

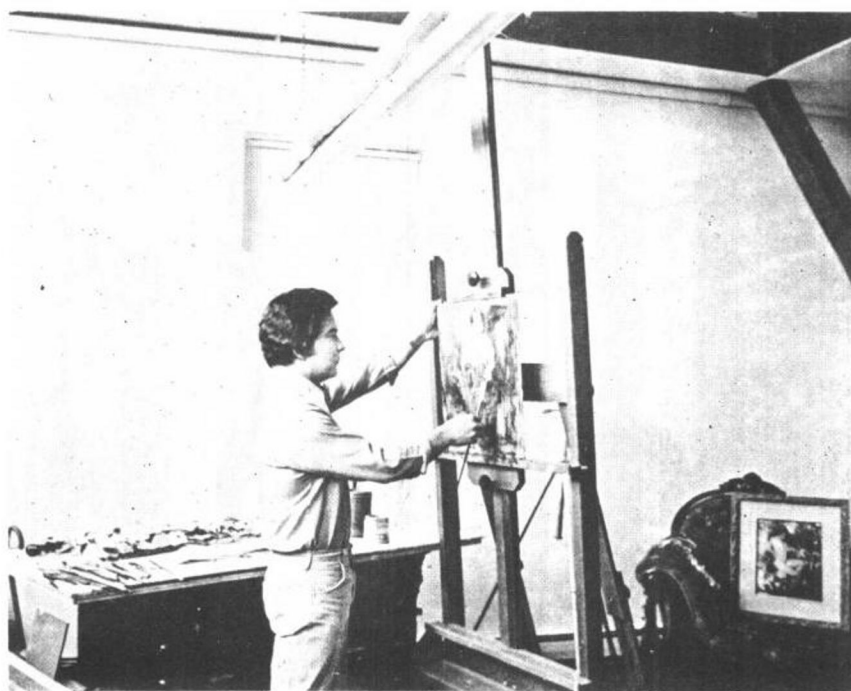
马凤林 编译

凯利的人体与 肖像画技法

KAILIDERENTYUXIAOXIANGHUAJIFA

凯利的人体与肖像画技法

马凤林 编译

湖南美術出版社

AA0019/51

写在前面的话

广大美术爱好者普遍需要一些介绍绘画技法的画册，美国画家雷蒙·凯利的绘画技巧很适合美术爱好者学习参考。他的画法写形写色、造型严谨，不仅可以从技巧上受惠于读者，在绘画修养上也有独到之处，诸如构图美感的安排、色彩的对比使用、质感的润饰、刻苦锻炼与天才的关系等等。读者可以在学习时较为全面发展自己。

本书在资料编选和校阅时，陈元宁老师给予了很大帮助。在出版过程中，编辑同志曾大力指导并精心修订，使画册甄于完整，在此一并表示衷心地感谢！

由于资料所限，对凯利的介绍很不全面甚至有错误的地方，请读者提出批评指正。

马凤林

一九八三年二月于津

一、雷蒙·凯利传略

雷蒙·凯利（Ramon kelley）是当今的美国画家，他的艺术精湛、技法超群，在西方各种形式主义艺术风行的情景下，他以独立的见解进行着创作。凯利是人物画家，很少画风景，他所画的大都是些印第安人或墨西哥人，他主要从精神世界上探讨他们。他的作品的每一个步骤都保持一种形式上的美感，形成了自己独特的风格，现在已经是西方驰名的画家了。

雷蒙·凯利生于怀俄明州西奈市的一个贫困家庭，父亲是个勤劳的男子，是墨西哥——爱尔兰血统；母亲是墨西哥——英格兰混血儿。凯利在十个弟兄里排行居中，他头发乌黑、个头不高，在深色的眼睛里，给人一种外观平静、而内心隐藏着一种奋发的激昂神情。

做为一个生活困难家庭的孩子，凯利早就懂得了一个美元是用一定量的劳动挣来的。他很小时，曾经给驻扎在城郊的飞行员擦过皮鞋、在农场干过活儿、在旧车辆拍卖行里当过小伙计、做过旅店招待、还为餐馆运送过家禽。当凯利谈起自己童年时代时，曾幽默地说：“我简直快成了小强盗了。”但他很快驱散了这一闪念。他解释说：“我们没有太多的财产，从来没想到要求添点什么东西，象一辆自行车什么的……。但是我们有自己的好东西，比如家里做的燕麦小甜饼，当然它比不上汉堡包和可口可乐。我们喜欢一起做事，彼此很团结，在这种环境的培养下，我总保持着一种良好的价值观念。”

