

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

The "Twelfth five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The Higher Vocational College and The Junior College in Twenty First Century

Lacquer Painting

主 编 吴嘉斌
编 著 吴嘉斌
辽宁美术出版社

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Lacquer Painting

漆 画

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER VOCATIONAL
COLLEGE AND THE JUNIOR COLLEGE IN
TWENTY FIRST CENTURY

主 编 吴嘉谔
编 著 吴嘉谔 孙宏图 金程斌
辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

漆画 / 吴嘉诤, 孙宏图, 金程斌编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2015.7

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-6782-3

I. ①漆… II. ①吴… ②孙… ③金… III. ①漆画—绘画技法—高等职业教育—教材 IV. ①J213.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第146579号

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南

总策划 范文南

副总主编 洪小冬 彭伟哲

总编审 苍晓东 光辉 李彤 王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 苍晓东 光辉 李彤 林枫

郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东

彭伟哲 高焱 王子怡 王楠 王冬 陈燕

刘振宝 史书楠 王艺潼 汪俏黎 展吉喆 夏春玉

穆琳琳 王倩 林源

出版发行 辽宁美术出版社

经销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 李彤 申虹霓 童迎强 刘志刚

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 7.5

字数 220千字

书号 ISBN 978-7-5314-6782-3

定价 59.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

目录

contents

序
前言

第一章 漆画概述 007

- 第一节 历史的启示 / 008
- 第二节 现状与思考 / 014
- 第三节 未来在发展中 / 018

第二章 漆画材料与工具 022

- 第一节 材料 / 023
- 第二节 工具 / 025

第三章 漆画技法 028

- 第一节 髹漆 / 029
- 第二节 镶嵌 / 030
- 第三节 罩明 / 033
- 第四节 荫绘 / 036
- 第五节 彩绘 / 038
- 第六节 变涂 / 040
- 第七节 堆漆 / 044
- 第八节 金银法 / 047
- 第九节 刮刻 / 052
- 第十节 雕填 / 055
- 第十一节 其他绘画形式的借鉴与应用 / 058

第四章 漆画绘制程序 063

- 第一节 底层绘制程序 / 064
- 第二节 中层绘制程序 / 065
- 第三节 总体控制程序 / 065
- 第四节 上层绘制程序 / 065
- 第五节 完成绘制程序 / 066
- 第六节 漆画绘制程序实例 / 066

