

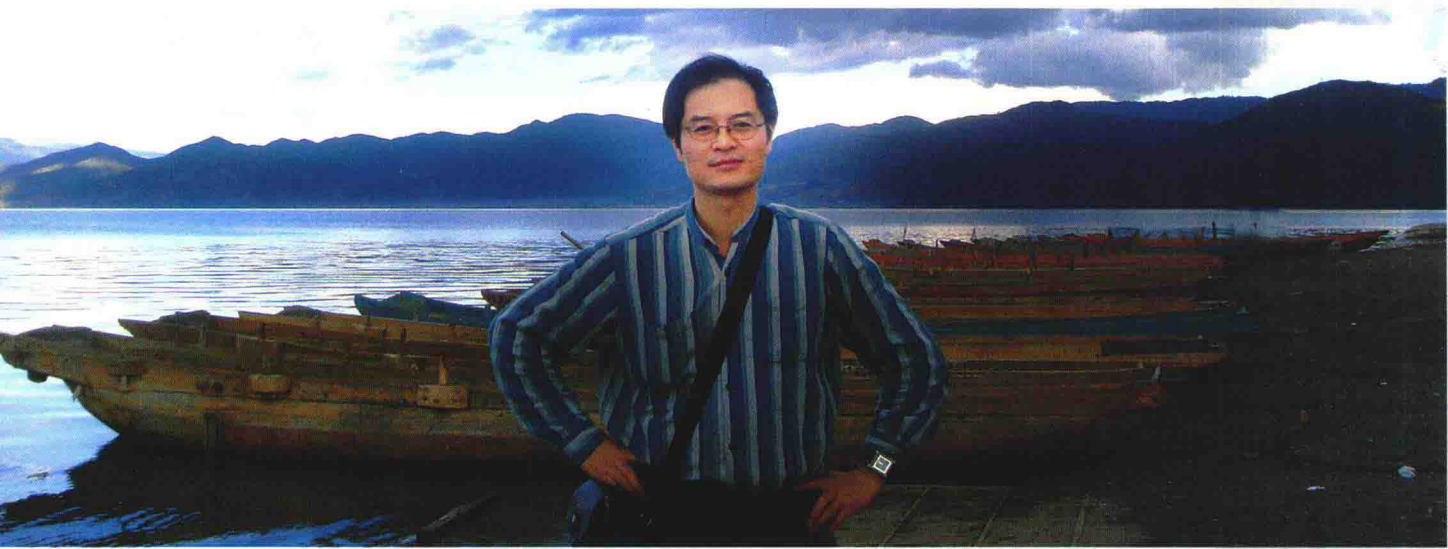

東方岩彩

创作工坊

张导曦

 北京出版社出版集团
北京美术摄影出版社

张导曦简历

张导曦 硕士 湖北美术学院中国画系教授 系副主任 研究生导师

中国美术家协会会员 日本现代美术家协会会员

1955 年生于武汉市

1983 年湖北美术学院毕业留校任教

1990-1993 年日本东京艺术大学加山又造研究室研究生 日本早稻田大学研究员

2001-2002 年日本都留文科大学研究员

1998-2002 年文化部、中央美术学院全国重彩画高级研修班教师

获第八届全国美术作品展优秀作品奖，湖北省第八届美术作品展银奖，

获首届全国重彩画大展学术奖，获首届全国教师作品展美术院校专业组优秀奖，

获第四届全国工笔画大展优秀奖，获第 36 回日本山梨版画协会“山梨日日新闻社”奖

在日本东京、银座、横浜、甲府，美国休斯顿举办个人画展 7 回

1999 年赴日本东京参加中日陶艺作品交流展览，赴美国休斯顿举办个人画展

2000 年赴日本甲府参加中日美术作品交流展览

2001 年赴日本参加第 36 回山梨版画协会展览

2002 年赴日本参加中日美术作品展，名古屋市中国现代绘画展

2003 年赴日本山梨县立美术馆参加中日美术作品展名古屋市爱知县文化艺术中心美术馆中国现代绘画三人展

2006 年赴日本参加东京世田谷美术馆、银座画廊第 6 回中日美术作品交流展。

出版有《张导曦画集》、《现代重彩画金属箔的表现技法》、《河西万文铜版画的世界》、

《美术创作》、《中国高等院校工笔画新作评析》(合著)、《名家重彩画技法》(合著)、《张导曦作品》

科研项目：2000 年获湖北省教育厅优秀中青年人才科研项目立项，2002 年已完成。

2004 年获湖北省教育厅重点科研项目立项，2007 年已完成。

作品被中国国家教育委员会、深圳美术馆、中国的几所高等美术院校、日本、美国、法国的事务所、画廊和个人收藏。

关于绘画颜料的使用

近十年来,由于传统中国画颜料的继承和拓展,新的绘画媒材的借鉴与开发,新技法的探索与研究,这种多层面、多种艺术取向的交融互渗,给现代中国画坛带来了新的风貌。

这种现代中国绘画风貌十分关注色彩的语言特性,注重天然矿物质颜色、金属颜色的表现力,并发掘人造石色及土质颜色的补给使用。它展现出来的视觉效果,画面色彩浓重,色泽纯正,色质稳定,从而加强了画面金碧辉煌的装饰性和绘画的厚重感。也成为国内美术界所关注的现象。因此,这种绘画风貌及其颜色的特性和使用有必要推广介绍。