在1960年以前的时间里，凯利没有流露出任何迹象将会在艺术上成功，他没有上完八年级就辍学了。有一次，凯利看了尼古拉·菲钦的艺术展览，菲钦是一个定居美国西南部的才华横溢的俄国移民，菲钦艺术激发了他要成为一个艺术家的兴趣。退学不久，他去海军服了四年军役，服役期间，经常出巡世界各地，他得便参观了各个著名博物馆，他的眼界大开，见识猛增。他在所看到的艺术里，最喜欢那些以人为题材、富于激情、有点印象派味道、边缘线柔和、画面效果丰富的色彩画家。

他在海军复员以后，到了丹佛市，在克拉多美术学院学了不到九个月的时间就从事广告设计工作。几年时间，他的才能迅速增长起来。

一九六四年的母亲节（美国和加拿大五月份的第二个星期日），凯利带着几幅装了框子的木炭画到了陶斯镇（他所崇拜的菲钦就住此镇上）。在此，他结识了珍妮·希亚特。这位受人尊敬的“乡村画廊”主人、陶斯名流的一员，早就结识并资助过几位大师，其中就有尼古拉·菲钦和雷昂·加斯帕德。珍妮·希亚特看了雷蒙·凯利的画，表示了赞许，她

《快乐的墨西哥》
(宣纸、木炭)

这幅素描肖像是雷蒙·凯利进入专业创作画家生涯的入门作品。在1965年的母亲节那天，凯利带着几幅素描作品来到陶斯镇，在这里，他结识了乡村画廊主人珍妮·希亚特，希亚特看出了凯利的艺术有发展前途，就接收他进了自己的画廊，这对凯利以后进一步升华自己的艺术，起到了不可估量的决定性作用。这幅画可以看出明显的菲钦艺术影响，笔法洗练，潇洒，形体严谨，线面结合，有很强的绘画性。不同的是，凯利所画的形象比菲钦更显善良可爱，无猎奇成份。菲钦所画的人，虽然纯朴，但有怪、变的成份。

接受了尚无名气的凯利加入她的画廊。正是希亚特的帮助，为凯利的作品打开了销路，凯利才可能成为一个专业画家。

后来凯利回忆：绘画这个名词真把我吓出魂了，我确实只想做一个大“制图员”。当我第一次使用颜色时，用了一种暖色粉笔，象赭石或深赭一类，而且仅仅是用它在木炭上微微复盖一层。接着，进行了一点冒险，因为不懂得比较颜色的冷暖，总是使用暖色。隔不多久，我就开始使用各种颜色作画了。”

《小玛克》（粉
笔、宣纸）

这是一幅严谨的
不带背景的肖像，宣
纸的特性发挥了一定
作用，其效果在头发
上格外突出。左边润
浸模糊、颜色偏冷，右
边比较肯定偏暖色。
在宣纸上作画，必须
合理运用它的性能：
注意适量运用它的灵
巧性和变化上的微妙
性，防止过火。整个
画面不多于两层粉笔
色，层次简洁准确为

佳，冷蓝色衬衫和暖肉色形成温度对比。此画是凯利初试水彩画工具的第一幅作品，他把粉笔和水彩配合使用，在技法上有突破。玛丽·卡罗尔·尼尔森夫人说他在每种工具初次运用时就可获成功的人。这幅画送到展览会就被接受展出，正是此画的带动，凯利更广泛地尝试各种工具。小玛克的可爱形象继续奠定了凯利的审美基础。

“假如你能用三种颜色作画，就算懂得了绘画的道理。我喜欢色彩，几乎到了贪得无厌的程度。我绝不说我已经完全掌握了色彩，而我正是在对色彩的学习上得到乐趣。”

“我不精于画金发碧眼的小女孩，喜欢画细腻的暖色皮肤。在旁边加上一点冷色，色调就更欢快了。”

“你知道，当用暖泥土色画印第安人时，着上一笔钴蓝色，正是因为需要呀！”

