

中国
岩彩绘画
语言研究
系列教程

龟兹面壁

——岩彩绘画语法
解析

Meeting Qiuci: Analysis on Grammar of
Rock-Color Painting

主 编
/ 胡明哲

编 著
/

胡明哲
徐永明
甘雨
徐静

高等教育出版社

中国
岩彩绘画
语言研究
系列教程

Analysis on Grammar of Rock-Color Painting

—— 岩彩绘画语法解析

主编 胡明哲

编著 胡明哲 徐永明

甘雨 徐静

Meeting Qiuci

龟兹
面壁

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

· 龟兹面壁：岩彩绘画语法解析 / 胡明哲主编；胡明哲等编著. -- 北京：高等教育出版社，2018.5
ISBN 978-7-04-049515-7

I. ①龟… II. ①胡… III. ①龟兹-石窟-壁画-研究 IV. ①K879.414

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第043312号

龟兹面壁：
岩彩绘画语法解析

Qiuci Mianbi
Yancai Huihua
Yufa Jieshi

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 13.5
字 数 300千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
版 次 2018年5月第1版
印 次 2018年5月第1次印刷
定 价 72.00元

责任编辑	田甜	责任校对	王 鹏	书籍设计	邵小莉	策划编辑	梁存收
							邵小莉

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，
请到所购图书销售部门联系调换。
版权所有 侵权必究
物 料 号 49515-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 / (010) 58581999 58582371 58582488
反盗版举报传真 / (010) 82086060
反盗版举报邮箱 / dd@hep.com.cn
通信地址 / 北京市西城区德外大街4号 / 高等教育出版社法律事务与版权管理部
邮政编码 / 100120

