

“国家级精品课程”主讲教材

Design
and production of lacquer

漆 艺

翁纪军 蔡文 编著

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

漆艺 / 翁纪军, 蔡文编著. —北京: 中国轻工业出版社,
2011.5

“国家级精品课程”主讲教材

ISBN 978-7-5019-8088-8

I. ①漆… II. ①翁…②蔡… III. ①漆器—工艺美
术—高等学校: 技术学校—教材 IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第023984号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李颖

责任终审: 劳国强

封面设计: 锋尚设计

版式设计: 锋尚设计

责任校对: 吴大鹏

责任监印: 吴京一

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京画中画印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2011年5月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 7.5

字数: 150千字

书号: ISBN 978-7-5019-8088-8 定价: 42.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

101207J2X101ZBW

作者简介

翁纪军

副教授、高级工艺美术师、中国美术家协会会员，国家级精品课《漆艺》课程主持人，长期从事漆艺教学和漆艺创作实践。作品多次参加文化部、中国美术家协会主办的全国美术作品展览并获奖、被收藏，2001年、2007年两次在香港举办漆艺个展，著有《千文万华——漆艺》，并发表有《现代漆画创作的思考》《漆味与画意》《漆画的语言思维和操作》《运用新材料进行漆画创作的探索》《从传统漆艺中寻找当代的漆画语言》等多篇论文。

蔡文

2002年毕业于清华大学美术学院漆艺专业，2008—2011年于东华大学攻读硕士学位，现为上海工艺美术职业学院讲师、旅游工艺品专业教研室主任、工艺美术师，获全国首届青年教师“金教鞭”奖说课竞赛优秀奖，入选全国中等职业学校教师素质提高计划成果展教师风采展示项目，在《青年导报》《东方艺术》等刊物上发表数篇论文。

内容简介

本教材首先以精炼的的导论形式介绍了“漆艺”课程的材料、工具和大致流程，并配备了丰富的图片，使初学者对相关理论知识和工艺较繁复的操作技法有一个大致的了解和初步的认识。核心内容以项目化设计案例的形式，通过漆盘、漆盒、漆画、漆立体等几个典型项目设计的引入，将课程中需要掌握的知识点通过对应的项目进行实际操作，并将学生在课堂上的设计与制作过程以图片形式随文一一对应呈现，使学习参考更加简单、直观、轻松、可操作。

本教材还编写了“企业评价”相关内容，旨在引导对学生的能力培养和学习成果与企业 and 市场需求相契合，不仅能帮助初学者通过循序渐进的真实案例掌握传统技法，培养漆艺装饰的思维能力、审美能力，并能培养学生敏锐的市场洞察力。

“国家级精品课程”主讲教材

漆 艺

Design and production
of lacquer

翁纪军 蔡文 | 编著

 中国轻工业出版社

试读结束，需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

序

关于工艺美术类技能训练的教材为数已不算太少，漆工艺教材和专著也有一些，但大多都是以传统思路来编写的，而本教材在包括如工艺历史沿革、工具材料介绍、典型工艺表现技法演示、方法步骤图解、作品赏析等内容的基础上，更加强调高等职业教育对工艺美术人才实践能力的培养，以项目实施范例的形式来更直观、明晰地展示专业教学内容。本书的特点可归纳为以下几点：

一、强调针对性、实用性、直观性

针对高等职业类学校的特点，注重实用性和可实际操作性，讲究实效。本教材在编写中注重内容的直观性，文简图丰，尽可能以精简的文字描述专业实践操作过程，将一些纯理论的叙述简化，增加直观地表现制作过程的图片数量，传达更丰富的信息。

二、课程项目化设计

本教材将漆艺中的主要知识点和技能要点通过几项典型的工作项目进行讲解，如选择漆艺中的漆盘制作工艺进行项目设计，将知识点、技能要点融

人实际的工作项目中进行阐述和讲解，使学生在完成某项实际工作的同时学习知识，掌握技能，突破了一般教材的编写方法，使学习者目标任务更加明确。

三、行业专家参与教材编写

考虑到培养学生的职业能力和满足学生的就业需求，在教材编写中，我们专门聘请了业内专家参与编写，进一步强调和注重教材内容的应用性和参考性，尤其关注了传统工艺技法传承和新材料的运用、设计定位与市场需求等方面的内容，使该教材更具实效价值。

