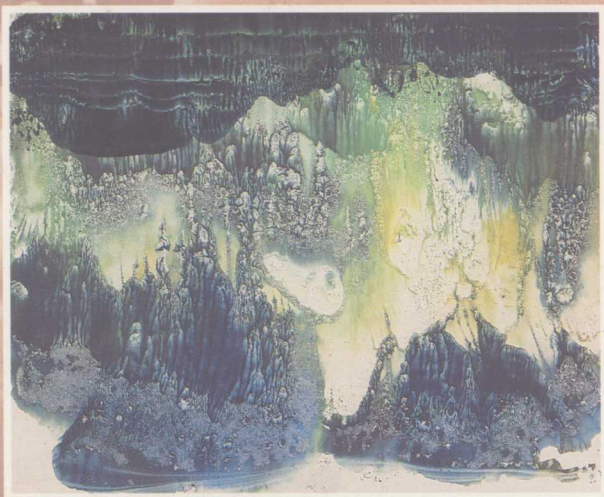

彩 糊 艺 术

翁星霞
陈文贵 著

● 福建美术出版社

彩糊艺术

翁星霞 陈文贵 著

福建美术出版社

[闽]新登字 007 号

书 名:彩糊艺术

责任编辑:孙志纯

校 对:陈文贵

装帧设计:翁星霞

摄 影:王福阳

出 版:福建美术出版社(福州东水路 76 号)

发 行:福建省新华书店

制版印刷:福建省彩色印刷有限公司

开 本:787×1092mm 1/16 3 印张 2 插页

出版日期:1997 年 8 月第一版

1997 年 8 月第一次印刷

书 号:ISBN 7-5393-0603-3/J·581

印 数:1—11389

定 价:30 元

序

审美教育是人的全面发展教育的重要组成部分，是建设社会主义精神文明不容忽视的一个重要内容。健康的审美观点，不仅可以促进年青一代智力的发展，从而加深其对客观世界的认识，而且能够使心情获得陶冶，促进良好思想品质的形成，因此，美育的任务是要培养学生正确的审美观和感受美、鉴赏美的能力，同时还要培养他们创造美的才能和兴趣。

学校的美育教育是通过各科教学，尤其是音乐、图画、手工劳动以及有关的课外活动等途径进行的。彩糊画是美术课工艺图案教学的选材之一，通过构图造型和设色等表现手段，能制作出给人以美的享受的图画，加深对客观世界的认识，培养学生产生创造的愿望，使他们在体验美的过程中，打下创造美的良好基础。

艺术贵在独创，生活日新月异，人们的审美情趣也不断求异标新，那些多年不变、重复再现，单一化的雷同造型艺术，已经无法满足现代人多品味、多层次的精神需求了。一个多极多元的艺术世界，令人目不暇接，赏心悦目，如果没有造型艺术的“悦目”，哪来陶冶性情的“赏心”呢？

彩糊画是能让人“悦目”的造型艺术，它凭借无拘无束地使用尽多的媒介材料的制作优势，以及广泛地借鉴和运用多种多样的艺术表现手段，带给人以多层面的、甚至“喜出望外”的审美欢愉与惊喜，从工整严谨的图案纹样到天女散花式的随和神韵；从满纸淋漓酣畅，似而不似的怪异图形中，你又会感触到西方印象派、抽象派艺术的某些手法和技艺。特别奇妙的是，彩糊画以其独特的模糊性和朦胧美，带给人们无穷无尽的艺术联想、想象的天地，任你进行不尽的创造遐想。那即势成形的各种图案，那巧夺天工的繁多肌理，使画面展现出神秘的景象和丰富的层次感，给人以看不完、渗不透的朦胧意态，它们往往显示出大自然气象万千、变幻莫测的震慑力。令人赞叹不已、兴奋不已。

总之，彩糊画在使人“悦目”的同时，又给审美者充分发挥各自神思、恣意挥洒想像的空间。大大满足了现代人积极参与创造的审美心态，让人“赏心”陶醉。这一悦目与赏心高度统一、完美和谐的审美过程，正是彩糊画非同凡响的艺术魅力和独特的审美价值之所在。

