

传统壁画艺术对当代艺术创作的影响

孟滨 王鹏飞

摘要: 传统壁画作为中国古代艺术的瑰宝,承载着丰富的历史、文化和宗教信息,对中国艺术发展产生了深远的影响。传统壁画艺术对当代艺术创作的影响主要体现在色彩运用、线条描绘、构图设计和题材内容等方面。现代艺术家积极从传统中汲取灵感,借鉴传统壁画的色彩搭配,对传统壁画的线条进行重新诠释与活化利用,对传统壁画的构图设计进行提炼与画面重塑,对传统壁画的题材内容进行重新演绎,灵活运用现代艺术的表达方式,将传统与现代生活、社会思潮相结合,将传统艺术的精髓与现代绘画技法相结合,创作出许多既具有传统美感又具有时代特色的优秀作品,形成新的艺术风格。深入研究传统壁画艺术,揭示传统艺术与现代艺术的内在联系,注重传统壁画在当代艺术中的创新应用,不仅可以为现代艺术提供丰富的创作资源,而且能够在提升文化自信和增强中华文化影响力方面发挥积极作用。

关键词: 传统壁画;现代艺术;艺术表现;传承;创新

中图分类号: J21 **文献标识码:** A **文章编号:** 1003-0751(2025)03-0154-06

传统壁画作为中国古代艺术的重要组成部分,承载着丰富的历史、宗教和文化信息,是中国艺术史上的璀璨明珠。从秦汉时期的墓室壁画到唐宋时期的宫廷壁画,以及敦煌、克孜尔、永乐宫等佛教石窟壁画,中国传统壁画以其独特的艺术魅力在中国乃至世界艺术史上占据着举足轻重的地位^[1]。随着社会现代化进程的加速,艺术伴随着人类生活的发展不断演变,传统艺术的传承与创新发展成为艺术研究的重要课题。传统壁画作为一种重要的文化遗产,其视觉元素和表现方法为当代艺术家提供了丰富的创作资源^[2]。从理论上探讨传统壁画艺术对当代艺术创作的深刻影响是当前艺术研究不可避免的重要方面,不仅有助于加深对传统艺术的理解,还能为现代艺术创作提供新的思路和方法。例如,传统壁画的色彩、线条和构图等元素在经过多年的历史沉淀后发生了形态缺失和颜色改变,这不仅可以为观者带来不同的视觉体验,还可以激发延伸出层

出不穷的画面灵感^[3]。

传统壁画艺术对当代艺术创作的深远影响主要体现在色彩运用、线条描绘、构图设计和题材内容几个方面。深入挖掘传统壁画的艺术特色与文化内涵,充分揭示传统壁画元素在当代艺术中的应用与创新价值,利用文献分析和案例研究探寻传统壁画艺术在现代艺术中的再现形式,展示传统艺术与现代艺术的深层融合,不仅可以为传统艺术在现代的传承与创新提供新的视角和路径,而且能够在提升文化自信和增强中华文化影响力方面发挥积极作用。

