

ZHONGGUO XINDI LAYU

重 庆 母 城 文 化

重庆市渝中区非遗系列丛书

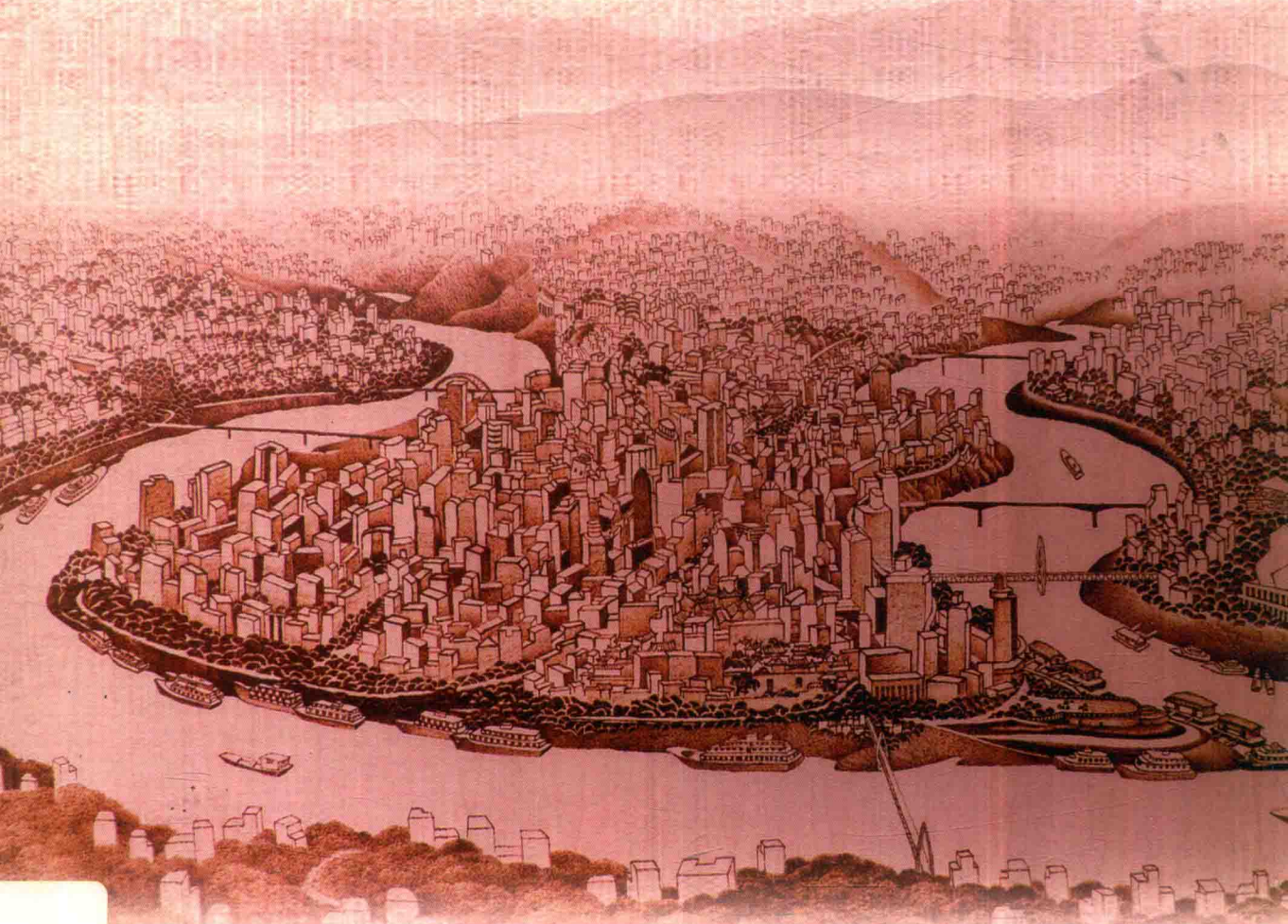
重庆市渝中区文化委员会

重庆市渝中区文化馆

重庆市渝中区非物质文化遗产保护中心◎编

中国现代烙画

张明志◎著

西南师范大学出版社

全国百佳图书出版单位 国家一级出版社

重 庆 母 城 文 化

重庆市渝中区非遗系列丛书

重庆市渝中区文化委员会

重庆市渝中区文化馆

重庆市渝中区非物质文化遗产保护中心 编

中国现代烙画

张明志 著

西南师范大学出版社

全国百佳图书出版单位 国家一级出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国现代烙画 / 张明志著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2018.8
ISBN 978-7-5621-8894-0

