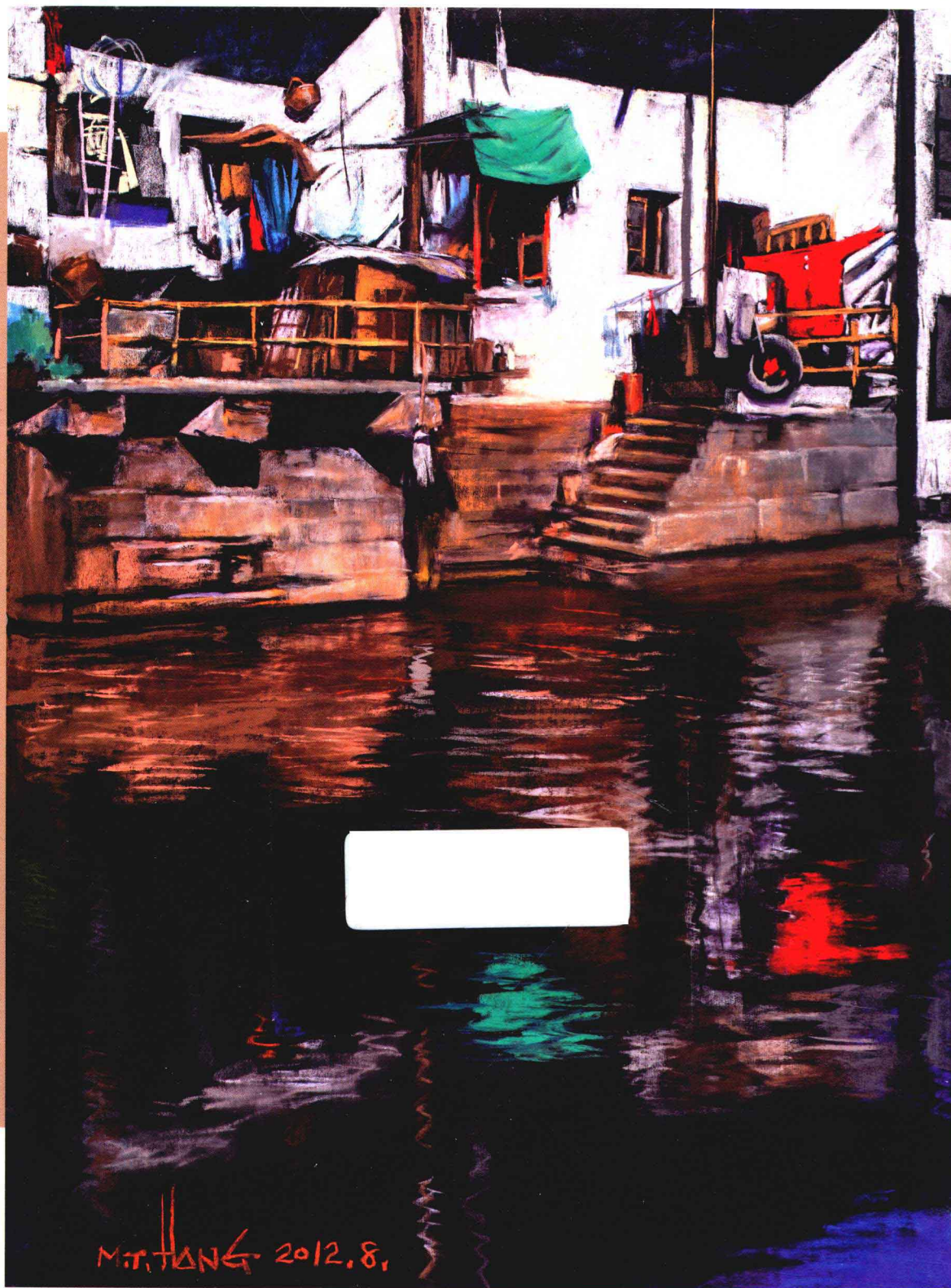

- ◎ 国内色粉画权威编写
- ◎ 多位著名色粉画家倾力打造
- ◎ 帮您掌握各种色粉画技法

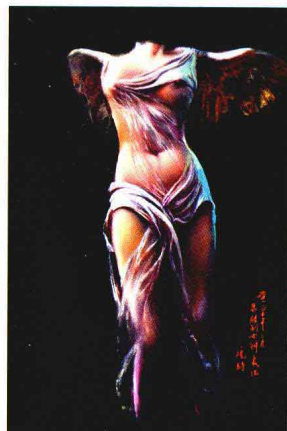
色粉画

PASTEL PAINTING

杭鸣时 编著

上海人民美術出版社

色粉画

杭鸣时 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

色粉画 / 杭鸣时编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2013.4
ISBN 978-7-5322-8332-3