王福阳

1997年5月

目 录

序

探索的话 2

第一章 彩糊画的发端与发展 3

一· 原型的启迪 3

二· 发展的里程 3

第二章 彩糊画造型的特点与材料 5

一· 彩糊画造型的主要特点 5

二· 彩糊画的材料 6

三· 彩糊画的用具 7

第三章 彩糊画造型的基本技法 7

一· 制作过程的基本要求 8

二· 彩糊画造型的基本技法 9

第四章 彩糊创意画的特殊技法 20

一· 材料工具的准备 21

二· 技 法 21

第五章 彩糊创意画作品赏析 23

第六章 彩糊创意画作品欣赏 33

探索的话

敏锐地发现和把握大自然种种宏伟与微妙的美感；灵巧地接受并融会古今中外丰富的艺术信息，在这个基础上涵养和发展有个性的艺术素质，从而开拓出一片新意盎然的处女地，这历来是一代又一代艺术家不懈努力的追求。

彩糊艺术也就是属于这样一种追求与探索。它既不同于风格各异的中国传统画，也不是水彩、油画、版画的翻版。然而，它正是诸多视觉造型艺术手段的一个综合。彩糊画作为开发视觉艺术的一种新颖独特的艺术形式，不仅能触发形象思维的灵感，而且能促进人们进一步寻求视觉艺术的肌理，至少到目前为止，我们还很难说清彩糊画究竟有哪些现实的和潜在的图案功能和审美价值。它的答案存在于每个创作者与欣赏者的心中。

作为视觉造型艺术探索的爱好者和有心人，陈文贵先生曾于 1958 年著有《染纸图案》（上海美术出版社），这本书曾引起不少视觉造型艺术爱好者的兴趣和关注。染纸技法还被全国中等师范学校和福建省列为小学美术课的教学内容之一。《彩糊艺术》不妨视为《染纸图案》的姐妹篇。

由于时间与经验不足，书中欠缺之处在所难免，恳请美术教育界前辈不吝赐教指正。

第一章 彩糊画的发端与发展

简单地说,把颜料掺合一定比例的调和剂,如:浆糊、胶、水、油等在纸面上或在不同质地的平板上平涂、描画,并采用多种工具、特殊技法创造富有新意的图案和绘画作品,我们称它为彩糊画。

在现实生活中,每当雨后初晴,各种车辆在泥水路面上留下的印迹、人们鞋底印下的痕迹、动物在泥泞的土浆上踩下的足印,在自然随意的状态下,往往构成许多饶有趣味的二方连续或单独纹样。这些司空见惯的现象,人们几乎熟视无睹、不以为意,但它们却恰好反映着彩糊造型艺术的朴素技法。

一 • 原型的启迪

早在远古时期,先民们在长期的生产实践中,已经初步懂得了利用这种朴素技法对生活用品进行装饰,这从新石器时代中的彩陶文化、黑陶文化和印纹陶文化等时期的陶器上就能得到证明。据仰韶村出土的陶片考察,它上面就有稻米的印记。这些印纹,无论在生活上是记事或是装饰,手法上是刻记或捺印,都包含着彩糊图案技法最原始的反射。随着生活的丰富、文字的发明和社会的进步,运用这种技法对生活用品的装饰也与日俱增,如民间陶器作坊工人采用“刻印法”对产品进行加工,在水缸、瓮子边口上用工具刻划一些线条如:OOOO UUUU、“卐”或“福”“寿”“吉祥”等纹样与文字,这些形式,成为旧时代陶坊作业装饰的一种基本技法。

二 • 发展的里程

有心人对上述朴素技法是有所琢磨的。正式作为学校图画教学内容之一的彩糊画,究竟源于何时,限于资料不足,一时尚难以肯定。

1928年,国际美术会议在捷克举行,会议期间兼举办“世界儿童、学生图画、手工作品展览会”。当时,日本代表团负责人冈登贞治在琳琅尽致的作品中,看到奥地利的展品时,顿然使这位美术教育家感到十分惊讶,不知该国的作品,究竟是怎样描出的,他们的技法委实让人不可思议。冈登贞治用几天的时间伫立在作品面前,百思不得

其解。功夫不负有心人，在一次偶然机会，他碰到奥地利代表团的佛伊茨塞教授，才从他那里初步得到关于制作彩糊画的详细说明。但冈登贞治仍然不感满足，强烈的求知欲驱使他在会议结束后，登门访问佛氏执教的沙斯堡市。他在该市区不仅目睹佛伊茨塞对学生的实际指导，而且自己也参与学生的习作活动，并接受了佛氏赠送给他为数不少的作品带回日本。

