

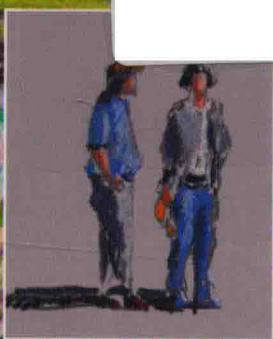
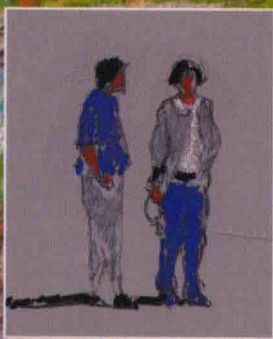
法国名画家讲授

色粉画 速成技巧

[法] 皮耶尔·德·米歇尔 著
李娜 杨昊旻 译

色粉画技法的新读本！
学色粉画，就买它！

20 幅简单构图有步骤的范例，跟着画！

广西美术出版社

法国名画家讲授

色粉画 速成技巧

〔法〕皮耶尔·德·米歇尔 著

李娜 杨昊旻 译

图书在版编目(CIP)数据

法国名画家讲授·色粉画速成技巧 / (法) 皮耶尔·德·米歇尔著; 李娜, 杨昊旻译. —南宁: 广西美术出版社, 2016.7
书名原文: Pastel, Une initiation pas à pas
ISBN 978-7-5494-1613-4

I. ①法… II. ①皮… ②李… ③杨… III. ①色粉笔画—绘画技法 IV. ①J216

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 156623 号

法国名画家讲授·色粉画速成技巧

FAGUO MINGHUAJIA JIANGSHOU · SEFENHUA SUCHENG JIQIAO

原 书 名: Pastel, Une initiation pas à pas

著 者: [法] 皮耶尔·德·米歇尔

译 者: 李 娜 杨昊旻

原 版 者: FLEURUS

策 划: 覃西娅

责任编辑: 覃西娅 黄冬梅

版权编辑: 韦丽华

排版制作: 李 冰

出 版 人: 彭庆国

终 审: 姚震西

责任校对: 张 磊 张瑞瑶

审 读: 林柳源

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路 9 号

邮 编: 530023

网 址: www.gxfinearts.com

市 场 部: (0771) 5701356

印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司

版 次: 2016 年 7 月第 1 版

印 次: 2016 年 7 月第 1 次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/20

印 张: 4

书 号: ISBN 978-7-5494-1613-4

定 价: 35.00 元

版权所有 违者必究

© Fleurus Editions, Paris – 2013

Simplified Chinese translation rights arranged through Dakai Agency Limited

目录

Contents

准备阶段

色粉材料	5
色粉的颜色	6
色阶图	7
纸张	9
其他用具	10
基础技法	12
常用绘画技法	15
在户外与室内作画	16

如何完成一幅作品

绿荫之下	18
绘制树木的小技巧	22
海边	24
绘制海边景物的小技巧	28
造船厂	30
绘画透视练习	34
河岸	36
绘制天空的小技巧	40
小船	42
绘制水中倒影的小技巧	46
广场上的遮阳伞	48
绘制人物的小技巧	52
室内的椅子	54
绘制阴影和光线的小技巧	58
静物和猫	60
巧妙运用画纸的底色	64
牧场上的马	66
绘制动物的技巧	70
玫瑰花	72
绘制花卉的小技巧	76

法国名画家讲授

色粉画 速成技巧

[法] 皮耶尔·德·米歇尔 著

李娜 杨昊旻 译

 广西美术出版社

目录

Contents

准备阶段

色粉材料	5
色粉的颜色	6
色阶图	7
纸张	9
其他用具	10
基础技法	12
常用绘画技法	15
在户外与室内作画	16

如何完成一幅作品

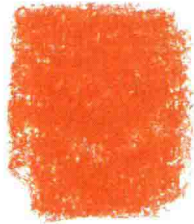
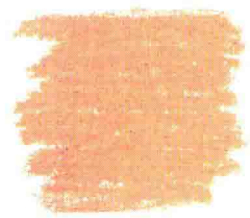
绿荫之下	18
绘制树木的小技巧	22
海边	24
绘制海边景物的小技巧	28
造船厂	30
绘画透视练习	34
河岸	36
绘制天空的小技巧	40
小船	42
绘制水中倒影的小技巧	46
广场上的遮阳伞	48
绘制人物的小技巧	52
室内的椅子	54
绘制阴影和光线的小技巧	58
静物和猫	60
巧妙运用画纸的底色	64
牧场上的马	66
绘制动物的技巧	70
玫瑰花	72
绘制花卉的小技巧	76

