

【江苏文化丛书·风物系列】

梁白泉 主编 邵磊 副主编

骆鹏 李翔 著

传统扬州漆器以其造型稳固雅致，做工细腻精湛，光泽柔和腴润，体现的是与扬州文人风格融合的特质。如今的扬州漆器装饰艺术，既具有传统工艺富丽沉静的民族特色，又结合现代发展潮流，推陈出新，将欣赏性和实用性紧密结合，把扬州文化的丰富底蕴融入其中，形成了鲜明的地方特色，并被国家列入首批非物质文化遗产保护名录。

扬州漆器

彩、色、图、文、版

凤凰出版传媒集团
江苏人民出版社

凤凰出版传媒集团
江苏人民出版社

扬州漆器

骆鹏李翔 著

彩 / 色 / 图 / 文 / 版

【江苏文化丛书·风物系列】

传统扬州漆器以其造型稳固雅致，
做工细腻精湛，
光泽柔和滋润，

体现的是与扬州文人风格
融合的特质。

如今的扬州漆器装饰艺术，

既具有传统工艺富丽沉静的民族特色，
又结合现代发展潮流，

推陈出新，

将欣赏性和实用性紧密结合，

把扬州文化的丰富底蕴融入其中，
形成了鲜明的地方特色，

并被国家列入首批

非物质文化遗产保护名录。

图书在版编目(CIP)数据

扬州漆器/骆鹏等著.—南京:江苏人民出版社,2009
(江苏文化丛书·风物系列)
ISBN 978-7-214-05342-8

I. 扬… II. ①骆… ②李… III. 漆器—简介—扬州市
IV. J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第086745号

书 名 扬州漆器
著 者 骆 鹏 李 翔
责任编辑 花 蕾
装帧设计 刘葶葶
出版发行 江苏人民出版社(南京湖南路1号南门 210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京湖南路1号南门 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 者 江苏新华印刷厂
开 本 787×1 092 1/16
印 张 9.75
字 数 160千字
版 次 2009年5月第1版 2009年5月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-214-05342-8
定 价 29.00元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向本社调换)

序 言

梁 勇

《江苏文化丛书·风物系列》终于和广大读者见面了,这是江苏建设文化强省、实施文化传承展示工程的重点项目之一。该系列计有《江苏名镇》、《江苏名园》、《江苏名宅》、《江苏名刹》、《江苏名街》、《江苏名店》、《南京云锦》、《南京金箔》、《苏州刺绣》、《苏州桃花坞年画》、《扬州漆器》、《宜兴紫砂》十二种,基本囊括了江苏物质和精神文化比较有代表性的各个方面。

何谓风物,六朝时期的大诗人陶渊明在《游斜川》诗序中说:“天气澄和,风物闲美。”以致现在的不少辞书仍然在将“风物”作“风光”与“景物”解,这当然是不够全面的。唐宋以降,风物又加入了风俗与物产的内涵,如《通典》、《太平御览》等大型类书无不将风俗物产列入到“风物”的类别中。明清以后,“风物”的概念愈加宽泛,举凡风光、民俗、方言、物产、古迹、轶闻等,无不纳入到“风物”的范畴中。至如毛泽东《和柳亚子先生》诗中有“牢骚太甚防肠断,风物长宜放眼量”句,则泛指社会上各类事物以及诸色人等的心态,这当然是更加自由而近乎浪漫的表述了。作为自然景观与文化积淀的风物,往往具有鲜明的地域特征。对风物的研究,离不开对特定地域、特定群体的生存环境、生活形态与生产方式的考察,此正所谓“一方水土养一方人”。

江苏地处美丽富饶的长江三角洲,自古风物清嘉,秀丽宜人。境内傍江临海,平原辽阔,江河湖泊密布,东海、长江、太湖、洪泽湖在此汇集,苏北沿海海景壮观,苏南水乡风景婉约。江苏风景兼江湖河海之美,长江横穿东西,江面辽阔,一泻千里。古老的京杭大运河纵贯南北,连云港海阔天空,太湖烟波

