

基于西安砖雕艺术中荷花图案的漆画创作实践探索

刘佳

天津美术学院, 天津 300141

DOI:10.61369/ETI.2025070004

摘 要 : 本文简要介绍了我国砖雕艺术的历史, 重点分析了西安砖雕的艺术风格, 讨论了西安砖雕的艺术功能, 并与北京、徽派、山西、苏派及广府(岭南)等地域的砖雕艺术进行了比较。最终基于西安砖雕的荷花元素, 作者进行了漆画创作实践, 展示了传统图案元素在现代艺术创作中的转化与应用。

关 键 词 : 砖雕艺术; 技艺; 荷花; 漆画创作

Exploration of Lacquer Painting Creation Practice Based on Lotus Pattern in Xi'an Brick Carving Art

Liu Jia

Tianjin Academy of Fine Arts, Tianjin 300141

Abstract : The history of brick carving in China is briefly covered in this paper, which then analyzes the artistic style of Xi'an brick carving, talks about its artistic purpose, and contrasts it with brick carving in Beijing, Huipai, Shanxi, Supai, and Guangfu (Lingnan). Lastly, the author demonstrated the transition and use of traditional pattern components in modern art production by performing lacquer painting based on the lotus elements of Xi'an brick carving.

Keywords : brick carving art; skills; lotus; lacquer painting creation

一、砖雕艺术概述

根据时间断代分析, 我国砖瓦艺术共分为五个阶段, 具体如下:

第一阶段: 商周—秦汉(陶范压印与线刻技术的萌芽)。陶范压印与线刻技术的萌芽商周时期, 随着制砖技术的出现, 简单的几何图案被印制在砖面上, 形成了砖雕艺术的雏形。到了秦汉时期, 随着皇权制度的建立和社会经济的发展, 砖雕艺术得到了初步发展, 出现了更为复杂的图案和纹样, 如龙凤、瑞兽等, 体现了皇权的威严和社会的繁荣。

第二阶段: 魏晋—隋唐(佛教影响下的高浮雕技法突破)。佛教的影响下, 高浮雕突破了魏晋南北朝的高度, 开始在寺庙、佛塔建筑中大量使用。砖雕上的图案大多是佛经故事、佛教人物之类的内容。到了隋唐, 由于国家一统和经济发达, 各种雕艺都有新的进展, 尤其以砖雕最具代表性。此时的砖雕已经步入规模大、数量多、题材广的新阶段, 人物、山水、花卉, 表现内容愈加丰富, 在艺术上可谓日臻完善。

第三阶段: 宋元(模件化生产与世俗题材的兴起)。宋朝的社会经济和文化都得到极大发展, 砖雕也更加完善, 开始有全用砖砌的建筑。

元时期砖雕在宋式的基础上加以改进, 高浮雕得到进一步应用, 当时已经不再使用先前那样模压印花、先模压后再雕刻的方法了, 而是更多采用浮雕或者半圆雕。这时候的砖雕工艺变得纤巧生动, 玲珑细润, 十分考究; 这一时期的砖雕被广泛运用于各

种建筑物之中, 成为一些墓室壁面上的重要装饰品, 为明清花砖的出现奠定了技术基础。

元代砖雕在承袭宋式的基础上吸收唐代特点并加以改进, 高浮雕得到进一步应用。其风格是清新朴素, 人物姿势婀娜、粗犷洗练, 结构饱满; 戏剧性较强的装饰性题材是元代砖雕常用的题材, 说明元代戏剧杂剧受到广大民众喜爱; 砖雕从最初的建筑物底层基座逐渐转变为屋顶、屋檐等其他部分的装饰, 在建筑中具有真正意义上的建筑装饰意义。

