

The cover features a light cream background with faint, dashed-line geometric patterns (diamonds and polygons) in the upper half. On the left side, there is a vertical strip containing a detailed, textured image of a rock painting in earthy tones of ochre, brown, and black. The title and author information are presented in a dark brown rectangular block on the right side.

城市发展及公共艺术研究系列丛书
city development and public art research series books

中国岩彩画 材料与表现

● 王雄飞 编著

中国美术学院出版社

城市发展与公共艺术研究系列丛书

丛书主编：杨奇瑞

中国岩彩画 材料与表现

王雄飞 编著

中国美术学院出版社

责任编辑：林 群
执行编辑：王来阳
封面设计：郑筱莹
装帧设计：林明媚
责任校对：钱锦生
责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

中国岩彩画材料与表现 / 王雄飞编著. — 杭州 :
中国美术学院出版社, 2013. 11
（城市发展与公共艺术研究 / 杨奇瑞主编）
ISBN 978-7-5503-0592-2

I. ①中… II. ①王… III. ①国画技法—教材 IV.
①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第284367号

城市发展与公共艺术研究系列丛书

中国岩彩画材料与表现

王雄飞 编著

出品人：曹增节

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州市南山路218号 / 邮政编码：310002

<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司

版 次：2014年3月第1版

印 次：2014年3月第1次印刷

印 张：16.25

开 本：787mm×1092mm 1/16

字 数：125千

图 数：961幅

印 数：0001—3000

ISBN 978-7-5503-0592-2

定 价：110.00元

序

确立“城市发展与公共艺术研究”系列丛书选题，主要的研究目标是针对中国城市化进程中公共艺术理论和创作、实践与应用进行学术探讨，为公共艺术与城市建设的有机结合进行多维度、多方面的探索和思考。

本丛书系列研究特别强调专业学术研究和实践应用相结合，为中国美术学院公共艺术学院近几年来各个专业方向实践探索和教学研究成果的集中展现；丛书力图为中国当代城市文化的营造、公共艺术专业的教学、公共艺术建设的研究和发展以及公共艺术专业的人才培养提供多维度、实践性的观念拓展和学术支持。

本丛书研究范畴主要涵盖公共艺术与城市文化、公共艺术与城市文化艺术遗产、公共艺术与城市环境、公共艺术工程与科技、公共艺术与城市生活、公共艺术与当代艺术等六大领域。丛书内容秉承全球多元文化境遇与本土融合的目光和情境，立足关注城市发展中以人为核心的场所与艺术脉缘，以人文关怀与视觉文化体验双重结构的观念建构中国当代公共艺术学科框架，探求城市更新中城市文化的视觉彰显，探求当代城市空间中视觉审美载体的表现与表达。

“城市发展与公共艺术研究”系列丛书编委会

主 编：杨奇瑞

副主编：于小平 黄 骏 周 武

编委会委员（按姓氏笔画排名）：

于小平	王来阳	王一飞	王雄飞	王 鸿	白伊达	李玉普	李 梅
李 文	张敏杰	沈烈毅	陈 隰	吴光荣	张海军	何 鸿	汪正虹
杨奇瑞	周 武	郑 靖	陈子劲	梁 怡	唐明修	黄 骏	戴雨享

