

高等教育“十一五”全国规划教材

中国高等院校美术专业系列教材

中国传统绘画材料技法

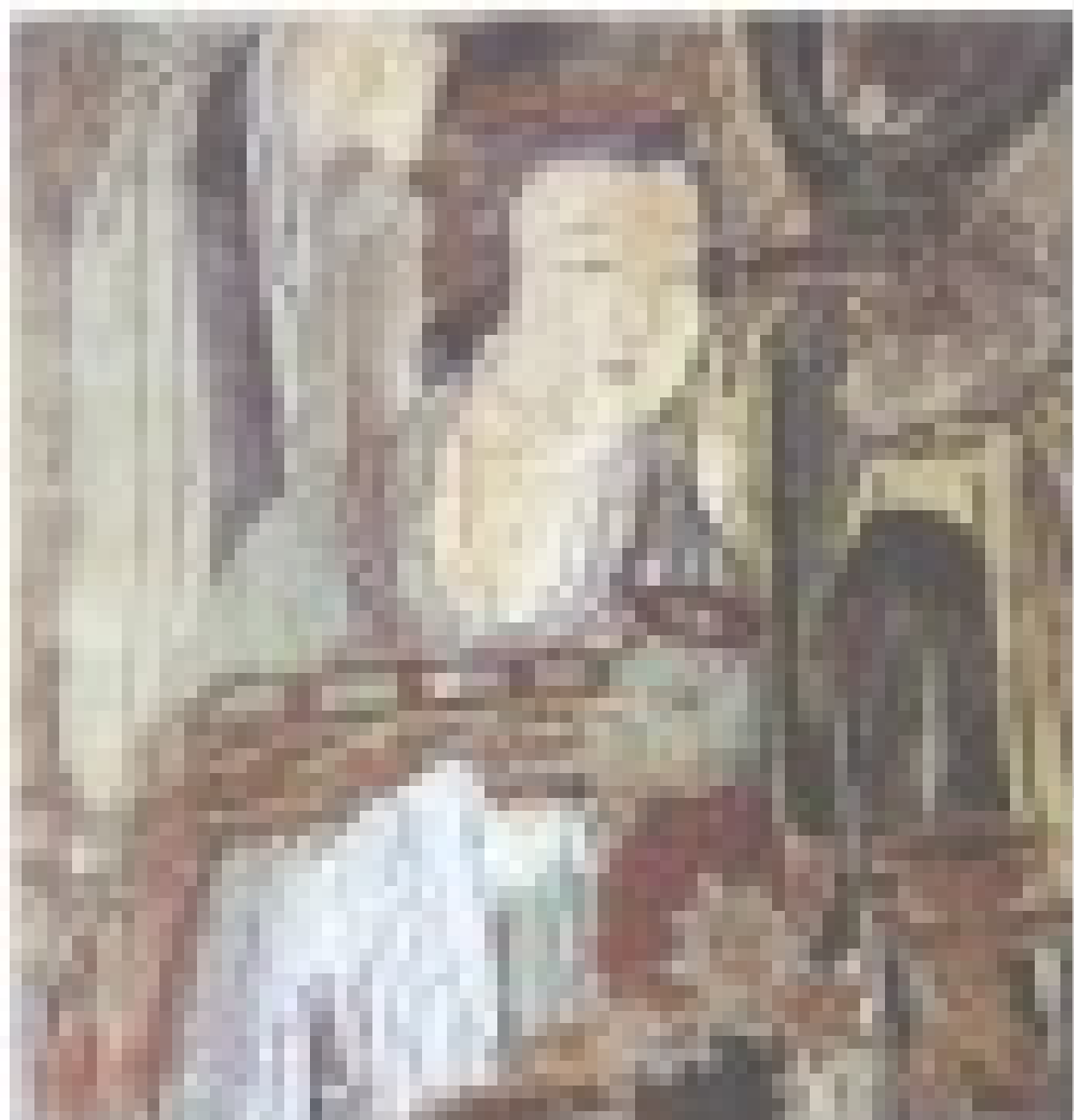
杜娟 主编
王书杰 著

人民美术出版社
河南美术出版社

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

中国传统绘画材料技法

人民美术出版社 天津人民美术出版社
上海人民美术出版社 安徽美术出版社
陕西人民美术出版社 福建美术出版社
河南美术出版社 黑龙江美术出版社
江西美术出版社 新疆美术摄影出版社

