

HUAJING

畫境

SUN ZHENSHENG

孫震生

GONGBI RENWUHUA TANWEI

工筆人物畫探微

孫震生 / 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

需要全本请访问 www.ertongbook.com

HUAJING

畫境

SUN ZHENSHENG

孫震生

GONGBI RENWUHUA TANWEI

工筆人物畫探微

孫震生 / 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美術出版社
全国百佳图书出版单位

孙震生

孙震生，字雨辰。

1976年生于河北唐山，2007年毕业于天津美术学院中国画研究生班，师从何家英先生。中国美术家协会会员。

展览及获奖

1998年　《向日葵》获文化部第八届群星奖优秀奖

2002年　《红蜻蜓》获全国第五届工笔画大展优秀奖

2004年　《春天的约会》获首届中国画电视大赛工笔人物组金奖

2005年　《花季·雨季》之一，《初春》入选中国美协第十八次新人新作展

《结婚日记——晨妆》获“2005全国中国画作品展”优秀奖

《今夜有雪》入选全国“2005百家金陵画展”

2006年　《凝脂叠翠》入选全国第六届工笔画大展

2007年　《走过清夏》获全国第五届重彩岩彩画大展铜奖

《圣徒》入选第三届全国中国画作品展

《五月阳光》获全国“2007百家金陵画展”金奖

2008年　获文化部艺术评估委员会“2007最具潜力艺术家奖”

参加“数风流人物2170中国人物画邀请展”

参加学院在线.2008中国“70年代”水墨画家提名展

参加“水墨新力量”当代青年实力派画家提名展

《郎木寺的钟声》获全国“2008造型艺术新人展”新人提名奖

2009年　《三月春风》入选第全国七届体育美展

参加“灵感—高原”中国美术作品展

《回信》 获第十一届全国美展“中国美术奖·创作奖—金奖”

2010年　参加“时代丹青2010中国工笔画名家作品展”

参加“全国首届现代工笔画大展”

参加“重彩·创造”全国重彩画获奖画家作品展

参加“学院·经典”全国美术院校工笔画名家作品展

2011年　参加“和·美”中国工笔画名家作品展

图书在版编目（CIP）数据

孙震生工笔人物画探微 / 孙震生著. -- 合肥 : 安徽美术出版社, 2011.5
（画境）
ISBN 978-7-5398-2685-1

Ⅰ. ①孙… Ⅱ. ①孙… Ⅲ. ①工笔画：人物画—技法（美术）②工笔画：人物画—作品集—中国—现代 Ⅳ. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第006216号

画境·孙震生工笔人物画探微

孙震生 著

出 版 人：郑　可　选题策划：毛春林
责任编辑：毛春林　责任校对：史春霖
封面设计：吴智萤　版式设计：吴智萤
责任印制：李建森　徐海燕
出版发行：时代出版传媒股份有限公司
　　安徽美术出版社（http://www.ahmscbs.com）
地　　址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场
　　14层F　邮编：230071
营 销 部：0551-3533604（省内）
　　0551-3533607（省外）
印　　制：南京精艺印刷有限公司
开　　本：889×1194　1/8　印　张：6
版　　次：2011年5月第1版
　　2011年5月第1次印刷
书　　号：ISBN 978-7-5398-2685-1
定　　价：42元
网络支持：安徽美术出版社网站(http://www.ahmscbs.com/)
　　当代工笔人论坛(http://www.gongbiren.cn/)
媒体支持：《书画世界》《中国书画》
编辑热线：15255190979　0551-3533612　毛春林
　　QQ：70431144

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

画境系列：

《画境·江宏伟工笔花鸟画探微》
《画境·喻慧工笔花鸟画探微》
《画境·张见工笔人物画探微》
《画境·高茜工笔花鸟画探微》
《画境·杨立奇工笔花鸟画探微》
《画境·方政和工笔花鸟画探微》
《画境·乔圆青绿山水画探微》
《画境·沈宁工笔人物画探微》
《画境·罗寒蕾工笔人物画探微》
《画境·孙震生工笔人物画探微》
《画境·韩非工笔花鸟画探微》
《画境·李君琳工笔花鸟画探微》
《画境·李金国工笔花鸟画探微》
《画境·姚媛工笔花鸟画探微》
《画境·许曼克工笔花鸟画探微》
《画境·饶薇工笔蔬果草虫画探微》
《画境·王法工笔花鸟画探微》
《画境·叶芃工笔花鸟画探微》
《画境·雷苗工笔花鸟画探微》
《画境·宋彦军工笔人物画探微》
《画境·王冠军工笔人物画探微》

