

擦笔水彩年画技法

擦笔水彩年画技法

杭 鸣 时 著

辽宁美术出版社

文字编辑 浦漫湘

责任编辑 姚殿科

擦笔水彩年画技法

杭鸣时 著

辽宁美术出版社出版

(沈阳市南京街6段1里2号)

辽宁省新华书店发行

沈阳新华印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 2

印数: 1—10,000

1980年5月第1版 1980年5月第1次印刷

统一书号: 8117·1754 定价: 捌角

作者的话：

近年来，有不少同志在探讨擦笔水彩年画的艺术特点和绘画技法，曾做了不少尝试。这里把我在艺术实践中的粗浅体会整理出来，谨供同志们在研究时参考。

本书在编写过程中曾得到金梅生、李慕白、金雪尘等老一辈画家和上海人民美术出版社年宣编辑室，以及俞永康同志的支持和帮助，在此谨致衷心的感谢。

目 录

序.....	1
擦笔水彩年画技法.....	9
(一) 工具材料	
(二) 制作方法和步骤	
(三) 调整和修补方法	
(四) 特技处理	
(五) 介绍《草原铁骑》的绘制过程	
对擦笔水彩年画的期望.....	52
附图.....	54—59

序

擦笔水彩年画（人们通常叫它“月份牌”年画），是我国广大群众喜爱的一种艺术形式。它的独特艺术风格和绘画技巧的形成，要追溯到本世纪初叶。那时候帝国主义列强对半殖民地半封建的中国进行大规模的经济侵略。由于倾销商品和商业竞争的加剧，商业广告得到了空前的发展。擦笔水彩年画就是在这样一个历史条件下应运而生，又伴随着商业宣传的不断扩大，而逐渐发展起来。当时，往往把要推销的商品加画到擦笔水彩年画上作为广告（如图1、2）；有的擦笔水彩年画则同年历或月份牌结合在一起，以扩大发行。因此，后

图1

图 2

来人们习惯地称它为“月份牌”或“月份牌年画”。

擦笔水彩年画的技法，是在我国传统的山水画、风景画、仕女画的基础上，运用《六法论》中“因物象形，随类赋彩”这两法，尔后又吸取炭精画和西洋水彩画的技法逐步充实而完善起来的。最初的方法是用淡墨染出物体的凹凸，然后再重置颜色。这种画法由于底层墨色易溶于水，往往在着色时带下墨色而使色泽混浊不鲜。因此渲染的色彩只能清淡。后来随着国外商品的输入，一些装潢讲究的饼干箱、糖果盒、印铁盒以及印有水彩画、油画的明信片等源源不断流入上海，对擦笔水彩年画技法产生了直接的影响。约在六十年前，有些画家根据盛行于上海的炭精画和西洋的水彩画技法在结合上作了初步尝试，把原来用宣纸、绢匹改为用图画纸，又用炭精粉代替淡墨渲染凹凸，在着色上采用了水彩画的技法，这样一来取得了很好的效果，形成了这一画种的技法特点和形象逼真、刻划细腻、色调明快的绘画风格。

解放前，擦笔水彩年画总的说来是为资本家谋取利润服务的。因此它就千方百计地去迎合消费者们的审美要求和欣赏趣味。为此资本家则不惜工本地利用技术条件，大量倾销印刷精美、装潢讲究的擦笔水彩年画。如《春牛图》、《五子登科》、《福禄寿三星》、《观音送子》、《升官图》等等。其中多是含有封建色彩和资本主义色彩，甚至是低级黄色的作品。资本家把它随同商品“赠给”消费者，由此擦笔水彩年画就得以在城乡广为流传。这就是擦

