

The Water Pattern of Ceramic Ware Was Analyzed from the Perspective of Semiotics

Zhou Yuan^{1,a}

¹College of Fine Arts, Hunan Normal University, Yuelu, Changsha, Hunan
^a78203095@qq.com

ABSTRACT

China's extensive and profound civilization has produced a wealth of decorative art treasure house, water decorative art is one of the representatives. Using the art methodology of semiotics to interpret the water ornamentation on pottery and porcelain, this paper makes a scientific study on the shape and intrinsic meaning of the water ornamentation on pottery and porcelain ware from the perspective of signifier and signified, and looks at how the ancient people endowed the natural elements with rich connotations. Appreciate the rich cultural and spiritual inheritance behind the artistic beauty of water decoration, and take the water decoration on ceramic vessels as the entry point of the vast traditional culture. In the current era of multiculturalism and informatization, extract the essence of traditional culture and the combination of the characteristics of The Times, and inject rich national and spiritual connotation into the design.

Keywords: semiotics, water decoration, ceramics, auspicious implication, humanistic spirit

以符号学视角分析陶瓷器皿的水纹饰

周缘^{1,a}

¹湖南师范大学美术学院, 岳麓, 长沙, 湖南, 中国
^a78203095@qq.com

摘要

我国博大精深的文明产生了丰富的纹饰艺术宝库,水纹饰就是其中代表之一。使用符号学这一艺术方法论来解读陶瓷上出现的水纹饰,从能指和所指角度对陶瓷器皿上的水纹饰的造型和内在涵义进行科学的研究。看古人如何将自然的元素赋予丰富寓意,领略水纹饰的艺术美背后丰富的文化和精神传承,并以陶瓷器皿上的水纹饰作为浩瀚传统文化的切入点,在多元文化和信息化的当下,提取传统文化精髓与时代特征结合,为设计注入丰富的民族和精神内涵。

关键词: 符号学 水纹饰 陶瓷 吉祥寓意 民族精神

1. 前言

水纹饰造型优美,形式多变,使用领域广泛,是重要的中国传统纹样之一。其最早莫过于出现在陶瓷领域,而后延伸到服饰、金属、漆器等其他工艺领域上。水是重要的生活资料,人们的生活离不开水资源,而陶瓷作为早期发展的重要工艺门类,与人们生活密切联系,历代匠人通过观察和艺术创造在陶瓷器皿上留下不同形式的水纹饰也成为了传达时代的文化符

号。文章以符号学角度来分析陶瓷上水纹饰的发展及其含义,感受古人通过陶瓷器皿上水纹饰所传达的审美观和文化内涵。

2. 符号学的概述

生活中我们无时无刻不在与符号打着交道,符号学最简单的理解是研究符号的学说,是应用于人文社科领域跨学科研究的一门重要的方法论,是研究符号体系、符号现象及符号的一般理论学科,对探讨符号

的意义、发展规律、本质及与人之间的相互关系有着重要作用^[1]。西方在 20 世纪初开始了符号学的研究，最早提出这一理论的是瑞士语言学家索绪尔，他著名“能指”和“所指”的二元论打开了符号学的大门。而后美国学者皮尔斯从逻辑的角度分析符号学，根据符号与其对象之间的关系又将符号分为图像符号、标志符号以及象征符号这三个层面。在此基础上美国学者莫里斯则将符号学分为语意学、语构学、语用学三部分。符号学的传入使我国国内理论界逐渐有的新的方法论来探讨器物实用价值背后所体现的内涵和价值。与西方相比，中国的符号学研究起步比较晚，20 世纪下半叶后，中国的符号学研究从过去简单地引进国外理论，转向提出富有民族特色符号学的新阶段。李幼蒸的《理论符号学导论》是迄今为止中国符号学最扎实的书籍，此书主要评述了符号学诸家的学说^[2]。作为一门跨学科多门类融合的理论研究，符号学一直在不断的延伸和发展中。

符号的基本品质之一是“物”与“符号”的二联体^[3]，也就是任何物都可以在某种程度转化为符号，土和水是人们身边随处可见的物，原始人在偶然尝试中使用这两种自然物质制成了原始陶器，土和水开始进入人们的社会生活，不再是纯粹的自然资源而成为了一种“符号”，因此陶瓷艺术本身就具有很强的符号功能。陶瓷的造型、装饰、釉色、创作风格其实都是一种符号。陶瓷符号在社会文化、经济和生活中无处不在，且凝练成了可代表中国精神的符号系统，下面我们利用符号学方法研究陶艺符号表层和深层的文化含义^[2]。

