

cape book
西方绘画技法经典教程

色粉画

创作技法

【西班牙】
派拉蒙专业团队 著
何积惠 译

本书配套教学
视频 手把手教你
画色粉画

上海书画出版社

cape book
西方绘画技法经典教程

色粉画

创作技法

【西班牙】派拉蒙专业团队 著 / 何积惠 译

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

色粉画创作技法 / 西班牙派拉蒙专业团队著; 何

积惠译. -- 上海: 上海书画出版社, 2019.1

西方绘画技法经典教程

ISBN 978-7-5479-1945-3

I. ①色… II. ①西…②何… III. ①色粉笔画-绘
画技法-教材 IV. ①J216

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第286466号

Original Spanish Title: AULA DE PINTURA – PASTEL

Text: David Sanmiguel

Drawing & Exercises: David Sanmiguel, Óscar Sanchís, Mercedes Gaspar

Photographs: Nos & Soto

© Copyright Parramon Paidotribo – World Rights

Published by Parramon Paidotribo, S.L., Badalona, Spain

© Copyright of this edition: Tree Culture Communication Co., Ltd

上海树实文化传播有限公司出品, “开普图书”归上海树实文化传播有限公司独家拥有,

版权所有, 侵权必究。E-mail: capebook@capebook.cn

合同登记号: 图字: 09-2018-642

西方绘画技法经典教程 色粉画创作技法

著 者 【西班牙】派拉蒙专业团队

译 者 何积惠

策 划 王 彬 黄坤峰

责任编辑 金国明

审 读 雍 琦

技术编辑 包赛明

出版发行 上海世纪出版集团

上海书画出版社

地 址 上海市延安西路593号 200050

网 址 www.ewen.co

www.shshuhua.com

E-mail shcpph@163.com

印 刷 浙江新华印刷技术有限公司

经 销 各地新华书店

开 本 889×1194 1/16

印 张 10

版 次 2019年1月第1版 2019年1月第1次印刷

印 数 0,001-4,300

书 号 ISBN 978-7-5479-1945-3

定 价 68.00元

若有印刷、装订质量问题, 请与承印厂联系

前言 6

色粉画的绘画材料 8

色粉的色料和颜色 10

色粉的构成和特性 12

色粉的形式和品种 14

色粉的颜色范围 16

色粉铅笔 18

手工制作的色粉笔 20

制作色粉笔 22

色粉画的用纸和其他用品 24

纸的重要性 26

厚重纹理基底 28

纸面颜色 30

在深色纸上作画 32

渐变和揉擦 34

融合的基本步骤 36

擦除和固色 38

目

家

色粉画的基本技法 40

色粉画的线条和色块 42

色粉的绘画潜能 44

排线组合而成的造型和色彩 46

线条组合而成的造型和色彩 48

线条和排线作画过程 50

用色块作画 52

笔触和纸面纹理 54

用色粉笔触创建造型 56

用色粉笔触分解造型 58

色彩混合和组合 60

融合混色 62

融合过程 64

白色的使用 66

融合和造型 68

素描和绘画技法 70

明度：介于素描和色彩之间 72

用色彩画素描和造型铺色 74

作为色彩提示的素描 76

素描中的明度 78

用反差性色彩创建明度 80

作品中的明度和氛围 82

明度、塑造和基底色彩 84

色粉的色彩和谐 86

暖色范围的色彩和谐 88

用暖色和冷色起稿 90

