

·
传媒艺术学文丛
·
美术与设计

Wenhua

李楠◎著

中国传媒大学 出版社

传媒艺术学文丛
美术与设计

民间生肖文化 与现代 服饰设计

Minjian Shengxiao Wenhua
yu Xiandai
Fushi Sheji

李楠◎著

中国传媒大学 出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

民间生肖文化与现代服饰设计/李楠著. —北京:中国传媒大学出版社,2017.9

ISBN 978-7-5657-1564-8

I. ①民… II. ①李… III. ①十二生肖-文化-研究-中国
②民族服饰-服装设计-中国
IV. ①K892.21 ②TS941.742.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 316657 号

民间生肖文化与现代服饰设计

著 者 李 楠

责任编辑 黄松毅

责任印制 阳金洲

封面制作 拓美设计

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京艺堂印刷有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 13.5

字 数 228 千字

版 次 2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-1564-8/K · 1564 定 价 59.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

“传媒艺术学文丛”编委会

编 委 胡正荣 苏志武 廖祥忠 仲呈祥 徐沛东 胡智锋
段 鹏 王 宇 伍建阳 周 涌 贾秀清 李俊梅
黄心渊 关 玲 李兴国 路应昆

主 编 彭文祥

副主编 付 龙 邢北冽

第1章 民间生肖文化概述 / 1	
1.1 民俗中的生肖文化 / 1	
1.2 民间生肖文化传播的当代意义 / 3	
1.3 生肖文化的保护与传承 / 8	
第2章 生肖符号的文化解读 / 11	
2.1 子鼠与“鼠咬天开” / 11	
2.2 丑牛与“牛辟大地” / 17	
2.3 寅虎与“神虎镇邪” / 24	
2.4 卯兔与“月中玉兔” / 31	
2.5 辰龙与“苍龙布雨” / 36	
2.6 巳蛇与“龙蛇之变” / 44	
2.7 午马与“天马行空” / 48	
2.8 未羊与“羊致清和” / 55	
2.9 申猴与“灵猴神通” / 59	
2.10 酉鸡与“鸡有五德” / 65	
2.11 戌狗与“狗亦风神” / 71	
2.12 亥猪与“奎日封豕” / 75	
第3章 从生肖文化到生肖应用 / 85	
3.1 从生肖看古代工艺装饰思想 / 85	
3.2 现代服饰的民间艺术情结 / 92	
3.3 生肖持续风行的文化学思考 / 109	

- 3.4 以生肖作题,设计实用之为 / 118
- 3.5 生肖珠宝艺术与传统吉祥文化 / 130
- 3.6 传统生肖元素的现代设计表达 / 148

第4章 生肖主题的服饰设计 / 153

- 4.1 “镜窥中国”:中国文化对设计的影响 / 153
- 4.2 生肖在服装设计上的现代性转换 / 171
- 4.3 生肖在服装配饰上的日用化设计 / 181
- 4.4 生肖在衍生产品上的趣味性改造 / 185
- 4.5 生肖在品牌 VI 设计中的拓展应用 / 186

参考文献 / 190

附录一 Research of the essence of heaven, earth and man ideology and the culture of the Chinese Zodiac / 191

附录二 历峰旗下品牌“上海滩”调研有感 / 200

后 记 / 205

第1章 民间生肖文化概述

1.1 民俗中的生肖文化

目前,国际上最重要的一项文化行动就是保护和传承社会民俗文化。当代民俗学家张紫晨教授在上世纪八十年代对“民俗”一词作出定义:“民俗就是下层人民创造的、用来自我教化或传习已久的东西。在这个基础上我们可以给民俗下个定义:创造于民间、传袭于民间的一种文化现象。它是一个国家、一个民族历史上传承下来的民间文化现象,特别是在人们所创造的物质文化与精神文化当中带有传承性的行为、生活习惯、思想意识等。”可见,民俗体现了人们代代相传的行为规范和非制度化的观念仪式。如何有效地传承民俗文化,就需要我们了解它的生存环境、文化功能和精神内涵,了解它与我们生活脐带相连的关系,这样我们才能在文化转型的现代社会中找到最合适民俗文化发展的方式。基于这样的背景,本书选择了从民俗大观的生肖视角来探讨文化发展应用的话题。