谈岩彩艺术在中国的发展

岩彩画在我国有着悠久的历史，是一个古老而具有时代特色的新画种。回顾岩彩画在中国二十多年的复兴历程，我对岩彩画的前景充满希望。

市场经济时代，各种信息通过不同媒介迅速而广泛地传播开来，人们日常的生产、生活模式发生了巨大变化。在各个领域，高效、便捷的理念已深入人心，人们习惯购买现成的管状颜料作画，这就导致了绘画手段以及技法的单一性和重复性。岩彩的使用恰好打破了材料制作的限制，材料制作贯穿绘画创作的始终，对于绘画作品本身语境的表达起到了不可或缺的作用，这样完成的作品就具有新鲜性和生动性。由于岩彩从自然界的矿石中提取获得，因此具有原生态的特性，岩彩画矿石闪烁的质感让每位观者精神一振，而且经久不变，这是岩彩特有的优良品质。古人一直采用矿物色进行绘画，当我们来到敦煌近距离地观看那些壁画作品时，上千年前的艺术风采的自然流露，对于我们今天美术用材的再思索具有深刻的启示作用。我们的艺术创作也不应仅仅停留在单纯的写生造型的范畴里，应该把建造、筑造的原生态理念融于其中，这就带来了壁画等新的美术形态的诞生。现在对这部分的研究还远远不够，如日本居室内榻榻米之后的墙壁，通过在墙面上绘制松涛、仙鹤、河流等，为人们提供了一种人居屋内、心想天下的生活方式。岩彩的品质值得我们深入发掘。

中国美术学院在本科和研究生课程中开设了岩彩画课程。高校有条件聚集众多专家学者共同来探讨一些新问题，美院做这样的教学实践会吸引很多学者参与进来，学生很多实验性的作品会激发学者研究的兴趣。更重要的是，今天高校培养出来的学生就是未来艺术的创造者，他们对于材料的理解关系到艺术创作未来的发展，因此在高校开展这种高端的学术探索非常具有意义的。

岩彩艺术具有很宽广的发展可能性。今天很多艺术创作都是虚拟的，利用图像创作很方便，但绘画是靠手一笔一笔画出来的，这个过程有一个整体性的关系在里面。岩彩艺术直接把我们带入一个朴素的材料世界里，其中有更多的问题和随之而来的追问，等待我们去解决；这些问题和追问跟摄像、摄影所依托的图像时代相比有很大的不同。岩彩特有的材料属性，各种晶体颗粒闪烁的光泽给我

们带来身体上的一种感觉，这种感觉是舒适地躺在大地上、回到母亲怀抱里的感觉，是非常可贵的，也是图像时代所没有的。岩彩艺术在未来有充分发展的理由，关键是我们这代人不仅仅要给它以材料的定位，更要赋予它美术创作的形式、生活的方式及美术观赏的方式，以及与之相配的淳朴的心灵。

传承岩彩画这个古老的画种，中国所有的美术院校都肩负着这一历史使命。中国美术学院对中国传统绘画、中国传统精神相对有着较为深刻的理解，这个良好的学院环境提供了一个跨文化、跨学科交流的背景，使我们能够以全新的方式来认知岩彩，不局限于研究古人的创作方式，更能应用在今天的艺术创作中，为当代冷漠的都市环境增添几分色彩。

每次当我们站在敦煌壁画和永乐宫壁画的面前时，看到人类绘画史上的千古奇观，能感受到强烈的心灵震撼，深刻地领会到中国传统文化、艺术的博大精深，那些富有中国传统造型气质的构图、群像所带来的视觉冲击力、圆浑而刚劲的线条，对观者起到全方位的美学引导作用，我们能够对这样的壁画艺术研究很久。

我们在岩彩艺术上仍然有太多的事情要做，这需要业界同仁的共同努力。任何艺术创作都不能忘记两点：一是要讲真话，二是要有感觉。岩彩画有很多榜样和大师供我们学习，如东山魁夷和平山郁夫等艺术家，他们达到了日本岩彩画界的顶尖水平。我曾在德国观看过东山魁夷的画展，规模很大，画面色彩绚丽，凸显强烈的材质美感和东方审美情趣，画家对所用材料的讲究以及在材料背后所透出的尊严令人感动。我们不得不思索当下的艺术创作，还有很多的深度空间没有被关注和发掘。

在今天这个国际大融合的时代，岩彩画的归属问题，没有必要过多地争论。日本把从唐代以来传入的矿物色绘画保留发展至今，日本画的研究方向始终在材料，中国画的研究方向主流在水墨，水墨画在发展过程中对于材料研究重视不够，这点应该向日本学习；日本民族所具有的严肃认真、一丝不苟的工作态度是国人欠缺的，我们往往急于创造和发展，追求最后效果的迅速显现而忽视中间的环节。我一直很欣赏王雄飞等一批艺术家，他们在日本留学期间，亲力亲为，认真学习研究材料的制作技术，为了岩彩艺术在中国的发展，默默地做了很多基础性的工作，这样的精神值得我们每个人学习。

