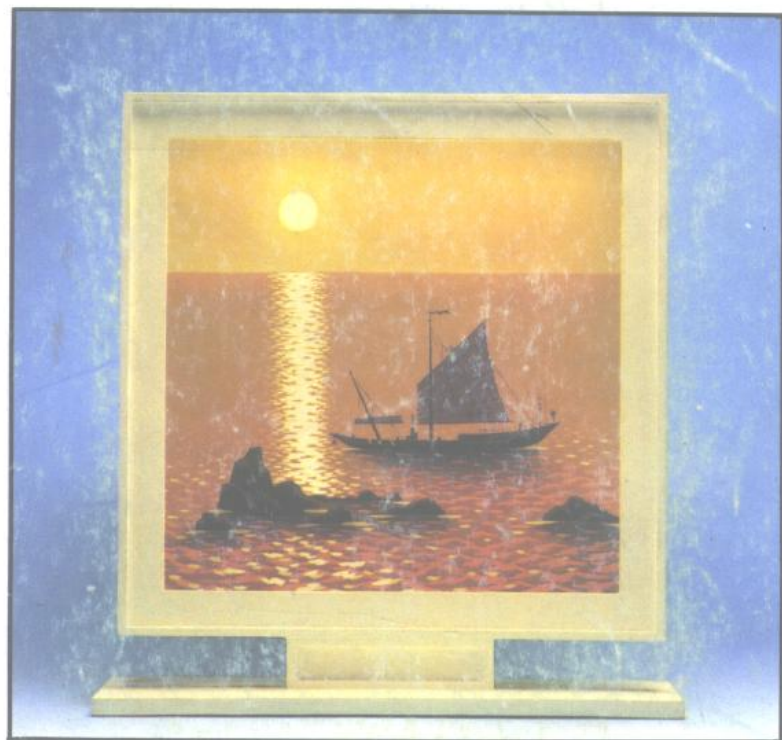

潘兴业 著

透明水彩画技法

北京工艺美术出版社

119647

J215

93-44

潘兴业 著

透明水彩画技法

北京工艺美术出版社

TOU MING SHUI CAI HUA JI FA

封面设计 版式设计: 裕 多

透明水彩画技法

潘兴业 著

北京工艺美术出版社出版

新华书店发行

北京百花印刷厂制版印刷

$787 \times 1092 \cdot \frac{1}{4} \cdot 1 \cdot$ 插页4·11千字

1991年5月第1版 1991年5月第1次印刷

ISBN 7-80526-050-8/J·26

印数: 1—16500 定价: 2.50元

目 录

• 透明水彩画的产生及特点	1
• 透明水彩画的材料、工具及其用途	2
7种主要绘制材料及其用途	2
11种主要绘制工具及其用途	5
• 透明水彩画的一般画法	10
彩色画稿	10
单线形体画稿	10
将单线形体画稿描在透明胶片上	10
着色和堵油墨	12

• 透明水彩画的绘制技巧	13
堵油墨技巧	13
着色技巧	14
绘制图例	19
• 透明水彩画的保存和装饰	21
保存方法	21
装饰画框的方法	22

透明水彩画的产生及特点

舞台美术工作者在长期的艺术实践中体会到，用透明水彩在透明胶片上绘制的幻灯景片，经投影幻灯机正投或反投到天幕上，在综合体现舞台艺术中富有很强的表现力，是舞台美术技术的组成部分。它产生于舞台综合艺术，并受舞台综合艺术的制约。

透明水彩画是在绘制舞台幻灯景片的启示下发展形成的。它同舞台幻灯景片在绘制上既有共同点，又有根本的区别。两者所使用的主要原材料，如透明颜色和带有胶质薄膜的透明胶片是相同的。但是，舞台幻灯景片的形象、内容是依据剧情而设计，其具体形象是按变形规律绘制，并经过投影幻灯机将物象投射到天幕上，放大还原成影象的。观众把它同舞台演出综合体相结合去观赏它的艺术效果。而透明水彩画表现的主题内容具有独立性，是绘制者根据直观的视觉形象进行绘制。

新画种“透明水彩画”名称的确定，也是经过一番思考的。这种画本身的特性是透明，即绘制用的颜料是透明的，着色的物体是透明的，并且观赏者也要在光线中欣赏作品的直观效果。因而，

