现代沙画艺术理论体系研究

何素丹[1,2]
（1.武汉理工大学, 武汉 430070; 2.海南师范大学, 海口 571158）

摘　　要： 现代沙画除了“以沙作画”的特征，还综合了音乐、表演、影视等艺术门类，为观众提供全方位的视听感受，具有极高的审美价值和传播价值。文章以技术学的视角，融合艺术学等多学科理论和分析方法，系统地构建现代沙画艺术理论体系和研究脉络。在数字化技术的背景下，对现代沙画的艺术特征和发展历程进行梳理，总结沙画艺术的创作流程、实现和传播形式，为行业未来的发展提供新的思路。

关 键 词： 现代沙画；艺术特征；创作流程；辅助实现
检　　索： www.artdesign.org.cn
中图分类号： J5　　**文献标志码：** A　　**文章编号：** 1008-2832（2024）02-0116-03
DOI:10.16824/j.cnki.issn10082832.2024.02.024

Research on the Theoretical System of Modern Sand Painting

He Sudan[1,2]
(1.Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China; 2.Hainan Normal University,Haikou 571158, China)

Abstract: In addition to the characteristic of "painting with sand", modern sand painting integrates multiple art categories such as music, performance, film and television, providing audiences with comprehensive audio-visual enjoyment, and has high aesthetic and dissemination value.This article systematically constructs the theoretical system and main research context of modern sand painting from the perspective of technology and the integration of analytical methods from disciplines such as art. In the context of digital technology, this paper sorts out the artistic characteristics and development process of modern sand painting, summarizes the creative process, implementation, and dissemination forms of sand painting, and provides new ideas for the future development of the industry.

Key words: modern sand painting; artistic characteristics; creation process; auxiliary implementation
Internet: www.artdesign.org.cn

一、引言

“沙画”（Sand painting）作为术语的出现最早可以追溯到1854年Oxford University Press出版的《Marmortinto, or sand-painting》，其中所记录的沙画是北美纳瓦霍人用细沙在地板上堆积绘制图案。这一带有典仪意味的创作形式，被美国议会图书馆等机构收藏。于2003年被列入“人类口头与非物质文化遗产代表作”的瓦努阿图沙画，使当地83个岛屿的不同语言得以顺畅交流，更是一种身份的象征。在原始沙画时期，沙画就有感知世界、展示表达和沟通的功用。伴随着电影实验艺术的发展，1969年出现了首部经拍摄制作而成的沙画《Sand or Peter and the Wolf》，沙画的故事性得到充分的发挥。在2003年韩国首尔国际动画展的开幕式上，沙画师费伦茨·卡科(Ferenc Cako)配合音乐用沙子在灯光台上进行《创世纪》的故事讲述，并通过摄像机实时投送在大屏幕上，这部作品给予沙画艺术新的定位：现代沙画更是加入了声、光、电、数字技术，将沙画与表演相结合，经过录制、在大屏幕或是媒体平台进行数字化传播。纵览沙画艺术的发展，随着技术的进步、社会需求的推动，数字技术使其更加多维，现代沙画艺术充满了表现力和创造力，深受大众的喜爱，探究其理论体系对行业的发展愈发重要。

二、现代沙画的辅助实现

方寸之间，时光流淌，现代沙画的独特性首先体现在它的辅助实现形式上，在不到30寸的沙画台上，一幕幕画面结合音乐展现，投送在大屏幕上，数倍放大后，给观众视听上的震撼。沙画艺术是表演、舞台、影视、光影等多元素的动态系统的集合，它的辅助实现形式主要由沙材料、沙画台、摄像设备、投影设备、听觉系统营造、后期制作六部分构成。

