

Experimental application of modern mineral pigments and antique silk in meticulous figure painting

Jing Wang

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150080, China

Abstract

Chinese Gongbi painting has aesthetic characteristics that are appreciated by both the refined and the popular. Gongbi figure painting is a unique painting genre in Chinese Gongbi painting, and its materials and techniques have always been the core carriers of artistic expression. This article focuses on the technological innovation of modern mineral pigments and the revival of antique silk printing techniques, exploring their experimental applications in contemporary meticulous figure painting creation. This article analyzes the practices of Chinese painters represented by Luo Hanlei, revealing how new materials and carriers can break through the limitations of tradition, and expand the artistic language and expressive power of meticulous figure painting in dimensions such as color expression, texture, emotional expression, and conceptual communication. The innovative application of materials is not only a technological advancement, but also an important path for contemporary meticulous painting artists to seek contemporary expression of traditional spirit and achieve the transformation of artistic language modernity.

Keywords

meticulous figure painting; Modern mineral pigments; Antique silk edition; Material innovation; Experimental application

现代矿物颜料与仿古绢本在工笔人物画中的实验性应用

王婧

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150080

摘要

中国工笔画艺术具有雅俗共赏的审美特征, 工笔人物画是中国工笔画中特有的绘画门类, 其材料与技法始终是艺术表现力的核心载体。本文聚焦于现代矿物颜料的技术革新与仿古绢本工艺的复兴, 探讨其在当代工笔人物画创作中的实验性应用。本文通过分析以罗寒蕾为代表的中国画家的实践, 揭示新材料、新载体如何突破传统的局限, 在色彩表现、肌理质感、情感表达及观念传达等维度拓展工笔人物画的艺术语言与表现力。材料的创新运用不仅是技术的进步, 更是当代工笔画艺术家寻求传统精神当代表达、实现艺术语言现代性转化的重要路径。

关键词

工笔人物画; 现代矿物颜料; 仿古绢本; 材料创新; 实验性应用

1 引言

工笔人物画造型严谨细致, 刻画精美, 承载着中华几千年的艺术文化与审美。中国画中矿物颜料历经了千年的发展, 形成了独特的语言体系。但是传统材料在色彩的种类上、稳定性、表现力以及与现代审美、当代主题的契合度上, 仍然存在一定局限。当今时代随着科技发展和艺术观念的更新, 中国画创作者们不再满足于传统单一的材料, 而是积极寻求材料的突破与创新。现代矿物颜料的精细化、多样化创新, 以及仿古绢本工艺的成熟, 为工笔人物画注入了新的活力。这种对材料的实验性探索, 不仅仅是简单的技术替代, 而是中国画创作者在当代语境下, 对工笔画语言的深度探

索。以罗寒蕾等为代表的一些当代著名工笔人物画家, 是这一探索中的实践者和开拓者。她们敢于尝试新的材料, 并将其大胆而审慎地融入她们的创作实践当中去, 在保持工笔画自身特点的同时, 也丰富了画面的视觉层次和内涵, 为工笔画种开辟了新的表现空间。

2 现代矿物颜料的革新: 突破传统色彩的边界

2.1 传统矿物颜料的特征与局限

中国画作为中国绘画体系中极具代表性的艺术形式, 其材料体系建构以矿物质颜料为核心载体, 历经数千年的传承与发展, 形成独特的艺术语言和审美范式。中国画讲究随类赋彩, 是指在参照物象自然之色的同时适应中国画颜料的独特属性, 中国传统工笔人物画的赋彩大都采用这种方法, 如传统绢本绘画等。画家兼顾材料与颜料之特性, 既可以自然物象的色彩为参照, 也可以依据主观审美理解调配色彩,

