

笑

站酷出品

岩彩 初心

专业岩彩手绘教程

莲羊 编著

三大部分内容

岩彩知识解读、实例示范、画作展示

五类画材介绍

岩绘具、泥绘具、金属材料、胶、纸和辅助材料

七步创作准备

胶的调和、岩绘具的使用、泥绘具的使用、基底制作、金属箔的应用、糨糊的制作、捻纸的制作与使用

九大绘制范例

薄涂法范例3个+厚涂法范例3个+综合技法范例3个

14节视频教学课，讲解操作难点和重点案例的绘制方法，可通过扫描二维码在线观看或下载到本地播放。

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

莲羊
编著

专业岩彩手绘教程

岩彩
初心

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

岩彩初心：专业岩彩手绘教程 / 莲羊编著. — 北京：人民邮电出版社，2018.11（2018.11重印）
ISBN 978-7-115-49362-0

I. ①岩… II. ①莲… III. ①国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第235617号

内 容 提 要

本书分为岩彩知识解读、实例示范、画作展示三个部分。与水彩、国画、油画相比，岩彩是材料较为复杂的画种，所以本书首先详细介绍了岩彩的材料构成，例如，认识可以研磨出岩彩的矿石、识别岩彩颜料的种类、掌握调和剂“胶”的使用方法、制作如墙壁般结实牢固的基底等。再配合从易到难的案例来进行技法教学，帮助有一定绘画基础的学子和画师们掌握岩彩的基础知识。同时，书中重点、难点的部分配备了教学视频，读者可以通过视频直观地进行学习，提高学习效率。希望通过学习本书，读者能够将所学知识融入现有的创作中，引发绘画界一股寻古探新之风。

-
- ◆ 编 著 莲 羊
责任编辑 张丹阳
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京富诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：889×1194 1/16
印张：12.5
字数：346千字 2018年11月第1版
印数：4001—5800册 2018年11月北京第2次印刷
-

定价：128.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字20170147号

第壹章

画材 / 17

1.1 岩绘具 / 18

- 1.1.1 天然岩绘具 / 19
- 1.1.2 新岩绘具 / 29
- 1.1.3 合成岩绘具 / 30

1.2 泥绘具 / 31

- 1.2.1 蛤粉 / 31
- 1.2.2 水干色 / 31
- 1.2.3 土绘具 / 33

1.3 金属材料 / 34

- 1.3.1 金属箔 / 34
- 1.3.2 金属泥 / 35

1.4 胶 / 36

- 1.4.1 鹿胶 / 36
- 1.4.2 三千本胶 / 37
- 1.4.3 粒胶 / 37
- 1.4.4 胶矾水 / 37

1.5 纸和辅助材料 / 39

- 1.5.1 麻纸 / 39
- 1.5.2 楮纸 / 41
- 1.5.3 亚麻布、绢、棉布和木板 / 41
- 1.5.4 岩彩画底板及制作 / 42
- 1.5.5 国际通用画框尺寸 / 44
- 1.5.6 其他辅助材料介绍 / 45

第贰章

画材的使用与创作前的准备 / 49

2.1 胶的调和 / 50

- 2.1.1 三千本胶的使用 / 51
- 2.1.2 粒胶的使用 / 52
- 2.1.3 胶矾水的制作与使用 / 53

2.2 岩绘具的使用 / 55

- 2.2.1 天然岩绘具的调和及混色 / 55
- 2.2.2 天然岩绘具的烧制 / 57
- 2.2.3 岩绘具脱胶 / 58

2.3 泥绘具的使用 / 59

- 2.3.1 蛤粉团子的制作 / 59
- 2.3.2 水干色的调和 / 60
- 2.3.3 沥粉 / 61
- 2.3.4 沥粉贴金 / 62

2.4 基底制作 / 64

- 2.4.1 木质基底 / 65
- 2.4.2 裱纸 / 65
- 2.4.3 胶矾水基底 / 68
- 2.4.4 蛤粉基底 / 68
- 2.4.5 金属箔基底 / 69
- 2.4.6 特殊效果基底 / 69

