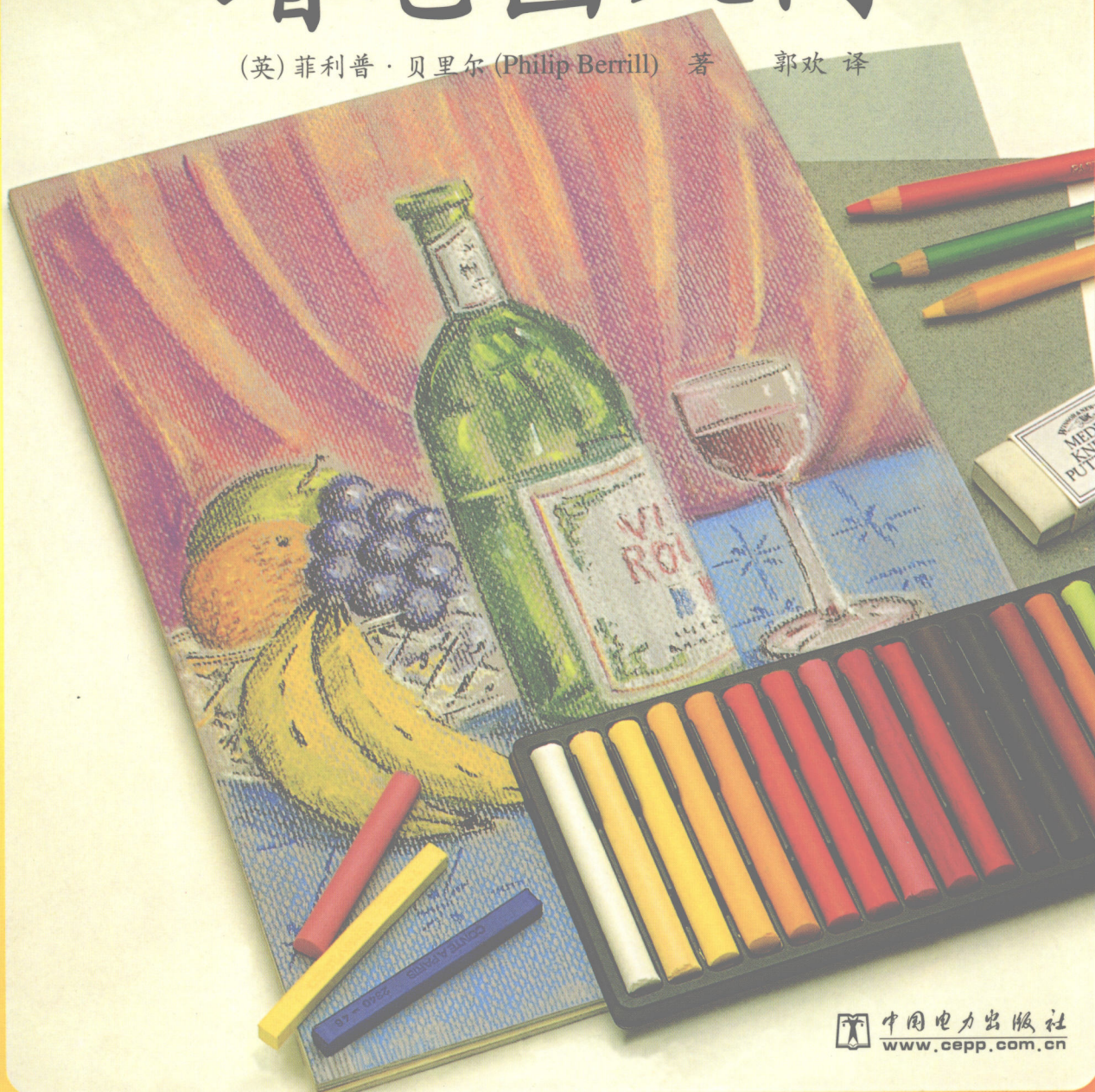

Everyone's
Guide to

蜡笔画入门

(英) 菲利普·贝里尔 (Philip Berrill) 著 郭欢 译

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

Everyone's Guide to

蜡笔画入门

(英) 菲利普·贝里尔 (Philip Berrill) 著 郭欢 译

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

Philip Berrill
Everyone's Guide to Pastel Painting
ISBN0-9541323-3-5
Copyright©Philip Berrill 1996
First published by Ravette Publishing Limited 1996
Second edition published by Philip Berrill International Ltd 2001

All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic or mechanical, by photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing from the publisher. Simplified Chinese translation edition©2006 by China Electric Power Press.

