

清代家具倒挂式蝙蝠纹的构图探究^{*}

邵 丹 宋魁彦 (东北林业大学材料科学与工程学院)

摘要:以清代家具倒挂式蝙蝠纹为研究对象,采用个案分析、归纳与演绎的研究方法,利用 AutoCAD 软件对蝙蝠纹的整体、局部以及局部与整体之间的尺度关系进行定量分析,得出清代家具倒挂式蝙蝠纹在设计上符合黄金分割比、整数比、均方根比等特征比例,以及体现均衡与对称、节奏与韵律、对立与统一等几何形式美,并从构图的角度进一步探究出倒挂式蝙蝠纹所蕴含的追求中和、等级观念的儒家思想,追求阴阳关系的道家思想以及追求圆满、趋吉的民俗文化观念。

关键词:清代家具;倒挂式蝙蝠纹;构图;文化内涵

中图分类号:K876.6 **文献标识码:**A **文章编号:**1003-6962(2012)03-0055-5

一 前言

蝙蝠纹作为清代家具装饰纹样中的一个重要类别,受中国传统文化的影响流传至今,普遍应用在中国传统建筑、室内装饰、器物等方面。在造型形式方面,民间艺人对蝙蝠的刻画从来不拘泥于原本的形态,整个造型如龙似虎,虎头云耳,两翅斜飞,高低错落,将原本不美的蝙蝠变得祥云卷翅。^[1]“对于蝙蝠纹样的造型不是停留在写实性的描绘上而是以艺术性的大胆创造为主”。^[2]蝙蝠造型常以汉字“象形”的手法概括省略蝙蝠的肢、趾,而夸张地表现蝙蝠翼(约占整个纹样的三分之二)与头部,同时在翼处增加波浪纹、花草纹等装饰性纹样。^[3]在纹样意旨方面,在我国明清时期,蝙蝠就是希望、幸福、美好的化身,“雕刻一只意为长寿,两只意为富足,三只意为康宁,四只表示修好德,五只喻考终命”。^[4]清代家具蝙蝠纹主要出现在椅类家具的搭脑、靠背板上,桌类的牙子、牙条上,柜类的门板上。就单个蝙蝠造型为主题的情况下,较常见的是垂直构图,这与现实中蝙蝠头朝下倒挂的姿势一致,一直保留在传统蝙蝠造型法则里。在大多数倒挂式蝙蝠纹中双翼的形态很大程度上决定了倒挂蝙蝠纹的整体外观大小。本文根据蝙蝠纹双翼的三种不同形态进行归类分析,探究每种形

态倒挂式蝙蝠纹的具体构图特征,及其文化内涵。

文章所列举的蝙蝠纹,为清代各类家具实物图中提取所得。为研究各种形态蝙蝠纹内在的构图关系,本研究特将蝙蝠纹的长度设定为 10000 毫米,并非真实尺寸大小,便于同一类型的蝙蝠纹进行参照对比。将倒挂式蝙蝠纹样本导入 AutoCAD 软件中,依据图片四周最外沿边线将整个纹样框选在矩形内部,并以蝙蝠纹竖直方向上的中轴线为基线,将矩形分为左右对称的两部分,进一步对其局部之间及局部与整体之间的比例进行量化分析。

二 构图关系

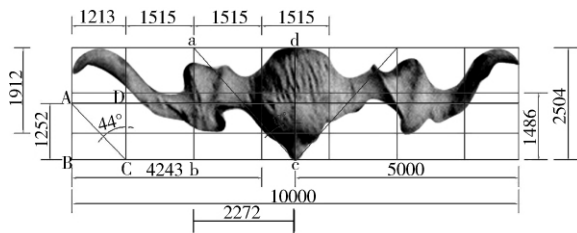
根据倒挂式蝙蝠纹翅膀的展开程度及其收展方向,将其分为波纹曲线形双翼、W 形双翼和倒 V 形双翼三种类型,其中 W 形双翼又根据翅膀末端即翅头的钩卷方向,分为内收 W 形双翼和外展 W 形双翼两种形式。

