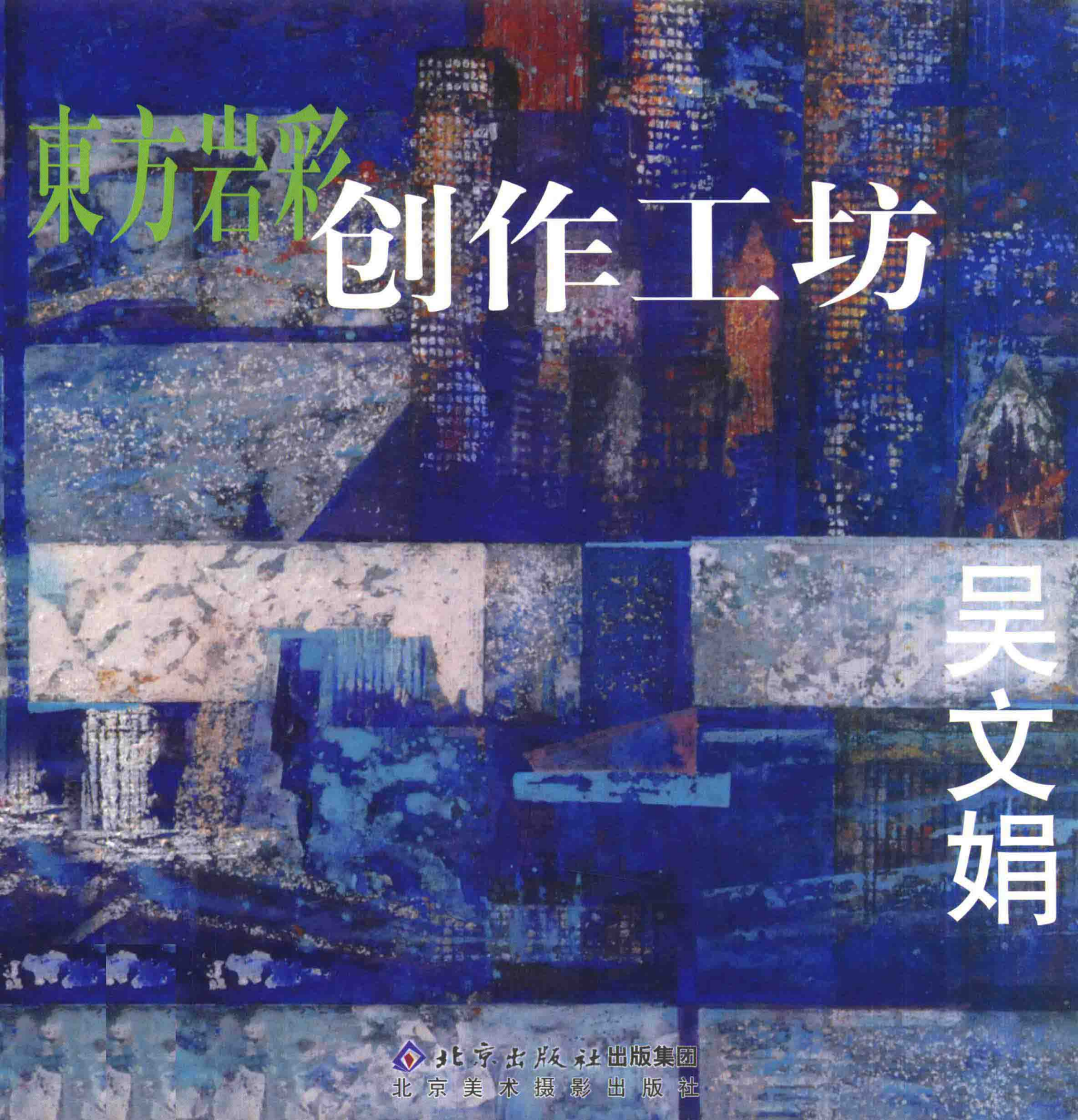

東方岩彩 创作工坊

吴文娟

北京出版社出版集团
北京美术摄影出版社

吴文娟简历

1984 年出生于福建

2005 年福建师范大学美术系油画专业本科毕业，获学士学位

2005 年考取厦门大学艺术学院美术系美术学专业岩（重）彩与综合材料（含壁画修复工艺）方向研究生

个人展览

2007 年 12 月于台湾东海大学举办双人展——《晨之光》

2008 年 1 月于台湾台北举办个人画展——《起航》

社会实践

2005 年，跟随导师赴全国重点文物保护单位新疆龟兹石窟研究所进行丝绸之路——克孜尔千佛洞重彩壁画现状临摹表现与保存技法研究

2007 年，跟随导师及台湾东海大学师生赴西藏考察、临摹华夏古典岩彩画，并深入研究西部岩彩壁画，对西藏日喀则的夏鲁寺进行现状临摹

2007 年，赴台湾东海大学美术系胶彩（岩彩）组进行为期一个月的交流考察

发表作品和从事科研项目

论文《儿童美术教育初探》发表于 2005 年第 12 期《陕西教育》

论文《浅谈 CAI 在新美术课程标准中培养学生创造性思维的作用》

发表于 2003 年第 9 期《现代教育》

论文《泉州宗教石刻艺术漫谈》发表于 2006 年第 57 期《南方文物》

2005 年，跟随导师赴全国重点文物保护单位新疆龟兹石窟研究所进行丝绸之路——克孜尔千佛洞重彩壁画现状临摹表现与保存技法研究，其中一幅岩彩临摹作品《克孜尔 189 窟临摹作品》被新疆龟兹石窟研究所收藏

