

日本京都市立艺术大学漆工专业

日本京都市立芸術大学漆工専攻

技艺的穿越

江 黎 著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

技艺的穿越: 日本京都市立艺术大学漆工专业 / 江黎著. —

北京: 人民美术出版社, 2000.6 (世界著名美术院校教育丛书)

ISBN 7-102-02258-1

I. 技... II. ①江... III. 日本京都市立艺术大学概况 IV. J151.6-40

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 27533 号

技 艺 的 穿 越

日本京都市立艺术大学漆工专业

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

制版印刷: 北京精美彩色印刷有限公司

经 销: 新华书店北京发行所

2001 年 1 月第一版第一次印刷

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 12 印 数: 1—5,000 册

总 序

范迪安

现代形态的中国美术教育发展已历百年。在20世纪的不同历史阶段,一批又一批的中国艺术学人走向海外,在求学探艺的过程中感受和认知外国美术教育,点点滴滴,引火传薪,把外国美术教育的经验与中国社会的实际相结合,探索中国美术教育的发展之途。20世纪前半叶对欧洲美术教育模式的引进和对日本美术教育特点的吸收,50年代对前苏联美术教育体系的移植,都使中国美术教育在教育思想、学科布局、教学方法上获得了许多补益,形成了历史性的经验。改革开放以来,中国美术教育更加宽广地面向世界,从国外美术教育新的发展中吸取有益的因素,形成自身不断变革、调整和建设的态势。时值世纪之交,随着我们整个国家教育改革热潮的兴起,美术教育再一次把开阔视野、审时度势、借鉴发展的任务摆到了自己的面前。

一次又一次的穿越文化边界之旅,一篇又一篇介绍海外留学观访的文章,都为我们接近和认识国外美术教育的状况和特点提供了许多资料。在国际交往交流特别活跃的美术界,来自国外的美术教授也越来越多地进入中国的美术学府传经讲学。但是,相比起其他领域在当今信息时代迅速地在国际范围内探取资讯、选择吸纳的形势,我们对国

外美术教育的了解还是不够的。已有的介绍或停留在笼统大概的观察之上,见林多于见木;或侧重于某方面专业教学经验的描述,缺乏对教学所依赖的思想背景与文化依据作深入的考察;或感兴趣于具体教学方法的引进,缺乏联系中国美术教育的特点进行思考。如此等等,总起来说,国外美术教育的真实状况尚远远地位于彼岸的文化迷雾之中,令我们未尽领知和难以辨识。有感于此,我们组织编辑了这套《世界著名美术院校教育丛书》,约请在海外美术名校中学习经年的留学生或执教的中国学者动笔撰著,对不同国家著名美术学院的教育教学进行宏观的描述和具体的介绍,以期提供一份国际范围内美术教育状况的新的图景。

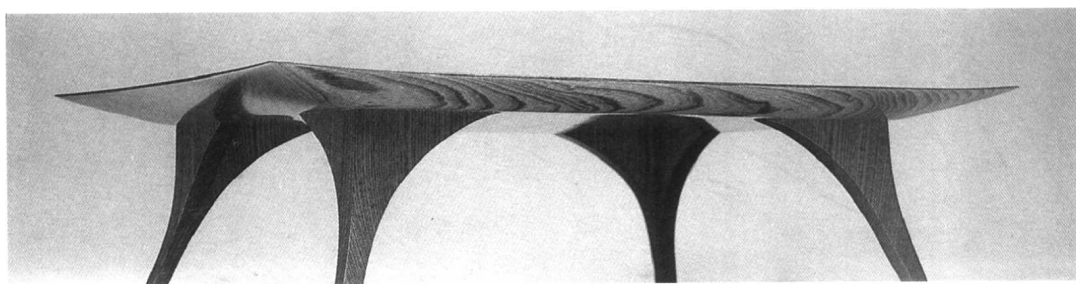
我们相信,任何一所美术名校都有自身的传统文脉和治校理念,由此形成其培养人才的目标取向。与此同时,一所美术名校又是由众多教学主张和教学方法不同的名家构成的。一位教授在某一专业上的教学特色,直接体现在具体教学过程之中,成为艺术学派的重要基础。名校之风养成常青之藤,只有亲身经历了具体的教学过程,才能真正领悟一所名校在教育教学上的优长所在。这套丛书的最大特色就在于撰著者的“亲历”。他们都经历了受教数年的留学生涯,在学习中遭遇过不同文化矛盾与碰撞带来的困惑,也最终获得了艺术技能与知识的积累,获得了艺术认识上的高度。他们在撰著中从微观的、具体的、自我的角度切入,力求将一学府、一专业、一画室、一教授的教学特点写实、写深、写透,写出亲临实境的经历和充分丰富的体会,把自己学习历程中的心理感受真实地披露出来,并含带了后来反观审视的思考。这样一种宏观与具体相联系、叙述与感想相融合的手法,为我们认识国外美术教育教学的得失长短提供了丰富的第一手资料。

