彩色图解绘画学习指南

[英] 伊恩·希达威　莎拉·霍格特 著　刘姝 译

黑龙江科学技术出版社
中国·哈尔滨

需要全本请访问 www.ertongbook.com

黑版贸审字 08－2007－014

图书在版编目(CIP)数据

彩色图解绘画学习指南 /(英)伊恩 · 希达威，莎拉 · 霍格特著；刘姝译.—哈尔滨：黑龙江科学技术出版社， 2007.4

ISBN 978－7－5388－5332－2

Ⅰ.彩… Ⅱ.①伊… ②莎… ③刘… Ⅲ.绘画－技法（美术）－图解 Ⅳ.J21－64

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2007）第 034840 号

The Practical Encyclopedia of Drawing by Ian Sidaway,Sarah Hoggett

Copyright © Anness Publishing Ltd 2005

Simplified Chinese Translation Copyright © Beijing Zhongzhibowen Book Publishing Co.,Ltd,2006

Published by arrangement with Lorenz Books

ALL RIGHTS RESERVED

彩色图解绘画学习指南

CAISE TUJIE HUIHUA XUEXI ZHINAN

作　　者　［英］伊恩 · 希达威　莎拉 · 霍格特
译　　者　刘　姝
责任编辑　张丽生　刘佳琪
封面设计　施凌云
设计总监　子　木
文字编辑　冉华蓉
美术编辑　潘　松
出　　版　黑龙江科学技术出版社
地址：哈尔滨市南岗区建设街 41 号　邮编：150001
电话：0451－53642106　传真：0451－53642143(发行部)
发　　行　全国新华书店
印　　刷　三河市华新科达彩色印刷有限公司
开　　本　889 × 1194　1/16
印　　张　16
版　　次　2007 年 5 月第 1 版 · 2007 年 5 月第 1 次印刷
书　　号　ISBN 978－7－5388－5332－2/Z · 608
定　　价　68.00 元

出版说明

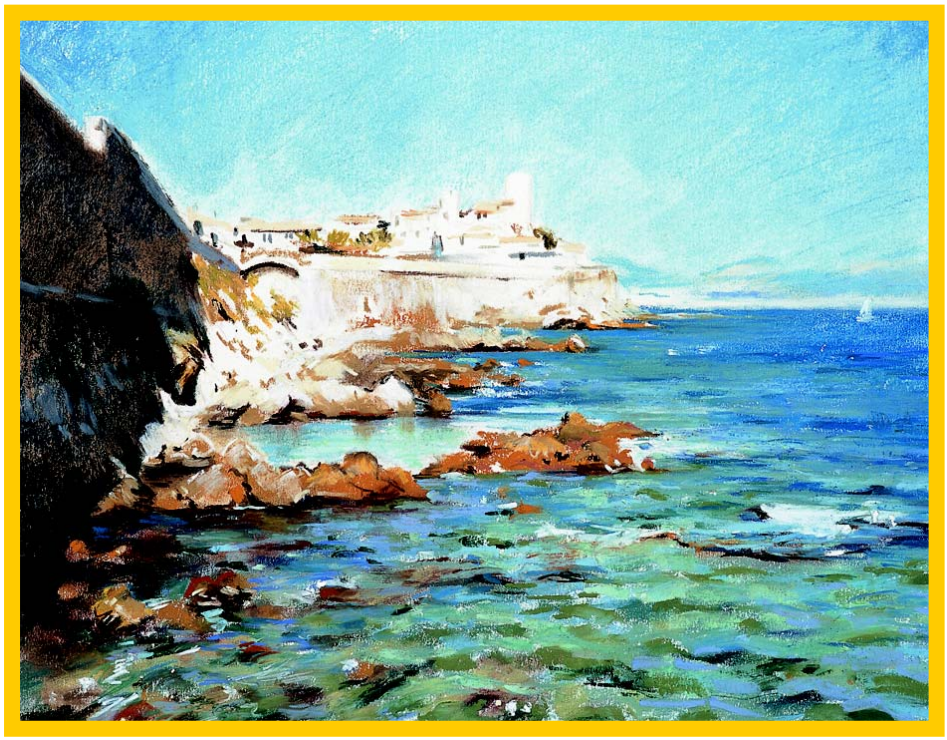
你相信吗？一个未经绘画训练的人仅在三十分钟内，用诸如铅笔一类的普通媒介，依靠一定的绘画技巧指导，就能够画出令人难以置信的画作。也许你的回答是“不相信”，但是翻开本书，伊恩·希达威和莎拉·霍格特告诉你：“我相信。”因为作者在本书中阐释的绘画技巧是如此地简单和易于理解、操作，即使是信手涂鸦的初学者也可以一下子就找到绘画的感觉。

本书作者伊恩·希达威和莎拉·霍格特是两位著名的绘画技法教程写作者，有着丰富的绘画实践经验和理论功底，曾经参与多本绘画技法图书的编撰，其中，伊恩·希达威编写的《画家速成》一书还赢得了2001年“艺术家首选的指导类书籍年度大奖”。本书是两位作者特邀知名专业画家绘画、集知识性与实用性于一身的绘画学习指南。

全书介绍了石墨铅笔、炭笔、软蜡笔、粉笔等多种绘画媒介的使用方法，以及一些绘画技巧。从内容上看，分为理论部分和实践部分。在理论部分，编者借助一些练习，详尽地介绍了当前最流行的各种绘画所需要的材料和工具的使用方法。针对不同的绘画题材，编者还提供了专业技巧指导，比如绘制轮廓、速写、利用负形体，以及关于透视、构图和色彩的基本原则等。在实践部分，编者精心设计了45堂课程，每一堂课程都聘请知名画家示范作画，内容涵盖景物、静物、人、动物、建筑、树木、花卉等相当广泛的题材。从简单的祖孙肖像画到静水中的倒影，从动感的舞者到都市风景，每一主题都有详尽的步骤说明和图解，从起笔到收笔，一步一步详细地教会你如何信心百倍地画出令自己难以置信的逼真物体。在实践部分，编者还特地安排了一些30分钟的速写课程，这些课程所涉及的场景都是我们在日常生活中所常见的，比如人、动物、建筑、树木和花卉等，具有极强的可操作性。