I. ①中… II. ①张… III. ①烫画—作品集—中国—现代 IV. ①J529

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 192599 号

中国现代烙画

ZHONGGUO XIANDAI LAOHUA

张明志 著

重庆市渝中区文化委员会
重庆市渝中区文化馆 编
重庆市渝中区非物质文化遗产保护中心

责任编辑 张昊越 鄢莉 王旭光

装帧设计 双安文化

出版发行 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 2 号

邮编: 400715

<http://www.xscbs.com>

经 销 全国新华书店

印 刷 重庆市开源印务有限公司

幅面尺寸 185mm × 260mm

印 张 11.75

字 数 229 千字

版 次 2018 年 8 月 第 1 版

印 次 2018 年 8 月 第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5621-8894-0

定 价 88.00 元

【序：工匠精神的现代呈现】

阿 蛮*

烙铁大家都见过，现代工匠通常用来熔化焊锡做器件焊接，古时候则是用来给牲畜或物件打印记。比如在春秋战国至秦汉时期，就有使用烙铁给马身烫烙编码，在木片上烫烙腰牌、兵符等，作为个人及军队身份的标识。汉语“烙印”一词就源自这里。在马身上烙好看的花纹，或把腰牌和兵符烙出特殊的纹章，便有了艺术性，所以又称为烫画、烙花、烙画。

作为一种实用美术，烙画在中国已有数千年历史，但其作为一种真正的“艺术”，却又十分年轻，年轻到不被美术史家承认的地步，以致我们在世界各地的博物馆里也很难看到它作为一种独立的艺术形式而存在。直到近代以来，随着经济社会的发展及人们美术欣赏的多样性需求的扩张，烙画才逐渐从单纯的实用美术中跳脱出来，成为一种具有独特艺术思维和评价标准的美术种类。考察近代重庆的烙画传承发展史，便可见一斑。

清光绪初年，一个名叫王家福的人，在重庆黄沙溪做竹木家具生意。黄沙溪地处长江边，江岸较开阔，上游漂流下来的木材、竹子在这里堆码集散，成为重庆木材业集中的码头，一些竹木家具工厂也设在这里。有一年，河南遭遇大旱，许多灾民逃荒来到重庆，灾民中有民间艺人来此揽活，王家福见其中有烙画师傅在竹木家具上烙花鸟，很受老百姓的喜爱，于是就拜烙画艺人为师，将这门工艺用到自己经营的竹木家具装饰上。因为标识独特且美观，无形中增加了商品的价值，也吸引了更多的顾客。之后，王家福的侄子王国平跟着他做竹木家具生意，也学会了烙画，把这项古代工艺美术传承下来。再后来，城里九道门的李国才又拜王国平为师学习烙画，成为重庆烙画的第三代传承人。到李国才的徒弟吴承楷成为烙画第四代传承人的时候，中华人民共和国已经成立了。吴承楷早年学过国画，后来专门承接家具烙画的装饰生意，在储奇门一带颇有名气。

改革开放初期，年轻的国企职工张明志从邻居吴承楷那里学习烙画，成为第五代传承人。后来，张明志怀揣着从小就有的艺术梦想，进入北碚职工业余大学学习工艺美术，还接受过西南师范学院（现西南大学）美术教授苏葆楨、钟定强、古月、郭克、吴晋甫等十多位老师的指导。之后，他的艺术梦想进一步飞扬，干脆扔掉了国有企业的“铁饭碗”，专业从事室内装饰设计。他把烙画艺术融入室内装饰之中，以简洁质朴的风格把书柜、

