

凉山彝族漆艺家具装饰文化探究

吕建华^{1,2}, 刘大志^{1,2}, 陈铭^{1,2}

(1.四川农业大学, 成都 611130; 2.木材工业与家具工程四川省高校重点实验室, 成都 611130)

摘要: **目的** 凉山彝族漆器是中国传统器物文化中一颗璀璨的明珠, 是彝族人民在几千年的不断探索中创造出的集实用性和艺术性为一体的生活器具, 漆艺家具则伴随着漆器的发展而诞生。归纳总结包括纹样与色彩在内的凉山彝族家具装饰特点, 并对彝族家具装饰文化传承和发展的思路与途径进行分析。**方法** 溯源彝族漆艺家具与彝族漆器之间关系, 并从凉山彝族漆器文化入手解读彝族漆艺家具装饰文化。**结论** 凉山彝族漆艺家具主要以餐桌椅类型为主, 凉山彝族漆艺家具包括有自然、动物、植物和生产品生活工具的四大类装饰纹样, 并有以均衡方式构成独立的适型纹样和连续装饰纹样的两大类装饰纹样构成形式, 色彩方面则以黑、红、黄为主体的色彩体系。最后, 指出彝族漆艺家具的继承与发展应结合工艺、形态与材料的创新。

关键词: 凉山彝族; 漆艺家具; 装饰文化; 设计创新

中图分类号: TB472; J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)24-0210-06

Decoration Culture of Yi Minority Lacquer Furniture in Liangshan

LYU Jian-hua^{1,2}, LIU Da-zhi^{1,2}, CHEN Ming^{1,2}

(1.Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China;

2.Key Laboratory of Wood Industry and Furniture Engineering, Chengdu 611130, China)

ABSTRACT: Yi minority lacquer furniture in Liangshan is accompanied by the development of lacquer ware. Liangshan Yi furniture decoration features, including the pattern and color, are summarized, and idea and approach of Yi furniture decoration culture heritage and development are analyzed. The relationship between lacquer ware and lacquer furniture of Yi minority is analyzed, and interpretation of Yi lacquer furniture decoration culture is starting from Liangshan Yi lacquer culture. Main type of Yi minority lacquer furniture is dining table and chair, and four kinds of decorative patterns of Liangshan Yi lacquer furniture are natural, animal, plant, life and production tools. The two major composition forms of decorative patterns are independent suitable pattern in a balanced manner and continuous decorative pattern. Color system is consisting of black, red and yellow in Liangshan Yi lacquer furniture. Finally, it points out that innovation of inheritance and development of Yi lacquer furniture should be combined with the innovation of process, forms and materials.

KEY WORDS: Liangshan Yi minority; lacquer furniture; decoration culture; design innovation

彝族是中华民族大家庭中具有鲜明民族特征的少数民族, 它有悠久的历史 and 古老的文化, 有自己的语言和文字, 有独特的宗教和风俗^[1]。彝族分布情况较为集中, 主要分布在云贵川桂西南四省, 其中四川凉山彝族自治州是彝族最为集中的聚居区域之一^[2]。

凉山彝族自治州位于四川省的西南部, 东抵四川盆地, 西跨横断山脉, 南临金沙江, 北负大渡河, 全州地势西北高, 东南低, 地形大致以雅砻江为界, 可分为两个区域: 东为山区, 有大凉山山脉; 西为高原区, 有大雪山脉, 两大山脉相对峙^[3]。凉山州独特的自然

收稿日期: 2017-08-07

基金项目: 四川省哲学社会科学重点研究基地彝族文化研究中心资助科研项目 (YZWH1433)

作者简介: 吕建华 (1977—), 女, 四川人, 硕士, 四川农业大学博士生, 四川农业大学副教授, 主要研究方向为产品设计和家具与室内设计等。

通讯作者: 陈铭 (1979—), 男, 安徽人, 博士, 四川农业大学副教授, 主要从事家居产品设计与工程方面的研究。

地理环境决定了其独特的民族文化,凉山彝族漆器文化是彝族文化重要组成部分之一,相关的研究已经较为成熟,漆器文化与漆艺家具文化是相辅相成的,通过对漆器文化的解读,了解彝族漆艺家具装饰文化,从而进一步研究彝族家具的传承和发展。