2.5 金属箔的应用 / 74

- 2.5.1 贴箔 / 74
- 2.5.2 烧箔 / 77
- 2.5.3 截金 / 80
- 2.5.4 撒金 / 81

2.6 糨糊的制作 / 83

2.7 捻纸的制作与使用 / 85

第叁章

岩彩画基础技法 / 87

3.1 薄涂法 / 88

- 3.1.1 金潜玉兰 / 88
- 3.1.2 流霞 / 93
- 3.1.3 隐世 / 101

3.2 厚涂法 / 110

- 3.2.1 樱花与猫 / 110
- 3.2.2 藏海花 / 117
- 3.2.3 扎基拉姆·三 / 125

第肆章

岩彩画综合技法 / 135

4.1 欲海 / 136

4.2 酒神 / 143

4.3 扎基拉姆·四 / 153

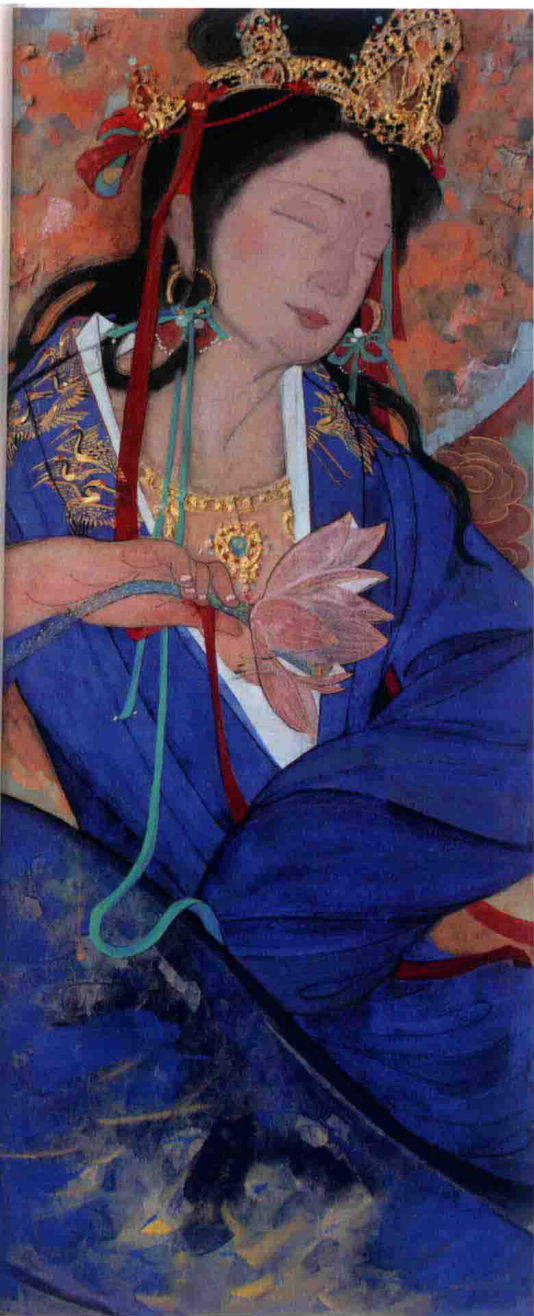
第伍章

作品展示 / 171

5.1 莲羊作品展示 / 172

5.2 各国岩彩作品欣赏 / 186

鸣谢 / 199

莲羊
编著

专业岩彩手绘教程

岩彩
初心

人民邮电出版社

试读结束：需要全本请在线购买：[北w.京tongbook.com](http://www.tongbook.com)

图书在版编目 (C I P) 数据

岩彩初心：专业岩彩手绘教程 / 莲羊编著. — 北京：人民邮电出版社，2018.11（2018.11重印）
ISBN 978-7-115-49362-0

I. ①岩… II. ①莲… III. ①国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第235617号

内 容 提 要

本书分为岩彩知识解读、实例示范、画作展示三个部分。与水彩、国画、油画相比，岩彩是材料较为复杂的画种，所以本书首先详细介绍了岩彩的材料构成，例如，认识可以研磨出岩彩的矿石、识别岩彩颜料的种类、掌握调和剂“胶”的使用方法、制作如墙壁般结实牢固的基底等。再配合从易到难的案例来进行技法教学，帮助有一定绘画基础的学子和画师们掌握岩彩的基础知识。同时，书中重点、难点的部分配备了教学视频，读者可以通过视频直观地进行学习，提高学习效率。希望通过学习本书，读者能够将所学知识融入现有的创作中，引发绘画界一股寻古探新之风。

-
- ◆ 编 著 莲 羊
责任编辑 张丹阳
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京富诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：889×1194 1/16
印张：12.5
字数：346千字 2018年11月第1版
印数：4 001—5 800册 2018年11月北京第2次印刷
-

