

 MATERIALS AND TECHNIQUES FOR TODAY'S ARTIST

当代艺术家绘画材料与技法丛书

当代艺术家

色粉画

材料与技法

[美]阿林·谢弗 著

约翰·肖 摄影

余丁 译

195420

家 绘 画 材 料 与 技 法 从 书

J216
X438

当 代 艺 术 家

色 粉 画

材 料 与 技 法

[美]阿林·谢弗 著

约翰·肖 摄影

余 丁 译

中国美术学院出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑:周 平

装帧设计:许 欣

北京市版权局著作权合同登记章

图字 01-97-0054 号

图书在版编目(CIP)数据

当代艺术家色粉画材料与技法

[美]阿林·谢弗 著; 余丁 译

北京:中国青年出版社,1999.3

(当代艺术家绘画材料与技法丛书)

ISBN 7-5006-3376-9

I. 当…

II. ①阿…②余…

III. ①色粉画-绘画-材料②色粉画-技法(美术)

IV. J. 215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 04113 号

Copyright ©1993 by Watson-Guptill Publications

First published in 1993 in the United States by Watson-Guptill Publications, a division of BPI Communications, Inc., 1515 Broadway, New York, N. Y. 10036.

中国青年出版社 出版发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

深圳市佳信达印务有限公司印刷 新华书店经销

787×1092 1/16 11 印张

1999 年 2 月北京第 1 版 1999 年 3 月深圳第 1 次印刷

印数:1~5000 册

定价:68 元

原
书
缺
页

原 书 缺 页

目 录

导言	8
材料	10
颜色	14
用色粉创作	18
在一种色彩构成中展开结构	22
以撒粉创造微妙肌理	24
用纸作中间调子	25
对远眺宽广空间的表现	26
创作强烈而简单的造型	30
参照样本画颜色	32
在特写中平衡暗和亮	35
对亮色特质的描绘 36	36
聚焦于一个精细的对象上	38
一种详尽的特写画法	42
捕捉一头幼鹿的特征	44
探索烟雾迷蒙的效果	46
焦距的虚实对比	48
对裸露树枝的复杂描绘	51
平衡强烈的蓝色和绿色	52
令人信服的质感对比的描绘	56
用一种油画底色	58
学习描绘生动的云层	62
表现一种复杂而整体的云团样式	65
用多彩的图案聚焦	66

黑眼珠苏珊，
日百合和飞蓬

蒲公英

向日葵和桧柏

山和草原

深黄色的田野

云雾山腰

阔叶甘遂和老苹果树

糖枫

羽扇豆叶

红色的枫树种子

白尾小鹿

落叶林木

春天的樱桃树

原野中的橡树

山湖

野鸭

平静水面的倒影

云团

高积云团

小屋和草原鲜花

开花的山茱萸	观察在蓝色天空映衬下的白色	68
茼蒿金凤蝶	用一种热闹的背景平衡一种显眼的形体	70
天鹅	在白色中寻找变化	74
苔原水塘	以狭窄的明暗组合创作	76
萨古阿罗仙人掌	强调一种鲜明的结构特征	80
矮松与沙岩	强调有趣的肌理	83
岩拱	用强烈的对比平衡接近的相关色	84
棕榈和卷须云	改变重复的垂直因素	86
夏日的堆积云	表现云的雕塑感	87
砂岩和荒漠的涂抹	一种生动场景的简单化	88
小麦地里的谷仓	兼顾抽象图案和中心结构	91
荒漠悬崖	用一种暗底子画引人注目的重点	92
褐斑松鼠	忽略多余的东西	94
如画的山丘	探究风景的曲线和外形	96
平稳的岩石	从亮到暗的创作	100
秋天的枯柏树	描绘一种复杂的景色	102
秋天山毛榉树的叶子	对一种整体图案的熟练控制	106
秋天的倒影	表现闪烁的、未聚焦的倒影	108
蝴蝶	在抽象的背景下描绘细节	110
山中溪流	捕捉一种秋色的构造	113
万圣节前的南瓜	画大量重复的形体和颜色	116
湖上日出	捕捉日出的光辉	118
秋天糖枫	用油画薄涂液表现不明显的结构	120
秋天风景	编织一幅绚丽的织锦	121
御膳橘和驯鹿苔	描绘一种细密特写中的微妙结构	124
北方的北美红雀	在晕映的背景下对鸟写真	128

美洲大蝴蝶	在单色背景下描绘形体	129
秋天池塘的倒影	强调一种宁静风景中的抽象	130
桧柏	描绘不同的肌理	134
霜冻	通过明暗创造吸引人的画面	135
阿马拉契亚山的小道	表现晴朗冬天的灿烂	138
麋鹿	把握结实的形体	140
森林小溪	捕捉冬天平静小溪的朦胧倒影	144
知更鸟巢	探究烦琐的图形	146
树干聚集的松林	为大效果而简化细节	148
浣熊	在灰色和褐色的调色板上作画	152
红腹啄木鸟	在粗糙肌理的衬托下表现复杂的细节	155
高山牧场	选择一个焦点	156
黄昏风暴	表现暴风雨将至时天空的气势	158
山间黄昏	捕捉夏日黄昏的戏剧性场景	160
卷须云	探究有云彩条纹的天空中的色彩和图案	164
棕榈树	处理在鲜艳天空映衬下错杂的侧影	166
盛开的仙人掌花	突出重点	168
群山远眺	以简单重复的形来构图	171
海滩贝壳	探究一种近观的形体和细节	172
海水泡沫	唤起海浪后退的感觉	173
河间激流	学习如何画急速流动的水	174
急流的河	以墨水底稿来确定结构	176
厥类植物和山月桂	从负面到正面的创作	180
蓝岭山脉	用暗调子组织构图	182
杜鹃花	在丙烯底色上确立明亮的色彩	184
紫罗兰	学习怎样画透明水滴	188

