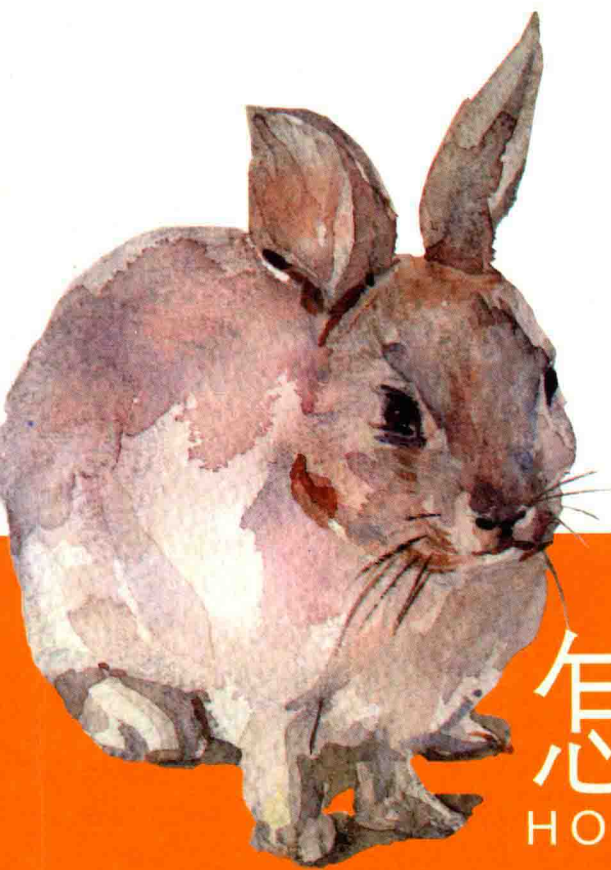

素描表现技法系列

怎样画素描淡彩

HOW TO DRAW SKETCH PASTEL

陈时 著

上海人民美術出版社

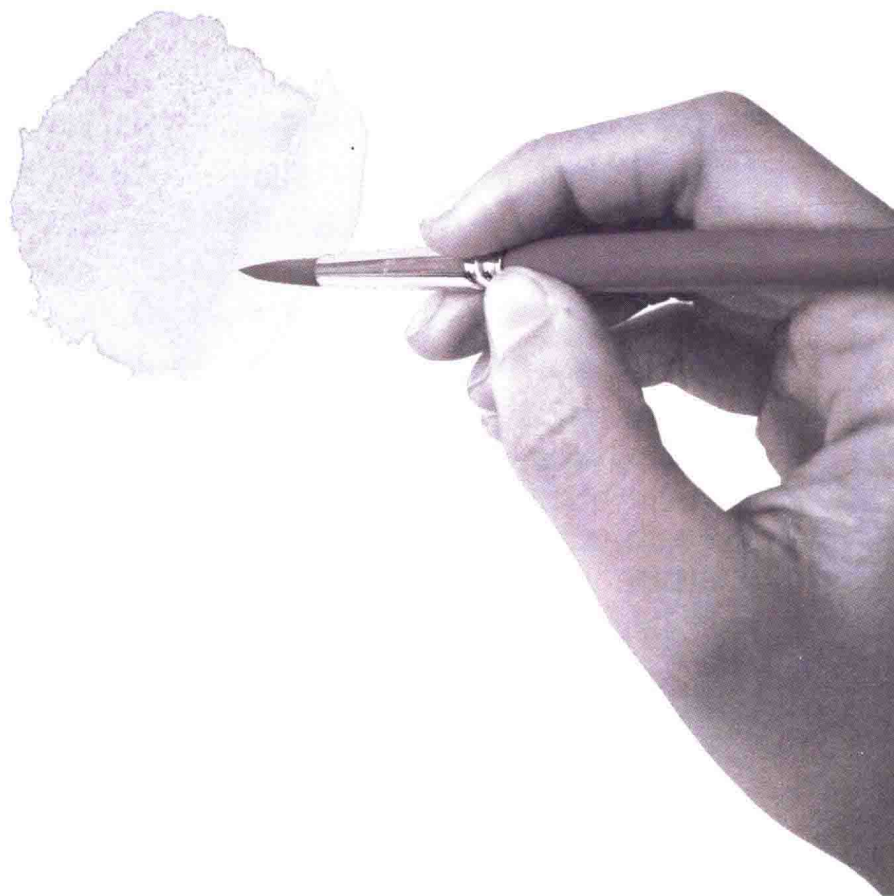

素描表现技法系列

怎样画素描淡彩

HOW TO DRAW SKETCH PASTEL

陈 时 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

怎样画素描淡彩 / 陈时著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

(素描表现技法系列)