2007 年，跟随导师及台湾东海大学师生赴西藏考察、临摹华夏古典岩彩画，并深入研究西部岩彩壁画，对西藏日喀则的夏鲁寺进行现状临摹

临摹现场

2007年8月，有幸参加了由张小鹭教授组织的两岸西部寻源考察团。赴西藏考察华夏古典岩彩画，并对西藏日喀则的夏鲁寺岩彩进行现场临摹。

夏鲁寺现场临摹 菩萨的局部

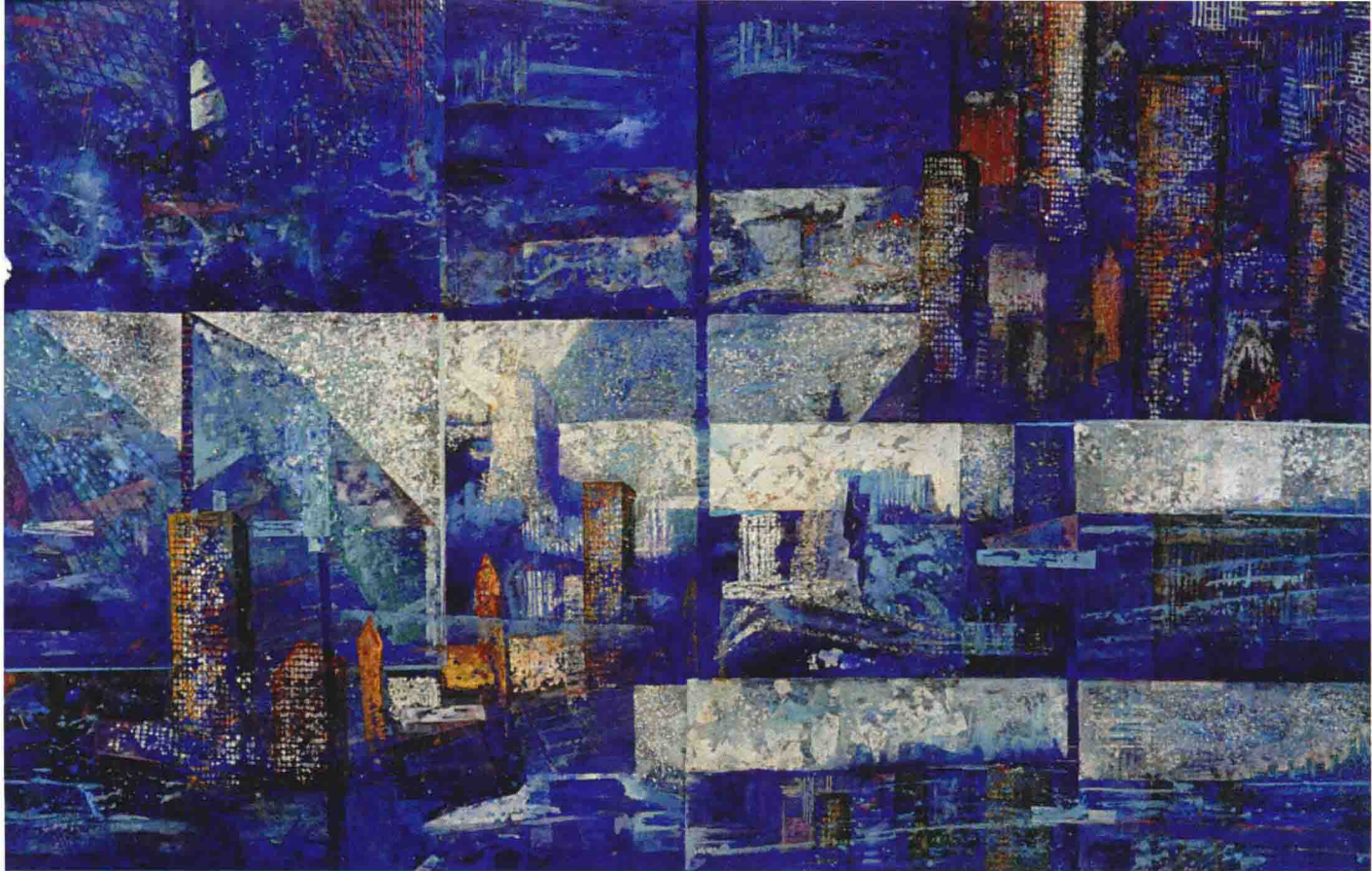
该图为笔者在夏鲁寺的般若佛母殿转经道中现场临摹的作品。般若佛母殿的绝大多数壁画由14世纪古相·扎巴坚赞扩建时期出资绘制。般若佛母壁画的艺术风格是受多元文化影响的西藏本土绘画艺术。它色彩绚丽，线条准确优美，是西藏宗教绘画艺术的巅峰之作。由于年代的久远，经过了岁月的淘洗，壁画呈现出各种斑驳的状态，颜色变得沉稳而神秘。笔者利用寺院周围的黄土、矿物颜料、金属箔等材料，在有限的临摹时间里尽可能地达到与原画最为相近的传神效果，演绎出对中国古代壁画摹写的体会。