感谢人民美术出版社对这套丛书的创意、编辑和设计所提供的大力支持和便利条件。要把美术学习的过程用文字再现出来是不容易的,大部分作者学成回国之后在美术学院任教,作为教师的责任感使他们克服困难担当起此回写作。他们有的还二度乃至三度返回母校补充素材,为的是尽可能充分提供翔实的资料。图文混排的方式使得这套丛书展开了可读、可视、可知的情境,能够引领读者进入他们曾经学习过的空间,感受他们海外求学的生活过程和心路历程。我们认为,这套丛书的出版将拉近我们与国外美术教育的距离,使我们能够更加自主地去观察、去思考、去对话与交流,这是今天深化中国美术教育改革所需要的。

目 录

总 序	
引 言	1
第一章 从头开始	3
第一节 古都风貌	4
第二节 重识漆艺	6
第三节 Japan=漆	8
第四节 初见导师	12
第五节 木工工作室	16
第六节 一只“饭盒”	20
第七节 “不稳定的椅子”	24
第八节 买木头	26
第九节 “前辈”	28
第二章 专业阶梯	31
第一节 基础训练	32
第二节 漆工第一步	34
第三节 导师工作室	54
第四节 毕业设计	56
第五节 研究生课程	58
第六节 喝咖啡的时间	62
第七节 烧烤聚会	64
第三章 艺大教学	67
第一节 历史沿革	68
第二节 教学体制	72
第三节 学分制	74
第四节 共同课教学	76
第五节 综合基础训练	82
第六节 学生作品展	90
第七节 “艺大祭”	92

第四章	校外世界	99
第一节	打工	100
第二节	“见学旅行”	102
第三节	茶道的奥密	114
第五章	在导师家做客	119
第一节	“一生悬命”	120
第二节	鸟的王国	126
第三节	过年	132
第四节	樱花时节	136
	结束语	142
	学生作品	145
附录	报考资讯	172
	教授简介	174
	作者简介	177

木几
1990
榉木・漆
50cm × 35cm ×
14cm
水野郁子

引 言

1989年4月我到日本将近一年，初到国外时的新鲜劲儿已过，同时也度过了我留学生涯中最艰难的一段日子。

和大多数自费到日本留学的人一样，初到日本首先要在语言学校学习日语，有了一定的语言能力，才有资格进入大学学习。对于我这个几乎是身无分文，又无外援的人，跑到国外来留学，打工挣钱，交日语学校昂贵的学费，是一件既难以忍受，又极为无奈的事情。在这段日子里只有忍耐和坚持。而当你可以进入日本大学，特别是国立或公立大学之后，你就会感到天是蓝的，阳光是灿烂的，周围的世界又开始向你露出了微笑。这些大学对留学生减免学费的制度，使我不必担忧每月七八万日元学费的压力，可以减去四分之三的打工时间用于我所关注和喜欢做的事情，而这才是我来这里的真正目的。

当我踏入京都市立艺术大学的校门，立刻有种如释重负的感觉。同时，也感到我终于找到了属于自己的一块天地。

TAR38/01

“祇园祭”是京都最古老的一项传统节日，至今已有六百多年历史。每年七月中旬，在围绕着市中心的一条老街上展开，为时三天。这三天内有两项事情最引人关注，一项是在街面上的老字号店铺，要把祖传的稀世珍宝拿出来，在自己的店铺里展示到夜晚。另一项是在通向这条大街的每一个小巷口，要制作一辆木制彩车。彩车的制作方式都是沿用六百年以前的方法。彩车的高度有两层楼高，分上下两到三层，完全是木结构的，构架的连接处不用一根铁钉，而是用麻绳捆绑。制作彩车在露天进行，每天都有很多人来观看制车的过程。出车的那一天，也是“祇园祭”的高潮，大约有二十多辆不同式样的车。

