

高等职业教育“十二五”规划教材

漆艺教程

QIYI JIAOCHENG

◎主 编 张 丽

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

高等职业教育“十二五”规划教材

漆艺教程

QIYI JIAOCHENG

- ◎主 编 张 丽
- ◎副主编 陈天瀨
- ◎主 审 王和举

重庆大学出版社

内容提要

本书强调理论与实践结合,叙述了中国漆艺史及国外漆艺的发展历程,以漆艺材料、漆艺工具与设备为制作条件,以掌握髹饰技法为制作基础,将漆器、漆画制作流程作为工作过程。通过循序渐进的章节设置,使学生明白漆艺的特殊性,了解到漆艺的创作构思必须通过工艺过程和技术手段来实现。作为一本图文并茂、通俗易懂的现代漆艺教材,本书附有中外优秀精美的漆艺作品以供欣赏。

本书可作为高职高专艺术类专业及其他相关专业的学生教材,同时亦可作为相关艺术领域漆艺爱好者的教学参考书和自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

漆艺教程/张丽主编. —重庆:重庆大学出版社,
2012. 10

高等职业教育“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5624-7096-0

I. ①漆… II. ①张… III. ①漆器—工艺美术—高等
职业教育—教材 IV. ①J527

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 295176 号

高等职业教育“十二五”规划教材

漆艺教程

主 编 张 丽

副主编 陈天瀛

主 审 王和举

责任编辑:范 莹 版式设计:范 莹

责任校对:谢 芳 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编:401331

电话:(023) 88617183 88617185(中小学)

传真:(023) 88617186 88617166

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本:787×960 1/16 印张:11.5 字数:206 千

2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—2 000

ISBN 978-7-5624-7096-0 定价:39.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

编写委员会

- 主任:**林彬 福建商业高等专科学校党委书记
- 副主任:**黄克安 福建商业高等专科学校校长、教授、硕士生导师、政协福建省委常委、国务院政府特殊津贴专家、国家级教学名师
- 吴贵明 福建商业高等专科学校副校长、教授、博士后、硕士生导师、省级教学名师
- 秘书长:**刘莉萍 福建商业高等专科学校教务处副处长、副教授
- 委员:**(按姓氏笔画排序)
- 王瑜 福建商业高等专科学校旅游系主任、教授、省级教学名师
- 叶林心 福建商业高等专科学校商业美术系副教授、福建省工艺美术大师、高级工艺美术师
- 庄惠明 福建商业高等专科学校经济贸易系党总支书记兼副主任(主持工作)、副教授、博士后、硕士生导师
- 池玫 福建商业高等专科学校外语系主任、教授、省级教学名师
- 池琛 中国抽纱福建进出口公司总经理
- 张荣华 福建冠福家用现代股份有限公司财务总监
- 陈增明 福建商业高等专科学校教务处长、副教授、省级教学名师
- 陈建龙 福建省长乐力恒锦纶科技有限公司董事长
- 陈志明 福建商业高等专科学校信息管理工程系主任、副教授
- 陈成广 东南快报网站主编
- 苏学成 北京伟库电子商务科技有限公司中南大区经理
- 林娟 福建商业高等专科学校基础部主任、副教授
- 林萍 福建商业高等专科学校思政部主任、副教授、省级教学名师
- 林常青 福建永安物业公司董事长
- 林军华 福州最佳西方财富大酒店总经理
- 洪连鸿 福建商业高等专科学校会计系主任、副教授、省级教学名师
- 章月萍 福建商业高等专科学校工商管理系主任、副教授、省级教学名师
- 黄启儒 福建海峡服装有限公司总经理
- 董建光 福建交通(控股)集团副总经理(副厅级)
- 谢盛斌 福建锦江科技有限公司人力行政副总经理
- 廖建国 福建商业高等专科学校新闻传播系主任、副教授

序

胡锦涛总书记在清华大学百年校庆讲话中提出,人才培养、科学研究、服务社会、文化传承创新是现代大学的四大功能。高校是人才汇集的高地、智力交汇的场所,在这里,古今中外的思想、理论、学说相互撞击、相互交融,理论实践相互充实、相互升华,百花齐放、百家争鸣,并以其强大的导向功能辐射影响全社会,堪称社会新思想、新理论、新观念的发源地和集散中心。教师扮演着人类知识传承者和社会责任担当者的角色,更应践行“立德、立功、立言”人生三不朽。

