

名家讲坛

主持人 寒石
主讲人 胡明哲

岩彩画技法讲座

● 黑龙江美术出版社
● 胡明哲 编 著

岩彩画艺术

J212 / 68

名家讲坛

主持人 寒 石
岩彩画技法讲座
主讲人 胡明哲

岩彩画艺术

胡明哲 编著

黑龙江美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

岩彩画艺术 / 胡明哲编著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2001. 3

ISBN 7-5318-0898-6

I. 岩… II. 胡… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 11150 号

岩彩画艺术

胡明哲 编著

责任编辑: 张羽龙

装帧设计: 张 力 吴桂香

版式设计: 陈成铁

图片拍摄: 一 林

出版发行: 黑龙江美术出版社

社 址: (哈尔滨市道里区安定街 225 号)

邮 编: 150016

印 刷: 辽宁美术印刷厂

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 8.75

印 数: 1-5000

版 次: 2001 年 4 月第 1 版

印 次: 2001 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-5318-0898-6/J·899

定价: 58.00 元

艺术简历

胡明哲 女

- 中国美术家协会 会员
- 中央美术学院 副教授
- 1953 年生于北京
- 1975 年 大学毕业于首都师范大学美术系 留校任教
- 1988 年 硕士研究生毕业于中央美术学院国画系 留校任教
- 1992—1994 年 日本东京艺术大学 客员研究员
- 1997.10—1998.3 赴欧洲九国艺术考察
- 2000.9 日本多摩美术大学 客员研究员

● 曾获:

北京市美展一等奖

第六届全国美展优秀奖

大陆、台湾、香港联办首届大陆水墨画新人展佳作奖

中国工笔画学会第二届大展三等奖

中国画艺术委员会大奖

中国工笔画学会第四届大展金奖

● 个人画展:

1992—1994 年

日本《梯》画廊、《永井》画廊、《石》画廊

1999 年 10 月

中央美术学院美术馆

2000 年 12 月

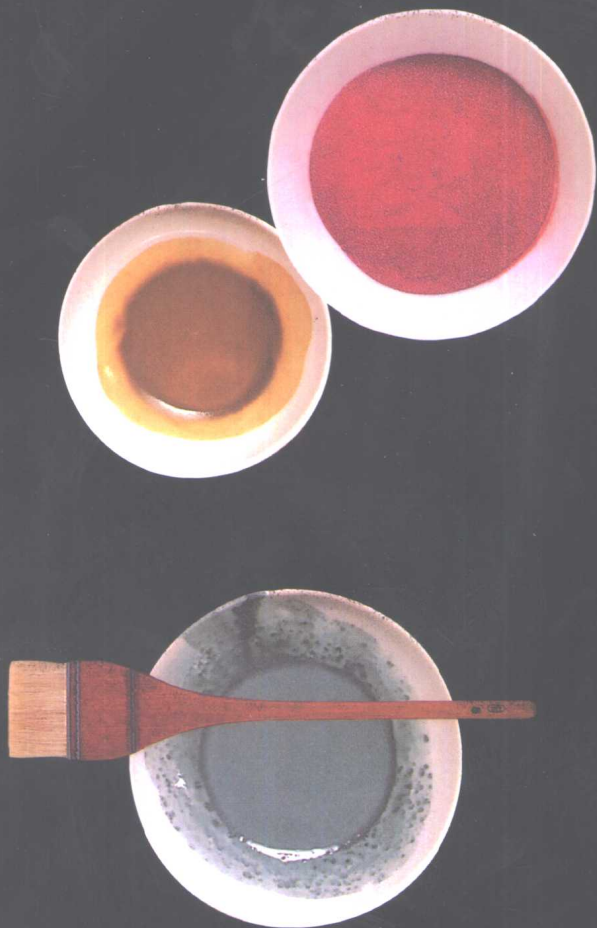
四川美术学院美术馆、湖北美术学院美术馆、福建省画院美术馆

● 论著:

