

产品语义视角下汉代漆器纹样设计

张小燕^{1,2}, 杨惠茗¹

(1. 福建工程学院 设计学院·海峡工学院, 福建 福州 350118;

2. 福建工程学院地域非遗文化传承与设计研究中心, 福建 福州 350118)

摘要: 汉代漆器纹样是我国宝贵的艺术财富,具有深厚的历史文化底蕴和地域民族特征。利用产品语义学,对汉代漆器表面纹样进行解析和再设计,总结纹样的外延语义和内涵语义,利用传播学理论寻找漆器纹样语义在现代的表达途径。利用现代设计方法实现漆器纹样元素的提取和再设计,并将图案元素应用到文创产品中,实现汉代漆器纹样语义的有效传播,为传统符号元素融入现代社会提供了参考路径。

关键词: 产品语义;汉代漆器;纹样;现代设计

中图分类号: J51

文献标志码: A

文章编号: 1672-4348(2023)02-0140-06

Design of lacquer ware in the Han Dynasty from the perspective of product semantics

ZHANG Xiaoyan^{1,2}, YANG Huiming¹

(1. School of Design · Straits College of Engineering, Fujian University of Technology, Fuzhou 350118, China;

2. Regional Intangible Cultural Heritage and Design Research Center in Fujian University of Technology, Fuzhou 350118, China)

Abstract: The pattern of lacquer ware in the Han Dynasty is the precious artistic treasure of China, which has deep historical cultural deposits and regional characteristics. Based on product semantics, the patterns on the surface of lacquer ware in the Han Dynasty were analyzed and redesigned, and the denotation semantics and connotation semantics of the patterns were summarized, and the communication theory was used to find the way to express the semantics of lacquer patterns in modern times. Finally, the method of modern design was used to extract and redesign the pattern elements of lacquer ware, and the pattern elements were applied to cultural and creative products. It realizes the effective dissemination of the semantics of the Han Dynasty lacquer patterns, and provides a reference path for the integration of traditional symbolic elements into modern society.

Keywords: product semantics; lacquer ware in the Han dynasty; patterns; modern design

汉代是我国漆艺发展最为繁荣的时期,这一时期漆器产量大且分布广泛,髹漆的技艺也达到了新的高度。《盐铁论》中就有“一杯棬用百人力,一屏风就万人之功”^{[1]356}的记载,体现了汉代漆艺制作规模之大,产业之盛。装饰纹样在汉代漆器中占据了重要地位,这一时期的纹样不单单是作为器物表面的装饰,同时也具有一定的象征

含义,是汉代文化艺术的浓缩。在现代社会,由于使用环境和生活方式等条件的改变,汉代漆器纹样的语义无法被现代消费者理解,纹样的当代传播面临困境。因此,需要建立有效的传播途径,再次发挥汉代漆器纹样的文化价值。近年来,在国家政策的扶持下,传统文化遗产逐步得到重视,2014年国务院出台的《国务院关于推进文化创意

收稿日期:2022-10-17

基金项目:2022年度福建省社会科学基金项目(FJ2022B124);2022年福建省教育科学“十四五”规划课题(FJJKBK22-199);2021年福州市社会科学规划项目(2021FZC41)

第一作者简介:张小燕(1983—),女,湖北武汉人,副教授,硕士,研究方向:非物质文化遗产、产品设计。

和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》明确提出,要依托丰厚文化资源,丰富创意和设计内涵,拓展物质和非物质文化遗产传承利用途径,促进文化遗产资源在与产业和市场的结合中实现传承和可持续发展。因此,如何将传统文化元素与现代产品设计有机结合,是当代学者关注的重点问题。汉代漆器纹样作为我国优秀的传统文化元素,具有极大的研究价值和再设计价值,但有关汉代漆器纹样的研究大多是从考古学、美术学的方向论述其工艺、题材、造型等,对汉代漆器纹样如何融入现代产品设计的研究较少。本文尝试引入产品语义学的理论,分析汉代漆器纹样的表面造型特征及背后的文化内涵,提取出汉代漆器纹样的语义元素,利用现代设计的手法将其融入到现代文创产品中,并利用传播理论将纹样的语义正确传递给现代消费者,促进传统纹样在当代社会的有效传播。

