

写给大家看的画画教学书

水粉技法

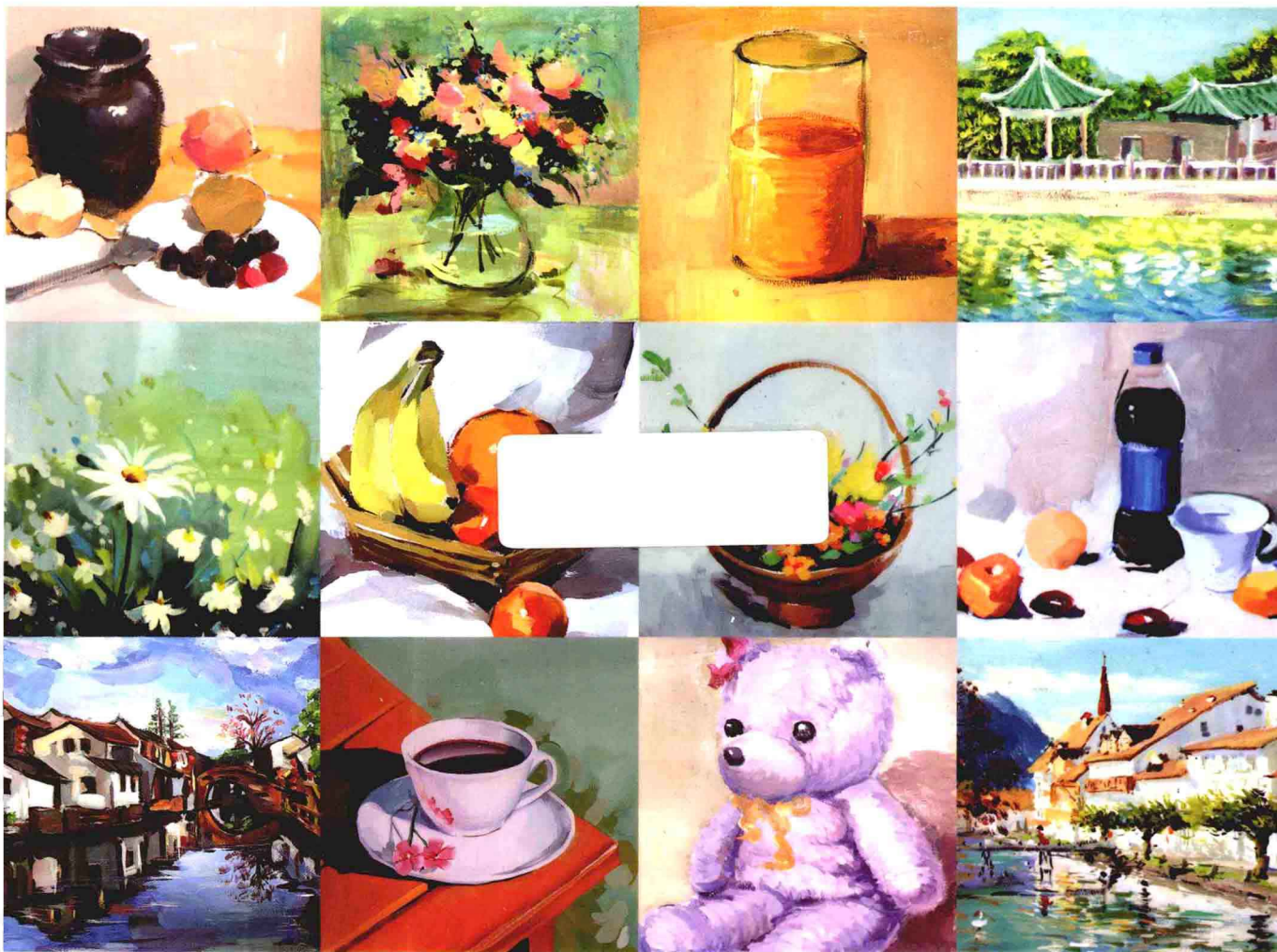
轻松掌握专业技法，
发掘你的绘画天赋！

- 浅显易懂的讲解，零基础读者一样学得会
- 扎实的基础知识架构，锻炼观察的敏锐性与准确性
- 详尽的绘画步骤与分析，培养技法的表现力度与熟练度

附光盘讲解

李晋远 任琪 编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

写给大家看的画画教学书

水粉 技法

李晋远 任琪 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

写给大家看的画画教学书. 水粉技法 / 李晋远, 任琪编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2013. 2
ISBN 978-7-115-29932-1

