

天津人民美术出版社

T H E N E W

E X P L O R E S

O F P A S T E L A R T

色粉画技法探新

车 建 全 著 · W R I T E R C H E J I A N Q U A N

T H E N E

E X P L O R E S

O F P A S T E L A R T

色粉画技法探新

车 建 全 著 · W R I T E R C H E J I A N Q U A N

色粉画技法探新

天津人民美术出版社出版发行

新华书店天津发行所经销

天津美术印刷厂印刷

1999年1月第1版

1999年1月第1次印刷

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 6.125

印数: 00001—10000

ISBN7-5305-0914-4

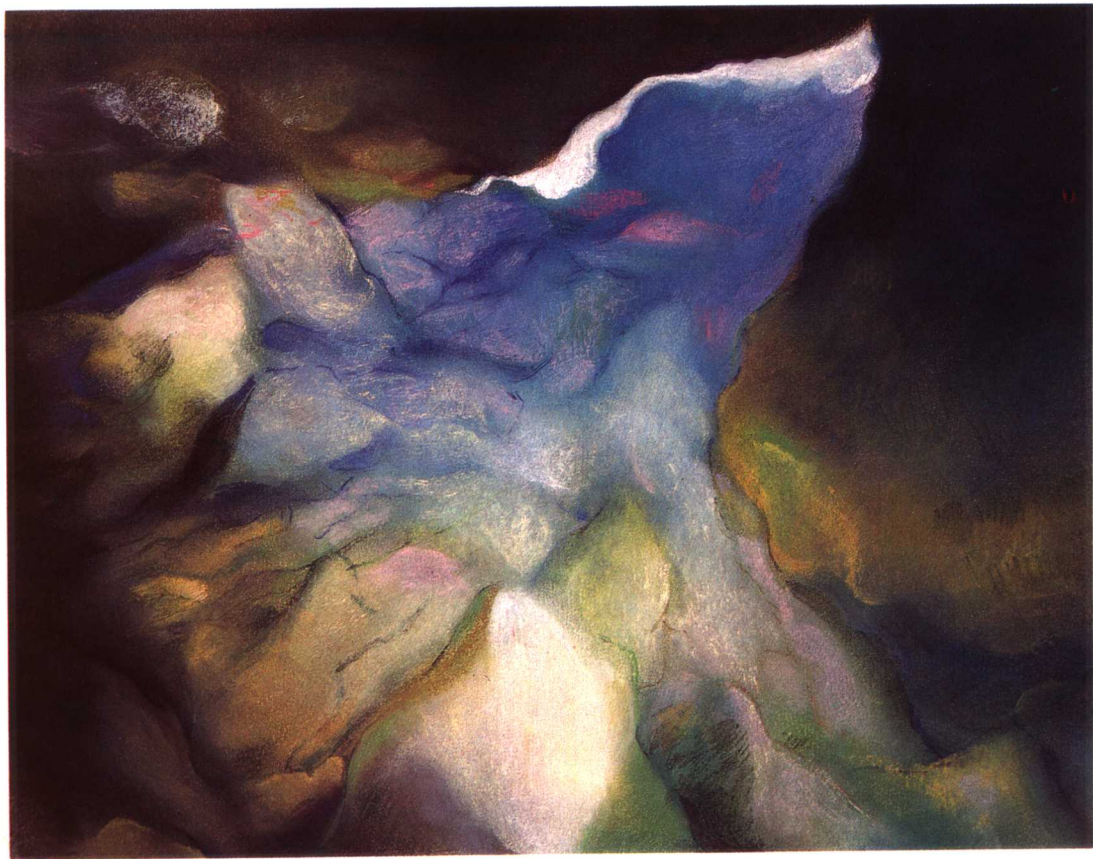
定价: 20.00元

J·0914

目 录

- 序
- 一 色粉画的特质
- 二 色粉画的特性和局限性
- 三 题材
- 四 画前准备
- 五 表现自然的基本方法——静物·肖像·风景
- 六 综合技法——薄涂·叠加·质地·油画+色粉笔
水彩/水粉+色粉笔·铅笔/水粉/
油画+色粉笔·油画棒+色粉笔·
- 七 色彩写生
- 八 色粉画的自由表达——主题的处理·结构·节奏·
肌理·色彩对比·光影·
韵律·线·空间·
- 九 大师的色粉画研究——雷东·德加·培根·克利·
A·希特勒·格林·夏加尔·
- 十 材料说明——色粉笔·定画液·纸张·
- 后记

