

探究漆艺作品与艺术家的人文关系

蒋 蔓

鲁迅美术学院工艺美术系 辽宁大连 130507

摘要: 本文从审美情趣开展,进而探讨审美变化与人文发展的关系。接着用弗洛伊德的自我意识中的“本我、自我和超我”剖析艺术家人格,再用人文学的理性与感性的冲击对艺术作品的关系等。为了深入探讨艺术家作品与其个性发展的关系,作者对漆艺界当代具有代表性的艺术家进行分析,从郭小一的道法自然到冯晓娜的奇妙物语,再是甘而可做大漆的大隐隐于市。最后作者根据自身进行简单有层次性的自我剖析。旨在触动观者的思考,使人有振聋发聩感。

关键词: 人文; 审美; 心理; 理性与感性

Explore the humanistic relationship between lacquer art works and artists

Man Jiang

Department of Arts and Crafts, Lu Xun Academy of Fine Arts, Dalian, Liaoning, 130507

Abstract: Due to the close relationship between humanities and art being ignored by the public, only the short and shallow stay in the concept of “aesthetic”, so that it can not reach a deeper level. This article starts from the aesthetic taste, then discusses the relationship between the aesthetic change and the human development. Analyze the relationship between consciousness and works of art from psychology, the influence of the impact of rationality and sensibility on works of art. In the third paragraph, this paper discusses the relationship between the works of the three domestic painters and the humanities, and finally analyzes the author's own simple and hierarchical self-analysis. The purpose is to arouse the viewer's thinking and make people feel deaf.

Keywords: humanities; Aesthetic; Psychological; Reason and Sensibility

一、关于漆艺的审美情趣

“造型”一词指的是塑造物体特有形象,也指创造出的物体形象。漆艺器物的传承历史几乎和中国文明史同样久远,河姆渡出土的漆碗证实了中国至少拥有7000年的用漆历史,而中国有文字可考的文明史最早只能追溯到5000年前。漆艺生命的常青来源于其欣赏者、把玩者和使用者。说到底漆艺的本质是“漆液”,一种来源于漆树血液的粘稠液体,相较于陶瓷艺术和雕塑,它缺乏了一种造型的直接性。漆液的附着性是漆艺的本质所在。器是漆艺精神的实物载体,型是漆艺现代主义的基础。

美学之父柏拉图说:美是难的。他将美的概念引入哲学范畴,于是才有了哲学三大追求:真(真理),善(道德),美(审美)。几千年来对美本质发表看法的人分两大类:一类是以物的客观属性和特征方面,代表人

物是毕达哥拉斯和亚里士多德。另一类则是从精神本体和主观心理方面。代表是柏拉图和休谟。

其实审美趣味无可争辩,以春花为例,客观论持有者认为美在于花朵本身,与人无关。主观论认为花之美在于观赏者。主客观统一论者认为花本身只是美的条件,还必须加上观赏者的情趣,成为花的形象,才成为美。

(一) 当代漆艺的百花齐放

日本漆器以其制作精湛在漆艺界广为人知,实际上这是一种民族主义的自我传达方式,以其平滑和光泽昭告着自我追求的精致性。

而著名的日本学者柳宗怡先生在考察荒屋新町后写道^[1]:“他们不仅会髹漆,同时也是用木工旋床制作漆胎器的好手...因为这些在山坳里干的活,大多是制作日用杂器,所以不会有像轮岛或会津那样华丽的名声,更多

的是带有乡村气息的制作。”

他认为刻意展露自身技艺，实则乏味。于是近些年漆艺界出现了部分以粗犷豪放的作品，是对以往光滑圆满的挣脱反叛与逃离。

（二）现当代漆艺审美的变化与人文发展的关系

回顾以往，当代艺术发展可以大致分为三个阶段：刚开始的全盘西化，中期的中西结合，现如今的文化输出时代。中国经济实力的崛起，使得艺术界在经历离经叛道的泼皮时代后，文化开始倾向复古化。是一种对传统的观望和回向的过程，同时也是我国艺术家对中国的文化自觉和自信的表现，形成了漆艺界一股复古复辟风潮。

