

A study on the brushwork rules and techniques of gold line drawing in traditional gilded painting

Youyu Huang

Shengzhou Foguang Art Co., Ltd., Shaoxing, Zhejiang, 312462, China

Abstract

Traditional gilded painting stands as a quintessential Chinese art form with profound artistic value. The gilded line technique, serving as the crowning touch of this craft, creates exquisite details through its delicate, fluid, and ornate execution. These lines enhance visual focus, deepen depth perception, and achieve a three-dimensional effect while maintaining vivid realism. As the core element of gilded painting, the brushwork principles and technical heritage of these lines directly determine both the artistic quality and cultural significance of the craft. This study investigates the brushwork techniques of gilded lines in traditional gilded painting, analyzes their technical characteristics, examines current preservation efforts and emerging challenges, and proposes targeted improvement measures to safeguard and advance this art form. The research aims to revitalize this tradition with renewed vitality for contemporary audiences.

Keywords

gold painting; gold line; brushwork law; technique inheritance

传统贴金彩绘中描金线条的运笔规律与技法传承研究

黄幼玉

嵊州市佛光艺术品有限公司, 中国·浙江 绍兴 312462

摘要

传统贴金彩绘是我国极具艺术价值的传统工艺。描金线条是贴金彩绘的画龙点睛之笔,以其细腻、流畅、华美的特征,使整幅画具有一种特殊的艺术韵味。它具有突出图形轮廓、加强层次、立体效果、生动逼真的作用。而描金线条作为贴金彩绘的核心要素,它的运笔规则和技术传承,直接决定了贴金彩绘的艺术品质与文化内涵。通过对传统贴金彩绘中描金线条的运笔性进行深入的研究,对技术特征进行分析,对传承状况和面临的挑战进行了探索,同时提出针对性的改进措施,以推动该技艺的保护和发展,让它在当今的时代里重新焕发出新的生机与活力。

关键词

贴金彩绘; 描金线条; 运笔规律; 技法传承

1 引言

传统贴金彩绘历史悠久,最早可追溯至数千年前,从古老的青铜器装饰到华丽的宫殿建筑彩绘,从精美的佛像塑造到典雅的漆器装饰,贴金彩绘广泛应用于各个领域。在古代,贴金彩绘不仅仅是一种装饰方法,还具有丰富的文化内涵和象征意义。它经常被用来显示身份地位,表达美好愿望以及体现宗教信仰。在漫长的岁月中,贴金彩绘技术在各个时代、各个地区都有自己独特的风格和流派,是中国传统文化不可或缺的一部分。

2 传统贴金彩绘主要类型与风格特点

传统的贴金彩绘,按其使用范围及表现方式,可划分

为建筑贴金彩绘、佛像贴金彩绘、漆器贴金彩绘、陶瓷贴金彩绘等。不同种类的贴金彩绘,都有其自身的艺术特色。建筑贴金彩绘广泛应用于宫殿、寺庙、园林等建筑的梁枋、斗拱、门楣等部分,其风格庄严肃穆,以龙凤、花鸟、山水等图案为主,色彩艳丽,富丽堂皇,尽显皇室的庄严与宗教的圣洁。佛教中的佛像贴金彩绘,是一种以佛像庄严、慈悲和神圣为特征的绘画形式,它的线条和优美的造型,加上贴金的技艺,使得佛像更显华美,给人以超凡脱俗之感。漆器贴金彩绘以其精致细腻的特性而闻名,通常会在漆面上描绘出人物故事、花鸟鱼虫等多种精致的花纹,色彩搭配和谐,极具艺术价值。陶瓷贴金彩绘是指在陶器的外表上加上镀金装饰,以增加瓷器的华美和尊贵,它的风格不仅保持了瓷器原有的风韵,而且还增加了金饰的奢华。

【作者简介】黄幼玉(1981-),女,中国浙江嵊州人,绍兴市工艺美术师,从事彩绘传统贴金研究。

3 描金线条在传统贴金彩绘中的重要性

3.1 装饰效果的提升

描金线条在传统的贴金彩绘作品上起到了明显的装饰效果。在贴金彩绘作品里，大面积的金色铺陈奠定了华丽富贵的基调，而描金线条则如同在这金色画布上精心勾勒的细腻笔触，沿着线条流畅地在画布上游走，精确地勾画着各类图案，将一张相对扁平的画面瞬间转化成了一幅生动逼真的3D画面。例如，在一幅描绘花鸟的镀金彩绘作品中，将花朵的花瓣边缘、花蕊的细节和鸟类的羽毛纹理都用描金线条进行了详细的勾勒，使花朵的娇嫩，鸟儿的灵性得到了生动的表现。这样的细节描绘，让画面的层次感和质感得到了很大的提升，就像是给作品注入了灵魂一样，让它看起来更有冲击力，也更有魅力，给人一种细腻入微的美感。

