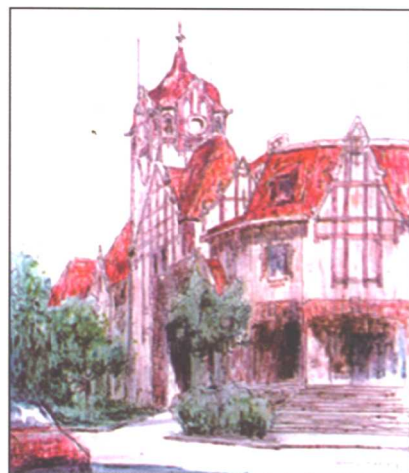

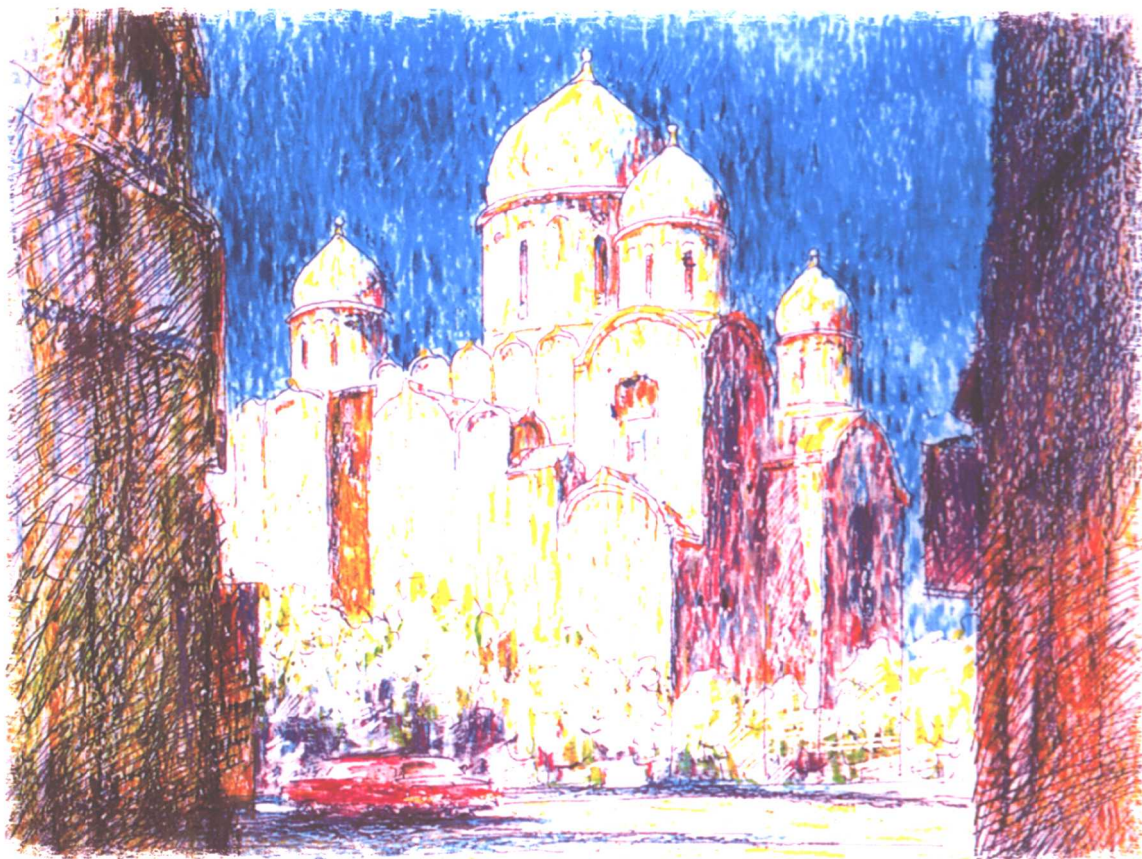
硬笔色彩 写生技法

(油画棒、色铅笔、色粉笔)

阴 佳 著

· YINGBI SECAI XIESHENG JIFA ·
· YINGBI SECAI XIESHENG JIFA ·
· YINGBI SECAI XIESHENG JIFA ·
· YINGBI SECAI XIESHENG JIFA ·
· YINGBI SECAI XIESHENG JIFA ·
· YINGBI SECAI XIESHENG JIFA ·
· YINGBI SECAI XIESHENG JIFA ·
· YINGBI SECAI XIESHENG JIFA ·

 安徽科学技术出版社

硬笔色彩写生技法

(油画棒、色粉笔、色铅笔)

阴 佳 著

安 徽 科 学 技 术 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

硬笔色彩写生技法/阴佳著. —合肥:安徽科学技术出版社, 2001

ISBN 7-5337-2404-6

I. 硬… II. 阴… III. 写生画—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 095041 号

*

安徽科学技术出版社出版

(合肥市跃进路 1 号新闻出版大厦)

邮政编码:230063

电话号码:(0551)2825419

新华书店经销 广州培基印刷镭射分色有限公司印刷

*

开本:889×1194 1/16 印张:3 字数:80 千

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印数:3 000

ISBN 7-5337-2404-6/TU · 104 定价:19.00 元

(本书如有倒装、缺页等问题,请向本社发行科调换)

序

刘克敏

不显山不露水，几年下来，阴佳画了一大批“油画棒”风景写生。看过的人无不惊叹——“油画棒居然也能画得如此精彩动人！”

油画、水粉画、水彩画这些画种之间，固然有很大差别，却也有着明显的共同之处，即工具与材料(颜料)的分离。我们姑且从基本的技术、方法层面上，将其归属为一种模式。而油画棒、色粉笔、色铅笔之类绘画的一个共同之处却是工具与材料(颜料)的合一。这种特点必然会导致种种相应的特定方法，因而它们就形成了另一种模式。在这里，阴佳借用了书法中的概念而称其为“硬笔色彩写生”是颇为恰当的。

其实，油画棒之类绘画材料的出现在中国也有几十年了，对画界来说，当不算陌生。但是我们又看到，它确实是一直在坐冷板凳。在“综合材料”的绘画中能見到它，也不多。究其原因，我以为主要在于这种材料所蕴含的表现力及其驾驭技巧未被人们充分认识。

艺术总是建立在某种表达手段之上。没有一种艺术其表达手段是“全能”的。就是说，任何一种艺术，其表达手段都具有某种局限性。值得注意的是，每种艺术的独特表现性却往往源于表达手段的局限性。富有独创性的艺术家也总是由于对表现手段的局限性有着特别深刻的理解才实现了对表现性的独到挖掘。对绘画来说，于材料的局限性中探寻艺术表现的新生机，关键在于转化，“化腐朽为神奇”则是对这种转化的绝妙表述。

