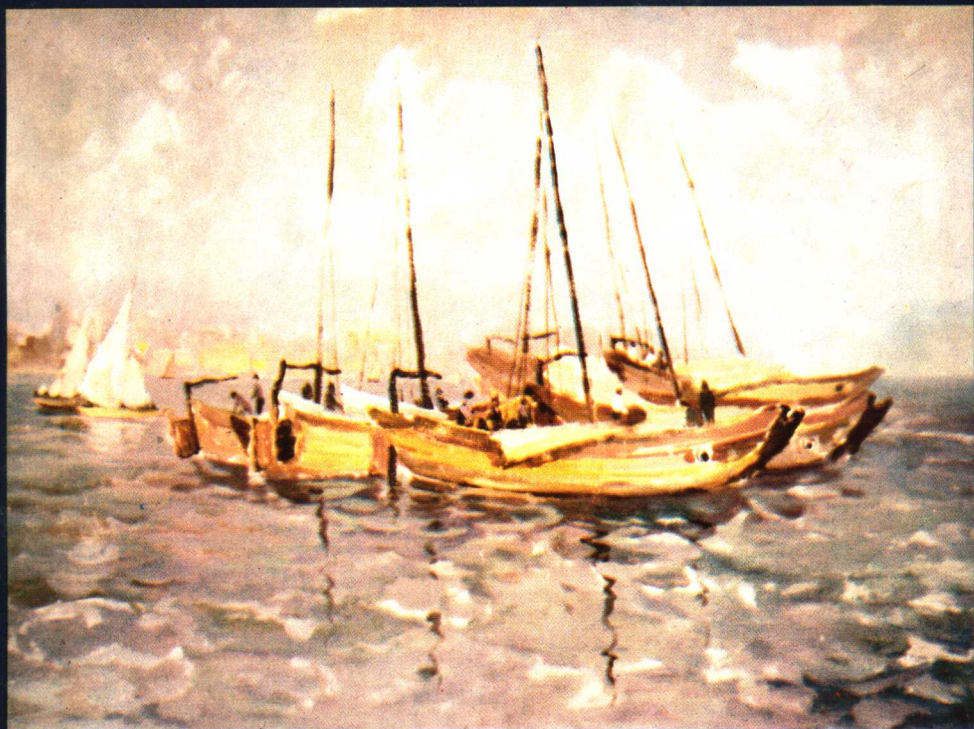

美术技法丛书

丙烯画技法

胡国良 钟安之 叶志雄 编著

丙烯画技法

胡国良 钟安之 叶志雄 编著

河南美术出版社

编者的话

丙烯颜料的问世与丙烯画的出现,引起了国内外众多画家的广泛兴趣。近年来,我国艺术家们使用丙烯颜料创作完成了数以百计的宾馆、机场、文艺活动场所等大型壁画,取得了可喜的成就,开辟了我国绘画的新领域。而尤为普遍的是应用于人物、风景、静物的写生与创作之中。它将成为广大美术工作者和爱好者所喜爱的绘画形式。

本书系统地介绍了丙烯画的特点、各种画法及其它更为广阔范围的理论、技巧的探索,指导您在新艺术的道路上取得成功。

责任编辑 李学锋

封面设计 郭 丽

丙烯画技法 胡国良 钟安之 叶志雄 编著

河南美术出版社(郑州西里路94号) 河南郑州市丽华胶印厂印刷 河南省新华书店发行
787×1092毫米 16开 2.75印张 1986年4月第一版1986年4月第一次印刷印数: 1—4500册

统一书号: 8386·1

定价: 1.75元

目 录

第一章 丙烯画的展望·····	(1)
第二章 丙烯颜料、调料及工具·····	(4)
(一) 丙烯颜料·····	(4)
(二) 丙烯调料·····	(6)
(三) 工具 ·····	(8)
第三章 画面形态组合·····	(10)
(一) 形 ·····	(11)
(二) 色彩·····	(11)
(三) 形式因素·····	(12)
第四章 画法·····	(14)
(一) 底基制作·····	(14)
(二) 底色设计·····	(15)
(三) 基本画法·····	(16)
(四) 单色画画法·····	(20)
(五) 几种颜料、画法的比较·····	(21)
第五章 其他方面的探索·····	(24)
(一) 丙烯颜料与油画颜料的混合使用·····	(24)
(二) 丙烯颜料与水彩颜料的混合使用·····	(24)
(三) 丙烯颜料在宣纸上使用的效果·····	(25)
(四) 手绘丝绸与丙烯颜料·····	(25)