I. ①色… II. ①杭… III. ①色粉画—绘画技法
IV. ①J216

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第063013号

色粉画

编 著: 杭鸣时

责任编辑: 潘 毅

封面设计: 张红宇

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: 上海华教印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16 6印张

版 次: 2013年4月第1版

印 次: 2013年4月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8332-3

定 价: 45.00元

前言

“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外”，我用苏东坡这两句诗为我想表达的下文作开场白。这次出版这本《色粉画》，邀请很多同道一起会合，各自写自己的心得体会，多角度地介绍自己的特殊感受，使读者能见多识广，选择自己的兴趣重点。我在20年前四川人民美术出版社出版的技法丛书有关粉画的技法介绍，是最基本的法度，以写生入门，临摹为辅，使自己充分掌握画理及工具材料和基本技法。在书中从静物、风景、人物、创作依次递进。现在又经过了这么多年的实践，我觉得应该随着时代的发展寄妙理于豪放之外，从有法到无法，从必然王国过渡到自然王国，从被动逐渐让自己主动。

我想讲讲自己的体会是充分发挥“画种”的工具优势，使其区别于国画、油画、水彩、水粉……能将工具发挥到极致，我觉得也是门艺术，中国传统重意轻形，齐白石先生说过“像我者死”，要有自己的笔墨。他追求达到“像与不像之间”。徐悲鸿说“尽精微，致广大”，而且在他的画中融合中西达到了一定的高度。

我现在追求“以写意的笔法，出写实的效果”。在掌握了基本的技法，有了一定的写生实践经验之后，就应该轻松地、自由地“挥毫”，重视自己作画的情绪，调动自己全面的素养，追求真、善、美和做到雅俗共赏，外行看热闹，内行看门道，各得其所，尽管这个要求是无限的，不容易做到的，也不是自己说好就好，还是要让读者来评价，不是用话来说画，应该用画来说话。

通过此书的编著，使我与其他同道之间又有了一次沟通的机会，我们有相当多的共同体会，各自写来似乎略有重复之处，但读者也可以从中体会到这些基本的目标是必须在学习过程中反复掌握的、不可忽视的，历史上的大家也是通过这些实践走过来的，是共识。

参与本书的每一位画家都有明显的个性、各自的追求目标，读者可以从画面上感受到，又可以从文字上了解到他们是怎么思考问题，是通过什么方法表现出自己的想法，他要传达给读者的是什么含义。评论家评论某位画家的作品

时,也是通过他们不同的角度来看这些画家的作品,有理论但也有“猜想”、“想当然”的现象,有的文章我看了暗自觉得好笑,因为有时候听别人评论我的画时,我觉得他怎么会认为我是这么想的呢?我从来没有这么思考过。现在这本书的作者图文并茂地呈现出来,我特别受启发,“哦,原来他是这么想的,这种效果原来是这么出来的”。在美院学习期间,同学之间、师生之间就是一种教学相长、互相激励的过程,有了这样的学风、这样的环境就能出现培养好苗子的沃土。学习到毕业的时间是有限的,环境很重要,我在鲁美执教期间,凡是同事间有了新的作品、新的突破,同学中有好的成绩或有特别精彩的画作出现,都是我吸收的极好的营养,这种氛围是“得天独厚”的。所以我们为了粉画在中国的发展、繁荣,尽可能地多做一些研讨、探索,也希望读者能多提宝贵意见和建议。

