

论楚国漆器艺术的成就及其成因

张 燕 (东南大学 文学院 江苏 南京 210018)

[摘要] 本文多方论证了战国楚国漆器的艺术成就,分析了楚国漆器艺术产生的地理、时代等原因,指出荆楚艺术保留和延续了人类童年期的炽热情感和天真气息,同时吸收了中原传入的发达文化和发达工艺,给现代艺术设计许多启迪。

[关键词] 楚国;漆器艺术;巫;道;骚

[中图分类号] J527 [文献标识码] A [文章编号] 1008-9675(2004)02-0029-03

当现代文明窒息了人的创造精神,人们越来越发现两千多年前的荆楚艺术,竟然是如此地率真浪漫。那充满奇思异想和烂漫激情的楚辞、楚漆器、楚织绣和楚帛画,正是刘勰形容屈原所说的:“惊采绝艳,难与并能矣”(《文心雕龙·辨骚》)。荆楚浪漫主义艺术与先秦现实主义艺术双峰并峙,与大致同时期的希腊艺术遥相辉映,如日月辉映星空,照亮了后世艺术的苍穹。

一、奇彩异文的荆楚漆器艺术

战国秦汉的500余年,中国漆器的制造和使用进入了空前的、也是绝后的盛期。木、皮、竹、藤、夹纻等材料为胎骨的漆器,以轻便、美观、耐用、抗腐蚀等优点,成为生活用具的主角。地处长江中下游的楚国,气候温润,盛产木、漆,漆器工艺尤其发达。湖北江陵和随县、湖南长沙、河南信阳等地楚墓出土了大量战国漆器,它以迥异于中原漆器的突出风貌,成为中国漆器工艺史上的最强音。

(一) 象生造型,夸张奇特

荆楚漆器多以木材雕刻成象生造型,它不是自然界动物的客观模仿,而是出自灵府的艺术创造。

河南信阳、湖北江陵等地楚墓出土不少髹漆木雕镇墓兽。其造型多作兽头大耳,身披鳞甲,头顶插鹿角,双目圆睁,张口吐舌,前爪持蛇似欲吞食。这样的造型,非鹿非虎非龙非牛,而是鹿、虎、龙、牛多种动物形体特点的结合,其内涵神奇诡谲,显示出超自然的神力。楚文化研究者认为:“楚墓所出的木雕‘镇墓兽’,以及长台关1号、2号楚墓所出的木雕‘双角器’都是土伯雕像。‘土伯’见于《招魂》,是‘幽都’即冥府的主宰。早期的土伯雕像只是一个竖放的半球代表头面,上插两支鹿角。中期的土伯雕像是虎头、龙身,上插两支鹿角,双头的有四支鹿角。晚期的

土伯雕像即所谓‘双角器’,两支鹿角插在一块方木上”;无论早期的、中期的、晚期的,凡土伯雕像都有一个厚实的方座代表大地”。^{[1]P.112}楚辞《招魂》:“魂兮归来!君无下此幽都些。土伯九约,其角觺觺些。”正是楚墓所出髹漆木雕镇墓兽的形象。

出于图腾崇拜的遗风,楚人尊凤而贱虎,在楚艺术中,凤永远是主角。楚墓中常见的虎座鸟架鼓,鼓架以凤、虎为造型,虎混沌敦厚,匍匐负重,凤高大峻拔,引吭高歌:虎、鸟对比,见出凤鸟的图腾意义。楚文化研究者认为此“凤”为“飞廉”;飞廉是凤的别种,楚人视之为风神。人的精魂要登天,须有风神相助,方能高飞远行。在《离骚》中,屈原假想自己作巡天之夜游,有句曰:“前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属。”月神望舒在前面照明,风神飞廉在后面助力,这就可以一路顺风了。把飞廉做成木雕像,置于墓中,可以引导死者之魂到天界去”。^{[1]P.113}江陵雨台山楚墓出土的虎座立凤,“集壮、美、奇于一身”(张正明《楚文化史》),正是楚文化鼎盛期的象征。

