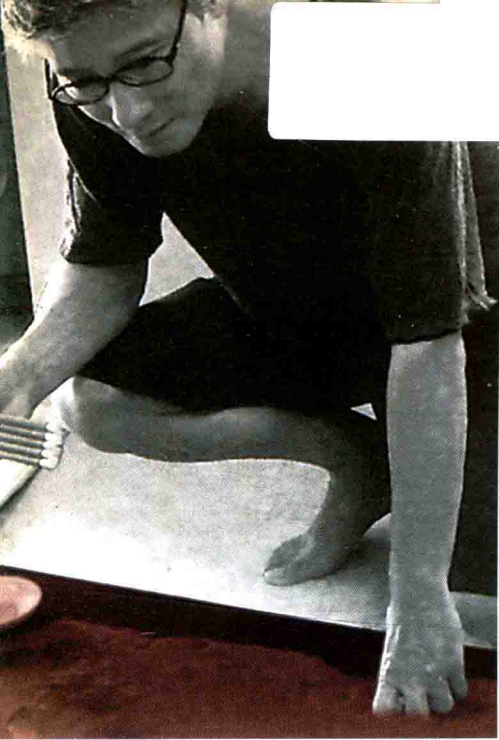

東方岩彩 创作工坊

卓
民

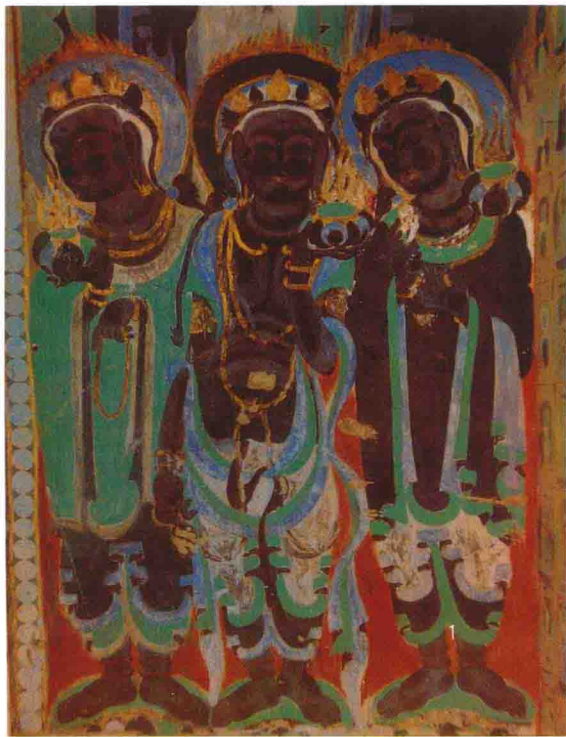
 北京出版社出版集团
北京美术摄影出版社

卓民简历

- 1958年 中国上海出生
 1993年 武藏野美术大学造型学部日本画科毕业
 1996年 筑波大学大学院艺术研究科研究生毕业（艺术学硕士）
- 群展**
- 1995年 春季创画展（东京 日本桥 高岛屋） 创画展（东京都美术馆） 亚细亚现代美术际赏（东京都美术馆）
 1997年 春季创画展（东京 日本桥 高岛屋） 创画展（东京都美术馆）
 1998年 春季创画展（东京 日本桥 高岛屋） 创画展（东京都美术馆）
 2001年 创画展（东京都美术馆）首届中国岩彩画展（北京 中国美术馆）
 2002年 东京大歌剧院寺田收藏品展（东京大歌剧院美术馆）“桥会”展（东京 日本桥 岛屋）
 2003年 第二届中国岩彩画展（中国 国际艺苑）“桥会”展（东京 日本桥 高岛屋）
 2005年 “画妆”中国戏曲主题艺术大展（北京 今日美术馆）
 2007年 春季创画展（东京 日本桥 高岛屋） 创画展（东京都美术馆）东京大歌剧院收藏展（东京大歌剧院美术馆）
- 个展**
- 1992年 东京六本木 MSB 画廊
 1996年 东京都中野区 ZERO 西馆美术画廊
 1998年 东京池袋东武美术画廊 东京上野松坂屋美术画廊
 1999年 宇都宫东武美术画廊 筑波美术馆 东京池袋东武美术画廊
 2000年 茨城县五浦天心纪念美术馆 东京上野松坂屋美术画廊 东京池袋东武美术画廊
 2001年 东京栗原画廊 横滨高岛屋美术画廊 东京新宿小田急美术画廊 东京池袋东武画廊
 2002年 宇都宫东武美术画廊
 2003年 上海刘海粟美术馆 横滨高岛屋美术画廊
 2004年 北京中国美术馆 东京日本桥高岛屋 东京池袋三越美术画廊
 2005年 横滨高岛屋美术画廊 酒田市 IKEDA 画廊
 2007年 横滨高岛屋美术画廊 第十一届上海艺术博览会大田画廊
- 专访**
- 1996年 日本“读卖新闻”专题采访 “每日新闻”专题采访 上海东方电视台人物专题
 2001年 日本“新美术新闻”刊载介绍
 2003年 上海电视台“诗情画意”专题介绍 上海教育电视台“风流人物”专题采访
 2005年 应美国麦当劳总公司邀请赴捷克布拉格，参加由美国 Lee Barnett.Ine 公司承制广告片拍摄
 2007年 上海东方电视台“人在东方”专题介绍
- 论著**
- 《东方美的传统与现代》
 《重振汉唐雄风——中国画改革赋予岩彩画的历史使命》
 《岩彩画之我见》
 《近代日本美人画》
 《敦煌壁画艺术与当代中国岩彩艺术》
 《卓民岩彩画》（江苏美术出版社）
- 收藏**
- 中国美术馆
 日本东京大歌剧院美术馆

古代丝绸之路及伴随的北印度犍陀罗佛教传入的沿途佛教洞窟岩彩壁画。由于受到伊斯兰教教徒的破坏，新疆克孜尔及甘肃敦煌石窟，金箔被刮去的情况很多，所以古代金箔金粉的使用状况较难全面把握，但我们仍然可从一部分壁画中找到古代岩彩绘画金箔金粉的运用实例。

修建于隋代的敦煌第四二〇窟西壁龕北侧菩萨像，头冠、项圈、手镯、摩尼珠等都贴有金箔。（图1）这些箔依据头冠、项圈、手镯、摩尼珠的造形贴上，与周围的石青石绿相配合，浑然一体。三九七窟西壁龕顶北侧和南侧所绘乘象入胎、夜半逾城图四周供养飞天、伎乐、持错带菩萨的上方，云纹或类似火焰的图形也贴上金箔。桔红的大面积底色与石绿、灰紫、深褐、黑及金箔相互映衬，烘托出了天花飞舞气氛热烈的场景。（图2）因年月已久，部分剥落变色及金箔底下色的显露，更有一种自然柔和的感觉。在古代，照明条件非常有限，特别像敦煌一些大型洞窟内，贴上金箔的佛身及被箔金的壁画图形，在烛光忽闪忽闪的映照下，时隐时现，给朝拜者们一种神秘变幻的视觉效应。贴金箔的表现，还有借助基底的高低不平，如菩萨头部的发髻等。古典岩彩画使用的矿物色，以平涂为主的表现形式和金箔的平面装饰效果很相吻合，所以金箔在古代岩彩绘画中成为不可缺少的素材之一。

