

宝庆烙画艺术语言拓展研究

——以稻草秸秆材料为例

王晨旭 湘潭大学

摘要：宝庆烙画是邵阳市的一项非物质文化遗产，是民间艺术中的一朵奇葩。如何有效地利用农作物秸秆是当前社会的一个热点问题，为提升稻草秸秆的利用价值，拓展宝庆烙画的烙制材料，文章以“物尽其用”为指导思想，从稻草秸秆材料入手，基于石莲村稻草秸秆材料的特性，结合绿色生态的创作理念，对宝庆烙画的材料进行研究，且开展了稻草秸秆材料实验，进一步总结了稻草秸秆材料的加工工艺，以期提高稻草秸秆的利用效率，丰富和提高宝庆烙画的社会功能与艺术价值。

关键词：宝庆烙画；艺术语言；稻草秸秆材料；烙画实践

中图分类号：J314

文献标识码：A

文章编号：2097-342X(2023)02-0033-04

引言

近年来，乡村振兴已逐渐成为全社会共同关注的焦点，并在时代发展进程中体现出愈发显著的影响力。石莲村是邵阳县乡村振兴重点帮扶村，稻草资源众多，但人们没有合理利用这一资源而是选择了焚烧处理，这致使当地的大气严重污染。笔者根据实地考察，研究和总结了宝庆烙画的发展现状，在分析烙画语言特征与石莲村面临的稻草资源问题的基础上，发现闲置的秸秆可以制作精致美观的稻草工艺品，开发稻草烙画有助于丰富和提高烙画的社会功能与艺术价值。

一、烙画概述

（一）何谓烙画

烙画亦称烙花、烫画、火笔画，起源于西汉，东汉年间开始兴盛，是中国传统艺术珍品之一，也是中国稀有画种之一，具有深厚的文化底蕴。不同的地区有着不同的生态环境、民俗信仰及生活方式，因而形成了种类繁多、内容丰富、风格各异的烙画艺术。烙画利用碳化的基本原理，通过温度控制技术，在不添加任何颜料的情况下，以烙为主要手段，以套彩为辅，在竹木、宣纸、丝绢等材料上进行勾画和熨烫，形成了一种古色古香、精美典雅的民间艺术，使烙画极具艺术性、文化性、鉴赏性和收藏性^[1]。宝庆烙画是邵阳市的一项非物质文化遗产，是一门扎根于民间的艺术，凝聚了当地劳动人民的智慧。在宝庆烙画中，人们将中国画与民俗文化相结

合，展现了湖湘地区特有的民风民俗。宝庆烙画追求国画的意境，但其材质较为坚硬，要想表现出国画虚实相生、浓淡相间、深浅结合的变化效果，有很大的制作难度。作为极具地方特色的手工技艺，宝庆烙画经由一代代传承人的口传心授，获得了穿越历史的生命力，成为具有活性与温度的文化符号，目前其主要传承人是唐文林、王艳萍。

（二）烙画的发展现状

近年来，我国烙画艺术逐渐由工艺美术领域向绘画艺术领域发展，烙画题材也逐渐由简单浅显向富有文化内涵转变，这使得烙画这一传统技艺迅速成为一种民间的、带有强烈民族特色的绘画门类。烙画艺术以其独特的艺术张力和生命力，成为中华民族传统文化的组成部分之一^[2]。

目前，我国非物质文化遗产保护与传承的理论研究成果较为丰硕，研究者们主要对传统非遗的来源、表现形式、艺术语言特征等进行分析与总结，并以此为依据，探究非物质文化遗产的发展方向，以满足更多民众的文化需求。另外，在表现形式上，很多非物质文化遗产项目力求打破单一的表现方式，探索利用不同载体、不同材料进行多样化表达。但是，我国的烙画艺术在发展过程中存在题材雷同化、载体单一等问题，如以迎合市场为主，什么题材受欢迎就烙制什么，题材雷同，缺乏个性特色，载体通常以木板、葫芦为主，很少进行创新，等等。

