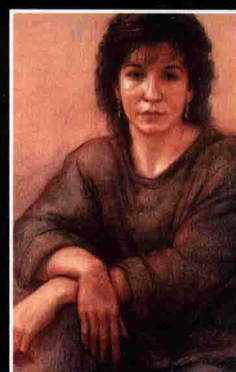
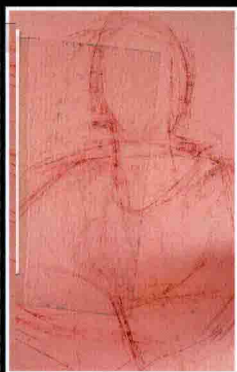

西班牙绘画基础
经典教程

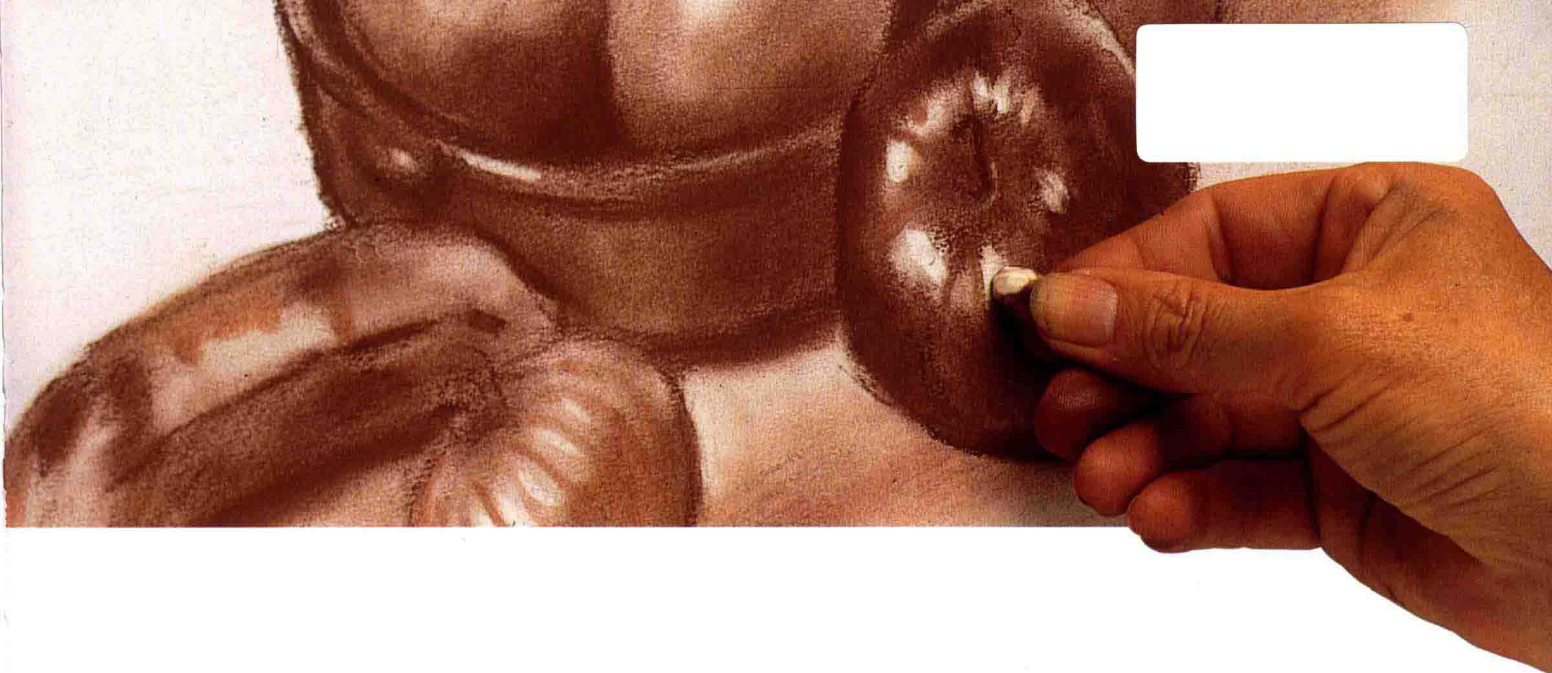
**Carbón,
sanguina y creta**

西班牙派拉蒙专业团队 著
陈旦娜 译

炭条与粉彩条 素描表现技法

上海人民美術出版社

炭条与粉彩条

素描表现技法

西班牙绘画基础经典教程

西班牙派拉蒙专业团队 著
陈旦娜 译

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

炭条与粉彩条素描表现技法 / 西班牙派拉蒙专业团队著; 陈旦娜译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2016.1
(西班牙绘画基础经典教程)
ISBN 978-7-5322-9703-0