I. ①写… II. ①李… ②任… III. ①水粉画—绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第304813号

内 容 提 要

《写给大家看的画画教学书——水粉技法》是一本由专业画者写给初级水粉绘画者看的画画书。书中对水粉基础知识、水粉绘画技法和水粉实例绘画步骤的叙述非常详尽,是一本真正把水粉理论和绘画技法讲透的初级水粉画教材。书中讲解了干画法、湿画法、干湿结合画法以及水粉写生步骤,跟着书中的步骤学习,你一定可以逐步掌握水粉绘画的绘画方法,为今后的深入学习打下基础。

《写给大家看的画画教学书——水粉技法》紧扣基础与实用两大关键点,前4课为水粉绘画的基础部分,分别介绍了水粉基础知识、水粉画工具、水粉画技法、水粉画写生步骤;第5课为水粉画写生实例,细致列举了单体静物、组合静物、风景写生3大类水粉写生内容,并提供了实用的绘画示例和步骤,一步一图,直击水粉画写生要点。

《写给大家看的画画教学书——水粉技法》基础知识讲解扎实透彻,案例实用全面,适合水彩画初学者以及爱好者阅读学习。

写给大家看的画画教学书——水粉技法

- ◆ 编 著 李晋远 任 琪
责任编辑 王雅倩
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京鑫丰华彩印有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 11.5
字数: 316千字 2013年2月第1版
印数: 1-4000册 2013年2月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-29932-1

定价: 49.80元(附光盘)

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

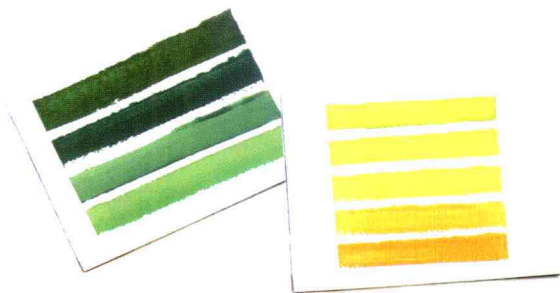
反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目录

Lesson 1 色彩的基础知识

水粉画概述	5
色彩学中常用的名词概念	8
● 色彩三要素	8
● 色彩分类	9
● 色彩的关系	9
● 色彩对比	10
● 色调	11
● 色彩的冷暖	11

Lesson 2 水粉画工具

如何选择水粉画工具	15
水粉画工具集会	16
水粉颜料	18
● 水粉颜料的分类	18
● 水粉颜料的使用	19
水粉笔	20
● 水粉笔的使用方法	20
水粉画纸张	22
● 水粉画纸的特点	22
● 水粉画纸的选择	22
● 水粉画纸的装裱	22

Lesson 3 水粉画技法介绍

水粉画技法概述	25
干画法	26
湿画法	26
干湿结合画法	26

Lesson 4 水粉画写生步骤

写生步骤详解	28
写生过程展示	29

Lesson 5 水粉画写生实例

水粉画写生中应注意的几点问题	32
单体静物写生实例	33

● 蔬菜水果类	33
● 红苹果	33
● 菠萝	39
● 草莓	45
● 葡萄	48
● 香蕉	51
● 西红柿	55
● 胡萝卜	58
● 大白菜	61
● 卷心菜	63
● 器皿文具类	66
● 一杯咖啡	66
● 一杯橙汁	69
● 白瓷盘	73
● 汤勺	77
● 深色陶罐	82
● 白色纸杯	86
● 鸡蛋	89
● 颜料瓶	92
● 粉色小熊	95
● 花卉类	98
● 郁金香	98
● 康乃馨	101
● 小盆栽	104
● 插在花瓶中鲜花 1	107
● 插在花瓶中鲜花 2	110
● 插在花瓶中鲜花 3	113
● 篮子里的鲜花	116
● 波斯菊	119

组合静物写生实例	121
● 放在果盘中的水果	121
● 带深色罐子的组合静物	124
风景写生实例	127
● 后花园	127
● 小山村	131
● 公园一角	134
● 风车	138
● 山坡上的小屋	140
● 山城	143
● 蓝天下的水塘	146
● 山脚下	149
● 有塔的公园	153
● 石拱桥	156
● 海边泊船	160
● 古镇	164
● 白桦林	170
● 池塘边上	174
● 有路灯的公园一角	179

lesson 1 色彩的基础知识

水粉画概述

水粉画是以水调和不透明胶质颜料绘制的美术作品。作为独立画种的现代水粉画属于西洋画体系，在国外绘画的画种分类中，被涵盖于水彩画的大概念之中，又是相对于水彩画而独立存在着的画种。

