

论中国大漆材料的美学特征

李明谦¹, 胡秀妹²

(1. 天津美术学院, 天津 300141; 2. 湖北工业大学, 武汉 430068)

摘要: **目的** 研究中国大漆材料的美学特征。**方法** 从中国漆艺的材料属性、文化特质、审美品格、艺术创作及视觉效果来分析大漆材料的美学特征。**结论** 大漆材料美学特征不仅代表着漆材料的自然属性, 还代表着大漆材料加工工艺流程及其作品所产生的审美价值以及文化特质。

关键词: 大漆; 材质; 美学特征

中图分类号: J501 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2015)16-0037-04

On the Aesthetic Characteristics of Chinese Lacquer Materials

LI Ming-qian¹, HU Xiu-mei²

(1. Tianjin Academy of Fine Arts, Tianjin 300141, China; 2. Hubei University of Technology, Wuhan 430068, China)

ABSTRACT: It aims to study the aesthetic characteristics of Chinese lacquer materials. It analyzes the aesthetic characteristics of lacquer materials from the perspectives of material nature, cultural features, aesthetic style, artistic creation and visual impact. The aesthetic characteristics of lacquer materials not only refer to the aesthetic features of the natural property of lacquer, but also the aesthetic values generated from the processing technique and the artistic works as well as the cultural features formed in the past eight thousand years.

KEY WORDS: lacquer; materials; aesthetic characteristics

大漆材料是华夏特有的物产, 中华民族是世界上最早利用此材料进行漆艺创造的民族。漆材料的使用从最初便体现为一种思维活动, 而大漆材料则是人们各种漆艺创造思维活动的物质基础^[1]。当漆艺成为一门艺术时, 大漆材料的美学特征不仅仅是漆材料本身的自然属性, 还表现为文化特质、审美品格等多方面的特征。

1 漆艺的材料属性

1.1 大漆材料的组成成分

了解大漆材料的组成成分首先需要了解生漆, 天然生漆是在漆树上割口再经韧皮层流出的乳白色液体, 世界上只有这一种稳定的油包水的乳浊液是真正

天然的、从漆树上直接割取的漆。多年研究的成果显示, 生漆的主要成分是由 58%~71% 的漆酚、25%~30% 的水分、1% 的漆酶、5%~7% 的漆多糖构成, 还含有少量的油分、葡萄糖、有机酸等^[2]。随着科学的发展, 对生漆的研究还在继续。但人们对于现在所使用的人工合成化学涂料的组成成分是十分清楚的, 也就是说, 大漆的组成成分与所有化学漆的组成成分是完全不同的, 这种天然的组成成分决定着大漆材料的属性, 也决定着大漆独一无二的美学特征。例如生漆中 25%~30% 的水分对漆材料的干燥处理来看是特别重要的, 现代实验的结构也显示, 当空气湿度达到 80% 左右, 生漆固化的光泽、附着力及硬度会达到最佳。再如生漆中的漆酶, 它是生漆中的一种氧化酶, 有了漆酶的存在生漆才能在常温条件下形成漆膜。当使用陈年老漆时常常遇到不易干燥的情况, 这时可以调

和当年的新生漆来加速干燥,这就是漆酶的作用。再例如生漆中的漆酸与氧化铁在一起会发生化学反应,这一成分是漆黑形成的重要因素。

1.2 大漆材料的自然属性

中国的漆树品种经过品种选优的调查已超过110个,其中最优品种14个。漆的质量主要由于以下原因有所不同:(1)不同地方的漆是不同的;(2)不同树种的漆是不同的;(3)同一地方不同海拔或山的阴阳面的同一树种的漆是不同的;(4)不同时间采割同一棵树的漆是不同的;(5)同一时间同一棵树的漆的储存时间、容器、环境等对漆也是有影响的。从以上因素可以看出大漆是一种活性材料,这种活性材料具有丰富的多样性,其文化特质是在不断运用大漆自然属性的过程中形成的,反映着大漆的自然属性,这些自然属性是指漆的胶性、干燥性、变色性、质感、防腐性、致敏性、珍稀性等,这些属性是与生俱来的,反映着大漆材料的自然美学特征^[3]。

