

Research on the Application of Fused Silk Enamel Technology in Dunhuang Green Landscape Murals

Suzhen Bai Lihui Wang

Academy of Fine Arts, Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu, 730070, China

Abstract

The new era and new journey must adhere to the inheritance of excellent traditional Chinese culture, which is not only an important development direction and goal proposed at the 20th National Congress, but also provides rich artistic materials and aesthetic foundation for aesthetic education. As an excellent traditional Chinese culture, the filigree enamel craftsmanship is facing difficulties in inheriting in the rapid transformation of the market economy. This paper aims to combine the filigree enamel technology with the creation of green landscapes in Mogao Caves, mainly from the aspects of line color, composition and artistic style; On the basis of demonstrating its feasibility, further explore the specific content and methods of integrated practical research. The purpose of this study is, on the one hand, to explore sustainable and effective inheritance strategies for wire cutting enamel craftsmanship, and on the other hand, to provide multiple possibilities for the creative transformation and innovative development of traditional art in the contemporary context. Through the exploration of the interaction between the two, the development can be facilitated, providing practical paths and research ideas for the inheritance of excellent traditional culture in China.

Keywords

wire cutting enamel; green landscape; integration practice

敦煌青绿山水壁画融合掐丝珐琅工艺的应用研究

白素贞 王丽慧

西北师范大学美术学院, 中国·甘肃 兰州 730070

摘要

新时代新征程要坚持传承中华优秀传统文化,不仅是中国共产党第二十次全国代表大会提出的重要发展方向和目标,也为美育提供丰富的艺术素材和审美基础。作为中华优秀传统文化的掐丝珐琅工艺,在市场经济快速转型中却面临传承困境。论文旨在将掐丝珐琅工艺与莫高窟青绿山水的创作相结合,主要从线条色彩、构图和艺术风格等方面展开;在论证其可行性的基础上,进一步探讨融合实践研究的具体内容和方法。该研究的目的,一方面为掐丝珐琅工艺探寻可持续有效传承的策略,另一方面也为传统美术在当代语境中实现创造性转化、创新性发展提供多种可能性,并通过二者的互动性助力发展的探索为中华优秀传统文化传承提供实践路径和研究思路。

关键词

掐丝珐琅; 青绿山水; 融合实践

1 敦煌壁画与掐丝珐琅工艺的融合

近年来,中国越来越重视传统文化的继承和发展问题,已有百年历史的掐丝珐琅作为国内首批的非物质文化遗产之一,几度面临失传的危机。据史学研究发现,掐丝珐琅工艺早在发展初期就是凭借吸收外来优秀文化创造出了极具民族风格的工艺美术^[1]。即便走向当代,优秀文化的反哺定

会裨益其长远发展,优秀的掐丝珐琅作品也应该是工艺技术和文化艺术载体的结合。掐丝珐琅和敦煌文化作为中国的非物质文化遗产,在艺术创作中都有着非常重要的位置^[2]。习总书记在考察敦煌文物保护与敦煌学研究状况,他强调敦煌文化在保持自己原有特点的同时兼收并蓄,借鉴吸收其他文化的优秀成果,是中华民族文化自信的重要体现。可见,无论从工艺发展的历史溯源还是中华优秀文化传承的政策引领都对二者的发展提供了滋养的沃土和融合的根基。

敦煌壁画的青绿山水以独特艺术风格和技法闻名遐迩,作为盛唐时的代表性壁画,色彩清秀淡雅,空间构图错落有致,渲染富有神秘色彩的艺术效果。而掐丝珐琅工艺作为中国传统工艺中的一种较为独特的表现技法,与敦煌壁画的青

【课题项目】2022年新文科研究与改革实践项目《活态传承:民间工艺美术在设计教学中的课程设计研究》(项目编号:202220050107)。

【作者简介】白素贞(1983-),女,中国河南焦作人,博士,从事艺术设计学研究。

绿山水相融合能够较好推动创作技法的多元化表达。主要包括以下几个方面：

色彩层面，青绿山水融合掐丝珐琅工艺能够充分利用二者所适用的色彩属性，较大程度上丰富壁画的色彩语言。掐丝珐琅一般多为外饰蓝色釉料，故称为景泰蓝，其色彩属性又与青绿山水随类赋彩的底色浑然天成，使其在跨界语系中更好吸收，并能够放大传统工艺不只是作为技术指征所呈现的艺术魅力。

纹饰层面，掐丝工艺注重精细的纹饰表现，青绿山水壁画对于该工艺的融合，能够最大程度上拓展壁画的细节语言。纹样造型，再进一步还原原山石轮廓的尖锐角形，强烈转折的轮廓线基础上丰富青绿山水壁画的造型样式；纹样工艺，新材料重构绘画工艺的同时，突破了二维绘画表达的局限性，空间维度强化了山水壁画的装饰性意味。

