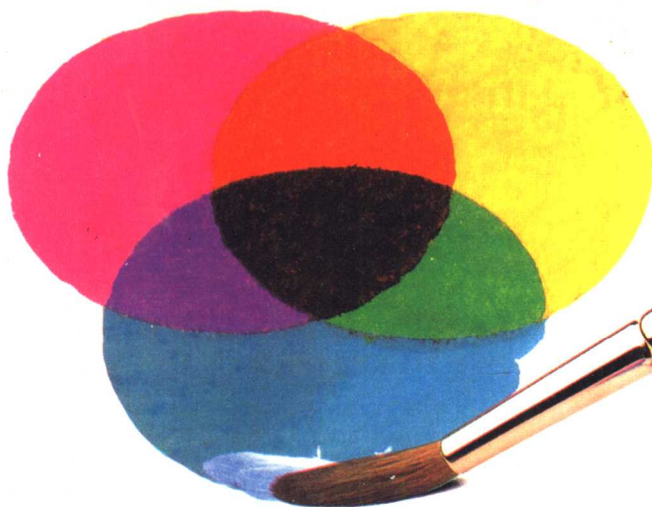

跟我学

绘画入门

方园编

内蒙古文化出版社

跟我学美术丛书(1-8)

《绘画入门》

方园 编

出版发行 内蒙古文化出版社
(海拉尔市河东新春路08号)
激光排版 内蒙古文化出版社微机室
印刷装订 湖北日报社印刷厂
责任编辑 占柱
开本 787×1092毫米 1/16
印张 32 **字数** 800千字
2000年2月第一版
2000年3月第一次印刷
印数 1-5000册

ISBN 7 - 80506 - 718 - X/J·43
定价:118.40元(共8册) 14.80元(单册)

跟我学

绘画入门

方 园 编

目 录

绘画使用的媒材和工具	2	油彩技法	28
画水彩画的材料	2	以两种颜色和白色画油画静物	31
油画的材料	4	以三种颜色画水彩画	34
以粉彩作画	8	以三种颜色画油画	37
铅笔和纸	10	以所有的颜色画水彩画	40
炭笔和色粉笔	11	以所有的颜色画油画	44
墨水	12	选择主题	48
绘画的基本原则	13	静物	48
三度空间	13	室内	50
光线	14	自画像	52
形状和加框	16	肖像	53
如何把人物加框的范例	17	人物	55
透视法	18	都市风景	57
基本形状	20	乡村风景	60
水彩技法	22	研究主题	62
以薄涂和两种颜色画水彩静物	25	海景	63

内蒙古文化出版社

J=11
1262

58207/16

画水彩画的材料

水彩是一种古老的绘画方法,其使用可追溯至古埃及时代。画家使用天然的粉末颜料,混合了蛋白和阿拉伯胶;自此之后,尽管天然颜料被合成颜料所取代,且创造出更广泛的色彩种类,不过,水彩的构成方式却没有多大的改变。

市面上提供了多种的水彩颜料制品:干式块状水彩颜料适合初学者,半湿式块状水彩颜料及管式水彩颜料供专业画家之用,至于瓶装的液体状水彩颜料,则是专为插画家制作的。

水彩通常是画在纸上。品质好的画纸,应该在混合制造过程中,加入高百分比的碎布。它必须厚得足以耐湿,而且不会因为吸水而起伏不平。开始作画前,先将画纸打湿,并以图钉或胶带固定、展平在画板上,这样就可以将画纸拉紧(参见图1至图3)。

专家用水彩纸可分为三种质地:细颗粒、中颗粒,以及厚或粗颗粒。对初学者而言,推荐好品质的中颗粒水彩纸。

水彩笔的品质,是由笔毛所决定。最好的水彩笔是黑貂毛的,它们能吸纳并保存颜料,笔束扎实,而且在画下每一笔后,都能迅速恢复原状。

黑貂毛水彩笔的惟一缺点,就是非常昂贵,尤其是那些比较粗的高号数笔。价格较合宜又适合画水彩的笔,是由松鼠毛、牛毛、合成毛以及鹿毛所制造的。当你要买水彩笔时,不仅要考虑它们的毛束是否良好,也要考虑到形状与粗细。专业水彩画家通常使用形状像平笔但圆头的水彩笔,也就是榛子笔(亦名猫舌笔)。

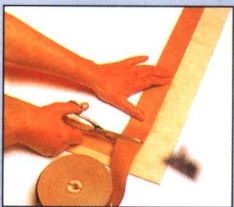
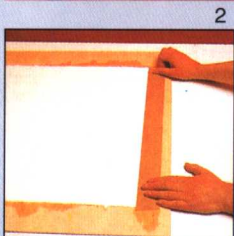
水彩笔的粗细,是用号码来表示的,由00, 0, 1, 2号开始,依此类推。黑貂毛制成的水彩笔,号数直到14号,牛毛笔可达24号。我们的建议是买1号及2号的黑貂毛圆笔,与一支24号的牛毛笔。