如果说中原漆器以实用功能为目的,荆楚漆器则突出地体现着审美功能,有的甚至成为纯艺术。湖北江陵望山一号楚墓出土的彩漆木雕禽兽座屏,在长51.8厘米、通高15厘米的横框内和底座上,以圆雕、浮雕、透雕和彩漆涂绘结合,对称地表现了凤、鸟、蛇、蛙、鹿、蟒等55个动物。凤凰作为图案主体,展开双翅,好似动物的保护神,蛙、雀、蛇、鹿蟠绕虬结,彩漆历两千余年仍然缤纷灿烂,其创造意匠不在表现某个具体动物,而在表现由若干生命力喷发的动物所映照出的大自然的生命律动。它不具实用功能,因此也就突破了工艺品范畴,成为上古罕见的纯艺术品。

如果说以上漆器综合多种动物造型以反映大

收稿日期:2004-01-18

作者简介:张燕(1944-)女,江苏扬州人,东南大学文学院教授。研究方向:中国艺术史。

自然的生命律动,一些楚漆器则将动物造型与容器合而为一,兼具实用和欣赏价值。如湖北江陵雨台山楚墓出土的彩绘鸳鸯漆豆,雕回首的鸳鸯匍匐于豆上,彩绘斑斓,俏皮而又充满生活情趣。江陵雨台山出土的蟠蛇卮,雕作数十条蛇盘曲缠绕,整体意蕴之神秘,几乎不可捉摸。

(二) 色彩强烈, 见图腾子遗

楚人尚赤,源自远古的图腾观念——对火神祝融的崇拜,漆器黑、朱二色,地、文互换,对比强烈,加敷以黄、褐、白、绿、蓝、金、银诸色,深邃悠远又缤纷灿烂,强烈对比的色彩中,分明有图腾子遗存在。曾侯乙墓漆棺内棺长249厘米,漆画满绘在左右侧板及头档上。侧板以整齐的方格分割画面,方形和矩形中分别绘有各种神灵、龙凤及怪兽形象。两侧板及头档居中部位画有窗格,可能供死者灵魂自由出入。神怪有的人面鸟身,头生尖角;有的兽首人身,赤膊而立;手执兵器,形貌奇特。有学者认为它们是引魂升天的羽人、驱鬼逐疫的“方相氏”。上方矩形框格内,对称排列着两对鸡首蛇颈、振翅张爪、直立如人形的大鸟,被认为是负载灵魂升天的凤凰。^[2]诡谲的画面是以朱、黑二色为主,兼用黄、灰,平涂再勾勒出来的。1986年,湖北荆门包山二号楚墓出土龙凤纹漆棺,底面外的五面木板外壁,绘18组龙凤纹交替排列,凤纹占主导地位,龙纹叠压于凤纹之下,两侧板近中位置绘四风朝阳。大面积黑地衬托红、黄色图象,金粉点点闪烁其间,显得幽玄神秘。

(三) 纹样流动, 画面诡谲

中国艺术擅以曲线造型,因为曲线不与环境冲撞,曲线最能传达大自然生生不已的运动感。对此,中国古代以“曲生吉,直生煞”解释。曲线造型在楚艺术中尤为明显,无论是漆盘、漆卮、漆棺上的图案,无不曲线轻盈,婉转,奔腾,流动,传达出生命之美和生命的律动感。曲线形象又往往被分解,变形,抽象,凤冠、凤翅不可以形成图案,甚至与流云、蔓草结合,使图案大小、长短、松紧……变化无穷,构图小至漆盘、大至漆棺,无不适合,“分解的极点,或仅具一目一喙,或止得一羽一爪;变形的极点,或类如行云流星,或类如花叶草茎,或类如水波火光;抽象的极点,是化为纯粹的曲线。这样,于形固有失,于神则有得,而且给观众留有广阔的想象余地。化繁为简,化整为零,似乎是拙的;执简驭繁,以零概整,其实是巧的”,^{[1][P.115]}彩漆绘出的曲线纹样婉转萦回,飞扬流动,变幻莫测,取代了商周青铜纹样的威严整饬。

河南信阳长台关1号楚墓出土的漆锦瑟残片,黑漆为底,用黄、红、赭、灰绿、银灰、金九色彩漆勾勒平涂,描绘了狩猎、舞蹈、奏乐,

烹调、宴饮、娱神场面,现实生活场景与神灵鬼怪交织,黑漆恰到好处地传达出深沉虚幻的氛围,绚丽的色彩、剪影般的形象又渲染出奇丽热烈,正是屈原《离骚》描写的:“吾令凤鸟飞腾兮,继之以日夜;……吾令丰隆乘云兮,求宓妃之所在”,繁复的音乐旋律和吐盛的生命律动,有极为感人的艺术魅力。