定价：128.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字20170147号

前言

岩彩，正以惊人的速度在中国发展起来。

在加强民族自信和发展文化软实力的积极倡导下，汉服、诗词、传统工艺、民族乐器、传统节日等中国文化元素不断被挖掘，在大量资金和自媒体的推动下迅速发展。作为一个审彩时代的刚需，同时又具备国际化视觉语言、能代表中国文化走出去的“岩彩”，在此时发展起来是必然的。

要发展，当然需要大量专业人才，培养人才则需要配套的教育。目前全国只有少数美术院校开设了岩彩专业，更多的学生是通过片段的、不成体系的网络教程在自学。同时，市面上能找到的岩彩类书籍，更多的是在科普何为岩彩、岩彩原石的成分、岩彩的相关理论研究等，受众是专业学者或博士研究生，而面向初学者讲授岩彩画绘制技法的书籍目前非常少，很难满足快速发展的行业 and 市场需求。

2016年岩彩技法教学直播视频截图

2016年，我们的团队在日本东京邀请了多摩美术大学和女子美术大学的留学生用直播的方式为大家介绍了岩彩材料和基础技法，受到网友的好评和鼓励。之后持续推出了十几部岩彩教学的视频和图文，免费发布在网络上，收获了大量观众的同时也发现在岩彩学习中遇到的很多问题是无法简单地用几段文字和视频就能解释清楚的。于是莲羊工作室联合国内外的岩彩画家和学者们，用了两年的时间，一起筹划了这本《岩彩初心 专业岩彩手绘教程》。“初心”，在中文里指做事初始时的发心，日文中又是初学的意思，很符合本书编导的初衷。

本书共分为五个部分，先详细地介绍了岩彩绘画中涉及的各种材料，如天然岩绘具、新岩绘具等；然后介绍如何使用上述材料及创作前的准备工作，如熬胶、做基底、贴箔、烧箔等；接着是创作的范例，初级六篇，中级三篇，帮助大家逐步掌握基础的岩彩绘画语言和技法；最后展示莲羊与国内外画师的数幅岩彩作品，帮助大家了解岩彩语言的丰富性。建议读者按照顺序从第一章看到最后一章，对岩彩的相关知识由浅到深地全面掌握，而不建议像看画册一样翻到哪里看到哪里，例如，不看材料使用介绍，直接学习后面的创作过程，遇到“撒金”“沥粉”等专业术语时可能会不知所云。这样会得不到想要的学习效果。

书中介绍岩彩画绘制过程的内容里，常常没有特意指出使用的具体是哪一种颜色，而是使用“绿色的细颗粒岩彩”“茶色的粗颗粒岩彩”等说法，这样做是不想让大家局限在莲羊介绍的颜色中，希望每个人学习后画出来的东西能有所不同。例如绿色，有几十上百种绿色，大家可以依据个人喜好，参考本书后面提供的岩彩颜料色谱来采购颜料。书中提到的细颗粒颜料为11号以上，中等颗粒颜料为8~10号，粗颗粒颜料为5~7号。

同时，作画过程中提到如“用辰砂绘制花瓣”“用石青点缀树叶”等，其中使用的颜料都是混合了胶液的岩彩颜料，如果把语句换成“用混合了胶的辰砂绘制花瓣”“用混合了胶的石青点缀树叶”会过于累赘，降低阅读效率，所以书中许多处都直接提颜料的名称。

本书并未包含所有的岩彩绘画技法，因为技法浩瀚无涯，一人一法。大家通过本书学会基础技法并不断巩固，循序渐进，定能创造出自己独有的岩彩绘画语言。

本书附赠下载资源，笔者选择了部分典型内容录制了演示视频，扫描“资源下载”二维码即可获得下载方法。同时，提供云课堂学习方式，移动端扫描“在线视频”二维码即可在线观看视频教程。

资源下载

在线视频

序言

关于头衔

大家认识莲羊，多是通过她五六年前的水墨CG或是关于龙的作品。那时候的她，还扣着诸如“中国风画师”“造龙师”“学院派插画师”之类现在听起来很是违和的头衔。而几年前莲羊突然画起了岩彩，对于这个当时连职业画家都不太听过的画种，她丢下一句“从零开始”便甩开刚刚组建一年多的公司和团队，自己跑到日本正儿八经地做起研究来。

