

中国当代美术家系列丛书

初学粉画技法
安廷山 著

中国民族美术出版社

封面作品：夜 鹰
封底作品：龙潭飞瀑
封面题字：安廷山

安廷山 字国峻，斋号青未了轩主，1938年3月生于河北大名。毕业于北京师范大学。1958—1962年师从浙江美术学院丁正献学画，后师从欧阳中石研习书学。曾任国家文物局泰安培训中心研究员（教授）。世界教科文卫组织专家成员、中华诗词艺术家协会副会长、中国博物馆学会会员、中国书法家协会会员、中国国画家协会理事、泰山诗书画研究会会长。

1984年以来，任教和组织培训全国各类人才3600余人。其书法作品多次入选国内外大型展览并获奖。被中南海、孔子碑林、布达拉宫多处博物馆、纪念馆、风景名胜收藏、刻碑。被选入《中国当代书法家辞典》、《中华诗人大辞典》、《世界现代美术家辞典》、《中华人物大典》、《世界名人录》等。在省以上书刊发表主要论文有：《对六十个县级博物馆的调查报告》、《中国纪念馆历史初探》、《我国民族民俗博物馆的现状和发展前景》、《论博物馆陈列技术的改革》、《论民族民俗博物馆专业人才的培养》、《安道一与山东摩崖书艺术》、《从泰山庙会看传统民俗文化的演化》、《全国文博人才培养情况的调查报告》、《秦泰山刻石考析》、《论书法教学的延伸》、《论纪念馆主题标志在陈列艺术中的地位》、《对联与民俗》、《蒲松龄书法艺术初探》、《彩书初论》、《足球起源》等。已出版主要著作有：《泰山诗联集墨》、《泰山名胜图谱》、《中国纪念馆概论》、《山东摩崖石刻艺术》、《泰山伴君行》（诗集）、《泰山石经》、《泰山石经临习技法》等。

出版发行：中国民族美术出版社
全国新华书店经销

策划编辑：中国画家协会

开本：889X1194 1/16

印张：2.5 印数：1—2000

版次：2006年10月第一版

2006年10月第一次印刷

书号：ISBN 988-98029-3-7

书画艺术研究

(著名画家罗工柳先生题字)

J216
ATS

1984年5月1日泰山粉画展开幕时的合影
(前排左起第四人为丁正献老师，第二排右起第三人为安廷山)

2003年11月27日作者安廷山向罗工柳先生请教粉画技法和创作时的情景

初学粉画技法

目 录

一、前言	5
二、粉画初论	6
三、粉画工具	7
四、基本画法	8
五、粉画的技法特点	15
六、作品欣赏及创作过程	16
《春晓》	16
《泰山极顶》	17
《争艳》	18
《水乡》	19
《村城》	20
《长青》	21
《西溪》	22
《三鹿》	23
《荷花》	24
《天街》	25
《贪者》	26
《戏潮》	27
《访友》	28
《汉柏》	29
《虎威》	30
《日出》	31
《别墅》	32
《出巢》	33
《相遇》	34
《戏钓》	35
《漓江》	36

后 记

前 言

粉画或称彩色粉笔画(Pastel)是用彩色粉画笔(Pastels)在特制的粉画纸上所作的一种绘画,是西方油画、水彩画之外的一种色彩轻淡柔和的彩色画。

早在文艺复兴时期,达·芬奇、米开朗琪罗曾用红、棕色粉笔画素描。到十八世纪,粉画增添了色彩品种,从素描发展成丰富多样的彩色粉画,法国的夏尔丹和布歇运用粉画表现出人物皮肤的色泽和滋润感,引人入胜。意大利的卡里埃拉和瑞士的里奥泰尔所作的色粉风俗画,亦令人赞赏。

十九世纪的粉画,更伸展到肖像、风俗、风景各个领域,一些美术大师由于它的色彩柔美、便于操作、不变色、不开裂等长处而乐于采用,德拉克洛瓦、米勒、马奈、雷诺阿均兼长粉画。德迦则尤为突出,这时,粉画艺术被提到一个空前的高度,可与油画媲美。至此,粉画逐渐普及到世界各地。

