

唐代金银器造型仿生设计范式研究

王丽梅

(西华大学, 成都 610039)

摘要: **目的** 探讨唐代金银器造型仿生设计范式。**方法** 唐代金银器造型中的动物仿生设计借鉴和传承了中国器物仿生设计方法,分析了唐代金银器造型中植物仿生设计范式的形成和应用,对唐代金银器造型仿生设计中范式在后世器物设计的影响进行了论证。**结论** 唐代金银器造型中存在的仿生设计范式给唐代乃至后世的器物造型设计提供了借鉴和模仿的范本,成为了一种值得推广的、富有生命力的设计思路和方法。

关键词: 唐代; 金银器; 造型; 仿生设计; 范式

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)02-0034-04

Paradigm Study on Bionic Design of Gold and Silver Ware Shape in Tang Dynasty

WANG Li-mei

(Xihua University, Chengdu 610039, China)

ABSTRACT: It aims to explore the paradigm study on bionic design of gold and silver ware shape in Tang Dynasty. Animal bionic design of gold and silver wares in Tang Dynasty mainly refers to and inherits the design method of bionic Chinese objects. In combination with the specific objects, it gives the detailed analysis of the formation and application on bionic design paradigm embodied in silver and gold wares in Tang dynasty. Undoubtedly, it is reliable to argue that this style can be demonstrated in other wares produced by posterity. Bionic design applied in gold and silver wares in Tang dynasty provides a model to imitate for the following generations. Above all, it has become a worthwhile design idea which is full of vitality.

KEY WORDS: Tang Dynasty; gold and silver wares; model; bionic design; paradigm

纵观金银器的设计发展轨迹,唐代以前的金银器物受社会经济条件、矿物开采技术以及制作技术的影响,装饰物件较多而容器类物品较少。到了唐代,中国的金银器制造业迎来了繁荣时期,工匠们用精湛的技术设计和制作出众多造型优美、装饰富丽、做工精良的金银器工艺品,将金银器艺术推至顶峰,在中国工艺美术史上写下了浓墨重彩的一笔。作为唐代典型的工艺品类,金银器皿创新了器物设计的范式,对同时代工艺门类及后世金银器设计和工艺门类产生了重大的影响。这里着重对唐代金银器皿造型仿生设计范式进行讨论,以期对当代的仿生设计研究有所

启迪。

1 仿生范式与唐代金银器设计

美国人托马斯·库恩在其代表作《科学革命的结构》一书中提出了著名的“范式理论”,范式具有如下的特点:(1)范式在一定程度内具有公认性;(2)范式是一个由基本定律、理论、应用以及相关的仪器设备等构成的一个整体,它的存在提供了一个研究纲领;(3)范式还为研究提供了可模仿的成功先例^[1]。唐代金银器皿大多是实用性物品,具有明确的设计目的,

收稿日期: 2015-09-22

基金项目: 西华大学2011年重点科研项目“唐代金银器装饰艺术研究”(ZW1123110)

作者简介: 王丽梅(1977—),女,博士,西华大学副教授,主要研究方向为艺术史论与视觉传达设计。

具有特定的解决问题的设计思维和方法。在设计制作过程中,工匠们的思维方式、制作程序和方法等存在规律性的共识,这在某种程度上与库恩所倡导的科学范式有共通之处,即设计行为的范式。仿生将自然生物的内在特点和本质用外在的形式语言呈现出个性化、艺术化的创造性活动,具有生命特征^[2]。在不同的年代和领域,仿生设计展现出同样强烈的个性魅力和鲜活的生命力^[3]。仿生设计范式以自然物象为设计依据和构思模型,借助科学技术知识,在一段时间里形成了“具有相似性”的设计风格 and 规律,将人、物与自然3个要素连接在一起,形成了具有内在关联的紧密关系,并“提供了可模仿的成功先例”,有一定的借鉴性和推广性。有效的仿生设计对人为世界进行修正或改造,从而产生创新行为^[4]。

