

中国少数民族 彩墨画稿

张
丽
著

中国少数民族

彩墨画画稿

张丽著

广西美术出版社

责任编辑 蓝薇薇

装帧设计 阿豆豆

图书在版编目(CIP)数据

中国少数民族彩墨画画稿 / 张丽绘. — 南宁: 广西美术出版社, 2001.12

ISBN 7-80674-064-3

I. 中… II. 张… III. 彩墨画 — 作品集 — 中国 — 现代
IV. J225

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 075380 号

(版权所有, 翻印必究)

中国少数民族彩墨画画稿

张 丽 著

出版 / 广西美术出版社 (530022 南宁市望园路 9 号)

制版 / 深圳市彩帝毕升实业有限公司

印刷 / 深圳市彩帝印刷实业有限公司

开本 / 889mm × 1194mm 1 / 24

印张 / 2

印次 / 2002 年 2 月第 1 版第 1 次印刷 1 - 3000

定价 18.00 元

(本书如出现印刷装订质量问题, 请直接向出版社调换)

中国少数民族彩墨画画稿

张 丽

一、序

彩墨画在我国已有悠久的历史,我们可以从战国时期的漆画、帛画、陶画上看到它早期的灿烂。特别是汉代的一些墓室壁画和陶器彩绘,无论从画面构图气势到人物刻画上,还是在墨线勾勒的生动流畅、色彩的绚丽和谐上,都已经具有了很高的艺术成就。后经历朝历代画家的进一步发展,彩墨画成为了独具中国艺术特色的一种绘画形式。先人们的天才艺术创造,是我们应当继承、发扬的优秀传统。

进入20世纪后,西学渐进,民智开放,给了中国传统绘画新的发展契机,一些思想敏锐的中国画家大胆汲取西画长处,革新中国画。在彩墨画创新方面,先驱者当属林风眠,他在宣纸上创作的西为中用、色彩绚丽的彩墨画,开中国传统绘画与西方现代艺术相结合之先河,为现代彩墨画开创了新的发展思路和实践榜样。20世纪80年代随着中国的进一步改革开放,一批有创新精神的中国画家致力于彩墨画的探索与发展,创作了大量具有鲜明时代特点和艺术个性的彩墨画,使彩墨画得到了空前的呈多元化的发展局面。有偏重自然率意的,有偏重变形装饰的,也有以墨色渲染烘托的,其中注意色彩运用、偏重现代构成的装饰风格的彩墨画尤为突出,甚至形成了一些地域性画派,一些有成就的画家以其独特的艺术个性和精湛的彩墨技法,在国际画坛享有盛誉。彩墨画从古老的传统走来,具有着永久的艺术魅力。现代画家不懈的探索,又给彩墨画注入了新的生机,从而形成现代彩墨画鲜明的时代特征。彩墨画是当今画坛最具形式自由

洛阳汉代彩画

的画种之一，在彩墨运用这个大前提下，有用中国传统笔墨线条融合西方绘画色彩的探索，也有以西方绘画的写生色彩融入中国水墨挥洒的实践；有崇尚色彩强调装饰效果的；也有偏重写实或偏重写意抽象的，等等。当一些画种还在为传统与现代、继承与革新而争论不休的时候，彩墨画已经呈现出勃勃的生机和收获了丰硕的果实。当然，在艺术发展的道路上探索是永无止境的，形式上的花样翻新也是为了更好地表达作者对生活与时代的感悟。我自己因多年接触少数民族生活，多次去民族地区采风，觉得用彩墨这一形式最能表达我的感受，所以在彩墨运用技法上进行了一些研究和实践，现在把它介绍出来，为的是与大家交流。我深知，每一个人对待生活与时代都有不同的认识和把握，特别在艺术探索的道路上“条条道路通罗马”，绘画形式技法上的选择与运用完全取决于如何能表达自己的感受。

二、具体技法

1.起稿

将经过反复推敲确定下来的构思草图，放大成创作底稿。这一步要认真仔细，尽可能地把人物造型、背景用线描形式完整地画出，虽然在画正稿的过程中还可以随机应变，但较为完整的底稿会减少麻烦。

2.勾线(有三种方式，可任选)

