

现代艺术设计丛书

MODERN DESIGN

漆器艺术

邱 坚 著

吉林美术出版社

现代艺术设计丛书

MODERN DESIGN

漆器艺术

邱 坚 著

吉林美术出版社

(吉)新登字 06 号

现代艺术设计丛书

主 编 杨永善

副主编 赵 萌

漆器艺术 邱 坚

责任编辑 朱 循
装帧设计 何 洁 黄 雅
版面设计 朱 律 阎 燕 郭迎泽
出 版 吉林美术出版社
发 行 天津发行所
印 制 辽宁美术印刷厂
开 本 787×1092 1/16
版 次 1996 年 7 月第 1 版
印 次 1996 年 7 月第一次印刷
印 数 1—3000册

书 号 ISBN 7—5386—0567—3/J·315
定 价 22.50元

序 言

在历史上,人类建造古代文明时,进行创造活动之前,应该说总是自觉或不自觉根据地根据生活的需要和经验,先作一定的设想和计划,然后才去完成制作,这就是早期的设计。正是因为伴随着人类不断的创造活动,社会才得以进步,物质生活和精神生活才不断丰富和提高。设计在人类的创造活动中,一直是具有重要意义的。

设计活动最初是从制造工具和生活必需品开始的,进而发展到生活的各个领域。特别是在现代工业发达的今天,设计所包括的范围更加广泛,从使用到欣赏,从环境到器物,衣食住行,无所不有。设计艺术越来越显示出普遍的和必不可少的作用,设计教育也得到了迅速的发展。

设计所涉及的有现代工业产品,也有传统手工艺,根据各种不同门类设计的属性与特征,我们组织编写了这套丛书。每册侧重一个方面,从功能效用、工艺材料、工艺技术到形式美感,在设计中不同的表现和作用加以论述,为学习设计专业提供基本理论知识和设计方法,希望能够给初学者以指导,给同行的专业人员以参考。

这套设计丛书的撰写者们,都是中央工艺美术学院各学科的专业教师,他们长期从事设计教学和设计实践,这里有许多是实践经验的理论总结,也有设计作品的示范。但是,由于撰写的时间比较紧,并受到篇幅规模的限定,不可能作更多的深入和展开,再者是我们的学术水平还应不断提高,希望在这套设计丛书出版后,得到读者的批评和修改意见。

杨永善

一九九五年十一月六日

引 言

说起漆，人们并不陌生，几乎谁都能举出一两件与漆有关的物品，而谈起“漆艺”这个词，大概有不少的人就会感到生疏。其实，漆和漆艺是纯粹的人类文化产物，它的形成与发展构成了极具丰富的人类情感和魅力独特的漆文化。

那么漆艺到底是什么？它的历史渊源、发展过程，以及它在现代设计中的位置与其实际设计应用的技法又是如何呢？

在这里，我想通过中国的漆艺发展与设计技法以及对世界其他国家地区的漆艺发展状况的介绍，使大家对漆艺及漆艺的设计有较清晰的认识和了解，以祈有兴趣漆艺实践的朋友亦会从中得到收益。

MODERN DESIGN

目 录

序 言	1
引 言	2
第一章 漆艺的沿革	1
第一节 中国漆艺的衍变与发展	
第二节 中国现代漆艺的发展与现状	
第三节 亚洲的漆艺交流	
第四节 中国漆艺在欧洲的影响	
第二章 现代漆艺设计	13
第一节 现代漆艺的概念与涵括	
第二节 漆艺特点	
第三节 现代漆艺的设计制作	
第三章 漆艺技法	22
第一节 工具、材料	
第二节 底胎工艺	
第三节 漆艺装饰技法	
<附> 现代漆画装饰技法	
第四章 分析与欣赏	42
后记	47