“我喜欢画人，画我所喜欢的印第安人及不同种族的裸体和儿童，在配色上是很重要的。”

从1971年开始，凯利开始尝试其它种工具，他买了几管水彩颜色，画了一幅黑人小孩习作《小玛克》。这幅作品被美国水彩画协会举办的第104届展览会选中，并且获

得海伦·卡奔·奥拉奖。此后，他的作品不断被选中。到1975年凯利当选为美国水彩画协会会员，1976年和1977年，他被选为美国水彩画协会的评奖人。

凯利也以一个粉笔画家闻名，从1975年始，美国粉笔画协会成立，他成为第一批成员。他的粉笔画别具一格，用水彩配合使用，画面效果既浑厚又丰富，兼得粉笔和水彩的优点。他画油画和丙烯画笔法潇洒，同样保持了绘画性。他还搞版画、用铜塑过肖像，他虽然四十多岁，但对各种绘画手段已很娴熟了。

《戴宽沿帽的墨西哥老人》（油画、板上）

这是凯利第一次在涂了一层暖褐色丙烯颜料的板上，用凡·戴克的棕色油画法画出的一幅肖像。脸上的高光是提出来的，它是用一支貂毛笔小心地轻轻一扫，把这儿的颜色扫去，就成了高光。帽沿的高光也同样是先画满帽子，再用一块破布沿着帽沿轻轻一抹，抹去了颜色，就是帽沿的高光，这是凯利比较单色的油画。

在雷蒙·凯利的所有作品上，我们可以看见一个最醒目的特点：就是感人至深的快乐气氛。作画前，他不做大量的色调构思，而喜欢玩味直接下笔、一气呵成。有时，他用整天时间画一幅“4×5”（9×12.5厘米）大小的小稿，称为“小宝石”。有时，他踏踏实实地用16个小时画一幅画，那有可能成为他满意的作品，他每天都力图完成点事情。

干，就干完，几乎成了凯利的工作制度。他对不同的主题用不同的方法和材料来表现，他很恐于墨守成规。虽然他常常画一个很中意的模特儿，但在姿态、色彩和尺寸上从不重复。

他也惧怕太多的成功和骤然上升的名誉。他虽然是个多产画家，一个稳产的创作者，却害怕成为一个“制作艺术家”而登峰造极，也怕因为太多的显露而“登峰造极”。他曾精辟地评论：“萨金特、霍默和依根斯从未‘登峰造极’。”他常常忍住转眼即逝的易变名气所带来的激动，对自己的事业持长远观点。他曾说过，绘画是他一生都要从事而且是他非常愿意从事的事情，并非是赶时髦。他在作品中力求永恒的东西。

雷蒙·凯利不搞种族歧视，他亲身体会过仅仅因为自己是墨西哥血统而被人排斥。他对此并不抱怨。公正地说，正因如此，他才能接近一些纯朴的人们，并且得以获取到这些人面孔上表现出的悲怆哀婉和尊严。他对这些印第安人、黑人及各种人的同情和理解，为自己的特征习作研究提供了本质的东西。他画的不是他们皮肤上的皱纹，而是注意生活作用在相貌的表现。

凯利对自己进入社交和金融界的艰难生活是深有体会的，他说：“我做事，不甘心平平庸庸。”他第一次放弃有安全保证的拿薪水的工作时说：“我对艺术买卖一窍不通，对画出的画怎么办呢？”他为自己的作品销售，确实努力去做了。但他在艺术探索时，从来不在钱上打主意。他认为：“当你一走近画板，就要象爱你的妻子一样地热爱它，要让它传出喜爱的乐音，使之纯正自然。”“有时，我完成了一幅画，觉得水平真高啊！不然也是稍居二位的，想是已经达到了自己藏书中的那些杰作的水平！然而下次时，我便一败涂地。这就是说，要保证你的谦虚诚恳态度，一幅漂亮的作品是不能造就一个艺术家的，犯错误对你是个好事。”

年轻的艺术家用雷蒙·凯利十分爱戴，有时他们来向他求教，凯利就停下自己的工作，向他们细心讲解传授技艺。他每当想起这些可爱纯洁的年轻人，心情是愉快的。他善于用词令表达他的学识，而且明白风趣。