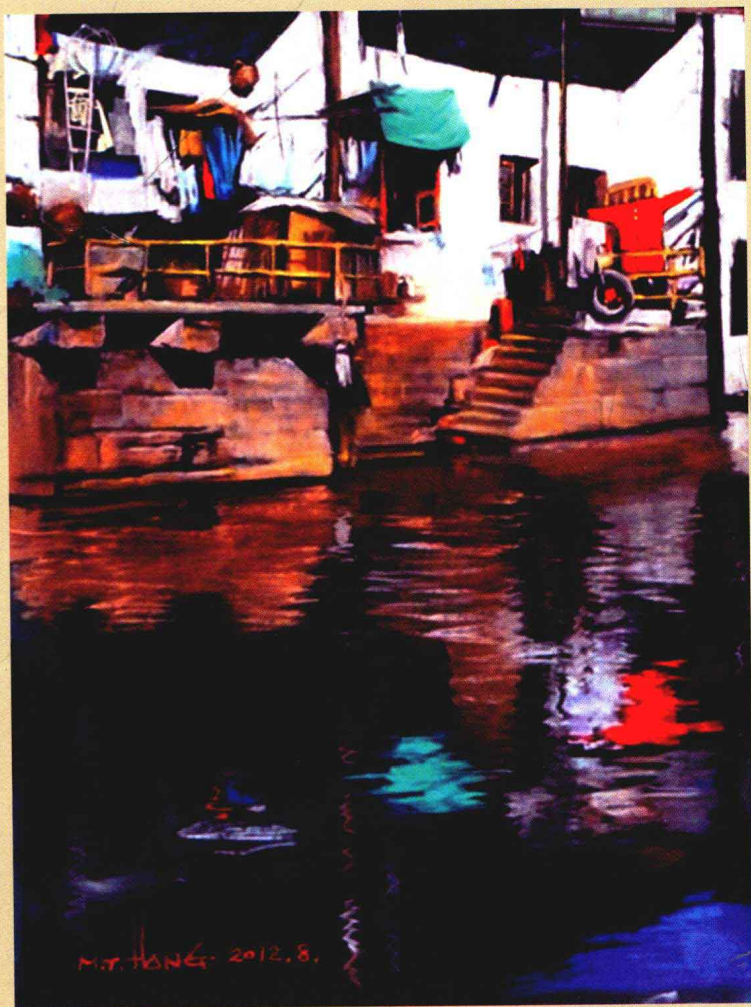
杭鸣时

目录

前言	3
第一章 多姿多彩的色粉画世界	001
一、色粉画的特点	002
二、色粉画的表现力	003
第二章 向传统致敬	009
一、辉煌的肖像画时期	010
二、印象派时期的再度兴盛	011
三、现当代粉画艺术的繁荣	014
四、我国粉画艺术的发展	018
第三章 绘画工具与材料	025
一、粉画笔与粉画纸	026
二、辅助工具与使用方法	027
三、自制画材与装裱保存	028
第四章 静物的美感	037
第五章 如画的风景	049
第六章 传递神韵的肖像画	063
第七章 神秘的人体之美	075
第八章 富于表现力的粉画创作	085

第一章

多姿多彩的色粉画世界

一、色粉画的特点

色粉画是用一种特制的粉笔画在纹理比较粗糙的纸张上,使其能附着于画面而完成的一种绘画形式。虽然其性质同普通黑板粉笔没有什么本质的区别,但它更为细腻(不能含有粗糙的沙子等杂质),而且色相种类丰富,国外多达一千余种颜色,国内目前也能做出百余种色相的粉笔。油画用调色油来调和出色彩的变化,水彩、水粉用水来调和出色彩浓淡,粉画颜料要求绝对的干燥,也不用调色盘和调色盒,而是直接选择相应的色相画到画面上去,色调的调和变化一般是在纸上完成的。

粉画笔色相丰富,色泽饱和、鲜艳,有的色相含有荧光性质,是其他画种色彩中少有的,因此其画面色彩的色域特别宽广。它比水彩画更为厚重,比水粉画更为饱和,比油画制作更为方便,因为粉笔在纸面上作画,不通过调色油、水分等媒介,也不必像水彩、水粉技法那样需要掌握接笔的时间或像油画那样要注意层次之间的底子是否干透,它随时随地可以动手作画也可以临时停下来,因此画同样的对象要比油画快得多,比水彩、水粉更容易掌握。在处理画面虚实关系方面,粉画有独特的手段,可以随心所欲,而这种技巧往往是油画、水彩、水粉画家要积累长期实践经验方能获得的。