【作者简介】王婧(2000-), 女, 中国安徽合肥人, 硕士, 从事中国画艺术研究。

并在两者之间寻求一种“折中”状态，来达到目的。中国画中的传统矿物颜料主要包含石青、石绿、朱砂、蛤粉等天然矿石或贝壳类物质，经研磨、漂洗、分级等工艺加工而成。这些颜料凭借高度稳定性，以及晶体结构在光折射下产生的光泽效果，为工笔画创作构建起富丽典雅、厚重沉稳的视觉基调，成为中国传统绘画艺术特质的重要物质基础。

然而，传统矿物颜料体系存在显著局限性：其一，色彩谱系相对狭窄，难以满足现代艺术创作对丰富色调的需求；其二，受限于传统研磨工艺，颜料颗粒的精细化程度不足，影响画面质感的细腻表现；其三，部分颜料如铅白等存在毒性，且在环境作用下易发生氧化变黑，对作品的长期保存构成挑战。这些因素在一定程度上制约了中国画艺术语言的拓展与表达维度的深化。

2.2 现代矿物颜料的种类与技术

随着现代材料科学与工艺技术的革新，新型矿物颜料出现革命性突破。以新岩颜料为代表的现代矿物颜料，采用高温结晶合成技术，通过精确控制化学配比与烧制工艺，实现了色彩体系的极大拓展。相较于传统颜料，新岩颜料不仅在色谱上衍生出大量稳定、纯净的中间色与复合色，更通过研磨技术提升颗粒细腻度，同时规避了传统颜料的毒性风险，为当代中国画创作提供了更广阔的表现空间，推动工笔画在新时代语境下的创新发展。其颗粒度不仅可控，而且能研磨至超细粉末，为极其微妙的色彩过渡和晕染提供了技术基础。其色相饱和度、稳定性好，避免了天然矿物因产地、纯度差异带来的不稳定因素。此外还有水干色，水干色以天然矿物粉末或合成矿物粉末为基础，加入胶液调制成膏体或干燥块状。它的特点是使用便捷，色彩丰富，颗粒细腻，易于渲染，且具有矿物颜料覆盖力，很适合表现现代人物肌肤的细腻质感和微妙色调变化。

除了传统的金箔、银箔，现代金属颜料如铜粉、铝粉、彩色箔以及烧箔、腐蚀箔等特殊处理技法被广泛引入。它们不仅用于勾勒装饰，更成为塑造体积、营造氛围如光感、金属感、陈旧感、表达象征意义如神圣、奢华、衰败的重要手段。

2.3 罗寒蕾实践例析

当代著名工笔画家罗寒蕾在人物肌肤的表现上，对现代矿物颜料尤其是新岩和水干色的运用堪称典范。她突破了传统工笔画人物肤色相对平面、概念化的局限。在罗寒蕾的作品《阿杏》中对少女肌肤的刻画，运用了大量色阶微妙的暖灰色系新岩和水干色。通过多层、微妙的叠加与渲染，精准捕捉了肌肤下的血色、骨相、肌肉的微妙起伏，以及光线照射下透明、温润的质感。这种对色彩精微层次的极致追求，使画面人物呼之欲出，充满了生命的温度。这是传统颜料难以达到的丰富且细腻的表现。在她的作品《金陵十二钗》系列中在表现不同人物性格、命运时，罗寒蕾巧妙地运用了不同的色彩基调。如林黛玉的苍白、清冷中透着一丝病态的嫣红，薛宝钗的丰润、含蓄中带着温润的光泽，王熙凤的艳丽

中暗藏锋芒，这些复杂微妙的肤色差异，很大程度上依赖于现代矿物颜料提供的丰富色域和精细颗粒所带来的超强表现力。色彩在这里超越了简单的装饰功能，成为刻画人物内心世界、暗示命运轨迹的无声语言。

现代矿物颜料不仅提供了更丰富的“色库”，其可控的颗粒度、良好的悬浮性与胶的配合，使得晕染与色彩过渡更加自然。罗寒蕾作品中轻柔的肌肤色调变化，那些在光影下若隐若现的血管与骨骼，都是这种材料特性被发挥到极致的体现，极大地增强了画面的写实深度和情感感染力。