本书中文简体字翻译版由中国电力出版社出版。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。
北京市版权局著作权合同登记号: 01-2006-2726

图书在版编目(CIP)数据

蜡笔画入门 / (英) 贝里尔 (Berrill, P.) 著; 郭欢译. - 北京: 中国电力出版社, 2006
书名原文: Everyone's Guide to Pastel Painting
ISBN 7-5083-4719-6

I. 蜡... II. ①贝...②郭... III. 蜡笔画—技法(美术) IV. J216

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 099457 号

中国电力出版社出版发行
北京三里河路 6 号 100044 <http://www.cepp.com.cn>
责任编辑: 崔丽霞 责任印制: 陈焊彬
北京华联印刷有限公司印刷 · 各地新华书店经售
2007 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷
787mm × 1092mm 1/16 · 4.25 印张 · 125 千字
定价: 19.80 元

版权专有 翻印必究

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换
本社购书热线电话 (010-88386685)

菲利普·贝里尔 —— “飞翔的艺术家”

菲利普·贝里尔

1945年出生于诺坦普顿(Northampton, 英格兰中部)。菲利普是一位职业艺术家、美术导师、讲师和作家,其学习绘画的技巧和方法在世界范围内被广为传授并深受大众喜爱。现在菲利普和他的妻子西维亚(Sylvia)住在南港,并有一女,名为珀涅罗珀(Penelope)。

回忆起来,菲利普首次接触颜料是在他三岁的时候。那是一个阳光明媚的夏日午后,小菲利普闲逛的时候溜进了父亲的玻璃暖房,温室里有一大桶石灰涂料和一个管状泵型喷雾器。小菲利普在喷雾器里装满了白色涂料,把父亲所有的上好西红柿和树秧都给喷成了白色。他因此而度过了一个愉快的下午,但整个温室却遭了殃,到处都覆盖着白色涂料。那时小菲利普发现了颜料这个东西,并体会到了用它改变世界的快乐。当父亲回到家,惊讶地发现他的温室变成了一所白房子,而他的小儿子从头到脚滴坠着白涂料,站在那儿像个白色的颜料管。

14岁的时候,菲利普决心在学校接受专业的艺术教育,并希望以后成为一个靠艺术谋生的职业艺术家。在学校时他受到威尔士艺术家导师约翰·沙利文(John Sullivan)的影响并拜师学艺于其门下。菲利普对于速写和绘画的喜爱与热情是极具感染力的,他相信艺术应该是每个人的艺术。他的美术课程、电视美术系列片和“快乐绘画”巡回展出队在世界范围内广受欢迎,并有着巨大的市场需求。

菲利普18岁的时候就首次举办了个人展。在这之后也参加过其他团体的和个人的展览。在他28岁的时候,他的主要作品在利物浦大学展出,这次展览由著名的英国广播公司(BBC radio)和电视广播公司“红发希莱恩”(Brian Redhead)举办。此次展览的成功举办使菲利普意识到他的理想实现了,并被认可成为了职业艺术家,然后他以其独特的速写绘画教学方法开办了非常成功的美术课程,这种课程被证实是倍受大众欢迎的,于是,这位艺术家进而又发展了他在世界范围内的美术函授课程。20世纪80年代,假期绘画班在大不列颠应运而生,这也带动了欧洲内陆、罗马、威尼斯、佛罗伦萨和巴黎假期绘画班组建和开课的风潮。此后,菲利普被邀请参加讲座并在各国巡游作绘画示范。他的示范和讲座随后扩展到了休斯敦、达拉斯、杜贝。菲利普的个人展——“连接意大利”展出了他在意大利及其他欧洲国家旅行中的速写和绘画,这次展览取得了非凡的成功。

菲利普·贝里尔在12小时马拉松绘画电视系列片中作画

菲利普深深地喜欢并可以熟练描绘所有的事物，从袖珍画到壁画，他的画和签名的限量版画为世界范围的顾客所珍藏。在私人会所和公共场所他的壁画也皆可见到。

菲利普速写和绘画的课程内容经过精心设计，适合于具备不同能力和各年龄层的人士。他在制作了自己的艺术录影带之后，又有人邀请他制作和参演13集电视系列片“与飞翔的艺术家一起绘画”，一直到现在出现了您正在看的这本书，就是我们邀请他写作并亲自为其配图的艺术系列图书之一，以飨读者。这套精心设计的“Everyone's Guide to...”系列图书，广泛覆盖了艺术形式、艺术技巧，让您领略到绘画艺术带来的乐趣。

右上插图 一群青少年在欣赏菲利普的一幅蜡笔画范例

右插图 菲利普为美术函授课程的学生作品做教学评估

下插图 菲利普的一幅蜡笔画习作

序 言

你有没有曾经在路上停下过脚步看一位画家用蜡笔作画？或者在假期的时候，有画家要为你或者你的家人画一幅黑白的或者彩色的速写或绘画？如果是这样，你，像我一样，也有了进入蜡笔画世界的机会。

蜡笔画又一次在画家、学生和业余画家中流行起来，对于这点我感到很高兴，因为大多数的人都非常熟悉水彩画、油画和速写。有时候一种艺术形式会被时尚所抛弃，直到有人重新发现并获得新的流行。

