

染纸画技法

徐凌志 编著
费兰宁

东南大学出版社

(苏)新登字第 012 号

责任编辑:李 玉

装帧设计:徐凌志

染纸画技法

徐凌志、费兰宁 编著

东南大学出版社出版发行

(南京市四牌楼 2 号 邮编 210018)

常州太平洋印刷公司印刷

开本:850×1168 毫米 1/16 印张 2

1994 年 4 月第一版 1994 年 4 月第一次印刷

印数:1—8000 册

ISBN 7-81023-856-6/J·13

定价:13.00 元

序

人类社会的纷繁事物,经常会出现一些相似的现象,人们说这是历史的重复。在艺术活动中,对于艺术技巧和物质材料性能的发挥,特别是艺术家对于美好意象的憧憬和追求,也会产生兴味相共之处,即所谓“异曲同工”。如果说,作为听觉艺术的音乐旋律只是时间的一刹那,那么,诉诸视觉的造型艺术可就凝固得永也不会解体。我们知道,工艺美术是以审曲面势见长的,它在造物活动中尤其显得多变。而色彩的感觉,被哲学家称作“是一般美感中最大众化的形式。”在现实世界的令人目炫的色彩变化中,色彩学的概括实在显得苍白无力。我经常想,那些整天在泥浆中制瓷施釉的人,能驾驭金属呈色剂在高温下的丰富变化,其“窑变”色彩淋漓尽致,非笔墨所能形容;浸丝染色的印染匠师,将“染缬”做得如天上云霞。这不是几块色彩的并列,和由面积大小所形成的补色对比与明度调和,而是相互交融在一起,产生的“晕”。它是可视的,却又是含糊的,如梦如醉,扑朔迷离,成为一种恍惚之美。早在1000多年前的唐代,“三彩”瓷器和“绞缬”丝绸同时出现,如同个时代的盛世辉煌,究竟是谁影响了谁,还是所谓异曲同工之妙,至今仍是工艺史家的一个不解之谜。

随着纸的推广和普及,纸的品种也多起来了。人们利用它的渗水性,用透明的水色进行染纸,不仅有各种色纸的出现,而且在民间流行着一种可翻卷的纸花。说来也巧,这种纸花的染色效果又不约而同的像“三彩”之窑变,像“绞缬”之晕色。然而它又是易于制作的纸工,对孩子们有莫大的取益。

徐凌志是个勇于探索和颇有心计的人。早在70年代后期,她在大学里攻读染织艺术专业时,便留心于此。20多年来,她对民间美术着了迷,竟只身走进西双版纳的山林村寨,进行考察和“采风”,以便将艺术的所得溶进自己的设计。当她研究了染色的奥妙之后,又同另一位志趣相同的费兰宁女士,共同撰写了这本《染纸画技法》。费女士并不是专业美术家,但她带领小学生作染纸工,却使少年儿童进入了一个美妙的世界。我看了她们的书稿和作品,也着实为那些斑斓绚丽的画面吸引了。要不是因为琐事缠身,摆脱不掉那些烦人的事物,真要随她们一起去做,演奏那梦幻般的畅想曲。

审美教育要从儿童做起。引导他们认识大自然,理解艺术的创造,美化心灵,以培养高尚的情操。这是一项精神建设的大工程,关系着中华民族的基本素质的提高。而方法之重要,可以为此开辟蹊径,染纸工便是一种很好的形式。既是易于入门,又能发挥创造;而且对于专业设计家来说,也不失为一种基础,并从中得到启发和借鉴。

在《染纸画技法》即将付梓的时候,聊赘数语,以为序。

张道一

一九九三年十一月七日于南京

目 录

序

一、染纸画的艺术特色及其应用	1
二、染纸画的材料与工具	1
三、染纸画的折叠方法	1
(一)米字折 (二)田字折 (三)折扇折	2—5
(四)辐射折 (五)任意折	6—7
(六)卷搓折 (七)综合折	8—9
四、染纸画的染色技法	10
(一)漫染法 (二)点染法	10
(三)晕色法 (四)流淌法	11
(五)喷洒法 (六)泼染法	12—13
(七)吹色法 (八)刷染法 (九)夹染法	14—15
(十)对印法 (十一)揉纸法 (十二)涂蜡法	16—18
(十三)压印法 (十四)吸附法	19
五、染纸画作品欣赏	20
(一)染纸书签	20
(二)染纸剪纸	21—23
(三)染纸撕贴画	24—25
(四)折叠时装画	26—29
(五)剪贴时装画	30—31
(六)染纸国画	32

染纸画技法

一、染纸画的艺术特色及其应用

染纸,是中国传统的一种民间美术。其主要表现形式为:将较薄的吸水纸经过折叠、扎、卷、夹、搓、揉等手法,并通过浸、点、晕、刷、挤、捏、洗、吹、泼等染色技法而形成千变万化、绚丽多彩的装饰纹样。对于染纸画而言,重视和突出材料的特性,讲究工艺制作和技法,是构成其独特艺术个性语言的先决条件,它是艺术形式和工艺形式的同时展现。因此,在染纸画创作中除对造型、色彩、气氛、肌理等方面有一个整体的构思创意外,对材料和技法进行合理的选择、充分的利用,是染纸画中的一个关键。

随着新材料和新工艺不断发展,染纸也在逐步扩大其应用范围。过去民间多把染纸剪成窗花、喜笺,或将染纸撕贴、剪贴加工成各种装饰画,现在则更进一步将它制作成书签、贺卡、或应用到时装画,乃至国画上,从各方面丰富、美化人们的生活。

染纸画,因为它的变化无穷,最能激发起学生的好奇心和探索精神,是一种适合少儿特点、富于游戏性的美术活动。通过对图案设计,色彩配置和对多种技法的掌握,以及具体制作过程,培养学生的创造意识,审美情趣和动手动脑的能力,从而激发对艺术创作的兴趣。可以说,染纸是一项多方面开发少儿智力的美术活动。

二、染纸画的材料与工具

染纸画的材料主要是纸,颜料和助染剂。纸张通常选用吸水性强的生宣纸、皮纸、毛边纸、高丽纸等;颜料主要用彩色墨水、碳素墨水、墨汁等;助染剂一般指酒精、盐水、矾水或特殊染色技法所用的材料。

染纸画的工具有毛笔、大小瓷盘、木夹、铁夹、滴管等。

三、染纸画的折叠方法

可先将纸裁成所需要的各种形状和大小,然后进行各种方向的反复折叠,如对边折、对角折、三折、四折等,以此类推。常见的折叠方法有:米字折、田字折、折扇折、辐射折、卷搓折、任意折、综合折等。

