

味道

周峰 著

写实水彩
必修课

REALISM WATERCOLOR

中国工信出版集团

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
<http://www.phei.com.cn>

味道：写实水彩必修课

周 峰 著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

味道：写实水彩必修课 / 周峰著. -- 北京：电子工业出版社，2018.10

ISBN 978-7-121-35094-8

I. ①味… II. ①周… III. ①水彩画-绘画技法-教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第218163号

责任编辑：张艳芳 文字编辑：王 颖

印 刷：北京富诚彩色印刷有限公司

装 订：北京富诚彩色印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱

邮编：100036

开 本：787×1092 1/16 印张：15.5 字数：390.4千字

版 次：2018年10月第1版

印 次：2018年10月第1次印刷

定 价：99.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：（010）88254161~88254167转1897。

序

这是一本关于水彩的绘画书！

作者是国内水彩画名师——周峰。

关于理论，在这样的书里我是不能说话的。虽然我也画过画，但毕竟那已经是20多年前的事了。绘画是我步入社会的钥匙，但不幸的是，自从打开社会的大门，这把钥匙也就被束之高阁了，现在想起来，我对绘画，倒是有些不仁义，好在我尚怀感恩之心！

结识周峰是在2016年，我的“感恩绘画之行”的黄山站，他是我“手绘旅行”团队中的导师之一，按当时的行程以及科目的安排，多数地方是以钢笔速写为基调的手绘，但团队交流之余，我往往能在现场的一角看到一个清瘦的身影，独自作画，一顿饭的功夫，他的手上就多了一幅水彩画作，精美程度，令同行称赞不已。

这就是周峰。

周峰是爱水彩的。毕业于西安美术学院的他，绘画功底自不必说，他对水彩情有独钟，水彩是他发现美、记录美、传播美最直接的工具，当然也是他最拿手的工具。

周峰的水彩，美在取景精炼。虽然这是作为一个画家必备的功夫，但在水彩绘画中，这一点尤为重要。水彩讲究形意兼备、取舍得当、虚实有度，这就要求画家选取的景致要凝炼，更要传神；有具象，但更有韵味。周峰的画作在这一方面的老道，使得他的画，从起稿开始，就已经意味深长了。