一、传统壁画的艺术价值与文化内涵

中国传统壁画的起源可以追溯到新石器时代的岩画和彩陶,但真正形成独立艺术形式的壁画则始于秦汉时期。秦汉墓室壁画以其宏大的规模和丰富

收稿日期:2024-12-27

作者简介:孟滨,男,河南农业大学教授、博士生导师(河南郑州 450002)。王鹏飞,男,河南农业大学教授、博士生导师(河南郑州 450002)。

的题材,展现了当时社会的繁荣景象和贵族的生活习俗。到了魏晋南北朝时期,佛教的传入使得石窟壁画开始兴盛,具有代表性的甘肃敦煌莫高窟、新疆克孜尔石窟等,其壁画多采用矿物质颜料直接作画,雕塑主要以泥塑、石雕等形式,风格独特且形象生动。这些佛教壁画不仅内容多样,涵盖了佛陀的生平、本生故事、经变画等,而且在绘画技法和艺术风格上也独具特色。唐代是中国文化的一个鼎盛时期,也是中国传统壁画的黄金时代,壁画艺术达到了前所未有的高度,规模、题材和技艺都有显著的发展。长安(今西安)的宫廷壁画以其精美的构图和细腻的线条,展示了皇家的气派和社会的繁荣景象。宋代壁画则更加注重写实和细节,表现了宋代社会的文人雅趣和市井生活。明清时期的壁画则主要集中在民间信仰的宗教场所,如北京的雍和宫和山西的永乐宫壁画,这些壁画不仅色彩鲜艳,而且故事性和象征意义丰富。

传统壁画在中国古代艺术中占有重要地位,它从一个视觉角度再现还原了历史、宗教和文化的变化。敦煌壁画的造型特色呈现出形象鲜明、富于生活和时代气息的特点,角色形象充满想象和夸张,甚至产生变形,形态自由饱满并充满张力,画面风格随着时代的不同而不断变化。敦煌壁画在艺术表现上具有强烈的时代特征,画面能够反映不同时代风格迥异的审美习惯,不断吸收外来艺术,使之与民族艺术和宗教艺术紧密交融,创造出特有的画面风貌。克孜尔石窟壁画的造型特色富有装饰性,色彩绚丽,形象鲜明,线条的韵律感强,具有独特的菱形构图,画面带有纯朴的美感。克孜尔石窟壁画体现了新疆地区特有的文化景象与精神价值,画面深受外来文化、中原文化的影响,不同文化的认同和融合体现在画面元素之中。

传统壁画不仅是中国古代社会的直观反映,也是中华文明的重要载体。壁画中描绘的历史事件、神话传说和宗教故事,记录了古代社会的多方面信息,为历史文化研究提供了宝贵的资料。敦煌壁画中的《维摩诘经变》和《西方净土变》等,不仅展现了佛教教义,还反映了古代社会多元文化交融的深刻内涵^[4]。传统壁画在长期的历史演变发展过程中,不断吸收外来文化元素,融合汉文化基因形成丰富多样的艺术风格。

中国传统壁画的题材和内容极为丰富,涵盖了历史事件、宗教故事、神话传说、日常生活等各个方面。早期的壁画多以神话传说和历史事件为主,如

秦汉墓室壁画中的“车马出行图”和“宴饮图”,反映了贵族的生活习俗和社会风貌。魏晋南北朝时期的佛教壁画则以佛本生故事和经变画为主,如敦煌莫高窟中的《鹿王本生图》和《萨埵那太子本生图》,这些故事不仅具有宗教意义,而且反映了当时社会的道德观念。唐代壁画的题材更加广泛,不仅有佛教故事,还包括宫廷生活、历史事件和自然景观等。宋代壁画则更加注重严谨的写实风格和人文题材,反映了宋代的世俗生活气息。明清时期的壁画则多以民间信仰和宗教故事为主,展示了道教仪式和神仙传说,这些壁画不仅具有宗教意义,还反映了当时社会的信仰习俗和文化背景^[5]。

传统壁画还具有一定的教育和传播功能。古代壁画常用于贵族和寺院的装饰,通过视觉艺术的形式传达宗教信仰和社会规范,具有社会教化和审美引导的作用。以神话传说、宗教典故、历史故事为题材的传统壁画反映了古代社会风貌,记录了民族发展历程,承载着历史教育的功能。在传统壁画艺术风貌中凝结的中华美学特征,对观者具有潜移默化的教育引导作用。这些壁画不仅是当时社会的意识形态载体,也在文化交流中起到了重要作用。例如,丝绸之路沿线的石窟壁画,不仅展示了佛教东传的过程,还反映了中西文化交流的历史,展现了包容开放的民族格局^[6]。

