

高等艺术院校中国画法教材

中国重彩画技法

新版

郭正民 蒋采苹 等 学术顾问
郭正民 蒋采苹 等 学术顾问

上海人民美术出版社

重彩画的染色方法 / 重彩画湿画法 / 重彩画薄画法 / 重彩画特
纸与熟纸做底方法 / 重彩画撞色法 / 重彩画褪蜡法 / 重彩画特
殊材料的运用 / 重彩画技法综合运用 / 名家名作欣赏

高等艺术院校中国画法教材

中国重彩画技法 (新版)

Techniques of Chinese Colour Painting

编 著：郭正民

学术顾问：蒋采苹 苏百钧
王天胜 郭继英

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国重彩画技法：新版 / 郭正民 编著. — 上海：
上海人民美术出版社，2017.1
ISBN 978-7-5586-0138-5

I. ①中... II. ①郭... III. ①工笔重彩—国画技法
IV. ①J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第269633号

中国重彩画技法(新版)

编 著	郭正民
策 划	徐 亭
责任编辑	徐 亭
技术编辑	朱跃良
特约编辑	李 非
封面设计	张 璎
出版发行	上海人民美术出版社 (上海长乐路672弄33号)
印 刷	上海新艺印刷有限公司
开 本	889×1194 1/16 11印张
版 次	2017年1月第1版
印 次	2017年1月第1次
印 数	0001—3300
书 号	ISBN 978-7-5586-0138-5
定 价	69.00元

前言

——蒋采苹

中国重彩画自古称“丹青”。经周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、唐等朝代更替变迁，在中国美术史上都极为灿烂辉煌。只是到了唐末至宋元，重彩画逐步走入低谷，至20世纪中叶，重彩画低迷了近千年。20世纪70年代末，在“改革开放”形势下，由于工笔重彩画界老前辈潘絜兹先生的倡导开始复兴。我自从1962年从事工笔画教学与创作以来，一直做着敦煌梦，并想将这个梦变为现实。中国现代重彩画就是传统工笔重彩在现代文化和审美条件下变革和发展下产生的一个新画种。它充分利用了现代色彩、材质运用方面的特长，大胆把西方抽象、及构成与装饰美感引进绘画中来，以特有的造型、色彩、肌理交织而成的视觉美感，极大地强化了绘画的本质特征，丰富了中国绘画的表现力。

在中国绘画历史的早期，工笔重彩占有重要的地位。迄今为止，已出土的许多秦汉时期墓室的壁画、帛画，元代的永乐宫壁画，北京的明代法海寺壁画以及敦煌大量的重彩壁画都是重彩画的杰出例子。另外，人们所熟知的湖南长沙马王堆汉墓中发现的帛画据称是中国目

前发现的最早的一幅工笔重彩宗教祭祀绘画作品，构图巧妙，线描精细，设色绚丽，显示了当时工笔重彩画技法到了十分成熟的阶段。

南北朝时期生活在南齐时代的著名人物画家和美术理论家谢赫，他提出“六法论”在魏晋南北朝时期是种评画的标准，这其实是工笔画的理论。六法论提出了一个初步完备的绘画理论体系框架——从表现对象的内在精神、表达画家对客体的情感和评价，到用笔刻画对象的外形、结构和色彩，以及构图和摹写作品等，总之创作和流传各方面，都概括进去了。“一曰气韵生动是作品生命力，二曰骨法用笔是造型，三曰应物象形是对象形似，四曰随类赋彩是色彩学，五曰经营位置是构图，六曰传移模写也包括画彩。”现在美术教育也是这样，跟“六法”统一。

我现在讲的重彩是用亿万年形成的天然岩料作画，大量使用天然矿石原料，它的特点是不变色。现在继承工画体系的人多是卷上纸上的东西，用颜料比较少。壁画用的多，这个继承的人就很少，得大量用石色。另外，也因为道教、佛教题材直接搬到现实题材，需要个