第四阶段: 明清(透雕技艺巅峰与官民分野)。清时期, 砖雕工艺发生了重大变化, 俗称“花砖”。是民间艺人运用凿和木锤以锯、钻、刻、凿、磨等手法, 把青砖加工成各种人物、花卉、鸟兽等吉祥内容的图案, 普遍运用于住宅、园林、祠堂等建筑, 成为民间喜闻乐见的装饰内容。传统意义上的民间砖雕多泛指此类砖雕^[1]。诸如西安古城墙、碑林万寿寺的照壁装饰中即是很好的证明。无论是构思、立意还是布局等等, 都十分精巧。砖雕把简单的青砖运用到了极致, 风格多变、样式繁多。官式建筑当中用于宫殿庙宇等重要建筑, 极其美观夺目; 但是在普通的民居之中, 砖雕的应用范围相对较小, 一般仅用到门楼或者照壁处等体现着人们对美好愿望的寄托。

第五阶段: 近现代(工业化冲击与匠人群体变迁)。近现代以来随着现代进程的加快及建筑技术的进步, 传统砖雕艺术受到了严峻的冲击, 对砖雕的保护和继承, 是我国传统砖刻艺术所面临的严峻挑战。但是, 传统砖雕技艺在一些地区仍得到保留, 并致力于它的保护与传承, 如本次考察的西安关中民俗博物馆, 不仅

对传统砖雕进行了保护，还提供了还原的场景，给与参观者深入了解砖雕艺术的途径。

二、西安砖雕艺术的特点

作品解读：西安关中民俗艺术博物馆的古民居中，前房精美的砖雕也是营造民俗文化场景的重要因素，砖雕多用于大门门楼、山墙墀头、照壁等处，表现风格力求生动、活泼^[2]。它既有石雕的刚毅质感，又有木雕的精致柔润与平滑，呈现出刚柔并济而又质朴清秀的风格^[3]，多运用荷花、鸂鶒、脊兽等元素（如图1）。

图1 西安关中民俗艺术博物馆 刘佳摄 2024

根据考察分析，首先，西安砖雕艺术的艺术风格以风格简朴、雄浑著称。整体感强的同时又兼具刚柔并济的特质。一方面讲究流畅的线条，讲究整体效果的和谐统一，透着一股质朴、浑然天成的美；另一方面，通过精雕细琢、图案丰富，在细节处理上精益求精，表现出细腻的艺术风貌。这种刚柔并济的特点，使西安砖雕既有大气磅礴的气势，又不失细腻温润的神韵，浑然天成。这种风格主要体现在纹样的线条和构图上，同时也体现在雕花手法和用色上，通常采用线条流畅自然、构图饱满紧凑的阴刻、浅浮雕、深浮雕等技法雕刻而成，在色彩运用上，多采用青灰等淡雅色调，营造出古朴典雅的艺术气息。

其次，西安砖雕作品技艺细腻精巧，一般以质地较硬、细腻的青砖为原料，经精雕细琢而成磨之。传统砖雕作品虽然大多是以青砖为原料，但是经过雕工的雕工，就会把它上色处理出来，使作品色彩鲜明，对比强烈。这种色彩的运用，在增强作品视觉效果的同时，也使作品更加鲜活逼真，感染力更强。在雕刻过程中，匠人们讲究的是细节的处理与整体协调，使作品呈现出一种艺术上的细腻与精巧之功效。

第三，西安砖雕艺术的题材丰富多样、寓意深刻。西安砖雕既是独立的艺术作品，又是完美的与建筑融为一体的一份子，是西安砖雕的艺术精品。在门楼、照壁、屋脊等建筑的部位，经常用来作为庙堂、祠堂、民居等的建筑装饰。西安砖雕通过对建筑的有机组合，既美化了建筑的外观，又赋予了建筑更深层的文化内涵和象征意义。常见的题材有龙凤呈祥、和合二仙、刘海戏金蟾等寓意吉祥的内容，还有自然景观和人物故事，如山水、花卉等（如图2），这些都是人们喜闻乐见的内容。这些题材既有装饰的功能，又有人们对美好生活的向往和追求的寄托。