起初，人们对于油画棒之类材料的认识还很肤浅，技巧手段也较贫乏，材料特有的表现性及表现力处在掩埋状态，它因而一直被误认为是一种表现力很有限的、缺乏独立价值的材料。阴佳对它发生了兴趣。他勤于实践、勤于探索，于是对这种材料的性能了然于心，又独辟巧用之蹊径，创造了极富特色的新技法，实现了材料局限性向独特表现性的转化，画出了一批既尽精微而又致广大的具有很强艺术表现力的写生作品，令人耳目一新。

绘画毕竟不是坊间小技，其奥妙不全在于工具材料的操作术。阴佳的硬笔色彩写生之成功，其工具材料操作法是绘画技巧的表层成分。而技巧的深层，如画面总体的形式处理，色彩关系和调子的捕捉，体积的塑造，空间的表现，质感的刻画，尤其是意境的把握等，则是其作品艺术品质之根本。阴佳擅画油画、水粉画、钢笔画，又从事壁画、浮雕等环境艺术创作多年，硕果累累。他的硬笔色彩写生，分明地显示着他艺术情怀的真诚、艺术品位的纯正、艺术修养的广泛、艺术经验的丰富、艺术功底的扎实。这一切都融汇于新颖、独特而极富艺术表现力的很有趣味的技法之中，如此，画才有了深度。

20世纪80年代以来，美术界画照片成风，及至人们终于认清了其危害，才有了近两年写生的抬头。这无疑令人欣慰的好现象。在我看来，写生浓缩了绘画传统中最具有普遍价值的部分。写生是从美学价值观到艺术语言，从古典到现代，从创作到训练……的整个西方美术大厦的基础。再现式写生的艺术价值不容轻视，但写生的本质价值却在于它为绘画艺术的生命力提供了方法保障。看来，我们对写生的了解和理解还太窄、太浅、太僵。写生之道、写生之模式本是远远超出习作范畴的。在阴佳的这批硬笔色彩写生中，也有为数不多的几幅非再现式的写生，我以为其价值不在于它已经多么成功，而在于它展示了另一种写生之路，另一种创作方法之路。它不同于画室中苦思冥想式的“闭门造车”，显然是医治艺术贫血症的良方。但愿阴佳沿着这类路探索下去，几年后，相信定会现出新的飞跃。

(刘克敏——同济大学建筑与城市规划学院教授、硕士生导师、油画家、壁画家)

目 录

上篇 硬笔色彩写生技法.....	1
下篇 硬笔色彩写生作品精选.....	10
公园里	22
河道	23
雨季江南	23
河边	23
寺庙	24
常熟读书台	24
狼牙山脚	25
云岗石窟	25
暖日	25
云岗	25
教堂里	26
老式里弄	27
小路	27
里弄口	27
这里将被拆除	27
山阴路	28
金融街	28
远望华联商厦	28
路边小别墅	29
路边	29
正在拆除的弄堂	29
有阶梯的小巷	30
百年望火楼	30
眺望大教堂	30
小院	30
军港	31
东正教堂	31
青岛海洋大学	32
市中心	32
青岛大学路	33
通往集市的路	33
德式建筑	33
待拆迁的人家	34
小巷	34
皖南小巷	34
待渡	35
河对岸	35
泊	36
山那边的云	36
院门	37
石板路的小巷	37
城门洞	37
河滩边上的人家	37
街亭	38
老街	39
老桥	39
白云飘过	40
上海的里弄	40
承德外八庙	40
塬上人家	41
青岛的街	41
上海展览馆	42
棚户印象	42
深巷	43
有阳光的小院	44
水乡的桥	44
荒漠中的古堡	44
黄河边上的古城堡	10
蜿蜒的城堡	10
山沟沟里来了县剧团	11
看戏	11
陕北的小院	12
府谷的民居	12
无定河畔的落日	13
黄河边上的人家	13
塞北小镇	14
孔府院内	15
孔庙里的功德碑	15
孔庙边的小街	15
孔林印象	15
老药房	16
大户人家的小院	17
门对门	17
晌午	18
南屏村里	18
有圆拱门的老街	18
老树与旧宅	18
深宅	19
阳光依旧	19
今日盘点	19
坝边	20
河对岸的风景	20
石台阶	21
街亭	21
小桥流水人家	22
旧桥	22

上篇 硬笔色彩写生技法

精神创造活动的实现，总是要借助某种物质手段。绘画艺术的各种体裁、样式、品种自然也是建立在各种不同的材料与工具的基础之上。例如色彩写生，常见的绘画材料、工具有三大类。一是油画：基本材料是颜色、媒介剂、画布。颜色以干性油调制，媒介剂为各种溶剂制品，基本工具为画笔画刀。二是水彩、水粉画：基本材料是颜色、纸。颜色以树胶调制，媒介剂为水，基本工具为画笔刮刀。三是硬笔彩画：基本材料是颜色、纸。颜色又有色粉笔、色铅笔、蜡笔、油画棒、彩色水笔等不同品种。

不同的材料、工具有不同的性能，在不同的操作方式下会显示不同的审美效果……这一切就是不同的技法、技巧、表现力。不同的艺术品种也随之产生。

色彩写生以油画、水彩、水粉为常见，其队伍浩浩荡荡，论成果繁花争艳，以硬笔作色彩写生似乎就弱得多。可是，当我们提起法国印象派大师德加，十有八九首先想到的是他那些精妙绝伦的色粉笔人体写生。色粉笔画以其独具的魅力，在西方美术百花园中占有一席之地。色铅笔在画家手中似乎更多地是用来绘草图，可是由于其工具、材料的简单便捷，绘制技术与素描相似，而表现力却很独特，所以常为建筑师、设计师所青睐。至于蜡笔、油画棒，其实是西方画家常用的一种材料，特别是现代和当代，人们对绘画材料的使用，不再受传统的局限划地为牢，而是大胆地走向综合，蜡笔、油画棒的特质及其表现力，也得到了人们全新的再认识。

● 一种探讨

在教学和绘画艺术的创作实践中，我期望找到一种为画家、建筑师所需要的便捷、新颖而又富有表现力的形式，它应当可以迅速而准确地记录和表现我们对于缤纷多彩的自然景色的艺术感受。经长期实践摸索，终于形成了一种以钢笔与油画棒相结合的“硬笔色彩写生”方法。这种方法既便于快速把握住对象的基本色调特征，而又兼得精微的细部刻画，既可获得色彩造型的严谨性，又可兼得其独特表现性。这种写生形式不仅简便易行，非常适合其进行基本训练，作为一种绘画样式，它似乎更具有深入挖掘、拓展的广泛可能性。

