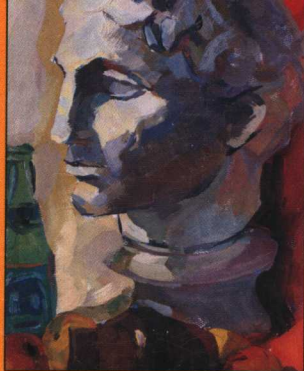

张旭东 著
辽宁美术出版社

SHUIFEN

水粉写生 实用技法十讲

XIESHENGSHI
YONGJIFASHIJIANG

215
210

SHUI FEN XIE SHENG

SHI YONG JI FA SHI JIANG

水粉写生实用技法十讲

张旭东 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉写生实用技法十讲 / 张旭东编著. — 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2000.7

ISBN 7 - 5314 - 2442 - 8

I. 水… II. 张… III. 水粉画: 写生画—技法 (美
术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 28894 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 字数: 20 千字 印张: 4

印数: 1 — 4 000 册

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 申虹霓

责任校对: 晓 森

封面设计: 张东明

版式设计: 范云鹏

技术编辑: 谢茉莉

定价: 28.00 元

序

这本水粉写生技法、技巧书，通过讲课的方式由浅入深，直接介绍了水粉写生的色彩分析过程和绘画方法、步骤以及颜色的调配方法。讲解透彻，分析性、步骤性强，摒弃了那些程式化的编书方法。直接反映了广大美术爱好者的愿望。

本书积累了我十几年的水粉写生教学经验，书中从简单静物写生到复杂静物写生；从带石膏的静物写生到人物头像写生都是我在教学中的课堂范画，时间短、步骤性强，易被初学者和广大高考学生理解、掌握。本书图文并茂，集系统性、直观性为一体。通过读这本书，会使学生学到一整套观察、分析、绘画三步走的色彩写生过程，为今后从事美术工作和升学考试打下坚实的基础。

在编写这本书的过程中，得到很多朋友、亲人的帮助和关怀，在此深表谢意。由于时间关系，书中难免还存在不完善的地方，希望各位同仁批评指正。

张旭东

2000年4月于辽宁葫芦岛

目 录

第一讲 色彩的基础知识	1
1. 色彩的三原色及其色彩混合后的颜色特征	
2. 色彩三要素和色彩的色性在绘画中的应用	
3. 水粉颜色介绍以及每种颜色在色彩写生中的作用	
4. 水粉写生中的笔、纸、调色盒、笔洗	
第二讲 简单的静物写生	3
1. 色彩分析	
2. 作画步骤及颜色调配	
3. 主要颜色组合示意图	
第三讲 不同种光源下同种静物的色彩静物写生	13
1. 色彩分析	
2. 作画步骤及调色方法	
3. 主要颜色组合示意图	
第四讲 同种静物不同衬布的色彩静物写生	17
1. 色彩观察分析	
2. 写生步骤及调色方法	
3. 主要颜色组合示意图	
第五讲 带石膏的静物写生	21
1. 白色石膏的色彩分析方法	
2. 作画步骤及调色方法	
3. 主要颜色组合示意图	
第六讲 复杂的静物写生	28
1. 色彩观察分析	
2. 绘画步骤及调色方法	
第七讲 头像写生——男青年	34
1. 色彩观察分析	
2. 写生步骤及调色方法	
3. 主要颜色组合示意图	
第八讲 头像写生——女青年	41
1. 色彩观察分析	
2. 写生步骤及调色方法	
3. 主要颜色组合示意图	
第九讲 用笔方法及各色区的用色技巧分析	47
1. 用笔方法	
2. 各色区的色彩应用	
第十讲 作品点评	51

