追求的多样性与丰富性。前者以高耸、宏伟、庄严为特点体现了西方重理性的美学精神，后者以散淡、和谐、婉约、简洁、冲和为特点体现了东方重抒情、意境的美学精神。

建筑风景画具有一种“别样”的风姿，它不仅具有纯风景画的品质、传达美的信息、寄托人的情思与精神理想，还通过画面中建筑物整体与局部、材料与质感、色彩与线条、比例与结构、主体与环境的互构所形成的形式美感呈现出一种“硬朗”的气质与魅力，具有独特的品位与欣赏价值。

从艺术表现角度来说，建筑风景画具有认知与审美的双重价值。既然建筑风景画的主体内容是建筑物，以人活动的场地成为趣味中心，有一定的指向性与目的性，其表现手法就要求具有写实抒情并存、雅俗共赏的特点。建筑物本身包

含着多种复杂的形式元素，如参差不一的线条，繁杂多样的体积方块，严谨而又多变的透视空间，形状各异的窗户、门拱、柱梁等，这些元素在光线明暗的作用下仪态万千，这些特点就是一种挑战。过于精确的描绘，却易失之“板、匠、僵”，如太写意式的逸笔草草，却又无法达到准确性与真实性而失之于认知功能。因而，好的建筑风景画在两者之间找到契合点，既要丰富、准确、真实，又要简洁、大方、活泼、生动。

建筑是人类创造的一个独特的艺术符号，是一个城市文明、历史的标志。每一幢建筑可能是一个故事、一个回忆、一个历史事件的记载、一段情感的印迹、一个独具个性的地标，它承载着人们喜、怒、乐、哀的情绪，记录着人们不同的生活方式、民俗风情，有很强的历史性与文学性。人们在欣赏这些作品时，不仅品味其艺术美感与魅力，还从中寻求、追溯历史，对人类自身创造力的认同与赞赏。因而，建筑风景画其艺术魅力被广泛地接受就不言而喻了。

纵观世界各大美术博物馆，其不同时期的、风格手法精湛的建筑风景画构建了人类绘画史中一颗颗明珠，这些令人叹为观止的艺术杰作已成为我们一笔丰厚的精神财富。

美国一位民宅建筑大师莱特曾说：“建筑师首先该是诗人。”他认为一幢建筑物应和周遭环境产生和谐，体现出大千世界所固有的美感与统一。他首创草原风格，旨在突出传统家居那种封闭、小块隔离的倾向，追求一种简单明净、视野开阔的风格，从此开辟了新的美国民宅建筑风格。

从文化的角度来说，建筑师永远是一位诗人与艺术家。建筑师除了要有精湛的专业知识、技能，还要有宽泛的文化视野、美的理解力与创造

力。同时，其应也是一个深刻感应外界自然情愫的人，不管走到何处，总能观察与感悟到大自然千变万化的形态与色彩所蕴涵的冲击力，对世间万物所激发而出的欢欣、崇高、庄严、优雅、婉约等感觉要比别人强烈。像20世纪建筑大师柯希西耶的《朗香教堂》、赖特的《流水别墅》、贝聿铭的《卢浮宫金字塔》等作品都以卓尔不凡的艺术个性、品质影响了20世纪城市的面貌和当代人的生活方式。

随着科学技术的发展与人们观念的更新。各种建筑材料应运而生，建筑艺术也朝着更加多元与新颖的方向发展。作为一位成熟并富有创造力的建筑师，要学会用不同的手法去实现自己的创意，虽然电脑设计被广泛地运用在各种设计上，但决不能代替徒手写真。徒手创意不仅能更直接表现自己的创作意图，更重要的是在此过程中更能激发自身的灵感、创造力与个性，从而避免在设计上千人一面、陈陈相因的机械重复。