目录

第一章 漆艺导论

006

007 / 一、中国漆艺历史概况

010 / 二、中国漆画的独立

018 / 三、外国漆艺概述

第二章 材料

026

027 / 一、天然漆

029 / 二、腰果漆

030 / 三、桐油

030 / 四、颜料

031 / 五、镶嵌材料

032 / 六、胎板用料

032 / 七、研磨用料

032 / 八、推光揩清用料

032 / 九、稀释剂、洗涤剂

032 / 十、其他

第三章 工具和设备

034

035 / 一、漆发刷

035 / 二、漆画笔

035 / 三、漆刮刀

036 / 四、刻刀

036 / 五、调漆板

036 / 六、箩筛与粉桶

037 / 七、荫房

037 / 八、其他

第四章 项目实施范例

040

041 / 一、课程设计思路

043 / 二、漆盘设计与制作（变涂）

050 / 三、漆盒设计与制作（刻漆）

055 / 四、漆画设计与制作（镶嵌）

065 / 五、漆画设计与制作（晕金）

069 / 六、漆画设计与制作（磨绘）

077 / 七、漆瓶设计与制作（刻箔）

081 / 八、漆艺装置作品设计与制作（素髹）

086 / 九、工作室化校企合作教学案例

第五章 作品赏析

092

093 / 一、中外漆艺名品赏析——精美巧法造化

098 / 二、当代漆艺作品赏析——工良材美境佳

103 / 三、学生作品赏析——继承传统发扬光大

第一章

漆艺导论

学习目标

- 了解国内漆艺历史及现状，了解漆艺概况
- 熟悉漆艺历史、工艺，赏鉴当代优秀作品

教学要求

- 引导学生了解各国典型的漆艺工艺及特色

实践项目

- 通过观看幻灯片、实物及参观博物馆等获取和了解漆艺图像资料和实物感受
- 实地走访漆艺企业、工房、漆器产品销售场地等
- 对各国典型的漆艺制作工艺进行简要总结

一、中国漆艺历史概况

7000多年前的河姆渡文化时期，处于原始社会的部落祖先就开始了对于漆的认识，从而揭开了漆艺的历史。可以说，中国人最早认识了漆，也最早使用了漆，中国是世界上最早制造漆器的国家。1978年，考古人员在浙江余姚河姆渡遗址的第三文化层中发现了一件朱红色木胎漆碗（图1-1-1），这是我国最早的漆器发掘，也是迄今为止世界上最早的漆器发掘。

商代青铜器文化处于鼎盛时期，在漆器方面除了继承原始社会的黑漆、朱漆等素漆形式以外，逐渐出现了黑漆朱地以及朱漆黑地的装饰形式，漆器开始具有了装饰功能。

春秋战国时期，漆器逐渐以它轻、薄、保温、耐腐的特点取代了青铜器的地位，漆器发展进入了空前繁荣的时期，其中以楚国的漆器最为发达。由于楚国地处长江流域，有着肥沃的土壤和温和的气候，适宜于大量漆树的生长，具备漆器发展的先决条件。这个时期的漆器装饰手法有彩绘、针刻技法，线条流畅，装饰细腻，主要用于杯、碟、碗、盘、乐器、棺木及祭祀用品的装饰。湖北随县曾侯乙墓出土的鸳鸯形漆盒，器形为鸳鸯，背部有孔可以注水，身腹部绘有精美漆画，是集器、塑、画于一身的漆器精品。