ISBN 978-7-5322-8230-2

I. ①怎… II. ①陈… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第305396号

素描表现技法系列

怎样画素描淡彩

著 者: 陈 时

图书策划: 薛建华

责任编辑: 霍 覃 竺世堃

装帧设计: 沈思繁

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海市长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 4印张

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8230-2

定 价: 29.00元

前言

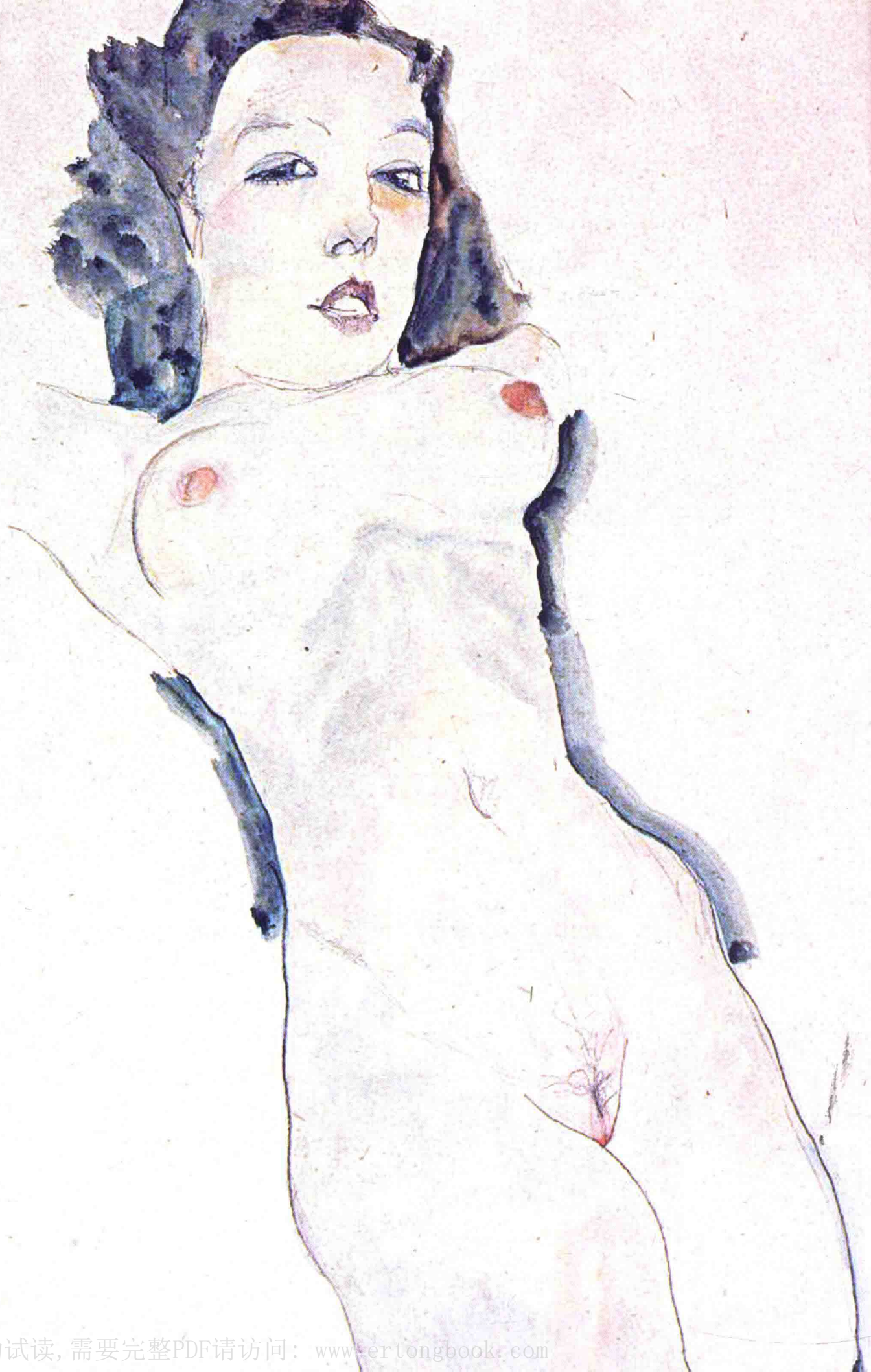
近些年来，无论在书店还是报亭，无论是网页还是书摊都有大量漫画书出现，其表现手法多为长期已被边缘化的一种绘画方式——素描淡彩，不仅如此，在国内外众多风景旅游胜地，经常可以看见悠闲的游者用素描淡彩的方式记录着个人的所观所感。或许是这个快节奏的社会重新发掘了这种轻快、淡雅的造型方式。