一、产品语义内涵与外延

语义是指语言的意义,语义学是研究语言意义的学问^[2],通过语义学可以了解语言所指代的含义。作为语义学发展的一个分支,产品语义学的概念是由里彭多夫和郎诺何提出的,其目的是研究在一定场景中产品的象征特性。也就是说,通过产品的材料、结构、形态、色彩、装饰等特征帮助使用者理解产品的使用功能、文化内涵等特征。^[3]语义学分为外延语义和内涵语义两部分:外延语义是通过产品的外部特征呈现产品本身的物理属性,如形制、材质、结构、色彩等;内涵语义是结合社会文化背景,符号所传达出的主观情感、思想。因此,产品语义学是一门用于研究产品如何将自身携带的信息传递给使用者的学科,是利用设计要素传达文化的视觉化媒介。^[4]

二、汉代漆器纹样语义特征分析

汉代工匠们通过纹样传递信息,满足王侯贵族对漆器的使用需求,在针对汉代漆器纹样进行设计之前,需要先理解纹样背后的语义。利用产品语义学的理论,分析汉代漆器纹样的外延语义和内涵语义,解码汉代纹样的信息,探究纹样如何通过线条、色彩、结构等特征满足汉代人的审美,并如何成为汉代社会地位的体现和思想情感的寄托。

(一) 形的塑造——汉代漆器纹样的外延语义

1. 汉代漆器纹样的造型语义

汉代漆器的装饰纹样题材丰富,从自然到人文,从动植物到人物,从现实到虚幻,包罗万象,无所不有。题材的类型可分为自然界和人文两个层面:自然界的包括鸟、狸猫、牛羊、蛇、鱼等动物纹样,树木、花草、果实等植物纹样,雷、雨、云等天气纹样;人文包括人类活动、人类造物、人类想象等。这些动植物纹样既有由想象幻化而成的虚拟生物,如龙纹、凤纹,也有对现实生活中的实物进行提取、简化和抽象而形成图案,如狸猫纹、茱萸纹等。不同种类的纹样分布在漆器的不同部位,如动物纹样常常作为主体纹样,盘踞在漆器正中,云纹、植物纹、几何纹等则大多作为填充的辅助纹样,一般出现在器物的口沿、肩部、圈足等部位。这些纹样不但帮助人们区分各类漆器,而且也提高了器物的欣赏价值。

除独立纹样外,呈现在漆盘、漆奁、漆棺等漆具上的整体纹样,往往也是以组合的形式出现的。这种组合并不仅是图案的耦合,而是将整个漆器上的人物纹样、神话动物纹样、植物纹样、云气纹等纹样组合在一起,形成一幅完整的画面,并具有一定的故事性。常见的组合纹样有狩猎纹、歌舞纹等,是汉代人追求美好生活的缩影。使用者通过浏览这种组合纹样,可以了解纹样所描绘的故事。

色彩的选取也是汉代漆器纹样的特色之一,色彩在产品设计中占据重要地位,色彩可以表达产品的情感,突出产品的美感,获得更好的视觉效果。除此之外,传统文化产品的色彩往往具备一定的地域性和文化性,标志性的色彩也是该文化特色的缩影之一。红、黑二色是汉代漆器纹样的主色调。黑色在古代又被称为玄色,代表着阴,黑色深沉醇厚,是庄重与典雅的象征。红色又被称为赤色,代表着阳,红色象征着生命,同时又是地位尊贵的体现。除红、黑外,黄、白、绿、蓝、金、银等色也间杂出现在漆器上,使漆器花纹颜色由单一走向多元,贴合了儒家五行相生的概念。

2. 汉代漆器纹样的功能语义

除满足审美的装饰纹样外,部分汉代漆器表面也会描绘一些功能性纹样。汉代工匠在制作漆器时,会在器物外壁和内侧记录漆器的相关信息,

包括产地、容量、功能等。如马王堆出土的“君幸酒”漆卮,其器内黑漆书“君幸酒”,外底朱书“斗”“七升”等表示功能和容量,并烙印产地戳记“成市草”“成市饱”等纹样,表明这一部分漆器的产地来自于成都。除此之外,“君幸食”“君幸酒”等铭文也表明了器具用于盛放食物、酒水的功能,而“君”则是汉代时期对天子、诸侯、丞相等身份的统称,代表了使用者高贵的地位。因此漆器表面的功能性纹样,不仅可以帮助使用者对漆器形制有直观的了解,同时对现代考古工作也有一定的助益。

