

中國現代漆画

Zhongguo Xiandai Qihua

寇焱 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

中国现代漆画

寇焱 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书以中国现代漆画的形成与发展、中外漆艺术的交流为引导,通过丰富的史料和图片介绍了中华七千年漆艺术发展历程,并且收集整理了大量优秀的现代漆画作品及作品局部,辅助以简单明了的文字,使读者能够更多的了解传统髹漆技法和现代创新表现语言及装饰材料;同时还用较重的篇幅阐述了在多元化视域下的现代漆画创作原则,仔细分析了现代漆画在发展过程中出现的诸多症结所在,通过自身的创作历程和研究体会,提出了一些有益的解决办法。

作为一本图文并茂、通俗易懂的现代漆画教材,希望能为中国现代漆画的普及提高和多元化发展作些有益的尝试,更为在艰难探索中的现代漆画贡献微薄之力。

图书在版编目(CIP)数据

中国现代漆画/寇焱著. —北京:北京大学出版社, 2007. 11

ISBN 978-7-301-12924-1

I. 中… II. 寇… III. 漆画 — 技法(美术) IV. J213.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 192087 号

书 名: 中国现代漆画

著作责任者: 寇 焱 著

责任编辑: 张 薇

标准书号: ISBN 978-7-301-12924-1/J · 0188

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62756923 出版部 62754962

电子信箱: xxjs@pup.pku.edu.cn

印 刷 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

889 毫米×1194 毫米 大 16 开 13 印张 408 千字

2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024; 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

天生麗質
無須顧盼

祝《中國現代漆画》出版

丁亥夏日克松書

多元共存与发展

代序

中国现代漆画发生、发展走过了风风雨雨的几十年，在中国美术家协会及中国美术家协会漆画艺术委员会的组织、指导以及全国各地漆画家、艺术家的努力下，今天正方兴未艾，呈现一派欣欣向荣的景象，漆画创作队伍不断成长壮大，优秀漆画艺术作品层出不穷，现正朝着振兴中国现代漆画之路，迈着坚实的步伐前进，去迎接更加灿烂辉煌的未来。

中国现代漆画作为一个新兴画种，发展历史相对很短，必然存在许多主观和客观的诸多问题。我们必须清醒的注意到，中国现代漆画至今还没有形成更大的气候，真正融入世界主流美术，还有较大的差距。反映在作者队伍自身素质修养；作品反映的生活深度及创新能力；绘画造型语言的驾驭；理论研究的滞后和空疏；漆的性能及材质掌握的程度；髹漆工艺制作的熟练；等等都严重阻碍了中国现代漆画的发展。寇焱先生在《中国现代漆画》一书中，直面尖锐地指出中国现代漆画发展中存在较为突出的问题，并简明深刻指出了解决这些问题的关键所在，中国现代漆画要有一个质的飞跃，除了认真解决“艺术素质的欠缺性、创作观念的滞后性、表现形式的单一性、材料应用的局限性、工艺制作的狭隘性、参与创作的功利性之外，当务之急是要深入探索当今在多元文化碰撞下的中国现代漆画应走一条融会中西、贯穿古今文化与艺术的发展之路——中国现代漆画的多元共存与发展。”

当今全球文化沟通与竞争，正预示一个多元互补、互动、互换、互存，多极交叉、交汇的文化形态正在到来。中国现代漆画正处在这样一种发展趋势中，以及进入当代“大美术”的审美领域，在多元格局中如何创造、拓展、更新中国现代漆画的内涵与外延。形成合理的、良性的、多元发展的态势，才是做大、做强中国现代漆画艺术的唯一途径。

《中国现代漆画》一书，不仅是一本单纯的漆画技法书，而是有较重的篇幅阐述了中国现代漆画发生、发展及在发展过程中出现的诸多症结，并提出了解决这些不足的办法，立论明确，观点鲜明，在当前对中国现代漆画创作有一定的指导意义，理应得到足够的重视。

