

WATERCOLOR ARCHITECTURE LANDSCAPE

高等院校建筑·景观·艺术设计系列教材

水彩·建筑·景观

傅凯 著

东南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩·建筑·景观 / 傅凯著. — 南京: 东南大学出版社, 2012.3
高等院校建筑·景观·艺术设计系列教材
ISBN 978-7-5641-3319-1

I. ①水… II. ①傅… III. ①水彩画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 019776 号

水彩·建筑·景观

著 者 傅 凯

选题策划 李 玉 图 片 摄 影 屈 祥
责任编辑 张 文 礼 封面与内页设计 傅 凯 余 武 莉
责任印制

出版发行 东南大学出版社
出 版 人 江建中
社 址 南京市四牌楼 2 号(邮编 210096)
印 刷 扬中市印刷有限公司
经 销 全国各地新华书店
开 本 787mm × 1092mm 1/12
印 张 12
字 数 208 千字
版 次 2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷
印 数 1-3 000 册
书 号 ISBN 978-7-5641-3319-1
定 价 98.00 元

* 东大版图书若有印装质量问题, 请直接向读者服务部调换。电话: 025-83792328。

序

水彩之美

——读傅凯水彩近作

每一个画种都有它的特点、特长。水彩画的透明感、轻快感是它的特点，有它独有的美。这是由它的材质、技法产生的。

在傅凯的水彩画里，水分充沛，色层很薄，充分发挥了水彩的特长，画面明朗、滋润。如《缅甸宾馆》一画用色很轻，整体透亮，阳光感很强。《渔舟唱晚》用色不多，除少量留白外，都用薄色一次铺成，有的色层已接近白纸，近处稍加点染，保持画面的透明感，也符合傍晚的烟雨朦胧之感。

傅凯水彩的另一特色是湿画法较多，相对于国外水彩画而言，中国水彩画用湿画法较多，这可能与中国写意画在宣纸上产生的晕化效果，形成中国画特有的气韵生动的审美要求有关。傅凯的《光环》、《小桥·流水·人家》、《记忆》、《阳朔》都运用了这种技法，画面水色淋漓，空濛虚幻，表现出朦胧、含蓄之美，产生以有限表现无限，“此时无声胜有声”的效果。特别要提出的是《光环》一画，画面上的高塔，一般总以干画法塑造建筑的形体细节，但作者用大胆省略的方法虚实交叉，韵味无穷。与近处的人物形成较强的距离感，使塔身更加雄伟、厚重。

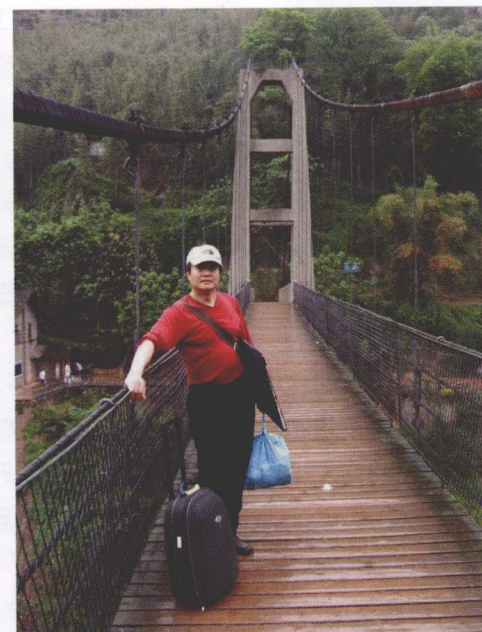
傅凯水彩中很多是以建筑为主体的，因此建筑的形体结构塑造就很重要，在《贵阳古城》中，左上方一组民居作了重点刻画，细节具体丰富，讲究色彩层次，比较耐看。其他如《侗寨》、《侗乡廊桥》、《二郎镇》等都很好地表现了建筑的节奏、韵律美，与前一类作品手法不同、效果不同。这是由题材决定的。