第一章 漆艺的沿革

第一节 中国漆艺的衍变与发展

追溯世界漆艺的发展，中国是最早使用漆的国家，而谈起中国的古代文明，人们便会想到举世瞩目的陶瓷、青铜与漆器。众所周知，中国的漆文化历史悠久，丰厚辉煌。距今约五万年的旧石器时代晚期，勤劳智慧的中华民族的先祖就已开始使用天然大漆作为涂料了，战国文献中就有舜做黑漆食器、禹作祭器内髹朱漆的记载。算起来，髹漆艺术应是我国古代起源最早、积淀最深和受外来影响最少的一种工艺。从浙江余姚河姆渡出土的朱红漆木碗（图1）可以上

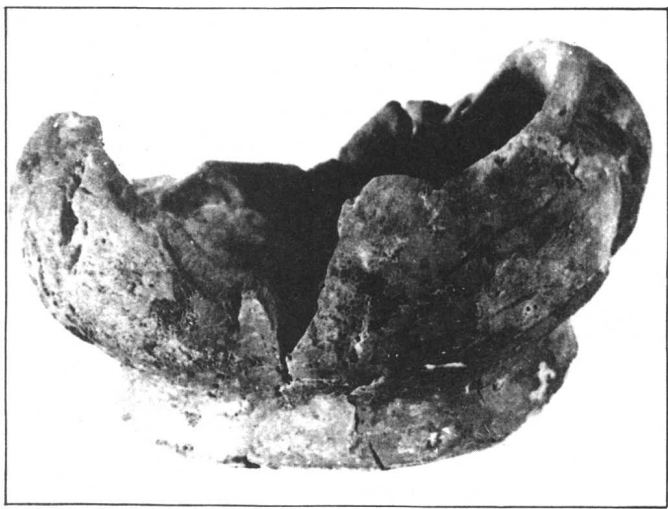

图1 河姆渡文化朱漆碗（河姆渡出土）

溯到新石器时代遗址第三文化层，距今至少已有七千余年的历史，标志着我国先民最早翻开了世界漆艺史的第一页。

新石器时代的陶胎画漆、木胎朱漆；殷商的铜胎画漆、骨石、蚌贝花纹镶嵌，铺垫了我国漆艺的基石。

春秋战国时期，思想氛围洋溢着新鲜活力，漆艺也得以蓬勃发展。代表着楚文化的漆绘大鼓、镇墓兽、漆瑟、花几、墓棺等堪称与屈原的《离骚》、《九歌》同样不朽（图2）。轻盈华美的漆器终于取代了青铜器的显赫地位，那飞扬腾卷的纹饰和舞蹈、狩猎、车马人物的描绘不仅展现了一个时代的生活风貌，也充分显示出漆艺精美华丽的美学风尚。

秦汉是一个极富想象创造的时代，是一个漆的时代。中国的漆艺在此发展到一个鼎盛高峰。毫不夸张地说，在中国历史上没有任何一个时候像这个时期的漆艺如此深入人们的衣食住行，与生活息息相关。直到今天，从现存的大量汉代漆艺物品中，小到杯盘、奁、盒、勺、筷等日常用品，大到箱、案、祭器、墓棺（图3），尽管年代久远，

我们仍可从那端庄的器形，沉着的色调，气势磅礴的流动云气，和那些形态各异、飘逸灵动的神怪鸟兽的纹样中，感受到雄浑厚重的古拙气势和那天真狂放的浪漫气息。变化多样的造型、苍劲有力的线条、熟练果断的用笔用色，无不显示出艺术的成熟和相当的功力，令人叹为观止。

魏晋南北朝，一方面继承汉代风格，多种用品、祭器大量生产制造，应用于生活的各个角落；一方面佛教盛行，人们开始利用夹纻工艺塑造佛像。同时，斑纹漆饰、绿沉漆和金银镶嵌等漆艺技法相继问世，尤为显著的是漆饰风格与当时的文学、书法、绘画同步，表现出神清气朗、多采多姿的生活风俗和飘逸飞扬的魏晋风度。

隋唐是中国古代历史上最为辉煌的时代。漆艺的发展十分兴旺，金银钿工与漆器结合，螺钿镶嵌及夹纻大像亦都有进一步的发展，特别是创造了金银平脱、末金缕、雕漆、库路真等全新的技法，使漆艺制作技巧更加细致精湛。漆艺的完善与精美显示出盛唐的雍容华贵和大国风范。