浩瀚,洪泽湖碧波万顷。以著名诗人李白、白居易、刘禹锡、王安石为代表的历代诗人,在江苏留下了许多讴歌山川秀美的不朽诗篇。

江苏历史悠久,人文荟萃,是我国文化遗产资源十分丰厚的省份之一。千百年来,江苏人民依靠智慧和力量,创造了灿烂的古代文明,为我们留下了像徐州楚王墓群、南朝陵墓石刻、苏州古典园林、明孝陵与明城墙这样闻名遐迩的物质文化遗产。而作为非物质文化遗产的苏州刺绣和桃花坞年画、南京的云锦和金箔、无锡惠山泥人、扬州的漆器和雕版印刷、南通风筝和蓝印花布、宜兴紫砂、常州梳篦、苏州和扬州的盆景,以及素有“百戏之本”美誉的昆曲等,都是江苏风物的重要组成部分。

建国六十年特别是改革开放三十年来,中国文化呈现出大发展大繁荣的生动局面,江苏文化建设也取得了巨大成就。2006年,省委、省政府召开全省文化工作会议,明确提出要加快推动江苏从文化大省向文化强省迈进的目标,努力实现文化事业强、文化产业强和文化人才队伍强,使江苏文化综合实力位居全国前列。几年来,在省委、省政府的正确领导下,全省文化战线辛勤耕耘、奋力拼搏,取得了丰硕成果。全省文化事业全面繁荣,优秀文艺作品和文化人才不断涌现,公共文化服务体系不断完善,文化遗产保护成效显著;文化产业加快发展,龙头文化企业迅速崛起,全省文化实力明显增长。《江苏文化丛书·风物系列》的出版,是我省文化建设的又一个喜人收获,期望它会进一步提高我们的文化自豪感和认同感,增进我们热爱家乡的自觉意识,为江苏文化建设贡献自己的一份力量。

目录

引 言 001

第一章 漆器——民族手工艺奇葩 003

一、漆与漆树 003

二、漆器的基本工艺 006

三、源远流长的漆器历史 015

第二章 灿若星河——汉广陵漆器 033

一、卓然一家的艺术特色 035

二、先进的制作和装饰工艺 051

三、扬州出土汉代漆器墓葬目录 058

第三章 崭露头角——隋唐扬州漆器 061

一、高僧鉴真与夹纻造像 062

二、富丽堂皇的金银平脱和嵌螺钿 068

第四章 异彩纷呈——明清扬州漆器 077

一、周翥与江千里 079

二、卢映之与卢葵生 088

三、梁福盛漆器作坊 095

第五章 古艺新蕾——扬州漆器的复兴 099

一、艺术特色与装饰工艺 105

二、古艺新蕾 136

三、杰出的工艺大师 138

后 记 146

引言

漆器，通常指用漆涂刷在各种器物表面而制成的日常器具及工艺品、美术品等。漆器是中国一种古老而优秀的传统手工艺产品，是中华民族的伟大创造之一。漆器具有色泽明亮、光彩夺目、防腐蚀、耐酸碱、耐高温等特性，兼有实用和审美的双重价值，是中国古代物质文化史中的一枝瑰丽奇葩。

中国制造和使用漆器的历史悠久。早在新石器时代，中国先民便认识了漆的特性并广泛使用。从商周直至明清，中国的漆器历经了数千年的发展，工艺不断进步，达到了相当高的水平。漆器逐渐从实用器上升为观赏性极强的艺术品，并具有很高的经济价值。目前，漆器生产遍布全国，风格迥异。比较著名的有北京漆器、福建漆器、四川漆器、扬州漆器、山西漆器、贵州漆器等，各具特色，竞放异彩。

扬州是我国漆器重要的传统产区之一。扬州漆器的生产源于战国时期，已有两千多年的悠久历史，其技艺精湛，品种繁多。早在秦汉时期，扬州彩绘和镶嵌工艺制作就有了很高的水平。至元代，扬州已成为全国漆器制作中心，雕漆尤为精美。明清时代是扬州漆器历史上的全盛时期，名家荟萃，诸品具备。清代后期，扬州漆器出口外贸已较兴盛，远销欧美等国，年销量两万多件，“岁入三万两”。传统扬州漆器以其造型稳固雅致，做工细腻精湛，色彩绚丽典雅，光泽柔和腴润，体现的是其与扬州文人风格融合的特质。如今的扬州漆器装饰艺术，既具有传统工艺富丽沉静的民族特色，又结合现代发展潮流，推陈出新，将欣赏性和实用性紧密结合，把扬州文化的丰富底蕴融入其中，形成了鲜明的地方风格，并被国家列入首批非物质文化遗产保护名录。