通过以上分析,我们可以看到,传统壁画不仅是艺术的瑰宝,更是中华文明的重要见证。它们在记录历史、展示艺术魅力、传播文化等方面发挥了不可替代的重要作用。但令人遗憾的是,中国传统壁画的存世状况不容乐观,由于自然风化、人为破坏和管理不善等多种因素,许多壁画的原貌已经很难复原。近年来,文物保护技术的发展和政府的重视,使得一些重要壁画得到了有效的修复和保护^[7]。敦煌研究院、故宫博物院等机构通过现代科技手段对壁画进行数字化保存和研究,不仅为学术研究提供了便利,也为公众提供了观赏这些珍贵艺术品的机会,吸引不少艺术家主动将壁画艺术元素融入艺术创作中。

二、传统壁画艺术的视觉特征

传统壁画不仅记录了古代社会的生活和信仰,还展示了古代艺术匠人在色彩、线条、构图等方面的卓越技艺,其审美追求和创造力具有历史和时代的印记,成为艺术造诣和学术价值的典范^[8]。传统壁

画构成要素在不同发展时期也有不同的艺术呈现,在色彩运用、线条形态和构图设计等方面具有显著特色。

1. 色彩运用丰富巧妙,富有表现力

传统壁画色彩运用从早期的自然色到唐代的矿石颜料都独具特色。例如,敦煌莫高窟中的石青、石绿和朱砂,色彩鲜艳且富有层次感,这些色彩不仅增强了视觉效果,还赋予了壁画深厚的情感表达^[9]。另外,敦煌壁画中的色彩搭配既有艳丽的对比,又有和谐的过渡,这种色彩运用方式在现代艺术作品中仍然被广泛采用。颜色与色彩在传统壁画中还具有象征意义,如金黄色常用于表现皇权和神圣,红色则象征吉祥和热情。

2. 线条描绘变化多端,具有情感性

线条描绘是中国传统壁画艺术中最基本的元素之一,其表现力极为丰富,可以表达不同的审美意义。早期的壁画线条比较简朴、粗犷,例如秦汉时期的墓室壁画,线条多为简单地勾勒轮廓,风格较为粗犷。到了隋唐时期,线条的运用达到了高度的成熟,尤其是吴道子等画家的壁画作品,线条流畅、精准,极具韵律感和动态美^[10]。唐代壁画中的线条不仅可以生动地表现人物的形象和动态,而且能够通过多样的变化细致地表达出人物的复杂情绪和心理状态。宋代壁画则在线条运用上更加注重写实和细节,线条细腻而富有层次感,能够真实地表现人物和自然景观的细节。

3. 构图设计形式多样,具有无限创意

构图设计使中国传统壁画富有丰富的变化和无限的创意,既注重表现整体的气势和宏大感,又能通过细节的刻画展现出丰富的故事情节。早期的壁画构图多展现为对称和均衡,如秦汉时期的墓室壁画,构图较为规整,突出了皇家的庄严肃穆。唐代壁画则在构图上更加自由和灵活,如《西方净土变》中的构图,通过多层次的空间处理和丰富的画面元素,展现出佛教净土的宏伟与神秘。此外,唐代壁画中的构图还常常采用“散点透视”的手法,使得画面既具有立体感,又不失平面装饰的美感^[11]。宋代壁画在构图上更加注重写实和自然,如山西高平开化寺壁画《清凉图》,线条灵动且刚劲有力,用色淡雅且隐含对比,画面采用了沥粉贴金工艺,是唐宋人物绘画的高峰之作。明清时期的壁画则更加注重故事情节的连贯性和象征意义的表现,如永乐宫壁画人物形象众多且构图宏伟严谨,场面浩大,仪仗形式按画面面对称分布排列,视觉上带来气势磅礴的画面效果。