为了提高自己的专业技能，扎实、熟练地掌握建筑风景画的表现技法是十分重要与必要的。国内外不少著名的建筑大师本身也是建筑风景画的高手，像美国的高兹基、中国的潘思同、杨廷宝先生都画得一手精彩的水彩画。通过不断的写生实践，可以培养自己对色彩关系、形体结构、材料质地的正确判断和精确表现；掌握色彩与造型的规律；提高自身在平凡事物中发现美的能力并把握其特有的品质、风韵。这样，久而久之养成一种艺术家所应具备的敏锐力与表现美的能力，并将其潜移默化在自己的建筑设计中，创作出无愧于时代与人类的精品。

第二章 建筑风景画的表现材料、工具

第一节 纸的种类与性能

建筑风景画可根据画种及作画工具的特性来选取描绘的纸张，纸张种类繁多，主要有水彩纸、水粉纸、素描纸等，这些都可以用来表达建筑风景画的情境以及建筑物的风格特性，纸张不仅承载着各种笔迹色痕在其纸面上的起、承、转、合，亦担当起流露在画面之上或静谧温文或洒脱飘逸的情调。如水彩纸面的特性能产生轻快透明、流畅清丽的画面品格，水彩纸有冷压和热压纸面，可分为粗纹和细纹的，进口的品牌有英国的获多福和博更福，法国的有阿诗、巴比仲等，目前国内常用的是温州产的和保定产的水彩纸；水粉纸利于颜料的覆盖和笔触明快的衔接；素描纸适合铅笔的修改和做深入细致的刻画；速写本既便于随身携带又是钢笔速写的有效载体。

第二节 笔的种类与性能

“工欲善其事，必先利其器”，常用来写生的画笔有铅笔、钢笔、马克笔、毛笔、水彩画笔等。绘图用的笔有绘图铅笔、自动铅笔、喷笔、针管笔、签字笔等。其中钢笔最易随身携带，既可随时记录文字，又可用于写生，是速写形式表现的最轻便的工具，因而不仅受到了众多建筑设计师的钟爱，也是画家们常伴身边的作画工具。

铅笔最让人取宠的地方在于其性质的兼容性，虽仅单一色素，但可随手感的控制而产生丰富的色调层次，可作为构图起稿时用，也能做深入刻画。铅笔可塑性强，线条灵活自如，可粗可细、可长可短、可浓可淡，皆可随个人在物象追求上的喜好而自由发挥。彩色铅笔则色种丰富，笔芯质地较软，且具有铅笔和色彩的双重性能，故能给画面带来色彩气氛的情境表现。

马克笔可分为水性和油性两种,色彩种类有几十种,是目前手绘图稿表现中使用得最为广泛的表现工具,囊括了快速与便利之特点。在绘画的过程中,马克笔着重的是笔触与颜色的过渡,一般先浅后深,特别是水性笔要大胆及肯定,不能犹豫,否则便会留下深浅不一的痕迹,难看且难改,容易影响画面效果,这种工具较适合表现那些线条明显、框架边缘明朗和构造简洁的现代建筑。

水彩画笔主要有圆头和平头两种,笔毛有羊毫和狼毫之分,也可用中国画的各种毛笔。因

水彩画以水为主要媒介,一般要求笔毛的弹性要好,吸水量要大,便于在表现时产生水色渗透相融的效果。圆头笔的笔锋弹性较好,较适合于细部的精确刻画,平笔可做大面积的涂色扫刷,在画天空、地面、水面或大面积的墙面时较常用。

针管笔一般不作写生用,但在尺规作图方面有钢笔所不能达到的优点,虽然在绘制图稿作品方面线条比较单一,但画风细腻,可以使画面层次感丰富而含蓄,画面效果比较干净整洁,有很强的逼真感,风格比较明朗、现代。

第三节 颜料的种类与性能

建筑风景画采用的颜料空间与兼容性都非常的大,常用的有水彩、水粉、丙烯、色粉笔等几种。

水彩

水彩色是有着较强透明特性的颜料,不同于油画的厚重张狂,水彩因以水为媒介,借助水的亲和,而显得温文尔雅,画面色泽清丽透明、清新、典雅而高贵(图1)。画亮面时不需要运用白色,可通过稀释颜色借助纸的反光性能使其更为明亮生动,高光处或亮白处可直接留白或借用遮盖胶液。水彩画因其颜料的透明性,因此在绘图的过程中,下笔要干脆利落,不可磨蹭地来回搓揉,否则画面容易脏、焦。水彩画

