

Ji
j
i
q
u
o
o
h
u
o
y
i
s
h
u

广西人民出版社

家具烙画艺术

莫燕霞方中烈雷小琼编绘

封面设计 卢伟克

家具烙画艺术

莫燕霞 方中烈 雷小琼 编绘

广西人民出版社出版

(南宁市科苑路11号)

广西新华书店发行 广西民族印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 8.25 印张 16千字

1986年1月第1版 1986年1月第1次印刷

印 数 1—25,200 册

书号: 8113·1134 定价: 1.95 元

前 言

烙画是中国画和民间绘画的一种特殊艺术形式。它在我国有很悠久的历史，广为民间所喜爱。人们常常把自己所喜爱的图案烙在木板上，挂于墙壁供欣赏，或烙在家具上作美化装饰。为了继承和发扬烙画这一特殊艺术形式，帮助烙画爱好者学习烙画，我们总结多年来的烙画经验，写了《家具烙画艺术》这本书。本书共分两大部分，第一部分介绍烙画的基本知识，第二部分选录我们所烙的部分图案，以供读者参考。

本书在编绘过程中，得到南宁工艺美术厂陆克诚老师傅的指导，在此表示衷心感谢。

由于我们的水平有限，经验不足，书中错误难免，恳请读者批评指正。

作 者

1984年9月

目 录

第一部分 烙画的基本知识	(1)
(一) 烙画简介	(1)
(二) 烙画工具	(1)
(三) 烙画板料	(2)
(四) 烙画技术	(3)
第二部分 烙画图案	(11)

第一部分 烙画的基本知识

（一）烙画简介

烙画，又称烫花。烙画就是用电烙铁或煨热的铁笔、铁条作笔，在木板或木制家具、竹筒、竹片、厚纸、扇骨、梳篦和筷子等的表面上烫糊，从而获得深浅不同的褐色图案。烙画象绘画一样可以烙出各种人物画、花鸟画、山水画等。烙得好的画面层次分明，虚实相衬，线条疏密有致，有较强的立体感。所烙的字和画永不褪色。

烙画艺术由来已久。在古代我国人民就懂得在竹制的筷子、毛笔杆、竹筒和各种装饰品上烙各种图案。至今我国南方民间所用的蚊帐竹杆上，仍然保留着传统的花纹图案，这些花纹图案的制作就是用火烤出来的。随着绘画艺术的不断提高，人们创造性地用电烙铁或煨热的铁条来烙画，所烙的画色调与家具的颜色较协调，使烙画不但可以挂在墙壁上供欣赏，还可将画烙在家具上作装饰，既美化环境，又丰富了人们的精神生活，使欣赏与实用紧密地结合起来，成为别具一格的艺术形式，给人们一种美的享受。

（二）烙画工具

1. 电烙铁

电烙铁是烙画最常用的工具。电烙铁的功率有大有小，烙画时一般选用150W~300W的为宜。电烙铁的头部分有直的和弯的两种，如图1所示，使用时可按需要选择。烙画一般用两把电烙铁交替使用，这样既能加快烙画的速度，又能防止电烙铁因长时间通电而过热烧坏。在使用新的烙铁时，

图1

应先用锉刀把烙铁头的两个侧面锉平整，使刃口形状似斧

口,然后再用砂纸磨光滑。使用电烙铁应注意以下几点:①使用前应检查供电电压是否与电烙铁的额定电压相符;②电烙铁外壳接地应良好,以保证安全;③旋上木柄时应防止引线随着木柄旋转,以免将接线头拧断或相碰,造成断路或短路;④电烙铁接通电源后不应受敲击和强烈的碰撞,以免电烙铁内的电阻丝相碰而短路;⑤烙铁头要保持清洁,要经常清除烙铁头的氧化物;⑥电烙铁用完后切勿放在潮湿处,以防受潮漏电。

2. 调压器

电源调压器(图2)在烙画中的作用:一是调整电压达到额定值;二是根据烙画的需要,调整电压的高低,使电烙铁获得适当的热度。如要获得淡墨的烙画效果时,要求电烙铁的热度低些,此时可通过调压器将电压调低一些。调压器可延长电烙铁的使用寿命,所以对于专业烙画者应配备调压器。

