

符号学视域下湘绣题材创作源流及艺术意蕴

吕颖^{1,2}, 黄柏利³

(1.常州开放大学 艺术系, 江苏常州 2130001; 2.江南大学 纺织科学与工程学院, 江苏无锡 214000; 3.江南大学 设计学院, 江苏无锡 214000)

不同的社会环境孕育出丰富多彩的中华民间刺绣艺术, 刺绣除具有装饰美学外, 探究绣品题材蕴藏的艺术意蕴是揭示其内涵属性的方式之一。湖湘刺绣是一种具有代表性、久经不衰的地域性特色, 其历史从楚汉时期到蓬勃发展的现代, 早期经历了萌芽、演变与发展, 后期融合自身优势形成了刺绣流派的集大成者——湘绣, 属中华“四大名绣”之一。其题材具有多样性、包容性和时代性, 在构成内容和情感要素上与中华汉文化一脉相承的同时, 又具有差异性, 受社会文化发展影响, 其兴衰反映了社会背景的转变, 也是审美现实化、艺术生活化的过程体现。本文探究湘绣题材的起源与流变, 挖掘其艺术意蕴与符号价值, 从侧面反映人们的审美艺术及精神需求。

1 符号学理论与湘绣题材的符号解读

“符号”是对特定事物、现象和意义的体现与揭示, 是人们认识世界和把握世界的能动手段。符号学最早由十九世纪初期的索绪尔提出, 经哲学家们不断完善, 逐渐形成较为系统的解读人、社会和物质之间指代关系的理论。符号学认为一切思想和经验都是符号活动, 可分为“能指”与“所指”的意象关系, 能指呈现了物体的外在表现规律, 所指为事物隐喻的情感内涵, 由象及里观察其象外之意。湘绣在创作过程中, 题材根据社会意识结合地域人文风貌, 加以提炼、梳理, 进而形象化, 结合刺绣技法, 巧用色彩, 在绣布上呈现设色鲜明、内容丰富、技艺独特的湖湘刺绣审美体现; 随时间推移, 题材不断形成特有的符号属性, 外在的艺术表征构成了符号的能指, 并在不同的年代依据自然环境与社会因素的变化, 产生形式与内容上的革新, 透射着社会风俗、信仰崇拜、文化价值等内涵语义, 呈现依时而变的符号所指。

2 符号学视域下湖湘刺绣题材源流及艺术意蕴

湘绣题材演变的历史渊源包括: 出土了大量丝织绣品可供参考实证的楚汉雏形期; 社会变迁下高速发展的近代湘绣题材萌发期; 工业化大生产背景下的现代湘绣题材腾飞期。汉代之后, 湖湘刺绣随着朝代更替、民族文化交融, 刺绣特征模糊, 隋唐至元明刺绣题材鲜有形成规模化特征, 仅作为家用刺绣使用, 且史料记载及实物考证暂处于空白阶段, 故汉朝之后至清中前期的湖湘刺绣题材发展的符号源流, 本文不作过多解读。

2.1 楚汉雏形——“好巫信祠, 崇火尚风”

湖湘地区自古便是楚文化的汇集之地, 刺绣作为文化的体现与延续, 是后续探寻湖湘刺绣作品艺术性发展的脉络渊源。楚文化和湖湘刺绣题材的诞生是紧密联系的, 也说明文学领域的繁荣间接影响了刺绣题材的风貌, 为其提供丰富的创作养料。

2.1.1 湘楚刺绣题材的符号兴起

湖南居内陆, 古属蜀地, 山地丘陵地貌遍布, 南横南岭、东纵九嶷山、西临喀斯特地貌群山、北有洞庭长江水阻隔, 且常年处于亚热带季风性湿润气候, 冬冷夏热, 雨涝灾害时有发生, 多蚊虫毒物等。因此, 该区域受自然因素影响造成交通阻碍, 科学技术、医疗教育等资源匮乏, 形成相对封闭的文化意识空间; 在面对不可抗力的天灾人祸和当时无法解释的非自然现象时, 人们难免会寄情于他物, 进而神魔化, 以多神崇拜、宗教信仰、图腾崇拜等形成题材创作之源, 结合思维认知以具象图形呈现, 借此寻求心理慰藉与精神安稳, 祈求现世的福祸相安。