1 凉山彝族漆器艺术发展历史与文化背景

1.1 漆艺

“漆”在《说文解字注·漆部》中写为“𣎵”。所谓漆,木汁也,可以髹物。从木,象形,漆如水滴而下也。凡漆之属皆从漆^[4]。“漆艺”而言,不只是漆艺术还是漆技术,不仅是“手工艺技艺”而且是“艺术创造”^[5]。我国发现最早的漆器是 1977 年出土于河姆渡遗址的“朱漆木碗”,距今已经有七千多年的历史,商周时代用骨、蚌、玉石的镶嵌技法,是我国漆艺的起步阶段,战国时期的彩绘大鼓、漆瑟,秦汉时期的漆器已经渗透到了达官贵族的生活用品,包括杯、盘、勺、筷等,魏晋南北朝时期,人们开始用漆器来铸造佛像,在隋唐,漆艺更加雍容大气,到了明代,名工巧匠遍布民间各个地方,他们精湛的技艺使漆器迎来了发展的鼎盛时期。

图 1 漆器的制作技艺

Fig.1 Production process of lacquerware

图 2 凉山彝族漆器

Fig.2 Liangshan Yi lacquerware

2 凉山彝族漆艺家具装饰文化解析

2.1 漆艺家具

我国漆器源远流长,《韩非子·十过》中记载,早在虞舜时期,“斩山木而材之,削锯修之迹,流漆墨其上,输之于宫,为食器”,已经开始了制作使用漆器,而且漆胎以木质为主。到了大禹时期,“舜禅天下,而传之禹。禹作为祭器,墨染其外,朱画其内”,此时已经制作漆器作为祭器,并且使用黑色与红色两种

1.2 凉山彝族漆器溯源

在凉山彝语中将漆器统称为“祖古儿达苏”,在我国漆艺术发展历史中,凉山彝族的漆艺术具有独特性,它的色彩和纹饰的选择拥有明显的民族特性,并且含有巨大的视觉感染力^[6]。彝族是一个四处迁徙的古老民族,这种长途跋涉的生活就使他们早在一千七百多年前制作生活器具时更倾向于选择轻便坚固的木材、皮料等材料。独特的地形气候条件决定了凉山地区有丰富的森林资源,也为彝族先民提供了便利的材料来源,为漆器的产生打下了基础。漆器的制作过程包括原料选择、胎体铤制、髹漆技法等,每个过程都凝聚了彝族人民劳动的汗水,漆器的产生,是彝族人民在生产生活实践中不断探索的结果,体现了这个民族共同的宗教信仰和价值取向,漆器的制作技艺见图 1。凉山彝族漆器见图 2,它受制于葬俗、文字等制约,缺乏考古实物等直接证据,但古代文献中可见相关记载,例如《三国志·张嶷传》记载“定笮(今凉山盐源县南)、台登(今凉山喜德县境内)、卑水(今凉山昭觉、美姑等地)三县去郡三百余里,旧出盐铁及漆,而夷徼久自固食”。《华阳国志卷三》记载“又有漆,汉末夷皆有之,张嶷取焉”。可见,凉山彝族漆器出现不晚于汉末时期。

颜色。而凉山彝族漆器,受到彝族人民“以黑为尊,以红为贵,以黄为美”的传统审美标准,在漆器色彩上,也崇尚黑、红两色,加上黄色,形成了所谓三色文化,体现了中华文化同根同源的东方审美特点,漆艺家具见图 3—4。

2.2 漆艺家具装饰文化

大自然是所有民族赖以生存的环境,离开了它人类无法生存,与此同时大自然也为各民族的生产生活,还有艺术创造活动提供了尤为重要的意识基础——艺术

图 3 漆艺家具
Fig.3 Lacquer furniture

图 4 漆艺家具
Fig.4 Lacquer furniture

灵感^[7]。彝族漆艺家具多以餐厅和餐椅为主，椅子的造型多是对日、月等自然形态以及羊、鹰等动物形态的模仿，装饰纹样主要是凉山的自然环境、彝族的宗教文化、神话故事的基础上发展起来的，色彩的搭配也源于彝族传统的对火的崇拜以及古老的毕摩文化，以红与黄交错，配以黑色铺底，远观明亮耀眼。