我们深信，在全国新老漆画艺术家的辛勤耕耘下，必将振兴中国现代漆画，使其焕发出新的艺术生命，以“今日艺术”的姿态，存在于世界艺术之林。

陈圣谋

中国美术家协会漆画艺术委员会委员
中国工艺美术学会漆艺专业委员会副会长
二〇〇七年八月八日

注：本书的出版获江西科技师范学院教材出版基金资助。

目 录

第一章 中国现代漆画概述	1
第一节 浪漫华丽 积淀深厚——传统漆器装饰	1
第二节 千纹万华 日臻成熟——中国现代漆画初现端倪	15
第三节 蓬勃发展 方兴未艾——中国现代漆画的发展现状	20
第二章 中外漆艺术的交流与发展	28
第一节 朝鲜漆艺术的发展	29
第二节 日本漆艺术的发展	37
第三节 越南漆艺术的发展	46
第四节 台湾地区漆艺术的发展	52
第三章 漆画材料	57
第一节 涂料	57
一、天然生漆	57
二、合成漆	63
三、桐油	67
第二节 溶剂	67
一、樟脑油	67
二、松节油	68
三、植物油	68
四、香蕉水	68
第三节 入漆颜料	68
一、入漆色粉	69
二、油画颜料	69
三、丙烯颜料（亚克力颜料）	69
第四节 装饰材料	70
一、金属	70
二、蛋壳	72
三、螺钿	72
四、干漆粉	74
五、骨块、石料	76
六、其它	76

第五节 研磨材料	76
一、水砂纸	76
二、磨石	77
三、磨炭	77
第六节 辅助材料	77
一、石膏粉	77
二、立得粉	77
三、滑石粉	77
四、炭粉	77
五、锯末	78
六、瓦灰	78
七、布、纸	78
八、过滤纸(网)	78
九、脱脂棉	79
第四章 漆画工具和设备	80
第一节 工具	80
一、笔	80
二、刷	80
三、刻刀	81
四、漆刮	82
五、箩筛	83
六、捣粉筒	83
七、撒粉筒	83
八、喷嘴(枪、壶)	84
九、丝瓜茎	84
十、调漆板	84
十一、靠手板	85
十二、木块、砂纸架	85
十三、牛角	86
第二节 设备	86
一、打磨机	86
二、粉碎机	87
三、抛光机	87
四、荫房(温湿柜)	87
第五章 胎板材料及制作	89
一、胶合板	89
二、高密度纤维板	90
三、木工板	90

四、金属板	91
五、布料	93
六、异型底胎	93
七、画板裱布的步骤	95
第六章 漆画髹饰技法	97
第一节 绘	99
一、彩绘	99
二、描金	100
三、染绘	101
第二节 嵌	107
一、金属镶嵌	107
二、螺钿镶嵌	112
三、蛋壳镶嵌	114
四、干漆皮镶嵌	122
五、骨石镶嵌	123
六、其它镶嵌	124
第三节 撒	127
一、撒干漆粉	127
二、撒铝粉	129
三、撒蛋壳粉	132
四、撒螺钿粉	133
五、撒炭粉	134
六、撒砂	136
七、撒锯末	136
八、撒闪光粉	137
第四节 变	137
一、工具起纹	138
二、媒介起纹	139
三、稀释剂起纹	142
四、生漆起皱	145
第五节 刻	147
一、刻灰	147
二、浅刻	150
三、雕漆	151
四、填漆	153
五、刻箔	153
第六节 堆	154
一、堆线	155
二、堆面	157

第七章 漆画创作与绘制.....	160
第一节 中国现代漆画的绘画性与工艺性结合	160
一、工艺技术是现代漆画发展的基础	161
二、思想性和艺术性是现代漆画的关键	162
三、工艺性与绘画性相统一	165
四、工艺是手段创作是核心	167
第二节 中国现代漆画的多元共存与发展	167
一、多元共存的现实意义	168
二、如何多元发展	169
第三节 漆画绘制步骤	182
一、漆画《位子》	182
二、漆画《梦之队》	185
三、漆画《修炼·愿景》	188
四、漆画推光步骤	191
参考文献	194

