

中国石色系统的图像应用与复兴性研究

曹继康

江西科技学院 江西省 南昌市 330098

摘要: 岩彩绘画, 即岩石之色彩, 运用有色岩石进行绘画。这个名词对于国内人群来讲, 是一个熟悉且陌生的学科。说其陌生, 是因其名仅二十余年, 说其熟悉, 是因为它是上世纪末中国学者从日本重新传承回国的, 之所以说是传承, 是因为日本的岩彩绘画是从中国唐朝传承过去的, 历经千年发展在异地开花, 如今中国学者又重新结合中国特色本土文化, 将其在国内继续传承发展, 企图创新式地复兴这一画种。经过二三十年地发展, 它有了新的面貌, 且既不同于日本岩彩画, 也不同于中国古代“石色系统”绘画。

岩彩绘画无论是从造型、色彩搭配或艺术理念等方面都不同于中国传统的工笔、水墨, 甚至重彩等绘画形式。本论主要通过对岩彩画的发展过程, 以及它的创作材料使用等作以梳理, 并论证其在当代弘扬中华优秀传统文化背景下的高校色彩课程教育改革中的实践意义。

根据相关史证, 岩彩绘画源自于中国传统石色绘画而非日本画, 这一观点是毋庸置疑的, 虽然在中国古代没有“岩彩”这个称谓, 但岩彩画技法和用材, 都可追溯到有迹可循的古代壁画中, 如敦煌壁画。所以, 在当下岩彩绘画的发展该如何走向高校, 并潜移默化地产生影响, 将传统与现代审美相结合, 复兴这一古老的属于“石色系统”的岩彩绘画于今, 是本论的研究重点。

关键词: 中国古代, 绘画, 敦煌, 石色

Research on image application and rejuvenation of Chinese stone color system

Cao jikang

Jiangxi University of science and technology Nanchang City, Jiangxi Province 330098

Abstract: rock color painting, that is, the color of rocks, uses colored rocks for painting. This term is a familiar and unfamiliar subject for domestic people. It is said that it is strange because its name is only more than 20 years. It is said that it is familiar because it was inherited and returned from Japan by Chinese scholars at the end of the last century. It is said that it is inherited because Japanese rock color painting was inherited from China's Tang Dynasty. After thousands of years of development, it has blossomed in different places. Now Chinese scholars have combined the local culture with Chinese characteristics to continue to inherit and develop it in China in an attempt to revive this painting in an innovative way. After 20 to 30 years of development, it has taken on a new look, which is different from both Japanese rock color paintings and ancient Chinese "stone color system" paintings. Rock color painting is different from traditional Chinese painting forms such as fine brushwork, ink and wash, and even heavy color in terms of modeling, color matching or artistic concept. This paper mainly combs the development process of rock color painting and the use of its creative materials, and demonstrates its practical significance in the educational reform of color courses in Colleges and Universities under the background of carrying forward the excellent traditional culture of the Chinese nation.

According to relevant historical evidence, rock color painting originated from Chinese traditional stone color painting rather than Japanese painting. There is no doubt that although there was no "rock color" in ancient China, the techniques and materials of rock color painting can be traced back to ancient murals with traces, such as Dunhuang murals. Therefore, how should the development of rock color painting go to colleges and universities at present, and exert an imperceptible influence, combining tradition with modern aesthetics, and reviving this ancient rock color painting which belongs to the "stone color system" today, is the research focus of this theory.

