

DOI: 10.13957/j.cnki.tcxh.2017.01.025

陶瓷八宝纹样的文化美学品格探究

王文生^{1,2}, 王海波¹

(1. 景德镇陶瓷大学, 江西 景德镇 333403; 2. 江西省大学生思想政治教育研究中心, 江西 南昌 333000)

摘要: 作为中国吉祥文化的外在表现, 吉祥纹样的发展反映了中国社会人文风貌的变迁和各民族发展的融合。八宝纹作为吉祥纹样的一种, 经历种种演绎, 生动的诠释了多朝代的民俗演绎和文化繁衍。本文将以器物赏析为平台, 结合民俗学和社会学的知识, 分析探究八宝纹样暗藏的美学品格。

关键词: 八宝纹; 发展; 演变; 吉祥文化

中图分类号: TQ174.74 **文献标志码:** A **文章编号:** 1000-2278(2017)01-0124-04

Cultural and Aesthetic Values of Eight-treasure Patterns on Ceramics

WANG Wensheng^{1,2}, WANG Haibo²

(1. Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen 333403, Jiangxi, China; 2. Ideological and Political education of College Students Research Centre in Jiangxi Province, Nanchang 333000, Jiangxi, China)

Abstract: As an external form of Chinese auspicious culture, lucky patterns reflect the evolution of Chinese culture in different social contexts and the fusion of different nationalities. Eight treasures, an auspicious kind of decorative patterns that has witnessed constant transformations through the time vividly express the development of the folklore and the transmission of the Chinese culture over the dynasties. This paper is to analyze the aesthetic values of eight-treasure patterns in terms of folklore and sociology through ceramic appreciation.

Key words: eight-treasure pattern; development; evolution; auspicious culture

八宝纹, 传统的宗教纹饰和吉祥纹样, 受到社会各个阶层人士的喜爱。就其种类而言, 分为“佛八宝”、“道八宝”和“杂八宝”等三种, 前者来源于藏传佛教, 也称“八吉祥”, 以法螺、法轮、宝伞、白盖、莲花、宝瓶、金鱼、盘长为具体纹样[1]; 中者源自中国民间传说当中“八仙”所持法器, 也称“暗八仙”, 分别是鱼鼓、宝剑、笛子、荷花、葫芦、扇子、玉板和花篮; 后者也称“民间八宝”, 指的是和合、玉鱼、鼓板、磬、龙门、灵芝、松、鹤。也有“双角、银锭、犀角、火珠、火焰、火轮、法螺、珊瑚、双钱、祥云、灵芝、方胜、艾叶、卷书、笔、馨、鼎、葫芦”等图案[2], 形状繁杂, 因此称“杂宝”。无论是“佛八宝”、“道八宝”还是“杂八宝”, 都有洁净祥和、吉祥康泰的寓意, 因此十分受到民间百姓的喜爱。

八宝纹作为我国传统的吉祥图案和宗教图案, 其应用领域亦是经历了种种变迁和扩展。其中“佛八宝”始于元代, 盛于明、清二朝, 是一种常见的佛教艺术装饰, 主要应用于寺庙供器、殿宇设计以及瓷器外观设计等; “道八宝”, 主要应用于建筑楼宇设计、瓷器外观设计等; “杂八宝”则产生于宋元, 流行于明清, 主要应用于瓷器的外观设计, 刚出现时多用于辅纹设计, 流行之后开始散于主纹的空间布置当中。综合来看, 八宝纹经常应用于织物、家具、瓷器等外表装饰创作, 基本体现的都是宗教信仰或者吉祥如意。又因其既可以单独使用, 也能够组合创新, 因此能够得到广泛应用, 生命力绵延不绝, 以至于现代设计中, 仍然能够找到八宝纹的用武之地。

从文化美学风格上来说, 八宝纹既表达了国人一定的宗教信仰, 同时也蕴藏了中华民族千年沿袭

收稿日期: 2016-10-19。

修订日期: 2016-12-08。

基金项目: 2014年江西省社会科学规划项目(14JYQ06)的成果; 2014年度江西省高校人文社会科学研究课题(SZZX1418)的成果, 由江西省大学生思想政治教育研究中心资助。

通信联系人: 王文生(1981-), 男, 硕士。

Received date: 2016-10-19.

Revised date: 2016-12-08.