导 言

色粉能给艺术家提供别的媒介所不能表现的某些东西：素描和丰富、鲜明的色彩并存的乐趣。色粉从外表上看易出效果；一旦你将一支奇妙柔软的色粉笔触及纸面，色粉和线条看上去恰如自己在流动。实际上，正是这种直接性和自发性的特点，使得色粉画在富于意味地捕捉自然方面做得如此完美。如果你不愿意携带更多的工具在户外作画，那么色粉则是特别实用的选择。只要你打开一个色粉盒子，并且按你作品所需，裁好一张纸，即可开始创作。

文艺复兴时的艺术家如列奥那多·达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔等人，发现了用木炭加红或白粉笔画素描的可能性，这是现代色粉画的雏形。经过几个世纪，越来越多的颜色被开发利用，形成了色粉绘画艺术。这种媒介深受印象派艺术家的喜爱。这些画家发现，它挥洒自如的特点，极其适合表现他们所探索的光线、色彩、转瞬即逝的空气效果和短暂的生命特性。在所有用色粉进行创作的艺术家中，只有印象派大师爱德华·德加，对这种给人以美感的媒介作了尽可能完美的说明。他创作了上百幅

色粉画作品，它们不只是被视为速写，而且是与他的油画杰作具有同等价值的完整作品。在德加之前，没有艺术家对色粉作过像他那样的探索，以各种创新的方法来运用它，并且在他寻求色粉的艺术潜力时，大胆地把它与其它媒介相混合。

这种媒介的一个明显优势在于，它不像油画或水彩颜料，色粉是一种干的颜料。这意味着你不仅不用担心干的时间，而且在铺颜色过程中，可以随时随地观察情况，并且它看上去总是鲜艳的；它不会在画面上形成沉淀，也不会变色或者变暗，而这种情形在油画或水彩颜色干了时都会发生。

就颜色而言，今天的色粉画家可使用的组合几乎是无限。事实上，如果你习惯使用液体颜料，在你的调色板上把一管颜料与另一管颜料相调合，然后得到你要求的颜色，你首先会发现，色粉是令人困惑的，因为这种媒介的颜色可以直接在画面上调和。不管怎样，色粉提供给你的优势在于，你永远不必担心颜色搭配的问题；你只须随时捡起同样的色棒即可。

色粉是极为多变的。你可以慢慢地确定构图，一层层加颜色；或者也可以很快地直接铺色。可以用色粉笔尖画很松的、印象派的笔触；也可以用色粉棒的边铺宽的色带。你能用手指或其它工具把颜色调得

光滑，甚至柔和，或者当你把一种颜色覆盖在另一种上面时，简单地让笔触自己调和。你可以把颜色从色粉棒上刮下来，把色粉粉末压在画面上，以获得微妙、朦胧的效果。你也可以用水彩笔蘸水或外用酒精刷色粉颜色覆盖画面，这就像你用液体颜料一样，可以创造一种颜色洗刷的效果。利用定色剂，除了可以帮助色粉粘附在你的画面上以外，还可能发挥更好的作用。

色粉是这样一种灵活、无紧迫感的媒介，你用它所作的每一次实践都将是愉快的，而且你会很快发现，你可以安心地、甚至是大胆地使用它。不论你想画敞亮的远景还是隐秘的近景，雄伟的大山或是平静的湖水，一朵鲜花或是一只半空高飞的小鸟，在色粉画中，你的对象的挑战性所引起的兴趣是无穷的，总是新鲜的，并提供你无限的满足感。它期待着你与德加一样发现色粉是令人兴奋的，同时当通过这本书寻找你自己的方法时，你还将接受他的探索精神。

本书的结构

本书涉及了色粉画写生所需要的一切。我们从基本的、必要的材料和技法开始。接下来，我们探讨颜色，然后接着探讨能给你的作品带上刺激的特殊效果，比如撒粉、用溶剂画和用油刷底子等等。一旦你在这个部分对色彩知识和技法

有了一个好的理解，你就可以通过这本书的72个教程中的任何一个，学到你可以掌握的方法。

你将探究描绘自然当中的各种对象，在各个季节，各种天气和变化极大的地理条件下的多种方法：太平洋西北海岸冰雪覆盖的大山的壮观景色；北卡罗莱纳灿烂的夏日黄昏；佛罗里达海滨被海水冲洗的精美贝壳；西南部令人难以置信的岩层；冰冷、狂暴的中西部的天空；还有滚滚乌云、铺着野花地毯的高山草原、柏树林、蜿蜒而湍急的溪流、秋天的树叶，甚至还有低级的蒲公英。你将学会画一天内不同时间的不同光线；水的所有外观——河流、湖泊、海洋、冰、烟雾和雪；还有各种树、植物和动物。

每个教程都集中解决一个你在写生时可能会遇到的具体问题。首先对每种情形提出的疑难进行分析，随后的作画步骤是外形轮廓。当你通过这本书来探索作画的方法时，你会发现，许多情形不只有一种解决办法，而当你读到关于怎样将每幅画完成时，你会明白如何和为什么要那样做。

每个教程都对绘画过程中的所有步骤进行了解释，清楚地指出了该做什么和怎样算是完成，并提供有关颜色和技法使用的特殊知识。很多教程是一步一步作示范的，这使你很容易看清画是如何深入下去的。