水粉画的绘画工具十分简单、便捷，画完后工具可以直接用水清理干净，在调色盒中的颜料，可以保持较长时间湿润，随用随取十分方便，适合外出写生和室内绘画，所以水粉画在我国很普遍。水粉颜料可以涂绘在各种无油质的纸、纸板和经过处理过的布与木板上，由于水粉颜料属于不透明色，其遮盖力较强，也可以直接画在有底色的画纸上。

水粉画是以水作为媒介，这一点与水彩画是相同的，因此，水粉画也可以画出像水彩画一样的酣畅淋漓的效果，但是没有水彩画透明。水粉画和油画也有相同点，二者都有一定的覆盖能力；而与油画不同的是，油画是以油来作媒介，颜色的干湿几乎没有变化，水粉画则是以水来作媒介，干湿变化很大。水粉画的表现力介于油画和水彩画之间。水彩画的特点是颜色透明，通过深色对浅色的叠加来表现对象。而水粉画的表现特点是处在不透明和半透明之间。如果有颜色的底子上覆盖或叠加，那么这个过程，实际上是一个加法，底层的色彩多少都会对表层的颜色产生影响，这也就是水粉画较难掌握的地方。一些有经验的画家往往就是利用水粉画的这种特性来表达自身独特的艺术追求。

如果说水粉画是用水与颜料绘制的图画，那么在古代彩陶时期它就已经出现，为了防止颜料脱落和增强黏合度而加胶类物质，称为胶彩画。

中国古代的胶彩画主要有壁画、纸本及绢帛绘画等形式。古代的许多洞窟、庙宇、墓室壁画大都采用胶彩画，例如中国的敦煌壁画、永乐宫壁画，古埃及的墓室壁画，古罗马的庞贝壁画等，这种胶彩画与水粉画有着异曲同工之处。不同的国家和地区、不同的历史时期，在颜料的调配方面和绘画技法上都有所不同。

▲ 阿尔布雷特·丢勒

▲ 敦煌壁画

欧洲的水彩画是在传统的胶彩画的基础上发展起来的。早期的水彩画家常在透明的水彩色中掺入不透明的白色颜料作画，或者直接用白色提亮。一般认为德国画家丢勒创作了绘画史上最早的水彩画与水粉画。

水彩画在发展中，强调利用白色纸面的反射光透过透明颜料层反射出光感。白色的部分尽量依靠在纸面留白产生，浅色效果依靠薄涂颜色产生，而不是靠加白色颜料来提高画面的亮部和浅色部分。

▲ 阿尔布雷特·丢勒

在水彩画发展的同时，水粉画也在传统水胶画的基础上不断丰富和发展起来。最初的水粉画画法是水彩画为了某种效果作为辅助性方法使用的，是水彩画的一个组成部分，单独的水粉画作品为数甚少。水彩画技巧追求油画表现效果成为水粉画技法的动力之一，在不透明色中加入白色颜料，用不透明颜料的水粉画画既可吸收油画颜料覆盖厚画的效果，也扩展了水彩画的表现力度与表现效果。此外，不透明水彩画所带来的作画灵活方便等特点，使这一画法不断发展与完善，并从水彩画中逐渐演变出来。到 19 世纪末，不透明水彩画——水粉画作为一个新的画种而独立出来了。

水粉画以其极富生气的艺术表现力和特有的艺术欣赏价值，引起各国艺术家的兴趣与注意，并很快得到广泛的传播与发展。许多油画家、版画家、插图画家创作了大量优秀的水粉画。俄国画家谢罗夫，法国印象派画家马奈、德加、劳特累克，瑞典画家佐恩，奥地利画家克里木特，以及纳比派画家博纳尔、维亚尔等都在自己的艺术创作中留下了不少珍贵的水粉画作品，同时这些大师们也推动了水粉画艺术的发展。