春秋战国时期, 楚国位列五霸、七雄之首, 军备、经济和政治实力空前雄厚, 生产力的突飞猛进促进社会的短暂繁荣, 同时也带来了文学艺术领域的百家争鸣。如屈原所著的《楚辞》、《招魂》中, 描绘了丝织绣品的繁华与精美。文学作品的浪漫主义情怀潜移默化地影响着刺绣绘画领域。在题材上, 人们根据诗词描绘的场景加以理解转化为图形, 展现古人丰富的想象力; 而后秦灭六国一统天下, 楚亡受秦之管辖, 公元前202年秦覆灭, 刘备建朝西汉, 在制度上汉承秦制, 但文学艺术领域依旧延续楚风俗, 遗留的楚文化在西汉时期再次创新与繁荣, 礼制风俗上具有继承性, 刺绣题材保留连续性。

2.1.2 楚汉刺绣题材的精神映射

文学艺术作品的形成, 被灌于社会意识以多种形态的存在体现, 并在一定社会环境时期内形成映射导向性。湘楚刺绣题材传达了湖湘人民对于天地秩序中宇宙生命观的理解。据考究, 湘楚绣品题材构成可分为植物组合式、动物组合式、动植物混合式、文字几何组合式。其中, 动物类题材主要以龙凤为主体, 偶有虎纹、蛇纹; 此外, 还有花卉、枝蔓等植物纹样, 作为构图的组成要素, 通过弯曲、缠绕、交错、打散、间隔和填充与其他要素相辅相成, 组成和谐完整的画面。纹样构成具有清晰的骨架脉络, 如行云流水又刚劲力道; 造型上灵动洒脱, 或抽象或夸张; 乘云绣中的云流纹、信期绣中的燕鸟纹和长寿绣中的花蕾枝蔓组合的龙纹形态, 边缘的轮廓造型采用抽象夸张的手法, 使其呈现似风吹动、又似火窜烧的形态, 极具浪漫主义气息; 刺绣题材的创作手法可看出楚人对自然现象的崇拜和敬畏。长寿绣、茱萸纹绣等题材是人物内心想法的真实写照, 一方面代表规避邪运、辟除恶气的希望, 另一方面则展现向往长生不老的精神愿景, 如图1马王堆汉墓织绣品。

巫风、神幻色彩的绣品题材主要传达人们对宗教祭祀文化的尊崇, 除了部分刺绣作品, 绣画也是作为题材源流的重要考证。如随祭祀出殡的马王堆汉墓“T”形帛画, 展现了人在现世的过往和对来世生活的构想, 其中描绘的招魂飞天和残忍炼狱场景, 寄托了古人对长命的向往和对地狱的恐惧, 侧面倡导人们积德行善。无论是湘楚刺绣还是画绣的题材, 皆表达了人们对于祈福升天、辟邪驱魔的

寄托,“好巫信祠,崇火尚风”的符号传达,也间接影响了后期湖湘刺绣艺术题材的选择和创作。

2.2 近代物化——“祈福求富,祈名求利”

近代湖湘刺绣题材中,宗教祭祀信仰日趋淡薄,多取材于中国传统吉祥图案题材,另因国门开放,为适应日益高涨的市场需求,刺绣拓展到以诗词、绘画、戏剧等为创作蓝本的题材领域,逐渐呈现多样化特征。

2.2.1 近代湘绣题材的符号形成

清中期以前,民族宗教流派纷呈复杂,又因自然条件恶劣,文化交流长期处于半封闭状态,信息接收不能及时跟上中原沿海核心地带的步伐,刺绣艺术不成体系。在男耕女织的年代,湖湘地区的妇女多从事刺绣用来装饰家用纺织、衣服鞋帽等,刺绣零星存在,但鲜有像苏绣、蜀绣等其它名绣成为文人雅士、官宦闺阁中男女用以权衡品德、彰显身份地位之物,多以自绣自用为主。清中后期,世界格局变化潜移默化地影响了清朝的政治经济面貌;1840年,清朝国门被迫开放,资本流出产生的贸易逆差在一定程度上对国内经济起到了促进作用,士农工商的局面被打破,新兴的商业管理运作模式加速了湖湘刺绣的市场化进程,家庭作坊兴起,刺绣规模有了显著增加;且不同的画稿设计、绣工择取、生产营销,从绣到售等流程皆有专人负责,各司其职,甚至出现了按需生产的模式,这极大地加快了刺绣商品化进程。