第一章 从头开始

在每年的十月，京都市要举行“时代祭”的游行活动，以各个历史时期为主线，再现不同时期的人文概貌。

第一节 古都风貌

京都都是日本古老的文化都城，有一千二百年建都历史，曾经是日本政治、经济、文化的中心，与另一个文化名城奈良毗邻，是日本关西地区积淀传统文化资源极为丰厚的重镇，如今依然弥漫着非常浓郁的日本传统文化的气息。现在的京都与东京、大阪、神户等几个高楼林立、商业繁华和有着四通八达交通的大城市相比，或许算不上是现代化城市，其商业和产业不很发达；市区地盘不大；市中心很少有六层以上的建筑，平房比例居多；城市的中心街道没有同时并行四条线的车道，但是呈井字形的大小街巷非常好辨认方向，骑自行车只需半天就可以转遍全城各个角落。我一到这里就花了一万日元买了一辆二手赛车，骑着它把京都市转了个遍。当地人常常自嘲地说：“我们这儿是乡下”。

确实，站在市区的任何地方放眼望去，四面环山，山上的树木终年郁郁葱葱。一条宽不到百米，水深只有半人多深的名叫“鸭川”的河流横贯市中心，把京都市均匀地分成两半。横跨“鸭川”的几座桥梁成为京都的独特景致，最有特色的是闹市区“河原町”附近的两座木石结构的老桥，以及桥的两边用作饭馆和商店的木制小阁楼。天暖季节，“鸭川”两旁的小饭馆又往河边搭出露天平台，供一些有雅兴的食客赏光。特别是在夏日的傍晚，这里更显得热闹非凡，身穿和服的妇女和脚踏木屐的小伙计，夹杂在熙熙攘攘的人群里，给这座城市平添了一种浓郁的古老风情。河边是我常去的地方，听着湍急的水流声，水鸟不时地从身边掠过，甚至能看到清澈的河中有拿着渔网捞鱼人的身影。顺着水面望去，两岸传统的木制建筑和石板桥上来来往往的人群，似曾相识，使我不由

彩车是用人力拉的，车的最下面一层坐着七八个奏乐的人，上面是穿着古装的美女，或童子。车到了转弯处，要往车轮下铺竹片、浇水、用力拉，一点一点使其转向，看上去非常的不容易。

