

基于图像学视角的江苏文脉图像符号研究

宋 媛,邢晓刚

(金陵科技学院艺术学院,江苏 南京 211169)

摘 要:近年来,文脉研究成为热门话题,江苏文脉的研究也受到各方的重视。基于图像学视角的江苏文脉研究越来越显现出其重要性。从图像学的视角对江苏文脉进行梳理,形成建筑、园林、绘画、民间艺术等多重图像模块,继而推演出不同种类的符号形式,为江苏文脉构建增添图像元素内容,赋予江苏文脉研究新的含义。

关键词:图像;文脉;建筑;园林;绘画;民间艺术

中图分类号:J52

文献标识码:A

文章编号:1673-131X(2018)04-0043-04

Research on the Image Symbols of Jiangsu's Culture Context Based on the Perspective of Iconology

SONG Yuan, XING Xiao-gang

(Jinling Institute of Technology, Nanjing 211169, China)

Abstract: In recent years, culture context research has become a hot topic, and the study of Jiangsu context has also received attention from various aspects. Based on the perspective of iconology, the study of culture context in Jiangsu has become more and more important. This paper sorted out Jiangsu's culture context from the perspective of iconology, forming multiple image modules including architecture, gardens, paintings, arts and crafts etc., and then pushing out different kinds of image forms, adding the content of image elements to the construction of Jiangsu's culture context and giving a new meaning to the study of Jiangsu's culture context.

Key words: image; culture context; architecture; gardens; paintings; folk art

江苏文脉是中华文脉的重要组成部分,六朝时期的自然与华美并存的审美风格,一直存在于江苏文脉当中,形成了江苏文脉自然、高雅、精美、奢华的整体形象。本文从图像学视角对江苏文脉进行梳理,形成建筑、园林、绘画、民间艺术等多重图像模块,赋予江苏文脉研究新的含义。

一、文脉、文化与图像

文脉是指在特定的时间和空间内产生和发展

起来的文化形态,也指文化的脉络。余秋雨在《中国文脉》里写道:“中国文脉,是指文学几千年发展中最高等级的生命潜流和审美潜流。这种潜流,在近处很难发现,只有从远处看去,才能领略大概,就像那一条倔强的山脊所连成的天际线。”^[1]江苏文脉就是由江苏文化集合而成的江苏特有的文化“山脊所连成的天际线”。

在古代,东西方文化都是以语言的形式被流传的。原始时期的神话故事口口相传,民族的繁衍历程甚至可以从神话故事里寻找到历史的真实。虽然东西方都有图像艺术的存在,它们也用来记载事

收稿日期:2018-09-03

基金项目:江苏高校哲学社会科学研究重点项目(2018SJZDI150)

作者简介:宋媛(1971-),女,黑龙江哈尔滨人,教授,硕士,主要从事艺术设计理论研究。

件,诸如西方的“细密画”、东方的“话本”等,但其并非主流文化。语言、文字乃至文学作品,长期以来被认为是文化的主要构成部分,甚至很多学者也认为,文脉构建应该从文学家、文学作品里去寻找、研究。

随着社会的发展,科学技术日新月异,电影、电视走进千家万户,图像传播成为大众化、日常化的传播手段,文化的核心部分由语言文字转移到以视觉为中心的图像领域。产品海报一目了然地介绍了产品的特质,各种古典名著被拍成影视作品供人欣赏,图像成为人们认识世界、了解社会的重要手段。尤其是进入 21 世纪,智能手机的普及使每一个人都能成为“自媒体”。手机强大的功能,使图像

