

(美) 奥约娜·尼克森◎著
高 巍 巨德辉◎译
张福芝◎审

彩铅 画 的 极 致 表 现

(美) 奥约娜·尼克森◎著
高 巍 巨德辉◎译
张福芝◎审

彩铅画的极致表现

辽宁科学技术出版社
· 沈阳 ·

This translation published by arrangement with Watson-Guptill Publications, an imprint of The Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.

©2016, 简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。

本书由 The Crown Publishing Group 授权辽宁科学技术出版社在中国出版中文简体字版本。著作权合同登记号: 06-2015 第 77 号。

版权所有 · 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

彩铅画的极致表现 / (美) 尼克森著; 高巍, 巨德辉译. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5381-9774-7

I. ①彩… II. ①尼… ②高… ③巨… III. ①铅笔画—绘画技法—教材 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第072369号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路25号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁新华印务有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 215 mm × 270 mm

印 张: 12

字 数: 280 千字

出版时间: 2017年1月第1版

印刷时间: 2017年1月第1次印刷

责任编辑: 闻 通

封面设计: 周 周

版式设计: 晓 娜

责任校对: 徐 跃

书 号: ISBN 978-7-5381-9774-7

定 价: 75.00元

联系编辑: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

邮 箱: 605807453@qq.com

一个孩子的诞生与成长需要父母的精心培育、呵护与投入，本书的问世何尝不是如此呢！在写作过程中，我经历了怀孕一般的历程，艰难漫长，产生了本书中的思想。同时，如果没有我的丈夫汤姆的直接参与，全身心投入，建言献策，关怀备至，本书既不会诞生也不会成长。汤姆凭借他的卓越智慧和丰富经历帮助我，使我的思想日臻完善，进而勾画出本书的轮廓。我将本著作，连同我的艺术，谨献给我的另一半，我的爱人——汤姆。

鸣 谢

千里之行，始于足下。扬帆启程之际，最难得的是拥有信任者——相信你的帆船会到达彼岸。我很幸运，遇到了这样一些贵人，他们相信我会梦想成真，并且，身体力行，帮我实现。我要感谢美国艺术杂志总主编——斯提夫·多尔提（Steve Doherty）先生，在我致力于本书写作、感到困惑的时候，向他倾诉，他为我指明方向，使我顿感柳暗花明。我还要感谢坎德思·里尼（Candace Raney）先生，在我用英语表述的时候，常常满怀激情却词不达意，再加上极为浓厚的俄语口音，但他却能理解我的想法。我还要感谢艾莉森·黑格（Alison Hagge）女士，她以卓越的才能，远见卓识，渊博知识，热情与耐心，在我长途跋涉的行程中，帮我提炼思想、深化精髓，使本书得以成为精品。

感谢我的爱子——罗曼（Roman），以他独特、花样年华的眼睛，透视和理解我的作品。感谢我的母亲，她在化疗期间显示出坚韧的毅力，我坐在她身旁，在我的笔记本电脑上敲写了这些文字。感谢我的父亲，在我们全家人生活极为窘迫的时候，他竭尽全力，支撑了我们的家庭。还有，我的挚友伊斯特·萝莉（Ester Roi），她帮助我发现了自己的潜力，建立自信。

我以为，本书问世是一个奇迹——只有在这样一个伟大的国度才可以发生，还有上帝的祝福。上帝的力量帮助我克服了巨大的压力，战胜了艰难险阻和种种挑战，并使我最终完成了这一宏伟工程。

序

美国彩铅学会（CPSA）出于自身发展的需要，于 1989 年成立。当时我需要与他人建立工作关系，需要塑造一个信誉良好的形象，也需要得到媒体的认可，这些都促成了这个组织的建立。然而，这个羽翼还不够丰满的团体很快便学会了如何腾飞起来。截至 2008 年，美国彩铅学会的成员已遍及全球，有艺术家 2000 余人，全国范围内也成立了 23 所区域分会。

最初我们都是自学的，作画的同时也是一次次的实验，我们每一位都是彩铅艺术创作的先驱者。那时，相关的课程、书籍、文献或是可以收集信息的网站统统都没有，然而一旦我们遇到了彼此，就形成了一种共通的语言、方法和标准化的技巧。我们发现大家都拥有同样的热情，也尝试着将彩铅美术提升到一种至高无上的位置。