伴随佛教美术传入日本的金箔银箔及贴箔技术，在日本又得到了新的发展。

附录：日本古典金银箔、金银粉画材用语解说

金箔：略

银箔：略

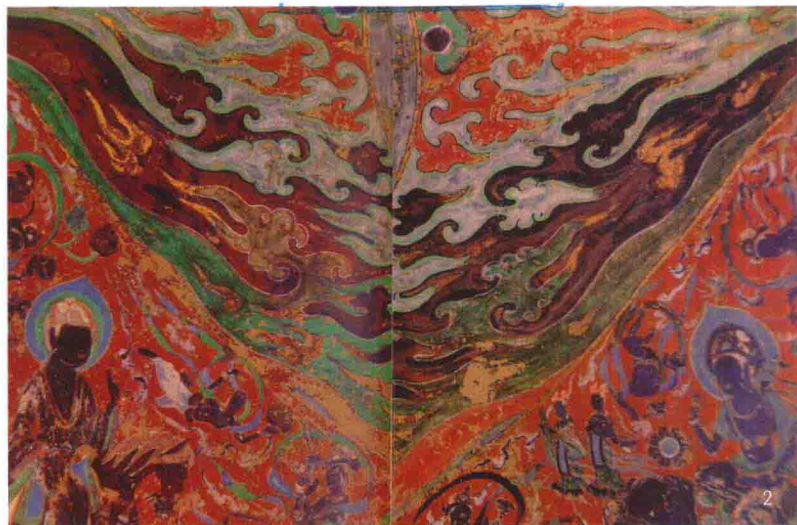
砂子：把金箔银箔加工为极细小的粉末状，在涂上胶水的纸上，用风吹使之慢慢降落在纸上，看上去像砂子一般。

岩彩技法—金银箔在岩彩绘画中的实际运用

金（金粉、银粉）、金箔银箔，具有金属属性的发光体素材。在古代，金银闪烁的光彩和其稀少、高价，一直作为统治阶级和富裕阶层权力和富贵的象征。古埃及法老的金面具、灵柩，拜占庭装饰壁画，硬币等都使用了大量金银。特别是金，超越时间的永恒光辉使之具有了庄严神圣，令人神往、敬畏的效能和性格。

1 古典岩彩画中金银箔的表现

在中国古代金箔金粉的使用十分普遍。皇宫殿阙，寺院道观，灵柩墓室等，壁画门饰，台阁过廊、摆饰器具，金作为现世的富贵和来世再生的象征，作为权力的炫耀和宗教神圣的至高无上，特别是宗教壁画，在渲染宗教神秘气氛的视觉效果上，成为不可缺少的绘画素材一。这里值得提醒注意的是，金箔金粉与这一时期绘画的主要材质—岩彩，即矿物属性的谐合。由于岩彩材质与金的共同属性，金的闪烁不至于过于凸显而与石绿、石青相谐调。

切箔：用竹刀把金银箔切成四角形或其它各种形状。

野毛、芒：切箔的一种。金银箔几枚或十几枚重叠用尺压住，用刀把箔切成一条条很细的线状。

里箔：为了使金银箔的光色柔和，在画绢的背后贴金箔或银箔。

金地银地：被贴上金银箔或被涂金银粉末的纸或绢。

青金：百分之二十至二十五的含银金。

赤金：被炭素和窒素化合的铜占百分之二十至五十的合金。

紫金：金百分之十四，铜百分之八十五，银百分之十的比例做出的合金，泛暗紫色的光泽。

朥银：银一铜三的比例做出的合金，泛暗褐色的光泽。

烧金：被去除污垢的纯粹金粉。

2 近代岩彩画中金银箔的表现—实例分析

隋、唐时期传入日本的岩彩画及箔金技术，由大和绘的传承而延续至今，并直接影响近代日本画的变革。日本近代岩彩画的发展，丰富了古典岩彩画中金银箔及金银粉的使用和表现。迎合时代的审美情趣，使金银箔具有了现代艺术表现的新魅力。以下例举日本岩彩画部分作家及作品，试以解读近代岩彩画中金银箔的表现和运用。

东山魁夷—“朝潮”（图3，1968年）

这幅六分之一的试作图。用砂子、野毛、切金银箔等古典方法，在绿青色上的表现。基本上延用了传统的切箔贴金技术。

平山郁夫—“入涅槃幻想”（图4，1961年）

金箔和金粉交替制作。利用粉和箔的不同亮度，结合岩彩色的重色复加。

加山又造—“天河”（图5，1968年）

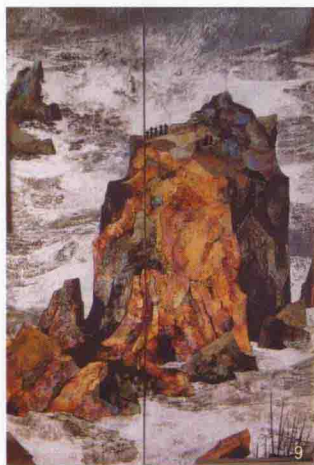
各种箔的技术充分发挥，箔已成为画面组构中不可缺少的素材。有的直接表现为物形，有的则作为物形的背景色。用硫磺粉末去烧银箔使之产生一种特殊的黑色，深沉无光。是加山银箔技术的一个特点。

横山操—“炎炎樱岛”（图6，1959年）

金箔的块面处理，体积感，笔迹感，制作过程中作者的情绪、心理、节奏等，类似书法的运笔，迹断意连，一发不可收。岩彩色及金属箔的材质特性使岩彩画的制作带有工艺性、制作性的特点。然而在横山操的作品中我们看到的是另一种意义上的挥洒自如，一种笔迹色块的大胆泼写。

麻田鹰司—“衣笠山”（图7，1977年）

一幅几乎完全依靠金箔金粉来完成的作品。虚实相间，各种金箔金粉的微妙不同，在柔和谐调中最大限度地发挥。

（姐妹作，用银箔银粉制作的作品，参看图8，“遍照寺山广泽池”）

麻田鹰司—“佐渡”1（图9，局部1965年）

色箔表现山肌的处理和银箔表现的海浪。在用深色处理的基底色后，山肌和海浪分别用色箔和银箔贴上。再用硬器刮去表层色箔银箔的一部分，而后根据需要再贴箔。直至达到效果为止。

