

亚洲地区细密画的技法比较研究

邹 荃

中国美协中国重彩画研究会 北京 100032

摘 要：本文主要以古波斯细密画和印度细密画这两个时期的细密画艺术呈现出的不同民族的艺术特征和技法进行研究。深入了解不同地区艺术风格的形成、演变及相互影响的过程，完善和补充艺术史的研究。洞察不同文化在艺术创作中的交流、碰撞与融合机制，拓展文化研究的视野。

关键词：古波斯细密画；印度细密画；技法比较；构图与造型；装饰；写实

引言

细密画英文是“MINIATURE”，“在英文中‘MINIATURE’一词来源于拉丁文‘MINIAR’，其原意是指用朱红色描绘字头或题目的外轮廓，后来用来泛指手抄本中的各种插图和装饰。”^①

起初细密画是作为依附于宗教内容的装饰，随后逐步发展成独立的绘画形式，并在世界艺术史上具有重要的地位。享有世界盛誉的细密画主要有印度细密画、古波斯细密画等，它们是属于人类的世界艺术遗产。

细密画的造型主要以“线造型”作为主要的表现手法，并施以矿物颜料，在边长通常不超过40cm的画面上、细致入微的描绘。表现题材多为民间传说、神话故事、诗歌、君王生活的场景等。

在世界艺术史中，古波斯细密画和印度细密画都具有十分重要的地位。它们既有共同点又有差异。因地域、文化、历史变迁等因素形成了艺术语言和技法差异。本文主要从艺术语言的技法方面研究其差异和联系，旨在丰富细密画理论的研究，补充技法研究领域的不足，对促进跨文化交流和绘画实践提供参考。

一、古波斯细密画的发展历程

第一本真正带有细密画的古波斯手抄本是古波斯诗人阿依育奇（Ayyuqi）的诗集《瓦尔卡与古尔莎》（varqah and Gulshan），通常认为其年代在13世纪早期或中期。该诗集可能创作于美索不达米亚北部地区（杰济拉）（Jazira）或小亚细亚半岛。^②

古代波斯帝国通过古代丝绸之路连接东西方文明，古希腊文化和东方文明在此交汇。由于疆域更替频繁、民族及宗教多样，在多维度的发展过程中使得古波斯艺术的发展具有跳跃性。在细密画艺术中先后诞生了“巴格达画派”、“蒙古画派”、“大不里士画派”、“赫拉特画

派”，“设拉子画派”，古波斯细密画艺术在萨法维王朝时期（16-18世纪）达到顶峰，诞生了“第二次大不里士画派”。这是古代波斯细密画真正成熟的标帜，形成了统一的民族性，真正代表了古波斯艺术的辉煌。

二、印度细密画的发展轨迹

印度细密画从印度本土宗教绘画起源。大体可分为印度本土宗教细密画、莫卧儿王朝细密画和拉杰普特细密画三类。^③早期本土的印度细密画奠定了细密画注重细节和色彩表现力的基础，具有本土特色，内容主要为神话故事和宗教仪式。在其发展过程中，受中国、蒙古、古波斯影响，在莫卧儿王朝时期（16-19世纪）达到鼎盛。

三、在艺术语言和技法上

古波斯细密画与印度细密画都具有写实性和装饰性。前者的繁荣先于后者，印度细密画的发展及繁荣受到了古波斯细密画的影响。古波斯细密画更具有装饰性的特征，印度细密画则更具有写实性的特征。

主要表现在以下四个方面：

1. 绘画材料与工具的比较

印度细密画与古波斯细密画的绘制过程决定了它的绘画材料和工具。绘制过程主要分三个步骤：

第一个步骤是用碳针绘制草稿阶段。在这个阶段，遵从一定的构图法则，将画面形象先用碳针绘制到纸上，这个过程可以对造型和构图进行严谨的推敲和修改，直到最终定稿。

第二个步骤是将定稿的画面，勾勒墨线。在这个过程中会在勾好的画面后，上一层锌白，由于锌白的覆盖力不强，会透出墨线。然后用光滑的贝壳或鹅卵石压平，这一过程为了使画面更加平滑利于精细的绘制，另一方面则通过物理做熟表面，就像使用胶矾水处理过的宣纸，不会使墨色或其他颜色洇出。之后，通常根据需要，用

红色或墨线进行复勾。在中国的工笔重彩画绘制过程中,也会用一些粉质颜料打底,比如蛤粉或敦煌土,之后用研石进行打磨。

第三个步骤,设色,通常会先施以淡彩,标记颜色,后面层层叠加,使色彩逐渐丰富起来,最后对画面进行调整。人物画总是在最后的阶段绘制五官,犹如“画龙点睛”之笔。

以上就是细密画的绘制过程,这样的绘制过程也决定了它使用的材料和工具。

(1) 纸张与画布

古波斯细密画与印度本土宗教细密画的最初都是画在棕榈叶、木板或棉布上,或是羊皮纸(用石灰水处理过,去除脂肪后的羊皮),由于细密画早期常见于宗教典籍的插图,所以早期与宗教典籍界质相关。14世纪以后才逐渐普遍用纸作画。^④在莫卧儿王朝时期,通常画在手工特制的竹纸、黄麻纸、茧纸等画纸上。除此之外古波斯细密画由于它的装饰性特征它也出现在贝壳、镜框、盒子、木板上。