冈登贞治回国后，把这件新鲜事告诉了美术家吉野正孝，吉氏也大开眼界，在初得要领后立即投入实际教学，一个重要的发现是他在指导儿童习作过程中，看到学生参与这种技法练习，不仅能普遍地为他们所接受，而且其习作热情与追求欲望，达到了他从事美术教学以来前所未有的程度。

通过这次国际美术教育会议上对彩糊画的交流，极大地引起了全世界美术行家的高度关注，德国、瑞士以及美国，也都相继仿效。在日本，冈登贞治和吉野正孝等人一方面组织人员进行讲习、演讲，另一方面还在报刊、杂志上发表文章，毫无保留地向全国美术家和图案制作者提示技法，并动员大家共同来参加这项研究，成为当时日本开展美术研讨的热点。在一定程度上有力地增添了图案教学的内容，也促进了花布设计的更新。

我国在学校中开展彩糊画教学的早期倡导者之一，应推留日美术家吴启瑶教授。四十年代，他曾在福建省立师范专科学校传授过这门技法。1948年，他在工作之余，还翻译了冈登贞治和吉野正孝两人合著《糊图案》一书。算是早期传播彩糊艺术的著述。其中部分内容由于中日两国社会环境不同，有所取舍。原书七十二幅插图，也因当时印刷条件的关系，全部割爱，这是极为遗憾的。之后，由于诸多原因，系统开展这项技法的深入研究，基本上处于自发的状态，在时间差上，遭受了较大的损失。值得欣慰的是当前有许多美术家在开展这一研究上，已有所突破，有的从设色加糊，增强肌理；有的从技法入手探索“版画”实践等等，这都表明了彩糊画作为百花园中的一朵奇葩，正为人们引起关注。但无庸讳言，这个现代绘画派生的新生儿，先天尚有不足，后天亟需扶持，在成长过程中，理论上既有充实的必要，技法上也有发掘的追求，尤其是借鉴其他画种的技法、色彩、创意等，都有研习的特定价值。例如：利用中国画斧劈皴、披麻皴等技法，可以移植来表现岩石峻峭的气势；利用泼色和水彩画的薄画法，可以使色彩流动渗化，以增强画面的层次感、空间感和肌理感受。所有这些，都表明了只要从中合理汲取有机养分，取各家之长，以他山之石，结合色糊画造型所运用的工具、载体，去充分发挥自身富有特色的审美价值观，应该说这些都是当前色糊画发展过程中的探索内涵与重要任务。

第二章 彩糊画造型的特点与材料

“独具一格”的彩糊画造型艺术，究竟它的“格”表现在哪些方面，这得从它具有的特点和运用的材料及用具上来说明。

—— • 彩糊画造型的主要特点

(一). 快

指制作的时间快速。一幅单色的彩糊画在短暂的几分钟内就可制成，即使是煞费苦心较为复杂的模样，一般也可在十几分钟内就能获得满意的效果。这个主要特点，在制作“正规”图案作品中，是远远无法实现的。

(二). 简

指制作的工具十分简陋，在日常生活中几乎唾手可得。诸如纸片、乱绳、断梳、秃笔等等，即使在没有用具的情况下，利用自己的手指头，同样也能制作出满意的图案。至于一些必要的小用具，都能自己动手配制，如用竹片、硬塑料制成的尺子、篦子，它与绘制普通图案离不开制图仪器的现象截然不同。

(三). 廉

指需用的材料十分便宜，而且品种不多，具备了基本的色、浆糊、纸、毛笔、碟子外，就能进行创作。从经济观点上看，耗费低廉，即使对扶贫农村或山区小学生来说负担也很轻，有利于学习与普及。同时，由于练习时不怕失误，如果感到画面有缺陷，美感不足，可以平涂重来，一张画纸能够经受多次使用，利用率较高。

(四). 广

指参与这种创作练习的对象相当广泛，由于技法简单易学，习作效果立竿见影，对一些美术禀赋不高、情趣和创造欲望不强的人，能有效的唤醒他们沉睡的绘画“细胞”这种教学成效是不容忽视的。