第一章 中国现代漆画概述

中国现代漆画是在传统漆工艺的基础上，融入现代绘画创作理念，发展起来的新型绘画形式，同时漆画又是绘画与工艺相结合的画种，它具有绘画和工艺的双重属性。

第一节 浪漫华丽 积淀深厚——传统漆器装饰

中国用漆的历史非常悠久。1973年夏天，浙江余姚河姆渡村的村民打算在雨季到来前，给村北边一条叫姚江的大河建个排涝站。当他们挖到1米多深的时候遇到了麻烦，一些杂乱的东西和石头影响了施工的进度。来检查施工进度的负责人发现，泥土中混杂的这些碎石块好像是有人加工过的，他挑选了一些送到了专业考古人员那里。几天后，震惊世界的考古发现——河姆渡遗址的挖掘工作开始了。经过测定：河姆渡遗址叠压着四个文化层，第四层距今约七千年。当考古工作者挖掘到第三文化层时，一只距今六七千年前的木胎漆碗惊现在考古人员面前。木碗造型美观，腹部呈瓜菱形，敛口，有圈足，器壁内外均髹涂有朱红色涂料，色泽鲜艳，经科学鉴定，该涂料的光谱图与长沙马王堆汉墓棺槨上漆皮的光谱图相似，确定为漆。这是我国目前发现最早使用天然漆的记录。

河姆渡时期朱漆木碗

用天然生漆描绘纹样在我国也已经有两千多年的历史，但漆画一直是依附于漆器而存在，伴随着漆器的发展而成熟起来的，溶入到传统漆器这样一个大的潮流中扮演着配角。漆画和帛画一样被认为是中国最早的绘画形式之一，是中国绘画的源头。

在山东临淄郎家庄发现的东周漆器残片，绘有人物、屋宇、花鸟等，是现知最早的漆画。

战国时期，漆器在造型、用途、技艺、装饰等多方面都比商周时期有了飞跃发展，形成长达五个世纪的空前繁荣，是我国古代的第一个繁荣时期。战国中期，漆器制造业已完全脱离了木器业，成为一个独立的手工业部门，漆器生产被国家列入重要的经济收入，已经有了专门种植漆树的园圃，并设专人管理。当时漆器生产工序复杂，品种繁多，价格昂贵，使新兴的诸侯不再热衷于青铜器，而把兴趣转向光亮洁净、易洗、体轻、隔热、耐腐、嵌饰、彩绘，五光十色的漆器，于是漆器在一定程度上取代了青铜器的地位。

战国时期漆器装饰大量运用的是漆画，色彩以红、黑最多，次为黄、蓝、绿、褐等，金、银色较少。绝大多数战国漆器都是在黑色底子上描绘红色花纹。

1957年在河南信阳长台关1号楚墓出土了一件《彩绘漆瑟残片》，残片画面长15厘米，宽12厘米，是在黑漆底色上，用鲜红、暗红、浅黄、黄、褐、蓝、绿、白、银九种色彩绘有狩猎乐舞和神怪龙蛇等生动形象。图画表现的内容是楚巫举行“雉仪”时的一个场景：一男巫张弓搭箭，对准一头戴鸟形面具的女巫。男巫头戴黄色平顶高冠，衣着银灰色宽袍，侧立向前，持弓引弦，做欲射状。女巫惊慌失措，落荒而逃。扮演鬼魔的女巫，身材修长而苗条，充满着一种邪恶的诱惑力，而射箭的男巫直立侧射，象征着正义和安宁，二者形成强烈的对比。在男女巫的下面，绘有走兽和龙蛇等动物形象以及云纹，走兽作急奔状，烘托出一种神秘的宗教氛围。