二、烙画的艺术特征

宝庆烙画具有题材丰富、色彩雅致、技法别具一格、材料独特的艺术特征，以下将进行具体的分析。

（一）题材丰富

宝庆烙画是一种题材广泛的民间艺术，它扎根于民间，凝聚着广大人民群众的智慧，采用的是中国画和民俗风情相结合的表现手法，表现内容大多是邵阳本土的民俗民风^[9]。宝庆烙画是宝庆人民在长期的实践和积累中创作而成的，它以当地古老的建筑物与街巷、民俗活动等风俗民情为创作题材，集国画与民间绘画的创作技巧于一体，同时融合了湘西南地区的民风民俗、地域文化等，这使得宝庆烙画既有人文气息，又有乡土气息。宝庆烙画的题材丰富，可以概括为以下三个方面。一是取材于自然界的普通物象，如花鸟鱼虫、草木竹藤、山川云霞、日月星辰等。民间烙画创作者们对自然界中客观存在的事物进行观察^[4]，并将自己的艺术观念与艺术技巧相结合，使这些自然题材具有地域性和民俗性，从而创作出技艺精美、形象生动、个性鲜明、富有特色的烙画作品。二是取材于百姓的日常生活，如衣食住行、婚丧嫁娶、农事劳作、渔猎采摘、风俗礼节等，这种主题的烙画通常会表现出明显的地域性和生活性。三是取材于历史人物、动物和传说，如神话传说人物、历史人物、历史故事、神灵猛兽等^[5]，这类题材的烙画展现了湘西南百姓对美好生活的憧憬，在一定程度上反映了当地人的心理愿望，同时体现出了质朴含蓄的美学意蕴。

（二）色彩雅致

宝庆烙画色彩高雅，创作者通过烙烫创造出浓淡相间、虚实结合的画面效果^[6]。从宝庆烙画的色彩选择来看，它所独有的自然颜色是优雅的，色质不会表现得过于浓烈，还带有一种亲和性，能够让人获得一种和谐、谦让、随和的视觉感受，这为烙画表现出虚实、深浅、省略、概括等空间形态提供了一种可能性，这也是烙画创作者们追求超凡脱俗、清高淡泊的一种外在表现^[7]。

（三）技法别具一格

创作者在创作宝庆烙画时经常采用雕刻手法，烙画表面通常带有凹凸不平的变化肌理，可以充分表现出物体的立体感、层次感；宝庆烙画以烙铁代替毛笔，创作者采用勾、皴、点、渲等表现手法，尽显中国画的艺术效果，结合诗、书、画的艺术表现形式，渐渐形成了自己独特的艺术风格^[8]。从技艺特色来看，宝庆烙画的创作者借鉴了中国画、油画、版画等画种的绘画技法，形成了自己的特色与风格。从表现手法来看，宝庆烙画可以概括为写实型和写意型两大类。写实型烙画趋向于现代精细

素描的艺术效果，以人物肖像为特色。写意型烙画指的是烙画艺术形象不求客观写实，重点在于对审美意象、艺术意境的表达，以花鸟、山水及民俗风情为主要表现内容^[9]。当前，宝庆烙画已经不仅仅局限于烙烫这一单一的技法，烙画创作者结合了其他艺术的技法来拓展烙画的创作技艺。比如，烙画创作者将烙画技法与雕刻手法相结合，形成了烙刻技艺，创作了许多别具一格的烙画作品。

（四）材料独特

烙画的材料种类较多，根据湖南烙画材料的不同，我们可以将烙画分为木板烙画、宣纸烙画、丝绸烙画、手工抄纸烙画及竹簧烙画等^[10]。宝庆烙画的纹理是通过不同材料的特殊性体现出来的，不同材料的烙画给人的感觉也明显不同，如木板烙画大气，竹簧烙画细腻、精致、豪爽活泼，宣纸烙画文气等。

三、宝庆烙画稻草秸秆材料的探索

石莲村稻草资源丰富，但人们没有合理利用这一资源而是选择了焚烧处理，这致使当地大气严重污染。对稻草秸秆进行合理利用，既是对当地环境的保护，又可以促进宝庆烙画材质的创新，从而带动当地生态环境的可持续发展^[11]。稻草秸秆的综合利用可以在一定程度上缓解农村废弃物的处理难题，减少农村环境污染，同时可以解决一部分农民的就业问题，推动当地稻草烙画产业的发展，以及农村的经济建设^[12]。

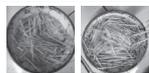
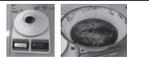
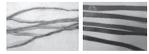
（一）稻草秸秆材料实验（见表1、表2）

表1 稻草秸秆材料的拼贴实验

试验步骤	工具材料	步骤图示
步骤1：将稻草进行秆叶分离稻草秸秆冷水浸泡30分钟	水桶 稻草长度40-50cm 冷水浸泡	
步骤2：划开稻草秸秆去掉内部纤维	剪刀 小刀	
步骤3：熨烫	熨斗 处理过后的稻草秸秆	
步骤4：拼贴	胶水 硫酸纸	

