

美术技法丛书

MEI SHU JI FA CONG SHU MEI SHU JI FA CONG SHU

钢笔水彩画技法

Gang Bi Dan Cai Ji Fa

于 人 著

安徽美术出版社

J215 / <32> 54

美术新技法丛书

钢笔水彩画技法

于人 著

安徽美术出版社

钢笔水彩画技法

于人著

安徽美术出版社出版

1994 年 8 月第 1 版

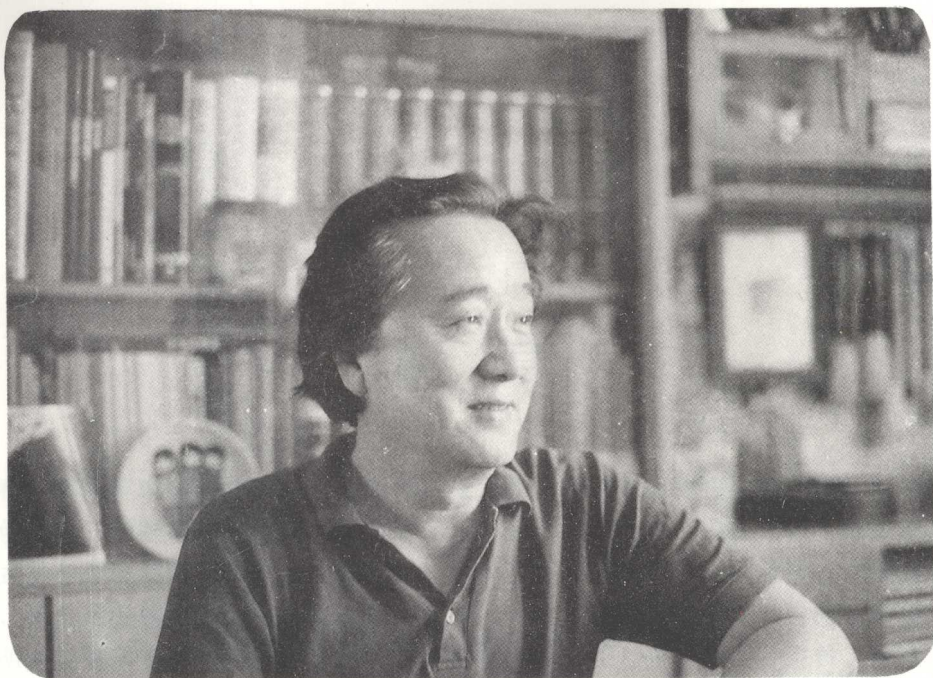
安徽省新华书店发行

1995 年 5 月第 2 次印刷

芜湖市新华印刷厂印刷

16 开 2.25 印张

ISBN 7-5398-0296-0/J · 290 定价:12.00 元

作者简历

于人，学名于鼎新，别号愚人。辽宁铁岭县人，生于1931年6月。

1951年自东北鲁迅文艺学院美术部毕业后，长期担任报社的美术编辑。1958年拜著名画家李苦禅为师学习中国画。多年来潜心研习朱耷、石溪、黄宾虹、吴昌硕诸家之法，在国画继承、发展的道路上不断追求、探索，取得很高的成就。

于人在30多年创作中，积累了丰富的创作经验，具有深厚的艺术修养。他的艺术兴趣广泛，是一位多才多艺的艺术家，也是有成就的书法家。他在创作中国画同时，还兼攻水彩画，醉心于中西画法的嫁接，创造出别具一格的钢笔水彩画，深受中外美术界的赞赏。