第一章 龟兹壁画历史渊源 025

丝绸之路与龟兹石窟壁画 026

第二章 龟兹壁画摹写档案 061

壁画摹写心得 062

在克孜尔80窟 070

难忘的体验 078

朝圣与面壁 092

第三章 龟兹壁画摹写作品 119

龟兹壁画形式解析 121

龟兹壁画摹写作品 141

龟兹摹写课程展览 167

第四章 龟兹摹写相关链接 173

壁画摹写课程与现代工笔画 174

龟兹摹写与大众艺术教育 202

结束语 211

中国
岩彩绘画
语言研究
系列教程

Analysis on Grammar of Rock-Color Painting

—— 岩彩绘画语法解析

主编 胡明哲

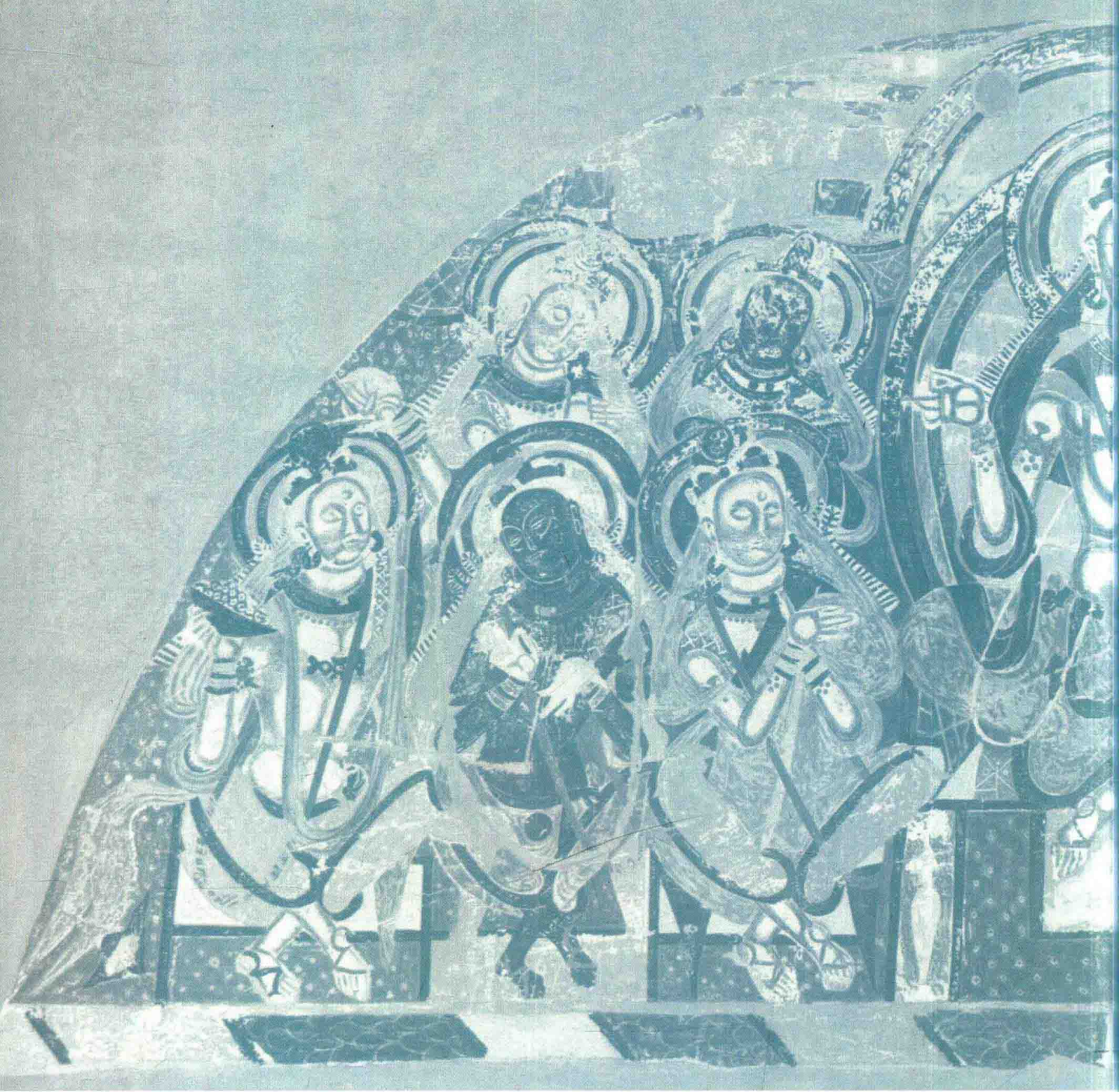
编著 胡明哲 徐永明

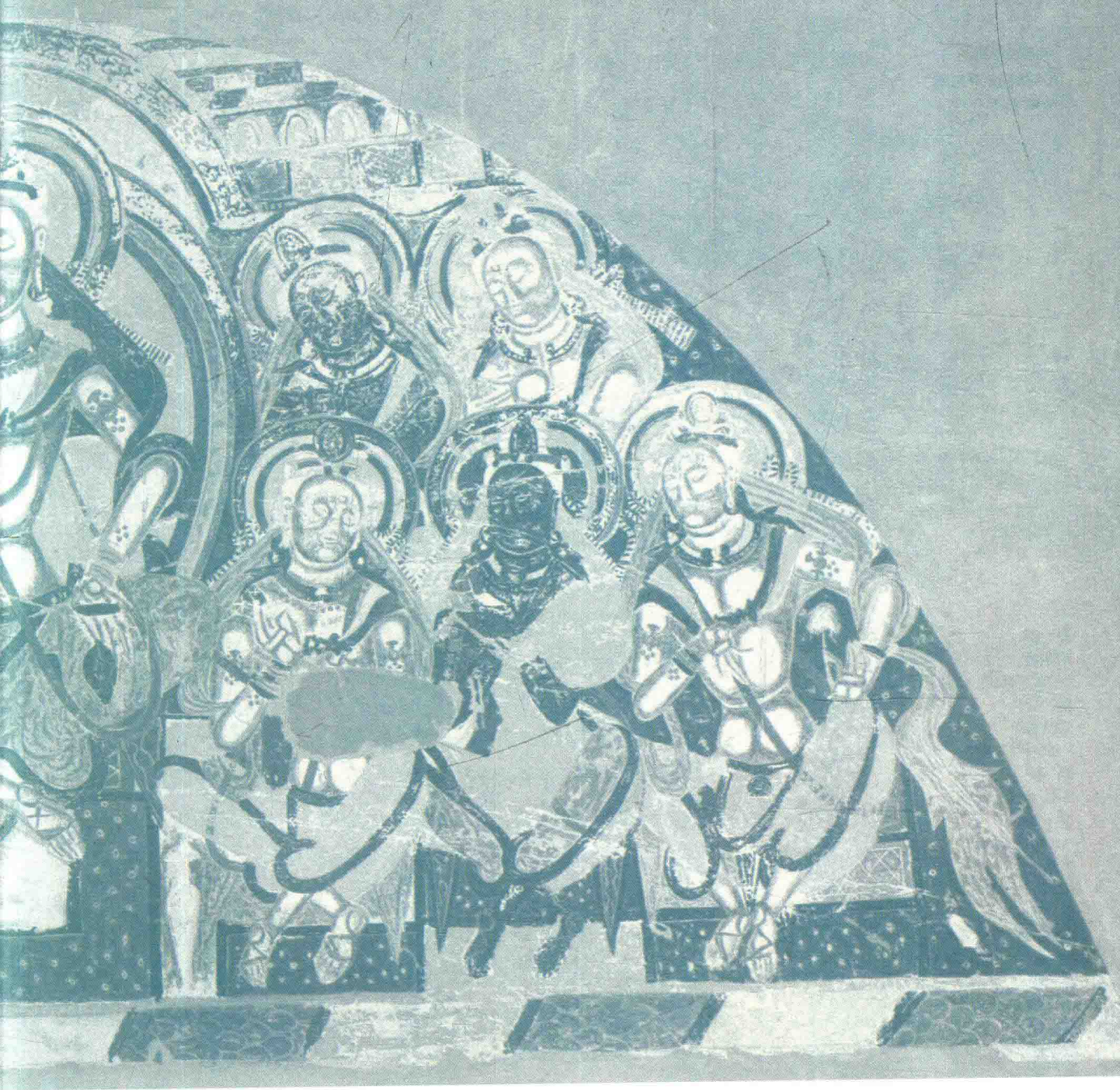
甘雨 徐静

Meeting Qiuci

龟兹
面壁

高等教育出版社·北京

“中国岩彩绘画
语言研究系列教程”

——编写委员会

主 编

胡明哲

中央美术学院教授

编 委

陈文光

广州美术学院教授

卓 民

日本东京艺术大学讲师

徐永明

龟兹研究院院长

张新武

保定学院美术系教授

朱 进

福建省艺术馆专职画家

孙 博

甘 雨

徐 静

康 妮

陈焕雷

吴 竑

金 鑫

伍璐璐

岩彩绘画工作室教师

顾 问

冯 远

上海美术学院院长

范迪安

中央美术学院院长

郑 工

中国艺术研究院研究员

王 镛

中国艺术研究院研究员

印度研究专家

潘 力

上海美术学院教授

日本研究专家

回归原点 重新发现

中国岩彩绘画专业课程建设思路

胡明哲

“岩彩绘画”是站在当代艺术语境中，采用国际的惯例“以材质归纳绘画种类”的分类方式，对于以天然岩石微粒为媒介进行绘画的语言方式的一种称谓。“岩彩绘画”根植于深厚的中国的传统文化，具备在当代时空中多向延展的可能。一方面是传承：有着一脉相承的内在的语言逻辑；一方面在生长：已经置身于全新的宽广的阐释空间。

