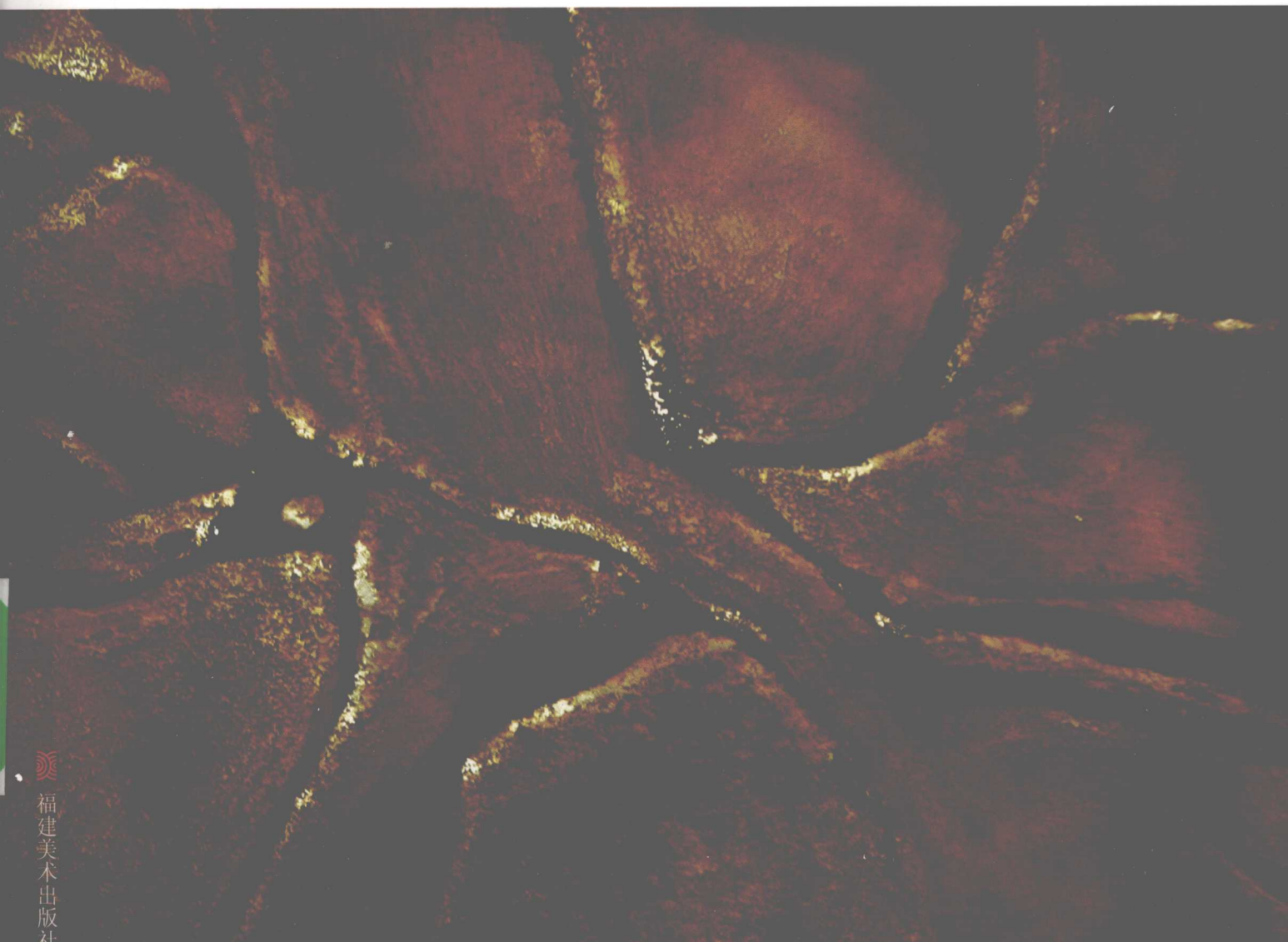


# 陈立德漆画艺术

Chen Lide's  
lacquer painting

陳立德氏の漆絵について



图书在版编目(C I P)数据

陈立德漆画艺术 / 陈立德绘. —福州: 福建美术出版社,

2008.12

ISBN 978 - 7 - 5393 - 2054 - 0

I .陈… II .陈… III .漆画 - 作品集 - 中国 - 现代

IV .J223.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第191761号

## 陈立德漆画艺术

责任编辑: 卢为峰 陈 艳

装帧设计: 陈 艳

出版发行: 福建美术出版社

印 刷: 福州德安彩色印刷有限公司

开 本: 889 × 1194mm 1 / 16

印 张: 6

版 次: 2008年12月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5393 - 2054 - 0