《潭水》 车建全 20cm×23cm

1995

序

在你阅读此书之前,首先我想要强调的是这不是一本普通的技法书。因为教授各种技法的图书已经很多,甚至令人无所适从。我并不低估我的读者只满足于常规技巧范例的演示,更希望他们能够通过掌握特定的技艺规范和艺术创作原理,自由地发挥材料的性能和个人的卓越天赋。于是,在本书中演示了基本的范例和步骤后,我把重点放在如何更充分地进行艺术表现这一部分。同时,我希望读者仅仅把这本书中所论及的我个人的经验和观点,当作是一个通向艺术之门的手势,当作一把激发并开启智慧的钥

匙,汲取有益的经验,而非把它当作一个模仿的范本,在经历了本书提出的本质性问题的考验后,真正踏上自己的艺术创作之路。另外,我尽可能拓宽所涉及问题的包容度,超越个人的经验局限,使读者能够真正全面地感受这种材质,感受粉笔画艺术呈现的和潜在的各种各样的表现的可能性。

最重要的是,本书将帮助你借助独一无二的色彩笔特质,克服一般化的艺术表现,树立独特的感知和表达方式。

一、色粉画的特质

《养育光芒》 车建全

125cm × 78cm 1992

色粉画同油画、水彩、丙烯等材料一样,是通过运用造型艺术的诸要素,特别是色彩的表现力创造艺术形象的。其艺术创造的内在规律是一致的。

关于色粉画的历史,大约可以追溯到远古的原始社会。如旧石器时代的“阿尔太米拉壁画”和“拉斯科洞窟壁画”。这些人类最早的绘画被绘制在黝暗的石窟内壁上,它们大部分都使用木炭、红土,或者是混合了脂肪的带颜色的泥土和石粉完成。随着人类运用工具能力的提高,中世纪的艺术家和工匠已经能够直接从矿物中提取颜料用于巨幅壁画的绘制工作,在当时,色粉块是相当流行的绘画原材料。到文艺复兴前后,艺术家渴望他们的作品更持久地保持鲜艳的色泽并经受时间的考验,油画得以空前发展。粉笔材料只是作为附属性手段服务于常规性绘画,这个时期,许多大师用有色垩粉绘制了许多大幅创作的习作和素描,正是用早期状态的色粉笔完成的。19世纪的工业和技术的发展使色粉笔的研制得以突破,它克服了色彩种类少、易碎和作品难以保存的种种缺陷,同时也吸引了

一大批艺术家在这个独特的材料领域内大显身手,并出现了像德加、雷东这样伟大的色粉画大师。很多印象派画家也常常随身带着这种轻便的材料,随时抓取转瞬即逝的光色,莫奈就留下了很多色粉画小品。

随着色粉画材料的发展和艺术家的广泛认同,本世纪初的色粉画已经逐渐脱离了对于其它画种的依赖关系,成为一个独具魅力完全独立的画种,并在欧洲相当普及。然而,专门从事这种材料研究的艺术家却为数不多,有大作为的则更少。这是由于用粉笔创作的作品的保存依然是一个问题。同时粉笔画的出售价格始终低于其它画种(这似乎和人们对于常规绘画的认识有关),而正是上述原因阻碍了此画种的发展和在众画种中的地位。然而,尽管还有这么多问题,色粉画那迷人的特质,经过一个多世纪以来的艺术家的探索,放射出了令人目炫的魅力,吸引着更多新一代艺术家的全情投入,它的灵动、透明与浸染般奇幻的色彩效果永远是任何画种所无法替代的。

二、色粉画的特性和局限性

色粉笔同其它材料相比,缺陷似乎更多。同交响曲般恢宏、织体复杂、层次细腻并可反复覆盖的油画相比,色粉画显得单薄,缺乏再现自然界复杂与变幻的表现力,它不可能非常逼真地模仿一个人物、一簇鲜花或是暴风雨到来前云的层次,更难以表现类似一个历史事件的壮观场面。它缺乏油画效果经常必须的尺幅表达,也缺乏油画那种层层叠叠的物质的笔触实感,这种缺乏物质再现力的材质,似乎更像是钢琴上的即兴演奏。