第一讲 色彩的基础知识

一、色彩的三原色及其色彩混合后的颜色特征

我们把红、黄、蓝称之为色彩的三原色。

红 + 黄 = 橙 红 + 黄 + 蓝 = 黑灰

黄 + 蓝 = 绿 红 + 蓝 = 紫

黄与紫是补色关系，红与绿是补色关系，蓝与橙是补色关系。有关互补颜色在水粉写生中的作用在以后的绘画章节中将要讲解。

二、色彩三要素和色彩的色性在绘画中的应用

1、我们通常把色相、明度、纯度称为色彩三要素。

色相：即物体在特定光线和环境下呈现给人的色彩相貌，也可称直观颜色。

明度：颜色的明暗程度也可称之为颜色的深与浅。

纯度：即颜色的饱和程度。

色性：颜色的冷与暖。

由于物体存在于特定光线和环境下，固有色一样的物体，在位置变化、光线变化下也会产生色相、明度、纯度及其冷暖关系的变化。色彩这三个要素在今后的绘画中经常会用到，在下面绘画章节中将逐一讲解。

三、水粉颜色介绍以及每种颜色在色彩写生中的作用。

黑：颜色中明度最低的颜色，与其它颜色混合产生各种色彩效果。

黑 + 蓝 = 蓝黑 黑 + 红 = 红黑

黑 + 绿 = 绿黑 黑 + 黄 = 黄黑

黑 + 白 = 灰

黑的物体在不同的环境下会产生各种黑的感觉，通过对黑的分析讲解，同学们在今后的写生中将会对黑的用法有一个充分的认识 and 了解。

普蓝：常用此颜色起稿。特点：偏冷、透明与其它颜色易搭配。

普蓝 + 红 = 紫

普蓝 + 黄 = 绿

普蓝 + 绿 = 绿味蓝

湖蓝：与普蓝或群青比较，颜色较浅有黄绿的味道，常用它表现天光的颜色。

蓝在水粉写生中用的很多，经常会用在物体的暗部或与其它颜色混合可调成各种色彩，是水粉写生重要颜色之一。是颜色中最冷的颜色，我称它为天空的颜色。

翠绿：绿中较冷的颜色，与深绿明度相同，色相倾向于蓝，较透明、偏冷。

深绿：色相在绿中是较标准的颜色（我称它为绿中的固有绿色，即标准绿）浓重、沉稳，

与翠绿比偏暖。(如果用深绿表现绿树的转折颜色,可用翠绿表现树的暗部颜色。)

浅绿或淡绿:这种颜色可用深绿加黄获得,表现受光的绿色或春天的草地等。

粉绿:与淡绿比偏冷,在特定的情况下可用之。

墨绿:比深绿、翠绿明度要低,是绿中最重的颜色。

绿在写生中经常用到,我称绿和黄是大地的颜色。

熟褐:此颜色在色性上属于中性,介于黑绿、深红、深蓝之间的色彩,与其它颜色混合会出现很多特殊的效果。在画暗部色彩时经常会用到,它与暗色区的颜色混合效果会更妙。(我称它为绘画中的调味剂)

