

秦汉时期朱雀纹 艺术符号形式语言探析

Research on art symbol rosefinch in Qin and Han dynasties

□ 李茜, 吴卫

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412008)

[摘要]秦汉时期,人们崇尚长生不老的仙境生活,朱雀作为道教文化中“四神”之一,成为人们羽化升仙的幻想载体。作为秦汉时期主流的装饰纹样之一,朱雀纹以动态王气的头部姿势、生动活泼的身体造型、优美有力的羽尾走势等形式语言特征,成为一种经典的纹样造型;其羽化升仙的想象特征、矫健有力的线性特征和大气洗练的王者之风,使其在中国传统装饰艺术中具有独特的价值。

[关键词]朱雀纹;形式语言;神仙思想

[中图分类号]J874 **[文献标志码]**A

[文章编号]1009-3729(2012)02-0034-05

秦汉时期盛行朱雀纹样,究其起源可以追溯到庙底沟彩陶中的鸟纹造型。朱雀纹样是中国凤造型发展中一个承上启下的阶段,其造型元素、造型手法也为日后的凤造型起到了借鉴和铺垫作用。那么,为何传统的凤鸟造型会在秦汉时期以朱雀之名广为流传呢?笔者认为这与秦汉流行道教文化、统治阶级崇尚成仙思想等密不可分。

在战国百家争鸣、学术繁荣的基础上,秦汉文化进一步提炼和综合,形成了西汉初年的黄老学说、西汉中期的新儒家学说,东汉时期又产生了道教,同时期佛教也从中亚传入中国。^[1]秦汉时期成仙思想风行。秦始皇统一六国后,受当时方士的影响,人们多沉溺于求仙活动之中,除了在生前积

极实践活人成仙术外,还在为自己或亲友修建的陵墓中准备成仙的种种辅助设施。西汉早期,在政治大一统的格局下,原有的成仙思想进一步丰富和扩展,人们开始憧憬长生不老的仙境,这便催生了汉代极富神秘色彩的艺术创作形式。

秦汉时期的装饰题材充斥着神仙思想或羽化升天的宗教内容。^[2]由于人们信仰并崇拜神仙,当时,道教文化中的“四神”风靡。所以在秦汉时期,传统的凤鸟纹以道教“四神”之一的“朱雀”之名出现。^[3]人们将朱雀形象作为亲神好巫、求长佑生的精神寄托。朱雀成了当时主流文化中羽化升天思想的象征符号,它的象征意义迎合了人们对仙境的向往和对长生的追求。所以,描绘

和表现朱雀形象自然成为了当时重要的装饰题材之一,其表现形式多样而生动。

一、秦汉时期朱雀纹的形式语言

秦汉时期的朱雀形象是经过高度概括和提炼的,由于秦汉砖土装饰载体的兴起和雕刻技术的成熟,朱雀形象一般是线面结合的,体形洗练,外形雅致、健壮,造型姿态生动奔放,双翼张开,羽毛等细节特征也开始出现。它们或昂首伫立,或大步跨越,或展翅高翔,显得傲气十足,充满勃勃活力。朱雀的形态以精巧的点(头部)、生动的面(身体)、优美的线(羽尾)等形式元素构成了其形象主调。

1. 动态王气的头部姿势

商周时期,凤鸟造型多为硬朗的几何造型(见图1^[4])。凤冠造型有的是长冠,多垂直于颈部,有的也延伸到背部;有的是花冠,呈花朵状;“有的是多齿冠,呈羽毛状”。凤冠多从头部两根羽毛的中心出发,向左或向右转折,是一种憨厚稳重的审美风格。到了春秋战国时期,凤鸟的构成形式多是

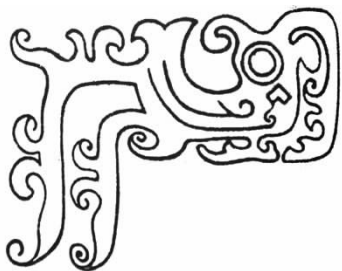

图1 商代凤鸟纹

将各种造型要素打散、重组,并与卷云纹或花草纹嫁接,所以对朱雀纹头部的表述多为单冠,并呈现为“S”形的双头单旋卷云纹。这种简化的卷云纹雀冠频频出现在春秋至秦的朱雀形上,这为秦汉朱雀形象是在早期凤鸟形态基础上演变而来的观点提供了证据。

在朱雀的整个形态造型中,最具动态引导性的是鸟头这一元素。在这里,头的元素就像是视觉元素中的一个点,这个点对朱雀整体动态的表现起着决定性作用。秦汉时期,民间对朱雀形象的表述趋于丰富和多元,朱雀的头部处理不再是单一的侧面、朝前姿态,取而代之的是更为生动的动态姿势,这一时期的朱雀头部,或低头做衔食状、或顾盼回首、或眺望凝视、或昂首鸣叫,作各种极生动的表现。民间匠人对朱雀头部动态的表达简洁概括、精炼传神,雀冠造型也不再拘泥于形式,出现了多变的造型,如以3个1组的卷云纹造型呈现出王冠的感觉,或是以双支的卷曲羽毛造型呈现出飘逸之感,或是以“S”形的单支羽毛造型呈现出挺拔奇长的雄性力量感(见图2)。这些多变的头部动态辅以适应于头部动态的雀冠造型,透出了虎虎生威的王者之气。