图 录

1	往事·····	胡国良
2	绿色的房子·····	胡国良
3	绿色的房子（步骤之一）·····	
4	绿色的房子（步骤之二）·····	
5	画室中的少女·····	胡国良
6	红口袋·····	钟安之
7	岸·····	胡国良
8	仰韶之光·····	钟安之
9	百合花·····	钟安之
10	海鱼·····	钟安之
11	生涯·····	钟安之
12	玻璃盅里的葡萄·····	胡国良
13	绿釉瓶·····	钟安之
14	画凳上的柠檬·····	钟安之
15	红石榴·····	胡国良
16	黄菊光·····	胡国良
17	大丽花·····	梁如洁
18	闪光的盐田·····	张小平
	封面 渔船·····	胡国良

第一章 丙烯画的展望

画家总希望能使用性能完美而优质的理想颜料。这不仅是从完成作品的色彩效果去考虑；而且还从使用上的科学性与艺术品保存的永久性等方面提出设想和要求的。从美术发展史的角度来看，绘画颜料的发展是适应社会需要与工业科技发展的，而这种发展亦直接地影响到绘画本身的发展。因为，一种新的绘画颜料的出现，必然会促进表现技法 and 艺术风格等方面的革新与创造，也许一种崭新的艺术表现形式会因此而诞生。历史早就证实过，当年油画颜料的发明，导致油画及其技法的出现与推广。油画成为当年的一种新的艺术形式，以后又成为美术史上最重要的篇章。现在，丙烯颜料的问世与丙烯画的出现，其推广的迅速，适应范围的宽广亦是惊人的。丙烯颜料以其色彩鲜艳、稳定、抗光、防水、不龟裂等优点显示出它的优越性。丙烯画——这一新兴的画种，无疑地也将会在美术史上得到应有的地位。

十九世纪末，在欧洲曾有人发明了一种新的颜料——沥青颜料(bitumen paint)，据记载，这种颜料的问世也曾引起了艺术家们的极大兴趣，因为它具有许多别的颜料所没有的特点，最突出的是它表面易干，利于覆盖，干后能保持色泽鲜艳。著名的法国现实主义画家库尔贝就曾非常热衷于使用这种颜料，画了大量“沥青画”。他曾预言道：“沥青颜料制作简单，价格低廉，容易掌握……沥青画将成为工农大众的重要战斗武器。”然而由于沥青颜料表面干后，却把颜料内部的水份保留了下来，无法干透，使作品从内部腐烂，不出十年，大量用沥青颜料制作的重要作品遭到毁坏而无法修复。从此，画家们对沥青画再也不敢问津。

现代化学工业的发展，为创造发明理想的新颜料提供了条件。本世纪初，合成树脂在工业上得到了应用，它是一种人工合成的化学物质，亦称聚合烯。它从液态转成固态时，形成一种不怕日晒雨淋的坚韧透明的薄膜。为了解决室外大壁画能抵抗日晒雨淋的问题，墨西哥的艺术家们首先把这一化学产品作为绘画的媒介，应用于壁画上。本世纪三十年代墨西哥著名的壁画家奥罗斯与西盖罗斯等人，在这方面取得了新的成就。从此，颜料商们开始研究用合成树脂为载体制造绘画颜料，从而诞生了全新的颜料——丙烯颜料。丙烯颜料的制成，最初并未能引起艺术家们的重视，除了在广告、招牌等商业性的宣传媒介中得到应用外，由于历史的教训，艺术家们还不敢把它用于架上绘画的创作上。丙烯颜料是否会遭到沥青颜料的同样命运呢？为了解答这个问题，美国著名颜料公司宾尼与史密斯(Bennett smith)在五十年代开始对丙烯颜料作了一系列破坏性的实

验。事实证明丙烯颜料比之历史上所有的任何一种颜料都要耐久得多。这就解除了艺术家们的担忧。本世纪六十年代开始,各国艺术家使用丙烯颜料进行创作的人数剧增。第一代“丙烯画”诞生了。1963年美国纽约惠尼博物馆举办的双年展中,丙烯画及丙烯画和油画的混合画,竟占展出的架上绘画总数的百分之四十以上,其中有好几幅被博物馆买下,开创了丙烯画进入博物馆的历史。被称之为美国现代艺术创始人之一的汉斯·霍夫曼美术学院的院长汉斯·霍夫曼(Hans Hofman 1880—1966年),在他逝世的前一年,也毅然开始使用丙烯颜料进行他的“行动绘画”的创作。

