

传统壁画材料应用技法及表现方式的教学研究

屠明英

(绵阳师范学院美术与艺术设计学院 四川绵阳 621000)

【摘要】 传统壁画作为中国传统艺术的瑰宝存在,是现当代绘画艺术教学中取之不尽、用之不竭的重要来源。为了让学生更好地掌握传统壁画摹写材料的应用技法与表现方式,教师必须在教学中深入理解传统壁画的系统风格,在此基础上不断拓展艺术手段与表现方式,以此达到引导并启发学生的目的。本文探讨了传统壁画摹写材料应用技法的认知价值内涵;分析了其材料的结构;并结合教学实践角度,研究了其多种技法的表现方式。

【关键词】 传统壁画;摹写材料;应用技法;教学实践;赋彩

在当代传统壁画摹写材料应用方面就包含了“现状摹写”,它充分借鉴摹写材料,运用摹写应用技法与表现方式来展现传统壁画原作内容,即对壁画作品进行还原。在这一还原过程中,主要通过模仿原作,锻炼材料的综合美感表现力,深层次体验传统材料中所蕴含的当代艺术表现功能,有效丰富艺术语言,表现形态与力量。在教学中,教师一定要让学生首先对传统壁画摹写材料应用技法与表现方式产生一定认知,这是非常重要的。

1、传统壁画摹写材料应用技法及表现方式的教学意义分析

1.1 古人对于壁画摹写的观念

每个人对于传统壁画的看法并不完全相同,古人在摹写传统壁画时,通常存在“重道轻器”的观念。古人认为“道”是一个囊括一切的概念,是万物的本源。相对应的“器”指的是具体的事物。两者之间的关系是道本器末,以现代的理念来理解,这种观念存在三个方面的不足。首先,分离的“道”与“器”之间的联系,片面地认识到道高于器,忽视了道依托于器而存在;其次,重道轻器观念所提倡的境地,往往只是代表少数君子们的趣味,平常人并不容易达到那样的境界;第三,重道轻器表现的是主观思维,缺乏对“道”的科学论证,单一地提倡发挥个人的能力,没有将“道”转换为普遍使用社会的方法或者精神。在这种观念的影响下,古人在研究和学习传统壁画时,只是追求形而上的“道”,过分忽视或贬低壁画的材料和技法。

1.2 讲解传统壁画材料、技法与表现方式的意义

传统壁画摹写是讲究“重道轻器”的,这也是我国传统画学价值观念的精髓所在,在教学中教师应该充分反思这一点。围绕材料与技法选择为学生提供较大的学习表现空间,例如可以尝试在教学中培养学生的主动创作能力,让学生对艺术形成感知感觉。再者就是强调对于材料、技法的选择与实践应用,最终呈现完整的艺术表现形式。首先就是基于传统艺术中的文化内涵认知结合起来引导学生,让学生在思想上贴近传统绘画精华内容;其次,要帮助学生分析传统壁画中的现状,分析其材料技法表现,深刻改变艺术观念,体现其艺术教学价值意义^[1]。

1.3 材料、技法与表现方式对传统重彩壁画摹写教学的意义

在传统壁画摹写教学中融入材料、技法与表现方式,有着许多实际作用。首先,丰富了学生选择材料和技法的空间,能够更好激发学生的学习动力,培养学生主动创作,自主参与的能力。其次,可以给予学生更深刻的体验,以材料和技法引导学生思维,使学生能够正确处理材料和技法的关系,将壁画的艺术完美地表现出来。第三,此教学方法适合当代艺术的要求,能够将学生的主观能动性充分发挥出来,给予学生更加广阔的艺术创作空间,更好地完成传统壁画的创作^[2]。

2、传统重彩壁画摹写的材料结构

2.1 传统重彩壁画的摹写类型

我国传统重彩壁画有着悠久的历史。关于传统重彩壁画摹写的方法主要有以下几种:第一种,客观地摹写现状。此方法对于摹写者有着一定的要求,摹写者需要脱离自己的主观趣味,严格遵守原作品的现状进行摹写与复制。第二种,复原性摹写。该摹写方法指的是通过运用古色来还原破损壁画,不仅要复制作品的现有色彩,还有修复作品的破损处。在摹写之前,摹写者需要对作品进行深入的了解,通过对同时代、同题材的深入分析,能够将作品的造型、服装样式以及表现方法完美地摹写下来,还原作品的原本面貌。第三种,对作品的当时状态进行复原摹写。该方法主要是将作品的最初情况复原,是残破的图像得到清晰的复原,并通过科学的手段为壁画添上“古代”的外衣,使其恢复原本的色彩。当前,业界人士通常将以上几种方式归纳为“复原摹写”以及“创意摹写”^[3]。

2.2 传统重彩壁画材料结构应用

从传统重彩壁画的颜色来看,最初的传统壁画往往只是采取少量的、较为简单的颜色,在时间的不断推移下,经过自然的侵蚀才表现出现有的面貌,我们将其称之为现状。通过科学分析表明,导致这一现状的素材构造主要有五个层次:支持体,即墙体;基础层;颜料层;腐化层,即墙体的龟裂、受到各种自然现象的腐蚀,以及人为破坏的痕迹;浮沉层,在壁画表面上的烟、尘等物。从传统壁画的材料来看,由于地域和时代的不同,传统壁画尤其是古代壁画墙体选择的材料也不相同,一些墙体在山崖上开凿洞窟,其表面较为粗糙和不稳定,如敦煌的壁画以及山西永乐宫的壁画。一些则是存在于山间的寺庙中,其材料较为平整和结实,比如北京法海寺的壁画及四川新津观音寺壁画。材料的不同使得这些壁画各有各的特色,表现出不同的绘画纹理。