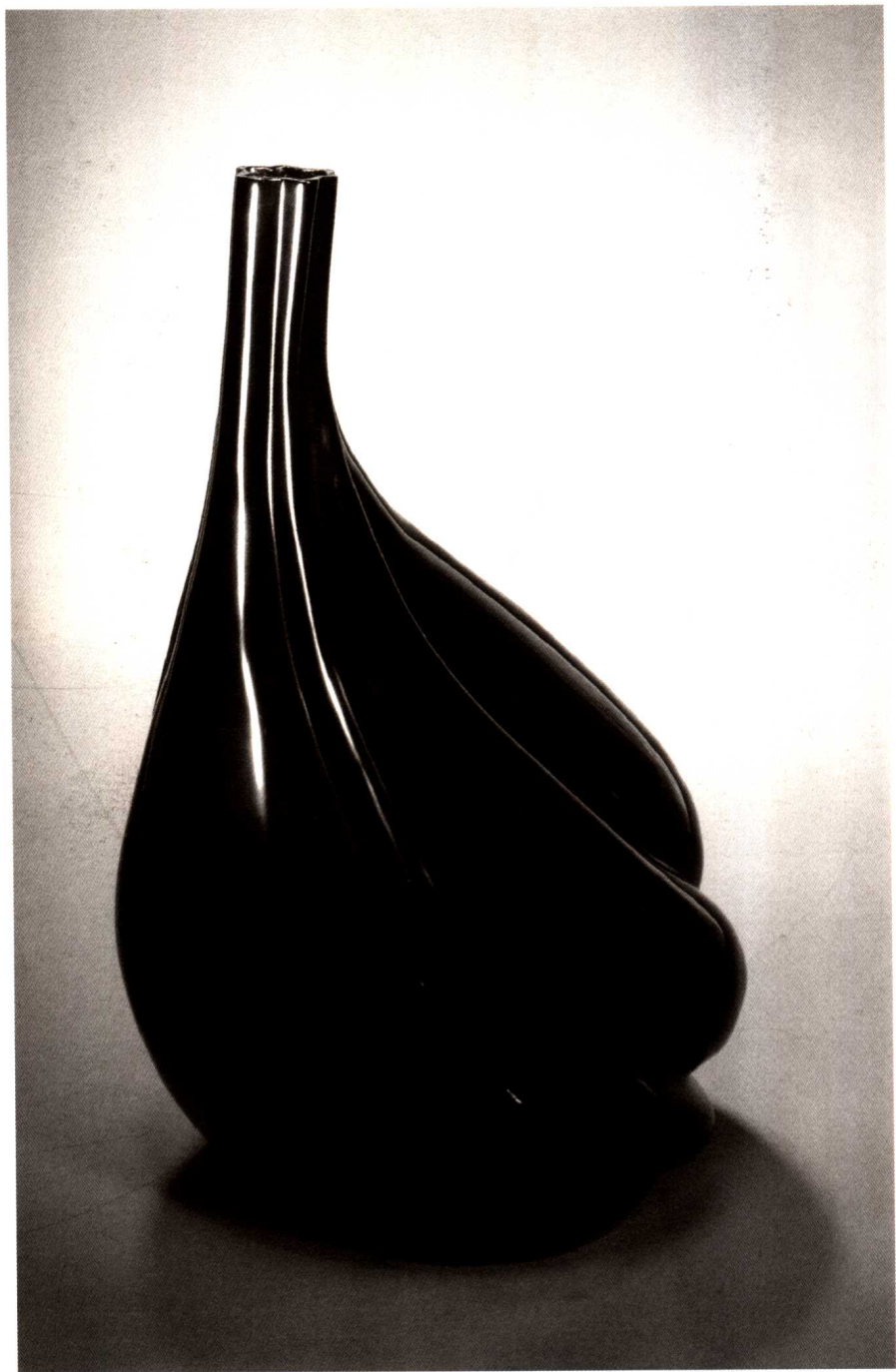

在观看“祇园祭”的人群中，她们是人们又一个被注目的亮点。

得想起宋代名画《清明上河图》。

这座古城遗存有上千年的文化古迹，城市面貌和风土人情至今还沿袭着本土淳朴的古风。在市中心的老街巷里，身着艳丽和服的歌舞伎时隐时现，她们脚下的木屐敲打着石板地发出“嘀嘟”“嘀嘟”的声响，不时地弯腰鞠躬向人们寒暄问候，说着婉转动听的细语（京都的方言还保留着古语的音韵，被称为最柔软的日语）……与城市中的古老建筑形成非常和谐的人文景观。在这样的环境里生活，你会感到那种古风来得那么自然，那么亲切，那么优雅，那么有人情味。初到京都的我，从感官上没有感到太多“异质”文化的困扰和不便。日本的地名、商店名称大多使用汉字，与人交谈时虽有口语障碍，但如果相互写出一些汉字，就能够得到沟通。汉字的使用对于中国人来说能解决许多问题，它“救”了我。

雄
1989
脱胎漆
28.5cm × 26.
3cm × 48.7cm
望月重山

第二节 重识漆艺

来日本之前，我对漆艺的了解只限于磨漆画。我的母校中央工艺美术学院里有漆画工作室，当时那里的老师和学生创作的都是漆画。在国内全国性的工艺美术展当中，看到的也大多是漆画，即使有少量的漆器，也是仿古者居多。到了日本，不管是在工艺展览会上，还是在普通商店里，都能够看到非常有创意

