

产品语义学视角下的中国传统葫芦纹样研究

张鹏,林鸿

苏州大学 艺术学院,苏州 215123

摘要:通过对中国传统葫芦纹样中的语义进行分析,阐明中国传统葫芦纹样具有的语义成分,探究其对现代设计的启示。通过整理中国传统葫芦纹样的脉络,结合各个时期中国传统葫芦纹样的实际案例,综合归纳出葫芦纹样在发展的过程中具有的各种语义,进一步探讨了中国传统葫芦纹样对当代设计的指导作用。在语义学视角下,对中国传统葫芦纹样的探讨更深刻地揭示了葫芦纹样发展的脉络,更好地表现了其对当代产品设计的指导作用。

关键词:纹样;葫芦纹;衍生;艺术特征;语义

中图分类号:J528

文献标识码:A

文章编号:2096-6946(2019)01-0057-08

DOI:10.19798/j.cnki.2096-6946.2019.01.010

中国是一个文化大国。从古至今传承下来许多意蕴丰富的传统纹样,它们中的大多数都体现了人民对美满生活的希冀和期盼,也直接或者间接地表现了人民对和谐幸福生活的憧憬。例如,龙纹、凤纹等都是大家在生活中经常能见到的。葫芦纹样也是一种比较常见的中国传统纹样,在古代的各种器物上及各个领域中均有出现。本文从产品语义学的角度着手,解析传统葫芦纹样在语义学视角下的具体内涵。

1 中国传统葫芦纹样的语义

1.1 “葫芦纹”的定义与源起

纹样的“纹”字在《汉典》中释作“丝织物的文理,物件的文理”,“样”在《汉典》中释作“形状、种类、做标准的东西”,故“纹样”这个词可解释为“丝织物或者器物上作为标准的模板的文理”。自古以来对纹样的称呼有多种,古人将之称作“花纹”、“花样”、“图案”亦或者是“纹饰”等。现今,在人们称之为“形式美”法则的基础上,直接或者间接衍生出“文理”装饰,这种方法被称作“便化”,即对这些容易接触到的自然界素材进行简

单明了的处理。经过处理的自然界素材一方面深化为一种先民能够接受的装饰样式;另一方面,图形经过这种“便化”处理能很好地适应当时的器物造型、材料及工艺制作等多个方面的需求。在田自秉先生及吴淑生女士所编著的《中国纹样史》一书中,将纹样的发展按照其题材分为四个时期:几何纹时期、动物纹时期、花草纹时期与综合题材时期^[1]。关于纹样是如何产生的这个问题,国内外很多学者都有自己的看法,但是总的来说可以归结为两个大类。第一种观点从精神需求出发,认为纹样的出现也许与早期原始先民的图腾崇拜有关。早期人类由于缺乏一定的科学认知,对自然会产生敬畏之心,这种敬畏之心逐渐形成一种原始的精神崇拜与寻求神明庇护的符号,即形成了一种“图腾”,同时也具备用其记录某种事件或意义的功能。另一种观点则从实用需求的角度入手,纹样产生于原始先民对于物品上“文理”的实际需求,例如加固、防滑、开启、指示等作用。这些对实际功能的需求导致了纹样的逐渐出现和发展。无论哪种说法更有说服力,最重要的是,原始纹样是先民在生产实践当中利用自己的智慧创造