3、传统重彩壁画摹写的表现方式教学研究

围绕传统重彩壁画摹写的表现方式教学方法是相当丰富的,在参考不同壁画表现形式、不同摹写绘画技巧、不同材料结构与颜料方面深度分析技法表现形式教学应用很有必要,以下就简单研究两点^[4]。

3.1 传统重彩壁画摹写中的赋彩表现技法应用

中国绘画的色彩备受人们的关注,敦煌壁画的色彩在世界上都享誉盛名。在早期的壁画中,主要以青、绿、朱、赭、黑、白等调色作为底色。到唐代时,壁画色彩应用达到巅峰。在赋彩表现技法教学过程中,教师依然参考了敦煌壁画作为练习摹本。例如在练习摹写绘画敦煌早期(北魏时期)的壁画作品时,它

多以土红色打底,线条表现简练,所勾勒出的人物动态造型眉目简单。教师在指导学生着色过程中注重对壁画中人物眼睛与肢体的刻画,可推荐学生尝试采用凹凸有致的“天竺遗法”展开赋彩过程^[5]。其中以朱色作为圆圈晕染,过程中突出赋彩自由一面,然后以黑色粗线作为变色界限,迎合早期壁画人物造型简约夸张的风格,保证做到结构概括生动,赋彩鲜明,引导学生在壁画赋彩过程中呈现自由洒脱的美术艺术表现风格^[6]。

教师也需要在赋彩教学中更多创新,为学生创新展示立体感赋彩表现手法,丰富壁画线描组织变化,采用铁线描配合兰叶描混用手法展开赋彩绘画过程。这其中要求学生采用淡墨线起稿,再用有色线条进行定型复勾,保证做到线色互补^[7]。总而言之,教师应该在赋彩摹写教学过程中运用各种艺术表现手法收集素材,突出壁画作品内涵亮点,帮助学生全方位摹写壁画内容,深入到壁画作品之中发掘其艺术美感,并加以理解,合理化运用赋彩摹写技法^[8]。

3.2 传统重彩壁画摹写中的形神表现技法应用

中国绘画艺术最高的境界,即形神兼备,是评价绘画的一个重要标准。以敦煌壁画中的人物画为例,其中有神像、人物像,每一个都有着十分生动的表情。教师在壁画摹写教学中,要引导学生将壁画中人物的灵动的表情以及姿势复制下来。比如第220窟的帝王像,其表现出一副尊者的态度,眉眼上扬、大步向前,群臣则各有各的表现,有小心翼翼的、有毕恭毕敬的、有悠然自得的,也有阴险狡诈的。可以分析出,决定一副摹写作品的关键在于,造型的线描、色彩的润泽以及栩栩如生的神态^[9]。

参考文献

- [1] 牛绍静. 0[J]. 国画家, 2019, 157(01):81-83.
- [2] 王晴. 基于材料应用、技法与表现方式的传统壁画摹写教学分析[J]. 陕西教育(高教), 2020(10):73-74.
- [3] 陈滴文. 传统壁画摹写教学初探——谈材料的运用、技法与表现方式[J]. 美术大观, 2013(09):156-157.
- [4] 王盛. 龟兹壁画摹写心得[J]. 艺术教育, 2018, 335(19):163-164.
- [5] 王小维. 试析壁画摹复系统在藏式传统壁画摹复中的应用——以五当召苏古沁殿南壁西侧壁画摹复为例[J]. 西藏艺术研究, 2018, 130(04):30-38.
- [6] 柴林海. 观赏壁画奇观, 领略壁画之美——《天上人间一壁画》教学案例[J]. 女报: 家庭素质教育, 2020(4):0329-0329.
- [7] 吕晓雯. 传统的力量与传承的蜕变——对壁画教学实践基地建设的几点思考[J]. 教育教学论坛, 2020(6):321-322.
- [8] 李丹. 敦煌壁画在当代中国画创作与教学中的意义分析[J]. 教育教学论坛, 2020(2):330-331.
- [9] 崔巍. 谈对壁画摹写种类和方法的再认识[J]. 艺术教育, 2015, 000(005):92-93.

4、结语

通过对古代重彩壁画现状摹写的教学实践,有助于对绘画材料、技法、绘画逻辑的深入研究,并深刻体会材料与表现的多种可能性,形成重彩画的绘画框架,是开展传统壁画保护与传承、当代重彩画创新创作最有效的入门课程。学生们可以了解传统壁画的艺术风格和表现语言,传统壁画中有很多东西可以被认识和利用,中国的色彩绘画在这一时期达到了最高水准,是研究古代社会发展、文化交流和绘画艺术的重要历史资料,具有很高的研究价值,尤其是当代壁画艺术呈现出极大的融合性,艺术形式与环境科学、建筑空间、都市规划等学科的互融关系,由此也拓展了学生创新创业的空间。

传统重彩壁画摹写材料应用技法及表现方式的教学实践内容丰富,教师在指导学生追求材料表现、丰富应用教学技法过程中要做到对传统技法内容的传承,并追求现代技法拓展,融合利用“大象无形”的内容包括特征与审美特点展开教学过程。通过多层制底技术和材料使用技法的创新,改革了传统教学的部分技法,使学生在壁画摹写和创作过程中更加具有艺术性、创造性和历史底蕴。这些都表明教学改革成效显著。

名称:《中国重彩画》绵阳师范学院校级一流课程
立项编号: Mnu-JY20249