过程。1978 年我看到日本的画家来展览，他们大量用石色，对我刺激特别大，这些方法都是中国传过去的，反而在日本大发展，而中国却很少人使用。我就决定一定把中国的壁画重彩方法、石料用法传承下去。我从我老师那学会了，我就要传承下去，不能成千古罪人。我接触过某美院的老师，一问，现在 60 多岁的不会用，再问，他们的老师也不会了。这就出现重彩画技的断层危机。所以，一定要想办法传承下去。

当然，除了技法的部分，我也比较同意吴冠中先生的说法，叫“笔墨等于零”，它只是种醒目的标题，全文看过以后并不是否定笔墨。按照著名理论家、画家庞卡院长的话来讲，笔墨本身是种艺术语言、技术语言。我同意这种观点，绘画笔墨很重要，但应注意的是，就像文学作品，光是语言文字漂亮，文章内涵空洞。老舍是用地道的北京话在写骆驼祥子，但它表达更深层次的理解，对小人物的理解，所以他的书站得住。画家通过笔墨、颜色表达出画家的思想感情和他对社会的深刻理解，这才是最重要的。

传统的中国画走向现代是必然的，但如何

走？纵观近现代世界美术史，有些教训是值得注意的：目前仍保留以国家命名的画种，以古老的民族绘画命名的画种，恐怕只有中国、日本、朝鲜、韩国了，不少民族的绘画都已消亡。一些明智的中外美术家不约而同在呼吁：在全球一体化的趋势下，文化只能是多元化和民族化。日本近现代美术史中也有数次打出“恢复大和绘传统”旗帜。在当今世界，中国重彩画在国际上的成功，也是把中国传统材料技法与西方材料技法、文化及审美巧妙融合在一起，向世人展示了中华民族文化的独特性，融合外来文化的勇气和探索精神及魄力。

本书作者郭正民是我文化部重彩高研班第二届学生，以他的生活实践，艺术体验，教学理解为基础，编写了这本技法书，它的第三次出版，也为中国重彩画技法的传承又做了一件添砖加瓦的好事情，定会为各类艺术院校以及现代工笔重彩画作者和学画青年所宝惜，谨借此表达我的祝愿。