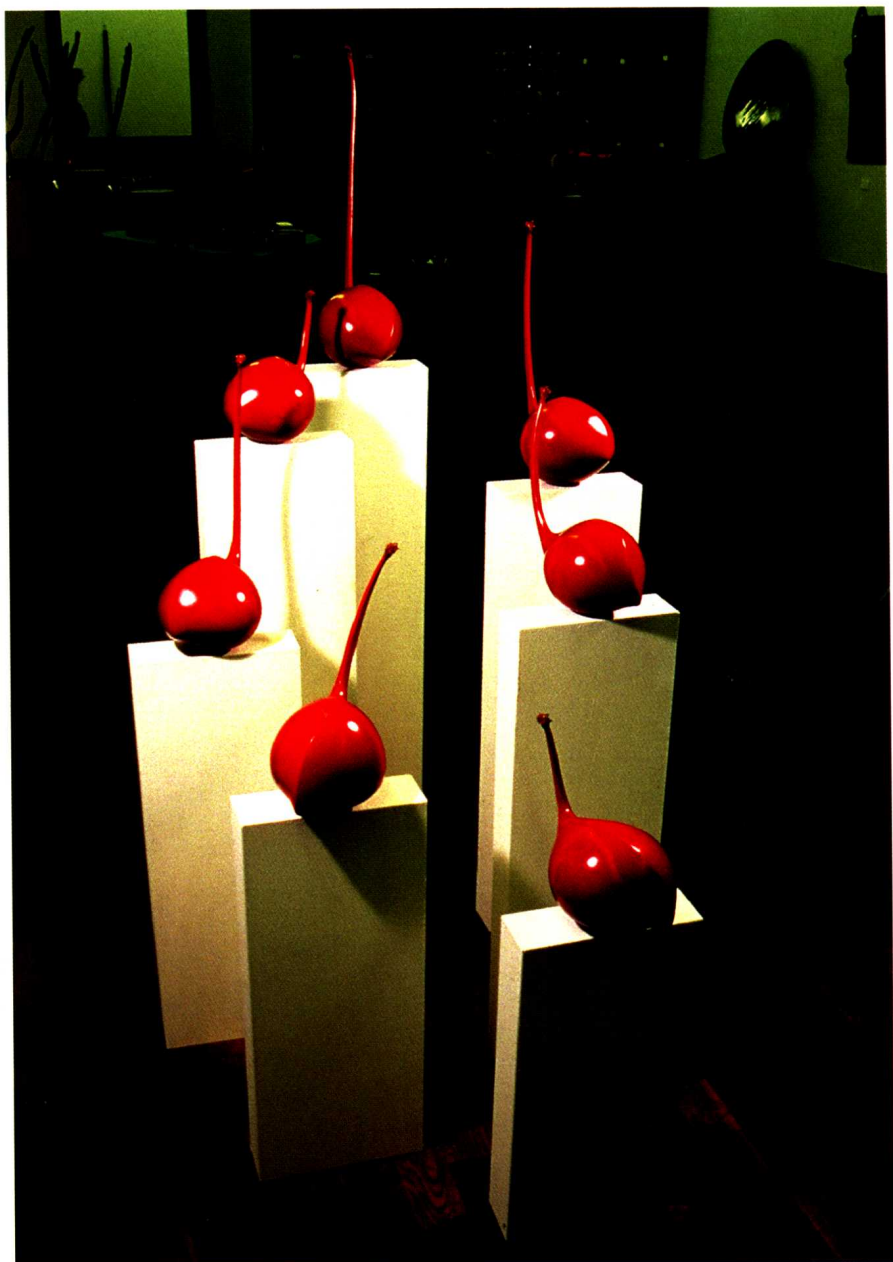

伸向远方的思虑
2000
蛋壳·贝·金属
粉·干漆粉·木·
干漆
200cm × 100cm
× 110cm
山野早矢佳

的漆艺作品。这些作品有的是漆的雕塑，有的是漆的器物，甚至还有首饰类的精巧饰物。漆的艺术形态也多种多样，平面的、立体的，功能的、观赏的，传统的、现代的。在制作工艺上有继承传统的，也有探索创新的。因此，当你进入日本的当代漆艺世界，你会对漆艺这个既古老又新奇的艺术形式发生兴趣，会被它丰富多彩的魅力所吸引。它所能涉及的范围远远超出我的想象。