(一) 波纹曲线形双翼

如图一所示,蝙蝠纹整体长宽比为 10000:2504 $\approx$ 1:0.25,近似 4:1 的矩形。头部长宽比为 1515:1486 $\approx$ 1.02:1,近似 1:1 的正方形。倒三角形头部的斜边与矩形 abcd (cd 为整个外框矩形的中线,ab 为整个外框矩形的纵向等分线)

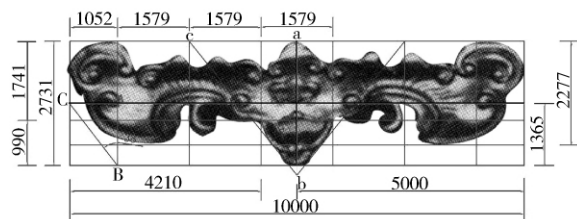
^{*} 本文为东北林业大学研究生论文资助项目“清代家具蝙蝠纹的造型艺术探究”(批准号 STIP10)成果。

的对角线 ac 几乎重合, 且 $ab:bc \approx AB:BC$ 即 $2504:2272 \approx 1252:1213$, 对角线 ac 与矩形 $ABCD$ (AD 为整个外框矩形横向中分线) 对角线 AC 接近平行。头部宽度与蝙蝠纹整体宽度比为 $1486:2504 \approx 0.59$, 接近黄金分割比例。头部长度与蝙蝠纹整体长度比为 $1515:10000 \approx 0.15:1$, 近似 $1:7$ 的整数比。单侧翼的长宽比为 $4243:1912 \approx 2.22$, 近似 $\sqrt{5}:1$ 的矩形。

图一 波纹曲线形双翼

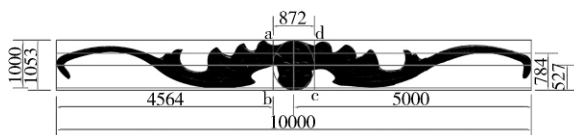
如图二所示, 蝙蝠纹整体长宽比为 $10000:2731 \approx 1:0.27$, 近似 $4:1$ 的矩形。头部长宽比为 $1579:990 \approx 1:0.63$, 接近黄金分割比例。倒三角形头部的斜边 bc 与中线 ab 之间的夹角约等于 $\angle ABC$, 即 bc 与 BC 接近平行。头部长度与蝙蝠纹整体长度比为 $1579:10000 \approx 0.16:1$, 近似 $1:6$ 的整数比。躯干长度与蝙蝠纹整体宽度比为 $1741:2731 \approx 0.64$, 接近黄金分割比例。单侧翼的长宽比为 $4210:2277 \approx 1.85$, 近似 $\sqrt{3}:1$ 的矩形。

图二 波纹曲线形双翼

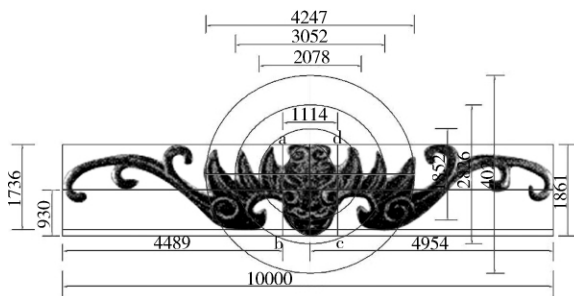
如图三所示, 蝙蝠纹整体长宽比为 $10000:1053 \approx 1:0.11$, 近似 $9:1$ 的矩形。头部长宽比为 $872:784 \approx 1.11:1$, 近似 $1:1$ 的正方形。头部宽度与蝙蝠纹整体宽度比为 $784:1053 \approx 1:1.34$, 近似 $1:\sqrt{2}$ 的均方根比。头部长度与蝙蝠纹整体长度比为 $872:10000 \approx 0.09:1$, 近似 $1:11$ 的整数比。头部底端弧度与躯干顶端弧度几乎与同一个椭圆形长轴两端的弧度重合, 此椭圆形与矩形 $abcd$ (ad 为整个外框矩形长度的 11 等分线段) 相接。单侧翼的长宽比为 $4564:1000 \approx 1:0.22$, 近似 $4:1$ 的矩形。