三、现代艺术对传统壁画元素的吸收与借鉴

随着我国对优秀传统文化的创造性转化、创新性发展的重视以及相关部门对壁画的数字化保存和研究工作的不断推进,中国传统壁画的研究和传播也逐渐引起国际社会的关注,越来越多的国际学者和艺术家来到中国研究传统壁画,将壁画艺术元素融入自己的艺术创作中。这种跨文化的交流和借鉴,不仅丰富了当代艺术的表现形式,而且提升了中华文化的国际影响力。传统壁画的色彩运用、线条描绘、构图设计和题材内容,为现代艺术的发展提供了丰富的借鉴和启示。通过学习和借鉴传统壁画,现代艺术家不仅能够传承和弘扬传统文化,还能够新的时代背景下创造出具有独特价值和影响力的艺术作品。传统壁画的这些视觉元素和技术方法,不仅丰富了现代艺术的表现形式,也为现代艺术的发展注入了新的活力和创新动力^[12]。概括来说,现代艺术对传统壁画元素的吸收与借鉴主要体现在以下方面。

1. 色彩运用的借鉴与创新

传统壁画中的色彩运用非常丰富,而且具有强烈的象征意义和情感表达,这在唐代和宋代的壁画中表现更加明显。这种色彩处理方式对现代艺术家有着重要的启示。敦煌壁画在色彩搭配中巧妙地使用石青、石绿和朱砂等矿石颜料,不仅使画面色彩更加鲜艳、富有层次感,而且更有助于营造浓厚的宗教氛围和历史感。现代艺术家在创作时,可以学习、借鉴这种色彩搭配,结合现代颜料和技术,创造出既有传统美感又有现代特色的艺术作品。例如,著名画家张大千在20世纪40年代曾亲自前往敦煌考察,他深受敦煌壁画色彩的启发,创作了一系列以敦煌色彩为基调的现代水墨画作品。这些作品不仅保留了传统壁画独特的色彩美感,还结合了现代绘画的表现手法,展现了新的艺术风格。数字艺术家们利用现代技术,重新演绎传统壁画中独具特色的色彩搭配,创作出具有视觉冲击力的数字艺术品。数字艺术家王伟的《数字化敦煌》系列作品,通过对敦煌壁画色彩的数字化处理,创造了一种全新的视觉体验,既保留了传统壁画的韵味,又展现了现代科技的魅力^[13]。

2. 线条的重新诠释与活化利用

传统壁画中的线条描绘是当代艺术创作的重要

手段之一,许多现代画家通过对传统线条的重新诠释,将其融入自己的作品中,创造出独特的艺术效果。例如,艺术家唐永利受到敦煌壁画线条的启发,创作了《敦煌之梦》系列作品,这些作品通过中国画的线描技法,表现了宗教文化与世俗文化的交融^[14]。当代艺术家陈丹青也经常使用传统壁画的线条技巧,营造出一种既有古代风韵又有现代气息的独特画面。

3. 构图设计的提炼与画面重塑

传统壁画的构图设计在当代艺术中也得到了广泛的创新和发扬。现代艺术家通过对传统构图手法的研究和借鉴,不断对传统壁画的构图设计进行提炼与画面重塑,结合现代艺术的表达方式,创造出了许多具有新意的作品。例如,当代摄影师李明在拍摄《千年壁画》系列作品时,通过精心的构图和后期处理,重现了传统壁画的宏大和细腻。这些构图设计的现代创新,不仅拓宽了传统艺术的应用领域,也使得传统壁画的艺术魅力得以传承^[15]。

4. 题材内容的重新演绎

传统壁画的题材和内容在当代艺术中得到了新的演绎和发展。许多当代艺术家从传统壁画中汲取灵感,结合现代生活和思想,创作出了具有时代特色的艺术作品。例如,当代画家王静思在创作《千年轮回》系列作品时,以敦煌壁画中的佛教故事为基础,结合现代城市生活的场景,表现了宗教与现代生活的对话和融合。这些现代演绎不仅丰富了艺术的表现形式,也使得传统壁画的文化价值得到了新的诠释。

