

The image features a large, glossy red object, resembling a vase or a modern sculpture, positioned on the left side. It has a bulbous upper body and a narrower, flared base. The background is a dark, textured surface with a marbled pattern in shades of black and brown. The overall composition is minimalist and artistic.

漆与艺术

祝重华 编著
辽宁美术出版社

QI YU YI SHU

漆与艺术

祝重华 编著

辽宁美术出版社

学术审定委员会主任

清华大学美术学院	何 洁	副院长
清华大学美术学院	郑曙阳	副院长
中央美术学院建筑学院	吕晶晶	副院长
清华大学美术学院环境艺术系	苏 丹	主 任
清华大学美术学院工艺美术系	洪兴宇	主 任
中央美术学院建筑学院环艺教研室	王 铁	主 任
北京服装学院服装设计教研室	王 羿	主 任
鲁迅美术学院视觉传达设计系	孙 明	主 任
鲁迅美术学院环境艺术系	马克辛	主 任
鲁迅美术学院工业造型系	杜海滨	主 任
同济大学建筑学院	陈 易	教 授
天津美术学院环境艺术系	李炳训	主 任
广州美术学院环境艺术系	赵 健	主 任
深圳大学艺术学院环境艺术系	蔡 强	主 任

学术审定委员会委员 (按姓氏笔画为序)

文增著 王守平 王 伟 王群山 齐伟民 关东海
任 戡 孙嘉英 闫英林 刘宏伟 刘立宇 张克非
肖 勇 吴继辉 陈文捷 陈丽华 陈顺安 苗 壮
郑大弓 祝重华 崔笑声 董 赤 薛文凯

图书在版编目 (CIP) 数据

漆与艺术 / 祝重华编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
2008.1

ISBN 978-7-5314-3996-7

I. 漆… II. 祝… III. 漆器-工艺美术 IV. J527

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 010284 号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 辽宁彩色图文印刷有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 7.5
字 数: 50 千字
出版时间: 2008 年 1 月第 1 版
印刷时间: 2008 年 1 月第 1 次印刷
责任编辑: 金 明 姚 蔚 光 辉
封面设计: 洪小冬
版式设计: 光 辉 金 明
技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊
责任校对: 张亚迪 方 伟 孙 红
ISBN 978-7-5314-3996-7

定 价: 50.00 元

邮购部电话: 024-83833008
E-mail: lnmscbs@163.com
http: //www.lnpgc.com.cn

总序

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另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、设计理念等等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西,融入到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,同一个教师在同一个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,上述情况就难以避免。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)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《中国高等院校21世纪高等教育美术专业教材》。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。

前言

PREFACE

漆艺是指漆的艺术，它是一种以天然漆为主要媒材而进行的艺术创作。漆艺家用漆的材料和漆艺技法去表现自己的艺术观念并实现他们理想中的意境。漆艺包括1.漆立体：a漆器、b漆塑。2.漆平面：主要指漆画。漆画应属现代漆艺中的一个部分，它是从中国古代传统漆艺中脱胎而来的。

一提起漆艺，人们头脑中马上会想到它是一种价格昂贵，费工费时的高级手工艺艺术品，在大多数人眼中它要比陶瓷、玻璃、塑料等材料高级得多。从性能上看很少有一种材料能与漆相媲美，它液态时可绘，固态时可塑，介于两者之间时又可嵌。它的包容性也是惊人的。漆绘时它可以融合各种矿物质颜料和几乎所有的有色金属，漆的可塑性使它可以与各种纤维发生关系，漆的镶嵌更是囊括了人间所有的美材，无论是廉价的蛋壳还是昂贵的珍宝，它那赏心悦目的光泽，那丰富的肌理美，它那神秘而质朴的色感，它那温暖而又亲切的触觉，无不给人带来生理上的愉悦，而生理上的愉悦往往会转换成心理上的美感。

漆树分泌的神奇液体孕育了中华民族七千年的无比灿烂的漆文化，其成就的辉煌令世界各国难望项背。如汉代的夹纆与彩绘，唐代的金银平脱和螺钿镶嵌，宋代的素髹，元代的雕漆等等。

漆艺作为一门传统手工艺能够经历七千年历史传承而不衰，能够被东西方所接受，除自身的魅力外，它的民族性、现代感和表现力，是它具有生命力的重要原因。由于漆树生长的地理位置，致使漆艺带有地域特征和鲜明的东方韵味。世界文化是由多民族文化组成的，首先是民族的才有可能成为世界的。从当前国际艺术的潮流来看，各门类艺术之间的界线日趋模糊，综合材料已成为最新的艺术表现形式之一。而漆艺正是一种以材料和工艺技法来表现的艺术。其表现力就更加丰富了，它可绘，富丽单纯具有很强的装饰性；可刻，铁线银钩呈现出明快朴素之美；可嵌，它包容了天下美材，充分展现了材料的美；可磨，时隐时现或明或暗，表现出一种朦胧的美；可堆，它使其呈现出浮雕效果，产生一种立体空间的美；可涂，它出神入化妙趣横生，体现出一种抽象的美，所以说漆艺是中国的也是世界的，它是最传统的也是最现代的。漆艺的现代性和可能性还有待于我们进一步地探讨和挖掘。