第五章 漆画创作 081

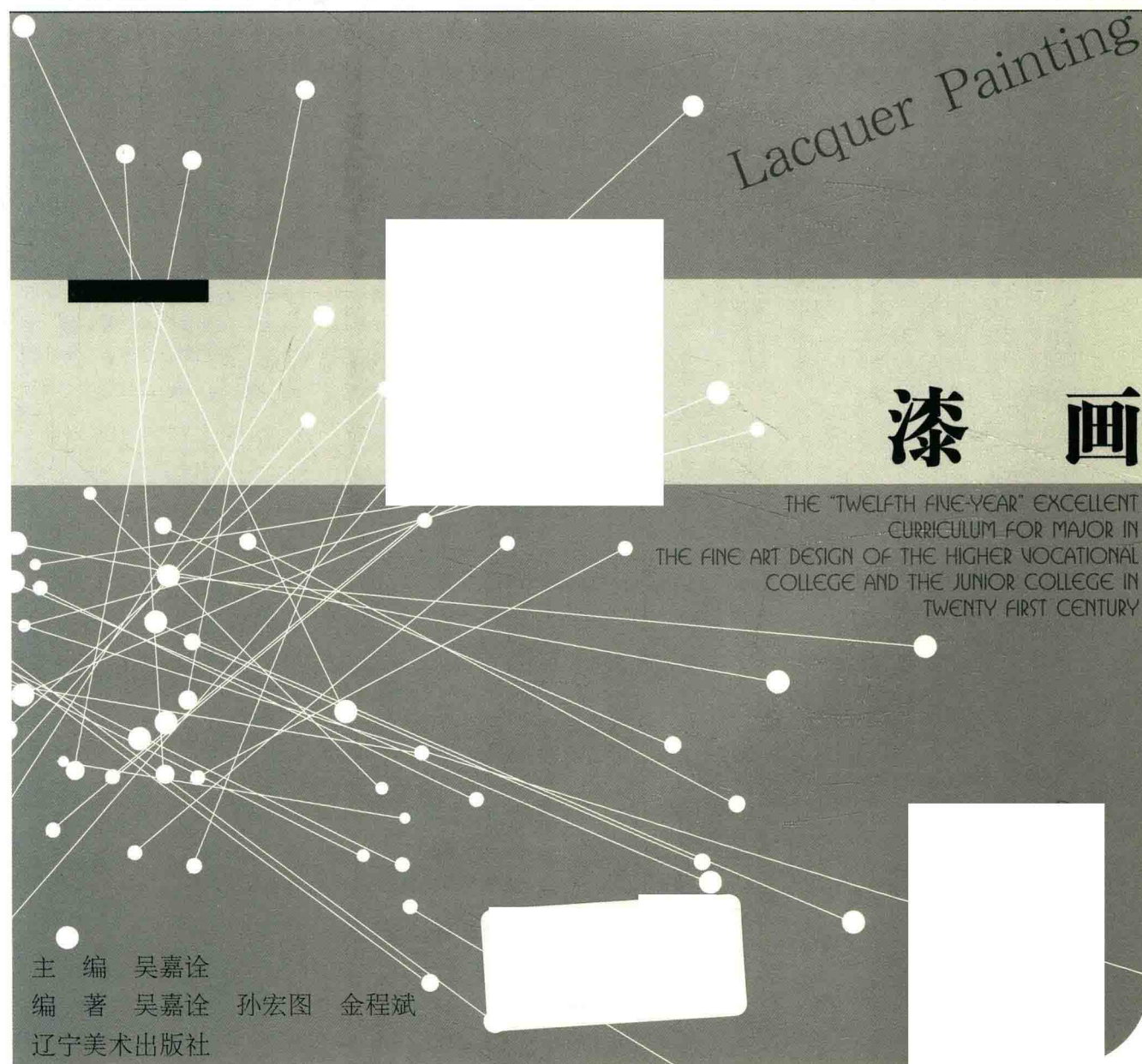
- 第一节 创作的构思 / 082
- 第二节 创作的构图 / 084

第六章 漆画作品赏析 093

后记

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Lacquer Painting

漆画

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER VOCATIONAL
COLLEGE AND THE JUNIOR COLLEGE IN
TWENTY FIRST CENTURY

主 编 吴嘉谔
编 著 吴嘉谔 孙宏图 金程斌
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖 军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰	马金祥	孔 锦	尤长军	方 楠	毛连鹏
王 中	王 礼	王 冰	王 艳	王宗元	王淑静
邓 军	邓澄文	韦荣荣	石 硕	任 陶	刘 凯
刘雁宁	刘洪波	匡全农	安丽杰	朱建军	朱小芬
许松宁	何 阁	余周平	吴 冰	吴 荣	吴 群
吴学云	张 芳	张 峰	张远珑	张礼泉	李新华
李满枝	杜 娟	杜坚敏	杨 海	杨 洋	杨 静
邱冬梅	陈 新	陈 鑫	陈益峰	周 巍	周 箭
周秋明	周燕弟	罗帅翔	范 欣	范 涛	郑祎峰
赵天存	凌小红	唐立群	徐 令	高 鹏	黄 平
黄 民	黄 芳	黄世明	黄志刚	曾传珂	蒋纯利
谢 群	谢跃凌	蔡 笑	谭建伟	戴 巍	