你还需要一个装水用的广口瓶,一块用来涂敷及吸掉颜料的海绵,和一块用来拭净、擦干画笔的抹布,或是吸水的纸巾,也可以作为擦干、拭净画笔之用。你可能也需要一块切割垫、一条白蜡或是橡胶液。

画架的形式很多,但它们大多是精细制造的户外画架与画室(室内)画架。

户外画架大体是一个木制三脚架,有着方便折叠的精巧装置和铰链以利于方便携带。无论如何,画架必须符合以下四项标准:(1)重量轻;(2)稳固;(3)高度足以站着作画;(4)强度足以支撑住巨幅的画作。

图1至图3 在厚纸上作画之前,你应该先弄湿它,然后利用胶带,展平在画板上。等到纸干了,你就可以开始画画。

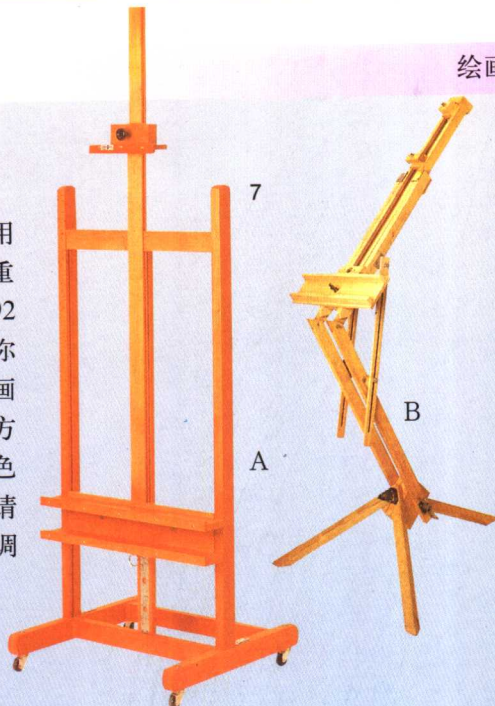

图5 在这儿你看到的是装有半湿式块状水彩的盒式调色盘(A)，以及管式水彩用的调色盘(B)。其右是不同样式的水彩笔，一块天然海绵、单个的块状水彩颜料、遮盖液或橡胶液、白色蜡笔、吸水纸，以及一个调色用的瓷盘(C)。

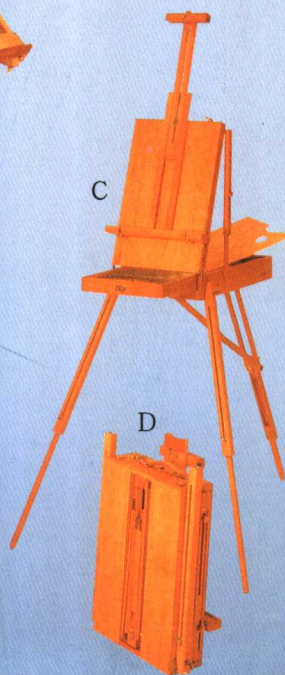

图6 此处展示的是法布里亚诺(Fabriano)和阿奇斯(Arches)牌画纸的浮水印，斯克勒牌(Schoeller)则是一个干的印戳。这些高品质的水彩纸可在美术用品商店买到。

6

图7 这些画架是画水彩画或油画的几种标准型。包括了画室画架(图A及图B)，户外画架或便于携带的连盒式画架(图C及D)，以及画小幅作品时所用的画架(图E)。

油画的材料

范艾克是法兰德斯绘画大师，在15世纪的前二十五年里，他开始结合了粉状色料、亚麻仁油以及凡尼斯(varnish)来作画。范艾克的发明——油画——很快就成为所有伟大的画家们最能接受的表现媒材。

时至今日，油画颜料以各种大小尺寸装在金属软管中出现；自发明以来它几乎就没有改变构成方式：粉状色料和亚麻仁油、胡桃油或罂粟子油混合在一起，不过，现今又加入了树脂和蜡，使油彩更为均质、持久。有些厂牌的颜料有70至90种不同的色彩可供选择，而通常画家所需要的，不会超过10种或20种色彩。有些厂商制造出多种样式的油画箱，其内还包含一些经过选择的油彩、一个调色板、油画笔、凡尼斯以及溶剂。

