

ALL ABOUT

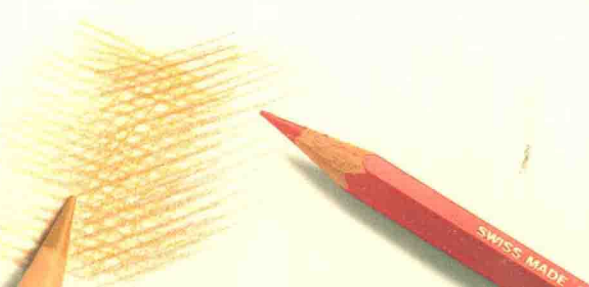
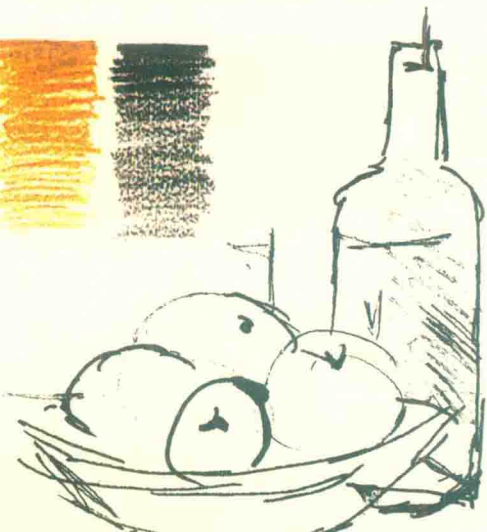

- 所有的媒材大全
- 所有的用具大全
- 所有的技巧大全
- 所有的色彩大全
- 所有的方法大全
- 所有的要點與操作建議大全
- 所有的題材與主題大全

繪畫技法系列-2

素描技法大全

藝術家不可缺少的隨身手冊

校審
王志誠 WANG CHIH-CHEN

職務 台北縣復興商工職業學校 校長
學歷 國立台灣師範大學 藝術研究所碩士
現任 1. 台灣水彩畫協會 理事長
2. 經濟部工業局 數位內容學院 產學顧問
3. 台北國際水彩畫協會 常務監事
4. 群生文教基金會 董事
5. 永和「藝術造市」推展委員會 副主席

版權頁

我們誠摯的感謝以下的廠商，讓本書使用它們的材料：
Papeles Guarro Casas; Talens; departamento tecnico; Faber-Castell;
Gigandet

本書原先的標題為西班牙文：Toso sobre la tecnica del Dibujo

©版權所有 Paramon Ediciones, S.A. 1998-世界版權

出版者 Paramon Ediciones, S.A., 巴塞隆納, 西班牙

作者：Paramon 編輯群

示範者：Paramon 編輯群

◎英語版本版權所有，1999，Barron's Educational Series, Inc.

版權所有

本書中任何部分，為經過版權所有者的書面同意，不允許任何型式的影印，拍攝或微縮膠片，電子照相，或任何其他工具，或收納入任何的資訊回復系統，不論電子或機械的形式。

任何疑問，請洽：

Barron's Educational Series, Inc.

250 Wireless Boulevard

Hauppauge, New York 11788

<http://www.barronseduc.com>

國際書目編碼：0-7641-5163-0

Library of Congress Catalog Card No: 99-14655

繪畫技法系列-2

素描技巧大全

出版者 新形象出版事業有限公司
負責人 陳偉賢
地址 台北縣中和市235中和路322號8樓之1
電話 (02)2927-8446 (02)2920-7133
傳真 (02)2922-9041
原著 派拉蒙出版公司編輯部
總策劃 陳偉賢
翻譯者 謝一誼
校審 王志誠
企劃編輯 黃筱晴
製版所 興旺彩色印刷製版有限公司
印刷所 利林印刷股份有限公司

總代理 北星圖書事業股份有限公司
地址 台北縣永和市234中正路462號5樓
門市 北星圖書事業股份有限公司
地址 台北縣永和市234中正路498號
電話 (02)2922-9000
傳真 (02)2922-9041
網址 www.nsbooks.com.tw
郵撥帳號 0544500-7北星圖書帳戶
本版發行 2006年6月 第一版第一刷
定價 NT\$520元整

■版權所有，翻印必究。本書如有裝訂錯誤破損缺頁請寄回退換

行政院新聞局出版事業登記證/局版台業字第3928號

經濟部公司執照/76建三辛字第214743號

國家圖書館出版品預行編目資料

素描技法大全：藝術家不可缺少的隨身手冊/
派拉蒙出版公司編輯部原著；謝一誼翻譯。-

第一版。--台北縣中和市：新形象，2006

[民95]

面：公分--(繪畫技法系列：2)

含索引

譯自：Toso sobre la tecnica del dibujo

ISBN 957-2035-77-0 (精裝)