如图四所示, 蝙蝠纹整体长宽比为 $10000:$

图三 波纹曲线形双翼

$1861 \approx 1:0.19$, 近似 $6:1$ 的矩形。头部长宽比为 $1114:930 \approx 1.20:1$, 近似 $1:1$ 的正方形。头部宽度与蝙蝠纹整体宽度比为 $930:1861 \approx 0.50:1$, 近似 $1:2$ 的整数比。头部长度与蝙蝠纹整体长度比为 $1114:10000 \approx 0.11:1$, 近似 $1:9$ 的整数比。矩形 $abcd$ (ad 为整个外框矩形长度的 9 等分线段) 内接椭圆形, 其长轴两端的弧度与头部底端弧度以及躯干顶端弧度接近重合。单侧翼的长宽比为 $4489:1736 \approx 2.59$, 近似 $\sqrt{7}:1$ 的矩形。双翼的中部造型其三个椭圆的长短轴之比从内向外依次为 $2078:1852 \approx 1.12$, $3052:2826 \approx 1.08$, $4247:4021 \approx 1.06$, 比例相近, 是以内部椭圆形的坐标位置向外成比例变化而派生出来的一组弧线。

图四 波纹曲线形双翼

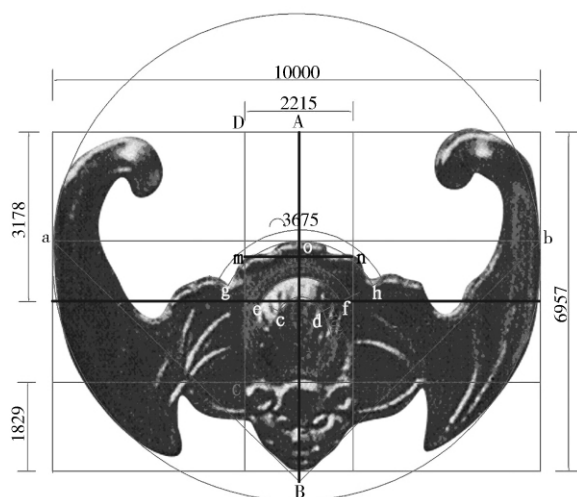
(二) W 形双翼

1. 内收 W 形双翼

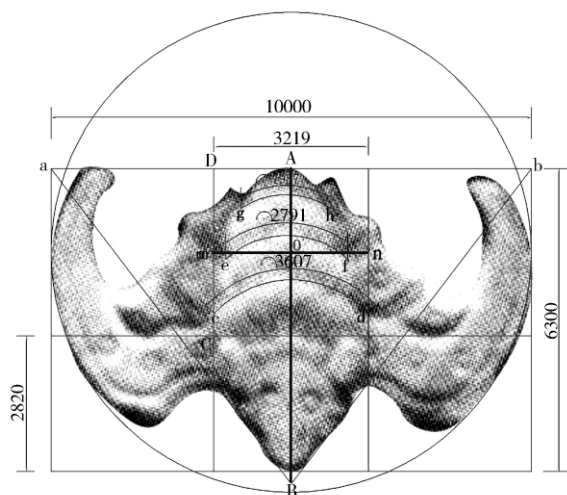
如图五所示, 蝙蝠纹整体长宽比为 $10000:$

$6957 \approx 1.44:1$, 近似 $\sqrt{2}:1$ 的矩形。头部长宽比为 $2215:1829 \approx 1.21:1$, 近似 $1:1$ 的正方形。头部脸颊两侧延长线与躯干顶端垂直的线段 ab 组成等腰倒三角形。头部宽度与蝙蝠纹整体宽度比为 $1829:6957 \approx 1:3.8$, 近似 $1:4$ 的整数比。头部长度与蝙蝠纹整体长度比为 $2215:10000 \approx 0.22:1$, 近似 $1:5$ 的整数比。躯干弧长比为 $1028:2054 \approx 0.50$, $2054:3675 \approx 0.56$, 即 $\widehat{cd}:\widehat{ef} \approx \widehat{ef}:\widehat{gh}$, 为等比级数分割。取 CD 的中点作垂线 mn , 与中线 AB 相交于点 O , 以点 O 为圆心, 线段 ab 长度为直径作圆, 则双翼外边缘的弧线与圆几乎重合。

如图六所示, 蝙蝠纹整体长宽比为 $10000:6300 \approx 1:0.63$, 近似黄金矩形。头部长宽比为 $3219:2820 \approx 1.14:1$, 近似 $1:1$ 的正方形。头部

