

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

绘画基础研究

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

[绘画基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

绘画基础研究

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[绘画基础卷]

■ 辽宁美术出版社

序言

美术的种类及其主要特征，是美术本身的基本规律的重要内容之一。它也是进行美术创作及鉴赏首先需要掌握的基本知识。它通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。17世纪欧洲开始使用这一名称时，泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。

绘画，不仅种类和形式丰富多彩，而且由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异，世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为，从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画，与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画，是世界上最重要的两大绘画体系。它们在历史上互有影响，对人类文明作出了各自的重要贡献。

绘画是美术中最主要的一种艺术形式。它使用笔、刀等工具，墨、颜料等物质材料，通过线条、色彩、明暗及透视、构图等手段，在平面上创造出可以直接看到的并具有一定形状、体积、质感和空间感觉的艺术形象。这种艺术形象，既是现实生活的反映，也包含作者对现实生活的感受，反映了画家的思想感情和世界观，同时还具有一定的美感，使人从中受到教育和美的享受。

从绘画的种类、形式来讲，绘画在整个艺术门类中是最丰富多彩的艺术形式之一。从画种来分，它可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具和表现技法不同，又可分成不少样式。从绘画表现的题材内容来分，一般习惯把绘画分成肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的，这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具，即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画，其他画种也大都可以用来画上述几种题材的绘画。

中国画，简称“国画”，指在中国民族的土壤上长期形成和发展起来的、在世界美术领域中自成独特体系的中国民族绘画。它是用毛笔、墨以及中国画颜料，在特制的宣纸或绢素上作画。按表现题材，可分为人物、山水、花鸟等；按表现手段和技法，可分为工笔、写意、水墨等画法；按幅面样式，可以分为立轴、横卷、册页、扇面等款式。中国画十分重视笔墨，运用线条、墨色和轻重彩色，通过勾皴点染，干湿浓淡并用，来表现客观物象的形体结构，阴阳向背；运用虚实疏密结合和“留白”等手法来取得巧妙的构图效果。中国画特别讲究“形神兼备”“气韵生动”，不但主张要“外师造化”，而且还要“中得心源”。中国画在画面上还题写诗文，加盖印章，将诗文、书法、篆刻融为一体。西画，指区别于中国传统绘画体系的西方绘画，简称西画。包括油画、水彩、水粉、版画、铅笔画、钢笔画等许多画种。传统的西洋画注重写实，以透视和明暗方法表现物象的体积、质感和空间感，并要求表现物体在一定光源照射下所呈现的色彩效果。

但是，不管是东方绘画，还是西方绘画，绘画作为一种重要的艺术形式，有其共同的特点。这主要表现在它是通过可以直接看到的、有形有色的具体的艺术形象来反映生活和抒发画家对客观现实的感受的。

这套《绘画基础》丛书是介绍绘画的基础课程，共分九卷。此卷是“绘画教学”卷，包括“漆画教学”、“雕塑教学”、“版画教学”、“色彩基础”、“壁画教学”五册图书。本套丛书融知识、技能、创造、艺术为一体，使临习者掌握绘画造型的基本方法与技能，并拓展艺术思维与想象力，提高艺术表现力与创造力。了解绘画的不同风格与表现形式，能运用所掌握的造型能力表达自己的思想和情感世界。

总目录/CONTENTS

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

漆画教学 / 吴嘉诤 孙宏图 金程斌 编著

第二篇

雕塑教学 / 李东江 刘 强 韩 璐 编著

第三篇

版画教学 / 常 勇 谢秋 孔向阳 赵 勇 编著

第四篇

色彩基础 / 马 也 仇永波 编著

第五篇

壁画教学 / 唐鸣岳 孙 逊 编著

Preface

The classifications and main features of the fine arts, one of the significant contents of the fine arts' basic laws, are also the basic knowledge that should be grasped before any art creation and appreciation. The fine art often refers to a kind of visual art, including painting, sculpture, arts and crafts, architectural art and some other forms or art, which are carried out in some space, and displays some forms. When this term was firstly used in Europe in the 17th century, it referred to anything possessing aesthetic value like painting, sculpture, literature, music and so on, in a general sense.

