

南昌汉代海昏侯墓漆器之美对产品设计的启示

郭林森

(南昌航空大学, 南昌 330063)

摘要: **目的** 对南昌汉代海昏侯墓出土的漆器进行前期研究。**方法** 采用“史境”、“文献”等方法,在大量资料的基础上,综合分析、深入论证。**结论** 汉代海昏侯墓漆器的设计美学及其对现代产品设计的启示是研究的重点,其设计美学表现为功能美、工艺美、意匠美、器型美、色彩美、装饰美。它对现代产品设计的启示表现为组合化设计、髹饰工艺、色彩组合、装饰纹样等几个方面。

关键词: 漆器; 产品设计; 设计美学; 海昏侯墓; 汉代

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)22-0266-05

Inspiration of Lacquer Beauty from the Faint Hou Tomb of the Han Dynasty in Nanchang to the Product Design

GUO Lin-sen

(Nanchang Hangkong University, Nanchang 330063, China)

ABSTRACT: A preliminary study of the lacquer ware unearthed from the Faint Hou tomb of Han Dynasty in Nanchang is made. Based on a large amount of data, it makes a comprehensive analysis and a thorough demonstration with the methods of "historical environment" and "literature". The design aesthetics of the tomb ware of the Han Dynasty and its enlightenment to the modern product design are the focus of the study. Its design aesthetics are characterized by functional beauty, technology beauty, design beauty, modeling beauty, color beauty and decorative beauty. Its enlightenment on modern product design is characterized by modularization design, paint process, decoration pattern.

KEY WORDS: Lacquer; product design; design aesthetic; Faint Hou tomb; Han Dynasty

南昌汉代海昏侯墓的抢救性发掘轰动一时,获得了数个第一,在国内考古界影响甚大。该墓出土珍贵文物近两万件,其中漆器达 2300 余件,数量较多,工艺、审美、设计水平更是堪称一流,它集中再现了汉代漆器的辉煌。从保护与传承传统造物的缘由出发,完全有必要对其进行研究,探寻它对现代产品设计的启示意义。

1 南昌汉代海昏侯墓出土漆器的概况

1.1 海昏侯墓的简介

南昌汉代海昏侯墓位于南昌市新建区大塘坪乡观西村,距今已有 2000 多年的历史。2011 年 4 月至今,考古队经过详细的勘探,发掘了祔葬墓和车马坑、祠堂、寝殿、厢房等,出土了漆器、金器、青铜器、

竹简等珍贵文物近两万件。南昌汉代海昏侯墓的抢救性发掘创造了中国考古史上的多个之最。大量珍贵文物的出土,在很大程度上反映了西汉贵族的生活习惯,对于汉代造物精神的研究也有很高的参考价值。南昌汉代海昏侯墓出土的 2300 余件漆器,工艺精湛,装饰高雅,集中再现了西汉时期漆艺的辉煌,也反映了该时期手工技艺的高水平。

1.2 出土漆器的功能分类

“漆器”这一称谓较早出现于《汉书·贡禹传》,书中记载:《地理志》河内怀、蜀郡成都、广汉皆有工官。工官,主作漆器物者也^[1]。漆器实为中国古代器物文化中一颗璀璨的明珠^[2]。漆器首先是作为实用品出现的,实用是其首要功能。其次,漆器也具有较高的审美价值,汉代以后,逐渐出现了纯粹观赏的陈设漆器。

收稿日期: 2017-07-10

基金项目: 2015 年度江西省高校人文社会科学研究项目 (DB201612339)

作者简介: 郭林森 (1979—), 男, 江西人, 南昌航空大学讲师, 主要从事产品设计及其理论方面的研究。

漆器在我国出现的时间较早，已有 7000 年的历史。从新石器时代的朱漆木碗、漆绘陶器，发展至战国和汉代，漆工艺有了很大发展，应用范围十分广泛^[3]。汉代的漆艺制品，包括饮食用具、盥洗用具、梳妆用具、家具、明器等，品种繁多，颇受当时上流社会的青睐。

