五彩千年韵无边 惊采绝艳耀华天

楚国漆器探微

煌煌楚漆韵无边,买椟还珠岂怪然? 五彩千年灵性足,光争日月耀华天。

楚国漆器源远流长,漆文化融入到楚人生活的方 方面面,并以高超的创造力和艺术成就成为楚文化六

楚文化学者尹弘兵先生认为,"漆器已渗入到楚 国社会生活的几乎每一个角落","遍及楚物质生活精 神生活的各个领域,楚国的上层社会简直就是一个 '漆器的社会'"。的确,漆器涵盖了楚人生活的方方 面面。在饮食器方面,有漆耳杯、漆酒具、漆豆、漆盘 漆勺、漆壶等;在生活用器方面,有漆几、漆箱、漆床等; 在起居艺术品方面,有漆座屏、漆梳、漆匜等;在乐器

方面,有漆鸟架鼓、漆琴、漆竹笛等;在兵器方面,有漆 盾、漆龟盾、漆剑鞘等;在丧葬用器方面,有漆镇墓兽 漆木俑、漆棺等。从一定意义上说,楚人就是"生死不 离漆"!

考古专家认为,楚国漆器是中国漆器艺术兴盛繁 荣时期的代表作品。这些漆器种类繁多、制作精美、纹 饰绚丽,构成了这一时期古代文明的一大特点。春秋 战国时期,是中国漆器艺术发展的高峰时期,楚国漆器 造型典雅、浪漫,充分采用夸张、变形等手法,赋予器物 以生动形象的艺术感染力。"髹漆考究,图案布局既讲 究严谨与对称,又不失潇洒与自然,色彩鲜艳华丽,色 调柔和。这一时期的漆器艺术足以令举世瞩目"

楚国:开创漆器时代

"从生活用器的角度来说,在铜 器时代和瓷器时代之间,有一个漆 器时代,战国秦汉时期正是以漆器 为主要生活用器的时代"。 专家学 者认为,"而开创这一时代的,当属 楚国无疑"。

文化荆州:

0

年第

+

+

期

委州宣广

传电台

文文

旅局

荆州日报

报联社

2000年初,荆州天星观2号楚墓 中出土了一件战国猪形酒具盒,盒里 放有数件耳杯。让考古人员称奇的 是,这个精雕细琢的酒具盒十分罕 见,全器为两只怪兽合体,呈长椭圆 形,由盖、身两部分组成。盖子的两 端,各为一怪兽头,形状相同,浮雕猪 嘴圆眼,角上盘,耳后立,头部有4个 铜环捉手。为了装几个酒杯,居然又 是浮雕,又是铜环捉手,颜色经过精 妙涂饰,其外壁以黑漆为基础,在上 面用红、黄、银灰、棕红等色绘龙纹、 凤纹、云气纹以及乐舞、狩猎场景,内 壁则是髹红漆,非常完美的为几个酒 杯营造出高端大气上档次的氛围,是 典型的"过度包装"。

说楚国人"过度包装"成风,不仅 有出土文物佐证,还有典籍记载,最 有名的当属成语故事买椟还珠。说 是有个楚人为了将珍珠卖个好价钱, 就找来名贵木料,请手艺高超的匠人 做了一个漂亮的盒子(即椟),盒盖上 精雕细刻了美丽的花纹,镶上漂亮的 金属花边,并用翠鸟羽毛进行装饰。 然后,楚人将珍珠放进盒里,拿到市 场去叫卖。华丽的包装果然很是吸 引眼球,一个郑国人对这个精美的盒 子爱不释手,便出高价买了下来,却 把装在盒子里的珍珠还给了卖珍珠 的楚人。

买椟还珠的本意,或许是嘲笑楚 国人舍本逐末,但华南美术学院教授 皮道坚先生则认为,"楚式的漆盒看 来在当时即以其造型的新奇巧赡和 装饰的美观华丽闻名遐迩","'买椟 还珠'的故事反映了当时楚国以生产 美丽华贵的漆盒而著名这一事实"。