油画棒是一种色料加油及蜡质结合剂制成的绘画材料，特点是颜色品种繁多、色彩效

果丰富，具有很强的艺术表现力，如层加厚堆可有类似油画的凝重浑厚，薄施淡彩又能产生出水彩画般的轻盈明快，而轻刮、划、擦、刻之后又可产生铜版画般的韵味。然而油画棒作为一种画笔，似乎不便于作精细的刻画，于是造型效果会显得松散。为了弥补这个弱点，我们可以从国画中借鉴一些方法，先以钢笔画作为其造型构架。

● 钢笔稿

钢笔作为一种绘画的工具被广泛地使用，因为这种工具便于携带，表现力强，所画线条清晰，黑白分明，是其他绘画工具所无法与之媲美的。

钢笔画基本是由点、线、面画出对象的轮廓、体积、光影及质感，而在这里，轮廓及形的表现主要以线的方式出现。作为画面的“骨架”，线起着至关重要的作用。线在具体表现时还分为线条和线色（经过线的疏密排列、交叉组合后形成深浅不同的色调），线条通常用来描绘对象的轮廓，而线色则用以刻画对象的体积、明暗等变化。这两种形式的线在表现对象过程中功能虽有不同，但面对的任务却是共同的，即在勾勒出轮廓和变幻出深浅色调之时，还担负着画面构图及疏密、聚散、开合、繁简、松紧等一系列形式对比关系的经营和组织。因此，在画的过程中应该根据对象的形象特点及表现上的需要，不断地调整并相互补充综合运用。

● 工具材料

钢笔有不同的类型，其区别在于笔尖，如粗、细、尖、圆、扁平，当有特殊需要时还可自制（选细木、竹棍及鹅毛管，将端部削制而成），这种自制的笔往往能画出非常粗犷和富有变化的线。

一般用钢笔作画多选用质地紧密的纸张。因为使用质地较松的纸，钢笔在画的过程中笔尖易将纸的纤维勾起，形成因阻塞而行笔不畅。在这里，因为是钢笔与油画棒相结合的表现，下一步还有色棒的使用，纸质疏松，颜色容易被纸吸固，使得色与色难以融汇调和，给色彩的表现带来不利影响。因此，纸张的选择可以是铜版纸（有光面、布纹两种）或是表面非常光滑的玻璃白卡纸。若是钢笔与色粉笔相结合的表现，则可选择专用的有色色粉

纸。若是钢笔与色铅笔相结合的表现,可供选择的范围则更宽泛,铅画纸、卡纸、水彩纸、有色纸等均可。

● 骨与肉

与一般钢笔画有所区别的是,无论仅以线描的方式还是以线为主带有色调的方式,最后都还将用油画棒或色粉笔、色铅笔上色,所以在塑造形的过程中特别是在画线色时,对画面整体将出现的线的多少、疏密程度及黑白灰色块的面积大小、位置等的把握要有一个前瞻性估计。否则就会由于线过少而产生形的塑造不充分,“骨”的构架不能撑足,上色后形成多“肉”(色)少“骨”(线)的局面,使画显松散、虚泛之态。或者线及线色画得过多过满,待上色后画面笼罩着一片黑灰气,使色彩的表现受到影响。

● 线条

同样是线,但由于钢笔笔尖类型的变化,会使线的意味有很大改变。图A是用普通钢笔勾勒的轮廓线,粗细均匀流畅的线表现了江南清秀明快的韵味。图B中用自制木笔蘸墨水勾勒出有粗细变化的轮廓线与皖南老街的古朴相吻合。

用钢笔画线时,行笔不要太快,这样的话会使线飘、浮、滑。有不少初学者以为速写就是快速的画,这实际上是对速写的字面误解。速写的速是相对的,写、画才是核心与目的,尤其是在初学阶段,更需画得慢、画得工,不求快而求准,这也是为了今后能画得挥洒自如打下基础,正如清代著名画家郑板桥所言:“必极工而后能写意,非不工而逐能写意。”

● 画线方法

有不少初学者因惧钢笔落笔无悔、不能涂改的特点,习惯用铅笔起一个很具体的稿子,其实这种做法是非常有害的,对于训练和

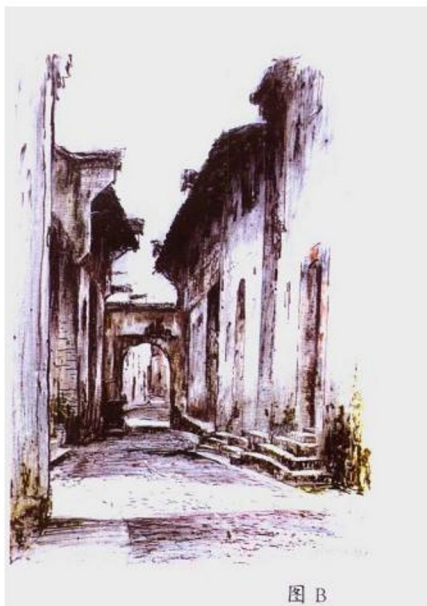
提高画面的组织能力、控制能力没有任何帮助。还由于依照事先起的铅笔稿再用钢笔“描线”,因有了依赖感,钢笔的线很难流畅舒展,自然受到了限制而不能放开手去画,势必会产生僵硬刻板的感觉,生动性也就无从谈起。因此,若想练就一手漂亮的钢笔线,就必须祛除铅笔起稿的陋习,自觉培养稳、准、肯定及有步骤有条理地控制画面的能力。

当笔尖落在纸中的某一点时,关注的应是画面的整体,自始至终把握轮廓大的走向、比例、透视的关系。行笔时犹如一个骑自行车的人,手握车把骑的同时,眼睛并非盯着车把而是望着车前的道路那样,在画线时目光也应超前移动,似乎用你的目光在白纸上刻画出无形的轨迹,引领着你的手按照这条轨迹行进。

看到有习画者使用钢笔在速写本上画时,一旦画错就急忙用刀片或涂改液将废线修除,甚或将纸一撕了之。其实,在画的过程中出错是常有的事情,也并不因为你将画错的纸撕弃,错误也就随之改正,因为错不在于纸而是方法,若观察方法、表现方法没有解决,换了新纸,错误依旧会再现。画画的过程实际就是不断地发现、纠正错误的过程,经过不懈的努力使判断能力、分析能力、控制与协调能力、解决问题的能力得到培养和提高。另外,画的时候心态一定要放松,不用顾虑太多,一根线画错了重画就是了,何况,在画面中有错线、废线也未必是坏事,它们的存在显示了你在画的过程中探索的痕迹,而且利用得好,这些线或许还会使你的画面出现意想不到的生动感,而这种生动感往往却是刻意追求所不能得到的。

