

梁耀著

美术基础入门画库 · 第二辑

胶彩画入门

广西美术出版社

律动 1996年 梁耀

梁耀 中国美术家协会会员，作品《小河水涨大河满》在第六届全国美展中获奖，并由中国美术馆收藏。曾多次在中国、美国、日本举办个人画展。1986年毕业于广西艺术学院硕士研究生班，1988年获广西最高文艺奖，1994年为广西艺术学院副教授，1995年为日本东京艺术大学客座研究员。

目录

- 一、胶彩画概论
- 二、胶彩画源流
- 三、材料及工具解说
- 四、具体画法举例
- 五、特殊技法介绍
- 六、结束语

一、胶彩画概述

胶彩画也称岩彩画，在中国古代称为重彩画，在日本称为日本画。其特性主要表现在画材：基本颜料由天然矿物（金银铜铁矿石）、天然动物（贝壳、昆虫）、天然泥土等精制成粗细不同之粉状，或者由现代化工工业制造的替代物。为使其更牢固地接着于画面而调入动物胶或植物胶，画面载体可以是岩壁、土壁、木、布帛、绢、纸等。我们的祖先很早就采用了这种方法作画，如花山壁画、西汉马王堆帛画、敦煌壁画、唐永泰公主墓壁画、山西永乐宫壁画等。其实胶彩画是中国美术的一个重要组成部分，代表作如敦煌和永乐宫的壁画，的确是辉煌绝俗、饮誉中外、万世流芳。因为用的是天然材料，颜色千年不变，在绘画保存学上亦具有重要意义。

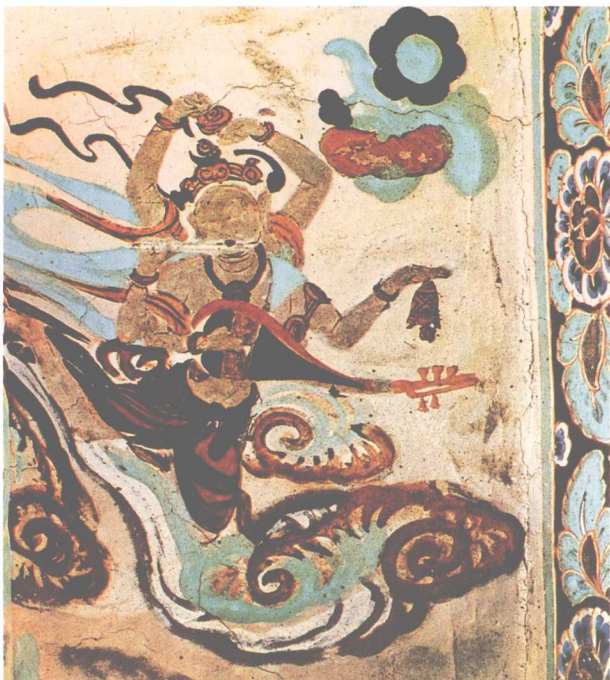
但是胶彩画技法，近世以来在中国式微了，究其原因，是因为宋以来文人画的出现及董其昌“崇南贬北”理论的影响，画家们越来越注重“写”，反对制作，这种新游戏规则的出现，直接导致了胶彩画技术的失传。相反，一衣带水的邻邦日本，由于“遣隋使”

丽日 1918年 楠木清方

敦煌 第44窟 盛唐

敦煌 第148窟 盛唐

和“遣唐使”的出使中国，将胶彩画技术带回日本，历经近千年的磨炼与发扬光大，再加上受到了明治维新以来欧洲绘画的影响，渐渐衍变、发展、完善，形成了一套有着完整步骤的制作工艺。正是由于这些方法较水墨画更为复杂与难以掌握，就使胶彩画免于流入像水彩、水墨画这样的通俗画种，这使有志于研究胶彩画并学有所成者更容易走上专家化的道路。

胶彩画的长处是永不变色，有材料美感，有厚重感，表现性强且不像油画般反光。这些优点，使这种艺术形式适应并顺利进入现代。公共建筑物中的壁画、展览会中的作品、家庭中悬挂的美术作品，都可以用胶彩材料制作。

近年来，国内一部分画家，受敦煌壁画的启迪，受日本画坛的影响，或多或少地作过胶彩画的尝试，或部分借鉴胶彩画的技法。中国文化部也特别开办了重彩画（胶彩画）学习班。

从源流上看毕竟胶彩画是中国古典美术传统的一大块组成部分，大有发掘利用的价值，采用得好的话，应该成为使中国美术走向世界的媒介之一。也就是说，胶彩画上承古典的辉煌，下开中国当代艺术在表现形式和材料学上的新路，发展前景之开阔，发展潜在能力之丰大，均难以估量。