“意境”是艺术作品的灵魂。傅凯的许多作品传达出一种诗意和愉悦，表现出生活之美、自然之美。《经典沱川》一画具有浓郁的怀乡情思，那老树，那拱桥，那民居和小河、鸭子，使人浮想联翩，思绪绵绵。《芭蕉》也有类似的思乡情绪，在处理上近处的一处芭蕉挡住了一部分农舍，起了欲扬先抑的作用，留给观者一定的想象空间。《卢村遗梦》也是思绪幽深之作，在构图上把中心放在左半幅，右面较虚，避免了一般化的处理。

看到年青一代的艺术成就，是极大欣慰，傅凯正当盛年，且又虚心、勤奋，假以时日，必有更高成就。

江南大学设计学院 教授 徐坚 时年八十

2011年12月18日 北京

我眼中的傅凯

傅凯与我是大学同学,我虽比他高两届,但年龄相仿,记得大学时他就展露出专业的才华和综合的素质。我毕业留校前夕,他继任了我学生会主席的职务,后两年中我亲眼目睹了他出色的组织能力和亲和力。毕业后他分配回南京,我们各自忙于工作,寻找生活的支点,20多年再也没有见过面,也没有任何联系。前几年在北京徐坚教授那里才了解到他的一些近况,当得知傅凯这些年在坚持着画水彩,而且卓有成效,我便欣喜若狂地与他通了电话,并乘我们都在北京出差的机会与我们的老师徐坚一起聚会。共同的专业背景、相似的工作经历、相投的水彩志趣,似乎又再一次认识了这位已不算太年轻的老同学。感慨、思绪、志趣又把我们联系起来。毕业20余年,我们二人竟同样从事环境艺术设计教学工作,又钟情水彩绘画,回想起来,这并非青春时期对未来懵懂的选择,而是彼时那一代工业设计专业学子对于绘画艺术理想的坚守。在刚刚恢复高考的20世纪80年代,被并不富足的现实生活所揶揄的我们,仍然向往并尝试着浪漫主义的情操与格调。多年以来,对水彩画的情结不是装腔作势的文艺爱好,而是暗藏于心、自然流露的一种态度,进而演变成我们生活方式的一部分。那次聚会之后,我与傅凯再次“熟识”,便常常找机会一起参加展览活动,探讨水彩的意趣,享受写生的快乐。每次写生的经历都让我惊讶这位旧时学友对于造型技巧的谙熟以及对于水色的帅性驾驭,更让我在貌似漫不经心的相互调侃背后看到一位画者的虔诚与执著。

水彩画传达着画面意境的同时也是画者情绪的张扬。注视傅凯的画,仿佛更多看到的是理想与冲动。跃动的笔触在稳重的构图的统领下,隐藏的是一种天真涤荡与成熟修养之间的平衡。他的画作是基于对形体的理解与空间的体验之上的概括性表述,既有即兴笔法,又有缜密的语言。色彩是个人风格特征得以体现的载体,它不仅关乎观察,还涉及心灵。傅凯作品中对于色彩选择性的运用与近似单色调的统筹,使画面感受的主观性得到强化。将原本复杂或凌乱的色彩在画面中进行提携、简化、概括,以及对高饱和度色彩信手拈来,需要更多对物化要素背后的非物化的理解,以及对画面整体性游刃有余的控制能力和自信的态度。

他的水与色犹如无声传情的曼妙女子,有时低眉顺目,有时高调却单纯。《渔舟唱晚》将江南春意还原在眼前,几多慵懒几多惆怅,既有西画的细腻空间,又有中国文人画作中的借景寓情。《光环》中画面建筑的客观性并没有成为其艺术风格的羁绊,行色匆匆的路人既是画面色彩构成的活跃要素,仿佛又能从其轻盈动态中猜测出奔向希冀的愉悦。《大金塔》中看似随性的笔触在断续中将空间延伸,给观者以想象的余地,只言片语胜过细腻的描摹,空间的叙事性在作者感性的图式中得到转译与诠释。