在确定形的时候,应从整体出发,由简到繁,逐步深入。特别是初学者切忌一下子就陷入局部的刻画,当整体的框架尚未明确之时,就盯住个别局部刻画,那么这个局部应刻画到什么深度为宜,这个局部与其他局部相比,塑造时的分寸的把握,局部与整体的松紧节奏处理等一系列问题的解决,都会因整体关系的不明朗,且自己又心中无数而流于盲目。

作为钢笔与油画棒或是钢笔与色粉笔、色铅笔的表现方法,当第一阶段用钢笔表现完成后,要认真仔细地反复审视画面,发现问题后及时进行修改和补充。如果上色之后,再想

补充作为骨架的线,会因墨是水性而色是油性使两者难以融合,造成修改中技术上的困难。

● 色彩表现

油画棒作为一种绘画材料,其特点是体积小,颜色种类多,便于携带。可以像彩色铅笔那样,直接在纸上作画,这对于外出体验生活、收集素材的专业人员来说,无疑是理想的表现工具。

油画棒的色彩表现应该说与其他绘画表现没有什么不同,因为它们都是建立在对色彩的基本知识和规律的了解与掌握的基础之上。如果说有所区别的话,就是材料的特点决定了调色方法的不同以及造型技巧的不同。

● 色 调

一幅色彩写生的基本课题是通过画面总体色调的把握,表现对象的意境、气氛等精神特征。不同的色调会使人产生不同的精神感受。

在绘画中色调一般有两层含意:一是微观的局部的颜色;二是指一幅画中总体的色彩倾向及效果。这里所说的色调是指后一层含意。影响色调的主要因素有:

一是自然因素:自然界中景物的色调之所以千变万化,是由于季节、气候、时间、光线与地理环境不同而形成的。例如,春天由充满生机的新绿形成的嫩绿色调,盛夏的浓郁绿色调,秋天的金黄色调,冬天的银灰色调。晴天是阳光灿烂的暖色调,阴雨天则是灰蒙蒙的冷灰色调。陕北高原是黄色调,江南水乡是绿色调。

在色彩写生中,色调的形成更多的是取决于人的选择——取景、构图。比如,面对一座充满阳光的建筑,而你的取景范围主要集中在背光阴影处,亮面所占很少,即使阳光再明媚,画面也依然是偏冷色调。同样是表现黄土地,将地面压得很低,画面上蓝天白云占据主导,或者相反,由黄土地充满了画面,那么很显然,这两种构图所得到的色调是截然不同的。因此,在色彩写生中,色调的依据是生活,是对客观对象的提炼、概括。

● 色彩的观察

在写生过程中往往会遇到这样的情况,面对江南水乡的白墙灰瓦,你会感到这亮灰的白墙一会偏冷,一会又偏暖,似乎有些黄味可又带有紫的倾向,很难确定。这种现象的出现是由于局部的观察所致。这时,应该将白墙与周边的物体如树木、草地、蓝天、门窗等进行整体分析、比较,从比较中看出白墙的色彩倾向。

1. 明度关系

写生中,对物体色彩中色相的变化比较

容易引起关注,如:天是蓝的,树是绿的,草地是黄的,等等,而对物体色彩之间的明度差异往往容易忽视。在色彩的写生中,当表现一个对象时,如果没有正确的明度关系,就谈不上用色彩塑造形体。而对整个画面的黑白灰面积大小、位置安排、明度对比关系没有给予足够重视的话,就会削弱画面结构,使整幅画缺少力量。

把握明度关系时,应从两个方面入手:其一是不同物体之间存在的固有色明度变化的不同,如白墙、黑瓦、木门与蓝天、绿树、草地之间的明度差异。其二是一个物体受光照之后产生的亮面、灰面、暗面的明度变化及此体积与彼体积亮面、灰面、暗面的明度关系比较。

2. 色相关系

赤橙黄绿青蓝紫,只要不是色盲,对这种色相差异的辨别是轻而易举的,而在绘画中更多的是需要你辨别出同一类色相的微妙差异所在,以及在不同色彩环境中的变化倾向。比如一片树林,同样是绿,但因树种的不同、空间前后距离的变化、亮暗不同,等等,这其中每一个绿的色相倾向会有丰富的变化。又如淡黄色与柠檬黄并置,淡黄就微微偏红,而与中黄并置,淡黄又显微绿。经常会看到有的学生将农村的泥土墙面画得似刚涮了黄涂料一般,之所以这样,问题就出在没有整体的比较,如果将土墙与后边的蓝天绿树比似乎它是黄的,但与前面黄土或是人群中的黄衣服相比,它可能只是赭石类的复色。所以,要找准某一物体的色相,特别是色相不明确的灰色类,就一定要仔细分析,比较其与周边色彩的色相对比关系。

3. 色性关系

如果说黑白灰的处理得当会使画面有力量,色彩中的冷暖运用则可以使画面充满阳光与空气,使色彩生动、响亮。

红黄橙为暖色,蓝绿紫为冷色,这是人们基于生活中的经验联想而形成的感受。冷暖又是个相对的概念,同样是一个颜色,由于放置的色彩环境不同,其色性给人的感觉就会产生很大变化。因此,在绘画中更重要的是对非常微妙的冷暖关系进行分析比较。如朱红色与大红相比要暖,而与橘红色相比又偏冷。阳光照射下白墙的暗面与亮面相比是冷的,可与蓝天或与远处的绿树相比又要暖得多。所以,在画的过程中要不断地与对象的整体关系及画面的整体关系进行比较。

4. 纯度关系

自然界中纯色几乎不存在,再鲜艳的颜色在光线、距离、环境等诸多因素影响下总会带有灰味,这也使色彩产生了丰富的层次变化。如果在使用上将纯度距离大的色彩放置一处会相互衬托,突出各自的特性。在运用色彩时以为只有鲜艳、高纯度的颜色才美才算丰富,这是一种色彩审美的偏执和不成熟。相反,如果画面全是灰色,缺少纯度对比,画面