当下许多教师,特别是青年教师尚未脱离从家门到校门、从校门再到校门的“三门学者”的路径依赖,致使教学内容单调、研究成果片面。要在教学上有所成绩、学术上有所建树、事业上有所成就,不仅要“出信息、出对策、出思想”的“三出学者”,更要从“历史自觉”的高度有效克服自身存在的“历史不足”,勇于探索出一条做一名“出门一笑大江横”“出类拔萃显气度”“出人头地见风骨”的“三出学者”路径。作为高职高专院校的教师,要培养学生成为“应用型”“高端技能型”人才,更要亲密接触社会、基层获取实践经验,做到既博览群书又博采众长,既“书中学”更“做中学”,成为既有理论又有实践经验的复合型人才。

百年商专形成了“铸造做人之行,培育做事之品”的“品行教育”特色。学校在做强硬实力的同时,不遗余力致力于软实力建设。要求教师一要敢于接触社会,不能“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”,要广泛接触社会,了解社情民意,与企事业单位“亲密接触”;二要勇于深入基层,唯有对基层、对实际有深入的了解,才能做到“春江水暖鸭先知”,才能适时将这些知识与信息传播给学生;三要勤于实践锻炼。教师只有自觉增强实践能力,接受新信息、新知识、新概念,了解新理念,跟踪新技术,不断更新自身的知识体系和能力结构,才能更加适应外界环境变化和学生发展的需求。俗话说:“要给学生一杯水,自己就要有一桶水”,现在看来,教师拥有“一桶水”远远不够了,教师应该是“一条奔腾不息的河流”!教师要有“绝知此事要躬行”的手、要有“留心处处皆学问”的眼、要有“跳出庐山看庐山”的胆,在“悬思—苦索—顿悟”之后,以角色自信和历史自觉,厚积薄发,沉淀思想、观点、经验、体悟。

百年商专,在数代前贤和师生的共同努力下,取得了无数的荣誉,形成了自己的特色和性格,拥有了自己的尊严和声誉,奠定了自己的地位和影响,也创出

了自己的品牌和名气。不同时代的商专人都应为丰富商专的内涵作出自己的贡献。当下的“商专人”更应以“商专人”为荣,靠精神、靠文化、靠人才、靠团结、靠拼搏,敬业精业、齐心协力、同舟共济,强基固础、争先创优,攻坚克难、奋发有为。在共同感受学生成长、丰富自己人生、铸就学校未来的同时,服务社会、奉献社会,为我国的高职教育作出自己一份贡献。

源于此,学校在长乐企业鼎力支持下建立“校本教材出版基金”,鼓励和支持有丰富教学与企业经验、较高学术水平与教材编写能力的教师和相关行业企业专家共同编写校本教材。本系列校本教材在编写过程中,力求实现体现“校企合作、工学结合”的基本内涵;符合高职教育专业建设和课程体系改革的基本要求,以“基于工作过程或以培养学生实际动手能力”为主线设计教材总体架构;符合实施素质教育和加强实践教学的要求;反映科学技术、社会经济发展和教育改革的要求;体现当前教学改革和学科发展的新知识、新理念、新模式。

斯言不尽,代以为序。

福建商业高等专科学校党委书记 林 彬

2011年12月

前言

漆艺从七千年前的远古走来,深刻地体现了中华民族文化精神和审美理念,具有典型中国艺术的传统文化,有着深厚历史积淀与民间基础。在科技迅猛发展的今天,漆艺既要保持传统技艺的流变性,又要不流失其核心技术和人文蕴涵。作为中华民族有代表特质的艺术,应追寻传统文化的溯源,避免漆艺技术本体和技术形态在时光中蜕化或变形,越来越多的高等院校结合课程教学的要求,将漆艺纳入高校整体艺术教学模块之中。漆艺这门应用性广泛、实践性很强的课程的开设,构建起了漆艺学科的建设目标和轨迹,加强了国内外漆艺学科院校之间的学术交流、科研互动,进一步推动了各国漆艺的繁荣发展。

本书在编写中以实现工作过程为导向,以三个目标为方向:

一是遵循历史经验。我们每前进一步,都伴随着对过去的探本求源,中国古代的漆艺从原始社会发展而来,经历了初露曙光的史前漆艺;华丽鼎盛的战国秦汉漆艺,日臻完美的魏晋漆艺,以及千文万华的明清漆艺。漆艺作为中华民族的发明创造,承载着中华优秀传统文化,对人类文明作出了难以磨灭的贡献。明朝漆工黄成著的《髹饰录》,后经杨明的逐条加注并撰写了序言,王世襄注释和讲解写成《髹饰录解说》,反映中国古代传统的造物思想,以及漆艺人的理想追求,文中从漆料选择到制作的各种工具和设备,取材于生活的镶嵌材料、技法的自然设计等,对今天的漆艺创作仍有意义,目前的漆艺书籍都是以此为基础进行分析研究,此书也不例外。

二是体现实践操作性。现代漆艺是在历史悠久的传统漆艺基础上发展起来的,漆艺是以漆为主要媒材的艺术门类,它两栖于工艺美术与纯艺术之间,包容了立体和平面的两大类。我们培养的学生,将来主要不是从事理论研究,而是适应实际操作需要的技术应用型专门人才,教学目标强调学生在具有必备的基础理论知识和专门知识的基础上,挖掘漆艺的实用优势,开拓产业化发展道路,以及在现代生活领域中引发更广泛的应用,掌握从事本专业领域实际工作的基本能力和基本技能。

三是增加漆艺在社会上的影响力。漆艺作为一种具有丰富历史积淀的艺术形式,在文字内容上力求通俗易懂,图片资料尽量多样化,以方便在学习中参考,让更多的人感受到漆艺的魅力,扩大漆艺文化的渗透力,提高漆艺审美素质。在科技发达的今天,漆艺不应该因为科技文明的快速发展而被忽视,而应

让更多的人认识到漆艺的价值,为非物质文化遗产的保护作出贡献,进一步开拓漆艺术学科学术前沿,传承和创新中国漆艺术文化,实现在更高层面上的继承传统,造福子孙后代。

本书主编张丽,副教授,高级工艺美术大师,获得福建省人民政府颁发的“福建省工艺美术大师”称号。本书由张丽编写,在编写此书的过程中,主张将漆艺教学与实践创作齐头并进,参考了大量的文献、专著、教材、图集,吸收了不少成果,特别是援引、借鉴了已有漆艺相关文章书籍和优秀图片素材。书中引用的有关作品和图片仅供教学分析使用,版权归原作者所有。副主编福建省工艺美术大师陈天瀛,长期从事漆艺工作,实战经验非常丰富,原在福州第一脱胎漆器厂从事漆艺设计工作,现为福州漆艺基地全国高校实训室的漆艺指导教师,长期的实践工作使得他有着得天独厚的技术优势,为了漆艺的传承发展不计较个人得失,在工艺技术等章节给予的技术性指导难能可贵。也特别感谢中国工艺美术大师王和举老师在书稿编写过程中的悉心指正。

漆艺教程编著的过程断断续续好几个月,笔者在不断调整总结中完善,从中也得到非常之多的可贵心得。由于时间紧张、课业繁忙等因素,笔者虽兢兢业业,但错漏难免,诚恳地期望使用本书的广大师生、漆艺专家及读者朋友,提出真诚而宝贵的意见和建议,使笔者有机会在下次修订时更趋完善。

编者

2012年9月

目 录

0 引言	1
0.1 漆艺的含义	1
0.2 漆艺的表现语言	2
第1章 中国漆艺历史	6
1.1 新石器时期	7
1.2 夏、商、周时期	8
1.3 春秋战国时期	10
1.4 秦汉时期	12
1.5 魏晋南北朝时期	16
1.6 隋唐五代时期	17
1.7 宋元时期	19
1.8 明清时期	22
第2章 国外漆艺	29
2.1 日本漆艺	30
2.2 朝韩漆艺	33
2.3 越南漆艺	36
2.4 缅甸漆艺	38
2.5 欧洲漆艺	40
第3章 漆艺材料	44
3.1 制作漆料	44

