

凉山彝族漆刻壁画艺术研究^{*1}

程心颖

【摘要】：漆刻壁画是近十几年来兴起的一种工艺性绘画。凉山彝族漆刻壁画所表现的主体是凉山彝族人民，作品多为反映他们现实生活、民风民俗和远古祖先美好理想等题材内容，艺术上虽熔冶了中国画的勾线、版画的镌刻、漆画的用漆、现代壁画的装饰等技法，但更鲜明的特点却在构图的多样性、画面的装饰性、绘制的工艺性、色彩的祥瑞性方面，颇具艺术魅力和审美价值。时代催生了凉山彝族漆刻壁画，凉山彝族漆刻壁画亦将以其青春的活力与时俱进不断发展。

【关键词】：凉山彝族漆刻壁画；思想内容；艺术特色

【中图分类号】：G122 **【文献标识码】**：A **【文章编号】**：1008-0139（2017）06—0175—6

一、凉山彝族漆刻壁画概述

中国壁画艺术源远流长。其源头可以追溯到原始社会的摩崖壁画。自春秋战国的宫殿壁画到汉唐的佛教墓室壁画，中国壁画艺术历时一千余年，不断发展，趋于鼎盛。而后便从高峰上跌落下来，处于停滞不前的地步。中国古代壁画自宋元以降，之所以出现这种盛极而后衰的局面，除了它没有受到画家的重视之外，壁画的被边缘化和非主流化，是一个十分重要的原因。至改革开放后，古老而凋敝的壁画艺术才重新获得发展的机遇和生机。北京首都机场大型壁画的问世，标志着中国壁画艺术春天的来临。

中国当代壁画种类繁多，漆壁画就是其中的一种。漆壁画是壁画与漆绘工艺的产儿，它从壁画中衍生出来，又融汇漆绘工艺。近十几年来兴起的漆刻壁画又是漆壁画的一个分支，属工艺美术范畴。在传统漆壁画的基础上，凉山州的画家们巧妙地将中国画的勾线、版画的镌刻、漆画的用漆、现代壁画的装饰等技法融于一体，创造出一种新颖的工艺性质的漆刻壁画。比之漆壁画，它的工艺性和装饰性更强一些。凉山彝族漆刻壁画，思想内容丰富，艺术特色鲜明，颇具审美价值。前些年凉山州的一批画家倾情于漆刻壁画，运用现实主义和浪漫主义的手法，创作了许多优秀的反映凉山彝族人民生活、民风民俗和远古祖先美好理想的漆刻壁画作品，充分展现了凉山彝族漆刻壁画的艺术风貌及其独具特色的艺术形式、丰富的民俗内涵与民族精神。其入选全国美展和四川美展的作品，备受观众好评，引起强烈反响，影响所及至于其他画种。

二、凉山彝族漆刻壁画的思想内容

凉山彝族漆刻壁画所表现的地域和民族，主要是四川西南部川滇交界处的大小凉山与彝族人民。大小凉山山水雄奇，林木苍翠，索玛花香，风景秀丽。从远古时期起，就有一个头顶天菩萨、身披擦尔瓦的少数民族劳动、生活在这片广袤而又神奇的土地上。他们世代繁衍生息，以至于成为我国的第六大少数民族。彝族是一个勤劳智慧能歌善舞的民族。他们以集体的聪明才智创造了本民族的文字，创造了毫不逊色于其他少数民族的文化。凉山彝族漆刻壁画作品，题材多样，技法丰富，深刻地反映了凉山彝族从远古时期至改革开放以来的社会生活的多个方面，可以说是一轴跨度极大的连环画卷，举凡上古的神话传说、当

¹ **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项目“凉山彝族漆刻壁画艺术研究”（项目编号：YZWH1321）成果。

作者简介：程心颖，西昌学院艺术学院讲师，四川 西昌 615022。

世的生产生活以及世态人情、民俗风习等，在其中都有形象而生动的表现。代表作品有阿古扎摩等的《支格阿尔》、何昌林等的《支格阿尔》、郁惹等的《凉山风情》、阿古扎摩等的《居木三兄弟》……