从一些来华访问与讲学的外国艺术家中获悉。在欧美,使用丙烯颜料作画的艺术家,其数量仅次于油画,其发展之势则比当年油画迅猛得多。原来画油画的人也越来越多地同时使用丙烯颜料。或以丙烯色与油画色混合使用,有关丙烯画技法介绍与研究的书籍也陆续在西方的许多国家里得到出版。

由于丙烯颜料在应用上有许多优越性,适应范围极为宽广,新西兰“新浪潮”(New Wave)的一位画家在回答笔者的信中写道“丙烯画在新西兰和澳大利亚很流行……,新浪潮艺术运动要求对现代艺术的梯队式进程给予绝对的尊敬,无论是‘硬边艺术’,‘波普艺术’、‘致微主义’,还是‘超级照相写实主义’等流派的技法,都是我们应该吸收的。要吸收多种技法,使用丙烯颜料很能适应这一目的,并能创造出自己独特的风格……”。

丙烯颜料被应用于制作室外大型壁画,其优点就显得更为突出。美国《交流》杂志1982年五十七期上有这样一段话:“洛杉矶一位女孩问她的父亲可不可以让她的朋友在她家的墙壁上画一颗星,她父亲答应了,以为是画一颗五角星。当他度假回来,发现原来是已故电影明星史蒂·麦奎恩的巨幅肖像。在洛杉矶地区,这类巨幅的户外壁画(有五、六层楼高),把艺术品从博物馆和美术馆里搬到公众场所去。许多艺术家都乐于这样做。他们发觉他们的作品可以藉此让无数人看到。许多壁画家用的是耐久的丙烯颜料……”

现代大型都市壁画艺术最初兴起于三十年代美国,后来渐渐转入低潮,进入六十年代又盛行起来。这和丙烯颜料的问世,使大型壁画能够经受日晒雨淋而不退色是分不开的。1976年,美国和欧洲各国又掀起了普及现代壁画的运动。这一年,来自美国各地一百五十多名现代壁画艺术家汇集纽约,召开了第一届现代壁画艺术会议。会上艺术家们交流了壁画技法,特别提出了对于丙烯颜料的使用。在英国兰开夏市,罗契代尔一幢大楼外面的墙上有一巨型的描绘兰开夏市民家庭日常生活的壁画:祖父、祖母在看电视,母亲在厨房里忙碌着,儿子在洗澡,一只猫在床上打盹,女儿在阁楼上放录音机……。这是英国著名壁画家沃尔特·科肖1976年9月完成的作品,至今尚保留着当年鲜艳的面貌。英国广播公司为它拍了电视在全国播送。兰开夏市民为之感到骄傲,把它称为“兰开夏的纪念碑”。由于丙烯颜料能赋予大壁画“纪念碑”式的永久性。今天,世界各国的许多都市正在流行着这种都市壁画艺术,其发展之势极为迅猛。在巴黎,有二十多处旧墙

壁已经市政当局批准，打算绘上大型的现代壁画。在日本，艺术家们更为活跃，他们的作品盖满了东京百货大楼和商店的所有外墙：雄伟的雪山、乡下的小景、欢乐的家庭生活、迷人的神话故事……应有尽有。在澳大利亚悉尼市，只要人们在爱迪生路走一走，就像回到澳大利亚艰苦的创业时代，一幅幅描绘祖先们在这块荒芜的土地上进行开拓的巨幅壁画展现在眼前。还有那辽阔无边的天然牧场和浮云般的羊群，使人们感到顿时离开了那喧闹的都市，来到恬静而安详的大自然之中。更有趣的是荷兰首都阿姆斯特丹老城中有一块巨墙，上面画了一头巨象，从原始森林中冲出来，它是如此真实自然，一眼看去会使人大吃一惊，忘掉自己是生活在二十世纪八十年代的大都市里。

丙烯画引入中国是在七十年代末。北京国际机场的某些室内装饰大型壁画，就是用丙烯颜料制作的。近几年来在国内不少宾馆旅游胜地，均采用了丙烯颜料作装饰壁画。目前我国自己生产的丙烯颜料已经问世，它除了被用作巨大的装饰壁画外，不少艺术家已经开始使用丙烯颜料作架上绘画的创作。丙烯画在几年来的国内美展中出现的数量越来越多，不少美术刊物上出现了我国艺术家的丙烯画作品。中国艺术家们正在开拓具有自己民族特色的丙烯画领域。展望未来，中国的丙烯画也将会成为具有东方特色的新花在国际画坛中盛开。