2 在传承中发展

仿生设计虽是一个现代设计概念,但在中国传统造物过程中它并不是不存在的。我国的历史学家在分析古代器物形制时,常用“象生”或“肖形”来形容仿自然生态的器物。在唐代以前的陶器、青铜器等工艺门类中已经积累了不少从自然生物中汲取创作灵感的经验,并在造型上形成了一定的动物仿生设计范式。在新石器时代中期就曾出土过迄今为止最早的原始仿生造型,距今约5000年。动物仿生范式是在商周的青铜时代得到发展的,而后从未间断过。翻开中国工艺美术史,商周时期的青铜器就具有了众多的仿生造型形式,这个时期的仿生形,以摹拟动物造型为主。唐代金银器仿生设计范式顺着前代动物造型仿生发展轨迹前行,在传承前代工艺品类的优秀造型经验中结合新时代、新材料的特点进行创新。

以动物作为设计原型成为了一种常用的设计方法,唐代金银器皿中有以乌龟、蝴蝶、卧羊等为原型的作品。就乌龟来讲,除了著名的龟负“论语玉烛”银筹筒外,还有法门寺龟形银盒和繁峙龟形银盒。这3件器物都如实地反映了龟的形态特点,比例准确,造型生动逼真。另外,唐代还创新设计出了具有典型自然生物特征的具象器物形制——蛤形,如“韦美美”鸳鸯纹蛤形银盒,见图1(图片摘自《唐代金银器研究》)。蛤形是唐代仿生物器的一种重要器形,在盒中使用较多。外形呈蛤形,或称蚌形、贝形的银盒是一种形制特殊的盒,它的盒体和盖仿造蛤壳的上下两扇,扣合处为类似蛤类的齿合形式,并以外轴连接,可以开合。蛤壳壁薄体轻、质地坚硬,本身也是制造器物的

原料,在考古出土品中就有利用自然蛤壳制作的容器。目前国内公开发表的唐代蛤形银盒有10余件。蛤形盒的设计不只是动物造型仿生,还存在现代设计语义中的结构仿生,其扣合形式模拟了自然生物——贝的结构,具有典型的具象仿生特质^[5]。唐代金银器造型中的动物仿生延续了之前动物仿生范式的优点,将动物的形态特征生动地呈现出来,拉近了人与其他生物的距离,把人们细致入微的观察力明确地表现了出来,既满足了人们日常生活中的功能需要,又让人们的生活因器物的仿生充满了“形”的趣味,达到娱情悦性的艺术效果。这种动物仿生的设计范式在现代的儿童用品中依然展现着蓬勃的活力^[6]。

3 从仿制到创新

唐代金银器皿品种丰富,常见的有碗、杯、盘、盒、壶、瓶、锅等。在这些品类中除了沿用前代工艺品中常用的方形、圆形外,还创造性地设计出了许多新的造型,如花形器、多曲形器。这些作品努力追求形的空间关系变化,呈现出自然生物婀娜多姿的形态特点,具有现代仿生设计的语义特征,符合当时人们的审美习惯,形成了可供推广的花卉仿生设计范式。现代考古学家在对唐代金银器物进行命名时,不少作品就有拟形植物的名字,如鸾鸟纹菱花形银盘、鹦鹉纹海棠形银盘等。

唐代金银器植物花卉仿生范式是在外来物品的启发下,在借鉴仿制中形成了特有的设计风格。唐代以前的工艺门类中植物花卉形的器皿几乎未见,而唐代金银器中各类花卉植物的仿生则占据了仿生设计的主流。中国传统器物中仅南北朝的莲花尊、莲花碗的设计显示出丝丝端倪,但几乎提供不出任何演变依据。其中的推动力应来自于一种外来器物——多曲长杯,如白玉忍冬纹八曲长杯,见图2(图片摘自《花舞大唐春——何家村遗宝精粹》)。这种多曲长杯与中国传统器皿有别,形为椭圆,分曲使外部凹陷进去而

