

初探中国古代壁画材料技法在绘画创作中的运用

于礴*

北京市杂技学校, 北京 100176

摘要: 中国古代壁画是中国绘画艺术的重要组成部分, 它以其独特的材料和技法在绘画创作中发挥了重要作用。本文将探讨中国古代壁画的材料与技法, 并探讨其在现代绘画创作中的应用。通过对壁画石、颜料、研磨工具等材料以及湿壁画、干壁画、泥塑等技法的介绍和分析, 本文旨在揭示中国古代壁画材料技法对于绘画创作的启示和影响, 希望可以为我国绘画创作形成有效的推动。

关键词: 中国古代壁画; 材料; 技法; 绘画创作; 运用

中图分类号: 218.6

文献标识码: A

文章编码: 2023010142

Exploring the Application of Materials and Techniques in Ancient Chinese Mural Painting in Painting Creation

Yu Bo*

Beijing Acrobatic School, Beijing 100176

Abstract: Ancient Chinese murals are an important component of Chinese painting art, and they have played an important role in painting creation with their unique materials and techniques. This article will explore the materials and techniques of ancient Chinese murals, and explore their application in modern painting creation. Through the introduction and analysis of materials such as mural stones, pigments, grinding tools, as well as techniques such as wet murals, dry murals, and clay sculptures, this article aims to reveal the inspiration and influence of ancient Chinese mural materials and techniques on painting creation, hoping to form effective impetus for Chinese painting creation.

Key words: ancient chinese murals; materials; techniques; painting creation; apply

中国古代壁画历史悠久, 流传至今的壁画作品数量众多, 内容丰富多样。古代壁画的制作过程涉及到材料的选择和精心的技法运用, 这些材料技法对于绘画创作有着深远的影响。因此, 基于中国古代壁画材料技法的视角, 探讨绘画创作, 也更有现实意义。

一、中国古代壁画的材料

(一) 壁画石

壁画石是一种特殊的石材, 被广泛应用于古代壁画的创作与装饰。它的质地坚硬、光滑, 色彩多样且持久耐用, 适合用于描绘细腻图案和表达丰富的情感。在古代, 壁画石通常挑选自优质的大理石或花岗岩, 经过精心选择和加工。艺术家们利用其色调鲜明的表面, 在上面绘制了各种题材的图案, 如人物、动物、风景等。壁画石的质感和纹理赋予了作品独特的触感和立体感, 使其更具观赏价值和艺术性。壁画石的应用范围广泛, 可以见于古代宫殿、寺庙、墓葬等建筑中。它不仅作为装饰元素, 还承载了历史、文化和艺术的内涵。通过壁画石的运用, 古代艺术家们创造了许多精美绝伦的壁画作品, 为后世留下了宝贵的艺术遗产。

(二) 颜料

中国古代壁画所用的颜料是一种天然矿物质颜料, 主要由漆土、朱砂、黄土、石膏、石黄等材料制成。这些大部分来源于地下矿脉和山石之中, 经过多道工序提取后得到。这些颜料品种繁多, 可以呈现出丰富而鲜艳的色彩, 如鲜红、墨黑、深紫等。同时, 它们都具有良好的遮盖力和附着性, 使得颜料可以在绘画表面上牢固地停留, 并不易晕开或掉落。古代艺术家们善于运用颜料的性质, 在绘画过程中充分发挥其特点, 创造出众多精美的壁画作品。他们可以根据需要调配不同的颜色和浓度, 以表达出不同的情感和意境。同时, 他们也懂得运用颜料的纹理、透明度、反光性等特点, 在作品中营造出多样的质感和效果。