补充说明遍及本书的各处，既在涉及一个教程的某一点上

作详细阐述，又分出一个新的范围。所有教程都为你设计了使你用色粉专心作画并让你超出习惯限制的示范图解。

自由地选择任何教程，会提起你的兴趣，它们不需要按照任何特殊的顺序去学。无论如何，由于某些说明是以教程为基础的，它可能有助于在你动手作业前阅读对应的教程。

图片

本书包括作为艺术家创作依据的实景照片，同样还有他完成的画面，这种便利只有极少数教授绘画的书能提供给你。这些照片对于理解如何把你所看到的東西转变为一件好的作品，是一种难得的帮助。在你读每节教程之前，花少量时间看看照片和已经完成的画作；哪种方法使你开始理解艺术家是如何剖析他所看到的東西的。

这些丰富的照片，能帮助你发现作品新的素材和新的构图方法。当你研究一幅照片时，注意景物是怎样构成的，摄影家采用的是什么角度，他获得与众不同的效果了吗？然后，当你外出时，试着运用你研究出来的新方法，去观察你周围的世界。

如果你对构图缺乏经验，并且对于怎样组织你的素材缺乏自信，那么，你可以用一种取景器来试一下。取景器很容易制作。量一下你将要作画的纸或者纸板，然后把它的高和宽除以4（如果你在一个的确

很大的平面上作画，可以除以5或者6）。依照得出的尺寸，在一张卡纸板上画一个矩形，然后用小刀或剪刀裁出这个方框。到户外，拿着这个方框并通过它观察风景，构成你所看到的景物。试试想像所有可能的景色。不仅要看水平方向的对象，还要在垂直方向上观察它，逐渐接近你的对象，然后试着从远处观察它。

用取景器可以忽略那些分散的因素，并去发现和清楚地聚焦于一个物象上。它简化最初的创作，要做的就是像学这本书中美丽的照片那样去组织景物。

发展你自己的风格

当你通过这部书学习创作时，不要觉得你是在奴隶般地复制它们。相反，应试着思考这里书中难题的新的解答。在你读教程之前，观察每幅图片。分析它，并努力思考：当你在户外遇到这种景物时，你会怎么处理它，然后带有批评性地阅读教程。如果我们推荐的解答方法比你想到的更为有效，请跟着学，但如果你喜欢你自己的方法，就要试验它。当你很快学会时，你会发现，没有一种方法可以画自然中的任何东西——而是有成千种方法，要发掘它们，同样要发掘色粉这种媒介所有做到的最好的效果，那样才会使之具有持久的魅力。

材 料

用色粉愉快地作画，不需要很多设备——所有必备的只是色粉笔。纸或者其它的支撑材料，以及少量的辅助工具和材料。要买你能得到的最好的。

色粉笔

色粉笔是类似白垩的粉棒，它是以较纯的色素粉加黏合剂组合而成。共有三种：软质色粉笔、硬质色粉笔和色粉铅笔（以油为基础的油画棒，是白垩色粉的表亲，不包括在内）。

软质色粉笔

软质色粉笔包括大量丰富的颜色，这种色粉笔是下沉的，柔顺而光滑并容易弄脏。它们也是水溶性的。大多数品牌是圆柱形并被纸包着，另外一些是矩形的，带有正方形的笔头和扁平的边。

软质色粉笔能像单个的粉笔那样用，并有一打乃至数百种颜色可用。尤其是在画风景时可选择众多的颜色搭配，另外画人物和肖像作品也是如此。

如果你是初学者，可以买你预算允许的最大的一套色粉笔。一盒15色的足以让你熟悉怎样运用排列。半组粉笔给你更多的颜色去练习。当你熟练些时，你可以不断购买单支色粉笔以添加新的颜色。

在软质色粉笔中，最知名的品牌有塞尼拉尔牌（Sennelier），是由法国生产的，超过500种颜色；罗尼牌（Rowney）由英国的戴尔-罗尼公司制造，有144种色彩排列；伦布兰特牌（Rembrandt）超过200种颜色，由荷兰泰伦斯公司生产；而日本生产的霍尔贝恩牌（Holbein）也有144种颜色。其它好的牌子还有康坦·德拉·图尔牌（Quentin de la Tour/Girault）（法国）；格拉姆巴奇亚牌（Grumbacher）（美国）和施米尼

克牌（Schmincke）（德国）。

硬质色粉笔和色粉铅笔

硬质色粉笔比软质色粉笔要坚硬和稠密些，可用它来画草图、素描和琐碎的细节。它们在一幅画的初始阶段特别有用，用于起稿并迅速地铺上底色和画面结构调配。硬质色粉笔的著名品牌是美国埃伯哈德·费伯公司生产的纽牌（NuPastel）和法国生产的柯特牌（Conte）。

色粉铅笔是把硬质色粉做成铅笔，并大多用于同类的作品。它们可以像素描铅笔那样削尖。有两个著名的品牌，即德国施万（Schwan）公司制造的奥特罗牌（Othello）和法国的柯特牌（Conte）。

纸与其它支撑材料

色粉笔能够用于从纸到夹板的表面，并显示你所涂绘的表面的特征。

一种支撑材料所拥有的“糙面”（tooth）的数量或表面结构是非常重要的。当你把色粉用于一种表面，颜料黏着在它的隆起部分。当你加入更多的颜料，粗糙面被填满，而表面变得光滑。最后它变得很光滑以致托起更多的色粉，而颜料将开始剥落。表面越是粗糙，它所能支撑的色粉层次也就越多。