联合推出

高等教育“十一五”全国规划教材
杜娟 主编 王书杰 著

中国传统绘画 材料技法

ZHONGGUO CHUANTONGHUIHUA CAILIAOJIFA

人民美術出版社
河南美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统绘画材料技法/王书杰著. — 郑州: 河南美术出版社, 2008.12

(中国高等院校美术专业系列教材)

高等教育“十一五”全国规划教材

ISBN 978-7-5401-1819-8

I. 中… II. 王… III. 中国画—色彩—技法(美术)—高等学校—教材
IV. J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第084269号

高等教育“十一五”全国规划教材联合编辑委员会

主 任: 常汝吉

学术委员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力
王铁全 郎绍君

副 主 任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李 新
曾昭勇 李 兵 李星明 曹 铁
陈 政 施 群 周龙勤

委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明
赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生
张 桦 戴健虹 盖海燕 武忠平
徐晓丽 叶岐生 李学峰 刘 杨
赵朵朵 霍静宇 刘士忠 邹依庆

中国高等院校美术专业系列教材

中国传统绘画材料技法

王书杰 著

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 100735)

网址: www.artscbs.com

电话: (010) 85114461 65232190

河南美术出版社

(郑州市经五路66号 450002)

电话: (0371) 65788152 65727637

选题策划: 毕建勋 崔向东 毛君周

责任编辑: 赵毅冰 毛君周

责任校对: 弋佑君

设计制作: 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

经 销: 全国新华书店

版 次: 2008年12月第1版

印 次: 2008年12月第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

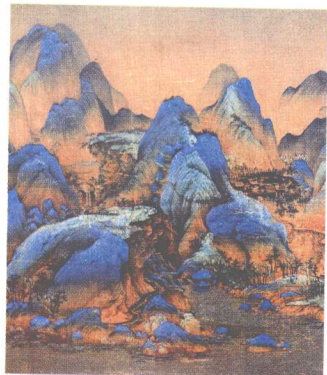
印 张: 4.5

印 数: 1-3000

书 号: ISBN 978-7-5401-1819-8

定 价: 35.00元

目录

一、概述	1
二、颜色的品种与制作	24
(一) 青色	24
(二) 绿色	26
(三) 赭色	28
(四) 红色	29
(五) 黄色	33
(六) 白色	35
(七) 黑色	37
三、矿物色的制作法	39
四、传统色彩的调配	41
五、技法解析	45
(一) 罩色法	45
(二) 渲染法	46
(三) 烘染法	47
(四) 斡染法	47
(五) 掬染法	48
(六) 勾填法	49
(七) 退色法	50
(八) 衬托法	50

六、金银箔及使用技法51

- (一) 泥金法52
- (二) 描金法55
- (三) 贴金法55
- (四) 拨金法59
- (五) 雕金法59
- (六) 沥粉及沥粉贴金60
- (七) 撒金、扫金法63
- (八) 烧箔64

七、胶与矾65

一、概述

颜色科学已成为一门学科,它涉及物理学、生理学、心理学等学科的知识,是不能用一个简单的概念加以描述的。我们这里所讲述的颜色是纯粹意义上的中国传统色,这与现代工业颜色生产工艺及原材料都有不同,它包括天然矿物色和天然植物色。大家清楚色彩在美术作品中的作用,可以说色彩是伴随着艺术的发展而产生的。在我国文化发展史上,绘画占有十分显著的地位。在这数千年的历史长河中,画家辈出,仅《历代画史汇传》一书所收录为7500余人,还有很多画家未被收录,是他们创造了无数的优秀作品,并在色彩的研发及使用中,逐渐形成了中国绘画独特的艺术风格。

