

CREATIVE
PAINTING
WITH
PASTEL
色粉画教程

卡萝尔·卡切尔 / 著

浙江人民美术出版社

CREATIVE
PAINTING
WITH
PASTEL

色粉画教程

卡塞尔·卡切尔

浙江人民美术出版社

致 谢

所有以色粉为我们创造出精彩作品的画家、出版商以及发行商，是他们为我们提供了这本令人爱不释手的画册。

特别感谢以下画家：

格雷格·艾伯特，沃尔夫冈·皮彻，桑迪·考那派蒂斯，乔安妮·赫兹和罗伯特·赫兹夫妇，大卫·里维斯，阿尼尔·麦那和雷切尔·麦那夫妇，迈克·沃德，雷切尔·沃尔夫。

色粉画教程

原著：卡萝尔·卡切尔

翻译：周霞 俞晓群

开本：889 × 1194 1/16

印张：7.5 印数：0001-5000

ISBN7-5340-0927-8/J·812

浙江人民美术出版社出版·发行

(浙江省杭州市体育场路347号)

美国北光书社(North Light Books)授权出版

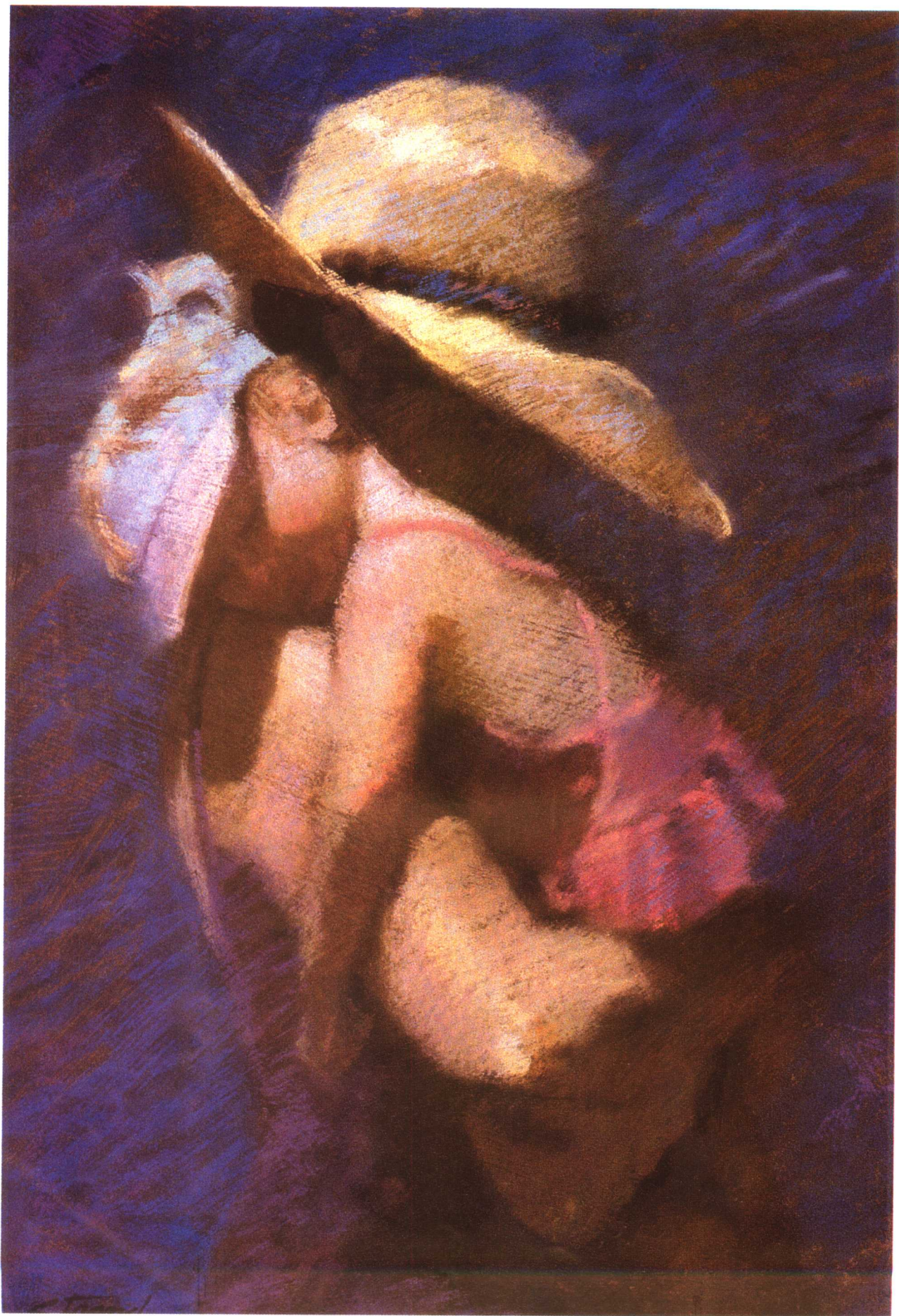
合同登记号：图字11-1998-34

全国各地新华书店经销 浙江兴发印刷厂印刷

1999年4月第1版·第1次印刷

定价：45.00元

Creative Painting with Pastel. Copyright© 1990 by Carole Katchen. Printed and bound in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer, who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F&W Publications, Inc., 1507 Dana Avenue, Cincinnati, Ohio 45207. First paperback printing 1997.

莎莉·斯特兰德 阳光下的午憩 33 × 23cm

■目录

前言 ■1

第一章 多姿多彩：色彩的魅力

为什么三位风格迥异的画家都对色粉的效果感到满意。■2

第二章 材料：创作的工具

不妨亲自动手来试着寻找所需的色粉画材料。■17

第三章 底色：为作品打好基础

如何谨慎地着底色是作品成功与否的关键。■31

第四章 笔触：色粉的基础

