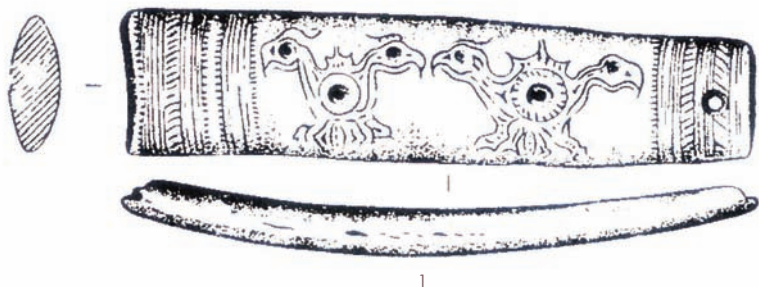

出古入新

三足鳥形壺的創意根源及手法

Tradition Renewed: On the Inspiration and Design of Three-legged Bird-shaped Teapots

文・圖／呂琪昌 Chi-chang Lu (國立臺灣藝術大學工藝設計學系主任)

金碧輝煌的太陽照耀著地球，蔭護著生命，給人類以無限的遐想！進入新石器時代，農業和畜牧業的發展，更讓人清楚感受勞動成果受到太陽的制約，認為太陽具有能使萬物復甦、生長的超自然力量。他們因而認為：太陽也像人一樣有靈魂，有喜、怒、哀、樂，從而形成太陽有靈的觀念。人類學家愛德華·泰勒（Edward Burnett Tylor, 1832-1917）就說：「凡是陽光照耀的地方，就有太陽崇拜的存在。」自然神話學派的代表人物麥克斯·繆勒（Max Muller）也認為：「人類所塑造出的最早的神是太陽神，最早的崇拜形式是太陽崇拜。」

太陽為什麼會飛呢？海鷗也會飛，是不是一隻鳥載著它飛翔呀！

鳥兒「暮去晨來」，太陽「朝出夕落」，是巧合嗎？

還有，太陽什麼時候出現呢？好像公雞一啼它就出來了呀！

遠古中國的東方住民，正是透過這許多

的聯想，將太陽與鳥結合在一起，誕生了「金烏負日」的神話。他們認為：太陽在天空中的運行，是由一隻「金烏」負載著。於是，太陽崇拜變成了鳥圖騰信仰，形成了一系列的圖騰文化。

做為與太陽相對立的月亮，又是怎麼飛行的呢？史前河姆渡文化遺址以及四川漢代畫像磚的資料表明：月亮也曾經被認為是因為鳥的馱負，才能翱翔天際。太陽與月亮日夜相繼，光澤天下、撫育黎民。

遠古中國大地繁榮的鳥圖騰信仰據信就是「鳳文化」的源頭，亙古傳承、綿延至今！

從太陽崇拜到鳥圖騰信仰

距今約8200到7000年的浙江蕭山跨湖橋遺址出土了許多彩陶，幾乎清一色都畫著太陽的紋樣，可以體現跨湖橋古人的太陽崇拜心理。就目前所知，跨湖橋的彩陶太陽紋也是中國境內能夠說明太陽崇拜的年代最早資料之一。

- 1 日、月與鳥結合的圖像（浙江餘姚河姆渡）
- 2 日、月與鳥結合的圖像（四川漢代畫像磚）
- 3 漢代畫像磚的太陽與月亮
- 4 河姆渡文化的「日鳥合體」圖像（浙江餘姚河姆渡）
- 5 馬家浜文化的雙袋足鬲

3

接著來到距今7000到5000年的浙江餘姚的河姆渡遺址，他們在陶器上刻劃著太陽和鳥結合的複合圖像。最著名的是「雙鳥朝陽」紋，它被刻在一個象牙雕片上。比它更早的還有骨匕殘器的一組「雙頭鳥紋」，被認為分別代表日、月與鳥的結合。另外還有一個豆盤，刻劃著四鳥與太陽結合的圖像，鳥頭環繞地分居四方，代表著方位，也可能暗示著季節變化；這件比較抽象，年代也相對晚一些。

跨湖橋的彩陶紋飾說明了八千多年前的太湖地區已有著太陽崇拜的原始信仰。而到了距今六千多年，「金烏負日」的觀念已經形成，鳥成為太陽崇拜的另外一種表現方式。

奇怪的太陽鳥——三足鳥

太陽鳥的神話源遠而流長！

兩漢時期的墓葬藝術，如壁畫、銘旌、畫像石、畫像磚等，常常可以見到太陽與月亮的圖像。不過，太陽和月亮都被畫成圓的，那要怎麼區分啊？很簡單，圓形當中有鳥形象的就是太陽，與蟾蜍、玉兔、桂樹相結合的則是月亮。