秦汉时期，精巧华丽的漆器进一步取代了青铜器，广泛应用于贵族生活，并开始被用于建筑和屏风。装饰手法上有堆漆、金银镶嵌、戗金、犀皮等新技术（图1-1-2、图1-1-3）。20世纪70年代，长沙马王堆汉墓共出土了500多件漆器，是迄今为止各地考古发掘中数量最大、保存最好的一批。马王堆汉墓出土的堆漆彩绘棺木分为两层，具有很好的防腐作用，内部有保存完好的千年女尸。内层为朱地，外层为黑地，绘有上百个图像，极其精美，富有浪漫主义色彩，是汉代最具代表性的漆艺作品（图1-1-4）。

图1-1-1

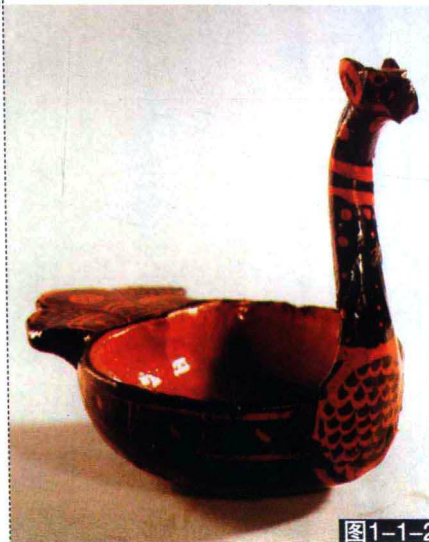

图1-1-2

图1-1-3

图1-1-4

图1-1-1 朱漆木碗 河姆渡文化时期 浙江博物馆藏

图1-1-2 彩绘禽兽奉行漆勺 秦代

图1-1-3 彩绘铜扣兽纹漆钵 东汉早期

图1-1-4 彩绘黑地漆棺 西汉早期

图 1-1-5 “大圣遗音” 栗壳色漆琴

图 1-1-6 描金堆漆舍利函 北宋

图 1-1-7 黑漆碗 南宋早期

图 1-1-8 剔犀执镜盒 南宋早期

图 1-1-9 栀子纹剔红盘 元代张成制

图 1-1-10 缠枝莲纹嵌螺钿舟形黑漆碗 明代晚期

图 1-1-11 描金龙纹黑漆星子盒 明代万历年间

图 1-1-12 彩绘描金花果纹包袱式长方形漆盒 清代雍正年间

魏晋南北朝时期，由于佛教大兴，夹纻脱胎技法被广泛运用于佛教造像，漆艺的雕塑功能得到进一步发展。

唐宋时期是我国漆器艺术的鼎盛时期。唐代金银工艺的发展，对漆器上的金银平脱技法起了引导作用，如唐代的“金银平脱飞凤花鸟镜”（铜镜背面以金银片镶嵌装饰图案），直径36cm，镜的背面中间嵌金银片，镂刻八瓣莲花座，四周满布花鸟飞蝶，是运用金银平脱技法的代表作。唐代还发明了雕漆，开创了之后盛行雕漆的先河。同样出现于这一时期的撒金技法后来发展成日本的蒔绘工艺。

宋代由于中小有产阶层的扩大，民间出现了漆器行，廉价民用漆器“一色漆器”得到长足发展。但也由于宋代瓷器制作流程短，操作简便，价格便宜等特点，瓷器在中国逐渐取代了漆器的地位，中国也被冠以“瓷国”之称，而作为漆艺“二传手”的日本成为了“漆国”（图1-1-5~图1-1-8）。

