

自然成画技法

——让绘画进入千家万户

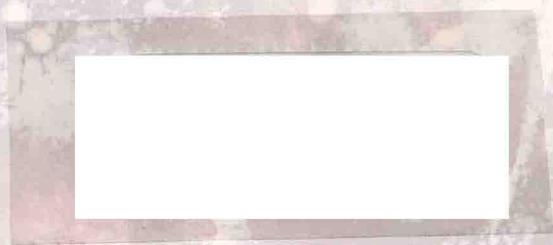
于久洵 著

北京工艺美术出版社

自然成画技法

——让绘画进入千家万户

于久洵 著

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

自然成画技法：让绘画进入千家万户/于久洵著. —北京：
北京工艺美术出版社，2012.11
ISBN 978-7-5140-0253-9

I. ①自… II. ①于… III. ①绘画技法 IV. ①J2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第262577号

出 版 人：陈高潮
责任编辑：刘艳霞
装帧设计：田 黎
责任印制：宋朝晖

自然成画技法——让绘画进入千家万户

于久洵 著

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区16号
邮 编 100013
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64283630 (编辑室)
(010) 64283671 (发行部)
传 真 (010) 64280045/84255105
经 销 全国新华书店
印 刷 北京顺诚彩色印刷有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/12
印 张 6
版 次 2012年11月第1版
印 次 2012年11月第1次印刷
印 数 1~3000
书 号 ISBN 978-7-5140-0253-9
定 价 32.00元

目 录

玄妙之门——读于久洵先生的意象绘画教学	01
圆梦之路	03
第一章 概论	05
第二章 工具和用色	07
一、工具	07
二、色彩搭配	07
三、构图形式	10
四、自然成画的多种取纹造型手段	13
第三章 操作技法	16
一、泼彩法	16
二、刀刮法	20
三、渗纹法	24
四、拓印法	28
五、揉纹法	32
六、覆膜法	36
七、滴彩法	40
八、水油结合法	44
第四章 作品欣赏	50

玄妙之门

——读于久洵先生的意象绘画教学

中华绘画五千余年，于今已形成了约定俗成的范式 and 传统。然而时代发展到今天，由远古先民结绳记事的初期记忆，已进入了数码时代，是何等之快啊！外来的文化如同洪水般地越过了长城，猛烈冲击着我们固守的传统堤坝，艺术也发生着深刻的变化，出现了综合的多元化的繁荣时代。为一切有志改革艺术的人提供了机遇和挑战。资深的美术教育家于久洵教授和他绘著的《自然成画技法》一书应运而生，将使当代业余艺术群体，通过自己的智慧，打开一扇千变万化、奇光异彩、妙不可言的现代艺术的玄妙之门，步入“窥意象而运斤”的大美之境，使绘画时的有意和无意相结合，无需刻意，而是依据即兴泼彩的图像引而导之，让画面自然地、意外地、不经意地产生意想不到的奇妙效果和诗情画意。似“江流天地外，山色有无中”，“春随香草千年艳，人与梅花一样清”及“大江东去浪淘尽，千古风流人物。”等的丰富画面。

于久洵教授是一位著名的油画家、美术教育家，从教50余年，有着丰富的创作与教学经验。更可贵的是，他有强烈的历史责任感。退休后应邀到北京东城老年大学任教，他面对着这个群体，虽说是历经百炼而充满智慧，如按原来的教学套路走下去恐难见效。果然不出所料，经学员反映：“旧教学漫长而难学”，“画来画去老是那个样子”，“应教学改革”。现实把他“逼上梁山”。他毅然下了决心，必须转变观念，研究画理，对绘画教学进行了大胆的改革，向现代绘画迈进，并提出了一系列艺术主张：“美术的本质是自我美感的造型表现，具象抽象魂同样”，“要去发现美创造美”，等等。同时他研究了一些简便快捷的作画方法，为使老年学员能尽快达到“乐学易学”的效果，便昼夜不停地制作范画，带学员写生，看画展，研讨提高绘画素养。在水彩、油画教学中对中外绘画新法加以收集整理，创造性地运用在白卡纸上作画，采用了泼、洒、刮、滴、甩、拓、渗等多种手法。这些看似随机无意，体现的却是胸有成竹的匠心独运。在运作中得其神而遗其形，留其韵而忘其迹，出现了一幅幅风云险令、惊涛拍岸、动人壮美的风景画。与写实绘画相比，是一种风格的巨变，是一种对传统审美情趣的转化，是灵性实足的精神运动，是天人合一自然成画的结果，这是一种新的视觉美的创造。在教学中，他总是不厌其烦地教导学员“心中永远要有整体”，“要从具象的景物中感受到抽象的形式美要素”，“自然形成的各种纹理图形能给人以无限的遐想，要加以研究，拓展