(二) 意的体现——汉代漆器纹样的内涵语义

1. 天人合一的崇尚

早期人们的经济来源主要是农作物,农耕活动与天气条件、地理环境等自然因素息息相关,到了汉代人们对自然的崇拜更为显而易见。古人敬畏自然并崇尚自然,在各类文化活动中都体现出对自然的信奉,在造物上亦是如此。在汉代漆器纹样的题材选择上,自然成为了最好的范本,当时人们充分参考自然界的动物、植物、天气等形象,并观物取象,将自然形象转换为线条纹样,使自然元素形象地融入到漆器设计中。除自然界真实存在的形象外,自然也被“神化”,大量仙鬼、神兽形象出现,代表着汉代人对自然的塑造超越了现实,进而向未知的方向发展。

2. 生活仪式感的凝聚

汉代漆器类型多种多样,渗透到了汉人的生活当中。如饮食方面,汉人承袭了古代分餐制度,并采用一人一案的饮食形式,主人的审美偏好不同以及用途的不同决定了漆器表面的纹样也不尽相同。器物底部“君幸食”“君幸酒”等纹样也代表着对上位者进餐饮酒的劝诫。食具上的花纹既便于区分各种器物,同时又提高了使用者的用餐性质。

漆工艺复杂且耗时较长,导致漆器价格十分昂贵,《盐铁论》中有“夫一文杯得铜杯十”^{[1]351}的记载。漆用具作为一种奢侈的用品供皇室贵族使用,成为了一种身份和地位的象征。在这种背景下,漆器脱离了本身的实用功能,变成了一种荣誉的象征,漆器的应用范围以及造型样式也进一步扩大和丰富,产生了新寓意。随着纹样不断丰富、革新,纹饰的技法也不断增益,堆漆、贴花、镶嵌、锥画、印花、戗金、釳器等技艺趋于成熟。装饰的原料除大漆外,金银、螺钿、玛瑙等也被用作髹饰

材料,整个漆器本身“错彩镂金”,成“煌煌盛美”之态势。珍贵的材料与复杂的工艺使漆器与统治阶级的封建专制思想不谋而合,漆器成为权力的象征。

3. 忠孝思想的延续

《礼记》中有言:“丧、祭之礼,所以明臣、子之恩也。”^[5]受儒家思想的影响,汉王朝认为有孝心的人同时也会忠君,因此“孝行”便成为汉王朝所推崇的文化思想,又因丧葬仪式是孝心的直接体现形式,所以逝者的子女往往通过庄重的葬礼仪式和丰厚的陪葬品来体现自身的德行,从而获得更高的社会评价,一时间厚葬之风盛行。汉代漆艺的兴盛与汉人崇尚丧葬文化有一定的关系:一方面大漆耐磨、耐腐蚀的特点使其成为髹饰陪葬品的优秀涂料之一;另一方面在厚葬之风的影响下,人们倾向于使用名贵的丧葬品来展示墓主人的身份地位以及子女的孝心,而漆器工艺复杂、价格昂贵的特点正符合了厚葬理念,因此漆器成为陪伴墓主人下葬的不二之选。

漆器的装饰题材也与丧葬文化有一定的关联,汉代信奉的黄老道家学说认为人死后躯体腐烂,但是灵魂会脱离躯体得到永生,所以成仙和长生不老是当时人们不断追求的主题。除了原有的代表吉祥、趋利避害等寓意的纹样,云气纹、龙纹、凤纹等代表神话的纹样也大受欢迎。神话纹样与人物纹样、几何纹等组合在一起,使器物整体构成了一个完整的神话故事,充分体现了人们的思念和寄托。