收稿日期:2019-09-29

基金项目:国家社科基金艺术学项目(17BH156);2017-2018名城名校融合发展战略项目;江苏高校优势学科建设工程资助项目

作者简介:张鹏(1995—),男,江苏人,苏州大学艺术学院硕士生,主攻工业设计。

通信作者:林鸿(1975—),女,江西人,苏州大学艺术学院助理研究员,主要从事设计历史及理论、艺术教育管理研究。

出来的,是现代人所讲的审美与实用相结合所产生的。

葫芦,在现代植物学中,拉丁学名为 *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. 它是葫芦属植物,且是一种一年生攀援草本,即人们所熟知的爬藤植物。它也是雌雄同株植物,会在每年的夏秋季节开出白色的花,其藤蔓正常可达15 m,所结的果实从0.1 m至1 m不等,重量最多可达1 kg。它是自然界最古老的物种之一。在现存的被人广泛知晓的古代典籍中,葫芦最早被作者们称之为“瓠”、“匏”和“壶”。这三个称谓分别出自《瓠叶》、《硕人》、《匏有苦叶》、《七月》等古籍^[2]。其中,“瓠”与“匏”有相同含义,“壶”与“瓠”同音,可能是因为“瓠”的器用功能有作“壶”之用而衍生出的。随着时代的推移,双音节词出现了,汉朝及之后的南北朝时期又出现了“壶卢”、“蒲芦”和“胡卢”等多种关于“壶卢”的称谓,刘义庆在《世说新语》中记载了当时的学者提出东吴有“长柄壶卢”的说法,据此可推断出“壶卢”这个名称约出现于三国^[3]。据文献记载,“葫芦”一词在明代便已经被编入当时的文献当中。李时珍在《本草纲目·菜部·壶卢》中写道:“时珍曰:‘壶,酒器也。卢,饮器也。此物各象其形,又可为酒饭之器,因以名之。俗作葫芦者,非矣。葫乃蒜名,芦乃苇属也。其圆者曰匏,亦曰瓢,因其可以浮水如泡、如漂也^[4]。’”李时珍以此传达了两层涵义:一方面,证明了从明代开始,民间就有了“葫芦”的写法与称谓,他解释了“葫芦”这个词乃是民间流传的叫法,却不是正确的写法,正确的写法应该是“壶卢”;另一方面,无论写法如何,称谓都来源于其功能,即常用作酒器与饮器。

我国很早便有了葫芦纹样的运用。在新石器时代,葫芦纹饰便出现在马家窑文化半山类型的彩陶之上。将已经出土的马家窑文化彩陶以所属年限为线索,整体分析这个时期出现的葫芦纹样,发现其中大多数彩陶上的纹样是葫芦纹样与网格状纹样结合后组成的一种复合纹饰。经现代技术推测,这些复合形成的葫芦网纹基本都是用黑色、红色的复彩来进行绘制。首先,用红色颜料描绘出葫芦的总体外形轮廓。接着,在外轮廓的基础上描摹出黑色锯齿带纹,然后将轮廓内部填上细密整齐的网格状纹样。最后,用锯齿状纹样或者其他类型的几何形纹样将相邻的葫芦形外轮廓之间进行分隔。如此便形成了现在被人们看到的马家窑文化葫芦纹样彩陶。

各代都有在瓷器上进行纹样表现,以元、明、清代居多。由于“葫芦”与“福禄”谐音,所以人们常以葫芦

表示一种或者多种吉祥如意。例如,葫芦纹内填“寿”字,寓意福禄长寿;在葫芦纹的基础上,绘上山纹、海浪纹来比喻“福禄寿山福海”;五个葫芦与四个海螺围合组成团花,象征“五湖四海”;葫芦藤蔓、蝙蝠、山的组合象征福寿万代等。此外,作为特定造型的葫芦形态也可以作为纹样的一种。

1.2 中国传统葫芦纹样的语义

所谓语义,即语言的含义、意义。索绪尔(Saussure)认为,“语言是一种表达观念的符号”,每一个符号都有“能指”与“所指”两个层次的含义。能指也被叫作意符,描述物体呈现出来的符号形式;所指也被称作意涵或者符指,指示物体隐藏在符号背后的意义,即符号所传达的思想观念、文化内涵、象征意义等。恩斯特·卡西尔(Ernst Cassirer)认为“所有文化形式都是符号”。产品语义学研究的也就是符号与符号所代表的本体,即符号所指和能指与两者间的意象作用之间的关系。

中国传统葫芦纹样不仅是基于传统审美原则的独特的视觉形态体系,而且蕴含着许多精神层面的涵意。原始时期的葫芦彩陶纹样或形态,便已经具备了符号的作用。经过商周时期对自然的敬畏与神明的祭祀,汉朝至南北朝时期与道教的结缘乃至成为道教圣物,到唐、宋、元时期与文人的品格相关联,再至明清时期,帝王对道教的崇信,推动道教发展的同时,带动了对“葫芦”文化的雅俗共赏。葫芦纹样至此形成了完整齐备的语义。