温柔牡丹

晚秋

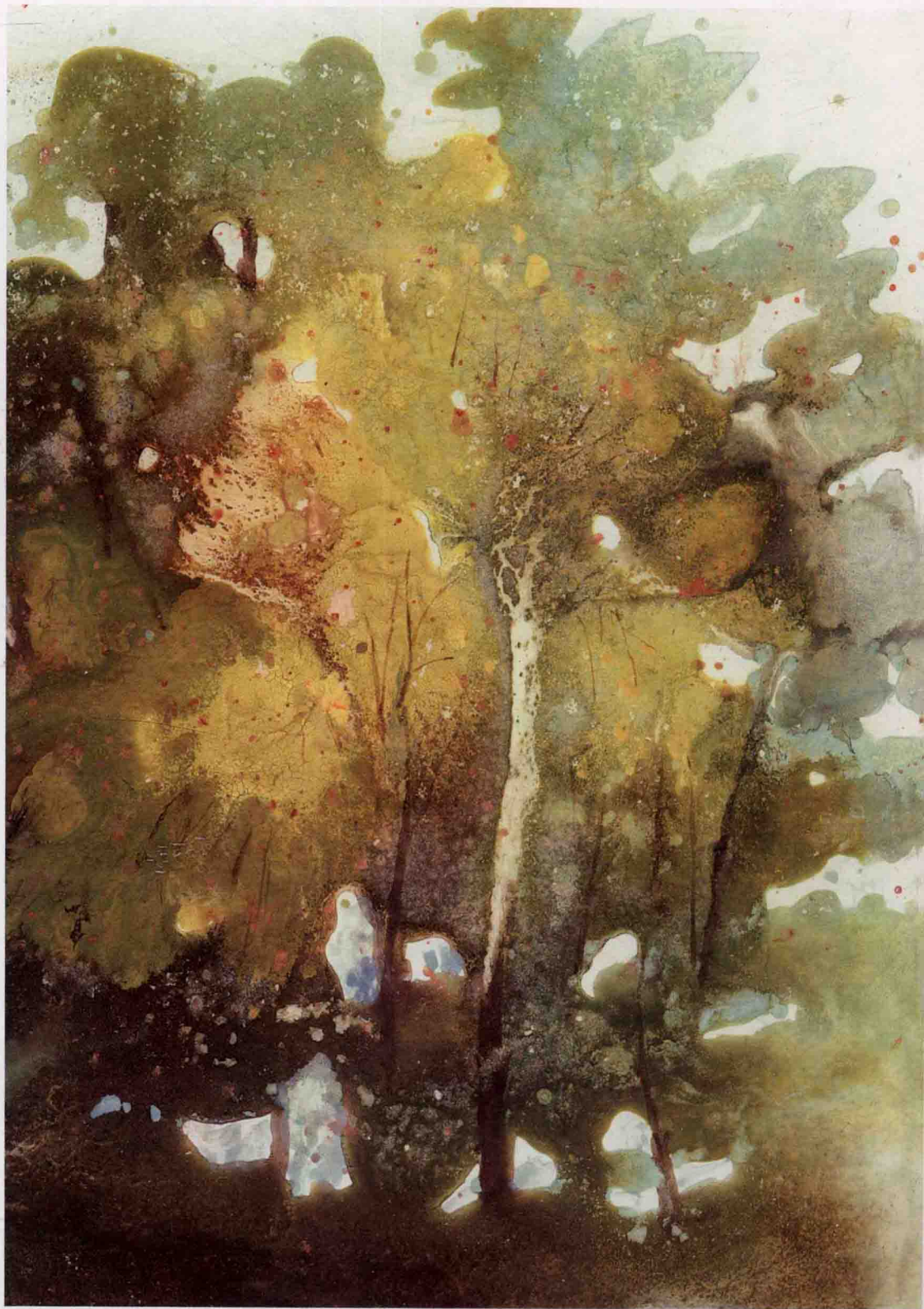
美的创造空间”，并展示大量范画，传授各种技法，还当场示范。这样的教学使学员不仅兴趣大增，还创作出不少好的作品，展出时得到很多专家的好评：

“作品很有视觉冲击力和心灵的震撼力”，“真不敢相信是出自老年业余之手”，“风格清馨，色彩恬静，作品带有强烈的现代艺术特色”，“中西绘画得到了有效的结合，充分表现了意象之中酿大美的理念……”，“像油画、水彩画这样高雅的艺术，经于先生的中西合成，而且以中为主，完全可以进入普通百姓生活，是质的飞跃，是伟大的创举。创出了一条指导广大群众学习油画水彩，乃至水墨画的新路”，等等。以上这些点评有力地证明了于久洵教授推行的绘画教学改革，是成功的，可行的。