四、染纸画的染色技法

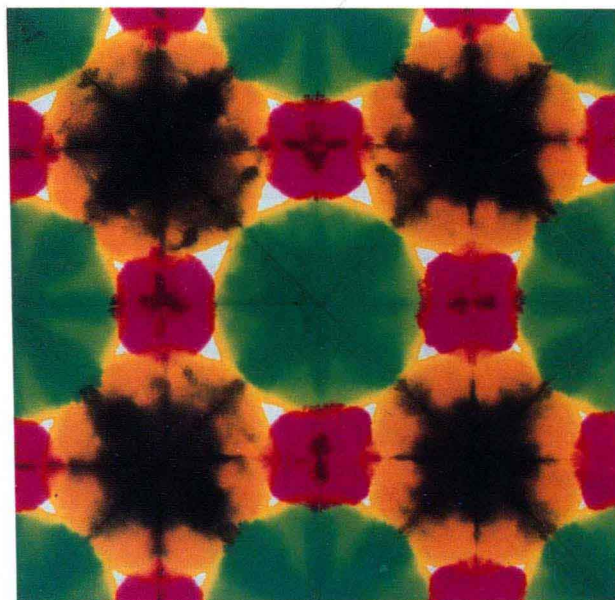
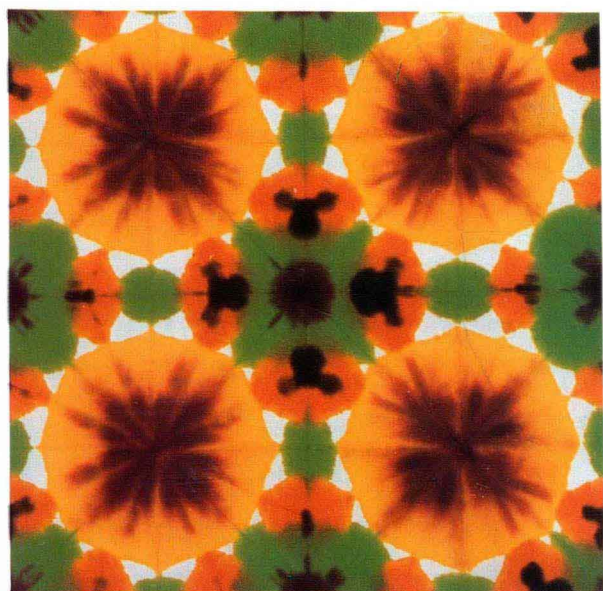
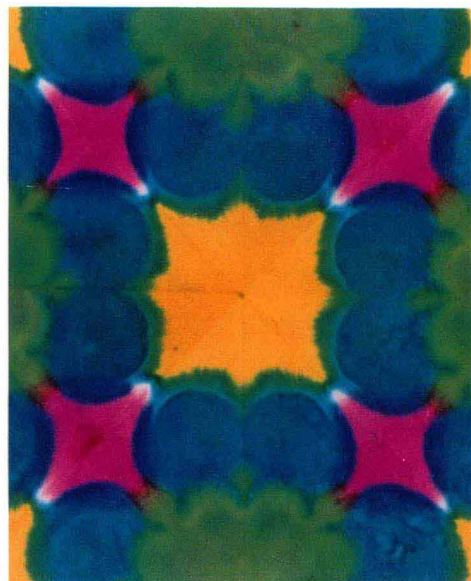
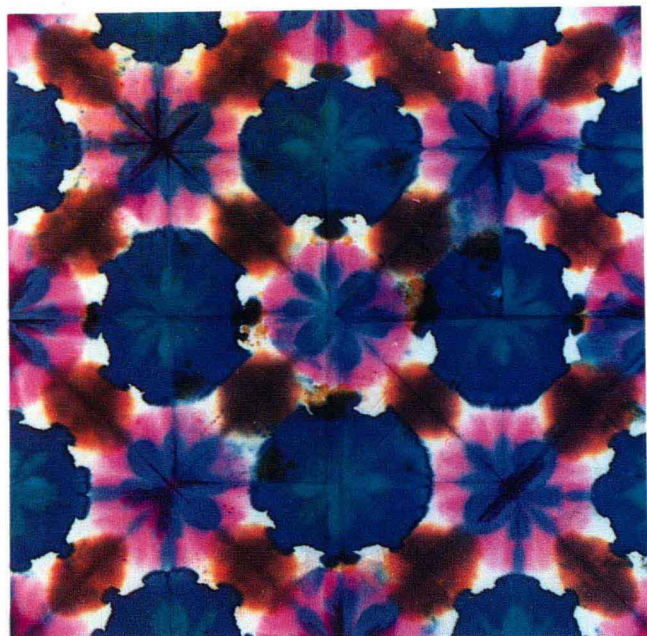
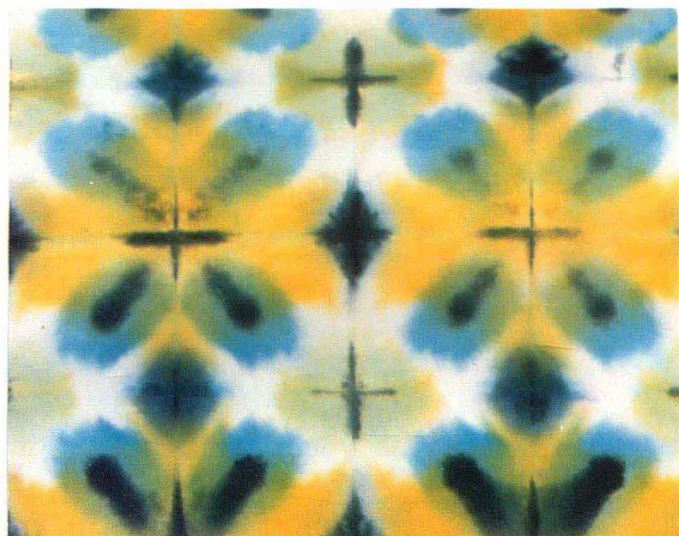
染纸画的单色染、多色套染、彩墨染和油墨彩染。染纸画的艺术风格是色彩明快、单纯、对比强烈。染色时须注意色彩的冷暖、明暗和纯度的变化,把握好整体基调,以加强其层次感和节奏感。配制色料时须滴入少许酒精,以助渗化。

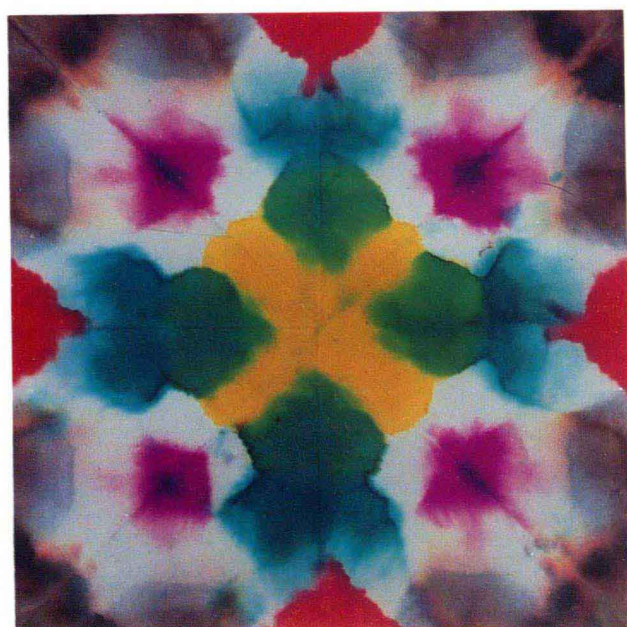
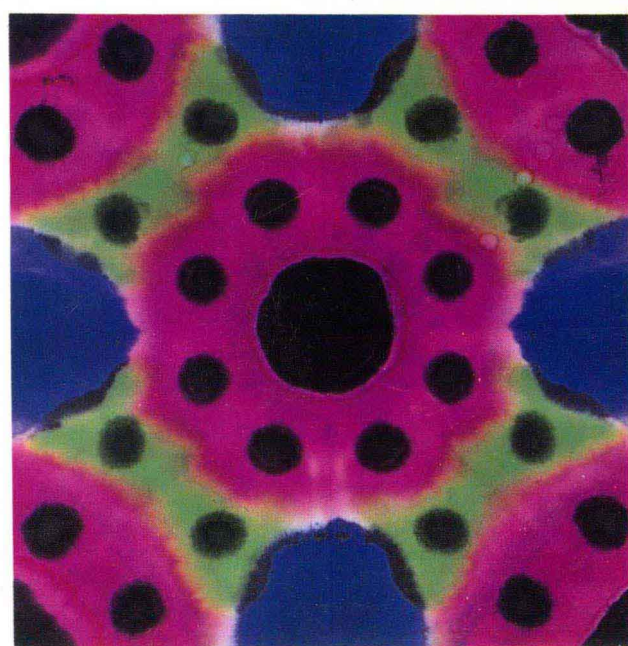
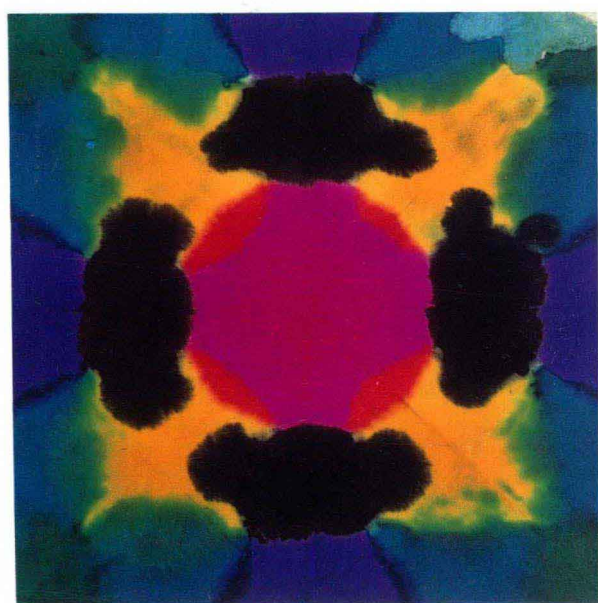
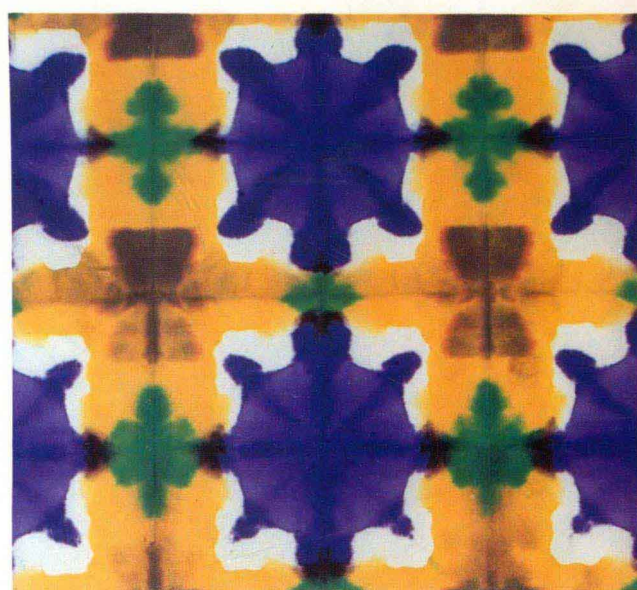
染纸画染色的基本技法有:浸染法、点染法、晕色法、流淌法。染纸画染色的特殊技法有:喷洒法、泼染法、吹色法、刷染法、夹染法、对印法、揉纸法、涂蜡法、压印法、吸附法。