素描淡彩是指在素描稿的基础上薄涂淡淡的颜色。其既有素描体积的塑造，又有色彩轻快、活泼的艺术表现，是介于素描与色彩之间的表现手法，常作为由素描造型向色彩造型过渡的一种学习方法，是一种写生感很强的画风。

素描淡彩注重轮廓和体量感，借助素描的构架轮廓、塑造结构，减少色彩塑造要求，简化色彩铺设层次。但不拘泥环境色、光源色与固有色之间的关系，强调捕捉大面积色彩，大胆使用纯色，尽量发挥间色的表现能力，善于用水灵清透的颜色表达，把复杂的事物抽象化、概括化，不必细致入微，画面也要求被颜色填满，甚至做到无色胜有色之境。

此书从素描淡彩的渊源谈到工具、材料的选择，从素描淡彩的基本绘制方法详解到大师们创作风格的分析，作出了较为全面的引导，是一部深入浅出、图文并茂的工具书。除此之外通过此书告诉我们，如何在单一的素描稿上画出流畅色彩是件很简单的事。一抹淡淡的色彩带给我们的不仅仅是画面的丰富，更是心的灵动。不仅能表现出你独特的风格，还能展示你特有的情绪。书中提供大量的示范作品，通过循序渐进的方式教会读者如何运用适当的技法表现出自己的作品。

这本书不仅能教会你一种绘画方式，而且还能为你提供一种悠闲的生活方式或态度。

目 录

第一章 什么是素描淡彩	1
一、素描淡彩的历史	2
二、素描淡彩的特性与其他画种的关系	6
1. 素描淡彩与水彩的关系	6
2. 素描淡彩与素描的关系	7
3. 素描淡彩与中国工笔画的关系	7
三、素描淡彩画所使用的主要材料	8
1. 选择素描淡彩用的笔	8
2. 颜料的选择与购买	9
3. 挑选合适的纸张	11
 第二章 如何画好素描淡彩	 12
一、素描淡彩的入门以及练习	13
1. 学习素描淡彩所需要的素描能力和色彩能力	13
2. 如何训练基本的素描画技巧	14
3. 训练基本的淡彩上色技法	15
二、向大师学习素描淡彩	19
 第三章 素描淡彩的表现技法与运用	 24
一、简单抽象线条基础上的素描淡彩表现	25
二、日常静物及动物的素描淡彩表现	27
1. 静物的画法步骤	27
2. 简单花卉小品的素描淡彩表现	29
3. 小动物的素描淡彩表现	31
三、风景写生的素描淡彩表现	36
1. 简单风景画的素描淡彩表现	36
2. 复杂风景画的素描淡彩表现	37

四、头像及人体的素描淡彩表现	40
1. 人物头像的素描淡彩表现	40
2. 简单人体的素描淡彩表现	42
五、综合性及较复杂场景的素描淡彩表现	46
1. 综合性素描淡彩表现	46
2. 较复杂场景的素描淡彩表现	49
第四章 素描淡彩作品赏析	51

第一章

什么是素描淡彩

一、素描淡彩的历史

所谓素描淡彩，是指在素描稿的基础上薄涂淡淡的颜色。其色彩多具透明性，能够清楚地看见素描底稿。

图1 《阿尔塔米拉洞穴壁画》

图2 《岩洞壁画》（局部）

距今 30000 ~ 10000 年前的旧石器时代晚期，在阿尔塔米拉和拉斯科 (Altamira & Lascaux) 的洞穴里，原始人就用线条来勾画轮廓和主要的部位，并用鲜明的红色、黄色和黑色的矿物颜料，调以动物油脂在洞壁上进行涂抹。线条豪放粗犷、色彩饱满明快。可以说是素描淡彩最早的起源。

在 3500 年前的古埃及，尼罗河畔生长着一种叫做纸莎草 (Papyrus) 的纤维质植物，它是下埃及的标志。古埃及人用这种植物的茎皮制成纸张，并从自然界中采集素材制作绘画颜料。以泥土为土黄色、赭色，以朱砂类矿物为红色，石青为蓝，石绿为绿，柳木炭为黑，白色则用白垩……将这些色料都用阿拉伯树胶 (Gum arabic) 加蛋白调和，用水稀释后在纸莎草纸上作画。所作的画作画面图像清晰、色彩明快，这应该是素描淡彩最早的雏形。