元代雕漆和螺钿技法得以辉煌发展，出现了永垂青史的雕漆名家——浙江嘉兴的张成、杨茂，他们的作品被后世奉为经典（图1-1-9）。

明清时期，漆器艺术逐渐强化繁复堆砌的装饰，在艺术格调上渐渐走下坡路，但仍然出现了许多技艺水平很高的作品（图1-1-10~图1-1-17）。明

图1-1-5

图1-1-7

图1-1-10

图1-1-6

图1-1-8

图1-1-11

图1-1-9

图1-1-12

图1-1-13

图 1-1-13 云纹方形剔犀盒 清代乾隆年间

图 1-1-14 彩绘描金桃蝠纹方胜形漆几 清代乾隆年间

图 1-1-15 脱胎橘瓣形朱漆盘 清代乾隆年间

图 1-1-16 识纹描金瓜形漆盒 清代乾隆年间

图 1-1-17 描金松石藤萝纹黑漆盘 清代乾隆年间

图 1-1-18 《髹饰录图说》

图1-1-14

图1-1-15

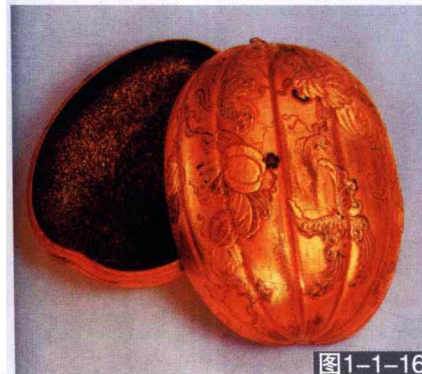

图1-1-16

图1-1-17

图1-1-18

代出现了官办漆器作坊——官办果园厂。明代漆艺领域的另一重大成就是《髹饰录》的问世，是我国现存唯一的一部古代漆艺专著，作者黄成。现在我们常用的该书的今译本有《髹饰录图说》（图1-1-18）。清代漆艺以宫廷造办处为中心，虽然漆艺整体上处于富丽繁琐的皇家审美情趣之下，但还是出现了一些有创造性的漆艺家，如扬州的卢葵生、江千里，福州沈绍安等。

民国至现代，福州的脱胎、成都的雕填、扬州的螺钿、山西的云雕、北京的雕漆……都在传统的轨迹上运转。有创造性的是李芝簪和沈福文先生，前者创造了“变涂”百法，后者学习了日本“蒔绘”技法，创造了研磨彩绘技法。

总之，经过历代的发展，漆艺的材料已涉及朱砂、陶瓷、金银、木、布等广泛的领域，技法也综合了描绘、镶嵌、刻划、研磨、堆塑等，传统漆艺已发展成一门拥有巨大表现力和承载力的艺术，漆画也作为独立的画种应运而生了。

二、中国漆画的独立

中国漆艺绘画由来已久，古代漆画从依附于盘、棺、案到屏风、挂屏，由实用功能逐步转向审美功能（图1-2-1~图1-2-5）。从世界范围来看，现代漆画发达的日本、韩国，生活中到处装点着漆器，但漆艺仍与陶瓷、染织、金工等共同从属于工艺美术的范畴，没有形成独立画种，开漆画独立先河的国家是越南。

中国漆画发展成为独立画种，源于以下几方面的原因：

- 图 1-2-1 彩绘朱地漆棺 西汉
- 图 1-2-2 彩绘人物故事漆屏风 北魏
- 图 1-2-3 龙凤纹漆棺 战国晚期
- 图 1-2-4 龙凤纹漆棺 战国晚期
- 图 1-2-5 花鸟博古纹款彩屏风 清代康熙年间

