

On the Interest in the Still Life of Modern Lacquer Painting

Wen Xiaoling^{1, a}

¹ Xiamen Academy of Arts and Design, Fuzhou University, Xiamen, Fujian, China
^a793831083@qq.com

Abstract

Lacquer painting is a form of painting with unique national characteristics and oriental temperament, and the concept of still life was introduced into China from the West. In recent years, the number of lacquer paintings with the theme of still life in lacquer painting exhibitions has gradually increased. Still life usually appears as an element in some works with figure paintings. However, there are few literature on combing the creation of lacquer paintings on the subject of still life, so it is of practical significance to study the subject of lacquer painting on still life. By sorting out and systematically combing, this paper attempts to analyze the interesting in the theme of lacquer painting still life from the aspects of the theme, composition, color, skill, etc. of Chinese modern and contemporary lacquer painting still life works, and experience the unique expression of lacquer still life emotional connotation.

Keywords: lacquer painting; still life; interesting

浅析现代漆画静物题材中的趣味性

温晓羚^{1, a}

¹ 福州大学厦门工艺美术学院, 厦门, 福建, 中国
^a793831083@qq.com

摘要:

漆画是一种独有民族特色和东方气质的绘画形式, 而静物这一概念是由西方传入中国的, 静物题材作品在各个画种中皆有体现。近年来的漆画展览上以静物为题材的漆画作品的数量逐渐增加, 静物通常也作为一种元素出现在一些人物画题材的作品中。但对静物题材的漆画创作进行整体梳理的文献较少, 故研究漆画静物题材有其现实意义。本文通过整理和系统梳理, 尝试从中国现当代漆画艺术家的静物题材作品的题材、构图、色彩、技法等方面, 分析漆画静物题材的趣味性, 感受漆画静物所表达出的独特的情感内涵。

关键词: 漆画; 静物; 趣味性

1. 趣味性释义

从词源学来看, 趣味可英译为“taste”, 一方面, 它的本义是“味道”、“味觉”, 另一方面, 在美学中的引申义是“兴趣”、“爱好”、“审美力”、“品味”。“趣味”在古希腊时期, 只用于对于味觉感官的表达。在中世纪早期, 因天主教对人思想的禁锢, “趣味”一词更难以介入哲学与美学领域, 到了中世纪晚期, 人们逐渐开始重视“趣味”的重要性, 此后它开始由一个感官术语慢慢转化为审美判断的术语。随着文艺复兴的到来, 哲学家们将“趣味”当作审美判断术语^[1]。直至启蒙运动时期, 更多的美学家们开始尝试对趣味的研究, 还将理性因素贯穿其中。此后, 随着文化交流频繁, 对

于趣味的研究也层出不穷。

康德是第一个系统研究趣味的美学家。他从语义学入手研究“趣味”: “其本来意义是指某种感官(舌、腭和咽喉)的特点, ……但同时也可以理解为合口味”^[2]。在现代主义艺术中, “趣味”对于艺术创作有着极其重要的作用, 杜尚曾经说过: “艺术没有生物来源, 它只是一种趣味。”即使这样的看法未免有些极端, 但笔者认同其观点。杜尚抱着创造趣味的心态创作出了《泉》里程碑式的作品, 可谓当代艺术之滥觞。在八大山人朱耷笔下, 水中的鱼和地上的飞禽都翻着“白眼”, 甚至是他既像“哭之”又像“笑之”的签名——“八大山人”, ……等诸多因素, 共同构筑了画面中不同寻常的趣味感。故笔者认为艺术家们在创作中介入趣味性的表现, 更能抒发自身情感并引发受众的共鸣。

2. 漆画中的静物题材

现代漆画是从三维空间的立体漆器中脱胎而出的，它由天然的大漆到三维空间再到二维平面，经历了漫长的演变。虽然静物是舶来词，但静物因素也隐约贯穿了这一过程。跨湖桥遗址出土的漆弓，将漆的使用历程推到了八千年前，加以河姆渡出土的新石器时代木胎朱漆碗的佐证，亦可知中国是最早使用大漆的国家，此时的静物以类似弓、碗这样的实物与漆相伴，亦可理解为大漆包裹着静物。河南信阳出土的战国彩绘漆瑟，其表面用漆描绘着狩猎、乐舞、烹调等社会生活场景，不仅有描绘人的图式，还出现了对于炊具、弓箭等生活物品的描绘。这时候，静物以平面形式出现在漆器上，以漆为媒介承载着静物，又装饰着器物。此时的静物图式还是稚拙的样貌，充满着古拙的趣味。由此可见，相较于此前仅用大漆来对器物进行简单髹涂，战国时期就已出现了用漆来绘画的雏形。