Key words: Ancient China, painting, Dunhuang, stone color

一、石色系统的发展现状

(一) 石色材料的系统

“石色”在约定俗成的意义上理解,是指矿物质石材,将其研磨成粉末状态后,可掺胶用于岩彩绘画。一般意义上,并未对“岩彩绘画”和“石色绘画”作以区分,严格意义上,石色是岩彩绘画的主要材料。在张乐教授《“色彩”与“物性”——论“石色材料”在当代美学价值重构中的诸问题》的文章中将“石色材料”理解为东方审美视域中,有品格的物质。在人类距今远古的彼时,几乎在世界各地有“绘画”的地方都在使用着“石色材料”,那时候没有像现在这样如此发达的技术和丰富的色彩数量,多是对粉化石和有色土的就地取材,所以从纵向时空上看,“石色”的意义,远区别于油彩等材料,具有自身独特的意义。

在古代中国壁画创作中,使用的同样是天然矿石研磨的粉末,可遗憾的是几乎在日本将古代中国的文化、艺术等传承到自己国家后的同一时间,中国的天然矿石色的使用渐显边缘化,特别是宋代文人画的兴起,水墨材质占据主流之后的近千年,矿物色画种都未见明显发展。

20世纪九十年代,日本学者提出了一个新的概念“美术化学”,这其实也是依托于日本研究人员和颜料工厂对天然矿石的重新创造。我们知道天然矿石属于不可再生资源,本就资源匮乏的日本对此感触也许更加深刻,在中国唐朝之时,日本将岩彩画(古代没有这个称谓)传承至自己国家,后经历代发展成为我们现在所熟知的日本画,他们将之前种类稀少、色相单一的石色材料发展为5大种类、4000余种色相,这对我们传承复兴中华优秀传统文化提供了积极的正面意义,尤其在新石色材料的研发中,使合成颜料竟也可以拥有天然石色的物质性和自然品质。

在今天,艺术创作所用的材料,主要是以西方为代表的油画材料和东方为代表的石色材料,但在经济、文化日渐全球化的语境下,这些代表也都并非是独有的象征。只不过在不同的地域环境、社会环境的影响下,创作者所选用的材料在不同地区有着异同。那么,在新时期“石色系统”的岩彩绘画中,石色的使用会迎来哪些变化呢?

(二) 石色的呈象

从中国古代壁画创作到今天岩彩画的复兴探索,岩彩的石色系统,一直都给创作者们带来充分的视觉启发,作品也借由独特而古老的石色材料演变成为具有丰富的精神内涵和艺术视觉呈象的物质本体。

岩彩画的创作方式和灵感一部分也来自于对敦煌壁画历经千年风雨后的“痕迹”的模仿,中国人自古以来对万物呈象都异常敏感,对表层质地和肌理从骨子里有一种诚挚的喜好,这一点从古代陶罐、木质家具等的呈象中可读。这一切皆源自对材质本身的喜爱,后发展至审美习惯、美学理念的形成和同质作品的创作。这并非是对自然物单纯的模仿,而是将古之所有的天然物质生发呈象为可供赏析的现代视为“传统”的对象。

在利用石色材料进行艺术创作的过程中,区别于油画创作的视觉呈象,而是发挥材质自身质感,创造一个与描绘“对象”型神聚合的再生体。相同的石色材料可以呈现不同的肌理和纹样,在同一幅作品中通过不同的技法进行材质比较,可以产生相辅相成的美感。石色材料用于岩彩绘画,不仅是将其附着拼贴在载体上的自然显现,同时也是作为材质创作的语言转换,且是属于石色系统的独特的材料语言。在创作者有意设计的造型设色中,往往会出现偶发的视觉呈象,这是石色材料语言自身的呈象魅力。

创作者在作品中运用自然中的石色,并对不同石色材料精心组织、安排,才有了石色呈象的意义。后来人们对天然岩石颜色的“物理性质”逐渐产生认知标准,逐渐接受石色系统的天然调性搭配。只有发现天然石色材料的意义,熟悉它的语言结构,才能做到材料语言转化。

