

古代香炉造型设计的和谐理念

魏洁, 顾平, 刘琛森

(江南大学, 无锡 214122)

摘要: **目的** 分析传统焚香器具——香炉设计思想对当今设计的意义。**方法** 分析了香炉的造型来源、设计方法以及与社会历史的关系。**结论** 要想使当今的设计在世界文明浪潮中保持独立的识别性和长远的发展,必须结合传统造物精神的内涵,才可制造出能唤醒灵魂并符合本土精神要素的优秀作品。

关键词: 香炉; 传统; 思想; 造型设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2014)20-0126-05

Harmony Concept of Ancient Chinese Incense Burner Design

WEI Jie, GU Ping, LIU Chen-miao

(Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

ABSTRACT: Objective To analyze the significance of incense burner design thought in modern design. **Methods** It analyzed the modeling source, design methods and the relationship with the social history of incense burner. **Conclusion** It put forward in order to make the design to keep the recognition of independence and long-term development of civilization in the world tide, must be combined with the traditional spirit of the core, to produce outstanding works to awaken people to meet local spiritual elements of soul.

KEY WORDS: incense burner; traditional; ideas; modeling design

在国际主义、后现代主义等设计思潮来袭的几十年间,设计的民族文化特色也日益在削弱,“快餐式”设计在注重形式、功能的时候,忽略了人的精神诉求。要想建立当代自主的造型语言,就需要了解传统造型语言的形成过程^[1]。中国自古就有焚香的习惯,香文化能从独有的视角折射出华夏文明的光辉。焚香器具在我国古代经过几千年的发展,通过历代文人大师的独运匠心,呈现出了许多优秀的设计方法和造物哲学,对造物活动中遇到的诸多问题都很好地总

结、转化,是“道、形、器”综合的案例。文章通过总结香炉的设计思想,分析传统造物的规律及所体现的和谐观念,给当今设计实践的过程中遇到的复杂问题提供参考价值。

1 分析香炉设计思想的价值和贡献

香炉是我国古代用来敬神供佛、熏衣、陈设的焚香器具,材质有陶瓷、金属、玉器等等,是世界上最具

收稿日期: 2014-05-17

基金项目: 2013年度教育部人文社会科学研究规划基金项目(13YJA760049)

作者简介: 魏洁(1976—),女,江苏徐州人,江南大学博士生、副教授,主要研究方向为视觉传达设计、传统造物设计。

文化特色的器物,是凝结古代造物智慧的一个缩影。

长期以来国内无人深入研究香炉设计文化。这里试图通过解析朝代背景、自然环境、技术条件、外来文化、精神需求的改变对香炉造成的影响,分析香炉所包含的社会历史文化信息。总结传统造物的设计和审美规律,将其优秀的设计思想形成对当今设计理论的贡献,弥补在香炉设计研究方面的缺失。

本民族的造型语言和造物方法是古人立足于本土哲学观念和文化形态的基础上,再经过几千年的摸索而形成的。香炉的发展过程切实地解决了诸多造物活动中所遇到的问题,是将生活方式、审美心理、艺术形式等结合所得到的经典设计方法,对当今设计实践中遇到的问题提供一定的借鉴意义。

2 “和谐观”在香炉设计中的体现

2.1 创新与继承的统一

香炉的造型来源于商周时代的“鼎”^[2]。而“鼎”这一器具则来自人类文明产生之初的饮食器具“鬲”、“釜”等,三足鬲见图1。我国古代青铜鼎有烹煮肉食、祭祀等用途,随着生产能力的提高,社会制度的日臻完善,“神祇崇拜”于春秋时期盛行,鼎从实用的饮食器具演变成了被赋予神圣色彩的文化载体,从而演变成了“礼”器。西周晚期至春秋,鼎多为圆底、附耳、蹄足,春秋晚期鼎变得多样化。战国中期以后,兴用素面附耳鼎,且质地越来越薄,体积越来越小。由此,肇始于春秋战国的香炉便自然是对前朝“鼎”的造型的继承,鼎式香炉见图2。宋朝时期,制瓷技术的发展和复古喜好的影响,色泽温润、清素淡雅的陶瓷鬲式炉对整个香炉文化历史起到了承上启下的作用。汝窑鬲式炉见图3,此鬲式炉便是在继承前代饮食器具的基础上发展壮大的。