阅读此书，绘画对你将不再是一件困难的事。

本书精心穿插了750余幅知名画家的亲笔示范图解，并采用大型16开本，绝对可以使你在轻松愉悦中迈进绘画的殿堂。拿起手中的笔，让我们一起在画家的带领下进行一段愉快的彩色绘画之旅。

目　录

基础知识与技法

单色媒介 2
彩色绘画媒介 4
彩色蜡笔 6
钢笔和墨水 8
基底材料 10
附加工具 12
绘制笔触 14
线条的绘制 16
把物体看做简单的图形 18
理解调子 24
添加调子 26
测量系统 32
负形 34
透视 38
彩色铅笔的色彩调和 48
软蜡笔和油蜡笔的色彩调和 52
水溶性铅笔的色彩调和 58
毛笔画 60
线条和淡彩 64
遮盖技法 68
橡皮作画 72
刮刻法 75
绘制平滑质地 78
绘制粗糙质地 82
绘制柔软质地 86

实例图解

树木速写：枯木 92
树木速写：树丛 94
花朵速写：罂粟 96
冬日的树 98
向日葵园 102
鲜花巷 106
秋叶 110
景物速写：河畔 114
景物速写：山路 116
景物速写：油菜田 118
地中海上的海景 120
雪景 126
波光中的倒影 130
大图景 134
多岩的峡谷 138
静物速写：盆栽 144
静物速写：园中小桌 146
静物速写：古旧器具 148
异域花卉 150
金属细节 154
大蒜和洋葱的静物画 158
梨的静物画 162
小物像的放大 166
建筑速写：教堂正面 170
建筑速写：门道 172
建筑速写：农舍 174
古老的木质门框 176
威尼斯建筑 180
都市风景 184
阳光与阴影 188
动物速写：农场中的母牛 192
动物速写：美洲豹 194
动物速写：短毛 196
英国牧羊犬 198
短耳猫头鹰 202
鸡 206
游泳的金鱼 210
人物速写：绘画中的人们 214
人物速写：海滩 216
人物速写：午餐 218
男性肖像画 220
角色肖像 224
舞者 230
男子裸像 234
祖孙肖像 238

术语 244

需要全本请访问 www.ertongbook.com

基础知识与技法

用几条简洁的线就可以在纸上重现一个三维物体，虽然说不上神奇，但却给人一种难以言喻的满足感。本章列出绘画必需的所有技巧，并配以简单的传统的练习，这样，即使在家里你也可以完成严格的绘画训练。本书在这一章全面介绍了绘画的媒介，从石墨铅笔和木炭，到彩色铅笔、钢笔和墨水，还有软蜡笔和油蜡笔的使用技法。通过对本章的学习，你还将对绘画原理有充分的认识，并能够把它们应用到你想创作的任何主题中去。

单色媒介

铅笔是广泛应用的绘画工具，但实际上铅笔并不是由“铅”做的，它的主要成分是一种叫做石墨的软性碳。大约在公元1500年，人们在坎伯兰郡（英格兰北部）的博罗戴尔偶然发现了极纯的石墨层：一场暴风雨过后，当地的牧羊人在被风吹倒的大树下发现了大量的不知名的黑色物质。最初他们以为这是煤，但是它不能燃烧。后来他们意识到可以用它来做记号，就用它来记录他们的羊的数量。过了不久，人们发现了石墨是很好的绘画工具，石墨便替代了传统的银尖笔，并很快在整个欧洲流行开来。制作石墨铅笔需要先把石墨研磨成粉末，然后混合适量的黏土制成黏土团，再把它挤压成很薄的一条，塞进由光滑的雪松木制成的木质笔杆中。

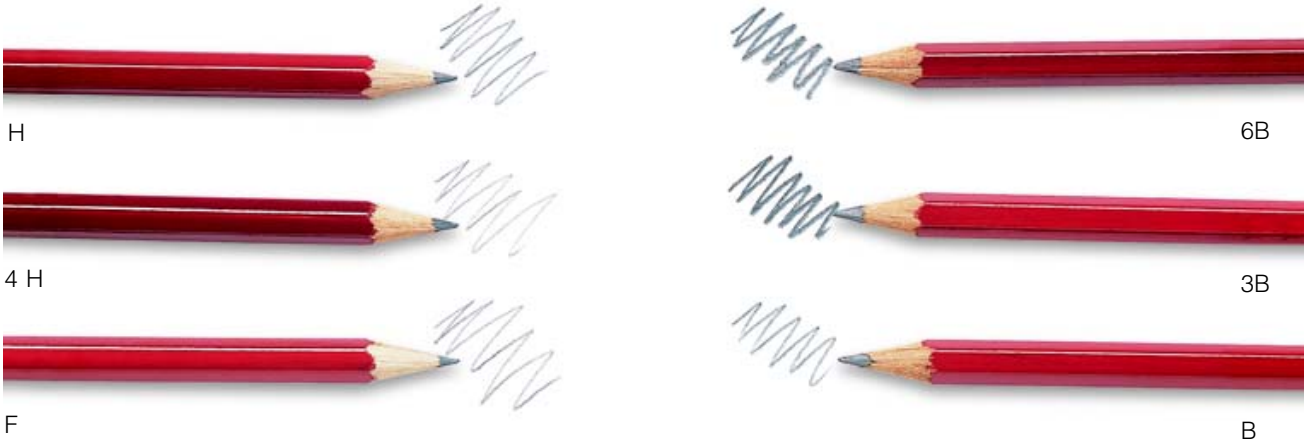
石墨铅笔的外壳可以是圆的、六角形的或者三角形的。笔杆形状的选择依个人喜好，但是，一般来说圆形的笔杆容易在指尖滑动，而六角形或三角形的笔杆使用起来比较稳。