石色材料在视觉呈象方面,可以归纳为:粗细颗粒、厚堆与稀释、叠色、晕化等特质。首先是粗细颗粒:石色材料可以研磨呈非常细的粉末,同时也可研磨呈较粗的沙粒,沙粒在掺胶使用时是不能混色的,所以在创作过程中,创作者利用同一种石色的不同粗细来做到“同色异质”的视觉语言;厚堆与稀释是指,在运用石色材料创作时,由于它天然的土特性,可以厚堆出不同高低的空间,并且在外物如竹签的作用下,可以刻出一些物像的造型,与传统用笔描绘的造型质感不同,呈象在三维空间里类似于浮雕的视觉效果;叠色,在岩彩创作中,“打磨”是常用的技法之一,所以在上一层色彩干透后重复叠其它色彩,重复几遍之后,用砂纸打磨,会漏出下面原被遮盖的色彩,偶发成象使得视觉充满了原始语境的神秘气息;晕化,石色材料无论研磨至多细,本质上还是颗粒,所以根据稀释程度的不同可以产生变幻莫测的模糊、交融、甚至渐变的视觉效果。

岩彩绘画最大的特质便是突出石色材料的物质特性,它突破了过去惯有的西方油画、水彩等画种的造型标准,突破了绘画再现性的局限,同时突破着二维半或三维的

绘画潜能,不再单纯的考虑如何用色彩塑造某物像,更多的是考虑石色材料本身的物性语义,从材料中生发无限可能。

中国石色系统的岩画,是在几千年的不断发展中形成的绘画语言风格,虽然千年间被边缘化,但它仍是世界上仅存的用天然石头、土色进行绘画的平面绘画语言系统,有着独特的意义,其价值本身远超出一幅岩彩画。

二、石色系统在国内的图像应用发展

1. 古代中国石色应用

石色系统的岩彩画起源可以倒追溯至石器时代晚期,在一些遗存的洞窟岩画、陶罐图案等方面可读,再往后从瓷器绘制图案、玉器镶嵌图案、瓦片绘制、壁画、卷轴画等处可读。因此,如果单从绘画材料的选择上看,岩画的起源也可关系到“中国画”的起源。

中国早期岩画造型相对于汉代的画像石、画像砖,北魏敦煌壁画相对简单。汉砖汉石的彩绘,已经有了主动的图像意识,在敦煌壁画中主动性体现的更加深入。在中唐时期,岩画风格发生了巨大变化,从最初的简单勾勒到色、面讲究,从呈象表面的差异看,似乎产生了新的审美变革。这既是我们所知的安史之乱等社会动荡的影响,也是艺术自身发展和内部改革的迫切需要。

唐朝以后的石色系统绘画创作,基本上是未见革命性变化的,但在墓葬艺术、瓷器艺术等方面依然传承保留着这一呈象特色。彩陶、漆器、墓葬壁画、石刻肖像画等都未离开石色不同支撑的综合性,这之后一直到20世纪末的一大段时期里,岩画色彩正处于工艺与绘画、生产与创作的磨合期,反而在日本发展的日新月异,那么在20世纪末中国学者重新把这门艺术从日本传承回,之后又面临着哪些问题和生发出了那些特色呢?

2. 现代中国石色应用

近些年以来,弘扬中华民族优秀本土文化是一大趋势,石色系统的现代中国岩彩绘画的发展便是源于本土文化艺术的回归。这一从古便有的绘画系统,是外来如油画艺术所不具备的优势。岩画的材料和语言结构植根于中国本土,是对自身文化身份的认同和自信。对于岩画来说,材料语言的本体存在是毋庸置疑的,绘画意象与表现方法、材料与技术的关系也是和谐的。岩石色彩材料的艺术创作与表达是东方人独特的精神追求。

在现代语境中,这不仅是因为石色系统将汉唐传统绘画和当下联系在一起,也是因为它的当代转型。深入研究岩彩绘画中的材料语言,重新定义画面的构成,使用石色颜料进行直接研磨作画,从材料、技巧到表达思

想,它重建了当代绘画的一种新形式。

岩彩画表达了东方艺术美学,创造了一种符合当下审美情趣的视觉呈象,突破了中国古代岩画的制作方法,增添了一种具有时代背景和各种艺术交流的艺术语言。在岩彩画的推动下,中国当代绘画在创作观念、审美品味和形式美学上都发生了巨大的变革,视觉冲击力得到增强,中国画从传统表现到当代的进程也在加快。