Painting has not only various categories and forms, but also distinct differences in art forms, means of expression, art styles and some other aspects as a result of the differences in social politics and economics, cultural tradition and some other fields in every state and nation. It is generally accepted that eastern painting, (developed from some eastern countries with ancient cultures including ancient Egypt, Persia, India and China), and western painting, (originating from ancient Greek and Roman painting with Europe as its center), are the most important two painting systems in the world. These two systems have mutual impacts in history and have made significant contributions to human civilization respectively.

Painting is one of the main art forms in the fine arts. By using some tools like brushes and knives, some materials like ink and paint, and some means like lines, colors, lights and shades, perspective and composition, the painters can create visible artistic images on flat surface with certain shape, size, texture and space. This kind of artistic image reflects the real life, the painter's feeling about real life, and their thoughts, emotions and world views. Besides, it has some aesthetic values and educational functions and can bring enjoyment of beauty to us.

From the perspective of categories and forms, painting is one of the richest artistic forms in all kinds of art. It can be divided into Chinese painting, oil painting, engraving, water color painting, gouache painting, charcoal drawing, sketch and so on. Some of them can be subdivided into many forms because of the differences in the usage of materials, tools and display techniques. From the perspective of the themes and contents displayed in painting, it is usually divided into portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting. But these forms of painting are not limited in using some certain materials and tools, that is to say, portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting can be displayed in oil painting. Most of other kinds of painting can be used to present the forms of painting mentioned above as well.

Chinese painting, as a unique system in the field of the world fine arts, refers to the Chinese national painting system originating and developing from China national land over a period of time. Writing brushes, Chinese ink and paint are used to draw pictures on some special Xuan paper or silk. In terms of themes, Chinese painting includes figure painting, landscape painting, flowers and birds painting etc. In terms of the means of expression and techniques, Chinese painting has fine brushwork, freehand brushwork, Chinese monochromes and so on. In terms of the width and breath of the painting, it has many styles like vertical shaft, horizontal reel, sheets and painting on fans. Chinese painting emphasizes the use of brushes and ink. Shape, structure, shade and position of objective images can be shown by the use of lines, color of ink, quantity of different colors and the techniques of drawing the outline with light ink strokes and dry or wet inks. Methods of combining virtual and reality, density and spacing and leaving white space can achieve fantastic effect of composition of a picture. Chinese painting pays attention to "unity of form and spirit" and "vivid artistic conception". It stresses on getting inspiration not only from the nature, but from the instinct as well. Poems and seals are always parts of Chinese painting, which combine poems, calligraphy and seal cutting altogether. Western painting refers to the western pictures being different from the traditional Chinese painting system. Western painting includes oil painting, water color painting, gouache painting, engraving, pencil drawing, pen drawing and many other painting styles. Traditional western painting emphasizes reality. Size, texture and sense of space of subjects are displayed by perspectives and light and shade. Color effects of subjects under some light should be displayed in western painting, too.

However, as a significant form of arts, eastern and western paintings have some common features, namely, painting reflects life and expresses artists' feelings towards objective reality by some visible and specific artistic images with shapes and colors.

Set "Basic Drawing Books introductory painting courses, divided into nine volumes. This volume is the volume of the painting teaching, including five books of the "the lacquer teaching", "sculpture teaching, and" Printmaking teaching ", "color foundation ", "mural teaching. Financial knowledge, skills Bentacongshu to create art as a whole, to make the Pro learners mastered drawing the shape of the basic methods and skills, and expand the art of thinking and imagination, enhance artistic expression and creativity. Understanding of the different styles of painting and manifestations, and be able to use the master shape the ability to express their thoughts and emotions of the world.