铅笔按照硬度可划分为几个编码——从最硬的9H到硬度和黑度都适中的HB和F，再到最软的9B。硬度是由石墨和黏土的比例决定的：混合物中的黏土越多铅笔就越硬。2H，HB，2B，4B和6B这5个等级对于大多数的绘画来说已经足够。

每一种等级的铅笔都可以完成它的特殊使命。软铅笔写起来细密，颜色较深；硬铅笔则能画出灰色的，而非黑色的线条。如果你想画出较深的线，在笔上用蛮力可不是个办法，最好是换一种软性的铅笔。

铅笔的型号

在每一种铅笔上施加相同的力度所画出的线条，仔细观察它们有什么不同。

水溶性石墨铅笔

水溶性石墨铅笔是因为使用的黏合剂会在水中溶解。水溶性石墨铅笔有很多种类型，它们可以不用水单独使用，或者添加水，用笔刷书写出水彩效果。

水溶性石墨铅笔是现场写生的理想工具，既能用干笔画出线条，也可用湿笔画出平面，可以说是非常方便。在这一章我们还会学习怎样才能画出细致的线条，以及如何用铅笔快速覆盖大面积区域。

建议 当你用铅笔刀削铅笔的时候，削下来的部分应该是长长的、连续的一条。如果削下来的部分不是连续的，或者说中间有断裂的地方，说明铅笔刀已经钝了，这时应考虑更换刀片。

用美工刀削铅笔，要保持刀子和笔成很小的倾角，用刀片沿着铅笔的木质外壳轻轻地削（如果你把刀片嵌得过深，铅笔芯很容易断）。请注意勤换刀片，保持刀子的锋利。

石墨棒

各种形状和型号的石墨棒在市场上都可以买到。一些石墨棒和普通的铅笔一样是圆形的，另一些则较短、较粗，形状为六角形。也有粗粗的、又短又圆的石墨棒和外形是正方形或矩形的石墨棒。此外，你也可以买到不规则的石墨块，或者研磨得很细的石墨粉。

细一些的石墨条有不同的硬度，可以加工成适于放入有接合器构造的笔杆中。

由于它们具有特殊的形状，石墨棒能够画出比一般的石墨铅笔更丰富的线条。例如，你既可以用一个正方形石墨棒的顶端画，也可以用它的侧面来画；或者你可以用矩形的石墨棒书写出细细的笔触，也可以把整个石墨棒平放在纸上进行涂抹，画出更宽的面。

正方形的石墨棒

如同石墨铅笔那样，石墨棒也分为不同的型号，软一点的颜色更深更细密。

木炭

画家们常用的另一种单色绘画材料是木炭。通常木炭的原料是柳树，但有时也用藤蔓和山毛榉树做原料，在高温密封的窑里把这些植物的枝条烧焦便制成我们所需要的木炭。

木炭条有不同的长度，厚度有薄、中、厚和超厚之分。你也可以买一大块的、不规则的木炭，很适于创作大幅的、表现力强的作品。条状木炭易碎，稍稍加力便折断。木炭的粉末多，因此在大面积铺调子的时候最为理想。压缩的木炭由木炭灰与细黏土添加黏合剂再经压缩而形成。它比传统的木炭要硬，而且不容易折断。矩形或者圆形的压缩木炭条被制作成不同的硬度。

压缩木炭也可以制成铅笔。有些和普通的铅笔一样有木质的笔杆，削笔的方法也如一般的铅笔，或者外面包一层纸质的外壳，随着木炭的使用一点一点把纸撕下去。因为有了外壳的保护，木炭笔使用起来比木炭条更干净，而且质地也更坚硬。和木炭条不同的是，木炭笔更易于绘制细致的线条。但是，木炭笔只有笔尖可以用，所以当你想要快速地大面积铺开的时候，还是用木炭条的侧面比较好。

因为木炭特别容易留下污迹，所以你要注意经常擦拭手指，以免在纸上留下指纹。正如使用粉笔和软蜡笔等粉质媒介一样，使用木炭创作的作品需要喷定色剂把颜料粘在纸面上，并防止作品变污。定色剂在艺术品商店和文具用品商店都可以买到，另外，头发定形剂也是个很好而且很便宜的替代品。

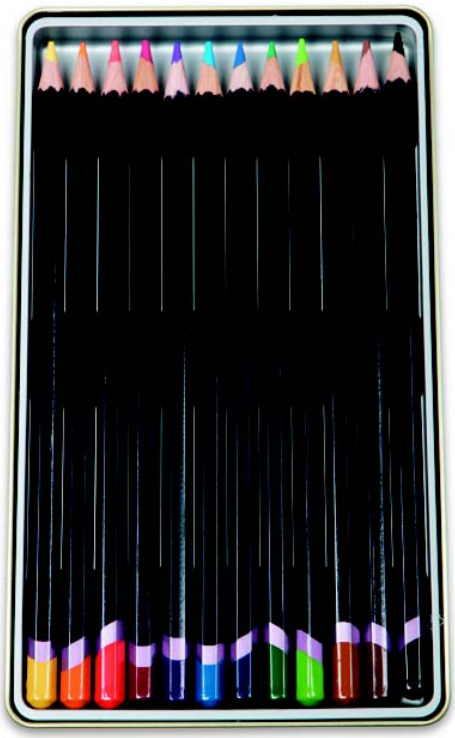
彩色绘画媒介

彩色铅笔同石墨铅笔一样为人们所熟知，使用的方式也相同。它们由彩色颜料、黏土和黏合剂制成。彩色铅笔中被注入了蜡，使颜料能够附着在纸的表面而无需定色剂。这些彩色的条状物被放置于木质的笔杆中，如石墨铅笔那样，有圆的、矩形的、六边形等多种形状。由于生产商的关系，这些彩色芯的直径，以及其中所含蜡的比例和硬度都不尽相同。硬的笔芯可以把头削得长一点，比较适合创造线条以及需要画大量交叉阴影线的作品；软一点的笔芯则比较适合大面积的铺色。也有像石墨棒那样的彩色固体颜料棒。