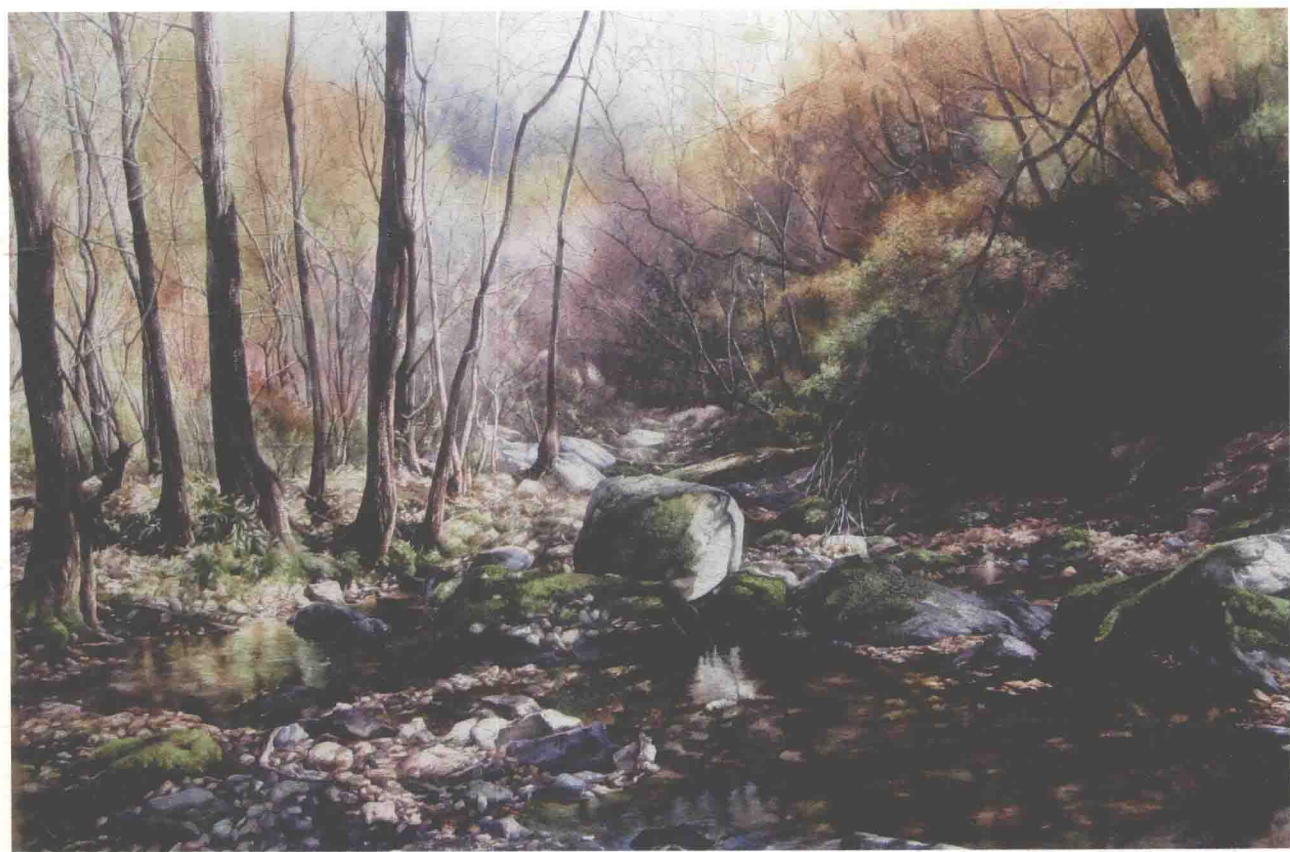
绘画之人可以博采，更要独秀。大凡成大器者，十八般兵刃皆精熟，但也一定有必杀技。周峰的水彩，在形意之外，更有展现其独到功力的绝技。认识周峰久了，自会发现，他在水彩精细表现的技法上，不同凡响。他笔下的写实水果系列，甚至臻的功力和独到的技艺，已经超过他初出茅庐的年纪。

画如其人，周峰勤恳质朴，上进努力。我虽有先前对绘画的刻苦追求，但入世之后的职场磨练，

几近荒疏，今番重拾画笔，再入绘者行列，得识周峰，实属幸事！

拙笔片言，点赞之余，唯愿此书大卖，惠及同道。

卢立保——中国手绘艺术研究院院长
2018年5月上海国际设计中心

前言

我是一名水彩画者，从初次接触水彩到现在已有十余载，在大量的绘画者中，我只是一个无名小辈。想了很久，在我的水彩画练习与创作过程中，没有什么波澜壮阔的事件，更没有什么值得大书特书的学习历程。只是借此书将我在画水彩过程中的心得体会供大家参考，希望能够和读者一起感受水彩带来的快乐。

从艺术考试到在美院的学习，再到教学与创作，水彩一直陪伴着我。初识水彩画，给我的感受就是小清新，那时候，多数人都没有听过水彩，以为水彩就是艺术考试练习的水粉，就算是绘画从业者，也大多认为水彩是大型创作的小稿练习和写生的小品而已，很难深入刻画与写实，画水彩的人也不多。但是当我看到了美国水彩画家安德鲁·怀斯和中国水彩画家陶世虎的画以后，我就坚信水彩画一样可以写实，一样可以深入，一样可以成为很广泛的画种。