二、艺术家人格与作品的联系

波普艺术于1950年代登上历史舞台，不同于往日艺术风格的乖巧静谧，波普的张扬叛逆，浓烈夺目受到群众的喜爱。

代表人物安迪沃霍尔，他试图完全取消艺术创作中手工操作因素，作品重复排列，复制，形成一种刻板印象。并且他的作品只有复制品，丝毫无原创性可言。

以上描述，安迪沃霍尔的个人特征跃然纸上。他爱恨分明，性格热烈，行为反叛，不拘一格。他的作品还传达了一种空虚和疏离感，虽然他作品由母话题可以衍生的子话题层出不穷，但安迪沃霍尔的内心始终认为与人无尤，他的作品与自身相关性极小，他自我也认为与周遭格格不入。甚至有时，还能让大家感受到他作品中深深地嘲讽意味。他就像在生活里捉弄生活，陪艺术领域做了一场游戏。

（一）自我、本我和超我

精神分析师弗洛伊德认为，人格由本我、自我和超我组成。^[2]

“本我”来自人的本能，只知获取快乐经验，活动十分盲目。“超我”来自社会文化，是人内化了的社会道德原则。“自我”是我们所拥有的理性，常常出于社会生活的现实要求，按显示利益进行权衡调整，尽可能地寻找权宜之计。

在艺术表现上，艺术家们时而服从“本我”的当下快乐性，时而遵从“超我”的人性升华。由此一位艺术家不用时期的作品所呈现的风格与感情倾向可能会截然不同，只有在材料、图式和技巧这三个关键词中费尽心力的创作者，才会在不同时期无穷尽的创造出复制般的风格化作品。

（二）“日神理性”与“酒神直觉”

德国哲学家尼采将理性与感性用希腊神话中的两个

神命名。即日神阿波罗和酒神狄奥尼索斯^[3]。日神阿波罗常常让我们过得有条不紊，而人格中的酒神狄奥尼索斯喜欢为拖延找借口，他也喜欢鼓励我们按自己的直觉做事下结论，抵制权威，自我放纵。

单一的理性和纯粹的感性思维是难以维持创作的长久性，二者相互冲撞与交替融合，作品才能呈现最完整的画面。

三、解读艺术家作品与其人文关系

早有人云“字如其人”、“画如其人”甚至“文如其人”，艺术作品与艺术家的关系却鲜少有人深刻剖析。观者始终关注自我感受，作品给自身带来的强有力冲击，作品的创造者常遭湮没。

（一）郭小一的道法自然

郭小一的作品来源于对自然的尊重和生命的感悟，《翀》系列是以飞鸟姿态为原型创造的作品。承载着表达她自身对生命的深度思考，以及对智明世界祥和永清的祈愿^[4]。追逐生命“小确幸”的她，造型绝对不会过于繁杂，甚至加饰手法也不会同一器物上出现两种以上叠加，她所追寻的“大道至简”与西方艺术界“Less is more”遥相呼应。所谓“道法自然”，即终极的道，自身取法，自然而然。

她追求大漆中的极致气质，做事鲜少拖泥带水，无论工作生活，教学还是创作。在大漆艺术表现层出不穷的当下，我也不曾见过她作品中呈现大漆的相悖属性。她的作品永远平滑，光泽，精致细腻。她性格里拒绝泼皮文化占据主流。

郭小一性格中常有刚柔并济两种力，山峰般凌冽和水般柔和于她都是不冲突的。方正中通圆融，曲直中寻内敛。她的另一套作品《器之方圆》展现得淋漓尽致。她在方圆曲直中搜索探寻，在流动中追求变化。

（二）冯晓娜的奇妙物语

冯晓娜是漆艺界女性艺术家代表之一，区别于郭小一的宇宙观造物，她的视觉语言更细微，表达手法更趋向创新，表现形式生动、灵活。追求“巧法造化”的她，希望自己呈现的作品是“巧夺天工”的，是“浑然天成”的。

