

The Continuation Path of the Color System of Dunhuang Murals in Contemporary Chinese Painting Creation

Lei Yu

Zhanjiang Museum, Zhanjiang City, Guangdong Province, Zhanjiang, Guangdong, 524000, China

Abstract

Dunhuang murals have established a highly distinctive Eastern color paradigm through their stable mineral color system, unique chromatic combinations, and vivid spiritual symbolism. The continuation of this system in contemporary Chinese painting creation transcends mere replication of historical styles, instead being rooted in a reinterpreted understanding of color concepts, tonal structures, and aesthetic temperament. By reinterpreting the layered relationships, warm-cold balance, and symbolic meanings of Dunhuang colors, artists harmonize tradition with modern contexts, creating a visual language that combines cultural depth with contemporary expression. Thus, the color system of Dunhuang murals gains new vitality through the interplay of material innovation, expressive methods, and aesthetic consciousness, demonstrating timeless expansiveness and creativity. This provides significant insights for the deepening of the color system in Chinese painting.

Keywords

Dunhuang murals; color system; contemporary Chinese painting; color continuity; aesthetic transformation

敦煌壁画色彩体系在当代国画创作中的延续路径

玉磊

广东省湛江市博物馆, 中国·广东 湛江 524000

摘要

敦煌壁画以其稳定的矿物色体系、独特的色相搭配与鲜明的精神象征形成了具有高度识别性的东方色彩范式。该体系在当代国画创作中的延续并未停留于历史样式的复刻,而是建立在色彩观念、色调结构与审美气质的重新理解之上。创作者通过对敦煌色彩的层次关系、冷暖均衡及象征含义的再阐释,使传统辉映现代语境,形成兼具文化深度与当代表达的视觉语言。由此,敦煌壁画色彩体系在材料革新、表达方式与审美意识的互动中获得新的生命力,呈现出跨越时代的延展性与创造性,为国画色彩体系的深化提供重要启示。

关键词

敦煌壁画; 色彩体系; 当代国画; 色彩延续; 审美转化

1 引言

敦煌壁画的色彩以深厚的文化积淀与独特的视觉结构,在漫长的历史中形成了具有强烈识别度的审美体系。绚丽而克制、庄严而灵动的色调组合,构建出一种跨越时间的文化象征,长期吸引着各类艺术实践的关注。当代国画在创作观念与媒材语言不断变化的背景下,愈加重视传统色彩资源的再激活,使敦煌色彩成为突破既有框架的重要参照。色相运用、层次塑造与象征意味在新的表达逻辑中重新排列,使画面呈现出古今互映的气息。对这种延续路径的梳理,有助于揭示色彩传统与当代创作之间的深度关联,为进一步的艺术探索提供坚实基础。

2 敦煌壁画色彩体系的核心特征与问题指向

敦煌壁画的色彩体系以矿物质颜料的纯度与稳定性为基础,形成了高饱和度与高持久性的视觉格局。石绿、石青、朱砂、赭石等色彩在壁画层层叠加中呈现出细腻而坚实的肌理,使画面在时间深处依旧保持鲜明光泽。这些色彩并非随意组合,而是依托佛教叙事、礼仪观念与象征体系构建出严格的色相秩序,使画面具有庄严、明澈与神秘的复合气质^[1]。当这一体系被置入当代国画的语境中,随即显露出“如何在传统色彩结构与现代审美需求之间建立衔接”的核心问题,尤其是在材料变化、视觉媒介多样化的当下,如何让敦煌色彩在新的表达载体上保持原有的精神张力,成为创作面临的关键议题。

敦煌壁画所依赖的色彩组合方式体现了古代艺术对秩序与象征的深度依赖,色相的搭配承载着叙事结构、精神境界与宗教语义。传统国画的笔墨系统与敦煌色彩的饱满层次

【作者简介】玉磊(1972-),女,中国广西南宁人,本科,从事中国画、版画、服装设计研究。

在本体结构上具有差异，当两者试图在同一画面中共存时，不可避免地引发色彩逻辑的冲突。凝练的笔墨意味与敦煌色彩的高明度、高饱和度之间如何找到平衡点，成为创作的关键考验。敦煌壁画的层层罩染、厚涂与干裂肌理难以直接照搬到纸本、水墨体系中，这种媒介差异使得色彩在转译过程中容易失去其原初的视觉力量。面对这些挑战，创作者需重新理解色彩在不同媒材中的属性，使传统的色调结构能够在当代画面中获得适宜的呈现方式。