头衔和称号这类东西，往往印证着那个时期的文化和社会特点。约8年前，出现大量冠以中国风这个前缀的头衔，如“中国风插画师”“中国风漫画家”“中国风设计师”等，是因为那个时期，市面上能见到的主流作品都不是中国风，占了大半个市场的是日风和欧美风，为了突出自己的传统性和民族性，大家才会强调“中国风”这个概念。头衔里冠以“学院派”几个字，大致在6年前流行，因为大量打着速成口号的美术培训机构通过几个月的模式化教育，几年间向业界陆续输送了数十万计的“画家”，科班出身的“画家”们为了和这类速成出身的区分开来，喜欢自称“学院派”。

莲羊被称为造龙师时期的作品《龙生九子·囚牛》

被称为造龙师，自然是因为莲羊好龙也绘龙，而且她笔下的龙活灵活现，富有个人特色。她常说自己的笔和画纸只是一个通道，是龙来到这娑婆世界的通道，所以画作完成的那一刻，便作为此龙的出生时间，每条龙还依此有了辈分和名字，久而久之，造龙师的名号便在网上传开。

她还自称过工画师，因为那段时间潜心学佛，从地藏经的开经偈《觉林菩萨偈》中提取“心造万物的工画师”来作为自己的称谓，并将此偈抄写复制，随十周年纪念画册《拾莲》附赠给前两百位购书的读者。现在莲羊的头衔是什么？她说自己是“画画的”。

初识岩彩

2013年初，莲羊想放弃电脑转纯手绘，尝试了油画、丙烯、版画、绘瓷、重彩，但这些都不是她渴求的那种具有东方独特的美感、又能充分诠释自我的媒介。2014年，莲羊无意间在网上看一幅作品，色彩绚丽，充满着东方韵味，还配以金银……她找到作者询问，这是油画吗？作者说：“这是岩彩。”

她马上买了本王雄飞老师出版的岩彩技法书，对岩彩有了初步的认识，但与传统国画和CG相比，光材料的复杂程度就让人望而却步，不知如何下手。她试着画了几幅，不是像水彩就是像水粉，完全不得其法。于是，她上网查资料，发现岩彩相关的资讯寥寥百十条，更多的是关于岩彩与重彩关系的讨论文章。莲羊似乎终于寻到了适合自己的绘画媒介，但又找不到学习的渠道。心急如焚之际，正在学佛的她决定去趟西藏，祈祷着能得到什么提示和指引。

西藏之行

莲羊说过，在拉萨机场降落的那次，飞机简直是从天上掉下去的，她以为自己要死了……心里想着，如果没死，之后的人生一定要精彩。这本书能出版，当然说明莲羊安然无恙，她第二天就没了高原反应，

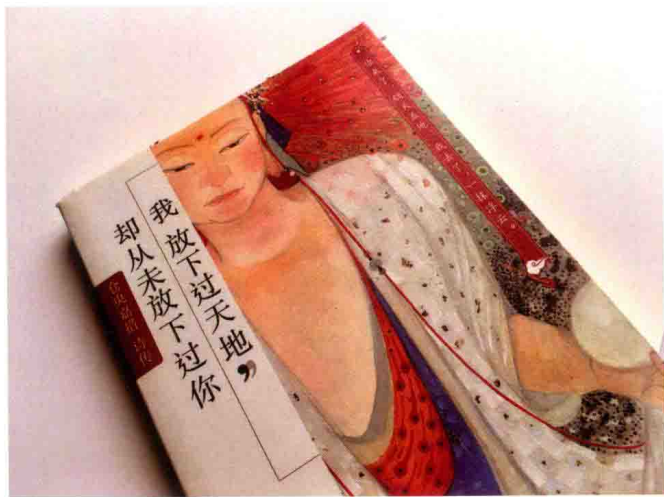

拉萨某寺庙的壁画墙

登上了布达拉宫的长梯。布达拉宫里光线很暗，但依稀可见墙上的巨幅壁画，虽然有些剥落和残缺，但依然神秘、威严、色彩丰富。“这柱子，是珊瑚粉漆的；这壁画上的花，是青金石画的；那里是用绿松石涂的，这里是金粉描的……”导游眉飞色舞地介绍着布达拉宫内的情况，莲羊听着听着，觉得这似乎就是岩彩。

没多想，下午她又跑去了八廓街，这里没人管你是谁，没人管你做什么。她买了本仓央嘉措的诗集，跟在转经队伍的后面，

边看边笑，这诗太美妙了：“那一月，我转动所有的经筒，不为超度，只为触摸你的指尖；那一世，我转山转水转佛塔呀，不为修来世，只为在途中与你相遇。”围着大昭寺读了一圈活佛的诗，随心之举结得善缘，莲羊在2015年绘制的一幅岩彩作品，成了2016年新版《仓央嘉措诗传》的封面。