图五 内收 W 形双翼

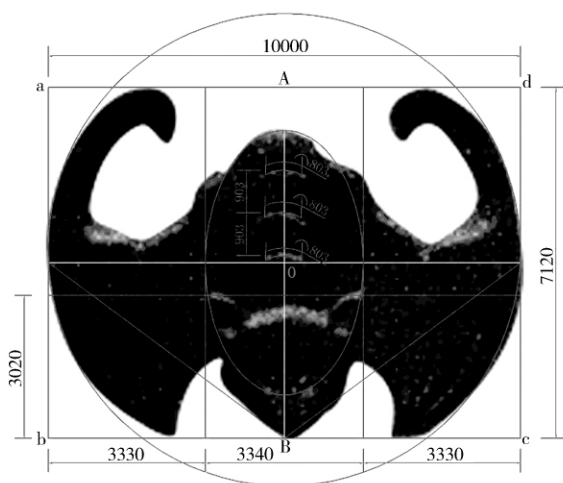
图六 内收 W 形双翼

倒三角形的两斜边延长线与躯干顶端垂直的线段 ab 组成等腰倒三角形。头部宽度与蝙蝠纹整体宽度比为 $2820:6300 \approx 1:2.23$ ，近似 $1:\sqrt{5}$ 的均方根比。头部长度与蝙蝠纹整体长度比为 $3219:10000 \approx 0.32:1$ ，近似 $1:3$ 的整数比。躯干弧长比为 $3607:2791 \approx 1:0.77$ ， $2791:1987 \approx 1:0.71$ ，即 $\widehat{cd}:\widehat{ef} \approx \widehat{ef}:\widehat{gh}$ ，为等比级数分割。取 CD 的中点作垂线 mn ，与中线 AB 相交于 O ，以点 O 为圆心， ab 长为直径作圆，则双翼外边缘的弧线与圆几乎重合。

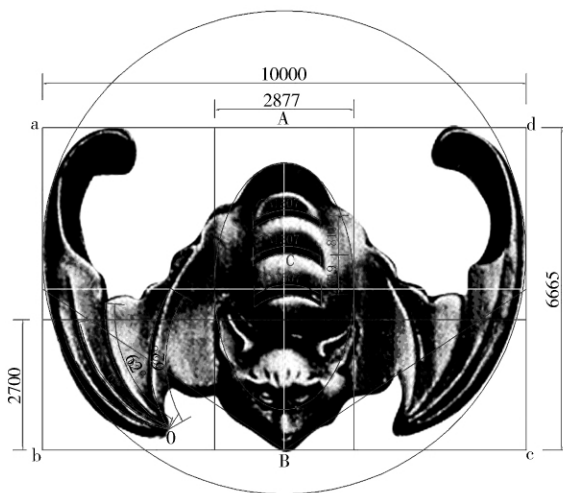
如图七所示，蝙蝠纹整体长宽比为 $10000:$

$7420 \approx 1.35:1$ ，近似 $\sqrt{2}:1$ 的矩形。头部长宽比为 $3340:3020 \approx 1.11:1$ ，近似 $1:1$ 的正方形。头部脸颊两侧延长线与 ab 和 cd 中点的连线组成等腰倒三角形。蝙蝠纹整体宽度减去头部宽度后的剩

余长度与蝙蝠纹整体宽度比为 $(7420 - 3020):7420 \approx 0.59:1$ ，接近黄金分割比例。头部长度与蝙蝠纹整体长度比为 $3340:10000 \approx 0.33:1$ ，近似 $1:3$ 的整数比。以矩形 $abcd$ 的中心点 O 为圆点，以头部的长度为短轴直径，以躯干最顶端的点为长轴端点，做一个椭圆形，则椭圆形的弧度几乎与躯干顶部弧度以及耳朵外边缘、眼睛下边缘的弧度相吻合。躯干中部三条装饰性弧线以中线 AB 为轴，呈纵向排列，间距为 903 ，弧长为 803 ，属同族曲线。以最下面一条装饰性弧线与轴线 AB 的交点为圆心，直线 ad 为直径作圆，则双翼外边缘的弧线与圆几乎重合。

