

敦煌石窟艺术

首届敦煌重彩（岩彩）高级研修班创作作品集

敦煌研究院

主编

安徽美术出版社

敦煌岩彩——首届敦煌重彩（岩彩）高级研修班创作作品集

DUNHUANG YANCAI——SHOUJIE DUNHUANG ZHONGCAI (YANCAI) GAOJI YANXIUBAN CHUANGZUO ZUOPINJI

图书在版编目（CIP）数据

敦煌岩彩：首届敦煌重彩（岩彩）高级研修班创作作品集 /

敦煌研究院主编. —合肥：安徽美术出版社，2015.5

ISBN 978-7-5398-5864-7

I. ①敦… II. ①敦… III. ①工笔重彩—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第043245号

《敦煌岩彩——首届敦煌重彩（岩彩）高级研修班创作作品集》编委会

主 编 敦煌研究院

总 编 樊锦诗

执行主编 侯黎明

编 务 牛 源

摄 影 牛 源

封面题字 连 辑

主办单位 敦煌研究院美术研究所 甘肃鸿文敦煌艺术研修中心

选题策划 马 涛

出 版 人 武忠平

责任编辑 赵启芳

责任校对 司开江

校 对 陈 琳

责任印制 徐海燕

数字制版 翟凤莲 肖 伟 国云英

设计出品 北京龙吟雅风视觉艺术中心

出版发行 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

社 址 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层 邮 编：230071

营 销 部 0551-63533604（省内） 0551-63533607（省外）

经 销 全国新华书店

印 刷 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/8

印 张 13

版 次 2015年5月第1版 2015年5月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5398-5864-7

定 价 128.00元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

序

2014年7月10日至8月30日，敦煌研究院在敦煌莫高窟举办了首期“敦煌重彩（岩彩）”高级研修班，以弘扬敦煌艺术，传承岩彩技艺。

“文辞气力，通变则久”，优秀的文化艺术，无不是在变通古今、融汇多元文化的过程中继承发扬、创新发展的。千年的敦煌莫高窟壁画艺术正是立足在中国绘画艺术的基础上，不断融汇并吸纳外来的艺术养分，才得以不断创新而成为不朽的古代壁画之典范。敦煌莫高窟亦自然而然地成为国内外艺术家寻求创作灵感的圣殿。自20世纪30年代起，张大千、董希文、潘絜兹、常沙娜、袁运生、李化吉等画家就接踵奔赴敦煌：走进洞窟，虔诚地接受敦煌艺术的洗礼，汲取敦煌壁画艺术之精髓，丰富了自己的绘画艺术语言；走出洞窟，开创了各自的绘画新风格。

1944年“国立”敦煌艺术研究所成立以来，以常书鸿、段文杰为代表的一代又一代的画家，追随前辈的足迹，满怀对敦煌艺术的热情，远离繁华，扎根戈壁，终生从事敦煌壁画的临摹与研究，并取得了累累硕果。敦煌研究院美术研究所的画家们通过长期临摹古代艺术家以矿物颜料绘就的气势恢宏、色彩斑斓的敦煌壁画，心魄受到了感染，创作灵感受到了启发。他们孜孜探寻、刻苦钻研，以“师古人之心，不师古人之迹”的体悟，创作了一批批既具有敦煌

神韵、材料和技法特色，又体现当代中国西部风土人情的岩彩画作，形成了独具一格的“敦煌岩彩”画风，为敦煌艺术增添了新的光彩。

“文随世变”，当今时代需要以“有筋骨、有温度”的文艺作品来反映这个时代的风貌和精神。现代的美术作品继承并发扬了古老壁画以矿物颜料和相应的绘画技法进行创作的优秀传统，用传统的岩彩画技法去充分表现当今时代丰富而精彩的社会生活。敦煌壁画是古老岩彩技艺的杰出代表，敦煌研究院的画家们在传承与创新敦煌壁画技艺方面亦积累了一定的经验。在敦煌举办“敦煌重彩（岩彩）”高级研修班是时代的需要，也是我们的使命和责任。