从“岩彩”的角度重新梳理中国绘画历史脉络，可以找到一个已尘封千年的传统绘画基因，可以传承一些曾经失落的汉唐绘画语汇。以“岩彩”的角度展开相关艺术思考，可以提交一个以回归东方文明为前提，立足于本土地质和本土文脉，探寻本土绘画当代新形态的可实施方案。以“岩彩”材质作为形式建构的基础和形式转换的通道，能自然而然地变异艺术创作的叙事方式——既可以延展中国传统绘画和东方审美意象，亦可以转换“材质物语”的当代创作思维以及当代创作的独特视角。“岩彩”具有开放的多样的未来空间。

岩彩引导我们走出都市雾霾，回归大自然的怀抱进行天然采集，使我们切身体会：人是大自然的一部分，要放下“以人为本”的立场，虚心解读宇宙信息，理解并顺应自然规律……经由一个平凡独特的材质，可以重新发现脚下的大地，引申出生存危机的觉醒，文化反思的觉悟，这是“岩彩”的核心价值和现实意义。

一、为什么要创建中国岩彩绘画专业

众所周知，由日本的遣唐使从中国带给日本的佛教美术是日本绘画的根源，以岩彩材质为媒介的日本绘画也由此而诞生和发展。20世纪末，一群“中国画”出身的留学日本的青年画家，在日本发现这个唐代流传到东瀛并在异乡发扬光大的古代的经典绘画方式，他们怀着溯源求道的质朴心愿和薪火传承的热切希望，努力学习并将其带回祖国，未想到，在当时的中国画坛引发了巨大争议和明确排斥。历经种种争议和再三思考，在1996年，他们终于下决心脱离对于“中国画”的狭隘定义，回归“以材质归纳绘画种类”的国际惯例，自我命名为“岩彩绘画”。

20年后，中国画坛的思维方式和艺术观念都产生巨大的改变，已经认识到这种以有色岩石微粒为媒介所形成的“色面造形”“层面叠加”的语言方式，缘起中国古代佛教石窟壁画，是“曾经很精彩很成熟的”中国绘画的经典语言方式，也成就了亚洲诸国的主流绘画方式。中国画家们似乎突破了迷障——自己心目中的“中国画”和日本画传承的“中国画”，有着历史时空的错位，根本不是同一个体系。所谓的“日本画”的语言核心源自中国隋唐壁画体系，而中国画家们所熟知的则是唐宋之后的纸绢体系。

中国本土绘画的理论研究及美术教育一直以宋元明清的绘画为主要对象；对盛唐及盛唐之前早期绘画的开放博大的精神气象以及浓郁独特的色彩语言极少涉及，即使涉及，也是从宋元之际建立的价值体系出发进行评判——站在后期的小型柔弱的纸绢绘画之立场，解读早期的大型辉煌的壁画语言。这是一种本末倒置的研究方式，也是对于不同艺术语言形态的严重混淆，可以说，这是中国文化历史传承和当代复兴的一个重大遗憾。岩彩绘画的重建，是以实物考证为方法论对中国绘画史的重新构建——重新审视中国古代原创期的绘画史论，重新确认中国的多元文化结构在绘画中的具体体现。对于岩彩绘画所代表的本土绘画色彩体系的研究以及本土绘画当代形态的拓展，不仅仅在学术领域具有拓荒意义，也是今日中国画家立足于当代的文化视野，对什么是“中国文化”，什么是“中国绘画”的深刻反思。岩彩绘画纳入中国美术教育体制，是中国文化历史传承的必然。