图七 内收 W 形双翼

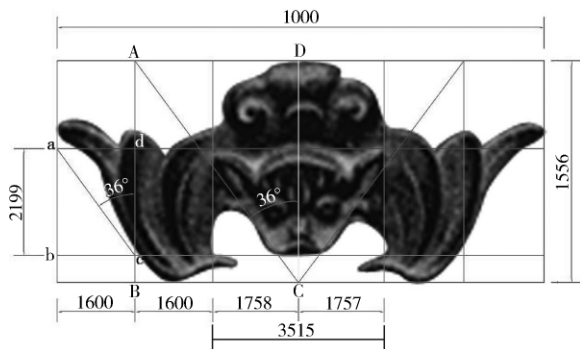
图八 内收 W 形双翼

如图八所示，蝙蝠纹整体长宽比为 $10000:6665 \approx 1:0.67$ ，近似黄金矩形。头部长宽比为 $2877:2700 \approx 1.07:1$ ，近似 $1:1$ 的正方形。头部脸颊两侧延长线与 ab 和 cd 中点的连线组成等腰

倒三角形。蝙蝠纹整体宽度减去头部宽度后的剩余长度与蝙蝠纹整体宽度比为 $(6665 - 2700) : 6665 \approx 0.59:1$ ，接近黄金分割比例。头部长度与蝙蝠纹整体长度比为 $2877:10000 \approx 0.29:1$ ，近似 $1:4$ 的整数比。以矩形 $abcd$ 的中点为圆点，以头部的长度为短轴直径，以躯干最顶端的点为长轴端点，做一个椭圆形，则椭圆形的弧度也与躯干顶部弧度以及耳朵外边缘、眼睛下边缘的弧度相吻合。躯干中部三条装饰性弧线以中线 AB 为轴，呈纵向排列，间距为 $810, 819$ ，弧长为 1507 ，近似同族曲线。以中间一条装饰性弧线与轴线 AB 的交点 C 为圆心，直线 ad 为直径作圆，则双翼外边缘的弧线与圆几乎重合。以点 O 为圆心，参照双翼的任意一条褶皱线画弧，绕点 O 旋转弧线，则每条弧线都与对应的褶皱线重合，弧度都为 62° 。

2. 外展 W 形双翼

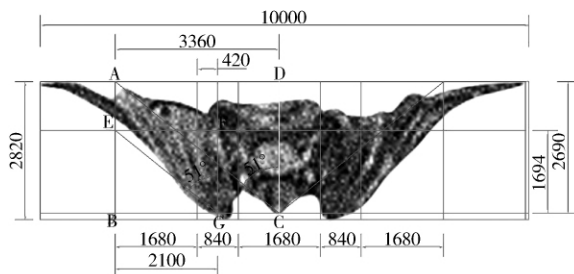
如图九所示，蝙蝠纹整体长宽比为 $10000:4556 \approx 1:0.46$ ，近似 $2:1$ 的矩形。头部长宽比为 $3515:2199 \approx 1:0.63$ ，接近黄金分割比例。头部脸颊左侧斜线的延长线交整个外框矩形的长边于 A 点，以 AC 为对角线作矩形 $ABCD$ ，且此矩形的长宽比为 $4556:3358 \approx 1:0.74$ ，矩形 $abcd$ 的长宽比为 $2199:1600 \approx 1:0.73$ ，则矩形 $ABCD$ 与矩形 $abcd$ 长宽比相当，且对角线互相平行。头部宽度与蝙蝠纹整体宽度比为 $2199:4556 \approx 0.48$ ，近似 $1:2$ 的整数比。头部长度与蝙蝠纹整体长度比为 $3515:10000 \approx 0.35:1$ ，近似 $1:3$ 的整数比。

图九 外展 W 形双翼

如图一〇所示，蝙蝠纹整体长宽比为 $10000:2820 \approx 1:0.28$ ，近似 $4:1$ 的矩形。头部长宽比为 $1694:1680 \approx 1.01:1$ ，近似 $1:1$ 的正方形。头部脸颊左侧斜线的延长线交整个外框矩形的长边于 A 点，以 AC 为对角线作矩形 $ABCD$ ，且此矩形的长宽比为 $3360:2690 \approx 1:0.80$ ，矩形 $EBGF$ 的长宽比为 $2100:1694 \approx 1:0.81$ ，则矩形 $ABCD$