蜡笔画的乐趣还在于蜡笔的多样性和它的潜力，蜡笔给人们提供了自由表达的广阔空间，在它的帮助下人们可以自由选择主体进行绘画和表现，希望大家在看了这本《蜡笔画入门》之后，可以领略到蜡笔的魅力和乐趣，然后快乐地在这种艺术手法的国度里探寻。

蜡笔画可以永久存留，特别是对完成的作品进行适当的加工和保存之后。蜡笔画简单易学，这本书中提供的示例可以依次临摹，按这样的步骤，你就可以

进入多姿多彩的蜡笔世界了。同时这书本也提供给你多种绘画技法，最终能使你画出具有自我风格的原创作品。

蜡笔画可能很脏乱，但是按照适当的步骤，就能画出整洁美丽的画。

蜡笔画中经常会用到这样的技法——轻轻地用指尖，或者用软纸、羚羊毛等材料做的有尖的笔，即突笔或笔晕擦来调和色彩。我们要了解这种技法，但是也要探寻其他不用晕擦调和的蜡笔速写和蜡笔绘画技法。这本书是这样设计的，依次介绍了多种蜡笔画技法，使你能够用简单的几笔就能抓住对象的特征，为整幅蜡笔画的完成奠定了良好的基础。

蜡笔是在家、教室和画室绘画的理想工具，也是在室外速写和绘画的极好工具。这种工具体积小，方便携带和保存。

我经常发现一些青少年，他们渴望探寻更多的艺术手法，也许他们的艺术观念还不是很成熟，但是他

们对蜡笔画却有很高的领悟力。也许大多数的成年人更倾向于传统的水彩画、油画或丙烯酸树脂画，但是我常常发现很多第一次来美术班学习的成年人，很惊奇地发现自己以前小看了蜡笔的作用，并且很快就被它的艺术手法的多样性迷住了。

如果你是初学者，那么从这种艺术手法入手是个极好的选择；如果你是个画家，但是还没有尝试过蜡笔画，那么我可以很肯定地告诉你，试过之后你一定会很喜欢这种体验；如果你已经会蜡笔画，那么这本书会带给你很多关于这种表现形式的新想法，帮助你提高蜡笔画的技法。

迷人的蜡笔

学生 Jane、Sheila 和“菲利普·贝里尔美术课程”的员工 Nathaniel，大家正在观看菲利普在进行最后的修改。

目 录

菲利普·贝里尔 —— “飞翔的艺术家”

序言		
蜡笔画的材料和工具	2	
示例 1 彩色蜡笔的笔画	7	
示例 2 削蜡笔	8	
示例 3 在灰色的纸上使用黑色和白色的蜡笔	9	
示例 4 静物：黑白蜡笔画	10	
示例 5 景物画：黑白	12	
示例 6 威尼斯的桥：单色画	13	
示例 7 门廊：蜡笔习作	16	
示例 8 向日葵	17	
示例 9 点彩画	18	
示例 10 静物：色彩	20	
示例 11 风景	23	
示例 12 海景	25	
示例 13 蜡笔绘画	27	
示例 14 风景	28	
示例 15 落日	30	
示例 16 雪景		32
示例 17 艾伯特(Albert)塔楼		34
示例 18 河上的桥		36
示例 19 水果和蔬菜		38
示例 20 水仙花		39
示例 21 甘草什锦糖		40
示例 22 蜡笔画：淡彩处理的纸张		41
构图和布局		42
透视法		44
示例 23 粉铅笔		46
示例 24 面包和奶酪		48
示例 25 鸟		51
示例 26 人像画		52
示例 27 油画棒		54
给蜡笔画装框		56
作品展销		57
一些有用的行为规范		58

蜡笔画的材料和工具

蜡笔画的材料和工具

蜡笔画的最大乐趣之一就是不但工具便宜而且携带方便，用很少的工具就能着手绘画。一张灰色的蜡笔纸、黑色和白色的Conté蜡笔就是你能开始绘画的所有工具了，按照你自己的需求和风格准备一套装备，先从基础学起，然后步步提高。下面关于蜡笔材料的描述将给你提供全面的信息。我也会列出一些蜡笔画必备用品。

软蜡笔

软蜡笔是用很好材质的色粉、管陶土和水混合制成的。蜡笔画作品不会因为时间长久而开裂、褪色或者变暗，蜡笔画可以一直保持作品完成那天的原状。软蜡笔通常都是圆条形，很软，粉末状的，可以直接在纸上画，在一种颜色上覆盖另一种颜色，然后擦匀笔触，这样出来的效果会很棒。Conté牌的蜡笔可以单色购买，也可以买12色装的、24色装的和48色装的。