辽宁牛河梁红山文化女神庙遗址出土的壁画残块,是我国迄今发现的最古老的壁画遗迹。它用赭红色画成勾连纹图案,用赭红间黄白色彩描绘三角图案,先人们已经注意到了色彩在绘画装饰上的作用。《周礼·冬官·考工记》中写道:“画绩之事,杂五色。”反映了人们对色彩的认识和处理。中国画经过数千年发展演变,成为我国灿烂的文化艺术的重要组成部分。

中国画的艺术形式、表现技法是多种多样的,在绘画发展的早期,主体可以说是以工笔重彩的形式出现。我们可以追溯到五六千年以前新石器时期的彩陶时代,此时的彩陶基本上是以土红色为主,用黑、白二色来做装饰。青海大通县上孙家寨的舞蹈纹陶器等则是我国绘画史上最早出现的初具情节性的绘画作品。彩陶作为原始社会造型艺术中富有特色的工艺美术品,体现了当时绘画艺术水平,体现了当时人们对艺术的追求和意识,给我们提供了绘画萌发期力求规整和使用重彩的迹象。这种绘画形式的出现,客观上为中国绘画材料的发展,创造了无限的生机。

中国画传统颜色的材料是以矿物质为主,并随着艺术创作的发展而逐步形成。我国的传统色,自汉唐以来在殿堂、寺观、石窟、墓室壁画、彩塑、陶俑、建筑彩绘以及卷轴绘画等艺术形式中被广泛地使用。我们目前所能见到的保存下来的历代绘画作品,如1972年出土的长沙马王堆汉墓帛画(图1)以及新疆克孜尔、甘肃敦煌石窟壁画等,反映了我国古代艺术家对色彩的理解、认识及运用。

传统色彩是我国历代画家在实践中经过不断探索而逐渐形成的色彩体系,它经过选料、研磨、漂洗、分解等程序,制造出适于中国绘画所需要的各种颜色以及技法。汉毛延寿在《鲁灵光殿赋》中所说的“图画天地,品类奇怪,山神海灵,写载其状,托之丹青,千变万化,事各缪形,随色象类,曲得其情”,反映出古人对色彩在绘画创作中的重要作用的认识。中国画在色彩的运用上注重结构严谨、色彩绚丽、色度饱和鲜艳。南齐谢赫在他的《画品》中提出了画有“气韵生动,骨法用笔,应物象形,随类赋彩,经营

图1 长沙马王堆汉墓帛画(局部)

位置，传移模写”的“六法”论，设色应达到“随类赋彩”的艺术效果。内蒙古和林格尔东汉墓室壁画《出行图》(图2)，气势恢宏，车马疏密有秩，人物造型以夸张手法描绘形象，色彩处理得当，达到了较高的艺术效果。河南新密打虎亭东汉墓室壁画《百戏图》(图3)，上下两边各绘一排人物，身穿各种不同色彩的礼服，运用遒劲简练的线条，细致的刻画，连席前的杯盘碗筷都被描绘得清清楚楚，色彩采用平涂，辅以间色的方法，表现了当时画家的绘画能力与驾驭色彩的能力。

