

大漆至美 時光成色

程向軍解構漆畫

東方美學與當代密碼

●程向軍不斷豐富漆畫的藝術語言，創作了許多獨具個人風格的藝術作品。

《中國醫書-面相》

《西部的風景》

將創作壁壘轉化為藝術特色

作為中國漆畫界的領軍人物，程向軍對年輕的漆畫藝術家有何建議？他說：「我認為從事漆畫研究必須兩手都要過硬，即造型藝術的修養及熟練駕馭漆材料技能最重要，要能夠掌握漆畫的材料特性。如大漆的乾燥周期、肌理如何呈現等，這些既是漆畫的創作壁壘也是獨特的藝術特色。創作者要通過長期實踐積累經驗，在理解材料局限性的基礎上，將其轉化為自身的視覺語言，最大程度發揮材料的語言優勢。」

另外，漆畫藝術家也要學會深研漆藝歷史，在漆藝的傳統基因中尋找突破。「當代創作者基於當下語境對漆畫進行審美重構，並非對傳統的背離，而是在傳承傳統漆藝的基礎上，通過造型藝術等手段進行現代革新，化繁為簡，使漆工藝技巧服務於整體藝術表達而非單純炫技。」

「漆藝天工巧絕倫，千年技藝傳不衰。」以天然大漆為主要材料的漆畫，是一個古老而神奇的畫種，背後有着東方美學價值觀的傳承。程向軍是清華大學美術學院長聘教授、博士生導師，現任中國美術家協會壁畫藝術委員會副主任。經過數十年的潛心耕耘，他不斷豐富漆畫的藝術語言，融合現代形態與民族氣質，形成了獨具個人風格的藝術作品。程向軍日前接受香港文匯報記者專訪，將漆畫的獨特魅力娓娓道來——它的核心價值正體現在傳統工藝與現代表現的雙向對話中。

●文：香港文匯報記者 丁寧
圖：受訪者提供

在當代多元藝術生態中，漆畫以其獨特的材料語言與東方美學精神獨樹一幟。程向軍介紹道：「這門源起八千多年前古老漆藝的繪畫形式，既是中華文明的重要物質載體，更在當代完成了從實用器具到藝術表達的轉型。」他表示，漆畫的「材料特性」構成其自身獨特美學的根基視覺特點。天然漆液接觸空氣氧化後形成深棕琥珀色，隨着時間推移逐漸呈現半透明質感，這種不可複製的材料語言造就了漆畫獨有的視覺品格。創作者須通過數十遍髹塗、推光等傳統工序，使畫面產生溫潤如玉的含蓄光澤，這種由時間沉澱帶來的審美特質，與西方油畫的即時性表現形成鮮明對比。「漆材料工藝複雜、乾燥周期長，且有時創作會受到技法的制約，促使藝術家要不斷在實踐過程中尋找突破傳統觀念的範式，形成其平面裝飾性與材料肌理的完美融合，既延續了漆器對器物表面審美的追求，又突破了傳統功能性的束縛，使得漆材料在當代藝術語境中獲得了自由表達。」

漆藝為體 繪畫為用

程向軍認為，當代漆畫的發展呈現出雙重文化自覺。「一方面堅守東方美學的精神內核，從典籍中提煉出『大漆至美』的造物哲學；另一方面漆畫積極融入現代藝術觀念，突破傳統器型限制，在造型語言與題材表現上進行創新。然而，這種傳承並非簡單複製古法，而是通過工藝思維重構繪畫邏輯——創作者既須掌握鑲嵌、變塗等18種傳統技法，更要具備將材料特性轉化為藝術表達的創造性思維。」

當下漆畫正面臨歷史性發展機遇。他說：「全國漆畫創作隊伍不斷壯大，形成了以福建、廣東、北京、重慶、江西、黑龍江等地區為核心的創作群落。新生代創作者在保留材料本真性的基礎上，探索漆畫與裝置、影像等當代藝術的跨界融合。這種創新並非消解傳統，而是通過建立『漆藝為體，繪畫為用』的創作體系，使