1. 繪畫-技法

948

95005661

目錄

序	5	粉彩與類似的媒材	86
材料與工具	6	使用粉彩作畫	86
石墨	6	使用赭紅色作畫	88
色鉛筆	8	使用粉筆作畫	90
炭筆	10	靜物	92
粉蠟筆和類似的媒材	12	風景畫	96
油墨	16	墨汁	100
其他媒材	18	使用墨汁作畫	100
刷子	22	使用尖頭鋼筆作畫	102
畫紙	24	用鋼筆頭打亮	106
其他輔助工具	28	混合技法：墨汁和水粉彩	108
補充材料	30	鋼筆頭與彩色墨汁	110
石墨	34	濕畫技巧	114
石墨的技巧	34	濕畫技巧	114
明暗度和立體感	38	以刷子畫素描	116
透視法	42	單色淡水彩	118
線條的明暗度	44	混合乾技術-濕技術的技法	122
素描	46	用蠟筆作畫	126
使用灰色色調繪圖	48	油性基礎的媒材	126
色鉛筆	52	用白色和黑色的蠟筆作畫	128
色鉛筆的技巧	52	彩色蠟筆	132
用線條筆觸上色	58	簽字筆	134
彩色畫	60	用簽字筆作畫	136
畫作與色彩幅度	62	速描的人形	138
炭筆	66	一幅全彩的畫作	
使用炭筆作畫	66		
調色與筆觸	68	索引	142
描繪外型	70		
表面	72		
海景	78		
靜物	82		

素描技法大全

藝術家不可缺少的隨身手冊

素描技法大全

藝術家不可缺少的隨身手冊

目錄

序	5	粉彩與類似的媒材	86
材料與工具	6	使用粉彩作畫	86
石墨	6	使用赭紅色作畫	88
色鉛筆	8	使用粉筆作畫	90
炭筆	10	靜物	92
粉蠟筆和類似的媒材	12	風景畫	96
油墨	16	墨汁	100
其他媒材	18	使用墨汁作畫	100
刷子	22	使用尖頭鋼筆作畫	102
畫紙	24	用鋼筆頭打亮	106
其他輔助工具	28	混合技法：墨汁和水粉彩	108
補充材料	30	鋼筆頭與彩色墨汁	110
石墨	34	濕畫技巧	114
石墨的技巧	34	濕畫技巧	114
明暗度和立體感	38	以刷子畫素描	116
透視法	42	單色淡水彩	118
線條的明暗度	44	混合乾技術-濕技術的技法	122
素描	46	用蠟筆作畫	126
使用灰色色調繪圖	48	油性基礎的媒材	126
色鉛筆	52	用白色和黑色的蠟筆作畫	128
色鉛筆的技巧	52	彩色蠟筆	132
用線條筆觸上色	58	簽字筆	134
彩色畫	60	用簽字筆作畫	136
畫作與色彩幅度	62	速描的人形	138
炭筆	66	一幅全彩的畫作	
使用炭筆作畫	66		
調色與筆觸	68	索引	142
描繪外型	70		
表面	72		
海景	78		
靜物	82		

假使你從來沒有使用過油彩，便要使用水彩作畫，那是可能的。不過所有的藝術媒材，都必須在嫻熟基本繪畫技術的基礎下，才可以被妥善運用，發揮到極致。油彩和水彩，都是繪畫的媒材，不過事實上，繪畫並不容易被分類。