艺术的生命在于不断的创造。只有不断的创造，艺术的生命才能延续。运用意象的理念追求，大胆地向束缚我们的“传统”挑战，开拓新的艺术空间。这是一种自由精神与无拘无束的想象力的觉醒。通过对老年群体的教学改革，使其艺术潜能得到进一步的开发拓展，让更多的没有美术基础的人能画出更神奇的好作品，共同跨入这座艺术的玄妙之门，投身到现代艺术的洪流中去，在这个新的艺术空间里展翅翱翔！诚然这个路子仍在探索试验中，需要大家继续努力，去总结、去发现、去完善，祝大众艺术繁荣昌盛。

古阳

2012年于北京

迎秋

圆梦之路

这些年，我在老年大学水彩油画风景速成教学中，探索出一条非严格写实与非严格传统技法的便捷绘画之路。作画的方式简便快捷，而画面效果新颖，具有时代气息。

所谓便捷画法，是在以自然变化和谐美的美学原理下，将绘画的传统方法、工具加以改变。利用水彩画技法中的刀刮、拓印和泼彩等多种方法，发展创造水油结合，使预想的画面意趣出现奇妙的效果，天人合一，自然造态。此类画初看为纹理艺术，细看却有无限的遐想空间，即使在偏重具象的画面中，也活用各种技法，先作染画面底层气氛，再略加具象提示。

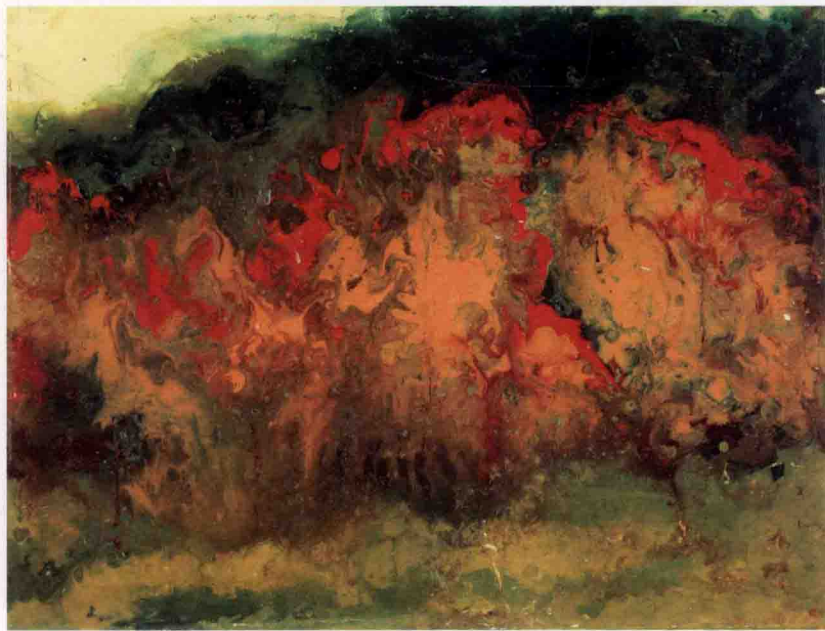
此类绘画技法的探索创造，源于百姓乐学易学的需求，又遵循吴冠中导师和朱荻先生的两段关于现代绘画特点的论述。吴冠中曾指出，如果说西方古典艺术的主体是客观真实中潜伏着一些美感，那么现代绘画则是在客观物象中扬弃不必要的物件叙说，集中精力捕捉潜伏在其中的美，而将它奉为绘画的至尊者。朱荻先生也指出，某些当代西方美学著作在涉及绘画艺术的特征时，常常把色彩看作是绘画最重要的因素。认为色彩本身就能代表绘画中的意义成分。在绘画中应该把一切直观形象还原为纯感性的色彩和形式。绘画的审美效能只能存在于由色彩来呈现的纯形式中。从上面两段论断中，我们不难领悟到当今绘画的目的，不是要把客观物象画像了，而是要把景物按画者的感悟画美了。提倡悟象化境。而这个构成视觉美的要素是什么呢？朱荻先生的结论为我们明确了景物中点线面黑白及色彩组合的形式美是绘画的灵魂。这种纯美术的追求是绘画艺术创作的内在要素。

吴冠中先生在论形式美的文章中明确指出：要求严格描写客观的训练并不就是通往艺术的道路，有时反而是歧途，迷途，甚至与艺术背道而驰！主张形式美要素的研究和表现，应该成为美术院校教学的“主食”。众所周知美术不是照相术，而应该是研究如何表现美的艺术。那种从长期描摹物象的训练中，才能渐渐认识到形式美的表现之路。在老年业余速成教学中能否反过来先抽象再具象，使老年学员们从繁琐的描摹造型中解放出来，而把主要精力放在色彩搭配美和组合形式美的研究上来，就成了探索这一系列便捷作画方法的思路来源。十年来的改革探索实验，今天终于初见成效。

