

岩彩的肌理效果及其表现性探索

周思彤

成都大学美术与设计学院国画系 四川 成都 610106

摘要: 系列作品《旧居》在创作过程中持续地探索岩彩与水溶色之间的融合路径, 及促进不同肌理效果的渗透式应用, 充分地展现出创作者对传统与现代绘画材料的深刻理解与大胆尝试。作品弃除了传统重彩画的鲜艳色彩, 倾向于应用低纯度、微妙变化的色彩, 以更好地适应整体情感的表达。在技法方面, 综合运用了“撞水法”“湿画法”和“撞粉法”, 使画面色彩自然流动, 增强了视觉的层次感和生动性。借鉴了西方绘画的色彩观念和现代构成元素, 使作品充分地显现出了独特的艺术风格与深邃的情感内涵。

关键词: 岩彩; 肌理效果; 表现性分析

一、岩彩肌理效果的概述

(一) 岩彩的概念

岩彩还被叫做岩彩或石色, 是一种极为古老的绘画用材料, 其由多种天然矿物石经精细研磨加工制成的粉末颜料。在东西方的早期绘画艺术领域内, 这种颜料占据着核心地位, 广泛用于描绘多种事物, 为我们留下了众多价值不菲的古代绘画遗产^[1]。

国画发展演进的历程是漫长的, 经千百年的岁月洗礼依然经久不衰, 矿物色在壁画和工笔画作品创作中均有宽泛的应用。比如, 著名唐代画家张彦远在撰写《历代名画记》时较为详尽地叙述了重彩画颜料的使用状况。《历代名画记》这部作品内提及的矿物石色包括石青、石绿、朱砂等, 并且还较为深入地研读了相关胶质材料的类型、来源和产地等内容, 并提炼出了“炼煎并为重彩”这一观点, 直接确立了重彩画的独特地位。

在当代艺术界, “岩彩画”一般被看成是工笔重彩画派的一个特殊衍生类别。这种绘画技法最大的特点是倾向于运用宣纸、棉布、木板、墙面等诸多材质作为画面的基底。在创作实践中, 艺术家热衷于使用各种天然矿物颜料, 并且根据创作寓意配以金、银等作为金属类着色材料, 按照一定比例添加动物胶以强化颜料的附着力和稳定程度。通过这种独特的绘画方法, 岩彩画能够呈现出丰富的质感和深邃的色彩效果, 为传统工笔重彩画注入了新的活力和表现形式。但若把岩彩画简单归类到工笔重彩画的范围内, 可能忽略了它独特的技法和材料特性。且以上这种分类方式可能缺乏足够

多的科学依据做支撑, 这主要是因为其更多地是在色彩和材料运用上工笔重彩画作出一定贡献, 两者并不是完全的从属关系。岩彩作为一种绘画材料, 能使重彩绘画的色彩和表现手法更加丰富, 其不仅有效地补充了现代重彩绘画的色域, 还强化了其表现力。

(二) 岩彩在不同载体上呈现出的肌理效果

采用岩彩进行创作时, 载体的选择应用是重点。第一, 经比对选择质感细腻的绢纸材料, 以及墨韵层次多样化的生宣, 用来创作工笔淡彩画的熟宣纸。可以在胶矾表面上沾染胶矾, 具备水不渗化的特性。分析到岩彩矿物色的附着成色效果特别, 故而最后决定选用介于如上几种材料之间的皮纸, 和宣纸相比较这种纸质的粗糙度略大, 纸张纹理特别, 具备较好的韧性^[2]。

在选择载体过程中试验了如下几种肌理效果:

图1 《旧居 NO.3》局部

图1展现出的是一种由不同粒径大小的矿物颜料作用生成的肌理效果。其最大的特点是矿物颗粒在画面上实现了交错成色，即纤细矿物色经过反复冲洗后聚集在纸张底层，较粗的颗粒则交错分布在细颗粒中，但相对而言是浮于纸面的表层上。以上这种处理技法不仅让不同颜色的矿物颜料在视觉层面上形成了对立，且还在整体上达产生了谐统一的肌理效果。

二、岩彩与水溶色的融合

(一) 矿物色与水溶色的融合

水溶性颜料在绘画领域还有水溶色这一别名，传统水色是由花青、藤黄等天然植物内提取出来的。在传统的工笔画中，水溶色的应用有淡彩和重彩两种风格，前者倾向于采用水溶性颜料进行创作，且一般运用“三矾九染”的染色技巧，使画面色彩展现出一种层次丰富且色彩浓重的视觉效果。伴随着全球绘画艺术的交流与融合进程，水溶色逐渐被用于西方和日本绘画领域。