(三) 研磨工具

中国古代壁画创作中, 研磨工具是不可或缺的重要材料之一。研磨工具主要包括砚台、研墨石、砂纸等。砚台是一种用于

* 作者简介: 于礴 (1981.4-), 女, 汉族, 吉林通化人, 北京市杂技学校, 助理讲师, 硕士学位, 专业: 美术学, 研究方向: 壁画。

研磨颜料的工具，通常由石材制成，如青石、砚石等。砚台的上部凹陷形状，用于放置颜料，而底部则有凸起的圆点状，用于研磨颜料。艺术家们在砚台上加入适量的水或其他溶剂，将颜料放置于其中，然后用研墨石来回磨擦，直至颜料达到所需的浓度和质地。研墨石是古代常用的研磨工具之一，它常采用黑色或深灰色的石材制成。使用研墨石研磨颜料时，艺术家们需用手持研墨石在砚台上来回推动，通过磨擦使颜料与水混合均匀，并达到所需的稠度和质感。此外，砂纸也是一种常用的研磨工具。砂纸是一种由沙粒或矿石颗粒附着在纸张上形成的材料，其用途主要是磨擦墨迹、平整绘画表面。在壁画创作过程中，砂纸可以用于修整墨迹的轮廓线条，使其更加均匀和清晰。

二、中国古代壁画的技法

（一）湿壁画

中国古代壁画中的一种重要技法是湿壁画，湿壁画是在墙面上湿润的石膏或粘土表面进行绘画的一种方法。这种技法广泛应用于中国古代壁画的创作中，特别是在唐代和宋代时期达到了高峰。湿壁画的制作过程十分复杂。首先，艺术家们会将墙面涂抹一层石膏或粘土，并在其未完全干透前开始绘画。在湿润的墙面上，艺术家们使用颜料和水混合后的溶液，利用刷子或毛笔进行绘画。由于墙面湿润，颜料能够更好地渗入表面，使得色彩更加鲜艳且持久。湿壁画的技法给予了艺术家们很大的创作自由度。他们可以通过控制颜料的浓度、笔触的力度和线条的流动性来创造出细腻而富有变化的效果。湿壁画的特点在于颜料在湿润墙面上的扩散和渗透，使得色彩的过渡更加平滑和自然。艺术家们可以通过画笔的运用，将色彩层层叠加，从而实现丰富而立体的立意和表现。

（二）干壁画

干壁画是在已经干燥的墙面上进行绘画的一种方法。这种技法在中国历史悠久，自汉朝以来就有所应用，并在唐宋时期发展到高峰。干壁画的制作需要在精心处理的墙面上进行绘画。首先，艺术家们会将墙面涂抹一层特殊的素料，如石膏、粉状黏土或石粉等，来增加墙面的光滑度和附着力。然后，利用颜料和水混合后的溶液，艺术家们使用毛笔、刷子等工具进行绘画。由于墙面已经干燥，艺术家们需要对颜料的浓度和水分进行精确控制，以便在墙面上创作出精美的图案和色彩效果。干壁画技法给予了艺术家们更多的细节表现和精确控制的空间。他们可以运用毛笔的微妙变化和笔触的力度来描绘人物形象、景物细节和纹饰花样。干壁画特点在于色彩的纯粹和线条的清晰，在墙面上呈现出干净整齐、富有层次感的视觉效果。

（三）泥塑

泥塑是一种以黏土为材料，通过手工捏塑、雕刻和烘烤等工艺制作成立体形象的艺术形式。泥塑的历史可追溯到中国古代的先秦时期，而在汉代达到了高峰。泥塑通常使用粘土或陶土作为原料，艺术家们通过手工捏塑或塑模的方式，在细腻的细节上逐渐雕刻出人物、动物、神像、器物等形象。完成雕塑后，泥塑作

品需要经过烘烤或晾干等一系列工序以固化。泥塑的技法赋予了艺术家们相当大的创作空间和表现自由度。他们可以通过调整黏土的湿度、厚度和柔韧性，以及运用各种工具，如刀子、刷子、线条压印等手法，使形象更加生动逼真。泥塑作品既可以表现静态的形象，也可以通过姿态、表情和衣纹等细节来展现动态和活力。泥塑在中国古代壁画中发挥了重要作用。艺术家们常常在壁画中加入泥塑图像，与平面画面相互呼应，丰富了整体的艺术效果。泥塑作品不仅被广泛应用于宫廷、寺庙和陵墓等建筑装饰，还成为民间艺术的一部分，常见于庙会、民俗活动和民居的装饰中。