随着细密画成为独立的艺术,艺术性的提高。纸本独幅的细密画成为主流。羊皮纸也从真羊皮发展为,如用杨树树皮制成的纸张。在绘制前用加有防腐试剂的浆糊将4至5张纸粘合成很厚的纸板。粘合成的纸张,干燥平整后,用光滑的贝壳在纸张绘制画面的那一面打磨按压。这个过程与中国古代用研石制作蜡笺纸的部分步骤近似。

印度细密画和古波斯细密画多选用纤维粗大且韧性好的皮纸和麻纸,经过多层粘合和打磨的纸张纤维进一步紧致,密度增大,表面光滑。加之正面在粘合纸张时有一层稀薄的浆糊涂层。这样的处理使得纸张在物理上变“熟”,而没有用胶矾熟纸之后对纸张变脆的影响。

纸张的熟性等同于绘制工笔画所使用的熟宣或皮纸。这样的处理也适用于对矿物颜料的承载和附着。便于深入及精细的绘制和多次着色,绘制完成后无需再次进行托裱,最大程度保持了绘制效果。

(2) 颜料特性与来源

细密画的勾线有红色和黑色两种,黑色通常为石墨和灯烟;红色是用红铅加朱砂,通过阿拉伯树胶为中介将色彩粉末调和在一起进行绘制。

细密画的绘制颜料近似于中国工笔重彩画的颜料可以分为透明色和不透明色。透明色由天然植物颜料构成。不透明色由天然矿物颜料构成。随着时代的变迁,当代的画家已经使用水彩、水粉、新岩(无机耐高温颜料)来替代,颜料的色相更加丰富,由于制作工艺的提升,

颜料的品质也得到了极大的提高。

由于古波斯和印度地理和自然资源的差异,就地取材,受本土资源的影响,各有其各自特有的颜料。

例如盛产于印度本地独有的“印度黄”,它是由食用芒果叶子的奶牛的尿液制成。18-19世纪的欧洲画家经常是用这一颜色。如新古典主义的著名画家维米尔在为贵族绘制衣服时就经常使用印度黄着色。

印度黄颜色明亮、轻盈,耐光、持久,并能和其他颜色很好的调和出各种新的颜色,还有印度产的“湖红”,这个名字来源于印度本地的昆虫食用茜草后分泌出来的树脂加工而成,呈半透明色,可以用于调和深酒红色或紫色。

古波斯本土也有其特有的颜料,例如青金石一词就源于古波斯语“lazhward”,意为蓝色。青金石研磨出的颜料被称为“群青”,是最古老的矿物颜料之一。它的颜色浓艳、均匀,呈深蓝色,具有良好的耐光性和稳定性,常被用于绘制细密画、壁画等,在古代波斯的艺术创作中占据重要地位。阿富汗是青金石的主要产地,也是古代波斯地区获取青金石颜料的重要来源。古波斯细密画中的装饰性特征,所以也比较多的使用金银箔和金银粉,使画面更加富丽精美。

(3) 画笔与绘画辅助工具

古波斯细密画与印度细密画在绘制工具上比较接近。受绘制过程影响,最主要的绘制工具为碳针和毛笔。以及各自使用的辅助工具如直尺、圆规等也在绘画中具有一定的作用。

将硬铅的铅笔制作成4-6cm长的尖锐如针状的“碳针”。碳针的使用能够使底稿的线细而清晰。将铅体完全接触砂纸板,进行滚动磨制,磨制如针状。

在近代的细密画作品创作中,也可以直接使用碳针绘制独立的作品。

传说细密画在极精微之处用只有一根毛的毛笔绘制。其实这种毛笔在笔尖之处由一根毛构成,笔肚部分由极少的几根毛构成。笔尖的一根毛可以画出肉眼都很难辨析的细线,和极小的花纹。兽毛性质是柔软和细致的,非常适合做使用水性颜料的画笔。画家通过这样的工具使得细密画在的尺寸之间的画面,能达到表现极其精致,装饰极其丰富,达到令人惊叹的程度。