矿物质颜色的原料多为天然晶体矿石,其中最常用的有石青、石绿、石黄、赭石、朱砂等。石青、石绿是用铜矿中名为蓝铜矿和孔雀石加工研磨而成。这类颜色经过加热后可以产生色彩变化。如石青,也叫群青,根据加热的时间长短不同,会变成蓝群青、深群青、黑群青,黑色等多种颜色,所以更加珍贵。还有用水晶石、云母石、白珊瑚、牡蛎壳等研磨的白色,纯净无杂质。我们从中国敦煌莫高窟北魏到元代石窟壁画、克孜尔石窟壁画、永乐宫壁画、麦积山石窟壁画、丽江壁画来看,画面上使用这些矿物质颜色画出来的画,色彩稳定而厚重,鲜艳而不变色,至今保存完好。这就是天然矿物质颜色能长久保存的特性,这不得不引起我们的重视和推广。由于这些材料稀少,色泽漂亮,珠宝行业将其作为各种首饰工艺的原材料。因此,矿物质颜色较为昂贵。(矿物色石材图1-1)

此外,在画家的需求下,现在又研制出人造石色、合成颜色。人造石色是采用陶瓷器的釉料经过窑火800—1300度的高温烧制冷却成为人造石,再经过粉碎研磨而成,所以也称高温结晶。当然,从色彩来看,不如天然矿物质颜色沉着稳定。但可以弥补天然颜色色相和石材的不足且价格便宜,也不会变色。

合成颜色则是将天然的浅色石粉经色素混合后,再经低温烧制而成。不含铅一般不会变色。

土质颜色也属于矿物质颜色类。有黄土、朱土、高岭土等。各地的土质所含的成分各不相同,色彩也不相同。如敦煌黄土和敦煌红土,是经河水长年冲洗后沉淀而成,其质地细腻而色彩沉稳。(图1-2,图1-3)

金属颜色在中国传统绘画中的运用主要因宗教绘画而兴起,而多用金箔和金粉(泥金)去贴或描绘佛像、头饰、衣饰、金属器皿和佛教建筑等,一直延续至今。佛教从中国传入日本后,日本的佛教绘画也开始使用金属颜色。运用到现代日本画后,它不仅仅只是接受、沿袭,继承中国传统绘画的金属颜色。可取的是,他们在研制和使用上加以创造、发展。金属颜色在现代日本画中更是占有重要地位。金属颜色的研制也日益完善。除了与中国相同的金箔(24k),

青金箔（18k）、水金箔（14k）、银箔、铜箔、铝箔之外，还生产出铂金和绿、青、赤、黑色的彩箔、彩虹箔，还有水纹样的箔，色彩丰富，种类繁多，进一步加强了画面金碧辉煌的富丽感。在金属颜色的运用和发展方面，是值得我们借鉴的，更应该介绍、引进和推广。

为此，我认为现代中国画在使用颜色上存在很大问题，就目前的状况来看，仅仅使用市面上出售的简易化学颜色绘制出来的中国画作品，其保存将面临困扰，亟待引起重视且需要改进。否则，在不远的将来，现代中国画因颜色的原因面目全非，成为历史。而传统的中国画作品如《簪花仕女图》、《韩熙载夜宴图》及敦煌石窟壁画再经过数千年都还清晰可见其原貌。我们要认真审视、发掘传统颜色；正确对待、借鉴外来颜色。这是我们必须深思且刻不容缓需要更新的。

创作体会与表现技法介绍

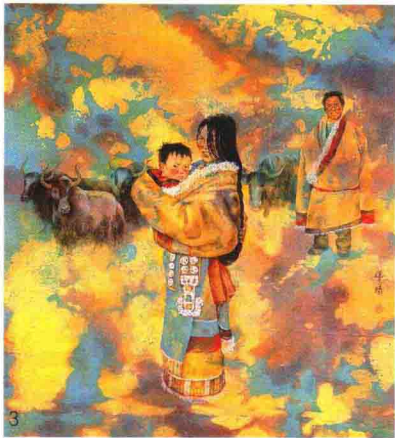
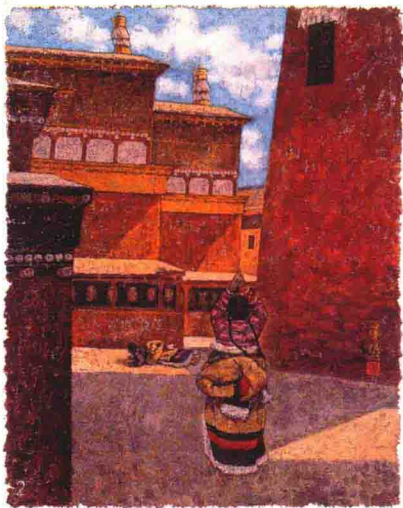
每每带学生深入生活，也是我精力最充沛的时候：天天是马不停蹄，尽情享受大自然和地域风情给予的兴奋；常常流连忘返，整日陶醉在美的享受之中，次次历经千辛万苦，心满意足的是收获满载。作品《祈祷》（图2）就是如此感受而来的。