三、中国古代壁画材料技法在现代绘画创作中的运用呈现

（一）使用类似颜料

中国古代壁画材料在现代绘画创作中的运用呈现出一种独特的韵味和风格。艺术家们通过使用类似颜料的材料，如水性绘画颜料、丙烯颜料等，充分发挥了这些材料的特性和优势。

类似颜料的材料提供了丰富多样的色彩选择，艺术家们可以根据自己的创意和需求，运用不同的颜料来创造出鲜艳、深沉或柔和的色彩效果。这些颜料具有较好的附着力和延展性，使得艺术家们能够以自由灵活的笔触和刷法，将颜料涂抹于画布上，呈现出丰富的光影效果和纹理层次。

同时，类似颜料的材料也能够模拟出古代壁画所具备的质感和观感效果。艺术家们可以通过调节颜料的浓度和稠度，控制颜料的水分和干燥速度，从而在画布上创造出与古代壁画相似的覆盖力和质感。他们可以运用各种技法和手法，如湿刷、拓印、描绘等，来表现出古代壁画那种沉稳、精致和独特的艺术风貌。

此外，类似颜料的材料还具有较好的持久性和稳定性，使得作品能够更长时间地保持其色彩鲜艳和形象完整。艺术家们可以运用这些材料进行绘画创作，并结合现代绘画技法和表现手法，创造出富有个人风格和传统文化内涵的作品。

（二）探索新材料

中国古代壁画的材料在现代绘画创作中得到了持续的探索和创新，艺术家们不断尝试使用新材料来呈现古代壁画的效果。

随着科技的进步和材料工艺的发展，现代绘画创作中出现了许多新型材料，如亚克力、油漆胶等。这些新材料具有极佳的附着力和耐久性，能够在画布上创造出类似古代壁画的质感和观感效果。艺术家们可以运用新材料的特点，通过调节颜料的稠度和涂刷的厚度，制造出类似于古代壁画那种浓郁的色彩和立体感。

此外，现代绘画创作还探索了一些与古代壁画材料相似的有机材料。例如，一些艺术家开始使用天然矿物质、植物纤维等材料进行绘画，来模拟古代壁画所使用的颜料和胶粘剂。这些有机材料不仅能够赋予作品独特的质感和自然光泽，还能够实现与自然环境的更好融合。

除了新材料的应用，现代绘画创作还通过数字技术与传统材料相结合，呈现出古代壁画的效果。艺术家们可以利用计算机软

件和绘画设备,创造出虚拟的古代壁画效果,并将其印刷或展示在屏幕上。这种数字化的方式不仅能够实现更高的精确度和表现力,还可以方便艺术家对作品进行修正和修改。

(三) 干壁画技法的运用

中国古代壁画技法在现代绘画创作中的运用呈现出独特的艺术魅力和创新性。其中,干壁画技法的融入为现代绘画创作带来了一种独特的质感和表现方式。

通过干壁画技法,艺术家们能够营造出独特的质感和纹理效果。颜料与基材的结合更为紧密,呈现出一种厚重且立体感强烈的效果。艺术家们可以运用刮、拓、描绘等技巧,在基材上创造出肌理丰富、层次分明的图案与形象,使作品具有触感和立体的视觉效果。

此外,干壁画技法还能够实现长久的色彩保持和稳定性。颜料与基材的结合牢固,使作品能够经久耐用地保存色彩鲜明。艺术家们可以通过调节颜料的浓度和干燥速度,自由地表现出丰富的色彩层次和光影效果。

在现代绘画创作中,艺术家们运用干壁画技法,既能够传承古代壁画的艺术技法和观念,又能够融入现代审美和个人风格的表达。他们能够运用这种技法表现出中国古代文化的内涵和气质,同时又结合当代的视觉语言和艺术表现手法,创造出具有独特魅力和深远意义的作品。