目 录

前言

第一章 简 论 /1

- 一 重彩画发展概况/2
 - 二 重彩画材料解析与工具/6
- 名家点评/蒋采苹 苏百钧

第二章 重彩画的染色方法与创作示范

- 一 重彩画的染色方法/15
- 名家点评/王天胜 蒋采苹
- 二 重彩画的染色方法的创作示范/23
- 名家点评/王天胜 蒋采苹

第三章 重彩画薄画法、湿画法与创作示范

- 一 重彩画的薄画法与创作示范/32
- 名家点评/蒋采苹
- 二 重彩画的湿画法的染色方法/39
- 名家点评/苏百钧

第四章 重彩画生纸和熟纸的做底方法

- 一 重彩画生纸做底方法/46
- 名家点评/蒋采苹 王天胜
- 二 重彩画熟纸做底方法/55

第五章 重彩画撞色法与创作示范

- 一 重彩画撞色法的染色方法/67
- 名家点评/苏百钧 郭继英
- 二 重彩画撞色法创作示范/76
- 名家点评/苏百钧 郭继英

第六章 重彩画褪蜡法与创作示范

一 重彩画褪蜡法/85

名家点评/苏百钧

二 重彩画褪蜡法创作示范/91

名家点评/王天胜 苏百钧

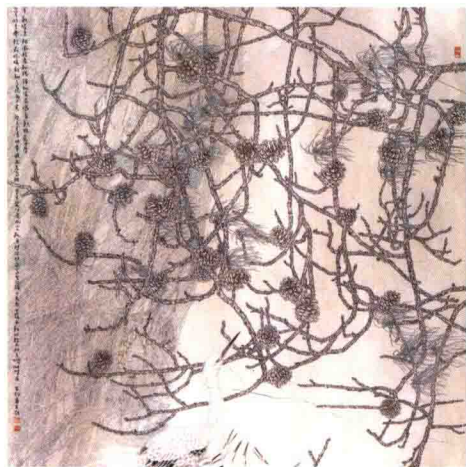
第七章 重彩画金属箔的使用技法与创作示范

一 重彩画金属箔的使用技法/100

名家点评/郭继英

二 重彩画金属箔的创作示范/106

名家点评/郭继英 王天胜

第八章 重彩画粗颗粒石色的运用与创作示范

一 重彩画粗颗粒石色的运用/113

名家点评/郭继英 苏百钧

二 重彩画粗颗粒石色的创作示范/118

第九章 重彩画特殊材料的运用与创作示范

一 重彩画特殊材料的运用/123

名家点评/郭继英

二 重彩画特殊材料运用的创作示范/128

名家点评/郭继英

第十章 重彩画技法综合运用的创作示范

一 重彩画技法综合运用的创作示范/136

名家名作欣赏 /142

后记 /169

第一章 简 论

一 重彩画发展概况

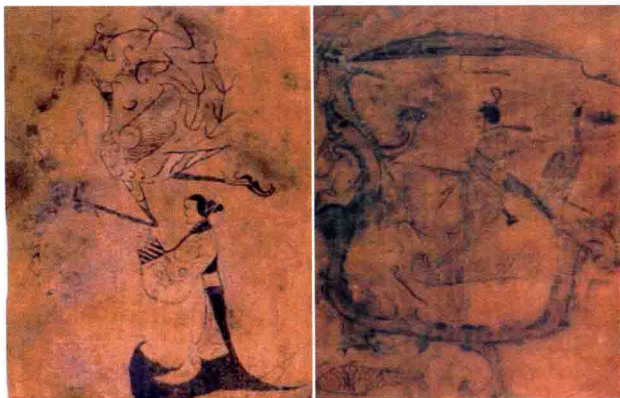
1. 中国重彩画的发展历史

我国古代绘画常用“丹青”来形容中国画，丹指红色、青指蓝绿。中国现代重彩画是继承我国传统的工笔重彩画即色彩表现的一脉，是传统工笔重彩画在现代审美条件下，经过变革和发展的一个新的画种。但为顺应现代绘画的审美意识，它广泛地吸收了水墨画和其他画种的优点，从而形成现代重彩画。

早在2000多年前，春秋战国时期的《人物夔凤》和《人物御龙》两幅画从技法上看，就已经具有了早期工笔重彩画的雏形。

而西汉的马王堆一号汉墓T形帛画，在艺术上、技法上均已相当成熟，画面使用的颜色则是天然的矿石颜料，红色和青色。

从秦汉至唐朝，可以说是工笔重彩画一统天下，庙堂壁画和卷轴画都是工笔重彩画。唐朝和五代更是工笔重彩画的辉煌灿烂的时期，涌现出阎立德和阎立本兄弟、画圣吴道子、李思训和李昭道父子、周昉、张萱、顾闳中、黄荃等巨匠。敦煌莫高窟中的唐代宗教题材壁画、西安的永泰公主墓、章怀太子墓等壁画，比之世界范围的同期绘画来看也称得上佳品。至宋代，工笔重彩画与水墨画呈并驾齐驱之势。元代以后，文人水墨画成为中国画的主流，工笔重彩画逐渐势微，但并未失传，还出现了赵孟頫这样的

人物夔凤 战国

人物御龙 战国

敦煌壁画 唐

T型帛画

西汉的马王堆一号汉墓T形帛画，在艺术上、技法上均已相当成熟，画面使用的颜色则是天然的矿石颜料，红色和青色。

永乐宫壁画 明

2. 重彩画的绘画特征

大家。至明代,出现了陈洪绶(号老莲);清代有任颐(号伯年),他们在艺术上、技法上、色彩上、颜料运用上使工笔重彩画更上一层楼。

只有到近现代陆续有大师大家出现,如将意笔水墨与重彩结合的大师林风眠、吴冠中、黄永玉等。其次是敦煌的整理和继承的大师,如张大千、常书鸿等。对中国当代重彩画做出重要贡献的则有潘絜兹、蒋采苹、林凡等老一辈的大家。还有在海外深受肯定的云南画派,代表人物有丁绍光、蒋铁峰等大家。