色粉纸进入一种广阔的色彩排列。你选择什么，要根据你的主题和你想传达的感觉，因为一种底色，将对你确立整个颜色和明暗关系产生强有力的影响。

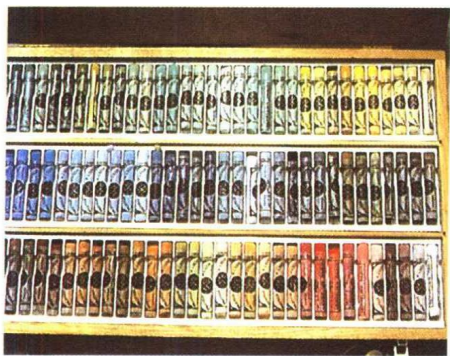
要产生最好的效果，通常是在一种PH值中性的高质量纸上创作。这里提到的这些支撑材料，都是纯艺术材料，它们都是仅仅采集了最有用的样本。

罗尼牌软质色粉笔24色组合和12色组合。

伦布兰特牌风景画丰富的60色软质色粉笔，15色半截棒初级组合。

供画风景使用的100色木盒装塞尼拉尔牌软质色粉笔。

色粉笔

色粉纸中最著名的牌子是法国生产的卡森·米·特恩特斯牌(Canson Mi-Teintes),为51色双面结构。其他厂商的较好的色粉纸有斯特拉思摩尔牌(Strathmore),新月牌(Crescent),德拉-罗尼牌(Daler-Rowney),法布拉诺牌(Fabriano),拉洛奇牌(Larroque)和拉纳牌(Lana)。

沙质纸与纹理纸

沙质色粉纸,表面用纯和特纯砂岩制成,既有片状也有卷状。这种纸表面能托起许多色粉颜料,而且当你想达到光滑的质地时,它特别好用。

法国生产的拉·卡尔特牌(La Carte)色粉纸,具有一种植物纤维的外表,它的些微研磨作用可以使色粉漂亮。它有超过一打颜色。

萨布里图斯(Sabretooth)色粉纸是一种坚硬的优质板纸,表面涂的沙质浮胶使它非常能够吸纳色粉。这种纸为霍尔贝恩牌色粉笔而生产,有9种颜色。

色粉布,一种合成材料,具有某种真正支撑色粉颜料的坚硬的齿状物,它能像油画布那样绷在画框上。

丝绒(Velour)纸,有一打颜色可用,具有一种光滑的、羊皮般的表面,适于色粉表现模糊的、柔焦的效果。它不适用于表现肌理组织或蜷曲的线条。

其它支撑材料

水彩和印刷用纸,特别是冷压(媒体组织)和粗糙制作,是创作的极好表面。它们一般比色粉纸重,并且当你想运用淡彩的技法,或把水质底子的媒材与色粉笔结合使用时,它们极为湿重的特质使之变得完美。

图板纸和博物馆板是坚固、耐用的支撑材料,可以支持活泼的色粉作品,特别适于擦抹和其它磨擦的技法。你也可以把纸裱在这些支撑材料上。

色调和肌理的支撑材料

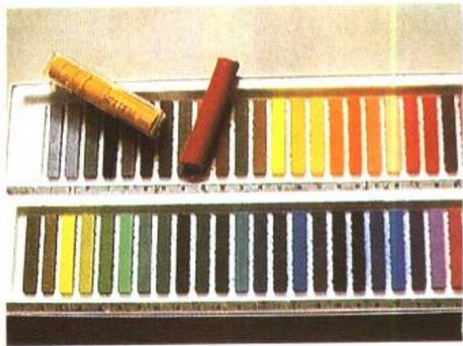
当你要做一个底色调子时,你不必把你自己限制在有色的色粉纸上。你可以自己用水彩或丙烯,或者其它不影响表面效果的媒介做底色,你也可以用强力的浮石或丙烯做沙质底子。在这两种情况当中,最好用水彩纸或图板纸作为你的支撑材料。

用水彩做底色,只需简单的淡彩涂抹,并等到它干透时再画色粉。而用丙烯作底,你可以做透明或不透明的色调,那要根据你的用水量而定。

要做一个沙质的底子,可以在一个宽口的容器里,将要用的丙烯颜色调合相同数量的水。在调好的颜料里撒一些浮石粉末,并加以搅拌。(浮石粉末可以从各种五金店买到。你也可以用大理石粉末或细碎的石英。)你用的浮石越多,你得到的表面就越粗糙。这种底子最好的支撑材料是图板纸或博物馆板。把你的纸板放平,然后用3英寸的室内画家用的画笔,以宽阔的笔触在混合制作的纸板上快速覆盖表面。用平行的笔画可以使表面光滑,目的在于把颜色分配在每一个浮石颗粒上。当纸板干了时,把一个重物压在上面,放一个晚上以使它平整。

定色剂

定色剂是一种油漆的稀释液,它喷在色粉画上,帮助固化表面的颜色颗粒。通常装在喷雾罐里面,定色剂也有用瓶装的,并可以装在喷雾瓶里使用,有时为了得到特殊效果也可以用笔刷。这两

24色霍尔贝恩牌软质色粉笔,大的粉棒是水溶性的软质色粉笔。

色粉底子的选择。从左到右:萨布里图斯牌(Sabretooth)纸;拉卡尔特牌(La Carte)色粉板;D.安格尔(Daler Ingres)色粉纸;斯特拉思摩尔牌(Strathmore)400系列色粉纸。

卡森·米·泰恩特斯牌(Canson Mi-Teintes)色粉纸可提供一种宽泛的色彩排列和形式,包括一些单片的散页纸、卷纸,衬有可分离纸片的纸,和带有薄玻璃纸插页并有螺旋型装订的素描纸簿。

种定色剂可以在最后用，两种方法都会使色粉颜色变暗。

当你的画面色粉组织变得很厚，并且表面变得非常光滑以致颜色开始剥落时，你已经无法再画下去了，这时使用定色剂就特别有效。一种定色剂，喷雾可以固化并隔离色粉颗粒层，同时更新表面的齿状物，使你在它上面使用更多的颜色。另一种定色剂只适用于已经完成的色粉画，因为它无法更进一步的创作。两种类型都可保护画面使之不被弄脏。