通过开设画廊，凯利发现了市场的实质所在。他认为，市场对艺术家尊重不够。画廊增加了他的家庭收入，但也耗竭了凯利的精力和时间。他能回顾并意识到了这一点，他说：“我们全都要慢下来，从现有的成绩中享受乐趣，年轻人懂得这点。”他羡慕追随他的那些年轻人的纯朴想法。

《那伐鹤老人》（粉笔复盖水彩、粗纸板）

这幅画在美国俄亥俄州，玛莱特大街26号展览中数次获奖。画面处理很不平常，把肖像画得偏于画面一侧这样远、采用水平构图、都是大胆尝试。这个老人给观众以很深印象，在此，凯利表达了自己对艺术的永恒追求。老人的深沉情绪、经历生活磨练的平民身份，在凯利的笔下表露无遗，可以看出凯利的同情心。

凯利认为，为保证作品的漂亮质感，慷慨地使用颜料是十分必要的。因为纸板有粗糙颗粒，所以用厚画法，他粗略地填画衬衫，使纸板底色露出一些。有实有虚，有紧有松，背景和头的投影画得很抽象，使注意力集中头部。模特儿头发消溶在两侧的暗色中，头发的冷灰色对背景的暖光融合，使人物性格格外突出。

(上接 P 5)

雷蒙的可爱之处在于他正直而少虚伪。他的这些品质直接滋养了他的罕有的才华，从而使他一举成名。因为他没有被他的才能所倾覆，而是踏踏实实地去改良、提高他的才能，所以他的天资才有希望达到顶点，他脚踏实地地不断提高自己的水平，他的名字已经被列入西方美术史和世界美术史上。

二、雷蒙·凯利的各种技法

雷蒙·凯利每天上午九点就开始工作，他一经把自己反锁在画室里，就投入了整天的工作。他在学习上求知欲极强，画室不仅做为工作室，也珍藏了许多艺术藏书。凯利在专业学校学了有限时间，他基本是自学成名的，他靠眼睛和耳朵培养自己，通过看画册、看展览，以及听一些艺术家的讲话，练就了他的超群的绘画技巧。他对粉笔、水彩和油画等工具，对自己的画室、专业特点、人生观和专业目标都有独到的见解。下面就几个主要方面来加以叙述。这里是由凯利和他的合作者玛丽·卡罗尔·尼尔森夫人(注)用一问一答的方式进行。其中最主要的介绍了技法及工具的特点，也向大家讲解了一些专业训练和才能的关系。

凯利：当我首次在新墨西哥州陶斯镇的画廊有几幅木炭画被接受时，我的确认为自己只能成为只会使用一种工具的画家。而在展出后，我越来越觉得应该学习油画，那是不可避免的事，不久，一个买主要求一些油画作品。

我很快画出了十幅油画，那些画几乎是我一生中首批重要的作品。我把这些画拿到陶斯镇，画廊主人竟拒绝了其中九幅。当您听说这件事时，一定惊奇得不得了！唉！从那时以来，我就硬着头皮学习绘画。

其实，我在开始画画时，就或多或少地在画幅上强加些颜色，我的最早专业作品是木炭和棕色粉笔，加些粉笔色。并不是画粉笔画，只不过给画面添点色罢了。

我开始更多地摸索到油画控制力之后，特别地接近了粉笔画。如果你开始使用了某种工具，如油画……，很容易转向另一种工具。

当我开始画粉笔画时，对于色彩的理解就是从油画上获得的，它很容易适应于粉笔画。粉画棒的颜色可以预先混合配制成各种明暗不同的效果，很容易控制掌握它，正因如此，我可以选择我想要的颜色，然后象油画那样混合。也正是这种优

点，我才从油画转向粉笔画的。

再有，当我开始画水彩时，不再限于已掌握的方法，着重一种粗阔的形式，同样用了油画和粉笔画中放进稀释剂的方法。在第一幅水彩画以后，我对此越来越有信心。

当我可以从一种工具扩展到其它品种的时候，已经抓住了要求。看来油画还是大多数人的需求，而油画也依然是我特别喜爱的事。无论如何，我从来没感到它是吃力的，一旦我觉得停滞不前，就转向另一工具。我画丙烯画、搞版画、雕刻点什么的都可以拿得起来。