◎ 准备阶段

色粉材料

色粉的名称来源于拉丁语“pasta”一词，本意是指“面条”（用面团做成管状或条状的样子）。绘画用的色粉笔是由高纯度的色素利用黏合剂制作而成的颜料，并保留其粉状的特性。色粉颜色中有很多是取自天然的矿物质颜料，像赭石、锡耶纳土黄，染布用的菰蓝还有茜草等。合成色粉笔用的黏合剂一般用白垩、西黄蓍胶或阿拉伯树胶，它们的作用会在制作过程中影响色粉笔的质地软硬程度和颗粒的粗细程度。色粉笔质地越坚硬就使得画面线条越清晰干净，质地越柔软可以让颜色更柔和同时能更好地黏附于纸面。因此，两种质地相辅相成，可以依照绘画的需要选择软硬度合适的色粉笔。色粉笔通常制成管条状，切面多为圆形或方形，比较常见的尺寸大约为10厘米长1厘米宽。由于色粉笔易碎的特性，因此在包装时需要被分隔开来，使其不会相互碰撞。然而在实际绘画过程中，很多画家会根据画面效果的需求，将色粉笔掰断或者弄碎后使用。另外，也有设计成类似木质彩色铅笔的色粉笔，为了方便绘画者对微小的细节进行塑造。

色粉的颜色

色粉画者应该备有专业的色谱，色彩范围越宽广越好。色粉材料的天然性决定了它不会有太多的颜色种类，而且制作手法相对简单，但是色粉材料在颜色的呈现效果方面非常出众。因为其他的颜料都会在制作过程中产生一定的色差，只有色粉颜料还原度是最好的。

此外，在色谱中对颜色描述的名称有时与视觉感知会有一定的差距。像色阶的样品卡中柠檬黄205,3对应的是黄绿色，而浅群青蓝505,7是比浅群青蓝506,9还要深的颜色。因此，对于初学者来讲，准备一大盒色粉笔是比较完美的解决方式。本书中我们以“伦勃朗”品牌的色粉笔（参看色粉样品对照卡）为例进行绘画示范。下列出现的数字对应着颜色的成分，类似颜色样本的参考书：

以下是数字注解

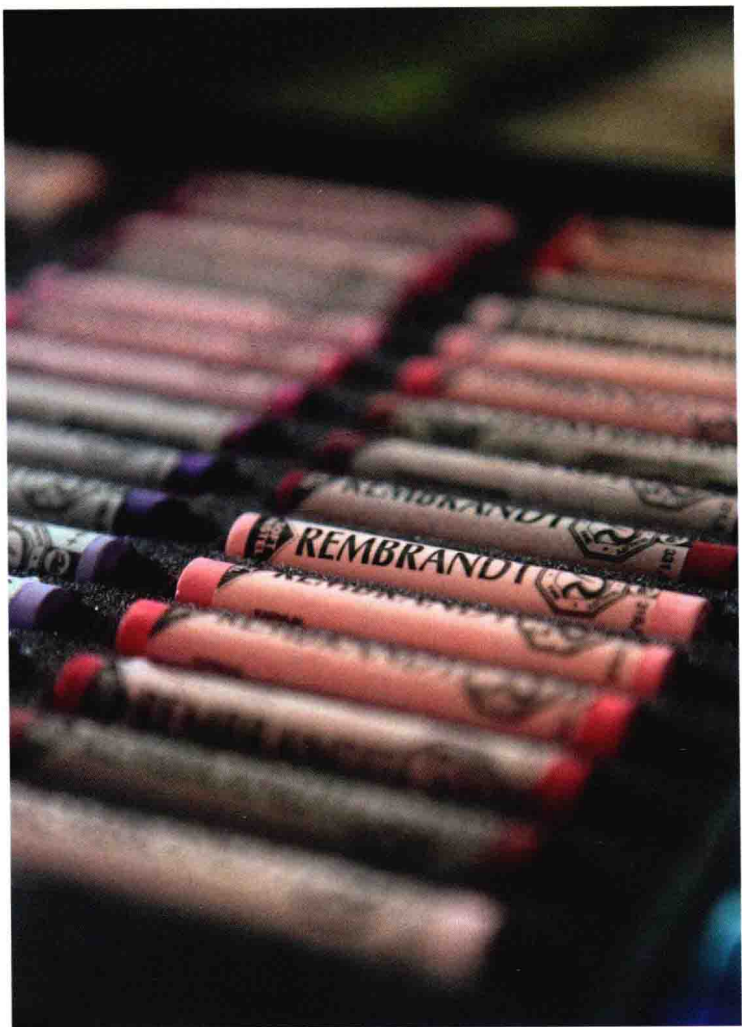
.3=混合添加黑色

.5=纯色

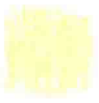
.7 ,12= 混合添加了大量的白色

在做每个绘画训练时，最好列出所使用的颜色清单。

（学习者在学习过程中，若遇到没有“伦勃朗”牌色粉笔，可以以此书颜色作为参考，使用其他牌子的色粉笔。——译者注）

色阶图

白色 100,5/ 101,5/202,12							
永久性深红 371,5	深黄色 202,5	深黄 202,9	柠檬黄 205,9	柠檬黄 205,3	浅橘黄 236,3	浅橘色 236,7	浅橘色 236,5
							