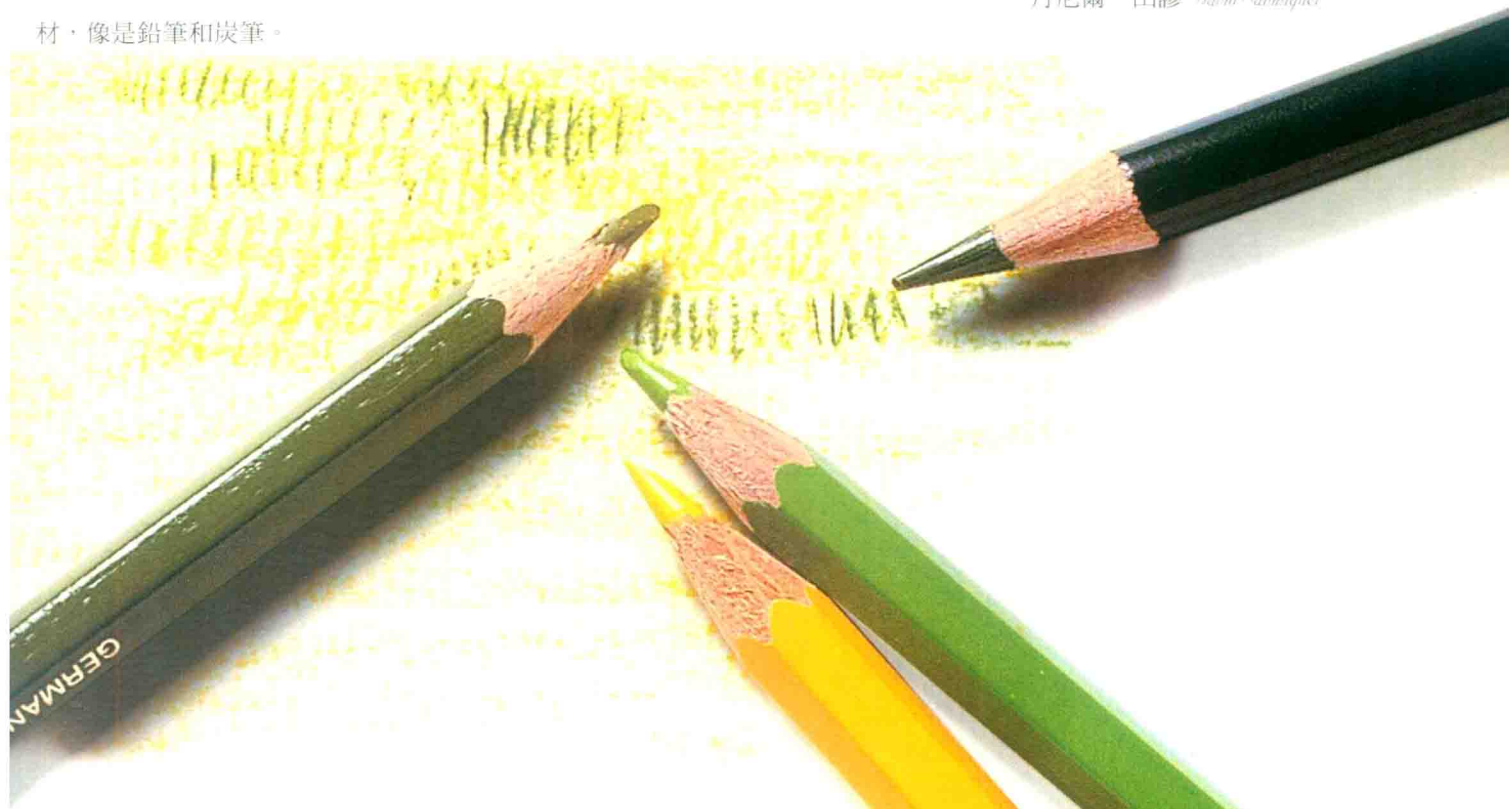
只要是由一條線，和一種顏色所組成的任何東西，都稱的上是畫。不過這個定義，除去了許多的作品，包含一連串風格、時期等等的，他們結合了許多的粉筆，鉛筆，或是各種創造畫中明暗的工具。更不要說，那些在世界上許多最重要美術的美術館中，繪畫展區的作品。事實上，沒人會認為以色鉛筆或墨汁畫出的東西，或一幅以粉彩筆和色彩標示出的草圖，稱的上是畫作。世界上有各式各樣的繪畫，換句話說，一幅畫的定義不只是根據它所採用的東西。的確，大部分畫作都是畫在紙上，但還有無數畫在木材上、帆布上、金屬上，或甚至是石頭上的例子。繪畫洞悉無邊界的美妙，因為無論如何，繪畫都是形成所有藝術媒體的關鍵要件。

這本書的匯集編纂，是為了提供讀者，在繪畫可能性上更大的空間。本書奠基於實際經驗和常識上，而非理論性的原則。這並不表示本書缺乏嚴謹度，我們相信，過份強調嚴格的準則，將會限制繪畫的潛力。透過全書篇章，讀者可以接觸到當今最寬廣、嶄新的繪畫技術與材料。透過如此，我們在本書的篇幅下，特別著重在一些藝術家更廣泛使用的媒材，像是鉛筆和炭筆。

其他比例上較小的篇章，則關注於其他的媒材，像是墨汁，以及目前最新的媒材技術，必非表示相較於其他常使用的技術，他們比較不重要，所有在本書中介紹的技術，不論是專業畫者或是新手，所有使用者可能會遇到的細節，本書都賦予極高的關注。當代藝術家所使用的，各式各樣、日新月異的延伸性媒材和工具，事實上都收納在本書的第一個部分裡，同時也包括這些媒材特性和使用的資訊。這個部分提供讀者有這些繪畫材料充足的引導，從最常見的，到目前市面上可取得、最新穎的材料。書的下一個章節，提供許多實際的示範，依照各個基本技巧，其主題發展的可能性，以及這些繪畫媒材使用的特殊程序，依次分成幾個次章節。這些解說包含了圖解示範，提供讀者實用的引導，足以立刻應用到各自的作品中。

沒有任何書，足以希望涵蓋這個廣大主題中的各個面向，如同本書所涉及的這些範圍。本書實用的取向，已用最全面的方法，克服這些問題。並且將繪畫技法設計成最容易親近的手冊形式，提供給專業的藝術家、藝術學生，以及業餘的藝術工作者。