这种作画方式有三个成果性的特点：第一解放了绘画元素，使点线面及色彩组合的形式美感先声夺人，再也不是依附于物象的“奴隶”而成为构成画面意趣美的“主人”。第二解放了作画者，使画者从费力的物象描摹中解放出来，而把造型难点交给了自然去形成，自己便可以集中精力构思意趣，调配色彩，布局形式，控制纹理走向，从而产生比预想还奇妙的效果。在其间享受到天人

绿塘荷韵

金秋时节

合一、物我神游的乐趣。第三解放了观众的眼光，这类画多为意象面貌，有较强形式美感的视觉冲击力。由于自然的造型纹理奇妙，使观者远离了识别具象解读的习俗，而进入了启迪思维和遐想的空间。

这种画法可以呈现千姿百态、离奇古怪、奇光异彩的视觉美感。这种画法简便快捷，学画者“乐学易学兴趣高，百姓作画开新道，便捷方法一学到，顷刻之间见奇效”。

这种画法是作为老年业余绘画教学改革尝试。如能推广开来，将起到普及繁荣大众艺术创造的作用，这是一条能够使业余绘画爱好者自我表现的圆梦创新之路。

于久洵

2012年于北京

落叶缤纷

第一章 概论

作画者在初学阶段在纸上铺上适当色彩，或者只用单一颜色使用某种取纹方法造型，而后稍加修改即可成画，这是起步的阶段；在熟练掌握此种技法后，就该进入先意后纹的高级阶段，也就是先有个初步构思意向，再调配相应的色彩，在铺色时讲求秩序，在取纹造型操作时，控制纹理走向，稍后再顺势作修定，用添加和消减的方法完成理想画面。

自然成画的方法，并不依赖描摹绘画的基础。这种技法只需要有一定的引导成画的修养，掌握这些技法就足以。这个修养体现在：

- 一是能够触景生情构思画面。
- 二是能够调配和运用和谐色彩。
- 三是能够在铺色造型及取纹过程中讲求形态秩序。
- 四是能够在自然纹理图形出现后顺势调整深入地完善画面。

这就是自然成画的四个关键性的难点和修养。每个作画者在调色过程中，尤其在水彩水墨画的调色盘中，经常会无意地发现一些奇特而美妙的纹理图形，特别是在前一天积墨、积色、积水的盘中，由于倾斜自然流动，常常会自然形成美丽的图纹，似树、似山、似河、似海等，甚至会形成一幅完美的山水画。这表明，沉淀的色墨在水流的作用下会自然成画。其特点是自然生动、抽象、奇妙无穷引人遐想，由此引发我们可以发现世间自然形成纹理图形的现象很多，石纹、木纹、水纹、冰纹、树皮纹、屋漏痕等举不胜数。我国古代就对自然形成的纹理美，有着很浓厚的审美情趣和实际运用，唐三彩的彩釉、钧瓷的窑变、宋瓷的开片、大理石纹的装饰应用，都为人类提供了纹理美的精神享受。

自然界形成的纹理，地形、地貌，能给人以广阔的遐想，绘画时应该研究它，效仿它的自然形式美感，扩展绘画艺术的创造领域，给观者以更加奇妙的美感享受。我们在当今绘画功能由再现解读，发展到装饰启迪想象的时代，多元化的格局，能否调动自然成画的手段，去创造新的视觉形态呢？