这些年，我致力于水彩画写实画法，从干画平涂到色彩渲染，都力求使水彩画既能保持它的透明纯粹，也能表现出细腻的质感和丰富的体积感，让画面生动形象。当然，这绝非易事，通过日常的练习，我才渐渐领悟到了水在水彩画中的重要性。在水彩画的练习和创作中，由于水彩轻薄明快的特性，决定了画面无法反复修改，初学时的失败率会很高。但是，正因为难度大，才会有挑战，让人兴奋，也可能这就是登山爱好者总想要翻越更高的山峰的原因吧。在画水彩画的过程中，很难画两张一模一样的水彩画，因为水彩以水调和、以水着色，我们无法完全掌控水色的流动和互渗，总会有些偶然的效果出现，甚至产生水迹。后来，我慢慢发现这正是水彩画的特性。我觉得写实水彩画既保持了西方油画的浓郁色彩，又蕴含中国画的水色自如，东西方的画种在此碰撞、融合。我尝试各种水分湿度下的效果，水迹出现的原因和湿画深入的时机，学着适应水的特性。我发现原来水与水彩的自然结

合要比我们生硬地涂抹美得多，水彩画的偶然效果是那么清新畅快，可遇而不可求。

本书以我在画水彩画过程中遇到的问题，总结的经验，实践中的心得为主，图文并茂地叙述如何从水彩技法学习到深入写实地刻画。相信只要大家认真体会，多加练习，一定能够有所收获，创作出自己心仪的水彩画作品。

目 录

1 / 第一章 水彩画的材料与工具

1 / 第一节 什么是水彩

2 / 第二节 水彩颜料

3 / 一、管装膏状水彩

3 / 二、固体块状水彩

4 / 三、瓶装液体水彩

4 / 第三节 绘画工具

4 / 一、水彩笔

8 / 二、水彩纸

8 / 三、其他辅助工具

9 / 四、画前准备

12 / 第二章 色彩理论与水彩技法

14 / 第一节 色彩理论

14 / 一、色彩三要素

14 / 二、三原色、间色、复色

15 / 三、色彩之间的关系

16 / 第二节 影响色彩的基本因素

16 / 一、光的变化

19 / 二、色彩的调和与对比

23 / 三、色调

31 / 第三节 水彩基本技法

31 / 一、干画法

32 / 二、湿画法

33 / 三、干湿结合

35 / 第四节 水彩特殊技法

第三章 练好基本功 / 38

第一节 谈谈素描 / 38

第二节 关于速写 / 39

第三节 关于线稿 / 41

第四节 水彩单色画 / 42

一、水彩单色苹果示范 / 42

二、水彩单色西瓜示范 / 47

三、水彩单色莲蓬示范 / 52

四、水彩单色风景示范 / 54

五、其他水彩单色作品欣赏 / 55

第四章 我与水果 / 58

第一节 水果技法练习 / 60

一、苹果 / 60

二、樱桃 / 66

三、梨 / 71

四、龙眼 / 72

第二节 水果质感的表现 / 74

一、草莓 / 74

二、菠萝 / 80

三、柑橘、西红柿、猕猴桃的切面示范 / 82

第三节 水果组合步骤示范一 / 83

一、西瓜组合 / 83

二、西瓜组合2 / 85

三、香蕉 / 88

四、水中车厘子 / 90

93 / 五、车厘子组合创作欣赏
94 / 第四节 水果组合步骤示范二
94 / 一、火龙果组合
97 / 二、山竹组合
100 / 三、石榴组合
102 / 四、葡萄组合
105 / 五、作品欣赏
 113 / 第五章 寻找花卉中的光
115 / 第一节 单色花卉练习
115 / 第二节 水彩花卉单体步骤示范一
115 / 一、百合
117 / 二、芍药
119 / 三、牵牛花
121 / 第三节 水彩花卉单体步骤示范二
121 / 一、睡莲
123 / 二、红色月季花
125 / 三、白色月季花
127 / 第四节 花卉组合
127 / 一、黄刺玫
128 / 二、荷
130 / 三、关于荷的系列水彩画
134 / 第五节 春夏秋冬
137 / 第六节 寻找水与彩的碰撞
137 / 一、《荷塘——四季》
139 / 二、白色郁金香