许江

中国美术学院院长

岩彩画与中国画的思考

无论是从画史记载还是存世画迹上看，中国绘画的艺术风格从来都是丰富多元的。“水墨”与“丹青”历来是传统中国画交错共进的两条主线。在中国传统绘画的历史渊源中，色彩原本就具有极为重要的地位，先民们使用矿物质颜料作画的方法，在历史上曾处于主导性的地位。原始岩画、敦煌壁画等等，都显示出古代华夏民族在运用天然矿物质颜料作画方面所表现出的纯朴审美意识和率直情感。

岩彩画在中国曾经有着极其辉煌的历史。新疆克孜尔壁画、敦煌壁画、山西寺观壁画等经历了千年岁月至今仍然色彩绚烂，其中石青、石绿、朱砂等矿物颜料，至今还鲜艳夺目，很有视觉美感，是传统矿物色呈现的特殊美感。甘肃敦煌莫高窟的岩彩壁画，更是达到了称誉世界的巅峰状态，至今仍经久不衰地影响着海内外绘画艺术界。

宋元以来，文人水墨画崛起于画坛，我们渐渐地忽略了魏晋到隋唐这一段艺术史上曾产生色彩表现上的辉煌，特别是受明清以来文人水墨画的影响，中国工笔重彩开始没落，于是世人多以为中国绘画专门指的是水墨画，不重视色彩表达，实不知我国传统绘画艺术中也有绚烂的色彩篇章。唐代不仅是我国色彩绘画辉煌灿烂的时代，也是色彩绘画颜料开发和使用的成熟期。这个时期，除了寺庙道观壁画、墓室壁画等大量的“板式绘画”在盛传着，还有《韩熙载夜宴图》、《簪花仕女图》等工笔重彩之“卷轴绘画”的兴起。现各地寺庙道观、墓室及敦煌莫高窟所留存的色彩丰富的各类绘画，保留了我国上起公元5世纪北朝时朝、下至14世纪元代的一千多年间先人们色彩斑斓的岩彩绘画遗产，这一段艺术史应当引起我们重视。它是我们今天重新认识传统绘画和开拓中国绘画色彩领域的宝贵而丰富的美术资源。我曾多次前往敦煌，每次去的感受与体会都不一样，其中的很多学问需要我们去读懂它。我建议我们美院的学生多去敦煌看看，从中吸收精神营养和艺术元素。只有亲历那个环境，你才能被感染，才能做画家“纯粹”的事。

《考工记》中说：“天有时、地有气、材有美、工有巧，合此四者，然后可以为良。”这是良好造物的审美标准。其中，“材有美”是非常重要的一个方

面，材质是最基础的载体，它本身就是一种美，将材质与艺术结合起来就会更美。岩彩颜料本身和视觉上的厚度，就有着丰富宽阔的表现魅力，色彩种类丰富，色泽鲜艳晶莹。一方面，如果把水墨大写意的泼洒技法和岩彩相结合，就会产生强烈的视觉冲击感。如果把诗意融汇到画面中，追求画面的意境和神韵，延续中国文人画以诗入画的传统，那么它将会成为中国绘画当代形态建构中最可倚重的力量之一。另一方面，岩彩画注重肌理与造型的对比，强调的是一种“痕迹之美”，在“笔法的”、“水墨的”中国画之外，更有一种“笔彩”的艺术魅力，传递着更为多样化的绘画情趣和审美观念。画面矿物晶体的质感，自然地映射出一种其他画种所没有的现代装饰美，更使它具有与现代绘画相融合的特性。