2.2.1 装饰纹样

彝族漆艺家具，特别是餐桌和餐椅上的装饰纹样无论是源于神话故事还是图腾信仰，其艺术原型追本溯源都是脱胎于大自然。彝族先民在漫长的生产与生活实践中，仔细地观察了上至日月星辰、名山大川，下至飞禽走兽、花草树木的各种变化，先行直接摹仿，再复加以归纳、综合和升华，并结合多种写意手法，进一步标准化、抽象化、完善化和艺术化，使之形成了凉山彝族漆器图谱系列^[8]。彝族同胞以原始的感性为立足点，超越了传统感性界限，结合并融合了精神世界与物质形态，构思出简洁丰富，抽象淳朴的装饰纹样，使艺术与器具和谐的合二为一，呈现出一种独特的韵味。

归纳总结，彝族漆艺家具装饰纹样可以分为四大类，漆艺家具纹样解读见表 1。一类为自然纹样，例如圆日、月牙、山形、水波等，亦可称之为方向纹样；二类为动物纹样，例如鸡冠、鱼刺、牛眼、马牙、蛇虫的动物纹样，或者动物器官，比如牛羊的弯角等；三是为植物纹样，像花草、果实、菜籽、蒜瓣、种子等；四是表现生产生活工具的纹样，像窗格、栅栏、火镰、矛头、鱼网、线架、织布机等。彝族漆器中，日月星辰的图案运用得非常普遍，并在其自然形态的基础之上贯通融合了彝族同胞质朴的憧憬与期望^[9]。

2.2.2 纹样的构成

彝族漆艺家具装饰纹样主要有两大类组成，一是利用依托家具形态特征，以均衡方式构成独立的适型纹样；二是在家具相应的部位以四方连续、二方连续、发射式等形式构成连续装饰纹样。彝族同胞将各类“现代构成法则”，如统一、对比、节奏、韵律、重复等熟练运用于漆艺家具纹样装饰中，这些具象或抽象的构成元素被其排列得有条不紊、大小有序、井井有条、视觉流畅。如漆艺的餐桌，装饰图案分布在餐桌

表 1 漆艺家具纹样解读
Tab.1 Interpretation of patterns in lacquer furniture

自然物纹样						
	山脉纹	1. 星星 2. 菜籽 3. 苏麻	水纹	太阳纹	1. 太阳及光束 2. 角度为 12，表示 12 个月 3. 角度为 8，表示 8 个方位 4. 角度为 4，表示 4 个方向	月亮纹
动物纹样						
	虫纹	鱼眼纹	蛇纹	鸡眼纹	1. 鸡肠纹 2. 羊肠纹	牛眼纹
植物纹样						
	鸡冠纹	羊角纹	牛角纹	马牙纹	1. 鱼刺 2. 鸟翅 3. 蕨芨叶	
生产、生活用具纹样						
	花蕾纹	花纹	南瓜子纹	茄子纹	蒜瓣纹	
生产、生活用具纹样						
	火镰纹	1. 火镰纹 2. 鸡岔肠	缠线架纹	窗格纹	吉祥纹	矛头纹
生产、生活用具纹样						
	栅栏纹	铜钱纹	金链纹	渔网纹	饰球纹	指甲纹

的面部，图案的构成形式都是以面部中心为原点，呈放射状向外扩散。中心图案以太阳纹抽象变形，配上红、黄、黑三色。比如漆艺单层餐桌见图 5，左边的餐桌中心一圈火镰纹，配以黑色为底，将餐桌分割成四个扇面，四个扇面两两呼应，环环相扣。右边的餐桌是以圈状纹样一圈一圈把餐桌包围，配以黑色间隔调和，整个桌面的装饰图案既有变化而又统一，结构缜密，疏密有序，匀称整齐，具有非一般的装饰艺术性。漆艺双层餐桌见图 6，它的构成方法和单层的相似，只是家具的结构有所不同，但是无论哪种家具结构，彝族漆器工匠们在绘制运用的时候都得心应手、游刃有余。在漆艺家具的装饰纹样展现了彝族同胞丰富且夸张的想象力和创造力，也流露出他们独特和强烈的情感内涵与精神特征。

2.2.3 漆艺家具的色彩

凉山彝族漆艺家具主要以黑、红、黄为主体，家具的颜色运用、造型特色、图案装饰与审美意识和精神气质寓意组成了区别于其他漆艺“两色”的“三色文化”特点^[10]。凉山彝族漆艺家具一般会运用黑色作为底色，餐桌的桌腿和餐椅的椅腿都会采用黑色，黑色使家具给人以稳重、大气之感，在底色为黑色的基础上再用红、黄色绘制出各类装饰纹样，黑色能够很好的调和红色和黄色的冲突感，使家具整体看起来更加和谐统一。彝族将自己视为火的子孙，火，是他们心中最重要的“神灵”。有一句古老的彝族谚语“生于火塘边，死在火堆上”就说明了彝族人对火的不一般的情感^[11]。红色是火的象征，代表了彝族人民对火的尊崇。用黄色寄托美好的生活，是彝族人民从大自然的感受^[12]，代