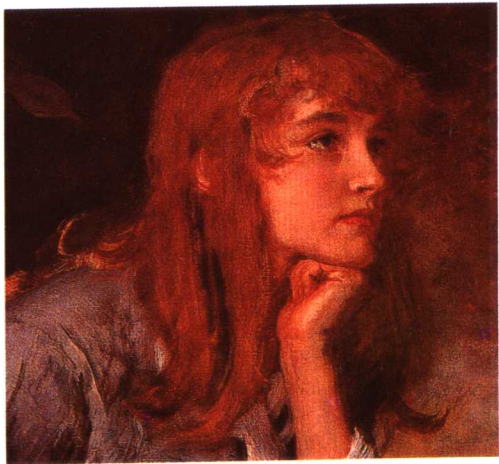
虽然色粉画同水彩画的即兴与挥洒更为接近,但水彩颜料借助水力能更自在地于纸面上翻云覆雨,创造出意料之外的形态。水彩的玲珑与剔透以及酣畅中的意外把握也非色粉可比,虽然色粉画也常常借助水彩效果作一些底色的铺垫。

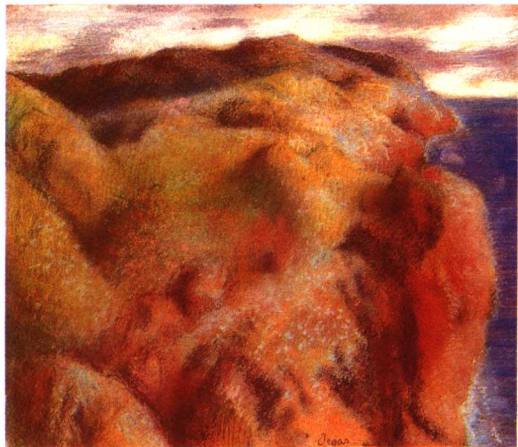
同彩墨画相比,色粉画不可能产生出水浸纸背的渗透力和淋漓中不着意即透出的水的湿润,以及彩与墨会开辟混沌的自在与畅然。

既然色粉画在表现力上不可能逼真写实地再现自然,也不可能同水彩和彩墨一样借助水力奔放地表达,那么,这种材质的特质优势又是什么呢?

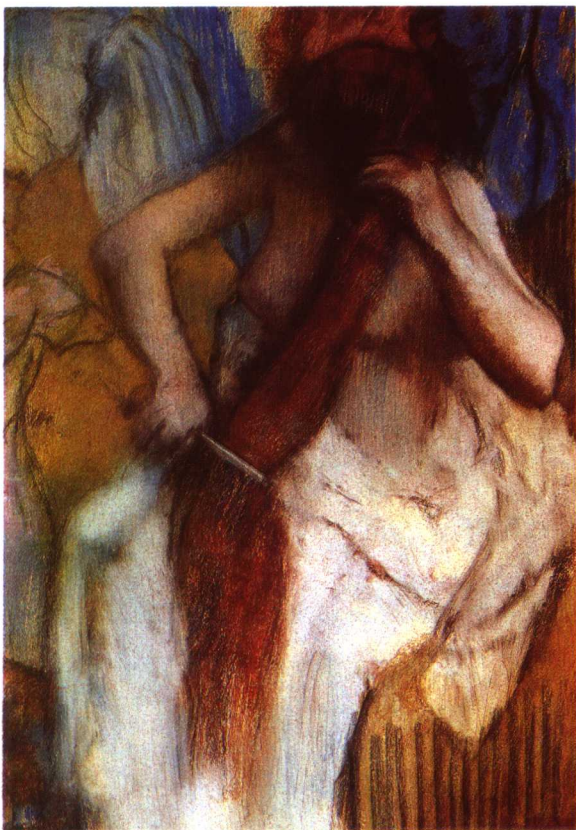
其实,这些弱点也正是色粉笔的特性之所在,正是吸引着众多艺术家投入的魅力之所在。因为色粉画从一出现,就与自然的再现保持着一定的距离。无论就其材质的品质还是就其表现力的局限而言,它都是一个独特完整的绘画语言体系。

首先它具有油画的多彩。它可以像油画一样表现自然界无尽的色彩关系,可以表现任何一个光影交错的片刻,可以表达耐人寻味的丰富的和谐关系,而这一切并不是通过再现取得

的,而是通过必须经过的重新排列获得的。而且它具有水彩的透明性,虽然不用水,色粉笔同样可以创造出水彩的空间效果,于色彩的层叠间提示出空间的透明度。同时色粉还可以创造出具有彩墨韵味的渍染效果,在一层薄薄的底色上,一个经过处理的笔触,可以如同水中绽放的花朵,保持浸湿的印痕。而不同的是,色粉笔是制造绘画气氛、表达情绪意境的最直接工具。它特别适合于具象与抽象之间的意象表达,特别适合于脱离具体自然物的抽象意境的表达,是构造画意的独特方式。