窗·都市映像（局部1）

《窗·都市映像》（局部2）

窗·都市映像

作者：吴文娟

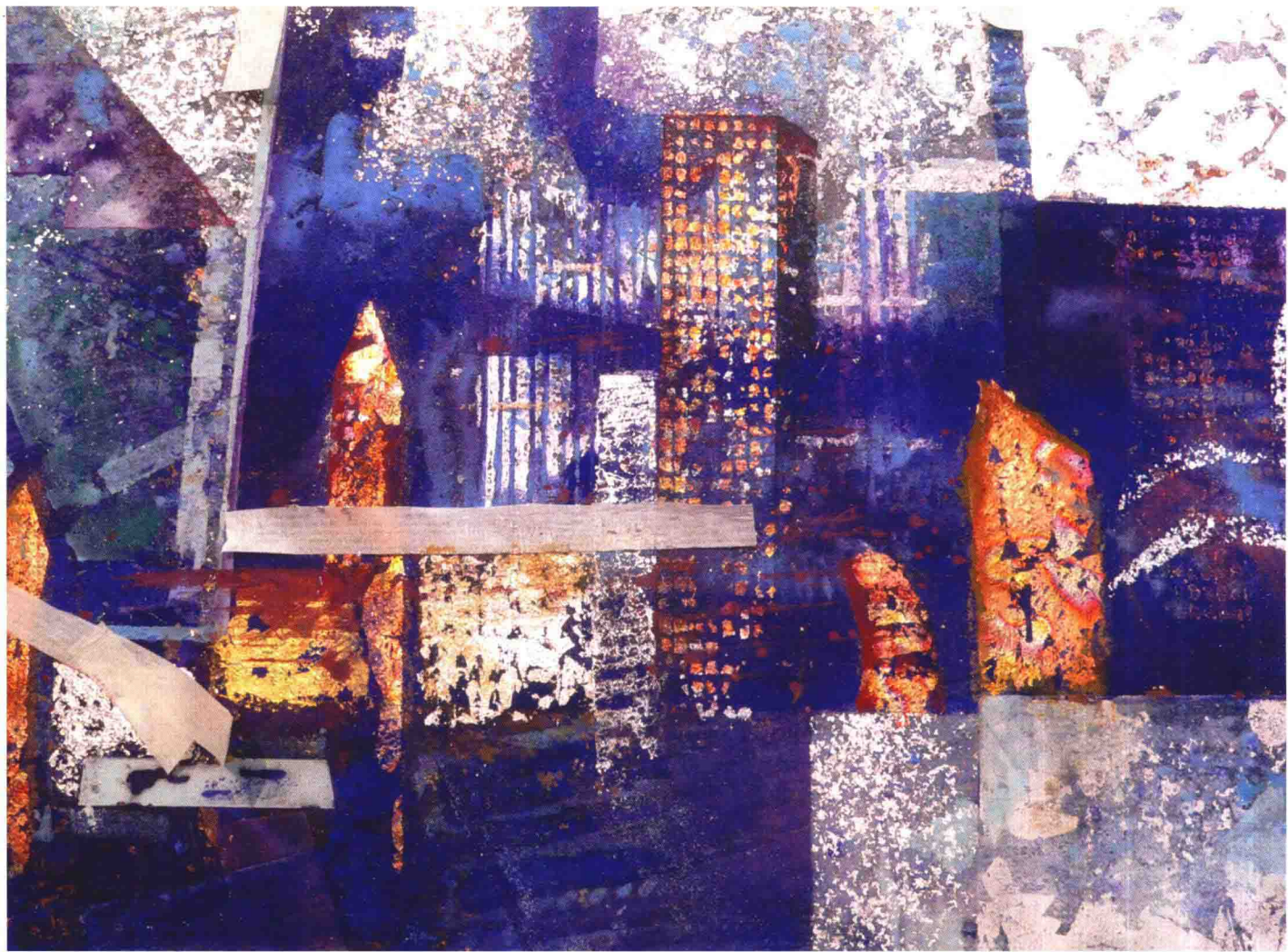
材料：矿物颜料 金属箔

尺寸：50 × 80.3cm

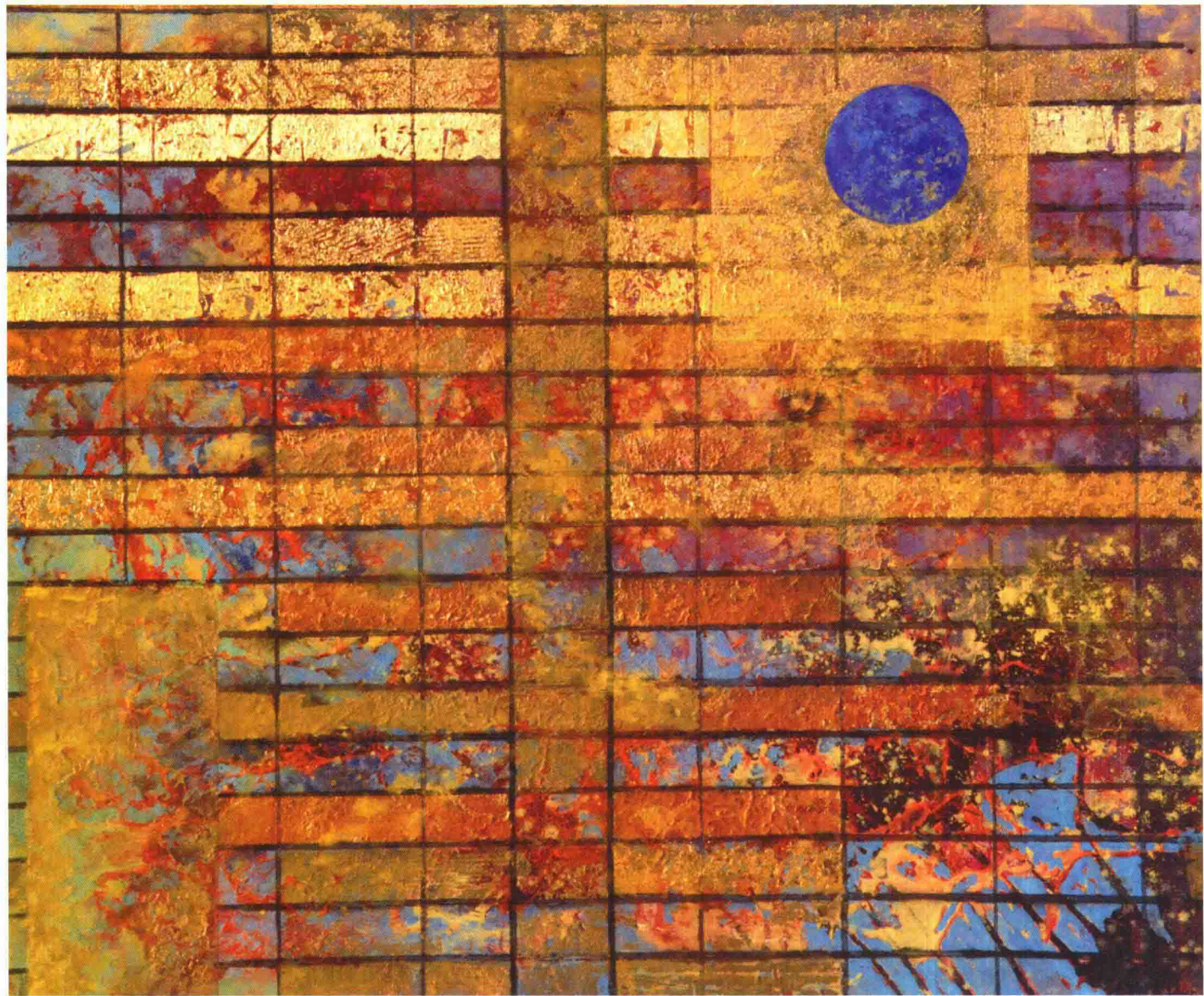
年代：2007

行走于都市，喜欢留意现代建筑玻璃窗中映射出的形式各异建筑与繁忙的都市生活，有时会有一种空间交错的感觉。这一组岩彩作品，用分割画面来描写都市各态的组合。在城市的玻璃窗中反射出的都市万象，用两种方式——具象的组合和抽象的表现来描绘印象中的都市万态。

《窗——都市映像》中，笔者把能代表都市的各种映像经过分割重组，整理到一个画面中。几何形态的交错，各式的映像都在玻璃窗中重新被组合。在表现空间和气氛方面，用随意的泼洒，和胡粉的罩染，打破玻璃窗直线条的规矩，营造出都市的热闹又紧张气氛。