矿物色在我创作中的应用

孙震生

中国画在古代谓之丹青,“丹”指朱砂,“青”指石青。丹青一词起初是指可制作成颜色的矿石,后来其意义广扩,用来形容绘画颜料与绘画艺术。由这一称谓我们便可得知,古人作画是很注重色彩的。新石器时代的彩陶、战国时期帛画、克孜尔敦煌等地的西域佛教壁画、唐人绚烂富丽的工笔重彩，无一不显示出当时的人们对色彩的青睐与高超的运色技巧。

“画缋之事，杂五色。”（《周礼·考工记》）春秋时期，人们将“青、赤、黄、白、黑”五色作为绘画用的正色，也就是主色，其他颜色谓之间色，色彩略显单调。到了唐代，绘画用色发展到了鼎盛时期。张彦远在《历代名画记——论画体工用拓写》一文中写道：“夫工欲善其事，必先利其器。齐纨、吴练，冰素雾绡，精润密致，机杼之妙也。武陵水井之丹，磨嵯之沙，越西之空青，蔚之曾青，武昌之扁青，蜀郡之铅华，始兴之解锡，研炼澄汰，深浅轻重粗细；林邑昆仑之黄，南海之蚁铆，云中之鹿胶，吴中之鳔胶，东阿之牛胶，涂姑汁炼煎，并为重采，郁而用之。”先后提到了丹砂、天青、石绿、铅粉、胡粉、雌黄、胭脂等色。可见当时人们不仅注重色彩的运用，而且对其产地与质量的优劣也相当讲究。

大唐盛世，国定民安。绘事空前发展，且以重彩矿物色为主，主要包括朱砂、石青、石绿、雄黄、银朱、珊瑚末等。土黄、土红、赭石、胡粉、白垩等一些土色也作为一个色系辅助石色。另外，作为晕染和托衬用的植物色也广泛开发，如胭脂、藤黄 、花青、洋红、茜、草汁等，人们还通过一些用物理、化学的方法自制出的颜色如铅丹、锌白、铜绿以及烟黑等来丰富色相，填补色系空缺。可见唐朝的色相已经比较完善。

古人用色有主辅之说。清朝王石泉《论著色法》云：“有正必有辅，用丹砂宜带胭脂，用石绿宜带汁绿，用赭石宜带藤黄，用墨水宜带花青……单用则浅薄，兼用则厚润。”只有将矿物色和植物色结合运用，用植物色衬垫矿物色，才能更好地发挥石色之美。工笔重彩中此法多被运用。

谈到设色不得不谈及胶。中国画严格意义上讲应属于胶彩画，无论工笔重彩还是水墨淡彩，颜色本身并无附着力，全靠专用媒介——胶液——来完成设色过程。古人用胶以“云中之鹿胶，吴中之鳔胶，东阿之牛胶”等动物胶为首选，并以陈年者为佳，不用新胶，“百年传致之胶，千载不剥”。在作画过程中，对于胶液浓淡的掌握直接关乎作品的成败。胶液过浓，影响颜色光泽，不易行笔且干后易龟裂起皮，还会出现胶痕残留的情况，影响画面美观。胶液过淡，颜色粘黏不牢便会脱落，影响保存。不过胶淡些总比浓些好，古人就有“上色时须粉薄而胶清，粉薄则色不滞，胶清能令粉色有玉地”之说，故在保证颜色不脱落的前提下，胶液愈淡愈好。

