

传统灯具文化元素在现代设计中的符号化应用

魏婷

(四川美术学院, 重庆 400053)

摘要: **目的** 对于中国传统灯具的研究有助于传统文化的承继与发展, 同时也为当今的灯具设计提供素材与路径。**方法** 首先从造型和装饰两个方面分析了传统灯具的设计特征, 并从符号学的视角讨论了传统灯具所蕴含的文化思想, 再通过对传统灯具“形”和“意”的重构与分析, 把握传统灯具符号的内涵与外延, 探讨传统灯具符号元素在今天的灯具设计中的应用。**结论** 从传统灯具符号的语义内涵入手, 用对传统手工艺进行再创造的方式, 创作出适应现代生活和环境的灯具作品, 既是对我国传统文化的继承, 也是对设计行业文化层面的提升。无论从文化传承还是实际运用, 都要求当下的设计尽可能地从事传统灯具符号的内涵着手, 用整体的传承方式和再创造的方式, 实现我国传统灯具的再生与创新。

关键词: 传统灯具; 文化元素; 符号化

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)24-0297-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.24.048

Symbolic Application of Traditional Lamp Cultural Elements in Modern Design

WEI Ting

(Sichuan Fine Arts Institute, Chongqing 400053, China)

ABSTRACT: The work aims to research traditional Chinese lamps and lanterns to help inherit and develop the traditional culture and provide materials and paths for the design of modern lamps and lanterns. Firstly, the design characteristics of traditional lamps and lanterns were analyzed from two aspects like shape and decoration, and the cultural ideas contained in traditional lamps and lanterns were discussed from the perspective of semiotics. Through the reconstruction and analysis of the "form" and "meaning" of traditional lamps and lanterns, the connotation and extension of traditional lamps and lanterns symbols were grasped, and the application of symbolic elements of traditional lamps and lanterns in the design of today's lamps and lanterns was discussed. Starting from the semantic connotation of traditional lamps and lanterns symbols, lamps and lanterns adapted to modern life and environment are created by recreating traditional crafts, which is not only the inheritance of Chinese traditional culture, but also the promotion of the cultural level of the design industry. Regardless of the need of cultural inheritance or practical application, current design is required to start with the connotation of traditional lamp symbols as far as possible, and to realize the regeneration and innovation of traditional lamps and lanterns in China by means of overall inheritance and recreation.

KEY WORDS: traditional lamps and lanterns; cultural elements; symbol

随着社会的发展, 传统设计文化也在不断地探索新的存在方式。中国传统灯具设计具有几千年的历史, 在中国设计史中占据着非常重要的地位。传统灯具独特的造型、巧妙的工艺以及丰富的寓意, 既充分

地显示了中国传统设计的造物理念, 又恰到好处地反映了形式与功能的关系, 将中国传统工艺美术思想的内核体现得淋漓尽致。在今天设计越来越强调历史文脉的发展趋势下, 如何对传统文化元素进行再创造, 让

收稿日期: 2019-09-24

基金项目: 重庆市教育委员会人文社会科学研究项目 (16SKGH129)

作者简介: 魏婷 (1976—), 女, 重庆人, 硕士, 四川美术学院副教授, 主要从事环境艺术与空间设计方面的研究。

其重新融入人们的生活,是今天设计的一个重要命题。

1 传统灯具的设计特征

灯具是人类掌握人工取火技术后,有意识地使用辅助器具固定火源后逐渐演化而成的。早期的灯类似于陶制的盛器“豆”,上面是盘的造型,中间以柱相连,下面有一个底座。虽然造型简单,但是却奠定了中国传统灯具的基本造型。此后,中国传统灯具的发展在经历了秦汉的第一个繁荣时期之后,逐渐强调以实用为主,在明清时期达到鼎盛。纵观中国传统灯具的发展,具有种类繁多、设计新颖、造型别致的特点,为今天的设计提供了丰富的资料。