《仓央嘉措诗传》封面

拉萨之行结束，路经川美（四川美术学院）讨了杯酒喝。席间川美一位教授随意说了句：“国内的岩彩老师都是从日本学了回来的，你要不直接去日本学？”2014年5月听见这句话，10月莲羊便只身去了日本。

留日之初

不会日语，不知道该找谁学、该去哪里学。之前莲羊还天真地想着找个崇拜的画家去拜师，后来才知道这种师徒制只是在木艺、陶艺、漆艺等传统领域还存在，要学岩彩还是得去日本的美院里系统学习。于是，央美（中央美术学院）本科毕业8年的莲羊，开始学习日语，备考日本多摩美术大学日本画修士，同时，向已经在这边学习多年的学子求教岩彩画技法，从零开始。2014年冬天，她在东京度过了自己30岁的生日。

留学生们送来的生日蛋糕

见龙在田

莲羊一边在日本学习，一边通过以前积累下来的运营管理经验，联合东京的留学生不断地通过直播、知识帖、视频等形式将学到的岩彩知识一点一点向国内“搬运”。在这期间，她也发现了岩彩发展的不足和阻力，例如，在日本学习岩彩的留学生，一直是散兵作战，没有一个团体和平台来推动大家的交流、策展、销售、出书等活动。于是莲羊联合国内的收藏家关藤清先生在东京六本木创办了清艺术空间，承接

东京清艺术空间的学术交流活动

留学生群展个展，将他们的作品推介给日本和中国的市场与收藏家；面对国内岩彩相关资料不够丰富的情况，通过学习小组向初学岩彩的学子推介国内外岩彩相关书籍和论文，不断和留学生一起翻译海外文献免费发布在各大绘画类网站上。两年下来，收效可观。

通过几年的学习，莲羊对岩彩的材料、技法都有了一定的掌握。日本东京的岩彩艺术圈也越来越活跃，逐成规模，但反观国内岩彩圈，还处于争论岩彩是什么、岩彩和国画的关系、是日本的还是中国的、岩彩和颜彩有没有区别等混沌的状态。有鉴于此，莲羊联合国内外的岩彩学者，一起出版这本《岩彩初心 专业岩彩手绘教程》，将前辈们的研究和自己的学习感悟用浅显易懂的形式展示给国内对岩彩有兴趣的学子们。

推荐 语

很久以前，一种来自中国的古老绘画技法和绘画材料，漂洋过海，传入了古代日本。两千年来，这套技法和材料在日本独特的风土中不断沉淀和发酵着。

古代的日本由于当时的环境和政策等原因，进入了封闭的发展状态，即便如此，依然受到了各种各样中国文化的影响；近代后，也受到了欧美文化的诸多影响。日本的绘画技法和材料（日本画）就这样完成了它独特的进化，演变成所谓的“现代日本画”。像这样回顾历史，这千百年来，日本画与中国的美术与历史有着无比深远的联系。

这次，莲羊为了中国的年轻艺术家与学子，将岩彩画技法与画材介绍通过《岩彩初心 专业岩彩手绘教程》这本书呈现给大家，这是一件意义非凡的事情，我深表感慨。随着本书出版发行，相信会让越来越多的人感受到岩彩和当代日本画的魅力，也希望书中的内容对中国当代文化艺术的发展带来新的助力。

多摩美术大学教授、画家 冈村桂三郎

关于 岩彩

东亚三彩：岩彩、泥彩、墨彩

“岩彩”一词近年来在中国迅速蹿红，从美术专业的人也少有听闻，到各类岩彩研修班、培训班遍布全国，不过两三年的时间。市场的反应速度往往快于学术的建设速度，所以在相关学术理论和教学系统尚未搭建完善的情况下出现了很多对岩彩的误解甚至是“再定义”。例如，岩彩是不是重彩？岩彩和颜彩有什么区别？水干色属不属于岩彩？岩彩应该归属于综合材料、壁画还是国画等，都是大家热议的话题。

要学习岩彩，首先需要了解一下东亚绘画的主要媒材有哪些。整体可以根据它们的颗粒粗细分为粗颗粒、微颗粒和极微颗粒三类，即岩彩、泥彩、墨彩，其中岩彩也可称为岩绘具，泥彩也可称为泥绘具。

