2017年1月

《诗经》造物思想研究

包装工程

李婷

(武汉轻工大学,武汉 430000)

摘要:目的 对《诗经》的造物思想进行系统的阐释和研究分析。方法 从现代设计的角度研究诗经造物 理论和设计思想,以文化为背景,以工艺造物为参照,以文学作品为解读对象,以综合交叉比较的研究 方法,分析《诗经》造物艺术思想对当代生活和艺术设计的启示。结论 器物的生产并不是人类独立的 活动,而是在受到自然作用的影响下而形成的,应当在继承和发扬《诗经》传统造物观的同时,结合现 代社会发展的特点,对其进行科学的分辨,发挥其对现代产品设计的促进作用。

关键词: 诗经: 造物思想: 器物

中图分类号: TB472 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2017)02-0217-04

Design Thought of "The Book of Songs"

LI Ting (Wuhan Polytechnic University, Wuhan 430000, China)

ABSTRACT: It aims to interpret and analyze the design thought of the book of songs in the system. From the point of view of modern design, it studies the theory of the creation of the book of poetry and design ideas, culture as the background, the process of creation as a reference to literary works as the interpretation of the object, in order to comprehensively cross comparison of research methods. It analyzes the enlightenment of the creation of the book of songs on the contemporary life and art design. Production of objects is not independent of human activity, but is influenced by the natural action of the formed shall inherit. It should carry forward the traditional poetry creation view at the same time, combined with the characteristics of the development of modern society, make the scientific resolution, play on modern product design role.

KEY WORDS: the book of songs; design thought; artifacts

《诗经》是我国第一部诗歌总集,早期作品出现 在西周初年,晚期作品出现在春秋时期,整部诗经的 时代跨度约五六百年。西方汉学家曾评价:《诗经》 与荷马史诗、莎士比亚戏剧鼎足而立, 在世界文化史 上具有难以估量的伟大价值。《诗经》中多角度地记 录了从西周到春秋的历史发展与现实状况,其涉及面 极广。多元复杂的历史变迁以及特定环境下政治、经 济和文化等诸多因素的交错纵横,最终形成了《诗经》 独特而又复杂的造物思想体系。在《诗经》中造物的 阶段为: 创意起源于人们通过对一系列问题解决方式 的思考, 并与意识活动合成一个器物概念的设想; 在 器物的制作过程中实践着渐趋成熟的设计思想;制成 之器运用于社会生活领域之时展现其具体的使用方 式;造物思想不仅探讨"物"的制作与实用性还涉及器 物与人、社会形成的广泛关联的领域[1]。《诗经》造 物思想可理解为:在西周、春秋时期,针对器物本体 及其创制、使用与传承的全过程,对于其功能、意义、 价值予以评述的思想的总和。

器物 1

造物、制器在古代皆有现代的设计之意,换言之 古老的设计称之为造物。西周、春秋时期传承了新石 器时代以来的造物传统,更将造物活动推向历史的第 一次高峰,既执行着统治阶层的意识形态,又实践了当时社会的一般思想,制器的动机、对材料和形式的选择、对程序的设定,无不充满了设计思想,器物成为了承载设计思想的载体,蕴含着深刻的历史文化之美。制器创制的目的之一在于为人所用,助人达成一定的目的性,在《周易·系辞》中所及"备物致用"[2]。"器"在《说文》中狭义的理解为"皿",也可引申为礼用彝器或泛指工具器械,亦可喻作抽象事物。在《周易·系辞》:"见乃谓之象,形乃谓之器。"凡是有形之物,无论人造还是自然皆为器。由此可见,人造器物与自然之物本质上的区别即为人的设计与制作。"人因为要生活,永远地在改变他的四周。在所有和外界重要接触的交点上创造器具,构成了人工的环境。"这"人工环境"便构成了文化最基本的层面——器物层面。

2 《诗经》中的造物活动

西周、春秋时期伴随着政治与文化领域的变革,造物也同步发展着,造物活动及造物思想也出现了旧的衰落,新的生成。《诗经》中,周代继承了商末以来高度发达的制器传统,也延续了商代官府手工业的制度,使得西周时期的官府手工业步入了更为发达的时期。根据《考工记》的记载,在西周时代各类造器活动已经初步形成了一套严密的规划管理体系,从设计标准、工艺流程、产品规格和检验制度等方面都有具体管理。器物的形态设计逐渐与功用、工艺要求相协调,纹饰也逐渐淡化了宗教的神秘意涵,而呈现为一种清新的质朴粗放,器物功用渐由人神关系转而更重人物关系,体现出明显的理性化设计。

