

中国民间木版年画与日本浮世绘重彩

用色比较研究

陈隶静 著

人民美术出版社

J21813
ZC3

www.renmei.com.cn
人民美术出版社网络信息平台 二维码

微信

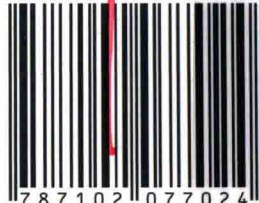
微博

天猫店

上架建议：艺术理论

ISBN 978-7-102-07702-4

9 787102 077024 >

定价：118.00 元

中国民间木版年画

与 日本浮世绘重彩

用色比较研究

陈隶静 著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民间木版年画与日本浮世绘重彩用色比较研究 /
陈隶静著. —北京:人民美术出版社, 2018.5
ISBN 978-7-102-07702-4

I. ①中… II. ①陈… III. ①年画技法—研究—中国
②浮世绘—版画技法—研究—日本 IV. ①J218.3
②J217

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第141517号

中国民间木版年画与日本浮世绘重彩用色比较研究

ZHONGGUO MINJIAN MUBANNIANHUA YU RIBEN FUSHIHUI ZHONGCAI YONGSE BIJIAOYANJIU

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601 (010) 67517602

邮购部: (010) 67517797

责任编辑 管维 刘士忠

装帧设计 李梓萌

责任校对 魏雅娟

责任印制 高洁

制版 朝花制版中心

印刷 北京新华印刷有限公司

经销 全国新华书店

版次: 2018年5月 第1版 第1次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 12

印数: 0001—1000册

ISBN 978-7-102-07702-4

定价: 118.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

目录

书中图表 /1

前言 /43

绪论 /46

1 研究的目的、意义 /46

2 国内外研究现状概述 /49

3 研究的主要内容及拟解决的主要问题 /52

4 使用价值及理论意义 /54

5 重彩概念的界定 /54

第一章

中国木版年画的组成及色彩特点 /58

1.1 木版年画的概念界定 /58

1.1.1 年画的概念与木版年画的概念界定 /58

1.1.2 所谓木版年画体系的界定 /60

1.1.3 中国木版年画的组成 /61

1.1.4 木版年画品种繁多根源分析 /64

1.2 中国木版年画的题材及用色特点 /66

1.2.1 中国木版年画的题材种类 /66

1.2.2 中国木版年画的用色分类 /75

1.2.3 中国木版年画题材与用色的关系 /80

1.2.4 木版年画中重彩用色的体现 /84

第二章

日本浮世绘的色彩特点 /92

2.1 日本浮世绘概念界定 /93

2.1.1 浮世的绘画艺术 /96

2.1.2 绘、刻、印三为一体的艺术 /98

2.2 日本浮世绘的缘起及发展到没落 /102

2.2.1 由“一枚摺”到彩版印刷——源起

阶段 /103

2.2.2 锦绘的大繁荣——发展阶段 /108

2.2.3 浮世绘的转型与没落——没落阶段 /112

2.2.4 浮世绘地域发展特性 /114

2.3 日本浮世绘的题材 /115

2.3.1 浮世绘的题材种类 /115

2.3.2 浮世绘的表现辅助之摺印技法 /118

2.4 日本浮世绘的选色及重彩用色情况 /121

第三章

木版年画与浮世绘艺术的异同性 /132

3.1 同源殊途的历史背景及受用人群 /132

3.2 手绘与版画并存的表现形式 /135

3.3 理想与现实的题材表现 /141

3.4 个人“写意”造诣与团体“工笔”协作的绘制步骤及形式 /144

第四章

木版年画与浮世绘两者重彩用色的比较 /154

4.1 黑白版与墨摺绘中用墨的比较 /155