3.2	入漆色料	54
3.3	金属材料	56
3.4	镶嵌材料	59
3.5	稀释材料	61
3.6	研磨推光材料	63
3.7	其他材料	64
第4章	漆艺工具与设备	67
4.1	漆艺工具	68
4.2	各种设备	73
第5章	髹饰技法	75
5.1	描绘技法	76
5.2	磨绘技法	80
5.3	变涂技法	83
5.4	髹涂技法	88
5.5	镶嵌技法	91
5.6	堆漆技法	95
5.7	填嵌技法	96
5.8	雕漆技法	99
第6章	漆器制作流程	102
6.1	认识漆器	102
6.2	我国地方漆器特色	104
6.3	漆器胚胎制作	112
6.4	漆器表现的形式	118
6.5	漆器的绘制	121
6.6	漆器推光与揩清	124
6.7	漆器作品例图	124
第7章	漆画制作流程	130
7.1	漆画的概述	130
7.2	漆画的发展	133

7.3 漆画的双重性	134
7.4 漆画的构思	138
7.5 漆板的制作	141
7.6 漆画设计与绘制流程	142
7.7 漆画作品例图	144
第8章 现代漆艺语言	151
8.1 技法与漆器的关系	152
8.2 镶嵌材料的现代漆艺语言	156
8.3 传统图案与螺钿漆器的关联性语言	161
8.4 漆艺肌理的可塑性语言	165
参考文献	170

0 引言

知识目标

了解漆艺的含义及其表现语言。

技能目标

掌握漆艺的词义与分类。

0.1 漆艺的含义

0.1.1 漆艺的词义

漆艺是指漆的艺术,从我国古称“漆工”“漆器”演变发展而来的。它不但是指漆工艺、漆技艺,而且又包容漆艺术、漆文化,只要涉及漆,都属于漆艺。漆艺将“手艺活”与“艺术创造”结合为一体,既包含技术性表现又包含精神性表现。漆,包容性强,液态时可绘,固态时可塑,介于两者之间可嵌。漆艺则因材施艺,具有顺应自然、崇尚自然的思想,以返璞归真、自然天成达到造物艺术追求的最高境界。

现代漆艺是在历史悠久的传统漆艺基础上发展起来的,保持了鲜明的民族性,具有明显的本土文化身份特征。现代漆艺能够表现纯装饰实用的功能、单一和多元技法与抽象技法独立性,集合艺术设计、物质材料及造型、色彩、结构、制作技艺、装饰手段等综合艺术要素,因此有着工艺美术与纯艺术的双重属性。

0.1.2 漆艺的分类

现代漆艺,是漆艺家用漆材料和漆艺技法去表现自己的艺术观念,包含漆器、漆画和漆塑。漆平面一般是指漆画,它脱胎于中国传统漆器。无论平面或立体造型,无论实用品、欣赏品、纯艺术品,凡是涉及漆,都属于漆艺的范畴。

实用品是漆参与制作的餐具、家具、灯具、茶具、酒具、文具、工具等。欣赏品包括漆制作的屏风、壁画、墙饰、摆件、首饰、玩具等艺术品。纯艺术品包括漆画和立体形式的漆雕塑,有平面与立体造型两种。

0.2 漆艺的表现语言

0.2.1 漆艺材料

不同的绘制材料必然会有不同的特性、质感和万千变化的艺术语言,漆艺与其他绘画方式有截然不同的美感优势,必须要坚守漆材质的重要艺术特点。

生漆(又称大漆、土漆、圆漆)来自割取漆树(图0.1和图0.2)的提取物天然液汁,奶白色的液体接触到空气逐渐走向反方向的暗棕色。其冠以“涂料之王”的审美特性与漆物理性在新石器时代就发挥优势了,用它作漆艺材料,结合各种色粉配制出的彩色漆和透明漆,温和亲切,有着化学漆无法超越的优势。找到天然漆特有潜质,就是找到漆艺的特色,由此出发,最大限度地发挥天然漆的语言特质。

图0.1 漆树

图0.2 漆树绘图

镶嵌材料从骨料、贝壳、松石、玉石到金银箔片、铜银、蛋壳,可谓多种多样。不同的材料特性不同,其质地、软硬、纹路都不同,其可塑性显得相当的广泛。可持续发展观念改变了传统材料的格局,新的客观条件促使材料得到更广阔的发挥空间,借助现代工业材料和工艺水平的提升,在百态多样的发展道路追寻,充分发挥材料在漆艺中的表现功能,挖掘固定表现语言的内在潜质,由单纯的内容承载物,转而以自身的内在表现观和外部偶然特征进行创作,通过对材质的选择性采用使材料固定特性被更好地发现、创造、利用。