采用不同的笔触会在很大程度上影响到作品的最后效果。■37

第五章 混合：均匀的润饰

学会如何有目的、有节制地使用色粉这种独一无二的特性。■47

第六章 精加工：细节和边线

无论是选择精致的刻画或采用松散的笔触，你都能掌握好作品的最后效果。■55

第七章 明暗配合：奠定基础

学习在创作初期确立明暗模式，以增强画面效果。■61

第八章 光线：对观察的启迪

尽情地享受光线带给色粉画作品无法言喻的美感并抒发令人激动的心情。■69

第九章 色彩：笔下的彩虹

为了使作品逼真夺目，必须学会选择和运用不同的色彩。■77

第十章 轮廓：如何勾勒成形

通过学习勾勒轮廓的不同方法掌握作品的精髓。■85

第十一章 地点的选择：创作的地点和方式

无论你喜欢室外创作还是室内创作，要尽量从创作对象中汲取灵感。■93

第十二章 修改：不断实验的自由

弄明白这世上没有彻头彻尾的失败，“失败”的色粉画作品总会有办法补救。■105

■序言

什么是色粉画呢？这个词给人以一种特殊的感觉，它暗示着柔和、温存，并富于浪漫气息。但是，这只是色粉画在上个世纪给人的感觉。现在，它更意味着大胆，进取，充满活力，热情洋溢。事实上，色粉画创作可以和任何艺术形式相媲美。

这就是本书的主旨所在，它表达了色粉画创作的巨大可能性。只要画家本身具有创造性和耐心，色粉画的创作和表达可以说永无止境。

简单地说，色粉画的创作工具由颜色、用途各异的色粉笔组成。色彩就这样简单地被画在纸上或画板上，整个过程完成得迅速快捷——你画的就是你所观察到的，用不着准备颜料，也不会因某些原因使颜色发生变化。这种简单的创作形式也适用于复杂的情形，对此，许多色粉画家都在他们的作品中有所体现。

在本书中你将欣赏到全美20位从事色粉画创作的人士的作品。经过历年的积累和发展，他们每人都从不同的角度反映了自己的思想。在此，我热切希望你认真地审视他们的作品，并尝试发现一片截然不同的天地。

简·伦德 静物和蓝色水瓶 56 × 51cm

第一章

多姿多彩:色粉的魅力

色粉的运用面之广令人称奇,它既适合初学者,也适合已颇有成就的画家。画家悉尼·赫梅尔解释了他从事色粉创作的理由:“我刚开始艺术生涯时从事油画创作,然后慢慢转到水彩画,但在色粉画中我找到了两种创作形式的最佳结合——直接进行创作,色彩明快并充满活力。一旦投入色粉画创作,我就沉迷于其中。现在,我几乎只从事这种创作,它带来的愉悦感是不可言喻的。”