在中国悠久的历史传统之中，风骨、气韵、笔墨、诗性成为重要的美学依据，而色彩、图像、材质，却长期处于一种文人画“水墨为上”观念的约束和控制之下。它虽然成就了中国画含蓄清逸的文化品味和儒雅高迈的内在资质，但却削弱了绘画的色彩因素，使得造型艺术中最重要的色彩、材质始终未能得到充分和健全的发展。随着西方文化的冲击，画家的观念更是发生了根本的变化，这种观念上的变化，促使中国画走出文人画的评价标准，以色彩为手段创作出更强烈的视觉效果、更符合现代审美需要的作品。

另外，我还发现，现在岩彩绘画还没有纳入很多艺术学院的教学主流，因此，中国美术学院建立了岩彩画研究所，开设了岩彩画教学课堂，目的是使传统的中国岩彩画重新绽放异彩。这对于岩彩画全面革新、重建中国绘画色彩体系来说是一缕曙光。

从日本留学回国的王雄飞教授就是这种“新”材料的积极实践者和推倡者。二十多年来，他身体力行地传播岩彩画的技法和理念，使岩彩画成为当代艺术家创作的重要手段之一。

因为岩彩画的审美特性中的材质之美、技巧之美，决定了它在当代社会中更易于为公众所认识和理解。我们要很好地把现代材质与中国传统绘画相结合，融入更多的中国绘画的神韵，将各种材料和手段都纳入自己的视野，呈现出更为丰富的时代面貌，使它既具有东方文化精神又具备现代绘画语境，为中国绘画增添新的活力。

王赞

中国美术学院副院长

开花结果——记中国岩彩画崭新的启程

岩彩画在中国曾经有过极其辉煌的历史，它的出现在我国可追溯至半坡原始古朴的彩陶，马王堆赋彩浓郁的帛画和漆画，以及鼎盛于唐代的工笔重彩。中国绘画自古称“丹青”，而丹青最早就是指可以制成颜料的矿石。“丹”是朱砂，“青”是指蓝铜矿石和青金石。以后“丹青”成了绘画的代名词。古代敦煌壁画是中国美术史乃至世界美术史上一颗璀璨的明星，现代岩彩画的产生、发展也同样源于此。

岩彩画是一个既古老又现代的画种。如果说公共艺术中“公共”的含义在“群”这层意义上来讲，具有“公共性”的话，那么按照这种开放性、公众性的定义，岩彩壁画更是一种公共艺术。中国历史壁画和西方历史壁画，最大的、最经典的、最震撼人的作品，很大一部分都是在宗教壁画中间。如敦煌壁画、云冈石窟等艺术作品，画师们是带着对佛教的虔诚和对佛的敬畏之心来描绘的，很多残破的壁画我们已无法揣摩其原貌，无法真正地理解其内涵，但我们能够感受到先辈们对艺术的执着与对宗教的虔诚，这些付出了毕生精力的人才是真正的专业艺术家。遗憾的是，我们总认为文人画是高的，民间的东西是低的。这种观点如果还延续下去的话，我们根本没法去跟世界进行对比和接轨。与传统中国画以水墨为主体的狭隘思想不同，岩彩画强调绘画性，追求材质、肌理、构成等表现形式，可以与现代绘画思潮、公共艺术展示充分融合，因此具有广阔的发展空间，也具有了与世界绘画交流的契合点，拓展了绘画表现的语言。

为了广纳古今中外优秀的传统文化，确保岩彩画这一极具东方韵味的画种能够顺利、健康地发展，中国美术学院公共艺术学院正式将岩彩画纳入了壁画系的教学体系。今天，中国美术学院公共艺术学院以营造和谐美好的城市公共艺术环境，提高公众审美文化品质生活，发展具有中国当代精神与东方意韵的公共艺术为己任，致力于城市、环境、景观、场所等公共空间、公众审美生活中的艺术创作。我们希望更多的学生能重拾传统，传播岩彩理念，让这种以矿物色为主要材质的绘画形式更多地融入公共艺术创作。例如：怎样将当代岩彩画的技法融入传统的中国壁画，如何更好地利用古典壁画的表现元素和表现方法来探索当代艺术