硬蜡笔

硬质的蜡笔通常都是方形棒状的，主要是用粉笔做成的。最受欢迎的是Conté Carres系列的蜡笔和粉蜡笔，很好用，因为它们可以画出精确的线条，也很适于描绘细节部分，这些稍微硬质的蜡笔比起圆形的软蜡笔不容易被弄模糊，但两种颜色也可以叠加产生调和的效果，只是它们不能用手指进行调和。几个世纪前的毕加索、德加（Degas）、德拉克罗瓦（Delacroix，法国画家）和其他很多美术大家都用过Conté Carres的蜡笔。这种蜡笔可以买到单色的，也可以买到12色装的、24色装的和48色装的。所选蜡笔的软硬度不同，提供给画家的绘画风格也不同。

粉铅笔

粉铅笔是用木制外壳包装的硬蜡笔，和传统的铅

笔形状相同。画家要深入刻画细节部分时，并且看上去要有蜡笔画的质感时，粉铅笔就派上用场了。粉铅笔的笔尖更易于画出细节，例如在动物和鸟类的画作中，表现绒毛和羽毛状的效果通常很重要，而这时候粉铅笔就可以做得很好。大多数的画家都收集了硬蜡笔、软蜡笔和粉铅笔，这些笔都是可以混合使用的。

油性蜡笔

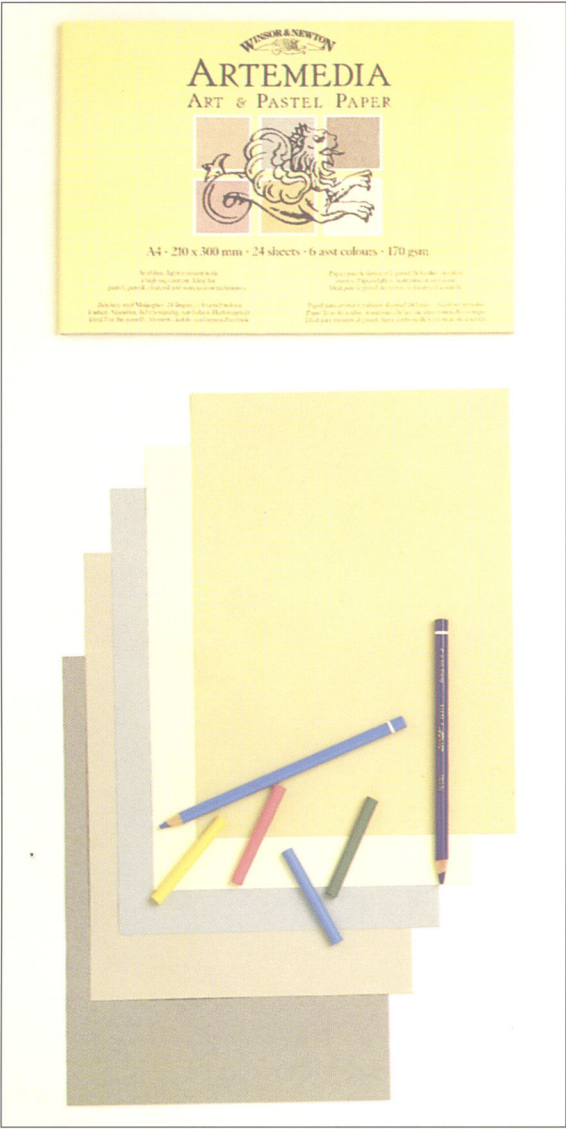
这种笔和软蜡笔很不一样，千万不要混淆了，但是由于它们也叫蜡笔，我将在这本书后面的部分更多地介绍关于它们的细节和使用方法。

蜡笔画纸

蜡笔柔软、粉状的性质意味着它们需要一种纤细材质的纸张，画家通常把它们叫做“纹理”，因为它们可以让蜡笔粉末附着在上面。光滑发亮的纸张是不适用的，蜡笔画纸通常叫做Ingres纸，它有很多颜色并且有大量的生产厂家。有的蜡笔画法，特别是蜡笔速写，让纸张的底色透出来，成为一幅画面完整的组成部分，这种时候你所选纸张的颜色就很重要；如果在使用蜡笔绘画这种技法的时候，整张纸面都被所画色彩覆盖，这种情况下纸张的颜色就不是很重要了。

也可以用一种叫做糖纸（sugar paper）的纸张来画蜡笔速写。大多数的美术店、文具店会有很多便宜的废书废报纸卖，这些都是便宜的纸张来源。但是作品和重要的画要去买Ingres纸，这种纸的颜色在任何露天的地方悬挂都不会很快地褪色。

蜡笔纸有单张的、信笺纸式的和本装式的，要认真挑选纸张的颜色，确保适合你的画作。灰色、中灰色、淡蓝灰色、淡黄色、象牙色、深绿色和深红色都是开始绘画的适当选择。颜色和纸张的选择是一件很个人的选择，但是所选的蜡笔画纸的重量最好在80gsm以上，以确保足够你画画用，理想的重量是170gsm。Winsor&Newton牌的美术用纸有多种颜色多种式样供你选择。