胶彩画在今后的发展，将获益于来自两方面的充足滋养，其一是中国古典胶彩画，即重彩画，其二是当代日本胶彩画，即日本画。值得一提的是，日本画从古代发展到今天的过程，也是以水墨画为主体衍变到以胶彩画为主体的过程。现代享有盛名的东山魁夷、平山郁夫、高山辰雄、加山又造等人，均是日本画的巨匠，也就是胶彩画的巨匠。

让我们回顾1984年的第六届全国美展、1989年第七届全国美展和1994年的第八届全国美展，发现重彩画的所占比例越来越大，与此同时，制作性越来越强，是否可以说，这预示着未来中国画领域的一个走向，材料的复古和更新都将会使中国画在未来开创出全新局面。

二、胶彩画源流

以天然矿石为颜料作画的传统，可追溯至仰韶文化的彩陶和马家窑文化的彩陶作品。当时已经使用了类于毛笔的工具，将铁矿石的土红色等颜色绘于陶罐毛坯之上，然后烧制。

1973年出土的战国时期帛画《御龙图》，画中人物加彩，画上有部分用上金白粉彩，是迄今发现这种画法的最早的一件作品。

至秦时，已经流行用矿物颜料调胶水作五彩缤纷的壁画。据陕西社会科学院考古研究所的《秦都咸阳故城遗址的调查和试掘》报告说，“壁画颜色有黑、赭黄、大红、朱红、石青、石绿等，以墨色比例最大，赭、黄其次，饱和度很高，用的是钛铁矿、赤铁矿、朱砂等矿物颜料”。

今天可以看到的汉朝绘画，以马王堆一号汉墓帛画为代表，画面用的是朱砂、黄丹、石绿、石青、白垩等矿物质颜料，虽经两千多年，犹色泽鲜艳。

至魏晋、隋、唐胶彩画进入全盛时期，传于今的有新疆克孜尔千佛洞和甘肃敦煌的莫高窟等。克孜尔17窟的《尸毗王本生故事图》，以极粗的线条画出轮廓，又以单纯的矿物色彩平涂出身体的细部，有“龟兹画风”之称。而69窟的作品，画家直接在不涂白底的泥墙上作画，极具覆盖力的矿物质颜料和透明的颜料同时使用，画面肌理出奇的好，既有颜色水分在底壁上的晕散，又有厚涂法凝重感，别具一格。敦煌第249窟的西魏壁画，由重迭法和飞白法多次运用，出现变化微妙和厚重沉着的肌理，令人叹服。第148窟盛唐的《南龕顶琵琶六臂飞天像》直接在泥壁上挥洒矿物色彩，巧妙利用了本底变化多端且色调统一的特色，又使底色和重彩二者产生对比、妙趣横生。

上述二处的壁画，作为胶彩画在技法上是非常丰富的，有重迭法、湿画法、干画法、先勾后填法、先涂后勾法、叠晕式晕染法、勾线晕染法、露底法、覆盖法、干湿并用法，及坦培拉技法等等不一而足，总之利用矿物颜色调合胶水的设色敷彩，表现形式及画面表现均达到高度成就。

唐朝章怀太子李贤墓壁画和懿德太子墓壁画则是唐墓壁画的代表作品，在这次作品中着色更加丰富，由于后来唐室的充足物质条件，使画面富丽堂皇、和谐悦目。画家熟练地运用了石绿、石青、石黄、朱磬、银朱、大红、深红、深紫、金箔等材料。

五代，两宋时期的莫高窟壁画已趋向衰落。但到了元代，山西的永乐宫壁画却在艺术技巧上达到了高度的成就。人物造型极为生动，还着重于内心活动与表情特征的描写，各得形神，真切动人。且赋彩壮丽，富于装饰性，人物多为重彩勾填，采用堆金沥金来突出衣袖、花钿与缨络，继承和丰富发