任何平滑、无孔的表面，都可以用来作调色板，不过作画时最能得心应手的是长方形或椭圆形

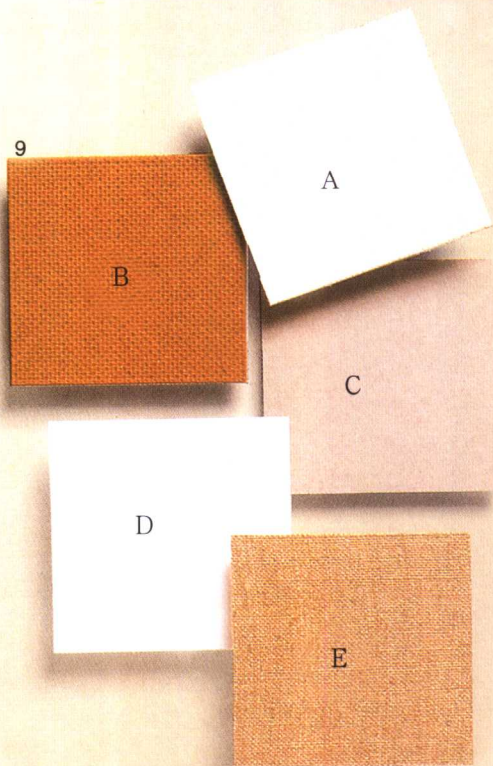
的木制调色板。调色板也有塑胶制品，很容易清理干净。你应该选择使用时自己觉得最顺手好用的材质。

画油画的时候，最常用到的笔是马鬃笔，因为它耐用、富弹性，而且易于弯曲；细节和具难度的处理工作，则可以使用松鼠毛笔，至于更为细腻的细部，就可用黑貂毛笔。如同画水彩使用的水彩笔一样；画油画时，一般用榛子笔，此外，也使用圆笔和平笔，平笔常常用在高号数的大作品上。油画颜料可以画在任何材质之上，不过，最恰当的是布或帆布、厚纸板、木板或画纸。在涂绘这些表面之前，需要先打底，有些画布在出售时即已打好底，至于厚纸板或木板就需先打一层石膏水、植物乳浆或是现成的底漆。

下列以厘米为单位的表格，是标准的欧洲钉框尺寸，并依人物、风景以及海景等创作主题，分别排列。在美国，框架条从数厘米到好几米长，都有单独出售。画家多半依自身的创作，选择或直或横的画幅钉框；现成钉好框架的画布以一系列标

图8 这些是油画所使用的不同配备：从左到右：装了油彩、油画笔、油，以及溶剂的油画箱；一瓶亚麻仁油，不同粗细的马鬃笔，油画刮刀；以及木制与纸制的调色板。

图9 用来画油画的不同底材：打了底的帆布(A)，未打底的帆布(B)是最常用到的表面；粗夹板以石膏水或植物浆汁打底后，是很好的表面；厚纸板(C)，画纸(D)和亚麻布(E)也应该在打底之后，再拿来作画。

准化的尺寸出售，其规格似一般的欧洲画框。

国际油画画框尺寸（厘米）

号数	人物	风景	海景
1	22 × 16	22 × 14	22 × 12
2	24 × 19	24 × 16	24 × 14
3	27 × 22	27 × 19	27 × 16
4	33 × 24	33 × 22	33 × 19
5	35 × 27	35 × 24	35 × 22
6	41 × 33	41 × 27	41 × 24
8	46 × 38	46 × 33	46 × 27
10	55 × 46	55 × 38	55 × 33
12	61 × 50	61 × 46	61 × 38
15	65 × 54	65 × 50	65 × 46
20	73 × 60	73 × 54	73 × 50
25	81 × 65	81 × 60	81 × 54
30	92 × 73	92 × 65	92 × 60
40	100 × 81	100 × 73	100 × 65
50	116 × 89	116 × 81	116 × 73
60	130 × 97	130 × 89	130 × 81
80	146 × 114	146 × 97	146 × 90
100	162 × 130	162 × 114	162 × 97

直接从软管里挤出来的颜料通常都太稠了，为了减低稠度，得到较为液状的色彩，你可以使用不同的媒介物。比如说，亚麻仁油就广受欢迎，浓稠而且干得很缓慢；松节油则是一种快干的油剂，如果你想要使用松节油和亚麻仁油的混合剂，一般的做法是均等地混合这两者。当涂敷油彩时，一个普通的原则——稠而慢干的油彩，要叠敷在易干的油彩之上。

这意味着你应该从薄涂层次画起，再一直画到较厚的层次。浸润着油，厚涂的油彩层次比薄涂层次需要花更长的时间才能干透；同时，如果你把易干的层次画在仍油润的层次之上，调了松节油的表层就会比下面较油润的层次干得更快，等到底下的层次干了，上层将会收缩并裂开，经