香炉造型的产生过程可总结为:人类为了满足饱腹感的需求,发明了饮食器具;由于青铜技术的成熟,开始制作铜鼎来烹煮食物;在感恩神明的祭祀活动中,将“鼎”作为礼器并赋予精神价值;伴随着政治、经济的发展,人类产生了更高精神层次的追求;对自然界“香料”的应用,改进了饮食器具“鼎”,焚香器具得以产生。

香炉造型的产生说明漫长的设计过程解决的不仅仅是技术问题,还有整个设计思想从雏形到成熟再

图1 三足鬲
Fig.1 The Three
sufficient Ge

图2 鼎式香炉图
Fig.2 Ding
incense burner

图3 汝窑鬲式炉
Fig.3 Ru Ge furnace

到高度发展的过程。设计思想的进步源于人们对自然材料的改造以及人们需求的不断变化、提升,然后根据新的需求,反复“试错”,不断改良,这是本土传统设计思想独有的体系,是宝贵的民族设计遗产。

2.2 实用需求与审美心理的统一

人造器物原本是因为要解决生活中遇到的问题才被有针对性地设计制作出来,可当技术发展到一定阶段,与实际使用价值无关的另一些价值便滋生出来,如“附丽价值”。现代设计师只有充分了解中国传统造物美学的发展以及对工艺设计、审美认知规律的进一步认识,才能提供充足的资料和新的启发,这对实践中创意的激发大有裨益。

博山炉的产生便是人们探索香料特性和改进过去不科学性的燃香方式的结果。博山炉出现之前,人们大都使用茅草香料,将薰香草置于豆式香炉下,虽然满足传达香气这一功能,但是烟气缭绕,给人带来不适。随着人们对香料认识的加强、利用率的提高,将香料制成香丸或香饼置于炭火之下,香味馥郁且烟气大大减小,这一燃香方式的改进促使了博山炉的产生。博山炉见图4,于汉至魏晋时期较为盛行,造型纹饰多样别致,多为青铜、陶瓷材质,炉身形状呈豆形,盖上雕有飞禽走兽或层峦叠嶂的山峰,焚香时香雾盘桓萦绕,盖上景致忽隐忽现,如同仙山傍海,传达一种飘渺的超然物外的意境。博山炉造型在满足功能需求的同时一反传统模仿饮食器具的造型手法,有如此大的变化与当时所处的政治历史背景有很大关系。汉代时期是儒、道、释合流产生的时期,彼时盛行神仙之说,人们将这一历史背景下新的精神需求完整地体现在了博山炉的设计上。香炉中体现这一造物智慧的还有后来的“香兽”,其材质大都以金属为主,铸为兽形故称香兽。香兽是古人充分积累造物经验之后

的结果,利用早期仿生造型意识,将动物的造型与香炉相结合。兽形的取材并非随意拈来,而是将当时人们观念中的祥禽瑞兽进行转化设计,蕴含着对美好生活的无限向往和祈盼。香兽镂空的顶盖大都雕刻成祥云、几何或花鸟状,使香料于兽中点燃时香烟从孔中溢出,既满足视觉审美享受,又能满足香气飘渺而出的基本功能。

2.3 感性表现与科学理性的统一

设计的目的是为了满足人类的基本需求,人对器物的需求是由简单实用到蕴含各种精神、文化、情感的人性化的过程^[3]。同时,设计中无论设计者想要如何给器物“附丽”都必须遵循设计的本意和“科学理性”。香炉中许多案例都证明了人们有意识最大化地达到“感性”与“科学”的统一。