天，碧蓝如洗，一望无垠地压迫着大地。肃穆的寺庙，高高的红墙，深深的门庭，令人敬畏。祈祷者虔诚的目光像火一般灼热，求以今生的祈拜换取来世的幸福。有一位女子在唐古拉山上“转山绕水”，磕长头祈求幸福。至今已经八十岁的她依然在崎岖的山道上“用身体丈量”，她说她已经绕山近三圈了，言语间还透着无比的兴奋。感受了无际的苍穹和雪山，饱经风霜的庙宇那斑驳的墙和凝重的殿堂，叹大自然的无穷伟力和岁月的脚步匆匆，我也止不住有一种想落泪的冲动。

作品《祈祷》为纸本着色，纸较特殊，一次购买书籍时，捆包画集的包装纸让我眼睛一亮，这纸是用旧棉纱和纸浆合成的再生纸，厚实而有韧性。我便利用这灰色调来表现藏民对佛教的崇拜和敬仰，使用这较粗糙的纸质来塑造藏民充满沧桑的肌肤和油腻的皮袍，使画面产生一种凝重的厚实。

作品《游牧人家》（图3）是运用多色的底子再现草原的季节变化，一家三口也融入在大自然的阳光普照之下。你可以想象到那湛蓝的天，洁白的雪，放眼望不到边的草原。紫色的脸庞，憨厚的笑容，一如雪山般纯净。像远古的先民们，赶着牲畜漂泊在一座山和另一座山之间，择水草肥美的地方安居，月月如此，年年如此。

作品《海望》（图4）是去福建体验生活时被惠安女吃苦耐劳、无怨无悔精神所感动而作。炙热的太阳给沙滩洒满金光，无际的天穹将大海染成蓝色。沙滩上，渔家姑娘放眼远望，期盼亲人平安返航；

海浪里，男人们正破浪乘风，捕鱼撒网。我运用矿物质颜色来增强画面的厚重感；以色彩的冲撞、重叠和金银箔的腐蚀、粘贴加强画面的色彩效果。强调了画面红与绿、蓝与黄、黑与白的色彩对比，力求表现出浓厚的风土人情。作品《潮起潮落》（图5）也是那次的收获。画面构图较特别，以船的框架来托出人物，突出主体，色彩上强调了黑与白、黄与蓝的对比，表现惠安少女期盼而不安的心绪如同海潮的起伏。

我还多次去云南各地深入生活，了解熟悉各民族的生活习惯。但还是对西双版纳的风风、民俗情有独钟。特别是雨后的蕉林，苍翠欲滴，空气清新；傣家村民热情好客，朴实勤劳，让我不得不去表现他们的田园生活、表现她们自然的美。

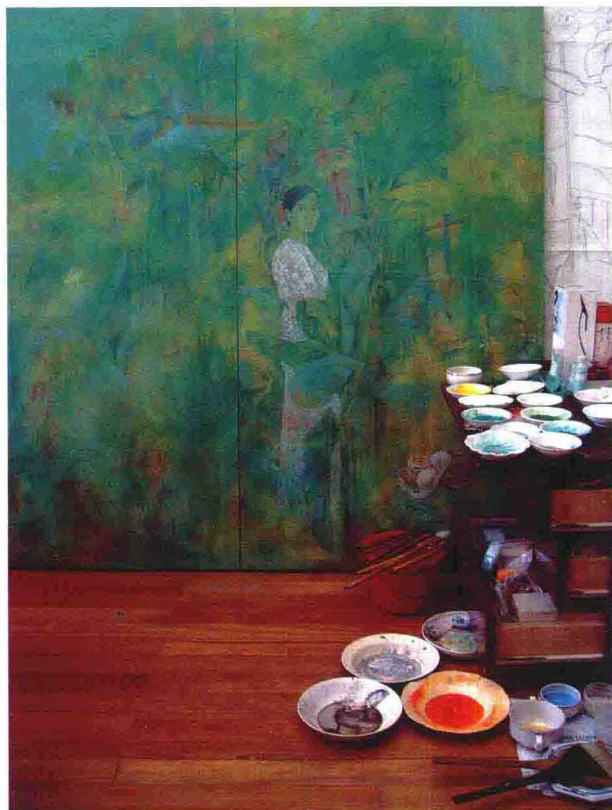
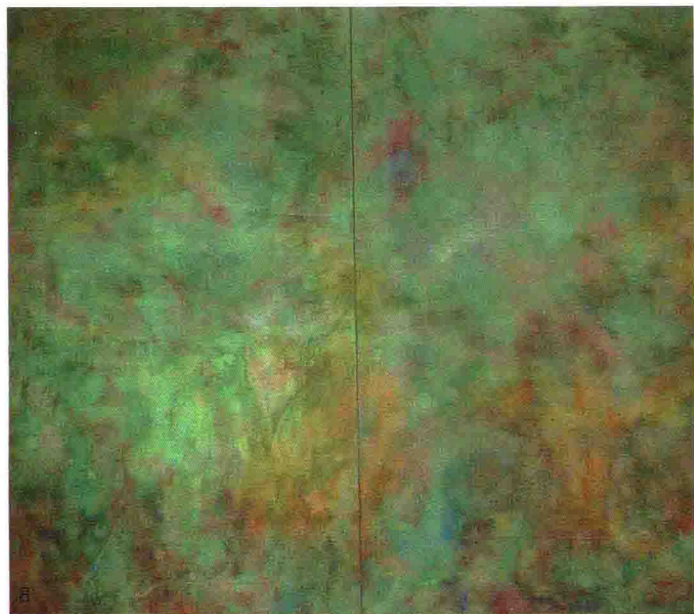
作品《芭蕉花》（图6）是我数次去云南的所见所闻，回来后经过反复推敲和多次自我否定，力争将自己对生活的感受表现出来。构图上采用大面积的芭蕉林围绕着河中沐浴的傣家女，力图体现出人与自然的和谐美。人物所占面积虽小，但是，在大面积芭蕉树的衬托下，人物仍然占据主要位置。着色时我在画布上采用较细的矿物质相互冲撞和多层叠染来增强画面的厚实感，使画面在层层交织的色彩中产生一种具有艺术魅力的特殊效果。进而又加以堆金贴银来装饰画面，为了更好地运用金属箔来丰富画面，我使用硫磺来腐蚀各种含银的金属箔。当然这得非常谨慎，稍不留神，温度太高，金属箔就会变黑。如果温度适当，控制稳定，银箔会变成淡黄色、橙金色、红色、绿色、蓝色、灰黑色。这些斑斓色彩的变化不同寻常，加之金属箔本身的美妙光泽，在画面中显得格外醒目而耀眼。正因为金属材料有其本身的材质美，所以这也是其他颜色不能代替的。芭蕉林清新滋润青翠欲滴，芭蕉花淡淡清香阵阵袭人。好似用这般葱郁苍翠拥抱着潺潺流水，河面透露出点点光斑和叶片上的金箔已显露出温暖的阳光赋予大自然的生命。我追求物质材料的美，力求以这种矿物质颜色和金属材料浓郁的色彩来再现生活的美，勾起人们对大自然的热爱。