彩色铅笔的色域很广。混色时采用光学混合，而非物理混合。所有牌子的彩色铅笔都可以混着用，虽然有些牌子的铅笔会比另一种牌子的更容易擦掉；所以在买一整套彩色铅笔之前，最好试着先买两根看它们是否好用。

彩色铅笔用起来方便，是很稳定的媒介，而且不容易脏，不需要定色剂，很适合户外写生。

大的色域

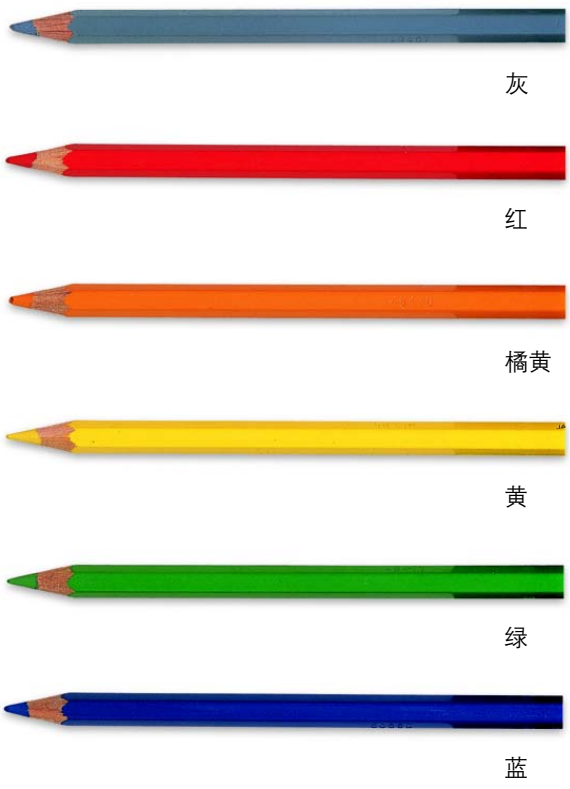
用彩色铅笔作画的画家经常会堆积出大片的、连续的、不同的调子：一个调子和它相邻的调子间只有微妙的色彩变化。但你不可能物理地在纸上把两种颜色重叠以期创造出一种新的颜色（不像水彩或者丙烯）。所以，在画一幅风景时，你需要多少种绿，也就相应地需要准备多少种绿铅笔。

水溶性铅笔

大多数的彩色铅笔生产商都会生产一系列水溶性铅笔。这些水溶铅笔既可以当普通的彩色铅笔使用，也可以与水混合产生水彩效果。近些年生产出的固体颜料棒，它们就如前文所介绍的水溶性彩色蜡笔，既可以与传统彩色铅笔一起使用，也可以独立完成作品。

水溶性铅笔

和普通的彩色铅笔一样，水溶性铅笔有很多种颜色。（右图）

湿与干

水溶性铅笔可以干用，使用干画法时，效果和彩色铅笔相同（下左），或者加水溶解创造出水彩画的效果（下右），因此它是彩色铅笔与水彩笔两者兼备的特殊工具。

孔泰粉笔和铅笔

孔泰笔的历史可追溯到18世纪，以发明者尼古拉斯·雅克·孔泰的名字来命名。孔泰粉笔被制作成几种传统的颜色：白色（由粉笔制成）、血红色（由铁的氧化物制成）、棕褐色（使用乌贼墨颜料）和深褐色（用山毛榉树的木材烧成灰制成）。赤土色、棕色和黑色，以及几种不同的灰色和棕色也有。这些粉笔也叫方形条，由它们方形的横断面得名。

使用孔泰粉笔的最好方法是用手掰下2～3厘米的小块，用其侧面涂抹大的区域，笔的尖端则用来绘制线条。

孔泰粉笔的颜料略微呈粉末状，这就意味着它可以像软蜡笔和木炭一样用手指或者破布头揉碎。孔泰粉笔着色能力强，不易产生污迹，比一般的软蜡笔硬而且油性大，你可以在一种颜色之上涂另一种颜色，而下层的颜色会透过上层的颜色显现出来。

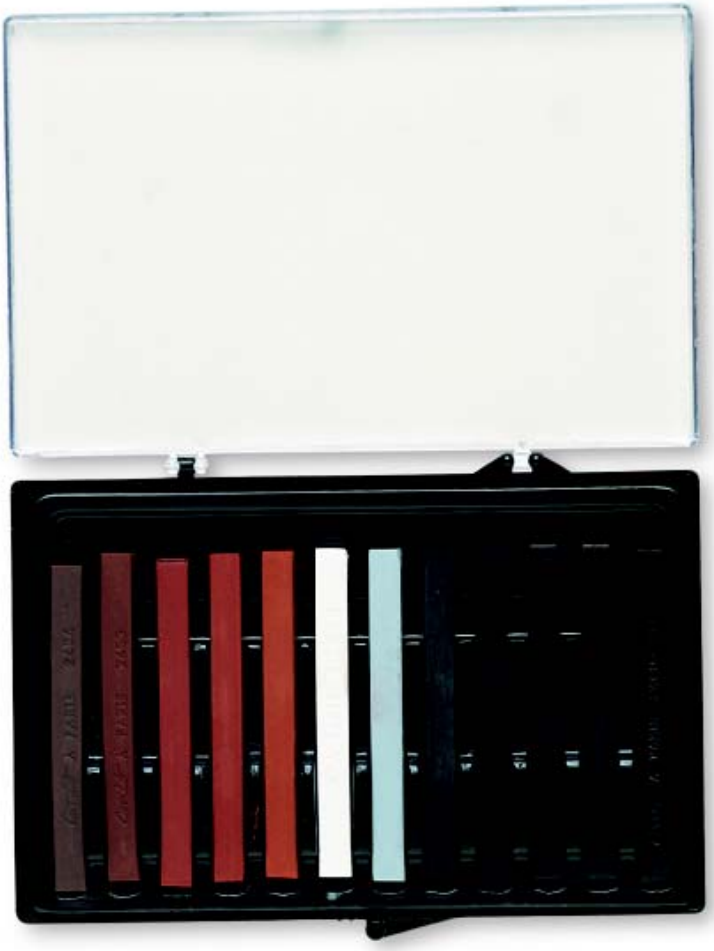
孔泰粉笔可以制成类似于铅笔的形状，同时具有相应的颜色。铅笔中含有石蜡，因而笔尖可以削到很细。