三、石色系统对当今中国高校色彩系统性建设的意义

岩画不同于其他绘画形式的最重要原因是其绘画媒介——石色材料——的独特。石色材料也就是天然矿石和有色土,有着非常鲜明的区别于它物的质感,能给人以强烈的视觉冲击力和气势的关联空间。在很久以前的中国古代,工匠们就可以制作非常精细的石色颜料用于壁画创作,今天借助机器,如北京的“天雅”公司与日本相关高校和公司的合作,进行了非常缜密的研发,并开发了“高温结晶颜料”,也就是我们现在所说的新岩,它是一种人工合成矿石,但具有和天然矿石同样的品质,并且存在色彩多、产量足、价格便宜等特点。

现代岩画在视觉、美学和材料美学方面都有着另外的要求,在色彩观念和材料技术上有有了新的区别和突破,一方面用新的技法去使用传统材料表达新的观念,另一方面,结合不同的材料来制作特殊的肌理。岩彩不仅保留了岩石彩绘壁画中可以找到的各种绘画技巧,而且还整合了许多材料和技法,如中国画的晕染和写意等技法都运用到了新的岩彩创作中。

而在当今中国高校的《色彩》课程中,除少数几个如中央美术学院、中国美术学院和西安美术学院等专业美术学院有开设类似岩彩课外,其他综合类院校,特别是设计类专业专业的《色彩》课,都一直沿用上世纪“苏派”色彩或者直接沿用西方油画技法教学,这对于艺术创作、色彩认知本无可厚非,但对于中国古代便已有在使用了的优秀传统艺术——石色岩画——反而继续将其边缘化,是于理不合,于实现中华民族的伟大复兴不合。对高校《色彩》课程改革,势在必行,美术类学生学习石色系统对岩彩画,有利于学生切身感受来自大自然真实色彩,无论是对于其今后的美术创作,或是设计色彩搭配,都有潜移默化的真实的影响。

胡明哲教授曾这样写道:“对中国美术界来说,岩彩是否会成为中国艺术百花园中一株新秀并不重要,重要的是——岩彩,这个来自民族传统内部的素材,使我们的民族绘画从内部找到了突破,这是对封闭的思维框架和凝固的审美情趣的突破,使我们有了一种可以渐别日

的载体而渐进新的未知领域的预感和希望；我们古老的民族绘画将面向世界，融入到一个开放、自由、多元化的现代文明之中。”发展当代中国美术，不仅要继承传统美术的精华，还要在此基础上进行创新。当代艺术的发展是多方向、多维度的，通过对各国艺术的不断研究和学习，以及对本国艺术的思考、继承和创新，当代岩画这幅画将以新的面貌再现其光辉。

总结

岩彩画在中国具有非常悠久的历史，从远古岩石壁画到旧石器晚期的彩陶上的图案皆可发现其踪迹，在壁画中更是特别突出。岩彩在中国文化复兴背景下稳步发展、革新前进的意义变得突出，尤其是其特殊的材质结构和色彩语言对传承中华民族优秀传统文化有着深刻的涵义。在日益开放、多元的时代，我们理应拿出属于我

们本民族的新的艺术形式，更新世人早已了然于胸的传统绘画视觉。同时在校《色彩》课程改革方面，也需重视石色系统的独特性对学生色彩认知、美术创作方面的影响，重建当代高校美术专业学生美学理念，提高审美品质。当学生们能够使用新的石色材料、不同于油画和水墨画的新技术、新的语言来表达他们以前无法表达的视觉呈象时，“植根于中国，起源于中国”的传统石色系统复兴之路将被打开。

参考文献：

[1]张乐，“色彩”与“物性”——论“石色材料”在当代美学价值重构中的诸问题，《2017中国传统色彩年会论文集》[M]，文化艺术出版社，2017.11。

[2]胡明哲，《岩彩画艺术》[M]，黑龙江美术出版社，2001.4。