

中国古代团扇的设计思想探析

刘琛淼, 魏洁

(江南大学, 无锡 214122)

摘要: **目的** 论述由团扇体现出的传统造物设计的方法以及对当今设计学科的启示意义。**方法** 阐释了古代团扇的名称释义及所体现的传统设计思想,分析了团扇文化的发展壮大、长盛不衰的原因。**结论** 要想使当今的设计在世界文明浪潮中保持独立的识别性和长远的发展,必须结合传统造物设计方法,体现与母体文化的一脉相承,才能制造出能长久影响人们生活方式的优秀作品。

关键词: 团扇; 传统; 思想; 造型设计

中图分类号: TB472

文献标识码: A

文章编号: 1001-3563(2014)06-0126-05

The Design Thoughts of Ancient Chinese Round Fan

LIU Chen-miao, WEI Jie

(Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

ABSTRACT: Objective It discussed the methods of traditional creation of round fan, which reflected the enlightenment of contemporary design. **Methods** It explained the name interpretation of and embodied traditional design thoughts of ancient round fan, analyzed the reasons of grown-up and enduring of round fan. **Conclusion** That today's design to remain independent and to identify long-term development in the wave of world civilization, must be combined with the traditional design methods of creation, reflecting the culture of the same strain of the parent in order to be able to create a lasting impact on the way people live outstanding works.

KEY WORDS: round fan; traditional; ideas; design of shape

古代历史上每一件器物都包含了众多的历史信息、文化信息。要研究其艺术价值并提炼设计思想精华,就要立足所处文化语境在哲学内涵上作深层的挖掘。这里以凝结中国古代众多历史文化信息的“团扇”为蓝本,来探索古代传统器物所呈现的设计思想,以及对当今设计学发展的意义。

1 分析团扇设计思想的价值和意义

试图从多角度结合团扇的发展与所处社会历史

背景的关系研究其所包含的社会信息和历史文化信息。以点带面辐射其他传统造物的研究方法,对于当今设计学科产生的一定的理论意义。

当今信息社会的飞速发展,使人们对物质文化需求越来越高,工业产品得到了空前的发展。然而不符合本民族文化语境、粗制滥造的产品层出不穷。人们对传统文化的审美和保护意识流失严重。这里试图结合本土文化,分析承载中国历史文化信息的团扇所呈现的优秀设计思想,提炼其中有价值的思想精华来为当今的设计实践提供必要的借鉴。

收稿日期: 2013-09-13

基金项目: 2013年度教育部人文社会科学研究规划基金项目(13YJA760049)

作者简介: 刘琛淼(1988—),女,河北唐山人,江南大学硕士生,主攻视觉传达图形与文字。

通讯作者: 魏洁(1976—),女江苏无锡人,江南大学副教授,主要研究方向为视觉传达设计。

2 团扇的名称释义

团扇,我国古代一种素面白色,以扇柄为中轴,左右对称似圆月,以竹木为架,用薄丝绸糊成的纳凉工具,后演变成欣赏之用的工艺品,因形状团圆如月而得名,且暗合中国人合欢吉祥之意,又名“合欢扇”,因其由丝织物制成,故又称“纨扇”或“罗扇”。团扇的设计思想和艺术气息潜移默化地影响到而后几千年的众多文学与画作。

3 团扇所体现的优秀设计思想

3.1 “天圆地方”宇宙观

“天圆地方”是中国古代人们对自然界认识较低下的阶段,对宇宙和现实世界的一种朴素的认识,是中国古代造物艺术的一对典型范畴和基本符号,蕴含着中华民族的审美趣味和精神内涵^[1]。古代圆被认为是神圣、圆满、和谐的象征,自然中的红日、花朵的轮廓、水之涟漪等都是圆的形态,自然事物是影响中国传统的自然观和审美眼光的一个重要方面。佛教和禅宗都崇圆、尚圆,追求完美无缺的圆相,这是方形和圆形是中华民族追求的基础造型的原因,因此,“方”和“圆”在中国人心理上造成一种由文化而制约的感觉规则。