目前的扬州漆器面对着挑战与机遇并存的局面。本书结合扬州的建城史以及独具特色的扬州地域文化，系统介绍了扬州漆器发展的历史与风格特色。并希望更多的人来关注和扶持这一珍贵的非物质文化遗产，使之获得继承、创新、发展之道。

【第一章】 漆器

——民族手工艺奇葩

中国是世界上最早认识漆,使用漆,并制作漆器的国家。中国漆器的源头可以追溯到史前时代。当先民们从漆树上提取漆树液,并用于器物的粘连加固、器表的涂刷,漆器就诞生了。漆器是中华民族的伟大创造之一,是中国古代物质文化史中的一枝瑰丽奇葩。

一、漆与漆树

漆,是一种神奇的树液,又称大漆、国漆,或生漆、天然漆,是从漆树上割取出来的液汁。漆树(图001)是我国的特产,在我国分布较广,全国20多个省区500余县均有种植。其中云南、贵州、四川、陕西、湖北、甘肃六省漆资源最为丰富。

漆树是多年生落叶乔木。漆树生长五至十年,胸径16厘米以上,

图 001 漆树

树干普遍皴裂,漆树便已经成熟,并可以割取漆液了。其方法是在树皮上割开一道斜口,用竹筒或蚌壳插在刀口上,承接流出的漆液,然后再统一收集到木桶内,用油纸紧贴漆面密封保存。每年割漆期从小满开始,一直到白露,约90天至120天,尤以伏天割的漆最好。《本草纲目》称:漆树“夏六七月,割取汁液”。新石器时代的漆料,来自野生漆树。大约在商周时期,我国已经开始人工培育种植漆树了。到春秋战国时期,漆树种植非常普遍。《庄子·人间世》记载,楚昭王时,楚狂接舆对孔子说:“桂可食,故伐之,漆可用,故割之。”可见,当时人们已经知道了漆树的重大经济价值。《诗经·唐风·山有枢》:“山有漆,隰有栗,子有酒食,何不日鼓瑟?”形象地说明,有了漆和粮食,便可以过上饮酒鼓瑟的富裕生活了,可见种植漆树获利颇丰。此时,已经出现了专门种植漆树的漆园。庄子就曾在自己的家乡蒙邑做过“漆园吏”。到了秦汉,漆园规模已相当可观了。司马迁《史记·滑稽列传》记载,秦二世即位后,异想天开,居然动了漆城的念头。此事虽然荒唐,但也可以看出当时漆树的广泛种植和漆的广泛使用。

漆的本字是“𣎵”,“𣎵”字为一象形字,上部从木,中间左右各一撇,是从树干斜伸出的两条导管;下部从水,表示有汁液流出。《说文》“𣎵”部:“𣎵,木汁也。可以髹物,从水象形,如水滴而下也。”根据现代化学分析,生漆的主要成

图 002 独具东方神韵的中国漆器

图 003 中国漆器装饰效果

分是漆酚、漆酶、胶质、水分。其中漆酚占的比例最大,约为50%至80%,水分其次,约为15%至30%。不同产地的漆,品性质量均不同。毛坝漆、安康漆、毕节漆、城口漆,是我国的四大名漆。其中湖北毛坝漆以其漆质浓厚细腻,含水分少,含漆酚高,燥性、光泽、附着力均好,贮藏时间久,成为漆原料中最好的一种。