古老技藝持續煥發新的生命力。」

同時，漆畫的藝術實踐正揭示着傳統工藝現代轉型的深層命題：如何在材料約束中獲得表達自由，在時間沉澱中適應當代節奏？「這要求創作者兼具匠人精神與藝術家思維，在漆液流動的軌跡中，續寫東方美學的當代表達。這種跨越八千年的藝術對話，正是中華文明創作型轉化的生動見證。」

程向軍稱，在高速發展的現代社會，傳統的漆畫製作工藝與追求效率的工業文明形成了鮮明反差。「漆

畫是一種需要時間累積和工藝沉澱的藝術形式，以其『慢工出細活』的創作特性，在當代藝術生態中顯示出獨特的審美價值。」

結合時代審美和材料特性

他說，漆畫創作的根基是「材料本體」，從天然漆液的採集到髹塗技藝的掌控，藝術家需要深諳漆性特質、化學性能。漆畫作品的完成往往需經歷數十道工序，包含反覆的髹塗、陰乾、研磨等步驟，這些複雜的工藝手續也需要藝術家「耐得住寂寞」。而且漆畫還區別於其他畫種，有着自己獨特的「創作壁壘」：如材料獲取的地域限制，大漆產自某些特定區域，運輸成本高且保存難度大。同時，大漆中的漆酚會導致皮膚敏感，這也阻礙一些人從事漆畫藝術創作，包括程向軍本人也要長期忍受皮膚敏感的困擾。這些因素都在客觀上制約着漆畫的普及。「因此，當代漆畫藝術家肩負着雙重使命：既要傳承千年的漆工藝，又要使古老的漆畫在當下語境尋找到新的可能。優秀的漆畫作品不是工藝的簡單堆砌，而是藝術家將時代的審美和材料特性相結合，通過技法創新實現藝術表達的昇華。」

《陽光下的鳥》

《無題》

●程向軍教學生創作漆畫。

粵劇帽飾老行尊陳國源的「幕後舞台」

●陳國源在香港文化博物館粵劇館參觀。 新華社

踏入香港文化博物館的粵劇館，香港粵劇帽飾老行尊陳國源身着一襲鑲着金線刺繡的唐裝，搭配紅色圍巾，顯得精神抖擻。已逾齡背之年，他依舊步履穩健從容。談起館內展出的粵劇帽飾與服飾，他神采飛揚，聲音洪亮。

被稱為香港本地粵劇服飾「活字典」的陳國源，投身帽飾和服飾製作領域已逾60年。眾多老行家相繼息工退隱，他仍在自己的「幕後舞台」上默默堅守。「演員在舞台上塑造角色，如果扮相不契合，就很難將角色的獨特氣韻傳遞給觀眾。頭飾與戲服不單是演員外在的裝飾，更是角色靈魂的具象化體現。」

小販進戲院 演員變帽飾大師

陳國源的粵劇人生始於18歲。當年，他在香港普慶戲院旁以小販為生，奈何生意慘淡，生活陷入困窘。一次偶然的機會，經「好心人」引薦，他得以進入戲院工作，就此踏入粵劇世界。「最初，我只是戲班裏一個『有食有功』的新人。」（粵劇術語，指在戲班中只吃飯學藝不上台表

●陳國源認為，頭飾與戲服不單是演員外在的裝飾，更是角色靈魂的具象化體現。 新華社

演的演員）他回憶說，「那幾年裏，我偶爾能在舞台上飾演『兵仔』這類跑龍套的小角色。」眼看演員之路前途黯淡，他毅然轉向幕後，投身粵劇戲服與頭飾製作。

從在台上唱唸做打，到拿起針線縫紉帽飾戲服，他說：「我曾是演員，熟悉各種角色着裝特點。而且前輩們得知我轉行幕後，都格外關照，這讓我更順利地入了這行。」

在他眼中，粵劇文化歷史悠久，盔頭與戲服的製作工藝是一門精細講究的藝術。「戲班裏處處都是學習機會。」回憶剛入行時的情景，他坦言，自己製作帽飾的手藝大多靠自學，平日「多看、多研究」，加上靈活運用所學，不知不覺間，製作的理念和技巧深深融入腦海，逐漸形成自己的獨特技藝。