唐代的金银平脱技法所描绘的对象也是以自然的静态物象为主，有花卉、鸟兽等自然物象，这些物像又以剪影的形式出现，充满着装饰的趣味性。从北宋的花瓣式漆碗可看出，花这一自然物像跳脱平面髹饰，静物因素在造型上与漆器结合。清中期出现的剔彩博古图小柜（图1），“博古图”这一概念出自宋徽宗赵佶撰写的《宣和博古图》，其中编绘了当时宫中的金石古玩物件，故此柜亦为静物因素在漆器上出现的佐证^[3]。另有清中期的百宝嵌吉庆有余八方漆盒，黑色漆面上以螺钿或贝壳镶嵌的技法，绘有水仙花、葫芦瓶等静物，造型小巧精致，别有一番雅趣。

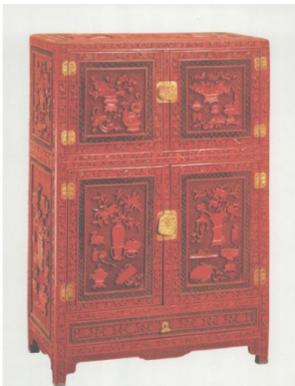

图1 清中期剔彩博古图小柜

上世纪三十年代是现代漆画的萌芽阶段，沈福文曾经师从松田权六学漆艺，回国后创作出了《金鱼》等漆画。上世纪八十年代的中国漆画运动，开启了中国古老的漆文化新的现代征程。更多艺术家们积极投入漆画的创作，其中有不少漆画艺术家对静物漆画进行创作，例如，李鸿印的静物漆画《书香》与《双蟹》用细致入微的写实手法将静物刻画得十分逼真。这些漆画艺术家们在研究传统工艺技法的同时，也在探索漆画的绘画性与当代表现方式，他们逐渐摆脱了传统的工艺模式，使漆画具有更为丰富的绘画性艺术语言和学术性创作理念。

漆画在第六届全国美展时，被国家正式独立为画种，

漆画的创作题材变得越来越丰富。一开始，在以人物题材为主的创作大环境下，静物题材的创作显然居于一个较弱的地位。但近年来的漆画展览上以静物为题材的漆画作品的数量开始增加，静物常常也作为一种元素出现在一些人物画题材的作品中。这些静物题材的作品有西方传统静物画的表现方式，如第九届全国美展银奖获得者肖连恒的《花与桃》；也有以中国画的表现方式进行创作的作品，如李肖康的《清秋》；还有西方写实主义的作品，如李冉的《量变与质变》；更有一些漆画艺术家用新的视角来进行静物题材的创作，如厦门2007年中国漆画展中，漆画艺术家杨国舫创作的《无语》，该画作以煤球作为画面主体，以放大的视角去表现煤球，整张画只用到了撒漆粉的技法，用不同颜色的漆粉进行精心组合，从题材的选择到画面的构图、色彩的把握以及虚实关系的处理再到技法的创新，这其间的过程无不充满了趣味性。

3. 漆画静物题材中趣味性特征表现

趣味性这一词放在静物题材中如何表现，笔者认为可以分为两个层面来理解：

其一，是物本身的趣味。张爱玲说，“我们个人住在个人的衣服里。”岂止如此，不仅是衣服，还有杯子、枕头、香水，甚至是食物里。这些物品被使用的同时也被染上了使用者的性格，选物与用物，是映照自己性格和内心的事。我们的生活被太多不知所云的物品填得太满，来不及清理掉的物欲，就那样堆积在角落里，渐渐被遗忘，变脆发黄。我们从未仔细观察或品味过它们，物品的表面曾留下我们的指纹和温度，被使用过的痕迹其实也充满趣味，譬如杯口有缺角的陶瓷制品、布满星星点点锈迹的搪瓷制品、被揉皱的棉麻制品……尝试用指尖轻触物的质感，体验他们充满趣味性的各种性格，用画面记录被遗忘的物的趣味。在这里笔者将物本身的趣味归结为，漆画静物题材的内容选择上的趣味性。