日语中的“漆”指的是中国的大漆。漆工—漆器—漆艺，在词义上有工种—器物—艺术的区别。在艺术大学里用一个工种命名一个专业，有点别扭，听上去有点像中专技校，似与艺术不沾边（中央工艺美术学院的“特种工艺系”，后来就改名为“装饰艺术系”，听起来更为堂皇，不必担心别人把你当做搞牙雕、玉雕、捏面塑的匠人）。一次我和一个学陶瓷的日本学生，一同上工艺理论课，老师问她是学什么的，她说是学“陶艺”的。老师紧接着又问“陶艺”是什么，她一时被老师问住，答不上来。“人类制陶最初目的是为了做器皿，为了用它盛东西，请你不要忘记它原本的含义。你不如说你是学‘陶瓷’或‘陶瓷器’的”，老师一改平时的温和语气，很不客气地说。那位女生脸红到脖子根。没想到日本的学究很在乎“工”和“艺”的层次差异。在艺术大学里以工种命名学科也许有它的道理，强调“工”，而不提“艺”，强调学生在学校学习的是一个工种、一门技术，而“艺”则是你走出校门后的造化。这体现了日本在工艺教育中，对工艺制作的重视。很多人认为日本艺术的制作性高于艺术性，是褒是贬且不作论，但也许正是那种严谨细致的制作性，才形成了日本艺术的独特风格。漆工艺则又是最典型地体现“制作性”的一门艺术。

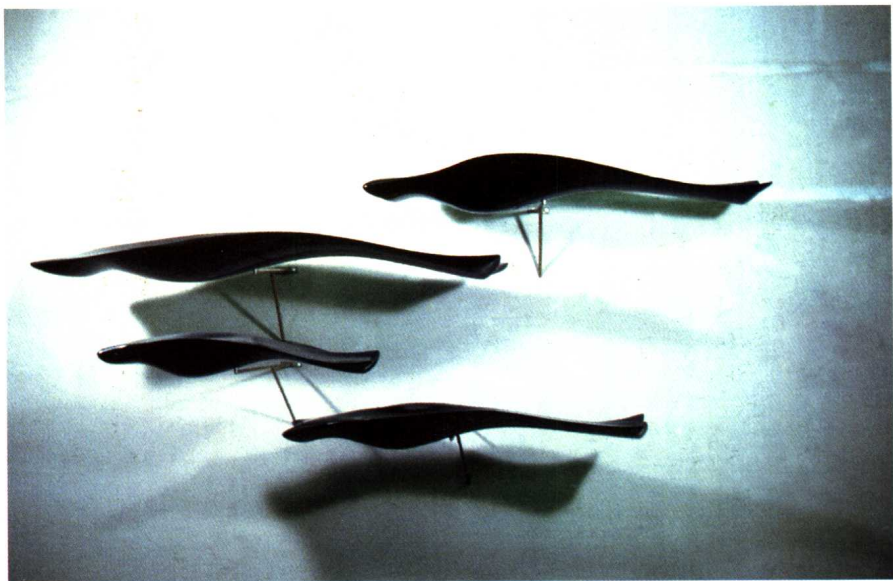
sprouting (新芽)
1997
漆·颜料·金粉·
发泡聚苯
15cm × 20cm ×
40cm 7件
笹井史惠

第三节 Japan=漆

漆艺是日本独有的吗？作为中国人，回答当然是否定的。但目前的事实是：作为一个手工艺品种，中国的漆工艺行业的发展越来越萎缩。我不得不承认日本现在的漆艺发展，比之具有古老漆艺传统的中国要超前了许多，它在国际上的声誉和影响也盛过中国。这确实令人感到遗憾。

漆艺在日本工艺美术中占有很重要的位置，他们总是自豪地引用洋人的话说japan的意思是“漆”，正如china的意思是“瓷”一样。这话乍听起来很不入耳，瓷是中国的象征，是中国人创造的，曾经有过非常辉煌的历史。漆器