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任

韩慧君

上海工艺美术职业技术学院环境艺术学院院长

李 刚

南宁职业技术学院艺术工程学院院长

黄春波

天津职业大学艺术工程学院副院长

张玉忠

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任

刘 楠

湖南科技职业学院艺术设计系主任

丰明高

山西艺术职业学院美术系主任

曹 俊

深圳职业技术学院艺术学院院长

张小刚

四川阿坝师范高等专科学校美术系书记

杨瑞洪

湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长

张 勇

呼和浩特职业学院院长

易 晶

邢台职业技术学院艺术与传媒系主任

夏万爽

中州大学艺术学院院长

于会见

安徽工商职业学院艺术设计系主任

杨 帆

抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任

王 伟

江西职业美术教育艺术委员会主任

胡 诚

辽宁美术职业学院院长

王东辉

郑州师范高等专科学校美术系主任

胡国正

福建艺术职业学院副院长

周向一

浙江商业职业技术学院艺术系主任

叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林	尤天虹	文 术	方荣旭	王 伟	王 斌
王 宏	韦剑华	冯 立	冯建文	冯昌信	冯顺军
卢宗业	刘 军	刘 彦	刘升辉	刘永福	刘建伟
刘洪波	刘境奇	许宪生	孙 波	孙亚峰	权生安
宋鸿筠	张 省	张耀华	李 克	李 波	李 禹
李 涵	李漫枝	杨少华	肖 艳	陈 希	陈 峰
陈 域	陈天荣	周仁伟	孟祥武	罗 智	范明亮
赵 勇	赵 婷	赵诗镜	赵伟乾	徐 南	徐强志
秦宴明	袁金戈	郭志红	曹玉萍	梁立斌	彭建华
曾 颖	谭 典	潘 沁	潘春利	潘祖平	濮军一

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门，良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

目录

contents

序
前言

第一章 漆画概述 007

- 第一节 历史的启示 / 008
- 第二节 现状与思考 / 014
- 第三节 未来在发展 / 018

第二章 漆画材料与工具 022

- 第一节 材料 / 023
- 第二节 工具 / 025

第三章 漆画技法 028

- 第一节 髹漆 / 029
- 第二节 镶嵌 / 030
- 第三节 罩明 / 033
- 第四节 荫绘 / 036
- 第五节 彩绘 / 038
- 第六节 变涂 / 040
- 第七节 堆漆 / 044
- 第八节 金银法 / 047
- 第九节 刮刻 / 052
- 第十节 雕填 / 055
- 第十一节 其他绘画形式的借鉴与应用 / 058

第四章 漆画绘制程序 063

- 第一节 底层绘制程序 / 064
- 第二节 中层绘制程序 / 065
- 第三节 总体控制程序 / 065
- 第四节 上层绘制程序 / 065
- 第五节 完成绘制程序 / 066
- 第六节 漆画绘制程序实例 / 066

第五章 漆画创作 081

- 第一节 创作的构思 / 082
- 第二节 创作的构图 / 084

第六章 漆画作品赏析 093

后记

前言 >>

「漆画教学对当代漆画的发展来说是一个关键的因素，漆画教程的编写将有助于培养漆画发展的新生力量。吴嘉诤主编的《漆画》教程的出版，十分可喜。嘉诤先生有三十多年教龄，以研究大漆为主的教学经验丰富，科研成果突出。以学生为主、服务学生的教学理念使该院的学生在全国画展中成绩斐然，获奖颇丰。两年一次的全国漆画高研班的日常教学以他为主，他不图名利，白天、黑夜连续几个月的加班指导，使高研班的学生大有收获，入选与获奖均居漆画展全国之冠。由他编写的教材，也一定会对全国漆画的发展起到重要作用。

漆画的渊源具有古老的历史，传统漆艺是当代漆画的根基，漆画教学以大漆及其技法为主要传授载体，是一件值得倡导的事。

现代漆画发展到今天，已经完成了漆画作为独立画种的界定，进入了纯美术的领域。漆画的创作队伍初步形成。漆画从形式到内容都在不断进行各种探索，漆画的理论研究也在跟进。越来越多的高等院校开办了漆画专业、漆画选修课程，参与漆画创作的人越来越多，特别是其他画种画家的参与，漆画大发展的春天即将到来。

漆画到底怎么画？这是一个老问题，但又是我们不得不长期面对的问题。这个课题原福建工艺美术学校（现为福州大学厦门工艺美术学院）探索实践了三十多年。我和王和举、吴川、吴嘉诤等老师带领近七百名漆画专业学生研究的就是如何促进漆艺蜕变为漆画本体语言，在实践中出了一些成果，但始终未能建立一套较为完整的漆画艺术语言系统。

