

图必有意 意必吉祥

——中国传统文化中的谐音造型

杨广银

“图必有意、意必吉祥”是中国传统文化中真、善、美思想统一影响的结果。中华民族在几千年的生息发展中形成的传统观念，很大程度上影响了民族的审美观。例如儒家提出的阴阳协调、天人合一的观点，讲究真、善、美的统一和天、地、人的和谐，道家提出以自然为美，强调境界的美学理论等均构成了我国传统审美的文化特征，所形成的观念也影响了传统吉祥图案的形式。由于在传统思想中，“善”即为“美”，这里的“善”指的就是吉祥的意思。这个根源就是中国的传统审美文化基础，所以，传统吉祥图案中的形式特点即是传统审美文化特征的体现，构成了以善为美的理念，由此形成的构形法式也都体现了这一理念，包括对称与均衡的构成方法、对自然形态的借助、运用比喻和象征等手法、颜色选取、直接运用汉字或数字等方面。传统图案是人类形象地把握世界的方式，它以一定的形式构成而反映出一定的观念。中国传统吉祥图案，包含着传统文化的众多内容和人文主义内涵，它是传统审美文化的灵魂，是传统民俗文化常用的主题，包括了人生方方面面的需要和愿望，这种以挪借吉祥谐音造型观念的形成蕴含着一定的文化基因。

一、谐音造型的渊源

早在文字诞生之前，人类就已开始使用图形符号来传情达意，新石器时代的彩陶纹样与刻绘在崖壁上的岩画都记载了人类最初对自然界的认识与理解，以及他们当时内心的希求与期盼。这些图形随着时间的推移、历史的变迁，随着科学技术、材料工艺的演进以及外来文化的融合而不断的演变，形成了中国特有的造型艺术体系。这个造型艺术体系凝聚了中华民族几千年的智慧，也传承了华夏民族特有的艺术精神。

中国先民向往、追求美好生活的祈福意识和忧患意识，以转喻、谐音等手法创造出吉祥图案。将吉祥语和图案相结合，代表着传统的民风民俗，构成了装点生活的吉祥图案，吉祥图案则形成了中国图案

造型的主流，代表了我国传统文化中的优秀内容和精华。

吉祥图案大约起始于商周，至宋代已被广泛使用，明清更盛，有“图必有意，意必吉祥”之说。所表达的意思都是以吉祥为主题的，祈求吉祥是人类与自然和谐的心理反映，它体现了人类面对自然的许多迷惑和自身的弱势时祈求吉祥的愿望。

祈求吉祥的愿望最初大多源于自然崇拜和宗教崇拜，进而衍生出企盼生命繁衍、富贵康乐、祛灾除祸等吉祥象征意义，有些图形之所以被反复描摹，不仅仅是因为其具有审美意义的外形，而且在这些图形符号的背后，往往蕴藏着深层的象征意义，图形符号只是这些内在意义借以表达的外在方式，是“观念的外化”。正是由于人们对美好生活的向往和企盼，正是由于人们对这种“意”的执著追求，才使“形”得以代代相传，并衍生出更丰富的图形，可以说，“意”的延伸促进了“形”的衍生。例如“日中有鸟”、“天命玄鸟，降而生商”的传说，人们对鸟图腾的崇拜，使得中国传统的鸟纹有了阳鸟——朱雀——凤鸟的演变，太极图中“通乎阴阳”的鱼形纹饰，在历朝历代的器具装饰中都有不同的表现形式。

二、谐音造型的构成方式

谐音寓意是传统吉祥作品的创作中最常见、应用最多的一种方式，谐音寓意表达方式中常常用到通感，汉语文字是音形意的结合，一个读音可以有多个不同的汉字，表达不同的意思。在艺术形象创作中，运用谐音寓意的手法往往是为了将一个吉祥美好的意思用具体的形象诠释出来，更鲜明直观地表达出来。人们通过具象的形与音及意义之间的联系，通过类比联想而使得对于其涵义的理解更形象更快速，并能在这个过程中获得趣味并加深记忆。例如古诗中“东边日出西边雨，道是无晴却有晴。”就是利用了谐音寓意的手法。前一句描绘人们熟悉的自然现象，后一句以谐音的手法将形象转移到抽象概念，这也是一种隐喻手法。在传统吉祥造型中，有时相同读

音的两个字、两种东西在意义上毫无联系,但具体的形象和抽象的涵义通过读音联系起来,更便于记忆和传播,也增加了处于造型欣赏过程中的人们对这一吉祥寓意的理解力。如“马上封(蜂)侯(猴)”,绘一猴骑马,手摘蜂巢;“连(莲)年有余(鱼)”,绘莲花和鱼;“喜上眉(梅)梢”,绘喜鹊站在梅花枝上;“一本万利(荔)”,绘一棵结满果实的荔枝树;“平升三级(戟)”,绘一只花瓶中插三支戟等等。这些艺术造型的处理方式,均是以一个简单、易懂的形象画面,通过同音、近音的手段传达多样丰富的吉祥祝词涵义。这使得很多吉祥语汇乃至吉祥观念得以在民众中广泛传播,归根到底还是为其功能性服务的。这也可以说是先民在当时的社会条件下创造的以视觉形式传播信息的一种有效方式。