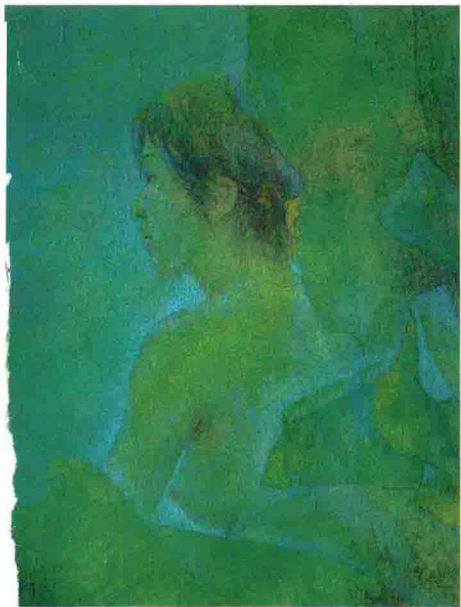

作品《绿色家园》(图7)是《芭蕉花》的继续,也是我对西双版纳的生活写照。现将作画步骤及制作方法介绍如下:

《绿色家园》是布本着色,我选择了较细的亚麻布绷在框上,用胶矾水刷上二至三遍后,初次着色时,用多种颜色刷在画布上,让颜色自然融合,使其不生硬。再根据画稿定出大的基本色调,画面上部水的色彩尽量单一,芭蕉的色彩则要追求丰富多变。(图8)多遍底色使基调完成后,过稿。再用黄绿色将芭蕉叶与水的关系拉开。这样,就便于左右叶与叶之间的色彩关系了。

此时,我准备好两种颜色,一是石绿,一是比基调略深的蓝绿色。在叶与叶之间,需要提亮前面的叶片时用石绿提出来,同时保留后片叶子的底色,二者的明暗关系和色彩关系就清晰了;如果用蓝绿色加重后面的芭蕉叶,前面的叶子就保留底色,不用提亮。这种方法能在统一的色调上拉出画面的明暗关系而不失去原有的基调,并且能把握画面的整体关系。(图9、图10)