历经20余年的洗礼和实践，中国岩彩绘画自身已有了非常大的发展。可以说，岩彩绘画的概念已被公众普遍认同，相关的材料技法被公众普遍喜爱，对于工笔重彩画、彩墨画，油画，综合材料等绘画，甚至装置艺术，都有着积极的影响。岩彩绘画作为短期课程还陆续进入过一些高等美术学院。然而十分遗憾，岩彩绘画始终未进入高等美术教育专业课程体系，因此，岩彩绘画的整体创作水平和创作理念也处于低端的业余水平。在部分人看来，岩彩绘画只是绘画表层材料转换，并不涉及艺术语言本体的深层结构。或者把岩彩材质作为一种“表象肌理”或“化妆品”，拼贴于各种画法之上，或者将“岩彩绘画”仅作为一个材料课程，孤立地引入不同学科，为其服务。这些误读误判，导致一些不伦不类的平庸化作品出现。所以创建一个独立自足的岩彩绘画专业，搭建一个系统和规范的岩彩绘画课程体系，将其纳入中国高等美术院校本科教育系统，十分重要。任何一种艺术方式都是自成体系，都是形式与内涵的高度统一，有着完全不同的创作路径。岩彩绘画不是雕虫小技，其自身的丰富内涵足以构成一个独立专业；也只有成为一个独立专业，从理论到实践，从基础到创作，自我建构一整套研究体系和课程体系，岩彩绘画才能改变20年来徘徊于材料和技法层面的业余状态。

岩彩绘画有自己完整的语言体系，需要独特的造形能力、色彩修养、材质质觉，需要对于传统绘画的深刻理解。对于当代艺术的潜心探索，不经历本科4年制的培养，不可能产生青年创作精英，也不可能出现划时代力作。岩彩绘画纳入中国美术教育体制，是岩彩绘画自身发展的必然。

所幸的是，在20余年的创作实践和教学实践中，中国岩彩画家在追溯源头和探索未来的两极之间，已经发现一些十分有价值的点，已经形成一套循序渐进的课程体系，完全可能建构一个应运而生的新专业。

二、中国岩彩绘画新专业建设思路

艺术创造的核心价值是艺术观念的不同和表意方式的更新。新文体的诞生不能依赖旧文体的改编和拼凑，新文体代表一个新视角。新视角产生于：回归原点，重新发现。岩彩绘画追寻中国本土文脉的源头，回归绘画语言的原点。

龟兹石窟壁画和敦煌石窟壁画是中国岩彩绘画语言建构的源头。当代岩彩画家与一千年前古代画师使用的创作材质、语言要素、语法结构、审美取向一脉相承。“岩彩绘画”超越中国美术教育中现有专业设置，解构和还原所有的绘画样式，返璞归真于绘画语言的原点——图形、色彩、材质、空间；重新发现，重建体系。

新文体是否成立，在于其是否具有清晰的内在逻辑——语言要素、语法结构、语义内涵、语境针对。

岩彩绘画的语言方式和内在逻辑

语言要素——平面形态，物质本色，晶体微粒。

语法结构——立体多层，色面构成，异质共构。

语义内涵——以物载道，道法自然，自然而然。

语境针对——本土地质，本土文脉，当代言说。

岩彩绘画实践课程体系

语言要素研究课程：

平面造形、色彩配置、岩彩质觉。

语法结构研究课程：

敦煌壁画摹写、龟兹壁画摹写、岩彩写生。

语义表达研究课程：

大地采集、平凡物语、载体拓展。

东方艺术考察课程：

印度考察、日本考察、伊朗考察。

岩彩绘画理论课程体系

- ① 岩彩绘画历史文脉研究。
- ② 岩彩绘画材质技法研究。
- ③ 岩彩绘画当代意义研究。

岩彩绘画作为一个独立的不可取代的语言方式，有自己明确的语言要素和语法结构，这是岩彩绘画的创作基础。现有的中国绘画课程体系：油画具象写实模式、中国画水墨模式和工笔模式，都不能成为岩彩绘画的创作基础。所以，岩彩绘画需要回归绘画语言的原点，追溯中国岩彩绘画发生的源头，自我创建属于“岩彩”的“当代”的课程体系。

