彝族漆器艺术特点探析

吴 霞,王坤茜,徐人平

(昆明理工大学 机电工程学院,昆明 650093)

摘 要:众多的彝族物质文化遗产中,漆器是最具代表性的一种。从造型、色彩和纹饰方面研究凉山地区的彝族漆器,归纳其造型特点,分析其色彩和纹饰的含义及装饰法则,揭示出了彝族漆器的艺术特点。 关键词:彝族漆器;造型;色彩;纹饰

彝族漆器距今有近 1700多年的历史。[1] 漆器 既是彝族传统的生活用品,又是精美的工艺品。彝族漆器工艺伴随着彝族社会的发展,经历了漫长的岁月,不断丰富提高,形成了自己的民族艺术特点。

一 彝族漆器的造型特点

彝族漆器的种类繁多,造型也极为丰富。彝族漆器按胎骨类分共有6种,即木胎、皮胎、竹胎、角胎、竹木胎、皮木胎。其中,木皮胎较多,角胎次之,竹胎较少。按用途分类,主要有餐具、酒具、兵器、马具、毕摩用具等。此外还有茶筒、花瓶等日常生活用具,精致的法器也有着漆的。[2]3

在众多的彝族漆器中,餐具和酒具的造型尤具特色。彝族的餐具造型颇为别致,以钵、盆、盘、木盔、勺、碗、餐桌7种为基本造型(见图 1),不同器形用途不同:^[3](1)餐桌:彝族的餐桌为木胎,桌面下有近圆柱形桌脚,桌身矮小(桌高仅 10余厘米),敦实可爱,像一个大盘子。(2)木盘:又称"申品"。矮足,盛肉用。(3)木盔:又称"库祖"。敛口,深腹,盛汤用。(4)木钵:又称"库不"。(5)木碗:又称"朱窄"。敞口,无底座,圆底。也有皮胎。(6)木勺:又称"义尺"。柄修长,与战国时的"匕"相近,汤饭皆用。(7)饭盆:又称"梯梯"。器足较高,盛饭用。

酒具因其质地和造型的变化,又可分为圆形酒壶、扁圆形酒壶、鸟形(斑鸠)酒壶、高足木酒杯、鹰爪杯、单耳酒碗、角酒杯、酒舀子等。(1)圆形酒壶:又称"撒勒博"。高足吸酒壶,腹部圆饼状。(2)扁

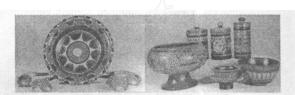

图 1 彝族部分漆彩绘餐具 [4]192,193

圆酒壶:又称"莫耶",扁腹高足酒壶,原理与圆形酒 壶同。(3)木酒杯:又称"罢珠"。高足小酒杯,个人 饮酒用,类似古代的豆。(4)斑鸠酒壶:又称"黑 沙"。从腹部倒酒,由鸟嘴吸出。(5)酒舀子:长柄, 底部腹腔圆鼓状,有孔,用于取酒。(6)酒碗:扁平 状的皮酒碗或单耳的酒碗。 (7)角酒杯:牛、羊角水 煮后洗净血肉髹漆而成。以牦牛角为最高等,黄牛 角和水牛角次之,再次为羚羊和绵羊角的酒杯。 (8)猪脚酒杯:以野猪蹄为材料,早期作为使用者身 份和实力的象征。(9)鹰爪酒杯:杯身为木胎或皮 胎漆绘,杯座为鹰爪。同猪脚酒杯一样,象征着使用 者的高贵身份和强盛势力。酒壶是漆器中十分独特 的器物,无论圆形或扁形,其原理一致(见图 2)。底 部喇叭形高圈足,足底中心有一孔,插一竹管入腹 内,直至腹顶,为进酒管。腹上部斜插一管直至腹底 端,作吸酒管。这个构造十分巧妙,注酒后,酒既不 易露,又不易挥发,且能将壶内的酒吸尽(见图 3)。

纵观彝族漆器的酒器和餐具,其造型具有如下 特点:

(1)具有适用性。除平底碗外,钵、盆、盘、木盔、酒壶大多为高圈足,勺子和酒舀子的柄较长,这

收稿日期: 2008 - 08 - 06

作者简介:吴 霞,女,重庆市人,昆明理工大学机电工程学院硕士研究生,研究方向为产品设计及理论研究;王坤茜,女, 云南昆明人,昆明理工大学副教授,硕士生导师,研究方向为设计艺术学;徐人平,男,上海人,昆明理工大学教授,博士生导师,研究方向为设计艺术学。