松尾敏男—“树海”（图10，1970年）

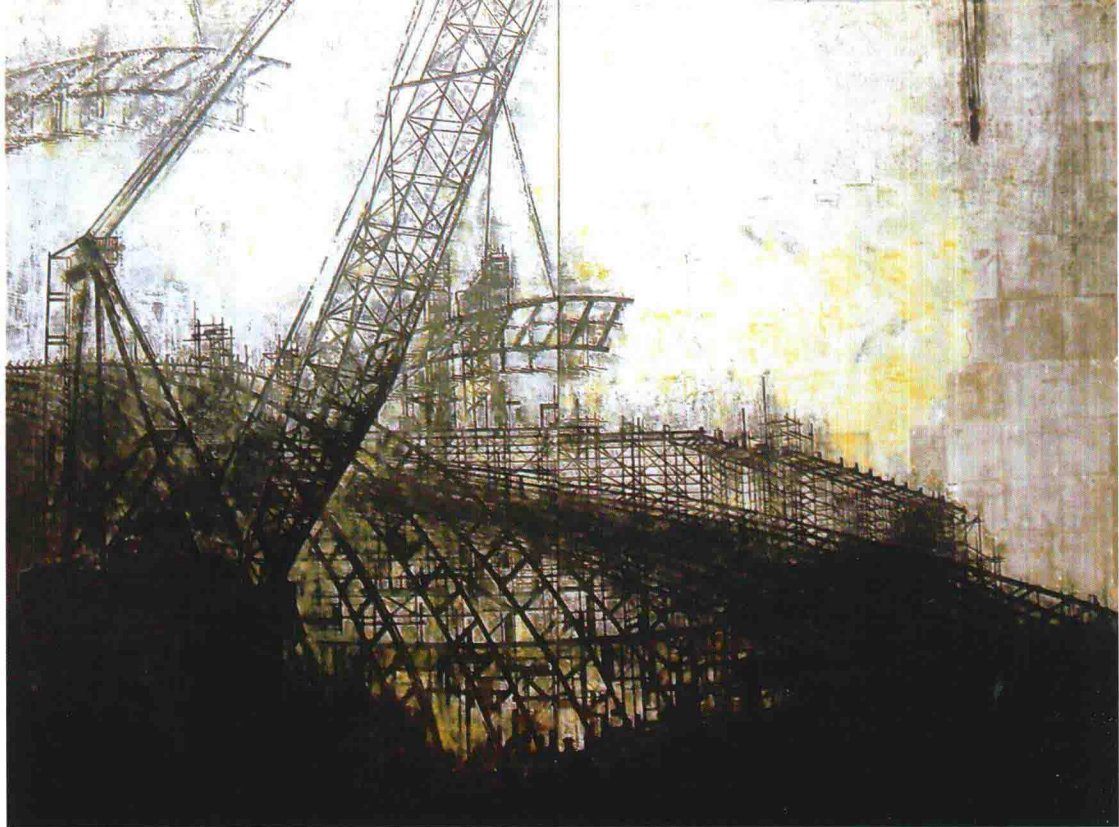
金箔上的银箔，岩彩色并用。画面的结构与物形的出没，随机随缘，自然浑成。

中岛清之一—“雷神”（图11，1977年）

金箔银箔组合的造形表现。底层色的处理至关重要，粗线边缘露出的红底色及部分用硫磺烧出的黑褐色，协调了整个画面。

森田旷平—“波止场”（图12，1994年）

习惯于主题物形突出，周围留出大量空白东方人的表现方式，箔作为背景空间的使用。此画的背景处理是：用深色打底，贴金箔后用粘胶纸或砂粒纸，粘去或砂去金箔使之弱化，然后用滚筒或海绵，涂上灰白岩彩色。

交响

作者：卓民

取材：中国北京长安街国家大剧院建筑工地

尺寸：181 × 227cm

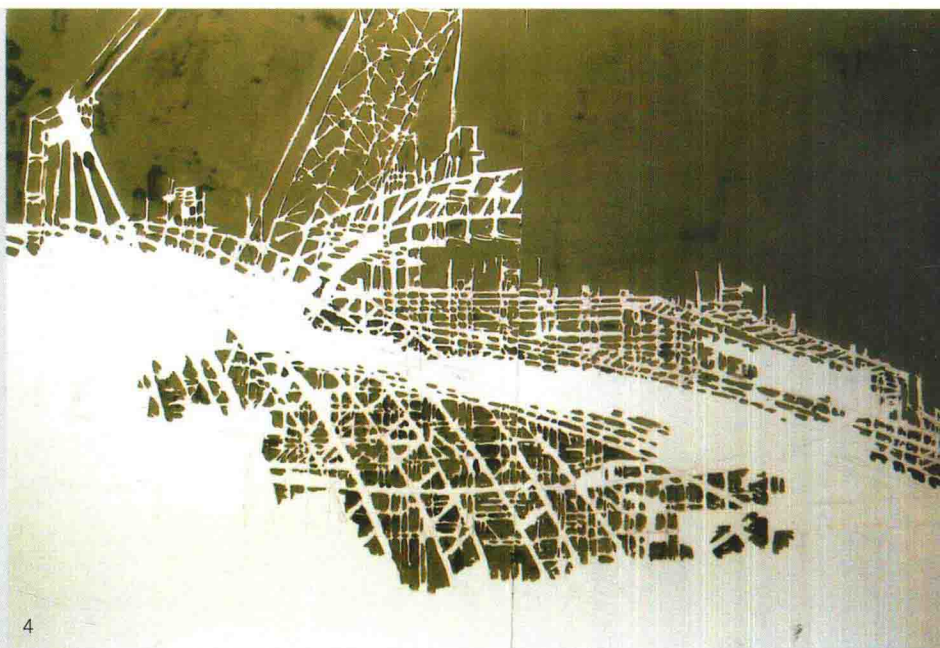
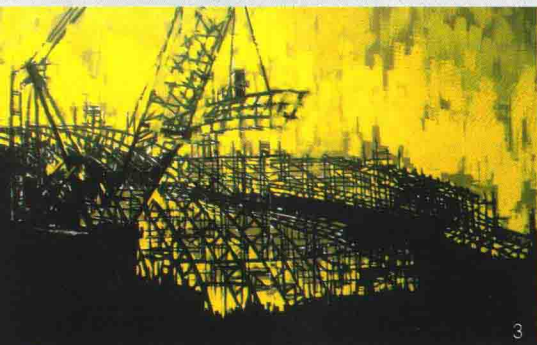
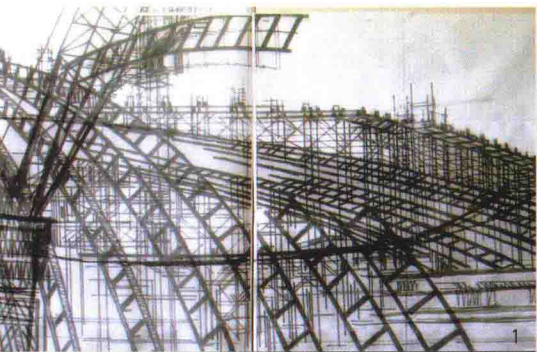
时间：2003年4月17日

制作年月：2007年9月

作品展示：2007年10月东京都美术馆第34届创画展

日本近代岩彩画的形成发展，在贴箔技术及运用金银箔和金银粉方面，有很多个案可供参考研究。特别是在汲取西方现代绘画艺术各种表现语言和手法上，使传统的贴箔技术和金银箔这一素材赋予了新的观念和内涵。作为画面肌理表现的一种，是其它材质、颜料不能取代的。金银箔的平面装饰趣味继续存在的同时，重箔、金银箔交替使用，极亮处的高明度表现，灰暗处的丰富透彻，金银箔及金银粉已成为现代岩彩画素材大家族中不可缺少的重要部分。它是传统的延续，又合乎现代人的审美情趣。

3 卓民岩彩画中金银箔的表现—制作过程实例分析

建造中的大剧院工地，各种不同粗细长短的铁质脚手架，排列交错，疏密相间，参差有序。偶尔吊起的预制钢骨架触碰，引发出金属管壁内的嗡嗡振响。联想到建成后的它，这就是“交响”作品名的由来。

由各种直线曲线及粗细不同的线形去切割空间组构图式，是这张图稿的形式意义所在。建筑工地及钢筋骨架的具象意义则相对隐退。这些粗细不同的直线曲线交织成各种网格，其间透射出大小不一的空间，就像传统山水画中松针的疏密一样，线的交错虚实，从自然形体抽象出某种形式元素，再把它重新复合成一种平面空间，是一种东方式的对物形空间的感悟和把握。借助这种样式，传递一种空间关系。线与线的“交响”“共鸣”，是作品的主题。而其中凸显这种关系的主要材质媒介即银箔。

(图1) 做好草图，按原作尺寸放大。(F150号，181X227cm)

