

Analysis of the Value of Gold Foil in Fine Brushwork and Heavy Color Painting

Qingwei Zhang

Xinjiang Arts University, Urumqi, Xinjiang, 830049, China

Abstract

As an important pigment in traditional Chinese painting art, gold leaf has been applied gradually and frequently in the expression of contemporary painting art. In the expression of painting, it shows a strong artistic charm and profound artistic appeal, which is deeply printed in the mind of viewers. In this regard, this paper discusses the application techniques of gold foil in meticulous heavy-color painting, the decorative and aesthetic properties of materials, and looks forward to the new development of gold foil in meticulous heavy-color painting.

Keywords

gold foil; meticulous brushwork and heavy color; use value; techniques; material decoration

浅析金箔在工笔重彩画中的使用价值

张庆炜

新疆艺术学院, 中国·新疆 乌鲁木齐 830049

摘要

金箔作为中国传统绘画艺术体现的一种重要颜料,在当代绘画艺术表达中应用频率渐进频繁,其在绘画表达中展现出强烈的艺术魅力和深厚的艺术感染力深刻地印衬于观者脑海之中。对此,论文探讨了金箔在工笔重彩画中的应用技法、材料的装饰性及审美性,并积极展望金箔在工笔重彩画中的新发展。

关键词

金箔; 工笔重彩; 使用价值; 技法; 材料装饰

1 引言

金箔是一种珍贵的材料,由于其独特的光泽和质感,被广泛地应用于不同领域。特别是在工笔重彩画中,金箔的应用在如今已非常广泛,不仅可以起到装饰作用,还可以增强画面的层次感,突出画面中重要的元素和主题,使作品更具有视觉冲击力和震撼力。论文从金箔的使用价值方面进行分析,旨在探讨金箔在工笔重彩画中的使用价值。通过对它的深入了解,我们可以更好地欣赏并理解这种独特的中国画风格,也可以为中国画的传承和发展做出更多的贡献。

2 金箔在工笔重彩画中的使用

2.1 金箔在古代工笔重彩画中的使用

早在唐代,金箔就被作为颜料用于工笔重彩画中,汤垕的《画鉴》就有记载:“李思训画着色山水,用金碧辉映,为一家法。”可见金箔对于传统工笔重彩绘画艺术的价值与

意义。在宋代宫廷绘画中,金箔被广泛用于描绘山水画中的山岩、水流、树木等,以增加画面的光彩,使其更为绚丽。此外,在古代绘画中,金箔的应用技巧也在不断改革创新,从简单的贴金技法逐渐扩展到描金、沥粉贴金等技法,在一定程度上丰富了古代绘画的艺术创作。

然而,自元代以来,宣纸逐渐成为画家绘画的主要载体。金箔颜料在纸上绘画中的使用相对较少。但在壁画方面上,山西永乐宫元代壁画反映了元代壁画艺术的崇高成就,作品构图恢弘盛大,造型生动飘逸,笔触流畅有力,色彩厚重丰富,沥粉贴金的使用技法在服饰上也显得十分娴熟。在清朝时期,任伯年的金碧山水画可以看作是对工笔重彩画艺术的突破和创新。他打破了以往水墨山水画的意境,将山水勾勒得金碧辉煌,突出了作品主题的意境。

虽然金箔在中国古代绘画中被广泛使用,但在某些时期和绘画流派中使用相对较少,一方面是费用昂贵,制作金箔需要大量的金属质料和制作工艺,所以金箔价格非常昂贵;另一方面是艺术风格,在某些特定的绘画流派中,金箔不符合艺术风格要求。例如在中国水墨画中,注重的是人物形神兼备的表现,因此金箔的使用会过于艳丽,不符合水墨

【作者简介】张庆炜(1997-),男,中国广东梅州人,在读硕士,从事工笔重彩人物画研究

画的要求。综上所述,尽管金箔被广泛应用于中国古代绘画中,由于不同的历史和文化背景,金箔的使用量和程度有着差异。

2.2 金箔在当代工笔重彩画中的使用

20世纪90年代至今,随着当代工笔重彩绘画艺术的发展和东西方金箔应用技术传播交流的深入,金箔对于艺术家艺术创作的价值日益凸显。

21世纪以来,金箔在当代工笔重彩绘画中的应用价值发生了变化,画家所追求的艺术主题在写实基础上实现了新的超越。画家更注重自我情感的表达,崇尚金碧辉煌的艺术氛围,追求画面的质感和层次感。在现当代绘画艺术中,金箔的应用技术描金、勾金等技术的基础上实现了突破和发展,逐步形成和探索了洒金、切金、埋金箔等技术。在切金法中,出现了碎金箔、细金箔丝、金箔块的应用,表达的内容更加流畅生动。

