



漆画

/Q I H U A/

寇焱 ◎ 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

7
P13
121

/Q I H U A/

漆画

寇焱 ◎ 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

漆画/寇焱著. —北京:北京大学出版社, 2016.6

ISBN 978-7-301-27110-0

I. ①漆… II. ①寇… III. ①漆画—绘画技法—教材 IV. ①J213.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第101137号

书 名	漆 画
著作责任者	寇 焱 著
责任编辑	李 玥
标准书号	ISBN 978-7-301-27110-0
出版发行	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 新浪微博: @北京大学出版社
电子信箱	zyjy@pup.cn
电 话	邮购部62752015 发行部62750672 编辑部62765126
印 刷 者	北京大学印刷厂
经 销 者	新华书店
	889毫米×1194毫米 16开本 15印张 333千字
	2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷
定 价	65.00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 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

再论多元共存与发展（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，必然存在主观和客观的诸多问题。我们必须清醒地认识到，中国现代漆画至今还没有形成大的气候，未融入世界主流美术。作者队伍的素质修养及创新能力，作品反映的生活深度，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都严重阻碍了中国现代漆画的发展。寇焱先生在《漆画》一书中，尖锐地指出中国现代漆画发展中存在较为突出的问题，并简明深刻地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、理论研究的落后、创作观念的滞后、表现形式的单一、材料应用的局限、工艺制作的狭隘性、参与创作的功利性”之外，当务之急是在多元文化碰撞下走一条融会中西、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。

《漆画》一书，内容丰富、厚实全面、深入浅出，是当前国内一本较好的漆画创作与理论指导教材。书中着重阐述了中国现代漆画的发生、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。尤其阐述了漆画作者在创作中画什么、如何画，立论明确，观点鲜明，对中国现代漆画创作及有志参与漆画创作的朋友有一定的指导意义，理应得到足够的重视。

现代漆画在当代精神、当代审美总体要求下，它的一切创作与表现、技法与材质均要服从、服务于作品内容、精神、时代，应负有表现生活、作用于社会的责任。作品应反映生活、讲究意境，尤其是通过作品反映当代人的思想、情操、审美情趣，并建立现代漆画多元化道路，即艺术观的多样性，审美观的多样性，风格流派的各异性，表现形式的变化性，媒介材质的创新性。

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

教授 画家

国家有突出贡献专家

终身享受国务院政府特殊津贴

二〇一五年十月八日

目 录

第一章 中国漆画概述 / 1

第一节 浪漫华丽 积淀深厚——传统漆器装饰 / 3

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 / 27

第一节 朝鲜半岛漆艺术的发展 / 29

第二节 日本漆艺术的发展 / 38

第三节 越南漆艺术的发展 / 47

第三章 漆画材料 / 57

第一节 涂料 / 59

一、天然生漆 / 59

二、腰果漆 / 64

三、化学合成漆 / 65

第二节 辅助溶剂 / 68

一、桐油 / 68

二、樟脑油 / 69

三、松节油 / 69

四、植物油 / 69

五、天那水 / 69

第三节 入漆色料 / 70

第四节 金属材料 / 72

一、金属箔 / 72

二、金属丝 / 74

三、金属粉 / 74

第五节 镶嵌材料 / 75

一、蛋壳 / 75

二、螺钿 / 75

三、骨石 / 75

第六节 研磨材料 / 77

一、水砂纸 / 77

二、磨石 / 77

三、磨炭 / 78

第七节 辅助材料 / 79

一、石膏粉 / 79

二、立得粉 / 79

三、滑石粉 / 79

四、瓦灰 / 79

五、木炭粉 / 79

六、木屑粉 / 80

七、干漆粉 / 80

八、其他 / 82

第四章 漆画工具和设备 / 83

第一节 漆画工具 / 84

一、笔 / 84

二、刷 / 84

三、刻刀 / 85

四、漆刮 / 85

五、箩筛 / 86

六、捣粉筒 / 86

七、撒粉筒 / 86

八、喷嘴（壶） / 87

- 九、丝瓜络 / 87
- 十、调漆板 / 87
- 十一、靠手板 / 87
- 十二、木块、砂纸架 / 88
- 十三、牛角 / 88
- 十四、绞漆架 / 89
- 十五、过滤纸（网） / 89
- 十六、脱脂棉（棉花） / 90
- 十七、色粉盒 / 90

第二节 漆画设备 / 91

- 一、打磨机 / 91
- 二、粉碎机 / 91
- 三、抛光机 / 92
- 四、荫房（或温湿柜） / 92

第五章 胎板材料及制作 / 93

第一节 漆画胎板的种类 / 95

- 一、胶合板 / 95
- 二、高密度纤维板 / 96
- 三、木工板 / 96
- 四、金属板 / 97
- 五、纤维面料 / 98
- 六、异型底胎 / 98

第二节 漆画胎板制作步骤 / 100

第六章 漆画髹饰技法 / 103

第一节 绘 / 106

- 一、彩绘 / 106
- 二、描金 / 108
- 三、染绘 / 108

第二节 嵌 / 115

- 一、金属镶嵌 / 115
- 二、螺钿镶嵌 / 121
- 三、蛋壳镶嵌 / 124
- 四、干漆皮镶嵌 / 134
- 五、骨石镶嵌 / 136
- 六、其他镶嵌 / 136

第三节 撒 / 140

- 一、撒干漆粉 / 140
- 二、撒铝箔粉 / 143
- 三、撒蛋壳粉 / 147
- 四、撒螺钿粉 / 150
- 五、撒炭粉 / 150
- 六、撒沙 / 151
- 七、撒锯末 / 151