欣赏傅凯不同时期的画作,我越来越揣度出其题材、用色、构图的变化,画面越来越轻松,鲜有世故做作与多度刻画;“纯粹”的水与彩,大概是他所渴望诉求的吧。

真实中充满浪漫、淡雅中显现灵性、流动中流露意趣,这不仅是傅凯作品风格的印记,也是他人生观的写照。愿我的老同学在水彩艺术的道路上不断的探求,不断的快乐。

冯信群

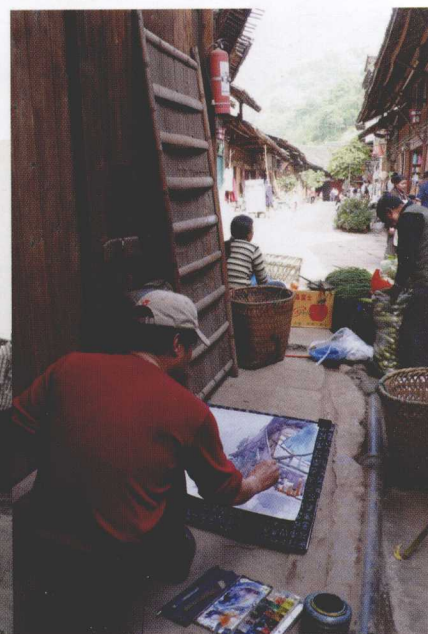
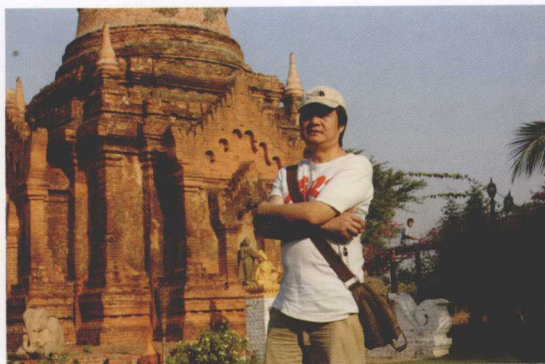
东华大学艺术设计学院 教授

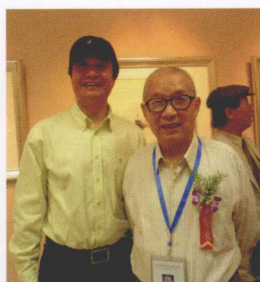
环境艺术系 主任

2011年12月18日写于上海

我的眼中

我的眼中

CONTENT

目录

1 / 一、学习水彩画前提

1 / 关于兴趣

1 / 了解水彩

1 / 感悟水彩画的魅力

8 / 二、学习水彩画方法

8 / 临摹与赏析

10 / 色彩观察与分析

15 / 三、水彩·建筑·景观写生

15 / 透视与构图

16 / 选择角度

18 / 水彩写生

20 / 四、水彩作品赏析

后记

无知的眼睛认定每一物象有规定不变的色彩,但是自然界不存在孤立的颜色。

——高更

一、学习水彩画前提

1. 关于兴趣

也许是受中国传统书法、水墨画的影响,中国人对水彩是极易接受的。对于初学者也是比较容易产生兴趣的。只是在画的过程中觉得水彩画技巧很难把握,因而兴趣逐步减退并放弃。关于兴趣,有人说兴趣是天生的,也有人说兴趣是可以后天培养的。作者认为就这个问题是仁者见仁,智者见智,没有一个标准答案。往往一个人的兴趣是受某个人的影响或者某个环境的“熏习”才产生的,可见兴趣是可以培养的,就看自己如何定位。

诗人陆游说过:“作诗功夫在诗外”。一个成熟的设计师需要具备的设计素养是多方面的,支撑设计师的设计思想应该是全方位的。我国建筑设计大师梁思成、杨廷宝,包括现在的建筑设计大师钟训正院士和齐康院士,他们在绘画方面尤其在水彩画方面的成就也是令人赞叹的。