展了前代的传统方法。

明、清由于推崇文人画，壁画、胶彩画有所式微。

“一花开两叶”，胶彩画在日本则是沿着别途发展。

公元7世纪左右，通过朝鲜半岛从中国向日本传来了佛像的造像技法，这是日本美术开始向中国美术借鉴和学习的发端。同世纪由高句丽僧人昙徵来到日本，传来中国的纸、墨、颜料的制作方法。同时，在圣德太子治下，形成了以西来画家为中心的画家组织，开始了活跃的、大规模的绘画制作活动，其中以寺庙壁画为绘画活动的主要内容。风格上类似于中国初唐唐高宗时期的写实样式，形成就是胶彩画，传世经典作品为奈良法隆寺内金堂壁画和奈良高松冢古壁画。这些壁画的色彩与技法乃至造型、服饰，均极类似于中国敦煌壁画中的隋唐部分。10、11世纪左右随着实际的需要，这种画法也运用了寺庙内的屏风障壁画，底地也由泥壁变为了纸，被取名为“大和绘”或“廉仓绘画”，发展到二十世纪初的大正时期出现了以土田麦仙、山野竹乔、入江波光、村上华岳为代表的新日本画创作团体——“日本画创作协会”，是时胶彩画渐渐更为了“日本画”。及至后来，随着日本西化的完成，日本画吸收了大量的西洋画之营养，冲破了传统尤其是古典主义美学规范，进入了一个名家辈出的时代。巨匠级的人物有：镝木清方、上村松园、横山操、东山魁夷、高山辰雄、平山郁夫，小仓游龟等。

敦煌 第251窟 北魏

自左至右,自后至前:

后排: ①研颜色的瓷钵; ②喷水雾壶;

③水壶(滴水调色用); ④大小调色碟;

⑤瓷笔洗。

前排: ①平刷②染色笔③油画笔④小涂色笔

⑤勾线笔(叶筋笔)⑥各种颜料粉⑦胶水⑧刮刀。

裱纸工具:

左: 棕刷(拨平纸张用)

右: 平刷(扫水及扫浆糊用)

颜料粉倒入胶水后手指研磨。

三、材料及工具解说

除了笔、墨、纸、砚文房四宝之外,胶彩画的代表性工具为天然(或工人)岩石颜料粉,以及作为沾附剂的胶液。下面就基本工具简略介绍其性能。

纸

主要有中国产的皮纸、高丽宣、安徽泾县的熟宣,及日本产的云肌麻纸、白麻纸、雁皮纸等。通常是将底稿(草图)直接拷贝在纸上,然后在画板上绷平、裱好,候其干了之后,用刷子或排笔刷上胶矾水,使其变熟,不渗水,再等其干了之后即可以进入上色阶段。

笔

作胶彩画时,笔作为一种重要工具,种类要求多种多样,以适应大面积涂底色、中面积覆盖或小面积重迭,或制作特殊效果。排笔、排刷、宽大的画刷或圆型油画笔都可用上,甚至可自己制作适用的笔,不分软硬都可以使用。毛笔也必须具备,以做画线条用。中国的笔以上海制笔厂或北京制笔厂的产品为好,如叶筋笔、大白云、中白云、衣纹笔等。

一、笔的种类

根据描绘对象与绘画过程的不同而使用不同的笔,这在胶彩画中有着特别的必要。

叶筋笔、衣纹笔,这是作为勾线用的必备品,如以线为主的画,就更需要这类笔,描绘女性颜面、头发、衣纹时用,也可作为勾勒一切线条时用。

狼毫、大红毛,绘制普通线条用,可描出粗细不同的线条。

大、中、小白云、点梅,上色用,含色饱满,易于控制,也可描出肥瘦不同的线。

平刷,平涂时用,使用方便,染色易均匀。宽度有3厘米至30厘米各种。

毛的种类: 山羊毛、野猪毛、兔毛等所制的笔柔软,也易复原。而猪鬃毛、石獾毛、山马毛等所制的笔则硬,各有用途。

好笔的条件

①持笔时笔杆长短、粗细与自己的手相适合,感觉良好。

②笔端齐整、聚为尘型,画圈时不出现偏锋。

③使用时含墨、含色饱和，复原性好，使用方便自如。

笔的保护：使用后以清水立刻清洗，后置于废宣纸上，自然吸干水份。

墨、砚

墨常常作为胶彩画的底色使用，视画面需要决定其浓淡，兑水或兑色均可。有了墨底或淡墨底，可使画面色调沉着，避免火气。当然，如果需要华丽的画面，也可不上墨底，直接贴金银箔。墨色也可使用于人物、风景或建筑物的轮廓线。

砚台是研墨之用具，作为胶彩画，由于墨色不是最重要的因素，故对砚台的质材要求不高，只要不会磨下石粉来，一般的砚台也就可以了。

颜色

一、天然颜料：

这是指矿石磨成粉末的颜料，或植物质颜料，或天然泥土颜料，如中国产的朱磬、朱砂、石黄、头绿、二绿、三绿、四绿、头青、二青、三青、四青、赭石、胭脂、藤黄、洋红等。或者日本产的象牙色、岩黄土、黄茶、樱鼠、辰砂、浓口珊瑚末、淡口珊瑚末、浓口玛瑙、玛瑙末、淡红末、岩朱土、红玉末、朽叶色、群青、群绿、硅孔雀石末、紫云末、松叶绿青、淡口烧绿青、浓口烧绿青、柳叶里、白翠末、绿玛瑙、碧玉、黄碧玉、茶白、岩肌、岩金茶、岩岱赭、赤茶、淡口金茶、小豆茶、岩焦茶、丁子茶、岩黑、电气石末、岩鼠、浓口鼠、黑曜石、末素鼠、水晶末、岩胡粉、盛上等等。