第四节 变 / 155

- 一、工具起纹 / 155
- 二、媒介起纹 / 156
- 三、稀释剂起纹 / 158
- 四、生漆起皱 / 162
- 五、变涂 / 165

第五节 刻 / 167

- 一、刻灰 / 167
- 二、浅刻 / 170
- 三、雕漆 / 172
- 四、填漆 / 173
- 五、刻箔 / 174

第六节 堆 / 175

- 一、堆线 / 175

二、堆面 / 179

第七章 画稿创作 / 185

第一节 画什么 / 189

一、徘徊于具象与抽象 / 189

二、画稿构思的路径 / 190

三、思想性与艺术性的统一 / 199

第二节 如何画 / 200

一、直接表现——对图像的捕捉 / 200

二、间接绘制——文本的转换与拼接 / 204

第三节 怎样改 / 209

一、对比 / 209

二、画境 / 210

三、情感 / 211

第八章 漆画绘制与步骤 / 213

第一节 漆画《位子》绘制步骤 / 215

第二节 漆画《梦之队》绘制步骤 / 219

第三节 漆画《金色圣山》绘制步骤 / 223

参考文献 / 228

后记 / 229

中国漆画概述

◎ 第一章

漆画的界定可分为广义和狭义两种。广义来说，凡是用漆为媒介作的画都可称为漆画。古代以及现代漆器上用漆描绘的纹饰都可称为漆画。早在 2000 多年前中国人已经开始用天然生漆在器物上描绘纹样，但这种纹饰一直是依附于漆器而存在，并伴随着漆器发展成长起来的，漆画在漆器这样一个大的潮流中扮演着配角。狭义地说，漆画是指从 20 世纪初逐渐萌芽壮大的一个新兴画种，是在传统髹漆工艺的基础上，融入现代绘画创作理念，发展起来的新型绘画形式，它与传统漆器纹饰有着本质的区别。

浪漫华丽 积淀深厚 ——传统漆器装饰



朱漆木碗 河姆渡遗址第三文化层出土

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。要了解中国漆画的发展脉络，必然要从了解中国人用漆及用漆在器物上进行纹样装饰开始。

中国人用漆的历史非常悠久。1973年夏天，震惊世界的考古发现——河姆渡遗址的挖掘工作在浙江省余姚市河姆渡村开始了。经过测定：河姆渡遗址叠压着四个文化层，当考古工作者挖掘到第三文化层时，一只距今六七千年的木胎漆碗惊现在考古人员面前。木碗造型美观，腹部呈瓜棱形，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，它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。

在山东省临淄县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漆器繁荣时期。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年在河南省信阳市长台关1号楚墓出土了一件彩绘射猎图漆瑟残片，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、银等九色，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“雩仪”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，充满着一种邪恶的诱惑力，而射箭的男巫直射侧立，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。



彩绘射猎图漆瑟残片
河南信阳长台关1号楚墓出土

教氛围。

战国时期漆器上还出现了针刻的纹样。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。图中一只飞凤被老虎追逐，受到威胁，回首长鸣，露出惊惧的神态。



彩绘乐舞图鸳鸯形漆盒 战国曾侯乙墓



彩绘内棺图像 战国曾侯乙墓

1978年在湖北省荆门市包山2号楚墓出土

了一件彩绘人物故事图夹苎胎漆奁。该奁为夹苎胎，圆形、直壁、平底、子母口，高 10.4 厘米，直径 28 厘米。内壁髹红漆，外壁髹黑漆为地，用红、黄、金、蓝、褐、白等色彩绘。盖顶中间的圆圈内绘有两组对称的云纹，每组云纹内绘八个对称的风鸟纹。盖壁绘有二十六人物，分别是为御者、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，为我国漆器绘画中的珍品。



彩绘人物故事图夹苎胎漆奁 荆门市包山2号楚墓出土



锥画狩猎纹漆奁 长沙市马王堆1号汉墓出土

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。其中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。

西汉初期，漆画的特征以湖南长沙出土的漆器绘画为代表。其图案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。

湖南省长沙市马王堆 1 号汉墓出土的漆棺分 4 层，其中第 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。

第 3 层朱地彩绘棺外表彩绘龙、虎、朱雀、鹿和仙人（力士）等祥瑞图像。其中在棺的头挡板处，于中部彩绘的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；足挡板上画双龙穿壁，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



马王堆1号汉墓彩绘漆棺（第2层 黑地彩绘棺）

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



马王堆1号汉墓彩绘漆棺（第3层 朱地彩绘棺）

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（力士）。右侧板上满饰繁复的勾连云纹。



马王堆1号汉墓朱地彩绘漆棺盖板（第3层）



马王堆1号汉墓黑地彩绘漆棺（第2层）局部图像



马王堆1号汉墓黑地彩绘漆棺（第2层）局部图像



马王堆1号汉墓黑地彩绘漆棺（第2层）局部图像



马王堆1号汉墓黑地彩绘漆棺（第2层）局部图像



马王堆1号汉墓黑地彩绘漆棺（第2层）局部图像



马王堆1号汉墓黑地彩绘漆棺（第2层）局部图像



马王堆1号汉墓朱地彩绘漆棺（第3层）头挡局部图像



马王堆1号汉墓朱地彩绘漆棺（第3层）头挡局部图像



马王堆1号汉墓朱地彩绘漆棺（第3层）局部图像



马王堆1号汉墓朱地彩绘漆棺（第3层）局部图像