三、背景 / 141

第七节 其他花卉的创作欣赏 / 144

第六章 风景写生与创作 / 149

第一节 边走边画 / 149

一、寻找心仪的风景 / 149

二、构图 / 151

三、随处可画 / 153

第二节 徽州民居写生实例 / 159

一、徽州写生之一 / 159

二、徽州写生之二 / 165

三、徽州写生之三 / 169

四、徽州写生之四 / 174

五、其他徽州写生作品欣赏 / 177

第三节 城市风景写生实例 / 180

一、夜景 / 180

二、雨景 / 182

三、城市街景 / 183

四、其他城市风景写生作品欣赏 / 184

第四节 走进画室进行创作 / 185

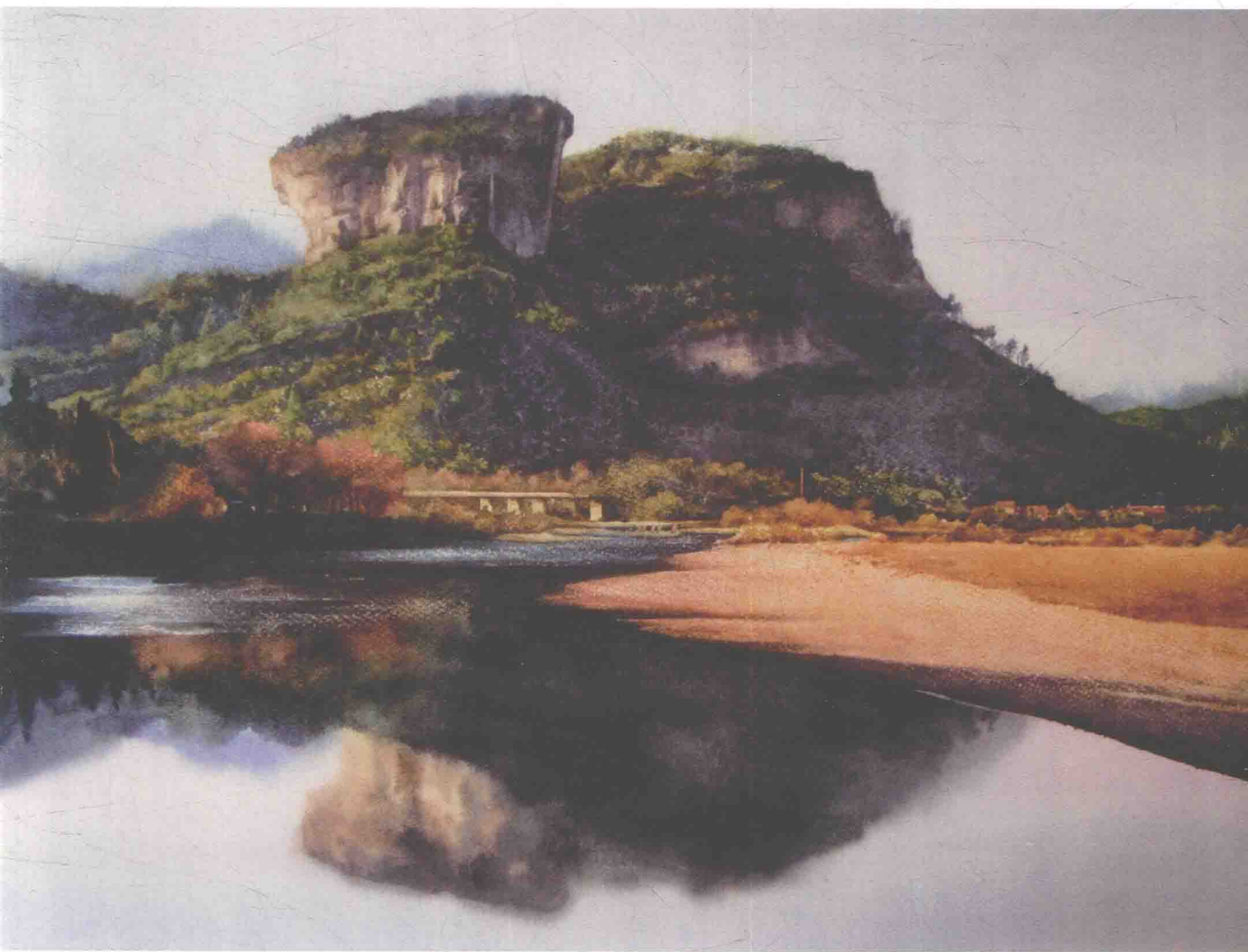
一、《华灯初上》系列的创作步骤与心得 / 185

二、水彩创作系列组画欣赏 / 189

第七章 学员作品赏析与心得体会 / 204

第一章

水彩画的材料与工具

第一节 什么是水彩

水彩画是用水溶解透明矿物质颜料来作画的一种绘画。水彩画以水调和，以水着色，不同的色彩以水为媒介附着在纸上，随着水的流动渗入纸中。水彩画具有透明性和流动性两大特点。透明轻快的特点是水彩画区别于其他画种的关键，使画面呈现出清新舒适的视觉效果。水的流动与颜料不同方式的结合，构成了水彩画曼妙绚丽的画面语言。

要想保持这种效果，尽量少修改与叠加，趁湿刻画是水彩画成功与否的关键。老子云：“上善若水，水利万物而不争”，只要我们多加练习，认真总结，就能画好水彩画，从而淋漓尽致地展现水彩画的特性。

第二节 水彩颜料