二、人工颜料：

如丙稀颜料或日本产的人工代用颜料。

三、蛤粉(白色)或赭石等或藤黄

由于日本造色工业发展得快，天然颜料及人工颜料的种类均各超过了100种以上，每种又分为粗细及由淡至深的不同而造成1000种以上的品种。

颜料以及调胶、煮胶之容器。

胶水

胶水作为颜料与纸之间的附着剂。可用中国产的皮胶、牛胶、桃胶或日本的鹿胶。以水化开，如欲化得快可以装于盛器内然后以火加热。

明矾与方解石末

如果纸质太生，可以用明矾水将画纸过矾。而为了增强画纸对颜色的附着力，可以用方解石末的

溶液在画纸上刷一遍。

金、银箔与金泥

金、银箔均为纯金、纯银制造。用法有两种，即全体法和局部法，全体法是在整张画纸上将豆腐块大小的金、银箔一块块的整齐排列贴上去，粘着剂为动物胶。然后在金、银底上作胶彩画，也就是说，彩色将会完全或几乎完全覆盖住金银底，但由于有了金、银作底，此幅画将会显得画面响亮，有厚重感。局部法是在作画过程中或将近尾声时画面的局部贴金、银箔，此时应将需贴的部分的面积内涂上胶水，将金、银箔贴上即可。贴好后是否在其上赋彩色即由作者自己决定。

颜料使用法：

一、以平涂为主

天然颜色是以铁矿石铜矿石或贝类等天然物制成，为粉状或粒状，涂于画面时，不同于油画颜色的以油为接着剂而是以胶水作为接着剂，故画面无油性反光而是显示出一种鲜明而又沉着的画面效果特征。