及至宋元，由于商品经济的发展，为满足中、小有产阶级的需要，民用髹漆工艺再度普遍发展，各种漆器制作、行销的漆行与店铺应运而生。在当时崇尚自然、主张天人合一、追求无我之境的文化背景下，漆艺的设计制作一改隋唐的金碧辉煌，更为强调总体的单纯、朴素、

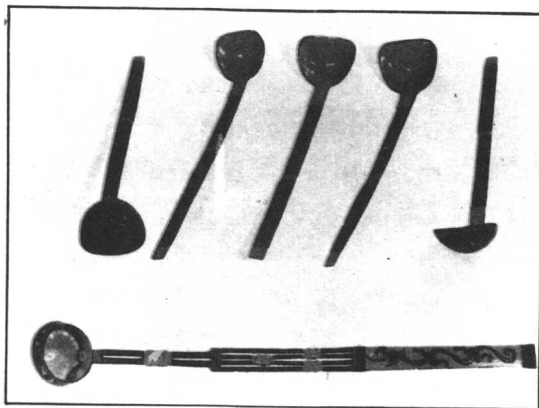

图3 汉浮雕龙纹漆勺（长沙马王堆出土）

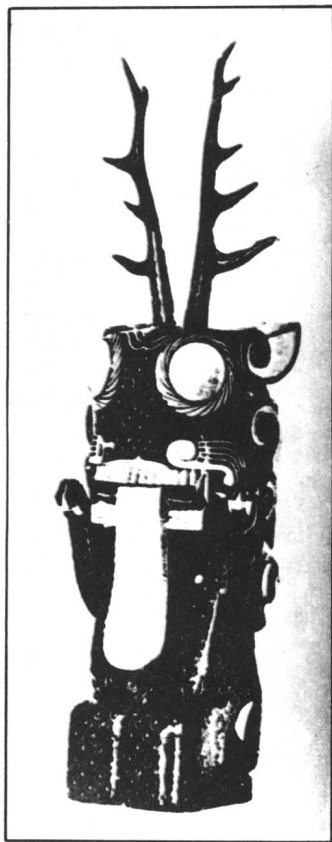

图2 战国金银彩绘木雕镇墓兽（信阳出土）

大方。不少器物造型高雅、端庄，多为素漆（单色）髹涂，少纹饰。体现出当时人们那种净化了的审美趣味和牧歌化的心绪。雕漆工艺在宋元时期也达到了很高的水平（图4），在技法上新创造了剔犀、剔彩的装饰手法，并因其瑰丽独特的风格闻名于世。

明清的漆艺品在继承宋元两朝的基础上，出现了繁华绚烂的景象。漆艺在全国各地的发展已逐步形成了地方特色与各自的制作中心。如北京的雕漆和金

图4 元代张成剔犀彩盒

漆、扬州的平磨螺钿和软钿及刻漆、新绎的款彩与云雕、平遥的隐起描金和擦色、阳江的纸胎彩画、成都的镂嵌填漆、温州的瓯塑、凤翔的晕金、福州的脱胎漆等。制漆，原材料的加工也更加讲究，漆的应用范围更加扩大。品种的繁多使官营与民间互相竞争媲美，各工巧匠的辈出，促进了漆艺的发展和提高（图5、6）。更有杰出的艺人黄大成所著我国现存古代唯一的漆艺专著《髹饰录》，总结出一套完整的技术经验和种类丰富、效果各异的漆艺髹饰技法，为后人学习借鉴与继承发展提供了文字依据。

几千年过去了，髹饰技艺在逐步丰富完善中形成了极具民族特色的中国传统漆艺，为现代漆艺的发展奠定了坚实的基础。

图5 明 软钿 《孤山清宾图》盒

图6 明 永乐 茶花纹剔红盒

第二节 中国现代漆艺的发展与现状

历史在飞速发展，二十世纪的今天，人类已步入了电脑、激光、生物工程、光导纤维的高科技信息时代。模糊数学和其它边缘科学的发展使得如何将人脑的种种特殊功能赋予机器成为可能。遗传密码的发现对于生命的认识正在深化，相应的生物基因工程正在兴起，知识的更新换代正在加速，科学技术的物化过程逐渐缩短，新的生活