魏晉南北朝時期，以相同方式象

徵太陽的作法也被形式化地使用於繪畫中；最有名的當是東晉畫家顧愷之的〈女史箴圖〉、〈洛神賦圖〉的摹本。其後，唐、宋、元的墓室壁畫，以及唐代的銅鏡上，都可以看到這個傳統的延續。

這種太陽與鳥融合的圖像，也被當作是古代皇帝袍服上的一種紋飾，直到清帝國終結的那一天為止。

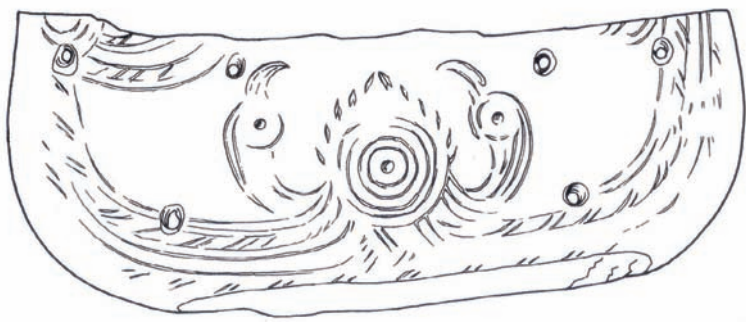
仔細觀察，太陽鳥的長相很特別，有三隻腳。奇怪了，多一隻腳幹嘛？想要更會飛，多給一些翅膀應該比較符合邏輯吧！古人怎麼想的？

與太陽鳥神話如膠似漆的象徵物——陶鬶

1. 從兩隻腳到三隻腳

想要知道這個答案，就從陶鬶說起吧！

陶鬶被現代人知曉，要追溯到1930年城子崖龍山文化遺址的發掘。在該次發掘中，考古人員發現了一種前所未見的帶鋤三袋足器，其最大的特色是口部有流。他們於是根據《說文·鬲部》：「鬶，三足釜也，有柄、喙」，給這種奇特的器物「為便於稱謂計」而命名為「鬶」。

4

陶鬶非對稱的均衡造形，積蓄了動態之美，也隱含著某種擬形的象徵意義。從造形著眼，它是古代造形藝術的登峰造極之作；從形式來看，大家都認為它像極了鳥——三隻腳的鳥。三足鳥，把陶鬶與神話串聯在一起，它的源頭呼之欲出，直探新石器時代的史前文明。

根據考古資料往前追溯，可以看到較早的袋足陶鬶是兩足一尾的形式，更接近鳥的形體。它存在的時代，也正是前面提到的日、鳥結合關鍵期——河姆渡文化。到了後續的良渚文化時，陶鬶已經脫離兩足一尾的形態，蛻變為三袋足的成熟形式。可以這麼認為：太陽鳥之所以具備三足，正導因於陶鬶形式的轉變。

5

- 5 青銅罍
6 「商」字對陶鬶的模擬
7-8 以三足鳥為設計造形的
現代茶壺

2. 陶鬶的傳播與演變

隨著考古工作的進展，我們發現在東起海濱，西至甘肅，北自內蒙，南達嶺南的廣大區域內，都有陶鬶的蹤跡！雖然它們的形態有些差異，但內在的關聯性是完全可以肯定的。

從陶鬶的形式演變，以及相對年代的關係考察，它的發源地應該在長江下游，其後隨著文化的交流或民族的遷徙，向北、西、南呈扇形輻射擴展開來，成為中華遠古先民極富象徵意義的重要器物。

胖、瘦、高、矮，姿態萬千；沖天流、管流、卷葉流、平口捏流，變化分流；地瓜足、蘿蔔足、倒筍足……不一而足，隨著地域的差異及時間的推演，陶鬶的形式經歷了太湖、海岱、中原三大系列的發展過程，譜寫出中國上古豐富多彩的造形藝術史。

在這些傳播中，最重要的一次是發生在距今4400年左右。居住在長江下游良渚文化的一支先民，他們取道安徽，經淮北進入河南，建立了夏王朝。此一系統的陶鬶，最後發展成「青銅鸛彝」（封頂盃）與「青銅爵」，在中國早期青銅史中佔據了最重要的地位。

此外，長江下游的陶鬶很早就北上，在黃河下游地區發展出更繁榮的海岱陶鬶文化。海岱陶鬶最後轉化為「青銅罍」，在夏代末年隨著商湯的起兵進入中原，成為商政權的象徵器物。再透露一個祕密，族名「商」