在整个世界范围内，丙烯画应用之广，发展速度之快是史无前例的。我们不仅看到艺术家们在自己的工作室里使用丙烯颜料作画，而且，不少画家是携带丙烯颜料出外写生。他们这样做不是没有道理的，因为丙烯颜料也和水彩颜料一样，只要在调色盒里挤上一些颜料，带上一壶水就可以轻便地外出写生，省了许多麻烦。而且从表现手法上说，使用丙烯色作画能粗犷能精细，能干画能湿画，能厚能薄，各种技巧均能适应。

从丙烯画问世以来的短短二十多年的历史来看，我们可以展望它的未来，并以欣切心情期待着一个丙烯画高潮的到来。深信它将成为世界美术史的新篇章。

第二章 丙烯颜料、调料及工具

(一) 丙烯颜料 (水溶性)

全称“丙烯聚合颜料 (Acrylic Polymer Paints)”。它是以丙烯酸合成树脂为载体的颜料。可以溶解于水，但只能溶解一次。就是说颜料以水稀释后涂在画面上，干后则固定，不可能再次以水稀释或洗掉。丙烯颜料具有与众不同的特性与优越性，即是由于它采用合成树脂为载体（即以合成树脂为颜色凝结的媒介剂）的缘故。当丙烯颜料被水或调料稀释后涂抹在画面上，随着水份的挥发，合成树脂就逐渐凝固成一层清晰透明的塑料薄膜，将颜料中的颜色微粒封闭和固定在画面上面形成色块。颜色由于得到塑料薄膜的保护，具有抗光、防水及不因受潮而发霉，不因干燥而龟裂等特殊的耐久性，亦同时具有色彩鲜艳、透明，微有光泽等色彩效果。

“快干”亦是丙烯颜料的特点之一，一般来说，着色后十余分钟即可完全干透。以厚涂不透明的分层画法来比较，油画颜料在画布着第一次色后，往往需要经过一天或两天才能干透，才可重叠着色；而丙烯颜料着第一次色后，只需等候十至二十分钟，最长不超过一小时就能干透，可再进行重叠着色。以薄色透明画法来说，用较多的水份稀释颜料，丙烯色干透的速度与水彩、水粉颜料差不多。颜料快干，便于户外作画，携带方便，可缩短作画时间，也适应于艺术表现上迅速表达画者的感受。

丙烯颜料的稳定性是很突出的，主要从两方面看。其一，丙烯画的画面色彩稳定，未见有出现退色、变黑、变黄或发暗等现象；其二，丙烯颜色在着色进程中，颜色的明度、纯度极少发生变化，即不论画面情况是干或湿，亦不论所着色部位的底层色条件如何，都不会出现所着色块发生变深变浅或变浊等情况。而水彩颜料，在画面干、湿不同的情况下，所着色块的色明度、纯度差距很大，一般在色未干时显深，干后变浅。水粉颜料在着色过程中，它的色明度、纯度的变化就更明显，一般来说，水粉的底层色会直接影响面上色。譬如在粉色底上着色，色湿时显深，而干透后变浅。丙烯颜料明度、纯度的稳定性显然十分有利于画者准确地调合色彩及控制画面色彩效果。

丙烯颜料具有比油画、水彩、水粉颜料更广泛的应用范围。它适应于在多种表面上作画，包括纸、布、木、铁皮、塑胶板、瓦片或粉墙等，只要不是太光滑的表面均可。如用丙烯颜料混合其他适应的物质，如细砂、木屑等细碎物质，涂在画布上亦能牢固地附着，不致脱落。不言而喻，丙烯颜料有着为绘画、工艺、雕塑、建筑等多方面领

域所利用的可能性。

丙烯颜料自问世以来，迅速为世界各地的艺术家、设技师所欢迎和采用，因此，促进了各国对颜料的研制，使之日趋完善。目前，在国际市场上销售的丙烯颜料，品种繁多，色类齐全。各国及各名厂的产品都有各自的特色。为了让读者了解这方面的情况，我们把瓶装及管装的种类、品目作概要的介绍。但是，对于有关更详尽的情况，诸如各种大小不一，式样各异，质量优劣及以各厂研制命名的产品等情况只能由读者自己参阅各种有关宣传资料。下面是通用性的颜色类目。