铅笔样式的孔泰粉笔和条状的孔泰粉笔混合起来用效果最好，前者用来刻画细致的地方，后者则用来铺大面积的调子。混合使用铅笔和颜色棒，如果再配上浅色的纸，画面的效果将达到极致。

市场上可以买到各种颜色的可以放在笔杆里的短“铅”。不同的厂商生产出“铅”的直径不同，因此不是所有的芯都可以互换。很多的笔杆在末端都有削笔的装置，方形的笔杆还可以装小块的碎笔芯。

孔泰粉笔

盒装的一套小的，正方形的孔泰蜡笔有几种常规的颜色。米开朗基罗和达芬奇等大师使用这些传统的颜色创造出不朽的粉笔画，因此现在使用这些颜料可以体味到怀旧的色彩。

孔泰铅笔

因为可以削得很尖，孔泰铅笔是绘制精确和细致图画的理想工具。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

彩色蜡笔

蜡笔画更接近于油画而非一般的素描，而蜡笔这种绘画媒介不同寻常的地方也在于它的技法与油画十分类似。蜡笔是由在混合颜料中添加弱的黏合剂（通常是黄蓍胶）制成。混合物中添加的黏合剂越多，蜡笔就越硬。在纯颜料中加入适当剂量的钛或锌白，由于添加剂量的差异，蜡笔颜色会有所不同，这样就可以制作出在一定色彩范围内颜色略微变化的蜡笔。

软蜡笔

软蜡笔的长度通常是6厘米，直径为1厘米。在市场上也可以买到长约3厘米左右的蜡笔，以及只有有限的几种颜色的、质地稍厚一些的蜡笔。使用这种蜡笔进行大面积着色非常方便。

因为在混合的颜料中添加的黏合剂很少，软蜡笔质地脆弱易于折断，因此在软蜡笔的外面会包有一层纸来保持它原有的形状。即便如此，还是经常有碎末从蜡笔上脱落，很容易污染临近的颜色。最好的办法是把你的蜡笔按颜色摆放：所有的蓝色放在一起，所有的绿色放在一块等。然后，把它们放在有浅凹槽的盒子里。一些画家推荐在盒子中放入一些干的米粒，这样从蜡笔上脱落的碎屑就会落到米粒上，旁边的蜡笔就因此躲开被染色的厄运了。

因为软蜡笔很容易粉碎，在画画的时候你会发现你的蜡笔有一小部分在脱落。通常掉下的蜡笔块很小，小到不能用手握住继续作画，但是请不要丢弃它们。即使是细小的颗粒也可以用来给纸上的色块铺色：把你的手指放在落下的碎屑上，轻轻在纸上涂抹。

软蜡笔中黏合剂的微弱含量意味着蜡笔中绝大部分是纯的颜料，因此画面的色彩鲜艳而纯正，从某种意义上讲，这该算是意外的效果吧。

不同颜色的蜡笔可以在纸或画布上进行物理混合或者光学混合。物理混色的越少，画面的色彩越纯净鲜艳。因此，为了避免混色，蜡笔被制成上百种颜色。

蜡笔按照颜色和硬度编码。所有牌子的蜡笔都可以混着使用。不同牌子的蜡笔柔软度不同，所以你可以试从一个生产商那里买几只试用一下，看看你用着是否顺手，之后再决定值不值得花钱去买一整套。

蜡笔是干燥的、粉状的媒剂，因此你所用的纸张必须是粗糙的，以便保持颜料的着色都在原位，画面不至于失色。蜡笔画有专用的纸张，可以解决上述情况，并且可以在纸上铺上几层的颜色。

记住在用蜡笔完成绘画之后，一定要在画面上喷定色剂，防止画面脱色和浊色。你也可以在绘画过程中喷涂定色剂，但是这样做容易使颜色暗淡，所以不要喷得过多。

一盒蜡笔

当你买一套蜡笔的时候，你会发现它们被分别放在一个一个小格子里，这样就避免了因互相碰撞而混色的现象。

硬蜡笔

硬蜡笔跟软蜡笔颜料和黏合剂的调配比例略微不同，黏合剂所占的比例更大一些。由于质地较硬，硬蜡笔的末端可以削得很尖。硬蜡笔的颜色很丰富，但与软蜡笔相比就显得逊色了，色彩的纯正度和明亮度也远不及软蜡笔。

硬蜡笔的优点在于它在使用中不像软蜡笔那样容易脱粉掉末，也不会一下子陷入纸张的纹理中。基于上述原因，在蜡笔画中常用硬蜡笔起稿，以软蜡笔完成剩下的作品。硬蜡笔也可以进行色彩的混合，用手指帮助在纸上轻轻涂抹，但是混合后的颜色不像软蜡笔那样看不出临界的缝隙。

蜡铅笔

蜡铅笔是一种理想的绘画工具，不但色彩超群，其铅笔的外形也使它非常适合绘制线条。虽然它们比石墨铅笔或彩色铅笔脆弱，但若小心使用，蜡铅笔并不容易折断。蜡笔芯可以削得很尖，所以在蜡笔画中常用蜡铅笔进行细节处的刻画。

蜡铅笔

蜡铅笔颜色丰富，使用起来比较清洁，是绘制线条的理想工具。可以与硬、软蜡笔一起使用。

油蜡笔

油蜡笔由颜料、油、蜡的特殊混合物制作而成，其成分与硬软蜡笔不同，因此在绘画中不能和后面两者进行物理调和。油蜡笔可以在未经涂抹底料的绘画纸上使用，由于它们的油性很大，所以不会完全干燥。