“五四”前后,粉画随油画、水彩画传入我国,徐悲鸿、李超士、潘玉良、颜文梁等都曾从事粉画。其中李超士可以说是专工粉画的画家。近三十年来,由于种种客观条件的限制,我国粉画发展有限,经过十年浩劫甚至濒于绝灭。

前年,全国粉画展在北京展出,受到美术界和观众的重视及欢迎。为了进一步丰富广大人民的精神生活和提倡这个画种,浙江省美协筹办这次《粉画展览》。展览会中的作品,大部份是近年来的新作,其中不少来自兄弟省市。在感谢他们的热情支持之余,希望我省粉画作者,借此良机,吸取他们创作上的丰富经验,使我省的粉画,更多更广泛地反映祖国面貌,并且在表现风格上多种多样,从而提高粉画的艺术水平,在我们的社会主义文明建设中,作出贡献。

我们殷切希望有关部门,给予更多的关注和指导,也殷切希望广大群众和专家给予更多的建议和帮助。

一九八二年十一月

粉画初论

粉画，又称色粉笔画，是用方条型的、圆柱型的、尖型的彩色粉笔，画在附着力较好的画纸上的画。这种画，起源很早。在西方用这种画写生，创作者较多，在中国开始用这种原材料，写画者也极为普遍。后来（秦汉以后）由水墨画替代，单纯画粉画者少了。粉画既然是世界人民共同的财富和文化遗产，我们有必要继承和发扬。

我不主张把东方、西方界线划得那么清楚。地球是圆的，太阳是共同的，人人有手有脚有思想，你想的做的，别人也会想和做，或许早一点晚一点，地理环境和习俗不同罢了。尽管语言不同，都很会讲话；尽管文字不同，都表述着自己的思想感情；尽管有自由诗、格律诗，大家兴致地诵颂着心灵和自然；尽管绘画有点、线、面、色的不同特点和油、水墨、干粉和漆的工具不同，大家都在画，用以表达情感，美化生活。追其源，如出一泉之水，如出一炉之器也。天转、地转、云水转，人更是活跃的流动体，相互学习、交流和模仿。因此，我们应从思想观念上打破界线，这样才能更好地相互学习，充实提高，才能共享文化艺术之宝果。

粉画，有大画家画的画，也有放牧人在岩石上用土块石块画的画。只要保存下来，同样有历史价值和艺术价值。在艺术史上，历来都重视高雅的和风俗的两个方面的艺术成果。社会的发展和进步，文化艺术的时尚化和多元化，科学和商品业的发展，同时也会使粉画充满活力，以更新颖的面貌反映时代和丰富人们的文化生活。

一、粉画的起源

粉画不好说是谁发明的，但可以说粉画是最古老的一种“画”，是人类最初的书画表达方式。

原始人，开始时没有文化，没有文字，只是互相呼喊和观其手势表情而传递信息。这种人类社会交往，持续了十万年之久。用手势的比划，发展到以笔代言，又是一个很漫长的时空。用笔画达情达意，实际开始是画其形表其意的。只是用简练的、能达情的、又能被人解读的图画，这是最古老的绘画，同时，也是最早的文字。这就是人们常说的“书画同源”的缘故。

人世间，任何一个品种、一个工具，一般都是从它的质地和用途来定名的。文字和图画相比较，从历史发展进程上看，图画在先，文字在后。先画其形，会其意，习以俗，遂成为文字。那么，什么画种最古老呢？是漆画吗？不是。是水墨画吗？不是。是油画吗？不是。是水彩画吗，也不是。究竟是什么呢？我们可以先从作画工具和手段上研究。原始人最早的作画工具是木棒，色石块，黄土红土黑土块，是烧焦的木炭条，是焚烧过的白色石灰，就是用这些未加水调合，未加油调合的干色块来写画的。这是从考古发掘的岩画、壁画得知的。当然，用这种炭粉、土粉、石粉来写画，一般不宜长久保存，不如刻石刻金耐久，不如油漆耐久。后来，用水调合，就成了国画；用油调合，就成了油画；用漆调合，就成了漆画。因此，用干粉块作画，乃是各种画种之始祖也。商周到秦汉，从出土发现的各种器物 and 壁画的粉色、粉彩情况看，这种粉彩画已经运用很广泛了。晋唐以来，画家在作画前，仍保留着先用白粉铺底和土块、炭条起手的习惯。达·芬奇等油画巨匠，开始也都是从画粉画入手的。由此可知粉画也是诸画种的基础。