在绘画中每一种颜色的用法都需要在实践中逐渐掌握。褐色与其它颜色混合产生的效果是多样的,在写生中能经常用到。

曙红:色彩偏冷、透明,与其它颜色混合可产生偏冷红色倾向的色调。

深红:与曙红比偏暖,与朱红比偏冷,是红中最深的颜色,常与普蓝、群青、褐等深色搭配来刻画物体的暗部或深色区。

朱红:颜色极鲜,很暖,有火的感觉,象太阳一样温暖,经常用它和黄搭配来提高暖色调。朱红与黄调配可产生桔黄、深黄等。

朱红 + 黄 = 桔黄

朱红 + 黄 = 深黄

黄:桔黄 - 深黄 - 中黄 - 淡黄 - 柠檬黄

色性
暖 ← —————→ 冷

明度
低 ← —————→ 高

上黄:黄中色相偏绿,色性偏冷,较沉稳,与其它黄色搭配可降低其纯度。

白:明度最高,覆盖力最强的颜色,它可提高色彩的明度,与其它颜色搭配产生丰富的色彩变化。

灰:黑加白产生。由于黑、白的比例不同,会产生深浅不同的灰。灰与其他颜色混合会产生各种色彩效果。

灰 + 红 = 红灰

灰 + 绿 = 绿灰

灰 + 蓝 = 蓝灰

灰 + 紫 = 紫灰

灰 + 黄 = 黄灰

灰颜色在色彩写生中经常会用到。另外白与其它颜色结合可降低各种颜色的纯度,但提高了颜色的明度,往往受光面的色彩常加入白或黄来提高色调。

四、水粉写生中的笔、纸、调色盒、笔洗

1、笔:水粉笔一般为中羊毫扁形,也可用水彩笔代替。

2、纸:素描纸、绘图纸、水粉纸、水彩纸。

3、调色盒:塑料调色盒是比较理想的调色工具。

4、笔洗:用小圆桶或罐头瓶即可。

第二讲 简单的静物写生

通过三组静物写生训练,学生可初步掌握罐、苹果以及衬布的画法。由于这一讲中三组静物罐的形状不同,所以从用笔到用色都有明显的差异。第一组中比较粗糙的罐用笔就大气一些,摆笔多一些;而下一组白罐的亮部用的是扫笔,使罐的表面显得光滑,表现了静物本身的质感。由于环境的不同,第二组、第三组的白色衬布在画面内显示出不同的色彩倾向。苹果在不同的环境中色彩也显得不同。

第一组 罐、苹果、碗、绿衬布

一、色彩分析

此组静物受光部分色彩倾向较冷,暗部较暖。由于受倾向于褐色的罐的影响,整个静物暗部颜色有暖味偏红的感觉,而受光部分(衬布)的颜色则是冷蓝、冷灰与冷绿的组合。

*罐 色彩倾向于褐色,并带有浅赭石色,在绿布上有红的色彩倾向(红与绿是互补色),暗部色彩呈深红褐色。

*碗 灰白色的碗,下半部有黄绿味,而受光部分有红、紫味,暗部颜色是稍有紫的暖味,碗中的水(无颜色)在此环境中带有灰紫味。

*苹果 淡黄色,暗部较暖,有暖黄绿味。

二、作画步骤及颜色调配

第一步:起稿

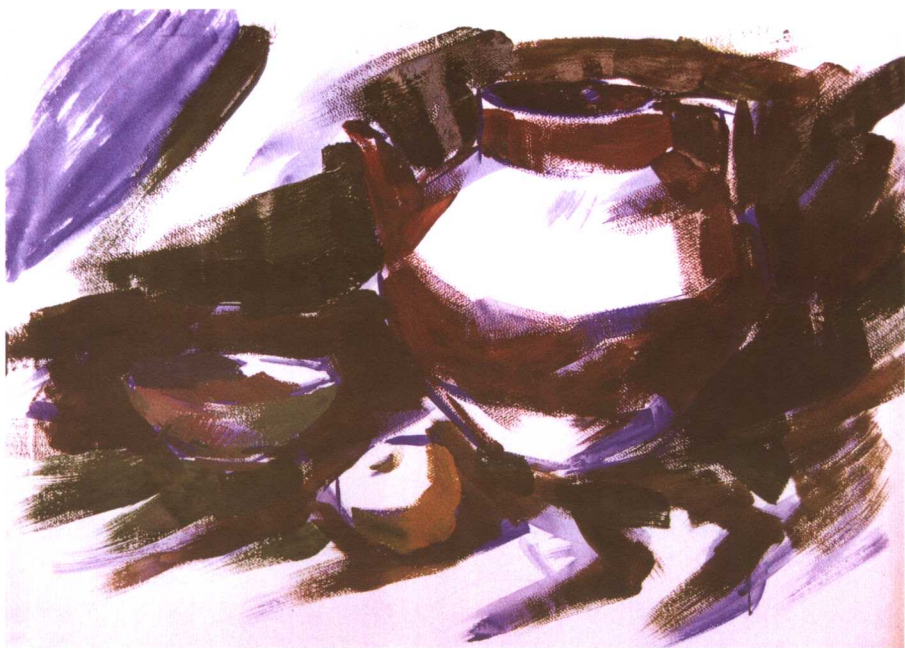
根据对静物的色彩分析,用普蓝或群青画出静物简单的单色素描稿(要概括、明确),注意明暗区域的划分。

第二步：暗部颜色的调配

* 用熟褐加红稍加黑稍加绿画出罐的暗部颜色。

* 用罐的暗部颜色再加些绿稍加黑画出罐的投影，用此颜色稍调入黄和绿，画出衬布其它暗部的颜色，包括碗和苹果的投影。用罐的暗部底色调入黄使其产生黄绿味，画出苹果的暗部颜色。