土黄色 227,7	永久性深红 371,3	永久性深红 371,7	永久性红色 372,5	英格兰红 339,3	胭脂红 318,5	胭脂红 318,9	深茜红 331,5
							
焦土色 411,8	土黄色 227,5	金赭色 231,5	自然土灰色 408,9	焦土灰色 409,8	焦土色 409,7		
							
蓝绿色 640,9	焦土色 411,5	焦土色 411,9	焦土色 411,10	焦土色 411,2	焦土色 411,7		
							
永久性浅黄绿色 633,5	深朱砂绿 627,3	浅朱砂绿 626,3	永久性浅绿 618,3	橄榄绿 620,5	橄榄绿 620,3		
							
浅群青蓝 506,5	永久性黄绿色 633,7	橄榄绿 620,8	橄榄绿 620,5	橄榄绿 620,3			
							
酞蓝色 570,5	浅群青蓝 506,7	浅群青蓝 506,9	深群青蓝 506,7	深群青蓝 506,5			
							
灰色 704,3	酞蓝色 570,7	绿松石蓝 522,8	浅普鲁士蓝 508,8	深普鲁士蓝 508,7	蓝紫色 548,3		
							
灰色 704,8	鼠灰色 707,7	鼠灰色 707,3	鼠灰色 707,5	鼠灰色 707,10	鼠灰色 707,8		
							

纸张

合适的画纸可以发挥出色粉的两种特性：色彩和质感。首先，纸的底色是色粉画的基础，从深色到浅色的画纸，我们可以按照创作的意图和需要来进行选择。

虽然色粉材料自身具有黏附性，但是对于绘画用纸还是有一定的要求。根据纸张纹理结构的不同进行选择，例如像安格尔画纸或者色粉卡纸这样带有颗粒的纸张，纹理非常明显，可以保证色粉牢固地嵌入纹理结构中，使色粉的涂层达到最理想的效果。在其他各类纸张中，还可以选择有条纹状、蜂窝状、颗粒状表面的或是相对平滑的像天鹅绒状的纸张，范围还是比较宽的。

纸张的尺寸，也是根据创作主题的需要进行选择的。各种可用的尺寸都可以在美术用品商店找到。很多美术用品供应商已经设计推出了色粉画专用的速写本，并且插入页选用玻璃纸来保护每一页纸张。另外，我们也可以任意剪裁或用铅笔来划定绘制的范围，留出边缘来装框或试验颜色。对于初学者来说可以用小尺寸的速写本和简易的纸张来尝试作画。特别是外出写生时，速写本是必不可少的。

其他用具

除了色粉笔和画纸，色粉画所使用的必需品是非常少的。一支2B-6B的铅笔在第一步绘制草图时使用，之所以选用相对软性的铅笔是由于色粉纸的质地相对脆弱易损，所以要选择质地柔滑的铅笔，使之既不易损伤纸张，又可以轻易画出痕迹。另外，彩色铅笔也可以用来起稿或勾画轮廓线。绘画中想要晕染色彩和混合不同颜色时，可以用手指以涂擦晕染的方法辅助作画。这种方法虽不是唯一的方式，但却非常方便和实用。当然，也可以使用吸水纸、软布和海绵进行涂擦晕染，同样能够达到将色层减淡的目的。而有黏性的软面包可以充当橡皮擦，用来抹去一些画错的地方。

由于色粉材料有易脱落的特性，完成的色粉画需要被保护起来。使用喷雾型的固定剂（木炭色画专用）可以为画面笼罩上一层保护膜，覆盖住色层，防止色粉褪色或剥落。通常来说，固定剂在最后使用，但也可以根据需要在创作过程中使用，以便固定住某个色层。除此之外，色粉画作品也可以用其他方式保存，比如玻璃外框也是很好的选择，还可以将色粉画贮存在画夹中，但先要用玻璃纸将画面保护起来。