彝族部分漆彩绘酒具[4]191

彝族酒壶结构示意图[1]15

与彝族从古至今一直保持的席地而坐的进食习俗有 关。彝族最初是游牧民族,用餐席地而坐,一般无桌 凳,餐具放在地上,餐具的造型也与这种生活习惯相 适应。高圈足和长柄使进餐者省去弯腰躬背的不 便,且圈足使盛器不直接接触地面,饭菜不易变冷。

- (2)具有实用性。彝族餐具里的"子母钵 造型 很巧妙:扣合为一体钵,揭开则可以作为两个盘使 用。且上下部各有圈足,做上盖时则可当作手柄实 用美观。木盔口小而腹深,专用来盛汤,汤菜置其中 不易冷却。
- (3)具有民族特色。彝族的很多酒具结构,如 上所述,十分独特(见图 3)。这种独特的造型与彝 族先民的游牧生活相适应,不怕远途跋涉和骑马的 颠簸,当凉山彝族从事农耕后,酒壶的适应性和优越 性同样体现出来。

彝族先民使用漆器与以前凉山地区的生产方式 和森林资密不可分,有十分明显的生态原因和社会 文化原因。彝族漆器至今仍深受彝族人民的喜爱并 广为使用,正是由于漆器造型具有高度的实用性和 适用性,故得以继承,显现出民族特色。

二 彝族漆器的色彩特点

彝族漆器装饰有黑、红、黄三色,由于其色彩极 具特色,被称作彝族"三色文化"。漆器上用黑、红、 黄三种颜色有其文化渊源。

彝族崇尚黑色,以黑为贵。黑色象征高贵、庄 重,包含着深、广、高、大、多、密、强等意义。[3]3彝族 自称中的"尼"、"诺"、"纳 都是"黑"的意思、"彝 族 自称按照字面直译就是"黑人"或"黑族"的意 思。金沙江和雅砻江彝族称作"诺矣",意为黑水, 彝族创世史诗《勒俄特依》中的支格阿龙是黑鹰的 儿子,彝族口传史诗《梅葛》有虎创世的传说,因此 彝族自称"虎族",并以黑虎为贵,彝族奴隶社会中 的统治阶级为"黑彝",《景泰云南志》卷二载:"爨有 黑白之分,黑爨贵,白爨贱。'凡此标明,彝族尚黑、 尊黑。出于对黑色的崇尚,祭司毕摩的法器均为黑 色,男女衣饰也均以黑色作为基本色彩。彝族结婚 和过年节,常常用松枝搭起屋棚,因为青色近于黑。 彝族青年结婚建的新房,要用烟熏黑后方可居住。 彝族还喜欢把吃苦耐劳、塌实肯干的人称为 "阿诺 阿懂 的人,即"进入黑色的人"。彝族漆器的底色 一般绘为黑色,说明器物高雅和庄重。

红色象征着彝族对太阳和火的崇拜。彝族的古 籍和文献中,均有对太阳的敬畏和崇拜的记载,彝族 许多传说也与火有关。火还是彝族的祭祀对象,彝 族火把节即是祭火节。对彝族人来说,红色蕴含喜 气。彝人认为做梦见血红则预示得财,过年杀猪以 猪流出的红色血液为农作物丰收的征兆。彝族认为 红色还有镇鬼护祖灵的作用,凉山甘洛等地过年常 挂红纸灯,以此照明祖先神灵回来的道路,照出鬼怪 原形。红色又是勇敢的象征,据说彝族先民作战时, 敢死队员全身披红以显示自己的勇猛。正是因为红 色象征勇猛,彝人死时忌用红布盖尸,认为用之,则 死者的灵魂就会变为恶魔。[5]806漆器上用红色象征 着勇敢和热烈。

在彝族人民心中,黄色是吉祥、美丽、幸福、光 明、繁荣的象征。在彝族的许多民间文学作品中,都 有许多对黄色的褒扬。在描写美丽善良的女性时喜 欢用黄色,在一些生活的物品中,喜欢用黄色词语修 饰,寓意吉祥。彝族长诗《我的幺表妹》里,赞美幺 表妹"周身亮堂堂,像菜花一样一片金黄。"[5]806彝 族视黄色为吉祥色,一方面是因为彝族与炎黄同源 干古氐羌,故色彩上受其影响。[6]另一方面黄色也 来自彝族人民从荞麦、油菜花盛开和丰收季节中对 大自然的概括,漆器上的黄色象征着吉庆。