补色 92

冷色范围的色彩和谐 94

用冷色起稿 96

中间色范围 98

用色彩营造明暗对比 100

色粉画和人体 102

色粉画艺术家的美妙题材 104

媒介和题材 106

肌肤的颜色 108

人体素描和速写 110

用色粉铅笔画速写 112

用软性色粉笔画速写 114

分步教学 116

注重色彩表现的静物画中的线条和排线 118

徘徊在海景和城市风光之间 122

静物画中的明度和色彩 126

内景画中的光线和空间 130

用暖色和冷色画花卉 136

用明暗对比法塑造女性裸体 142

人体中的线条和色彩 148

有人物的内景画：光线和氛围 152

色粉画

创作技法

cape book
西方绘画技法经典教程

色粉画

创作技法

【西班牙】派拉蒙专业团队 著 / 何积惠 译

上海书画出版社

前言 6

色粉画的绘画材料 8

色粉的色料和颜色 10

色粉的构成和特性 12

色粉的形式和品种 14

色粉的颜色范围 16

色粉铅笔 18

手工制作的色粉笔 20

制作色粉笔 22

色粉画的用纸和其他用品 24

纸的重要性 26

厚重纹理基底 28

纸面颜色 30

在深色纸上作画 32

渐变和揉擦 34

融合的基本步骤 36

擦除和固色 38

目

录

色粉画的基本技法 40

色粉画的线条和色块 42

色粉的绘画潜能 44

排线组合而成的造型和色彩 46

线条组合而成的造型和色彩 48

线条和排线作画过程 50

用色块作画 52

笔触和纸面纹理 54

用色粉笔触创建造型 56

用色粉笔触分解造型 58

色彩混合和组合 60

融合混色 62

融合过程 64

白色的使用 66

融合和造型 68

素描和绘画技法 70

明度：介于素描和色彩之间 72

用色彩画素描和造型铺色 74

作为色彩提示的素描 76

素描中的明度 78

用反差性色彩创建明度 80

作品中的明度和氛围 82

明度、塑造和基底色彩 84

色粉的色彩和谐 86

暖色范围的色彩和谐 88

用暖色和冷色起稿 90

补色 92

冷色范围的色彩和谐 94

用冷色起稿 96

中间色范围 98

用色彩营造明暗对比 100

色粉画和人体 102

色粉画艺术家的美妙题材 104

媒介和题材 106

肌肤的颜色 108

人体素描和速写 110

用色粉铅笔画速写 112

用软性色粉笔画速写 114

分步教学 116

注重色彩表现的静物画中的线条和排线 118

徘徊在海景和城市风光之间 122

静物画中的明度和色彩 126

内景画中的光线和空间 130

用暖色和冷色画花卉 136

用明暗对比法塑造女性裸体 142

人体中的线条和色彩 148

有人物的内景画：光线和氛围 152

前言

一种需要严格实践的技法

一直以来，色粉画都被视作一种面向初学者的绘画技法画种，它和小学里“着色功课”没有太大差别。艺术用品商店出售的精美的色粉笔盒很容易让我们联想起铅笔盒，但两者的相似性仅止于此。职业色粉画艺术家在创作中会使用各种不同的颜色，且数量大大超过其他艺术家，有时甚至多达数百种。有些声誉卓著的色粉制造商还会在产品目录中列出一千多种颜色，以满足每一位艺术家的需求。当然，大多数的业余爱好者所使用的颜色数量还是相对有限的。

本书是为那些希望学习色粉画以及有经验的色粉画艺术家所编写的。在书中你会发现教程涵盖的范围非常广，从如何自制色粉画颜料到色彩和谐的要诀，还有各种各样的技法和实用的建议，可以说是包罗万象。书中除了给初学者的一些建议外，对色粉画艺术家所用的材料也做了详细探究。本书的后半部分为读者提供了大量的可供实践的练习，用详细的步骤图和丰富的图例，循序渐进地手把手教你色粉画的相关表现技法。

用色粉进行创作是有别于素描和油画的，它更直白且富有情趣，这也是这种技法吸引人的原因之一。

色粉画

的

“真正的艺术是建立于情感之上的。感情是起点，也是终点，手艺、材料和技法都只存在于这两个点的中间。”

保罗·塞尚 (1839~1906)