一种有趣的定色剂，是由混合着丙烯和水的粗糙媒介制成，如果你想要有肌理效果，再加上浮石粉末，这种溶液可以用喷雾瓶喷洒。

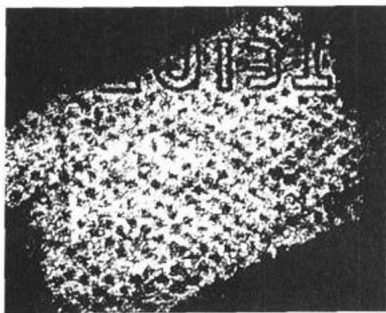
定色剂只限于非常通风的地方使用，并且通常先读厂商的使用说明。在向画面喷雾之前要进行检验，以确保效果良好，甚至有雾气迷朦的效果。

溶剂

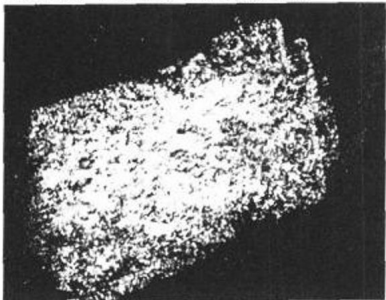
色粉是水溶的，意味着你可以只用一支沾着水和色粉的画笔创作出漂亮的涂抹效果。（它是最棒的，然而，水只用于表面而且湿度恰当，就像水彩纸一样。）松节油、矿物滤液以及外用酒精几乎都能迅速干燥，它们是好的选择。

当你在作画的早期阶段，想尽快确定色彩和明暗结构时，溶剂是有用的；以速写的方法简单画几笔色粉，然后用一支毛笔浸入溶剂再涂抹在色粉纸上，使得画面底部有一种薄涂的效果。接着，当你需要勾边时，溶剂可以在一种尖笔的帮助下得到应用；它溶解色粉，足以让你精确地把它移到你想要它去的地方。

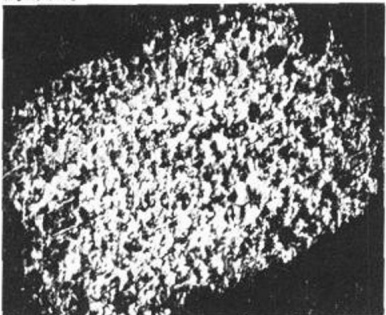
卡森·米泰恩特斯 (CANSON MI-TEINTES) 色粉纸，粗糙的那面。

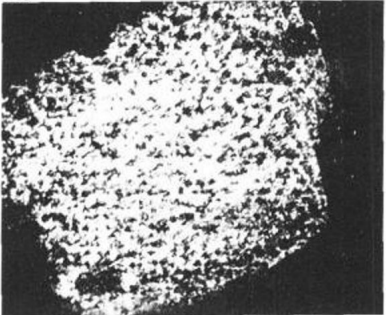
卡森·米泰恩特斯 (CANSON MI-TEINTES) 色粉纸，光滑的那面。

新月牌 (CRESCENT) 色粉纸，粗糙的那面。

新月牌 (CRESCENT) 色粉纸，光滑的那面。

颜料

水质颜料——水彩、树胶水彩、丙烯、酪蛋白和蛋彩——都可以用来制作与油画颜料一样好的薄的色粉底。水质颜料可以在大多数表面上工作，但要避免皱纹，不要在薄纸上用它们——强力水彩纸完全是一个赌注。

丙烯颜料有多方面的用途，可以达到既透明又无光泽的效果。它干得很快并且效果持久。要做一个丙烯的薄涂层，可以混合水或者丙烯媒介以使浓度变稀。

色粉可创作出胜过油画的薄而透明的涂层。要制作一个油性涂层，可将你的颜料与大量的松节油相混合，以得到一种稀薄的浓度。（永不要用亚麻仁油或其它干得慢的颜料媒介；它们将要很长时间才能干，并且将产生一种光滑的表面，使色粉不能附着。）在用色粉进行创作之前，要给薄涂层充分的时间干透。

调色板

在色粉当中，一块调色板不是混合的表面，而是组织色彩的地方，不论是拥有12色的色粉棒抑或是成百种颜色。

许多艺术家把他们的色粉笔分为二到三类：一块创作调色板只包含画一幅画正在用的颜色；一块主调色板包含所有常用的颜色排列；而补充调色板则是额外的和不常用的颜色。

要掌握好调色板，要做一个有隔断的匣子。一个分隔开的木盒子，就像经常出售的大色粉套盒，在创作中像主调色板一样好用。浅硬板盒，每一个都包含不同的色彩组合，可以看作是一个补充调色板。

绘图板

你工作的表面可以是一块硬木板或者树脂玻璃——几乎是结实、平滑的表面。这块板要足以容纳最大的标准尺寸的色粉纸（约19×25英寸）或者水彩纸（约22×30英寸），每边还都要留有余地。

当你把纸裱在绘图板上时，要在下面放置一张或更多相同尺寸的纸——千万不要太小——以提供一些“支持”，这样你的画面色粉将会涂得很均匀。

画架

如果你在室内创作，应该买一个牢固的、符合画室结构的画架，以适应不同尺寸的画面。它必须能够升降，并可以前后倾斜，在顶部要有横条支撑你的画板。在室外，可折叠的法国式画架，或便携式铝合金画架是较方便的。