《当代素描教程》(与丁一林合著)·北京工艺美术出版社

《胡明哲画集》·香港艺峰出版社

岩彩画艺术

责任编辑：张羽龙
装帧设计：张力

引 言	1
岩彩概述	3
■岩彩的历史渊源	4
※岩彩是人类最古老最普遍的画材	4
※岩彩画是中国最灿烂的文化传统	8
■岩彩的现代意义	13
※走出古典的审美定势和语言体系	13
认识岩彩	25
■基本材料	26
※颜色	26
※调和剂	32
※承接物	33
※工具	35
■基础技法	36
※熬胶	36
※调蛤粉	36
※调色	37
※调金银粉	37
※混色	38
※贴箔	39
※烧箔	40
※烧色	41
※重置之美	43
※各种自由技法肌理	44
■画家独特的技法与风格	47
※覆盖法	47
※提白罩染法	48

*刮刀法	49
*写意法	50
*贴箔法	51
3 岩彩的创作观念	53
■图形的平面意识	54
*变线结构为色块结构	57
*色块的黑白灰骨架	58
*变背景虚体空间为实体空间	59
■色彩的设计意识	62
*强调主观的设计意识	64
*同类色构成与对比色构成	65
*色彩的力度与饱和度	69
■材料的质感意识	70
*认识质地不同的黑与白	72
*对比——画面美感的生命	73
■技法的个性意识	74
*个人性技法解说	76
*关于工艺制作	84
4 一幅岩彩画的制作步骤	85
创作心态分析	93
■变控制心理为开放心理	94
■有魄力就是有破坏力	96
■注重整体构成的智慧性	98
岩彩画作品欣赏	101
后 记	128

“叫岩彩画好。是传统的沿袭，是工笔的新花，走向大环境，前途无量。”

—— 赠胡明哲画展
潘絮兹 1999.10 北京

岩彩之意是指岩石的色彩。

岩彩画是指用五彩的岩石研磨成粉，以胶质调和后绘制的作品。

画种若以材料命名容易让人理解和接受。同样使用这种材料的日本画还被称为“岩绘”，画材被称为“岩绘具”；在台湾、东南亚一带则被称为“胶彩”。既然使用相同的材料，还是尽量取相似的名称，在国际画坛上才不会引起混乱。

“岩”字含义清晰，给人以现代的视觉联想；

“彩”字以强调所追求和注重的色彩语言。

岩彩画——一个响亮而美好的名字。

对中国美术界来说，岩彩画是否会成为中国艺术百花园中一株新秀并不十分重要，重要的是“岩彩”这个来自民族传统内部的素材，或许会使我们的民族绘画从内部找到突破，这是对封闭的思维框架和凝固的审美情趣的突破，也使我们有了一种可以渐别旧的载体而渐进新的未知领域的预感和希望。我们古老的民族绘画终将面向世界，融入到一个开放、自由、多元的现代文明之中。