于人的作品曾多次参加国内外展出，并被国内外美术馆收藏。他的作品还经常发表于国内外报刊。

1986年中国工人出版社出版《于人画集》。

1987年至1989年日本一枚的绘美术馆先后两次出版《于人钢笔水彩画集》。

1986年应内蒙美术家协会邀请，在呼和浩特美术馆举行《于人画展》。

1987年应日本一枚的绘美术馆邀请，在东京银座一枚的绘美术馆举行《于人画展》。

1989年4月由中国美术家协会主办，在北京中国美术馆举行个人画展。

1989年10月应日本一枚的绘美术馆再次邀请，第二次赴日本东京一枚的绘美术馆及市川市等地举行个人画展。

历任工人日报美术编辑，美术摄影部付主任，中国工人出版社编审，美编室主任。中国美术家协会会员，北京水彩画学会会员。

序

在艺术创作中寻求创新之路

于人兄，我们同毕业于沈阳中国著名的鲁迅美术学院（前身为东北鲁迅文艺学院），我入学时，他已毕业，在校时我们并未见过面。

我们的相识和友情是在北京工作中建立起来的。画展或学术座谈会是我们经常见面的场所，工作之余的美术创作是我们共同的追求，对水彩画的探讨使我们的友情更为密切。

于人兄长期从事报社的美术编辑、采访工作，接触社会的面很广，确实提高了一个人的知识修养和鉴赏能力，能使人纵观全局，站得更高，看得更远。在艺术追求上也有别与他人不同之处。在借鉴、吸收、研究、探讨之中寻求适于发挥个人特点的艺术创作道路。

于人兄经历了正规科班的严格基础训练，加之长期的生活、工作实践，博览画苑各自的艺术规律，如：中国水墨大写意的泼墨挥洒，版画高度的黑白概括，素描中的构图和严谨的造型要求，水彩画的淋漓和透明，速写要求的迅速反应，线条的节奏和韵律……由于对各画种的接触和体验，能集各种绘画艺术的特点，寻找适于发挥个人特长的艺术语言，创造出钢笔（硬笔）水彩画。

于兄的钢笔水彩画，集速写、水墨、水彩于一体，在中国水彩画界独树一帜。

80年代起于兄的钢笔水彩画以个人的突出特色在中外艺术交流中引起人们的高度重视。数次应邀赴国外举办个人水彩画展获得重大成功。

于兄的独创之处，就在于艺术之林中寻找自己的创作之路，并获得成就，可庆可贺。

中国美协水彩画艺委会委员

中国《水彩艺术》副主编

张克让

1993·2·10

前言

我长期从事中国画与水彩画的创作。我力图把中国画的传统技法，融汇到水彩画之中，创造出一种既明确又朦胧、既具体又抽象的艺术风格来。我认为，一幅好作品，必是形式美与意境美的统一。技法的变革，是为了更好地表达作品的意境。意境是作品的灵魂，是艺术家感情的化身。我对作品意境的创造，得益于心灵与大自然的晤谈，对古老文明的崇拜和受优美传统诗词的启迪。唐诗《春江花月夜》的那种空灵、静寂、梦幻般的优美意境，尤为我所倾倒。为了表达自己独特的艺术感受，我找到了钢笔水彩画这一表现手法。

钢笔水彩画概括来说，是采用钢笔、水彩色、墨、水等材料与工具，运用多种绘画技巧来进行绘制的作品。通过墨、色、水三者的互相渗化，使画面弥漫着或浓或淡有某种倾向的墨气，揭示出一种具有中国画艺术传统精神的新意境。

著名艺术大师吴冠中先生，曾这样评介我的钢笔水彩画，“作者将严谨素描与自由的设色合成一体，他先用黑色钢笔把握画面的组织结构，再用水彩色掺绘进去，或干或湿，产生不同的效果。钢笔画在粗糙的水彩纸上，易产生枯涩或苍茫的效果，补以湿润的水彩，画面便干湿并存，虚实合宜。这一探索是利用了干与湿的矛盾，将之统一而收相辅相成之效，颇有些近似传统水墨画中用干笔皴擦，继以湿笔渲染，追求既苍劲又华滋的效果。有人说画西画禁忌用墨色，认为墨与白都不是色彩。唉，这不过是印象派的理论，只适合于某种情况某些画面。黑与白其实是色彩中的骨干，往往能起到统一各种色彩的重要作用。于人同志在水彩中大量吸取黑，套色版画立足于黑而大量吸取彩，都能创造出满意的效果”。

吴先生准确而简要地概括了钢笔水彩画的美学特征与技法要点。随着时间的推移，我在画法上又有了新的发展，艺术效果也更加多样化了。钢笔水彩画已引起越来越多的人的重视与喜爱。