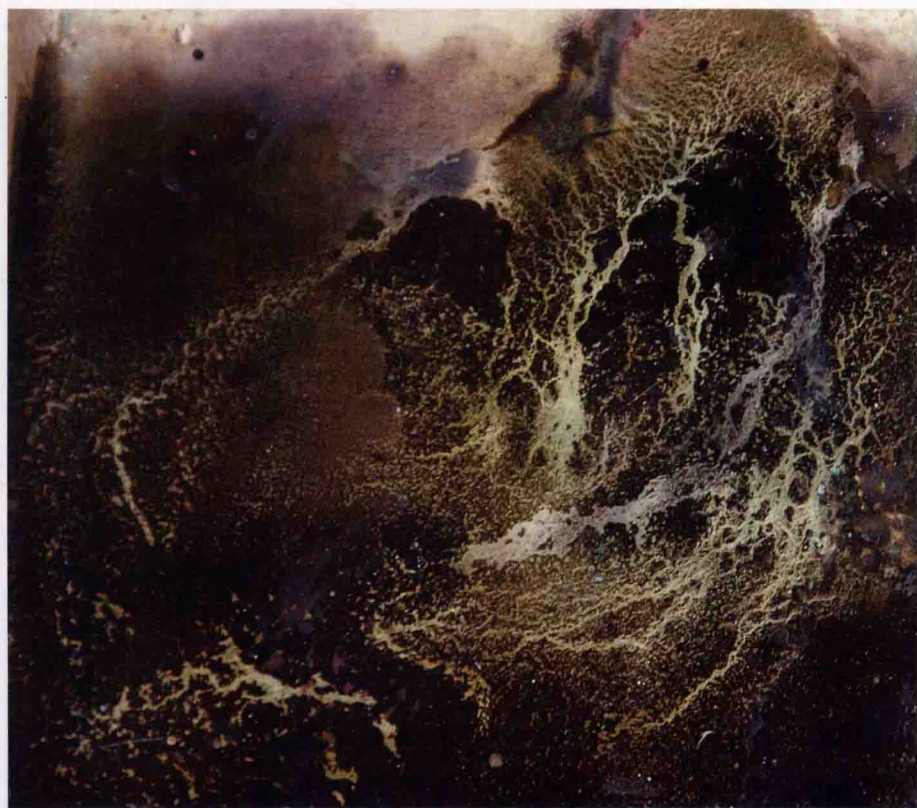
自然形成的纹理图形，是有一定规律和条件的，在绘画中，只要我们运用它，给予适当的条件，便会如您所愿自然成画，而这种天成的绘画方式，简便快捷，有利于百姓大众掌握。自然成画方式是一种作画方法手段，画面效果依赖作画者，不同的修养追求，产生不同层次的作品面貌，可浅显、可深奥，也可产生艺术形式较高的作品，我在多年老年大学教学实践的过程中，学员们发现了很多具有时代风貌的作品。学员深入社区，推广这种方法，深受大众欢迎，他们的画作在各级画展中获奖，得到众多画家的好评。

自然成画，从技法上讲，有史以来就有很多画家运用，在作画中成为造就独特效果的手段，水墨画的特技使用更为常见，中国台湾的刘国松、吉林的董平实、辽宁的王国永、山东的王林旭、北京的何韵兰等这些著名画家都在作画中采用了多种特技，泼彩、拓印、贴裱等手段呈现了水墨画的当代新貌。然而公开特技，扩展创造特技，使特技成为便捷的作画方法，用自然成画方式主宰画面效果，推广大众，成为新的成画体系在教学中应用，这尚属首创。“一切为了人民”切盼志同道合的画家们参与扶植这一前景广阔的技法。

这就是我近年来，研究、创造、推荐给大众的多种自然而便捷成画方法的由来。自然成画法是使广大业余美术爱好者，超越自身美术基础而产生奇妙作品的便捷途径。

第二章 工具和用色

一、工具

1. 载体：各种纸张、画布、光板，应用光面白卡纸效果最佳。
2. 颜料：水彩、丙烯色、油画色、松节油、合成糨糊等。
3. 笔：水彩笔、羊毛板刷、国画笔。
4. 辅助工具：调色盘，冰棍板、胶片、线绳、棉絮、毛巾、海绵等。

二、色彩搭配

色彩是指画面颜色搭配关系及产生的美感，这种关系常常体现在统一色调中的变化。色彩的奥秘在于微差。怎样使画面色彩变化丰富又统一和谐呢？这是业余绘画者常提的问题。变化是用对比手段造成的，包括深浅对比（黑白灰层次）和冷暖对比（冷感觉色和暖感色的色温对比），色彩学对于百姓来说很繁杂，不必从头学起，只要会调色、配色就行了。调制颜色，靠经验积累，商店里卖的颜料种类很多，只要我们把颜料互相混合，什么颜色都能调出近似色，调色的一般程序是先找出接近物象颜色的基本色，加上偏差的含有色，再加上略含色，即可调出近似色。如果亮度不够，可加入适量白色，深度不够，可加入黑色或同类色的深色。调色很有趣，经常调来调去，自然就会了。

5:3:2色彩搭配比率的客观存在

在悦目的风景，花布、服装，影视剧，室内装饰、宾馆、饭店及广告招贴的各个角落，凡是能给人悦目及和谐美感的镜头，几乎都暗含着5:3:2黄金色彩比的现象，这是客观存在的，也是艺术家、绘画者观察色彩和经营画面色彩配置的参考。