雄狮牌粉画笔

澳大利亚产粉画笔

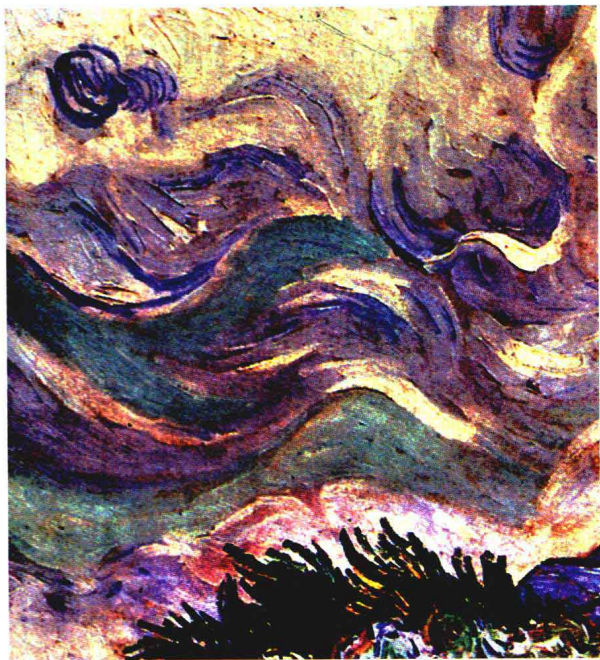

色粉画在纸面上调和颜色

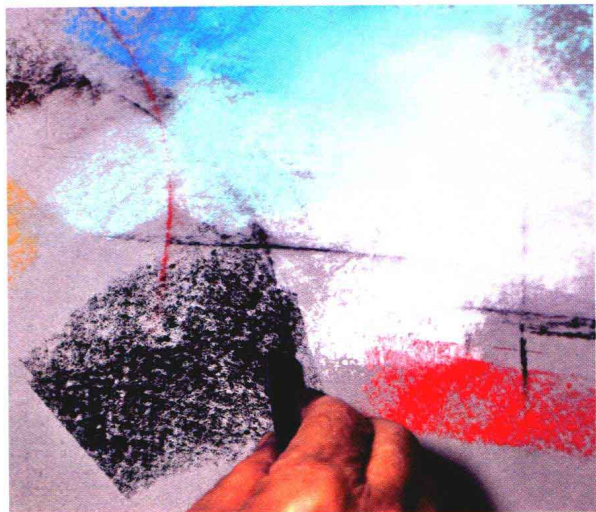
二、色粉画的表现力

色粉画除了本身具有丰富的色相外,其表现力也是非常丰富的。它可以达到像油画那样深入,充分地表现对象;也可以像速写一样轻描淡写;既可画极写实的,也可以表现极其抽象的。它更有不少特殊的画面肌理效果是其他画种难以达到的。