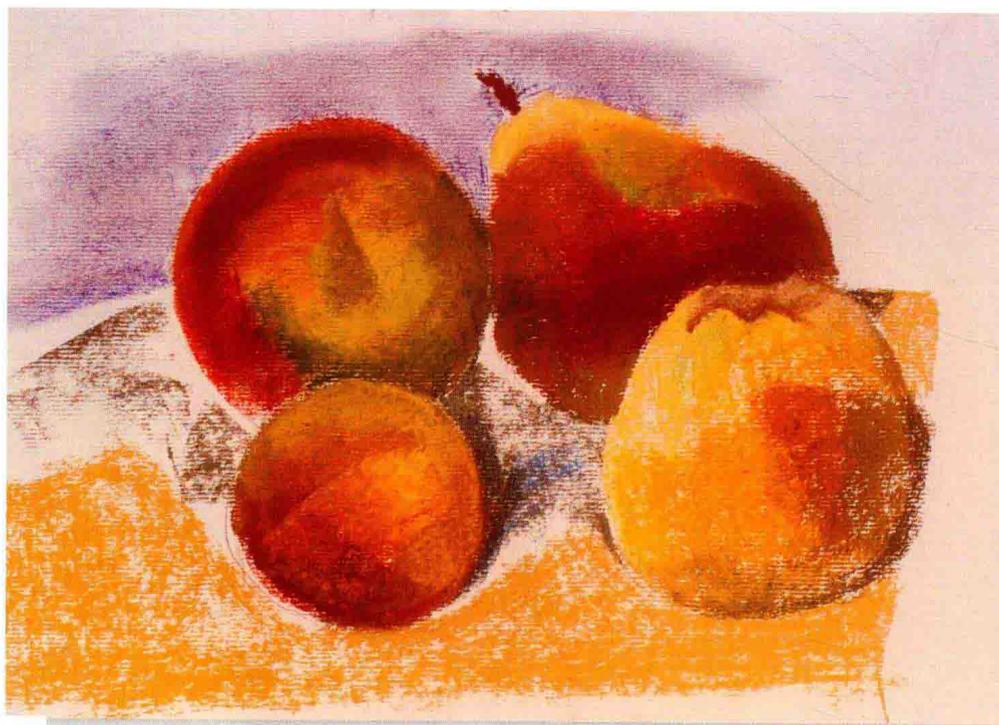
绘画

材料

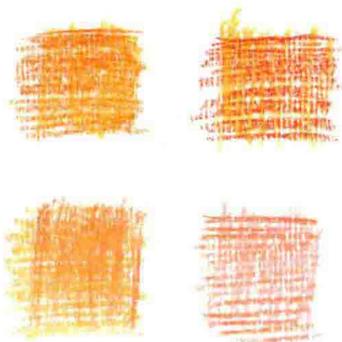
色粉 的

戴维·桑米格尔 《水果》 2007年

粉本白粉画

色料 和 颜色

不同形式和不同名称的色粉，自文艺复兴时期以来一直沿用至今；然而我们在思索色粉画时浮现脑际的多彩色粉笔，却是18世纪时的意大利肖像画家罗萨尔巴·卡列拉（Rosalba Carriera, 1675~1757）创造的。从此以后，色粉笔的组成几乎没有发生过什么变化。它们是用特定含量的色料，以水、天然胶或合成胶作为黏合剂而形成的棒状。这种组成方式也使色粉成了最近似于纯净色料的绘画媒介。

色粉的色料和颜色

色粉的构成和特性

色料是源自矿物质或合成物、用来制作颜料的带色粉末。
色粉是和纯色料最接近的媒介。

色粉几乎是纯净的色料。色料是用经过研磨的矿物质和化合物制成的有色粉末。前者是无机色料，它们大多为古典派画家所熟知。后者则是有机色料，它们问世至今的历史多半不超过一百五十年。色料被用来制作颜料：油画颜料、水彩颜料、色粉颜料以及诸如此类的颜料。颜色是色料和颜料所催生的特殊感觉，它们以红色、绿色、蓝色、粉红色、黄色等为人所知。

色粉和色料

用色粉笔画画的感觉，与用纯色料进行创作的体验很相近。其他绘画技法均需要有一种溶液或媒介（油画颜料中的油、水彩颜料中的阿拉伯树胶，以及丙烯画颜料中的丙烯乳胶）调和使用，而色粉则可以直接使用。色粉纯粹是干性色料，仅用非常稀薄的树胶作为结合或黏合剂将色料聚合到一起，以维持色粉笔的稠度。然而，高品质的色粉笔即使裹在包装内也很容易碎裂，因为它们含有大量的纯色料。

制造商将色料混合，形成深浅不一的、用来制作色粉笔的颜色。