自汉以来，佛教已流传中国，魏晋南北朝时代，佛教极为兴盛，上而君主，下而士庶，信仰佛教者，代有其人。于是全国范围内大兴寺院，开凿石窟，造画佛像，一时之间佛教艺术的创作达到高潮。当时也正是印度佛教美术大盛时期，印度的佛教美术家和美术作品不断进入我国，我国的艺术家在原有成就的基础上，吸收外来营养，进一步推动了佛教绘画在本土的发展和兴盛，新疆克孜尔石窟壁画、甘肃天水麦积山石窟壁画、敦煌千佛洞的壁画，均显示出佛教艺术传入中国之后的艺术特征(图4、图5、图6)。甘肃省嘉峪关丁家闸出土的魏晋墓室画《砖画》(图7)，在笔墨技法上做到了信笔挥洒、奔腾豪放，风格简练，在红、黄、白三色之间使我们领略到魏晋时期另外一种绘画风格的魅力所在。

图2 内蒙古和林格尔东汉墓室壁画《出行图》(局部)

图3 河南新密打虎亭东汉墓室壁画《百戏图》(局部)

图4 新疆可孜尔石窟38窟壁画《一切施王本生》(局部)

图5 甘肃天水麦积山石窟76窟北魏壁画《飞天》(局部)

图6
甘肃敦煌石窟
魏288窟壁画
《说法图》(局部)

图7 甘肃省嘉峪关丁家闸出土的魏晋墓室画《砖画》(局部)

魏晋南北朝是一个战乱动荡的时期，而王室士族崇尚绘画，较之汉代，有增无减，他们以画寄兴，使绘画有了很大发展，郑午昌《中国画学全史》称“夫至以观书画为一种欢迎上宾之表示，则当时玩赏书画之盛可知，亦足证东晋风尚浮华之一斑。”顾恺之则成为当时的领军代表，他的《洛神赋图》（图8）笔意春云浮空，流水行地，敷染人物容貌，以浓色微加点缀，细腻柔秀。设色以石青、石绿、朱红、蛤粉为主，兼以黑、赭石、黄等色辅之，形成一种装饰风格与重彩相结合的工笔重彩的绘画形式。