(图2) 贴银箔前先要处理好底层色。考虑到上部贴银箔，用黄绿水干色平涂，以免银箔在以后的处理中露出纸的白色，而银箔的灰亮色又能与黄绿色形成一种关系。

(图3) 下部分铁质脚手架及搭建的钢筋骨架，用水干黑画出。

(图4) 下部水干黑色上随意加上一些烧群青，使黑色丰富。

(图5-1) 同上, 局部。

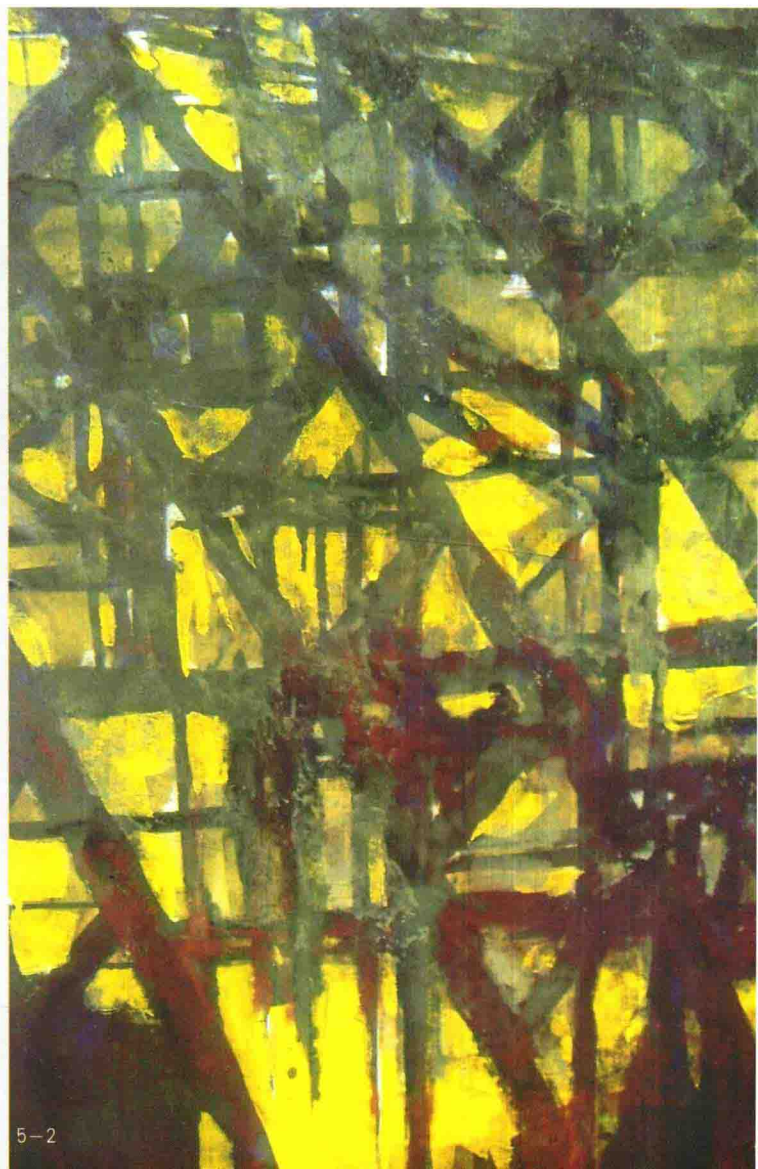
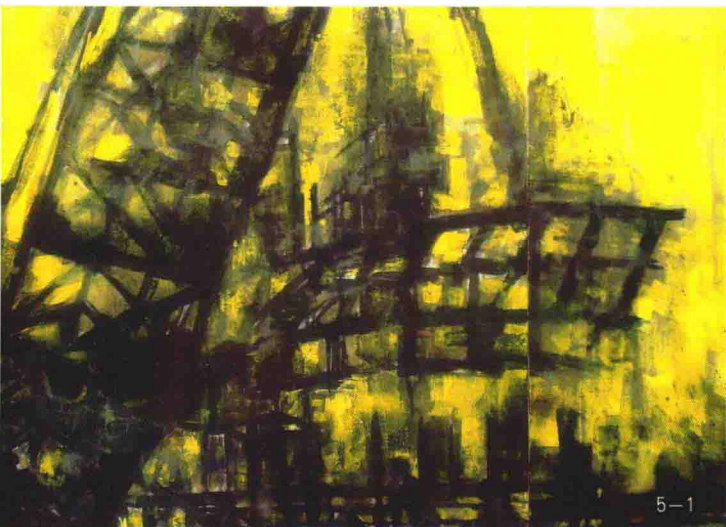
(图5-2) 暗黑部加岩彩色小豆茶, 栗茶。

(图5-3) 同上, 局部。

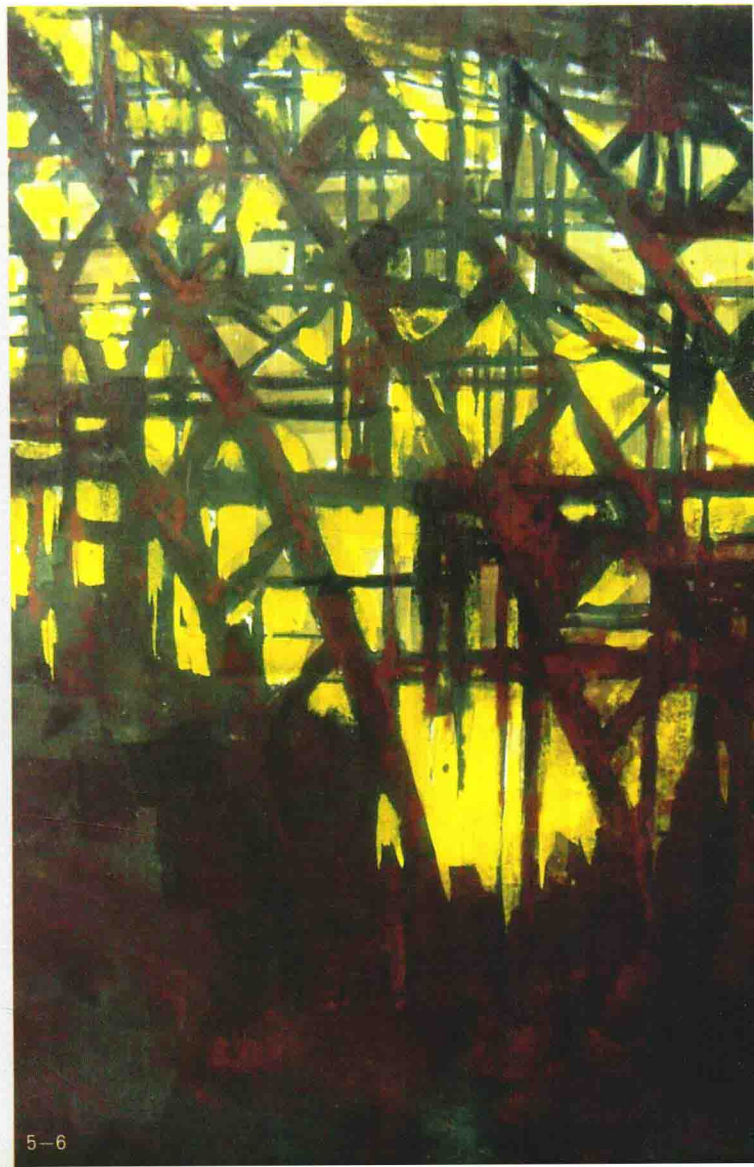
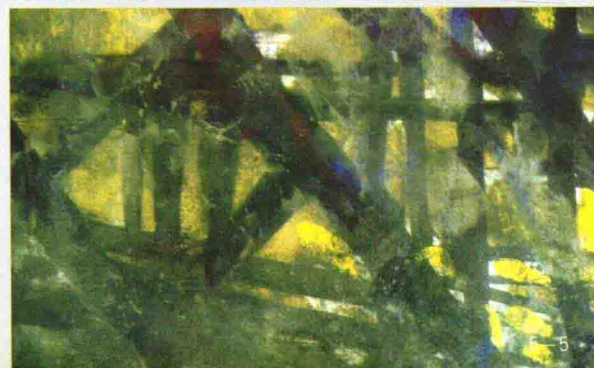
(图5-4) 同上, 局部。