这种从单纯造型到动态把握的塑造,给予朱雀以生命力和艺术感,这表明当时人们对视觉艺术本身所具有的运动感和韵律感有着很深刻的认识,也意味着人们能够把主体的动态心理体验转化为平面上的物化形式,能够将主体的主观体验化为富

图2 朱雀鸟头造型

有流动感的视觉形象。

2. 生动活泼的身体造型

秦汉时期朱雀形象的一个重要特征就是身躯曲线化和概括化,其身躯造型是整体动态造型得到展现的载体。其体态多为勃发向上的“U”形轮廓,由颈至身又呈现出“S”形的曲线特征(见图3),再加上时而收拢向上、时而飞翔展开的翅膀,展示出一种矫健豪放、体态轻盈之风。秦汉朱雀纹样的腿部造型也极具特色,它截取鹤足的纤细骨感特征,以前腿向上迈进、后退脚掌地的蹬腿奔跑姿势,或以双足前脚掌着力的停歇动态传递出一种强烈的力量感。

图3 汉代画像砖朱雀纹

秦汉时期的朱雀纹样将身躯作概括化表现,形成具有一定体积的流线躯体,从而也将密集的朱雀身躯结构线条变得有条不紊,极大地扩大了朱雀纹整体的覆盖面。由于秦汉时期朱雀纹常被用在方形和圆形的砖瓦之上,这种曲线造型也将纹样的适形能力发挥到了极致。同时,秦汉朱雀纹样曲线造型和腿部姿势走向扩张,延伸了整体造型的形式感和空间感,打破了空间的平静,给人一种前方还有一大群动物或广阔的活动空间的联想。值得注意的是,在笔者收集到的朱雀纹样中,并没有飞翔在天空中的朱雀造型,都是在地上奔跑或展翅于屋檐上的画像形式。但即便没有将其刻画在空中翱翔,其造型的蓄势待发、展翅欲飞的动态特征也传达出人们对羽化升仙的强烈向往。

3. 优美有力的羽尾走势

随着民间造型技巧的发展,秦汉时期的朱雀造型开始注重气势的张扬。为了体现这种蓄势待发的气势,朱雀尾部造型是将尾巴拉长并加以曲线处理,形成意犹未尽、气势张扬的姿态,体现出气象万千的动感。其尾部造型就像女性的裙摆一样,烘托气势,形成一种连绵优美的体态。

首先,朱雀的尾部造型注重动态把握,以配合身躯、翅膀的走势,展现整体动态。从现存的朱雀纹样中发现,当朱雀原地伫立时,尾部多为平行拖撒;当朱雀展翅欲飞时,尾部多为向下垂坠;当朱雀奔跑疾走时,尾部多为高高翘起。这些生动的羽尾样式烘托出了朱雀栩栩如生的整体形象。正如李泽厚先生所讲:“汉代艺术生命就在这种粗轮廓的整体形象的飞扬流动中,表现出力量、运动以及由之而形成的气势美。”^[5]

其次,秦汉时期的朱雀尾部造型多向上或者向下蜷曲,末端分开3股或者4股,羽毛曲而向上或向下铺展,烘托出俊秀的身躯,也增加了尾部造型的变化感和丰富感。常见有3个1组的卷云纹,或是分叉群组的羽毛轮廓。这个时期朱雀的羽尾造型就如同一个平衡器,当构图满负荷时,尾巴微翘,形体不张扬,使画面不出现凌乱之态;而当画面构图分散时,朱雀的尾巴呈现出各种舒展曲线,这样既打破了古板局面,又使画面平添了许多自由活泼的氛围(见图2、图3)。

二、秦汉时期朱雀纹的文化符号特征

朱雀纹是典型的幻想动物纹样,由几种动物的形象构成,多以单个的形式出现。秦汉时期朱雀造型讲究对称均齐、简明概括,不同于过去神秘压抑的凤鸟造型,增添了现实中的动态和情趣,这也赋予了秦汉时期朱雀纹样特有的文化符号特征。

1. 羽化升天的想象特征

朱雀形象具有内在涵义上的象征性和外在造型上的整合性。它是古代先民虚构和臆想的一种理想化动物,其造型融入了

多种动物的特征,如雀头、鹰嘴、鹤足、家禽翅膀等元素,这也决定了其主观性和超现实性特征。通常,造型艺术为了强化其主观表现性,或者寄托某种特定的思想,就必须对客观形象进行提炼与概括,使造型形式简化、条理、抽象化、符号化。^[6]朱雀形象是神化想象的产物。在传统文化中朱雀代表南方神明、天上星宿等,这一文化属性使其成为秦汉时期人们精神世界里的神往之物,因而在造型艺术中朱雀便成了人们得道升天、羽化成仙的幻想载体。民间匠人在对朱雀形象的塑造中融入了自己的主观愿望:对朱雀的塑造不以真实或形似为创作目的,但也不完全背离自然物象,在设计中借鉴自然中鸟的多种优美形态,利用有限的“形”去表达绵延不绝的“意”。