①把放大好的画稿用铅笔拷贝到高丽纸上，以均匀的墨线勾出形体。这样的方法，在色彩画完以后仍能清晰地显示出线的节奏美感。

②先用铅笔把画稿拷贝到高丽纸上，然后喷湿画面再勾墨线。这样勾出的线条水墨晕染很自然，色彩画完以后线描时隐时现在色彩中，产生出一种墨色交融的效果。

③用铅笔把画稿拷贝到高丽纸上，不勾墨线，直接画颜色，注重色块与色块之间的关系。这样处理画面色彩自然、柔和，不生硬。

洛阳汉代彩画

3.打底色

线描稿勾完以后，用大排刷蘸透明色打底。一般习惯用水色打底，如果是初学，没必要用太贵的水色，市面上的三环牌等彩色墨水就可以了。水色要用清水来稀释，在使用过程中慢慢会掌握好它的用量。底色可以丰富，用两种或三四种颜色打底；也可以单纯，用一种颜色就可以了。要根据自己的创作意图来打底色。

4.上色

高丽纸质地较粗、较厚，适合于反复作画，反复修改。这种纸对颜料的包容性较大，既吸“墨”，又显“色”，国画色、水粉、水彩、丙烯等都可以接受。在绘画工具上，毛笔、水彩笔、油画笔都可使用；在作画手法上，既可借鉴油画的表现手法，强调笔触，画出丰富的色层和肌理效果，也可运用中国画的线造型和晕染的方法，营造出墨色交融的韵味。当然一幅作品最好侧重一种表现手法，以免破坏作品的整体统一。

下面具体介绍几种上色方法：

①偏重色彩的表现手法。用油画笔以较干的水粉色来画，用笔要注意笔触要有弹性，有的地方须细心巧妙地留出底色，以使色层丰富、耐看。既然是画色彩为主，那么尽可以借鉴、参考西画的色彩。我的彩墨画追求装饰风格，所以经常学习和借鉴世界艺术大师们的作品，如克利姆特、马蒂斯、高更等的作品，从中汲取营养，丰富自己的艺术语言。以中国画的笔墨、西画的色彩，创作独具东方韵味的绘画作品，这是高丽纸的一大优势。

②偏重水墨晕染的手法。主要以中国画颜料为主，借鉴传统工笔画的晕染方法，营造墨色交融的画面效果，在此基础上，一些局部用较干的水粉色干擦提亮，形成对比变化关系，使画面层次丰富。

③充分利用底色，以冷暖对比的方法来画。用透明水色打底，如果觉得不够厚重，在水色里加入适量的水彩或水粉颜料也可以。

5.托墨

①彩墨画同传统的水墨画有所不同，有时在正面施墨，但更多的时间是在作品的背面托墨，所以在一般情况下用“一得阁”或瓶装墨汁就可以了。

②在托浓墨时也要适当掺些清水，这样可增强墨的渗透性。

③托墨用的工具以大排刷为好，局部或小面积托墨用小板刷或油画笔都是可以的，托墨的浓淡要视画面需要而定。等墨色干了以后，如果觉得不够可再次托墨，或者仅局部再加强，有时在作品正面的局部用较干的广告黑色再加强一下，总之托墨之后画面色彩会有一些变化，可保留好的地方，不足之处加以调整修饰，直到满意为止。

④彩墨画在装裱时会跑点墨或掉点颜色，一般情况下对作品整体效果影响不大，如果需要做局部修改，用色一定要干一些，否则画面会起皱，所以装裱后的作品不宜做大面积修改。

三、技法步骤例一

1.《银帽》技法步骤

第一步：勾线

把起好的稿子拷贝到高丽纸上，以均匀的墨线勾出形体，也可以把纸喷湿再勾墨线。

第二步：打底色

要用透明色打底，用质地较柔软的羊毛排刷就可以。用一种颜色还是两三种颜色打底，要视作品需要而定。这幅作品只用一种红色打底。

第三步：画银饰

这幅作品先从银饰画起，银饰平涂就可以了，这样更具装饰性。

第四步：画衣服及脸部

两个苗女的衣服运用了国画晕染的方法，以黑色为主，单纯、明快，能很好地衬托出银饰。到此，作品已基本完成。然后把纸揉皱，再略展平。纸揉皱后再画颜色，会出现一种斑驳的肌理效果，使画面显得丰富有变化。但不是每件作品都需揉皱，要根据创作意图而定。

