

现
代
漆
艺
美
学

Modern Lacquer Art Aesthetics

潘天波

MCU UNIVERSITY PRESS
大学出版社

013022058

J527

10

现代漆艺美学

Modern

Lacquer

Art

Aesthetics

潘天波
著

J527
10

北航

C1631776

8 2039410

图书在版编目 (CIP) 数据

现代漆艺美学 / 潘天波著. —桂林: 广西师范大学出版社, 2012.11

ISBN 978-7-5495-2659-8

I . 现… II . 潘… III . 漆器—工艺美术—中国—现代 IV . J527

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 233908 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

广西民族语文印刷厂印刷

(广西南宁市望州路 251 号 邮政编码: 530001)

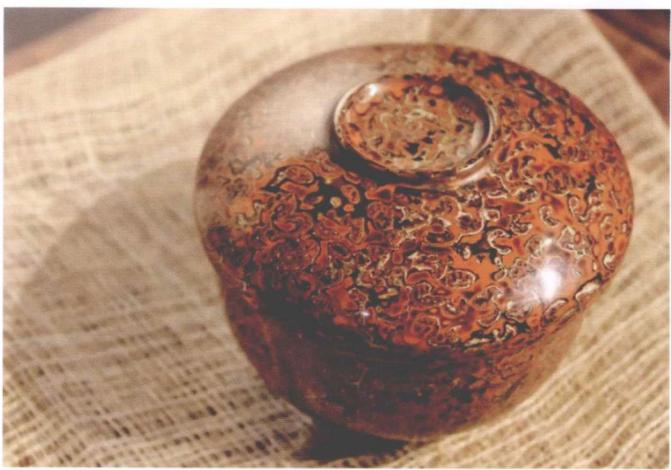
开本: 880 mm × 1 240 mm 1/32

印张: 9.75 插页: 5 字数: 240 千字

2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

印数: 0 001~3 000 册 定价: 30.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

漆盘与漆碗（菠萝漆罩金）（潘天波 任晓东）

漆画《江南雪夜》(100×120cm)(任晓东 潘天波)

漆画《花儿为什么这样红》(180×200cm 胡玉康、任晓东等)

漆器

(左：砚箱11×28×6cm日本 十时启悦 右：首饰4×1×1cm 法国 Nicolas Catherine)

1

2

3

4

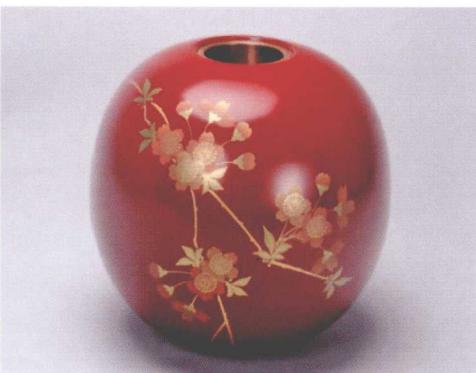
5

6

日本漆器 1 盆 2 碗 3 盘 4 茶托 5 筷子 6 重箱

1	2
3	4
5	6

1	3
2	4

日本 白木屋漆器店 漆器

1、2 胴张形花瓶 (高约21×径约10cm木质铜 附件漆)

3、4 丸形花瓶 (高约15×径约15×径约15cm木质铜 附件漆)