线条层面：以“匠心掐出世间最美线条”的掐丝珐琅工艺，其流畅自然的线条的造型美感、渐变分布线条的节奏感、空间构型的线条韵律感，强化了青绿山水壁画的灵动性。掐丝技法的特殊工艺运用，使得壁画中的线条更加鲜明，修长而不失柔韧性，突出于画面的立体呈现也能够很好凸显色彩的层次感，从而增添画面的审美魅力。

青绿山水壁画与掐丝珐琅的结合符合新时代的新需求，青绿山水壁画可以通过掐丝珐琅工艺更好地传播，掐丝珐琅工艺也增加了新的绘画种类。二者的融合作为一项综合的系统工程，能够较好促进掐丝珐琅工艺与青绿山水壁画的创新性发展。

2 青绿山水壁画融合掐丝珐琅工艺的发展困境

从目前青绿山水创作来看，敦煌壁画故事已有上千年的历史，其中创作的题材也是画师根据宗教题材和佛经故事进行创作，但也正是其蕴含的深厚的传统文化基因弘扬了中华文明之美。一带一路大力发展敦煌文化，敦煌文化也再次走入了人们的视野，相关的敦煌文化也需要具有一定的美观性和丰富的文化寓意性。在基于前人的创新理念上，越来越多的工艺美术家开始尝试对于掐丝珐琅创新和改造，在各大景区、工艺场所、网络购物平台都可以看到画面精细、内容新颖的掐丝珐琅工艺品。

然而，随着经济文化的发展，人们的审美意识逐渐提升，对于文化艺术的需求在不断上涨，但大多数文化底蕴较为浅薄。例如，传统匠人在制作掐丝珐琅时专注于工艺性而放弃了艺术性，这种方式已不再适用于当前的社会发展需求。抑或面临传统工艺美术品在市场发展中的整体疲软态势，我们也不能回避其存在的现实问题。首先，作为一项传统技艺，其生产工艺需要较高的技术和经验，然而现代科技的进步和生活方式的改变，消费热点逐渐转向其他艺术形式，也是它

们面临发展困境的重要因素；其次，这种消耗大量人力和时间成本的高端产品，限制了市场消费的能力；最后，工业化、标准化对成本的压缩，使得手工制作面临巨大压力。所以，如何能够更好延续其优秀文化基因，如何在更好化解面临现实困境的基础上，探索其创作实践的有效策略就具有迫切的现实意义。

3 青绿山水壁画融合掐丝珐琅工艺的创新实践——以《梵镜画语》为例

3.1 莫高窟 103 窟青绿山水壁画分析

莫高窟 103 窟南壁右侧青绿山水图绘制的是佛顶尊胜陀罗尼经变，《佛顶尊胜陀罗尼经》提倡将佛顶尊胜陀罗尼“安高幢上，或安高山，或安楼上，乃至安宰堵波中”，就可以解除灾难。103 窟绘制的主要故事内容为佛陀波利，来五台山的故事，用青绿山水画绘出了五台山的情况，给人一种心旷神怡的感觉。青绿山水画是当时唐代流行的一种山水画^[2]。例如，唐朝的画家李思训就被世人所称之为“青绿山水画的始祖”，但是他的真迹如今没有保存，然而莫高窟青绿山水依然保存很好，色彩丰富，具有很高的研究价值。主要包括以下几点内容。

3.1.1 内容反哺价值

前面的佛陀就是佛陀波利，位于古印度西北部，如今的巴基斯坦克西拉古城一带，唐朝的绘画，给这位来自西方的僧人搭配载物的大象，与僧人的佛教身份相符。这头大象是六牙白象，在佛教中为神圣的象征。据史料记载，玄奘在游历印度十六年后重返大唐，随行带回了在西域各地所得的佛像、佛经，数量繁多丰富，在返回大唐途中，戒日王赠玄奘法师一头大象，作为驮运的牲畜。玄奘东归途中使用了大象驮经，作为丝绸之路上常见的景象，也为创作提供了新思路。

3.1.2 立意深化价值

103 窟的佛顶尊胜陀罗尼经变绘制的丝路旅图，是为数不多表现丝绸之路西来的佛陀传法或求法的画面。作为青绿山水的典型代表，其画面布局和谐，绘画语言丰富，视觉冲击力强，整体风格体现浓厚异域风情兼具现代美感。丰富的色彩，流畅的线条，以及背后蕴藏的深意都给人唯美的直观感受。现存壁画中有很多已无法辨析其初貌，但是从现存的作品中也可以窥见其较高的艺术价值。所以，敦煌青绿山水壁画在如今的创作在绘画表现上、装饰性上、材料上，都可以进行再次创作，通过深入挖掘青绿山水壁画具有的现代意味的形式元素，使其转化为具有现代审美品位的艺术品。