水彩颜料主要有三类：管装膏状水彩、固体块状水彩、瓶装液体水彩。

一、管装膏状水彩

最常见的也是我们在室内绘画时最常用的管装膏状水彩，它是不同色素浓缩成的膏体，优点是细腻浓郁，稳定性强，容易稀释。用管装膏状水彩易于把握色彩的浓淡，可以通过蘸取颜料的多少表现不同的色阶和色相，理论上可以调和出任何颜色。把它们按色相挤入颜料盒的分格中，盖上盖子，注意定期喷水保湿。

二、固体块状水彩

固体块状水彩是我们外出写生时最方便携带的，因为固体颜料可以用任意角度存放，管装颜料则容易随颜料盒的倾斜而渗出，造成颜料的污染。但是固体颜料相对管装颜料来说，较为稀薄，无法满足大面积着色，不容易调和出较为浓郁的颜色。

三、瓶装液体水彩

瓶装液体水彩是较为新颖的水彩颜料，特点是色彩饱和度高，质地均匀。在画大面积背景和一些短期轻快的画面时经常使用，同时对一些需要快速着色的地方，相当适用。但是它的色彩相对较纯，无法满足对事物精确细腻地刻画，在表现物象体积层次方面略显简单。

第三节 绘画工具

一、水彩笔

市场上有很多种水彩笔，从不同的角度，有不同的划分，主要分为以下几大类：动物毛笔、尼龙笔；圆头笔、扁头笔；国画画笔、西方画画笔。

右图为我常用的画笔，由上到下为大毛刷，小毛刷，善琮湖笔中楷，善琮湖笔小楷，小尼龙笔，温莎进口小号貂毛笔，2B铅笔。

1. 动物毛笔与尼龙笔

动物毛笔大概有狼毫、羊毫、猪鬃、貂毛、松鼠毛等，画笔柔软细腻，吸水性强，存水量大，适合水彩的湿画法和渲染。在水彩画中湿接的刻画多数要依赖于动物毛画笔，大面积的平涂可以用毛刷。尼龙笔吸水性差，存水量少，但笔锋强韧，适合干画法的叠加，可以画出规则的笔触和细节，也可以洗掉画错的色彩。