1.1 造型特征

在中国传统灯具发展的历史中,每个时期所表现出来的造型特征都各不相同,但总的来看,可以大致概括为两种,即仿生造型与几何构成。仿生造型的灯具在汉代非常流行,主要有人形灯和仿动物形灯两种。其中最为著名的一件人形灯具是 1968 年河北满城县窦官墓出土的长信宫灯,见图 1^[1],一女子屈膝,左手托灯,右手提灯罩,姿势优美,以手袖为管道,灯体呈圆形,有两块瓦状的罩板,可以拉动,从而调节光照的大小和方向。人物的身体即为灯体,灯体中往往装有水,灯燃烧产生的烟会通过虹管的吸融入水中,最大限度地减少污染。仿动物的灯具有朱雀灯、羊灯、牛灯等等,与人形灯有异曲同工之妙。这些仿生灯具很好地地将功能与形式结合了起来,非常巧妙。汉代以后,仿生造型的灯具设计开始逐渐变少,几何构成的灯具开始逐渐增多。几何构成即是以较为抽象的几何形式作为构成的要素,如圆形、方形、菱形、六角形、八角形等等。宋代是中国陶瓷艺术发展的繁荣时期,因此陶瓷灯具成为最常见的照明工具,而且灯具的造型简单,往往呈简单的几何形式。发展至明

图 1 长信宫灯, 西汉

Fig.1 Changxin Palace lamp, the Western Han Dynasty

清,中国灯具已达到最为辉煌的时期,这一时期的灯具品种繁多,有实用的灯具,也有观赏的彩灯,如宫灯。宫灯形式有经典六方宫灯、四方宫灯、八方宫灯,以及挂灯、壁灯、地灯、桌灯等花式宫灯^[2]。不论是实用的灯具,还是宫灯,其造型多表现为几何的形式特征。

1.2 装饰特征

装饰是不同时期文化观念和审美趣味的反映。中国传统灯具的装饰特征,主要表现在各个时期呈现出来的风格迥异的装饰纹样上。从灯具出现之始,到繁荣鼎盛的明清,可以明显地看到装饰纹样的发展和变化:由早期神秘威严的饕餮纹、夔纹,转向现实活泼的动物纹、植物纹,在运用动物纹和植物纹时,常常又辅之以几何纹。总的来说,传统灯具的装饰纹样具体表现为几何形纹样、植物形纹样和动物形纹样三种形式。几何纹样常常有菱形纹、齿纹、回纹、卷云纹、旋涡纹、水纹、万字纹等等。早期的几何纹样通常作为主要装饰,多单独出现在灯具上,宋元、明清以后,几何纹样与其他纹样组合,常出现在灯柄、灯盘或灯座的边缘。植物纹样主要有忍冬纹、卷草纹、花瓣纹、莲花纹、宝相花纹、折枝花纹、缠枝纹等等,常常作为灯具的主要装饰纹样,到明清时期往往遍布整个器身。动物形纹样有兽纹、蟠螭纹、龙纹、夔龙纹等等,这类纹饰主要出现在人类社会早期,魏晋南北朝之后逐渐变少。

2 符号学视角下传统灯具的文化观念

瑞士语言学家弗迪南·德·索绪尔把符号视为能指与所指的结合。能指即是指符号的表现,也就是可感知的形式;所指是符号的内容,即人们在意指作用中赋予它的含义^[3]。符号的本质就是意义的传达。恩斯特·卡西尔把人定义为“符号的动物”,并把人类文化的各个方面看成是符号化行为的结果^[4]。因此,从符号学的观点来看,中国传统灯具形式特征的背后,隐含的是深沉的文化观念。

2.1 致用为本

人类创造任何器物的目的首先都是为了满足使用功能,功能性是“以人为本”的第一需求。中国传统的灯具设计从一开始便强调致用文本,强调器物是为人所用,其根本的目的是为了更有利于人们的生活。如图 1 的汉代长信宫灯,该灯集各种美学内涵于一体,在造型上形态自然优美,打破了青铜给人的笨重感;在功能美学上除了基本的照明以外,还考虑了烟和烟灰的处理,减少了环境的污染。将“材美功巧”的美学思想体现得淋漓尽致。另外,在传统的灯具设计中,为避免油燃料的浪费,古代劳动人民设计了油不暴露,灯芯通过灯孔固定的“气死猫灯”结构油灯,又在掌握油灯燃烧的原理上,设计出了省油结构的省油