I. ①炭… II. ①西… ②陈… III. ①素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第278049号

西班牙绘画基础经典教程

炭条与粉彩条素描表现技法

著者: 西班牙派拉蒙专业团队

译者: 陈旦娜

策划: 黄淳

责任编辑: 潘毅

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社
(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印刷: 上海海红印刷有限公司

开本: 889×1194 1/16 6印张

版次: 2016年1月第1版

印次: 2016年1月第1次

印数: 0001—3300

书号: ISBN 978-7-5322-9703-0

定 价: 38.00元

目 录

基本概念

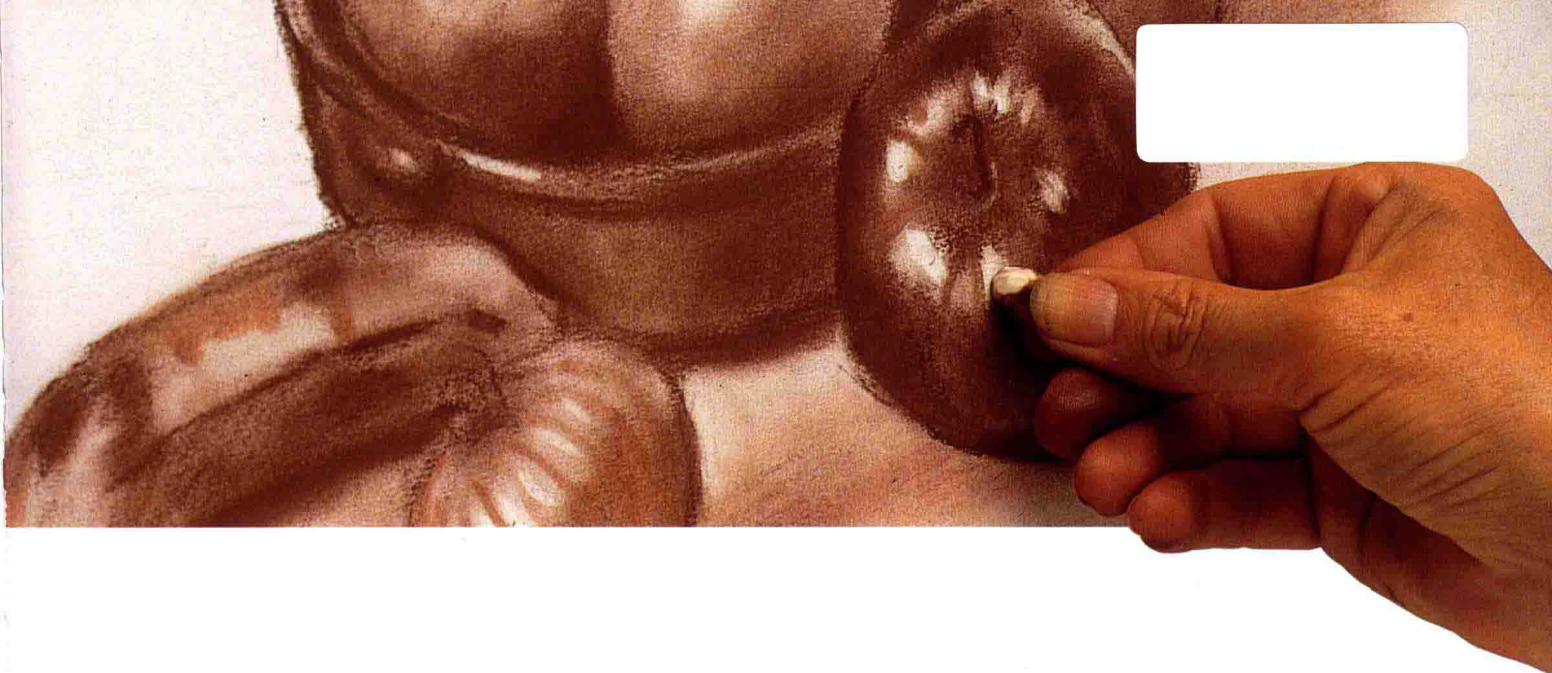
5

绘画工具	6
初始工具	8
基本问题	10
线条, 明暗, 色彩	12
擦抹	14
色调和色阶	16
色彩渐变	18
色调值	20
草稿	22
打阴影或上色	24
擦抹和柔化实践	26
何时需要修正色彩	28
彩色纸上的炭画	30
彩色纸上的彩色画	32

绘画实践练习

35

有明暗的布料	36
从几何形状开始的食物和餐具静物画	40
餐具静物画的体积感	44
在食品静物画中使用白色	48
中间色底色上的餐具静物画	52
炭笔写生	56
用蓝色粉彩条画地中海龙舌兰	58
傍晚的景色	62
透视练习	66
两个人体	70
男性裸体	72
用色块表现裸体	76
裸体女性像	78
人物明暗色调	82
儿童肖像画	86
老年女性肖像画	90
术语列表	94

炭条与粉彩条

素描表现技法

西班牙绘画基础经典教程

西班牙派拉蒙专业团队 著
陈旦娜 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

炭条与粉彩条素描表现技法 / 西班牙派拉蒙专业团队著; 陈旦娜译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2016.1
(西班牙绘画基础经典教程)
ISBN 978-7-5322-9703-0

I. ①炭… II. ①西… ②陈… III. ①素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第278049号