* 作家、文化学者，中国作家协会会员、重庆市作家协会小说创作委员会副主任、渝中区作家协会主席，渝中区非物质文化遗产保护中心原主任。

衣柜和门窗做成了一幅幅“国画”，受到客户喜爱，生意红火。

然而发财从来就不是张明志的人生理想。从小接受的艺术熏陶和美术大师的点拨，使张明志有了新的想法。21 世纪开始后，张明志关掉了装饰行，开始了新的探索。他先用五年时间，把重庆城区的所有老街道走了个遍，用画笔以素描形式采集素材，接着是长达十多年的埋头创作。他用手中的烙铁把重庆老城那些已经消失或即将消失的街道、码头、古城墙、古建筑、老风俗、老景观一一呈现出来，前后创作了上千件烙画作品。《十八梯》《吊脚楼》《根》《三峡纤夫》等成为重庆烙画的代表性作品，受到全国美术界专家的高度评价，一些作品还被中国邮政做成纪念邮票发行。《人民的力量》以通远门城墙为背景，突出了紧握的拳头，使整个画面充满张力。《山城清风》《嘉陵正气》《难得糊涂》等作品则传播了扎根于民间的中国传统文化正能量。

单纯地记录再现老城景观还不能满足艺术潜力的发挥，张明志又以烙铁为笔，以木板为画纸，以丰富的想象力表达自己对社会、历史和人生的看法，在作品中灌注了更多的感情和思考，他要把烙画这门独特的手艺变成真正的现代艺术。本书下篇（欣赏篇）中收录的很多作品，已经远远超越了传统工艺美术的范畴，无论是题材选取和表现技法，还是艺术思维与形式美感，都让我们感受到强烈的现代性和世界性。我们观赏烙画《向日葵》《城市的诱惑》《假日》《梦》等作品，自然就会联想到梵·高的《向日葵》和毕加索的《格尔尼卡》，甚至还会有读弗洛伊德《梦的解析》那样的感受。即使是纯粹的乡土题材的烙画作品，如《山地民居》《石坡上的房子》《凯旋路电梯》《空巢老人》等，也有一种强烈的现代感，与传统山水画的观感殊异。

烙画，作为一种非物质文化遗产，其传承、发展需要不断地探索、超越，与现代生活紧密结合，才有恒久的生命力。正是这种把传统性、民族性与现代性、世界性结合起来的创作实践，使张明志的烙画有了一种别开生面的趣味，其众多作品既打上了中国传统手工艺自然、质朴的烙印，也洋溢着现代美术的时尚气息。这种把中国传统“工匠精神”与当代艺术思维有机结合起来的追求和探索，正合了那句名言：越是民族的，越是世界的。这正是张明志烙画创作的价值所在。

【前言】

中国的烙画虽然保留和发展起来了，但在中国无数民间艺术门类中仍然只是一朵不起眼的小花。它虽历史悠久，却没有像剪纸那样普及；它虽在汉代也曾辉煌过，却没有像刺绣那样让世界惊叹不已。它的发展在地域上也是极不均匀的，直到现在，中国的烙画仍然主要分布在河南、河北、山东、江苏、重庆、陕西、东北一带。虽然在其他城市中也零星有烙画爱好者，然而都为数不多，能进入市场的更少。但在国家的关怀和保护下，烙画已被列为国家非物质文化遗产保护项目，参与烙画制作的人员在不断增加，烙画传承人也在走向社会，走进校园。许多中小学开设烙画作为特色课，烙画开始在青少年中普及开来。作为一方烙画的传承人，笔者很高兴中国的烙画正在走出漫长的青涩期。

一、烙画的起源与发展

烙画古称“火针刺绣”，近名“火笔画”“烫画”，是中国极其珍贵的稀有画种。据史料记载，中国烙画起源于战国时期的“烙印”文化。烙印是用于马匹的标记。汉代，由“烙印”发展出“烙花”，烙花用于木质器皿的装饰。之后，由“烙花”发展出“烙画”。烙画是用烧热的烙铁在平整优良的木板、纸、绢等材料上，以“烙烫”进行创作图画，并可进行套色。“烙画”彻底改变了“烙花”的原始工艺性，成为绘画的一种新的表现形式。

二、烙画工具与材料的演变

相传最早的烙笔是在炭火上加热后的铁钎，用其在木质材料上熨烫产生痕迹以作画。清光绪三年（1877年），河南南阳擅长绘画的艺人用吸食大烟的烟杆在灯上加热后，信手在一些材料上勾勒花鸟鱼虫，将得意之作以馈赠好友。这种吸大烟式的烙画姿势有个专门的名称——“卧烙”。这种烙法沿用了大约60年，在四五十年代才改为“坐烙”。