第五步：画背景

在揉皱的背景上用较干的金粉画，油画笔或中号排刷就很好。用笔要有弹性，注意笔触，自然地留出底色。

第六步：托墨

这幅作品以暖色为主调，托一点儿淡墨就可以了。

第七步：作品完成。

托的墨干了以后再细心收拾一下作品就完成了。

第一步

第二步

第三步

第四步

第五步

第六步

第七步

四、技法步骤例二

2.《月夜》技法步骤

第一步：勾线

把稿子拷贝到高丽纸上，用墨线勾出形体。

第二步：打底色

这幅作品用两种颜色打底，以桃红色为主，辅以蓝紫色。

第三步：上色

在暖色底上用石青、石绿画人物衣饰及背景，形成较强烈的冷暖对比。这幅作品以玫瑰色表现夜晚的景色，更富诗意和情趣。

第四步：上色

这幅作品主要用的是国画颜料和少量的水粉色，用各种型号的油画笔作画。

高丽纸物美价廉，而且它的包容性较大，水粉、水彩、国画颜料、丙烯颜料甚至油画色它都可以接受。在高丽纸上作画，既可借鉴油画的表现手法强调笔触，画出丰富的色层和肌理效果，又可借鉴中国画的线造型和晕染方法，营造出墨色交融的韵味。当然一幅作品最好只用一种方法，以免破坏了作品的整体效果。

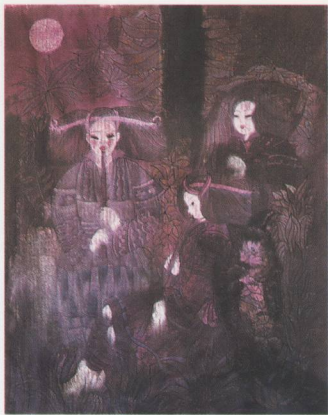
第五步：托墨

为了保留玫瑰色的夜空，托一点儿淡墨就可以了。托墨后的画面色彩会有一些微妙的变化，这样作品的色彩更加丰富、厚重、和谐。

第六步：细心收拾，调整，完成作品

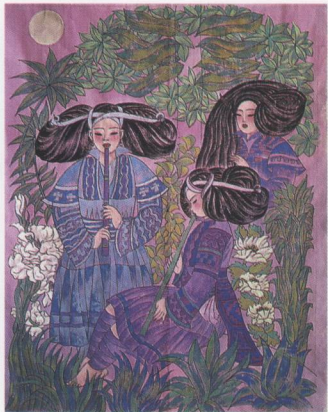
第一步

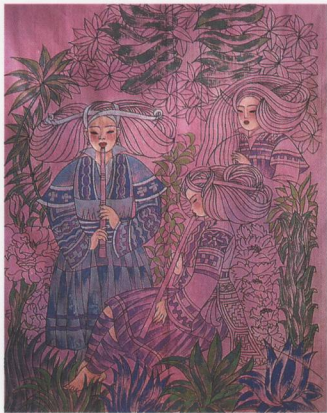
第四步

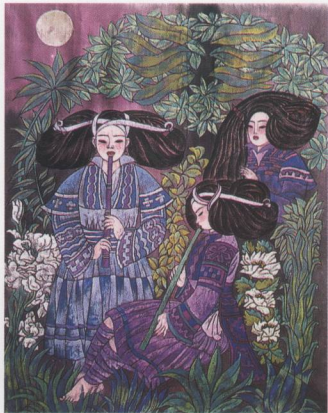
第二步

第五步

第三步

第六步

锦绣图（苗族）100cm × 100cm 1998年

南国少女（傣族） 80cm × 80cm 1997年

苗寨月夜（苗族） 100cm × 100cm 2000年

丰年（苗族）130cm × 130cm 1994年

夏日草原（藏族） 68cm × 68cm 1991 年

雀之乡 (傣族) 100cm × 100cm 2000年

花季 (瑶族) 130cm × 130cm 1999年