日本著名民艺学学者柳宗悦曾说过：“美的物品必然形成美的生活，而美的生活必然培养出美的情操。”这一著名的学说在日本经济崛起时起到了至关重要的作用，它连接了传统与现代的两极，对精神创造的启迪，优良品德的培养，对高尚情操的陶冶，手脑并进的养成，难道这不正是我们对未来漆艺精神内涵的开发和追求吗？愿中国的漆艺明天更美好！

目 录

总序

前言

第一章 中国 日本 韩国
漆艺发展的回顾

008

第一节 中国漆艺简史 008

第二节 日本漆艺简史 024

第三节 韩国漆艺简史 032

第二章 漆艺的材料、工具及设备

040

第一节 天然漆 040

第二节 合成漆 046

第三节 漆艺的成型材料 046

第四节 漆艺的颜料 048

第五节 漆艺装饰所用的金属材料

(箔泥、箔粉、丸粉)及色漆粉 049

第六节 漆艺装饰所用的其他材料 050

第七节 漆艺的工具和设备 054

第三章 漆立体的制作

060

第一节 设计图纸 060

第二节 漆立体的制胎法 060

第四章 漆板的制作

068

第五章 漆艺的髹饰技法

070

第一节 漆的髹涂表现技法 070

第二节 漆的变涂表现技法 075

第三节 漆的镶嵌表现技法 078

第四节 漆的刻填表现技法 083

第五节 漆的磨绘表现技法 086

第六节 漆的描绘表现技法 088

第六章 漆艺的设计

094

第一节 漆立体设计中的美学原理 094

第二节 漆立体设计中的几个问题 098

第三节 常用漆立体的装饰手法 104

第四节 漆画的设计 105

第七章 中外漆艺作品欣赏

112

中国高等院校

THE CHINESE UNIVERSITY

21世纪高等教育美术专业教材

The Art Material for Higher Education of Twenty-first Century

CHAPTER

1

中国漆艺简史
日本漆艺简史
韩国漆艺简史

中国 日本 韩国
漆艺发展的回顾

第一章 中国 日本 韩国漆艺发展的回顾

第一节 中国漆艺简史

一、原始社会

从距今约 170 万年到现在约 4000 年被称为中国原始社会，在这段时间里按社会组织结构，可分为“原始群”和“氏族公社”两个阶段。按考古学分期，又可分“旧石器时代”和“新石器时代”。1987 年在浙江河姆渡文化遗址出土了一只朱漆木胎碗，而引起轰动，因为它是迄今为止中国乃至世界最早的漆器，时间大约为 7000 年前。它造型雄浑而质朴，漆层与底胎之间的黑色漆灰仍然依稀可见，说明那时的人已懂得了用漆灰加固木胎使之不变形的道理。碗内的朱漆沉稳而华美，证明当时的色漆髹涂已达到了一定的水平。我们知道从漆树的种植到漆液的采集、提炼，还有从汞中提取朱砂（银朱）以及色漆的调制需要一个漫长的过程，所以我国对漆的发明应确定在 7000 年前一个相当长的时期里。以此推论中国的漆艺史也将大大地向前推进。事实证明中国是世界上最早发明和使用漆的国家，这是中华民族对人类文化的伟大贡献之一（图 1-1）。

之后还发现在陶器、青铜器上用漆

饰纹和髹涂以起到防锈和装饰的作用。还有竹胎漆器，表明当时的漆胎材料是多样的。在中国有关漆最早的文字记载《韩非子·十过》中写道：“虞舜做食具流漆黑其上，禹做祭器黑漆其外而朱画其内。”从中我们可以了解到当时漆器的风貌。从出土的漆器分布来看，漆艺是与中国古代文明同步发展起来的，无疑它也是整个早期中国传统文化一个重要的组成部分。

二、商周时期

这一时期的漆器多为盘、盒等。它的纹饰与青铜器的纹饰颇为相似，也有兽面纹、龙纹、虎纹、回纹等。在漆艺的装饰上出现了蚌壳、玉石、绿松石镶嵌和金属贴片等，使色彩和质感更加丰富。例如河北藁城台西出土的商代漆器残片上就镶有绿松石和贴有金片。北京琉璃河出土的西周漆器残片上也镶有螺钿。此外还有凸起纹理、木胎雕纹髹漆、织物胎骨等髹饰手法（图 1-2）。