1.3 漆艺材料的质感

通常情况下,质感能反映人接触物体表面时的生理和心理活动,即当人触碰物体表面结构时,人的触觉和视觉对这种表面结构产生的感知^[4]。质感是漆艺基本的三大感觉要素之一,大漆材料的美感主要通过肌理、光泽和质地等表现出来。肌理在漆艺的质感美方面有两层含义:其一,天然大漆所特有的视觉和触觉感受,在一定程度上能够传达出这种材料的情感内容;其二,“如胶似漆”是对大漆黏性的表述,是漆性之一,能够使大漆与多种材料相结合,产生不同的质地美。漆艺有一种髹漆技法,也就是人造肌理,这种技法是利用漆的自然属性,或调和适量的蛋清、豆腐等,使色漆变得粘稠,涂在器物面上,利用各种起纹的物体如枝条、漆刷、丝瓜筋、松针、稻壳等,在粘稠的漆面上留下不同的痕迹,目的是使漆面变得高低不平,髹上一色或多色色漆,干后磨平显出各形各色斑纹,在审美上具有不同的情感表达。漆艺的光泽可从最粗糙的、毫无光泽的灰面到如镜面的抛光效果,这些对漆艺作品的整体的视觉美感具有重要作用。

2 大漆材料的文化特征

2.1 大漆材料的文化属性

中国字词非常严谨,有“名正则言顺,言顺则事

成”之说^[5]。也就是说,“漆”字及其各种称谓的出现表明人们对这种材料的认知已经形成了文化共识。翻开各类文献会发现“漆”与“漆”是两个同音字,在《辞海》、《汉书·贾山传》、《诗经》、《诗·邶风·定之方中》上均记载有人们从漆树割取漆液的方法。“漆”在《说文解字》上为“木汁可以髹物,象形,漆如水滴而下,凡漆之属皆从‘漆’”。由此可以知道,在漆树上割出刀口,漆液如水滴一样由刀痕中流出,“漆”是一象形字。现在“漆”字不再常用了,取而代之为“漆”。中国大漆的别称有“国漆、土漆、天然漆、树漆”等,均是对漆的赞美,反映了丰富的文化价值。在中国,漆艺有着8000多年的历史,文化可谓厚,历史可谓长,工艺可谓多,技法可谓繁,材料运用可谓广^[6],世界上没有哪种涂料像大漆这种材料有这么深厚的文化内涵。国漆,一个“国”字,彰显着民族的自豪感^[7];土漆,代表这是中华大地上所特有的产物,是上苍赐予这片土地的美材,是本土的,异国人尊之为“神的血”。从漆字的象形和众多美名能看出大漆材料具有丰富的文化特征,这种文化特征的内涵与外延是十分广泛的。

2.2 与自然属性的关系

大漆材料的文化属性反映着它的自然属性,这种文化是在8000多年的使用中逐渐形成的,是对大漆材料不断认知的总结,是整个中华文明不可分割的一部分。当先人们发现天然生漆和铁锈在一起发生了某种反应,变为极黑的漆时,便出现了现在耳熟能详的“漆黑”一词。中国的这一词语是对漆最本质的美学特征的表述,是黑的极致,这一文化的形成反映的是人们对漆的自然形态中色彩、质感、光泽美感的理解。当人们发现大漆极为耐腐蚀时,便出现了“滴漆入土、千年不腐”的表述,如今也有许多高腐蚀行业,如军工、船舶、石油、机械等行业中的设备保护是使用天然大漆进行表层髹涂的,它除了防腐还有抗静电的作用。在古代没有栽培漆树的时候,野生漆树是很分散的,割漆是一件非常辛苦的工作,因此也就有了“百里千刀一斤漆”和“一杯褌用百人之力,一屏风就万人之功,一文杯得铜杯十”的说法,表示漆器的价值十分昂贵,这里除了所花的工时、人力外,材料珍稀也是漆器为“贵器”的原由之一^[8]。“风油雨漆佳”中的油是指桐油,表示刷了桐油时的物件要在通风的地方才干得比较快,而漆则是在雨季易干。“漆身为厉、漆身吞炭”反映的则是漆的致敏性。这些内容所表达的文化内涵恰恰是大漆相对应的自然属性,其他任何材料均不具备这种自然属性。从艺术创作和材料的关系来看,