(四) 湿壁画技法的运用

湿壁画技法也是中国古代壁画技法中的重要一种,在现代绘画创作中,艺术家们也将湿壁画技法引入到画布等基材上进行创作。

湿壁画的优点在于能够表现出非常丰富的层次感和质感。水涂料的润湿度对于颜料的扩散、流动等都有一定的影响,艺术家们可以通过对水涂料的调配和使用手法等方面进行控制,达到所需的艺术效果。

此外,湿壁画技法也具有较高的耐久性和稳定性。因为颜料会与底层的水涂料结合更加牢固,而水涂料与基材也能够更加紧

密地融合。这些特性让湿壁画作品能够经久耐用地保持原有的色彩和细节。

在现代绘画创作中,艺术家们可以运用湿壁画技法,将其与其他技法融合使用,以达到更加丰富的表现效果。湿壁画技法不仅能够体现中国古代壁画的艺术特点,更是一个具有开放性的、有很大潜力的绘画手法,能够激发艺术家们的创造性,并为观众带来新颖而有趣的作品。

(五) 泥塑元素的融入

在现代绘画创作中,艺术家们将泥塑技法的元素引入到绘画中,运用类似的手法 and 材料进行创作。

通过泥塑元素的融入,现代绘画作品呈现出了立体感强烈的效果。艺术家们可以在画布上粘贴泥土或者采用厚重的绘画媒介进行塑造,使作品的形象更加丰满、立体而有质感。艺术家们可以利用各种工具来刻画泥塑的细节和纹理,营造出真实而生动的艺术形象。

泥塑元素的融入也使得作品更加富有触感和立体感。观者不仅可以通过视觉来感受作品,还可以通过触摸表面的凹凸纹理来感受作品的质地。这种多感官的体验为现代绘画创作带来了新的可能性,使观众能够更加亲近和沉浸于作品之中。

总之,泥塑元素在现代绘画中的运用为作品注入了独特的立体感和质地感。艺术家们通过运用类似于泥塑的手法 and 材料,在绘画作品中创造出具有立体效果的形象和丰富的质感,为观众呈现出更加生动、真实的艺术体验。

四、结束语

中国古代壁画材料技法在绘画创作中具有重要的地位和影响力,通过研究古代壁画的材料与技法,可以为现代绘画创作提供启示和丰富的创作方法。同时,在应用这些古代壁画材料技法时,也需要根据现代绘画的需求进行相应的调整和创新,以推动绘画艺术的发展和进步。

参考文献:

- [1] 黄留芳. 干壁画与湿壁画的地仗制作工艺对比 [J]. 艺术品鉴, 2022(35).
- [2] 周白韬. 关于壁画创作的若干思考 [J]. 美术向导, 2011(02).
- [3] 高志鹏, 庞瑞, 闫晓英. 文化创新视域下山西传统壁画资源的创新设计 [J]. 鞋类工艺与设计, 2022(24).
- [4] 《爱的阳光》(陶瓷壁画) [J]. 出版发行研究, 2022(12).
- [5] 刘阳. 别开新图: 当代地铁壁画的装饰性新内涵 [J]. 美与时代(城市版), 2022(12).
- [6] 吕彦霖. 中国传统壁画中技法的运用分析 [J]. 艺术评鉴, 2021, (15).
- [7] 凌春迎. 论李耕对中国传统壁画的传承与创新 [J]. 福州大学学报(哲学社会科学版), 2020, (5).
- [8] 王小维. 浅析西藏传统壁画的制作技法 [J]. 美术教育研究, 2012, (23), 11-12.
- [9] 赵声良. 光与色的旋律——敦煌隋代壁画装饰色彩管窥 [J]. 敦煌研究, 2021, (3).
- [10] 高超. 壁画艺术的拓展与空间表达当代壁画的公共性研究 [J]. 青海科技, 2015, (3), 80-82.