(图5-5) 同上, 局部, 加岩彩色浓口鼠等灰色, 使之更丰富, 并考虑贴铝箔后的潜调。

(图5-6) 同上, 局部。

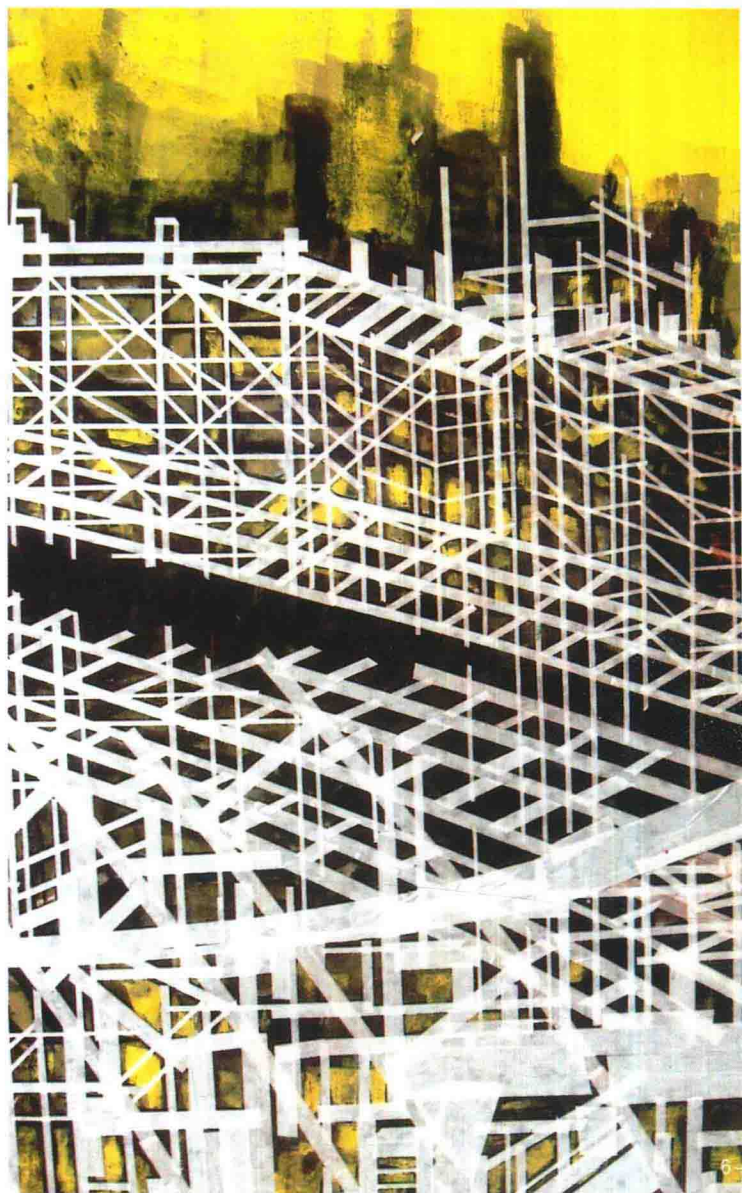

6-1

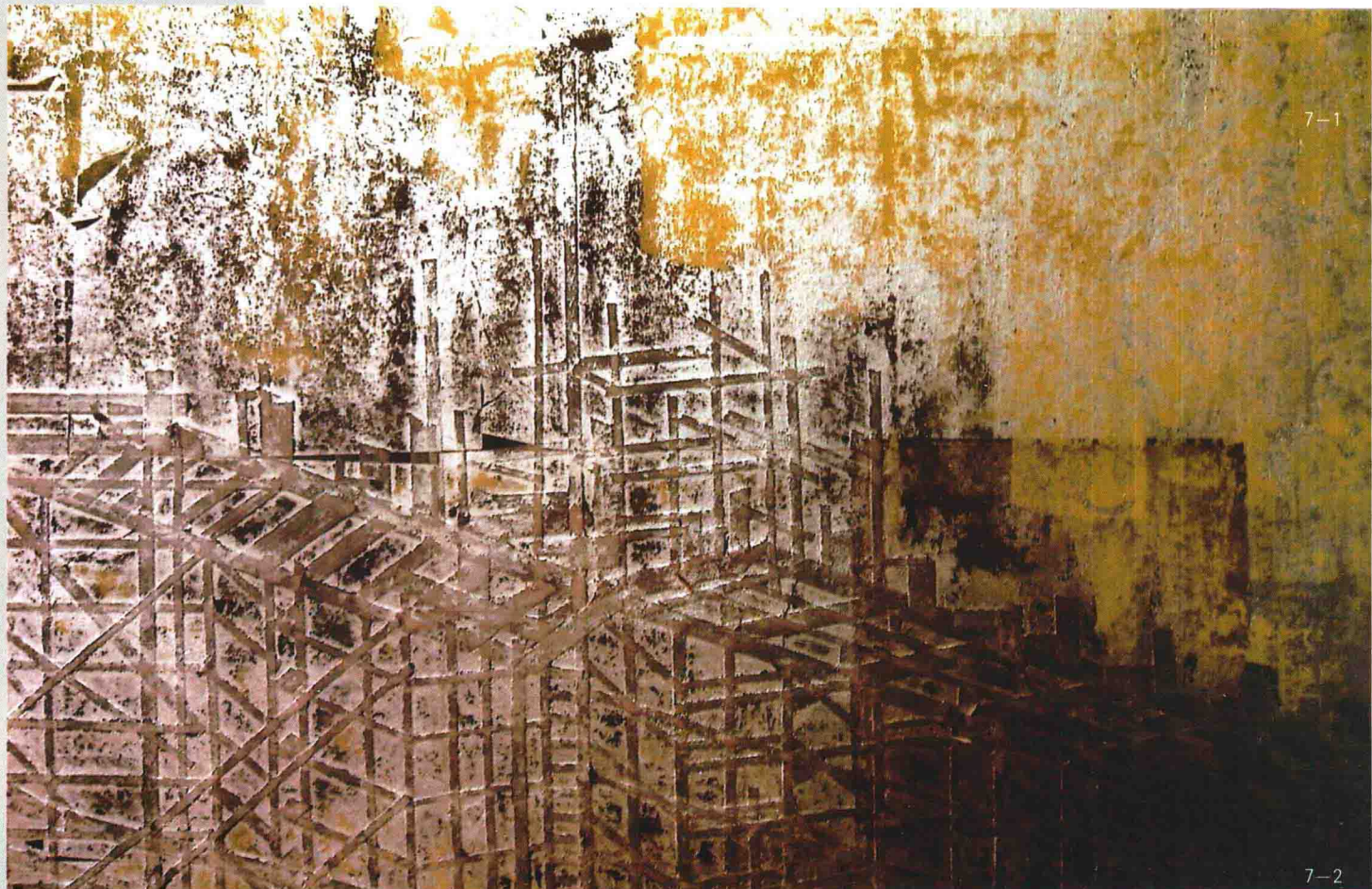
(图6-1) 贴纸质粘条。在这之前把底稿用念纸复写在画面上。选用粘着力较弱的粘纸,先把它贴在塑料条板上,用刀切成所需要的粗细,然后贴粘纸条。