二、保证颜色的粘性：

胶彩颜色不像油画颜色一样能直接与画面粘着，它是一种无粘性的颜色，为了防止日后剥落需注意如下问题：

1、重要的是调节胶水的浓度

胶太浓的话，会影响色彩纯正，太淡了又粘不牢，易剥落。故必须恰到好处，须依据不同的情况作出调节。

标准作画时：水 200 毫升 + 动物胶 30 克 + 桃胶 40 克

涂底色时：稍浓（为了使之粘紧）

涂上层色时：稍稀（为了使其不龟裂及防止颜色变薄。

颜色粒子粗时：稍浓

颜色粒子细时：稍稀（过浓会龟裂）

调泥土类色彩时：稍稀

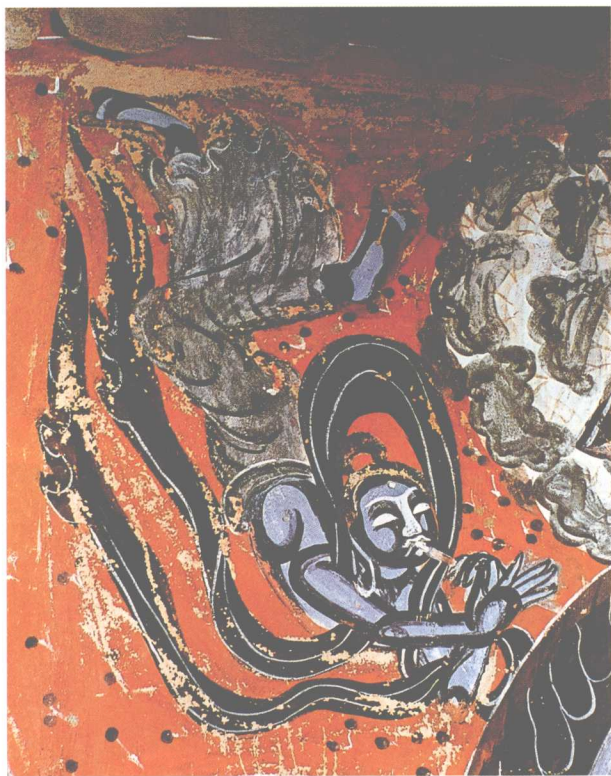
调金泥或贴金箔时：稍稀

扫胶矾水底时：水 1000 毫升 + 胶水 5 克 + 明矾 10 克

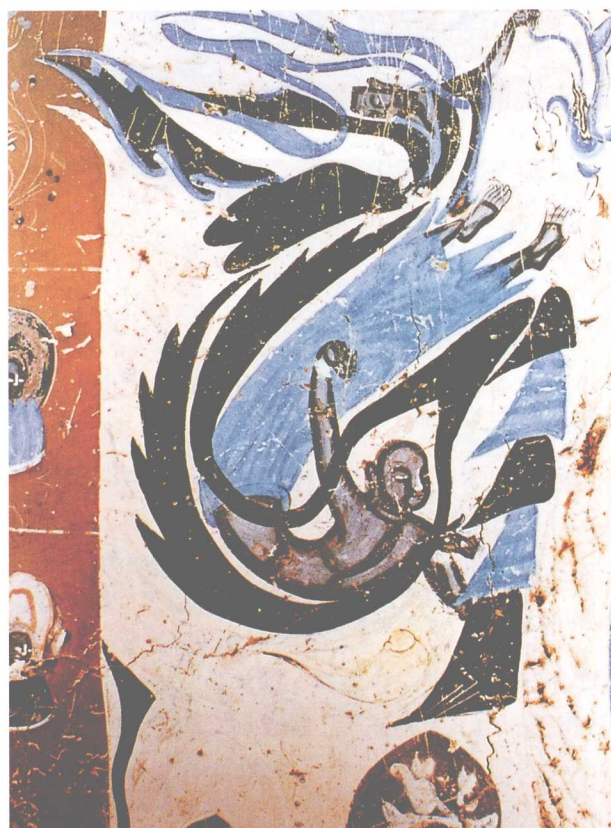
胶液作法：

1、以文火煮之，一般大约在 70°C 以下使其慢慢煮溶化开。

2、煮好后趁其温热以布过滤之，使不洁物除掉，保存于冰箱为好。

敦煌 第 428 窟 北周

敦煌 第 249 窟 西魏

四、制作实例

举例两个

具体画法如下

素描稿→线描→分阴阳→涂色→作肌理

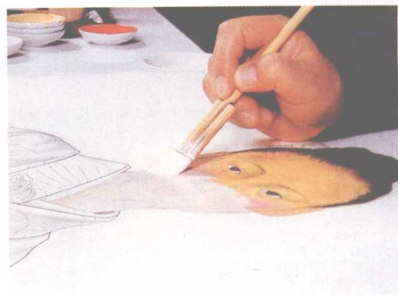
①以铅笔作素描稿

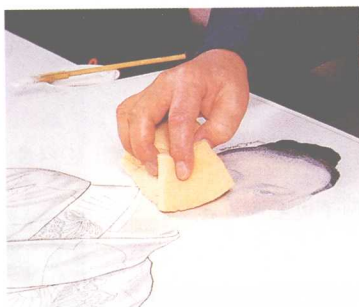
②在画板上绷好宣纸，涂上胶矾底，过底稿于纸上。以线描勾墨线，以淡墨晕染衣服和手、脸，以赭色染手、脸。