称之为“透明水彩画”，亦可简称“透明画”。

在1980年全军第1届舞台美术展览和1982年全国首届舞台美术展览上，透明水彩画作为一个画种，均有作品展出。

透明水彩画的艺术形式新颖，风格独特。其主要特点为光、色、形透明，光和画融为一体，形象生动而有活力。只要在画的背后衬光，就能直接充分显示出画的内容和效果，以便供观赏者欣赏。

透明水彩画的材料、工具及其用途

• 7种主要绘制材料及其用途

透明胶片——绘制透明水彩画所使用的主要原材料。可选用醋酸纤维透明片基。它不易燃烧，属于安全片基。片基上涂有一层透明胶质薄膜，可解决透明颜色水在片基上的附着问题。

透明颜色水——绘制透明水彩画用的颜色。目前上海县莘庄文教用品厂、天津市绘图仪器四厂、安徽幻灯片厂等出产的透明颜色水属于酸性染料，广西玉林地区舞台美术研究所生产的透

明颜色水属于活性染料。

在酸性透明颜色水中属于强酸性的染料，其优点是色彩的附着快，缺点为易退色。而属于弱酸性的染料，其优点是不易退色，缺点为色彩的附着力慢。但这两者均具有色彩鲜艳的效果。

活性透明颜色水，其优点是色彩鲜艳、耐晒耐烤、防潮防霉等。缺点是色彩的附着力慢，须经反复涂绘。

绘制者应当注意，酸性染料是阴离子型染料，碱性染料是阳离子型染料。活性染料属于前者。用阴离子配制的颜色，不能同用阳离子配制的颜色混合使用。因为，混合使用会引起化学变化。如必须使用时，可采取先后重合着色的方法。

描图纸——一种半透明纸。在绘制中将描图纸蒙在彩色画稿上，勾描出单线形体画稿。然后，再将单线形体画稿移到透明胶片的背面，以便着色绘制。此外，还可将描图纸衬在已绘成的透明水彩画的后面，以突出白光衬画的效果。

玻璃油墨——在透明胶片上绘制具体形象时，要想使某个具体物象留出白的或高光处，可先将该物象堵上油墨，干后周围着色水。这样有油墨的地方着不上颜色，色水干后用脱脂棉浸松节油将油墨擦洗干净，便可留出空白。

绘制者可选用上海油墨厂生产的牡丹牌玻璃油墨，这种油墨的优点是涂在有胶膜的胶片上时，其附着力强，并且涂色水时间稍长也不易渗进被油墨遮盖的里面去。油墨的颜色最好选用明亮或对比强烈的白色或红色。玻璃油墨可用松节油调稀，易溶解，画、写流畅。

涂油墨后，室温在 15°C 左右时，六小时左右可基本干。室温在 25°C 左右时，四小时左右可基本干。夏天如果在室外作画，气温在 35°C 左右时，油墨二小时左右可基本干。

松节油——可选用药用松节油，或油画用松节油。主要用于调稀油墨和促进油墨干燥，还可用于清洗涂在透明胶片上的油墨及涂油墨用的画具。

脱脂棉——可选用医用脱脂棉，其纤维细密而柔软，吸水性强。每次在胶片上着色之后，要立即用一小块浸过清水并挤干的脱脂棉轻轻地 will 胶片上的色水和浮色吸干、擦掉。另外，还可蘸上松节油来擦洗油墨。

胶带纸——可选用13毫米宽的胶带纸。作画前用胶带纸将透明胶片四周的边粘在玻璃画板上，使胶片平整地裱在玻璃画板上。

• 11种主要绘制工具及其用途

特种铅笔——一种能在玻璃、瓷器、塑料、金属等物体上面写字、画轮廓线等打稿用的铅笔。它能画出很细的线条，又便于修改，用脱脂棉轻轻地干擦就能擦掉。在画透明水彩画时，用这种铅笔将单线形体画稿上的形象轮廓线复描在胶片的背面，不会划伤片基。可选用上海生产的三星特种铅笔(黑色)。