3.2 壁画与掐丝珐琅工艺实践的多维融合

3.2.1 线条与敷彩的技法融合

唐代敦煌青绿山水不仅有装饰性的寓意也有着强烈的

艺术性和哲学性。山水树木线条的流畅性具有很强的美感，搭配掐丝珐琅的金属丝线条，穿插于画面之中强化作品的韵律感；在画面中在色彩的运用上更加纯粹，形成了典型的青绿色系，通过采用自然砂、彩砂和石料研制而成，抗氧化效果极好，具有强烈的耐磨性和生命力，成品画面平整，光滑透亮，对于植物和动物的色彩塑造具有较强的冲击力。并且时间越长色彩越明亮，保存时间也很长^[3]。

3.2.2 纹饰与“三远”空间的构图融合

掐丝珐琅画的纹饰繁复，构图上线条流畅，均匀对称，具有一定的层次性，因而在进行敦煌青绿山水壁画创作上，要追求绘画技法与掐丝珐琅工艺的自然融入。敦煌青绿山水壁画以“平远、深远、高远”的方式来反映画面的静态构图，反映在工艺技巧上，不仅要结合现实生活和自认的写照，也可以借鉴佛教题材在传统壁画造型中的“章法”或“布局”，为掐丝珐琅开创新的创作空间。同时，还要积极借鉴敦煌青绿山水构图的艺术语言表达，将绘画性、实用性、装饰性于一体，增强创作氛围。

3.2.3 形式与内涵的价值融合

掐丝珐琅工艺和敦煌青绿山水作为中国特色的艺术文化遗产，都具有深远的文化背景和精神寓意，因此在实践过程中既要体现精神层面的价值，也要兼顾掐丝珐琅的技法特征和保证敦煌青绿山水壁画的内涵存在性。掐丝珐琅画具有工艺美和绘画美的双重属性，纯手工制作，简约大气，色彩艳丽，具有独特的画面表现艺术风格，能够较好表达出敦煌壁画内含的深厚的文化价值和渲染出其经典的艺术价值，以实现艺术观念和艺术语言的重构^[4]。

3.3 壁画与掐丝珐琅工艺融合实践的方法论

3.3.1 拼贴嫁接法

拼贴是直接非遗艺术文化符号直接转移到其他设计上面的方法，具有大概形状、色彩、纹饰等具有特征的文化符号。主要设计方法是直接将青绿山水转移到掐丝珐琅画面上。这样既可以保留传统文化的艺术风格，又能在当代社会中应用。这种拼接方法，更加有利于保护传统的优秀文化再现的真实性。嫁接是掐丝珐琅技法和敦煌青绿山水的一种加工工艺的结合。例如，将103窟南壁青绿山水中的山“镶金边”，水流“镶银边”，花草树木采用金银色的花丝，色彩填充使用矿物彩砂，以这种表现手法将原有的平面青绿山水变为线条立体色彩丰富厚实的画面^[4]。嫁接法有利于使二者充满新鲜感和质感，使得画面更具有美感和装饰性。

3.3.2 内容隐喻法

内容隐喻法是选出有一定寓意的图案绘制在画面中。在创作的过程中，呈现出来的画面语言和带来的寓意很重要。例如，103窟南壁青绿山水中绘制大象（见图1），大

象自古有“象神”“吉象送财”之称，其体态肥硕步伐稳健，同时还有吉祥健康长寿的寓意。采用银色花丝来绘制，内部不填充色彩，使其突出画面。所以画面具有一定的寓意性，有利于在设计层面和精神层面赋予文化内涵，这也体现了中国文化博大精深含蓄内敛。

图1 大象造型

3.3.3 综合材料应用法

将综合材料作为媒介进行创作是现代艺术发展的产物，它颠覆了传统的审美表达、技法方式、媒介形态等，从而表达了当代艺术家对艺术观念的重新审视，以现代美学的再生产。为了满足掐丝珐琅发展创新的需要，在画面中运用了综合材料（见图2、图3、图4），如将云母片、金银色花片、珍珠、小钻各种材料绘制在画面中，有助于帮助画面主体的表达，增加画面的张力，也为促进掐丝珐琅技艺的发展作出一些创新。

论文通过案例的深入展开，在规范创作实践的基础上，进一步提出融合实践的具体方法，从而为研究掐丝珐琅技法与青绿山水壁画的创作提供了新的解决思路和实践路径。由于笔者在实践领域的局限性，提出的方案还存在很多不足之处，以期为其他相关学者的研究提供思路^[5]。

图2 综合材料应用

图3 掐丝

图4 填色

参考文献

- [1] 杨伯达.景泰蓝[J].文物,1981(1):84-87.
- [2] 迟涵文.敦煌壁画视觉元素在现代掐丝珐琅创作中的应用研究[D].北京:北京化工大学,2022.
- [3] 李芳.掐丝珐琅工艺在现代设计中创新性运用[J].文物鉴定与鉴赏,2021,211(16):96-98.
- [4] 赵声良,乔兆福.山水莫高窟第103窟南壁盛唐[J].敦煌研究,2017,164(4):2.
- [5] 白茜.掐丝珐琅画技艺与敦煌壁画的融合[J].艺术教育,2014(12):229.