也会沉闷、脏、粉，只有善于运用纯度对比，把握住对象的纯度变化，才会使画面产生响亮、活泼而又含蓄的色彩效果。

写生中也会经常遇到这种情况，就是辨别颜色时，色与色的明度、色相、色性几乎相同，很难区分，这时要想将其中的差异找出，就应该努力鉴别出它们之间纯度的变化。

● 概 括

有一个问题也应该了解和重视，我们所使用的颜料、色棒的种类及色阶变化与大自然绚丽的色彩与明度色阶变化相比，是比较贫乏和有限的。所以，我们只能借助于关系的表现，借助于提炼概括。比如画河水中反射的天光，尽管颜料在亮度上无法达到光的真实亮度，但仍可以通过对色彩关系、明度对比来获得这种色彩效果。

● 铺 色

可以像使用彩色铅笔那样涂绘颜色，涂色过程中用力轻，于是在纸上形成颗粒大、肌理粗的色层。用力重，油画棒经碾压后颜色粘附纸上并完全覆盖纸白，这时的色层饱和厚实。

也可以在前一种涂色方法的基础上，用布或手指反复擦、揉，使原本粗糙的笔触经混合融汇成非常丰富细腻而且滋润透明的色层，与未经擦揉的涂色效果形成鲜明的肌理反差，使色彩的表现变得非常丰富，这可以说是油画棒这种材料的重要特点，掌握了这种特点就可以直接在纸上调色。

● 调色与技巧

谈到油画棒，有人更看重这种绘画材料可“堆”可“塑”的性能，在使用中追求油画般的塑造方法及效果，其实，油画棒的其他表现技法也许更富有表现力。

如画一面受阳光照射的白墙，其暖灰色中含有朱红、淡绿和微量淡黄色，这时就可以取出朱红、淡绿的油画棒交错涂绘，而后再用淡黄色的油画棒呈散点状铺色，最后经过用布或手的揉擦使三色相混，就得到了所需要的色彩效果，这种方法是油画棒的独特而基本的技巧。使用这种调色方法时，要注意体会因用布、手或软质纸擦揉及用力轻重所形成色彩、色层变化的微妙区别。

还有一种方法是利用油画棒的油胶状态，画出类似油画色层肌理“堆起”的笔触，这可以是在前两种色层的基础之上，以进一步丰富画面的色彩效果，但一定要注意控制这类笔触的面积，如果孤立地追求笔触厚堆以致失去了厚与薄、枯与润、粗糙与细腻的对比，就会使画面显得粗糙和表现手法的单调。

在调色中利用纸白和黑线是相当重要的。

其他绘画形式中，颜色需要在明度上有变化时，可以加白或黑，尽管油画棒中也有黑白灰三种不同明度的色棒，但更多地是利用纸白和墨线、墨色。铺色时将纸白完全覆盖，其颜色的明度就低，经擦揉之后，纸白显露的越多，颜色的明度就越高。需要纯度变化时，可以利用已有的墨线，因为画在纸上（铜版纸、玻璃白卡纸）的墨线不可能完全被纸吸附，一经擦揉，墨线的黑色与颜色相混，形成微妙的纯度变化。所以，当需要纯度高的色彩变化时，该区域应该基本上没有墨线，如果有，就要注意少擦揉或不擦揉，以免颜色与墨线相混而使得纯度降低，这时可以颜色厚堆。当然也可以直接用色棒调出不同的纯度变化。

基于对象的“骨”（轮廓）已由墨线确定，因此，在铺色时可以尽情地挥洒而不用担心散形，使画面的严谨性和生动性皆俱，这应该说也是油画棒的特点之一。

● 技 法

当大的色调关系基本铺完需要深入塑造形象时，用油画棒的表现方法与其他绘画形式在有一点上是很不相同的，即在更多的时候是以做减法的方式使对象更加深入、具体，因为前面铺色时关注的是整体色调、色彩关系、冷暖变化等，而且经过擦揉之后，总有不少地方会有色彩“溢”出；另外，还有许多形象的体积、细部、肌理需要作进一步刻画，因此，除了钢笔、油画棒的使用之外，还会借助其他的辅助工具。

1. 橡皮

使用它不仅仅只是充当清除的工具，更多地是将其视为一种特殊的笔。在图C中，以橡皮当笔，在墙的颜色铺完并经过擦揉之后，按照对象的形“擦画”，使斑驳脱落、弥漫着霉湿气息的老墙特征充分地显示出来。图D中墙面的肌理变化也是用橡皮“擦画”而成。再看图E，小巷中有一处陋屋被边上的高宅围着，土墙经长久的岁月冲刷显得斑驳累累，与周边平阔高大的粉墙形成鲜明对比，也构成这幅画的意蕴，这种墙面痕迹与前两幅画中的墙面有着肌理上的不同，曾反复处理总是

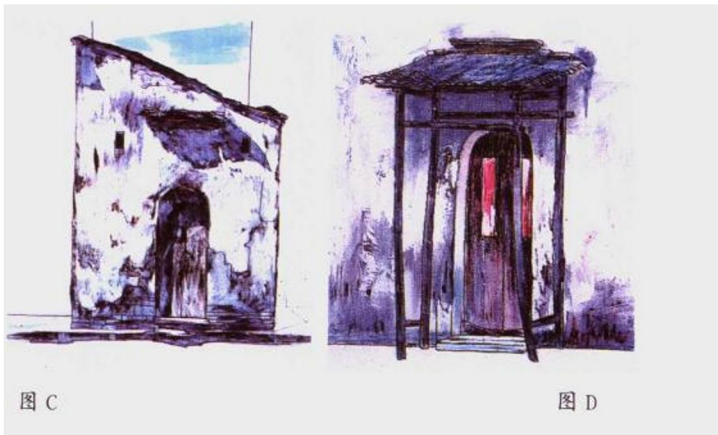

图 C

图 D

因生硬做作而不能如愿，在又一次的擦除过程中，因用力太大橡皮产生了跳跃式的擦痕，而这种痕迹与对象的肌理效果极为吻合。这种偶然的效果在绘画实践中会时常发生，关键在于发现、利用并加以发展。

在“擦画”时，可以根据需要将橡皮削成不同的形状，以便于处理各种形象、体积。不仅是墙面的效果表现，像水波、天空、云彩、光影及特别的肌理，都可以用橡皮来表现，以橡皮代笔所获得的特殊表现魅力是其他工具材料无法比拟的，也形成了油画棒独有的表现形式。

2. 刀片

用刀片刮除画面中所不需要的线是其用途之一，更多的时候是将它作为绘画工具，如同版画中用刀来作为表现工具一样，又如画素描时使用硬铅笔那样，在深入刻画阶段用刀片“刮画”。