过一段时间，整幅油画就会龟裂。

调色刀和调色板刮刀在涂敷色彩以及作画期间定期清理调色板方面，都非常好用。调色刀形状类似泥水匠砌砖用的镡子，也有小刀形状的，置备这两种调色刀来混合及涂敷颜料十分有帮助。最后一点，当油彩干固在画笔上，这支笔就报销。故画完油画，就得以肥皂和水清洗干净画笔，或是把笔刷部分完全浸入盛水的碟子中，并在第二天清洗干净。

图10 油类和凡尼斯用来获得不同的色彩浓度。最常用到的油类是亚麻仁油（浓稠）以及松节油（稀薄），这两种油的组合，则叫做混合剂，普遍地用于油画之中。凡尼斯是用在修饰笔触以及最后的修饰上。

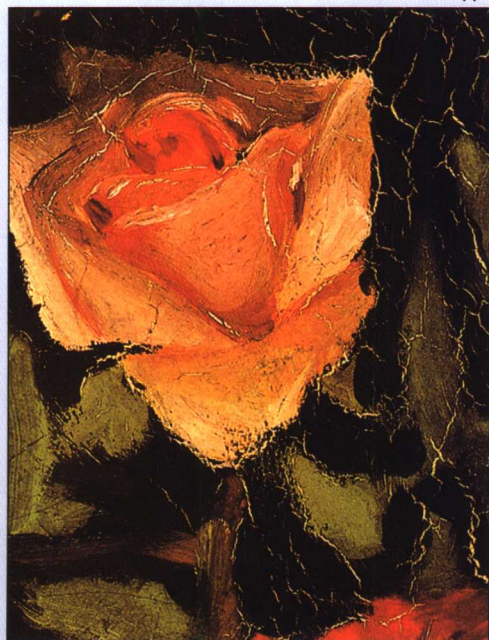

图11 你通常应该把稠而慢干的油彩涂敷在易干的油彩之上，否则色彩将很快地开始龟裂。

压克力颜料是本书所介绍的媒材中，最为现代的方法。它是50年代由美国开始商品化的，接下来的十年间，许多年轻的画家们以它取代了油彩。

压克力颜料是由粉状色料和合成树脂混合而成，最重要的是，使用起来非常方便。

压克力颜料可溶于水中、快干、能做任何方式的敷叠而且不透明；色调稳固、明亮且持久；还有，可以把它们涂敷在任何非油性的表面。用来画油画的调色板、画笔以及调色刀，在画压克力作品时同样管用，不过，要用较小号数的画笔。松鼠毛、黑貂毛或合成毛的画笔是最适合的，而马鬃笔对于浓度匀和的压克力颜料来说，显得硬且缺乏柔软度。

压克力颜料涂绘在画纸、厚纸板、塑胶、帆布或木头上，都很理想。如果你画在木板上，建议你事先以石膏水或底漆在表面上打底。

压克力颜料拥有水彩与油彩的一切优点：它可以制造薄涂以及厚涂的效果；但是，由于它干得很快，在绘画过程中，便很难如油画般允许匀涂，以及混合出渐层效果。在作画的过程中，清洗和保护工具是和其他事情同等重要的。由于当颜料干固时，它就不再是水溶性的了，所以要经常紧紧盖好瓶子，并在颜料干掉之前，以肥皂、清水洗净画笔。如果颜料真的干了，你可以拿丙酮沾湿画笔来除掉颜料。