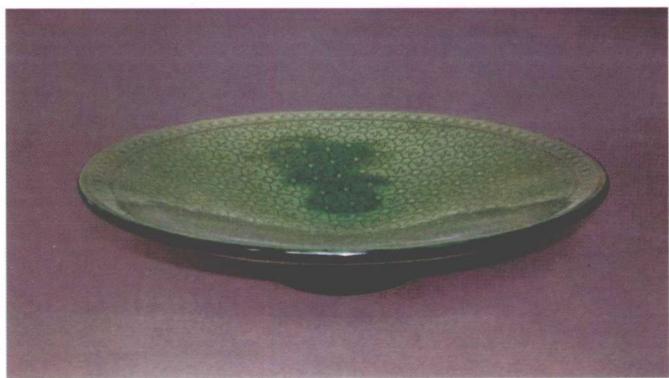
日本 会津若松漆器专门贩売店：

- 1 漆酒杯 (漆 树脂 $6.3 \times 9.7\text{cm}$)
- 2 漆碗 (漆 木质 $12.5 \times 9.3\text{cm}$)
- 3 漆盆 (涂料 树脂 $45 \times 28.5 \times 4.3\text{cm}$)
- 4 筷 (漆 木质 23.5cm)
- 5 三段重枝梅重箱子 (漆 木质 $20 \times 20 \times 20\text{cm}$)
- 6 葵子钵 (漆 木质 $15 \times 15 \times 7\text{cm}$)

1	2
3	4
5	6

漆提灯 (日本制)

(上) 钢笔 (金 大漆 15.5×1.5cm 2007 Olga Aloy 西班牙)

(下) 水果盘 (竹 大漆口径 30cm 2010 Maung linn 缅甸)

漆饮食具 (日本制)

站到人类文明历史发展的高度来建构现代美学原理体系，不能只看西方的生活、艺术和思想，必须看到东方民族深远丰富的生存历史、文化艺术与思想传统。因此，中华民族的生存史与艺术史一直支持着我的美学情怀。中华民族各种艺术一直是我关注的重要对象。缺少这一支撑，没有中西兼顾的胸怀，必不能建构真正的美学。因为美学是全人类文明发展的学问，不仅属于西方，也属于东方；不仅属于人类，也属于每一个正常生存的人生个体。

看到潘天波博士的《现代漆艺美学》书稿，我十分欣喜而致贺。作为小潘的硕导，我深知他聪慧敏捷，又喜爱美学的深入思考与执着探索；他在硕士阶段，就已经显示出超越其他同学的知识视界与美学思想。硕士毕业后，进入胡玉康先生的博门，师生合作精诚、默契；近年来，他在导师的指引下不断推出成果，已引起世人关注。这是胡老师精心指导的结果，更是他们长期钻研探索的结果。这果实是丰硕而甘美的。

在现代美学的视域中，一切艺术都是具有生命活性的整体。他们显

示着人性的光辉，生活的理想，民族的精神，美学的灵魂。同时，美学规律也使各种艺术合乎规律地发生、成长以至成熟，美学价值也因而显现。

人类艺术发生于人的审美冲动。早期人类只能欣赏现成的自然世界，随着生存活动的展开，人们的审美经验不断展露，欣赏人体、面容、声音，扩展而欣赏大自然中的日月星辰、飞禽走兽和花草树木。后来在生存活动中逐渐制造了木器、陶器、金属用具，等等，就在各种器物的设计与制作中表现着审美冲动。对自然万物和人生的审美印象，直接影响到器物的造型和装饰美化。同时也发现了自然界的多种制作性和装饰性材料，为器物的造型与装饰美化提供了质料保障。

中华民族艺术可谓技艺万千，博大丰美，深广无垠。其中的民间工艺，异彩纷呈，积累丰博，文化底蕴厚重。工艺类型大体可分为雕塑类和装饰类等。雕塑类是利用多种物质材料雕刻或塑造用品或艺术品，如木雕、石雕、陶塑、金属加工与多种微雕，含纸、皮、布（丝绸）、板面等多种质料的剪、镂、刻、烙等等，其特征是追求造型的整体特征之形象显现，主要满足视觉的形体审美或实用需求；装饰类主要是历史悠久的陶画和彩釉艺术、漆艺、染艺、绘艺、绣艺、镶嵌（鎏金）之类，其主要特点是利用某种质料的色彩，对生活用品与工艺品进行美化，其核心目的就是满足视觉的色彩审美需求。但上述两类并非截然分割，而是统一为一体的。造型与装饰，在工艺发展史上一直是表里相衬，有机统一。如漆艺主要依存于木竹雕塑，美化其色彩；当然由于生漆可以作为涂料或绘画颜料使用，漆艺就延伸到染艺和绘艺方面，即漆染、漆绘（画）。这样展开讲的目的，就是说，漆艺和各种工艺所面对的世界，具有很大的开创空间，关键在于人的创意设计。而现代美学原理的意

