

漆画艺术展

彰显艺术魅力 展现时代气象

陈金华

▲漆画《东方大港·红霞》，作者张高俊、欧阳涛。

漆画艺术源远流长，是中华优秀传统文化的重要组成部分，在世界艺术百花园中绽放异彩。今年暑期，一些美术馆聚焦漆画艺术推出主题展览，彰显艺术魅力，展现时代气象，引发观展热潮。

立足传统 赓续文化精神

中国是世界上最早发现并使用天然漆的国家，浙江萧山跨湖桥遗址发掘出土的漆弓，实证中国漆艺至少有8000年以上的历史。漆艺也成为人类最早的艺术表现形式之一，其发展深深烙下文化“胎记”。

中国现代漆画，脱胎于传统漆器工艺，肇始于20世纪20年代，是一门年轻的画种。新中国成立后，经过李芝卿、沈福文、庞薰琹、蔡克振、王和举、乔十光等一批漆画开拓者的努力，以及传统艺人的不断探索，漆画历经从器皿髹饰到纯绘画形态的转变，实现了观念突破和语言转换，确立了自身的绘画审美理念和造型语言体系。进入新时代，漆画创作呈星火燎原的发展态势，其独特的艺术魅力和审美特质受到更多人的认可和喜爱。“问漆——福建省美术馆馆藏漆艺术作品展”便从多角度呈现了工艺之漆走向艺术之漆的历程。展览陈列作品近百件，展示了不同时期漆画艺术的创新探索。同时，策展方对传统漆艺的原材料和制作流程进行了扎实深入的研究和梳理，并将其呈现于展厅中，使观众在欣赏作品的同时，能够深入了解漆画艺术的创作传统和风格演变。

漆画以漆为主要媒介，运用各种入漆材料，通过堆漆、刻漆、镶嵌、雕漆、彩绘、泼洒、变涂、磨漆等不同表现手法和工艺来实现丰富的艺术效果。漆画富丽温润、婉约庄重、神秘深邃的东方审美意蕴和绘画艺术语言，是区别于其他画种的重要特点。漆是画的根基，画是漆的灵魂。当代漆画创作者坚持发挥漆画的材料特性，彰显大漆艺术语言魅力，弘扬中华美学精神。“佳漆在秦”陕西省第二届漆画作品展上，胡玉康《和谐曲》在充分释放材料张力的同时，将传统文化元素、民间剪纸语言等融入漆画创作，构图独特、色彩丰富，辅以装饰手法，散发出浓郁的民族风情。“第十届黑龙江漆画作品双年展”中，不少作品以北方雪景为表现对象，运用不同艺术手法营造宁静悠远的审美意境。像白斌与付巍分别以写实主义风格创作的《墨水寒山》和《融雪》，均以扎实的造型、蛋壳镶嵌的艺术手法，展现东北大地银装素裹的胜景，抒发创作者内心情感，传递自然诗意之美。

汲古出新 彰显时代气韵

近年来，漆画创作者在深研传统的同时，努力创新艺术表现内容和形式，为漆画注入新的时代内涵。在近期漆画展上，各地漆画创作的最新成果得到集中呈现，从中可窥一斑漆画艺术发展趋向。

把握时代主题，深入生活现场，在实践中升华艺术构思，是新时代漆画创作的重要面向。在中国美术家协会漆画艺术委员会举办的学术品牌展览“第六届全国漆画展览”中，参展作品题材兼涉大好河山、工业建设、百姓生活等，既体现了创作者对社会发展的敏锐观察和精准捕捉，也反映了创作者倾情抒写时代、热情讴歌人民的艺术自觉。比如，常山《青春舞曲》和陈郁菲《独处亦清欢》，均关注当代都市生活，善于将年轻人细腻、复杂的心绪融于画面之中，表达创作者独特的艺术感受。张高俊、欧阳涛合作的《东方大港·红霞》则描绘了大型渔船停靠在码头休息的场景，大漆温润厚重的特质与画面温暖静谧的基调相映衬，折射出新时代的美好生活。

秉持开放包容的创作理念，漆画作品表现形式日趋多元。许多漆画创作者不断吸收、借鉴其他绘画语言所长，并将其引入创作，拓展了漆画艺术表达空间，这些特点直接投射在展览作品

▲漆画《宝妈》，作者樊毅。

▲漆画《中国棉花》，作者孙思梦。

坚持“两创” 铸就辉煌

▲漆画《暖意》，作者张玉惠。

中。有的运用具象写实手法、抽象表现手法，有的借鉴装饰手法、民间美术形式，还有的引入新材料、新观念，斑斓多姿的面貌充分展现了漆画艺术的包容性和创造力。例如，在“‘黄河安澜’第二届陕西、山西、甘肃三省漆画邀请展”上，胡杰彬《城门》尝试突破传统边界，打破固化的艺术观念，运用意象化表达，探索充满个性化的艺术语言，画面肌理营造出丰富的质感，增强了作品的艺术表现力。在“第八届安徽美术大展漆画展”“2023江苏漆画邀请展”等展览上，参展作品或画或刻，或磨或染，或拼或贴，力求在创新中找到漆画工艺性与绘画性之间的平衡点，充分彰显漆画的特殊魅力与韵味。