近年来,合成漆开始参与漆艺制作,拓宽漆艺的材料范围,其普遍特点是透明、耐磨,在湿度、温度等条件上没有严格要求,调制各种浅色漆、艳丽色漆最为合适,在金银罩明上尤其合适,具有很大的便捷性。尽管合成漆优点很多,但是经过实践逐渐证明,其颜色不如天然漆真实、自然,“漆味”不浓郁,在漆艺中使用具有局限性,争议也非常多,目前认可的是,合成漆只可作为天然漆的补充,替代不了天然漆。

0.2.2 装饰技法

天然漆以地域性和优质性能成为一种独有的东方符号,成为漆艺最好的表现媒材。中国最古老的髹漆工艺,从七千年的历史长河走来,任时光变迁,依旧生机勃勃。明代隆庆年间的漆工黄成总结前人和他自己的经验,著书《髹饰录》,较全面地叙述了有关髹饰工艺的各个方面。杨明的对该书的逐条加注及撰写的序言,使其内容更加翔实。王世襄对该书作了注释和讲解,由此产生《髹饰录解说》。多种多样的漆艺技法,极富吸引力。掌握技法并不等于掌控住全局,只是掌握了漆艺语言的表现“单词”,如何构造优美通顺的语句来构成记忆深刻的语言,才是根本。每层次的铺色、漆色的高低、颜色的深浅等,存在许多意想不到的偶然,利用各种媒介进行变涂、贴金等技法,既有传统性,又具当代性。

如今,漆艺已经从过去的装饰需求(如图0.3的漆棺彩画),发展到更高层次的艺术追求,这种漆艺赋予的精神满足,是其他艺术种类难以达到的。“借古以开今”升华和延续漆艺凸显珍贵的更高层次,要有所突破必须由先前的继承到后来的超越,才能在当下漆艺主体意识的回归中有所裨益,注重对自我的内心体验、生命直觉、无意识的把握,尊重漆的特性,通过改革创新改变人们对传统漆艺死板的工艺技术的标签。漆艺不能单靠技艺来炫耀,技术背后要有精神内容,具有传统的人文精神文化特质和漆的特质,体现其内在的艺术表现力和个性创造力。

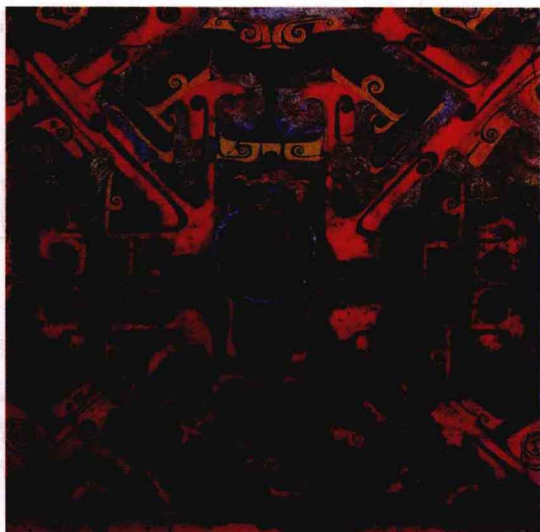

图 0.3 漆棺彩画

0.2.3 肌理表现

中国漆艺具有悠久的历史,并获得了极高的艺术成就。几千年来,充满魅力并独具中国气派的漆艺,为我国艺术史书写上辉煌的一页,同时也是世界文化重要的组成部分。漆艺鬼斧神工之肌理质感在不经意间散发出的千年古朴气质,那独特的效果可以不需要具体形象也能非常完美,光滑细致的表面蕴含色调层次丰富的肌理,导致漆艺语言链视觉鲜明、具体生动,表明肌理中存在着“有意味的形式”,只有深入地去研究和体会肌理,让这古老的媒材跳出工艺美术的格局,为现代艺术作出时代的贡献,在映现东方智慧与现代精神特征的状况下,发挥漆艺的最大价值。