第一篇/ 漆画教学

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works
Complete

编著/吴嘉浚
孙宏图
金程斌

目录

contents

序
前言

第一章 漆画概述 007

- 第一节 历史的启示 / 008
- 第二节 现状与思考 / 014
- 第三节 未来在发展 / 018

第二章 漆画材料与工具 022

- 第一节 材料 / 023
- 第二节 工具 / 025

第三章 漆画技法 028

- 第一节 髹漆 / 029
- 第二节 镶嵌 / 030
- 第三节 罩明 / 033
- 第四节 蒔绘 / 036
- 第五节 彩绘 / 038
- 第六节 变涂 / 040
- 第七节 堆漆 / 044
- 第八节 金银法 / 047
- 第九节 刮刻 / 052
- 第十节 雕填 / 055
- 第十一节 其他绘画形式的借鉴与应用 / 058

第四章 漆画绘制程序 063

- 第一节 底层绘制程序 / 064
- 第二节 中层绘制程序 / 065
- 第三节 总体控制程序 / 065
- 第四节 上层绘制程序 / 065
- 第五节 完成绘制程序 / 066
- 第六节 漆画绘制程序实例 / 066

第五章 漆画创作 081

- 第一节 创作的构思 / 082
- 第二节 创作的构图 / 084

第六章 漆画作品赏析 093

后记

前言 >>

「漆画教学对当代漆画的发展来说是一个关键的因素，漆画教程的编写将有助于培养漆画发展的新生力量。吴嘉诤主编的《漆画》教程的出版，十分可喜。嘉诤先生有三十多年教龄，以研究大漆为主的教学经验丰富、科研成果突出。以学生为主、服务学生的教学理念使该院的学生在全国画展中成绩斐然，获奖颇丰。两年一次的全国漆画高研班的日常教学以他为主，他不图名利，白天、黑夜连续几个月的加班指导，使高研班的学生大有收获，入选与获奖均居漆画展全国之冠。由他编写的教材，也一定会对全国漆画的发展起到重要作用。

漆画的渊源具有古老的历史，传统漆艺是当代漆画的根基，漆画教学以大漆及其技法为主要传授载体，是一件值得倡导的事。

现代漆画发展到今天，已经完成了漆画作为独立画种的界定，进入了纯美术的领域。漆画的创作队伍初步形成。漆画从形式到内容都在不断进行各种探索，漆画的理论研究也在跟进。越来越多的高等院校开办了漆画专业、漆画选修课程，参与漆画创作的人越来越多，特别是其他画种画家的参与，漆画大发展的春天即将到来。

漆画到底怎么画？这是一个老问题，但又是我们不得不长期面对的问题。这个课题原福建工艺美术学校（现为福州大学厦门工艺美术学院）探索实践了三十多年。我和王和举、吴川、吴嘉诤等老师带领近七百名漆画专业学生研究的就是如何促进漆艺蜕变为漆画本体语言，在实践中出了一些成果，但始终未能建立一套较为完整的漆画艺术语言系统。

大漆确实是一种不可替代的媒材，不讲几千年的传承，就上一代的漆艺家给我们留下的宝贵遗产和当代漆艺家极其丰富的技艺，都是值得我们认真研究和继承的。

上世纪七十年代是漆画发展的黄金时代。1974年，福建工艺美术学校开办了漆画专业，吴嘉诤先生就是第一届学生。这个专业的学生除了绘画基础训练外，就是做30公分的小板，画面是风景图案，大概就是现在有些同志所指的“装饰小品”。当时的教师是王和举、吴川及漆艺专家郑力为，学生除了严格学习漆艺技法外，就是在王和举、吴川指导下开始对漆画艺术的绘画性进行研究。福建工艺美术学校三十多年来，对漆画的发展是有重要贡献的，我们就是这样走出来，我们要做的是，学习别的画种，做得比其他画种更好。

近几年，在原中国美术家协会艺术处处长朱凡的倡导下，漆画届展开对漆画理论的研究：大漆与化学漆之争；工艺性与艺术性之争；学习其他画种、研究漆画新技法，以丰富漆画的主体语言；漆画的现代性等问题。有些问题现已有了定论，如：以大漆为主、兼容其他，工艺性与艺术性。学习其他画种是个嫁接过程，也是为了发展漆画本体语言，这些实践花费了现代漆艺家、漆画家多少心血啊，需要一定的筛选过程，但不要以一种嘲讽的口吻谈这些问题。

有人嘲笑漆画学油、国、版，我曾说：漆画艺术的主体语言是什么？在现阶段，如果要删除漆画画面里的油、国、版这些绘画构成样式或元素，那么漆画还剩下什么？哪位先生能拿出自己的作品，作一个示范，让人家找不到油、国、版的“影子”，做得到吗？漆画绘画语言系统的形成有待时日，甚至是几代人，要严格要求自己，不要苛刻要求别人。我们这些人大部分都是院校培养的，受民族文化的影响，受培养模式的影响，自觉不自觉，甚至是潜意识地表现出来，那是个惯性，而漆画和其他画种一样，更主要的是思想性、文化性、创新性以及与之匹配的艺术性。