③以赭石调蛤粉再调其他颜色，用手指研匀。

④以小排笔饱和地涂于脸部，颜色稍有溢出也没关系。

⑤趁颜色未干时，抓紧时间以海绵上下敲打，但决不能擦抹。

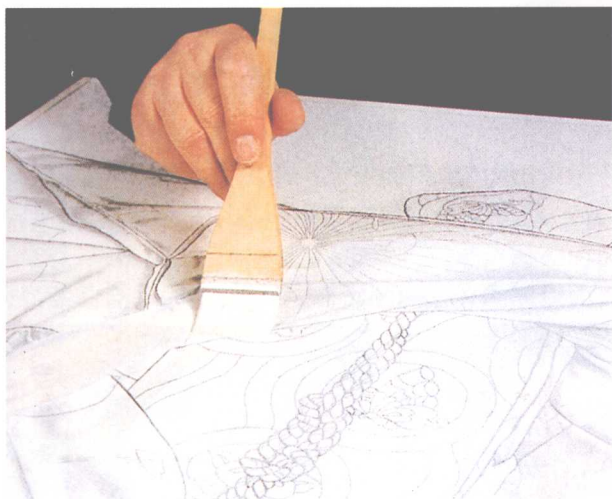
⑥颜色溢出处以平笔含水除去。

⑦等底色干了之后，脸部色彩的肌理效果就显示出来了。这时再用叶筋笔勾勒眼鼻等。手之画法与画面部基本相同。

服装画法

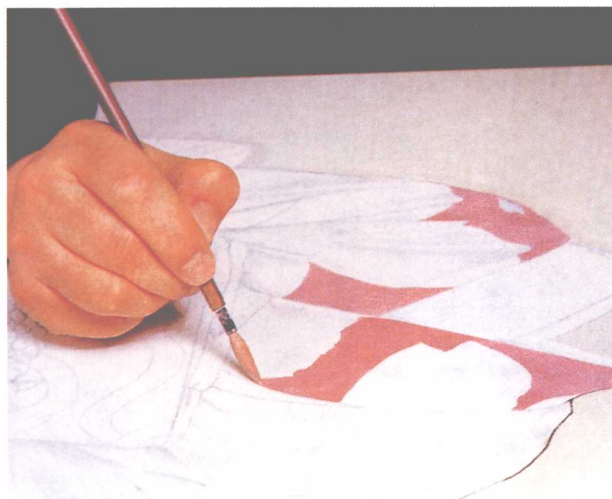
服装底色→服装主色→图案图样

①蛤粉与胶混合，涂衣服底色，不让刷子边毛画出界外。

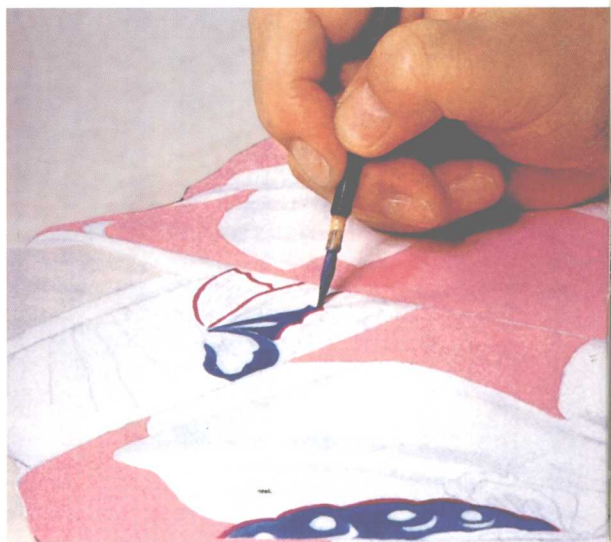
②调出粉红。

③以叶筋笔饱和地涂服装主色。

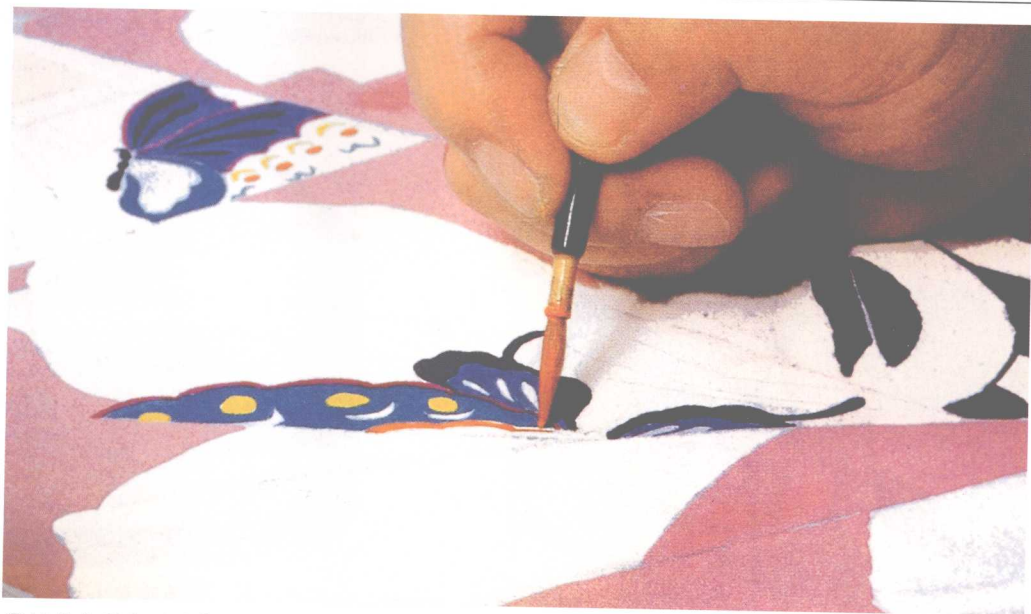
④以磨浓之墨汁为腰带着色。

⑤开始画蝴蝶图案。由于图案细致，需用叶筋笔。饱和地涂上水群青。

⑥蝶翅的图案可用墨群青。