Correspondent author: WANG Wensheng(1981-), male, Master.
E-mail: 344239916@qq.com

的吉祥审美情趣。从它的诞生到如今的发展，无不体现着中国人对于美好生活的向往和对于天地人和的祝祷。甚至，从某种意义上我们可以说，要想对八宝纹内在的美学品格进行深入的探究，首先便要从小了解中国传统吉祥文化开始。

中国的吉祥文化由来已久，早在新石器时代的仰韶文化中，就有用蚌壳和卵石摆塑的龙图作品(见图1)，“龙”自古就被国人认作祥瑞禽兽，所以，出现龙图，代表了我国先民对于天地的崇敬。在汉代的铜洗“吉羊”纹样中(见图2)，也出现了类似的吉祥图样。因此，我们可以说，吉祥文化图案早在未开化时代就已经存在于国人的艺术表现之中。

除开图像，如果纯粹从语意角度进行解读，吉祥文化在早期的文学作品中也有所展现。有学

者表示，在《庄子·人间世》一书中，出现了“瞻彼阙者，虚室生白，吉祥止止”的语意表达；而在《说文解字》中，也对“吉祥”二字分别作了阐述：“吉，善也；祥，福也，一云善。”从以上无论是语义还是图像的表述都可以看出，吉祥文化由来已久，贯穿各个社会阶层，代表了中国人对世间一切美好事物的向往。

以八宝纹为代表的吉祥纹饰，其内在的美学品格实则有很大一部分就反映了以上所述的吉祥审美情趣。从吉祥文化的性质特点看，它在过去代表了农耕时代的文明发展，体现了当时的社会背景与人文风貌；现在，则传承了中国人对于先民文明的继承与发扬，展现了中国人对幻想世界与现实世界充满祝祷的和而一统。吉祥文化既给国人带来了精神的慰藉，同时也给世界人民留下了艺术的瑰宝。抛

图1 蚌壳堆塑之龙桥

Fig. 1 Shell applique of dragon

(Yaoshao Culture of Neolithic age, unearthed from Xishui in Puyang, Henan, detail)

汉代铜洗“吉羊”纹样

【右图为单独羊纹，上题篆书“吉羊”（即“吉祥”）二字
左图二羊，实为同一纹样（模具）的重复，因此“吉羊”二字也是重复的】

图2

Fig. 2

开语义的阐述不论，单就纯粹的图像表现而言，吉祥图的创作遵循了吉祥文化的性质内涵，八宝纹作为吉祥纹样的一种，亦是如此。它在创作的过程中往往会借助谐音、象征、表号等艺术手法，配合缜纬和符瑞等其他艺术表现形式，将抽象的吉祥文化具象成可以通过纹样和图案表现的艺术作品，留存后人，以供品鉴。

以“道八宝”为例，道教作为中国人自产自生的传统宗教信仰，最能体现国人对于天地人和的美好向往。我们会发现在一些“道八宝”的纹样创作中，往往都能探查出“吉祥止止”的美学情趣。众所周知，“道八宝”主要为中国传统民间神话中八仙所持法器，均有镇魔驱邪、万物滋生的净化通明之意，因此受到百姓的喜爱。民国时期的黄釉轧道八宝纹尊，黄底圈足，该器物长颈和肚腹处均覆盖有“荷花”纹样。整件器物明黄底色匀净滋润，“荷花”纹样鲜艳生动。整体创作笔绘工致、制作精巧、布局分明，充分体现了作者雅致洁净的审美情感。与此同时，器物圈口之处的蝙蝠纹、肚腹之处的“双鱼”八吉祥图案以及通底的盘长纹配合主要纹样“荷花纹”，更显出器物创作者对于“吉庆无穷、福至安康”生活的美好祝愿，整体上看，实在不失为一件饱含吉祥祝祷的喜庆作品。图4和图5所示的器物乾隆朝官窑器《斗彩暗八仙纹僧帽碗》的美学表现亦是如此。该器物现藏于淮安市博物馆，作品敞口圈足，碗内以同心圆方式绘有两圈纹样装饰，外圈为道八宝纹样，内圈用寿桃和菊花作为边饰缠绕盘底内侧一圈，圆中心为宝相花图案，寿桃有象征长寿之意，宝相花则是中国汉族

图 4
Fig. 4

的传统吉祥纹饰，配以外圈的八仙法器，整体画面装饰寓意“八仙祝寿，福泰安康。”十分吉乐。碗的外壁更是以缠枝纹的方式缠绕各种花朵图案，最后靠近圈足的部分缠绕整圈如意纹，寓意“花团锦绣，循环往复，如意吉祥”。纵观整个器物，无论是碗内还是碗的外壁，都契合了中国传统吉祥文化当中的“图必有意，意必吉祥”的审美观念，一方面是宗教文化当中的趋吉避害修身行善，一方面则是中国民间传统文化中的吉祥祝祷，两者通过象征的艺术表现手法加以结合，民间文化和本土宗教文化的融合因此展现得更加淋漓尽致。

八宝纹的另一个文化美学品格就是宗教崇拜。这方面尤以“佛八宝”突出。图6是“佛八宝”的图案形象。它代表了人类的八种识智，即眼、耳、鼻、音、心、身、意、藏。从上到下，从左至右来