油蜡笔的油性很大，无法达到混合、层涂所需的细微效果，比较适于做出有力而自信的大笔触。所以与其费尽心机把一种媒介用在它不适用的地方，不如充分发挥它的特长——用于大面积色块的创作，形成有力的线条，使画面色彩亮丽，产生蜡质的光感和色泽。

油蜡笔的笔触富有某种油画作品中才有的厚重油性的质感。蜡笔的色素纯正饱满，色彩艳丽丰富。如果在油画作品中使用蜡笔，可以在上面用毛笔或布头涂抹醇溶剂，例如松节油或石油溶剂油（一种涂料稀释剂）。你也可以用手蘸取醇溶剂给画面涂抹均匀。首先润湿你的手指：因为油和水不相容，湿的手指上不会染上颜料。

油蜡笔可以与其他类型的蜡笔在画面上进行光学调和，在画面原有的颜色上再涂一层即可。

你也可以用油蜡笔先做一层有质地感的底色，再用尖锐器具进行勾抹，这就是刮涂法。

油蜡笔

油蜡笔不像软蜡笔那样易碎，质地更坚硬。油蜡笔呈圆柱形，有各种型号。外部用纸包裹，能保持油蜡笔的完整及画家手的清洁。随着油蜡笔的使用变短，可逐渐撕去这层纸。

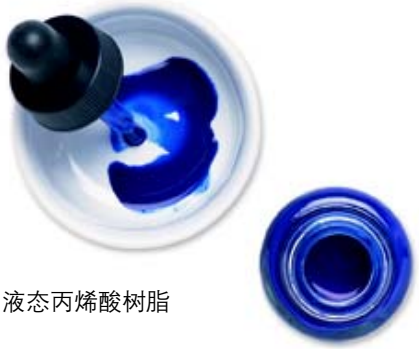
钢笔和墨水

对初学者来说用钢笔作画可能是一件挺恐怖的事情，因为一旦出错了就很难纠正。但是，面对种类如此之多的钢笔和颜色如此之丰富的墨水，更不用提还可以把线条和淡彩结合起来作画，这可是一种功能极其广泛的绘画媒介，谁又能够不动心呢？真是相当值得试一试。

先用铅笔轻轻地打出底稿，记住不要单纯地用墨水描画铅笔的痕迹，这样会看起来单调死板。当你觉得胸有成竹的时候，应该用最少的铅笔线条把你的对象表现出来，起到确定比例和角度的作用即可，大部分的工作交由钢笔来完成。

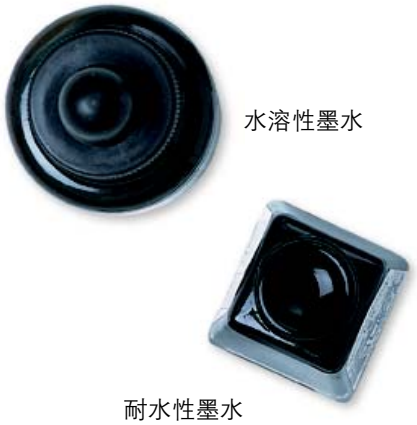
墨水

画家使用的墨水分为耐水性和亲水性。耐水性墨水可以用水稀释，但是它们是一次性永久干燥的，这意味着耐水性墨水画出的线条即使用溶剂涂抹也不会变形。耐水性墨水的成分中有虫漆，很厚的一层墨水干燥后会留下微弱的光泽。或许最有名的耐水性墨水要数印度墨，但这种墨并不是产自印度，而是来自中国。印度墨能够绘制出美丽的线条画。直接从瓶中取出的墨水是深黑色的，但是稀释后的墨水会呈现一系列漂亮的暖灰色。耐水性墨水有有限的几种颜色，这些颜色在使用前可以互相混合配出新的颜色。

液态丙烯酸树脂

水溶性墨水（亲水性墨水）更加难以购得，但是它们干燥后还可以深加工，所以有寻找的价值。用这种墨水画出的作品，颜色和线条都可以改动。和耐水性墨水一样，这种墨水颜色的种类有限。最后我们不要漏下液态丙烯酸树脂和水彩颜料。这两种瓶装的绘画颜料与墨水一样，可以和钢笔毛笔一起使用，但是色彩范围更广泛一些。

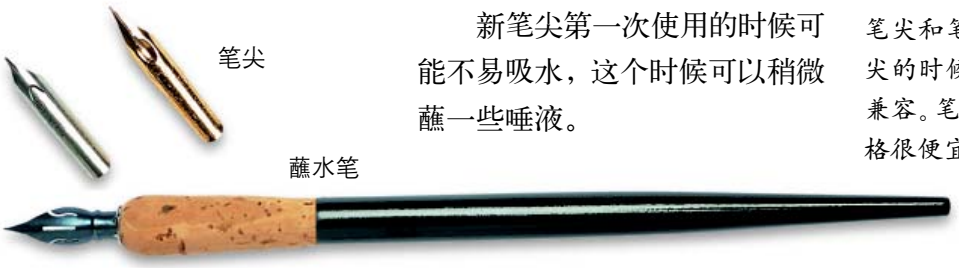
水溶性墨水

耐水性墨水

蘸水笔和笔尖

蘸水笔没有储备墨水的容器；笔如其名，是蘸过墨水之后绘制线条的工具。用蘸水笔画出的作品有种特殊的效果，因为它的笔尖宽度会随着运笔的力量发生变化。你也可以把笔转过来用笔尖背面画出更宽的线条。这种笔需要不时地重新蘸墨水，所以不容易画出长的连续的线条。但是对于有些主题来说，凌乱的、破碎的线条反而更能增添画面的吸引力。

新笔尖第一次使用的时候可能不易吸水，这个时候可以稍微蘸一些唾液。

笔尖

蘸水笔

笔尖的种类

蘸水笔的笔杆可以搭载不同形状和大小的笔尖。每一种笔尖都能写出不同的线条，笔尖越柔软，线条的粗细变化越多。换新笔尖的时候，把笔尖的尾部插入笔杆上的狭槽即可，注意不要把笔尖弄弯。不是所有的笔尖和笔杆都能够互相搭配，买笔尖的时候要注意它是否和你的笔杆兼容。笔杆有塑料的也有木质的，价格很便宜。