神话以故事的形式表现了远古人民对自然、社会现象的认识和愿望，是“通过人民的幻想用一种不自觉的艺术方式加工过的自然和社会形式本身”^[1]。自“黄帝之后，神话进入了一个英雄的时代。人们把自身发展过程中所积累的各类重大发明，以及对各种自然、社会障碍的克服，都加在一个个神话英雄身上，并把他们看作是本部族理想的象征”^[2]。关于射日神话，在凉山彝族地区目前流行的有两种版本：一是汉族的后羿射日，一是彝族的支格阿鲁射日。汉族版射日神话说，后羿是神话传说中弓箭的发明者，也是一个神射手。他凭着自己发明的弓箭和神技，为民除害，造福人类。其最辉煌的业绩是射落九个太阳。据古籍记载，“尧时十日并出，草木焦枯”，人民不堪其苦。于是后羿弯弓搭箭，“仰射十日，中其九日，日中九乌皆死，堕其羽翼，故留其一也”（《楚辞·天问》王逸注引《淮南子》）。人间秩序得以恢复，人民又过上了无忧无虑的生活。彝族支格阿鲁的神话传说，与汉族的后羿射日相仿佛，虽然他们所属民族各异，但都表达了华夏远古祖先希望征服自然、追求美好生活的同一主题。

传说，后世彝族人民崇敬和景仰的祖先支格阿鲁拥有神奇的力量，他骑着一匹叫斯木都典的由神鹰变成的飞马，到天牢里救出了自己的母亲。一路上，他专门为民除害，消灭妖魔鬼怪，征服毒蛇猛兽，驯服雷公闪电，还用神弓仙箭射落了天上六个太阳和七个月亮中的五个太阳和六个月亮，只留下一个太阳和一个月亮，从此让人们过上了幸福美好的生活。阿古扎摩版《支格阿尔》的原型即取材于此。支格阿鲁又译为“支格阿龙”，意即大鹰神龙。画家把支格阿鲁射日的主体画面嵌在雄鹰的图案里，雄鹰便被赋予了一种比拟意义，一种英雄的救世精神。作品画面热烈，色彩艳丽。画家运用浪漫主义的手法，以丰富的想象，抒情的笔调，将神话传说中支格阿鲁射日的情景巧妙再现，构成瑰玮雄奇而又含义深蕴的艺术形象。壁画中的支格阿鲁体魄壮硕，神俊豪迈，翻身向天仰射日。就在羽箭即将离弦而去的一刹那，我们看到了神力英雄“会挽雕弓如满月，西北望，射天狼”的雄姿壮采。其挟风劫雷的气势，使得飞马咆哮，云霞翻卷，金乌坠落，天地为之动容，山河为之失色，非凡的英雄形象跃然纸上。全画想象丰富，构思奇特，笔势奔放恣肆，境界恢弘雄奇。主画面之外的鹰形陪衬画面，则寄托了支格阿鲁和他的父老乡亲们的美好愿望：十一乌射落，唯留一日，退酷烈炎热于宇外，还清凉世界于人间，鸟兽禽畜归来，百姓安居乐业。画家笔酣墨饱，气势飞舞，塑造了远古彝族射日英雄支格阿鲁的光辉形象，具有动人心魄的艺术力量。

《凉山风情》以宏大的场面，工细的笔触，流畅的线条，浓艳的色彩，写实的手法，刻画七月流火时节彝族人民庆祝丰收和火把节的盛况。“火把节”是彝族地区最普遍最隆重的传统节日，被誉为彝族的狂欢节。一般在农历六月二十四至二十六的晚上举行。这期间他们倾家而出，呼朋引伴，箪食壶浆，兴高采烈地来到广场。广场上，管弦齐鸣，牛羊斗角，壮汉摔跤。人们或群起而舞蹈，或围观以宴乐。更有放飞的，牧归的，出耕的，赛马的，迎亲的，纺绩的，从事毕摩活动和绘制漆器的，种种活动，不一而足。场景恢宏壮阔，人物神采飞扬，气氛热烈祥和，一派太平盛世、小康农村的景象。此画不仅是凉山州社会繁荣、和谐、融洽的形象反映，而且还真实生动地记录了彝族人民的生产方式、生活状况、节庆活动和风俗礼仪，在民风习俗和审美情趣上打上了农业文明的烙印。