综上所述,当代艺术家们通过对传统壁画艺术的借鉴和再创造,不仅传承了传统艺术的精髓,而且在新的时代赋予它们新的生命力。传统壁画元素在当代艺术中的应用,不仅有助于保护和传承优秀传统文化,还能够促进文化创新。现代艺术家通过对传统壁画的研究和再创造,不仅能够更好地理解古代社会的文化背景和艺术风格,还能够新的时代背景下赋予这些传统元素新的意义和价值。这种文化传承与创新的结合,使得传统壁画的文化内涵得以延续,同时也为现代社会的文化发展提供了新的动力。

四、传统壁画艺术对现代艺术创作的启发与思考

传统壁画作为中国古代艺术的瑰宝,不仅承载

了丰富的历史、宗教和文化信息,还在色彩运用、线条描绘、构图设计和题材内容等方面展现了极高的艺术成就。这些传统元素对现代艺术创作具有深远的影响和启示,为当代艺术家提供了丰富的灵感源泉和创新路径。

1. 色彩处理方式带来新灵感

一方面,传统壁画中的色彩组合和搭配可以为现代艺术家提供丰富的对比参考,容易激发创作灵感。例如,敦煌壁画中的石青、石绿和朱砂等矿石颜料的使用,不仅使画面更加鲜艳和有层次感,还能够传达出浓厚的宗教氛围和历史感,现代艺术家在创作时,可以反复借鉴这种色彩搭配,结合现代颜料和技术,创造出不同形式的既有传统美感又有现代特色的艺术作品^[9]。

另一方面,传统壁画中色彩的象征意义在现代艺术中依然具有重要的价值,值得进一步延续发展。在中国传统文化中,色彩具有一定的象征意义,例如,金黄色象征皇权和神圣,红色象征吉祥和热情,这些象征意义已被中国人普遍接受,形成一种文化认同。色彩的象征意义可以为现代艺术家提供一种情感表达的工具。在当代绘画、摄影和数字艺术中,许多艺术家通过色彩的象征意义传达出更为深刻的主题和内涵。

2. 线条在重新审视与创新应用中发挥潜能

一方面,传统壁画中线条的情感表达作用值得重视。传统壁画中的线条不仅用于勾勒轮廓,为画面带来延伸感,而且能够通过细腻的变化传达出人物的情感和动态。这种线条的运用技法对现代艺术家来说是一种宝贵的研究资源。例如,当代画家陈丹青在描绘历史人物和古代场景时,经常运用传统壁画的线条技巧,使画面既有古代的风韵,又不失现代的氛围,更好地表现人物的内心世界和场景的生动感。

另一方面,传统壁画中的线条具有跨媒介应用的多种可能。传统壁画中的线条运用不仅仅局限于二维平面,还可以在三维空间中进行创新应用。例如,当代雕塑家张惠明在创作《飞天》系列雕塑时,巧妙地借鉴了敦煌壁画中飞天形象的线条处理方式,结合现代雕塑技术,使得雕塑作品具有灵动的美感和丰富的表现力^[16]。这种跨媒介的线条应用,不仅增强了中国传统绘画中线条的表现力,也为现代艺术家提供了新的创作思路 and 表现手法。

3. 传统构图方式在现代艺术场景中大有作为

传统壁画艺术中的构图不仅注重整体的气势和

宏大感,还通过细节的刻画展现丰富的故事情节,这种构图方式对现代艺术家在处理复杂场景和多元内容时有着重要的启示。

一方面,传统壁画中的“散点透视”手法在现代艺术中仍然具有广泛的应用潜力。例如,当代油画家赵建华在创作《古城印象》系列作品时,采用了敦煌壁画中的“散点透视”构图,使得画面既具有立体感,又不失平面装饰的美感^[11]。这种构图方式不仅能够增加画面的视觉层次,还能更好地表现多元化的主题和内容。

另一方面,传统壁画中的构图设计注重平衡和对称,这对现代艺术中的平面设计和壁画创作有着重要的启示。例如,当代平面设计师李文博在设计海报和广告时,借鉴了传统壁画的对称构图和多层次的布局,使得设计作品既具有视觉冲击力,又富有形式美感。这种构图方式不仅能够提升作品的视觉效果,还能更好地传达信息和主题。