天、地、人的合一，造就了艺术。人类所创造的语言、绘画、文字、艺术，有不同的，也有相同的，多为大同小异。语言、语音、语意因地理条件和生活环境的关系，自然会有差异的。如语言和文字、主音主形的差异；如绘画的用油、用墨、用水、用漆、用粉、用色，出现了百花齐放的局面。既然粉画是最古老的画种，我们应该倍加保护它，使它在新的时代发扬光大。无论东方艺术家，还是西方艺术家，都有这项共同的任务。

二、粉画的发展

在外国，有达·芬奇、米开朗琪罗、米勒、马奈、德迦等人的粉画被人赞赏；在中国，如近现代徐悲鸿、刘海粟、李超士、潘玉良、颜文梁、丁正献、杭鸣时、万籁天、陈秋草等也创作了不少优秀的粉画作品。18世纪，有了粉画主将和奠基人，1979年以来，《粉画展览》在南京、广州、北京、上

海、杭州、泰山等地展出，深受观众欢迎。1984年5月，我受恩师丁正献教授的委托，把《粉画展览》搬到了岱庙展出。五月的泰山正值旅游旺季，观画者络绎不绝，有的连看三天不愿离去。从目前看，画粉画者还不多，估计在6000人左右。这些人对粉画的创作和发展将发挥着骨干作用。

粉画颜料和粉画纸，也发展很快，品种多质量也好，在市场上都可以买到。

三、粉画工具(如图所示)

1. 画板：普通三合板、五合板、硬木板，只要求表面平展即可。当然，也可买精制的画架画板。

2. 画纸：有许多种。只要不太光滑的纸即可，表面粗糙的更适合着色(多层次涂颜色)，目前常见的“卡松纸”，在市场较为流行。

3. 画笔：有三种类型。一是硬质的色粉笔，多为方条型；二是软质的色粉笔，多为圆柱型；三是色粉铅笔型，适合画小幅和细部的刻画。色粉笔的颜色太多了，有25种色的，有72种色的，有100种和150种色的，还有225种色、525种色的，最多有1000多种色的。一般多用上海产的150种色。

4. 其它：如橡皮、棉球、小刀、图钉、夹子、擦布、定画液等。

画 纸

画 板

夹子、棉球、
橡皮、图钉

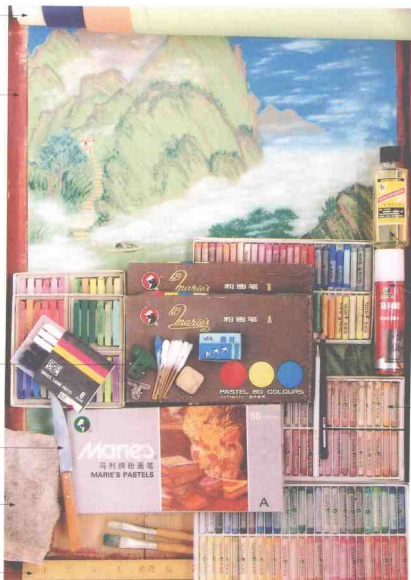
小 刀

擦 布

尺 子

定色液

色 粉 笔

粉 画 工 具

四、基本画法

1、线条的画法

打草图的线条，要选择较淡一些的色粉笔。打草图的线条要轻，不要太重太实，便于修改。尽量要求所画轮廓准确、生动，注意线条的流畅和明暗变化。画线条时，入笔出笔都要轻要虚一些，这样便于线的延长和衔接。打草图的线条可以重复，以最接近物象的线为准。

不同物体的线条，应注意区别表现。如直线、曲线、弧线、折线、明暗线、轻重线等，(如图)

线条、画面和色粉的融合图示

线条的作用十分重要，切不可忽视。首先线条可以概括地生动地反映物象本身的形质，线条给人的视觉带来很强的冲击力。线条不准确，难以表现形体，特别是人物的面部，差之分毫，距之千里；不能生动地表达思想感情。