(图6-2) 同上,局部。

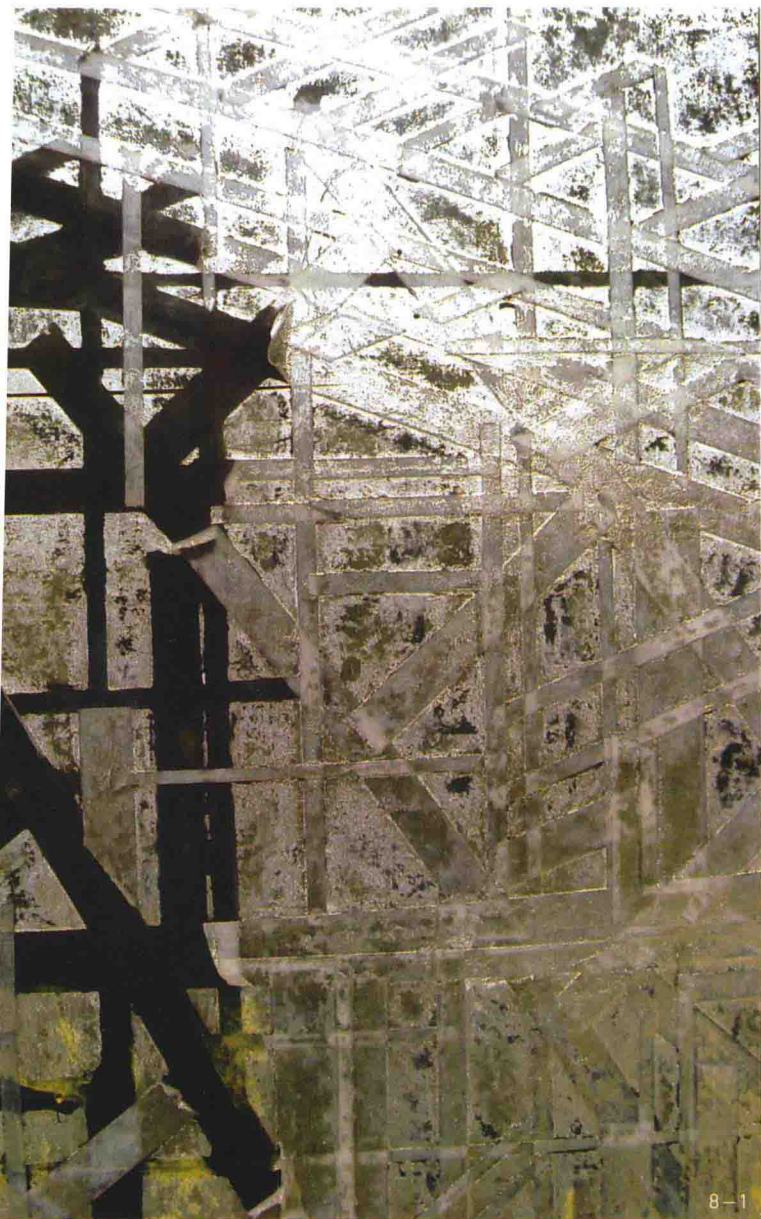

(图7-1) 贴银箔。

(图7-2) 贴银箔待全干后，用粘性较强的粘纸(布)，粘去部分银箔，使之减弱些。再用砂纸轻磨整个画面。这一制作过程中必须注意：整个画面的统一。哪些部分是要露底色的，哪些部分是要留银箔的。贴有粘纸条的部分较纸面略高，砂后会产生怎样的效果等等，需要事先预想。无论用粘纸(布)粘去或用砂纸磨去，都是在做减法，有些好的肌理效果被去掉后很难再现。