色粉画是用色粉笔在较为粗糙的粉画纸上绘制的,不管在什么角度观赏都可以不受光线反射的干扰,作画时也无需像油画那样侧过来避开光线的反射,观赏时也不必选择某种角度。

油画的笔触效果

色粉画的笔触效果

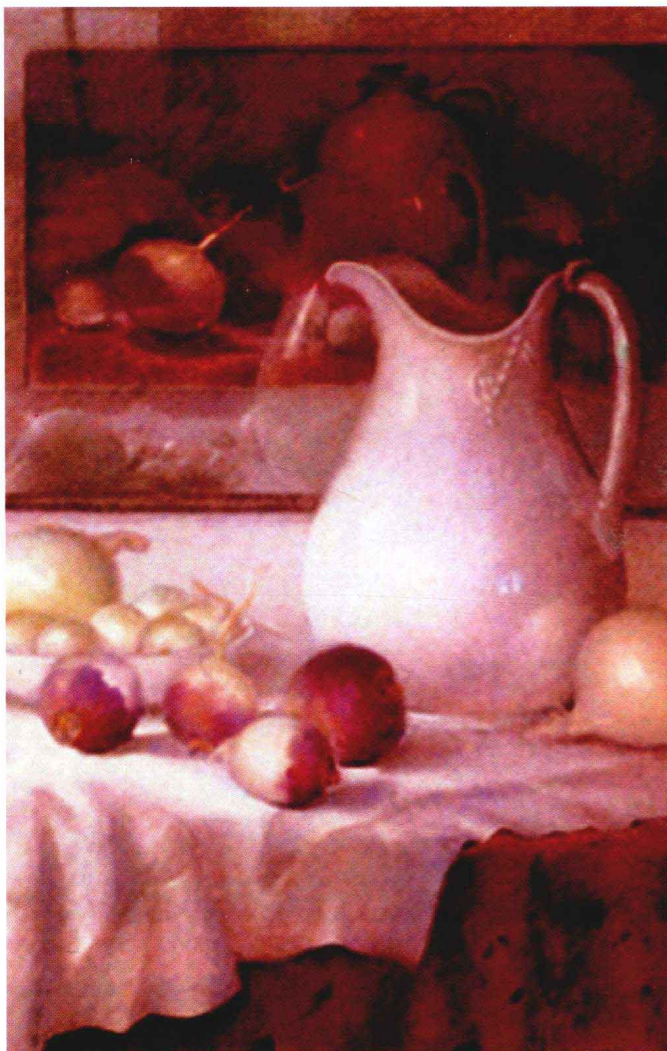
水彩画的笔触效果

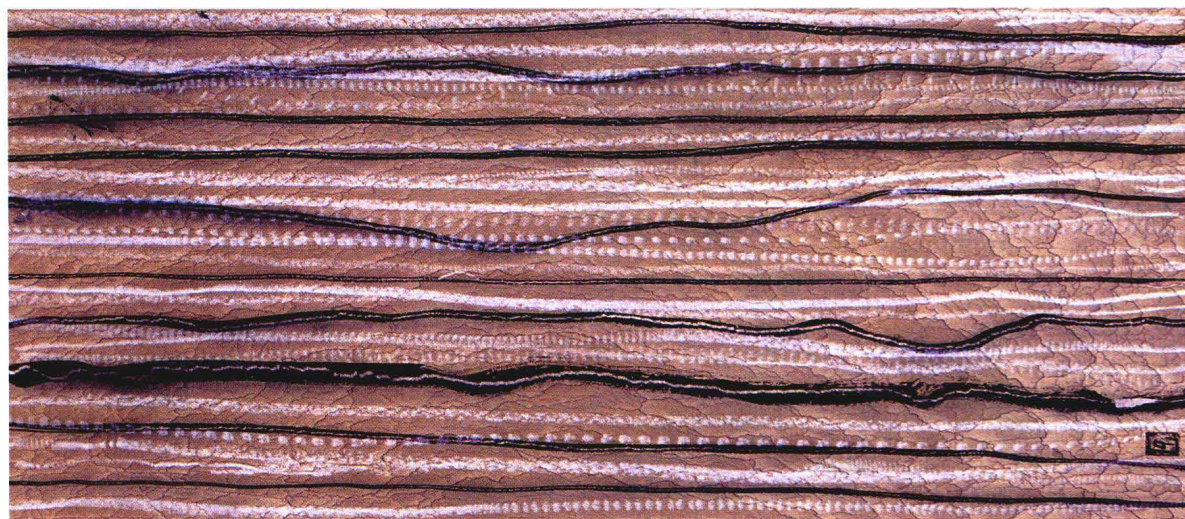
芭蕾舞女
德加（法国）

女孩
卡萨特（美国）

反射
麦丝威尔（美国） 73.7cm×66cm

无题
克里斯蒂（奥地利）

这张作品是李慕白在20世纪30年代给杭鸣时母亲画的肖像，距今已有七十多年，但色彩依旧鲜艳如初，人物栩栩如生。（现由杭鸣时收藏）

有人担心粉画不好保存，是否能保存持久？是否能保持颜色不变不褪？在这方面粉画有其特殊的优势，因为它基本上用原色作画，不像油画、水彩、水粉那样经过人工调和，所以它的色相纯度保留得更好，极少损失，更能持久，只要不让画面在阳光下暴晒，装在玻璃镜框内密封，可以保存数百年不变不褪色。

不同技法的有趣试验

杭鸣时

色粉画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调和直接在画上调色的,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、刻画等已经都讲过了,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。

在画时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,难度高。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、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,用粉笔补笔补色时,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

德加作品(笔触法)

杭鸣时比较作品(揉擦法)

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:臂部直笔描的色,揉时用横向,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。

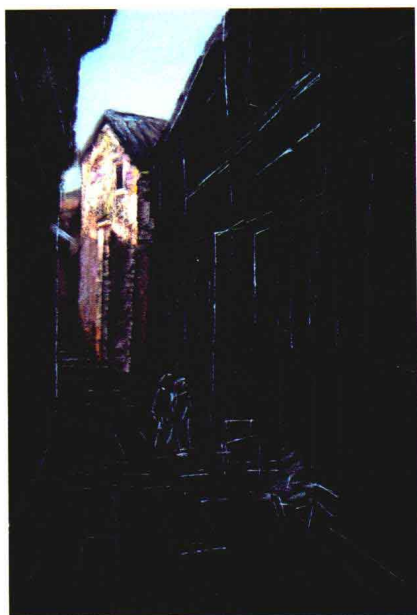
另外要时时注意整体,重点突出,不要处处去揉擦,普遍揉擦很容易使画面发腻,远近关系、虚实关系、空间关系都在结束前进行全面调整,适可而止。图例中我以大师德加的一幅人体画作对比,德加是留下笔触的,人体部分我用揉擦法加工,使其增加柔和感,而背景等其他部分不揉,我觉得有软、硬、粗、细的对比,某些肌肉减弱,更能体现女性人体的柔美。揉擦时手指要干净,经常用干或湿的毛巾将手擦干净,以免色彩弄脏(如揉过涂色时手指留有深色,不擦干净又去揉亮处时就容易破坏画面)。