灯，见图 2^[5]。油灯或烛灯燃料主要是动植物油脂。点燃烛芯时，油脂沿着灯心慢慢上升到火焰里汽化燃烧，燃烧实际上主要是油脂蒸汽在燃烧，因此油灯设

计时加入隔水槽可减低油燃料的温度，减少蒸发量，达到节油效果。唐宋时期出现的省油瓷灯，就预示了一种蒸馏冷凝水套、蒸汽与水循环系统的现代化技术^[6]。

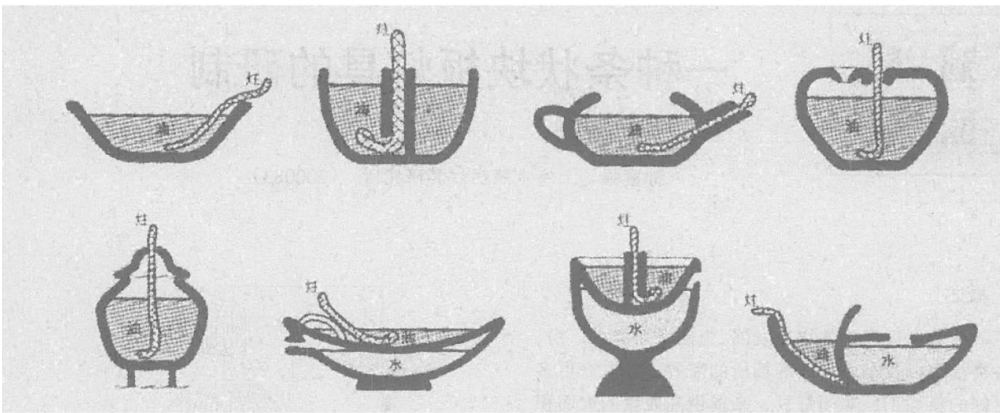

图 2 油灯的燃料放置方式及相关的灯具构造
Fig.2 Fuel placement mode of oil lamp and related lamp structure sketch

2.2 自然典雅

材质美是中国传统灯具体现出来的另一美学特征。从火光光源燃烧的要求可知，对灯具托盘材质的要求是耐高温、不燃，因此符合的材料有金属或合金(如青铜)、陶瓷、石质、玻璃等。汉以前灯具托盘材质以陶、青铜居多，唐宋后随着陶瓷技术的成熟，陶瓷材质居多，因为其造型方便、釉色多彩及装饰性强的特点，所以非常利于创作表现，很快就成为灯具的主流。中国古代灯具的发展在明清时期已经非常突出，在材质上不仅有铜、石、陶瓷，而且还出现了玻璃和珐琅等新材料，极大地丰富了灯具的质地。在种类上，出现了造型各异、装饰性强的宫灯和花灯，使得这一时期的灯具更加丰富多彩。中国工艺思想向来重视材料的自然品质，要求“相物而赋形，范质而施采”，主张“因材施艺”，因此在形态或装饰上遵循材料的属性，充分利用或展露材料的材质美。战国象形铜灯的稳重、镶嵌云纹陶豆灯的简朴、明青花花卉烛台的雅致(见图 3^[7])、清纱宫灯的艳丽、民国玻璃油灯的精

巧，都充分展示了古代工匠巧妙利用材质美，让“自然质朴、优美典雅”的韵味和情趣展现出来，成为了中国工艺造物的典型表现。

2.3 象形寓意

中国传统灯具造型多为仿生造型，这是因循我国传统器物“制器尚象”的设计思想的一个表现，主要是用象征手法借用他物之形塑造器物的形象，却又使器物具有象形寓意。象形又根据对可观物仿生的程度，分为具象写实和抽象概况两类，其表现程度造成了灯具符号能指(媒介)与所指(指涉物)的辨别对应关系的强弱，但对符号的解释(寓意)基本可以被确认。中国人用暗示和象征代替对形象的实际摹写，观象取则，依类象形，对超自然力量的膜拜模仿、对权力秩序的象征以及避邪求福的愿望，都以某种形象符号表现出来。随时间推移及社会意识形态的变化，超自然力量图腾、阶级权力象征等解释渐渐弱化，代表人们追求幸福、美好、平安的吉祥符号解释(寓意)成为了主流，见图 4。如龙凤图案由超自然力量、皇权