3.2 文化内涵的表达

描金线条作为一种传统的贴金彩绘，具有很深的文化意蕴。在中国的传统文脉里，金色被看作是高贵、吉祥、兴旺的象征。描金线条利用了金色的特质，将这一文化内涵融合于其作品中。在佛教、道教等宗教主题的贴金彩绘中，用描金线条勾画出来的神圣光环、服饰纹路等，不但表现出宗教的庄重神圣，而且也是佛法的辉煌、道统的传承，传递出人类对于宗教的虔诚与崇敬。在世俗主题的作品中，如传统的建筑装饰、民俗工艺品上的描金彩绘，用线条组成的龙凤呈祥、麒麟送子、松鹤延年等吉祥图案，无不饱含着对美好生活的憧憬与祝愿，是中国传统文化价值观念的具体表现。通过描金线条，将文化内涵传递给后代，并作为一种文化的联系，将古今联系在一起。

4 描金线条的运笔规律

4.1 起笔与收笔的特点

4.1.1 起笔的藏锋与蓄势

传统贴金彩绘中的描金线条，一般都是以“藏锋”作为起笔法。这就像是藏锋，微微下压，再收笔，隐而不发，像是蓄势一般。这样的起笔法，可以让线条的开始看起来稳重内敛，不会有太过锋芒毕露的突兀之感。在描绘佛像衣纹的描金线条时，画师先用很轻的力量沾上金粉，然后再微微顿笔，使金粉在笔尖的操控下，均匀地粘在纸面之上，构成一道坚实而内敛的开始点。这一起笔的动作，不但为后面线条的延展打下了良好的基础，而且给了它一种固有的力量感，使得显示出特有的魅力。

4.1.2 收笔的回锋与稳健

在收笔时，回锋是一种常用的技法。线条绘制到末端时，画师会把笔往上提，然后向线条的起始方向回带，这样画出来的线条就变得更加圆润、丰满、不漏锋芒。这样的回锋和收笔，使得描金线条在结尾处看起来稳定而完整，有一种一气呵成的美感。在描绘山川风光的贴金彩绘中，对表现河流的描金线条，在收笔时的回锋处理，可以让河流的线条

显得更为平滑和自然，就像是一条河流从画中慢慢地流到了终点，与整体的意境融为一体。回锋的收笔，既能保持线条的优美，又能加强线与整体的结合，达到更好的艺术效果。

4.2 行笔过程中的节奏与力度控制

4.2.1 线条粗细变化与节奏把握

描金线条在书写时，其线条的粗细变化，是表现其艺术韵味的一个重要方面，这种转变与画师对笔画节奏的掌握有着密不可分的关系。当画师要绘制较粗的线条时，就会稍微放慢行笔速度，并增加笔压，让画面有更多的金粉粘附，这样就产生粗线的效果。反之，如果要绘制细线，就应加快笔速，减少用笔时的压力。在绘制传统建筑纹样中的云纹时，云纹主体部位用粗线勾勒，为突出其厚重感，画师便徐徐而稳健地用笔；在云纹的边沿，以及细节处，线条要纤细许多，画师会加快行笔速度，让线条看起来更轻巧优美。随着行笔快慢的变化，描金线条的粗细交替，富有韵律之美，犹如一曲美妙的乐曲，在画面中奏出一曲特殊的旋律。

4.2.2 力度均匀性对线条质量的影响

在描金线条的过程中，保持均匀的行笔力度是保证描金线条质量的关键。只有力量均衡，才能保证线条的粗细一致，不会出现忽粗忽细、断笔或卡顿的情况。这就要求画师有很强的专注力，以及对笔墨的精妙控制。在绘画时，画师的腕、臂都要维持平稳的姿态，并用手指的微小运动来控制画笔的运动。在绘制一条较长的直线描金线条时，画师必须要有平稳的力度，这样才能保证从开始到结束的线条都有均匀的厚度和光泽。如果力度不均衡，则会使线条产生缺陷，影响整体的美感。所以，力度均匀是评价描金线条品质的一个重要标准，也是画师们必须经过长时间的实践才能掌握的一项重要技巧。

4.3 曲线与折线的运笔技巧

4.3.1 曲线的流畅性与弧度控制

在绘制曲线的过程中，最重要的技艺就是保证线条的流畅与精确的弧线。画师要用腕、臂的配合动作，才能让画笔顺着预先设定好的弧线运行。在描绘带有优美曲线的“佛像飘带”线时，画师的腕关节要灵活地旋转，而手臂为其提供稳固的支持，使其在画布上自然滑行，呈现平滑的弧度。同时，在曲线弧度的尺寸与变化上，画师也要依据图案的造型与艺术表现的要求，精确地把握好线条的弧度，弧度过大或过小都会破坏整体美感及协调。一条平滑而又完美的曲线描金线条，可以给整个作品带来灵巧典雅的感觉，让整个画面变得栩栩如生。

4.3.2 折线的转折处理与角度把握

在折线描金线条绘制中，转折点处理及角度的掌握是非常重要的。在遇到折线的转折时，画师应在转折之前，对行笔速度与力度进行适当的调整，然后在转折处准确地顿笔，接着迅速改变毛笔的方向，继续绘制下一段线条。这就要求画师对转折的时间与角度有敏锐而准确的判断。在传统