（一）沙材料

沙画在形式上注重材料形成的美感，所选用的沙分两种：天然沙和石英砂。原色沙画和单色沙画的演绎多为天然沙。天然沙历经风化和水的冲刷，手感细腻，放大100倍下整体圆润，在画面中呈现细腻的肌理效果。石英砂经打磨、脱酸后，通常用于彩砂的染制，在彩沙画表演、固彩沙画制作和沙瓶画创作中通常是石英砂。除了从材质上分，沙材料也从颗粒大小上进行区分。沙画创作常用的颗粒大小有120目、160目和200目，120目的沙材料颗粒感强且有重量感，在绘画过程中画面容易清理干净，适合在时间要较短的现场表演中使用，可以避免将大量的时间用在清理多余沙子的动作上。160目的沙粒大小适中，在沙画影片录制中也可使用，熟练的沙画师也用它来作表演。200目的沙粒非常细腻，用于精细化的影片创作，如写实的沙画画面运用上，还有细节的运用等。

（二）沙画台

沙画表演被称为沙和手的光影之舞，其创作过程是在灯光台上通过对沙子做加法和减法，推进画面变化。与其他二维空间表现的艺术形式不同，沙画的为画布就是灯光，沙画台灯光早期使用日光灯管，后期采用的是LED灯珠，上面加上一层亚克力磨砂板均衡光线。在沙画艺术中，“光影”在增强画面层次感中起到了重要的作用，沙画艺术创作需要在

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

光线较暗的环境下进行。沙画表演中，沙画台的色彩灯光氛围呈现给人情感联想，烘托剧情所需的效果。“光生成影，影反衬光”，沙画通过把握好光影的规律和艺术表现力，体现造型，烘托气氛和意境，带来无限的遐想和奇妙的视觉体验感。

（三）摄像设备

沙画艺术的摄像设备有两个作用：一是将沙画的表演过程实时同步到投影屏幕上供观众欣赏，二是录制沙画的表演视频为备后期影视创作之需。在沙画创作过程中，通常会使用2-3个摄像机来拍摄，沙画台上的主要画面由顶部摄像机进行拍摄，侧方向摄像机是用于拍摄沙画师作画的一个场景，为中景或远景，还有一个游机摄像设备用于拍摄手部的特写，这样的沙画景别丰富，既能呈现画面的故事感又能表现手的美感。摄像设备的高度也极为重要，如果摄像设备过高，容易将沙画师的头顶摄入画面，过低则容易挡住沙画师的脸部，影像观众观看的表演部分。

（四）投影设备

通过投影设备的展示，观众可以现场直睹沙画师灵巧的技法、画面丰富的色彩和情节的精彩演绎。在沙画艺术中，通常是三种方式进行呈现，led屏、投影幕布、液晶电视。在摄像机和投影仪信号连接过程中，需要考虑到线的长短对信号损耗的印象。在沙画表演现场通常主屏幕投放顶部机位的画面，侧面的屏幕播放沙画师作画的场景，让观众既可以观看故事的发展，也可以欣赏沙画师的表演。

（五）听觉系统营造

声音使我们以不同的方式观看影像，沙画艺术给观众的欣赏方式是多感官的形成联觉效应，声音和画面呈现创造性的和谐促进。一部优秀的沙画作品中，声音既能起到了调动观众情绪和增强时间感知的作用，也能起到解释画面的作用，让观众对故事的理解变得更加详细和明确。声音能够赋予画面限行的时间，让画面在变化的行进中更为流畅和自然。

（六）后期制作

沙画艺术主要欣赏其过程美，但随着传播和保存的需要，沙画艺术需要将视频进行录制制作和保存，现代沙画作为一种时间艺术形式，表演者将沙画创作画面拍摄下来，使用Final Cut Pro和会声会影进行合成、包装、输出，进行后续传播。

三、沙画艺术的创作流程

一段完整的沙画作品，需要多重元素恰到好处的配合，其创作过程是一个既科学严谨而富有创造力的体系，从剧本、镜头到手势演绎都有所考虑。

（一）沙画的剧本与构思

沙画的创作首先需要构思并分析剧本、收集素材资料、从整体大局出发进行设计。沙画的创作通过形、质、意与空间的组合来达到理想的表达效果，在前期沙画剧本的创作中,沙画师在脑海中形成画面感，充分考虑画面的元素、构图和手部变化的位置。还需要确定灯光的色调，沙粒的粗细和色彩选择需要考虑造型风格、情节节奏等方面来表现出相应的氛围。