3 仿古绢本的回归与再造：载体质感的深度探索

3.1 传统绢本价值与现代机制绢不足

绢本是中国早期绘画的重要载体。然而，现代机制绢往往过于光滑、质地单薄、胶矾处理不当，难以承载厚重的矿物颜料和复杂的技法，也缺乏古绢的温润含蓄之美。仿古绢本工艺的兴起，正是对这种古典载体美学的创造性转化。

3.2 仿古绢本工艺的核心要素

仿古绢本的核心在于材质选择与织造工艺。通常选用天然的蚕丝，模仿古代绢的经纬密度、粗细和织造方式追求类似古绢的柔韧度、厚度和自然肌理感。在工艺上采用天然植物、矿物染料进行仿古染色这种底色本身即具有审美价值，能为画面奠定和谐的基调。除此之外胶矾处理也是绢本使用的关键步骤。通过反复涂刷特定比例的胶矾水溶液，改变生绢的渗水性，使其既能承载多层渲染，又能保持色彩的鲜亮和笔触的清晰。仿古绢本尤其讲究胶矾的比例、浓度和涂刷次数，以达到理想的“熟”度——既不过于“滞涩”阻碍运笔，也不过于“生”导致过度晕染。胶矾往往也能带来一些意想不到的独特肌理效果。一些画家们在绢底制作过程中或之后，通过揉搓、刮擦、堆积、拼贴、局部破坏等方式，制造出人为的、具有表现力的肌理。这种经过“再造”手法之后的绢本往往更具美感。

3.3 罗寒蕾实践例析

当代著名画家罗寒蕾是运用仿古绢本的代表性人物之一。她对绢的选择和处理极具匠心，绢底在她作品中绝非被动的背景，而是主动参与画面建构的重要元素。

在罗寒蕾的作品《逝》中，她选择了相对粗糙并且带有自然纹理或轻微瑕疵的仿古绢，她还会在绢底上进行刮擦、堆积胶矾形成特殊纹理。这些肌理丰富了画面内容同时还起到了暗示人物所处的背景的质感。这样的手法在用于表现一些沉重、怀旧的主题时更加的具有氛围感和感染力。当细腻人物与独特肌理的绢底相结合时，自然而然就形成了一种强烈的视觉张力极大地丰富了作品的视觉效果。

3.4 仿古绢本对工笔画语言的拓展

仿古绢本的使用，使工笔画从单纯的“绘于平滑表面”转向了对承载物本身物质性的深度挖掘。绢的纹理、光泽、

底色、肌理、甚至其作为“布”的物理属性，都被纳入艺术表达的范畴，极大地拓展了工笔画语言的层次感和精神容量。它连接了古今，使画面在精致刻画之外，拥有了更浑厚的“底色”和更耐人寻味的空间感。

4 材料创新的综合效应：拓展工笔表现力的多维路径

4.1 色彩表现力的极大丰富与细化

现代矿物颜料与仿古绢本的实验性应用，其意义绝非孤立的技术更新。二者的结合与创新运用，从多个维度深刻拓展了工笔人物画的表现力。在色彩表现力上极大丰富与精细化，新岩、水干色提供了前所未有的广阔色谱和精细颗粒，使得对现代人物复杂、微妙的肤色、服饰色彩、环境色调的精确捕捉和艺术化表现成为可能。色彩不再是概念的、装饰性的，而是成为塑造体积、渲染氛围、传达情绪、揭示心理的重要手段。罗寒蕾作品中肌肤的透明感、血色感、光泽感，正是这种色彩表现力的体现。

4.2 质感与肌理语言的强化

现代矿物颜料本身具有的晶体颗粒感、覆盖力、沉淀效果，结合金属箔的特殊光泽与肌理，以及仿古绢本自身的纹理、和再造肌理，共同构建了异常丰富的画面表层触感。艺术家可以精准模拟各种物质丝绸、棉麻、金属、皮肤、石材、草木的质感，更可以超越模仿，增强了作品的和感染力。罗寒蕾作品中人物衣饰的华美质感、背景的斑驳沧桑感，都是材质语言成功运用的结果。

