

粉彩畫

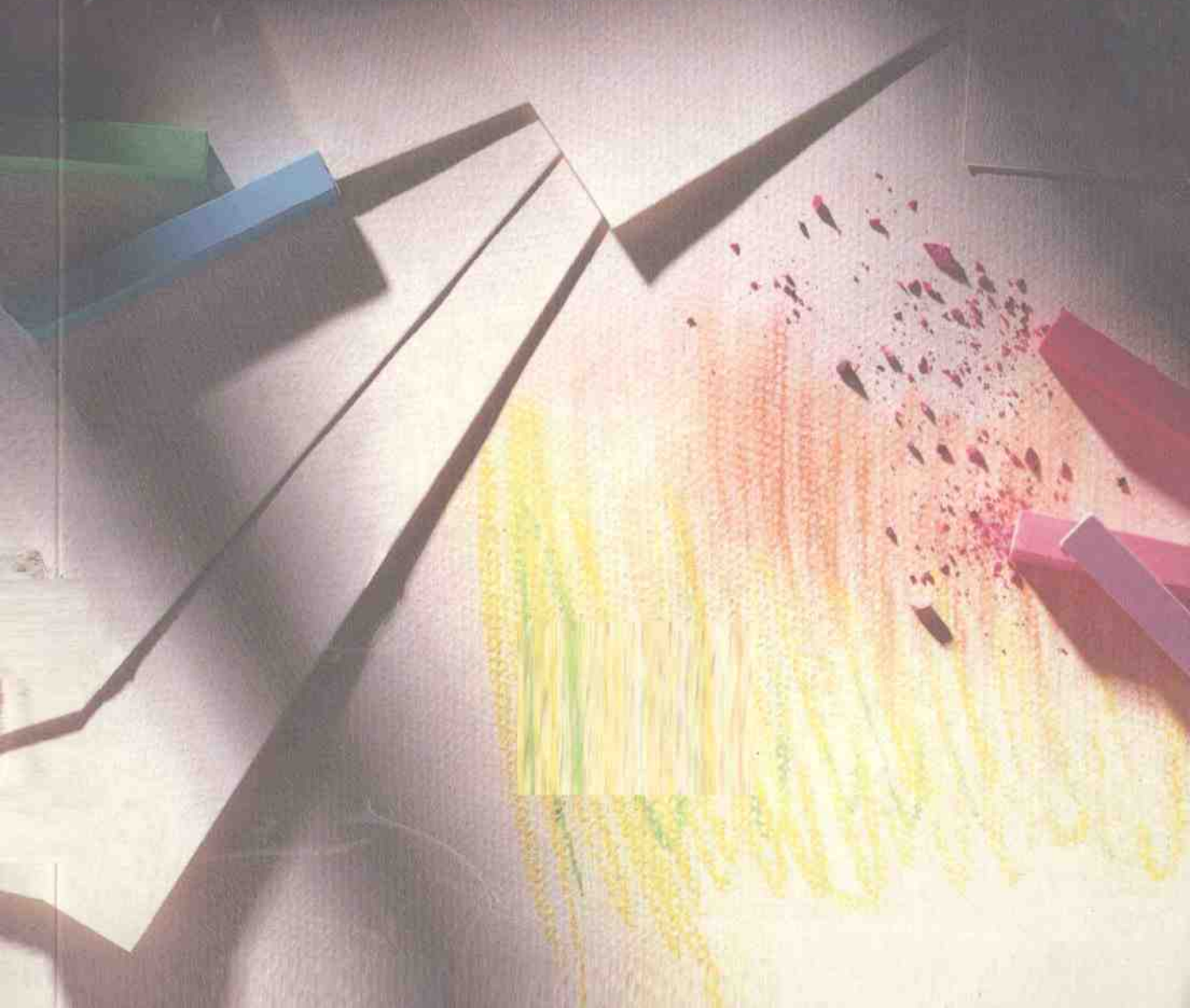
基礎技法

PASTEL BASIC TECHNIQUES



鄔烈炎編著

萬里機構、明天出版社出版



新編美術入門叢書 4

粉彩

基礎技法

PASTEL BASIC TECHNIQUES

鄔烈炎編著

萬里機構・明天出版社出版

新編美術入門叢書

粉彩畫基礎技法

策劃：曾協泰 趙振環

主編：王抗生

編委會：王抗生 王篤正 宋守宏 張連生 張繼承 鄒烈炎

編著者：鄒烈炎

編輯：余夙明

版式設計：萬里機構製作部

出版者：中國輕工業出版社

中國北京東長安街6號 電話：5121122

萬里機構・明天出版社

香港北角英皇道499號18字樓 電話：2564 7511

發行者：萬里機構營業部

香港北角英皇道499號18字樓

承印者：美雅印刷製本有限公司

出版日期：一九九六年一月第一次印刷

版權所有・不准翻印

ISBN 962-14-0933-0

“新編美術入門叢書”出版說明

本叢書是一套學習美術基本知識和基本技術的入門書籍，採用正十六開本，依統一的章節安排和版面規劃設計，介紹的畫種有水彩、粉彩、廣告彩（水粉）和素描等，題材廣泛，包括風景、靜物、人像等。內容顯淺易懂，著重實例的步驟分解和作品分析的講解，啟發初學者的創作思考。

美術是一門題材廣泛、講究技巧而又具備著強烈社會實用意義的學科，有著自己的表現理論，包含五花八門的畫藝，發展出多種多樣的技巧，所有這些，都必須以紮實的基本功為基礎。因此，初學者在學習美術時，首要的是要認真地在基本功上下功夫。本叢書根據美術學的內容，針對年青人的特點，分門別類地，集中扼要地介紹美術的基本常識和主要技巧，文字淺白易懂，圖例分析步驟清楚，讀者通過自學以及必須的個人實踐訓練，便能掌握一定的美術常識和技能，為今後在美術領域的進一步深造、從事美術的創作或商業美術設計，打下穩固的基礎。