图 5 漆艺单层餐桌
Fig.6 Lacquer single layer dining table

图 6 漆艺双层餐桌
Fig.7 Lacquer double layer dining table

表了美丽、光明、吉祥，表达了彝族人民对生活的美好愿望。漆艺家具的色彩特征不仅是彝族三色文化的代表，家具是和人的生活息息相关的物品，浓厚的生活气息以及人文情怀，更蕴藏着彝族丰富的传统文化美^[13]。

3 凉山彝族漆艺家具的传承发展

3.1 工艺的创新

凉山彝族传统漆器工艺制作程序复杂，很多仍需要人工操作完成，无法满足现代工业批量化生产的需求，所以应对传统漆艺技术不断的改进和创新，例如在漆器施漆的过程中，包括上底漆、补薄灰、打磨、补厚灰、再打磨、上胭脂漆、上面子漆等七个环节，传统漆器的制作所有的操作都是由人工来完成，如果上底漆的过程可以由机器来完成，不仅施漆均匀，也大大提高了漆器制作的效率，从一定程度上也提高了制作的精度和质量。所有加工的机械设备都是在需求中开发的，所以无论是漆器的镟胎、施漆、绘漆、罩漆、阴干的过程，都可以采取机械去完成，需要我们带着需求的眼光去认识和接触新兴技术，比如 3D 打印技术的发展，也会对以后的工业制造起到积极的推动作用。

3.2 装饰形态的创新

彝族漆艺家具装饰语言是彝族人在崇山峻岭中的生活条件中，经过悠久的历史变化发展而渐渐形成的。无论是装饰的纹样、构成还是装饰色彩，都体现了彝族人民的风俗习惯和宗教信仰，具有很高的美学价值，是彝族文化的代表之一。文化传承机制也表明，人创造了文化，又受到文化的支配，一刻也离不开^[14]。民族艺术的传承是与人类自身的文化相结合的，人们将已获得的知识、技术、思想信念不断地传递给下一代，从而构成社会再生产的基本内容。所以说，传承的本质，是通过文化的生产和再生产来实现的。针对凉山彝族传统漆艺家具的装饰纹样形态的创新，可以通过把形态抽象化、简约化，打散重构等方法对纹样进行提炼、加工和二次创造。在纹样形态的创新过程中，要结合现代的工艺和手法，符合现代人的生活方式和审美情趣，在保证彝族家具灵魂的基础上，使其更具有现代的形式美感。

3.3 材料的创新

随着经济社会的发展，家具材料也日新月异，从以往的以木质家具为主，发展到现代的板式、软体、

皮质等材质的家具,把这些新兴的材料运用到传统彝族家具上,比如运用玻璃、塑料,钢材质,形成别出机杼的装饰效果,增加装饰的乐趣性和多样性,也是彝族家具传承和发展的一个方向^[15]。

彝族钢材质桌子见图7,它采用的是现代的材质,虽然运用纹样的方式只是简单的拼贴,没有感受到彝族传统文化的精髓,但是这也代表了彝族家具未来发展的一个必然趋势是彝族文化和现代家具材料的结合。

图7 彝族钢材质桌子

Fig.8 Painted steel table of Yi nationality

4 结语

凉山彝族家具文化和凉山彝族漆器文化是相辅相成的,漆艺的发展带动了家具文化的发展,通过分析可以发现,彝族漆艺家具装饰文化语言和漆器文化语言有很多相同之处,这便是探索彝族漆艺家具文化的理论基础^[16]。现代彝族漆艺家具就是要在秉承和发展传统漆器工艺的基础上,结合现代家具的设计理念与方法,也就是将彝族传统漆器工艺与现代实用性家具相结合,利用新技术、新材料、新工艺,开发出不仅具有传统工艺特征和文化内涵,还体现出当代审美倾向和工业手段的现代彝族漆艺家具,乃至使彝族艺术在现代化的生活中获得全新的生命力,并向现代家具产品中注入优秀的民族文化和民族精神。