饮食用具大体上可分为餐具、酒具及其他用具。汉代海昏侯墓出土的漆器中饮食器具非常多，《盐铁论·散不足》写到：厚资多藏，器用如生人，这充分验证了饮食器具的重要性，这些器物生动地再现了汉代人民的日常饮食场景，对于研究汉代的饮食文化有一定的参考价值。

盥洗用具中较有代表性的属漆匱，它是当时贵族的盥洗用具。在汉代之前，匱多用青铜制作，称“青铜匱”。青铜匱自西周中期开始流行，渐渐作为水器与盘固定搭配使用，是西周沃盥之礼的主要器具^[4]。发展到汉代，逐渐被漆匱代替，它的形状类似瓢，汉人洗手时常作为注水器具。该类文物的出土也表明西汉海昏侯国贵族阶层继承了自先秦以来的盥洗习惯。

梳妆用具就南昌汉代海昏侯墓出土的器物来看，主要是漆奁。“奁”在中国古代常常用于盛放梳妆用具、装饰品等，其做工、用料、装饰都非常讲究。制作过程一般是先制胎骨，髹漆后在底漆上先施以彩绘，再镶嵌扣带及宝石、贴饰金银箔片^[5]。出土的漆奁为多子结构，便于收纳，造型优雅，装饰精美。

家具的种类较多，海昏侯墓出土的漆家具甚为丰富，包括漆案、漆几、漆屏风等。其中出土的孔子屏风详细记载了孔子生平，并有精美画像，被大多数考古学家认为是迄今为止发现的最早的孔子像载体，也从侧面印证了西汉中晚期独尊儒术，儒家思想被贵族阶层所推崇，屏风上的文字见图 1，屏风上的孔子画像见图 2（图 1—2 均摘自百度）。

明器也称之为冥器，意为神明之器。此类器物专为随葬而制作，多用竹、木、陶或纸作为材料。根据海昏侯墓出土的明器观察，从设计上基本表现为“有形无实”、“形神兼备”、“象类生人”几大特征，其风



图 1 屏风上的文字
Fig.1 The text on the screen



图 2 屏风上的孔子画像
Fig.2 Confucius portrait on the screen

格的形成原因主要有厚葬为孝、知丧道矣、祭神之风、制陶业兴盛几点。

2 漆器的设计美学

设计美学是一门新兴学科，是设计学与美学的交叉。汉代海昏侯墓出土漆器的设计之美表现出众，值得深究。美是自由观照的作品^[6]。审美是外在与内在在充分自由的一种状态，它无需受任何物质的约束。人总是按照美的规律来塑造物体，西汉人民也不例外。

2.1 功能美

日本美学家竹内敏雄率先提出了“功能美”的概念，把产品的美学理论提升到了一个新的高度，指出功能的具象形态所体现的美即为“功能美”。汉代海昏侯墓出土漆器的功能美突出表现为器物的实用之美，尤其是那些与西汉人民日常生活紧密相关的漆器，其功能美的体现十分明显。饮食用具如鼎、勺、耳杯、壶、锺、钜等，盥洗用具如匱、盆等，起居用具如几、案、屏风等，都非常直接地提示了它的功能，其中漆勺的长度、弯曲程度与人的尺度吻合，符合汉人的使用习惯，再如耳杯两耳的设计合乎当时人们双手执耳的习惯，漆耳杯见图 3（图 3—4 均摘自江西省博物馆）。



图 3 漆耳杯
Fig.3 Lacquer ear cup

2.2 工艺美

《考工记》说：天有时，地有气，材有美，工有巧，合此四者，然后可以为良^[7]。由此可见，制作工艺的水平，往往直接决定器物的品质。汉代海昏侯墓出土漆器的工艺之美，主要体现在胎骨制作、髹饰技法两个方面。胎骨制作的方法主要有3种，分别为斫制、旋制、卷制；髹饰技法主要有彩绘、戗金、描金银、螺钿等，工艺精湛。彩绘是指将颜料混入生漆，然后在器物上进行描绘；戗金是用金粉在线条内填涂；描金银是指在漆器上用金粉、银粉绘制花纹；螺钿是指用螺壳与海贝等磨制成薄片，然后镶嵌在漆器表面上。