2、面的画法：

面是由点和线组成的。点和线的大小、多少、疏密、长短、粗细、曲折，决定了面的形体构造。因此，首先要观察好物象的整体面容，大面还是小面，正面还是侧面，光滑的面还是粗糙的面。每个物体，都有不同的面，两面也好、三面也好、六面八面也好，弧形曲折的凸凹不平的也好，都要细细观察，看从那个面、那个角度最能反映它的本质形象，那就从那个面落笔起手。

面是由不同的明暗合成的。从大自然到居室，都有光，光照在物体上，必然产生明暗效果，这明暗效果，就造成了物体的形质和神采。漆黑一团，什么也看不见，不可能产生美的效果。所以，在绘画中，注意光源，注意光给物象所带来的变化以及色彩的表现。

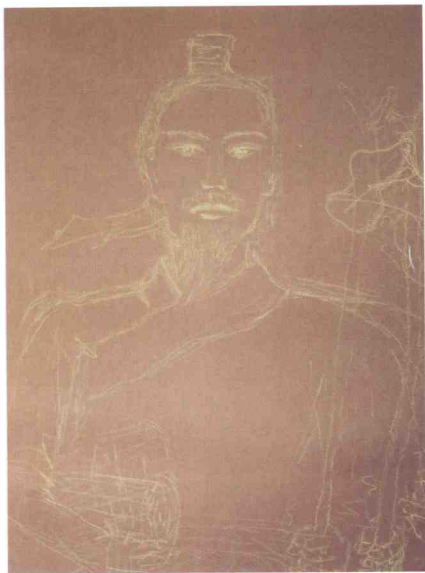
3、色的运用：

底色的运用。每一张粉画纸，都各有一种特殊的颜色，把所画的对象，选择最适合的色纸，也是很必要的。底色可以盖死，可以突出，也可以恰到好处地融合运用，将会产生美妙的效果。

单色调的运用。从整体效果看，突出一种主色调，如春天的绿，秋天的黄，早霞晚霞的红，大海宇宙的兰，云的白和煤铁的黑，用一种主色调，可以反映出一种特有的意境。

色的调合。色的效果，是作用于人的心灵的。所以，色不仅是红、黄、兰，大自然有无穷的色彩，而人的心理上的色彩表现和意向色彩，就更加纷繁而无尽了。有时，一种色代表了一种心态、思绪、境况；有时，一种色代表了一个世俗共识的符号和征象。颜色是千变万化的，人的思想也是千变万化的，因此，色彩便成了创造意境一种手法。

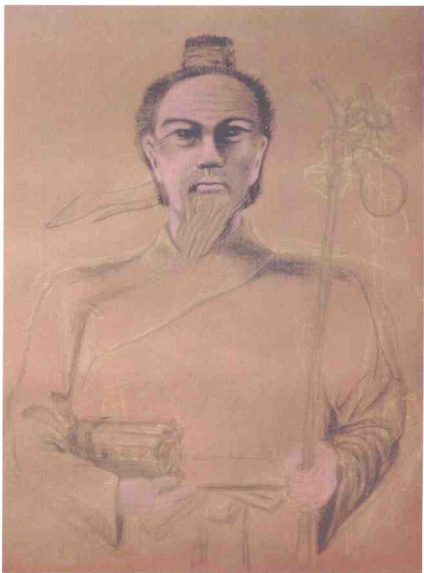
第一步：打草图

打草图。即是把所画景物的基本位置确定下来。

在打草图之前，先要看好画什么？用什么纸比较适宜，使纸的底色能发挥其作用。构图时，注意留住上下左右边线，把握好所画景物主题的重心位置。而后，选择浅淡一点的色粉笔画草图，手法一定要轻，开始的线条几乎看不见，只有你自己心中有数就行，因为还要修改。如果你第一笔下去画得很重很实，再修改就难了。线条是逐步加深的，颜色也可以更换，使之逐步刻画出它的形和神。既要细心观察得准，又要大胆落笔，从虚中求实，选定较为准确的轮廓线。