随着民间文化艺术交汇融合,刺绣在清中后期逐渐普及、流传,湖湘刺绣吸取苏绣、粤绣之长,不断凝聚成特征鲜明的“湘绣”艺术。洋务运动期间,清朝政府主张学习西方技术,先进的商业模式及频繁的市场交流,为湘绣的崛起提供契机。在接连的商业展会中,湘绣作为参展品类异军突起而大放异彩,作品屡获嘉奖,并得到中外人士的一致好评,这也为后来湘绣成为四大名绣之一奠定基础。一战爆发后,西方列强放松对我国经济的剥削,民族工业迅速崛起,湘绣成为湖南地方的重要经济产业,湘绣发展达到鼎盛时期,以绘画为蓝本的题材形式兴起。新民主主义革命战争期间,国内政治环境纷呈复杂,战乱导致社会动荡,民不聊生,刺绣产业受其影响中断,一度停滞不前,但政府支持的肖像画作为官场要员的伴手礼成为热潮,用于名利场所的交际往来,如《吴佩孚母亲像》、《罗斯福总统像》等最为典型。

2.2.2 近代湘绣题材的内涵显现

丰富的题材源于生活,进而上升为艺术高度,作为符号印记传递文化信息与审美趣味。近代湘绣题材主要反映自然、诗词、国画、名人肖像以及流传的戏文传奇故事。其题材种类可分为动植物类、生活器物类、人物字符类及几何综合类等。湘绣植物类题材通常以花卉最为常见,如梅兰松菊、牡丹、石榴、桃花、芙蓉等;动物题材的常用元素有龙凤、狮虎、鸟鹤、鸳鸯、鱼虾等;“凤戏牡丹”、“松鹤红日图”、“喜鹊登梅”、“鲤鱼跃龙门”等象征着大富大贵、鸿运当头的祈福寓意。文字类题材常采用通俗易懂的吉祥文字,如图2(a)所示“富贵双全”桌围直译其意。人物类题材有童子、仙人、人物肖像、戏剧角色等;常见的“观音送子”、“八仙过海”、“莲生贵子”、“百子图”等题材主题寄托了人丁兴旺、子孙繁衍的生命寓意。戏文、传说故事等民间励志题材是在文学作品基础上,经过艺术加工弘扬的一种正能量;教育贫乏的年代,戏文传达出的故事内容具有民间教化功能,教人分辨善恶是非。书画和肖像题材的出现是湘绣为适应市场的延伸部分,是自身技艺和审美装饰的使然。

近代湘绣在艺术题材上的突飞猛进,使之真正成为高雅艺术商品,其内容为适应社会经济需求而不断物化,质与量的积累使其具有“祈福求富,祈名求利”的程式,也为后来湘绣现代工艺品的地位奠定基础。

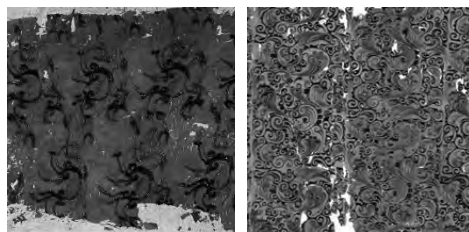
3 结论

不同的历史时期具有不同的创作内容呈现,题材根据使用场景和功能的不同发生微妙变化,满足人们的多样需求。湘绣题材在一定程度上符合社会情感和意识的高度概括,兼具文学、艺术、装饰等多重文化价值,有着独特的意象认知、丰富的造物语言和多样的内涵寓意。除了展现刺绣作品的装饰能指外,更透过其表象传达所指语义,体现特定社会阶段的时代精髓和价值取向。从湖湘刺绣萌芽到湘绣诞生题材的起源与流变,可窥探人类社会物质活动及精神需求的演变,不断丰富中华文学艺术宝库。

作者简介:

吕颖(1975—),女,江苏常州,本科,副教授,常州开放大学,研究方向艺术设计。

基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目(21YJA760073)。

(a) 绢地茱萸纹

(b) 绢地“长寿绣”

(c) 对鸟菱纹绢地“乘云绣” (d) 罗地“信期绣”丝绵袍

图1 马王堆汉墓织绣品

(a)“富贵平安”刺绣桌围图 (b)民国“瑶姬献瑞”湘绣纸画

(c)清末湘绣白缎地“狮、鹿、象、马”四条屏 (d)花鸟条屏

图2 近代湘绣作品