体现香炉设计遵循“感性表现与科学理性统一”原则的是“迷你”香炉——薰球,见图5。古人不仅在寝室,床帐中熏香,甚至还在被衾中燃香,使衾褥间香氲四弥。薰球是为了满足这一功能的重要发明,在夜间寝息时,熏球在被褥间不断散发芳香。由于熏球安全洁净,薰球薰被的习惯在古代保留了数千年。薰球内部的装置巧妙地利用了物理中的“重力原理”,在薰球体内装置有两个可以转动的同心圆环,圆环内部装有以轴承与圆环相连的小圆钵。将薰料至于小圆钵内,任薰球自由运动,小圆钵便会在重力作用下带动机环与它一起转动,并随时调整以保持水平方向的平衡。薰球的圆形球壳上布满美观的花纹,花纹衔接处呈镂空状,以便钵体内部香气散出。除了此种用途外,在唐宋时代的华堂宫殿上,也常有镀金的或纯银的薰球悬垂在画梁下,镂刻有繁丽花纹的球体金辉银烁,不停地喷芳吐麝,袅袅香气在殿堂中弥漫缭绕。这种薰球充分体现了造物者将感性表现与科学理性协调统一意识。香炉中表现“感性”与“科学”结合的还有“香鹤”,见图6,它将人们观念中吉祥高贵的仙鸟——鹤作为设计题材,充分考虑了放香的便利性、重力平衡等问题,将鹤吐香的动作、香气的形状、香品特质以及传达的意境充分融合,达到感性表现与科学理性的统一。

2.4 造型工艺与使用环境的统一

品香的至高境界是从香具的形状、材质和环境的

图4 博山炉
Fig.4 Boshan
furnace

图5 薰球
Fig.5 Kaoru ball
burner

图6 香鹤
Fig.6 The Animal
incense burner

搭配,到目光所及、耳中所听都务必与香味所传意境达到天衣无缝^[4]。不同形状的香炉,会供在不同的位置,焚烧不同的香。在力求美观的同时,还通过对使用的过程、方式、环境的研究来进行设计。如佛教大堂门外用金属或石制成的“鼎”状的大香炉,见图7,供信徒燃放长度、直径不同的线香。殿堂内部供桌上的香炉与其不同,体积较小,有金属或瓷质的,用以焚烧檀香。卧香炉见图8,则较适合在居室或佛堂内部使用,有铜、瓷两种,把线香平放在卧香炉里燃烧,香灰不会飞扬而弄脏桌椅。卧炉盒体分为三层,炉体上层焚香,中层盛放香末,下层摆放香品;模型大多是篆体的“囍”字或“寿”字,铸成吉祥图案;把香放在模型上,于起点燃着,甚是典雅。这种香炉,很少用来供佛或祭祖,多用在书斋焚香。除此外还有琴炉、被中炉等。

一件器物的轮廓既是某个东西的外沿,也是将之移开后留下的边沿,而设计活动就是在寻找这一合适的“边沿”,即设计一件物品,看使用的环境便可以描绘出此产品的轮廓。古人在设计一件器物之前,便知道要先了解这件器物所处的环境、使用状态等等。香炉设计与环境融合的思想从纯产品设计的功能、造型、材料、工艺等方面将环境变成了香炉所服务的对象。如今的设计应效仿古人那样从细节上审视产品是否真正满足环境的要求,只有这样才能达到产品与环境之间互用、互融的目的。

2.5 意境营造与道德追求的统一

古代哲人侧重于在物品实用基础上追求更高层次的境界,如宗教境界、道德境界等。器物不仅供人使用,还须化“器”为有意义的象征,也就是所谓的“器以载道”。我国文人雅士十分看重自然之物,并常用自然之物来与人比德,如莲、梅、兰、竹、菊等。随着政