工艺美的法则具体表现为以下7个方面：（1）实用是一切工艺的本质，实用是工艺之美的首要因素，它决定了工艺的本质，因此，工艺之美就是实用之美，所有的美都产生于服务之心^[8]；（2）只有大量制作才能成为美的作品，那些看似复杂、装饰繁琐的作品，生命力往往短暂，其原因在于不能大量、迅速制作；（3）工艺之美只有与劳动结合才能产生，劳动是工匠的一生，勤劳、反复是他们的真实写照，汉代海昏侯墓出土的漆器，就是劳动与美相结合的经典之作；（4）工艺必须是协同之作，个人的力量是薄弱的，只有精诚协作才是强大的，汉代漆器的制作就是这样，工匠按照各自的分工，对同样的造型、纹饰大量制作，在不断的反复协作中，工艺之美得以产生；（5）手工必须占据工艺的主导地位，手是与生俱来的，通过手工可以制作许多精巧的器具，它充满创造性，再复杂的机械都无法与之相比，另一方面，手工是充满热情与喜悦的工作，而机械却不是如此，手工是工匠对工作的主导，而机械则是人们对它的顺从，当然，这也并不意味着完全排斥机械，好的机械，可以成为手工的辅佐，拓展手工的自由；（6）工艺之美是天然之美，此处的天然是指工艺所要求的材料即选材，没有好的材料，就不可能有真正的工艺之美。与其说工艺选择材料，倒不如说材料决定工艺，好的工艺是对自然的皈依。因为天然的原故，工艺之美才表现出不同的区域风格。如西汉蜀郡的漆器，由于自然条件的优越，也造就了它充满风土人情的工艺之美，并受到宫庭、贵族的喜爱；（7）工艺之美是无我之美，工艺若展现了太多的个性，其受到的制约也就越多。必须清楚的是，器物是服务于人的工具，个性只能居支配地位。鲜明的个性虽有张力，但却不具备亲和力，只有亲切的工艺才能保持工艺美的持久生命力。但同时必须强调“无我”，这并不是对个性的彻底抹杀，相反，它不仅不否定个性，还始终对个性持开放态度。

2.3 意匠美

“意匠”一词原指文人或者画家在写作、绘画时

的精心构想、巧妙布局。具体到设计领域，“意匠”一词主要指创作者的构思新颖，具备创造性。汉代海昏侯墓出土的漆器中，就有很多这种匠心独运的例子。如具杯盒，它的功能在于存放耳杯，要求轻巧、卫生等。为实现上述目标，制作者将上盖和器身分两部分，并用子母扣联结；内腔依据耳杯的形状设定，竖向摆放7个耳杯；其中6个顺向迭放，1个反扣，空间利用率极高，且与外部造型浑然一体，充分体现了“意匠美”。

2.4 器型美

器型与功能的契合美，比如漆钫的形态，颈部修长，顶盖为圆壶形，整体呈优雅的“S”形，并凸显了贮物容器的体量感。此类设计使得器型与功能相契合，器物更具美感。细部之美，现代主义建筑大师密斯·凡·德·罗曾说：上帝存在于细部之中，优良的细部设计对于一些看似平常的生活器物而言，通常可以丰富器物的层次，提高产品的品质。汉代海昏侯墓出土的漆器中，漆盘内壁与外部的平滑过渡处理等，一方面显示了技艺的精湛，另一方面体现了漆工对于细部设计的不懈追求。

2.5 色彩美

色彩是产品设计的一个重要环节，对提升感性价值起着重要作用^[9]。与其他器物相比，漆器的色彩感性效果更为强烈。漆器自古崇尚红、黑两色，汉代海昏侯墓出土漆器在色彩上的突出特点就是以红黑为主导，鲜艳夺目。红黑两色的综合运用，彰显了漆器的高贵、华丽。本次出土漆器从整体而言，器物内部多用朱红，外部多用黑漆，局部再用黑底朱纹装饰。比如钫、盘、卮等饮食器具，在朱红色的映衬下，食物会显得更加鲜美。