吴冠中老师首肯这一绘画新品种，为之定名为“嫁接之花”，并向社会推荐，在此表示衷心的感谢。

感谢安徽美术出版社同行，为钢笔水彩画技法一书的出版所作的努力。

于 人

1993年 5月

钢笔水彩画的技法

一、绘画工具与材料

1、工具

- A、自来水老式钢笔二支
- B、毛笔大小三支
- C、板刷大小四支（硬鬃刷一支羊毛刷三支）
- D、笔洗大小各一个
- E、调色用白瓷盘大小各三个
- F、浸泡水彩纸用筒一个（50cm×20cm）
- G、画板一块（55cm×40cm）
- H、镇尺二个（垫画板用）

2、材料

- A、水彩颜色（熊猫牌）一盒，常用色可购零支
- B、国画颜色 朱砂 石青 石绿
- C、上海牌炭素墨水一瓶
- D、水彩画纸（用粗纹面）若干

二、画法

1、绘前准备

绘前先将水彩画纸裁成八开，放在灌满清水的筒里，浸泡8至12小时备用，一次可多泡几张。浸泡时间不宜过长，时间长了画纸会出现斑点，出现斑点的画纸就不能用了。为了保持画纸的清洁，筒内的水要经常更换，注意水中不要渗入油污。

2、绘制过程

首先请你确定主题，构思充分，然后按下例步骤图进行绘制：

A、泡湿的画纸从浸泡筒中取出，平铺在画板上，在铺纸之前，先把纸背面放在备好的生宣纸上吸吸水分，这样处理目的是避免反透颜色。（图1）

(图 1)

B、画纸上板后，四周先用小铁夹固定好，然后用笔刷蘸清水刷几遍，让画纸上的水分涂匀，压平。注意保持充足的湿度，要求画纸上的水分达到能够流淌的程度。(图 2)

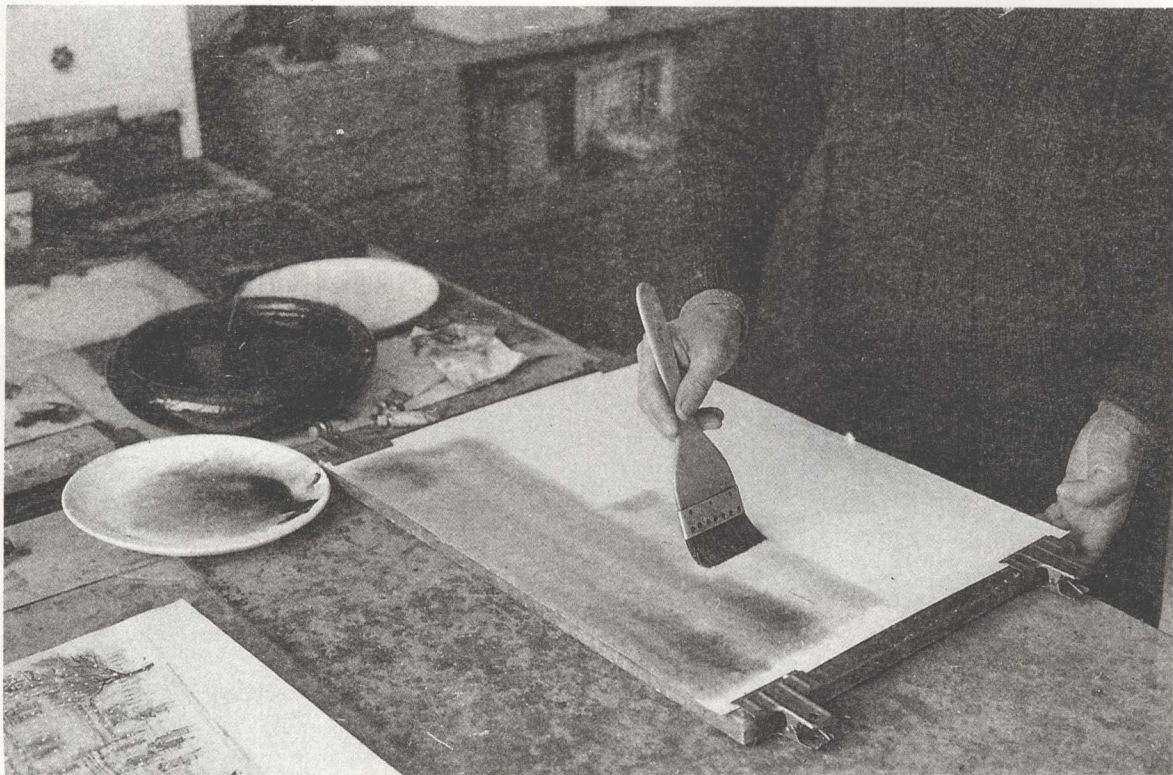
(图 2)