图 3 青花花卉纹八方烛台，明
Fig.3 Blue and white flower pattern candlestick, the Ming Dynasty

图 4 青瓷凤纹烛台，宋
Fig.4 Celadon candle holder, the Song Dynasty

的象征变化为大众的吉祥符号,因此,在中国传统灯具的设计应用中,须借鉴其“制器尚象”的设计思想,以形赋意,同时也必须了解象形符号的环境语义,传递中国传统图形所代表的寓意,满足大众向往幸福、美好的愿望。

3 传统灯具文化元素在现代设计中的符号化应用

灯具的形态是随着社会生产水平的提高以及人的审美观念的变迁而不断发展的,因此传统灯具是从历史发展视角出发,与当下灯具形态内涵有较大区别的某种灯具形态的概念存在。从符号传播学的观点看,传统灯具其实是当下人们对于具有某种“物理外形”灯具(能指)的经验思维对象(所指),即媒介所对应的指涉物。受现阶段客观符号规则(即普遍的概念看法)的影响,因此是相对稳定的、明确的。形态稳固性实质是思维稳固性的支柱,是概念的基石。现阶段传统灯具的客观符号规则由以下几部分构成。外观形态(能指)上,作为旧有器物的传统灯具,主要指沿袭传统造型工艺结构材质的灯具;采用传统造型、新的工艺结构、材质的灯具;采用非传统造型,但带有传统元素符号(图案、纹饰、意象、材质)的灯具。对应的经验思维对象(所指)上,中国传统灯具、老式(旧)灯具;中国传统灯具、传统造型灯具;中式灯具。

以上三个层次的能指,所对应的经验思维对象(所指)有所区别,但都会表现出相同的解释义:“这是表达出中国传统文化观念及审美观点的灯具。”从符号传播学的角度看,以上不同层次的运用效果,更

多地取决于受众对传统灯具符号意义的解释,因此传统灯具符号在现代设计中的选择应用,实际就是一个符号传播过程抑或是意义传达过程,包含了符号外延传达与内涵接收两个过程模式。设计师必须从“形”、“意”,即符号外延及释义两方面综合考虑其应用。

3.1 对传统灯具“形”的重构

中国传统灯具设计在造型上多遵循整齐、对称和平衡的结构,在尺度上讲究与空间比例的和谐及与空间环境的协调。同时,由于传统灯具采用火光源,照度上并不高,因此对家居环境的光源设计,必须考虑灯具尺寸和数量分布的因素,在整个空间环境的布置中讲究对称分布、尺度合理,营造均匀的照度环境。这些特征对现代灯具设计仍然有着很大的启发作用。当然,对传统灯具形式的借鉴,并不是简单地抄袭和挪用,而是结合现代设计的构成手法,如打散、错位、变异等等,对相关元素进行提取并加以重新创造。这种再创造是建立在现代审美基础之上的,一方面能够充分地体现出民族个性,另一方面又能体现出时代特征。“旋转”灯具见图 5^[8],其设计的灵感来自于传统的多枝形灯具。多枝形灯具的特征在于高低不等,具有一种错落有致的美感。基于这一特征,设计师在设计时对这一形式进行了解构与重构,“旋转”灯具的整体造型类似于一棵椭圆形的树,树冠被分成片状,大致有五层,每一层都可以旋转,这样不仅可以调整灯光的亮度,而且也可以调节灯光的方向。灯具的外部采用藤材编制而成,并保留了藤材本身的色彩和肌理,整体形式自然古朴,给人一种质朴雅致的感觉。并且由于每一层都可以根据实际情况旋转使用,这让其与使用者之间产生一种互动,增添了生活的情趣。

图 5 “旋转”灯具

Fig.5 "Rotation" lighting

十五连盏灯是战国时期的作品,该灯的制作讲究。从功能上讲,当十五盏灯都点燃的时候,其亮度可想而知;从造型上看,连枝的形式犹如篆书的笔画一般优美。设计师陈骏对这盏灯进行了符号提取与重构,见图 6^[9],充分考虑当前人们的使用习惯,结合多方面的因素,比如造型上尽量简洁,以符合年轻人