近期漆画艺术展的举办，既为系统性梳理中国漆画艺术的创作历程与成功经验提供参考，也为漆画创作和研究提供了新思路。

壮大队伍 激扬青春活力

自2014年举办的第十二届全国美展正式为漆画设立独立展区以来，漆画创作队伍不断壮大，地域风格逐渐形成，多地美协纷纷成立省级漆画艺术委员会，引导漆画繁荣发展。越来越多的高校开设漆画专业，教学体系日臻完善，青年人才不断崭露头角。在近期漆画艺术展上，漆画创作队伍年轻化趋势更加明显，漆画传播范围不断扩大。

青年是漆画未来发展的重要力量，是推动漆画实现创造性转化、创新性发展的重要力量。近些年，全国美展漆画展获金、银、铜奖的创作者大多不满40岁，体现了漆画创作队伍以中青年为主力的特点。近期漆画艺术展上，也有不少优秀作品出自青年漆画创作者之手。漆画是脑力活儿，也是体力活儿。一幅用大漆绘制的1平方米左右的漆画作品，需要反复上漆、干透、打磨，通常要两个月才能打磨推光完成。若再制作漆板特殊肌理，所花费的时间精力便更多。展览中，一些2米见方的漆画作品，常常出自在校学生或年轻漆画创作者之手。这些大制作、大气象的作品，令人不禁赞叹后生可畏。因此，不少地方专门举办青年漆画创作展，如“新青年 新漆象 新态度——广州青年美协漆画专委会漆画作品邀请展”“青春·再现：2023青年漆艺术家海上邀请展”等，彰显中国漆画艺术的青春活力。

透过近期漆画艺术展的举办地不难发现，漆画创作的地域覆盖面正持续扩大。除了在漆画创作方面具有传统优势的福建、江苏、广东等地，山西、广西、陕西、甘肃等省份的漆画创作亦呈突飞猛进之势。“‘黄河安澜’第二届陕西、山西、甘肃三省漆画邀请展”，连接起沿黄地区的漆画创作者，掀起一次创作热潮。“第六届全国漆画展览”则是全国性漆画展览首次在西南地区展出，为推进西南地区漆画创作、研究、交流和人才培养提供有力支撑。

一个个漆画艺术展，反映出新时代的漆画艺术在创作、研究、人才培养等方面均焕发崭新面貌。当然，这些面貌仍呈现“发展中”的特征。在表现重大题材和宏大叙事、提升人物画创作水平、完善学科建设等方面，漆画艺术依然有很大进步空间。推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，创作更多弘扬中国精神、凝聚中国力量的优秀作品，中国漆画艺术任重道远。

（作者为中国美术家协会漆画艺术委员会主任）

▲漆画《嬉戏》，作者杨理稳。

美術

版式设计：蔡华伟

美在乡村 走进中国民间文化艺术之乡

綦江农民版画

一刻一拓画乡愁

姜峰

“作不一样的农民画。”走在重庆市綦江区，无论是从艺三十余载的“泥腿子”创作群体，还是年轻的85后传承者们，口中都时常念叨起“李毅力”这个名字以及他的名言。

重庆市工艺美术大师、綦江本土生长的农民版画家李成芝至今难以忘怀：20世纪80年代初，民间绘画在各地蓬勃兴起，美术专业出身、时任綦江文化馆馆长的李毅力等人，与四川省美术家协会、四川美术学院、重庆市群众艺术馆等单位的专家一道，在东溪、赶水等十来个乡镇办起农民版画创作班。短短两年，便培训了300余名农民版画创作者，为繁荣綦江农民版画积蓄了人才力量。如今，綦江已拥有上千名农民版画创作者，其中，骨干创作者100余人；成立6个创作团队及产业研发团队；一批优秀作品远销重洋在40多个国家和地区展出……

为啥子是版画？

“明清年间，綦江就有制作木版年画的传统，先用刀在木板上刻出图案，再纯手工拓印成作品”，别看如今说得头头是道，参加创作班前的李成芝，还是个与艺术“绝缘”的农村姑娘，“一边种地，一边‘舞刀子’，不是刻年画，而是每逢‘赶场天’到集镇上给人剪头发”。可巧，赶场赶上了创作班招生，李成芝从此撂下剪刀，拿起刻刀。

“綦江农民版画在继承传统木版年画基础上，大量吸收巴渝民间石刻、布贴、挑花、刺绣、蜡染、剪纸等艺术特色，再结合现代审美加以提炼、升华，不断消化、探索、创造。”年近七旬的李毅力回过头来说，“作不一样的农民画，就是要发掘属于綦江的强烈生活味和鲜明地域性。”