从更广阔的文化语境来看，敦煌色彩体系在当代承载的不再是单纯的宗教象征，而是关于历史记忆、文化认同与视觉精神的复杂组合。当代国画创作在吸收这一色彩资源时，往往需要面对观众审美经验的变化以及艺术传播模式的重组。数字影像、展陈空间与跨媒介艺术的兴起，使色彩在传播方式上呈现出裂变式的变化，也倒逼创作者重新考量敦煌色彩的当代价值。不仅要处理传统色彩体系在语义上的转译，还要回应现代视觉文化对色彩节奏、空间组织与情绪表达的要求，使敦煌壁画色彩从历史遗产转变为可参与当代审美结构的活性资源。

3 敦煌色彩观念在当代国画中的转化基础

敦煌壁画的色彩观念源于宗教叙事、美学结构与材料属性的协同运作，其核心在于以色相关系构筑精神场域，并通过稳定的色层体系强化画面的庄严与明朗。当代国画在吸收这一观念时，需要在传统笔墨逻辑与敦煌色彩的饱满视觉之间建立可融合的结构基础。色彩不再只是装饰性的点缀，而承担叙事、空间组织与心理暗示等多重功能^[1]。以矿物色为主的敦煌体系强调色相的纯度与稳定性，而当代国画材料多以水性颜料为主，色粒结构、附着方式与透明度均与壁画体系不同，因而在转化过程中必须重新评估色彩在画面中的权重，使色相、明度与冷暖关系在纸本语境中达到新的协调状态。

在观念层面，敦煌色彩根植于古代“象征秩序”，青绿、赭石等色各具特定意义。当代创作者在转化时，需超越其叙事功能，将其解放为塑造情绪、调控节奏与构建画面动力的要素。叶浅予的舞蹈人物画正是典范。他从敦煌壁画中汲取明快协调的色块与流畅韵律，运用于《印度舞》《荷花舞》等作品。画中服饰的鲜丽色彩褪去宗教象征，转而强化动态节奏与欢愉情绪，使敦煌色彩的装饰性与秩序感完美契合现代人物的情感与形式表达。其“以饱和度显庄严，以冷暖导视线”的手法，为当代创作提供启示。色彩脱离宗教语境后，其内在秩序仍可成为画面的稳定支点，赋予作品内敛而深沉的视觉张力。

敦煌壁画色彩观念进入现代语境后，其价值不仅体现在技法转译上，更体现在对视觉思维的拓展。传统国画以墨韵为主体，色彩多为辅体，而敦煌体系以色塑形、以色定境的方式为国画提供了重新理解画面构成的契机。当代创作在

面对更开放的媒材结构时，可借助敦煌色彩的层次逻辑构建更为复杂的空间深度，也可通过高饱和色块的节奏性分布强化画面的心理力度。色彩在现代传播媒介中具有更高的视觉冲击力，使敦煌色彩观念的转化不再局限于传统纸本，而能够延伸至综合材料、数字艺术与公共视觉空间等领域。在多媒介并行的背景下，敦煌色彩的视觉结构为国画提供了新的拓展方向，使色彩成为推动创作语言更新的重要动力来源。

4 敦煌色调结构在国画创作中的路径

敦煌壁画色调结构以高明度主色定调，低明度色块调节，形成既庄重又灵动的秩序^[1]。此结构转入国画时，因纸本吸水、墨色扩散等特性，需重组色彩关系。为保持层次，常采用“先固后染”：先以墨线确立框架与明暗梯度，再层层敷色。张大千的青绿山水正是这一路径的典范。他在《长江万里图》等巨作中（见图1），以水墨勾皴奠定山河骨架，继而层层敷染石青、石绿，并大胆使用泥金、朱砂提点。这种“青绿为质，金碧为纹”的色调结构，既保留了敦煌壁画中青绿色系的主调庄严与璀璨效果，又通过水墨基底确保了整体画面的气韵连贯与虚实相生，成功将壁画的宏大色调结构转化于绢帛之上。