8-1

(图8-1) 揭去粘纸条。

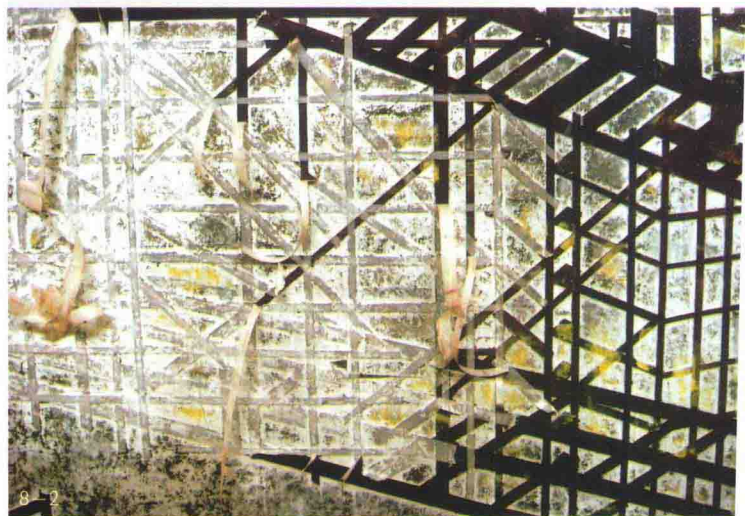
(图8-2) 揭去粘纸条后的效果。

(图9-1) 揭去粘纸条后的效果，一些线和面显得过于清晰，还需加工使其一部分弱化，与整个画面相协调。

(图9-2) 同上，局部。

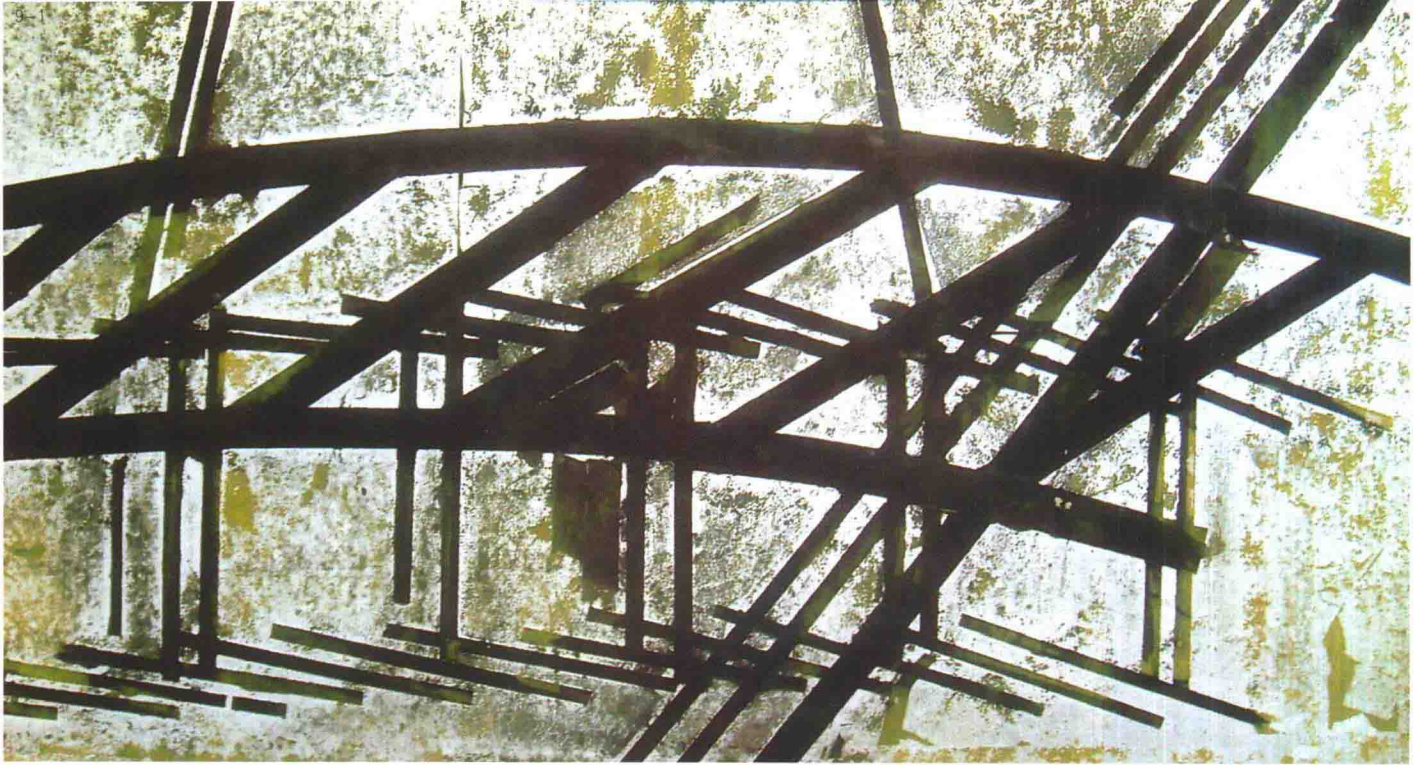
(图9-3) 同上，局部。

(图9-4) 同上，局部。

8-2

9-5

(图9-5) 揭去粘纸条后的整个画面效果。背景部分的大面积空间，由粘去和砂皮纸的作用，显现出各种不同的层次变化，底色或显露或隐没。前景直线曲线弧线相交错的部分，可用温水打湿，再用油画刀轻轻刮去一部分银箔，为下一步用岩彩色深入，做好基底。否则，要覆盖那些不用的银箔，就需用很厚的岩彩色去覆盖，整个画面厚薄过于不均，会显得不协调。

(图9-6) 同上，局部。露出的深色底子不够深，可用岩黑色及小豆茶，粟茶等岩彩色加深。反之，如果嫌黑可用灰白岩彩色补上，或再次贴箔。这幅画有几个地方是贴过二次以上的箔。