作为无形文化,生肖与人们的日常生活密切相伴,正因为人们对生活中的生肖事项非常熟悉,对已有的生肖习俗屡见不鲜,甚至到了视若无睹的程度,而忽视了它们的遗产性质。随着“人类口头与非物质文化遗产”概念的深入人心,各种各样的传统生肖表现形式(如民俗活动、表演艺术、知识和功能,以及与之相关的器具、实物、手工制品等)和文化式样都需要我们重新审视和保护。

生肖是如何出现的?简言一语,它取自自然,得之天成,是古人观察大自然环境与气候变化而累积的智慧经验。古人生活在自然经济条件下,气候因素对长期靠天吃饭的人来说作用尤为显著,昼夜交替、日月更迭、斗转星移、潮汐涨落,给人们带来了关于历法星算、四时八节的经验和认识。人们带着这些朦胧的天文学背景,将长久以来信仰的动物图腾,加之与农业文明最密切相关的动物,用于解释大自然的神秘气象。动物与星象的浪漫结合,发挥出重要的记录时间和“存档”的作用,这些动物被用来记录寒暑交替的循环往复,逐渐出现

了纪年、纪月、纪日、纪时的功能,其中尤以纪年为重。所以说,生肖实际是一种祭祀时间的文化形态。生肖文化包含了三层意义,一是属相,二是干支,三是神秘数字“十二”。

按我国农历纪年,从年初到岁末十二个月都有与气象相对应的习俗,活动过程中也都缺少不了民间生肖的相伴。宋代的《东京梦华录》和清代的《清嘉录》等文献都记载了有关生肖习俗的详细活动,其他民俗事项如人生礼仪、宗教仪式、婚丧嫁娶、游艺活动等也都有生肖的参与。例如陕北自古干旱少雨,至今农村还有很多龙王庙,也用“龙王降雨”“祈雨图”这类剪纸来祈雨,这种民俗活动与龙能翻云弄雨、与水有关的生肖题材关系更为密切,保留着气候影响的遗迹。

民俗是中国传统文化和社会心理的活态表述,那么它必然成为一个历史的概念,最主要的特点就是历史的延续性,即传承性。需要关注的是,民俗的传承过程也是不断变迁演化的过程,有些习俗被自动淘汰了,有些形式保留下来但内容却发生了改变。生肖习俗的传承,是在下意识的自发状态中进行的,当人们重复着祖先流传下来的生肖知识的时候,也大都只是知其然,不知其所以然,很少有人去追究它们的含义。人们津津乐道地谈论属什么,却没有问为什么,可见生肖在一种自觉不自觉当中以熟悉的方式或约定俗成的模式,“缘乎情、近乎理”地传承下来。

但传承过程必然会有变异。传承与变异是交织在一起的民俗特性,任何一种民俗事项都不会完全封闭、孤立存活,虽然文化的主体会一脉相承,但由于外部社会和自身求新求变而有所变异,所以说,传承的继续依赖于变异,变异是为了传承过程中有所与时俱进的创新。与民俗事项交织相伴的是丰富多彩的民间艺术,民俗与民艺相融相合,直观形象的民艺是开展民俗活动的重要表现形式。民艺是民俗的载体,同样民俗又是民艺的内容,二者是内容与形式的关系,互为表里,相辅相成。

以兔儿爷为例,请兔儿爷是老北京的习俗,传说兔儿爷来到人间是为了治病救人,常年辛苦捣药驱除时疫,所以它通常三瓣嘴紧闭,嘴角向下,严肃威武。但如今的兔儿爷在表情上发生了变化,从北京“泥人张”的兔儿爷中发现,原先的三瓣嘴下面多了一条向上弯曲的弧线,一笔之差就让原本肃穆庄严的兔儿爷变得亲和了。北京老话说“兔儿爷的旗子—单挑”,因为兔儿爷身后只插一面旗。但有的创意软陶店出售的兔儿爷身后一面旗都没有,或者有的多有的少,还有像京剧舞台上的武生那样插上四个靠旗。如此多的变异令彩塑泥兔非遗