的水分控制尤为重要,水多则泛滥,水少则干涩板结,水彩因其透明性,只能深盖浅,故着色时要注意由浅入深,能一笔到位就不要重复叠笔。

图1 《拉古什的阳光》水彩画 (美国) 马里琳·西曼德尔

水粉

水粉颜料具有双重特点，也是和水彩一样以水为媒介，可作为不透明水彩来用，但是由于水粉具有较强的覆盖力，在亮灰面色彩区可以调和白色进行叠笔挥洒，具有较强的笔触感，容易覆盖、修改，可作较深入的刻画，画面效果有油画般的厚重感，不过水粉需要注意的地方也恰恰在白色的运用上，多则粉气轻灰，容易造成画面过轻而不稳，所以要慎用白色。水粉的着色程序一般由深到浅，与水彩的着色由浅入深恰恰相反。（图2）

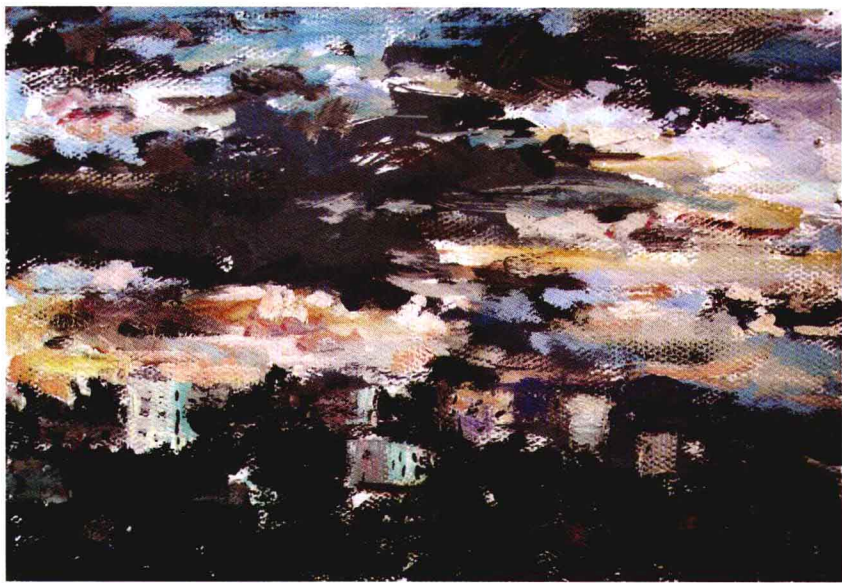

图2 《小镇》水粉画 关义党

丙烯

丙烯是近年来备受青睐的作画材料，其颜料色泽均匀、细腻而光滑，效果鲜艳，明丽而稳重，且干后的颜色可经久不退（图3）。

丙烯作画在表现上与水粉画、油画其实是一样的，都具有极强的覆盖力，适合于多层表现的技法，可以显现出鲜明的笔力；也能与水彩、水粉一样以水为媒介，通过水来稀释调和颜色，且画面平整、均匀，只是比水粉、水彩更易干。丙烯颜料的附着力很强，干后色彩无法化开，所以画丙烯画的时候时间的掌控非常重要，否则画面上的色彩过渡显得生硬。