（二）沙画的画面镜头设计

沙画的灵魂在于变化，一幅幅作品的变化在于基于对上一幅画面的形象进行巧妙的转换，从而使故事情节和主题的意象顺理成章的转接下去，在沙画的镜头设计中需要考虑到以下视觉构成因素：

1. 色彩选用。从色彩表现上进行分类，沙画有“单色沙画”和“彩色沙画”两类。单色沙画能提升画面的时代感，有一种穿越时间的意味。在沙画广告越来越受欢迎后，彩色沙画由于其表现能力，使用率大大提升。在沙画色彩的使用上需注意沙画的光影反衬原理对画面的影响，彩砂使用越厚色彩越暗，光影的堆叠沙画的肌理感和亮度，画面显得发灰发黑。

2. 构图方式。在沙画创作中，由于视觉停顿的时间较短，主次分明的构图十分重要。沙画构图的方式有多种，除了特殊屏幕以外，对于沙画画面呈现的常规比例16：9和4:3构图，从视觉中心开始生发，运用多种画面的布局进行设计组合，让观众的注意力聚焦在想表达的画面元素上。

3. 写实与写意。沙画表演形式既不同于实拍影视的社会再现，又不同于戏剧表演的符号化的创作表现，沙画的表演形式在尊重现实的同时概括，根据需求进行写实和写意的切换。

4. 光影转换。沙画的表现都离不开光与影的作用，在沙画创作中，由于沙子的不断增减，其光影富有层次，富于动势。每一幕画面转换主要是通过沙子的增减来达到计白当黑，虚实相生产生画面变化，光影塑造出了良好的空间氛围和角色形象。

（三）沙画演绎手法

如果说国画的语言是笔墨，油画的语言是色彩，在沙画创作中，“撒、漏、推、抛、捻、擦、划、点”构成了八大手法，也是沙画表演的主要语言呈现。其中，通过“撒、漏、推、抛、捻”在沙画台上做加法，“擦、划、点”做减法，两者结合，画面的形象得以转换。

1. 撒沙。撒沙可以分为两种，一种是抓适量沙子，然后手掌向上摊开，轻轻摆动手腕，让沙子从手指缝隙均匀的撒落在沙画台上，为画面铺上一层薄薄的沙子；另外一种是握沙后手心向下快速的移动手部，同样是从手指缝隙将沙子撒落，主要用于大块面的绘制和氛围的营造。

2. 漏沙。手握少许的沙子，置于沙画台的上空位置，将沙子从手指缝隙中漏于沙画台上。通过手的小鱼际肌的紧张或放松控制沙的粗细和流量，再移动手的位置可以漏出所需的线条。漏沙过程中控制好握沙的力度，让沙子成一股细流逐渐漏在沙画台上，常用于轮廓的绘制和沙字的书写。

3. 推沙。推沙手势分两种，一是将整个手掌摊开向下，将沙画台两边藏沙区的沙子快速拉开推至沙画台所需位置，第二种方式是用五指扣住一部分沙子推到沙画台中，相比撒沙，推沙较为厚重，且由于沙子的厚薄不一致，能产生丰富的肌理效果。

4. 抛沙。最具即兴魅力的沙画手法就是抛沙，手握一把沙子，将其抛出去，撒落在沙画台上，形成一片阴影，抛的时候根据沙子的量和角度产生出不同的效果，沙量大，角度倾斜，则沙呈现的范围大，沙量小、角度垂直，则沙的范围小，一般用于荷叶、树叶的绘制。