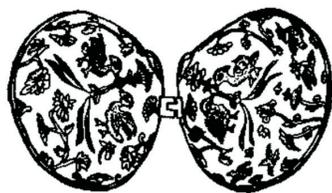

图1 “韦美美”鸳鸯纹蛤形银盒
Fig.1 "Wei Mei-mei" clamshell silver box with mandarin duck pattern

图2 白玉忍冬纹八曲长杯
Fig.2 White jade lobed elliptical bowl

内部形成凸起的条棱,杯体表面不光滑,而呈现出凹凸有致的曲线变化。齐东方、孙培良等专家认为,这是萨珊波斯的产物。齐东方引入日本学者深井晋司的观点,认为多曲长杯本身应是仿贝壳设计的器形,他更是进一步论证了其在中国的演变过程^[7]。这种多曲长杯与中国人的使用习惯不太吻合,工匠们将其进行了改造,结合时代审美习惯,形成了单纯的具有流畅外形的宛如花朵般美丽的造型,唐代金银器中的多曲形器和花形器应是在这种设计范式影响下经过自主创新后的产物,两者的不同在于多曲形器呈现出一种抽象美,而花形器呈现的是抽象后的植物形态美。

3.1 抽象的植物仿生设计范式

现代仿生设计将仿生的类型大致归纳为形态仿生、肌理仿生、质感仿生、结构仿生、功能仿生和意象仿生^[8]。唐代金银器中的多曲形器皿就具有意象仿生的特点,其将自然生物的形态进行抽象,缺少自然物象典型的特征展现,仅以凝练的视觉符号唤起人们记忆中的事物关联性认知,贵在似与不似之间。在已知的唐代金银器皿中,新颖的多曲式造型无疑是其中的一个亮点。多曲形器在唐代盛行,主要出现在长杯、碗上,如折枝石榴纹多曲银碗,见图3(图片3-5均摘自《唐代金银器研究》),其口沿为5个曲状弧线,碗壁上有浅分瓣,每个分瓣内嵌刻出精细的单个植物纹样,与唐代其他金银器皿布满的装饰不同,整个碗呈现简洁大气之相,同时不乏变化和装饰的情趣。

图3 折枝石榴纹多曲银碗

Fig.3 Lobed silver bowl with pomegranate pattern

在唐代,植物花卉是审美观念的主角,唐人喜以花作装饰,将器皿制作成花形(如葵花、菱花、海棠等形),是唐代金银器皿的重要创作方法,其花形主要体现在器物的口、足、身等部位。与多曲形器相比,花形器具有形态仿生的特点,它是指器物的形制模仿植物花卉的外形来设计的器形,但仔细观察就会发现花形器与多曲形器具有共通的视觉审美特点,造型简练,富有变化,具有抽象的形态美。有时,要将多曲形器与花形器区分出来是比较困难的,有学者就将两者统称为花式器。多瓣花形器在盘和盒中应用较多,并成为金银器

物设计中的范式。但不少器物造型的本身并不能很好地与自然生物形态相吻合,其外形仅提取了植物花卉的某个外形特征,具象认知度并不高。飞廉纹葵花形银盘见图4,从口部到盘内部有6瓣葵花状起伏的浅分曲。经过艺术抽象的葵花形与现实生活中的葵花有较大的差异。其他花形器的表现如出一辙,如人物纹海棠形银盘,在外形上依稀可以看到海棠花瓣的造型,很难同现实生活中的海棠花对应起来。

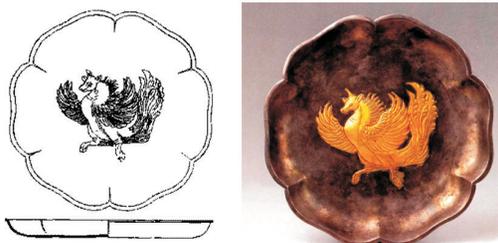

图4 飞廉纹葵花形银盘

Fig.4 Silver plate of sunflower shape with feilian beast pattern

花形器模仿植物花卉娇美的形态,用流畅的线条和精湛的工艺,充分挖掘金银所具有的特殊物理属性,在金属上完美地呈现出别样的视觉形态,这在造物史上无疑是一种极大的创造。这种创造反映出人们对自然具有深刻的了解和细致入微的观察,将对自然美的热爱,融入生活中的方方面面。