图2

3. 烙铁条

在没有电源的地方,也可以用烙铁条来烙画。烙画时可用3~4把烙铁条同时插进炉子里加热交替使用。烙铁条的

头部形状也可根据需要制成方、圆、扁和三角形的。用烙铁条烙画的效果也很好。

4. 工作台

对专业烙画者或经常烙画的人来讲,为了便于操作和提高工作效率,最好备有烙画工作台。烙画时将板料置于工作台上。工作台面的倾斜度可以根据烙画的需要进行调节,如图3所示。如果没有工作台时,也可临时用一般的办公桌或椅子将板料支承住,只要能将板料放稳,便于操作即可。

图3

(三) 烙画板料

烙画的板料要求色泽白净,质地细腻,板面光滑平整。

烙画常用的板料有榉木板和榉木胶合板,其他板料亦可以,但效果不甚理想。例如松木胶合板,烙画受热时松木里的油脂即向周围渗出,从而影响画面的质量。若用几块木板合并成整板烙画时,板的色泽应一致或相似,接缝要紧密贴合,并板后要刨平整并打磨光滑,才能进行烙画。板面和接缝处切忌涂立德粉或其他填充料。用胶合板烙画时,也应先用砂纸顺着木纹擦光滑,必要时可用净刨刨光,然后进行烙画。

(四) 烙画技术

1. 烙画的基本方法

(1) 构思

构思就是构图时用心考虑画面的主题思想。烙画是一种艺术装饰,要给人们一种美的享受。因此,在构图时主题思想要明确,那就是要宣传健康的、进步的、有意义的东西。使人们看了感到心情舒畅,给人刚强的毅力,启迪人们去创造更美好的生活。烙画的题材是很丰富的,可以烙山水画、花鸟画、人物画等,这可根据个人的爱好而定。经过一番构思之后,便可进行版面构图设计,即根据家具的形状、对称关系等因素来设计画面的布局。烙画构图要求简明,画面的前、中、远三景的层次要分明,且有动和静的变化。如在静静的山水里用活泼好动的小鸟,或点点风帆来点缀,使画面更生动,更富有朝气。画面景物的布局要有疏有密,有意安排一些空白和透气的地方,不至使人感到窒息,没有回旋的余地。对于初学烙画者来讲,为了不至于使烙画半途而废,

可用铅笔在要烙画的板上先描出淡淡的草图,然后进行烙画。

(2) 线描

线描也叫白描。线描就是通过线的长短、粗细、浓淡、刚柔、转折、顿挫等的变化,来表现所画的人或物的质感、量感和空间感,从而达到形神兼备的艺术效果。线描是国画的入门基础,在烙画中的运用也很广泛,所以初学者最好从线描烙法开始。线描的烙法主要是运用烙铁头的内外侧角进行烙画。

(3) 皴法

所谓皴就是在国画画山石时,勾出轮廓后,为了显示山石的纹理和阴阳面,再用淡干墨侧笔而画,叫做皴。在烙画

图4

中同样可以用皴的方法。当烙完轮廓线之后,便可根据画的构思皴出阴阳层次,以达到国画中皴的效果。烙画的皴法与中国画的皴法基本相同,主要有披麻皴、雨点皴、解索皴、牛毛皴、荷叶皴、折带皴、马牙皴、大小斧劈皴等。所谓披

麻皴就是皴出的线条如披麻形状，一般用来表示土质松软的土山、土坡的明暗面和山石的纹理、山脉的走向等。披麻皴又可分为直披麻皴、横披麻皴和短披麻皴。直披麻皴用以表现山的奇峰，如图4所示。横披麻皴用以表现石间土坡或近水的土丘，如图5所示。短披麻皴用以表现山石的细部。荷叶皴的形状似荷叶脉，故称为荷叶皴。它是根据山的结构，烙成荷叶状，用以表现大山的脉络纹理，如图6所示。烙画中的皴是用烙铁头的某一角和侧面进行的，皴的轻重、浓淡要根据画面的需要而定。但烙出的墨色不能超过原来的轮廓线，否则就会造成结构模糊，表达不出物体的质感。

图5

图6

(4) 擦

烙画中的擦是用烙铁头的整个侧面擦出的痕迹。擦是在皴后复烙的，多用于物体的暗部，切忌擦物体的受光面。经过皴擦能加强物体的体积感和质感。

(5) 点苔

为了使所烙的景物更加鲜明，经过线描、皴擦之后，往往还要作一些点苔加以点缀。点苔多用烙铁头的侧角点出，点时一定要点得有力，点得恰当。点苔应有疏有密，切忌太规则，太规则就不是自然现象了。一般说来，潮湿、近水、山顶、背阳的地方藓苔较多，烙画时在这些地方多作些点苔，点苔的墨色也可深些。石头的受阳面、山坡等藓苔较少，甚至没有，所以在这些地方作点苔应少些，墨色应较淡，也可以不作点苔。对远山的峰峦因树木的长势较密集，