2. 圆头笔与扁头笔

圆头笔又分为尖头与钝头。尖头笔主要用于细节的刻画或线条的勾勒。钝头笔是我们常见的笔，可通过笔上水分的多少改变聚锋的大小，笔触可以画出各种不规则的形状，适合深入刻画与叠加。扁头笔的笔锋是很规整的，虽然无法通过水量控制聚锋大小，但适用于大面积的平涂、圆润的过渡，以及湿画的渲染。

3. 毛笔和水彩画笔

说到毛笔，用一本书都无法讲完，种类和质地繁多。现在有很多人用画国画的毛笔画水彩，有些笔锋很长且柔韧，存水量很大，既能用侧锋画大面积，又可以用聚锋画细节，同时还可以利用国画中的点、染、皴、擦表现不同的笔触。我在画水彩画时经常用画国画的毛笔，如大白云毛笔、鼠须毛笔等。水彩画笔有严格的大小号规格，初学者可以通过笔号的大小改变笔触的大小、水量的多少，比较客观，而且笔锋不长，比较容易掌控水分，方便更好地练习。

现在还有很多其他种类的水彩笔，如扇形笔，可以画出发散性的细线；拖把笔，笔肚大，笔锋细，有存水量大和保持细腻笔锋的优点；斜头笔，有锐角和钝角两个笔锋。

介绍了这么多种笔，我只是以自己在画水彩画过程中的经验总结的，如有偏差还请谅解。大家可能在初学的时候不知道买什么样的笔，在此给大家一些建议。第一，画笔不是越贵越好，初学水彩画可以买两到三种不同材质的笔，在练习的过程中总结出适合自己的画笔。第二，每种画笔都不是万能的，都有优点和缺点，应在实践中寻找每种水彩画笔的优势，在画不同事物的时候，用不同特点的笔，学会扬长避短。第三，技法远比工具重要，绘画是主观的行为活动，画笔只是表现我们技法的媒介，只要加强练习与总结，技法成熟后，就会减弱对画笔的依赖。