种类	粗细度	成分	混合媒介	主要载体	盛行时期	视觉表现
岩彩 (岩绘具)	粗颗粒 和 细颗粒	天然矿物色 新岩矿物色 合成岩矿物色	胶 本身含胶或者使 用前混胶	墙壁 麻纸 楮纸 屏风 木板等	唐 五代	不透明为主 覆盖力强
泥彩 (泥绘具)	微颗粒	水干色 水粉 颜彩 土绘具 蛤粉 白土		可用于 岩彩和墨彩 的载体	持续	不透明和 半透明 覆盖力中等
墨彩	极微颗粒	墨 水彩 含胶的 国画颜料		水彩纸 宣纸 绢等	宋 元 明 清 近现代	半透明和 透明 覆盖力较弱

这些材料，用于书写、绘画、雕塑和建筑等领域，在漫长的历史发展中受到各个朝代审美与载体变化的影响，时而受推崇，时而被冷落。目前，日本盛行的是以粗颗粒厚涂为主的岩彩绘画，我国则是以墨彩薄染为主的水墨、工笔绘画。

墨彩在宣纸和绢上最能体现它的质感和韵味，透明色的叠加会形成细腻雅致的画面效果，如工笔画。墨彩和部分泥彩，出厂时已经混合了胶液，使用时用水控制浓淡即可，如墨、水彩、颜彩、含胶的国画颜料等。从宋代到现代，墨彩都是中国绘画的主角。

泥彩是一个很特别的存在，它可以独立作画，也可以作为辅助工具用于岩彩和墨彩的创作，它的使用从原始社会到现代几乎没有间断过。岩彩不管是在古代还是现代都是极其珍贵的，所以古代的壁画创作中常常用天然土或人工混色的土这类泥彩作为基底，最上层再使用岩彩，当代岩彩绘画也普遍使用此法。

因为插画的发展，泥彩中的颜彩被广泛传播，“颜”和“岩”的发音一样，而且部分颜色也来自矿物的加工，初学者很容易将两者混淆。

研磨后的水干色

泥彩中的蛤粉、水干色与墨彩不同，需要创作前手工混胶，具体内容会在后面的技法篇为大家详细介绍。

“岩彩”一词的诞生

岩彩虽自古有之，但在我国被明确作为一个材料和画种的名字来使用，是在20世纪90年代。如今，岩彩被广泛地提起、讨论与实践，应当以材料、画种、流派还是其他角度去理解它，已成为一个亟待解决的问题。

群青的原料——蓝铜矿

岩彩是一种绘画材料

如果从绘画材料方面来看，岩彩是将天然矿物研磨加工成粉状，与胶混合后应用在建筑、雕塑、绘画等领域的一种材料，有颜色瑰丽、不易变色等特点，古时候被称为石色，近代被称为矿物色，20世纪90年代后被称为岩彩。在工业颜料还未出现之前，以石壁、羊皮、纸张、木板等为载体的世界各地文化艺术遗产中都能见到岩彩的身影，如意大利塔尔奎尼亚陵墓壁画、阿富汗巴米扬石窟等，我国的敦煌壁画也是古代矿物颜料绘画的代表，是中国美术史乃至世界美术史上的一颗明珠。

岩彩颜料作坊

岩彩是一个画种

配合矿物颜料的使用，有一套专有的技法和规程，形成了独特的绘画语言，所以岩彩又可以作为一个画种来理解和学习。近代为了解决矿石稀缺和天然颜色过少的问题，人们研发了新岩矿物色和合成矿物色，水干色、土绘具等泥绘具材料也常常混合应用在岩彩画创作中，所以广义来讲：

“以天然岩绘具和新岩绘具为主，以水干色、土绘具等材料为辅，通过牛胶、明胶等黏着剂，配合金箔银箔等金属材料，创作在绢、麻、木、纸等媒介上的绘画作品，称为岩彩画，有‘岩画’‘岩绘’等别名。”

岩彩的发展

作为中华文化的一部分，中国的绘画艺术随着佛教一同向东传入朝鲜半岛与日本，经年累月在当地慢慢发酵，逐渐形成新的绘画流派。我国以矿物颜料为主要材料的绘画兴盛于唐朝和五代时期，符合当时社会的审美需求，随着佛教文化的发展被大量使用在壁画、屏风、雕像等艺术形式中。元朝后期文人水墨画开始盛行，无彩胜有彩的时代到来，颜料的制作与应用在中原地区渐渐遭到冷遇，发展一度减缓，一直处于“墨”与“墨彩”的从属地位，直到近代才逐渐被重提和关注。