我们欣喜地看到来自日本、中国大陆和中国台湾等地的三十余位学员不辞路远，聚集敦煌，在著名的日本京都艺术大学宫本道夫教授、中国广州美术学院陈文光教授、中国敦煌研究院侯黎明研究员三位资深美术家的悉心指导下，接受了敦煌壁画临摹及技法应用、敦煌周边古遗址写生和“敦煌重彩”创作的培训。参加这个研修班的许多学员已是具有很高绘画造诣的画家，研修班很短时间的训练和研习，激发了他们旺盛的创作热情，使他们创作出了独具匠心、风格各异的画作。现在，我们将他们不懈探求、辛勤创作的成果汇集成这本《敦煌岩彩——首届敦煌重彩（岩彩）高级研修班创作

作品集》，旨在完整地保存各位学员的创作成果和难忘的研习记忆。这次“敦煌重彩”的研修只是个开端，希望今后能吸引更多的艺术家一道学习、传承“敦煌重彩”技艺，创作出更多的岩彩画新作，也希望广大群众能够通过这本画册品味敦煌艺术之韵，欣赏敦煌重彩之美。

最后，衷心感谢宫本道夫教授、陈文光教授、侯黎明研究员不辞辛劳地将自己的临摹、创作理念和实践经验传授给学员，感谢他们为本次“敦煌重彩（岩彩）”高级研修班的顺利举办付出的辛勤努力！

敦煌研究院院长：樊锦诗
2015年3月

目录

前言	01
第一部分 “敦煌重彩（岩彩）”高级研修班作品欣赏	02
第二部分 “敦煌重彩”创作花絮	36
一、敦煌周边写生	36
二、岩彩画创作过程	52
三、部分学员的作品创作过程	58
第三部分 敦煌壁画临摹训练及技法应用	68
一、壁画临摹	68
二、部分学员及宫本先生的临摹过程	74
第四部分 作者介绍	80
附言一 宫本先生谈临摹	94
附言二 陈之光采访记录	96

前言

敦煌是东西方文化的交汇点，佛教等多种宗教艺术在此交融。产自印度的佛教文化受到希腊文化和两河文明的影响后传入中国，雕刻和绘画是普及佛教思想和文化的一个非常重要的载体。佛教的传入改变了整个中国美术的轨迹和样式。

唐代之前，中国宗教绘画的形式以壁画为主；宋代以后，文人水墨画兴起并成为中国绘画的主流，而以壁画为主的岩彩画逐渐衰微。使用矿物质颜料是中国古代绘画的传统。敦煌壁画艺术是中国岩彩画的源头，灿烂瑰丽的敦煌石窟壁画艺术是中国岩彩画的典型代表。

敦煌莫高窟是人类文化和艺术的宝库，源自古代敦煌壁画技艺的“敦煌岩彩”，其独特的艺术魅力令人瞩目。在敦煌举办的“敦煌重彩（岩彩）”高级研修班吸引了诸多热爱敦煌艺术、对岩彩画有浓厚兴趣的国内外美术工作者和艺术家的关注。

敦煌研究院于2014年7月10日至8月30日成功举办首届“敦煌重彩（岩彩）”高级研修班。此次高研班由敦煌研究院美术研究所主办、甘肃鸿文敦煌艺术研修中心承办。

本期研修班由来自日本、中国大陆和台湾的31

名学员组成。研修班设置了“敦煌岩彩”创作和敦煌壁画临摹两部分课程。研修期间，敦煌研究院美术研究所聘请了岩彩画创作的领军人物——中国广州美术学院陈文光先生、临摹造诣深厚的日本京都艺术大学宫本道夫先生等专业导师，以敦煌壁画绘制技艺为切入点，系统学习“敦煌岩彩”的技法体系、表现方法及天然矿物颜料的拓展和应用。

研修班的课程首先是在敦煌周边的古遗址写生，感受孕育敦煌文化和艺术的历史、地理环境，并在此基础上寻找创作题材，使学员通过写生，用自己的眼睛去寻找独特的角度，以表现个人眼中独一无二的审美世界。

敦煌研究院为学员提供了近距离品读敦煌壁画的研修平台，以方便其从中汲取营养，将敦煌壁画艺术运用于艺术创作的实践中。

此次“敦煌重彩（岩彩）”高级研修班引导学员认识并运用矿物颜料，特别强调色彩问题。与工笔重彩、水墨及油画不同，作者需要采用岩彩这套全新的绘画体系。岩彩画的独特魅力在于颜色的叠加、罩染、堆积等制作技艺，岩彩画也是区别于壁画的“新架上画”种类。