字，也是模擬自陶鬶的象形文字。

青銅鸛彝、爵、罍，是陶鬶歷史的終點站，但卻也是中國繁榮的青銅文化的起點及重頭戲。隨著時序進入周代，才在異文化的壓迫之下逐漸衰弱而結束了繁華的歷史篇章。從公元前5000年到1000年，從長江下游擴展至中華大地，陶鬶見證了中華文明的掘起，也看盡了政權的更替與文化興衰。

文化創意——引鸛入壺

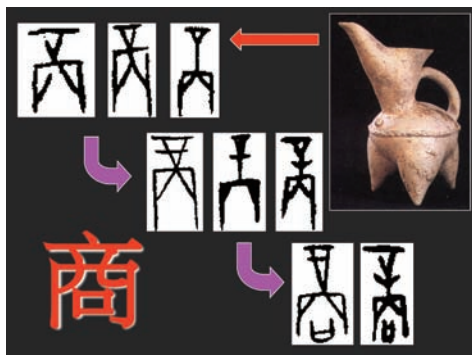
肯定了青銅鸛彝、爵、罍是陶鬶的後代，也就可以確定陶鬶是原始的酒器。青銅鸛彝和青銅罍的體型比較大，是溫酒器；青銅爵的個頭比較小，**壺**與流又呈90°交角，是飲酒器。相當的情況，長江下游陶鬶也有大、小兩型，大型用夾砂陶製作，小型則是細泥質，用途與質地的對應也很清楚。

「茶為滌煩子，酒為忘憂君。」茶與酒的對應，可以視為中國傳統陰陽哲學對立概念的一個面向。酒器獨尊的上古時代已然過去，茶文化正如火如荼地在兩岸再次復興。做為酒器的陶鬶，如同後世之茶壺般，身、口、嘴、把等一應俱全。如何讓史前造形經典透過茶文化再現於世，是筆者全面研究史前陶鬶之發展的一個企盼！

陶鬶來自遠古，造形風格偏向傳統的有機形態，線條也顯得柔和、優雅。為了賦予此一茶壺現代時尚的簡約特徵，筆者嘗試以「現代藝術之父」塞尚的理論為基礎來發展造形；他認定：舉凡自然界之各種複雜物體都能還原成簡單之圓錐體、球體、圓柱體等基本幾何形。因此，對於茶壺造形，筆者也擬透過基本幾何形方案，將陶鬶拆解為圓球體、圓柱體等，從而得到符合於當代時尚的抽象、簡約風格。同時，拆解為幾何形體也有利於3D電腦軟體的操作，透過數位科技手段完成產品之設計。

5

6

產品本身就是一首詩——詩意設計手法

「明月松間照，清泉石上流」描繪的是山中溪澗的淡淡清幽，「大漠孤煙直，長河落日圓」表現的是塞外邊疆的蕭瑟與豪放，「春風又綠江南岸，明月何時照我還？」則傳達了一股濃濃的鄉愁……這些流傳千古卻依然觸動我們心扉的詩句，總令人激動不已。到底是什麼打動了我們？這就是用感情營造的詩的意境。

亞伯拉罕·馬斯洛（Abraham Maslow）的需求理論，把需求由較低層次到較高層次分成生理需要、安全需要、社交需求、尊重需求和自我實現需求五類。隨著科技的發達與社會的進步，人們不只在意一個東西好不好用，更在乎這個東西是否具有美感？是否具有更多的其他內涵？因此，「情感化設計」在這個時空背景下成為近年來設計的當紅議題。

「詩意」不僅能傳達情感，更帶給人以美的感動；無論它傳達的是

優美、壯美、崇高美還是滄桑美。三足鳥形壺的設計，不僅考慮到茶壺造形的東方氣質與時尚特徵，更希望提供觀賞者如詩般的意境之美。如何讓產品本身成為一首詩呢？

1. 透過仿生設計，激發自然感動

由於「情感化設計」的需求，形態仿生設計成為一種重要的手段。吉兒·克萊金（Jill Klegin）與丹尼爾·寇韋爾（Danielle Caldwell）（2012）認為：「從自然界借用線索，哪怕只是一丁點的生命暗示，人們將本能地被它吸引了。」張紅雨（1996）也指出：「事物之所以成為激情物，是因為它觸動人們的美感情緒，而為使美感情緒產生波動，所以我們對事物形態的摹擬，是雕琢美感情緒的必要手段。」做為三足鳥形壺設計基礎的陶鸞，原本就是中國遠古先民的仿生傑作；其寫意、簡約而充滿動態感的處理手法，後世作品也難以望其項背。因此，筆者的三足鳥形壺設計案，不僅具備了仿生設計的基