彩绘漆瑟残片 河南信阳长台关1号楚墓

彩绘乐舞图鸳鸯漆盒 战国曾侯乙墓

彩绘内棺 战国曾侯乙墓

战国时期漆器上还出现了针刻的图案纹样。如《针刻凤虎云气纹漆奁》，是用细钢针在漆器上刻画出延绵如钢丝般的线，来表现飞凤被一只老虎追逐，受到威胁，回首长鸣，露出惊惧的神态。髹漆工艺中刻漆、戗金银应该就是由此种方法发展而来的。

凤鸟莲花豆 战国

双凤纹漆耳杯 湖北江陵马山1号楚墓

彩绘人物故事图夹纆胎漆奁 战国

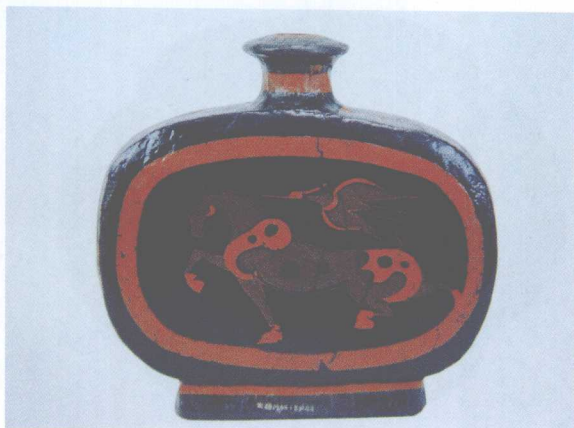
彩绘人物故事图夹纆胎漆奁，高10.4厘米，直径28厘米，1978年出土于湖北荆门包山2号楚墓。奁为夹纆胎，圆形，直壁，平底，子母口。内壁髹红漆，外壁髹黑漆为地，用红、黄、金、蓝、褐、白等色彩绘。盖顶中间两条线条绘粗壮的圆圈，内绘有两组对称的云纹，每组云纹内绘八个对称的凤鸟纹。盖壁绘有二十六个人物，分别为御者、乘者、侍者，车马四乘，十五匹马，五株树，一头猪，两条狗，九只大雁。所画内容为楚国贵族行迎场面。画面构思精巧，布局缜密活泼，人物鸟兽形神兼备，为我国漆器中珍品。

彩绘凤鱼纹盂 秦代

漆匜 西汉

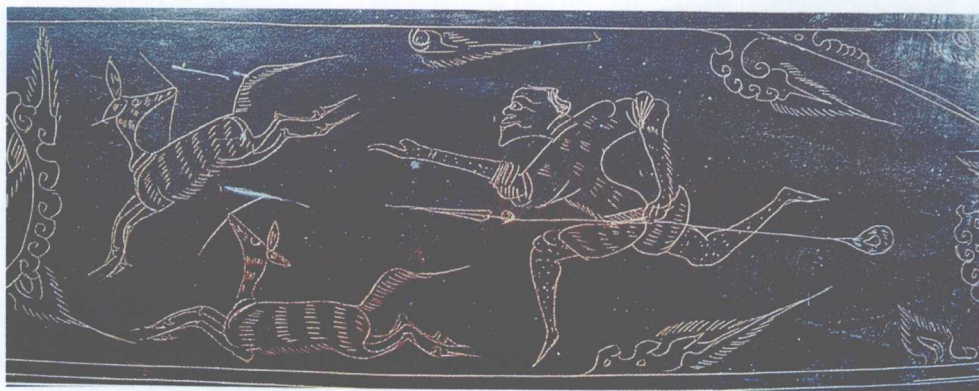

彩绘犀牛纹漆扁壶 西汉

陶胎彩绘云气纹漆盒 西汉

汉代漆器在继承战国漆器的基础上，获得了空前的发展，是中国漆艺史上的黄金时代。漆器上的绘画在题材上深受楚文化的影响，艺术形象生动、精美、华丽、典雅，成为汉代绘画的重要组成部分。