本叢書由資深的美術教師執筆並繪製作例。他們通過教學實踐，對如何有效地進行美術教習，具有豐富的經驗。我們相信，把他們的經驗整理成書，對有志研習美術的人士，無疑是一種很好的幫助。



主編簡介

王抗生又名龔寧 四川省重慶市人。1964年畢業於四川美術學院。現為中國輕工業出版社副編審、中國工藝美術學會會員、中國民間美術學會會員、北京美術家協會會員、中國川西畫院名譽院長。其油畫、國畫及水粉畫、水彩畫作品多次參加全國及海外展覽並獲獎。著作有《水粉風景畫技法》、《中國歷代器物圖案集成》、《中國瑞獸圖案》、《中國花卉圖案》等。

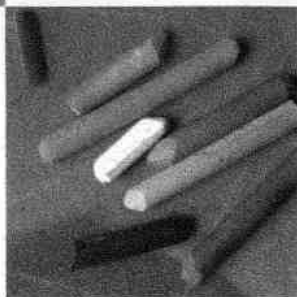


作者簡介

鄔烈炎 江蘇省南通市人。1980年畢業於南京藝術學院美術系裝飾設計專業。現為江蘇省水彩畫研究會常務理事、南京藝術學院美術系副教授，任教色彩、裝飾藝術設計、水粉畫、色粉畫、油畫與裝飾繪畫創作。作品多次入選全國展覽並獲獎，曾多次發表有關色彩藝術研究的論文，著有《鄔烈炎靜物畫集》、《水粉畫技法》、《外國原始裝飾藝術》。

目次

“新編美術入門叢書”出版說明	3
第一章 粉彩畫概論	7
1 粉彩畫的材料特徵	8
2 粉彩畫的繪製特點	9
3 粉彩畫的藝術特色	9
第二章 粉彩畫的工具材料及性能	13
1 色粉筆	14
2 畫紙與畫布	16
3 定畫液的性能與作用	17
4 其他畫具與輔助材料	19
第三章 粉彩畫的色彩	21
1 物體的光色規律	22
2 色調	23
3 色粉紙的利用	25
4 色粉筆顏色的挑選	29
第四章 粉彩畫的基本技法	31
1 筆尖與筆側的運用	32
2 色粉筆的筆法與筆觸	34
3 用筆與紙質的關係	39
4 粉彩畫顏色的混合技法	43
5 粉彩畫的修改	50
6 色粉筆與其他種類顏料的混合運用	51
第五章 不同題材的畫法與步驟	57
1 靜物	58
2 風景	74
3 人物	94