3. 陶瓷水纹饰的符号学解析

学者赵毅衡认为：符号是被认为携带意义的感知。意义必须用符号才能表达，符号的用途是表达意义^[4]。纹饰或者说图形最早就是用来交流和传达的，其本身就带有一定的感情色彩和意义所在，所以水纹饰本身就具有符号的特征。陶器器皿上所绘或刻的水纹饰是古代匠人们用提取等手段将这个艺术符号来表达出一定的内在含义。我们可以从索绪尔的能指及所指的角度来对陶瓷上的水纹饰进行具体分析。能指与所指是结构语言学的一对范畴，在瑞士索绪尔的结构语言学中，把用以表示具体事物或抽象概念的语言符号称为能指，而把语言符号所表示的具体事物或抽象概念称为所指，所指也就是意指作用所要表达的意义^[5]。

3.1 水纹饰的能指研究

最早的水纹饰是用来表示盛水、汲水的符号，逐渐延伸成为一种单纯的装饰符号。水纹饰是一种极美观和变化多端的装饰纹样，立体的陶器器皿在旋转或者使用时，水波粼粼，栩栩如生。水纹种类繁多，不同的时期有着不同的形态，如果要对水纹饰划分的话，大致上可分为三种类型：一是表现水流呈漩涡状的涡纹（漩涡纹）；二是表现流水动态的水波纹（或称波浪

纹、波状纹）；三是表现海水翻腾的海水纹（海涛纹）^[6]。不论哪种造型的水纹饰都是模拟或者形似水的某种形态。“水波纹”又称波纹、波状纹、波浪纹等，是以折线或者曲线来表示，仿佛溪流的微缓波澜，表达了水的一种柔和之美；而“漩涡纹”以旋转的漩涡为基本主题的纹样，或者将漩涡组合形成了二方连续的纹样，具有流畅的动感，体现着水的灵动活泼；那么“海涛纹”则是以海浪波涛为题材创作而成的纹样，其构成形式以线为主，表现江海波涛迭起，汹涌澎湃的气势，更加写实的表达使观众直观感受到海水的雄伟壮阔，带来强烈的视觉冲击之感。（见图 1、2、3）

图 1 仰韶文化涡纹彩陶罐 图 2 马家窑水波纹钵

图 3 磁州窑波浪纹小碗

3.2 水纹饰的所指研究

水纹饰除了给人们带来一定的视觉享受之外，更具有丰富的内涵意义。意大利学者艾柯将符号与特定的文化意识形态内涵所联系。陶瓷设计中“水”从一种自然符号被转化成为一种艺术符号，必然带有一定的文化内涵。苏珊·格朗曾说：艺术符号都是人工的造作，是人类社会的产物。社会文化会影响艺术符号的产生，而艺术符号也是社会文化内涵的反映^[7]。

3.2.1 人与自然的记录

人们与水的斗争自古就有“精卫填海”“大禹治水”等故事让大家耳熟能详，陶瓷上的水纹饰伴随人类文明的诞生发展，也记录下了古人从惧怕水到治理改造最后将其征服的历程，不仅展现了古人与自然的相处之道更反映出古人百折不挠不懈斗争的精神。

人们受益于水资源的同时也饱受其带来的苦难，聪明的古人们便开始了对水资源漫漫探索之路。新石器时代已出现良渚文化的水利灌溉系统，而春秋战国对水利逐渐重视，产生了如郑国渠和都江堰等水利设

施；随着人的意识觉醒社会生产力的进步，对水的运用已经得心应手，运河等大型水利的出现就体现了这点，修建于隋唐时期著名的京杭大运河，推动了古代文化交流，对沿线工农业经济的发展起了巨大作用并且“至今千里赖通波”；而宋代之后，人们不再局限于内河航运而是把目光转向无边大海，明代郑和七次下西洋，徜徉恣意征服大海，大大促进了东南亚各地文化经济交流。

3.2.2 繁衍生息和图腾崇拜

水是重要的生产生活资源，原始人逐水而居，不仅便于取水饮用也能满足灌溉等生产活动，受益的同时也不能忽视水患灾害的发生。原始时代的图腾和巫蛊文化盛行，人们将对水神秘力量的惧怕和敬畏之情图腾化并自然而然的表现在日常使用的陶器上，以此来祈求风调雨顺对美好生活的祈愿，水纹饰成了原始人们祈求平安的图腾。