亲爱的读者们，你们是多么幸运，现今时代有着像奥约娜·尼克森这样技法高超、天赋异禀的艺术家来为你们的艺术发展铺路。不管你有没有经验，不论你是一位初学者还是职业画家，本书将引领大家对彩铅的理解达到一个全新的认识高度。从始至终大家都将感受到奥约娜对彩铅绘画的热情，她慷慨地分享行业“机密”，一步一步清楚地传达出每幅画作的主题与画法。她极具创造性的色彩选择、难以捉摸却又平衡的创作和个人视角，可以将一个普通的橘子升华为一幅艺术作品，吸引大家沉浸于创作的神秘之中。有奥约娜做向导，相信大家一定可以享受接下来的艺术旅程。

薇拉·科诺（VERA CURNOW）

美国彩铅学会创始人

美国彩铅学会（非营利组织）

奥约娜·尼克森

《挣脱（细节）》

作于 2005 年，使用霹雳马牌彩铅笔，作于 250g/m²

白色巨石牌画纸上

27.9cm × 20.3cm

前言

最近和一位观赏者交谈，我想以这段从现实生活中截取的对话来开始我的介绍。

“你认为自己的艺术创作风格是什么样的呢？”

“彩铅绘画。”

“这幅画算是一幅画作吗？”

“它看起来像是一幅画作吗？”

“但你是怎么用铅笔绘画的呢？”

“非常耐心地去画。”

彩铅自我出生前就已经出现了。过去常用于完成一些微不足道的任务，这些年来，彩铅绘画一直没有得到业内的尊重。然而，最近人们创造出了许多新式彩铅绘法和技巧，这样一来越来越多的彩铅艺术家也加入了许多权威组织，例如美国彩铅学会、英国彩铅学会和日本彩铅学会等。现如今，彩铅艺术也可与艺术家们传统意义上所使用的美术绘画媒介相媲美，一些世界顶尖的画廊中也展出了许多彩铅作品。

我个人已绘完的艺术作品确实使一些鉴赏家和美术爱好者联想到了油画，但我却是用纯彩铅绘制而成的，接下来我将分享给大家一些我自己彩铅绘画时的独家技巧。近来，彩铅绘画作品的关注度也开始与油彩绘画相媲美，我将这些彩铅作品称之为“绘画”，不光是为了与备受非议的“图画”一词相区分，也是为了赋予彩铅绘画这种来之不易的权利。

奥约娜·尼克森
《成熟的点（细节）》
作于2004年，使用霹雳马
牌彩铅笔，作于250g/m²
白色巨石牌画纸上
27.9cm × 20.3cm

一本书不可能涉及所有的主题和要点，所以我将简要探讨一下，作为一种绘画技巧，彩铅绘画要如何分辨这一主要话题。建议初学者先查阅一些详细介绍构图、色彩理论、素描基础、透视、解剖等主题的相关书籍，无论是用什么媒介作画，这些主题与所有的画家都息息相关。当然，想要掌握绘画技能，大家还需要足够耐心地去大量实践。理论只是打开彩铅艺术大门的一把钥匙，正如生活一样，大家需要自己穿过这道门。

我非常了解彩铅画师们的需求，因为我自己也曾有着同样的学习经历。从买到第一套彩色铅笔之后遇到的所有问题，我都将在书中尽我所能一一回答阐述，希望可以为大家节省几年的摸索时间。然而，若是想要画出这世间所有的花草或类似的事物，就请不要来参照此书了。通过多年来孜孜不倦的研究实验，我总结出了一套基本规则和绘画技巧，我将会教大家运用这些规则技巧去观察、去理解，去传达所有作品的主题。

现在我来回答几个问题：

“书中为什么使用了这么多的水果蔬菜作为范例呢？”首先，我个人喜爱水果蔬菜，但更重要的是，我主要关注于教会大家彩铅绘画的技巧。水果可谓是完美的素材，可以展现出形状、颜色过渡和色调，而且它们也是现成的、稳定的物品，不会很快变质。

“为什么要使用彩铅作画呢？如果想要让你的画作看起来像油画，为什么不使用油彩颜料呢？如果你想表现油彩绘画的效果，为什么不用画笔呢？”提到这一话题时，我看到很多人都扬起了眉毛，投来了怀疑的眼光——尤其是一些一直只把油画作品看作是真正美术作品（或许我可以加上），一直傲慢地将其他媒介作画视为业余爱好的人。如果艺术家们不再遵从本性脑中充满幻想，