竹子、芦苇秆和羽毛制成的笔

竹画笔是通过切割的竹子而制成的，竹画笔的厚度不一。一些竹画笔的两端被削成不同大小的尖。竹画笔的笔尖硬，产生的线条有些“干”，很粗糙，与蘸水笔的效果完全不同。

芦苇笔柔韧性强，线条的粗细变化很灵敏。它的尖端容易折断，折断的时候可以用刀子在剩下的芦苇秆上重新削出一个尖。

羽毛笔的材料可以从任何足够大的羽毛中选择——火鸡、天鹅或鹅的羽毛都可以。羽毛笔书写出的线条充满特质，使用它你会在绘画中发现很多乐趣。切割出的笔尖很容易折断，但是同芦苇笔一样，它可以重新切割产生新的笔尖。

速写笔、钢笔和制图笔

速写笔和钢笔是素描的理想工具，你可以临场作画，不必随身携带墨水瓶。钢笔中只可灌入水溶性墨水，否则笔尖会很快堵塞。

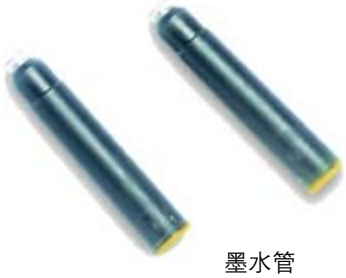
制图笔通过管状笔尖传输墨水，不是用具有一定形状的笔尖。制图笔的线条是统一宽度的。如果你想画一些不同宽度的线，就需要准备几只具有不同型号管状笔尖的笔。

速写笔的墨水管

速写笔中有一个墨水管，可以装一定容量特殊合成的墨水，不会堵塞笔尖。

笔盖

墨水管

速写笔

钢珠笔、纤维尖笔和记号笔

这些种类的钢笔在艺术用品商店和一般的文具店都能买到。因为线条的宽度固定，用钢珠笔绘制的画面会让人萌生机械古板的感觉。它们的优点是适于快速书写，带墨少，线条轻。

现在市场上出售的纤维尖笔和记号笔，有很多粗细程度不同的笔尖，墨水的颜色让人眼花缭乱。

但是这些类型的钢笔都不应该在最后的艺术作品中出现，它们通常被用于作品准备阶段的草稿中。这些钢笔的另一大优点是便于携带，因为你不需要另备墨水和墨水瓶。

纤维尖笔

纤维尖钢笔的优点是它有很多粗细不同的笔尖，你可以用粗的笔尖绘制大面积的调子，细笔尖绘制精致的细节。笔的颜色也很多样，可以做出色彩草稿，作为今后大图的参考。像钢珠笔和制图笔一样，纤维尖笔绘出的画面容易让人产生僵硬机械的感觉。

纤维尖笔和笔帽

钢珠笔

由于钢珠笔的便携性和清洁性良好，作为快速参照图或者小图的绘制，钢珠笔是理想的选择。

钢珠笔和笔帽

基底材料

你用来绘画的表面的总称叫做“基底材料”，通常情况下，使用最为广泛的底材是某种类型的纸。纸的材质和类型有很多，纸张的选择取决于你个人的品位和绘画的题材，以及你在绘画中所使用的媒介。

白纸

纸张的制作方式主要分手工、机械、模制三种。制作方法的不同导致绘图纸在质地和价格上千差万别。

纸张的厚度可用两种方式来形容。第一种按照磅每单位令（500张纸为1令）的重量来计算。第二种以1平方米大小单张纸的重量来计算。纸张的规格也有很多。

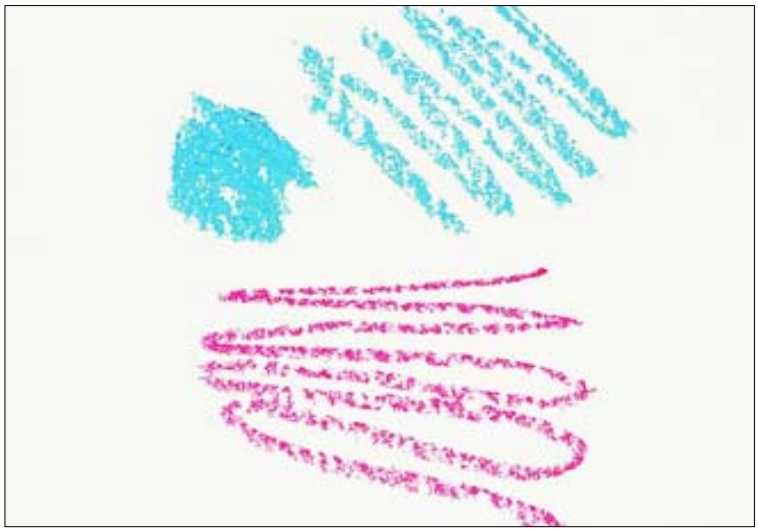
许多绘图纸可以成卷买到，被切割成你所需要的大小和形状。你也可以买拍纸簿，这是一些依次叠放起来并在一端粘住的大小相等的纸，用的时候把纸撕下来。使用拍纸簿的一项好处是它的背面附有一张硬纸壳，这样你在户外写生的时候就不必携带重重的画板了。速写本也有同样的优点。

最常用的绘图纸带有光滑的表面，适用于石墨、彩色铅笔和墨水作品。水彩画纸也是很好的绘画底材。这些绘图纸分为3种不同的表面：光滑的HP（热压）纸；带有一些肌理的CP（冷压）纸，就是通常说的NOT，“非热压”纸；以及糙纸，顾名思义，就是具有粗糙的肌理表面的纸。