我们在上述实验过程中发现：除去内部纤维的稻草秸秆更薄，颜色更加有光泽，呈现效果更好。

表2 稻草秸秆材料的染色实验

试验步骤	过程	步骤图示
漂白	水温与比例调配（双氧水100ml 烧碱4g 水2L，浸泡30分钟漂白与未经漂白的稻草秸秆分开进行染色）	
染色	煮染：按比例调配加入色素2.4g	
截取稻草秸秆	保留中间部分去掉两头的梗，划开劈平	

上述实验表明：煮染后的稻草秸秆颜色不均匀，未经漂白的稻草秸秆因本身存在固有色，所以不易上色，染色效果存在差异。

本实验选取的石莲村当地的稻草材料，实验过程包括选材、浸泡、漂白、上色、截取稻草秸秆等环节。为了方便干燥储藏，在收集到稻草之后，要除去所有的杂物，并将其放在阳光下曝晒，之后根据粗细程度、长短和色彩将稻草进行分类，对稻草进行精细处理，截取适当的秸秆。秸秆的色泽大多是杂乱的，为了使烙画纸张材料变得更好看、更整齐和更耐用，还需要进行漂染等工序，使稻草秸秆的表面颜色保持一致。保持原色的稻草秸秆是不需要上色的，将上色的稻草秸秆浸入染剂中，过一段时间后，用清水将其清洗干净并晾干，这样，经过染色处理后的稻草秸秆的颜色就会变得更加均匀，可以用来制作烙画。

制作稻草秸片时，稻草秸秆要经过泡、煮、漂、刮、熨、剪、绘等多道工序，这一系列环节需要剪刀、刮刀、乳胶、卡纸等工具。首先，在选材时需要选用圆挺的原色稻草秸秆，掐头去尾保留中间部分，并将挑选的稻草秸秆进行浸泡后从中间剖开，压成片状或反向卷成圆盘保存，之后刮去秸秆内部的瓤，仅留下外表皮作为基材备用，刮好的稻草秸秆如丝带一般轻盈。其次，将处理后的稻草秸秆均匀地贴在底稿上，制成稻草秸片。按照前期的绘画草图进行剪裁、组合、拼贴、制作，剪切时要注意边缘是否平滑、流畅，拼贴过程中用胶量要适中，要求不能留有缝隙。再次，用熨斗将稻草秸片熨平，通过电烙铁熨烫技术，在材料上熨烫出深浅不同的层次和颜色，形成丰富的视觉变化。另外，早期的烙画不需要任何染色，只完全利用稻草秸秆原本的光泽度与质感，每根稻草秸秆在颜色上都会呈现出细微的不同。最后，将画作的各个部分粘贴在不同材质的板材上并装裱就完成了整个画作。烙画的制作工序复杂、制作周期长、要求精度高，充分体现了我国劳动人民的高超技艺。

随着现代制作工艺的革新，烙画的题材范围不断扩大，从传统的花鸟和人物拓展到动物、植物、历史故事等，用材也呈现出多样化的发展趋势^[13]。当前，随着烙画影响力的不断扩大，人们对烙画作品又提出了新的要求，这就需要烙画创作者不断探索和创新，在提升自身的艺术品位与艺术素养的同时，创作出更多优秀的烙画作品，满足人们日益增长的文化需求。

（二）稻草秸秆材料的烙画实践

烙画制作大致分五个步骤：一是备材，如准备电烙

铁、熨斗、稻草秸秆、小刀、剪刀、胶水、铅笔、纸张等；二是挑选稻草秸秆，掐头去尾保留中间部分；三是刮去秸秆内部的瓤，只留下表层；四是绘制设计草图，五是剪贴、熨烫、粘贴。本次实践的目的是对稻草秸秆材料在板材上的黏合效果进行分析并制作稻草秸片烙画。

1. 实践过程（见表3）

表3 稻草秸秆材料烙画实践

工具材料	稻草烙画部分过程图示			
				
电烙铁 小刀 剪刀 胶水 熨 斗 铅笔 橡皮	起形 电烙铁加热	烙出形体	不同宽窄粗 细的电烙头 调整黑白灰 关系	染色烙及 剪裁剩余 拼贴的稻 草秸秆

烙画实践中需注意以下几点：首先，在绘制烙画的过程中需注意调节电烙铁的温度，如果温度过高，会导致画面颜色过重，黑糊一团，如果温度过低，会让画面效果浅淡；其次，注意线条的流畅性，使用电烙铁时不要在同一个地方停留过久，过久会导致此处出现中断、黑洞等问题。