其二，是画家在画面中所营造出来的趣味。是构图、造型与色彩的趣味性表达，也是漆画技法的趣味性表达。这些都构成了画面的氛围，这氛围也必然是充满趣味性的。大漆带给人温暖沉着的感觉，适合表现沉静的意境，再加上漆画独特的材质和天然的肌理，适合表达物的趣味性。故使漆画中的静物形象与其它画种中的静物形象区分开来。目前虽然有很多用中国画、油画、水彩来表现静物题材的作品，但是用漆画独特的创新语言来表达静物的趣味性是一个新的研究点，用趣味性去剖析漆画中静物形象，使人们在充满趣味性的漆画作品中感受到审美的喜悦。

3.1. 题材内容的趣味性表现

题材内容的选择，是艺术家们根据自己的创作意图，将生活内容选择性地用画面表达出来。静物题材内容是生活中所提炼出的静物素材，再经加工形成的。而绘画

主题也是作品内容的重要部分，它是画家通过题材所表现出来的内在思想。一直以来漆画艺术家们都十分重视题材内容的选择，他们又是如何挖掘生活中静物的趣味性的。一方面，要深入体验生活，选择真实的题材内容来表达主题和抒发自身情感。当代漆画家杨国舫所创作的《无语》（图2），就是在生活居所中，角落里不起眼的煤球，当它被烧得火红发烫，画家受到了感动并激发了创作兴趣，煤球寄托着她对父母的感激之情。借此题材，表达了父母对子女的鞠躬尽瘁的精神，这就是题材背后所引申出的情感^[4]。另一方面，对于题材的表达方式与表现形式要下一番功夫。煤球在生活中是不起眼的，或许从未有人如此细致地观察过它表面的崎岖与孔洞，丰富的情感和敏锐的洞察力让艺术家提取出其中充满趣味性的造型。题材的表达方式和表现形式牵引出了第二个层面的趣味性——构图、造型、色彩、技法。

图2 《无语》杨国舫创作

3.2. 构图的趣味性表现

一幅画的构图，是作用于欣赏者视觉最重要、最基本的因素，西方传统静物画的构图，多采用视点构图模式中的平视型，三角形构图是最稳定的构图方式，亦受到传统静物画创作的青睐。笔者认为，构图的趣味性就表现在打破传统构图方式，用新奇的视角创造强烈的形式感。例如广东籍漆画家黄霭云的《种子·果实》和《硕果》，皆采用视点构图模式中的俯视型构图法，视点在静物上方，静物台面的范围就变得更大，省去了静物的重叠关系，使画面变得更加充实，更有趣趣和装饰感。河南漆画家程安营与李娟共同创作的《对话》，将一系列长方形构图拼合在一起，值得注意的是，画家在边框构图上花了心思，使用旧木窗框对画面进行装饰，让画面平添几分神秘感与怀旧的趣味性。

3.3. 造型与色彩的趣味性表现

笔者所要说的造型是画家所创造出的静物形象，宗炳的《画山水序》中用“以形写形，以色貌色”以及谢赫提出的“六法论”中的“应物象形”，都阐明了造型的重要性。笔者认为造型中的趣味性不是单纯地描摹客观对象，需要画家通过自身艺术造诣与情感的注入，例

如当代漆画家苏国伟的静物漆画《清供》，画面中花瓶、茶壶、瓷碗的线条均以化圆为方的形式来处理，线条的硬朗使静物造型变得稚拙有趣。画面色彩的趣味性则依赖画家的主观色彩，是需要经过对物体客观色彩的归纳与提炼，是艺术家将艺术情感和艺术表现结合的产物。马蒂斯就是以主观色彩来构建画面的空间和情感氛围，他的作品《红色时间、蓝色桌布上的静物》，通过主观处理把色彩搭配得充满趣味性，让画面充满了跃动感。在许多现代漆画作品中，也运用了主观色彩这样的处理方式，如吕冰的《敬业绽放》、邱坚的《白昼》、郑雅丽的《立体主义构成的静物》。以上都是从漆画的绘画性来分析趣味性，接下来是从漆画的工艺性出发，分析技法的趣味性。