建筑绘画中,斗栱的边缘线一般都是折线,所以折线的画法要做到每个折角处都要干净利落,角度要准确,这样才能让斗栱的造型看起来整齐有力。只有处理好折线的转折,才能使描金线条准确地表现出图案的结构和形态,增强作品的立体感和层次感。

5 描金线条的技法传承

5.1 传统技法的传承方式

5.1.1 师徒传承的模式与特点

描金线条技艺在传统上的传承,是以师徒相传为主。在这个模式中,师父会把自己这些年来所学到的技艺倾囊相授。学徒们从最基本的工具使用和对材料的了解开始,然后跟着师父一起实践。师父会在旁边细心地观察徒弟的一举一动,并适时地加以指点改正。这样的传承方法非常实用,也极具针对性,让弟子们在实践中很快就能学会这些技能,而且在长时间的接触中,还能深刻地体会到这些技能背后的文化内涵和艺术精神。师徒相传同样重视对弟子的道德修养和伦理修养的培养,师父不但要传授技艺,还要教徒弟做人 and 艺术创造,让徒弟在学习中树立正确的价值观念和艺术观念。但是,师徒相传也有其局限,比如传授的范围比较狭窄,传授的成效与教师的教育水准、弟子的悟性、勤奋程度密切相关。

5.1.2 家族传承的意义与局限

在传统的描金线条技法中,家族传承也是一种重要的传承方式。有些家族把这种技艺一代代传下去,成为家族的独特技艺和文化符号。家族传承是一种稳定、有凝聚力的组织形式,家庭成员间的亲情纽带和对家庭的自豪感,使技艺的传承更为可靠。家族中的长辈对于后辈的教育,一般都是比较有耐心和细心的,让后辈们能够更好地专注于自己的技艺。这种继承方式也可以使技艺和家庭文化密切地融合在一起,从而产生了独具特色的家庭风格。但是,在传承的过程中,也出现了不少的问题。随着时代的进步,家庭成员的职业选择日趋多样化,这就造成了年轻一辈对传统手工艺的兴趣日渐淡薄,造成了一种传承的断层。另外,由于家族的传承比较封闭,导致了技艺的革新和交流受到了一定的制约,不利于技艺的普及与发展。

5.2 传承与创新的策略

5.2.1 结合现代教育体系培养人才

为了应对传统贴金彩绘描金线条技法传承面临的人才

短缺问题,可以将传统技艺与现代教育体系相结合,以解决传统的描金线条技艺在传承过程中所遇到的人才匮乏的问题。在部分艺术院校、职业学校设置有关的专业或课程,并邀请有一定经验的民间艺人担任兼职老师,把传统技艺的实际传授和现代教育的理论知识有机地结合起来,旨在通过系统的教学,让学生对贴金彩绘的兴趣与喜爱打下坚实的技艺基础。同时,也可安排学生参加实践活动,增强其动手能力。通过这种方式,不仅可以为传统技艺培养出专门的人才,而且还可以利用现代化的教学手段,扩大技艺传承的传播途径。

5.2.2 创新应用与设计拓展

在继承传统技艺的基础上,进行创造性的运用和图案扩展,是一种有效的手段,以满足当代社会的需要。一方面,将传统的描金线条技艺运用到现代家居饰品、时尚饰品、包装设计等现代商品设计中,并将其与现代设计观念相结合,使其焕发出新的活力。同时,鼓励艺术家在图案、色彩等方面进行创新,以满足现代人的审美需要。这既可以满足当代消费者对个性化和艺术化产品的需要,又可以拓展传统贴金彩绘在市场上的份额,为技艺的传承提供资金支撑。

6 结语

描金线条在传统绘画中的运用规律和技艺传承,具有重要的理论和现实意义。通过对描金线条的重要价值、运笔规律、技法传承等进行了更深层次的研究,我们清楚地看到,作为传统贴金彩绘的核心要素,描金线条以其特有的装饰效果和深刻的文化内涵,在中国传统文化的宝库中占有举足轻重的位置。描金线条技艺的传承,既关系到一门手工艺的传承,也关系到中国的优秀传统文化的保护和发扬。我们应当重视并积极推动这一传统技艺的传承与发展,使其在新时代绽放出更加绚丽的光彩,为人类文明的发展贡献独特的中国智慧和文化魅力。

参考文献

- [1] 王蕊.平遥堆鼓描金工艺在晋中民俗插画中的应用研究[D].太原理工大学,2023.
- [2] 童永东.彩塑文物色彩与纹理虚拟复原研究[D].北京科技大学,2022.
- [3] 曹蕙如.青州龙兴寺佛像贴金彩绘审美考释[J].炎黄地理,2022,(05):74-76.
- [4] 潘景萍,唐秀君,胡丽婷,等.敦煌壁画艺术元素在墨彩描金瓷画中的应用探索[J].陶瓷研究,2020,35(03):54-57.