

四川美院现代漆画教学体系建构

Construction of Modern Lacquer Educational System in Sichuan Fine Art Institute

陈恩深 Chen Enshen

一 四川美院绘画氛围作为漆画发展的有利背景

四川美院漆画专业的发展走过了一段执著而漫长的历程。从1940年至今已经整整七十年光景。本专业最早为漆器专业，由四川美院创始人之一的沈福文先生在建院之初就创办起来。由此，七千年作为民间运作的漆工艺破天荒地跻身于高等美术教育的学科行列。漆器艺术的形上高拔从此有了坚实的艺术与学术基础。相当长一段时间内，漆器专业成了国内高校惟一的漆器学科专业，培养的学生分配到福建、北京等重要的漆器产地，在漆器艺术设计及其影响方面发挥了巨大的作用。有意思的是本专业处于四川美院这样一所集绘画、雕塑与工艺于一体的综合艺术的艺术教学氛围，使其专业创办之初，就没有尽为工艺设计意识而时时受到绘画艺术氛围的影响。特别是当时的教育方针为“为无产阶级政治服务、与生产劳动相结合”：“政治挂帅”是第一位的；“与生产劳动相结合”是第二位的。导致的结果是专业教学的内容常常还要与时事政治的宣传挂钩。——学院的绘画氛围与时事政治需要两种作用不期然强化了漆器专业的纯艺术指向，使得沈老和他的高足杨富明、肖连恒等在五、六十年代就与雕塑、绘画的老师们一起用漆艺语言创作出了大量政治、文化名人的漆浮雕作品。更在六、七十年代创作了大量如《韶山冲》、《井冈山》、《车间卫生员》等革命历史题材以及现实题材的漆画作品。到八十年代我入学时，漆器设计的内容几乎完全让位于漆画创作了。这样专业的名称在九十年代改成了“漆艺专业”——既考虑纯艺术发展的需要还要照顾根深蒂固的漆器情结。然而在艺术形势的更强烈作用下，尤其是中国美协从1979年第五届全国美展接纳漆画为参展画种开始，漆画的纯绘画发展的意识就强烈地萌动起来。在四川美院，这样一种萌动更显示为一种自觉的意识。而此自觉就是因了很强的学院艺术氛围作用而显得自然而然。用什么漆显得正宗这样的问题在川美从未听说过，人们只关心能

#1

否画出一幅像样的作品。我入学时幸运地受教于川美两位大师级的人物——有着被法国人称许为“东方色彩大师”的我国著名色彩艺术家李有行先生和著名漆艺大师沈福文先生。而我更喜爱李有行先生的色彩之美，“以李有行先生‘丰富’沈福文先生：以鲜亮色彩丰富大漆一味之褐”很自然地就成了我的漆画创新目标。——聚氨酯的“色彩广谱表现价值”之看重在川美漆画创作组创作《长征组画 岷山雪》时就已经充分体现出来了。我的创新只不过要将现代漆画的绘画色彩的无碍性经由聚氨酯来更加全面的实现罢了。值得欣慰的是，此一探索始终得到了特别是绘画老师的鼓励和支持，个别本专业老师的置疑相反更加激励了我的“新漆探索”。留校至今三十多年终以聚氨酯为主非常具有表现力地形成了“拓叶绘”、“砂绘”、“流云绘”和“综合技法直绘”等十余种全新独创的富于时代审美感觉的现代漆画语言体系。——一切都是自然而然的，仿佛为了更新更美的漆画，这些漆画语言从我手中如泉自涌。由此促成了我的现代漆画表现体系和教学体系的整合成型。

二 我的现代漆画表现体系与教学体系

我的现代漆画表现体系和教学体系由三个方面的内容组成。首先也最重要的是现代漆画观念的确立；其次是现代漆画语言体系的建立；第三才是现代漆画教学体系的建设。

第一个方面。我的现代漆画观就八个字，即“画在漆先、艺在技前”。而“画在漆先”又是最根本的。

乍看之下，这几个字有什么稀奇的？但只要稍涉漆事甚至稍涉大漆，我们就会感受到事情就因了漆文化的七千年传统带来的漆艺意识的巨大惯性作用的无形影响可谓要多沉重有多沉重！