岩彩绘画语言要素研究课程

“平面造形”课程

平面造形是一切绘画的本质。“平面图形”是岩彩绘画的造形特征。

课程要点：理解造形基本要素及组构关系；理解东方绘画平面特征。

“色彩配置”课程

梳理色彩的语言结构，初步实现运用色彩语言言情表意之理想。

课题要点：理解色彩基本要素及组构关系；理解东方色彩审美特征。

“岩彩质觉”课程

从材质采集到材质体验，格物致知。理解岩性，接收岩意。

课程要点：理解材质的物质属性和文化属性；理解岩彩的材质特征。

岩彩绘画语法结构研究课程

“敦煌壁画摹写”课程

悉心解读岩彩绘画源头——敦煌壁画的呈象方式。

课程要点：立体，多层，色面，结构。

“龟兹壁画摹写”课程

现场体验岩彩绘画的“本土关联”“空间思考”“层面叠加”。

课程要点：追根溯源，面壁悟道。

“岩彩写生”课程

以写生教学方式综合的语言训练，培养岩彩绘画的观察和表达。

课程要点：物象观察的丰富与材质表达的丰富，相互激活。

岩彩绘画语义表达研究课程

“语素”和“语法”的明确，是为了更独特、更恰当地言说。言说的内容从自我的角度发掘；言说的媒介到大自然中采集；言说的方式追求独创。

“大地采集”课程

运用自己亲手采集的五色土，创作一幅自己最想画的画作。

课程要点：全新视界，大地采集，抽象表达。

“平凡物语”课程

借助平凡的事物，表达不平凡的寓意。

课程要点：回归自我；尽精微，致广大。

“载体拓展”课程

引导学生对于岩彩绘画的物质载体及空间场域进行深度思考。

课程要点：彰显岩彩材质魅力的同时探寻突破方形载体的可能。

东方艺术考察课程

将岩彩绘画还原于其缘起的东方的地理环境、历史时空和文化情景之中，研究其自身的文化基因、审美取向、言说方式、相互因缘……观察其必然性和偶然性，从而找到其中最宝贵的闪光点。

“东方岩彩 梵境巡礼”

考察印度的阿旃陀石窟、埃罗拉石窟等著名的佛教历史遗迹，博物馆藏印度细密画，民间创作工房。研究东方绘画的渊源流变和审美特征。

“东方岩彩 东瀛见学”

访问东京艺术大学、多摩美术大学、京都市立艺术大学，参观当代美术馆和文化古迹。从传统与当代两个层面考察与中国文化同根同源的日本艺术和艺术教育。

岩彩绘画课程体系始终坚持“十字穿插”的思维路径：一方面是对岩彩绘画文脉始终如一的关注和研究——追寻东方文明的遗迹，在真实的历史情境中摹写和思考；解读“岩彩绘画”这个特定的艺术形态与特定地域和特定文化的必然因缘，在东方文明中的价值，在世界文明中的意义。一方面则以横向比较和多元并列的

研究方式前行。所谓横向比较,是将岩彩绘画与西方的油画和综合材料创作,与中国的工笔画、水墨画等平置观察,找到相互之间的共性与区别,从而确立岩彩绘画的独特价值。“多元并列”是指岩彩绘画自身有可能产生的多种变异,可以是具象的语言形态也可以是抽象的语言形态;可以强调“色彩的中国画”角度,也可以凸显“材质的当代言说”方式。岩彩绘画课程的终极目的是培养当代的创作思维和创作方法,探寻中国本土绘画当代转型的可能性。

纵观艺术史的渊源流变可以看到:绘画创作中色彩语言的自我独立,曾经引发了现代主义思潮;艺术创作中材质语言的自我独立,已经构成当代艺术的特征。“材质”不再是为他者服务的工具,其自身就是作品的主题,就具有审美价值,就可以直接寓意。当代岩彩绘画创作材质从古代的矿物色及日本的岩绘具,已扩展到大自然的有色砂岩和五色土。岩彩材质不仅仅具有物质的属性,还具有文化的属性,它是东方世界观的载体与象征。借助岩彩,我们理解道器同一、道法自然、自然而然的东方哲学理念,也走出西方当代艺术的价值体系。岩彩绘画,这个以地球的基本物质作为原点引申而出的绘画方式,不仅具有独树一帜的审美价值,也引导我们重返大自然,重新关注人与自然的关系——这个当代社会最重大的问题。