“经常有人问我,为什么选择色粉画这种创作形式?因为它快速而直接的特性。色粉笔就像是手指的延伸,在我与画板或是画布之间已无需画笔,甚至不加渲染。这种创作并不需要特定的形式,色彩既不会像油画那样沉积也不会像水彩画那样发生褪色。”

“色粉画经久不变,因为它是纯干粉状颜料,内含不发生化学变化的结合料,它们不会变质,只要正确保存,也就是说,如

果把画压在玻璃下面,你就能永久地拥有它们。举例来说,世界各地的展览馆展出的色粉画都有几百年的历史,却仍然光彩夺目,容颜依旧。

“可以说,色粉画为我们提供了艺术世界的精华——快速、直接的创作,永恒、绚烂的色彩。”

悉尼·赫梅尔松散却极富表现力的画通过色粉笔得到了淋漓尽致的发挥,他运用不同的色彩捕捉到某一时刻发生的事情。

悉尼·赫梅尔 午休 36 × 46cm

伦德花了11个月完成这幅小作品。她用一块黑色塑料布遮住工作室的窗户，因此这幅静物画的唯一光源来自一盏白炽灯。显然，她对这种效果比较满意，但她说要在如此小的版面上非常注重细节也有一定的难度。

悉尼·赫梅尔的艺术灵感源于即景创作。在他以纽约和欧洲为背景的绘画中，采用大胆的线条，而非细致的粉刷，描绘街上的色彩和运动。色粉笔以其下笔快，直截了当的特性，用于描画运动的物体是再合适不过了。

但是，这对于讲究细致的画家是否也适用呢？我们就此来请教一下简·伦德，她经常花上好几个月时间致力于创作一幅色粉画。她的作品显而易见非常注重细节，桔子皮的皱纹、库房木墙上的谷粒以及一块亚麻布餐巾的编织纹理等都是作品的组成部分。

伦德说：“我用色粉笔创作主要源于认定自己是一名艺术家的理念，而这种创作形式完全属于绘画的范畴。我所学会的技巧指导我尝试用干颜料作

画，这样就不需要透明的颜料，诸如油漆之类的东西。

“然而，色粉画创作也有它自身的缺陷，比如说，在构图时会产生一系列问题。但对我而言，最后的画面清晰并散发着柔和的光彩，这些大大弥补了绘画过程中遇到的困难。

“第一次使用色粉笔时，觉得它似乎很简单。由于大部分技巧是自学的，所以我可以自由发挥，不受限制。”

赫梅尔和伦德在绘画方面都颇有造诣，在明暗配合、色彩、构图和笔触方面亦有独到的经验，从而拥有各自独特的风格。他们进行色粉画创作得心应手，对于初学者来说是否也如此呢？

色粉画家道格·道森对此作了肯定的结论。他擅长用生动的绘画来表现人物、风景和

城市生活，他经常教学生如何用色粉笔进行创作。在他的班上，学生们常被要求不断地观察、体验生活，并试着发掘自己的梦想。

道森认为他和学生从事色粉画创作的原因是：其一，短时间内能迅速完成创作；其二，这是一种瞬间行为；其三，它鼓励反复尝试；其四，色粉画创作具有直接性——省去了让颜料晾干的时间，以及因为晾干而产生的色彩变化，学生马上就能看到直观效果。

对于处理好色彩关系而言，色粉笔是一种理想的材料。液体的颜料是可以混合起来的，而对于色粉笔，你却做不到这点，你不得不在画面上调配新的色彩，把原有的颜色覆盖，获得新的色彩。

对于初学者来说，色粉画的优势在于其简单性，仅仅用一些色粉笔和一张纸就能创造出色彩丰富、富有纹理的画。如果你想进一步尝试，达到各种各样的画面效果，用不同质地的纸张、画板、布料都可以使色粉画更具魅力。你还可以用水或松节油把它调稀或和其他颜料混起来用。

每一位色粉画家都有自己独特的风格，有些画家喜欢大胆使用明显的线条笔触，从而使不同色彩的线条形成鲜明的对比；有些画家则喜欢用一层一层柔和的线条，在画的表面形成新的色彩；还有一些画家勾勒出大致的线条后用手指或布使它们混合在一起，从而使整个画面光洁、连贯。