自20世纪末，岩彩画在中国逐步发展起来，让

使用矿物颜料作画这一古老的传统技艺焕发新生。敦煌研究院的美术工作者们经过多年的探索与实践，创作了一批借鉴敦煌艺术的神韵和技艺、融入中国西北风土人情的岩彩画作品，并取得了一定的成果。在敦煌本土举办首届“敦煌重彩（岩彩）”高级研修班，旨在传承并弘扬敦煌艺术，为国内外艺术家学习“敦煌岩彩”艺术搭建切磋、交流、研究、探索的平台，让这门传统的艺术继续焕发生机、绽放光彩。

“敦煌岩彩”可以归属到中国画范围内，“敦煌”二字明确了它的归属性和标志性。“岩”指的是矿物颜料，“彩”指的是色彩。

我们的宗旨是传承并发扬敦煌艺术，打造新时代的“敦煌岩彩”，恢复以传统壁画色彩为主的中国色彩体系，找回我们失去的色彩世界。

敦煌研究院美术研究所所长：侯黎明
2015年1月

第一部分 “敦煌重彩（岩彩）”高级研修班作品欣赏

曹起
无题
150 cm x 90 cm

陈望威
晨曦中的三危山
90 cm × 150 cm

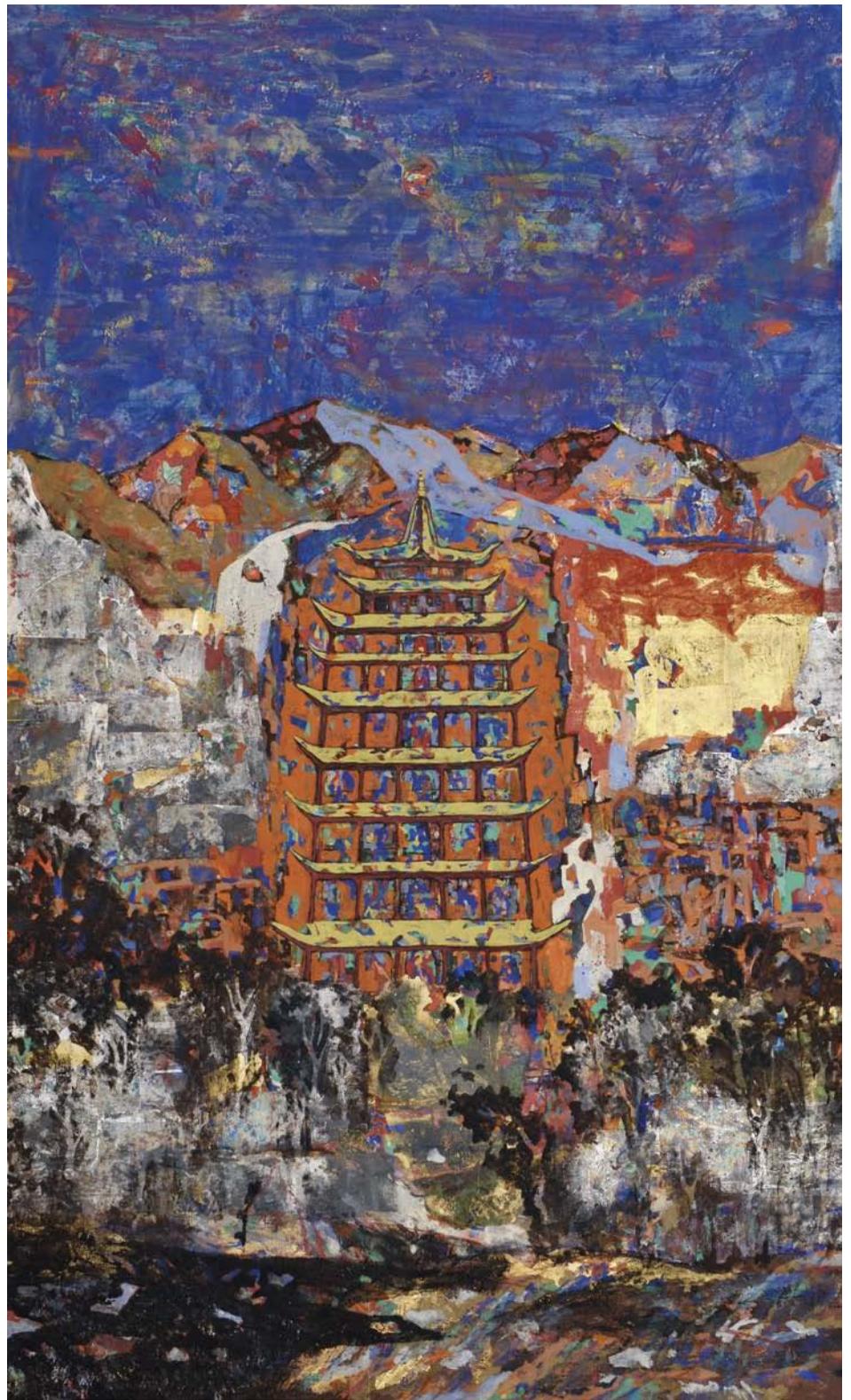
04105

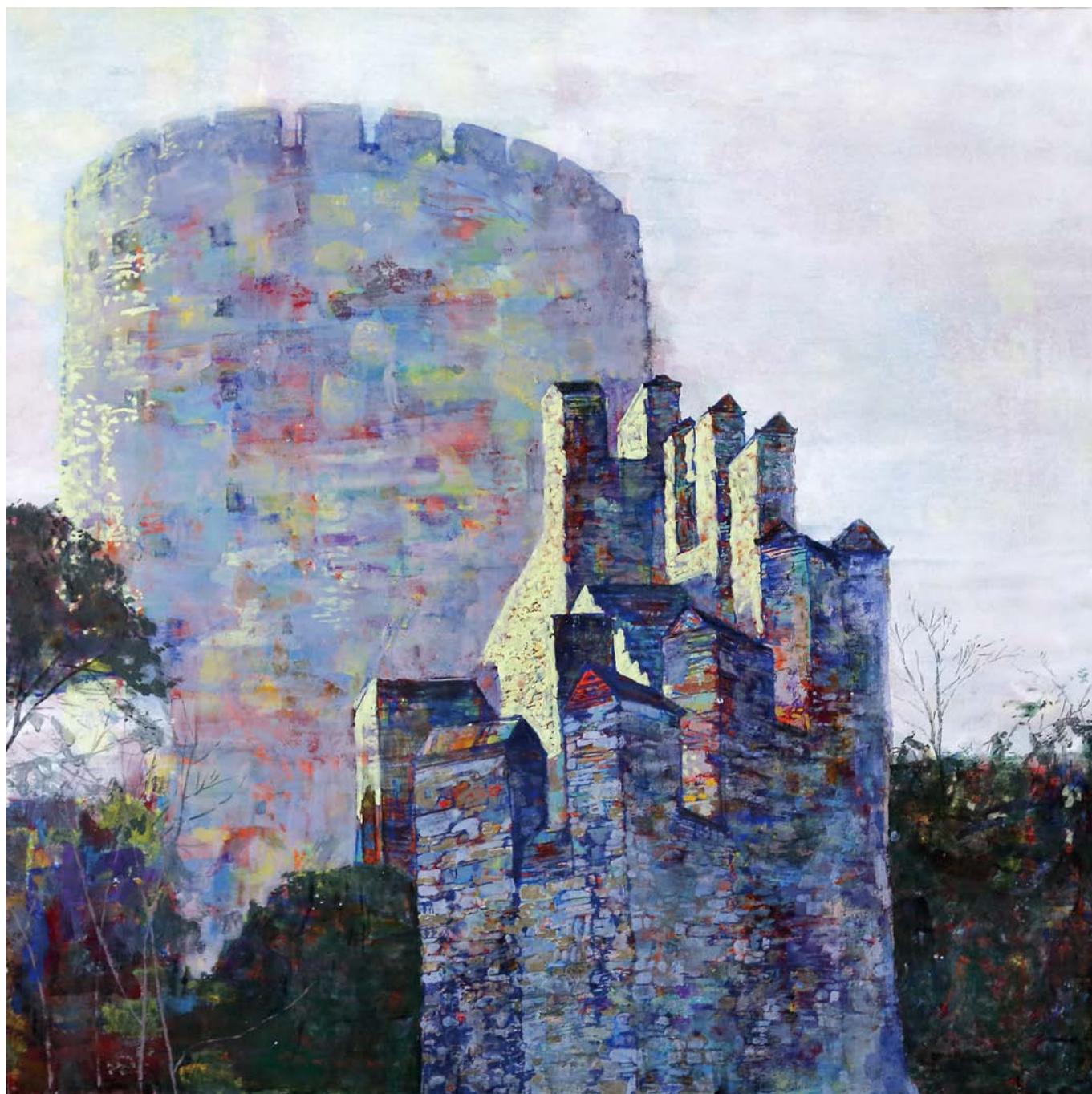