红色类：

镉红	Cadmium Red
纯玫红	Permanent Rose
鲜红	Deep Brilliant Red
印度红	Indian Red
淡红	Light Red
纯洋红	Permanent Magenta

橙色类：

橙黄	Orange
鲜橙黄	Brilliant Orange
镉橙	Cadmium Orange

黄色类：

汉沙黄	Hansa Yellow
镉深黄	Cadmium Yellow Deep
印度黄	Indian Yellow
柠檬黄	Lemon
土黄	Yellow Ochre
淡镉黄	Cadmium Yellow Light

绿色类：

翠绿	Emerald Green
纯深绿	Permanent Green Deep
酞绿	Phthalocyanine Green
黄绿	Yellow Green
玉绿	Sap Green (Sapphire)
铬绿	Oxide of Chromium (Chromium Oxide Green)

蓝色类：

天蓝	Cerulean Blue
----	---------------

钴蓝	Cobalt Blue
酞蓝	Phthalocyanine Blue
群青	Ultramarine Blue
褐色类:	.
生赭	Raw Sienna
熟赭	Burnt Sienna
生土赭	Raw Umber
熟土赭	Burnt Umber
土红	Red Oxide
紫色类:	
紫色	Violet
黑、白色类:	
象牙黑	Ivory Black
马斯黑	Mars Black
培恩灰	Payne's Gray
钛白	Titanium White

此外还有金、银、铜等金属色类的颜料。

各国、或各厂的丙烯颜料,在表名上,色相上以及化学成份的比例上都略有不同。一般认为不宜于相互混合使用,以防止产生不良的化合作用。按笔者多年的实践经验,不同厂生产的颜料混合使用中并未发现有不良效果。我们当然理应继续作长时间的观察,以作实证。

(二) 丙烯色调料 (Acrylic Medium)

丙烯调料亦称丙烯聚合乳剂(Acrylic—Polymer Emulsion),它是作丙烯画时用以调合颜料的媒介剂。它的作用,有的是增加丙烯色的透明度及光泽效果;有的则是凝固颜色或减缓水份挥发的速度。丙烯调料是丙烯树脂合成的乳状液体,未干时呈乳白色,干后透明无色。它具有很强的聚合力,附在画面上形成坚固、柔韧的透明膜。各种调料因其性能而各有名称、用途及用法。下面作具体的介绍:

1、光泽调料 (Gloss Medium) 与无光泽调料 (Matte Medium)

此两种调料均呈乳白色,干后无色透明,可直接与颜料调合使用。光泽调料的作用是使画面颜色产生光泽效果,亦可增加颜色的透明感。无光泽调料使颜色没有光泽而不反光。这两种调料使用的办法很简单,只要取用适量的调料混合在颜料中使用就成。

一幅绘制在纸或布上的画，如需要增加画面色彩的透明度及光亮效果，亦可以用光泽调料作一次完画的最后涂层。此涂层实际上是在画面上加上一层塑胶薄膜，所以，它不仅加强了效果，而且起着更完善的保护画面的作用，当我们进行这项工作时，首先将画放平，以洁净的容器调配好涂层的溶液。它的份量是一份光泽调料配三份清水。调匀后成为白色不透明的乳液。选用长毛扁平刷子或底纹笔，均匀地在画面上平涂一次或两次，要做到每一笔的衔接处都能厚薄均匀而不露缝隙，使画面上整个都蒙上一层白色的乳液层，待干透后就成为一层完全透明，微有光泽的表面。一般来说，最好是平放凉干，以避免滴漏或产生积褶。如采用喷雾式的微尘喷盖亦可，调料份量如上。亦可按涂层厚薄的需要适量配制，喷盖数次。

2、胶状调料 (Acrylic Gel Medium)

它是一种较稠的丙烯乳剂，呈乳白色，但无粉质。与颜料调合使用，不会升降颜色的色明度及纯度，干透后透明无色。胶状调料与颜料调合后成糊状，适应于厚涂、堆砌画法的要求，应使用油画笔、丙烯画笔、刷子、刀等硬质工具以易于铺色。丙烯颜色在调合胶状调料后是会略为减缓干燥速度，作画时采用干接色，擦接色的画法，可以画出类似油画的画法效果。胶状调料的粘附力特强，如以沙子或其他糠、粒状物质等混合，制造各种特殊的肌理效果或拼贴效果均可。