⑦继续丰富蝴蝶的颜色。

⑧衣服颜色涂完之后，返回来调整人物全体之色调，勾勒面部与手之轮廓。

①腰带部分以青绿色填出。

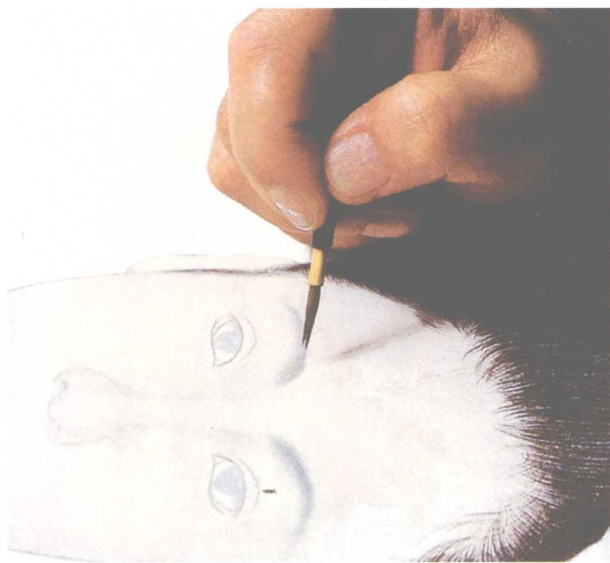
②系绳之描写使用藤黄，务必即使颜色不侵入线中，又要四处到位。

③以赭石、茶色和黑色混合，准备画头发。

④用勾线笔，沿着头发生长之结构画头发。

⑤眉毛以墨汁调粉绿色画出，注意不使画得过浓。

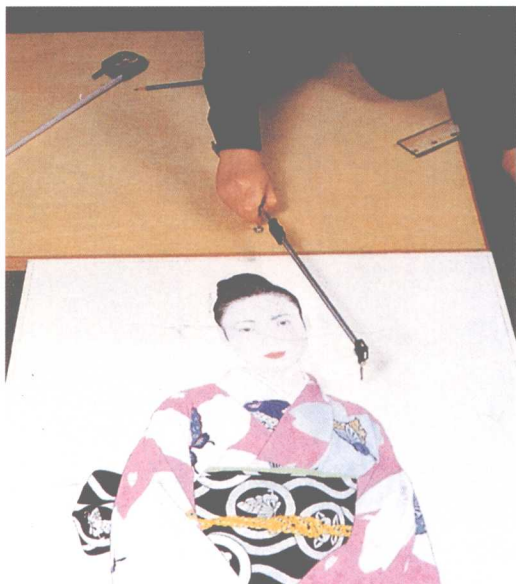
⑥眼白以蛤粉描写之，内眼角可稍加以红色感。

⑦画嘴唇需注意不使口形走样，否则会使表情变化。

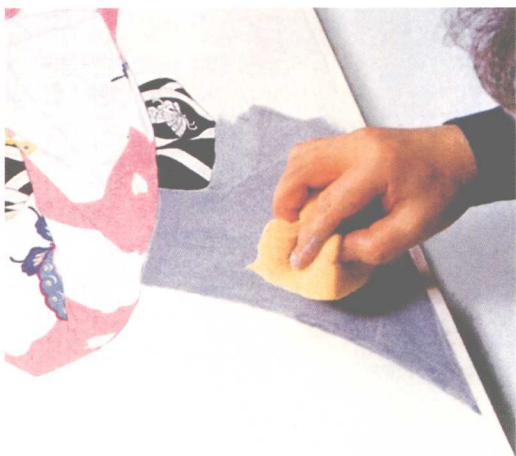

⑧脸及手已接近完成。下一步是如何按脸、手的色调定位来表现和服。

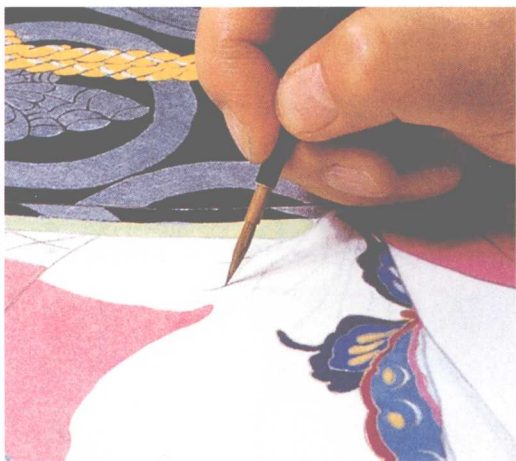

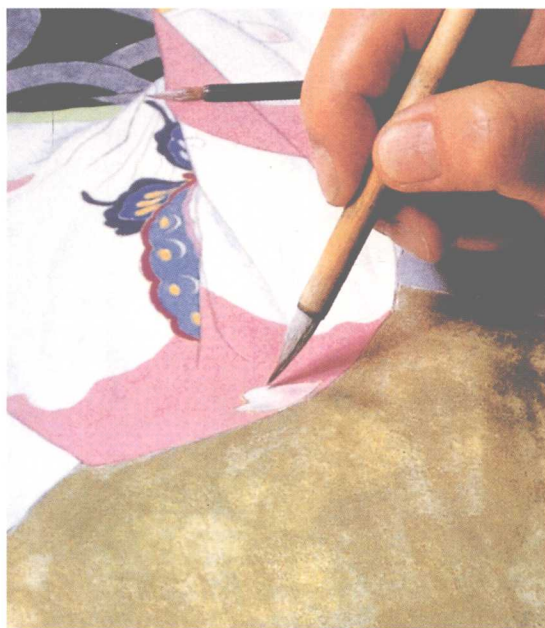