（油画国画的媒材单纯性非常幸运地避免了此一头重脚轻的问题。）漆画之“漆”对于“画”的精神解放的粘著性实在强之又强！显然此一粘著性对于漆器艺术的必要性在漆画这儿就成了严重的制约性。我们如果不在观念中给予极其清醒与果决的“器”“画”分离——“漆”“画”分离，就根本无法挣脱大漆所代表的所谓漆文化的重负。漆画意谓着什么？作为纯绘画后不过借“漆”而“画”罢了。漆画已经脱离于漆器而行走在了纯绘画的自由空间，“漆”，在此不过是

“画”的想怎样弄就怎样弄的媒材而已。尽管我们仍会更精彩地对待它，但其精彩性终归已经是画境所决定的精彩性。这样“画在漆先”就有了“画”的不由分说的主宰性从而带给漆画在纯绘画道路上精神性的轻逸放行。——无论怎样看，画在漆先在漆画发展意义上的理论价值作用都是重要而必须的。没有如此锋利的利刃，漆器意识对于漆画表现的乱麻捆缚的意识困局终难解除。

此一理论在摆正了漆与画的关系后，紧接着同样可以用来消化除漆之外的极其多样甚至花哨的硬质材料的块垒，漆器之美不就是“千文万华”么？而在漆画中并不需要如此炫美的表现。如果实在需要此一“特质”之美，也还是需要“画在漆先”的由画境决定的纯一净化处理。要之，有了“画在漆先”作为漆画发展的理论指南，一切事情都简洁明晰了，——一心为画而漆画大进了。

第二方面，现代漆画语言体系的建立。

如果说理论确立是脑子的事，那么语言体系的建立则是行脚的事。只有一种新进的理论而无相应的语言跟进，所谓创新之漆画还是会处于以漆器旧瓶装漆画新酒的被动表现；而只有新的语言表现却以新的理论引领，它也会散落无归而不成其事。所以对于现代漆画二者缺一不可。两者应始终有其内在相关性，让观念和语言相互促成。以我三十多年的漆画新语言的体系化研究而论，终发现新技术语言常常是前理论的表达或者反过来新漆画理论常常是前技法语言的言说。二者在此共同指向了现代漆画的新视觉和新精神特别是表现的新的可能性。这样一种现代漆画语言体系的建立，使得漆画的创作表现和教学表现有了坚实的语境基础。有了这样一种充满理论精神和审美新意的现代漆画语言体系，进入到现代漆画的创作和教学就较为容易了。

第三方面，现代漆画教学和表现体系建设。

事涉两部分，一部分为“教学”一部分为“表现”。“教学”是指对漆画专业学生的绘画全面素养的教学内容的考量；“表现”主要为教学方法的讲究。

在具体漆画的教学表现中又这样展开：A) 强调画稿的重要性。要求画稿表达的东西是“有意味的”、新颖的、有原创性的、美感较强和更自在的，特别还是“适漆性”的；画稿表现的手法是多样的：或手绘或非手绘（资料处理的，电脑制作的，漆画质地直接显示的等等）。B) 制作过程依据画稿严谨行事，但过程中强调随机生发——变偶然为必然的发现与选择。总之，有大目标但不预设细节，让艺术发现之心时时警觉，时时大用。C) 教学示范让学生最快明白教学意图和效果的方式，但示范是“点穴式”的点醒作

用，目的在于更好地启示学生。D) 行使自己的教学法时，保留足够的宽容空间。再好的教学设想都有假设的成分，何况教学也处于不断完善之中。如此宽容既对自己的学术也对学生的学习更对漆画发现有利。——如此教学最终落脚在美的展望和能动创造，使得现代漆画教学和表现的“探照灯”更著光明。

#1 夏梦 漆艺 刘寅龙

#2 漆艺 殷奇

#3 朗朗云天 漆画 陈恩深

当代美术家

#3