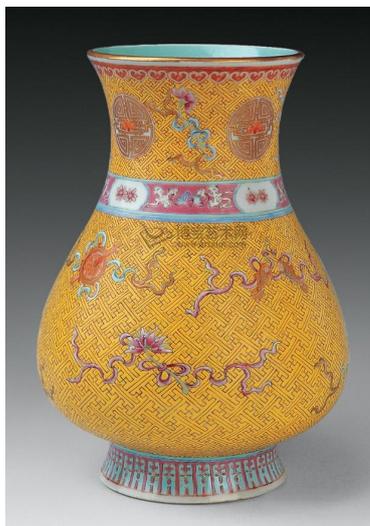

图 3 黄釉轧道八宝纹尊
Fig. 3 Yellow glazed wine vessel with eight treasures

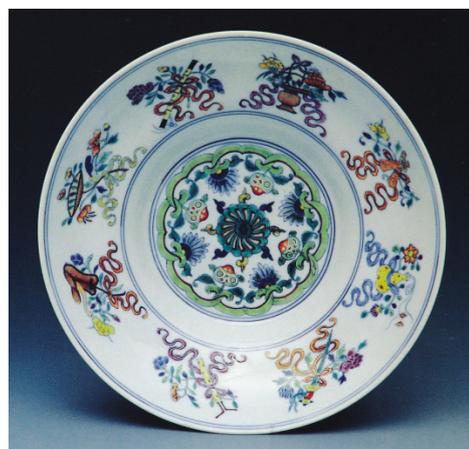

图 5
Fig. 5

图6
Fig. 6

图7
Fig. 7

看，首个图案“盘肠”代表佛心，象征着“佛”的无穷教法，有百岁之征；第二“法轮”代表佛的手掌暗含佛法辗转圆满，广度众生之意，有生命不息之征；第三“莲花”，代表佛的舌头，象征良善纯洁；第四“金鱼”，代表佛眼，有永生、再生之意；第五“白海螺”，代表佛陀之语，寓意吉祥，好运常在；第六“宝伞”，代表佛头，有保护之意；第七“宝罐”，代表佛颈，有福智圆满，成功之相；第八“胜利幢”代表佛身，有净化之意，能够帮助人解贫脱困。纵观八个纹样，我们发现每个纹样或局部，或整体都有呈现出“圆形”或接近“圆形”的特点，这主要是受到佛家思想所崇尚的“以圆为美”的圆满自在哲学观的影响，这种强调形式美的表现手法，正好体现出八宝纹的宗教文化表征，同时也传递了该纹样的符号性特点。这种符号性与宗教文化的表现，正是民俗学所强调的民俗文化的本质诉求，它在一定程度上反馈出当下社会文化的结构和形态，使得装饰艺术与民俗情感能够得到有机融合，展现出别具生活气息的动态形式审美情趣。

由于佛八宝的鲜明宗教特点，因此常常可以在庙宇里的佛前供物、宗教仪式现场和大型壁画当中看到关于它的设计应用。与道八宝和杂八宝相对有一些区别的是，佛八宝更加注重形式美的装饰艺术表现性。比如图7的明万历青花缠枝莲托八宝纹高足碗^[1]，该碗外壁利用缠枝表现技法装饰有宝相花等佛八宝的纹样，就形式美的角度而言较之佛八宝诞生初期的单纯纹样表现已然丰富许多，这种变化

的原因在于明朝时期，佛教已经开始传入中原地区，随之而来的就是代表佛教文化的各种表征形象，其中佛八宝的形象也随之进入中原地带。初期的佛八宝，比如唐宋时期，在装饰运用上还是以单独图案或是与“吉祥结”（盘肠）进行组合为多，但是到明朝的时候，佛教与中原文化已经融合得很深了，因此中原文化中的一些形式美的表现方法也被很好地结合进了佛八宝的纹样表现当中，所以出现了以缠枝纹样烘托佛八宝纹样进行立体化艺术装饰的综合性图案，这种综合性的图案体现的就是汉藏两地宗教文化与民俗文化深度融合的结果，而且在题材的展现上，也不再仅仅只是简单朴素，更多的时候，出现的是复杂而典雅的装饰题材。

综上所述，陶瓷吉祥文化思想上有大智，伦理上有大善，艺术上有大美，创造出与吉祥如意完美结合的诸如物体吉祥、造型吉祥、画面吉祥、寓意吉祥等文化形态，呈现出“人物合一”的思想观念和主客同归的美好意愿。

参考文献：

- [1]高扬. 探析中国传统吉祥纹样——盘长纹[J]. 现代装饰(理论), 2015, 11.
GAO Y. Modern Decoration (Theory), 2015, 11.
- [2]吴陪秀. 试论中国传统建筑装饰的民俗文化特征[J]. 艺术百家, 2006, 5.
WU P X. Hundred Schools of Arts, 2006, 5.
- [3]张雯. 陶瓷装饰中八宝纹饰的文化意蕴及其运用[J]. 硕士学位论文, 景德镇陶瓷学院, 2014, 6.