谢赫“六法”中提到的“随类赋彩”，南朝宋宗炳《画山水序》提出的“以色貌色”都概括出了中国画在色彩方面的基本原则。“类”即物体、物象，“随类赋彩”即参照物象本身的固有色来设色，但不是纯客观的自然主义描摹，需要画家提炼概括。中国画有别于其他画种的一显著特征是写意，物象写意，色彩亦写意。所以也有一些作品为了强调物象特征，增强画面效果，故意改变物象之色彩，如“金碧山水”“朱色竹子”“黑色牡丹”等。中国画中整个画面色彩的把握，应当是在矛盾中求统一。朱砂与石绿，赭石与花青，加上铅白与墨黑，此类对比强烈的颜色出现在同一画面中，却能调和统一，这便是中国画独特的色彩语言。“设色之法贵乎淡，非为敷彩暄目，亦取气和。”（清 唐岱《绘事发微——着色》）“设色不以深浅为难，难乎彩色相和，和则神气生动。”“设色妙者无定法，合色妙者无定方……凡设色须悟得活用”（清 方薰《山静居画论》）此种种论断，皆概括出中国画中色彩运用之真谛——“和”：调和、谐和。

我国的敦煌艺术博大精深，敦煌壁画以其优美的造型、率性飘逸的线条、丰富而协调的色彩，再加上悠久的历史所造成的斑驳与剥落，形成了浑厚、苍茫而神秘的艺术风格，成为我国乃至全世界艺术宝藏中的瑰宝，成为全世界艺术家鉴赏、临摹和学习的艺术源泉。敦煌壁画的色彩鲜丽，它以色彩来表现真实感和生命力，但它不像西方绘画追求的阳光下光影交互的效果，而是随类赋彩或是随色相类的艺术想象的组合色。敦煌壁画以土红、石绿、石青、黑、白为主要用色，再以变色和金加以丰富和协调，运用色相对比，同一颜色在画面中点、线、面上的均衡分布以及色彩的变通手段来取得画面调和的要求。

中国人对矿物色的掌握与运用虽早于其他国家，但自宋元以后，随时局的动荡及文人水墨画的出现，画家们对重彩画逐渐冷淡，致使重彩画开始停滞、衰败乃至濒临灭亡。而日本却自唐代起将中国的重彩画引入本国，并继承、发展，形成一套独特的技法与理论。随着改革开放、中日建交，一些留日、旅日画家在日本发现了源于中国、流传于日本的重彩画，并将在日本发展了的重彩画的理念、技法带回了我国。至此，中国的重彩画经过上千年的海外漂泊之后终于认祖归宗。“岩彩画”作为新鲜的画种在国内开始生根、发芽。日本的岩彩画与中国传统的重彩画在颜色上有继承也有发展。除了朱砂、石青、石绿、石黄、珊瑚等这些传统石色外，又开发出了香妃、岩肌、象牙、豆沙、玫瑰、羽灰、花绿、水晶、碧玉、紫茄、烟色等几十种新的天然矿物色，而且还有上百种高温结晶颜色、进口水干色、云母色、金属色等相辅助，并且每种颜色又以粗细颗粒不同均匀地分成18个等级，这样算起来画家在作画时有上千种颜色可以选择，所以较之传统石色，色相极大丰富。由于颜色有颗粒，光泽感更强，矿石的材质美更突出，画家运用起来更得心应手。岩彩画的设色方法与传统的方法基本相同，仍以胶液作为矿物色的粘接剂。由于颜色有粗细颗粒之分，在设色时，要遵循一定的程序。基底要用细颗粒的石色或水干色，越往上用的颜色颗粒越粗，这样粗颗粒间的缝隙中便可透出下边细颗粒的颜色，使画面色彩丰富，层次分明，空气感、空间感增强。反之，粗颗粒在底层，细颗粒在表层，画面易被糊死，透不出下边的颜色，拥堵、不透气。另外，岩彩画中也将传统的烧石色、沥粉、烧箔、贴箔等技法广泛应用，增强画面效果。岩彩画虽然引进于日本，但却是我国传统重彩画的后裔，作为中国画画家，我们要学习的是我们遗失的传统，以及先进的绘画理念，以此来完善和发展我们的中国重彩画，我们不能闭关自守，也不可作拿来主义，而是要洋为中用，形成有中国特色的、有时代感的中国重彩画。