图8 晋 顾恺之《洛神赋图》

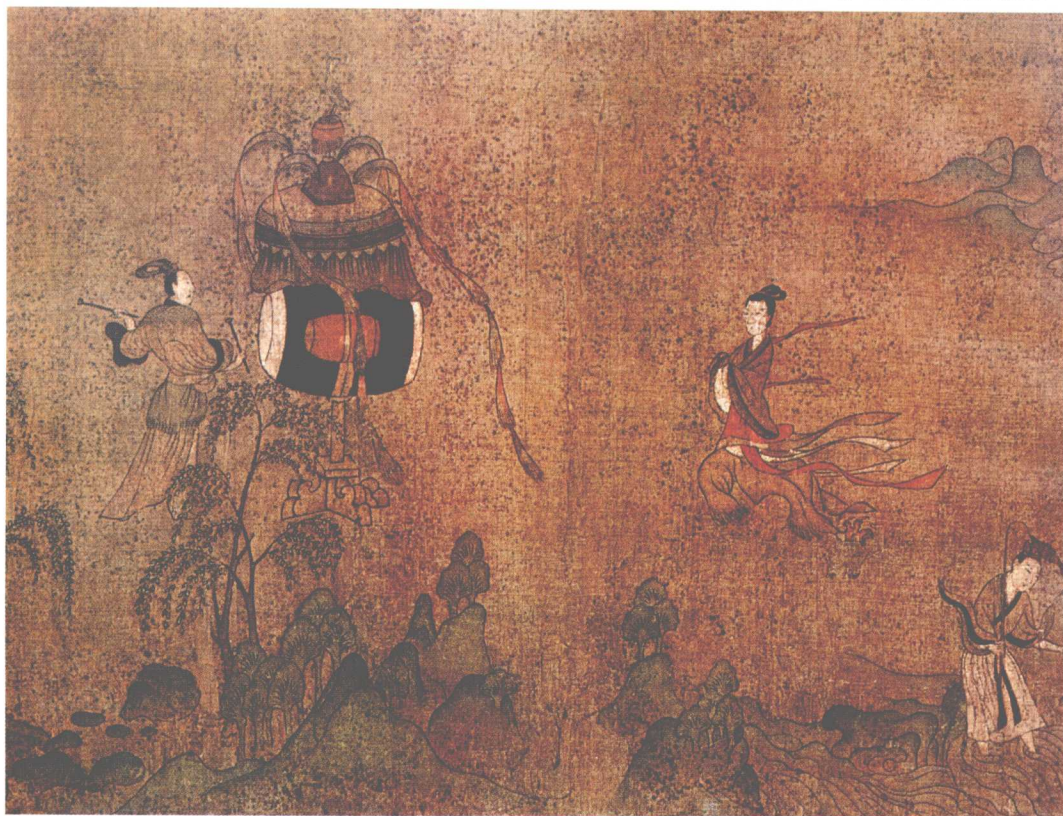

图9 晋 顾恺之《列女图》(局部)

图10 隋 展子虔《游春图》

隋代，卷轴画风行于世，绘画创作已向新的高峰发展，用色逐渐趋于成熟。展子虔的《游春图》（图10）行笔有轻重，以粗细变化的线条勾画出山石、树木，施以青绿，人物直接用比较浓重的颜色点染，山根则运用泥金托染，生动地描写了士人在山水中纵情游乐的神态。明代张丑《清河书画舫》云：“山水重着青绿，山脚则用泥金，山上小林木，以赭石写干，以水沈靛横点叶，大树则多勾勒，松不细写，松针直以苦绿沈点松身界两笔，直以赭石填染，而不作松鳞。人物直用粉点成后，加重色于上分衣折，船屋亦然。”展现在读者面前的是一幅碧波荡漾、翠岫葱茏、秀丽的山河春意勃发的山水画面。

图11 敦煌404窟壁画《伎乐飞天》(局部)

隋代画家无不善作壁画，寺庙、石窟无不装饰道释作品，如敦煌404窟的《伎乐飞天》（图11），在色彩的使用上都有了比较大的变化。

唐朝国威强盛，经济繁荣，在中国封建时代是空前的，在当时的世界上也是仅有的。在这个基础上，承袭六朝并突破六朝的大唐文化，博大清新，辉煌灿烂，蔚然成中国封建文化的高峰。中国的绘画借助国力，走向成熟。这一时期，画家人才辈出，绘画形式趋于完善，色彩的运用在继承了前代传统的同时，各方面有了更大的发展，色调更加丰富，技法更加纯熟，在传统的基础上有了突破性发展。据《宣和画谱》、《佩文斋书画谱》记载，唐画家有姓名可考者，有400人之多，阎立德、阎立本、吴道子、王维、李思训、张萱、周昉、韩幹、韩滉、陈子昂等，在中国美术史上占有极其重要的地位。

盛唐的吴道子，人物画超越“二阎”，有“画圣”之称。苏轼说：“道子画人物，如以灯取影，逆来顺往，旁见侧出，横斜平直，各相乘除，得自然之数，不差毫末。”

周昉是中唐时期继吴道子之后的重要的人物画家。唐朱景玄《唐朝名画录》云：“世谓昉画妇女多为丰厚态度者亦是一蔽。昉贵游子弟，多见贵而美者，故以丰厚为体，而又关中妇人，纤弱者为少，至其意浓态远，宜览者得之也。”其《挥扇仕女图》（图12）正如上述所说，“多见贵而美者，故以丰厚为体”。

韩滉《文苑图》（图13），宋《宣和画谱》云：“色浅绛，描以兰叶，兼铁线曲蚓法，精古雅秀，笔行如水流云行，细而不佻，着而不粗。同咏四人，深沉之思，冥想之态，宛然在目，中间只一古松，松针劲秀如发，下铺软草，萧疏而雅冲出于尘，足称逸品也。”

图12 唐 周昉 《挥扇仕女图》(局部)

图13 唐 韩滉 《文苑图》