《窗·都市映像》（局部3）

窗·金色记忆

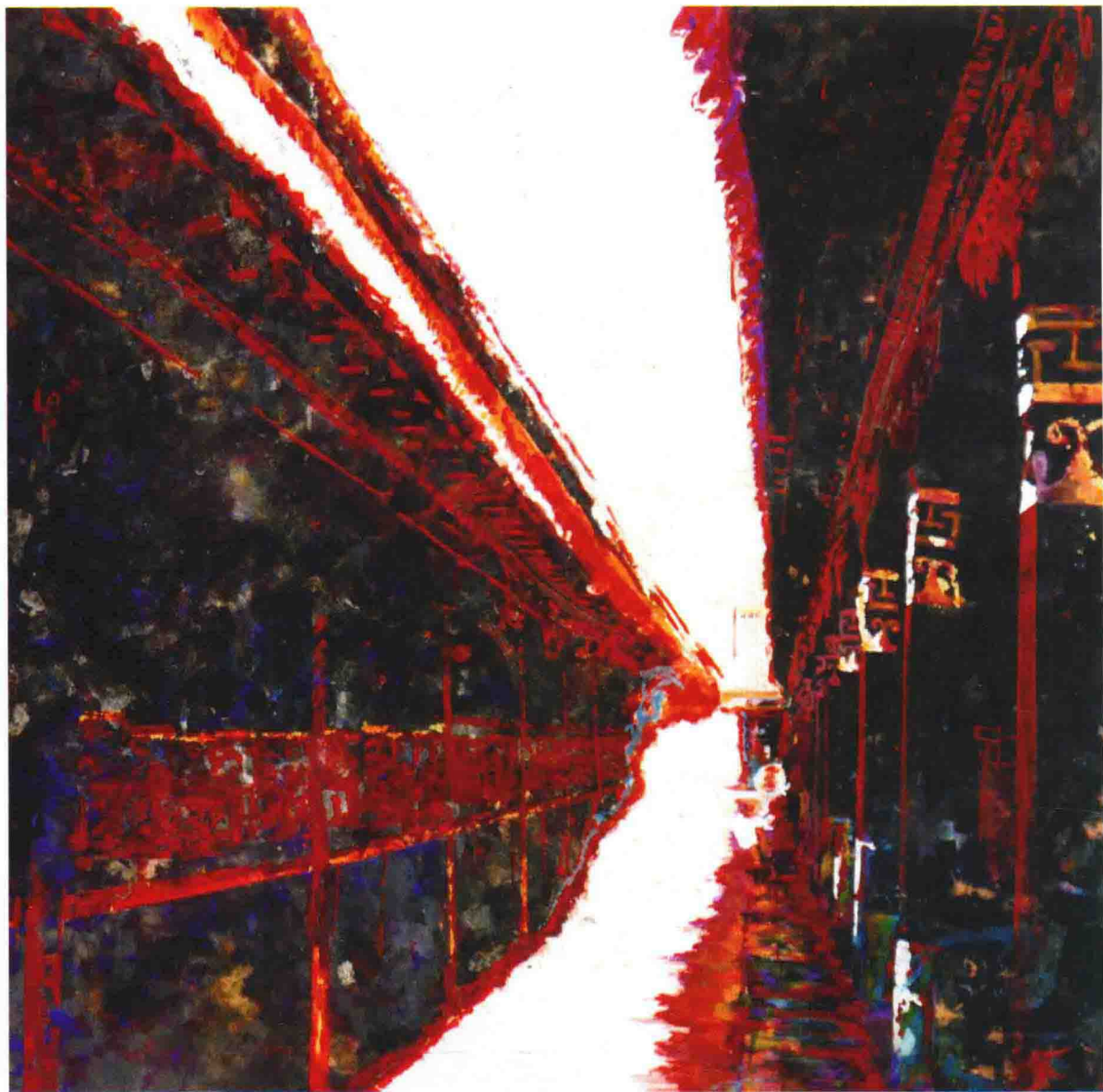
作者：吴文娟

材料：矿物岩料 金属箔

尺寸：60 × 72.7cm

年代：2007

《窗·金色记忆》主要是反映笔者内心感受，寻找与内心对应的都市万象的抽象色彩、肌理来制作。就色彩而言，该作品表现出色彩的活泼热情，描绘了都市的快节奏和变化无常，另外也表现了都市生活的多姿多彩和神秘的一面；利用各种颜色和形态的金箔、洋金箔、台湾金、紫铜箔和青铜箔来分割出大楼中金属窗的感觉，寻求抽象中具象的形态，以直线塑造稳重的大楼的金属窗中反映的都市气氛。

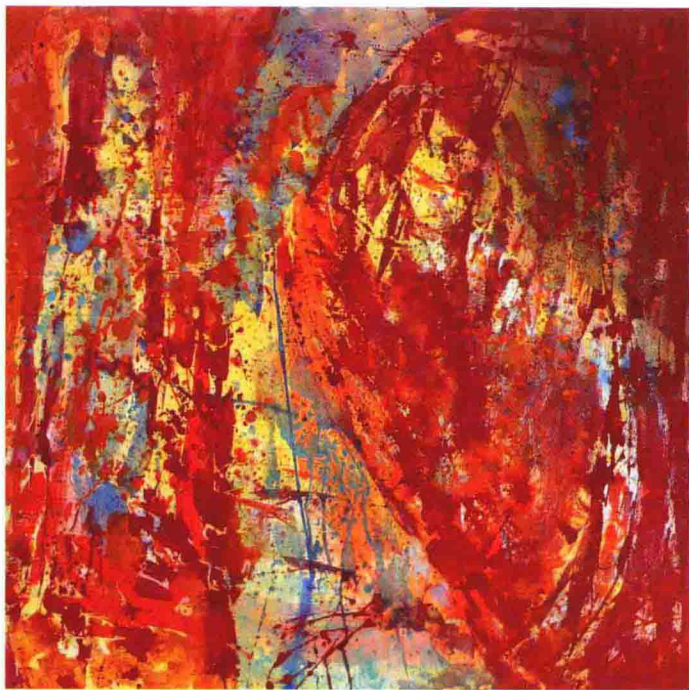
大昭寺印象

作者：吴文娟

材料：矿物颜料 金属箔 水干色

尺寸：72.7 × 72.7cm

年代：2007

西藏之行一路的感动和惊奇不断。似画的天、云、山、建筑、人……看到什么都想收入画中。参观大昭寺的那天，天气特别晴朗。走入转经道时，强烈的阳光从天际散落，一时间让人分不清哪里是天，哪里是地；石头的表面在阳光下闪闪发光。西藏建筑的经典红色与金色也在阳光中耀眼起来。整体画面用深的黑色、红色、银白的对比体现出烈日下西藏建筑给人强烈的视觉冲击。