工作台

你需要一个大而坚固的工作台来放你的色粉工具，并且在桌上能非常舒服地拿到。工作台放置的最好位置是在光源和你的画架之间，这样你就可以看清所有的颜色。不论你是坐着或站着作画，工作台的高度要适合你的需要。

炭笔和绘图墨水

你需要用软质蔓藤炭笔画草图，这样用薄的棉纸就可以把它擦掉。对于更为复杂的草图来说，木炭铅笔给你额外的控制。无论用什么炭笔，在你用色粉笔在草图上画之前，都需要用定色剂喷在上面。

当你用色粉作画时，要求某些草图上的对象清晰而牢固，不致丢掉。用毛笔和黑色绘图墨水一起使用，可以使一幅画

在初始阶段就比较容易具有整体明暗的结构、牢固的轮廓和完美的细节。还可用于毛笔蘸着水彩画中使用的品质优良的墨水。

混合工具

除了你的手指，你可以用手边少量的其它混合工具。研磨笔（Tortillons）和擦笔，外包软的金箔纸，是一根带有笔尖的、劲直的、像铅笔似的圆柱体，可以使你利落而清晰地混合并铺开色粉，尤其是在小面积的情况下。其它的混合工具包括软布、羚羊皮、纸巾和海绵刷。

调色刀和刮刀

一支光滑、平直的调色刀，常常是用来压平松散的色粉颗粒，使它粘附在你的画面上（就像是用鞭打的方法）。你也可以用调色刀刮去一幅画中的颜色。

单刃刮刀可以很方便地刮去一幅画的颜色，使它露出下面的底色或作修改。它们在刮掉以鞭打方法压紧的色粉棒颜色时，同样是不可缺少的。你也可以用它们削硬质色粉笔和炭笔，并且用它来把大纸裁成你想要的尺寸。

削笔刀和橡皮擦

要拥有一个好的削铅笔刀削你的色粉铅笔。有一张沙纸衬垫也是很方便的。

一个可捏橡皮擦能把你画面的颜色消除，而不至于使画面变得模糊不清，同时这种橡皮擦也与纸的种类相关。首先你可以用刮刀或调色刀尽可能地刮掉色粉，然后用一块干净的可捏橡皮，有力地触及画面以消除颜色。

尺子、夹子、大头针和钉书针

隐蔽的尺子可用于在绘图板上固定画面；1/2英寸或1英寸宽的尺子是理想的。一些艺术家较喜欢有弹性或者钳尺夹子来固定画面；另一些艺术家则喜欢用图钉或钉书针。

保管与清洁

如果你在一个干净的环境里工作，画画就会变得更加愉快。要定期检查和清除画室的色粉灰尘。用手边的软布和绵纸清洁用完后的色粉棒，并擦拭你手上的颜料。要避免吸入色粉的灰尘，不要吹掉你画面上松散的微粒，因为那只是把灰尘驱散到空气当中。洗手通常可以预防吸入色粉微粒。

保管散的纸片和木质平板，要放在没有阳光和灰尘的小柜橱或壁橱里。要确信保存的空间是干燥的，因为湿地使纸发霉。

作品保存

实际上，适当地给色粉画装上框，它是不会变色的。未装框的色粉画，无论如何都要求一些特殊的预防措施。保存它们的最好的地方，是一个远离灰尘、污物和湿气的、大而平的抽屉。分别盖上醋酸盐、薄玻璃纸或者其它光滑的、游离酸性的纸。要确信保护纸牢固地附着在作品上以防止向侧面移动，否则就会使画面变得模糊不清。然后你可以把这些画堆积放在抽屉里，或平放在艺术家用的公事包里。

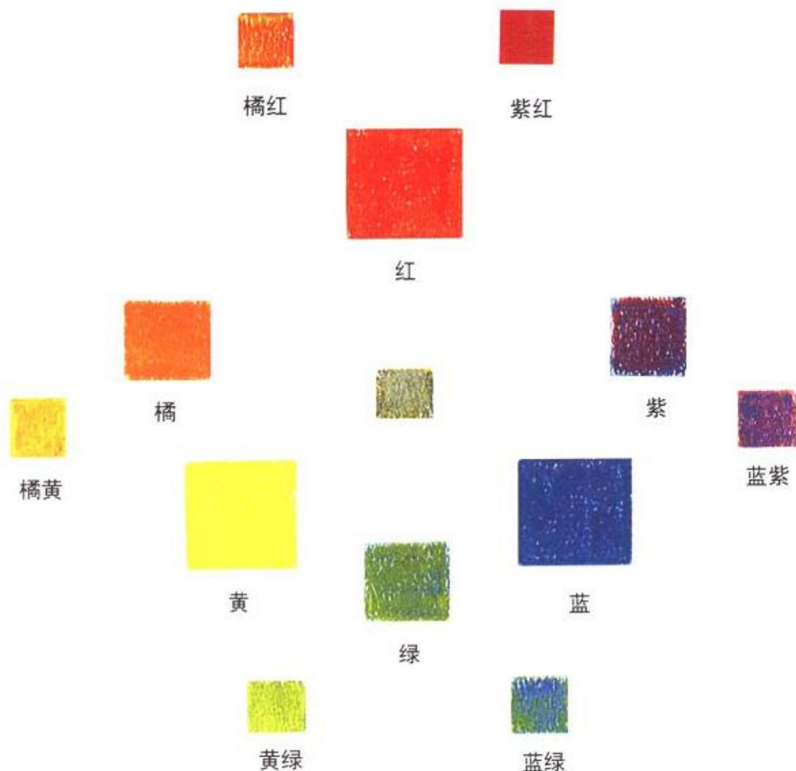
颜色

用颜色进行创作，是色粉画给人的巨大快乐之一，因为在这种媒介中，你主要是用纯色作画。然而许多初次尝试的艺术家感到被现存浩瀚的颜色排列所淹没，同样淹没于丰富的色彩关系和为个人表现所提供的那种似乎是无限的色彩可能性中。开始处理颜色看上去很难，但一旦你懂得了基本语汇，所有你要做的就是探究。

