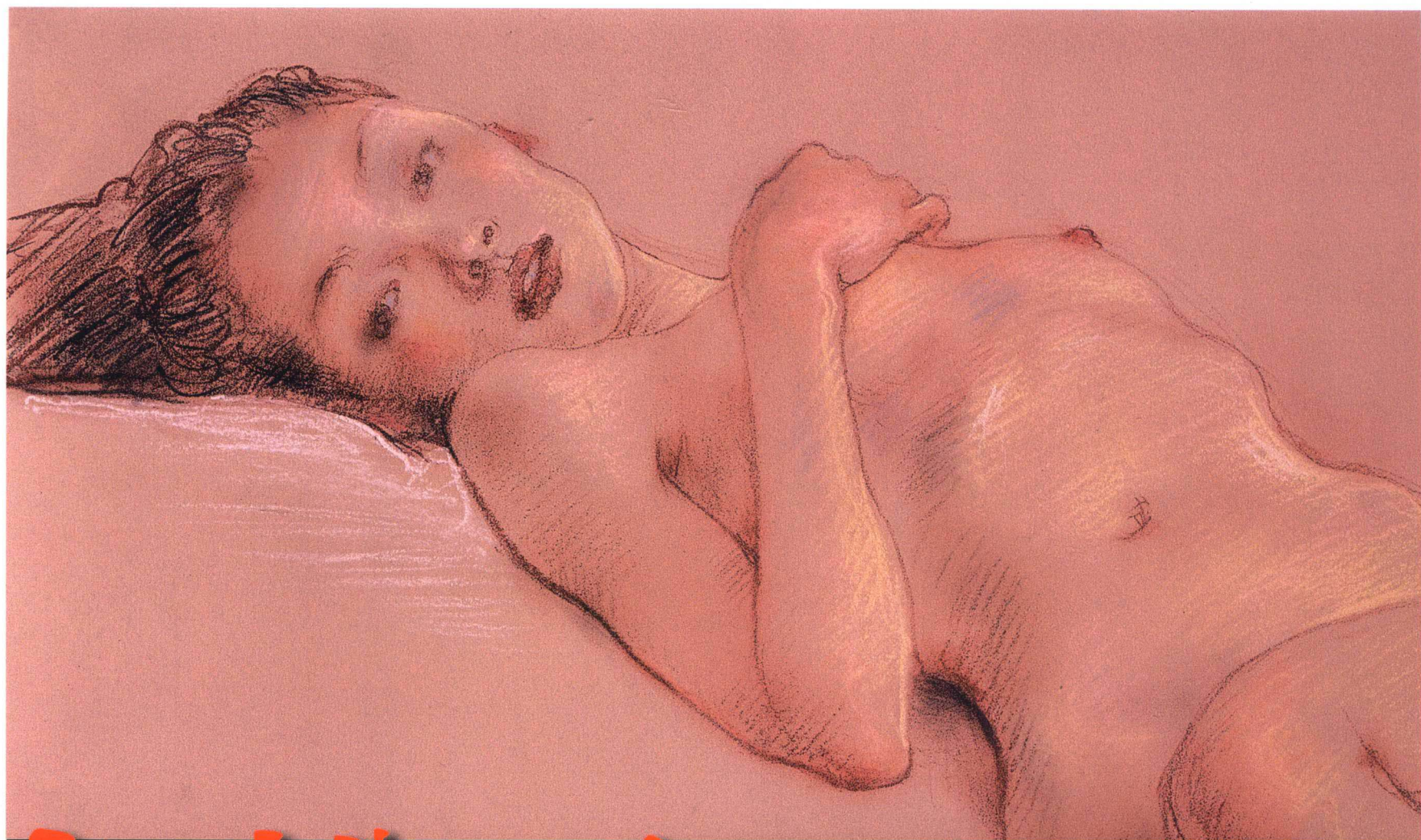

色粉画 名家临本

Pastel

famous works

© 主编 杭鸣时

详细的步骤分析

每位画家独特的创作体会

每幅赏析作品均配有详细的创作经过

上海人民美術出版社

画粉色 名家临本

© 主编 杭鸣时

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

色粉画名家临本 / 杭鸣时等编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2015.1
ISBN 978-7-5322-9320-9

I. ①色… II. ①杭… III. ①色粉笔画—作品集—中国—现代 IV. ①J226

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第293225号

色粉画名家临本

主 编: 杭鸣时

责任编辑: 潘 毅

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海市长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海海红印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/12 9印张