5. 捻沙。黏沙是用食指和大拇指捏少量沙子，带到作画区进行绘制，捻沙通常和擦沙相结合来塑造相应的细节。在做加法的手法中，黏沙的手势最柔美，所呈现的线条也最细，用于绘制细节。

6. 擦沙。擦沙可用手掌、拳头、手指等各个部位进行，根据画面的需求进行擦除清理，如用手掌擦出远山，天空，用手指擦出树枝，小鸟，擦沙与漏沙相对应，类似在篆刻中的阴文与阳文表现的关系。

7. 划沙。在沙画艺术中，用到最细腻的手法就是划沙，划沙用指尖在画面上进行勾画，展现的线条细腻流畅，手指甲的侧面和正面的运动轨迹也能产生不一样的变化效果，一般用于对物体轮廓的勾勒和对细节的描绘，如头发丝，眼睛的高光等。

8. 点沙。用指尖或指腹轻轻的触碰沙画台，在铺设好的沙子上点出

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

空白区域，让沙画台下的灯光投射出来，用于细微部分的沙画绘制，例如水滴、星星，花蕊等的沙画绘制。

（四）沙画的配音配乐

沙画艺术的视觉形式没有传统影视艺术节奏快，所传达的内容不如实拍画面镜头感丰富，配音配乐的辅助更能起到诠释内容、渲染意境、深化主题的作用，尤其是和人声诵读的结合，不仅仅渲染了特定的场景中的氛围，也给观众更准确的感知。柏格森曾将时间分为可丈量的时间及被直接经验把握的时间，在沙画创作的配音陪乐中可以将两者相统一，并根据画面情绪量身定制。例如在沙画《创世纪》伊始，背景音乐在空间化的时间营造让观众沉浸其中，体会大自然万物的伟大，回到画面的后几幕，现场的音效使观众回到了现实世界的节奏。

（五）沙画的录制演播

沙画艺术强调的是过程美，在创作过程中，需要依赖媒介予以保存和传播。沙画的演播之前需要进行大量的信号准备和排练工作，现场表演中沙画师的站位、音响、灯光、手势配合等都非常关键。沙画师的站位需要不遮挡屏幕画面，开场前需要用特定手势给灯光音响师信号，沙画表演的灯光通常为较弱的一束追光，也可根据所配合的艺术形式进行灯光设计，避免光线太强以及突出但光点影响画面效果。

四、现代沙画的艺术特征

沙画艺术有绘画性、动画性和表演性，三者互相交织。沙画基于绘画的审美，但有着绘画艺术不具备的特征：变化属性，其材料和展示方式也给人不同的意趣和体验。在康德看来，想象力是沟通知性和感性的桥梁。沙画材料本身也给创作的过程中提示，使画面拥有了更多的可能性。

（一）多维的感官体验

与其他绘画艺术形式不同，观众们通过巨大的舞台屏幕来欣赏沙画表演过程，巨幅又形态多变的画面有着强大的冲击力。沙画表演过程中风格多变，有的画面大刀阔斧生动活泼，有的画面细腻入微，彩色沙画的艳丽明快、原色沙画的原始粗犷，不同风格和主题得到贴切的展现。除了在视觉上赏心悦目，为了烘托画面的氛围，沙画表演伴随或激扬或舒缓的音乐，在听觉上给非常具有感染力，沙粒的肌理和触觉给予观众通感的享受，沉浸式感官体验、生动的艺术形态使沙画艺术和其他艺术形式相比独具特色。沙画艺术使美术和绘画呈现出动态的美和过程的美，也和音乐、表演相结合产生节奏美和意境美，从视觉、听觉等方面给人们带来感官享受。