锥画狩猎纹漆奁 西汉

凤鸟兽纹漆案 西汉

西汉初期，漆画的特征以湖南长沙出土的漆器绘画为代表。其特征主要是以各种变形的云气纹、龙凤纹和几何纹为最多，亦有大量的人物、动物纹饰，如马王堆1号墓和砂子塘西汉早期墓出土的彩绘漆棺及其他器物。另外，砂子塘墓还出土过两件内容反映现实生活题材的彩绘车马奁和舞女漆器奁。漆画的构图繁缛而不紊，使用单线勾勒和平涂结合的手法，笔势活泼，富于变化。

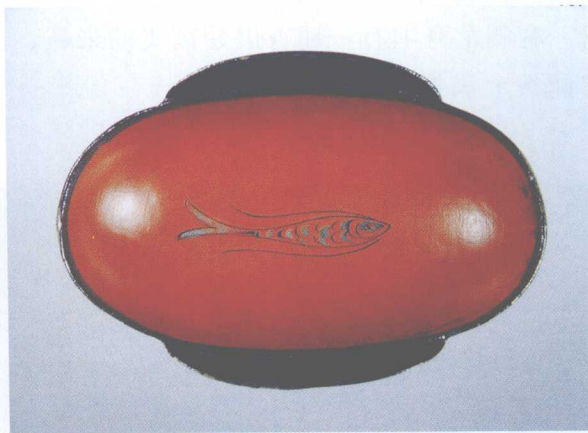
西汉中晚期，漆画中大量出现乐舞、出行、杂技、车骑等表现现实生活题材的内容，漆画的表现技法较之前代也更为丰富，出现了用生漆液加

上各种色彩在器物上进行描绘的“漆线描”；用油汁调颜料，后用笔画到器物上去的“油彩线描”；在器物表面用针刺刻出所需物象，有时刺刻完后再填以金的“锥画”；有用金箔、银箔制成各种图像，再贴在器物上面的技法；还有用漆堆出浅浮雕效果，增加了画面的层次和立体感。

银箔贴金箔漆盒 西汉

鱼纹耳杯 西汉

马王堆1号墓黑地彩绘漆棺 西汉

湖南长沙马王堆1号汉墓4层套棺中的第2层，黑地彩绘棺通体复杂多变的云气纹中，彩绘有90多个形态各异，生动多变的仙人和禽兽。或挥动长袖，翩翩起舞，或满弦将射，而被射物则翘尾回首，惊恐奔逃；或托腮而坐，若有所思等，凡此种种，形态匀称，活泼生动，具有强烈的感情色彩和运动感，形成了具有丰富想象的画面和富有音乐感的瑰丽多彩的艺术风格。

马王堆1号墓黑地彩绘漆棺(局部) 西汉

马王堆1号墓黑地彩绘漆棺(局部) 西汉

第3层朱地彩绘漆棺外表彩绘龙、虎、朱雀、鹿和仙人等祥瑞图像。其中在棺的头档板处，于中部一个三角形的高山两侧，各绘一昂首腾跳的鹿，四周绕以云气纹；足档板上画双龙穿壁，龙身带鳞甲而又有凤羽，龙首巨目利齿，异常凶猛；左侧板上画一朱色山，山两侧各绘一呈波浪起伏状的巨龙，左侧龙身上又画一形体写实、张口回首的猛虎，龙尾画一身带云形斑纹的伏虎，右侧龙身上有一翘首展翅欲飞的朱雀，龙尾有一头发斑白、身带毛发、两手攀龙的仙人。右侧板上满饰繁复的勾连云纹。