随县曾侯乙墓出土的鸳鸯形漆盒,盒腹部左右各有一幅7×4.2厘米左右的漆画《撞钟击磬图》、《击鼓舞蹈图》,绘在由纒索纹组成的方框内。《撞钟击磬图》绘鸟人手持长棒,在鸟形笋旁撞钟击磬;《击鼓舞蹈图》则绘戴冠侧立的鼓师手持短桴敲击建鼓,一旁舞师戴冠佩剑,长袖飘举,似在引吭高歌。人物造型夸张怪异,抽象意味甚浓,是楚人巫风浓重的乐舞的艺术再现。

荆楚漆器中写实画面较少。湖北荆门包山大家出土的漆奩,在直径28厘米的盖圈上,绘《车马人物出行图》。画面展开长87.4厘米,高仅5.2厘米,用柳树将画面分隔为五段,黑漆为地,用朱红、红、熟褐、棕黄、翠绿、赭、青、白等色漆平涂再勾、点,绘对话、迎送、出行等场面,共26个人物、9只雁、10匹马、4辆车、2条狗、1头猪和5株柳树,简练的笔触展示出楚贵族现实生活的画卷^[3]。各段画面相对独立又首尾连贯,以柳树串连全图,视点横向平移,如后世中国画的手卷,人物扬鞭催马,姿态各异,摇曳的柳枝、飞翔的雁、奔跑的狗……无不富于生活趣味。楚漆画从神仙诡谲到关注现实,人成为艺术表现的主题,这是一个了不起的转变。楚漆器创造出旷古无伦、汉漆器和明漆器也无法与之匹比的艺术成就。

二、荆楚漆器艺术产生的原因

春秋战国,中原已经为理性精神笼罩,南方楚国为什么仍然沉浸于奇思异想之中,为什么会呈现惊采绝艳的荆楚艺术?

楚地向被称为“荆蛮”之地,上古倍受中原人的侵伐伤害。其生产力相对原始,对天地神明的原始宗教信仰也就更加深沉强烈。所以,楚风尊神,信鬼,重巫,好“淫祀”。春秋战国之际,楚国还保留着许多原始习俗,人们沉湎于巫术的氛围之中。楚地山水又多奇峰、丛林、水泽。相对原始的社会环境和神秘幽邃的自然环境,孕育出楚人奇幻窈冥的神话思维,孕育出充满奇思异想和烂漫激情的楚辞、楚漆器、楚织绣和楚帛画。

战国,楚国日益强大,从北方各国“攘夷”的对象一跃而与齐、燕、韩、赵、魏、秦并称“七雄”,战国晚期甚至可与强秦匹敌,势力范围涵盖了湖南、湖北、河南、安徽、山东等广袤的地区。楚国上层贵族有奢侈享受的充足财力,频繁的兼并又使中原先进的技艺流传到楚地,“各种

工艺制作,或炫耀材质的贵重,如曾侯乙墓金盏;或表现技艺之精湛,如曾侯乙墓铜尊盘;或追求规模体量的宏大,如曾侯乙墓大型编钟。总之无所不用其极,为的是尽量夸耀财富、权势和愉悦感官……曾经寄寓在青铜器、玉石器和漆器中的种种神性观念,则几已丧失殆尽。^[14]

产生于南方的老、庄思想对楚漆器风格的形成也有深刻影响。楚漆器乃至楚国所有的造物图案,都洋溢着一种“乘云气,御飞龙,而游乎四海之外”(《庄子·逍遥游》)的自由美和超脱美,它“源于楚民族达观的生命态度,即对死亡的超越,对精神生命的执着与爱,对神秘未知世界和自由精神境界的忘我追求”。^[15]而这种自由感和超脱感正来源于老、庄思想。

