

现代陶瓷制作与设计丛书

陶瓷新彩技法

张文兵 曾军 编著

北京工艺美术出版社

陶瓷新彩技法

张文兵 曾军 编著

北京工艺美术出版社

本书编辑委员会

主 任: 何炳钦

编 委: 吕金泉 宁 刚 邹晓松 赵传玉 张文兵
阎 飞 曾 军 王万兴 胡东立 郭 平

资料整理: 李少尊 管祥卫

责任编辑: 程 功

装帧设计: 余剑峰

责任印制: 宋朝晖

图书在版编目 (CIP) 数据

陶瓷新彩技法 / 张文兵, 曾军编著. —北京: 北京工
艺美术出版社, 2005.1

ISBN 7-80526-547-X

I. 陶... II. ①张...②曾... III. 陶瓷—装饰美术—
技法 (美术) IV. J527

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 142838 号

现代陶瓷制作与设计丛书

陶瓷新彩技法

TAOCI XINCAI JIFA

张文兵 曾军 编著

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区 16 号
邮 编 100013
电 话 (010) 64283627 (总编室)
(010) 64280948 (发行部)
传 真 (010) 64280045/3630
经 销 全国新华书店
制 版 北京宏达恒智印艺有限公司
印 刷 北京恒智彩印有限公司
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张 5.25
版 次 2005 年 1 月第 1 版
印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷
印 数 1~4000
书 号 ISBN 7-80526-547-X/J · 374
定 价 28.00 元

新彩装饰技法是最重要的陶瓷装饰技法之一。

新彩装饰的手法很多，技法形式丰富多样。它不仅单独使用，也可以与粉彩、雕刻、色釉、青花等装饰手法结合使用。由于其工艺的优越性，它越来越受到陶艺爱好者的青睐，并在实践中不断创造出新的装饰风格。新彩装饰已成为我国陶瓷装饰领域的一朵奇葩。

为了让读者详细、清楚地了解新彩装饰技法，本书的着重点放在技法步骤的演示与讲解方面。

书中讲解了新彩装饰的工具、颜料及配制方法，并通过一些新颖的技法演示，让读者非常直观地、快速地了解、掌握新彩装饰的部分具体技法。

本书适合陶艺专业的学生、陶艺爱好者阅读学习，也可作为专业教师的教学参考书。

编者

2004年11月

第1章 概论	1
1.1 新彩装饰的发生与发展	1
1.2 新彩装饰的工艺特点	2
1.3 新彩装饰的表现形式	2
第2章 新彩装饰使用的工具和颜料	4
2.1 工具	4
2.2 颜料	5
2.3 新彩颜料的调制	5
2.4 新彩颜料的使用及注意事项	6
第3章 新彩装饰的基本技法与应用	7
3.1 基本技法要点	7
3.2 部分新彩装饰技法示范	8
3.2.1 油料的调制	9
3.2.2 胶水料的调制	11
3.2.3 新彩彩绘常用工具	13
3.2.4 花卉重彩	14
3.2.5 写意花鸟	20
3.2.6 工笔花卉	22
3.2.7 工笔山水	24
3.2.8 兼工带写人物	30
3.2.9 兼工带写花鸟	36
3.2.10 写意墨彩山水	38
3.2.11 装饰画效果	42
3.2.12 抽象画效果	48
3.2.13 仿古画效果	50
3.2.14 水彩画效果	56
3.2.15 泼彩	58
3.2.16 指画	64
3.2.17 拓印	68
3.2.18 大型壁画制作	70
新彩作品欣赏	74

1.1 陶瓷新彩装饰的发生与发展

中国陶瓷的釉上装饰有着悠久而辉煌的历史。釉上装饰可分为古彩装饰、粉彩装饰与新彩装饰三大类。古彩与粉彩装饰方法是由中国古代陶瓷技工自己创造的,而新彩装饰方法是由国外传入中国的。在新彩技法传入中国以前,釉上装饰主要有古彩与粉彩两个种类。

古彩

自18世纪中叶以来,西方国家科学技术的进步,也同时促使了陶瓷工业的迅速发展,陶瓷原料的处理加工形成了一套科学的方法。在陶瓷装饰材料特别是低温釉上装饰材料方面,研制出发色稳定、便于使用的装饰颜料。这种装饰材料传入中国并运用到陶瓷装饰中,当时人们把用这种材料彩绘出来的产品及相关画面称之为“洋彩”。

