

学科导航4.0暨统一检索解决方案研讨会

漆画：人画一半，天画一半

<http://www.fristlight.cn> 2007-09-05

[作者] 乔十光

[单位]

[摘要] 它以天时、地气、材美、工巧四要素作为创作的复合条件，运用着人工和天工巧妙结合的人画一半、天画一半的技法。漆画是美的，它是从七千年漆艺传统中走来的民族画种，它与中国画、油画的要求并无二致；它不能远离现实生活、不能与现代人的思想感情脱节，如果脱离了现实，脱离了现代人的思想感情，它就只能是工艺装饰，而不可能成为绘画。

[关键词] 漆画;漆艺;中国民族绘画

它以天时、地气、材美、工巧四要素作为创作的复合条件，运用着人工和天工巧妙结合的人画一半、天画一半的技法。漆画是美的，它是从七千年漆艺传统中走来的民族画种，它与中国画、油画的要求并无二致；它不能远离现实生活、不能与现代人的思想感情脱节，如果脱离了现实，脱离了现代人的思想感情，它就只能是工艺装饰，而不可能成为绘画。中国漆画是当代画坛上的一个新生画种，这个从七千年漆艺传统中走来的民族画种，曾代表国家作为文化交流到前苏联、日本、韩国、越南等地展览，受到广泛赞誉。这标志着中国传统漆艺的新发展，同时也是中国民族绘画的新创造。漆画作为绘画，与中国画、油画的要求并无二致。但若把漆画停留在材料技法上，或固守在亭台楼阁、神仙仕女等传统纹样上，远离现实生活，与现代人的思想感情脱节，而缺乏画家的个性创造，那么漆画就不可能成为绘画，只能是工艺装饰而已。漆画之所以能够立足于画坛，关键在于它有独特的美学品格，这个独特的美学品格来自大漆的特性。正如水墨画要建构在水墨、宣纸的基础上，油画要建构在油彩、画布的基础上一样，漆画要建构在以大漆为主要媒材的基础之上。因此，有志于漆画的人，必须首先学习理解漆的语言，才能作好漆画文章。一个好的漆画家，不仅应该只是一个画家，还必须同时是一个漆艺家。最初的漆器是以实用为目的的，后来才赋予了它审美的功能。南北朝时期瓷器兴起之后，漆器在人民生活中的作用受阻，便出现了以审美为主要目的的陈设性漆器。其实，以实用为主要目的的漆器和以审美为主要目的的漆器，这两种相悖而又相依的倾向，一直相互影响并行。一般来说，以实用为目的的漆器，主要在民间；以审美为目的的漆器，主要在宫廷。按照常理，帝王挥金如土，可以动用世间金银财宝，召集天下能工巧匠，不计工本精心制作宫廷漆器，其作品无论是艺术水平或是技术含量，都应该是上乘之作，代表着当时的最高水平。事实也的确如此，历史留下了不少宫廷漆器或具有宫廷风格的漆器精品，藏于博物馆并载入史册。然而，有些以审美为主要目的的漆器并不美，反而一些以实用为主要目的的漆器是美的。究其原因，笔者认为，宫廷艺术很容易沦为金钱和权力的奴隶，而走进“唯材料”、“唯技术”的误区，动辄螺钿漆器镶嵌螺钿 $\times$ 万 $\times$ 千 $\times$ 百片，雕漆涂漆 $\times$ 百 $\times$ 层，只能让人见其勤劳灵巧的双手，却看不到聪明智慧的头脑。民间漆器恰恰相反，为了在市场上竞争，必须物美、价廉，又要实用。这就必须开动脑筋，精心设计，并不断地改进设计，不仅让人见其勤劳的双手，更让人看见其聪慧的头脑。虽然民间漆器的技术含量不高，艺术水平却并不低。笔者收藏一件江南地区的高提梁木胎朱漆提桶，选型饱满洗练，提梁挺拔流畅，桶体上的两条铜箍与盖口形成的三条横线，既有装饰作用，也是功能之所需。其单纯洗练的流线形造型与单一色的朱漆，显得格外朴素、清秀，仿佛一个亭亭玉立的清纯少女。看漆画犹如雾里看花、水中观鱼，有一种朦胧的美感。朦胧美也好，神秘感也罢，均来自大漆的半透明特性，来自精心研磨的技巧。一般来说，采集来的生漆经过搅拌晾晒，脱去部分水分，精制加工成熟漆，方能应用。熟漆分为黑推光漆、红推光漆和透明漆三种。漆艺家常常为调制高纯度的彩漆而抱怨透明漆的不够透明，却往往忽略了正是由于透明漆的半透明，才给漆画带来了朦胧、神秘的特殊效果，因为只有半透明漆（包括半透明彩漆），罩涂在具有反射能力的金银或红、黄等浅色的漆地上，因罩涂的厚薄不同，或研磨的轻重不一，而产生的极为细腻的明暗层次，才使画面产生变幻迷离之感、神秘朦胧之美。试想，如果透明漆真的透明得如一潭清水，漆层厚薄、磨多磨少都没什么两样，一切清澈见底，一览无余，还有什么朦胧美、神秘感可言？当然，如果透明漆完全不透明，也会索然无味。因此，透明漆之妙，正在于半透明。中国画家作画是面对素白的宣纸，在白纸上画条鱼，空白处就是水；在白纸上画只鹰，空白处就是天。同样，漆画家作画是面对漆黑的漆板，在黑漆板上画条鱼，空黑处就是水；在黑漆板上画只鹰，空黑处就是天。中国画中的空白处给人以想象的空间。同样，漆画中的空黑处也给人以想象的空间。