传承人双彦提出质疑:“兔儿爷这种脱胎于民间习俗的物件儿,它承载的民族记忆极其有讲究,是不能随心所欲去创作的。兔儿爷身后只有一面旗是有历史渊源的,它和兔儿爷的发祥地有关,人们是在寺庙里发现兔儿爷的,而寺庙的山门外只有一个旗杆,为了纪念兔儿爷,人们就在它的身后也插了一面旗。现在的人们为了视觉效果,把真正的民俗内涵都丢了。”

专家对兔儿爷的造型一丝不苟,但老百姓似乎并不介意,因为今天的人们对兔儿爷形象根本不熟悉,这是城市变迁过程中必然会出现的文化重新认可的现象。不可否认的是,兔儿爷泥玩具早已失去了本原的含义而被附会为各种各样的解释,它原有的祭祀含义也已随着习俗的变迁消亡了。但我们也不必去为业已失传或正在消失的生肖艺品而胆战心惊,重要的是在整理发掘兔儿爷造型的同时,研究它存在的文化价值及其地位和作用,传承和变异是民俗发展的必然属性,只有在这个前提下,才能谈得上研究民俗的变迁。

时至今日,相比其他民俗,生肖文化仍然是活态传承得较好的文化遗产之一。和西方的星座一样,十二生肖也是对自然现象和规律的总结,它背后有许多故事和文化内涵值得挖掘。经过整理和创新,生肖文化能更好地适应现代生活,满足人们的精神需求,也为生肖文化申报国家级“非遗”和世界“非遗”做好学术和技术层面的准备。

1.2 民间生肖文化传播的当代意义

生肖是我国民俗文化的独创之一,它不仅用十二种动物表示人的岁数,对应人的生命之年,同时还广泛介入生活中的各个领域,围绕生肖也产生了丰富的民间习俗、文化内涵和审美风尚。可是,人们虽然对生肖非常熟悉,但却往往并不真正了解。

不管生肖物化的程度是雅是俗,它都不单有物质的属性(字符和图案为特征标志),还有显著的文化属性。在古代漫长的小农经济社会结构里,十二生肖是承载和实现十二地支观天象、定历法的重要传播工具。在大工业时代,生肖以其鲜明的个性化和与生俱来的中国特色区别于大机器时代的文化产物,显示出珍贵的人文价值。在全球化浪潮日盛一日的时代,因生肖承载了丰富的历史文化信息和独特的存在形式,所以它成为传播文化多样性的重要方面。

生肖主要依靠文化来传播,其中,天文、数学、哲学、民俗中的天干地支、阴阳五行、生辰八字、岁时节庆、人生礼仪、宗教信仰、衣食住行、文学艺术等各个

领域都与生肖关系密切。生肖最能体现社会文化与人们生活之间最原始、也最本真的关系。文艺理论家王朝闻曾说:“巨大的社会功利的内容和效果经由实用到审美的过渡的漫长历史进程,已沉淀在一种似乎是非实用、非功利的(如娱乐、游戏的)心理形式里,恰恰正是通过这种似是而非实用功利的形式来实现重大的社会功利的目的。人们通过这种娱乐、观赏,在思想感情上得到熏陶、潜移默化,起了不能为其他意识形态所代替的教育作用。”这段话印证了生肖文化润物细无声的社会影响力和生命力。

今天我们身处文化保护意识空前高涨的时代,同时也是生肖的生态空间需要重新得到重视、生肖的应用需要创新设计的时代,回顾生肖文化,撷取传播菁华,思考其当代意义,目的是为了指导当代生肖主题的商品生产和文化生产。