西班牙绘画基础经典教程

炭条与粉彩条素描表现技法

著 者: 西班牙派拉蒙专业团队

译 者: 陈旦娜

策 划: 黄 淳

责任编辑: 潘 毅

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版
(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海海红印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 6印张

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次

印 数: 0001—3300

书 号: ISBN 978-7-5322-9703-0

定 价: 38.00元

目 录

基本概念

5

绘画工具	6
初始工具	8
基本问题	10
线条, 明暗, 色彩	12
擦抹	14
色调和色阶	16
色彩渐变	18
色调值	20
草稿	22
打阴影或上色	24
擦抹和柔化实践	26
何时需要修正色彩	28
彩色纸上的炭画	30
彩色纸上的彩色画	32

绘画实践练习

35

有明暗的布料	36
从几何形状开始的食物和餐具静物画	40
餐具静物画的体积感	44
在食品静物画中使用白色	48
中间色底色上的餐具静物画	52
炭笔写生	56
用蓝色粉彩条画地中海龙舌兰	58
傍晚的景色	62
透视练习	66
两个人体	70
男性裸体	72
用色块表现裸体	76
裸体女性像	78
人物明暗色调	82
儿童肖像画	86
老年女性肖像画	90
术语列表	94

基本概念

几个世纪以来，炭条和粉笔已经成为众多绘画艺术大师们不可或缺的工具。看上去微不足道的炭条正是世界上公认的最古老、最简易的绘画工具，其使用历史可以追溯到人类最早期的艺术形式中。

画者运用炭条或粉笔，在画纸表面进行摩擦，从而留下一道印记。以这种方式留下的印记仅用手指就可以模糊其线条甚至擦除。炭条和粉笔的弱附着性非常适于作画的初始阶段，画者可以轻而易举地进行修改，灵活运用，让画作色调鲜明、层次丰富。

通过本书，读者会对绘画有全方位的了解。首先，我们会介绍绘画必备的工具以及相应使用方法；其次，展现了运用到线条、明暗、色彩、层次、渐变、沉淀等基本元素的绘画技巧。应指出，不同画笔需运用不同技巧，例如，使用炭条作画，可以通过手指的擦抹，使线条轮廓清晰化，达到明暗层次分明的效果，如使用粉彩条，色调会更加浓烈，