3、塑型膏 (Acrylic Modeling Paste)

它是一种油灰状膏剂，可与颜料、胶状调料混合，制成膏状颜料，适用于堆砌式的画法。以此种膏状颜料作画，如画面因堆砌过厚而出现龟裂现象，只要在裂缝处再补上，即可平复。或者，采用分层加厚的办法进行，则完全可避免龟裂的出现。丙烯塑型膏还可以在制作立体的雕塑和工艺品上应用。如结合使用丙烯金属颜料，则可造成与金、银、铜等金属质感极为相仿的作品。

4、底料 (Acrylic Gesso)

它是用丙烯乳剂调合钛白而制成。干后呈白色，可供丙烯画、旦胶画、酪素画等作底料用。此种底料快干，粘附性强，可涂附在纸、木、布、石、塑料、纤维板、铁等各种表面上而成为画底。因此，可以说它能给予多种物质表面提供作画的可能性。以此种底料所涂成的底基表面，有密布的微细孔，坚韧而有吸收性，不可燃。底料若自然干结后，则不再溶解于水。因此，未用时需注意密封保存。

5、清除剂 (Acrylic Remover)

丙烯颜料干后不能溶解于水。因此，清除干结的丙烯颜色不可依赖于水，而必须使用清除剂。此剂料可软化干硬的颜料。必需修改的画面或笔头上、调色盒上的干硬色块，

都可用它来清除。

6、减速剂 (Acrylic Relater)

单纯以水稀释颜料作画，往往因水份挥发速度快而使颜料干得快。如果要延长作画过程，减慢颜料干的速度，可以调合丙烯减速剂来进行作画。

7、丙烯上光剂 (Acrylic Varmish)

是专门使用于丙烯画面的最后上光，其作用与油画的上光油、艳油的作用相仿。使用丙烯上光剂后，整幅画面色彩明亮而有光泽，色倾向明显。其用法及剂量，可参照上述光泽调料作完画最后涂层的办法。

(三) 工具

使用何种工具作画，每个画家都因个人习惯、需要、审美趣味的不同各取其适。选用特殊的工具以取得预期的效果，有待于画家个人进行开创。现在只介绍最常用的工具与一般表现效果的情况以供读者参考。

1、画布、纸

框架上的丙烯画作品，可以使用画布、纸，包括水彩纸、咭纸、马粪纸等进行绘制。事前应以丙烯底料做好画底。如果画幅不大，最简便的办法是以丙烯白颜色均匀地涂在画面上，以代替底料，其效果亦甚佳。画布与纸，因质地的差异，吸收水份与聚积颜色的情况略有不同。譬如，以画布与水彩画纸的作画效果作比较例证，在这两种不同质地的画面上，先薄铺清水，然后着色。画布上的效果是，色块均匀，笔触有痕，色聚积不明显；水彩纸上的效果是，笔触较模糊，色积聚情况明显，具有纸上作画的渍痕特点。上述情况说明，画面的质地、肌理、吸水快慢会造成不同的效果，各种质料都会有其特点。若从其对水的反应状态作研究，会较为容易得到要领。

2、笔

丙烯画笔。此种笔是用尼龙纤维制成，笔毛排列类似油画笔样式，较薄，头扁而平，大小号码齐全。此种笔含水量一般，笔触平整，使用它可画出均匀的色块。

油画笔。平头油画笔：锋长而有弹力，用它作浓色厚画，可产生刚劲有力，块面感强的笔触效果。圆头油画笔：含水量较多，宜于薄色透明画法，可产生类似水彩画画法的画面效果。狼毫油画笔，笔触虽扁平而柔和，宜于作深入刻划细部之用。

中国毛笔。中国画笔中的白云、兰竹、狼毫衣纹笔、狼圭、长锋山水画笔等都适

用。对各种画笔应按其含水量、笔触形态来配合应用。画者若能得当地使用中国画笔、其表现力之强，效果之妙，是西式画笔所不可及的。

气笔。它是利用气压喷射雾状颜料的工具，宜于喷底色，以造成有倾向性的色底子。也可作分层薄色喷画法，以产生微妙的色彩渐变或视觉调合的色彩效果。如在画面上作特定形的遮挡留空喷画，则可制作出清晰的线、面或特定的色彩形块。