治、理学思想的发展,人们的审美也进一步发展。

宋代陶瓷熏香炉的制作便是如此。莲花在佛教佛性、生殖崇拜、人格修养等方面具有重要的意义。北宋陶器莲花香炉见图9,莲花瓣分五层,错落有致、微微收口、片片向上,下有连结台基,沉稳典雅。追求质朴纯洁的陶器莲花香炉在宋代独领风骚,具有很高的内在文化价值。宋代是政治较动乱的年代,文人雅士为躲避政治纷乱而向往“归隐”的生活,崇尚精神的濡养,倾向在内心世界中寻求淡泊宁静,并向往富有禅宗意味的生活方式。由此,此时期的瓷炉朴实、自然,在美学上追求甚高。香炉上的青色釉空灵婉约,造型和光润的釉色具有圆通的性质,是不加任何装饰的本色世界、虚无世界^[5]。宋瓷炉所追求的美学境界便正是如此,注重渲染气氛,讲求象外之意,余韵绵长,耐人寻味,引诱欣赏者调动联想去感受,这也是其他国家所不具备的最大艺术特色^[6]。

图7 大雄宝殿
门外的大香炉
Fig.7 Big
incense burner
outside the
Buddha Hall

图8 掐丝珐琅八
宝纹卧炉
Fig.8 The Ming
Dynasty Cloisonne
enamel horizontal
furnace

图9 北宋陶器
莲花香炉
Fig.9 Pottery
lotus incense
burner in
Northern Song
Dynasty

设计活动的进行应把人的生活习惯、心理趋向作为创新设计的重要依据^[7]。设计只有以人为中心,为塑造高尚人格精神而倾心服务,达到物质与精神的全面享受,才会有持续的发展动力。

3 西式生活对香炉文化的冲击

清末的历史灾难,“大跃进”时期对于金属物品的需求和文革时期的“破四旧”都让香炉遭受了极大的磨难。加之二十世纪以来,工业社会的快速发展给传统文化的方方面面都带来了极大的冲击,不可否认这种冲击给生活带来了便利,但与此同时人们的精神也

变得匮乏,对传统文化精华充满了不自信,盲目追随西方的生活方式和审美情结。比如现在人们宁愿追求西方昂贵奢侈的快销品——香水,也不愿对传统用香方式投之一瞥。现今只有在佛堂寺庙中还可见制作粗劣的香炉,虽然用香的生活习惯已渐渐远离了现代快节奏的生活方式,但其中所凝结的传统造物的智慧和精神财富不容小觑。无论是对当今设计理论的研究还是对凝结传统中国情结的设计方法的研究,香炉都是一笔宝贵的财富。

4 香炉给当今设计带来的思考

1) 设计伦理思考。对于中国古代香炉的研究,不单是只找回一些外在造型符号,去模仿历史风格,而是为今后树立中国自己的设计伦理寻求源头。通过探寻香炉蕴涵的和谐观,应重申传统技艺的价值取向与心理动因。基于“和谐”观念的设计研究,思考的不是片面、狭义的“产品形态塑造与表面装饰”^[8],而是力图从统一的、持续发展的视角去看待产品与人、产品与环境的共生关系,实用与审美、当代与未来的承继关系。“和谐”是美的表述与代言,是衡量设计道德标准的标尺,是设计伦理关系的高尚体现。

2) 设计的人文精神思考。大工业生产社会中对高技术和高效率的追求变成了对身心愉悦的桎梏,而人自身的肉体和精神存在的统一却越来越难以实现。设计中如果缺少人文精神,则对人类心灵世界终极价值的追求将被忽视。人们需要重新寻找科技和人文的结合点,统一科技发展与艺术追求也是对人类本性的回归。设计弘扬人文精神,彰显人性是探索人之为人的根本要义,是精神文明建设的主题。

3) 传统心理结构的继承思考。传统器物的永恒性蕴藏了流传的共同心理结构。香炉中的中华民族的审美趣味、艺术风格,往往同今天人们的感受、爱好相通,因为体现在这些作品中的情理,正是本民族社会心理结构的一种积淀,和今天人们的追求具有相呼应的同构关系。是否应该以传统生活方式来还原在西方文化主导的情境中被忽视的经典中国文化是值得思考的^[9]。