三、汉代漆器纹样语义的表达途径

进行现代设计时,汉代纹样要避免直接应用到产品上,因为传统图案是存在一定特殊性的,它也许可以在某一历史时期流行,但不一定能够迎合当代人的品味。^[6]许多现代产品只是表面沿用了汉代漆器纹样作为装饰,却没有正确传播汉代漆器纹样背后的文化语义,这种古老、传统的纹样要受到现代消费者的认可,就必须进行改造与创新,在继承传统纹样造型的基础上,纹样符号背后所传递的对真善美的追求,以及创作者的美好愿望和向往也需要使用者理解与接受。^[7]因此将传统的纹样融入到现代产品设计中,最重要的一环就是将传统文化思想与现代审美相结合。对于

汉代漆器纹样符号的再设计,我们要将现代消费者的生活方式、审美取向以及文化理念纳入考虑,将汉代的美学思想和文化内涵融入现代产品中,通过色彩、形式、构图等视觉表现传达给使用者,在不影响使用功能的基础上,寻找正确的语义表达途径,帮助使用者理解其外延语义的同时,对背后的内涵语义也可以产生共鸣。

在产品设计的过程中,语义传播包括编码和解码两个步骤。编码是指将文化信息融入到产品组,解码则是指用户通过视觉、触觉等感知形式,

通过与产品进行交互,接收到设计者所要传达的信息。为实现用户和产品之间的交流,设计师必须了解造型符号怎样进行编码,以及如何被用户解码^[8]。产品语义的传播形式如图1所示,文化语义内涵被设计师提取并编码为信息,之后通过外延语义和内涵语义两种形式将信息赋予给产品,使用者结合自身的生活经验和文化背景进行接收和理解,并对该文化内涵产生一定的主观认识。常见的文化语义转译方式主要包括直接引用、提取转化、隐喻象征等方式。

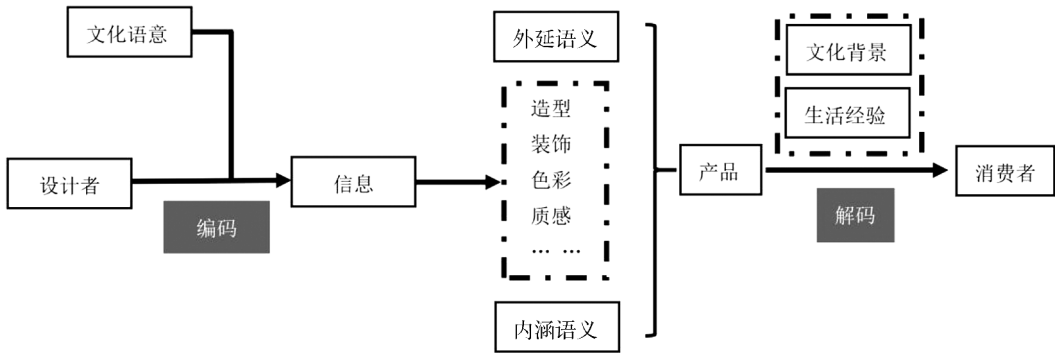

图1 产品语义的传播形式

Fig.1 Communication forms of product semantics

(一) 直接引用

直接引用是将传统文化元素的外显语义直接沿用,如造型、色彩、装饰、纹样等。这是产品语义中最基础的转化形式,当前市面上大多仿汉制漆器便是应用了这种方式。虽然直接沿用可以最大化地保留传统的造型和纹样,但是这种语义的转译形式过于浅显,如果使用者没有对产品背后代表的文化有一定了解,那么只能接收产品外部展现的外延语义,因此可能无法对产品产生强烈的共鸣。

(二) 提取转化

提取转化是在语义元素的转译过程中,挖掘并提取出元素的本质特征,之后利用现代手法进行简化、变形、结构再塑造等转化方式,使传统文化元素在保留本质的基础上转化为更能符合现代人审美、被现代消费者接受的语义元素。

(三) 隐喻象征

隐喻象征是将产品背后的精神、思想等内涵语义进行提取,转化为抽象符号融入到产品设计当中,以达到引起使用者情感共鸣的目的。因此在进行隐喻象征的语义转译方式时,需要将产品置于文化语境下,增强产品的叙事性。通过用户与产品之间的互动,完成使用者与内涵语义的交