定 价: 98.00元

# 陈立德漆画艺术

Chen Lide's Lacquer painting

陳立德氏の漆絵について



福建美术出版社

# 作者简介

## about the author

陈立德，祖籍福建集美，1948年生于闽南泉州。全国政协委员，中国美术家协会会员、福建省文联委员、福建省美协常务理事，国家一级美术师。享受国务院颁发的政府特殊贡献津贴。作品曾获中国当代美术史上第一枚全国美展漆画金牌。曾获“北京·中国首届漆画展”优秀作品奖、福建省第三、四届漆画艺术展优秀作品奖。作品曾入选第六、七、九届全国美展，第一、二届全国漆画作品展；曾参加巴黎秋季沙龙国际美术大展，曾在日本举办个展。江苏美术出版社出版《陈立德油画》。作品《皓月红烛》为中国美术馆收藏。作品先后入编《中国当代美术史》、《1949-1989中国美术年鉴》、《中国现代美术全集》、《20世纪中国美术》、《继往开来》等国家重要美术典籍。现为福建泉州市政协副主席、泉州画院专业画师。



# 序一

## Foreword

——陈立德的漆画艺术  
进入自由创造的境界

从七千年漆艺传统中走来的中国漆画，在二十世纪八十年代中叶，作为一个独立画种的地位得到确认。漆画以天时、地气、材美、工巧四要素作为创作的复合条件，运用着人工和天工巧妙结合的技法，演绎着人画一半、天画一半的神秘。

福建是中国漆器的主要产区之一，得天时地利之便，漆画创作很为活跃。1964年，一些美术院校毕业的美术工作者创作了一批漆画作品，如王和举的《盐场》、《渔岛风光》，梁汝初、陈秋芳的《海上放幻灯》，黄迪杞、翁开恩等人创作的《以岛为家》等，首次参加全国美术展览，受到首都美术界和群众的瞩目。这些画作也曾到苏联、日本、韩国、越南等地展览，受到广泛赞誉。新时期以来，创作者们发扬大胆创新精神，取得丰硕成果。福建漆画具有表现力强、深沉古朴、瑰丽多彩、韵味无穷的艺术特色，走在全国漆画艺术的前列。漆画家陈立德可谓其中楚翘。他的作品曾入选第六、七、九届全国美展，在1989年第七届全国美展中，《皓月红烛》获当代中国美术史上第一枚全国美展漆画金牌，为中国美术

馆收藏。

漆画之所以能够立足于画坛，关键在于它有独特的美学品格，这个独特的美学品格与来自大漆的特性密切相关。正如水墨画与水墨、宣纸，油画与油彩、画布的关系一样，漆画要建构在以大漆为主要媒材的基础之上。因此，有志于漆画的人，必须首先学习、理解漆的语言，才能作好漆画文章。一个好的漆画家，不应该只是一个画家，还必须同时是一个漆艺家，深谙漆工艺。陈立德在漆画领域取得骄人的成绩，首先正是来自于他对漆艺传统的了解，对漆画工艺程序的掌握，和对漆画表现语言的熟悉。

漆画的工具、用料、艺术特色及其趣味性都异于其他画种，它用绘作、髹色、剔填、镶嵌、晕金等装饰手法，选用黑漆、朱漆、透明漆以及金、银、螺钿、蛋壳等材料，配合以罩明、戗刻、打磨、揩擦、退光等工艺手段，使画面产生独特的艺术魅力。