参考文献:

- [1] 彭卫红. 彝族审美文化[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2013.
PENG Wei-hong. The Aesthetic Culture of the Yi Nationality[M]. Beijing: China Social Sciences Publishing House, 2013.
- [2] 王广川. 彝族人的风尚[J]. 西部学坛, 1994(1): 54—56.
WANG Guang-chuan. The Fashion of the Yi People[J]. Western Learning Forum, 1994(1): 54—56.
- [3] 《凉山彝族自治州概况》编写组. 凉山彝族自治州概况[M]. 北京: 民族出版社, 2009.
Editing Group. Survey of Liangshan Yi Autonomous Prefecture[M]. Beijing: Nationalities Publishing

- House, 2009.
- [4] 许慎. 说文解字校订本[M]. 南京: 凤凰出版社, 2004.
XU Shen. Shuowenjiezi Recension[M]. Nanjing: Phoenix Press, 2004.
- [5] 乔十光. 漆艺[M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2000.
QIAO Shi-guang. Lacquer Art[M]. Hangzhou: Chinese Academy of Fine Arts Press, 2000.
- [6] 张旻萌. 凉山彝族漆艺装饰元素比较分析[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2010.
ZHANG Min-meng. Comparative Analysis of Lacquer Decorative Elements of Liangshan Yi Nationality[D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology, 2010.
- [7] 洪军妹. 凉山彝族传统漆器语言及其在现代产品设计中的应用研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2012.
HONG Jun-mei. Liangshan Yi Nationality Traditional Lacquer in Modern Language and its Application in Product Design[D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology, 2012.
- [8] 马山. 彝族漆器——凉山彝族历史文化的传承物[J]. 黑龙江民族丛刊, 2009, 108(1): 140—144.
MA Shan. Yi Lacquerware: The Historical and Cultural Heritage of the Yi Nationality in Liangshan[J]. Heilongjiang National Series, 2009, 108(1): 140—144.
- [9] 罗力. 凉山彝族图形探析[J]. 包装工程, 2014, 35(12): 124—128.
LUO Li. Graphical Analysis of Yi Minority in Liangshan[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(12): 124—128.
- [10] 程浩, 贺乐平. 彝族漆艺在现代家居装饰中的应用[J]. 大舞台, 2011(5): 136—137.
CHENG Hao, HE Le-ping. The Application of the Yi Lacquer Art in the Modern Home Decoration[J]. Big Stage Journal, 2011(5): 136—137.
- [11] 曲比阿果. 凉山彝人火文化的传承与变迁[J]. 西南民族大学学报人文社科版, 2009, 30(6): 53—57.
QUBI Aguo. The Inheritance and Change of Liangshan Yi Fire Culture[J]. Journal of Southwest National University Humanities and Social Science, 2009, 30(6): 53—57.
- [12] 陈瑜. 传统彝族漆器设计元素在现代餐具设计中的应用研究[D]. 成都: 四川师范大学, 2014.
CHEN Yu. Application of Traditional Yi Lacquer Ware Design Elements in Modern Design of Tableware[D]. Chengdu: Sichuan Normal University, 2014.
- [13] 袁恩培, 龙飞. 彝族“五色”在包装色彩设计中的应用[J]. 包装工程, 2012, 33(16): 17—19.
YUAN En-pei, LONG Fei. Research on the Application of Yi Nationality "Five Color" in Packaging Color Design[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(16): 17—19.
- [14] 赵世林. 云南少数民族文化传承论纲[M]. 昆明: 云南民族出版社, 2002.
ZHAO Shi-lin. An Outline of the Cultural Inheritance of Yunnan Minority Nationalities[M]. Kunming: Yunnan National Publishing House, 2002.
- [15] 朱和平, 漆丽红. 论西藏传统家具装饰图案的构成艺术[J]. 家具与室内装饰, 2014(1): 13—15.
ZHU He-ping, QI Li-hong. On the Composition Art of Tibetan Traditional Furniture Decoration Pattern[J]. Furniture & Interior Design, 2014(1): 13—15.
- [16] 孙婷. 中国传统家具装饰纹样中的“寿”文化[J]. 家具与室内装饰, 2014(6): 29—31.
SUN Ting. The "Longevity" Culture in Chinese Traditional Furniture Decoration[J]. Furniture & Interior Design, 2014(6): 29—31.