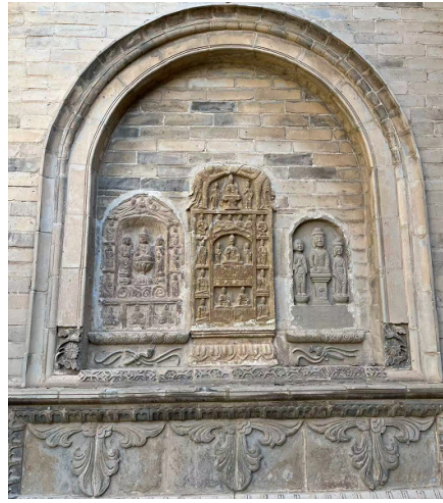

图2 西安关中民俗艺术博物馆的砖雕 刘佳摄 2024

第四，独特的民族特色，西安作为古都之一，独具民族特色的特色也融入了西安的砖雕艺术之中。明、清以后回族的砖雕艺术发展得更臻成熟和完美，砖雕多用在清真寺、拱北及居住建筑中，这些砖雕作品通常采用荷花、梅花、兰花等寓意高洁品格的植物花卉图案，以及阿拉伯书法的文字纹饰等具有回族传统特色的纹样、图案进行雕刻（如图3）。这些作品既有很高的艺术价值，又体现了独具魅力的微文化与精神内涵。

图3 西安大清真寺的荷花装饰 孙月阳 摄 2024

三、西安砖雕艺术的社会文化功能

首先，西安砖雕艺术具有装饰与美化功能。比如砖雕脊饰，通过雕刻精美的图案和纹样，昭示屋主经济实力、社会地位、物质和精神的美好现状与追求^[4]。赋予建筑物以精美、美观，提高了建筑物本身的品位和格调，使建筑物更具有珍贵的历史价值和文化价值。

其次，西安砖雕在有符号、有寓意的作用之外，也同时具有

主题性的表现意义，西安砖雕的作品中描绘的，主要是象征吉祥幸福的龙凤呈祥、和合二仙纹图等，它的存在代表着人们对美好幸福生活的向往与憧憬，在这种意义之下，砖雕作为承载寓意的信息，更加深层次上起到的是为人们提供某种精神寄托作用，并映射出人们憧憬的生活状态。

第三，西安砖雕艺术具有文化传承和教育功能，西安砖雕作品通过对传统图案纹饰的雕刻，融入当地文化元素和民族特色，成为重要的文化传承载体。这些作品在展现中国传统文化神韵与精神内涵的同时，也推动着不同文化间的沟通与融合。同时，通过西安砖雕技艺的学习与传承，也能为这一非物质文化遗产的保护与传承贡献自己的一份力量。

第四，西安砖雕艺术还具有经济与社会发展功能。随着旅游业的兴起和人们对传统文化的关注度不断提高，西安砖雕作品成为了旅游纪念品和文化创意产品的重要来源之一。这些作品不仅具有艺术价值和文化内涵，还可以为当地经济带来一定的收益和发展机遇。同时，通过推广和销售西安砖雕作品，也可以促进当地文化产业的发展和繁荣。