(五). 活

指创作具有强烈的、表现自由的特点。制作上，既可以进行纤细的、放胆的想象表现，也可以制成大幅的模样显示；既能运用目测的控制练习，也能进行自在的搔取、刻绘。表现不受拘束，让习作者的情趣在想象天地中自由驰骋。

（六）．独

指它的造型技法十分独特，同时，具有较强的偶然性。这是其它绘画手法所无法表现的，其肌理纹路，韵味格调、色彩融合变化等等，都显示出它那强烈的、独一无二的神秘莫测的艺术效果。可以说，每一幅成功的创作，都是无法重复的“孤品”。

二 • 彩糊画的材料

（一）．浆糊的处理

浆糊是制作彩糊画的特殊材料，在颜色里面调入适量的浆糊，目的是为了图样纹络能进一步得到强化，突出肌理的美感，因此要保证作品质量，必须妥善处理好浆糊。

调制浆糊的原材料，最合适的是面粉。

面粉成糊过程中，由于调水加热，淀粉粒容易发生粒化不均，出现疙瘩。要避免这一缺陷，最好先用少量的凉水将面粉调稀，用力压揉，使粉液的颗粒全部消除，然后再注入一定水量，入锅煮沸。浆糊如出现小疙瘩，可用沙布或麻布过滤，这一步切切不可麻痹大意，否则，将使画面出现大大小小的斑点，影响趣味。煮熟后的粉液浓度，一般应控制在挑起后能滴成“水柱”状为适宜，大体上比裱褙墙纸所用的糊液稍浓一些就可。

糊液的浓稀度与制作成品的规律关系是：过稀薄将会因糊液流动性较强而使模样表现不够充分，产生模糊感受；过浓会使运行干涩，减少趣味感受。当然，浓稀程度如何，还要依据习作者的意图、表现格调以及技巧诸方面的因素妥善处理。

煮糊时要加入一些防腐剂，如明矾、硼酸等。

（二）．颜料

染料是调糊较为适用的颜色，使用前要用温水化为溶液，再入糊备用。红、蓝、黑和墨汁可供单色练习。水彩颜料、广告颜料和丙烯颜料，使用最为方便。练习时，应根据实际选用。

（三）．纸张

纸的种类很多，选用纸张，要从适合于制作的要求着眼，加以选择。如从性质上讲，要选择吸水性较弱又不太薄的纸最为合适，如铜版纸、道林纸、图画纸、牛皮纸等，如果这些品种的纸张手头缺乏，用托版纸、白报纸等也可权宜使用。至于那些吸水性较强纸质又薄的，如宣纸、连史纸、毛边纸等则不宜使用。如从表现效果上讲，制作左右均衡图案，最好使用纸质不太厚、折合起来不残留明显的折痕者为宜，要制作灯罩装饰，理所当然要选择透明性较强的纸张了。

纸张画面要保持清洁，还要注意平整度，尤其不能出现明显的皱纹。

三 • 彩糊画的用具

“工欲善其事，必先利其器”。制作彩糊画却有些例外，因为它所需要的工具，基本上都较简陋。绘制普通图案，制图仪器往往成为不可缺少的必备品，但制作彩糊画却具有特殊。那些纽扣、瓶子、纱布、牙刷、头梳、鸟羽、齿轮、瓜络、废录音带等等，随手取来，都有其用武之地。除这些中介物外，还要准备笔、胶片板、碟子、盛水器、擦手布等基本用具。

(一) . 笔

笔有毛笔和排笔等几种即可。

毛笔（或水彩笔、油画笔），作为调配色糊和上色用的。一般质量要求不高，高档的毛笔反而是浪费。

用坏的毛笔即秃笔（有时还特地将笔锋剪秃），也能成为描画图案的理想用具。笔最好“一色一笔”以避免色糊浪费。

(二) . 胶片板

胶片板在色糊造型中是一件很重要的用具，在形成云、雪、坡、路、石、草、树丛等自然景象时，经常要借助它才能使形象逼真。胶片板一般有课本大小即可，它的替代品很多。如：笔记本垫板、X光底片、明胶片等都可代用。