并接受了这样的建议，那么许多精美的彩色水粉画和水彩画都不会出现在现代画廊中。现如今，彩铅绘画肩负着成为一名先驱者的使命，为绘画媒介开辟一条它应得的道路付出了艰辛的努力，而当艺术家们将彩铅绘画与其他传统绘画媒介相媲美时，这种努力也展现出了极大的自豪感。

对于我们这些美术家来说，自童年开始，彩铅就已经是一位熟识的老朋友了。那时学校都会教我们如何使用铅笔，如何简单地勾画。正因为这一经历，我们握笔在手时，会有一种掌控感和自信。我们都会有自己的小发现，我的发现之一就是在刚满三岁的时候，一次偶然的机会黄色铅笔与蓝色铅笔重叠并神奇地变成了绿色，这也是我第一次接触色彩理论。我喜欢那种完全掌控自己作品的感觉，我也爱色彩，彩铅给予了我完全的掌控感和明亮的色彩，这也是为什么它是最适合我的绘画媒介的原因之一。

彩铅有很多潜在的优点和无限的可能性，根据美术家们各自性格和喜恶的不同，在不同的美术家身上也有着不同的体现。传统意义上讲，彩铅一直是基础素描的最佳工具，绘制完成后大家可以快速对画中色彩进行研究，也可以直观了解到如若接下来使用其他媒介继续作画会产生一个什么样的效果。但对于一个真正满怀激情的美术家来说，彩铅绘画远远超越了快速素描，也是表现喷枪、水彩、油画效果的一种神奇方式。彩铅绘画是一种挑战观赏者审美的全新绘法，让画师自己决定想要使用的媒介！

与需要昂贵颜料、各式各样画笔以及其他装备和供给的油画相比，彩铅绘画的花费人们更容易负担得起。彩色铅笔也是一种干净的媒介，所以开始和结束绘画都很容易：不像油画需要繁杂的画前准备和涂改过程。在旅途中，彩铅绘画也

是很适宜的。彩铅画室不需要占据很大的空间，即使和家人坐在一起时也可以继续绘画。绘完的画作很轻便，参加全国展览时也可以省去邮寄费。然而，如果大家想要以油画的方式来表现作品的话，也有很多实现形式，这一点我会在本书后续内容中讨论阐述。

全世界对彩铅艺术的兴趣呈现着突增的趋势。制造商也在提高彩铅材料的质量，甚至开始迎合画师们的需要来制作彩铅。在现代科技的助益之下，关于彩铅画法的信息可以随处获得。这种推动力形成了一个浪潮，使每年数以千计的画家转变成了彩铅爱好者。大家对我个人的展示、讲座和出版图书反响很大。我每天都在绘画并创造着新式艺术，甚至当大家阅读本书的时候，我也在继续钻研绘画，来填充我的下一本彩铅技法书。如果大家还有问题，而我在此书中未作回答，一定要时常关注我的网站，因为我会时常更新一些新的内容在上面。

大家可以以传统的方式从头到尾来阅读本书，也可以在绘画出现疑问时将它作为参考。最后两章中有一些可以帮助大家开发个人彩铅绘画技巧的展示和练习。我画出了各个物体的线条，但是如果大家需要更大的轮廓图，也非常简便，可以去我的网站下载下来。即便书中所有的展示和课

题都提供了色彩建议，大家也可以用自己选择的色彩来替换或是将不同品牌的材料搭配使用。

附录描绘的是一个彩色铅笔耐光度的表格。彩铅制造商应我要求提供了他们耐光度测验的结果。现在，大家可以清晰明了地看到哪种铅笔对紫外线的耐光度最差，这样一来我们可以依照这些来选择彩铅。此书出版之前，其他任何图书都不曾提及这一信息，而且随着新数据的添加，我也会时常在网站上更新相关信息。