在油画中，光在作画之中就可以点出，而水彩画中的光必须预先保留或用水洗擦出来，你在相互运用时觉得混乱吗？

你画画儿，在用一种工具转用另一种以前，你肯定就想要变换另外工具吗？

水彩画开始时，对我来说，它极似油画开始步骤，先放进一种稀释剂。如果水彩底色铺得满意，那么我就可以画好这张画。用油彩，我就用稀释剂调稀它。在粉笔画上，我常常也用水彩开始，在稀薄的色层上，大胆地加盖粉笔。

在一幅油画中，如果要取得亮面，我总是复加不透明的浅色笔触。当画水彩时，通常得有意保持一些干净的亮面，如果我掩盖了一块地方，需要它再亮一些，那是不容易洗净或擦掉的。

自打我正式地同样使用三种工具以来，没发现手法上的混淆。变换工具是为了产生多样化效果和愉快感，但是我尽量保留它们之间的手法上的谐调。不管怎样，不能形成自己的俗套子，不能把不论何时画的东西都归为同一样子。我认为，创作一幅画的要求，就是在平面上取得一种三度空间感觉，绘画的精彩之处正在于此。我对此不厌其烦，因为它显示在作品上，从而使作品经得住推敲。

是的，我用任何种工具作画时，而后都变用另外种工具。

为筹备一个展览，画油画得需要一个较长的干燥时间。于是，我就画水彩，最后是画粉笔画，油画和水彩帮助了粉笔画。

在不为展览作画时，我只用自己认为合适的随便那种工具。我认为这是最妙的做法。当自己感觉走下坡路时，就换换工具。我有点为使用单一工具的艺术家长难过。用同一风格、题材和工具画出的某种风格容易落入俗套。作品被展出或收藏，每个收藏者都有一种要求（标准），所以说艺术到底往哪方追求？我觉得因多种工具作画是会走运的，那是一种乐趣啊！

你谈谈水彩和粉笔的混合，你比较喜欢混合哪种工具？

是的，我把粉笔和水彩混合，几乎是完全混合。我反复实验过，记得一次把油彩画在丙烯上面，但那是一次失败，因为丙烯是塑性的。它们受气温影响，热胀冷缩的速度是不怎么相同的。你是很难达到预期的效果的。

你最初就是室内画家吗？

我是近代以来十足的室内画家，1973年，我才得到了室外作画的兴趣，从而每年都进行一段时间的室外练习。室外作画使你真实地看见你所见的东西，它使你获得一些过去画家特别是法国印象派画家的感觉和观察的理解。尝试获取自己眼前的真实色彩是很有趣的。除此以外，没有理由说画室比室外更好了。我在写生和室外得到较深奥的东西，发现它比用照片更容易，这是我和普遍看法的相反之处：当你看着你的模特或对象时，必须这样做：用你最大能力去获取它。

不管怎样，我只把照片做为室内作画的补充物。在室外，我直接用油彩构图，也可能照些照片。这样回到画室里画大开型的画时，就把构图和照片两者参考使用。彩色构图就成了向导。

我发现在室外画一幅大比例的画面太难了。光线变化太快，你几乎得在两小时里完成一幅完整的作品。现在，我不真正画大画儿了：20.6×50.8厘米到45.7×61厘米大小的画幅才是我惬意的范围。但是连这些尺寸，我都认为太大，我想，只要画室外，就力图完整。