流过程,使用户结合自身的生活经历和文化背景,体会到产品背后传统寓意和文化底蕴。

四、产品语义视角下汉代漆器纹样的创新设计策略

(一) 提取汉代漆器纹样语义形象

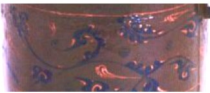

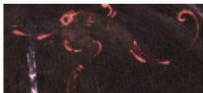

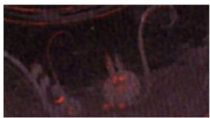

1. 纹样元素提取和转化

实现传统文化元素的再设计首先需要整理设计目标纹样的相关信息,从设计对象中提取具有代表性的文化元素,之后对文化元素进行转化,将元素的文化性与产品的功能性融合^[9],形成具有文化特色的现代产品。与普通图案不同,传统纹样元素具有极大的应用优势,其自身的吉祥如意是传统文化的浓缩,可以与现代人的思想达成情感共鸣。因此提取的纹样符号元素必须具有代表性,让使用者在观察产品上的装饰纹样后,可以自然地联想到纹样背后代表的文化内涵。通过查阅大量文献资料以及搜集图片,本文选用汉代漆器纹样中最基本的构成元素云纹,以及经典纹样龙纹、凤纹和狸猫纹,并选取马王堆漆器上镌刻的铭文“君幸食”作为主要的文化语义元素。龙凤纹样是吉祥图案中最具有代表性的元素,^[10]自古以

来,龙凤呈祥便带有吉祥的寓意,代表着琴瑟和鸣,常被制作成夫妻恩爱相关的产品,具有强烈的民族代表性。而狸猫纹作为一种独特的动物图案,在汉代被广泛应用的同时,其憨厚可爱的形象也符合现代人的审美,因此使用狸猫纹作为产品装饰纹样可以获得儿童及青少年的喜爱。

在选定纹样素材后,将纹样照片导入 Adobe Photoshop 等软件,通过照片处理使图片上的纹样更加清晰,之后选用钢笔工具在纹样表面进行描画,提取出完整的纹样图案。通过对纹样简化、旋转、扭曲等形式,将最小单元的纹样转换为适合组合拼接的纹样形式,具体如表 1 所示。

表 1 纹样元素提取和转化
Tab.1 Pattern element extraction and transformation

纹样名称	纹样图片	纹样提取	纹样转化
云纹			
龙纹			
凤纹			
狸猫纹			

2. 色彩元素的选择

色彩应用在现代设计中占有独特地位,可以使产品具有明显区别于其他商品的视觉效果。^[11] 汉代漆器纹样色彩以红色和黑色为主,在现代社会中,红色、黑色的色彩搭配大多是比较庄重严肃的场景,生活用品中使用这两种色彩搭配的情况较少,因此针对汉代漆器纹样的色彩需要重新进行选择。以餐具为例,通过对市面上常见的餐具颜色进行调研,总结出现代设计中常用色系和色彩搭配,如图 2 所示。

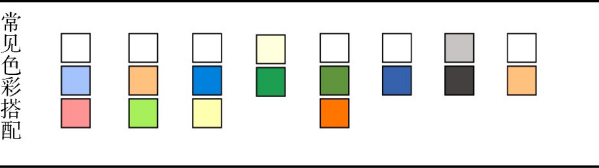

图 2 现代餐具常见色彩搭配

Fig.2 Common color matching of modern tableware

由图 2 可知,白色、蓝色、黄色、绿色是现代餐

具中常用的色彩,餐具的色彩搭配往往也是冷暧色调结合,并且以明快色系为主。将汉代漆器传统纹样与现代色彩结合,可以令的产品不仅具有传播文化的功能,同时更易被使用者接受。

(二) 汉代漆器纹样的现代设计应用

信息需要载体才能进行有效传播,只有使用实物作为载体才能最大化表达产品的语义。作为创新设计而成的产品,除需具备传播文化语义的作用外,还需有一定的使用功能。常见的文化创意产品有生活用品、办公产品、纪念品等。结合上文提取的汉代漆器纹样,本文将文化产品的目标用户定位为儿童和成年人,并贴合汉代漆器的使用形式,设计了一系列家庭用组合式餐具。