的居住环境;功能上更易于操作;材质上选用具有时代感的镁铝合金材料,最后设计成一款像树一样的落地灯,见图 7。有意思的是,与“旋转”灯具一样,树枝般的灯枝可以绕着主干选转,从而改变灯具的造型和光源的方向,每个射灯的根部也可以旋转,以改变光的投射方向。

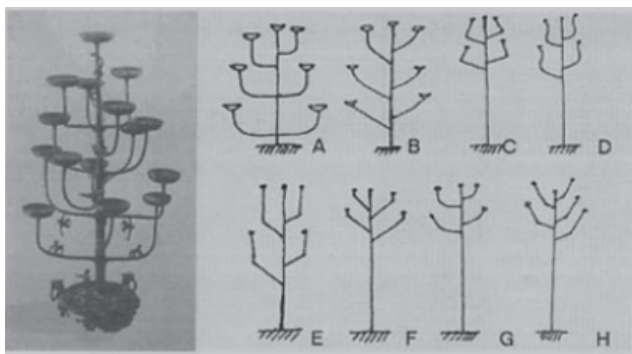

图 6 十五连盏灯符号的提取
Fig.6 Extraction of fifteen consecutive lamp symbols

图 7 灯具造型与细节
Fig.7 Modeling and details of lamps and lanterns

3.2 对传统灯具“意”的重构

自古以来,设计都是特定历史时期下文化观念的产物,中国传统灯具在发展的过程中不断沉淀、延伸、演变,最终形成了中国特有的符号体系。今天在思考传统设计与现代设计的关系时,不仅要传统灯具进行“形”的重构,而且要进行“意”的重构,挖掘隐藏在符号背后的深层文化观念,才能设计出真正具有文化特色和时代特色的作品。中国传统灯具注重实用、自然、美观、环保等内容,这些概念反映出来的是“道法自然,天人合一”的深层文化观念。在今天社会面临资源匮乏、生态破坏严重的现实下,中国传统灯具隐含的“道法自然,天人合一”的思想,仍然是今天设计应该遵循的原则。因此,对传统灯具“意”的重构,主要表现在如何从其符号的背后找到适于今天社会的设计理念。如西汉的长信宫灯,利用仿生的造型既

解决实用美观的问题,又符合环保的理念。当然,今天灯具的技术得到了很大的发展,很少会用油灯,也不会产生烟和烟灰,不需要考虑因此带来的环境污染问题。那么环保的理念如何在今天的灯具设计中得以延续?鹿造型灯具见图 8,鸟型灯具见图 9,运用仿生造型来进行设计,但却更简洁、概括,更重要的是,这两个灯具都是利用废旧的材料来制成的。图 8 的创意灯具是由一个废弃的玻璃瓶和一个木支架组成,玻璃瓶的形状与木架刚好形成一个动物的形象,简单但却非常有趣。图 9 是由一个金属支架和一只鸟的形象构成,经过抽象化处理,鸟的形象非常生动。在材质的选择上,这款灯具的灯罩选用了一种高分子聚合物材料,在生活中随处可见。透明的性质让整个光线非常柔和,放在室内的一角时,总会有种诗意的美感。从某种程度上来讲,这两款灯具都运用了仿生设计原则,并结合了今天的时代需求,利用废旧的材料来进行设计,延续了传统灯具自然环保的设计理念。

图 8 鹿造型灯具
Fig.8 Lamps in deer shape

图 9 鸟型灯具
Fig.9 Lamps in bird shape

中国传统灯具中的这种仿生设计,不仅体现了美与功能之间的有机结合以及生态环保的思想,而且更

重要的是,通过模仿自然的形态,可以营造出一种情景交融的“意境”。如十五连盏灯,灯的造型为树形,树干为灯柱,总共有十五个灯盏,在底座上刻着镂空的龙,上面有两个小人,灯架上分别设计了正在玩耍的猴子与小鸟,生动有趣。远远看去,俨然一幅人与自然和谐相处的画面,反映了那个时期人们渴望与自然融为一体的愿望。中国传统灯具的这一设计理念,同样对今天的灯具设计有着很大的启发,如设计师孙