大漆确实是一种不可替代的媒材，不讲几千年的传承，就上一代的漆艺家给我们留下的宝贵遗产和当代漆艺家极其丰富的技艺，都是值得我们认真研究和继承的。

上世纪七十年代是漆画发展的黄金时代。1974年，福建工艺美术学校开办了漆画专业，吴嘉诤先生就是第一届学生。这个专业的学生除了绘画基础训练外，就是做30公分的小板，画面是风景图案，大概就是现在有些同志所指的“装饰小品”。当时的教师是王和举、吴川及漆艺专家郑力为，学生除了严格学习漆艺技法外，就是在王和举、吴川指导下开始对漆画艺术的绘画性进行研究。福建工艺美术学校三十多年来，对漆画的发展是有重要贡献的，我们就是这样走出来，我们要做的是，学习别的画种，做得比其他画种更好。

近几年，在原中国美术家协会艺术处处长朱凡的倡导下，漆画届展开对漆画理论的研究：大漆与化学漆之争；工艺性与艺术性之争；学习其他画种、研究漆画新技法，以丰富漆画的本体语言；漆画的现代性等等问题。有些问题现已有了定论，如：以大漆为主，兼容其他，工艺性与艺术性。学习其他画种是个嫁接过程，也是为了发展漆画本体语言，这些实践花费了现代漆艺家、漆画家多少心血啊，需要一定的筛选过程，但不要以一种嘲讽的口吻谈这些问题。

有人嘲笑漆画学油、国、版，我曾说：漆画艺术的本体语言是什么？在现阶段，如果要删除漆画画面里的油、国、版这些绘画构成样式或元素，那么漆画还剩下什么？哪位先生能拿出自己的作品，作一个示范，让人家找不到油、国、版的“影子”，做得到吗？漆画绘画语言系统的形成有待时日，甚至是几代人，要严格要求自己，不要苛刻要求别人。我们这些人大部分都是院校培养的，受民族文化的影响，受培养模式的影响，自觉不自觉，甚至是潜意识地表现出来，那是个惯性，而漆画和其他画种一样，更主要的是思想性、文化性、创新性以及与之匹配的艺术性。

漆画该怎么画？你想怎么画就怎么画。如果想出精品，也许还得找大漆。漆画要发展，少一点排他性，多一点团队精神。不但要在国内各画种中争取进步，还要走出国门，去展示中国的漆画，中国的文化。只有这样，漆画的现在和将来才会充满希望。

陈文灿 教授

中国美术家协会漆画艺术委员会秘书长

漆画概述

第一章

— 本章重点 >
概要阐述了漆画的历史、现状及发展要素。

— 学习目标 >
使初学者对漆画的基本状况有初步的认识，为即将开始的漆画课程学习打下理论基础。

— 建议学时 >
4课时。

第一章 漆画概述

中国漆画，年轻而又古老。

说它古老，是从历史渊源的归属来说的。当代中国漆画是由漆艺发展而来的，它的源头归属于古老的漆艺。传统漆器装饰艺术是漆画发展的前提与条件，漆画、漆器有着一脉相承发展变化的轨迹。由此探讨漆画渊源，就可追溯到远古，好几千年以前的远古，所以从广义上我们说漆画是古老的。

说它年轻，是因为作为独立画种的当代中国漆画出现在中国画坛上，还是上世纪60年代的事，它发育于古老的漆器装饰艺术，尚未完成自身的完善与发展。它见的世面还少，它的理论与实践都有待丰富。和任何新生事物一样，当代中国漆画充满着生机，有着光明的发展前景。从这个意义上说，它是年轻的。

第一节 历史的启示

中国漆画的发展经历了漫长的历史进程。从它的发展脉络可以清晰地看到发展的原始动因就是创新。创新是漆画发展的生命线。

考古发现的最早的漆器是1978年在浙江余姚河姆渡遗址第三文化层发掘出来的木漆碗，距今约七千年（新石器时代），此碗腹部呈瓜棱形、圈足、内外髹以朱漆（图1-1）。

文献记载的我国最早的漆器是韩非子《十过篇》所载之虞舜漆器。此时的漆器作为食器“流漆墨其上”，而作为祭器“黑漆其外而朱画其内”。也就是说，此时的漆器不仅有单一黑色，也还有朱黑两色的漆器。