图3 《埃及草纸画》

图4 《埃及草纸画》

图5 《中世纪冰抄本插图》

1000年以后,大约在公元前170年左右,人们将羊皮剪去羊毛,经石灰处理,再用浮石软化,形成了新的书写材料。从此素描淡彩不仅能用纸莎草纸作材料,也能用羊皮纸作画,羊皮纸两面光滑,行笔更加流畅、细腻,并能呈现饱满的色彩。

欧洲中古时代(4世纪前后),素描淡彩以手绘小插图的形式出现在贵族们使用的一些手抄本中,如:祈祷书、草药书、植物书等都附有。这些插图用清水蘸颜料粉作成,画得十分纤细、工整,但色彩却没有附着力,很容易掉(褪)色,图片的功能是为了文字的辅助说明。

直到13世纪初,有画家在以铅笔、毛笔或钢笔画的素描稿上施以淡彩,表达明暗形成了素描淡彩作品,这些有颜色的画面比单色的素描作品更富有视觉感染力。之后,许多画家纷纷效仿,使素描淡彩成为大油画创作前的色彩小稿或是为收集素材而预备的颜色习作,如德国油画家汉斯·荷尔拜因(Hans Holbein, 1497~1543),佛兰德斯画家鲁本斯(Rubens, 1577~1640)及弟子凡代克(Van Dyck, 1599~1641)等都留下了素描淡彩作品。

这种典雅优美的画法深受人们的青睐,也迅速传送到欧洲的另一一些国家。荷兰画家伦勃朗(Rembrandt, 1606~1669)在素描的基础上敷以水性的彩色颜料,主要是墨和棕色,进行薄涂、渲染,仅用来表现明暗与虚实的关系,还能表现空间层次及光感。

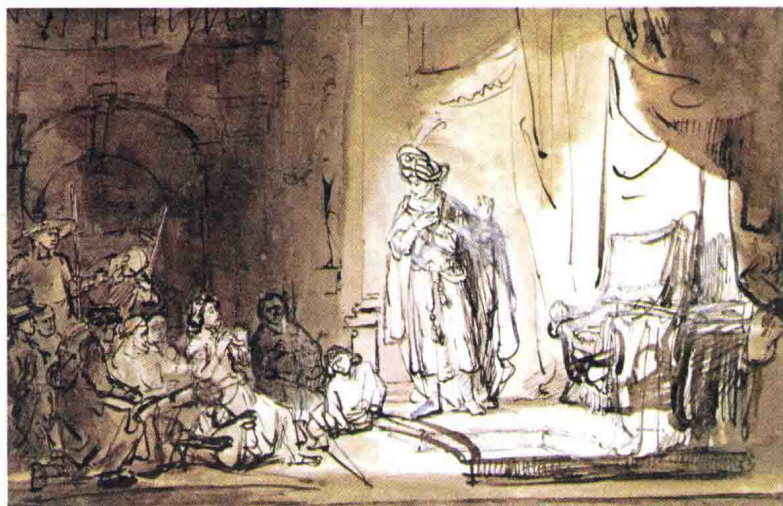

图6 《素描淡彩习作》 伦勃朗

17 世纪末至 18 世纪中叶，在照相机发明之前，早期的殖民开拓者用素描淡彩的方式绘制地形图、地形及记录建筑物的颜色等，被广泛地应用到地貌特征的描绘上。特点是淡彩渲染，以用彩种类少的素描淡彩为主。有的地形图不单是画出第一眼所见的东西，甚至可以通过这样的图画，找到相应的地方，建造相同的房屋和船只。