图12 你可以使用与油画相同的用具，创作压克力画。不过建议采用松鼠毛、黑貂毛以及合成毛的画笔。压克力颜料装在金属管以及塑胶瓶中。

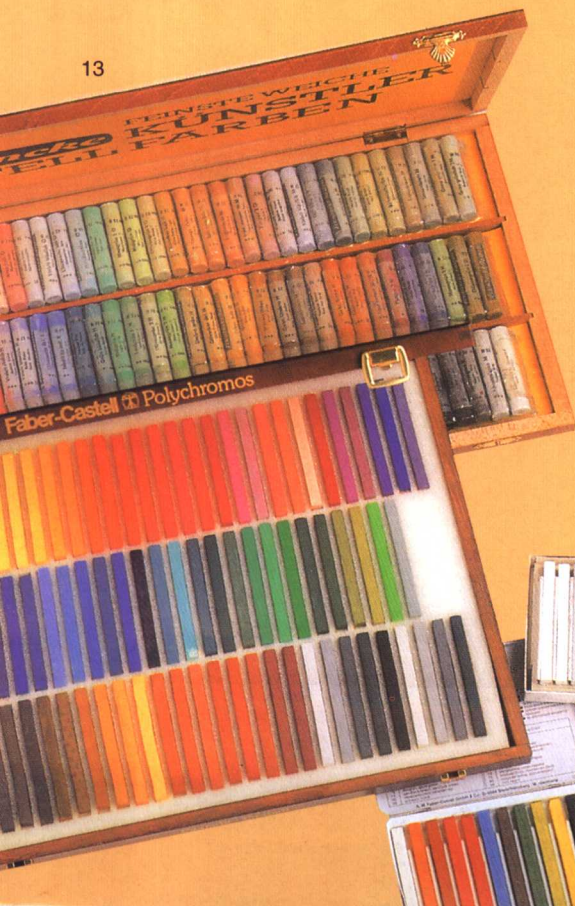
以粉彩作画

可以说粉彩画是介于素描与色彩之间。达文西从他的认知,就曾对这个媒材表达了一些看法。不过,要等到18世纪的画家们,才发明出这项媒材的可能性。到了19世纪末期,要感谢伟大的印象派画家们,广泛地拓展了粉彩的用法,如德加以粉彩捕捉大自然的趣味,以及丰富的色彩微妙变化。粉彩是粉状色料结合阿拉伯树胶而成的条棒。它很容易上色,通常是以浅色加覆于深色之上,而且粉彩可以直接就在画面上作混色处理。软质的粉彩可以作类似油画中的厚涂效果,硬质的粉彩有着如色粉笔般的坚实度,你可以买到笔芯是硬质粉彩的粉彩铅笔。

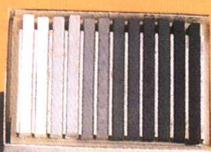
粉彩是以十二个基本色成盒出售,也可以买到一盒44支、180支以及336支的条状粉彩。你可以购买单支的粉彩,安排你自己的色彩组合。20至30色的中型盒装通常包含两个不同色系:暖色的土黄色

调、粉红色系、泥土色系(参见照片所示),以及冷色的绿色调、蓝色系和棕色系,这些粉彩都是很适合画风景画的。

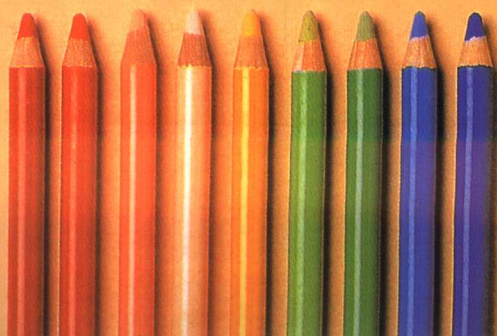
图13至图15 在这些照片中,你可以看到条状的粉彩(图13和图14),以及铅笔(图15)的形式。

13

14

15

粉彩通常是画在中至粗颗粒的色纸上，你会需要一个较硬的表面支撑画纸，通常也都是使用画架。

以粉彩作画时，用你的手指来擦抹、混合色彩和色调，是司空见惯的事。由于粉彩分细、中、粗三种规格，你可以画大块画面，或是专注于小细节。有一种放射状的笔刷，也是常用得到的。高品质的橡皮擦是必备的，而且应该要有二块：一块是可揉式的擦子，你可以用来消除或擦出线条；另一块应该是塑胶橡皮擦，用来清理所有的留白处，以及界定边缘。

16

如果你想要先画速写，就应该选择铅笔形或棒形的白色、赭红色、焦黄色的色粉笔。

其他重要的附属配件，包括了不同大小的夹子以便将画纸夹在画板上；以及抹布和赛璐璐片，用来除去色彩和清洁粉彩条之用。

画粉彩画的一大困扰就是保存的问题。就粉彩画来说，最好在已完成的作品表面喷一层薄薄的定色剂保护，因其色彩容易起变化，然后装玻璃框并让玻璃不和画面接触。

17

图16 由法兰西斯·塞尔拉在奶油色的纸上，以赭红色所作的素描。

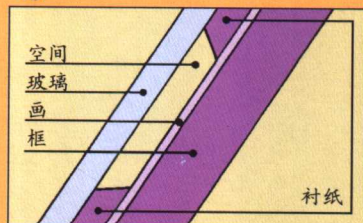
图17 用粉彩描绘时，你会常用到手指去扩展或晕散色彩。

图18 粉彩不容易定色，而且一定要以画面不会接触到玻璃的方式装框才行。

图19 你所选择的色纸应依据你想要让画作所表现的色调而定。

图20 可作擦拭和晕散色彩之用的不同粗细的纸笔；一支可作擦拭和消除颜色的扇形笔刷；以及一块可揉式橡皮擦。

18

19

20

铅笔和纸

我们将谈到最适当的素描工具：石墨，或者如较普遍的说法——铅笔。石墨是一种具有光泽的金属矿，摸起来油油的，把它和黏土结合起来，就成为铅笔中间的铅。铅笔所画出来的线条的浓淡是由制造铅的过程中所加黏土的多寡来决定的；加的黏土愈多，铅愈多，色调就愈淡。高品质的铅笔会把这种特质标示出来，在字母B（软）之前冠以数字，如3B、4B、5B等，或是字母H（硬），如2H、3H、4H等。石墨铅笔有不同的形状和尺寸，举例来说，可再填装的自动铅笔，就有多种直