图 1-1 浙江河姆渡文化遗址出土 朱漆木胎碗

三、春秋战国

春秋战国时漆艺发展已更趋于成熟。人们开始大面积种植漆树。著名哲学家庄子就曾做过漆园的官吏。漆器生产批量化,观赏性与实用性并进也是这一时期漆艺发展的一个重要特征。品种繁多有镇墓兽、座屏乐器架、各式马车的附件、盔甲盾牌、饮器食具等遍布生活的各个角落;题材丰富从天上到人间奇思妙想非常之浪漫;造型也是千姿百态自由生动,其装饰线条奔放而不失严谨,流畅而有序,艺术水平极高。例如湖北江陵楚墓出土的木雕彩绘鸟兽屏雕刻了凤、鹿、鸟、蛇、蛙等多种鸟兽,自由奔腾,动态优美,栩栩如生,四个方形左右对称,小小屏集透雕、浮雕、彩绘于一身,色彩富丽堂皇。还有江陵楚墓出土的双凤伏虎悬鼓,设计奇妙,造型简朴,色彩明丽,装饰性很强,体现了神奇浪漫的楚文化风格(图1-3~1-6)。

此时用植物油调色漆的彩绘已达到相当高的水平,线条行云流水般运用自如,色彩除以黑红为主,还配有黄、绿、蓝、白等,十分华美。在装饰技法上还出现了

图1-3 湖北江陵楚墓出土 木雕彩绘鸟兽屏

图1-4 湖北江陵楚墓出土 战国 双凤伏虎悬鼓

图1-5 战国楚墓 镇墓兽

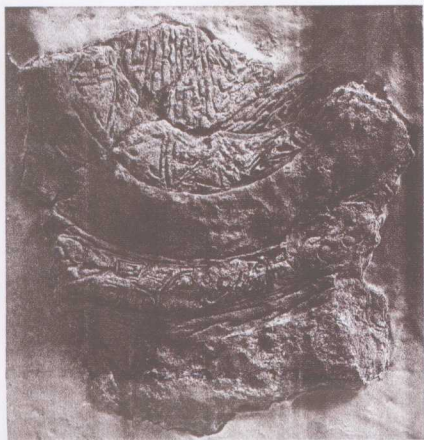

图1-2 商代漆雕木器遗痕

图1-6 楚 漆木凤鸟双连杯

锥刻，用锥状工具在漆面上划刻出细若游丝，灵动飘逸的线条，它是当时颇具代表性的技法。此时除木胎以外还出现了铜、皮、竹、陶胎，特别是出现了夹纻胎，它是先做好泥胎再用漆糊裱布括灰，成型后打掉泥胎，体胎轻薄而坚实（图1-7~1-9）。

四、秦汉时期

秦始皇统一了中国建立了历史上第一个强大的中央集权封建帝国，漆器的制造业

也同样受到强权的“大一统”影响，使其呈现出时代特征。秦代与战国漆艺相比虽不如其精致，但更加质朴大方。这一时期的漆艺具有以下特点。

1. 更加注重实用功能，器物多为一些高档的日常用品，观赏性的饰物较少。

图1-7 河南信阳
战国楚墓出土
漆木龙凤彩绘棺

图1-8 战国 锥刻漆盒

图 1-9 楚墓出土 漆奁

2. 从器物中的铭文了解到当时的漆器制造已有了分工。说明当时的漆器制造业已具相当规模。

3. 均以黑底朱色的云气、鸟兽纹为主，风格统一。

4. 生产地域也从中原扩展到中原以外的地区。

史学家们把战国—秦—汉—三国称之为中国漆艺发展的鼎盛时期。而汉代被誉为鼎盛之鼎盛应当之无愧。无论是它在生活中的覆盖面还是影响力，无论是它的艺术成就还是它工艺技法的水准，在中国乃至世界漆艺史上都占据了极为重要极为辉煌的地位。它那生动的纹饰，丰富的色彩，精湛的技法，都形成了汉代漆艺令人叫绝、独一无二的艺术风格。汉代宫廷的达官显贵们，都把拥有精美的漆器视为身份和财富的象征。据说当时一件漆杯的价值是铜杯价值的十倍。

汉代的漆器多为生活用品，如杯、盘、盒、奩、壶、案、几、屏风等。器形系列成套，如多子套盒等。在生活中逐渐地取代了青铜器。装饰手法以彩绘为主，纹饰主要有云气纹、鸟兽纹、几何纹、龙凤纹、花草纹等。构图饱满，造型生动，富有韵律和节奏感。色彩以黑红为主，还配有黄、白、金、绿、灰等，华丽明快而高雅。除彩绘外在装饰工艺方面更加丰富，为日后的漆艺发展奠定了坚实的基础。当时的嵌金银片后发展为“金银平脱”，锥刻后发展为戗金技法，银粉绘后发展为金银粉莛绘，堆漆后发展为高莛绘，彰髹后发展为变涂工艺。