在中国传统绘画中，矿物色和水溶色的结合运用可以追溯到唐代。在这一时期，中国的政治和经济均达到鼎盛时期，重彩画和岩彩画繁荣发展。矿物颜料及植物颜料在绘画领域内均获得了广泛应用，创作了大量的石窟和庙宇壁画。为了吸引更多信徒并给人强烈的视觉冲击感，绘画在形与色两个层面均作出了很多创新。和魏晋南北朝时期的敦煌壁画之间做对比分析，唐代壁画的色彩应用更体现出了鲜艳和生动特征。非闇在《中国画颜色的研究》内写道“例如蓝靛合朱成为紫色，槐花合石绿成为嫩绿色等^[3]。”当时期已经出现了混用不同颜料进行调色、设色的行为，这预示着在当时矿物颜料和植物颜料的调和技术水平已达到了较高层面。另外，交互使用基于化学方法炼制成的铅粉、黄丹等颜料，及外来的藤黄、紫柳等，能够进一步增加色彩的多样性和复杂性。

(二) 融合应用的技法分析

借鉴东西方绘画艺术领域内的“调和”理论，笔者在作画过程中对于“三矾九染”或“薄中积染”等设色技法并没有持有“拿来主义”的态度，而是另辟蹊径，对“湿画法”、“撞水法”及“撞粉法”等新式技法可谓是为喜爱，借助水的流动特性实现自然渗透，创造出极富层次性的视觉效果，不仅生成美轮美奂的轮廓线，还使颜色过渡十分自然。在以上绘画技法的协助下，能使色块显现出流动感与随机的

生动改变，使得整个画面更加自然灵动。以上这样的处理方式能够更充分地显现出画面内线条与色彩之间的关系，使线色彩造型语言更富有表现张力。

在颜料的选择问题上，分为主要有水溶色和矿物色之分，先谈水溶色，在绘画材料选择上十分用心，笔者选用了中国画和日本画创作中广泛应用的管状颜料。中国画管状颜料的最大的特点之一是遇水即溶解，这一特性直接增加了调色的便捷度。这些颜料的色彩分类和中国传统的色彩分类别无二致，呈现出了富有深沉与稳重双重特点的质感。因为颜料内添加的胶质比例较高，一方面有利于增强颜料的粘稠度，另一方面也使调和与上色过程更具流畅性、均匀性。相比之下，日本画颜料以块状颜料较为常见，实际使用时要用毛笔兑水进行调和以实现取色，形成的最后颜料可能会产生轻盈和飘逸的视觉效果。日本画颜料的色阶有多样性特征，颜色种类丰富及色调区别十分细腻，这直接给艺术家们提供了广阔的色彩选择空间，进而更好地满足差异化的创作需求和表现手法，这有助于填充管状国画颜料的“空缺”。对于矿物色，笔者在创作过程中运用的是天然矿石制造所得的颗粒样颜料，颗粒分级显著，从细碎的粉末状到粗颗粒状，可谓应有尽有，为了促进水溶色的交融使用，笔者倾向于运用细颗粒及粉末状矿物颜料，通过这种方式不仅能确保色彩的自然过渡，还使整幅作品更有层次感。

三、在具体创作中探索分析岩彩的肌理表现

(一) 选择适宜的创作主题

笔者在作画时拓展中国画的“境”作为主题思路，中国古代艺术在漫长的发展历程中，“天人合一”这一哲学思想对创作主题产生了深刻的影响，“天人合一”被视为个体生命旅程中抵达的最高境界，弗洛伊德提出的心理学理论对现代艺术发展产生的影响是极为深远的，创作者以画面为载体或多或少地诠释了本我世界。笔者在创作过程中也注重领悟“天人合一”的精神内涵，努力在作品内营造出一种“境”——梦境，梦境内巧妙地融合了各种元素，挖掘了真实物理世界内人们肉眼可内的格局，画面内人与事物呈现出交织生长的状态，画面内的所有均富有较强的生命力，呈现出一种超脱现实的梦境。

在创作在《旧居》系列作品过程中，笔者运用了一种居中的构图形式，各幅画面内均只有一座房屋，个别矗立几棵树木或营造远景，部分甚至是完全空白。这些房屋并非传统

中式建筑, 展现出的是欧美近现代别墅风格的建筑。众所周知, 房屋是个体生存过程中不可缺少的一部分, 其不单单是遮风挡雨的庇护所, 也是“家”的象征。在系列作品内, 房屋自身是一个极富有象征意义的元素, 可以将其理解成“家”或“归宿”。但本人勾画出的《旧居》系列作品似乎流露出一种寂静之感, 这和自身居住功能延伸出的温馨和热闹之间产生了鲜明的对比, 宗旨在于表述一种矛盾和对比感。