的表现空间，或者是在立足于传统基础上的现代审美形态的转变等。这些都是我们思考的方向。

经历了二十多年的发展，今天岩彩画作为中国绘画艺术的重要组成部分，隐藏着巨大的潜力，有着美好和极为广阔的前景。在当今信息化、全球化、多元化的时代背景下，具有划时代的意义，必将创造新的辉煌。今后，公共艺术学院壁画系“岩彩壁画”课程将以研究带动创作，以完成具体的实践作品为目的。以此将艺术理论研究与创作实践相结合，包括对不同历史风格的比较，佛教、道教绘画题材与人物造像考证，历代古壁画墙体与矿物色制作研究，壁画制作中的肌理、材料和泥层的运用等等。从当代国际化的视角对古典壁画艺术的保护、修复、研究、文化传承等方面进行卓有成效的沟通与交流，并对古代壁画艺术的风格、流派、历史演变以及文化价值进行探讨，有利于促进对几近失传的非物质文化遗产的保护与研究，并且推广传统壁画材料如何绘制在当代寺观壁画及古代岩彩壁画保护和修复的应用性与可行性。同时立足当代，进行艺术创作，把人文的、历史的、精神的那些方面展现出来。

“城市发展与公共艺术研究”系列丛书中《中国岩彩画材料与表现》一书的出版，从学理上对岩彩画进行全面梳理，以促进岩彩画的创作和理论发展，打造高层次的创作平台，提升岩彩画的学术品位和理论建设。我相信岩彩画艺术必将在美丽的西子湖畔开花结果。

岩彩画的发展，还需要画家们不断努力，不断创新，不断融合，以顺应时代要求，只有这样才能继续朝前走，越走个性越鲜明，道路越宽广。

杨奇瑞

中国美术学院公共艺术学院院长

目录

CONTENTS

谈岩彩艺术在中国的发展	V
岩彩画与中国画的思考	VII
开花结果——记中国岩彩画崭新的启程	IX

前言	1

第一章 中国传统岩彩画概述	3
第一节 中国传统岩彩画的发展脉络	4
中国岩彩壁画发展脉络图表	11
第二节 中国传统岩彩画的分布与内容风格	16
第三节 中国传统岩彩画的色彩研究	38
第四节 中国传统岩彩画的传承与修复	44
第二章 中国现代岩彩画的概念与内涵	58
第一节 现代岩彩画的定义	59
第二节 现代岩彩画命名与发展	59
第三节 现代岩彩画的特点	63
第四节 现代岩彩画的语言及审美	65
第五节 现代岩彩画的教学	66

第三章 中国岩彩画的材料研究 74

- 第一节 中国传统岩彩画颜料 75
- 第二节 现代岩彩画使用的材料 92

第四章 现代岩彩画中矿物色的色彩研究 145

- 第一节 矿物色的色彩原理 146
- 第二节 矿物色的发色原理 149
- 第三节 媒介剂对矿物色发色的影响 152
- 第四节 矿物色重色效果与混色效果 153

第五章 现代岩彩画的技法与创作 156

- 第一节 现代岩彩画与胶的使用 157
- 第二节 基底的制作 170
- 第三节 现代岩彩画的表现技法 174
- 第四节 现代岩彩画金属色的表现技法 182
- 第五节 云母色、闪光色的使用方法 191
- 第六节 岩彩画创作步骤实例图解 192

第六章 现代岩彩画与其他画种的关系 202

- 第一节 岩彩画与水墨画 204
- 第二节 岩彩画与工笔重彩 205

第三节	岩彩画与水粉画	207
第四节	岩彩画与油画	208
第五节	岩彩画与版画	210
第六节	岩彩画与粉画	211
第七节	岩彩画与唐卡	212
第八节	日本画与中国岩彩画	213
第九节	岩彩画在城市公共艺术创作中的运用	216