径、不同韧度的特殊笔芯。还有新型的石墨铅笔，可以同时加水，结合铅笔素描和薄涂的效果。

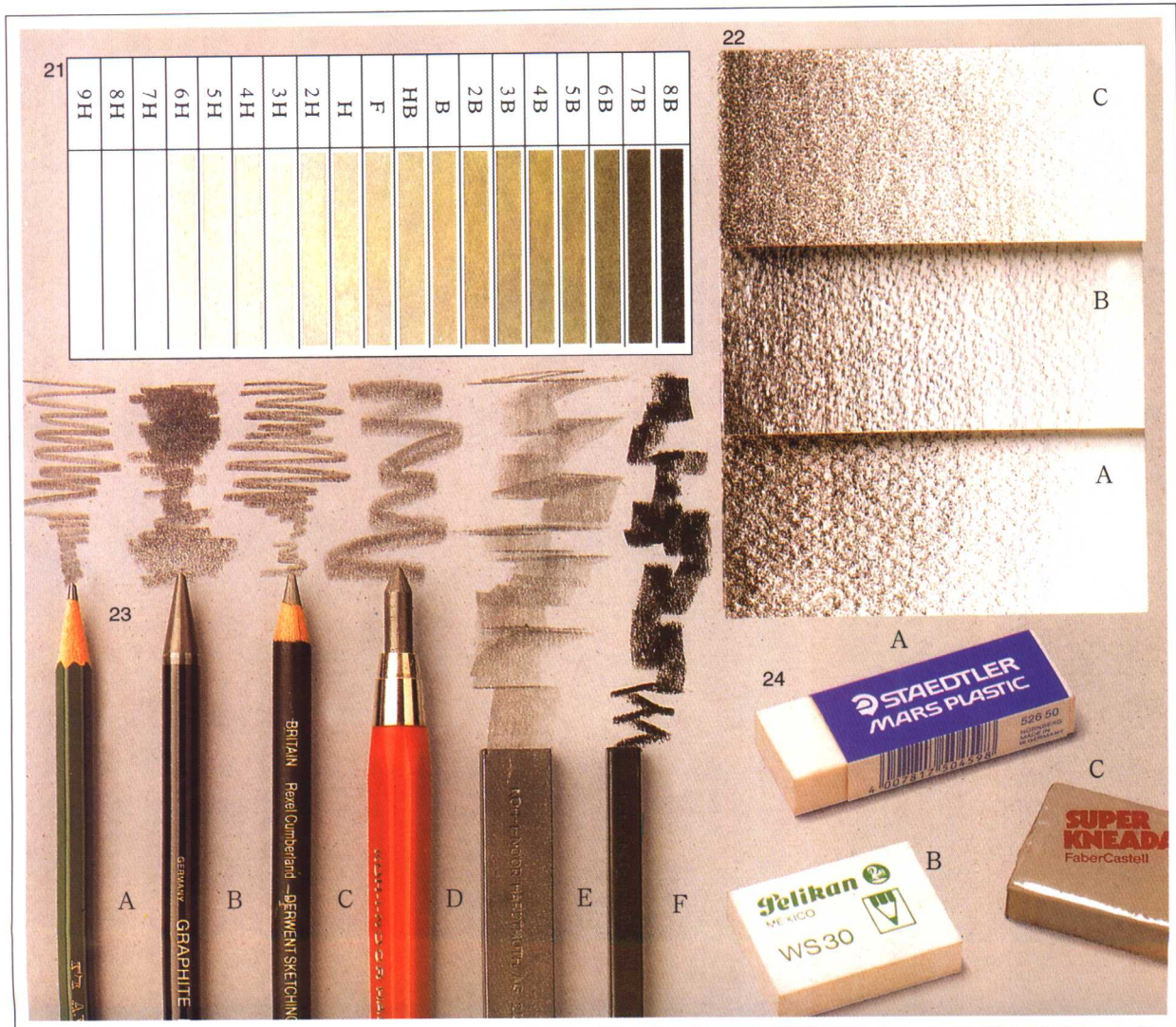
画铅笔素描的最佳表面，是中颗粒的平滑画纸以及细颗粒的纸，将能够使素描中的渐层和各种灰色调更为显著。