考古发现和文献记载说明在很久以前，我们的祖先已从使用本色漆发展到用调制黑、朱漆来髹饰器皿了。而这朱黑二色至今仍然是漆器、漆画上最美最常用的颜色，似乎也成了漆画的典型代表色，这种永恒的、魅力永存的漆色的存在，将远古与现代结合在一起。在这物质存在的内核，涌动着先人的智慧与后人的追求，绵延不断的物质存在寄托着生生不息的精神——中华民族的美的追求！

七千年前，先人已用朱漆髹饰器皿，从天然大漆的使用到初步地调和色漆彩绘，这期间必定经历了漫长的时期。事物的发展规律是一个缓慢的渐进式的过程，人类最早使用生漆又是在何时呢？这有待考古科研的进一步发现与考证。但有一点是可以肯定的，人类使用生漆装饰器物远远大于七千年。

远古的先人如何调制出黑漆与朱漆呢？这其中体现的创新精神，也许是一种下意识的，但确实是人类美的意识的觉醒。

考古发现之最早的漆器装饰纹样可见于良渚文化遗址发现的木胎漆器残片，距今约四千年，从此残片中可见表面涂层下的木胎上刻有花纹（图1-2）。

到青铜时代之周制，此种装饰萌芽进一步发展。我们的先人已不满足于单色平涂，始用绿松石镶嵌、用刀刃刻花，颜色仍普遍采用黑朱二色，但对装饰的追求进一步深化。到了春秋时代，又在用色上有了创新与突破，增加了黄、绿色漆。在漆色的使用上又前进了一大步（图1-3~1-5）。

图1-1 河姆渡朱漆碗

图1-2 良渚木器残片

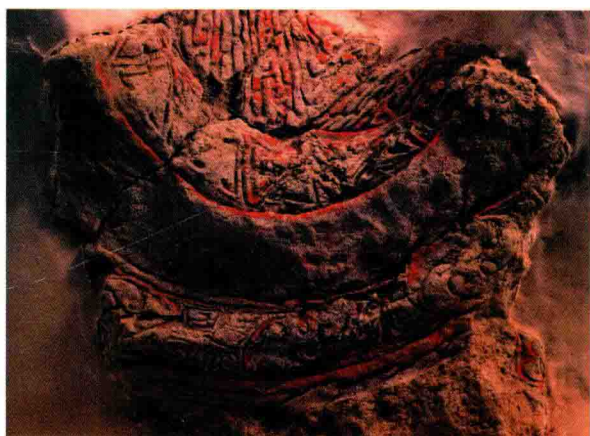

图1-3 商代刻花

图1-4 西周镶嵌

从原始到春秋，是漆艺发展的早期阶段。漆艺装饰意识开始萌芽，人类用色意识的觉醒在文明史上是一种对自然的支配与超越，是一种以人为本的本体意识的觉醒，此期出现的镶嵌技法在主动运用自然材料上是一种创新与飞跃，是今天漆画、漆器镶嵌技法的早期雏形。

主动地支配自然、掌握材料、开拓新的表现领域，是漆画最初的历史渊源给我们的启示，一个关于创新的启示。

这种创新的启示，这种主动地支配、掌握与开拓，产生了具有初步的独立欣赏价值的古代漆画。

现今发现之最早的可称为画的漆画，可见于信阳长台关楚墓出土的小瑟。此瑟用红、蓝、黄、白、金等九种色漆彩绘神怪龙蛇和狩猎乐舞场面，此绘画的用笔、设色与形象、构图已具备独立的欣赏价值（图1-6）。

图1-5 彩绘兽面凤鸟纹嵌螺钿漆 西周

图1-6 彩绘涉猎图漆瑟残片 战国

战国到秦汉是我国古代漆艺的全盛时期，是中国古代社会最大的急剧变革时期，也是意识形态领域最为活跃的开拓、创造时期。现实和浪漫主义相结合的社会意识和人的审美情趣决定了汉代艺术雄浑博大的艺术风格与内涵。《彩绘出行图漆器残片》（图1-7）、《彩绘木雕鸭形漆豆》（图1-8）、《西汉彩绘》（图1-9）、《锥刻戗金黑漆盒》（图1-10），这些漆器精美华贵，装饰技法多样化，对色彩的支配能力进一步增强，从考古发掘中可见当时漆器最主要的装饰技法是彩绘，无论是造型、纹样色彩还是描绘功力，均已达到前所未有的水平。