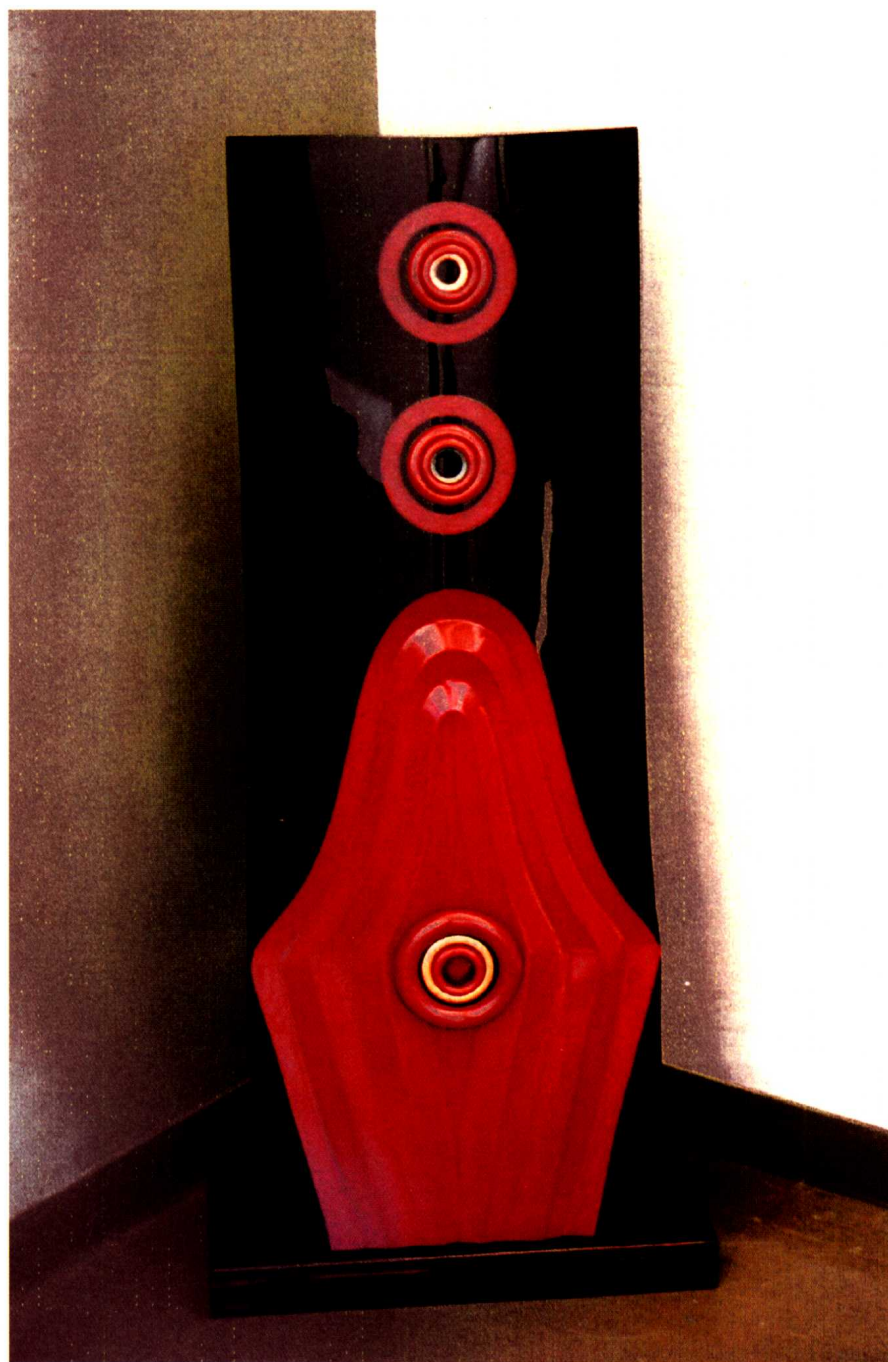
漆工专业学生作品。

也是中国人最早创造的灿烂文化，至今已有三千多年历史。日本一千五百年前还没有漆树，是公元六世纪的遣隋使、遣唐使，将中国的树苗和制漆的工艺技术带回日本之后，日本才有了漆工艺。虽然日本学术界正努力做各种研究和考证，以证实在那以前日本本土就有漆工艺的存在，但到目前为止尚未得出肯定的答案。因此，日本所形成的漆工艺制作体系是从中国的隋唐传承而来的说法，仍然无可辩驳。