在中国传统造型艺术中,富于吉祥寓意的造型出现的频率高、范围广。有利用竹、木、泥、石、纸、草等各种不同材料制作的造型,有以平面或立体形式呈现的造型,有可以用于独立欣赏的艺术作品造型,也有附着于日常生活用品,实用性与欣赏性共存的装饰纹样造型,几乎渗透到造型艺术的各个领域。因此,我们可以从不同的角度为中国传统吉祥造型分类,通过分类研究,全方位地了解谐音造型在中国传统文化和传统艺术中的重要地位。

三、谐音造型的分类和内涵

谐音造型是人的吉祥观的一种心理需求和心理联想积淀的产物,它反映了一定时期人们祈求吉祥的愿望。中华民族历史悠久,文化积累的结果造成了中国传统图案所表达的吉祥观念多种多样,其中,福、禄、寿、喜、财、吉是吉祥文化的核心内容,是彼此关联而又各具特色的吉瑞主题。

从造型艺术表现形态上来分,谐音造型方式可以分为平面和立体两大类。平面的谐音造型在中国传统装饰艺术中运用得极广泛,大多是用来美化和修饰具有实用功能的物品,或是本身具有装饰、美化生活环境功能的物品。所涉及的门类包括年画、剪纸、服饰图案、刺绣图案、织锦图案、染织纹、陶瓷纹样等等。这些谐音图案的创作是选取人们日常生活中喜闻乐见的动物、植物、人物、传说、故事等为素材,在平面中,以点线面的造型、平面化的构图和装饰性色彩构成图案画面。通过联想、寓意等艺术造型手段在作品中综合了图案美和涵义美的多重感觉,

实现对美的创造,表达丰富的艺术思想和感情,达到实用功能、装饰功能、感官享受和精神愉悦的高度统一。立体的谐音造型同样也是利用日常生活中俯拾即是物质材料,运用型体面色的造型手段塑造的三维立体空间中的艺术形象。涉及的重要种类包括有民间泥塑、布艺制品、竹木雕刻、石雕、砖雕等。

中国传统装饰是吉祥文化的载体,吉祥的主题是惟一的,但是涵义包括了福、禄、寿、喜、财、吉六方面,了解装饰的主题有助于我们对吉祥图案的理解,了解吉祥的一些涵义有助于我们更加深刻地把握吉祥图案,从内涵上做出正确的联想。福是对生活的一种向往,是祈福纳吉的意思;禄的本意是劳动报酬,但它作为“俸禄”来理解,却有了更深的涵义,有功名利禄的意思;寿表示延年增寿的涵义;喜除了表面的喜事的涵义外,还有交合化育的意思;财表示招财纳福的意思,也有祈福、祈财的涵义;吉指驱邪禳灾。

福最典型的图案就是蝙蝠,蝙蝠中“蝠”与“福”同音,图案中两只蝙蝠或两个手持蝙蝠的童子常构成双福之意。如纳福迎祥,寓洪福吉祥相继而来。图案为两童子往一口缸中抓蝙蝠,意即是“纳福”,纳,收入、接受、容受之意思。纳福,享福、受福,是旧时见面或通信常用的问候语。

禄的吉祥图案的名称主要有“太狮少狮”、“连中三元”、“官上加官”、“三元及第”、“平升三级”、“一路连科”、“喜报三元”等,图案主要由狮子、白鹭、荔枝、桂圆、核桃、莲花、鸡冠花、雄鸡、花瓶、戟、笙等构成。

寿的图案名称主要有“龟鹤延年”、“杞菊延年”、“八仙仰寿”、“麻姑献寿”、“松鹤长春”、“三星高照”、“春光长寿”、“齐眉祝寿”等。图案基本由龟、鹤、猫、蝶、菊花、松树、枸杞、水仙、竹、桃、灵芝、八仙、麻姑、寿星等组成。传说中龟、鹤皆有千年寿,龟鹤一起主要寓意高寿。“猫”主要与“耄耋”的“耄”谐音,“蝶”与“耋”谐音。古时一般称八九十岁为耄耋,因此猫和蝶也常代表长寿。菊花、灵芝和枸杞,人们认为若经常饮之可长寿。松树挺拔于山石间,生命力强,也用来喻长寿,民间就有“不老松”之说。水仙取“仙”字,“竹”与“祝”谐音。桃则与传说有关,传说西王母蟠桃三千年一结实,吃了能长生不老。人物图案“八仙”即传说中的八位仙人:吕洞宾、汉钟离、张果老、铁拐李、韩湘子、蓝采和、何仙姑、曹国舅。民间通常有八仙庆寿、八仙仰寿等图案,用以表达得道成仙长生不老的愿望。