生命源于水，中国最早的人类文明也是起源在黄河等水域，人们将生命之源的水刻画在日用的陶器上，作为一种生育和爱情的图腾，希望能像水一样生生不息，源流不绝。其后水与爱情、生命的关系被延续下来，从《诗经》“关关雎鸠，在河之洲”“所谓伊人，在水一方”到根据唐诗“桃花流水杳然去”，宋词“落花流水红”创作出来的“落花流水纹”（见图4）来暗喻男女爱情，不仅造型优美，同时表达了浪漫而旖旎的情愫。

图4 落花流水纹橄榄瓶

3.2.3 社会及审美的反馈

符号传达着形式，功能和审美的意义，并表现着特定时代社会价值观和审美趣味^[8]，不同时期的审美观和社会文化也影响着水纹饰的表现。原始人们生活于黄河沿岸，水流变化多端的造型给了工人们丰富的灵感启示。人们随性描绘，以或平缓或缠绕的线条表现水的各种造型，展露原始人古拙质朴的气息；秦汉时期水波纹大量地作为彩陶和原始青瓷上的主要纹饰，相较此前商周时期的旷野神秘图腾意味，这一时期瓷器上的水纹则更显浪漫飘逸^[9]；

魏晋时期社会政治动荡，宗教气息弥漫的同时却出现了“人的觉醒”，对于神秘性的关注逐渐转移至对人性的关注，并且这一时期受到山水画的影响，对于水纹的描绘趋向自然，以往一直沉浸于神秘状态的纹

饰转向了明净恬淡的自然意象^[10]；唐宋时期，“以人为本”的思想更加强烈，陶瓷上的水纹饰更加写实率真，具有浓郁人文风情，充满对生活情趣的表达；而元代，作为少数民族统治的时期，审美风格受到草原游牧民族的影响，水纹饰也表现出豪放粗狂的风格；明清时期，封建社会达到唐朝之后的又一个高峰，工艺美术发展处于成熟时期，这一时期的水纹饰则更有立体层次感，将更加大气雄阔的美感体现在了陶瓷上。

3.2.4 富贵福寿的吉祥寓意

传统民间文化中讲究“图必有意，意必吉祥”，因此，作为使用广泛，流传悠久的水纹饰也具有丰富寓意。宋代商业繁荣市民文化浓厚，此时水纹饰与社会风俗、解梦之说联系在一起，多数解梦书籍都有相关记载，例如《梦林玄解》卷29山川中写到“江海波涛为财富之藪”。因此在宋代瓷枕上出现就大量水纹饰，表达了人们期盼高枕而卧、常引吉梦的美好愿景。水纹饰造型结构多变，经常与其他纹饰的组合，比如“刘海戏金蟾纹”、“海水游鱼纹”。刘海是民间信奉的财神之一，取“刘海戏金蟾，步步钓金钱”成为纹饰和鱼通“余”，有“年年有余”“富贵有余”的含义，体现人们追求富贵的期盼（见图5、6）。

人们常用“福如东海，寿比南山”来做生日祝福，“寿山福海纹”是以水纹饰为基础与山造型相组合而形成的，以水的绵绵不断山的稳健，传达了生命的如水长流不竭的活力，长寿康泰的祝福。“海水江崖纹”与“寿山福海纹”结构相似，统治阶级将其与龙纹相结合，海水江崖的雄阔衬托出龙纹的霸气，展现帝王威严和傲然的盛世气度，也蕴含着河清海晏，江山永固的祈愿（见图7）。

图5 彩绘花卉纹束腰枕

图6 粉彩刘海戏金蟾盘

图7 青花寿山福海纹香炉

3.2.5 德善智柔的人文精神

水纹饰伴随文明诞生,跟随文化发展也寄托着文人士大夫的理想和重要的民族精神。孔子说:"智者乐水,仁者乐山",以水的随机应变,奔涌激越来形容智者反应敏捷且思想活跃;"水之性,不杂则清",庄子以水的清,教人凝神守一、虚静而澄明的养生之道和君子的立身修德之道;孟子体悟到了水"海纳百川"的包容性,提出"民之归仁也,犹水之就下、兽之走圯也"^[1],老子曾说:"上善若水,水善利万物而不争"。"天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之",道家认为水是至善至柔之物,有泽被万物而不争名利的淡泊,看似柔弱无比,实则拥有坚韧无匹的品质。