距离较远，因此其点苔也应密集一些，墨色应淡而模糊，对葱郁的景色，点苔应密集些。明秀的山水，点苔要工整而清晰；迷雾的景色，点苔可泼辣混滑一些。

(6) 烘染

渲染是中国画最后一种表现手法。烙画虽不能用墨进行渲染，但可采取烘染。烘染时利用烙铁的侧面进行烘烫。烘烫要求烙铁头的湿度较低，手压烙铁的力度视烙铁温度而定。如果烙铁的温度较高时，手压烙铁的力要小些，烙铁移动的速度要快些。相反，如果烙铁的温度较低，手压烙铁的力要大些，烙铁移动慢些。初学烙画时可采取切断烙铁电源，或通过调压器调低电压的办法来降低烙铁的湿度。在烘烫时要注意：以能看见皴擦的笔迹为宜，不得烘过火。烘染多用于表现物体的阴暗部分。面而经烘染后墨色润泽，阴阳面分明，大大增强艺术效果。

2. 烙画的墨色

烙画和中国画一样，都十分讲究墨色的运用。烙画墨色的变化不外乎焦、浓、重、淡、清等五色，其效果与中国画的浓、淡、干、湿、黑相同，表现手法是很丰富的。下面介绍破墨和积墨的方法。

(1) 破墨

烙画时用烙铁头的侧面均匀地烘染一层淡淡的墨色，然后在物体结构或转折的地方烙上浓的墨色，使浓墨和淡墨相连的地方产生相互渗透的效果，这叫做浓破淡。也可以先烙浓墨，然后烙淡墨，这叫淡破浓。破墨的目的是使浓淡墨色

互相渗透掩映，达到滋润鲜活的效果。破墨烙法较适合表现写意的山石景物、花卉、树叶，以及鸟类的翅膀、尾羽等。

(2) 积墨

积墨就是烙画时从淡到浓，层层加深的一种烙法。所谓“积”就是用烙铁头的侧而按画而要求，一层一层烙上所需要的墨色，积到一定的程度为止，使烙出的墨色有酣畅淋漓、浑厚滋润的效果。在烙积墨时，要根据物体的结构适当使用皴、擦、点、染的方法。如烙近山的石头时，可先烙出淡的墨色，后烙出稍浓的墨皴，加重手压烙铁的力度，可烙出浓或焦的墨色。最后进行皴擦、烘染，即可把近山的石块烙得厚重，富有立体感。积墨一般适合表现写意画。

3. 山水画的烙法

山水画是以描写山水自然景观为主的画，它在烙画中有很重要的地位。山水画主要包括树木、山石、建筑物等三大部分。下面着重介绍树木和山石的烙法。

(1) 树木的烙法

要烙好树木首先要懂得树木的生长规律。我国古代山水画家有一句名言：“树分四枝”，就是说树木具有树生枝、枝生叶、树枝向前后左右分布的规律。烙树木时一定要遵循这一规律才能把树烙好。现将烙树的方法阐述如下：

① 树干的烙法。一般树木多有树干，烙树干时要根据树干的结构特点，用烙铁头的下侧内角或上侧外角，从上往下烙出树干的轮廓。所烙线条要有顿挫、转折和浓淡的变化，切忌工整、生硬。烙完树干后接着烙树枝。在烙树枝时要注意

意处理好前后左右、疏密虚实和老枝嫩枝的关系，如图7所示。若有几棵树烙在一幅画面上时，要注意远近前后的区别，前浓后淡，前实后虚，参差不齐，穿插有致。树枝之间要互相顾盼，近的树枝粗大，远的树枝细小。粗大的树枝用双勾勒来表现，同时用皴擦、点苔的烙法，把树皮和节疤都表现出来。要烙茂密的森林时，树木的层次要分明，可用浓淡的墨色来表现树林的层次，并注意留有适当的空间来表现云烟雾气。在烙画前先考虑好，每烙一笔要从什么地方开始起笔，烙到什么地方停止，中间要有哪些转折和顿挫，这些都要做到胸有成竹。要求每烙一条线要一口气烙成，不要作反复修改。

图7

②树叶的烙法。烙树叶时要遵循枝生叶的规律，根据所烙树种叶子的特点（如阔叶树与针叶树的不同点），一组一组地烙。近树的叶子要烙清楚些，叶子可烙密些；远树的叶子可烙模糊些，叶子可烙疏些。另外，烙树叶时还要考虑到季节和受阳光的情况，如春天的树叶长得娇嫩而茂盛，冬天