天然漆刚流出时是乳白色,与空气接触氧化变为红棕、深红、棕褐色,涂抹成膜后转成黑色,有“白如雪,红如血,黑如铁”之说。天然漆从液体状态干固以后,色泽变深,并且形成坚固的漆膜,具有不畏酸碱,防水,防蛀,防锈蚀,绝缘的功能,并可千年不朽,为其他涂料望尘莫及,被称为“涂料之王”。我们的祖先在长期的生产劳动过程中,不断对生漆进行加工提炼,不断对髹饰工艺进行翻新推进,制作出了胎薄体轻、坚固耐用、防腐抗酸、装饰华美、色彩绚丽的中国漆器。中国漆器或在漆面描绘泼撒,或在漆面镌刻图案,或在漆面堆起花纹,或在漆面借物嵌饰,神奇瑰丽,独具东方神韵。作为中华民族传统手工艺的代表,中国漆器工艺具有悠久的历史,取得了极高的艺术成就,为世界所称道(图002、003)。

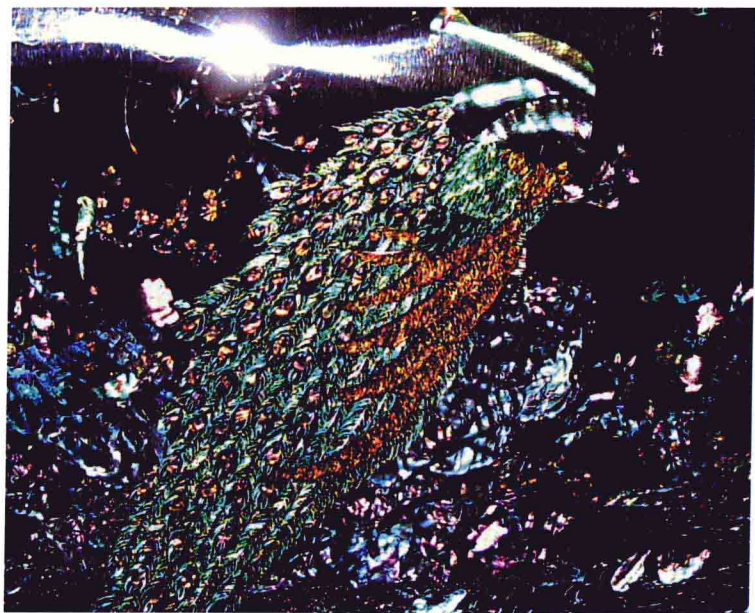

图 004 瑰丽的螺钿镶嵌

二、漆器的基本工艺

1. 制造漆器的材料

漆器制造工艺极其复杂，而制造漆器的材料也多种多样，主要有：胎料、漆料、油料、腻子、稀释剂、颜料、染料、装饰材料等。

胎料。漆器的胎骨种类很多，比较常见的有木、竹、皮、布、纸、金属、陶器、塑料、藤、玻璃等。以木胎使用最多。还有一种脱胎工艺，是以大漆糊布层层裱褙作胎骨，又称“夹纻”胎，适合制作器形复杂、体质轻薄的漆器。

漆料。各地对各种漆料的叫法五花八门，交错重叠，概念十分含混。漆料主要分为净生漆和精制漆。净生漆是将毛坯漆经过净化处理而成。净生漆含水量高，干燥快，粘度大，易生刷痕，成膜坚硬，附着力强，不能厚涂，一般作胎骨的胶粘剂或封闭用漆，或与粉质材料调合成漆灰。净生漆经过搅拌、日晒或红外线加温，调节水分，促使漆酶活化，漆分子聚合氧化，成为精制漆。精制漆粘度降低，流平性好，干燥性能得到调节，附着力和光泽度提高，涂刷后漆膜肥厚腴润。由于加工程序中的搅拌过程、温度控制、兑入物等等因素的不同，从而造成精制漆的稠厚、燥性、漆膜脆韧的不同以及颜色和透明度的千差万别。精制漆的主要种类有红骨推光漆、透明推光漆、快干漆、油光漆等，分别用于不同的生产过程和