尽管如此，一千多年以来，日本对“漆工艺”这个舶来品，除继承了中国传统漆工技术之外，还发展了具有本国特点的漆工艺，如沉金、蒔绘等技术。这些技术的最大特点，就是在漆器的表层贴金箔、撒金粉，它所呈现的效果，似乎成为日本艺术的一种符号特征。看日本画要是看不到一点金银的颜色，就好像不够日本味儿。加山又造、平山郁夫等人的画中，很多地方用金。日本的和服纹饰中必得编织一些金银丝线；陶瓷器皿上贴金银的也很多见；更有甚者，有的日本酒里都依稀可见金箔在里面飘浮着，叫人难以置信。和我同住一个楼的一位法国留学生，是学习古画复制和修复的，在日本呆了四五年，生活习惯已变得有些日本化了，甚至与同楼的一位日本设计师谈上恋爱。她在离开日本之前办了个人艺术展，画中的颜色几乎是单色的黑和少量的白。她的画如同一幅长卷，把画廊的四面墙都贴了个水泄不通。画的东西很抽象，黑色部分像是在欧洲的古城堡内，黑压压沉重得让人感到憋闷，偶尔留出一些拱形的白色块（很明显是她文化背景的一个符号），就像开了天窗，让你能喘口气。有意思的是画幅中贴了很多十厘米见方的金箔，斑斑驳驳的，似是一种异质文化符号的干扰。金箔的使用，也许是她对日本文化观念的一种表述方式，或者是传达她处于两种文化之间的一种矛盾心态。日本艺术中金银“情结”的形成，恐怕与日本传统漆器中“沉金”技术的发明不无关联。

如今在中国，大多数人已不太清楚“大漆”是什么东西，市场上也很少见到真正的大漆制品。而在日本，多数人都知道漆和 paint（油漆）的本质区别。大漆是一种天然材料，人类使用它的历史已达数千年，具有耐热、耐磨、耐酸、耐氧化等优良品质，经过加工产生的美妙光泽，更使人对它产生爱恋。由于它是一

回归系列 NO.2
1986
木·干漆·色漆
90cm × 40cm ×
10cm
新海 治

种天然材质的涂料，在当今世界环境保护、回归自然的呼声中，大漆制品又多了一层现代价值观的含义，因而越来越受到人们的青睐。日本的漆器相对于其他器物，属高档品，其价格在市场中也比较昂贵。漆器就如同茶道、花道、和服一样是日本文化中不可缺少的元素，渗透在大众生活的方方面面。在日本大多数家庭都有几件大漆的器物，就像在中国家家都有沙发一样，既是一种生活质量的象征，同时又是非常实用的物件。器物作为一种文化的延续，不仅需要众多领域中的专家、艺术家对此进行研究和创造，还需要大众对它的理解和接受，并且参与延续这一文化的行为。日本拥有大批从事漆艺创作的艺术家，有大批制作漆器的工匠；有漆器专卖店，大商店里有漆器专柜；画廊里能看到漆

艺家们的漆艺作品。从事漆艺制作的艺人，被看做是一种富含文化气息的职业，漆艺也成为其传统文化的象征符号。现在很多外国人跑到日本学漆工和漆艺，就更让日本人引以自豪。

中国有那么优秀、深厚的漆工艺传统，却一点点地丢掉了。从近三十年中国漆艺的发展看，漆艺的概念基本被漆画所代替，漆艺主要体现在漆画的创作和观赏上。在几所屈指可数的艺术院校内，漆器专业的教育也基本是在漆画的设计和制作方面。近几年才逐渐有少数的漆艺家意识到漆艺的立体形态。而漆器的生产厂家，大多维持传统宫廷玩物概念的造型，很少创新，也很少与大众的生活用品联系在一起。因此漆艺在市场上备受冷落，而公众对它的认知也相当淡漠。如果漆艺不涉足到实用，也就把漆艺本质上的“用”的功能放弃了。中国的艺术家和工艺家往往不齿于把自己的艺术放在“用”的范畴内，从而导致我国今天的漆艺，乃至其他工艺文化的衰落。

据我所知，几乎没有外国人到中国的艺术院校学习漆艺，而到日本学习漆艺的不仅有东亚人，也不乏欧美的洋人。在我之前，有一位法国的留学生在京都艺大进修漆工技法，回国后在法国的艺术大学里教授漆艺的技法。到现在他仍与他的日本导师保持着密切联系，经常从日本购置一些漆的材料。