（二）全新的交互感受

与架上艺术单向传导给观众不同，晚会现场通过欣赏沙画师多角度、多屏幕的表演体会沙画艺术，观众能够自由选择观看的屏幕组合和视点，充分的发挥了主观的选择性和创作性。在沙画艺术的即兴表演中，沙画艺术家根据观众们即时的需求进行画面的创作和回应，观众也能参与到创作过程中来，和沙画师进行互动交流，甚至观众自身也构成作品其中的某个要素，从而产生更丰富的内容。如音乐剧《更路传奇》中，沙画作为背景投在纱幕上交代剧情，演员在旁边进行互动演绎，男主角思念他的爱人，画面中的沙画即刻进行补充，投影在他的身边，沙画随着演员的姿势变化，人物表演与沙画融为一体、沙画与动作相配合，发挥数字舞台的潜在动力，丰富的的交互给予观众们新颖的艺术感受。

（三）实时化的创作内容

沙画的一气呵成的创作流程，使得一部作品的完成效率高过绘画和实景拍摄，可以有效的保证新闻热点的实效性，现代沙画未缺席任何重要的社会重大历史事件，以其创作内容的实时化，沙画是观察周围的变化，记录时代热点，反映各个不同阶段的社会状态，沙画创作者们以其自身的感受和创作的激情，为时代抒写和创作。如博鳌亚洲论坛举办期间，沙画《博鳌简史》就在短短的2天内创作出来，在人民网海外媒体传播，面向世界进行宣传。

五、现代沙画艺术的发展方向

随着沙画艺术到人们的关注和认可，沙画覆盖全年龄段教学，行业协会的产生、设备的研发更新，沙画取得了许多阶段性突破。行业的发展是艰难而曲折的，尤其是这样一门多学科交融的艺术，任何一项短板都会影响到它的艺术价值和成长，沙画行业未来需要具备更多系统性、探索性、数字性。

首先，完善沙画教育的系统性。沙画虽然门槛较低，入门之初只需要能控制好沙材料，但沙画远远不止拿起沙子画画这么简单，它需要创作者在掌握好材料的厚薄、粗细等特性的同时具备一定的造型能力，在表演时有着较强的反变能力来应对舞台，还要具备音乐感受能力、影视剪辑能力等，它是集材料、绘画、影视、表演等学科于一体的艺术，这些能力缺一不可，所以沙画艺术在未来的应该系统化、全方位发展，沙画教育显得尤为重要。

其次，增强沙画行业的探索性。现代沙画是在新科技发展背景下诞生的的艺术，它的魅力在于其不断的探索，拥有创造的无限可能。如在内容、展示方式等方面的结合，2016年俄罗斯沙画艺术家阿利奥娜·瓦依诺娃将实验性沙画表演将投影在凯旋门上，独特的形状和肌理给予沙画更丰富的语言。2021年笔者用沙画直播马拉松，选手跑到哪里，沙画就画到哪里，长达4个小时的创作，让观众们了解赛事、对城市进行了宣传，也让这门艺术发挥了新的光彩。

最后，丰富沙画艺术的数字性。沙画台、支架、投影、信号传输等繁重的设备及对环境光线等的要求让很多表演受到局限，也让很多沙画爱好者望而却步。沙画艺术在未来但发展中，应继续搭载科技的列车，增强沙画艺术的数字性和交互感，消减设备的局限性，结合人工智能、ChatGPT等辅助创作，让沙画焕发出新的生命力。■

参考文献：

[1] 袁晓芳，何素丹.现代沙画艺术作品的评价标准刍议[J].当代美术家，2022(03)：58-63.

[2] [法]米歇尔·希翁.视听：幻觉的构建[M].黄英侠，译.北京：北京联合出版公司，2014:23.

[3] [美]罗伯特· 索科拉夫斯基.现象学导论[M].张建华，高秉江，译.上海：上海文化出版社2021：144-145.

[4] 毕聪正，王才勇.审美理念与审美标志——康德论艺术作品对理性理念的展示[J].西南民族大学学报(人文社会科学版)，2021,42(10):186-193.

[5] Ranjan Kumar Mallik. Social Notion in the Artistic Execution of Manas Kumar Sahoo's Sand Animation[J]. International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development，2020，10(3)：8799-8806.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net