《手抓饭店女老板》是陈立德的漆画代表作之一。在画面深色背景里，女老板在灯光的映衬下，笑容可掬

地招呼着客人们，神态悠然自得。昏暗的氛围衬映出女老板光亮的、神采飞扬的面部，在这里我们似乎看到了类似伦勃朗油画的明暗法。女老板眯缝的眼睛、微翘的嘴唇、丰满的下巴成了画中的焦点，高光和胸口露出一条的黑白图案的衬衣相互呼应，从背景到前景的明暗过渡自然。作者敢于和善于用对比强烈的色彩，黑色的背景、红色的外衣和赭红的头巾，显得温暖又厚重。衣服上一些黑白图案的排列，把视觉推向了脸部。这件作品柔和的质感和气氛，让人感叹其精妙时，忘却了这是一幅漆画。

有时候“忘却”是绘画创作和欣赏过程中的重要环节。在任何绘画创作中，技巧和材质美只有服从、服务于绘画空间的精神性表达，才是有价值的。比方说文章的遣词造句是为了创造语境，而不是华丽词藻的卖弄。有时人们谈论如何突出画种自身的表现技法特点，这是无可厚非的，因为技法特点是构成形式美感的因素。但是，过分强调技法，常常忽略了艺术最本真的东西。充分发挥漆艺语言表现的可能性，又不为漆的技艺所拘，使漆艺手段贴切地为绘画的图像构建服务，这是陈立德漆画的一个鲜明特色。

陈立德在从事漆画之前，有很好的油画造诣。之后，他也一直在创作油画。陈立德的油画色彩醇厚，造型简洁，画面流畅透亮，色彩温暖，笔触生动。在题材内容上，陈立德热衷于他的家庭和身边的日常生活，描绘鲜艳而富有生命力的风景。在陈立德的漆画作品中，油画的影响相当明显。陈立德认为，漆画姓漆，但漆画是画，漆画创作必须遵循绘画创作普遍的规律和原理。新生的艺术品类漆画，在保持质材特殊性的同时，借鉴其他成

熟画种的创作理念和方法，是理所当然的。

一个画家对客观物像的理解和认识是带有个人印记的，不管用什么工具、什么材料来表现，这种理解和认识总会自然地呈现在作品中。陈立德的漆画讲“漆话”，他的漆画创作用“漆语”的语法创造语境。漆画空间多是二维或“浅箱式”空间，色彩是归纳性、构成性的，物像轮廓被赋予更多的空间结构上的意义，这使漆画本体语言的运用获得必要的自由。纵观他的作品，无论是比较写实的人物，还是意象的风景，最打动观者的是画家独特的生命体验，而不是技法。在深入走进他的作品后，又让人不禁惊叹于画家精湛的工艺，技法非常含蓄，若有若无。比如《皓月红烛》，显性和隐性分割的压缩空间和色彩的传统象征性构成，借助于漆画本体语言的表述，凸显了传统的喜庆元素烘托下的迷茫、惆怅和悲怆。《巨人夸父》则以直接的艺术形态把人的意志对象化。《冷血动物研究》、《暖血动物研究》、《历史悬案》、《存在》等作品，通过对传统艺术形态的解构与重构，表现了新的艺术内涵。

艺术的创新，集中体现于对客观世界有深刻观察和体验的创作者主观精神的自由表达，而这种自由贯穿在风格、形式、技法之中，创新的结果是要提供人们新的审美经验。有丰富人生和艺术体验、又有艺术悟性的陈立德，在发展中国漆画艺术的探索中，已进入自由创造的境界。他的艺术受到美术同行和广大观众的欢迎与赞赏，决不是偶然的。

中国美术家协会理论委员会主任 邵大箴  
中央美术学院教授、博士生导师

# 序二 foreword

漆画精微之再掘进和再发现

陈立德先生上世纪曾有漆画力作《皓月红烛》问世，此画取材于厮伴在烛光月影中的两位孱弱长者，立意于对人生之朝荣夕悴和悠悠匆匆的感喟。在几十年来中国漆画清一色小品的氛围中，进入了未有多人涉足的钩深致远的情感理念传达的层次。1989年七届全国美展颁与金奖，也是实至名归，正得其所。