改错：橡皮和毛笔

可能有时候你会画错，或者你想改变画面中的某些部分，不要用普通橡皮去擦，那样的话蜡笔画就会被弄脏、模糊、不好看。在改错的时候，用干净、干燥的猪毛、尼龙或者人造毛的毛笔刷，轻轻地要在要修改的地方蹭去附着在纸面上的蜡笔，把残渣吹走。然后用柔软的可塑橡皮擦去仍然留在纸上的颜色，这样就可以重新开始画了。

定画剂

当一幅蜡笔画完成以后都会有被弄得模糊不清的危险，透明的定画剂帮助画家把蜡笔的粉末附着在纸面上。定画剂通常装在环保的气态溶胶罐里，这样使用起来很方便，但是也可以用瓶装的，它们通常有一个管状的喷嘴。有的画家不喜欢在蜡笔画上用定画

剂，因为他们觉得用定画剂以后画面失去了一点原有的纯真，这是个人的选择，但是就我而言，我是用定画剂的。

蜡笔盒以及蜡笔的保存

散乱的蜡笔会变脏和污浊，因为画家绘画的时候会不断的换颜色，我建议你找一个软而浅的塑料盒子。盒子不要大于 $9\frac{1}{2}'' \times 6'' \times 3''$ 即 $240\text{mm} \times 150\text{mm} \times 75\text{mm}$ ，用糙米 (ground rice) 铺满盒子的一半，然后上面放上一张结实的网状布，或铺一些帆布，这样盒子就没有多深了，把软蜡笔放在布上，这样就可以使他们保持干净了。当你要用哪支蜡笔画画的时候可以把网状布拉起，便于拿到蜡笔，画完以后，盖好盒子，再用橡皮条把盖子固定，以防盒子不经意地被打开。轻轻摇动盒子使蜡笔回到糙米中。

用糙米保存在塑料盒中的散落蜡笔

画板

有的人喜欢坐着在平桌前面画画,有的人喜欢站着在画架前作画。不管是哪种选择,你都需要一个坚实的平面,这个平面要经得住你用蜡笔时对其施加的压力。

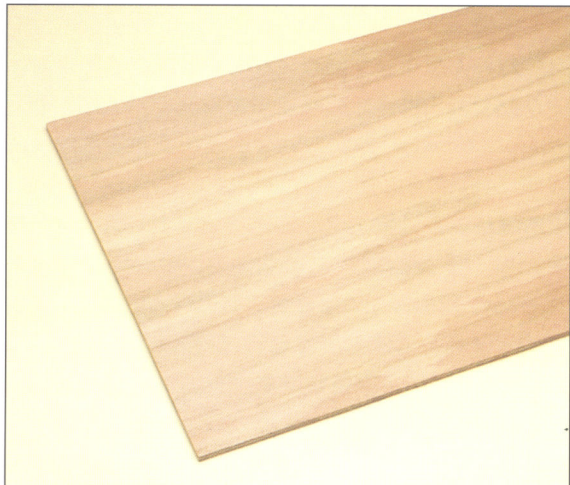
蜡笔速写本很硬,特别是放在桌上作画的时候,可以用钢夹或胶带固定住你的画纸。但是如果你用的纸是从信笺簿中撕下来的一张,或者是单买的一张纸,就需要一个好的画板。这些需求并不昂贵,也可以在大多数的美术商店和文具店中买到。画板是用薄板木头或者是用白色塑料包着硬纸板做成的。不要用绘图大头针,用画板夹或者是胶条使纸固定在画板上,如果你想把画板带到室外或者美术教室,就不要选择很重的画板,光滑的褐色硬画板是最佳的选择,因为它既不重也不贵,同时还可以在大多数的DIY(自己动手)店中买到。通常可以自己决定大小的,我建议你买一块18"×14"即457mm×356mm的,但是如果你要画更大的作品,就得买大点的画板。

报纸

对于一些画画的人来说,直接在画板的表面画起画来太硬了,他们喜欢在蜡笔速写本上作画时柔软的、气垫式的感觉,如果你想要同样的感觉,也可以在蜡笔画纸下垫上10或12张报纸。

文件夹

蜡笔画需要平整、干净地保存,最好整齐的放在文件夹里,为了防止一幅蜡笔画把上一幅蜡笔画的背面弄脏,我建议你剪一张和画纸一样大小的防油纸,用曲别针把画纸和防油纸固定在一起。