如图 3 所示,笔者设计的“君幸食”系列餐盘包含三种样式,餐盘外侧图案为转换后的部分云纹纹样,第二层的白色图案为完整的云纹纹样变形,内侧图案则是由提取并转化后的龙纹、凤纹以及狸猫纹组成。白色是餐具最常见的颜色,可以

给用户带来干净、整洁的感受。红色、蓝色和绿色则是较为鲜艳的颜色,具有促进食欲、愉悦心情的功效。因此在颜色上可采用蓝白、绿白、粉白的配色。简洁、明快的色系搭配更符合现代人的审美需求。图4所示的“君幸食”系列儿童碗,造型取自汉代漆器,绿色和米色相间,冷色与暖色搭配,既符合汉代阴阳相合的造物理念,同时比汉代的红黑配色更加吸引儿童的注意力。

图3 “君幸食”系列餐盘设计

Fig.3 “Jun Xing Shi” tableware design

图4 “君幸食”系列儿童碗设计

Fig.4 “Jun Xing Shi” design for children’s bowls

从本文设计的产品来看,使用者在观察产品“君幸食”系列儿童碗产品时,可以发现其形状来源于汉代漆耳杯。在色彩方面,产品表面配色不但符合现代人审美,同时不同家庭成员使用的餐具颜色不同,便于区分,这也是汉代分餐而食传统习俗的延续。餐具表面的花纹都是由汉代纹样凝练、转化而来,因此使用者可以直观感受到产品传达的汉代纹样信息。除自用外,这套产品也非常适合赠予他人,从产品语义学的角度来看,产品礼品既具有一定的实用价值,同时也能发挥其象征价值。^[12]除餐具表面象征美好寓意的纹样外,器物内壁的文字“君幸食”也是敬语,不论是使用或赠予,当用户与“君幸食”组合餐具进行交互后,不仅可以通过纹样感受其传达的外延语义,同时也能领悟汉代的忠孝思想和饮食文化。

五、结语

中华优秀传统文化是巨大的资源宝库,实现传统文化元素的再设计,不但能促进传统文化元素的发展,而且可以让现代设计传承传统文化的艺术特质。^[13]汉代漆器纹样作为我国古代重要的文化元素之一,具有很高的传播和推广价值。在利用产品语义学理论进行汉代漆器纹样产品的设计研究时,不但要精准提炼出具有代表性的汉代漆器纹样,同时也需要融合现代设计的眼光,使传统文化以更加新颖的形式面向世人,创造更大的影响力。

参考文献:

- [1] 王利器. 盐铁论校注(定本)[M]. 北京:中华书局, 1992.
- [2] 张馨元, 吴凤林. 狭义语意与广义语意在产品设计中的应用[J]. 包装工程, 2015, 36(6): 113-116.
- [3] KRIPPENDORFF K, BUTTER R. Product semantics: exploring the symbolic qualities of form[J]. Innovation—the European Journal of Social Science Research, 1984, 3: 4.
- [4] 张路得, 李志春. 产品设计中文化的表达要素解析及应用[J]. 包装工程, 2011, 32(20): 117-120.
- [5] 朱彬. 礼记训纂[M]. 北京:中华书局, 1996: 738.
- [6] 张毅. 中国传统图案在现代设计中的应用[J]. 包装工程, 2009, 30(4): 179-180, 192.
- [7] 张高峰. 文创产品设计中传统纹样的融入与创新[J]. 包装工程, 2022, 43(4): 401-404.
- [8] 武艳芳. 产品语义及其生成方法探析[J]. 装饰, 2006(4): 16-17.
- [9] 蒋驷驹, 卢章平, 李明珠. 文化创意产品多元化设计研究与应用[J]. 包装工程, 2021, 42(14): 302-311.
- [10] 丁艺. 传统图案元素在视觉传达设计中的应用[J]. 包装工程, 2021, 42(6): 356-358, 362.
- [11] 曹雪静. 中国传统文化理念对现代包装设计思维的影响分析[J]. 工业设计, 2018(9): 77-78.
- [12] 袁自龙. 从产品语义视角看礼品的设计[J]. 包装工程, 2011, 32(4): 121-124.
- [13] 原坤. 中国传统纹样在平面设计中的应用[J]. 包装工程, 2019, 40(12): 323-326.