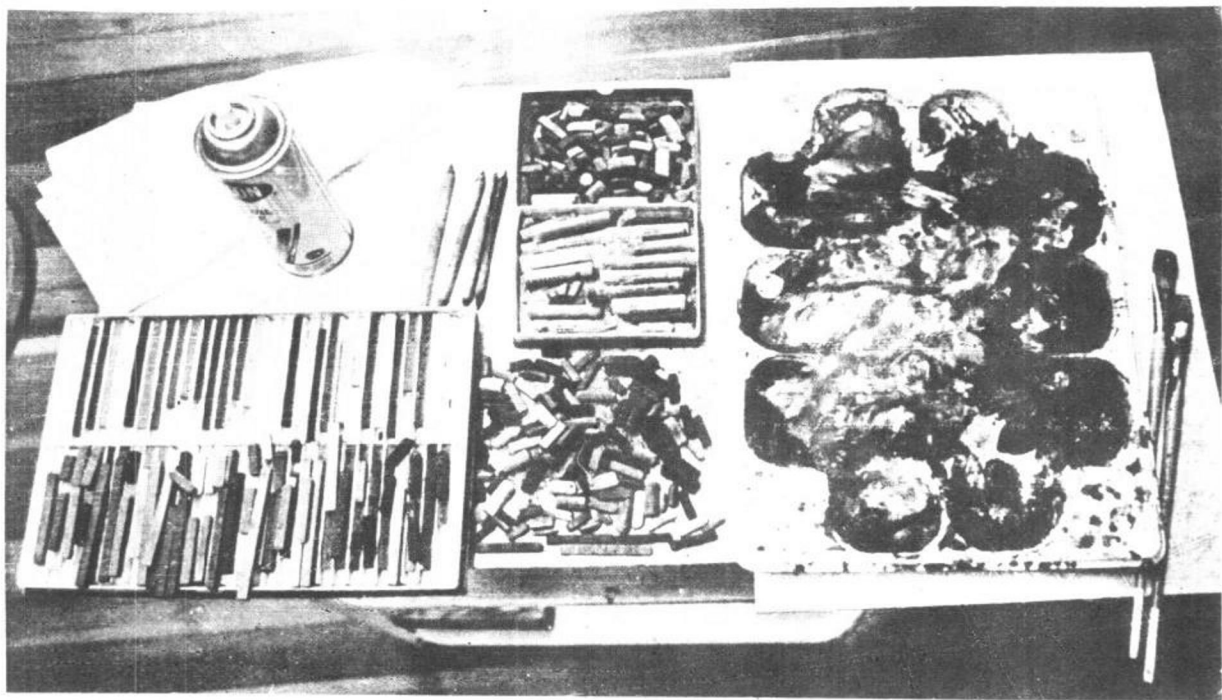
我也画了许多静物写生，我在模特位置上摆些东西，直接把它当做活生生的模特儿。我最喜欢画人物写生，画人就不这样了，一个使人满意的模特儿摆出的好姿势不可能保持长时间，所以就是用照片拍下来。如果没有满意的写生机会，就用照片在画室作画。

你经常画肖像，你画肖像的目的是什么？

我不是一个商业肖像画家，也不做委任的肖像。我选择的都是我愿意表现的人们：印第安人、墨西哥人、儿童和老人。我不探求一种强求的画像：即使我可以精确地表达出对象的特点也是如此。

我非常努力去获取一种印象和感觉，不想强求改变主题的真实样子。不空想什么漂亮的東西，而是用丰富的笔触快速地创造一幅画，对我来说，快速作画领先于喜爱之上。

注：玛丽·卡罗·尼尔森夫人是新墨西哥州水彩画家协会会员，也是美洲妇女作家协会美国分会成员，还是美国作家俱乐部成员。她的绘画作品曾多次参加展览并获奖。她从小墨西哥大学获硕士学位，曾发表出版过许多美术作品和评论文章。

你可以介绍一下你的粉笔画用具吗？

在上面照片上显示的是我的粉笔画设施。最左边放着一叠擦手纸，在作画时，就用它来清洁手指，擦净尘土。一瓶克利龙可塑固定液在纸的上面。

左边，固定液的下方是很好的粉笔：粉笔可以画有线条的图画或一幅精细的作品，注意，有新棒也有碎块，我先用粉笔的扁平面，然后使用尖梢，我认为粉笔容易画出一种笔触，但不善于画线条。当需要画线条时，我就在沙纸上磨尖要用的粉笔。

桌子当中是伦勃朗牌软粉笔，新棒在上面，碎块靠近手边，用小了再换一块新的。

我有时就用一些新的伦勃朗粉笔碎块混合作画，但不经常这样，相比之下，我更喜欢用右手的小指来润饰质感。

最右边是水彩调色板——一个白塑料盘。在它旁边是两支尼龙龙硬毛笔。我常常用水彩做为粉笔的底色调，一般是用8号和12号尼龙笔淡淡地涂画，加放一点稀释剂，保准可以画得平整。