4. 传统壁画的题材内容可以成为文化传承与创新的重要载体

一方面,传统壁画的题材内容涵盖历史事件、宗教故事、神话传说等多个方面,不仅可以为现代艺术家提供丰富的灵感来源,而且可以为现代艺术家提供文化传承路径。例如,当代画家王静思在创作《千年轮回》系列作品时,以敦煌壁画中的佛教故事为基础,巧妙地融入现代城市生活的场景,表现了画家本人对于传统与现代的思考,体现出宗教与现代生活的对话和融合。这种古代题材的现代演绎不仅能够传承优秀传统文化,还能在当代社会中引发新的思考和讨论。

另一方面,传统壁画中的日常生活和自然景观题材可以为现代艺术家提供一种写实和自然的表现手法。例如,敦煌宋代壁画中的《供养人像》采用写实手法描绘了城市生活的人物环境景象,当代艺术家陈文博在创作《城市印象》系列作品时,同样采用了写实的技法,通过细致的描绘展现了现代城市的多样性和复杂性^[17]。这种壁画题材形式的现代表现不仅丰富了艺术的内容,还能够更好地反映现实社会的变化。

5. 传统技艺与现代技术的融合创造艺术新生命

一方面,传统壁画中使用的天然颜料和壁画绘制技术,不仅体现了古代艺术家的智慧和技艺,还为现代艺术家提供了一种追求自然和环保的艺术路径。例如,现代壁画艺术家赵宏伟在创作《丝绸之路的记忆》时,使用了传统的矿石颜料和壁画绘制

技术,结合现代材料和多媒体技术,重现了丝绸之路的历史记忆,表现了文化的交流和融合^[18]。这种技术与材料的结合,不仅能够提升作品的艺术价值,还能够为现代艺术家提供一种新的创作方式和表现手法。

另一方面,传统壁画中的修复技术和保护方法也可以为现代艺术家在作品保护和修复方面提供参考。随着时间的推移,许多传统壁画由于环境的影响,需要进行修复和保护。现代艺术家在创作和保存作品时,可以借鉴这些修复和保护技术,确保作品的长久保存和展示。

结 语

传统壁画作为中国古代艺术的瑰宝,承载了丰富的历史、宗教和文化信息,展现了古代艺术家在色彩、线条、构图和题材内容等方面的卓越技艺。传统壁画中的色彩搭配和线条技法不仅增强了画面的视觉效果,而且赋予了作品深层次的情感表达;构图设计中的“散点透视”和对称布局为现代艺术提供了形式美感的参考;宗教故事和日常生活题材为现代艺术家提供了文化传承和创新的路径,使古老的故事在当代语境中获得新生。当代艺术家通过对传统壁画元素的研究和借鉴,不仅传承和弘扬了传统文化,而且在新的时代背景下创造出具有独特价值和影响力的艺术作品。

随着现代科技的发展,特别是数字技术、多媒体技术和新材料的广泛应用,传统壁画元素可以通过多种方式呈现和传播。这不仅极大地扩展了传统壁画元素的应用范围,也为观众带来了全新的艺术体验。传统壁画的制作技术和材料与新技术、新材料的结合提升了作品的艺术价值,同时为追求自然和环保的艺术创作开辟了新方向。传统壁画的修复技术和保护方法也为现代艺术家在作品保存和修复方面提供了宝贵经验。

随着全球化和跨文化交流的不断深入,传统壁画的艺术元素将继续吸引国际艺术家的关注和借鉴。现代科技的进步将为传统壁画的保护、修复和再创造提供更多可能性。通过传统与现代的有机融合,传统壁画的艺术魅力将在当代艺术中得到更加广泛和深入的展现,不断推动现代艺术的多样化发展,为人类文化艺术的多样性贡献力量。这种融合不仅使传统艺术在现代社会中焕发出新的生命力,也为现代社会的文化发展提供了新的动力。展望未