(三) • 碟子

碟子（或小碗）是调制色糊不可缺少的用具，最好能准备3——5个，以供调配数种色糊。

第三章 彩糊画造型基本技法

制作彩糊画的技法很多，但无论采用哪种技法，创作者都要在制作过程中注意它的操作程序，以保证作品的顺利完成。

—— • 制作过程的基本要求

(一) • 重视造型构思

造型构思是创作前不可忽视的重要环节，究竟这幅作品的特定模样是什么？要用什么技法来表达？在事先就要做到胸有成竹的全盘估计。实现主题构思时，在造型上要有放胆的表现，通过多种技法和想象的结合，那种即势成形，以及偶然显现的自然效果，某些肌理似曾相识，又不相象，这恰好是创作者追求的审美情趣。因此，有时作品产生意外的效果，有时甚至与原构思完全两样，这是正常的现象。

(二) • 复查浆糊质量

临场创作，还要检查浆糊，重点是：(1) 旧的浆糊有否发霉变质；(2) 检查浆糊的干湿度，如太浓，可用热水调拌；(3) 浆糊表面的凝结层要掀掉除净。

(三) • 备好制作用具

制作用具，要在创作前检查一遍，避免临时东拉西凑，造成不必要的忙乱。同时，还要注意用过器具的干净度。一些自制的用具，要在另一张纸上预习若干次，检验运行纹路的质感。

(四) • 注意纸张平坦

一般情况下，采用新闻纸作为作品图纸，当色糊平刷后不会产生卷翻的现象；如果用的纸张是铜版纸，平涂后会产生卷起的毛病。防止的办法是：先把画纸的背面放在水面上过湿，然后平放在玻璃板上，才能涂色。如果这时画面还会出现隆起的疙瘩，表明纸与玻璃之间还存有残余的空气，就要用干净的排笔，把空气驱出。力求画纸务必达到平坦才能施色。

(五) • 上色讲求均匀

上色除个别的可把色糊直接泼倒在画纸上外，一般都以排笔施色，颜色入糊后要调拌均匀，然后从上到下，由左到右地平涂，上色有单色、两色和多色交叉平涂等几种方式，选用哪种方式应按作者构思和颜色多寡而定。

(六) • 重视成品处理

作品完成后，由于纸张背面已过水湿，很容易操作，但仍要小心保护。取时可用小刀从边角轻轻挑起，紧接着用另一手承托，然后将它平铺在垫纸上阴干防皱，并注意避免阳光直接照射，到半干时，还要把它掀起一次，以防背面被残余色糊粘在垫纸上不易取下，全干后，可以根据图形实际，进行艺术取舍，加以剪裁或用玻璃纸裱盖，以增强美感。

二 • 彩糊画造型的基本技法

彩糊画造型的基本技法名称较多，有的技法是由用具来显现模样的，有的技法是从手法的自身来显示图案的，因此称谓一般可顾名思义。为了便于学习和掌握彩糊画的制作要领，下面每种技法的介绍大部分以单色色糊为主。多色搭配的效果，一般来讲是由画面的色糊与纸的底色配合后产生的。因此，需要柔和的色彩效果时，色糊的颜色就要淡；需要产生强烈对比效果时，色糊的颜色就要深。