旨，正是要打开一个超越性的审美设计空间，打通各门类艺术。在工艺领域，即是继承民族各种工艺传统，创造出前所未有的辉煌艺术世界。在漆艺方面，不妨适当选择一些气候适宜的地方多栽漆树，多生产漆，瞄准国内外市场需求，创造设计各种精美的漆艺物品，岂不就使漆艺步入良性发展的历程？民族文化观念根深蒂固，必定注入到民族生命主体的意识深处；所以今人也多有自然念旧怀古之心，精美的民族艺术品在他们眼前出现，潜在的民族审美意识就会被很快唤醒。作为中华民族生存主体，家中摆设一些漆艺精美的家具、工艺品，甚至用品，岂不古朴凝重，典雅高贵？岂不具有民族生存归属的和美之感？岂不产生生命植根于生存之家的安定感？所以，各种民族艺术的发展，主要不在于权力或金钱的支持，而在于审美设计的超越创新，适应于现代审美需求。不少人在哀叹，民族审美文化的衰亡；与其消极哀叹，不如积极设计发展。不过，没有现代美学原理的高远视域，要做出超越性设计而带来民族艺术大发展也困难。这就涉及民族美学观念的提升问题。我们现在面对的现实，不少是违背美学规律的权钱设计，多属胡作非为；而不是符合审美规律的科学人文设计，结果当然就是粗制滥造，产生垃圾，破坏了中华民族的审美世界。

我们期待着：在现代美学的呼唤声里，民族文化艺术复兴的时代即将到来！

关于漆艺，古人研究不多，现代注意到这种艺术的独特审美价值并作出系统的研究，不仅是对漆艺实用价值与审美价值的理论提升，更是对我国传统文化的一种新开掘。据考古发现证明，中国漆器生产很早，新石器时代甚至以前人类就有了对漆树的认识，逐渐有了对生漆的使用；在春秋时期就大量栽培漆树，同时也有了大量漆器制造；延至

汉代，漆器制造尤其繁盛精美。自古至今漆艺流传不衰。20世纪中期之前，国人生活中使用的木制物品，多用漆饰。后来出现了现代泛用的化学漆，逐渐取代了生漆的地位。但至今看来，中国传统漆器物品依然具有很高的审美价值。

中国的漆器艺术品，可谓国粹之一。它具有中华文化和艺术独具光辉的一部分，其价值应与瓷器等各类艺术平等。历史地看，它伴随中华民生两千多年，与民生息息相关；不仅装点丰富了人们的物质生活，而且也渲染充实了人们审美享受的精神生活。这种潜在的历史价值流程不可忽视。任何一个民族的生存与发展，都是在一定文化体系滋养中的发展过程；是与文化相依相伴、融为一体的生活体系。当我们看到古代的漆器，就可以看到古人的生存状况。所以，研究古代漆器艺术，具有多方面的意义，主要是揭示其中蕴含的中华民族生存特质，即其独特的生活意义、审美意义和文化意义。

正是在这一历史的和现实发展的高度上看，漆艺研究才显示出重要性。我们才能看到这种艺术的历史价值，才能在此基础上展望和设计：漆艺将来的审美价值如何开发，漆艺应当怎样进入当今的生活市场与审美殿堂？怎样才能使它继续伴随民族生活，长生常新，获得永久的生命？潘天波的漆艺美学研究已经在这条道路上勇敢地迈开了第一步。

传统漆艺，取之于自然，又贴近自然，既合人生所用，又不污染环境，可谓符合人类生态。与现在用的化学漆相比，自有其优点。我们看那些制作精美的漆器，或古朴凝重，或典雅华丽，或绚烂夺目，其审美价值无可替代。与其他艺术精品相比，更显其独特美质。如此珍贵的漆艺，怎能不予重视？中国漆艺必将成为世界“非物质文化遗产”，必将得到发扬光大。在这样的背景下看潘天波博士这本书，就可看出它具有