漆画该怎么画？你想怎么画就怎么画。如果想出精品，也许还得找大漆。漆画要发展，少一点排他性，多一点团队精神。不但要在国内各画种中争取进步，还要走出国门，去展示中国的漆画，中国的文化。只有这样，漆画的现在和将来才会充满希望。

陈文灿 教授

中国美术家协会漆画艺术委员会秘书长

第一章 漆画概述

— 本章重点 >
概要阐述了漆画的历史、现状及发展要素。

— 学习目标 >
使初学者对漆画的基本状况有初步的认识，为即将开始的漆画课程学习打下理论基础。

— 建议学时 >
4课时。

第一章 漆画概述

中国漆画，年轻而又古老。

说它古老，是从历史渊源的归属来说的。当代中国漆画是由漆艺发展而来的，它的源头归属于古老的漆艺。传统漆器装饰艺术是漆画发展的前提与条件，漆画、漆器有着一脉相承发展变化的轨迹。由此探讨漆画渊源，就可追溯到远古，好几千年以前的远古，所以从广义上我们说漆画是古老的。

说它年轻，是因为作为独立画种的当代中国漆画出现在中国画坛上，还是上世纪60年代的事，它发育于古老的漆器装饰艺术，尚未完成自身的完善与发展。它见的世面还少，它的理论与实践都有待丰富。和任何新生事物一样，当代中国漆画充满着生机，有着光明的发展前景。从这个意义上说，它是年轻的。

第一节 历史的启示

中国漆画的发展经历了漫长的历史进程。从它的发展脉络可以清晰地看到发展的原始动因就是创新。创新是漆画发展的生命线。

考古发现的最早的漆器是1978年在浙江余姚河姆渡遗址第三文化层发掘出来的木漆碗，距今约七千年（新石器时代），此碗腹部呈瓜棱形、圈足、内外髹以朱漆（图1-1）。

文献记载的我国最早的漆器是韩非子《十过篇》所载之虞舜漆器。此时的漆器作为食器“流漆墨其上”，而作为祭器“黑漆其外而朱画其内”。也就是说，此时的漆器不仅有单一黑色，也还有朱黑两色的漆器。

考古发现和文献记载说明在很久以前，我们的祖先已从使用本色漆发展到用调制黑、朱漆来髹饰器皿了。而这朱黑二色至今仍然是漆器、漆画上最美最常用的颜色，似乎也成了漆画的典型代表色，这种永恒的、魅力永存的漆色的存在，将远古与现代结合在一起。在这物质存在的内核，涌动着先人的智慧与后人的追求，绵延不断的物质存在寄托着生生不息的精神——中华民族的美的追求！

七千年前，先人已用朱漆髹饰器皿，从天然大漆的使用到初步地调和色漆彩绘，这期间必定经历了漫长的时期。事物的发展规律是一个缓慢的渐进式的过程，人类最早使用生漆又是在何时呢？这有待考古科研的进一步发现与考证。但有一点是可以肯定的，人类使用生漆装饰器物远远大于七千年。

远古的先人如何调制出黑漆与朱漆呢？这其中体现的创新精神，也许是一种下意识的，但确实是人类美的意识的觉醒。

考古发现之最早的漆器装饰纹样可见于良渚文化遗址发现的木胎漆器残片，距今约四千年，从此残片中可见表面涂层下的木胎上刻有花纹（图1-2）。

到青铜时代之周制，此种装饰萌芽进一步发展。我们的先人已不满足于单色平涂，始用绿松石镶嵌、用刀刃刻花，颜色仍普遍采用朱黑二色，但对装饰的追求进一步深化。到了春秋时代，又在用色上有了创新与突破，增加了黄、绿色漆。在漆色的使用上又前进了一大步（图1-3~1-5）。