其作品常常围绕自然界中微小的生命所展开。以大漆的深邃内敛、沉静高贵与自然中微不足道的蜻蜓花草情感诉求相融^[5]，作品常常呈现出一种静谧的“天真性”。

冯晓娜的细腻性、观察事物的独到性，非寻常人能到达。并且她的作品在宁静淡泊里还潜藏着个我个性的传达。漆的属性之一的光泽度，在她如上作品《栖憩》

中丝毫不表现，她利用特殊技法潜藏了漆的特质，制造出另一种物质感。她的匍匐谦恭，由此质感而体现。对于漆艺，她说“我不是漆的创作者，而是被漆所拣选的推手”。

作品《缘启》，呈现了她人格中的特立独行。学院派呈现的现代感，造型艺术十分讲究，展现方式也在表达个性。有别于她往日的清新物语，用人头和大脑重复排列的作品有种直慑人心的冲击。但是其间清新的关系依然存在，她在大脑的盒中，用螺钿镶嵌以蝴蝶，是一种暴戾与温柔的衔接，使观者留下奇妙的思维碰撞。

（三）甘而可的大隐于市

不同于学院派漆艺画风，国宝级漆艺家甘而可立足于传统，自我发掘，恢复了犀皮漆的制作。从2003年做出了第一件犀皮漆器，媒体对其争相采访。看甘而可的视频，他言辞之温润如同自己的创作一般光滑。

淡泊明志的甘而可，在名声大噪之前，经历了相当漫长的探索挖掘工程。因见到王世襄的《髹饰录解说》中提到犀皮漆在京城古玩界已失传，只有在烟袋杆上能寻着踪迹。不忍如此精美漆器失传，便立愿恢复犀皮漆。漫长的时间、金钱投入使得家人都为其前景担忧，坚韧如他，永无放弃之时。这点在他的尽善尽美的作品中得以体现。

接受采访的甘而可，淡淡的说“你所看到的每一个漆器，都经历了比十月怀胎更漫长的时间”。他做出来的漆器，平滑、光泽，几近无暇。他的性格平和、坚韧、从容，是细水长流型艺术大师。

四、我与《如是》

（一）《如是》的缘起

“如是”的名字来源于佛经，阿难尊者在佛经开篇的“如是我闻”，昭告大众“我是这样从佛祖那里听到”，受众即是“我”。用山与河流的依恋交缠和绵延千里表达一种柔情，用抽象手法传达自然界中的具象实景。

（二）造型的变迁

单薄执拗，画出来的形态设计是瘦弱单一的。没有

宽宥的心灵，很难早出饱满的形态。

经历了一个寒假的心灵洗礼，新学期伊始，造型稿通过。我不再执着于单一性扭转和对称，出其不意的长短随心。高耸的突起是山峰，周围环绕的曲线是河流的蜿蜒，地面三角锥似的支撑是抽象了的山的倒影。山川湖影，都是我所要传达表现的。

（三）《如是》所传达的精神实质

如果是意识是座冰山，那么带领我做出《如是》的则是潜藏于海平面下的百分之九十的冰山，那些被我们称为“潜意识”的部分。我的家乡环湘水、伴南山，《如是》是我对故乡的一种回望，也是人类对于自我本真的一种追本溯源。

用扭转来表达生活的可弯曲性，可塑性以及柔软性。用刚正不阿的横直面来表现万物的归一。那些高耸入云的还有那些带有脆弱性的倒影给人巍峨和幻觉，而山顶上站的人，是我，也是你。是大千世界，也是芸芸众生。

五、结论

本文从人文学方面出发，探讨了艺术家与作品之间微妙的关联，目的在于激发人们审慎的思考关于创作者本身。不仅是作品在表达当代社会发展实质，艺术家们本身也在发出超声波呐喊，而这些呐喊，也是研究社会发展所必须的。在社会科学日新月异的同时，人文常常被人忽视，从而无法与社会发展步履一致。该现象易导致社会素质低下，人们生活品质无法得到根本改善。只有呼吁人们真正开始关注社会人文，生活质量才能愈加百尺竿头更进一步。

参考文献：

- [1]《漆语时代》，陈勤群，发表于《漆语时代论文集》
- [2]《弗洛伊德谈自我意识》，石磊编译
- [3]艺术：让人成为人，理查德·加纳罗著，舒予译
- [4]《漆艺创作感悟》，郭小一
- [5]漆迹·冯晓娜现代漆艺术作品及感悟，冯晓娜