色粉笔质地的软硬决定着线条的粗犷和柔和，画家们用色粉铅笔和削尖后的色粉笔勾勒纤细精确的线条，而斜握色粉笔就可画出粗线条，并迅速地覆盖大片空间。在交叉线中使用同一方向的笔触可形成纹理、深浅、形状不一的效果。

斯特兰德喜欢描绘阳光下的人们，她利用色粉笔创造出鲜明的明暗配合，从而使画中的高光部分和阴影部分产生戏剧性的对比。

莎莉·斯特兰德 野餐 76 × 103cm

西米尔·马雷尔斯 夏末·花园的一角 59 × 48cm

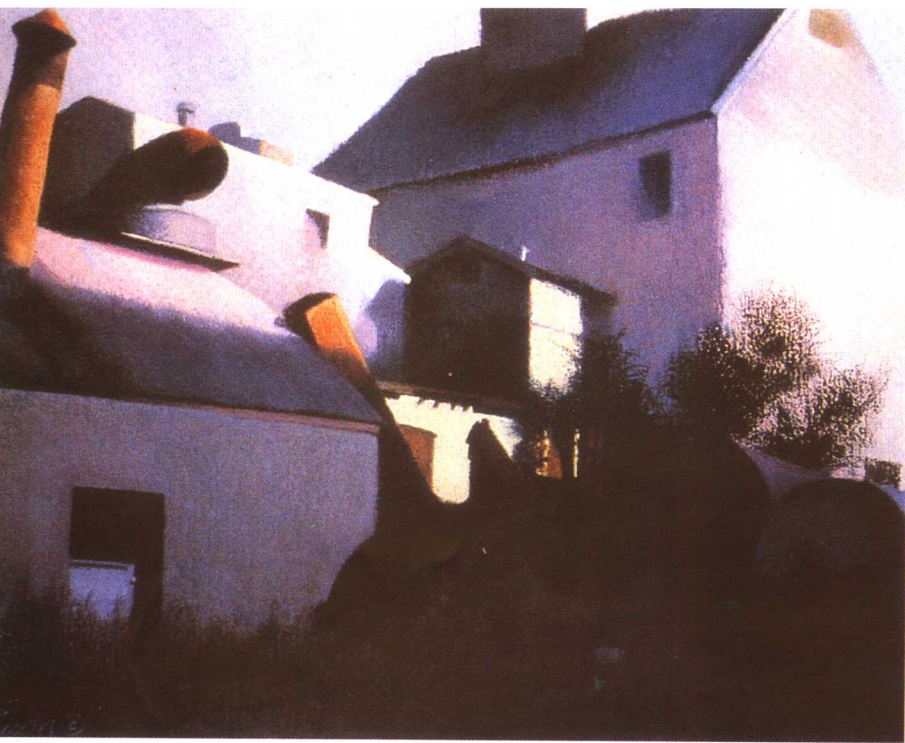
马雷尔斯赋予她的画绚丽多彩的颜色，画中景色由许多小色块组成，由于视觉混合作用，远远看去很有立体感。

理查德·皮翁克 桌子上的苹果 23 × 38cm

皮翁克的这幅作品简洁明快，向我们展示了每个水果蕴含的内在美。在他的作品中，没有任何花招或是小小的噱头可觅，我们体会到的只有他熟练的技能、极大的耐心以及他对绘画艺术全身心的投入。

玛丽·莫里森 磨坊 75 × 102cm

在整个创作过程中，画家不断修改她的作品，通过对画面中形状和明暗的重新处理，给观赏者清新的感觉。

用手指或布把线条弄均匀柔和之后，色彩的层次感就显而易见。色粉画的创作有时就像水彩，慢慢地用层层透明的颜色累积起来，这样的方式尤其适用于调和各种色彩。由于色粉笔是一种干性的固体颜料，我们无法在调色板上进行调色。因而，画家必须在画中原有颜色的基础上混以新的色彩，采用的方式可以是涂擦、覆盖或色彩的并置。其中最后一种技巧更容易产生明快感，当你远视时由于视觉作用，几种颜色互相融为一体，富有立体感。