有资料肯定洋彩在清末就已经传入中国了。最初只是将简单的洋彩装饰技法用于瓷器釉上装饰上,首先在日用瓷的装饰中占据一定的地位。当时画洋彩所用的笔与油画笔一样是扁笔,当时有人称之为“扁笔抹花”或“一笔画”。

洋彩不为当时的中国人所重视,绝大部分釉上装饰仍然采用粉彩技法,只是在部分粗瓷的装饰上使用。直到20世纪30年代景德镇有些陶瓷艺人才开始使用洋彩,并把西方画法——“明暗法”与中国传统陶瓷彩绘技法结合起来,使得画面的变化更加丰富、逼真。此后,陶瓷艺人逐渐吸收运用。经过不断地总结提高,形成了一种有别于“西洋画”和传统釉上古彩、粉彩彩绘的陶瓷装饰种类——新彩。

粉彩

在新彩被广泛使用的最初阶段,颜料绝大部分是进口的。20世纪50年代景德镇创办了中国第一家瓷用化工厂,专门生产贴画纸和洋彩颜料等,从此绝大部分的洋彩颜料都不需要进口了,洋彩从此被称为新彩。

从新彩的传入至今,时间过去了一个多世纪。在这期间出现了许多新彩画的名人名作。新彩装饰艺术在陶瓷装饰领

粉彩

域已占据了举足轻重的地位。

1.2 新彩装饰的工艺特点

新彩装饰与粉彩、古彩的区别主要是在对装饰颜料的处理方法、颜料的工艺性能以及由此带来的彩绘技法的变化上。

新彩颜料是用“熟料”制成的，它是矿物质如锰、铁、氧化铜等经过高温烧制后形成熔块，然后经过细磨，加入熔剂配置而成的，主要表现为以下几个特点：

- ◆ 经过 $750 - 850^{\circ}\text{C}$ 烧成后颜色的变化不明显。除了少数几种外，大部分颜色烧前、烧后几乎没有色相上的变化。

- ◆ 颜色的烧成范围宽、发色稳定，在 $750 - 850^{\circ}\text{C}$ 之间烧成，都能正常发色。

- ◆ 颜色品种多，色彩附着力强，颜色较薄而又鲜艳明快。

- ◆ 调色时，可用油调、水调、胶调。

- ◆ 使用方法多样，绝大多数颜色可以互相搭配使用。

除以上工艺特点外，新彩颜色还有便于储存、使用方便的特点。但是新彩颜色烧成后没有粉彩、古彩那样的玻璃质感，这是它不及粉彩、古彩的地方，有待改进。

墨彩

1.3 新彩装饰的表现形式

区分陶瓷产品是粉彩装饰、古彩装饰还是新彩装饰，主要依据所使用的颜料。可以把使用新彩颜料或绝大部分使用新彩装饰完成的都归纳到新彩装饰范畴中去。另外还可以直观地从装饰的手法等方面去区分新彩或是其它装饰。新彩装饰的表现形式多种多样，墨彩装饰也属于新彩装饰。新彩还有刷花、贴花纸、瓷相等表现形式。

刷花

瓷相

墨彩 墨彩一般将新彩颜料中的艳黑色单独在瓷器装饰中使用。为了丰富画面，也常把金色用到画面中去，在黑色的纹样上用金色勾线或点缀小纹样，形成用色单纯、画法多样、清新明快、素靓淡雅等艺术特征。

刷花 刷花是通过一定的手法，以手工用筛网将新彩颜色刷于瓷表面，形成画面的过程。根据刷花工艺的特点，新彩刷花的作品大多强调画面的整体大关系。在这个基础上要求色彩丰富、统一，层次分明。

贴花 贴花是印刷技术在陶瓷装饰上的运用。在陶瓷装饰中，釉上、釉下都可以采用贴花，新彩贴花是其中的一种。贴花是为了陶瓷产品大批量生产而产生的。贴花的画面具有色彩丰富、逼真、规格统一的效果，而且生产方便，成本低，在陶瓷工业生产中得到了广泛的应用。

瓷相 瓷相多用新彩颜料绘制而成，绘制的内容起初以老人肖像为多，存放在家庭中以作纪念。瓷相的手法细致，画出的形象逼真，与照片不分上下。后来发展到复制名画、风景画和动物等题材，表现内容、题材丰富。