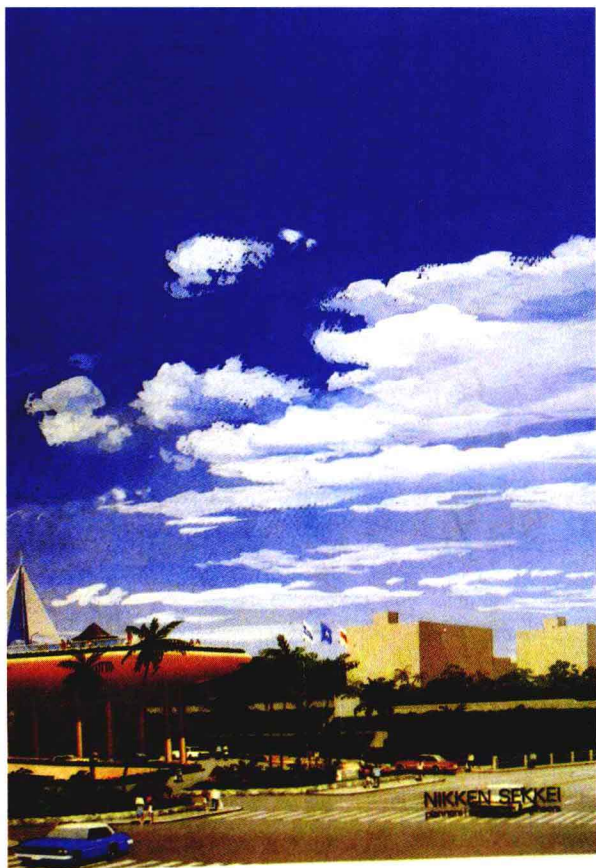

图3 《酒店效果图》丙烯画 （日本）佚名

色粉笔

色粉笔，顾名思义，是一种以矿物质色粉原料研制而成的画笔，使用方便，且表现力极强。色彩的调配依靠手感在色粉之间相互搓和揉压即可，不受时间限制，也不存在衔接的时间问题，最适宜表现色彩细腻柔和的物象，颜色鲜艳而饱满，柔和又雅致，可素得浅碧，亦可艳得姹紫。由于其颜料质地松软，所以最好先使用炭笔勾勒物体轮廓，着色顺序则是将较浅的颜色覆盖于较深的颜色之上，可达到较为丰富的色彩效果的对比。（图4）

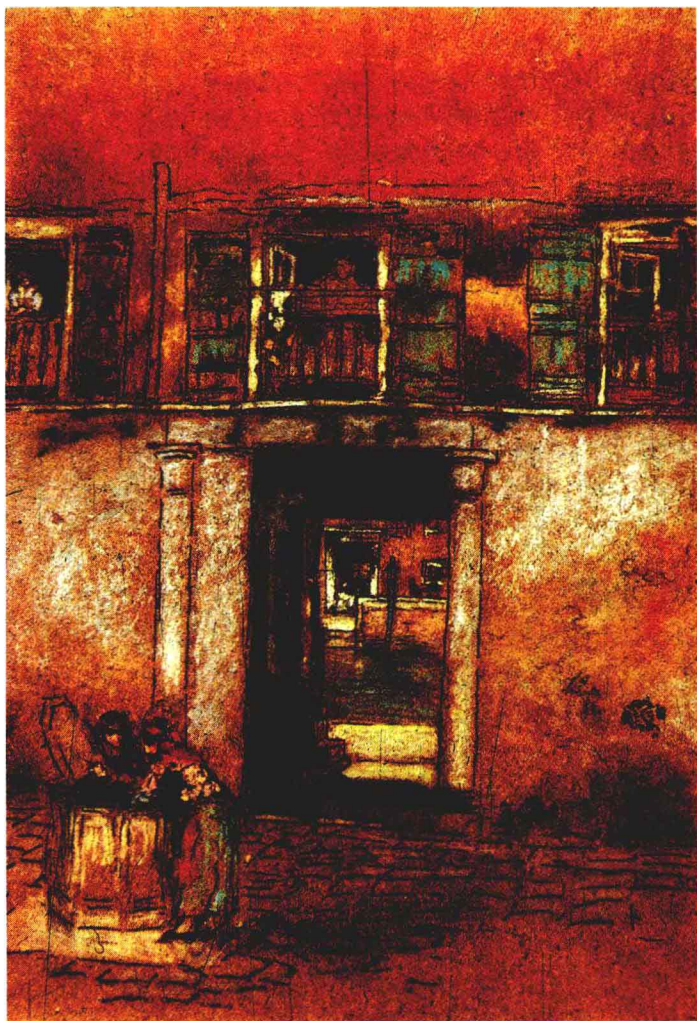

图4 《灰色与红色》色粉笔 卫斯特

第三章 建筑风景画的透视规律

第一节 角度与高度

角度与高度是画面构图的基点，主要是代表取景构图时作画者对于景物的位置选择，是可变的因素，决定着画面构图的视觉效果，同时也体现出作者的审美趣味和涵养。作者在观察和表现主体时所定位的角度和高度的不同，就会产生各种透视变化，给观众观看对象时产生不同的感受与效果，选择不同的透视角度，其建筑主体会产生庄严肃穆、平正壮观或秀逸飞动、玲珑多姿的视觉效果。