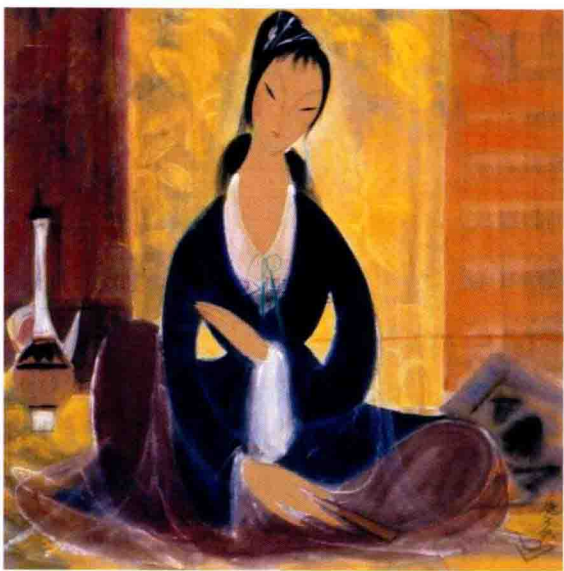

仿吾家张僧繇法 张大千

唐宋以后,重彩画的主流已转到民间——寺庙道观的宗教题材壁画方面,成为工匠作品,文人雅士不屑为之。但美术史家并不忽略它们,敦煌莫高窟壁画从年代上看,它跨越了从北魏至元代的一千多年的时间,元代永乐宫壁画留下了作者朱好古及其门人马君祥等的姓名。明代法海寺为明初皇宫画家所绘,十分精美。还有山西的广胜寺等,都是工笔重彩画的重要绘画遗产。

中国古代壁画是“重着色”的画法。所谓“重着色”是指使用天然晶体矿石制作的颜料,如朱砂、青金石、蓝铜矿、孔雀石、雄黄、石墨、云母等自然界开采出来的矿石,经粉碎、研磨、漂洗等工艺过程制作的颜料,传统称谓统称石色。重着色方法也并非全用石色,同时也使用水色,即植物色,如花青、胭脂、藤黄、栀子等色,其他尚有金箔和银箔、泥金和泥银等金属颜料。以上众颜料的品性不同,如石色不透明、水色透明、金银色有光泽,它们互相配合起来就会形成既丰富又华丽的画面。

传统壁画的工笔重彩的特点是适应宗教题材和与建筑样式关系,基本上是平面拼图,技法上是“单线平涂略加渲染”,故其特征是装饰性强。纸和绢上的工笔重彩画因题材广泛,大多采取了工写结合、色彩与水墨结合、装饰性与绘画性相结合的技法。现代的工笔重彩画因为要表达丰富多彩的现代生活,传统的技法和画材都不能满足画家的需要,它早已与现代造型和色彩相结合。从形式

捕鱼 林风眠

林风眠先生对中国民族传统的装饰艺术深有研究,并同时十分注重对西方艺术的构图、造型、光影、色彩的汲取和借鉴。他的作品带有现在西方野兽派的笔调,又有传统绘画的写意精神和审美情趣,可谓是现代重彩画的开山始祖。

