

中国传统重彩壁画的地域性艺术特色对艺术教育多元化发展的推动作用

马 芳

绵阳师范学院美术与艺术设计学院 四川省绵阳市 621000

摘 要: 中国传统重彩壁画作为一种具有深厚历史底蕴和独特地域特色的艺术形式,其艺术价值和文化内涵在当代艺术教育中具有重要地位。重彩壁画的地域性艺术特色主要体现在色彩、构图、题材和表现手法等方面。本文探讨了中国传统重彩壁画的地域性艺术特色以及其对艺术教育多元化发展的推动作用。通过对不同地区重彩壁画的分析,阐述了其独特的艺术风格和文化内涵,以及如何将这些特色融入到艺术教育中,促进艺术教育的多元化发展。

关键词: 中国传统重彩壁画;地域性艺术特色;艺术教育;多元化发展

随着全球化浪潮的涌动,艺术教育领域正经历着一场前所未有的多元化变革。在这片丰富绚烂的艺术天地中,中国传统艺术以其独特的民族性与地域性艺术特色为世人所瞩目。其中,中国传统重彩壁画更是以独特的色彩语言、深厚的文化内涵以及精湛的绘画技法,不仅成为中华民族艺术的瑰宝,更在传承与弘扬民族文化、推动艺术教育多元化发展中扮演着举足轻重的角色。然而,当前艺术教育领域对于这一宝贵资源的挖掘与利用尚显不足,亟需我们继续深入探索与发掘。基于此,本文旨在细致剖析中国传统重彩壁画的地域性艺术特色,并深入探讨其在艺术教育多元化进程中的推动作用,以期为我国艺术教育改革的深化提供坚实的理论与实践支撑。

1. 中国传统重彩壁画的地域性艺术特色

1.1 传统重彩壁画的主要地域分布

1.1.1 西北地区

以新疆和甘肃为代表。龟兹是一个历史上的西域国家,以今天中国新疆维吾尔自治区库车县为中心,自古以来就是沟通中西方交通的桥梁。龟兹石窟群包括克孜尔、库木吐喇、森木塞姆、玛扎伯哈、台台儿、温巴什等,保存洞窟总计 600 余个,壁画近 20000 平方米。龟兹壁画在本地传统文化基础上,吸收融合印度、希腊、罗马、波斯和中原文化为一体,逐渐形成了具有鲜明民族与地域特色的艺术形式。

敦煌,位于中国甘肃省河西走廊最西端。敦煌石窟是敦煌地区石窟的总称,包括敦煌市的莫高窟、西千佛洞、安西县的榆林窟、东千佛洞、肃北县的五个廊石窟,现存洞窟 812 个,壁画 50000 余平方米。敦煌壁画的创作历经多个朝代,从公元 4 世纪至 14 世纪,绵延一千多年,反映了各个不同时期的宗教信仰、社会风俗和艺术风格。

1.1.2 华北地区

以山西省为重要代表。山西的寺观壁画遗存在全国各省份中数量最多,各类壁画现存面积大约为 27000 平方米,而且从唐宋到金元,再到明清,具有很强的传承性与延续性。从南至北,其境内主要的古代壁画有:芮城永乐宫壁画、稷山青龙寺壁画、新绛稷益庙壁画、高平开化寺壁画、洪洞水神庙壁画、汾阳圣母庙壁画、繁峙公主寺壁画、繁峙岩山寺壁画、朔州崇福寺壁画、灵丘觉山寺壁画等。

1.1.3 西南地区

以四川为代表。唐代中晚期之后,成都一度成为全国佛寺壁画的艺术中心,元代以后,当其他地区的宗教艺术逐渐衰弱之际,四川地区的佛教艺术却是异军突起。目前,四川地区的壁画遗存以明清时期居多,主要有:新津观音寺壁画、平武报恩寺壁画、蓬溪宝梵寺壁画、剑阁觉苑寺壁画、广汉龙居寺壁画、新繁龙藏寺壁画、蒲江沙河寺壁画等。