在艺术创作过程中,金箔使用技法的创新与改革,有助于突破传统金箔使用技法的独特性,实现金箔向多领域、多行业的转化。同时,金箔技法运用上的进步,也有助于增强画面内容的整体氛围,增强轮廓线的细腻,实现所表达内容的严谨和真实。目前,金箔作为一种金属材料,被广泛应用于当代工笔重彩画艺术中的各个方面。无论是画家还是普通大众,金箔的艺术价值和社会价值都已得到充分肯定。

3 金箔在工笔重彩画中的使用价值

3.1 技法的多元化

金箔材料在细致的工笔重彩画中的运用提供了多种可能性。创作者可以在学习和继承传统绘画技法的基础上,练习更多的金箔表现技法,这也为当代工笔重彩画的创新提供了一个新的创作方向。在传统绘画中,使用纯金箔常用的技术有贴金、沥粉贴金、洒金等多种表现技法。金箔的作用主要是通过改变其自身的固有属性来衬托画面的整体效果。

贴箔是最基本的使用方法,画家在刚开始贴时有一定的难度,只要多练习几次,就会越来越熟练。因此,在创作中使用最好熟练掌握贴箔的方法后再进行创作。因为金箔的质地轻薄且容易碎裂,所以在贴金箔的时候,有几点要点需要注意,一是室内要保持无风状态,二是贴的时候,能憋气就憋气,最低要保证呼吸微弱,以免吹走金箔从而破坏金箔的完整性。

洒箔在绘画中的运用也是一种比较常见的使用技法,通过洒箔能烘托良好的氛围感和点缀之笔。在洒箔之前,需要将先将调好比例的胶矾水刷在要洒的区域,要注意胶矾水之中胶与矾的比例。刷好之后,要及时将金箔洒下,以防胶水干透。洒完后,还要再盖上一张平整干净的纸,然后用手轻轻按压将金箔牢牢粘在画面上。洒箔的金箔纸有不同大小之分,可以根据画面需要和个人爱好的不同,将不同大小的金箔混合在同一绘画作品中。也可以进行多遍地洒,直到达

到自己满意的效果为止。

沥粉贴金法也称为沥粉堆金法,其效果是使金色块面凸起。因为沥粉是具有三维效果,所以在沥粉贴金的画面上比平面的金箔画面上感觉更加金碧辉煌。具体方法是在轻胶水中加入立德粉,使其充分搅拌,直至完全混合成糊状胶液,即沥粉。然后将沥粉装进带有针状嘴针管中,将其按画面中的线条重合挤出。待干燥后,再贴上金箔,就会有意想不到的立体效果。在山西永乐宫元代壁画中就广泛地使用沥粉贴金,尤其是在许多玉女头饰和服饰的图案中使用这种手法。虽然已经经过漫长岁月了,但它依然绚烂夺目,色彩富丽厚重。

金箔的使用可以根据艺术家的主题、安排、配色和技巧处理的概念,选择不同的金箔使用技巧。可以将整片金箔粘满画面上;可以任意撕开金箔,在画面上创造出不规则的形状,从而使画面的变化变得多样化;可以将金箔切割成小块箔、碎箔颗粒、薄箔线等。用切金的方法,用不同尺寸的竹网工具洒各种碎金属片,就像洒金箔纸一样;可以用胶水画各种图案,然后粘贴在画面。你也可以使用布和其他工具在金箔干燥之前清扫金箔的一部分,这样可以产生一些自然的斑驳效果。

《撒尼族姑娘》是蒋采萍创作的工笔重彩人物画,这幅作品使用了相对传统的手法,不管是技法上还是构图上都能看得出是在传统的方式上又增加自己的风格特点,使得整体画面氛围变得丰富又统一。蒋采萍先生在刻画人物形象时,只是用相对简单的手法进行勾勒和晕染,就使得画面中撒尼族姑娘勤劳朴善良的性格特点跃然纸上。她背着刚采摘完鲜艳的火把果,脸上洋溢着付出辛勤劳动后获得的收获后的喜悦与满足。在观者眼里仿佛就在眼前劳动着。画面中主要运用了洒箔的技法,将一片片小小的金箔以点缀的方式,洒在人物周边,没有过多也没有过少就将简单的人物造型变得生动自然且更加美观。而洒下的碎金箔在整个画面格调中又不会过于刺眼,而是融于画面中达到与画面和谐统一的整体效果。

金箔的使用有很多技巧,在细致的重彩画中使用金箔也提供了很多选择。创作者可以在学习和继承传统绘画技法的基础上,实践多种表现技法,这也为当代工笔重彩画的创新提供新的方向。

3.2 材质美的装饰性

金箔的材料美源于其原材料的特殊性。金箔表面呈现出光滑的质感,在灯光照射下会散发出金光闪闪的美丽光泽感,而且金箔的颜色在很长一段时间内都会保持不变。由于不同的制造工艺和氧化程度,它可以产生不同的颜色和纹理。金箔的独特光泽是其他颜料和材料无法比拟的。金箔在画中的应用极大增强了这幅画的装饰美。《秋韵》是苏百钧创作的一幅工笔重彩画,他在画面中运用了洒金的使用技法。他在绘制的过程中,先进行大范围的铺色,确定完整体