刻划法

用断梳或自制篦子作一边倒的方向倾斜刻划，注意纹路均匀，色糊稍浓。

压印法

用实物（如瓶盖、螺丝帽或五金小零件等）作工具，在色糊上施加强力，即得原型印痕。

铁器零件压印后的效果。

一块打有三个孔的圆形收音机零件，印后会显示许多似小狗头的形状。

用塑料瓶盖分两次压印后的痕迹。

本图是用注射器的筒顶印的。

擦白法

用破布缠在手指头上，在压下色糊的同时，再向上端挑去，即会留下白色底纹。这动作须干净利落，不要反复。

直描法

在平涂后的底色上稍作背景描绘，再用竹片（厚纸板）作蕉叶的写意性描刻。

拉滚法 以圆形（如瓶子）工具在色糊上滚动，注意拉中有滚、滚中有拉，使其显示出纹样。注意线条形成要有疏密，以增加韵味。

重纹法

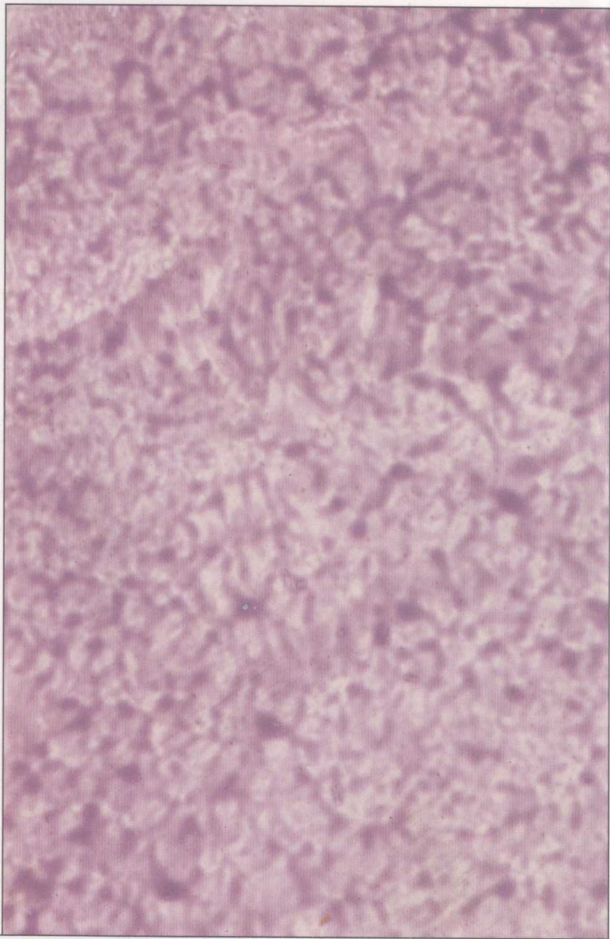
在色糊上先作粗纹模样，稍干后再用纸片另作细纹复盖在粗纹上，使之成为重纹的图案。

吸点法

用排笔或刷子在色糊面上连续作点提，即“触后提起”，使画面上的斑点基本均衡。

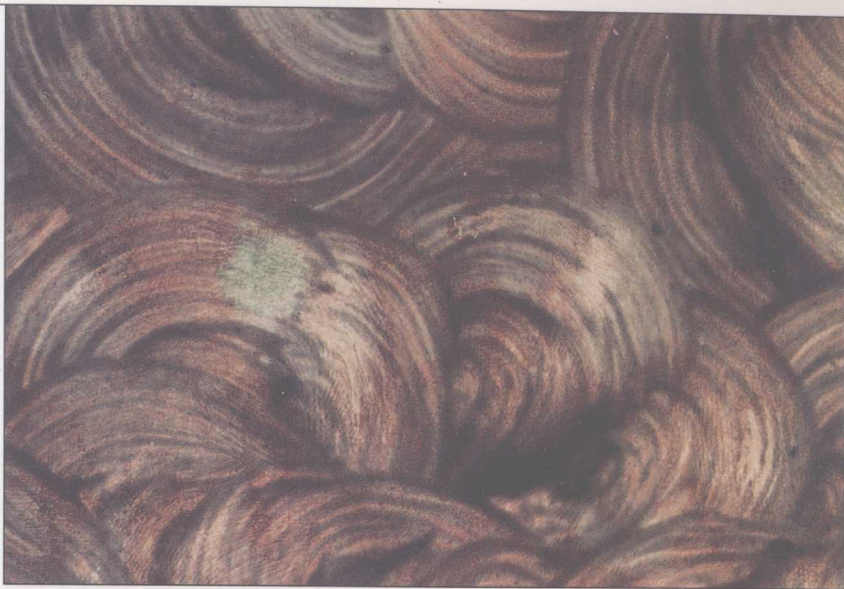
12

折合法 将平涂色糊后的图纸，稍作随意性描绘，再把它对折后打开，就能显示对称的纹样。

回旋法

用废毛笔在画纸上压下并连续旋转，由于旋转的力度及范围大小不等使画面产生较强的重叠感。注意控制明暗。

旋扭法

用废纸团在色糊上作按顺时针走向的手势快速旋扭，将出现具有生机的花朵。作规则排列时，应注意控制纸团上的糊液残留程度，力求各花朵的造型基本类似。

散纹法

用细绳（或胡琴线、钓鱼线）合拢一团，在色糊上作随意性的游走即得，应注意纹路，要相对保持均匀。

点锋法 用洗瓶刷子的尖端在色糊上点触即得。应控制纹路走向的均匀。