《居木三兄弟》在繁复的农耕、娱乐、生活等背景上，描绘出一幅同胞兄弟欢快跳舞的画面。居木三兄弟身材魁梧，身著彝装，携手舞蹈，其乐融融。画作气氛热烈，笔调酣畅，色彩厚重，不但风格独具，构图亦新颖别致，表现出浓浓的乡土气息和亲人间的脉脉温情。

凉山彝族漆刻壁画古代题材类所画的射日英雄是后世彝族人民膜拜的偶像，是彝民族远古神话传说的产物；而描绘更多的是彝族人民当下农事、节庆、迎神、祭祀、娱乐等内容，不仅展开了当代凉山彝族社会生活、民俗风情的形象画卷，而且揭示了彝人的精神风貌和情感世界。

三、凉山彝族漆刻壁画的艺术特色

凉山彝族漆刻壁画一枝独秀，不仅思想内容丰富，而且在艺术上也很有特色。它虽熔冶了中国画、版画、漆画、现代壁画的一些技法，但更鲜明的特点却在构图的多样性、画面的装饰性、绘制的工艺性、色彩的祥瑞性方面。下面分别论述之。

（一）构图的多样性

运用多重空间组织画面，是彝族漆刻壁画富有特色的构图形式。彝族漆刻壁画具有自由的时空观，强调主观性的表现，在构图上不受时间、地点和自然景象的限制。它不同于绘画真实性的再现，而受画家表现意图的支配，从整体的节奏和情感意境为出发点，在一幅画面中任意移动视点，让画面的内容按构思的需要时空关系上自由切换，从而扩大了画面的表现空间。正是这种客观自然主观化、主观意识理想化的艺术理念，打破了时空秩序，突破了焦点透视在表现上对时间、空间和地点的制约，使彝族漆刻壁画在构图上形成了一种颇有审美价值和令人耳目一新的独特样式。

绘画作品的构图是从宏观的角度对所表现的内容作艺术的规划、剪裁和布置，具有全局性和导向性，它关系着作品的意境和品位，凝聚着画家的胆识和智慧。凉山彝族漆刻壁画的构图独出心裁，别具匠心，它不同于其他的绘画之处，是它的整幅画面不是单独的一个画面，而是一主多从的复合式画面，表现出多样性的构图特点。

1. 连环式构图

连环式构图是在中心画面外，如连环般地排列一些陪衬性的小画面。这种构图画面幅式大，容量也大，适合于表现重大的主题。凉山彝族漆刻壁画多用这种构图。如《凉山风情》在环主体画面——斗牛——的四周，由左至右，从上到下，以连环式的构图，有序地安排了放飞、牧归、出耕、斗羊、赛马、迎亲、摔跤、毕摩活动、妇女纺织、绘制漆器等画面，将火把节上彝族人民的各种活动和载歌载舞纵情欢乐的场景栩栩如生地表现了出来。

2. 对称式构图

对称式构图是指作品有一个中轴画面，中轴画面两旁还有多个小画面，其总体布局均衡，无轻重不适之感。何昌林版《支格阿尔》就是这种构图。正中位置上的射日英雄及其坐骑，将画面竖着对称地一分为二，两侧各以大小不等的方形绘制英雄的事迹及彝族儿童、青年男女的活动。另外还用多种彝族漆器图案对空间进行分割和点缀，主体画面在其衬托下更显视觉效果良好。

3. 向心式构图

这种构图是将主要画面置于中心地位，四周景物如众星朝白斗一般围绕着它。其好处是能起到聚焦作用，将观者的视线引向主题画面。《居木三兄弟》的整个画面以桔黄藤蔓卷草纹铺底，中心处是横方形中的圆形主题画面——欢乐跳舞的居木三兄弟。四周密布着带有装饰性的农耕、娱乐、生活等图景。壁画构图气势宏大、场景多样，次要人物众多。向心式构图很好地解决了该画繁多的人与物在布局上的矛盾。居木三兄弟居中，形象高大突出，外围的小画面井然有序，呈众星捧月之势，具有一种向心力。