这种创作形式应用范围极广，为实践提供了各种可能。在色粉画创作中，没有不能修改的错误，你完全可以用橡皮或布擦掉干的色粉。如果对画的一部分不满意，用可调的定影液喷洒，使画面恢复到你可以接受的状态。

也许展示色粉画无穷魅力最有效的方式是向你介绍色粉画家完全不同的创作风格，下面就请欣赏三位画家——罗伯特·弗兰克、乔迪·迪皮尤·麦克莱尔和伊迪丝·尼夫的作品。从中我们将获知画家从各自不同的角度用色粉画来表达他们对这个世界的感受和见解。

弗兰克是一位印象派艺术家。他充分运用混合色和独立的笔触，把两者和谐地结合在一起，创造出色粉画柔和且带神秘色彩。作为表现主义画家，麦克莱尔在他的色粉画中运用的色彩和笔触异常强烈、鲜明，最大限度地引起欣赏者情感上的共鸣。尼夫则是典型的写实主义画家，对她而言，色粉画这种绘画形式能最好地表达物体的形象。

上述三位画家正是用色粉画创造出了各具特色的形象。

费伊·摩尔 西雅图马赛 97 × 97cm

费伊·摩尔选用明快的色彩展示了马赛中激动人心的一幕。在这幅画中，水彩和色粉被完美地结合在一起，大胆地运用色彩营造出颇具动感的画面。

■印象主义魅力写实

罗伯特·弗兰克

仿佛置身于俄亥俄州草木茂盛的乡村，罗伯特·弗兰克的作品洋溢着大自然的浪漫气息。随着季节的变换，他在不同的天气、不同的光线中描绘树木和溪流。他在色彩处理上倾向于柔和的颜色，如淡雅的蓝色、绿色和粉色，偶尔也会画上几笔稍强烈的色彩。每幅画中，他都力求做到构思和色彩的高贵、脱俗。

色粉画对弗兰克来说再合适不过了，因为他着笔均匀，大块地勾勒却又不失柔和感，随之用粗犷有力的深色线条，勾勒出树和阴影，使整幅画清新自然。

弗兰克喜欢在不同的材料上作画，这影响到他对色粉笔的运用。尽管他也在砂纸或画板上进行创作，但常用的还是Canson色粉画纸。他说：“我的主张是组织色块，确定大的形状。事实上，只要15分钟就可成功地完成一幅作品，这以后剩下的可就是纯粹的乐趣了。因而在开始创作作品时，关键的一点是要简洁。”

“在油画创作过程中我用硬刷用力刷出浓重的笔触，同样地，对于色粉画，也尝试先用色粉笔用力勾勒。我还可以用手指或布擦拭笔触的末端，来达到更好的效果。”

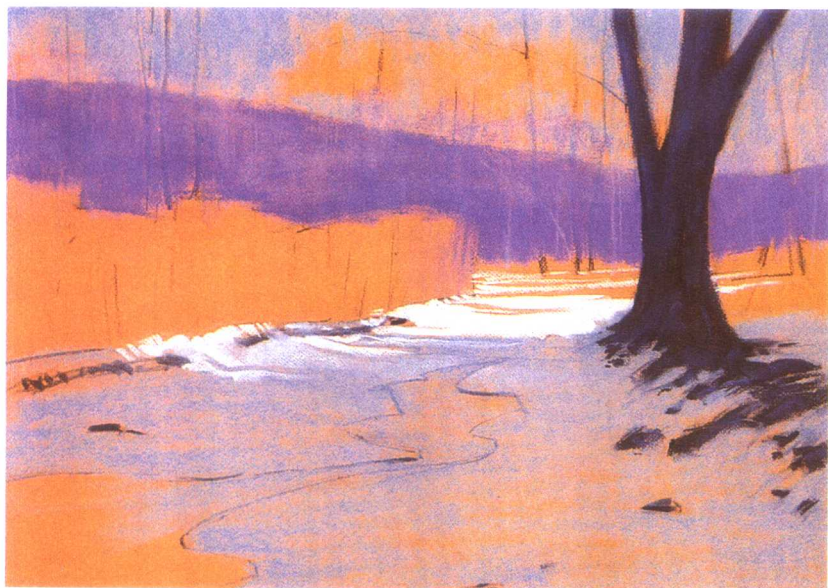
他又补充说：“初学色粉画的人为了画得好，通常幻想寻求一条捷径，但不幸的是，根本没有捷径存在。色粉画创作和其他绘画形式相比没有什么不同之处，你必须学会绘画的基本技巧，接下去就是不停地练习。”