除上述三个重要地区以外,还有以中原洛阳为主的墓

室壁画、西藏、四川的藏传佛教壁画以及分布在其他各地区的寺观与石窟壁画。

1.2 地域性艺术特色的形成因素

1.2.1 地理环境

地理环境对地域性艺术特色的形成具有重要影响。不同的地理环境孕育了不同的自然景观和文化特色,从而影响了壁画的形式表现、题材选择和艺术风格,再有气候、土壤、矿产等,都会影响到壁画材料的选取和制作工艺。例如敦煌壁画使用的矿物颜料就有一部分取自于附近的三危山,有氯铜矿、雌黄、黄土、红土、朱砂等,另外还有部分颜料是通过陆上丝绸之路从中亚传入。再如蓬溪宝梵寺地处四川盆地,气候潮湿,其壁画地仗制作工艺极为考究,分别由草绒泥、麻刀泥、寸发泥、椒末泥、铅丹泥五层不同泥末铺展而成,具有抗震、除菌、防潮、防腐等多重功能,以保证色彩的持久。

1.2.2 历史文化

历史文化是地域性艺术特色形成的重要因素。例如在佛教的发展过程中,佛教故事画也逐渐民族化与世俗化,其不仅为宣传宗教教义,也渗透进了中国传统的仁爱、和顺、忠孝等儒家思想,体现出不同地区的文化个性。再如山西汾阳圣母庙壁画与四川剑阁觉苑寺壁画,画中人物和场景都充分展示了明清时期人物画特征和皇家宫廷生活的影子,更反映了当地的历史文化和审美倾向。

1.2.3 社会生活

社会生活作为艺术的源泉和基础,为壁画创作提供了丰富的创作素材和灵感,同时也成为了研究各历史时期、各地区政治、经济与文化的重要资料。例如在敦煌壁画中,有关于耕作、捕鱼、家畜饲养等农牧业。有锻铁、酿酒、制陶、纺织、皮匠、画匠、石匠、金银匠等手工业。商业方面有肉坊、酒坊、旅店、弓行、木行等。有关于军队操练、出征、征伐、攻守的作战图,以及兵器准备的宝贵资料。还有骑射、马技、相扑、角力、举重、弈棋、投壶、武术、游泳、马毬、蹴鞠等体育活动。可谓包罗万象,展示了当时社会生活的方方面面。

1.3 地域性艺术特色的表现形式

1.3.1 构图方式

由于表现主题与内容的不同,各地区壁画的构图方式也有着明显差异。如佛教壁画主要有佛像画、经变画、供

养人画像、神话传说和历史故事以及各种装饰图案。墓室壁画则以墓主人的生前生活和生平事迹为主要表现内容。宗教壁画的构图有比较严格的规则,往往依据经典和仪轨,有完整的主题,但各个地区依然在严格的规则中因地制宜、大胆创新、独具个性。如敦煌壁画的满构图法,主次分明、疏密得当,画面恢弘沉厚;蓬溪宝梵寺壁画虽对称分布,左右各 6 铺,但每一铺的形象组合灵活多变、妙趣横生,富有故事性;剑阁觉苑寺壁画则采用通景式的连环画构图,完整讲述了释迦牟尼一生的全部故事,每个故事之间以山、水、云、树、屋宇相隔,以四字榜题标注故事情节,使画面具有很强的连续性与整体性。

1.3.2 线条表现

西北地区传统壁画,如龟兹壁画和敦煌壁画,由于受到外来文化的影响较大,早期线条较为朴素、粗犷。永乐宫壁画的线条简练大气、形神兼备、注重转折和变化,富有韵律感和“吴带当风”的动感。四川地区的线条则更加精致、细腻。这些不同地区的线条特点都体现出了不同的地域与人文特色。

1.3.3 色彩运用

龟兹壁画在色彩运用上多采用冷色调,如青、绿、赭石、白等,以表现庄严、肃穆的氛围,同时也能看到希腊、罗马、波斯文化对其的影响。山西壁画在色彩搭配上注重色彩的对比与调和,使画面更加丰富多彩,其中以红、绿对比色为主的色彩运用较多。南方地区的重彩壁画在色彩运用上偏爱暖色调,如四川壁画就以红色、黑色为多,充分体现了“蜀人尚朱”的特点。在众多壁画中,岩山寺壁画的色彩较为特别。岩山寺壁画绘制于金代,受宋朝画风影响深刻,其色彩以青绿为主,再装饰以沥粉金,颇似北宋的青绿山水画。部分地方以墨线勾勒,再淡淡施以墨色渲染出山水风景。这样的色彩配置优雅而灵动,堪称宋金两朝审美的巅峰之作。