图5 《荷兰的大地》（美国）约翰·派克
从高的角度可以看到多层次的景物。

角度是指在视位高度相对不变的情况下观察景物时的视点位置。(图5)

高度是指视点位置的高低情况,也可以说是视平线的高低位置(图6)。比如,当我们要想描绘一座具有强烈造型特点的建筑物时,是应该选择仰视观察,还是俯视观察,是正面描绘还是侧面刻画等等,视点角度的不同以及视位高度的变化都会产生迥异的视觉审美效果,因此,在选景时应做多方位的仔细观察和思考,以便选择和确定最佳的视位及表现角度,以达到最理想的表现效果。

图6 《法国勃兰托城的桥》(英国)大卫·诺摩
角度的不同可以产生不同的美感。

第二节 平行透视、成角透视和散点透视

平行透视

是指建筑立方体有一个平面与画面平行的透视关系,建筑物只有一个消失点。在平行透视中由于视位的不同而形成不同的(建筑体)形态特征,主要出现三种不同的透视形态:第一种形态特征是,当立方体(建筑体)恰到好处在心点位置时,只有一个无透视变化的原面;第二种形

态特征是,如果立方体处在心点以外的视平线上时,可以见到两个面,即正方形的原面和透视缩变的侧立面;第三种形态特征是,立方体高于或低于视平线的心点两侧时,最多可以见到三个面,即正方形原面、一个侧立面和一个水平面,也可以说是正立方面原面加上两个斜角面。(图7)

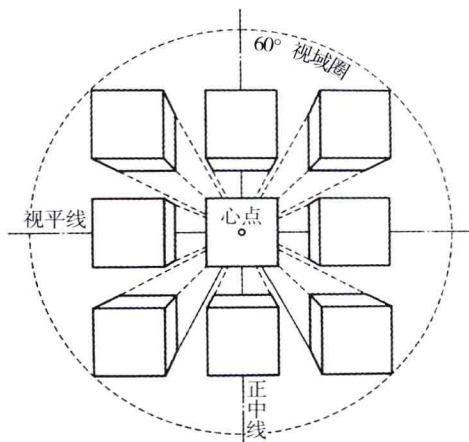

图7 平行透视图

图8 平行透视的应用图例《古柳》 王家儒

平行透视的特点和规律

1. 属于一点透视，只产生一个灭点（消失点），也就是说所有直角边线都要消失到这一心点上，透视效果形成了辐射状态。

2. 近大远小的特点，在同角度方向的不同距离位置上等大的立方体，它们之间也存在着近大远小的变化关系。

平行线透视中容易出现的问题

前面讲述了平行线透视的基本规律，即平行

线透视的特点，下面我们就写生过程中容易出现的问题加以图文对照分析，以加深和巩固对其规律的理解。

1. 多心点问题的误区

平行透视中前后建筑物的侧面，因其同在一直角面上，消失线的汇集不能出现多个心点，故所有直角边都不能因为建筑物的近大远小关系而使心点发生移位变化，必须消失到唯一的心点上。（图9）