走进具有地标意义的綦江农民版画院，《苗家姑娘》《晨曲》等綦江农民版画初兴时的一批代表作静静陈列，大胆新奇的构图、简洁明快的表现手法、稚拙天真的艺术风格、原始而又现代的装饰意味，形成一种极富视觉冲击力的美感，越看越动人。

与传统木刻版画不同，綦江农民版画以一版多色的粉印版画为主。究其原因，有人说是粉印版画比较经济，同时降低了版画技术难度易于普及；也有人认为，性格火辣耿直的巴渝人看来，一版单色有些偏“素”了——“淡抹”不得行，“浓妆”才对头！

玩笑了归玩笑了。除了艺术形式，綦江农民版画的题材也充满“巴渝味道”。“赶场、秋收、养鸡、斗牛、挽线、纳凉、山歌、吹打……数不尽的灵感就像潮水一样涌进脑海，画不尽身边俯拾皆是的乡土生活。”李成芝说道。

转型，赋予綦江农民版画更旺盛的生命力。

21世纪初，一批民间农民版画家在坚持“原始感”的同时，开始尝试“大主题”“大场景”创作。李成芝便先后完成了《民间十大节日》《家乡的歌》等组画。从过去呈现个体亲历的乡土生活片段，到有意识地从更宏观的视角对巴渝地区特色农耕文化加以归纳、总结、再现，綦江农民版画的艺术层次更上一个台阶。

近些年，綦江农民版画的创作主题和表现形式进一步拓展。

徜徉于綦江农民版画院精品陈列室，一些“领导标新”的“枝头春红”引人瞩目：孟传平《荷》，黑白色调、质朴典雅，一改人们对于农民画“大红大绿”的传统印象，而内容又是巴渝农村常见之景，源于乡土，高于生活；桂焕勇《远古的巴人》，将创作主题延伸至民间文化的渊数；一旁，黄袁媛《天长久》更是“野心十足”，作品原型基于当地考古发现的“綦江龙”化石，雕刻的时光尺度已逾亿万年。

“过去表现农村丰收题材，可能画一位嬢嬢挑着竹筐沿街叫卖腌菜，如今随着城镇化进程，这样的场景就变成嬢嬢在手机前直播带货了。”山东大学工业设计系主任、教授刘燕打了

一个形象的比方。她关注、研究现代民间绘画多年，曾多次到綦江实地调研，“随着时代发展，綦江农民版画创作需要不断聚焦新生活、新风尚，在扎根民间艺术沃土的基础上，真正体现时代变迁和当代精神。”

不仅是綦江农民版画，在刘燕看来，现代民间绘画既要避免题材守旧、过度重复过去的生活场景，也不能失去自身特色、变成“无根之木”，“必须坚持创造性转化、创新性发展，培育澎湃的内生动力。”

所有创新，都是为了更好地传承。年轻的受众呼唤新作品，年轻化的创作者恰好回应了新要求。去年，新任綦江农民版画院院长，是毕业于四川美术学院版画系的80后河北姑娘刘月。

“上学时，我就多次跟随老师到綦江写生，对农民版画有很深的感情和共鸣”，研究生毕业后，刘月毅然决定扎根綦江，从基层干起，“面向全区21个街镇综合文化服务中心和104所中小学开展农民版画普及推广，每年培训的中小學生就有数万人次”为了支持刘月的事业，她的丈夫也选择从重庆主城区来到綦江工作，定居，因版画结缘这片充满希望的热土。

多年来，在许多“刘月”的努力下，綦江农民版画薪火相传、弦歌不辍。綦江区小学、初中、高中均开设了版画课，每年辅导创作版画作品3万余件。以农民版画为主题的公共文化服务活动每年惠及市民10余万人次。如今，走在綦江街头，广告招贴、施工围挡，处处可见农民版画元素；走进路边店铺，聊起农民版画的技艺和历史，男女老少大都略知一二，一刻一拓的乡愁，已流淌进綦江人的血脉……

说来很巧，李成芝和爱人当年也是因农民版画创作班而相识、相守。如今，两人的女儿也在綦江文化馆工作，接过前辈手中的接力棒，一边从事农民版画创作、创新，一边参与打造东溪版画艺术街。

綦江蜿蜒流过的东溪古镇，一座座版画创作基地、体验馆等正如雨后春笋般拔地而起。

6年前，正在东溪书院街小学读五年级的邓巧灵，在学校版画社里第一次接触到农民版画，“刻画、上色、拓印的快乐，让我十分着迷。”后来，到綦江区上中学的她，每年寒暑假都会回到东溪，在版画馆里重温美好，“许多城里的老师来这里传授技艺，镇上的艺术氛围越来越浓，我还带同学们来体验过版画制作，大家都觉得很有意思。”不仅是东溪古镇，还有古剑山版画艺术村、上厂村农民画室……乡村文化振兴的画卷，在綦江愈发靓丽。

看着女儿在东溪老街传承技艺，看着“邓巧灵”们一刻一拓间陶醉其中，李成芝仿佛遇到了30多年前的自己。

▲綦江农民版画文创产品。綦江农民版画院供图