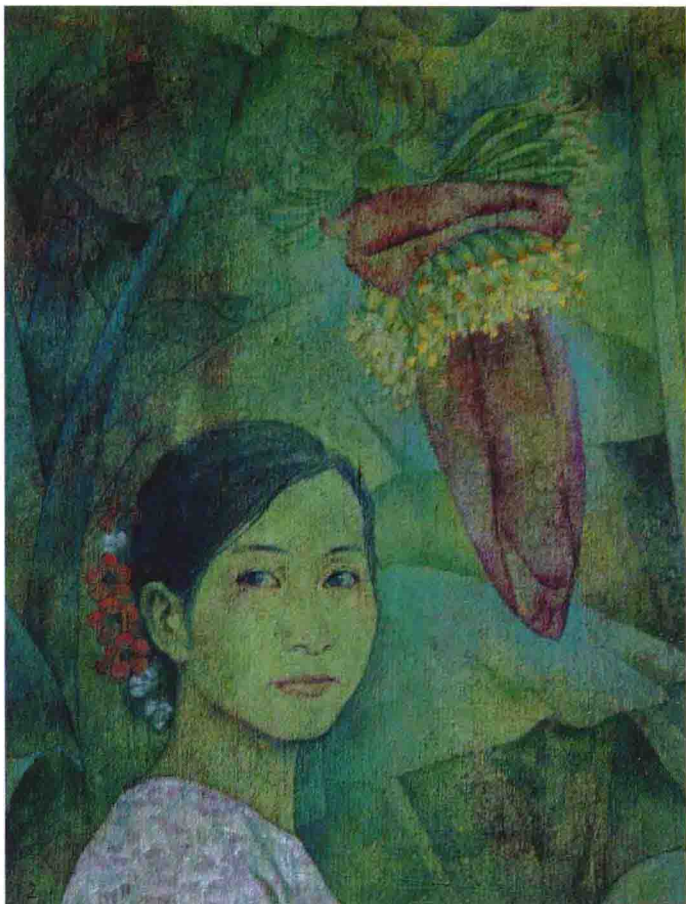

画人物时，用比底色稍重的暖色画出人物的结构、五官，留出部分亮色，以略亮于肤色的石色提出亮的部分，再用8号深绿画头发，发根处用岩黑6号粗略涂过，因为是颗粒颜色，不会掩盖全部底色。用浅红色画出衣裙的花纹图案，用胡粉薄薄地提出白衣裙，需要强调的地方多画几遍，多提几遍，也可以局部罩染，需要虚的地方可以用水衔到底色上。画远处的人物时，尽量让其与环境融在一起，不宜突出为好。（图11）

为了与白衣裙相呼应，我在画面里安排了一些白色的小花，用胡粉加入灰色一次性完成，显得松动一些，也不会与人物衣服相冲突。用曙红和朱砂提出芭蕉花的颜色，保留部分底色，这样能使红色不孤立，又能保证画面色彩统一。（图12）

芭蕉的画法是用10号石绿提亮，同传统开粉的方法，前后关系可用开粉次数的多与少来区别，开粉的次数多必然会更加醒目，还可以用加深的方法让芭蕉比底色重，使其层次分明。为了提亮水面，用羊毛连笔蘸12号石绿从芭蕉叶旁边开始平刷，时而立起排刷画出水纹，留出底色，显出水面的层次，某些地方可以根据需要将石绿涂进芭蕉叶里，使芭蕉叶融进水和底色中。

飞动的雉鸡，用颜色画出其结构，再用石绿以涂和积的方法将其与芭蕉分开，拉出空间，增加画面的灵动感。芭蕉叶上的小鸟仅仅用蛤粉提亮的方法就基本完成了。水面上的野鸭尽量融入水中，否则太显眼了。原来在此处画了一人，因为太突出，影响画面的整体感，将其涂掉了。（图13、图14、图15）

小草植物的画法主要采用撞色没骨法一次性完成。可以先用深颜色画叶子和茎，再用石绿或者黄色撞入，让其自然融合在一起。(图16)

芭蕉叶的颜色大体完成后，可以着手贴金属箔。

金属颜色是用天然的金属原料冶炼精制而成，它有独特的华丽富贵之美，有与众不同闪烁着迷人光影的材质美，有色质稳定永不变色的特征（铂金箔、黄金箔），也有色彩变幻莫测的特点（银箔），这是其它颜色无可比拟的，也是任何颜色代替不了的。加之金属颜色富丽堂皇，又能与任何颜色融合、协调，使得画面金碧辉煌、光彩照人。我喜欢银箔变化的色彩效果，它能丰富我的画面而且不是那么孤立耀眼。所以画面上大部分是用腐蚀过的银箔。

把用硫磺水浸泡过的干布放在银箔上，用熨斗在其上加温使银箔变色，尽量把握好温度，掌握好它的变化规律。如果运用得心应手，银箔将会产生五彩缤纷的色彩效果。再根据画面的色彩需要，选择不同颜色的金属箔按芭蕉叶的形和结构贴，趁胶未干，用较硬的笔捣掉边缘部分金属箔，使其与底色自然衔接，较亮的叶片可以用金箔贴，增加光影效果。暗处的芭蕉叶用青贝箔、赤贝箔甚至黑箔贴。贴完金属箔后还可以继续用矿物颜色进行调整，继续完善画面，有的金属箔需要用颜色盖住的就运用颜色加工，适当保留一些箔。金属箔和颜色可以互相反复使用，达到你中有我，我中有你为好。

银箔的丰富变化加强了画面的色彩效果固然很好，然而银箔是易氧化变色的金属材料，在空气中它也会渐渐氧化变黑，保存的时间较短。它和含铅的颜色混用也会起反应并加快变色，特别是遇到硫磺，会使银箔更快出现色变。如果不了解这些变化，使用不当或保护不好，不仅起不到加强和丰富画面的作用，反而破坏画面的整体效果。所以一定要谨慎使用银箔，还得有耐心，做到胸有成竹。更重要的是使用银箔后要要进行保护处理，否则过不了多久，画面上的银箔就会变黑。