漆饰工艺。若在这四种漆中兑入颜料,便可分别得到色推光漆、色透明漆、色薄料漆、色油光漆等。

油料。指经过熬制的植物油。油料用于调节漆膜的干燥速度,提高漆膜的光泽度,调配彩色漆。主要有明油,由桐油炼制;混合坯油,由亚麻仁油、梓油、苏子油等混合熬制。

腻子。将漆或油、血或胶调合粉质材料成糊状,用以封闭木坯毛孔,填补坯胎凹陷裂缝,薄刮坯胎,这样的糊状物称为“腻子”、“填泥”,厚抹则称为“灰漆”、“灰料”、“灰”。调拌腻子的粉质材料来源十分广泛,有砖瓦灰、土灰、石膏、石粉、石灰、瓷灰、老粉、蛤灰、角灰、炭粉、锯木粉、糯米粉、面粉等;调拌腻子的胶粘剂有:油、漆、料血、胶等。由于粉质材料和胶粘剂的不同,制作出来的腻子也千差万别,分别用于不同的髹饰工艺。

稀释剂。松节油、松香水、香蕉水、樟脑油、汽油、二甲苯等,均可以作稀释剂使用,用于稀释漆料,降低漆液粘度,使之流平性好,髹刷或喷涂方便,避免皱漆、刷痕,同时使漆液能良好地渗透,增强其附着力。

颜料和染料。颜料是经过研磨的不溶于介质的微细粉末,用于使漆膜带色,并增加漆膜的遮盖力。颜料可分为有机颜料和无机颜料,又以无机颜料中的矿物颜料出色率最强,分量重,永不变色。染料则可溶于介质,并能染入木质胎骨。但染料遮盖力弱,入漆稳定性差,故常与颜料调合使用。

装饰材料。装饰材料包括镶嵌材料和敷贴撒播材料。镶嵌材料包括螺贝壳、金属、玉、石、骨、牙、木、角、蛋壳等(图004、005)。敷贴撒播

图 005 金碧辉煌的刻漆贴金屏

图 006 富丽堂皇的玉石镶嵌

材料包括金属箔、金属粉、螺钿粉、蛋壳粉、干漆粉、闪光粉、炭粉等(图006)。

2. 基本制作程序

一件漆器的表面,不管是用彩绘、描金、堆漆、镶嵌还是雕漆来装饰,其漆胎的制作都要经过卷棹胚胎、接合、布漆、垸漆、糙漆等几道最基本的程序。

现以木胎为例介绍如下:

卷棹胚胎,即制作器骨。木胎器骨一般为方形和圆形两类。方器分旋题和合题,圆器分屈木和车旋。制作木胎要求木工水平较高,制作出来的胎骨要平、正、薄、轻,不能有畸缺或表面凹凸不平,以求平稳。

接合,分为合缝和捎当两个步骤。将木板拼合为胎骨之后,接头处涂抹法漆(较稀的生漆腻子),用绳子捆牢,再用木楔插紧,称之为合缝。合缝干后,再加捎当。捎当就是仔细检查胎骨结构是否牢固,并且用刀剝剔接合不够紧密处,填以絮漆(拌入断麻絮、断丝绵或木屑的厚漆腻子)。

布漆,指器物经过捎当之后,通体薄括生漆一道,待干燥后将器表打磨平滑,用法漆在胎上裱糊一层麻布。布漆的作用是遮盖胎上的木纹,并使胎骨结构不易松脱。

垸漆,是将灰漆平整均匀地涂布于布漆后的胎骨之上,然后放入窖室内干燥。干燥后再经打磨,髹灰漆。如此重复多次,使漆面平整,细腻坚实。此程序又称之为“作灰”、“刮灰”、“上灰”等。

糙漆,即灰漆做完以后,髹涂面漆以前,要先髹刷几层漆垫底,用以加实灰底。糙漆可以让漆器表面更加平整、厚实、光滑。传统糙漆分为三个步骤:第一道为灰糙,宜厚,磨宜平正;第二道为生漆糙,要求薄而均;第三道为煎糙,要求平整,不能有皱纹。

糙漆完成之后,便可髹涂面漆。面漆髹涂完成之后,一件光素无文的漆器就完成了,也可以继续进行其他工艺装饰。

图 007 漆器装饰工艺：雕漆

3. 装饰漆艺

中华民族在长期的实践中创造了多种多样、异彩纷呈的漆器装饰工艺。成书于明隆庆年间的漆工专著《髹饰录》，列有质色、纹髹、罩明、描饰、填嵌、阳识、堆起、雕镂、戗划、编斓、复饰、纹间、裹衣、单素等十四门技法。通常各种技法交错组合使用，可以生出更复杂、更多数量的技法来。目前，全国尚在使用的装饰漆艺大体可以归纳为：色髹、画漆、罩漆、刻漆、雕漆、填漆、堆漆、嵌漆等八类(图007)。