由于色粉画的全部制作过程几乎都是用手来描绘,因此也更能创造出微妙的、甚至偶然的手的印迹,仿佛真切地将抚摸与接触引入画面,可以完全体现手指的每一个微妙转折与推延,这一点是同其它绘画材料的绝不相同之处。手的感触是粉笔画的一个最突出的特征,它使我们表现在纸上的情感更加细致与委婉。难怪,欧洲很多油画家、壁画家都用色粉笔来尝试一些不同的效果,甚至补充了油画或其它材料的不足。色粉画的柔软与脆弱、微妙与丰富性,构成了它独一无二的品质,如何掌握并发挥它无可替代的特性与潜在的种种可能性,是色粉画创造与研究的起点和前提,也正是我编著这本书的首要意图。

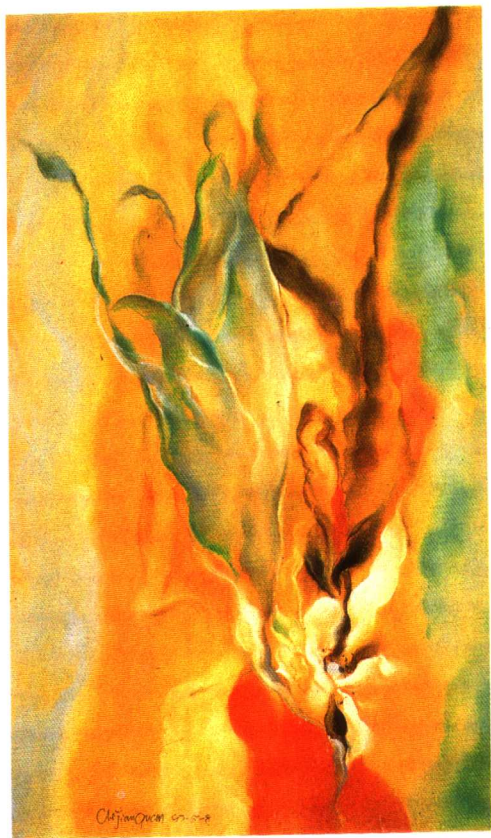
三、题材

什么样的主题才能最自由地发挥色粉画柔软、脆弱、色彩丰富的特质呢？

我们首先要排除绘画史已经提供给我们的先入之见，这里的主题不仅仅局限于常规的人体、肖像、静物和风景，它可以是令你激动的具有画意的一切，即任何东西。这些内容因你独特的感应和观察力会慢慢形成你画面上的主题。它可能是烈日红墙下突然闪过的一丝阴影，可能是演出即将结束时一束微弱行走的光线，可能是黑暗中一只臂膀的曲线，可能是夜雨层叠交加中柔弱细草的身影，也可能是心灵深处突然涌现的迷幻景观，色粉画的特质即在于能够赋予你充分表达这些独特意象和心灵感应的独特性。

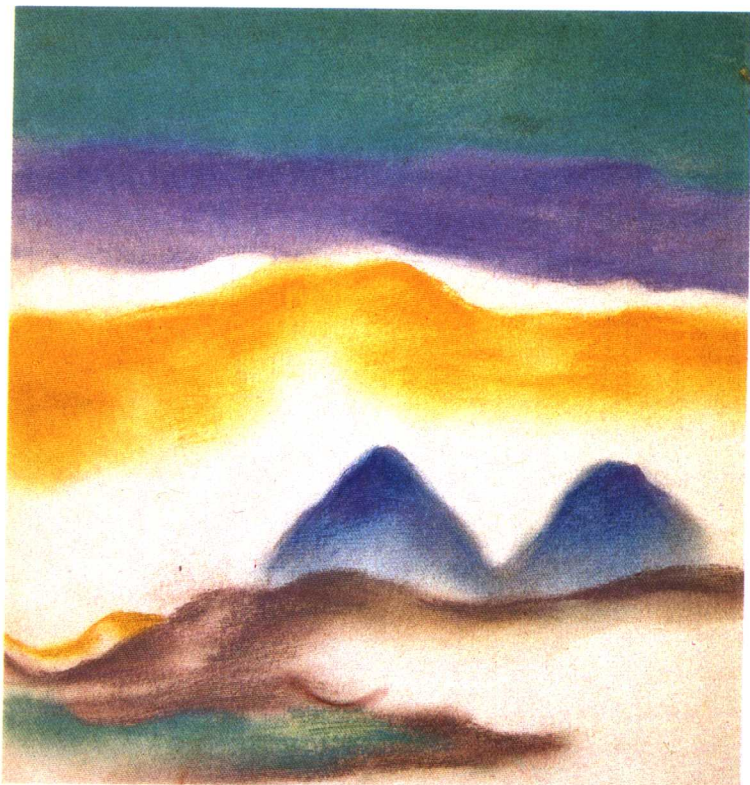
克服先入之见是痛苦的，因为你正在向你自己或者周围的审美态度和已有的逻辑习惯发出挑战——这很难，但你必须做到。