《大昭寺印象》制作方法步骤说明

1. 底色阶段

为表现出大昭寺转经道在阳光下天地相接的画面，笔者通过画面造型的推敲，去除一些远处不必要的建筑，着重突显转经道与两边建筑的关系。

(1) 起完草图后，在裱于画板并刷好胡粉的麻纸上，用铅笔粗略地勾出大的几个轮廓与形态。然后先用黄、蓝色水干涂满画面；接着用水干紫、蓝以随意的泼洒、立流的敷色方法涂在画面上，注意冷暖色的分布与画面肌理的自然流痕感，营造出随意的底色。

(2) 待第一遍底色干燥后，再用水干红与橘黄掺入细粒子的相近色新岩，用大号白云笔涂抹于两边建筑的区域。将剩下来的底色颜料自由地洒在画面上，使画面上形成大致的色调区分。(步骤1)

2. 深入描绘

考虑到两边的建筑在现实中的颜色与构造都几乎一样，在画面上要区分开来，笔者经过思考，决定利用银和铜不同质地的金属箔在硫磺的熏烧下会呈现不同黑色效果。

(1) 用不规则的块状银箔，大小不均地贴入右边建筑区域。

(2) 用紫铜箔块状均匀地贴入右边区域的建筑。在半干时，用笔尾自然地刮出一些效果，使画面在背景和金属箔的衔接有比较自然的过渡。

(3) 用电熨斗加热泡好硫磺的硫磺布，使两边不同材质的金属箔呈现出化学变化后的不同的黑色效果。(步骤2、3) 银箔会呈现出银灰色，紫铜箔则是很深的黑色。

在烧炙后的金属箔的表面刷上一层胶矾水，以防金属箔继续变色。也方便之后在金属箔上施色。

(4) 用5管的排笔将岩黑11和石膏烧制的黑色刷在两边建筑的区域；基本上让箔掩隐在薄薄的颜料之下。将画板横向或纵向竖起，让颜料在画面上自由地流动，注意运笔时的动势，使箔从颜料层下透上来，隐隐地散发出金属箔的光芒。(步骤4)

(5) 在天与地的区域，用大块的银箔贴入。(步骤5)

3. 调整充实

(1) 待干了之后，将建筑具体的型拷贝入画面。(步骤6-8)

(2) 微微地区分出天与地。在天的部分用新岩蓝薄薄地罩染；地的部分用新岩银黄薄薄地罩染。(步骤9、10) 让细颗粒的新岩均匀地分布在天与地之间，使天有偏蓝的色调，而地面则是有偏黄的色感。在未干时将画板轻轻地摇动，让分界线间的两种颜色自然地融合。

(3) 利用弱性胶带贴出直线，用新岩红、朱砂、辰砂等红色系的颜料画出红色的柱子和屋檐部分。在红底色的基础上，局部施以橘黄、岱赭、岩紫、黄色等色。柱子与转经筒局部贴上金箔；地板与屋檐等地方再以金星黄提亮，与金箔呼应。注意露出有冷暖变化的底色。(步骤11)

(4) 推敲画面的色彩，局部调整丰富画面，注意变化与统一的协调，进行最后的调整充实。(大昭寺印象完成图)