2. 矫健有力的线性特征

秦汉的朱雀造型,特征之一是向心性线性造型,其整体造型向一个看不见的中心点聚拢,以形成一种拉伸的张力感,渲染动态之美。这种线性造型处理传递出浓烈的骨感特征,如头部、颈部,尤其是腿部造型纤细却有力,这种有力的骨感体现出一种矫健有力的蓬勃生机。秦汉时期的朱雀造型在设计构图中增加了理想化的元素,如伸展到极限的身体弧线等,以这种生动的弧线来塑造形象、表情达意。朱雀的造型形象矫健有力、动感多变,形式的动感方向呈曲线流动,体现出轻快、活泼的视觉审美特征。流动的线能造就不同的视觉效果,线

图4 四川汉代朱雀纹

的弹性、坚韧、聚合又能营造出面的体积感、节奏感、运动感。^[7]秦汉的民间匠人使用这种富有流动感的曲线造像,将朱雀的动感、活跃刻画得淋漓尽致(见图4、图5)。

3. 大气洗练的王者之风

秦汉朱雀造型删繁就简、变直为曲,整体简洁又具有高度的概括力,传递出威风凛凛的王者之风。为赋予朱雀以极具张力的曲线造型,民间匠人多选取正面或者三分之一侧面的视角,通过各种元素的集合突出其性格特征,夸张其动态气势,从而形成粗犷奔放、霸气十足的整体形象。在图2中,朱雀的尾部翘起,并以几缕尾羽填补空间,头颈做“S”形弯曲,雀冠与雀尾造型元素统一,这些元素概括地表现了朱雀的整体形象,其前脚着地,冠羽扬起,既表现了朱雀整体动态的力量感,又传递出其傲气十足的王者气势。整体造型是在营造一种翘首以待的王者风范。这种寓意于形的造型手法,在中国画像艺术的发展过程中有着十分重要的价值。

三、结语

秦汉时期,朱雀造型从一个描绘自然的具象之物发展成一个意象的反映民族审美情趣和精神向往的概念之物,其造型的头、身、尾的动态组合,透露出一股内蕴之力、奔腾之势,这使其能以鲜明独特的艺术符号形态流传下来,传承至今。

秦汉朱雀造型体现的不再是神怪的狰

图5 河南南阳汉代铺首朱雀纹

厉之感,而是一种人神合一的向往和追求。朱雀形象是当时人们崇尚神仙、祈盼羽化升天思想的写照,其造型形式富有想象力,无拘无束,王气十足,反映了那个时代的社会风尚。朱雀纹亦真亦幻、丰富绮丽,是华夏民族传统画像艺术造型的智慧结晶,也体现了秦汉时期朝气蓬勃的艺术生命力。

秦汉朱雀造型的盛行时期是凤造型发展过程中一段十分重要的时期,这个时期的朱雀造型一改先秦几何化、构成化、纹样嫁接的造型特征,而成为一个实实在在的较为意象的动物单体造型。朱雀形象是中国古代装饰艺术史上最具有艺术气质的动物造型样式之一,它强调的是整体美,突出的是身姿的动态气势。其表现形式自由而率性,奔放中不失韵律,散漫中不失秩序。在这些多变的造型样式里蕴含着无限的空间感,也为其形象适应各种装饰载体提供了灵活的、适形的骨骼单元架构。

[参 考 文 献]

[1] 史仲文,胡晓林.中国全史·秦汉艺术史

[M].北京:人民出版社,2002.

[2] 倪润安.秦汉之际仙人思想的整合与定位[J].中原文物,2003(6):53.

[3] 左汉中.民间美术文集[M].长沙:湖南美术出版社,2005:184.

[4] 张道一.中国图案大系(2)·秦汉时期[M].济南:山东美术出版社,1993.

[5] 李泽厚.美的历程[M].天津:天津社会科学院出版社,2009:183.

[6] 姜霞.论中国传统造型的线形美[J].艺术与设计,2009(5):283.

[7] 吴飞飞.对线条的认识[J].上海工艺美术,1998(2):76.

[基金项目]湖南省普通高等学校哲学社会科学重点研究基地开放基金项目(08K004)

[作者简介]李茜(1984—),女,四川省绵阳市人,湖南工业大学硕士研究生,主要研究方向:视觉传达设计;吴卫(1967—),男,湖南省常德市人,湖南工业大学教授,博士,主要研究方向:传统艺术符号和高校艺术教育理论。