从新石器时代彩陶装饰纹样中可见,原始纹样大都以方和圆为基本造型。在原始器物上也诸多体现了这一思想,据资料记载和考古发现,从战国晚期到两汉时期,扇子的形制制作总起来分为方形和圆形,“安众扇”和“五明扇”是其代表。晋·张载《扇赋》中又谓“裂素制圆,剖竹为方”,方扇为竹子编制,圆扇为素纨做成。晋·潘尼《扇赋》云:“安众以方为体,五明以圆为质^[2]。”而在方形“安众扇”和圆形“团扇”出现的这段时期内(战国至两汉)恰为儒道释思想与古代朴素哲学的形成完备时期,因此“方”和“圆”的造型为团扇产生时的基本造型是深受当时人们所处时代的哲学观、审美观影响的。几千年来,这一思想也一直渗透在我国传统建筑、园林、器物、装饰等造物活动的方方面面,形成了“尚圆”、“尚方”的造物观和审美观。

3.2 “材美工巧”之传统造物观

“材美工巧”之造物思想在《考工记》开篇便提出,是此著作思想精华部分。这种思想观念落实到造物领域,是一种合“天时”、“地气”、“材美”、“工巧”四者“才能为良”的造物思想^[3]。“材美工巧”的思想认为,在造物的过程中,只有上顺应“天时”,下连接“地气”,中观察“材美”,再加上人类“工巧”的参与,这件物品方“可以为良”。

春秋战国时期,铁器的广泛使用为相应制作工具的改进提供了客观条件,当时的丝织技术迅速提高,丝绸的种类也更加繁多。加之其色尚素白,易上笔墨描绘,促成了包括锦、罗、绢、纱等十多种汉代扇面用料的形成。随着人们对自然材料认识的提高,如“竹子”具有韧性较大、容易造型的特点,且常被文采泱泱的才子传颂歌咏,就成了团扇扇框的用料。这就是团扇产生时的接“天时、地气”的表现。薄如蝉翼的绢加上韧性极大的竹篾不仅美观大方,而且质轻,符合人体工学。随着手工业的发展和材料工艺的日益增多、制作精细,装饰华美的团扇扇面又由绢、瓷青湖色、泥金或麦茎秆织成。柄用梅烙、湘妃、棕竹等材料,或者洋漆、象牙之类。精美的材料和高超的工艺技术也就是所说的“材美工巧”,只有在适合的自然环境(“天时”、“地气”)中,才会生长、制作出优质的物质材料(“材美”)。结合人类主观的劳动(“工巧”),所以产生了“为良”的团扇。

3.3 “道法自然”的仿生意识

中国哲学中的天人关系最基本的涵义就是指人与自然界的关系。造物活动的主体是人,客体则是存在于自然界中的各种材料。只有将人的主体因素和自然材料的客体因素结合起来,才能产生另外一种原本世界上不存在的事物^[4]。人类最初的创造都是模仿所得,在认识自然的过程中认识到一些现象就对它加以模仿,“近取诸身,远取诸物”是古人的造型设计哲学。

古代器物的仿生设计主要分为造型仿生设计和功能仿生设计两大类^[5]。功能仿生是指模仿某种事物运动原理或功能。造型性仿生则是指从美化造型的角度模仿生物的形体、动态。在团扇产生的西汉时期至盛唐开元时期,无论“圆如满月”的纨扇,还是方圆结合、六角、海棠、葵花、芭蕉、梅花等诸多样式,都体现

了人们早期的仿生意识。这些造型大多从自然界中来,造型动机受文化、信仰、经验等因素的影响既具有文化价值,又具有审美价值。造型仿生和功能仿生体现了“美”与“用”相结合的思想,这正是团扇仿生的特色和高明之处。既要形象栩栩如生,又要完成将所制作器物的属性与要寄托的情感相结合的任务,这就是中国古代器物中透露出的仿生设计美学。无论是功能仿生还是造型仿生,其艺术魅力以及设计价值对于当今的产品造型设计都具有非常宝贵的借鉴意义。

3.4 “和合雅正”的和美思想。

汉代崇尚用洁白的绢素和竹篾制扇,团扇外形不仅似明月,其素色皎洁也与明月相似,见图1。古人常常用明月来对团扇作喻,既含“人与自然和”之意,又包含“人与人之和”之意,受到人们的广泛接受和喜爱。团扇之对称造型与我国崇尚“和谐”与“雅正”的思想具有紧密联系。魏晋南北朝以后,扇子的形制于方形、圆形之外,又演变出多角多边的扇面设计,如椭圆、八角、梅花、梧桐、芭蕉形等形状,见图2-3,但一直保持了美丽的图画,流畅的线条,轻盈的质地,造型无论怎样变化都是以中轴为中心采取左右对称的造型手法,显得纤巧玲珑,颇有“雅正”之美。其造型所仿生的事物大多代表着人们心目中对完满生活的追求和向往,把它运用到造物中也正是远古人民对“和美”思想的一种追求和表达。比如团扇造型所模仿的梅花象征傲骨、高洁,石榴象征“多子多孙”等,见图4。圆形和仿生的团扇造型符合民族文化审美心理,包含着天人合一、团圆美满、安定和谐的意味。