结构迅速改变着人们的审美观念，人类对转换生活形态，塑造新的文化生活的要求日趋强烈。中国的漆艺在新技术、新知识、新信息、新观念的冲击下，也面临着如何适应当代急剧变革的审美需求和丰富多变的精神世界的挑战。人们在重新审视和认识古老而又年青的中国漆艺。

时代的变革给古老文明注入了新的活力，一方面科技的发展，新漆种、新材料的不断出现，给人类文化带来更多拓展的可能。尤其是进入“分析的时代”，不再菲薄轻视工艺、技术，艺术家们亦将关注的目光投向对艺术形态、色彩、肌理、空间、材料的发掘研究，热衷于艺术表现手段的探索与标新立异，这种参与促进了漆艺高水准广泛迅速的发展。另一方面，由于科技发展，机械制品的大量出现，使人们的逆反心态提出多样化、个体化、手工化以及民族性、地方性的要求。审美趣味的均一性向多样性的扩展加上漆艺自身具备的多元特点，也使面临绝境的传统漆艺焕发了青春。可以说，开放的时代为漆艺的发展创造了机遇。

本世纪，中国漆艺的发展受到日本漆艺、越南漆画和西方现代绘画的影响，在吸收借鉴中，中国漆艺展现了巨大的融合力。特别是近几十年，有志中国漆艺发展的人们进行了艰辛不懈的探索与实践。这种努力的意义不仅在于复兴一种传统的艺术样式，更在于更新对漆材料物质和精神的认识，使漆艺以丰富的现代形态构成为现代文明的有机部分。

事实证明，我们祖先所创造的灿烂文化的价值，完全能在人类的文明中取得新的优势。现在中国漆艺已发展为不仅包括以实用为主的髹漆器皿、漆木家具，亦包括了以欣赏为主用以美化公共环境、生活空间为目的的各类漆艺装饰，甚至包括了纯艺术、个性化的现代漆画、漆雕塑等（图7、8、9、10、11）。现代漆艺的触角正伸展到更为广泛的生活艺术领域，并在人类生活与艺术活动中起着愈来愈重要的作用。中国漆艺的内涵已远远超出了传统概念的限定。