礎，也承襲了陶鸞優異的表現形式。

天地無心，妙造萬物；

美不自美，因人而彰。

澄懷味象，引喙取勢；

妙法自然，寫照傳神。

2. 強調寫意留白，營造想像空間

給予觀賞者想像空間是詩意營造的另外一個重點，古人有云：「言有盡而意無窮。」又說：「狀難寫之景，如在目前；含不盡之意，見於言外。」中國繪畫也強調詩意，所謂「詩中有畫，畫中有詩」，畫家們透過「寫意」與「留白」的手法，成功地傳達了詩的意境。林逸筑等（2013）研究詩意體驗設計的模式，也強調「留白」的關鍵性：

「設計師憑著創作靈感進行每一項設計概念時，此靈感可能來自一個簡單或平凡的生活經驗或概念。透過多次反覆的設計發想，將其轉化成詩意表達式後，此轉化的設計核心，即被留白用以提供體驗、投入與反思，這將會是最扣人心弦的部分。」

三足鳥形壺的設計，注重寫意留白的效果，故僅象徵性地使用鳥喙意象，結合三足的結構及傾斜的動勢，呈現鳥形體的特徵及生命力。

去蕪存菁，昂揚意象；

有情世界，象外之境。

虛實互動，東方美學；

無有之間，耐人尋味！

3. 重視比例線條，賦予審美品味

希臘古典美學最重視比例間的和諧問題，從而發展出所謂的「黃金比例」關係。中國傳統藝術也重視比例，但更強調直覺感受與體悟學習。此外，西方的幾何造形與中國的有機造形、線條的表現方式，也成為極大的反差。就「詩意」表現而言，中國的傳統形式有著更多的不確定性，可以賦予更多的想像空間。

中國書法的創作必須在下筆的一瞬間創造出線條、決定出比例，以及建構出筆畫間的抽象結構關係。並且，不一定要遵從最和諧的比例或最順暢的線條，畫龍點睛的變異賦予作品更多的變化與感情要素。赫伯特·里德（Herbert Read 1951）指出：「我們知道詩詞如果完全遵守韻律，將變得單調不可忍受。詩人因此自作主張，改變韻律。……同樣地，在造形藝術中，某種既存於世界架構中的幾何比例，往往成為藝術上細微變異的出發點和準繩。至於藝術偏離常規會有多遠，這和詩人在韻律和節奏上所採取的變異一樣，完全取決於藝術家本人的直覺和感受。」因此，書法的訓練對於比例與線條的美感與變化，能有效發揮其成果。筆者

長期致力於書法的學習與創作，以直覺的手法給予三足鳥形壺最恰當且富於感情的比例與線條。

黃金比例，我心獨造；

抑揚頓挫，線條有情。

悠游翰墨，下筆如神；

三足鳥壺，水到渠成！

4. 增減形態表徵，突顯本質意蘊

中國傳統繪畫強調寫意寫神，現代動漫造形則通過誇張、比喻、象徵、寓意等手法，來突顯對象的特徵，得到更為本質化的形態。詩貴簡短，可以有悠遠的意味。錢鍾書〈談中國詩〉：「收縮並不妨礙延長，彷彿我們要看得遠些，每把眉眼顰蹙。外國的短詩貴乎尖刻斬截。中國詩人要使你從『易盡』裡望見了『無垠』。」視覺形象的本質化萃取，也如同短詩般，增添了無窮的韻致。

誇張壺流，意譬鳥喙；

前揚後抑，取勢昂然。

鳥目何尋，在爾心田；

似與非似，妙參造化！

5. 設身當前環境，符合時尚趨勢

「思古幽情，現代風華。」如何讓遠古的陶器形式轉化為時尚的物件是本設計案思考的重大議題。如前所述，塞尚的三圓體理論成為筆者的構思基礎，成功地融合古今，並方便於利用數位科技手段來完成。

遠古陶器，數位轉化；

塞尚妙論，革古入今。

脫胎換骨，簡約時尚；

負日金烏，永續飛揚！

6. 聯結物件關係，啟發故事情境

如前面所說，不只是太陽，月亮也曾經被認為是因為鳥的背負而翱翔。因此，筆者嘗試將這一組茶具以對壺的形式來呈現。

「日者，陽之主；月者，陰之宗。」在中國人的觀念裡，太陽象徵著陽剛、父親、君主、光明和生命。月亮象徵著陰柔、和順、母親、寧靜和平安。三足鳥形對壺以陽與陰、剛與柔的對比來表徵日和月。用器型的比例，以及壺把的區別設計，帶來陰柔（母鳥）與陽剛（公鳥）的視覺感受。陰陽調和、剛柔相濟，反映了東方傳統哲學的基礎——太極之道，也傳達出東方美學——妙在似與非似之間的無窮意境。