版 次: 2015年1月第1版

印 次: 2015年1月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-9320-9

定 价: 58.80元

目录 Contents

壹 · 杭鸣时 / 7

贰 · 李铁树 / 17

叁 · 王相箴 / 27

肆 · 姚殿科 / 35

伍 · 文森特 / 51

陆 · 庞茂琨 / 67

柒 · 戴永杰 / 81

捌 · 毓鑫 / 93

画粉色 名家临本

© 主编 杭鸣时

上海人民美術出版社

序

博采众长 学无止境

去年我编著出版了一本《色粉画》，书中虽有画粉画的方法、步骤，但读者反映：如能有开本较大，高清晰度的粉画临本，就更方便读者学习粉画了。我和朋友们觉得既然读者有需要，我们就有责任来做这份工作。于是在较短时间内联系了国内外几位风格各异的同道，尝试性地出版这一临本。如若能对初学粉画者有用，对发展扩大粉画队伍有益，我们还会考虑再约另一批同道继续这项工作。

在任何一个画种的实践过程中，写生是最基本的训练，临摹也是不可或缺的重要学习途径。写生是培养学生用眼睛观察客观对象，再用工具材料把观察到的东西再现在画面上。这种练习在于提高观察、分析和表现能力，逐步达到得心应手。临摹则是通过对优秀作品欣赏、细读、复制，学到他人之长，为我所用。

临摹也有方法。有粗临、细临，有选择性的临摹，例如临其构图，临其色彩，临其笔法，临其气势，可以根据自己需要决定临摹方法。反倒是初学者往往是整体临摹，没有侧重。

临摹更有要领。临摹一幅画之前，首先你要仔细地看被临摹的画作，要像读文章一样把它读懂，领悟作者的构思，分清画面的主次，色调冷暖，分析画作的顺序、步骤，捉摸用笔的力度、速度、顺笔、逆笔，弄清是一次性直接画法还是多层画法，直到你心里有了底，才可开始动笔，否则只能是照葫芦画瓢，不是真正意义上的临摹，也就学不到他人的长处。

临摹不仅是初学者的一种学习方法，也是博采众长者经久不息的学习方法。我历来重视临摹，在学校教学期间，我不分画种，临摹过学生的精彩之笔，同道们的优秀作品，我还临摹过英国水彩、世界名作、古典油画。年过八旬的我临摹了俄罗斯华西里耶夫的油画《潮湿的草地》，画这幅画时作者年仅28岁，而我当时已82岁了，如果面对他画的实景，我能表达得那么美吗？色彩微妙的变化，我能发现得了吗？回答是我发现美的能力不如他，于是我认真地读懂了他的画，然后心领神会地把它临摹了一幅。我还临摹了西蒙基金会在上海美术馆展出藏画中的一幅《后宫之美》。通过临摹这些油画，来丰富我的粉画技法，得益匪浅，学无止境，其乐无穷。

本书中的各位同道，他们的作品各有特色，颇有个性。

西班牙著名画家文森特先生，他的粉画先用水彩轻轻地画一遍，使画面细部连接更为微妙，

杭鸣时

2015年1月于苏州

他的画面层次丰富，黑白灰布局得当，重点突出，笔下潇洒，色彩亮丽，繁而不乱，他的作品具有迷人的魅力。

当代著名油画家庞茂琨先生有极强的素描功底。他以素描造型为主，略加少量粉彩提亮，充分利用粉画纸的底色，画得轻松自如，笔简意繁，层次丰富，内涵无穷，十分耐看。

20世纪80年代第一个举办粉画个展的著名粉画家李铁树先生的风景以情写景，画面虚实有致，细节处一笔不勾，十分到位，整体协调，富有意境，让读者似身临其境。

著名粉画家王相箴先生，他的作品极富粉画特色，把粉画材质的性能发挥到尽善尽美，本身就是艺术。让我至今不能忘怀的是他那幅《晚霞满天》中水面上夕阳反射的波纹，以轻松随意的笔触表现得如此波光粼粼、活灵活现，换成水彩、油画也未必能达到如此效果，令人叹服。他不愧为是在美国粉画展上连获金奖的大师。

资深美术编辑、鲁迅美术学院副教授姚殿科先生，原来从事油画创作，近年接触粉画后，勤奋高产，题材广泛，创作了不少佳作。他的粉画含蓄、概括、色彩处理上有时为使画面活跃，稍作夸张。那幅少女头像，用笔不多，重点突出，画得精彩。