在我的作品里我努力将传统的工笔画、壁画、岩彩画的元素加以融合。传统工笔画中的线是必须继承下来的，线是中国画的精神所在，另外传统工笔画中对人物形象的精雕细刻，对表情的拿捏把握，是壁画难以企及的。而壁画中色彩的厚重、亮丽、苍润和强烈的视觉冲击力，传统绢画又望尘莫及，加上岩彩画中的用色理念和技法，便形成了这一独特的绘画形式。我的作品里几乎用的全是矿物色，整体追求壁画的冲击力，脸、手等细节处刷胶矾水定色、分染。着色时的笔触体现着画家的性情与修养、长短，大小，缓急，轻重……笔尖与画面短暂的触碰，如同一首悠扬的古筝曲，亦如一位芭蕾舞者竖起脚尖在舞台上轻歌曼舞。我会全身心投入其中，享受那美妙的过程。我的作品在绘制前要花很长时间制作底色，底色的制作成功与否，直接关系到绘画过程是否顺利，好的底色能对画面效果起到事半功倍的作用。

对矿物色的运用使我的画面厚重起来，效果丰富起来。这只是我创作生涯中刚刚迈出的第一步，虽然创作中不能过分注重技法，而是要关注作品的内涵，但材料正确合理的运用绝对能够提升作品的品质，用最适合的材料、最精湛的技法表达最能启迪人类性灵，提升人类审美的作品，将是我一生的艺术追求。

备注：

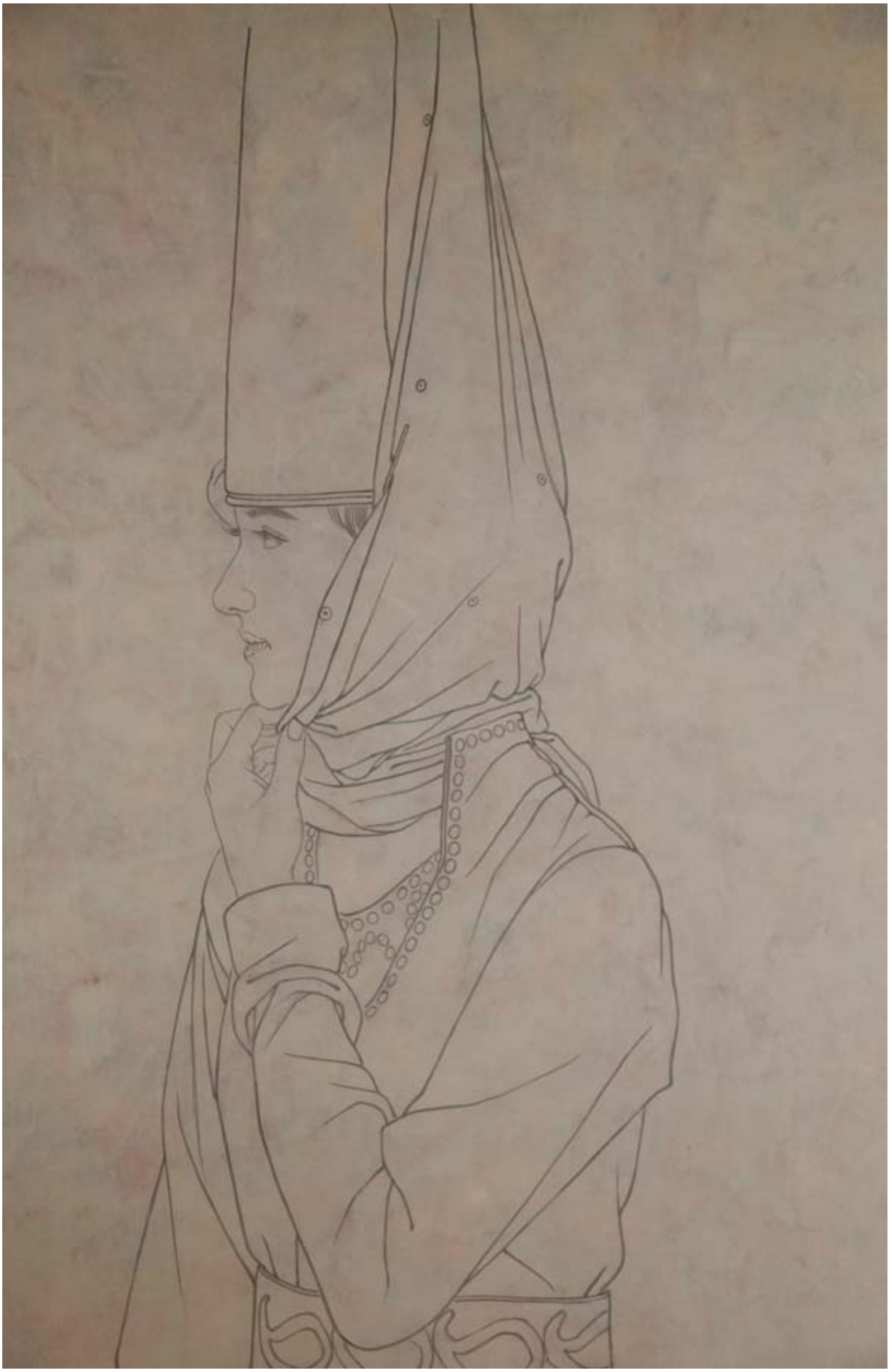
明胶液的调制方法：取适量明胶颗粒放入容器内，用刚好没过胶粒量的清水浸泡3分钟。将明胶颗粒发起，用50倍的70度左右的热水冲泡胶液，同时用勺子搅拌，使胶粒全部溶解。这种1：50浓度的胶液，比较适合调配矿物色。