后来，西方的绘画艺术不断传入中国，水彩画与水粉画又被列为美术教学的色彩基础课，并广泛地用于年画、连环画、装饰画、风俗画和宣传画的创作实践中。

19 世纪 70 年代后，在历次全国综合性美术作品展览和水彩画、水粉画单项展览中，水粉画以其特有的面貌和艺术感染力令世人瞩目。在众多的水粉画作品中既有精巧传神的小品，也有规模宏大的主题性创作，不少作品极好地借用和融合了油画、水彩画、中国画等艺术画种的艺术特色，充分显示了水粉画艺术的宽广而精深的表现力。

▲ 装饰画

色彩学中常用的名词概念

色彩三要素

色相：指色彩的相貌。指可以相互区别不同情况，具有一个特定的色彩印象就是色相的概念化。例如：大红色、中黄色、钴蓝色、草绿色等。

明度：指色彩的明亮度。无色彩中，明度最高的为白色，明度最低的为黑色；有色彩中，黄色明度最高，紫色明度最低。

纯度：指色彩的物质成分的纯净程度，也就是所含色值的百分比，调合任何一种颜色都会使原来的颜色纯度降低。

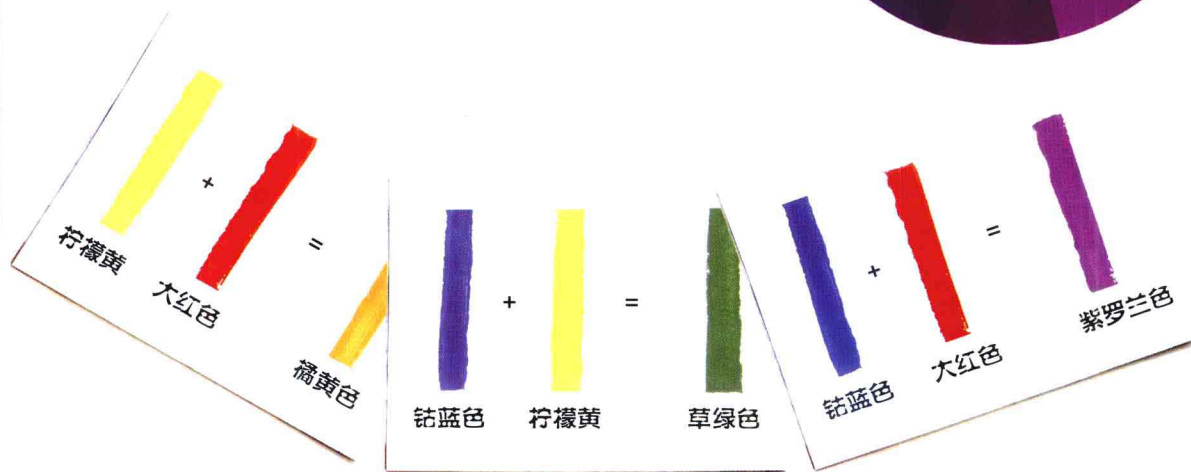
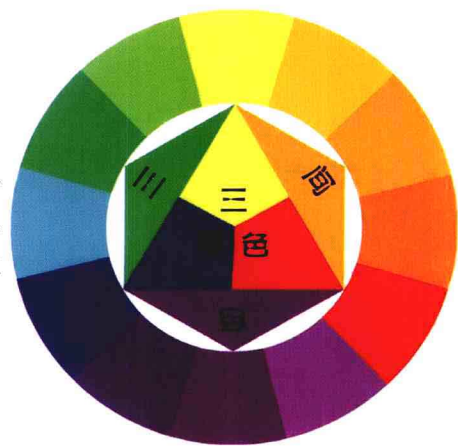
色彩分类