丹尼爾·山謬 *David Sarniquel*

石 墨

石墨就是鉛，它是鉛筆內的組成物質。石墨是最簡單，而且最乾淨的繪畫媒材。鉛筆可以在任何型式的表面作畫，並且由於石墨是一種滑順的媒材，十分耐用。雖然許多範例中會作此建議，不過此媒材作畫，並不需要最後的修整。

鉛筆可以用來畫線條，並且透過陰影繪製物品。他的鉛灰色，不管是任何型態的石墨，都能維持一樣，唯一的差異在密集度：硬的款式顏色較淺，軟的款式顏色較深。在同一個作品中，石墨可以配合其他的繪畫媒材使用，以它滑順的本質，與其他媒材合作。

組 成 分

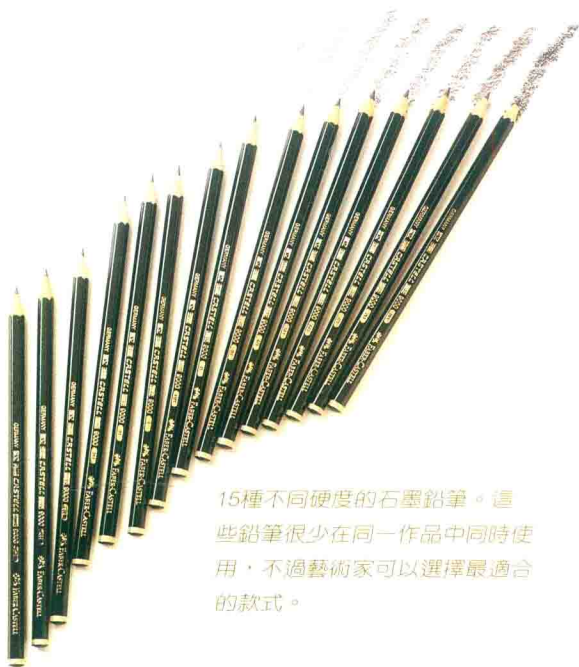
石墨是炭的結晶，出現於自然的沈積層中，人工開採而得。石墨是一種滑順

的物質，帶有類似金屬反射的光澤。石墨筆就是我們熟知的「鉛筆」，這個名稱源於金屬的筆頭在石墨發現前，便被用來當作繪畫的工具。這些筆頭由金、銅、銀

（這些會製造出棕色線條），或是鉛（灰色線條）所製成。用這些金屬繪製的線條，已經十分精準，不過有時因為金屬與空氣接觸而氧化，色調會加深。這個技術需要適合的表面：覆有塑料(bone dust)和上膠的紙張，則無法擦改。

貝魯吉諾Perugina(1445-1523)·婦人的頭。藏於倫敦大英美術館。這幅畫用銀製尖筆頭繪製。金屬筆心（鉛、金、或銀）是後來，現代石墨筆的前身。

15種不同硬度的石墨鉛筆。這些鉛筆很少在同一作品中同時使用，不過藝術家可以選擇最適合的款式。

起 源

最早的石墨沈積層，是1654年在英國的Cumberland地區發現的。在歐洲，這種物質最後取代了所有的金屬筆頭，因為金屬筆較昂貴，並且使用上較為笨拙。目前所知，筆心中的石墨是在18世紀末時，Nicolas-Jaxques Conte所發明的（他用自己的名字替發明的東西命名）。這個新材料，是由粉末狀的天然石墨，和黏土混合，用火燒烤成鉛筆的形狀，再嵌入管狀的木條中，透過調整燒烤的時間，各種硬度都可以調整。這個方式目前仍被藝術家沿用至今。

Faber-Castell的鉛筆盒。這組鉛筆內含完整的，各種等級鉛筆，以及石墨棒。可以符合各工匠師傅的需求。

硬度與品質

不同線條的密度，取決於石墨鉛筆的硬度：鉛越軟線條越密，越深。品質較佳，等級較高的鉛筆（重要品牌如Faber-Castell、Staedtler、Rexel、Koh-i-Noor）有19種不同的硬度等級。這些等級由不同字母順序，標示在鉛筆的上方。B和H這兩個字母，表示他們各自的硬度（B代表軟的鉛筆，H代表硬的鉛筆）。B這個範圍又分成8種硬度，從上B到8B（最軟的）。H這個範圍從硬H到9H（最硬）。在這兩個等級範圍之間有HB和F線條，是適

合書寫的平均硬度。在所有的硬度之外，平均硬度（B、2B）最常被用來畫畫。畫素描和筆記，通常會選最軟的，如4B和5B。硬的筆心通常適合設計完整的畫作，以及前置的陰影，而最軟的則用來加強最黑的區塊。

筆心中的石墨

鉛筆所使用的硬度等級，同樣也用在石墨筆心上，不同等級及個別販售。這些筆

心的粗細不同，（從1/2到5mm），並且嵌在一種工業用鉛筆中。許多藝術家喜歡這種多樣性，因為可省去削鉛筆的程序。使用這種筆心的藝術家，通常只使用一種硬度（通常是2B或3B），來畫草圖或前置的繪圖。