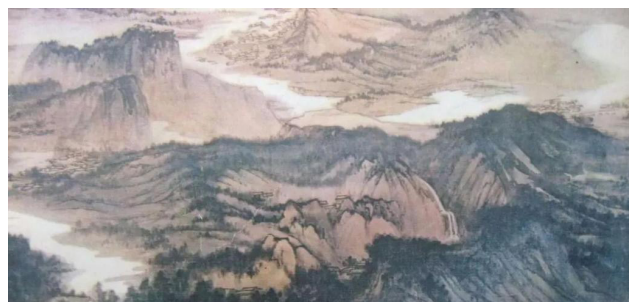

图1 张大千《长江万里图》

在敦煌色调结构的当代转换中，饱和色需通过反复渲染与纸性适配来模拟壁画中的厚重感，同时与水墨的渗化特质相融合。冷暖对比亦需依托墨韵的灰度层次，以墨色交互塑造温润而立体的空间。控制色彩整体协调的关键在于“主调限定”，即确立主导色调以统一画面节奏，再于局部施以对比色点睛。吴冠中的彩墨作品即深谙此道：其画中常以大面积的灰调或暖赭调奠定基调，其间跳跃着几笔高纯度的彩点或线条，形成“万绿丛中一点红”般的视觉韵律。这种以主色调统摄全局、以点缀色激活局面的色彩逻辑，正与敦煌壁画中稳定而灵动的色调结构遥相呼应，彰显了传统色彩智慧在现代构成中的持久生命力。

在更具综合性的创作中，敦煌壁画色调结构与当代审美之间呈现出多维度的互动。现代视觉文化的节奏更为快速，画面需要具备更强的辨识度与视觉吸附力，使敦煌色调在国画创作中呈现更多开放性的表达方式。以色塑形、以色构境的方式可与水墨的虚实关系结合，形成兼具厚度与流动感的画面结构。通过调整色域范围、丰富边缘过渡、强化光

感层次，敦煌色调的秩序性能够在当代语境中形成新的视觉能量。色彩不再是对古代技法的复现，而是一套可被再次激活的视觉系统，使国画在传统语言与现代图像之间找到可持续发展的色调路径。

5 综合媒材语境下敦煌色彩的创新表达

在综合媒材语境下，敦煌色彩体系展现出新的延展性。树脂、丙烯、金属颜料及数码喷绘等技术，使敦煌色彩的层次与象征得以重构。现代材料的轻盈通透与传统矿物色的沉稳形成对比，为色彩表达注入新质感。例如，高精度数喷技术不仅能复原壁画原貌，更让《千里江山图》中与敦煌同源的青绿色彩震撼再现，成为传统色彩当代传播的例证。不同材料基底改变了色彩颗粒的扩散方式，使敦煌厚重的色彩特质能以更灵活的语言重构，从而形成富有张力的跨媒介视觉表达。

综合媒材的引入改变了色彩在画面中的运行机制，使敦煌色彩的表达从“固着在墙面”的静态形态转向“可流动的视觉能量”。在丙烯或综合材料的支持下，色层叠加可以实现更强的覆盖度与透明度变化，使敦煌色彩中独特的冷暖分区、对比关系与象征结构得以重新表述^[4]。现代媒材所具备的耐候性、可塑性和高亮度特征，使传统敦煌色彩能够突破局限，获得更持续的呈现力。在数字技术参与创作的语境中，色彩的采样、重构与扩展可通过图像算法实现，使敦煌色彩在视觉传播系统中具备更高的可复制性与社会性，从而使其不再停留于博物馆或壁画，而成为一种可广泛参与现代视觉文化的审美资源。