2 中国传统葫芦纹样的能指

2.1 中国传统葫芦纹样(造型)的起源与发展

葫芦纹样在其发展过程中的主要载体为陶器、瓷器、玉器,以及后期的大量纺织品。彩陶文化时期,先民便能够为各种不同的器物绘制上适合的葫芦纹样。从彩陶文化至如今已有六七千年之久。从至今仍保存下来的各种器物中可以看出,中国传统葫芦纹样与造型的发展是阶段性、过程性的。葫芦纹样(造型)在历史发展中的剪影见表1。

2.2 中国传统葫芦纹样的变更

中国传统葫芦纹样的变更有其独特的发展路径,伴随着生产力的发展,葫芦纹样也不断地在变化。原始时期生产力低下,葫芦纹样在形式上也表现为线条简洁与颜色单一。随着生产力的不断提高,葫芦纹样

表1 葫芦纹样(造型)在历史发展中的剪影

历史阶段	中国传统葫芦纹样及造型	
马家窑文化	 马家窑文化彩陶小口瓮	 马家窑文化彩陶瓮
夏商周时期	 夏家店下层文化彩绘双腹陶罐	
战国、秦、西汉时期	 战国原始瓷戳印纹匏壶	 战国青铜质鸟盖匏壶
东汉至南北朝时期	 东汉葫芦形褐釉五联瓶	 东汉葫芦形青釉彩堆塑九联罐
隋唐时期	 唐代青釉葫芦瓶	 唐代白瓷小葫芦瓶

续表 1

历史阶段	中国传统葫芦纹样及造型	历史阶段
宋元时期	 宋镂雕金蜂蝶牵牛花纹金葫芦摆件	 元青花缠枝花纹葫芦瓶
明清时期	 明代织物上的葫芦灯笼纹样(北京艺术博物馆收藏)	 珐琅彩浮雕开光春耕花鸟葫芦瓶

也越发的形式多样,色彩绚烂。时至马家窑时期的文化彩陶,生产力发展到能够满足原始先民的日常生活的最低需求后,葫芦纹样的形态变得更加丰富,颜色也更加多样,所应用的范围与区域也越来越广泛,逐步地涉及到生产生活以及宗教祭祀等各个方面。这一时期的葫芦纹样多为单独或连续纹样,这些葫芦纹样基本都是先民对生产生活场景的复刻与记录。

到春秋战国时期,生产力有很大进步。这一时期出现了青铜器,葫芦纹样也出现在以青铜器与漆器为代表的诸多器物之上。这个时期的中国传统葫芦纹样,逐渐由单纯的粗犷趋向于成熟的精细,由体现神秘主义的信仰符号逐步转化为转向平民的、生动的通俗符号^[5]。随着时代的马车继续向前,陶瓷与丝织品技术发展越发成熟,与之相关的生产力不断提高,葫芦纹样也逐渐地被绘制到以陶瓷、丝织品等为主体的各种物品之上。这些纹样线条流畅舒适,风格随性多变,主要被用来表现生产生活的实际场景。时至明清时期,生产力早已经大大地越过人民的基本需求,人们对精神层面的需求越发旺盛。在此时期,吉祥纹样的发展繁盛,葫芦作为能够很好契合这一时代主题的素材,其纹样也以各种手法发展出了各种形式,“福禄”、“万代长青”等比比皆是,都表达着人民埋在内心的对美好生

活的期许^[5]。

从葫芦纹样的视觉层面进行直观地分析,随着生产力的不断提高,中国传统葫芦纹样形态也在不断地进行变化。随着各个领域相关制造技术的不断提升,葫芦纹样以及相关造型越发的精致细腻,其蕴含的语义也更加多样,并不断渗透到生活的各个领域。