棒狀的石墨

棒狀石墨，可以用來從事需要大量陰影的大型作品。有些是鉛筆形狀的，筆尖可以削尖。他們外部上漆，以防用來畫圖時，會弄髒手。

畫者使用這些石墨棒來畫草圖，因為它們可以繪製強而密的線條。許多密度更大的類型，並沒有筆尖，設計成直接用棒緣繪圖，和粉筆或粉彩棒的用法一樣。

水彩石墨

水彩石墨是一種最近發展來的東西，成分裡包含少量的水融性阿拉伯膠，使它

所畫出線條的質感，和普通軟質石墨完全一樣。

這種石墨畫出的線條和陰影，可以用刷子再調整，創造出不同的色調，水加越多，顏色越淡。

水彩石墨可溶於水，可以用刷子調整線條和範圍。

用棒狀石墨在紙張上塗抹，就可以用來快速製造陰影，以及非常密的線條。

不同粗細的石墨筆心，替藝術家省下削鉛筆的麻煩。針對個別密度，有不同的硬度等級。

彩色鉛筆

即使看起來有些孩子氣，作為一種繪畫媒介，彩色鉛筆其實有著極大的潛力。透過別種媒材無法比擬的精緻和細膩，彩色鉛筆的顏色線條，在一個時間裡，同時決定了樣式和色彩。要利用鉛筆結合、搭配色彩，需要特別的程序和技術。另外，彩色鉛筆也可在混合媒材的作品中，結合其他的繪畫技巧，扮演一個有趣的角色。

Engne Deacroix(1789-1863)·摩
爾人坐姿·1814·私人收藏。

組成成分

彩色鉛筆的筆心，是由染料結合一種類似黏土的高嶺土，再與蠟混合。這裡的染料和其他各種繪畫技術（水彩、油彩、粉彩等等）的製造原料相同。不過比其他技法，彩色鉛筆的遮蓋力較弱。因為高嶺土主要用於使筆心更堅硬，增加筆心的耐度，防止顏料在紙張上任意延展。因此這種鉛筆只能創造出色彩的線條。

特性

彩色鉛筆的主要特性，便是使用上的方便與快速。他們的用法與石墨鉛筆完全一樣，不過在完工後，他們比石墨鉛筆更不油膩（greasy），而更流暢，並且深具光澤。除了紙張和色鉛筆，它們不需要任何其他的配件或器材。相較於其他媒材，彩色鉛筆色調的密度高，覆蓋力較低，因此比較適用於小版本的作品。它的優點是，能細節繪製的高度能力，並且能處理十分精巧的作品，印記持久，顏色不易改變。

要用彩色鉛筆做色彩混合，較不容易，因為一旦顏色落在畫上面，除非我們把它消去，否則顏色無法改變。因此，彩色鉛筆的製造商通常提供非常多種顏色，使藝術家可以選擇確切的顏色，而不用煩惱混和顏色的問題。

真專業品質的色鉛筆系列，可以製造出合乎品質的作品，它的成果足以匹敵任何其他的繪圖媒材。

變化與表現

提供給學校使用的彩色鉛筆盒，通常內含8到12種顏色。它們的範圍有限，並且大多不會個別販售。主要的彩色鉛筆廠商，如瑞士公司Caran d'Ache，英國公司Rexel Cumberland，或德國Farber-Castell、Schwan，或美國公司Prismacolor，都提供各種組合。從12色的，包含各種公司色卡上面，所展示顏色的精裝盒裝色鉛筆；Rexel Cumberland公司有72色，Farber-Castell有100色，FarberCastell公司有120色。這些色鉛筆都可以透過這些公司的聯繫，個別購買。

Caran d'Ache的120色集合，有三種盒裝的形式。

Caran d'Ache的84色水彩色鉛筆盒。

色彩筆心

有些公司提供兩種硬度的鉛筆。硬鉛筆特別適合專業作品要求的水準，可以使輪廓鮮明，並使其更持久。硬度居中的鉛筆（事實上色鉛筆沒有真正的軟鉛筆），則會比較適合做大範圍、單一色彩的覆蓋動作。

許多彩色鉛筆的公司，在它們所擁有的顏色中，會販售水彩或是水彩蠟筆。因為這些水彩蠟筆通會呈條狀或是棍狀，因此它們也擁有比平常更大的使用範圍。Farber-Castell公司便製造精緻的彩色筆心，僅粗0.5公釐，用於精細描繪。這些筆心的優點，是它們可以繪製即使一般鉛筆，都必須在保持削尖時，才可以繪出的極細線條。這些筆心有10到17種顏色的盒裝選擇。

水彩鉛筆

許多主要的廠商，都提供一種很特別的彩色鉛筆，它可融於水。使用這種色鉛筆的技術，和一般鉛筆完全一樣。差別在於用刷子刷上水後，色彩可以擴散開來。這個技巧，幾乎完全將線條從紙張上移除了，而創造出一種類似水彩的效果，不過缺點就是它缺乏水彩呈現的透明度。

