

马王堆漆器纹饰构成法则初探

陈 剑

摘要：马王堆汉墓出土的众多精美漆器向我们展示了2100多年前漆器工艺的超高技术与艺术水平，漆器纹饰的画面构成也具有鲜明的特色。本文从对称与均衡两方面着手，展开阐述马王堆漆器装饰纹样构成的形式美法则及其对现代装饰艺术、工艺美术品装饰的指导作用。

关键词：马王堆漆器 纹饰 对称 均衡 形式美

发掘于1972—1974年的长沙马王堆汉墓是西汉长沙国丞相轸侯利苍、轸侯夫人辛追及其儿子的墓葬。除轸侯利苍墓（马王堆二号墓）因被盗，漆器不存外，其余马王堆一号墓和马王堆三号墓出土漆器700余件，绝大部分保存完好，光亮如新，向我们展示了2100多年前漆器工艺的超高技艺。漆器艺术源自古中国，距今约7000年新石器时代的河姆渡遗址中已有漆器出土。秦汉时期，随着青铜器的渐衰，漆器已基本取代青铜器而成为上层社会日常生活用具的主流，漆器艺术的发展在这时达到了一个新的高峰。

马王堆汉墓出土漆器品种繁多，器型也很复杂，作画的面有凸面、凹面、曲面，有圆形、长方形、椭圆形、菱形、半月形以及各种不规则的几何形面。漆工根据各种器型的具体情况设计出图案和纹饰，恰到好处地展示了楚汉文化的浪漫和楚巫文化的神秘气息。对称与均衡之美是马王堆漆器纹饰体现在构成上的主要美感因素。

从构成的角度来讲，对称与均衡是形成形式美的一条重要原则。对称一般是指相同与相似的形式元素之间的组合所构成的对等的平衡，因其具有庄重、肃穆、宏伟和安定的美感。在装饰纹样的构成上，这种手法的运用可以产生严谨的、整齐的、程式化极强的装饰效果。也正因为这一安定稳固的美感符合人们日常使用的习惯，对称的纹样一般在实用器皿的装饰中运用较多。如变形龙纹漆耳杯，造形严谨的变形龙纹按照两根垂直相交的对称轴划分为上下左右四个部分，对称工整，与中间“君幸酒”的铭文一道展示了主人热情又不失庄重的待客之道（图1）。《盐铁论》记载：汉代漆器乃“养生送终之具也”，人们不仅生前大量使用漆器，死后还要用大量漆器陪葬。陪葬漆器除日常实用器物及礼器之外，还有大型葬具。马王堆汉墓便出土了数具造型和纹饰都异常精美的彩绘漆棺，朱地彩绘棺是其中典型的对称纹饰漆棺，这是马王堆一号墓出土四层套棺的第三层。盖板绘有对龙对虎相斗。二龙的龙首相向，居于画面中部的上方，龙身各自向两侧蟠绕，尾伸至左右两下角，二虎相背于二龙之间，分别攀在龙首之下，口噬龙身。龙和虎皆从竖轴左右对称。头档、足档处也以左右对称的法则绘制昆仑仙山、神鹿及双龙穿壁图等。朱地彩绘棺的左侧棺板则在对称中又有变化，画面正中绘一座赤色的山，两侧各有一粉褐色龙，龙首相向于山的上方，龙身均呈波浪起伏状。左侧龙首之后，有一酱黑斑纹的赤褐色虎，虎身向左，张口回望；龙尾之前有一带云形花斑的藕褐色伏鹿，鹿首向左，两角粗壮，四足翘举。右侧龙首之后有一朱雀，呈展翅欲飞状；龙尾之前，有一粉褐色的仙人，两手攀龙身。这一系列对称形态展现了人在升仙的过程中遇到的重重困难，充满浪漫激情的神话气息，也表现了汉代雄壮博大的气势。其体现出来的庄严感、威慑感和稳定感，符合葬具的功能要求。（图2）。

在构成的实践中，对称的法则除了线对称之外还有点对称，或者中心对称。马王堆漆器中心对称纹饰多出现在盘、钟、卮、鼎等圆形器物的器身或盖面，其中以三点对称最常见。如四猫纹漆盘的纹饰便是典型的三点对称。画面呈同心圆的形态

向外扩展，中心圆居中处绘有一只蹲地回首翘尾的狸猫，以其为中心点绘有三组呈中心对称的变形云纹。外围的同心圆环中也绘有与中心呈三点对称环绕的三组狸猫与变形云纹的组合纹样，彰显其活泼生气（图3）。也有器物是本身呈