1959年，南阳市烙画厂组织技术人员研发了电烙笔。烙笔使用24、36伏电压，温度可控制在200～800摄氏度之间。直到现在，电烙笔在烙画中仍得以大量运用。

传统烙画材料通常选用竹木，并制成扇子、屏风、家具等。效果最佳的常选用椴木胶合板，因其纹理较少、色白、质地细腻，稍经打磨后能突出呈现烙画丰富的深浅层次变化。

80年代后，开始在先装裱好的宣纸、丝绢上烙画，这使得烙画品种变得多样，画作便于携带和收藏，满足了烙画作为旅游纪念品及代表地域性工艺美术特色的需求。

三、烙画的“相貌”与技法的发展

正如我们大家所熟悉的国画、油画和版画一样，烙画有着自己特殊的“相貌”。烙画是“火”的艺术，是烧烫的金属作用于某种物质材料产生的“碳化”，通俗讲就是“烧

糊”“烧焦”的意思。烙画家在“烧”的过程中，控制好温度、力度、速度，使其产生不同色调而形成图画。因而，烙画的“相貌”就是“火”和“焦”的黑褐、黄褐色调。我们把它称之为“本色烙画”也是“母画”。其次，在烙画的发展过程中也有烙画人采用着色的方法来丰富画面，我们把这种烙画称为“染色烙画”。染色烙画是烙画的一个分支。染色烙画的“染”应是“点缀”和“强调”某个局部地区，以不破坏烙画的整体相貌为原则，否则就使人难辨身份。

传统烙画与中国画的立意、构图、技法相通，工笔、写意等各种描法被引入烙画中。烙画早期采用的技法大部分是用工笔兼小写意，工艺要求形似即可。由于受制作工具的限制，烙画临摹和创作多为工笔，较难表现写意水墨画中靠毛笔笔尖与水墨渲染出的效果。

90年代后，由于部分美术学院毕业生进入烙画行业，使传统烙画加入了素描和油画的西方绘画技法。烙制的人像作品和临摹的西方名画，再现了西方绘画的艺术风格。

四、烙画为什么会在短时间内迅速发展壮大

1. 烙画工具和材料的革命及物质生活的提高催生精神文化产品。

改革开放近40年来，随着物质生活的不断提高，人们对精神文化产品的需求也相应增加。文化艺术迎来大发展的机遇，在艺术的百花园中，烙画这朵不知名的小花，在全国各地的爱好者和实践者的探索创新中渐渐崭露头角，从艺者如滚雪球般的不断壮大，其产品（作品）名扬海外。

烙画是一种古老的、稀有的、少有人熟知的民间技艺——“烙花儿”的延伸；虽然“烙花儿”^{*}在古代加工难度较大（用木炭做燃料，金属丝做工具；也有资料记载用油灯加热，用铁针做工具，故又名“火针画”），但烙画一直保持着微弱血脉不曾停止过。工具材料的简陋和烦难制约了烙画的发展，它只能作为“花儿”来点缀和美化一些实用品。这种“为他人作嫁衣”的身份一直延续到30年前（见《烙画——一个崛起的新画种》）。工具和材料的革命，加之恰巧遇上文艺的大发展时期，使得烙画这一艺术品种迅速发展壮大。

2. 烙画的非物质文化遗产身份令人刮目相看。

像中国这样一个人口众多、历史悠久的大国，其文化积淀不是用嘴说，而是有具体事实的。为保护祖先遗留下来的民间艺术并将其发扬光大，国家制订了相应的措施，即对非物质文化遗产实行特殊保护。历史悠久的民间艺术烙画也在非物质文化遗产保护名录中。随着这一身份的确认，烙画的参与者明显多了起来。