2. 了解水彩

据美术史记载水彩画兴起于 18 世纪到 19 世纪的欧洲,当时水彩画被许多贵族闲暇时用来打发时间或作为显示自己身份的一种爱好,也有许多油画用水彩写生或画小稿来为创作油画做准备。到了 19 世纪末英国出现了许多杰出的水彩画家,由于他们的努力对水彩画具有独立审美价值并成为独立的画种产生了积极作用和影响。这一时期的代表人物如亚历山大·科仁斯,他创造的水彩风景画“泼色法”,对当时的许多水彩画家影响很大,为后来的水彩画写生形式奠定了基础。水彩画传入我国虽然仅有百余年历史,但一个多世纪以来,我国先后涌现出一批水彩画家,如:张充仁、李剑晨、哈定等。

3. 感悟水彩画的魅力

任何一种艺术形式,都有它产生和发展的合理性。因为它的源头是来自于自然,是艺术形式的创作主体借助某种媒介,如材料、动作等,转化成一种信息被人们所感知并接受,以至于产生共鸣。水彩画就是借助于水与彩的融合转化,构成了它特有的绘画语言形式。虽然从艺术史理论上,水彩画属于西洋画范畴,但中国本来就是用水来调和颜料进行绘画的,历史可以追溯到千年以上,可谓源远流长。在中国的现代文明发展史中,水被升华到精神层面,承载着哲学意味。老子说:“上善若水”;孔子曰:“仁者乐山,智者乐水”等历代圣贤对水的境界描绘得是多么深远。水彩画就因水质的材料特点形成了自身的艺术语言和审美价值。

水彩画的魅力就在于它的“水”和“彩”的相互交融后产生的某种韵味,有音乐的抽象美,有水墨画的语趣之妙。此种美与妙,可谓善哉。

古代兵书上讲“水无常形,兵无常法”,水彩画家恰恰就像一个用水彩来排兵布阵的指挥官,水彩纸就是他的作战阵地。只见画家们时而胸有成竹,指挥若定;时而舞刀弄棒,神出鬼没;时而驰骋千里,长驱直入,好一派英姿潇洒。

(1) 水彩画之“水”

在水彩画中,水分把握的多少可直接影响到色彩的透明、渗透,行笔的快慢使画面产生不同的流畅感和节奏变化。玉的玩家讲:“玉贵于润”。水彩画的水分掌握得好,就能使画面有一种美玉般的“润泽”感,这种润泽感使人体体会到水的滋养、水的神韵、水性自然的灵气。(图 1-4)

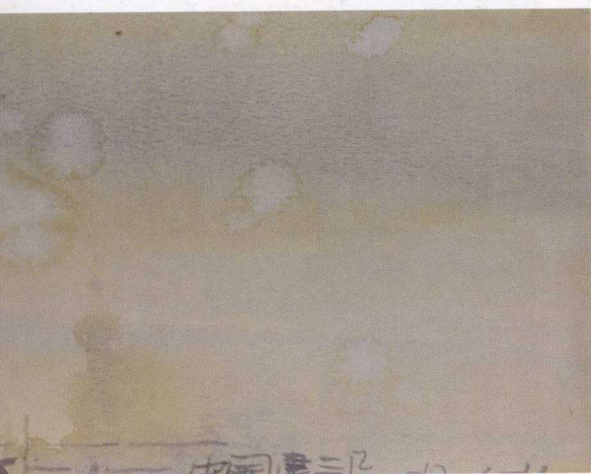

图1 当第一遍颜色未干时用手蘸清水洒到画面上能够呈现出的点状效果

图2 当第一遍颜色未干时用手蘸清水画出的线

图3 利用水的自然流淌表现雨的效果

图4 用水洗的方法表现出直射的光 36cm × 27cm

(2) 水彩画之“彩”