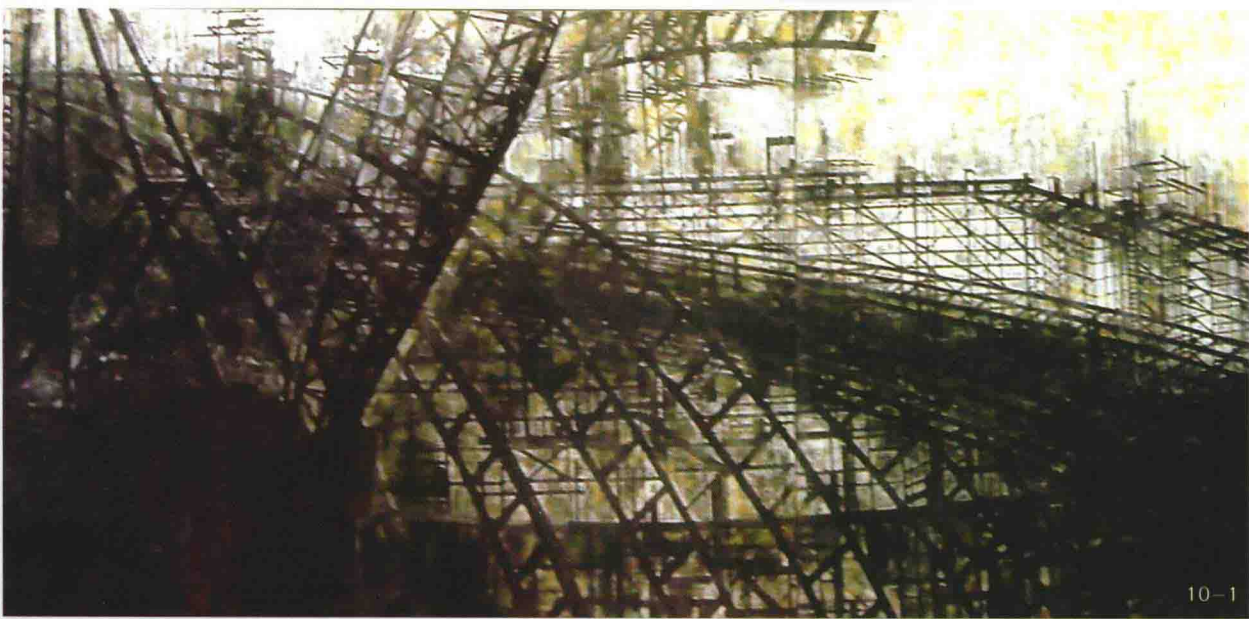
(图10-1) 深入，刮银箔后一些部分更朦胧，一些部分更强调。

(图10-2) 继续深入，调整画面直至完成。

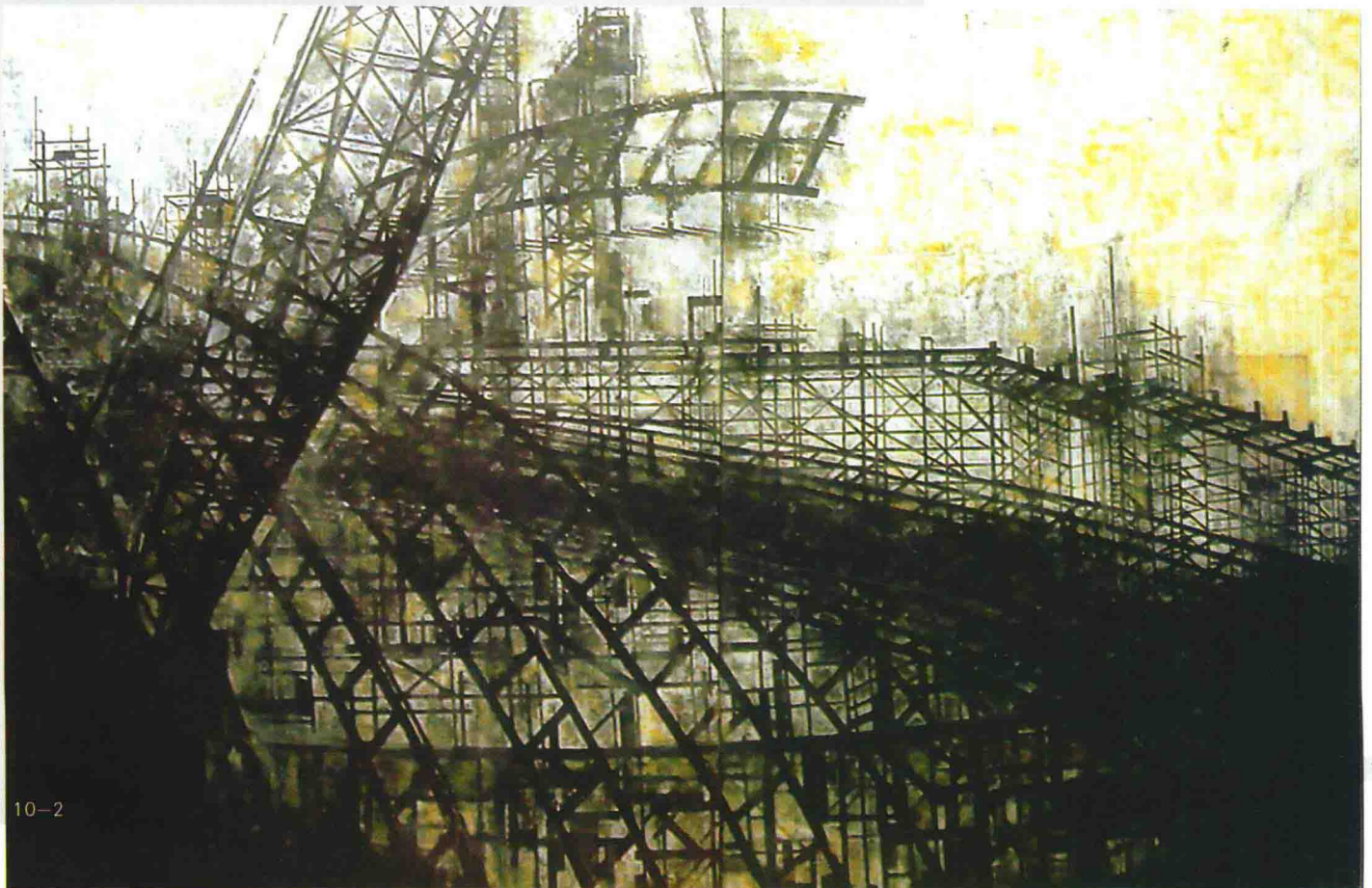

9-6

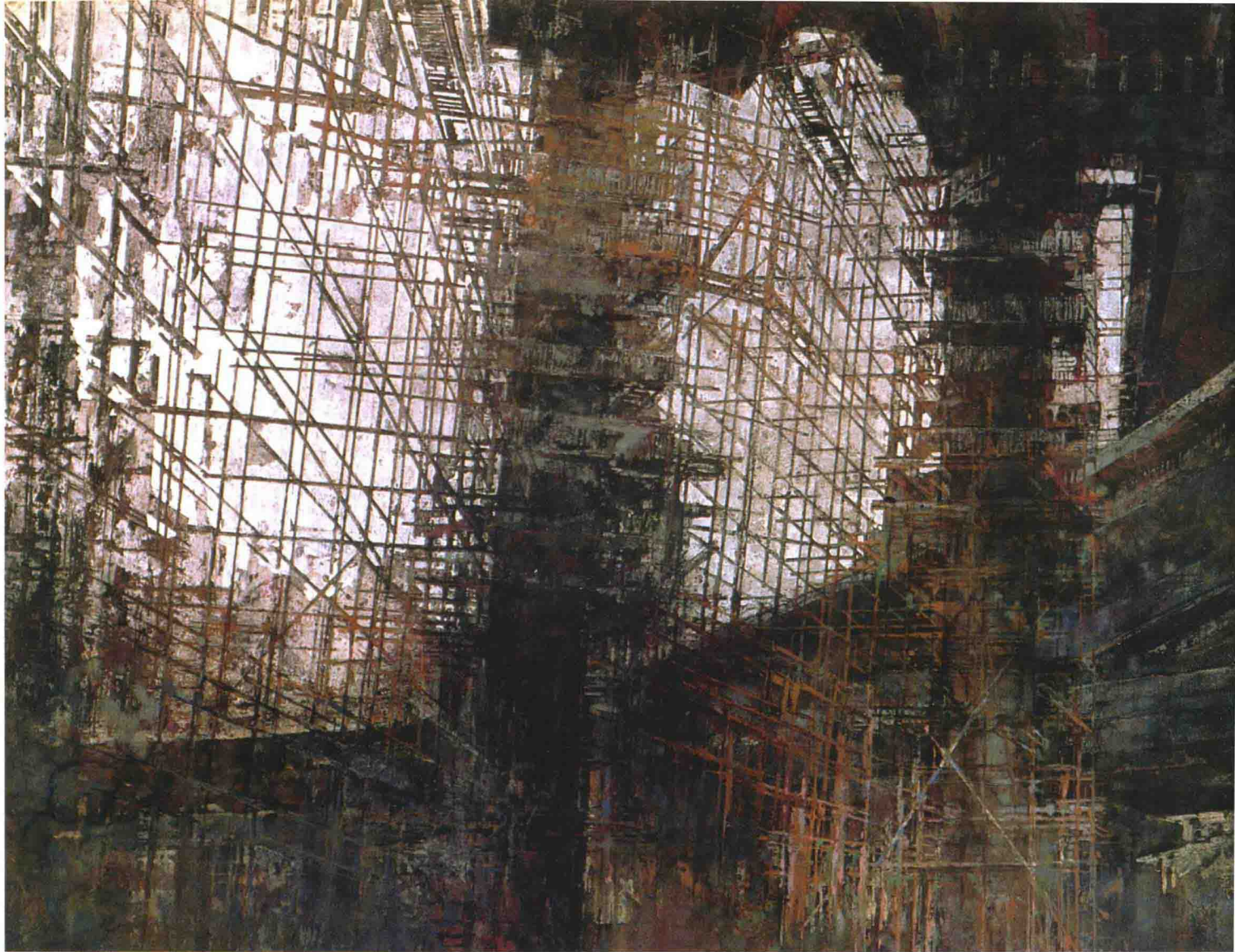

10-1

10-2

上海高架道路

作者：卓民

取材：上海延安路、重庆南路高架道路交汇处

尺寸：66 × 132cm

制作年月：1995年3月

作品展示：1996年东京都中野区ZERO西馆美术画廊个展

2003年9月上海刘海粟美术馆个展

2004年北京中国美术馆个展

铁质的细细长长的脚手架略呈倾斜状，由左向右竖着排列，与横斜的脚手架交错，织叠出天空无数闪亮的长方块。高架的桥柱直接顶部的路面，粗壮的桥柱和细长的脚手架直线相比相衬。倾斜的桥面划出几重弧线，分出叉道。此画意在以粗细不同的线形交织和由这些交织引发一种视觉上的弯曲假象，传递对上海高架道路建筑工地的一种印象。

此画在构成上颇费心思，天空的银箔处理和粗黑的大面积高架桥体对比过于强烈，最初的写生稿及参考照片都做了改动。这里主要介绍银箔的处理和表现。

先用水干暗绿色加黑涂基底色，待干透后根据画面物形的需要，在一些局部随意铺填岩彩色如：岩黑青、烧群绿、黄金茶、岩桦、莺绿茶、朱砂、岩茶等色，趁色未干时再点入岩鼠等灰色。之后，用事先画好的画稿拷贝在画面上，用细棉绳拉贴在脚手架的部位，然后贴银箔。待干后拉去细棉绳，使它产生一种随意剥落的效果。桥柱及高架路面所贴银箔根据画面强弱不同，用砂皮纸打暗或用粘纸（布）粘去，使画面谐调。同时也为之后罩涂岩彩色提供基底，让箔和岩彩色相互溶洽。

第二次贴箔。其它部位由岩彩色深入描绘后，画面中部分银箔的亮度受到影响，同时部分需要弱化的场合被砂皮纸整体打弱，缺少层次。第二次贴箔就在于突出画面的几个最亮处。先把纸质粘条切成需要的细条，贴出部分需要增亮的脚手架细线，然后贴箔。

揭去粘纸条，再作整体的调整。有些局部是先做出高低不同的直线，贴箔后只要用油画刀稍稍一刮就能露出黑线，有些则是贴箔后用粘纸砂皮纸及油画刀使它减弱、过渡，然后在上再贴箔。背景的箔和前面的箔形成一种呼应。不能为贴箔而贴箔。箔要很自然地融合在画面或岩彩色中，成为作者的观念，作品的意象显露的手段。