图F中，经过铺色、擦揉之后，以刀代笔对老店的破旧木门进行深入的形象“刮画”。

图 E

图 F

图 G

图G中，石头的体积特征也是用刀“刮画”的手法。图H中的树同样是在最后阶段“刮画”，将婆婆的树姿形象表现出来。

用刀片“刮画”可以极为准确果断地将形的轮廓表现出来，虽然与橡皮同样是将色层减去，但在表现中更精微，而且两者的表现效

果也有很大差别。用橡皮“擦画”，形较柔和、含蓄、圆润；用刀片“刮画”，形较硬挺、肯定、利落，因此，这两种“笔触”的形象意味是不同的。

3. 针签

最后的收拾阶段中还经常会使用针签类的工具在画面上进行“刻画”，或是用其表现精微的形象，或是画出交织变化的组线。色层的明度低、颜色厚，经“刻画”将纸白显露后形成的线痕就清晰、肯定、有力，反之就含蓄、温和。有时一块颜色较平板，缺少变化，如果用针签进行一番“刻画”，既不影响原有的色彩效果，又使本来单调的色层充满变化。图I、图J中可以很明显地看到这类用针签“刻画”的效果。这种线与钢笔的墨线及色棒的线形成丰富的虚实、刚柔、黑白、粗细的对比效果，使画面充满了生机和活力。

当然，还会有许多可用以表现的工具，但无论是使用橡皮、刀片、针签，还是其他辅助工具，最终目的都是以求达到画面的完整和形的塑造。因此，在表现过程中，应该是理性与感性随机调

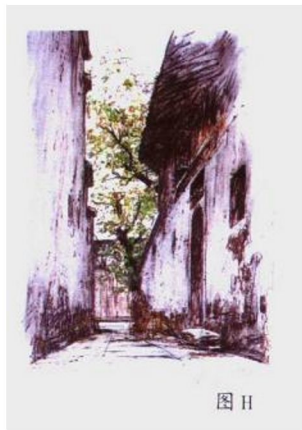

图 H

图 I

图 J

控的共同作为，表现中过于理性易使画面流于死板，太过感性又失之严谨。要根据自己的经验和体会综合运用工具、材料，使钢笔与油画棒相结合的表现方法得到进一步丰富和充实。

表现方法和技巧是需要与实践过程中摸索积累的。除了不断地总结经验外，还必须广取博收，学习吸收各种艺术表现形式：传统的、

现代的；东方的、西方的；油画、版画、雕刻、水粉画、水彩画、国画……这些丰富养料的汲取，势必会对自己的审美观、艺术品位、表现手法起着潜移默化的影响。

不少初学习画者往往以为学画的关键在于如何用笔、如何调颜色，所以只是关注技术、技巧问题，事实上，有不少作品就技巧和制作技术而言是相当熟练的，但总给人以匠气之感，究其原因，问题就出在缺少文化底蕴。可见，若想在表现方法上与所要体现的精神意境相吻合，使作品达到一定的深度，仅是在技术层面下功夫是远远不够的。以风景写生为例，

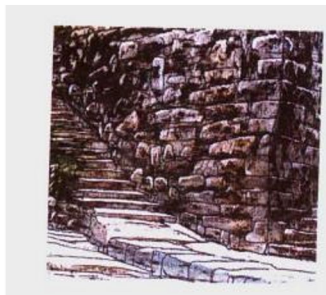
一幅优秀的作品在揭示出大自然美的同时，也体现了画家独特的情感与思考，是心灵在大自然启示下进行着审美形象的建构，营造精神的家园，藉山川草木以传自家情感。如果没有深厚的艺术修养，面对自然的景物时，只不过是充当一面镜子，使作品空泛、浅薄，始终停留在技术层面而缺乏文化内涵。因此，要想得到进一步的提高，除具备扎实过硬的基本功外，更多地还取决于知识面的拓宽及修养的加深。

“业精于勤”，更需“行万里路，读万卷书”，除此别无它途。

● 图例解析

一、《石台阶》笔法示意

A 先将天空的基本色调铺好，再用布或纸擦揉，然后以刀片或橡皮“擦”“刮”画。在处理云的效果时，应注意虚实，云形的边界不要太硬，以免使其失之空灵。

B 先将墙面及台阶的色调铺好，再将石墙面较为粗糙的肌理质感和石台阶较为平滑的肌理质感区别开来，最后再用刀或针反复“刮”、“刻”画。直到将对象的形象特征充分表现出来为止。在用刀“刮”画时应注意体会用刀的力度及持刀的角度变化所形成的“笔触”的不同，特别是墙面中石头的方中有圆的体积特征与石条的有棱有角的体积特征的把握。

C 一般的民宅旧居因历经岁月的洗刷，总是斑斑驳驳，对于这种肌理以橡皮“擦”画效果最好。画时依然是将墙面的色彩变化表现准确，而后再用橡皮“擦”画，力争将墙面斑驳的肌理特征充分表现出来。在这幅画中，考虑到该处的墙面因退至很远不易过分刻划，所以有关墙面的表现可参见《院门》、《路尽头》、《皖南小巷》等画，在这几幅画中以橡皮作笔，较为准确地表现了民宅旧居的墙面特征。

D 路面及水面同样是在色彩关系画完之后用刀将路及水面中天光反射部分“刮”画出来。如有更小的物体则可用针进行更精微的“刻”画。

二、《教堂里》笔法示意

A 在这里若仅是处理色彩关系，墙面会显得较空，所以当墙面的基本色调处理完毕之后，可用竹针及刀片对墙面进行反复的刻画，这种刻痕使原本弱而平的墙面增加了坚硬、精细的笔触。