灰调层次更加丰富。因此，与炭条不同，粉彩条更适用于三到四种不同色彩的画作，以便画纸中间色调的白色更加凸显出来。

绘画并不是少数人的专利，每个人都可以掌握其基本技巧，通过不断练习，灵活运用炭条或粉彩条作画。练习是重中之重，万事根本。因此，本书的第二部分通过实例和具体练习，让读者循序渐进地了解专业画家的作画技巧。本书章节的划分基于线条、轮廓和色彩层次等多样的艺术表现手法，展现了炭条和粉彩条作画的奥秘，鼓励读者大胆使用所学的绘画技巧，逐渐形成或拓宽个人的绘画风格。本书内容浅显易懂，合理引导初学者，同时强调了绘画练习的重要性。

绘画工具

除了画笔（无论是使用炭笔还是红白粉笔），绘画使用的纸张或其他媒材也至关重要。在此，我们会具体介绍让画笔得以完美彰显的其他辅助材料。

炭条

炭条（或木炭条），由某些树木或灌木的树枝炭化而成，通常长 15cm，直径 0.5~1.5cm。根据炭条不同的原材料或煅烧方式，可分为软、中和硬，一般以盒或组购买。每根炭条有自己特有的“黑度”，不同程度地近似棕褐色。

除了传统炭条，还有人工压制炭条、粉状炭笔。

画笔或粉彩条

和炭条一样，红白粉彩条的形状也类似笔芯，最粗的直径可达 0.5cm，长度和方形炭条相似。最细的粉彩条常用木质笔套包裹，也就是我们通常使用的炭笔和红白粉笔（粉笔的颜色与粉彩条相同）。这些画笔笔芯比传统画笔更粗一些。

画纸

绘画的媒材（展现画笔的载体）通常情况下是纸质的，任何画笔都能使用（除了亚光的特殊纸张）。无论是素描纸、水彩纸还是单纯的纸板都能得其所用。值得一提的是，大量运用在活页、练习本、胶装本和螺线本中的特殊彩色纸张尤为盛行。

除了纸张的质量，其大小和尺寸也非常重要，最常用的是长方形纸张，小到 30×40cm 的练习本，大到 50×65cm 的活页本使用该纸型。

色彩层次刻画工具

各种尺寸擦笔层出不穷。除了擦笔之外，合理使用碎布、棉条、天然海绵、粗笔芯或不同规格质量的画笔都可以达到色彩层次刻画的效果。

画架

作画时，一副画架可以牢牢固定画纸或纸板，我们可以使用表面平整无凸起的木质夹板或画案（工作台），其尺寸应略大于画纸边 5cm 左右。

红棕色粉彩条

由含铁质的黏土、氧化铁和赤铁矿或过氧化铁制成，呈长方体粉笔状，通常横截面为边长0.5cm的方形，全长约7cm。

红棕色粉彩条能细分为多种色彩，比如典型的氧化铁红色、正红色、棕色、深棕色、黄褐色等。

蓝白色粉彩条

由白垩纪古生物有孔虫的壳沉淀而来的白色或灰色石灰岩制成。现代制造技术把这些原材料制成了横截面为方形的有色粉彩条，蓝白色粉彩条通常比红棕色粉彩条稍粗。大多数的美术用具品牌不区分蓝白色粉彩条和粉笔，而前者最为重要的特性是经过烘制，从而拥有粉笔中最为坚硬的质地。而质地较软的粉笔通常为圆柱形，因此很容易区分两者。尽管市面上蓝白色粉彩条的供应商不如红色的多，但前者的色阶选择却比后者更为丰富。

其他工具

为了更顺利地工作，还需要有其他的工具：橡皮，最合适的是可塑橡皮，尽管也可以使用其他美术橡皮；棉布，用以擦手和清洁画具；图钉、镊子和美纹胶带用来把纸张或纸板固定在画板上；美工刀、剪刀、尺和三角板用来裁剪画布。