五、染纸画作品欣赏

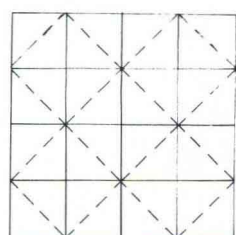
利用染纸图案的特殊效果,进行重新设计、加工,将它制作成更为有趣的装饰画,如:书签、剪纸画、装饰小品、时装画及国画等。并由此发展出更多的染纸画品种,如:心意卡、包装纸等。

以下详细介绍染纸画的折叠方法和染色技法:

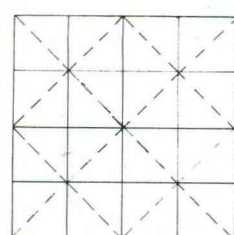

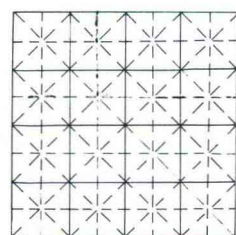
(一)米字折

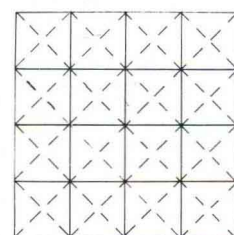
1

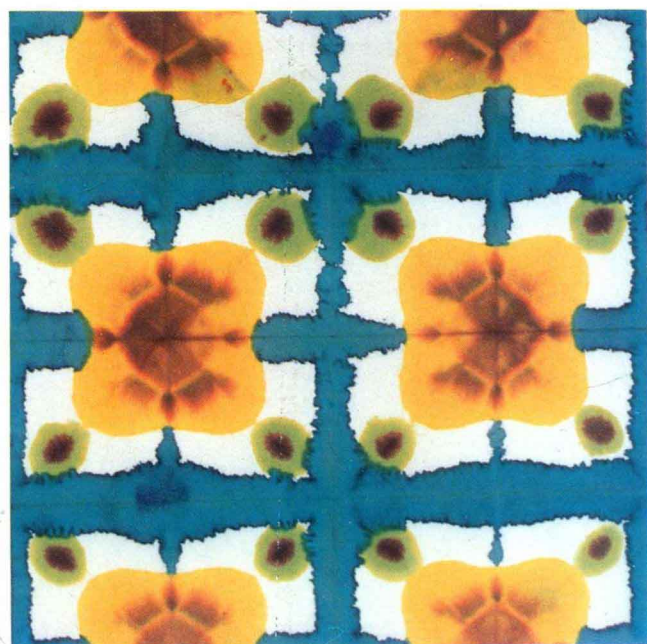
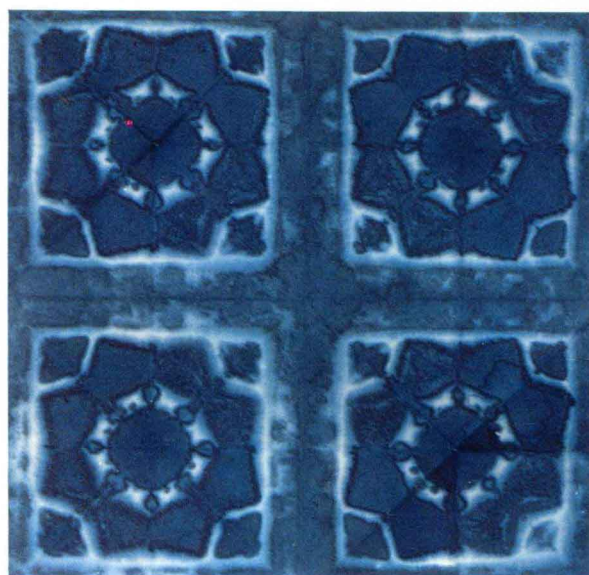
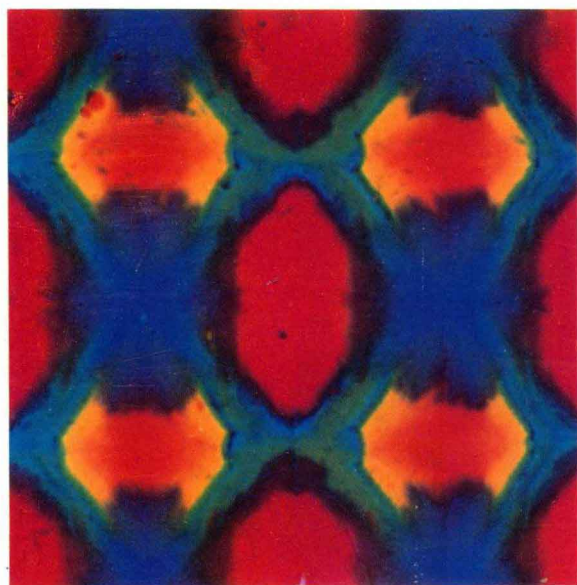
2

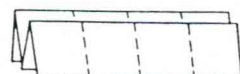
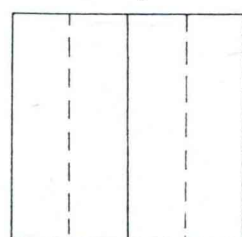
3

4

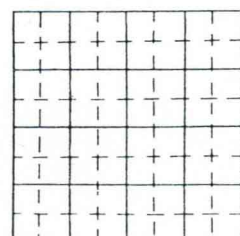
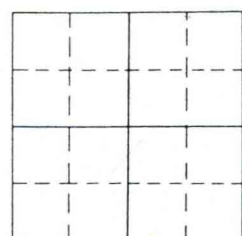