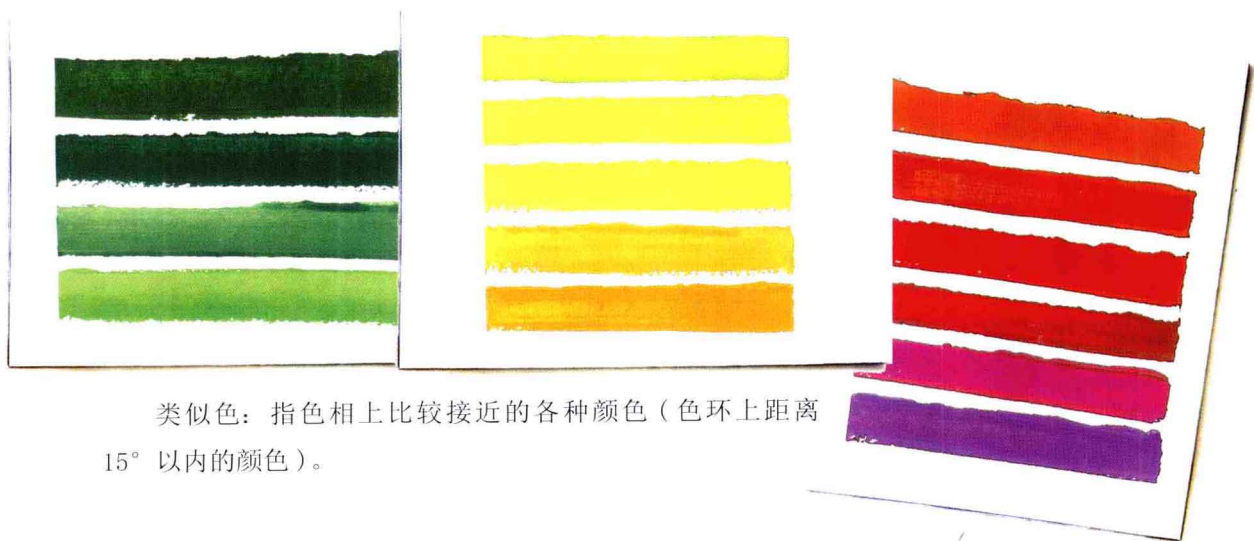
原色：指红色、黄色、蓝色，是任何颜色都调不出来的一次色。

间色：两种颜色混合所得，如橙色、绿色、紫色，也叫二次色。

复色：两种间色或三原色，以及补色混合而成的颜色，也叫再间色或三次色。

同类色：同一色的明度变化。

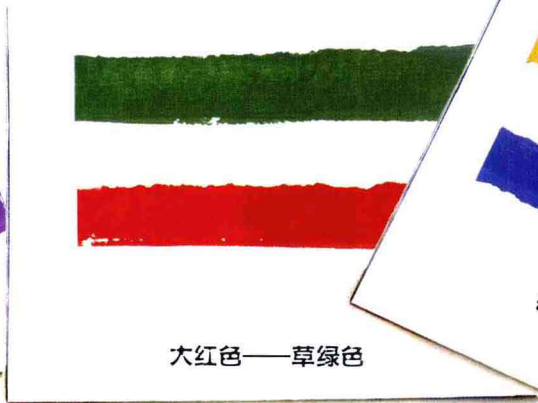

类似色：指色相上比较接近的各种颜色（色环上距离 15° 以内的颜色）。

柠檬黄——紫罗兰色

大红色——草绿色

钴蓝色——橘黄色

对比色：指色环上相距 120° 以上的色彩。

互补色：指色环上相距 180° 的色彩。

色彩的关系

固有色：指某一物象在光线漫射的情况下（阴天或室内）给人的色彩印象。

光源色：指在不同光源色照射下物体自身色彩的变化。一般分暖色（烛光、火光等），冷色（月光、天光等）两大类。光源色越强，对固有色影响越大，甚至可以在很大程度上改变固有色。根据补色原理，若受光部是冷色，背光部则是暖色，反之则相反。

环境色：指物象处在某一具体环境中，受周围物体反射光影响，反应在物体的暗部，有时也可改变物体的固有色。

色相对比

明度对比

冷暖对比

色彩对比

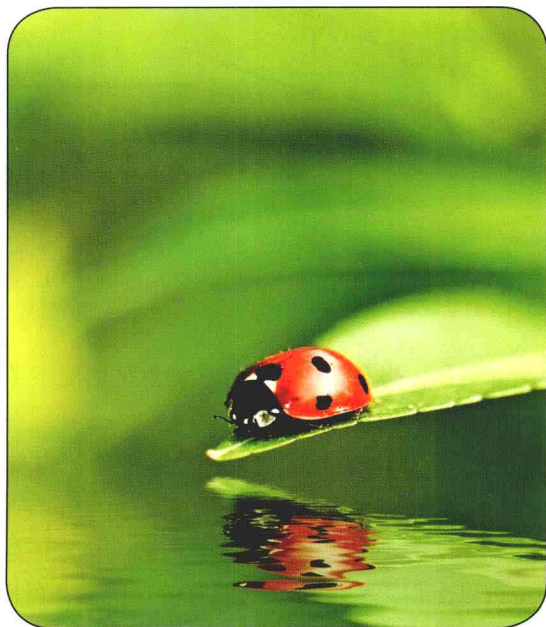
色相对比：指不同相貌色彩的对比，是色彩力量最基础的运用，效果强烈浓郁，多用于民间艺术和装饰画中。