婷婷设计的田园碎语系列灯具,见图 10,其灵感来自于耳熟能详的那首歌曲,即“池塘边的榕树上,知了在声声叫着夏天”。池塘荷叶上的青蛙,树梢上的小鸟、蜻蜓,设计师将自然风光不着痕迹地融入设计中,那树梢上的小鸟、蜻蜓栩栩如生,让人忍不住有一种上前去扑捉的冲动。在这里,设计师为人们营造了一个诗意般的情境,让今天身在嘈杂都市生活中的人们能够回归自然,唤醒人们对自然的向往。

图 10 田园碎语
Fig.10 Tian yuan sui yu

4 结语

传统与创新似乎一直都是设计所面临的一个重要课题,而如何在纷纭复杂的观念变化中找到两者的结合点,有效保留中国传统工艺品的内涵和文化特征,是创新的关键。中国传统灯具在我国有着悠久的历史,在其发展过程中,具有物质和精神双重属性^[10]。如何对其进行再创造,使之能够重新进入人们的生活,这要求设计师不仅要考虑传统灯具的造型因素,而且还要把握传统灯具的语义内涵,用整体传承以及再创造的方式,对其进行“形”的重构与“意”的重构,实现传统灯具的蜕变和再生。

参考文献:

- [1] 薄松年,陈少丰,张同霞.中国美术史教程[M].西安:陕西人民美术出版社,2001.
BO Song-nian, CHEN Shao-feng, ZHANG Tong-xia. Course of Chinese Art History[M]. Xi'an: Shaanxi People's Art Publishing House, 2001.
- [2] 赵佳.探索北京宫灯古典灯具的创新设计[J].包装工程,2018,39(2): 255-259.
ZHAO Jia. Innovative Design of Classical Beijing Palace Lamps[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(2): 255-259.
- [3] 陈骏.中国古代灯具语义研究与设计创新[D].沈阳:沈阳航空工业学院,2007.
CHEN Jun. Semantic Research and Design Innovation of Lamps in Ancient China[D]. Shenyang: Shenyang Institute of Aeronautics and Technology, 2007.
- [4] 朱立元.当代西方文艺理论[D].上海:华东师范大

- 学,2005.
ZHU Li-yuan. Contemporary Western Literary and Artistic Theory[D]. Shanghai: East China Normal University, 2005.
- [5] 祝志强,詹庆旋.中国古代灯具照明光源放置方式及相关灯具构造研究[J].光源与照明,2004(12): 13-17.
ZHU Zhi-qiang, ZHAN Qing-xuan. Study on the Placement of Lighting Sources and the Structure of Relevant Lighting Fixtures in Ancient China[J]. Light Source and Lighting, 2004(12): 13-17.
- [6] 李约瑟.中国科学技术史[M].北京:科学出版社,1999.
JOSEPH N. History of Science and Technology in China[M]. Beijing: Science Publishing House, 1999.
- [7] 曾哲锋.巧夺天工的明清灯具赏析[J].文物鉴定与鉴赏,2010(7): 36-37.
ZENG Zhe-feng. Appreciation of Lamps and Lanterns of Ming and Qing Dynasties[J]. Identification and Appreciation of Cultural Relics, 2010(7): 36-37.
- [8] 李程.中国古代灯具造型特征研究[D].重庆:重庆大学,2013.
LI Cheng. A Study on the Modeling Characteristics of Lamps in Ancient China[D]. Chongqing: University of Chongqing, 2013.
- [9] 陈骏.中古代灯具语义研究与设计新探[D].沈阳:沈阳航空工业学院,2007.
CHEN Jun. Semantic Research and Design Innovation of Lamps in Ancient China[D]. Shenyang: Shenyang Institute of Aeronautics and Technology, 2007.
- [10] 赵鹏.古代灯具中的传统文化要素[J].包装工程,2010,31(4): 32-38.
ZHAO Peng. Tradition Cultural Elements in the Ancient Lamps[J]. Packaging Engineering, 2010, 31(4): 32-38.