从考古的角度来看,楚人对包装 的重视不仅仅只是工艺品和商品,其 大量的生活用品甚至于兵器,都使用 了奢华的包装。就连盛放衣物的箱 子,也奢华的令人咋舌。比如,1978 年从楚地曾侯乙墓出土的一件长方 体、盖顶拱起的彩绘"二十八宿衣 箱"。器内髹红漆,器表髹黑漆,用红 漆书写着二十八宿名称等文字及其 它花纹。盖面正中朱书一个大大的 "斗"字,环绕"斗"字按顺时针方向排 列二十八宿名称。盖顶两端,分别绘 出青龙、白虎。衣箱两端面,一面绘 蟾蜍、星点纹;另一面绘大蘑菇云纹、 星点纹。两侧面,一面绘两兽对峙、 卷云纹、星点纹;另一面无花纹。

这件衣箱是我国迄今发现记有 二十八宿全部名称、并以之与北斗和 四象相配的最早的天文实物资料。 特别是设计者以拱形箱盖象征圆形 的苍穹,长方形箱底象征大地,当人 们站在大地上仰望苍穹,则此二十八 宿就成为逆时针排列。于是,这个绘 有星象图的漆箱,就构成一个以盖面 为天穹、四个侧面为天边,箱底为大 地的一个宇宙完整的模型。

之所以如此详尽的叙述这件衣 箱的种种细节,正是想说明,楚人对 制作漆器的考究,远远超出了我们 的想象。也许有人会说,宫廷用具 如此精美不足为奇,但考古发现普 通楚人家里的用具也非常注重包 装。比如从荆州马山1号楚墓中出 土的竹笥——衣箱,使用的材料虽是 普通的竹片与细篾,但编工精巧,盖 顶周边及转折处,口沿的内外层均 用宽竹片相夹,细篾锁口。外层经 篾涂有红色油漆,纬篾涂有黑色油 漆,编织成矩形和十字形花纹,内层 篾素色,正中用红黑色漆篾编成十 字交叉纹。

无论是"真皮箱"还是"皮革 箱", 楚人都极为讲究, 哪怕女人的 梳妆盒,也是精心制造的奢侈品 比如,荆门包山2号楚墓中出土的彩 绘漆奁(镜匣),就是在小小的盒子 上,绘制了一幅由26个人物、4乘 车、10匹马、5棵树、1头猪、2条狗和 9只大雁组成的出行图,生动传神, 色彩绚丽,奢华无比。厦门大学王 士琼博士对楚国漆器的艺术价值进 行了诠释,"不拘泥于现实生活,携 带啸傲山林的激情与心骛八极的浪 漫,楚人在漆器上尽情挥洒着自己 的灵性……楚人不仅藉此创造了一 个上天入地、人神共娱的现实世界 更以此超越生死,在人生的终点以 神思妙想的漆器交出了一份充满了 生的热烈的灿烂答卷"

战国楚漆器髹饰工艺的进步以 大漆即生漆的精制技术为前提。湖 北省博物馆研究馆员后德俊在《楚国 科学技术史稿》中写道,"楚国脱水精 制漆和加油精制漆的制造,被认为是 中国古代漆化学的萌芽,特别是油漆 并用工艺的产生,标志着原始的涂料 工业从单一材料向复合材料的进步, 是古代髹饰工艺的重大发展"。

秦汉时期,中国"漆器在各方面 都有新的发展",进入了发展繁荣时 期,"逐渐取代了青铜器"。 从考古 的角度来看,楚国漆器数量位居全 国前列。

据《汉书·旧仪》记载,用金银装 饰的漆器是当时"高富帅"、"白富美" 的标配。那时,拥有一件精美的楚国 漆器,如同如今拥有Hermes爱马仕 和Chanel香奈儿一样。