1.2.1 生肖的文化依托

什么是生肖文化,直到今天学术界仍没有一个达成共识的定义,原因是其发轫存疑颇多。生肖起源有多种说法:始于“史前说”、始于“春秋说”、始于“东汉说”、始于“魏晋南北朝说”。古籍《史记》载皇帝“建造甲子以命岁”“大桡做甲子”,这里的“甲子”是指天干地支,并无动物的对应。春秋时期的《诗经·小雅·吉日》中“吉日庚午,既差我马”,已将“午”与“马”对应。出土的秦简《日书》又有《盗者》篇,把十二时辰对应上动物形象,以作占卜盗者相貌特征之用。此后的《楚辞·离骚》里,屈原“惟庚寅吾以降”,用诗句申述生辰。三百年后,王充《论衡》中的《物势篇》和《言毒篇》两篇,十二地支配十二动物已经完整,常作为生肖最早且最完备的记载。然而,当代学者范曾提出:“当十二地支对应着十二种动物的时候,我们还不能说这叫做十二生肖,必须对应人之生年才是生肖的本义。”提供生肖信息的确证终于在南北朝时出现,《南齐书·卷十九·志第十一》有文载,“东昏侯属猪,马子未详,梁王属龙,萧颖胄属虎”,《周书·列传第三·晋荡公护传》也出现了“大者属鼠,次者属兔,汝身属蛇”的记录。我们可以肯定,自东汉至南北朝,人们逐渐将十二地支的相应动物与人的生年相合,丰富了干支纪年,使生肖成为人们记载生年的便于记忆的简易方法。

从以上史证我们可以看出,生肖是一种标识性的文化,它既作为农历年的简称,又表示人们的属相,与生俱来,一生不变,具有突出的标识功能。值得重视的是,生肖与动物之间因此被划下了一道鸿沟,以文化的依托和集结来区隔生肖与动物。人们时而把生肖与动物分开讲,时而又合并在一起谈。不管何种方式,只有根植于早期天文学土壤中,用于纪岁、蕴含丰富符号系统的才是生

肖;反之,只关注科属、生态、习性和生活环境的仅仅是动物。

十二生肖除了用于纪年,还有“昼夜十二时辰”的解说。前人的这种说法认为,生肖存在的逻辑关系和排列次序由动物每天的活动时间所确定:天开在子,子时鼠最活跃,于是“夜尚未央,鼠得令之候”;地辟于丑,牛正反刍,“故丑属牛”;人生于寅,“有生则有杀,杀人者,虎也”,所以寅属虎;卯是日出之时,对应太阴玉兔,故卯属兔;辰王妃三月之卦,正值行雨佳时,所以辰属龙;巳为四月之卦,此时草木茂盛,蛇开始活跃,又因为“巳时蛇不上道”,故巳属蛇;午时阳气正盛,“马至健而不离地”,所以午属马;未时羊吃草而壮,故未属羊;申时日落猿啼,猴正欢,所以申属猴;酉为月出之时,对应太阳金鸡,故酉属鸡;戌时入夜,狗负责守夜,所以戌属狗;亥时天地混沌,猪酣睡,故亥属猪。

明代学者郎瑛还曾提出以动物习性特点来说明生肖的选取标准。今天看来,这十二种动物的确与人们的日常生活关系密切:牛、马、羊、鸡、猪、兔是人类垦荒、拓殖、肉乳、司晨、积肥、毛裘的资源;狗是人类狩猎、护宅的伙伴;猴是人类近亲的智灵动物;蛇鼠是生活中常见的动物;虎既威严又仁义;龙是图腾崇拜的结果。十二种动物被人格化,赋予它们以人格的灵性,被尊为“生命的符号”,正说明“天人合一”思想是指导十二生肖文化的最高哲学。与此同时,人与自然和谐共处的道家思想也是衡量生肖文化的最高哲理标准之一。可以看出,在生肖解说方面,我们的先人糅杂了十二月份说、十二时辰说、动物习性说等诸多说法,诸说之间相互影响,丰富了生肖文化的内容。

