

探析民间传统艺术

The Yis' Lacquer Wares in the Liangshan Area

——凉山彝族漆器

文/马山

我国四川省凉山彝族人以木、皮、角为胎质,以黑、红、黄三原色为标志性色彩,以来源于自然、来源于生活的纹样绘制而成颇具民族特色的“彝族漆器”,填补了少数民族在中国漆艺历史上的空白,成为我国漆器艺术的奇葩、民族艺术宝库的珍品。它对凉山彝族的进步、文化艺术的传播、经济的发展起着重大的推动和促进作用。

一、凉山彝族漆器的文化底蕴

近年来不少资深的学者提出彝族漆器无论从造型、色彩、图案纹样看,与楚系漆器和蜀系漆器在文化上的源流关系十分相近,它承载着彝族古老历史文化,是彝族远古文化的源头,是值得珍视和保护的民族工艺品。据考证,在秦汉时期“髹漆工艺”就传入凉山,宋代诗人范成大在《桂海虞衡志》中也记载了彝族精美的“髹漆技艺”。到了清代彝族漆器工艺就有了“嵌漆”、“描饰”、“罩明”、“质色”、“金漆”、“隐花”等技术,现保存在北京故宫博物院的“皮胎漆葫芦”就是最好的历史见证。现在,我们从凉山州彝族历史博物馆所收藏的彝族漆器珍品中看到,它的色彩与图纹绘制方法至今仍保留有殷商时期“墨博其内,朱绘其外”的原始彩陶艺术特色。在工艺制作上至今仍保持着战国、汉代的由彩陶文化向青铜文化过渡时期的描饰技法。上述一系列事实证实彝族漆器不仅是我国民族漆器艺术的珍品,并且还成为不用发掘的文物。国内外知名彝学研究专家、新中国第一位彝族教授刘尧汉说,彝族漆器是彝族人民生活、历史、文化的积淀,是彝族文化宝库中一颗晶莹的明珠,它对研究人类学、民族学以及其他社会科学和自然科学有较高的参考、佐证的历史价值。与此同时,彝族漆器还被国内外许多历史学、文学、经济学、美学专家称为穿越时空的民族艺术“活化石”。为了探索彝族漆器的文化历史价值,追求它的真谛,四川美术学院副教授何豪亮先生1988年2月至1989年5月到凉山对彝族漆器进行了实地考察,并参观了凉山历史博物馆所收藏的珍品。他发现彝族漆器不仅造型、纹饰、色彩都与新石器的彩陶相似,使用的胎质是木胎,工艺手段非常原始简陋,技艺的传授无论是胎材、形制、纹饰还

是色彩都是严守“古规祖训、父子世代相传、依样葫芦沿袭不变、如法炮制不得随意更改”。正因为彝族有它固有的传统文化模式,才能将中国灿烂的原始漆文化保持至今。何豪亮先生在《中国生漆》2000年第1期《中国漆器使用于何时》一文第三节中这样说道,“凉山彝族漆器是漆艺的源头”,并提出“彝族漆器可称得上是中国漆文化发展史上的一块活化石”。由此可见彝族漆器文化历史是何等的悠久,彝族民间漆器工艺的底蕴是何等的深厚,作为漆艺的源头,彝族漆器在中国漆艺历史中起着一种不可估量的作用。

二、凉山彝族漆器的形成与种类和造型特征

彝族漆器是彝族人民在千百年的日常生活劳动中模仿自然形态,观察天文地理,通过反复的实践创造的包括酒具、餐具、茶具、马具、刀具、号具以及毕摩做宗教法事时所用的法具等100余种。它是彝族人民日常生活用具的一部分,它的发展体现了这个民族每个时期的经济、文化、宗教、民俗及审美观念。我们从原云南大学教授方国喻的《彝族史稿》中了解到,彝族的祖先长期过着频繁迁徙的游牧生活,陶瓦之类的物品易碎不宜搬迁,于是他们根据特定的地域环境,在漫长的生活实践中,努力探索着适合自己实用的生活器物,就地取材在凉山浩瀚的原始森林伐木琢器,又用食后的牛、羊、野兽的皮、角、蹄作为器物的胎质,然后做成适合自己生活特点不易破碎的、轻便的、便于携带的漆器用具。并在器物上用彝族最喜爱的黑、红、黄三原色绘制出反映宗教民俗、自然宇宙、日月星辰、山川河流、天文地理、动植物等多达上百种精美图案,使这些实用的彝族漆器显得那么古朴典雅。据说凉山彝族漆器创造的宗师是“狄一火甫”,在凉山彝族民间广泛流传的《万事万物的开端》歌谣中就有这样的传说。