为了叙述的方便，笔者对凉山彝族漆刻壁画的构图作了如上的划分，但在具体的创作实践中，画家们的构图很少是单一式的，较多的还是复合式，如连环式构图的《凉山风情》，它就兼用了对称式构图和向心式构图；向心式构图的《居木三兄弟》又兼用了连环式构图。

（二）画面的装饰性

作为一个古老的民族——彝族在其漫长的发展历程中必定会积淀下来一些极具传统装饰的风俗习惯，也必定会保留下来一些极具民族魅力的文化表象。一个民族的审美心理是在漫长的民族历史中积淀下来的，是民族感情认同最直观的表现。一个民族审美心理的表达形式可以表现在民族文化系统中的方方面面，例如服饰文化、银饰文化、民居装饰文化、漆器装饰文化等等，它是民族审美心理最直观的表现形式。这些民族装饰的形成和传达，在很大程度上，受独特的民族意识的渗透和民族习俗的影响。生活孕育艺术，艺术反映生活。漆刻壁画在描绘凉山彝族人物形象时，是无法绕开彝人赖以生活的具有本民族装饰习惯的房舍、服装、漆器和银饰等事物的，而这些事物的装饰化特点也就一定会顺乎民俗合符民情地在画家们的创作中表现出来。

凉山彝族漆刻壁画自登上中国美术殿堂以来，就以其浓郁的装饰美赢得了人们的喜爱和青睐。入展第六届全国美术作品展览的《凉山风情》，其装饰性为专家和观众所称道。且不说上下边沿横长条形上的复沓连绵的红色彝族男女牵羊赶猪、泼水奉酒、翩跹舞乐的剪影是为了凸显画面的主题特意刻绘装饰的；即如日月星云、十二生肖、彝族文字和漆器等也都具有浓重的装饰色彩；甚至连熊猫孔雀，牛羊鹿马，飞翔的鸟儿，奔驰的骏马，茁壮的禾稼，闪烁的火焰和彝人的服饰都不乏装饰的意味。装饰是一种美。画家对如此众多的人物和事物进行恰到好处装饰，正是为了突出凉山彝族风情之美和浓厚的地域特色。

阿古扎摩版《支格阿尔》以浓丽鲜艳的色彩刻画射日英雄惊天动地、震撼人心的壮举。主人公健壮的身躯及其雕弓、飞马乃至云霞、金鸟都被夸张和装饰化了。他如抽象化了的雄鹰，以及围绕主画面的那些与支格阿尔射日传说相关的类似于白描的诸多图像，皆无不具有装饰性。画家似犹未尽，还在画的上边沿装饰以对称的日月星辰和旋转羊角纹图案、下边沿装饰以卷草形连续纹样图案；雄鹰图案外又整齐地排列着彝族文字。画家着意地对画面予以重重装饰，有力地烘托了支格阿尔的伟大而崇高的英雄形象。

《居木三兄弟》的装饰另具一格，并呈图案化趋向。画以白线勾勒人物轮廓，黑线刻画人物五官、鬓发和衣纹，红色平涂三兄弟。画作的主画面较小，外面框之以两个环，小环为白色“回”字形连续纹样，大环为橙红横圆“品”字形连续图案。两环色彩、图案各异，带有鲜明的装饰性。居木三兄弟身后是用红、橙、黑图绘而成的光芒四射的太阳。这个极富装饰性的太阳象征时代的祥和、亲情的温馨。画外的环和环外的方形装饰图案，寓有天圆地方之意，暗示出天伦之乐的无限美好与人类活动的广阔空间。主题画之外，从上往下一排一排地罗列着似抽象非抽象的图画。对于前者而言，它们是从属性的装饰图案，但却极大地丰富了作品的内涵，具有烘云托月的作用。浅黄底色上的桔黄藤蔓卷草纹连续复合纹样，和画幅上下各以弧形连续图案与动物、彝文配搭的横式镶边一道，把画面装饰、衬托得格外地鲜明醒目。