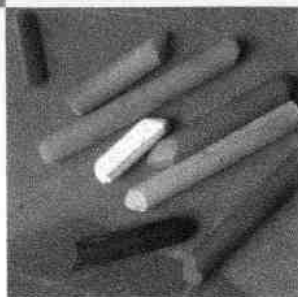
第六章	粉彩畫的保存	117
1	裝鏡框	118
2	裱畫	118
3	壓放	119
4	其他簡便的保存方法	119



第一章

粉彩畫

概論



粉彩畫指那種把顏料粉調成糊狀後製成色粉筆，並用色粉筆畫出來的圖畫。粉彩畫又稱為色粉畫、粉畫、粉筆畫或色粉筆畫等。

粉彩畫屬於色彩畫中的一個畫種，它是繼油畫、水彩畫之後，較常見和受歡迎的第三畫種。

1. 粉彩畫的材料特徵

色粉筆。色粉筆是用適量的膠或樹脂與粉末顏料混合膠結而成的，一般為截面呈方形或圓形的棒狀，在使用上是集顏料與畫筆為一體。也就是說，它既是一種材料，同時又是一種工具。用色粉筆作畫無須媒介調合，在紙上乾繪而直接著色（圖1-1），這是粉彩畫的特點，也是它與油畫、水彩畫等畫種的區別。

色粉筆可以畫在無油質的紙、紙板或畫布上，只要質地較粗糙（即呈齒粒狀組織的肌理），能擦下顏色粉末並使之附著於紙上即可。色粉筆是一種不透明的材料，遮蓋力十分強，因此它既能畫在淺色透明的紙面上，又能畫在深色不透明的紙面上。



圖1-1 直接乾繪著色是粉彩畫的材料特徵

用色粉筆作畫不需其他畫種所需的各種調色溶劑，由於製作色粉筆時所用的黏合劑不含油質，所以完成後的作品不會變黃、亦不會開裂，顏色看來不會使人產生不舒適的反光感覺，相反，它會呈現出一種和諧統一的亞光效果。粉彩畫與其他畫種相比，就材料的化學特徵而言，作為一種不帶溶劑的純顏料的繪畫方法，它的顏色是最為純正的，是一種十分耐久的顏料。外國美術館中陳列的十八世紀五十年代的粉彩肖像畫，顏色至今還相當明亮和鮮麗。

不過，粉彩畫材料也有其缺點，如果保存不當，會損壞畫面。如果再使用質量不高的定畫液，容易使色彩發暗變污，影響畫面效果。

2. 粉彩畫的繪製特點

粉彩畫工具材料簡便輕捷，各種顏色都是現成的，不需要配備油畫和水彩畫那樣的裝備。另外，畫完一幅畫後，也不需要特別的清理工作。

在作畫時，由於畫面顏色沒有任何反光，所以畫幅可變換任何角度而不受光線折射產生的反光所干擾，並可在任何方向用筆。

在技法性能上，粉彩畫不存在顏色乾濕的問題，沒有像水彩、水粉材料那樣的乾濕變化矛盾，也不會碰到類似油畫的吸油現象。因此，在製作手法上，既適合一氣呵成的需要，又能夠不受時間的限制而多次完成。分兩次或多次畫出來的畫面不會產生任何不良後果，用同一顏色時畫面能完全融合一致，色彩的銜接與色層的過渡十分自然。因此，在初學階段，粉彩畫的技術較其他畫種容易掌握。當然，如果要求深入地進行研究，粉彩畫又有充分發揮技巧的天地。