茶具組離不開茶杯的搭配。筆者取形於鳥卵，再加入整體的三足元素，將之做為幼鳥的象徵。從茶壺中注茶汁入杯，如哺育幼子，象徵代代相傳、綿延不絕的文化傳承，也營造出家庭和樂融融的情境。

比翼齊飛，並蒂連枝；

如鴛似鴦，鳥形對壺。

護育鳥子，卵杯依附；

孝悌友恭，情趣宛然！

7. 融合傳統符號，增加文化意境

從符號學的角度來看，傳統圖案除了做為形式美與裝飾美的藝術形式外，更是一種符號系統。德國哲學家恩斯特·卡西勒（Ernst Cassirer, 1874-1945）認為人是符號的動物，符號的行為則包括語言交際、神話思維和科學認識等，也就是說人類精神文化的所有具體形式

——宗教、藝術、歷史等，都是符號活動的產品。從這個意義上講，圖案在成為一種藝術形式的同時，也是在創造文化符號。

三足鳥形壺在做為鳥冠象徵的蓋鈕，以及做為雙翼表現的月壺捏把部位，用傳統雲紋做為裝飾。雲紋是中國源遠且流長的裝飾圖案之一，可以追溯至史前彩陶的渦旋紋、商周時期的雲雷紋，以及戰國時期的卷雲紋。雲紋在文化內涵上，可以做為「元氣」的象徵，也結合了神仙思想及吉祥意義，是民間彩畫、刺繡、雕刻、什器等處不可少的裝飾。

蒸騰迴旋，象徵元氣；

飄渺繚繞，恍惚仙境。

日月鳥壺，雲紋加持；

若翺若翔，光照大地！

8. 突顯造形個性，豐富情感體驗

美國流行色彩研究中心的一項調查表明，人們在挑選商品的時候存在一個「七秒鐘定律」：面對琳琅滿目的商品，人們只需七秒鐘就可以確定對這些商品是否感興趣。因此，現代商品設計特別著重產品的創意表現，希望攫取消費者的第一印象。除了在消費過程的優勢外，有特色的產品也往往能突顯使用者與眾不同的品味，滿足使用者個性化的情感需求。三足鳥形壺在底足及壺流的呈現上，充分展現了其與既有作品的有效區隔，成為目光的焦點。

鼎立三足，妙化獨造；

炊事稱便，比譬王權。

千載而後，鳥壺承傳；

特立獨出，睥睨昂揚！

9. 關注器皿機能，怡悅使用情趣

蘇格拉底強調美和善、用的關係，認為功用和合目的性是美的基本前提。日本的民藝運動領袖柳宗悅（1941）也指出：「近代的人們所犯的一大錯誤，就是把美局限於看的世界，而對在用的世界中體現美卻不著意。」的確，就器皿而言，良好的實用機能讓使用過程充滿著愉悅的感受，體現審美的情趣。筆者曾做過調查，茶藝專家對壺的要求最重視的還是功能。因此，雖然已經不是機能主義當道的時代，但一把實用的茶壺，好用與否仍然是應該關注的設計重點。三足鳥形壺在各個功能面上，都經過茶藝專家實際體驗認可。

置茶出茶，操作適宜；

出水止水，流暢果決。

三足鳥壺，一絲不苟；

談天說地，逍遙無極！

10. 回眸傳統哲理，登高遙望未來

回顧歷史的發展可以發現，陶鬲的象徵意義與造形手法，都已經預告了中國哲學及藝術表現的發展方向。三足鳥形壺取法於陶鬲，變革仿塞尚，希望能達到宣示傳統哲理並適應當代潮流的目標。

日月更替，陰陽轉化；

溫柔敦厚，東方美學。

遠古陶鬲，預示哲思；

今朝鳥壺，致力承傳！🍵

參考書目

- Klegin, J., and Caldwell, D. (2012). "Designing Emotion: Bringing Experiences to Life." *Innovation*. Dulles VA. 31(4), 14.
- Read, H., and Maric, S. (1951). *The Meaning of Art* (Vol. 2). Faber & Faber.
- 林逸筑、陳杏綺、梁容輝 (2013)。〈涵蓄的變化：日常實踐中的詩意體驗設計〉。《設計學報》，18(1)，25-39。
- 張紅雨 (1996)。《寫作美學》。高雄：麗文出版社。