(二)田字折

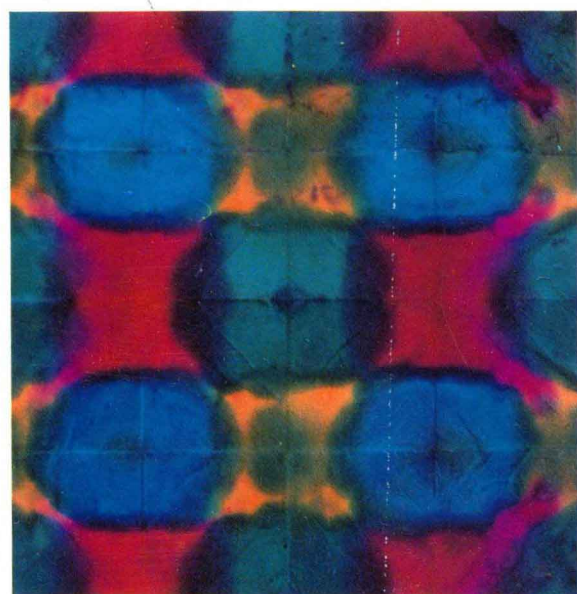
1

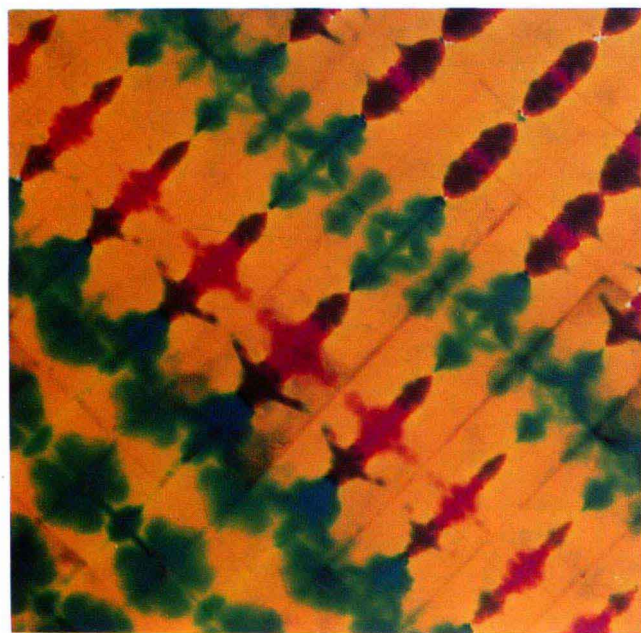
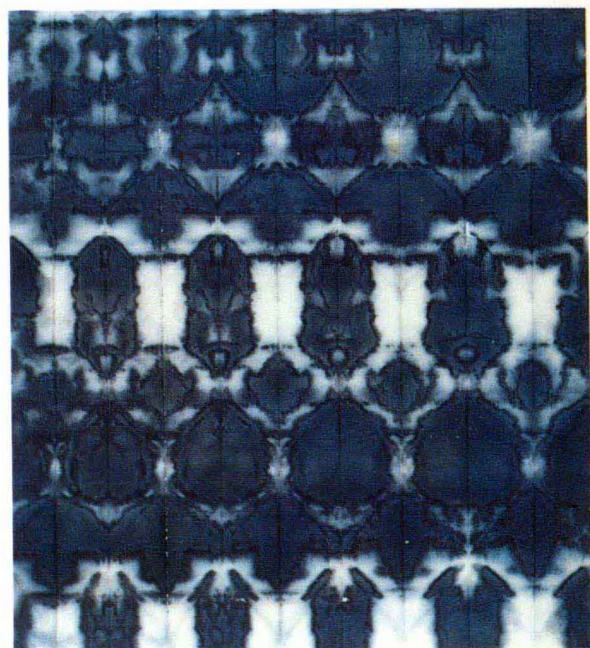
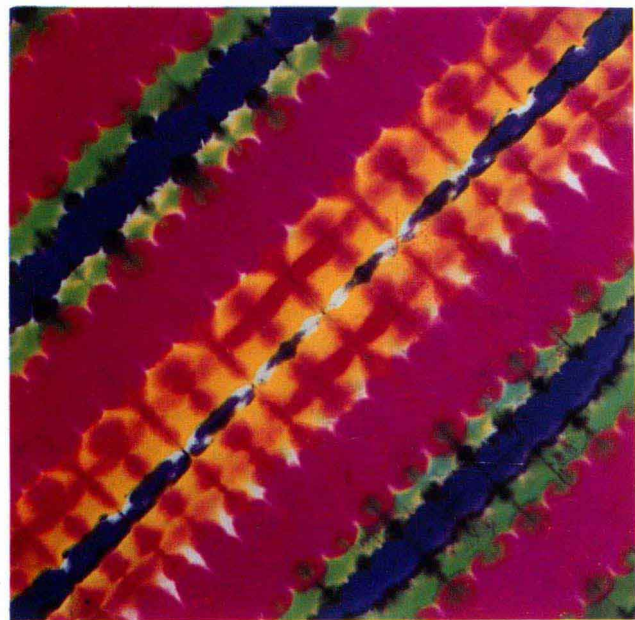
2

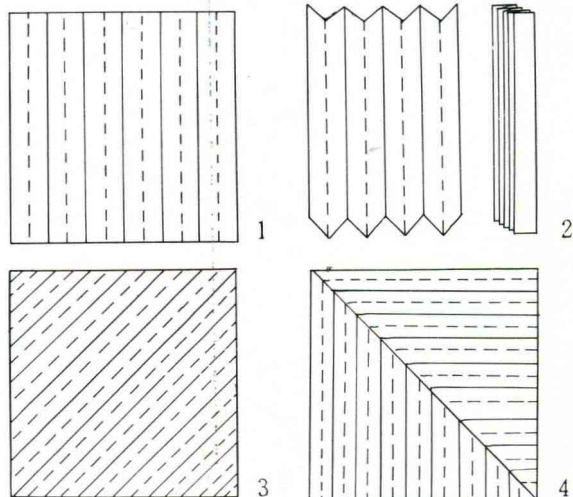
3

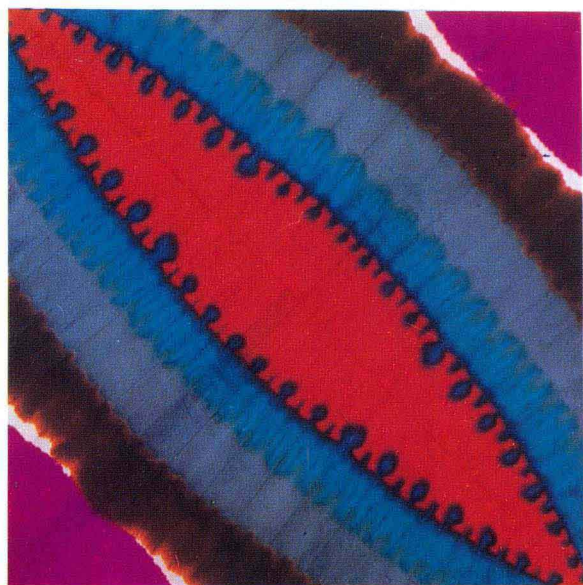
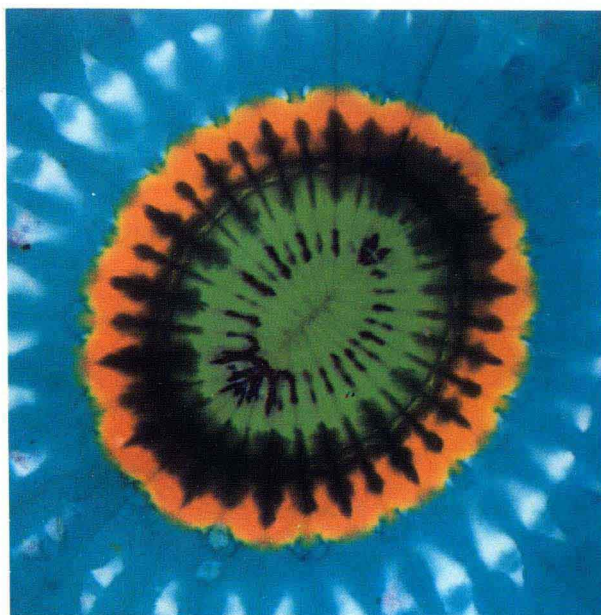
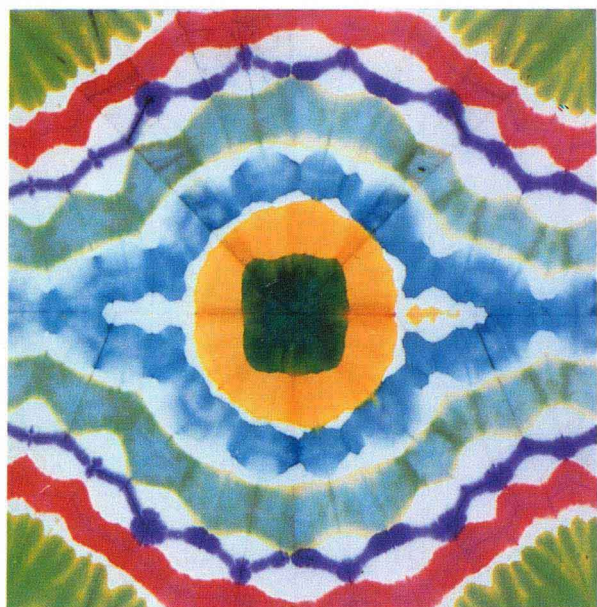
4