B 在铺色后的擦揉过程中，应注意对柱的体积关系的把握，柱体两侧经反复擦揉显得较亮，而中间部分则较多地保留原本铺色

时的笔痕。

C 当处理暗面部分时，在铺完色调后，应尽量少去擦揉，以免将原本罩在白纸上的油画棒色擦薄，使得因纸白的显露而提高了明度。

D 在这处亮而灰的墙面部分中，可利用原有的墨线。当铺色后反复地擦磨该处，线中的黑粉会与颜色混合从而降低了纯度。

三、《河对岸》笔法示意

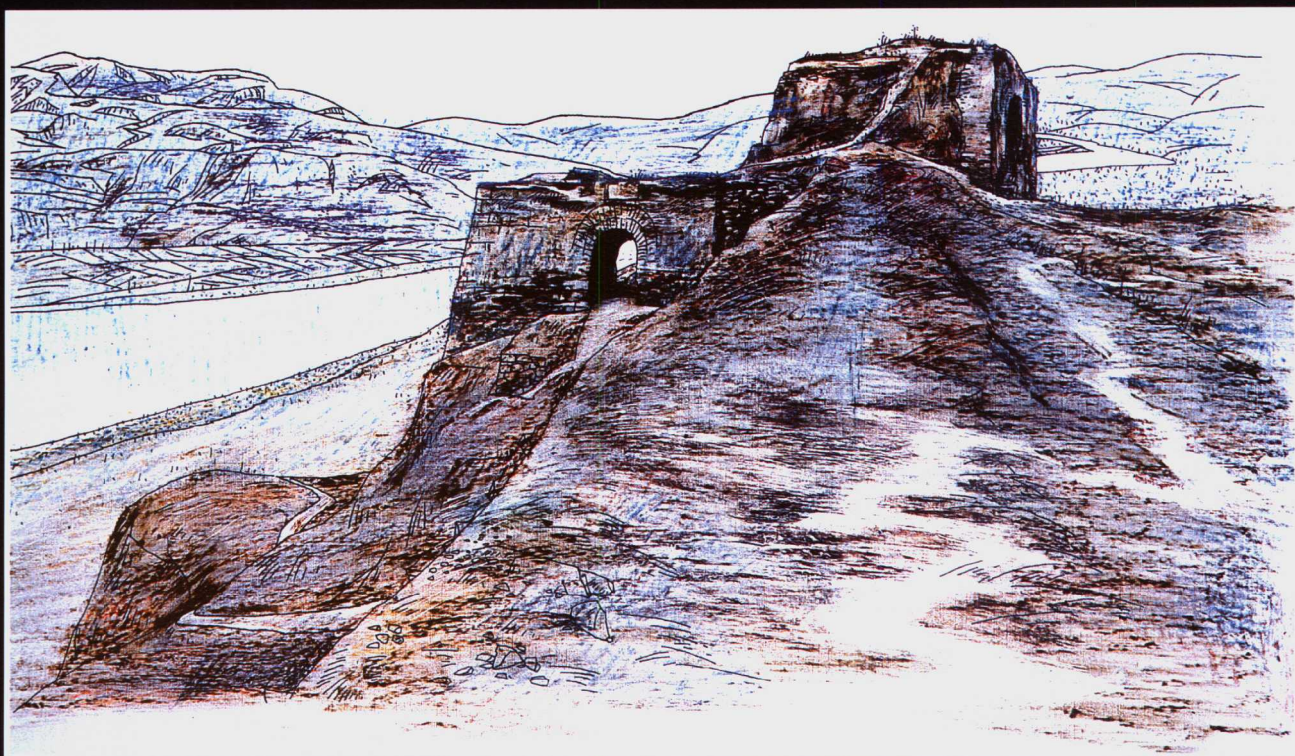
A 这幅风景写生中，山坡中的树林是刻画的重点，这当中又有所区别，如与天空接壤的部分，表现时侧重于富有变化的外轮廓线。而前面的一片树林则应该将其簇拥着的体积团块不能太实、太硬，以致失去树的特征。整幅画的表现也不是平均用力，处处雕琢，而是实画与虚写相结合，如山坡上部原本也满是郁郁葱葱的树木，对此并没有如实照搬，而是集中精力刻画最重要的部分。

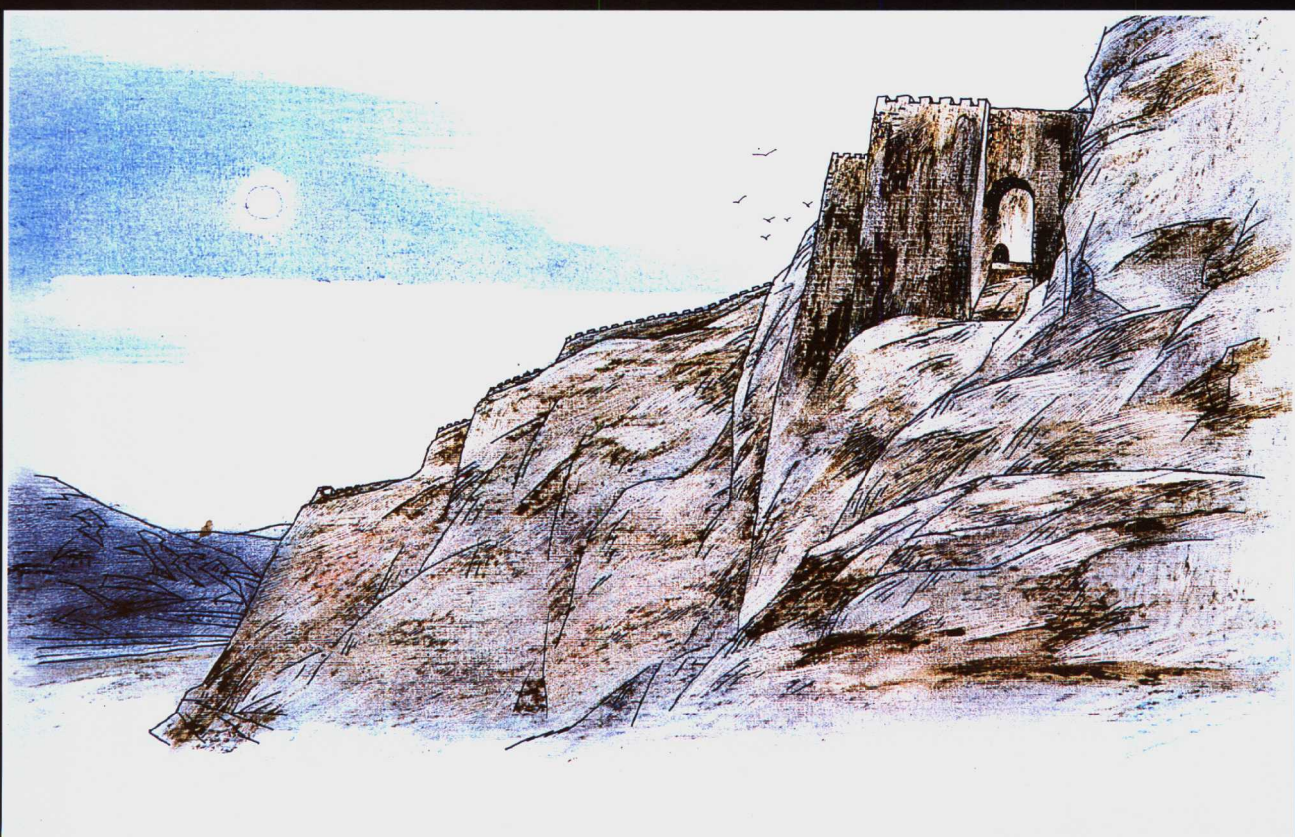
B 水的部分与长满树木的山坡的最大区别在于肌理及虚实不同，画时仍是与山体部分同时铺色，但水的部分反复用布擦磨使色层非常平滑，与山体部分形成了简与繁、虚与实、润与枯、强与弱等丰富的对比变化。