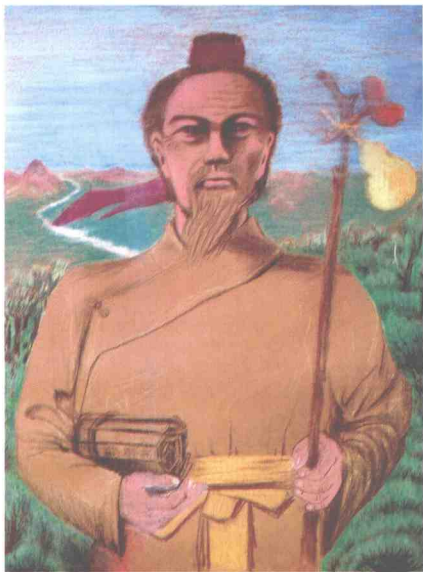
第二步：定轮廓

定轮廓。即是把所画景物的形象确定下来。包括线条的认定，画面从整体到局部，远近、主次、明暗的体现。

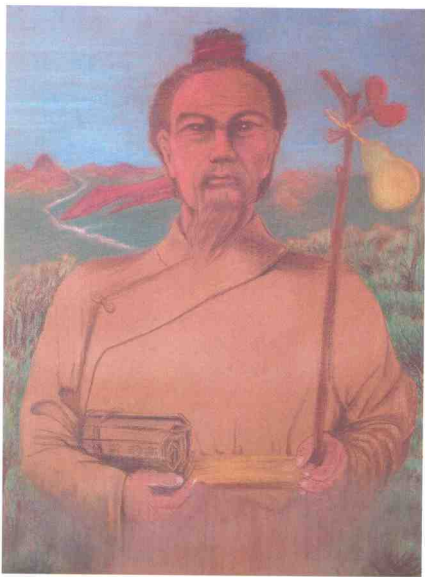
草图的轮廓确定后，就可以进一步刻画了。首先要从整体出发，分层次对局部，细部加深。草图的轮廓线不美的，不合理的，不突出的都可以在进一步刻画中加以完善。先重点刻画主题部分，再画附属物、背景或远处的景物。所谓分层次加深，即是先选用淡色，一遍一遍地逐步加深。底色和“留白”一定注意处理好，黑色和重点色要放在最后使用。

第三步：分别细画

分别细画。即是进一步地、反复多层次地刻画。从主题到背景，从整体到细部，都要求画到位。这一步的目的和要求是：要能体现出创作意图和主题精神风貌。

第四步：重点刻画与修正

重点刻画和修改。即是对所画主题部分再强化一次，可用黑色加重，可用白色和鲜亮色提神。不美的、无关的、有害的坚决去掉，发现有错误的地方坚决改正。

什么是重点？即一幅画的主体部位，最能传神的部位。如人物的面部表情、眼神以及与主题关系密切的重点部位，都要加强其表现力。这样才能使主题更加鲜明生动，其它部分不必再精细刻画了，如果把次要的也突出了，就喧宾夺主了。修正什么？修正不美的、不合理的或错误的地方，必须修改的地方。如《医圣张仲景》最后修改二处：一是杖头上挂的葫芦；二是腰带以下从略。目的是改正错误，更加突出人物主体形象。

第五步：定稿定色

定稿定色。越是画到最后阶段，基本上定稿了，越是要多观察，少动手，动手又要特谨重，特小心。不然，画蛇添足，会坏大事的。初学者，一定要按照规则一步一步来练习，这样才能很快掌握要领，得其法度，入门上道。不然，总不得其要领，不得其法，而徘徊于门外。会与不会，就差那么一点。俗话说，会则不难，难则不会，也是这个道理。

实际上，构图的进度，像流水一样，很难分作几步走的。只是为了教学，为初学者比较容易理解和把握起见才这样说明的。比如把“进球”这一瞬间的镜头放慢，把“跳水”那一瞬间的镜头放慢，为了让大家都看清楚明白，为了表现高难动作的精彩瞬间过程。当你完全熟练掌握了，也就不大分几步法了。有从主题部位起手画起的，有从一角或局部画起的，也有从背景从次要部位画起的，无法——有法——无法是也。

五、粉画的技法特点

我建议爱好绘画的朋友都来画一画粉画，扩大我们的粉画队伍，用粉画反映时代和丰富多彩的生活。有了广度，才会有高度，有一般的能品，才会出精品、妙品。画粉画并不难，也比较容易学，也很容易看到成果。我觉得粉画有以下六个方面的优点：