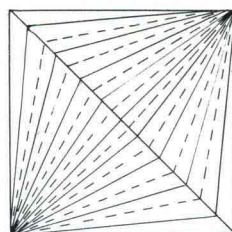

(三)折扇折

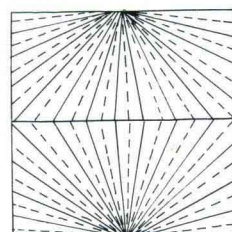

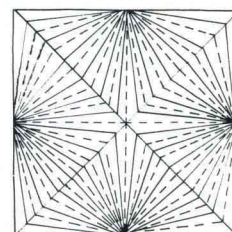
(四) 辐射折

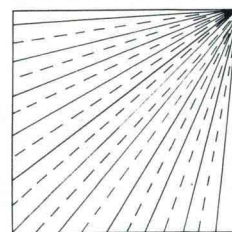
1

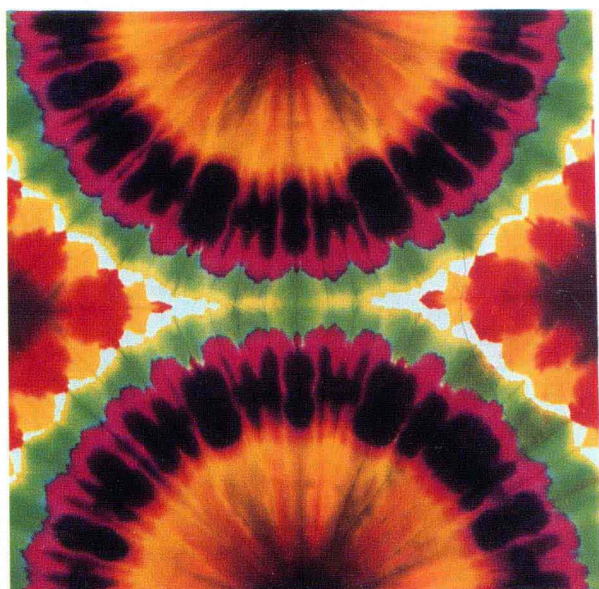
2

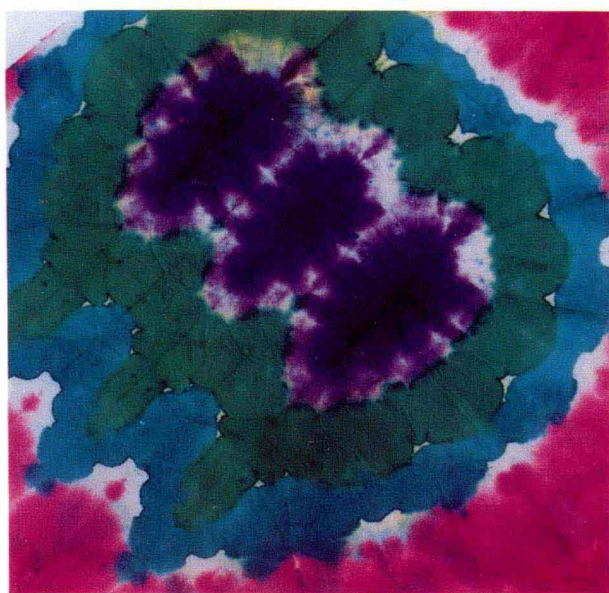
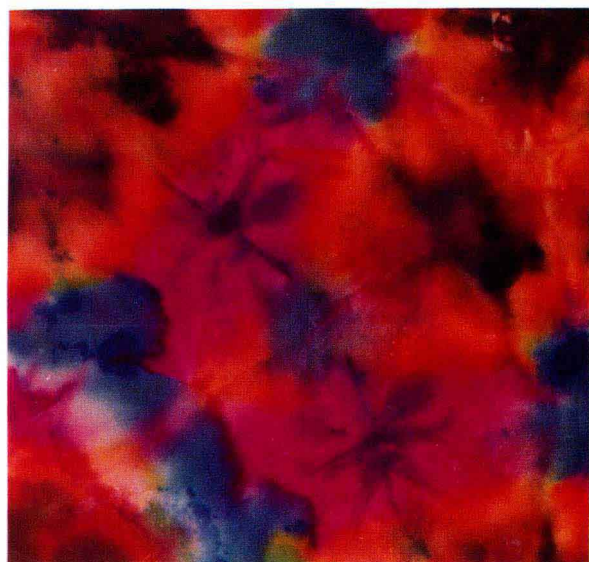
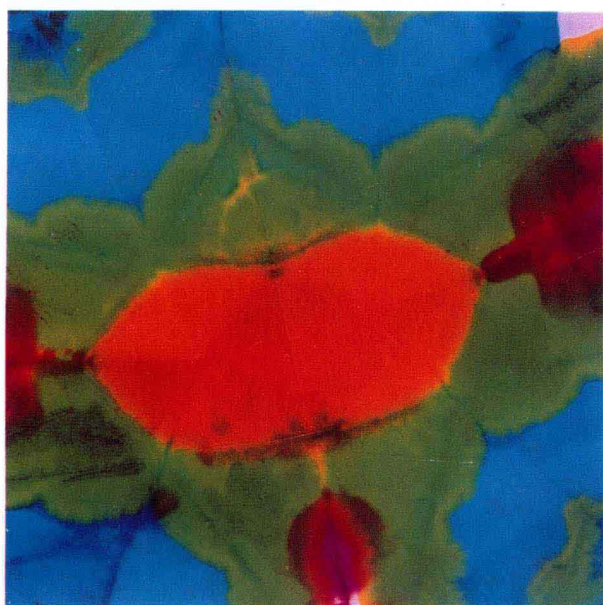

3

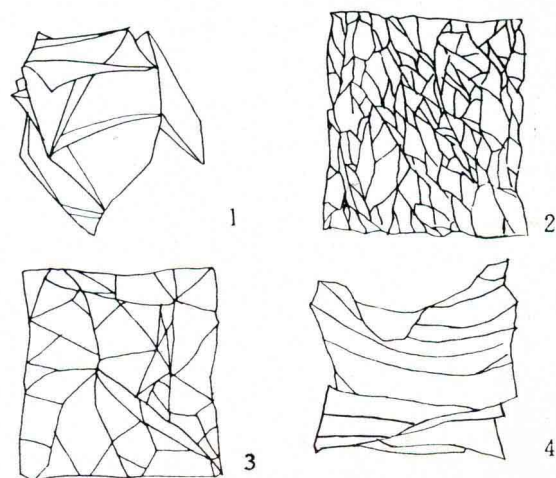

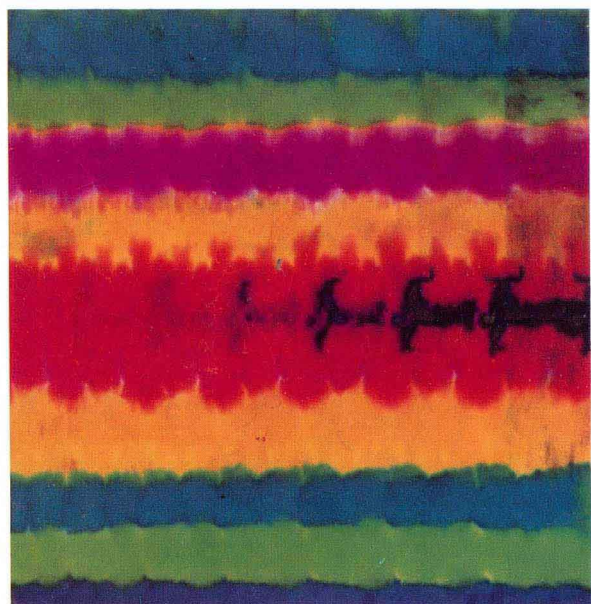
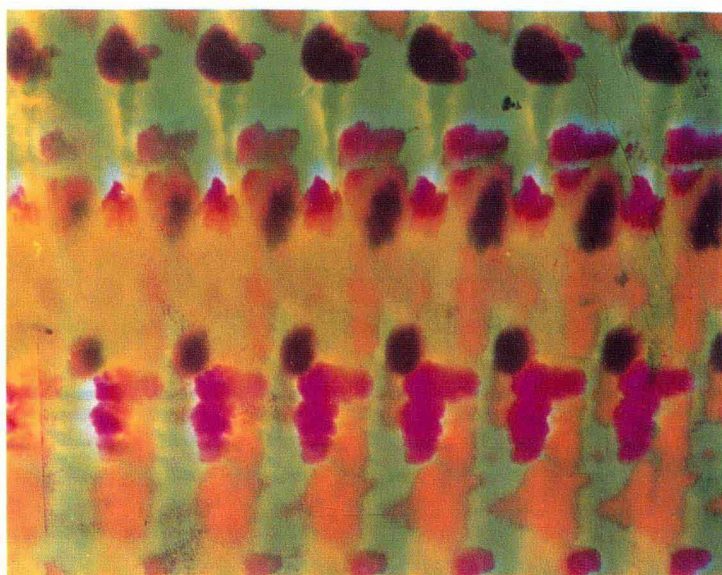
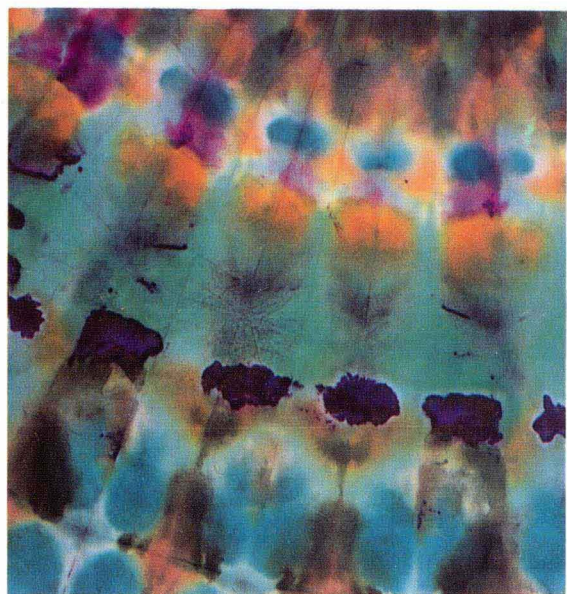
4