蛤粉的调制方法：取适量蛤粉放入盘中，用勺子取适量胶液倒在蛤粉上，用手指将蛤粉与胶液调和成糊状，揉成团，将蛤粉团在盘子内反复摔打，将空气摔出，使胶液与蛤粉充分结合，直至蛤粉团能搓成长条而不断裂为止。将蛤粉团捏成饼状，放在盘底，用80度左右的热水浸泡一分钟，去涩。倒掉热水，用盘子将蛤粉反扣在桌子上，保存待用。

胶矾水的调制方法：取同体积固体胶、矾颗粒按照3：1的比例放在盘内待用，调胶液（胶液的调制方法同上），用凉水调矾液使矾粒完全溶解。将矾液与胶液混合，浓度根据需要用凉水调解。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

步骤一：将双层皮纸正反面各刷一遍胶矾水（胶矾比例3∶1）做成熟纸，空裱在画板上。刷两遍蛤粉，将土色调匀在蛤粉的底子上有笔触地摆出斑驳的底色，可以反复多做几遍，使底色匀、净、润且有“空气感”。做底色很重要，一幅作品的成败很大程度取决于底色成功与否。所以我会用我完成整幅作品的三分之一时间来制作底色。



步骤二：将铅笔稿反面涂上木炭粉，正面朝上放到做好底色的皮纸上，调整好位置，固定。用铅笔在画稿上复勾一遍，铅笔稿撤走，这样就将稿子“复印”到了皮纸上边。用勾线笔勾线，注意提按顿挫，虚实浓淡。用羊毛刷掸掉画面上多余的炭粉。

步骤三：根据小色彩稿铺大底色，这遍底色一般用水色，是为以后的矿物色打基础，所以可以是后边石色的互补色也可以是同类色，画家根据画面需要灵活掌握。

步骤四：上石色，要有笔意，而不是单纯的平涂，而且要注意每一块色彩的趣味性。用倩茶调少许石绿、上汁黄土罩染肤色，喷胶矾水定色后用朱磲色分染五官，用焦茶、水干黑勾染头发。服饰上贴银箔。

印象——魔鬼城
皮纸、矿物色、箔
90cm × 60cm
2010年作

完成图：补景。在我的小幅创作中，背景都是画完主体后，根据画面需要随兴补上的，这样会更灵动，更主动。当然，此时的画面效果应当是你在画小稿时就预想到的。调整画面各种关系：虚实、主次、色彩，醒线。斟酌位置，钤印。