自 20 世纪起，素描淡彩在学院教学中得到认可。由于其易于掌握，也有较大的随意性。在写生、素描、插图和各种效果图课程教学中很常见。

图 7 素描淡彩地图 18 世纪

图 8 学生素描淡彩习作

图 9 学生素描淡彩

图 10 素描淡彩小稿 德拉克洛瓦

图 11 素描淡彩小稿 德拉克洛瓦

二、素描淡彩的特性与其他画种的关系

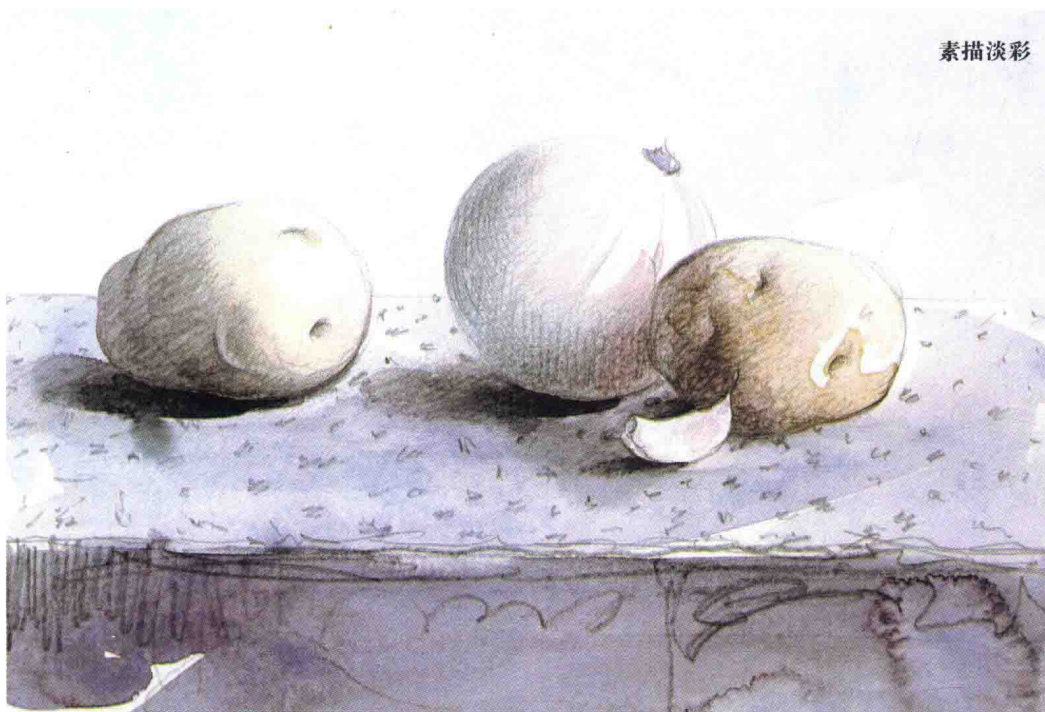
1. 素描淡彩与水彩的关系

在所有绘画类型中，素描淡彩画与水彩画最易混淆，素描淡彩以素描为主，色彩为辅，强调素描关系，不要求色彩关系的准确性。水彩画要求以色塑型，具有准确而全面的色彩关系。

水彩

图 12

素描淡彩

图 13

2. 素描淡彩与素描的关系

在素描稿上施以淡彩，表达明暗形成的素描淡彩作品，比单色的素描作品更富有视觉感染力。但素描作品更强调素描关系和素描造型的完整性。

图 14 素描 学生作业

3. 素描淡彩与中国工笔画的关系

中国工笔画中的淡墨技法和淡彩技法与素描淡彩有异曲同工之妙，都以固有色为主。但工笔画是以精谨细腻的笔法描绘景物。工笔画一般先要画好稿本，一幅完整的稿本需要反复地修改才能定稿，然后覆上有胶矾的宣纸或绢，先用狼毫小笔勾勒，然后随类敷色，层层渲染。

图 15 中国画（工笔）

三、素描淡彩画所使用的主要材料

1. 选择素描淡彩用的笔

画素描淡彩所使用的笔分为两种，一种是做素描稿用的笔，另一种是上色用的笔。做素描稿用的笔比较广泛，也很容易买到。所有画素描的材料中只要不易脱色的工具材料都可以用于素描淡彩之中。比如炭笔、炭条之类易脱色的工具就不宜用于素描淡彩。如果用钢笔之类，带水性的工具画素描就不宜用水性材料上色，容易弄脏画面，需选择偏干性的材料，如色粉、彩铅、马克笔等。

图 16 铅笔

图 17 针管笔

素描淡彩上色用的笔最好选择笔头有一定长度毛的笔，如中国毛笔，而大白云、小白云之类羊毛笔最好，吸水性和吸色性较高。

图 18 毛笔

图 19 平涂刷

除此之外，水彩专用笔也是不错的选择。水彩专用笔所采用的毛质与大小白云相差无几，但水彩专用笔有圆头和扁头之分，扁头的水彩专用笔与毛笔比较起来，塑型方面会更加便利。圆头的水彩专用笔的毛量没有毛笔多，材质也不是纯羊毛，这样其吸水量和吸色量都会小于毛笔，初学者容易掌控。

图 20 扁头

图 21 圆头

2. 颜料的选择与购买

素描淡彩的颜料选择应以能形成透明效果的颜料，如中国画颜料和水彩颜料等透明水色为主。这种透明水色可以进行层层渲染和快速地以大块面的颜色平涂，以水来调节颜色的浓淡，最为适合快速表现。彩色铅笔、马克笔和蜡笔也可以适当使用。

图 23 国画颜料

图 22 水彩颜料

- 怎样画素描淡彩
- 第一章 什么是素描淡彩

图 24 马克笔

图 25 彩色铅笔

图 26 蜡笔