2. 中国传统重彩壁画的地域性艺术特色对艺术教育多元化发展的推动作用

2.1 丰富教学资源,提升教育质量

2.1.1 引入重彩壁画的教学资源

中国传统重彩壁画作为中华民族艺术的瑰宝,其独特的艺术语言、深厚的文化内涵以及鲜明的地域性艺术特色,为艺术教育提供了宝贵的教学资源。将重彩壁画引入艺术

课堂,不仅可以使学生更加深入了解、体会中国传统文化与艺术的博大精深,更能拓宽学生的艺术视野,有效提升学生的审美能力和艺术素养。

2.1.2 开展实践教学活动

艺术教学注重实践与锻炼,可以组织学生通过实地考察、参观博物馆、艺术馆、参加艺术讲座等方式,近距离感受重彩壁画的艺术魅力,激发他们对传统文化的兴趣与热爱。并通过欣赏、分析、讨论、临摹等教学活动,让学生在实践中了解重彩壁画的分类、历史、形式语言、艺术特点与审美风格,并掌握重彩壁画的基底制作与表现技法。此外还可以与相关单位、企业、工作室等合作,建立写生基地,为学生提供实习实训机会,提高学生的艺术实践能力。

2.2 促进地方文化与艺术教育的结合

2.2.1 推动地方文化的传承与发展

中国历史悠久、地大物博,传统重彩壁画随中国数千年文化而生长,充分体现了各地区、各民族的发展与交流。学生通过对传统重彩壁画的学习,可以了解到不同地区的政治、经济、军事、历史、文化、民俗、宗教信仰等情况,有助于推动地方文化资源的保护和传承,提升地方文化软实力。同时,有助于培养学生对家乡的热爱,激发他们积极参与地方文化建设的热情。

2.2.2 推动艺术教育创新与发展

中国传统重彩壁画的地域特色与多元化风格为艺术教育创新提供了丰沛的灵感源泉。在艺术教育中,我们可以借鉴传统重彩壁画的表现手法,结合现代艺术理念进行创新尝试。这不仅可以激发学生的创造力与想象力,更能够推动艺术教育向更加多元化、现代化的方向发展。

2.3 促进文化传承,增强文化自信

中国传统重彩壁画作为中华民族传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史记忆和文化基因。在艺术教育中融入重彩壁画元素,通过参与壁画临摹、重彩创作等实践活动,学生可以亲身体验传统文化的魅力与价值,加深对传统文化的认知与理解,增强文化认同感、增加文化自信,

从而更加珍惜和保护这份宝贵的文化遗产。

3. 结论

综上所述,中国传统重彩壁画以其独特的地域性艺术特色在艺术教育多元化发展中发挥着不可替代的作用。通过深入挖掘与利用这一宝贵资源,我们可以有效提升艺术教育的质量与水平,促进传统文化的传承与发展,同时推动艺术教育向更加多元化、创新化的方向迈进。通过重彩壁画的地域性艺术特色教学,可以增强学生对民族文化的认同感和自豪感,促进民族文化的传承与发展。艺术教育在多元化发展中,应充分利用重彩壁画的地域性艺术特色,创新教学方法和手段,推动艺术教育的多元化、特色化发展。在今后的艺术教育实践中,应充分挖掘和利用这一特色,为我国艺术教育事业的繁荣发展贡献力量。

参考文献:

- [1] 林雪,辛明霞.敦煌壁画艺术当代价值研究[J].文学艺术周刊,2023,(19):29-31.
- [2] 李泽辰,陈慧昭,张文.红色文化符号在壁画艺术作品中的运用价值研究[J].牡丹,2023,(18):48-51.
- [3] 张佳音.敦煌莫高窟壁画艺术中的历史故事与象征意义解读[J].艺术评鉴,2023,(13):31-36.
- [4] 刘显成,杨小晋.梵相遗珍:四川明代佛寺壁画[M].北京:人民美术出版社,2014.
- [5] 张文彬.敦煌:纪念敦煌藏经洞发现一百周年[M].北京:朝华出版社,2007.
- [6] 刘长明.中国新疆壁画:龟兹[M].乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,2008.

马芳(1973.03-),女,汉,四川成都人,本科,绵阳师范学院讲师,主要研究方向为中国画。

基金项目:

本文系2024年度四川省青少年美育研究中心项目“中国传统重彩壁画摹写”(项目编号:SCQM2024-SJ03)阶段性成果之一。