你喜欢什么

请你注意一下照片上的粉笔，伦勃朗牌粉笔只有很小一捆儿，对

类型的粉笔，要我说，它比好的粉笔来说更象油画色。较好的 Nu 粉笔偶尔用在画线条和细腻作品是很有用的。

买哪些颜色？

同一种颜色的粉笔，准备三种不同明暗度，例如：我就买了三种不同深浅的镉红。粉笔画是由丰富的色调组成，画家比较容易挑选理想的颜色组织画面。

我常备的粉笔有：

黑	深蓝	土玫瑰	镉红
深赭	钴蓝	翠绿	深茜红
生赭	镉黄	酞青绿	钴紫
深褐	镉桔黄	酞青草绿	白
生褐	朱红		

你在使用粉笔时，如何搞出你理想的效果？

使用粉笔前，先把包装纸剥下，这样，色彩是干净的，微妙的层次容易显现。一般情况下，手握大约一英寸的粉笔作画，用到不能使用时为止。新粉笔一定要保持干净，尽量多熟悉各种颜色，特定的颜色一定用新鲜干净的粉笔，免得显脏。

粉笔必须常常清洁，有了尘土就要擦净，要象对待画画儿一样认真，这样才能保证你随时发现你要用的微妙色块。一个画家应特别自觉地学习掌握工具，它对创作出优美的图画有很大好处。

你较为喜欢什么类型的粉笔画纸张？

我喜欢法国康森密——天蒂斯有色纸，也喜欢斯托斯摩弗木炭纸，它们都很好用。而我最喜欢的是一种表面粗糙带沙坑裱在硬纸板上的粉笔画纸。

你画粉笔画使用固定液吗？

我有两种粉笔画法，一种是直接画，没有任何层次，然后装上玻璃框就算完了。

另一种方法是，先画一个简单的布局，然后一层一层地混合着画。

我喜欢用一只口状喷雾器来喷散固定液。固定液有粗糙效果和光腻效果的二种，我使用粗糙的那种。

如果画面上的颜色松散是不能很好地作画的，先把画板向前很陡地倾斜，使画面上的多余粉末降落下来。

作品完成后，着实地品咂端详一会儿，然后觉得满意的话，就把画板转上转下地轻轻拍打，这样就又有一些不附着画面的粉末落下，最

后就可以喷散固定液了。

粉笔画的颜色怎样混合？

画粉笔画时，用右手的拇指和食指捏住一段粉笔，一边画，一边用小指肚儿去擦拭新旧笔触的连接处。有的地方，也可以并列画上去，类似点彩，笔触之间互相影响可达到视觉混合。要注意笔触之间的互相连接，是夹在一块色块里，还是溶合或渐渐隐没于别处。

在粉笔中，也可以让底层颜色显示一定效果，纸本身的颜色也应该利用上。

你的正规肖像或人体画法过程是怎样的？

我塑造一个人体或肖像时，第一追求是色彩。画头部时，用粗略的深棕色笔触构出头部结构、眼睛、鼻子和嘴。

第一层颜色画最深的暗部，如头发上、头的暗面、下巴的阴影和头部亮面的下方。空下最亮的调子。

第二层颜色，画中间调子，开始分辨冷暖对比。粗略地在面部的稍亮地方点触色彩，如脑门、面颊、下巴等处，让底层的暗色把它们托出来。画脸部两边和阴影时，也要有颜色感，尤其是鼻子下边和下巴下面的阴影，使之造成一种三度空间的幻觉。

在开始的颜色到中间暖色的配合后，仍然空着的地方也画上几种颜色混合成的色块。但高光要留出。

这种从暗到亮的方法和雕塑的技法相似，最亮的部分是最高点，就是说最高点获得最多的光线。高光常常出现在额头、颧骨、鼻梁、鼻尖、嘴唇和下巴上。

我画粉笔肖像时，常常用水彩勾画出大概形状，水彩干了，就用较厚的涂压方法继续画。如同我常说的那样：“规划出一个大概形状，然后进一步修改，逐渐接近完成。”

最后一层颜色里，把肖像的主要部分：双眼、鼻子和嘴角等处的粗糙笔触进一步修饰精道些。这些地方尽量少做大量改动。在肖像中，首先引人注目的毕竟是脸，衬布、背景等物当然也应画好，只是不应该占统治地位罢了。

关于水彩画

请介绍一下
水彩画用具吧!