多曲形器和花形器的设计表明唐人的造物意识已经从再现(模拟)到表现(抽象化),将自然世界中的植物花卉饶有韵味的形态用易于加工的金银材质形象化、立体化、艺术化地描述出来,这在设计史上无疑是一个巨大的创造。通过感性观察,在造物中寻找相似性,这在人类的思维观念上也是一种提升。这种形象的相似一方面寻找物与物之间造型的联系,另一方面寻找的是原理与结构上的关联,比较其异同,反映出形象“动态相似”规律,只不过这个过程是隐藏在寻找造型联系过程之下的。传统造物经验中存在着大量的仿生形象,它甚至可以看作是造物技术经验得以传承的依据。

3.2 具象的植物仿生设计范式

在抽象的植物仿生设计蓬勃发展的同时,具象的植物仿生也悄然出现,并展现出旺盛的生命力。随着花卉题材的崛起,在造型上用莲瓣和荷叶的器物增多,而荷叶的运用尤多,如荷叶形银盘,见图5,是其中的一个精品。该盘总体呈菱形,四边向盘中心卷曲,宛若一片被风吹动的荷叶。盘底部有两条首尾相向游动的鱼,从盘底中心向外发射出许多优美的律动曲线,这些

曲线既代表了荷叶的叶脉,增加了银盘各个面的硬度,同时又丰富了观者的视觉。该盘生动形象地展现出了荷叶优美的形态特征,同时也富有生命的趣味感。这种造型方式在四川彭州宋代金银器窖藏中出土的银芙蓉盘上还能见到,装饰意匠也相似,其设计思路和手法无疑是同源的。荷叶形银盘的造型在如实呈现事物特征的同时带有浓浓的装饰感。具象的植物仿生与动物仿生在造型和设计思维上具有异曲同工的效果,一并活跃于中国传统器物设计之中。

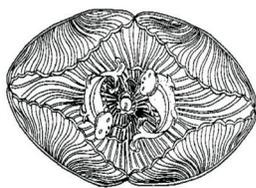

图5 荷叶形银盘

Fig.5 Silver plate of lotus shape

唐代金银器植物仿生设计由于顺应了时代审美观念的发展,符合大众审美的喜好,一出现就成为了设计的宠儿,成为同期工艺品造型的既定模式,具有了流行于社会的神采。这种植物仿生设计被广泛应用于同时期的铜镜、陶瓷等工艺门类中,共同推进了唐代工艺美术的发展。这个时期应用植物仿生设计范式的器物大多呈现抽象、程式化的特点。

4 唐代金银器造型仿生设计范式的拓展

社会风尚通常是至上而下的,金银作为贵重的材料,只能为少数人所享用,社会下层人士可能试图通过仿制那些身份高于他们的人的物品和拥有物,来提高他们的社会地位。唐代金银器的造型就成为了同期的陶瓷器、漆木器所复制的对象。花式口沿、器身高低起伏的棱条,这些金银器的造型形式在众多的考古出土物中被发现。在法门寺金银器窖藏中出土的秘色釉中就有多曲式瓷碗。出土于水邱氏墓中的两只瓷杯就直接复制了银器的形状:一只是加长的圆形杯,这种带把杯来源于伊朗萨珊;另一只是杯体有棱角的,把手有凸缘的,高圈足的多曲状长杯。水邱氏墓出土的瓷器线图见图6(图片摘自《中国古代的文化与艺术》)。有历史学家认为,以下陶瓷形态源自金属制品的形制:壶上的梯状柄、卷沿、折边的带钮的盖子、凹入的器面、多平面的器面、侈口、起棱的器体、高圈足的、带卷沿的平口、圆形的莲瓣口、圆形的莲瓣状器面^[9]。曲状、花口状的瓷器在