2

3

5

植物园初雪 摄影

晓林入秋

2

3

5

在画面物象空间分割上，有“黄金分割”的比率关系说法，那么在色彩搭配比例上，有没有“黄金配色”比率说法呢？据我所知迄今为止尚没有人明确提出，为了使学画通俗易懂，我在此提出，色彩搭配美的一般规律为5：3：2配比。5：3：2色彩搭配比率的由来：从多数入画的景物观察和众多成功的绘画作品的分析，不难发现主宰画面色彩倾向的色素含量，必然要超过5份才能形成画面色彩调子的倾向。而与它对比的颜色（补色）占到全画面的2份，才感到视觉平衡而悦目。而其他各种颜色的丰富变化，则占到全画面的3份，起到了色彩丰富响亮和谐过渡的作用，这种客观的色彩搭配美感规律，如果能有意识地用到画面中，便可达到最佳的视觉效果。

1. 主调色——形成画面色彩倾向的主宰色。

任何一幅景物总要处在一定的光照笼罩下或形成背景帐幕，它同主体物的色彩融合呼应，你中有我，我中有你的色素成分，呈现了统一色调的美感。造成了画面色彩总的倾向，而这种色素在全画面的总量中只有超过了50%才能构成画面的主调色。

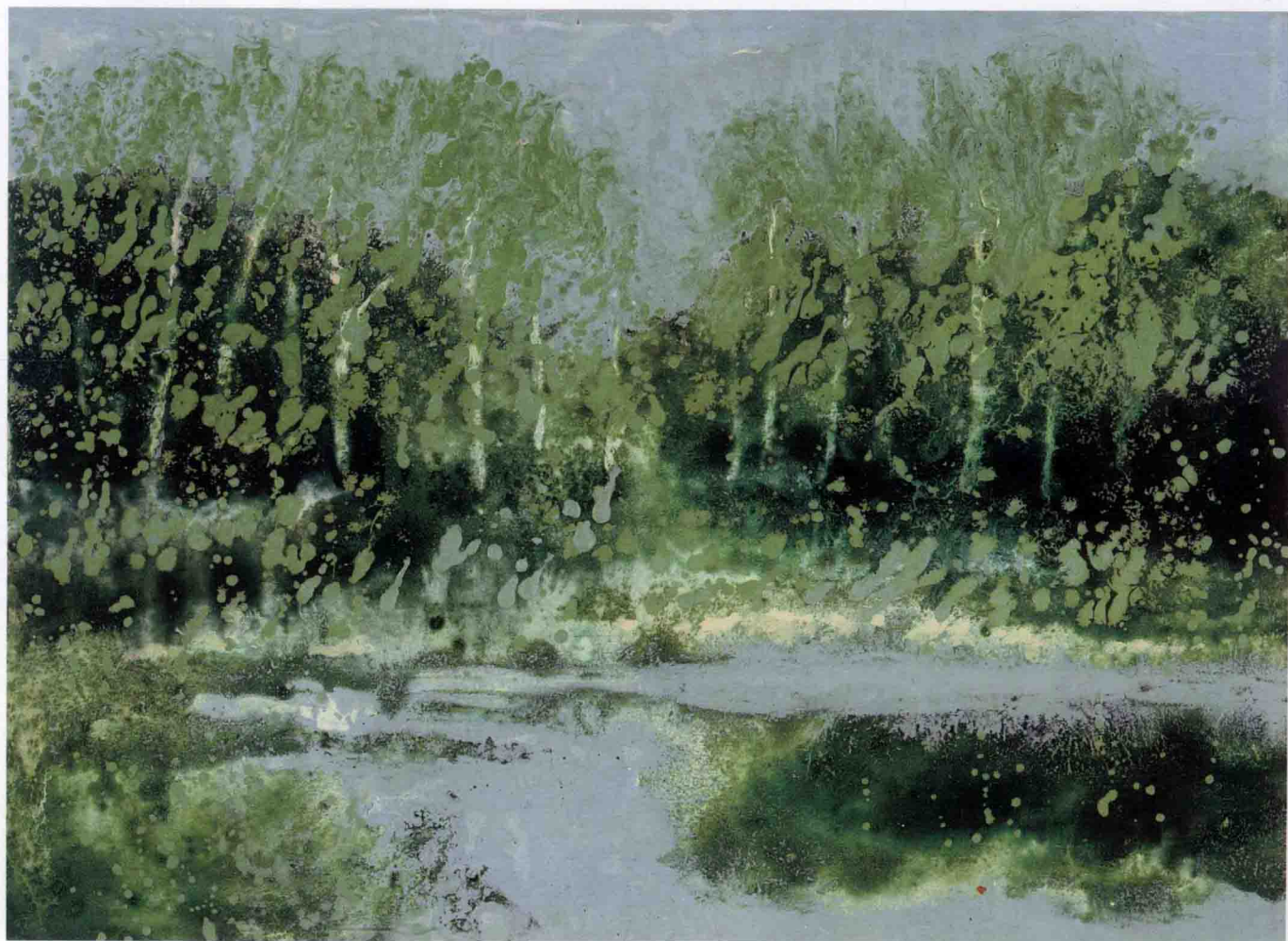
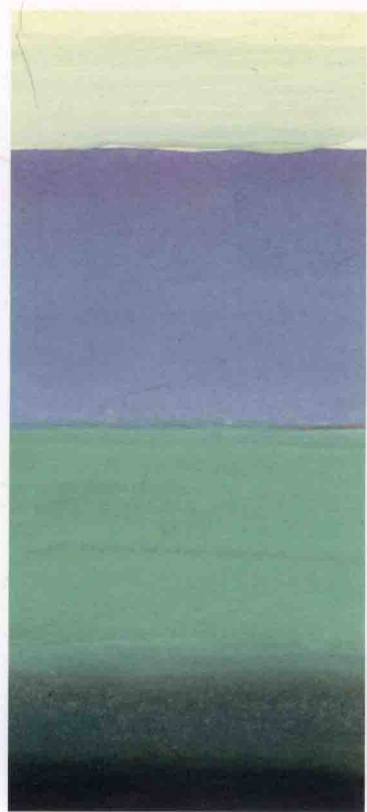
2. 对比色——与主调色对立又在视觉上互补的颜色。