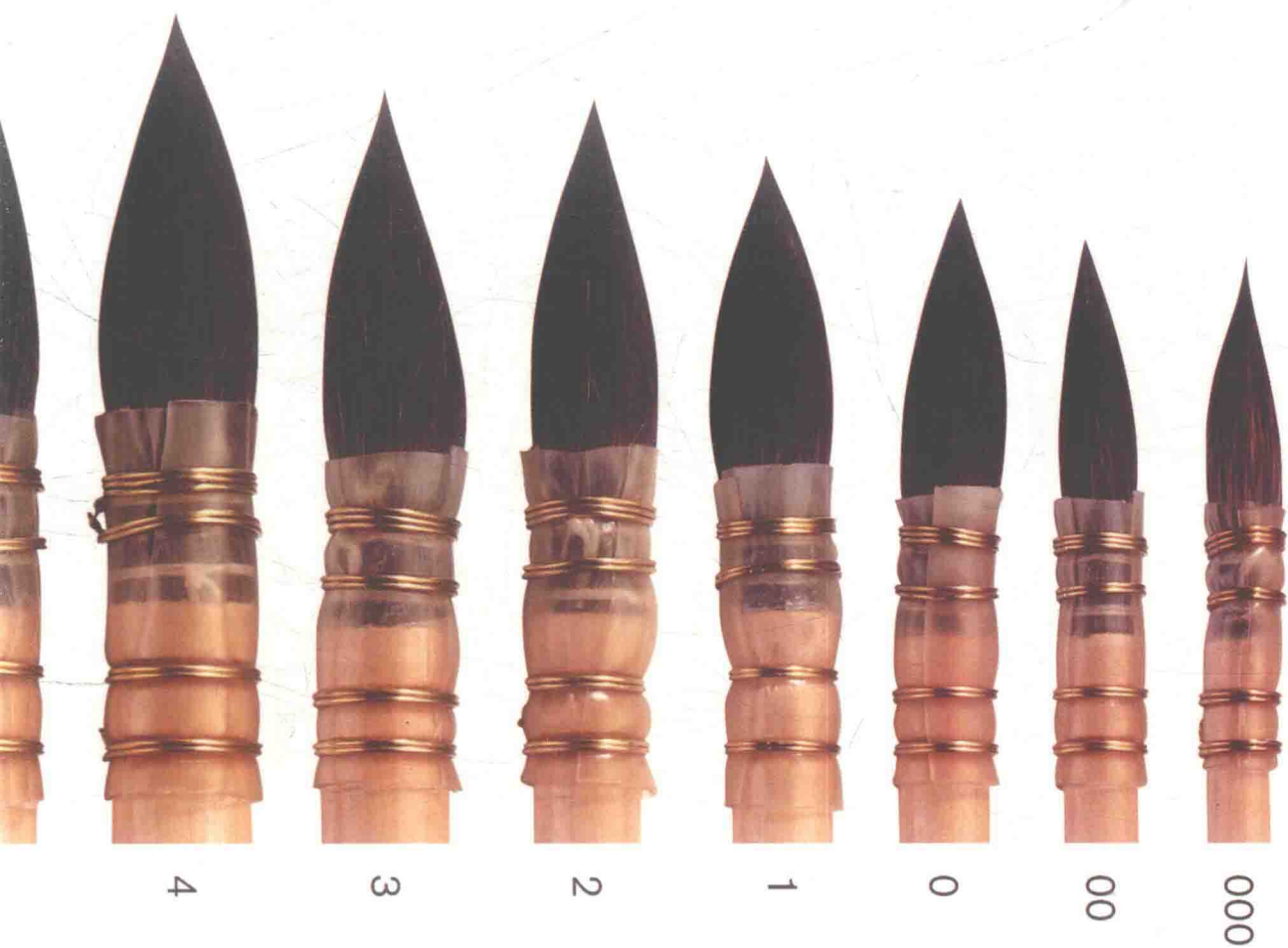

12

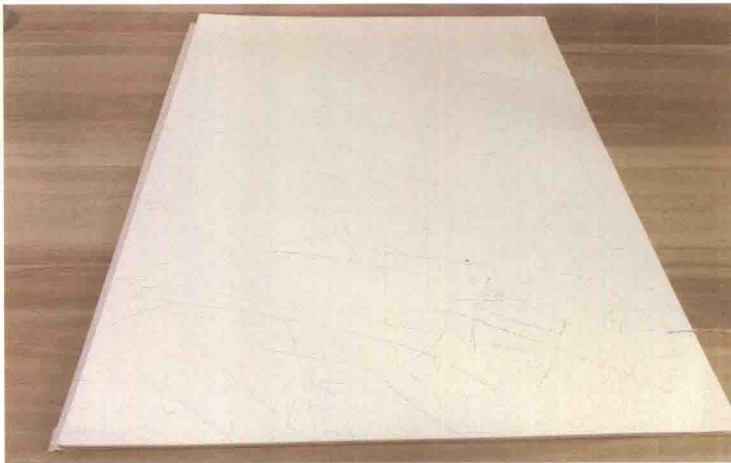
10

8

6

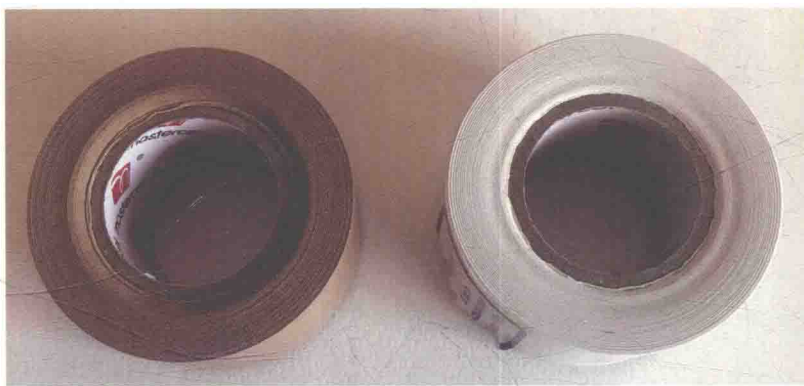

二、水彩纸

水彩纸是专门用来画水彩的纸，一般来说吸水性较强，比较厚，纤维较强韧，一般分为木浆纸和棉浆纸。木浆纸吸水性小，纸面明水干得快，色彩较明快，更易擦洗和罩染，但是易出现水迹，颜色可能浮在纸面上。棉浆纸吸水量大，纸面水色干得慢，混色好，能更好地把颜色粒子吸收，易控制色彩，但不易修改和擦洗。从纹理上按粗糙程度可分为粗纹、中粗、细纹。细纹纸更适合画细腻圆润的物象；粗纹纸肌理感强，在画短期的写生和小品时会有优势；中粗较纸则介于两者之间。水彩纸的克数市场上大致有180g、240g、300g等，通常克数越大，水色的吸收越充分，色彩的还原越好，一般300g的水彩纸就足以满足一般的水彩画创作了。在户外写生和画小幅画时，也可以选择水彩速写本，更加方便。

三、其他辅助工具

1. 水胶带

在画较大幅的水彩画时，为了避免纸面因遇水起皱，我们经常用水胶带进行裱纸。水胶带的一面是水溶性胶黏剂，涂抹适量的水分胶带即可变黏，趁湿粘住纸面，干后黏合性很大不易断裂。水胶带是一次性的，保存时要注意避光干燥。

2. 铅笔

起稿时，我们以铅笔刻画为主。建议选用硬铅，尽量避免污染纸面。

3. 调色盒

水彩调色盒尽量选用有盖子的，这样可以更好地保湿。为了方便选用色彩，以纯白色调色盒为主。调色盒的格子不要太大，以免水彩因日久而干裂。

4. 留白液