①使制图用的圆规，安装铅笔作半圆形，这是表现月亮的形象。

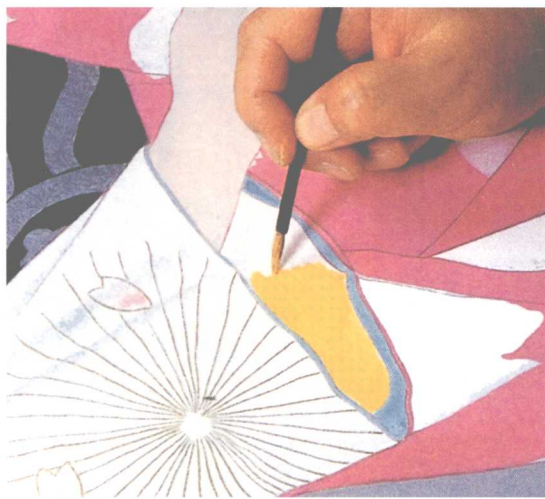
②使用平刷将月下边的背景以灰色作出，并辅以海绵敲打，使之柔和。

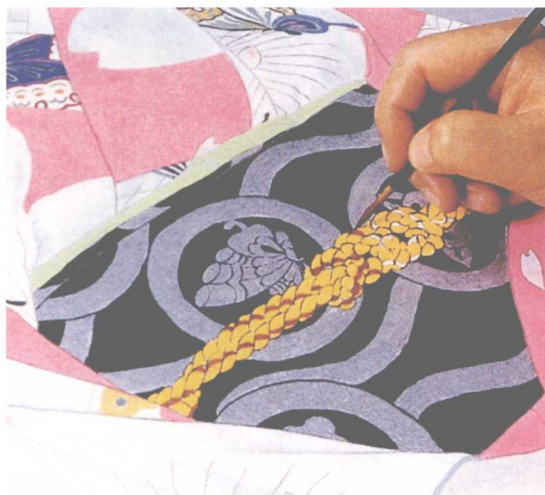
③以青金泥勾勒和服之线条，用勾线笔心平气和地画出。

④描写和服上小花，注意色调与浓淡。

⑤袖之里子以黄色涂之。

⑥绳带以胭脂色作出图案样式。

⑦在腰帶的绿色部分以白粉作出图案。

⑧以金泥作出月的形状。

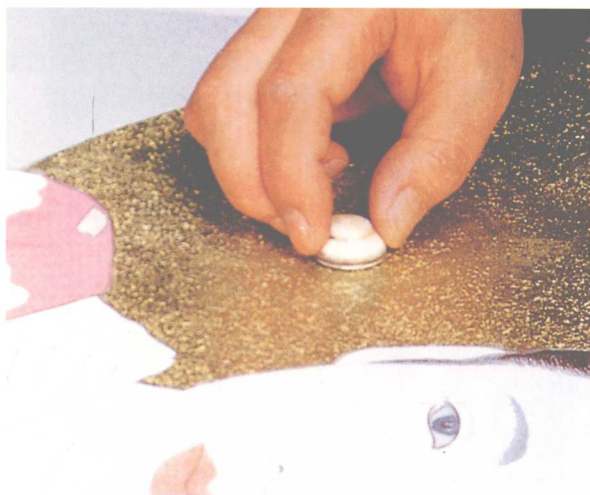

①在月亮部分再度以连笔涂胶水。

②左手执筛筒，内装以捣碎之金箔，以棒敲击之，使碎金箔如雨点般洒落，务必使其均匀。

③候其干之后，以滑石打磨之。

④以深粉红色作出和服之阴影。

⑤以蛤粉柔和地再度勾勒面部轮廓。

⑥以茶色再度勾勒眼目。

⑦完成。