3. 材料便宜，且能就地取材。

由于现代国画、油画等艺术所需材料价格不菲，挡住了许多想尝试艺术乐趣的人的

^{*} 烙花儿——我们中国古代人就是用这样朴素而亲切的语调称呼现代的烙画的。犹如称呼中国剪纸“窗花儿”一样。直到现代，这种称呼还在不少的地方流行着。

路。如上所述，烙画工具和材料的革命使得烙画制作变得简单易学了。同时，中国广袤大地的丰富资源为烙画的制作提供了更多的廉价材料，如：木板、竹、绢、竹壳、树皮、树切面、羊毛毡、牛皮、秸秆、葫芦等。重庆华新街小学还用簸箕、筛子、竹席、木瓢等竹木制品制作烙画。总之，一切烫而不坏的材料都可以用来制作烙画。在这些不太费力就能找到又廉价的材料中，当数葫芦首推其先。葫芦烙画几乎遍及整个中国大地。葫芦，“福禄”也。其形逗人喜爱，其声也喻吉祥。烙画艺人在葫芦身上真是做足了文章，把它的优势发挥到了极致，有甚者竟能通过固定手段，使葫芦按照自己的要求长成形来作画，葫芦从前单一的装酒做瓢的功能得到前所未有的拓展，其身价也随之飙升。这种集廉价、环保、吉祥、乖巧的葫芦画受到广大人群的青睐，接踵而来的是更多的葫芦生产地和葫芦画作者的加入。从葫芦中看到商机的葫芦岛市的地方官因得天独厚的资源也大做葫芦文章，大力号召当地村民烙葫芦画增收。的确，变废为宝，拓展经济，增加收入，陶冶情操，收获快乐……这种有百利而无一害的事，是应该大力倡导的。

4. 简单易学。

用一把普通的电烙铁在木板上就能“画”出画来，还能产生效益，不少人听起来觉得很新奇。这样简单的事何妨一试呢。烙铁画在相当一些地区的人听起来还是新鲜的，就因为新鲜，才产生了“尝鲜”的想法，许多购买者都成了制作者。民间艺术最大的优势是入门容易，没有条条框框的限制，随心所欲，“八仙过海，各显神通”，只要自己高兴，被人喜爱就行。烙过之后，留下痕迹，组成图形，人称神奇。有绘画基础的能烙，没有绘画基础的也能烙，从业者不分男女老幼，皆可能一烙上瘾、欲罢不能，这就是烙画的魅力。全国各地的烙画都有自己的鲜明特色，人们按照自己的理解和想法烙出千姿百态、风格各异的“花儿”，烙画遂有了今天这样欣欣向荣的景象。

5. 满足了自我展示的精神需求。

清代诗人袁枚有诗《苔》：白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，亦学牡丹开。自然界中那么细小的植物也希望展示自己的姿态，何况人乎。几千年来很多人都是默默无闻地活着，然后又默默无闻地死去，连一次闪光的机会也不曾有过。还有那些艺术的执着者因各种“门槛”的限制而蜗居一隅，抱恨终身。但当历史翻到 21 世纪的时候，这种现象终于得到改变。“青春恰自来”，互联网时代的到来满足了他们的要求。他们并不图什么，就是希望得到别人的鼓励和认可。同时，把自己的才华展现出来，与人分享，显示一下自己的人生价值。在烙画群里，人们可以将自己的作品放在网上，展示自己的成果，“亦学牡丹开”。在这里，没有门槛的限制，没有森严的等级，没有师承的关系，没有学院与草根的区别。在这里，人们是自由的、平等的、开放的，人人都是主角，只要你愿意，都可以在这里得到展示自己的机会。

6. 真实无华。

烙画是一门古老而年轻的民间艺术。古老是因为它历史悠久又鲜为人知，年轻是因为它的面貌早已是今非昔比，从工具和材料到绘画的尺幅和内容上都发生了翻天覆地的变化，因而现代很多人都误认为它是当代发明。当今社会光怪陆离、五光十色，到处是炫目的广告和诱人的招贴，连楼梯走道都贴满了垃圾小广告，让人们的眼睛得不到片刻的休息。烙画像一股清泉，流入人们的眼帘。它以单色无华的黄褐色基调让人牵挂起那难忘的人和事、山和水、鸟和花。

五、现代烙画的含义

中国现在从事烙画的人，大部分都还在从事“附属品”的工艺。特别是对葫芦的美化，可以说是丰富多彩。这些产品的题材大都是传统的福禄寿喜、山水花鸟、观音罗汉及仕女动物之类，且基本都是移植模仿，我们把它称之为产品。

现代烙画与传统烙画的区别主要在于以下两个方面：

1. 表现手法——传统烙画是国画的不同工具材料的衍生品，表现手法是由线描加晕染来塑造形体；现代烙画则主要是用西洋画素描的技法来塑造形体。素描是一切绘画的基础，所以学烙画的人应该掌握一些素描知识。也有人将两种方法结合起来运用，因此烙画在表现手法上是中西兼容的。