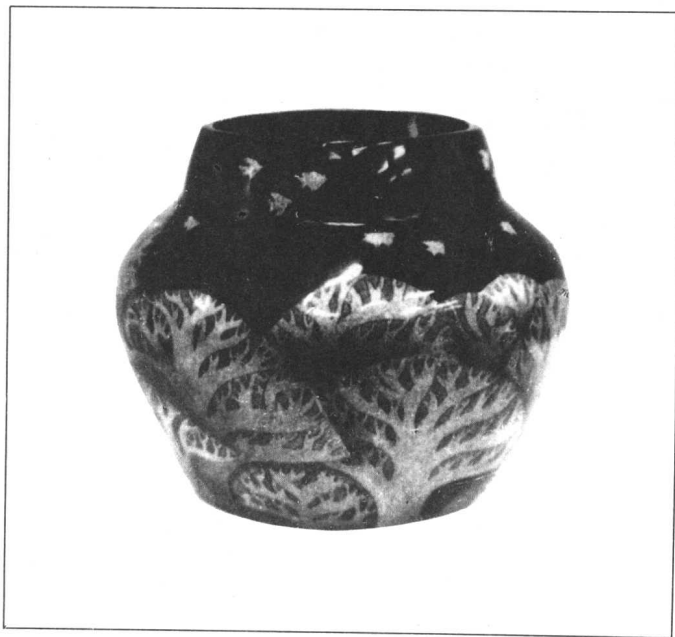

图7 《林趣》（漆罐） 北京

图 8 漆屏风 北京

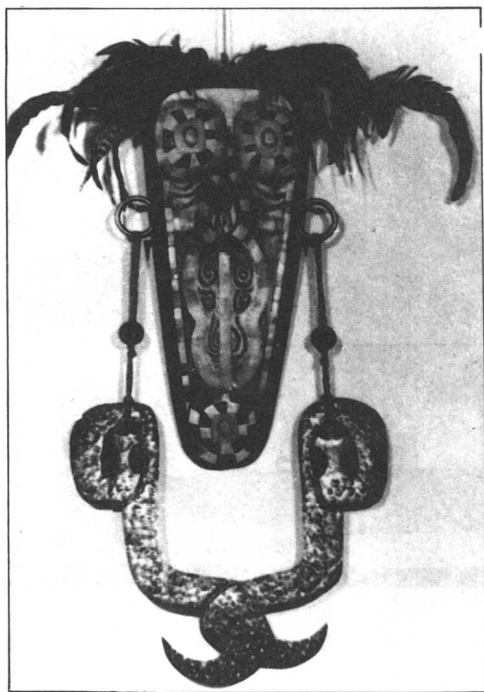

图 9 漆壁饰 北京

图 10 漆画《花卉》 邱坚

图 11 漆画《圣地》 乔加

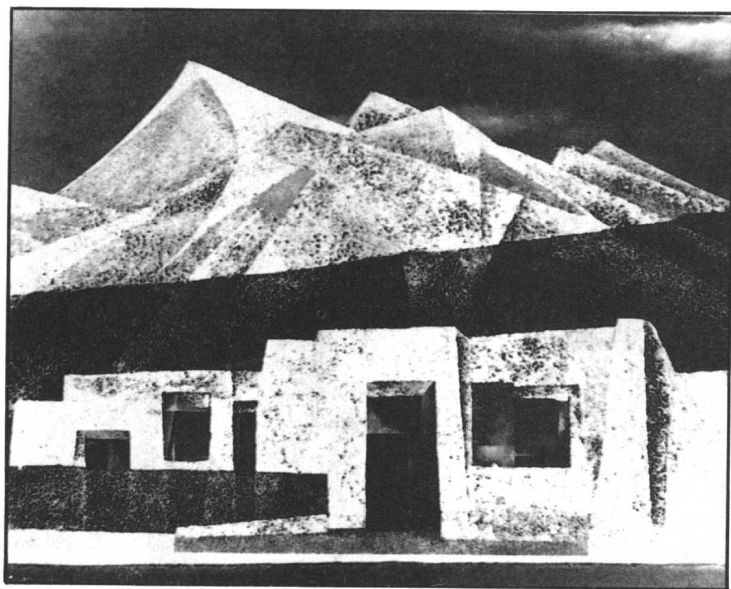

图 12 漆画《有白房子的雪山》 程向君

协会亦把漆画列为中国美术的正式画种。近年来，不少中国漆艺家的作品参加国内国际的漆艺大展和各种漆文化的交流，获得殊荣（图 12、13，彩图漆画）。中国漆艺的设计、理论与技艺因其丰厚的历史，在世界漆艺领域里居于领先的地位。

中国漆艺是土生土长的民族艺术，也是推陈出新的当代艺术，它以其鲜明的民族特色和现代风貌赢得了中外人士广泛的关注和青睐。现在，华美的中国漆器、家俱远销亚、非、拉、美世界各国，富有民族现代感的中国漆画不断在中国美术馆和世界许多国家的美术馆、博物馆展出，得到了极高的赞誉。目前，国内各大、中艺术院校均设有漆艺、漆画专业，中国美术家

图 13 漆画《太阳女》 葛春学

第三节 亚洲的漆艺交流

世界的漆艺文明，亚洲堪称先驱。早在公元前二百多年中国的漆艺就开始流传到朝鲜、日本、缅甸、印度、孟加拉、柬埔寨、泰国以及中西亚各国。由于地理环境的相似，亚洲各国均有天然漆的丰富资源，所以这些国家也相继组织起了漆器生产，逐渐形成了亚洲独特的漆艺行业。