脸谱·红与黑

作者：吴文娟

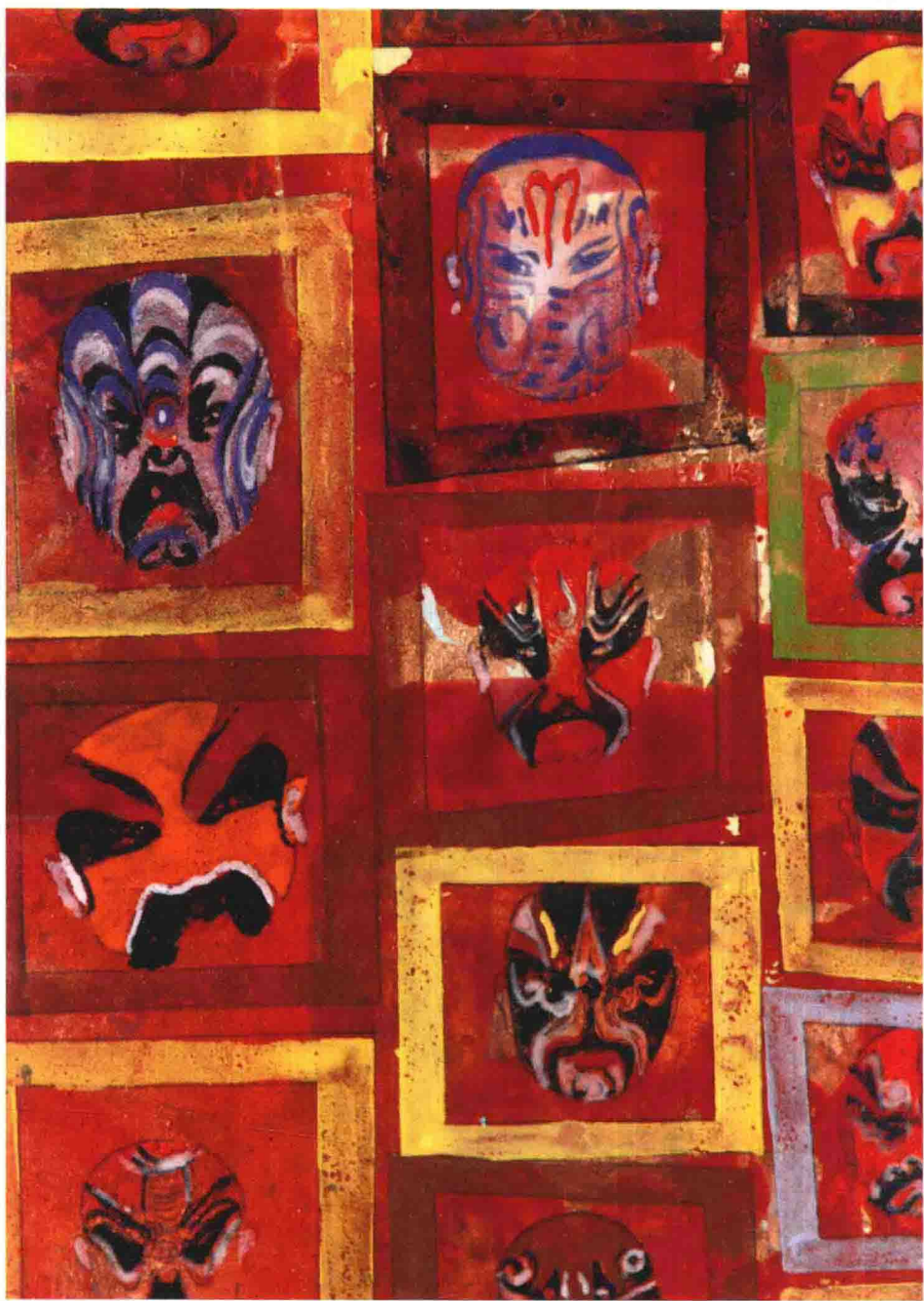
材料：矿物颜料 金属箔 水干色

尺寸：53 × 106cm

年代：2007

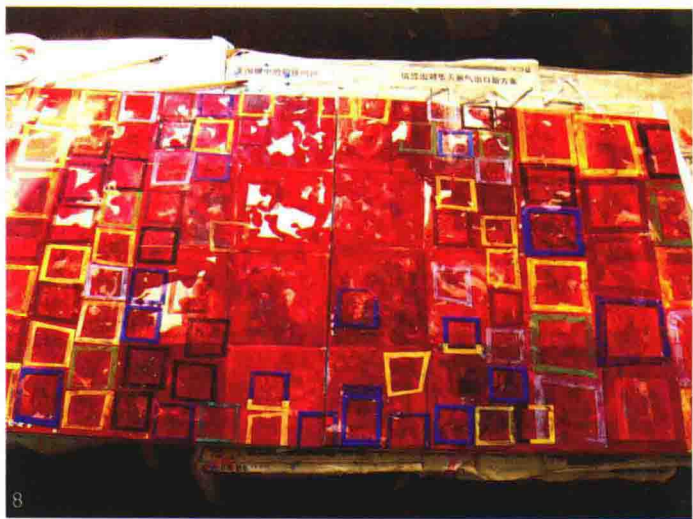
近一段时期喜欢上了红与黑的对比，偶尔在电视上看到中国传统戏剧——京剧的脸谱制作之后，就想把这红与黑的经典搭配搬到我的画面上来。为了将岩彩和东方最有代表性的艺术形态——京剧脸谱结合到一起，努力寻找两者的相似点。最后还是决定作一张装饰性强的岩彩画作品，正好可以发挥岩彩的平面化材质表现特性的一方面。把各式的脸谱用平面的设计感组合到一起，强调脸谱中红与黑的对比和平面化的组合，京剧脸谱和那样的红让人一看就能联想起中国。