喷枪。原理与气笔相同，但其容量大、射喷力强。是用于喷画大面积的色块和制作大型壁画。气笔与喷枪的颜料喷液应调得略稀，用毕后，壶内、笔咀、喷头都需及时洗净，以防颜料干结而产生堵塞。

3、调色用具

使用瓷、搪瓷、塑料等质料的调色板或调色盒均可。管装丙烯颜色格在分格调色盒上应用，每次用毕，以清水湿润、密盖，可以保持在一段时间内不致干结。调色用具及笔及时洗擦是至为重要的。以清水、肥皂水冲洗皆可，如遇颜料干结则可用清除剂加以软化。用热水泡浸亦有一定效果。

第三章 画面形态组合

当我们研究如何绘制丙烯画时,必须把组合画面形态、塑造艺术形象、作画意念的表达以及寻求丙烯画的特色等作为根本性问题来研究、探讨。它的重要性在于这些问题的逐步解决,我们才可能摆脱一般程式化的作画方法,创作出既有丙烯画特色、又能本质地反映生活、又有个性的艺术作品。

创作过程中,从产生作画意念到组合画面形态,以至完整地塑造艺术形象等一系列创作实践活动,是不能彼此分离而是相互关联着的整体。作画意念是指导整个绘画过程的主导思想。根据作画意念进行组合画面形态,创作出画中的艺术形象,可以说它们就是形象化地体现了作者的创作思想。

作画意念的产生,来源于作者对客观自然的感受。大自然向我们提供了极为丰富的精神上与视觉上的素材,引发了人们各种情感与心理联想。由于画家独具的对美的敏感性和艺术表现的激情,才能产生表现客观感受的欲望。这就是作画意念发生的由来。作画意念不只是孤立停留在对客观自然的感受和表现的欲望上,它是随着画者的感受而开展,经过深思熟虑成为一系列条理化的创作思想活动。它是一个以艺术形象来表达个人对客观感受的基本设想。因此,作者的艺术观、审美观、及艺术表现水平都在其中起了最根本性的作用。组合画面形态、塑造出画中的艺术形象,都必须在一种思想要求下,具体地运用造型及色彩规律,选择合适的表现手段来进行。也就是说,所有在描绘过程经历的一切,都是在画者的作画意念的指挥下进行的。值得注意的是,思想的僵化及感觉的迟钝,都有可能使人们陷入到使用程式化的作画方法之中。

大自然,是非常丰富和多姿多采的。人们都有可能从自然对象的形、色彩、质地、空间、律动或特定的氛围中感受或提取各种美感的因素。人类是有情感的,人性与生俱来,并在后天不断接受各种思想观念,聚积或蕴藏了极为复杂的内心感情。所谓“触景生情”是十分形象地说明人类情感之丰富。因此,只要不是故意地抑制或束缚,由主观与客观因素结合而产生的诗情画意,就是画者内心情感的迸发。画者如何把视觉上的感受及引发的内心情感表达在画面上,通过艺术形象和观众产生共鸣与沟通,必须具有艺术的表达能力,包括必具的审美水平及娴熟的表现技巧。总的来说,我们应该理解到,自然的启示、表现的激情、艺术的修养和必备的技术能力是进行作画的最基本的方面。有志于研究丙烯画者,首先就应着眼于此。

所谓画面形态,是画面一切造型因素的总合,是指画面所呈现的整个形态。它是由

形、色彩、空间感、质感、律动等诸种绘画因素综合而构成的视感形象。其中各种因素，虽然可以单独分析它，但在同一个画面上，它们是错综复杂、彼此相互关联着的。画面上艺术形象所呈现的一切就是“画面形态”。客观现实的景物的形态是自然存在的形态，与画面形态不同。前者纯粹是客观的存在，后者是包含了主客观因素的艺术形象，虽然它本是源于自然，但却是经画者在特定的作画意念下按艺术规律而进行重新组合的形态。

进行一个画面的形态组合，最根本和决定的因素是画者本人的艺术观念。很明显，以重现或模拟客观自然对象，还是以表达主观意像，两者所产生的效果是截然不同的。一般来说，重写实的画家，偏重于追求自然形象中蕴藏的美，认为能够真实地、本质地将它表现在画幅中就产生美学价值，所以画面形态是以模拟自然形象为基础。如果画面形态是偏重于意像的表达，则主观方面因素较多，根据自然形象予以分解、变形乃至创造几何或符号化的抽象图形。也有的画家持多元主义观点，在画幅中使具像与抽象的表现，浑然成一体、兼收并蓄。总之，画家的艺术观、审美趣味直接关系到画面形态的组合，决定了一幅画在艺术表现上的基本格局。