马王堆1号墓朱地彩绘漆棺 西汉

马王堆1号墓朱地彩绘漆棺头档 西汉

马王堆1号墓朱地彩绘漆棺盖板 西汉

东汉时期，漆器发现较少，但分布范围仍然很广，甚至在内蒙古满洲里扎赉诺尔东汉鲜卑族墓、新疆罗布泊烽燧遗址、云南晋宁石寨山滇族墓等偏远地区也有所发现。

湖北江陵凤凰山8号汉墓出土的西汉漆龟盾，盾平面呈龟腹甲形，以黑赭色漆为地色，盾正面用朱色绘一人首、人身、禽足，身着豹斑纹衣裤的神怪，和一个昂首屈身、奔走欲飞的神兽；盾背面画两衣着相同、相对而立的人，右者身佩长剑。构图上，作者依龟盾的特定形状，用对称的表现方法，概括地表现了画面的特点，以简练粗率的线条勾勒人物、神兽，浓笔平涂，增强了神兽的力度感。

漆龟盾 西汉文景时期

朝鲜平壤市郊一座东汉乐浪郡墓中出土的一件彩绘漆篋及其盖上，绘有92个不同形态和不同时代的人物形象。许多人物身旁有朱色书写孝惠帝、商山四皓、伯夷、丁兰、李善、郑真、渠孝子和黄帝、神女、吴王、皇后等题字，证明其形象为当时流行的帝王和孝子烈女故事中的人物。其中篋盖上的人物虽被画在仅4厘米宽的狭长横带上，但动态、衣饰及五官均描绘精微，生动传神，其形象有如肖像画，体现了较高的写实能力；在构图上，每组人物之间是通过不同的手势来表现相互交谈这一形式来联系的。通过采用聚集、交谈的办法将各自孤立的人物组合成一个统一的画面，反映了作者构思的巧妙。

朝鲜古乐浪郡出土汉代竹编彩篋 东汉

三国时期，瓷器逐渐取代铜器、陶器、漆器，成为社会生活用品的主流，但漆器的镶嵌和彩绘技术更加趋于成熟，开始向多样化和实用化方向发展。1984年在安徽马鞍山东吴朱然墓出土的漆器，最能代表三国时期漆器的发展水平，为研究东汉末期至三国时期的漆艺术和绘画艺术提供了难得的实物资料。另外，朱然墓中出土的犀皮漆耳杯比此前所见最早的犀皮漆器还早六百年，使研究者对犀皮漆器有了重新的认识。

宫闱宴乐图漆案 1984年出土于安徽马鞍山三国朱然墓，漆案为木胎，案长82厘米，宽56.5厘米，四边沿略高于案面，主体图案为宫闱宴乐场面，全部画面在光素的漆地上用朱、黑、金等色漆共画了55个人物，人物形态各异，有的嬉戏，有的交谈，有的似在争论。画面中间绘百戏场面，有弄丸、弄剑、武女、鼓吹、连倒、转车轮等节目。主体图案的周围衬托云气、禽兽、菱形、蔓草等纹饰。该漆案堪称一千七百年前的漆画精品。

宫闹宴乐图漆案 三国

彩绘童子对棍图漆盘 1984 年出土于安徽马鞍山三国朱然墓。木胎，敞口，浅腹，口径 14 厘米。盘内以黑漆为地，正中绘两个身穿肚兜，光着屁股舞棍对打的童子，形象天真可爱。构图饱满而生动，极具写实的韵味。鱼纹、水波纹、莲蓬及云龙纹均活灵活现。盘外壁及底髹黑漆，底正中红漆书“蜀郡作牢”四字，为三国时漆器中的精品。

两晋南北朝时期，政权动荡，战乱纷繁，各族人民一方面联合起来反抗压迫，同时也努力用自己的血汗来创造社会财富。漆器在生活中仍占有一定位置，金银细工和夹纻造像等大为盛行，但随葬品中由于青瓷的发展，价值低廉，明显地代替了漆器。因此这一时期的考古发现中漆器很少，很难全面地考察和分析。目前所知这一时期最主要的发现是山西大同北魏司马金龙夫妇合葬墓出土的漆屏风和宁夏固原北魏墓中出土的漆棺板。

彩绘童子对棍图漆盘 三国

彩绘贵族生活图漆盘 三国东吴朱然墓

彩绘宴乐图漆盘 东晋