沈阳航空航天大学艺术学院副教授毓鑫先生，是本书中最年轻的作者，他画的人体程序严格，整体变化微妙。虽画得很薄，色彩也很含蓄，但量感、质感都很强，充分显示了他雄厚的写实功底。

被当地誉为宁夏粉画“拓荒者”的戴永杰先生，这次写的文字与众不同，介绍了国画、版画、油画如何可以转化为粉画的经验。对各类画种的作者想尝试粉画也许能起一个引导作用。

我希望有意学粉画的朋友们，不妨选择此临本中你喜欢的画，动动手，临一临，可能你会从此喜欢上粉画，加入到粉画队伍中来，为中国粉画发展增添一份新生力量。

对已经从事粉画创作的同道们来说，如果觉得本书也有可学之处，不妨通过不同临摹方法，取人之长，补己之短。

我愿以“博采众长、学无止境”八个字，与大家共勉。

粉筆畫之簡易快
 速所特色因此往往為油
 畫家們在戶外寫生時
 所採用歐洲十七世紀
 畫見普及至印象
 派諸大師則傑作紛呈
 但有一缺點即不易保
 存時說現已解決則
 必當大有發展當成
 繪畫界之一大宗無疑

甲午之秋 錢紹武

粉笔画有简易快速的特色，因此往往为油画家们在户外写生时所采用。欧洲17世纪以来日渐普及，至印象派诸大师则杰作纷呈，但有一缺点即不易保存。鸣时说现已解决，则必当大有发展，当成绘画界之一大宗无疑。

甲午之秋 钱绍武

目录

Contents

壹 · 杭鸣时 / 7

贰 · 李铁树 / 17

叁 · 王相箴 / 27

肆 · 姚殿科 / 35

伍 · 文森特 / 51

陆 · 庞茂琨 / 67

柒 · 戴永杰 / 81

捌 · 毓鑫 / 93

壹 · 杭鸣时

壹 · 杭鸣时

杭鸣时，1931年出生于上海，祖籍浙江海宁。1955年毕业于鲁迅美术学院，留校任教后从事高等美术教学四十余载。曾任中国美术家协会水彩画艺委会副主任，第2至第8届全国水彩、粉画展评委，第8至第10届全国美展水彩、粉画评委。现为苏州科技学院教授，苏州大学艺术学院客座教授，苏州市美术家协会名誉主席，杭鸣时粉画艺术馆名誉馆长。

杭鸣时在美术领域涉足专业很广，油画、版画、钢笔画、水彩画、年画、粉画、插图、宣传画、电影海报、平面设计等，且都有作品发表。他的主要创作可分为三个阶段：上世纪五六十年代画水彩，代表作有《工业的粮仓》、《井冈山象山山窟》等，前者被中国美术馆收藏并编入《中国新文艺大系·美术卷》；70年代画年画，其中《草原铁骑》首版印刷180万份，创“文革”前单幅画首版印刷最高纪录；80年代以后，重点创作、研究粉画，代表作《为国争光》、《绿色的梦》分别入编《中国新文艺大系·美术卷》和《世界人体艺术鉴

赏大典》，多件作品被国家美术馆、中国奥林匹克委员会、省级美术馆以及美国旧金山博物馆收藏。1998年，粉画《柯桥夕照》荣获美国第26届粉画展金奖，是继颜文樑先生的粉画《厨房》70年前在法国获得沙龙奖后第二位在国际上获奖的中国粉画作者。1999年，粉画《山城》又在美国第27届粉画展上获得美国专业画家联盟颁发的优秀画家奖。2001年，粉画《水乡》在美国第29届粉画展上再次获得了由德加粉画学会颁发的优秀作品奖，被誉为“粉画巨子”。2011年，苏州市政府为繁荣发展粉画，研究、传播杭鸣时粉画艺术，建立了杭鸣时粉画艺术馆及苏州粉画艺术院。为此，杭鸣时捐赠各个时期粉画代表作品68幅。2012年6月，央视书画频道来苏州拍摄了“杭鸣时粉画教学”、“杭鸣时艺术人生”，通过电视、网络传播后，让更多群众认识、了解、喜欢粉画，甚至参与到粉画队伍中来，这对推动粉画发展起到重要作用！