（三）绘制的工艺性

漆刻壁画的绘制具有明显的工艺性。其载体是胎底，材料通常为木板、金属板、亚麻布料等。漆刻壁画类似于版画与装饰画，更多的要靠工艺技法来完成。其工艺大致有以下几种。

刻漆工艺。这是漆刻壁画中最常见的一种工艺。《髹饰录》把刻漆称为“款彩”，今称“刻灰”、“大雕填”。它是指在胎板上用不同的刀具镌刻人与物的图象。涂上金底漆后，于将干未干之际将金箔整块贴上去，或者数擦以金箔粉。这种工艺要求刻线流利畅达，粗细均匀，不能走刀断线。它适合表现人物、山水等题材。因其简便直观与单纯素雅而深受人们的喜爱。

磨绘工艺。它综合了多种漆工艺技法，为漆艺的佼佼者。具体操作是，在完成的胎底上镶嵌彩绘，堆漆，贴金银箔，变涂，填色罩漆等，使本来平滑的漆面变得不平滑，然后磨平推光完成。如作品的面积较大，故在制作时应尽量使画面的表现手法单一平稳些，以便减少后期的研磨难度。此工艺比较耗时费工，画家一般较少采用它。磨绘工艺常用的表现手法是彩绘法。其色彩丰富且似工笔重彩，与金、银箔结合后更显其华贵典雅的气质。彩绘能细腻能粗犷，加之制作周期短成本低，故成为大型漆刻壁画的最佳选择。

金属腐蚀漆工艺。它利用漆的抗腐性能，先在金属板面上用漆描线后，再将它放入腐蚀槽把漆描形象以外的部分腐蚀掉，

并在上面绘制作品的内容，最后打磨抛光完成。技法类似于刻漆工艺，效果与版画相似，以线描为主，形象简洁明快。其工艺简易，成本低廉，大面积的漆刻壁画也多采用它。

蒔绘工艺。“蒔绘”一词系沿用日本俗称，是指将金属粉、螺钿粉、干漆粉、细沙等微粒撒粘于漆面上，亦可在漆面上描绘、渲染或罩漆。撒粉宜疏密得当，均匀牢固。这一技法原是中国漆艺的“洒金”，后传至日本得到发展，成为日本漆工艺的代表。

以《支格阿尔》《凉山风情》《居木三兄弟》为代表的凉山彝族漆刻壁画，根据表达的需要基本上都运用了上面的绘制工艺，或者单用，或者兼用，艺术效果都非常好。

（四）色彩的祥瑞性

不同的民族由于生活环境、心理素质和民族性格的差异，对色彩的联想、审美和运用亦大有区别。从历史根源和民族心理审视，凉山彝族人民自古以来就对色彩怀有一种虔诚的崇拜——即“黑红黄”三色崇拜。这种崇拜，实质上是对祥瑞吉利的一种追求。它表达着自远古以来彝族人民所固有的朴素的色彩观及其朦胧的宇宙意识和生命意识。他们将黑、红、黄三原色视为彝族根源色彩的基础和灵魂，认为这三种色彩是世界上最美丽的色彩，只有“三色”的完美结合，才能构成灿烂多彩、纷繁绚丽的大千世界，才能表现彝民族对传统文化的膜拜和对色彩运用的审美诉求^[3]。