在跨媒介创作逐渐成为当代艺术常态的情境中，敦煌色彩的创新表达体现为对空间、光线、材质与叙事方式的整体整合，不再局限于传统造型方法，而是以更复合的视觉结构呈现。色彩在不同材料中的折射、吸光与反光性为画面带来更丰富的层次，使敦煌色彩原有的神秘性与仪式感在多维空间中得到强化。综合媒材带来的质感变化也推动着传统色彩观念的更新，使色彩不再只是附着于形体，而成为塑造观感、调控节奏与构建空间的主动力量。在这种新语境下，敦煌色彩的视觉秩序通过材质的延展获得新的表现力，使传统色彩体系能够在更广阔的艺术场景中展现生命力，从而推动当代国画语言的进一步拓展。

6 敦煌色彩体系延续对国画创作的整体启示

敦煌色彩体系的延续为当代国画创作带来了重要启示，尤其在色彩的使用与画面构建上提供了全新的方向。敦煌壁画中的色彩不仅仅是装饰性的存在，它们是与宗教精神、文化象征及叙事结构紧密相连的。通过对这种色彩体系的理解与吸收，现代国画创作者能够将色彩从单纯的装饰性功能提升为情感表达和空间塑造的重要工具^[5]。在传统国画中，色彩往往处于辅助手段的地位，强调墨的韵味和气韵的流动，

而敦煌色彩体系的引入，使得色彩的情感表达、叙事功能和象征意义得到了重新评估，并在创作中赋予它更多的表现力。

敦煌壁画色彩的层次感与冷暖对比为当代国画提供了另一种在细节与整体之间达到平衡的思路。壁画中的色彩多以冷暖、明暗、对比的方式构建视觉秩序，通过色彩的对话引导观者的视线，并帮助强化画面的情感内涵。在国画创作中，色彩作为传统“写意”风格的补充，不仅为作品增添了视觉层次，更为作品的情感表达提供了深厚的支撑。传统的写意风格偏重意象和气韵的传递，而敦煌色彩则通过具象的色彩关系让这种气韵更加具体化，赋予作品新的表现方式。在这种色彩的引导下，创作者可以通过细腻的色彩变化和视觉过渡，构建出一种具有历史传承感的现代审美，进而扩展了国画创作的表现语言。

随着艺术媒介与材料的不断丰富，敦煌色彩的延续不再仅局限于纸本或壁画，而是在当代艺术实践中与多种表现方式和媒介形成了互动。无论是在数字艺术、装置艺术还是多媒介创作中，敦煌色彩的象征性与结构性都提供了强大的视觉支持，使得国画能够在现代语境下实现跨越性的创新。艺术家通过将敦煌色彩体系与现代材料技术相结合，不仅为国画开辟了新的创作领域，也促使色彩在艺术创作中的作用发生了质变。色彩不再仅仅作为背景装饰或局部修饰，它成为了表达情感、探讨历史与文化、实现视觉冲击的核心元素。

7 结语

敦煌壁画色彩体系为当代国画创作提供了深刻的启示，重新定义了色彩在艺术中的角色。其色彩的层次感、冷暖对比以及象征意义，为国画创作赋予了新的表现空间和情感深度。借助敦煌色彩的延续，国画不仅能够突破传统的表现范式，还能在现代媒材与创作方式中找到适应的新路径。色彩作为画面构成的核心元素，得以在创作中发挥更大的表现力，推动了国画在新时代背景下的创新与发展。敦煌色彩的延续不仅是对历史的致敬，更是对当代艺术创作的重要推动，促使国画语言在多元化的艺术形式中焕发新的生命力。

参考文献

- [1] 韩梅. 敦煌壁画风格对当代国画人物创作的影响研究[J]. 美与时代(中), 2025, (12): 51-53.
- [2] 奚临. 敦煌壁画展现的中华民族文化自信及启示[J]. 艺术教育, 2025, (23): 152-155.
- [3] 杨怀杰. 敦煌壁画色彩在山水创作中的表现研究[J]. 色彩, 2025, (08): 133-135.
- [4] 任秋月. 研究敦煌壁画色彩谱系及其对中国色彩体系建设的意义[J]. 色彩, 2024, (11): 85-87.
- [5] 荆伟. 敦煌壁画的数字视觉设计再造与应用研究[D]. 西安美术学院, 2022.