因为水彩画的颜料不含粉质,故它与水调和容易产生透明、亮丽的效果。但它又极富敏感性和不确定性。因此在铺设过程中不能过多叠加、涂改,否则画面会出现刻板、滞涩之感,从而削弱了水彩画本身酣畅淋漓的特征和韵味。在用水彩作画的过程中最好不要掺杂一些粉质颜料,通常只使用白粉提一点高光等特殊部位。一般在颜料盒里不放粉质颜料,即使用白也是用水彩性质的白颜料。(图 5-9)

图 5 暖色调的微妙变化

图 6 不同的色彩彩度相互渗透变化

图 7 乘湿画出的虚化的结构线

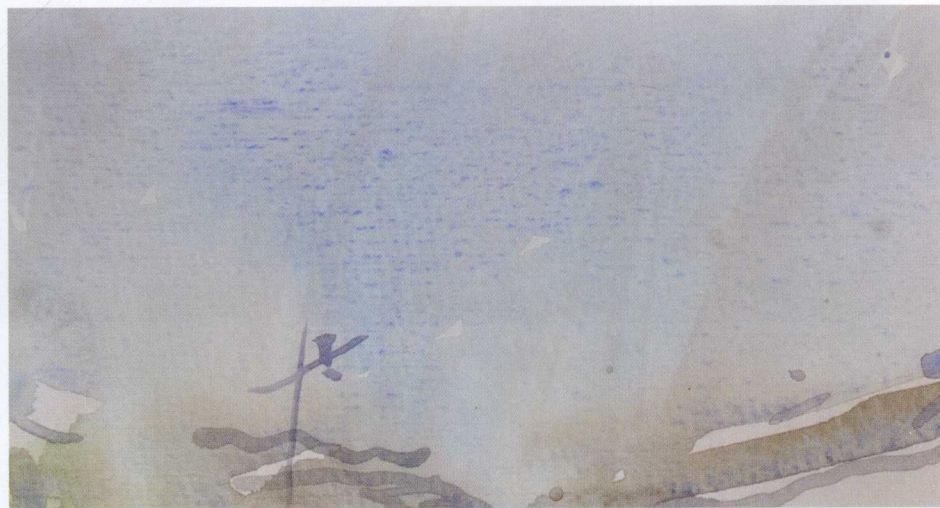

图 8 冷暖色彩的交融表现

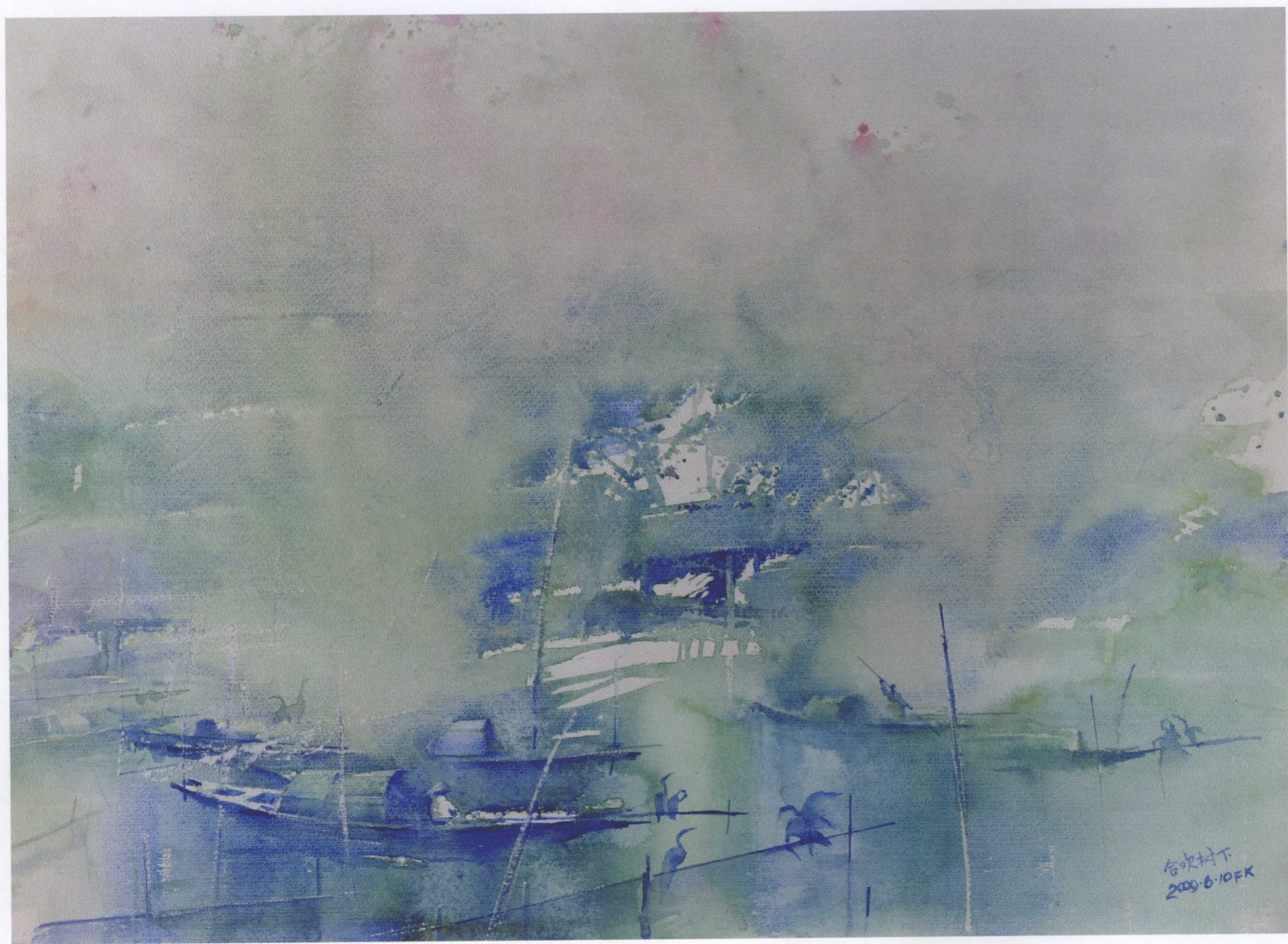

图9 记忆 79cm×55cm

(3) 水彩画之“白”

水彩画非常讲究留白。所谓水彩画之“白”，即在上色过程中要有意识地留出一定的空白，使整个画面显得透气、鲜亮、空灵。这和我国书画艺术中讲究的计墨当黑的道理有异曲同工之妙。清代邓石如称：“字画疏处可使走马，密处不使透风，常计白以当黑，奇趣乃出。”在水彩画创作中，实施水彩部分就好比书法的字，实施水彩的过程中留的白就是字里行间所留之白。要求施彩处要精心布置经营，留白处要措置得宜。用虚实的观念来说，一切事物都是既矛盾又统一的，两者相生相克、相互依存。留白是水彩画的特点之一，水彩画的白有时候不是刻意留的，而是在创作过程中下意识或者说是不经意留的，是情之所至、笔之所运的自然流露，留得恰到好处能够起到事半功倍的画面效果，获得良好的艺术情趣。在画店里有专门的留白液提供，但作者不太主张轻易用，用得不好会使画面生硬、刻板，使得水彩画的特点大打折扣。(图 10)