2014年9月,由中央美术学院主办的“中国岩彩绘画创作高研班”首次系统实施了岩彩绘画课程体系,并于2015年10月在中央美术学院教学展厅举办了“本土·萌芽——岩彩绘画实验课程汇报展览”。展览以教学文案、考察影像、实物采集、学生作品展示等方式,探讨一个自然的媒介可否引申出一种艺术语言的方式;系统化地呈现具有创新意义的岩彩绘画课程体系;阐明岩彩绘画在当代语境和学院教学中的意义。展览获得学院内外一致好评,课程体系被誉为具有文化自觉、文体建构、文化生态底蕴之价值;课程实践被称为是运用现代方法论,成功转化传统原点的一个可实施方案。

“岩彩绘画语言研究系列教程”是中国岩彩绘画专业建设实践档案的概括,记载着“传统绘画当代转型”的学术理想具体实施的相关程序。我们衷心期盼:岩彩绘画这粒饱含中国传统文化基因,有待培育的种子,能够在中国高等美术教育的学术沃土中得到培育,发芽,结实。唯有如此,才能完成传承文明和培育精英的神圣使命。

——2016年3月于中央美术学院

中国岩彩绘画专业 建设的意义

郑 工

“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。”（《中庸》）天命，乃为天赋，谓其自然生成。此之于岩彩绘画，可有新解？我以为，天地万物，各具秉性。尤以岩彩，直接取于矿土，能顺其本性，便可得道。而在绘画中，此道片刻不离，“莫见乎隐，莫显乎微。”（《中庸》）能从微尘颗粒中发现大千世界，并赋予其存在的新意，与人道相沟通，善莫大焉。得天命而顺乎自然秉性，在物与我的各种关系中理解艺术表现的真义，从而修道而传教，完成其天赋的使命。岩彩画家们似乎就是这样推动并成就着一门新的绘画样式，乃至发展成为一门新的专业。“岩彩绘画语言研究”系列教程，就是岩彩绘画在学科化进程中一项开创性的成果。

1996年“岩彩画”概念提出之时，也许就已经将现行的“中国画”领域分解了。尽管胡明哲认为岩彩绘画源自中国绘画更古老的传统，那是宋元水墨画兴起之前的中国画主流样式，但之后式微了。在当代文化语境中重提岩彩，其意图就很明确——重构中国绘画史。不仅因为“岩彩”在绘画品质上衔接着汉唐传统，更重要的还在于其当代性的转换，如对材质语言的深入研究，对画面构成的重新定义，对本体问题的再度阐释，进而与实验水墨一起开创当代中国绘画的新局面。1985年李小山提出中国画的“穷途末路”，实际上针对以笔墨问题为核心的“中国画”，包括以造型笔墨为核心的“新中国画”或“中国画”的新传统。或者说，其针对的不过是“中国画”这一概念，而不是中国绘画本身，即不指向大系统的中国绘画。因为那时，国内实验性的新水墨已经兴起，如谷文达等人的创作，之后便一发不可收拾。李小山没有否定这一类的创作，甚至还以为这是当代中国画发展的方向。“中国画”或“国画”以民族国家的文化意涵作为内在的规定，流行于20世纪初，为了与外来的西方绘画相区别，自然也对应了当时中国绘画的主流样态，如写意性的笔墨系统，沿袭了一套相应的评判标准。在民国初期的新文化运动中，有人对写意性的文人画有过批判，但并没有将其等同于“中国画”，至1950年兴起的“改造国画”运动，“中国画”的内涵才被进一步限定，“新中国画”的概念也随之产生，这与国家的文化意识形态有关，与民族国家意识有关。如曾一度作为学科概念的“彩墨画”为“中国画”所取代，其