4.2 木版年画与浮世绘的常用重彩色比较 /157

4.3 对重彩用色的继承现状 /160

4.4 对当代工笔重彩学习创作的启示 /161

第五章

图文并茂解释木版年画与浮世绘的制 作流程 /166

5.1 木版年画的制作流程 /167

5.1.1 人物关系 /167

5.1.2 生产过程 /167

5.2 浮世绘的制作流程 /170

5.2.1 人物关系 /170

5.2.2 生产过程 /171

第六章

结论 /176

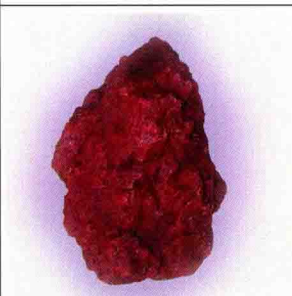

附：中国明清时期与日本江户时期的 年历对应图 /182

参考文献 /184

中国民间木版年画 与 日本浮世绘重彩 用色比较研究

书中图表

表 1-2 木版年画中矿物质颜料的种类

名称	图片	别名	归属	颜色	性质	用途
朱砂		头朱 辰砂 赤丹 汞砂	天然矿物质颜料	鲜红色有金属光泽	炼水银的主要原料，有毒无味，触之不染手，可以用作中药材	常用作表现喜庆的场景和鲜红色部位
朱磬		二朱 朱磬	天然矿物质颜料	肉红色或橙色	由朱砂研细后加水分离出来的	用作人物肢体和面部的
银朱		灵砂 猩红 紫霜粉	人工矿物质颜料	鲜红色粉末	使用硫磺和水银火炼而成，有毒，可以用作中药材	常用作点画人物的唇部等需使用正红色部位

章丹		铅丹 樟丹 朱丹 广丹 黄丹	天然矿物质颜料	橙黄色或橙红色粉末	内含一氧化铅, 无毒无味, 触之染手, 可以用作中药材	常用作橙黄色部位表现场景和人物衣物
赭石		土朱	天然矿物质颜料	棕褐色	原石为赤铁矿, 各铁矿均产之, 手试有滑腻感为上品, 无毒味苦, 触之染指, 可以用作中药材	多数木版年画中运用, 如佛山木版年画、梁平木版年画、漳州木版年画等, 有些木版年画中不用
石青			天然矿物质颜料	蓝色有玻璃光泽	原石为蓝铜矿, 触之不染指, 有毒	是木版年画中最常见的蓝颜色
佛青		沙青 藏青 回青 群青	人工矿物质颜料	深蓝色	明时由西域传进的釉料, 民间艺人将产自西藏的叫藏青	在木版年画中起到压重画面的作用
石绿		孔雀石	天然矿物质颜料	中绿色	原石为孔雀石, 产生于铜矿氧化带, 有毒无味, 可以用作中药材	是木版年画中较为常见的绿颜色

铜绿		铜青	人工矿物质颜料	浅绿色	铜表面自然生成的锈，古时用醋喷在铜表面催化而生成，有毒	是最传统的民间制色工艺，在木版年画中也较为常见
白土		白垩	天然矿物质颜料	白色	碳酸钙沉积物，方解石的变种	可以与章丹或银朱调和成肉色绘制人身，年画用纸的处理
铅粉		胡粉 官粉 铅华	人工矿物质颜料	白灰色	用铅加工成的碳酸铅，可以用作中药材	最传统的人工制白粉工艺，在画面中做提白用
金		金 黄金	天然矿物质颜料	金黄色	用黄金制成金箔或金泥的再制品	由于造价相对较高，较少使用在木版年画中（贡品年画除外），只做局部点缀使用，例如在朱仙镇木版年画中就有洒金的处理，杨柳青木版年画中有堆金沥粉的表现手法，佛山木版年画中也用描金来表现人物的衣纹（由于传统佛山木版年画喜用红底色，因此在表现人物和画面时常用金、银以勾线和刻画，使得画面更显亮丽。）

银		白银	天然矿物质颜料	白银色	用银制成银箔的再制品	在木版年画中较少使用，只在局部表现兵器等金属质感时使用，例如在佛山木版年画中就有“冲金”（冲金是用金黄色调色，里面撒上金黄色，或者贴上银箔，外面罩上金黄色，既有了金的色彩又具备了金的光泽度，实际上是冒充金色。是佛山木版年画中染纸的一种手法，漳州木版年画的纸马中也用锡箔打底做冲金。）的手法
---	---	----	---------	-----	------------	--

表 1-3 木版年画中生物质颜料种类

名称	图片	别名	颜色	性质	用途
胭脂虫红		虫红	粉红、紫红	于生长在仙人掌上的雌胭脂虫的干体，磨细后用水提取出来，可用于食用色素	常用在表现紫红色的部分
紫铆		紫胶 紫草茸 紫梗	紫红色	一种寄居在树上的紫胶虫在吸取树汁后分泌的紫色胶质物，是一种天然树脂，也叫虫胶，可以用作中药材	常用在表现紫红色的部分
鱼鳞粉		鱼骨粉	灰白色闪光	用鱼骨、鱼鳞直接研磨制得的闪光粉末，无毒光泽度好	木版年画中较为少见，在传统朱仙镇木版年画中有将鱼鳞粉与金粉混合使用的例子