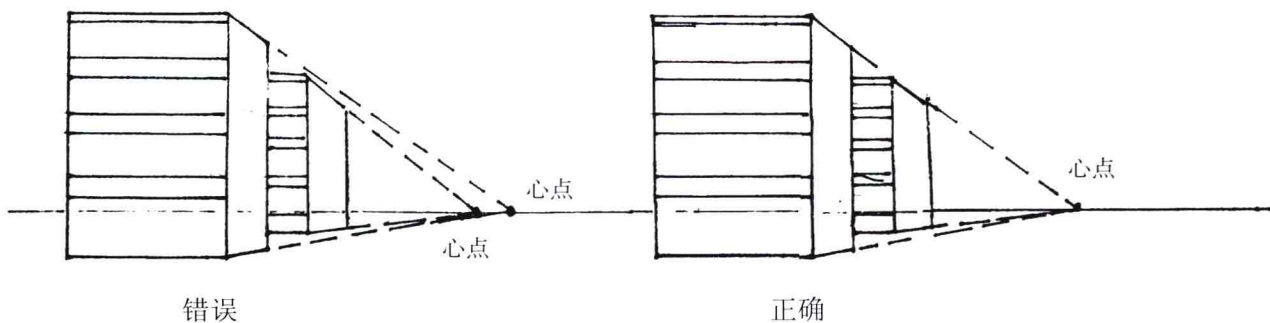

图9 多心点问题的误区

2. 同侧上下两心点

同一视域内因为有一个面与画面平行，所以平行透视的同一侧只有一个消失点，而不能因为两建筑物位置的前后和上下高低不同而出现两个消失点。（图10）

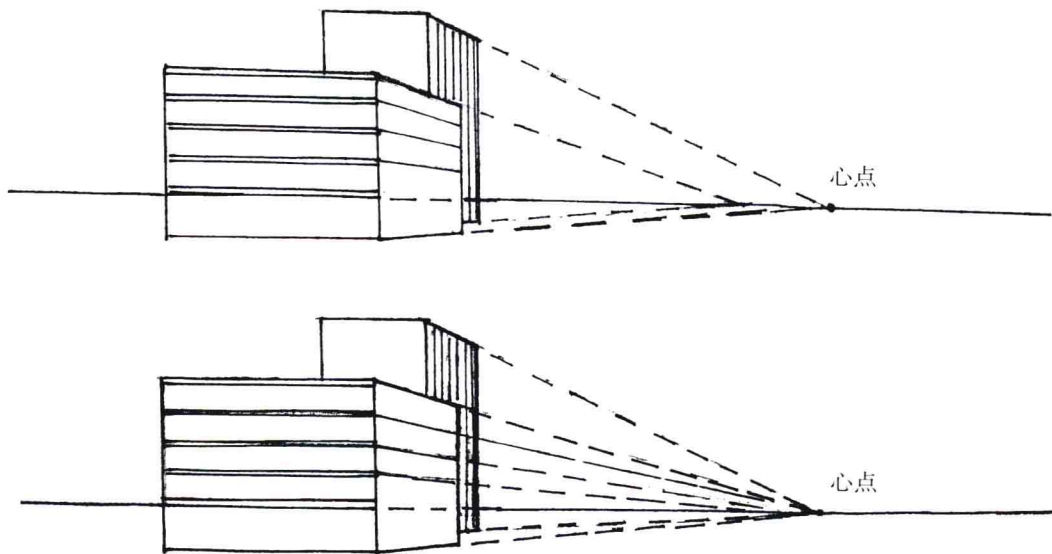

图10 景物与视平线的关系（上图为错误，下图为正确）

在写生中，首先应先确定视平线的高低才能准确地把握景物的透视关系，确定视平线与心点较为简单的方法是托起手掌，也可用手托一水平薄板（画纸）做上下移动，当它与眼睛位置等高时所形成一条直线就是视平线的位置。

平行透视特点决定着构图样式的效果。这种透视手法形成一个透视中心，是表现长廊、走道、公路、铁道等最理想的方法（图11）。在艺术创作中，从古到今不少经典的名画中都可看出大师对平行透视巧妙而新颖的运用，如英国画家大卫·诺摩的《街景》巧妙地运用了平行透视

的牵引线，其不但增添了点、线、面的真实感、空间感，还强化了主要形象与物体。

图11 《街景》（英国）大卫·诺摩平行透视的应用图例。

成角透视

透视的形成状态

当建筑物不与画面平行时,建筑物便形成两个消失点,这种透视关系被称为成角透视,如图12所示,是具有代表性方位的立方体成角透视效果图。由此图我们便能够概括与归纳出成角透视的基本形状特征和透视变化规律。