题材应该是你感兴趣的一切东西，你的生活方式你的观点，你周围和你心灵中只属于你的东西，因此选择描绘的主题一定要完全忠于自我的表现需要，而不是追随任何人、任何流派和大师。

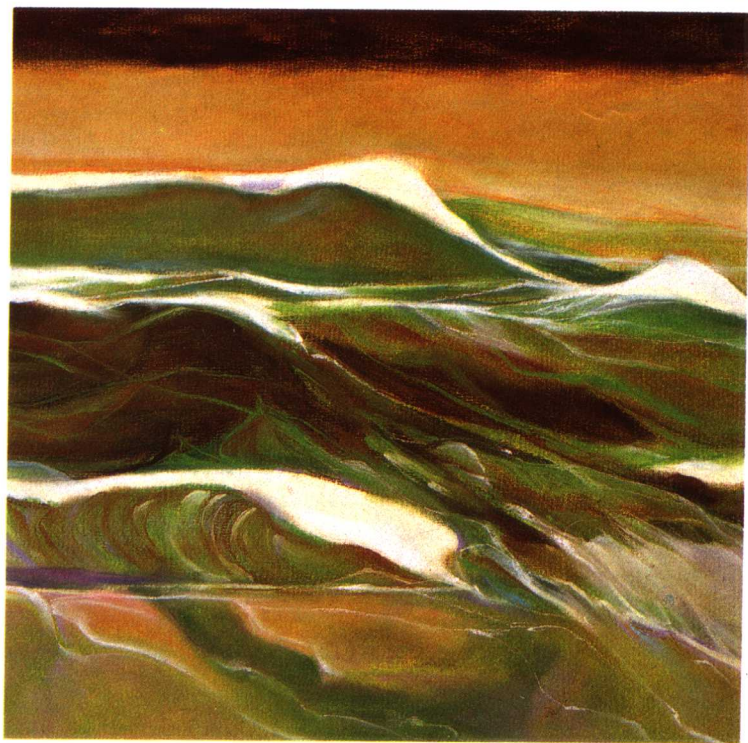

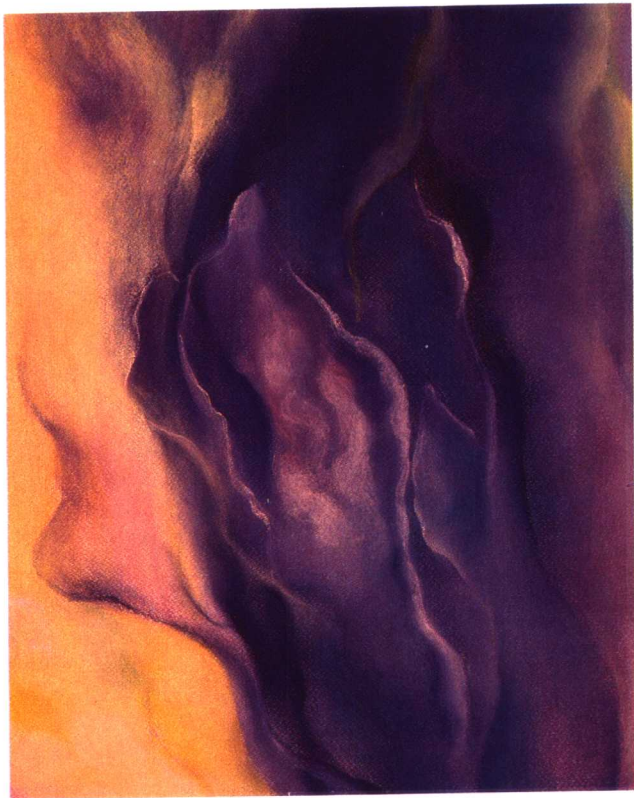
《MILAN GOLD》 车建全
80cm×56cm 1995

《山水》 车建全
20cm×23cm 1993

《三层浪》 车建全
38.5cm×41.2cm 1993

四、画前准备

在你开始选择粉笔进行尝试时,可以选择稍微软一点的来进行。这种色粉笔非常易于色彩之间的融合,达到一气呵成的作画需要。似乎任何种类的纸或板都适合于色粉笔,包括卡纸、水彩纸、木板、砂纸、纤维板,甚至裱在纸板上的布面。只要质地有颗粒可以将粉末附着上就可以,质地的粗细可根据需要而定。我比较倾向于使用厚一些的、结实的、耐久性强的纸,如高克度的水彩纸和一些有色纸板。为了方便,必要时也采用一些现成的色纸卡来作底色。很多画家愿意在中间调子的纸面上开始工作,我更喜欢那种洁白无瑕的纸。在这样纯净的纸面上工作起来是很令人振奋的,因为这不仅可以更为自由地在底色上加了微妙的变化,而且从你在纸上画出第一根线开始,即可保持整个画面的均匀与连贯,同时适当地留白或薄涂更能加强画

面的空间感。总之,纸的挑选要以个人对效果的预期作为出发点,质地和耐久性考虑的主要因素。

选择好理想的画纸,裱在板上或用胶带固定在板上都可以,画面的大小要根据你所要描绘的内容而定,画面越大表现也就越充分,感染力也就越强,同时难度也增强了,需要更多的时间和经验。

你应该备有一种高质量的粉画定画液,以便在多层画法中一遍一遍地定住画面的效果,增加画面的质感和厚度,尤其在需要对物体有深入刻画的情况下,是必不可少的工具。其它的辅助性材料如海绵、刷子、橡皮等等,完全可以根据自己的需要决定用或不用。我在整个作画过程中唯一依赖的就是手。