在我国的汉代，中国文化输入朝鲜、日本，特别是漆文化的渗透，朝、日的本土漆艺受到强烈影响。尤其是唐代鉴真和尚的六次东渡，众多随行的工艺匠师把漆艺的种子深深地播撒在了东瀛之国。夹纻漆器造像、金银平脱、描金、螺钿等髹饰技法成为那个时代共通的漆艺语言。朝鲜后来将螺钿工艺技术不断发展，创造出世界上最具民族特色的现代漆艺精品（图14、15）。另一方面，日本由末金缕发展而来的蒔绘漆艺技法对中国的漆器工艺也产生了重大影响。

图14 乾漆螺钿壶 韩国

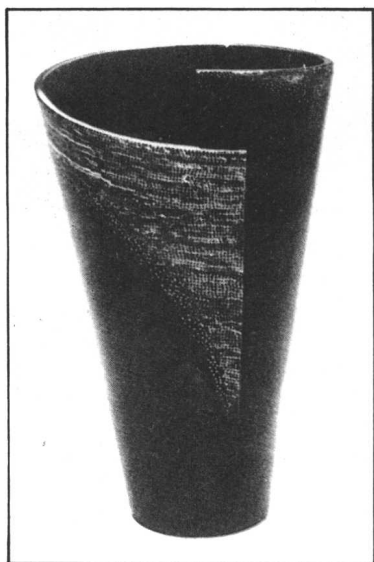

图15 漆螺钿花瓶 韩国

清末，日本的原田教授应聘在福建工艺传习所传授日本漆艺。二三十年代，福建的李芝卿、四川的沈福文东渡日本，在长崎美术工艺专科学校、松田漆器研究所研习各种蒔绘与漆艺技法。回国后，沈福文先生创立了中国艺术学院中第一个漆器专业，成为著名的漆艺教育家。李芝卿将中外传统技艺发展革新，形成了自成一家的新漆艺，也成为我国著名的漆艺大师。他们对中国现代漆艺的发展起到了很大的推动作用。

当今，亚洲漆艺发展的主要国家有中国、日本、朝鲜、越南。比较而言，中国漆

艺家较多地运用传统语言，以个人智慧开拓和发展漆的表现技巧，通过从漆艺母体中脱胎的中国漆画，广阔地表达个人对外部世界的体验与感悟，从而使漆艺术更多地进入现实生活空间（图16、17、18，彩图漆画）。

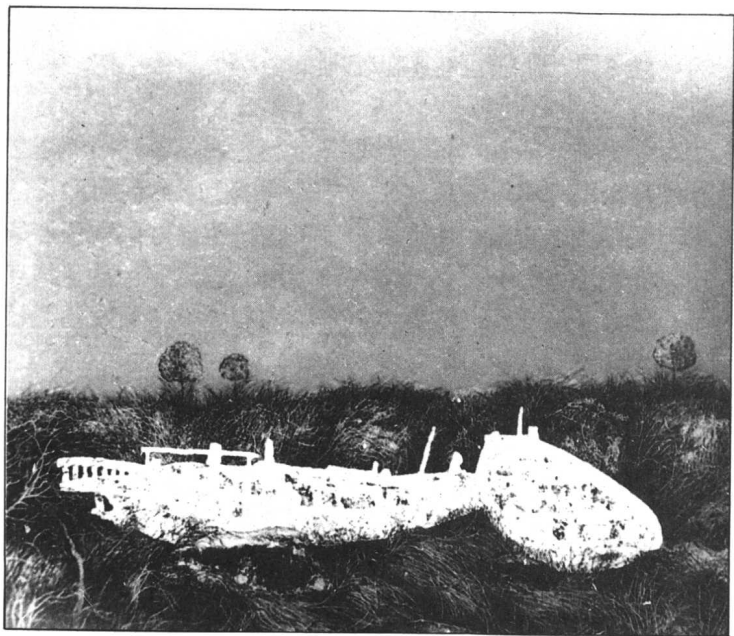

图16 漆画《旧泊》 李永清

心态、生活，创造出风格独特的现代磨漆画（彩图8）。除内容风格的丰富多样，材料、技艺也有大的突破和提高。

日、朝两国的漆艺则更注重作品造型的独特立体形态，许多器皿的形体富于有机感，如同自然、生命的特殊存在，并因此制造出种种新的空间关系，强烈地展示了造型的现代设计意识和东方文化精神（图19、20、21）。