其实,楚漆也只是那个特定时代 的宠儿。随着瓷器时代的到来,漆 器逐渐淡出了历史舞台,楚国漆器 制造的许多工艺从此消失在历史烟 尘之中。

七绝八首咏楚国漆器

漆凤鸟羽人

月蟾度罢踏金鸟,欲觅青冥际有无。 孕梦千秋成一羽,遨游星海与云途。

彩漆竹扇 □ 李祖春

深埋地下两千年,谁料一朝重见天。 隐隐竹风生扇底,悠悠楚韵沁心田。

大楚漆器 □ 沙永松

云龙饰物锁妖娆,传有思维正畅销。 时合天人今复读,捧回历史接新潮。

虎座凤架悬鼓 □ 欧平

丹凤高昂向楚天,兽王屈伏背相连。 宜将绚丽留春色,鼓韵咚咚催管弦。

漆凤鸟羽人 □ 王学美

堪叹遗雕妙手镌,深埋千载色犹鲜。 荒丘未了飞天梦,喜看今人绕月旋。

虎座飞鸟 □ 黄乐新

深埋墓底几千秋,虎伏翼张犹仰头 漆彩鲜明形栩栩, 耳边仿佛语啾啾。

彩漆楚扇 □ 彭龙

竹扇髹来纤手中,风流摇曳楚王宫。 何凭尺寸彰尊位,消夏应称第一功。

虎座立凤 □ 乔本琳

彩雕虎座展神威,鹿角舒扬凤欲飞。 向往自由歌古楚,祥凝璧合赞奇瑰。

创新:用漆器讲好"中国故事"

楚式漆艺,是春秋战国时期楚人 制作漆器工艺的制漆、制胎、髹漆等 工艺的总称。东周时期,楚人在荆楚 大地上制作出为数众多的精美漆器, 发展出独具特色、自成体系的漆器制 作工艺,创出了"五彩千年"的楚式漆 艺品牌。

往事越千年,历史的长河渐渐掩 去了楚国昔日的辉煌。在当年楚国 的核心区域湖北、湖南等地,已不再 是现代漆器产地。曾几何时,灿如云 霞的楚国漆器淡出人世间,只能在博 物馆才能觅寻到其高贵的身影。楚 国漆器怎样弘扬、传承、创新与发展 就摆在了我们面前。

荆州从"弘扬"入手,从荆州博物 馆展览大厅的大型漆画"凤凰涅槃" 到荆州城标"金凤腾飞",几十年的不 懈努力楚国漆器代表性器物"虎座鸟 架悬鼓"成为中国漆器的代表,与罗 马尼亚陶器一起组成《漆器与陶器》 特种邮票,可谓名扬海外。

长期以来,一直为楚国漆器的一 枝独秀而窃喜,但最近在阅读了中 科院"九五"规划重点课题中的《中 国传统工艺全集·漆艺》一书后,却 彻底的无语了。书中在介绍先秦时 期漆艺时倒是引用了荆州博物馆珍 藏的楚镇墓兽、彩绘木雕小座屏、彩 绘木雕蟠蛇漆卮、彩绘神人纹龟盾、 竹扇、黑漆朱绘卧鹿等十多件楚国 漆器,但书中《现代漆器产地》的长 长目录中,不但没有荆州的身影,就 连楚国核心腹地湖北、湖南两省都 没有提及一个字。

难道是公元前278年秦将白起 拔郢后,历史形成了断层,将楚国辉 煌的漆文化也打入了废墟之中?

巧夺天工的楚式漆器髹饰技艺 难道也埋藏到文化记忆之中? "一杯棬用百人之力,一屏风 就万人之功",西汉史书《盐铁论》 的记载告诉我们,春秋战国时期制 作漆器需要非常巨大的人力物 力。你瞧,制作一个耳杯,居然要 用上百个工。难怪古人会说"一文 杯得铜杯十"的了。而一个华丽的 屏风,所花费的人力更是罕见的达 到万人之力。

这,也许就是漆器后来被瓷器所 取代的必然,也是荆州虽然有着一批 国家级、省级楚式漆器髹饰技艺传 人,漆器却仍然难以走入寻常百姓家 中的问题之所在。弘扬楚漆文化,答 案只有一个: 走向多元! 走向交融! 走向市场!