C、根据你的构思意图，可先用水彩涂上背景色，然后画上近景颜色，远近颜色画完，再进行一次颜色关系调整，但不宜修改过多，避免弄脏画面。绘制到这个阶段要注意下一步用钢笔画钢笔画时与黑色的关系，一般水彩颜色始终保持清淡不宜浓重，浓重的颜色会与黑色发生矛盾，这样就不能出现华滋的效果。（图3）

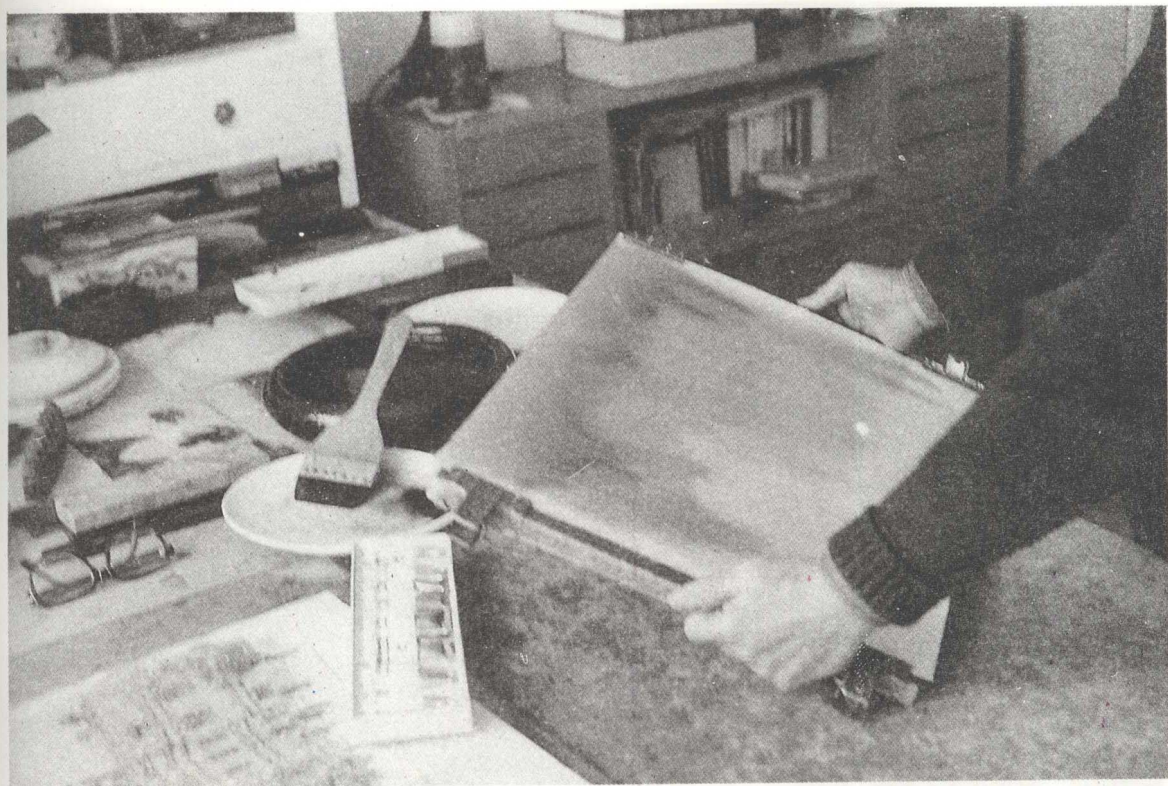
D、按照你的画面需要，可随意移动画板，让颜色和墨水在画面上自然流淌，其目的是促使画面上颜色和墨相互渗透、融汇，产生朦胧的效果。（图4）