画板

用报纸铺垫的画板

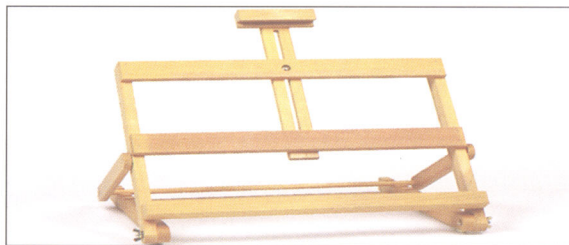
蜡笔和画板

画架

如果你想买一个画架，首先你要决定是想坐着画还是站着画，也许你想既能坐着画又能站着画。那么 Winsor&Newton 牌的“Tay”型画架是在室内绘画的理想工具，它可以摆成不同的角度，还可以平着存放，它有足够的尺寸放下画板和蜡笔速写本，同时也很坚固。对于室外绘画，我推荐 Winsor&Newton 的“Severn”型速写架，或者是“Trent”型的铁制画架，这些画架都可以调整到站着画或坐着画的合适位置，它们轻便坚固，可以使双手专注于绘画，还可以折叠，便于运输。

其他的工具

准备一支2B铅笔、小的5A绘画厚白纸本和一支好的黑色毛毡制笔尖或尼龙制笔尖的毛笔。一个有很多小袋子的提包或背包也很必要，可以分别放置蜡笔速写本、蜡笔、定画剂和其他的蜡笔画材料，这样既干净又整洁。合适的包可以在大多数的美术商店和户外用品店买到，把你的名字和联系方式写在包里，如果你把包弄丢了，便于捡到的人完璧归赵。

画架

速写架

蜡笔画的必备用品

我建议准备以下的材料和工具：

一盒 12 色的 Conté 软蜡笔、一支备用的白色蜡笔、一本 A4 的 Winsor & Newton 中等蜡笔画纸、Conté 的突笔或者擦笔、可塑橡皮、一支 Winsor & Newton 牌 Cotman 或者 Sceptre 系列的六号圆头毛笔、Winsor & Newton 的定画剂。