2.3 中国传统葫芦纹样的表现形式

2.3.1 单独纹样

单独纹样是指没有外框或者边界限制的,可对其以任意方式处理的一种装饰纹样。它不仅可以作为单独的一个个体存在,也可以作为其余各种种类纹样或者更加复杂的图案中的一个部分或一个单元。单独纹样的葫芦纹样见图1(图片来自堆糖网)。

2.3.2 适合纹样

适合纹样是由一个或多个元素组合而成。它是外形被界定在一定区域的纹样,其形状结构特征具有很强严谨性与实行性。常见的适合纹样结构有旋转式、对称式、均衡式、向心式、离心式等。常见的适合纹样的构图形式见图2,相应形式的葫芦纹样见图3。

2.3.3 边饰纹样

边饰纹样是指受一定外形的四周边框或者无形的边界所制约的边框纹样。它基本是用作衬托主体纹样

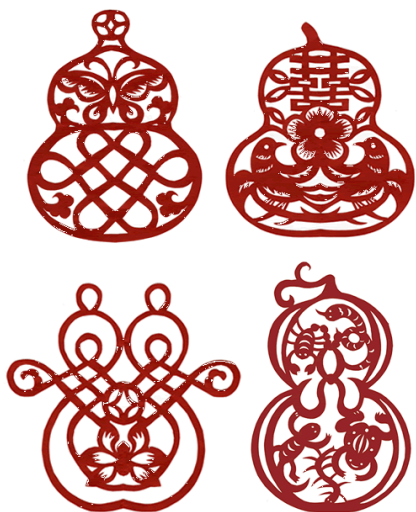

图1 单独的葫芦纹样

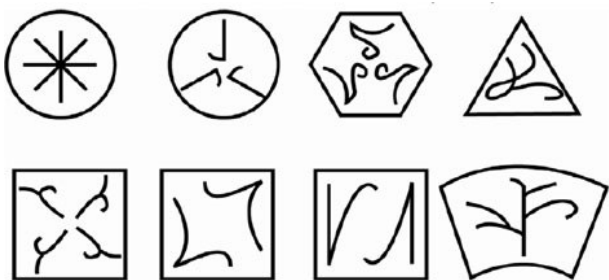

图2 适合纹样的构图形式

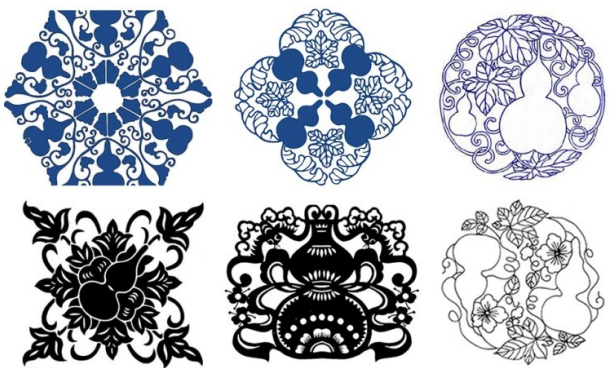

图3 相应形式的葫芦纹样

的,首尾需要有一定的呼应关系,比如相互衔接或者形态上的呼应等。边缘式葫芦纹样见图4。

2.3.4 连续纹样

孤立的纹样以各种形式排列、组合,可形成连续纹样。连续纹样的形式常见的有二方连续与四方连续等,它的特点是可以进行无限量延续的排列组合,常见的排列方式有纵、横、斜式,以及组合式。通过这种连续排列的方式能够将纹样的视觉冲击力扩大,使得连续纹样比单独纹样更有吸引力。连续式葫芦纹样见图5。

图4 边缘式葫芦纹样

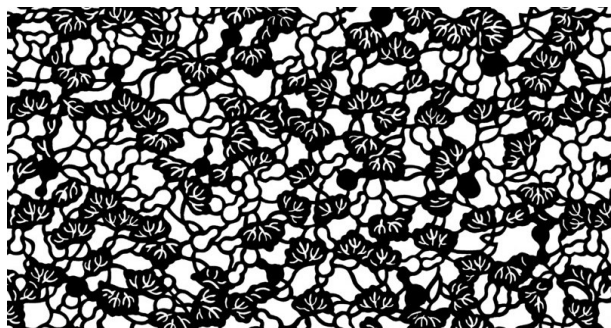

图5 连续式葫芦纹样

3 中国传统葫芦纹样的所指

当葫芦能够在某些方面满足先民的基本生存需求之后,先民们进一步对葫芦元素进行了深化,由单纯、基本、“形而下”的生存需求渐渐地转变为复杂、高尚、“形而上”的精神追求。葫芦这一元素也逐渐被人民赋予了新的精神文化内涵,即由一种植物转变为一种“符号”,隐含着对特定时期、特定文化的表达。