3. 粉彩畫的藝術特色

畫粉彩畫，有時只需要幾枝色粉筆，就可以充分表達畫家的感受與構思，表現豐富的客觀物象。粉彩畫輕便、快捷的特點，對於色彩寫生、捕捉一瞬即逝的現象和色彩效果尤為見長。對於收集素材，繪製大幅創作的草圖習作也十分適合。一個有經驗的粉彩畫家，在有底色的粉彩畫紙上熟練地塗上幾筆，就可以顯出效果，而且易於令畫面具有裝飾美感。粉彩畫也完全可以表現豐



圖1-2 粉彩畫的色彩美感與肌理視覺效果



圖1-3 粉彩畫簡潔的素描樣式

富的空間層次與光色效果，既能描繪近在咫尺的花果靜物，又可創作空間廣闊的風景；既能抓住人物的形象與瞬間的神態，也能刻劃精緻的肖像以及描繪衆多人物的場景（圖1-2，圖1-3）。

粉彩畫的用筆多變，既可點、描、擦、拖，又可塗、掃、揉、抹，並通過皴擦挫揉，濃淡滲透，產生這種材料所特有的柔和的調子，色彩效果滋潤、明麗而豐富。加之色層表面粉質樸樸的亞光效果，畫面的視覺感受典雅，輕快而疏鬆，具有一種天鵝絨般的色彩美感與肌理視覺效果。

粉彩畫既可畫出色彩簡潔的素描樣式，又能運用輕快的筆觸畫出像水彩畫那樣清新明快的效果，甚至也能畫出類似油畫般豐美、渾厚的風貌。用點線面結合，或揉混顏色，或點彩並置，或直接一次上色取其大效果，或進行細緻刻劃都行，也可以多種技法結合使用。

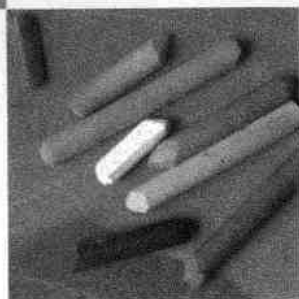
至於在甚麼情況下用色粉筆作畫更爲有利於發揮其材料所特有的表現性能，則視情況而定。如果在油畫和粉彩畫兩者之中只選一種技法作畫，那麼，在如下情況時用粉彩畫更爲適宜：

(1)如果目的是爲了能即時獲得一種色彩效果，並迅速抓住對象的色彩氛圍與瞬息多變的色調；

(2)如果所畫對象適宜表現爲柔和悅目的粉質的亞光效果；

圖1-4 粉彩畫清新明快的水彩效果





(3)如需要利用有色調的紙，較大面積的留出底色，或者畫一幅無背景的速寫習作；

(4)為更好地取得一種抒情、雅緻、輕鬆而隨意的畫面效果；

(5)若想畫成具有色點、色線、色束特色的畫面色彩結構；

(6)迅速抓住人物優美的動勢，特別是在模特兒擺的動作難度較大，姿勢不能保持時間過長的情況下。

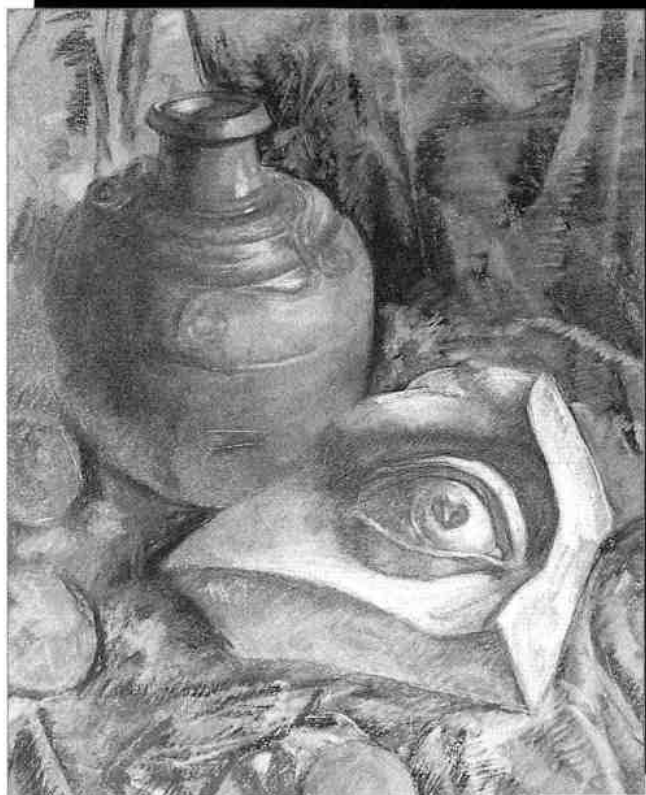
粉彩畫除了作為一般繪畫藝術的表現形式和一幅單獨欣賞的作品外，還有許多其他用途和廣闊的表現餘地。如外國的藝術家在廣場街道上描繪粉彩畫，往往帶有表演性質；在中國內地，有些年畫也用粉彩材料進行創作，具有真實和細膩的效果。在實用美術中，粉彩還被用來繪製精美的商業插圖與產品設計效果圖，以表現各種產品細膩和逼真的質感(圖1-4，圖1-5，1-6)。