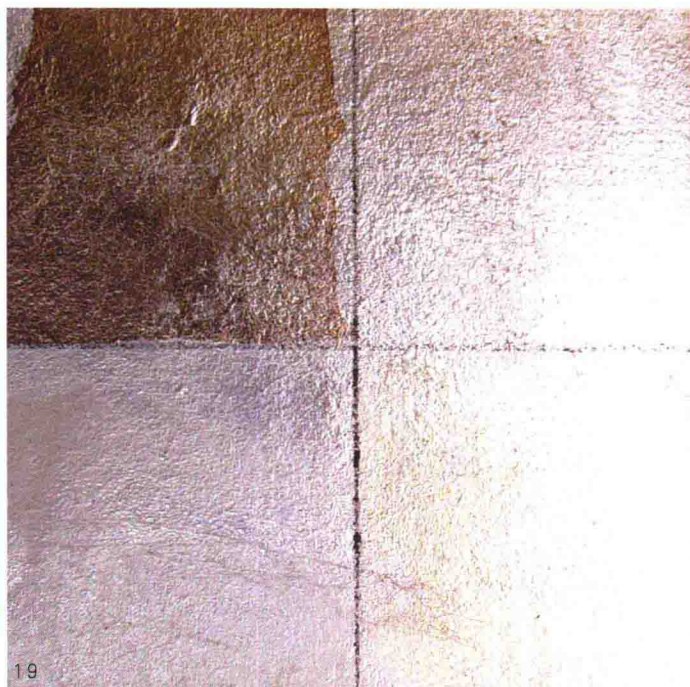

17

18

19

20

银箔的保护方法我在《现代重彩画金属箔表现技法》一书中有说明。

主要保护措施是将使用了银箔的画面与空气隔绝，才能有效地控制其色变，大致方法有以下几种：

1、在画面贴好的银箔上，特别是用硫磺腐蚀后的金属箔上，一定要用棉花或者柔软的棉布擦净硫磺的残余，再刷几遍胶矾液，使其与空气隔开，胶要选择较透明的为好。熬好的胶水一定要过滤无杂质。

2. 用油画中常用的高级上光油, 在贴好的银箔上薄薄地刷一遍。
 3. 将贴有银箔的画装入画框, 在画框外层加上玻璃, 使其与空气隔开。(银箔的保护方法图17、图18、图19、图20)
- 随着现代科学技术的不断进步, 艺术作品的保存方式、方法也会逐渐完善。也希望广大朋友和专家们对银箔的保护, 能提供更好的更先进的技术和方法。

作品《花开花落》的表现方法:

我选择的是灰色毛料布本作画, 主要想利用布的灰色为基调。随后便在布上刷胶矾水, 再分成四条制作四种底色。

第一条

- ①用羊毛连笔在灰色布料上刷石绿, 再用日本购买的群青刷一遍, 注意不要把灰色盖死。(图21)
- ②用橄榄绿14号横向刷一遍, 再用椿11号提亮, 然后又用海绵滚子蘸用胶调合好的椿11号滚在画面上, 这样底色能较好地保留下来。
- ③用绿松石末14号刷二遍, 呈现绿灰色的底色。(图22)

第二条

- ①在灰色布料上贴一些不规则的金银箔, 然后在其上刷一遍群青。(图23)
- ②用岩鼠14号和金云母调合后刷二遍。
- ③将咖啡色14号和美紫云10号调合后, 用海绵滚子薄薄地滚一遍, 再用香妃10号和金云母调合后刷一遍, 使画面统一在黄灰色底中。(图24)

第三条

- ①将咖啡色14号和美紫云10号调合后用海绵滚子在灰色布料上滚一遍。(图25)
- ②将土黄滚上两遍, 再用美紫云10号刷一遍, 完成偏红暖灰底色。(图26)

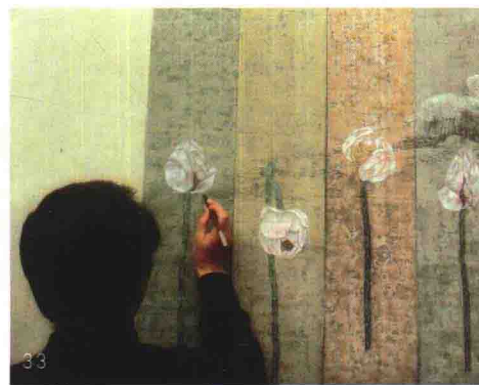
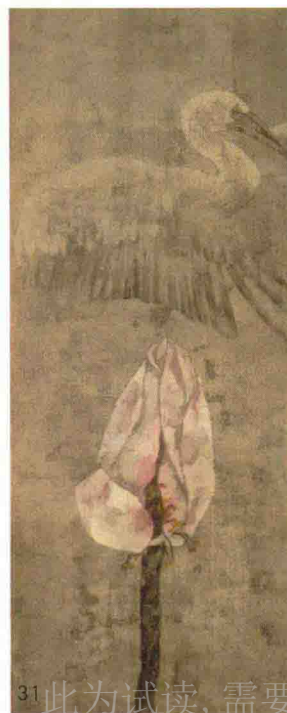
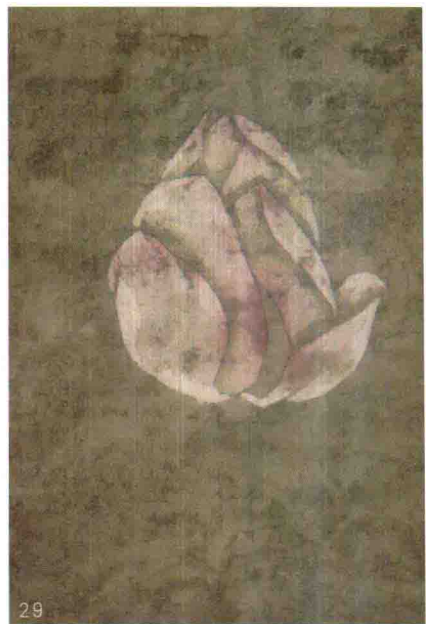
第四条