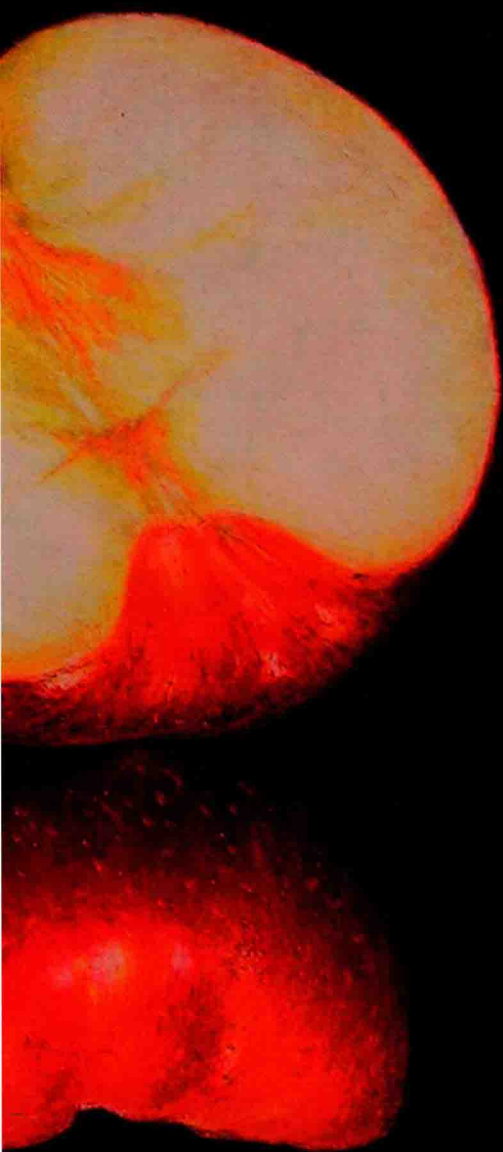
此书的独到之处使之成为每一位彩铅画师绘画时人手必备的参考书，也是一个我个人的彩铅知识纲要。遗憾的是，迄今为止，作为一种相对新颖的绘画媒介，关于彩铅绘画的知识一直很分散且条理不清，所以我希望大家可以利用此书在彩铅的绘画道路上走一条捷径。我个人的艺术独特性促使我开始这段漫长的征程，推动我在这条充满惊喜与沮丧的道路上前行。经过了无数次的实验、修改、否定、分类，并将我能发现的所有规律总结出来，我已经回答出了很多自己疑惑的问题，同时也发现了更多的新问题。所以，本书也是一个我个人发现的宝库，供大家欣赏使用。

俗话说：“授人以鱼不如授人以渔。”那就祝愿您以快乐钓鱼的心态，阅读本书吧！

目 录

序	vii
前言	ix
第一章 审视彩铅绘画材料与搭建平台	1
第二章 打下坚实的绘画基础	17
第三章 掌握基础技法	45
第四章 描绘纹理和表面	67
第五章 简单的静物绘画	113
后记	166
附录	168
索引	180

第一章

审视彩铅绘画材料与搭建平台

最开始使用彩铅时，高质量的素材和工具会极大地影响绘画的质量，这一点是显而易见的。每种绘画媒介都是如此。然而，由于市面上许多彩铅素材实际上都是学生绘画级别的，所以尝试使用彩铅绘制美术作品时这一点体现得更为明显。

在我个人高度现实主义的绘画技巧指导下，想要绘出一幅成功的作品，高质量的素材是非常重要的。举个例子，一些质量稍差的纸张承受不住多层彩铅的叠加，如果大家试着去再画几层，画笔只会在纸面上打滑，着不上任何颜色也无法继续修改画纸上已画的作品。相比较而言，我最爱的巨石牌画纸则可以承受住 20 层彩铅，绘画时我会经常用力地去擦改，这些操作它都可以禁得住。而且，与其他绘画媒介一样，如果大家想要自己的作品一直保存下去，使用档案纸质量的素材也是非常重要的。

这一章节将介绍给大家一些基础、务实的建议，为大家指明一个正确的方向。选择合适的素材和工具不光涉及素材质量的相关知识，也会涉及为表现独特效果的素材使用偏好。学习并拿起手中的画笔亲身实践之后，大家就可以自行选择最适合自己的工具和品牌了。

奥约娜·尼克森

《强烈的怀旧》

作于 2003 年，使用霹雳马牌彩铅笔，作于 250g/m² 白色巨石牌画纸上
20.3cm × 27.9cm

基本素材

我所说的“三位一体”即纸张、彩铅笔和溶剂，这三者是彩铅绘画这种独特媒介的三种基本素材。其中每一种都有各自的关键作用，各自的特点也对最终作品有着不同的影响。纸张需要有合适的粗糙表面、亮度和分量；彩铅笔需要有预期中的半透明度、硬度和黏合度；而溶剂则要与你的绘画技巧相称。换句话说，想要你的最终成品与自己想象中的一致，选择正确的素材则是关键。

纸张

和使用其他绘画媒介作画的画师们一样，彩铅画师们也会不断试验在各种各样的表面上完成他们的创作。大家可以看到在木头、玻璃、大理石、塑料，甚至是像葫芦这种干植物上作画的彩铅作品。当然，表面的选择完全取决于美术家的

