

ВАН ЯНЬСИНЬ (王妍欣)

中国建筑水彩画表现研究 (КИТАЙСКАЯ АРХИТЕКТУРА В АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ)

绘画与建筑是两种不同的艺术手段，他们二者的结合需要创作者同时掌握绘画与建筑相关的技法与知识。建筑师可以通过水彩这种方式来润饰建筑以表达自我。以建筑水彩为基础来分析水彩在建筑设计表现中的价值。中国传民居种类繁多形式复杂，极具民族文化与地域特色。在选址上讲究主体突出层次渐进，对环境风水又极其重视，而中国的民居因为地域面积之大建造时因地制宜就地取材所以风格各异。水彩作为西方的一种绘画种类，在 20 世纪初传入我国后我国的研究者研究后发现与我国传统中国画的技法与表现上有异曲同工之妙(图一)，传入中国之后又具有中国文人画精神，所以，使用水彩表现中国建筑，更能反映出本民族建筑的特性与地方文化的特色。

水彩是一门技术性很强的画种，水彩的技法对水彩画本身尤为重要可以说没有技法介入的水彩就没有任何意义，画家利用这一特点在创作时通过自己自身审美来捕捉这种瞬间的美。这种瞬间的美是自然的非人为的，水和色在纸上流动，偶然产生的韵味与特点，恰与传统中国画不谋而合。在某种意义上，水彩与中国画有许多相近之处，同样都是以水为媒介，水是画面的灵魂。要发现由于水的关系无意中产生的自然肌理之美的规律，从自然美中寻找有规律的美。这也就是水彩画中的绘画经验与绘画技巧 [1]。

图 1

图 2

相对于西方建筑来说中国古建筑属于独立的机构体系，中国古建筑分为两大式：官式与民式。民式就是我们日常生活中的民居，官式则包括帝王宫殿、官衙建筑、佛道教建筑等。以象征他们至高无上的权力和长治久安的实力，官式建筑讲求群体组合，在建筑水彩画的画面表现上借助于建筑群体的有机组合，重重铺陈以拉开画面的前后层次。（图 2）在建筑水彩画中，建筑物作为主体，天空、树木、大地等周围景象作为陪衬。

勒·柯布西耶曾经说过“以为有训练的、掌握一定技巧与实践的建筑师，他能在较短的时间内，敏捷、快速地表达自己的设计意图”。中国的水彩建筑是艺术与技术的统一表现。精湛的技艺，对空间的把握，运用水的晕染、色的融合等方式来表现不同的光影，从而营造出创作者想要抒发的心境与自身想要表达的审美追求，是每个艺术家必备的艺术自我修养以及审美情趣。用水彩来表现中国古建筑是一种独特的表现方法，由于中国传统水墨画的影响，所以，水彩画对笔墨的理解和运用使得他们更能体会水彩技法背后的深刻含义，是中国水彩画家的宝贵财富¹。

正如德国哲学家谢林在《艺术哲学》中所说“建筑是凝固的音乐²”。与其他素材的水彩画不同的是建筑水彩具有极高的实体感和空间感，是严谨的理性美的表现。在中国建筑水彩画中对建筑材料的细致表达，建筑物的透视关系和形体结构也力求准确以及真实。同时也是绘画与建筑的结合，两种艺术的碰撞。建筑作为画面主体成为表现的对象，创作过程中根据艺术家的主观意愿进行创作发挥，进行相对自由地描绘与刻画，甚至夸张、变形。展现出极高的艺术感染力。

建筑画是一种独立的绘画艺术表现形式。建筑画在中国出现的很早，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，发展成为中独立的“画界”。通俗的说，凡是含有建筑本身为内容的绘画作品，都可以称之为建筑画 [1]。

水彩具有流动性、透明性，在进行色彩渲染时更加灵活便捷。建筑的表现力，空气的透视感可以在画面中展现的淋漓尽致。水彩相较于其他的绘画种类具有很强的透气感，色彩的过度非常微妙，这也是中国建筑水彩画的精彩之处。

中国水彩画经过历代研究者的融合与发展已经形成了具有自己独特面貌的水彩画特征，作品具有独特的人文性，但在当今也不局限于单一的审美追求，展现了当代水彩的包容性。水彩因为民族文化、社会状态、地域环境和心理状态的影响，产生东方独特的艺术色彩。绘画记录与反映的是当下社会的时代精神与主流思想。形成带有浓郁东方风情的中国水彩画，构成独特的东方艺术语言。同时水彩的渲染效果更是生动与逼真，客观的把建筑物为主题进行描绘，又通过形体的组合，肌理的组成，构图分布来构成视觉美感。绘画的目的与意识的不同反映在画面上最终呈现的效果也会有所差异。

中国建筑水彩画上利用光影与周边景色来营造整体氛围，表达画家的自身情感以及审美追求。许多作品在水与色的诠释下，来表现建筑的磅礴。中国建筑水彩画不是简单地建筑写生，更多的加入了创作者自身的情感，努力的表现出当下中国人的审美价值观和中国的主流文化以及对中国深厚传统文化的发扬与传承。

结语

中国建筑水彩画在传统绘画技法与创新中融合与发展，把众多绘画技法合理的运用在中国建筑水彩画之中，更好地提升建筑与水彩的效果。将民族

---

¹ 高丹，《论建筑水彩画的表现艺术》，2008.05.

² 谢林，《艺术哲学》，2005年7月.

传统美学与现代美学相结合，使得其价值表现更加丰富，满足人们审美追求上的时代需要。现在中国建筑画水彩表现也吸引了众多水彩画家和美术爱好者的研究与瞩目。也是把严谨的建筑设计 with 流动性偶然性较强的水彩结合起来表达艺术家们奔放的艺术思维。拥有一些建筑知识与能力自然在建筑水彩的表现上更游刃有余。从建筑水彩中对中国本土文化与传统艺术更加深入多角度的去认识，重新发现文化观念与生活要求。使东方传统建筑艺术与西方先进绘画技巧相结合碰撞出精彩的艺术火花。

参考文献

1. 辛艺峰. 建筑绘画表现技法 / 辛艺峰、王梓炀、夏克梁. — 天津: 天津大学出版社, 2001.
2. 毛兵. 建筑绘画表现 / 毛兵、薛晓雯. — 上海: 同济大学出版社, 2000.
3. 彭一刚. 建筑绘画及表现图 / 彭一刚. — 北京: 中国建筑工业出版社, 1998.
4. 王维新. 水彩的艺术表现 / 王维新. — 北京: 北京人民美术出版社, 1999.
5. 张丽安. 水彩画与建筑画 / 张丽安. — 北京: 中国水利水电出版社, 2004.