我备有一个大水罐、几个笔洗、一个做为调色板用的大塑料盘。我所用的画笔有下列几种：两种格兰勃西尼龙毛笔，8号、12号，它可以和油画同用。五种榛实形笔、一支2.5厘米大小的硬貂毛雕刻水彩笔、一支1号格兰勃西油画笔、一支18号温索和牛顿硬毛水彩笔、一支貂毛笔和一支宽大的日本哈基笔。看来好象难以置信，但是我画水彩几乎全用油画笔。所有的效果全看画家的探索了。

你喜欢哪些
颜色?

我买了5筒大号的中國白和象牙黑，除了黑白颜色以外，还有：
深赭   镉黄   法国佛青蓝   温索鲜绿
生赭   镉桔红   钴蓝   黄赭
温索绿   镉红   镉桔黄   深茜红

你使用什么
类型的水彩纸?

我通常用阿切斯140 Ib纸画人物，用300 Ib的画风景。使用水彩色，我最多地是画人物，有时也用格兰巴色沙粒纸画些集市景色。这种纸难于掌握，但能出些有趣效果。

你怎样铺平
水彩纸?

我从来不把纸润展开，我用胶布条把纸粘在画板上，先用海绵浸湿纸面，再用毛巾把水吸干，那么，就可以开始画了。这时，纸面上留下来的做为画头发的地方除外，都涨得坑坑洼洼，你再适量地喷上一些水，等它再干后，纸面就会象鼓面一样挺了。

水彩色是怎
样调配的?

有时，我把颜色在画到纸上以前就在塑料盘上混合好。有时也根据具体需要在某块颜色上复加。有时，一块特定需要的颜色，必须不让别种颜色盖住。但是大多数情况是层层复加。

你画水彩画
的步骤是怎
样的呢?

画油画可以从亮面着手，但是画水彩必须空出亮面留高光点，从最暗面着手。

因为水彩是快速工具，所以先从基本的、大的、简单形画起，而颜色没有处方，必须根据对象需要出发。我总希望画一些新鲜东西，不愿在自己画面上总有重复的东西。所以，我经常改变我的作画程序，从而总可产生一些新鲜引人的效果。在人像和脸上，我可能用暖色开始，或者是深棕色，或者近似肉色调。

如果画模特儿，我在第一层色里就把形搞准。在观察形体时，我觉得应该以雕刻家的观察来观察形体。我做到了整体观察，把理解了的地方用深色和中间色勾画出来。

下一阶段，在头发上画进中间色、背景和挨着亮面的边界，都倾向冷色。画暖色，倾向中间调子，这些，都用硬鬃毛笔整体粗阔地画出。

从这儿开始，可以画细节了。改用一支扁平貂毛水彩笔或小号油画榛实形笔。小笔触可以表现细部：眼睛、鼻子下边、唇部中央、眼眉等处，着实添饰这些有线的部分。这些部分最暗，但不是黑色。我在一个冷暗面里用一块暖暗色强调一下。

在此阶段，画成一个大概的形，接着进一步用线和深笔触表现。画出最亮和最暗的面。空出保留的部分。现在已经很细了，我眯着眼观察一下正在进行中的形体，寻找一下刻画的要点。

现在加强造型，并非是继续慢慢画上更多的东西，而是仔细画结实些，加强准确性。我不太赞成强调细节，只强调事物上最显著的东西，用最有限的细节来达到这种要求。到这个阶段，作品才有了戏剧性效果，接近完成了。

我总是把背景和人物同时画，所以两者之间的边缘效果是圆满的。在背景上，我力求效果丰富些。

完成以前，再次审视一下作品，几乎总该有些地方要擦洗出来、恢复亮一些，一般额头上的高光要这样做。为弄亮一块地方，我用一支干净湿润的硬鬃毛笔浸松那儿的颜料，再用毛巾把颜色吸去。如果非常必要，也可以用剃刀刮出一块高光来，如鼻尖、眼睛上。

天资和训练

你认为天资是上帝赋予的还是我们自己开发的？

以前我总是认为天资是天生的或是上帝赋予的，但是，我逐渐改变了自己的看法。

当我还是个毛孩子的时候，没有从老师那儿得到什么，我来到世上时没有任何天分，在数学上极差，文学也不怎么好，镇上的其它孩子们也有些苦恼。但是，假如一个儿童是个好球手，那么他即便不是个好学生，却也可以通过比赛胜利而升进高等学院。唉！对我来说，只有通过艺术这个途径啦！