笔水彩年画所以富有群众基础的历史原因。

解放以后，在党的百花齐放、推陈出新的方针指引下，擦笔水彩年画摆脱了商业广告的束缚，沿着为工农兵服务的方向，展现出欣欣向荣的蓬勃景象。

老一辈的年画家们也都抛弃了陈腐的艺术创作道路，走出家门、深入生活，学习工农兵，努力去反映现实斗争。创作了大量歌颂中国共产党，歌颂伟大领袖毛主席、歌颂社会主义祖国、歌颂劳动人民的新的优秀的擦笔水彩年画作品。

例如：李慕白的《热爱共产党、热爱毛主席》、《村口文化哨》；金梅生的《菜绿瓜肥产量多》（图3）、《养猪姑娘》；金雪尘、李慕白合作的《采莲》（图4）、《金鱼舞》（图5）；张碧梧的《志愿军归国》等等。同时，还培养出一批新的擦笔水彩年画作者，他们也创作了许多好作品。例如：沈家琳的《天安门前过队日》；庞卡的《刻苦攻读》等等。使这个画种后继有人，茁壮成长。

擦笔水彩年画自解放以来，其发行量之大，群众接触面之广，是任何一个画种难以比拟的。

可是由于林彪、“四人帮”极左路线的干扰破坏，使擦笔水彩年画深受其害。一些老作者被剥夺了创作的权利。“四人帮”在专业作者与业余作者之间制造种种矛盾，分裂了创作队伍。他们企图扼杀擦笔水彩年画，还横加种种罪名，说这是封、资、修，那是迎合落后群众趣味的东西；你要画传统题材，“四人帮”又给你扣上“复古倒

图4

退”、“借古讽今”的帽子；你要画健美的形象，“四人帮”就叫嚷不准“大美人”、“阔少爷”重新登台。总之谁要摆脱帮文艺，那就没有你创作的余地。十几年中把这个生气勃勃的画种，摧残得奄奄一息，濒临“灭种”的境地。

粉碎“四人帮”，文艺得解放。百花园中春色盎然，鲜花盛开，擦笔水彩年画亦将在“百花齐放，百家争鸣”的方针指引下，犹如雪压冰凌的冬梅，又能挺拔傲立于百花丛中。

图 5

擦笔水彩年画技法

(一) 工具材料

①纸：以质地结实、纸面纹理较细而又不过份光滑为宜。现在市场上虽无最理想的用纸，而一般绘图纸还比较适用。但其吸水性较差、纸质不够结实，故在擦炭粉和上色时需适当注意。水彩专用纸或铅笔画纸则因纸纹太粗而不适用，相反若纸面太光滑也不宜用。（如图6A、纸纹太粗，擦炭粉后有毛点，效果不佳。图6B纸纹太细，不易擦匀。图6C纸纹适度，效果匀净。）

②笔：起稿用2B的铅笔，透图用HB的铅笔即可，不宜用太软的。

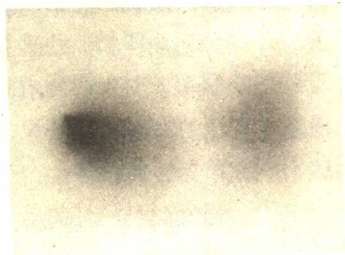
图6 A

B

C

擦炭精粉用的羊毫毛笔，用现在市场出售的大、小楷笔即可，不必用太贵重的。买来后不要开封，保持其原来的浆胶硬度，把笔尖在烟头上烫一下（使笔锋略钝一些）就可以蘸上炭粉使用了。新笔可以先擦细小部位，松散后的笔可以用来擦较大的部位。为了保持毛笔使用的寿命也可以自己再做加工：用水将笔泡开，然后用浓米汤重新胶制，恢复到新时候的样子。不要使笔毛凸肚，可以在毛边纸上撒干，待干透后用线绑住，使笔头浑圆。根据不同大小准备四至六支即可。