蛤粉		珍珠粉	白色	用蛤蜊的贝壳和珍珠研磨制成的	由于地域性的限制内陆的木版年画中较为少见
----	---	-----	----	----------------	----------------------

表 1-4 木版年画中植物质颜料种类

名称	图片	别名	颜色	制作工艺
墨		松烟墨 油烟墨	黑色	松烟墨：搭竹棚，在竹棚内烧松木或松枝，生成烟冷却于竹表面而刮取制成的墨 油烟墨：上方罩铁盖于下方点燃桐油、清油或者猪油，油燃烧后凝固于铁盖上取得而制成的墨（具体的制墨方法参见明代宋应星著《天工开物》卷十六《丹青》篇墨》章。）
烟黑		百草霜 锅底黑	黑色	俗语叫锅底灰，烧柴火形成的烟附着于锅底或烟囱内壁形成的烟灰，可以用作中药材。加水调匀后过滤，加入蜂蜜、茶叶水、胶矾水、麝香、冰片后才能使用
葵紫		紫葵 紫花地丁	紫色或紫红色	将紫葵花和紫花地丁放在一起，加上五倍子（五倍子，是蚜虫寄居在盐肤木的嫩枝或嫩叶柄上，而生成的一种虫瘿，属于水解类植物多酚，可以与多种金属离子结合而呈现出深浓色泽，自古以来作为黑色的染色剂使用。因此，这里加入五倍子的作用就是使紫色加重，使其中的紫色明度降低。同时五倍子也具有一定的固色作用。）、明矾、胶、水一起煮，之后过滤使用

红花		红蓝花	大红色	将花收集以后捣碎，滤去浮面的黄色后阴干待用，用时加水加胶泡后过滤使用，可以用作中药材
茜草根红		地血红	大红色	它的红比红花要更红一些。茜草的根是紫红色的，取其根熬水挤汁使用
木红色		木红 苏木红	深红或绛红色	苏木也叫苏仿木，属于乔木的一种，用苏木去皮加三茶花灰汁、明矾加水煮，熬出的汁过滤使用。浮色为深红色，沉色为绛红色
石榴红		丹若 若榴	橙红色	用石榴花加水榨汁，加胶矾使用，在北方木版年画中常见，如武强木版年画
桑褐色		桑木皮	褐色	用桑树皮加水煎熬滤汁使用，这种颜色在木版年画中比较少见，只有在表现老年人的服装时使用
藤黄		越黄（因为越南种植的海藤树上生产的藤黄质量最好，因此将在越南产的藤黄叫越黄，后来把越又简化成了月，也叫月黄。） 月黄	浅黄色	在海藤树的树皮上钻孔，就会流出一种胶质的黄色液体，属于树脂的一种，用竹筒收集晾干即可使用。

槐黄		槐米黄	黄色	用未开的槐花蕊制成，加矾加入沸水熬制滤汁使用
黄药		黄木	深黄色	属于藤本植物，加水煎熬后滤汁使用
梔子		生梔子	黄色	梔子中含有梔子苷，是一种碱性物质，因此可以直接固色于纸纤维上，无需加矾，可以煎熬后滤水直接使用，相对其他黄色工序要简单，因此应用比较广泛
槐绿		槐花绿	黄绿色	用开了的槐花制成，加矾加入沸水熬制滤汁使用
花青 菘蓝 > 蓼蓝 >	 	蓝靛 蓝澱 靛青	蓝色	使用菘蓝或者蓼蓝的叶子，喷水后待其发酵，晾干，反复多次后制成蓝靛；或者将其叶子与石灰加在一起加水沤成蓝靛。将制成的蓝靛研磨加胶水滤出的浮色就是花青