明度对比：指明暗对比或浓淡对比。如画面灰而沉闷，就应该拉大各色相之间的明度差距，使画面充满活力和生气。

纯度对比：指一种颜色的高纯度（饱和）与低纯度（不饱和）的对比。纯色与复色相邻，纯色会更纯，复色会更灰。

冷暖对比：冷暖对比是色彩关系中普遍存在而且起着重要作用的一条规律。暖色给人以前进、放大的感觉；冷色则给后退，缩小的感觉。物体的受光部如果是暖色，其背光部则是冷色，反之亦然。

补色对比：补色对比是一种最强烈的冷暖对比。

补色对比

色调

色调是一幅画中画面色彩的总体倾向，是大的色彩效果。在大自然中，我们经常见到这样一种现象：不同颜色的物体或被笼罩在一片金色的阳光之中，或被笼罩在一片轻纱薄雾似的、淡蓝色的月色之中，或被秋天迷人的金黄色所笼罩，或被统一在冬季银白色的世界之中。这种在不同颜色的物体上，笼罩着某一种色彩，使不同颜色的物体都带有同一色彩倾向，这样的色彩现象就是色调。

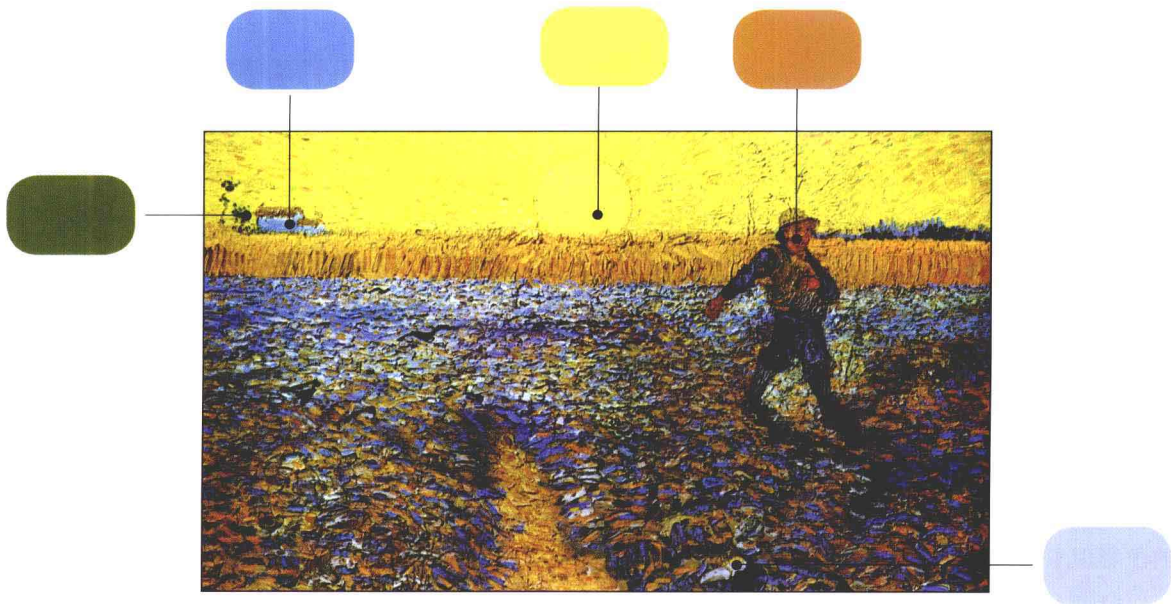
色调是指色彩外观的基本倾向。在明度、纯度、色相这三个要素中，某种因素起主导作用，则称之为某种色调。

色调不是指颜色的性质，是对一幅绘画作品的整体颜色评价。一幅绘画作品虽然用了多种颜色，但总体有一种倾向，如偏蓝或偏红，偏暖或偏冷等。这种颜色上的倾向就是一副绘画的色调。通常可以从色相、明度、冷暖、纯度四个方面来定义一幅作品的色调。

