

对漆画艺术语言的认识

刘晓杰

漆画既是一门古老的艺术门类,又是新兴的艺术画种。它独特的技法和画面表现形式是其他画种所无法替代的。合理的画面布局、讲究的工艺制作、特殊材料的镶嵌、自然的皱漆肌理、含蓄典雅的色彩,以及打磨后的有规律和无规律的画面效果,使漆画的艺术形式更具有独特的魅力。我最初喜欢漆画,就是被其不同于其他画种的画面肌理效果所吸引。当真正深入研究,发现要想掌握这门传统的艺术,就要系统地研究其特殊的规律,掌握其独有的技法,并在实际创作中灵活地运用这些规律和方法,使传统的漆画艺术能在现代艺术中,得到继承和发展。

1. 漆画的悠久历史

在古代,漆画并不作为独立的画种而存在,而是一直伴随着漆器而行(中国的漆艺,也有着广泛的含义,它包含漆器、漆画、漆塑等)。所以,古代漆画大多是漆器的装饰。如战国漆瑟,彩绘着狩猎、乐舞场景;汉代漆棺绘有上百个神人、怪兽,南北朝的漆屏描绘着贞洁烈女的故事。但是,画面的表现往往与当时的绘画形式近似。像《彩绘出行图夹胎漆》的漆画,就与当时国画的构图(卷轴形式)和表现相近,不同场景的故事,用树或山进行分割,人物大于自然场景,并仍然以线条为主要表现方法。到19世纪初,出现了挂屏、四扇屏类的漆画装饰品,虽然多是国画的摹仿或复制,但也可以说是漆画的雏形。

漆画作为绘画独立存在,越南发展得比较早,20世纪30年代,越南一些美术院校的学生开始尝试把漆艺技术和绘画相结合,并创作出与当时生活相关题材的作品,使越南的磨漆画走进现代绘画领域。2007年在“厦门2007中国漆画展暨厦门国际漆画邀请展”中,可以看到越南的漆画已经相当成熟,已完全脱离工艺制作的特点,画面表现方式也多种多样,更注重绘画性。我国漆画发展略晚,自1964年全国美展开始有漆画作品起,经过几代漆画艺术家的不懈努力,漆画已逐渐具有规模,并作为独立的画种得到承认。通过几届全国美展和几次大型全国漆画展,我国的漆画也渐渐开始走向成熟,并出现百花齐放之形势。2009年的十一届全国美展,已经将漆画作为

单独的展区进行展出,可见漆画这一中华民族传统的文化遗产,以新的绘画形式获得了肯定。

2. 漆画材料的特殊性

漆画独特的技法和画面表现形式是其他画种所无法替代的。这与其材料的特殊性有直接关系。

(1)漆画最基本的材料是漆。主要是大面积的髹涂、其他材料的黏合剂、色漆调制、皱漆的特殊画面处理等。漆可分为天然漆和腰果漆、合成漆几大类。

天然漆又名大漆、土漆、国漆,是从漆树上割下来的天然液体,经一定的工艺制造,可以制成不同的漆。有生漆、半熟漆、熟漆(包含有透明漆、红推光漆、黑推光漆)等。每种漆因其特性,会在制作漆画中,应用在不同的阶段。生漆一般是底版用漆,半熟漆是指清用的一种上等生漆,熟漆则是用途很广的材料。天然漆具有防腐蚀、防渗透、防潮防霉及耐酸等性能,漆膜具有硬度强、耐磨的特点,并有美丽持久的光泽。所以,在其他行业用途很广,漆画用漆只是很小的部分。此外,由于天然漆的特性,作画要求一定的环境,并会出现俗称“漆疮”、“漆咬”等现象,需要有一定的防护。

腰果漆是一种漆树的腰果壳液,加工而成为腰果漆。其在主要性能方面接近天然漆。但又不像天然漆那样受条件限制,却有独特的特性,许多作者喜欢用它。但其含苯类化合物,对身体有害。

合成漆则种类繁多。适合作画的有聚氨脂清漆、丙烯酸清漆、不饱和聚酯清漆、硝基清漆等等。合成漆比较透明、快干、易购买,使用方便。但是,它们不如天然漆含蓄,漆膜过于刺眼。且多含化学有害物质,非万不得已时最好不用。合成漆只可以作为天然漆的补充。

(2)其他材料:

“漆黑”这个词道出了天然漆色彩的局限。再好的漆,没有其他的材料加入也显单调。所以,多种颜料的调制,金属材料罩涂,镶嵌物的黏合、磨显肌理,丰富了漆画画面的艺术表现力。此外,漆艺作品的载体——胎骨材料也是不可缺少的,还需要有水砂纸、磨石、人造磨石、木炭等研磨材料,推光、揩清

用料、稀释剂、洗涤剂以及多种辅助材料等等。

3. 漆画画面的艺术表现性

由于漆画材料的多样性和技法的表现不同,使漆画的画面呈现丰富多彩的艺术表现力。传统的漆艺髹涂技法可分髹涂、描绘、镶嵌、刻填、磨绘、变涂、堆漆、雕漆等。它们可以独立运用,形成各自的漆画形式,又可以综合运用,丰富漆画的画面效果。现代漆画制作往往是多种技法的合理应用,而不是局限于某种单独的技法。下面就漆画常用的几种方法,作简要的概述。