水彩着色用笔：一般采用狼毫笔比较有弹性，可购“点梅”、“衣纹”、“叶筋”、“大白云”等几种，习惯用扁毛笔的也可以购买化妆用的狼毫笔大小二、三支即可。

③橡皮：选择质软的小块橡皮，现在常见的塑料橡皮也很适用。

④炭精粉：购买黑色炭精粉一瓶即可，但切忌带有油质的炭粉。有人问：用彩色的炭粉是否比用黑色的炭粉更接近皮肤色？其实不然。因为这种技法，只用炭粉擦出形体的素描关系，而色彩关系是通过下一步的水彩颜色来表现的。经过色彩处理后，几乎看不出炭粉的痕迹，而黑色炭粉画出的偏寒调与水彩画出的暖色调之间相互渗透恰好形成皮肤颜色的寒暖对比效果，若用棕色或杂色炭粉则反而达不到如此美妙的程度。

⑤水彩画颜料：可选用单支水彩颜料，需有淡黄、中

黄、桔黄、土黄、朱红、桃红、土红、深红、淡绿、草绿、中绿、橄榄绿、棕色（赭石）、熟褐、淡蓝、普蓝、深蓝、群青、紫、黑色等几种。

但目前水彩颜料中的桃红、桔黄等色画人物的脸部时，因其透明度不够和色彩不鲜亮，故可采用着相片的透明水色代替。此类染料性的水彩在使用时要十分注意，用前必须将颜色在水中调开、调匀，不能过于浓重，上色前需将画纸用水湿润后才能着色，否则极易吃入纸中，成为块状，不易洗去，而形成不好衔接的斑痕。

（二）制作方法和步骤

①素描稿：需要画出精确的形体结构和准确的明暗色调，还要解决好画面的强弱虚实及黑、白、灰的大关系，力求周详。

②色彩稿：先试验几幅小的色彩稿，以确定画面整体色调和大的色彩关系，然后选择其中比较理想的小色稿作为着色时的依据，这样才能意在笔先，心中有数，可以避免在正稿上出现反复。

③透图定稿：将画稿转到正稿的纸上，一般可在透写台上用铅笔轻轻将轮廓勾清。我为了使透图能和下一步的炭精粉擦笔结合得更好，往往采用硫酸纸（亦称拷贝纸）去做透描，再在其背面重勾一遍，然后将其放在正稿的画纸上用指甲轻轻磨擦正面，铅笔轮廓就会清晰地复印到画纸上。但必须注意在磨擦时不要使纸张错位或移动，因为

那样会造成轮廓模糊不清。然后可将已透上轮廓的正稿背面湿润；再裱糊到画板上，待干透平整后可着手制作。

④擦炭精粉：可从小面积的部位开始，例如画人物头部时可先从眼睛、鼻孔、嘴角等处着手，逐渐扩展开去，画眼眶、眉弓、鼻翼，再换用较大一些的笔去擦颧骨等明暗交界部位的形体结构。

擦炭粉时，宜少量蘸用，先在别的纸上揉擦一下，以免炭粉堆积。画面的色调要逐渐加浓，不能操之过急。擦时要注意运用手腕的功夫，做到若有若无，若即若离，不要总停留在一个地方擦，要照顾到大的结构关系，上下左右前后要连贯起来，否则就容易擦黑、擦死，造成不均匀的斑块状而影响整体的协调。如果擦得成功，就会产生虚中有实、实中有虚，似乎水彩画中的晕染效果。

擦炭粉要着重于处理明暗交界部分和体面的转折处，至于色调的深浅，只需达到如同冲洗照片时刚开始显影时那种效果即可，不充分之处在着色时再加以丰富（图7、图12）。这一步骤很关键，它为以后着色打下素描基础，因此结构必须严谨，上色前要反复检查，不可草率从事。修改时，只能用橡皮去“吸”，不可用劲去擦，否则会将纸面擦毛了，还会使素描关系难以衔接。擦炭粉时也不要用力过份而使画面擦得油光发亮。这会影响着色的效果。

炭粉只擦人物、衣纹等处。天空、背景、道具等可直接用水彩描绘。

⑤着水彩色的步骤：着色前先将要上色的部位用清水