《诗经》所涉及的造物活动错综繁杂、包罗万象。从日常生活的角度来看,人们很早就开始注意到食器与食品的搭配,制作各种精美的器具来盛装不同的食品,饮食器具在《诗经》中多次出现,涉及篇目 22 首,《国风》 7 首,《雅》 14 首,《颂》 2 首,占全诗的 7.2%。西周、春秋时期,造物活动十分注重器物的人性化设计,《周礼·地官舍人》郑玄注曰:"方曰簠,圆曰簋,盛黍稷稻梁器。"盛器部分保持着圆形,便于盛装和清洗,且盛食器都配有盖,利于食物保温与卫生。凸显了实用性的设计思想理念。在彝器上也多有体现,彝的盖顶设计有四个矮钮,盖子揭开后可平稳倒置于席面,盖子也可用作食盘,功用设计巧妙[3]。从视觉和感官上提升人的审美,体现了实用价值和审美价值的统一。

仰观天象、俯察大地是古代知识来源的重要途径。西周、春秋时期,周人继承了商人空间秩序观念与知识思想体系,不仅更加丰富了对于天地形态、秩序的观察与解释,更将其与一种想象式的建构结合起

来,且以此作为当时制器活动最广泛的参照法则。注重将一种对于天地关系独特的理解,对天地构造模式所衍生的一些观念投射于器物营造之上。《淮南子·兵略训》的二十八宿,即对应着特定的形式、色彩与守护神,地之四方则与四季相连也是各有物候征兆。人们将这一方位观念与建筑、器物的布局相匹配,显示出富有语义的行为方式。《易·贲卦》:"观乎天文,以察时变,关乎人文,以化成天下。"是《诗经》中西周时代制器思想发展的概括。每一次器物创制、使用乃至评价的过程无疑都充满着对天、地、人深层地体验、想象与思考,人造器物,形状、色彩、数字,方位以及行为方式,都是与天地宇宙同构的^[4]。

3 《诗经》的造物思想

《诗经》的造物思想中经由继承改良殷商的宗教 意味的繁复制器思想,出现了西周时期简朴风格,到 春秋后期青铜器充满生活气息的繁缛之风,远离了想 象中的物象,注重生活现状的真实。

3.1 《诗经》造物思想的审美观

《诗经》崇尚以"和"为美,即和谐、亲和;人与 人的美、善;人与自然的和谐相处;个人自我的和谐 统一。西周、春秋时期,是"和"这一范畴的发轫期, 是在农耕文化中产生的以和为美的朴实审美观念。 《诗经》中出现"和"12处,无不体现了西周、春秋时 期所确立的基本审美态度。最早是以在饮食活动中得 到的审美体验、情感活动、社会功能表现出来的, 包 含了独特文化意蕴。《诗经》中将饮食与娱乐、饮食 环境紧密结合,体现了食境之"和"的审美。《周南·关 雎》、《周南·葛覃》、《周南·卷耳》、《召南·采蘩》、《小 雅·皇皇者华》、《小雅·南山有台》、《小雅·鱼丽》、《小 雅·南有嘉鱼》等都作为乐歌演奏过、《墨子·非乐》:"将 将铭苋磬以力,湛浊于酒,渝食于野,万舞翼翼,章 闻于天"。《小雅·鹿鸣》载:"我有嘉宾,鼓瑟吹笙。 吹笙鼓簧,承筐是将。"这些皆显现了古人饮食气氛 的重视。

3.2 《诗经》造物思想的功能观

诗经时代也很注重社会实态,器物造型设计多了一些贴近实用功能性与技术工艺的思考。在《诗经》中的各类炊具中,甗是以青铜器或陶为材料,分两层,上蒸下煮,上大下小,上体圆而两耳,似鼎。一物多用,注重功能性的组合。东周出现的"敦"几乎等同于现代的压力锅设计。《小雅·白华》:"樵彼桑薪,卬烘于煁。"不仅有固定样式的柴火灶,根据不同的使用场景还有可以移动的"行灶",皆体现了西周、春秋时期人们追寻着造物之宜用的功能观。形态设计方面也十分注重意象表达。鼎用于烹煮和盛贮肉食,殷墟西