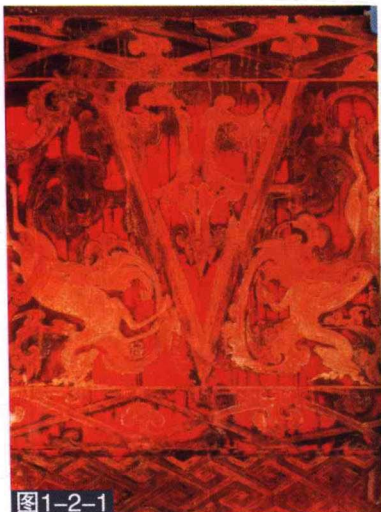

图1-2-1

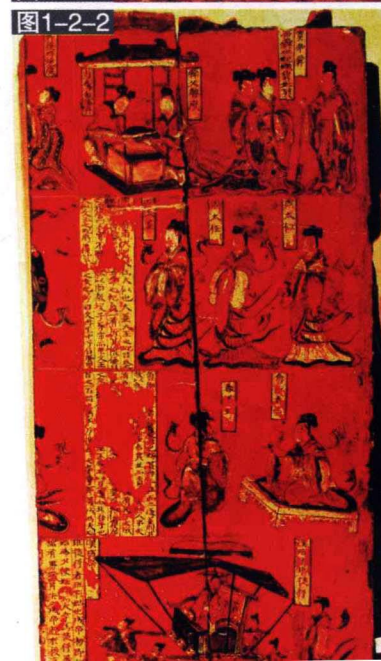

图1-2-2

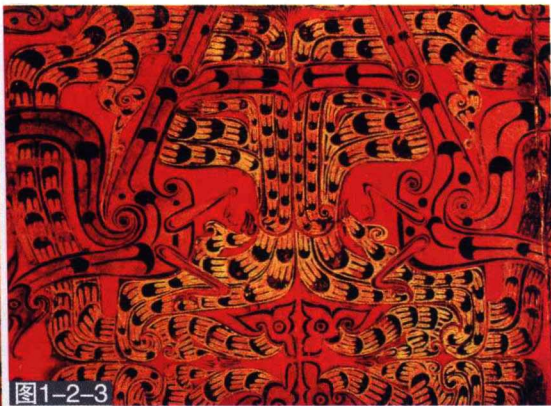

图1-2-3

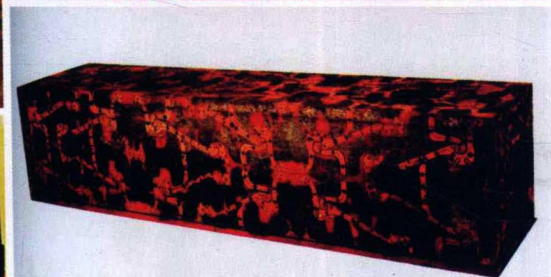

图1-2-4

图1-2-5

1. 越南磨漆画的刺激

磨漆画作为越南的民族绘画，20世纪50年代在苏联和东欧国家相继展出，受到广泛赞誉。1963年在北京、上海展出，给中国观众以崭新的感受。漆画不再只是简单的黑、红、金、银等传统色彩，而能以更丰富的色彩表现色彩斑斓的现实世界。

漆画发展成为一个独立的画种，也是对传统观念的突破。站在漆艺的角度，漆画仍是漆艺的一种，但这并不能阻碍漆画同时是一门独立的绘画品种，由于漆画具有独立的审美功能，所以完全能够脱离单纯的实用范畴而具有独立的审美价值。

2. 技法的拓展和意蕴的发掘

漆画的独立，离不开实践；实践的结果，促进了漆画的独立和技法的拓展。进行漆画创作的漆艺家或职业画家应该有较宽泛且深厚的艺术修养，能敏锐地感受材料的特殊性，又能灵活结合各自的专长，在实践中大大拓展漆画技法的自由度和表现力，而自由度和表现力是一个画种得以独立的先决条件。其次，现代漆画家并没有将眼光仅仅停留在材料技法上，而是运用漆画的材料和技法赋予了画家所表现的人、景、物等内容丰富的内涵和鲜明的形式，可以说，现代漆画从内容到形式都鲜明地表达了作者的创作风格特征和时代取向。

3. 国家美展的纳入

漆画作为独立的绘画门类而非工艺美术始于20世纪60年代，1984年漆画正式作为一门独立画种被纳入第六届全国美展的参展行列当中。此后，漆画创作领域更加活跃，从沈福文等老一辈漆艺家到众多的漆画新秀，不断地创作出大量题材多样的优秀漆画作品（图1-2-6~图1-2-54）。