1.2.2 生肖文化的品格与性灵

站在古代哲学的观点上,我们对生肖文化的思考要更加深入,这不是对生肖动物的简单化,恰恰是对生肖精神境界的提升。随着历史的演进,十二生肖融入了古代哲人所提倡的美的德行、适度的和谐以及与物有情的观念,以美好的愿望、理想的追求、精神的向往、感情的寄托和心理的平衡成为一种精神文化,寓意美好吉祥,志存奋发向上,这正是生肖文化中最值得重视的、最优美的灵魂,亦是中华民族传统美德之精髓所在。生肖文化正因此才历经千古而不衰,生生不息而远播四方。

重视生肖的性灵品格以及把生肖作为寄托化存在的方式,在如今的社会发展阶段中具有特别重要的实践意义。

在商品经济的深度介入下,今天的生肖工艺品很容易出现“只见物、不见灵”的问题,属于生肖“美善相乐”的性灵消失得很快,原本依附于自然的生命符号功

能也越来越淡化。究其原因,还是因为设计者缺少对于生肖文化品格和境界的追求意识。在全国各地,近年来新出现的一些文化市场和旅游乡镇,都在开发有关十二生肖的工艺美术纪念品,绝大多数都采用机械复制动物形象组合成十二生肖,设计和工艺流程不断简化,普遍性取代了个性。这些粗制滥造又价格低廉的铜雕生肖、木雕生肖、石雕生肖、陶瓷生肖、玉雕生肖,还有泥塑、织绣、剪纸、年画等生肖商品,在蕴藏极大商业价值和开发潜力的同时,不禁令人感叹传统生肖的品格和意味已经近乎消失,只留下一个个空洞的动物形态。

不可否认,今天的生肖传承脱离不了商业生产,它发轫于民间,所以也脱离不了当代大众生活。当代的生肖工艺品要在市场竞争中获利,必须要想办法让自己的设计产品提升文化附加值。而要做到这一点,对生肖品格和境界的强调是很有实践意义的。围绕十二生肖,人们编织了诗意浪漫的故事,形成了丰富多彩的习俗,如老鼠嫁女、牛郎织女、艾虎祛毒、玉兔捣药、神龙布雨、腾蛇驾雾、马到成功、三阳开泰、封侯挂印、鸡日迎春、灵犬司风、斗魁亥猪等结合节令习俗的充满想象的趣味故事。尤其是新春佳节之时,更将值岁的生肖作为当年的瑞祥之物,寄托福祉与愿望。十二生肖的传播与中国民间文学与工艺美术的表现和阐释密不可分。古代的建筑、陵墓,以及服饰、器皿等用品中经常出现十二生肖的符号和图案,出现最多的是腾云的“龙”,矫健的“马”,勇猛的“虎”等,纷繁多样的设计演绎使生肖文化深入人心。

生肖文化的设计者只有加强文化修养,提升自己的精神追求,这样才能在自己设计的产品上留下美和性灵的生肖印迹,少些粗糙庸俗。

1.2.3 生肖文化的感性传播

越是古老的民俗就越是被模糊性缠绕着。民俗文化与现代意义上的文明的差异是显著的,现代文明背后都是科学原理,它们本身极力排除个案因素,是可定量的。然而,民俗文化的知识,包括发轫、演变、转化、传播以及对其他文化的影响等,几乎都要借助“感性”这一最本能的工具来体现。

生肖文化中那些结合了天象、人与动物的神秘特质可能仅仅是文化中的一小部分,但却是最令人神往的部分,可以说它是区分生肖与动物的标志性内容。我们今天传承生肖文化,应该特别重视生肖知识形态的这一感性特点。那些无形的“寓意”“比附”等形式往往是维系传统生肖面貌的最重要基础。例如麒麟珠宝开发的“十二生肖”系列产品,就寄予了吉祥的祝福,如同吉祥物或信物一般,成为美好幸福的象征。设计者称,无论是佩戴与当年属相相同的生肖配饰,