图22 画纸的纹理决定了完成作品的纹理。A为粗颗粒，B为中颗粒，C为细颗粒。

图23 不同形式的石墨铅笔。从左到右：高品质的铅笔(A)，纯石墨铅笔(B)，石墨水彩铅笔(C)，可更换石墨笔芯的自动铅笔(D)，石墨条(E和F)。

图21 不同种类铅笔的各种浓度变化。

图24 塑胶的软橡皮擦(A和B)，以及可揉捏的软橡皮擦(C)。

炭笔和色粉笔

炭笔是由柳树或胡桃枝碳化后,以条棒状或铅笔样式出售,有些品牌分软、中、硬三种不同等级。

许多画家使用炭笔,或是炭精蜡笔。是用质地细密的植物炭条,由外包木材层保护,并制造出多种不同浓淡的笔。另一类的炭笔则是压缩并混合其他物质,有时是混合黏土,以不同粗细大小的条棒出售,这些条棒的坚实度类似于粉彩,并且也同样以不同浓度层次出售。炭条粉末与色粉笔或炭精粉混合,是创作大型作品的媒材。

色粉笔的成分是石灰石混合了粉状色料和橡胶聚合物,它是另一种重要的素描媒材。传统上,最常用到的色粉笔颜色是白色、赭红色和暗赭色;时至今日,方便可用的颜色几乎和粉彩一般的多样。

中颗粒的白色和色纸最适合炭笔画和色粉笔画。为了展现一片白色及反光区域,准备一块可揉式软擦是非常重要的,而在你的素描完成之后,将需要喷雾定色剂定色。

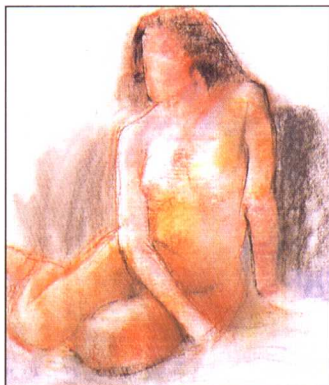
25

26

27

28

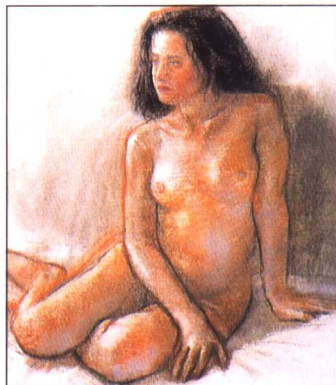

图25和图26 在灰纸上以炭笔和白色的色粉笔所作的素描过程。

图27和图28 一幅以炭笔、赭红色粉笔和色粉笔创作素描的最初阶段(图27)和最后阶段(图28)。

图29 炭笔及白、赭红等颜色的色铅笔和色粉笔。

墨水

除了石墨、炭笔和色粉笔之外,黑色、深褐色或其他颜色的墨水,也是最重要的素描媒材。水溶性的黑色中国墨(磨墨时一定要用干净的水),可用毛笔来薄涂素描;用瓶装墨水,可用金属笔、羽毛笔、毛笔,或是硬棒作素描。你也可以使用钢笔、圆珠笔。或是黑色细笔尖的颤毛笔。使用墨水时,最适合的毛笔是黑貂毛、松鼠毛以及合成毛制成的毛,适宜的号数是3号到16号。

不论是黑色或是其他颜色的墨水素描,都需要光泽平滑的表面,没有一点纹理、均匀的表面,更能强调出线条的品质。

30

图30 马里亚诺·福蒂尼,《人像》,私人收藏。羽毛笔素描。

图31 瓶装及块状的中国墨、瓶装的水彩墨水、素描用沾水笔尖,以及一碟溶化了的墨汁。

31

图32 墨水素描所用的工具。从左到右: 素描钢笔、黑貂毛笔、竹棒、钢笔、圆珠笔、颤毛笔、针笔。

32

三度空间

对一个新手来说,在描绘时最普遍的问题之一,就是如何在二度空间的平面上,表现三度空间的物体或主题。这点对文艺复兴以及巴洛克时期的画家们来说,几乎成为一种风潮,他们的作品中充满了前缩法(foreshortening)的形体。然而什么是前缩法的形体呢? 当一个躯体或物体的一部分,在我们的视平线呈垂直景象,例如一根竖直的指头,或是一条前伸的臂膀,那么,你将看到它全部的厚度而非长度,这就是前缩法。