与矩形 $EBGF$ 长宽比相当，且对角线互相平行。头部长度与蝙蝠纹整体宽度比为 $1694:2820 \approx 0.60$ ，接近黄金分割比例。头部宽度与蝙蝠纹整体长度比为 $1680:10000 \approx 0.17:1$ ，近似 $1:6$ 的整数比。

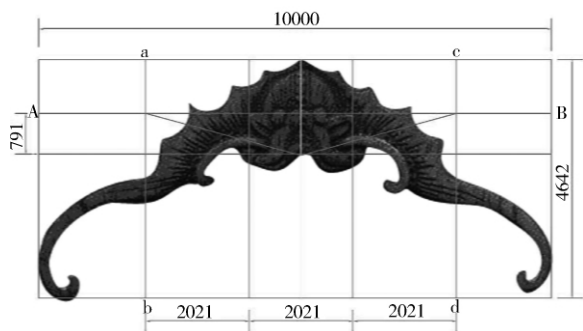
图一〇 外展 W 形双翼

(三) 倒 V 形双翼

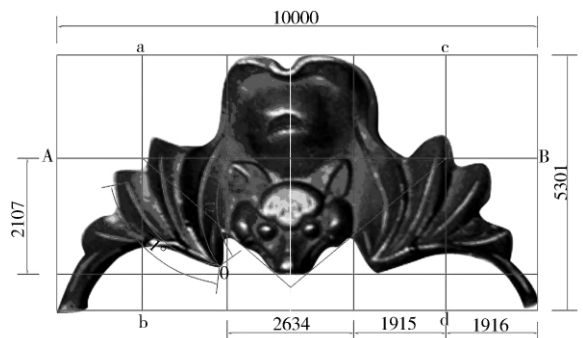
如图一一所示，蝙蝠纹整体长宽比为 $10000:4642 \approx 1:0.46$ ，近似 $2:1$ 的矩形。头部长宽比为 $2021:791 \approx 1:0.39$ ，近似 $3:1$ 的正方形。 ab 、 cd 为整个外框矩形五等分的竖向等分线， AB 为与头部上边缘（即耳部上边线）相切的水平线且与 ab 、 cd 相交，头部脸颊两侧斜线与 AB 相交，其交点恰与 ab 、 cd 分别与 AB 相交的交点重合。头部宽度与蝙蝠纹整体宽度比为 $791:4642 \approx 1:5.87$ ，近似 $1:6$ 的整数比。头部长度与蝙蝠纹整体长度比为 $2021:10000 \approx 0.20:1$ ，近似 $1:5$ 的整数比。

如图一二所示，蝙蝠纹整体长宽比为 $10000:5301 \approx 1:0.53$ ，近似 $2:1$ 的矩形。头部长宽比为 $2634:2407 \approx 1.09:1$ ，近似 $1:1$ 的正方形。 ab 、 cd 为整个外框矩形相对五等分的竖向等分线， AB 为与头部上边缘（即耳部上边线）相切的水平线且与 ab 、 cd 相交，头部脸颊两侧斜线与 AB 相交，其交点恰与 ab 、 cd 分别与 AB 相交的交点重合。头部宽度与蝙蝠纹整体宽度比为 $2407:5301 \approx 1:2.20$ ，近似 $1:\sqrt{5}$ 的均方根比。头部长度与蝙蝠纹整体长度比为 $2634:10000 \approx 0.26:1$ ，近似 $1:4$ 的整数比。以点 O 为圆心，参照双翼的任意一条褶皱线画弧，绕点 O 旋转弧线，则每条弧线都与对应的褶皱线重合，弧度都为 71° 。

通过以上的研究发现，倒挂式蝙蝠纹的造型样式具有一定的几何形式美。其正立面以竖向中轴线为基线，划分左右所占面积几乎相等，体现一种均衡与稳定。整体或局部所构成的数比关系多为黄金分割比、整数比、均方根比例。如倒挂式蝙蝠纹整体长宽比主要集中在整数比为 $9/1$ 、 $6/1$ 、 $4/1$ 、 $2/1$ 数值中；头部长宽比为 $1/1$ 或接