* 碗 直接用颜色画出碗的色彩倾向。

第三步：用罐的暗部颜色为底色，加赭石加黄稍调入红加少许白，画出色出罐的受光部分中间的色彩层次，用此颜色对罐下半部分进行初步调整。

* 用黄 + 绿 + 白画出碗的颜色。用笔要果断，可留出一些底色。

* 由于苹果的明暗转折部分比较暖，可用中黄直接画出苹果转折部分的颜色。

* 用黄 + 翠绿稍加褐色画出衬布受光部分的颜色。

第四步：用罐受光部分中间层次的颜色加入白稍加黄画出罐的高光部分的颜色。（画受光部时，根据受光的不同部位的色彩、冷暖变化可对颜色的冷暖进行调整后再画上去）

*用白加群青加绿稍调入罐的投影颜色，画

出衬布受光部分较亮、较冷的颜色。

*用淡黄画出苹果受光部分的颜色。

*对碗进行深入刻画，明确碗受光灰色调和暗部的色彩变化（用色可见图4色彩稿）。

第五步：调整刻画

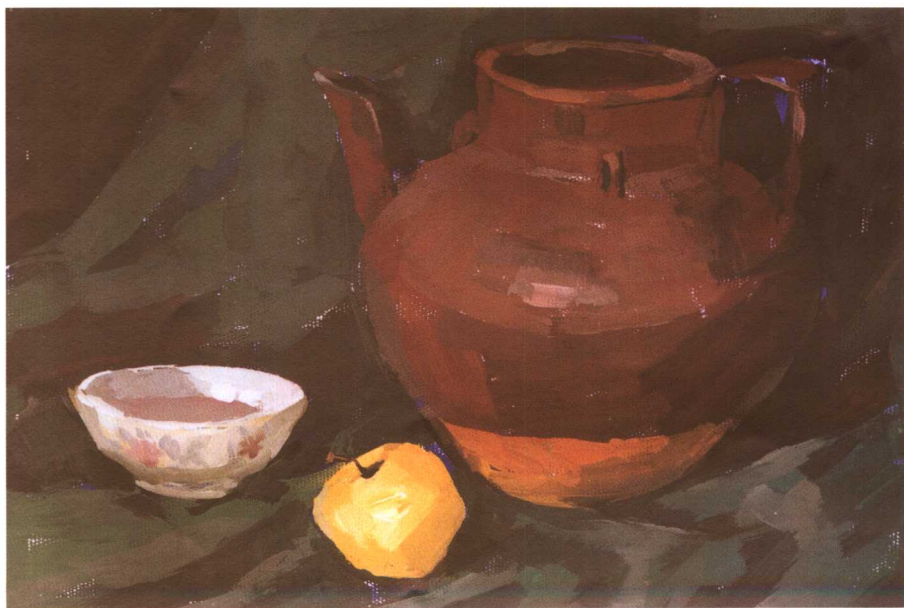
根据静物本身的特点，即不同部位的冷暖、明暗的变化特点用颜色去刻画、调整。

*注意罐的造型的完整性，以及明暗变化产生的色彩变化的协调性。

*用白稍调入灰画出碗的最后颜色。

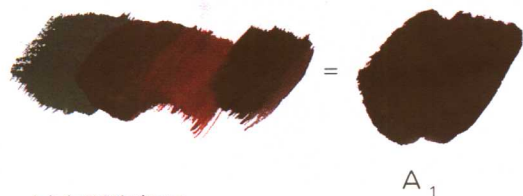
*用白加黄画出苹果的受光部分的颜色，用黄稍加绿画出苹果暗部颜色。

*用绿加白加灰蓝对衬布进行调整（主要是受光部分），罐后边衬布受光部分画的要比前边稍暖一些（可稍加些黄）。

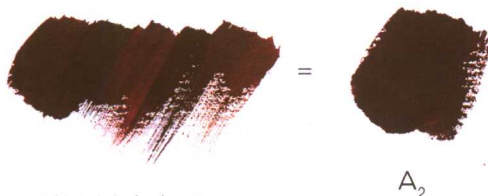
三、主要颜色组合示意图

衬布暗部

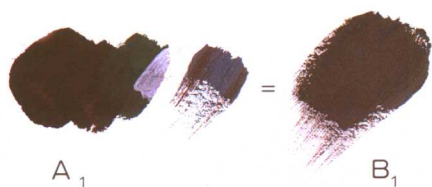
A₁

罐的暗部

A₂

衬布受光颜色

A₁

B₁

罐的受光部颜色

A₂

B₂

B₁

C₁

B₂

C₂

C₁

C₂

D₁

碗的颜色

D₁

G

G

F

F

D₁

第二组：偏紫味的白罐(颜色偏暖)、五个苹果、红色衬布、白色衬布(偏蓝)、白色盘子

一、色彩分析