——1996年创作日记

1 岩彩概述

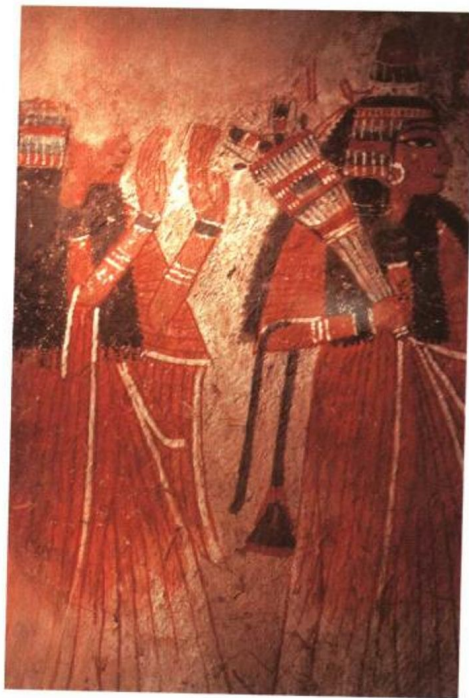
岩彩的历史渊源与现代意义 ●

■ 岩彩的历史渊源

▫ 岩彩是人类最古老最普遍的画材

1997~1998年欧洲九国的艺术考察留给我极其难忘的印象。早在三万年前，人类还居住在岩洞之中，就在幽暗深邃的岩洞里描画了那些神秘的公牛。那是谁也不解其意的西班牙阿尔塔米拉岩画。或许，远古的人类只是随意地选取了身边之物做了颜料，然而他们没有想到，这些材料使他们的神秘精神延续了几万年，至今我们还可以穿越时空在黑暗中凝神仰望。

庞大典雅的巴黎罗浮尔宫殿里，有整整一个馆陈列着古埃及的木棺，每一个里面都密密麻麻地画满了精美华丽的图案。浓郁的色泽，鲜艳地表达了墓室主人企图保留人世间一切美好生活向往新生的意愿，让我们为这些美好的形象、美好的色彩和美好的心愿发出由衷的感叹。

埃及墓室壁画（拍摄于法国巴黎罗浮尔宫）图1

埃及墓室壁画（拍摄于法国巴黎罗浮尔宫）图2

中世纪壁画（拍摄于西班牙加泰隆艺术博物馆）图3

即使在欧洲数量极多的乡村教堂中，也有许多质朴率真的大幅壁画，粗大的黑线，斑驳地勾勒着长着翅膀拿着圣经的天使们，土红，土黄，土绿，土白，平铺成韵，浑厚地演奏着中世纪的圣歌……
每每看到这些，我都忍不住惊呼——这不都是岩彩吗？！

中世纪圣像画西班牙加泰隆艺术博物馆 图4

中世纪圣像画
(拍摄于法国巴黎中世纪美术馆) 图5

印度细密画
(拍摄于英国大英博物馆)
图 6

印度细密画
(拍摄于英国大英博物馆)
图 7

在气势辉煌、精美绝伦的艺术品中缓缓散步用心浏览之时，我常常会产生一种奇妙的感觉，即感觉到——不是我在看它们，而是它们在看我。过去现在将来，他们就是这样沉默无言地看着我们一代代人在眼前走过。

……或许人类知道自己的生命太渺小太短暂，才把自己的精神托付给一些坚固的材质，并赋予其生命。让它们象征自己最美好的理想——伟大而永恒。

岩彩画是中国最灿烂的文化传统

近几年，我也有幸陪伴友人重游了克孜尔、敦煌、炳灵寺、麦积山等著名石窟。在酷热的沙漠、积雪的荒原、五彩的天山上，我们像唐僧取经一样风尘仆仆。值得欣慰的是，面对中华民族的璀璨文明，像在世界其他艺术圣殿中一样，我的心同样波澜起伏，激动不已。中国的文化传统确实深沉而博大，每次接近它都会感到充实与自信；同时它也确实丰富多姿，以至于稍不留意就会忽略其中的精彩。

优雅清新的龟兹格调、浪漫飘逸的北魏西魏大手笔、苍茫厚重的唐代雄风……即使并不是初次拜访，却依旧令人神往心驰。那些以岩彩厚涂的壁画，在天顶、在四壁，超越了上千年的兵荒马乱与风雨沧桑，依然光彩照人，强烈与浓郁，抽象而自由。

山野间的清风，轻轻地吹过这些庄严静穆的石窟，也似乎轻轻地拂去历史的浮尘，显露给我们的竟然是这么动人心魄、神采飞扬的画卷。颠簸的长途汽车，蜿蜒地行走在祖国宽阔的胸膛上，脑海中满满地全是斑斓的色彩。

旅行，使我从日常的无奈繁忙中走出，有时间静静地思索；旅行，使我远离尘世的浮躁与喧哗，觉悟到曾深深困惑过自己的那些争论是多么无意义。

克孜尔石窟壁画 图8

克孜尔石窟壁画
图9