图1-1 河姆渡朱漆碗

图1-2 良渚木器残片

图1-3 商代刻花

图1-4 西周镶嵌

从原始到春秋，是漆艺发展的早期阶段。漆艺装饰意识开始萌芽，人类用色意识的觉醒在文明史上是一种对自然的支配与超越，是一种以人为本的个体意识的觉醒，此期出现的镶嵌技法在主动运用自然材料上是一种创新与飞跃，是今天漆画、漆器镶嵌技法的早期雏形。

主动地支配自然、掌握材料、开拓新的表现领域，是漆画最初的历史渊源给我们的启示，一个关于创新的启示。

这种创新的启示，这种主动地支配、掌握与开拓，产生了具有初步的独立欣赏价值的古代漆画。

现今发现之最早的可称为画的漆画，可见于信阳长台关楚墓出土的小瑟。此瑟用红、蓝、黄、白、金等九种色漆彩绘神怪龙蛇和狩猎乐舞场面，此绘画的用笔、设色与形象、构图已具备独立的欣赏价值（图1-6）。

图1-5 彩绘兽面凤鸟纹嵌螺钿漆 西周

图1-6 彩绘涉猎图漆瑟残片 战国

战国到秦汉是我国古代漆艺的全盛时期，是中国古代社会最大的急剧变革时期，也是意识形态领域最为活跃的开拓、创造时期。现实和浪漫主义相结合的社会意识和人的审美情趣决定了汉代艺术雄浑博大的艺术风格与内涵。《彩绘出行图漆器残片》（图1-7）、《彩绘木雕鸭形漆豆》（图1-8）、《西汉彩绘》（图1-9）、《锥刻戗金黑漆盒》（图1-10），这些漆器精美华贵，装饰技法多样化，对色彩的支配能力进一步增强，从考古发掘中可见当时漆器最主要的装饰技法是彩绘，无论是造型、纹样色彩还是描绘功力，均已达到前所未有的水平。

1972年发掘于山西大同的北魏司马金龙墓的木板漆画（图1-11），可以说是这种艺术化倾向的反映。虽附于屏风之上，但已不仅仅是为了装饰木板、分隔空间，而是已作为单独的审美对象存在。

唐五代出现了剔红、剔黄、剔黑、剔彩、剔犀等雕漆品种。崇尚朴素无华的漆艺，自雕漆出现后，艺术化倾向日趋明显。如《羽人飞凤花鸟纹金

银平脱漆背铜镜》（图1-12）。

到了宋元时期，雕漆和镶嵌已发展为不单单是装饰手段而往往成为目的，实用性降低到最小的限度。如《北宋描金堆漆》（图1-13）。

漆器从宋元之制发展到明至清嘉庆，达到历史上的高峰。精做细制的雕漆、镶嵌工艺高度发展，而作为充分显示漆性、漆艺的彩绘手法却处于不显眼的地位，漆的特性、漆艺的特色受到忽视。由于实用之路越来越窄，艺术化倾向促使漆艺技巧日趋丰富、成熟。此时，中国漆器的装饰技法已基本完善。如《元代云纹剔漆盒》（图1-14）、《明代描金漆盒》（图1-15）、《清代彩绘金漆盒》（图1-16）。

明天启五年，新安平沙漆工黄大成著《髹饰录》一书，较全面叙述了有关髹饰的各个方面。共有乾、坤二集十八章一百八十六条，可谓“千文万华，纷然不可胜识矣”。

正是此种“千文万华”之漆艺，培育了漆画的生成，引发出气象万千的当代中国漆画。

图1-7 彩绘出行图漆器残片 战国

图1-8 彩绘木雕鸭形漆豆 战国

图1-10 锥刻戗金黑漆盒 三国

图1-9 西汉彩绘

图1-11 司马金龙墓彩绘人物故事图漆屏风 北魏

从河姆渡的单色平涂朱漆木碗到“千文万华”之当代中国漆画，经历了漫长的七千年的历史，推动这一历史发展的是人们不满足已有的成就，不断开拓新的发展天地的变革精神。这对于当代漆画作者来说，无疑是从传统漆艺的历史发展中得到的最大的有益启示。

图1-12 羽人飞凤花鸟纹金银平脱漆背铜镜 唐代

图1-14 元代云纹剔漆盒

图1-13 北宋描金堆漆

图1-15 明代描金漆盒