此组静物的衬布由红布和白布组成，受其影响，整个色调偏向于亮的冷紫灰色调。

* 罐的暗部偏向于紫红味道，受光部分色彩由紫灰和黄灰组成，色调比较亮。

* 白衬布受光部分比较冷，暗部比较暖，呈紫灰色。红衬布暗部比较重，受光部比较纯，呈朱红色。

* 红苹果暗部是紫红颜色，明暗转折的灰色层次倾向于大红颜色，受光部位比较冷。

* 黄苹果暗部受红衬布影响是红、绿、黄三种颜色的混合，主要倾向于黄绿味。受光部位是中黄与淡黄的混合颜色。

* 白色盘子在红衬布上呈现出深紫灰、深黄灰味道。

二、作画步骤与色彩调配

第一步：用普蓝或群青画出静物的简单素描稿，用普蓝加深红画出红衬布和红苹果的暗部颜色。

第二步：用普蓝加深红加白即紫蓝色画出罐的暗部颜色，用紫蓝色加黄加白画出罐其它部分的颜色；用大红画出红苹果的固有色部分；用紫蓝色加黄画出黄苹果的暗部颜色，再用黄苹果暗部颜色加黄画出黄苹果的转折部颜色；用罐的暗部颜色画出白衬布褶的暗部颜色。

第三步：用白加黄加紫灰色画出罐的亮部色彩。用此颜色稍加蓝加白画出衬布颜色。对红苹果进行进一步刻画，画出苹果受光部位的颜色（大红稍加白）。用中黄加淡黄稍加白画出黄苹果的受光部位颜色。盘子的暗部颜色可用群青和红搭配调出。

第四步：用紫加白稍加黄画出罐的高光部位颜色。对苹果要注意体积感的刻画。用倾向于蓝颜色的亮灰色对白衬布进行进一步刻画。

第五步：用紫红颜色对罐的暗部进行调整，用倾向于黄颜色和紫颜色的亮灰颜色对罐的受光部位进行调整，注意笔触的应用和罐的形体调整。

用亮黄颜色画出黄苹果的受光部位色彩，用笔要果断，通过笔触的叠加画出苹果的丰富色彩变化。对衬布进行进一步调整，力求色彩准确，注意衬布暗部的色彩变化。

局部

三、静物的主要色彩调配示意图

罐

A (暗部)

A

B (转折)

B

C (转折)

C

(高光)

红衬布色彩分析

A₁

A₁

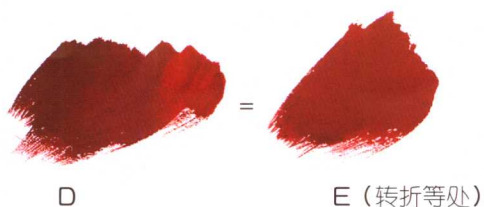
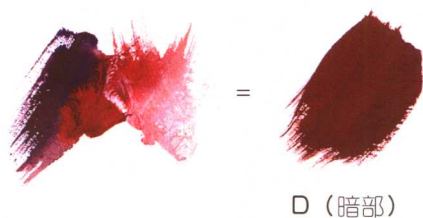