漆器上色彩的应用,还与器物的形状有关:大型 器物常以红或黄为主色,再用另一种颜色加以烘托, 显得单纯、豪放:小型器物则以红、黄色错综使用.互 相渲染,显得精美艳丽。彝族漆器的黑、红、黄三色 纯度较高,冷暖色的对比和中性色彩的搭配交互烘 托,使漆器光泽艳丽,形成一定的空间感及和谐的视 觉美感,独具民族韵味。

三 彝族漆器的纹饰艺术

彝族漆器的纹饰特点是自然写实,纹饰来自生 活,源于自然。漆器纹样的种类大致可分为:自认纹 样、动物纹样、植物纹样、生活纹样、生产纹样等(见图 4)。其中动物纹样居首,植物纹样次之。^{[2]4}

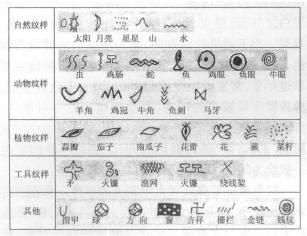

图 4 彝族漆器纹饰种类

这些纹样看似简单,实则有着丰富的文化内涵: 彝族是山的民族,许多寨子都在山中,故彝族对山崇 拜,特别重视对山神的祭祀,漆器中山形的纹饰,正 源自于这种原始崇拜;彝族还崇拜星辰日月,祭星是 一些彝族山寨的重要活动。传说远古时人烟稀少, 辛苦劳作后的彝族先民,苦干寂寞单调,当夜幕降临 时,常临空而哭泣,打动天上的星神,遂变为美女下 凡与他们荡秋千,为他们带来了欢乐的时光。这种 崇拜使许多漆器以日月星辰为纹饰:在彝族的图腾 崇拜中有对虎的崇拜,所居住的山、村及溪有以虎为 名的,人名、族称中冠以虎字,是认为人死后灵魂会 还原为虎。有的彝族在祭祖活动中绘制黑虎,表示 祭虎祖;还有的以马樱花为图腾,认为马樱花与自己 有血缘关系,祭祀了马樱花就会子孙兴旺;等等。这 些动物和花卉等图腾物象在漆器纹饰中形成了别具 特色的美学内容,即图腾信仰与祖先崇拜与彝族历 史和文化的发展的相互关系,通过漆器艺术展现出 来,使得漆器的纹饰不仅具有审美价值,而且有着深 厚的文化内涵,反映出彝族人民的生活情感和精神 气质。[5]

彝族图案还有一个重要特征就是象形性。在漆器图案中,除了具象图案,有抽象的图案符号,这些符号将模仿对象通过抽象变形和打散重构来实现的,如水波纹象征水,月牙表示月亮等。也是基于图案符号的象形性,有的图纹会产生多义,如既表示星星又表示为菜籽的圆点符号,既像鱼刺又像蕨的叶子,既可看作火镰又像鸡肠的图案等。制作漆器的工匠通过对自然界的日月星辰、飞鸟走兽、花鸟植物等形态的模仿,逐步抽象提炼使之规则化,故彝族漆器的纹饰更加异彩纷呈。

彝族漆器纹饰的绘制也很讲究章法。如器物的单方块图案上,以一个圆为中心,由中心向四周延伸。不论纹饰繁简,均以一心控制全图,均匀不乱。若两方连续图案,则等距离勾绘,给人以美感。[2]图案的绘制还根据器形变化和调整,器皿中心部位以单个纹样为单位进行连接和组合,形成带纹或中心图案,大面积的图案则用组合的单元纹样做装饰。精心的绘制和高超的技艺使绚丽的纹饰和优美的造型浑然一体,充分表现出彝族漆器的美学价值。

参考文献:

- [1] 凉山彝族自治州博物馆. 凉山彝族文物图谱(漆器) [M]. 成都:四川民族出版社, 1982: 1-40
- [2] 陈 理. 中国少数民族文化遗产集萃 [M]. 昆明:云南教育出版社. 2006: 2-4.
- [3]朱 飞. 凉山彝族的漆器艺术 [J]. 巴蜀史志, 2006(4): 57 58
- [4] 云南省群众艺术馆. 云南民族民间艺术:下 [M]. 昆明: 云南人民出版社,1994:191-193.
- [5] 左玉堂, 陶学良. 毕摩文化论 [C] //马 飞. 浅析凉山彝族漆器的美学价值. 昆明: 云南人民出版社, 1987: 798 809.
- [6]冰 河. 彝族的漆器及装饰图案艺术 [J]. 西南民族学院 学报(哲学社会科学版), 2000(4): 31 34.

(责任编辑:王友良)