用水彩色鉛筆所畫出的線條，一旦經過調製，就可以創造出相當於水彩的累積效果。

性質

彩色鉛筆的性質，仰賴在它的組成成分中，顏料的性質和數量。相較於高品質的彩色鉛筆範圍，用於學校的彩色鉛筆，通常會使用品質較低、成分較少的顏料。並且通常會加少許的蠟，來掩蓋它們較低的覆蓋力。

高品質的鉛筆會製造出不透光的效果，密集的彩色彩筆畫，則會呈現出稍微粗糙的質感。它們可以削的非常尖，而用來當護套的杉木很柔軟，同時還相當地具有韌性。

炭筆

與 石墨鉛筆相同，炭筆是最常被使用的繪畫媒材。炭筆是一種十分單純、直接，且用途廣泛的媒材，它還提供了極高的創造潛力。和鉛筆一樣，炭筆畫不需要任何輔助的媒體；和鉛筆不同的是，它所畫出的效果更為生動自然，並且不管是從小型的作品，或到大規模的組合，它都可以達成各種版本的需求。

組成成分

如我們熟知的，炭筆棒是很輕，類似藤蔓狀，不能彎折的繪畫媒材。它們是特別取自柳樹、萊姆、或胡桃樹的樹枝，然後再經過燒製而成。樹枝的大小和密度，便決定了炭棒成品的狀況，密度越大的炭棒，則越昂貴。現在

已很難找到傳統技術製造的炭筆，許多都由粉狀胡桃炭製成，壓縮成形，再模仿天然樹枝的不規則彎曲。這些新式炭棒的品質，與傳統式的相當，不過它們的好處是在裡面不會有燒製炭條中常發現的小而硬的結晶體結塊。

差異和表現

炭筆依粗細不同販售，最細的直徑僅2釐米，大小約3/4英寸（2公分）。價格上則隨粗細有所變化，而品質上，則視所選樹枝的好壞，越直的炭棒越好，並且要沒有節突，炭化也要完全平均。主要的品牌像Koh-i-Noor（澳

Leonardo da Vinci (1452-1519)。對聖彼得右手的研究，1503年，Windsor城堡美術館。

洲)，Grumbacher（美國），或Lefranc（法國），都販售高品質，各種粗細的炭筆，同時有零賣，和25到40支的盒裝可供選擇。有些公司，例如Taker（西班牙），會把一半的炭筆包裹在鋁薄片裡，拿的時候就不會弄髒手指了。

炭筆是最古老的繪畫方式，而且它仍被眾多現代藝術家接受使用。

Faber-Castell 公司的盒裝炭筆鉛筆，內含炭筆、擦筆以及壓縮炭筆。

炭棒以下同大小販售，來配合不同的版本和風格。這裡有六個例子，從直徑1/12英吋，到3/4英吋（2釐米到2公分）。

天然的炭筆並不便宜，價格太便宜的產品，通常組成的是低品質、實際上無法使用的炭筆。不過，最近市面上已出現由炭粉模塑的炭筆，它們品質極佳，而且比起傳統炭筆較不昂貴。

壓縮製炭筆和 BINDER

Faber-Castell 公司特別壓制和裝訂的炭枝，裡面有部分名為「Pitt」的黏土成分。這些枝條有標準大小，直徑1/4英

吋（7或8公釐），它的中間性質，介於粉彩和石墨之間。它們繪製出的線條較黑、較密，比傳統石墨來的生動，並且有三種硬度。最軟的石墨可以繪製出一種黑色色調，由於相當深，只有黑色的粉彩筆（由顏料製成，而非石墨）可以比擬。這種類型的炭筆，可以與傳統炭筆用相同的方式使用，不過由於它的性質較濃密，畫出來後不容易調色或消去。

壓縮的炭棒是由炭粉所製成。它們已經調勻、成形，並且與黏土混合。它製造出非常濃密並且光滑的線條。

炭鉛筆

有些製造商如 Conte 或 Koh-i-Noor，供應炭鉛筆，把它們包裝的較堅實，並且可以削尖。它們對於需要精細線條的小版本的工作來說，十分有用。這些鉛筆通常和一般的炭棒一起使用。

特性

炭摸起來是乾的，完稿時會留下非常深的灰色，幾乎是黑色。它由細緻的結晶炭所組成，使炭可以直接就附著它的表面來使用（通常在紙上），並且可接受任何種類的調色混合，和層次上的變化。炭筆繪畫的效果，大部分視紙張而定。紙張的質地越粗，畫出的線條會越緊密，因為會有多的粒子附著在紙張的不規則表面上。炭是完全天然的產物，並不需任何添加物。因此使用炭作畫時，在畫上，需要採用一些固定物，才不會使粒子隨時間而消散。