新彩的种类和表现形式并不限于以上几种，例如景德镇的雪景山水、戳印花等都可以列入新彩装饰的范畴。

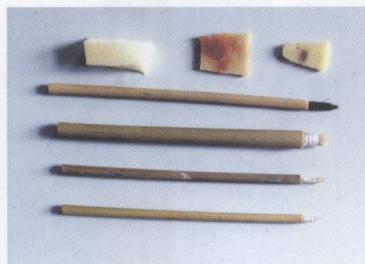
叶筋笔、单料笔、双料笔

各种型号的油料填笔

扒笔

海绵、彩笔、蹀笔

2.1 工具

新彩装饰使用的工具主要是各种毛笔和一些辅助工具。

毛笔有勾线笔和填色笔两种，分别用于勾勒线条和涂抹色块。根据不同的需要，笔又有不同的型号。

勾线笔一般笔头比较尖细，笔毛较硬、有弹性，有单料、双料、叶筋笔等，可以勾画出很细的线条。不同的笔有不同的特性。笔头部分的大小不同，其含料量亦各异，所以勾出的线条长短、粗细就有所区别，须根据画面效果的需要合理、灵活地选择使用。

填色笔的主要种类有大、中、小楷羊毫笔，大、中、小号扁笔，笔毛较细软，笔尖有尖头、扁平头两种，适合涂画大小、形状不同的色块。尖头的、小型号一般用于小面积填色。扁平头的填色笔笔触较大，上色均匀，一般用于大面积填色。

根据不同题材、画面以及个人的特殊需要，新彩装饰还要用一些辅助工具，主要用于修整、完善画面效果。一般使用比较多的有扒笔、蹀笔、丝绵、海绵、棉花等。

扒笔 一般用于刮去多余的、不需要部分的颜色或线条、笔触。

蹀笔 其作用是处理一些局部、小面积的影调和颜色。

丝绵 丝绵是较传统的工具，主要作用是将大面积的颜色通过轻轻拍打形成平整或者渐变效果。

海绵 海绵的使用是比较新的手法，其作用与使用方法和丝绵基本相同，产生的效果也基本一样。

棉花 是用来清除不需要的颜色的，一般是做成小棉球或者包裹在扒笔笔尖上使用的。

另外，各人根据不同的需要还可自制一些特殊工具。

颜料干粉

颜料干粉

调配好的油料

烧好的颜色

2.2 颜料

新彩颜料主要由色基和溶剂两部分组成。色基由各种有色金属的氧化物组成，是颜料的发色成分；溶剂主要是硅酸铅和硼酸铅，烧成时溶剂温度较低可以帮助颜料发色，同时使颜料烧成后更有光泽。

新彩颜料主要又分成基本色和复合色两大类。基本色即新彩原色，复合色是用新彩原色混合调配而成的。

基本色有以下几类：

红色类：西赤、桃红、宝石红、小豆茶。

黄色类：薄黄、浓黄、红黄。

蓝色类：深蓝、海碧。

绿色类：草青、川色、橄榄绿。

黑色类：艳黑、特黑。

白色类：丝网白。

茶色类：代赭（赭石）。

复合色有以下几类：

麻色：西赤 + 艳黑。

深绿：橄榄绿 + 草青 + 艳黑。

深紫：玛瑙红 + 海碧。

蓝灰：海碧 + 艳黑。

2.3 新彩颜料的调制

根据调配的方法以及使用的需要，新彩颜料有油料和水料两种。

油料 是指用新彩专用油类与新彩颜料干粉按一定的比例调配出的颜料。所使用的油类有樟脑油、乳香油等。（调制步骤见9~10页）

水料 是指用清水与新彩颜料干粉调配出的颜料。为了在覆盖其它颜色时不易被擦坏并且在烧成前不易被蹭

掉，一般在调配时要加入适量的桃胶，所以常被称做“胶水料”。胶水料可以用一种颜色调制，也可以用多种颜色（一般以某一种颜色为主）混合调配而成。（调制步骤见11~12页）