区 M1713 出土的 4 件铜鼎内存有动物骨骼。鼎足出现了蹄足的新造型,暗示出鼎为盛牲器的功用属性。西周时期一些圆鼎为形式与构造相和谐进行了改良设计,如周恭王时期十五年"赵曹鼎",柱足较细,在几乎不改变足部承载受力以及外观美感的前提下,更利于铜鼎铸造的脱模过程。《尔雅》:"款足者为之鬲。"款足即空心足,增大与火的接触面积便于加热。西周、春秋时期实行分食制,周代的炊具、食器,虽体积庞大,但容积小,例如煮粥用的鬲,口径一般在 20 厘米,所煮之食仅够一人食用,一人一鬲,实行分食。分食制虽不及合食制的气氛热烈,但却促成了良好的卫生饮食文化习惯[5]。《诗经》食器形态与功能见表 1。

《诗·小雅·采菽》、《释名·释衣服》中所展现的服装款式较繁琐,由七幅布包围下体,前面 3 幅后面 4 幅,于身体两侧重叠相连,以保持正面体态的端庄。发展到中后期,改良设计出穿着便利的款式——深衣。深衣不仅长短适宜、宽博合体,也可配以腰带以显体型别致,还可于领、缘等处加以装饰而赋予身份、等级之意,适应于各种场合^[6]。在东周时期,各国重视建筑与周边环境的规划设计,"坐堂伏植,临曲池些"。春秋时期,生活用具和家具品类更加丰富,如盒、箱、案、几、座屏、床等,及具有功能性组合的便携式器具,显示出当时人们物质生活在功能性上的发展。

表 1 《诗经》食器形态与功能 Tab.1 Forms and functions of food in the book of "the book of songs"

名称	时期	材质	功能	图示
甗[yǎn]	商代中期	陶质 青铜器	蒸煮用的炊具	
鬲[gé]	商周时期	陶质 青铜器	煮饭炊具	
簋[guǐ]	商周时期的青铜盛食 器,秦汉已消失	陶质 竹木质 青铜器	专盛素食 祭祀礼器 与鼎连用	
鼎	西周时期的 青铜盛食器	青铜器	专盛肉食 祭祀礼器	
觥[gōng]	商代晚期出现	青铜器	盛酒	
彝	商周时期	青铜器	盛酒 大型盛酒器	
匜[yí]	商周两代,盛 行于春秋战国	玉器 陶质 青铜	盛水 盥洗时舀水用的器具	
敦	商周两代,盛 行于春秋战 国,秦汉消失	青铜质	盛装黍、稷、 稻、粱类谷物食品	c composition of the composition
盂[yú]	商周时期	陶、青铜	盛饭 盛水	
盘	新石器时代 沿用至今	陶、铜、漆木、 瓷、金银多种质料	盛饭 盛菜	

3.3 《诗经》造物思想的自然观

《诗经》所体现的自然观,可概括为:人非大自然的奴隶,人亦非大自然的主宰,人与自然是平等的,是一种亲和、友善的关系。中国古代的社会发展模式

是以农为本的,在特定历史环境与生态环境下,注定了人与自然的亲密关系。在《诗经》中《王风·君子于役》、《豳风·七月》等大部分诗歌都体现着人与自然和谐亲和的状态。《诗经》的自然观与中国早期文明所形成的"天人合一"观念密切相关。秉承着"物

我互通,生命一体,天人合一,阴阳平衡"的思想。 西周时期的生活文化是在当时历史条件下的必然选择,有前代的传承,更多的是朴拙浑厚的原始之美。 《小雅·湛露》:"其桐其椅"。席地而坐的饮食方式, 与饮食器的体积、重量相关,也体现了《诗经》时代 人不受限于物的自由之美的自然观设计思想。徐复观 先生说,中国文化"走的是人与自然过分亲和的方 向"。这种人与自然的亲和倾向,最早在《诗经》中 得到最集中、最完整的体现。《诗经》开篇《关雎》: "参差荇菜,左右采之。"再有《小雅·信南山》中:"中 田有庐,疆埸有瓜。"很多诗篇都给人一种温暖和谐, 人与自然无限亲近、融洽亲和的感受^[7]。因为生产力 的低下,人们依自然而生,饮食是自然的赋予,没有 人工的痕迹。用现代营养学角度来看,《诗经》时代 人们的饮食是绿色的、纯天然的,是健康型的。