E、颜色画满意后，开始用钢笔蘸墨水画形象，用线、用面渲染由你发挥。（图5）

F、画面到此已基本完成。请注意完成后的画面不宜改动。画面待干之前需要用国画石颜色或撒盐处理的部位，可按自己的要求进行。（图6）

（图3）

(图 4)

(图 5)

(图 6)

3、撒盐法

画面上撒盐是水彩画技法之一，画雪景时多用此法。在画面未干之前经过撒盐处理后，会使画面产生降雪的效果，比点白粉要自然生动。因白粉不透明，点在画面上会使画面产生呆滞、刻板的感觉。盐的功能就不同了，盐撒在湿的画面上，逐渐会融化未干的颜色，待干后会出现大小不同的透明的白点，于是飘飘洒洒的雪花就会出现在你的画面上。采取撒盐的方法画雪景与水彩画很调和，不会失去水彩画颜色的轻快感。这里要说明的是盐撒在墨上不起作用。

A、用料：食用精盐和粗盐两种。

B、方法：撒盐要有绘画原则，应视盐为笔，以盐代笔。在撒盐的过程中要做到心中有数，注意疏密关系，尽量少撒，不宜多用，盐的颗粒撒在湿淋淋的画面上不能立刻反应出来，随着画面逐渐干燥，在画面上融化的盐粒才能显示痕迹。

请注意掌握好画面干湿程度、撒盐时间，需取得经验后再正式进行。作者经验是待画面半干时迅速撒盐，画面会出现理想的雪花。画面水分过多湿漉漉的不宜进行，尤其是不能多撒，如果操之过急，会使画面上盐的痕迹连成一片，形成大小不等的地面块状，就形不成雪花了。总之不能性急，急了就会失败。请见图例：

撒盐法图例

4、吸吮法

水彩和墨都是属于透明色。画在粗糙的水彩纸上给人清爽、淡雅、浓重之美。

根据你绘制的需要，画面上某一部分要留出空白形象时，最好不用白粉涂抹，用白粉画出的形象呆板与画面不协调。用什么方法弥补这个不足呢？作者经过多年的探索，以为采用生宣纸吸吮的方法最为理想。方法是：用生宣纸叠成不同类型的大小纸块，在画面未干之前，可按你画面部位需要的形状叠好纸块，轻放在预想的留空白的位上，用力按压纸块，然后迅速取下纸块，于是在画面上未干的颜色就被纸块所吸收，你需要的空白就出现了，这样留出的空白形象、自然、生动。

这里还要说明的是，画面某一小部分画坏了或不理想，需要修改时，也可以采用宣纸吸吮法。

5、中国画石颜色在钢笔水彩画中的用法

中国画石颜色在诸颜色中是独具魅力的色彩，水彩颜色是无法代替的。例如朱砂这种红色，具有不火不燥、凝重和谐、古朴浑厚、千年不变的优点。用朱砂和墨来作画，两者相互衬托效果更加完美，可达到艺术的高境界。因此我在钢笔水彩画中，采用中国画石颜色收到良好的效果。

石颜色属于不透明颜色，画在水彩画纸上像白粉一样会出现呆滞、刻板的现象。如何用好石颜色，使之在透明的彩墨中协调，我的经验是要用得巧妙得当，起到画龙点睛的作用。我一般多在大块泼墨的背景上，用石颜色画近景物象。