圖1-5 粉彩畫渾厚的油畫效果



圖1-6 粉彩畫多種技法的結合——《水鄉印象》





第二章

粉彩畫的工 具材料 及性能



1. 色粉筆

色粉筆以各種顏料加入少量的膠壓製而成，很少添加其他填料。因此原料較貴，但色澤較純正，有一些顏色接近螢光色，閃閃發亮，這是其他顏料中所少見的（圖2-1）。

色粉筆長約6-8厘米，截面有圓形與方形兩種，以方形最為常見，寬度或直徑約為1厘米。

色粉筆通常分軟和硬兩種類型。這種軟硬性質的區別，是由

圖2-1 色粉筆



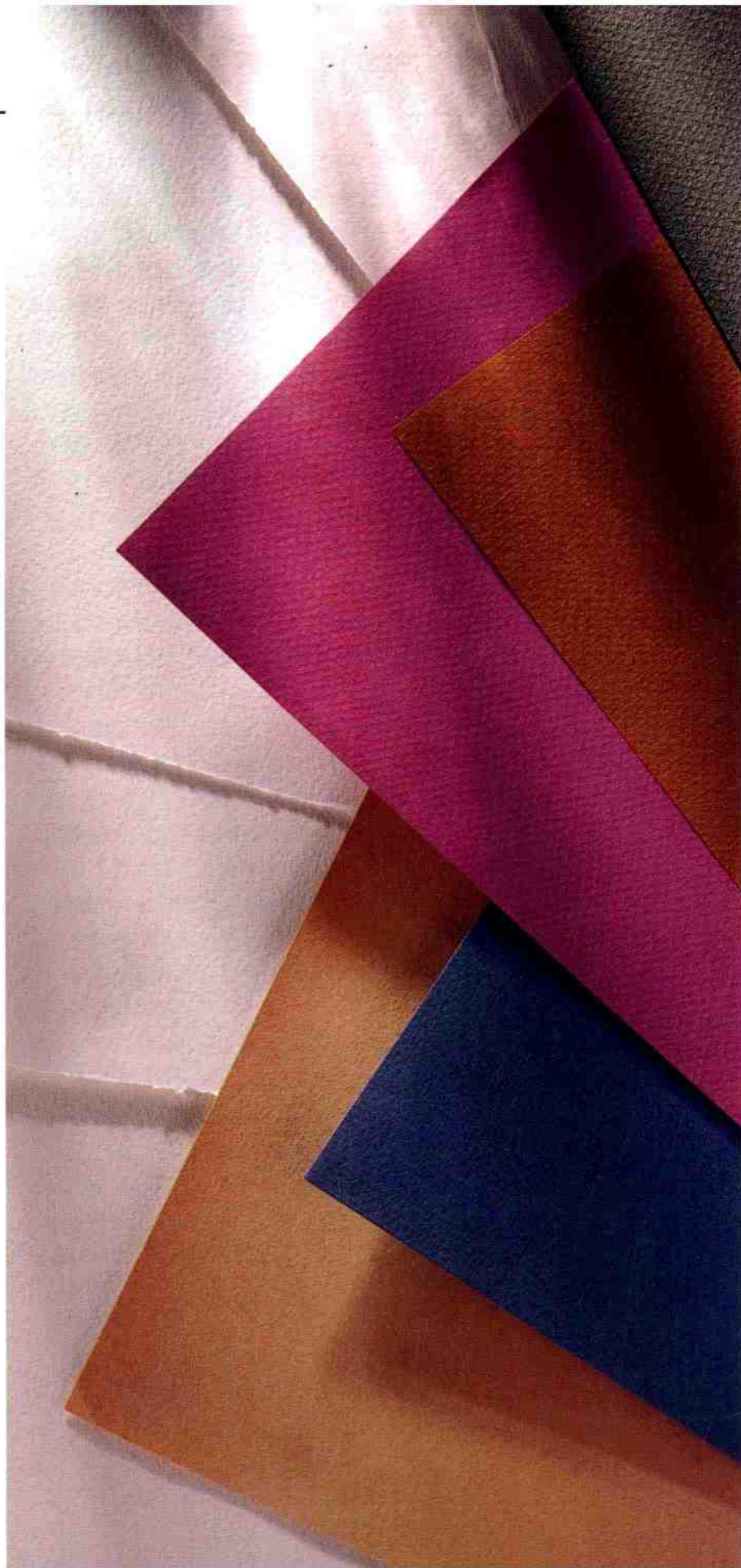


圖2-2 色粉紙



在色粉顏料中加入樹脂的多少所決定的，軟性與硬性色粉筆畫出來的筆觸、肌理各不相同。軟性色粉筆的用筆效果顯得疏鬆、透氣，顆粒明顯，似有一種沙絨質感，變化十分靈活多樣；硬性色粉筆的用筆效果則清晰爽朗、銳利細膩。當然，還可通過選用較粗糙或光滑的不同畫紙，以及用筆輕重快慢的區別，使用筆效果產生更多的變化。在大多數情況下，初學者應學會使用軟性色粉筆，靠它來表達一幅畫的各種色調與技巧，而硬性色粉筆只有在非用不可的地方才使用。

許多不熟悉粉彩畫種的人，提到色粉筆往往與將黑板書寫的粉筆混為一談。色粉筆在英文中是Pastel，和粉彩畫是同一個詞，而黑板粉筆的英文是Chalk，這兩種筆不論在原料、製作方法方面都是不同的。