出版发行：

《擦笔水彩年画技法》

《粉画技法》

《杭鸣时作品集》

《杭鸣时粉画人体集》

《杭鸣时经典粉画集》

《杭鸣时·丁薇粉画作品集》

2011年主编了我国第一套《中国当代粉画家》丛书

2013年主编了粉画技法书《色粉画》

2014年主编了《色粉画名家临本》

色粉画的大师德加的成就是得到一致公认的，他的画大气、生动、引人入胜，笔触潇洒，造型准确。粉画特征很明显，画面留有粉画的笔触、痕迹，不像有的写实画像“照片”一样，我在学习过程中偏爱唯美主义的写实绘画，另外也受我父亲杭穉英画月份牌擦笔水彩的细腻技法影响，我比较偏爱“揉擦法”。粉画是在有底色的粉画纸上不靠调色板可直接在画上调色的，目前色相之多（已达3000种）是其他画种无法比拟的，所以应充分发挥它的特殊性。

怎么开始起稿、上色、刻画等内容在以前的文章中已经讲过不少，我现在只就揉擦法作重点介绍，画风景我比较少用此法，往往是直接画法，主要讲讲人物、人体。

在画经过观察之后要考虑这幅画将出现什么效果？如何落笔、抓取，不一定用线起稿，也可以抓取，但要“意在笔先，胸有成竹”。人的皮肤色彩是最微妙的，不能画得五颜六色，美术专业院校打基础时是放在最后的，高难度。我的办法是简单勾画出大致动态后布置大的色彩关系，该肯定有把握时尽量下笔就肯定留下笔触，有厚涂，有薄涂，充分利用有色底的条件，可以不上色的部分尽可能不上色，涂大块色时对人体的结构、体积、色彩的透视变化都要有

所预见，当自己觉得可以进一步深入时，才开始将需要衔接的部分进行揉擦（就是在画纸上调色）使色彩逐步丰富起来，同时要注意虚实处理，这时根据需要的点、线、面进一步丰富起来，在整个过程中要分轻、重、缓、急地进行，一只手五个手指及掌心都要运用，有时用拇指，有时用食指、小指，大面积的用手掌的侧面，有时用另一侧面，精细部分用小手指……有时顺擦，有时逆擦，用粉笔补笔补色，有时用力、有时轻描、有时用笔尖、有时用笔根，均以能出预期的效果为准。不要画一点，擦一下，要掌握画纸的肌理效果，涂得太厚的地方可以用毛笔轻轻掸去后再调整，上了色以后画纸的肌理已经不那么磨手了，可以避免将手磨破，揉擦时尽量不用笔触的同方向揉，如：直笔描的颜色揉和时用横向，这样容易使肌肤有弹性感，如果同样方向容易画成柴火状，显得干涩，缺乏活力。

另外要时时注意整体，重点突出，不要处处去揉擦，普遍揉擦很容易使画面发腻，远近关系，虚实关系，空间关系都在结束前进行全面调整，适可而止。

德加的粉画作品是留有笔触的，而我画人体常用揉擦法，使皮肤增加柔和感，而背景等其他部分不揉，我觉得有软、硬、粗、细的对比，某些肌肉减弱，更能体现

不同技法的 有趣试验

杭鸣时

女性人体的柔美。

揉擦时手指要干净，经常用干或湿的毛巾将手擦干净，以免弄脏色彩（如揉过色时手指留有深色，不擦干净又去揉亮处时就容易破坏画面）。

以上所述供读者参考，我自己是偏

爱用悲鸿先生所论“尽精微”去表达我认为要向读者交代的地方，尽量让读者一看就明白，但不要忘记“致广大”，即整体效果，以德加的粉画来看他的用笔很粗犷，但整体掌握得好，很耐看，觉得越看越有道理，这就是大师。