新石器时代末期到夏、商,再由春秋、战国、秦、汉,社会制度经历了由氏族社会到奴隶社会,再到封建社会的转变。生产力在这段漫长的时期里也有了长足的进步,文化层面也逐渐融合。裹挟着浓厚、原始图腾崇拜的葫芦文化,在这一段漫长的时间里并没有褪去其原始图腾崇拜的色彩,继续承载着祖先们的“崇拜与祭祀”,徜徉于时代的文化之中^[6]。

待至两汉、南北朝时期,来自西域的佛教开始慢慢进入中国民众的视野。伴随着佛教的传入,中国本土道教感到了压力,在这股压力下,早期道教开始了“思想、知识和技术的清整”。经历了两汉、南北朝四百年时间的调整,道教开始“下山入世”,脱去了其神仙的外衣,变得世俗化。同时,道教的典籍得以“典化”,教义

得以系统化。

随着道教不断的调整,其典籍中所记载的神谱也进行着相对应的系统的调整,道教在那个时期所建立的天地鬼神体系得以形象化,仙山、洞天、八仙、天地等均在其中。葫芦,因其各种形态上、文化上的意指与含义能够很好地契合道教的思想,从而与道教结下了不解之缘。

任何一种事物,在没有足够多外界因素影响的情况下,是会在相当长的一段时间里维持其现状的。中国传统葫芦纹样也是如此,它不仅具有符合审美原则的外形,而且具备着更深的不同层次的文化含义,其纹样本身只是这些内在文化涵义的外在显现。通常而言,文化中的所指与能指具备长期的心理认知形态,正是由于这种长期的心理认知关联,使得符号能够一代一代地传承下去,而不曾丢失其本意。另一方面,在所指不变的情况下,所指的本体允许能指发生程度不太剧烈的变化,这也是导致葫芦纹样在漫长时期中,虽不曾丢失其寓意,但形态却不断发生改变的释因。从中国传统葫芦纹样漫长的历史发展的角度来看,传统葫芦纹样与深刻含义所构成的所指与能指之间是一种交叉互融、辩证统一的状态。

4 中国传统葫芦纹样与产品语义

4.1 功能语义——生存需求与器用事实

在葫芦纹样及葫芦形器具出现之前,存在着使用天然葫芦的时期。首先,葫芦能够果腹,在物资极为匮乏的时代,几个葫芦也许是一个人一天的能量来源。其次,只需经过少许加工,如晒干,或者从中切开等,葫芦便可作为容器。由于葫芦本身的材质特性,纯天然的葫芦器不可能长久保存,所以天然的葫芦器具很少见于考古遗存。然而考虑到葫芦与史前人类生活无法撇清关系,又参考了前文提到的《诗经》以及《本草纲目》等典籍对“葫芦”的记载(各篇中对葫芦的记载,如“七月食瓜,八月断壶”),再考虑到现代生活在乡村乃至偏僻甚至边远地区的人们仍有使用天然葫芦的习俗。由此可得出推论:传统葫芦纹样具有基于生存需求与器用事实的功能语义。

4.2 象征语义——生殖崇拜与人丁兴旺

先民对葫芦的图腾崇拜与葫芦在先民日常生活中所起到的重要作用有不可分割的关系。葫芦不仅可以食用,而且可以当工具使用。依据葫芦的体积有不同的用法。体积较小的葫芦可以用作装食物或其他物品

的盛器;再小一点的可以作为装饰品,甚至是个人的贴身玩物。此外,将葫芦切成两半还可以当瓢使用。由此可见,葫芦在古人的日常生活中起到重要的作用,与古人将葫芦作为至高无上的图腾加以崇拜是有很大关系的。