有了以上的材料和工具你就能很好地开始绘画了，但是我还推荐大家添加如下一些东西：

一支中号的炭笔、一小支黑色、深红色、深褐色和白色的Conté牌Carres系列或者其他小型硬蜡笔，一盒12色的Conté粉铅笔和一个保存图画用的文件夹。

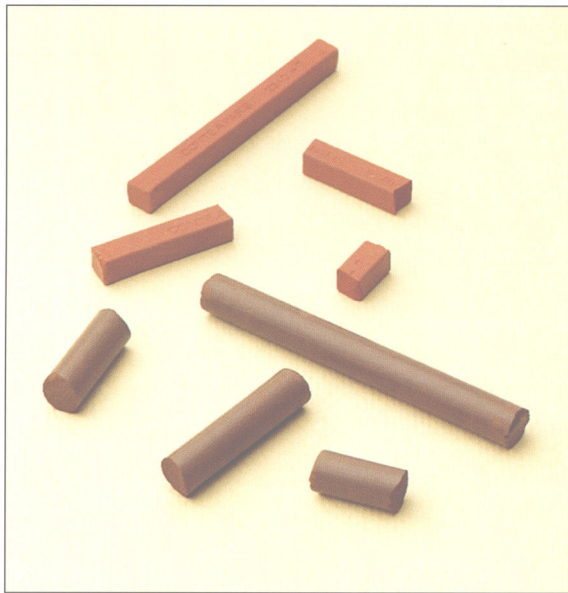
必备用品

示例 1

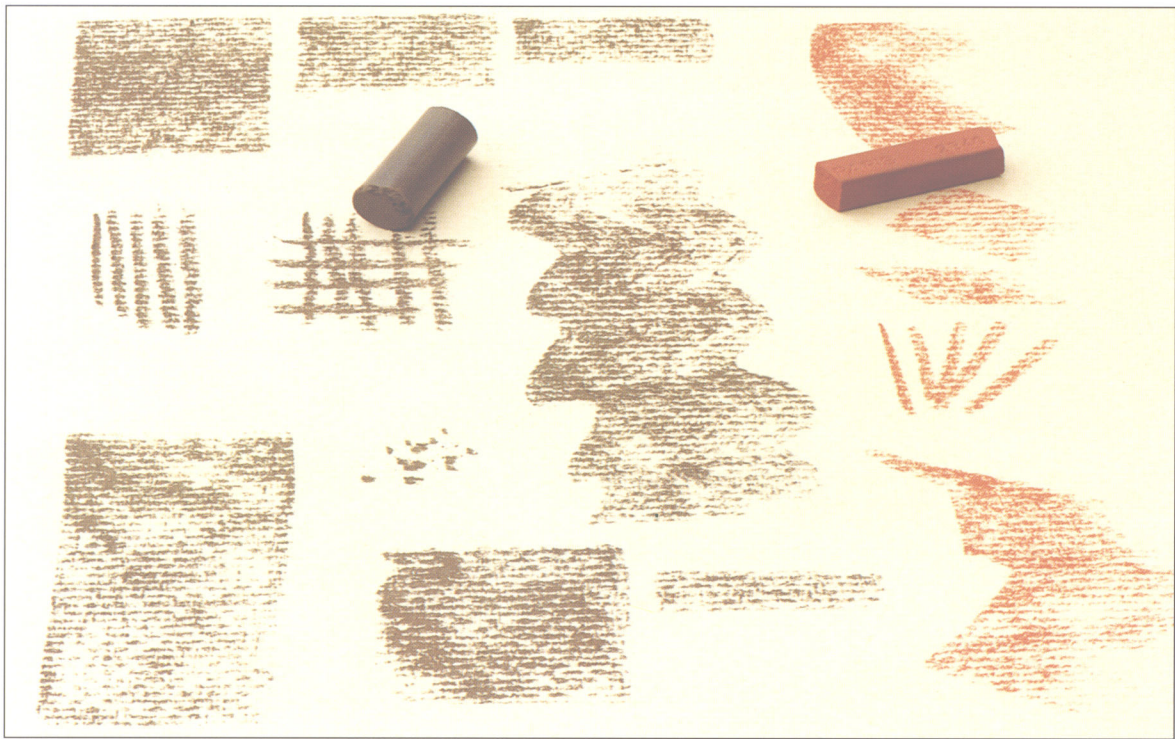
彩色蜡笔的笔触

随意用彩色蜡笔涂抹，看看你能用它画出多少种效果。拿一支棕色的彩色蜡笔，圆形或方形都可以，折成不同长度的三段，用拇指和食指拿起中等长度的那一段，用笔头在淡黄色或者其他浅色的蜡笔画纸上画出短、中、长三种不同的笔画；试试斜线画法，这里指的是一系列的平行线；还有交叉平行斜线的画法，即先画一组平行斜线，在其基础上以另外方向排上另一组平行斜线；用蜡笔在纸上点、戳，这样可以画出一些小点来，即通常所说的点画法。

握住蜡笔使其长的一面接触到纸面上，在纸面上画出蜡笔的笔触，短、中、长都要试试，然后再试着调节手指用在蜡笔上的力度，力度越大笔画就会变得越深，接着用稍小的力度画，纸面上就会呈现中等的、稍浅的色调。如果你有圆形蜡笔也有方形蜡笔，每支蜡笔都要试试这种方法。

折断成不同长度的蜡笔

用蜡笔画出的笔触和效果

示例 2

削蜡笔

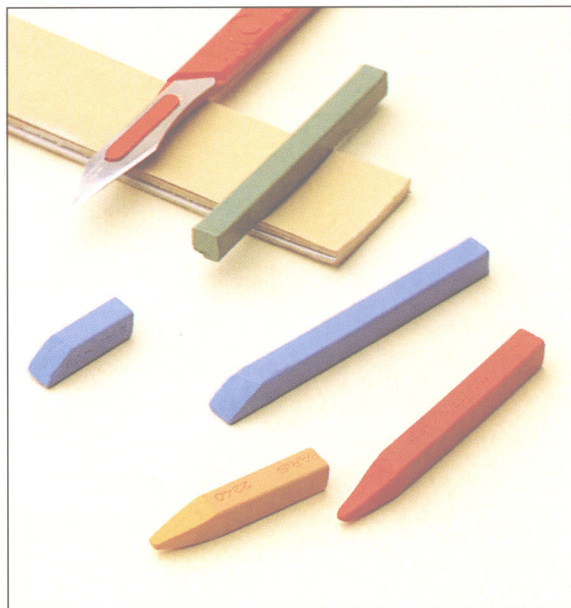
根据制造商的不同,蜡笔会有不同的软硬度,有的产品非常的软,有的则很硬。我用过 Conté 牌的圆形和方形蜡笔,是软质的,但是比起那些很软的蜡笔而言,它们又稍微的硬一些,这样画者就可以自由地削出蜡笔尖的形状,画出更多种的笔画和效果。