唐代及后期的作品更是常见。

唐代金银器中的多曲形、花形仿生设计范式在宋代的器物制造中被沿用和创新。结合时代风尚的变迁,花形器在宋代被当作造型典范。伴随着宋代花鸟画的发展,写生花卉成了艺术的宠儿,表现在宋代的金银器中,即是花卉在器物造型中的种类增多,且更为写实具象。水仙花、梅花、木芙蓉、牡丹、蜀葵、菊花成为仿生花式盘盏中最常见的造型,这也是宋代流行的做法^[10]。四川彭州南宋金银器窖藏出土的银葵花盏,见图7(图片摘自《奢华之色——宋元明金银器研究》),外形酷似黄蜀葵,盏体分为6瓣,分瓣相互叠压。分瓣线呈“S”状弯曲直至腹底,在盏口与花瓣之间有一几何形装饰带,内饰莲花、牡丹、菊花等6种花。盏心錾刻的花中花和中心凸起的花蕊均为鎏金工艺所制作。花瓣的叠压、装饰带里布满的花纹与盏壁相互映衬,盏心花中花和花蕊的黄色鎏金与器质的银白相对比,将植物黄蜀葵的形态和神韵塑造得栩栩如生。相比之下,唐代金银器中的葵花形器皿显得抽象单薄许多。植物仿生设计范式发展到宋代,器物的造型更接近现实生活中的植物形象,呈现生动逼真的特点。葵花形、菊花形器在宋代盛行,直至元代还是仿生花式器中最常见的样式^[10]。植物花卉仿生设计范式在唐代以后,因时代审美观念、意识形态的不同而呈现出些许的改变,正是这些改变让其保持了旺盛的生命力。在今天的产品包装容器或日用器皿中依然能见到器物呈现花朵般绽放的多曲或多瓣的造型。

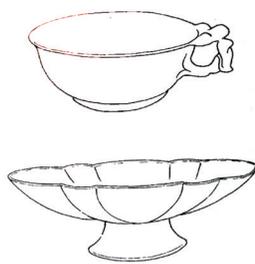

图6 水邱氏墓出土的瓷器线图

Fig.6 China picture of Shui-qiu shi tomb

图7 银葵花盏

Fig.7 Silver plate of sunflower shape

5 结语

唐代金银器造型仿生设计范式的研究受限于金银器物的断代,人们很难梳理其清晰的演变轨迹。不过,这并不能削弱这种设计范式的存在为中国工艺美术的发展作出的重大贡献。它给唐代乃至后世的器

(下转第43页)

- [2] 孙欣欣,靳文奎.移动应用中的情感交互设计研究[J].包装工程,2014,35(14):51—54.
SUN Xin-xin, JIN Wen-kui. The Affective Interaction Design in Mobile Applications[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(14): 51—54.
- [3] 郝秀梅.基于情感表达的体验式包装设计探究[J].包装工程,2014,35(14):5—9.
HAO Xiu-mei. Exploration of Experience-type Packaging Design Based on Emotional Expression[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(14): 5—9.
- [4] 赵俊杰.从微信看交互设计中的情感化因素[J].装饰,2014(4):141—142.
ZHAO Jun-jie. Look at the Emotional Factors in Interaction Design from WeChat[J]. Zhuangshi, 2014(4): 141—142.
- [5] 李江.个性—情感—服务:华为的移动互联设计理念[J].装饰,2013(1):41—44.
LI Jiang. Identity Emotion Service: Huawei's Mobile Internet Design Philosophy[J]. Zhuangshi, 2013, (1): 41—44.
- [6] 尚慧芳.解析当代设计风格的情感需求密码[J].装饰,2010(2):82—83.
SHANG Hui-fang. Analysis on Emotional Need Code of Contemporary Design Style[J]. Zhuangshi, 2010(2): 82—83.
- [7] 单晓彤.论现代食品包装设计的精神诉求[J].装饰,2012(2):141—142.
SHAN Xiao-tong. To Demonstrate the Spiritual Keynote of Modern Package Design[J]. Zhuangshi, 2012(2): 141—142.
- [8] 王玉珊,李世国.情感记忆在交互设计中的价值与应用[J].包装工程,2011,32(2):56—59.
WANG Yu-shan, LI Shi-guo. The Value and Using of Emotional Memory in the Interactive Design[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(2): 56—59.
- [9] 朱丹.月饼包装设计中的情感互动[J].大舞台,2010(9):95.
ZHU Dan. Emotional Interactive Design of Moon Cake Packaging[J]. The Big Stage, 2010(9): 95.
- [10] 王安霞,尉欣欣.针对特殊人群的情感化包装设计方法研究[J].包装工程,2012,33(14):1—4.
WANG An-xia, WEI Xin-xin. Research on Emotional Packaging Method Design According to Special People[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(14): 1—4.