画笔盒

市面上能买到已经装有炭条和粉彩条等绘画工具的画笔盒。当然，也可以使用其他盒子存放陆续买来的画笔。

更多存放工具

需要使用条纹纸或描图纸保护已完成的画作。同时，应该准备好与画作尺寸相对应的文件夹。

定画液

无论是使用炭条还是粉彩条完成的画作，我们都需要一瓶定画液来使它们定型。最实用的是250g或更大容量的喷雾型定画液。

初始工具

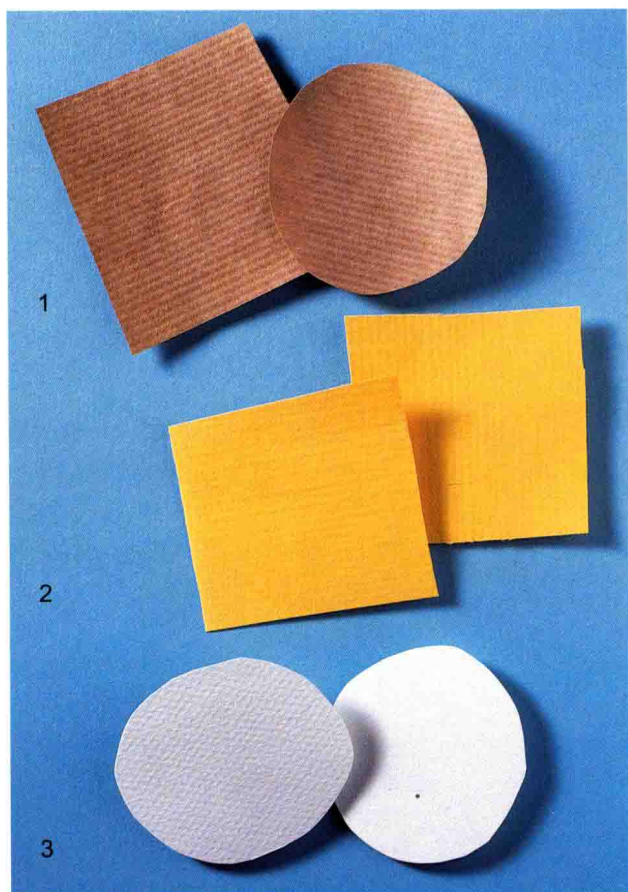
要从哪里着手开始工作？无论用炭质画具或粉质画具，我们都有两个选择：画条或画笔。画纸方面，入门阶段建议使用简单易用的材质。把画纸固定在画架上就可以开始了。

初期使用的画纸

一开始使用炭笔或粉彩条作画时，可以使用任何一种素描纸。考虑到使用的方便性，可以先用包装纸不很光滑的纸面进行练习，而白色和浅咖啡的包装纸相比之下光滑度会更高。

除了色彩各异以外，纸张具有不同的特性。了解其不同特性十分重要。一方面要注意纸张的粗糙度，要容易擦拭，另一方面要注意纸张的纹路。

一开始可以使用较为普通的画纸进行练习，熟练以后必须使用较好的纸张，比如 Cason、Ingres、Rembrandt 或者 Schmincke 等品牌的画纸来认识这些纸张的特性以及它们正反表面纹路所产生的不同效果。

炭条

首先，使用直径 0.6cm 的炭条来作画。大多数炭条从中部开始由铝纸包裹，以防手指被弄脏，但当炭条逐渐用短后就要剥掉铝纸保护套。

同时，最好再购买一支木炭笔，它由木炭和黏合剂混合制成。之所以需要两种炭性画具是因为它们所表现出的效果不完全一样，同样，我们将在后文涉及的人造黑粉笔还会呈现出另一种效果。

红棕色粉彩条

粉彩条因为其较为坚硬的质地使作画者在即便没有粉彩笔的情况下仍能工作。然而，使用两种画笔分别作画作为练习是很有必要的。最常见的粉彩条是红色和深棕色粉彩条。

蓝白色粉彩条

可以选择任何一个色阶的蓝白色粉彩条进行作画。无论是白色粉彩条还是粉彩笔都能与其他颜色的粉彩条或炭条相互配合，使画作更精致美丽。

1. 包装纸有一面较为光滑，应该在较为粗糙的一面作画。
2. 每种纸张的纹路不尽相同，如果使用拥有长条纹的纸张作画时（比如上图的黄色画纸），应该要知道，把它们横向或纵向钉上画板所画出的效果也会不同。
3. 在画纸的粗糙面和光滑面作画的效果是不同的，所以不能随意地把画纸的任意一面钉上画板。