1=原色
2=二级间色
3=三级间色

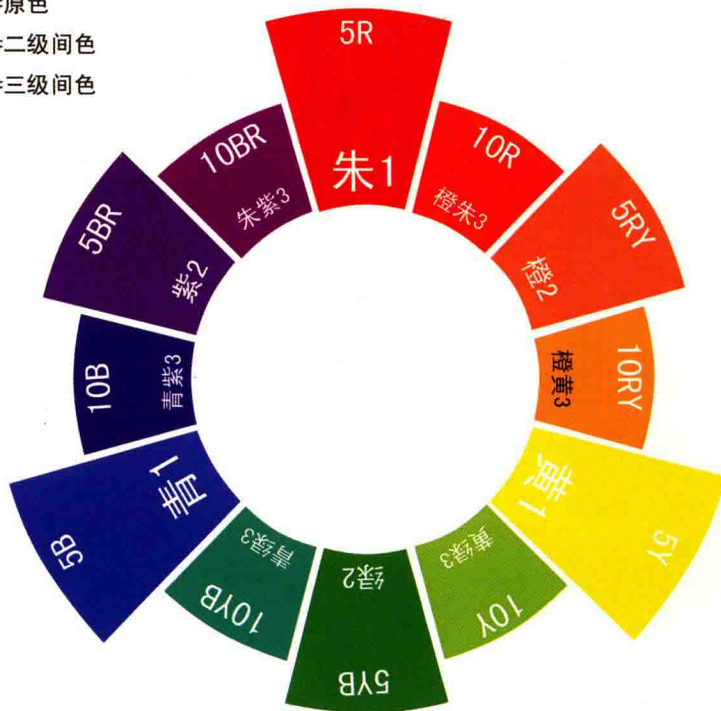

图 1-3 色的倾向图

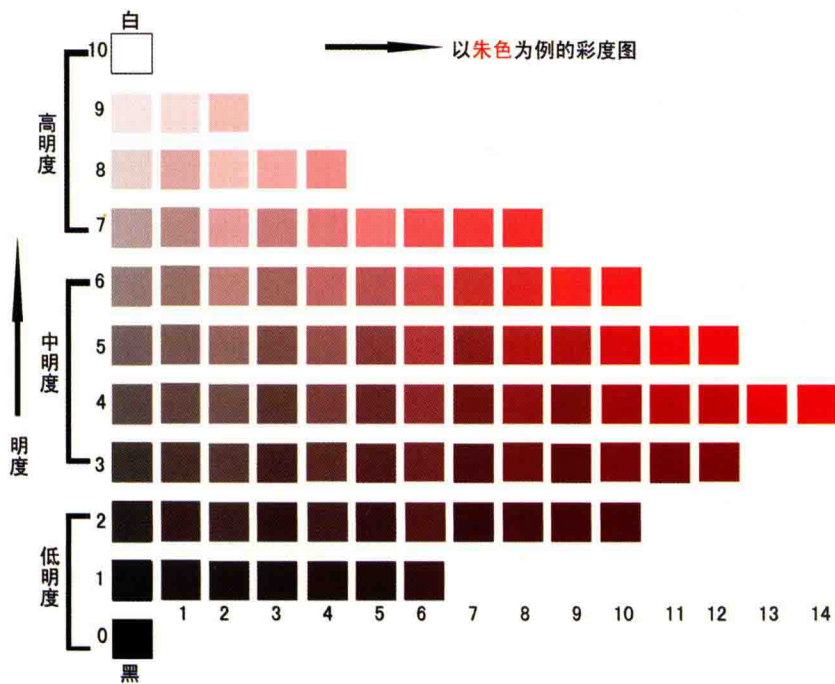

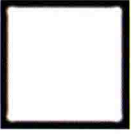

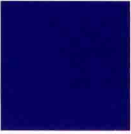

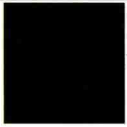
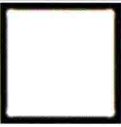

图 1-4 色的彩度和明度图

表 1-6 杨家埠木版年画不同题材用色关系表

题材						
神像类（门神 秦琼 尉迟敬 德）						
用色种类						
三基准	黑	白（此处的白色指的是去除掉背景之后的白色，仅为画面形象内部的白色，不包括背景。）	朱	青	黄	紫青
用色比例	4.5%	10.1%	27.3%	22.7%	19.5%	15.9%

（1）紫色由红版蓝版叠加印刷产生，绿色由蓝版黄版叠加印刷产生，这里起到丰富画面色彩的作用，不作为考察依据，因此不计入用色比例。

<p>美女娃娃类 (年年有余)</p>							
<p>用色种类</p>	 <p>黑</p>	 <p>白 (此处的白色指的是去除掉背景之后的白色, 仅为画面形象内部的白色, 不包括背景。)</p>	 <p>朱</p>	 <p>青</p>	 <p>黄</p>	 <p>紫</p>	 <p>绿</p>
<p>三基准</p>			<p>5R 5/14</p>	<p>5B 5/12</p>	<p>5Y 8/10</p>		
<p>用色比例</p>	<p>16.9%</p>	<p>31.1%</p>	<p>16.9%</p>	<p>15.6%</p>	<p>16.1%</p>	<p>由套版印刷产生 (1) (见上一页)</p>	
<p>戏曲小说类 (空城计)</p>	