图1 绢素团扇

Fig.1 The Round Fan made of silk

唐太宗李世民曾说“中则正,正者,和之谓也^[6]。”和,有匀称、平和、和谐、融合的意思。这一范畴构成了民族特质中许多深层的品格。雅正与和合称之为

图2 清乾隆 芭蕉形象牙编丝花蝶宫扇

Fig.2 The Ba jiao Round Fan made of ivory

图3 八角形点翠团扇

Fig.3 The verum Fan

图4 竹柄纱地堆绫加绣花鸟石榴扇

Fig.4 The pomegranate Fan

“和雅”,这是古人崇尚的崇高艺术境界。在这些审美范畴中,和合要求注意把握各种事物之间的关系,不可走入极端,要相互协调,相辅相成。团扇的设计思想恰巧诠释了这一审美规律。

3.5 “尚儒尚德”的礼乐制度

礼是社会等级秩序,也是一种社会道德规范。这种伦理道德观深深影响到传统造物活动中。在古代阶级社会里,等级思想非常严重,这也体现在扇子的形制上面。团扇除了最初的纳凉用途外,又随着封建礼教的日益巩固,演变成一种“礼”器。早期扇子的一

一个重要特征就是具有长柄和短柄之分,长柄扇是下层奴婢侍候主人的,也可为贵族皇帝出行时遮尘蔽日用,后来渐渐用在显示帝王威仪的仪仗中,见图5。历代帝王也都保留了使用长柄扇的仪仗,而且越来越讲究排场。团扇,也是古代闺房淑女最喜好的饰品,闺阁仕女手摇团扇,清风徐来,不仅显现出她们可爱娇羞的天性,也可以体现封建社会泾渭分明的两性特质,见图6。“新制齐纨素,皎洁如霜雪。裁为合欢扇,团团似明月。”这首《团扇歌》出自西汉成帝的妃嫔班婕妤所写。此后,团扇与美女结下了解不开的缠绵情结。后又常常表达仕途不畅,也作定情信物赠与他人表达男女爱慕之心。

图5 簪花仕女图

Fig.5 Portrait of a Flower-wearing Maid

图6 唐寅 秋风纨扇图

Fig.6 The Round Fan in the autumn wind

“衣必求暖,然后求丽”。在研究许多传统器物的历史沿革中可以发现,一种器物的最初出现往往是为符合人们的某种生理需要而产生。在深入人们生活的过程中,又随着所处社会文化背景、礼教制度、个人认知、情感的不同而赋予更多的文化意义、社会意义。而每件物品的历史意义和存在价值对当今社会、文化、技术的影响都不能小觑。

4 团扇之设计思想对当今设计的启示意义

在包豪斯现代主义设计推崇功能主义观念和抽象

几何形态引导的形势下,全世界出现了趋于统一的设计样式。但在这种设计思维大潮中许多民族都失去了符合本土文化语境的个性设计,如果一味持续下去,就会偏离传统文化的轨道、渐行渐远。自人类文明产生开始,人们便不断地认识自然,不断地试错中产生了丰富的造物思想。想要传承传统,就需要了解传统;要想建立现在的造型语言,就需要了解传统的造型语言的形成过程,了解文化在生活中留下了什么样的印记⁷⁾。

我国传统器物团扇在最初以竹篾、素绢为主的纳凉之用演变到美观的竹节、湘妃竹、碧玉、象牙制作的作传情、展示才艺的礼仪用品——这个过程充分体现了赋予符合本民族语境的精神需求,对一件产品的发展壮大具有多么重要的意义;无论是新材料的产生促进了产品的发展,还是人们通过利用材料赋予产品精神价值的动机促进了材料的使用价值和新生,都无疑昭示了材料与产品互相促进、互相成就的内在规律。

众所周知,我国传统哲学观念包含最广的关系便是自然与人的关系,早在先秦时期老子便提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”的哲学观。团扇中许多造型设计便模仿自然之中的事物,在模仿的同时又不妄加抄袭,而是将自然之物的形态与所设计产品的功能结合起来,既有模仿的迹象又稍加转换、设计从而达到既实用又美观的目的。