2. 实践成果展示

经过实验探索，宝庆烙画创作者们用电烙笔绘制了以下几幅作品。《童年趣事》根据孩提时代嬉戏玩耍时的场景而作，整幅画面以横幅构图为主，分为三个场景，分别是“斗鸡”游戏、玩弹珠游戏和玩石子游戏，整幅画作在一个折页上进行装裱，以册子的形式展现，象征着时间一去不复返，表达了创作者对童年的怀念之情（见图1）；《碗中稻》将碗和水稻、青山、祥云、红日等作为画面素材，展现了祖国的大好河山和农民丰收的喜悦，表达了创作者对辛苦劳作的农民的敬畏之情（见图2）；《清洁工》以城市街道常见的清洁工为创作题材，体现了“平凡的岗位不平凡的坚守”，表达了创作者对普通劳动人民的尊重之情（见图3）；《林间小道》以儿童时代无忧无虑的生活场景为主题进行创作（见图4）；《童年》以儿童时代嬉戏玩耍打闹的场景为主题进行创作，展现了儿童时代的纯真淳朴（见图5）；《疯狂购物》《直播带货》是在圆形木板上结合稻草秸秆创作的，画面映射了现代年轻人的生活方式（见图6、图7）；《草地上的孩子们》也是以童年为主题在圆形稻草秸秆上进行创作的，展现了孩子们在草地上看书学习的场景（见图8）；《情侣头像》是在稻草秸秆上绘制的古代男书生和才女的形象，富有创意和文化内涵（见图9）。



图1 童年趣事



图2 碗中稻



图3 清洁工



图4 林间小道



图5 童年



图6 疯狂购物



图7 直播带货



图8 草地上的孩子们



图9 情侣头像

结 语

综上所述, 稻草是一种天然环保材料, 将稻草材料应用到宝庆烙画中, 可减少木材的消耗, 缓解日益紧张的木材供需矛盾, 还可以拓展烙画的发展空间, 满足人们多样化的消费需求, 从而带动宝庆烙画的传播与发展。

[参考文献]

- [1] 张海应. 吕梁市非物质文化遗产: 烙画艺术 [J]. 吕梁学院学报, 2022, 12(01): 2.
- [2] 李哲. 中国烙画市场发展现状研究 [J]. 美与时代 (中旬刊) · 美术学刊, 2020(6): 124-125.
- [3] 陈钟文, 张冰钰. 雅俗共赏接地气, 薪火相传显民风: 论宝庆烙竹画的艺术特征及文化内涵 [J]. 东京文学, 2015(10): 112.
- [4] 唐立华, 刘文金. 湘西南宝庆竹簧烙画的艺术特征探析 [J]. 装饰, 2014(10): 114-116.
- [5] 谷青青, 田雁冰. 金陵竹刻的创作题材及创新策略探究 [J]. 上海工艺美术, 2021(03): 87-89.
- [6] Qian Wenhua, Xu Dan. Gourd pyrography art simulating based on non-photorealistic rendering [J]. Multimed Tools Appl, 2017, 76(13): 14559-14579.
- [7] 吕彤彤. 麦秆材料在现代装饰画中的应用与研究 [D]. 天津: 天津科技大学, 2018.
- [8] 周波, 丁为. 麦秸材料在现代家居设计中的应用研究 [J]. 林产工业, 2020, 57(09): 80-81, 93.
- [9] 董冰倩. 基于麦秸秆材料的家居陈设产品设计 [D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2022.
- [10] 聂世忠. 宝庆竹刻的工艺创新: 唐文林宝庆烙画、烙刻作品的情浓语境赏析 [J]. 艺术评鉴, 2018(01): 38-39+47.
- [11] 王艳萍. 独具特色的宝庆烙画 [J]. 收藏与投资, 2021, 12(07): 174-178.
- [12] 刘子冀. 烙画艺术研究: 以李瑞群烙画为例 [D]. 沈阳: 沈阳大学, 2021.
- [13] 柳聪. 烙画工艺探析 [J]. 中国文艺家, 2020(01): 76.

作者简介: 王晨旭 (1996), 女, 河南周口人, 湘潭大学艺术学院在读硕士研究生, 研究方向实验艺术。