小面积的补色对比关系，能使画面平衡，悦目、亮丽而提神。

3. 辅助色——画面中除去主调色、对比色以外的其他色，在画面中起到丰富协调过渡和响亮的空间作用。

5：3：2配比是在观察分析色彩美和色彩组合过程中的一种提示、一种意识、一个大致的比例，在绘画实践中不必机械的套用。在许多景物和绘画中，往往是一种微差，而融合在黑白灰层次的素描关系中，如西欧古典绘画和俄罗斯传统风景画。5：3：2配比，较适合在对比强烈的画面中运用。

一片新绿

三、构图形式

自然成画是使用某种手段自然成型的，很多方法是在湿纸的情况下完成的，甚至在水中作画，所以在画面上作画时间上尽量短而快。这就要求作画前要调配好足够量的各种颜色，备好纸张用具，一旦落笔铺色就要讲究物象形态的排列秩序，不同的排列倾向会产生不同的视觉观感。要沿着选定的结构主线落笔设色。

1. 水平线构图

水平线的主线排列能给人造成平坦开阔的宁静感。

2. 竖线构图

竖线构图能造成刚直、挺拔、严肃的视觉观感。

3. 自由曲线构图

自由曲线的婉转美，给人以活泼、自由、流动、舒展，轻松的视觉愉悦感。

4. 齿形折线构图

齿形折线结构，给人造成惊险、神秘的观感刺激。

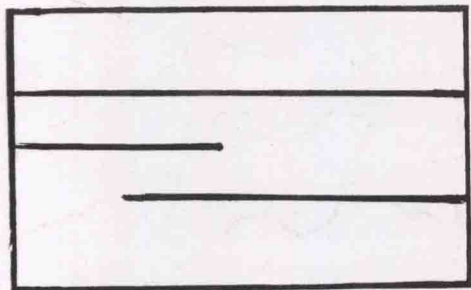
5. 环形主线构图

环形主线构图给人以饱满、团聚、扩张之感。

6. 三角形构图