图 10 长廊顶上和地上的雪就靠留白来完成

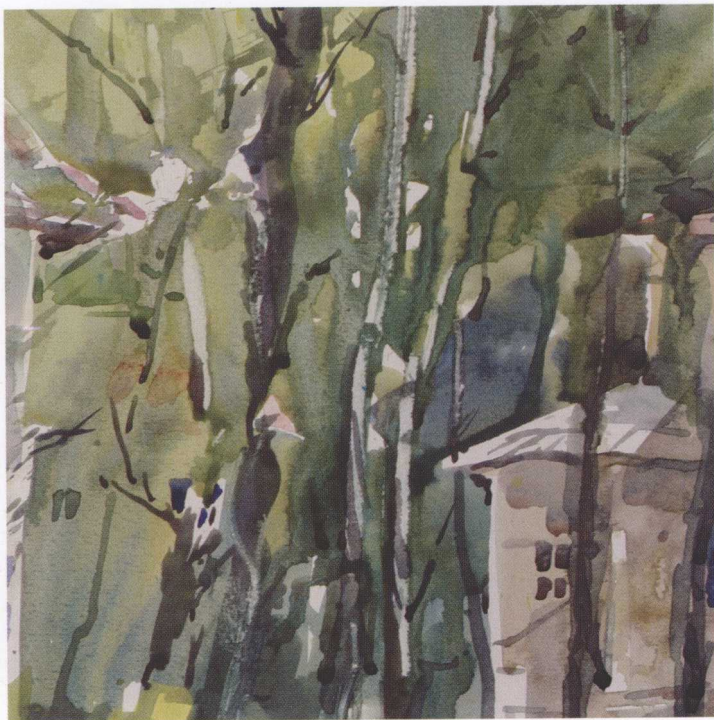

图 11 在深浅不同的绿色上用刮刀刮出树干,树干上的斑驳感靠留白表现是达不到效果的

(4) 水彩画之“刮白”

任何艺术门类在长期的创作发展过程中都会派生出各自艺术的特殊方法与技巧,在创作水彩画的过程中也不例外。但是无论什么样的技巧和手段都不是孤立存在的,它们一定是在长期的创作过程中不断总结的结果。前面讲到利用水彩的留白来为造型和画面效果服务,但在实际创作中,有时不会那样如愿,往往确实很难留白。于是乎,许多画家在情急之下用刮刀、树枝,甚至是借助自己的指甲在画面上刮出需要的白或划痕。其效果有时候在预料之中,有时却在预料之外,这时画家也会因势利导、将计就计去处理画面,直到完成。所谓戏法人人会变,各有巧妙不同,其巧妙就是在实践中不断摸索而得到的。(图 11)

总之,水彩画的艺术语言的特有魅力,要在实践中逐渐体会。因为看上去画水彩比较容易,实际上水彩画是一种技术性较强的画种,真正要驾驭好它,是非下一番功夫不可的。初学者只有不畏困难、勇于探索、勤于训练,在熟练运用水彩之“水”,水彩之“彩”乃至对纸、笔的性能和技巧都得心应手的基础上,才能比较深入理解优秀水彩作品的技巧和精神内涵,同时更能在自己的创作中体会到水彩画这种画种独特的艺术魅力。

二、学习水彩画方法

1. 临摹与赏析

从人类发展历程可以知道,我们现在许多艺术形式是人类祖先从模仿自然开始的。

人们要学习掌握和传承一种艺术形式或门类往往是通过模仿来完成也是顺理成章的。比如我国的国粹京剧艺术的传承就是靠一对一心口相传;学生在学习一种乐器的起初阶段,也是老师弹一句学生弹一句;学习书法的学生在开始时也是从临摹字帖入手。学习水彩画同样可以采取模仿或临摹的方式,这样可以使初学者快速地掌握到一些绘画的技巧和经验,给自己建立一点信心。从长期实践中可以证实这确是一种有效的学习方法。不过不能盲目地一点脑筋都不动地依样画葫芦,而是要对临摹的范画进行仔细观摩和有目的地推敲分析,尽最大可能理解原作的绘画步骤和技法效果。这就为下一步写生提供了一定的技法基础。

(1) 局部练习 熟悉工具

进行局部练习的范围很广,大到一块草地、屋檐,小到苹果、一块石头,不在于多与少、大与小。关键是要在过程中,逐步掌握水彩画的表现技巧及水彩的水、色、笔、纸的性能。许多水彩画家会用不同的纸画出不同效果的作品,还有的画家长时间用的笔顺手了是不轻易换的,他即使起用一支新笔作画也仅被美其名为“养笔”。可见“欲成其事先利其器”是多么的重要。(图 12)

图12 湖边 37cm × 26cm