

战国漆器的造型特点

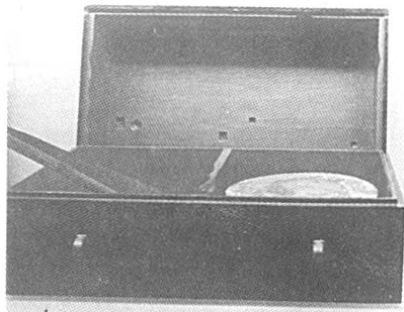
图一

图二

图三

战国的漆器由考古发现,楚漆器占的比重尤为巨大,堪称为龙头,此外巴蜀漆器也占有一定地位。战国的楚漆器目前发现的主要分布地区为:河南的信阳(战国时信阳为楚国北方重镇)、湖南的长沙,长沙春秋时就属楚地,战国时是楚昌盛繁荣的城市,再就是长江北岸的随县。巴蜀的战国漆器主要在青川、羊子山和荣经等地。此外,还有河南北部的辉县也有漆器发现。

战国的漆器按用途可分为生活用具、工艺品、娱乐用品、丧葬用品、兵器等五类。

(一)生活用具

包括饮食用器,如耳杯、盒、卮、樽、豆、俎、盘、碗、勺等;官室用器,如床、枕、桶、禁、虎子、扇、梳、篦等。其中耳杯,最为常见,也最多,全国各地漆器出土处几乎都有发现。耳杯又分为方耳杯和圆耳杯两大类,方耳杯早于圆耳杯,早在春秋时就已出现,到汉代绝迹;圆耳杯,战国中期出现,并延续到汉代。

(二)娱乐用具

主要出现于楚墓中,巴蜀尚没有发现。楚墓中出土的漆器娱乐用具有:乐器、舞具和对奕用的六博。乐器有鼓、瑟、琴、笙、竹笛、排箫、五弦乐器等。

(三)工艺品

战国时代出土的漆器工艺品也主要集中在楚墓中,主要有:彩绘漆鹿、彩绘木雕禽兽座屏、卧鹿立鸟、飞鸟等。

(四)丧葬用品

丧葬用品主要有镇墓兽、虎座立凤、彩绘木俑、苓床、木棺槨、木剑等。其中曾侯乙墓出土的漆棺不仅数量多(主棺和陪棺共20余具),而且造型恢宏,外棺重达10吨,图案精美多彩绘有蟠虺纹、凤纹、龙、鸟、蛇纹和神话传说。

(五)兵器

兵器主要为盾、矛、弓、箭竿、箭箠、甲冑等。湖北发现的马冑和盾做工比较精细完整。从战国漆工艺的造型设计上来看,有以下主要几点:

追随青铜器为造型特点之一

战国时期,由于社会思想发生了变化,商周时期的礼制和神性思想大为减弱,人性开始得以回归。作为祭祀用具的青铜礼器已不再被大量地制造出来,人们已开始关怀自己的生活,可青铜器作为日常生活用品,其沉笨的重量,着实大不方便。战国漆器造型为何要沿袭青铜器的造型?

普林斯顿大学研究中国思想史的牟复利(F. Mote)教授说:“真正中国的宇宙起源论是一种有机物的程序的起源论。”“即整个宇宙的所有组成部分都是属同一有机物的整体,同时他们以全部参与者的身份在自发自生的生命程序之间发生作用。”他又说:“这个有机物性的程序是三个基本的问题:连续性、整体性和动力性。所有的存在形式从一粒石子到天都是一个连续性的组成部分。既然在这个连续性之外一无所有,存在的链子就永不会断,在宇宙中间一对物质之间永远可以找到它连续的关系。”^①仿青铜器造型的战国漆器就保持了这种连续性,“一方面有着造型上的自然延续性,一方面也表现了社会政治等各方面对漆工艺造型设计的制约。”^②所以,战国漆器在造型上追随青铜器是一件十分自然的事,漆器在战国已成为当时贵族日常生活中很普通的日用工艺品。以1957年河南信阳战国墓出土的漆器,品种的多样令人称奇:从整套的餐具(杯、盘、俎、案……)到用于寝卧起坐的整套室内家具(几、床、枕等),甚至鼓、瑟、镇墓兽