请注意，用石颜色作画时，画面必须保持充足的水分，使石颜色随时都能烘开出现含蓄效果。禁忌像工笔勾线的办法画形象。要保持画面的生动性（见后彩图）。

三、几点说明

1、钢笔水彩画在绘制过程中，要注意保持画面上的水分，做到画面上水墨淋漓方能画出朦胧的意境。

2、钢笔水彩画因受严格的时间限制，不宜绘制大幅作品，最大画幅不应超过整开水彩画纸（技法不熟练者更不宜画大幅）。最合适的画幅为八开。

3、为了保持画面水分充足，必须抓紧时间绘制，最好把绘制时间控制在一个半小时内完成。否则，时间拖长了，画面会出现干湿不一致的现象，一旦这种现象发生，绘制很难继续进行下去了，整幅画面就会失败。

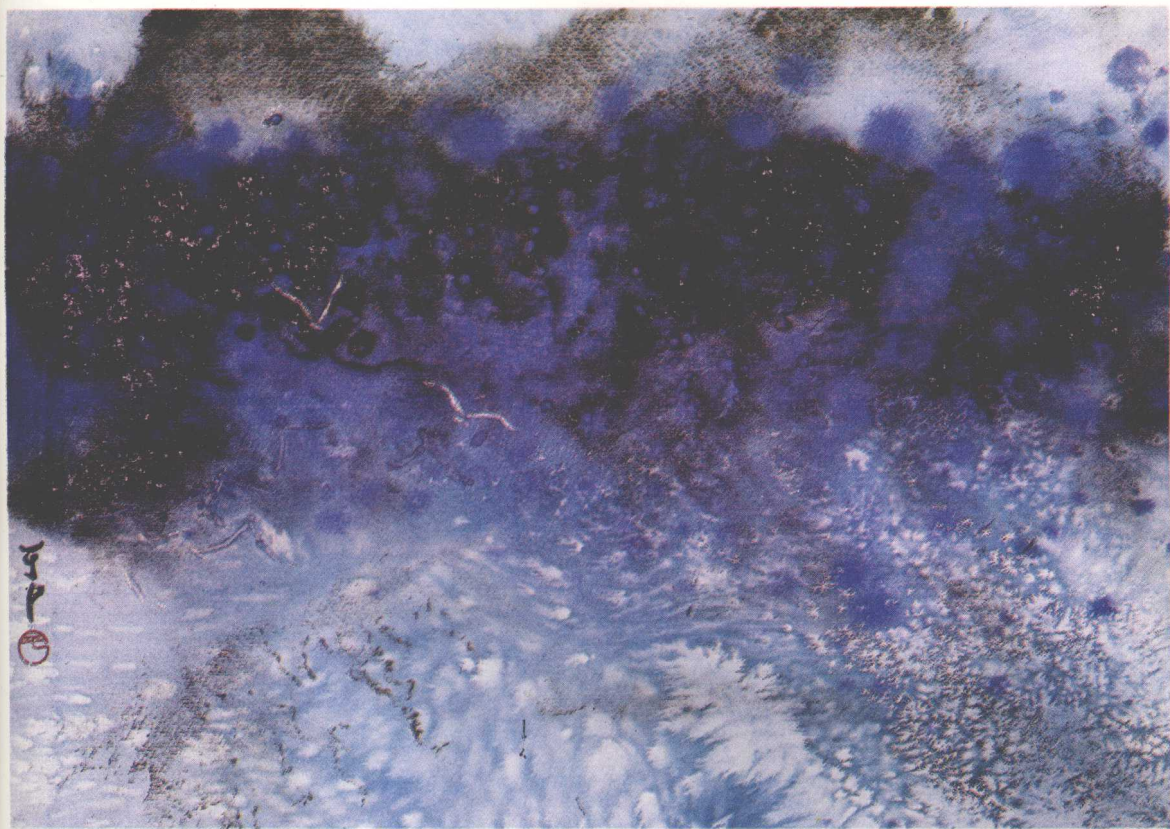
4、运用画板移动的目的，是为了促使彩墨在画板上自然流淌，可渲染出朦胧的形象来。移动画板是一种绘制手段，必须把移动画板看成是不用笔的绘画，也就是说以画板的移动代替笔和刷子达不到的绘制功能。既然移画板是一种绘画技巧，你就要掌握其规律。首先是要大胆心细，控制自如，做到心中有数才能得心应手。