泼彩山水

工笔山水

2.4 新彩颜料的使用及注意事项

使用新彩颜料应注意：

◆ 新彩颜料各色之间除少数几种外，一般可以混合调配出所需要的其他色彩，但烧成后的色相会有所变化。所以在不熟悉的情况下，最好试烧确定后再正常使用。

◆ 有些新彩颜料不能互相串用或者调配，如薄黄与金红、西赤、代赭等相混用容易失色，在实际操作当中一定要注意。

◆ 胶水料调制时不能加入过多的胶水，否则烧成前或者烧成后水料会出现裂纹甚至脱落，影响画面效果。

◆ 有些新彩颜料只有经过 $750\sim 850^{\circ}\text{C}$ 的烘烤才能发色。这在绘制时是不易发现的，只有烧成以后才能发现。所以，要考虑到烧成后的效果。

在进行新彩绘制时应注意：

◆ 新彩油料的乳香油不宜过多，否则在烤花时颜色会流动，影响画面效果。有时甚至会流到其他的作品上去，造成不良后果。

◆ 有些颜色烧前很淡，烧成后会变深。在使用这类颜色时要十分注意，烧成前应擦干净作品的空白部分，特别像盘类作品的背面，以免形成“色脏”，影响作品的最后效果。

◆ 上色不宜太厚。上色过厚颜色不易干、会流动，而且烧成后颜色会开裂，甚至颜色会带动瓷表面一起脱落下来。

3.1 基本技法要点

新彩的彩绘技法以手工彩绘为基础，集各家所长，随作画者的艺术修养和创造力不同而不同。在总结已有技法的基础上，归纳有如下的基本技法：

勾线 描线勾勒，用于人物的脸、手、衣纹、头发等细节部分，花鸟中的筋脉羽毛，以及工笔性的纹样、线条。

填 将水料或油料填涂于画面需要的部分以便踩拍。

踩拍 踩是将颜色涂于瓷器表面后再用踩笔踩平或踩出明暗，使颜色更趋平整化，转换柔和，均匀地过渡；拍和踩的技法基本相同，只是使用的工具不同。踩拍用丝绵球或者海绵将色拍平。踩一般用在小面积上，拍则用在大面积上。

平涂 利用油和水互相排斥的现象，先用胶水料（或油料）勾线，并画出明暗层次，然后又用油料（或水料）涂于画面的表面来着色。这样既可达到丰富画面的作用，又不须多次烧铸。

平涂也可以用中锋或侧锋一笔榻画。可一笔榻一色，也可一笔榻多色，以表现颜色的明度，多以表现写意或兼工带写的画面见长。

彩 先用羊毫笔在彩的部位填涂一部分颜色，然后用干净的彩笔彩出色的不同层次。

点 点花蕊、苔点以及某些细部变化。可用多种羊毫画笔或七紫三羊笔。

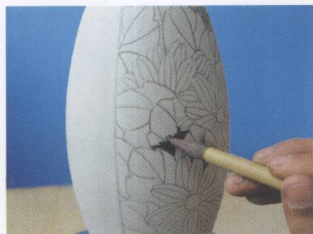
重色 为了使画面的色彩丰富而厚重，往往会运用重色的技法。有的重一次色入炉烧一次，目的是使上一次颜色的化学反应稳定下来，避免上、下层颜色相互影响发生变化，同时也便于重色的操作。有的也直接重色，其操作要极其慎重，避免擦动底色。

扒、刮 在颜色上用针笔或竹笔进行扒刮，以露出瓷胎或修整颜色和形状。扒刮也讲究笔法和运用腕力。

流 利用陶瓷釉面光滑且不吸油、不吸水的特性，将新彩颜料泼于或涂于陶瓷表面，倾斜画面使颜色产生流动而形成肌理。本技法应注意油料或水料的浓度，太浓不会流动，太稀则流动太快，不能很好地控制。