图8

的叶子枯黄而稀少。向阳（亮面）的叶子长得密些，背阳（暗面）的叶子长得疏些。树顶上的叶子长得疏些，下层的叶子密些。切忌把叶子安排过于规整。如烙松叶时，要用烙铁的侧角尖端从左至右一针一针地烙，所烙出的线条要短而有力，笔笔出锋。一组松叶与另一组松叶之间要有一些重叠，可以是上下之间重叠，也可以左右之间的重叠，使松叶之间连成一片，如图8所示。松叶烙完之后，再用烙铁的侧面作简单的烘染。

③竹的烙法。烙竹的步骤如图9所示，第一步先烙竹干，第二步烙竹枝，第三步烙竹叶。要烙竹叶时首先要认识

图9

竹叶的形状和生长规律：竹叶长在竹枝上，一般多是四张竹叶为一组同长在一条竹枝上。新长出的竹叶细而嫩，叶子向上伸，老的竹叶向下挂，如图10所示。烙时可用烙铁的下侧内角和右侧面，按竹叶的形状和浓淡变化来烙。

图10

（2）山石的烙法

烙山石时首先要烙出山石的结构轮廓线，然后进行皴擦、烘染和点苔。山石的轮廓线方勿圆，轮廓线要多转折、顿挫，并有粗细、浓淡、刚柔的变化。烙山石时用烙铁的侧角烙出石头的轮廓线。当烙到石头阴暗部分的轮廓线时，要加大手压烙铁的力，勾勒出浓重的轮廓线。进行皴擦、烘染和点苔时，不要把轮廓线烫糊，如图11所示。烙部分泡在水里的石头时，近水面部分的轮廓线不宜烙得过浓过粗，在近水石处的水面烙一些水纹和浪花。烙露出水面高处的石头

时，可用粗重有力的线条和较浓的墨色来表现，以增强艺术感染力，如图12所示。对于山涧溪边的石块，由于长年受水淹，下部较潮湿，烙时可多用烘染的方法，并作一些点苔，使其显得滋润。

图11

图12

图13

学会烙石头的方法之后，烙山就不难了。烙山采用烙铁头的内外侧角勾勒出山的轮廓线，用烙铁头的侧面进行皴擦。皴擦不能超过山的轮廓线。烙山的步骤如图13所示。

(3) 水的烙法

水有动的也有静的，如奔腾急流的大江，蜿蜒伸展的小河，清澈如镜的湖泊。因此，在烙山水画之前首先要了解水的性质和动静规律。表现静止水的方法较简单，只要用烙铁头的侧角和右侧面烙山、树、建筑物等的倒影，便可把水的质感表现出来。烙山的倒影时，山顶烙得较淡，山脚烙得较浓重。可用烙铁头的侧面从左至右横向烙出山的倒影，也可从上往下竖向烙出山的倒影。烙倒影时的墨色一定要比景物的墨色淡，并且做到近景的倒影墨色比远景的墨色浓重，倒影的边缘切忌烙得过于工整、生硬，可以烙成断断续续的，使人看了有笔断意连之感。在山与水之间留一条空白线表示岸边，这样景物与倒影更分明，如图14所示。

图14

动水的表现方式较复杂，要烙动水时首先要了解水的动荡规律，如水流的旋涡、奔腾翻滚的浪花等。烙画时可根据水的流势烙出弯弯曲曲的线条，这些线条要有虚实、浓淡的变化，以表现大自然的境况。最后用烙铁头的侧角在岸边或水中的石块旁边烙些浪花，以增强动水的感觉。动水中的倒影可烙得模糊一些，甚至没有具体的形状，这样才能表现出动荡不定的动水。急流的水中一般没有倒影。

4. 花鸟画的烙法

花鸟画在烙画中占有相当重要的地位，人们都喜欢在家具上烙一些花鸟的图案。长期以来，我国传统的花鸟画就存在两种不同的风格和表现形式，即“工笔”花鸟画和“写意”花鸟画。工笔画要求工整、细致、严谨、周密地描绘形象；写意画要求简洁概括、活泼粗放，各有特点。初学绘画时，应由工笔画入手，学会绘工笔画之后，再学写意画。烙画也一样分为“工笔”、“写意”和介于二者之间的兼工带意的烙法。工笔烙法就是用线的长短、粗细、浓淡变化来表现各种花鸟的形象，烙的线条比较细致，画面较工整。烙写意花鸟画是用焦、浓、浓墨色的变化来表现花鸟的形象，笔墨较简练，一般不用线条的变化来塑造花鸟的形象。用兼工带意烙花鸟画时，鸟的嘴、眼和外轮廓可用线条来表现，而翅膀和尾羽则用墨的浓淡变化来表现。兼工带意的烙法较生动，表现力强，烙花鸟画常采用此法。