图1-2-6

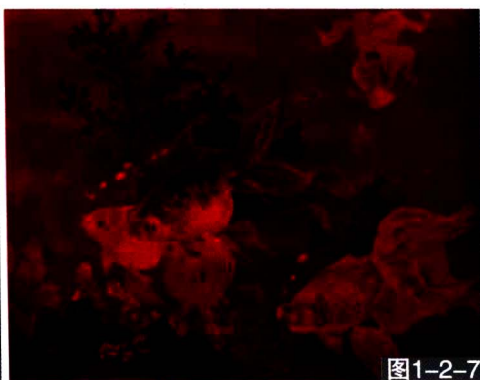

图1-2-7

图 1-2-6 鲤鱼 沈福文

图 1-2-7 金鱼 蔡克振

图1-2-8

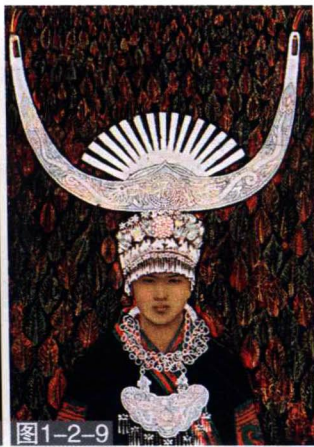

图1-2-9

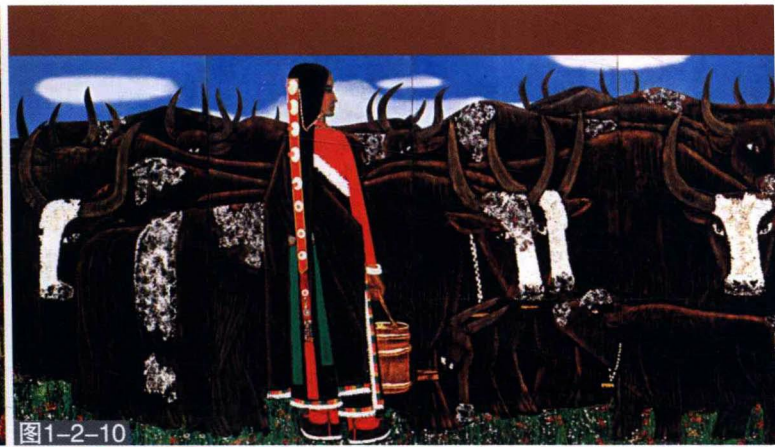

图1-2-10

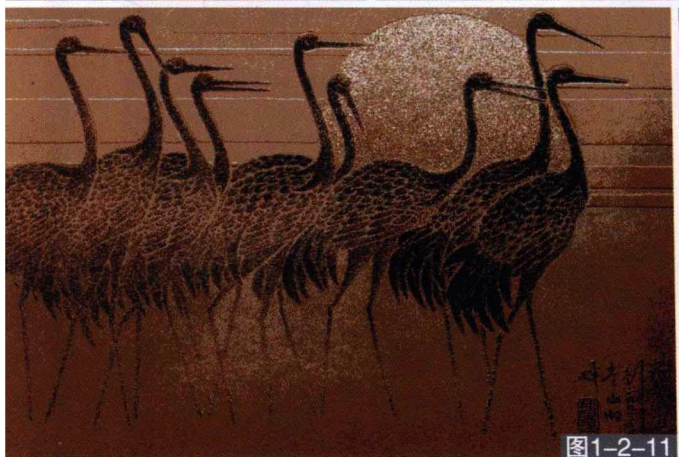

图1-2-11

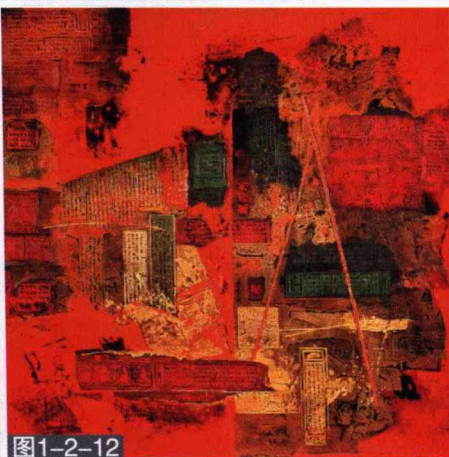

图1-2-12

图1-2-13

图1-2-14

图1-2-15

图1-2-16

图1-2-17

图1-2-18

图1-2-19

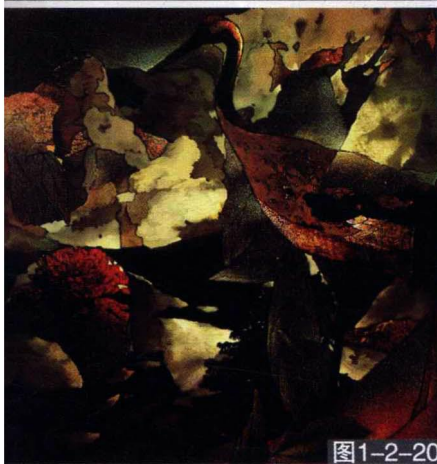

图1-2-20

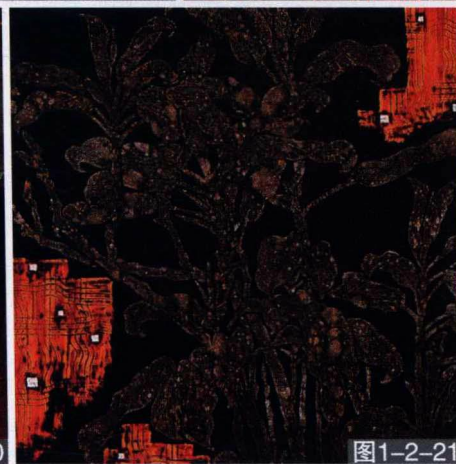

