

1
王玲红
烧痕残碧尽
综合材料
80cm×80cm
2019

2
王玲红
涧闻林鸟跃
漆综合绘画
80cm×115cm
2018

不规则的臆想

Irregular Imagining

王玲红 Wang Linhong

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

摘要：漆艺在中国拥有八千多年的历史，怎样把漆与个人经验、当代，以及更多的可能性连接起来，是值得探讨的话题。在王玲红看来，漆是表达思想，探讨自我空间和边界、表现潜意识和梦境的媒材。漆由抽象的文化符号转变为鲜明的个人风格、独特的理解以及艺术语言的扩展。在这一过程中，她很自然地找到了与过去的连接点。

关键词：漆画，媒材，传统

Abstract: Lacquer art has a long history of over eight thousand years in China. How to connect lacquer with personal experience, contemporary and more possibilities is worthy of discussion. In Wang Linhong's opinion, lacquer is a kind of media material to discuss self-space and frontier, as well as reflect subconscious and dream. Lacquer is transformed from abstract cultural symbol into the expansion of distinct personal style, unique understanding and art language. During this process, she found the joints with past naturally.

Keywords: lacquer painting, media material, tradition

《当代艺术家》(以下简称“当”)：
通常你的创作状态是怎样的？

王玲红(以下简称“王”)：情绪高涨、低落、热情、冷淡，灵感源源不断或毫无踪迹，都是我常见的创作状态，这些概括起来就是一种不断变化、无法固定的状态。

当：漆艺从诞生之初就与技法和材料密切相关，你会花很多时间去研究新材料或新技法吗？

王：起初在好奇心的驱使下，我进行了一些探索性的尝试，并且在课堂学习中也有相应的训练。材料在漆画中的确是一个重要的角色，这个角色具有一定的优越性，同时也有一定的局限性。关于“漆”与“画”的关系，陈恩深老师提出了“画在漆先”的理论，是精辟的总结。在我看来，对于材料与技法的研究基本上起到了“使用说明书”的作用，我更多考虑的是“画”本身。

当：你在驻留期间创作的作品题目“垠”，意为边界，但是画面里的元素似乎在不断漫开，又有一种把观者吸入画面中的感觉，请谈谈这件作品创作的构思。

王：这件作品利用了生漆的慢干性、流动性，并与石粉相结合，我没有将漆和石粉进行搅拌或干涉，而是让它们自然融解、吸收，并产生粗砺感与自然形成的界限，然后我使用了近2000枚钉子将自然分界的区域空间进行二次的人为归纳，最后将作品最初的实验置于画面最中心部位，作为作品的根源。边界意为隔离和划分，可以营造一个独立的自我空间。我想以钉子作为界限，在画面中表达一种错综复杂的现实生活关系，以及对自我空间、自我意识的渴望。

当：你的作品《他乡梦呓》《涧闻林鸟跃》或是描绘一个场景，或是对一些片段进行拼合，有点像立体主义的形式，呈现出了与《垠》不一样的感觉。这样不同的创作方向和主题是否是在不同的状态下形成的？

王：《他乡梦呓》《涧闻林鸟跃》这两件作品都是以图像展开的。《涧闻林鸟跃》从山村景象出发，以树林、山水、太阳、鸟、村庄构成一幅浅灰色调的画面，这件作品是在一种比较轻松的状态下完成的，表达的是一种和谐轻松的生活环境与景象。《他乡梦呓》这件作品表达的是在梦语状态下的

离乡感受。在我的理解中，梦境不需要太多合理、客观的依据，梦语的状态可以混乱无序、似有似无、模糊不清、澄明可见、绵长静谧、恐惧、跳跃……每一瞬间的情绪都不需要“清醒”的介入。所以，这幅作品以混合无序的图像传达出精神的需求与寄托。关于拼合，我平时创作画稿的时候会绞尽脑汁发散思维，不停地在脑海中排除与选取，这可能是一种跳跃性选择的结果。至于表现形式，有段时间我确实受到立体主义的很大影响。

当：“手稿系列”中能看到你创作作品的构思过程。

王：对，“手稿系列”是我创作前期所积累的纸上作品，有一部分是作品的草稿，而有些部分最后并没有创作成漆画，但它们记录下了当时的情绪。我喜欢在手稿上用浓厚的碳墨来表达创作的主题、思考和情绪。

当：“不规则的臆想系列”叙事、色块和漆的媒介语言全部抽象成了延伸的、如思绪般的线条以及人体的轮廓，而类似石片的肌理和形状似乎指向远古。对于这样的简化，你是如何考虑的？

王：这件作品最初的构想源于两种不同的残片，一种是我偶然捡到的现代建筑废弃的瓷砖残片，另一种是博物馆里看到的殷墟甲骨文残片。这两种残片在现实中将会面临不一样的命运，前者作为废弃物走向毁灭，后者作为文物被加以保护。“不规则的臆想系列”是从残片中得到的灵感，在漆灰残片

上堆、刻线或图像，传达对于残旧事物遗存的朴素与残缺美。整件作品其实是在不经意间产生的，不管是残片的获取，还是残片上的图像与线条。例如，残片上的人体轮廓是我偶然间随手画出来的，完成的瞬间觉得很契合，作品呈现出了由抽象的线条和不规则的残片引发的想象和思考。在创作的时候，我并没有着重寻求绘画语言上的简化和抽象，而是在不断尝试之后选择了这种形式。

当：对于漆这一历史悠久的媒材，你是如何处理它的历史传统和当代的关系的？

王：漆这一媒材的使用具有悠久的历史。历史是过去，但是作为媒材，漆在当下的使用是具有生命性的。尊重历史所赠予的智慧，同时尊重漆的生命性，创造符合当代生活的作品，释放它们在当下的生长力，是我所理解的理想的处理方式。

当：对于未来的创作你是如何规划的？

王：我现在还没有特别明确的规划，打算将现在的创作进行梳理后再思考之后的方向，我希望自己的创作能够具有延续性和延展性，同时也希望它能更深刻。