2.6 装饰美

需要指出的是，造物活动中，装饰一般处于从属地位，在不改变器物本质的前提下，使器物得到某种程度的改进，因此，装饰给予人的主要是精神层面的感受。汉代海昏侯墓出土漆器通过各种装饰手法，使器物的美感得以提升，漆器纹饰见图4，这表明汉代漆艺美学实践走向了历史高峰时期^[10]。

装饰图案。汉代海昏侯墓出土漆器的装饰图案主要包括动物形象、自然景象、几何图案和神话形象4大类。第一类，动物形象主要有龙、凤、猫、鹿、豹等，如漆奩的盖壁上就有鸟、角、鹿等，十分生动。第二类，自然景象主要有云、卷云、山、河、日月星辰等。其中，云气纹居多，在奩、卮、盒、钫等器物上较为常见。第三类，几何图案主要有直线、三角形、菱形、圆点等，一般作为辅助纹样。第四类，神话形



图 4 漆器纹饰

Fig.4 Lacquer ware decorative

象，主要有怪兽、仙人、鸾鸟等，其形态变化多端，表现出浓厚的浪漫主义色彩^[11]。

装饰图案的组合方式。其装饰图案的组合方式主要有适合、独立和连续纹样。第一，适合纹样在漆奩等器物上出现较多。第二，独立纹样应用广泛，且以动物独立纹样居多^[12]。第三，连续纹样的构成手法运用较多，特别是二方连续。从汉代海昏侯墓出土漆器的情况看，盘、盂、匜、耳杯、奩等器物的中心纹样周围，通常辅以云气、几何形等二方连续纹样；而在钟、卮、鼎等器物的口沿常辅以龙、鸟、卷云、几何形等二方连续纹样。

3 对现代产品设计的启示

漆器的组合化对现代产品设计的启示，这里述及的漆奩，内有圆形、方形、长方形等不同形状的子奩组合，分别陈放首饰、粉饼、梳篦、铜镜等，功能较多，方便收纳。受此影响，现代梳妆盒的设计，就采用了组合式的手法，一物多用；再如现代保温饭盒，也采用组合式设计，实现了饭、菜、汤、餐具分开盛放，便于保温和携带。

髹饰工艺对现代产品设计的启示。汉代海昏侯墓出土漆器的髹饰工艺精湛，集中了历代工匠的智慧，将它运用到产品设计中，效果显著。比如磨漆工艺，日本的照相机镜头就采用了漆工艺中的研磨技法，做工精细，质量一度在业内领先。再如日本铁三角株式会社于 2012 年推出了限量纪念版耳机 ATH-W3000ANV，其腔体采用日本“越前涂”漆工艺制造，成就了产品独特的品质，ATH-W3000ANV 耳机见图 5（图 5—6 均摘自百度）。

色彩组合对现代产品设计中的启示。红、黑两色对比强烈，应用到产品上，显得雄浑而深沉^[13]。在此基调下，再辅以其它点缀色，整体色彩斑斓，协调统一，可以增强产品的装饰效果。现代产品设计中红、黑两色的应用，一方面加强了产品的视觉效果，另外



图 5 ATH-W3000ANV 耳机

Fig.5 ATH-W3000ANV headset



图 6 Jean Dunand 腕表

Fig.6 Jean Dunand wrist watch

一方面也延续了产品的传统，提高了用户对产品的认可度。如瑞士品牌 Jean Dunand 推出的一款名叫“Tourbillon Orbital Chinese Lacquer”的腕表，其灵感来自中国的漆器，Jean Dunand 腕表见图 6。该腕表的设计，采用了中国漆器中最具代表性的红、黑两色，加上镂雕的合理使用，造就了产品的简约与奢华。

装饰纹样对现代产品设计的启示。如云气纹、卷云纹、几何纹等，在现代家具设计中广泛运用，这些装饰纹样的使用，一方面增强了家具的美感，另一方面塑造了家具的东方风情，被设计界称为“中国风”。此外，现代饮食器具在装饰图案中，也常见几何纹样。这些纹样通常是在汉代几何纹样的基础上，加以巧妙变化，装饰效果明显，又符合了现代人的审美需求。但必须注意的是，汉代装饰纹样是建立在手工艺基础之上的，有些图案过于复杂，有些图案已不适应时代需求，设计师在实际使用过程中应注意甄别，适当加以提炼和简化。