材料是造物艺术的基础,改变了材料,也就改变了这种媒介进行艺术创作存在的价值和意义,改变了大漆材料的文化美学特质。

3 漆艺创作及审美品格

3.1 漆艺创作

“天有时、地有气、材有美、工有巧,合此四者,然后可以为良”,这段文字记载了中华民族的造物原则^[9]。在漆艺创作中,对大漆的使用最初只是因为人们觉得这种材料天然而神秘,随着对大漆材料研究的深入,慢慢地对这种材料有了全方位的认知。大漆这种材料作为漆艺作品的物质基础,要是这种材料的认知仅仅停留在漆艺用材的自然属性上,那这种理解就变得简单和片面了,当漆艺家进行漆艺创作时,这种艺术思维活动与大漆材料会发生对话,材料本身也会成为艺术语言的形式^[10]。大漆材料对漆艺家漆艺创作活动中个人情感的认知和外部自然世界的认知起到了沟通作用,当漆艺家对这种材料极为熟悉时,材料就成为创作的一部分,漆艺家的创造潜能将被极大地激发,精神价值的创造将被有效地推动^[11]。漆艺家在运用中华民族世代代所使用的大漆材料进行艺术创作时,会在潜意识中与中国古代漆艺造物进行沟通,感受大漆材料创造的深沉典雅的色彩基调和优雅静穆的审美趣味,感悟中国古典漆文化的核心价值,体会东方庄重、沉郁、含蓄的审美品位和境界^[12]。

3.2 审美品格

如果漆艺中不再使用传统的天然大漆及其数千年形成的各种工艺技法,那么含蓄雅致、厚重的美是不会被创造出来的,更别说从光泽、肌理、质地等质感语言中表达出古朴奇妙、璀璨瑰丽的视觉艺术效果。漆艺从建筑装饰、日用器具、塑像雕刻到绘画创作,其艺术形式是多种多样的,作为艺术家的创作而言,个人的情感表达是不受漆艺所限制的,因此,漆艺所创造的审美品格是多种多样的。漆艺表面髹饰的形式也是丰富多彩的,彩绘在汉代最为流行,唐代的金银平脱和螺钿镶嵌表较成熟,宋代随着社会审美的转变,素髹漆器成为这个时代的主流,元代的雕漆则达到成熟的状态。这些都一代代漆艺家随着社会的变化和人们的审美观念以及个人情感的表达创造出的一个个辉煌。从明代黄人成在其《髹饰录》中总结了14门、共479种表现技法来看,其审美品格是丰富

的,如黑素髹是最美的黑,银朱红是中国红的代表,千变万化的彰髹之美,显示了中国大漆视觉艺术千文万华的审美品格^[13]。

4 结语

大漆材料美学就是一门运用大漆材料进行创作活动的审美价值研究,以及运用这种材料和工艺方法来创造美的学科。大漆材料美学特征不仅单纯表示原材料的美学价值,还表示大漆材料加工工艺及其视觉效果产生的审美品格,以及8000年历史积淀所形成的文化特质。这种美学特征不能固定地被视为材料本身一成不变的审美价值,而是人在艺术创作和媒介使用过程中变化的审美价值。

参考文献:

- [1] 李斌.艺术设计中的材料美学[J].文艺争鸣,2010(5):135—138.
LI Bin. Material Aesthetics in Artistic Design[J]. Contention of Literature and Art, 2010(5): 135—138.
- [2] 廉鹏.生漆的化学组成及成膜机理[J].陕西师范大学学报,2004,32(6):99—101.
LIAN Peng. Chemical Composition and Film Formation Mechanism of Lacquer[J]. Journal of Shaanxi Normal University, 2004, 32(6): 99—101.
- [3] 王世襄.髹饰录解说:中国传统漆工艺研究[M].北京:文物出版社,1998.
WANG Shi-xiang. Interpretation of "Record of Painted Finishes": Study of Traditional Chinese Lacquer Technique[M]. Beijing: Cultural Relics Press, 1998.
- [4] 李碧茹.探析直却砚的设计美学特征[J].包装工程,2010,31(6):157—159.
LI Bi-ru. Exploration of the Design Aesthetic Characteristics of Juque Inkstone[J]. Packaging Engineering, 2010, 31(6): 157—159.
- [5] 王亦敏,刘元寅.非物质文化遗产中形和意对产品的影响[J].包装工程,2015,36(2):13—16.
WANG Yi-min, LIU Yuan-yin. The Influence of the Form and Connotation of Intangible Cultural Heritage on Product Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(2): 13—16.
- [6] 白佳鹰,宿子顺.扬州漆器技艺的产业化设计研究[J].包装工程,2014,35(2):137—140.
BAI Jia-ying, SU Zi-shun. Study on the Industrialized Design of Yangzhou Lacquer Technique[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(2): 137—140.
- [7] 徐艺乙.手工艺的传统:对传统手工艺相关的知识体系的再认识[J].装饰,2011(6):54—59.