处理变得更加简单,图像不断丰富着人们的生活。在传播活动中,图像成为重要的传播媒介。由此可知,图像和语言一样,也是文化的外载体^[2]。

因此,对文脉的研究可以从图像的角度展开,其是与语言文字并行的另一种手段。本文从江苏丰富的艺术形式入手,分析这些艺术形式的图像表达,以构建江苏文脉的图像符号体系。

二、江苏文脉的图像分类

(一)江苏文脉之建筑图像符号

江苏建筑按其形制与特点可分为江苏古代建筑、南京民国建筑和苏州民间建筑三类(表 1)。

表 1 江苏建筑的图像符号

分类	典型建筑	造型风格	色彩	材质	装饰
江苏古代建筑	大报恩寺	中式寺庙	绿瓦白墙	琉璃	佛教图案
	鸡鸣寺	中式寺庙	黑瓦黄墙	砖、木、石	佛教图案
	文星阁	中式寺庙	黑瓦白墙	砖、木、石	清代铭文
南京民国建筑	总统府	中西合璧	西洋建筑、黄灰色 中式建筑、黑瓦、白墙、红门	西洋建筑:混凝土、砖、石 中式建筑:砖、木、石	西洋图案/中式图案
	美龄宫	重檐山式宫殿式	绿瓦黄墙	砖、木、石	凤凰云雀
	中山陵	中西合璧、中式为主	青瓦灰墙	石料、钢筋、三合土	钟形
苏州民间建筑	苏州民居	中式建筑	黛瓦白墙	砖、木	小桥流水人家

1. 江苏古代建筑符号。江苏古代建筑现有遗存有很多,其大多秉承中国古代建筑的特征,以木结构单体建筑为主^[3],但其又有自身的特征。在结构上,江苏古代建筑区别于传统建筑南北向、中轴对称、严整方正的特征,常因地势的限制而采取变通的形式,如南京大报恩寺受秦淮河的限制,呈西北—东南走向。另外,江苏古代建筑在色彩上也有自身特点,如大报恩寺绿瓦白墙,鸡鸣寺是黑瓦黄墙,文星阁是黑瓦白墙,区别于北方建筑如北京故宫的黄瓦红墙,形成自身特色。

2. 南京民国建筑符号。民国建筑是指 1912—1949 年间的建筑。南京是民国建筑保存最完好的城市,南京总统府、美龄宫(图 1)、中山陵都是民国建筑的典型代表。民国建筑规模宏大,既有北方建筑的端庄浑厚,也有南方建筑的灵巧细腻。民国建筑一般分为三类:一是具有西洋风格的民国建筑,外观采用标准的罗马爱奥尼柱式构图,符合西方古典建筑形制,如东南大学孟芳图书馆;二是具有中国传统风格的民国建筑,大多采用现代钢筋混凝土的建筑技术模仿古代建筑,既符合现代功能的需要,又能表

现中国传统风貌,如南京博物院;三是新民族式民国建筑,其具有现代建筑形态,大多为钢筋混凝土平屋顶,但在门窗、墙面、檐口处会采用中国传统构件和传统图案进行装饰,如江苏省美术馆旧馆^[3]。

注:图片为作者拍摄。

图 1 美龄宫

3. 苏州民间建筑符号。苏州的民间建筑是江苏民间建筑的代表,它不同于北方建筑的雄浑大气、布局对称,也有别于岭南建筑的务实、开放,其以文人的意境趣味为格调,简约优美。明代文人王世性说过:“苏人以为雅者,则四方随而雅之,俗者,则随而

俗之。”^[4]苏州的民间建筑黑瓦白墙,色彩和谐,布局精巧,符合中国古代文人追求的意境清幽和雅致的风格。苏州民间建筑采用四合舍、歇山、硬山、悬山、单坡等不同形式的屋顶,建成殿、堂、阁、屋、塔及亭、榭、轩、舫、斋等建筑类型。不同类型、形制、屋顶形式的建筑组成一定规模的建筑群,最终形成了苏州建筑丰富的造型变化。

(二)江苏文脉之园林图像符号

江苏园林注重意境,文人气息浓厚,受古典诗词、绘画、音乐的影响,以“诗情画意”为审美典范(表 2)。江苏园林景色多水光山色,有水有石,水石相映,叠石为山,构成园林主景;园林花木众多,布局有法,且多奇花珍木;亭台楼阁之上,有苏式彩画,以山水、人物、草虫、花卉为内容,色彩绚丽。例如:苏州拙政园以水布局,山水萦绕,亭台楼阁倒映水中,花团锦簇、草木精美;南京瞻园用山石营造出层次感,用假山、湖水塑造出开阔感,并以亭、台、花、草合成美景,增加景致的深度和层次;无锡蠡园山明水秀、湖光山色,四季俱有佳景。