(上接第37页)

物造型提供了可借鉴、可模仿的范本,成为了一种值得推广的、富有生命力的设计思路和法则。唐代金银器造型仿生设计范式虽然与现代仿生设计所倡导的理论存在不少差异,但在特定的时代条件下,通过对日常器物造型的美化,既解决了对日常生活中的功能使用问题,又让当时的人们生活得精致而艺术。其中存在的造型方法也可以为今天的设计实践提供思路和借鉴。更为重要的是,这种仿生设计范式不断地指导人们认清人、自然、环境的关系,寻求三者的和谐统一,这也是现代仿生设计发展的趋势和目标^[3]。

参考文献:

- [1] 库恩·托马斯.科学革命的结构[M].北京:北京大学出版社,2012.
KUHN T. The Structure of Scientific Revolutions[M]. Beijing: Peking University Press, 2012.
- [2] 徐红磊,于帆.基于生命内涵的产品形态仿生设计探究[J].包装工程,2014,35(18):34—38.
XU Hong-lei, YU Fan. Exploration of the Product Form Bionic Design Based on the Life Connotation[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(18): 34—38.
- [3] 于帆.仿生设计的理念和趋势[J].装饰,2013(4):25—27.
YU Fan. Bionic Design's Philosophy and Trend[J]. Zhuangshi, 2013(4): 25—27.
- [4] 赵超.形态还是生态——仿生设计在汽车设计中的悖论[J].装饰,2013(4):20—24.
ZHAO Chao. Form or Ecology: Paradox of Biomimicry Application in Automotive Design[J]. Zhuangshi, 2013(4): 20—24.
- [5] 牟娃莉.仿生元素在服装设计中的表现与应用[J].装饰,2013(4):86—87.
MU Wa-li. The Performance and Application of Bionic Elements in Clothing Design[J]. Zhuangshi, 2013(4): 86—87.
- [6] 杨淳.儿童用品动物仿生设计形态修辞方法探析[J].包装工程,2013,34(16):55—58.
YANG Chun. Analysis of the Rhetoric Methods to the Animal Bionic Design of the Products for Children[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(16): 55—58.
- [7] 齐东方.唐代金银器研究[M].北京:中国社会科学出版社,1999.
QI Dong-fang. Study on the Gold and Silver Vessels of the Tang Dynasty[M]. Beijing: Chinese Social Science Press, 1999.
- [8] 江牧.工业设计仿生的价值所在[J].装饰,2013(4):16—19.
JIANG Mu. Bionic's Value in Industrial Design[J]. Zhuangshi, 2013(4): 16—19.
- [9] 罗森·杰西卡.中国古代的文化与艺术[C].北京:北京大学出版社,2002.
ROSEN J. China Ancient Culture and Art[C]. Beijing: Peking University Press, 2002.
- [10] 扬之水.奢华之色——宋元明金银器研究[M].北京:中华书局,2011.
YANG Zhi-shui. Study on Gold and Silver Wares of Song Yuan Ming[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2011.