炭筆可以單獨使用，或和炭棒一起使用。

粉末炭

有些藝術家喜歡用粉末狀的炭，來製造細緻的混合，和我們常在大版本上所做的調色。最常見的使用方法是用手指或一塊棉花沾起，把一些炭粉，放在紙上搓揉。粉末炭以瓶裝販賣，不過藝術家們也可以自己用炭棒的碎屑，磨細成粉末狀。

粉末狀的炭粉，用於大型的作品中，它需要細緻的調色區域。粉末可以直接以手，或是棉布來使用。

起源

炭就是燒過的植物物質，它們的起源尚且可追溯到遠古的藝術之中。岩畫便是用粉末狀的植物炭（也許混合了一些鼠尾草），作為主要的繪畫媒材，它們流傳至今，代表著炭這種媒材的延續性，和它不變的本質。因此，不管是在素描或是完稿的作品中，炭都是一種相當普及的繪畫媒材。

粉彩和類似的媒材

粉彩以及它相關的衍生材料，都是繪畫的方法，和繪畫媒材。它們都用同樣的方法來達到效果：將成形的粉彩筆在紙上摩擦，製造出線條和色彩斑塊。它們可以調色和混合到某個程度。如同炭筆一樣，它們同時是可以直接使用的單純媒材，不需要留下乾燥的時間，可以用許多的方式來進行色彩的重疊和調和混色。同時，與炭筆一樣，最後的效果，大多會取決於藝術家所選取的紙張表面其粗細的程度。

一種繪畫的媒材，粉彩

有關粉彩到底是一種圖畫媒材 (drawing medium)，還是繪圖技術 (painting-technique)，目前還是一個沒有明確答案的討論，這兩種論點的立意都相當好，不

過，目前仍沒有辦法達成結論。

從背景歷史上來說，粉彩一直被當作是一種圖畫 (pictorial) 的媒材。在文藝復興時期，藝術家便使用粉彩筆，

來加強那些從未被公開展示為畫作的素描。直到十七世紀末，粉彩開始鞏固自己作為一種圖畫媒材 (pictorial medium) 的地位，當時是仰賴卓越的宮廷畫像家，

Antonine Watteau (1684-1721), 兩個女學生體型的習作。1716, 私人收藏。

以及許多從那時開始，把粉彩和別的繪畫媒材視為具有相同基礎，而加以使用的藝術家。藝術家現在已經會使用各種的粉彩，來豐富他們的畫作，譬如用很多的線

條，或是使用在色調上較自然的色塊，來保持他們畫作的關鍵品質。本書不可能包含粉彩技巧，所有有關圖畫 (pictorial) 的潛力，不過，也不能忽視它作為畫作 (drawing) 或繪畫 (painting) 媒材的潛力。本書的目的不是要為藝術家設限，而是要端視每一個個別藝術家的能力，來決定它們對媒材的使用態度，看他們何時要開始藝術家這個角色，何時要結束製圖者的身份。

粉彩是在製圖和繪畫都具潛力的媒材。各式各樣的粉彩和粉彩筆，可適用於所有繪畫型態。

組成成分

粉彩的組成，是以水溶性阿拉伯膠幫助結合成形的顏料。粉彩色筆的硬度，取決於成分中水溶性阿拉伯膠的數量多少。頂級的粉彩筆，水溶性阿拉伯膠很少，這也表示粉彩筆可以輕易的被弄碎。這也使得廠商可以販賣不同硬度的粉彩筆。低品質的內含某些石膏，這會使顏色較不透明、較不濃密。粉筆有類似的成分，但是較硬，因為粉筆內含類似石膏的物質。

軟的粉彩內含較多顏料，這意謂它們的品質較高，是以圓柱的形狀被製造出來的，可以在紙上輕易塗抹，留下透明、濃密的色彩。顏料的成分越多，是大有幫助的，可以直接用手指塗抹在紙上。製造商如知名的法國公司 Senne-lier，有525種取自高品質顏料，不同顏色的粉彩。使用粉彩時，並不建議調和混色，因此廠商才要提供這麼多的顏色。這個品牌和

粉彩筆在深色彩色紙上，表現的最好。

Schmin-cke（德國），或Talens（荷蘭），生產單原色的軟粉彩筆，並從這些色調中產生出來許多和白色顏料混合、無數中間層級的色調。因此藝術家不需要另外使用白色來加亮色調。