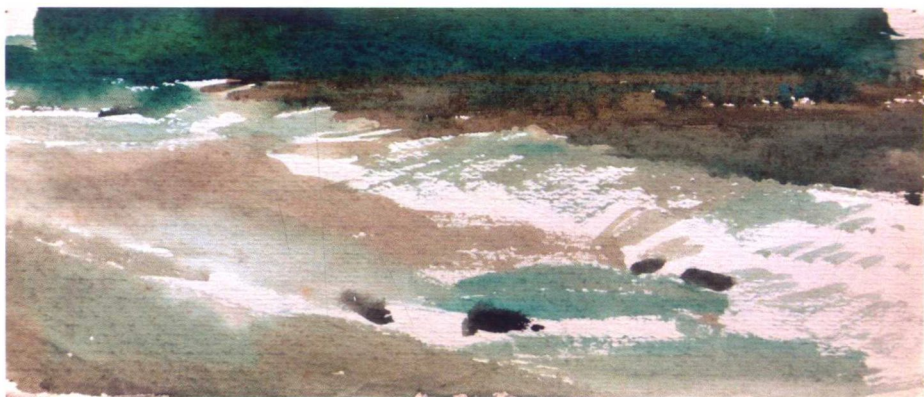

《渔梁壩》

56cm×116cm

2005年，我带学生去安徽歙县写生，在该县城南1公里处的新安江上游，有座始建于唐宋，后在明万历年又修建，其设计、建设、功能均可与横卧岷江的都江堰媲美的渔梁壩，长138米，底宽27米，顶宽4米，全部用坚石垒成，据说每块石头重达吨余，其气势非常壮观。我看着开阔的江面，湍急的水流，壩侧有碎石的河滩，近滩处停泊着还在水中徜徉的小船，旁边还有数只正在休息的鱼鹰，对岸绿树成荫，隐约可见沿江民居，远处还有过壩的船只在急流中漂荡。江水高低落差发出了轰鸣的涛声，水流的大气磅礴与宁静的绿阴民居形成了强烈对比，景物的黑白灰布局又是那么清晰，这一切激发了我想表现的欲望，《渔梁壩》就是在这种激情下产生的。

《渔梁壩》水彩小色稿 16cm×30cm

《为国争光》

78cm×54cm

1978年，在西班牙马德里举行的第29届世界青年击剑锦标赛中，中国击剑运动员栾菊杰，在手臂被对方刺伤的情况下，顽强拼搏，最后夺冠的感人事迹，受到了国人尊敬。当时有许多画家歌颂这一事迹。我选择了她获胜后的一瞬间，来表现她为国争光的气势。此画当年发表在《美术》杂志第4期封底上，主编何溶写了评论文章，1996年入编《中国新文艺大系·美术卷》。

《恩师李浴肖像》

78cm×54cm

李浴老师是鲁迅美术学院终身教授，《中国大百科全书·美术卷》编委，卓有成就的美术史论家。我根据一幅照片和对老师的感恩之情创作了这幅肖像画。

李老师在1958—1979年间被定为历史“反革命”，蒙冤受难，受尽折磨。但他坚韧不拔，将自己写好的中国第一部《西方美术史纲》的手稿藏于朋友家的地板下十余年之久，直到1980年平反后才得以出版。接着他又写了《修订中国美术史纲》（上下集）、《东北艺术史·美术卷》等著作。我为他的精神感动，创作时强调他炯炯有神的目光和坚定不移的脸部表情，还有一只紧握拳头的右手，其他就有意识地省略了，这样处理，更好地突出了李老师的个性特征。

《梅里雪山》

50cm×60cm

2008年，我应邀赴昆明会友，游览了有特色的各处景点。临别时，朋友们向我提出了要求，希望我能画几十幅反映云南风情的粉画到昆明办一次粉画个展。回苏州后，他们十分积极地给我寄来相关书籍和照片资料，催我早点动手。当我看到一张冬景的梅里雪山照片时，十分激动，正好家里有纯白色的粉画纸，我想利用纸的底色来表现纯洁的白雪，用写意的大笔触来描绘巍峨的雪山。于是就在白色粉画纸上先勾出大的轮廓，接着画天空和在风的吹动下云彩的变化，随后用肯定的笔触把中、近景雪山暗部的颜色铺上，山体沟壑处虽是暗部，也要小心将弯曲的透视表现出来。同时把起伏的山坡上的树木、投影都按透视处理和色彩变化画上去，再用纸笔将有些笔触擦成片，但要留出点阳光投影，然后凭着自己的感觉把画面的虚实关系和整体情调用轻松的笔法调整好，画面底部的积雪寥寥几笔块面处理就可以了。

我一直在追求要用写意的笔法表达写实的效果，这幅画实现了我的意愿，不拘泥于细节，不要求绝对形似，只画了不到一个小时，就比较满意地表现了梅里雪山的雄伟气势。

《共饮美酒庆回归》

38cm×54cm

1997年作，入选“全国庆祝香港回归美术作品大展”。1997年，香港回归祖国，文化部要举办大型庆祝香港回归的画展，我接到约稿通知后想创作一幅切题的作品。有一天妻子把煮熟的大闸蟹刚刚放到桌子上，那红彤彤的蟹壳加上旁边浓浓的一杯葡萄美酒，霎时引发了我的画意，我对夫人说：“等等，等等，我想把它画下来。”于是我拿来画具，用一个多小时就画完了。夫人看了，灵机一动说：“把这幅画起名为《共饮美酒庆回归》去参加庆祝香港回归的画展不是很切题么。”果然，它不但入选了而且还得了“优秀奖”。

M.T. HANG 08.5.14