在彝族漆器中,值得一提的是造型独特美观的木制酒具和餐具,酒具中有扁圆形酒壶、圆形酒壶、鸟形酒壶和用鹰爪做成的名贵的酒杯。扁圆形与圆形酒壶的外形有的像地球和太阳。彝族圆日、扁月形酒壶分为头、腹、足三部分,顶端呈尖形如塔,造型精巧别致,酒壶顶部圆盘帽上有葫芦塔形的,壶

顶圆盘帽为黑色,葫芦塔肚为黄色,葫芦口为红色。酒壶中部凸出的腹部用来盛酒,酒壶盛酒用的腹部中部凸出的扁圆形部位,由子母口相扣合成,在酒壶肩上斜伸出一枝竹子吸管作壶嘴,然后将酒从壶底灌入壶中,渗满的酒既不倾泻,也不会蒸发,“萨拉勃”酒壶运用物理学中的流体原理科学巧妙制作而成。壶底部座基的造型则是用宽大高足的圆锥形为座基。从而使造型独特的扁形、圆形酒壶从整体上看完美和谐,在视觉上也能给人亲近与亲切的感觉。鹰是鸟中之王,天空的神,它象征勇敢、矫健。鹰爪因难得而显名贵,故使用鹰爪做成的酒杯更显现出权力与富贵。彝族漆器酒具完美的造型突出表现了这个民族特有的聪明智慧与勇敢的民族精神和高雅的审美情趣,并形成了自己独有的漆器艺术表现形式和独特的艺术风格。难怪有不少的漆艺专家称彝族漆器是“世界第一美的艺术品”,因为彝族漆器具备了欧洲中世纪意大利美学家托马斯·阿奎那提出的审美的三要素:“完整、和谐、鲜明”。

在彝族漆器餐具中有木盂、木盘、木钵、竹钵、碗、勺、桌子等。木盂像佛家用的钵,敛口深腹,用于盛汤,其口为敞口,有圆锥状的底座,造型上一样给人以厚重、朴实的感觉;木盘分为浅口盘和高足盘,用于装主食或肉接待贵宾;木钵其构造分盖和器身两部分,木钵盖、腹部上下两部分由子母口扣合,外部饰以艳丽的彩色图案,从它的形态看敦实大方,一般用来盛汤和盛装放食物;小巧的木碗,主要用于盛食和方便携带,勺呈弯月形,有一根长约20厘米的手柄,用于舀饭喝汤;另外还有以木胎漆绘制的餐桌,圆形彩绘桌面下,有近圆柱形桌脚,桌身矮小,其造型敦实可爱,适合于彝族人席地用餐的习俗。

从彝族漆器酒具和餐具的造型看它具有三大特征:特征一,彝族漆器是彝族先民在日常生活劳动中模仿自然形态、观察天文地理,并在生产制作漆器具中不断改造、完善,逐步形成了圆日、扁月酒壶独特的造型,这是彝族人民对宇宙生命运动认识后的哲学体现。特征二,这些酒具和餐具大都是以高足流畅圆锥形为底座,独特的造型给人美观、敦实、厚重、朴实的感觉。特征三,酒壶、木