岩彩画作品欣赏	220

后记	235

附1 / 天雅天然矿物色部分色相参照表	238

附2 / 中国美术学院岩彩画研究所简介	243

前言

近几年来，岩彩画的技法越来越多地融入中国绘画的创作，在全国各种大型美展和许多国际间的美术交流中频频亮相，中国岩彩画开始崛起于中国画坛。中华文化促进会成立了岩彩艺术研究中心，特别是中国美术学院将岩彩画教学正式纳入教学大纲的前瞻性举措，都对岩彩画的发展起到了推波助澜的作用。经过两届中国美术学院岩彩画研究创作班的实践教学，结合文化部二十六届中国岩彩画高级研究班的教学经验，我在教学上作了深入的思考和总结：“继承和发扬”是岩彩画教学的关键，即传统中的很多东西被重新认识后可以启发大家进行当代艺术的创新表现。

当代艺术的研究首要解决的是观念问题。观念的更新意味着我们能从崭新的角度来看待和认识传统，并在新的理念上形成继承和开拓。创造性的继承和开拓包含人文观念和材料技法两块内容。在当代的艺术教育环境下，“画”的概念在拓宽，画种之间的界限也在逐渐模糊，人们从单一的模式中走出来，在这个自由的空間里体验着新的理念；与此同时，“绘画材料”的定义也在不断延展，甚至连日常的生活用品都有可能成为艺术创作的材料，更何况传统瑰宝的矿物颜料，更应纳入绘画创作的理念之中。至此，观念和材料的对话形成了前所未有的活力。

岩彩画是以矿物研磨成粉，以胶调和后绘制的作品，是区别于中国水墨画、工笔重彩画和油画的一种东方色彩绘画。中国古代岩彩壁画博大精深，新疆克孜尔壁画、敦煌壁画、西藏壁画、永乐宫壁画、北京法海寺壁画、山西各地的古代壁画等等，他们饱含时代精神和精湛技巧，是我们取之不尽、用之不竭的绘画宝库，也是世界瞩目的经典之作。宋元之前中国传统绘画中极为丰富地使用矿物颜色的表现方式，特别是在古代壁画中蕴含的材料与技法精华，如若借鉴和发挥得当，将是今日中国画创新的重要资源，将极大丰富中国画的语言形态与表现力量。通过对古代岩彩壁画的绘制技法、形式语言、颜色布置、题材内容的分析与研究，吸收传统岩彩壁画的精华，将为现代岩彩画创作提供新的视角，尤其是我们近几年对新疆、敦煌、西藏等地区古代岩彩壁画的临摹和研究，对当今的岩彩画创作、对当代中国绘画的发展和创新都有积极的促进作用和深远的影响。

在我国利用岩彩作为绘画的材料可追溯至新石器时代古朴的彩陶文化，兴于

汉代的墓葬文化，而后鼎盛于唐代的工笔重彩，由此可见岩彩画历史之悠久。然而随着宋代之后水墨画和“文人画”的兴起并渐成主流，岩彩画日趋式微，并出现断层。近期以来，“文人画”作为中国画主流的观念正在逐渐转变，越来越多的画家意识到，宋元之前中国传统绘画中矿物颜色的表现力及其蕴含的独特美感，如若借鉴发挥，将极大地丰富当前中国画创新的内容。

秉承着“工欲善其事，必先利其器”的理念，中国岩彩画研究所从1991年起就开始进行矿物色的开发研究。同时，怀揣着传承古代传统文化的理想，中国岩彩画研究所二十多年来坚持了二十六届中国岩彩画高级研究班的教学培训，坚持每年举办全国性大展，出版各种教材、画集，培养出了一批又一批的岩彩画画家，在全国形成了一支岩彩画画家群体，为岩彩画的继承和创新贡献了巨大的力量。伴随着当代审美观念进一步拓展、复兴，更具色彩和肌理表现力的古典岩彩画扩展了民族绘画的表现语言，已经成为传统绘画对应全球化、国际化现状的趋势。

王雄飞

中国美术学院岩彩画研究所所长

第一章 中国传统岩彩画概述

岩彩画具有悠久的历史，半坡原始古朴的彩陶，马王堆赋彩浓郁的帛画和漆画，金碧辉煌的古代石窟、寺庙、道观等壁画，唐人绚烂富丽的工笔重彩，构成了一部辉煌的中国绘画发展史。