适用于彩铅绘画的画纸，需为表面柔软光滑、无可见图案、重90~300磅（1磅=453.6克）的白色画纸。

个人倾向。因为我一直使用的是巨石牌画纸，所以对于它我是颇有心得的，本章会主要介绍这种画纸来作为彩铅作画的主要纸张类型。

现如今画师们可以买到各种品牌和类型的画纸，却容易在这片信息的海洋中迷失自我，所以选择一款合适的画纸也是很有挑战性的。然而，正如俗语所讲，做一件事的最佳时机就是最开始。首先，你需要收集尽可能多的相关信息，然后做出一个明智的决定。

我们生活在一个信息时代，资料是可以从书中、杂志上，当然还有网络中轻易地获得，然而，最终大家还是需要去亲自尝试最吸引自己的品牌。首先，大家可以先确定一下自己最钦佩的画家们都在使用哪种品牌的画纸，因为那些可以创作出优秀作品的画家往往会仔细选择作画的画纸。一旦筛选并缩小了选择范围，大家就可以向各种制造商或是批发商订购样品了，以便进一步自行筛选。

画纸制造商会以绘画中的画纸的具体使用意图来设计自己的产品，像用于水彩画、素描画、彩粉画、版画等画纸。这样一来，不同画纸的名称也反映了其各自的最初用途。由于彩铅绘画算是一种新型绘画技巧，所以目前市面上还没有专门用于彩铅绘画的画纸。因此，彩铅绘画的画师们需要自己去从已有的画纸类型中搜寻最适合自己的具体需求的画纸。下述列出的大多数画纸一般被认作素描和版画画纸。同时，一些用于水彩绘画的画纸也可以用于彩铅绘画。

选择画纸时，大家需要牢记重要的几点。首

先，完稿要使用档案纸。“无酸性”是确保画纸可以随着时间的流逝保存完善、不发黄的重要一条（如果大家曾在二级市场买过打印纸，之后发现纸张变黄，看不清原来的图画，大家就会理解随着保存时间变长，酸性纸会发生什么变化了）。而且，不同的画纸，重量、质地、颜色也会有所不同，所以我们需要依次了解一下各种画纸的特点。

选择画纸时，画纸的重量也是需要考虑的重要一点。画纸越重，纸张就越厚。画纸需要有足够的厚度，以便经得住液体颜料的使用而不变形（例如我作画时所使用的无臭石油溶剂）。同时，画纸也需要有足够的易弯曲性，可以将我的粗化处理技巧发挥出效果。一般来说，重量在 90~300 磅这个范围内的画纸是适用于本书所讨论的绘画技巧的。请注意，这组数据是依照以磅来计量纸张（大约 500 张一令）的传统计量方法之上的，因此画纸尺寸不同，这种计量方法所算出的结果也会出现不一致的情况。另一种更为精确的纸张计量方式是以每平方米的克数来称重（或称为克/平方米）。给大家提供一个粗略的等价转换范例，90 磅的巨石牌画纸等同于 250g/m^2 。想要清楚地了解每种品牌画纸的重量，大家可以联系制造商询问或是查询在线换算图表。

选择画纸时，还需注意纸张的材质，有时称作“纸牙”，可以看作是纸张表面上的微观沟壑。从超光滑到非常粗糙，不同的纸张处理差别极大。如果纸张过于粗糙，作画时大家就需要使用更多层的彩铅来覆盖住纸面，昂贵的彩铅画笔也会更快用完。相反，光滑的画纸只能经得住几层彩铅，想要再画几层的话，画笔就容易在纸面打滑。对于彩铅画家来说，最理想的画纸便是一种无可视图案、专为彩铅绘画材质而设计的画纸。如果大

家从水彩画纸中选择的话，需注意以下几个体现画纸表面的常用术语：粗糙（R），典型的高质感；冷压（CP），中等质感；热压（HP），表面光滑。这些当中，热压型画纸温和的质感最适用于彩铅绘画。

画纸的颜色会影响到最终成品以及大家作画过程中采用的色调范围。大家可能会想，“白色就是白色而已。”但事实上，“白色”色调下的具体颜色种类繁多，例如灰白色、亮白色、暖白色等。而且，画纸的白度要么是制造商通过处理（称为漂白）制成，要么是制造商通过使用自然的白色纤维制成。当然，自然白色纤维材质的画纸更好一些，但造价也相对更高。漂白纸只有在妥善处理后才可用于美术绘画。