表 2 江苏园林的图像符号

名称	色彩	特色(材质)	装饰
拙政园	黛瓦白墙	木、石材	吉祥符号
个园	灰石青竹	翠竹、湖石	精致院落
蠡园	翠峰碧水	太湖水	自然空间
瞻园	灰石白墙	湖石假山	吉祥纹样

(三)江苏文脉之绘画图像符号

吴门画派、扬州画派、金陵画派和新金陵画派是兴起于江苏的著名画派(表 3)。吴门画派发端于明中期的苏州,讲究画、诗、书、印相结合,突破了南宋以来“院体画”和“元四家”的影响,树立了文人画之风,代表人物有沈周、唐寅、文徵明等。扬州画派就是民间常说的“扬州八怪”,是兴盛于清中前期的扬州画家群,其特点是运用水墨写意技法,以书法笔意入画,整体强调写意、写神,标新立异,彰显个性,讲求创新,代表人物有金农、郑燮、黄慎等。金陵画派是明末清初兴起于南京的流派,其多描绘山水,以山川的壮丽秀美来排遣“国破山河在”的情怀,代表人物有龚贤、樊圻、吴宏等。20 世纪 20 年代,徐悲鸿、张大千、吕凤子等画家在南京作画,后傅抱石、钱松喦等受上述画家的影响,提出“自觉的创新意识,辩证的民族意识,高尚的人文精神,激情的写意精神”^[6],率领众多画家写生祖国的大好河山,形成新金陵画派。

表 3 江苏画派的图像符号

分类	风格	色彩	绘画内容
吴门画派	文人画	黑白水墨	花鸟
扬州画派	个性创新	黑白水墨	花鸟
金陵画派	清新静谧	黑白水墨,略施淡彩	山水
新金陵画派	雄伟秀丽	黑白水墨,略施淡彩	山水

(四)江苏文脉之纺织类民间艺术图像符号

江苏民间艺术种类繁多,纺织类民间艺术因其色彩和图案而更具图像学意义,本文以纺织类为例进行民间艺术的图像符号研究(表 4)。

表 4 纺织类民间艺术的图像符号

分类	风格	色彩	材质	装饰
云锦	华丽	金银炫彩	金银线、彩线	龙凤、花卉、吉祥图案
苏绣	精美	多彩	彩线	字画、动植物
蓝染	淳朴	蓝白	蓝染料、棉布	动植物、吉祥图案、冰裂纹

在江苏的纺织类民间艺术中,云锦华丽,苏绣精美,蓝染淳朴。南京云锦在元明清三朝,均为皇家御用贡品,是“锦中之锦”^[6],也是珍贵的历史文化遗产。云锦号称“寸锦寸金”,所用的材料是丝线、金线、银线、羽毛和兽毛等。云锦在色彩上,常使用鲜艳的色彩和金银色形成金碧辉煌的风格,非常美丽灿烂,符合国人的色彩喜好(图 2)。苏绣发源于苏州吴县,特点是针法丰富,其将丝线进行“劈丝”形成更细的丝线,使工艺更加精湛。苏绣还受江苏文人绘画的影响,以针代笔,以字画入绣,形成鲜明的特色:色彩典雅,图案花纹繁多、层次分明,画面栩栩如生。南通蓝染以蓝草为染料,色彩以蓝白之美闻名于世,形成自然清新、单纯朴素的美感;图案素材主要来自民间,如吉庆有余(鱼)、五福(蝙蝠)捧寿、鲤鱼跳龙门等,充满着浓郁的乡土气息。

注:图片由南京万帛云锦公司王杰提供。

图 2 南京云锦

三、江苏文脉图像符号的构建

江苏文脉是中华文脉的一部分,在中华文明史上有着重要的地位。江苏文化一直以诗性精神为其本质特征,这种文化传统的形成与“北人南迁”以及明清时期文人远离仕途转向社会生活有关。对构成江苏图像文脉的典型类型——建筑、园林、绘画、民间艺术等进行研究,可以得到江苏图像文脉的大致脉络,从而构建江苏文脉图像元素体系。