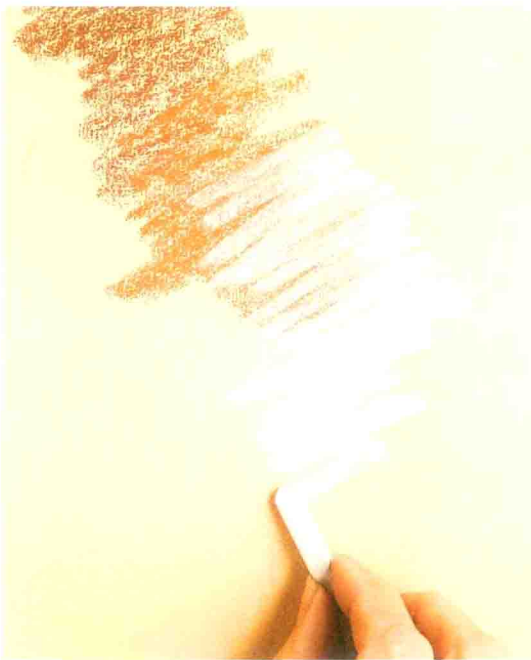
特性

在所有繪畫媒材中，除了直接使用顏料之外，粉彩是最接近原色的媒材。因此它可以製造出比其他繪圖媒材更深、滲透力更強的顏色。它的色彩富有濃密、光滑的特質，上色完成之後，表面需要層的覆蓋物，使其色彩持久。

作為一種繪圖媒材，軟質的粉彩太脆，不適合畫需要一致性的線條，藝術家多會選較硬的粉彩筆、棒狀，或條狀的粉彩，來從事大部分的作品。

當粉彩筆顏料的粒子擦抹，滲透進紙張的細粒時，會變的透明，完全的覆蓋住底層。

起源

粉筆原本是一種白色或灰色，軟質的石灰石有機物。十五世紀在義大利，藝術家便開始使用粉末狀的粉，模塑成條狀，他們在彩色紙上使用時，可以在炭筆和黏土暗灰藍色的畫中，加上增亮的白色。假使在白色粉筆當中，混合進不同的氧化鐵，就可以製造出紅磚色（又稱血紅色）、深褐色、或赭色的粉筆。

最早的粉彩顏色出現在十六世紀初，他們是從已經塑型完成，但非棒狀的顏料中取得，比粉筆棒柔軟。不過在今天，粉筆和硬粉彩之間，已沒有差別。

粉彩可以用來調和色調，在某程度上，混合顏色。粉彩具有範圍寬廣、種類繁多的光澤，因此不需要多色彩混合的手續。

變化和表現

每一家公司都販售所有種類的盒裝和系列商品。有些公司販賣同色的軟、硬粉彩筆，像Tale-ns的Rembrandt、Van Gogh系列，分別是軟和硬。硬粉彩部分值得注意的是，Faber-Castell公司非圓柱狀的方形系列。

粉彩鉛筆

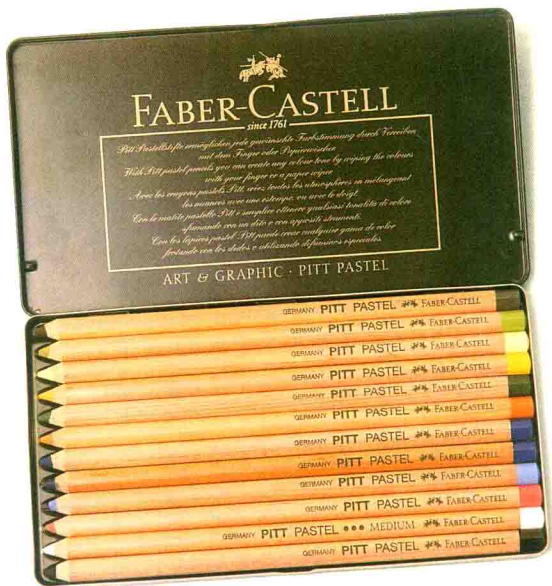
如同名稱，粉彩鉛筆是鉛筆型式，把粉彩棒鑲進杉木條裡，如一般鉛筆。它們對慣用鉛筆的藝術家來說非常實用，這些硬粉彩筆的握法和完整筆形，很像使用石墨或色鉛筆。缺點是比色鉛筆軟，不容易削尖。它們有十二色的盒裝，亦可散裝購買。

比起棒狀粉彩，粉彩鉛筆可畫出更細、精準的線條，可單獨使用，也可和棒狀粉彩共同使用。

水彩粉彩

水彩粉彩，如同有些彩色鉛筆的變化，可以在刷子的幫助下，溶解於水中，來製造出介於粉彩和水彩之間的效果。它們通常具有媒材的品質，並且以較小的範圍販售，同時會有棒狀和鉛筆狀的形式。它們可以被當作是粉彩的一種補充媒材，在畫作特別的區域裡，創造出色彩的調和混色。

Faber-Castell公司
的盒裝粉彩鉛筆。

Talens的硬粉彩筆系列。硬粉彩筆較適合 drawing style。

盒裝的類型

高品質、大系列的粉彩筆，通常會採木盒裝。這些包裝會附有一個或更多托盤，方便使用、保存以及攜帶。有很多小型、經濟的系列，採硬紙盒裝，附有橡膠泡棉避免刮傷。有些

廠商則提供專為人像、風景、以及海景畫的特殊系列，內含的顏色特別配合這些主題。這些盒子和箱子，即使在色筆已經用過，或替換成不同樣式後，仍然是十分實用。

水性粉彩棒更拓展了傳統粉彩的可能領域。