等一应俱全。因而有人说楚的上层社会简直就是一个“漆器的社会”。^③

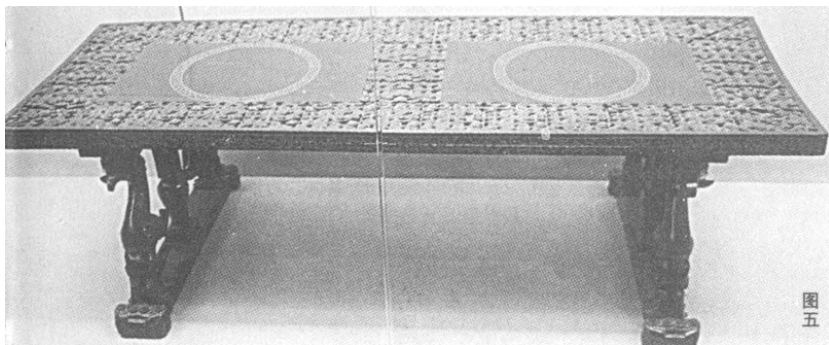
雕刻为造型特点之二

木工与雕刻结合是战国漆器的另一造型特征,在此之前的漆器是将蚌泡镶嵌在盘的外壁上,如三门峡上村岭虢国墓所出土的漆豆和漆盘,“每件豆的盘壁外侧都镶着6个蚌泡。”^④。战国时的作者在一些漆器的创作时首先考虑到了雕刻,然后与木工活同时进行,也就是说在未髹漆之前它已成为独立的作品。如:湖北江陵出土的“彩绘木雕小座屏”,它采用透雕、浮雕手法完成胎芯制作。这时的胎芯虽未加以彩绘,但其本身就已是一件完整的木雕艺术品。另有“鸳鸯豆”、“龙纹盖豆”(图一)等都是运用这一方法完成的。虽说以后秦汉的漆器也偶尔出现一些雕绘结合的漆器,但以战国这样大规模、普遍地对漆器进行雕刻的现象是不存在的。

模仿自然造型为特点之三

模仿自然,比如楚漆器中以鹿、虎、鸳鸯、蛇、蛙等自然题材,追求传神写实。曾侯乙墓出土的漆木鹿(图二),就是自然界中鹿的仿造,四肢蜷曲,通体髹漆彩绘,头插一对真鹿角,作匍匐小憩状,昂首凝望,神态自若。对雕画的漆鹿使用真鹿角是楚国先人们的一个创举,当工匠们在雕绘时,鹿头上角作何处理,当时可能实在让艺人们动了一番脑筋,如若采用木头雕刻,一则工作量大,二则不一定生动,其它材料很难得有合适的。而这种用真鹿角装在“假鹿”头上的方法,却解决了问题,又省去了力气。这可以说为我们后来的艺术创作作出了一个极为成功的范例。

以传统和想像中的动物来造型为特点之四

◆◆ 苏峻 吴翔

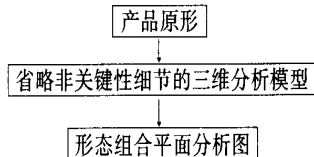
产品形态分析 具体方法的建立

在我们目前的产品形态研究方法中,主要存在着两点不足:①将“产品形态研究”简单地等同于“形态构成研究”,这样做由于有较为成熟的理论支持,因而较为容易,但使得产品形态研究与具体产品设计实践相脱节,不能真正对设计者起到启发和参照作用;②缺乏必要的产品设计实务分析,并且未能建立具体的产品形态分析方法。下面,针对上述问题发表一些尝试性的看法。

一、“递进式”的形态分析方法

我们认为,要充分认识产品形态实务分析的重要性,在大量的实际分析工作中积累经验,并对产品形态进行分类总结,逐步建立“产品形态分析实例库”,使产品形态学这一新兴学科获得充分的资料支持。在这里,可以借鉴建筑设计、室内设计等学科的做法,建立《产品形态设计资料集》,并不断补充完善。在平时的学习和实际设计工作中,我们深感对此类资料的迫切需要。这不仅仅是学习者高效的学习工具,设计者重要的参考资料,更为重要的是它是对广大设计工作者智慧的直观总结,对使产品形态学这一新兴学科尽快建立起完备的学科体系具有重大的意义。这一工作相当庞大和复杂,需要广大设计工作者的共同努力去完成。