5、钢笔水彩画是我多年艺术实践中，融汇中西画法取得的成果。为了突出中国画传统画风，我的作品多以墨为主，用色为辅。因此画好钢笔水彩画首先要熟练掌握水彩画、中国画这两种画种的技巧，才能充分表现出中国传统画风。

6、在绘制前，要做到胸有成竹，要有计划有步骤地驾驭画面的每个进程。

钢笔水彩画特点是在湿纸上作画，时间性强，不能改动，因此不能在湿纸上先用铅笔起稿，应用钢笔直接画成。这样就要求作者必须全面、熟练地掌握绘画技巧。不仅具备水彩画的深厚根底，同时也要有中国画的笔墨功夫。画好钢笔水彩画除了熟练掌握绘画技巧之外，更重要的是加强自身的艺术修养，要多读书，注意深入生活。初学者往往迷恋绘画技巧的提高，却忽视自身的艺术修养。随着时间的推移，自己的作品就会停滞不前，为此应把“读万卷书，行万里路”的古训做为自己艺术道路上的座右铭。

钢笔水彩画技法和广大读者见面了，这只是我的经验之谈，希望有志者在此基础上共同努力，推动“嫁接之花”永远盛开。

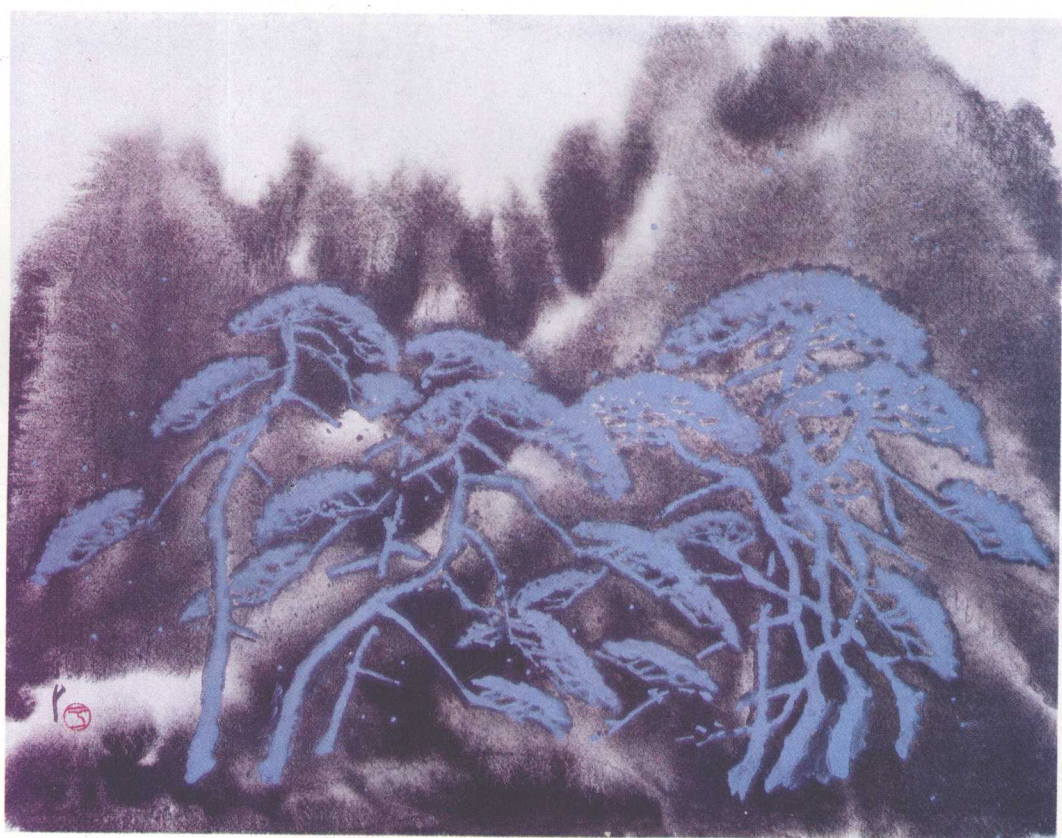
怒潮(撒盐法图例)

塞外初雪(撒盐法图例)