初学者可以使用素描纸或者包装纸的粗糙面进行练习。

炭条一根，炭笔一支；氧化铁颜色的红棕粉彩条一根（偏红或偏棕均可），红棕色粉彩笔一支；蓝色、白色粉彩条各一根，白色粉彩笔一支。

像这样固定好画纸，把画板架在画架上。

需要画架吗？

如果坐在桌子前，可以把画板斜搁在膝盖和桌子边上，使画板保持垂直稍向后倾斜的角度。然而，如果作画面积比较大的话，画板较重，则建议使用画架。一般来说，画架更稳当，因为它能很好地固定住纸张，同时作画者的两只手都被腾了出来，更容易工作。

配套工具

作画最重要的工具是双手，手上的每个部分（包括手指、手掌等）都是作画常用的工具。此外，练习时常用到棉布、中等尺寸的擦笔以及一些水粉画笔（扇形或平头画笔均可）。

炭条和粉彩条

基本概念

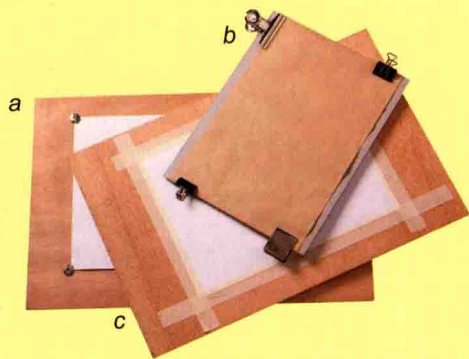
初始工具

9

小贴士

如何在画板上固定画纸？

有几种办法能让画纸服服帖帖地固定在画板上而不在作画时自行移位或者弯折。一般把四个角固定住。

a. 如果用图钉，注意不要在画纸上打洞，而是使用压力把画纸的四个角固定在画板上。

b. 夹子没有使画纸穿孔的问题，但必须够大，能同时夹住画纸和画板，因为通常画纸会比画板窄一些。

c. 美纹胶毫无疑问固定性最好，但揭下时一定要特别小心以防损坏画纸。

一个实用的习惯

棉布是不可或缺的材料。任何一块旧床单布都能裁剪来做绘画用棉布。作画时会用到许多棉布，因为有时需要用它来擦拭整理炭精条和粉彩条，有时又要用来擦手。

基本问题

炭条、粉彩条
和笔芯容易碎裂。

炭条和粉彩条都是易碎画笔。使用和保存时要格外留心，以免受损。此类画笔容易分解褪色，需要遵循一定的保存方法。

易碎性

炭条和粉彩条都属易碎品，掉落或撞击都会使其碎裂。木质笔壳可以起到一定的保护作用，但掉落和削笔后笔芯容易出现断裂。

画笔的保存

作画时手握画条需小心，谨防掉落或撞击。暂时不用时，尽可能放置于不会滚动或掉落的安全位置，如笔盒内、摊开的棉布上或画架隔板上。绘画结束后，立即使用厨房用吸水纸或棉布将每支画笔裹好，保证画笔清洁不受损。

可使用
厨房用吸水
纸或棉布包
裹画具。

干性画笔的成分

炭条和粉彩条均属于干性画笔。其构成均为干性炭粉，完全干燥，质地紧密。炭条的成分是木材经过不完全燃烧后残留的物质。红棕色粉彩条的成分是铁的氧化物和过氧化物，而蓝白色粉彩条是由石灰岩制成的。制作炭条和粉彩条时需要将上述物质精细研磨成粉末，然后添加水和少量黏合剂，倒入小型模具中，黏稠物质风干后即形成条状。批量生产还需压制，甚至是轻度烘烤。