(1) 髹涂的艺术表现。

髹涂之法,是漆被运用的最为原始的方法,也是漆画技法中最基础的方法,其他诸多技法都离不开髹涂。髹涂是漆画中单色的平涂,色漆的质地美、肌理美可以被完美地表现出来。可分为几种方法:厚料髹涂、研磨髹涂、薄料髹涂、罩染髹涂等。最为典型的是厚料髹涂的皱漆技法,其独特而无规律的肌理文饰,以其特有的魅力,被广泛地应用于漆画的制作中;研磨髹涂的方法在漆画一些水面处理中,往往会有意想不到的效果;薄料髹涂技法中出现了许多含金蕴银的美妙色彩;罩染髹涂在现代漆画中是常用的一种技法,尤其是罩金(泛指)方法更是普遍。

(2) 镶嵌的艺术表现。

不论是古代的漆器,还是现代的漆画,人们对镶嵌的艺术表现情有独钟。自然界的丰富多彩的天然材料,金、银、贝类、蛋壳、玉石、兽骨等,通过漆液的粘性贴在画面上,给创作者无限的灵感。这些材料的质地美与漆黑美相互映衬,形成漆画独有的艺术形式,有些材料的肌理效果,是其他画种永远也无法表现和比拟的。

蛋壳镶嵌:是指用鸡、鸭、鹌鹑、鸽子等禽类的蛋壳进行镶嵌的形式。在漆画的材料中,天然色漆的白色往往由于漆的特性而泛红。所以,蛋壳不仅给漆画带来了可贵的白色,它使漆画从最黑(黑漆)到最白(蛋壳),拉开了两极,增加了中间色调的变化,丰富了画面的色彩。在现代漆画中,蛋壳镶嵌几乎成了必不可少的手段。在近几年几次漆画展中,出现了单纯用蛋壳进行表现的艺术作品。更有甚者,进行多层的蛋壳粘贴,以达到不同的画面肌理效果,还有利用疏密、形状变化帖出写实的效果。虽然,有些方法并不一定可取,过于工艺化。但蛋壳镶嵌的艺术形式,在漆画的表现中是其他材料所不能替代的。

(3) 变涂的艺术表现。

变涂的漆画技法,在现代的漆画创作中被广泛应用。因为变涂可以创作出无法比拟的抽象画面,使画面更加变化多端、丰富多彩。变涂也叫彰髹、斑漆,是利用一些技巧或材料,模拟自然界物象的肌理效果。可分为工具起纹、媒介物起纹、粉粒物起纹、稀释剂起纹等方法。①工具起纹:利用特殊材料为工具制作的起纹效果。有滚珠、丝瓜筋、发刷、发团、橡皮滚、牛角刮刀、竹片等工具。②媒介物起纹:利用自然界的物品的印迹制作的起纹效果。常用的有塑料袋、布类、种子、植物的叶子、棕丝、丝网、纸片、烟丝等等。在作品《吉祥八月》的背景制作中,就采用塑料袋压印的起纹方法制作。③粉粒物起纹:利用粉粒物品粘贴在漆板后起纹的方法,一般有蛋壳粉、干漆粉、金属粉、螺钿粉等材料。④稀释剂起纹:将一种或多种漆用稀释剂等材料稀释后,泼洒在漆板上,不断变换位置,使漆之间相互渗透,产生变化莫测的画面效果。这种方法又可分飞溅类、流动类两种。

变涂方法不止以上几种,此类方法,变化万端,有时需要作者根据作品的要求灵活掌握,只要掌握其规律,就能随心所欲,自由运用了。所有的方法,最后都要研磨推光,才能完成。

(4) 堆漆的艺术表现。

堆漆的表现方法,在漆画的制作中是常用的技法。它是将各种色漆堆绘起来,形成一定的高度,再叠绘其他色漆。由于具有高低的不同变化,在最后的研磨中,可以出现隐隐约约、色彩相互渗透的变化效果。天然大漆在堆漆时,由于漆液厚,会出现皱漆的现象,可适当调入少许腻子粉,再涂绘。也有利用皱漆的现象,再涂绘其他色漆,研磨后会出现特殊的肌理效果。化学漆的堆漆,要注意将漆放置一定的时间,等到漆快干时,再堆绘,效果会好些。

4. 漆画的制作具有其工艺性

由于漆画材料的特殊性,导致漆画的制作具有工艺性的特点,它不像其他画种那样,画完了,就是最终效果。漆画是将所有要表现的东西,先做或叫埋到画面里,然后,经过最后研磨,才能看出效果。因此,漆画有时会叫磨漆画。所以,这就需要一定程序、一定的技法才可以完成。下面,针对制作漆画作品《出嫁》,简单叙述漆画的制作工艺流程。