提到粵劇盔頭的講究之處，他的話匣子彷彿關不上了：「老生與小生的戲服配色有深淺之分；將帥角色的服飾上要有龍圖案的刺繡，其他角色則用獅子、老虎或鷹等圖案；小生的頭飾與服飾多以植物點綴，如梅花、

蘭花和竹子等……」

匠心守藝 精益求精

過去，盔頭製作的材料有限，多用銅鐵作為帽坯。這樣製作出來的盔頭結實耐用，但成品過於笨重，收藏也不方便。陳國源察覺到這一弊端，嘗試選用更輕巧的材質替代銅鐵，並設計出「可加可減」的活動式盔頭——演員能依據戲曲場合的不同需求，進行拆卸或拼接，同一組頭飾甚至能適配四五種不同造型。「比如只戴一個單髻，可以塑造神仙、公主、郡主甚至皇后的形象；再加上武髻，插上雉雞尾，搭配七星額，就能搖身一變成為武將。」他說起這些細節時，眉飛色舞，滿足是自豪。

「以前，一個演員要是需要四頂不同的盔頭，每頂價格大概3,000港元，總共得花上萬港元，這些盔頭還得安排更大空間來存放。」陳國源說，「但我設計的盔頭，一件就能變出四種造型，儲存方便，價格也更實惠。」這種活動式盔頭一經推出，便在香港粵劇戲班中引發熱烈反響，備受歡迎，粵劇名伶如新馬師曾、鄧碧雲、林家聲、任劍輝、白雪仙等人都成為他的忠實顧客。

憑藉活動式盔頭一躍成為「幕後大紅人」後，陳國源也不敢自滿。他時常掛在嘴邊的一句話是：「前輩們如此信任我、舉薦我，我一定要竭盡全力做到最好。」

一套優質戲服的誕生，是一個複雜繁瑣的過程。從選料、量身、繪圖畫花，到刺繡和縫製，每個步驟都要傾注大量心血與匠心。在陳國源眼中，「燙花」這一環節更是重中之重。「花紋繡好後，一定要燙直，不然戲服就不夠筆挺，觀眾一看就會覺得沒精神。」在他剛入行時，戲服行業對燙花的重視程度並不高，但他卻對這些細微

之處格外執着。「創作就得花心思，絲毫馬虎不得。」

「這些技巧說來容易，可真正操作起來，就得用心琢磨。漸漸地，當衣服擺在工作台上，手自然而然就知道該怎麼去做。」他一邊說着，一邊用雙手比劃着，彷彿一件戲服已然在眼前逐漸成形。

推廣文化 傳承熱愛

辛勤耕耘粵劇服飾逾一甲子，被問及支撐他持續創作的動力源泉時，陳國源毫不猶豫地回答：「有心、有毅力。」在他看來，粵劇戲服與帽飾已超越裝扮的範疇，更是「藝術品」，承載着深厚的文化底蘊。

近年來，陳國源愈發重視粵劇戲服和帽飾製作工藝的傳承與發展。2019年，他的戲服和帽飾在美國洛杉磯展出，儘管未能親赴現場，但想到自己的作品能讓外國友人領略粵劇文化魅力，他內心充滿欣慰與自豪。「能為推廣粵劇出一份力，我十分滿足。」

2024年，香港特區政府康樂及文化事務署誠邀陳國源出席香港文化博物館同樂日，為專題講座擔任嘉賓講者，帶領觀眾深入探索香港粵劇舞台服飾的發展歷程與特色。他通過分享創作心得以及戲台趣聞，讓參與者得以一窺粵劇文化獨特魅力。

「這個過程不僅是在傳承粵劇文化，更是在傳遞我對粵劇文化的滿腔熱情。」他說，希望能感召更多年輕人對這門藝術產生興趣，甚至投身其中，讓文化珍寶得以代代相傳。

「年輕時，通宵達旦工作，我也不覺得疲倦。」陳國源說，如今他依舊熱情滿滿，「我還沒退休，會一直做下去，直到實在沒有能力再做為止。」

●新華社