钵都是由母子扣两半合成,这与彝族人“万物雌雄观”是一脉相承的,又与万物以成双为吉、成对为美的观念相吻合。

三、凉山彝族漆器的胎料材质、色彩及图案纹样

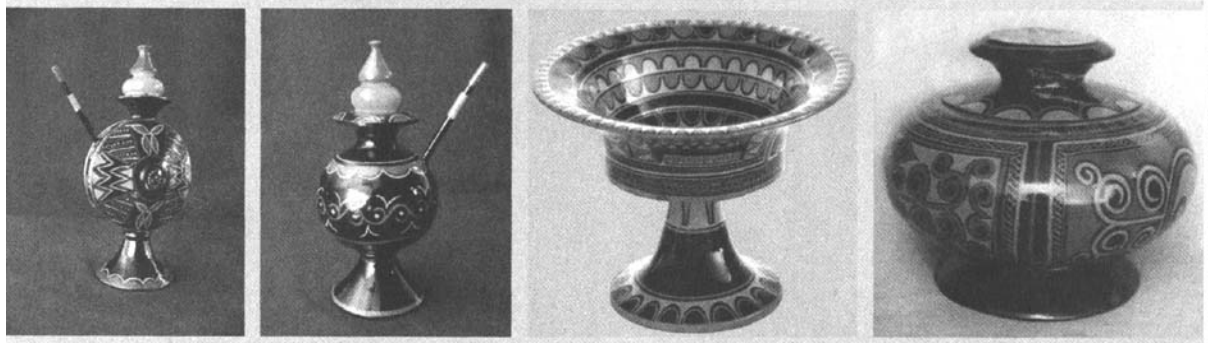
彝族漆器胎骨有木胎、皮胎、竹胎、角胎、竹木胎、皮木胎等,主要以木胎为主,皮胎次之。他们在冬季砍回品质细腻的野櫻木、马樱花木、梓木埋在地下,埋在牛羊粪堆里,或用水煮等方法热处理后剥制成各种碗、盆、盘、钵、勺等生活用品。皮胎多选用水牛皮、黄牛皮、牦牛皮和羊皮。角胎一般是选用牦牛角、黄牛角、水牛角、绵羊角和羚羊角等。其制作方法是以水煮或用酒浸泡去除角内血肉后将外表打磨光滑作底胎,然后做成精美酒盅、法具、号角、兵器等。由此我们看到彝族漆器不仅选料考究,而且制作工序上也十分严密,为使器物做好后不开裂和不变

同时以生产、生活为素材,通过直接模拟,再加以提炼、概括、升华,用点、线、面绘制出艺术化的图案纹样,形成了凉山彝族一整套漆器图谱。彝族人将这些纹样大致分为自然纹样、植物形态纹样、动物纹样、生活、生产工具的纹样等。

彝族漆器的产生与变化是这个民族智慧的艺术结晶,它蕴涵着这个古老民族的传统审美意识,蕴涵了这个民族的宗教信仰、民族精神、宇宙哲学、等级观念、权力的象征。它是彝族社会文明的产物,是彝族人民由物质衍进文化的真实写照,是彝族这个古老民族传统民间工艺发展史的缩影,是彝族文字与美术造型的开端,是凉山彝族传统文化、传统工艺中最精彩、最耀眼的组成部分。它作为一种文化和艺术的形态存在于社会中,“能平衡人们心理承受的能力,能给人一种温暖亲切和原始自然之美的感受,更重要的是它

秘美。”凉山彝族人民就是在这片古老而神奇的土地上运用天时、地气、材美、工巧四要素,在注重民族特色、注重生活的前提下,遵循美学原则,运用丰富的想象力,创造了流芳百世的民族民间工艺珍品。

目前,凉山彝族漆器这一来自民间世代相承的艺术,已成为凉山彝族历史文化的重要组成部分,成为一部不用挖掘而扎根于民间现实生活中的“知识宝库”和“百科全书”。它囊括了大小凉山彝族独特的宇宙观和生命意识,涵盖了彝族人民的宗教信仰、哲学思想、本土知识、民间智慧、族群记忆等各个方面的知识;它是彝族民间艺术、造型艺术与绘画艺术的源头,它对研究自然科学、社会科学、人文科学都有较高的参考价值。它是彝族先民在长期生活中知识积淀的结晶,是民间传统文化、民间艺术的精髓。它反映了彝族人民远古时期不同历史阶段方方面面