此后不短的许多年中，漆画界似乎难得一见立德先生的行止踪迹。传说是在画油画。放下业绩不凡的漆画，转攻油画，画家的选择无论立足长远，或是近期调剂，

都无可厚非，尽可悉听尊便。现当代中国画坛中，多途进取、行走于几个画种的画家，颇不乏人。自早年徐悲鸿、刘海粟启始，直至与我们同辈的一干人等，竟是代有传人。堪称绘画史中一道特异风景。追寻渊源，其来有自。中华文化，向有博洽恢宏和大度廓达的传统风范和胸怀，在信息交流畅通的当今时代，出现此种拓展增衍，恰合事理。人们的经验一再证明，画家这种多元结构集于一身，大大有利于个人能力的增强，和画种整体的发展繁衍。



不久前，立德进京赴会，携来即将出版的画册样本。一读之下，顿生道顺气和的快意。最使我赞叹连连的是欧洲城市的一组、半身仕女的一组 and 裸体女人的一组。

欧洲的一组，幅幅都有锐利的尖形屋顶和峭拔的柱顶雕塑。以细长形体的古典建筑作为画面的主体形象，并在周边辅以汽车、游艇等时下交通工具，令人倏忽之间心悦诚服地进入欧洲古老而现代的文化情境之中。这是画家旅游中观照世界时只眼独具的直觉印象，一举中的，套牢了欧洲城市风光的形象符号。正如同《皓月红烛》中描写的老年夫妇的桑榆晚景，画家曾于人性的隐秘之处有自己的独到发现，立德善于从生命体验中获取有价值的画作题材。艺术家面对大千世界的万般事物，看到什么，选取什么，各有千秋。其缘由在于不同的个人之不同的心胸、气质和灵性、学养。

立德深知，绘画作为一种赤手操作的艺术，十分重要的是全过程的亲自烹炙。漆画技艺繁琐，绘制耗时，难免有人对此不胜其烦。但若只作画稿，而后交由他人代为绘制，也必定好像医院代煎草药，所得之清淡寡汤，是无法与自家慢火炖熬出的浓味酹汁之药力相比的。立德画中的一切，欧洲城市系列中，凡屋顶、凡道路、凡树木、凡船舶……仕女系列和裸体系列中，凡肌肤、凡衣服、凡头饰、凡背景……无一处不由他本人亲手绘制。因而，维持了真正艺术家的自律操守和人格尊严。这种亲手全程演练的功绩就是，储存于当代中国漆画家手中的千年华夏漆艺精粹，其丰富多彩、艳丽光华，能够不走样地、淋漓尽致地展现于当代漆画作品中。惟有大漆、蛋壳、金银、螺钿之不可取代的材料优势，埋伏、撒布、

粘贴、研磨之不可取代的技艺优势，多样材质、奇谲肌理、动态色泽之不可取代的视象优势，才能使漆画于并存的国画、油画、版画之间，形成旗鼓相当的阵容。读者面对立德的漆画真迹时，所品味到的，就不只是城市风光的绮丽清新、闽南少女的亲切妩媚、裸体卧女的优雅恬静，还有漆画艺术衣钵真传之特殊视象的风采独具。立德对于自己的漆画中呈现出漆的优势十分在意，这与他同时辛勤耕耘油画大有关系。油画中，油调颜料的单一材质，笔绘为主辅以刀刮的不多技艺，与漆画稍作比较，就会明晰而清醒地省察到，漆画由于使用了多种材质和多种技艺，才产生了其它画种不可取代的质感、肌理、色泽的特殊视象。仕女衣服、头饰上的漆液流动、蛋壳镶嵌、色斑埋伏、研磨露底等材技运用及其画面效果，显然是得自在油画语言熟稔之后，对漆画语言的慎修明辨和蹈厉发扬。

用细致丰富的层次变化来表现准确精致的物象体积感，漆画远不如铅笔素描方便，也是不争事实。同仁中不免有人认为漆画须放弃体积纵深的描写，应专攻平面形态的物象表现。我自己也曾长时间认同此说，以为体积表现是漆画的弱项，还曾撰文申述。现在看来，这是个很不体面的认识误区。