- ①用海绵滚把绿松石末13号滚在灰色布料上。
- ②用干毛巾擦去表面滚子的痕迹, 隐约透出底子, 达到与其他三幅的明度相似的底子。(图27)

四条不同灰色的底色完成后, 着手画荷花及水鸟。(图28)

- ①用曙红染花尖一遍, 后用胡粉分多次积染荷花, 使花瓣的层次分明而厚重。(图29)
- ②用岩鼠8号画出花心, 使其深进去, 再勾花蕊。用岩鼠8号画荷杆, 趁湿将敦煌绿8号、椿11号积在岩鼠的颜色里, 立起画板流动, 使其二色自然融合。(图30)
- ③用朱砂加黄画花蕊, 点入黄、绿。再用藤黄画莲蓬。
- ③用胡粉隐约提出水鸟的白色羽毛数遍, 用岩鼠8号分数次淡淡地画出翅膀的长羽毛, 有意让其虚幻。(图31)
- ④在画面上刷胶水, 撒金属箔。(图32)
- ⑤再用岩鼠8号画出水鸟起飞溅起的水花和水波纹, 使四条屏联系在一起。(图33)

花开花落

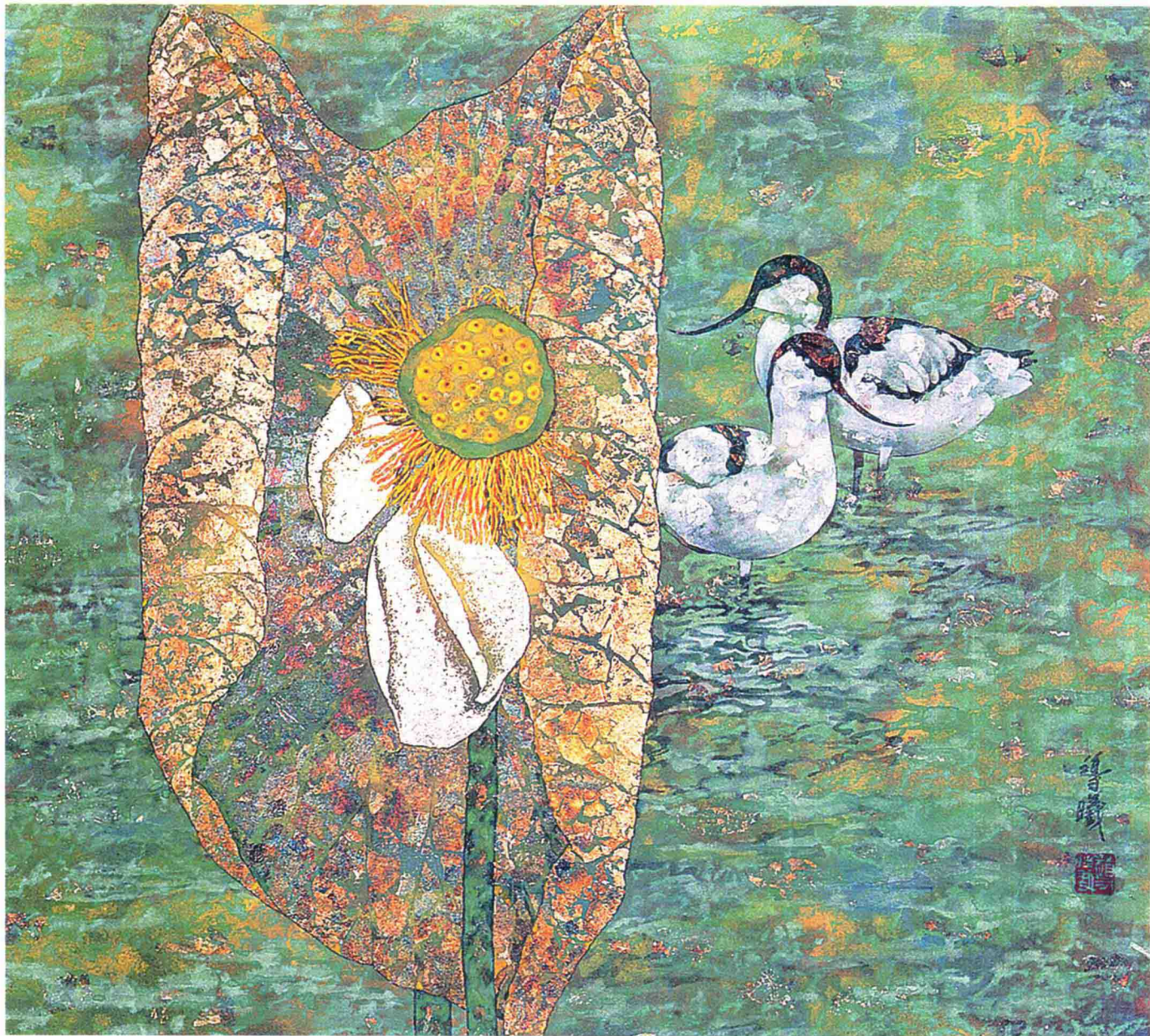
作者：张导曦

材料：矿物颜色 金属箔

尺寸：90 × 80cm

年代：2007

忆江南

作者：张导曦

材料：矿物颜色 金属箔

尺寸：47 × 53cm

年代：2003

出海
作者：张导曦
材料：矿物颜色 金属箔
尺寸：31.8 × 41cm
年代：1996

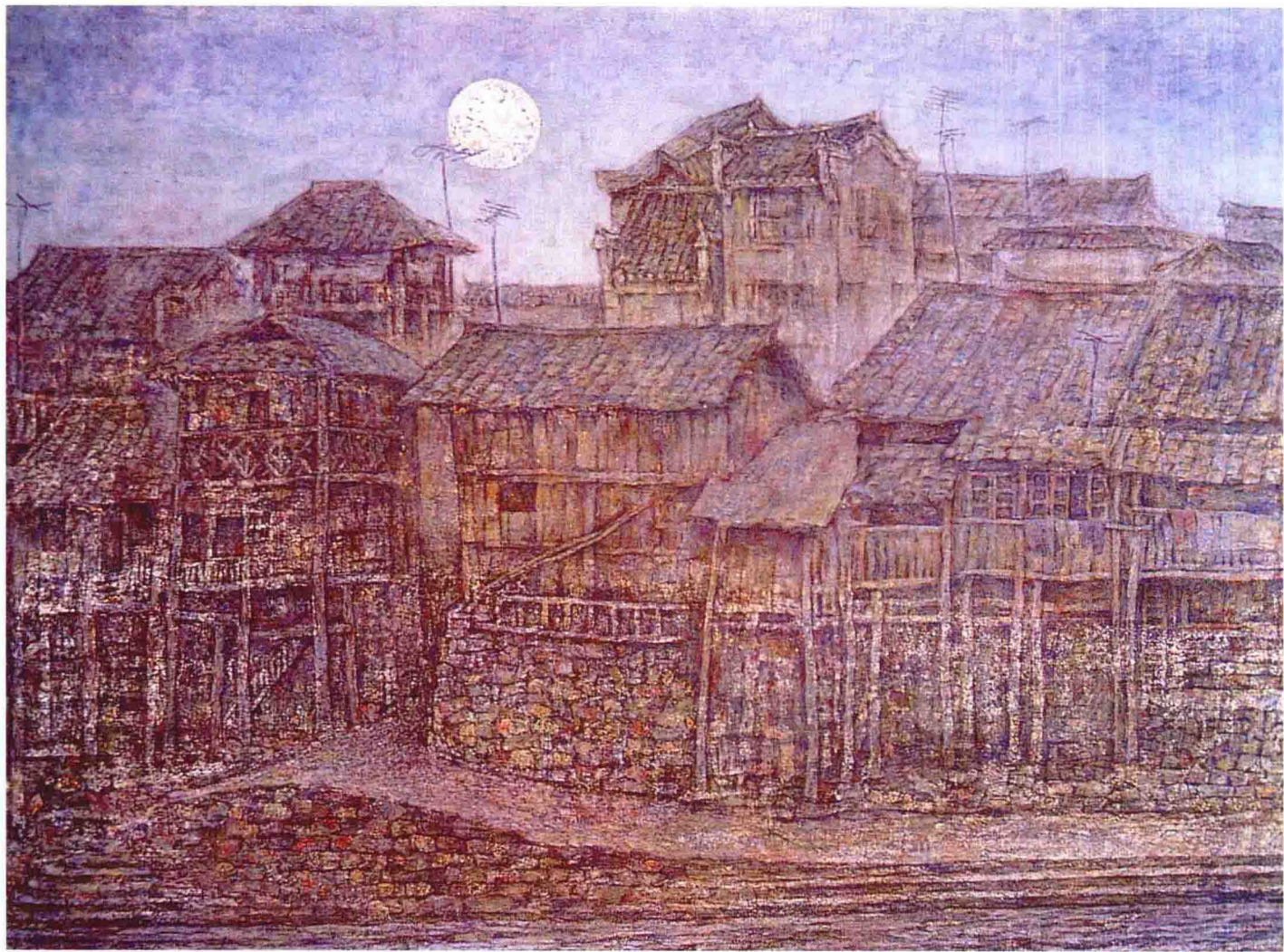
大漠孤烟

作者：张晨曦

材料：矿物颜色 金属箔

尺寸：35.2 × 46cm

年代：1997

古街

作者：张导曦

材料：矿物颜色 金属箔

尺寸：91 × 116.7cm

年代：1992

春暖

作者：张导曦

材料：矿物颜色 金属箔

尺寸：91 × 116.7cm

年代：1992 第八届全国美展优秀奖