画笔——可分绘色用笔和涂油墨用笔。

绘色用笔：最好选用圆锥形中国画笔，笔毛柔软而有弹性，含水量大，着色流畅。注意不要使用笔毛较硬的笔作画，特别是在室温较高的情况下，用较硬的笔来回涂色，这样容易损伤胶片上的胶膜。

下面介绍北京制笔厂生产的几种笔型：

大描笔(狼毫笔)，用于画细线条和细部形象，准备一支。

衣纹笔(狼毫笔)，用于画小面积形象，准备一支。

中楷笔(狼毫笔)，用于画较大面积形象，准备四支。因透明

颜色水属于染料性质的颜料，使用时间长了笔毛上就染上一层颜

色，不易完全洗净。为了防止色相混合而影响色调的不纯，可将一支笔用于画红色调，一支笔用于画黄色调，一支笔用于画青色调，一支笔用于画复色调。

涂油墨用笔：可选用圆锥形中国画笔和扁形笔两种。笔毛要柔软而有弹性，因油墨调稀后成糊状，用柔软而有弹性的笔涂油墨可以控制油墨的遮盖厚度，运笔自如。

下面介绍北京制笔厂生产的几种笔型：

大描笔（狼毫笔），用于涂细线条，准备一支。

衣纹笔（狼毫笔），用于涂具体形象，准备一支。

化妆笔（狼毫2号扁笔），用于涂较大块面积，还可以作干笔技法效果，准备两支。

涂油墨用笔，每次用完后必须用松节油将笔毛擦洗干净。

以上介绍的画笔，是绘小幅透明水彩画用的。如果绘大幅作品，作者可根据实际需要增加笔型。

刮刀——修改透明胶片上涂的不准确的油墨，但要待油墨基本干时方可修改；在胶片上涂或拍上油墨后，待油墨基本干时，用刮刀刮出各种形象。

刮刀要采用非金属材料制成，以免刮伤胶片上的胶膜。简便

的作法，即利用旧的木制画笔杆，削扁成斜刀形和平刀形两种，宽度5毫米左右即可。

泡沫塑料拍子——用于蘸油墨在透明胶片上拍出各种形象。

用5毫米厚的泡沫塑料，扎成大、中、小三种拍子。制作法如下：

大号泡沫塑料拍子的直径为40毫米。用一块100×100毫米方形泡沫塑料，中间放两层直径30毫米的圆形泡沫塑料，然后像包包子似的包起来，收口处用橡皮膏粘扎起来，形成一个带把的拍子。中号泡沫塑料拍子的直径为20毫米。用一块60×60毫米方形泡沫塑料，中间放一层直径15毫米圆形泡沫塑料制成，扎法同上。制作小号泡沫塑料拍子时，可利用2号扁形化妆笔，笔毛留有干油墨，使笔毛扁而硬。再用一块直径30毫米圆形泡沫塑料将笔毛包过来，用橡皮膏粘扎牢。也可称之为泡沫塑料笔拍子，用于拍出小的形象和边缘线。

笔洗容器——用于洗笔、调色。可利用两个透明玻璃罐头瓶作盛水容器。一个作为洗笔用水，一个保持清水，用于调色。

调色盘——白瓷或塑料多格调色盘均可。准备两个调色盘，一个盛冷色颜色水，一个盛暖色颜色水。

玻璃调色板——透明颜色水是水质颜料，所以要采用不吸水的物体作调色板。在有条件的情况下，最好在绘图桌上放置一块与桌面等大的5毫米厚的玻璃板。玻璃板下面衬白纸，调色时便于分清色相。调色板和绘图桌面结合在一起，使用起来很方便，调色面积大，又便于清洁桌面。但也可以用小块玻璃板下面衬白纸作调色板。

玻璃画板——绘制透明水彩画时需要将透明胶片裱在透明的玻璃画板上，使透明胶片平整有硬度，能透过前方的光源来作画。玻璃画板的面积、尺寸同胶片画幅的面积、尺寸相等，厚度为2毫米。用13毫米宽的胶带纸，将其中5毫米宽粘在胶片四周边上，其余部分折到玻璃画板背面粘好。用这样的方法将透明胶片裱在玻璃画板上比较牢固。