4 《诗经》造物思想的启示

《诗经》的造物思想,为当今的设计实践提供了 借鉴。器物制创已日益褪去了神圣敬仰、象征语义、 繁复的社会功能,更多尚存的是手工劳作与体验的过 程, 当今的设计思想早已远离原始文化的情怀, 丧失 了神圣想象的路径,难以与文化原点处的器物所蕴含 的深邃语义相比拟[8]。诗经的造物思想,也为当代设 计文化的实践活动给出了参照。我们应当反思, 在现 代语境下, 当下造物等同于现代设计, 以成熟的资本 主义生产方式、迅猛的科技发展及由此而彻底改变的 生活方式和思维模式为根本特征[9]。现代设计对人类 生活的重要性和进步性是显而易见的。同时,现代设 计日益显现出被质疑的一面。设计创造的本义模糊不 清,器物使用缺失了对自然的敬畏、脱离了文化语意, 外在的进步生活方式实为过度的消费,甚至体现的是 粗鲁的文化。想要究其现代设计的问题根本,就想要 把握文化原点的制器思想, 立足于更全局的意义上, 思考已出现的问题及长远的发展路径[10]。

参考文献:

[1] 兰娟. 先秦制器思想研究[D]. 天津: 南开大学, 2014. LAN Juan. Pre Qin Zhiqi [D]. Tianjin: Nankai University, 2014 [2] 葛兆光. 中国思想史导论思想史的写法[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2013. GE Zhao-guang. An Introduction to the History of

Thought in the History of Thought Chinese Method[M].

- Shanghai: Fudan University Press, 2013.
 [3] 张欣. 先秦饮食"形"之审美[J]. 河北师范大学学报, 2015(2): 73—77.
 - Zhang Xin. The Diet "Form" the Aesthetic [J]. Journal of Hebei Normal University , 2015(2): 73—77.
- [4] 夏静. 古代文论中的"象喻"传统[J]. 文艺研究, 2010(6): 49—56. XIA Jing. Ancient Literature "Imagery" of Traditional
 - XIA Jing. Ancient Literature "Imagery" of Traditional Literature and Art Research [J]. Literature and Art Studies, 2010(6): 49—56.
- [5] 李成军. 论《诗经》中的饮食习俗与礼仪[J]. 学术交流, 2010(8): 150—152.

 LI Cheng-jun. On the Book of Songs in the Diet Custom and Etiquette[J]. Academic Exchange, , 2010(8): 150—152.
- [6] 吕华亮. 《诗经》服饰描写与《都人士》君子形象塑造[J]. 兰州学刊, 2009(11): 209—211. LYU Hua-liang. The Book of Songs and Costumes Description Are Gentleman Image[J]. Journal of Lanzhou, 2009(11): 209—211.
- [7] 邵炳军. 春秋诗歌《诗·小雅·正月》创作年代考论[J]. 广东社会科学, 2012(1): 187—194. SHAO Bing-jun. Spring and Autumn Poetry Poetry Lesser Month Creation Theory[J]. Social Sciences in Guangdong, 2012(1): 187—194.
- [8] 杨梅. 传统道器文化在当代设计中的延续与发展[J]. 包装工程, 2015(4): 75—78.

 YANG Mei. The Traditional Taoist Culture in Contemporary Design in the Continuation and Development[J]. Packaging Engineering, 2015(4): 75—78.
- [9] 胡飞. 中国传统设计思想方式探索[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007. HU Fei. China Traditional Design Exploration[M]. Beijing: Chinese Building Industry Press, 2007.
- [10] 刘洋. 从藏礼于器谈现代产品设计的仪式性[J]. 包装工程, 2013(2): 93—96.

 LIU Yang. From the Tibetan Ritual in Which the Ceremony on Modern Product Design [J]. Packaging Engi-

neering, 2013(2): 93—96.