上有工笔重彩、工笔淡彩、没骨、彩墨、泼绘等不同的方法。中国传统绘画技法有“重着色”的称谓，现代重彩画又已经与工笔画拉开了距离，因此称为重彩画比较恰当。

现代重彩画继承了中国传统绘画的线条艺术，使线条成为重要的造型手段；在继承传统的意象散点透视法的基础上，融合了现代绘画的构图原理，还有造型原理，强化了装饰性的风格。在色彩表现方面，现代重彩画利用了大量的西方现代绘画的色彩表现手法，尤其是对装饰性色彩的运用。最后在材料的运用上，现代重彩画比传统文人水墨画有更大的拓展，在继承传统的水墨画材料如毛笔、宣纸、绢等基础上，还使用各种麻布、棉料、木板等，在传统国画颜料基础上，增加了丙烯、水彩水粉矿物颜料等，只要效果不错，都可以进行运用。运用这些材料的技法也非常丰富，既有传统的晕染法兼工带写法等，也有新创的揉纸法拓印法正反面晕染法等等，不一而足，本书也都有较详细的介绍。

筛月图 蒋采苹

蒋采苹，中国现代重彩画代表性人物之一，影响很大，其创作、教学以工笔人物画为主，擅将色粉笔画与工笔画技法融为一体。对中国重彩画技法、材料有新的突破，昭示出寓意性和现代感的追求，尤其在她的花卉作品中有着更充分的体现。

西双版纳 丁绍光

丁绍光的作品有古典与现代、东方与西方的装饰情趣，作品吸收了中外古代壁画民间美术，线条富有特色，色彩华美，整体格调浪漫抒情，是现代重彩画中雅俗共赏的典范。在国际上也有相当的影响力。

敦煌壁画仕女人物 潘絮兹

作者一生都在为工笔重彩画的繁荣与发展奔走疾呼。40年代他对敦煌石窟壁画的研究和临摹，莫高窟壁画的皇皇巨制，体现出精湛的传统笔墨功力。总体风格上吸收了唐代壁画的灿烂。

3. 日本的重彩画发展

俗话说，他山之石，可以攻玉，作为同在东方文化系统中的日本，中日美术交流有着近两千年的历史，日本画家从中国秦汉时期开始就通过遣唐使，以极虔诚的态度向中国画家学习。近代一百多年来，中国和日本同时都在向西方和全人类的美术遗产学习，以丰富本民族的传统。日本画家们从不讳言他们的日本画是以中国绘画为“母体”的。日本人大约天性喜欢色彩的绘画世界，所以他们自古至今对中国的以色彩为主的画种——工笔重彩画情有独钟。日本美术史上的大和绘、障壁画、屏风画、浮世绘等都是优秀的工笔重彩画，但他们的这些画无论在题材、样式、技法和画材诸方面又具有大和民族自己浓烈的特点。也可以说，中国的工笔重彩画传到日本以后得到很大的发展。尤其在近五十多年来，日本画完全脱开了它的“母体”——中国工笔重彩画，形成了具有更强烈的大和民族的画风。

从技法上讲，现代日本画吸收了不少油画的技术，例如在厚麻纸或亚麻布的版面材料上与油画的作画步骤一样先做底子，其后做底色，然后在底子上拷贝稿子并起稿。现代日本画有些是以线为造型基础的，有些是没有线的，类似中国的没骨画法，还有些日本画已经很像油画的效果。总之，日本画家在他们的传统绘画走向现代方面是做了大胆地探索。

另外，日本画家们在艺术上的探索促进了画材品种的改革。例如，以粗颗粒的石色入画是他们首创的，这样做就充分地发挥出晶体矿石颜料的晶体闪光的美感，从而丰富了现代日本画的艺术语言。日本人的探索给我国现代重彩画的发展也带来非常有益的启示。

1998年开始由国家文化部主办，蒋采苹先生主持，众多名家学者参与的重彩画高研班连续举办十余届，使中国现代重彩画从创作队伍到理念，从材料到审美都得到了丰富与发展，传统重彩画在现代艺术之林中光彩日盛。

总而言之，在当今世界，中国重彩画的成功，是把中国传统材料技法与西方材料技法、文化及审美巧妙融合在一起，向世人展示了中华民族文化的独特性，以及融合外来文化的勇气和探索精神。