图1-2-21

图1-2-22

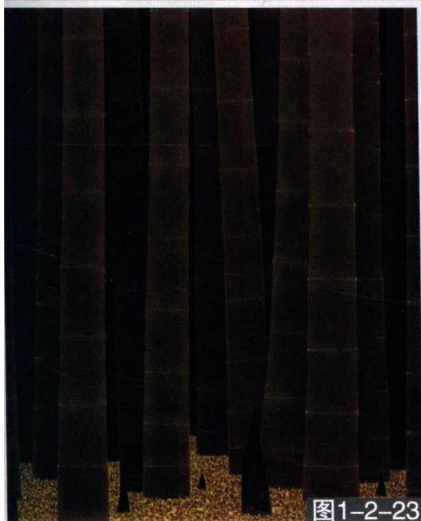

图1-2-23

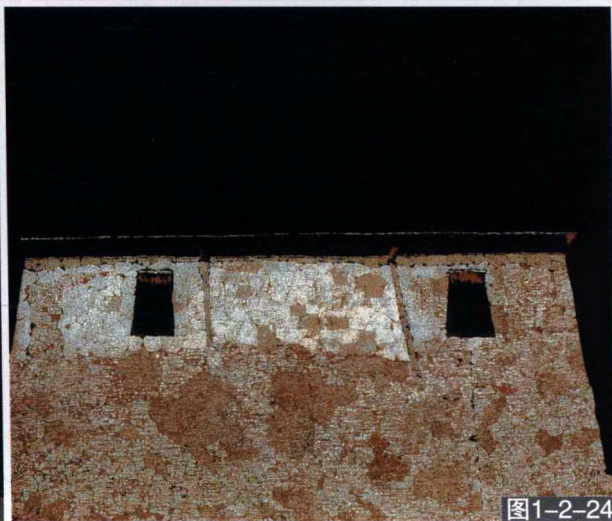

图1-2-24

- 图 1-2-8 瓶中百合 蔡克振
- 图 1-2-9 苗女 乔十光
- 图 1-2-10 青藏高原 乔十光
- 图 1-2-11 踏歌行 陈胜谋
- 图 1-2-12 玛多的记忆 程向君
- 图 1-2-13 青花瓷瓶中的鸡冠花 程向君
- 图 1-2-14 垂死的鱼 程向君
- 图 1-2-15 走进荷花池 张承志
- 图 1-2-16 玉立 吴守端
- 图 1-2-17 竹乡 龚声
- 图 1-2-18 这里有你的影子 唐明修
- 图 1-2-19 黑椅子上的白菊 李小康
- 图 1-2-20 云与鹤 陈恩深
- 图 1-2-21 荧光 陈志强
- 图 1-2-22 园林 李鸿印
- 图 1-2-23 幽篁 尹呈忠
- 图 1-2-24 石屋 唐明修