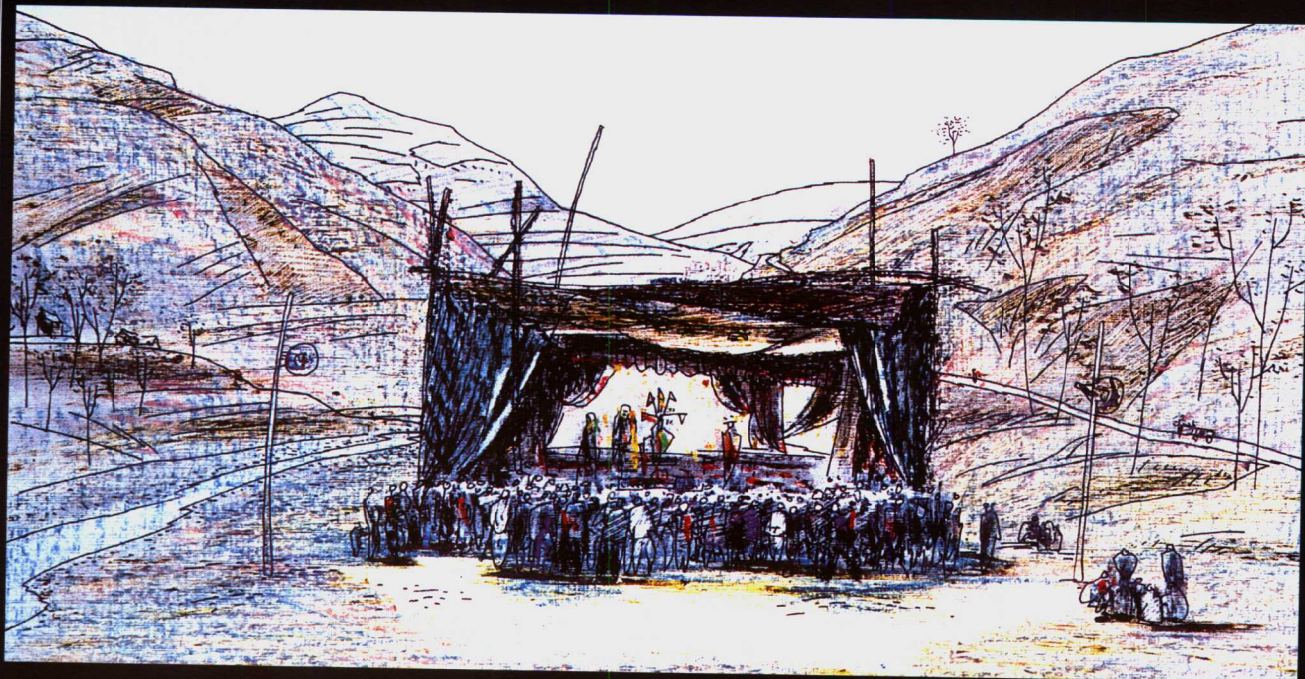
下篇 硬笔色彩写生作品精选

黄河边上的古城堡

蜿蜒的城堡

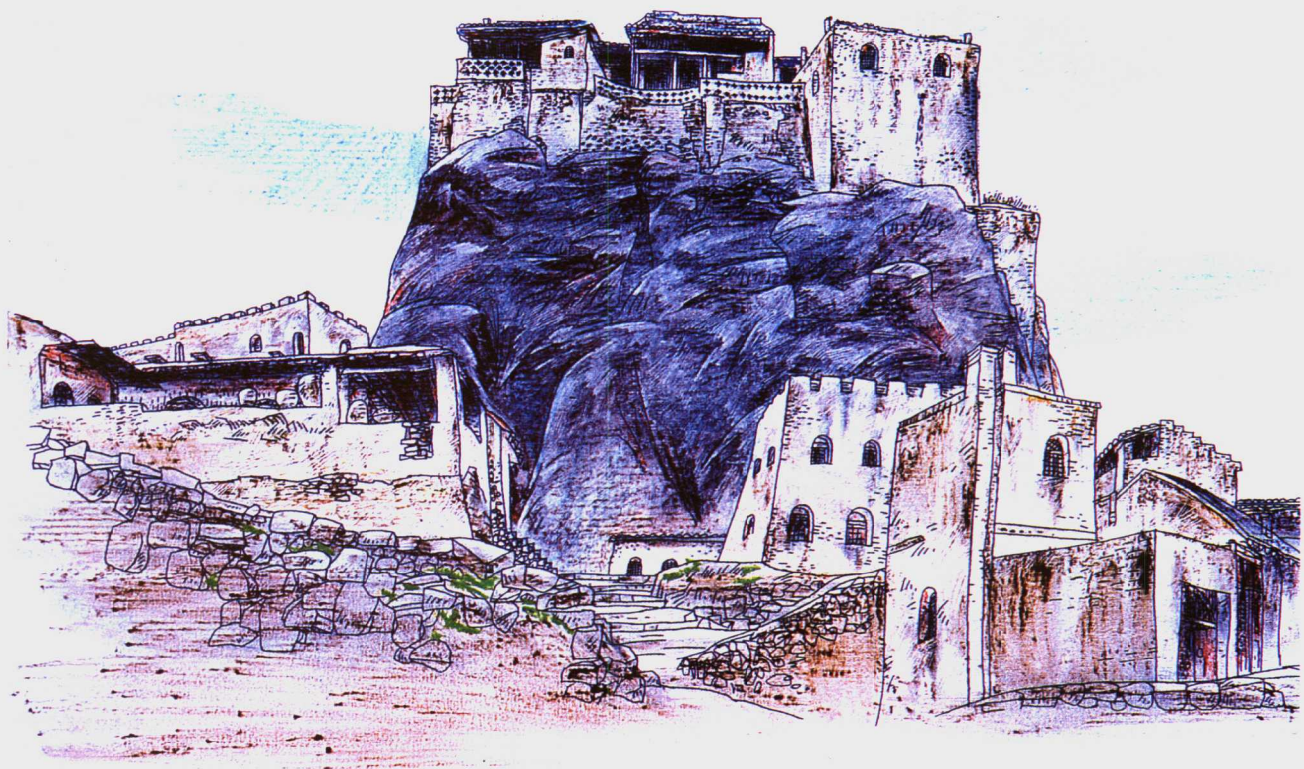
山沟沟里来了县剧团

看 戏

陕北的小院

府谷的民居