(二) 借鉴西方绘画色彩观念和现代构成元素

在经济全球化时代中, 东西方文化之间进行了激烈的碰撞与深度融合。西方绘画领域中形成的经典色彩体系、绘画理念和色彩表达方式等均陆续引入中国, 且在创作实践中产生了深远的影响, 这直接瓦解了当代工笔重彩画在色彩应用上的传统观念, 不再过度依赖传统装饰性色彩及固有颜色。现代工笔重彩画在整体色调的掌控与对比色应用层面上均体现出了前所未有的创新意识, 这一方面增加了画面色彩的丰富性, 另一方面也促进画面更有效地阐述深邃的情感, 使工笔重彩画展现出了全新的生命力与别具一致的艺术魅力。

笔者在深入学习与研读西方色彩观念的基础上, 逐渐将其渗透至绘画过程中, 在西方绘画色彩体系的影响下, 《旧居》系列作品运用了低纯度、富有变化的色彩, 通过这种方式更好地适应情感的表达需求。《旧居》追求营造和谐统一的氛围, 这就需要依托以上氛围去显现出来。于被遗弃的“小洋房”直接地促进了作品灵感的迸发, 这些建筑可能因常年失修而和周边环境融为一体, 或杂草丛生, 或在大雪纷飞场景内荒废, 尽管它们拥有独特的固有色彩, 但在画面内和自然环境交融在一起, 或只是若隐若现^[4]。

关于系列作品《旧居》的整体性问题, 对色彩进行适度处理有很大的现实意义, 但对其内单幅作品而言也会作出区别化处理, N0.3 创作时勇敢地使用了对比色, 使画面显现出强烈的挣脱感, N0.5 的主题物完全隐匿在画面中, 颜色丰富多样且不乏统一性。

(三) 岩彩在设色效果上的拓展应用

唐勇力在创作《卖炭翁》时运用了自创“脱落法”和“虚

染法”, 进而使画面浑然一体, 其对应的肌理效果呈现出了一种仿古斑驳般的朦胧感, 使画面更有氛围感。

笔者在创作《旧居》系列作品时, 尝试运用多种肌理效果与设色技法。作品主要是基于矿物色与水溶色的整合设色来完成, 其中矿物色对画面整体艺术效果产生的影响是深刻的, 主要表现在如下几个方面: 第一, 由矿物色创造的肌理效果有助于增强画面的质感和观赏性。通过逐层叠加矿物色颗粒感, 生成了富有变化的肌理效果, 一方面使画面内容更加充分, 另一方面还给观众提供了远观和近观时差异化的视觉体验。第二, 矿物色本体多样的色彩是其他颜料无法媲美的。因为矿物色取自天然矿石, 其颜色的质感与化学合成颜料有很大差异, 能使画面有更显著的自然和通透之感。第三, 运用“撞水撞粉法”促进水溶色与矿物色的深度结合, 使矿物色的色块显现出流动感与富有随机性的生动改变。这种技法使整幅画面更加自然, 线色的造型语言更具生动性。

结束语:

系列作品《旧居》是笔者对传统工笔重彩画的一次勇敢创新和尝试。通过整合岩彩和水溶色, 及探索分析不同肌理效果的艺术效果, 作品不仅在视觉上呈现出丰富的层次和深度, 而且在情感上也传达了一种深刻的孤独感和对“家”的特殊思考。这些作品不仅是作者个人艺术探索的成果, 也是对传统绘画材料和技法的一次有意义的拓展, 为当代工笔重彩画的发展提供了新颖的灵感。

参考文献:

- [1] 杨巍巍, 安竞源. 视觉元素中的肌理及其应用 [J]. 早期教育: 艺术教育, 2022, 41(11): 52-56.
- [2] 吴彦臻. 综合材料绘画中拼贴材料技法及肌理表现运用 [J]. 视界观, 2022, 47(1): 4-5.
- [3] 欧阳俊彤. 分析当代艺术中肌理表现的运用——以波洛克绘画艺术特色为例 [J]. 艺术品鉴, 2023, 12(14): 143-145.
- [4] 高欣琪. 关于当代岩彩画创作中肌理的研究 [J]. 艺术科技, 2023, 36(17): 90-92.