除普通的色粉筆外，還有一種油性的色粉筆，稱為油畫棒，所作的畫叫「固體油畫」。色粉筆可以與松節油一起使用，用刷子蘸一些松節油可以將顏色抹開，若與水彩畫顏料兼而用之，可以獲得油水分離所產生的有趣、生動的效果。

市場上銷售的繪畫用色粉筆，有盒裝與單枝兩種樣式。盒裝色粉筆的色相品種數量有多種規格，較少的有12色、36色；一般為72色、100色、120色，較多的有300色、600色、700色；目前外國用的已多達1000色。初學者可以準備顏色齊全的盒裝色粉筆，如72色或100色即可。

使用或保存色粉筆，有兩點應注意。一是它的分類順次排列。新的盒裝筆，以色相種類順次排列，一個色相中也按從深到淺的秩序排放，以便使用時一目了然。因此作畫時最好養成筆歸原位的習慣，否則放亂了，不但下次作畫時花時間尋找所需的色相，而且很容易因為誤取深色的畫筆而將鮮亮色的畫面弄污，影響效果。二是色粉筆不用時應放在避光乾燥處，避免因受陽光曝曬而褪色或受潮而酥軟甚至粉碎。

2. 畫紙與畫布

只要能牢固附著色粉顏色的紙、紙板或布等材料，均可用作色彩畫紙。

色粉紙

並非任何種類的紙都能拿來用於畫色粉畫的。為繪畫粉彩畫而生產的粉彩畫紙是最理想的用紙，也適合初學者使用。這種紙表面都有十分明顯的顆粒狀（也稱齒粒狀質地），色粉筆的彩色