笔盒的间隔能妥善
保存每一支画笔。

炭条和粉彩条

基本概念

基本问题

炭条和粉彩条主要由粉末制成，质地并不稳固，这一点很容易证明。炭条是最脆弱的，尤其是软性炭条，很容易就能用两根手指把它捏变形或弄碎，炭块和炭粉会落在纸上。当吹去这些碎块时，画稿上只会留下很淡的痕迹。对于干性绘画来说，一块棉布就能把几乎所有画痕全部清除掉。倘若不用吹的方法，而是用手指在画纸的炭条痕迹上划过，可以看到纸面上会留下明显的手指轨迹。然而，如果再用一块干净的棉布去擦拭手指轨迹的话，会看到这个轨迹稳定性很弱，马上就能被清除。有时候用手指擦拭或者对着画稿吹气也能产生这样的效果。从附着性角度而言，炭条是附着性最弱的，其次是蓝白色粉彩条，最后是红棕色粉彩条。

炭条很容易碎裂，用手指即可把它捏成碎块和粉末。

如果吹去这些碎末，画稿上只会留下很淡的痕迹。

定画液的使用

既然画笔的特性是如此不稳定，任何不小心的擦拭都可能破坏画稿。因此，在完成作画以后需要把画稿定型。使用定画液时始终要保持室内空气流通，最好打开窗户。首先对着空气喷雾以检查定画液喷雾罐能被正常使用。然后，使喷头和画稿保持 15cm 的距离进行喷雾，尽量保持雾气柔和而均匀，覆盖整张画作表面。轻轻按下喷雾头的同时，以画圈或者“Z”字形轨迹移动喷雾瓶。

画框不仅可以使画作与玻璃之间保持一定距离，而且不言而喻地，它还能起到一定的装饰作用。在作素描画时不要忘了使用画框，可以选择较为朴素的白色、原木色、深棕色或其他颜色的画框。

如果用一块棉布从画痕上擦过，大部分痕迹会被清除，粉末会留在棉布上。

用手指按压炭条碎末，画纸上会留下明显的痕迹。

小贴士

画作保存

使用定画液喷雾只是保存干性画作的第一步。我们需要用一张条纹纸或者描图纸把画作保护起来，放入文件夹保管。但这么做只能临时保存画作，要永久保存，必须用画框裱起来。有了画框，画作和玻璃之间会留有一定空间，起到保护作用。

线条，明暗，色彩

在画纸上用力按下炭条或粉彩条会留下痕迹。
用这种方法可以画出线条、明暗和色彩，可能性数不胜数。

工具

炭条和粉彩条的任何一个部分都能画出线条、明暗和色彩。画笔只能使用露出颜色的部分进行作画。

为了画出粗线条，把红棕色粉彩条折断使用。

如何用笔

炭笔或各种颜色的粉彩笔（除了白色，因为白色只能用于提亮或者在有色纸张上使用）都能用来画出直线和直线群。一般来说，握笔方式和普通笔一样，但要打阴影或者上色，画出较粗或较大的面积，就必须用食指、拇指和手掌包裹笔的手法来握笔。

为了上色或者画出较粗的线条，可以把笔握在手心内。

如何用炭条

一根完整的没有折过的炭条比粉彩条长得多。可以用三根手指握住它，用其一端进行作画，而另一端握在手心里。通常作画时，手腕翻转使得手心朝上，这样能看到纸张的大部分区域。

要画出粗线条，可以把炭条折断，用炭条边来作画。

如何用绘画条

通常用三根手指（拇指、食指和中指）握住绘画条。要画细节部分时，使用绘画条的一端作画，另一端握在手心里。用绘画条的边作画时，握住棱边，如果绘画条是长方体，任何一条棱边都能用来画细线条。

像这样握住炭笔画出细节和直线群。

如何使用长方体的粉彩条画出竖线。

如何用它的棱角画出横线。

如何握住折断的炭条用其侧边作画。

如何用炭条表现细节。

画长线条的握笔方式。

炭条和粉彩条

基本概念

线条，明暗，色彩

线条

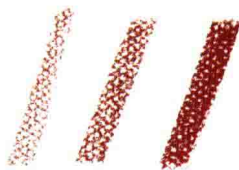
线条就是两头呈线形的形状。一条线条有宽度、浓度（即看上去的深色程度）以及方向等特性。这些特性能体现作画人的意图和动作。