现代烙画还在探索阶段，表现手法和烙画工具都还没有固定，还有很大的探索空间。我们在从事烙画制作时，不要有条条款款的限制，要敢于表达，敢于探索。

2. 题材——现代烙画的题材是非常广泛的。从广义上讲，只要不是传统的题材都可作为现代烙画的题材。具体讲，就是从我们最基本的生活环境中去寻找题材。另外，西方艺术界活跃的绘画流派为中国烙画的表现提供了许多参照，这也是烙画的优势。

中国烙画虽然历史悠久，但现代意义上的烙画还是很年轻的，以致有关烙画的专著和教科书都非常稀缺。作为一方烙画的传承人，只有尽力把自己的经验、体会、作品展示出来，希望能起到抛砖引玉的作用，同时，也为感兴趣的读者朋友提供一本切实可行的烙画学习教材。

本书分为上下两篇：上篇是把自己多年创作烙画的经验和体会用文字和图片的方式表达出来，让读者对烙画这门艺术有一个详细系统的认识，称为“教学篇”。下篇为“欣赏篇”，精选了百来幅笔者自己的烙画作品，按题材辑为“母城记忆”“乡村”“风景”“人物”“花卉、静物”“非写实作品”六个部分，并对每件作品配以简短的文字，说明自己创作时的感想体会、构图思路及绘制手法，以供读者参考。

书中定有很多遗漏和不足之处，望有更多的有识之士来探讨补充，谢谢！

张明志 2016年8月于重庆

目录

序：工匠精神的现代呈现 前言

教学篇

- 一、制作烙画的工具和材料 / 2
 - (一) 制作烙画的工具 / 2
 - (二) 制作烙画的材料 / 14
- 二、烙画制作步骤 / 23
 - (一) 制作烙画的具体步骤 / 23
 - (二) 基础练习 / 24
 - (三) 实例示范 / 32
- 三、烙画的临摹与创作 / 39
 - (一) 从照片到烙画创作 / 39
 - (二) 制作烙画的技法 / 53
 - (三) 初学烙画易犯的毛病 / 53

欣赏篇

- 一、母城记忆 / 56
- 二、乡村 / 106
- 三、风景 / 127
- 四、人物 / 139
- 五、花卉、静物 / 149
- 六、非写实作品 / 159

后记一 / 176

后记二 / 177

教学篇

○制作烙画的工具和材料

制作烙画的工具
制作烙画的材料

○烙画制作步骤

制作烙画的具体步骤
基础练习
实例示范

○烙画的临摹与创作

从照片到烙画创作
制作烙画的技法
初学烙画易犯的毛病

一、制作烙画的工具和材料

（一）制作烙画的工具

通过前言部分的阅读，我们对烙画已有了一个基本的认识。现在，你可能迫不及待地想了解和学习烙画到底是使用什么工具制作的。下面，我们就从烙画的原始工具开始说起。

中国烙画大概是受“火印”的启发开始的。它需要的两个条件是火和金属。当古人发现受热的金属可以在皮肤上烙下永不消失的痕迹时，他们的想象力就产生了。于是就有了在战马身上烙编号，在木竹上烙花纹、烙字牌。之后，便有民间艺人尝试用铁针在木竹上烙图形，故有“火针画”之称。这种方法一直沿袭到电的出现。

电烙铁的出现给烙画带来了革命性的改变。最近十年，由于从事烙画制作的人不断增加，商家从中看到了商机，不断研发出许多新的烙画工具。目前制作烙画常见的工具有如下三大类：

1. 恒温电烙铁

这是一种老式的电烙铁，有木把的也有胶把的，原本是用于焊接的工具，在五金商店都能买到。这种电烙铁的特点是瓦数高（100 ~ 300 瓦）、火力大、烙铁头宽平结实（也可自己加工成尖头）。这种工具可加大力度烙画，故作画速度较快，一般用于制作较大幅较粗犷的作品。较成熟的烙画家比较喜爱用这种工具。它也是一种比较经济实用的工具。缺点是比较重，需双手握把操作，手距画面较远，精确度较差，要花较长的时间才能熟练掌握。而且发热芯易损坏，要经常替换（恒温电烙铁每把价格为 20 ~ 80 元，发热芯每只 6 元左右）。另外，恒温电烙铁的笔头可根据自己的喜好自行制作。