葫芦纹样所蕴含的象征语义是生殖崇拜与人丁兴旺。葫芦在形态上圆润、丰满,且空腔中种籽众多,与丰乳肥臀的孕妇无论是外形还是寓意极其形似;而且葫芦在成长过程中缠枝而上,连绵的藤蔓上结满了许多大大小小的果实,象征人丁兴旺、繁荣昌盛,因此先民们主观地赋予了葫芦无与伦比的生殖力,并将其尊为生育神,使葫芦在中国传统文化中自此有了子孙万代、绵延昌盛、人丁兴旺的寓意^[7]。在葫芦上刻印百子图可以代表“人丁兴旺”,刻有百子图的葫芦见图6。

4.3 趣味语义——对爱情的祝福

由于葫芦天生具有内部中空的特性,所以葫芦能够藉此漂浮于水面。当洪灾来临时,人们能依靠葫芦这一特性获救,因此,在中国古代神话中有不少“葫芦救人”的传说。在我国云南少数民族地区流传着一则神话,相传在云南勐养江畔,一日山洪爆发,致使一位美丽的姑娘挣扎于滔天巨浪中,一位小伙子不顾危险,抱起身边一个硕大的葫芦,跳进滔滔洪水之中,试图救出心爱的姑娘。佛祖被这个小伙子的勇气所感动,将一根竹管插入金葫芦,赠予小伙子,小伙子手捧着竹管的金葫芦,吹奏出了美妙的音乐,顿时滔天的洪水褪去,小伙子趁机救出了心爱的姑娘。此时,鲜花盛开,孔雀开屏,像在对这对情侣表达祝福^[8]。从此当地居民喜欢将葫芦制作成葫芦丝,用以纪念这个故事,并表

图6 刻有百子图的葫芦

图7 明代和田青白玉带灰皮镂空圆雕
子母葫芦猴子大型玉摆件

达自身对爱情的向往。后来,葫芦丝这一乐器不仅在傣族人民中流传,也凭借其美好吉祥的寓意得到了更多民族的喜爱与传播。

4.4 关怀语义——福禄及代代封侯

葫芦纹样不仅有蕴含着上述的三种语义的表达,而且蕴含关怀语义的表达。“葫芦”与“福禄”谐音,葫芦的藤蔓中,“蔓”的另一个读音又与“万”字谐音^[9],因此,在中国传统绘画以及许多器物纹样上,经常会出现带有枝蔓的葫芦图案。例如,明代和田青白玉带灰皮镂空圆雕子母葫芦猴子大型玉摆件(见图7)就象征着“代代封侯”。这体现了葫芦纹样的关怀语义,即寄托对他人的美好祝愿。

5 基于中国传统葫芦纹样的设计

在现代家居照明中,灯具起到了无可替代的作

用。在改革开放的过程中,越来越多的西式灯具得到了人们的关注。随着最近国家提出的“文化自信”方针,市面上开始出现越来越多的中式家具。伴随着各位学者及研究人员对中国传统文化更多的挖掘,中式灯具得到了更好的发展。由于中式灯具在形式与功能上都更加契合中国人的日常生活需求,所以越来越多的消费者会在挑选灯具时考虑传统气息浓厚的中式灯具。

笔者以中国古代“万代生长”纹样为原型,勾勒出了两幅中式灯具侧板的纹样,表达了福禄、长寿的美好祝愿。在设计过程中,以虚实剪影的方式与灯具相结合,利用了中国古代传统的表达方式,使源自传统的元素更加贴切现代人民的生活。“福禄昌盛”见图8。图8采用了边缘纹样的形式,“福禄”相互缠结而上,表达了“福禄昌盛”的意思。“子孙万代”见图9。图9采用了开窗纹的形式,这使“福禄”充满窗沿,不仅给灯光可透出的空间,而且给福气可进入的路径,表达了“子孙万代、繁茂吉祥”的寓意。