这个世纪难题,因一位教育工作 者的偶遇而抓住了破解的契机。那 是几年前,荆州创业学校校长许小兰 在荆州古城一个破旧的作坊里遇到 邹德香,这位国家级楚式漆器髹饰技 艺传承人正在狭窄逼仄的破旧作坊 里制作楚式漆器。狭小的空间里,竟 然找不出搁放一杯茶水接待来客的

传承人的窘境,引发了许小兰的 深思,于是荆楚非物质文化遗产技能 传承院诞生了,一批技艺高超的楚式 漆器髹饰技艺传承人开始有了自己 的工作室。很快,漆艺主题博物馆办 了起来,馆藏漆器展品达到了700多 件(套),其"数量之多,规模之大,展 品之珍贵,在全国罕见"

都说创新是一个民族进步的灵 魂,楚民族就是一个极富追新逐异开 拓创新精神的民族。于是,独领风骚 一二十年的"虎座鸟架悬鼓",最终被 荆州工匠们创作的各式各样的楚式 漆器所替代,飞入寻常百姓的家中。

荆楚问漆,迈开楚漆振兴之路; 产业创新,确立楚漆"江湖地位";搭 建平台,掌握漆艺"话语权"。厚积薄 发的荆州,依托"非遗"传承平台,力 促楚式漆艺振兴,引领全国大漆产业 创新发展。于是,打造"中国漆艺之 都"开始频频出现在市委、市政府的 文件之中。开展国际学术研讨会、全 国漆艺邀请赛、世界漆艺邀请展,全 国漆艺传承发展联盟、中国非遗协会 的漆艺分会等相继落地荆州。昔日 的世界漆都,如今汇集了全国各漆艺 非遗项目主要代表及知名专家学者, 吸引和聚集了全世界大漆学界、业界 主要代表,在国际漆艺界影响深远。 同时,以大漆为特色项目的"非遗"职 业教育,在全国实现突破,长江艺术 职业学院横空出世,"非遗"传承后继 无人的困局迎刃而解。

仅仅几年的功夫,"楚式漆器髹 饰技艺"就实现了从拥有国家级传承 人,到"国家级非物质文化遗产生产 性保护示范基地"落户的大跨越。一 个"非遗+科技+设计+漆器制作+文 旅产业+大漆加工产业"的全产业链 发展模式,初步形成,荆楚非遗传承 院的漆器和文创衍生品创出了自己 的品牌,仅漆艺古琴一个项目年销售 额就达2000万元。而以清华大学美 术学院优质设计资源为依托的传统 工艺工作站,创立的"荆作·楚生活" 品牌,打造的楚式漆器生活类文创产 品几十元到上万元,从"下里巴人"到 "阳春白雪",满足了各个层次消费者 对美好生活的需求。

荆州的创新,无疑是卓有成效 的。如今,文化积淀深厚的荆州,深 耕"中国漆艺之都"楚文化复兴与楚 式漆艺振兴之伟业,使荆楚文化传承 创新示范区如虎添翼、锦上添花。现 在越来越多的人们开始重新审视楚 漆,加入传承楚漆技艺的队伍,古老 的楚漆髹饰技艺焕发出勃勃生机与 无限魅力。

楚文字的结体规律

楚文字的结体,同样离不开各种笔画或构字部件。古今 文字之所以有不同的面貌和书风,主要取决于笔法和构件的 不同。据考,楚文字以形声字为主,其次是会意字,再次是象 形字和指事字。造字状况完全符合汉字的发展规律。楚文 字以上下结构为主,左右结构次之,包围结构最少。现行汉 字是以左右结构为主,上下结构次之。显然,楚文字更倾向 于上下结构,这是因为在狭窄的竹简上,上下结构比左右结 构更便于布白。