越南作为东南亚国家亦有着悠久的漆艺传统。本世纪三十年代，一批致力于革新的漆艺家在尊重漆材料的原则下，汲取古老漆艺的精华，表现当代人的意趣、

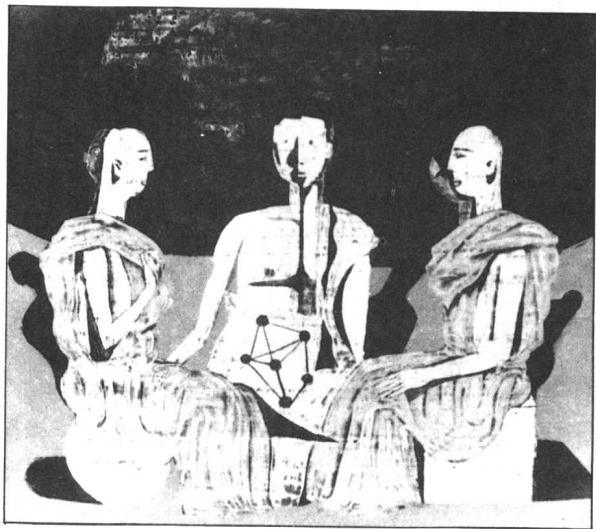

图17 漆画《冥想》 陈冀湘

图 18 漆画《冬日》 刘宽

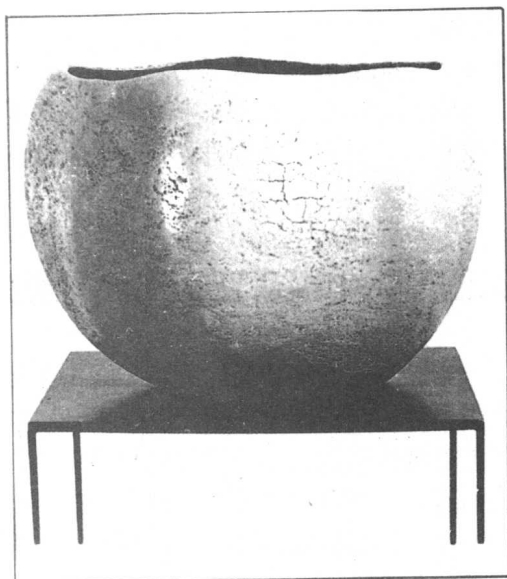

图 19 大漆钵 日本

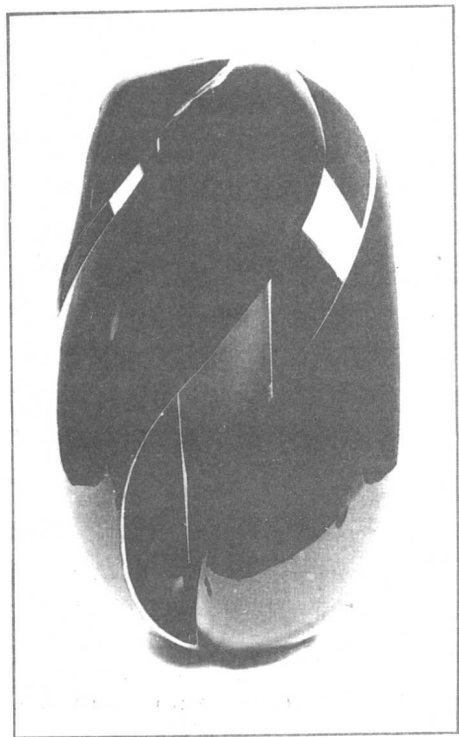

图 20 漆器《旋》 日本

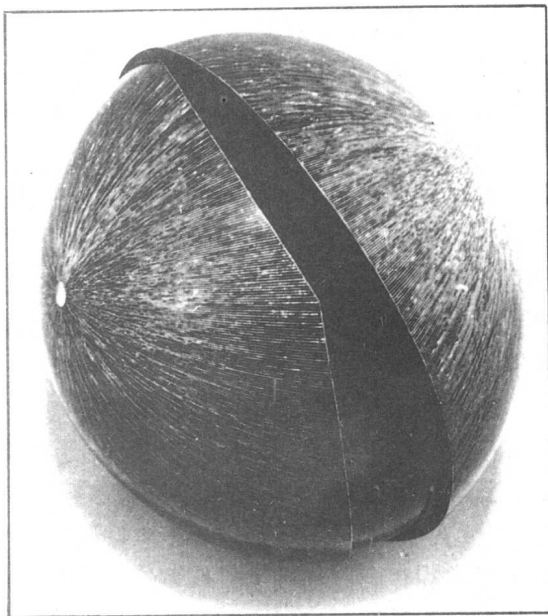

图 21 螺钿漆艺品 韩国

五十年代，中国派出赴越南的留学生专门学习漆画的设计制作。八十年代中期，中国、朝鲜、越南漆艺家的互访、讲学、展览，使交流日益频繁。亚洲国家间的漆文化交往极大地促进了这一地区漆艺的蓬勃发展。现在，亚洲许多国家的艺术院校设有漆艺专业，相继成立了漆艺协会、漆艺家协会、漆画研究会等漆艺研究的学术组织，并倡议召开国际性的漆文化学术会议，以促进国际间的漆文化交流。亚洲各国为东方的漆文化走向世界，进而推动世界漆文化的发展做出了贡献。

第四节 中国漆艺在欧洲的影响

中国的漆艺经波斯、阿拉伯和中亚传到了欧洲。特别是十六世纪，航海业的发展促进了各国间的贸易往来，葡萄牙、荷兰商人不断把中国精美的漆器品运往欧洲各国。东方漆器的坚固耐用，晶莹剔透、光洁润透的表面，奇异的装饰手法所展示的独特异国情调，立刻受到普遍的赞誉与欢迎。当时英、法、德、奥等国的皇宫、博物馆中甚至以陈设装饰中国的漆器、屏风、壁饰为新奇时髦。