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。

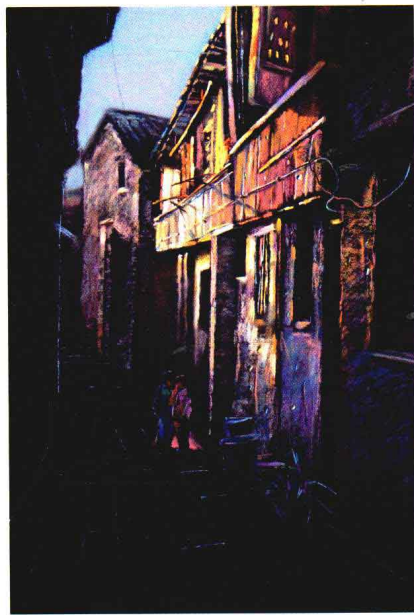
逼真的写实主义

胡文伟

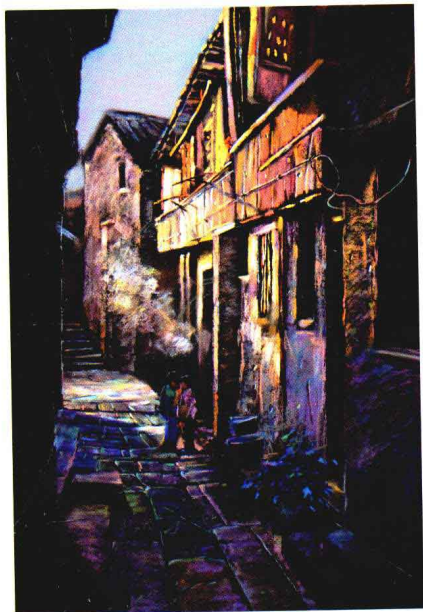
江南,我生于斯、长于斯,与其朝夕相处、相依为伴。儿时的生活情景,随着年岁的增长,越发显得模糊却又时常浮现在脑海,如此恒久和强烈的情怀,促使我尝试用绘画来定格下早已渐行渐远的岁月。当内心深处似曾相识的江南,又历历在目清晰地呈现在面前时,我确信:绘画可以帮我将时光留住。多么神奇又多么令人欣慰,《留不住的斜阳》正是表达了我这样的感悟。

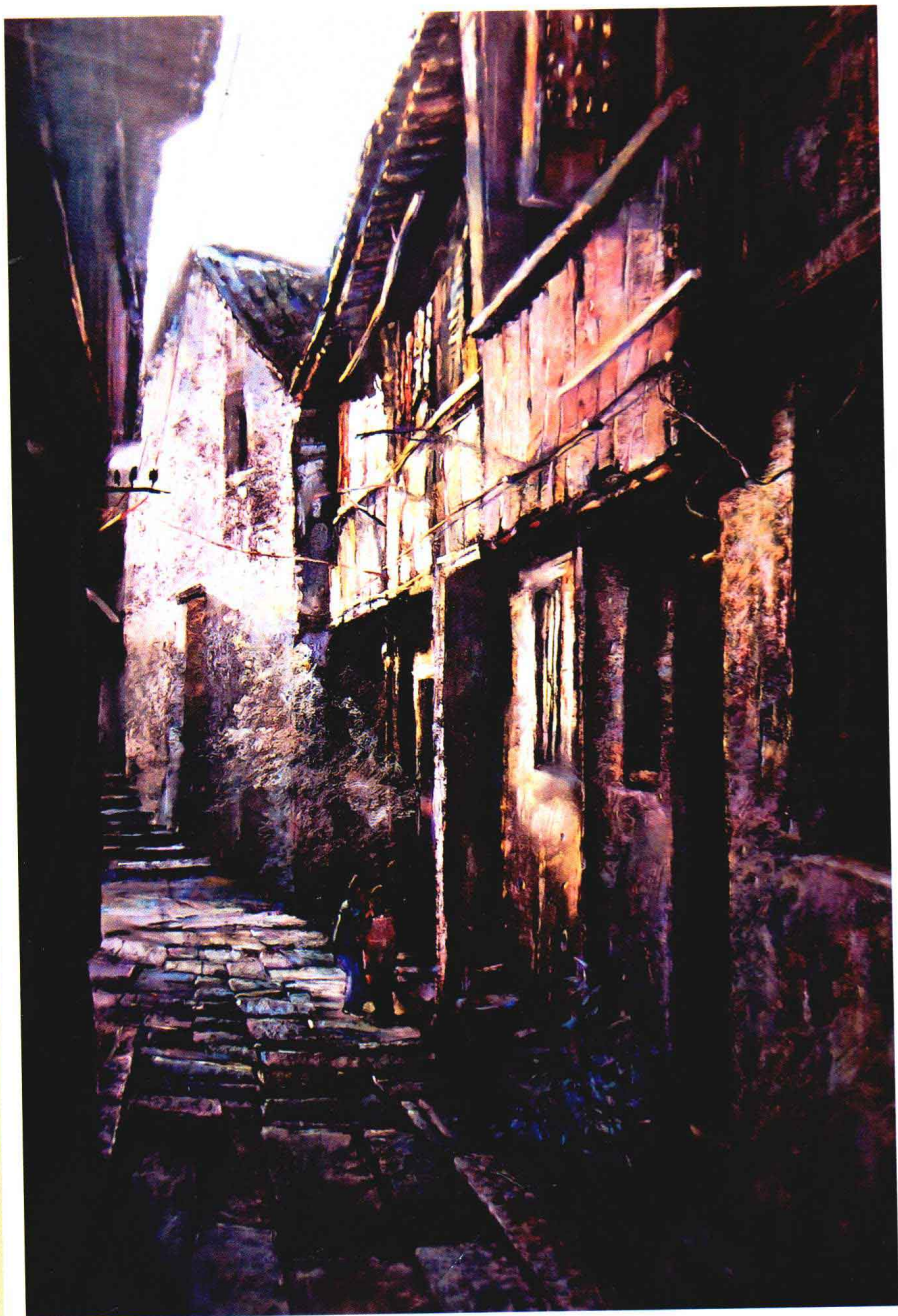
构图布局。良好的开端是成功的一半,虽然这是绘画第一步,但对画面最终结果至关重要。确定远、中、近三景及人物位置,注意建筑及石板路的透视和构造特点,绘制时尽量做到“胸有成竹”。