成角透视的特点

从上图便可看出成角透视立方体在透视变化上所具有的特征。

1. 属于二点透视。其特点是两个消失点,分别在视平面上的左右两侧,高于视平线的建筑物属仰视状态,其成角边线向下消失;反之,低

于视平线的立方体建筑物便形成了俯视状态,其成角边线向上消失。

2. 建筑物各面所形成的成角边都产生形变状态。与平行透视规律一样均为“近大远小”,也就是说与视点越近的棱边越长,越远则越短。

3. 在一般情况下,成角透视建筑物与观者较正的面显得宽,其成角边的消失线拉长,而比较侧的面显得窄,其成角边的消失线缩短。(图13)

4. 当建筑物做深度平行排列时,形体感越远越平缓,体积也由大变小,彼此出现远近形体的差异。(图14)

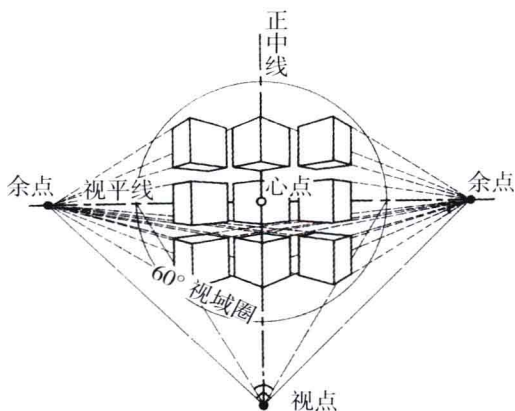

图12 成角透视图

图13 成角透视的应用图例《承德避暑山庄》 王家儒

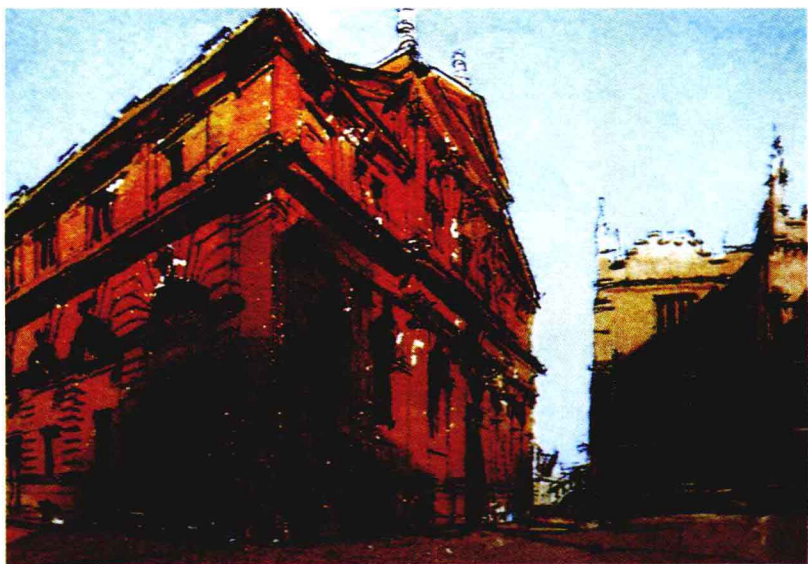

图14 成角透视的应用图例《牛津的夏尔多尼亚》 (英国) 约翰·纽白瑞

成角透视中容易造成错误的误区

最常见的误区主要有两点：1. 视平线左右错位分离。2. 同向成角线的高低灭点不同位的分离问题。