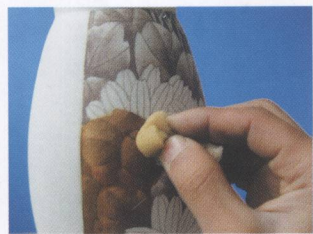
勾线

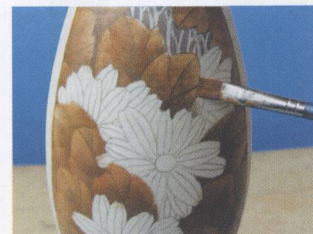
填

踩

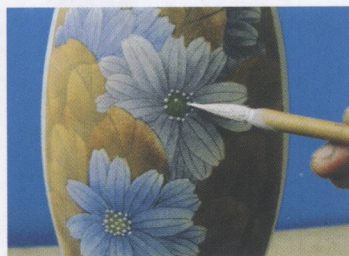
拍

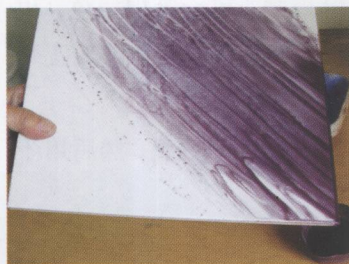
平涂、重色

彩

点

流

炸

炸 新彩颜料多用乳香油和樟脑油调配而成。将调制好的新彩颜料涂于瓷器表面，然后用其他油类点于或画于其表面，就会产生“炸”的效果。它与水彩画中用盐法是同样的道理。

以上技法可单独使用，亦可合并使用。在喷、印、贴花工艺中，同样可以使用，只不过是使用的工具不同、颜料调制方法不同而已。

3.2 部分新彩装饰技法示范

新彩的工艺特色决定了新彩技法非常丰富。如何运用好，实践是关键。只有在实践中才能掌握各种技巧，才能创造出丰富多彩的艺术表现形式。

下面是油料、胶水料的图解调制步骤和部分新彩装饰的图解步骤示范。

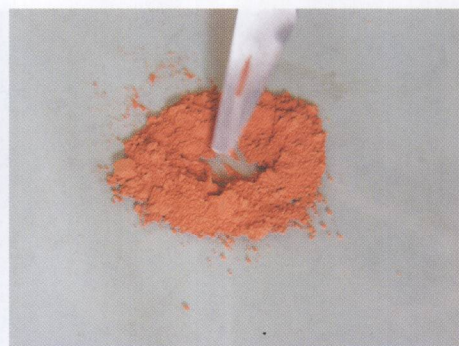
3.2.1 油料的调制

1. 调色所要用的樟脑油、乳香油、煤油。

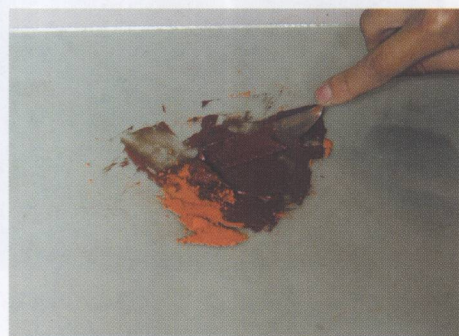
2. 颜料干粉。

3. 将所需颜料干粉倒在玻璃板上，中间扒开。

4. 倒入乳香油。

5. 用搓料刀将干粉与调色油搅拌均匀。

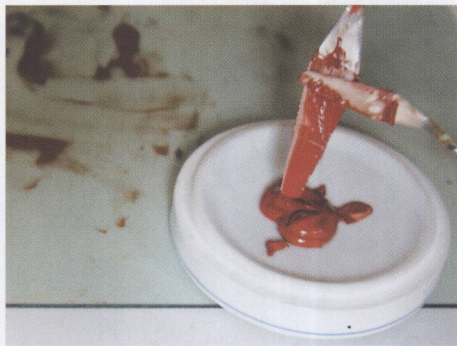
6. 开始搓料。

7. 注意使用搓刀。

8. 用搓料刀将颜料搓细。

9. 将搓好的色料装入盛料碟。

10. 常用的盛料器具。

11. 烧制好的新彩颜色。

3.2.2 胶水料的调制

1. 制作胶水料用的桃胶。

2. 取适量桃胶。

3. 用温水将桃胶溶化。

4. 配制胶水料所用的新彩颜料。

5. 首先加入海碧。

6. 加入黑色。

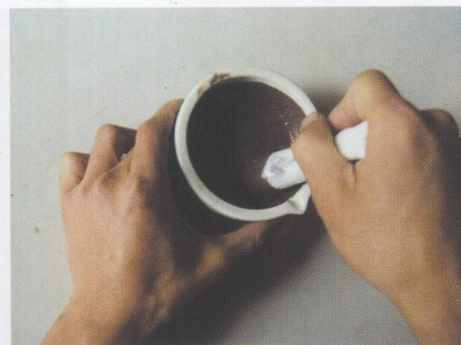
7. 根据需要将各种颜料装入研钵。

8. 加入清水。

9. 加入一定量的桃胶。

10. 将颜色磨细。

11. 配制好的胶水料研磨后，就可以使用了。