恒温电烙铁

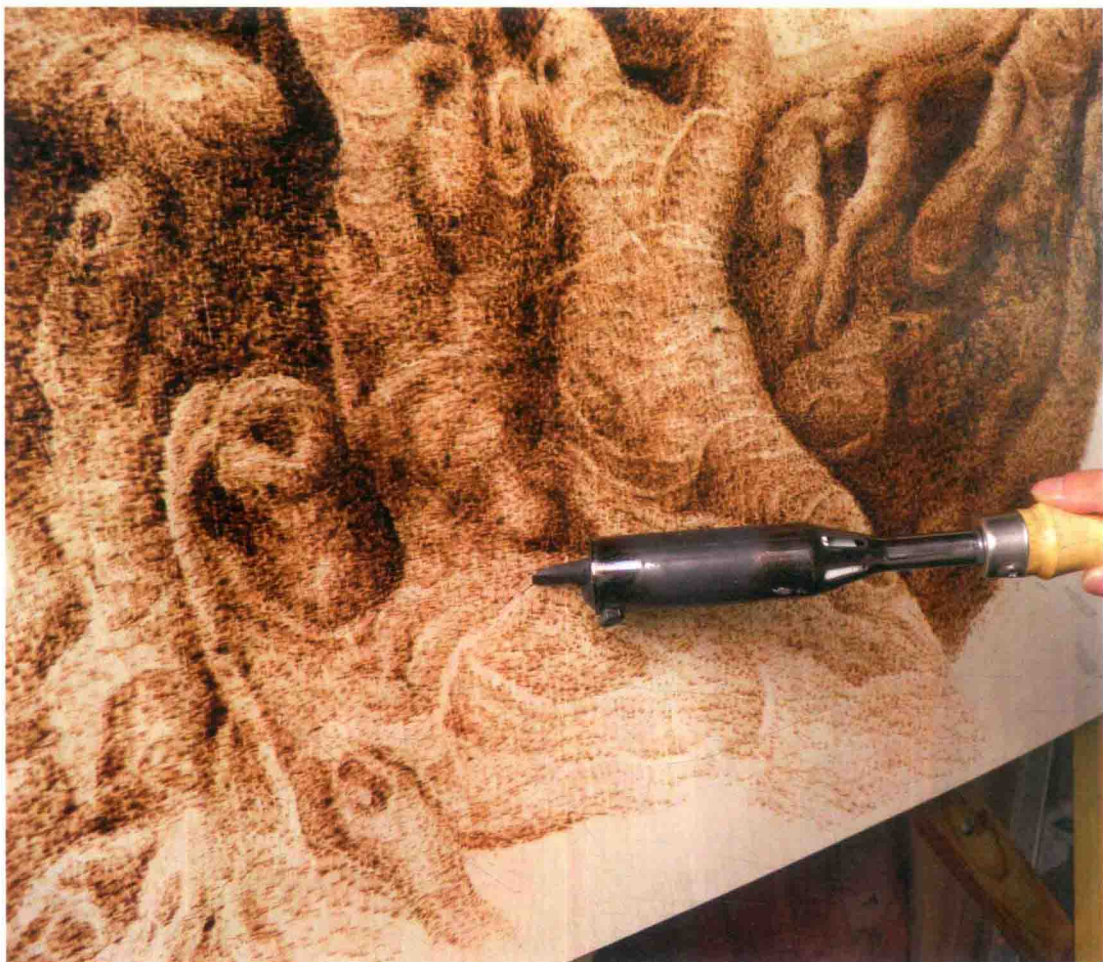

自制烙笔头

恒温电烙铁正面操作图

具体的操作方法是：在小范围的面积中，烙铁头快速在板面上来回反复摩擦，使其碳化，达到画者需要的效果。

恒温电烙铁侧面操作图

在我们使用烙画工具时，只要不是锥形的工具，基本都有平面和侧面。侧面可以用来烙线条或精细的部分。有经验的烙画家非常重视烙铁头的改造，虽然应多准备几把不同的烙画工具，但能在一个烙铁头上具备平面、斜面、侧面、锐角等角度，基本就不用频繁更换烙铁了。

