

漆器美学价值研究

◆ 范林桃

(沈阳师范大学美术与设计学院)

摘要:漆器的文化是我国传统艺术文化的重要组成部分,它在历史中的楚国尤为丰富和精美先进,楚国的人民善于制漆,用漆,特别在工艺上蕴含着非常丰富的美学价值和思想,因此,在当下社会漆器发展中有着长远影响的深刻意义,所以现在有着这个意义条件去讨论和研究漆器文化的文学价值探索。

根据史记记载:我国是作为制作漆器最早的国家,我国漆器的文化演练到如今已经有 6000 多年的历史,从而了解楚国作为战国时期最为强盛繁昌的国家,它拥有着几乎最巅峰的技艺和美学装饰,特别在漆器上尤为造次,楚国漆器外观清新典雅,细节精致绝伦,是极其具有美学价值研究的意义,同时拥有着美术鉴赏的美学思想,因此首要了解楚国的漆器工艺从而深刻挖掘其中的漆器美学思想。

楚国的漆器文化盛行,漆器的制作主要以皮革、木头、动物骨骼为材料,楚国的漆器工艺上的制作分类可以归为木头器具制作、彩绘文样、漆器的髹饰,大致三大类。

木胎是最近这些年来,我国出土了大量的楚漆器,这些漆器大多是木胎漆器。不同的木胎漆器的制作方法与用途有所差异。楚国木胎漆器的制作方法主要有三种,分别是挖制、斫制以及卷制。通常情况下,采用卷制工艺制造的漆器外观上呈圆形或者扁圆形,漆器的体积一般较大。通过斫制得到的漆器一般作用具之用。挖制的漆器的体积一般较小,这些漆器主要是一些小型的杯子、勺子。还有一些则是针刻和扣器的表现方式。楚国漆器工艺,较之古代有很大进展,如镶嵌、脱胎技术在此时出现,而雕刻技艺呈现出更加成熟精湛的面貌,这应该与铁工具的出现有关。1965 年出土于江陵望山楚墓的木雕座屏,是楚国漆器雕刻艺术中的荦荦大者。楚人超拔的才智与精湛的技能,在这件漆木雕刻上得到充分的展现。楚化“买椟还珠”新解——楚国的漆器文化邵学海(湖北省社会科学院木雕座屏通 15、横长 51.8 厘米,由一扁平的底座和长方形的框架构成,它大概是纯粹的艺术品了。木雕座屏体积很小,但是雕刻家用透雕、圆雕、浮雕相结合的综合工艺,刻出凤、鸟、鹿、蛙、蛇等 55 个生动活泼的动物。有凤 4 只,鸾 4 只,凤鸾分布在屏面主要的位置上,两两相对。鹿 4 只两两相对,小蛇 15 条,也是用透雕的手法制成。屏面上共有动物 27 只(头、条),都是通过厮咬,争斗而相互联系起来。这些动物用整木雕成,每一局部都是单个可爱的圆雕作品,合拢来则是一组生机盎然的童话世界。横长的屏面以对称而富于形式感的格局,将这些动物相互重叠交错,屏面玲珑剔透,气氛热烈,情绪奔放。屏座两端着地,中间悬空,艺术创意与屏面呼应。其底部和周边满布浮雕的蟒蛇,计有 26 条,蟒蛇盘绕蠕动之态,极其逼真。屏座上另有两只立雕青蛙,被蜿蜒而上的蟒蛇咬住。木雕座屏通身髹黑漆,用朱红、灰绿、金、银等彩色描绘纹饰。

除了虎座飞鸟、镇墓兽等冥器具有象征性,有些作品,或是他们对原始时期人兽共处之情境的追忆和缅怀,或是对动物世界真切的记述。虽然屏面似乎反复描绘了激烈的争斗,但丝毫没有震撼人心的血腥气,倒像一个打逗嬉闹的乐园。这些动物或追逐,或啄咬,或虬结,或奔驰,洋溢着欢快的情绪。楚人身上原始的情感没有褪尽,初民的思维往往影响他们对世界的看法,所以他们才具有人类童年的情怀,创造出人类童年的心像,2000 年后的今天,他们的作品给了我们无尽的遐想,和犹如面对儿童般温馨的情感。