水彩画具有透明性，因此基本不用白色，画面上的亮部只能靠留白。初学水彩时，很难按自己的意愿留出亮部，尤其是特别细小的地方。在作画之前可以蘸取留白液涂在相应的区域，待液体干透呈凝胶状，就可以放心地作画了。注意，留白液干后呈凝胶状会破坏笔，所以蘸取留白液的笔要先涂肥皂水，使用后也是要用肥皂水洗净，或者直接用铅笔笔尖或不用的笔蘸取，以免损坏画笔。留白液易干，需避光密封保存。撕掉干后的留白液时，要小心谨慎，不要造成色彩污染和纸面破损。

5. 喷水壶

画水彩时，湿画的过程非常短，会出现一遍湿画后色彩关系不到位的情况，这时，用喷水把纸面再次打湿就很重要，方便我们再次修改和补充。在大面积的创作时，无法一次湿画完成需要喷水，小面积的刻画时，喷水加湿可以让色块之间更好的衔接。另外，固体颜料和膏状颜料在调色盒中需要定期喷水保湿。

还有很多辅助工具。如水桶，用来洗笔；纸巾，用来擦拭多余的水色；小刀，用来裁纸和刮擦纸面；吹风机，用来吹干纸面明水；砂纸，用来打磨浮色。还有很多不常用的辅助工具，在以后的实例中会进一步介绍。

四、画前准备

1. 裱纸

裱纸是画水彩之前的必修课，我们知道水彩画以水为媒介，水分会使纸面形成起伏的褶皱，尤其是大画幅创作时，更为明显。裱纸前首先把水彩纸全部打湿，如有足够大的水池，可将纸浸泡一到两分钟。将纸竖直提起，抖一抖纸面明水，使局部不要有过水分堆积。然后把纸放在平放的木质画板上，尽量让纸与画板完全贴合，如有气泡或表面隆起，可手动拉平。撕下比纸稍长的水胶带，用刷子在有胶的一面涂抹水分，水量不要太大。用涂水后的胶带把水彩纸四边粘贴牢固，用纸巾轻擦胶带周围的纸面，吸掉明水。最后，把画板平放在室内，晾干即可。