五、表现自然的基本方法

静物

在探讨使用色粉笔自由地表达你自己之前,掌握表现自然即写生过程中的一些最基本的技法和步骤是完全必要的。这其中包含着最基本的构图和色彩配置的原则,特别提醒的是,规则只是一种基本的指导性原则,决不能成为规则的奴隶。在熟悉了这些基本性操作规范之后,你应当以一种开放的心态来对待效果,并尽量想象来拓展效果的可能性。

《静物——紫荆花》 车建全 100cm × 85cm 1997

为了避免一块衬布、一只瓶子、一束花、两三个水果的程式化构图,我选择了盛开在花丛中的一朵花作为描绘的对象。如果你在特定的光线下仔细观察过一朵花的局部,你会发现一个令人惊讶的视角,它包含了所有的画面元素和各种对比,而且它可以成为你独特审美经验的象征。

①首先在裱好的纸面上定下花朵的位置、花瓣的神态和背景上其它景物所构成的画面动势,并确定画面的留白部分和底色暗部的深度关系。

②为了避免扰乱对主体的处理,我坚持尽量先把背景画完。同时尽量归纳好色块之间的呼应并在背景中加黑来加强深度。然后进一步调整背景的关系和倾向,喷上第一层定画液保留第一遍颜色的鲜艳度。从背景画起一定要对画面的全局胸有成竹。

③开始刻画主体花朵,这一步要求在铺紫色底色的过程中,融入微妙的色彩变化,以体现光感。定色后深入刻画叶片的厚度,这是一个归纳过程。每一个局部都尽量用手把色粉揉入纸

面,为下一步画上爽利的笔触打好基础。然后处理处于暗部的枝叶结构,调整亮部和暗部的对比关系,把背景上部几片绿色从色彩上拉开距离后,喷第二层定画液。

④仔细处理花朵的着光部和花蕊的形态以

及明暗转折部分厚实的质感和精致的细节,反复定色和刻画后取得丰富的色层效果,再用粉笔轻轻擦上富于绘画性的利落的笔痕。然后用色彩线加强画面的块状结构,表现出阳光闪烁下花朵的灼目效果。完成空白地带的花朵处理。

《静物》 车建全 40cm×48cm

1993

结构和色块的关系是这幅画的兴奋点,在波折起伏的画面结构中,果子、篮子和衬布破除了单调感,丰富了节奏的变化。