色髹。将可以入漆的颜料与漆调配成色漆髹涂于器表，称

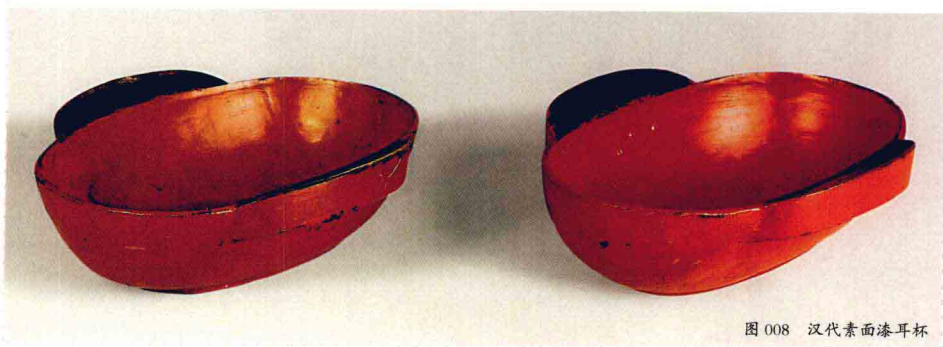

图 008 汉代素面漆耳杯

之为色髹(图008)。色髹朴实无华,最能表现大漆的质地和髹涂的工艺美。传统色髹多做一色漆器,黑漆与朱漆是色髹工艺中最常使用的,也是漆器工艺中制作最多、最普及的品种。一次髹涂数种不同颜色的推光漆,使其互相浸漫渗化,从而产生具有窑变瓷器的效果,是一种独特的色推光漆髹涂。还可在器物周身粘贴金箔,擦敷金粉,称之为“浑金髹”、“浑金漆”。

画漆。在漆面描绘或泼出纹饰,而未加填嵌,称为画漆(图009)。画漆包含的技法较多,有描金、描漆、漆画、印花、描油等(图010)。描金是指用金胶漆在漆面薄描花纹,然后贴金箔或银箔,或敷拍金粉、银粉成为金色或银色的花纹。描漆是在光素的漆地上用各种色漆画出花纹的做法。漆画是指用一种颜色在漆地上画花纹,花纹上下再用黑漆、金漆或其他色漆勾描纹理。印花是指将色漆通过丝网或镂空板印于漆面形成图案。描油是以油代漆,在漆器上画出花纹的做法,以其色彩多变,纹饰绚丽而著称。明代时使用密陀僧调油漆,称之为“密陀绘”。

罩漆。将透明漆罩涂于色糙漆面或金银、彩漆或木材上的髹漆方法。由于透明漆深浅的不同,髹罩厚薄和打磨轻重的不同,透明漆下的地色和装饰也不同,罩漆漆器会呈现出虚实冷暖的层次变化。透明漆内若适量兑入聚胺酯,可以加快干燥速度,提高透明度。罩漆有罩金髹、描金罩漆、描金彩漆罩漆、罩于堆漆、罩于填漆、罩于嵌漆等。透明漆下的装饰变幻莫测,迷离神奇,各地又有叫“隐花”、“影花”、“沉花”、“漆下彩”等。

图 009 清代黑漆描金百寿字碗

图 010 描漆工艺

刻漆。在推漆面用刀镌刻图案,统称刻漆。包括刻灰、浅刻、勾刀、针划等。刻灰又称“款彩”、“大雕填”,进刀较深,铲去刻过漆膜下的灰地,敷以色粉,填以彩色或贴金银箔罩漆。浅刻,又叫“漆皮雕”,只在表层漆皮刮刻图案,刮刻部分则露出颜色较淡的漆层。勾刀,在漆地上用针尖或刀锋镂划花纹,花纹的深度介于刻灰和浅刻之间,花纹内填入金粉,则为“戗金”(图011),填入彩

图 011 明代戗金龙穿芙蓉菊瓣盘