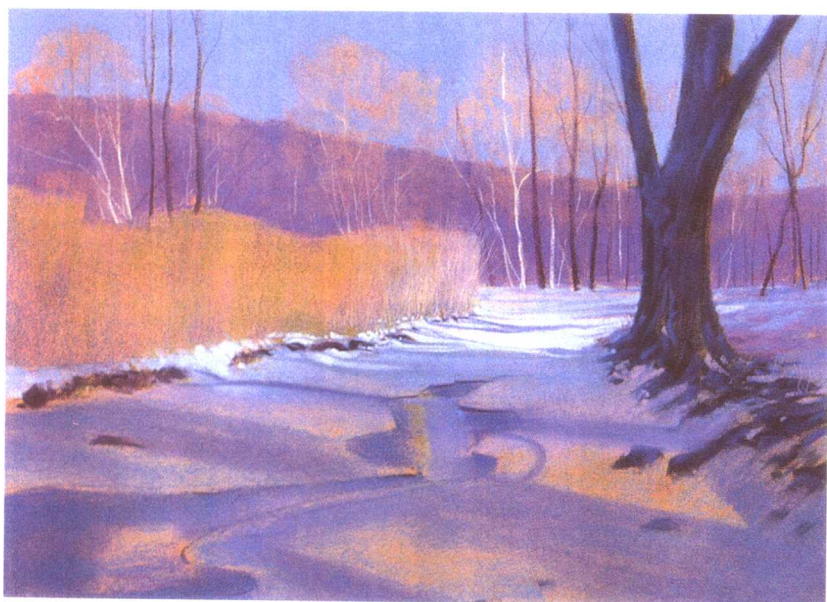
1 用木炭在红色画纸上勾勒出大致的轮廓，然后用喷液固定。注意作者选用了画纸纹理粗糙的一面。

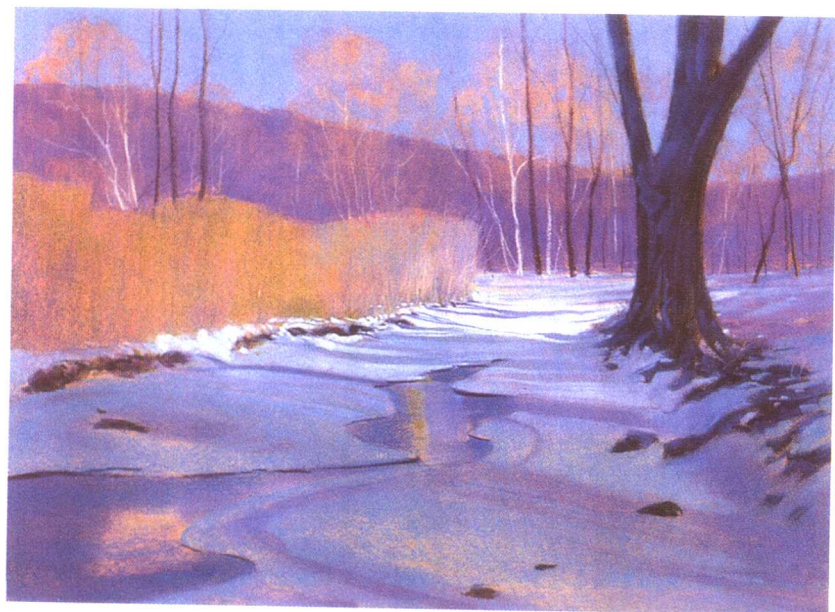
2 用色粉笔侧面绘上淡淡的蓝绿色作为底色。由于红色画纸的衬托，这层蓝绿色看上去更觉凉爽，接着再用喷液固定。