形,将所用的木、皮胎质进行了冷和热的处理,用酒消毒,使彝族漆器成为真正的、天然的、无毒的、无异味的、不怕高温的、优质的实用生活品与精美的艺术品。

凉山彝族漆器在使用色彩上是以本民族确立认同的黑、红、黄为三原色。通过三种颜色在物体上形成局部与整体的统一协调,在无过渡色和混合色的处理上相互烘托,使每件彝族漆具黑得浓重,红得火烈,黄得艳丽,从而产生出强烈又和谐的民族韵味。并更加凸显彝族漆器的古朴典雅、华美秀丽的舒适感。在此我们看到黑、红、黄三原色在彝族漆器中巧妙完美运用。

彝族漆器的图案纹样中有纤纤秀丽的、粗犷艳丽的、绵绵连环的、零星秀美的各式各样的纹样,这些纹样的形成是与彝族人民的居住环境、生产条件和生活习俗、历史渊源,以及尊祖、崇祖、仿祖的宗教意识、图腾崇拜有着密切的关联。彝族人民受大自然熏陶,在长期观察自然形态、体会揣摩后摄取山河日月、花鸟蛇虫、植物形态、家畜野兽,

已成为现实中这个民族情感交流的媒介与窗口”。它还承载着彝族传统艺术与实用艺术之美,“它的出现能给人一种美的享受、美的熏陶、美的启迪”。它的形成是彝族工匠们在数千年的历史变迁与不断徙迁的生活实践中,以丰富的想象力和卓越的创造力制造出的实用美观的漆器物品。他们根据器具的不同用途,在圆形或扁形的酒壶、钵体主体部分绘制出表现生产、自然、宗教图案纹饰,使用器物各个部分彼此呼应,形成了一个器物圆形的整体美、和谐美、朴实美与实用美。作为一件好的艺术品首先必须具备优良的品质、和谐艳丽的色彩、漂亮美丽的纹样,最后的是看工匠精细的做工。

从艺术审美的角度看传统的凉山彝族漆器,它不仅独特的外观造型、民族标志性色彩、千姿百态图案纹样,并有一批世袭制的能工巧匠,这足以说明它具备了中国漆器大师乔石光先生所说:“漆画的构成是以天时、地气、材美、工巧四要素的综合所构成,运用人工与天工巧妙结合绘制出朦胧美与神

的沿革与进程,在不同的漆器物体上用不同的图案纹样完整地记载了彝族的宗教习俗、民间故事、神话传说、万物起源、历史事件,使彝族漆器不仅作为生活中的实用器物,而且成为高贵典雅的艺术品。它以独特美观的造型、和谐艳丽的色彩、古朴典雅的纹样构成“世界第一美的艺术品”,同时是凉山彝族历史文化的宝贵财富与骄傲的象征,也是中华民族文化艺术中不可多得的宝贵财富。因为好的艺术品不仅属于本民族,并属于中华民族,而且还属于全世界。我们衷心祝愿民族艺术的“活化石”——凉山彝族漆器,在改革开放的新时代再放异彩。

参考文献:

- 1.《中国当代漆艺文集》中国物资出版社 1994
- 2.方国喻《彝族史稿》四川民族出版社 1984
- 3.潘诗友《凉山彝族漆器艺术美浅探》四川文物出版社 1999
- 4.《凉山彝族文物图谱》四川人民出版社 1989

马山 乐山师范学院

探析民间传统艺术——凉山彝族漆器

作者: [马山](#)
作者单位: [乐山师范学院](#)
刊名: [美术大观](#)
英文刊名: [ART PANORAMA](#)
年, 卷(期): 2008, (7)
引用次数: 0次

参考文献(4条)

1. [中国当代漆艺文集](#) 1994
2. [方国喻 彝族史稿](#) 1984
3. [潘诗友 凉山彝族漆器艺术美浅探](#) 1999
4. [凉山彝族文物图谱](#) 1989

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_msdg200807052.aspx

下载时间: 2010年3月23日