西安砖雕艺术具有独有的自身地域特色，与其他地区有明显区别，如表1所示。

表1 不同地区的砖雕艺术特点区别表，刘佳，2025年

地域流派	主要应用场所与建筑部位	图案题材与寓意	艺术风格与技艺特点	代表性地域
北京砖雕	皇家建筑、贵族府邸	龙凤、麒麟等瑞兽，花卉、山水等自然景观，寓意吉祥如意、富贵荣华	技艺精湛，线条流畅，构图巧妙，尽显皇家气派、贵族气派	北京
徽派砖雕	围墙、门楼、窗棂等	人物、山水、花卉、鸟兽等，寓意深远，反映徽州人文风貌和审美观念	注重细节刻画，花纹意蕴丰富，线条细腻，构图精巧，别具一格	安徽歙县、黟县
山西砖雕	围墙、屋脊、吻兽、匾额及花墙等	吉祥动物（龙、凤、麒麟等）、植物（牡丹、莲花等）、传统纹样（祥云、卷草纹等）、人物故事图，寓意尊贵、吉祥、安宁、富贵、高洁与坚韧等	细腻入微，寓意深远，以内敛方式表达民间奢华，形成特有的乡土建筑文化	山西
苏派砖雕	园林建筑、门楼、照壁等	山水、人物、花卉等，展现苏州园林文化与美学理念	讲究流畅线条和精致构图，技艺精湛，体现江南水乡风韵与细腻情感	江苏苏州
广府（岭南）砖雕	祠堂、庙宇、民居等	岭南民俗文化、外来文化元素，人物、山水、花卉、鸟兽等，色彩浓艳，图案创新	雕刻手法多样，技法结合灵活，线条流畅自如、层次分明、具有立体感 ^[9] ，形成别具一格的艺术风貌	广东（岭南地区）

四、基于西安砖雕的荷花漆画创作

（一）创作构思

在深入研究西安砖雕艺术的过程中，作者深受其启发，特别关注到砖雕中荷花元素的运用。荷花在中国传统文化中象征着纯洁与高雅，与砖雕艺术中的荷花图案不谋而合。基于此，作者尝试将砖雕中的荷花元素融入漆画创作中，将传统砖雕与现实景象相结合，制作了一件荷花漆画作品。希望通过漆画这一艺术形式，诠释砖雕荷花图案的审美价值与文化内涵，赋予其独特的艺术生命力，并为代艺术的创新发展提供了思路^[6]。

（二）创作过程与技法运用

漆画《波光莲莲》（见图4、5 & 6），以大漆为媒介，通过大漆温润的质感和丰富的表现力将水波的灵动与荷花的娇艳相融合，在创作过程中，作者首先对砖雕荷花图案进行了细致的分析与研究，提取其流畅、优美的画面特点，随后在漆画创作中，作者以这些特点为蓝本，与现实的荷花线条相结合，进行组合创作，形成图一所示的线稿，在创作过程中与大漆工艺相结合，运用堆漆，起皱等大漆工艺进行绘制，作者希望可以用历史悠久的大漆工艺表达出厚重的画面语言，探索传统艺术元素在漆画中的转化与应用。

图4 漆画创作线稿 刘佳绘

图5 漆画创作过程 刘佳摄

图 6 最终作品 刘佳摄

五、结论

西安砖雕艺术自商周萌芽，历经秦汉、魏晋隋唐至宋元明清的不断发展，形成了简朴雄浑、细腻精巧的艺术风格，题材丰富多样，寓意深刻。通过对西安砖雕的考察，让我更加深入的看到六古代工匠的卓越技艺与深厚文化底蕴，将西安砖雕中的荷花元素融入漆画创作，展示了传统与现代的碰撞、探究不同艺术形式之间的融合与创新。

参考文献

[1] 杭雯霞. 明清砖雕艺术浅说 [J]. 荣宝斋, 2012, (06): 44-59.
[2] 李红云. 南通地区传统民居研究 [D]. 西安建筑科技大学, 2010.
[3] 郭自敏. 砖雕艺术在当代建筑与景观中的应用研究 [J]. 天工, 2020, (02): 118-119.
[4] 李婷. 记忆传承下西安明城区传统居住性历史街区更新研究 [D]. 西安建筑科技大学, 2016.
[5] 李敏锋. 明清广府地区砖作研究 [D]. 华南理工大学, 2013.
[6] 唐甜甜, 孙福生. 传统漆艺在当代艺术装置中的融合路径探究 [J]. 丝网印刷, 2024, (19): 63-65.