以屈原为代表的楚骚,是儒家的理性精神、道家的浪漫气质与巫文化的热烈情感和奇丽想象结合的产物。屈原独立不阿的主体精神经过楚文化的熔铸,化为《离骚》瑰丽奇诡、浪漫热烈的艺术形象,其缠绵悱恻的情感、奇丽华美的辞藻、回环往复的韵味,使《离骚》成为楚辞的最强音。可以说,屈赋整体就是一个充满奇禽异兽和神秘象征符号、幻想与神话、巫术结合一体的浪漫世界。荆楚艺术与屈骚诞生在相同的时代背景下,有着完全一致的美学特征。屈原辞章“惊采绝艳”,刘勰认为有两方面原因。一是时代风气:“方是时也,韩魏力政,燕赵任权,五霸六蠢严于秦令;唯齐、楚两国,颇有文学……屈平联藻于日月,宋玉交彩于风云。观其艳说,则笼罩雅颂。故知曄华这奇意,出于纵横之诡俗也”(《文心雕龙·时序篇》);二是地域影响:“若乃山林皋壤,实文思之奥府。略语则缺,详说则繁。然屈平所以能洞监风骚之情者,抑亦江山之助乎”(刘勰《文心雕龙·物色篇》)。时代风气和地域影响,也正是楚漆器得以产生的主要原因。

有学者把楚艺术的精义用三个字——巫、道、骚概括,“春秋晚期以后,楚文化进入鼎盛期。巫学开始分流,其因袭罔替者仍为巫学,其理性化者转为道学,其感性化者转为骚学”,“楚艺术的特色和异彩,楚艺术的风韵和魅力,都源于巫、道、骚。楚艺术所饱含的浪漫主义精神,来自巫的怪想、道的妙理、骚的绮思,三者交融,以至迷离恍惚,汪洋恣肆,惊采绝艳,登上了上

古东方艺术的峰巅”,^{[16] P.100}从而认为,“巫学以形象夺人,道学以境界启人,骚学以情致感人”,“巫、道、骚之于艺术,总而言之,是形象奇、境界大、情致美。”^{[17] P.120}

三、结语

荆楚艺术保留和延续了原始宗教的氛围,保留和延续了人类童年期的炽热情感和天真气息,同时吸收了中原传入的发达文化和发达工艺,因此具备前代无法达到的工艺水平和后代难以出现的艺术真情。它比中原艺术保留了更多原始文化和商文化的遗迹,又绝无殷商艺术的恐怖、威慑和周代艺术的理智、秩序,无论工艺、绘画还是文学,想象总是那么丰富多采,情感又总是那么鲜明炽热。那充满乐舞旋律的生命律动,至美至艳,只有在原始神话中才能出现的浪漫想象,那概括单纯而又灵动变幻的艺术形象,那不拘写实的装饰情味,那卓越的艺术表现力,不可思议地同时出现于荆楚艺术,使荆楚艺术成为战国艺术的最强音。黑格尔认为艺术有象征型、古典型、浪漫型二类。^{[17] P.94}如果说商代艺术是象征型的,周代艺术是古典型的,荆楚艺术则是浪漫型的。如果说周文化是理性的,秩序的,凝重典实的;楚文化则是奔放的,浪漫的,真情四溢的。站在荆楚艺术面前,我们往往惊叹楚人对生命的执着与热爱,惊叹楚人神秘的宇宙苍穹意识,惊叹只有遨游的心灵才能创造出来的图像。我们因楚人的活力和灵性,因楚人乐观开朗、意气风发的生命状态而感动,从而认识到荆楚艺术无与伦比的价值。在连接原始和现代这一点上,荆楚艺术与西藏艺术有某种近似。它们给现代艺术设计许多启迪。

参考文献:

- [1] 张正明.巫、道、骚与艺术[J].北京:文艺研究,1992,(2).
- [2] 汤池.曾侯墓漆画初探[J].北京:美术研究,1980,(2).
- [3] 荆门市包山楚墓发掘简报.北京:文物,1988,(5).
- [4] 皮道坚.召唤神灵——战国楚的绘画与雕刻[J].北京:文艺研究,1994,(2).
- [5] 皮道坚.楚艺术论纲[J].北京:文艺研究,1990,(4).
- [6] 刘玉堂.首届中国楚文艺研讨会综述[J].北京:文艺研究,1992,(2).
- [7] 黑格尔.美学(第一卷)[M].北京:商务印书馆,1984.
(责任编辑 杨身源)

On the Artistic Achievements and Causes of Lacquerware in Chu Kingdom

Zhang Yan

(DongNan University, Literature College, JiangSu, NanJing 210018)

Abstract: The article demonstrates the artistic achievements of lacquerware in Chu Kingdom and analyses the causes of its geography and times, points out that the art in Chu Kingdom remained the warm feelings and naive spirit and absorbed the developed culture and crafts from Central Plains, which provides lots of inspiration to modern artistic design.

Key Words: Chu Kingdom, lacquerware, witchcraft, Tao, LiSao