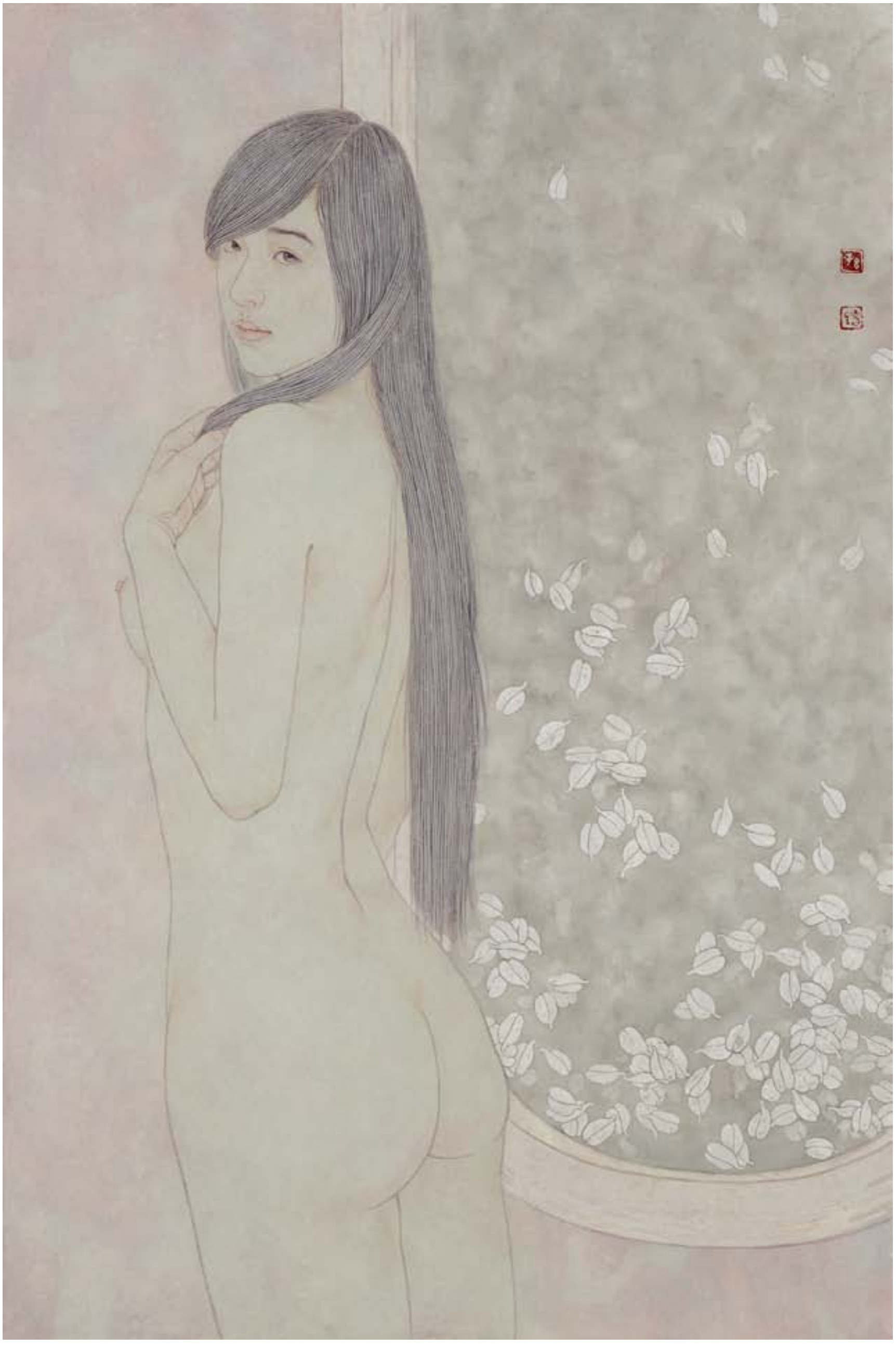
雏菊　皮纸、矿物色、箔　90cm × 60cm　2008年作

需要全本请访问 www.ertongbook.com

雏菊　局部

白夜　皮纸、矿物色、箔　92cm × 72cm　2008年作

白夜　局部



花浴　皮纸、矿物色、箔　90cm × 60cm　2009年作

花浴　局部

幽兰　皮纸、矿物色、箔　92cm × 72cm　2008年作

需要全本请访问 www.ertongbook.com