日本重彩画作品之一

日本重彩画作品之二

日本重彩画作品之三

1. 矿物质色

早在几万年前洞穴原始壁画时期,我们人类祖先就开始使用矿物质色彩。矿物质石色大多属于次宝石类,色彩稳定不易变色,是经过亿万年在自然状态下形成的。人们经过研制、粉碎、漂洗、分类分目制作出的天然矿物质颜色,如朱砂、石青、石绿等等。颗粒越粗,色彩越饱和,颜色也越鲜艳,反之,颗粒越细,色彩越淡,色彩感到更浅。

石绿色系

比如:石绿分头绿、墨绿、深绿、翠绿、橄榄绿、草绿等等。

朱砂分为朱磬(三朱)、正朱(二朱)、头朱(粗朱),其中头朱色彩最重。

朱砂

云母是一种造岩矿物,通常呈假六方或菱形的板状、片状、柱状晶形。白云母无色透明或呈浅色;黑云母为黑至深褐、暗绿等色;金云母呈黄色、棕色、绿色或无色;锂云母呈淡紫色、玫瑰红色至灰色。

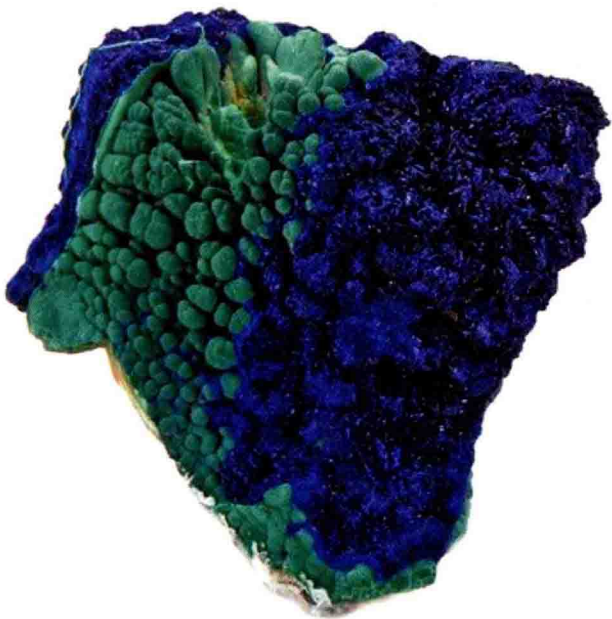
云母

2. 粗颗粒石色的分类

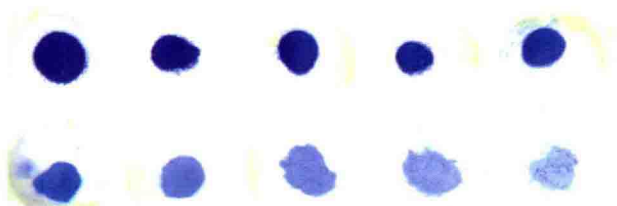
前面我们已经讲到，矿物质颜料是从矿石中研制而来的，同一种矿石颜色在打碎后形成粗颗粒和细颗粒，颗粒越粗它的色相纯度越高，颗粒越细它的色相纯度反而越低。所以区别使用颗粒颜色的大小非常重要。

石绿

石青

从最粗颗粒到最细颗粒

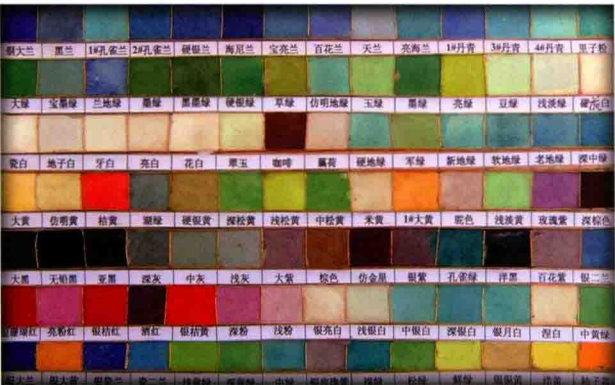
特大的粗颗粒为10至15号，它们的色彩最纯；大型粗颗粒为1至8号，它们的颜色和特大颗粒色相比，色彩纯度较弱；中颗粒为8至10号，它们色相较灰一些；最小的颗粒，为10至12号，12至15为最小颗粒，它们的色相接近于灰白。