间。中国画讲究空白，计白当黑，“没有涂抹形象部分的白纸，不是空荡荡的空白，保留下来的白纸已是落墨处的矛盾对立面，黑与白相辅相成，故素地的面积、位置及形象均负担着画面造型的责任，已绝不是任闲人乱闯的多余空地。”（吴冠中：《乔十光与漆画》）。同样，漆画讲究空黑，计黑当白，漆画的黑，也关系着画面空间的完整性。中国画和漆画，一个是白，一个是黑，两者有异曲同工之妙。先秦工艺典籍《考工记》中把以天时、地气、材美、工巧四要素作为创造精美器物的综合条件。前三者，中国古代都归为天工，后者才为人工，四者缺一不可。充分利用自然的条件，严格遵循自然的规律，人工和天工的巧妙结合是中国传统工艺发展的一条宝贵经验。传统漆艺也不例外。首先，漆树的生长、生漆的精制与漆液的干燥都与天时、地气密切相关。在漆艺作品的设计和制作中，十分注重发挥大漆、银朱、金银、螺钿、蛋壳等材料的性能，注重保留其自身材料美感。“不以人为灭天然”（《淮南子》）。此外，还有一些人工和天工巧妙地结合的人画一半、天画一半的技法，如变涂。所谓变涂，即千变万化之意，是指制造抽象肌理的种种方法。或用树叶、粟粒、纸片等的印迹纹理；或以稠厚之漆用麻布包拍打、用发刷刷涂、用滚珠托拉等方法制造纹理……仿佛天造地设，奇趣横生。既是人工的，又是天工的；既是预先设计的，又是在过程中偶发而成的，是人工和天工的巧妙结合，是驾驭了大漆性能的结果。又如“泼漆”。把几种加入稀释剂的“漂流漆”，泼洒在一起，使其相互渗化、流淌，你中有我，我中有你，很像中国画的泼墨泼彩，需要人们的驾驭，又不能全部控制，往往需要审时度势，随机应变。不是胸有成竹，而是胸无成竹；不是意在笔先，而是意在笔后。借助自然造化的力量，表现了人的巧思匠心，体现了传统艺术的精神和特色——天工意匠。

[我要入编](#) | [本站介绍](#) | [网站地图](#) | [京ICP证030426号](#) | [公司介绍](#) | [联系方式](#) | [我要投稿](#)

北京雷速科技有限公司 Copyright © 2003-2008 Email: leisun@firstlight.cn