图一 倒V形双翼

图二 倒V形双翼

近0.618黄金分割比;头部宽度与蝙蝠纹整体宽度比主要集中在整数比为1/2、1/4、1/6数值中,以及均方根比为 $1/\sqrt{5}$ 、 $1/\sqrt{2}$ 数值中,符合黄金比例的较少;头部长度与蝙蝠纹整体长度比主要集中在整数比为1/3、1/4、1/5、1/6、1/7、1/9、1/11数值中;单侧翼的长宽比主要集中在均方根比为 $\sqrt{7}/1$ 、 $\sqrt{5}/1$ 、 $\sqrt{3}/1$ 数值中。局部斜线的斜度和曲线的曲度、位置也受到比例的限定。如通过上述对倒挂式蝙蝠纹躯干中部雕刻的装饰曲线的数值分析,发现其大部分装饰曲线为同族曲线或比例曲线,其比例为等比级数分割,呈从上到下或从左到右依次递增或递减又或恒定不变的势态,体现了节奏的变化,同时也具有一定的韵律美感;而内收W形双翼的外沿弧度与其所在的圆形弧度基本重合。由此可见,比例控制着蝙蝠纹的整体和局部,使整体和局部得以统一,并运用比例关系体现均衡与对称、节奏与韵律、对立与统一等几何形式美。

三 构图内涵

(一) 均衡与对称

倒挂式蝙蝠纹以中轴线为基线呈中规中矩的左右对称构图,使整体纹样具有稳定性,给人一种平衡、安定的美感,通过这种方式表达人们对

美好幸福生活的向往,同时与儒家“中庸”的思想相统一;W形双翼蝙蝠纹和倒V形双翼蝙蝠纹都共同作出向上或向下收拢或合抱的姿态,尤其是内收W形双翼,整体都存在于一个圆形的构架内,在视觉上产生一种内收的凝聚力,这种弧线形或圆形刻画效果体现了人们重视并追求“合”“团圆”的思想,这与儒家“和”的思想相一致,同时也体现了民俗文化中追求圆满的思想。

(二) 节奏与韵律

从局部角度分析,等比级数分割比例的运用,不仅在蝙蝠纹刻画层次上体现逐层递进的效果,从文化内涵中也暗示了儒家思想对于社会秩序的“等级”观念。从整体角度分析,以垂直中轴线为基线,向左右两边依次将蝙蝠纹所在的矩形框架平均分割成若干小矩形,加强节奏感,体现规整性,这也体现了中规中矩的文化内涵。

(三) 对立与统一

倒挂式蝙蝠纹整体处在一个具有黄金分割、整数比、均方根比例性质的矩形中,而倒挂式蝙蝠纹局部刻画又以曲线的形式居多,这种直线与曲线的运用方式,体现了明显的对立性,并且以直线构成的矩形框架是以虚线形式表现,与曲线的形体刻画这类实线运用也构成对立关系。同时这种直线与曲线、虚线与实线之间的相互衬托与相互依存,共同构成一个整体的构图方式,也体现了对立中的统一性。以上的分析可得出在传统观念上,倒挂式蝙蝠纹整体与局部之间存在着“道”的关系,有形与无形相互依赖,阴阳的对立与相生相融的关系。

通过对倒挂式蝙蝠纹的构图关系的分析,进一步得出每种构图形式其所蕴含的文化内涵:追求中和、等级观念的儒家思想,追求阴阳关系的道家思想以及追求圆满、趋吉的民俗文化观念。

注释:

[1] a. 潘华晴 《吉祥纹样在家具中的文化内涵及现代价值》,第26页,硕士学位论文,湖北工业大学,2011年; b. 张智艳、吴卫 《传统“五福捧寿”纹样符号阐释》,《艺术百家》2008年第2期。

[2] 张智艳 《传统蝙蝠纹样艺术符号研究》,第14~30页,硕士学位论文,湖南工业大学,2009年。

[3] 张智艳 《“蝙蝠纹”艺术符号创作思维中的“造字法”运用》,《艺术与设计》2009年第5期。

[4] 周燕玲 《中国古典家具中的雕刻装饰研究》,第22页,硕士学位论文,中南林学院,2003年。

(责任编辑:蒋学松)