- XU Yi-yi.Tradition of Handicraft: Re-understanding of Relevant Knowledge Systems of Traditional Handicraft[J].Zhuang-shi, 2011(6): 54—59.
- [8] 宾艳,蔡培培.北京传统工艺品漆器的美学特征[J].艺术与设计, 2008(4): 209—210.
- BIN Yan, CAI Pei-pei.Aesthetic Characteristics of Beijing Traditional Handicraft Lacquer[J].Art and Design, 2008(4): 209—210.
- [9] 袁晓春.8000年的漆与船[J].中国生漆, 2013, 32(4): 1—5.
- YUAN Xiao-chun.Lacquer and Ships of 8000 Years[J].Chinese Lacquer, 2013, 32(4): 1—5.
- [10] 丛玲玲.认识大漆与用漆[J].美术观察, 2008(6): 92—96.
- CONG Ling-ling.Understanding and Application of Lacquer[J].Art Observation, 2008(6): 92—96.
- [11] 长北.试论髹饰工艺与科技发明的同步轨迹[J].美术与设计, 2015(2): 16—23.
- CHANG Bei.On the Simultaneous Trajectory of Painted Finishes Technique and Scientific Invention[J].Art and Design, 2015(2): 16—23.
- [12] 张瑞琴,任端柱.不同产地生漆质量探析[J].中国生漆, 2014, 33(3): 35—37.
- ZHANG Rui-qin, REN Duan-zhu.Exploration of Lacquer Quality in Different Production Areas[J].Chinese Lacquer, 2014, 33(3): 35—37.

(上接第29页)

某物体上的形态揉进其他物体的形态,有着更直接的联想作用。瓦萨里的作品《摔跤者》见图4。

图4 《摔跤者》
Fig.4 "Wrestler"

4 结语

异质同构的创意图形还可以相融哲理与情思,合并东方与西方的趣味,综合中国与外国的设计理念,互补民俗与高雅图形的样式等。值得注意的是,虽然艺术设计的可塑性能开发出无限丰富多彩的“新口味”,但还是必须要摆脱所谓的“纯粹客观”对思维主体的束缚,充分发挥自由的想象力,找到专属的真切感受、个性特色、思想结晶、潜力与优势,才能冲破有形的和无形的思维障碍,获得奇思妙想的创意。

参考文献:

- [1] 陈志明.意向素描的形式语言[J].美术研究, 2009(9): 69—71.
- CHEN Zhi-ming.Formal Languages in Intentional Sketch[J].Art Research, 2009(9): 69—71.
- [2] 冯国瑞.论形象思维[J].中国高校社会科学, 2015(2): 92—104.
- FENG Guo-rui.On Image Thinking[J].Social Sciences in Chinese Higher Education Institution, 2015(2): 92—104.
- [3] 严戒愚,何征.意境在海报中的创意呈现方式研究[J].包装工程, 2014, 35(2): 16—19.
- YAN Jie-yu, HE Zheng.Creative Performance of Artistic Conception in the Poster Design[J].Packaging Engineering, 2014, 35(2): 16—19.
- [4] 刘曦林.写意与写意精神[J].美术研究, 2008(4): 56—62.
- LIU Xi-lin.Freehand and Freehand Spirit[J].Art Research, 2008(4): 56—62.
- [5] 胡燕欣.构成新概念——平面篇[M].成都:四川美术出版社, 2006.
- HU Yan-xin.New Concept of Constitution: Plane[M].Chengdu: Sichuan Fine Arts Publishing House, 2006.
- [6] 郭凯.自然意象——风景油画创作心语[J].美术研究, 2011(4): 126—128.
- GUO Kai.Natural Image: Landscape Painting Creation[J].Art Research, 2011(4): 126—128.
- [7] 屈梅.汉字招贴设计中“意象精神”的视觉解构[J].包装工程, 2014, 35(4): 25—28.
- QU Mei.Visual Deconstruction of "Imagery Spirit" in Chinese Characters Poster Design[J].Packaging Engineering, 2014, 35(4): 25—28.
- [8] 李娟,吴磊.自然元素在包装设计中的介入[J].包装工程, 2012, 33(24): 14—20.
- LI Juan, WU Lei.Application of Natural Elements on Packaging Design[J].Packaging Engineering, 2012, 33(24): 14—20.
- [9] 江璞.艺术形象的抽象因素[J].艺术百家, 2014(1): 231—232.
- JIANG Pu.Abstract Factors of Artistic Image[J].Hundred Schools in Arts, 2014(1): 231—232.
- [10] 张巧.中国意象油画中的“虚”与“实”[J].艺术百家, 2014(1): 239—240.
- ZHANG Qiao.Virtual and the Real in Chinese Image Oil Painting[J].Hundred Schools in Arts, 2014(1): 239—240.