一时，中国的漆器迅速成为欧洲美术、工艺界模仿复制的样板。中国、欧洲混合体的“罗可可”漆艺风靡整个欧洲。欧洲较早时期用油漆仿制中国的漆画作品《中国风景》，至今仍完好地保存在哥本哈根。

十七世纪，法国的罗贝尔·马丁一家、民间艺人哥白林家族都以仿造中国漆器而闻名欧洲大陆。以后，德国、意大利等国漆业发展兴起的最初风格也脱胎于中国漆器。到了十七世纪末，德国的柏林还成立了漆饰研究中心，发明了用人造漆代替中国的天然漆，获得了国家荣誉大奖。在英国、德国、法国、荷兰、西班牙、意大利等国的史料文献中均记载着当时欧洲的科学家、工艺家及传教士都争相发表有关中国漆艺的调查报告、论文、工作心得、札记等等。在欧洲，研究中国漆艺之风达到了空前高潮。仅现存的漆艺方面的论著与介绍就有《髹涂工艺》、《具有中国特征的新式设计》、《中国样式设计新编》、《东方漆器新编手册》等等。可以说对漆艺的文字记载与研究超过了当时的中国本土。

欧洲艺术家对东方漆艺的研究是开放式的。他们在中国漆艺技法与风格研究借鉴的基础上，融汇贯通，进行适合国情、民情需求的改良，采用金属、皮、纸、木等底胎，运用新型涂料，使用喷涂、印刷等各种现代技术，使漆艺的材料与技法更加丰富。

目前，欧洲各国除在现代漆木家具、漆艺装饰装修有大的发展外，亦有为数不少的艺术大师拥有自己的漆艺工作室。他们勇于探索各种新的表现与可能，将丰富便捷的多种涂料与各种新的材质综合运用，创造出颇具现代风韵和极具个性化的漆艺作品(图22、23、24、25、彩图4、7、13)。

图 22 漆屏风 前苏联

图 23 漆艺品 法国