晨晖(石颜色画法图例)

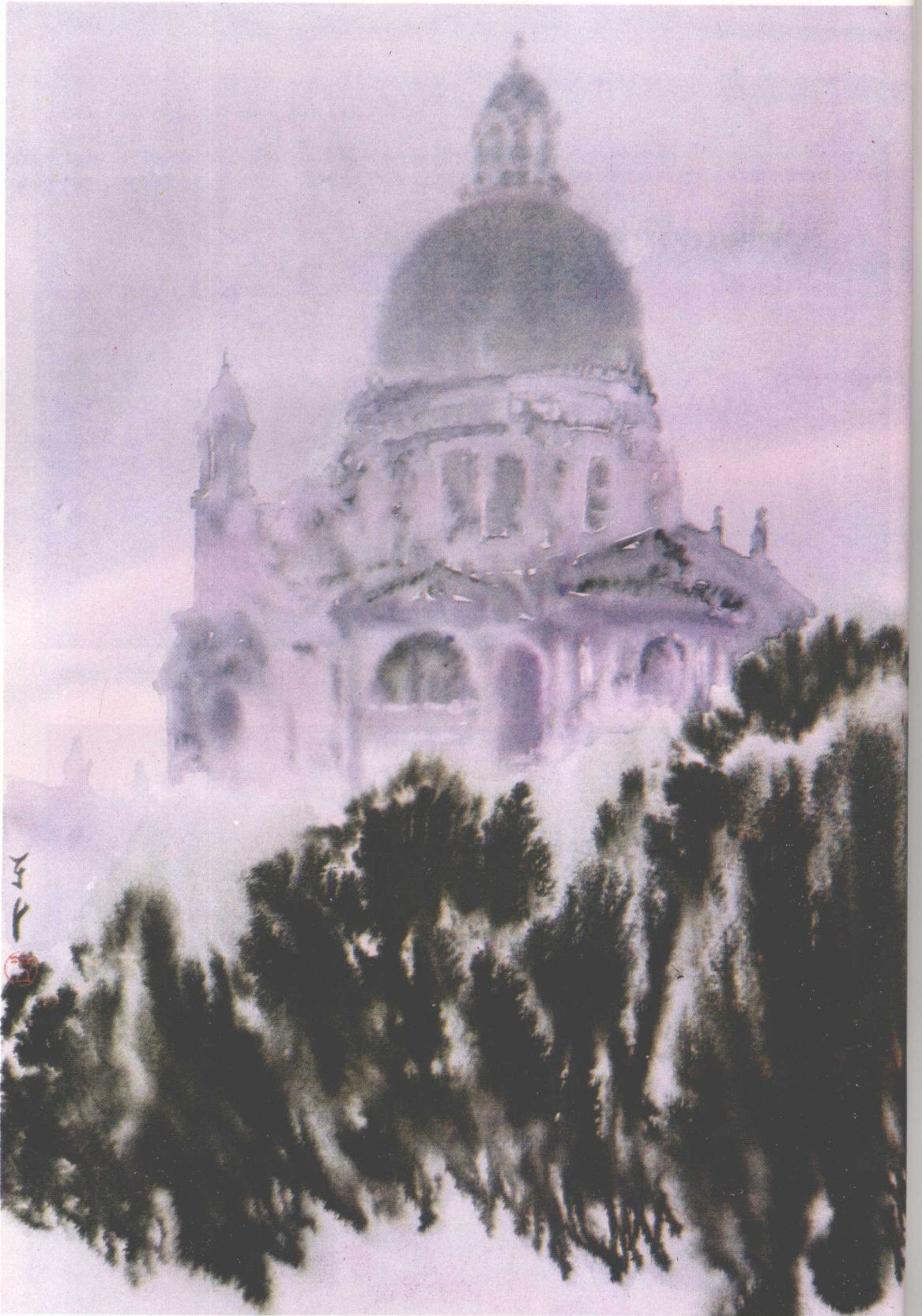
清音(石颜色画法图例)

月色茫茫(石颜色画法图例)

孤村雪茫茫(撒盐法图例)

细雨威尼斯(意大利)