彝族“三色”崇拜以黑为瑞。黑色在彝族人民的生活中得到了广泛的运用，故他们将其列为“三色”之首。从民族的尊称（黑族），布料的选色，山水的命名，新娘的以色抹面，祭祀用的旗帜和“三牲”（牛猪羊）等，都与祥瑞的黑色相关联。彝族“三色”崇拜以红为喜。过年挂的灯笼，火把节燃的火把，青年男女的婚服，凡喜庆之事，必用红色。彝族“三色”崇拜以黄为贵。我们的远古氏族领袖有炎、黄二帝。古有皇天后土之说，故汉族皇帝自诩为真命天子，龙袍用色首选黄色，从此黄色为皇帝所专有。万物之中以黄金为贵。春季的菜花和秋日的田野是黄色，黄色象征丰收，丰衣足食可至富贵。受农经文化和民族习俗的影响以及华夏民族文化心理的暗示，彝族人视黑、红、黄为大吉大瑞之色，因而普遍地将它们运用到民居装饰、环境美化及日常生活的各个方面。以彝族人民为描写对象的漆刻壁画受“三色”崇拜的影响，也就自然地将其应用到创作之中。

彝族漆刻壁画用的“黑红黄”三色虽比较单纯，不如中国画、油画之纷繁绚烂，但也很富有表现力。色彩上运用平面空间的对比，更映衬出其富丽华贵的气质，使整个画面充满温馨祥和的氛围。《支格阿尔》《凉山风情》《居木三兄弟》等，都是“三色”运用的典范。比如阿古扎摩版《支格阿尔》的主画面，人物及佩戴之物用黑线勾轮廓，其余的身躯、坐骑、翻卷的云霄、射落的太阳都用大红或桔红予以渲染。陪衬画面如雄鹰的底色（眼是红色）、彝文字及上下的装饰性条纹与图腾，分别着以黑、红、黄等色。画家使用彝族人民钟爱的三颜色，以色寄意，以意传情，热烈地歌颂了射日英雄支格阿尔为民除害、造福人类的极其吉祥瑞的丰功伟业。

四、凉山彝族漆刻壁画的发展前景

凉山彝族漆刻壁画是具有新意和民族特色的漆壁画。由于它完善和成熟的技法，健康向上的思想内容，与众不同的艺术特色，独具一格的民族风韵，其艺术魅力和审美价值一点也不逊色于其他的绘画艺术，所以作品一经上国展入省展，即受到了美术界和全社会的广泛认同和赞誉。

由于凉山彝族漆刻壁画诞生的时间不长，参与创作的画家和生产的作品还不是太多，大片大片的空白给后来的画家留下了驰骋才情的广阔天地。许多题材举凡农事、宴飨、花鸟、山水、战争、戍边、出征、送别、游乐、祭祀、爱情婚姻、田园风光、游子怀乡、思妇念远等都是尚待开垦的处女地，画家们在这里是大有可为的。

凉山州蕴藏着极其丰富的旅游文化资源。大小凉山相对出，安宁河水从中过。这里山水雄奇，林木苍翠，索玛花香，风景秀丽；更兼首府西昌市的邛海、泸山风景秀甲天下。除得天独厚的自然景观外，还有近年来打造的著名人文景观，如湿地公园、航天大道、卫星发射基地、彝海结盟纪念碑、凉山彝族奴隶博物馆等。尽管西昌已被评为国家森林城市、全国优秀旅游城市，但由于地域边远等原因，这颗攀西高原的明珠还不为海内外的广大人士所知晓，这就需要以文字、绘画、传媒等多种方式向外界宣传和展示它的建设成就与优美风光。无疑地以反映凉山民俗风情见长的彝族漆刻壁画能够承担起这个光荣的任务。通过这个平台，可以充分地展现凉山彝族的文化艺术风采，推动凉山州和西昌市的旅游文化事业走向全国、走向世界，这就为漆刻壁画家提供了施展才艺的广阔空间。

凉山彝族漆刻壁画具有鲜明的民族性和地域性。愈是具有民族性和地域性的艺术就愈能走向世界。

时代催生了凉山彝族漆刻壁画，凉山彝族漆刻壁画亦将以其青春的活力与时俱进不断发展。“兰舟三山去，好风正满帆”。凉山彝族漆刻壁画的前景远大而美好。

参考文献:

- [1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集第2卷[M]．人民出版社，1972．113．
- [2] 袁行霈．中国文学史第1卷[M]．高等教育出版社，2005．39．
- [3] 邓刚．凉山彝族新农村建设中的民居装饰艺术研究[J]．中华文化论坛，2014，（5）．