近几年，立德竟回过头来如同上低年级基础课似的，在漆画的体积表现上默不作声地做了脚踏实地的探索练习。而且取得令人服膺的成绩。画中作仕女、裸体的肌肤描写时，精心规划绘制的每一过程，多次实践之后终于完善了整套办法。先用透明漆打底，又以粗颗粒的密撒、疏撒的不同处理来区分对象的受光背光，反复罩染透明漆的同时还以色漆堆画结构肤色，最后仔细研磨出

繁复细致的层次变化。在此过程中，多年的油画和素描的功底十分有效的施展，使读画人获得面孔和胴体四肢的准确扎实、层次微妙而令人信服的体积感。我忽然想起，三十年前曾见过一位熟练的油画家尝试作的一幅黑人头像的漆画练习。茶杯大小的脸，经素描能力绝佳的双手细心研磨，凸凹进退层次井然，十分立体。只要是油画家出手，就能在漆画里作出块面有序的体积感。显然，不善作体积不是漆画的天然属性。以缺失较强写实功力的自家弱项，来判断一个画种的能量之长短曲直，难臻郑重公正之境，也非聪明虚己之举。立德的成功实践，是有力的佐证。

上个世纪末叶，积极引进其它画种和西方思潮的异类因素进入漆画之时，对漆画中蛋皮、闪光材料和研磨等一些传统材料和技艺，有些同仁产生了疲劳，出现了排斥，还有相应的歧义论证随同跟进。这些，在漆画界内都时有所见。但这不仅无须大惊小怪，还应该得到提倡鼓励。思维活跃、文化多元的当今时代，各种不同的立场见解和行为方式的并存和对话，对社会发展尤其是艺术发展，必定大有裨益。绘画艺术的发展中，材料、技艺、视象，以至面貌、作风等，有所增殖，也有所扬弃，都是无需置喙费神的正常状态。但在我看来，被疲劳掉、排斥掉的一些材料、技艺或者视象中的某个成分，如果具有画种语言特征的价值，如果在漆画语言系统中是一个不可或缺的焊接点，就不妨小心些，谨慎地择汰取舍，才显得昭明灵觉。

立德此时仍然是默不作声地脚踏实地地做自己的实验。他开始了用蛋皮嵌贴人体肌肤的尝试，终于以细腻而略呈斑驳的结构层次，凝脂般温润的皮肤质感，取得

了前所未有的成绩，令人观瞻一新。其实他的做法，并不复杂新奇。紧推光原漆贴红色蛋皮，以嵌贴之紧密和稀落区分光影变化，罩过未有颜料调进的透明漆之后，研磨时把握力度之轻重，使透明漆和蛋皮的色彩光泽之存留多少，与形体结构、肌肤质感发生关系。材料和技艺都保持传统格局的纯粹性，没有增加进任何新材新技。几十年来，中国当代漆画嵌贴蛋皮，多是用来表现粗糙的白色物象：粉墙、石板、马匹、树干之类。用来用去产生了疲劳，不足为奇。但当我们发现越南画家能够用蛋皮表现隐约露出女人肌肤的挑花白纱上衣，就会觉悟到，其实漆画中蛋皮的能量远远没有开发殆尽。是我们自己的不耐烦，妨害了新能量的绽露。立德在这里又以自己的实践，对漆画材技潜在能量的开发，再次提出了不可忽视的佐证。

立德的传统材技之不变成色的砺练，所得到的体积和肌肤的成果，是在漆画的精深微妙的独特强势之处实行进一步掘进，并且获得难能可贵的发现，为当代漆画发展立下汗马功劳。纵使只在全画经营的微观层面，其可垂竹帛的价值也是不容置疑的。“尽精微”的斩获，对立德自己更是非常重要的积累。他日再扬“致广大”旗号之时，着力于位置经营和态势分布的层面、于情理传达的层面、于气韵营造的层面、于文化精神承载的层面，因为有了这些积累，其出新之作应比《皓月红烛》更为雄沉敦实。

中国美术家协会壁画艺委会副主任、秘书长

中国美术家协会漆画艺委会委员

张世彦

中央美术学院教授

作品  
WORKS