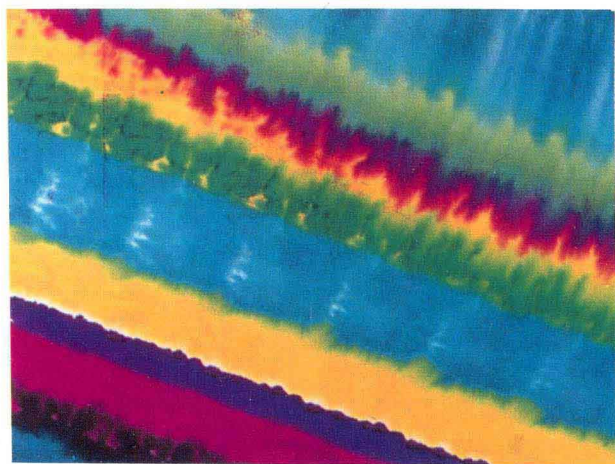
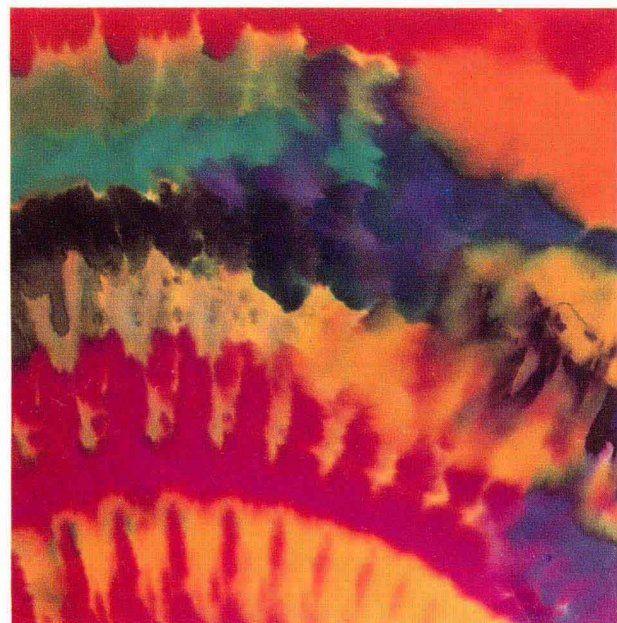
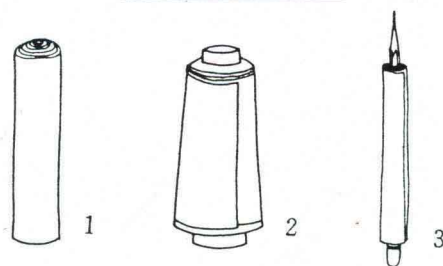

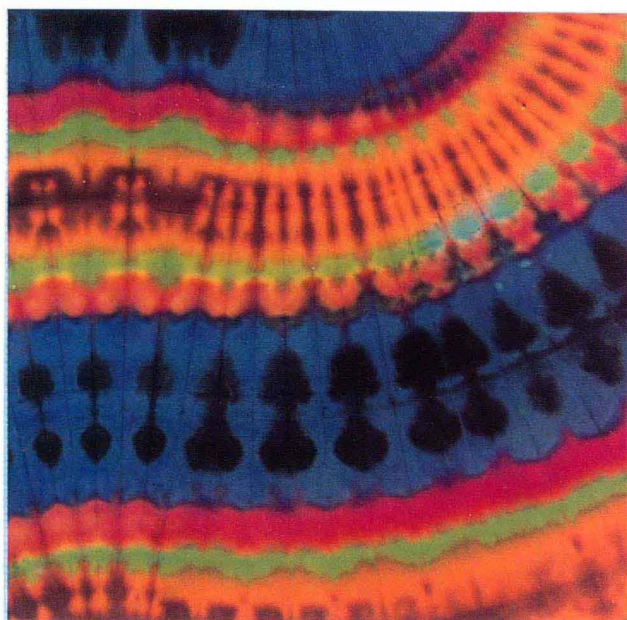
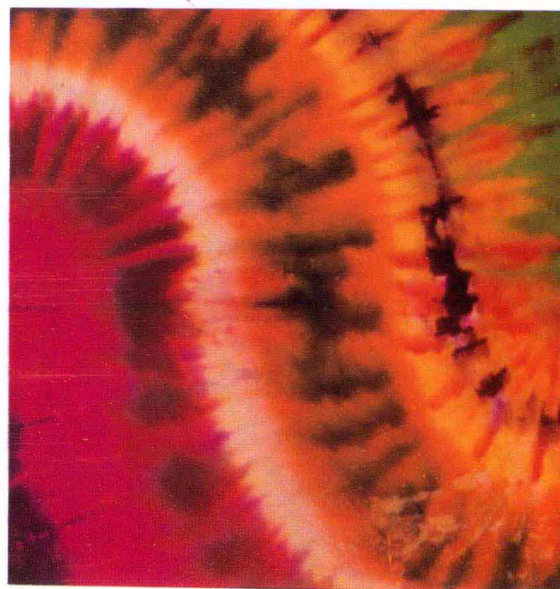
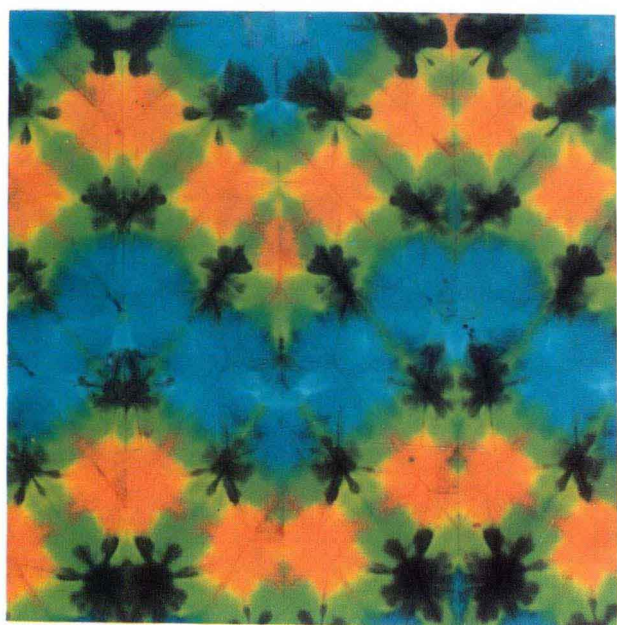
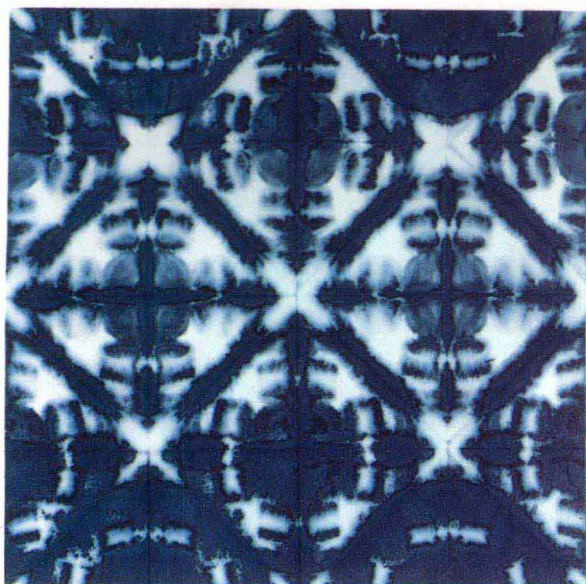
(五)任意折