初始远景。我喜欢采用积小成大、局部推进的绘制方式,这一表现形式可以定格下鲜明的视觉第一感受,但也易陷入局部而造成整体不足,因而在描绘局部时要留有余地,画到七至八成即可,以便于最后调整画面。风景画绘制一般从天空和远景开始,此时色彩上纯度相对低些,以营造空间纵深感。

突出中景。局部表现要求作者更要有大局观，对画面主次、明暗、节奏等处理做到心中有数，这样才可使绘画有的放矢，进而笔笔生辉呈现出自己对画面的设想蓝图。中景常是全画的视觉中心，表现是否深入细致生动，与花费时间多少并不成正比关系，关键是用笔和用色能否做到丰富多彩。作者此时需主客观有机结合，把不同质地的事物用变化多端的笔触加以组织构成，形成千姿百态的肌理质感，从而事半功倍彰显出写实绘画“逼真”的语言特征。

留不住的斜阳

胡文伟 78cm × 54cm

调整完善。这是绘画的最后一步，也是对已有画面的“增光添彩”，要对个别地方作出强化或减弱，使画面主次分明，节奏悦目，意韵深远。要达到这样的视觉效果，强化细节是最有效的手段，“细节决定成败”告诉我们：画面有了细节，一幅画才会有感染力。画的意境不是凭空而成，是在画面那些看似寻常的细节中应运而生。如，此画中强烈闪烁的光影、霉迹斑驳的粉墙和磨蚀发亮的石板路……令人触景生情，沧桑岁月、尘封历史，尽在不言中。

第二章 向传统致敬

“粉画”一词,是由英文 pastel 翻译过来的,又译作色粉画、粉笔画、色粉笔画、粉彩画。粉画是西洋主要色彩画种之一,大约有500年历史。它是从素描演变过来的。

有学者认为,“人类作画所使用的颜料中历史最悠久的当数固体色粉材料,早期使用的白垩和红垩可以说是色粉笔的雏形。”^①从材料学意义上看,这种说法很有道理。垩笔就是粉笔,我们从欧洲文艺复兴时期许多大师传世的作品中,可以看到很多用白垩或红垩画的素描。其中有一些还突破了单色的范畴,添加上一两个简单的色彩,我们姑且把它称为“着色素描”。这种“着色素描”,就是向色彩画演变的开始。不久便发展成为一种叫“三色粉笔技法”的绘画。即使用少数的色彩(大多是用黑色、血红色和白色的粉笔),在涂有某种底色的画纸上直接作画。从现有的资料看,早一点的如意大利的路加·西诺列利(1445?—1523)画的《双人体》(图1)。

稍后如雅各布·巴萨诺(1515—1592)画的《站立的老人》等(图2),都属于这一类作品。这种三色粉笔技法,虽然只使用三四颜色,但它比着色素描又有很大的变化,一是出现从素描到色彩画样式的最初转换,同时又保留了素描的笔触特征和疏松感等特点,初步形成有别于其他画种的独特个性。二是以简单的几支色笔,在底色上通过不同形态的笔触,去组织远比这几种颜色要复杂得多的色彩关系。出现了粉画艺术的那种以有限的色笔直接表现万千色彩的基本特征。因此,三色粉笔技法的出现,可以视作粉画艺术的诞生。

一、辉煌的肖像画时期

粉画艺术产生后,其独特的技法与个性,很快就被德国文艺复兴时期著名代表小汉斯·荷尔拜因(1497—1543)予以丰富和发展。荷尔拜因终身从事肖像画创作,成就盖世。新生的粉画艺术,与他那种笔调生动、宁静质朴的画风一拍即合,成为他肖像艺术极富表现力的艺术手法之一(图3)。

粉画艺术的大规模发展,大抵是到17世纪。1665年,法国皇家首席画家查尔斯·勒布朗(1619—1690),用粉笔为路易十四画了肖像(图4)受到赞赏,得到皇室的认同,使粉画带上了某种官方效应,粉画艺术便很快盛行开来。当时的宫廷有两个倾向,一是王公贵戚喜好把肖像画作为一种时髦,二是流行巴洛克艺术,追求华美、矫揉与装饰效果,这些都对粉画有不小的影响,加上

