

独特的漆艺与“我” Unique Lacquer Art and “I”

杨倩云 Yang Qianyun

四川美术学院青年驻留计划
Young Artists Residency Program of SCIA

1
杨倩云
绽1
天然大漆
50cm × 60cm
2018

2
杨倩云
农家
天然大漆
40cm × 40cm
2017

Abstract: lacquer painting is an art that has its own life. Its mystery and complexity deeply attract artists who are engaged in lacquer painting. However, the characteristics of lacquer painting also make many artists choose to give up, but there are certain people who devote their life to do their favorite things. This article gives a brief view of the artist Yang Qianyun's unique emotions to lacquer painting, the transformation of her lacquer painting style, and the understanding of lacquer painting.

Keywords: lacquer, material, image, landscape painting

摘要: 漆画是一门具有生命的艺术，它的神秘性、复杂性深深地吸引着从事漆画创作的艺术家，但漆画的特性也使得许多艺术家选择放弃，却不乏有人用生命去做自己喜爱的事情。本文就驻留艺术家杨倩云对漆画的独特情感、自身漆画风格的转变过程、对漆画的理解做了简单的概述。

关键词: 大漆，材质，意象，山水

《当代美术家》(以下简称“当”):
你的绘画风格比较抽象、梦幻，并且在画面中会感受到国画中空灵、寂静的气息，用色上也比较灰沉。这是由于漆画材质的特有特征表现还是由于受到了其他艺术家的影响？

杨倩云(以下简称“杨”):因为我内心比较喜欢这种风格，我觉得创作就是应该画一些内心真正喜欢的、具有创造力的东西。现代漆画拥有自身的技法、规则，使漆画慢慢产生了有别于其他画种的特点，建立了现代漆画自身的艺术语言形式。它作为绘画艺术中的一种，具有十分突出的材料特性。当然，我的绘画风格还受到艺术家赵无极的影响，他对于艺术的体验是将自己置身于充满冲突的极端中。如此一来，他所展现的就会成为一种难以捉摸、无法描绘的存在状态。赵无极先生的水墨画和油画显露出艺术家运用各种媒材表现出的抽象性，浓墨重彩地抒发了艺术才思的独特性。

当: 2015年的时候你在全国漆画高研班学习，2016年你又去了台湾做交换生，在这两年的学习过程中有没有对你的艺术创作带来一些启发或影响。

杨: 这两年学习到很多知识，对我的影响也很大。漆画高研班有来自全国各地的老师和学生，这使我的视野变得广阔，看事物的角度也发生了改变。在上海师范大学美术学院学习的这一个多月，是我的艺术生涯中的一个转折点。通过这次高研班的学习，掌握到材质的应用与转换、技法如何提升。从2015年到现在，我一直都采用天然大漆创作不同的作品，包括我的第一件全国性获奖作品，就是创作于上海高研班时期。在台湾学习期间，我有幸去到工艺系，台湾艺术大学的工艺系分有很多专业，所以我就有机会跟不同专业的学生学习和交流，拓展了很多知识。在这过程中我还去了台北、台南、台中地方，了解当地的风土人情和土著文化，开阔自己的视野，艺术不仅仅局限于画本、画册，更需要用心、用行走去感受。在那段时期我看到了很多作品，收集了很多素材。台湾的山水很容易激发我的创作灵感，并且很多同学的思维非常活跃，我也从中学到很多思考方式。所以这一切对后来我的创作有着很深刻的影响。

当: 对题材这方面，你有没有想过要换

一种题材呢？还是想要继续做山水？

杨: 目前没有想过，我认为画一物而致精，所以还是喜欢做山水，并且立志要做好。每个人都有自己内心想要表达的东西，而我对山水画就情有独钟。我个人认为在艺术创作过程中，应该尊重创作者自己的内心世界，找到自己真正喜爱的，内心需求的东西，这才能切身感悟创作出属于自己风格的作品。由于我从小对山川河流的大自然比较感兴趣，所以我的创作几乎都是以写意风景为主，它能给我带来亲切性、自然性，同时又反映了深刻的美学性和人文追求。通过不断地进行大量的创作试验，逐渐掌握漆性以及材料的熟悉程度，这样对画稿创作以及整个人的绘画思维都是有辅助作用的。依我自身的感受我认为创作是一个不断积累经验，不断总结不断推翻的过程。

当: 你本科的时候就在四川美术学院学习，并在这边读了三年的研究生，现在是川美的驻留艺术家，你认为你现在的创作与本科，研究生时期相比，差别在哪里？

杨: 我觉得最大的差别是作品更有深入性，以前的创作基本是通过材质去表现，现在是通过画去选择材质，而不是通过材质去选择画，会觉得更深入。更进一步的感受就是我能在这个过程中体会到更多的意味性，我对作品的思考方式是完全不同的，经过这几年的积淀和学习，懂得了从更高的角度去思考问题。本科阶段侧重初学基础知识与技

能，研究生阶段侧重思考并强化，成为驻留艺术家以后关注更多的就是作品的思想性、情绪性、创造性、深度性，这是一个阶梯式的过程。

当: 请你谈一下你从事漆画创作感想。

杨: 在漆画创作中，要尊重漆画不同于其他画种的特殊美感，材质的独有性、技艺的特殊性的表现，要遵循“以图取质、以画施技、画在漆先、艺在技前”的创作原则，漆文化的艺术精神才得以更加深入地、内在地传承与发展。实现“画一技”和“技一画”一体的艺术浑成关系，如此才能为现代漆画的发展拓宽道路，才能真正彰显漆文化的博大精深与不息精进。我最大的感想就是我一定要坚持做下去，并且满心欢喜地做下去。漆通过对不同材料的选择和把握可以形成不同的形态，质感可以是整齐的、平滑的，也可以是粗犷的和单纯的。更重要的是这些作品传达出的观念，以及作品的绘画语言形式和画面效果，通过合理的处理后，让人们看到一幅作品，就能够体会到蕴含其中的诗意。人这辈子就是怕认真，我就想一辈子做下去，一辈子只专注做一件事，我最大的梦想就是深入漆画世界里，然后教更多的学生去了解漆画、普及漆画，慢慢地让更多的人知道漆画、喜欢漆画。