还是选择能与自己属相相互辅佐的其他生肖配饰,都能助长事业、财运、感情或健康的福运。

古代的天文历法带有巫卜的神秘性,由于岁阳、岁名的怪异,古人迷信谶纬,在封建社会生肖常用作占卜看相的工具。明代学者杨升庵认为“汉世术学,创为此名,藏用隐字,以神其说”,这些关于生肖的种种疑窦和“神其说”,有些至今还在坊间流行传播,那些讨论十二生肖与人生命运、性格、婚姻、事业以及前程的书刊,似乎也很畅销。但随着时代的发展,现代人不再迷信缺乏科学根据的东西,那些有意将生肖神秘化的迷信行径越来越站不住脚,在科学昌明的新时代,生肖被赋予了崭新的寓意。

如今在天文科学很发达的条件下,对涉及传统生肖文化的纪年法、排序性等可作一定的科学解释。我们在尊重民俗文化的个性和地方性的同时,对生肖文化神秘卜算的荒诞做法也要有所批判,但生肖寓意于物的态度是值得肯定的。自先秦始,以动物比德、砥砺人格的做法逐渐形成传统,今天人们对生肖的重视也有类似的意图,人们在用生肖表达年岁的同时,还表现出别样的精神诉求,把它们视作日常生活增添喜庆、吉祥的重要手段。围绕着生肖,既有传神写照的造型艺术,也有感物寄意的诗词寓言,包含着人生的哲理与追求。

1.2.4 生肖文化的对外传播

生肖文化不仅在汉族当中流传,在许多少数民族当中也常见,由于地域及文化的不同,各民族的十二生肖存在些许差异,动物的先后顺序或阵容组合也不尽相同。新疆柯尔克孜族的十二肖兽用“鱼”和“狐狸”取代了“龙”和“猴”,应当与他们的游牧生活有关。蒙古族不以“鼠”为始,而以“虎”为首。不同地区的彝族十二生肖也不尽相同,偏远山区里的彝族,生肖中有“蚂蚁”和“穿山甲”,靠近汉区的川滇黔彝族的十二生肖则与汉族一样。海南黎族以“鸡”为首,“猴”殿后,并用“虫”取代“虎”,大约与海南无虎但虫多有关。傣族有“象”生肖,等等。总之,民间约定俗成的事物,有的虽说不清,但我们早已习惯把形式和象征隐喻看作评判文化的最核心标准。所以,不同地区的生肖文化普遍能折射出该地的社会风尚,当然也能反映出当地人们的现实处境和理想愿望,即使是最原始的部族里形成的生肖也都存在丰富的隐喻。

在如今开放的社会环境里,生肖文化不仅影响到中华民族的每一份子,而且传播至世界各地。许多国家特别是东方国家普遍沿袭了中国的十二生肖文化。印度有十二肖兽,用“狮”取代“虎”;越南以“猫”代“兔”;日本、朝鲜、韩国、

柬埔寨的生肖都与中国相同;泰国的仅是顺序不同,由“蛇”开头;缅甸则是八大生肖。欧洲人也以十二种动物来对应天象,埃及和希腊有十二兽历,墨西哥也有十二生肖,大多使用的是当地所常见的动物。由此可以看出,生肖文化在世界各地的民间都有广泛的基础,有的可以说根深蒂固,生肖的巨大魅力为其传播范围提供了很大的开放性。

生肖邮票一直是我国承载对外传播生肖文化的最主要的载体之一,自1980年第一轮生肖邮票“猴票”问世,便在我国收藏界掀起了生肖邮票的研究和收集热。每年的1月5日,新年伊始,生肖邮票恰逢其时地为人们带来生肖年的信息,不仅受到集邮者的喜爱,而且受到其他收藏者乃至普通民众的欢迎。邻邦日本是世界上最早发生肖邮票的地区(1950年发行虎年生肖邮票),这充分说明了我国生肖文化对外传播的影响力。目前,世界上有90多个国家和地区发行过2200多种生肖邮票,从一个侧面展示了中华文化在世界各地传播的状况和影响,生肖邮票已被公认为是世界上连续发行时间最长、题材内容最统一的集邮专题。不可否认,在当代数字应用与电子邮件的迅速普及下,邮票的使用量锐减,但生肖文化却早已被世界所熟知。今天我们重新审视生肖文化,鉴于它在人们的日常经济、社会生活中的深厚内涵,我们肯定生肖文化对国计民生的辅助力以及对形成不同社会风气的影响力。