(一)江苏文脉的造型符号

从江苏各种艺术形式中的造型符号元素可以看出,江苏文脉里充斥着中国传统的造型审美形态。在造型与风格上,其形成了清新、精美、自然、华丽的风格,这正与六朝时期的俊逸与奢华并存的审美风格相一致。魏晋南北朝以来,江苏成为中华文化的中心,传统文化气息浓厚,江苏有大量保留下来的古代建筑、民间建筑、园林,处处渗透着“曲径通幽”的中国特色审美意趣,后来的民国建筑,也是中西合璧、洋为中用的建筑形式;江苏绘画的文人画或山水画,都透露着朦胧婉约、见素抱朴、似与不似之间的气质;纺织类民间艺术更加具有明显的形象语言,直接显现出中国传统艺术造型的特色,造就了云锦的奢华、苏绣的精美、蓝染的朴素典雅。

(二)江苏文脉的色彩符号

在各种艺术形式中,红、黄、蓝、黑、白、金、银是常用色彩,其中,明度意义上的黑、白以及黑和白相混合得到的灰是素雅的象征;红、黄、蓝是彩色,也是颜料三原色,是构成全色彩环的基础,代表美丽和灿烂;金、银在色彩上是“极色”,具有富丽堂皇的特征。红、黄、蓝、黑、白又是中国古老的五行色彩,无形中金对应白色、木对应蓝色、水对应黑色、火对应红色、土对应黄色,这说明江苏文脉的色彩属性,是中华文脉色彩属性的一部分。

从黑、白、灰、红、黄、蓝、金、银这几种颜色的分布比例来看,黑、白、灰的比例较大,其次是蓝色,再其次是绿色,黄、红、金、银分布比例较小。

从色彩的直觉属性来看,江苏文脉的色彩以典雅为主,稍许带些华贵。这在某种程度上说明,大红大绿的色彩审美并不是中国传统的审美,进而证

明了,汉民族经过几千年发展,形成的是以低纯度色、黑白灰为主要色调的典雅的审美观,在色彩审美上具有很高的审美价值。

(三)江苏文脉的材质与装饰符号

江苏文脉大量的图像符号,透露出江苏文脉形象奢华与朴素共存的形式,既繁华奢侈,又彰显高雅之风。

各种艺术形式在材质选择上,既有华丽贵重的材质,比如建筑上华丽的琉璃瓦,园林里稀有的玻璃花窗,云锦织物上的金、银、孔雀线等,也有自然原材料,比如竹、木、湖石、棉等,但总体上说,以自然材质为首选,即来自于自然、构建于自然。

装饰是由风格决定的,装饰也是为风格服务的。江苏文脉的风格是自然与华贵并存,由此也出现了小桥流水的自然风格与龙凤呈祥图案并存的状态。

四、结语

江苏文脉是中华文脉的组成部分,通过江苏悠久的历史 and 灿烂的文化,能感受到在漫长的历史长河中,江苏丰富多彩的文化形象。随着科技的发展,国家间的文化交流日趋频繁,多样文化的交汇融合成为大势所趋,在经济迅速发展的当代,更需要继承与发扬自己的优秀文化,呼唤优秀中华传统文化的回归,构建新时代传统文化的新模式。

参考文献:

- [1] 余秋雨. 中国文脉[M]. 武汉:长江文艺出版社,2013:1
- [2] 韩丛耀. 图像:一种后符号学的再发现[M]. 南京:南京大学出版社,2008:89
- [3] 梁思成. 中国建筑史[M]. 北京:百花文艺出版社,2005:6
- [4] 向然. 南京民国时期建筑特色及其保护[J]. 湖北经济学院学报,2014(11):23-24
- [5] 傅抱石. 傅抱石谈艺录[M]. 郑州:河南美术出版社,2000:24
- [6] 张玉英. 南京云锦[M]. 南京:南京出版社,2013:2

(责任编辑:李海霞)