5 结语

香炉自古给予了人类无穷的勇气和希望,并仍将

肩负起古国文明所赋予的使命。美的价值通过物品的外在形式体现,而这种价值又受到地域、民族、共同心理结构的制约。香炉这一凝结古人智慧和文化遗产的载体,包含着我国民族文化审美心理和琳琅满目的设计样式。要使当今的设计长远地发展下去不能一味地模仿国际,该思考是否应该从中西设计价值观的外在关注转换到中国设计主体与时代、社会和民族间的内在关注^[10]。学习传统造物智慧,对传统文化追根溯源、吸纳传承,才能使其成为设计学科扎根的基础。

参考文献

- [1] 孙许方,付小莉.设计中的传统文化传承[J].包装工程,2007(12):227.
SUN Xu-fang, FU Xiao-li.Traditional Cultural Inheriting in Design[J].Packaging Engineering,2007(12):227.
 - [2] 宋康年.鼎鬲式香炉溯源及其鉴定[J].收藏界,2005(4):79.
SONG Kang-nian.The Origin and Identification of Ge Ding Incenseburner[J].Collection of Industry,2005(4):79.
 - [3] 蔡克中,余伟伟.基于环境意识的人性化产品设计[J].包装工程,2006(6).
CAI Ke-zhong, YU Wei-wei.Humanized Product Design Based on Environmental Consciousness[J].Packaging Engineering,2006(6).
 - [4] 叶岚.闻香[M].济南:山东画报出版社,2011.
 - YE Lan.Wen Xiang[M].Jinan: Shandong Pictorial Publishing House,2011.
 - [5] 钱汉东.日照香炉——中华古瓷香炉文化记忆[M].上海:上海文化出版社,2009.
QIAN Han-dong.Chinese Porcelain Censer Cultural Memory [M].Shanghai:Shanghai Culture Press,2009.
 - [6] 刘琛森,魏洁.凝晖之器——古代香炉设计思想初探[J].艺海,2013(11):208.
LIU Chen-miao, WEI Jie.The Design Thoughtes of Ancient Chinese Incense Burner: The Sea of Art[J].Yihai,2013(11):208.
 - [7] 朱宏轩.产品设计伦理思想探析[J].包装工程,2010,31(5):38.
ZHU Hong-xuan.Analysis of Product Design Ethics.[J].Packaging Engineering,2010,31(5):38.
 - [8] 孔德明.造物的和谐.[D]苏州:苏州大学,2011.
KONG De-ming.Harmony in the Universe.[D]Soochow: Soochow University,2011.
 - [9] 方晓风,汪芸,朱亮.文人设计[J].装饰,2012(9):233.
FANG Xiao-feng Wang Yun, ZHU Liang.Scholars Design[J].Zhuangshi,2012(9):233.
 - [10] 袁晓莉.《设计价值论》:设计的哲学高度[J].装饰,2012(2):226.
YUAN Xiao-li, "Design Value": The Philosophical Level Design[J].Zhuangshi,2012(2):226.
-
- (上接第121页)
 - neering,2007,28(6):159—161.
 - [6] 张颢.现代包装中的触觉情趣设计[J].包装工程,2007,28(12):257—258.
ZHANG Jie.Temperament of Tactile Sensation Design in Modern Packaging[J].Packaging Engineering,2007,28(12):257—258.
 - [7] 李妮.基于符号学层面的趣味产品设计研究[J].包装工程,2006,27(5):246—248.
LI Ni.Research on Interesting Product Design on the Basis of Semiotics[J].Packaging Engineering,2006,27(5):246—248.
 - [8] 盛夏,杨君顺,潘倩.基于符号学理论的趣味性产品设计[J].包装工程,2008,29(11):152—154.
SHENG Xia, YANG Jun-shun, PAN Qian.Interesting Product Design Based on the Semiology Theory[J].Packaging Engineering,2008,29(11):152—154.
 - [9] 陈瑰丽.论现代消费心理与包装设计的双向互动[J].包装工程,2006,27(4):269—271.
CHEN Gui-li.Interactive Relations Between Modern Consumption Psychology and Packaging Design[J].Packaging Engineering,2006,27(4):269—271.