由于透明水彩画的绘制程序特殊，即先涂油墨并等油墨干后才能着色，色干后才能再次涂油墨。因此，绘制一幅画需要经过多次这样的工序才能完成。为了节省时间，可准备三四块以上的玻璃画板，轮流并连续作画。

画架——采用框架式，玻璃画板放在上面能透过光源来作画。根据玻璃画板长宽尺寸，用木方钉一个边框，框内两侧各安

装一个木条腿，用木螺丝固定。为解决画架的倾斜度，在木腿的上端木框上，各钉一个三合板条，用时将两腿拉开，不用时可以折叠收回。

台灯——绘制透明水彩画，在画架背后需要有充足的光源照射。用台灯作画，可不受时间限制。灯泡型号为220V、60W至100W的普通灯泡或乳白灯泡。乳白灯泡光白而柔和。为节约用电，白天可利用自然光来作画。

电扇——由于在胶片上绘制透明水彩画，需待色干后才能进行下一步的工序（如让它自行晾干，也得20分钟左右）。因此，为了加快晾干时间，可借助电扇的风力吹干，加快绘制速度。如果轮流并连续作几幅画时，着色后的胶片陆续自行晾干，而不影响作画时间，可不使用电扇。

以上是绘制透明水彩画所使用的主要原材料和工具。

透明水彩画的一般画法

• 彩色画稿

创作一幅透明水彩画之前，作者根据生活素材，通过提炼、加工，构思主题内容，先画草图，经修改最后定稿，用水彩纸画一幅彩色画稿。水彩画或水粉画均可。

• 单线形体画稿

把一张描图纸蒙在彩色画稿上，用黑色墨水单线勾描出彩色画稿上的物象轮廓，成为单线形体画稿。

• 将单线形体画稿描在透明胶片上

将描图纸上的单线形体画稿翻过来，平放在桌面上，然后，将胶片的正面（有胶膜的面）与单线形体画稿的反面重叠在一起，

用黑色特种铅笔描在胶片的背面。完成后，将胶片的背面放在玻璃画板上，用胶带纸把胶片的四边粘在玻璃画板上。注意要粘牢，以免着色时进水。这一步骤等于在胶片的背面打轮廓。

除上述方法外，单线形体画稿也可以不描在胶片上，其方法有两个：

一种方法是将描图纸上的单线形体画稿，平放在玻璃画板下面，正面朝向画者，用黑色特种铅笔将画稿上的单线形体，垂直描在玻璃画板上。之后，拿一张胶片平放在玻璃画板上，有胶膜面朝向画者，用胶带纸将胶片粘在玻璃画板上。此方法是将描图纸上的单线形体直接描在玻璃画板上，可以达到同前者相同的目的。但是，玻璃画板有厚度，垂直描复杂的细线时，不及前者方法准确。

另一种方法是将描图纸上的单线形体画稿和胶片的正面均朝向画者，画稿在胶片的背面重叠在一起，平放并用胶带纸粘在玻璃画板上。这个方法是以前描图纸上的单线形体画稿为衬直接进行着色，可以节省将单线形体画稿描在胶片上这道工序。但是，透光度不及前者。

以上几种方法，作者可根据实际需要任意选择。

• 着色和堵油墨

依据胶片上的单线形体轮廓和彩色画稿进行着色。形体主要用堵油墨的技术来造型，形成特殊笔风，别具一格。绘制时根据情况需要有时先着色后堵油墨，有时先堵油墨后着色。表现复杂的形象时，要经过多次堵油墨、多次着色。为力争一次连续堵油墨连续着色，减少用松节油擦洗油墨而后再堵油墨、再次着色的次数，所以在着色之前，依据彩色画稿，对先着色哪一部分色彩，后着哪一部分色彩；先堵哪一部分油墨，后堵哪一部分油墨，要进行周密的思考，这样可以节省绘制的工序和时间。

用堵油墨来表现各种形体的主要工序是：堵外形绘内形；堵内形绘外形；堵内形绘内形；堵内外形绘内形。

堵外形绘内形——用玻璃油墨堵上所绘的物象外形，油墨干后，再将油墨内的形体涂绘上颜色。

堵内形绘外形——将所绘的物象堵上玻璃油墨，油墨干后，对油墨以外的形体进行着色。

堵内形绘内形——将胶片上所绘物象内部堵上玻璃油墨(这部