(1) 打草稿。

采集相关的材料,绘制作品的草稿,要求尽量细致些。如果可能,画出彩色稿比较好。

(2) 备胎板。

选用 138×120 的胎板,并用 600# 左右的砂纸,研磨打平胎板的表面,忌油渍。

(3) 拷贝画稿。

将画稿用拷贝纸复制后,在纸的背面,撒上白色漆,用软布轻擦,然后,用油笔拷贝到胎板上。

(4) 镶嵌蛋壳。

将所有需要做肌理或白色的地方,镶嵌蛋壳。在惠安女的衣饰、腰带、新娘衣服上的图案、首饰的纹样、挂件以及帽子上的花蕊进行蛋壳的镶嵌。

(5) 做画面变涂肌理。

皱漆:背景、惠安女的裤子、花、袖子上的个别地方、头发,用薄厚不同黑色大漆进行皱漆处理,入阴干后,平涂上相应的色漆多遍。背景、裤子最后再平涂黑漆。入阴干后,研磨即可。

压印:头巾、伞的制作,先用色漆堆出花纹,再将朱漆厚涂,快干时,将有纹理的纱布、窗纱压印上,入阴干后,平涂红色漆,干后研磨即成。

堆漆:帽子、荷包、手袋、衣服上的纹样。先用色漆堆出形状,平涂上相应的色漆多遍,在贴箔片后,罩透明漆。帽子的带子是先撒蛋壳粉,再罩黄色漆进行磨显。

(6) 铺铝箔粉。

皮肤用铺铝箔粉后渲染而成。先将拷贝好的皮肤地方,平涂流平漆液,再均匀铺上铝箔粉,入阴快干时,将面部、手、手臂等地方用刻针画出。然后,用红漆粉调松节油染出结构,再用薄透明的红、绿漆罩染。

(7) 研磨。

分别用 600# 左右的水砂纸进行研磨。磨的过程也是根据画面情况进行调整。埋在下面的肌理和色彩通过研磨来产生丰富多彩的效果。

(8) 推光、揩清。

先将生漆(提专漆)薄薄平涂于画面,快干时,用软布磨擦净,如此多遍即可。或将细瓦灰调一定的花生油研磨后,再用软布磨擦干净,作品完成。

5. 现代漆画的状况与发展

在现代的漆画发展中,由于各国、各地区的文化间的差异,导致漆画的发展,出现了不同的特色。有的国家注重绘画性表现,有的国家侧重装饰性表现,有的国家则重视工艺性表现。

通过几次全国性漆画展览,我们可以看到,我国的漆画呈现百花齐放的局面。首先,在材料上,已不再局限于天然大漆的运用,而是更多地利用新型材

料(各种合成漆)。因为合成漆价格便宜,不受多种条件的限制,操作方便快捷,易于掌握。不像天然漆,需要温度、湿度,还要有一定的时间来还原色彩等等。所以,漆画画面的处理,会更加丰富。人们可以根据自己的感受来表现画面,而不再受天然大漆的限制。当然,合成漆有其弱点,画面有些燥,不如天然大漆沉稳、典雅,且对身体有害。所以,有些人不主张用合成漆,说合成漆做的画也不是漆画等等。因此,多数的漆画,都是天然大漆和合成漆混合着运用,试图在传统的漆艺基础上渗入现代材料来发展漆画。其次,由于其他画种的艺术家的参与,使漆画的题材、内容和画面的表现上,不再拘泥于工艺性、装饰性的效果,使漆画更具有绘画性的特点,题材和内容也更丰富。画面的表现吸收其他画种的技法,但又保留了漆画独有的肌理效果,虽然有时会有其他画种的痕迹,但是艺术家们正在努力探索漆画作为独立画种的发展方向和新技法。

国外的漆画发展也有所不同。越南的漆画,发展较快,也比较成熟。从前面提到的“厦门 2007 中国漆画展暨厦门国际漆画邀请展”中可以看到越南的漆画,虽然,决大多数作品是使用天然大漆制作的,但是,画面却没有受其工艺性的限制,而是更加注重画面的艺术表现。有些作品还可以看到绘画笔触,研磨出来的效果耐人寻味。再如蛋壳的运用,许多作品的镶嵌更具有随意性,而不是将其变成工艺制作。像《谈心》、《Luong Quoc Thang Lead and Son on Basic》,都是值得欣赏的作品。日本、韩国的漆画作品,则更注重工艺性、装饰性。作品的题材多是抽象的内容,画面的构图也讲究点线面的关系,色彩淡雅、清秀,装饰性较强,制作上,更注重工艺的制作技法。如佐藤幸一的《白树》、东恒博的《群生》、天野正的《静寂的幻像》、高名光夫《头文字》都具有这些特点。在材料上,相比越南的漆画基本是天然大漆,日本、韩国的漆画则是多样性的。

6. 结语

总的来说,漆画是一门值得研究的艺术种类,它有着悠久的历史,丰富的文化内涵,成熟的传统工艺,是需要继承发展的文化遗产。要想将漆画发扬光大,还需要更多的艺术家付出努力。

(作者单位 厦门大学美术系)

栏目编辑 陈诗红 衣 锦