画纸的最佳储存方式便是平放于无酸环境中。如果储存在酸性材料的附近，随着时间的流逝，这些酸性物质会渗透进画纸纤维中毁坏画作。涂有阳极氧化铝膜的抽屉柜或是黑色亚光处理的钢质储物箱都很适用于储存画纸。如果抽屉的内部是由水性聚氨酯涂层密封，并由适宜的防潮材料做衬里，例如聚酯薄膜或是无木质素的木板，那么这类木质储物箱也可用于储存画纸。

温暖或潮湿的空气会加速画纸的变质。存储温度不应高于 21°C ，并且相对湿度也不应超过 60%。

高温和高湿会导致霉菌的产生。湿度过低，低于 25%，也可能会使纸张变得易碎。为防止画纸的损坏，温度和湿度也应保持恒定。最重要的一点是，不要将画纸存于地下室、阁楼、浴室，或是过热的场所。而且，空气中的灰尘也会弄脏材质多孔的精致画作，一旦弄脏很难安全地擦除，所以储存画纸最可靠实际的方式便是存于由恰当的无酸材料所制成的保护套中。

下述列出的是一些流行的画纸品牌。这些画纸的材质、重量都适用于我个人的彩铅绘画，所有的画纸都是 100% 纯棉、无酸的模制品。

阿诗 (Arches): 300g/m²，热压型，亮白色，水彩画纸，模制品，无酸，100% 纯棉，无氯漂白，法国制造。

BFK 丽芙 (BFK Rives): 270g/m² 或 280g/m²，白色，牛皮纸表面，版画 / 素描纸，无酸，100% 纯棉，无氯漂白，法国制造。

法布里亚诺·提埃波罗 (Fabriano Tiepolo): 250g/m² 或 290g/m²，白色，绒面，版画 / 素描纸，无酸，100% 纯棉，无氯漂白，法国制造。

蓝纳克斯 (白色) (Lenox White): 250g/m²，白色，牛皮纸表面，版画 / 素描纸，无酸，100% 纯棉，无氯漂白，美国制造。

佩夏 (Pescia): 300g/m²，白色，光滑表面，版画 / 素描纸，无酸，100% 纯棉，无氯漂白，意大利制造。

山杜氏·获多福系列 (Saunders Waterford Series): 190g/m²，白色，热压型，水彩纸，无酸，100% 纯棉，无氯漂白，英国制造。

萨摩赛特 (Somerset): 250g/m²，280g/m² 或 300g/m²，白色或灰白色，缎面或绒面，版画 / 素描纸，无酸，100% 纯棉，无氯漂白，英国制造。

巨石 (Stonehenge): 250g/m²，白色，双面，

光滑绒面，版画 / 素描纸，无酸，100% 纯棉，无氯漂白，美国制造。

斯特拉斯莫尔·布里斯托尔 (Strathmore Bristol): 260g/m²，白色，绒面，素描纸，无酸，100% 纯棉，无氯漂白，美国制造。

我个人选择的是白色巨石牌画纸，它是一种并不昂贵的档案纸，且有着充足的纸牙，便于在光滑的纸面上作画。为表现丰富多彩的效果，它可以经得住许多层彩铅的叠加。另外，它在溶剂的冲刷下也不变形，还有着表现各种绘画技巧所需的薄度。

画笔

随着人们对彩铅绘画越来越感兴趣，制造商已经开始在制造上创新了，像增加画笔的色彩选择，重新改造增强画笔的耐光性，甚至创造出了一些新式画笔（例如无木铅笔、水彩铅笔、水溶性铅笔、彩粉铅笔等）。然而，自 20 余年前至今，最大的一个变化估计便是现如今彩铅画笔直接售到画师们手中，这样虽给予了我们更大的选择空间，但我们也应如往常一样小心谨慎地购买。我们要仔细阅读市面上的商品目录和公司的商品公告，彩铅画笔不仅品牌繁杂，质量也良莠不齐。学生级的彩铅笔一般便宜一些，但是这种画笔仅适用于非艺术创作、快速素描和基础的绘画。画家级的画笔则昂贵一些，但这种画笔的质量也正适用于美术创作。大家要注意画家级的画笔是有耐光和不耐光之分的。耐光画笔通常更贵一些，色彩选择也少一些。非耐光画笔的色彩选择更广，也更实惠，但用非耐光画笔创作出的艺术作品储存时需要更多的维护步骤。