另外，如果是使用铜质的烙铁头，由于铜氧化较快，每用一次就会脱一层皮，所以要多备几个。

高恒温电烙铁

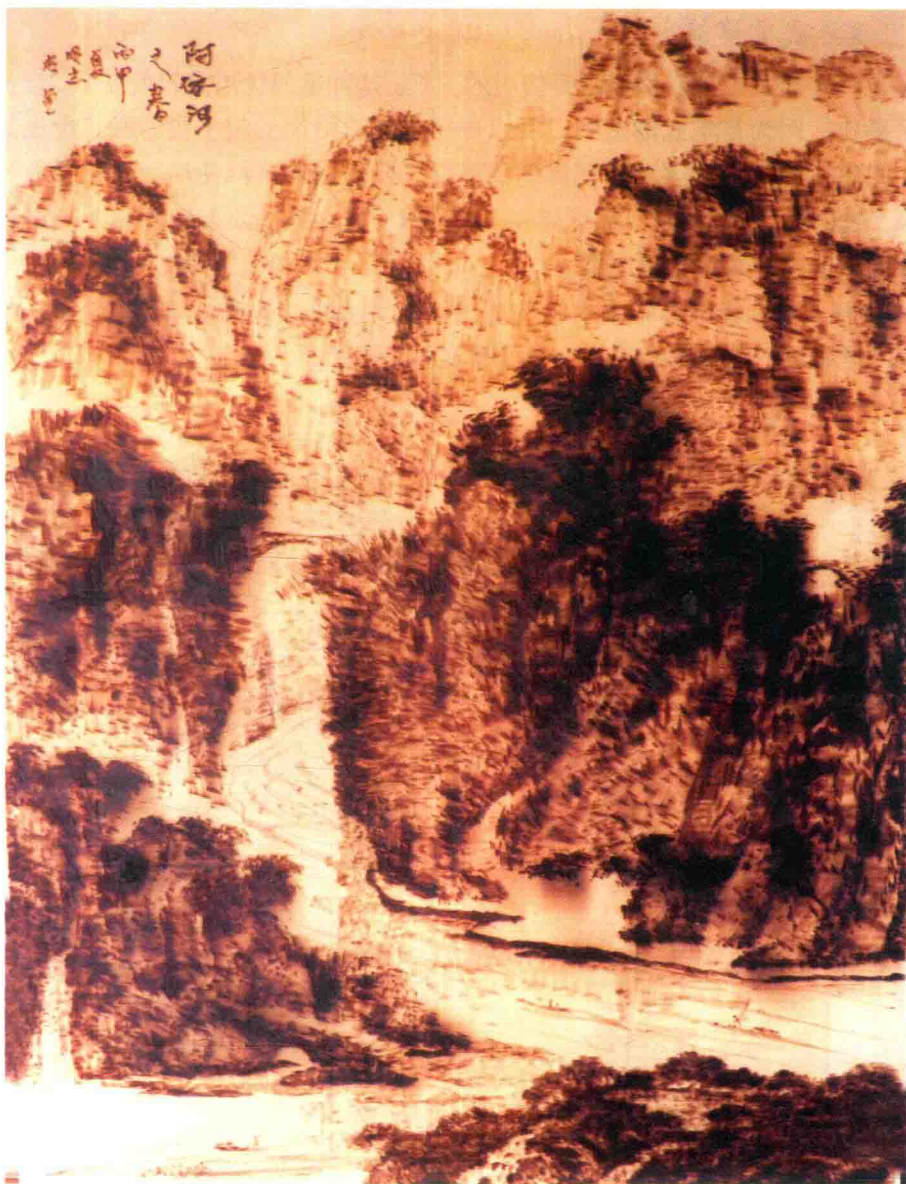
这种烙铁工具发明的初衷是用来烙动物的皮毛。现在，烙画家们也利用它制作烙画。它的发热面更宽更长，温度较高，适合作大型的烙画。

高恒温电烙铁操作图

这种高恒温的电烙铁因为用在了烙画上而得其名。爱作大幅山水烙画的人在农贸市场发现了这种烫烙皮毛的工具，一经使用，发现居然效果不错。

由于温度较高，整块铁烧得通红，更容易在木板上纵横驰骋。使用这种工具要有熟练的技巧，只有作画前胸有成竹，方可作画时一气呵成。

用高恒温电烙铁绘制的大幅山水烙画《阿依河》