彩绘纹样中龙纹与凤纹。纹饰在漆器表面的蟠龙与蟠凤被称作“龙纹”与“凤纹”。龙纹与凤纹的表现形式并非一成不变,它们的规模以及形态随漆器的造型的变化而变化,某些漆器上的

龙凤纹形态十分夸张与抽象,能给观赏者与使用者带来别样的感觉。工匠们将漆器上的纹饰加以分解而得到形态各异的新图案。已出土的楚国漆器中漆琴的凤纹变化十分突出,而漆琴是凤纹刻画的主要对象。

其次几何纹。三角纹、漩涡纹、云纹、雷纹、菱形纹等,是漆器几何纹大家庭的主要成员,它们的应用范围较广、应用频率较高。几何纹在楚漆器中常以带状的姿态出现,纹理变化多端,布局形式较为灵活自然。以及带有一定情节的漆画。楚漆器上有大量的有关神话传说与反映社会生活的漆画。有关神话传说的漆画主要描绘了神话人物,而反映社会生活的漆画则描绘了狩猎、贵族出行以及祭祀等生活场景。

漆器的美学特征里表现出楚人非常敬仰神灵,在此背景下,楚漆器成为人与神灵交流的工具。楚漆器拥有大量的美学形式,基本所有的美学形式反映的是神怪与自然。楚人敬畏自然,由于科技条件的限制,楚人对自然界的了解较少,因此也就愈发地向往自然,因此,技艺精湛的工匠们便制作精致的漆器来表达对神灵与自然的崇尚与赞美之情,祈盼来年能够五谷丰登、风调雨顺。

内在美以及外在美是楚漆器主要的美学形式。漆器的外在美指的是美的外在形式,其与漆器的内容无紧密的联系,甚至毫不相关。目前,已出土的楚漆器所表现出的外在特征较为一致,一般是节奏鲜明、比例和谐等。楚漆器的内在美指的是美的内在形式,其是工匠欲通过漆器所表现的真善美。

应当看到,战国时期的漆器制作工艺领先于世界,而当时社会的变革较为激烈,在此情形下,人们的审美观念与伦理意识不断变化,从而间接地促进了漆器制作行业的发展。楚漆器的主色调为红与黑为主,漆器一般呈现出“墨染其外、朱画其内”的特征,红与黑的强烈对比使得漆器形成了富丽端庄、典雅朴素的风格。

楚漆器的美学内涵里漆器图像的抽象美几何云纹、龙凤纹是楚漆器的主要图形。楚漆器通过抽象线条与写实图形的对照,使观赏者欣赏到了抽象的龙凤图形。菱形纹、三角纹等几何纹蕴藏了大量的抽象图形。流畅多变是漆器几何纹的主要特点,工匠在漆面上绘制几何纹使得漆器呈现出生动的气韵。楚漆器各类各样的龙凤纹、云凤纹以及云龙纹,能够有效地表现出漆器图像的抽象美。漆器图形的浪漫风格中许多楚漆器的装饰表现出了强烈的浪漫主义色彩。楚国工匠们拥有天马行空的想象力与优秀的创造力,从而使得楚漆器表现出强烈的浪漫主义色彩。楚漆器上的神怪、仙人图像表达了工匠对神秘力量的向往与追求。楚漆器上的山水图、社会生活图风格多变,刻画技艺精湛,具备较高的艺术观赏价值。

漆器作为我国传统文化,且作为制作工艺和重要传统工艺的组成部分,是世界发展史的极大创举,通过讨论研究漆器的价值从向在美学思想和内涵的影响上都有利于我国传统工艺的传播和影响,以及当代制作工艺的进步与发展。

参考文献:

- [1]于献堂.战国秦汉漆器装饰的构成方式和布局意识[J].艺术探索,2014(05).
- [2]王鹏飞,刘长宜.浅谈荆楚漆器虎坐飞鸟装饰语言[J].艺术教育,2015(03).
- [3]李耿,曾明.黑色处理珍珠的拉曼光谱特征研究[J].岩石矿物学杂志,2014(S1)

作者简介:范林桃(1993.09-),女,苗族,籍贯:贵州,贵州黔东南人,沈阳师范大学美术与设计学院,16 级在读研究生,硕士学位。专业:美术方向:美术理论。