1. 视平线左右错位分离，是指同一建筑物两组成角边或互为平行成排建筑物的两组成角边所形成的消失点应统一到同一视平线上的左右消失

点上，不能因左右远近而异，也不能因同一建筑物上下两部分楼层的差异而改变同一视平线上左右成角边所形成的同一消失点。

2. 同向成角线的高低灭点不同位的分离问题，是指同一成角面的所有平行成角线都应消失于同一消失点上，不能因为高低不同而在同侧出现两个以上的消失点。（图15）

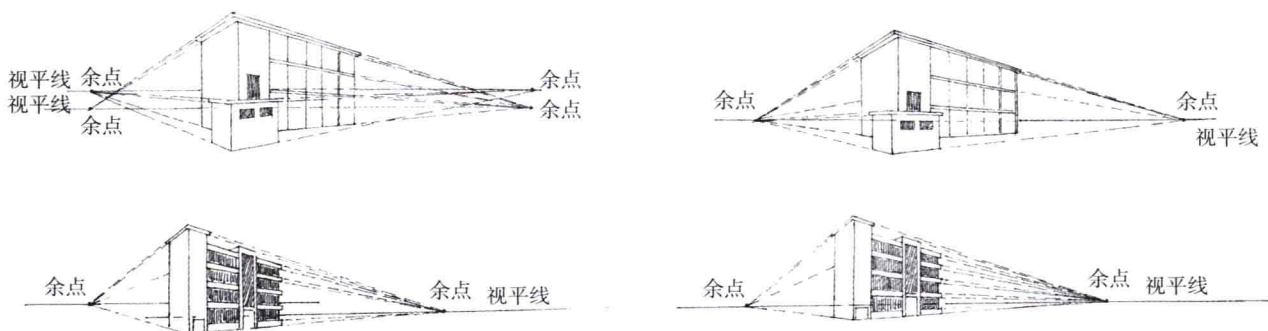

图15 左图为错误，右图为正确

散点透视

散点透视，顾名思义是运动和分散观察视点的透视现象，也就是一种通过移动视点的不同视角来观察取景的透视现象。

通过视位的左右高低移动来进行仰观俯察，摄取景物最具有代表性的美感区域特征来进行画面组织安排，这与中国山水画的“三远法”（近远、高远、深远）不谋而合。散点透视没有固定视点，也没有消失点，只是通过把物象按审美法则作前后重叠和有序的安排，使物象在画面上创构出美的情境来。画面的组织安排随意性较强，皆按自身的审美涵养来重构画面，画面效果不仅

具有很强的装饰性而且更能表达作者的情趣和思想品格。（图16）

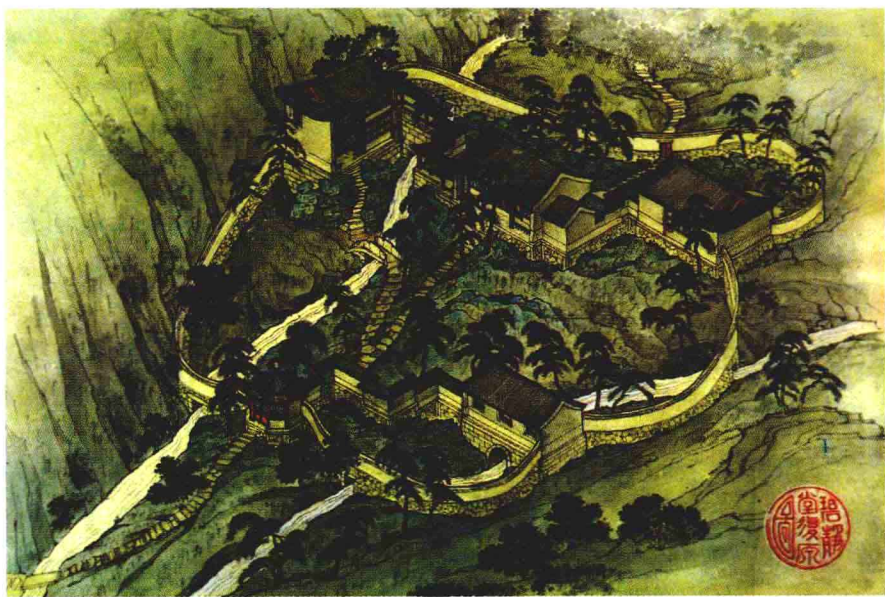

图16 承德离宫碧静堂复原图 冯建达