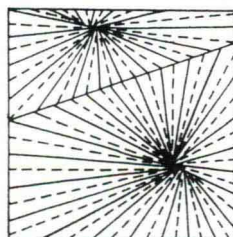

(六)卷搓折

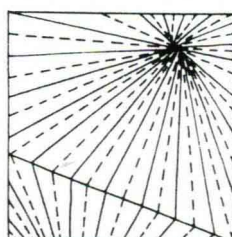

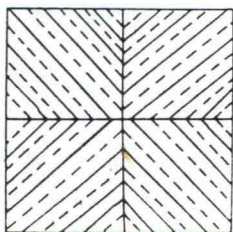
(七)综合折

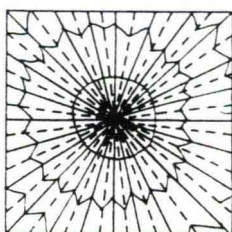
1

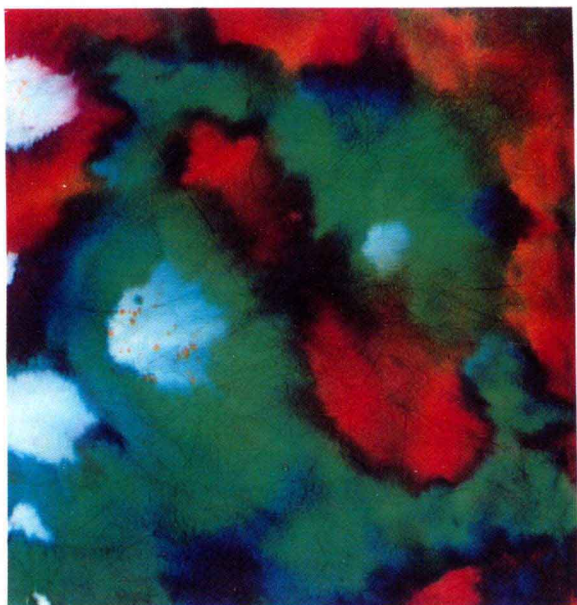
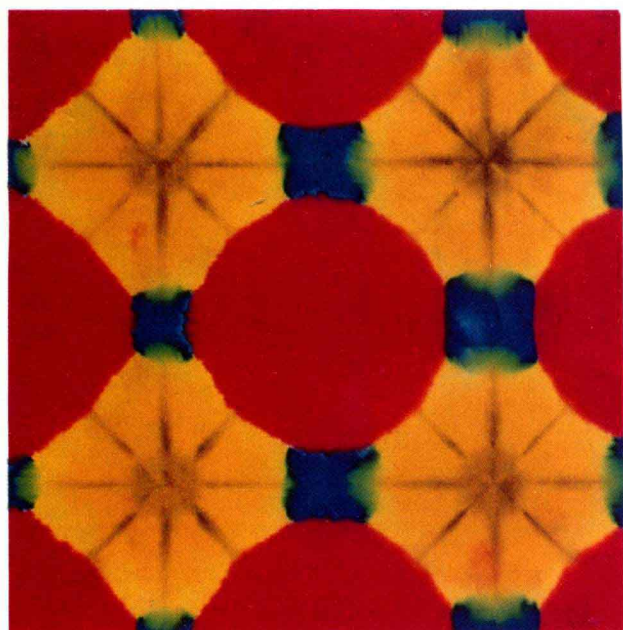
2

3

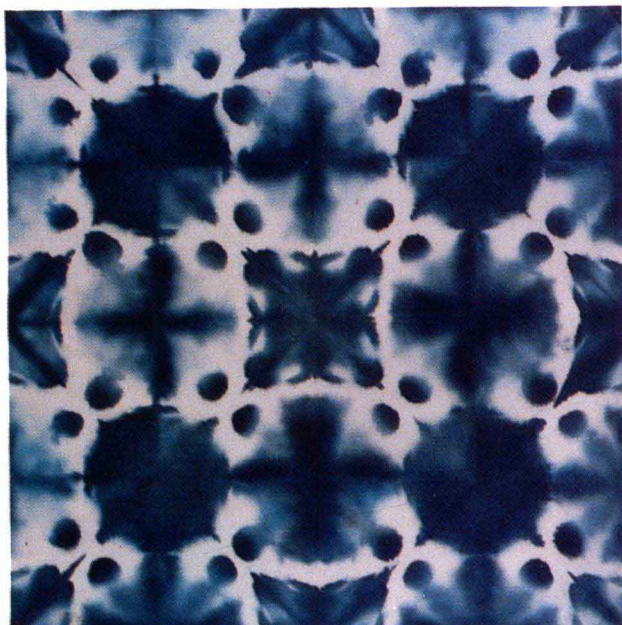
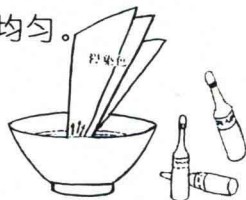

4

(一) 浸染法

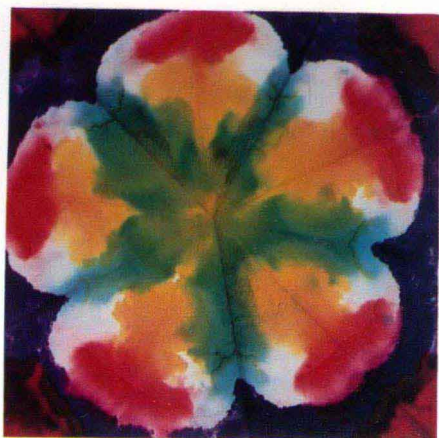
将宣纸按构思裁剪折叠后,把需要染色的部分按染色步骤由浅入深的全部浸入事先配好的色料中;也可局部浸染后让它自然渗透;或用手挤、捏,并滴上少许酒精,帮助多层浸透,使这染色均匀。

(二) 点染法

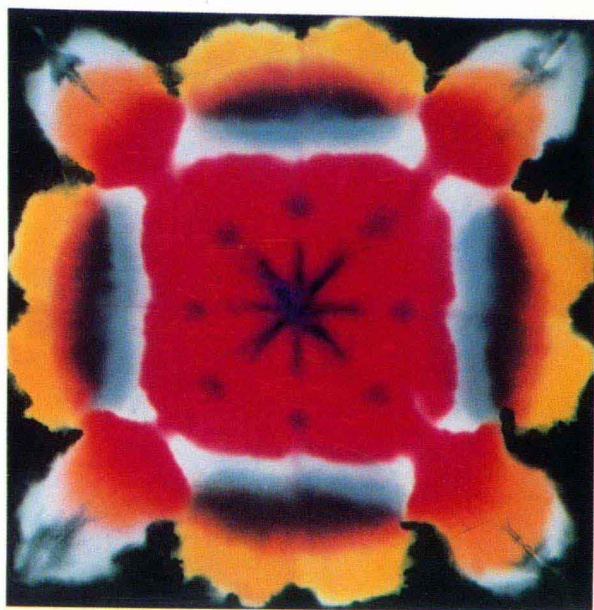
在画面浸染不到或想局部变化的地方,可用毛笔蘸颜料进行点染,使之产生丰富的多层次色彩效果,图案艳丽且变化无穷。

(三) 晕色法

图纸染好后,可用毛笔或滴管沿色彩边缘涂滴酒精或清水,并用手指稍加挤捏,使色彩迅速向外推移,扩张虚化,形成明显的水迹,使之产生含蓄、丰富的晕色效果。

(四) 流淌法

当宣纸上的色彩快干时,将画面根据需要倾斜,然后用毛笔或滴管吸饱清水或色水,点滴在上端,使颜色顺水一起流淌,可多次点滴或变换方向。当纸上出现水色淋漓的痕迹和斑彩后,随即用电吹风将画面吹干定形。