表现前缩法的困难,乃是如何在结合了线条、明暗的情况下,于纸平面上创造出景深的幻觉。

为了成功地表现出三度空间感,这儿有三项原则应牢记在心:

1.把主题看成平面之物来研究: 假装它没有深度,这叫做心理和视觉态度上的改变,惟有练习才能进步。

2.通过描绘非浮凸的物体练习: 从描绘脸孔的侧面轮廓开始练习,接着描绘3/4侧面角度的头像,最后画正面的角

度,并设法解决鼻子和其他五官的前缩法问题。

3.把题材当作是一个明暗和形状的整体来看: 当你描绘时,试着把人物或对象看成是全新且不熟悉的东西。

图33和图34 在前缩法透视观点中,你看不到臂膀或是手的真实空间感(图33)。为了要把物体画成前缩的感觉,你必须把它们当成是平面的来思考,把它们描绘成一组有明暗的各种形状。

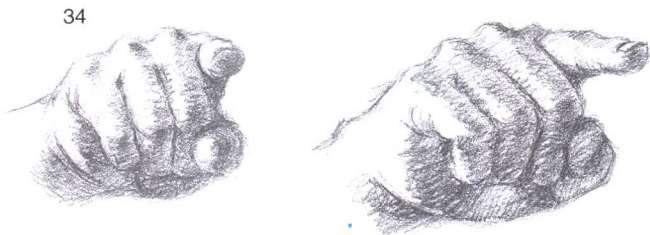
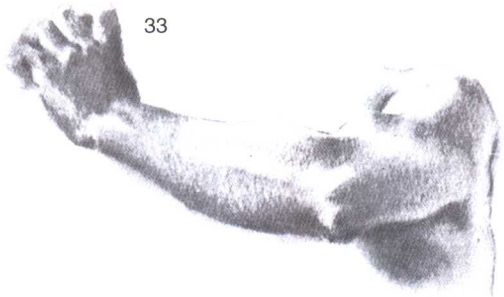

图35 想要学会描绘景深,你应该从比较平面的对象开始画起。举例来说,先描绘一张脸孔的侧面轮廓(B);然后再

描绘3/4侧面角度的头像,或是正面姿势(A)。

图36 拉斐尔所画的壁画依循巴洛克的装饰性传统,以前缩法所描绘的人物充满了他的壁画。

光线

光线,或更精确的说,光线在物体上的闪烁变化,基于种种原因,它是艺术的一个重要因素。首先,光线显示出一件物体的形状,使它更明显,或是更柔和;其次,光线可以创造出戏剧、幸福、活动等感觉。举例来说,强烈、直接的光线强化了形状,给作品带来生气;在另一方面,柔和、朦胧的光线减弱了亮面,为作品带来亲密、宁静的素质。可以照亮你所需要画的物体之光线来源有两种,它们分别是自然光和人工照明。自然光是依一天时间变化不同,在物体上形成一片明亮范围的最佳来源。画家画室里拥有一扇光线直接射入的大窗户,其价值无法衡量。然而,人工照明使你得以专注于光线投注在一件物体上的强烈程度,界定出轮廓线和外

形,以及被强光照亮的区域和形状。

一般说来,要照亮一个主题有四种可能方式:正面的、前侧的、侧的,以及由后向前的打光方式。还有从顶部上方向下打光,这也是绘画的最好的采光方法;这类光线从主题上方的 45° 角照明,它可以是自然光或人工照明,不过,最好还是自然光线。

让我们想像一件打了光的物体:它的某些部分是在照亮了的区域,有些部分则在暗处,而每一部分都是在暗与亮之间一连串微小改变的区域。

图37至图40 题材必须适当地打光,这里是一些照亮主题的可能方法,从左到右,由上到下:正面照明(图37),前侧方照明(图38),侧方照明(图39),以及后方照明(图40)。

37

38

39

40

42

这些区域的每一个部分都形容着明度这件事。

你必须决定并解决画中所有明亮的区域,以及你从主题中所看到的种种强度的不同色调。

明度以及线条是画家表现形状的主要方式,借着以渐层方式加强或渐减阴影的色调,你可以在眼前重造出所画对象。经由这个过程,你应该在心理上分类并比较不同色调和各个亮面,这里和那里的明或暗——一如模特儿身上所显现的。

还记得我们所提过的前缩法吗? 我们谈到需要再造出各个阴影的地方,完全恰如它们在你眼前的模样,明亮处也是如此。你必须牢记,愈是能精确地再现你眼前的明亮面,你得到的结果愈好。

图41 最好的照明方式是由顶部来光,光线从窗户以45°角度照入室内。

图42 此处你看到一件以七种不同浓淡层次,表现明度的素描,根据模特儿的形体与光线分配而成。

41