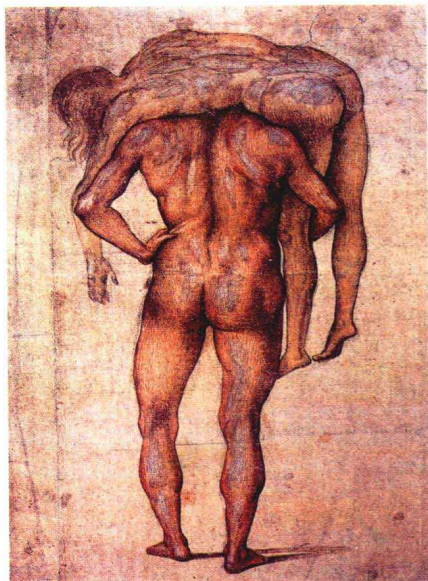

图1 双人体
西诺列利（意大利）

图2 站立的老人
巴萨诺（意大利）

图3 波尼法休斯·阿默巴赫
荷尔拜因（德国）1525年作

图4 路易十四像
勒布朗(法国)1665年作

图5 少女的肖像
罗萨尔巴·卡里耶拉(意大利)1708年作

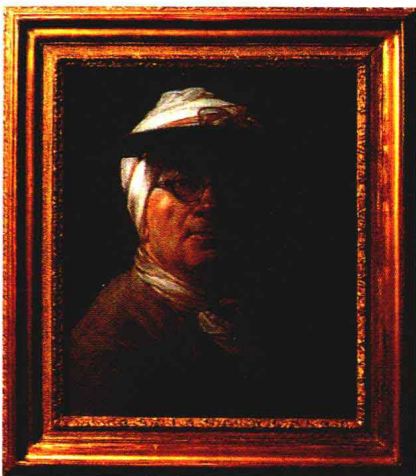

图6 自画像
让·巴普蒂斯特·西米昂·夏尔丹(法国)
1775年作

粉笔的纯净、艳丽的色彩与柔和的笔触,很适合表现人体细润的肌肤,因此,粉画便集中在肖像画领域并逐步被推向了创作的高潮。

历史上第一位专画粉画的职业粉画家,是出生于威尼斯的罗萨尔巴·卡瑞拉(一译卡里耶拉,1675—1758)。她发挥了粉笔的柔和细腻的特点,画出贵妇人的肌肤剔透晶莹,形成一种华丽、矫饰的风格(图5),很适合贵族阶级的审美要求,因而大受欢迎。她被邀请到巴黎及其他许多城市作画,有很大的影响力。她为粉画艺术的早期发展,作出了重要的贡献。

卡瑞拉所处的时代,正是法国绘画日益趋向复杂性和多样性的时期。一方面是巴洛克很快发展为更甜腻、纤细、轻巧的洛可可艺术,成为18世纪法国绘画的时代精神。另一方面,法国艺术又在一定程度上朝着洛可可相反的方向,特别是肖像艺术逐步朝着注重现实、注重刻画个性的方向发展。这种大背景,使18世纪粉画亦呈现复杂的、多重性的状态。或如卡瑞拉那样,追求柔美、轻松、豪华的意趣;或如弗朗梭瓦·布歇(1703—1770)和玛利亚·路易斯·维瑞·勒布伦(1755—1842)等宫廷画家那样,表现出对时尚的浮华、优雅、矫揉造作描写的偏爱;或如著名的莫里斯·康坦·德·拉图尔(1704—1788)、让·巴普蒂斯特·佩罗诺(1715—1783)以及让·巴普蒂斯特·西米昂·夏尔丹(1699—1773?)等注重现实的画家(图6)。一反官方模式的理想表现,提倡纯真、朴实、着眼于人物个性的挖掘。而在整体上,这些不同的倾向,又大致统一于细腻、典雅和富有华贵气的风格之中。粉画在历史上有一个雅号叫“贵族艺术”,主要就是指它具有这种备受贵族阶级青睐的画风。

纵观十七、十八世纪,粉画艺术发展十分迅速,形成粉画历史上的第一个繁荣期。以巴黎为例,1780年,仅这个城市就聚集了两千五百多名粉画家,可想繁荣的程度。然不久风云突变,1789年法国大革命爆发,如日中天的粉画艺术突然跌入谷底。大革命推翻了贵族,丧失了赏识细腻、典雅画风的有闲阶级,粉画失去了主顾和对象,从此沉寂了将近半个世纪。

二、印象派时期的再度兴盛

粉画艺术的复苏大致到19世纪40年代。此时的粉画已不再是贵族艺术,先是进入一个短暂的转折期。促成转折的,最早是欧仁·德拉克洛瓦(1798—1863)。他开始用粉笔为大型创作画草图,同时也画粉画风景。他的浪漫主义,一定程度上促进了粉画从贵