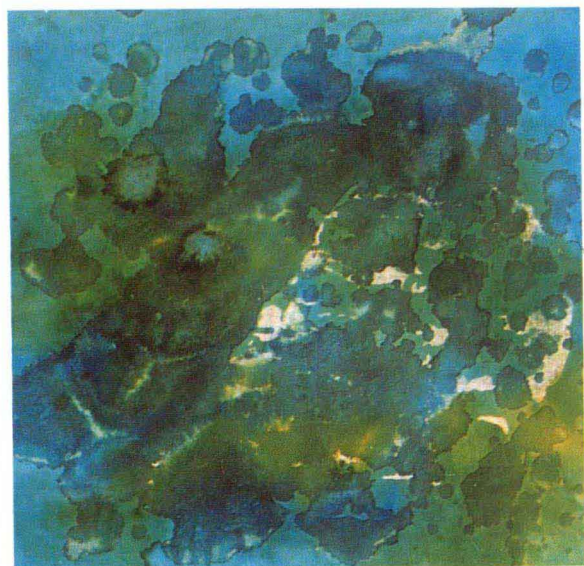

1. 浓盐色水喷洒

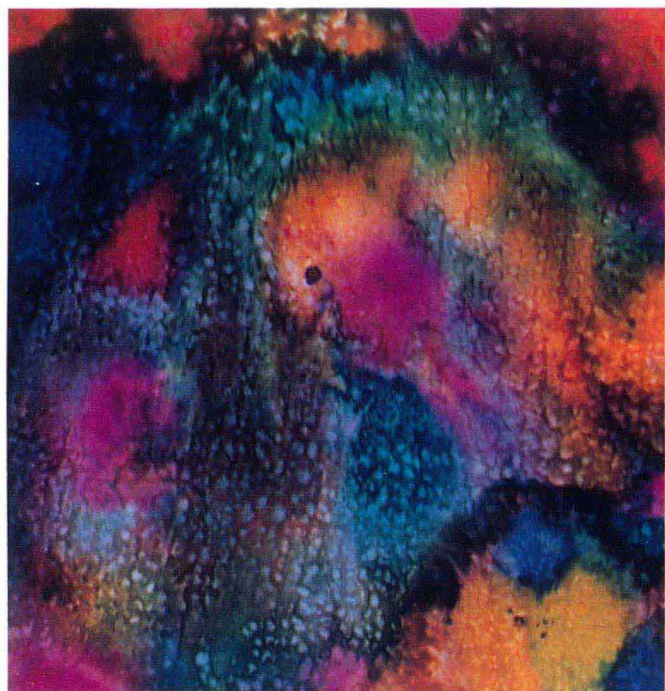

2. 胶皂色水喷洒

3. 牛奶色水喷洒

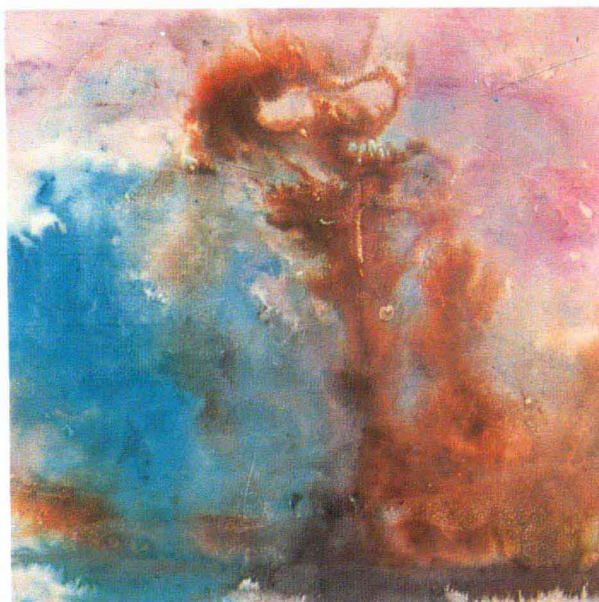
4. 盐粒喷洒

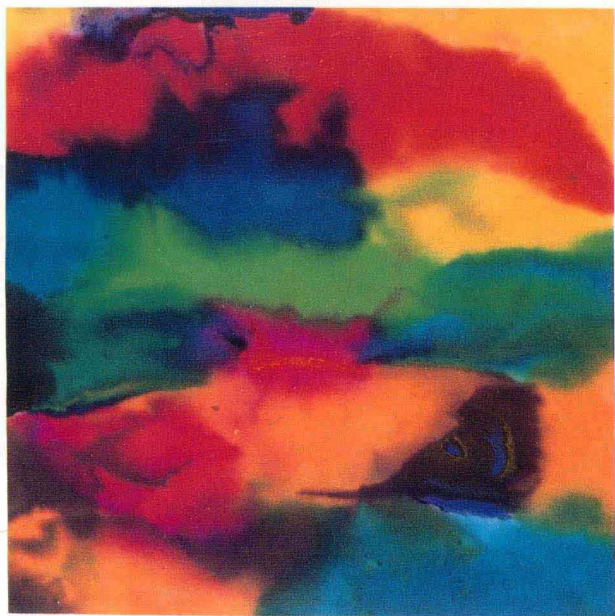

(五) 喷洒法

在画纸上染色后,用毛笔或滴管蘸上浓盐水(盐水也可稍加温度和色彩)喷洒或滴到半干、较深的底色上,或直接撒上盐粒,经渗化后,画面即呈现雪花状的色斑。此法也可用清水、皂水、矾水、牛奶、酒精等来渗化,所呈现的肌理效果各不相同。

5. 酒精色水喷洒

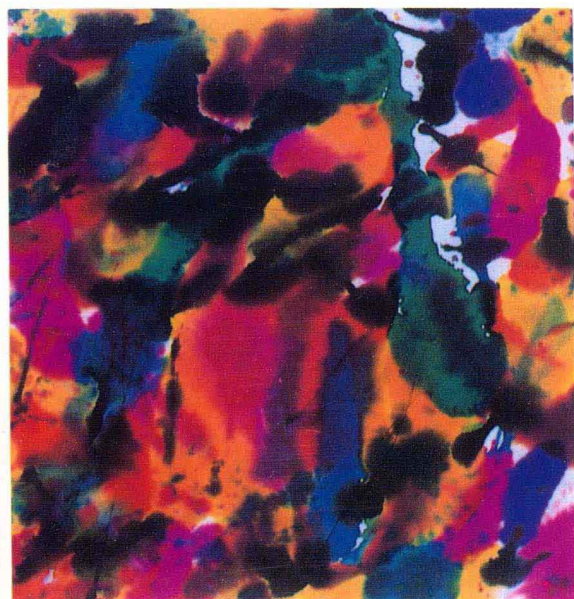

1、玻璃泼染对印

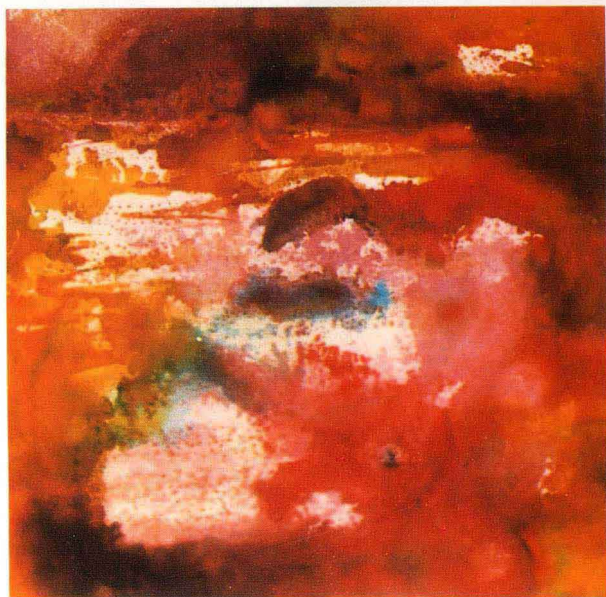

2、色水泼染

3、颜料直接泼染

4、油色水泼染

5、泼染晕色

(六) 泼染法

把水性颜料调好直接泼撒于画纸上;或采用油水色结合法,交叉进行,使油水分离;也可把颜色先泼撒于玻璃板上再将画纸迅速复盖上去,一气呵成。使色彩互相渗透,既变化丰富且柔和协调,溶成天然斑斓、绚丽的肌理效果。