色彩的冷暖

在复杂的色彩关系中，冷暖关系是写生色彩最重要的色彩关系问题。色彩的冷暖变化是复杂的，有规律可循的，其冷暖变化规律大致如下。

1. 就整体而言，亮部冷则暗部倾向暖，反之，亮部暖则暗部倾向冷。其冷暖之间的差距有时明显，有时微妙。应视具体对象而定。

2. 在暖色环境中的灰性色有冷的倾向，在冷色环境中灰性色有暖的倾向。

3. 固有色相同而且在同样光照情况下，一般近处较暖，远处较冷；近处冷暖对比较强，远处冷暖对比较弱。

4. 物体亮部色彩的冷暖，除固有色的因素外，主要是光源色起关键作用。光源色暖，亮部则暖；光源色冷，亮部色彩则冷。光源色冷暖倾向越明显，亮部色彩所受影响越大。光源色冷暖倾向不明显时，则以固有色为主形成亮部色彩的冷暖。

5. 暗部色彩的冷暖受固有色与环境色两个因素的影响，但不等于固有色与环境色的等量相加。究竟哪一个因素起主导作用，应看固有色纯度的高低，环境色影响的强弱；同时，应看它与亮部和背景的对比。要作具体分析以获得正确的冷暖倾向。

6. 中间调子（半调子）色彩的冷暖，以

固有色起主要作用，因为它受光源色和环境色的反射都较弱，而介于亮部色彩与暗部色彩的冷暖之间。

7. 高光的色彩冷暖，主要是以光源色的冷暖为转移。但高光不甚强烈时，其冷暖为光源色与固有色共同的作用。

8. 反光部分色彩的冷暖，主要是环境色的影响，固有色次之。因为它属于暗部的一部分，其色彩基本上与暗部应是统一的，但明度上较暗部稍亮，受周围环境色的影响较暗部为强，它的色感是物体固有色加暗再加上环境色。

9. 明暗交界线的冷暖，介于亮部与暗部之间。它既不受光源色影响，环境色影响也很微弱，色彩多与亮部形成冷暖对比，而与暗部相同，只是在明度上更暗，色感较暗部更弱，一般多以固有色加暗即可。

10. 投影色彩的冷暖和暗部色彩的冷暖有统一性，但要具体分析三个方面情况：一是影子着落物的固有色；二是与亮部的冷暖对比；三是光源色与环境色反射的影响。一般强调以一方面的因素为主，兼顾其他。

以上情况是色彩冷暖变化的基本规律，运用这些基本规律不难找出物象色彩的冷暖关系。根据上述规律，可知要确定物象亮部色彩冷暖，首先要弄清光源色的冷暖；要确定物象暗部色彩的冷暖，则要弄清环境色的冷暖。但这些规律只能作为绘画实践时的引导，不能当作公式生硬套用，要在理解的基础上重视对色彩的实际应用。