绘画用纤维板由纸板制成，表面有碾压过的纸张。它们为我们提供了稳固坚硬的绘画表面，对于钢笔线条和淡彩尤其适用，但也可以用于石墨和彩色铅笔作品。这种底材的另一项优点是即使潮湿的时候也不会弯曲变形，这是轻质画纸不具备的。绘画用纤维板有不同的型号，表面质地从光滑到粗糙，多种多样。

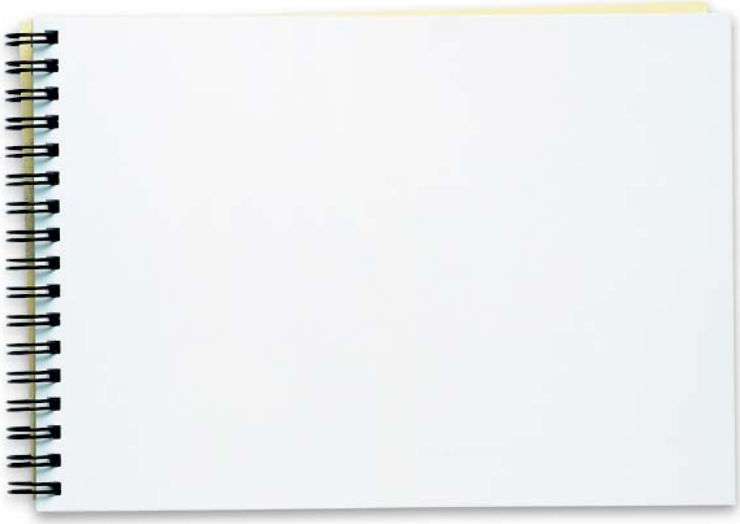
绘图纸

中磅画纸多数情况下都可以满足绘图要求，但是如果你打算使用水溶性铅笔绘制淡彩作品，最好还是使用重一些的绘图纸。绘制细节作品应选用光滑绘图纸。对于炭笔和蜡笔作品，一些带有肌理的画纸比较合适。

速写本

速写本的规格版式多样，包含上面所提到的各种纸张，是记录创意和现场作画的不可替代的工具。具有螺旋翻本、针脚式接合及胶状黏合等多种样式，速写本对于绘画的人来说也许是最重要的工具之一。

彩色纸

绘画时使用彩色绘图纸主要的目的在于增加作品的气氛和情调，加强画面主题。彩色纸可用于所有绘画媒介。一些彩色纸是直纹的而不是网纹的。把直纹纸对着光线举起，你会发现有很多贯穿纸面的平行线。

还有一些彩色纸是为蜡笔、粉笔和炭笔等粉末状绘画媒介特制的。纸张的色彩可作为蜡笔色彩的补充，形成和谐的画面效果。一些名牌画纸的厂家也生产绘画纸板，对于户外写生非常实用。

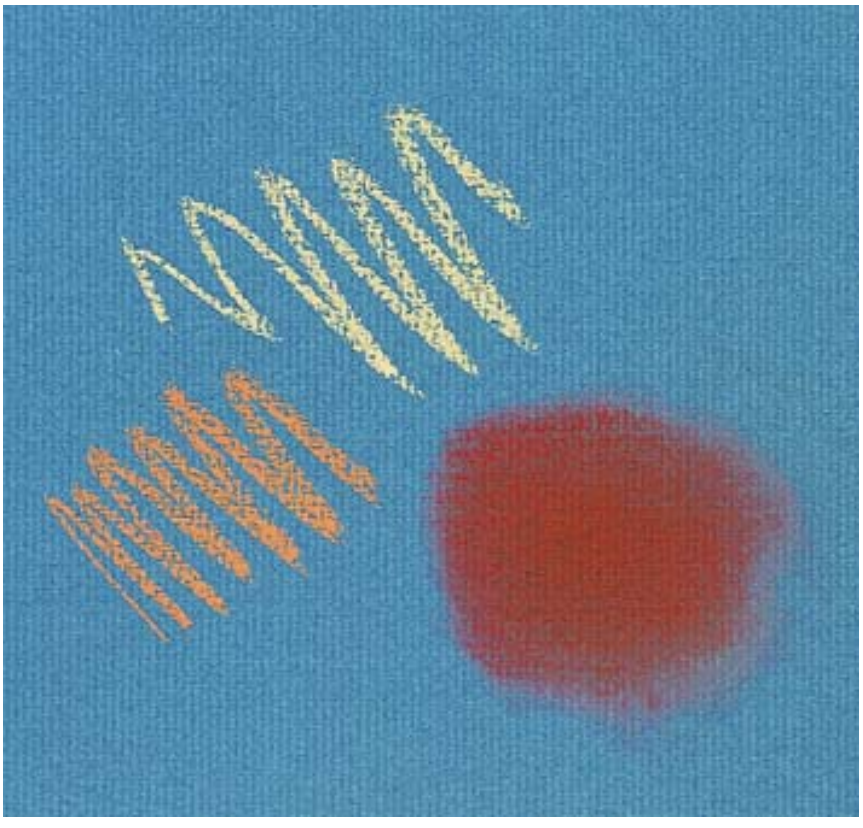
彩色纸

彩色纸表面质地均匀，颜色多种多样。彩色绘图纸可以与各种绘画媒介共同使用。

粉画纸

为蜡笔媒介所特制的粉画纸表面涂有浮石粉或软木分子，这两种物质都有固定色素的作用，使得用蜡笔在画纸上层层铺色成为可能。

自制的表面

自己动手准备绘画底材的过程很简单，结果也会出乎意料地令人满意。丙烯酸石膏粉是一种供帆布或者画板等绘画表面（绘制油画或丙烯画时）使用的底料，也可以涂在纸上形成耀眼的白色，坚硬的表面让石墨和彩色铅笔的线条书写十分流畅。

在石膏粉中混合浮石粉便制成适于蜡笔媒介的表面。

如果你想做出带调子或颜色的底面，只需在石膏粉中加入少量的丙烯颜料，在纸上涂抹合适的颜色即可。过程很简单。

需要全本请访问 www.ertongbook.com