另外,以笔者设计的一整套新中式灯具方案为例,客厅是一个中国家庭的会客之所,也是一个家庭的“脸面之所”。客厅主灯设计不仅需要风格大气,而且应考虑成本,与工业化生产相结合,因此,笔者采用了铁艺的形式来完成。客厅主灯见图10。

在一个家庭的空间分割中,主卧的重要性在一个家庭中仅次于客厅,但是卧室又具有一定的隐私性,因此,在卧室灯的设计过程中,采用了方形来延续整个家庭设计风格的统一,使空间有了一定的联系。同时,由于卧室对照明环境的需求小于客厅对照明环境的需求,所以运用小方形的基本形体进行设计。在寓意上,卧室灯具的情感寄托性要弱于客厅的主灯,在卧室灯上应采用“子孙万代,繁茂吉祥”的寓意,将“福禄满堂”

图8 “福禄昌盛”

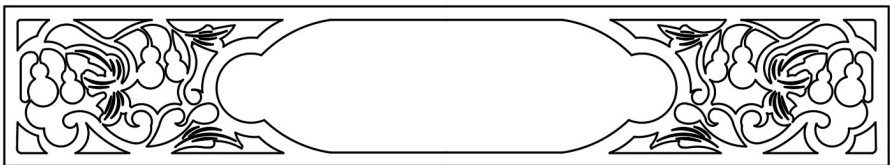

图9 “子孙万代”

图10 客厅主灯

图11 方形竖向排列卧室灯

图12 方形横向排列卧室灯

图13 圆形客卧灯

主要用于客厅的大灯。两个灯具方案只是在排列方式上不一样,仅仅是形式上的变更。供主卧使用的方形竖向排列卧室灯见图11。供主卧使用的方形横向排列卧室灯见图12。

一个家庭中,需要有一个供宾客休息的卧室,即“客卧”。客卧在空间上的次序性比主卧低,与客厅的关联性要弱于主卧与客厅^[10],因此,采用了圆形的外观来体现这种关系,且选择“子孙万代、繁茂吉祥”的纹样来表达主人对宾客的美好祝福。供客卧区域使用的圆形客卧灯见图13。

6 结语

中国传统葫芦纹样发展至今,已从原来的单一衍生变为如今的丰富多样。虽然纹样会随着时代的脚步不断地变换形式,但它承载的希冀与祝福是不变的。本文从产品语义学的角度对中国传统葫芦纹样进行了定性研究,通过对其能指与所指的探讨,为后期的设计打下了基础。灯具是一个能很好传达祝福语义的载体,通过分析、提炼葫芦纹样,结合产品的整体性,从而完成了一整套灯具的设计。随着人民的不断进步,人民精神境界不断提高,势必会有越来越多的中国传统文化受到人们的关注。产品语义学是一个很好的切入视角,它能帮助设计师研究中国传统文化对现代

设计的启示作用,并且很好地服务于人民大众^[11]。

参考文献

- [1] 田自秉,吴淑生,田青. 中国纹样史(精)[M]. 北京:高等教育出版社,2003.
- [2] 王阵. 中国传统葫芦形造型艺术研究[D]. 苏州:苏州大学,2011.
- [3] 国学整理社. 诸子集成[M]. 北京:中华书局,1986.
- [4] 李时珍. 本草纲目(卷二十八)[M]. 北京:北京人民卫生出版社,1981.
- [5] 王沈策. 中国传统纹样语义研究及其在产品中的应用[D]. 长沙:湖南大学,2012.
- [6] 李泽厚. 美学三书[M]. 合肥:安徽文艺出版社,1999.
- [7] 郑攀,常丽霞. 中国传统服饰中葫芦纹样的文化寓意[J]. 国际纺织导报,2015,43(6):75-76.
- [8] 郭立颖. 世界民间神话中的葫芦文化[J]. 怀化学院学报,2010,29(3):8-9.
- [9] 张维青. 葫芦:原始神话与艺术阐释[J]. 山东艺术学院学报,2007(6):82-86.
- [10] 江牧. 工业产品设计安全原则[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2008.
- [11] 江牧. 设计伦理之道[J]. 包装工程,2006,27(6):318-320.