4.3 空间层次与光影氛围的营造

颜料的多层透明叠加渲染，可以在平面上营造出微妙的空间深度和空气感。矿物颜料的沉淀特性、金属箔的反光特性，结合经过特殊处理的绢底如局部矾重形成的“亮区”，使得对光线的捕捉和氛围的渲染更加自由和富有表现力。画面不再仅仅是平光的装饰，而可以追求戏剧光效或光色颤动，增强了画面的立体感和情境感。

4.4 情感浓度与精神内涵深化

材料的物质属性本身即携带情感与观念。仿古绢的沉静、矿物颜料的厚重、金属箔的斑驳、再造肌理的沧桑，这些材质语言直接作用于观者的感官，引发深层次的情感共鸣。罗寒蕾用在仿古绢本上制作肌理的实践中成功地将画面中的人与人背后蕴含的哲理进行了深度融合，使作品超越了单纯的描绘人物。

4.5 传统精神与当代精神的融合表达

对古法材料矿物色、绢的运用，是对中华优秀传统文化的一种传承。而运用现代技术改良的材料、肌理再造、运用金

属箔以及表现当代人物与主题，则体现了在继承中创新在创新中发展。这种“旧材新用”、“古法新诠”的实践，正是工笔画实现创造性转化和创新性发展的关键一环。它使工笔画在保持其核心审美的同时，能够有效地回应现代人的视觉经验和精神诉求。罗寒蕾的作品完美诠释了这种融合，其技艺内核是纯粹而精湛的工笔传统，其视觉呈现和情感表达却充满了现代感与个人印记。

5 结论：材料实验与工笔画的未来维度

现代矿物颜料与仿古绢本在当代工笔人物画中的实验性应用，它绝非简单的材料升级，而是工笔画家们在传统与现代碰撞的复杂语境中，主动寻求艺术语言突破、拓展表现的手法、深化精神内涵的必然选择。以罗寒蕾等画家为代表的艺术创作实践可以充分证明，绘画材料是画家思想的载体。

实践证明创新是对新材料、新技法、新载体的第一动力，是推动工笔画语言不断进步、保持生机活力的动力。它催生了的视觉感受和审美观念。与此同时传统是创新的根基同样也要继承和发扬，这恰恰是工笔画能够保持其自身独特性的前提。创新并不是抛弃传统，而是取其精华弃其糟粕。对传统工笔绘画材料进行深度挖掘和创造性转化的实验性应用仍在进行中。未来，随着科学技术的进一步发展更加稳定更加环保的新型矿物颜料、以及工笔画家创作观念的持续革新，矿物颜料与绢本工艺提高，必将带来更多令人惊喜的突破。

现代矿物颜料与仿古绢本，作为承载中国工笔画发展的重要媒介，它的实践性发展将继续。它们将继续在坚守中华优秀传统文化的基础上的不断焕发出新的生机，书写属于这个时代的华彩篇章。

参考文献

- [1] 蒋采苹. 中国画材料应用技法[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 1999.
- [2] 罗寒蕾. 罗寒蕾工笔人物画技法[M]. 合肥: 安徽美术出版社, 2016.
- [3] 杭春晓. 当代工笔画艺术转型研究[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2010.
- [4] 张导曦. 现代重彩画技法[M]. 郑州: 河南美术出版社, 2004.78-80.
- [5] 林国强. 论中国画仿古做旧中的材质美感[J]. 美术观察, 2015(06).
- [6] 陈孟昕. 工笔画语言的现代转换[J]. 美术, 2008(05).
- [7] 于洋. 精微与浑厚之间——论当代工笔人物画材料语言的探索路径[J]. 美术, 2021(03): 98-102.