颗粒越粗色彩越纯

3. 高温结晶色

高温结晶色主要是经过高温加工制作成的颜料,它要比矿物质色的色阶更为丰富。

高温结晶色的色彩丰富

高温结晶色颗粒

4. 植物色

植物色也是透明色: 中国画对于植物色的使用研制较早, 在晋唐时期就作为颜料使用, 宋元以后广泛使用, 如: 胭脂、藤黄、花青、大红胶、深红膏等颜色。

胭脂红 颜色非常透明

藤黄

花青 既色重而且又透明

5. 合成色

合成色,是用化学原料与矿物质颜料合成的颜色,有的透明,有的不透明。如现代使用的锡管装的中国画颜色,水彩与水粉色,国外进口的水彩色与广告色。花青、胭脂、藤黄,这几种颜色用起来都比较透明。尤其是花青和藤黄用起来比国外的要好。画面有时候不用研磨的墨块,用它,这个颜色比较好。这是韩国的胭脂颜色,这胭脂分一号、二号、三号,它这种颜色比较讲究。日本的颜色也可以用到咱们绘画里面,日本韩国的色彩用名都是在中国传统上来命名的,有瓶装,也有锡管装的,是合成类色。

合成色

6. 墨色块

墨色块的分类中,徽墨的品种最多,如漆烟、油烟、松烟、全烟、净烟等。用墨块研制的墨,发黑,饱和度也好,不易变色。用水彩黑,调制也可以。

墨色块

7. 胶和矾

胶和矾,在重彩画创作中,起固定颜色、改变宣纸生熟性能的作用。胶分为动物胶,动物胶用动物皮腱为原料熬制而成,如鹿胶、牛胶、鱼胶等都可使用。重彩画通常使用的胶就是动物胶中的明胶。

植物胶,是树杆上的分泌物形成的树脂。化学合成胶,如合成胶水、白乳胶、丙烯溶剂等。

明胶

矾,为透明无色的结晶体。化学上为钾明矾,也叫明矾。

明矾

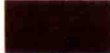
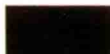
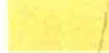
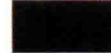
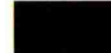
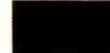
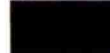
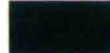
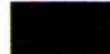
8. 金属色

金属色,包括金箔、银箔、铜箔、铝箔、泥金、泥银等,以后我们还要专讲金箔和银箔的使用。

金属色

纯天然中国矿物颜料色标

							
石青 1	绿梧桐	苍黄	龟绿	蛤蜊粉	白青 1	赭石 2	紫红
							
石青 2	云灰	肉色	灰米	驼色	白青 2	赭石 3	枝绿
							
石青 3	淡绿	土布色	灰米黄	浅驼	白青 3	晶驼	扇贝
							
石青 4	花青	香色	梧桐	芦花	橄榄绿	石黄 1	罗汉果
							
石青 5	象牙黑	黄棕	虾灰	黄橡	松绿 1	石黄 2	枝黄
							
豆青	硃砂 1	香黄	绿虾	石黄	松绿 2	藤黄	妃红
							
豆绿	硃砂 2	焦茶	虾绿	赤驼	绿灰	雄黄 1	鹿皮黄
							
石绿 1	硃砂 3	褐黑	云白	乳黄	青鼠灰	雄黄 2	焦茶灰
							
石绿 2	硃砂 4	紫黑	瓦灰	乳灰	灰绿	雄黄 3	米红
							
石绿 3	紫棕	皂色	铁红	乳白	黑橡	肉棕	鼠灰
							
石绿 4	红梅	褐色	铁硃	京白粉	晶皂	烟色	棕黄
							
石绿 5	赭石 1	瓦灰	红棕	蛤粉	红皂色	豆棕	栗色