《脸谱·红与黑》局部

《脸谱·红与黑》制作方法步骤说明

1. 底色阶段

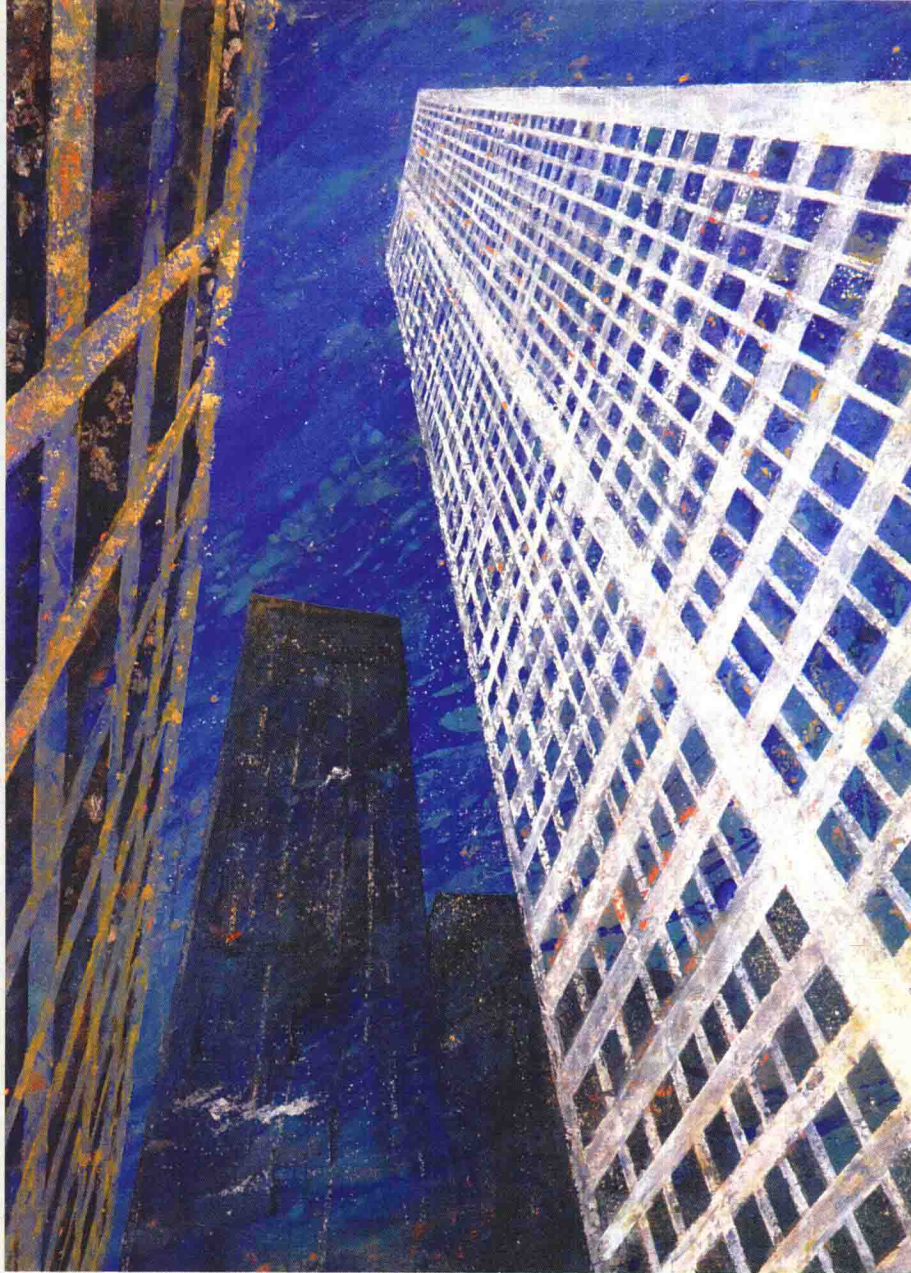
- (1) 用少许的水干黄和蓝。绿加方解末 1:1 做整个画面最底层的铺垫色。并制造出一些凹凸不平的肌理。
- (2) 待干了之后，在画面上整齐地贴上紫铜箔，在半干之际，用旧毛巾拍打画面，使箔自然地裂开，露出底色。(步骤 1)
- (3) 待完全干了之后，用平口刀刮擦箔的表面，露出部分底色，又可形成箔面丰富的肌理。刷上胶矾水。(步骤 2, 3)
- (4) 用新岩红色。西藏唐卡专用朱砂，新研橘红和朱红，采用写意的用笔，自由地画在箔上，注意分出箔块状的效果和颜色的饱和度。(步骤 4)

2. 深入刻画

- (1) 因有朱砂的缘故，在有朱砂的地方，下面的铜箔产生硫化变成深色的状态。而在其他没有朱砂的地方下面的铜箔还是保持原来的颜色。所以画面上就形成了不同红色的对比和铜箔不同变化的效果。(步骤 5)
- (2) 将稿子拷贝到画面上。
- (3) 形成画面构成形式感的小方格，利用弱粘性的胶带，贴出方格的形状。部分用水干黄、蓝、黑、紫、绿和部分的新岩黄、蓝、黑、紫、绿等颜色勾画出。(步骤 5, 6)
- (4) 用胡粉薄薄施在脸谱中白色的部分。因为要突出红与黑，所以只是用隐隐的白来表示。
- (5) 用岩黑 1:1 填画出脸谱中黑的部分。新岩红、橘、紫等其他颜色勾出脸谱中其他的颜色部分。
- (6) 整体调整画面，对每一局部的色彩、肌理进行丰富修饰。(脸谱完成图)

生活在现代的都市，身边越来越多的是装着冰冷玻璃窗和金属边沿的高层建筑，与蓝色的天空相映，有些许的落寂，冷暖自知。为了表现出都市建筑冰冷的感觉，选择用蓝色为基调展开制作。在蓝色天空的基底上用各种相近色随意地洒出一些肌理，表现都市上空紧张的气氛；以质感相近的金属箔来表现高耸入云、简洁而有形式感的都市建筑。看到都市中这样的建筑日渐增多，于是就会让人发出这样的感叹，究竟是那些冰冷的金属和玻璃决定了人与人之间越来越少的联系，还是人们自己选择了把自己与其他人以这样的方式隔离……

都市之行之一

作者：吴文娟

材料：矿物颜料 金属箔 水干色

尺寸：53 × 53cm

年代：2006

都市之行之二

作者：吴文娟

材料：矿物颜料 金属箔 水干色

尺寸：53 × 72.7cm

年代：2006