在社会变迁的时代里,生肖文化的生态环境已经发生了改变。今天,中华民族迎来了伟大复兴,必将推动生肖文化传播的新高潮。十二生肖作为一种国粹,凝聚了中国几千年的历史,是中华民族的智慧结晶,它通过千百年的民俗演绎已深入人心。把十二生肖进行巧妙的组合、展示,赋予其吉祥、喜庆、财运、幸福的文化内涵,带动了一种中国传统的流行和时尚,成为我国文化传播过程中的重要内容。这一源于中国的文化现象得到了国际认同,被看作是能带来经济发展的新的重要的增长点。如何让传统生肖民俗在现代工业文明和信息文明的长河中继续发展,需要我们在生肖文化的认识与保护上做更多元的探索。

1.3 生肖文化的保护与传承

受全球化和互联网影响的今天,经济和技术日益一体化,当代经济与商贸活动带来了资本的全球性流通,产品在任何地方都能畅通无阻,人们生活、消费等各方面的差异正在缩小。在此背景下,不同族群或者地域的固有价值与文化传统受到了挑战。全球化并不能保护和促进文化的民族性、地方性和传统特定

性,反而轻而易举地把弱势的、小众的文化稀释消解,尤其是发展中国家没有力量抵抗外来文化,现状令人担忧。在我们国家,无论是偏远的少数民族地区,还是沿海地区的城市,近些年来社会结构所发生的变化对民族传统和地方风格同样产生了冲击。对传统文化多样性的保护正是在这样的情况下成为社会不少人士所推崇的主张。

作为多元文化的一支,“生肖文化的保护与传承”的概念无疑是在全球化背景下提出的,它本身包含了中国历史学、天文学史、民俗学和图腾史等诸多方面的文化要素。十二生肖的组合看似简单,却是难以厘清的历史谜团,这里面既有幻想和臆测,也有迷信与杜撰。复杂的问题成就了有趣的诗意的文化事象,它的背后有具备实际功能的文化特征在支撑——春节纪年、属相纪岁,这些文化特征联系起来,加上我们历史悠久的多民族社会,生肖便具有了一个立体的文化空间。可以这样说,生肖既存在于儒、道、释这样的文化大传统里,又存在于民间宗教、艺术、习俗等丰富的文化小传统里;既生长于汉文化当中,也在少数民族的文化历史里遍地开花。生肖借助于易经、禅学、五行八卦、民间工艺、民间艺术、国画、书法等文化事象,形成了文化的辐射面,也因为有了与众多文化事象的联系,生肖文化才得以拓展,具备了可识别的标志符号。其中每一个小符号都具备自己的功能性,在一定的文化环境中能找到它的意义。

要探讨生肖元素的现代表达,首先要厘清生肖的形成过程、具有的特色和发展趋向。生肖文化以民俗的方式繁衍生息,源远流长。这些民俗与人们的生活息息相关,直到今天也是我们成长记忆中的标识,可惜对于它背后的深层次意义却鲜有人关注。生肖取数“十二”,蕴涵着我国文化的精粹。天干与地支,前者取数为十,同数学的十进制相一致,据说是原始人受到双手十指数数的启发;后者取数为十二,这个“十二”是与高深莫测的“天”相关的数字。《左传·哀公元年》有记载:“周之王也,制礼上物,不过十二,以为天之大数也。”杜预解释说,“天有十二次,故制礼象之”。《礼记·郊特牲》规定郊祭仪程,也记录有:“祭之日,王被袞以象天,戴冕璫十有二旒,则天数也。”“旗十有二旒,龙章而设日月,以象天也。”同样以“十二”为“天数”。郑玄注:“天之大数,不过十二。”《汉书·律历志》中同样有类似的内容:“五星起其初,日月起其中,凡十二次,日至其初为节,至其中斗建下为十二辰。视其建而知其次。故曰:‘制礼上物,不过十二,天之大数也。’”天时也以“十二”为纪。《周礼·春官·冯相氏》:“掌十有二岁、十有二月、十有二辰。”可见,“十二”表示“天之大数”,它是古人观天文、制历法的初期天文学成就。岁星以十二次为一周期,一岁有十二个月,连通