中国传统造物思想非常重视产品的社会属性⁸⁾。我国自古就是礼仪之邦,传统礼仪思想诸多体现在传统器物上。然而,在后现代主义设计思潮风靡的今天,注重直观感受、没有深度、怪诞、荒谬的产品层出不穷,这无疑对传统产品的发展壮大造成了极大的冲击。对传统器物的借鉴能引导人们的民族自信心以及设计学科更长远的民族走向。

团扇之扇面设计将我国传统诗画、书法艺术和符合传统哲学观的审美表现得淋漓尽致,主要体现在构图法则、留白、设色、意境的烘托和装饰图案对扇面造型的“适形”设计上,这为当今的包装设计提供了很多借鉴。然而,本土品牌却在盲目的模仿中尽失民族风味,这不失为一大遗憾。团扇之扇面设计思想也许对现在包装设计的视觉传达方向提供了一个很好的借鉴。

5 结语

团扇在现如今与人们的视线越来越远,已从使用

价值转为了收藏价值。然而,其在历史上所产生的艺术文化价值值得现代人回味、鉴赏。这里在感受传统文化魅力的同时,了解了一件传统器物的历史意义以及给予当今设计的启示。中国古代器物家族就是一座造型设计的思想宝库,一部无字的设计百科全书。现如今关于设计价值论的思考越来越多,如:是否应该从中西设计价值观的外在关注转换到中国设计主体与时代、社会和民族间的内在关注^[9];是否应该以复兴传统生活方式的方法,还原在西方文化主导的情境中被忽视的经典中国文化^[10]。要研究和建设我国自己的具有民族个性的设计学体系,并设计出长久影响人们生活方式的物品,必须从中国古代器物的发展历史入手,进行吸纳、传承,使其成为现代设计扎根的牢固基础。

参考文献:

- [1] 叶劲松.论中国古代方圆造物观[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2008(5):27—28.
YE Jing-song.Ancient Chinese Radius of Creation Concept[J].Hubei University of Economics (Humanities and Social Sciences),2008(5):27—28.
- [2] 杨祥民.扇子的故事:传统造物的礼仪性与审美性蠡测[D].南京:南京师范大学,2011.
YANG Xiang-min.Story of the Fan:Traditional Creation Ceremonial and Aesthetic Analysis[D].Nanjing: Nanjing Normal University,2011.
- [3] 张道一.考工记注释[M].西安:陕西人民美术出版社,2004.
ZHANG Dao-yi.Kaogongji Comment[M].Xi'an: Shaanxi People's Fine Arts Publishing House,2004.
- [4] 森文.中国古代器物的造型设计思想初探[J].民族艺术研究,1996(2):15—16.
SEN Wen.Design of Ancient Chinese Artifacts Thoughts[J].The National Art,1996(2):15—16.
- [5] 陈琳.中国古代饮酒器造型研究[D].南京:南京林业大学,2009.
CHEN Lin.Design of Ancient Chinese Drinking[D].Nanjing: Nanjing Forestry University,2009.
- [6] 孔六庆.中国画艺术专史·花鸟卷[M].南昌:江西美术出版社,2008.
KONG Liu-qing.Bird Volume in the History of Chinese Painting Arts Professionals[M].Nanchang: Jiangxi Fine Arts Publishing House,2008.
- [7] 孙许方,付小莉.设计中的传统文化传承[J].包装工程,2007,28(12):227.
SUN Xu-fang, FU Xiao-li.Traditional Cultural Inheriting in Design[J].Packaging Engineering,2007,28(12):227.
- [8] 潜铁宇,孟永刚.论中国传统造物思想的和谐观对当代产品设计的启示[J].包装工程,2006,27(5):276.
QIAN Tie-yu, MENG Yong-gang.Inspiration of Harmony Concept of Chinese Traditional Material Making to Modern Product Design[J].Packaging Engineering,2006,27(5):276.
- [9] 袁晓莉.《设计价值论》:设计的哲学高度[J].装饰,2012(2):226.
YUAN Xiao-li."Design Value": the Philosophical Level Design[J].Zhuangshi,2012(2):226.
- [10] 方晓风,汪芸,朱亮.文人设计[J].装饰,2012(9):233.
FANG Xiao-feng, WANG Yun, ZHU Liang.Literati Design[J].Zhuangshi,2012(9):233.