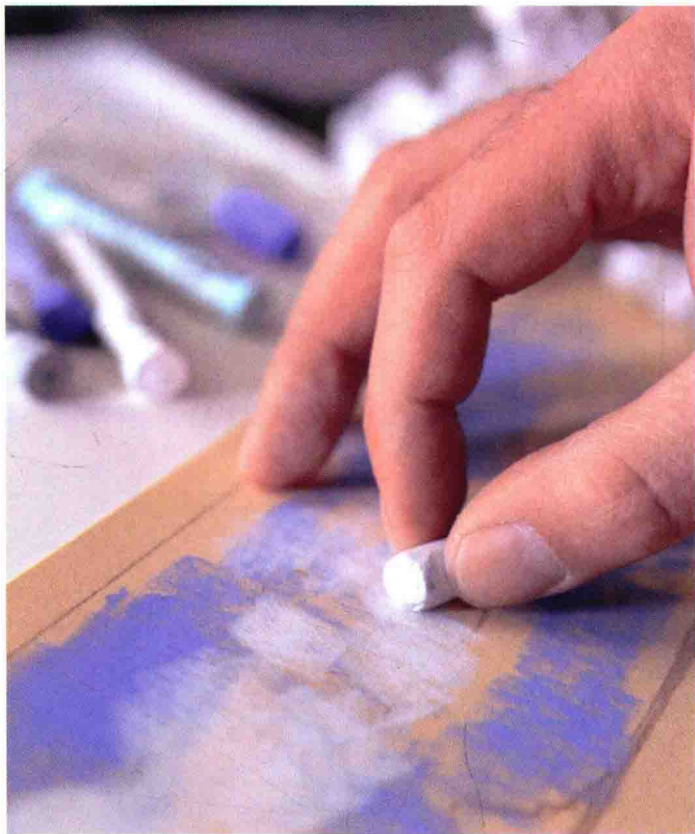
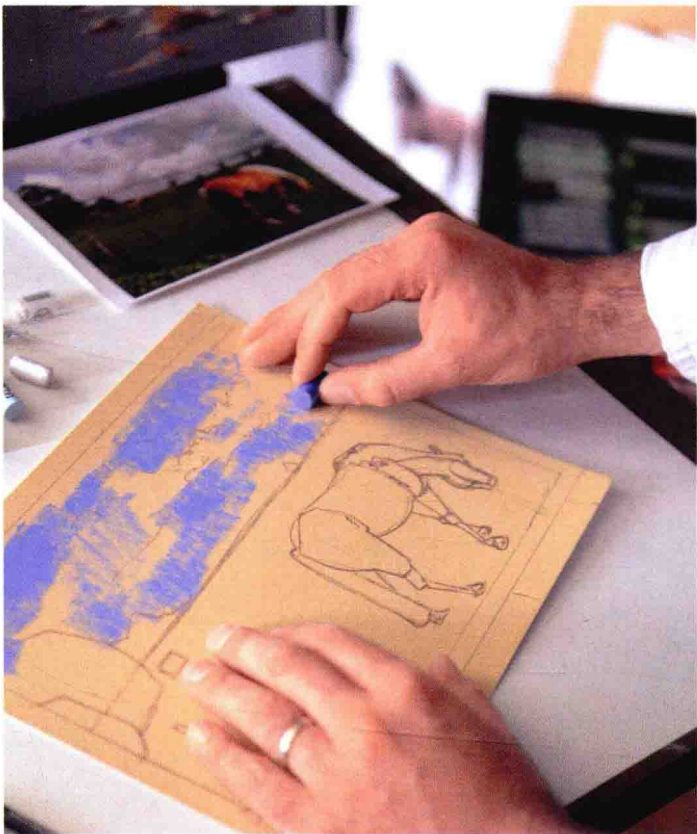

基础技法

手指对画笔的控制直接影响绘画笔触的效果，越使劲向下压，颜色越厚重有力，痕迹也越重，反之亦然。所以在开始绘制之前，先要选择好长度合适的色粉笔，也就是说适合作画大小的色粉块，小心地处理这小段的色粉块，寻找适合的绘制角度，用尖锐的部分描绘细节，用带有剖面或片状的部分进行大面积的涂抹。这个过程需要手指具有良好的灵活性和敏感性，因此常练习手指捏住色粉笔及合理施加压力的手法是非常必要的。

色粉材料的特性是在混合色彩时不需要固定的手法和方式，不用像油画颜料和水彩颜料一样，需要在调色板上调和。大多数时候，色粉画是在画面上直接混合颜色的，画者可以在已经绘制好的色层上继续涂抹，也可以用涂擦的方式融合或减淡色彩，用手指或者一小截纸进行揉擦，整个过程中色粉颗粒会被碾压，颜色的明度会被降低，这样可以起到融合过渡画面颜色的效果。

在用手指指腹擦拭色粉时，会感受到色粉细腻的质感，皮肤上的油脂膜会吸附颜料并将其揉擦在画面上。

但是当手指处于潮湿（如有汗液）的情况下，擦拭色粉时会容易产生污渍，因此，做涂擦晕染时最好还是借助有吸附能力的媒介，例如纸巾或是软布。