画面的色调后,再通过洒金的手法,将金色与底色充分融合,形成一种崭新的画面效果,金色中透出底色,底色中又混于金色。使整个画面厚实、大气浑然,而且金色也不会过于出挑,充分发挥了金箔材质所能发挥的最大美。

金箔的质地美不是直接就能转化为艺术美的,它需要艺术家们精心的选择和创造。艺术家在创作艺术时,以金箔为元素,通过艺术的多种手段将其转化为具有装饰性的艺术语言,赋予金箔以新的生命力,实现表达功能。

加山又造是日本非常有代表性的画家,他的作品具有很强的装饰性,这种装饰性源于日本18世纪盛行的琳派色彩与风格。加山又造的代表作有很多,其中一幅名为《天之河》的作品气势磅礴,通过数多板块组成广阔而又深远的宇宙空间,又将花卉野草与天体宇宙巧妙地结合起来,达到自然与万物共生的思想理念。作者在作品上半部的宇宙空间采用深蓝色来表现,画面中的波涛则用氧化过的银箔铺底,再将切好的银箔丝贴在海浪的位置上,这样不仅达到海浪汹涌澎湃的效果,还加强了线条在整幅作品中的流动感和装饰性。还有就是在画面的最前端,在绿色的底子上作者运用洒金的技法将金箔随意飘洒,再画出花草植物,充分展现出生机勃勃的大自然以及万物在年复一年的变化、生长、凋零,具有很强的装饰美感。

当代工笔重彩画的表现形式语言已进入多元化的时代。当代众多画家都在研究不同材料在绘画中的表现以及探究这些材料所展现出的独特艺术语言。一方面,他们复兴了传统的材料和技术;另一方面,他们结合自己的专业领域创造出许多新的表现方法,使得当代工笔重彩画具有强烈的装饰美感。现代科学技术日益蓬勃发展,越来越多的材料可以被开发和用于绘画,金箔的表达方式也变得各种各样和规范化。在创作中,我们要善于更好地发挥金箔这一材料质感的属性,达到更好的表现以及丰富画面效果。

3.3 审美思维的提高

金箔作为绘画材料最基本、最明显的特征就是材料的内在审美因素。当我们在创作绘画作品的时候,材料的选择使用也会作为艺术概念和符号语言直接参与到我们的绘画作品中。通过这种方式,物质特有的材料语言将直接转化为艺术形式的画面语言,并成为绘画作品中的一部分,组成新

的与自身属性相关的但又完全不同的画面效果。然而,绘画仅仅依靠材料表现视觉效果和内容意义的是完全不现实的。材料本身的美并不等于作品的美,我们还需要审美思维的加入。

金箔的使用不仅是对物体纹理或颜色的表达,也是艺术家为意境和艺术个性化所做的努力。材料的选择在一定程度上决定了艺术家的绘画语言和风格,也表达了他们的审美倾向。工笔重彩画的传承与创新,离不开画家对绘画材料和绘画语言的探索与创新。材料的变化和技法的更新伴随着绘画理念和对形象的审美要求。此外,随着工笔重彩画的发展,金箔材料的技术进步是不可避免的。然而,如何利用金箔和其他材料的制作来表达自己的绘画语言,强调自己的审美风格,增强画面效果,与观众产生共鸣,是艺术家需要思考的主要问题。

在艺术多元化发展的今天,传统绘画手法趋于日益多样化,其实质是人们审美观念和艺术思维的延伸,在一定程度上,考验着艺术家理解视觉效果和探索视觉语言的能力。因此,在拓展艺术家绘画手段的同时,金箔也拓展了艺术家的审美思维,激发了艺术家对材料的探索。

4 结语

从工笔重彩画的发展来看,金箔不仅丰富了工笔重彩画的艺术语言,还给工笔重彩画带来了线、色、形的不同内涵,而且在某种意义上说改变了传统工笔画的技法和审美。它不再拘泥于某个界限,而是突破了界限的界限,出现在各种绘画类型和各种对象的表现中。传统与现代的结合,技法与材料的创新,用金属箔材料表现画面的质感与色彩的关系,挖掘金属箔材料增加画面的审美情趣,是当代工笔重彩画呈现出多样化艺术景象的原因。

参考文献

- [1] 张导曦.现代重彩画金属箔表现技法[M].广州:岭南美术出版社,2003.
- [2] 张小鹭.现代重彩画技法[M].北京:北京工艺美术出版社,2003.
- [3] 郭正民.中国重彩画技法[M].上海:上海人民美术出版社,2017.
- [4] 赵正辉.箔在绘画中的运用研究[D].石家庄:河北师范大学,2019.
- [5] 隗东洋.金箔在中国工笔重彩画中的研究[D].西安:陕西师范大学,2016.