表示喜事的图案一般有喜鹊、喜蛛,是因为两者

都带“喜”字。喜鹊、喜蛛与钱币相组时被称为“喜在眼前”,而与梅花、竹子、獾组合时一般称为“喜上眉梢”、“欢天喜地”、“竹梅双喜”等,因为“獾”与“欢”同音,“梅”与“眉”同音。其中“竹梅双喜”说法的根据是李白《长干行》诗句中的“郎骑竹马来,绕床弄青梅。同居长千里,两小无嫌猜。”现在“青梅竹马”、“两小无猜”已成为成语,用来表示从小在一起长大后结为夫妻,互敬互爱婚姻美满幸福。如果图案中有两只喜鹊或两个喜字则代表“双喜”。而梧桐与喜鹊在一起则称“同喜”,也是取谐音。如果图案中出现从蜘蛛网上垂挂下一只喜蛛(一种长脚的小蜘蛛),寓意就是喜从天上来,所以命名为“喜从天降”。表示交合化育的图案一般有“子孙万代”、“宜男子孙”、“连生贵子”、“鸳鸯贵子”等。“子孙万代”:一般由蔓草、葫芦、石榴或笋组成。蔓草绵延不断且“蔓”与“万”谐音。葫芦与“福禄”谐音。石榴果肉种子繁多寓多子。“笋”与“孙”谐音。用这些组图常常比喻子孙昌盛幸福。“宜男子孙”画面主要是萱草、石榴。萱草又叫忘忧草。古人以为可以使人忘忧。另外旧俗中,妇人有身孕时常常佩其花认为易得男孩。所以又叫宜男草。它与石榴组图的画面寓意就是“宜男多子”。“连生贵子”:以桂花或莲花、笙和儿童形象构图。“鸳鸯贵子”:以鸳鸯、莲花、莲实组图。因为鸳鸯雌雄长在一起不分离。所以鸳鸯是中国古代常用来表示夫妻恩爱的图案。

财的图案名称一般是“玉堂富贵”、“富贵万代”、“富贵长春”、“一路连科”、“富贵耄耋”、“富贵满堂”、“年年有余”、“九秋同庆”、“安居乐业”、“举家欢乐”、“丹凤朝阳”等。代表财的图案一般有玉兰花、海棠、牡丹、蔓草等。玉兰花、海棠和牡丹常构成一图称为“玉堂富贵”。取玉兰花的“玉”,海棠中的“棠”与“堂”同音,而牡丹雍容华贵国色天香,常代表荣华富贵。与此相似的还有“满堂富贵”等。用爆竹、民间玩具或儿童抱鲤鱼构图一般常称为“年年有余”。

吉的图案名称一般是“四季平安”、“富贵平安”、“竹报平安”、“马上平安”、“平安如意”等。一般由月

季花、四季花卉、花瓶、苹果、竹子、鹌鹑等构图。“瓶”、“苹”与“平”同音。用月季或四季花卉插入瓶中寓意一年四季月月平安幸福。用牡丹插入瓶中,旁边再放上苹果,两平相连叫“平平安安”,又叫“富贵平安”。

四、谐音造型的启示

谐音造型是建立在表达现实与理想完美协调的创作基础上的,是创造一种特殊的心象,是有情但无理的唯一表现手法,不受比例、解剖、透视、时空等限制,将想要表现的物象情景组合在一个构图中,达到纯主观的构想与自然物象的协调。谐音造型具有以心造像,以意变形,以丰富的想象、超越自然的表现,强调主观精神,不只重外在形似,而更注重本质的神似,这样一种对事物本质的理解取代视觉直观形象思维表现形式,给形象创造带来新的思维方式,审视角度,进而从以物造像中拓宽人们的视野和思维空间。

中国文化积淀了五千年的底蕴,其中有许多对社会发展能起到积极影响的内容。艺术要发展必须有根,这个根就是中华民族之根,有根的艺术才能够枝繁叶茂,没有根的艺术最终不过是浮萍一叶,经不起时间的磨砺。而艺术的根,是扎在多姿多彩的生活当中的,是扎根在我们民族数千年的优秀传统文化当中的。因而,生活和民族性,是艺术创作的两个不可或缺的必要因素。我们应该从传统的谐音造型构想方式和观念中,汲取有益的文化成分,以祈求美好吉祥的审美观和生活观来创造我们的当代艺术作品。

(作者单位 兰州城市学院美术学院)

责任编辑 韦平