2. 印度细密画和古波斯细密画构图与造型技法的异同

(1) 画面布局与空间表现

印度细密画和古波斯细密画都呈现出几何分割的构图形式。但由于地理特征、建筑特征、观念认识上的迥异,在细密画中体现了不同的形式特征。古波斯细密画

注重对称性,空间处理较为平面。而印度细密画,则通常利用更加写实性的建筑物造型来分割空间。

例如古波斯细密画的建筑物构图直接用平行线、斜线、垂直线直接进行平面的分割,无真实的透视感,而是一种主观的透视感,在这种平面处理下,艺术语言和谐统一。

例如印度细密画中,具有了真实透视感,并更接近写实的建筑物。而这种真实感,也和印度细密画中趋于写实的人物形象达成了统一的艺术语言。

(2) 人物造型特点上的同异

印度细密画和古波斯细密画都属于东方绘画体系,都是以线造型为基础。

古波斯细密画中的人物面部极具东方特征,在多人物狩猎、战争场景画中通常有多民族形象。早期的古波斯细密画,在表现形式上概括,通常眼睛的绘制是由两条线和一个黑点构成。这一时期的古波斯细密画的画法很程式化,造型上几乎无性别上的差异。

印度细密画的人物造型更具有本土化的特征,眼睛大而深邃,鼻梁高挺,嘴唇丰满。其脸型多为椭圆形,轮廓流畅,头发浓密,肤色呈棕褐色。对比古波斯细密画和印度细密画的人物造型很容易区分出两地的差异。

在人物造型的表现上,古波斯细密画更平面,概括和简练,人物造型优雅具有诗意,而印度细密画中的人物造型更加写实,强调表现体积和质感,表现力上更加的细腻。

3. 色彩运用与表现技法的不同

(1) 色彩体系与色调偏好

古波斯细密画鲜明华丽、对比和谐,印度细密画受宗教文化影响的浓郁鲜艳、色彩层次细腻丰富色。相比之下印度细密画的色调更加热烈浓郁。

古波斯细密画和印度细密画都具有多色相、高纯度的特征,尤其在复杂的多人物大场景的画面中有所体现,但色彩有秩序并和谐统一。

原因主要有两方面,一方面画面中色彩在单位面积上冷暖均衡,色相安排协调有秩序。另一方面在画面背景上,用大面积色块分割,使画面虽然细节繁多,色彩斑斓但不失整体感。

(2) 色彩渲染与过渡技巧

细密画在设色技巧上,通常使用平涂、晕染、罩染、点染等技法,与中国工笔重彩画的技法类似。古波斯细密画在设色方面常用平涂和局部渲染相结合的方法,细腻表现装饰风格。印度细密画在设色上受到西方写实技法的影响,注意对物象体积的表现,晕染、叠加等独特

色彩过渡技巧营造的画面质感与氛围,对比古波斯的平涂与局部渲染结合、渐变细腻手法,印度的晕染、叠加等独特色彩过渡技巧营造的画面质感与氛围差异,使画面具有更多的透视感。

4. 装饰技法与细节处理的独特性

古波斯的装饰图案享誉世界。这种图案美轮美奂,如梦如幻。像极了万花筒中的世界,千变万化。它是由一个基础的图案衍生而成。例如卷草纹,众多纹样在伊斯兰教中具有象征意义。这种纹样用于画面中的建筑装饰、人物的服饰、家居地毯上。在鼎盛时期的古波斯细密画的边框上,遍布了这样的装饰图案,由内外两层边框组成。既有重复的连续图案又有带有情节故事性的图案。极其奢华和繁琐的花纹构成了独特的古波斯艺术的特征。这种花纹既有对称连续的规律又具有即兴发挥的部分。繁杂精细令人眼花缭乱。古波斯的装饰艺术显示了古波斯民族的民族特征,在世界艺术中具有鲜明的民族代表性。

在艺术长河中,古波斯与印度细密画以独特技法散发魅力。本研究剖析二者在线条运用、色彩搭配、构图布局等方面异同,揭示了不同文化土壤对艺术表现的深刻影响。古波斯细密画线条精致、色彩华丽、构图注重对称装饰,印度细密画则在人物动态、色彩表现等方面注重写实性。它们相互影响又保持独特的民族性特征。未来研究可深挖技法演变根源,拓展到更多地区的细密画比较,促进深入理解世界艺术的丰富内涵与交融发展,让这份艺术瑰宝在新视角下持续绽放光彩。

注释

①毛君炎:《波斯萨法维时期的细密画》,《美术》1988年03期,第68页

②弗拉基米尔·卢科宁(俄)、阿纳托利·伊万诺夫、关祎译;《波斯艺术》

③王镛《印度细密画》中国青年出版社,2007年

④王镛《印度细密画》中国青年出版社,2007

参考文献

[1]《印度艺术》(英)帕沙·米特著,李京译.上海人民出版社,2023年

[2]《波斯艺术》(俄)弗拉基米尔·卢科宁、(俄)阿纳托利·伊万诺夫,关祎译

[3]《印度艺术简史》(美)罗伊·C.克雷文著,王镛、方广洋、陈聿东译

[4]《印度艺术五千年》(印)苏西玛·K.巴尔著