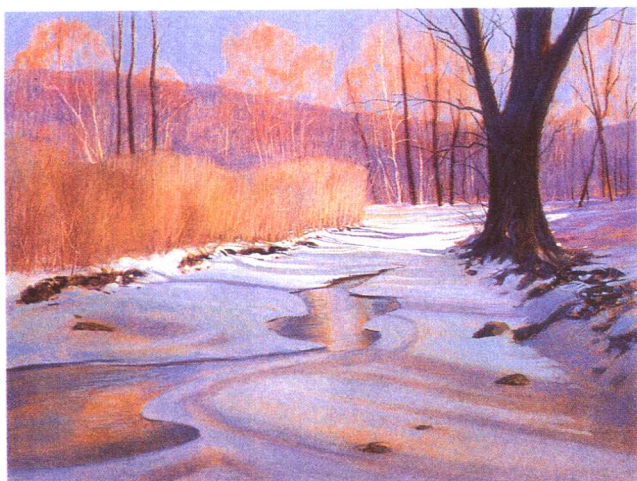
3 添加了红紫色作为背景色,以后可稍作修改,运用很浅的黄色以加强明暗对比。现在画面上已有了明暗的整体感,用喷液固定,请注意画纸本身很大程度上就是画的一部分。

4 为使颜色和谐,作者使用更多的色彩,很好地把握明暗配合,并充分利用画纸本身的色调。这样,天空、树干和前景就已确定。这以后无需很大更改,每一笔都和最后结果密切相关,不必再用喷液固定。

5 对作为背景的树木采用浅一点的颜色以表现空间的延伸感,对溪流和水面用刷子处理一下细节,有些地方作者就用手指擦拭,使色彩融合在一起或盖住画纸纹理。在颜色调和过程中,作者小心翼翼,保留了一些原始的笔触。

罗伯特·弗兰克 冬天的贝尔布鲁克小溪 48 × 64cm

6 最后画上诸如树枝之类的细节。在紫色背景上涂上一层浅色的透明颜料，拉远背景，这样，背景就和前景中的冰雪形成了鲜明的对比。

罗伯特·弗兰克 早晨的沼泽地 53 × 74cm

仔细地欣赏一下这幅画，你就能发现弗兰克在其中运用了很多笔触，使之增色不少。由于把松节油和色粉笔混合在一起，画面的局部色彩更趋柔和、协调。

罗伯特·弗兰克
拂晓中的一潭静水 61 × 81cm

这幅画的特色在于作者把背景色彩处理得柔和、均匀，相比之下，前景中的笔调则鲜明、强烈，从而使整幅画显得层次分明、立体感强。

■ 色粉画——栩栩如生的表现主义

乔迪·迪皮尤·麦克莱尔

和罗伯特·弗兰克宁静的乡村特色相比，乔迪·迪皮尤·麦克莱尔选择逼真的日常事物作绘画对象，她运用大胆自然的笔触，引起读者的共鸣。同时，她选用软性色粉笔，这样随时可进行修改。

她说：“用软色粉笔勾勒出厚重的层次，并用刷子刷出开放的笔触，用这些来表现平和的日常生活能给观赏者留下深刻印象。”

刚开始时，乔迪·迪皮尤·麦克莱尔采用她所喜欢的鲜艳的色彩，由于过分强调色彩和明暗对比，画面带给人的感觉往往是戏剧性多于现实性。

色粉画符合麦克莱尔的风格，因为它具有直接性，并拥有明亮的色彩。麦克莱尔这么说：“我开始作色粉画是把它当做整个绘画过程的第一步——到某个地方进行风景写生，然后回到工作室，再制成油画。很快我就觉得色粉画创作比油画更有魅力，更令我激动。于是我完全停止了油画创作。”

1 麦克莱尔用色粉笔迅速地勾勒出大致轮廓，她并没有用液体颜料调稀干粉状色粉颜料。

2 用软性色粉笔在最暗部分画上棕色、紫色、红色和绿色，再画出阴影线，这样每种颜色均清晰可辨。

3 接下去，她用软性色粉笔把离读者最近的椅子处理成大红色，不需要用固定剂；窗户和窗帘画得再细致些，靠近吧台的凳子和窗户以下部分添上少量的粉红色。

4 随后，麦克莱尔完成了这幅画的明暗对比，用暗色和明亮的线条来显示强烈的自然光线。

5 凭着直觉，麦克莱尔又在画中需要的地方添上一些颜色，比如说凳子、窗帘和座椅的色彩。

6 最后，麦克莱尔对窗帘明暗衔接不太自然的部分进行了处理，以求柔和自然，并进一步完善画中的色彩。

乔迪·迪皮尤·麦克莱尔
窗边的桌子
66 × 81cm