B₁

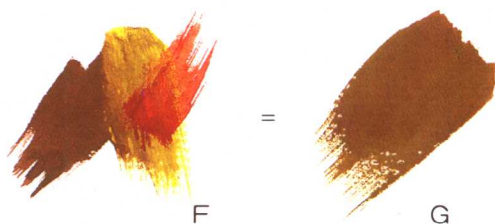
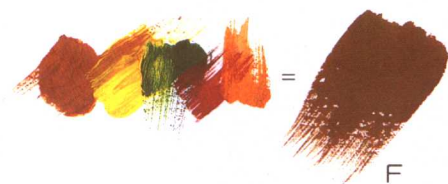

C₁ (红衬布受光部位)

红苹果色彩分析及调配

黄苹果色彩分析及调配

第三组：带有啤酒瓶的色彩静物写生（带有赭石味的罐、苹果、白盘、白衬布）

一、色彩分析

此组静物在自然光源下，色调偏冷。整个暗部色彩倾向于暖灰色调。罐的下半部比较暖，上半部色彩倾向紫灰色。苹果在这组静物中显得比较纯，颜色较鲜。瓶子的颜色与偏蓝紫灰味的白衬布形成了对比，呈暖黄绿色。

二、作画步骤及色彩调配

第一步：单色起稿

第二步：用赭石加熟褐稍加黑和大红画出罐的边缘及暗部颜色；用黑和绿稍加红调出罐和瓶子的投影；用黑加绿稍加黄画出衬布的布褶颜色；用调色盘中的复色（罐的暗部色彩）调入红画出苹果的暗部颜色；用调色盘中的复色调入中黄画出黄苹果的暗部颜色。（调出的复色要调足调够）

第三步：用罐的暗部颜色调入赭石、大红、黄画出罐的固有颜色部分)用笔扫上去)。

用黄加翠绿画出瓶子的绿色部分，再用白色加绿、蓝画出瓶子的商标部位的色彩。

第四步：用紫灰色加赭石画出罐的受光部位的色彩。用中黄稍加白画出苹果的受光部位色彩，用朱红加少许大红少许中黄画出红苹果受光部位的色彩。用白稍加紫红稍加蓝对白衬布进行进一步刻画。用紫红加白画出盘子受光部位的颜色。用绿颜色的灰画出苹果的投影。

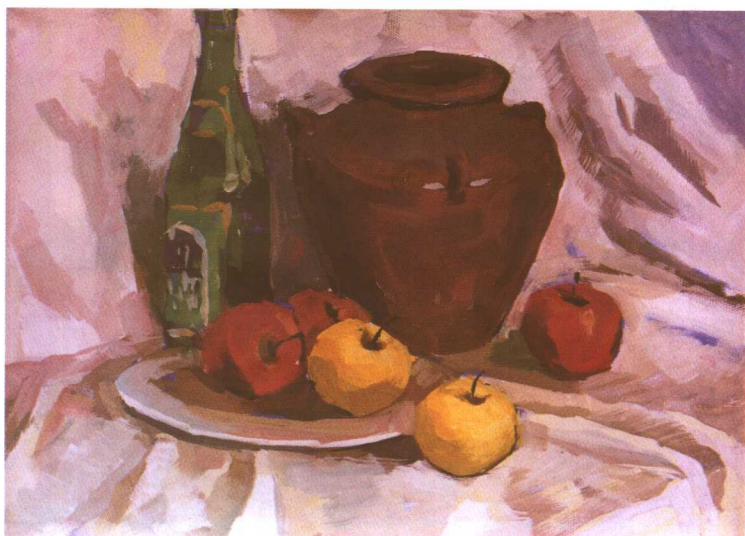

第五步：对整个静物进行调整刻画。

* 罐、苹果、瓶子、盘子的转折部位细节边缘等。

* 对整个静物的色调进行调整刻画，前边衬布色彩倾向于蓝灰色(比较冷)，后边衬布倾向紫蓝灰(比较暖)。

* 罐的上半部色彩受环境影响，是由紫灰加罐本身固有色调配而成的。

三、静物的主要颜色组合示意图。

白衬布

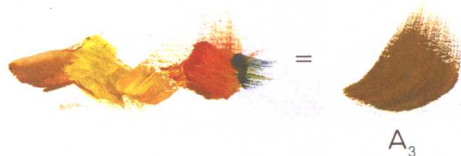
罐

红苹果

黄苹果

啤酒瓶