右侧的两幅图中我展示的是如何用小刀把圆形和方形的蜡笔削成圆尖或凿形尖,也可以用砂纸把笔尖磨成想要的形状。如果方形蜡笔的在纸上画得变了形,也可以用砂纸来修复。

用彩色蜡笔的顶端、侧面和削过的笔尖画出下面我展示出来的笔画效果,注意过程中不同的感受。

小提示

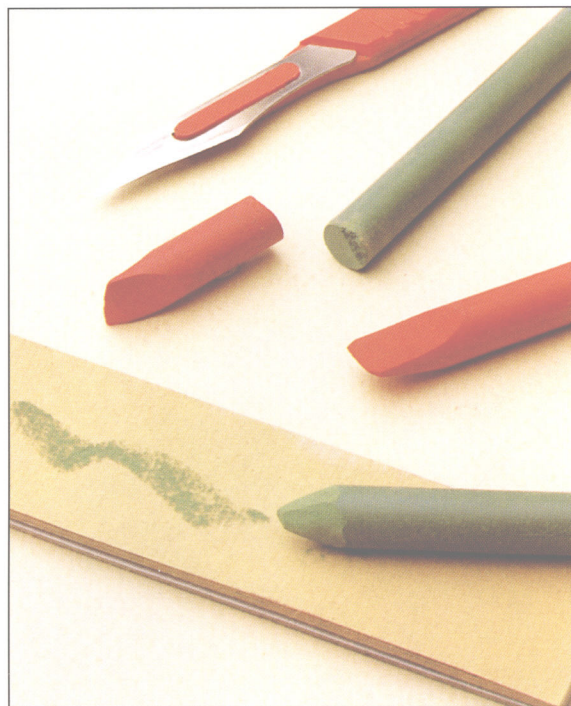
要用定画液定画,防止蜡笔画变得模糊不清,具体的细节将在 56 页中叙述。

方形蜡笔——可削成的笔尖形状

笔画效果

圆形蜡笔——扁平 and 尖形的笔尖

示例 3

在灰色的纸上使用黑色和白色的蜡笔

其实用最少的蜡笔材料就能达到很好的艺术效果，这里我们拿在灰色的纸上画黑白蜡笔画作为例子：我们用白色表示高光的地方；用黑色表示暗影的地方，而灰色的底纸就是一种中间色，或者可以充当第三种色调。

右图 用一段白色蜡笔画出右图所示的玻璃酒杯。

下图 现在再画一个有白色高光的玻璃杯，然后添上黑色蜡笔的效果。同样地试着画出平底锅、闪亮的铁钵和勺子、还有蜡烛和烛台。在用这种方法画画的时候不要让黑笔和白笔在纸上混合，否则出来的颜色会变成灰色。

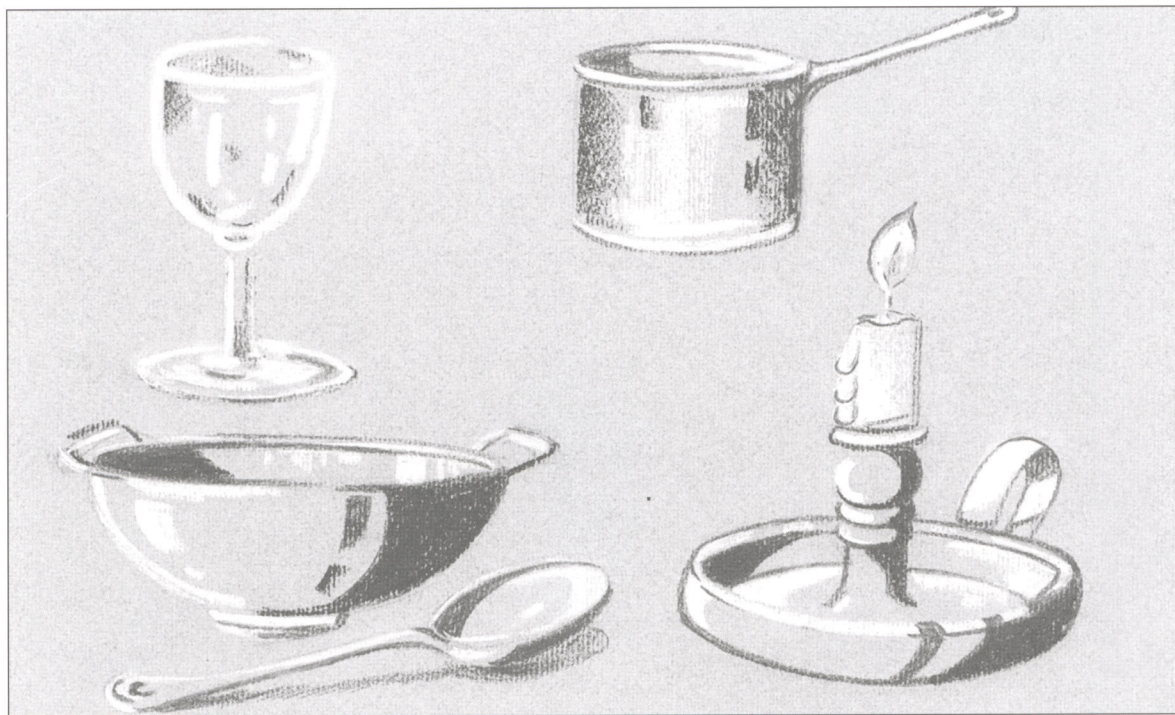
在家里找找看有没有类似的物体，比如茶壶、咖啡壶、茶杯、茶托、量筒或其他的什么用品，试着用这种方法把它们画出来。

小提示

加强物体的左侧或右侧的光源，这样可以强调物体的高光和阴影。

在灰色纸上的白色蜡笔画作品

黑白蜡笔画习作