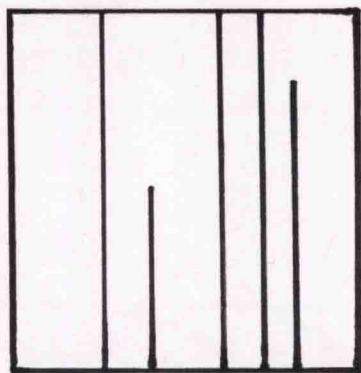
三角形构图，使人感到坚实、稳定、岿然不动。

构图形式多种多样，要依据作画者想要达到什么样视觉效果而定，总之绘画就要突出某种形式美感，讲求结构主线的内在联系。

水平线构图

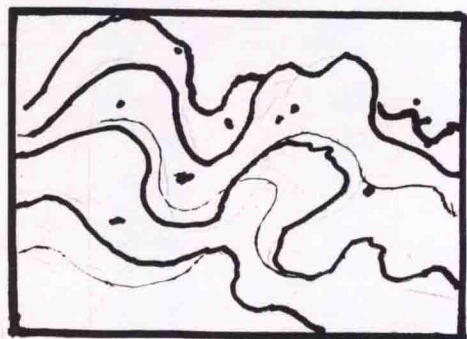
叠浪不息

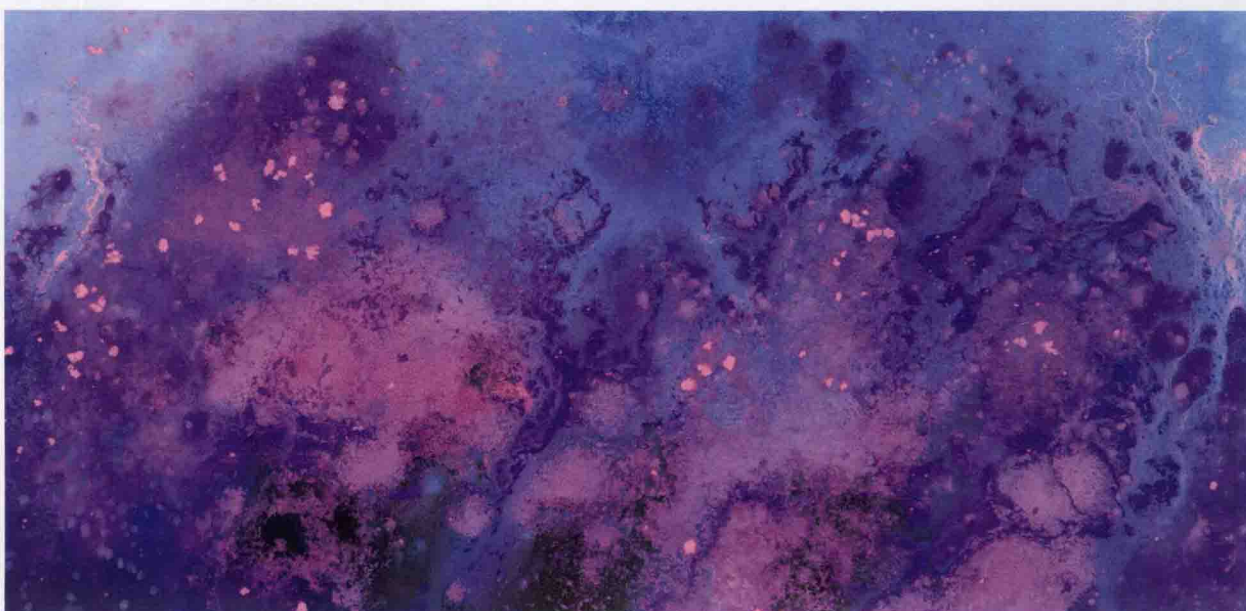
竖线构图

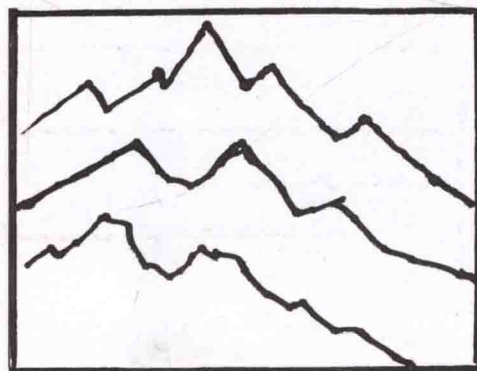
林中之光

自由曲线构图

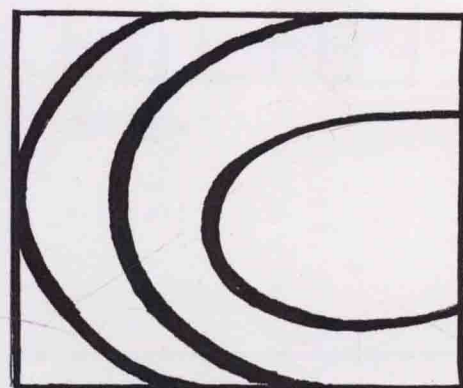
飞花迎晖

齿形折线构图

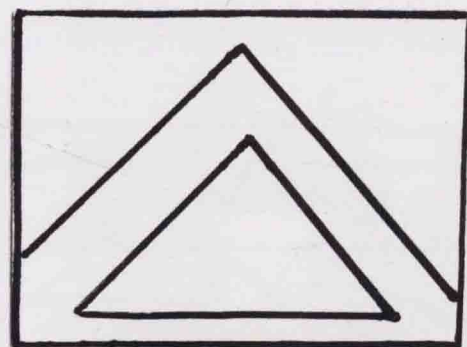

神秘珠峰

环形主线构图

二月兰

三角形构图

壁立千仞

四、自然成画的多种取纹造型手段

自然成画是巧妙地利用自然形成纹理图形，实现作画者表现意图的方法，所以一切能够自然形成图形的现象都可以成为这种新方法创造的来源。凡有兴趣的实践者，都可以从生活中去发现，通过反复试验，不断丰富这种新的造型方式。下面推荐18种取纹造型的方法，以供参考。

实物粘纹法

覆膜捏纹法

泡沫挤纹法

枯笔擦纹法

喷水雨纹法

涂蜡空纹法