烙花鸟画时，先用铅笔把鸟的形象准确地画在板面显著的位置上，然后使烙铁降温（如拔出插头或用调压器把电压

调低），用烙铁头的侧角烙出鸟的头、嘴、眼，以致全身的轮廓，最后根据鸟的局部细节进行烘染。若把两个或两个以上的鸟烙在一幅画面上时，一定要注意鸟与鸟之间的顾盼。鸟烙成之后，再根据鸟的位置烙出花草。

花草的品种繁多，烙画时可选择人们最喜爱的花草。花草选定之后，根据花草的特征进行烙画。例如烙梅花，梅花的品种也是繁多的，花瓣的类型有单瓣的、重瓣的，花的颜色有红、淡红和白的。烙画一般选单瓣的梅花。由于梅花的开花季节在早春，它先开花后出叶。梅花怒放时的形状呈圆形或椭圆形，含苞欲放时的花呈圆形。烙梅花时就根据梅花的特征从左至右，一瓣一瓣地烙。手腕用力要均匀，烙出的线条要有力，线条不宜太粗或太细。花瓣烙完后接着烙花蕊和花粉。烙花蕊时，手用力要重，烙出的线条要清楚、均匀。烙完梅花后烙枝干、节疤和枝干中部的皱裂纹，可以随烙随触。烙老干的线条要多顿挫，烙新枝的线条要挺拔，交错重叠的枝干要烙得轻松些，线条不要绞织在一处。烙前面的枝条要实，烙后面的枝条要虚。最后用烙铁头的侧角烙出老干上的刺、幼芽、苔藓等。

5. 人物画的烙法

人物画在烙画中也占有相当大的比重，特别是古装人物画是人民群众最喜爱的画种之一。人物画在表现形式上与花鸟画相似，有工笔白描、意笔和兼工带意三种烙法。工笔人物画是我国传统人物画中常见一种表现形式，面线描是构成工笔人物画最基本的手段，有“形因线面立，神面形面传”的

说法。人物画很注重“传神”，一幅好的人物画，不仅要求外形“像”，而且要求画出人的精神面貌和性格特征，这也是对烙人物画的要求。因此，人物画比较难烙。要烙好人物画，在烙画前可用铅笔在板面上轻轻画好草图，所画草图的人物造型要优美，轮廓要准确，富有表情。采用工笔白描烙法时，先将电烙铁降温（如拔出插头或调低电压），用烙铁头的侧角勾勒出人物的外轮廓。烙人物的外轮廓线时，烙铁的起、落、运行都要准确无误，线条要有粗细、轻重、刚柔、虚实、浓淡、疏密的变化。烙完人物的外轮廓线之后，接着烙人物的头发和五官。烙头发时，可采用烙铁头的内侧角烙出虚齐平行的弧线表示头发。眼睛是人物传神的重要部位，要耐心细致地烙好人的眼睛。人物的头部烙完之后，接着烙其他部位。人体各活动关节处是产生衣纹变化最大的地方，烙衣纹时，要烙出最能表现人体结构和运动变化的衣纹。浅

色的衣纹可用淡的线条来表现，深色的衣纹用较浓重的线条来表现。近处的衣纹要烙得清楚些，远处的衣纹要烙得淡些。明处的衣纹要烙得细而淡，暗处的衣纹要烙得粗而浓。

人物画若采用兼工带意的烙法时，人物的头发和衣服的花边可用墨的浓淡变化来表现，其余部分用线条来表现，并根据衣服的受光和背光情况烙一些简单的明暗线，以增强人物的立体感。衣纹的烙法基本上和工笔白描一样，但衣服的领口和袖口的花边、飘带等，可用烙铁头的侧角烙出浓淡适宜的墨色来表现，在衣服背光处做一些简单的皴擦、烘染，以增强画面的立体感。

人物画烙完后，可围绕人物的活动烙一些简单的亭、台、阁、楼、假山、石头、花草、树木之类的景物，以衬托人物的内心世界，增强人物画的艺术感染力。

第二部分 烙画图案