楚文字的结体规律,与商周文字形体演变的某些规律是 相通的,主要表现在以下几方面:

1.简化,是汉字演变过程中的最主要的现象,也是最重要 的规律。古今汉字都是朝着简化的方向在发展,楚文字也不 例外。简化主要是为了书写便捷,把复杂的文字简单化。通 常是简省笔画和偏旁部首。简省笔画可分单笔简化和多笔 简化。单笔简化如"上、天、孟、斯",多笔简化如"祟、归、亚、 参"。简省偏旁部首的如"怒、宝、牺、瑶"(图1)。

怒	蒙	兴	牺	拳	烾
	郭老甲 34	上二从乙3		包 248	清十一五 115
宝	寶	F	瑶	採	*
	包 221	清一皇 12		新零 187	上二容 38

2.繁化,与简化相反,主要表现是增繁文字的形体笔画或 偏旁。若增加的笔画或偏旁对字的意义没有什么影响,我们 称之为无义繁化;反之,则为有义繁化。无义繁化,或出于字 形的对称,或出于装饰,不对字义产生影响,如"才、相、中、 友"。有义繁化,或增义符,或增声符,或重叠偏旁、字形,增 繁之后,对字的音义会有所提示,方便理解应用,如"命、终、

3.异化,是组成字的笔画、偏旁、结体等发生了变化,但字 的音义未改变。表同一字的一组字,可互称异(别)体字。春 秋战国时期,"文字异形"相当普遍。有的楚文字甚至高达二 三十种写法,如"中、慎"便是。楚文字笔画发生变化的如: 金、者;偏旁发生变化的如:好、祷(图2);结体发生变化的如:

好	the	享	秘	章
	清十四時 37	上一孔 24	郭語三 11	上一緇 2
祷	19	那	箒	加雪
	包 202	新乙三 41	望 1・112	包 206

异化,加深了文字的识读与书写难度,是文字未规范、统 一时的一种"乱象",直到秦推行"书同文"政策,始得"拨乱反

4.同化,也叫类化,是指文字在书写过程中,受到某些因 素的影响,不同的形体结构写得相同或相似。同化相对异化 而言,同化是把不同构件写得相同或相似,异化是把同一构 件写得不同。同化可分:

字内同化,如"各、赤、受、良";字外同化,如:"货、持、瑟、 贱";相似形体的同化,如"鼎、福、英、居"。

同化是一种"近亲繁殖",有些已约定俗成,如"肉与月"、 "贝与鼎",直到现在也难分彼此。

5.形声化,汉字最初是以象形为基础来记录语言,因其主 要以形为主,单独成字,后因表意功能越来越受到局限,遂又 出现了指事字、会意字和形声字。形声字由形符和声符组 成,以其造字简便,使用方便,迅速壮大。据悉,形声字在楚 文字中的占比为74.6%,在小篆和现代汉字中,约占总数的 85%以上。楚文字中的形声字大致分为四类:一是在已有文 字上加形符,如"矛、升、酉、梁";二是在已有文字上加声符, 如"鹿、羽、参、军";三是新造形声字,如"席、鬼、夏、幼";四是 更换形符或声符,如"造、戟、庙、绅"。

6.合文,即把上下相连的两个或三个字作为一个字进行 书写。合文也可视作一种特殊的简化方式,在古文字中,楚 文字合文最多,计有220余个。它们往往是一个固定词组, 常见于数词、量词、名词、动词等当中。合文多在字的右下角 加"="以示之。如"十五、今日、君子、上帝"(图3)。

十五	今日	君子	上帝	
去	色	曼		
清四筮 15	清九禱辭7	清六子產 8	上四東 6	

楚文字的结体复杂多变,寻其规律,可以加深对楚文字 的认识,方便对楚文字的理解,对研究楚文化大有裨益。(文 中例字图片参见笔者《楚文字汇编》)

漆升鼎(当代)。邹传志 制作