4 结语

汉代海昏侯墓出土漆器是我国传统手工艺的经典之作。从功能上可将它分为饮食用具、盥洗用具、梳妆用具、家具、明器等。从设计美学的角度而言,它集中表现为功能美、工艺美、意匠美、器型美、色彩美、装饰美几个方面。出土漆器对现代产品设计的启示是研究的最终目的,分别表现为组合化设计、髹饰工艺、色彩组合、装饰纹样几个方面。其中组合化设计,体现了现代产品的一物多用,髹饰工艺成就了现代产品的独特品质,色彩组合强化了现代产品的视觉效果,装饰纹样塑造了现代产品的东方风情。当然,由于众多因素的影响,汉代海昏侯墓出土漆器在设计上未免有些局限性,在实际运用中应当注意取舍。

参考文献:

- [1] 班固. 汉书·贡禹传[M]. 北京: 中华书局, 1962.
BAN Gu. Book of Han·Gong Yu Biography[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 1962.
- [2] 傅兴, 董雅. 汉代漆器包装与化妆品“后”包装设计的审美分析[J]. 包装工程, 2016, 37(16): 149.
FU Xing, DONG Ya. The Aesthetic Analysis of Han Dynasty Lacquer and the Cosmetic "Who" Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(16): 149.
- [3] 乔十光. 漆艺·美术卷[M]. 北京: 中国美术学院出版社, 2004.
QIAO Shi-guang. Lacquer Art·Volume of Fine Arts[M]. Beijing: China Academy of Art Press, 2004.
- [4] 王帅. 商周青铜器自名新解—以匚、盃为例[J]. 中原文物, 2013(4): 75.
WANG Shuai. Research on The Yi Bronze Vessel of Shang and Zhou Dynasty[J]. Cultural Relics of Central China, 2013(4): 75.
- [5] 刘芳芳. 广陵地区出土西汉漆奩的考古学初探[J]. 中国生漆, 2013(4): 20.
LIU Fang-fang. Straight in the Western Han Dynasty Lacquer Casket Unearthed Archaeological Research[J]. Journal of Chinese Lacquer, 2013(4): 20.
- [6] 徐恒醇. 席勒的美学观[N]. 中国经济导报, 2016-04-02(B03).
XU Heng-chun. Schiller's Aesthetic[N]. China Economic Review, 2016-04-02(B03).
- [7] 闻人军. 考工记译注[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2008.
WEN Ren-jun. Book of Diverse Crafts Translation[M]. Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House, 2008.
- [8] 柳宗悦. 工艺之道[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2011.
LIU Zong-yue. The Way of Process[M]. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2011.
- [9] 林晨晔. 基于感性工学的量化色彩趋势研究[J]. 包装工程, 2013, 34(4): 20.
LIN Chen-ye. Quantitative Color Trends Based on Ergonomic[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(4): 20.
- [10] 潘天波. 汉代漆艺美学思想研究[D]. 西安: 陕西师范大学, 2013.
PAN Tian-bo. Han Dynasty Lacquer Art Aesthetics Research[D]. Xi'an: Shanxi Normal University, 2013.
- [11] 陈梦瑶, 张仲凤. 绿色产品设计中的材质情感研究[J]. 家具与室内装饰, 2015(1): 58—59.
CHEN Meng-yao, ZHANG Zhong-feng. Study on Material Emotion in Green Product Design[J]. Furniture & Interior Design, 2015(1): 58—59.
- [12] 刘振环. 首饰色彩的地域性魅力[J]. 设计, 2017, 30(1): 50—51.
LIU Zhen-huan. The Regional Charm of Jewelry Color[J]. Design, 2017, 30(1): 50—51.
- [13] 谢菲, 贺阳. 中国传统储针容器演变研究[J]. 设计, 2017, 30(1): 97—99.
XIE Fei, HE Yang. Research on the Evolution of Traditional Storage Needle Containers in China[J]. Design, 2017, 30(1): 97—99.