要建立详尽的产品形态资料库,首先需要解决建立产品形态分析的具体方法的问题。我们认为可以采用“递进式”的形态分析方法,即按照

造型对象,风、龙自不必说,“神兽”、“神鸟”,战国时也是被作为漆器的造型多次出现,如镇墓兽和虎座凤鸟。风和龙,一是楚人的图腾,一为中原人的图腾,而镇墓兽为何?从楚墓出土漆器上的龙纹和丝织绣文物上的龙纹考察,当时的龙形一般具有三大特征,一有角,二是长舌,三是鳞纹。所以镇墓兽就是一种变形的龙。这与河南信阳长台关墓出土的镇墓兽相比较,其特征完全吻合,漆器镇墓兽在楚墓中是常见之物。

功能与浮华繁缛同在为特点之五

以曾侯乙墓出土的漆器为例,“漆木箱”有十余件,这类漆箱在功能设计上至少注意到使用时的方便。如漆衣箱体和箱盖在当时尚无“活页”来连接(“活页”是工业化的产物),那么如何使箱体和箱盖合后不至于在搬动时分离呢?设计者在箱体与箱盖的延伸处,合二为一做成两对对称的把手,并在每个把手之上凹刻出通体一周的槽,这槽就能用捆扎的方法,牢牢地固定箱子,把手还可以用来抬运。此外,在箱盖上的顶部还有对称的两个凸出的木块,又将这木块挖出弧形,这自然应是用来放置木棒的地方,木棒放在上面再用绳索扎捆,抬运起来,就万事大吉了。(图三)

还有“铜器漆箱”,这只箱子的不同之处在于于内盖上的九个内凹小坑,它们并不是可有可无的装饰,而是为功能所设。将旁边的铜鼎(应为两个)放于箱内,铜鼎上盖兽形把手的尖正好顶入小坑内,这样在搬运铜鼎外出时就不会晃动,从而保证了运输中的安全。(图四)

在其它的漆器上我们可以看到战国漆器繁缛浮华不实的一面。以“浮雕兽面纹漆

大案”(同墓所出)为例:它虽然被许多文章和杂志当作古代家具的代表作,甚至有的书籍以它为封面倍加赞扬。但仔细分析起来,作为实用器来说,它是不成功的,是失败的。这个高 44.5cm,宽 53.8cm,长 137.5cm 的漆案,颇似我们今天家庭中使用的茶几。(图五)战国时,人们习惯席地而坐,将漆案置于室中,放置饮食物品及其它东西。这漆案的面不是一平整的案面,是瓦形的,案面大部分面积为浮雕,但在兽纹浮雕当中留有两块约 50×30cm 的光滑平面,上绘有朱色圆形图案。可以设想设计者的意图十分明显,光滑的平面还是要放置物品器皿的,要放置的无疑多是些与生活有关的东西,因为它是实用漆案,而不是祭台。那么酒水饭食洒在案上怎么办?还有烧火取暖天长日久落下的灰尘又怎么办?这些都是要面临而又无法解决的问题,还有案面的瓦形设计也无意义。其次,凤形案脚突出案面约 1—2 公分,对于人的走动也是碍事的。

类似这种强调繁复而轻视功能的实用器还有:“彩绘龙凤纹盖豆”、“彩绘龙纹盖豆”等。

注释:

- ①转引张光直《中国青铜时代》三联书店 1999 年版,475 页。
- ②李砚祖《装饰之道》人民大学出版社 1993 年版,369 页。
- ③皮道坚《楚艺术史》湖北教育出版社 1995 年版,128 页。
- ④中国科学院考古所《上村岭虢国墓地》科学出版社 1959 年版,第二章。

(胡玉康 清华大学美术学院博士研究生)