了解颜色

红、黄和蓝被称为原色——它们是不能从其它任何颜色的调和中得到的。调和这些原色可以得到第二系颜色：绿（黄加蓝）、蓝紫色（蓝加红）和橘色（红加黄）。当原色和第二系色调和在一起时，可以得到第三系颜色，如蓝—紫罗兰和黄—绿。说明色彩关系的最好方法是把颜色放在一个色环上。

任何两种在色环上相互对应的颜色称为补色或者对应色。绿和红、橘和蓝以及黄和紫都是补色的例证。一组享有同一原色的颜色因彼此接近而被称为近似色。例如蓝、蓝绿就是近似色，因为它们共享原色蓝色。

大方块表示红、黄和蓝——三种原色。中等的方块表示橘、绿和紫——第二系颜色。最小的方块是从毗邻的原色和第二系颜色中调和而成的，表示第三系颜色。中间的灰方块是由三种原色调和成的无色体。

颜色特性

每种颜色都有三种主要的特性：色调、明暗和密度。

色调属于颜色名称；蓝色、绿色和红紫色都是色调名称。明暗属于色调的亮度与暗度。白色是最高调的，黑色是最低调的。所有的颜色都可以用同样的方法衡量。如果你发现准确区分颜色的明暗很困难，试着斜视，那样可以加强最亮的亮色和最暗的暗色。或者想像如果它是一幅黑白照片，你将看到的东西是怎样的。

密度属于色调的纯度。鲜艳的红色是高密度的。要减少颜色的密度，或者限制它，你可以在颜色中加白或者黑；或者，你可以加入补色，都可以改变它的色调，而有时还可改变它的明暗。（这取决于每种补色的明暗如何。）在红当中加入一点鲜绿，开始可以使它变得较柔和而不致太强烈，但是不要低于它的明暗，因为两种颜色具有对等的明暗。加入一点紫色到鲜艳的黄色当中，无论怎样，都可以使黄色柔和并使它变暗。

色温

颜色常常根据色温来描述；一些颜色被认为是暖的，另一些则被视为冷的。宽泛地说，黄色、橘色和红色是暖色，而绿色、蓝色和紫色则是冷色。但在一种色调中，色温是很多的。例如，有暖红色（那些在色环中偏黄的颜色）和冷红色（那些偏蓝的颜色）之分。原色红是暖红色，茜草深红则是冷

红色；天蓝色是暖的，而群青则是冷的。而相对于冷色调的紫和蓝色，茜草深红看上去又是暖的。和原色红相比较，天蓝色则是冷的。

色温是一种有用的构成工具，因为暖色趋向于往前冲，而冷色向后退。加一点紫到远山当中去，可以在视觉上把它向后推。在一幅画的前景中用鲜艳黄色，可以把空间向前推。

选择你的色粉颜色

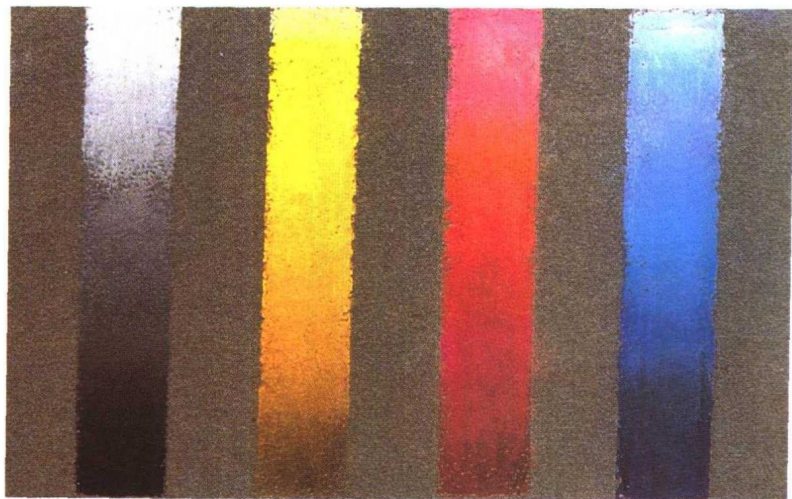
色粉被制作成纯的、或者说基本的颜色组合；每种基本颜色都随即与白色不断调和，形成几种增加了明暗亮度的淡色，并又与许多黑色调和形成逐渐变浓的色度组合。例如，法国制造商塞内尼尔提供了83种纯色软质色粉笔，并给每种以足够的浓淡以组成总数为552种的色棒！所有制造者都拥有它自己的颜色命名和数量体系，并指明黑与白加入它们的总量。

这并不意味着你必须买一整套庞大的色粉笔，才能得到你创作所需要的适当的色调和明暗组合。幸运的是，即使是小的套装也是由精选的纯色、浓色或淡色组成。重要的是，你的调色板应该做到在一种明暗组合中保持暖与冷较好的平衡。