线条的粗细根据炭条与纸面的接触区域和力度使用的不同而有所变化。

线条的粗细 根据画笔接触纸面的面积不同，一根线条可粗可细。力度的不同也会影响粗细程度，用最大的力气就能在接触面上画出最粗的线条。

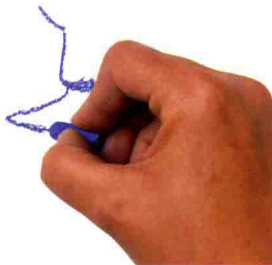
绘画痕迹的逐步加重逐渐覆盖了纸张的纹理细节。

线条的密度 若相当用力地画线条，线条的浓度就非常高，很深。相反，如果用力较小，线条则较浅。

浓度较深的线条能够覆盖纸张表面的所有纹路。浓度较浅的线条由于其粉末附着较少，能表现出纤薄透明感。

在描绘物体的轮廓时尤其会使用线条。

使用线条的目的 画出直线、曲线或复合线条来表现事物的轮廓和形状。一根线条可以一段是直的，一段是弯曲的，深浅不一，并伴随着粗细变化。

艺术线条

一个物体的轮廓中包含了各种线条的综合运用，画线条的最高境界就是画出艺术线条。这种线条的掌握需要许多小时的练习。

熟练运用手腕和手指的动作，恰到好处地控制笔触的方向和力度。

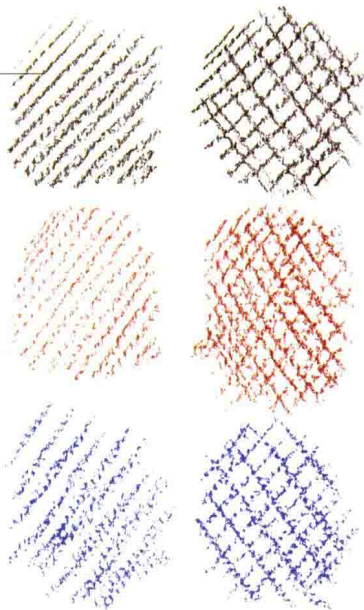

在画线条时使用不同的力度表现不同的深浅粗细，体现艺术感。

直线群

反复多次画直线就能在纸张表面画出直线群。直线群有多种形态，作为举例，右侧是浓度较深的平行直线和交叉直线。无论使用炭条还是炭笔都能在画纸上画出炭画质感的直线群。

粉彩条的棱边较细，反复涂画也可以使画纸上上色。作为举例，右侧展示出两种直线，一种是交叉直线，另一种是深度渐进的平行直线。

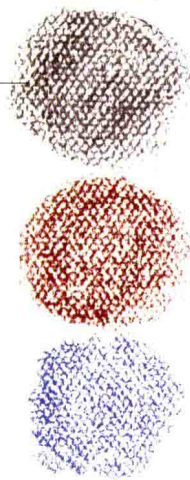

使用炭条或粉彩条画出的交叉直线。

不用直线表现明暗和上色

如果不想用炭条画线条，而是想在画纸上画出色彩均匀的效果，则用非线条的打阴影法。握住一段炭条，用它的一边慢慢地画圈。

用粉彩条做相同的动作，为画纸上上色但不留下线条的痕迹。截取粉彩条的一段，用侧面慢慢涂画，在画纸上呈现出深浅一致的颜色。

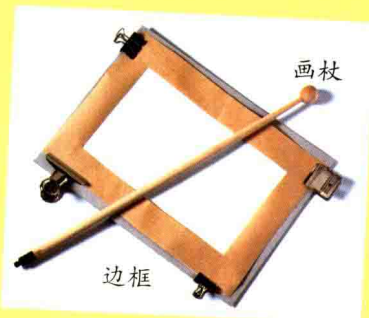
用炭条或粉彩条的侧边慢慢地画圈或画“乙”字就能表现出明暗色彩。

小贴士

实用的辅助工具

为了不弄花画面，要尽量避免用手指去擦拭画作。只能用炭条、炭笔、粉彩条或粉彩笔来接触画纸。可以使用画杖或其他任何手杖来支撑手腕。用不作画的手拿着画杖，把它的一头顶住画纸，握笔的手架在画杖上进行作画。

应该养成在画稿周围留有空白的习惯，如果是一幅很重要的画作，有必要考虑做一个边框框在画稿周围起到保护作用。

炭条和粉彩条

基本概念

线条，明暗，色彩