▲ 大面积暖，小面积冷

▼ 大面积暖，小面积冷

▲ 一半冷，一半暖

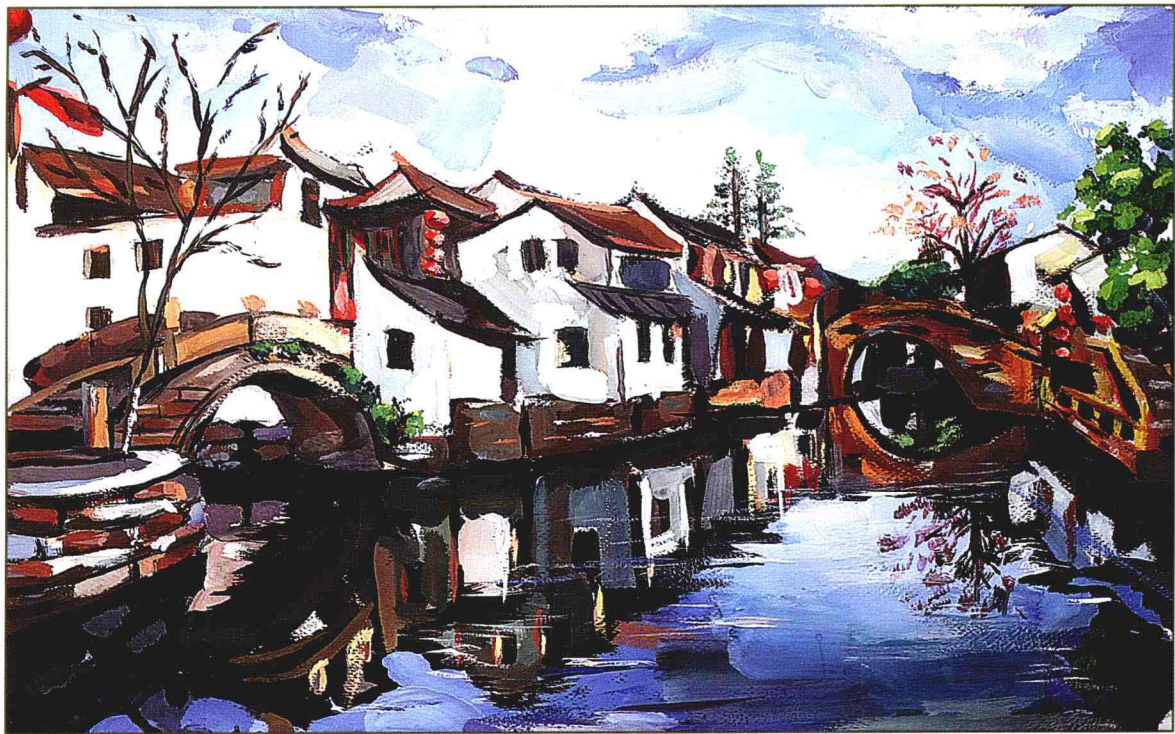
▼ 大面积冷，小面积暖

▲ 大面积冷，小面积暖

▼ 大面积冷，小面积暖

▲ 大面积冷，小面积暖

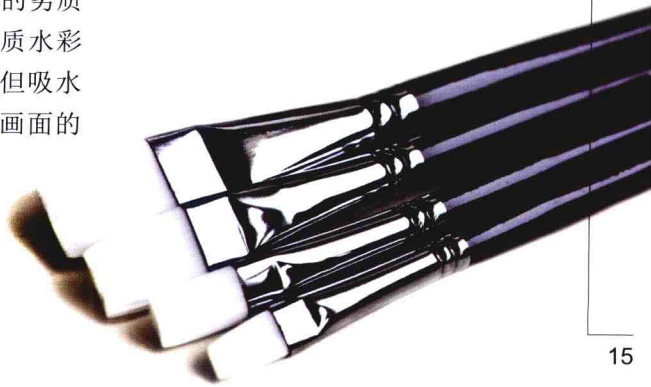
▲ 一半冷，一半暖

lesson 2 水粉画工具

如何选择水粉画工具

现在市场流行的水粉笔不外乎三大类——羊毫笔、狼毫笔及尼龙笔。羊毫笔的特点是含水量较大、蘸色较多，优点是一笔颜色涂出的面积较大，缺点是由于含水量太大，画出的笔触容易浑浊，不太适合刻画细节。狼毫笔的特点是含水量较少，比羊毫笔的弹性要好，适合于局部细节的刻画。随着现代化工业的进步，市面上大量流行尼龙笔，在选择尼龙笔的时候，要特别注意它的质地，要软且具有弹性，切忌笔锋过硬。过硬笔锋的笔往往很难蘸颜料，在画面上容易拖起下面的颜色，使覆盖力降低。在选择笔的形状上，不同的种类都选择一些，如扁头、尖头、刀笔等，以备不同场合，不同题材的作画之需。

颜料最好使用正规美术用品生产厂家生产的锡管装的专业产品，它膏体细腻，色彩较饱和。切勿被廉价的劣质产品所迷惑。在纸张的选择上，应选用有纹理的优质水彩画纸作画，吸水性不能太强。有些劣质的纸张，不但吸水还吸颜色，使颜色干后发黑，用这样的纸张作画，画面的颜色难以明快亮丽。

水粉画工具集会

国外并没有水粉画这一独立的画种。一般都将其归纳在水彩画的范畴之中，称为不透明的水彩画。我国由于社会经济和文化条件的原因，普及美术和实用美术发展很快，从而促进了水粉画的不断普及与提高。使它具有一套完整而系统的、与其他画种不同的技法，成为在绘画领域中具有群众基础而又受专业画家所钟爱的一个独立画种，同时与其相匹配的工具也越来越多。

干毛巾

工具箱

工具箱里面一般装有铅笔 2B~6B 和 3H~5H、水粉笔 1 号~12 号、折叠的水桶、橡皮擦（橡皮泥）、颜料颜料盒、透明胶、美工刀、调画刀、小喷壶（湿润颜料）等。如果对画的质量效果要求高建议带上纸巾和纸笔。

素描纸

白卡纸

水粉纸

水彩纸

马可素描铅笔

狼毫水粉笔

画架 金属画架比较轻便，可折叠缩小，灵活调整高低。所以逐渐取代了笨重的木制画架。