初学者的软质色粉的调色板，可能基本由以下几种纯色组成（名称均依据制造商的名字），或许每种纯色再加一种淡色和一种浓色：

白
亮黄
黄赭
淡原色红
茜草深红
残渣红
烧土黄
烧赭色
火星紫
紫色
深蓝
钴蓝
普鲁士蓝
天青蓝
淡铬绿
深铬绿
淡原色绿
橄榄绿
灰色
黑色

由于你将用硬质色粉笔和色粉铅笔，大概地画草图和素描，你并不需要很多颜色。调

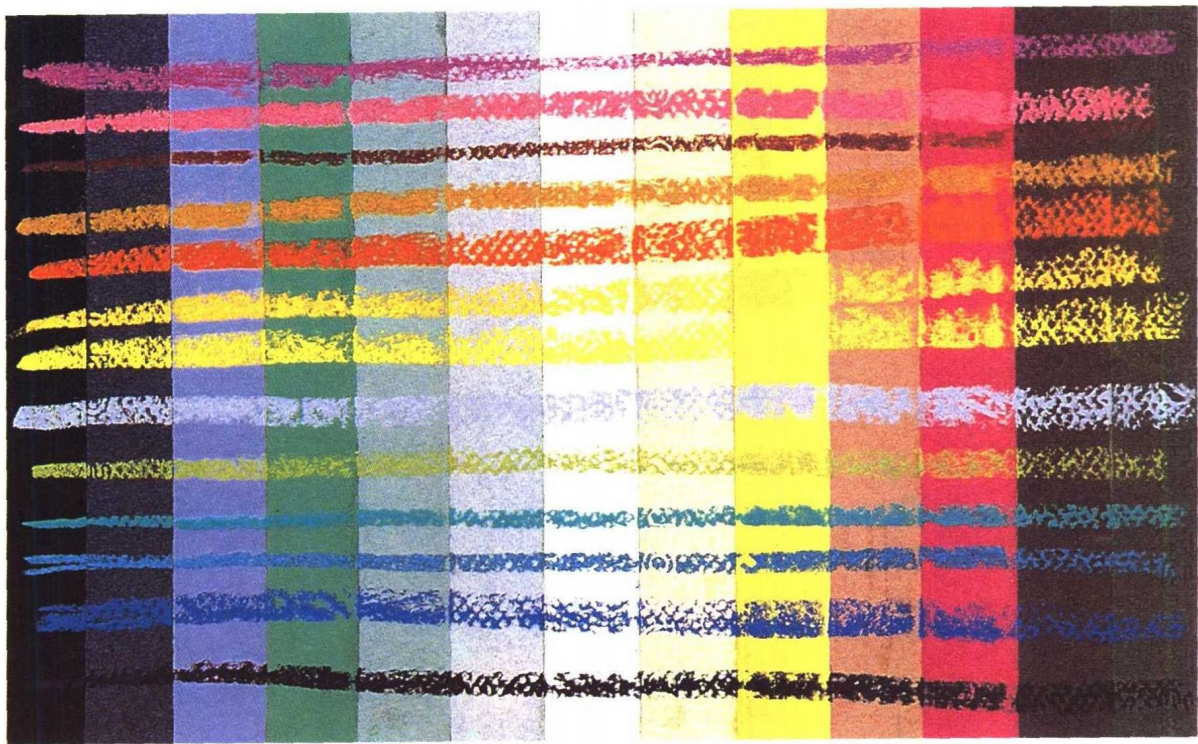
这里，你可以看到明暗从很暗到很亮的移位操作。在最左边那一列，纯黑占据了其底部；随着你向上移动，大量的白色被调和进了黑色。三原色在加入黑和白方面都有同样的适应性。

整好你的软质色粉调色板，这种选择中的每种颜色都能满足需要。

编制你的调色板

有系统地编制你的调色板，是非常重要的，这种系统，根据你所发现的能随时很容易地满足你作画需要的颜色和明暗而定。如前所述，很多艺术家用一块主调色板全部安排暖色，另一块全部是冷色。其它颜色的安排依色调而定，或多或少都随色环的排列。而另一种安排颜色的方法是根据明暗，把淡、中、暗调子分组排列。决定用什么组合应根据哪一种最有利于你的创作。

当你决定在你的主调色板中为特殊画作选择颜色，要仔细分析你作品的主题。首先决定一个明确区域的明暗，而后决定它的色温。选择色粉棒最好与你的观察相配合，并运用它在那个区域，画具有速写性

检查色粉颜色在不同的颜色背景上看上去像什么——色温、色调以及明暗是如何全部被影响的。一种暖色的色粉颜色相对于一种更暖的背景，可能看上去是冷的；一种色度较暗的色粉相对于一种更暗的背景，可能看上去是亮的。当你为一幅画选择背景时，你得细心地考虑这样的关系。

质的色彩笔触。持续用这种方法，直到你确定整个画面的明暗体系。

对于中性和淡的明暗，最好用鲜艳的颜色，它比你最初所想达到的要亮或者暗一些。因为色粉本身就比其它很多媒介的明暗要淡，它容易像白垩笔那样画得过死，除非你从一开始就画得很浓。

一旦你调整好整体的明暗关系，你就可以把色彩精确地安排在所需要的区域内——但是尽可能不要改变它的明暗。

例如，如果你需要压制（使之柔和）一种看上去太强烈的颜色，不要重复用较亮、较淡的颜色，而是找到同一明暗的暖和冷的补色，重新画这一区域。那种方法使你不会改变你的明暗结构或丧失色彩华美。

当你为一个特别的主题从你的主调色板选择颜色时，先把它们放在一边的盘子或表面上，因为你将在你的作品中反复地使用它们。这就是你的创作调色板，在那里你可以很容易地找到你所需要的一般的颜

色，而无须每次都到你的主调色板里去找它们。一旦你的画完成了，应把颜色放回它们在主调色板中原有的位置。

检查你的调色板

学会色彩创作的唯一途径，就是有系统地练习调和颜色。记录你的经验，以便在你搜寻特殊的色彩效果的时候能够查阅你的练习记录。开始时，你可以试着做以下的色彩练习。

1. 要对你的调色板非常熟悉，选择一块明暗为中性的灰