来,传统壁画在当代艺术中的应用将有更广阔的发展空间。

参考文献

- [1] 陈平,王亦慧.敦煌莫高窟壁画艺术研究[J].艺术评鉴,2017(20):45-46.
- [2] 林雪,辛明霞.敦煌壁画艺术当代价值研究[J].文学艺术周刊,2023(19):29-31.
- [3] 陈菲,杜鹃.新媒体背景下敦煌壁画元素传播模式的创新研究:以二十四节气民俗文化壁纸设计为例[J].西部文艺研究,2024(5):118-123.
- [4] 解雨姣.敦煌壁画乐舞中的多元文化互构研究[J].兰州职业技术学院学报,2024(5):39-42.
- [5] 张紫玥.辽墓壁画中的文化因素管窥[J].文物鉴定与鉴赏,2024(19):146-149.
- [6] 刘慧,肖灿,陈飞虎.从敦煌莫高窟壁画看盛唐时期的佛塔建筑[J].建筑与文化,2024(9):276-279.
- [7] 马芳.中国古建筑传统壁画保护现状研究[J].建筑科学,2024(9):22.
- [8] 张应生.武山水帘洞石窟造像与壁画艺术的美学价值[J].西部文艺研究,2023(1):145-151.
- [9] 李春梅,赵颖虹.敦煌壁画颜料及其色彩语言在综合材料绘画中的应用[J].天工,2024(22):12-14.
- [10] 阎小龙.莫高窟北朝人物画的审美特征研究:从中印“味”的审美范畴出发[J].西部文艺研究,2024(5):110-117.
- [11] 张静.浅析敦煌莫高窟第217窟壁画中青绿山水画装饰性结构以及对当下青绿山水画创作的影响[J].大众文艺,2024(18):11-17.
- [12] 周林坪,连晓波,蔡永辉.“守旧与创新”:闽南传统宫庙壁画的保护与活化策略研究[J].黑河学院学报,2024(10):160-163.
- [13] 刘珣,苏晓旺,李雨.基于数字化技术的壁画艺术创新展示方式[J].魅力湖南,2024(5):38-40.
- [14] 牟珉璇,关晓文.浅析敦煌壁画元素在影视动画中的运用:以动画《九色鹿》为例[J].文学艺术周刊,2023(22):77-79.
- [15] 梁世瑶,伍立峰.非遗元素在地铁壁画艺术设计中的应用分析[J].美与时代(城市),2024(10):62-64.
- [16] 吴祯雯.敦煌壁画骑马者身份与空间构形[J].西部学刊,2024(19):23-26.
- [17] 杨乐汶.内蒙古清水河塔尔梁壁画墓的年代和壁画题材再考[J].草原文物,2024(3):86-95.
- [18] 陈琳.一种壁画修复专用动物胶的制备及性能研究[J].粘结,2024(10):16-19.

The Influence of Traditional Mural Art on Contemporary Art Creation

Meng Bin Wang Pengfei

Abstract: As a treasure of ancient Chinese art, traditional murals carry rich historical, cultural and religious information and have exerted a profound influence on the development of Chinese art. The influence of traditional mural art on contemporary art creation is mainly reflected in aspects such as color application, line drawing, composition design and subject matter content. Modern artists actively draw inspiration from the past, borrowing the color combinations of traditional murals, reinterpreting and revitalizing the lines of traditional murals, distilling and reshaping the composition designs of traditional murals, and reinterpreting the subject matter content of traditional murals. They flexibly apply modern artistic expression methods, combining traditional art with modern life and social trends, and integrating the essence of traditional art with modern painting techniques to create many outstanding works that possess both traditional beauty and contemporary characteristics, forming new artistic styles. In-depth research on traditional mural art, revealing the intrinsic connection between traditional and modern art, and emphasizing the innovative application of traditional murals in contemporary art, not only provides rich creative resources for modern art but also plays a positive role in enhancing cultural confidence and strengthening the influence of Chinese culture.

Key words: traditional murals; modern art; artistic expression; inheritance; innovation

责任编辑:绿叶