3.4. 技法的趣味性表现

漆画独特的材质和天然的肌理，使漆画中的静物形象与其它画种中的静物形象很好地区分开来，也为笔者研究趣味性创造了很好的条件。漆画技法的趣味性可分为三个方面来理解：其一，是漆画材料的趣味性，天然大漆的深沉，给人一种神秘感，就以透明漆为例，在使用透明漆罩染之后，再用砂纸磨显出底层肌理，具有如雾中看花一样的朦胧之趣，又比如螺钿这一材料，螺钿即贝壳，贝壳有鲍鱼贝、夜光螺、珍珠贝等种类，其表面固有的纹路色彩更是为漆画平添几分天然之趣；其二，是人工技法的趣味性，以蛋壳镶嵌为例，有正贴和反贴两种技法，罩髹漆色后经过研磨会产生两种不同的效果。趣味性还能经由不同漆画家之手产生，有的贴得工整，有的贴得随性，有的贴除了立体感和虚实效果，还有的多层次粘贴蛋壳；其三，是漆画技法的偶然性所产生的趣味，因漆液粘稠，可利用漆性引起肌理，进行薄涂或厚涂，置于温度与适度相对适宜的环境中，或待漆面结膜时薄刷一层松节油，漆面收缩所产生的不同弯曲皱纹，有疏有密，细看能发现无穷趣味，亦可将漆堆高，画面产生高低起伏的趣味，让观者用指尖感受画面所形成的触觉肌理，还可用稀释剂使其流动，就像国画中的泼墨泼彩一样即兴而为，又像陶瓷技法中的窑变，可谓是“一半天画，一半人画”^[5]。这种偶然性既能让漆画家本身感受到创作过程的趣味，也能让观者体会到大漆漆性的趣味。

4. 创作实践分析

通过对现代漆画题材的趣味性分析，笔者将食物作为题材，以年味为主题，将趣味性贯穿于创作过程之中。漆画《年之宴飨》（图3）的创作灵感来自于近年来热播的纪录片《舌尖上的新年》，导演通过对中国各个地域的特色年味的镜头记录，向观众传达了背后的故事和文化习俗。笔者将来自中国南北方的特色年味作为画面中的静物元素，题材内容的选择正如康德所说的原始的趣味——这些食物本身就能够通过观者的眼睛，将趣味信

息传达至大脑从而刺激味蕾，这是第一层面的趣味感知。在构图上采用了较强的形式感，以多块分割的小正方形来拼合成一个大正方形构图。接着笔者将食物形象进行提炼概括，用趣味性的线条塑造形象，而不是用写实手法描绘对象。在色彩的选用上，选择了能让人感到活泼的黄色调为主，这样既活跃了画面又能映衬食物这一主题。在技法的运用上，用塑料膜起纹来表现蒸笼木盒等容器，用蛋壳镶嵌来表现米饭，细看能够体会到疏密有致的蛋壳裂纹给人带来的趣味性，在背景的局部中，采用了黄豆起纹的办法，当厚涂的漆面在黄豆之间收缩起皱，黄豆的肌理与自然的起皱连结在一起产生了意想不到的效果，这也就是漆画技法中的偶然之趣。

图3 《年之宴飨》作者自制

5. 结语

生活中的静物有着各自独特的性质，也有人类的活动痕迹，画物也是在画人，以静物为主的漆画作品在塑造静物形象的同时也是表达画者日常的体验，是对当下生活的发现，是作为面对实际物品以及这些物品所属的物质文化的反映，也展示了其周围文化的起伏变化，从静止的物中看到“活”的生命。从以静物为主的漆画的欣赏中，感受到审美的喜悦与精神的升华。作为当代漆画创作者，要让漆画静物中的趣味性表现形式紧随时代的步伐。要不断对当代艺术形式和文化趋向进行分析，将其融入艺术创作之中，才能够创作出许多具有时代精神的漆画作品。

References

- [1] Fan Yuji, F. (2006) *The Change of Aesthetic Taste*, Peking University Publishing, Peking.
- [2] Immanuel Kant, I., In: Deng Xiaomang, D. (1987) *Practical anthropology*, Chongqing Publishing, Chongqing.
- [3] Li Shengdong, L.(2007) *Collection and Appreciation of Chinese Lacquerwork*, Tianjin Ancient Books Publishing, Tianjin.

[4] Yang Guofang, Y. (2008) *Creation comes from moving-Notes on the creation of lacquer work "Speechless"*. *artistic life*, 5: 77-78.

[5] Qiao Shiguang, Q. (1996) *Lacquer painting techniques and artistic expression*, Hunan Fine Arts Publishing, Changsha.