十二地支、十天干、二十八星宿,“十二”是关于岁序更迭、天体运行规律的数字。“十二”的整倍数和分解法,都渗透着古人对于这些数字的崇尚,如兵法的三十六计,道教的三十六洞天、七十二福地,行业有三十六行、七十二行,六六大顺、四平八稳等。

十二地支,在古代天文学上充当时间刻度和方位符号。子午线采用了十二支的子,表示正北,午,表示正南,是纵贯南北的经线,同时,卯和西被用为正东和正西的标志。十二支也表示十二个月份和一天里的十二个时辰。古人敬天、奉天、法天,因此,“天之大数”的“十二”,常常超出谈天说地的范畴,也用来解释人。生肖,以十二地支代表每个人出生的年龄,生于哪年就属于哪个属相,相伴一生。道教以十二生肖为原型,派生出了二十八宿神,构成中国古典天文学的独特事象。南朝画家张僧繇所绘的《五星二十八星宿真形图》,为二十八宿配上动物神像,明显是对十二生肖形式的套用。道教还以六十个星宿神为值年太岁,又称六十甲子本命神,这是古人用十二地支配十天干形成以六十为单元的干支序数系统。古代汉译佛经中记载有十二生肖,佛教有十二神将之说,他们是药师佛的侍卫。药师十二位神将每位以一种动物为坐骑,这十二种动物正好组成十二生肖。神将双腿处于一侧侧坐,遵循了佛教人物造像的特点。有的则绘为立于生肖动物之上。再有一种形式,在神将头上表现生肖。敦煌壁画中可见以十二生肖对应十二神将的例子。由此可见,生肖文化表现出多元文化的丰富性,对它的认识,应是与其他文化一起,增强对生肖文化价值的认知和认同,以便令其真正适应新时代、新环境的文化选择。对生肖文化的保护并不是我们唯一的目的,不能把它当作“活化石”供展览用,也不能将其简单地复制到我们的生活里,重要的是使人们借此能充分理解蕴涵在生肖文化之中的中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力和文化结构。

作为一个当代的设计者,如何合理使用生肖元素、进行现代风格的表达,这是一个值得深思的课题,并非易事。生肖文化在中国的环境中产生了独特风格,这种风格和国人传统的生产、生活习惯息息相关。上海复旦大学葛兆光教授表示,“传统元素”不是一些简单的表象,文化象征背后有历史和精神贯穿其中。用现代的手法去诠释传统,需要防止将“中华元素”变得“碎片化”。南京艺术学院徐艺乙教授认为,并非一看到某种图案或符号就一概而论为传统元素,传统元素承载的中华文化才是基础,它才是真正需要保护的。

第2章 生肖符号的文化解读

2.1 子鼠与“鼠咬天开”

图 2-1 丙子年生肖鼠邮票

2.1.1 子鼠的生肖神格

生肖动物十二种,子鼠占据第一位。

古人以子、丑、寅三支为三正,用于解释世界之初的乾坤始定、万物初创。唐代张守节《史记正义》中记载:“三正,三统也。周以建子为天统,殷以建丑为地统,夏以建寅为人统也。”子、丑、寅对应天、地、人,组合成的三正是一个完整的文化单元。此后,这个过程被演绎为宇宙生成的玄奥所在,如宋代王应麟编撰的《三字经》中,就有“三才者,天地人”的句式。至明清,“子、丑、寅——天、地、人”,已是一个相当大众化的话题。明代王逵《蠡海集》所言:“天开于子,地