儒家,道家的先贤们从水的不同角度来阐释哲学观点,以水的不同品质来表达君子不同的品德,淡漠名利又包容万物的宽广胸怀和厚德载物人生品格。陶瓷器皿上的水纹饰作为一种艺术符号,影响和承载传统文化,并与人类文化一同发展,两者互相影响,共同传递了深厚的民族精神,其文化意味深深扎根于中国传统文化中。

4. 水纹饰符号的共时性

索绪尔在讨论语言时还提出两个范畴,即历时性与共时性。历时性是一个系统发展的历史情况,而共时性是一个系统现实的共存情况,这两者是相互关联的^[12]。前文对水纹饰发展的阐述,也就是在各个朝代的变化,属于符号学中的历时性概念,而不同时代对水纹饰的不断加工改造也赋予其所处时代的共时性,这也是水纹饰长盛不衰的原因之一。

传统艺术符号体现了丰富文化内涵,对水纹饰进行内涵赋予的过程其实就是一种符号的编码过程,被人们认知进而认同则必须被解码。全球化和信息化的时代,世界交往互通,文化也在不断的更新和进化,水纹饰的符号也跟着时代和空间环境发展变迁,因此我们需要对传统水纹饰艺术符号赋予当代审美系统的共时性。传统水纹饰使用线条和动态来表达其艺术魅力,时至今日我们仍然可以直接取材,以现代审美将起作为一种美观的装饰纹或主纹饰进行设计。也可以对其进行解构、重造、抽象及提取等符合当代审美的艺术设计方法。在采用更为现代,多元化设计手法赋予共时性的同时保证水纹饰传统文化内涵的历时性。艺术符号具有时代性,我们要以运动的眼光看待传统的水纹饰符号,赋予这个符号新的象征和更多的内涵。

5. 结语

陶瓷作为一种器物的存在,其本身的主要功能是存贮物品,所以在文本传达,突出功能用途目的采取强编码方式。其器体上的水纹饰作为一种附带的纹饰,不论代表装饰还是寓意的符号,作为艺术符号则是附属的伴随文本,采取弱编码的形式。然而,随着产品

技术及商业化高度发达的当代,除了强调产品的实用功能,更应该注重设计内核的"物以载道"的弱编码,即产品所带来的精神功能,在保证良好的功能基础上赋予丰富产品的文化内涵,如此才能更好的提高设计的竞争力。在对陶瓷器皿上水纹饰这一艺术符号特征和历史文化内涵有清晰认知后,我们不仅能更好展示其本身的形式美感,让更多人感受其艺术魅力,更能在陶瓷和其他设计中灵活运用其丰富涵义。结合时代审美特征的同时运用先进创作理念,传递更丰富的民族精神价值,彰显中华民族丰厚艺术底蕴的历时性和人类文化技术共时性。

REFERENCES

- [1] Yi, L. (2016) Interpretation of ceramic decoration symbols, Beijing forestry big image Semiotics, Beijing.
- [2] Chen, J, M. Xiao, X. (2013) Research on the motifs of blue and white characters' stories in Yuan Dynasty based on Semiotics. Chinese ceramics,49(04):31-34.
- [3] Zhao, Y, H. (2015) Interesting Semiotics. Chongqing University Press. Chongqing.
- [4] Chen, Y. (2017) Research on the application of symbolic aesthetics in the reconstruction of residential buildings in southern Hunan. Hunan University. Changsha.
- [5] Peng, Y, L. (2004) The Great Dictionary of logic. Shanghai Lexicographical Publishing House. Shanghai.
- [6] Zhao, Y, X. Shi, S. (2020) Innovative application of traditional water pattern image in modern home textile design. Drama House. 01:112+114
- [7] Susanne Langer. Liu, D. J (1986) China Social Sciences Press. Beijing.
- [8] Huang, L. (2009) Tableware modeling design based on Semiotics. Art and Design: Theory.7: 172-174.
- [9] Lai, Y, T. Wang, Q, S. (2017) Research on water pattern. Design.10: 96-97.
- [10] Xie, M. (2015) Research on traditional Chinese decorative patterns. Taiyuan University of Technology. Taiyuan.
- [11] Fang, F. (2016) On the metaphorical derivation mechanism of the image of "water". Journal of Anhui University of science and Technology (SOCIAL SCIENCE EDITION).02: 57-62.
- [12]. Zhang, W,Q. Traditional cultural symbols and contemporary art innovation. Qilu art garden.06: 84-89.