一个画面形态的组合，可以着眼于下面一些方面。

（一）形

画面的形，我们不要单纯地认为只是景或物的外轮廓及形状。应该从更广义的方面去理解。在画幅里，描绘对象包括景、物、人等，如以它为主体建立形的秩序，必须以合乎主次及整体表现效果为原则。框架内的画面，其中，物象的外形及物与物相互形成的“切合形”亦是不应忽略的。它们之间的扩大或缩小是互相关联着（甲形的扩大，乙形则缩小）。两个形的前后排列产生空间感。几个同样形的不等距离排列产生节奏感。若将它们彼此覆合，能产生一个完整但不同于原来物象的形。有经验的画家，往往把客观景物概括地理解为点、线、面的构成，并以此作为构图的基础。画面中的点是最小的基本形态，点的移动轨迹成为线，点的密集成为面。任何客观的形象，皆可理解为点、线、面的组合或演变。而点、线、面的组合，应是有机的、有韵律的、有节奏的组合。它们应是不脱离画面所塑造的艺术形象和深刻地体现作画意念以及主题内容的。点、线、面的组合如以表达意像为要求，则成为抽象的造型因素。然而，若从立体造型与写实的要求出发，则点、线、面的组合终不能脱离客观物象的形态，它的生命亦存在于画面所呈现的艺术形象之中。

（二）色彩

在一个画面上，色彩是以最独特的方式来体现美感的，包括反映客观自然的真实及

画者内心的情感。我们将提出几个主要的方面和读者研究。

画面的构图，以形的构图及色彩构图的结合，才能完善地体现造型的力量与美感。可以说色彩是重要的构图因素。但是，它是以自身独特的方式来成为构图基础的。所谓独特，指的是画面色彩的构成，是在作画意念指导下，以色块的面积、明度、纯度、色相、冷暖等对比与协调的关系为原则来进行组合。它以色彩的面貌来构成画面的基本形态。在一个构图内，色块组合是服从于形的约束，或者是摆脱形、超越形的范围，而强调表现客观对象之间色域的联系。是以如实表现自然色彩的态度来组合，抑或偏重于主观情感因素或个人审美经验去组合，观点的不同，对画面色彩的组合都会出现不同的效果。

当我们在画面上，将二种以上的色块进行组合，使画面出现明晰、有特色又最能表达创作意图的效果时，应该考虑到画面几种主要色块的色相是否美和能够表现情感。这几块色的位置、方向、大小、配置及相互之间的联系，以及它们之间的各种对比关系，应估计到它们放置在同一画面上所产生的效果。

在一个画面上，我们企图建立一种色彩的秩序是件复杂的事情。但是，这是每个画者必须长期研究的问题。组合一个色调统一的画面，我们需要认真选择主色的色相，但也不忽略起配合作用的其他色。主色的选择可根据自然的感受，提炼能表现自然本质的色，一幅以色明度关系来体现空间深度和物象的主次关系的画面，我们则应研究画面大色块之间明度的层次和变化，在画面建立几个色明度的层次，以体现主次、前后等关系。一幅以色对比效果为主要手法的画面，我们应注意掌握色彩的多种类型的规律。包括明度、纯度、色相、冷暖、补色、面积等对比规律。必须对它们的对比效果有正确的估计才有可能组合出理想的色彩画面。

（三）形式因素

画面形态的组合有各种形式。画者不可忽略在组合过程中形式因素赋予画面美感所起的作用。采用不同的手段及形式进行艺术造型，无论是写实的、写意的、装饰的、变形的、乃至抽象的造型手段，都会因形式因素的存在而产生不同的观感和效果。在原始的、古典的、或近代、现代的绘画中，我们都不难发现其中存在着的形式美。当然，不同时期的绘画，它们在形态组合中的形式因素，亦因各具特色而产生其美学价值。画者只有理解形式因素所起的作用并有意识地、合理地利用它，才能使整个画面形态组合产生更高的美感。总之，画面形态所产生动人的艺术魅力，其中形式因素所起的作用是不能低估的。

上述有关组合画面形态的三个方面，其最终目的都是为了解决完善地塑造画面的艺术形象。所以，当我们的画面组合有了初步的安排之后，深入表现对象的问题是必须继