董炫又
戮山月
90 cm × 150 cm

邵笑寒
“之一”
90 cm × 150 cm

关笛
敦煌印象
150 cm × 90 cm

侯敦
古堡
100 cm × 100 cm

侯敦
江南一隅
100 cm × 100 cm

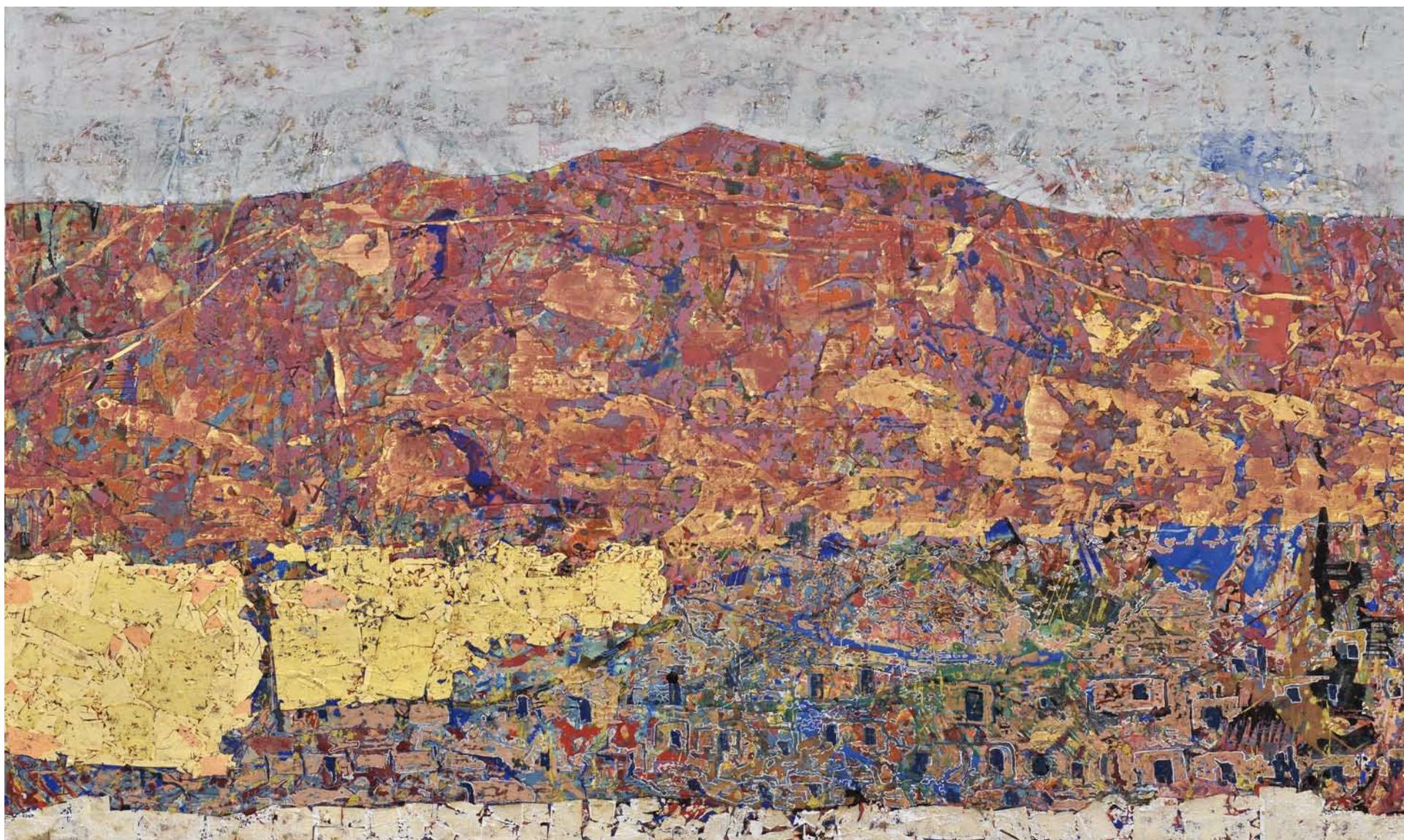

金萍
山之炫
90 cm × 150 cm

10111

景牧
源
90 cm × 150 cm

雷蕾
莫高魂
90 cm × 150 cm

雷涛
树的回忆
150 cm × 90 cm