1. 粉画好学，便于操作。

只要你想画、爱画，又有一点绘画基础知识，那你就可以试着画粉画。我开始买不到粉画笔，就用三彩五彩的普通粉笔，虽然粗糙一些，但大效果还不错。即便是买到了盒装的“粉画笔”，因白色只有一支，我仍然多半用的普通白色粉笔。买不到粉画纸，我就用三合板作画，用硬一点的不大光滑的包装纸作画，也有时用素描纸和普通纸作画。身边有什么就用什么。画粉画，主要是看效果，没有那么多清规戒律。既可用来画素描、写生，又可以创作。作画也随意便当，想画什么，就画什么，可画人物肖像、可画山水田园风光、可画花鸟和百物万象。所以，我画的比较杂，山水、人物、花鸟什么都画，油画、国画、水彩画、粉画、铅笔淡彩也都画，一点一点积累，也画了五十多年了。

2. 色彩丰富，表现力强。

粉画的色彩特别艳丽明快而柔美。艳丽，是指色彩纯正、新鲜；柔美，是指色的表现匀宜、和谐；无论画静物，还是画风景画，都适宜。用元色、复色，间色调配也可，用两大盒原装100色，过渡色多，足够你使用的了。由于粉彩色相极为丰富，所以表现力极强，使质感更加富于表现力，使灵感更加生动活现。色粉的皱擦，更有朦胧和飘逸感，画人体效果最佳。由于它的色美而对比强烈，所以又有很强的视觉冲击力和心灵的震撼力。

3. 笔法细腻，表现逼真。

粉画笔可以削尖削细，也可以买到像铅笔一样细的粉画笔，用以刻画精细部位，也可以用于粉擦画。画人体，特别精细，真实感特别强。有人看了说“和照片一样”，我说这只能说是一种逼真的形容罢了。该精细的精细入微，该粗略的就用大片色块扫过，既画出了物体的“质”，又画出了它的“神”，这是艺术家心灵和意境的表露，而照片是做不到的。当然，摄影艺术也有其创造性，但仍是基于直接反映型。而绘画既源于自然，来源于生活，而又高于自然、高于生活的，是把人的知识和心灵注入进去了，没有把思想加进去，就不会成其文化和艺术。

4. 光暗对比，科学透视。

中国画讲黑白，墨分五色。油画讲明暗透视。而粉画皆兼而有之。明暗透视、色彩气韵的变化，是艺术创作的灵魂。粉画，可以像中国画一样，大片留白留色，也可像油画一样巧妙运用光和透视。绘画的艺术，在于形神兼备，在于表达丰富的内涵和思想境界的高深。粉画，既能写实写真，又能艺术夸张，又能科学地再现透视原理。通过透视法，使所表现的物体更具有科学性、更合于自然实物。所以，用粉画画人体、画风景画、画器物，更具有表现力。既有勃勃生气，又有朦胧的神秘感。

5. 可改可删，可增可减。

油画，可用覆盖法，也可把某一部分刮去重新画。粉画，也可用盖压法，也可用橡皮或面球粘去重新画。有一次，我画了一座冬季的山水画，试想用水墨法表现其效果。挂了二年，许多人建议改为春山，青绿山水为好。于是我就改画成了春意盎然的绿山绿水蓝天，用的是盖压法。再如“西溪”这幅画，感觉近处的山不好，就削去了山头，并在山前种植了几棵树，也是用的盖压法，看不到改的痕迹。当然，最好是出手自然成，不作大的修改。但事情总是发展变化的，当时未想到，或画的不对，就应该修正。

6. 不变色，宜保存。

色粉画，一般不褪色。色彩始终保持鲜艳如初。当然要加定画液，不加定画液，用手去擦或用力敲打，色粉就会从画面上脱落下来。开始我没有喷定画液（固色剂），结果色粉落下一层。因为是色粉，也不会开裂的。为了防护，可装框，加上一层玻璃更保险些，保存时间更长。但装框时画面与玻璃之间要有一点距离，如果将画面贴在玻璃上，也会磨擦画面，使粉彩脱落。从考古发现的粉彩看，只要是矿物质制作的粉彩，可保存三千年之久。