图2

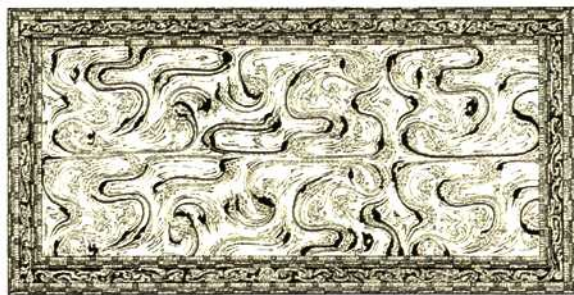

图3

三角对称的模式而选择三点对称的法则的，如云纹漆钟盖面。因漆钟盖处安装了三个木耳，已存在均匀的三个扇形画面，故而绘制了三组对称的抽象变形云纹作为装饰（图4）。

三点中心对称外也有丰富的两点中心对称及多点中心对称，甚至在同个画面中的同心圆环出现多种点的中心对称。小件漆器及非木胎漆器的盖面多以这种对称方式组织装饰纹样，一般两点中心对称出现在装饰面的中部，多点对称则出现在装饰面周边的环状装饰区。如云纹漆卮盖面和云纹漆绘陶鼎盖面。前者的中心纹饰为两组相互交结的卷云纹，周边装饰六组中心对称的“亚”字纹及几何纹（图5）。云纹漆绘陶鼎盖面纹饰的

图1

图3

图4

图5

图6

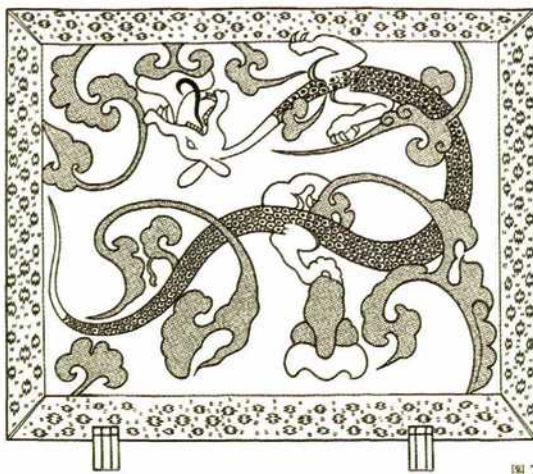

图7

中心对称组织则表现为“二——三——多”，中心圆部分为两组相互对立的中心对称云气纹，外围圆环装饰以三组盘旋中心的卷云纹，边饰则为规则的波浪纹，充分展示了汉代装饰艺术变化的丰富性（图6）。

与对称法则相对应的是非对称、不规则、自由式的主要造型元素的相互关系，通常表现为均衡。在这里，均衡主要指一种不对称的平衡；对纹饰造型来说，则是指形态上下、左右、前后的空间关系非对称式的平衡。异形造型的纹饰，打破了同心圆的制约，注意在造型的多层次变化中寻求一种内在的均衡，在形式上也可显示器物纹饰的独特美感，云龙纹漆屏风的纹饰便是如此。这座通高62厘米的屏风绘满各式卷云，一条盘曲上升的龙占据画面中心，整个造型虽不对称，但有均衡感，造型的中心线呈现一条动态的S形曲线，富有优美的韵律（图7）。

一般来说，均衡的构成法则主要应用于几、屏风等方形器物的面板纹饰，在棺木上也有体现，马王堆一号墓黑地彩绘棺便是典型代表。这是四层套棺的第二层，其盖面、两侧棺板、头档和足档都饰以相类似的云气神兽纹样。云气由各色漆绘成平行条状盘曲上升，转折处有涡状云团，云气间则杂以仙人、鸾鸟、鹤、豹、牛、羊、鹿、蛇以及不知名的神兽，个个神态怡然，描绘得栩栩如生，变化多端，在云气中安排得十分得体。甚至有仙鹤啄蛇、赤豹伏地、仙人鞠躬、怪神骑马、鸾鸟独立、巨鸟衔鱼等情节，似有马蹄得得、天乐齐鸣之声，生动描绘了理想中的天上仙界奇异景观，富有浓厚的浪漫主义色彩，表现了古代漆工丰富的想象力和娴熟的技法（图8）。

马王堆汉墓出土漆器的纹饰艺术在构成上除了对称与均衡，也有其他诸如节奏、韵律等形式美法则，马王堆汉墓漆器纹样装饰艺术的娴熟运用，取得了瞩目的艺术效果，为我们窥视2100多年前汉代的艺术特征提供了一个窗口，也为我们留下了巨大的物质和精神财富，无论是对现阶段漆器的复制艺术还是漆器纹饰在现代设计中的再应用都不无裨益。

参考文献：

1. 湖南省博物馆，中国科学院考古研究所.长沙马王堆一号汉墓[M].北京：文物出版社，1973
2. 傅举有.不朽之侯[M].杭州：浙江文艺出版社，2002
3. 陈振裕.中国古代漆器造型纹饰[M].武汉：湖北美术出版社，1999
4. 诸葛锐.墨朱流韵：中国古代漆器艺术[M].北京：生活·读书·新知三联书店，2000
5. 高丰.中国器物艺术论[M].太原：山西教育出版社，2001
6. 郑军.中国装饰艺术[M].北京：高等教育出版社，2001

陈 剑 湖南师范大学工学院