早期古代漆器色彩多以黑、朱两色为主,除了黑红两色之外,为了达到丰富多彩的效果,古代能工巧匠们不断挖掘自然界的媒材,于是开始用螺钿、金银、蛋壳、骨石点缀漆艺,以色彩的方式增加色彩的光辉,有的高贵典雅,有的富丽堂皇,有的淳朴自然,风格迥异,流派纷呈。

漆艺技法擅长表现丰富的色彩肌理和流动含蓄的抽象之美,每一次堆砌的高低、用色的强弱、金银的粘贴,隐藏在透明漆罩银等的表层下的激情张扬,经过逐层剥离展开,在互相衬托中相得益彰(如图 0.4 吴可人的作品,生动鲜活)。随着科学技术的不断进步,漆艺在设计思想、材料工艺等方面都面临着蜕变和

再生的考验。希望本书能够帮助更多的人认识中国传统艺术的独特形式和深刻内涵,从当代人的视角去观察、理解、表达漆艺。

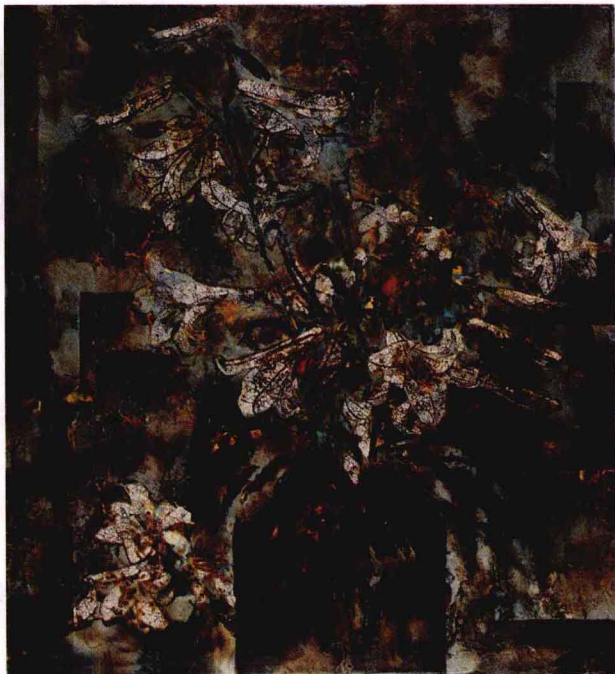

图0.4 吴可人《百合花》

思考题

1. 漆艺的含义是什么?
2. 漆艺的分类包括哪些?

第1章 中国漆艺历史

知识目标

漆艺起源及发展。了解中国古代具有悠久历史与成就的漆器,提高对漆艺的欣赏水平,树立正确的审美观点。

技能目标

从历史与发展的角度去认识和理解漆,把握我国古代漆艺的发展脉络。

中国漆艺经过七千多年的演进、积淀,散发出举世瞩目的艺术光辉和独特的魅力,为人类文化艺术的发展作出了难以磨灭的贡献。中国物质文化的重要组成部分漆器,在异彩纷呈、博大精深的艺术库中,熠熠生辉,不可取代。作为世界文化艺术宝库中的珍贵遗产,漆器从单一的颜色涂饰发展到种类繁多的工艺品种,是中华民族漆艺制作者用心血换来的艺术结晶,凝结了历代髹漆艺人的汗水与奉献,异彩纷呈的漆器作为有价值的文化遗产,在绘画史上具有独特的历史地位。

我们对中国漆艺的学习研究,不应只局限于对几种技艺的掌握,而是应作为一种文化形态,整体了解中国漆艺史的形成发展脉络,这对于理解和把握漆艺具有极重要的价值。漆艺学专家王世襄先生将漆艺史大致划分为新石器时代,上溯七千年,尚未找到用漆的起源;商、西周、春秋时期,镶嵌、螺钿、彩绘漆器已达到较高水平;战国、秦、西汉时期,形成五百年的髹漆繁盛时期;东汉、魏晋、南北朝时期,漆工业的衰微并未影响漆工艺的发展;唐、宋、元时期,主要髹漆品种已基本齐备,雕漆登上历史的顶峰;明、清时期,不同髹饰的变化结合,迎