从西汉漆器的铭文中了解到当时漆器的制作已有了明确的分工。工序被分为供工（采集加工供应材料），漆工（制

图 1-10 西汉 漆木盒

图 1-11 长沙早期墓 西汉 彩绘漆棺

图 1-12 汉代 彩漆画盘

图 1-13 西汉 七豹扁壶

图 1-14 三国 童子对棍图漆盘

漆), 造工 (制作漆胎), 素工 (制作漆底胎), 髹工 (涂漆), 珮工 (专髹朱漆), 画工 (描绘), 铜扣黄涂工 (制作金属附件和鎏金), 上工 (镶嵌金属附件), 清工 (检验) 等, 形成了设计制作管理的三位一体化。说明此时的中国漆艺技法体系已建立, 并影响着朝鲜半岛、日本及整个东南亚地区。是中华民族对人类文化艺术的又一伟大贡献。

汉代的漆艺主要以长沙马王堆西汉墓出土的漆器为代表, 其他地方如江陵、云梦、洛阳、怀安、朝鲜平壤等地也有出土, 说明当时漆器的普及很广。

东汉时期由于社会动荡, 使兴盛的漆艺开始走向下坡, 生产区域主要在江南。犀皮、堆漆、彩绘等工艺技法发展得更加成熟 (图 1-10~1-14)。

五、魏晋南北朝隋唐五代时期

魏晋南北朝时期, 漆器在日常生活中心又逐渐被价格低廉的瓷器所代替, 开始向欣赏性方向发展, 在艺术风格上也与秦汉有所不同。由于佛教的传入, 受其影响漆艺也开始与佛教艺术相结合。当时的“夹纻胎”与“贴箔”技法都被运用到了“佛教造像”中, 当时所盛行的“行象”就是指将干漆佛像置于车中行游。这对后来的东亚、南亚等地区的宗教文化艺术发展产生了巨大的影响。

北方的绘画发展很快, 在当时一些纯艺术观赏的漆屏风、建筑画廊以及漆棺、案几上都可以看到。例如山西大同北魏司马金龙墓出土的漆屏风上绘有《列女传》的故事, 是目前发现最早的屏风,

共有五块组成, 两面绘制, 上下四层。用黑线画在朱漆底子上, 黄色为题榜, 还配有黄、白、青绿、橙红、灰蓝等色。内容多为列女、孝子。它继承了战国、汉代漆绘的传统, 色彩富丽。与以往平涂不同的是出现了晕色的技法, 使画面更生动和具立体感, 很像东晋顾恺之的画风。还有宁夏固原北魏漆棺上绘有宴饮、游猎、孝子等故事, 采用的是贴金和描金工艺。当时还在安徽马鞍山三国东吴朱然墓中发现了戗金和犀皮的漆器。犀皮工艺 (即斑漆) 是先在胎体上起花使漆地出现凹凸不平, 然后分层涂上几种色漆, 最后磨显就会呈现出自然的斑纹 (图 1-15、1-16)。

疆土辽阔国力强盛的唐代, 百业兴旺, 手工艺的漆艺得到了极大的发展, 并被广泛地应用于建筑装饰、室内家具、生活用品、文化娱乐品、脱胎佛像等方面, 以满足唐代人所追求的雍容华贵。此时发明的金银平脱、螺钿镶嵌和雕漆技法使唐代的漆器更加绚丽多彩和金碧辉煌。

金银平脱: 把很薄的金片、银片剪成纹样贴在漆器上, 然后罩漆, 最后把金银花纹磨显出来, 使纹样与漆地在一个平面上。这种工艺在盛唐时十分流行, 据《酉阳杂俎》中记载, 唐玄宗杨贵妃曾赐给安禄山大量的金银平脱漆器。金银平脱工艺多用于铜镜的背面, 也用于饮食器、花瓶、马鞍、屏风、琴具、盒函以及铠甲服饰之上。由于这种工艺耗金费时, 中唐时的肃宗、代宗皇帝曾两次下令禁止制作, 所以致使其衰落下去, 宋时几乎绝迹。陕西博物馆藏有金银平脱天马鸾凤纹镜, 中国历史博物馆也藏有金银平脱羽人飞凤花鸟纹镜 (河南郑州出土), 都是唐代金银平脱漆背铜镜的代表作。

图 1-15 山西大同出土 木版漆画之一

图 1-16 山西大同司马金龙墓出土 木版漆画之二

图 1-17 金银平脱 唐 羽人飞凤花鸟纹镜

图 1-18 金银平脱 唐 天马鸾凤纹镜

图 1-19 唐 螺钿镶嵌镜

图 1-20 洛阳出土 唐 螺钿人物花鸟纹镜