1972年发掘于山西大同的北魏司马金龙墓的木板漆画（图1-11），可以说是这种艺术化倾向的反映。虽附于屏风之上，但已不仅仅是为了装饰木板、分隔空间，而是已作为单独的审美对象存在。

唐五代出现了剔红、剔黄、剔黑、剔彩、剔犀等雕漆品种。崇尚朴素无华的漆艺，自雕漆出现后，艺术化倾向日趋明显。如《羽人飞凤花鸟纹金

银平脱漆背铜镜》（图1-12）。

到了宋元时期，雕漆和镶嵌已发展为不单单是装饰手段而往往成为目的，实用性降低到最小的限度。如《北宋描金堆漆》（图1-13）。

漆器从宋元之制发展到明至清嘉庆，达到历史上的高峰。精做细制的雕漆、镶嵌工艺高度发展，而作为充分显示漆性、漆艺的彩绘手法却处于不显眼的地位，漆的特性、漆艺的特色受到忽视。由于实用之路越来越窄，艺术化倾向促使漆艺技巧日趋丰富、成熟。此时，中国漆器的装饰技法已基本完善。如《元代云纹剔漆盒》（图1-14）、《明代描金漆盒》（图1-15）、《清代彩绘金漆盒》（图1-16）。

明天启五年，新安平沙漆工黄大成著《髹饰录》一书，较全面叙述了有关髹饰的各个方面。共有乾、坤二集十八章一百八十六条，可谓“千文万华，纷然不可胜识矣”。

正是此种“千文万华”之漆艺，培育了漆画的生成，引发出气象万千的当代中国漆画。

图1-7 彩绘出行图漆器残片 战国

图1-8 彩绘木雕鸭形漆豆 战国

图1-10 锥刻钹金黑漆盒 三国

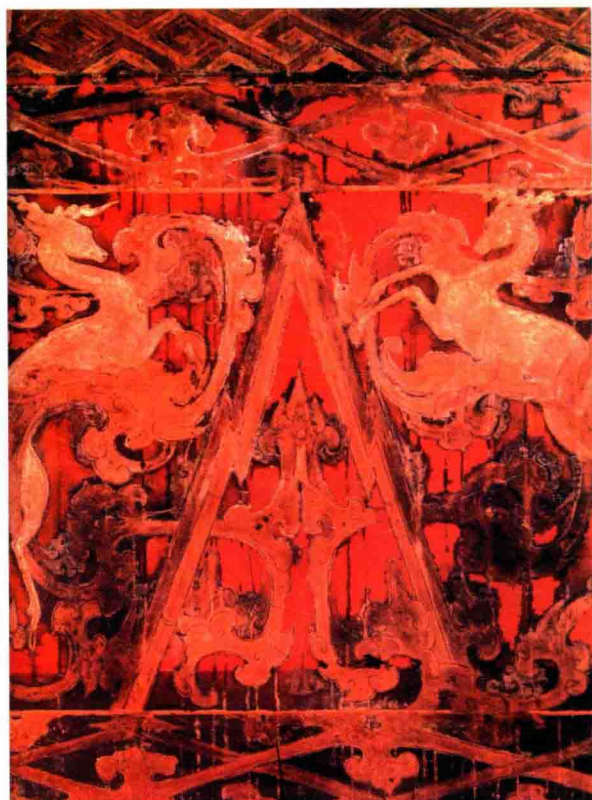

图1-9 西汉彩绘

图1-11 司马金龙墓彩绘人物故事图漆屏风 北魏

从河姆渡的单色平涂朱漆木碗到“千文万华”之当代中国漆画，经历了漫长的七千年的历史，推动这一历史发展的是人们不满足已有的成就，不断开拓新的发展天地的变革精神。这对于当代漆画作者来说，无疑是从传统漆艺的历史发展中得到的最大的有益启示。

图1-12 羽人飞凤花鸟纹金银平脱漆背铜镜 唐代

图1-14 元代云纹剔漆盒

图1-13 北宋描金堆漆

图1-15 明代描金漆盒